

آماده‌سازی بوم

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود که بتواند :

- ویژگی‌های کاغذهای نگارگری را بیان کند.
- کاغذ بوم را رنگ‌آمیزی کند.
- کاغذ بوم را آماده کند (آهار و مهره).
- انواع بوم‌ها را بشناسد.
- یک نوع بوم بسازد.
- طرح را بر روی بوم منتقل سازد.
- انواع رنگ‌آمیزی در نگارگری را بیان کند.
- براساس راهنمای داده شده، تمرین انجام دهد.

لطیف که دارای سطحی صاف و صیقلی است این امکان را به وجود می‌آورد که قسمت‌های ظریف، مراحل اجرای پرداز، صورت‌سازی و موسازی در نگارگری به راحتی انجام پذیرد.
۳- استحکام و مقاومت: کاغذ باید دارای مقاومت زیاد بوده تا مواد شیمیایی اضافه و عوامل محیطی پس از گذشت زمان بر روی آن تأثیر نگذارد.

نگارگران پس از تهیه و ساخت کاغذ که معمولاً از خمیر کاغذ (سلولز) استفاده می‌شد، آن را با رنگ‌های مختلف (گیاهی) رنگ‌آمیزی و سپس روی آن را با مواد مختلف آهارزده و مهره می‌کردند.

کاغذ در نگارگری: کاغذ توسط هنرمندان و کاغذسازان برای مصارف مختلف مانند خوشنویسی، تذهیب، تشعیر، نگارگری، بوم‌سازی، مقواسازی، ساخته و در اختیار هنرمندان قرار می‌گرفت. کاغذهای ساخته شده برای نگارگری از ظرافت و نرمی خاصی برخوردار بوده و می‌باشد دارای ویژگی‌های زیر باشد :

- ۱- قابلیت رنگ‌پذیری: این ویژگی باعث می‌شود تا انواع رنگ‌ها، جلوه خود را روی کاغذ از دست ندهد و رنگ‌ها در کاغذ جذب و یا پخش نشوند.
- ۲- بافت نرم و لطیف: استفاده از کاغذ با بافت نرم و

مطالعه‌ی آزاد

ساخت کاغذ

مقداری قطعات پنبه و پارچه را جمع آوری کرده پس از جوشاندن به صورتی به هم بکوبید تا به صورت خمیر مایه درآید. با استفاده از پارچه نازک یا توری مخصوص چاپ سیلک، یک توری درست کنید. سپس تشتی آماده کرده و به خمیر کاغذ مقدار کمی نشاسته با صمع اضافه کنید، آنگاه توری را داخل تشت پهن کنید. حال خمیر را روی توری ریخته صبر کنید که خمیر تهشین گردد. توری را با خمیر کاغذ از داخل تشت برداشته و بر روی قالب یا محل سختی مانند چوب و سنگ که روی آن یک تکه پارچه یا نمد گذاشته اید برگردانید. سپس توری را از خمیر جدا کنید. آنگاه پارچه یا نمدی روی خمیر کاغذ قرار دهید. اکنون آن را محکم فشار دهید تا هم رطوبت خمیر گرفته شود و هم کاغذ نازک شود و بافت نرمی پیدا کند. اگر این کار را چند بار تکرار کنید ورقه‌های کاغذ روی هم دیگر فشرده شده و چند لایه کاغذ به دست خواهد آورد (تصویر ۱ تا ۳).

تصویر ۲

تصویر ۱

تصویر ۳

رنگ آمیزی کاغذ

برای رنگ آمیزی کاغذ معمولاً از سه روش با مواد مختلف استفاده می شود. در روش اول مقداری از رنگ هنگام ساخت خمیر کاغذ به آن اضافه می شود. در روش دوم پوشاندن سطح کاغذ با استفاده از قلم مو یا اسفنج آغشته به رنگ، کاغذ رنگ آمیزی می شود. روش سوم عبارتست از غوطه ور شدن کاغذ در مایع رنگی که اغلب از مواد رنگزای گیاهی مانند چای، پوست پیاز، پوست گردو، حنا و ... استفاده می شود.

برای رنگ آمیزی کاغذ با گیاهان رنگزا ابتدا مقداری از آن مواد را تمیز کرده و با آب حرارت می دهیم. هنگامی که محلول کاملاً رنگی شد آن را از صافی عبور داده و در محلی به دور از گرد و غبار قرار می دهیم تا سرد شود. از این محلول برای رنگ آمیزی کاغذ به هر سه شیوه می توان استفاده کرد. تیرگی و روشنی رنگ کاغذ بستگی به غلظت و تیرگی محلول رنگی به دست آمده دارد. رایج ترین روش رنگ آمیزی کاغذ، روش غوطه وری است. در این روش ظرفی مسطح و لبه دار مناسب با اندازه کاغذ انتخاب نموده و محلول رنگی رقیق شده را در آن می ریزیم. سپس کاغذ را به آرامی در آن به گونه ای غوطه ور می کنیم تا مایع رنگی همه سطح آن را پوشاند. هر چه مدت زمان باقی ماندن کاغذ در محلول بیشتر باشد، رنگ آن تیره تر خواهد شد.

پس از خارج ساختن کاغذها آن ها را بر روی پارچه تمیزی پهنه می کنیم تا خشک شود.

برای صاف شدن کاغذ می توان پس از نیمه خشک شدن، آن را ما بین دو کاغذ سفید قرار داده و اتو کرد.

تمرین ۱: با استفاده از مواد رنگزای گیاهی اطراف خود به روش غوطه وری، چند کاغذ را به رنگ های مختلف رنگ آمیزی کنید.

تمرین ۲: با استفاده از پوست پیاز کاغذها را در ۵ رنگ، رنگ آمیزی کنید.

تمرین ۳: با استفاده از ترکیب دو ماده رنگزای گیاهی کاغذها را به رنگ های جدیدی، رنگ آمیزی کنید.

جدول مواد رنگزا و رنگ آن ها

رنگ به دست آمده	ماده رنگزا	ردیف
زرد	زرشک	۱
حاکستری	تمشک	۲
زرد نارنجی	گل همیشه بهار	۳
ارغوانی	شاهوت	۴
قرمز	گاو زبان	۵
قرمز	روناس	۶
قرمز	گل خطمی	۷
زرد تا قهوه ای	برگ چنار	۸
سبز	نی	۹
قرمز حاکستری	سماق کوهی	۱۰
حاکستری سیر - قهوه ای	پوست گردو	۱۱
زرد لیمویی	اسپرک	۱۲
قهوه ای	چغندر	۱۳
بنفس ارغوانی	کشمکش سیاه	۱۴
بنفس ارغوانی	کشمکش قرمز	۱۵
ارغوانی	آلوجه	۱۶
نارنجی - قهوه ای	پیاز	۱۷
زرد نارنجی	زعفران	۱۸
زرد	گل آفتاب گردان	۱۹
سبز زرد	تبنا کو	۲۰
زرد لیمویی	شب بو	۲۱
زرد کدر	پوست پسته	۲۲
زرد	زرد چوبه	۲۳
قهوه ای	چای	۲۴
زرد	برگ مو	۲۵

با روش رنگ کردن کاغذ آشنا شدید. حال سعی کنید خود دست به تجربه بزنید و از مواد رنگ دار دیگر مانند پوست انار، زعفران، گل گاو زبان، پوست پرتقال، رناس، بادمجان، کلم بنفس، شاهوت و ... به آزمایش هایی بپردازید تا رنگ های جدید و دلخواه خود را بدست آورید.

شفاف و یک دست نشاسته آماده شود. سپس به وسیله تکه‌ای پارچه یک روی کاغذها را به محلول آغشته می‌کنیم. برای خشک شدن، این کاغذها را در سایه قرار می‌دهیم. می‌توان کاغذهای آهاردار را پس از نیمه خشک شدن، به وسیله اتو و با حرارت بسیار کم می‌توان تکه پارچه تمیز اتو کرد. آهار زدن با نشاسته جزء معمول‌ترین نوع آهار است.

مهره زدن

مهره زدن روشی است که در آن برجستگی‌های کاغذ را صاف و بافت کاغذ با آن یک‌نواخت و صیقلی می‌شود تا قابلیت اجرای جزیبات ریز نگارگری را پیدا کند. این عمل را معمولاً پس از آهار زدن انجام می‌دهند. برای مهره زدن می‌توان از سنگ‌های عقیق و یشم یا صدف و سنگ مهره که سطحی کاملاً صاف و صیقلی دارند استفاده کرد* (تصویر ۱-۳).

هنگام مهره کردن سطح زیر کاغذ، باید کاملاً صاف و بدون برجستگی یا فرورفتگی و با استحکام مناسب باشد. برای این کار می‌توانید از شیشه استفاده کنید. کاغذ را روی شیشه قرار دهید و با سنگ مهره‌ی صاف از یک جهت و با فشاری یک‌نواخت شروع به مهره زدن کاغذ کنید. اگر کاغذ را در نور نگاه کنید، قسمت‌های براق، مهره شده و قسمت‌های مات، مهره نشده است. برای مهره کردن کاغذ به صورت مات می‌توان از یک کاغذ نازک (پوستی) هنگام مهره کردن استفاده کرد (تصویر ۱-۳).

