

" تا چند سال پیش ابنیه تاریخی که ما در همین مملکت داریم در وضعی بود که هر کسی می آمد و می رفت و هر کار دلش میخواست می کرد ، اگر بجهای میرفت چشمش بیک کاشی می افتاد میخ برمی داشت و می زد بان کاشی و می شکست و هیچکس نبود که جلویش را بگیرد در صورتی که اگر مردمی دیگر چنین شاهکارهائی داشته باشند در ششصد سال پیش ، هفتصد سال ، یا سیصد چهار صد سال پیش بوجود آورده اند و علامت سابقه و فرهنگ و تمدن آنها بشمار می رود حاضر نخواهند شد که یک آجر آنرا بقیمت یک میلیون دلار بدهند ، پس ما چرا اینطور هستیم ، برای اینکه درک نداریم شناخت نداریم مثال خیلی زیاد است (۱) . "

مقدمه‌ای در مورد تاریخچه رنگ روغن :

استفاده از روش رنگ روغن جهت خلق آثار هنری مربوط می شود به زمانهای خیلی دور ، یونانیهای قدیم و همچنین رومی ها از این روش مهم با اطلاع بوده اند و گاه از ترکیب بوم و روغن بعنوان بست رنگها برای ایجاد تابلوها استفاده شده است (۲) . در ایران و شاید بتوان گفت در خاور میانه و آسیا کمتر از این روش استفاده شده است (۳) و علت اصلی شاید در نظر گرفتن عامل مهم اقلیمی باشد ، که بعلت خشک بودن آب و هوا در اغلب مناطق ایران بیشتر از همان روش آبرنگ (رنگ + بست محلول در آب) استفاده شده است .

در ایران اغلب آثار موجود در بناها و مساجد بیشتر از تکنیک آبرنگ جهت آفرینش آثار هنری نقاشی استفاده شده است . (۴) و فقط در زمان صفویه است که روش رنگ روغن متداول شده و جهت ساخت و ساز تابلوهای بزرگ دیواری از این تکنیک استفاده شده است . (۵)

روش رنگ روغن بعلت ساده بودن کاربرد هنوز هم مصرف می شود و استادان بزرگ نقاشی از این روش برای خلق آثار

۳۳۰۸

۳

نقاشیهای تصویری رنگ روغنی بالایه تدارکی قرمز

حسین آقاچانی

هنری استفاده می‌نمایند. اغلب استادان بزرگ امپرسیونیست و اکسپرسیونیست و کوبیست و فوویست و غیره از این روش تبعیت می‌نموده‌اند. در ایران هم این روش متداول می‌باشد.

مرحوم استاد حاج مصورالملکی خود رنگ روغن تهیه می‌نمود و اغلب تابلوهای پر ارزش او از روش رنگ روغن استفاده شده است برای مثال تابلو نشان دهنده جنگ و فتح کرنال و تابلو تخت جمشید و نیز قلمدانهایی که کار می‌نمود و تابلو شکار شیر از تکنیک و روش رنگ روغن استفاده شده است. استادان مفاخر ایران نظیر کمال‌الملک و استاد محمد حسن نقاشی و نیز حاج مصورالملکی از روش رنگ روغن استفاده می‌نموده‌اند.

علت اصلی عدم گسترش این روش در گذشته همانطوریکه ذکر شد در درجه اول همان عامل اقلیمی می‌باشد چونکه روش رنگ روغن بیشتر در کشورهای اروپایی که دارای آب و هوای مرطوب بوده معمول می‌باشد چه لایه رنگ پس از خشک شدن غیر محلول در آب بوده و در برابر رطوبت نسبی این مناطق مقاوم و مصون می‌باشد.

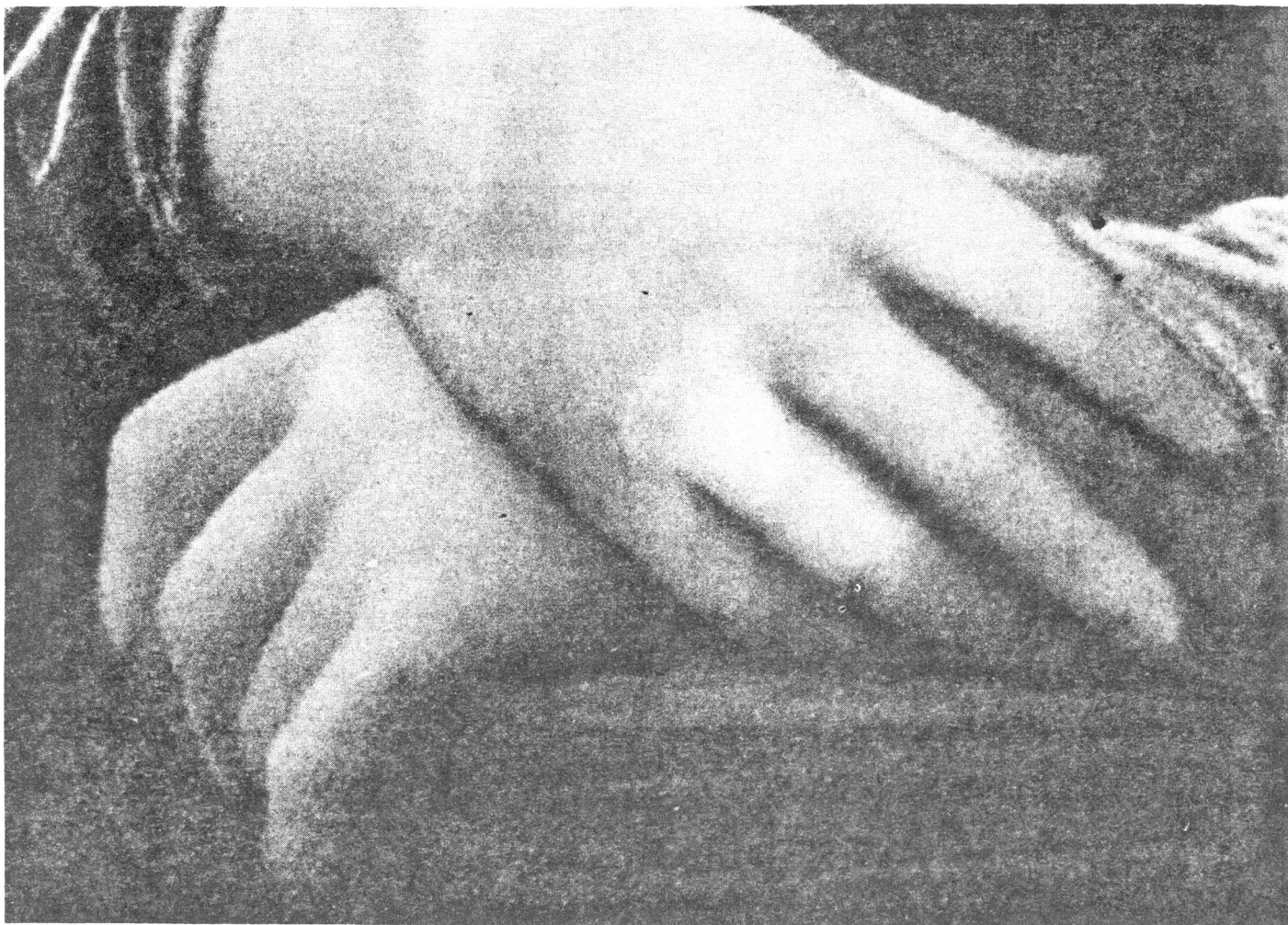
دوم آنکه بعلمت ماهیت اصلی این روش که جهت کار کردن لایه‌های زیادی از رنگها رویهم و نیز شروع از یک رنگ و ختم به رنگ دیگر و به بیان ساده ترا ایجاد سایه روشن و نیز سایر ابتکارات رنگ آمیزی و لعاب کاریهای شفاف رنگی در ایجاد سبک و شیوه دلخواه استادان نقاش کمک موثر می‌نموده است. (۶)

بعضی از محققین معتقدند که ایجاد و تکامل روش رنگ روغن از کشورهای فلاندی شروع شده و سپس به سایر کشورهای اروپایی آمده است و مخترع اصلی آن را جوونی وان آیک (Giovanni Vaneyek) (۷) از کشور هلند می‌دانند. آنچه مسلم است این است که هلندیها و کشورهای فلاندی در تکامل و ترقی این روش سهم بسزایی داشته‌اند و حجم مقدار کار شده و نیز زمان شروع بیش تر و پیش تر از سایر کشورهای اروپایی می‌باشد.

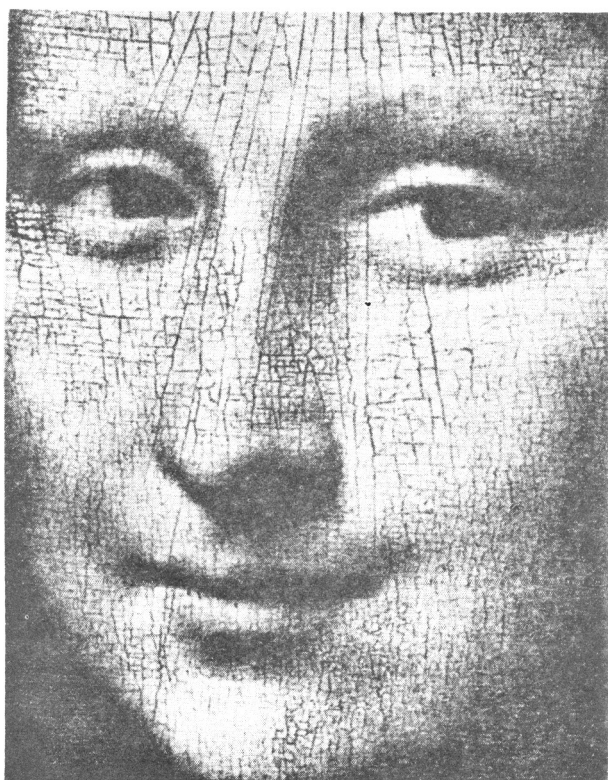
در کتاب مواد برای نقاشی ص ۴۲ اشاراتی به تاریخچه کاربرد رنگ روغن در ایتالیا در زمانهای اولیه شده است (۸) " لرتز گبیرتی گفته است که جوتو (Giotto) (۹) بعضی مواقع رنگ روغن کار می‌کرده است."

