

دانشگاه پیام نور

آشنایی با ابزار و مواد کار نگارگری

تعداد واحد : ۲

نوع واحد : نظری - عملی

تهیه کننده : سیامک رحیمی

زمستان ۱۳۹۰

مقدمه :

نقاشی یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین سنت‌های فرهنگ ایرانی و نیز یکی از انواع هنرهای ایرانی در جهان کنونی است که همواره بدلیل غنا و ارزش هنری ، بصری و مهمتر از آن معنایی همیشه مورد ستایش و تجلیل اهل فن و پژوهشگران بوده است - تأثیر آن بیشتر از طریق جذبه و افسون است تا ادراک عقلانی - و در بررسی‌های صورت گرفته بر هنر اسلامی ، نقاشی ایرانی جایگاهی والا را نصیب خود نموده است ، به گونه‌ای که گاهی در کتاب‌آرایی‌های صورت گرفته ، هنر خوشنویسی که از آن به عنوان هنر بلامنازع اسلامی یاد می‌گردد ، نسبت به نقاشی فرع محسوب می‌گردد ، که البته این به معنای تنزل خوشنویسی نمی‌باشد ، بلکه نشانه‌ای از اوج و فراز نقاشی ایرانی قلمداد می‌گردد. بدون تردید این شکوه و جلال را ، علاوه بر روح و منش و مهارت و کاردانی هنرمندان ، باید در ابزار و مواد مورد استفاده‌ی آنان نیز جستجو نمود . زیرا در هر دوره‌ی زمانی و در هر شرایطی ، هنرمند نیاز به ابزار خاص کار خویش داشته و دارد تا بتواند اثری را خلق نماید و این امری مسلم به نظر می‌رسد که با احاطه بر ابزار و گستردگی آن توانمندی‌های افراد نیز گسترش می‌باید . پس ضروری است که پژوهشگران و هنرمندان این عرصه بر ادوات و ابزار هنرمندان نگارگر آگاهی یابند تا هم در عرصه‌ی پژوهش و هم در عرصه‌ی هنروری با علم و آگاهی قدم ببردارند.

بنابراین در این مجموعه - که گامی کوچک در این مسیر می‌باشد - مؤلف کوشیده است به معرفی و شناسایی ابزار مورد نیاز نگارگران ، بر اساس مراحل کار، با بهره‌گیری از منابع کهن و جدید بپردازد ، تا شاید یافته‌های اندک در این عرصه ، گره‌گشای مشتاقان این عرصه قرار گیرد .

آشنایی با ابزار و مواد کار نگارگری

با توجه بر این نکته که مجموعه‌ی پیش‌رو، در اندکی زمانی گردآوری گشته است؛ به طور حتم خالی از اشکال و نقایص نمی‌باشد. از این رو از تمامی دوستان و سروران گرامی که این مجموعه را مطالعه می‌نمایند، خواهشمند است، انتقادات و پیشنهادات گران‌بهایشان را که بی‌تردید، در راستای بهبود مطالب موجود می‌باشد، به آدرس الکترونیکی siamak_rahimi@ymail.com ارسال نمایند.

به خواست پروردگار، در آینده‌ای نه چندان دور در تصحیح و تکمیل این مجموعه اقداماتی صورت خواهد پذیرفت. به امید آن روز، سعی نماییم از این مجموعه بهره‌ی لازم را کسب نماییم.

سیامک رحیمی

زمستان ۱۳۹۰

بخش اول

فضای مورد نیاز :

در هر رشته‌ی هنری و صنعتی ، به تناسب نوع کار ، هنرمندان و صنعتگران ، کار ویژه‌ی خویش را در فضایی مناسب با نوع کار انجام می‌دهند تا آنچه را شرایط کار ایجاد می‌نماید ، تحت کنترل خویش داشته باشند ، به عنوان مثال : هنرمند و صنعتگر فلزکار ، کار خویش را در کنار آتش پی می‌گیرد تا با بهره‌گیری از آتش ، فلز را نرم و نقش پذیر نماید ، اما آیا این آتش را در فضای داخل منازل می‌توان فراهم نمود یا نیازمند فضایی خاص این کار است ؟ آیا آتش مورد نیاز برای ساختن اشیاء فلزی ، فضای

تصویر ۱ - بخشی از کارگاه هنرمندان کتابخانه‌ی سلطنتی

داخل منازل را مناسب برای زندگی می‌نماید ؟ پاسخی که بر این پرسش‌ها مطرح می‌گردد ، به طور حتم منفی خواهد بود و شرح و توضیح مکان مناسب برای فلزکاری و لوزام مورد نیاز برای فراهم آوردن شرایطی ایمن را نیز باید از اساتید و صنعتگران آن عرصه جویا باشیم .

با این توضیحات قدم به فضای مورد نیاز برای نگارگری می‌گذاریم ، که با آگاهی بر آن می‌توان شرایط کار را مقبول‌تر و پسندیده‌تر نمود . همانطور که می‌دانید ؛ بخش وسیعی از نقاشی ایرانی را باید در کتب مصور که در دوره‌های مختلف تاریخی ثبت گردیده‌اند جستجو نمود - اگرچه گاهی اوقات تصاویر بر روی دیوار نیز

نقش می‌بستند - به همین خاطر از محل‌های انجام کار ، می‌توان به کتابخانه‌ها^۱ اشاره نمود . کتابخانه‌ها شامل کارگاه‌هایی همچون کتابت ، نقاشی ، تذهیب ، تجلید ، تشعیر و مواردی از این دست بودند ، که در کنار یکدیگر موجب خلق اثر هنری می‌گردیدند ، به گونه‌ای که هنرمندان هر بخش ، کار مربوط به خویش را در فضاهای خاص خود انجام داده و برای تکمیل مراحل کاری ، اثر انجام شده را به گروه بعدی می‌سپردند .

اما با توجه به مطالعات صورت پذیرفته ، گویا تمامی آثار نقاشی در کارگاه‌های سلطنتی نقاشی ، کتابت و یا حتی صحافی و تجلید نمی‌گردیده است ، بلکه توسط بسیاری از هنرمندان و صنعتگران این صنف در بازار که محل کسب عمومی بوده است نیز به اجرا در می‌آمده است و گاهی اوقات در منازل خویش به این امر می‌پرداختند .

اما امروزه اثری از کتابخانه‌هایی که به تولید نسخ خطی و مصور پردازند ، نیست - اگر چه برخی از کتابخانه‌ها دارای بخش‌های مرمت و احیا می‌باشند - ، ولی در گوشه و کنار شهر هنوز کارگاه‌های نگارگری - هر چند اندک - برقراراند و به این امر می‌پردازند و از طرفی دیگر بسیاری از هنرمندان این عمل را همچون گذشتگان در منازل خویش پی می‌گیرند .