آهار زدن کاغذ

کاغذهایی که رنگ آمیزی شده‌اند معمولاً دارای سطحی ناصاف بوده و برای قلم‌گیری مناسب نیستند. از این‌رو نگارگران برای برطرف کردن آن کاغذ را با مواد لعابدار، آهار داده و سپس مهره می‌کنند. این عمل باعث می‌شود تا بافت روی کاغذ صاف و هموار و حفاظت مناسبی برای کاغذ ایجاد شود. از موادی که قابلیت آهارزنانی بر روی کاغذ را دارند می‌توان به گل خط‌نمایی، شیره‌ی گندم، نشاسته، لعب برقج، صمع عربی، اسپر زه، شبليه، عسل، سریشم و ... اشاره کرد، برای آشنایی بیشتر به شرح چند نمونه می‌بردازیم.

۱—آهار گل خط‌نمایی: مقداری گل خط‌نمایی را به مدت یک روز یا بیش‌تر خیسانده و سپس آن را حرارت داده تا لعب بیاندازد. حال کاغذهای رنگ شده را به وسیله قلم مو یا یک تکه پارچه یک طرف آن را آغشته می‌کنیم.

باید دقیق داشت که غلظت مایع آهار مناسب و یک دست باشد تا در حین کار اشکالی به وجود نیاید.

۲—آهار با شیره گندم: مقداری گندم را در آب ریخته به اندازه کافی می‌جوشانیم تا شیره گندم نمایان شود. سپس شیره مذبور را با قلم مو و یک‌نواخت بر روی سطح کاغذ پخش می‌کنیم. در پایان کاغذ را خشک کرده، مورد استفاده قرار می‌دهیم.

۳—آهار نشاسته: مقداری نشاسته پودر شده را در آب سرد حل کرده و بر روی حرارت ملایم مرتب هم می‌زنیم. تا محلول

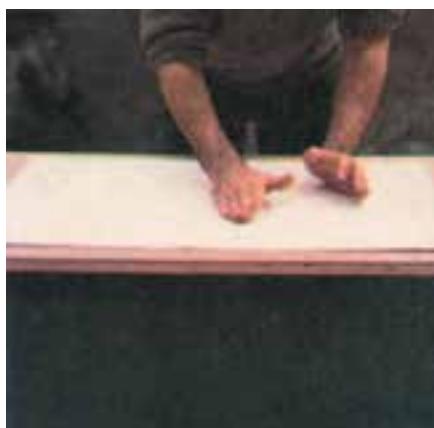

تصویر ۱-۳— انواع مهره

* برای مهره کردن می‌توان از شیشه‌های صیقلی کروی شکل و توپر نیز استفاده کرد.

پارچه‌ای و مرقس استفاده کرد.

بوم ساده: برای ساختن بوم ساده یک قطعه فیبر به اندازه دلخواه بریده و سپس با سمباده نرم سطح روی آن را کمی سمباده می‌کشیم. پس از آن محلولی با غلطی متوسط از چسب چوب یا چسب‌های مناسب دیگر آماده کرده و سطح روی فیبر و پشت کاغذ را بهوسیله یک قطعه پارچه نرم به چسب آخسته می‌کنیم. هنگام چسباندن کاغذ روی فیبر باید توجه داشت تا کاغذ چین و چروک پیدا نکند. برای این کار باید دست‌ها را از وسط کاغذ به سمت طرفین آن با فشار حرکت دهیم (تصویر ۲-۳).

ب

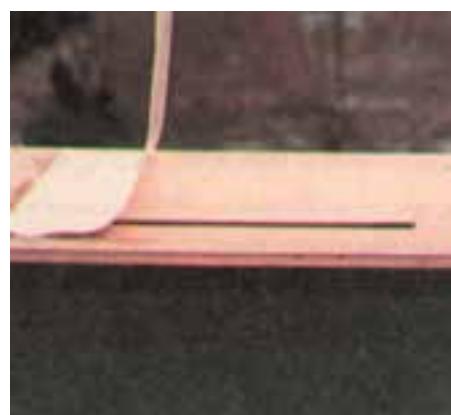
تمرین ۱: کاغذهای رنگ شده خود را بهوسیله‌ی نشاسته آهارزده و مهره بکشید.

تمرین ۲: کاغذهای رنگ شده خود را بهوسیله‌ی ماده‌ای به غیر از نشاسته آهارزده و مهره بکشید.

بوم‌سازی

متناسب با هر یک از شیوه‌ها و روش‌های گوناگون اجرای نگارگری، کاغذ را رنگ آمیزی و آهار و مهره می‌کردند که به آن «بوم‌کردن» یا بوم‌سازی می‌گویند.

برای این کار می‌توان از بوم‌های ساده، دودی، ابر و باد،

الف

د

ج

تصویر ۲-۳- مرحله بوم‌سازی

در صورتی که قبل از کاغذ رنگ و آهار و مهره نشده باشد در این مرحله می‌توان این عملیات را برروی آن انجام داد.

تمرین ۱: با یک کاغذ به قطعه A که قبل از رنگ آمیزی و آهار و مهره کرده‌اید بوم ساده بسازید.

برای اطمینان از چسبیدن کاغذ روی فیبر، آن را در محلی ثابت و صاف قرار داده مقداری کتاب یا وسایل صاف و سنگین دیگر روی آن گذاشته تا هنگام خشک شدن تاب برندارد. پس از این مرحله کاغذهای اضافه کنار فیبر را بریده و صاف می‌کنیم.

خشک شدن آن می توانیم دو بوم تیره و روشن از آن تهیه کنیم. برای بوم تیره بلا فاصله پس از خشک شدن سطح آن را دوباره آغشته به روغن می کنیم. و برای تهیه ای بوم روشن پس از خشک شدن با یک دستمال مرطوب سطح دوده زده را تمیز کرده تا دوده های اضافه پاک شود. آخرین مرحله، چربی زدایی است که آغشته به آب و سریشم است و یا قطعه ای از سیب زمینی برش خورده بر سطح کاغذ کشیده تا چربی آن گرفته شود. اما در گذشته بیشتر برای زمینه های قلمدان و قاب آینه و کارهای لاکی از این شیوه استفاده می کردند (تصویر ۳-۳).

تصویر ۳-۳- روشن ساخت بوم دودی

یک شانه (در صورت تمایل به ابر و باد شانه ای) رنگ ها را درهم مخلوط کرده تا ترکیب لازم را ایجاد نماید. حال دو طرف کاغذ را گرفته و از وسط آن را روی نشاسته گذاشته تا نقش ایجاد شده روی کاغذ بنشینند. پس از برداشتن کاغذ از روی سطح نشاسته، خشک شدن و صاف کردن، آن را مهره کرده و بوم سازی می کنیم (تصویر ۴-۴).

بوم دودی: پس از آماده کردن بوم ساده روی سطح بوم را به وسیله روغن جلا یا کمان می پوشانیم، سپس یک بی سوز یا یک چراغ گردسوز که در آن روغن و یا گازوئیل یا نفت ریخته باشیم آماده می کنیم. زمانی که روغن به نهایت چسبندگی خود رسید چراغ را روشن کرده و شعله آن را زیاد می کنیم تا دود کند. آن گاه در محیطی که باد جریان نداشته باشد بوم را روی دود چراغ گرفته و حرکت می دهیم تا دود به شکل های مختلف بر سطح بوم بچسبد.

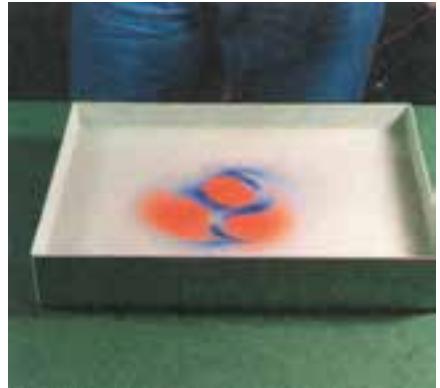
می توانید قبل از روغن زدن کاغذ، بوم خود را به دلخواه رنگ کرده و آنگاه دوده کنید. زمینه کار پس از دوده زدن بسیار خوش رنگ و زیبا خواهد شد. پس از پایان مرحله دوده زدن و

تمرین ۱: یک بوم دودی تیره به اندازه A_3 بسازید.
تمرین ۲: یک بوم دودی روشن به اندازه A_4 بسازید.
بوم ابر و باد: برای ساخت این بوم قبل از بوم سازی باید کاغذ را به شیوه ای ابر و باد رنگ آمیزی کرد. نشاسته را همانند تهیه ای آهار آن آماده می کنیم. پس از خنک شدن در ظرف لبه داری ریخته و با قطره چکان رنگ های روغن رقیق شده با نفت را به روی نشاسته می ریزیم. سپس به وسیله یک قلم مو یا یک تکه چوب و یا

ج

ب

الف

تصویر ۴-۳- روش تهیه بوم ابر و باد

تصویر ۵-۳- تک صورت ، مکتب اصفهان - نگارگری بر روی بوم پارچه‌ای اثر یسائی شاه جانیان

تمرین ۱: پنج نمونه کاغذ ابر و باد با رنگ‌های مختلف سازید.