یکی دیگر از استادانی که همواره در تجسس و تحقیق برای پیدا کردن روش های نو در نقاشی بوده همانا لئونارد داوینچی می‌باشد که او علاوه بر نقاشی در معماری و موسیقی نیز مهارت فراوان داشته آنچه که در این مقاله در رابطه با وی حائز اهمیت است تفحص و تحقیق و کوشش او از نظر تکنیکی است. او در اغلب تابلوهای خود دست به تجربیات تکنیکی فراوانی زده است تا بلکه با پیدا کردن راه های آسانتر و صحیح تر اقدام به نقاشی و خلق آثار هنری بنماید. تابلوی آخرین شام او در میلان و نیز تغییراتی که در تابلوی مونالیزا (ژوکند) بوجود آمده خودگویای همین امر است عکس شماره ۱ و ۲ در اولی پس از اتمام نقاشی در همان سالهای اول تغییرات و دگرگونی هایی بوجود آمده و بمرور زمان این ضعف های تکنیکی زیادتر شده بطوریکه فرسک مذکور تاکنون چندین مرتبه مورد مرمت قرار گرفته و باز هم احتیاج بمداخلات استحضاطی و مرمت دارد. در تابلوی دوم (مونالیزا) نیز همانطوریکه در صورت و دستها مشاهده میشود بعلمت مصرف روغن و یا بست های دیگر دگرگونی هایی در لایه رنگ پیدا شده که در عکس های شماره ۱ و ۲ مشاهده می‌گردد.

دیگر از اشکات مهم لئونارد که فدای تجربیات او می‌شود تابلوی نبرد انگاری او می‌باشد که در مسابقه با میکلانژ بنا به مت دوک مدیسی ساخته شده که روش بکار برده مخلوطی از تکنیکها و روش های در هم بوده و پس از دادن آخرین لایه روغن برای اینکه زودتر این اثر بخشند اقدام به آتش افروختن در مجاورت تابلو کرده که متاسفانه این اثر در رابطه با آتش از بین رفته است. خوشبختانه بعداً "پتریل روینس از روی تصویر خطی این اثر مجدداً صحنه را بازسازی و کپی نموده که پویایی و تحرک و خشونت

۱- جزئی از تابلو بالا - میل ترکیبی رنگ + بست روغنی ؟ با نتیجه مثبت

۲- جزئی از تابلو مونالیزا اثر لئونارد داوینچی - میل ترکیبی رنگ +

بست روغنی ؟ با نتیجه ترکهای عمودی ریز بر لایه رنگ ضعف هاو

نقص های تکنیکی بر روی یک اثر هنری

را که لئونارد در تابلو اولی مجسم کرده بخوبی بازسازی نموده است .

بهر جهت دوران رنسانس که لئونارد نیز مربوط به دوران میانه آن می باشد دورانی است که تحقیق و مطالعه در مورد نور و پرسپکتیو و آناتومی و سایر علوم و روابط آنها با در نظر گرفتن انسان در مرکز مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد و در کلیه رشته ها و علوم انسان قادر به شناخت و دگرگونی هائی در آنها میشود که البته مورد نظر این مقاله بیشتر در مورد ابداع و تکامل روش های آفرینش نقاشی می باشد . (عکسهای شماره ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷) .

در کتاب **Painting Materials** ص ۴۳ کاربرد رنگ روغن را توسط استادان نقاش دوران قرون وسطی تأیید نموده و دلیل کاربرد آنرا حالت شیشه ای و صیقلی نظیر لعاب کاشی و نیز حالت خشک و شکننده سطوح خارجی لایه های رنگ بکار برده شده می داند و اضافه می کند که البته این تکنیک در زمان رنسانس گسترش یافته و تکامل پیدا کرده است .

در ایران این روش از زمان صفویه بعد متداول گشته و این موضوع از آثار نقاشی پیدا شده در بناهای تاریخی و هم از کتب پیدا است که شروع کاربرد این طریقه و روش از همین زمان می باشد (۱۵) حال این روش چگونه در ایران متداول گشته جای بحث دارد ، از طرفی ایران زمان صفویه پیوسته در رابطه با کشورهای اروپائی نظیر هلند و انگلیس و ونیز و فلورانس (ایتالیا) بوده از طرف دیگر با کشورهای همسایه ، هند و روسیه و غیره .

در کتاب تاریخ نقاشی ایران ، تالیف دکتر زکی محمد حسن ص ۱۵۴ چنین آمده است :

" اما آشنائی ایرانیان با تصاویر اروپائیان و نقاشی آنان ، مربوط با اوایل قرن دهم هجری می شود چنانچه گزارش آن در آلبوم کتابخانه ملی پاریس بخوبی مشاهده می شود ، در آن آلبوم بسیاری از آثار دورر (**Durer**) آلمانی تقلید شده و احتمال دارد که آنها

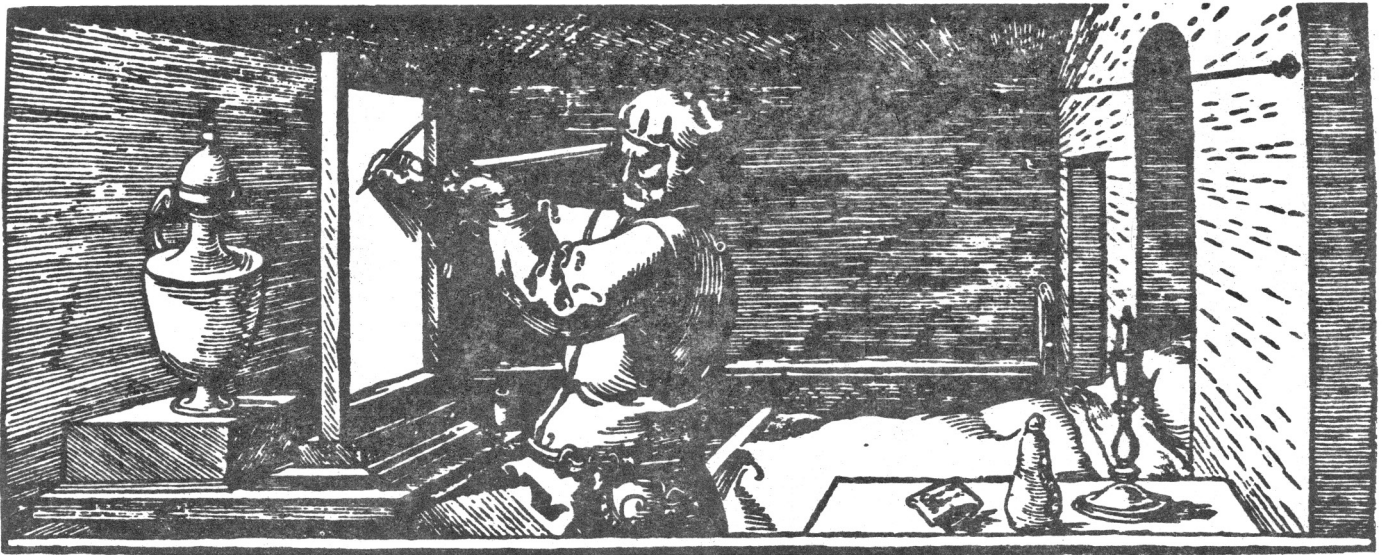
را مبلغین مسیحی یا بازرگانان آورده باشند . " شکل شماره ۹-۱۰ نتیجه آنکه با ورود سبک و شیوه مذکور بایران خواه ناخواه تکنیک جدید نیز آورده شده و بعلت آسان بودن روش کار و قدرت پوشش رنگ جای خود را در میان هنرمندان باز نموده و گسترش پیدا کرده تا جائیکه در تابلوهای بزرگ مورد نظر این مقاله روش بکار برده شده پس از گذشت بیش از چهار قرن در حالت بسیار عالی از نظر استحفاظی لایه رنگ قرار دارد .

یکی دیگر از راههای ورود این روش به ایران علاقه مفرد حکمرانان صفوی به تقلید از هنرها و صنایع غرب بوده چه شاه عباس دوم خود مشوق و مروج اسلوب نقاشی غرب و فنون صورت کشی اروپائی بوده منجمله او محمد زمان نقاش را با اروپا فرستاده تا در آنجا مطالعه نموده و هنر نقاشی خود را تکمیل نماید .

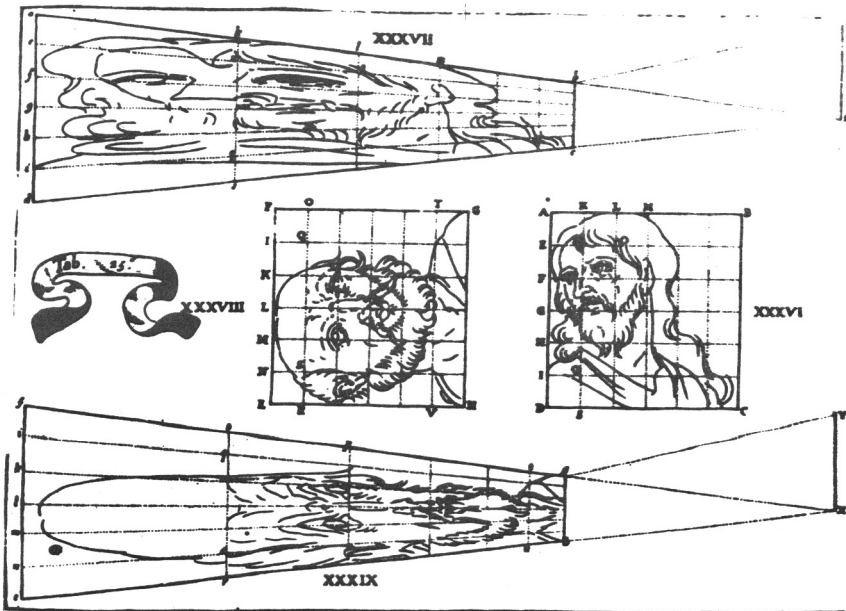
ظاهرا " نقاش مذکور در آنجا کیش مسیحیت اختیار نموده و بعد از آن به هند پناهنده شده است . پس از آن در سال ۱۰۸۷ هـ بایران برگشته و بتصویر سه صفحه سفید از کتاب خمسه نظامی که برای شاه طهماسب تهیه شده بود ، پرداخته ، این کتاب در حدود صد سال پیش درست شده ولی تصاویرش ناتمام مانده بود . اکنون نسخه مذکور در بریتانیا است (۱۱) . عکس های شماره ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ ، ۱۲، ۱۳ (الف) و ۱۴ .