در میان رسائل موجود پیرامون نقاشی^۲ ، به مطلبی که به روشنی به مکان و فضای مورد نیاز نگارگران پرداخته باشد ، برخورد نمی‌گردد ، اما به علت قرابت و نزدیکی مکان‌های کتابت و نقاشی : می‌توان ، شرایط مکانی ذکر شده برای کتابان را به نقاشان نیز توصیه نمود .

-
۱. « کتابخانه حتی به مفهوم تزیینی آن ، یکی از بخش‌های مهم تشکیلاتی دربار محسوب می‌گشت . سلاطین و حکام ، خواه به لحاظ علاقه و اشتیاق به کتاب و کتابخوانی و خواه از برای فزوونی اعتبار فرهنگی از کتابت و کتاب‌آرایی حمایت می‌نمودند » .
 ۲. برای اطلاعات بیشتر پیرامون این رسائل می‌توان به دو کتاب ارزشمند که به گردآوری این رسائل پرداخته‌اند مراجعه نمود : رسالاتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته ، به اهتمام حمیدرضا قلیچ خانی ، تهران ، انتشارات روزنه ، ۱۳۷۳ .

میرعلی هروی در رساله‌ی مداد الخطوط محل کتابت را اینگونه توصیف می‌نماید: «خانه‌ای که در آن کتابت کنند باید که چهار طرف درها گشاده باشد و صبح در طرف شرقی و نیمروز در جانب جنوبی و آخر روز به طرف غربی نشیند، اما در تابستان تا وقت شام هوای حوضخانه بهتر است».

که از هر جا رسید درها گشاید «ولیکن خانه‌ی خطاط باید

که در پیش در شرقی نشیند صباح مصلحت زان گونه بیند

جنوبی بهتر است از جای دیگر بوقت نیم روز ای نیک منظر

به نزدیک در غرب نشستن » ولی در اغرب روزست احسن

از منظر منبع نور و روشنایی که کاتب و یا نقاش به آن نیازمند می‌باشد، صبحگاهان به علت

طلوع خورشید از جانب شرق، نیمروز به علت حضور

آفتاب در مرکز آسمان و متمایل به جانب جنوبی و آخر

روز به خاطر حضور خورشید در جانب غرب، فضایی

مناسب پیشروی کاتبان و نقاشان قرار می‌دهد؛ یعنی

حداکثر استفاده از نور و روشنایی طبیعی، که آنها را

بی‌نیاز از منبع نور مصنوعی نظیر چراغ می‌ساخت.

اما امروزه به علت افزایش جمعیت و تغییر در

شرایط زندگی، چنین فضایی که از چهار جانب، امکان

تصویر ۲ - تصویری از یک نور موضعی (چراغ مطالعه) بهره‌مندی از نور و روشنایی طبیعی میسر گردد، برای همگان

- کتاب آرایی در تمدن اسلامی (مجموعه رسائل در زمینه‌ی خوشنویسی، مرکب سازی، کاغذگری، تذهیب و تجلید)، تحقیق و تالیف: نجیب مایل هروی، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۷۲.

فراهم نمی‌باشد ، از همین رو تنها راه برطرف ساختن این مسئله ، استفاده از نور مصنوعی است ، که ترجیحاً یک نور محیطی و یک نور موضعی توصیه می‌گردد . منظور از نور محیطی ، همان نوری است که به شکل گستردگی نور را در فضای اتاق پخش می‌نماید و باعث روشنایی کل فضا می‌گردد ، ولی نور موضعی نوری است که توسط منبع‌های نورانی مرکز بر محلی خاص فراهم می‌شود و برای اموری که نیاز به دقت بالا دارند مورد استفاده قرار می‌گیرند . چراغ‌هایی که با عنوان « چراغ مطالعه » در بازار موجود می‌باشند ، در گروه نورهای موضعی قرار دارند .

البته در میان کاتبان گذشته به این نکته نیز اشاره شده است که ، نور فضا نباید به گونه‌ای باشد که سبب خیرگی چشم شود و به چشم آسیب برساند و به دوری از جریان باد شدید در محیط نیز اشاره شده است ، از دیگر موارد تذکر داده شده ، می‌توان به هوای معتمد در مکان محل کتابت اشاره نمود ،

تصویر ۴ - یک هنرمند نقاش

تصویر ۳ - بخشی از تصویر کارگاه هنرمندان کتابخانه سلطنتی - هنرمند (کاتب یا نقاش) در حال کار

که گرمی و سردی هوا سبب چه اتفاقاتی می‌گردند . به این صورت که هوای گرم سبب خشکی و هوای سرد سبب رطوبت کاغذ گردیده و سرانجام خرابی اثر را به بار خواهد آورد .

پس از فراهم آوردن جا و مکانی مناسب با نور و هوایی ایده‌آل برای آغاز طرح اندازی و نقاشی ، نوبت به تهیه ابزار مورد نیاز برای نشستن هنرمند فرا می‌رسد . هنرمندان گذشته اعم از کاتبان و نقاشان ، بر روی زمین نشسته و بر روی زانوی خویش به امر کتابت و نقاشی می‌پرداختند ؛ از این رو نه نیاز به صندلی و نه میز داشتند ، که از ابزار مورد نیاز نگارگران امروزی است .

از منظر علوم پزشکی ، کار کردن بر روی زمین خسته کننده و ملال آور خواهد بود ، پاهای زانوان خسته می‌شوند و مفاصل را دچار مشکل می‌نمایند ، از این رو انتخاب میز مناسب امری ضروری می‌باشد ، تا آسیب‌های واردہ بر فرد را به حداقل برساند .

میز کار باید از نظر اندازه ، وسعت سطح آن ، شخص کاربر و کاری که بر روی آن انجام خواهد

تصویر ۵ - نمونه‌هایی از میزهای ترسیم

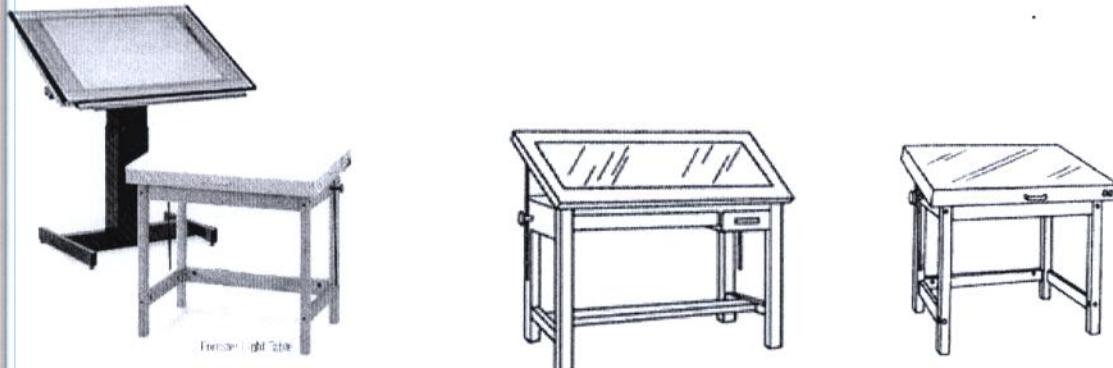
شده، هماهنگی‌های لازم را داشته باشد . از این‌رو ، استاندارد میز نسبت به قد متوسط انسان سنجیده می‌شود و ارتفاع آن بین ۸۰ تا ۹۰ سانتی‌متر متغیر خواهد بود ، میزهای کار گرافیست‌ها و یا مهندسین نقشه‌کشی که مناسب برای نگارگران نیز می‌باشد ، دارای سطحی قابل تنظیم (تنظیم سطح

