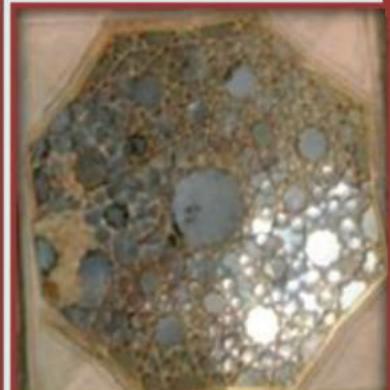

@memargold

هنرهای تزیینی رو به زوال در حوزه معماری

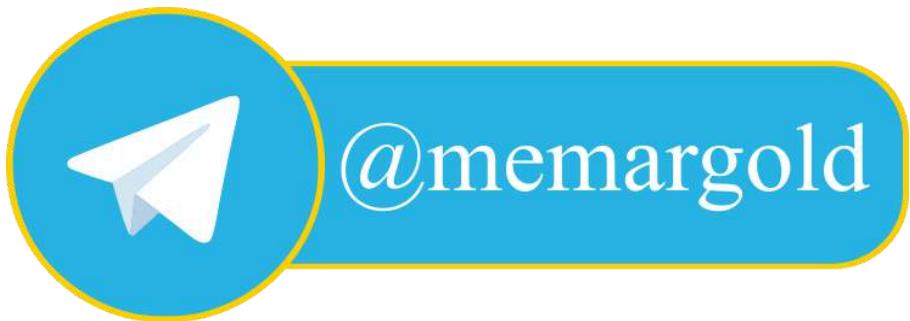
مریم سلطانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هنرهای تزیینی رو به زوال در حوزه معماری

هنرهای تزیینی رو به زوال در حوزه معماری

مریم سلطانی

پژوهشگاه
نشر و انتشارات
دانشگاه تهران

تهران ۱۳۹۵

<p>سرشناسه :</p> <p>عنوان و نام پدیدآور :</p> <p>مشخصات نشر :</p> <p>مشخصات ظاهري :</p> <p>وسيعت فهرست نويسي :</p> <p>شابك :</p>	<p>۱۳۵۳ :</p> <p>سلطاني، مريم،</p> <p>هزهای تزئيني و استه به معماری رو به زوال نقاشی پشت آينده، کپ بری، لایه چنی و طلاچسبان و نقاشی دیواری / مريم سلطاني</p> <p>تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات</p> <p>۲۲۲ :</p> <p>قبیا :</p> <p>۹۷۸-۶۰۰-۷۶۸۷-۶۷-۳ :</p>
<p>Decoration & ornament Architectdural - - Iran:</p>	<p>موضوع :</p> <p>Architdultural, Iran :</p> <p>موضوع :</p>
<p>Decoration & ornament Architectdural - - Iran:</p>	<p>شناخت افزوده :</p> <p>ردیبدی دیوبی :</p>
<p>Decoration & ornament Architectdural - - Iran:</p>	<p>ردیبدی کنگره :</p> <p>شماره کتابشناسی ملی :</p>

هنرهای تزئینی رو به زوال در حوزه معماری

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

نویسنده: مريم سلطاني

ویراستار: محبوبه غفوری

صفحه‌آرا: حسين آذری

نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۵

شمارگان: چاپ الکترونیک

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۶۸۷-۶۷-۳

همه حقوق اين اثر برای پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات محفوظ است.

در صورت تخلف، پیگرد قانونی دارد.

نشانی: تهران، پایین تر از میدان ولی عصر(عج)، خیابان دمشق، شماره ۹ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵ - ۸۹۰۲۲۱۳. تلفن: ۸۸۹۳۰۷۶ . دورنگار: Email:nashr@ricac.ac.ir

اثر حاضر پژوهشی است که در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام شده است.

فهرست مطالب

سخن ناشر / ۷

مقدمه / ۹

فصل اول:

نقاشی پشت شیشه / ۱۵

فصل دوم:

گُپبری / ۵۳

فصل سوم:

لایه‌چینی و طلاچسبان / ۹۵

فصل چهارم:

نقاشی دیواری / ۱۳۵

پیوست / ۲۱۷

منابع و مأخذ / ۲۱۹

@memargold

سخن ناشر

بی‌شک بالاترین و والاگرین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه، هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می‌دهد و با انحراف فرهنگ، هرچند جامعه از بعلهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی تغیرتمند و قوی باشد، ولی پوچ و میان تهی است. اگر فرهنگ جامعه‌ای وابسته و مرتبق از فرهنگ غرب باشد ناچار دیگر بعد از جامعه به جانب مخالف گرایش پیدا می‌کند و بالاخره در آن مستهلك می‌شود و موجودیت خود را در تمام ابعاد از دست می‌دهد (امام خمینی^(۶)، صحیفه نور، ج ۱۵: ۱۶)

رشد و توسعه اقتصادی و یا سیاسی بدون توجه به ارزش‌های والای فرهنگی می‌تواند موجبات سنتی و اعوچاج در اصول اعتقادی و ملی جامعه را فراهم آورد. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با انجام تحقیقات و طرح‌های پژوهشی و نیز برگزاری نشستهای علمی با اصحاب علم و فرهنگ و ارائه نتایج حاصل در قالب «گزارش پژوهش» یا «کتاب»، تلاش خود را صرف گسترش ارزش‌های اصیل فرهنگی می‌کند. امید است با بهره‌گیری از توان علمی پژوهشگران، بتوان گام مؤثری در برنامه‌ریزی جامع توسعه کشور برداشت.

اثر پیش‌رو، تحقیقی است با عنوان «شناسایی و معرفی هنرهای تزیینی وابسته به معماری رو به زوال نقاشی پشت آیینه، کپ بری، لایه چینی و طلاچسبان و نقاشی دیواری» که مریم سلطانی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام داده است. یادآوری می‌شود، مطالب مندرج در این کتاب لزوماً منعکس کنندهٔ دیدگاه‌های پژوهشگاه نیست.

مقدمه

معماری، بدون شک یکی از هنرهاست بر جسته و معتبر سرزمین ایران است. معمار ایرانی هنرمندی است که از آغاز کار یعنی انتخاب و استفاده از آجر برای ایجاد دیوارها، گوشوارها، مقرنس‌ها، طاق‌نماها و یا پوشش گنبدها، به خلق زیباترین نقش‌ها و طرح‌ها می‌اندیشد و با گره‌چینی، گل‌اندازی، خفته و رفتہ، هنر خود را به کمال می‌رساند و شاهکار بی‌مانندی را به وجود می‌آورد.

شکوه و زیبایی معماری به‌ویژه در دوران اسلامی بیش از هر چیز مربوط به تزیین و آرایش آن است. هنرها ای والای اسلامی از هنرها تزیینی و کاربردی گرفته تا احداث زیباترین بنای‌های مذهبی، هر کدام دارای اهمیت و اعتبار ویژه‌ای هستند. تزیینات معماری، توسط هنرمندان ایرانی تکامل هنری عمدتی یافته، به‌طوری که آثار هنری آنان به صورت بناها با تزیینات چشمگیر در بسیاری از کشورهای اسلامی قابل مشاهده است. بنای‌هایی که به تدریج و با شیوه‌های متفاوت و خاص هر دوره، در هر کشور به وجود آمدند در معماری اسلامی، هنری که بیش از پرداختن به فرم، به موضوعات تزیینی می‌پردازد، هیچگاه یک نوع تزیین برای یک نوع بنا یا شئ خاص وجود ندارد.

بر عکس، هنر تزیین، مبتنی بر اصولی است که از نظر اسلامی برای هر ساختمان یا سازه دیگر، و در هر زمان کاربرد خاص خود را دارد. نکته قابل توجه در تزیینات داخلی و خارجی بناهای سنتی ایران این است که تزیینات، جزیی از بنا بوده و هیچگاه به صورت بزرگ یا عنصری اضافی مورد توجه و استفاده قرار نگرفته است. حتی در دوره‌ای از تاریخ، عملیات سفت‌کاری و تزیینات ساختمان به طور هم‌زمان اجرا می‌شده است. این میزان توجه به ارائه و تزیینات، سبب ارتقای کیفیت فضاهای مورد استفاده بوده است (کیانی، ۱۳۷۶: ۶-۵).

معماری کویری ایران به‌ویژه در خانه‌ها، به‌علت ماهیت درونگرای آن، سرشار از نمونه‌های بدیع و زیبای طراحی داخلی است که در آن، ایجاد فضایی در تضاد با محیط کویری و القای حس زندگی و سرسبی درون بناء، از مهم‌ترین اهداف معماران سنتی در طراحی داخلی بوده است. استفاده از شیشه، آینه، گچ‌کاری و هنرهای ظرفیه دیگر در تزیین و ارائه‌بندی فضا، تمام ملاحظات زیبایی‌شناسی، اقلیمی و حتی دینی را نیز در بر می‌گرفته است. هنر ایرانی، همواره برگرفته از حس درونی هنرمند و آمیخته با فرهنگ و مذهب و آئین‌های معنوی بوده است. هنرمند با استفاده از جنبه‌های تزیینی هنر اسلامی و برگرفته از مفاهیم نمادین، هنر خویش را به کمال مطلوب رسانده و بی‌شک در این بین تزیینات، بناهای جایگاه ویژه‌ای دارند. با این همه، شکل بناء، تنها وسیله منعکس کردن توحید نیست بلکه تزیین معماری نیز حاوی زبان نمادین این توحید است (شاپیته‌فر، ۱۳۷۸: ۱۵).

در معماری تزیینی، هر نقش و رای ارزش صوری خود، دارای ارزشی برگرفته از فرهنگ و بیانگر عقیده و آرمان تداوم یافته مردم جامعه در طول نسل‌ها است. ارائه‌ها معماری، از سویی ذهن بیننده را به زیبایی صوری و ظاهری نقش‌ها و نوع کاربری فضاهای بنایی که نقش و نگارها بر دیوارهای آن نشسته فرا می‌خوانند و از سوی دیگر، دیدگاه بیننده را به قلمرو و راز و رمزهای فرهنگی و دینی پوشیده در مفاهیم نقش‌ها می‌گشایند. هنرمندان تزیین کار در نقش‌پردازی و آذین‌بندی بناها، هم به جنبه

زیباشناختی نقش‌ها و هم به جنبه فرهنگی آنها نظر داشته‌اند و در کار هنری خود سلیقه شخصی و الهاماتی را که مخالف با روند عمومی باورهای فرهنگی مردم بود، دخالت نمی‌دادند و به پاس و حرمت پیشگامان معماری و سنت‌های فرهنگی، کارهای پیشینیان را تقليید می‌کردند و حتی المقدور از حوزه کار و اندیشه آنان پا فراتر نمی‌گذاشتند. این شکیبایی و انکار نقش در همکاری با نسل‌های پیش، همواره یکی از منابع نیرو و اصالت هنر ایران در بهترین ادوار بوده است (پوپ، ۱۳۶۶: ۲۲).

معماری اسلامی در مرحله خاصی از تکامل خود، تزیینات متنوع و بسیار زیادی را بر دیوارها عرضه کرد از این‌رو بر دیگر جنبه‌های معماری برتری یافت. جذابت این تزیینات را در نامه‌ای که برنارد برنسون^۱ نویسنده کتاب «معماری جهان اسلام» به همکارش «درک هیل» در مورد شگفت‌انگیز بودن و ظرافت تزیینات این نوع معماری می‌نویسد، می‌توان دریافت.

ساختمار به ظاهر غیرقابل اجتناب بناهای بی‌روح، که هر روز در شهرهای مختلف سر بر می‌آورند چنان به افراط گراییده که استفاده از هیچ نوع تزیینات و تفصیلات در آنها مجاز نیست. در این عرصه اغلب، کوچک‌ترین تلاشی برای جان بخشیدن به یک سطح صاف و بی‌روح، حتی با استفاده از یک وسیله تزیینی ساده، ولی جان بخش، به عمل نمی‌آید. در قسمت‌های داخلی بنها نیز این کمبود در همه جا مشهود است. برای پرکردن این نقصه است که مثلاً نقاشی معاصر وارد میدان می‌شود. صرف‌نظر از اینکه منظور هنرمند از کشیدن نقاشی چه بوده؛ حاصل تلاش توانفرسای او برای بیان خویشتن، فقط حیات بخشیدن به دیوارهای ساده‌ای است که به شدت به آن نیازمند بوده‌اند، ولی معماران امروزی از تأمین آن به کلی عاجزند. شمار زیادی از نقاشی‌های سودمندی که امروزه روی دیوارها آویخته می‌شوند، بیش از آنکه نشان یا نمادی از دوره حاضر محسوب شوند، مبین کمبودهای ساختماری اند یعنی در نتیجه نیاز به آن توجه داشته‌اند.

۱. Bernard Brenson

«جونز دالو»^۱ در مقاله خود با عنوان «سطح، الگو و نور» می‌نویسد: «تزيينات برای سيزده قرن، بناها و اشيای گوناگون را در سراسر جهان اسلام از اسپانيا تا چين و اندونزی، به يكديگر مي‌بيوندد. او بيان می‌دارد تزيينات اسلامی با استفاده از مواد درخشان و منعکس‌کننده و براق، تکرار مدول‌ها، تفاوت سطوح و کار استادانه در پلان، در هم پیچیده و مجلل می‌شوند. هنرمندان معاصر، اغلب در کار تزيين که به ايشان ارجاع شده موقفيتی کسب نمی‌کنند و علت، جز اين نيسست که فقط برای خود و در درون وجود خود، بدون مددگيري از عوامل ديگر کار می‌کنند. به جز آذين‌های گياهي و شمايلی، آذين‌های ديگري نيز در معماري سنتي ايران بكار رفته‌اند که نشان گر آرمان‌های فرهنگی - ديني مردم جامعه مسلمان ايران هستند. برای مثال؛ معماران تزيينی برای جلوه‌گر ساختن هستی خداوند و نشان دادن مظهری از او در بناهای مقدس، از شيوه‌های گوناگون نقش‌پردازی در هنر معماري تزيينی بهره می‌جستند» (درک هيل، أولک برگر، ۱۳۷۶: ۱۸).

آينه‌کاري، نقاشي پشت شيشه، نقاشي ديواري و لايه‌چيني را باید واپسین ابتکار هنرمندان ايراني دانست که در معماري داخلی و تزيين درون بنا آنها را بكار گرفته‌اند. اما گچبری، با سابقه و قدمتی بيشتر از دوره ساسانيان به صورت طرح‌های منحصر به فرد دیده شده است. آينه‌کار و نقاش با ايجاد اشكال و طرح‌های تزيينی منظم و بيشتر هندسي از قطعات کوچک و بزرگ آينه در سطوح داخلی بنا، فضائي درخشان و پرتال‌الو پديد می‌آورد که حاصل آن بازتاب پي دربي نور در قطعات بي شمار آينه و ايجاد فضائي پرنور، دل انگيز و رويايي است. آينه‌کاري و نقش ايجاد شده روی آن، در سده سيزدهم هجرى قمرى رو به ترقى نهاد. در طول اين قرن، آثار زيبايى چون تالارها و اتاق‌های شمس‌العماره تزيين گرفت که هر کدام به تناسب شيوه کار، نمونه‌های برجسته‌ای از شيوه آينه‌کاري اين دوره به شمار می‌روند. از آن پس در پايان دوره قاجار، تزيينات از نوع آينه‌ای از محدوده مكان‌های مذهبی و کاخ‌های سلطنتی خارج شد و به صورتی

^۱. Jones Dalu

گستردگی در اماکن همگانی چون هتل‌ها، رستوران‌ها، تئاترها و فروشگاهها و حتی خانه‌ها بکار رفت (کیانی، ۱۳۷۶: ۹).

این پژوهش، با تمرکز بر چهار هنر تزیینی وابسته به معماری رو به زوال دوره صفوی و قاجار، در چهار فصل انجام شده است. هر فصل، در بردارنده تاریخچه، معرفی، فن‌شناسی یا اصول فنی برای ایجاد اثر هنری، عوامل آسیب‌رساننده‌ای که سبب زوال این هنرها شده‌اند می‌باشد و در پایان، راه کارهایی برای جلوگیری از زوال این هنرها پیشنهاد شده است. در هر فصل از این پژوهش، موضوع با ذکر نمونه‌های موردی که در نوع خود، نمونه‌هایی شاخص از دیدگاه هنری می‌باشند مورد کنکاش قرار گرفته است. برای دسترسی به اهداف تحقیق، از روش‌های کتابخانه‌ای، آزمایشگاهی، مصاحبه با استادکاران و پژوهشگران و همچنین مطالعات میدانی استفاده شده است. در هر مورد برای فهم بهتر مطالب چند بنا با تزیینات ذکر شده انتخاب شد. از جمله بناهای شاخص، کاخ چهلستون، کاخ عالی‌قاپو، کاخ هشت پهشت، چند مورد خانه تاریخی از جمله خانه وثیق، خانه حقیقی، خانه امام جمعه، خانه ملابابشی، خانه اژه‌ای و مدرسه تاریخی رودابه ... است که هر کدام از لحاظ دارا بودن این نمونه تزیینات، شاخص و منحصر به فرد بودند. برای مثال؛ از کپبری‌های مدرسه رودابه برای اولین بار در این گزارش نام برده شده و در هیچ آرشیوی نشانی از آنها یافت نشده بود.

بزرگترین مرجع دانلود مقالات و کتاب‌ها www.semanticscholar.org

نقاشی پشت شیشه

۱. معرفی

نقاشی پشت شیشه را می‌توان تجلی خاطره‌ازلی یک قوم، ارادت مذهبی و نوری مسلط که بازتاب آن را در جسم شفاف شیشه می‌بینیم، دانست. هنرمندان نقاشی شیشه در انجام این هنر جلوه‌هایی از نور را در زمین به تصویر می‌کشند. بسیاری از نقاشان پشت شیشه قبل از دست بردن به قلمو، وضو می‌گرفتند و با نیت تَقْرُب به آستان دوست، طرح می‌زدند و گاهی با خون خود صحنه‌های مصیبت کربلا را رنگین می‌ساختند. شاید دلیل انتخاب شیشه به مثابه بستر نقاشی، انتقال ذره‌ای از نور آسمانی بوده که جلوه‌ای از کمال مطلق است و نقاش در سطح لغزنده و شفاف شیشه می‌کوشد واسطه انتقال این نور به بیننده باشد (کاظمی و سلحشور، ۱۳۸۷: ۱۰).

این نقاشی شیوه‌ای بسیار دشوار دارد، چون نقاش باید نقش را به صورت معکوس اجرا کند. چون شیشه بکار رفته در این هنر به طور معمول نازک انتخاب می‌شود، نمونه‌های باقی مانده به نسبت، اندک‌اند. این نوع نقاشی اغلب در طرح دو بعدی و رنگ‌هایی درخشن، از دیرباز با اسلوب‌های مختلف در هنرهای مردمی و قومی بسیاری از کشورهای متداول بوده است. نقاشان پشت شیشه، خود را ملزم به پیروی از

هیچ یک از اصول متداول نقاشی نمی‌دیدند و آنقدر به رنگ‌گذاری روی شیشه ادامه می‌دادند که نقاشی آنان تکمیل شود. درواقع، آنان از نوعی آزادی عمل در کار خود برخوردار بودند. قلم این نقاشان در اصطلاح به صورت «دیم» بارور شده است (سعیدیان، ۱۳۷۶: ۱۴۰).

روش کار در نقاشی پشت شیشه با نقاشی روی بوم فرق دارد. در این روش، برخلاف سایر نقاشی‌ها، قسمت‌های حساس پایانی، در آغاز کار انجام می‌شود، به این صورت که ابتدا جزیيات و ظرایف کار و سپس به رنگ‌های اصلی و رنگ‌آمیزی زمینه پرداخته می‌شود. دیگر تفاوت نقاشی پشت شیشه با نقاشی روی بوم این است که در نقاشی روی بوم، اشتباهات را می‌توان با رنگ‌ها اصلاح کرد اما در نقاشی پشت شیشه، رنگ اشتباه را با رنگ دیگر نمی‌توان تصحیح کرد، بلکه باید رنگ‌های کار شده را زدوده و دوباره رنگ‌گذاری کرد. در این هنر، فراگرفتن مراحل زیر برای یک نقاش پشت شیشه الزامی است:

۱. شناخت ابزار و وسایل مورد نیاز؛

۲. استفاده از ابزار و مواد مناسب برای نقاشی پشت شیشه؛

۳. شناخت مبانی طراحی و کاربرد آن؛

۴. شناخت نقطه، سطح و حجم و اصول اثرگذاری آن؛

۵. شناخت انواع پرسپکتیو یک نقطه‌ای، دو نقطه‌ای و کاربرد آنها؛

۶. تهییه شیشه در ابعاد مورد نظر؛

۷. تهییه و ساخت رنگ مورد نظر؛

۸. جلا دادن شیشه و نوار کشی آن؛

۹. انتخاب قلم و کاردک مناسب؛

۱۰. طریقه سایه زدن و جهت آنها (آشوری، ۱۳۸۰: ۲۱-۱۹).

۲. بیشینه هنر نقاشی پشت شیشه

۲-۱. نقاشی پشت شیشه در اروپا

نقاشی پشت شیشه در اصطلاح زبان فرانسه «اگلومیزه»^۱ خوانده می‌شود. نام آن مربوط به تزیین کاری در قرن هجدهم فرانسه به نام «جین باتیس گلومی»^۲ (۱۷۱۱-۱۷۸۶) است؛ فردی که مسئول عمومی شدن این هنر بود. دوره کلیدی تاریخی این هنر در ایتالیا در قرون سیزدهم تا شانزدهم میلادی بود. در قرن شانزدهم این فن از ایتالیا به اروپای مرکزی رواج پیدا کرد. از قرن هجدهم میلادی این فن تقریباً جای خود را میان دیگر فنون باز کرد. موضوعات این نقاشی‌ها معمولاً فیگورها، چشم‌اندازها و عناصر سمبولیک است. در مورد فن آن این‌گونه ذکر شده است که برای اجراء، سطح شیشه کاملاً باید تمیز باشد، از چسب‌های ژلاتینی برای پوشش شیشه استفاده شده و به آرامی لایه طلا چسبانده می‌شود. طرح روی برگ طلا با استفاده از جسم نوک تیز انداخته و پس از آن رنگ‌های اکریلیک مخصوص نقاشی شیشه بکار می‌رود. نکته مهم در این فن این است که در ابتدا عناصر و سپس زمینه، کار می‌شود.^۳

بشارت^۴ می‌گوید قدیمی‌ترین نقاشی پشت شیشه یافته شده متعلق به قرن سوم یا چهارم پیش از میلاد مسیح است که در محدوده کشور ایتالیا بدست آمده است. همچنین اسنادی یافته شده که در شرق، در کشور چین از این هنر به‌شکل بسیار ساده در معابد و زیارتگاه‌ها استفاده می‌شده است (بشارت، ۱۳۸۹).

عصر گوتیک، که با ساختن کلیساهای عظیم در اروپا همراه بود، ساختن پنجره‌های مزین به شیشه متفق‌باش به شکوفایی رسید. کلیساها بلندتر و از مصالحی

۱. Verre Eglomisé

۲. Jean Baptiste Glomi

۳. <http://www.goldreverre.com/resource/techniques.php>

۴. بشارت، مهندنوش، کارشناس ارشد نقاشی، پژوهشگر نقاشی پشت شیشه، دانشگاه سورین

۲۰ / هنرهای تزیینی رو به زوال در حوزه معماری

سبک‌تر ساخته شدند. دیوارها نازک‌تر شده و شیشهٔ منقوش برای پر کردن فضاهای بزرگ خالی در میان دیوارها بکار گرفته شد. شیشهٔ منقوش به منظره‌ای از جهان

آفتایی و روشن خارج تبدیل شد. کار رنگ‌آمیزی روی شیشه بسیار ماهرانه انجام می‌شد و کشف دوبارهٔ تکنیک طلاکاری به ساخت و ساز واقع گرایانهٔ موها و البسهٔ طلاکاری رنگ فیگورها منجر شد. هنرمندان سازندهٔ شیشهٔ منقوش، با تزدیک‌تر شدن بیشتر این هنر به نقاشی روی بوم، به نقاشان ماهری تبدیل شدند.

در دورهٔ رنسانس، هنر شیشه‌کاری منقوش وارد دورهٔ سیصد سالهٔ خود شد که در آن، پنجره‌ها از شیشهٔ سفید با رنگ‌آمیزی مفصل و سنگین ساخته می‌شدند. این پنجره‌ها، تمام شکوه و جلال گذشته را از دست داده و زیبایی ذاتی شیشهٔ منقوش را به فراموشی رفت. در این دوران، استفاده از شیشهٔ منقوش برای مکان‌های مسکونی، ساختمان‌های عمومی و کلیساها، مُدِّ روز و به شکل نوعی تجمل، قابل استفاده برای عموم درآمده بود. استفاده از نشان‌های خانوادگی، سیرها و نشان‌ها اشرافی بر روی زمینه‌های ساده و شفاف بسیار رایج بود؛ اما بسیاری از موضوعاتی که سابق بر این در کار شیشهٔ منقوش استفاده می‌شد، فراموش شد. قرن هجدهم، شاهد برداشتن بسیاری از پنجره‌های شیشهٔ منقوش قرون وسطایی بود که به منزلهٔ آثاری بیش از حد قدیمی و غیرقابل استفاده، از بین برده شدند و با شیشه‌ها رنگ شده، جایگزین شدند (Aland D; Barry L. ۲۰۰۰: ۳۴-۳۵).

۲-۲. پیشینه و کاربرد نقاشی شیشه در ایران

اولین نقاشی‌های پشت شیشه یافت شده در ایران، قطعات زیبای گل و مرغ بوده که در گچ‌کاری سقف و دیوار خانه‌های اعیانی کار گذاشته می‌شد و پیشینهٔ آن به دورهٔ صفویه باز می‌گردد، اما زمان اوج این هنر، دوران زند و قاجار بوده است. البته، خاستگاه اولیهٔ هنر یاد شده را باید ممالکی چون کشورهای اروپایی شرقی، قفقاز، عثمانی و هند دانست. بنابراین، منبع الهام یا انگیزهٔ تجربهٔ آزمایی هنرمندان ایرانی تا حد زیادی آثار هنرمندان مناطق یاد شده بود که توسط بازرگانان آن روز به ایران آورده می‌شد؛ هرچند که هنرمندان ایرانی مانند همهٔ دوره‌های تاریخی و همهٔ شیوه‌های هنری، در این شیوه

نیز پس از اخذ روش کار اولیه از این آثار، بر مبنای باور و ذوق خویش آن را ادامه و به آن حال و هوای ملی - مذهبی یا به عبارت خاصتر، ایرانی - شیعی دادند.

در اواخر عصر صفوی و هم‌زمان با عمومی‌تر شدن تقاضا برای آثار متتنوع هنری، نقاشی‌های پشت شیشه از انحصار کاربرد در بناها بیرون آمد و در قالب قطعاتی قاب شده یا بدون قاب، به بازار گانان، ایران گردان و دیگر خریداران علاقه‌مند و عموم مردم عرضه شد. همان‌گونه که نگارگری و مصورسازی مضامین ادبی و تاریخی نیز علاوه بر کاربرد در تصویرگری کتاب‌ها، به حالت رقعة تکبرگی یا مجموعه چندبرگی تدوین و به علاقه‌مندان آثار هنری فروخته می‌شد. در هنرهای تصویری نیز، با کنار رفتن حامیان و متولیان مشخص پیشین، اهتمام هنرمندان برای استقلال اقتصادی چنین اتفاقی وقوع پیوست. هر چند در نقاشی پشت شیشه به دلیل کم بودن توان مالی بیشتر خواستاران، استقلال مادی یا حتی گذران زندگی متوسط و معمول از این طریق، تقریباً در هیچ دوره‌ای اتفاق نیفتاد.

با رو به ضعف گذاشتن اقتدار صفویان، همهٔ شیرازه‌ها از جمله روال خلق آثار هنری از هم گسست و مثل همهٔ یورش‌ها، آثار هنری و زینتی سبک و قیمتی را با خود برداشتند و آثاری مانند نقاشی‌های پشت شیشه را به دلیل مشکل بودن حمل و نقلشان، شکستند و نابود کردند. روی کار آمدن نادرشاه و مقابله او با افغان‌ها، سپس یورش‌ها و حملات برون مرزی‌اش، در برگیرندهٔ دوره‌ای از جنگ و گریز و نالمنی بود که در آن به استثنای محدود تصاویر و پیکرهٔ روی بوم و نگاره‌های کتاب «تاریخ جهان گشا» مجالی برای خلق آثار هنری نبود؛ بدین‌جهت آثار شیشه‌ای و نقاشی پشت شیشه که علاوه بر سختی شیوهٔ کار، با یک ضربه از بین می‌رفت و در تعقیب و گریزها امکان حمل راحت‌شان نبود. (احمدی ملکی، ۱۳۸۸: ۵۴-۵۶).

با شروع دورهٔ زندیه، رونق مجدد نقاشی پشت شیشه آغاز می‌شود. شهر شیراز، در ایام فرمانروایی کریم‌خان زند، در تعالیٰ نقاشی این سرزمین، میعادگاه و تجلیگاه هنر هنرمندان مکتب گل می‌شود. این شهر، همهٔ تجربه‌های پریار نقاشانی چون «محمد زمان» نقاش

عصر صفوی و «علی اشرف»، خالق نقش‌های گل و پرنده عهد افشاریه و زنده‌یه را به مدد می‌گیرد و با نثار ذوق هنرمندانی چون «آقا باقر»، «آقا نجف»، «آقا زمان» و مهمتر و سرنوشت‌سازتر از همه، «آقا صادق»، نقاش مشهور شیرازی، مکتب گل را به جهان هنر عرضه می‌دارد. بهترین نمونه‌های این نقاشی‌ها به دست آقا صادق، آفریده شده است. این هنرمند از شاگردان علی اشرف، نقاش نامدار قرن دوازدهم هجری قمری بوده است (کاظمی، سلحشور، ۱۳۸۷: ۷).

با در نظر گرفتن شیوه و سلیقه هنری آقا صادق و استمرار نگاه او در محدود نقاشی‌های پشت شیشه به یادگار مانده در تزیینات داخلی بنای خانه‌های ماندگار از عصر زنده‌یه در شهر شیراز، این گمان، قوت می‌گیرد که آقا صادق را می‌توان نخستین مروج و مبتکر نقاشی پشت شیشه در شهر شیراز، با طرح و نقش گل و پرنده دانست، یا که شیوه او را سرمشق کار نقاشان شیشه‌نگار این دوران به حساب آورد. چرا که شباهت طرح و نقش پشت شیشه، به قدری با آفرینش هنری آقا صادق نزدیک و هم‌شکل است که گویی، نقاشی‌های او بر پشت شیشه و بر تن سقف و دیوار بنا، به مثابه عنصری تزیینی و قابل توجه نشانده شده است (سیف، ۱۳۸۷: ۶-۷).

با مرگ کریم‌خان و با غلبه سلسله قاجار بر زند و انتقال پایتخت از شیراز به تهران، بلاطکلیفی هنرها و هنرمندان دوباره شدت گرفت تا بالاخره با به سلطنت رسیدن فتحعلی شاه و به وجود آمدن آرامش نسبی اجتماعی و موقعیتی در دربار او برای خلق آثار، رشته‌های مختلف هنری به‌ویژه هنرهای تصویری، رونق و توسعه مجددی پیدا کردند. هر چند این رونق و توجه شامل هنرهای غیردرباری و مردمی چون نقاشی پشت شیشه نمی‌شد، ولی تأثیر غیرمستقیم وضعیت به وجود آمده بر ذهنیت و خواسته‌ها و تقاضاهای مردم و رابطان عرصه هنر، سبب بالا رفتن میزان تولید آثار و عرضه آنها به مشتریان و متقاضیان می‌شد.

در دوره قاجار، دوره فتحعلی شاه و یکی دو دهه نخست سلطنت ناصرالدین شاه را از نظر گوناگونی قالب‌ها و موضوعات، همچنین میزان تولید و عرضه، شاید بتوان دوران

اوج رونق نقاشی پشت شیشه دانست. با بازگشتن کمال‌الملک از اروپا و متداول شدن کلاس‌های آموزش نقاشی به شیوه او توسط شاگردانش در دهه‌های بعد (به دلیل ورود فنون مدرن نقاشی اروپایی به ایران)، عرصه برای شیوه‌های هنر به مقدار قابل توجهی تنگ‌تر شد. در دوران مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه، به دلیل توجه اندک به مقولات هنری، هنر از رونق پیشین افتاد. در عین حال، هر دو شیوه استادکاران مکتب ندیده و معلمان شیوه کمال‌الملک در حیطه تعلیم یا عرضه و تقاضا در فضای اجتماع (به‌ویژه در تهران) ادامه یافت. اما کن تجمع و کارگروهی هنرمندان سنتی، به‌ویژه نقاشان پشت شیشه و خیالی‌ساز، که از آنها به‌منزله «نقاش خانه» یاد می‌شود، تا اواخر دوره قاجار و چند سال نخست سلطنت رضاشاه هنوز پابرجا بود. این جریان نقاش خانه‌ای، در صورت پیدا کردن برنامه‌ای منسجم‌تر و معرفی و پشتیبانی اصولی و افزون‌تر می‌توانست بانی تحولات بارزی در هنر یا هنرهای معاصر ایران شود.

تصویر ۱۹. نقاشی‌های آیینه کاخ گلستان، تهران

بشارت همچنین ذکر می‌کند: در زمان قاجار، تلفیقی از طرح‌های اسلامی و حلزونی در این هنر بکار گرفته شد و نزد ایرانیان جایگاه والا بی پیدا کرد به‌گونه‌ای که می‌توان گفت دیگر یک هنر بیگانه غربی نبود، بلکه رنگ و بوی بومی به خود گرفت که غرب هم دیگر نتوانست آن را از ایران بگیرد. در آثاری که با این فن خلق شده‌اند، کمتر نمونه‌های تقلیدی از کارهای مشابه غربی دیده می‌شود (بشارت، ۱۳۸۹).

به طور کلی می‌توان گفت این هنر در ایران، همگام با رواج ساخت یا بازسازی بناهای مذهبی یا اماکن سلطنتی و آیینه‌کاری و مشبک‌کاری درها و پنجره‌های اُرسی متداول شد. آیینه‌کاران و گچبرها که معمولاً در اثر تمرین و ممارست طولانی در هنرهای مختلف بنالرایی و حجم‌پردازی فضاهای داخلی به مهارت و نگرشی درخور رسیده بودند، ابتدا تکه‌های شیشه نقاشی شده را لابه‌لای آیینه‌کاری سطوح مختلف بنا، چون سقف و دیوار یا در شبکه‌های در و پنجره‌ها، به جای شیشه رنگی بکار می‌بردند که در ابتدا طرح و موضوع نقاشی‌ها ساده و شامل چند سطح رنگی یا نقش گل و برگ و اشکال هندسی با محدود رنگ‌های تخت و دو بعدی بود.

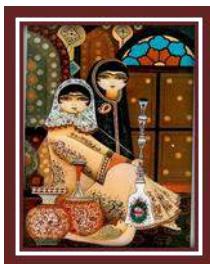
نقاشی‌های اماکن مذهبی معمولاً ملهم از نقوش کاشی کاری، گچبری، آیینه‌کاری و سایر هنرهای سنتی بود که فرمی از گره‌چینی یا اسلیمی‌ها و ختایی‌ها را شامل می‌شد. نقاشی‌های درباری و اماکن سلطنتی علاوه بر این نقوش، در مواردی نیز نمای ساده‌ای از نقش شکارگاه یا بزم شاهی یا چشم‌اندازهای واقعی را در بر می‌گرفت.

تصویر ۳. نقاشی پشت شیشه، طرح‌های خیالی (سیف، ۱۳۷۶: ۲۲۶)

هنرمندان شیشه نگار، با توجه به رشته و تخصص خود، انجام سفارش‌های رسیده را بر عهده می‌گرفتند و مشتریان، بسته به شناخت خوبیش از روش کار یا تخصص هنرمند مورد نظر، برای نگارش اثر دلخواه، به کارگاه یا دکه هنرمند مراجعه می‌کردند. برخی از نقاشان پشت شیشه در کشیدن معراج حضرت پیامبر، بعضی در شمایل امامان،

صحنه عاشورا و موضوعات مذهبی دیگر یا از بین موضوعات ملی در کشیدن سیاوش، رستم و اسفندیار و مقولات دیگر تخصص و مهارت بیشتری داشته‌اند.

تصویر ۴: نقاشی شیشه با نقش مایه زنان قاجاری، (همان، ۴۴)

برخی از عواملی که واسطه معرفی و بکارگیری نقاشان و شاغلان امور هنری به هنرسرای دربار و سایر اماکن دولتی بودند، خود نیز در خلق یا اجرای آثار هنری دست داشتند و گاه یا توأم با سمت اداری و درباری خود، به خلق آثار هنری مبادرت می‌ورزیدند؛ یا کارگزاران و صاحب منصبانی بودند که در ابتدا هنرمند و مجری آثار هنری وارد دربار بودند و به مرور به مهره‌های واسط برای اجرای اوامر و خواسته‌های درباریان در عرصه هنر تبدیل می‌شدند. نقش این قشر و نحوه عملکرد و داوری آنان (بهویژه از نظر گرینش یک سویه آثار بر مبنای همسو بودن و نبودن آنها با هنر رسمی دربار) در رونق یا عدم رونق عامدانه کلیه شیوه‌های مختلف نقاشی یکی دو قرن اخیر ایران تأثیر بهسزایی داشته است. شاه، وزرا و ایادی رده بالای دربار، که خود از تخصص هنری و اشراف به شیوه کار و تئحیر هنرمندان برخورداری چندانی نداشتند، خواسته‌هایشان را در عرصه هنر توسط این عوامل واسط إعمال می‌کردند و برنامه‌های سیاسی و اقتصادی هنر را بدست آنها پیش می‌برند. شاید با برخوردهای هنرمندانه تر و داوری‌های منصفانه این قشر و دیگر اقشار دست‌اندرکار مسائل هنری، تقسیم عادلانه و عملی امکانات اقتصادی تخصیص یافته به فعالیت‌های هنری از طرف برنامه‌ریزان بهویژه مجریان مملکتی و از طرفی نگرش و برخورد آگاهانه تر اقشار مردمی مرتبط با

هنر، انگیزه‌های بیشتری برای خلق آثار عمیق‌تر و نوچویانه‌تر برای هنرمندان به وجود می‌آمد و هنرهای بیرون از دربار و هنرمندان خلاق مردمی وضعیتی بهتر و آفرینشی بیشتر داشتند و شیوه و راهشان از عمری پایاتر برخوردار می‌بود (سلحشور، ۱۳۸۶: ۳).

۱-۲. نقاشی پشت شیشه در اصفهان

نقاشی پشت شیشه در اصفهان که محل رواج هنرهاست تاریخی و تزیینی بود، تاب و توان رشد و شکوفایی نداشت. در بازار این شهر، «میرزا تقی»، شیشه‌نگاری بود که یک تن به رقابت با سایر هنرمندان اعم از میناکاران، کاشیکاران و مینیاتورسازان پرداخت. میرزا تقی، بازمانده چند نسل نقاش پشت شیشه در اصفهان بود. پدر و جدش از شیشه‌نگاران استاد و باسابقه نقش گل و مرغ و منظمه در بناهای قدیمی اصفهان بودند. «میرزا تقی»، در یک تیمچه قدیمی در بازار، بساط نقاشی داشت و فقط سفارش کشیدن نقاشی چهره سلاطین قدیم را قبول می‌کرد. او تصاویر مروارید و سنگ‌های جواهرنشان را چنان ماهرانه و با استادی تمام می‌کشید که تفاوتی با اصل آن نداشت (رضوی، ۱۳۸۹).

«سیدکمال»، یکی دیگر از هنرمندان شیشه‌نگار اصفهان بود که خط خوشی هم داشته است. در نقاشی‌های پشت شیشه، او اسمی پنج تن را می‌نوشت. اطراف خط را هم کاغذهای زر ورق و پوسته رنگین آبنبات و شکلات می‌چسباند. مشتری‌های او بیشتر ساکن آبادی‌های دور و نزدیک اصفهان بودند. با آنکه دکه کوچکش در پشت مسجد جمعه اصفهان قرار داشت، اما اغلب در میدان کهنه اصفهان، با چند شیشه کوچک که با خط خود نوشته بود پرسه می‌زد. سیدکمال، چند سال آخر عمرش را در جوار حرم حضرت معصومه^(س)، در قم گذراند. با این احوال، یادگارهای نقاشی‌های پشت شیشه خانه‌های قدیمی اصفهان و خاطره‌های بر جای مانده در خاطر و خیال راویان سال دیده از نقاشی‌های پشت شیشه خانه‌ها و محله‌های ویران شده اصفهان، مثل محله جویباره، حکایت از یاد و نام استاد و شاگردان صاحب ذوق و چه بسا بی‌همتا در روزگار خویش دارد (سیف، ۱۳۸۷: ۶۲-۶۳).

۳. مضامین و موضوعات نقاشی پشت شیشه

در یک بررسی اجمالی می‌توان نقاشی‌های پشت شیشه را از نظر موضوعی به چهار دسته کلی تقسیم کرد که در زمان سه قرن حیات خود (زندیه، صفویه و قاجار) رواج داشته است:

۱. گل و مرغ و تصاویر تزیینی که از زمان تولد این هنر از دوران زندیه رونق پیدا کرد.

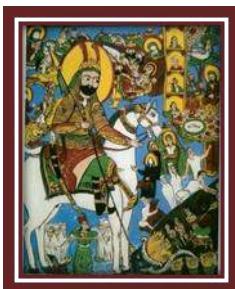
تصویر ۵. گل و مرغ، نقاشی پشت شیشه تصویر ۶. نقاشی پشت شیشه، چشم انداز کاخ گلستان، تهران

۲. چشم‌انداز بناها که از ابتدا رواج داشت اما از نیمة اول قرن سیزدهم رونق بیشتری یافت.

تصویر ۷. نقاشی پشت شیشه، چشم انداز تصویر ۸. نقاشی پشت شیشه، چشم‌انداز گنبد سلطانیه، نارنجستان، شیراز

۳. شبیه‌کشی که از نیمه اول قرن سیزدهم رواج یافت.

تصویر ۹. شمایل حضرت ابوالفضل^(ع) (سیف، ۱۳۲)

۴. روایات مذهبی و خط – نقاشی‌هایی که از اوایل قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم رونق پیدا کرد.

تصویر ۱۰. معراج پیامبر (سیف، ۴۵) تصویر ۱۱. خط - نقاشی، خانه ملا باشی

از بین شاخص‌ترین موضوعات مذهبی نقاشی پشت شیشه، می‌توان به موضوعاتی چون معراج حضرت پیامبر^(ص)، پنج تن آل عبا، شمایل امام علی^(ع)، امام حسین^(ع)، حوادث روز عاشورا، شمایل حضرت ابوالفضل روی اسب در کنار فرات، روایت ضامن آهو، مجلس زهر خوراندن به امام رضا^(ع) و ترکیب‌بندی‌های گوناگونی از خط نوشته و گل و مرغ، چشم‌اندازهایی از مناظر، بهویژه مساجد با گنبد و گلدسته‌ها، حیوانات و پرندگانی چون طاووس و مانند آنها اشاره کرد.

شمایل‌ها و خط – نقاشی‌ها نیز به دلیل دارا بودن مفاهیم مقدس و سنتی، اهمیت ویژه‌ای دارند که از یک طرف خطوط مینیاتور را در ذهن تداعی می‌کنند و از طرف دیگر روایت‌های ماندگار مذهب تشیع و نشانه‌های آن با تلفیق فرهنگ باستانی ایران را می‌نمایاند چرا که ارتباط عمیقی میان این نوع نقاشی با مذهب شیعه وجود دارد. هنرمندان قاجاری، شمایل‌های مذهبی را با نگاهی آرمانی به مضامین مقدس ساخته‌اند. اعتقاد مردم به مذهب شیعه و سنت‌هایی که نسل به نسل دنبال شده‌اند، موجب شده تا این هنر، به هنری شیعی- ایرانی تبدیل شود که نمونه‌های آن را نمی‌توان در دیگر کشورهای مسلمان مشاهده کرد. نقاشی پشت شیشه با چنین ترکیبی در هیچ جای دنیا دیده نمی‌شود (احمدی ملکی، ۱۳۸۵: ۶۱).

بشارت می‌گوید: جنبه اعتقادی نقاشی پشت شیشه به حدی است که در گذشته، در اویش نقوش دلخواه خود را به هنرمندان نقاشی پشت شیشه می‌دادند تا آن نقوش را بر پشت شیشه بپاده کنند. زمانی که آماده می‌شد آن را در میان پارچه‌های سبز نگهداری می‌کردند و در مراسم عزاداری و سایر مراسms خاص، آن را درون آب می‌کردند و از آب آن به بیماران برای شفا و سایر افراد برای وسعت درآمد و سعادت می‌دادند تا بنوشند که این موضوع ارزش مذهبی این هنر را در پیشگاه ایرانیان نشان می‌دهد. همچنین حکام و بزرگان از این هنر در خانه‌هاشان بهخصوص بر سر در خانه‌هاشان استفاده می‌کردند (بشارت، ۱۳۸۹).

در اصفهان، بیشتر، نقش گل و مرغ، ماهی و شمایل کشی متداول بوده است. از نقاشی‌های گل و مرغ پشت شیشه در گچ کاری سقف‌ها و دیوارها استفاده می‌شده و کار در نهایت مهارت و به دست گچبر و شیشه‌چسبان به طور جداگانه صورت می‌گرفته است. در مغازه‌ها، که دخل چوبی داشتند، روی در دخل‌ها را با نقاشی پشت شیشه که آیه‌های قرآن و اسمی پنج تن بر آنها نقش شده بود، زینت می‌دادند و آنها را مایه برکت کسب و کار خود می‌دانستند (کاظمی و سلحشور، ۱۳۸۷: ۱۸).

۱-۳. شمايل نگاري پشت شیشه

در شمايل های پشت شیشه، صورت هايي زبيا تصویر مى شد. زيرا جمال، صفت اساسی خداوند است و در آينه زبيابي، انسان مثال آسماني را مى بینند. پيامبر^(ص) و سپس حضرت علی^(ع) و فرزندان او تجلی اين جمال به منزله انسان هاي ملکوتی اند که نقاشان پشت شیشه، چهره آنان را در نهايت دقت و زبيابي ترسیم کرده اند (کاظمي و سلحشور، ۱۳۸۷: ۱۱).

در نقاشي پشت شیشه يا آينه، اثری از رعایت آناتومی در ساختمان بدن انسان و حيوانات نیست و اشیا و اجزای تابلو به صورت نمادین تصویر شده اند. گاه نقاش در پرداخت عناصر تصویری آن چنان ضعیف ظاهر مى شود که مخاطب در نگاه نخست گمان مى کند نقاش در خلق اثر بسیار عجولانه عمل کرده و به نازل ترین صورت ارائه اثر رضایت داده است (سخن پرداز، امانی، ۱۳۸۲: ۲۷). سيف مى گويد: نقاشي پشت شیشه در گذر ایام، آرام آرام از انحصار نقش گل و پرنده بیرون آمد. شیشه نگاران، با گرایش به نقاشی، مناظری همانند چشم انداز پل و رودخانه و نمای بیرونی بنایی چون کلیساهاي فرنگ، حال و هوای تازه ای به تنوع نقش و رنگ بخشیدند. با تمامی اين احوال، نقش گل و پرنده، همچنان به منزله شاخص نقاشي پشت شیشه مطرح است و همواره، مناظر و مرايا، در متن شاخ و برگ گلها جای مى گيرد.

شمايل های پشت شیشه، تلفيق درخشياني از روایت های مذهب تشيع نيز مى باشد و بدین دليل دارای اعتبار و ارزش والا يی است. اين شمايل ها نذر سقايانه ها و امامزاده ها مى شد یا به دست شمايل گردان ها برای ذكر مصائب امامان معصوم در ایام عزاداری و همچنين همراه دراويش برای تبرک به ميان مردم برده مى شد. از شمايل معصومين در ایام محروم و همچنين برای تبرک در مراسم گوناگون از جمله زمان درو کردن و خرمن کردن استفاده مى شده است که نام اين رسم «خرمن خوانی» بوده که مردم اعتقاد زيادي به آن داشتند.

نوع ديگري از قاب های مخصوص شمايل نيز وجود داشت که به آن «آلو»

می‌گفتند. این قاب از دو قسمت ساخته شده بود که در یک طرف آینه و در طرف دیگر شمايل حضرت علی^(۴) و گاهی حضرت ابوالفضل قرار می‌گرفت و شبیه قاب آینه بوده است. در قسمت پایین این قاب، محلی ناودان مانند وجود داشته که این قاب‌ها را حمایل وار به گردن می‌آویختند و آب جمع شده در پایین قاب را که تبرک می‌پنداشتند، می‌نوشیدند. گیلانی‌ها از مروجان لوا بوده‌اند (سیف، ۱۳۸۷: ۱۸).

در شمايل‌هایی که در مشهد ساخته می‌شد مضمون «يا ضامن آهو» دیده می‌شود که توسط اسماعیل گیلانی از نقاشان شمال ایران متداول شد. نقل است که گیلانی‌ها از قزوین به مشهد رفته‌اند و در اطراف حرم امام رضا^(۴) و به صورت دسته‌جمعی سفارش زایران را آماده می‌کردند. در این نوع آثار، تصویر قدمگاه حضرت رضا^(۴) هم در گوشایی از تابلوها نقاشی می‌شد. گفته می‌شود که گیلانی‌ها به قم هم رفتند و در این شهر نهضت یا ضامن آهو را ادامه دادند، ولی صحن حضرت معصومه^(۴) وارد نقاشی پشت شیشه نشد (کاظمی و سلحشور، ۱۳۸۷: ۱۴).

۲-۳. خط- نقاشی‌ها

خط نوشتن بر پشت شیشه، قدمتی برابر با پیدایش شمايل‌های مذهبی دارد و به یقین می‌توان گفت که پایه و اساس شیوه مهم هنری که در آغاز دهه ۴۰ هجری شمسی چند تن از هنرمندان ایرانی بنیان نهادند و «هنر سقاخانه» نام گرفت، متکی بر خط - نقاشی‌های پشت شیشه دوران قاجار بوده است. در دوران قاجار خط را هم بر پشت شیشه و هم بر پشت آینه می‌نوشتند. کلمات را اغلب به شکل طُعراهای دوطرفه نوشته و با حاشیه و اسمای پنج تن و نقاشی گل و مرغ تزیین می‌کردند و زمینه اثر را عموماً با کاغذهای طلایی یا نقره‌ای می‌پوشاندند. از بهترین نقاشان خط پشت شیشه، «عظمیمی»، «غلامعلی نقاش قمی» و «محمدعلی» را می‌توان نام برد. رنگ‌هایی که نقاشان مذهبی استفاده می‌کردند، بیشتر رنگ‌های سوخته بوده است.

رنگ‌های شاد، کمتر بکار گرفته می‌شده و اگر بکار می‌رفته گویی که احساس

نقاش، سرنوشت رنگ‌ها را تعیین می‌کرده است. غُلو این نقاشان بیشتر پیرامون چهره مذهبی شاخص نقاشی است. رنگ‌ها به گونه‌ای بکار گرفته می‌شدند که حتی الامکان به عظمت و جلال شخصیت بیفزایند. سیمای حضرت، پوشش او و حالات او با حس زیباپرستی نقاش نقش زده است. اگر در نقاشی می‌جنگد، دشمن او ذلیل نشان داده می‌شود و اگر هنگام نبرد، صحته قتلگاه حضرت مجسم می‌شود، باز او زیون نیست. نقاش، به گونه‌ای لحظات کارش را درباره حضرت تلطیف می‌کند که بیننده تابلو، در نخستین برخورد نگاهش به سوی او یا مرکب او جذب شده، پس از آن به همه تابلو می‌نگرد (سخنپرداز و امانی، ۱۳۸۲: ۲۷-۲۸).

تصویر ۱۲. خط-نقاشی، خانه ملاباشی، اصفهان

به هر حال، آنچه بیش از همه ماهیت نقاشی پشت شیشه را هنری کاملاً عامیانه عیان می‌کند، نفوذ فوق العاده باورها و انگاره‌های فرهنگ عامه در روایت موضوعات تصویر شده است. موردهایی که این نقاشی متوجه آن بود، آن را به صورت نقاشی فقط مذهبی درآورد، تا جایی که ایجاد چنین نقش‌هایی نوعی عبادت محسوب می‌شد. از بی‌اعتنایی نقاش در مورد نگذاشتن امضا و از سوی دیگر بی‌توجهی او به ترکیب‌بندی و هماهنگی رنگ‌ها، این مسئله بیشتر رنگ حقیقت می‌گیرد که این نقاشان، ذهنی کاملاً مذهبی داشته‌اند و چون صور و شمایل در مذهب اسلام ممنوع بوده است، کار خود را فقط به تجسم اعتقادات مذهبی محدود کرده‌اند تا از این طریق مورد طعن و لعن قرار نگیرند (سعیدیان، ۱۳۷۶: ۱۴۰).

۷. هنرمندان بنام نقاشی پشت شیشه

شیوه نقاشی پشت شیشه، استادکاران و هنرمندان زیادی داشته است که بسیاری از آنها به دلیل نبود تذکره و تاریخچه‌ای مشخص در این رشته، به فراموشی سپرده شده و یادی از آنان در خاطرات یا شرحی بر دفتری باقی نمانده است.

از بین هنرمندان سرشناس این رشته، به افراد زیادی می‌توان اشاره کرد از جمله: «سیدحسین تبریزی» معروف به «سیدحسین عرب»، «میرزا مهدی شیرازی» معروف به «شازده افسر»، «میرزا رضا درویش»، «میرزا اسکندر»، «میرزا عباس قلمکار»، دو برادر به نام‌های «سید محمد و سید غفار اصفهانی»، «کوچک خان»، «میرزا ابراهیم کاشیکار»، «استاد ستار زنجانی»، «علی طارمی»، «میرزا ابوالقاسم زنجانی»، «استاد محب‌علی زنجانی»، «سید اسدالله»، «سید کمال»، «استاد حاجی باقر»، «سید کاظم شیرازی»، «حسین صورتگر شیرازی»، «آقا ماشاء الله»، «زارحسین مجnoon»، «میرزا عبدالجلیل»، «میرزا عبدالحسین کاشی»، «سید جعفر رشتیان»، «اسماعیل گیلانی»، «استاد رضا»، «استاد رحیم قزوینی»، «سید عباس شیشه‌نگار»، «استاد محمد قزوینی»، «علی الوندی»، «علی رشتی»، «محمدباقر گلپایگانی» و دهها هنرمند دیگر که فعالانه در این عرصه به کارهای متنوع هنری در قالب‌ها و موضوعات مختلف مشغول بودند.

بیشتر این هنرمندان، چنان که از اسم برخی از آنها معلوم است، از شهرهای مختلف ایران از جمله زنجان، قزوین، تبریز، همدان، شیراز، اصفهان و مشهد بودند که برای تلاش و امرار معاش به تهران که عرصه هنر در آن مهیا شده بود نقل مکان می‌کردند و در حجره‌ها، دکه‌ها، مغازه‌ها، قهوه‌خانه‌ها و نقاش‌خانه‌های بازار و محلات مرکزی این شهر مشغول می‌شدند. اکثر آنان نیز در چند سالی از دوره فعالیت خود به اشتهرار و رونق درخوری می‌رسیدند، ولی بدون سوءاستفاده از این اشتهرار و رونق، با قناعت و مناعت طبع به کار و تولید آثار همت می‌گماشتند؛ اما به سبب کشش اندک بازار و دلایل ذکر شده قبلی، به وضع مطلوب و موقعیتی با ثبات نمی‌رسیدند. آنان اغلب با فقر مواجه می‌شدند و در دوره‌های بعدی فعالیت، تجربیات خود را به شاگردان و اطرافیان انتقال

می دادند و در وضعیت نامطلوب و گمنامی و فراموش شدگی، انبوهی از آثار و دست آفریده های هنری را به جا می گذاشتند و چشم از جهان فرو می بستند (احمدی ملکی، ۱۳۸۵: ۶۱).