تمرین ۲: یک بوم ابر و باد در اندازه‌ی A₄ بسازید.
boom parچه‌ای: چهارچوبی به اندازه دلخواه تهیه کرده و آن را با پارچه متقابل نازک، ابریشم یا مشابه آن پوشانید. سپس مقداری چسب صحافی یا چسب چوب مرغوب را رقیق و آن را روی پارچه می‌کشیم. پس از خشک شدن، پارچه را در مقابل نور قرار داده و مطمئن شوید که منافذ پارچه خوب پوشیده شده باشد. پس از خشک شدن مقداری رنگ سفید پلاستیک رقیق را به همراه مقداری رنگ دلخواه گواش مخلوط کرده و روی پارچه بکشید. بعد از خشک شدن مجدداً آن کار را تکرار کنید. وقتی کاملاً خشک شد سطح آن را با سمباده نرم سمباده زده تا زیری رنگ پلاستیک گرفته شود. آن‌گاه از روی چهارچوب جدا کرده و بوم‌سازی می‌کیم (تصویر ۵-۵).

تمرین ۱: یک بوم پارچه‌ای در اندازه‌ی A₄ بسازید.

مطالعه‌ی آزاد

بوم مرقس: مرقس نوعی سنگ معدنی و رنگ آن قهوه‌ای با ذرات طلایی رنگ است. ابتدا سنگ مرقس را کوپیده و خوب نرم می‌کنیم. سپس بوم ساخته شده را که معمولاً به رنگ قرمز یا سبز رنگ آمیزی می‌شود، با روغن کمان یا روغن جلا آغشته می‌کنیم. قبل از خشک شدن کامل آن خاک مرقس را به وسیله یک نمکدان روی سطح کار می‌پاشیم. در هنگام خشک شدن روغن آن را در محفظه شیشه‌ای قرار دهید تا دور از گرد و غبار هوا قرار گیرد.

پس از خشک شدن روغن با استفاده از سمباده نرم روی سطح کار را صاف و صیقلی می‌کنیم و مراحل قبلی را بین سه الی ده مرتبه نسبت به موضوع مورد نظر تکرار کرده تا به نتیجه دلخواه برسیم. در آخرین مرحله سطح بوم مرقس را مجدداً به روغن آغشته کرده و پس از خشک شدن واشور می‌کنیم.

مطالعه‌ی آزاد

ساخت روغن کمان

مقداری سندروس تهیه کرده و آن را در اندازه قطعات کوچک خرد کنید. ظرف فلزی مناسب را انتخاب کرده به اندازه‌ی یک سوم آن روغن بزرگ ریخته و روی آتش قرار دهید. برای اینکه روغن بزرگ آتش نگیرد دور ظرف فلزی را با خشت و گل بپوشانید تا آتش مستقیم با کناره‌های آن تماس نداشته باشد، سپس سندروس را به آن اضافه کرده و کنار بروید. به دلیل بوی بد سندروس و خطرات آن معمولاً این کار را در محیط‌های باز انجام می‌دهند. هنگام جوشیدن با تکه چوبی مایع را مرتب هم بزنید. هنگامی که غلظت مناسب بدست آمد، برای امتحان آن قطره‌ای از آن را در آب ریخته اگر منعقد شود، روغن آماده است. پس از آماده شدن، روغن را از صافی عبور داده و در ظرف کوچک ریخته و در آن را محکم بیندید تا در معرض هوا قرار نگیرد، چون روغن کمان به مرور زمان خشک می‌گردد. اگر روغن را برای چسبانیدن طلا استفاده می‌کنید سندروس آن را زیاد کنید و اگر برای برآورده کردن قلمدان استفاده می‌شود باید روغن بزرگ آن زیاد شود. روغن کمان با نفت رقیق می‌گردد و برای سالیان دراز دوام داشته و شکسته نخواهد شد. برای خشک شدن آن در برابر نور مستقیم خورشید ده تا پانزده روز زمان لازم است. برای کوتاه کردن این زمان می‌توان مقداری اسکاتیف یا تینر به روغن اضافه کرد. البته با این کار از استحکام روغن کاسته می‌شود. جنگجویان قدیم برای استحکام کمان خود از ترک خوردگی پوششی از روغن کمان روی کمان می‌زدند و نام‌گذاری این روغن به همین دلیل است. در مدت زمان خشک شدن، روغن کمان باید در محفظه‌ای به دور از گردوغبار قرار گیرد.

روغن کمان مخصوص چسباندن طلا

مراحل انجام یک کار نگارگری

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود که بتواند :

– انواع انتقال طرح بر روی بوم را شرح دهد.

– انتقال طرح روی بوم را انجام دهد.

– قلم‌گیری اولیه را انجام دهد.

– رنگ در نگارگری را توضیح دهد.

– طرح موردنظر را با رنگ‌های روحی رنگ‌آمیزی کند.

– طرح موردنظر را با رنگ‌های جسمی رنگ‌آمیزی کند.

– ساخت و ساز رنگی انجام دهد.

– جدول‌کشی کند.

– براساس راهنمای داده شده تمرین انجام دهد.

تصویر ۱-۴—جوان نشسته (تقلید، از اثر رضا عباسی)، ابوالفضل طاووسی، تهران ۱۳۸۴

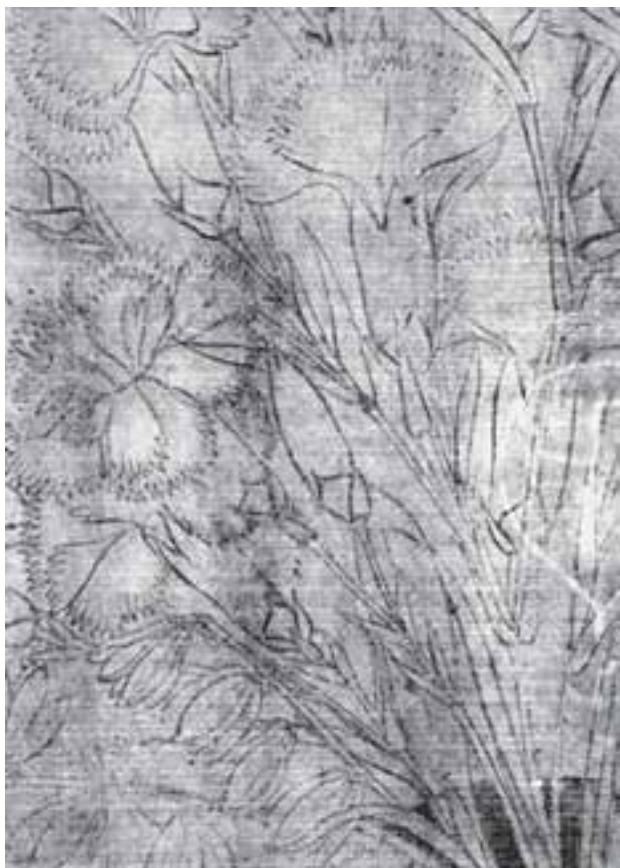
انتقال طرح روی بوم

برای انتقال طرح بر روی بوم می‌توان از دو روش انتقال با کاغذ و گرد زغال استفاده کرد.

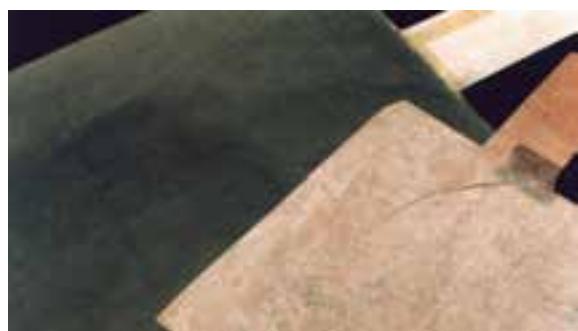
۱— انتقال با کاغذ: یک کاغذ نازک سفید برداشته و با مداد معمولی آن را سیاه کنید، سپس با یک تکه پارچه روی کاغذ سیاه شده را تمیز کنید تا گردهای اضافی مداد گرفته شود. این عمل را چندین بار تکرار کنید. در صورتی که زمینه‌ی بوم تیره باشد می‌توان به جای مداد از پودر سینکا استفاده کرد این روش برای طرحهای بسیار ظریف مورد استفاده قرار می‌گیرد (تصویر ۴-۲).

تمرین ۱: یک طرح ترکیب‌بندی خود را به دلخواه انتخاب کرده و بر یکی از بوم‌های آماده‌ی خود به روش انتقال با کاغذ منتقل نمایید.