۳- نقاشی های تصویری رنگ روغنی با لایه تدارکی قرمز

نقاشی های تصویری رنگ روغنی با سبک و شیوه نسبتا " ایرانی با نشانه هائی از سبک هندی که با احتمال زیاد توسط یک نقاش ایرانی آفریده شده است . مانند نقاشی های تصویری بزرگ رنگ روغنی در چهار طرف سالن مرکزی عمارت چهلستون . عکسهای شماره ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲ نقاشی های رنگ روغنی در اصفهان در دوران صفویه دارای انواع و اقسام با شیوه ها و سبک های مختلفی بوده که در مقاله قبلی مختصرا " به چندین نوع آن اشاره شد که اغلب توسط استادان نقاش خارجی و یا استادان

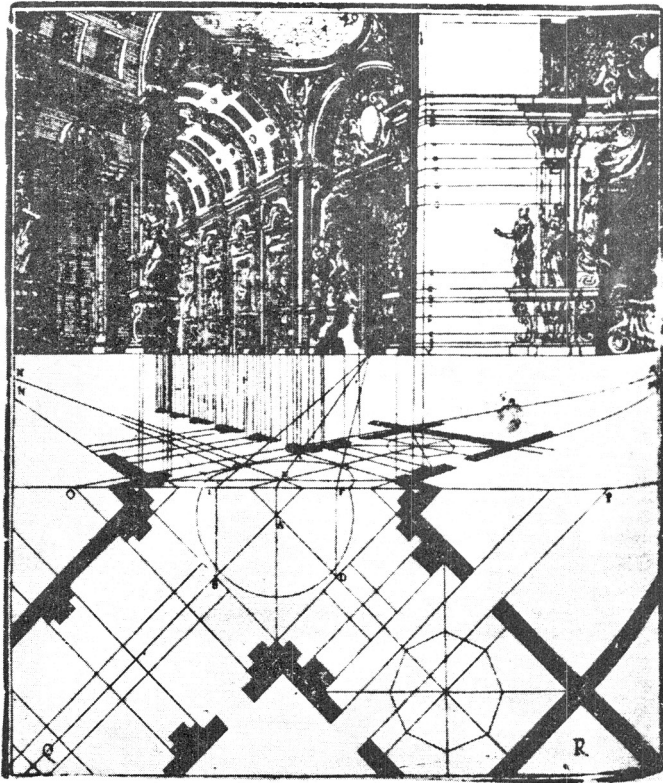

شکل ۳

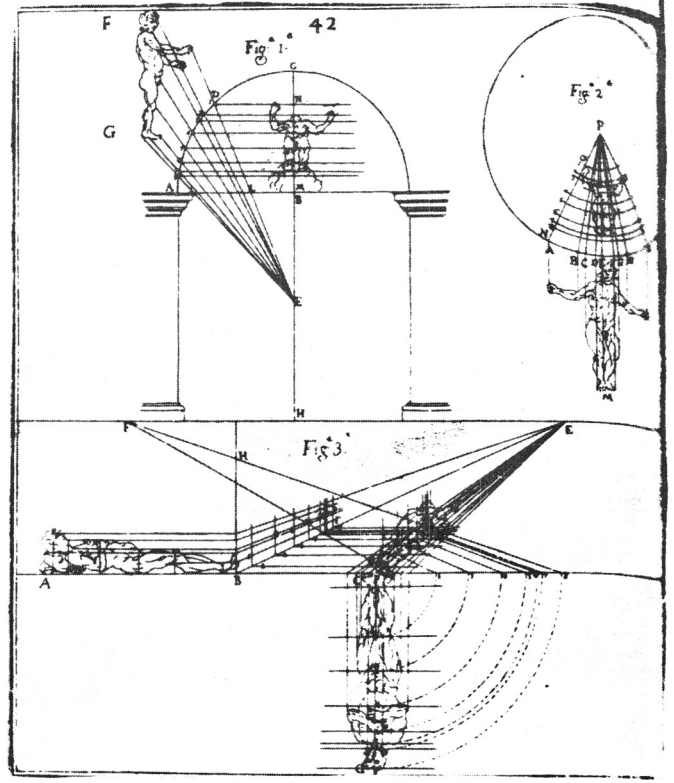

شکل ۴

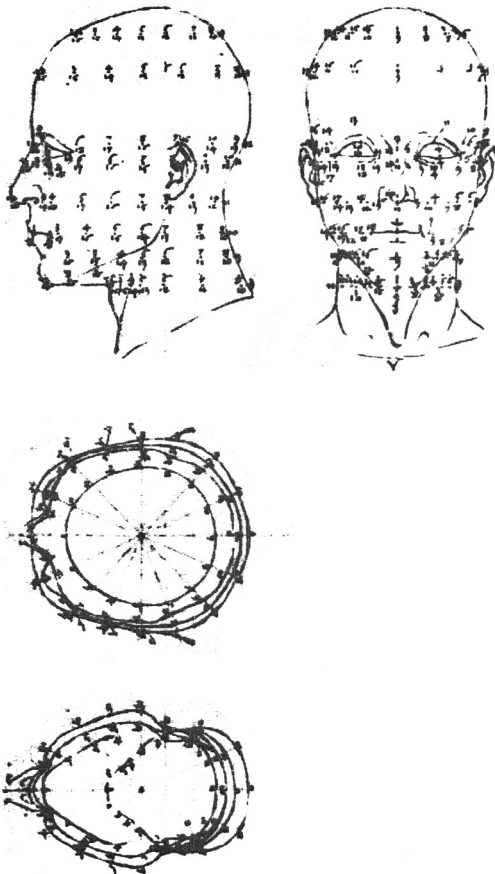
۴، ۳- نمونه‌ای از مطالعات هندسی پرسپکتیو
 برای خلق آثار هنری نقاشی- نمونه مطالعات
 و تحقیقات همزمان با کاربرد روش رنگ روغنی
 در اروپا- اقتباس از کتاب
 Le Tecniche Artistiche
 di corrado maltese

شکل ۶

شکل ۵

شکل ۷

۷، ۶، ۵ - مطالعات و بررسی های هندسی پرسپکتیو برای خلق و
 آفرینش آثار هنری - نمونه مطالعات و تحقیقات همزمان با کاربرد
 روش رنگ روغن در اروپا اقتباس از کتاب Le Tecniche
 Artistiche di corrado maltese

شکل ۹

شکل ۸

شکل ۱۰

۱۰۴۹۷۸- نمونه‌هایی از یک تابلو رنگ روغنی مربوط بزمان صفویه در اصفهان- مسئله نور (سایه روشن) و پرسپکتیو برای اولین مرتبه در نقاشی های این دوره نمایان گردیده است .