در بین هنرمندان معاصر این رشته، می توان به «احمد رضوی»، «حسین مرآیان» و «رضا حسینی» اشاره کرد که اکثراً در حفاظت و مرمت نقاشی های پشت شیشه و آینه به جا مانده از دوران گذشته ایفای نقش می کنند. از نمونه کارهای انجام شده توسط هنرمندان فوق می توان به مرمت نقاشی های پشت شیشه «آینه خانه وثیق»، «خانه ملا باشی»، «خانه شیرمحمدی»، «خانه بدیع» و مانند آنها اشاره کرد که تصاویر برخی از نمونه کارهای ایشان آورده شده است.

۵. فن شناسی؛ چگونگی انجام مراحل کار

شیوه کار نقاشی پشت شیشه، همان گونه که از نام آن بر می آید، نگاشتن تصاویر بر سطح پشتی شیشه با رنگ های روغنی متداول در آن زمان بود. این سبک نقاشی، از دشوارترین روش های نقاشی است. نقاشی پشت شیشه برخلاف نقاشی بر روی بوم که از رنگ زمینه به جزیات تصویر می رسد، از جزیات شروع شده و در نهایت به رنگ زمینه می رسد. یا این که نقاش با نگاه کردن به آینه کار می کند. همان گونه که پیش تر ذکر شد در اروپا، این نقاشی به نقاشی اگلومیزه^۱ معروف می باشد (اگلومیزه یک واژه فرانسوی است که مفهوم سطح طلاپوش شده دارد). طی این فرایند، پشت شیشه با طلا یا یک برگه فلزی پوشیده می شود. لایه فلز با استفاده از یک چسب ژلاتینی متصل می شود که در نهایت مانند آینه، جایی که طرح نشانده می شود انعکاس از بین می رود. برگه فلز ممکن است با استفاده از یک چسب روغنی متصل شود که یک طرح مات ایجاد می کند. طلاپوشی همراه با یک نقاشی بکار می رود (R Berrett (Sidney S. Williston; Kory ۲۰۱۱:۸۴)،

۱. Eglomisse

رضوی، از استادکاران نقاشی پشت شیشه که هم اکنون مرمت‌گر این هنر است، در مورد چگونگی کار این نوع نقاشی در ایران ذکر می‌کند: برای شروع کار، ابتدا شیشه را شسته و خشک می‌کردن، سپس طرح کلی منظره یا موضوع مورد نظر را بر پشت آن به طریقه گرته، سمهه و قرص کردن ایجاد می‌کردن و رنگ‌گذاری را از انتهایا به ابتدا یعنی از جزییات به کلیات بر آن اعمال می‌کردن. ابتدا تزدیک‌ترین نقوش و سطوح به بیننده را بر سطح پشت شیشه می‌نگاشتند و به همین روال برعکس، کار نقاشی را ادامه می‌دادند. مثلاً از نقوش لباس یا جزییات پرتره انسان یا هر عنصری که در پلان جلو ایستاده یا درختی که جلوتر از همه بود یا حتی قلم‌گیری را شروع می‌کردن. درختان یا عناصر پشت سر آن را پس از آن می‌کشیدند و در انتهایا به کشیدن و رنگ کردن عناصر دور دست و کوه و آسمان می‌پرداختند. گاهی هنرمند مجبور بود حین کار، در جلوی شیشه بنشیند و از رویه رو به آن بنگرد و دست خود را خم و در سمت دیگر شیشه، نقش‌پردازی یا رنگ‌گذاری کند (رضوی، ۱۳۹۰).

طرح اندازی بر پشت آبینه نیز، بدین صورت است که ابتدا طرح بر پشت آبینه انداخته می‌شود و سپس نقره از پشت کار گرفته می‌شود. برداشتن بخشی از نقره پشت از سطح خارجی آبینه یک کار وارونه است که با استی رنگ پشت، طی عملیات فیزیکی، برداشته سپس نقره به طور کامل با اسید برداشته شود. (مرحله سیلورینگ). رنگ‌هایی که معمولاً بر روی شیشه بکار می‌روند رنگ‌های اکریلیک و دیگر رنگ‌ها با پایه روغنی هستند. سیلورینگ، یک مرحله خشن می‌باشد که با احیای نمک نقره (ممولاً نیترات) همراه است که باعث می‌شود فلز نقره تهنشین و آزاد شود (۲۱: Leblanc, Raymond, ۱۹۸۰).

نقاشی پشت شیشه طی چند سده حضور در عرصه هنر ایران، به‌ویژه در اوآخر دوران قاجار و چند دهه نخست دوره پهلوی، به خصوصیات منحصر به فرد خود و فنون کارکردی ویژه‌ای رسید. الهام از شیوه نگارگری ایرانی در عدم سایه-روشن‌پردازی، خطوط کناره‌نما، رنگ‌های درخشان و سطوح تخت می‌تواند از این خصوصیات باشد؛

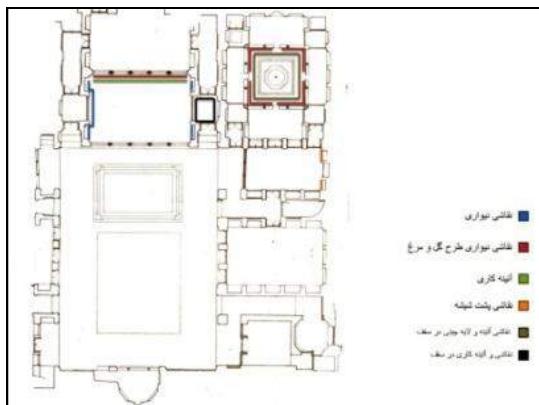
گرچه در این شیوه، عناصر با درشت‌نمایی بیشتر، اندکی زمختی و نقش و نگارهای خلاصه شده‌تری همراه است. امروزه هنرمندان شیشه نگار، سطحی را که طراحی شده با چسب می‌پوشانند و سپس بقیه سطح را سندبلاست می‌کنند. به این ترتیب رنگ، بهتر روی سطح می‌نشیند. همچنین در مشاهده لایه‌نگاری که از قسمت پشت در یک نقاشی پشت شیشه زرک کاری شده انجام گرفت، مشخص گردید که ابتدا لایه‌های رنگ پشت شیشه گذاشته شده است و پس از آن ورقه‌های طلا چسبانیده شده‌اند.

۶. مطالعات موردنی

طی مشاهدات انجام گرفته، چهار باب خانهٔ تاریخی به عنوان نمونه‌های موردنی انتخاب، عکاسی و بررسی شدند. این چهار بنا، خانه‌های موسوم به «امام جمعه»، «وثيق انصاري»، «ملاباشي» و «اخوان حقيقى» در اصفهان هستند که از لحاظ نوع طرح، قدامت، آسیب و راه کار پیشنهادی برای حفظ، دسته‌بندی شده‌اند.

۶-۱. خانهٔ امام جمعه

این خانه در خیابان هاتف شمالي در انتهای کوچه مقبره علامه مجلسی واقع شده است. قدمت این خانه مربوط به دوره قاجار و دارای تزیینات بسیاری بوده که متأسفانه در حال حاضر چیز زیادی از آن تزیینات باقی نمانده است. از نقاشی پشت آئینه فقط دو عدد قاب روی دو جرز، در یکی از اتاق‌های جبههٔ شرقی و یک قاب در اتاق مجاور آن، باقی مانده است.

پلان ۱. خانه امام جمعه، اصفهان، موقعیت نقاشی‌های آینه

جدول ۱-۱. مقایسه طرح‌های نقاشی پشت شیشه و آینه خانه امام جمعه - اصفهان

تصویر\طرح	موقعیت اثر	وضعیت اثر	راهکار حفظ	نوع آسیب
۱۶ و ۱۷. گل و مرغ زركاری	جهه شرقی (اتاق دوم)	نامطلوب	حفظ و مرمت و پوشش در برابر مرمت‌های سازه‌ای	شکستگی
۱۳ و ۱۴. گل و مرغ	جهه شرقی (اتاق سوم)	نامطلوب	حفظ و مرمت سازه/ پاکسازی و مرمت و حفاظت تابلو ۱	- عدم ایستایی سازه - شکستگی - ریختگی و آسودگی و کثیفی قاب‌های دور

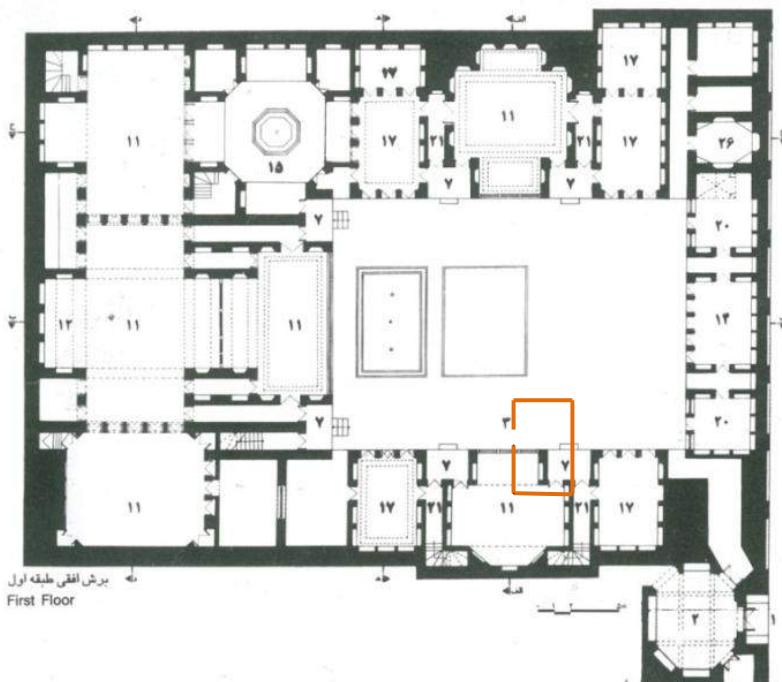

تصویر ۱۳ و ۱۴. نقاشی پشت آینه، خانه امام جمعه

۱. در چنین مواردی به دلیل ضعف سازه و حفظ تزیین، توصیه می‌شود قاب کار شده روی دیوار از دیوار به مکانی روی یک قاب انتقال داده شود، البته بر اساس قوانین بین‌المللی حفاظت و مرمت این بهمنزله آخرین راهکار انجام‌پذیر است.

۲-۶. خانه وثيق انصارى

خانه وثيق انصارى که متعلق به دوره قاجار است را بزرگ خاندان وثيق انصارى، رئيس مستوفيان دربار ظل السلطان حاكم اصفهان در حدود صد و پنجاه سال پيش ساخته است و از زيباترین خانه های دوره قاجار در اين شهر به شمار مي آيد. نوع و ترکيب فضاهای مختلف اين خانه و تزيينات مفصل و متنوع آن از مميزات اين بناست. اين بنا در ميدان امام على^(۴)، محله هارونيه قرار داشته، در مالكيت سازمان اوقاف است و هم اکنون به عنوان حوزه علميه از آن استفاده می شود. در جبهه غربی خانه و در اتاقی به نام اتاق عروس، موارد متعدد نقاشی آينه و شیشه دیده می شود که در پلان بنا مشهود است.

پلان ۲. خانه وثيق انصارى (خانه های اصفهان، ۶۸)، موقعیت نقاشی های آینه

جدول (۱-۲). مقایسه طرح‌های نقاشی پشت شیشه و آینه‌خانه وثيق انصاری

تصویر	طرح	موقعیت اثر	وضعیت اثر	نوع آسیب	راهکار پیشنهادی
۱۸.	گل	جههه شرقی	مطلوب/ مرمت شده	شکستگی	حفظ نگهداری شرایط مساعد
۱۹.	گل و مرغ	جههه شرقی	مطلوب/ مرمت شده	شکستگی	حفظ نگهداری شرایط مساعد
۲۰.	چشم انداز	جههه غربی	آسیب دیده	دراپ کمبود	بازسازی آینه و موزون سازی
۲۱.	گل با زمینه زرد	جههه غربی	آسیب دیده	ترک	وصالی ترک
۲۲.	گل	جههه غربی	آسیب دیده / مرمت شده (بازسازی کمبود آینه)	دراپ ترک و ریختگی طلای زمینه	وصالی ترک‌های با تزربیق چسب (رضوی، مصاحبه شخصی، ۳۸۹)
۲۳.	گل	جههه غربی	آسیب دیده	ترک	وصالی ترک، حفظ در شرایط مساعد (دما و رطوبت اپتیمم)
۲۴.	گل زرد کاری	جههه غربی	مطلوب		حفظ در شرایط نگهداری مساعد
۲۵.	گلدانی	جههه غربی	مرمت شده		حفظ در شرایط نگهداری مساعد

تصویر ۱۶ و ۲۵. نقاشی پشت آینه، خانه وثيق، شاهنشين شرقی، چشم‌انداز، گل و بوته

تصاویر ۱۷ و ۱۸. نقاشی پشت آینه، خانه وثيق، اتاق عروس

تصاویر ۱۹ و ۲۰. نقاشی پشت آینه، خانه وثيق، اتاق عروس

تصاویر ۲۱ و ۲۲. نقاشی پشت آینه، خانه وثيق، اتاق عروس

۶-۳. خانه اخوان حقيقی

این خانه نیز متعلق به دوره قاجار است و در کوچه موسوم به «یازده پیچ» در خیابان چهارباغ پایین شهر اصفهان واقع شده است. خانه دارای تزیینات منحصر به فرد و نفیس و متعددی است. نقاشی‌های پشت‌شیشه و آینه در قسمت‌های شاهنشین شمالی و جنوبی خانه دیده می‌شود.

پلان ۳. خانه حقیقی، (حاجی قاسمی، ۸۱)، موقعیت نقاشی‌های آیینه

جدول (۱-۳). مقایسه طرح‌های نقاشی پشت شیشه و آیینه خانه حقیقی - اصفهان

طرح	تصویر	موقعیت اثر	وضعیت اثر	نوع آسیب	راهکار بیشنهادی
۲۶. گل	شاهنشین چوبی	مطلوب	-	حفظ و نگهداری در شرایط مساعد	حافظ و نگهداری در شرایط مساعد
۲۷. گل	شاهنشین چوبی	آسیبدیده	شکستگی و ریختگی آیینه	بازسازی آیینه حفظ نگهداری شرایط مساعد	بازسازی آیینه حفظ نگهداری شرایط مساعد
۲۸. گل	شاهنشین چوبی	آسیبدیده	شکستگی دارای کمبود	-	بازسازی آیینه و حفظ نگهداری شرایط مساعد
۲۹. گل	شاهنشین چوبی	آسیبدیده	شکستگی دارای کمبود	-	بازسازی آیینه حفظ و نگهداری در شرایط مساعد
۳۰. خط-نقاشی	شاهنشین چوبی	مطلوب	-	حافظ و نگهداری در شرایط مساعد	حافظ و نگهداری در شرایط مساعد

تصاویر ۲۳ و ۲۴. نقاشی پشت آینه، خانه حقیقی، شاهنشین شمالی، شاهنشین جنوبی

تصاویر ۲۵ و ۲۶. نقاشی پشت آینه، خانه حقیقی، شاهنشین شمالی، نقاشی پشت آینه

تصویر ۲۷. خط-نقاشی آینه خانه حقیقی، شاهنشین شمالی

۶-۴. خانه ملاباشی

خانه ملاباشی واقع در خیابان ملک اصفهان مربوط به دوره قاجار و تحت مالکیت خصوصی است. در قسمت شاهنشین، دارای تزیینات مفصل و گسترده آینه کاری،

نقاشی دیواری، نقاشی پشت شیشه و آینه است. تزیینات این خانه پس از قرار گرفتن در مالکیت خصوصی، مرمت شده است.

جدول ۱-۴. مقایسه طرح‌های نقاشی پشت شیشه و آینه خانه ملا باشی، اصفهان

تصویر طرح	موقعیت اثر	وضعیت اثر	نوع آسیب	راهکار پیشنهادی
۳۲. گل و مرغ	شاهنشین	مطلوب/ مرمت شده	اتصال مرز گچ و آینه	حفظ نگهداری شرایط مساعد
۳۳. گل و مرغ	شاهنشین	مطلوب	-	حفظ نگهداری شرایط مساعد
۳۴. خط- نقاشی	شاهنشین	مطلوب	-	حفظ نگهداری شرایط مساعد
۳۵. گل با زمینه زرگ	شاهنشین	مطلوب/ مرمت شده	ترک	وصالی، موزون سازی رنگی
۳۶. گل با زمینه زرگ	شاهنشین	آسیب دیده	شکستگی- کمبود	بازسازی شیشه، موزون سازی رنگی
۳۷. گل و مرغ	شاهنشین	آسیب دیده	شکستگی- کمبود	بازسازی شیشه، موزون سازی رنگی
۳۸. گل	شاهنشین	مرمت شده	-	حفظ و نگهداری در شرایط مساعد

تصاویر ۲۸ و ۲۹. نقاشی پشت شیشه و آینه، گل و مرغ در حاشیه و قوس، خانه ملا باشی، شاهنشین

تصاویر ۳۰ و ۳۱. نقاشی پشت شیشه زمینه زرک و آبینه، گل و مرغ با آسیب خانه ملاباشی، شاهنشین

تصاویر ۳۲ و ۳۳. نقاشی پشت آبینه، خط-نقاشی و گل و مرغ، خانه ملاباشی، شاهنشین

تصویر ۳۴. نقاشی پشت شیشه، خانه ملاباشی، شاهنشین

۷. علل زوال

نقاشی پشت شیشه بستر و عرصه مناسبی برای به تصویر کشیدن تصورات ذوقی هنرمندان معتقد و بیادعای ایرانی بود، اما به دلایل زیادی نتوانست از جایگاه محکم، عمر دیرپا و گسترش قابل توجهی برخوردار باشد.

عمل افول یا پس زده شدن این نوع شیوه‌ها را در عوامل زیادی می‌توان جست و جو کرد که از آن میان می‌توان به سختی نوع کار، آسیب‌پذیری اثر حین کار و پس از اتمام

آن به دلیل شکنندگی و آسیب‌پذیر بودن مواد و مصالح مصرفی و از همه مهم‌تر کیفیت غلط و تبعیض‌آمیز مناسبات هنری از طرف سردمداران و اختصاص ناعادلانه میادین کار و امکانات اقتصادی به قشری خاص بر مبنای خود محوری‌ها و در نتیجه، مشخص نبودن متولی برای شیوه‌های مستقل و مردمی و محکم نبودن پایگاه اقتصادی این نوع هنرها در اجتماع اشاره کرد. در این بخش به آسیب‌های اجتماعی که باعث افول و نزول این هنر شده پرداخته و پس از آن به آسیب‌شناسی ساختاری آن اشاره خواهد شد.

۱-۷. آسیب‌شناسی اجتماعی

کم بودن سطح دستمزد، سختی کار و بی‌توجهی عوامل هنری حکومت‌ها به این موضوع، کار مستمر و زحمات هنرمند را جبران نمی‌کرد. بنا به گفتهٔ مددود شاهدان، خیلی از هنرمندان این رشتہ، با وجود کار زیاد و مستمر، از کمترین منابع مالی برای گذران زندگی یا تهیهٔ مکان مناسب و ابزار کار برای خود محروم و همواره با تنگنا رو به رو بودند. بیشتر آثار آنها را نیز (به ویژه نمونه‌هایی که مضمونشان موضوعات مذهبی، شمایل امامان و پیشوایان دین یا حوادث عاشورایی بود) مردم معتقد و تنگدست بر اساس نذری پیشین سفارش می‌دادند یا می‌خریدند و آنها را به اماکن مذهبی، امامزاده‌ها، تکیه‌ها و سقاخانه‌ها می‌دادند. نقاش یا شیشه‌نگار در نهایت به نیت شرکت در آجر اخروی این نذر، دست ساخته خود را در ازای کمترین مبلغ، که گاهی از پول شیشه استفاده شده نیز کمتر بود، به مشتریان و خواستاران عرضه می‌کرد.

اما با اینکه تصور خدمت مذهبی و شرکت در آجر اخروی به عنوان انگیزه‌ای بسیار قوی و شوربرانگیز باعث به وجود آمدن آثار زیادی در این عرصه می‌شد، ولی تأمین نشدن جنبهٔ اقتصادی و نبود پشتونه ادامه کار، که ثمرة دستمزد اندک یا عدم پرداخت دستمزد به هنرمند بود در نهایت، موانع اجرایی مشهودی به وجود می‌آورد و نقاش پشت شیشه مجبور بود برای گذران زندگی به کارهایی چون بنایی، کاشی‌کاری، نقاشی ساختمان و مشاغلی از این قبیل رو کند. حتی در دوره‌های بعد و اوج رونق نقاشی پشت

شیشه، پای عده‌ای بازრگان و دلال کالاهای عتیقه به میان آمد که سفارش‌هایی به نقاشان و صاحبان دیگر هنرها می‌دادند، ولی آنها نیز به دلیل سودجویی و بهره‌بری هرچه افزون‌تر از مبادله و خرید و فروش آثار، با شگردهای مختلف سعی بر آن داشتند که دست هنرمند به مبلغ درخوری نرسد و به تعبیر امروز، نوعی مناقصه خُدُعه‌آمیز و سفارش با کمترین قیمت و تحويل با بیشترین کیفیت راه می‌انداختند و خلاق‌ترین نیروها را با حداقل دستمزد بکار می‌گرفتند که خیلی موقع با مبلغ پرداخت شده از طرف مردم مذهبی کوچه و بازار چندان فرق نمی‌کرد. به همین دلیل است که در همه دوره‌های هنر ایرانی، بیرون از جرگه هنرمندان درباری، تقریباً همه هنرمندان دیگر، بهویژه نقاشان پشت شیشه و مشاغلی چون آن، که تا حد زیادی از دبدههای راه انداخته شده و تجملات درباری و سرمایه‌داری برکنار بوده‌اند، دچار تنگنای مالی و فقر و محرومیت بوده‌اند. از طرف دیگر، سلطه‌گری و نفع طلبی و محدودنگری عوامل دست‌اندرکار به قراری بوده که مهلت کمترین استفاده منصفانه و سزاوارانه از امکانات و موقعیت‌ها را به آنها نمی‌داده است و سرمایه‌ها و بودجه‌های صرف شده برای آفرینش‌های هنری، در موارد به اصطلاح تعریف شده و از پیش تعیین شده مصرف می‌شد. بنابراین، هنرمندان به مرور زمان از تک و تا می‌افتادند و به حاشیه رانده می‌شدند (احمدی ملکی، ۱۳۸۵: ۶۱-۶۰).

با توجه به آنچه بیان شد، عوامل متعددی در طول زمان سبب افول نقاشی پشت

شیشه گردیده که در زیر جمع‌بندی شده است:

۱. مشکل بودن فن کار

هنرنمایی وارونه‌انگارانه روی سطحی شکننده و در عین حال خط‌نماک مانند شیشه که طراحی‌ها و رنگ‌گذاری‌ها در آن باید از انتهایه به ابتدای عمل می‌شد؛ یعنی آخرین لکه‌های رنگی باید نخستین ضربه‌های قلم را تشکیل می‌دادند و کار به حالت برعکس ادامه می‌یافتد. ضمن اینکه با افتادن بستر اصلی کار یعنی شیشه، ثمرة ساعتها و روزها تلاش بی‌وقفه از بین می‌رفت. آسیب‌پذیری و عدم استحکام، علاوه بر سختی کار برای هنرمند، باعث گرایش کمتر مشتریان برای خرید اثر نیز می‌شد.

۲. وابسته بودن هنر به دولت و دربار

عدم حمایت بهموقع عوامل دولتی و نادرستی و ناپایداری شیوه کار متقدیان هنر دربار که مثل خیلی از دوره‌های تاریخی، خود را متولیان بی‌منازع هنر روز تلقی می‌کردند و در بیشتر یا همه تبادلات پولی هنر دست داشتند و غیر از خود و چندی از دار و دسته‌های خویش، به هیچ قشری مجال برخورداری و عرض اندام نمی‌دادند.

۳. عامل اقتصادی

نقاشی پشت شیشه، هنر پرزمخت و در عین حال آسیب‌پذیری بوده که بیش از هر چیز از پندهارهای مذهبی مایه گرفته است. به همین سبب مخاطبان یا مشتریان آن را اقشار مذهبی جامعه تشکیل می‌دادند که عموماً تهییدست بودند و حتی در صورت پی بردن به ارزش هنری یک اثر نیز، توان مالی لازم برای خرید آن را نداشتند. افراد یا گروه‌های مذهبی توانمند نیز عمدتاً بازاری‌ها بودند که نگاه، انتظار و انتخابشان بر پایه داد و ستد و ارزش مادی اشیا بود.

۴. ذهنیت هنرمندان

ذهنیت، استنباط و نحوه عمل گروهی نقاشان پشت شیشه را نیز باید از عوامل مؤثر در عدم رونق این هنر دانست. آنان به دلایل اعتقادی و اجتماعی، یا بر اثر عادت، به ارزش پولی آثار خود توجه چندانی نداشتند و بنایه دلایلی که در بالا ذکر شد، اثر خود را ناگزیر در برابر هر مبلغ ناچیزی از کف می‌دادند. برخی هنرمندان گاهی حتی با دریافت کمترین دستمزد (کمتر از هزینه‌ای که برای تهیه وسایل و مواد شده بود) نه تنها خسر وارد را می‌پذیرفتند، بلکه احساس تفاخر نیز می‌کردند.

۵-۶. آسیب‌شناسی ساختاری

ساختار نقاشی پشت شیشه، همانگونه که ذکر شد شامل شیشه یا آینه و نقاشی می‌باشد که هر دو، مواجه با عوامل آسیب‌رسان متعدد هستند. نوع آسیب‌های وارد به اثر کاملاً با نوع مواد بکار رفته در آن و واکنش‌هایی که

این مواد با یکدیگر و با بستر تابلو دارند مرتبط است. به همین سبب، موضوع دامنه مرمت نقاشی آنقدر وسیع است که یک مرمت‌گر باید به تمام خصوصیات فیزیکی و شیمیایی این مواد وقوف کامل داشته باشد تا در هنگام مرمت، صحیح‌ترین و مؤثرترین شیوه مرمتی را بکار گیرد. در این شیوه، امکان دارد نقاش از رنگ‌های روغنی یا تمپرا استفاده کند. البته، در هر دو شیوه، تابلو چار آسیب می‌شود ولی آسیب‌های تمپرا خیلی بیشتر از رنگ روغن است.

عوامل محیطی که باعث تخریب نقاشی‌های پشت شیشه می‌شوند شیمیایی، بیولوژیکی و فیزیکی هستند. تغییرات ناشی از نیروهای سازوکاری، لطمات سازوکاری است که معمولاً تأثیر ثانویه یکی از سه عامل فوق است. عواملی مانند رطوبت می‌تواند هم تخریب‌های فیزیکی و هم شیمیایی را در بر داشته باشد.

۱-۲-۷. آسیب‌های شیشه و رنگ

شیشه، تنها جامد بی‌شکل است. این خصوصیت غیرعادی در ساختار درونی شیشه، تعیین‌کننده بسیاری از ویژگی‌ها و خواص این ماده است. یک صفحه شیشه‌ای، به علت فقدان نظم تکرار شونده در ساختمان درونی شیشه می‌تواند بهمنزله یک مولکول بزرگ مورد توجه قرار گیرد. شیشه به علت ساختمان مایع و یک مولکولی که دارد چنانچه ترکی در سطح آن ظاهر گردد بدون برخورد به هرگونه مانع تا آخر پیش می‌رود.

شیشه ماده‌ای است که تغییرات داخلی و پوسیدگی آن به محیط سطحی اش بستگی دارد. بعضی از گرایش‌ها به کریستالیزه شدن یا مات شدن در بخشی از شیشه با توجه به ماده تشکیل دهنده آن وجود دارد و این باعث می‌شود که با افزایش قدمت‌شش شکننده‌تر شود (ریدرر، ۱۳۷۶: ۴۰).

رنگ‌ها نیز در معرض انواع آسیب‌ها هستند. تعامل رنگ و شیشه خود نیز به دلیل متفاوت بودن ضریب انبساط دو ماده می‌تواند آسیب‌رسان باشد.

۱-۲-۸. آسیب‌های سازوکاری

شیشه جسمی است حساس که در مقابل ضربات سازوکاری تحمل چندانی ندارد و

با وارد آمدن ضربه‌ای به یک قسمت از آن، ترکی بزرگ در سطح آن ایجاد می‌شود. آسیب‌هایی که بر اثر وارد شدن نیروهای خارجی ایجاد می‌شود، ترک‌های ریز و غیرقابل رؤیت نیز ایجاد خواهد کرد که بعدها با جزییات‌ترین ضربه‌ها بروز خواهد کرد. این ترک‌ها باعث می‌شوند که پیوند رنگ و شیشه در این قسمت‌ها از هم گستته شود. از طرف دیگر هنگامی که یک فشار ناگهانی به لایه رنگ وارد شود، به قابلیت کشش آن لطمeh می‌زند و در صورتی که همان نیروهای به‌طور متناوب و طولانی روی رنگ‌ها وارد شوند باعث می‌شوند که رنگ، نرمی خود را از دست بدهد. رنگ‌ها در نتیجه کهنه‌گی آنقدر خشک می‌شوند که به حد شکنندگی برسند و در این حالت رنگ‌ها در معرض بیشترین آسیب‌های سازوکاری هستند و به مرور ترک‌ها در لایه رنگ ظاهر می‌شوند (رحمتی، ۱۳۸۷: ۶۳).

از عوامل دیگری که به آسیب‌های سازوکاری روی رنگ‌ها کمک می‌کند، مواد الحاقی روی تابلو و رنگ است. مثلاً کاغذهای چسبیده شده به رنگ باعث می‌شود روی رنگ تنفس ایجاد شده، استحکام خود را از دست بدهد.

۲-۱-۲. آسیب‌های فیزیکی

- دما: شیشه در برابر انبساط، ضعیف و در مقابل انقباض قوی است. به همین دلیل تغییرات ناگهانی حرارت می‌تواند موجب بروز تغییراتی خطرناک در آن گردد چراکه سطح خارجی شیشه زودتر از داخل آن سرد و گرم می‌شود (ریدرر، ۱۳۷۶: ۱۶).

- رطوبت: مهم‌ترین عاملی که سبب آسیب رسیدن به نقاشی‌های پشت شیشه می‌شود رطوبت است. رطوبت بهمنزله عاملی فیزیکی و شیمیایی می‌تواند بر سطح شیشه و رنگ اثر گذاشته و به آن آسیب برساند. البته، بیشترین تخریب هنگامی است که این دو اثر، توأم باشند. رطوبت می‌تواند گازهای موجود در هوا را تبدیل به اسیدهایی مخرب نماید. ضربی انبساط حجمی لایه رنگ با شیشه متفاوت است بنابراین تنفس‌هایی که در اثر رطوبت در لایه‌های رنگ ایجاد می‌شود خصوصاً هنگامی که از بست ضعیفی استفاده شده باشد باعث انبساط و افزایش حجم رنگ می‌شود که هنگام

تبخیر، رطوبت و ایجاد خشکی، اتصال رنگ و شیشه بسیار سست شده و ترکهای رنگ بروز می‌کند. همچنین رطوبت، بستهای تمپرا و بستهای قابل حل در آب را حل کرده و آنها را از بین می‌برد که در این صورت رنگ حالت تورق پیدا خواهد کرد (جاجرمی، ۱۳۷۶: ۳۲).

-نور: نور در طول زمان بستهای آبی را تخریب می‌کند. البته، در نقاشی‌های پشت‌شیشه، چون مقداری از نور ماورای بنفش توسط شیشه جذب می‌شود، از شدت تأثیر نور روی رنگ می‌کاهد ولی میزان جذب آن در حدی نیست که بتواند کاملاً در مقابل این اشعة مخرب محافظت کند (جاجرمی، ۱۳۷۶: ۳۷).

۳-۱-۲. آسیب‌های شیمیایی

-**رطوبت:** رطوبت باعث نوع دیگری از آسیب نیز به شیشه‌های تاریخی می‌شود که به «بیماری شیشه» معروف است. در این حالت، شیشه رگه رگه شده و حالت ابری در آن ایجاد می‌شود که در این شرایط، شیشه شفاف بودن خود را از دست می‌دهد. البته این حالت برای شیشه‌هایی که از لحاظ ترکیب مواد اولیه، ساختار و ترکیب‌بندی مناسبی ندارند بیشتر رخ می‌دهد.

نخستین عامل خوردگی شیشه، شکستن شبکه سیلیسی بوسیله شسته شدن یون‌های قلیایی بیرون شیشه در شرایط نمناک است. برای مثال موقعی که آب در بین قاب‌های شیشه که روی یکدیگر قرار گرفته‌اند، هیدروکسیدهای قلیایی سطح بیرونی را می‌شوید که در بعضی مواقع ترکیب آن با دی اکسید کربن هوا به شکل کربنات‌ها صورت می‌گیرد. میزان آب کمتر باشد، بیشتر به شیشه آسیب می‌رساند چون، مقدار کمی از آب، غلظت یون‌های شسته شده قلیایی سطح شیشه را به اندازه کافی بالا برد و به شبکه سیلیکاتی اش صدمه می‌زند و در نهایت سبب رگه‌رگه شدن یا به اصطلاح بیماری شیشه (گریان شدن) می‌شود.

حریان آزاد باران، در مقایسه با هر قلیای محلول و به سبب اینکه روی شیشه متمرکز نمی‌شود، آسیب کمتری به آن می‌رساند. البته، اگر شیشه‌های جدید در معرض

روطوبت قرار گرفته و برای چند روز گرم شوند، سریعاً پوسیده می‌شوند. دی اکسیدهای سولفور هنگامی که با رطوبت روی سطح رنگ‌ها ترکیب می‌شوند، تولید اسید سولفوریک کرده، ترکیبات رنگدانه‌ها را از بین می‌برند. همچنانین بر روی بسته‌ها به راحتی می‌تواند اثرات مخربی داشته باشد. مطمین‌ترین راه برای حفظ اشیای شیشه‌ای که در وضعیت گریان و ناپایدار قرار دارند این است که در محیطی خشک نگهداری شوند. یعنی لازم است میزان رطوبت نسبی اشیا، زیر ۴۲ درصد حفظ شود. (AnneLee, ۲۰۱۱, p:۳)

آلودگی هوا: گوگرد موجود در هوا از سوختن مواد سوختی مثل زغال، زغال سنگ یا نفت حاصل می‌شود. تنها راه محافظت از آثار، جلوگیری از ورود این عوامل مخرب به درون موزه‌ها و نمایشگاه‌ها است. وجود دوده در هوای مناطق صنعتی، یکی دیگر از مشکلات در این مناطق است. دوده ماده‌ای چرب و آلوده به اسید سولفوریک است. وقتی در ترک‌های اشیای فرسوده و یا خلل و فرج اشیای متخالخل وارد می‌شود، به بافت آنها نفوذ کرده و باعث از بین رفتن و پوسیدگی کلیه موادی می‌شود که با آنها در تماس است (Riedr, ۱۳۷۶: ۲۴).

میکرو ارگانیسم‌ها: وجود رطوبت و مواد مغذی از دلایل مهم پیدایش این نوع عوامل آسیب‌رسان است. خاصیت جاذب‌الرطوبه بودن در بعضی مواد، بستر مناسب را برای واکنش‌های میکروارگانیزمی به وجود می‌آورد. رنگ‌هایی که در آنها مواد مغذی پروتئینی، قندی، نشاسته‌ای به منزله بست بکار رفته، محل مناسبی برای رشد میکروارگانیسم‌ها است.

میکروارگانیسم‌ها با تقدیم از بست رنگ‌ها، آنها را دچار اضمحلال می‌کنند. خزه‌ها و گلسنگ‌ها در محیط‌های مرطوب به خوبی رشد می‌کنند به همین دلیل، تابلوهایی که در مناطق مرطوب مثل شمال ایران موجود هستند، در معرض مستقیم این نوع آسیب‌ها قرار دارند. قارچ‌ها در محیط تاریک، بست موجود در رنگ را از بین می‌برند. خزه‌ها، محیط مرطوبی را فراهم آورده و گل‌سنگ‌ها نیز با تولید اسیدهای اگزالیک باعث

تخربیب بعضی از رنگ‌ها و حل کردن قلیاهای سطح شیشه می‌شوند.

- **حوادث طبیعی:** رخدادهای گذشته نشان داده که حوادث طبیعی چگونه با نیروهای عظیم و مهار نشدنی خود می‌توانند یک محل و یا حتی یک سرزمین را ویران و سرمایه‌های فرهنگی آن را نابود سازند.

- **آسیب‌های انسانی:** برخی آثار هنری چندان آسیب‌پذیر نیستند اما گاهی بیشترین صدمه‌ای که به آنها وارد می‌شود در نتیجهٔ دخالت‌های انسانی است که دانسته یا ندانسته صورت می‌گیرد. از جمله آسیب‌هایی که در نتیجهٔ دخالت‌های انسانی متوجه آثار هنری می‌شود عبارت‌اند از:

- **هنروستیزی:** چند مورد تخریب عمدهٔ آثار هنری در سال‌های اخیر توجه را به این نوع تخریب که، بدرغم نادر بودن، دارای اثرات درازمدت و همیشگی است جلب کرد. آسیب‌های ناشی از جنگ را نیز باید در این گروه جای داد (Hamilton, ۲۰۱۱، ۴۱).

فصل دوم

گُپبری

بزرگترین مرجع دانلود مقالات و کتاب‌ها www.semanticscholar.org

مقدمه

هنر کُپبری تلفیقی از هنر آیینه‌کاری و گچ‌بری است. این دو ماده با فرم و نظمی خاص و با همکاری دو گروه هنرمند آیینه‌کار و گچ‌کار در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند که ماحصل آن، طرح‌های زیبا و آثار منحصر به فردی است که به شرح آن پرداخته می‌شود. هنر کُپبری نیز مانند دیگر هنرهای سنتی که پیش از این معرفی شدند در حال زوال و فراموشی است.

در آغاز بحث به هنر آیینه‌کاری و پس از آن به هنر گچ‌کاری و در نهایت به فن کُپبری که تلفیقی از این دو هنر است، پرداخته می‌شود.

۱. معرفی آیینه‌کاری

در فرهنگ ایرانیان، به آب و آیینه همواره به شکل دو نماد پاکی و روشنایی، راستگویی و صفا توجه شده است و احتمالاً بکارگیری آیینه در تزیینات معماری، برگرفته از همین فرهنگ است. هنر آیینه‌کاری یکی از زیباترین هنرهای سنتی ایران است که عمدتاً در تزیینات داخلی بناهای تاریخی بهویژه اماكن متبرکه کاربرد دارد. اجرای طرح‌های منظم و نقش‌های متنوع به وسیله قطعات کوچک و بزرگ آیینه برای

تزیین سطوح داخلی بنا را هنر آئینه‌کاری می‌گویند. در این رشته هنری، هنرمند آئینه‌کار با استفاده از شیشه و برش آن به اشکال متنوع، فضایی درخشان و زیبا در بناها می‌آفریند که از بازتاب نور در قطعات بی‌شمار آئینه تشعشع و درخشش و زیبایی در تزیینات بناها ایجاد می‌شود و پوششی بسیار مناسب و زیبا برای تزیین بنا از نظر استحکام و دوام است (سمسار، ۱۳۷۹: ۹).

سمسار در باره هنر آئینه‌کاری همچنین می‌نویسد؛ این هنر که بازگوکننده صفاتی ذوق هنرمند است، با تکیه بر اشکال هندسی مثلث و لوزی و چندضلعی منظم که هسته درخشان و مدوری را در میان گرفته، اشعة ذات نورانی آن را به پیرامون می‌پراکند تا تمام صحنه وجود را با اشراق خود تسخیر و تابناک گرداند که این باور را در انسان زنده می‌سازد که «و اشرفت الارض بنور رب» و در بینش فلسفی الهی از «نور الانوار» و «نورالنور» و سپس از خورشید عقل در عالم امکان حکایت می‌کند. هنر آئینه‌کاری، قانون عمل و عکس العمل را نیز تداعی می‌کند چراکه در این مجموعه، هر شکل هندسی در زاویه تقارن خاص خود قرار گرفته، آنچه را در زاویه مقابل می‌بیند منعکس می‌کند. «و جدوا ما عملوا حاضرا» (قرآن مجید، کهف ۴۹) (سمسار، ۱۳۸۰: ۲۷۲-۲۷۱) به طور کلی شکل‌گیری آئینه‌کاری به عوامل زیر بستگی داشته است:

- نیاز به روشنایی

- علاقه به تزیین زیارتگاهها

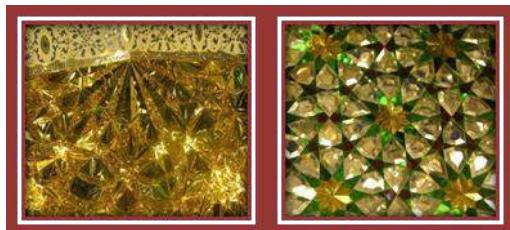
- چون استفاده از تصاویر موجودات زنده، اعم از انسان و حیوان در محل عبادت و در برابر

نمایگزار در اسلام، جایز نیست، آئینه‌ها شکسته و تزیینات، شکل هندسی به خود گرفتند. عبدی^۱ از اساتید آئینه‌کار می‌گوید؛ آئینه‌کاران ایرانی در مسیر تکامل هنر خود از قطعات کوچک‌تر آئینه بهره گرفته و به پدید آوردن آثار دقیق‌تر و ظریفتر پرداختند. برای این کار، جام‌های آئینه نازک به کشور آلمان سفارش داده شد که با ورود آنها در برش، سهولتی تازه پدید آمد و قطعات آئینه را آسان‌تر برش می‌دادند. هنرمندان آئینه‌کار، این آئینه‌ها را به

۱. امیر عبدی استاد آئینه‌کار اماکن متبرکه نجف و کربلا با سایت www.aynehkary.com

اشکال مختلف هندسی چون لوزی و مثلث، مستطیل و مانند آن می‌بریدند و به صورت تخت و برجسته در کنار هم به طور یکنواخت و منظم می‌چیند (تصویر شماره ۱و۲).

گاهی در سقف‌ها، آینه‌های جام یکپارچه بکار می‌رفت که آن را با رنگ دست‌ساز، نقاشی اسلامی، گل و مرغ، گل و بوته و تصویر اشخاص نقاشی پشت آینه کرده‌اند. طرح‌هایی چون شمسه، ترنج متداول بوده است. شکل‌های حجمی نیز در آینه کاری، در گذشته و حال، معمول بوده است. از جمله نیم‌کره‌های کوثر یا کاو که به کاسه، جام یا گل جام شهرت دارد و یا مقرنس‌هایی که با آینه کاری پوشانده می‌شود و در سقف نیم‌کنبدی ایوان‌ها، سه‌کنج‌ها و کاربندی‌ها بکار می‌رود. از بهترین نمونه‌های این‌گونه تزیینات، مقرنس‌های ایوان آینه حضرت معصومه در قم می‌باشد (تصویر شماره ۳).

تصویر ۱و۲. طرح‌های آینه بُری، خانه بدیع، اصفهان

تصویر ۳. آینه کاری حرم حضرت معصومه - قم^۱

^۱. آرشیو امیر عبدي www.aynekari.com, accessed: ۱۰/۴/۱۳۹۰.

۲. قاریخچه آیینه

کریستی ویلسن^۱ در کتاب «تاریخ صنایع ایران» ذکر می‌کند: بعید است انسان، پیش از شناخت فلزات توانسته باشد عنصری با عملکرد آیینه را ساخته و مورد استفاده قرار دهد. سومریان نخستین قومی هستند که توانستند فلزاتی همچون مس، طلا، روی و قلع را کشف کنند. هر کدام از این فلزات در صورت صیقل یافتن می‌توانند بخشی از ویژگی‌های هر عنصری را که در مقابل آنها قرار می‌گیرد، بازتاب دهند. بنابراین آنها می‌توانسته‌اند از این ویژگی فلز برای ساختن آیینه‌های دستی و با مصارف خانگی استفاده کنند. اختراع آیینه را به تمدن مصر یعنی همان تمدنی که آرایش صورت برای نخستین بار در آنجا رواج یافت نسبت می‌دهند (ویلسن، ۱۳۶۶: ۷).

یافته‌های باستان‌شناسی نشان می‌دهد مردمی که در هزاره چهارم قبل از میلاد در سیلک کاشان می‌زیستند نیز از آیینه‌سازی آگاهی داشتند، آیینه‌های گرد که از مس و تقریباً به شکل صفحهٔ محدب بودند. پس از آنکه مس جای خود را به مفرغ داد، آیینه‌هایی نیز از جنس مفرغ ساخته شدند. از حفریات تپهٔ حصار دامغان، شوش، خوروین فارس، املش و سایر نقاط ایران نیز آیینه‌های برنزی بدست آمده که قدمت آنها بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ قبل از میلاد می‌باشد. این آیینه‌ها اغلب دارای دسته‌ای کوتاه‌ند. گرچه از دوره هخامنشی تاکنون آیینه‌ای بدست نیامده است اما نمی‌توان آیینه و سایقه آن را در کاخ تچرای داریوش نادیده گرفت. در ادوار تاریخی ایران نیز ساختن آیینه به نحوی بهتر و شفاف‌تر ادامه یافت. پس از سقوط ساسانیان، فلزکاری در ایران به‌ویژه در سده‌های نخستین اسلامی، کم و بیش بر همان روش دورهٔ پیشین بود. همانندی ساخت آیینه‌ها در دوره اسلامی و نگاره‌ها و ارائه‌های پشت آنها با نگاره‌های ظروف نقره‌ای ساسانی شاهد این ادعاست (سمسار: ۱۳۷۹: ۳۴-۳۵).

^۱. Cristi Vilson

تصویر ۴ و ۵. آبینه دوران سلوکی - ساسانی (کرمانشاه)

بهره‌گیری از نقره و آهن و ترکیب آنها پیشافت‌هایی در آبینه‌سازی پدید آورد، افزودن روکشی از نقره پرداخته شده بر آبینه‌های فلزی تا سده‌های دو و سه میلادی رواج داشت، نمونه‌هایی از این قبیل که متعلق به دوره ساسانی است در کاوش‌های املش نیز بدست آمده است (ویلسن، ۱۳۶۶: ۲۶-۲۵).

از ابتدای دوران اسلامی تا شش قرن، آبینه‌های گرد دسته‌دار و بی‌دسته پرداخته شده و آراسته به نقش و نگارهای برجسته چون پیکره‌های آدم و جانور، گل و گیاه، همراه خطوط تزیینی به‌ویژه خط کوفی بودند. بخش میانی پشت آبینه بی‌دسته همواره برجستگی کوچکی داشت با حلقه‌ای در آن که برای آویختن به دیوار بود. در دسته آبینه نیز نقش و نگار پیکره قرار داشت. آبینه معمولاً در شهرهایی که مرکز فلزکاری بود ساخته می‌شد، شهر همدان در سده‌های نخستین اسلامی از مهم‌ترین این مراکز بود. چیره‌دستی مردم فارس در فلزکاری تا قرن چهارم هجری نیز شهره بود، غیر از همدان و فارس، شهرهای بزرگ خراسان و سیستان در ساختن ابزارهای برنزی، دماوند و دامغان در ساختن ابزارهای آهنی و ری در ساختن هر دو شهرت داشتند که همه، به نوعی آبینه هم می‌ساختند. از ابتدای تاریخ ساخت آبینه، به‌ویژه از قرن یازدهم میلادی، تولید آبینه‌های سیمین و برنزی آراسته به نقش برجسته آدمی و حیوان و خط تزیینی کوفی به‌طور چشمگیر گسترش یافت. با پیدا شدن نوبورژوازی در ونیز، کم‌کم

ساخت تولیدات ایرانی جای خود را به کالاهای اروپایی داد. این زمان، ساختار تاریخی اجتماعی ایران توانایی مبارزه با نوبورژوازی اروپایی نداشت، در مورد تولید آئینه از اروپا شکست خورد، اما این شکست در تولید، دلیل بر شکست در هنر نبود و هنرمند ایرانی همچنان با پرداختن هنر به اشکال مختلف در آئینه و آئینه‌کاری برتری داشتند (زاده‌وش، ۱۳۸۰: ۱۲-۱۶).

میرزایی مهر^۱ می‌گوید در عصر صفوی که روابط بین‌المللی ایران توسعه یافته بود، آئینه از ایتالیا وارد ایران شد اما به دلیل آسیب‌پذیری، در طول راه صدمه می‌دید. ایرانیان به این فکر افتادند که از این آئینه‌های شکسته به نحوی بهره ببرند. آئینه که پیش از این در ادبیات عرفانی به مثابه سمبول صفا و صداقت و روشن‌ضمیری بکار رفته بود این بار با برش‌های کوچک، در قالب اشکال هندسی و انواع مقرنس‌ها در اماکن متبرکه، مساجد و کاخ‌ها استفاده می‌شد. کاربرد آئینه در سقف و دیوارهای این بناها و انعکاس و انتشار تصویر در آئینه‌ها، مفهوم وحدت در کثرت و همه و هیچ را تداعی می‌کرد. سقف و فضاهای درونی بناها در معماری اسلامی که تا پیش از آن به واسطه کاشی‌کاری‌های ظریف و هنرمندانه، واجد حالتی از بی‌وزنی و سبکی منحصر به فرد در سقف بود این بار با استفاده از آئینه به حد اعلای این سبکی می‌رسید (میرزایی مهر، ۱۳۹۰).

۱-۲. تاریخچه آئینه‌کاری در اروپا

در قرون وسطی آئینه‌های فولادی که صیقلی‌تر و شفاف‌تر از انواع مسی، مفرغ و برنزی آن بود رواج فراوان یافت و قرن‌ها از آن استفاده می‌شد، تا اینکه تحولی پیش آمد و کاربرد شیشه در ساخت آئینه کشف شد. زمان این تحول در اروپا، قرن ۱۲ میلادی است. نخستین آئینه‌های شیشه‌ای عبارت بودند از صفحه‌ای شیشه‌ای که پشت آن با ورقه نازکی از سرب انوده شده بود، اما ظاهراً این تکنیک، اختراع اروپاییان نیست و باید زادگاه آن را در چین، هند یا به احتمال قوی در خاورمیانه جست‌وجو کرد.

۱. میرزایی مهر، علی‌اصغر، هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، فارغ‌التحصیل رشته نقاشی

در قرن دوازدهم، علوم و صنایع در سرزمین‌های پهناور اسلامی به اوج ترقی رسیده بود، از آن جمله اخترشناسی، پزشکی، ریاضیات، کاغذسازی، شیشه‌گری و بلورسازی. بنابراین اختراع آیینه شیشه‌ای می‌تواند ابتدا در همین منطقه صورت گرفته شده و سپس به اروپا راه یافته باشد. به هر حال در قرن بعد، این صنعت باز هم چهش تازه‌ای یافت و به جای ورقه سرب که در پشت شیشه آیینه می‌اندودند، از مخلوط قلع و جیوه استفاده کردند که به مراتب بر قدرت بازتاب و شفافیت آیینه افزود (ریاضی، ۱۳۷۵: ۱۴-۱۱).

در قرون بعد، آیینه‌سازی، شیشه‌گری و بلورسازی به تدریج به مراحل تولید صنعتی دست یافتد و کارگاه‌های کوچک ساخت آنها، به کارخانه‌های بزرگ مبدل شدند. شهر نورنبرگ در آلمان، نخستین مرکزی بود که در اروپا در ساخت آیینه و شیشه تخصص و شهرت یافت و سپس شهر وین، در شمال ایتالیا، در این زمینه بلندآوازه شد. در قرون ۱۵ و ۱۶ میلادی، کارگاه‌ها و کارخانه‌های متعددی برای ساخت انواع آیینه و شیشه و اشیاء بلورین در وینز به وجود آمد و صنعتگران چیره‌دست این شهر، با نوآوری‌ها و ابتکارات جالبی که در این زمینه از خود نشان دادند، شهرتی در سراسر اروپا به هم زدند. در این میان یک فرد انگلیسی در سال ۱۷۵۱ موفق به نوآوری جالبی در صنایع آیینه‌سازی شد و آن اینکه به جای استفاده از مخلوط قلع و جیوه برای اندودن پشت شیشه آیینه، از مخلوط جیوه و نقره بهره جست. این تغییر از این نظر اهمیت داشت که کاربرد جیوه به خاطر سمی بودن این فلز مایع، متنضم خطراتی بود، در حالی که استفاده از نقره احتمال هرگونه خطری را از میان می‌برد و این تکنیک تازه، به زودی در همه‌جا رواج یافت ((ریاضی، ۱۳۷۵: ۲۰).

تصویر ۶. خانه ملاباشی، اصفهان، طرح‌های مختلف آینه‌کاری

۲-۲. تاریخچه هنر آینه‌کاری ایران

از قدمت آینه‌کاری در ایران سابقه روشنی در دست نیست. تنها شواهد و مدارک موجود حاکی است که از آینه برای نخستین بار در تزیین بنای خانه شاه طهماسب صفوی در قزوین استفاده شده است. هنر آینه‌کاری در بنا از قزوین آغاز و با انتقال پایتخت صفویان از قزوین به اصفهان در سال ۱۰۰۷ هجری قمری به این شهر و سپس به شهرهای دیگر ایران گسترش یافت.

معروف‌ترین بنایی که در آن از آینه بهمیزان انبوه استفاده شده کاخ آینه‌خانه بوده که به سبب کلبرد آینه در تزیین به این نام شهرت یافته است. این کاخ در زمان سلطنت شاه صفی کنار زاینده‌رود ساخته شد. سقف، تالار، ایوان و دیوارهای این کاخ با آینه‌های یک‌پارچه به درازای یک و نیم تا سه متر و پهنه‌ی کمتر از یک متر آرایش شده بود که از بازتاب تصویر زاینده‌رود و درختان ساحل شمالی آن در آینه مناظر زیبا و جالب پدیدار می‌شد. از این پس، هنر آینه‌کاری به خانه‌های دولتمردان زمان صفوی راه یافت و در کاخ چهلستون نیز به‌طور گسترده از آینه‌کاری به منزله تزیین بنا استفاده شد (ریاضی، ۱۳۷۵: ۲۱).

آینه‌کاری در این دوران، گاه به صورت آینه‌های تخت و گاهی به صورت آینه‌های برجسته، انجام می‌گرفته است که عمدهاً با طرح آینه‌های ساده شامل برش‌های معمولی مانند طرح‌های نگینی، قبه‌ای، ستاره و انواع طرح‌های گره اجرا و با برش‌های خاص انجام می‌شد (ریاضی، ۱۳۷۵: ۲۷).

تصویر ۷ و ۸. آینه کاریهای سقف خانه شیرمحمدی، سقف ایوان آینه چهلستون اصفهان، طرح‌های مختلف آینه کاری (آرشیو میراث فرهنگ اصفهان)

برافتادن صفویان و ناپایداری سیاسی و اقتصادی سرچشمه گرفته شده از آن برای مدتی آینه کاری را دچار رکود کرد. نخستین بنای آینه کاری شده پس از این دوره، دیوانخانه کریم‌خان زند در شیراز بود، که آن هم به فرمان آقامحمدخان قاجار ویران شد و ستون‌های یکپارچه حجاری شده و درهای خاتم و آینه‌های بزرگ آن را برای توسعه و بازسازی ایوان دارالعماره تهران (ایوان تخت مرمر کنونی) به تهران حمل کردند. آینه کاری در سده ۱۳ هجری قمری رو به ترقی و گسترش نهاد و تکاملی تدریجی اما محسوس داشت. در طول این قرن آثار زیبایی چون تالارها و اتاق‌های شمس‌العماره کاخ گلستان در تهران، ایوان و آستانه حضرت عبدالعظیم در شهر ری و آینه کاری دارالسیاده آستان قدس رضوی در مشهد و دیگری ایوان آینه صحن جدید آستان حضرت معصومه^(س) در قم انجام گرفت که هر یک به تناسب شیوه کار این دوره به شمار می‌آید. گسترش کاربرد آینه کاری، تحول دیگری است که در این سده پدید آمد. از این پس، آینه کاری از محدوده اماکن مذهبی و کاخ‌های سلطنتی خارج شد و به صورتی گسترده در اماکن همگانی به کار برده شد.^۱

تصویر ۹ و ۱۰. آینه کاری خانه ملاباشی، اصفهان

^۱ . [http://mirasyar.persianblog.ir/post/۱۸۹۵\(p:۱.accessed:۲/۷/۱۳۹۰.\)](http://mirasyar.persianblog.ir/post/۱۸۹۵(p:۱.accessed:۲/۷/۱۳۹۰.))