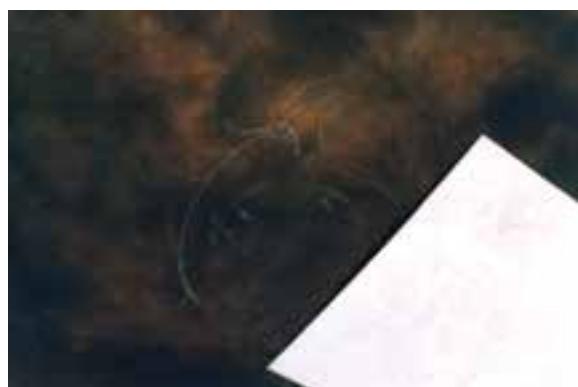
۲— انتقال با گرد زغال: برای استفاده‌ی مکرر از یک طرح و یا اجرای واگیره بر روی بوم یا زمینه‌ی کار (سینی مسی، گچ و ...) از روش گرد زغال استفاده می‌شود. در این روش ابتدا

تصویر ۴-۴— سوراخ کردن طرح جهت گرده زغال

تصویر ۴-۲— انواع کاغذ کپی سفید (پودر سینکا) و سیاه (مداد)

تصویر ۴-۳— انتقال طرح با کاغذ کپی سفید بر روی بوم سیاه

رنگ در نگارگری

رنگ در آثار ایرانیان با پاره‌ای از فنون هنری در طول زمان ترکیب شده است و شاید بتوان گفت که روح عرفانی و الهی نیز بر آن اثر گذاشته باشد. چنان که در ترکیب‌بندی آثارشان رنگ زرد را به صورت مثلث، که نمادی از استقامت و پایداری و نشان تعقل و تفکر است و رنگ قرمز را به صورت مربع، مستطیل، ذوزنقه و ... به کار برده‌اند. رنگ قرمز، قهوه‌ای و نارنجی نشانی از نشاط

و زندگی در چهارچوب زمان است و رنگ آبی، سبز و بنفس و رنگ‌های دیگر را به صورت دایره و حرکت‌های شبیه پیچک، که نشانی از کامل بودن و آزادگی است، در آثار هنری خود ترکیب کرده‌اند. این شیوه رنگ‌آمیزی در آثار هنرمندانی چون کمال الدین بهزاد، سلطان محمد و میرک هروی، نمایان است (تصویر ۴-۵). دو رنگ طلایی و نقره‌ای از زمان مانی و مانویان در آثار هنری ایرانیان راه یافت. هنرمندان با به کارگیری این دو رنگ به آسمان و

تصویر ۴-۵- هشت بهشت امیر خسرو دهلوی، مکتب هرات (تیموری)، مدرسه بهزاد، قرن نهم هجری، موزه توپکاپی استانبول

این نوع رنگ‌ها بدون بوشش است.

رنگ‌گذاری

برای رنگ‌گذاری در نقاشی ایرانی، به کارگیری رنگ‌های تخت و یک‌پارچه، استفاده از خطوط قلم‌گیری مرزهای آن‌ها و به کارگیری رنگ‌های درخشان و ناب از اهمیت فراوانی برخوردار است.

مراحل مختلف اجرای یک اثر نگارگری شامل: انتقال طرح، قلم‌گیری اولیه، رنگ‌گذاری با رنگ‌های جسمی، رنگ‌گذاری با رنگ‌های روحی، و ساخت‌وساز است.

قلم‌گیری اولیه: در این مرحله می‌توان مستقیماً روی طرح منتقل شده رنگ‌گذاری کرد و یا پس از انتقال طرح روی بوم می‌توان با یک رنگ قهوه‌ای خشن و کم رنگ طرح را قلم‌گیری کرده و پس از آن رنگ‌گذاری را انجام داد. قلم‌گیری اولیه برای ثابت‌کردن و مشخص‌تر نمودن طرح انجام می‌شود (تصاویر ۶-۴).

دریا و آب جان تازه‌ای در اثر خود بخشیده‌اند تا با آزاد ساختن نور، روح الهی نگارگری ایرانی را به اثبات برسانند.

به طور کلی در نگارگری ایران دو نوع رنگ جسمی و روحی کاربرد دارد. رنگ جسمی و مات برای زیرسازی و رنگ‌آمیزی لباس و زمینه کار و رنگ روحی و شفاف برای ساخت و ساز، قلم‌گیری و پرداز استفاده می‌شود.

رنگ جسمی: برای ساختن رنگ‌های جسمی از رنگ‌های معدنی مانند سنگ لاجورد، سنگرف، زنگار، اخرا و... استفاده می‌کنند. ولی امروزه از رنگ‌های آماده‌ی گواش استفاده می‌شود. ویژگی خاص این نوع رنگ‌ها به دلیل غلظت زیاد، پوشانندگی است.

رنگ روحی: برای ساختن رنگ روحی از رنگدانه‌های موجود در گیاهان استفاده می‌کنند، به عنوان مثال از پوست سبز گردو، پوست پیاز، رناس، اسپرک، زعفران و... رنگ‌های مختلفی به دست می‌آورند ولی امروزه از انواع آبرنگ‌ها به جای آن‌ها استفاده می‌شود.

تصویر ۶-۴- طراحی اولیه (انتخاب کادر و اجزاء)

تصویر ۷-۴-ب – قلم‌گیری اولیه

تصویر ۷-۴-الف – انتقال طرح و رنگ آمیزی بوم (زمینه‌ی کار) با رنگ روحی

تصویر ۸-۴-رنگ آمیزی با رنگ‌های جسمی

رنگ‌گذاری با رنگ‌های جسمی: رنگ‌های متناسب با موضوع موردنظر را انتخاب کرده و به مقدار کافی آن را در ظرفی ساخته و تا پایان کار نگهداری می‌کنیم. قلم موی رنگ‌گذاری باید دارای ضخامت کافی و نوکی تیز باشد، تا در هنگام رنگ‌گذاری، قابلیت خوبی داشته باشد.

همراه با ساخت غلظت مناسب رنگ، قسمت‌های مختلف را در کار رنگ‌گذاری می‌کنیم. نکته‌ی قابل توجه هنگام رنگ‌آمیزی این است که نباید جای قلم مو روی رنگ دیده شود یا بیش از اندازه ضخامت پیدا کند. چون ضخامت بیش از اندازه رنگ باعث ترک خوردگی می‌گردد (تصاویر ۸-۴، ۸-۹ و ۸-۱۰).

تصویر ۱۰-۴— قلم‌گیری و تشعیر بوته‌ها، رنگ‌آمیزی و قلم‌گیری ابر

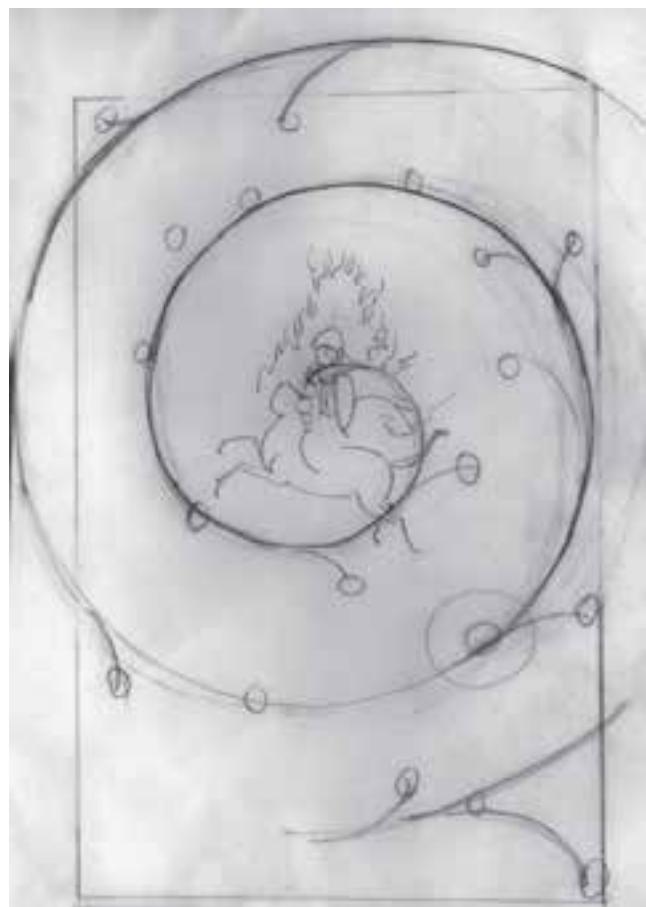
تصویر ۹-۴— قلم‌گیری ثانویه و ادامه رنگ‌آمیزی

است. رنگ سبز که رنگ لباس حضرت محمد(ص) می‌باشد، به طور پراکنده در لباس و بالهای فرشته‌ها تکرار شده، رنگ قرمز، سبز و زرد در این تابلو بحسب ضرورت موضوع دایره‌وار چیده شده است. ولی این رنگ‌ها در آثار دیگر به اشکال مختلف چیده شده‌اند. همچنین هنرمند برای نشان دادن اهمیت تمثال حضرت محمد(ص) اطراف حضرت را با رنگ طلایی به صورت شعله‌های نور به تصویر کشیده و برای هماهنگی اثر رنگ طلایی را در گوشه و کنار تابلو پخش کرده است به گونه‌ای که کل تابلو ضمناً با اهمیت بودن موضوع اصلی از هماهنگی یک‌نواختی نیز برخوردار است (تصاویر ۱۱-۴، ۱۲-۴ و ۱۳-۴).