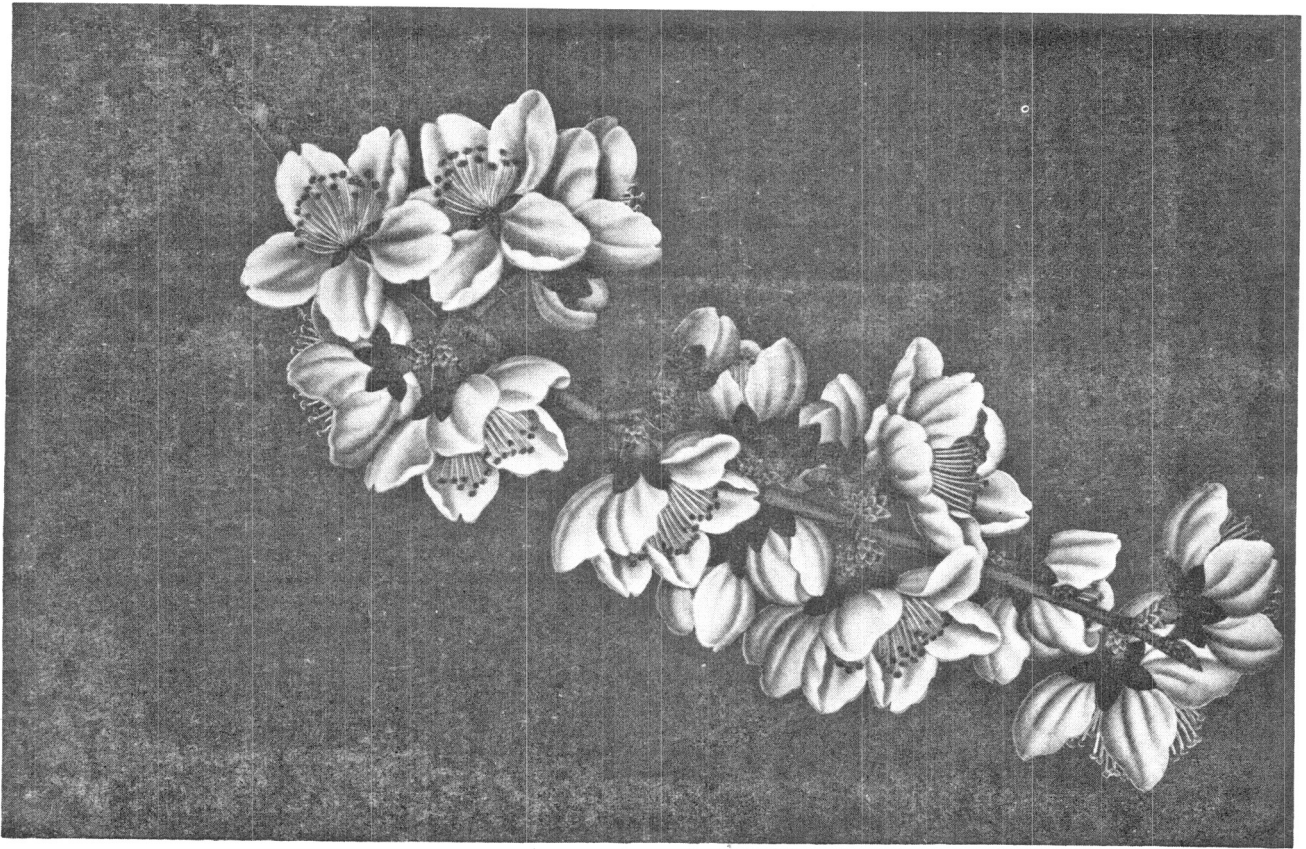

شکل ۱۲

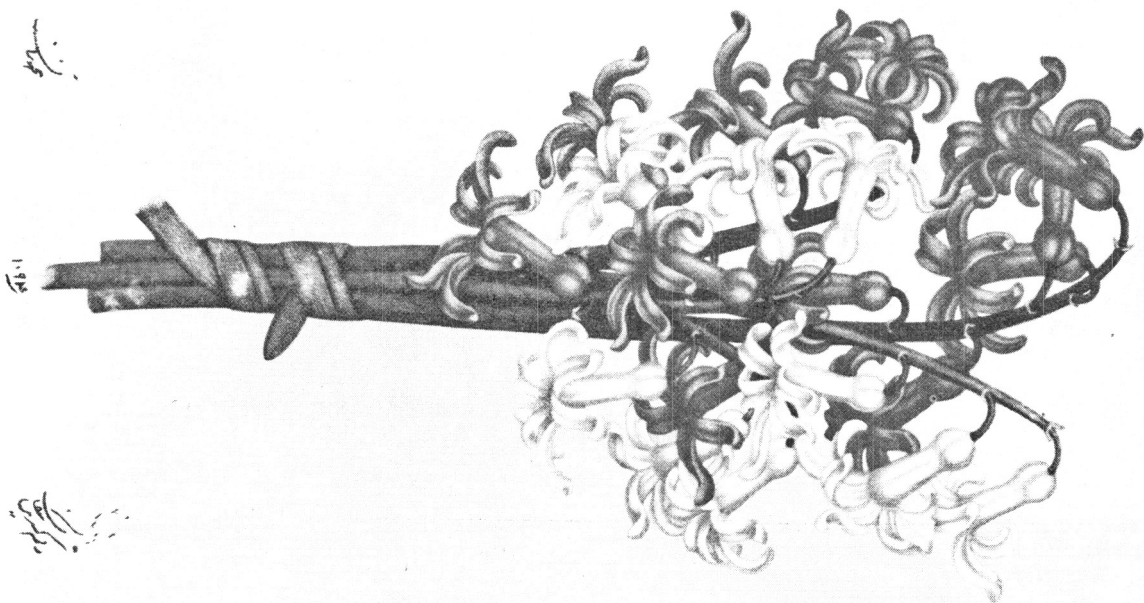

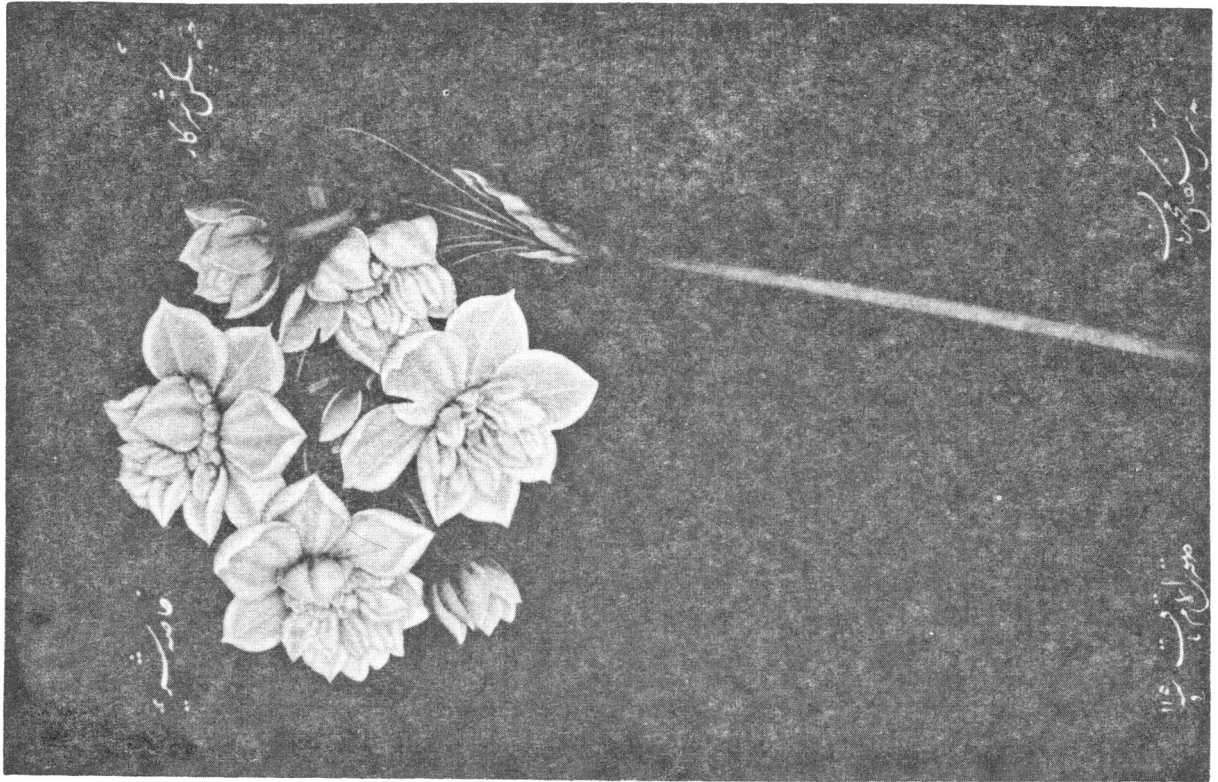
شکل ۱۱

۱۲۷۱۱- نمونه‌هایی دیگر از یک تابلو رنگ روغنی مربوط به زمان صفویه در اصفهان مطالعات دقیق سایه روشن و پرسپکتیو در این دوره مشخص و باصطلاح تصاویر طبیعت‌گرا می باشد .

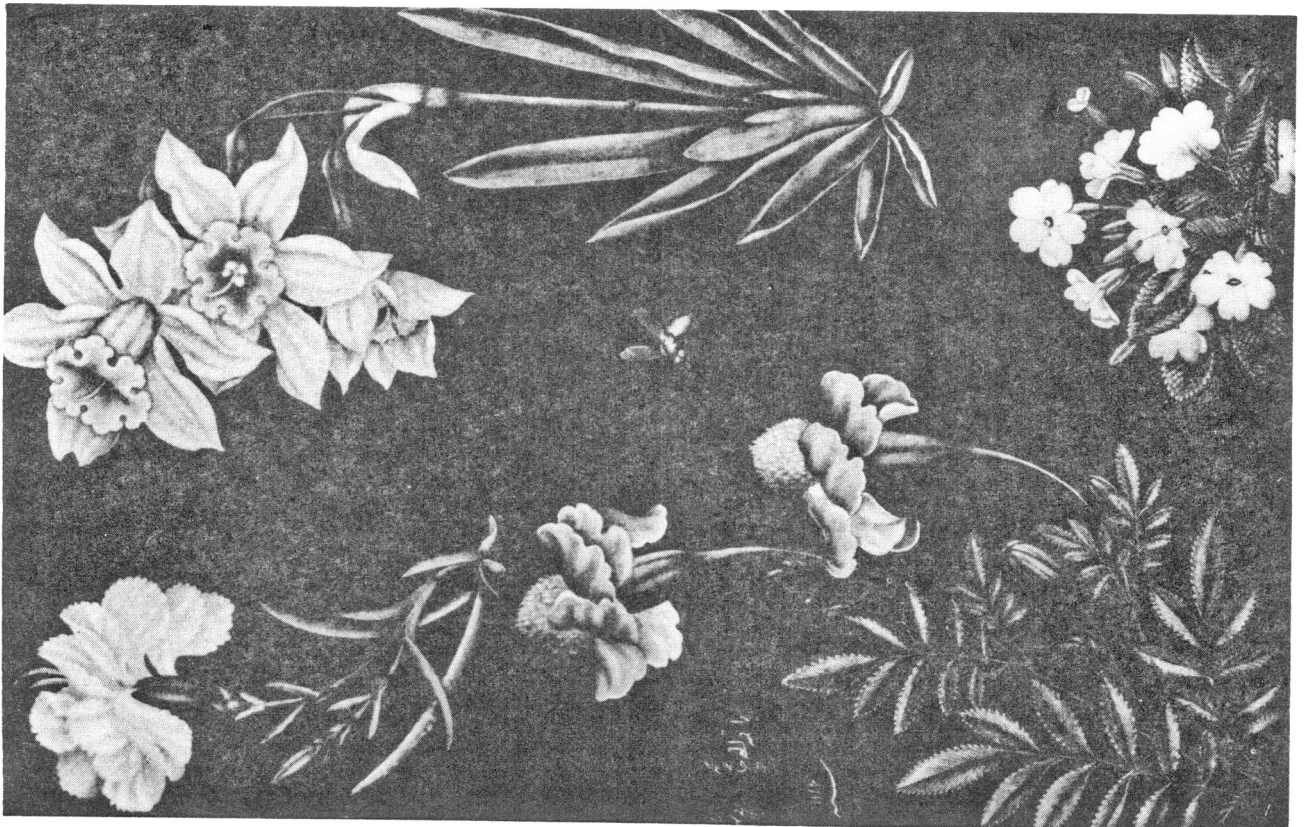

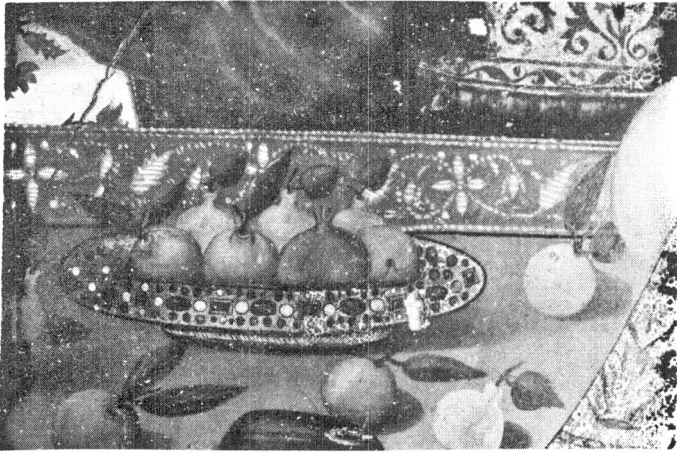
۱۳- دو عدد ترکیب بندی گل و بنه‌ای اثر محمد زمان - با روش رنگ روغن و سایه روشن - اقتباس از یک کتاب روسی