شیدار) و امکاناتی نظیر تعیین ارتفاع و یا نورپردازی می‌باشد ، که شرایط را برای استفاده کنندگان از آن راحت‌تر نموده است ، در ضمن به این نکته نیز دقت شود که ، ترجیحاً میز ، مکانی مناسب برای قراردهی رنگ‌های مورد استفاده در حین کار را نیز در اختیار داشته باشد، زیرا در سطوح شیبدار قابلیت قراردهی رنگ بر روی میز میسر نمی‌باشد .

علاوه بر میز ، به صندلی که محل نشستن هنرمند می‌باشد نیز احتیاج است و چه پر رنج خواهد بود ، زمانی که از صندلی‌ای نامناسب حین کار استفاده نماییم . از شرایط مهم برای صندلی‌ها ، در درجه اول می‌توان به ایمنی و سپس راحتی آن اشاره نمود . به طور مثال از مواردی که به آن اشاره می‌شود ، وضعیت قرار گیری پا حین انجام امور است که ترجیحاً، زانوان در حین کار زاویه‌ای نزدیک به ۹۰ درجه را داشته باشند . صندلی‌های مورد استفاده در کارگاه‌ها با صندلی‌های معمول در دفاتر و شرکت‌ها اندکی متفاوت می‌باشند ، که عمدۀ تفاوت آن در قطعات اضافی آن‌هاست ، به طور مثال : صندلی‌های مورد استفاده در دفاتر دارای قطعاتی برای استراحت و راحتی ساعد و گردان استفاده کنندگان آن می‌باشند ، اما در صندلی‌های مورد استفاده در کارگاه‌ها ، اینگونه نمی‌باشد و برای تسلط فرد بر کار ، حتی پشتی و قسمت تکیه‌گاه صندلی‌ها نیز حذف گردیده است .

میز نور یا لایت باکس ، از لوازم مورد نیاز نگارگران و بخصوص تذهیب‌کاران در دنیای امروزی است ، که برای گرتبرداری از تصاویر به کار می‌رود . در این نوع میزها منبع نور که معمولاً لامپ‌های فلورسنت می‌باشد ، در محفظه‌ای زیر سطح بالایی میز که از شیشه‌ای مات پوشانده شده است ، قرار دارد

تصویر ۶ - نمونه‌های از میز نور

اما نگارگران گذشته برای انتقال طرح بر روی بوم خویش از «کاغذ سوزنی» بهره می‌گرفتند. این کاغذ نوعی کاغذ تُنک یا پوست آهو بوده است، که به خاطر چرب بودن آن، «چربه» نامیده می‌شده است و نقاشان آن را بر نقشی یا تصویری می‌گذارند و طرح آن نقش و تصویر را که از این سوی چربه مشاهده می‌شده است بر می‌داشتند. سپس خطوط کاغذ را با سوزن سوراخ می‌کردند و کاغذ الگوبرداری شده را روی بوم آماده قرار داده و با یک پارچه‌ی حاوی گرد زغال، روی سوراخ‌ها می‌زدند. بدین ترتیب گرد زغال از درون سوراخ‌ها روی بوم منتقل می‌شد و امکان اجرای طرح‌ها فراهم می‌گشت.

امروزه برای انتقال طرح‌ها از کاغذهایی موسوم به کالک و یا کاغذهای پوستی استفاده می‌گردد، به گونه‌ای که طرح را پس از تکمیل با مدادهای گرافیتی بر روی بوم کار قرار داده و آن را بوسیله‌ی ابزاری همچون مهره‌ها – که به آن اشاره خواهد شد – بر روی کار منتقل می‌نمایند. کاغذهای پوستی فعلی، کاملاً متفاوت با کاغذهای پوستی گذشتگان بوده است. زیرا کاغذهای پوستی گذشتگان، از پوست حیواناتی مانند گوساله و امثال آن بدست می‌آمده است و بیشتر از چین و سمرقند فراهم می‌گشت و حتی برای نوشتن نیز از آن بهره می‌گرفتند.

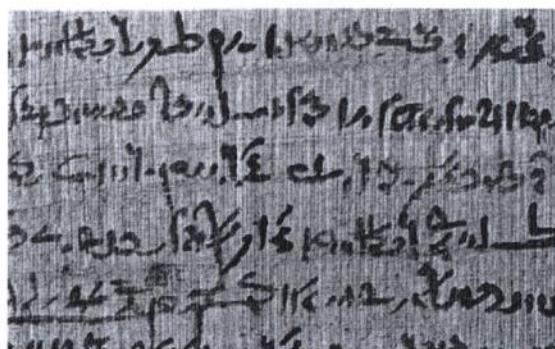

بخش دوم

کاغذ :

در گذشته ، زمانی که هنوز کاغذ اختراع نشده بود ، مردم برای نوشتن از لوح‌های سنگی ، پوست و برگ درختان و حیوانات ، استخوان و لوح‌های گلی پخته شده سود می‌جستند و از این نوع نمونه‌ها در سرزمین مصر و بین النهرین بسیار بدست آمده است . مصریان ۴۰۰۰ سال پیش از گیاه *Cyperus* که در سواحل رود نیل به وفور بدست می‌آمده است ، پاپیروس که شبه کاغذ است را می‌ساختند و از آن جهت نوشتن بهره می‌گرفتند . ایرانیان از برگ‌های خدنگ^۱ که آن را « توز^۲ » می‌گفتند کتاب‌هایی آماده می‌نمودند .

تصویر ۸ - نمونه‌ای پاپیروس

تصویر ۷ - گیاه *Cyperus Papyrus*

با توجه به تحقیقات باستان‌شناسی در سال ۱۹۳۳ در سین کیانگ ، اعتقاد بر این بود که ، در حدود دوهزار سال پیش ، یعنی در ۱۰۵ پس از میلاد شخصی به نام تسای لون^۳ در چین ، کاغذ - که واژه‌ای چینی و یا ترکی است - را اختراع نمود ، تا یکی از عناصر مهم پیشرفت علم و تمدن بشر را رقم

۱ . « درختی است بسیار سخت و محکم که از آن نیزه و تیز و زین اسب سازند ، پوست این درخت که بر آن کتابت کنند را توز می‌گویند » .