آینه کاری در آغاز به صورت نصب شیشه های یک پارچه بر روی دیوار بنا رایج بود، سپس قطعات آینه به تدریج کوچکتر و ریزتر شد تا در پایان سده سیزدهم هجری قمری قطعات کوچک آینه به اشکال مثلث، لوزی، شش گوش و مانند آن در آمد و هنرمندان، آنها را به صورت الماس تراش (طرح های تخت و برجسته در کنار یکدیگر) بکار برdenد. رایج ترین طرح ها در آینه کاری طرح مشهور گره است که از نظر تنوع اشکال و کاربرد آن در رشتة ها گوناگون هنر ایران در نوع خود بی نظیر است.

تصویر ۱۲. طرح الماس تراش، خانه شیوه محمدی، اصفهان

نقش دیگر چون قاببندی به شیوه های گوناگون و یا ترکیب و تلفیق آنها به ویژه در آینه کاری سقف از جمله شمسه، ترنج، لچک، قطارسازی، اسلیمی، مقرنس و نیم کره ای گود که به کاسه شهرت دارند، رایج بوده است. در تزیینات آینه کاری از تلفیق گچ بری با آینه نیز استفاده می شود که در حقیقت آمیزه ای از هر دو هنر به شمار می آید (مرآتیان، ۱۳۹۰) که در قسمت های بعد بحث خواهد شد.

۳. شیوه اجرای کار در آینه کاری

مصالح و مواد استفاده شده در هنر آینه کاری عبارت اند از آینه، چسب، سریش و گچ نرم، ابزارهایی که در هنر آینه کاری استفاده می شوند عبارت اند از قلم طراحی، خط کش برای خط اندازی روی شیشه، میز زیر دست، الماس آینه بُر و کاردَک. روش کار، این گونه است که نخست، طراح، معمار یا شخص آینه کار طرح مورد نظر را آماده و اجرای طرح روی کاغذ پس از تشخیص ابعاد و تقسیم بندی گره محاسبه

می‌شود. سپس کاغذ طراحی شده را سوزنی می‌کنند و بر سطح کار می‌گذارند و روی آن گرهزنی می‌کنند. پس از آن از روی طرحی که بهوسیله گرده بر دیوار منتقل شده هر گره را در خود خرد کرده و به وسیله آیینه‌های محافظ یک سانتی‌متری که در اطراف نقش گره چسبانده می‌شود، گره اصلی نمایان می‌شود. چسباندن قطعات آیینه روی دیوار با گچ و سریش انجام می‌شود.

همچنین در سطوح آیینه کاری که زمینه کار دارای نقوش یا خطوط برجسته یا فرورفتگه است گچ بر زمینه را مشابه طرح آیینه کاری آماده کرده و قطعات آیینه را آیینه کار در اندازه و اشکال مورد نظر با الگویی مقوایی بُرش داده شده آماده می‌کند. سپس بهوسیله خمیری که مرکب از گچ و سریش است قطعات آیینه را بر اساس طرح بهوسیله فشار دست روی گچ کشته بر سطح کار می‌چسبانند و برجستگی و فروفتگی مورد نظر را ایجاد می‌کنند تا نقوش دلخواه و مورد نظر پدیدار شود. در خاتمه سطح کار را پاک کرده و براق می‌کنند (شیخی، ۱۳۷۹: ۳۸-۳۵).

تصاویر ۱۸-۱۳. مراحل آیینه بری و آیینه چسبانی (کارگاه مرآتیان)

۴. آرایه‌های گچی

هنر گچبری از هنرهای وابسته به معماری است که در هر منطقه و هر دوره زمانی،

شکل و سبک مخصوص خود را داشته است. گچ به دلیل داشتن خاصیت چسبندگی، رنگ مطلوب، کاربرد آسان، فراوانی و ارزانی، کاربرد زیادی در هنرهای تزیینی داشته است.

۴-۱. معرفی گچ

گچ، یک کانی غیرفلزی است و به شکل سنگ در طبیعت وجود دارد. این کانی، از نظر وزنی مشکل از سولفات کلسیم و آب است. از نظر حجمی، نزدیک به پنجاه درصد ساختار معدنی آن را آب تشکیل می‌دهد. این آب به آب تبلور مشهور است. در حالت خلوص کامل، سنگ گچ، سفید رنگ است ولی عمدتاً سنگ گچ دارای ناخالصی‌هایی است که این ناخالصی‌ها سبب می‌شود رنگ آن خاکستری، قهوه‌ای، صورتی یا حتی تقریباً سیاه به نظر برسد (حامی، ۱۳۸۵: ۱۵).

۴-۲. تاریخچه گچ

بر اساس شواهد باستان‌شناسی، تاریخ ساخت گچ به پیش از ساختن خشت و پخت آن به صورت آجر می‌رسد. یکی از کاربردهای ویژه گچ، انود کردن دیوارها و سطوح داخلی ساختمان‌هاست و هنر گچبری، این آراستگی را به حد کمال و دلنوازی می‌رساند. قدیمی‌ترین آثار به جای مانده از گچ، مربوط به ۹۰۰۰ سال قبل است که در آناتولی و سوریه کشف شده‌اند. ۵۰۰۰ سال قبل مصری‌ها سنگ گچ را در هوای آزاد در درون آتش می‌سوزاندند سپس آن را می‌کوییدند و تبدیل به پودر می‌کردند. در نهایت این پودر را با آب ترکیب می‌کردند و دیوارهای کاخ‌ها و معابد خود را با گچ می‌پوشاندند. برخی از نمونه‌های اولیه گچ در اهرام مصر کشف شده‌اند. علاوه بر این، یونانی‌ها از گچ به صورت خاص (گچ سلینیوم که شفاف است) برای پنجره معابدشان استفاده می‌کردند. رومی‌ها نیز با استفاده از گچ، از هزاران مجسمه یونانی کپی برداری کردند. (فیروزمندی، ۱۳۷۸: ۴۴).

۴-۳. تاریخچه کاربرد گچ در ایران

ایرانیان از دیرباز با گچ آشنا بودند. این نکته را کشف آثار گچی در هفت تپه خوزستان که مربوط به تمدن ایلامی است تأیید می‌کند. کاربرد گچ در پوشش قوسی کanal‌ها در قسمتی از بناهای تخت جمشید از دوره هخامنشی به یادگار مانده است. ملات گچ در دوره ساسانیان در اسکلت‌سازی بنها و همچنین برای نماسازی کاربرد فراوان داشته است. اشکانیان و هخامنشیان نیز با این عنصر و فناوری ساخت تزیینات گچی آشنا بوده‌اند (زمانی، ۱۳۵۵: ۴۵).

۵. تاریخچه گچبری قبل و بعد از اسلام

۱-۱. گچبری قبل از اسلام

هخامنشیان: در این دوره، برخی ستون‌های داخلی کاخ‌های تخت جمشید را نخست گچ کاری و سپس با رنگ‌های آبی و سفید و قرمز نقاشی کردند.

پارت‌ها: می‌توان گفت تزیینات گچبری در ایران از زمان پارت‌ها شروع و در دوره ساسانی به اوج خود رسید. از نمونه گچبری دوره پارتیان (قصر آشور) به صورت تزیین نمای قصر با نقوش گیاهی و هندسی بکار رفته است. همچنین در اوروک، تزیینات گچبری که به شکل اشکال گیاهی، هندسی و ستاره نمایان است از هنر یونان گرفته شده است. پیکرسازی با مواد گچی در ایران با دوره پارتیان ظاهر می‌شود. گچ، بنا به دلیل خاصیت سخت شدنش، بر گل پخته مزیت دارد و این نشان می‌دهد که چرا ایرانیان برای ملات تلق‌های آجری خود از آن استفاده کردند. در دوره پارت‌ها نقاشی با گچبری آمیخته و قواعد خاص خود را به آن تحمیل کرده است (گیرشمن، ۱۳۶۶: ۱۷).

ساسانیان: دیوارهای آجری اینیه ساسانی با ضخامت زیاد، گچ‌اندود شده و از خصوصیات تزیین آنها نقش‌های برجسته بزرگ بود که گذشته از طرح‌های گلدار شامل تصاویر حیوانی و انسانی نیز می‌شد. در مقبره‌هایی که نزدیک زیگورات چغازنبیل قرار دارند، دیوارهای داخل مقبره‌ها را با اندود گچ سفید کردند. همچنین تعداد زیادی

پلاکهای تزیینی و حلقه‌هایی از گچ به دست آمده که دارای نقوش و طرح‌های هندسی هستند، در دوره ساسانیان، نمونه به کمال رسیده‌ای از آثار گچبری ارائه شده‌اند (تیسفون و بیشاپور) که موضوع آنها طرح‌های گیاهی، ساقه، برگ مو و خوشة انگور است. کاخ‌های ساسانیان اغلب با سنگ و گچ ساخته می‌شد که آنها را با گچبری، موزاییک، نقاشی و ایجاد نقوش برجسته زینت می‌داده‌اند (زمانی، ۱۳۵۵: ۳۰).

۲-۵. دوران اسلامی

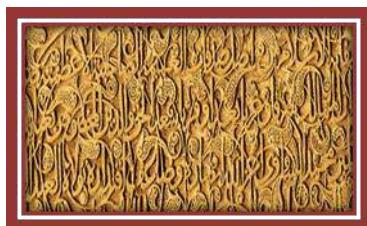
پس از ظهر اسلام نیز از هنر گچبری در بناها استفاده می‌شده است، ولی به دلیل حرمت پیکره‌سازی، این هنر در قالب نقوش برجسته از گل و گیاه و نیز انواع طرح‌های اسلامی و بندهای ختایی، بهویژه در قالب انواع خط و متنوع تجلی یافت تا پیش از رواج کاشی کاری، گچ تنها عامل زیبایی و تزیین بناها و فضاهای مذهبی شد.

سلجوقیان: در این دوران هنر گچبری راه تکامل خود را پیمود و محراب‌های گچبری شده زیادی از این دوره باقی مانده که با مهارت زیادی کار شده‌اند. در دوران سلجوقی، گچبری، نه تنها در مساجد بلکه در قصرها و منازل اعیان و اشراف نیز استفاده می‌شده است که اغلب طرح‌ها شامل مناظر شکار و مهمانی بود. از میان آثار این دوره می‌توان به گچبری‌های مسجد اردستان با خط بسیار زیبای کوفی مزهّر و به خصوص گنبد علویان در همدان که کاربری گچبری در داخل و خارج بنا به اشکال گوناگون جمع شده است، اشاره کرد (سمسار، ۱۳۷۹: ۶۴).

تصویر ۱۹ و ۲۰. گچبری‌های گنبد علویان، حفاری‌های نیشاپور، سامرا (از راست به چپ)
(p: ۱.accessed: ۲/۷/۱۳۹۰) <http://mirasyar.persianblog.ir/post/۱۸۹۵>

ایلخانیان: در دوره ایلخانی، هنر گچبری به سرحد کمال رسید. از خصوصیات بر جسته این دوره، مهارت فوق العاده در گچبری و استفاده بسیار از آن بود. راحتی کار با گچ در شکل دادن آن در مقایسه با آجر، باعث شد که در این دوره از گچ برای تزیینات، استفاده بیشتری شود. گچبری در این دوره به دو صورت برجسته و نیم برجسته تقسیم می‌شود.

تصویر ۲۱. بخشی از گچبری محراب الجایتو، مسجد جامع اصفهان

از این دوران که در آنها از گچبری استفاده شده می‌توان از مسجد جامع اصفهان و مقبره بایزید بسطامی نام برد. به وجود آمدن محراب‌های گسترده با انواع خطوط، به‌ویژه گونه‌های مختلف کوفی، بکارگیری انواع گره هندسی با نقش اسلامی، طوماری و اسلیمی ماری در لایه‌لایی کتیبه و اسپرهای خط با گل و برگ‌های پهن و نیز گودی و برجستگی نقش، موجب تحولی عظیم و خلق شاهکارهای عظیم گچبری در این دوران شد. تزیینات گچی معمول در دوره سلجوقی، در عصر ایلخانی به تدریج رو به دگرگونی رفت و پر بودن و شلوغی تزیینات تبدیل به ویژگی گچبری این دوران شد. (شراتو، ۱۳۸۴: ۱۹) بهترین نمونه شاخص این تحول، محراب اولجایتو در مسجد جامع اصفهان است.

تیموریان: در هنر گچبری این دوران، انواع خطوط کوفی، محقق، نسخ، ثلث، رقاع، تعلیق و نستعلیق و به خصوص از خط معقلی استفاده فراوان شده است. از آثار فراوان این دوره می‌توان به مقرنس‌بندی‌های گچی ارزشمند سر در مسجد میدان کاشان، قطاربندی‌های گچی مدرسه خرگرد در خوف و خطوط گچبری شده در بقعه شیخ احمد جامی در تربت جام اشاره کرد (حیبی، ۱۳۵۵: ۴۷).

صفویان: در این دوره شیوه‌های جدیدی در فن گچبری به وجود آمد. از جمله آرایش‌های تنگبری (برش ظریف گچ به فرم ظرف تنگ) که از آن، بیشتر در آرایش دیوارها استفاده می‌شد و در بنای‌ای مانند عالی‌قاپو و هشت‌بهشت کار شده است. شیوه‌های تزیینات این دوره، تخمه‌درآوری (برش و خالی کردن طرح‌های مختلف از روی گچ)، گچ‌بری تزیینی با برجستگی کم، که کُشته‌بُری و نقاشی روی گچ محسوب می‌شود و کُپُری اشاره کرد که فن جدیدی در هنر گچ‌بری بود.

زندیه: گودرزی در مورد هنر زند و قاجار در زمینه گچ‌بری می‌گوید: هنر آفرینی‌های فراوان و ارزشمند از گچ‌بری، مقرنس‌بندی گچی، ترنج‌اندازی همراه با گل و گیاه و نقوش بدیع در آثار شهرهایی چون شیراز و بهخصوص در عمارت کلاه فرنگی، مقبره اولیه خان زند که امروز موزه پارس است، به وجود آمد.

تصویر ۲۲. گچ‌بری، خانه بروجردی‌ها، کاشان

قاجار: تقلیدهایی از طرح‌های فرنگی در کاخ‌های شاهی بهخصوص در سرستون‌سازی‌ها و سقف‌سازی‌ها در کاخ‌هایی چون گلستان و عشرت‌آباد و پارهای دیگر انجام گرفت؛ اما به‌طور قاطع می‌توان گفت که این تقلیدها هرگز توانست جای هنر و نقوش اصیل ایرانی، بهخصوص نقش‌های اسلیمی و ختایی و گل و گیاه که نشئت گرفته از سرینجه با ذوق هنرمندان ایران زمین بود را بگیرد. از میان آثار فراوان گچ‌بری این دوره می‌توان به گچ‌بری «کاخ لام» و «نازنستان قوام» در شیراز و گچ‌بری‌های «خانه طباطبایی» و «خانه بروجردی‌های کاشان» همراه با نوآوری‌های شگرف در بنای‌های یاد شده و بسیاری از بنای‌ها و آثار دیگر ایران یاد کرد (گودرزی، ۱۳۸۸: ۳۱-۳۰).

۶. فن‌شناسی

قبل از پرداختن به چگونگی فن و مراحل انجام کار در کُپبری، هرچند به اختصار، به چگونگی تهیه گچ برای مصارف مختلف اشاره و پس از آن به بحث درباره فن‌شناسی این هنر پرداخته می‌شود.

نحوه آماده کردن گچ در حالات مختلف

دستی: مقداری آب در یک ظرف می‌ریزند و گچ را به آن اضافه می‌کنند، آن را به هم می‌زنند تا گچ دستی بدمت آید. این گچ برای کارهای فوری در ساختمان (محکم کردن سر تیرها و چهارچوبها) بکار می‌رود.

گچ زبره نیم‌کشته: مقداری آب در یک ظرف می‌ریزند و گچ را به آن اضافه می‌کنند. بعد از اینکه سطح آب را گچ گرفت آن را خوب به هم می‌زنند و برای چند دقیقه به حال خود می‌گذارند تا دانه‌های گچ آبخور شوند. موقع استفاده، کمی آن را به هم زده، مصرف می‌کنند. این نوع گچ دیرتر گرفته می‌شود و مورد مصرف آن، زیرکار است.

گچ نرم نیم‌کشته: مانند گچ زبره است و تفاوت آن در نوع دانه‌های گچ است و از آن برای روی کار استفاده می‌شود.

گچ کشته: این گچ را مانند گچ نیم‌کشته اما از گچ خیلی نرم تهیه می‌کنند و پس از آنکه شروع به سفت شدن کرد آن را دوباره به هم می‌زنند، مالش می‌دهند. هر چقدر آب خود را از دست بدهد به آن آب اضافه می‌کنند تا سیراب شود و به صورت خمیر در آید (اصلانی، ۱۳۸۳).

-اصول لایه‌بندی تزیینات گچی روی بنا

بخش‌های مختلف یک گچ بری عبارت است از: تکیه‌گاه، لایه آستر، لایه بستر و لایه‌های تزیینی.

تکیه‌گاه: اصولاً به بخشی از کار گفته می‌شود که لایه‌های مختلف بعدی روی آن قرار می‌گیرد. در بیشتر موارد، این تکیه‌گاه از خشت خام یا آجر است.

لایه آستر: به پوششی که به صورت اندود روی لایه تکیه گاه قرار می‌گیرد، آستر گفته می‌شود. منظور از کاربرد این لایه، تسطیح ناهمواری‌های تکیه گاه و ایجاد سطحی مناسب و یکنواخت برای اجرای لایه‌های بعدی است.

لایه بستر: لایه گچی که معمولاً از گچ نیم کشته برای اندود استفاده می‌شود. لایه‌های تزیینی: بنا به نوع تزیین، ضخامت و مدل گچ فرآوری شده مشخص می‌شود. مثلاً در کپبری که درباره آن بحث شد فرم گچ، گچ نیم کشته و ضخامت آن متناسب با اندازه آئینه‌ها یا شیشه‌های کپ است (اصلانی، ۱۳۸۳).

۶-۱. کپبری

از جمله هنرهای تزیینی وابسته به معماری، کپبری است. این هنر با تلفیقی از گچ و آئینه اجرا می‌شود. در بیشتر موارد، آئینه استفاده شده آئینه کپ یا محبد (کوژ) بوده است. تصویر در آئینه کوژ به صورت مجازی، کوچک‌تر و کانون آن در پشت آئینه^۱ است. البته، از آئینه‌های تخت نیز در این فن استفاده شده است. پیشینه این هنر به دوران صفوی بر می‌گردد اما در همان دوره مانده و ادامه نیافته است. اصلانی، از اساتید دانشکده هنر اصفهان، در گردھمایی «گنجینه‌های از یاد رفته هنر» ایران با موضوع فن‌شناسی تربیت آئینه‌کاری موسوم به کپبری در کاخ هشت بهشت اصفهان، اشاره کرده که این هنر نه در دهه‌های اخیر بلکه در همان دوره صفوی به دست فراموشی سپرده شده است (آئینه خیال، شماره ۳: ۹۲).

در عصر حاضر نیز نمونه‌های محدودی در برخی مکان‌ها از جمله مهمان‌سرای عباسی دیده می‌شود که می‌توان گفت این موارد، اقدامی برای احیا و بازنده‌سازی این هنر بوده است.

۱. اگر چند پرتو، موازی محور اصلی به آئینه کوژ بتایند، ادامه پرتوهای بازتاب در پشت آئینه، از نقطه‌ای به نام کانون می‌گذرند که کانون آئینه کوژ، مجازی است (هایلیدی، کلوین، فیزیک نور، ۱۳۷۰).

۶-۲. چگونگی مراحل انجام کُپُبری

دهقانی، درباره ساقه و چگونگی پرداختن به این هنر این‌گونه ذکر می‌کند: برای اجرای تزیینات کُپُبری دیوارها یا سقف‌ها، ابتدا طرح مورد نظر را روی کاغذ ترسیم و آن را سوزنی یا سُنبه می‌کرده‌اند. سپس طرح سوزنی را روی بستر گچی کار گرته می‌کنند. بدین ترتیب که محل دقیق طرح را روی بستر مشخص کرده و این کار را با نقر کردن خطی در مرز طرح انجام می‌دادند. سپس با استفاده از بالشتکی پارچه‌ای که حاوی رنگدانه یا دوده است بر طرح می‌کوییدند تا از آن رد شده بر سطح طرح بنشینند. پس از ایجاد طرح و قرص کردن آن، آیینه‌های کپ را آماده می‌کردند یا می‌بریدند. سپس آیینه‌ها با مخلوطی از گچ و سریش در محل مورد نظر چسبانده می‌شدند. پس از اتمام کار اتصال آیینه‌های کپ به محل مورد نظر، مجدداً سطح کار با گچ نیم کشته پوشانده می‌شده که در این مرحله استاد گچ کار با شمشه کردن دقیق گچ، سطح مورد نظر را صیقلی و تخت می‌کرده است. پس از اتمام کار، مجدداً طرح اولیه روی کار انداخته شده، گرته و سمبه می‌شده تا طرح به صورت دقیق روی سطح گچی انداخته شود. سپس با استفاده از علامات راهنمایی که از قبل مشخص شده (مکان‌هایی که آیینه متصل شده است) گچ روی آیینه‌ها را با نوعی ابزار خاص گچبری که «دنبر»، می‌باشد برداشته و تا مرز رسیدن به آیینه این عمل را انجام می‌دادند تا زمانی که آیینه به صورت کامل مشخص شود (دهقانی، ۱۳۸۴: ۱۹-۲۰).

۶-۳. آماده‌سازی آیینه کپ

مرآتیان^۱ در خصوص چگونگی تهیه آیینه‌های کپ این‌گونه ذکر کرده است: طریقه آماده کردن آیینه کپ یا محدب به این صورت بوده که از تُنگ‌ها یا ظروف شیشه‌ای که بدنه گرد و محبدی داشته استفاده می‌شده یا حتی گاهی به همین منظور، تُنگ‌های شیشه‌ای ساخته می‌شده‌اند. این ظروف را با نشاندن فلز در پشت آن، آیینه می‌کرده‌اند.

۱. از استاد آیینه کار اصفهان

او فلز استفاده شده برای آرینه کردن آرینه‌های محدب موجود در مهمان‌سرای عباسی اصفهان را جیوه سه آب (سه بار جیوه شده) معرفی کرده است (مرآتیان، ۱۳۹۰).

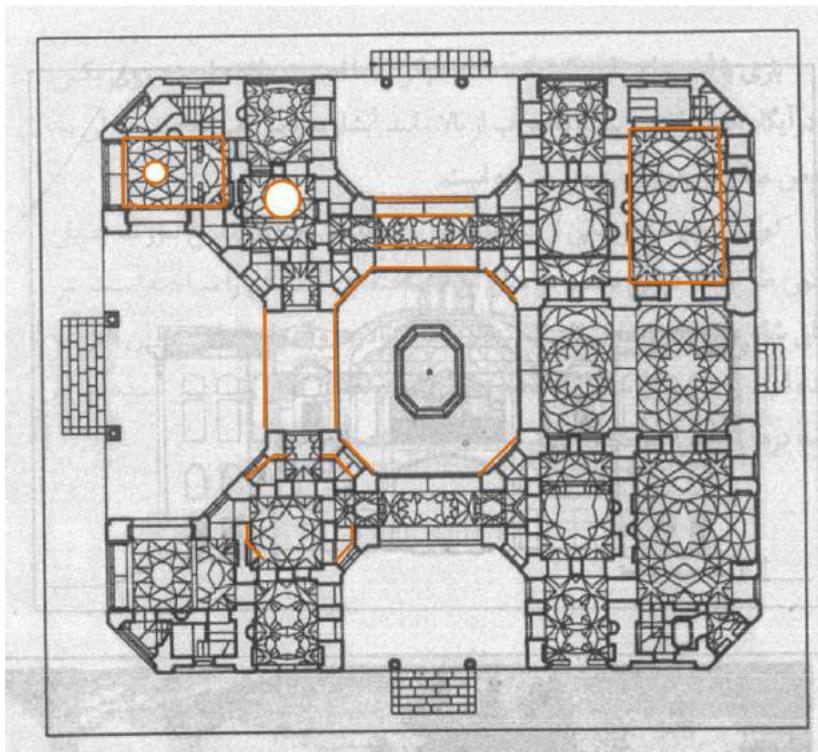
۷. نمونه‌های موردنی

۱-۷. کاخ هشت بهشت

کاخ هشت بهشت مربوط به دوران شاه سلیمان صفوی از جمله بنایهای است که دارای آرایه‌های تزیینی زیاد از جمله کُپبُری در قوس‌های شمالی، شرقی و غربی و همچنین ازاره‌ها^۱ در چهار سمت و طرح‌های شمسه در سقف جبهه جنوبی است که متأسفانه بخش کمی از آن باقی مانده و همان‌طور که در تصاویر دیده می‌شود بخش‌های زیادی دچار ریختگی و بخش‌های باقی مانده نیز دچار آسیب‌های جدی است.

آرینه کاری‌های این کاخ به سه شکل هستند: آرینه‌های تخت، آرینه‌های محدب و ترکیبی از هر دو نوع آرینه در کنار یکدیگر. آرینه کاری‌ها اکثراً در سقف، زیر قوس‌ها، دوال و همچنین دور تا دور ازاره‌ها دیده می‌شود. طرح قبه‌گنبدی در کنار معرق‌های چوبی نیز دارای این نوع تزیین است. شاید علت تخت کار کردن بعضی قسمت‌ها به دلیل این بوده که در این قسمت‌ها نیاز به آرینه در ابعاد بزرگ‌تری بوده که تهییه آرینه محدب با این اندازه مشکل بوده است. انواع تزیینات آرینه کاری به صورت گره‌های هندسی و طرح‌های اسلیمی است.

۱. پایه دیوار

پلان ۴. کاخ هشت بهشت اصفهان، موقعیت قرارگیری گُپنبری‌ها
(دیوار و ازاره‌ها و قوس‌ها — سقف)

تصاویر ۲۳-۲۸. کُپبری‌های سقف، کُپبری ازاره و قوس طاق، کاخ هشت بهشت، اصفهان

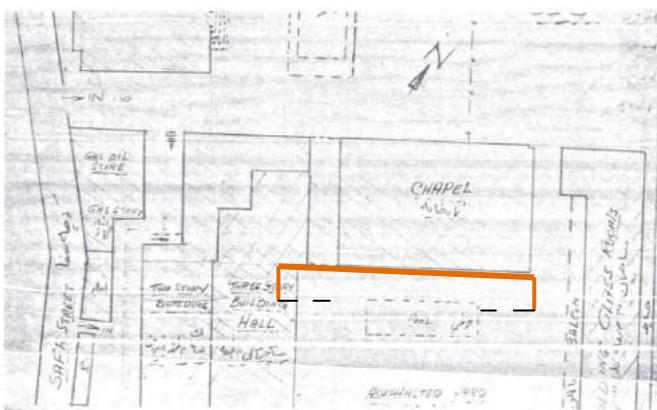
تصویر ۳۲-۳۹. ریشه آینه از کُپبُری‌ها، کاخ هشت بهشت اصفهان

تصویر ۳۴ و ۳۵. طرح‌های آینه کاری در قوس‌های کاخ هشت بهشت اصفهان

۲-۷. مدرسه روادابه

این مدرسه با کلیسای متصل به آن که با توجه به نوع مواد و مصالح و دیگر تزیینات بکار رفته در آن مربوط به دوره پهلوی اول^۱ است، در خیابان شیخ بهایی اصفهان واقع است. این بنا هم‌اکنون نیز کاربری داشته و از آن به منزله دبیرستان پسرانه استفاده می‌شود. بخش کلیسا نیز در اختیار متولیان فرانسوی کلیساست.

پلان ۵. مدرسه روادابه، اصفهان، (آژیبو شهرداری منطقه سه اصفهان)، موقعیت کپبری‌ها

بخش شمالی این بنا شامل یک ایوان است که متصل به کلیسایی است که در پشت آن واقع شده است. در تمام قسمت‌های دیوار این ایوان، کُپُری وجود دارد. طرح‌های آن عموماً طرح‌های درختی-میوه‌ای است که در دو طرح، انار و انگور به صورتی بسیار زیبا و منحصر به فرد تصویر شده‌اند.

۱. با توجه به طرح ستون‌های ایوان (پایه ستون‌های و سرستون‌های و استفاده از رنگ برای تزیین کاربندی‌های سقف و... که مربوط به دوره پهلوی است).

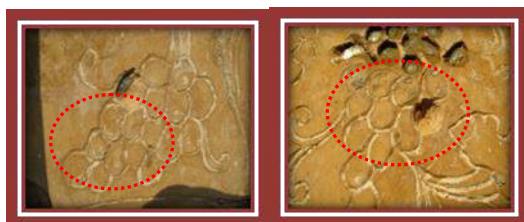
تصاویر ۴۵-۴۶. انواع طرح‌ها درختی و میوه‌ای کُپبُری مدرسه رودابه، اصفهان

۷-۱. مشاهدات و آزمایش‌ها

از نکات قابل توجه که در کُپبُری‌های این بنا دیده می‌شود:

- در قسمت‌هایی از طرح‌ها که نیاز به آینه محدب با قطع بزرگ بوده با توجه به اینکه تهیه آن کار مشکلی بوده، از یک طرح خلاقانه استفاده شده است. بدین صورت که از تکه آینه‌های شکسته کپ استفاده شده که حتی می‌توان گفت باعث افزایش حس زیبایی‌شناسانه اثر نیز شده است (تصویر ۳۹).

- در نقاطی که آینه کار نشده یا به دلیل آینه جدا شده، قسمت کمبود را با رنگ نقره‌ای رنگ‌آمیزی کرده‌اند تا رنگ سفید گچ از زیبایی و جلوه طرح نکاهد (تصویر ۴۰).
- در قسمت‌هایی از طرح قرص شده (ثابت شده)، جای خالی آینه مشاهده می‌شود. در این قسمت‌ها، مکان‌های شاخص آینه‌گذاری مفقود یا طرح، جابه‌جا شده و به همین دلیل از ادامه کار دست کشیده‌اند. همان‌طور که در تصاویر زیر مشاهده می‌شود با تخلیه مکان‌های ذکر شده، از خالی بودن زیر گچ و نبود آینه مطمئن شدیم. آینه در نقطه دیگر که طرحی وجود نداشت، یافت شد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت همان‌گونه که در تصاویر زیر دیده می‌شود گرته طرح دقیق نبوده و مکان‌های آینه با مکان‌های طرح، تطابق نیافته است (تصاویر ۴۱ و ۴۲).

تصویر ۴۱-۴۲. جایه‌جایی آینه، خالی بودن زیر طرح از آینه، فرورفتگی آینه در داخل گچ، مدرسه روتابه، اصفهان

تصویر ۴۳. قسمت‌های سالم از لحاظ جاگذاری آینه

تصویر ۴۷-۴۸. طرح‌های کپ از ازاره‌ها با ریختگی گچ و آینه، اصفهان، مدرسه رودابه

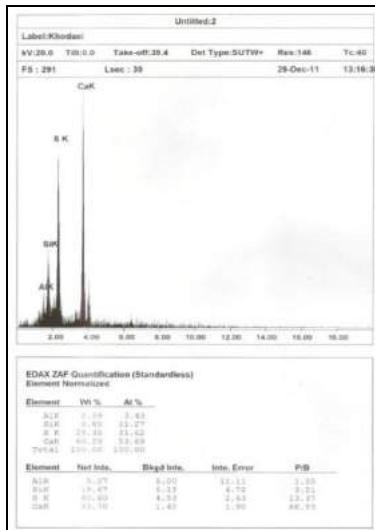
انجام عملیات حفظ و مرمت هر بنا، مستلزم وجود اطلاعاتی پیرامون نوع مواد و مصالح، شیوه عمل یا فن‌شناسی آن است. بنابراین در این خصوص برای شناسایی جنس آستر، نوع بست و نوع فلز آینه‌کننده گُپُبری‌های مذکور، از مطالعات و بررسی‌های آزمایشگاهی و دستگاهی استفاده شد. از آزمایشات شیمی تر برای شناسایی فلز آینه‌کننده و بست استفاده شده در چسباندن آینه به آستر استفاده شد و برای تشخیص جنس آستر و چسب نیز از آنالیزاتور^۱ SEM استفاده شد.

۱-۱-۲. نتیجه آنالیز^۲

همان گونه که در طیف شماره یک عنوان شده، عناصر مشاهده شده به ترتیب عبارت‌اند از: کلسیم، گوگرد، سیلیسیوم و آلومینیم که میزان و درصد وجود عناصر نیز به همین ترتیب است. وجود دو عنصر شاخص کلسیم و گوگرد نشانگر وجود سولفات کلسیم (ژیپس؛ گچ) در اثر است.

۱. میکروسکوب الکترونی

۲. SEM انجام شده در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس تهران است.

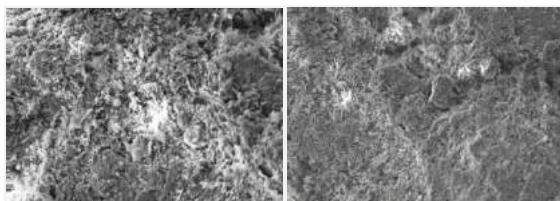

طیف SEM گچ، مدرسه رودابه، اصفهان (آنالیزاتور دانشگاه تربیت مدرس تهران)

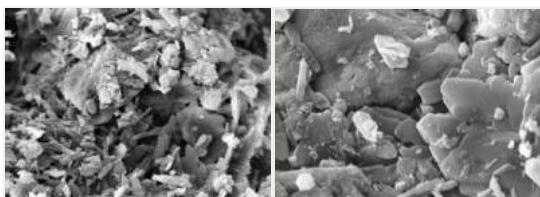
درباره تصاویر میکروسکوپی که با دستگاه فوق الذکر گرفته شده به نکاتی می‌توان اشاره کرد از جمله اینکه: در نمونه ملاط متصل به پشت آینه، قسمت‌هایی مشاهده می‌شود که فاقد شکل کریستالی هستند یعنی حالت آمورف یا بی‌شکلی دارند. با توجه به اینکه گچ دارای ساختار بلوری، سوزنی و ستونی است، احتمالاً بخش بی‌شکل، مربوط به چسب متصل به آینه؛ یعنی سریش، است (تصویر ۴۸ و ۴۹). همچنین توده بی‌شکل بزرگی که در تصویر ۵۲ مشاهده می‌شود، شاهد این ادعاست. کلیه تصاویر، گچ مربوط به لایه رویی تزیینات را گچ کشته؛ که برای فرمدهی گپبری لازم است را نشان می‌دهد.

در تصویر ۵۳ نیز ریزبلورهایی مربوط به تبلور مجدد ژیپس در حضور رطوبت دیده می‌شود. در تصاویر دیگر بلورهای ستونی ژیپس (گچ) مشاهده می‌شود.

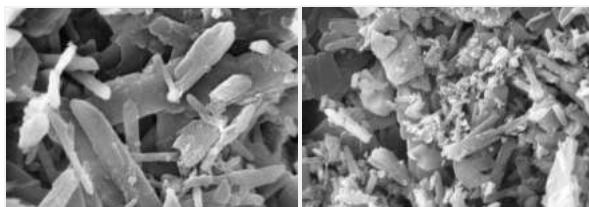
تصاویر میکروسکوپ الکترونی از نمونه گچ مدرسه رودابه:

تصویر ۴۹ و ۵۰. شبکه فاقد فرم کریستالی، احتمال حضور چسب آلی

تصویر ۵۱ و ۵۰. حضور بلورهای ستونی ژیپس و ذرات بی شکل چسب

تصویر ۵۲ و ۵۳. حضور بلورهای ستونی و سوزنی ژیپس، تبلور مجدد بلورهای ژیپس

با توجه به اینکه احتمال استفاده از سه فلز نقره، قلع و سرب برای آینه کردن وجود دارد و آینه های قدیمی نیز اکثراً با نقره و قلع یا سرب به آینه تبدیل شده اند، برای تشخیص فلز آینه کننده از آزمون تشخیص این فلزات (به شرح زیر) استفاده شد:

آزمون نقره: در آغاز، قسمتی از آینه بررسی شده، جدا و از گرد و غبار تمیز شد. آنگاه فلز پشت آینه، با بیستوری از محل جدا شده، در لوله آزمایش حاوی اسید نیتریک غلیظ قرار گرفته حرارت داده شد. این ترکیب، پس از اندکی حرارت در اسید حل شد و

به محض سرد شدن نیز تشکیل رسوب سفید داد. در ادامه، یون کلر (کلرید سدیم) نیز به محلول اضافه شد که هیچ رسوبی نداد. بدین ترتیب، هیچ نشانی از وجود نقره در ترکیب بدست نیامد.

آزمون قلع: مقداری از محلول فوق در یک لوله آزمایش ریخته، اسید کلریدریک به آن اضافه شد. در نتیجه این آزمایش، مقدار کمی از رسوبات قبلی حل شد اما بیشتر آن نامحلول باقی ماند.

آزمون سرب: برای شناسایی یون سرب، از دو روش استفاده شد: مقداری سولفوریک اسید رقیق، به ترتیبی که ذکر شد، به ترکیب فلز پشت آبینه اضافه شد که درنتیجه، رسوب سفید رنگ $PbSO_4$ بدست آمد که نشانگر وجود یون سرب در ترکیب مورد نظر بود.

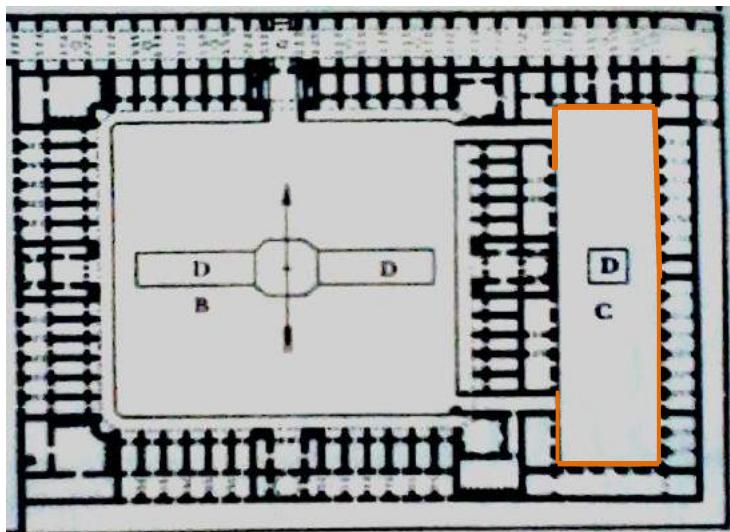
همچنین برای اطمینان، مقداری اسید نیتریک نیز به فلز پشت آبینه افزوده و مقداری پتابسیم کرومات رقیق هم بر آن افزوده شد. در نتیجه این آزمایش نیز رسوب زرد رنگی حاصل شد که نشانه وجود کرومات سرب است.

آزمون بست

برای تشخیص بست مصرفی که احتمال وجود یکی از دو ماده سریش و سریشم در آن می‌رفت، از آزمون مولیش استفاده شد. بدین ترتیب که با استفاده از مقداری آلفا نفتول و الکل سفید، محلول آلفا نفتول در الکل تهیه شد. مقداری اسید سولفوریک غلیظ نیز به این محلول اضافه شد. آنگاه نمونه بست مورد نظر، که پیش‌تر به صورت پودر در آمده بود، به ترکیب حاصل اضافه شد. ظهور یک فاز قهقهه‌ای رنگ مایل به قرمز بین دو فاز اسید سولفوریک و آلفا نفتول الکل، وجود سریش را تأیید کرد. نتیجه آزمایش مربوط به سریشم، هیچگونه تغییر رنگی ایجاد نمی‌کند. بنابراین و با توجه به نتایج این آزمایش، وجود سریش در بست مصرفی در اتصال آبینه به گچ، شناسایی و تأیید شد.

۳-۷. مهمانسرای عباسی

در طبقه همکف مهمانسرای عباسی که نمونه‌ای از بازسازی یک کاروان‌سرای متعلق به دوره صفوی است، طرح‌هایی از کُپُبری دیده می‌شود. این آثار، از طرح‌های مهندس ابراهیمیان با اجرای استاد روحانی است که در این طرح‌ها نیز طرح میوه همراه با گل و بُته دیده می‌شود.

پلان ۶. مهمانسرای عباسی، اصفهان (کیانی، ۱۳۷۳)، موقعیت کُپُبری‌ها

تصاویر ۵۶-۵۷. انواع طرح‌های کُپُبری مهمانسرای عباسی، اصفهان

تصاویر ۵۷-۵۹. انواع طرح‌های کُپبری مهمنان سرای عباسی، اصفهان

۴-۴. فروشگاه کفش میلانو

محل فروشگاه کفش موسم به میلانو، واقع در خیابان آمادگاه اصفهان، تقریباً رو به روی مهمنانسرای عباسی، از جمله محدود بناهایی است که نمونه‌های جدیدی از هنر کُپبری در آن موجود است که اجازه عکس‌برداری داده نشد.

۴-۵. آسیب‌شناسی

ساختار کُپبری شامل آینه و گچ است که هر دو مواجه با عوامل آسیب‌رسان متعدد هستند. به‌طور کلی، دلایل تغییر، بهویژه در کُپبری را می‌توان در دو دسته کلی آسیب آینه و آسیب گچ طبقه‌بندی کرد:

۴-۶. آسیب‌های آینه

آسیب‌هایی که در آینه به وجود می‌آید معمولاً مه‌گرفتگی، ریختگی، شکستگی، سیاه شدن یا از بین رفتن اندود پشت آینه است که گاه حاصل تخربهای بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی هستند. در مورد آسیب‌های آینه، به دلیل اینکه بافت اصلی ماده تشکیل‌دهنده آن را شیشه تشکیل می‌دهد، کلیه آسیب‌هایی که در بخش نقاشی پشت شیشه ذکر شد را می‌توان به این بخش نیز نسبت داد.

- مه گرفتگی، ناشی از خسوز رطوبت در دراز مدت است. رطوبت می‌تواند همراه با مواد آلایینه هوا از جمله سولفات‌ها یک پایه اسیدی ایجاد کرده، فلز آبینه‌کننده را تحت تأثیر قرار داده و باعث اکسید شدن آنها شود.

- ریختگی ماده آبینه‌کننده که تحت تأثیر ضربه‌های فیزیکی یا به واسطه تماس با رطوبت می‌تواند ایجاد شود.

- سیاه شدن که تحت تأثیر اکسید شدن فلزات آبینه‌کننده پشت آبینه می‌تواند رخ دهد ۸۸ که باعث کرد شدن آبینه و اختلال در انعکاس نور می‌شود (۲۰۱۰: ۲۰-۲۱). Hamilton)

۲-۸. آسیب‌های گچ

آنچه مُسلم است اینکه، نوع آسیب‌های واردہ بر یک اثر، با نوع مواد بکار رفته در آن و واکنش‌هایی که این مواد با یکدیگر و با بستر دارند مرتبط است. در ضایعات واردہ بر آثار کُپبری نیز عوامل زیادی می‌تواند دخالت داشته باشد. پیش‌تر درباره آسیب‌های بخش آبینه، بحث شد. در ادامه، آسیب‌های مربوط به بخش گچ بحث خواهد شد.

آسیب‌های گچ بری ریشه در عوامل زیر دارد: عوامل تکنیکی، جنس گچ، عوامل محیطی، عوامل صنعتی، عوامل انسانی و بیولوژیکی.

۲-۸.۱. ضایعات فنی

اگر تربیبات با روش صحیح اجرا نشده باشد یا اینکه در گچ مصرفی، ناخالصی وجود داشته باشد که گیرش گچ را کم کند یا مصالح کار شده زیر گچ، نامناسب باشد، اثر دارای ضایعات می‌شود. مثلاً چوب، آستر خوبی برای کارهای گچی نیست زیرا، با جذب رطوبت متورم شده، گچ را پس می‌زند. بندکشی بین خشت‌ها باعث رها شدن گچ از دیوار می‌شود. همچنین اگر انود کاهگل زیر، دارای گرد و غبار باشد، باعث پس زدن و طبله شدن گچ شده گیرایی گچ را کم می‌کند (رهبری، ۱۳۶۳: ۱۳۷-۱۳۸).

یکی از عوامل ریزش بندها را می‌توان ضعف فنی دانست. در بسیاری از قسمت‌ها،

آیینه‌های کُب بُرش خورده، تقریباً بدون فاصله و لب به لب بر سطح بستر چسبانده می‌شوند. درنتیجه، بندهای گچی لایه رویی بر سطح آیینه قرار دارند و با لایه گچی زیر ارتباط ندارند و درواقع، پایه گچی آنها به لایه بستر متصل نیست. درنتیجه، اتصال آنها ضعیف بوده و به راحتی از سطح کار جدا می‌شوند (دھقانی: ۱۳۸۴: ۲۳).

۲-۸. جنس گچ

از دیگر عوامل آسیب‌رساننده بر آثار کُب بُرى، نوع گچ مورد استفاده است که از نظر درجه حرارت پخت، زبری و نرمی متفاوت می‌باشد. همچنین ناخالصی‌های موجود در گچ؛ برای مثال آهک، موجب تغییر در خواص شیمیایی گچ شده و دوام آن را تغییر می‌دهد.

تصویر ۶۰ و ۶۱. ریختگی آیینه، هشت بهشت، اصفهان

۳-۸. رطوبت

رطوبت به طرق گوناگون موجبات تخریب بنا را فراهم می‌کند. رطوبت صعودی (رطوبتی که از زمین به سمت دیواره بنا نفوذ می‌کند) می‌تواند تخریب زیادی در پی بنا ایجاد کند که ممکن است تا نزدیکی دوال ادامه پیدا کند. رطوبت نزولی (رطوبتی که به سبب ریش‌ها و نزولات جوی از سقف به سمت پایین دیواره‌های بنا حرکت می‌کند)، تزیینات را تهدید می‌کند و رطوبت تعریقی که باعث پوسته شدن و ریش تزیینات می‌شود. با توجه به اینکه چسب زیر آیینه‌های کپ، مخلوط گچ و سریش بوده و بندهای روی تزیینات نیز از

جنس گچ می‌باشد و مقاومت هر دو در برابر رطوبت کم می‌باشد، می‌توان تأثیر رطوبت را بر تخریب و ریختن تزیینات کُپ‌بری مشاهده کرد. رطوبت باعث سست شدن گچ و درنتیجه رها شدن آینه متصل به آن می‌شود (دهقانی، ۱۳۸۴: ۲۳-۲۲).

دهقانی در بخش آسیب‌شناسی کُپ‌بری‌های هشت بهشت می‌گوید: گاهی ریختگی آینه‌های کُپ در نقاطی مشاهده می‌شود که لایه گچ و سریش آسیبی ندیده‌اند، ولی آینه‌ها جدا شده‌اند که شاید بتوان دلایل زیر را برای آن ذکر کرد:

- در برخی قسمت‌ها لایه‌ای که آینه روی آن جدا شده دارای تخلخل بسیار است. این حالت باعث کم شدن سطح تماس آینه و گچ شده و باعث جدا شدن آینه‌ها شده است.

- در برخی قسمت‌ها که آینه از لایه گچ و سریش جدا شده است لایه زیرین آینه بسیار صیقلی است. می‌توان گفت صیقلی بودن گچ و سطح آینه، باعث کم شدن میزان چسبندگی دو لایه بوده است.

- در بعضی قسمت‌ها، آینه از گچ و سریش جدا شده، لایه زیرین آینه که احتمالاً سرب است، بر سطح گچ و سریش باقی مانده است که احتمالاً به دلیل کم بودن چسبندگی لایه سربی به پشت آینه بوده است.

- جدا شدن آینه کُپ و لایه‌ای از گچ و سریش؛ که مقداری از گچ و سریش بر سطح کار باقی مانده باشد، به دلیل سست بودن یا عدم پیوستگی لایه گچ و سریش بوده که می‌تواند به دلیل جذب رطوبت و درنتیجه سست‌شدنی در سریش اتفاق افتداده باشد. درنتیجه، باعث عدم تحمل لایه، در نگهداشتن آینه و بندها شده است.

- جدا شدن لایه تزیینی و گچ بستر از آستر گچی ناشی از عدم چسبندگی آستر و بستر است که در این امر رطوبت بی‌تأثیر نیست (دهقانی، ۱۳۸۵: ۵۳-۴۹).

همچنین در خصوص تأثیر مخرب رطوبت بر روی کُپ‌بری می‌توان گفت با توجه به اینکه ضریب انبساط حجمی آینه با گچ متفاوت است، تنش‌هایی که در اثر رطوبت در لایه‌ها ایجاد می‌شود باعث انبساط و افزایش حجم گچ می‌شود. درنتیجه تبخیر رطوبت و ایجاد خشکی موجب ایجاد ترک و آسیب می‌شود.

۴-۸. آسیب‌های انسانی

کُپ‌بُری به دلیل برجسته بودن و همچنین حضور آینه بهمنزله ماده شکننده، بسیار آسیب‌پذیر است؛ ضمن اینکه حضور بازدیدکنندگان در اماکن تاریخی نیز می‌تواند آسیب‌هایی را متوجه این آثار نماید. برای نمونه، می‌توان گفت عمدۀ آسیب‌های کاخ هشت بهشت از این نوع است. همچنین به این دلیل که این کاخ مدتی کاربری مدرسه و مدتی کاربری مسکونی داشته این آسیب‌ها چشمگیر است. دست کشیدن بر سطوح تزیینی گچ باعث فرسایش آن می‌شود. همچنین متروک ماندن بنا زمینه‌ساز تخریب بیش از پیش آن می‌شود. کاربری نادرست نیز یکی دیگر از این نوع آسیب‌هاست. در مدرسه‌ئ رودابه با وجود اینکه حصار کوتاهی در برابر ایوان مزین به تزیینات کُپ‌بُری کشیده شده این آثار در برابر ضربات ناشی از توب‌بازی دانش‌آموزان در امان نیستند. آلودگی ناشی از محیط نیز تأثیر بهسزایی در آلودگی و عواقب ناشی از آن در گچ‌بری‌ها و آینه‌کاری‌ها دارد. با توجه به موقعیت مدرسه در محور اصلی خیابان، ارتعاشات حاصل از رفت و آمد وسایل نقلیه موتوری را که در درازمدت سبب ایجاد تَرَک و ریزترک در گچ‌بری‌ها می‌شود نباید نادیده گرفت.

۵-۸. آسیب‌های بیولوژیک

جمع شدن گرد و غبار بین بندها و درزهای گچ و آینه و جذب رطوبت باعث ایجاد قشری می‌شود که با گذشت زمان محل مناسبی برای رشد میکرووارگانیزم‌ها شده باعث از بین رفتن قشر سریش می‌شود. همچنین تنبیده شدن تار عنکبوت بر سطح تزیینات، سبب جذب گرد و غبار و رطوبت می‌شود. باز بودن در و پنجره‌بناهای، شرایط را برای لانه‌گزینی حشرات و پرنده‌گان و بروز دیگر آسیب‌های بیولوژیکی فراهم می‌کند.

آلودگی هوا: گوگرد موجود در هوا از سوختن مواد سوختی مثل زغال، زغال سنگ یا نفت حاصل می‌شود. وجود دوده در هوای مناطق صنعتی یکی دیگر از مشکلات موجود در این مناطق است. دوده ماده‌ای چرب و آلود به اسید سولفوریک

است. وقتی در ریزترک‌ها وارد می‌شود، به بافت آنها نفوذ کرده و باعث از بین رفتن و پوسیدگی می‌شود (ریدرر، ۱۳۷۶: ۲۴).

یکی از مواد آلوده‌کننده محیط، ذرات معلق موجود در هوا است که در زیر به آن پرداخته شده است.

تصویر ۶۲. آسیب سازه‌ای گپبری مدرسه روادبه

۶-۸. نشست ذرات معلق در هوا بر سطح تزیینات

ذرات معلق می‌تواند از کوچک‌ترین ذره به ابعاد مولکول و بزرگ‌ترین آنها یعنی ذرات ریزشن را شامل شود. در این بین، درصد تنهنشست و چسبندن ذرات روی سطح در ذراتی با وزن سنگین تر بیشتر خواهد بود. این چسبندگی به ماهیت نیروهای چسبندگی شکل و اندازه ذرات، خواص فیزیکی و شیمیایی ذرات و ویژگی سطح از نظر تخلخل و زبری و نرمی بستگی دارد (تدین، ۱۳۸۷: ۱۱۹).

۷-۸. باد

ذرات ریز حمل شونده فوق الذکر توسط باد، حکم سمباده را دارند که سطح گپبری را ساییده و به مرور فرسوده می‌کند (رهبری، ۱۳۶۳: ۵۵).

۸-۸. دما

درجه حرارت متفاوت داخل و خارج دیوار باعث ایجاد آسیب می‌شود. مثلاً هوای گرم از داخل ساختمان به خارج نفوذ کرده و در اثر سرد شدن به صورت مایع در آمده و

درون شکاف‌ها و درزها نفوذ کرده و باعث انتقال نمک‌های محلول به فضاهای نزدیک به جداره می‌شوند. بخزدگی، یک خطر عمدۀ برای گچ است که آب نفوذی به درون مصالح به دلیل بخ زدن افزایش حجم یافته آن را می‌ترکاند.

۹-۸. نور

نور به دلیل داشتن انرژی گرمایی موجب تخریب از هر دو وجه نور و دما می‌شود. در مکانی مانند مدرسه رودابه، که گپبری‌ها در فضای باز واقع شده‌اند، در ساعتی از روز تحت تابش مستقیم نور خورشید قرار دارند.

۱۰-۸. عوامل غیرمنتظره

سیل و زلزله که تأثیرات تخریبی آنها نیازی به توضیح ندارد. این حوادث در سطوح پایین، حتی با ایجاد لرزش‌های ناشی از امواج صوتی ترافیک می‌تواند موجب ریزترک در شیشه‌ها و گچ‌های فرسوده شود.

برای نمونه آسیب‌های گپبری مدرسه رودابه، مطالعه و بررسی شده که خلاصه نتایج آن به صورت مصور در تصاویر مشاهده می‌شود.

آسیب‌های مشاهده شده در نمونه مورد مطالعه:

- تخریب و ریزش بستر گچی (تصویر ۶۴)

- تخریب و ریزش لایه آستر (تصویر ۶۶)

- حفره‌ها و لانه‌سازی‌ها (تصویر ۶۴)

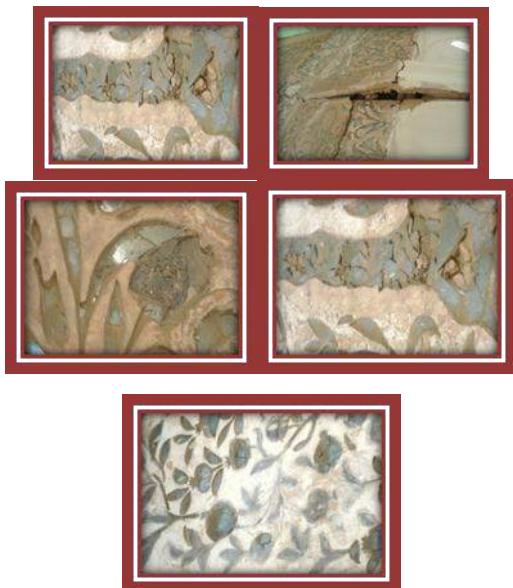
- گرد و غبار و آلودگی روی تزیینات (تمام تصاویر)

- شکستگی آینه یا شیشه (تمام تصاویر)

- جدا شدن قاب گچی دور آینه (تصویر ۶۷)

- بلند شدن گچ و آینه از روی بستر (تصویر ۶۸)

- جدا شدن گچ و آینه و بستر از روی آستر (تصویر ۲۴)

تصاویر ۶۳-۶۷. انواع آسیب‌های کُپ‌بری ریختگی بستروآستر، آسیب سازه‌ای، ریختگی بسترو، ریختگی آبینه، مدرسه رودابه، اصفهان

۹. علل زوال

- کُپ‌بری مانند بیشتر هنرهای سنتی، رو به زوال بوده و هست؛ اما سرعت زوال آن در مقایسه با دیگر هنرهای سنتی به دلایلی بیشتر بوده است. در تحقیقات صورت گرفته دلایل زیر را می‌توان به منزله مهم‌ترین علل رو به زوال رفتن این هنر معرفی کرد:
- پرکار بودن فن آن در زمینه تهیه مواد اولیه به خصوص آبینه‌های کُپ یا محدب.
- فرسایش و آسیب نمونه‌های اصلی و کمرنگ شدن جلوه زیبایی شناسانه هنر.
- مدت فراغیری این هنر، بدین معنی که مهارت یافتن در آن، مدت زمان زیادی را می‌طلبد. با توجه به تجربه شخصی و مصاحبه با هنرمندان این رشتۀ خاص، همگی برداشتن مهارت‌های خاص و تجربه کافی اذعان دارند و بیان می‌کنند که خبره شدن در این رشتۀ زمان و حوصله زیادی را می‌طلبد.