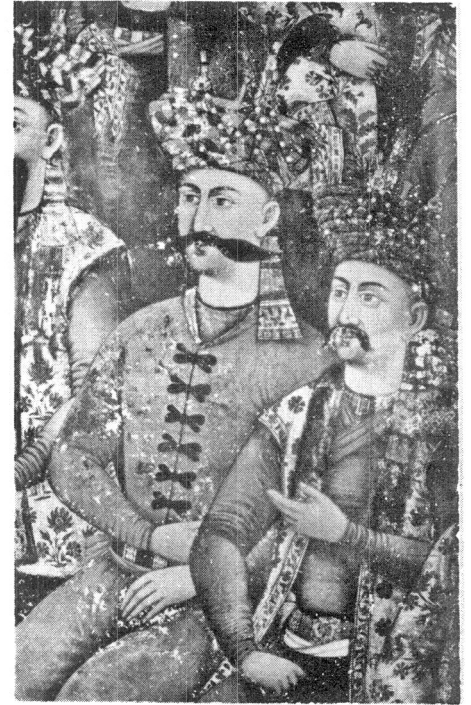
۱۱۳ الف - دو اثر گل و بته - عمل محمدزمان با روش رنگ روغن و سایه روشن - اقتباس از یک کتاب روسی

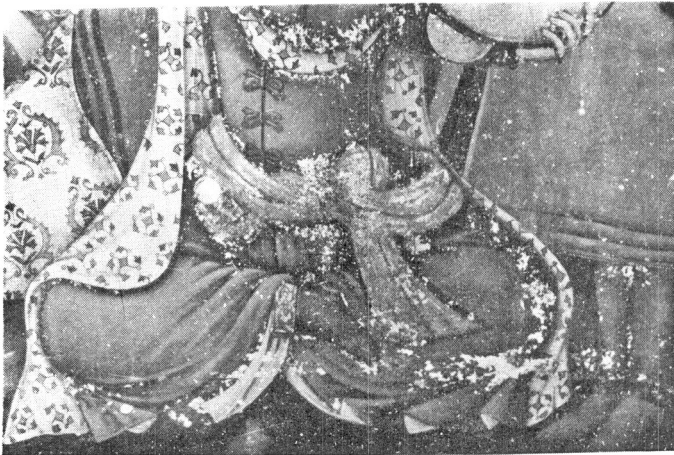

شکل ۱۵

۱۶، ۱۵- نمونه‌ای از طبیعت بیجان جزئی از یک تابلو رنگ‌روغنی
مربوط بزمان صفویه در اصفهان

۱۴- نمونه‌ای از یک اثر رنگ‌روغنی مربوط به
زمان صفویه در اصفهان - روش ساخت و سازو
آفرینش این تابلوها و ایرانی مورد نظر بحث
این مقاله می‌باشد .

شکل ۱۶

۱۷- جزئی از یک اثر رنگ‌روغنی مربوط بزمان صفویه در اصفهان
روش کار و آفرینش این تابلوهای روغنی مورد بحث این مقاله
می‌باشد .

۱۸- تابلو رنگ روغنی مربوط به کلیسای وانگ در اصفهان کپی از کار استادان بزرگ اروپا اقتباس از کتاب نگاهی به نگارگری در ایران اثر بازل گری

۱۹- حکاکی مهروی و کپی اثر دورر که در بالا با الهام از آن کپی شده است . اثر هنر نقاشی اروپا در ایران در زمان صفویه - اقتباس از کتاب نگاهی به نگارگری در ایران اثر بازل گری .

۲۱

۲۰- مریم مقدس و ایصابات (الیزابت) محمد زمان ۱۰۸۰ ه.ق.
اقتباس از کتاب نگاهی به نگارگری در ایران - نوشته بازل گری

شکل ۲۳
۲۱، ۲۲، ۲۳- خمه نظامی: محمد زمان ۱۰۸۶ ه.ق. اقتباس

از کتاب نگاهی به نگارگری در ایران نوشته بازل گری

۲۲

گورنیکای - پیکاسورنگ روغن - نمایانگر ادامه کاربرد تکنیک و روش رنگ روغن تا امروز

طاقچه بلند با دور
ساده هفت اوپنج

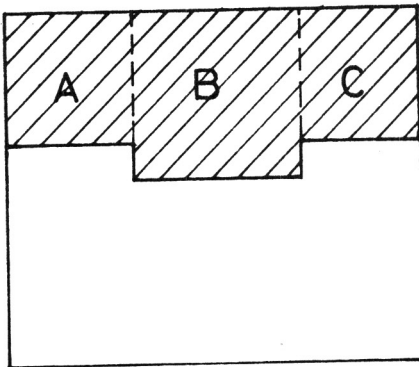
نما بصورت طاقچه بلند
با کلیل تزئینی

تزیینات نقاشی دیواری تصویری با لباسهای ایرانی- هندی- و فرهنگی - منزل سوکیاس ایوان شمالی قسمت شرقی

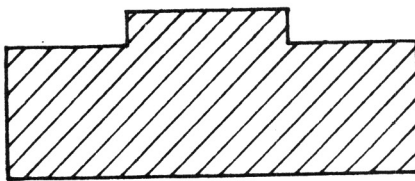
آثار نقاشی دیواری سطوح گچی توسط استاد نقاش انجام می‌شد. نکاتی که ذکر خواهد شد خصوصیات و تحلیل هنری مختصری است در مورد نقاشیهای دیواری مذکور، باشد که پویندگان راه هنر و مرمت از این نکات هر چند مختصر و ناچیز که در حد توانائی حقیر بوده استفاده نمایند.

۱- کادر این نقاشی بشکل مستطیلی که یکی از درازای آن بازو به قائمه پیش آمده مثل شکل A و این شکل از همان تقسیم بندی که در مقاله قبلی (مجله اثر شماره ۲، ۳، ۴) در قسمت تحلیل هنری آن گروه نقاشی ها شرح داده شد. از ترکیب فضاهای $A+B+C$ بوجود آمده است که البته قسمت پیش آمدگی بطرف بالا قرار دارد

شکل B

شکل A

شکل B

۲- برای اولین بار در نقاشی دیواری از سایه روشن یا به تعبیری ایجاد حجم و بعد سوم از این روش استفاده شده است.
 ۳- جهت تابش نور برای ایجاد این سایه روشن ها جهت تابش طبیعی نور بوده و از پنجره هائی است که در فضای معماری بکار برده شده است. و این یکی از مهمترین عواملی است که تبحر و شناخت استادان زمان صفوی را میرساند و این تابش نور همه افراد تابلو را بیک نسبت در بر می گیرد.

ارمنی ساخته شده است. اکنون همانگونه که قبلاً اشاره شد هدف اصلی ما تحلیل و بررسی روش کار در این نوع نقاشی ها است تا پس از بررسی ضعف های تکنیکی در صدد رفع آن برآئیم و در مرمت و حفاظت این آثار با دید علمی و دقیق مداخله نمائیم و موقعی که تحلیل هنری نیز میان می آید نیز سعی شده اولاً "مختصر باشد و در ثانی طوری باشد که آنهم دید مرمت گر را وسیع تر و کلیه تغییرات و تحولات هنری که در رابطه با تکنیک و نوآوریهای از این قبیل باشد مطرح گردد.

در اینجا بحث اصلی رابری نقاشی های تصویری رنگ روغنی با سبک و شیوه ایرانی که در بالا ذکر شد قرار داده بدلیل اینکه:
 ۱- این تابلوها هم از نظر روش کار وهم از نظر شیوه و سبک در نوع خود بی نظیر بوده و یکی از بزرگترین آثار هنری ایرانی زمان صفویه می باشد که اثری منحصر بفرد بوده و مانند آن دیده نشده است.

۲- از نظر استحفاظی لایه های رنگ در وضع بسیار خوبی قرار دارد و پس از حدود چهار قرن کمتر تغییر و تحول شیمیائی و فیزیکی در لایه های رنگ آن بوجود نیامده است. (۱۲)

۳- اولین نمونه های نقاشی دیواری رنگ روغنی بمعنا و مفهوم اصلی نقاشی تصویری بوده که توسط پکا استاد ایرانی ساخته شده، و در آن بعد سوم که همان حجم است بوسیله سایه روشن (دخالته نور در تابلو) و نشان دادن دور و نزدیک (پرسپکتیو) رعایت گردیده است.

۴- با وجود اینکه در این تابلوها نوساناتی از تاثیرات هنرهای خارجی بچشم می خورد ولی استاد ایرانی ثابت کرده است که پس از گرفتن مصالح و روش آنرا بمیل خود دگرگون نموده و بآن کاملاً "روح و شیوه و سبک ایرانی می دهد".

قبل از شروع به تشریح مراحل مختلف تکنیکی و اصول روش بکار برده شده در این تابلوها مختصری در مورد ترکیب بندی این نقاشی ها و تقسیم بندی فضاهای آن متذکر می شویم که جهت خلق

است که بر خط برتری پیدا کرده همراه با سایه روشن‌ها که حجم‌ها و حرکات و نفرات را مشخص می‌کند (۱۳).