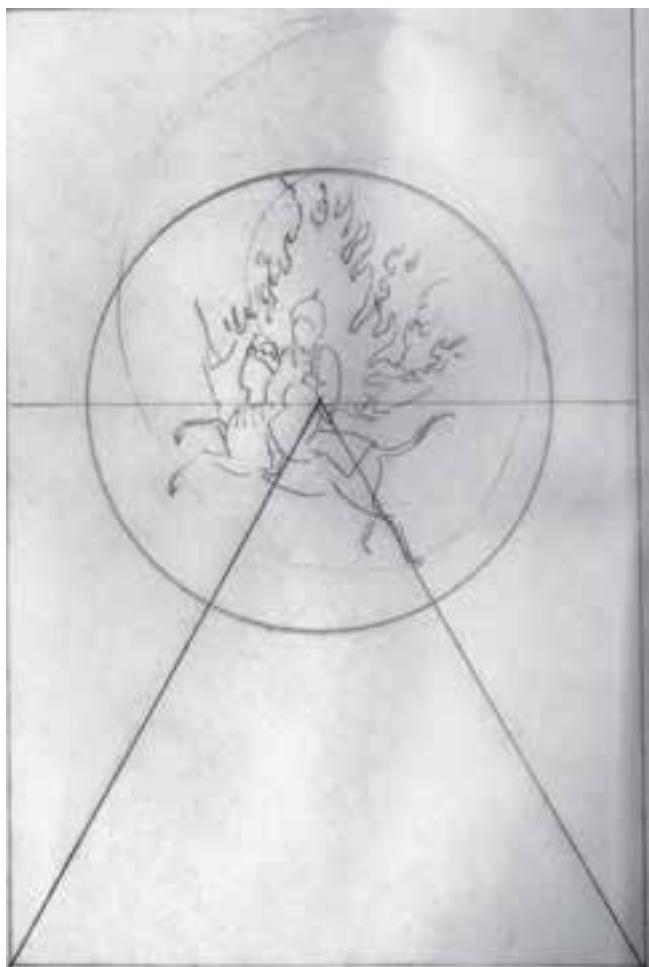
در رنگ‌گذاری توجه به ترکیب‌بندی رنگ از اهمیت خاصی برخوردار است. برای مثال در تابلوی معراج حضرت محمد(ص) اثر سلطان محمد، موضوع اصلی آن حضرت محمد(ص)، در وسط تابلو و کمی بالاتر از سطح افق تابلو تصویر شده است. نگارگر برای طراحی و رنگ‌گذاری اثرش ازدواج پیچکی استفاده می‌کرده، به گونه‌ای که حرکت پیچک از فرشته‌ی طراحی شده به صورت نیم‌رخ در انتهای شروع گوشه سمت راست و به تمثال حضرت محمد(ص) پایان می‌یابد. رنگ سرمه‌ای آسمان در تابلو یک‌نواخت پراکنده شده

تصویر ۱۱-۴- معراج حضرت محمد (ص)، اثر سلطان محمد، خمسه نظامی، مکتب تبریز دوم، قرن دهم هجری، کتابخانه بریتانیا

تصویر ۱۲-۴- مشخص کردن دو ایریچکی در ترکیب‌بندی تصویر معراج
حضرت محمد(ص)

تصویر ۱۳-۴- مشخص کردن ترکیب‌بندی هندسی تصویر معراج حضرت
محمد(ص)

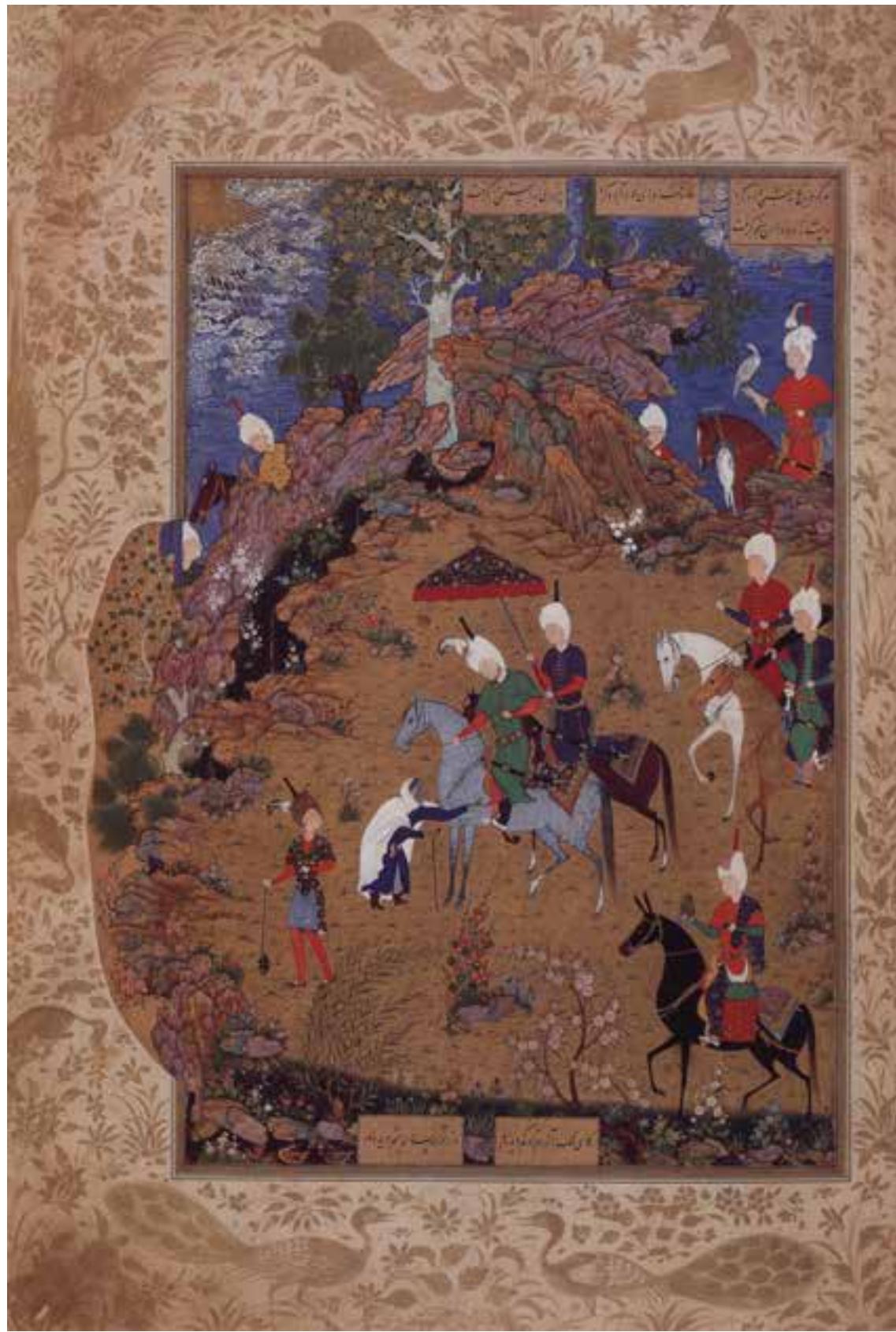
مربع یا مثلث) را مشخص کنید.

تمرین ۱: کلیه‌ی رنگ‌های اصلی را در تصویر شماره ۱۴ یافته و شکل ترکیب‌بندی آن‌ها (داویر پیچکی، مستطیل،

تصویر ۱۴—باربد موسیقی‌دان، اثر میرزا علی، شاهنامه شاه طهماسبی، مکتب تبریز دوم، قرن دهم هجری، کتابخانه بریتانیا

تمرین ۲: شکل قرارگرفتن رنگ‌ها در تصویر ۱۵-۴ همراه با چگونگی ترکیب‌بندی آن را تجزیه و تحلیل کنید.

تصویر ۱۵-۴—سلطان سنجر و زن پیر، اثر سلطان محمد، خمسه نظامی، مکتب تبریز دوم، قرن دهم هجری، کتابخانه بریتانیا

مطالعه‌ی آزاد

طلاء‌نمازی: برای طلاء‌نمازی ابتدا محل‌های مشخص شده را با کمی محلول رقیق صمع عربی می‌پوشانیم. پس از خشک شدن به دقت با روغن جلا یا چسب مخصوص طلا، محل موردنظر را پوشش می‌دهیم. (توجه داشته باشید در صورتی که از چسب مخصوص طلا استفاده می‌کنید نیاز به زدن صمع نخواهد داشت). پس از خشک شدن روغن یا چسب، ورقه‌های طلا را با دقت روی محل‌های چسب خورده می‌چسبانیم و با استفاده از یک کاغذ نازک، چروک‌ها، لبه‌ها و درزهای ورق طلا را صاف می‌کنیم.

اگر از چسب مخصوص طلا استفاده می‌کنید معمولاً پس از چند ساعت خشک شده و قابل استفاده می‌گردد. در صورتی که از روغن جلا استفاده می‌کنید حداقل باید یک روز صبر کنید تا روغن خوب خشک شود. پس از اطمینان از خشک شدن لبه‌ها و اضافات ورقه‌های طلا را با استفاده از یک قلم مو پاک و صاف می‌کنیم (مطابق تصاویر). پس از آن مقداری ژلاتین را با آب گرم حل کرده و روی ورقه‌های طلا کشیده می‌کشند. ژلاتین نباید غلیظ بوده و گرنه روی ورقه‌های طلا خشک می‌شود. ژلاتین ضمن از بین بردن چربی ورقه‌های طلا، لایه محافظی روی آن ایجاد می‌کند که می‌توان، پس از آن روی ورق طلا را قلم‌گیری یا رنگ‌آمیزی کرد. به جای ژلاتین هم می‌توان از سریشم یا صمع استفاده کرد. استفاده از ورقه‌های نقره نیز به همین ترتیب است و در محل‌های جویبار به کار گرفته می‌شود. این رنگ به مرور زمان تغییر رنگ داده و به همین دلیل به رنگ سیاه یا خاکستری دیده می‌شود.