- بی علاقگی نسل جدید به نمونه‌های سنتی
- آسیب‌های متفاوت که در بخش آسیب‌شناسی توضیح داده شد.
- عدم وجود افراد متخصص به حد کافی؛ با توجه به سختی کار، زمان بر بودن برای یادگیری این هنر و همچنین عدم علاقه هنرمندان متخصص به آموزش این هنر، به مرور این هنر از یاد خواهد رفت.
- عدم توجه سازمان‌های مربوط از جمله سازمان میراث فرهنگی، دانشگاه‌ها و دیگر مراکز مرتبط، برنامه‌ریزی خاصی برای ترویج این هنر و هنرهای مشابه یا حتی جلوگیری از نابودی آن ندارند. همچنین عدم نظارت بر اماکن تاریخی (به‌ویژه هنر کُپ‌بُری) که نمونه‌های موردي آن بسیار اندک است.
- در این زمینه، هیچ‌گونه حفاظت و نظارتی اعم از مستندنگاری و ارایه طرح‌های حفاظتی- مرمتی صورت نگرفته است. در این طرح، شناسایی از دیدگاه مستندنگاری و فن‌شناسی و تا حدودی آسیب‌شناسی کُپ‌بُری‌های مدرسه روتابه برای یک نمونه موردي منحصر به فرد، صورت گرفت.

فصل
سوم

لایه‌چینی و طلاچسبان

بزرگترین مرجع دانلود مقالات و کتاب‌ها www.semanticscholar.org

مقدمه

طلاکاری از جمله هنرهایی است که عمدتاً در سرتاسر جهان به منزله هنری تزیینی، تجملی و گاه مذهبی شناخته شده و آثار متعدد تزیینی که از دوره‌های مختلف تاریخی باقی مانده گواه این موضوع است. استفاده از ورق طلا روی موادی چون سنگ، چوب، فلز، شیشه و گچ می‌توانسته این تصور را ایجاد کند که شیء طلاکاری شده تماماً از جنس طلا است. کاربرد ورق طلا روی آثاری که دارای برجستگی و فرونقگی بوده این حس را شدیدتر می‌کرده است. چه بسا آثار طلاکاری شده که سودجویان به ظن اینکه کل شیء از طلا ساخته شده است، تراشیده‌اند (شریفی، ۱۳۷۴: ۳).

درخشش طلا در طلاکاری‌ها نمادی از حضور خدا بوده و نور معنوی را می‌رساند است. جنبه‌های مذهبی آن را در برخی ایکون‌های^۱ ارتدوکس می‌توان مشاهده کرد که خطوط طلایی و نشان دادن هر چیز با طلا، نشانه الهی بودن آن و حضور خدا در آن پدیده است. بیشترین مصرف طلا به صورت زمینه تابلوها با هاله‌ای که نشانه‌ای از

۱. Icon، بسترهای چوبی که روس‌ها برای نقاشی‌های عمدتاً مذهبی بکار می‌برده‌اند.

جلوه خداوند بوده بکار رفته است. آن گونه که ساینت پاپول^۱ می‌گوید درخشش اصلی در مرکز، نماد خداوند و هاله دور آن، مخلوقات پرهیزگار را نشان می‌دهد. بنابراین طلا انحصاراً برای ایجاد تزیین و رنگ بکار نرفته است. این حالت در قرن‌های هیجدهم و نوزدهم میلادی، رو به تنزل رفته و جنبه تزیینی آن به خصوص در ایکون‌ها قوت می‌گیرد و بیشتر به صورت خطوط تزیینی کاربرد می‌یابد (Hart, ۲۰۰۱: ۱).

تصویر ۱. لایه چینی با مضمون مذهبی، کلیسای سانتاماریا، فلورانس

۱. معرفی

تعاریف مختلفی در مورد این فن هنری آمده است از جمله:

لایه‌چینی به تزیینات بر جسته‌ای اطلاق می‌شود که در نقش‌اندازی طومارها، نقوش هندسی، اسلامی و مانند آن استفاده شده و عمدهاً با گچ ساخته شده است. این تزیینات را هنرمندان و نیزی برای تزیین سطوح جعبه‌های مقدس، میز، دیوار و سقف کلیسا یا کاخ‌ها بکار برده‌اند که روی لایه‌چینی را با لایه‌ای از فلز تزیین می‌کردند و قبل از تزیین، با یک لایه لاک و جسو^۲ نرم و رنگی پوشیده می‌شد (Oneil, ۱۹۷۱: ۲۱).

۱. Saint Paol

۲. جسو یک سطح سفید و سخت است که برای پوشش، قبل از گذاشتن لایه طلا یا همراه با طلاکاری آبی با روغنی از آن استفاده می‌شود. استفاده از این جسم بسیار کمین را به مصریان نسبت داده‌اند. جسو ترکیبی از چسب (یا سریشم خرگوش یا چسب پارشمن) و کلسیم کربنات با کلسیم سولفات است. در زبان هنرمندان، گاهی به جسو، سفید طلاکاری هم می‌گویند. روی کرباس کاغذ چوب پلاستیک قبل از رنگ‌گذاری نقاشی به کارمی رود زیرا از جذب رنگ به داخل سطح جلوگیری می‌کند و به آن استحکام می‌دهد. خاستگاه جسو زیاد مشخص نیست اما هنرمندان قبیل دارند مربوط به ایتالیا است. واژه جسو، در زبان ایتالیایی معادل واژه گچ است و عموماً در فرسک، جعبه‌های چوبی و مجسمه‌ها به کار رفته است. جسوی

امروزی با استفاده از مخلوطی از رنگدانه پلیمرهای اکریلیکی و کلسیم کربنات ساخته می‌شود. این ترکیب جدید باعث می‌شود جسو قابلیت انعطاف داشته باشد (accessed: ۲۰/۴/۲۰۱۱ <http://www.ehow.com/gesso>)

لایه‌چینی نوعی برجسته کاری است که روی آن طلاکاری شده باشد. اصطلاح «پاستیگلیا^۱» توصیف فنی است که در دوره گوتیک نقاشان بکار می‌بردند و از جیسو برای زمینه کار استفاده و روی آن طلاکاری می‌کردند (Mojmir, ۱۹۹۲: ۵۵).

آقاجانی، هنر لایه‌چینی را ساختن و نقاشی طرح مورد نظر با گل به قطر زیاد، با تُنالیته‌ای از رنگ قرمز که برای جلوگیری از ترک خوردن و برجسته کردن، به صورت لایه‌لایه روی هم دیگر قرار می‌گیرند، تعریف کرده است. به عبارتی چیدن لایه روی لایه که لایه‌چینی نامیده می‌شود و پس از ایجاد برجستگی‌ها و فرو رفتگی‌ها، اقدام به چسباندن طلا روی آن می‌کنند (آقاجانی، ۳۵۹ : ۳۶۶).

طلاکاری، بسته به رنگ‌های زیرین به رنگ‌های متفاوت ظاهر می‌شود و در نهایت بعد از جلا خوردن، درخشان می‌شود؛ اما ترکیب ثابت و مشخصی برای این نوع تزیینات برجسته نمی‌توان یافت زیرا دستورالعمل‌های متفاوتی در مورد آن وجود دارد.

در این فن به طور کلی، لایه طلا یا مستقیماً روی شیء قرار می‌گرفته با روی زمینه‌ای از گل سفید و سریشم و مواد مشابه و مکمل قرار می‌گرفته و بسته به فن و مواد تشکیل‌دهنده آن از مکانی به مکان دیگر متفاوت بوده است. همچنین لازم است اشاره شود که در اروپا برای لایه‌چینی به جز طلا از فلزهای دیگری مانند نقره، مس و آلیاژهایی مانند برنج نیز استفاده شده است (آقاجانی، ۳۵۹ : ۸۵).

۲. پیشینه استفاده از طلا

در سایر ممالک

بشر از گذشته‌های دور، به طلا به دلیل جلای زیبا، مقاومت زیاد در برابر اکسیداسیون و دیگر عوامل شیمیایی، شکل پذیری و کمیابی، توجه کرده است. نخستین

^۱. pastiglia

بار، هندیان در کتاب مقدس خود (۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح) به طلا اشاره کرده‌اند. قدیمی‌ترین دوره استفاده از طلا مربوط به سلسله چهارم فراعنه در هزاره

چهارم قبل از میلاد در منطقه مصر علیا بوده است. همچنین در برخی آثار سلسله دوازدهم فرعونیه، یعنی حدود هزاره سوم قبل از میلاد، اطلاعاتی موجود است که می‌توان اینگونه استنباط کرد که مردمان آن عصر، فن طلاشویی و استخراج آن را از سنگ‌های معدنی می‌دانستند. در آن دوره، استفاده از طلا در جواهرسازی و تزیینات، به جز برای فرعونیان، خانواده آنان، کاهنان و مقامات بلندپایه، ممنوع بوده است.

در دوران بعدی استفاده از طلا به اشکال مختلف دیده شده است. تمدن اینکاها در امریکای جنوبی درون فضاهای و روی دیوارها با ورقه‌هایی از طلا، اندوههایی پر زرق و برقی ایجاد کردند. همچنین بر روی این ورقه‌ها سنگ‌هایی قیمتی بکار گرفته‌اند که می‌توان این نوع آرایش را «مرصع کاری» دیوار نامید. آنان طلا را مظہری از خدای خورشید روی زمین می‌دانستند و برای ساخت معبدی به نام خدای خورشید در پایتخت اینکاها از بهترین نمونه تزیینات با برگهای طلا استفاده کردند. قوم مايا که از تمدن‌های امریکای مرکزی در جنوب مکزیک بودند نیز جواهرسازی را به خوبی می‌دانستند که این در آثار مکشوفه از این قوم مشهود است (O.Medenbach,H.Wilk, ۱۹۸۶: ۷-۹).

در ایران

در ایران استفاده از طلا به اواخر هزاره سوم قبل از میلاد برمی‌گردد. این فلز با بلورهای کوارتز و شن همراه بوده بنابراین، طلایی که استفاده می‌شده به صورت خالص نبوده و به منظور افزایش استحکام و قدرت سازوکاری آن به آن مقداری مس نیز اضافه می‌کردند.

آثار طلایی موجود در مناطق زیویه کردستان، مارلیک، حسنلو و لرستان گویای این است که در ایران، ابتدا اشیای فلزی طلایی و حجم‌دار ساخته شده است. در آثار فلزی منقوش که از سومریان نیز بدست آمده، ظروف و مجسمه‌های زرین دیده می‌شود. اوج بکارگیری طلا در ساخت اشیاء و ترصیع و بکارگیری کاشی‌هایی با عاب فلزی از جنس طلا، مربوط به دوران هخامنشی است.

پس از آن، در دوره اشکانیان علاقه زیادی به ساخت جواهرات طلایی و نقره‌ای بوده است. در این دوره، مرصع کاری اوج می‌گیرد. این هنر در دوران ساسانی نیز رواج داشته و آثار زیادی از جمله سکه و ظروف طلایی و نقره‌ای دیده می‌شود. همچنین از الیاف طلا یا نقره در بافت منسوجات استفاده می‌شده است. پس از اسلام به دلیل ساده‌زیستی و عدم استفاده از طلا در ظروف و همچنین منسوجات، بیشتر در کتاب‌آرایی کاربرد داشته است. بهطور کلی از معادن طلای ایران در دوره صفویه دوباره بهره‌برداری شد. همچنین در دوره قاجار از معادن طلای موته بهره‌برداری شد (ایدت، ۱۳۸۳: ۲۲).

در عصر صفوی و قاجار، استفاده از طلا در بیشتر صنایع و هنرها از جمله نقاشی، تذهیب، تشعیر و طلاکوبی روی فلزات و بافت منسوجات و در پاره‌ای موارد فرش با الیاف طلا، رایج بود. در این دوران به خصوص در دوره صفوی، بسیاری از بنایها از جمله کاخ‌ها و ابنیه مذهبی از روش طلاچسبان و نقاشی روی آن برای تزیین بنا استفاده کردند.

۱-۲. تاریخچه طلاچسبان

از منابع موجود چنین استنباط می‌شود که خاستگاه دقیق این هنر ناشناخته است. طلاکاری به شکل طلاچسبان که در آن برگ‌های طلا روی اشیاء بکار می‌رود به بیش از ۴۰۰۰ سال پیش به افریقای شمالی نسبت داده می‌شود که در آنجا برگ طلا روی چوب بکار می‌رفته تا ظاهر طلایی به چوب ببخشد. نقاشی‌های مقابر مصر نشان می‌دهد که طلا روی مبلمان، تابوت، تزیینات موسمیابی و ... استفاده شده است. دیگر کاربردها شامل طلاکاری مجسمه‌ها در قرن چهارم قبل از میلاد در آتن، طلاکاری خمره‌ها در قرن ششم و انواع مختلف فنون طلاکاری در جنوب امریکا، پرو، اسپانیا، بریتانیا و اروپا بوده است.

نقاشی‌های قدیم ایتالیا و نسخ خطی مُذَهَّب، دارای نمونه‌هایی از تزیینات بر جسته‌ای هستند که با بست رزینی روغنی ایجاد شده‌اند. از قرن دوازدهم میلادی نیز نمونه‌های متعددی وجود دارد که در آنها، ورق طلا مستقیماً روی زمینه‌ای از گل سفید،

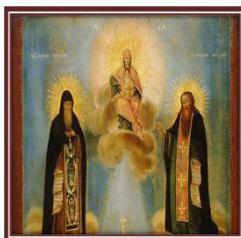
همراه با سریشم چسبانده شده است. از اواخر قرن دوازدهم تا اواسط قرن سیزدهم، طلاکاری مجسمه‌ها در ایتالیا روی زمینه‌ای سفیدرنگ انجام می‌شد (Wetherall, ۱۹۹۱: ۱۱۱).

لایه چینی از اواسط قرن سیزدهم میلادی به مدت پنج قرن در قبرس نیز رواج داشته است. لایه چینی‌های مناطق شرقی اروپا، نوعی برجسته کاری‌های کم حجم، به همراه نقاشی بوده که نمونه‌های آن در بالکان دیده می‌شود. در قرن سیزدهم، جنگ‌های صلیبی باعث نفوذ فن لایه چینی به شهر کاتالونیای اسپانیا شد. سپس شهر ناپل در کشور ایتالیا از مراکزی بود که این فن در آن توسعه پیدا کرد. این هنر از شهر ناپل به دیگر شهرها مانند فلورانس و سیهنا نیز رفته است.

در قرن چهاردهم میلادی این هنر به هلند رسید. همچنین در انگلیس می‌توان نمونه‌هایی از لایه چینی‌های مربوط به اواخر این قرن را مشاهده کرد که نتیجه نفوذ هنر ایتالیایی‌ها به این سرزمین بوده است. فن طلاکاری از قرن چهاردهم میلادی پیشرفت بهسزایی کرد و در قرن پانزدهم و شانزدهم به اوج خود رسید (Mojmir, ۱۹۹۲: ۵۹).

در این دوره زمانی، محراب کلیساها با ورق‌های طلا و رنگ‌های روشن تزیین می‌شدند. اگرچه قبل از این هم استفاده از تزیینات برجسته طلاکاری شده در تزیین محراب‌ها کاربرد داشت، اما استفاده از تزیینات برجسته مُطلًا در تزیین لباس‌های موجود در نقاشی‌ها و مجسمه‌ها به اوج خود رسید. هنرمندان در اجرای این تزیینات از فنون مختلفی که در آنها موادی مانند جسو و مووم کاربرد داشت، استفاده کردند (Richardson, ۱۹۹۱: ۱۲۰).

در قرن شانزدهم، هنرمندان اسلامو و آلمانی به فن مُهره کردن دست یافتند که باعث افزایش جلوه و درخشش بصری طلاکاری می‌شد. آنان ورق طلا را بکار می‌برند و سطح مورد نظر را مُهره می‌کرند و قسمتی را که می‌خواستند مات بماند، مُهره نمی‌کرند.

تصویر ۲. استفاده از طلا در هاله دور سر، کلیسای سانتاماریا، فلورانس

در قرن هفدهم میلادی، سلیقه عمومی، تزیین با ورقه‌های فلزی و طلایی را محدود کرد. در قرن هیجدهم، افزون بر ورقه‌های فلزی، بُراوهای فلزی نیز استفاده شد. در نتیجه، جلوه و تأثیر آثاری که با استفاده از ورقه‌های فلزی و رنگ‌های زمینه زیر ورقه‌ها و براوهای فلزی به وجود می‌آمد بیشتر شد. گل ارمنی بکار رفته در زیر ورقه‌های طلا، شامل رنگ‌های زرد، سیاه، سبز و تنالیته‌هایی از رنگ قرمز بود. تمامی این رنگ‌ها تأثیرت بصری مختلفی را در ورقه فلزی که زیر آن قرار گرفته بود ایجاد می‌کردند (Serck, ۱۹۹۲: ۲۱).

از اواخر قرن هیجدهم میلادی، نخستین تزیینات لایه‌چینی برای تزیین فضاهای معماری وارد امریکا شد. در آنچه در طول قرن هیجدهم از لایه‌چینی برای تزیین قاب آیینه، میلمان و تزیینات وابسته به معماری استفاده شد و این هنر جایگزین مناسبی برای حکاکی روی چوب و طلاکاری شد.

بهترین طلاکاری‌ها در قرن هیجدهم میلادی در فرانسه در زمان لویی هشتم که گویا می‌خواسته قدرت‌نمایی‌اش را از طریق نمایش کارهای طلاپوش شده نشان دهد، به‌چشم می‌خورد که بیشتر روی مجسمه‌ها و آثار چوبی بکار رفته است. به‌طور کلی، سرچشمۀ روش‌های طلاپوشی که امروزه بکار می‌رود، مربوط به مصر قدیم است که بعدها و در دوران رنسانس، مورد اصلاح قرار گرفته‌اند (Douglas, ۲۰۱۰: ۲).

در قرن نوزدهم، برخی دستورالعمل‌های قرون وسطی کشف شد. در نیمة دوم این

قرن بدخی هنرمندان تلاش کردند از آثار قرون وسطی تقلید کنند. در این قرن تزیینات لایه چینی در فضاهای بیرونی نیز بکار برده شد (Wetherall, ۱۹۹۱: ۱۲۹). در طول قرن بیستم، استفاده از لایه چینی کاهاش پیدا کرد که علت اصلی آن را می‌توان پژوهشینه بودن این تزیینات و تغییر سلیقه عمومی ذکر کرد.

۲-۲. بسترهای طلاچسبان

برای چسباندن طلا، اغلب از یک بستر مخصوص روی تکیه‌گاه‌های مختلف اعم از چوب، گچ، فلز و مانند آن استفاده شده است. بر پایه آزمایش‌های انجام شده، بدخی از این بسترهای از جنس گچ، کربنات کلسیم، آهک و گل سرخ بوده است. در بسترهای جسو و گل سفیدی که برای طلاکاری بکار رفته، از یک بست آلی (ماده با پایه آلی) به منزله ماده چسباننده استفاده شده است. در صورتی که زمینه‌هایی که از جنس گچ یا آهک بوده با واکنش‌های شیمیایی سخت شده‌اند. عمدتاً بسترسازی مصری‌ها با گل سفید و سریشم و عمدتاً بستهای مصرفی شامل صمغ‌های گیاهی مانند موم، سریشم و رزین درخت کاج بوده است.

آهک شکفته نیز بستری برای طلاکاری بوده که در بدخی از آنها فسیل حیوانات دریایی دیده شده است. هنرمندان مصری به چند روش از جسو برای طلاکاری آثار خود استفاده می‌کردند. در یک نمونه مطالعه شده، از ده لایه چوب همراه با لایه نازکی از جسو، یک لایه پارچه، یک لایه مجدد جسو، یک لایه کربنات کلسیم و در انتهای از ورق طلا استفاده شده است (Douglas, ۲۰۱۰: ۳).

به طور کلی در تزیینات مربوط به دوران پادشاهی فرعونی مصر، برای اجرای طلاکاری، یک لایه پارچه کتانی روی ماسه‌سنگ چسبانده شده سپس روی پارچه با جسو پوشیده شده و در انتهای با گنده‌کاری روی جسو قسمت‌های برجسته با طلا پوشش داده شده است.

از گل ارمنی نیز برای زمینه طلاکاری در آثار مصری استفاده شده است. در یک

محجمة سنگی مصوی مربوط به هزاره ششم قبل از میلاد که در جنوب مصر یافت شده، از این گل برای زمینه طلاکاری استفاده شده است. برگهای طلایی که از مصر یافت شده و در موزه لور پاریس نگهداری می‌شود، با نمونه‌های امروزی مشابه هستند. اگرچه نمونه‌های امروزی کمی نازک‌تر و روش تولید آنها نیز از لحاظ تنوع بافت، درخشندگی و دوام، توسعه یافته‌ترند (Howell, ۱۹۹۹: ۴).

۳-۲. پیشینه و کاربرد طلاکاری در ایران

قبل از اسلام

بررسی آثار بدست آمده از دوران باستان، نشان از کاربرد ورق طلا روی اشیای فلزی در این دوران دارد. در تصویرنگاری‌هایی که با این هنر انجام می‌شده، معمولاً برای صورت از برگه طلا استفاده می‌کردند. همچین مهرهای بزرگ مربوط به دوره هخامنشی با ورقه‌هایی از طلا پوشانده شده‌اند. از طلاکاری‌های دوره ساسانی می‌توان به دیوارنگاره‌های پیکر انسانی و جانوری تیسفون اشاره کرد. این نگاره‌ها را مستقیماً روی لایه‌ای از گچ با رنگ‌های قرمز، گلی، اخراibi، زرد، سبز، طلایی و نقره‌ای ترسیم کرده‌اند.

درباره ظهور لایه‌چینی در ایران، به‌طور کلی چنین می‌توان نتیجه گرفت که این فن، در اثر مراودات فرهنگی و هنری بین ایران و اروپا به این سرزمین وارد شده است. زیرا پیشینه نمونه‌های بدست آمده از کاربرد هنر لایه‌چینی در اروپا، بیشتر از ایران است. به‌خصوص در دوره صفوی، تبادل فرهنگی بین ایران و اروپا از یک سو، و هنرپروری دستگاه صفوی و علاقه آن به هنرهای خارجی از سوی دیگر، توانسته زمینه را برای پذیرش فنون جدید از جمله لایه‌چینی فراهم سازد.

دوران اسلامی

در دوره ایلخانی، شواهدی مبنی بر استفاده بیشتر از ورق طلا در تزیینات معماری وجود دارد. استفاده از ورق‌های فلزی در این دوره، در فضاهای معماری بر سطوح

گچبری شده مشاهده می‌شود. از نمونه‌های آن، مقبره غازان خان در تبریز است. نمونه دیگر، گنبد سلطانیه در زنجان است که در بالای ازاره مقبره اولجایتو، دیوار با گچ سفید کار شده و روی آن، آثار تزیین چند رنگ و کتیبه با رنگ‌های مختلف و طلایی که در بعضی قسمت‌ها برجسته است، مشاهده می‌شود.

نمونه دیگر از آثار این دوره، بقیه پیر بکران اصفهان است که آثاری از طلاکاری روی حروف کتیبه محراب و کتیبه محل مقبره یافت شده است. این طلاکاری‌ها با ورق طلا روی قسمت‌های برجسته حروف انجام شده است.

دورهٔ تیموری

دورهٔ تیموری را می‌توان سرآغاز استفادهٔ جدی از تزیینات طلای برجسته در ایران قلمداد کرد. در این دوره، از ورق طلا برای تزیین بنای‌هایی استفاده شده که امروزه خارج از سرزمین ایران یعنی در شهرهای سمرقند و هرات قرار دارند. از نمونه‌های این آثار، مجموعهٔ گور امیر و مسجد بی‌بی خانم در سمرقند را می‌توان نام برد (هلاکوبی، ۱۳۸۵: ۵۷).

دورهٔ صفوی

در دورهٔ صفوی، مُذهبیان و هنرمندان با کاستن از ابعاد و اشکال آثار و افزودن زمینه‌های طلایی، سیاه، آبی، سبز و قرمز، به منزلهٔ زمینهٔ اصلی رنگ طلا، جلوه‌های تازهٔ به نقوش دادند. در این دوره، بسیاری از مراحل و مبانی که در دورهٔ پیشین و در مکتب هرات پایه‌گذاری شده بود، به اجرا درآمد هر چند، دقیق در ترسیم خطوط و نقوش کمتر شد. در این دوره، هنرمند باید در کلیهٔ مراحل تولید اثر هنری خود از جمله تهیهٔ ابزار کار، آشنایی با خواص آنها و همچنین هماهنگی بین طرح‌ها و رنگ‌ها متبحر می‌بود. رنگ‌هایی مانند اخرا، گل ماشی، سفیداب سرب، شنگرف، زنگار، روناس، حنا، زعفران، طلا و نقره، عمدۀ رنگ‌های استفاده شده در تزیینات این دوره هستند.

طلایکاری تعداد زیادی از اینهای مانند خانه‌ها، امامزاده‌ها، کلیساها و کاخ‌ها در این دوره، با ویژگی‌های خاصی صورت گرفته‌اند. از جمله مقبرهٔ شیخ صفی‌الدین اردبیلی در اردبیل، هارون ولایت اصفهان، مسجد ساروتفی، امامزاده اسماعیل، کلیسا‌ی وانک، کاخ‌های عالی‌قاپو، هشت بهشت، چهل‌ستون و دیگر فضاهای را می‌توان نام برد (همان: ۵۹).

دوران زند، افشار و قاجار

در این دوران نیز شواهد استفاده از تزیینات طلاکاری در اینیه، موجود می‌باشد. هنرمندان این دوران افزون بر اینکه وارث سنت‌های پیشین خود بوده‌اند، مواردی مانند استفاده از پودر طلا، ورق‌های برنزی و لایه‌چینی بدون استفاده از رنگ قرمز برای لایه تدارکاتی را نیز به کار برده‌اند.

مهم‌ترین بناهای تزیین‌شده و بر جا مانده از دوره افشاریه، عمارت خورشید در کلات نادری است.

در دوره قاجار، استفاده از پودرهای فلزی روی نقوش برجسته گچ بری شده، رواج پیدا کرد از جمله خانه‌های حقیقی و اعلم در اصفهان، شترگلوی فتح‌علی‌شاهی در کاشان. نکته جالبی که در ارتباط با این نوع تزیینات دوره قاجار می‌توان به آن اشاره کرد، استفاده از یک گل زردنگ به نام گل زرافشان به جای پودر فلزی است که تأثیر بصری طلاکاری را با هزینه کمتر ایجاد می‌کرده است.

تصویر ۳. طلاکاری زرافشان - خانه حقیقی، اصفهان

۳. فن‌شناسی؛ چگونگی مراحل کار

همان‌گونه که در بخش معرفی اشاره شد در لایه‌چینی از برگه طلا، بست، بوم یا بستر، که خود ترکیبی از مواد مختلف می‌باشد، استفاده می‌شود. در زیر به چگونگی ساخت آنها پرداخته می‌شود.

۱-۳. در اروپا

۱-۱-۳. تهیه برگ طلا

این روش امروزه نیز برای ساخت ورق طلا کاربرد دارد، بدین ترتیب که یک تکه

طلا بر روی یک سطح صاف، کوبیده و نازک می‌شود. آنگاه این ورق نازک شده به صورت قطعات مربعی درآمده و بین ورقه‌های پارشمن یا کاغذ پوست که پیش‌تر پوشش بسیار نرم و نازکی از اخراجی قرمز به آنها داده شده قرار می‌گیرند. در این مرحله، عمل کوبیدن را آنقدر ادامه می‌دهند تا ابعاد برگه‌ها به اندازهٔ مورد نظر برسد. سپس برگه‌ها را از وسط کاغذ در آورده، می‌برند و هر قسمت مجدداً کوبیده می‌شود تا با کاغذ پوستی هماندازه شوند. در پایان، آنها را در ابعاد و اندازه‌های یکسان می‌برند و برای بار سوم بین کاغذ پوستی قرار می‌دهند تا خصامت لازم بددست آید (Mactaggart, ۱۸۸۵:۸۷).

برای استفادهٔ برگه‌ها در تزیینات، ابتدا سطح مورد نظر را با بست، که عموماً سریش یا سریشم بوده، یا در مواردی از بستهایی مانند عسل، شیره‌های گیاهی و سفیده تخم مرغ می‌پوشانیدند و پس از اینکه بست، حالت بی‌آب و چسبندهٔ پیدا می‌کرد، برگهٔ طلا را با احتیاط و مهارت روی آن قرار می‌دادند.

۲-۳. بوم سازی

برای بوم سازی از مواد مختلفی مانند جسو و گل ارمنی استفاده شده که با روغن‌های متفاوت از جمله روغن کمان، برای کار آماده می‌شده است.

جسو: در اروپا ماده‌ای که بستر لایه‌چینی‌های نقاشی را تشکیل می‌داد، جسو بوده که ترکیبی از کربنات کلسیم یا گل سفید همراه با بست سریشم می‌باشد و مادهٔ غالب لایه‌چینی بود. در تمام این لایه‌چینی‌ها، ورق طلا روی لایه‌ای چسبانده شده که آن لایه، ترکیبی از اخراجی زرد و قرمز و شنگرف در بست روغن یا رزین بوده است. طی آزمایش‌های انجام شده فن شناسی، نوعی مادهٔ سیاهرنگ نیز تشخیص داده شده که جنس آن از قلع، و مادهٔ حد واسط بین طلا و لایه‌چینی بوده است (Mojmir, ۱۹۹۲:۶۸).

در اروپای شمالی از گل سفید برای ساخت این بستر استفاده می‌شده است. استفاده از گل سفید باعث ایجاد خمیری نرم و انعطاف‌پذیر برای ایجاد نقوش تزیینی می‌شده است.

این ماده، لایه‌چینی را جسمیم کرده و پایداری آن را افزایش می‌داده است. در ایتالیا، از گچ (سولفات کلسیم) به عنوان ماده اصل برای تهیه جسو استفاده می‌شده است.

گل ارمنی: گل ارمنی یا گل سرخ، از واژه یونانی بولوس^۱ گرفته شده است. این ماده، دارای ترکیب سیلیکات آلومنینیم آهن دار است که منبع آن در ارمنستان بوده و از اوایل قرون وسطی به منزله زمینه طلاکاری استفاده می‌شده است. این ماده بین طلاکاران، به رُس طلاکاری هم معروف است. رنگ آن از صورتی کم رنگ تا قرمز پررنگ و گاهی زرد و خاکستری هم دیده شده است.

برخی دستورالعمل‌های قدیمی به موادی مانند موم صابون، پیه و چربی به منزله عامل روان کننده در ترکیب گل ارمنی اشاره دارند. این مواد، مهراه کردن روی برگه طلا را آسان می‌کند (Oneil, ۱۹۷۱: ۳۰).

گل ارمنی زرد رنگ، جلوه بصری رنگ زرد طلا را بهبود می‌بخشد در صورتی که، گل ارمنی قرمز، جلوه عمقی فلز طلا را بیشتر می‌کند. به طور کلی، این گل، هم یک سطح صاف را برای ورق طلا فراهم می‌کند، به طوری که بتوان سطح طلا را پرداخت کرد و هم اینکه به ورق طلا گرمی خاصی می‌بخشد. همچنین زمانی که برگه طلا به ضخامت بسیار کم به خصوص با عیارهای پایین‌تر برای طلاکاری بکار رود ته رنگ سبز پیدا می‌کرد. حال اگر این برگ طلا بر روی یک سطح سفید قرار داده شود جلوه سردی به تابلو می‌بخشد. بهویژه اگر در ورق طلا عیوب و نقصی موجود باشد خود را بیشتر نمایان می‌سازد. همچنین اگر بخشی از آن، از سطح کار ریزش پیدا کند، سطح قرمز رنگ زیرین، جلوه مناسبی در تعامل با طلای اطراف دارد. در موارد زیادی هم نقاش مستقیماً طلا را بر روی جسوی سفید گذاشته یا از رنگ‌های دیگر به جز رنگ قرمز استفاده کرده است (Bamford, ۱۹۹۰).

-روغن کمان

از ترکیب خاص روغن بزرگ به همراه سندورس، روغن کمان یا کهربا ایجاد می‌شود که برای مهره‌کشی و همچنین برای ترکیب با گل یا گچ لایه چینی استفاده می‌شده است. این روغن، رنگ زرد و نقطه ذوب پایین دارد. روغن‌ها در شرایط تاریکی

۱. Bolos

و رطوبت، میل به زرد شدن دارند (شیرینی، ۷۸: ۱۳۷۴).

برای تهیه این روغن، چنانچه در متون تاریخی آمده، در ظرف بزرگی آب ریخته، روی آتش با حجم و شعله زیاد قرار می‌دهند. وقتی دیگ کاملاً داغ شد، سندروس را داخل آن می‌ریزند تا ذوب شود. آنگاه روغن بزرک به آن اضافه می‌کنند. حرارت را پایین آورده تا پخته شود. برای آزمون آماده شدن، قطره‌ای از مایع حاصله را داخل آب می‌ریزند. اگر مایع ریخته شده، بسته شد، ممحصول مورد نظر بدست آمده، در غیر این صورت باید حرارت ادامه یابد.

۴. انواع طلاچسبان

۴-۱. طلاکاری آبی

روش طلاکاری آبی، در مقایسه با طلاکاری روغنی پیچیده‌تر است. طلاکاری آبی شامل قرار دادن صفحات نازک طلا ببروی یک گل رنگی است. بعد از اینکه اتصال انجام گرفت، سطح کار جلا می‌خورد. طلاکاری، بسته به رنگ زمینه، تاليتیه متفاوت به خود می‌گیرد. طرحی که طلاکاری آبی می‌شود می‌تواند جلا خورده و صیقل داده شود تا انعکاس بهتری حاصل شود (Hart, ۲۰۰۱: ۳).

طلاکاری آبی بیشتر در قاب عکس‌ها، مبلمان، صنایع دستی، مجسمه‌ها و اشیای هنری بکار رفته است. روش کار شامل به کار بردن ۶-۱۲ لایه جسو به صورت لایه‌ای برای ایجاد یک سطح صاف و محملی است که روی آن با ۸-۴ گل رس با خاک رس الک شده در رنگ‌های مختلف پوشیده می‌شود. این سطح با یک چسب رقیق، پوشیده شده و خشک می‌شود. سپس سطح آن را مرطوب کرده همچنانکه آب را سطح زیرین جذب می‌کند، برگه طلا روی آن قرار گرفته، جذب سطح می‌شود. ورق‌های طلایی را روی بالشتک‌های خاصی قرار می‌دادند و با استفاده از یک چاقوی تیز به اندازه لازم می‌بریدند و سپس به وسیله زبانه طلاکاری آن را از روی بالشتک بر می‌داشتند. در هر قسمت از برگه که به خوبی اتصال نیافته بود با بالشتک پارچه‌ای نرم روی زمینه

می‌چسبانند. اگر در حین کار، پارگی و نقصی در برگه طلا ایجاد می‌شد با برگه دیگری آن را تکمیل می‌کردند که به اصطلاح «غلط‌گیری» نامیده می‌شد. در این مرحله، برگه طلا، مات به نظر می‌رسید. برای اینکه سطح طلاکاری شده درخشش و جلای خود را بدست آورد، آن را به ملایمت مهره کشی می‌کردند که هم درخشش لازم بدست می‌آمد، هم باعث استحکام اتصال می‌شده است. برای مهره کشی، از سنگ‌هایی مثل هماتیت بلوری و یاقوت و دیگر سنگ‌ها استفاده می‌شده است. امروزه از سنگ آگات استفاده می‌شود (Bamford, ۱۹۹۰: ۲۲۰). پس از خشک شدن، هر ذره اضافی از سطح کار جمع می‌شود. در نهایت روی سطح، یک پوشش حفاظتی^۱ بکار می‌رود که مخلوطی از چسب ضعیف و لاک الکل با مقدار کمی رزین گیاهی زرد- قرمز (معروف به خون سیاوشان) است که استفاده از آن برای ایجاد یک کنتراست نهایی مناسب است. عوامل زیادی در جلوه ظاهری طلاکاری مؤثر هستند. از جمله خلوص طلا که دامنه خلوص یا عیار طلا از ۱۲-۲۴ و رنگ آن با آلیاژ کردن در طیف‌های متعددی ظاهر شده است. همچنین ضخامت و نازکی برگه طلا در این امر تأثیرگذار است. ضخامت یک برگه طلای مرسوم، ۱/۲۵۰۰۰۰۰ اینچ و به صورت نیمه‌شفاف است. استفاده از ورق طلا با ضخامت کم، با ملاحظات خاصی همراه بوده است. پوشش‌های بعدی نیز می‌تواند به سطح اثر اضافه شود و طلاکاری دوبل ایجاد کند (Bamford, ۱۹۹۰: ۲۴۶).

تصویر ۴. لایه چینی آبی، مضمون مذهبی، کلیساي ورونا، وین

^۱. Ormolu

۴-۲. طلاکاری روغنی

طلاکاری روغنی، شامل قرار دادن صفحات نازک برگ طلا بر روی سطح آغشته به چسب مخصوص طلا (چسب روغنی) است. چسب طلاکاری می‌تواند مستقیماً روی چوب، پلاستر یا روی یک چسو بکار رود. چسو به طلاکاری، نرمی ابریشم گونه‌ای می‌دهد و آن را از لحاظ تالیته رنگ، سردر از چوب و پلاستر می‌سازد. هرچند معمولاً چسو می‌تواند رنگی شود که معمولاً به رنگ قرمز در می‌آید و گرمی لازم را بدست می‌آورد.

برای اجرای لایه‌چینی روغنی، چسو به شکل مایع غلیظ به وسیله قلم مو بر روی یک سطح صاف قرار داده می‌شده که یک سطح برجسته ایجاد می‌کرده است. در صورت نیاز، سطح کار نیز با یک پارچه کتانی ساییده و صاف می‌شد و یک لایه بست یا چسب لازم روی کار اجرا می‌شده و سپس ورق طلا روی چسب یا بست مورد نظر قرار می‌گرفته است. هر چه این برگه نازک‌تر بوده، کیفیت کار از مرغوبیت بالاتری برخوردار بوده است. معیار محاسبه میزان نازکی، تعداد برگی بود که از یک سکه طلا بدست می‌آمد (Bamford, ۱۹۹۰: ۲۲۰).

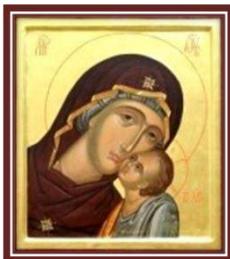

تصویر ۵. لایه‌چینی روغنی، کلیسای ورونا، وین

۴-۳. طلاکاری چسبی

در این روش، قطعات کوچکی از برگ طلا بر روی چسب قرار می‌گرفت که این چسب دقیقاً در محلی که قرار بود طلاکاری انجام شود مالیده می‌شد. در ایتالیا معمولاً از چسب‌های روغنی استفاده می‌شد که ترکیبات متفاوتی داشتند. در مشاهدات

آزمایشگاهی انجام شده، گاهی از ترکیب روغن بزرک و رنگدانه‌های مختلف مانند سفیداب سرب و زنگار استفاده می‌شده است. این رنگدانه‌ها لایه‌های ضخیم ایجاد می‌کرده و باعث برجسته شدن طلاکاری می‌شوند. در چسب طلاکاری چسبی، از رنگدانه‌های گرم مانند قرمز، قهوه‌ای و زرد استفاده می‌شده است و بهترین ماده‌ای که به این منظور در طلاکاری چسبی بکار می‌رفته، گل ارمنی بوده است (هلاکوبی، ۱۳۸۷: ۷۴).

تصویر ۶. طلاکاری چسبی، مضمون مذهبی، آرتیشو شخصی جان داگلاس^۱

لایه چینی‌های کنونی

بعد از آب‌بندی کردن سطح، خواه این سطح گچ باشد یا چوب یا هر چیز دیگر، از گرد و غبار تمیز می‌شود و یک لایه پوشش از چسب طلا بکار می‌رود. وقتی این لایه چسبناک شد، یک صفحه از برگه طلا روی آن قرار می‌دهند. با یک بُرس کوچک و نوک تیز، برگه طلا از پشت محکم و چسبانده شده، برچسب از پشت کار، برداشته می‌شود. هر لایه، باید با لایه قبل همپوشانی داشته باشد. قطعات اضافه برگه طلا برداشته شده، سپس با یک پارچه تمیز و نرم و مرطوب، سطح، تمیز و به مدت چهار ساعت اجازه خشک شدن داده می‌شود. وقتی چسب خشک شد، با بُراده فلز به آرامی سطح طلاکاری سمباده خورده، یک لایه روغن کهربا به آرامی در حد یک لایه مالیده و به مدت یک شبانه روز خشک می‌شود. در نهایت سطح، تمیز شده، مهره می‌خورد. این طلاکاری عمدتاً برای مناطق بزرگ و سطوح مختلف بکار می‌رود.

^۱. jan Duglass مجموعه‌دار و هنرمند لایه‌چینی، نیویورک)

بنا به تنایتۀ لازم، از آلیاژ‌های مختلف طلا استفاده می‌شود. در گذشته استفاده از قلع و نقره به جای طلا نیز رایج بوده است که آن را با استفاده از یک ورنی یا لاک با تهرنگ زرد لعاب می‌دادند تا تأثیرات بصری ورق طلا را با هزینه‌کمتر ایجاد کند (Howell، ۱۹۹۹: ۴). غیر از این نوع طلاکاری، که قبل از رنگ‌آمیزی نقاشی می‌شد، گاهی پس از اتمام نقاشی نیز طلاکاری صورت می‌گرفته است.

۵. فن‌شناسی لایه‌چینی‌ها در ایران

در تزیینات دیواری، بعد از مرحله بومسازی که مرحله مهمی از لحاظ نوع روغن و میزان آن یا صمغ و سریشم استفاده شده دارد، لایه‌چینی آغاز می‌شود که به آن لایه‌سازی یا ایجاد لایه تدارکاتی هم گفته می‌شود. در این مرحله، ترکیبی از گل رنگی و گچ یا گل سفید به همراه یک بست (ماده روان‌کننده) که عموماً سریشم یا سریش بوده به صورت برجسته استفاده شده و طرح مورد نظر بر سطح گچ دیوار یا سقف گذاشته می‌شود. پس از خشک شدن لایه‌های برجسته، از بست و چسب مورد نظر که عمدتاً روغن کمان، سریشم و صمغ بوده بر روی طرح گذاشته می‌شود. پس از آن، برگه یا لیف طلا بر روی این لایه برجسته می‌نشیند. طرح مورد نظر تکمیل، اضافات برداشته شده، پردازش صورت می‌گیرد. در نهایت عمل مهرب کردن انجام می‌شود که عموماً لایه طلا را با روغن زدن، مهرب می‌کنند (هلاکوبی، ۱۳۸۷: ۶).

برای نقاشی‌های مختلف با زمینه‌های چوب یا گچ، در نقاطی که امکان قرارگیری برگ طلا وجود ندارد (نقاطی که در عمق به نحوی قرار گرفته‌اند که امکان دسترسی برای چسباندن طلا به فرم دقیق ممکن نیست)، می‌توان از پودر طلای معلق در محلول روغنی استفاده کرد که به نام روغن‌های اکلیلی معروف هستند (سریفی، ۱۳۷۴: ۴۷).

۱-۵. ساخت برگه و پودر طلا

در رساله حل طلا و نقره عهد صفوی شیوه تهیه برگه طلا را این‌گونه توصیف

کرده: «در همه احوال معروف است که مثالی طلا که برابر با ۴/۶ گرم است را به صورت مقتولی باریک و بلند در آورده سپس آن را به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌کنند و هر قطعه از آن را لای پوست آهو گذاشته و اطراف آن را با سریش می‌بوشانند و اجازه می‌دهند تا خشک شود و هیچ هوایی به داخل راه نیابد. بعد از گذاشتن همه مقتول‌ها لابه‌لای پوست، آن را لای تکه‌هایی از چرم گاو قرار داده و دور آن را محکم می‌دوزند. سپس چرم دوخته شده را روی سندان قرار داده و ضربه زدن را آغاز می‌کنند. انقدر می‌کوبند تا میله‌های طلاجی به صورت ورق در آید. این اوراق باید به قدری نازک شود تا ترد و شکننده باشد (حدود ۱۲۰۰۰ ضربه پتک). سپس چرم‌ها باز شده و ورق‌های طلا از لای پوست در آورده می‌شود. حال اگر قصد تهیه پودر طلا داشته باشند، باید در ظرف سنگین یا چینی ورق‌ها را وارد کرده و روی آنها سریشم پخته شده اضافه نمایند و با انگشت یا دسته هاون آن را مالش دهنند تا قدری سفت شود. سپس این خمیر را بر روی سندان گذاشته، می‌کوبند تا سفت‌تر شود. سپس داخل ظرف برده حرارت می‌دهند تا نرم شود که در این حال باید ساییده شود. این طلای کوبیده شده، طلاجی است بسیار خوشرنگ و زیبا که به شکل پودر در می‌آید، سپس همین پودر را کمی شستشو می‌دهند تا سریشم اضافه خارج شود و پس از خارج شدن سریشم، آن را داخل ظرفی ریخته و خشک می‌کنند. هنگام بکار بردن پودر طلا، باید با مقداری سریشم پخته به مقدار چند قطره در ظرف مورد نظر ریخته و استفاده شود. در این مراحل، اگر طلا، مهره زده شود، برق خاصی می‌زند که به آن طلای پخته می‌گویند و چنانچه بخواهند طلا برق کمتری داشته و مات باشد نیاز است که چسب آن را بیشتر کنند. چون بعد از مهره شدن، درخشندگی کمتری دارد که به آن طلای خام می‌گویند. برای تعییر و تعویض رنگ طلا می‌توان با اضافه کردن مقداری نقره به این هدف دست یافت زیرا با کم و زیاد کردن نقره، رنگ طلا تعییر می‌کند. چنانچه بخواهند رنگ طلا از آن حدی که هست زیباتر جلوه کند هنگام پودر شدن و اضافه کردن سریشم، قدری زعفران ساییده با آب زلال به سریشم اضافه کرده، پس از خشک شدن، با سنگ عقیق سطح رنگ را مهره می‌کنند» (رساله حل طلا و نقره عهد صفوی).

۲-۵. طلاکاری پودری یا فرنگی

همانگونه که در رساله حل طلا و نقره عهد صفوی آمده، بدین منظور مقداری سریشم یا صمخ عربی در کاسه‌ای که چرب نباشد ریخته سپس ورق طلا را در کاسه انداخته با انگشت می‌مالند. سپس کمی نمک در آن ریخته و چند قطره آب می‌چکانند و این قدر می‌مالند تا وقتی تمام طلا حل شود. بعد از آن، کاسه را ثابت نگه می‌دارند تا محلول تهنشین شود سپس آب را آهسته از کاسه خارج کرده به طوری که محلول، ته کاسه بماند که آماده استفاده باشد. چنانچه این ترکیب در کاسه بماند خشک می‌شود. برای استفاده مجدد، مقداری آب در آن می‌ریزند و آن را به هم می‌زنند.

پس از آماده شدن پودر، مقداری از آن را با صمخ عربی، به منزله بست، مخلوط می‌کنند که معمولاً این نوع فن، در جامه بردازی‌ها و هاله دور سر استفاده شده است. همچنین این نوع طلاکاری برای مناطقی که برگ فلز نمی‌تواند بکار رود، بکار رفته است.

روش‌های امروزی، همانند پرس یا حک کردن، روش مناسبی نیست زیرا پلاستیسیتیه طلا زیاد بوده و شاید همان روش قرون وسطی که از آبیاز کردن طلا با جیوه به صورت ملغمه و خارج نمودن جیوه توسط حرارت انجام می‌شده و طلا به صورت پودر بسیار نرم باقی می‌ماند، مناسب باشد. همچنین از طریق احیای الکتروولیتیک می‌توان به پودر طلا دست یافت (هلاکویی، ۱۳۸۷: ۶۴).

۳-۵. انواع بوم سازی

قبل از اجرای تزیین نقاشی روی دیوار لازم است بستر یا زمینه کار، آماده‌سازی یا به اصطلاح بوم‌سازی شود. از بوم‌سازی‌های رایج، در ادامه به چند مورد اشاره می‌شود:

- **بوم زرک یا زر افshan:** در این بوم‌سازی از پودر طلا برای اندود کردن سطح استفاده می‌شده است که دانه‌بندی ذرات طلا، باعث جذب روغن شده، چسبندگی آن به دیوار افزایش می‌یابد. این نوع بوم‌سازی، بیشتر برای زرافشاندن سطوح کوچک، مانند بوم‌های کاغذی و تزیین خوشنویسی و... استفاده شده زیرا سطح یکدست و همگن ایجاد نمی‌کند.

-بوم برگ طلا: در این بومسازی ابتدا سطح دیوار تمیز شده سپس روی سطح روغن کمان مالیده و پس از گذشت مدت زمان کوتاه، برگه طلا بر روی سطح دیوار چسبانده می‌شود. این مرحله، نیاز به مهارت زیاد دارد. در تزیینات دیواری، بیشتر از این نوع بومسازی برای طلاکاری استفاده شده است زیرا سطح طلا یکدست و یکنواخت است (همان، ۱۳۸۷: ۵۷).

با توجه به مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته یک مقایسه تطبیقی بین لایه‌چینی‌های ایران و اروپا در قالب جدول زیر ارائه شده است:

جدول ۱-۳. مقایسه لایه‌چینی‌های ایرانی و اروپایی از نظر مواد و مصالح و فن

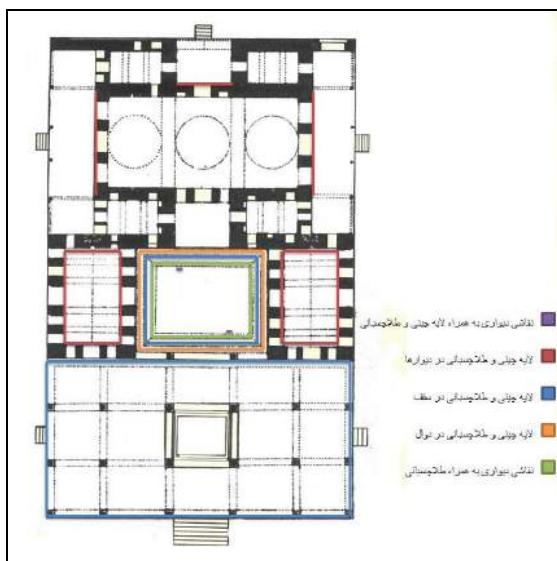
مضمون	فن	نوع لایه‌چینی	فلز مصرفی	لایه تدارکاتی	بستر لایه‌چینی	مکان
عمدتاً طرح گل و بوته	مهره‌کشی	آبی، روغنی	طلاء، نقره، مس، برنج	جو، گل سرخ، زرد	دیوار (تزیین وابسته به معماری)	ایران
عمدتاً مذهبی	عمدتاً بدون مهره‌کشی	روغنی	طلا	گل سرخ، گل سفید	دیوار، چوب، فلز، مجسمه و...	اروپا

۶. مطالعات موردى

مطالعات موردى درباره چهار نمونهٔ تاریخی صورت گرفته که از لحاظ فن‌شناسی و آسیب‌شناسی بررسی، مشاهده و آنالیز شده است. این چهار نمونه، لایه‌چینی‌های کاخ چهلستون، عالی‌قاپو، خانهٔ حقیقی و خانهٔ اژه‌ای در اصفهان هستند که دو مورد اول از دورهٔ صفوی و دو نمونهٔ اخیر از دورهٔ قاجار هستند. در این راستا مشاهدات، بررسی‌ها و آسیب‌شناسی‌ها به‌طور کلی صورت گرفته و مشاهدات آزمایشگاهی و آنالیز، بر روی یک نمونه از دورهٔ صفوی - کاخ عالی‌قاپو - و یک نمونه از دورهٔ قاجار - خانهٔ حقیقی - انجام شده است.

۶-۱. لایه چینی و طلاچسبان کاخ موزه چهلستون

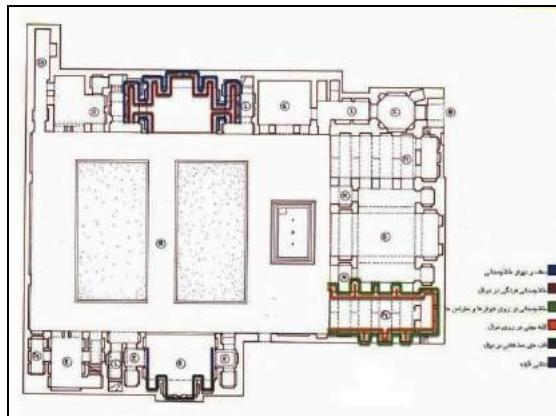
این کوشک از بنایهایی است که در زمان شاه عباس اول بنا شده اما بیشتر فضاهای آن مربوط به زمان شاه عباس دوم است. این کاخ دارای تزیینات متنوعی از جمله در تالار مرکزی، اتاق‌ها، ایوان و سقف، دارای تزیینات طلاکاری است. لایه‌چینی‌های این بنا با لایه تدارکاتی قرمز رنگ صورت گرفته و با برگه‌های طلا تزیین شده‌اند. همچنین گل و بوته‌ها با لایه‌چینی برجسته شده و طلاندازی شده‌اند.

پلان ۷. کاخ چهلستون، اصفهان، (پیرنی، ۱۳۷۹) موقعیت لایه چینی‌ها

۶-۲. شناسایی لایه‌چینی خانه حقیقی

خانه اخوان حقیقی مربوط به دوره قاجار، از خانه‌های منحصر به فرد در شهر اصفهان است که دارای انواع تزیینات معماری مانند نقاشی پشت شیشه، لایه‌چینی طلاچسبان، نقاشی دیواری، نقاشی آیینه و... است. این خانه، هم‌اکنون در اختیار دانشگاه هنر اصفهان است و کاربری دارد.

پلان ۹. خانه حقیقی، اصفهان، موقعیت لایه چینی‌ها

از جمله تزیینات بکار رفته در خانه حقیقی، استفاده از طلا در تزیینات آن است که به صورت لایه‌چینی، گچبری با روکش طلا و فرنگی‌سازی اجرا شده است. با توجه به اینکه لایه‌چینی‌های مربوط به کاخ چهلستون و عالی قابو پیش‌تر آنالیز شده بود و این دو بنا نیز مربوط به دوره صفوی هستند، بر این اساس، تزیینات لایه‌چینی آن در اتاق شمالی، آنالیز شد که می‌تواند بهمنزله الگویی از لایه‌چینی‌های دوره قاجار، بررسی شود.