۱۱- نفرات ترکیب‌بندی این تابلوها (تابلوهای بزم) روی دایره‌ای که خود به پرسپکتیو رفته و حالت بیضی را بخود گرفته است قرار دارند و این خود یک نرمش به ترکیب‌بندی تابلو داده و خشکی کادر در برگزیده را کم می‌کند .

۱۲- مجلس در یک فضای بسته داخل اطاق بوده و گاه منظره با پنجره‌ای به بیرون دارد، البته این موضوع در اغلب تابلوهای روغنی بخصوص تابلوهایی که توسط استادان اروپائی کار شده دیده می‌شود .

۱۳- نقاش با تکیه به سنت های نقاشی در ایران حداکثر کوشش خود را نموده که از روش طبیعت‌گرائی استفاده نماید (Naturalismo) و تابع قوانین طبیعت از نظر تابش نور و غیره باشد ولی ارزش‌های سمبلیک نیز در تابلوهای مذکور جای خود را دارد. پس می‌توان گفت که شیوه بکار گرفته شده یک نوع حالت طبیعت‌گرائی سمبلیک می‌باشد .

۱۴- اعتقاد و ایمان به ارزش‌های ملی و سنتی و طبقات و توجه به نژاد ایرانی از دیگر مواردی است که در این تابلوها بخوبی مشاهده می‌گردد .

۱۵- رنگهای بکار برده شده عبارتند از : آبی مسی یا آبی زنگار ، سبز سیلو ، زرد حنائی ، طلا و نقره (۱۴) ، مشکی قرمز سرنجی ، سفید و بنفش

۱۶- بطور کلی این نقاشی‌ها برای اولین بار معنا و مفهوم نقاشی واقعی را بخود گرفته و هم دارای ارزش‌های تصویری نقاشی بوده و هم دارای ارزش‌های تزئینی و الا که البته مورد اول در این گروه نقاشی‌ها به گروه دوم مزیت دارد .

۱۷- پس از بررسی و مطالعه یکایک تصاویر بدین نتیجه رسیدیم که چهره‌ها اغلب ^۲—رخ و اغلب شبیه بهم و بعضی با ریش و سبیل و یا تزئین‌عمامه از هم جدا می‌شوند (۱۵). چشم‌ها

۴- در این قبیل تابلوها یک نوع پرسپکتیو حجمی رعایت شده است از اینرو در تابلو طبقات و سطوح مختلف رنگی پرسپکتیوی دیده می‌شوند .

۵- موضوع‌های انتخاب شده یا با اصطلاح سوزنه انتخابی برای آفرینش این نقاشی‌ها در رابطه با کاربرد اصلی بنا بوده و اغلب عبارت از مجالس رزم و بزم آن زمان می‌باشد .

۶- طبقات خواص و عوام در این تابلوها کاملاً مشخص گردیده و حتی شخص برگزارکننده جشن در تابلو بزرگتر از سایر اشخاص ساخته شده و در وسط تابلو با رنگهای ویژه‌ای مشخص‌تر گردیده است. آرایش‌ها و تزئینات و کاربرد رنگهای گرانقیمت، طلا نقره همه و همه حکایت از این مطلب می‌نماید .

۷- در این تابلوها سکون و آرامشی که عبارت از ترس و وحشت از قدرت برگزارکننده جشن می‌باشد حکمفرما است و فقط پهبائی و حرکت در قسمت جلوی تابلو وجود دارد که رامشگران در حال رقص می‌باشند .

۸- با رسم محور عمودی تابلو تقریباً "یک قرینگی و هم‌وزنی از نظر نفرات در تابلو مشاهده می‌گردد بدین ترتیب که نفرات سمت راست معادل و برابر نفرات سمت چپ می‌باشند و این موضوع در رنگ‌آمیزی نیز رعایت شده (البته الحاقات و تعمیراتی نیز بعداً" انجام گرفته که از نحوه سایه روشن آنها و اندازه‌شان بخوبی هویدا می‌باشند .

۹- یکنواختی و هم‌آهنگی در رنگها از دیگر عواملی است که با کمال دقت و مهارت کار شده بجز در مورد شخصیت اول تابلو سایر رنگها از شدت رنگی برابر برخوردار می‌باشد . البته گاه اشخاص معینی با رنگهایی خاص ، مشخص و نمایان گردیده‌اند. ضمناً "شفافیت رنگها و پاکی آنها از مطالبی است که خاص این نوع نقاشی می‌باشد .

۱۰- برخلاف نقاشی‌های تصویری که در مقاله قبل از آن یاد شد که خط بود که حرکت‌ها و نرمش‌ها را مشخص می‌کرد در اینجا رنگ

و ابروها و لبها اغلب شبیه بهم بوده و همه از یک حالت روانی برخوردار هستند .

۱۸- با وجودیکه در این نوع نقاشی ها اصالت خاص هنر ایرانی مشاهده می شود ولی نوساناتی از هنر نقاشی تصویری هند در این تابلوها دیده می شود . البته موضوع پرسپکتیو سایه روشن و تکنیک و روش رنگ روغن بدلاغلی که قبلا ذکر شد می تواند منشاء اصلی اروپائی داشته باشد ، با این وجود استادان ایرانی پس از اخذ روش بآن یک رنگ و بوی ایرانی داده و این در خصوصیت قوم ایرانی است که گاه روش هائی را گرفته و بعداً " بسلیقه و ذوق خود بآن رنگ و بوی ایرانی می دهد .

۱۹- این نوع نقاشی های تصویری از نظر ترکیب بندی کلی بسیار سنگین بوده و تعداد نفرات بر فضای در برگیرنده سنگینی می کند البته تابلو جنگ از این امر مستثنی می باشند و این موضوع در مورد نقاشی های نشان دهنده مجالس صدق می نماید .

۲۰- غیر از روابط نور که از پنجره ها از طبیعت بیرون (رابطه نور معماری و تابلوها) جهت ایجاد سایه روشن ها استفاده شده رابطه دیگری بین این نقاشی ها و سازه اصلی و بنا و یا باصطلاح معماری در برگیرنده این تابلوها دیده نمی شود و این نقاشی ها مانند تابلوهای روی پارچه که روی دیوار چسبانیده باشند نمایان هستند .

۲۱- تابلو دارای ارزش های تاریخی-سیاسی فراوان بوده چه خود مجلس بیان کننده واقعه مهم تاریخی و شخصیت ها و افراد مهم مملکت ایران و هندو غیره را نشان می دهد . ضمناً " خود اثر هنری نیز بمرور زمان دارای ارزش های تاریخی ، هنری منحصر بفرد خود شده است .

۲۲- نحوه ساخت و سازها و ریزه کاریها و چهره سازیها نشان می دهد که استاد نقاش سعی وافر و دقت لازم را جهت آفرینش یکایک تصاویر و لباسها و ریزه کاریها کرده است .

۲۳- چون خاصیت مهم رنگ روغن نرمش پذیری آن در موقع

کارکردن بوده و این روش برمالیدن رنگهاروی هم بوسیله قلم موئی استوار است و بدلیل اینکه مدت زمانی طول می کشد تا بخشکد امکان کار و پرداخت هر چه بیشتر را با استاد نقاش می دهد و این مزیت بزرگی است بر روش آبرنگ که در بحث قبلی ذکر شد . گاهی در این روش از لعاب کاری رنگها و باصطلاح روش شفاف کارکردن آن استفاده شده و بلایه رنگ مورد نظر شفافیت خاصی می داده اند و یا به بیان دیگر بوسیله لعاب نازک شفاف روی رنگ زیرین خاصیت و حالت جالبی را بوجود آورده اند که در تابلوهای مورد نظر بسیار فراوان دیده می شود . و در موقع تمیز کردن این نقاشی با محلولهای شیمیائی مرمت گران عزیز بایستی محتاط و دقیق بوده که این لایه های رنگ بسیار ظریف اصلی حفظ شده و برداشته نشوند . این قبیل ابتکار (لعاب کاری رنگی) یعنی انباشتن رنگهای روحی روی رنگهای جسمی (رنگهای گرم روی سرد و بالعکس) جهت ایجاد شفافیت در رنگها و حالت های جالب دوران قاجاریه بسیار کار شده (آثار نقاشی روی کاشی مربوط به کمال الملک و یا شاگردان او در عمارت شمس العماره تهران از این گروه هستند و از همین روش جهت خلق آنها استفاده شده است .

اشاراتی مختصر در مورد مسائل تکنیکی و خواص

فیزیکی شیمیائی لایه رنگ در نقاشی های رنگ روغن

جهت بررسی و مطالعه خواص رنگ روغن بایستی مطالعات

و تحقیقات راروی دو عنصر مهم تشکیل دهنده لایه رنگ که عبارت

از اول رنگ (ذرات رنگ) و دوم بست یا چسب بکار برده برای

گیرائی لایه رنگ می باشد متمرکز کرد .

قسمت اول می تواند طبیعی (معدنی یا حیوانی یا گیاهی

یا مصنوعی) باشد که البته بیشتر معدنی و یا مصنوعی در نقاشی های

مورد نظر بکار برده شده است و غیر از بعضی رنگها که از املاح

سرب بدست آمده اند بقیه اغلب پایدار بوده و بمرور زمان تغییر

و تحول شیمیائی نداشته اند .

دومی که بست رنگها باشد بعلت ماهیت جسمی آن که از مواد

آلی بوجود آمده در مقابل عوامل مخرب بیشتر حساس بوده و بایستی مطالعات و کوشش‌های زیادی جهت بقای بیشتر و دوام بخشیدن باین ماده و جلوگیری از پوسیدگی و خرابی هر چه بیشتر متمرکز شود.