۲ . پوست درخت خدنگ که بسیار نازک و شبیه کاغذ است و نام کتابهایی که بر آن می‌نوشتند ، « پوتی » بوده است

T S'ai Lun .^۳

زند، اما بعدها در مناطق شاآنسي و گانسو چند تکه کاغذ بدست آمد که با آزمایشات صورت گرفته، تاریخ آن سده‌ی اول پیش از میلاد مشخص گردید.

تسای لون از پوست درخت، زائدۀ‌های کتف، پارچه‌های کهنه و الیاف گیاهی موفق به ساخت کاغذ گردید، در آن زمان گیاهان بسیاری مانند پوست درخت توت، کتف و نی خیزران برای ساخت کاغذ مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

در گذشته ابتدا پنبه و پارچه‌های کهنه را جمع آوری کرده و پس از جوشاندن آنقدر می‌کوییدند تا به صورت خمیر در می‌آید. خمیر حاصل را در ظرف‌های بزرگی با افزودن آب رقیق کرده و به غلظت کِرم در می‌آورند و توری ریزبافتی را در این خمیر فرو برد و پس از مدتی خارج می‌کردن تا آب از سوراخ‌های توری خارج شود و خمیر کاغذ بشکل نمد روی شبکه باقی بماند. الیاف را تحت فشار زیاد قرار می‌دادند و کاملاً خشک می‌کردن و بالاخره هر دو رویه کاغذ را به چسب مرغوبی آغشته می‌نمودند تا صاف و براق گردد و نیز هرچه الیاف گیاهان بلندتر باشد، کاغذ تولیدی با وجود نازکی مقاوم‌تر خواهد بود.

با این حال، پیش از نیمه‌ی نخست سده‌ی دوم هجری، کاتبان درجهان اسلام، با کاغذ آشنا نبوده‌اند و معمولاً برای نوشتن، از پوست حیوانات بهره می‌گرفتند. در آخرین دهه‌های نیمه نخست سده‌ی دوم هجری، نخست خراسانیان با کاغذ آشنا شدند، بطوری که با توجه به متون تاریخی در سال ۱۳۴ هجری، تعدادی از اسیران چینی که در کاغذسازی ماهر و آگاه بودند به شهر مرو آورده شدند و اهالی مرو را با ساخت کاغذ از الیاف کتان و شاهدانه آشنا ساختند و پس از مدتی در سایر شهرهای خراسان نیز کاغذسازی مرسوم گشت و کاغذهای ساخت آنان به دیگر بلاد اسلامی راه یافت و پس از

مدتی در دیگر شهرهای اسلامی رایج گشت و از طریق آنان در اوخر سدهی سیزدهم میلادی به اروپا رسید و نخستین کارگاههای کاغذسازی در ایتالیا آغاز به کار کردند. به گونه‌ای که سرانجام دانشمند فرانسوی «دو رئومور»^۱ موفق به کشف ساخت کاغذ از خمیر چوب گردید، او با مشاهده‌ی نوعی زنبور وحشی که با ساییدن و جویدن چوب خشک، خمیری کاغذی تولید می‌کند و با آن لانه‌ای کاغذی می‌سازد، که سفت، بادوام و ضد آب است. این مشاهدات او را به فکر انداخت تا از خمیر چوب برای تهیه کاغذ استفاده کند.

کاغذهای مورد استفاده‌ی هنرمندان اسلامی بر اساس محل ساخت، فرد سازنده، حامیان ساخت و یا جنس مواد اولیه نامگذاری گشته‌اند، که از آن دست می‌توان به کاغذهای آملی^۲، بُردى (قرطاس)^۳، بغدادی^۴، جعفری^۵، جیهانی^۶، خانبالغ (خطایی یا چینی)^۷، حریر سمرقندی^۸، حلبی^۹، خونجی^{۱۰}،

de Reamur . ۱

۲. «در میانه‌ی سدهی هفتم و هشتم هجری در آمل ساخته می‌شده است».

۳. «کاغذ بُردى در مصر از گیاه بُردى فراهم می‌شده و در میان ورافقان و کاغذبازن جهان اسلام به قرطاس شهرت داشته است».

۴. «از جمله کاغذهای نفیس و مشهور در میان کتابان بوده است و بیشتر برای مصحف نویسی از آن استفاده می‌شده است».

۵. «از جمله کاغذهای خراسانی است که به روزگار اقتدار برمکیان ساخته می‌شده و به جعفر برمکی منسوب است».

۶. «به کاغذی می‌گفته‌اند که ظاهرآ در جیهان (از شهرهای خراسان) ساخته می‌شده است و نیز شاید منسوب به ابوعبدیا... محمد بن احمد جیهانی و یا خاندان او بوده است».

۷. «کاغذهایی که در چین می‌ساختند را در برخی از ادوار، کاغذ خانبالغ و یا کاغذ چینی می‌گفتند. کاغذ چینی از نخستین سده‌های هجری به جهان اسلام آورده شد و لیکن نوع خانبالغ آن از سدهی هفتم به بعد بیشتر در جهان اسلام و خصوصاً در خراسان شیوع یافت و این نکته‌ای است که از کثرت استعمال کاغذ خانبالغ در متون عصر تیموری برمی‌آید. با این همه کتابان این نوع کاغذ را در تمدن اسلامی به نام کاغذ چینی می‌شناختند و از نوع سفید آن در سده‌های پنجم، ششم و هفتم یاد کرده‌اند»

«کاغذ چینی را کاغذ ختایی می‌نامیدند»

کاغذی بهتر از ختایی نیست حاجت آنکه آزمایی نیست

۸. «گونه‌ای از کاغذ شفاف و نازک بوده است که در سمرقند ساخته می‌شده است و در میان خوشنویسان سدهی دهم هجری شناخته شده بوده است».

۹. «در حلب ساخته می‌شد».

دمشقی^۲ ، سلطانی^۳ ، سلیمانی^۴ ، سمرقندی^۵ ، طاهری^۶ ، طلحی^۷ ، عادلشاهی^۸ ، کشمیری^۹ ، منصوری^{۱۰} ، کاهی^{۱۱} ، نوحی^{۱۲} و ... اشاره نمود .