تصویر ۷. طلاکاری زردکاری، خانه حقیقی، اصفهان تصویر ۸. طلاکاری زردک، گچبری با روکش طلاچسبان

تصویر ۹. طلاکاری زردک، خانه حقیقی، اصفهان تصویر ۱۰. گچبری با روکش طلاچسبان

تصویر ۱۱. لایه چینی، خانه حقیقی تصویر ۱۲. طلاکاری، خانه حقیقی، اصفهان

بدین منظور قسمتی از لایه‌چینی‌های واقع در قسمت شاهنشین شمالی این بنا که از بنای اصلی جدا شده بررسی، عکاسی، مشاهده میکروسکوپی و آزمایشگاهی شد که نتیجه این بررسی به شرح زیر است.

نخست نمونهٔ مورد نظر از هرگونه گرد و غبار و آلودگی پاکسازی و زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی ۴۵۰ برابر مشاهده و عکسبرداری شد. به این ترتیب لایه‌ها به صورت زیر مشخص شدند:

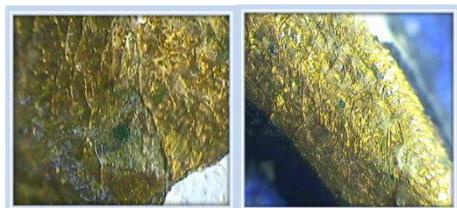
- لایه اول - گچ در چند لایه
- لایه دوم - روغن تیره شده و ضخیم
- لایه سوم - ورق طلای نسبتاً نازک در پاره‌ای موارد متمایل به سبز
- لایه چهارم - روغن مهره‌کشی شده

است که در بخش تصاویر میکروسکوپی (تصاویر ۱۳ - ۱۸) دیده می‌شود.

۶-۲-۱. تصاویر میکروسکوپی لایه‌چینی‌های خانه حقیقی

تصویر ۱۳. بست لایه چینی خانه حقیقی تصویر ۱۴. گچ زیر لایه چینی، خانه حقیقی

تصویر ۱۵. سبز شدگی طلا، خانه حقیقی تصویر ۱۶. سبز شدگی طلا، خانه حقیقی

تصویر ۱۷. حضور بست، خانه حقیقی تصویر ۱۸. گچ و برگه طلا، خانه حقیقی

همان گونه که در تصاویر مشاهده می‌شود، در لایهٔ تدارکاتی این لایه‌چینی از گل سرخ که عمدتاً در لایه‌چینی‌های دورهٔ صفوی بکار رفته، استفاده نشده است. نکته قابل توجه دیگر اینکه تهرنگ سبز در طلاکاری دیده می‌شود (تصویر ۱۳). با توجه به اینکه لایهٔ تدارکاتی قرمز، سبزی طلا را به‌خود می‌گیرد در این مکان که از گل سرخ استفاده نشده طبعاً این سبزی مشاهده می‌شود. نکته دیگر اینکه هنگامی که برگه طلا به ضخامت مطلوب و لازم نرسد تهرنگ سبز به‌خود می‌گیرد؛ اما در این مکان، فام سبز موجود به دلیل خوردگی الکتروشیمیایی آلیاژ استفاده شده است. همچنین استفاده از بست در تصاویر ۱۶ مشهود است. روی نمونه فوق الذکر، آنالیز XRD نیز صورت گرفت. در این آنالیز، ترکیبات بکار رفته در نمونه مورد آزمایش مشخص می‌شوند. بر اساس طیف دریافتی از آزمایشگاه، همان گونه که در دیاگرام شماره دو پیوست مشاهده می‌شود، حضور گچ^۱ از همه شاخص‌تر بوده و پس از آن کلسیت^۱ بیشترین مقدار را

۱. Gypsum

داشتند. همچنین مقدار کمی گچ بی‌آب^۱ یافت شد. مقادیر بسیار ناچیزی کوارتز و سیلیکات کلسیم و پتاسیم نیز وجود داشت که به دلیل ناچیز بودن آن، می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که درون ژیپس و یا گچ مصرفی وجود داشته و بهمنزله یک ماده مجزا به کار نرفته‌اند.

۶-۳. لایه‌چینی‌ها و طلاچسبان کاخ عالی قاپو

این کاخ به نام دولتخانه نقش جهان از شاهکارهای نیمة اول قرن یازدهم هجری است که شاه عباس ساخته است. در طبقات همکف، سوم، چهارم و ششم آن تزیینات طلاچسبان به چشم می‌خورد. از تمامی این طلاکاری‌ها، به جز اثر طلاچسبان بر گل اخرا و لایه تدارکاتی، چیزی باقی نمانده است. بهطور کلی، مشاهدات عینی، رگه‌هایی از طلاهای ریزش کرده، با لایه چرکی و گرد و غبار و طرح‌های اولیه لایه‌چینی که عمدتاً سالم مانده و فرم اثر را تداعی می‌کنند را نشان می‌دهد.

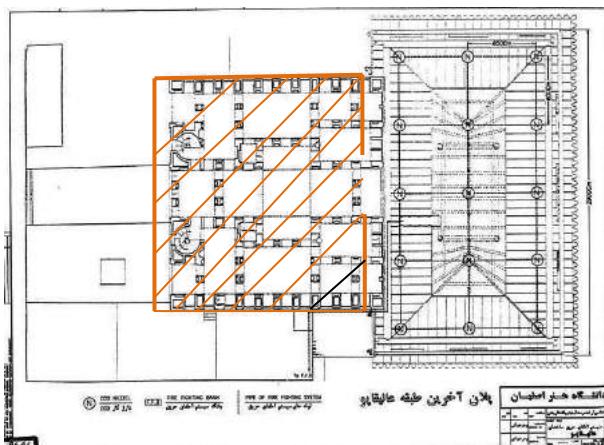
همان گونه که پیش‌تر بیان شد فن‌شناسی یا شناسایی مواد و مصالح بکار رفته در یک اثر هنری، از نخستین مراحل حفاظت و مرمت آن است. یکی از راههای شناسایی، استفاده از آنالیزاتورهای دستگاهی است. مثلاً در آنالیز لایه‌ای که هلاکویی روی تزیینات لایه‌چینی عالی قاپو انجام داده، بست استفاده شده در لایه‌چینی‌های بکار رفته پروتینی و با روش کروماتوگرافی لایه نازک، اسید آمینه پروولین شناسایی شده که این اسید آمینه‌ها، اجزای تشکیل دهنده کلاژن هستند و کلاژن، مربوط به بافت سریشم است.

همچنین برای تشخیص و تأیید ترکیبات قندی احتمالی، آزمایشاتی صورت گرفته که عدم وجود آنها را نشان داده است. در آنالیز عنصری، نمونه‌های مربوط به عالی قاپو و چهل ستون، حضور عناصری مانند کلسیم، آهن و سولفات تشخیص داده شده که با

۱. CaSo₄

آنالیز EDS کمیت این نمونه‌ها نیز مشخص شده است. نتایج کلی، حضور کلسیم سولفات و نوعی رس حاوی بون آهن را نشان می‌دهد. آنالیز فازی لایه‌های لاشه‌چینی

نیز با دستگاه XRD صورت گرفته که نسبت گج به گل سرخ را $4:1$ نشان می‌دهد. به طور کلی می‌توان این گونه نتیجه گرفت که لایه چینی‌های دوره صفویه بدین صورت اجرا می‌شده که ابتدا پودر گج ریزدانه را با گل سرخ مخلوط کرده، چسب سریشم محلول در آب گرم به آن افزوده، بدین ترتیب مایع روانی را تولید می‌کرده و این امکان را به هنرمند می‌داده تا با قلمو آن را بر سطح قسمت‌هایی که قرار بوده طلاکاری شود قرار دهد. سپس با قرار دادن چند لایه از این مخلوط، نقوش برجسته ایجاد می‌شده و در پایان، برگه طلا با یک روغن روی آنها چسبیده شده است. طلاکاری‌های صورت گرفته از نوع روغنی بوده‌اند.

پلان ۱۱. کاخ عالی قاپو، اصفهان (پیرنیا، ۱۳۷۹)، موقعیت لایه چینی‌های طبقه ششم

تصویر ۱۹. لایه چینی تنگ بری‌های عالی قاپو، اصفهان، طبقه ششم

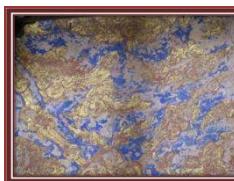
تصویر ۲۰. ریزش لایه چینی‌های دیوار طبقه ششم، کاخ عالی‌قاپو تصویر ۲۱. لایه چینی‌های سقف طبقه ششم، عالی‌قاپو

تصویر ۲۲. لایه چینی دیوار ایوان، عالی‌قاپو تصویر ۲۳. لایه چینی تنگ بربی، طبقه ششم، عالی‌قاپو

تصویر ۲۴. لایه چینی طرح گل شاه عباسی، چهلستون تصویر ۲۵. لایه چینی روغنی، طبقه ششم، عالی‌قاپو

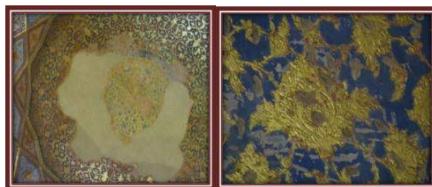
تصویر ۲۶ و ۲۷. آسیب لایه چینی، چهلستون، تالار مرکزی

در عالی‌قاپو دو مدل لایه‌چینی مشاهده می‌شود. در یک نوع، ماده لایه‌چینی به صورت مایع با یک قلمو چندین بار روی سطح دیوار قرار داده شده تا نقش بر جسته

ایجاد شود. در نوع دیگر، سطح دیوار خراش داده شده و نقش فرو رفته روی دیوار ایجاد شده سپس درون قسمت‌های فرو رفته با ماده لایه‌چینی پر شده به‌طوری که فرو رفتگی‌ها کاملاً پر نشده و نقش، همچنان فرو رفته است. این نوع لایه‌چینی، در تالار طبقه سوم دیده می‌شود که متأسفانه بخش زیادی از طلاهای این تزیینات، ریخته و نابود شده‌اند.

لایه‌چینی‌های طبقه ششم عالی‌قاپو، در قسمت تنگبری‌های دیوار، همان‌گونه که در تصاویر مشاهده می‌شود، بخش اعظم طلاکاری‌های آن ریخته و قسمت ناچیزی از آن باقی مانده است. لایه تدارکاتی لایه‌چینی طبق کلیه لایه‌چینی‌های دوره صفوی، قرمزرنگ و تقریباً بدون آسیب است. لایه تدارکاتی لایه‌چینی، طبق الگوی لایه‌چینی‌های دوره صفوی، قرمزرنگ و در برخی قسمت‌ها دارای آسیب است. طلاکاری‌های لایه‌چینی‌های طبقه چهارم، تقریباً همگی ریخته‌اند.

در جریان مصاحبه‌ای که با مرمت‌گران تزیینات این بنا، «خراسانی» و «امین الرعایا» صورت گرفت، آنها مرمت لایه‌چینی را کاری بسیار حساس و ظریف دانسته، اذعان داشتند که حفاظت، نگهداری و بازرسی مداوم بر روی این آثار، مقدم بر مرمت آنهاست و راه کارهای مرمتی لایه‌چینی را به صورت یک تمیزکاری ساده و ایجاد یک پوشش حفاظتی مانند پریمال رقيق ذکر کردند و با افزودن هرگونه لایه یا لیف طلا برای ایجاد و برگرداندن طلاچینی به فرم اولیه، مخالف بودند و همان‌گونه که در تصاویر مربوط به آسیب‌دیدگی آثار، از جمله تصاویر ۲۸۷ و ۲۸۶ دیده می‌شود، از اضافه کردن و ایجاد مجدد طرح به صورت اولیه اجتناب شده است. اصلاحی در این خصوص ذکر کرد با استفاده از پریمال بهمنزله لایه محافظت کننده، بروز دو مشکل پیش‌بینی می‌شود. نخست اینکه آب موجود در امولسیون پریمال، قادر است در لایه‌های چسب آبی (به‌سبب انحلال پذیری شان در آب) و لایه طلاکاری در صورت عیار پایین، نفوذ و ایجاد اشکال نماید. دوم؛ فیلم (لایه نازک) سخت شده پریمال، بعد از کامل شدن واکنش‌های گیرایش، با توجه به درجه سر دروانی آن در دماهای بالاتر از ۲۷ درجه سانتیگراد، قادر به جذب آلودگی‌های محیطی خواهد بود (خراسانی، ۱۳۹۰).

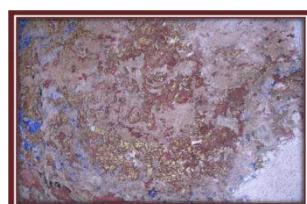
تصویر ۲۸. لایه‌چینی سقف تالار مرکزی، چهل‌سoton تصویر ۲۹. لایه‌چینی دیوار تالار مرکزی، چهل‌سoton

تصویر ۳۰. لایه‌چینی دیوار اتاق غربی، چهل‌سoton تصویر ۳۱. لایه‌چینی دیوار تالار مرکزی، چهل‌سoton

تصویر ۳۲. لایه‌چینی دیوار تالار مرکزی، چهل‌سoton تصویر ۳۳. آسیب لایه‌چینی دیوار، چهل‌سoton

تصویر ۴۴. آسیب لایه‌چینی‌های دیوار، عالی قاپو

۶-۴. لایه چینی و طلاچسبان خانه ازهای

این خانه از دوره قاجار به جا مانده و دارای تزیینات لایه چینی و طلاچسبان در بخش شاهنشین می باشد که هم‌اکنون در تصرف شهرداری اصفهان و در اختیار سازمان اصفهان شناسی قرار دارد.

پلان ۱۰. خانه ازهای، اصفهان، موقعیت لایه چینی‌ها

تصویر ۳۵ و ۳۶. آسیب طلاکاری خانه ازهای، اصفهان

تصویر ۳۷. طلاکاری تلفیق با آینه کاری، خانه ازهای، اصفهان تصویر ۳۸. طلاکاری زمینه، خانه ازهای، اصفهان

تصاویر ۳۹ و ۴۰. لایه چینی حاشیه و زمینه (گل و بته، طرح جانوری)، خانه اژه‌ای، اصفهان

تصویر ۴۱. طلاکاری اطراف آینه‌کاری، خانه اژه‌ای، اصفهان

۷. آسیب‌شناسی

آثار لایه‌چینی از زمان ایجاد شروع به تغییر می‌کنند. فرایند پیرشدگی به سرعت آغاز شده و دیگر آسیب‌های محیطی و دخالت‌های انسانی نیز این تغییرات را تسريع می‌کند. اما به طور کلی دلایل تغییر در لایه‌چینی‌ها را به ویژه در سه نمونه بررسی شده آثار تاریخی اصفهان، کاخ عالی قاپو، کاخ چهلستون و خانه حقیقی، می‌توان در سه دسته کلی شناسایی و طبقه‌بندی کرد:

ویژگی‌هایی ذاتی مواد استفاده شده در لایه‌چینی

- تأثیرات عوامل محیطی

- عوامل یا دخالت‌های انسانی.

۱-۷. ویژگی‌های ذاتی مواد استفاده شده در لایه‌چینی

آسیب‌های طلاکاری به طور کلی شامل ریزش، چروک خوردن، پوسته شدن (تاول زدن)، تغییر رنگ و خوردگی است. همان‌گونه که پیشتر ذکر شد مواد استفاده شده در تزیینات لایه‌چینی این بناها عمدتاً گچ، گل ارمنی و سریشم و برگه طلا است.

سطح طلا دارای حفره‌ها و شکاف‌هایی است که باعث کاهش مقاومت فیزیکی آن می‌شود. همچنین پایین بودن سختی طلا سبب خراش برداشتن آن می‌شود. بسیاری از ذرات معلق در هوا، ابعادی بیشتر از ضخامت برگه طلا دارند که با توجه به سختی پایین طلا سبب می‌شوند برگه طلا به راحتی از روی سطح کار برداشته شود. در فضاهای داخلی، تغییر رنگ طلا دیده می‌شود که احتمالاً در اثر حضور ترکیبات سولفیدی حاصل از واکنش گازهای سولفیدی و رطوبت هوا است. عیار طلا نیز در این امر دخالت دارد. طلا با عیار پایین و افزایش ترکیبات گوگردی می‌تواند سرعت تیرگی را تشدید کند (Lins, ۱۹۹۱: ۳۳) .

ماده دیگر، روغن برای اتصال برگه طلا بر سطح لایه‌چینی است. عوامل زیادی می‌توانند این چسبندگی را تضعیف کنند و باعث پوسته شدن و ریزش ورقه‌ها از سطح شوند که عبارت‌اند از غیرهم‌جنس بودن برگه طلا، روغن و لایه‌چینی که هر لایه عکس‌عمل‌های متفاوتی را در برابر محیط نشان می‌دهد. تغییرات دما بدینه در فضاهای بیرونی سبب انقباض، انبساط و شوک در چسبندگی لایه‌ها می‌شود. همچنین فعل و افعالات لایه روغن در مرحله خشک شدن، باعث کاهش قدرت چسبندگی آن می‌شود (اصلانی، ۱۳۷۷: ۸۵).

عوامل دیگر از جمله اشکالات فنی هنگام ایجاد لایه‌چینی، فرسودگی لایه‌های ضعیف شده نیز، سبب ایجاد نقص در آن می‌شوند که از آن میان، ارتعاشات صوتی و انواع آلودگی‌ها بر روی این لایه‌های فرسوده تأثیر بیشتری خواهد داشت.

۲-۷. تأثیر عوامل محیطی

تغییرات دما

با توجه به اینکه ساختار گچ دارای بلورهای خاصی است که به اصطلاح ناهمسان‌گرد هستند (گرم و سرد شدن سبب انقباض و انبساط در جهت‌های مختلف می‌شود). در هر سیکل از انقباض و انبساط، بلورها به یکدیگر فشار آورده و تمرکز تنفس در برخی نقاط کم و زیاد می‌شود. ادامه این تغییر در طولانی مدت، سبب تخریب

بلورهای گچی می‌شود. همچنین در اثر تغییرات دمایی، تبدیلات فازی صورت می‌گیرد. مثلاً گچ در اثر از دست دادن آب، کاهش حجم خواهد داشت که این خود سبب ایجاد ترک و تخلخل در گچ می‌شود. از دیگر اجزای لایه‌چینی، سریشم است که از زنجیره‌های کلازن ساخته شده و به دماهای بالا حساس است و گرما سبب سست شدن اتصالات مولکولی آن می‌شود (Mac taggart, ۱۹۷۱: ۵۹).

تغییرات رطوبت

در صورتی که لایه‌چینی، در اثر رطوبت زیاد، خیس و نمدار شود، فرایند حل شدن کربستال‌های گچ صورت می‌گیرد که چنانچه رطوبت محیط کاهش یابد، آب آن تبخیر شده و گچ مجدداً به صورت بلور در خواهد آمد. این روند با ورود مجدد آب و خشک شدن دوباره اتفاق خواهد افتاده و سبب سست شدن ساختار گچ می‌شود که البته با کوچک‌ترین ضربه مکانیکی، آسیب می‌بیند.

رطوبت نسبی محیط، تأثیر زیادی در فرایندهای تخریبی لایه‌چینی دارد. با پایین آمدن رطوبت نسبی محیط، تبدیل گچ آبدار به گچ بی‌آب یا انیدرید تسریع می‌شود. این کاهش حجم سبب سستی ساختار گچ و سپس لایه‌چینی می‌شود. از طرف دیگر، رطوبت می‌تواند محیط را برای انجام واکنش‌های شیمیایی فراهم کند. با بالا رفتن رطوبت نسبی محیط، گازها و ذرات معلق در محیط باعث ایجاد یک سری واکنش‌های شیمیایی می‌شوند که این واکنش‌ها سبب تخریب لایه‌چینی می‌شود. دیگر اجزای لایه‌چینی مانند گل ارمنی، که نوعی آلومینو سیلیکات است، می‌تواند مقادیر زیادی آب را بین صفحات خود جذب کند. به همین دلیل، در تماس با بسته‌های آبی، این ماده زمانی که آب خود را از دست می‌دهد، انقباض حجمی پیدا می‌کند. این پدیده هنگام اجرای لایه‌چینی رخ می‌دهد اما پس از آن هم، مواد تشکیل‌دهنده لایه‌چینی چون به‌شدت قطبی هستند می‌توانند رطوبت محیط را جذب کرده و آسیب‌های ناشی از رطوبت را سبب شوند. رطوبت زیاد همچنین می‌تواند سریشم را در خود حل کرده، سبب جدایش لایه‌چینی شود. زنجیره‌های مارپیچی کلازنی سریشم، در اثر رطوبت، باز

شده و در اثر خشک شدن، منقبض می‌شود. حال چنانچه میزان سریشم بکار رفته زیاد باشد یا نوسانات رطوبتی زیاد شود، فرو ریختنگی اجزای لایه چینی اتفاق می‌افتد. با توجه به استفاده از این بناها به ترتیب به منزله کاخ موزه و اداری، حضور بازدیدکنندگان و کارکنان سبب ایجاد رطوبت ناشی از تنفس و دم و بازدم که بخار آب زیادی را در طول زمان ایجاد می‌کند، می‌شود (Howell, Kevin, ۱۹۹۹: ۱۰-۱۱).

نور

نور یکی از عوامل مخرب این آثار است که در فرایندی به نام فتوالیز سبب تخرب و از دست دادن خاصیت بسته‌ها می‌شود. نور، به خصوص در بسته‌های رزینی سبب ایجاد اتصالات عرضی و کمرنگ شدن و سست شدن رنگدانه‌ها می‌شود که این تخرب، روی سطوح خارجی بنا شدیدتر است. این بناها، بازدیدکنندگان فراوانی داشته و در معرض عکسبرداری قرار می‌گیرند، از این‌رو در طولانی مدت در معرض چنین آسیب‌هایی نیز قرار دارند (Howell, Kevin, ۱۹۹۹: ۱۵-۱۶).

۳-۷. آسیب‌های ناشی از دخالت انسان

این آسیب‌ها بسیار گسترده‌اند و موارد زیادی را شامل می‌شوند. از تخرب عمدی یا وandalism گرفته تا آسیب‌هایی که تحت عنوان مرمت روی آثار اعمال می‌شوند. همچنین آسیب‌های انسانی که به طور غیرمستقیم به آثار وارد می‌شوند را می‌توان نام برد. از جمله آلودگی‌ها، آلودگی‌های صوتی و غیره (اصلانی، ۱۳۷۷: ۵۸).

۴. مشاهدات و آسیب‌های لایه چینی‌های دوره صفوی (کاخ عالی قاپو و چهلستون)

ترتیب لایه‌ها:

لایه اول؛ گچ و گل قرمز در چند لایه
لایه دوم؛ روغن به صورت فیلم نازک
لایه سوم؛ ورق طلای نازک
لایه چهارم؛ روغن محافظ.

مشاهده‌ها

- نکته قابل توجه در این مورد این خانه اینکه علاوه بر لایه‌چینی، از نوعی طلاکاری استفاده شده که احتمال قریب به یقین، طلا را مستقیماً روی تزیینات گچ بری بکار برده‌اند. همان‌طور که در تصویر ۲۵ دیده می‌شود، لایه زیرین، لایه‌چینی نبوده، طلا مستقیماً بر روی سطح گچ کار شده است. عدم وجود تنالیتۀ سبز

- پوسته شدن و خرد شدن برگه طلا (تصویر ۲۸)

- جداشدن لایه تدارکاتی همراه با طلا (تصویر ۳۳)

- جدایش چسب و ریزش طلا از سطح لایه تدارکاتی (تصاویر ۱۹ و ۲۰ و..)

- ریختنگی بیشتر طلا در نقاط پرنور

- مه‌گرفتگی روغن در سطح کار و عدم ایجاد استحکام برای لایه طلا (تصویر ۳۲)

- ایجاد یک لایه چرکی همراه با ذرات روغن و عدم انعکاس نور (تصویر ۳۱)

- آسیب‌های ناشی از سست شدن بستر لایه‌چینی (تصاویر ۲۷ و ۲۹)

- سطح ورق نازک و درخشندۀ

- روغن با غلظت کم

- عدم وجود تنالیتۀ سبز.

ترتیب لایه‌چینی‌های دوره قاجار:

- لایه روغن مهره شده

- ورق طلای یک لایه، گاهی دولایه بر روی هم

- روغن یا چسب اتصال (سریشم)

- بستر گل سفید و گچ.

۵-۶. آسیب‌های مشاهده شده در خانه حقیقی (دوره قاجار)

درخشش کم و سبزگون بودن لایه طلا (تصاویر ۱۵ و ۱۶)

- شبکه‌ای شدن سطح طلا (تصویر ۱۳)

- چرکی سطوح طلایی (تصاویر ۱۷ و ۱۵)
 - تیره شدن قسمت‌های اکلیلی یا پودری (تصویر ۷)
 - ریختنگی طلا (تصاویر ۹ و ۱۰).
- علل پایداری بیشتر طلاکاری‌های دوره صفوی
- بکارگیری ورق طلا با ناخالصی کمتر
 - استفاده از روغن کمان مرغوب
 - استفاده از رنگ‌های معدنی و گچ برای لایه تدارکاتی.

۶-۷. تمیزکاری طلاکاری

تمیزکاری تزیینات طلاکاری شده باید با احتیاط و در صورت امکان با میکروسکوپ دستی، انجام گیرد. برای انجام این کار از محلول‌های شیمیایی نمی‌توان استفاده کرد. برای تمیزکاری این تزیینات ابتدا باید مطالعات فن‌شناسی لازم انجام داده و با توجه به نوع و میزان آسودگی، ترکیبات مناسب را برای تمیزکاری بکار برد.

۸. علل زوال

هنر لایه‌چینی، مانند دیگر هنرهای سنتی، رو به زوال است اما سرعت زوال آن نسبت به دیگر هنرهای سنتی، بنا به دلایلی، بیشتر است. این هنر به مرور زمان، همان‌گونه که ذکر شد، در اروپا بر روی بسترها متفاوتی مانند چوب، گچ، فلز و مانند آن اجرا شده اما در ایران این تنوع در انتخاب بستر به چشم نمی‌خورد و فقط به صورت بخشی از تزیینات معماری بر روی دیوار اجرا شده است. در مطالعات و تحقیقات صورت گرفته، دلایل زیر را می‌توان به منزله مهم‌ترین علل رو به زوال رفتن این هنر و فن معرفی کرد:

- پرهزینه بودن استفاده از طلا و همچنین مشکل بودن تهیه روغن‌های مورد نیاز (روغن کمان). با توجه به اینکه امروزه رشد فزاینده تکنیک‌های ماشینی در تولید صنایع دستی و تزیینات داخلی مشاهده می‌شود، استفاده از مواد و مصالح آماده و موجود، کم‌هزینه و آسان در الیت و ارجحیت قرار دارند.

- عدم کیفیت در تهیه برگ طلا یا زمینه تدارکاتی (مواد و مصالح اولیه)؛
- فرسایش و آسیب نمونه‌های اصلی و کمرنگ شدن جلوه و خدشه‌دار شدن حس زیبایی‌شناسانه هنر.

همان‌طور که در تصاویر مشاهده می‌شود، عمدۀ لایه‌چینی‌های بکار رفته دچار آسیب‌های فراوان شده‌اند که در بخش آسیب‌شناسی به آنها اشاره شد.

- تکنیکی بودن این هنر؛ کلیه مراحل آماده‌سازی از جمله تهیه برگ طلا، تهیه بست و بستر لایه‌چینی، مهارت و خبرگی زیادی را می‌طلبید. با توجه به اینکه هنرمندان قدیمی به‌طور کامل و همه‌جانبه در آماده‌سازی تخصص و تجربه داشته‌اند امروزه این امر شاید انجام پذیر نباشد.

- آسیب‌های انسانی، که در بخش آسیب‌شناسی توضیح داده شد.

- استفاده انحصاری در طرح‌های سنتی و بستر یکسان (لایه‌چینی گلی)؛ همان‌گونه که در ابتدای این بحث عنوان شد، در لایه‌چینی‌های اروپایی از بسترهای متفاوتی برای لایه‌چینی استفاده شده اما در ایران، عدم تنوع در استفاده از بستر و همچنین محدود شدن طرح‌ها به نقش‌مایه‌های سنتی، طرفداران زیادی ندارد.

- بی‌توجه بودن سازمان‌های ذیربط، از جمله سازمان میراث فرهنگی که متولی اصلی حفظ هنرهای سنتی است، به احیای این هنر

- اندک بودن شمار هنرمندانی که در این رشته هنری تخصص و مهارت لازم را دارند.

نقاشی دیواری

بزرگترین مرجع دانلود مقالات و کتاب‌ها www.semanticscholar.org

۱. معرفی

هنر نقاشی، ریشه در تاریخ کهن زندگی انسان دارد که به منزله موجودی هوشمند روی زمین؛ در کنار کار و شکار برای زندگی، نقشی هم به یادگار گذاشته که آن نقوش، اکنون با عنوان نقاشی‌های انسان غارنشین شناخته می‌شوند. در کنار مفاهیم متعددی که بر آثار نقاشی روی دیوار، سنگ، سفال، فلز و غیره بدست آمده، جلوه‌های زیبایشناصانه فرم و شیوه بکارگیری ابزار هنرمند در انتقال طرح‌ها و نقوش و رنگ‌آمیزی آنهاست؛ اما در عصر تاریخی، تمدن ایرانی که گستره‌ای به مراتب بیشتر از امروز داشته، نقاشی در سطوح وسیع و گسترده به منزله یکی از ابزار رسانه‌ستی؛ بر روی بوم‌های دیواری ترسیم می‌شده است. موضوع نقاشی‌ها نیز متناسب با ویژگی‌های فرهنگی و دینی و سیاسی آن روزگار، انتخاب می‌شده است.

نقاشی دیواری را نباید به منزله روشی که تنها رسالت آن، تزیین یا ابلاغ یک پیام است پنداشت، بلکه ضمن توجه به ویژگی‌های نقاشی دیواری و اصالت‌های ارزشمند آن در ارتباط با محیط و مخاطب باید آن را به منزله هنری چند وجهی و همگانی که توanstه گرایش‌های دیگر هنری را در خود تجربه نماید و از قابلیت‌های بصری محیط استفاده کند فرض کرد.

آثاری از این نوع گرایش، می‌توانند در ترکیبی بدیع بین اثر و محیط، فضایی واحد و هارمونیک از آرمان‌ها و خاطره‌های قومی مخاطب و عوامل بصری در طبیعت و ساخته‌های بشر را در ساختارهای بدیع تکمیل نماید (کفشچیان مقدم، ۱۳۸۳: ۷۱).

۱-۱. تعاریف

اصطلاح نقاشی دیواری، در فرهنگ‌های گوناگون به صورت‌های متفاوتی آورده شده است. برای مثال، در فرهنگ ایتالیایی «La peinture Murale» در فرهنگ انگلیسی، «wall painting» و در فرهنگ فرانسوی «روبرت»، نقاشی دیواری را این چنین تعریف می‌کند: «هر نوع نقاشی که مستقیم بر روی دیوار ترسیم شود یا در جای دیگر کار شود و سپس روی دیوار نصب شود، نقاشی دیواری گفته می‌شود. تفاوت عمده این نقاشی با نقاشی سه پایه‌ای، در آن است که نقاشی دیواری در تناسب با معماری و فضای اطراف خود، ربط و تناسب پیدا می‌کند». در همین لغتنامه، کلمه دیوار چنین توصیف شده است: «دیوار، اثری است که بر روی مقطعی طولی بالا می‌رود و برای محصور کردن، جداساختن یا حمل کردن چیزی بکار گرفته می‌شود». در دایره المعارف بریتانیا نیز واژه ترکیبی نقاشی دیواری را این‌گونه تعریف کرده است: «نوعی از نقاشی است که برای تزیینات روی دیوارها و سقف بنا بکار می‌رود». فرهنگ لغات آنگلوساکسون و لاتین- امریکن نیز این‌گونه نقاشی‌ها را به نام «دیواری» خوانده‌اند. از تعاریف بالا چنین استنباط می‌شود که دیوار، عنصری است دارای هویت کاربردی که با توجه به نوع هدفمندی طراحان آن، کاربردهای متفاوتی را ارائه می‌دهد (کرامتی، ۱۳۸۰: ۲۶۱).

کفشچیان در خصوص ویژگی‌های دیوار، به منزله بستر نقاشی دیواری، چنین ذکر می‌کند:

- اثر دیواری باید متناسب فرم و ابعاد دیوار باشد.

- مواد و مصالح اثر دیواری باید متناسب با مواد و مصالح بستر دیوار باشد. به دلیل اینکه مواد بکار رفته در دیوار، به تناسب امکانات، آب و هوای خاص منطقه و فرهنگ‌های گوناگون متفاوت هستند، بنابراین باید دارای قابلیت‌های بصری متفاوت در شکل و بافت مصالح بوده و از سوی دیگر دارای خاصیت اثربذیری مواد مختلف دیگر روی خود باشند.

- اثر دیواری نباید نقش کاربردی دیوار را تغییر دهد. بنابراین کلیت اثر دیواری باید تابع نقش کاربردی دیوار و معماری حاکم بر دیوار باشد (ساختار زیبایی‌شناسی رنگ و فرم اثر دیواری نیز باید تابع هارمونی حاکم بر بنا و نقش کاربردی دیوار باشد).

- شیوه اجرای اثر دیواری باید متناسب با بافت دیوار و متناسب ساختار زیباشناصی معماری حاکم بر دیوار باشد (کفشچیان مقدم، ۱۳۸۳: ۷۳).

بر این اساس، ارتباط کیفی، بصری نقاشی و دیوار را می‌توان در سه گروه زیر تقسیم‌بندی کرد:

- آثار دیواری که با عوامل و کیفیات بصری دیوار به حد کمال، هماهنگ شده و در نگاه کلی تحت سیطره ساختار زیباشناختی حاکم بر دیوار قرار گرفته‌اند. اوج این هماهنگی را می‌توان در آثار هنرمندان رنسانس به خوبی مشاهده کرد. مانند شام آخر لئوناردو داوینچی

- آثار دیواری که توجهی به عوامل و کیفیات بصری دیوار و محیط نداشته‌اند و دیوار تنها محمل برای حمل نقاشی محسوب شده و همانند تابلوهای غیردیواری می‌توانند در هر مکان و زمانی ارائه گرددند مانند آثار بسیاری بر دیوارهای پمپی.

- آثار دیواری که در ترکیب با دیوار، مجموعه‌ای منسجم و نو ارائه داده‌اند. به طوری که این آثار در ترکیب جدید هنرمند، ضمن حفظ هماهنگی با فضای حاکم معماری با بهره‌گیری از علم مناظر و مرایا و استفاده از خطای باصره، دیوار و محیط را به نفع خود تغییر می‌دهد و ترکیب آرمانی خود را بر دیوار حاکم می‌کند. مانند تابلوی «رستاخیز» اثر «میکل آنژ» در محراب نمازخانه «سیستین» (کفشچیان مقدم، ۱۳۸۳: ۷۶-۷۴).

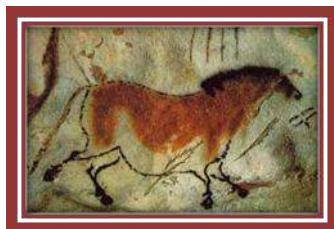

(کششیان مقدم: ۷۴) تصویر ۱. نقش دیواری حیوانی، غارهای اولیه، تمدن اورینیاک

۲. تاریخچه نقاشی دیواری

قدیمی‌ترین آثار نقاشی دنیا متعلق به حدود ۳۰۰۰۰ هزار سال قبل است که در غار لاسکو و فون دو گوم در مونتینیاک فرانسه قرار دارند. این نقاشی‌ها با انگشت یا قلم با استفاده از اخراجی قرمز و رنگدانه سیاه انجام شده‌اند. تصاویر زیادی از اسب، بز، بوفالو، ماموت و نوعی گاو به نام «اروش» و تصاویر بسیار کمی از انسان را نشان می‌دهند (ولت، ۱۳۷۲: ۱۱).

تاریخ نقاشی، برخلاف تصور همگان، شاید از نقاشی رئال آغاز نمی‌شود. اگرچه انسان نخستین، نقوش مورد نظر خود را با نگاه به طبیعت و الهام از پیرامون خود خلق می‌کرده، به شدت تحت تأثیر برداشت‌های شخصی و باورهای قومی بوده و متناسب با نیاز و توان اجرایی خود برای انتقال مفاهیم، فارغ از شباهت بی‌نقص با نمونه‌های اصلی، تلاش می‌کرده است. این موضوع را در نقوش کاملاً گرافیکی و استرلیزه (تجزیدی) که بر سفال‌ها می‌زده و یا در خطوط اولیه تصویری از آن استفاده می‌کرده و حتی نقش‌های هندسی‌اش می‌توان دریافت.

تصویر ۲. نقش حیوان در نقوش دیواری اولیه، غارهای فرانسه (کفسجیان مقدم: ۷۵)

آنان بیش از آنکه مقید به شباهت و طبیعت‌گرایی بوده باشند، به تصویر کردن آنچه لازم می‌دانسته پرداخته و در نقش‌ها به انتراع و نمادسازی روی آورده‌اند. گاهی با طرحی از موجودی خیالی، بلایای آسمانی را دفع می‌کردند و با تصویر گاوی‌میش تیخورده‌ای، شکار پربارتر فردا را آرزو می‌کردند. بر پایه ایمانی جادوبی، چیرگی بر جانوران را نقش می‌کردند و با تکرار تصاویر جانوران مورد شکار بر صخره‌ها، به افزایش تعداد آنها و باروری نسلشان امید می‌بستند. با حرکت انسان از دوران گرسنگی و وحشت از مرگ به سمت زندگی مطمئن‌تر و تأمین آذوقه و مسکن بهتر، این نقوش نیز از سمت معانی سحر و جادو به سمت مراسم عبادی و پرستشی پیش می‌روند. به این ترتیب، نقاشی، توانایی مقدسی شمرده می‌شد و شاید در اختیار افراد خاصی قرار داشت (ولت، ۱۳۷۲: ۱۴).

۱-۲. تاریخچه نقاشی دیواری در ایران

۱-۲. قبل از اسلام

در ایران و در غارهای منطقه کوهدهشت استان لرستان، تصاویر نقاشی شده‌ای از حیوانات، کشف شده است. برخی از مهم‌ترین غارها عبارت‌اند از: غارهای همیان و برد سفید در کوه کیزه در شمال کوهدهشت، غار دوشه و میرملاط در شمال غرب کوهدهشت که روی دیوارهای آن حدود یک صد و ده نقش مختلف، با رنگ سیاه، نقاشی شده است. این نقاشی‌ها، صحنه‌های رزم و شکار با تیر و کمان و حیواناتی چون اسب، بز، کوهی و سگ را نشان می‌دهد که بهشیوه‌ای ساده و ابتدایی و با ترکیبات مواد رنگی قرمز اخراجی، سیاه و اندکی زرد خلق شده‌اند.

«گریشمن» می‌گوید: نقاشی‌های مزبور به وسیله ساکنان لرستان و در دورانی که بشر به حالت گردآورنده آذوقه می‌زیسته ترسیم شده که این دوران مربوط است به چندین هزار سال پیش از آن که دره‌ها خشک شود و انسان بتواند از کوه پایین آمده و بیرون از کوهستان زندگی کند (گیرشمن، ۱۳۵۰: ۲۴).

پس از اظهار نظر گریشمن، هیئتی مرکب از باستان‌شناسان خارجی و ایرانی، به منطقه لرستان اعزام شدند و اعلام کردند که نقوش روی صخره‌های لرستان شبیه نقوش مکشوفه در شرق اسپانیا در دوره‌های اخیر و مربوط به دوره ماقبل تاریخ است که عمدتاً به صورت صخره‌های متعدد و در زیر صخره‌های عظیم که به حالت برجسته، بر دیوار غار قرار گرفته‌اند نقش شده است. خرده‌سفال‌های پیدا شده در آنجا دلالت بر سکونت در جوار این برجستگی‌ها در غار دارد. سبک این نقوش، بیشتر ذهنی هستند و صراحت اغراق‌آمیز در نشان دادن پیکرها و حرکات آنها در عین سادگی، به بیان روشن موضوع که جنگ و گریز شکارچیان با حیوانات است، پاری رسانده است. نقوش مزبور، عمدتاً با قرمز اخراجی و سیاه رنگ‌آمیزی شده‌اند (اسکندری، ۱۳۶۷: ۷۲-۷۳). به این ترتیب، می‌توان گفت نقاشی‌های دیواری که در دوران غارنشینی، بازتاب نیازمندی‌های اولیه زندگی انسان بودند، امروزه به نیازهای فطری و معنوی جامعه پاسخ می‌دهند.

۱-۱-۲. دوره هخامنشی

هنر در این دوران، هنری درباری است که تأثیرات زیادی از هنر اقوام و ملل مختلف پذیرفته لیکن آنچه شایان ذکر است اینکه نفوذ و تأثیر هنر بیگانه، چه در زمینه معماری و چه در سایر زمینه‌های هنری، تقلید صرف نبوده بلکه، با در آمیختن با هنرهای بومی، رنگ و بوی ایرانی به‌خود گرفته است.

یکی از مناطقی که آثار نقاشی دیواری بر روی گچ در آن بدست آمده، کاخ شاهور در شوش است که آثاری از گل‌های تزیینی و همچنین تصویر سه سر از انسان، به اندازه طبیعی با رنگ‌های سیاه و سفید و قرمز و آبی، در جریان کاوش‌های سال ۱۳۵۱ بدست آمده است. تکیه‌گاه نقاشی‌های دیوارها خشتشی بوده که با اندود کاھگل ضخیمی

پوشانده شده و سپس بر روی آن، لایه بستر نقاشی را که از جنس گچ بوده، اجرا کرده‌اند.

رنگ‌آمیزی ستون‌های سنگی نیز از دیگر تزیینات کاخ‌های هخامنشی بوده است. برای مثال، در آپادانی شوش، مجموع ستون‌ها به رنگ زرد روشن رنگ‌آمیزی شده بود. به طوری که نه تنها ظاهری شبیه مرمر به سنگ‌ها می‌داده است بلکه مقایص سنگ‌های آهکی را می‌پوشانید (تجویدی، ۱۳۵۵: ۱۸).

رنگ‌آمیزی و نقاشی‌های تزیینی بر روی ستون‌های چوبی نیز مرسوم بوده است. محققان عقیده دارند که روی ستون‌های چوبی ابتدا با لایه‌ای از الیاف گیاهی، نظیر گرفت، پوشانده و سپس روی آن، اندودی از گچ اجرا می‌شده است و در نهایت سطح گچی آماده شده را به وسیله رنگ‌های مختلف، تزیین می‌کردند. همچنین در کاخ‌ها، کف بنا به وسیله ملات سبزرنگی اندود شده است. از نمونه‌های اندود رنگی می‌توان کف کاخ تخر در تخت جمشید که با ملات قرمز رنگی فرش شده است را نام برد (اصلانی، ۱۳۷۶: ۱۴).

۲-۱-۲. دوره اشکانیان

اصلانی درباره نقاشی دیواری این دوره می‌نویسد: گچبری و نقاشی روی دیوارها از عناصر مهم تزیین در معماری این دوران است. آثار هنر اشکانی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. آثار دوره یونانی و تقلید از آثار شرقی پیشین و دوره‌ای که از اوآخر قرن اول قبل از میلاد آغاز و اشکانیان با تلفیق عناصر اقتباسی، هنر خاص خود را پدید می‌آورند. ترسیم خطوطی با گردش نرم و آزاد، تخیلی بودن نقوش و ایجاد فضاهای تصویری از نشانه‌ها تأثیر هنر یونان بر هنر دوران نخست است. در دوران اشکانی، بر خلاف دوره هخامنشی که اشخاص از نیم‌رخ نشان داده می‌شدند، نقش‌های تمام‌رخ ظاهر می‌شود. چهره‌ها، حالات و جامه‌ها تقریباً یکنواخت است و تماساًگر باید با توجه به آگاهی‌های خویش تفاوت آنها را دریابد در غیر این صورت هیچ‌گونه واقع‌گرایی به سبک یونانی در میان نیست. اشکانیان، تنها آنچه را دوست داشتند از هنر یونان برگرفتند.

در کوه خواجه، در سیستان، آثاری از نقاشی‌های دیواری اشکانی پیدا شده که

دیوارهای تالار بزرگ کاخ را تزیین می‌کرده و متعلق به قرن اول میلادی است. در دوراًوروپوس در کنار فرات، نیز هنر اشکانی با وجود جریان‌های خارجی که آن را متأثر می‌سازند، با قدرت بیشتری نمایان می‌شود. بهطور کلی در نقاشی دوران اشکانی، طرز بکار بردن رنگ‌ها مانند دوران قبل، عبارت است از بکار بردن رنگ‌های بدون سایه و روشن و به صورت مسطح. این ویژگی از ویژگی‌های هنر ایرانی در اغلب دوران‌های تاریخی است و همان سنتی است که در دوره ساسانی نیز تعقیب می‌شد و در نقاشی‌های ایرانی آغاز عصر اسلامی از آن پیروی می‌شد و به طریقہ بسیار جالبی در نقاشی‌های اعصار بعد انعکاس یافته است.

در پارهای موارد، سطوح رنگین در تصاویر پارتی، با خطوط سیاه محدود گشته است. این عامل که در نقاشی‌های ایرانی به منزله قلم‌گیری شناخته شده به‌طور عموم در بیشتر شیوه‌هایی که از بکار بردن سایه و روشن پرهیز می‌کنند مشاهده می‌شود و از نظر فنی، به وجهی خاص، جایگزین نیم‌سایه‌های تجسم حجم به‌وسیله محدود کردن سطح می‌باشد (اصلانی، ۱۳۷۶: ۱۵).

تصویر ۴،۳. نقاشی‌های کوه خواجه، دوراًوروپوس (سیف، ۱۳۷۹: ۳۸)

تصویر ۵. نقاشی شوش، تصاویر حیوانی (سیف، ۱۳۷۹: ۴۱)

۳-۱-۱-۲. دوره ساسانیان

با آنکه باقیمانده‌های آثار منقوش متعلق به دوران ساسانیان چندان فراوان نیست، هنوز در داخل مرزهای کنونی کشور و در دیگر نقاطی که در عصر ساسانی یا مستقیماً جزو کشور ایران بوده و یا در قلمرو فرهنگی ایران قرار داشته، کم و بیش، نمونه‌های اصلی باقی مانده که بر اساس نظر پژوهندگان و با توجه به مدارک باستان‌شناسی می‌توان آنها را بدون تردید متعلق به دوران ساسانی دانست (تجویدی، ۱۳۵۵: ۳۱).

در منابع تاریخی آمده که قصرهای ساسانی با نقاشی‌ها مزین بودند. قصر تیسفون دارای نقاشی روی گچ - که تسبیح‌انطاکیه را نشان می‌داد - بوده است. تحقیقات اخیر در خصوص مقر ساسانی، در ایوان کرخه، وجود نقاشی‌های روی گچ را در قصر شاهی ثابت می‌کند. «سراوریل استین»، در سفر به شرق ایران، کوه خواجه یا تپه مقدس سیستان را دیده و نقاشی‌های دیواری قبل از اسلام ایران را کشف کرده که متعلق به ساسانیان است. از میان نقاشی‌ها، یکی مربوط به تصویر رستم است که نشسته و گرز منحنی در دست دارد و با رنگ قرمز نقاشی و با رنگ زرد آرایش یافته است. گرز نامبرده به شکل سر گاو و از گرز مشهور رستم حکایت می‌کند. یکی از اشیای مکشوفه، شکلی دارای سه سر است که به حال پرستش ایستاده و در این وضع و شکل، همانند تصاویری است که در ترکستان چین کشف شده است. نقاشی دیواری دیگر دوره تاریخی و عصر ساسانی که می‌توان به آن اشاره کرد، بخشی از یک صحنه شکار یا رزم است که هیئت مشترک حفاری دانشگاه «فیلادلفیا» و موزه «پنسیلوانیا» هنگام کاوش در تپه حصار دامغان یافتند. با اینکه این نقش، آسیب فراوان دیده ولی از نظر بررسی مدارک موجود از این هنر در داخل فلات ایران، دارای اهمیت بسیار است. در بخشی از این نقاشی که نسبتاً سالم‌تر مانده، قسمتی از پیکر یک سوار و مرکب وی دیده می‌شود (کن بای، ۱۳۷۸: ۱۳).

نقاشی دیواری شوش، با وجود وضع نامطلوبی که هنگام کشف داشته، با صحنه حجاری‌های طاق بستان شباهت قابل ملاحظه‌ای دارد. سبک توصیفی پیوسته آن،

زندگی و حرکت را نشان می‌دهد و با سبک نقاشی دیواری شوش کاملاً پیوستگی دارد. این نقش، پی‌درپی، مناظر زیر را نشان می‌دهد: شاه بر اسب سوار است و می‌خواهد به شکار برود و چتری بر بالای سر دارد. رامشگران روی صفه‌ای به رامشگری می‌پردازند. در بالا، اسب شاه چهار نعل در پی شکار می‌تازد و سرانجام در پایین صحنه، شکارگری پایان یافته و شاه به حالت یورتمه می‌رود و ترکشی در دست دارد (کن بای، ۱۳۷۸: ۱۵). قلمرو نقاشی عصر ساسانی به سرزمین‌های وسیعی کشانده شده است و چنانچه تاکنون نمونه‌های فراوانی از این هنر در داخل سرحدات کنونی ایران یافت نشده، در عوض بقایای آن در سرزمین‌های مجاور، تا حدی این نقیصه را جبران می‌کند. به طور کلی می‌توان گفت که نقاشی‌های دیواری، یکی از عناصر تزیینی وابسته به معماری عهد ساسانی بوده که بر روی دیوارهایی از جنس خشت، آجر و یا سنگ، پس از اندواد نمودن سطح دیوار با گچ، کاهگل یا ساروج اجرا می‌شده است. موضوع عمده نقاشی‌ها، شاهان و تشریفات درباری و گاه شاه در برابر خدا بوده است و به علاوه طرح‌های تزیینی انسان، حیوان، نقش شکارگاه و گل و گیاه یا نقوش هندسی در رنگ‌های مختلف نیز به کار برده شده است (اصلانی، ۱۳۷۶: ۱۵).

۱-۴. دیوارنگاره‌های مانوی

«مانی»، پایه‌گذار مکتب مانوی، دست توانایی در نقاشی داشته و به این سبب شهرتی افسانه‌ای یافته و هنر نقاشی را به منزلهٔ جزیی از مذهب خود تبلیغ می‌کرده است. به طوری که او را پیامبر نقاش نیز خوانده‌اند. از بررسی منابع قدیمی روشن می‌شود که مانی، دیوار پرستشگاه‌های مخصوص خود را نیز با نقاشی تزیین می‌کرده و این نقاشی‌ها، بیشتر مظهر عقاید مذهبی او از قبیل طرز تکوین عالم و خلقت بشر و مبارزه نور با ظلمت بوده است.

به جز حفریات «تورفان» در ترکستان، در غارهای «تون هوانگ» و «نمچو» نیز قسمت‌هایی از نوشه‌های مانی پیدا شده که در بین نقوشی که در غار خوچو وجود دارد مرد بزرگی را نقاشی کرده‌اند که گویا خود مانی است که به شکل مغولی با سبیلی

آویخته و ریش دو شاخ است و در پشت سر او شکل هلالی از قرص خورشید رسم شده که متن آن قرمز و حاشیه آن سفید است (تجویدی، ۱۳۵۵: ۳۶).

۲-۱-۲. دوران اسلامی

با ظهور دین اسلام در ایران، حرکت تازه و جدیدی در عالم تصویرگری و نقاشی به وجود آمد. اسلام از آغاز نبردی پیوسته با شرک و مظاهر آن را بنا نهاد و به جای عظمت و جلال و جاه دنیوی، جلال معنوی و خلوص نفسانی را سرلوحه قرار داد. بنابراین نقاشی اسلامی می‌توانست مقدار زیادی خود را از آلایش تصویرگری دنیوی دور کند. پس از تسلط حاکمان اموی و عباسی بر ایران، نقاشی دچار نوعی تناقض شد. حُکام اموی و عباسی با استناد به اینکه تصویرسازی در اسلام حرام است، از رشد نقاشی جلوگیری کردند در حالی که در کاخ‌های خود از نقاشی و حتی تصویر انسان استفاده کردند. در حقیقت، به نوعی نقاشی را در انحصار خود گرفتند (جوانی، ۱۳۶۸: ۷۱). به هر حال از شواهدی که در نقاشی ایرانی آشکار است معلوم می‌دارد نقاشی دیواری فقط از دوره صفویه به بعد است که به طور باشکوه و گسترده پدیدار می‌شود.

۲-۱-۲. نقاشی دوره سامانیان

نقوشی که در کاوش‌های باستانی روی یک منطقه باستانی در نیشابور یافت شده شیوه هنرهای تصویری ایران را در زمان حکومت سامانیان نمایش می‌دهد. یک قطعه از نقاشی‌های مذکور که به شیوه سیاه قلم پرداخته شده، نقش سوارکاری را نشان می‌دهد که اکنون در موزه ایران باستان موجود است. به گفته اکبر تجویدی، این نقش‌های انتزاعی و مجرد نیشابور، از نظر مفاهیم عمیق آن، در خور تعمق است. در این نقوش، تمثیلات بسیار و پیچیده‌ای بکار رفته و رمزی در آن پنهان است که در کمتر اثر نقاشی اعصار پیشین مشاهده می‌شود. طرح دست‌های مرموز و پیچک‌ها و دوایری که بسان کرده در میان دست‌ها مشاهده می‌شود، همگی قابل تعبیرند و حکایت از جهانی عمیق دارند. روی هم رفته، نقاشی‌های دیواری نیشابور، نماینده جریان‌های مختلف در هنر ایران در دوران سامانی است (تجویدی، ۱۳۵۵: ۲۹).

۲-۲-۲. دوره سلجوقيان

گزارش‌های باستان‌شناسی و متون تاریخی، شواهد متعددی را مبنی بر وجود دیوارنگاری‌ها در بناهای عهد غزنوی و سلجوقی نشان می‌دهد. از جمله این بناهای کاخ‌ها هستند که بقایای آن در «لشکری بازار» افغانستان وجود دارد. این نقاشی‌ها، نمایان گرچه و چهار شخصیت است که بدن‌ها تامارخ و پاهای نیم‌رخ تصویر شده‌اند. از دیگر بناهای قابل ذکر این دوران، که دارای دیوارنگاره هستند، کاخ ارسلان سلجوقي و برج‌های دوگانه خرقان است (گیلانی، ۳۶۵: ۳۲).

۲-۲-۳. دوره ايلخانيان

درباره دیوارنگاری اين دوره جز آثار کوچک یافت شده در منطقه ری، چيزی گزارش نشده است. رنگ‌آمیزی نقوش گچی، در این دوره عمومیت یافت. نخستین مرحله از تأثیرگذاری گستردۀ هنر چین در فرهنگ و هنر ایران مشاهده می‌شود. از نمونه‌های دیوارنگاری در این دوره می‌توان به مقبره الجایتو در سلطانیه و نمای داخلی گبد رکنیه در یزد اشاره کرد.

۲-۲-۴. دوره تيموريان

تيمور و جانشينانش، از دیوارنگاره‌ها در تزيين بنها و کاخ‌های خود استفاده می‌كرده‌اند. کوچانيدن نگارگران کتاب‌ها و نسخ خطی به سمرقد که پس از فتح تبریز و بغداد از اين مناطق صورت گرفت، احتمال ايجاد دیوارنگاره‌ها را توسيط ايشان و مطابق با شيوه نگارگري کتب تقويت می‌کند. اين نگارگران در تزيين بنها، علاوه بر نقوش هندسي و اسلامي‌ها، از نقش انسان و حيوانات نيز استفاده می‌كرده‌اند. از مهم‌ترین بناهای عهد تيموري که از نقاشی در تزيينات آن استفاده شده است، می‌توان به مسجد گوهرشاد و مدرسه دودر در مشهد و مدرسه غياثيه خرگرد اشاره کرد (ابراهيمی، ۱۳۸۰: ۱).