مواد آلی بیشتر در معرض پوسیدگی در اثر اشعه ماوراءبنفش و رطوبت بوده و ضمناً "هجوم میکروبها و قارچ‌ها و نیز عوامل فیزیکی مانند تغییر شدید درجه حرارت روز و شب در مورد نقاشی‌های ایرانی (اصفهان- شیراز و غیره) از دیگر عوامل مخرب می‌باشند. در نقاشی‌های رنگ روغن (لایه رنگ) بست بکار برده شده (روغن) علت اصلی همبستگی و یگانگی و گیرائی لایه رنگ بوده و کوچکترین آسیب و نقصان این ماده اثر مستقیم روی کلیه لایه رنگ در تمام سطح نقاشی دارد بدلیل آنکه بست مذکور در کلیه سطوح همراه با رنگ‌ها بکار برده شده است. ولی نقصان بوجود آمده از ذرات رنگ دارای زیانها و خرابیهای موضعی می‌باشند. خواص و تغییرات شیمیائی و فیزیکی هر یک از رنگها و نیز بست‌ها و میل ترکیبی آنها باید دیگر در آینده مفصلاً شرح داده خواهد شد.

۱- با روش رنگ روغن می‌توان روی فلزات نظیر مس و مفرغ و شیشه و چوب و پارچه و کاغذ و گچ و غیره کار کرد (البته در بعضی موارد احتیاج به یک لایه تدارکاتی (بطانه) قبل از نقاشی می‌باشد (۱۶).

۲- لایه رنگ در نقاشی‌های رنگ روغنی (بست روغنی + ذرات رنگ) در موقع کار کاملاً "غیر محلول در آب (غیرپلار) بوده و پس از کار کردن و گذشت چند قرن لایه رنگ میل به محلولیت پیدا کرده و علت اصلی ترکیب تدریجی روغن با اکسیژن هوا می‌باشد. پس در موقع تمیز کردن این قبیل نقاشی بایستی دقت و مراقبت زیاد بعمل آید (۱۷).

۳- لایه رنگ در نقاشی‌های رنگ روغنی پس از خشک شدن و گذشت چندین روز پس از شروع، حالتی خشک و شکننده و ترد

پیدا کرده و آن کک‌شو حالت نرمی را که اول داشته از دست می‌دهد. ۴- روغن بکار برده شده در نقاشی‌های رنگ روغنی ایرانی

احتمالاً "همان روغن بزرگ بوده که در محل تولید می‌شده است (۱۸).

۵- روغن بزرگ مصارف دیگری نیز در کارهای ساختمانی در

قدیم داشته است. ترکیب روغن و آهک و سایر مواد (۱۹) تشکیل یک لایه سخت و غیرقابل نفوذ رطوبت را داده و جهت بطانه دور لوله‌های آب از آن استفاده می‌شده است بعلاوه روی در و پنجره‌های چوبی مشبک و یا گره‌چینی شده جهت جلوگیری از رطوبت استفاده می‌گردیده (بنظر میرسد که در ترکیب روغن و آهک بنیان اسیدهای آلی روغن و آهک تشکیل التات کلسیم که جسمی سخت است را بدهد).

۶- کلیه روغن‌ها بمرور زمان میل بزرودی گزارده نتیجه آنکه

لایه رنگ و نیز بستر زیرین آن تاریکتر از اول شده و این موضوع در بعضی از رنگها تشدید می‌شود. ناخالصی‌های روغن یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده این موضوع می‌باشد. دلیل عملی زرد شدن روغن‌ها هنوز مشخص نیست و این موضوع در حال بررسی و مطالعه می‌باشد (۲۰).

۷- موضوع مهم دیگری که بایستی مورد بحث و مطالعه قرار گیرد

موضوع پلی‌مریزاسیون در روغن‌ها می‌باشد. "اگر نفوذ هوا را قطع کنیم روغن‌ها را می‌توان تا ۲۵۰ درجه سانتی‌گراد حرارت داد بدون اینکه کوچکترین تغییر و تحول شیمیائی انجام پذیرد و یا موقعی که بالاتر از ۲۵۰ و یا بالای ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد رود اغلب روغن‌ها تغییر و تحول شیمیائی پیدا می‌کنند که اساساً "یکی از عوامل پلی‌مریزاسیون می‌باشند در این عمل **iodine** های زیادی فرو ریخته و تبدیل می‌شوند.

برای مثال تعداد زیادی از اتصالاتهای اتلینیک **Ethyleneic**

اشباع شده و این آستر نه بواسطه نفوذ اکسیژن و یا هیدرژن بوده بلکه بعلمت عمل پلی‌مریزاسیون که در اثر حرارت بوده می‌باشد (۲۱). در این موارد غلظت روغن افزوده شده و نرمش و بست دارتر

از نقطه نظر فیزیکی در رابطه با (*Viscosity*)
چسبندگی و روانی روغن اکنون این تفکر پیش آمده است که نظیر
اکسیداسیون (لینوکسین) در اثر پلی‌مریزاسیون مداوم گلیسریدهای
داخل روغن یک جسم سفت و جامد بوجود می‌آید (۲۲).

۸- در موارد طبیعی روغن با هوا (اکسیژن) بمرور زمان
ترکیب می‌شود (*Viscous*) در موقع حرارت عمل پلی‌مریزاسیون
انجام می‌گیرد و مولکولهای روغن کتان تشکیل مولکولهای درازتری
را می‌دهند و این مولکولهای درازتر کم‌تر مورد تغییر و تحول شیمیائی
نظیر زرد شدن و یا شکننده و ترد شدن قرار می‌گیرند این قبیل
روغن‌ها دیرتر خشک شده ولی لایه فیلمی که بارنگ تشکیل می‌دهند
دارای مقاومت بیشتری خواهند بود.

تشکیل اکسیداسیون داده و همین امر است که بمحلولیت روغن‌ها
طی قرون کمک می‌نماید.

۹- مداخله اکسیژن در محیط مناسب و در شرایط مخصوص
روغن شروع به سفت شدن می‌نماید که یک نوع پلی‌مریزاسیون در
حالت عادی بوجود می‌آید شکل

۱۰- نور ماوراء بنفش بطور دائم و مداخله اکسیژن و رطوبت
و غیره شروع به تجزیه و متلاشی نمودن مولکولهای بافت آلی روغن
نموده و سبب پوسیدگی و از دست دادن قدرت هم بستگی اولیه
می‌شود (۲۳).

در خاتمه جهت شناسائی هر چه بهتر عکس العمل روغن و
میل ترکیبی آن در محیط‌های مختلف با آب شکل شماره ۲۳ ملاحظه
گردد. (۲۴)

قسمت **g** شکل تقریبی امولسیون آب و روغن را که با یک وسیله
مکانیکی انجام گرفته نشان داده است.

قسمت **b** شکل تقریبی همان محلول که با یک مخلوط کن
الکتریکی انجام گرفته است را نشان می‌دهد.

قسمت **c** شکل تقریبی اثر یک امولسیون روی روغن که منجر
به محو شدن روغن در وسط می‌شود را نشان می‌دهد.

قسمت **d** شکل تقریبی روغن در یک امولسیون آب دیده
می‌شود.

قسمت **c** شکل تقریبی آب در یک امولسیون روغن دیده
می‌شود.

روش تکنیک نقاشی‌های تصویری رنگ روغنی ایرانی بالا پتدار کاتی قرمز
الف - تهیه و تدارک لایه آستر و روبه که طبق معمول زمان
بوده اکثراً "آستر از کاه گل و روبه از گچ صیقل داده شده تهیه
می‌شد، که قبلاً" در بحث تکنیک‌های نقاشیهای تصویری دیواری
(مینیاتورهای بزرگ شده) تشریح گردید.

ب - اولین کار عملی که توسط استاد نقاش انجام میگرفت
عبارت از بوم نمودن (اشباع کردن سطح گچی مورد نظر جهت
نقاشی با روغن بزرگ پخته شده و با روغنهای گیاهی دیگر موجود
رقیق شده و یا سریشم رقیق شده انجام میگرفته است.

ج - بعد از بوم نمودن سطح گچ در بعضی موارد اقدام بزدن
یک دست رنگ قرمز روی کلیه سطح گچی منظور نموده و این همان
لایه تدارکی قرمز است که در بعضی از نقاشیهای تصویری رنگ
روغنی دیواری زمان صفویه که لایه‌های رنگ روغنی آن ریخته شده
هوبدا مییابد (تابلوهای مجالس بزم در کاخ چهلستون وغیره)
بست این رنگ نیز با احتمال زیاد همان روغن گیاهی که قبلاً" پخته
و تهیه شده بوده است مییابد.

د- اقدام به پیاده کردن طرحی که قبلاً" مورد مطالعه قرار
گرفته بود نموده و تابلو را کامل مینمودند عملیاتی که جهت ایجاد
طرح تدارکی مینمودند عبارتند از تهیه طرح روی کاغذ یا پوست،
سمبه نمودن یا سوراخ سوراخ نمودن آن، گرده نمودن روی دیوار
قرص نمودن گرده مذکور بوسیله قلم موی یا باصطلاح قلم گیری ته
رنگی. ضمناً" در طرحی که تهیه میشد ابتدا جاهای افراد از نظر
منصب و مقام در نظر گرفته میشده است.

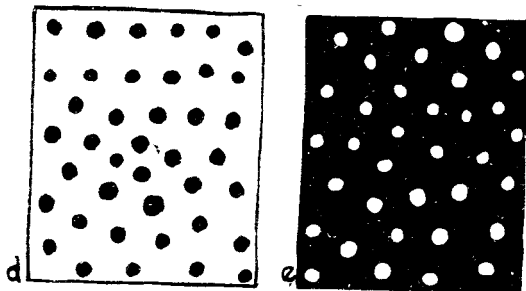
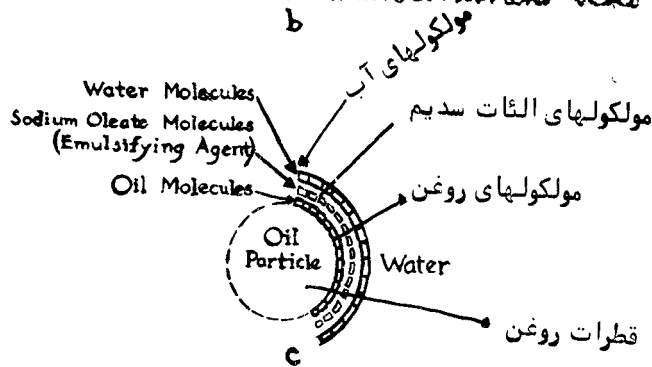
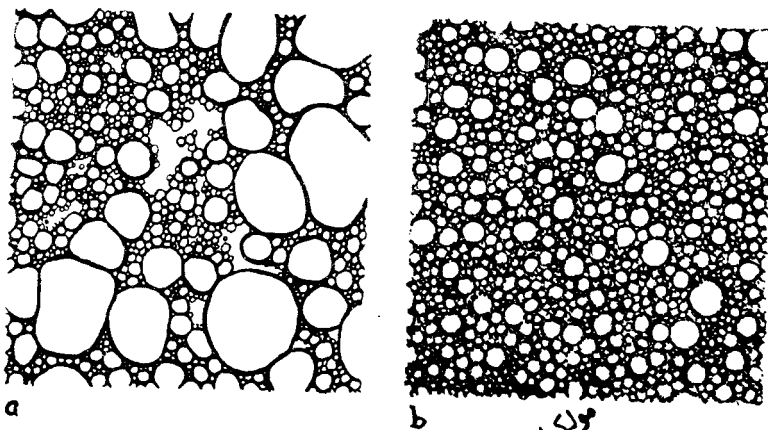
ه- تهیه لایه چینی در جاهای مورد نظر و چسبانیدن طلاکه
تکنیک و روش مخصوص آن در آینده تشریح خواهد شد بعضی مواقع

از اتمام ریزه کاریها، نقاشی را چند روزی بحالت آزادرها میگردند که لایه رنگ خشک شود.