تصویر ب

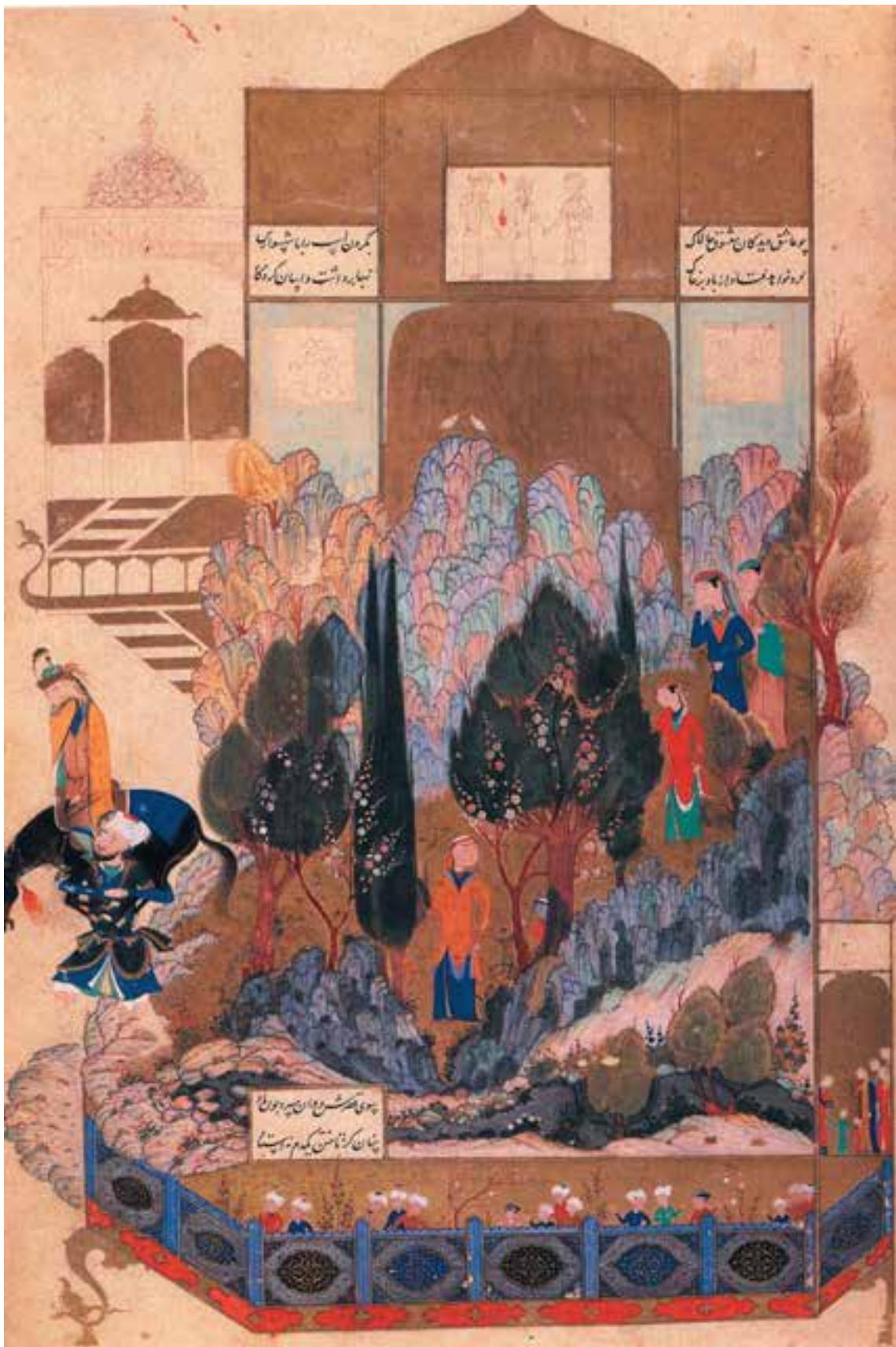
تصویر اف

تصویر د

تصویر ج

فرهاد و شیرین (اثر نیمه تمام)، از خمسه نظامی، مکتب تبریز دوم، او آخر قرن نهم هجری، موزه‌ی توبکاپی استانبول

مطالعه‌ی آزاد

حل کردن طلا و نقره: برای به دست آوردن ورق طلا یا نقره یک مثقال طلا یا نقره (شمش) یا یک سکه را زیر دو تکه چرم قرار داده و با چکش آن را پهن می‌کنند تا از یک مثقال آن‌ها یک متر مربع ورق طلا یا نقره به دست آورند. سپس آن را تکه‌تکه کرده و میان دو کاغذ نازک قرار می‌دهند تا در موقع لزوم برای چسباندن از آن استفاده کنند. برای حل کردن چند تکه ورق طلا یا نقره را در ظرف نیمه‌گود مثل هاون چینی، نعلبکی یا کاسه کوچکی گذاشته و مقدار کمی عسل روی آن می‌ریزیم و با انگشت آن را می‌ساییم. کار ساییدن را آنقدر ادامه داده تا ورق کاملاً مخلوط شود. سپس مقداری آب گرم روی آن ریخته تا عسل حل شود. پس از چند دقیقه صبر کرده تا طلا یا نقره تهنشین شود آن‌گاه آب ظرف را خالی می‌کیم. این کار را چند بار تکرار می‌کنیم تا همه عسل شسته شود. پس از آن مقداری صمغ عربی به بودر طلا یا نقره اضافه کرده و خوب هم می‌زنیم. رنگ طلای به دست آمده پس از رنگ‌گذاری باید به کاغذ چسبیده و به راحتی مهره شود و در هنگام قلم‌گیری به راحتی بر روی کاغذ بشینند. اگر طلای به دست آمده فاقد این ویژگی‌ها باشد لازم است کلیه‌ی مراحل قبلی برای بار دوم تکرار شود.

نکته‌ی قابل توجه در این روش مهره‌زدن است که باعث شفافیت و درخشش طلا می‌شود (تصویر زیر). چسباندن ورق طلا: در این روش برای چسباندن ورق طلا بر روی سطوح از سریشم استفاده می‌شود. برای این منظور ابتدا سریشم خرگوشی را با آب گرم و حرارت سیار کم حل کرده و با قلم مو سریشم غلیظ شده را در محل‌های مورد نظر می‌کشیدند و قبل از خشک شدن، ورقه‌های طلا را روی آن می‌چسبانند. پس از خشک شدن آن‌ها را مهره می‌زندند. معمولاً این روش در آثاری که روی چوب یا گچ به تصویر کشیده می‌شود. به کار می‌رود. نکته‌ی قابل توجه در این روش مهره‌زدن است که برخلاف روش پیشین شفافیت ورق طلا را کمی از بین می‌برد.

تصاویر مراحل حل کردن طلا

و دقت در یک نواخت و سریع گذاشتن رنگ است. لازم به ذکر است که در نگارگری ایرانی می‌توان هم از رنگ‌های جسمی و روحی با یکدیگر و یا به طور جداگانه استفاده کرد (تصویر ۱۶-۴).

رنگ‌گذاری با رنگ‌های روحی: رنگ‌های مناسب با موضوع طرح را انتخاب کرده و با قلم موی مناسب شروع به رنگ‌گذاری می‌کنیم. از نکاتی که هنگام کار با رنگ روحی باید به آن‌ها توجه داشت ابتدا شروع رنگ‌گذاری با رنگ‌های روشن تر

تصویر ۱۶-۴—درویش جوان، اثر افضل الحسینی، مکتب اصفهان، قرن یازدهم هجری

رنگ‌گذاری روحی، رنگ‌آمیزی کنید.

تمرین ۱: یک ترکیب‌بندی از تمرین‌های قبلی خود انتخاب

کرده پس از انتقال طرح و قلم‌گیری اولیه، آن را به شیوه‌ی

ساخت و ساز

برای تکمیل اثر پس از رنگ‌گذاری مراحل ساخت و ساز که شامل انواع قلم‌گیری، پرداز، فضاسازی و صورت‌سازی است، انجام می‌شود.

قلم‌گیری: در این مرحله قلم‌گیری همانند قلم‌گیری در مرحله طراحی است با این تفاوت که به جای تک رنگ از رنگ‌های تیره‌تر و یا روشن‌تر از رنگ‌های به کار رفته در اثر، استفاده می‌شود. پرداز: در نگارگری ایرانی پرداز به معنی تزیین کردن و پرداختن، نقاط گرد و کوچک ارزانی شکل که کنار هم چیده شده باشند. برای این منظور باید قلم موی نوک تیز کوتاه و نازک انتخاب کرده با زاویه 60° نسبت به سطح کاغذ در دست نگهداشت. سپس با زدن ضربه‌های ریز و پشت سرهم آن را اجرا کرد. دانه پرداز

تصویر ۱۷-۴- خسرو و شیرین، اثر محمد قاسم، مکتب اصفهان، قرن یازدهم هجری، مجموعه شخصی

آبی شکل کلی آن را قلم‌گیری کرده و سپس مقداری پرداز در کنار آن انجام می‌دهیم. در ترسیم لب‌ها می‌توان از رنگ نارنجی روشن تا رنگ قرمز پرداز کرده و یا به صورت قلم‌گیری شکل آن را اجرا کرد. حال، کنار صورت را قلم‌گیری کرده زیر چانه را با پرداز مجزا می‌کنیم.