۲-۲-۵. دوران صفوی

مكتب اول: در نيمه اول حکومت طولانی صفوی در ادامه انتقال سنت‌های هنری از هرات به تبریز، قزوین و اصفهان، هنر نقاشی به درجه بلندی از ابداع و استواری

رسید. استیلای شاه اسماعیل بر هرات و مهاجرت استادان هنر به پایتخت شاه اسماعیل در تبریز و پس از آن انتخاب بهزاد نقاش از طرف شاه اسماعیل به مدیریت کتابخانه سلطنتی، مقدمه این پیشرفت بود. با آمدن بهزاد از هرات به تبریز، مکتب بغداد و تبریز که تا این زمان متداول بود، تقریباً منسوخ شد و سبکی نو در نقاشی پدید آمد. تا پیش از این نهضت هنری، نقاشان چشم و ابرو و سایر مشخصات را به طرز چینی می‌ساختند. بهزاد شیوه نقاشی را به طبیعت و زندگانی مردم زمان نزدیک ساخت و در نقاشی، شبیه‌سازی را که تا آن زمان بدان طریق معمول نبود، مرسوم ساخت و تصاویر اشخاص را چنان نقش کرد که گویی زنده و جاندارند. رنگ‌آمیزی غنی و تریین ماهرانه تصاویر، دنیاگویی تخیلی و شاعرانه را ارائه می‌دهد و حاکی از هماهنگی نقاشی و شعر برای توصیف موضوعات تغزی و شاعرانه است. در ترکیب‌بندی مناظر طبیعی در بسیاری موارد مشاهده می‌شود که یک تپه یا یک رشته تپه تا حدود بسیار بالا گستردۀ شده باشد و این شگرد را که در نقاشی قدیم ایران بسیار متداول بوده در اصطلاح «افق رفیع» می‌گویند و بدان معنی است که خط فرضی افق تا نزدیکی مرز فوقانی تصویر بالا می‌رود و سطح آسمان بسیار باریک‌تر از سطح زمین نمایانده می‌شود.

در مکتب دوره دوم صفوی که از زمان شاه عباس آغاز می‌شود، تحولات زیادی در نقاشی ایران، به‌ویژه دیوارنگاره‌ها مشاهده می‌شود. شاه عباس توجه زیادی به ساختن ابینه و تزیین آنها داشت و عشق او به جلال و شکوه و علاقه‌اش به معماری و تزیینات وابسته به آن، در محدود آثار به جا مانده از آن دوران نمودار است. با انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان در ۱۰۰۶ هجری، اصفهان مرکز اصلی هنرهای ایران شد. به‌طور کلی در نقاشی‌های دوره سلطنت شاه عباس، شکوه و عظمت این عصر هویدا و آشکار است و بیشتر موضوعاتی که در نقاشی‌ها به‌چشم می‌خورد وضعیت و چگونگی زندگی درباری و طرز رفتار طبقه اشرافی، رزم‌های پادشاهان، صحنه‌های شکار شاهی، کاخ‌های زیبا و باغ‌های خرم بود. اشخاصی که در این نقاشی‌ها به تصویر کشیده شده‌اند با قامتی رسا و پوشش فاخر و زیبا امتیاز یافته‌اند که در اجرای آنها نهایت

مهارت بکار رفته است. به علاوه در دوران شاه عباس، تأثیر هنر اروپایی در نقاشی‌ها که از اوایل قرن دهم وجود داشته، شدت می‌یابد. برای بررسی چگونگی نفوذ هنر اروپایی در نقاشی ایران، لازم است در متن شرایط اقتصادی و سیاسی عهد شاه عباس اول و جانشینان او، به عوامل متعددی توجه شود. از جمله نقشی که هنر عهد مغولان در انتقال جنبه‌های معینی از نقاشی سده شانزدهم اروپا به ایران داشته وجود ارمنیان ساکن جلفای نو که در تماس دائم با اروپا بودند، حضور هنرمندان و جهانگردان اروپایی در دربار صفویان، ورود آثار هنری بی‌شمار از باختر زمین و بسیاری از موارد دیگری که ابتدا موضوعات نقاشی‌ها را تحت تأثیر قرار داده و به تدریج از لحاظ شیوه‌های فنی و روش‌های اجرا نیز تأثیرات زیای در نقاشی ایرانی بهجا گذاشته است.

۲-۶. دوره زندیه

آژند در خصوص نقاشی دوره زندیه می‌گوید علی‌رغم تعداد اندک دیوارنگاره‌های بهجا مانده از این دوره، بسیاری از مشخصه‌های این آثار می‌تواند از طریق بررسی ویژگی‌های نقاشی‌های زیرلاکی و نیز آثار نقاشی رنگ روغن شناسایی شوند. از جمله اشتراکات یاد شده، استفاده از گل و مرغ در نقاشی‌هایی است که عموماً بر بستری از گچ در تزیین بنای‌های این دوران عمومیت یافته‌اند. با توجه به معماری و شهرسازی دوره کریم خان زند، سنت دیوارنگاری در ابعاد وسیع ادامه یافت و در کنار آن، در نیمة دوم سده دوازدهم هجری، سبکی مجزا از سنت نقاشی مکتب شیراز سر بر کشید.

تصویر ۶. نقاشی پرتره دوره زند (آژند، ۱۳۷۹: ۴۲)

در این میان، نگارگری ایران که به بوته فراموشی سپرده شده بود به همت تنی چند از نقاشان صاحب استعداد و ذوق، دگربار به اعتبار رسید. این سبک نقاشی که تحت حمایت دربار پیش می‌رفت بهوسیله نقاشانی چون «محمد صادق»، «محمد باقر»، «محمد زمان»، «میرزا محمد کاظم بن محمد»، «رضا کرمانی»، «میرزا ابوالحسن مستوفی»، «غفاری کاشانی» و «میرزا بابا» به کمال رسید (آرند، ۱۳۸۴: ۱۵-۱۴).

هنرمندان این زمان در تکاپوی یافتن جلوه و معنی دیگر گونه‌ای در زبان و بیان هنر بودند. هنری که بتواند از پس این همه آشوب و جنجال، راهی به سوی آرامش و سکون بیابد. بنابراین هنر این عصر، بهویژه نگارگری، در قالبی صادقانه و بی‌ریا و بی‌ادعا متولد شده و نقش و نگارهایش سراسر حکایت گل می‌شود. نگارگران، رو سوی قصه‌ها و حکایاتی می‌نهند که قرن‌های قرن در دل و جان مردم خانه داشته است. نقاشی این دوره، از نقاشی اوخر دوره صفوی و دوره افشاریه سر برکشید و مضامین شاعرانه و تعزیزی خود را پرورش داد. بیان عاطفی و احساسی، نقاشی دوره زندیه در مقیاس با دوره صفوی بیشتر بود. نگاره‌های بهجا مانده از دوره زند انسان را در شرایطی از آسایش نشان می‌دهد که این خود بیانگر آرامش است که پس از زمامداری نادر، در دوره سلاطین زند در ایران حکم‌فرما بوده است. شیراز در این دوره، شاهد گراییش به تلفیق و ترکیب قالبهای صفوی، سبک اساساً چهره‌نگاری درباری اروپایی و ذوق و سلیقه عامیانه بود.

از نظر سبک‌شناسی، در این دوره همچنان شیوه فرنگی‌سازی ادامه یافت و خصوصیات نقاشی فرنگی را با نقش‌بندی‌های تربیتی و زیبایی‌شناسی‌های ایرانی در هم تنید. تلألو نور و کاربرد رنگ‌های گرم و طلایی در نقاشی‌های دیواری این دوره، از خصوصیاتی است که از نقاشی مکتب شیراز در هنر این دوره رسوخ پیدا کرد. یکی از ظریف‌ترین چهره‌هایی که در سال‌های آخر سلطنت لطفعلی‌خان زند بهجا مانده چهره‌ای متعلق به یکی از شاهزادگان است (مسکوب، ۱۳۷۹: ۳).

مضامین نقاشی دیواری زند عمدتاً چهره و اندام‌اند، مانند بیشتر پرده‌هایی که از این

دوره به جا مانده است. آنها فاقد حرکت فیزیکی و دارای آرامش و سکون هستند. طراحی چهره و لباس، دارای ظرافت ویژه‌ای است و خطهای نرم و سیال آن با خطهای عمودی زمینه و خطهای افقی جلوی پرده مکمل است. آثار این دوره، با وجودی که مجموعه شرایط و ویژگی‌های نگارگری سنتی ایران، اتكا به سطوح دو بعدی، درخشش، بی‌توجهی به عالم مادی محسوس (ذهنی‌گرایی)، بهره‌گیری از رنگ‌های روحی (لطیف و سبک) و قالب‌ها و اندازه‌های کوچک (متعارف و درون‌گرا) را دارا هستند، احساس فضای ملکوتی، تمثیلی و بهشت‌گونه آثار هنرمندان گذشته، به‌ویژه نگارگران مکتب تیموری، شیراز و تبریز را در بیننده ایجاد ننموده و برخوردار از مضامین و محتواهی زمینی و دنیایی هستند (آزاد، ۱۳۸۴: ۴۴-۴۰).

۲-۷. دوره قاجاریه

در پی انتقال حاکمیت از زندیان به سلاطین قاجار، سنن هنری صفویان که در اواخر قرن یازدهم هجری قمری تأثیرات هنر اروپایی را در خود نمایان ساخته بود، همچنان مهتم‌ترین دستمایه‌های هنری برای فعالیت هنرمندان محسوب می‌شد. تلاش هنرمند برای القای پرسپکتیو، بعدنمایی از طریق بکارگیری سایه‌روشن و نیز ترکیب‌بندی و آرایش این آثار را می‌توان از اهم این تأثیرات دانست. در دیوارنگاری‌های این دوره، علاوه‌بر مضامین سیاسی، حماسی و مذهبی، در مواردی مضامین احساسی و شهوانی نیز مشاهده می‌شود که استفاده از آنها تا این حد در هنر ایران سابقه نداشته است. در مورد معرفی دیوارنگاره‌های عهد قاجاریه، علاوه بر تهران، می‌توان به شهرهای دیگری چون شیراز، تبریز، کاشان و اصفهان اشاره کرد. مسکوب می‌گوید نقاشی دوره قاجار را می‌توان به دو دوره کلی تقسیم کرد:

دوره اول؛ دوره کلاسیک است که عمدتاً درباری است. به دلیل اینکه روحانیت، مشوق هنر نقاشی نبودند به این ترتیب تنها خریدار هنر نقاشی، دربار و اشرف دولتی بودند که از هنرمندان، نقاشان، شاعران، موسیقی‌دانان حمایت کرده ابزار کارشان را فراهم و معاششان را تأمین می‌کردند و نقاش‌ها نیز در قبال آن برای آنها کار می‌کرده‌اند.

در چنین شرایطی، نقاش با زندگی روزمره مردم عادی تماس چندانی ندارد، هر چند خود از میان آنها برخاسته باشد. همین شرایط، کم و بیش موضوع نقاشی را معین می‌کند. به همین سبب، موضوع تابلوها، تک‌چهره شاه و شاهزادگان و بزرگان دولتی است. رقصان و نوازندهای که مایه سرگرمی درباریان بودند و در یک کلمه مجالس بزم از موضوع‌های دیگر تابلوها است.

دوره دوم؛ نقاشی قاجار مقارن با سلطنت ناصرالدین شاه و پس از آن است. در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی ارتباط ایران و اروپا روز به روز گسترده‌تر می‌شود. این عامل به اضافة تحولات داخلی، دگرگونی‌های اجتماعی بزرگ و عمیقی ایجاد می‌کند که در انقلاب مشروطیت آثار آن آشکار می‌شود. توسعه صنعت چاپ، تأسیس دارالفنون، ایجاد ارش مدرن و... همه کم و بیش مربوط به همین دوره و مقارن با پادشاهی ناصرالدین شاه است. در این دوره، نمود هر چه بیشتر طرح مایه‌های اروپایی در نقاشی‌های دیواری دیده می‌شود. نقاشی عامیانه یا خیالی‌سازی معروف به «قهوهخانه‌ای» که هنرمندان آن از میان مردم عادی برمی‌خاستند نیز مربوط به این دوره است (مسکوب، ۱۳۷۹: ۴).

۳. موضوعات نقاشی

۱-۳. موضوعات نقاشی قبل از دوره صفوی

در این دوره، موضوع نقاشی، به تناسب کاربردِ بنا، متغیر بود. مثلاً نقاشی‌های درون برخی حمام‌ها با نقاشی‌های سردر همین بناها تفاوت موضوعی داشته است. تصویری که در کاخ امیر مسعود غزنوی برای تفرج و عیش نقاشی کرده بودند با تصاویری که در همان روزگار، به سفارش همان سلسله و تقریباً در همان دیار، به هدف تحریک فردوسی به سروden داستان‌های قهرمانی شاهنامه ترسیم شد، متفاوت بوده است. نقش و نگاری که در همین ایام نیز در مساجد برای تزیین بکار می‌رفت، نقوش تجریدی و تزیینی بود. بخشی از این تنوع موضوع، به تنوع مخاطبان مربوط می‌شد. نقاشی‌ها باید

نیاز مخاطبان و بازدید کنندگان را برآورده می‌ساختند. سواد بصری و سطح دریافت و درخواست مخاطبان نقاشی‌های حمام، مسجد، ایوان و نگاره‌های ظریف کتاب‌ها و ظروف سفالین بسیار متفاوت است (میرزا ایی مهر، ۱۳۸۶: ۱۹).

۲-۳. ویژگی‌ها و موضوعات نقاشی دوره صفوی

مؤلف کتاب سیر «تاریخ نقاشی ایران» در مورد موضوعات نقاشی سبک صفویه، طراحی پیکرها و حالات و حرکات این دوره می‌نویسد: در آغاز ربع سوم قرن هفدهم میلادی، مردان هنوز کلاه پوست به سر می‌کردند که لبه‌های آن پشم آویزان بود یا دستارهای بزرگ یا کلاه‌های قرمز بر سر می‌نهادند. سرپوش بادیزن مانند با لبه نوار پوستی در اوخر دوره شاه عباس و شاه صفی در بسیاری از نقاشی‌ها دیده می‌شوند (بینیون، گری، ۱۳۸۳: ۲۱).

موضوع بیشتر نقاشی‌های تک‌چهره از زنان را، رقصان و زنان درباری تشکیل می‌دادند. پارچه‌پوشانک زنان، در مقایسه با مردان اعلاتر، خاصه ابریشم‌دوزی بود. موها یشان به صورت گیسوانی آویزان و جبه‌هاشان از پوست و از جواهرات برای تزیین جامه و یراق نیز استفاده می‌شد. پاها و دست‌ها را با حنا قرمز می‌کردند و بر دست و پای دختران، با نقش و نگاره‌ای مفصل، خالکوبی می‌کردند. به‌طور کلی این طراحی‌ها از مایه مردم‌پسندانه قومی برخوردار بودند (فروهر، ۱۳۶۸: ۴۷).

به‌طور کلی، تزیینات و نقوش ایجاد شده در اماکن صفوی، برگرفته از طبیعت زیباست و به‌گونه‌ای در آرایش دیوارها و یا پارچه‌ها و موارد دیگر خودنمایی می‌کند. فضای نقاشی، بازتر شده و در پس زمینه ترکیب کلی تابلو، بعد فضا القا می‌شود. ضمن این که نقوش، ترکیبی الهام گرفته از طبیعت زیباست و دیدن آن چشم را خسته نمی‌کند و روح را نمی‌آزارد.

تصویر ۷. حمام شاه مشهد، استفاده از طرح‌های طبیعت‌گرایانه، دوره صفوی، آرشیو شخصی آیدا هاشمی

هاشمی،^۱ پژوهشگر نقاشی‌های دوره صفویه و قاجار به‌طور خلاصه در خصوص نمادشناسی ویژگی‌های نقاشی دوره صفوی می‌گوید:

آنچه در تمام این تصاویر با سبک‌ها و شیوه‌های مختلف و موضوعات متفاوت، مشترک است حضور عناصر و نقوش گیاهی در همه صحنه‌هاست. درواقع، طبیعت و عناصر آن، چه موضوع نقاشی و تصویرگری باشند و چه به صورت پس زمینه یک روایت یا موضوع خاص، و چه به صورت حاشیه و نوارهای تزیینی باشند، برای نقاشی‌های دیواری، عنصری جدایی‌ناپذیرند. از دیگر نکات جالب توجهی که از تصاویر ارائه شده بر می‌آید، نحوه نقش بستن عناصر گیاهی بر دیوارهایی است که در نزدیکی بسیار با سایر هنرهای آن دوران، از جمله هنر مینیاتور، هنر کاشی‌کاری، فرش و پارچه در این دوران می‌باشد. عناصر گیاهی در این نقاشی‌ها، گاه به صورت انتزاعی و نمادین، تخت و دو بعدی، بکار رفته‌اند، گاهی نیز به صورت واقع گرایانه با رعایت کامل سایه‌روشن‌ها ترسیم شده‌اند (هاشمی، ۱۳۸۷: ۴). او به برخی موضوعات قراردادی که در نقاشی‌های این دوره دیده می‌شود نیز اشاره می‌کند:

«در نقاشی‌های این دوره، از ریزه‌کاری‌ها کاسته و فقط روی تزیینات لباس و نقوش پارچه، کار شده است. رنگ لباس‌ها معمولاً سبز روشن، آبی روشن، آبی سیر، قهقهه‌ای و سرمه‌ای است. از رنگ اکلیل طلایی استفاده نمی‌کردند و از آن به صورت ورق طلا و گاهی نقره، برای نمایاندن بخش‌هایی از لباس، زیورآلات و ظروفی که جنبه شاهانه و

۱. هاشمی، آیدا، کارشناس ارشد نقاشی از فرانسه، پژوهشگر نقاشی

اشرافی داشته استفاده می‌کردند. در تمامی چهره‌ها وجه اشتراک در فرم صورت، مُدَوَّر و بیضوی شکل است با چشم‌های بادامی شکل و ابروان کشیده، لب‌های کوچک غنچه‌ای، بینی‌های تیز و گونه‌های پر، که لطمه‌ای به زیبایی صورت نمی‌زنند. تمامی چهره‌ها به جز چند اثر از «رضاعباسی»، «محمد یوسف» و «محمد قاسم» از شاهزادگان یا منتبه به شاهزادگان است».

معمولًاً در فضاسازی‌هایی که از دوره صفویه در تصاویر بهجا مانده، محیط‌های باز، چشم، رودخانه و درخت نمایان است. از دیگر ویژگی‌های نقاشی دوره صفوی، نمایش چهره‌ها به صورت سه رخ است.

در خاتمه این مبحث، می‌توان گفت، با نگرشی نسبتاً عمیق در آثار این دوره، نوعی عرفان، واقع‌نگری و تمرکز اندیشه مشاهده می‌شود و چنانچه غیر از این می‌بود، به‌گونه‌ای، از یادها و دیدها محو می‌شد (هاشمی، مصاحبه شخصی، ۱۳۹۰).

جوانی، ویژگی‌های زیبایی‌شناسی مربوط به آثار این دوره را که زبان مکتب نقاشی اصفهان است، به‌خصوص در نقاشی‌های کاخ چهلستون که تقریباً تمام ویژگی‌های نقاشی صفوی را یک‌جا دارد، به‌طور خلاصه چنین ذکر می‌کند:

- استفاده از رنگ‌های تخت، درخشان و متضاد و در عین حال ایجاد هماهنگی بین آنها؛

- یگانه‌بودن رنگ هر چیز و تفاوت آن با رنگ‌های طبیعی (متفاوت بودن رنگ طبیعی موضوع با رنگ نقاشی شده)؛

- توجه بیشتر به خطوط تیره برای محصور کردن سطوح رنگی؛

- حذف پرسپکتیو و القای دوری و نزدیکی، با پلان‌بندی فرم‌ها و رنگ‌ها؛

- نور یکنواخت در کل تصویر، به عبارت دیگر، رنگ‌ها همه نورانی و شفاف و خود،

منبع نور هستند؛

- حذف نور و سایه‌پردازی به سبک نقاشی اروپایی؛

- توجه اصلی در ترکیب‌بندی به پیکره‌های انسانی در حالات مختلف؛

- توجه به حالت‌های بیانی پیکره‌ها و ارائه طراحی محکم و قوی در جزء و کل پیکره‌ها؛
- ایجاد حس شاعرانه با توجه به واقعی بودن موضوعات نقاشی؛
- پرداختن به جزئیات پیکره و عناصر نقاشی به صورت واضح، روشن و دقیق از جمله مو، چهره‌پردازی، کوه‌ها، بت‌ها و نقوش روی لباس‌ها؛
- ارتباط مضامین نقاشی‌ها با نوع کاربری بنا (جوانی، ۱۳۶۸: ۵۱).

۳-۳. ویژگی‌ها و موضوعات نقاشی در دوره قاجار

در این دوره، چنانکه پیش از این بیان شد، دو نوع سبک سنتی مینیاتور؛ که تا حدی با همان ویژگی‌های دوره صفوی اجرا می‌شد و سبک دیگر که سبک قهوه‌خانه نامیده شد، به اجرا در می‌آمد. این نوع نقاشی اخیر، پدیده‌جديدة در تاریخ هنر ایرانی بود. سبک قهوه‌خانه، عامه‌پسند و مذهبی است. موضوعات این سبک، بیشتر تصاویر پیامبران و امامان، شاعر مذهبی، جنگ‌ها و نام آوران ملی بودند. قهوه‌خانه‌ها رفته رفته جای خود را در بین مردم معمولی باز کردند.

در این مکان، داستان‌سرایان و نقالان، داستان‌های حماسی و مذهبی را برای مردم بازگو می‌کردند. هنرمندان، همان داستان‌ها را بر روی دیوارهای این قهوه‌خانه‌ها نقاشی کرده بودند. پیش‌تر پادشاهان و اشراف‌زادگان، نقاشان را پشتیبانی می‌کردند؛ اما این‌بار، هنرمندان به درخواست مردم عادی، آن مناظر را روی دیوارها تصویر می‌کنند. در بیشتر این قهوه‌خانه‌ها، این مناظر که بیشتر به درخواست عمومی بود، رنگ‌آمیزی می‌شد. زیباترین مثال‌ها در موزه ملی و همچنین در برخی موزه‌های خصوصی داخل و خارج از کشور نگهداری می‌شود (آقاجانی، ۱۳۸۶: ۱۳).

درباره فن نقاشی این دوره می‌توان نکات زیر را مطرح ساخت. تابلوهای این عصر عموماً رنگ روغن است. در نقاشی سنتی و کلاسیک ایران (مینیاتور) با رنگ روغن کار نمی‌شد. این نوع رنگ از نقاشی اروپایی گرفته می‌شود.

رنگ‌ها عموماً طیف‌ها و زمینه‌های قرمز، بهخصوص قرمز ارغوانی و آخرا، سیاه، سبزهای زنگاری و زمردی و ترکیب‌های بینابین، مخلوط قرمز و قهوه‌ای و یشمی و به‌طور کلی رنگ‌های شیرین زنده و شاداب هستند که برای چشم خوشایند و لذت‌بخشند. از رنگ‌های تلخ، مرده و خفه مثلاً کبود، چرک یا خاکستری کدر، کمتر نشانی می‌توان یافت. در کمپوزیسیون تابلوهای دورهٔ قاجار هم، قرینه‌سازی مراعات می‌شود و از اصول آن است. از جمله نوآوری‌های نقاشی این دوره، پیدایش دورنماسازی یا پرسپکتیو است که پیش از آن در نقاشی کلاسیک ایران به‌این صورت وجود نداشت که نتیجهٔ تأثیر نقاشی اروپایی در هنر تجسمی این دوره است. گذشته از این، منظره‌ها، تقلید از مناظر قرن شانزده و هفده میلادی نقاشی اروپاست. طبیعتی که نقاش تصویر می‌کند، از دید نقاشان اروپایی است نه از دید خود او و نه طبیعتی که خود در آن به سر می‌برد و آن را می‌شناسد (میرزا یی مهر، ۱۳۹۰).

از دیگر ویژگی‌های نقاشی قاجار، «چهره‌نگاری»^۱ است. چهره‌نگاری در ایران، روندی متمایز از گرایش‌های نوع خود در غرب دارد. ریشه‌های این گوناگونی را باید در نهادهای اجتماعی، نشسته‌های فرهنگی و ویژگی‌های معنوی در این سرزمین جست‌وجو کرد. بسیاری از عواملی که بر زندگی ملت ایران اثرگذار بوده‌اند، نه تنها در شکل بخشیدن به شیوه‌ها و آثار هنری، بلکه در تعیین محتوای آنها نقش شایان توجهی به عهده داشته‌اند (مسکوب، ۱۳۷۹: ۳).

از اواخر دورهٔ صفویه از چهره‌نگاری، به‌منزلهٔ هنری درباری، حمایت شد و شاهان و شاهزادگان، به خصوص در زمان زندیه و قاجار، آثار چهره‌نگاری ارزش‌های از خود به جای گذاردند.

۱. Portrait painting

با وجود تأثیرپذیری از هنر اروپاییان و تقلید از آنان، چهره‌نگاری در ایران تا زمان صنیع‌الملک دارای خصوصیات بارز ایرانی بوده است. پس از آن با فرستادن نقاشان از سوی دربار برای آموزش به اروپا و بازگشتشان به ایران، بسیاری از رشته‌های اتصال به

نقاشی گذشته ایران گستته شد (میرزایی مهر، ۱۳۹۰). به طور کلی خصوصیات نقاشی قاجار را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

در بسیاری از نقش‌های این دوره، افراد، با نگاه خاموش و بی‌حالت، بدن‌های خشکیده، حتی در لباس‌ها نیز نسیم یا چین و شکنی که می‌تواند نشان از جنبشی باشد وجود ندارد. افراد، نقش افرادند و نقاش در اندیشهٔ تقلید از آفریننده نیست، عمل دست صنعت‌گر وجود دارد.

مفهوم زمان در نقاشی این دوره، یک کل واحد و یکپارچه است نه خطی ممتد و تقسیم‌پذیر. زمان، قدسی و الهی، ازلی و ابدی است.

ناتوانی فنی و حرفة‌ای واقع‌گرایی در طرز قرار گرفتن دست و پا، دامن، قبا و ردا یا شلوار صاف و بدون چین زنان، یا مثلاً در نگاه گنگ و بیگانهٔ عاشق و معشوق، آشکار می‌شود. مانند نقاشی مینیاتور، تصویر با خطوط روشن و صریح ترسیم می‌شود. از سایه‌روشن، چندان نشانه‌ای دیده نمی‌شود. نماد طبیعت، بیشتر، گل، میوه و پرنده است. در دورهٔ قاجار، مانند هر دوره‌ای، فرد از عارف و عامی، وجود دارد. شاهزادگان و درباریان و دولتمردان و صاحب‌دولتان نیز هستند و تک‌چهره آنان به دست توانایی چهره‌پردازان استاد، مانند صنیع‌الملک و یکی دو تن دیگر، ترسیم شده است. در نقاشی غرب، توجه به مردم عادی و صحنه‌های زندگی آنان، پیامد و حاصل تحولی تاریخی اجتماعی است. در ایران هم این توجه کمابیش در نیمة دوم پادشاهی ناصرالدین شاه پیدا می‌شود اما نه مانند اروپا و بر اثر تحول درونی اجتماع، بلکه بیشتر به سبب ورود صنعت عکاسی به ایران و تقلید هنرمندانهٔ نقاشان زمان از امکانات آن. از همین زمان، طالع‌بین و پزشک و درویش و فروشندهٔ دوره‌گرد روی بوم نقاش ظاهر می‌شوند.

برخلاف مینیاتور که برتری و تعالی می‌یافتد و از مرزهای خود فراتر می‌رفت، این هنر نه از چارچوب بسته‌اش بیرون می‌زند و نه به اجتماعی که در آن به سر می‌برد رو می‌آورد مگر به استثنای. بنابراین نقاشی قاجار در بهترین حالت، نمایندهٔ گوشه‌ای از

واقعیت است. هر چند پاره‌ای از ویژگی‌ها و منش زمانه را می‌توان در آن بازیافت ولی خود، کمتر به واقعیت و حقیقت روزگارش می‌پردازد (مسکوب، ۱۳۷۹: ۴-۳).

از سوی دیگر، در تصویر شاهان و بزرگان یا مجالس درباری، نظم و ساختار خشک را می‌توان دید، در طرح صورت؛ ابروهای کمانی به هم پیوسته، چشم‌های بادامی و گونه‌های گل‌انداخته، همیشه دیده می‌شود. به هر حال با وجود نارسای‌های نقاشی قاجار در قیاس با نقاشی قرن نوزدهم اروپا باید گفت این نقاشی، مکتبی است با سبکی از آن خود و به همین سبب دارای اصالتی است که هم موجب و مایه ارزش آن است و هم آن را از نمونه‌های دیگر این هنر متمایز می‌سازد (جعفری، ۱۳۸۰: ۴۱).

تصویر ۸. نقاشی ایرانی، اواخر دوره شکوفایی نقاشی ایرانی، پرتره

ج. تأثیر نقاشی اروپایی بر نقاشی دوره صفوی

از عمدۀ مسائل هنر صفوی همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد، میزان تأثیر هنر اروپا در آن است. نقش هیئت‌های بازرگانی، کمپانی‌های هند شرقی، انگلیس، هلند و فرانسه در این قلمرو چشمگیرتر بود. عقیده برخی بر این است که تأثیر اروپا، بیشتر در موضوعات نقاشی بوده نه در سبک آنها؛ اما تأثیر اروپا در نقاشی دوره صفوی را باید با مراجعه به فن نقاشی بیان داشت نه از راه موضوعات آنها. در این قلمرو باید بر طراحی جدید بهره‌گیری روزافزون از رنگ‌مایه‌های طبیعی و کوشش رشد نیافته و مقدماتی در

الگوبندی‌ها تأکید ورزید. متداول شدن فن رنگ و روغن، مرسوم شدن سایه‌روشن و ایجاد پرسپکتیو و مرایا در نقاشی‌ها نمونه‌هایی از تأثیرات نقاشی اروپایی هستند.

اگرچه رسوخ فرهنگ اروپایی در ایران از زمان شاه عباس اول شدت می‌گیرد، بیشتر پژوهندگان شروع تأثیر قطعی هنر اروپایی بر هنر ایران را به دوران شاه عباس دوم و بازگشت محمد زمان از یک دوره مطالعه هنری در ایتالیا ربط می‌دهند. به هر حال، ورود اروپاییان و هنرمندان آنها به ایران، هنرهای تصویری ایران را به خصوص در اواخر دوره صفوی دگرگون کرد و اسلوبی به نام «فرنگی‌سازی» را پدیدار ساخت. از معروف‌ترین نقاشانی که در اواخر دوران صفویه به اروپا اعزام شدند می‌توان به محمد زمان اشاره کرد (آژنه، ۱۳۸۳: ۷).

سبک و اسلوب فرنگی‌سازی، از این تأثیر برخاست و نقاشانی چون «علیقلی بیک جیهه‌دار»، «محمد زمان بن محمد یوسف»، «بهرام سفره‌کش» و فرزاندان آنها دنباله‌رو این سبک و اسلوب هنری بودند. آثار نقاشانی چون رضا عباسی هم، خالی از این تأثیرات نبود. از رضا، دست کم دو نگاره وجود دارد که با سبک سنتی نگارگری ایران جوان فرنگی را در جامهٔ فرنگی با ساز و برگ خاص آنها، از جمله سگ و کلاه‌فرنگی، بازنمایی کرده است. شاگردان رضا عباسی، از جمله فرزند او «محمد شفیع عباسی»، «معین مصور»، «محمد قاسم»، «محمد یوسف حسینی» و استاد «میناس ارمی» که در دربار شاه عباس و شاه سلیمان کار می‌کردند به دور از این تأثیرات فرنگی نبودند (آژنه، ۱۳۸۳: ۲-۳).

تصویر ۱۱۰. سبک فرنگی، چهلستون، سبک مینیاتور

۵. تأثیر نقاشی‌های اروپایی بر نقاشی قاجار

ترکیب‌بندی و آرایش آثار دوره قاجار، تأثیرپذیری از هنر نقاشی اروپایی را آشکار می‌سازد. برای نمونه، طرح گلستان‌های شیشه‌ای از روس، طراحی و رنگ‌آمیزی گل سرخ بر روی کاسه و بشقاب‌های چینی از انگلیس، البسه زنانه فرانسوی و مهم‌تر از همه، ژست فتحعلی شاه، کاملاً تقليد از کشورهای غربی است. در چهره‌نگاری، از نیم‌تنه نشسته بر روی صندلی، از آثار نقاشان روسی و فرانسوی الهام گرفته شده است. علم پرسپکتیو، نمودی رنسانسی، به‌ویژه ایتالیایی دارد، نقش و نگار اغلب پارچه‌ها در نقاشی‌های از نمونه‌های قرن هیجدهم میلادی فرانسوی است. شیوه اجرای همانندسازی با بافت‌های طبیعی در این آثار به وفور دیده می‌شود که سعی در بازنمایی مشابه عین خارجی آن دارد که این بازنمایی در نقاشی از چهره‌نگاری به اوج ظهور خود می‌رسد (آژند، ۱۳۸۳: ۵۰).

۶. هنرمندان دورهٔ صفویه

هنرمندان بنام این عصر را می‌توان بر اساس تاریخ حیات آنها به چهار گروه طبقه‌بندی کرد:

هنرمندانی که زمان تولد آنان حدوداً از دههٔ چهارم قرن دهم هجری آغاز می‌شود و اوج فعالیتشان مربوط به نیمة دوم قرن دهم و نیمة اول قرن یازدهم هجری به‌ویژه اوج حاکمیت شاه عباس اول در اصفهان است؛ مانند «سیاوش گرجی»، «صادقی بیگ» و «رضا عباسی».

هنرمندانی که زمان تولد آنان حدوداً مربوط به نیمة اول قرن یازدهم هجری است و در دوران حاکمیت شاه عباس اول و دوم فعال بوده‌اند که عموماً تحت عنوان پیروان و شاگردان سبک رضا عباسی شناخته می‌شوند از جمله «محمد قاسم»، «معین مصور»، «فضل الحسینی»، «شفیع عباسی».

هنرمندانی که زمان تولد آنان حدود نیمة اول و دوم قرن یاده‌نموده هجری بوده ولی شیفته سبک اروپایی می‌شوند و در سبک و سیاق فرنگی‌سازی فعالیت می‌کنند از جمله محمد زمان علی قلی بیک جبهه‌دار و بهرام سفره‌کش.

کمال الدین بهزاد، در نگارگری «کمال الدین بهزاد» نخستین عنصر تصویری که خود را به چشم انسان نزدیک می‌سازد تصویر انسان است. پیکره‌های منظم و ظریف انسان در کل نگاره با چیدمانی خردمندانه، فضای اثر را در اختیار حاکمیت خویش دارد. دید بهزاد در ترسیم پیکره انسان، با نگارگران پیش از خود متفاوت است، خطوط کناره نما و تناسب اندام در آثار بهزاد، با ظرافت هرچه تمام‌تر تصویر شده است. توجه ویژه بهزاد به پیکره انسان در نوع پوشش آنها نیز هویداست. پوشش رنگی و انتخاب رنگ‌های متنوع در ترسیم لباس، خود گواه این معناست که بهزاد برای پیکره انسان به منزله سمبولی از عظمت و روحانیت، ارزشی خاص قائل می‌باشد. او با زبانی انتزاعی، قلم را به سخن می‌کشاند و هنرمند را به رنگ و بوی حکمت و عرفان مزین می‌گرداند (اعتمادی، ۱۳۷۱: ۳۲).

رضا عباسی، آقا رضا و هم عصرانش در حوزه‌های مختلفی از جمله نگارگری نسخ خطی، تکبرگ نگاری، طراحی برای کارخانه‌های پارچه‌بافی، کاشی‌سازی، کارگاه‌های فرشبافی و بهویژه طرح جدید و بزرگ دیوارنگاری کاخ‌ها و دیگر اینجای این دوره فعالیت می‌کردند. طراحی‌های رضا که با خطوط رها و آزاد و اغلب با قلم و مرکب به اجرا در آمدند، نشان می‌دهد که او به خوبی توانسته ویژگی‌های اشیا و افراد را با سبک و اسلوب شخصی‌اش در نهایت ظرافت و دقت نشان دهد، به گونه‌ای که می‌توان گفت این شیوه، باب جدیدی در فضای نقاشی اصفهان عصر صفویه به وجود آورد. به گفته «آلیس تیلور»؛ آثار رضا، شخصیت اصلی در توسعه نوع جدید نقاشی در دربار شاه عباس اول بود. از زمان حیات و فعالیت رضا عباسی، گرایش نقاشی به سبک اروپایی آشکار می‌گردد، ولی هنوز آثار متاثر از نقاشی اروپایی، رنگ و بوی مکتب نقاشی اصفهان را دارد که او در مسیر خود باقی می‌ماند (اعتمادی، ۱۳۷۱: ۳۳).

آزند در مقاله خود برخی هنرمندان نقاش دوره صفوی را با عنوان پیشگامان دوره تجدد نام‌گذاری می‌کند که عبارت‌اند از:

شفیع عباسی، برخی معتقدند شفیع عباسی فرزند آقا رضا عباسی است. او اهل

اصفهان و نقاش دربار شاه صفی و شاه عباس دوم است و در آثار خود با رقم «کمینه شفیع عباسی» امضا می‌کند. شفیع عباسی در آثار خود، عاشق طبیعت و زیبایی‌های آن است و از گل و مرغ و پرندگان، نگاره‌های چشم‌ناز پدید می‌آورد. او را می‌توان پیش رو نقاشی گل و مرغ در ایران دانست. با این همه، شفیع عباسی، در چهره‌گشایی و صورت‌سازی هم، دستی دارد و در خوشنویسی نیز شهره است. او ظاهراً در اواخر عمر به هند می‌رود.

معین مصور وی شاگرد آقارضا عباسی بوده است. کار معین مصور همچون نقاشان اوایل دوره صفوی کتاب‌آرایی و نگارگری است ولی در طراحی چهره‌های مستقل و نگاره‌های منفرد هم، سرآمد است. او بیشتر آثار خود را با دقت و وسوس و بیژه‌ای تاریخ‌گذاری می‌کند. مهارت او در چهره‌گشایی و صورت‌پردازی نگاره‌های مستقل، آشکار است. یکی از معروف‌ترین نگاره‌های او تک چهره استادش آقا رضا در ایام کهنسالی است. در این نگاره، آقا رضا عباسی مشغول کار است و به تصویر جوانی که با شیوه اروپایی کار کرده می‌نگرد. معین مصور نه تنها به بازنمایی زندگی روزمره مردم علاقه‌مند است، بلکه به تبیین کلامی این تصاویر هم می‌پردازد. او لحظه‌ها را با کلام و تصویر شکار می‌کند. در آثار او، رگه‌هایی از تأثیرات نقاشی اروپایی را می‌توان سراغ گرفت. او در این نگاره‌ها همچون استادش آقا رضا عباسی بیشن عرفانی را وا می‌گذارد و از پشت عینک واقع‌گرایی و دنیوی به موضوعات خود می‌نگرد و نمودهای امپرسیون‌های ارزشمند و منحصر به فرد از زمانه‌اش در سده سیزدهم هجری به یادگار می‌گذارد.

شيخ عباسی از نقاشان دوران شاه عباس دوم است که در شبیه‌سازی و چهره‌پردازی و نقش مجالس رزمی و بزمی و پرنده‌سازی ماهر بوده است. ظاهراً لقب « Abbasی » خویش را از شاه عباس دوم می‌گیرد. شیوه او همچون محمد زمان و جبهه‌دار در تلقیق و سنت‌های نگارگری ایرانی و اروپایی است و در این قلمرو به شیوه جدیدی دست می‌یابد. طراحی خطی او از محمد زمان متمایز است. از جمله آثار او می‌توان از بهمن در حال شکار، تیراندازی شاهزاده صفوی در حال اسب‌دوانی، جلوس شاه عباس دوم و سفیر هند، نام برد. شیوه کار شیخ عباسی را فرزندان وی، « محمد تقی » و

«علی نقی» ادامه می‌دهند و بهویژه علی نقی، مکتب پدر و محمد زمان را پی می‌گیرد و در چهره‌سازی و مجلس‌آرایی، توانمندی قلم خود را باز می‌نمایاند.

محمد زمان بن حاج یوسف قمی، از نقاشان دوره شاه سلیمان صفوی است. وی در زمان شاه عباس دوم برای فراغیری نقاشی اروپایی به ایتالیا سفر می‌کند. او در آنجا به دین مسیحیت می‌گردد و نام «پائولو زمان» بر خود می‌گذارد. سبک و موضوعات آثار او نشان می‌دهد که وی با نقاشی اروپایی آشناست و بیشتر موضوعات و مضامین خویش را از مسیحیت بر می‌گزیند. تأثیر نقاشی هند و اروپایی هم در بعضی آثار او پیداست. موضوع نقاشی‌های او در مواردی، رابطه‌ای با فرهنگ اسلامی، ایرانی ندارد. در مواردی هم به جنبه‌های فرهنگی زمان خود نظر داشته است. عنصری که در نقاشی ایران در قرون متتمدی رعایت شده است، یعنی استفاده از جنبه‌های تزیینی در نقاشی‌ها، مثل دقت در جزئیات، ریزه‌کاری‌ها و پرداخت‌های ظریف، در آثار محمد زمان هم دیده می‌شود. حتی شکل درخت‌ها و گل‌هایی که در زمینه نقاشی‌های اوست، اکثرًا به منزله نقش مایه (موتیف) در حاشیه کتاب‌ها یا در نقاشی‌های گذشته و حتی همزمان او دیده می‌شود.

علیقلی جبار، به نام «علیقلی بیک فرنگی» و «علیقلی جبار عباسی» و «علیقلی آرناوات» نیز معروف است. جبهه‌دار از اهالی آلبانی است که در زمان شاه عباس دوم به ایران می‌آید و در آغاز به جبهه‌خانه یا جباخانه دولتی راه می‌یابد و چنین می‌نماید که جباری، حرفة اجدادی او بوده باشد و هنگامی که به ایران وارد می‌شود به جبار شهرت می‌یابد. جبار پس از تشریف به دین اسلام، جزو ملازمان دربار شاه عباس دوم و در رقمهای خود از لقب جبهه‌دار عباسی بهره می‌جوید و پس از پذیرش اسلام، به علیقلی شهرت می‌یابد. از آثار او در دوره شاه عباس دوم، دو اثر است: یکی مجلس بزم شبانه‌ای که در آن رقم «غلامزاده شاه عباس ثانی کمینه علیقلی» می‌آید و امروزه در موزه آرمیتاژ روسیه است. دیگری تصویر سه کودک خردسال چارلز اول انگلیسی است که از روی آثار اروپایی کپی‌برداری می‌کند و رقم «هو غلامزاده شاه عباس ثانی کمینه علیقلی» دارد؛ اما از آثار زیاد علیقلی در زمان شاه سلیمان معلوم است که بیشتر کوشش

او در حیطهٔ نقاشی به این دوره تعلق دارد.

او شیوهٔ نقاشی اروپایی کلاسیک را با مکتب نگارگری ایران در می‌آمیزد و مکتبی ویژهٔ به وجود می‌آورد که به فرنگی‌سازی شهرت دارد. هم او و هم محمد زمان، در این مکتب پیشرو هستند و هر دو هنرمند، هنر شرقی را با هنر غربی ترکیب می‌کنند و شالودهٔ هنر نقاشی جدید ایران را بی‌ریزی می‌کنند.

بهرام سفره‌کش، به بهرام نقره‌کش نیز معروف بوده است. وی در میانهٔ سدهٔ یازدهم هجری زندگی می‌کند و پیرو محمد زمان و علیقلی جباری بوده است. فرزند او، «جانی» نام دارد که او نیز همچون پدر، شیوهٔ اروپایی را در نقاشی پیشه می‌کند. او در اصفهان زندگی می‌کرده و لقب فرنگی‌ساز دارد (آذند، ۱۳۸۰: ۱۰-۷). هنرمندان خارجی که از طریق پیشکان، سفیران و شرکت‌های تجاری هلند، ارمنه، گرجستان و هند به دربار شاه عباس اول و دوم راه یافته بودند، عبارت‌اند از «یان وان هسلت هلندی»^۱، «یوست لمپن هلندی»^۲، «فیلیپس وان آنجل»^۳، «لوکار هلندی»^۴، «آدریان گودا فرانسوی»^۵.

۷. نقاشان دورهٔ قاجار

یکی از خاندان بزرگ کاشان که نسب آنها را به ابوذر غفاری، یکی از صحابةٔ معروف پیغمبر اکرم اسلام می‌رسانند، خاندان غفاری است. از این خاندان، صاحبان سمت قضاوت، حکومت، سیاست، طبیعت و... زیادی به ظهر آمده است. از جمله آنان می‌توان: «ابوالحسن المستوفی التفاری»، «ابوالحسن صنیع‌الملک غفاری»، «ابوالحسن ثانی»، «علیرضا غفاری»، «مسعود غفاری»، «ابوتراب غفاری» و «محمد کمال‌الملک غفاری» را نام برد.

۱. jan van Hasselt

۲. joost Lampen

۳. Philips Van Angel

۴. lokar

۵. Adrian Gouda

محمد غفاری (کمال‌الملک)، نقاش بزرگ دوره افول قاجاریه، محمد غفاری را به کمال‌الملک ملقب کرده بودند. او پس از مدتی کار برای دربار، برای تکمیل فن نقاشی

و مطالعه آثار استادان بزرگ غرب، سفری به اروپا کرد. با مرگ کمال‌الملک، در حقیقت باید عمر این مکتب نقاشی را هم تمام شده دانست. شاید بتوان کار کمال‌الملک را به دو دوره پیش از مسافرت به فرنگ و پس از مسافرت تقسیم کرد. پیش از سفر، آثار او بیشتر تحت تأثیر سنت نقاشی کلاسیک، عصر قاجار و پیش از آن است.

صنیع‌الملک، او بزرگ‌ترین نقاش دوره قاجاریه است که در محافل آن زمان، او را رفائل ایران نام نهاده بودند. وی، اول نقاش باشی و سپس صنیع‌الملک لقب یافت. میرزا ابوالحسن خان بنا به ذوق فطری و استعداد موروثی تحت تعلیم استادان خود، کم‌کم ترقی کرده، هنر خود را کامل کرد و در ردیف نقاشان میرزا آن دوره قرار گرفت، به طوری که در سال ۱۲۵۸ هجری قمری در دوره سلطنت محمد شاه قاجار، به وی اجازه داده شد تابلوی رنگ روغنی از صورت شاه تهمیه کرده بدین وسیله جزو نقاشان دربار قرار گیرد.

میرزا احمد نقاش، زاییده شهر کاشان است. او که در ابتدا بافنده قالی بوده بعدها مبتکر طرح‌های نقشهٔ قالی می‌شود و پس از آن به نقاشی دیواری می‌پردازد. نخستین طرح او نقاشی‌های مذهبی در خصوص واقعهٔ عاشورا بوده است.

حسینعلی تسلط، او نیز اهل کاشان بوده و نقاشی‌هایی با مضامون گل و مرغ کشیده است.

استاد عنایت نقاش که حرفه اصلی او گچ‌کاری و نازک‌کاری ساختمان بوده، بعد از اتمام کار، بنا به ذوق و سلیقه مخاطبیش، نقش‌های گل و مرغ از خود به جا گذاشته است. از ویژگی خاص او، استفاده از رنگ نیلی آسمان در کشیدن گل و مرغ بوده است (سیف، ۱۳۷۹: ۴۴-۴۲).

۸. تفاوت‌ها و شباهت‌های سبک نقاشی صفوی و قاجار

به طور کلی تفاوت‌های عمده‌ای که بین مکتب صفوی و قاجار در کل آثار نقاشی دیواری می‌توان دید عبارت‌اند از:

آثار نقاشی رنگ روغن روی گچ در زمان قاجار، همان تداوم تأثیرات نقاشی‌های فرنگی

در ایران است که در زمان صفویه به وجود آمده ولی در اسلوب چهره و لباس‌ها تعبیراتی داده شده است. در نقاشی‌های دوره قاجار، صورت‌سازی و پرتره بوفور دیده می‌شود.

-پرسپکتیو در هر دو دوره، بیشتر، حجمی است تا هندسی.

-رنگ‌های بکار برده شده در زمان قاجاریه، بیشتر رنگ‌های گرم از جمله زرد و قرمز است که در زمان صفویه کمتر استفاده شده‌اند.

-در زمان قاجار، بیشتر نقاشی‌های دیواری روی لایه‌ای از گل سفید کار شده ولی در زمان صفویه، مستقیماً روی بستر گچ، نقاشی شده است (جوانی، ۱۳۶۸: ۴۶-۴۴).

۹. فن‌شناسی

در این بخش به انواع فنون نقاشی و چگونگی انجام آنها پرداخته خواهد شد؛ اما قبل از آن، مختصری در مورد مواد و مصالحی که برای اجرا بکار می‌رفته، توضیح داده خواهد شد.

۱-۹. مواد و مصالح نقاشی دیواری

شامل بسترهای رنگ یا رنگدانه و بست است.

۱-۹-۱. رنگ و رنگدانه

رنگدانه، ترکیبی معدنی است که به صورت نمک‌های طبیعی یا مخلوط‌هایی در رنگ‌های مختلف وجود دارند. زمانی که رنگدانه با بست، رقیق‌کننده و مواد افزودنی ترکیب می‌شود تشکیل رنگ می‌دهد. رنگدانه باید دارای ویژگی‌های خاصی باشد. از جمله اینکه:

- همگن باشد؛

- در بست مورد استفاده نامحلول باشد؛

- در برابر نور خورشید و عوامل محیطی مقاوم باشد؛

- از نظر شیمیایی خنثی بوده و موادی که با آن مخلوط می‌شوند بر آن تأثیری نداشته باشند؛

- جذب سطحی، درخشندگی، قدرت پوشانندگی و پخش شوندگی مناسبی داشته باشد (اصلانی، ۱۳۷۶: ۴۳).

۹-۱-۱. طبقه‌بندی رنگدانه‌ها

رنگدانه‌ها بر حسب منشأ، رنگ، دوام، مصرف و غیره طبقه‌بندی می‌شوند:

-**رنگدانه‌های معدنی**: رنگدانه‌هایی هستند که در آب نامحلول بوده و منشأ خاکی یا زمینی دارند مثل اکسید روی، زرد کادمیوم.

-**رنگدانه‌های آلی**: رنگدانه‌هایی که در آب محلول بوده و منشأ گیاهی یا حیوانی دارند مثل ایندیگو و زرد هندی.

رنگ: رنگ، مخلوطی از بست و رنگدانه است. برای آماده کردن رنگدانه، ابتدا قطعات حاوی مواد رنگی را شسته و خشک می‌کرند. سپس آن را آسیاب کرده به صورت پودر در می‌آورند. پودر بدست آمده را شسته (رنگدانه معدنی) تا ناخالصی‌هایش شسته شود و رنگدانه خالص آماده شود (گیلانی، ۱۳۶۵: ۷۱).

در نقاشی‌های دیواری زمان صفویه و قاجار، عمدهاً از انواع رنگ‌های معدنی و آلی زیر استفاده شده است:

(الف) رنگ‌های معدنی

- سفیداب شیخ یا کربنات و هیدرات قلیایی سرب

- گل سفید یا نوع مخصوصی از کربنات کلسیم

- آبی لاجورد

- آبی مس یا آزوریت یا کربنات قلیایی مس

- سبز مس یا زنگار (مالاکیت)

- قرمز سرنج یا اکسید نمکی سرب

- قرمز شنگرف یا سولفور جبوه

- اخراها (زرد، قهوه‌ای، قرمز، ماشی)

- زرنيخ (زرد زرنيخ) یا تری سولفور ارسنیک

- نقره به صورت ورق

- طلا به صورت ورق.

ب) رنگ‌های آلی (رنگینه)

- جوهر کرم یا قرمز دانه (قرمز شفاف متمایل به شنگرف)

- آبی نیل (آقاجانی، ۱۳۸۶: ۲۵-۲۳).

۲-۱. بست

بست‌ها عبارت‌اند از چسب‌هایی که برای گیرایی هر چه بیشتر رنگ‌ها بکار می‌رفته‌اند که باعث انسجام ذرات رنگدانه می‌شود. به‌احتمال زیاد، زردهٔ تخم مرغ یا صمغ عربی و موم، به علت نامحلول ساختن لایهٔ رنگ‌ها در آب استفاده می‌شده، ترکیب صمغ عربی و موم نیز به‌منزلهٔ بست رنگ‌ها، حالت مخصوص و زیبایی را که شبیه به رویهٔ پوست تخم مرغ است به سطح خارجی لایهٔ رنگ، می‌داده است (صفری، ۱۳۷۰: ۵۷). به‌طور کلی از لحاظ ماهیت بست‌ها، آنها را به سه دسته تقسیم می‌کنند:

- بست‌های یک قسمتی: بست‌های همگن که در اثر تغییرات شیمیایی، خشک و سخت می‌شوند. از این گروه می‌توان زرد و سفیدهٔ تخم مرغ در نقاشی تمپرا و روغن‌های خشک شونده مثل روغن بزرگ را نام برد.

- بست‌های دو قسمتی: در این نوع، بست معمولاً داخل یک حلال حل شده و با پیگمان‌تها مخلوط می‌شود که پس از استفاده از رنگ، حلال تبخیر شده و بست، ذرات پیگمان را در بر می‌گیرد. از این گروه نیز می‌توان محلول صمغ عربی در آب یا محلول رزین در ترباتین را نام برد.

- بست‌های مرکب: ترکیبی است از بست‌های نوع اول و دوم. از عمدۀ بست‌هایی که در قدیم برای نقاشی روی دیوار (نوع تمپرا) استفاده شده، صمغ عربی^۱، سفیده^۲ و زردهٔ تخم مرغ است که برای از بین رفتن تُردی آن، کمی روغن به آن اضافه می‌شده است. صمغ عربی سهم بیشتری نسبت به بقیه دارد (صفری صدیق، ۱۳۸۷: ۷۰).

۱. صمغ عربی یا صمغ آکاسیا که از دستهٔ صمغ‌های پلی‌ساکاریدی است که قابل حل در آب است. ۲. سفیدهٔ تخم مرغ ماده پروتئینی است که برای استخراج پروتئین آن، به هم زده می‌شود تا غشای آن گسیخته شود. پس از جدا کردن، مواد جامد ته نشین شده از آن به صورت یک لایه نازک استفاده می‌شود.

- بقیه چسب‌هایی که به منزله بست رنگ‌های مذکور بکار برده می‌شد عبارت اند از:
- سریش بعد از صاف کردن محلول آن با آب
 - زردۀ تخم مرغ بعد از اضافه کردن چند قطره سرکه و به هم زدن زیاد آن و ته نشین شدن
 - کتیرا
 - چسب‌های حیوانی شفاف (سریشم)
 - روغن پخته شده (گیلانی، ۱۳۶۵: ۸۰).
- ۱-۹. ۳. بوم

بوم نمودن، اصطلاحی که نقاشان و گچبران بکار می‌برند و عبارت است از زدن یک چسب محلول رقیق روی سطح گچی مورد نظر که از جذب مایع بست رنگ‌ها جلوگیری به عمل آورد. به بیان دیگر، بوم نمودن یعنی آماده کردن سطحی از گچ، کاغذ، فلز و چوب و غیره که نقاشان به راحتی بتوانند روی آن رنگ‌آمیزی نمایند (جوانی، ۱۳۶۸: ۱۰۳).

۱-۹. ۴. ورنی

یا لایه محافظ که پس از تکمیل نقاشی‌ها به منظور حفاظت از لایه‌های رنگ، یکنواخت شدن انعکاسات نور از سطح نقاشی و جلای رنگ‌های سطح نقاشی با لایه نازکی از یک ماده محافظ پوشانده می‌شود. از انواع رایج آن می‌توان محلول کتیرا و شکر، سریشم رقیق و شیره و روغن کمان را نام برد (اصلانی، ۱۳۷۶: ۴۳).