ز- بعد از خشک شدن نسبی لایه رنگ نقاشی اقدام به زدن یک لایه روغن حفاظتی که قبلاً "تهیه شده روی تابلو مینمودند.

از طلا برای تزئینات لباس و جامه سازیها نیز استفاده میشده که این عمل بعد از انداختن رنگ جامه و لباسها بطریقه روغنی انجام میگرفته است.

و- اقدام به رنگ آمیزی و جامه سازیها نموده و درخاتمه چهره سازیها و دست و پاها را رنگ آمیزی و پرداخت نموده، بعد

امولسیون آب روغن در مراحل مختلف

زیرنویس

- ۱- امدادهای غیبی در زندگی بشر بضمیمه چهار مقاله دیگر ص ۱۸۳ استاد شهید مطهری
- ۲- کتاب جینوپیا و قسمت رنگ روغن (Gino-Piva) Manuale Pratico Tecnica di Pittorica
- ۳- کتاب مواد برای نقاشی: ص ۴۲ By Painting Materials - A short encyclopaedia . Rutherford.J. Gettens and George L. Stout

۴- بجاست یادآوری گردد که تزئینات نقاشی تصویری شهر سوخته مربوط بزمان اشکانیان؟ و نیز نقاشیهای بیشابور مربوط بزمان ساسانیان؟ و تزئینات نقاشی مسجد جامع نائین روی دیوار خشتی در قسمت جنوبی (مجاور محراب) مربوط به صدر اسلام و نیز نقاشیهای داخل بنای سنگ بست در نزدیکی مشهد مقدس مربوط بزمان غزنویان و نقاشیهای مسجد جامع بسطام قسمت قدیمی مربوط بزمان سلجوقیان و همچنین تزئینات نقاشی مسجد جامع ساوه قسمت قدیمی مربوط به همین دوره نقاشیهای مسجد گنبد آزادان و نیز نقاشیهای مسجد شیخ احمد جام در تربت جام مربوط بزمان ایلخانیان و نقاشیهای مدرسه دو در مشهد و نیز نقاشیهای بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی قسمت گنبد اله اله و نقاشیهای بقعه شهسپهان و بقعه شیخ ابو مسعود و درب امام در اصفهان مربوط بزمان تیموریان همه و همه حکایت از کاربرد آبرنگ لطیف روی گچ می کند .

۵- ساخت و سازه‌ها که احتیاج به وقت و نیز صرف چندین لایه رنگ روییم و نیز نشان دادن فضاها و بعدی و نماهای معماری با پرسپکتیو و در نظر گرفتن نور در رنگ و نقاشی احتیاج به مطالعه زیاد برای نقاشی دارد با روش رنگ روغن بیشتر مشخص بوده تا با سایر روش‌های معمولی نقاشی

۶- برای این منظور تابلوهای رنگ روغنی بزرگ در اصفهان ، چهلستون که روش و طریقه آفرینش و ساختن آن در این مقاله مورد نظر است مطالعه و مشاهده گردد در شماره ۱ " مجله اثر " چند عکس از این نوع نقاشی‌ها ارائه داده شده است .
۷- جوونی وان آیک که به جوونی بروگیش معروف است در سال ۱۳۸۶ در لیجی متولد شده و فوت او در سال ۱۴۴۰ میلادی می باشد .

۸- Painting Materials By Rutterfor. J. George. I. Stout

۹- جوتو یکی از نقاشان بزرگ ایتالیا (از فلورانس) در سال ۱۲۷۶ میلادی در یکی از دهات نزدیک فلورانس متولد شده و در سال ۱۳۳۶ میلادی پس از شصت سال عمر در گذشت (رجوع شود به کتاب جینو پیوا ص ۴۵۷)
۱۰- کلیه دگرگونی‌ها و خرابی‌ها در اثر ضعف‌های معماری که در اثر زلزله و غیره بوجود آمده از قبیل ترکها و طبله شدن تیغه‌های آجری زیر بستر نقاشی و با مداخلات انسانی بی مورد و بیجا بوده از جمله تعمیرات غیر علمی و دادن روغن‌ها و چسب‌های حیوانی ناخالص روی این نقاشی‌ها برای هم آهنگ کردن تعمیرات رنگی بعدی بوده است .
در سال ۴۳ که مشغول برداشتن این لایه‌های اضافی از روی رنگهای اصلی بوسیله محلولهای شیمیایی فرار شده رنگهای اصلی با همان شفافیت و پاکی و محکمی که در اصل کار کرده بودند مشخص و هویدا گردید .

۱۱- بجاست در اینجا مقایسه مکتب فلورانس در زمان رنسانس و مکتب ونیز را بمیان آورد که اولی خط است که حرکات و نفرات را مشخص می کند (مکتب ونیز) رنگ است و سایه روشن‌ها و شروع از رنگی و محو شدن برنگ دیگر است که حدود و نفرات و دیگر عناصر تابلو را مشخص می نماید . از استادان مهم مکتب فلورانس جیوتو - بوتیچلی واز استادان ونیز کرجیو - تیتیان - جورجیون را می توان نام برد .

۱۲- تنها در این نوع نقاشی‌های دیواری است که نقره جهت ساخت و ساز زره‌ها و غیره بکار برده شده است .

۱۳- این شناخت و بررسی در موقع مرمت و تمیزکاری این نقاشی‌ها در سالهای ۴۴-۴۳ انجام پذیرفته است .

۱۴- جهت مشاهده هر یک از روش های مذکور رجوع شود به موزه کلبسای وانگ در اصفهان و نوع نقاشی روغنی روی گچ علاوه بر خانه های قدیمی در جلفاء (منزل سوکیاس - منزل محمد صادق هراتیان) نقاشی های مورد نظر در مقاله نیز از دیگر موارد می باشد .

۱۵- یادآوری می نماید که در این قبیل موارد بایستی شخص مرمت گر لاقط از نظر تئوری فعل و انفعال شیمیائی مذکور را در نظر داشته و با توجه به تئوری حلالهای شیمیائی پاک کننده نقاشیها که در آینده خواهد آمد حلال مورد نظر و صحیح را انتخاب گردد .

۱۶- مصاحبه مرحوم حاج مصورالملکی نقاش معروف اصفهانی در سالهای ۵۱-۵۰ در مورد کارهای تعمیراتی انجام داده در چهلستون و نیز روغن مصرفی بعنوان بست رنگها .

۱۷- این مواد عبارتست از دانه های ریزگانه و یا سبوس برنج و یا لوثی جهت جلوگیری از ترک خوردگی ، ضمناً " راهگشای نفوذ هوا جهت کربناتسیون

۱۸- کتاب *Painting Materials* ص ۴۶ س ۳۸

۱۹- پلی مریزاسیون در شیمی آلی عبارتست از یک ترکیب که از دو مولکول همجنس و یا بیشتر از یک ماده تشکیل شده و تشکیل ماده جدیدی را بدهند با همان فرمول امیر یک اول ولی با وزن مخصوص سنگین تر - عمل پلی مریزاسیون اغلب با تغییر یک حالت فیزیکی به حالتی دیگر انجام می گیرد (مانند تبدیل مایع بجامد) و تشکیل یک انرژی

۲۰- از کتاب *Painting Materials* ص ۴۸ ص ۴۹

۲۱- با استفاده از جزوات مرکز بین المللی مرمت دررم در سال ۷۱ میلادی

۲۲- اقتباس از کتاب *Painting Materials*

۲۳- کتاب زندگانی شاه عباس اول صفوی مجلد پنجم ، تالیف نصراله فلسفی ص ۲۳۷ س ۱۳ چنین آمده است " بگفته یکی از جهانگردان اروپائی زمان شاه عباس صفوی به هنرمندان بیگانه سخت علاقه مند است و آنها را با مواجب های گزاف نزد خود نگاه می دارد از آنجمله نقاشی از مردم فلاندر را که من با خود بایران برده بودم ، گر چه تازه کار بود بخدمت خویش گرفت و برایش سالی هزار سکه طلا یا مزایای دیگر معین کرد . " و در جای دیگر در همین کتاب ص ۲۳۸ س اول ببعد در ادامه همین بحث چنین شرح داده شده است . " عباس صفوی چندتن از ایرانیان را بایتالیا فرستاده است تا از شهرهای ونتسیا (ونیز و میلان) برایش متخصصان و هنرمندان ممتاز بفرستد ، همراه نقاش فلاندری هم که با من بایران آمده بود ، سفیری به هلند روانه کرد تا از آنجا یا از فرانسه برایش استادان نقاش و هنرمندانی که درکار مجسمه سازی و ساختن حوض و فواره و چشمه های مصنوعی و امثال آن زیر دست باشند ، بایران آورند .

۲۴- کتاب تاریخ نقاشی در ایران ص - ۱۶۱