نمی‌توان تعریفی یکسان و واحد از کاغذ خوب ارائه داد ، اما با این وجود اشاراتی توسط اهالی فن صورت گرفته است . سلطان علی مشهدی در رساله‌ی صراط السطور کاغذ خوب و مرغوب را اینگونه معرفی می‌نماید :

کاغذی بهتر از ختایی نیست حاجت آنکه آزمایی نیست

خط بر او صاف و خوب می‌اید لیک پاک و سفید می‌باید

خواه رسمی و خواه سلطانی جهد کن تا که خوب بستانی

و مجنون رفیقی هروی در رساله‌ی رسم الخط می‌گوید :

اگر خواهی تو ای گنج معانی که وصف کاغذ نیکو بدانی

۱ . نوعی کاغذ ایرانی که درخونا (خونج) از شهرهای آذربایجان می‌ساختند . از سخنان یاقوت چنین استنباط می‌شود که اکثر مردمان این شهر به صنعت کاغذسازی می‌پرداختند و به همین جهت آنچه را « کاغذگنان » می‌خوانند .

۲ . از پنه می‌ساختند ، این کاغذ به اروپای شرقی نیز رسید .

۳ . به دلیل مرغوبیتش به این نام شهرت یافته است .

۴ . کاغذی ایست خراسانی که به سلیمان بن راشد در ایام هارون الرشید والی خراسان منسوب است .

۵ . کاغذ سمرقندی نخست توسط اسیرانی که زیاد بن صالح از چین به سمرقند آورده بود ، به آن شهر راه یافت و گسترش پیدا نمود ، تا جایی که یکی از کالاهای بازرگانی تجار سمرقند گردید و همتراز کاغذهای چینی بوده است .

۶ . از کاغذهای خراسانی است و منسوب به طاهر دوم از امراء طاهری خراسان .

۷ . نوعی کاغذ خراسانی است که از کنف می‌ساختند و منسوب به طلحه بن طاهر ، دومین امیر از امیران طاهری که از ۲۰۷ تا ۲۱۳ هـ . ق در خراسان امارت کرد .

۸ . نوعی کاغذ هندی که به روزگار عادلشاه می‌ساختند .

۹ . نازک بوده و عمدتاً آهار می‌شده است .

۱۰ . از کاغذهای خراسان است و منسوب به منصور کاغذی .

۱۱ . تیره رنگ بوده و از کاه به عمل می‌آمده است .

۱۲ . از کاغذهای خراسان که از کتان بدست می‌آمده و منسوب به نوع سامانی است .

کمالش آن بود کاید پدیدار سفید و نرم و بریان ، صاف و هموار

از دیگر خصوصیات کاغذ مرغوب کم‌دانه بودن آن است که بابا شاه اصفهانی آن را در کاغذ عادلشاهی می‌یابد .

بعد از یافتن کاغذی مناسب ، زمان آن است که کاغذ را از سفیدی خارج نمایم که از سفیدی کاغذ صد ضرر بر بصر می‌رسد .

کاغذ از رنگ کنی خوب‌تر است کز سفیدی به بصر صد ضرر است

ضرر چشم پسینیده مدان خامه بر کاغذ بسی رنگ مران

در میان کاتبان و نقاشان قدیم رسم بر این بوده است که کاغذهای موجود را با رنگ‌های گوناگون که از عصاره‌ی گیاهان رنگزا بدست می‌آمده است ، رنگ می‌نمودند تا آماده ایجاد نقش گردد . رنگ کاغذهای به دو گروه مفردات و مرکبات تقسیم می‌گردد . مفردات شامل زرد ، سرخ ، آل ، کبود ، زنگار ، خود رنگ ، کاهی و حنایی است که به طور مستقیم از گیاهان بدست می‌آید و بعضی مرکبات شامل عودی ، سبز ، گلگون ، فریسه و نارنجی است ، که از ترکیب مفردات با یکدیگر حاصل می‌شود و از این بین هیچ رنگی بهتر از حنایی نیست .

آشنایی با مواد مورد نیاز برای رنگ کردن کاغذ :

برای بدست آوردن رنگ زرد ، زعفران را با آب در ظرفی شیشه‌ای قرار داده و آن را در آفتاب قرار می‌دهند تا تمامی عصاره‌ی رنگ زعفران بدست آید و سپس آن را در ظرفی بزرگ قرار داده و کاغذ را بدان رنگ می‌نمایند و یا مقداری زردچوبه را با آب حرارت داده و مقداری اشخار^۱ را بسایید و به آن

۱ . اشخار یا شخار نوعی قلیاست که از اشنان که گیاهی از تیره اسفناجیان می‌باشد و مخصوص نواحی گرم کویری است ، بدست می‌آید و در صابون پزی کاربرد دارد .

اضافه نمایید و آن‌ها را به خوبی ترکیب نمایید تا رنگ پس دهد . کاغذ را پس از قرار دادن در رنگ بدست آمده و رنگ کردن آن ، از ظرف خارج ساخته و در آب لیمو قرار می‌دهیم و به سرعت خارج می‌نماییم و سپس در آب صاف شستشو می‌دهیم و آن را به آرامی خشک می‌نماییم .

تصویر ۹ - گل بستان افروز

برای بدست آوردن رنگ سرخ اینگونه عمل می‌نماییم ؛ از آمیختن و جوشاندن آب بقم (بغم) با آب شاتوت و آب گل بستان افروز - که هر یک برابر باشند - بدست می‌آوریم ، اما این رنگ دوام نداشته و پس از زمانی دگرگون می‌شود و به زردی متمایل می‌گردد . رنگ لاک^۱ به لحاظ مقاومت پایدارتر از این روش می‌باشد و طرز تهیه آن اینگونه است که مقداری لاک را با آب می‌جوشانندن ، سپس آن را رها می‌کنند تا صاف گردد ، بعد از این مرحله کاغذ را با آن رنگ نموده و خشک می‌نمایند .

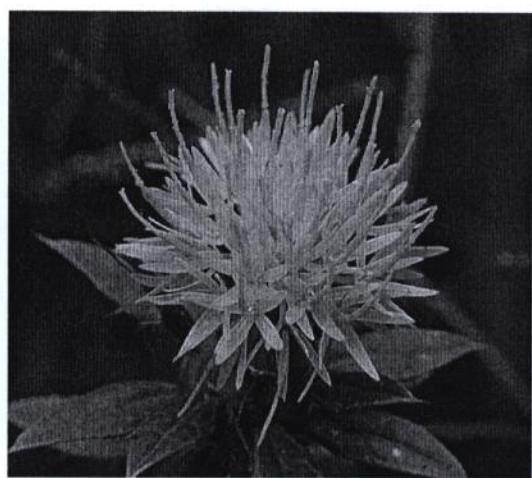
۱. « لاک به معنای دقیق ، ماده‌ایست از نوعی حشره که روی ترشح درختی خاص Lacciferae رسوب می‌کند » .