۲-۹. انواع فنون نقاشی

۱-۹. فن نقاشی غاری

نقاشی غارنشینان را به دو گروه زیر تقسیم می‌کنند:

- اورینیاکی‌ها (اولیه): نقاشی آنها چاپ مثبت یا منفی دست‌هایی هستند که با یک مایع رنگی که خون یا قرمز خاکی موجود در طبیعت بوده بر دیوار غارها کار شده است.

-ماگدالینی‌ها (تکاملی): نقاشی درون غار عصر ماگدالنی، نتیجهٔ نهایی تکامل تدریجی نقاشی بوده و خصوصیات این نقاشی‌ها و اهمیت آنها را از دیدگاه سبکی می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد.

در این نقاشی‌ها، طبیعت‌گرایی به غایت رعایت شده است. برای نشان دادن این واقع‌گرایی، حتی از صخره‌های سنگ برای بهتر نشان دادن سه‌بعدی و در نهایت، نشان دادن حجم استفاده برده‌اند. نخستین نقاشی‌های دیواری این دوره به نظر می‌رسد که در دورهٔ پالئولیتیک باشد که مربوط به ۲۰۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح است. رنگ‌های اصلی که این هنرمندان بکار برده‌اند، رنگ‌های طبیعی اکسیدهای آهن، منگنز، خون و ... بوده که این عناصر، رنگ‌هایی از قهوه‌ای اُخرا تا زرد را به دست می‌داده است و به آنها سیاه ذغال یا استخوان نیز اضافه می‌کردند. از همین دوران است که بشر در اثر تجربه دریافتی که برای ثبت لایهٔ رنگ حتماً باید بست بکار برد و بدون بکار بردن این ماده، امکان باقی ماندن رنگ وجود ندارد. لازم به ذکر است که قلموهرهای اولیه را از پر پرندگان یا پشم حیوانات می‌ساختند یا از بردیده‌های چوب استفاده می‌کردند (جوانی، ۱۳۶۸: ۱۱).

دوران اولیهٔ اسلامی به دلیل تحریم هنر نقاشی و شمایل‌نگاری، این هنر مسکوت می‌ماند و از دورهٔ تیموریان به بعد به تصویرگری پرداخته می‌شود. تمرکز هنر نقاشی دیواری از دورهٔ صفوی شروع شده که در زیر به تکنیک‌های بکار رفته در این دوره و پس از آن؛ دورهٔ قاجار، پرداخته می‌شود.

۲-۹. فن نقاشی دیواری‌های دورهٔ صفوی و قاجار

به طور کلی در انجام دیوارنگاره‌های این دوران می‌توان به چهار فن زیر اشاره نمود:

۲-۹-۱. فن آبرنگ

این فن به دو صورت آبرنگ جسمی و روحی کار می‌شده که اولی، بدون مادهٔ پرکننده (سفیداب شیخ)^۱ و دومی با مادهٔ پرکننده است.

۱. کربنات قلیایی سرب

۱-۹-۲-۲. فن تمپرا^۱

این فن، به صورت‌های مختلف اعم از تمپرای کدر، تمپرای غیرجسمی (رنگدانه با یک بست گیاهی مخلوط شده و منتج به یک سطح نسبتاً مات می‌شود) و تمپرای جسمی (رنگدانه با یک بست پروتئینی مانند سفیده یا زردۀ تخم مرغ مخلوط شده و یک سطح شفاف شبیه رنگ و روغن می‌دهد) اجرا شده است (اصلانی، ۱۳۷۶: ۴۶).

برای اجرای این فن؛ پس از آنکه سطح دیوار مورد نظر کاملاً خشک شد، به بوم نمودن آن سطح با محلول کتیرا و شکر یا محلول رقیق صمع عربی یا چسب حیوانی خیلی رقیق اقدام می‌کردند. در بعضی موارد، به مایع بوم کننده، مقدار کمی رنگ اخراجی قرمز نیز افزوده می‌شد تا سطحی قرمز رنگ به وجود آید. ضخامت این لایه قرمز بسیار ناچیز بوده و این، همان لایه تدارکی قرمز است که در بعضی از نقاشی‌های تصویری دیواری زمان صفویه دیده می‌شود. چهره‌های این نقاشی‌ها به صورت سه‌بعدی، رنگ آنها شفافیت خاصی دارد و به صورت تخت کنار هم قرار گرفته‌اند. عناصر با یک قلم‌گیری ساده که حدود را مشخص می‌کند، انجام شده است (جوانی: ۱۳۶۸: ۴۴).

۱-۹-۲-۳. فن رنگ روغن

در آسیا، خاورمیانه و در ایران کمتر از این فن استفاده شده که علت اصلی آن، عامل اقلیمی است. به علت خشک بودن آب و هوا در اغلب مناطق ایران، در خلق آثار هنری، نقاشی موجود در بناها و مساجد، بیشتر از فن آبرنگ استفاده شده است. فقط در زمان صفویه است که روش رنگ روغن متداول و برای ساخت و ساز تابلوهای بزرگ دیواری از این فن استفاده شده است. این روش، به علت کاربرد ساده آن هنوز هم مصرف دارد. از شاخصه‌های مهم رنگ روغن، در مقایسه با دیگر نقاشی‌ها اینکه نخست در این فن از سایه روشی و حجم‌پردازی استفاده شده دوم در این قبیل تابلوها نوعی پرسپکتیو حجمی نیز رعایت شده است (آقاجانی، ۱۳۸۶: ۱۵).

^۱. Tempra

خاصیت مهم دیگر رنگ روغن، نرمش‌پذیری آن در موقع اجرا بوده که این روش،

بر گذاشتن رنگ‌ها بر روی هم استوار است. همچنین به دلیل اینکه مدت زمانی طول می‌کشد تا خشک شود، امکان کار و پرداخت هر چه بیشتر را به استاد نقاش می‌دهد و این مزیتی است بر روش آب رنگ (گیلانی، ۱۳۶۵: ۷۷).

۲-۹. تکنیک فرسکو یا فرسکو^۱

از این شیوه، به طور وسیع در تمدن‌های باستانی و بیزانس، گوتیک و رنسانس و حتی قرون جدید استفاده شده است. این فن، به مواردی محدود می‌شود که در آن، از ماسه و آهک به منزله زیرسازی دیوار استفاده می‌شود. گفته می‌شود که فرسک، شبیه تجربیات نقاشان اولیه تاریخ بر دیوارهای آهکی غارها بوده است. واژه فرسک، ریشه در لغت ایتالیایی فرسکو به معنی ترو تازگی، دارد.

در این روش، با استفاده از مخلوط پودر رنگ و آب روی یک لایه کم‌ضخامتم مرطوب ملات آهک که به آن ایتوناکو^۲ گفته می‌شود، اجرا می‌شود. رنگ، روی بستر آهکی قرار می‌گیرد و نقاشی در واکنش‌های کربناتاسیون که ناشی از ترکیب اکسید کلسیم موجود در آهک با دی اکسید کربن هواست سخت می‌شود. این واکنش، باعث می‌شود ذرات پودر رنگ به ثبات برسند و پس از خشک شدن پوسته نشوند. در فن «بونو فرسکو» (فرسک مرطوب)، به لایه زبر زیرین «آریچو»^۳ گفته می‌شود که پس از اتمام کار، سطح آن در زیر «ایتوناکو» ناپدید می‌شود. فن بون فرسکو به دلیل اینکه سطح کار در طول زمان کار باید مطرد می‌بود جزو فنون دشوار نقاشی به شمار می‌آمد. معمولاً ۱۰ الی ۱۲ ساعت زمان لازم است تا سطح مرطوب کاملاً خشک شود. برای بدست آمدن نتیجه مطلوب، بهتر است نقاش یک ساعت پس از ساخت لایه مرطوب، نقاشی روی آن را آغاز کند و دو ساعت پیش از خشک شدن سطح، کارش را به پایان برساند (بیاستینی، ۱۳۹۰).

۱. Feresco

۲. Intonaco

۳. Aricio

هنرمندان در هر «جورناتا»^۱ (بخشی از سطح اثر که حدس می‌زندند توانایی اتمام

^۱.Giornata

آن بخش را در زمان مشخص دارند)، لایه اینتوناکو را می‌افزودند. وسعت این بخش ممکن بود محدود به اندازه یک فیگور یا منظره‌ای باشد که قرار بود در آن قسمت نقش بینند و در بیشتر موارد، کارشان را از بالای اثر آغاز می‌کردند. در پایان هر جورناتا و زمانی که سطح کارشونده خشک می‌شد، امکان ادامه کار با فن بون فرسکو وجود نداشت. در این حالت، لایه اینتوناکوی نقاشی نشده باید از سطح اثر زدوده می‌شد تا سطح، برای ادامه کار در روز بعد آماده باشد. اگر در این مورد اشتباهی از هنرمند سر می‌زد، ممکن بود مجبور شود تمام سطح اثر را بتراش و دوباره اجرا کند یا اینکه بعداً با فرسکوی خشک آن بخش را ترمیم کند (جیگانته، ۱۳۹۰).

فرسکوی خشک، سکو یا «فرسکو-سکو»^۱ روش دوم و در تضاد با شیوه بون فرسکو است. واژه سکو در زبان ایتالیایی به معنی خشک است و تکنیک فرسکو-سکو برخلاف بون فرسکو روی سطح خشک اجرا می‌شود. در این روش، برای اینکه رنگ بر روی سطح خشک بنشیند، پودر رنگ را با موادی مثل زردۀ تخم مرغ (شیوه تمپرا) چسب و یا روغن مخلوط می‌کنند تا بر روی سطح خشک، پایدار بماند.

در بون فرسکو، همه رنگ‌ها جلوه‌ای را که باید داشته باشند، ندارند. به دلیل اینکه در بون فرسکو، فقط بعضی از رنگ‌دانه‌ها می‌توانند در محیط بهشت قلیایی سطح مرتبط آهکی، واکنش انجام دهند. برای مثال آبی «پروس»^۲ یکی از رنگ‌هایی است که این مشکل را دارد و معمولاً این رنگ آبی، با فن سکو افزوده می‌شوند (جیگانته، ۱۳۹۰).

۳-۹. چگونگی اجرای دیوارنگاره‌ها بر روی دیوار

دیوارنگاری‌ها عموماً بر پایه و تکیه‌گاه اصلی دیوار بنا که عموماً از خشت یا آجر ساخته شده، انجام گرفته‌اند و بهطور کلی به سه مرحله تقسیم می‌شوند که به صورت خلاصه عبارت‌اند از:

^۱.Fresco

^۲.Prussian blue

۳-۹. آماده‌سازی تکیه‌گاه (دیوار)

عبارت است از انودکاری روی دیوار که در بخش نازک کاری همه بنها مشترک بوده و طی مراحل زیر صورت می‌گرفته است:

- مرطوب نمودن: در این مرحله، برای برطرف نمودن گرد و غبار و گیرایی بهتر انود روی دیوار، آن را اندکی مرطوب می‌کرده‌اند.

- شمشه‌گیری با گچ زنده (گچ سخت و مقاوم): که به منظور شاقول نمودن دقیق دیوار، هدایت و صاف و هموار نمودن لایه آستر انجام می‌گرفته است.

- انود (لایه آستر): انود یا لایه آستر که عموماً از خاک و کاه بود و به صورت کاهگل ساخته می‌شد. بعضی مواقع از گچ الک شده به میزان دو واحد و یک واحد خاک، استفاده می‌کردند.

- لایه رویه: عبارت است از انود گچ الک شده نرم به قطر حدود پنج میلی‌متر روی لایه آستر که عموماً برای سفید کردن دیوار داخل بنا بکار می‌رفت. لایه رویه، گاه از چندین قسمت تشکیل می‌شده که به تدریج از ضخامت کمتر و گچ نرم‌تر و لطیفتر استفاده می‌شده است.

- تقسیم‌بندی بدنه دیوار: در زمانی که هنوز لایه رویه مرطوب بوده انجام می‌گرفته است.

۳-۱۰. زیرسازی تکیه‌گاه (بوم‌سازی)

به‌طور کلی زیرسازی در نقاشی‌ها باعث پایداری و دوام ذرات رنگ بر تکیه‌گاه، ممانعت از جذب بست رنگ به دیوار، درخشنده‌گی رنگ‌ها و استحکام لایه آستر می‌شود. این بوم‌سازی بر روی بستر که عمدتاً از کاهگل و رویه که از جنس گچ است، انجام می‌شود.

در زیرسازی دیوارنگاره‌های عصر صفویه عموماً از محلول کتیرا و شکر، محلول رقیق صمغ عربی یا سریشم استفاده شده است. در بعضی مواقع به هر یک از چسب‌ها مقداری گل سرخ یا رنگ معدنی اضافه می‌نمودند که تحت عنوان دیوارنگاره‌های با لایه تدارکاتی قرمز قابل تقسیم هستند. همچنین در نقاشی‌های رنگ روغن از روغن بزرگ پخته برای بوم‌سازی استفاده می‌شده است. چنانچه نیاز به طلاکاری طرح باشد، بعد از بوم نمودن سطح گچ، اقدام به زدن یک دست رنگ قرمز روی کلیه سطوح گچی

منظور نموده که این همان لایه تدارکاتی قرمز رنگ است که در فصل لایه‌چینی و طلاچسبان توضیح داده شد.

۳-۹. انتقال طرح روی تکیه گاه

طرحی که پیش‌تر آماده می‌شده به اندازه کادر مورد نظر روی کاغذ، ترسیم، سُمبه (سوراخ سوراخ) می‌شده سپس بر روی سطح بوم شده قرار می‌گرفت. با گرد سیاه داخل پارچه نازک شروع به گرده نمودن می‌کردند تا طرح منظور به وسیله نقطه‌های سیاه روی دیوار مشخص شود. سپس به وسیله رنگ مشکی رقیق و قلم مو، طرح نقطه‌چین شده مذکور را پررنگ می‌نمودند (گیلانی، ۱۳۶۵: ۷۴).

روی سطح گچ که طرح آن مشخص شده رنگ‌هایی که پیش‌تر خوب ساییده شده و بست آن امتحان شده به صورت تخت و جسمی در جاهای مورد نظر رنگ‌آمیزی شده و بدین وسیله سطوح رنگین تخت به وجود می‌آورند. بعد از رنگ‌آمیزی تصاویر، بهنحوی که پیش‌تر به آن اشاره شد؛ به ترتیب از بالای نقاشی شروع به تکمیل آن، یا به عبارتی، قلم‌گیری آن می‌کردند. در مرحله آخر که رنگ‌آمیزی و قلم‌گیری بر روی آن تمام شد، برای حفاظت لایه رنگ از لایه محافظ استفاده می‌شد (گیلانی، ۱۳۶۵: ۷۸).

مسلماً اجرای رنگ‌آمیزی روی دیوار بنا به نوع نقاشی (نوع بست بکار رفته) فن خاصی را داراست که به نوع تناسب مکان، زمان و دیگر شرایط انتخاب می‌شود.

۱۰. مطالعات موردي

مطالعات موردي روی نقاشی‌های یکی از بقاع متبرکه، یک کاخ و دو خانه از دوره‌های صفوی - قاجار صورت گرفته که بررسی می‌شود.

۱-۱۰. نقاشی بقاع متبرکه

۱-۱-۱. سابقه نقاشی بر دیوار بقاع متبرکه

تزیین آرامگاه بزرگان یا بقاع متبرکه را، حداقل در سده‌های نخست اسلامی، باید

در راستای آرایش مساجد پیگیری کرد. همان‌گونه که مساجد هیچگاه به تصویر جانداران آراسته نشد و همواره تزییناتی تجربیدی مانند کتبیه‌های خوشنویسی و نقش و نگارهای مذهب داشتند در آرامگاهها نیز از این‌گونه تزیینات بهره می‌بردند.

البته، منابع تاریخی موجود، در این‌باره آگاهی‌های زیادی به دست نمی‌دهند، به ناچار در این زمینه باید به آثار موجود مراجعه و استناد کرد. قدیمی‌ترین بنای آرامگاهی که در نمای داخلی اش، روی انود گچ، نقش و نگار دارد، مقبره ارسلان جاذب، در منطقه سنگ بست خراسان است که به تاریخ ۳۸۹ هـ.ق. یعنی در عهد غزنوی ساخته شده است. در بخش‌های اندکی از نمای داخلی که هنوز سالم است، نقش‌های گیاهی و تزیینی با رنگ‌های روشن روی گچ اجرا شده است. پس از آن، بنای‌ای که تزییناتشان را می‌توان ادامه نقاشی‌های دیواری برج‌های خرقان دانست، فراوان است. پس از مدتی سیر تکامل این نقاشی‌ها، حداقل در گروهی از بنای‌های آرامگاهی، متحول شد و تحت تأثیر عوامل متعدد، تصویر انسان همراه با موضوعی روایی بر دیوار بقاع نقش بست. تحول در موضوع نقاشی‌ها همگام با دگرگونی در دیدگاه‌های جاری در جامعه و حکومت‌ها، قابل ارزیابی است و آن تزریق نیرویی جدید و انگیزende عواطف و احساسات، درنتیجه تغییر اندیشه مخاطب است (میرزا ای مهر، ۱۳۸۶: ۲۰).

۱-۲-۱. ویژگی‌های نقاشی‌ها بقاع متبرکه

در این‌گونه نقاشی‌ها، اغلب کادر و محدوده تعریف شده‌ای وجود ندارد بلکه سطح دیوار بقاع، در اندازه‌ای بزرگ، بستر هنرنمایی نقاش است. نقاش، همچون شاعری که بخواهد به بداهه شعر بسراید، ترکیب خود را در زمان و همگام با زمان گذرا می‌آفریند. گرچه او به لحاظ تجربه، بخش‌های ارزشمندتر گستره دیوار را می‌شناسد ولی در بسیاری موارد، کارش را از جایی آغاز می‌کند و پیش می‌رود و صحنه‌ها و رویدادها را پشت سر هم با قلم و رنگ بر سطح دیوار نقش می‌کند و فقط هنگامی که سطح دیوار در آن سوی بنا به پایان رسید دست از کار می‌کشد.

گروهی از نقاشی‌ها نیز وابسته به تقسیمات معمارانه‌بنا، در داخل درگاهی‌ها،

طاقدجه‌ها یا رف‌ها اجرا شده‌اند که در این صورت ممکن است نقاش، قبل از آغاز کار، عناصر تصویری خود را در موقعیت‌های مورد نظر تنظیم کرده باشد و از کادری که بنا به او تحمیل می‌کند، پیروی نماید (میرزاپی مهر، ۱۳۹۰).

با مروری بر این نقاشی‌ها و مقایسه آن با گونه‌های دیگر نقاشی معاصر، می‌توان گفت ترکیب‌بندی‌های این آثار، بسیار پرتحرک و پویا است و هماهنگی جالبی با مفاهیم و موضوعات پرتحرک خود برقرار کرده‌اند. بیش از هر چیز صحنه جنگ در این نقاشی‌ها دیده می‌شود و البته که رویدادهای پرکشاکشی همچون جنگ، با ترکیب‌بندی‌های پر تحرک و قطری تناسب بهتری دارد و این، بیانگر درک مناسب نقاش عامی است از تناسب موضوع و ترکیب آن.

نقاش بقاع، به توصیف رویدادی خاص در زمان و مکانی مشخص بسندۀ نکرده بلکه زمان‌ها و مکان‌ها را به دلخواه در کنار یکدیگر طوری چیده که در روایت، تأثیرگذاری و صراحت بیان تقویت شود. او از ارتفاقی معقول و متناسب با قامت آدمی، به عناصر تصویری خویش می‌نگرد ولی آنها را در موقعیت‌های داستانی مختلف که در زمان‌های متفاوت و مکان‌های گاه بسیار دور از هم روی داده است، در کنار هم چیده و اندازه آنها را متناسب با اهمیت داستانی و اعتقادی اش تصویر می‌کند و هنگامی که می‌خواهد رویدادهای مختلف را که هر یک عنصر تصویری و پیکرهای متعدد دارند، در کنار هم بنشاند، برای تفهیم بهتر داستان، با خطی که در قسمتی از کادر خود ترسیم کرده و در حین واستگی به ترکیب اصلی، صحنه فرعی را که گویی رویدادی در پشت صحنه است به بیننده خود عرضه می‌کند. اغراق و تغییر شکل‌های شدید نیز که از ویژگی‌های بارز این گونه نقاشی است، در راستای تهییج‌کنندگی اثر قرار می‌گیرد. او با این تمهدات، توجه بیننده را به بازبینی این نقاشی‌ها جلب می‌کند و به حدی است که می‌تواند مخاطب و عواطف او را چنان منقلب کند که او را بگریاند. او اثر خود را در حد یک شیء و پدیدۀ مقدس در نظر مخاطب بالا می‌برد تا جایی که عوام، دست روی آن کشیده و به نیت تَبرُّک بر چهرۀ خویش بکشند. این گونه شناخت از مخاطب و

تأثیرگذاری را شاید در هیچ یک از گونه‌های نقاشی نتوان یافت (میرزاپی مهر، ۱۳۹۰). نقاش بقاع متبرکه برای بیان صریح‌تر و روشن‌تر، ممکن است اندازه‌ها را تغییر دهد. پیکر شخصی را بزرگ‌تر و دیگری را کوچک‌تر به تصویر بکشد و در اجرای پیکرها نیز به همین صورت عمل کند؛ مثلاً چشم‌ها را جابه‌جا بکشد، سبیل برخی را بلندتر از معمول ترسیم کند و شخصی را زبون‌تر و ناتوان‌تر از حد متعارف با اندامی ناساز و قهرمان را تواناتر از آنچه در خیال می‌گنجد به تصویر درآورد. اغراق مورد نظر، هم از لحاظ طراحی و هم از جنبه موضوعی، محسوس است؛ بدین ترتیب که، بیشتر رویدادها و صحنه‌ها، حالت حمامی و قهرمانانه دارند. از همین رو اشخاص در حالت‌ها و اعمال خارق‌العاده نشان داده می‌شوند (میرزاپی مهر، ۱۳۹۰).

تصویرگر دیوار بقاع به رنگ واقعی و طبیعی عناصر و پیکرهایی که ترسیم می‌کرد چندان توجهی نداشتند به همین علت، ممکن است رنگ‌ها کاملاً غیرطبیعی دیده شود. مثلاً اسب نیلی رنگ یا چهره بنفسن رنگ. درواقع، نقاش به دنبال استفاده نمادین از رنگ است؛ براساس زیبایی‌شناسی حسی خود و روابط متقابل چشم‌نواز و خوشایند، رنگ‌ها تحت تأثیر عناصر داستانی، گستره دیوار را رنگ آمیزی می‌کند (میرزاپی مهر، ۱۳۸۶: ۹۱).

۱-۳. نمادشناسی رنگ

نقاش دیوارهای بقاع، پالت رنگی غنی ندارد و شمار رنگ‌هایی که او در آثارش بکار می‌برد محدود است. اغلب از رنگ‌های شفاف اصلی بهره گرفته تا صراحة بیانش بیشتر شود و از رنگ‌های ترکیبی کمتر استفاده کرده است. پخش سطوح رنگی که اغلب تخت است، عمدهاً حسی و از پیش تعیین نشده و اساساً چیزی به نام اتوود رنگی برای نقاشان بقاع بی‌معنی بوده است. البته آنها، تجربه‌های خود در رنگ‌آمیزی دیگر بقاع را در حافظه خوبیش محفوظ داشته‌اند و جایگاه فرهنگی و سنتی و گاه عقیدتی رنگ را تا حدی شناخته و از آن بهره می‌برندند؛ اما این بیان نمادین، در همه جای اثر و به یک میزان، به چشم نمی‌خورد، بلکه بیشتر در پیکرهای اصلی و قسمت‌های مهم دیوارنگاره استفاده شده است. مقدار و نحوه استفاده نمادین از رنگ در میان نقاشان،

یکسان نیست و بستگی به گستردگی حوزه اطلاعات و آگاهی‌های آنها و آشنایی‌شان با مضماین فرهنگی و مذهبی عامیانه دارد. برخی از نمونه‌های نمادگرایی رنگی که در گروهی از این آثار، طبق قراردادهای نانوشته، ولی پذیرفته شده، بکار گرفته شده‌اند، چنین است:

- قبای امام حسین^(۴) همیشه قرمز رنگ است که نشانی از شهادت است؛ در حالی که جامه دیگر امامان و امامزادگان و قدیسان، سبزرنگ یا نیلی است.

- سربند، پیشانی‌بند، دستار و عمامه بزرگان دین، سبز است و هاله نوری که گردآگرد سر ایشان را فرا می‌گیرد سبز و گاه طلایی است. رنگ سبز، بیش از دیگر رنگ‌ها جنبه نمادین داشته و تقریباً در همه‌جا با آگاهی انتخاب شده و نماد و نشانه پاکی و قداست است و هیچ رنگ دیگری به اندازه رنگ مذکور مفهوم و مصدقی واحد ندارد. در گروهی از آثار، رنگ نیلی نیز برای قدیسان استفاده شده که نماد آرامش درونی و وقاری معنوی است.

- رنگ سیاه در لباس زنان اهمیت زیادی دارد تا جایی که می‌توان گفت اساساً رنگ لباس زنان در این روایات، سیاه است و طبعاً نماد و نشانه‌ای است از عزادراری ایشان در ماتم از دست رفتن مردان و سرنوشت غمباری که برایشان رقم خورده است.

- رنگ‌های گرم را بیشتر برای صورت، اندام و جامه اشقياء بکار بردند. افزون بر انسان، رنگ‌های به کار رفته در اندام اسبها نیز گاه با بیان نمادین عرضه می‌شود. مثلاً رنگ بدن ذوالجناح، اسب امام حسین^(۴)، در همه جا سفید است؛ در حالی که رنگ اسب دشمنان، معمولاً تیره است. رنگ بدن برافق نیز اغلب سفید انتخاب شده است. در رنگ‌آمیزی فرشتگان، رنگ سفید بسیار کاربرد دارد.

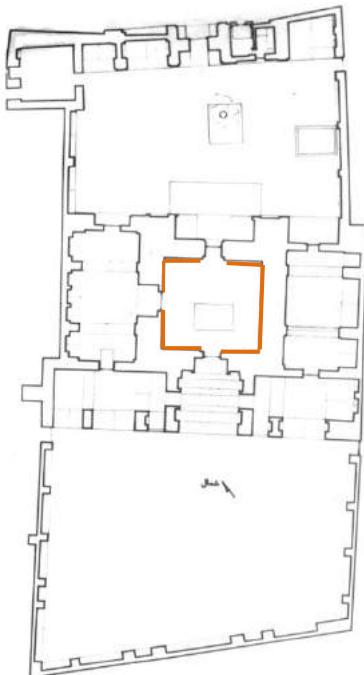
- کم بودن شمار رنگ‌های بکار رفته در آثار، شاید از این‌روی باشد که از منابع محلی تهیه شده‌اند و نقاش به شخصه آنها را ساییده و بکار برد است. با این همه، بر مبنای وسعت گستره‌ای که در نقاشی اشغال می‌کنند می‌توان به این ترتیب آنها را ذکر کرد: بیش از همه رنگ نیلی، سبز، اکر یا گل ماشی، سیاه، قرمز، آجری و زرد (جوانی، .).

۱-۱۰-۴. بقای استان اصفهان

در بیشتر شهرهای ایران می‌توان نمونه‌هایی از نقاشی‌های روایی مذهبی را بر دیوارهای بقای یافت. اگرچه مضمون نقاشی‌ها تقریباً در همه جا یکسان است، اما به جز گیلان، در جاهای دیگر، رابطه نقاشی با فضای معماری چندان یکدست نیست. در یک مقایسه تطبیقی می‌توان گفت که در گیلان، به نقاشی‌های درون و بیرون بقای به یک اندازه توجه شده است، حتی گاهی بر نمای بیرونی، بیش از نمای درونی کار کرده‌اند. اما در جاهای دیگر، بهندرت می‌توان نقاشی را در نمای بیرونی بقایه دید. اغلب این آثار را درون بناها قرار داده‌اند که می‌توان درون گرایی موجود در معماری این سرزمین را عامل گرایش به نقاشی در درون بنا دانست (میرزایی مهر، ۱۳۸۶: ۴۶).

۱-۱۰-۴-۱. امامزاده زید (شاه زید):

این امامزاده در سال ۹۹۴ هجری قمری در اصفهان بنا شده است. بقایه، عمارت ساده‌ای است مشتمل بر صحن و دو اتاق کوچک در شرق و غرب که هر دو اتاق از طریق درهایی به صحن راه می‌یابد. این دو اتاق، الحاقی بوده و در سال ۱۰۹۷ هجری قمری در پی تعمیراتی که در زمان شاه سلیمان صورت می‌گیرد به آن اضافه می‌شود.

پلان ۱۳. امامزاده زید، اصفهان، آرشیو میراث فرهنگی، موقعیت نقاشی‌های دیواری

تصویر ۱۲، ۱۳. امامزاده زید؛ رزم علی اکبر باشراق بن شیبیث، بارگاه یزید

تصویر ۱۵ و ۱۶. امامزاده سلطان علی؛ مشهد اردہال؛ امامزاده زید، ضامن آهو

نقاشی‌های این بقعه، فاقد نام هنرمند و تاریخ اجرا است، اما عمدۀ تحلیل گران، تاریخ مرمت بنا را همان تاریخ نقاشی‌ها دانسته‌اند؛ از جمله آندره گدار معتقد است: «بدون شک به هنگام تعمیرات امامزاده یعنی حدود سال ۱۰۹۷ هـ نقاشی‌های دیواری که داخل بنا را زینت بخشیده به انجام رسیده است. پاکباز نیز این انتساب را تأیید کرده است. نقاشی‌ها در سال ۱۳۶۹ هجری شمسی مرمت و بازسازی شده‌اند. گرچه اثر به عهد صفوی منسوب است ولی برخی ویژگی‌های تصویری و اجرایی در آن وجود دارد که تحلیل گر را به تردید می‌افکند؛ از جمله برخی چهره‌پردازی‌ها، جامه‌ها، زاویه‌ دید و حالت پیکره‌ها، به ویژه میل به واقع‌نمایی، معمول در عهد صفوی نیست و به ادوار بعدی مربوط است. البته، این احتمال وجود دارد که مرمت کاران به نسخه اصلی وفادار نبوده یا در بازسازی‌های قبلی تغییرات یاد شده رخ داده باشد» (جوانی، ۱۳۶۸: ۴۸).

جوانی، در خصوص عناصر تأثیرگذار بر نقاشی‌های امامزاده زید می‌گوید: «بخش اول عبارت‌اند از تأثیراتی که از ساسانیان و هخامنشیان گرفته شده، یعنی مفهوم موضوعی دارند و به قول گیرشمن در کتاب هنر ایران» اگر نگاهی به حجاری‌های هخامنشی بیندازیم متوجه می‌شویم بسیاری از حجاری‌های این دوره نیز مفهوم موضوعی دارند و چیزی خلق‌الساعه از نظر موضوع ابداع نکرده‌اند و بسیاری از روایات مذهبی درباری یا تاریخی در این حجاری‌ها متجلی شده‌اند. مرحله بعدی، تأثیراتی است که از اوآخر زمان صفویه است که عبارت‌اند از بکارگیری رنگ و روغن، بکارگیری

پرسپکتیو، استفاده از سایه روشن و دادن حجم به عناصر (جوانی، ۱۳۹۰). لازم است اشاره شود که در هر دو بخش مذکور، ممکن است نقاش، شناختی از گذشته تاریخ نقاشی نداشته باشد، اما بر اصل شباهت‌های ناگزیر یا به صورت سنتی و سینه به سینه از استاد به شاگرد و از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است.

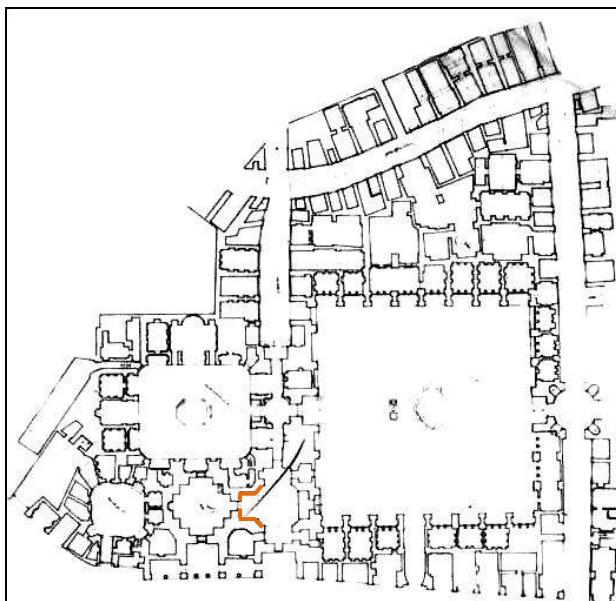
نقاشی‌ها، دورتا دور دیوارهای داخل را از پایین تا زیر گنبد فرا گرفته و مجالس از یکدیگر تقسیم نشده‌اند. مضمون این نقاشی‌ها، مجالسی است همچون ظهر عاشوراء، شبیه حضرت عباس کنار شط فرات، به میدان رفتن حضرت عباس، مجلس عیش یزید، خامن آهو، پیکار علی‌اکبر^(۴) با شارق بن شیث، جنگ قاسم بن حسن^(۴) با پسران ازرق شامی، گودال قتلگاه و ... همان‌طور که در تصاویر مشخص است، در طراحی این نقاشی‌ها بدون اینکه ترجیح یا محدوده هندسی برای عنوان مجلس‌ها و نام اشخاص در نظر بگیرند آنها را در کنار افراد و رویدادها بر زمینه دیوار طرح کرده‌اند (جوانی، ۱۳۶۸: ۹۳).

نقاش، به شخصیت‌های اصلی، به‌ویژه شخصیت‌های مثبت بسیار توجه دارد؛ بنابراین قراردادهای رنگی، بیشتر برای آنها رعایت می‌شود. هر چه شخصیت، مهم‌تر باشد توجه نقاش به نمادین بودن رنگ‌های بکار رفته در پیکر او، بیشتر است. مثلاً وقتی جنگ حضرت قاسم^(۴) با پسران ازرق شامی را به تصویر می‌کشد (تصویر ۱۳) توجه اصلی به نمادشناسی رنگ‌ها، همین دو پیکر است و چه بسا در بخش‌های دیگر و پس‌زمینه و موضوعات فرعی داستان، به رنگ نمادین عناصر موجود در صحنه بی‌توجه بوده است (میرزاپی مهر، ۱۳۸۶: ۹۱).

۱۰-۴-۲. بقعه هارونیه

این بنای قدیمی که قسمت اصلی آن به عهد صفوی مربوط است در نزدیکی مسجد جامع و جنب مسجد علی در محله‌ای به همین نام در اصفهان قرار دارد. ایوانی که در عهد فتحعلی شاه به آن افزوده‌اند چند مجلس نقاشی دیواری همراه با دیگر تزیینات معمول عهد قاجار همچون آینه‌کاری و گچبری دارد. نقاشی‌هایی که فاقد تاریخ و نام نقاش است ویژگی‌های متأثر از مکتب زند و قاجار دارند. ترکیب‌بندی‌ها

ایستا و طرز نشستن، حالتی رسمی را نمایش می‌دهد. دو مجلس نقاشی در طوفین در ورودی وجود دارد؛ مجلس سمت راست، امام علی و حسین و مجلس سمت چپ پیامبر اسلام را نشان می‌دهد که صورتش پوشیده است.

بان ۱۴. بقعه هارونیه، اصفهان (آرشیو سازمان نوسازی و بهسازی اصفهان)، موقعیت قوارگیری نقاشی‌ها

تصویر ۱۶ و ۱۷ . هارونیه؛ رزم علی اکبر

تصویر ۱۸ و ۱۹ . هارونیه؛ تمثال پیامبر(س)، نبرد کربلا

بر قسمت پنجم از فضای هشتی مانند افزووده شده به بنا نیز، بخش‌هایی از مجالس روایی مذهبی باقی مانده که از آن میان مجلس جنگ علی‌اکبر^(ع) و حضرت ابوالفضل^(ع) قابل تشخیص است (تصویر ۱۷) که با ترکیبی پرتحرک و پویا کار شده است. دو فرشته نیز به صورت متقارن در بالای ورودی ایوان دیده می‌شود که تأثیر نقاشی غربی به‌وضوح در آنها نمایان است.

آسیب‌شناسی نقاشی‌های بقاع متبرکه

نقاشی‌های دیواری بقاع متبرکه به‌طور کلی دو نوع آسیب را متحمل شده‌اند که هر دو، در نتیجه عملکرد احساسی مخاطبان هنگام مواجهه با آنهاست.

- در نقاشی‌های دیواری مذهبی صورت شخصیت‌های محبوب، به‌ویژه پیامبر و امام حسین^(ع)، به لحاظ اینکه زائران برای تبرک بر آنها دست کشیده‌اند، بیشتر از دیگران دچار فرسایش و تخریب شده‌اند.

- آسیب‌های متعددی که افراد و زوار پس از زیارت و تماشای تصویر و تجسم ذهنی آنچه بر مظلومان گذشته است و اعلام همدردی با اولیا و ابراز تنفر خود از اشقياء، چهره و تصویر آنها را مخدوش کرده یا چشمان آنها را از حدقه بیرون آورده‌اند.

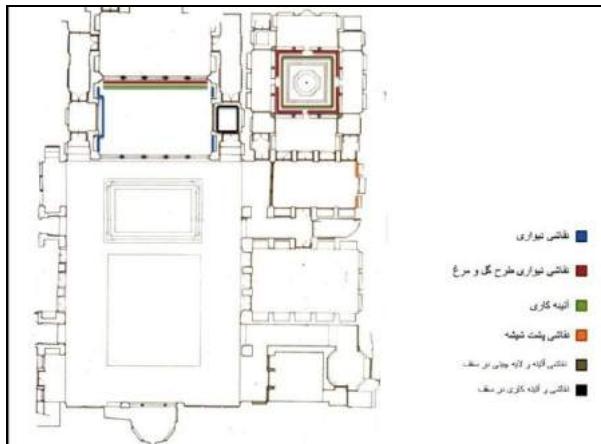
۲-۱۰. خانه‌ها

درباره رونق نسبی نقاشی دیواری در خانه‌ها در سده‌های نخستین اسلامی،

آگاهی‌های مقطوعی در دست است؛ اما بر شمردن عوامل مؤثر در رونق یافتن آن، نیازمند تأمل است. خانه‌های درون‌گرای دوره اسلامی با دیوارهای بلند، دلان‌های طویل و محصور از چهار سمت، نیاز به این داشت که در درون با مناظر و مرایایی آذین شود. جدایی میان بخش بیرونی خانه‌ها برای پذیرایی میهمانان و بخش اندرونی که هیچ بیگانه‌ای اجازه ورود به آنجا را نداشت و آنچه را در آنجا بود ببیند، خود انگیزه‌ای شد که بخش اندرونی را با تصاویر اشخاص بیارایند و هر نقشی که بخواهند بیافرینند. یکی از دلایل آراستن بخش اندرونی، تفریح خاطر زنان بود که در آن روزگار در حصار خانه‌ها به سر می‌بردند. در خانه‌های اعیانی عمارت زمستان خانه دارای آینه‌کاری و گچبری و نقاشی بر سقف و دیوار بود و در تابستان خانه، تمامی دیوارها ترکیبی از گچ و کاهگل داشت که از نظر روانی به اهل خانوار آرامش می‌بخشد (سیف، ۱۳۷۹: ۴۷).

۱-۲. خانه امام جمعه

این خانه مربوط به دوره صفوی است که مدت‌ها به صورت متروکه رها شده بود و هم‌اکنون در حال مرمت برای آماده شدن برای کاربری حوزه علمیه است. آسیب‌های فراوانی، هم از لحاظ سازه‌ای و هم از لحاظ تزیینات به این بنا وارد شده است. بنا در دو طبقه شامل شاهنشین با گوشواره‌های مجاور است که در دو سمت آن اتاق‌های کوچک‌تر با حوض خانه‌ای که هم‌اکنون در حال مرمت است به چشم می‌خورد. تمامی این فضاهای با تزیینات زیبا و منحصر به فرد، اعم از نقاشی دیواری، نقاشی پشت آینه و لایه‌چینی و طلاچسبیان دیده می‌شود که در تصاویر مربوطه مشهود است. همان‌گونه که در تصاویر مشهود است، عمدۀ طرح‌ها، گل و مرغ و فن آنها رنگ و روغن است. رنگ‌ها اغلب زنده و شفاف هستند. بیشترین ترکیب رنگ‌ها، آبی، سبز، قرمز و زرد با تنالیته‌های مختلف‌اند. ترکیب‌بندی و کادربندی‌ها از نظم برخوردارند و طرح‌ها نماینده تفکر منطقی نقاش هستند.

پلان ۱۴. خانه امام جمعه، اصفهان، موقعیت نقاشی‌های دیواری

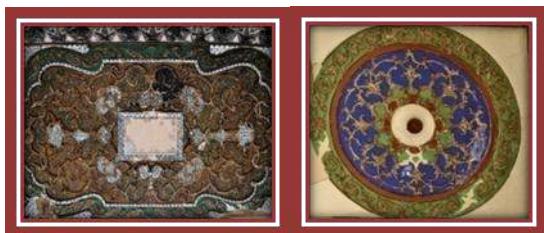
تصویر ۲۰ و ۲۱. دیوارنگاره حوضخانه خانه امام جمعه، اصفهان، گل و مرغ

تصویر ۲۲ و ۲۳. دیوارنگاره جبهه شرقی خانه امام جمعه، اصفهان

تصویر ۲۵ و ۲۶. سقف شاهنشاهی، سقف حوضخانه خانه امام جمعه، اصفهان

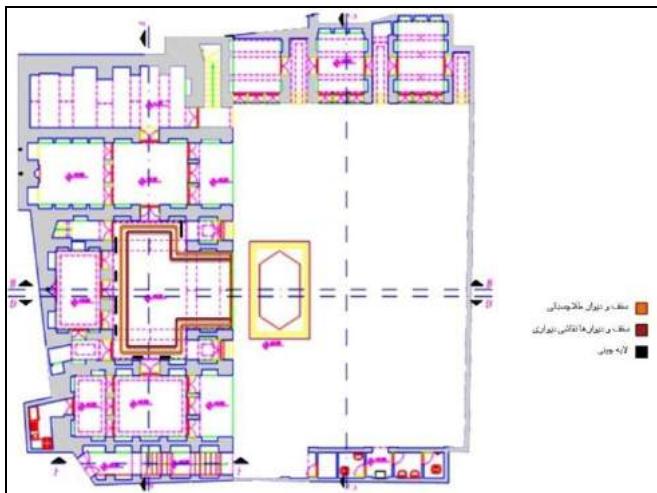
تصویر ۲۷ و ۲۸. مقرنس‌های نقاشی حوضخانه، سقف گوشواره شرقی، خانه امام جمعه، اصفهان

آسیب‌شناسی: این خانه همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد به دلیل متروک ماندن، آسیب‌های فراوانی دیده است. همان‌طور که در تصاویر دیده می‌شود آسیب‌های محیطی از جمله آسیب‌های سازه‌ای مانند شکستگی و ریختگی طاقچه‌های حامل نقاشی (تصاویر ۲۳ و ۲۴ و ۲۷)، همچنین آسیب‌های نقاشی مانند ریختگی رنگ و طرح وجود دارد؛ اما آنچه بیشتر باید مد نظر قرار گیرد این است که با وجود این مسائل و مشکلات، آسیب‌های سازه‌ای چشمگیرتر است و تزیینات نقاشی از لحاظ ماندگاری رنگ نسبتاً استوارند که این شاید مریبوط به بکارگیری فنون و مواد مرغوب و باکیفیت بوده است.

۱۰-۲-۲. خانه ازهای

این خانه همان‌گونه که ذکر شد از خانه‌های دوره قاجار بوده که هم‌اکنون در اختیار شهرداری اصفهان است. در این خانه، قسمت شاهنشاهی و اتاق‌های مجاور دارای تزیینات زیاد از جمله لایه‌چینی و طلاچسبان همراه با نقاشی دیواری هستند. تصویرگری‌های آن از لحاظ موضوعی، عمدتاً طرح‌های طبیعت‌گرا با رنگ‌های زنده‌اند

و تک چهره‌هایی که مربوط به سبک نقاشی این دوره هستند دیده می‌شود. تمام ترکیب‌بندی‌ها، موضوعات و رنگ‌های غالب و فن دوره قاجار در نقاشی این فضا رعایت شده است. در خصوص آسیب‌شناسی این خانه باید متذکر شد که به دلیل استفاده و حفاظت از آن، آسیب‌های محیطی متوجه آن نشده و بخش‌هایی از آن نیز مرمت شده است.

پلان ۱۵. خانه ازه‌ای، اصفهان (آرشیو سازمان نوسازی و بهسازی اصفهان)، موقعیت نقاشی‌های دیواری

تصویر ۲۸. نمایی از جبهه شمالی و شرقی، قاب‌بندی‌های نقاشی با موضوعات مختلف، خانه ازه‌ای، اصفهان

تصویر ۳۰ و ۳۱. سقف، ستون در دو جبهه شرقی و شمالی، طرح انسانی و گل و بوته، خانه اژه‌ای، اصفهان

تصویر ۳۲ و ۳۱. پیش بخاری، ازاره شاهنشین، خانه اژه‌ای، اصفهان

تصویر ۳۳ و ۳۴. تصاویر دیوار، جبهه شمالی شاهنشین، خانه اژه‌ای، اصفهان

تصویر ۳۵ و ۳۶. ورودی اتاق شمالی، نقش گل و میوه، قاب حد فاصل طبقه اول و دوم، خانه اژه‌ای، اصفهان

۱۰-۳. نقاشی‌های دیواری کاخ

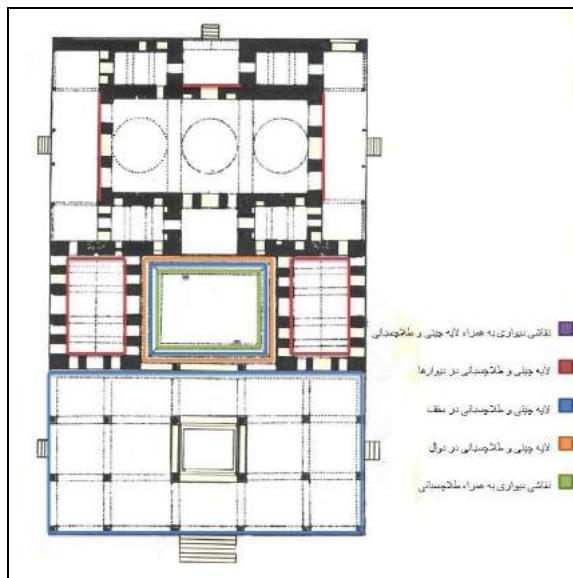
در سده‌های نخستین اسلامی، بسیاری از کاخ‌ها و دیگر بناها را نیز با نقاشی‌هایی که با عملکرد و کاربرد بنا متناسب بوده می‌آراستند. مثلاً برخی کاخ‌های بهجا مانده از عهد اموی، مانند کاخ الحیر غربی، سده دوم هجری و کاخ جوسوق الخاقانی که بادگاری از عهد عباسیان و خلیفهٔ معتصم عباسی است و در سال‌های ۲۲۶-۲۲۰ ه.ق ساخته شده است. آنچه از کاخ جوسوق الخاقانی بهجا مانده، نشان‌دهندهٔ این است که تزییناتی همچون نقاشی با کاربرد یا عملکرد قسمت‌های مختلف بنا مرتبط است. برای مثال، در این کاخ، گجبری‌های تحریدی و تزیینی در معرض دید عموم بوده و تصاویر عیش و عشرت، در خلوت‌خانه‌ها قرار داشت (بینیون و...، ۱۳۸۳: ۲۸).

بهقهی نیز در تاریخ مسعودی، دربارهٔ نقاشی‌های دیواری چنین نقل کرده است: «سلطان محمود از طریق جاسوسانی که بر پرسش گماشته بود، خبر یافت که مسعود اتاق کوچکی در میان باغ پیرامون قصر خویش در هرات ساخته و سقف و دیوارهای آن را با تصاویر برگرفته از نسخه‌های ترجمة عربی و فارسی کتاب سانسکریت تزیین کرده است. محمود یکی از خاصان خود را به هرات فرستاد تا درستی یا نادرستی این خبر را تحقیق و به او گزارش کند. اما جاسوسانی که مسعود در دربار پدرس داشت پیشاپیش خبر واقعه را به او رساندند و او هم، فرمان داد تا بی‌درنگ سقف و دیوارهای آن اتاق را گچ اندود کرند و هنگامی که فرستاده سلطان به درون کاخ آمد و در آن اتاق را به زور باز کرد، چیزی جز چند لوحهٔ غیرمصور که بر دیوارها آویخته بودند ندید» (میرزای مهر، ۱۳۸۶: ۱۸-۱۷).

کاخ‌سازی به همراه تزیینات داخلی و خارجی در دورهٔ صفویه نیز رواج داشته است. تزیین این بناها با نقاشی‌های دیواری از جمله کاخ چهلستون در این بخش بحث و بررسی می‌شود.

۱۰-۳-۱. کاخ چهلستون

از اقدامات شاه عباس اول، احداث کوشک چهلستون بود که با افزودن قسمت‌های گوناگون به هستهٔ اولیهٔ زمان شاه عباس اول، به شکل نهایی آن در آمده است.

پلان ۱۶. چهلسoton، اصفهان، موقعیت نقاشی‌های دیواری

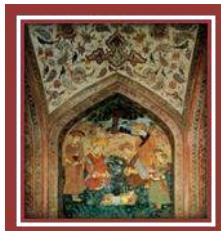
نقاشی‌های این کاخ به چهار دوره کلی تقسیم می‌شوند:

- آن دسته آثاری که به سبک رضا عباسی و در زمان حیات اوی با نظارت اوی انجام گرفته و مربوط به بخش اصلی کاخ هستند.

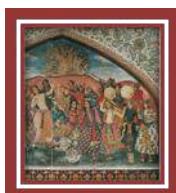
تصویر ۳۷. تالار مرکزی چهلسoton، بزم دونفره، تمپرا با طلاکاری

يعنى آثاری که در عهد شاه عباس اول در دهه نخست قرن یازدهم هجری ساخته شده است. این نقاشی‌ها از مهارت و پختگی استادانه‌ای در طراحی ترکیب‌بندی، رنگ‌گزینی، قلم‌گیری و ساخت و ساز نهایی برخوردارند.

تصویر ۳۸. اتاق شمال شرقی چهلستون، مجلس بزم، تمپر

- آن دسته که منطبق بر سبک رضا عباسی ولی عمدتاً مربوط به بخشی از بناست که در عهد شاه عباس دوم به بنا افزوده شده است که قوت و پختگی آثار گروه اول را به خصوص در قلمگیری ندارند.

تصویر ۳۹. اتاق جنوب شرقی چهلستون، مراسم قربانی شاهزاده هندی، رنگ روغن (آقا جانی، ۱۳۷۶: ۸۶)

- آن دسته آثاری که مربوط به دوره شاه عباس دوم است اما به سبک هندی کار شده است.

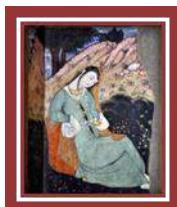

تصویر ۴۰. تالار مرکزی چهلستون، جنگ چالداران، رنگ و روغن

- آن دسته آثاری که به سبک اروپایی در سبک رضا عباسی و به دست استاد کاران ایرانی کار شده‌اند.

تصویر ۱. کاخ چهلستون، تالار مرکزی، مجلس بزم، تمپرا

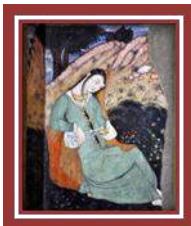
تصویر ۲. کاخ چهلستون، اتاق شمالی، فن تمپرا

تکنیک‌های بکار رفته در نقاشی‌های این کاخ عبارت‌اند از:

- نقاشی‌های تصویری روی دیوار با لایهٔ تدارکاتی قرمز با روش تمپرا.
- نقاشی‌های تصویری روی دیوار بدون لایهٔ تدارکی قرمز با روش تمپرا، مانند نقاشی‌های تصویر سالن مرکزی و نقاشی‌های دو اطاق کوچک شمالی و جنوبی قسمت ورودی سالن مذکور در کاخ چهلستون.

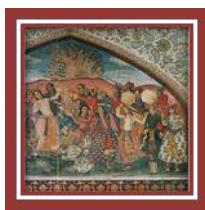
- نقاشی‌های تصویری رنگ روغن کاخ که خود به شرح زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

- نقاشی‌های تصویری رنگ روغن با سبک و شیوه نسبتاً ایرانی با نشانه‌هایی از سبک هندی که به احتمال زیاد که یک نقاش ایرانی آفریده است. مانند نقاشی‌های تصویری بزرگ رنگ روغنی در چهار طرف سالن کاخ چهلستون و مجالس بزم و پذیرایی شاهان صفوی.

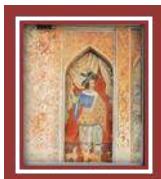
تصویر ۴. مجلس پذیرایی از همایون، تالار مرکزی چهلستون، رنگ روغن

نقاشی‌های رنگ روغنی تصویری با سبک هندی با امتیازات و نشانه‌هایی از سبک و شیوه ایرانی که احتمالاً نقاش ایرانی یا هندی دربار شاهان صفوی ساخته و از سایر نقاشی‌های رنگ روغنی متمایز است، مانند مجلس رقص و موسیقی کاخ اطاق کوچک قسمت ورودی به سالن طرف جنوب تابلو رویه‌رویی.

تصویر ۴. مراسم آتش‌بازی، اتاق جنوبی چهلستون، رنگ روغن

نقاشی‌های تصویری رنگ روغنی با سبک و شیوه اروپایی که به احتمال زیاد توسط نقاشان اروپایی در دربار شاهان صفوی ساخته شده است. مانند نقاشی‌های داخل طاقچه‌های قسمت ورودی به سالن مرکزی کاخ چهلستون که به نام نقاشی‌های ساخته شده توسط هلندی‌ها معروف هستند (گیلانی، ۱۳۷۹: ۶۰-۶۸).

تصویر ۴. ایوان شمالی چهلستون، مرد اروپایی، رنگ روغن

آسیب‌شناسی نقاشی‌های چهلستون

عمده آسیب‌های وارد شده به نقاشی‌های این بنا مربوط به دوره قاجار است که روی آنها را پوشانیده‌اند. بدین منظور، تابلو را با ضربات تیشه زخمی کرده تا میزان جذب گچ روی آن زیادتر شده و بتوانند نقش مورد نظر را بر روی ایجاد نمایند. آسیب دیگر، آسیب‌های داخلی تابلوهاست که در تابلوهای رنگ و روغن، رنگدانه‌ها به دلیل اکسید شدن و واکنش‌های فتوشیمیایی شروع به تجزیه شدن می‌کنند که در نهایت موجب کدری آنها شده است.

تصویر ۷ و ۸. ریختگی بخشی از لایه‌ها نقاشی و ریختگی رنگ در سایر قسمت‌های، چهلستون، تالار مرکزی

تصویر ۸. ریختگی بخشی از نگاره و مخدوش شدن چهره، کدرشدگی رنگ، چهلستون، تالار مرکزی

تصویر ۴۹. ریختگی بخشی از لایه‌ها نقاشی و مخدوش کردن بمنظور ایجاد لایه دیگری نقاشی، چهلستون

همچنین تابلوهایی که در محوطه خارجی کاخ واقع شده‌اند به دلیل اینکه بیشتر در معرض عوامل محیطی از جمله تابش نور آفتاب، اختلاف دمای شب و روز و آلاینده‌ها بوده‌اند آسیب بیشتری دیده‌اند. مورد دیگر، برخی مرمت‌های انجام شده است. این مرمت‌ها بدون در نظر گرفتن اصول و مبانی مرمت دیوارنگاره‌ها صورت گرفته و حتی گاهی به تابلو چیزی افزوده و یا کم کرده‌اند (پدرام، ۱۳۹۰).

۱۱. آسیب‌شناسی نقاشی‌های دیواری

آسیب‌شناسی نقاشی‌های دیواری را می‌توان در دو بخش آسیب‌شناسی اجتماعی و آسیب‌شناسی از لحاظ مواد و مصالح و محیط، بررسی کرد.