باید توجه داشت که پرداز ظرف زیر چانه و فک که محل رستن مو می‌باشد با کمی رنگ آبی، سبز و بنفش طراحی می‌گردد. در قسمت گونه که عضله ییش تری وجود دارد و خون ییش تری در آن جریان دارد با قرمز و نارنجی پرداز زده می‌شود و پیشانی که زیر پوست آن استخوان است، روشن‌تر از بخش‌های صورت ساخته می‌شود (تصویر ۱۸-۴).

صورت‌سازی: برای ساخت و ساز صورت ابتدا با یک مداد یا با یک قلم موی بسیار نازک و کم رنگ جاهای چشم و بینی و گوش و لب را روی رنگ جسمی صورت مشخص می‌کنیم. سپس با استفاده از رنگ قهوه‌ای کم رنگ به صورت دمشو یا پرداز به ساخت ابرو و مژه‌ها پرداخته تا کم کم به تیرگی موردنظر برسد. پس از کشیدن ابرو با پرداز تعدادی مو و مژه روی آن ترسیم کرده تا لطافت مو را نشان دهد. به همین روش می‌توان موهای کنار صورت، موهای مجعد ریش، پشم و خزر را نیز اجرا کرد. پس از کشیدن ابرو، داخل چشم را با پرداز تیره کرده، مردمک چشم تیره‌ترین جای صورت‌سازی است. برای اجزای صورت معمولاً از رنگ‌های مختلفی استفاده می‌شود. مثلاً: برای اجرای پینی با استفاده از رنگ قهوه‌ای و

تصویر ۱۸-۴- ساقی (بخشی از اثر)، رضا عباسی، مکتب اصفهان، قرن یازدهم هجری، موزه رضا عباسی تهران

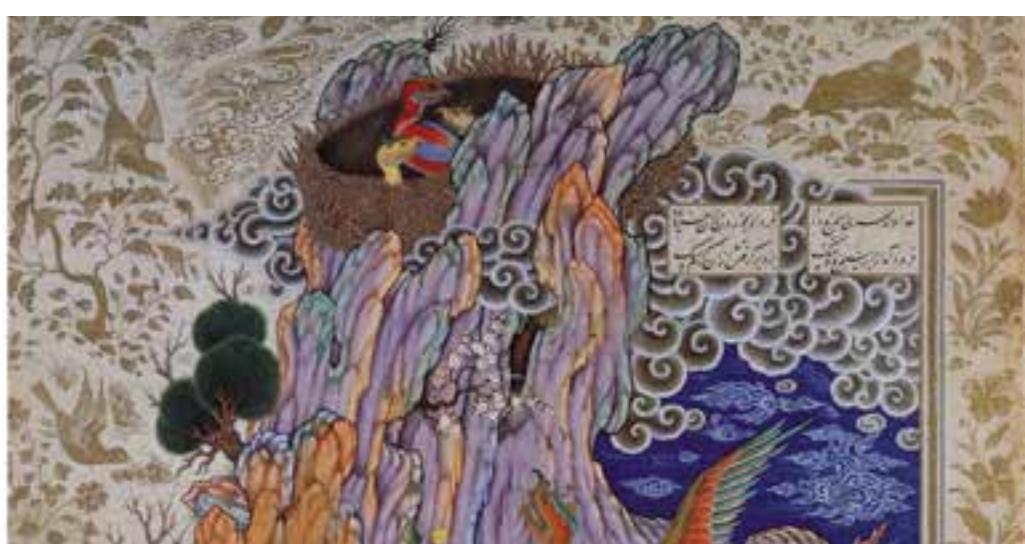
سپس با رنگ تیره و سفید و زرد قلم‌گیری می‌کنیم. پس از سفیداب کاری^۱ با رنگ تیره لای‌لای بوته‌ها مقداری برگچه و بوته‌های ریز قلم‌گیری می‌کنیم. برای ظرافت بیشتر در ساخت و ساز چمن‌زار، همه آن را با رنگ روحی روشن، رنگ‌آمیزی و سپس با پرداز آن را تیره می‌کنیم (تصویر ۱۹-۴).

تمرین ۱: یک چهره مشابه تصویر (۱۸-۴) طراحی، رنگ‌گذاری و پرداز کنید.

ساخت و ساز گل و بوته: برای ساخت و ساز گل و بوته شکل برگ‌ها را با رنگ‌های جسمی، رنگ‌گذاری کرده، و با پرداز زدن یا دمشوکردن قسمت تیره برگ‌ها را مشخص کرده و

تصویر ۱۹-۴—خوان اول رستم (بخشی از اثر)، سلطان محمد، مکتب تبریز دوم، قرن دهم هجری، موزه بریتانیا

تصویر ۲۰-۴—سیمرغ و زال (بخشی از اثر)، شاهنامه شاه عباس اول، مکتب قزوین یا اصفهان، قرن دهم هجری، کتابخانه دوبلین

۱—قلم‌گیری با رنگ سفید و زرد را بر روی رنگ تیره، سفیداب کاری می‌گویند.

گره‌ها و سوراخ‌ها قلم‌گیری می‌کنیم. لابه‌لای قلم‌گیری‌ها، پرداز یا دمشو می‌زنیم تا به شکل مورد نظر درآید. البته ساخت و ساز تنہ درخت بسته به نوع آن قابل تغییر است. به عنوان مثال درخت سپیدار که شکل آن دارای گره مشخصی است به رنگ آبی خاکستری و سبز خاکستری قلم‌گیری و پرداز می‌شود و تنہ درخت مو یا بد مجnoon که پیچیدگی‌های بسیار دارد سوراخ‌های عمیق و بزرگ‌تر و پیچش بیشتر در آن اجرا می‌شود (تصویر ۴-۲۱).

برای ساخت و ساز برگ و برگچه‌ها از شیوه‌ی ساخت و ساز گل و

ساخت و ساز کوه: پس از رنگ‌آمیزی کوه، آن را قلم‌گیری می‌کنیم.

آنگاه با استفاده از دمشو کمی سایه روشن و تنوع رنگ ایجاد می‌کنیم (تصاویر ۴-۱۸ و ۴-۲۰).

ساخت و ساز درخت: درخت شامل تنہ و ساقه و برگ و برگچه‌ها است. ابتدا به ساخت و ساز تنہ و ساقه درخت می‌پردازیم، پس از انتخاب و طراحی نوع درخت و رنگ‌گذاری مناسب آن، داخل تنہ درخت را با شکل‌های طبیعی چوب به صورت شیارها،

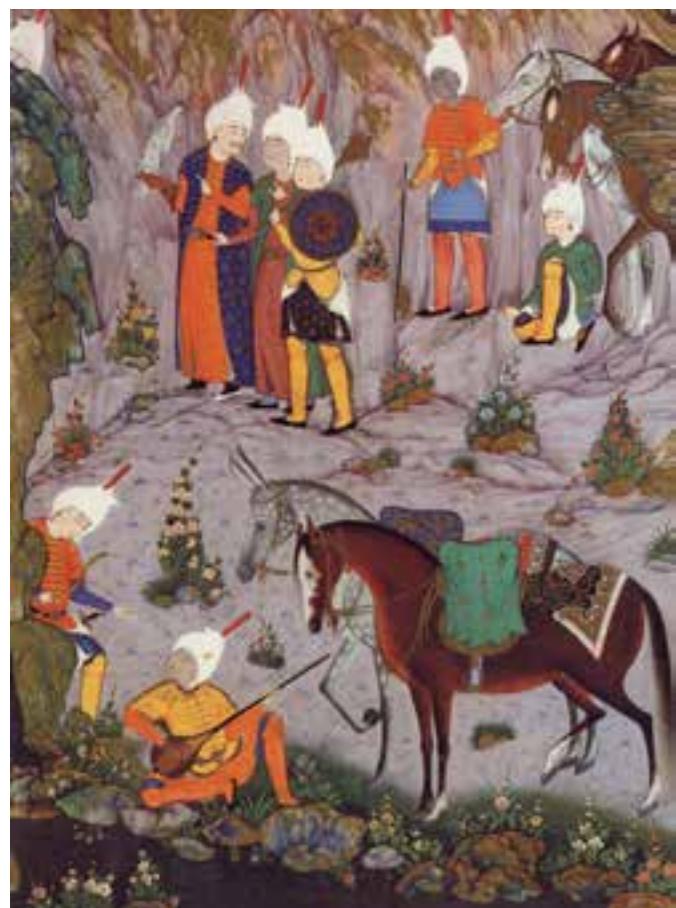
تصویر ۴-۲۱ - سعدی و جوان، گلستان سعدی، سلطان میرک، مکتب بخارا، قرن دهم هجری، ژنو

آن‌ها را رنگ‌گذاری جسمی یا روحی کرده، سپس قلم‌گیری و پرداز یا دمشو می‌کنیم. برای حیواناتی که دارای یال یا مو هستند پس از پرداز با قلم موی مخصوص موسازی، یال‌ها و دم آن‌ها را اجرا می‌کنیم (تصویر ۲۲-۴). برای حیوانات کم‌مو مانند آهو با استفاده از قلم موی رنگ‌آمیزی که با پشت ناخن موهای آن را موازی کرده‌ایم، به جای دمشو حالت کرک و موهای ریز را اجرا می‌کنیم (تصویر ۲۳-۴). برای دیدن پرداز انواع حیوانات می‌توانید به تصاویر رنگی فصل دوم مراجعه کنید.