برای بدست آوردن رنگ آل ، که رنگی است شفاف و نیمرنگ متمایل به سرخی ، از گل مُعصفَر (گلنگ یا کاجیره) استفاده می نماییم ، به گونه ای که گل مذکور را در کیسه ای کنند و آب برآن ریزند و

تصویر ۱۱ - بخش رنگزای گیاه گلنگ یا معصفَر

تصویر ۱۰ - گیاه گلنگ یا کاجیره و یا معصفَر

بر آن کوبند تا زرد آب آن بیرون آید ، سپس مقداری اشخار بر آن می ریزند و می سایند تا به کف آید و آنگاه کم کم بر آن آب گرم می ریزند تا رنگ آن بدر آید . بعد این رنگ را صاف کرده و آب لیمو ، نارنج و یا آب انار ترش یا سرکه کهنه به آن همراه سازند . از این رنگ ترکیب رنگ آل حاصل می آمده است و این رنگ مشکلترين رنگ هاست .

برای بدست آوردن رنگ کبود ، از گل های کبود و یا از سراب صاف کرده نیل استفاده می شود .

اما روش بهتر آن است که ، تخم آفتابگردان را می گرفته و شيره آن را می کشيدند و پارچه ای را با شيره تخم آفتابگردان سه بار آغشته می نمودند و پارچه را خشک می کردند . سپس مقداری خاک را با مقداری

نوشادر^۱ نم می نمودند و پارچه مذکور را به مدت یک ساعت در زیر آن خاک نمناک قرار می دادند.

چون رنگ پارچه لاجوردی می شده است از خاک بیرون می آوردند و به وقت نیاز قدری از پارچه را جدا کرده و در آب صمغ می سایند و سپس صاف می نمودند و کاغذ را با آن رنگ می کردند.

برای تهیه رنگ زنگاری ، مقداری مس و سرکه کهنه را در ظرفی ریخته و مدتی صبر نمایند تا رنگ زنگاری حاصل آید . سپس رنگ زنگاری بدست آمده را با آب ترکیب می نمایند و به مدت یک

شبانه روز به همان حال رها می کنند ، سپس کاغذ را با آن رنگ می نمایند .

تصویر ۱۲ - برگ های حنا

رنگ خود رنگ ، از برگ حنا حاصل می گردد ، به گونه ای که مقداری برگ حنای ناکوفته را به مدت یک شبانه روز در آب

می خوابانند و سپس کاغذ را با آن رنگ می نمایند . برای انجام این

امر به ازای هر واحد برگ حنا ، ده واحد آب اضافه می نماییم ، در صورتی که میزان آب بیشتر شود رنگ ملّه ای حاصل می گردد . رنگ حنایی نیز روشی اینگونه دارد به طوری که صیرفی در گلزار صفا روش فوق را روش بدست آوردن رنگ حنایی عنوان داشته است . اما سلطان علی مشهدی ترکیبات رنگ حنایی را زعفران ، حنا و قطره ای مرکب می داند .

زعفران و حنا و قطره ای زین مپسند

از مدادست بیش ازین مپسند

۱. « نوشادر ، ملحی است جامد و متبلور و بی رنگ و بو که از ترکیب جوهر نمک و آمونیاک بدست می آید و در سفیدگری و لحیم کاری استعمال دارد » .

و برای بدست آوردن رنگ کاهی ، زردآب گل معصفر را گرفته و کاغذ را با آن رنگ می نمایند .

رنگ عودی ، تقریباً قهوه‌ای است ، اما شفافتر و چشم‌نوازتر از رنگ آن و مواد مورد نیاز برای تهیه این رنگ مقداری لک با رنگ کبود است ، که پس از آن کاغذ را با آن رنگ نموده و مورد استفاده قرار می دهند.

برای تهیه رنگ سبز برای کاغذ ، مقداری رنگ کبود را با زردآب گل معصفر ترکیب نموده و کاغذ را با آن رنگ می نمایند .

رنگ گلگون نیز از ترکیب لک و زعفران بدست می آید و اگر زعفران آن اندکی بیشتر باشد ، رنگی بهتر حاصل می گردد .

روش تهیه کاغذ به رنگ فریسه نیز اینگونه است که ، قدری آب مازو و کبودک با هم بیامیزند و یک روز بگذارند تا صاف گردد و پس از آن کاغذ را رنگ کنند .

کاغذ به رنگ نارنجی را از ترکیب رنگ زعفران و شاه آب گل معصفر بدست آورند ، اما روشی دیگر این است که ابتدا کاغذ را به رنگ آل درآورده و سپس با زعفران دوباره رنگ نمایند و این روش بهتر است .

علاوه بر رنگ‌های ذکر شده توسط گذشتگان ، امروزه نیز موارد دیگری نظری چای در اختیار هنرمندان قرار دارد که به راحتی می‌توان از آن بهره گرفت و کاغذ را رنگ نمود . از دیگر مواد طبیعی که در رنگ نمودن کاغذ می‌توان از آن بهره گرفت ، پوست سبز گردو ، پوست انار ، پوست پیاز و بسیاری از مواد رنگزای طبیعی که بخصوص در رنگرزی الیاف نیز از آن استفاده می‌شود .

رنگ‌های شیمیایی نیز گزینه‌های دیگر پیش روی هنرمندان است که تنوع بسیاری داشته و رسیدن به رنگ مورد نظر ، از این طریق به سرعت اتفاق می‌افتد .

آماده سازی کاغذ :

بعد از ساخت کاغذ و رنگ نمودن آن زمان فراهم سازی کاغذ برای طرح اندازی است ، اما گاهی اوقات نیازمند چندلایه نمودن کاغذ می‌باشیم ، که به طور معمول پس از رنگ نمودن انجام می‌پذیرد و آن اینگونه است که لایه‌های نازک کاغذ را با استفاده از بستی به هم می‌چسبانیم ، تا کاغذی مقاوم‌تر در اختیار داشته باشیم ، از بسته‌های مورد استفاده در این مرحله می‌توان به چسب نشاسته اشاره نمود .

از نکات قابل توجه در این مرحله روش و شیوه‌ی چسباندن کاغذ می‌باشد که باید کمال دقت را مبذول داشت تا از چین و چروک افتادن بر روی کاغذ جلوگیری گردد .

در صورت نیاز به لایه چینی ابتدا این عمل را انجام می‌دهیم ، در غیر این صورت مرحله‌ی بعد از رنگ نمودن کاغذ ، مرحله‌ی آهار زدن است . سطح کاغذهای ساخته شده و رنگ شده صاف و بدون خدشه نیست ، به همین منظور برای افزایش مقاومت و همچنین برای برطرف ساختن ناصافی و نایکنواختی سطح کاغذ ، کاغذها را آهار می‌زنند - این عمل در رساله‌ی بیان الصناعاتِ جیش‌تفلیسی به

صورت «گونه دادن» آمده است -، به همین منظور از نشاسته‌ی گندم ، سفیده‌ی تخم مرغ ، کتیرا ، لعاب برنج بی‌چربی ، آب خربزه ، شیره‌ی انگور بی‌دانه ، گل ختمی ، تخم خیار ، سریشم ماهی ، آب صمغ و ... استفاده می‌گردد.