۱-۱۱. آسیب‌شناسی اجتماعی

آن گونه که گیلانی می‌گوید هنرمند بر جامعه متکی است، لحن، آهنگ و قوت احساس را از جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند می‌گیرد. او می‌تواند ساختار جامعه را مثبت یا منفی بیان کند، می‌تواند با آن موافقت یا آن را رد کند، برخی ویژگی‌ها را تقویت و با برخی دیگر مخالفت کند. هنرمند کسی نیست که نوعی آگاهی اجتماعی را به طور اعم و نوعی آگاهی هنری را به طور اخض، با سلیقه و قریحه مطرح کند و در مورد دیگر اصول بی‌تفاوت باشد، بلکه در مورد شکل‌های اجتماعی، ایدیولوژیک و نحوه

بیان این آگاهی‌ها، نیز مسئولیت کامل دارد (گیلانی، ۱۳۶۵: ۸۲). همچنین بیگانگی مردم یک جامعه با هنر مقوله‌ای است که به عوامل زیادی بستگی داشته از جمله بی‌مسئولیتی هنرمند جامعه درباره بازشناسی مسائل روز و مطرح کردن آن با هنر خویش. یک نقاش بیش از هر هنرمندی می‌تواند این مهم را برآورده نماید.

۲-۱۱. آسیب‌شناسی ساختاری نقاشی دیواری

در این بخش، عوامل آسیب‌رسان و فرایندهای فرسایشی که باعث تخریب و تضعیف نقاشی‌های دیواری می‌شوند به طور خلاصه بررسی می‌شود. در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان آنها را در سه بخش کلی عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تقسیم کرد.

۲-۱۱-۱. عوامل فیزیکی

مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از؛ تأثیرات نور، حرارت، رطوبت، امواج صوتی و ارتعاشات، بلایای طبیعی، انسانی، ضعف‌های فنی، نامرغوب بودن مواد و مصالح و موارد دیگری که در بسیاری از مواقع متعاقباً باعث تشکیل یا تسریع فرایندهای شیمیایی و تخریب شیمیایی در آثار می‌شوند. برای مثال؛ اگرچه نور یک عامل فیزیکی است، تأثیرات آن بر نقاشی‌ها یک اثر تخریبی است که در اثر واکنش‌های شیمیایی ایجاد شده موجبات تغییر رنگ، فرسودگی و زوال نقاشی‌ها را فراهم می‌کند.

۲-۱۱-۱-۱. رطوبت

رطوبت ممکن است از طرق مختلفی به نقاشی‌های دیواری برسد که برخی از مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

- رطوبت نفوذی؛
- رطوبت صعودی یا بالا رونده؛
- کندانسه شدن (متراکم شدن) هوای مرطوب در سطح دیوارهای سرد؛
- رطوبت ناشی از مواد هیدروسکوپ (مواد جاذب الرطوبه)؛

- رطوبت ناشی از هوای مرتبطی که از زمین بالا می‌آید.

رطوبت یکی از مهم‌ترین عوامل تخریبی است که اهمیت آن به دلیل رخداد زیاد، داشتن نقش واسطه در بسیاری از واکنش‌های تخریبی و کمک به حمله‌های شیمیایی و بیولوژیکی است. برخی از تأثیرات تخریبی رطوبت عبارت‌اند از:

- رطوبت به منزله محیط بیشتر واکنش‌های شیمیایی؛

- تأثیرات سازوکاری در اثر برخورد قطرات باران و تنگرگ و جریان یافتن آب بر سطح دیوارها و تخریب سطوح نقاشی؛

- انحلال برخی از نمک‌ها و تبلور مجدد پس از تبخیر و ایجاد ترک و پوسته در نقاشی‌های دیواری؛

- نفوذ به داخل منافذ و لایه‌های مختلف و انجماد در فصول سرد که نتیجه آن از هم گیسختگی و ایجاد تنفس در اثر افزایش حجم است؛

- مساعد نمودن محیط برای رشد قارچ، کپک و عوامل بیولوژیکی.

۱۱-۲-۱. نمک‌ها و تأثیر آنها بر نقاشی‌های دیواری
نمک‌های موجود در اجزای مختلف یک نقاشی دیواری به صورت سولفات‌ها، نیترات‌ها، کربنات‌ها، کلریدها و غیره هستند که منشأ آنها ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

- قسمتی از مواد تشکیل دهنده دیوار: نمک‌های سولفات‌کلسیم، کربنات‌کلسیم، سولفات‌سدیم، سولفات‌پتاسیم، سولفات‌منیزیم و سیلیکات‌ها چنین مشهوری دارند. کلرید سدیم به طور طبیعی یک رسوب سطحی است و اغلب از طریق جریان هوا دریابی منتقل می‌شود. این نمک نیز خود دارای اثر تخریبی چندانی نیست ولی قادر است تخریب سطوح را به وسیلهٔ فرایند هیدراسیون و دی‌هیدراسیون نمک‌های دیگر سرعت بخشد.

یکی از عوامل تغییر در نقاشی‌های دیواری که رطوبت در آن سهیم است؛ مهاجرت و تبلور نمک‌های محلول است و جنبه‌های مهم تخریب آن عبارت‌اند از: تبخیر سطحی و متبلور شدن، خرد شدن و تضعیف لایه‌ها در اثر تبلور نمک‌ها، طبیعت و منشأ نمک‌ها و پوشش‌های سطحی که ممکن است در اثر عبور آب از میان آستر و لایه‌های رنگ یا

چکه کردن آب روی سطح نقاشی‌ها یا تثبیت رسوبات غبار در اثر کندانسه شدن رطوبت تشکیل شوند (Philippot Mora, ۱۹۸۴، ۹۷-۱۰۰).

- شوره: یکی از نشانه‌های آشکار تأثیرات زیانبار رطوبت روی سطح نقاشی، بروز شوره یا سفیدک روی آن است. عامل اصلی این پدیده، وجود نمک‌های محلول است. این نوع نمک‌ها اغلب در مواد نقاشی یا دیوار وجود دارد که در تماس با رطوبت باعث تبلور و بروز مواد به صورت شوره‌ها ناخواسته بر سطح اثر می‌گذارد در حالی که تبادل رطوبت بین دیوار و هوای محیط نیز در حال انجام است. تنها در محل‌هایی که تراکم رطوبت واقع می‌شود، تغییرات ناخواسته سبب آسیب‌دیدگی اثر می‌شود. در این زمینه، مسئله اصلی، رطوبت بیش از حد است به‌گونه‌ای که نمک‌ها را محلول می‌نماید.

گاهی اوقات بروز شوره می‌تواند به پیدایش ترک‌هایی بر سطح دیوار بینجامد. اصولاً نمک ممکن است در مواد بکار رفته در بنا، مانند آجر یا خاک، وجود داشته باشد. برخی نمک‌ها مانند سدیم کلرید به‌طور طبیعی در هوای مناطق نزدیک به دریا یافت می‌شود. فضولات نیز پس از انتقال با آب به صورت نمک باقی می‌مانند. همچنین بعضی مواد مانند سولفات کلسیم و مشتقات سیلیکات نیز می‌توانند به مرور پیامدهایی مانند بروز نمک در برخی تکنیک‌های نقاشی دیواری باقی گذارند.

- نمک‌های آسیب‌رساننده: از میان نمک‌هایی که وجودشان به سطح نقاشی آسیب می‌رساند می‌توان به سولفات سدیم، سولفات منیزیم، سولفات کلسیم و سولفات پتاسیم اشاره کرد. همچنین نیترات سدیم، نیترات پتاسیم با شدت کمتری بروز شوره روی نقاشی می‌شود. کربنات کلسیم که در فرسک یافت می‌شود می‌تواند به تشکیل پوسته‌هایی که بسیار سخت است بینجامد. کلرید سدیم نیز نوعی رسوب است که روی سطح تشکیل می‌شود (حسامی، ۱۳۸۸؛ ۴۴-۴۱).

۱-۲-۳. آسیب رنگ

رنگ‌گذاری بیش از حد: این کار در بیشتر موارد به دست مرمتگران پیشین و به درخواست کارفرمایان اتفاده است. در این زمینه، روال بر این بوده است که همه

می خواستند اثر سقفی یا دیواری، دارای جلوه بیشتری باشد. ازین رو، مرمت‌گر، پروایی از رنگ‌گذاری روی نقاشی اصلی نداشته است. امروزه، یکی از مشکلات اصلی، برداشتن این اصلاحات غیرضروری و حتی ناشیانه است.

زردی و کدری رنگ: اصولاً رنگ باختگی و زردی نقاشی دلایل متفاوتی دارد از جمله روغن‌ها، انواع جلا، موم و چربی‌ها از همه مهم‌ترند. تغییری که کاربرد این مواد در درازمدت روی سطح پدید می‌آورد شامل بر هم زدن توازن رنگی، شدت یافتن یا تیره شدن رنگ می‌شود. برخی موارد دیگر همچون صمع عربی، سفیده تخم مرغ و مانند آن خود به طور مستقیم در برهم زدن وضعیت اثر دخالت ندارد لیکن تغذیه خوبی برای حمله میکروارگانیزم‌هاست که درنتیجه به نقاشی صدمه می‌رساند (اصلانی، ۱۳۸۳: ۵۱-۴۸).

- پودری شدن رنگ: یکی از مسائلی که باعث آسیب آثار نقاشی قدیمی می‌شود، جدا شدن رنگ از حلال است که باعث تبدیل شدن رنگ به پودر می‌شود و به همین دلیل به راحتی ممکن است از روی سطح کار برداشته شود (حسامی، ۱۳۸۰: ۴۹-۴۳).

- پوسته شدن: جداشدن لایه رویی و خرد شدن آن به چند دلیل ممکن است رخددهد. از جمله در صورتی که آب به طور مستقیم روی سطح بچکد یا بروز رطوبت و تراکم آن در محل خاصی از نقاشی، یا نفوذ آب از قسمت‌های زیرین، به سطح اتفاق افتاده باشد. در هر کدام از این حالت‌ها، احتمال تشکیل بلورهای نمک و درنتیجه فراهم آمدن شرایط از هم پاشیدگی نقاشی است.

جدا شدن لایه رویی از لایه زیرین: مهم‌ترین مسئله‌ای که برای آثار دیواری اتفاق می‌افتد، جدایی است. در صورتی که خالی بودن فضای زیرین محرز شود، بی‌شك، این جدا شدگی باید اصلاح شود.

طلبه کردن سطح: جدا شدن سطح از لایه‌های زیرین، یا به اصطلاح، شکمدادن دیوار، به صورت‌های مختلف بروز می‌کند. به عبارت دیگر، ممکن است هر کدام از لایه‌ها، یا حتی همه آنها، از هم فاصله گرفته باشند. البته، رایج‌ترین نوع فاصله‌اندازی به طور غالب، در سطح رویی اتفاق می‌افتد (Bomford, D.Dunkerton, ۱۹۹۰: ۸۹).

۱-۲-۴. حرارت و تغییرات دما

نقاشی‌های دیواری و به خصوص نقاشی‌هایی که در فضاهای خارجی بناها اجرا شده‌اند همواره تحت تأثیر آسیب‌های ناشی از تغییرات دما هستند.

- افزایش دما باعث تسریع واکنش‌های فتوشیمیایی تخریب مانند رنگ باختگی مواد رنگی در معرض تابش نور می‌شود.

- دمای بالا همراه با رطوبت، رشد میکروارگانیسم‌ها و عوامل بیولوژیک را سرعت می‌بخشد.
- تنش‌های حاصل از تغییرات دما، از دیگر تأثیرات تخریبی در اجزای مختلف نقاشی‌ها به شمار می‌آید.

- اختلاف دما بین سطوح خارجی و داخلی دیوارها (بهویژه دیوارهای نازک) نیز آسیب‌ها را در نقاشی‌های دیواری به دنبال دارد.

- تغییرات دما همواره نوسانات رطوبت نسبی را بدبانی خواهد داشت به‌طوری که افزایش دما باعث کاهش اسیدیته و کاهش دما آن را افزایش می‌دهد.

حرارت نه تنها یکی از عوامل مؤثر در تسریع واکنش‌های تخریبی شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی است و افزایش آن می‌تواند از راههای مختلف فرایندهای فرسودگی را در نقاشی‌ها سرعت بخشد، بلکه تغییرات دمایی ناشی از تغییرات فصول و تغییر درجه حرارت در شب و روز (در فضاهای خارجی) و تغییرات ناشی از تأسیسات حرارتی و برودتی (در فضای درونی) می‌تواند آسیب‌هایی را در نقاشی‌ها دیواری به وجود آورند (Mora, ۱۹۸۴؛ Philippot, ۱۹۱۰).

۱-۲-۵. تأثیرات باد و جویانات هوا

باد، قادر است آسیب‌های کلی یا جزئی در بناها به وجود آورد. بیشترین اثر تخریبی باد، هنگامی به وجود می‌آید که ذرات ریز شن و گرد و غبار را با خود همراه داشته باشد. در این حالت، بهعلت اثر فرسایندهای که این ذرات دارند، برخوردها با سطوح دیواره‌نگاره‌ها باعث فرسایش سطحی می‌شود، به‌طوری که ممکن است خراشیدگی‌ها و حفرات بسیار ریزی در سطح نقاشی‌ها به وجود آید که نه تنها خود نوعی آسیب فیزیکی

محسوب می‌شود، بلکه مکان‌های مناسبی را نیز برای تجمع رطوبت، گازهای آلاینده و عوامل بیولوژیکی ایجاد می‌کند. از دیگر تأثیرات تخریب غیرمستقیم باد و جریانات هوا، می‌توان به انتقال گازهای آلاینده و آلودگی‌ها هوا از طریق باد اشاره کرد که در نهایت موجب تخریب‌های شیمیایی می‌شود. باد، همچنین باعث افزایش جریان گردش هوا و افزایش تبخیر سطحی می‌شود که نتیجه آن، تبلور نمک‌های محلول در سطح نقاشی‌ها می‌شود. گرد و غبار، دوده و ذرات معلق در هوا، با نشستن بر سطوح نقاشی‌ها می‌تواند سطح تابلوها را کدر کرده و به وضوح و شفافیت نقاشی‌ها صدمه بزند (اصلانی، جزوی درسی: ۱۳۸۳).

۱۱-۲-۶. ارتعاشات و امواج صوتی

فرایندهای تخریبی ناشی از امواج صوتی به دو صورت هوابرد و کوبهای بر بنها و نقاشی‌های دیواری آسیب می‌رساند. هواپیماها، آلودگی‌های صوتی، عبور و مرور شهری، ماشین‌آلات ساختمانی و راهسازی، تأسیسات حرارتی و برودتی، سر و صدای حاصل از کارخانجات و عوامل مختلف دیگر به شکل‌های متفاوت، ایجاد امواج صوتی می‌کنند. این امواج، به سطح نقاشی‌های دیواری رسیده و در اثر پدیده تشدید، باعث نوسان در آنها می‌شود که طبق قانون عمومی تمرکز، ارتعاشات بر روی ترک‌های ریز و نقاط ضعیف و آسیب‌دیده بیشتر است و درنتیجه باعث تضعیف و ریزش رنگ‌های پوسته شده می‌شود (اصلانی، جزوی درسی: ۱۳۸۳).

۱۱-۲-۷. سایر عوامل

عوامل بسیار دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند آسیب‌های مختلف از جمله فیزیکی به بار آورند. بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، طوفان، آتش‌سوزی، بی‌توجهی و آسیب‌های ناشی از مرمت‌های غیراصولی، تعمیرات و تغییرات در بخش‌های معماری، تغذیه موجودات میکروسکوپی و عوامل بیولوژیک از اجزای آلی نقاشی‌ها و بسیاری از موارد، دیگر مثال‌هایی هستند که می‌توان در این مورد بیان کرد.

۱۱-۲-۸. فرایندها و عوامل آسیب‌رسان شیمیایی

از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند در نقاشی‌های دیواری، بهویژه نقاشی‌هایی که در

فضاهای بیرونی قرار گرفته‌اند، ایجاد فرسایش شیمیایی کند تخریب فتوشیمیایی ناشی از امواج نوری، واکنش‌های شیمیایی فرسایشی ناشی از آلوگی و ذرات معلق در هوا، واکنش‌هایی که در رنگدانه‌ها رخ می‌دهد، واکنش‌های مربوط به روغن و رزین و بست موجود در نقاشی‌ها و موارد مشابه است (Oneil, I, ۱۹۷۱: ۳۵).

۱۱-۲-۲. تأثیرات نور و تخریب فتوشیمیایی نقاشی‌های دیواری

نور، شکلی از انرژی است و مانند هر نوع انرژی دیگر می‌تواند تغییراتی را در مواد به وجود آورد. هرچه طول موج نور کمتر باشد انرژی آن بیشتر است و اثر تخریبی بیشتری دارد. مکانیزم واکنش‌های تخریبی حاصل از انرژی نورانی، تماماً رادیکالی است و برخی از مهم‌ترین این واکنش‌ها عبارت‌اند از واکنش‌های قطع زنجیر، واکنش‌های تغییر رنگ، واکنش‌های پست شدن خواص مواد.

عوامل مختلفی چون دما، رطوبت، شدت نور، ضخامت لایه‌ها، چگالی، حالت فیزیکی، وجود ناخالصی‌ها، ساختمان و ساختار شیمیایی، از جمله عواملی هستند که بر واکنش‌های تخریبی نور تأثیر می‌گذارند. همچنین ویژگی‌های طبیعی پرتو و مدت زمان تابش نیز نقش مهمی در این زمینه دارند. یکی از بارزترین تأثیرات تخریبی نور روی رنگ‌ها، بست‌ها و مواد تشکیل دهنده نقاشی‌هاست. نقاشی‌ها هنگامی که در معرض نور قرار گیرند، به مرور زمان دچار تغییر رنگ و رنگ‌باختگی، سخت و شکننده شدن لایه نازک رنگ، فرسودگی و از دست رفتن خواص اولیه مواد بکار رفته می‌شوند.

نور، به ویژه نور خورشید، حتی در مواقعی که با حرارت همراه نباشد، باعث رنگ‌باختگی در برخی از رنگ‌های دیواره نگارها می‌شود و هنگامی که باعث بالا رفتن درجه حرارت در لایه‌ها شود به علت اختلاف ضریب انبساط حرارتی لایه‌های نقاشی، بست‌ها و یا مواد ثبتی کننده اصلی یا آنهایی که در مرمت بکار رفته‌اند، دچار آسیب شده و معمولاً حالت پوسته شدن در آنها به وجود می‌آید. پرتوهای فرابنفش موجود در نور، باعث رنگ‌باختگی و همچنین اکسیداسیون بست‌های آلی شده و درنتیجه، بست‌های آلی، شکننده شده، خواص اولیه خود را از دست می‌دهند. عوامل

مختلفی که قادر به تأثیر بر خصوصیات سازوکاری لایه‌های رنگ هستند به صورت زیر بیان شده است:

۱. بست رنگ‌های با خصوصیات منحصر به فرد خود؛

۲. خواص شیمیایی، اندازه ذرات و ترکیب رنگدانه‌ها و نیز ترکیب آنها با بست‌ها؛

۳. ضخامت لایه‌های رنگ؛

۴. شرایط محیطی و موقعیت بوجود آورنده حرکت و تنفس در بستر رنگ‌ها؛

۵. کشش‌های مختلف در لایه‌های رنگ.

این عوامل باعث تغییرات زیادی می‌شوند که به طور کلی دو نوع تغییر را می‌توان

بررسی کرد:

الف) تَرَک‌های ریزی که به «تَرَک‌های خشک شدن» معروف‌اند.

ب) تَرَک‌های لایه‌های رنگ که در اثر کشش‌های خارجی به وجود می‌آیند که به

آنها تَرَک‌های پوسیدگی می‌گویند (Mora, ۱۹۸۴) (Philippot, ۱۱۴).

پس از گذشت مدت زمانی که روغن، بست و رقیق‌کننده به صورت یک فیلم نازک در آمد، تغییر و تحول محسوسی مشاهده شده و این فیلم که هنوز کاملاً سخت نشده با چسبندگی و غلظت کم، باقی می‌ماند. سپس عمل خشک شدن به وسیله اکسید کننده‌هایی که در این زمان غلظتشان در لایه‌های رنگ زیادتر شده ادامه می‌یابد تا هنگامی که سخت می‌شوند. هنگامی که فیلم هنوز خیس است در سطح رویی شروع به جذب اکسیژن می‌کند، بنابراین بر وزن آن افزوده می‌شود. ولی پس از مدتی به علت اینکه ترکیبات اکسید شده به صورت ترکیبات با وزن مولکولی کمتر، یا گاز، در می‌آیند شروع به سبک شدن می‌کند. این کاهش وزن همچنان ادامه می‌یابد در حالی که درجه سختی و غلظت رو به افزایش است درنتیجه، انقباض حجمی در لایه رنگ ایجاد می‌شود. این تخریب، در حضور برخی از رنگدانه‌هایی است که در مقابل نور سرعت واکنش‌های تخریبی را افزایش می‌دهند (Rasty, Scoti: ۱۹۸۰، ۳۲-۳۵).

۳-۲-۳. عوامل آسیب‌رسان بیولوژیکی

گرچه بیشتر اجزای تشکیل‌دهنده نقاشی‌های دیواری از مواد و مصالحی هستند که خطری از جانب عوامل بیولوژیک آنها را تهدید نمی‌کند، لیکن موادی که به منظور بهبود بخشیدن به خواص این مواد و مصالح به آن افزوده می‌شود، اغلب موادی هستند که تحت شرایطی مورد حملات بیولوژیکی قرار گرفته و ضایعاتی را متحمل می‌شوند که سایر اجزا را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. برای مثال، کاه و الیاف گیاهی در آسترها گلی می‌توانند منبع غذایی مناسبی برای موریانه و حشرات دارای رژیم‌های سلولزی باشد که با از بین رفتن کاه در لایه کاهگل توسط موریانه‌ها یا حشرات دیگر، این لایه ضعیف شده، استحکام و پیوستگی اولیه خود را از دست می‌دهد.

در مورد لایه‌های رنگ، اگرچه رنگدانه‌ها اغلب منشاء معدنی داشته و در برابر عوامل بیولوژیکی مقاوم هستند لیکن موادی مثل صمخ‌ها، سفیده و زردۀ تخم مرغ، شیرۀ انگور، سریشم و مانند آنها که به عنوان بست و مواد افزودنی به رنگ استفاده می‌شوند یا موادی که در تعمیرات سنتی بکار رفته، منابع مناسبی برای تغذیه میکرو ارگانیسم‌ها و عوامل بیولوژیکی هستند و در شرایط مناسب رطوبتی- حرارتی، این موجودات با تقدیه از این مواد، شروع به رشد و تولید مثل می‌کنند.

در بخش‌های بیرونی بناها، نشستن پرنده‌گان بر روی لبه دیوارها و ریختن فضولات آنها بر روی نقاشی‌ها می‌تواند آسیب‌هایی نظیر آنچه در بالا به آن اشاره شد به وجود آورد. میکرو ارگانیسم‌ها، قارچ‌ها، جلبک‌ها و گلسنگ‌ها در هوایی که دارای رطوبت نسبی بالاست به سرعت رشد می‌کنند و به صورت لکه‌ها یا نقطه‌هایی ظاهر می‌شوند و یا ممکن است ظاهر لایه رنگ را تغییر داده و باعث رنگ باختگی یا تغییر رنگ و یا محو شدن نقاشی‌ها شوند که در چنین حالتی پس از پاک شدن از سطح نقاشی‌ها نیز حفره‌های کوچکی بر سطح باقی می‌ماند (اصلانی، ۱۳۷۶: ۸۱).

۴-۲-۴. تخریب و زوال آثار تاریخی و فرهنگی توسط انسان

این نوع آسیب‌ها، بسیار گسترده و موارد بی‌شماری را شامل می‌شوند که از تخریب

عمدی آثار و «واندالیسم»^۱ یا هنر ستیزی آغاز شده ولی با آسیب‌هایی که با شعار مرمت آثار تاریخی به خود این آثار وارد می‌شود نیز پایان نمی‌گیرد. انسان با دارا بودن ویژگی‌های خاص خود، از یک سو، قادر به انجام اقداماتی است که موجب حفظ و بقای این میراث گرانبهای شود و از سوی دیگر می‌تواند به طرق مختلفی باعث تخریب، زوال و نابودی آنها شود. مشاهدات و بررسی‌های انجام گرفته در مورد دیوارنگاره‌ها نیز نشان می‌دهند که بسیاری از آسیب‌های وارد به این آثار، ناشی از عواملی است که انسان در آن نقش اساسی دارد. برخی از این آسیب‌ها مانند عوارض ناشی از آلودگی هوا، ارتعاشات و امواج صوتی، نقص‌ها و ضعف‌هایی که در روش‌ها حفاظتی و مرمتی این آثار و همچنین نحوه نمایش آنها وجود دارد و مواردی از این قبیل را می‌توان بهمنزله آسیب‌های غیرعمدی معرفی کرد. ولی بسیاری از ضایعات و آسیب‌ها نیز به‌طور عمدی توسط انسان به آنها وارد می‌شود که خود قابل تقسیم به دو بخش آگاهانه یا عمدی و ناگاهانه است (اصلانی، ۱۳۷۶: ۸۲).

۱۲. راهکارهای پیشگیری از زوال هنرهای سنتی

سنت در گذشته مطابق با واقعیات عقیدتی زمان خود برای ارتقای فکری مردم عمل می‌کرده است. ولی این روند کم کم رو به فراموشی گذارده است. شاید در ابتدا باید به پاکسازی هنر امروزین که میراث پر هرج و مرج گذشته است پرداخت. در این راستا باید مکاتب و سبک‌های وارداتی را بیشتر مطالعه کرده و نکات مثبت و کارآمد آنها را دریافت کرده و زوائد آنها دور ریخته شود. هنرهای این سرزمین، با آنکه حاصل تبادل فرهنگی و هنری با کشورهای دیگر بوده ولی به مرور زمان دگرگون شده و هویتی ایرانی پیدا کرده‌اند و این خود، نشانی از شخصیت و ویژگی هنر این مرز و بوم است. در این میان، زوال و فراموشی، گریبانگیر هنرهای سنتی شده که ورود عناصر

^۱. Vandalism

تزیینی وارداتی یکی از دلایل کم نگشتن آنها بوده است. در زیر به چند راه کار برای پیشگیری یا کاستن روند سرعت فراینده زوال این هنرهای ارائه شده است.

۱-۱۲. حفاظت پیشگیرانه از آسیب‌های نمونه‌های تاریخی

حفاظت پیشگیرانه، اتخاذ راهکارهای مناسب برای حفظ نمونه‌های فعلی و جلوگیری از انهدام آنها در اثر آسیب‌های انسانی، محیطی، فیزیکی، شیمیایی بیولوژیکی و مانند آن می‌باشد. زیرا از بین رفتن نمونه‌های تاریخی یا به عبارتی از بین رفتن مظاهر موجود هنر تزیینی، اولین خطر برای فراموش شدن این هنرها می‌باشد. از سوی دیگر، نمایش و ارزش قائل شدن برای نمونه‌های تاریخی و فضاهای تزیین شده موجود، می‌تواند عامل مؤثری برای ایجاد علاقه و تحریک انگیزه تماشاگران و علاقهمندانشدن نسل حاضر به این هنر گردد. بنابراین جلوگیری از رسیدن آسیب‌های جدید و مرمت و احیاء آسیب‌های قبلی نمونه‌های نفیس، می‌تواند در پایداری این هنر مؤثر باشد. همان‌گونه که در بخش‌های قبلی گفته شد، نخستین گام در این مسیر، شناسایی آسیب‌های واردہ به اثر است.

۲-۱۲. بسترسازی و فرهنگسازی برای احیای هنرهای تزیینی

۲-۱۲. آموزش

برای تحقق این امر باید از سیاست‌های برنامه‌ریزی درسی و آموزشی بهره جست. سیاست‌گذاری در این راستا برای ایجاد و در اختیار قرار دادن امکانات آموزشی در بخش هنر از مقوله‌های مهم در این زمینه است. با اختصاص دادن تصاویر و فیلم‌های آموزشی در مقاطع مناسب تحصیلی، می‌توان علاقهمندی‌های دانشآموزان را مشخص و شکوفا کرد. چه بسا که این علاقهمندی زمینه‌ای برای ریشه زدن جوانه اندیشه‌های خلاقانه و هنرمندانه آنان شود.

اختصاص دادن تسهیلات برای ایجاد امکانات برای برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی، می‌تواند زمینه رشد و انگیزه را پرورش داده و آن را پویا سازد. در مقاطع دانشگاهی نیز با بهره‌گیری از دانش و هنر استادکاران، می‌توان کارگاه‌های آموزشی برگزار کرده و دانش و علاقهمندی دانشجویان را ارتقا داد.

۱۲-۲. پژوهش

در این بخش باید با حمایت و یاری سازمان‌های ذیربسط، از جمله سازمان میراث فرهنگی، دانشگاه و پژوهشکده‌های هنری، فضاهای پژوهشی را برای دانشجویان و هنرپژوهان فراهم کرد. با در اختیار قرار دادن مطالعات و تحقیقات گذشته انجام شده به آنها، همچنین با ایجاد بسترهاي برای بحث و گفت‌و‌گو می‌توان به راه‌کارهای جدیدتر و در نهایت مفیدتر دسترسی پیدا کرد.

ایجاد سایتهاي تخصصي در اين زمينه و قرار دادن منابع، همراه با تصاویر مستند می‌تواند روش سودمندی برای شناسایي و احیای اين هنرها شود. اين روش نه فقط باعث آگاهی اذهان عمومی داخل کشور شده بلکه ارتقای دانش هنر ايراني در خارج از مرزهاي کشور را سبب می‌شود.^۱ همچنین ایجاد اماكنی مانند انجمان هنرمندان که دارای گرایشهاي مختلف از هنرهاي سنتي مختلف باشد و بتواند مرکز و مأمنی برای تبادل نظر، انگاره و طرح باشد، در اين مقوله مؤثر است.

۱۲-۳. آموزش او طریق رسانه‌ها

رسانه‌هاي گروهي بهويژه صداوسيمما با اختصاص دادن بخشی از برنامه‌هاي خود به معرفی هنرهاي سنتي می‌توانند نقش مؤثری در احیای هنرهاي نمایند که در حال فراموشی هستند. همچنین با توجه به موضوع فيلم‌ها (فرهنگي، تاریخی) می‌توان از فضاهای مزین به آثار هنری بهمنزله موقعیت یا محل مناسب برای تصویربرداری و تهییه فيلم استفاده کرد.

ساخت برنامه‌هاي آموزشی در خصوص هنرهاي سنتي بهويژه هنرهاي رو به فراموشی، می‌تواند انگيزه‌اي برای احیای مجدد اين هنرها شود. اختصاص شماره یا بخشی از مجلات پرمخاطب به آموزش و معرفی اين آثار نيز می‌تواند بستری مناسب برای آگاهی و ترغیب اذهان عمومی و تحریک حس هنر دوستی خوانندگان ایجاد کند.

۱. لازم به توضیح است که با مصالجه‌ای که با یکی از دست اندرکاران میراث فرهنگی شهر رم داشتیم او با اینکه نقاشی رنگ و روغن در ایران سابقه چهارصد ساله دارد اظهار تردید می‌کرد.

میرزایی مهر، در این خصوص درباره کمرنگ شدن نقاشی‌های مذهبی می‌گوید: دوری توده‌ها از مفاهیم مذهبی و کردارهای آسیبی، در تغییر ذاته تصویری مردم بسیار تأثیرگذار بوده است. در موارد اجتماعی نیز این تحول، سریع و چشمگیر بوده و تبلیغات تلویزیونی و افراد غرب‌گرا نیز تأثیر به سزاپی داشته‌اند (میرزایی مهر، ۱۳۸۶: ۶۵).

۱۲-۴. ایجاد کارگاه‌های صنایع دستی و بازاریابی در مکان‌های مناسب با ایجاد تسهیلات برای استادکارانی که قابلیت آموزش و انجام کار هنری دارند از یک سو و از سوی دیگر، بازاریابی آثار آنان می‌تواند زمینه آشنایی و علاقه‌مندی به خرید آثار هنری در عموم مردم را فراهم ساخته و انگیزه مالی و معنوی هنرمندان را تقویت نماید. مسلماً تشویق و حمایت مادی و معنوی استادکاران، انگیزه و تشویقی است برای حفظ و احیای هنر آنها.

حمایت از هنرمندان، مقوله‌ای بسیار مهم و اساسی است چرا که آنان متنفق القول بر این امر اذعان دارند که به دلیل بی‌اهمیت یا کم‌اهمیت جلوه‌دادن کار آنها، انگیزه توسعه و خلاقیت در آنان از بین رفته درنتیجه، در بی‌ایجاد طرح‌های نو نیستند (امین الرعایا، ۱۳۹۰). برای مثال در مکزیک، نقاشان دیواری احترامی به اندازه سیاستمداران نزد مردم دارند، زیرا در این کشور، نقاشان دیواری رابطه استواری با مردم برقرار ساخته‌اند. نمایش و عرضه آثار هنری به گالری‌های هنر که درب آنها بر روی مردم بسته است محدود نمی‌شود. ساکنان حتی کوچکترین روستاهای نیز با این نقاشی‌ها ارتباط برقرار می‌کنند و با آوازه هنر آنها آشنا می‌شوند (هاشمی، ۱۳۹۰).

۱۲-۵. اطلاع‌رسانی صحیح و مناسب با در دسترس قرار دادن طرح‌ها و تحقیقات انجام شده برای دانشجویان و محققان، می‌توان جلوی بسیاری از دوباره کاری‌ها را گرفت تا محققان و هنرپژوهان با در نظر گرفتن تلاش‌ها و مطالعات انجام شده قبلی، ادامه مسیر دهن. مستندسازی از نمونه‌های به یادگار مانده سازمان میراث فرهنگی و ارائه آنها در

پایگاه‌های اینترنتی یا قرار دادن در آرشیو این سازمان، راه میانبری برای دسترسی به این آثار است که عمدها مشاهده مستقیم یا تصویربرداری آنها برای علاقه‌مندان یا حتی دانشجویان، امکان‌پذیر نیست.

ایجاد پل ارتباطی از طریق نشست‌ها، همایش‌ها و بحث و تبادل نظر با حضور استادان و علاقه‌مندان به این هنرها و هنرهای مرتبط با آن نیز از جمله اقداماتی است که برای تسريع مطالعات و جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها مفید است.

۶-۲-۶. توجه به سلیقه مخاطب

در صورتی که هنرمندان بتوانند جدا از موضوعات کلیشه‌ای و تاریخی، موضوعات، جلوه‌ها و مظاهر زندگی امروزین را دست‌مایه خود قرار دهند، قطعاً مخاطبان و مشتریان آثار هنری را افزایش می‌دهند. زیرک، کارشناس میراث فرهنگی و استاد کار لایه‌چینی در این خصوص می‌گوید با برگزاری نمایشگاهی از آثار با طرح و نقش‌های مدرن، می‌توان مخاطبان بیشتری را متوجه این هنر کرد.

۶-۲-۷. تزیین مکان‌های مناسب شهری و قرار دادن موضوع تزیینات سنتی در تزیینات شهری

طراحی و اجرای این نوع تزیینات، در اماکن و فضاهای شهری، به تناسب مکان و حال و هوایی که بی‌ارتباط با مقوله هنر نباشد، می‌تواند باعث افزایش حس زیبایی‌شناسی در محیط و اماکن شهری شود.

آن‌گونه که مجنبی^۱ می‌گوید، با ایجاد مراکز مخصوص در شهر می‌توان هنرمندان مرتبط با هنرهای تزیینی و معماری را گرد هم آورد و آنان را با معماران و مهندسان شهرساز مرتبط کرد تا هنگام طرح نقشه برای مکان‌های عمومی نظارت داشته، قبل از طراحی مکان‌ها و طرح‌های مناسب برای ایجاد طرح مورد نظر انتخاب شود. بدین ترتیب می‌توان امید داشت که مکان‌های عمومی نیز از وجود هنرهای تزیینی بی‌بهره نباشند. او همچنین درباره تخصیص بخشی از فضاهای اماکن عمومی به نقاشی ذکر

۱. مجنبی، حسینعلی، فارغ‌التحصیل کارشناسی نقاشی دانشکده پردازی اصفهان

می‌کند: مراکز عمومی کشور از قبیل میدان‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن، فرودگاه‌ها، پایانه‌های مسافربری و مانند آنها که از جمله مکان‌های پررفت و آمد می‌باشند، مکان‌های مناسبی برای تبادل مسائل هنری و فرهنگی به شمار می‌آیند. هر روز هزاران نفر با بارهای فرهنگی گوناگون و از طبقات و قشرهای مختلف از این مکان‌ها با مقاصد مختلف عبور می‌کنند. با توجه به این امر که اکثریت اعضای یک جامعه از موقعیتی برخوردار نیستند تا بتوانند از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها و سایر مراکزی که در آنها آثار هنری به نمایش گذاشته شده بازدید کنند، این فرصت را باید هنرمندان آن جامعه برای اکثریت مردم به وجود آورند (مجنی: ۱۳۶۶: ۲۱).

بدین ترتیب ماحصل دستاوردهای هنری خود را به این مراکز کشانده و ارتباطی معقول و پسندیده با مردم برقرار سازند. از این رهگذر، هنرمندان نیز از نظریات بیشتر مردم جامعه خویش آگاهی بیشتری حاصل کرده و می‌توانند به شکل و محتوای کار هنری خود راستایی هدفدار و با ارزش بدھند.

۸-۲-۸. دادن کاربری مناسب و مرتبط به فضاهای تزیینی تاریخی
دادن کاربری مناسب به بناهای تاریخی، یکی از راه‌کارهای حفاظت این آثار است. فضاهای تاریخی، از جمله خانه‌های تاریخی که دارای چنین تزییناتی هستند را می‌توان بنا به ساختار و موقعیتی که دارند به دانشکده، هنرستان، پژوهشکده و سایر مکان‌های مناسب اختصاص داد. بدین‌گونه، هم از فرسایش و تخریب بنا جلوگیری خواهد شد، هم هدف مورد نظر برای متجلی ساختن هنرهای وابسته به معماری و ایجاد علاقه در افراد، تحقق پیدا خواهد کرد. ایجاد مکان‌ها و فضاهای کاربردی مانند فرهنگستان، رستوران، قهوه‌خانه، نگارخانه و مانند آنها (بنا به نوع ایستایی و میزان پایداری و استحکام بنا) که در معرض دید عموم باشد باعث می‌شود افراد غیرمتخصص نیز از فضاهای مذکور، حظ بصری برده و علاقه‌مندی آنان به هنر سنتی و گذشته تاریخی- هنری کشور خویش ایجاد یا تقویت شود.

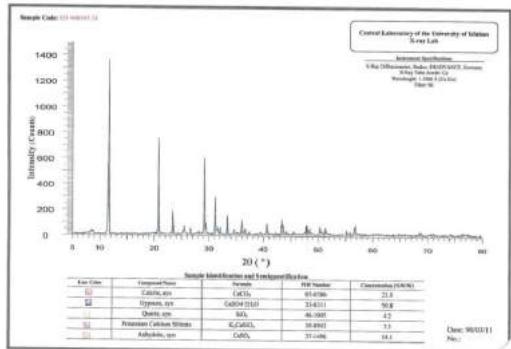
همان‌گونه که ذکر شد، با گذشت زمان، عوامل متعددی دست به دست هم داده و

سبب شده‌اند تا آثار کمنظیر هنرهای بومی و دست‌آفریده‌های پرارزش این مرز و بوم جایگاه واقعی و درخشش شایسته خود را از دست داده یا حتی از جایگاه و جلوه‌ای که داشته‌اند افول کنند. به گفته چارلی چاپلین، در یک کار هنری حقایق و جزئیات معتبر بیشتری می‌توان یافت تا حتی در یک کتاب تاریخی. بنابراین با اتخاذ این راه کارها و پیشنهادها و اجرای چنین طرح‌هایی می‌توان امیدوار بود که حقایق تاریخی کشورمان، با دیدی نو و متفاوت با گذشته بر سیمای شهر، در دل مخاطبان و در جایگاه اصلی خود؛ یعنی تارک فضاهای معماری، نقش بندند.

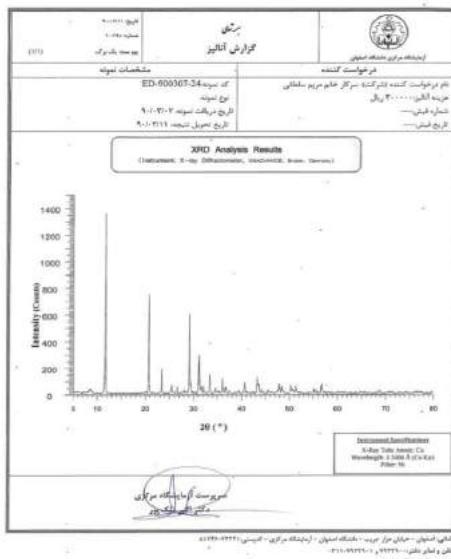
بزرگترین مرجع دانلود مقالات و کتاب‌ها www.semanticscholar.org

پیوست

در این قسمت طیف‌های آنالیز ماده بستر لایه چینی خانه حقیقی اصفهان که توضیحاتش در متن در فصل سوم در بخش نمونه‌های موردنی برای شناسایی مواد و مصالح لایه چینی آمده بود، قرار داده شده است:

دیاگرام.. پیک دریافتی XRD حاصل از آنالیز لایه چینی خانه حقیقی، اصفهان، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان

دیاگرام. ۲. پیک دریافتی XRD حاصل از آنالیز لایه چینی خانه حقیقی، اصفهان، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان

بزرگترین مرجع دانلود مقالات و کتاب‌ها www.semanticscholar.org

منابع و مأخذ

- احمدی ملکی، رحمان(۱۳۸۵). نگاهی به تکوین و سیر تحول نقاشی پشت شیشه، فرهنگستان هنر (۵۸)، ۶۱-۵۴.
- اصلانی، حسام(۱۳۷۷). پژوهشی در مبانی و اصول حفاظت و مرمت دیوارنگاره‌های تاریخی با نگرشی ویژه بر دیوارنگاره‌های تصویری دوره صفویه در اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مرمت اشیاء تاریخی، دانشکده پردازی اصفهان، دانشگاه هنر.
- آزادن، یعقوب(۱۳۸۳). نقاشان اروپایی در ایران. نشریه هنرهای زیبا، ۱۹.
- آفاجانی، حسین(۱۳۵۹). نقاشی‌های تصویری رنگ و روغن با لایه تدارکاتی قرمز، مجله اثر(۱)، ۱۸۶-۱۶۵.
- آفاجانی، حسین(۱۳۵۹). تعمیرات نقاشی، مجله اثر(۱)، ۹۰-۷۹.
- بینیون، لورنس، بازیل، گری، ویلکینسون، جوس(۱۳۸۳). سیر تاریخ نقاشی ایران، مترجم محمد ایرانمنش. تهران: انتشارات امیرکبیر.
- پرداد، ایدت(۱۳۸۲). هنر ایران باستان، ترجمه یوسف مجیدزاده. انتشارات دانشگاه هنر، چاپ دوم پوپ، آرتور اپهایم(۱۳۶۶). معماری ایران. ترجمه غلام‌حسین صدری افسار، تهران.
- تجویدی، اکبر(۱۳۵۵). نقاشی ایران از کهن ترین روزگار تا دوران صفویان. تهران: انتشارات اداره آفرینش هنر و وزارت فرهنگ و هنر.
- تدین، عالیه(۱۳۸۷). شیوه عمل آوری و تکنیک اجرای تزیینات گچی موسوم به کشته‌بری در بنای عالی قاپوی اصفهان، از دیدگاه حفاظت و مرمت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان.
- جاجرمی، حمید(۱۳۷۶). حفاظت و مرمت نقاشی‌های پشت شیشه. پایان‌نامه کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان.
- جعفری، بهنام(۱۳۸۰). نقاشی قاجاریه (نقذ زیبایی‌شناسی). نشریه کاوش قلم، ۴۴.
- جوانی، اصغر(۱۳۶۸). تأثیر نقاشی دیواری صفویه بر دوران قاجاریه. پایان‌نامه کارشناسی رشته نقاشی، مجتمع دانشگاهی هنر.
- جونز دالو(۱۳۸۰). سطح، الگو و نور. جهان اسلام، (مترجم حامد عبدی. شماره سوم.
- حامی، احمد(۱۳۵۳). مصالح ساختمانی. چاپ دانش اول.
- حبیبی، عبدالحی(۱۳۵۵). هنر عهد تیموری و متفرقات آن، بنیاد فرهنگ ایران، کابل.
- حسامی، منصور(۱۳۸۸). نقاشی دیواری از طرح تا مرمت. تهران: انتشارات سمت.
- حسن مجتبی، حسینعلی(۱۳۶۶). کاربرد هنر نقاشی در ترمیمال‌های و مکان‌ها عمومی. پایان‌نامه کارشناسی رشته نقاشی، مجتمع دانشگاهی هنر.

- دھقانی، زهراء(۱۳۸۴). حفظ و مرمت پختنی از تزیینات کُپبُری کاخ هشت بهشت اصفهان. پایان نامه کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان.
- رحمتی، سعید(۱۳۷۶). حفاظت و مرمت نقاشی‌هایی پشت آینه، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان.
- ریاضی، محمد رضا(۱۳۷۵). طرح‌های اسلامی. تهران: انتشارات سمت.
- رهبری، احمد(۱۳۶۳). مرمت آثار و بنای‌های تاریخی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان.
- ریدرر، یوزف(۱۳۷۶). روش‌های جدید نگهداری اموال فرهنگی. مترجم حمید فرهمند. دانشگاه هنر.
- زاده‌وش، محمد رضا(۱۳۸۱). تحقیق در هنر آینه‌کاری. کتابخانه سازمان میراث فرهنگی.
- زمانی، عباس(۱۳۵۵). تأثیر هنر ساسانی در هنر اسلامی. تهران: وزارت فرهنگ و هنر.
- سمسار، محمد حسن، ذکا، یحیی(۱۳۸۰). دایره المعارف بزرگ اسلامی، جلد دوم، انتشارات سروش.
- سمسار، محمد حسن(۱۳۷۹). آینه‌کاری در معماری ایران - دوره اسلامی. تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی.
- سعیدیان، عبدالحسین(۱۳۷۶). فرهنگ مصور چهار زبانه نقاشی و آثار نقاشان، انتشارات علم و زندگی.
- شیخی، حسین و فضلی، احمد(۱۳۷۹). آینه‌کاری، استانداردهای مهارتی شاخه کارداش. تهران: انتشارات فنی، حرفه‌ای.
- شراتو، امیرتو(۱۳۸۴). هنر ایلخانی و تیموری (مترجم یعقوب آژند). تهران: نشر مولی.
- سعیدیان، عبدالحسین(۱۳۷۶). فرهنگ مصور مختصر چهار زبانه هنر نقاشی و آثار نقاشان جهان. تهران: علم و زندگی.
- سیف، هادی(۱۳۷۶). نقاشی پشت شیشه. تهران: سروش.
- سخن پرداز، کامران؛ امانی، حجت‌الله(۱۳۸۵). نقاشی پشت شیشه: ویژگی‌ها و تأثیر گذاری‌ها. آینه خیال(۱۰). ۲۶-۳۴.
- سیف، هادی(۱۳۷۹). نقاشی روی گچ، تهران: انتشارات سروش.
- شیری، محمد رضا(۱۳۷۴). طلا در تزیینات وابسته به معماری دوره صفوی و قاجار اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی دانشکده پردیس اصفهان، دانشگاه هنر.
- شهدادی، جهانگیر(۱۳۷۷). گل و مرغ: دریچه‌های بر زیبایی‌شناسی ایرانی. تهران: کتاب خورشید.
- شاپیسته فر، مهناز(۱۳۸۷). هنر اسلامی، تهران: مطالعات هنر اسلامی، چاپ اول
- صرفی صدیق، علی(۱۳۷۰). نگرشی پیرامون حفظ و احیا دیوارنگاره‌های صفوی، پایان نامه کارشناسی رشته مرمت آثار تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان.
- فرهنگ، پرویز(۱۳۸۲). فرهنگ بزرگ مواد. تهران: سپیده سحر.
- فروهر، پرسوتو(۱۳۶۸). روند تحولی شخصیت پردازی در نقاشی ایران از آغاز سده یازدهم تا نیمه سده سیزدهم هجری خورشیدی، دانشگاه هنر.
- فیروزمندی، بهمن(۱۳۸۵). باستان‌شناسی و هنر آسیای صغیر. تهران: انتشارات سمت.
- کاظمی، جهانگیر؛ سلحشور، فربال(۱۳۸۷). نقاشی پشت شیشه. تهران: نظر.
- کیانی، محمدیوسف(۱۳۷۶). تزیینات وابسته به معماری دوران اسلامی. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
- کن بای، شیلا(۱۳۷۸). نقاشی ایران. مترجم مهدی حسینی. انتشارات دانشگاه هنر، تهران.
- کفشهچیان مقدم، اصغر(۱۳۸۳). نشریه هنرهای زیبا(۲۰). ۷۸-۷۱.
- کورت ولت(۱۳۷۲). مواد و تکنیک‌های نقاشی. ترجمه منصور حسامی. تهران: انتشارات برگ.

گیلانی، پریچهر(۱۳۶۵). اثرات و ارزش نقاشی دیواری در جامعه اسلامی ما. پایان نامه کارشناسی رشته نقاشی، مجتمع دانشگاهی هنر.

گیرشمن، رمان(۱۳۵۰). هنر ایران (دوره پارتی و ساسانی). ترجمه بهرام فرهوشی، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

گودرزی، مرتضی(۱۳۸۸). بررسی و تحلیل تزیینات معماری دوره قاجار. تهران: سوره مهر.

گیرشمن رمان(۱۳۶۶). هنر ایران در دوره پارت و ساسانی. مترجم بهرام فرهوشی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

مجنی، حسینعلی(۱۳۶۶). کاربرد نقاشی در ترمیتال‌ها و مکان‌ها عمومی. پایان نامه کارشناسی نقاشی دانشکده نقاشی دانشگاه هنر اصفهان

مسکوب، شاهرخ(۱۳۷۹). نقاشی قاجار، مجله ایران نامه(۳).

میرزا بی مهر، علی اصغر(۱۳۸۶). نقاشی‌ها باقع متبرکه در ایران. تهران: فرهنگستان هنر.

ویلبر، دونالد(۱۳۴۶). معماری اسلامی ایران در دوره ایلخانیان. ترجمه عبدالله فربار. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

ویلسن، کریستی(۱۳۶۶). تاریخ صنایع ایران. ترجمه عبدالله فربار. چاپ دوم.

هلاکوبی، پرویز(۱۳۸۷). بررسی تزیینات لایه‌چینی دوره صفویه، پایان نامه کارشناسی ارشد مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی دانشکده پردیس اصفهان، دانشگاه هنر

هیل، درک و گریبار(۱۳۸۱). معماری و تزیینات اسلامی. ترجمه مهرداد وحدتی. تهران: انتشارات عملی و فرهنگی. امت علی، سارا(۱۳۸۶). سلحشور، فریال، پژوهشگر نقاشی پشت شیشه: نقاشی پشت شیشه. تهران: روزنامه سرمایه(۵۰۳)

حسینی، رضوان(۱۳۹۰). [امین الرعایا، استاد کار میراث فرهنگی: نقاشی دیواری] (مصاحبه چاپ نشده خدایی، لیلا(۱۳۸۹)]. [بشارت، مهرنوش، فارغ التحصیل نقاشی: نقاشی پشت شیشه] (مصاحبه چاپ نشده خدایی، لیلا(۱۳۹۰)]. [مرآیان، حسین، استاد کار گچ و آیینه: کپبری] (مصاحبه چاپ نشده سلطانی، مریم) (۱۳۹۰). [جیگانته، جوانوی، استاد دانشگاه هنر: نقاشی] (مصاحبه چاپ نشده سلطانی، مریم) (۱۳۹۰). [میرزا بی مهر، استاد دانشکده هنر هنرهای زیبا، جهابد دانشگاهی] (المصاحبه چاپ نشده سلطانی، مریم) (۱۳۹۰). [رضوی، مرمنگر: نقاشی پشت شیشه و آیینه] (المصاحبه چاپ نشده سلطانی، مریم) (۱۳۹۰). [یدرام، هیئت علمی دانشکده مرمت: نقاشی دیواری] (المصاحبه چاپ نشده سلجوقی، صفورا(۱۳۹۰). [هاشمی، پژوهشگر: نقاشی دیواری] (المصاحبه چاپ نشده

Aland D; Barry L.(۲۰۰۰).Glass Painting.London:London House Parkage
Bomford, D.Dunkerton,J.Roy,A.,(۱۹۹۰),Italian painting before ۱۴۰۰...national gallery press,London

Douglas Charles, Gold Leaf Gilding, An Historical Perspective, ۲-May ۲۰۱۱,p:۱,
<http://www.gildingstudio.com/index.html>

Donny Hamilton, Texas university, Conservation research laboratory, ۲۰۱۰)
Conservation of Glass. Accessed ۲march, ۲۰۱۱,p: ۲۰-۲۱

- Howell, Kevin (۱۹۹۹),gilding, The Building Conservation Director, v,p:۳
- Hamilton, Charls,The Artist's Handbook of Materials and Techniques, Faber & Faber, ۱۹۵۱, ۳rd edition, revised and expanded, reprinted ۲۰۱.
- Kent,Smith,H.Gold Leaf Techniques, third edition from original by Raymond Leblance,revised by Sarti,SEGД,۱۹۹۳
- LeBlanc, Raymond, Gold Leaf Techniques \april۲۰۱, p: ۲۱,
<http://www.magiran.com/maginfo.asp?mgID=۴.۷۹Revised A>.
- Mojmir, H(۱۹۹۷),The relief decoration of medival painting-pastiglia origin and technique, Umeni, vol۴.,No۲. P۱۰۰-۱۰۷
- Medenbach, Orke, Wilk, Hazzel, ۱۹۸۶, Gilding laying, Netbo, London.
- Oneil, I.(۱۹۷۱),The Art of painted finish for furniture&decoration, the conde Nast publications Inc, Newyork
- P.Mora, L. Mota, P. Pholippt, (۱۹۸۴). "Conservation and wall paintings Buttercuths ICCROM
- Mac taggart(۱۹۷۱),Gilding techniques in religious art between east and west, nucleo deparment of conservation,Lisbon
- Lins, A.(۱۹۹۱),Basic properties of gold leaf, conservation and history,Deborah Bigelow,CT:sound view press
- Rast, Scotti,Gilded Wood: Conservation and History, Sound View Press, Connecticut, ۱۹۸.
- Richardson, cherely, Practical Gilding, Bronzing, Lacquering and Glass Embossing, The Trade Papers Publishing Co, London, ۱۹۹۱:۱۲.
- Sidney S. Williston; Kory R. Berrett, Reliminary Note On Setting Down Paint Flaking From Glass, JAIC ۱۹۷۸, Volume ۱۸, Number ۱, Article ۷ p:۴۶-۴۹,accessed: ۱۰March۲۰۱۱
- Wetherall, ۱۹۹۱, The Craftsman's Handbook, Dover Publications, New York, ۱۹۳۳, reprinted ۱۹۶.
- [http://mirasyar.persianblog.ir/post/۱۸۹۴\(p:۱\).accessed:۷/۷/۱۳۹۰.\)](http://mirasyar.persianblog.ir/post/۱۸۹۴(p:۱).accessed:۷/۷/۱۳۹۰.))
- <http://glasspaintings.org/how-to-do-glass-paintings.html> accessed :april۲۰۱۱,
- <http://abpsale.com/fa1.php?page,>
- Unit\۱۱..html?PHPSESSID=b۹۹d۹۹e۶۲۱۴.۲cd۲.bb۲e۷۵۷۷df۰۳۹,accessed:
۱march۲۰۱۱