بوته استفاده می‌شود (تصویر ۱۹-۴).

ساخت و ساز ابر: برای ساخت و ساز ابر ابتدا آن را با رنگ روشن (سفید) رنگ‌گذاری کرده و آن را قلم‌گیری می‌کنیم. پس از قلم‌گیری با رنگ‌های مختلف سبز، قهوه‌ای و یا خاکستری اطراف داخلی قلم‌گیری‌ها را پرداز یا دمشو می‌کنیم. طراحی و قلم‌گیری ابر کاملاً سلیقه‌ای است و ابر را به هر شکلی که می‌خواهید می‌توانید طراحی و قلم‌گیری کنید (تصاویر ۱۶-۲ و ۲۰-۴).

ساخت و ساز حیوانات: برای ساخت و ساز حیوانات ابتدا

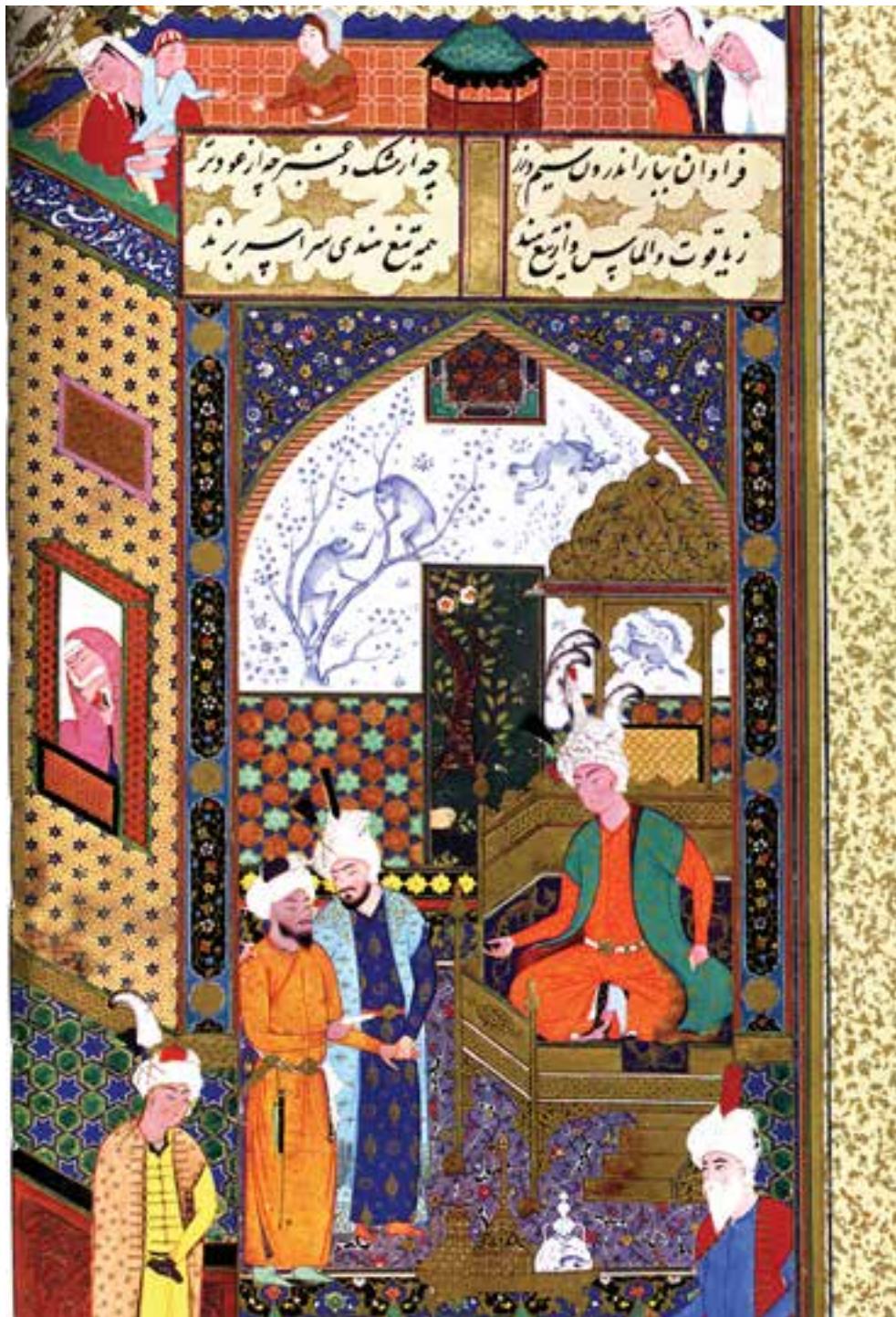
تصویر ۲۲-۴ - ضحاک (بخشی از اثر) سلطان محمد، شاهنامه طهماسبی، مکتب تبریز دوم، قرن دهم هجری، موزه هنرهای معاصر تهران.

تصویر ۲۳-۴ - موازی کردن موهای قلم مو برای دمشو

در نگارگری ایرانی ساخت و ساز روی هر جزء کوچک نیز مهم است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت، به همین دلیل نسبت دقت روی یک تکه سنگ به اندازه‌ی دقت روی صورت می‌باشد (تصویر ۲۴).

ساخت و ساز عناصر الحاقی: در ساخت و ساز عناصر الحاقی پس از رنگ‌گذاری، پرداز، گره‌چینی، تذهیب، شعیر و خوش‌نویسی اجرا می‌شود. این تزئینات بر روی معماری، کتیبه‌ها و پوشاك به کار می‌رود. شکل تزئینات باید به گونه‌ای باشد که جزء متن به نظر آید.

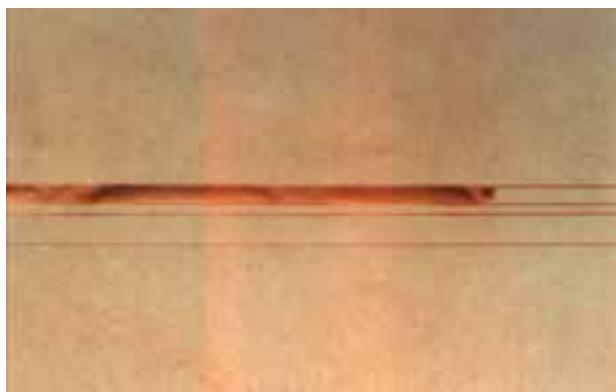
تصویر ۲۴—سعدی در کاشفر، گلستان سعدی، مکتب بخارا، قرن دهم هجری، زنبو

جدول کشی^۱

رنگ گذاری آن را مهره کنند. رنگ موردنظر خود را با غلظت مناسب ساخته و با پهنانی قلم مو آن را وسط ترلينگ قرار داده و به صورت عمود به خط کش چسبانده و جدول کشی می کنیم. در این حالت باید سعی شود تا سرعت و فشار دست در طول خط یک نواخت باشد (تصویر ۴-۲۶).

تصویر الف

تصویر ب

تصویر ج

تصویر ۴-۲۶—روش رسم خطوط جدول

برای مشخص کردن فضای داخل یک تصویر و فضای خارج یا ارتباط منطقی بین فضای دو بعدی با فضای سه بعدی، نگارگر ایرانی در آخرین مرحله‌ی کار خود با ایجاد یک کادر مناسب و جدول کشی اثر خود را کامل می‌کند.

برای کشیدن جدول به ابزار و مواد مختلفی نیاز است که عبارتند از: ترلينگ تصویر ۴-۲۵، خط کش، گونیا، قلم مو، مهره، رنگ‌های جسمی، رنگ طلا و نقره.

تصویر ۴-۲۵—انواع ترلينگ

برای اجرای جدول کشی از خطوطی با فاصله‌های معین و رنگ‌های مناسب با موضوع در ضخامت‌های مختلف که تجمع رنگ‌های داخل تابلو را به حاشیه انتقال دهد، استفاده می‌کنند. در صورت استفاده از رنگ طلا و نقره، لازم است، پس از

۱—کشیدن خطوط نازک با رنگ‌های مختلف را در اطراف اثر، جدول کشی می‌نامند.

پیوست

معرفی برخی از استادان نگارگری معاصر

(شناسائی نشید)

استاد هیرید

استاد تاشرزاده

استاد مطیع

استاد برسنی

استاد متیسی

استاد کریمی

استاد خوندی

استاد صنوری