در اینجا به طرز تهیه آهار نشاسته، سریشم، سفیده‌ی تخم مرغ، گل ختمی و تخم خیار اشاره می-نماییم . اما آهار نشاسته‌ی گندم اینگونه است که نشاسته و آب سرد را به خوبی با هم ترکیب می‌نماییم ، سپس آن را حرارت داده تا مایع لزجی حاصل گردد ، بعد از این مرحله کاغذ را بر سطح صافی قرارداده و آغشته به مایع نشاسته می‌نماییم و بنا به سفارش سلطان علی مشهدی پس از آن آب اندکی را نیز بر سطح آن می‌مالیم و سپس کاغذ را خشک نموده و آماده‌ی مهره‌کشی می‌نماییم .

یادگیر این ز پیر پخته سخن	ساز آهار از نشاسته کن
پس بجوشش دیم به آتش تیز	اولاً کن خمیر و آب بریز
صف سازش نه نرم و نه محکم	پس لعاب سرش بدو کن ضم
تا که کاغذ نیوفتد از جای	رو بکاغذ بمال و سعی نمای
مال آبی ببروی او زنهار	کاغذ خویش چون دهی آهار

برای تهیه‌ی آهار سریشم ، ابتدا مقداری سریشم را با آب ترکیب می‌نماییم (۱ الی ۲ روز) سپس آن را اندکی حرارت داده و نرم می‌سازیم و کاغذ مورد نظر را آهار داده و به انتظار خشک شدنش می-نشینیم .

طرز آهار سفیده‌ی تخم مرغ نیز اینگونه می‌باشد که باید ، به سفیده‌ی تخم مرغ ۲ الی ۳ قطره آب-لیمو و یا سرکه اضافه نماییم و آنرا قدری هم بزنیم تا از حالت لختی و لزجی خارج شود و اما سفیده

نباید کف نماید . سپس همانند آهار نشاسته ، کاغذ را به آن آغشته می‌نماییم ، در این مرحله باید دقت نماییم که اگر عمل آوری تخم مرغ به درستی صورت نگیرد ، باعث ترک‌های ریزی بر روی کاغذ می‌گردد و ریختگی رنگ‌ها را سبب می‌شود .

تصویر ۱۳ - گل ختمی

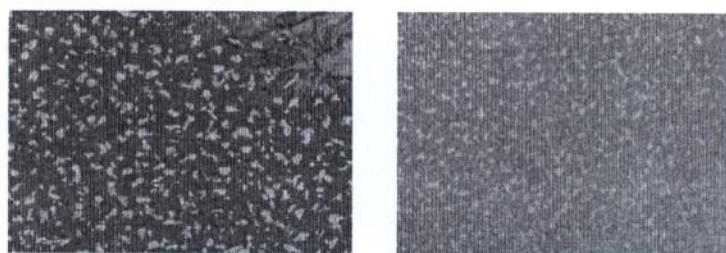
آهاری که از گل ختمی بدست می‌آید ، از خواباندن گل ختمی به مدت ۲۴ ساعت و یا اندکی بیشتر در آب فراهم می‌گردد . پس از آماده گشتن ، محلول کاغذ را به مایع آغشته ساخته و در سایه خشک می‌نماییم . آهار تخم خیار نیز از خواباندن تخم خیار به مدت ۲ الی ۳ روز در آب بدست می‌آید ، اما باید کاغذ را به مدت ۱ ساعت در آن قرار داد تا کاملاً به محلول آغشته گردد .

از دیگر اعمالی که پیش از طرح اندازی بر روی کاغذ صورت می‌گیرد ، عمل «افشان‌گری» است ، که پیش از خشک شدن کاغذ آهارخورده ، انجام می‌پذیرد . افشان‌گری عمل پاشیدن ذرات ریز و یا نسبتاً درشت فلزاتی همچون طلا ، مس و یا نقره روی سطح کاغذ است و چون فلزاتی همچون نقره به مرور زمان سیاه گشته و فلزی همچون مس سبب تخرب کاغذ می‌گردند ، افشان طلا و یا زر افشان در میان هنرمندان بیشتر مرسوم می‌باشد ، البته افشانگران بر کاغذهای رنگی ، سوای زر و نقره ، از رنگ‌هایمعدنی نیز سود می‌جستند و کاغذی که بر آن عمل افشان‌گری صورت گرفته باشد را ، «کاغذ افشان»

می نامند . افshanگری بنا به گفته‌ی قاضی احمد قمی^۱ ، از اختراعات غیاث الدین محمد مذهب از اهالی مشهد بوده است که در سال ۹۴۲ ه.ق / ۱۵۳۷ میلادی وفات یافت و از طرفی سام میرزا^۲ ، اختراع آن را به عبدال... مروارید (۹۲۲ ه.ق / ۱۵۱۶ میلادی) نسبت می دهد و اما چیزی که در این بین مطرح است ، کاربری این نام در حدود یک سده پیش‌تر توسط سیمی نیشابوری است .

عمل افshanگری به طرق مختلف صورت می‌گیرد که برای هر نوع ، نامی خاص منظور گردیده است. به طور مثال ؛ افshan پرپشه‌ای ، که درشت‌ترین نوع افshan است و گروهی آن را افshan درشت خوانده‌اند و یا افshan چشم‌موری و یا سر موری، که نوعی افshan ریز است و ملایم و به چشم و سر مور شبیه می‌باشد ، افshan غبار نیز ، گونه‌ای از افshan است که بسیار ریز است ، که گویا افshan گر ریزه‌های طلا و نقره را بدون آنکه با آب ترکیب سازند بر صفحات کاغذ افshanده‌اند و در افshan لینه ، طلا و نقره را به صورت آبکی بر صفحات کاغذ می‌افshanند و این عمل توسط قلمی با نام « خامه‌ی افshan » صورت می‌پذیرفت ، از افshan میانه نیز سخن به میان آمده است و آن افshanی است که نه درشت است و نه ریز ، بلکه حد وسط می‌باشد.

تصویر ۱۴ - نمونه‌هایی از کاغذ افshan (زr افshan)

-
- ۱ . قاضی میر احمد قمی ، در سال ۹۵۳ ه. ق در شهر قم دیده به جهان گشود و گلستان هنر که رساله‌ای پیرامون هنرمندان است را به رشته‌ی تحریر درآورده است و تا اوایل قرن یازدهم در قید حیات بوده است .
 - ۲ . سام میرزا از فرزندان شاه اسماعیل یکم است و تذکره سامی که درباره‌ی شعر و شاعران است را نگاشته است .

در این مرحله برای آماده سازی ذرات فلزات از ورق های طلا و یا نقره استفاده می نماییم ، به این صورت که می توان ورق های طلا و یا نقره را در ظروفی همچون نمکدان ریخت و به داخل آنها گویی های فلزی و یا سنگ هایی را ریخت و با تکان دادن آنها ورق های طلا به ذرات ریز تبدیل گشته و می توان بر روی کار پخش نمود ، البته باید خاطر نشان ساخت که عملیات پراکندن ، زمانی صورت می گیرد که هنوز آهار خشک نشده باشد . اما اگر طلا و یا نقره به پودر بسیار ریزی تبدیل گشته و با آب نیز ترکیب شده باشند ، می توان با خامه ای افشار آن را بر روی سطح کار پراکنده نمود .

امروزه ابزاری ساده برای این منظور در دسترس هنرمندان قرار

دارد . « فوتک »^۱ وسیله ای است با دو لوله ای عمود بر هم ، که با قرار دهی یکی از این لوله ها در رنگ مایع و دمیدن از لوله ای دیگر عملیات پراکندن رنگ بخوبی صورت می گیرد . از این وسیله برای ایجاد بافت های ساده و پاشیدن رنگ و مواد ثبیت کننده بر روی کار

تصویر ۱۵ - تصویری از یک فوتک استفاده می گردد و نوع ساده ای ایربراش می باشد . از نکاتی که حین کار

باید به آن توجه نمود ، رعایت فاصله ای ۳۰ تا ۴۰ سانتی متری از بوم کار است

پس از مرحله ای خشک شدن آهار و چسبیدن ذرات فلزات که به صورت افشار بر سطح بوم کار پراکنده شده بودند ، نوبت صیقلی ساخت کاغذ فرا می رسد . این عمل بوسیله ای قطعه ای که به آن مهره یا مهارق می -

تصویر ۱۶ - نوعی سنگ یشم

گفتند صورت می‌گیرد و غالباً از سنگ‌های صیقل یافته‌ای که از جنس سنگ جزع که سنگی است سیاه با خال‌های زرد و سرخ و سیاه و سفید و یا یشم، شیشه و عقیق و گاه از صدف‌های دریابی که سطحی صاف و هموار دارند استفاده می‌گردد، که به تناسب نوع عملکرد، شکل‌های مختلفی را دارا می‌باشند.

مهره‌ی کاغذ آنچنان باید که درو عکس روی بنماید

کاغذ را برای مهره‌کشی بر روی تخته‌ی مهره قرار می‌دهند، که غالباً از جنس چوب درخت گلابی می‌باشد تا زیر کار کاغذ صاف و استوار باشد و یا می‌توان از سنگ‌های صاف و صیقلی نیز بهره گرفت و به هنگام مهره زدن کاملاً پاک و تمیز باشد و فرد مهره‌کش نیز باید با یکنواختی و تعادل سطح کاغذ را مهره زده و آماده نماید.

تخته مهره پاک باید شست زور بازوی ولی نه سخت و نه سست

تصویر ۱۷ - فردی در حال مهره‌کشی

بخش سوم

مداد :

مداد مهمترین وسیله‌ی طراحی در دنیای امروزی و رایج‌ترین وسیله‌ی نوشت و ترسیم است . اگر چه این محصول به نام استدلر سازنده‌ی نورنبرگی آن به ثبت رسیده

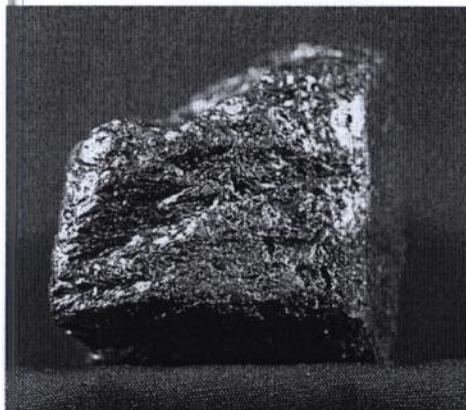
تصویر ۱۸ - مداد

است که گرافیت خالص را در پوشش‌های چوب به بازار

عرضه کرده بود ، اما کمی بیش از سیصد سال پیش از آن تاریخ ، در انگلستان بوجود آمده بود .

یونانیان و رومیان باستان ، اندکی پیش از میلاد مسیح از قطعات سربی برای نوشت و استفاده می-

کردند ، که اثراتی مشابه بر روی کاغذ باقی می‌گذاشت و در ابتدای کشف گرافیت و مداد ، گمان همگان بر این بود که در این نوع وسیله نیز سرب استفاده شده است . اثرباری که مداد بر روی کاغذ می‌گذارد ، از «گرافیت» است . گرافیت نوعی کربن طبیعی است که بر اثر فشار لایه‌های زمین بر روی جنگل‌ها و

دخلالت عنصر حرارت بوجود آمد است .

گرافیت حدود ۱۵۰۰ میلادی در انگلستان کشف شد و در ابتدا برای ساختن قالب گلوله‌های توپ به کار می‌رفت ، اما دیری نگذشت که متوجه اثرباری آن بر روی کاغذ گردیدند . از گرافیت به خاطر نرم بودنش ، به

دشواری استفاده می‌شد ، اما سرانجام در سال ۱۷۹۵ شیمیدان تصویر ۱۹ - قطعه‌ای از یک گرافیت خالص

فرانسوی نیکولا ژاک کوتیه (۱۸۰۵ - ۱۷۵۵) به روشی برای ساختن مداد دست یافت ، که آن ترکیب گرافیت و کائولن (رس نرم) بود و تا امروز نیز پابرجاست .

مدادها بعد از گسترش و رواج غلافهای چوبی تا به امروز نیز اینگونه به بازار عرضه می‌گردند، اگر چه تغییراتی نیز در شکل ظاهری یافته‌اند. چوب مداد معمولاً از درخت سرو تهیه می‌گردد، زیرا رگه‌های آن مستقیم بوده و به علت نرمی بخوبی تراشیده می‌شوند، اما در سده‌ی ۱۸ میلادی، نخستین مدادهای مکانیکی ساخته شدند، که به جای غلاف چوبی، غلافی فلزی مغزی مداد را در بر می‌گرفت و چون نیازی به تراشیدن ندارند، برای مصرف کنندگان بسیار راحت‌تر می‌باشند.

آنچه که در مدادهای امروزی بسیار مهم می‌باشد، میزان درجه‌ی نرمی و یا سختی مغزی مداد است، که این موضوع باعث ایجاد درجه‌بندی‌های گوناگون گشته است. میزان درجه‌ی نرمی و سختی یک مداد به میزان گرافیت و خاک رس آن بستگی دارد، هرچه میزان گرافیت بیشتر باشد، مداد تیره‌تر و مغزی آن نرمتر می‌شود که در استانداردهای موجود با علامت B (Black) مشخص می‌گردد، اما هرچه میزان خاک رس آن بیشتر گردد، مداد نیز سخت‌تر خواهد شد، که در استاندارهای موجود، H (Hard) مشخصه‌ی آن می‌باشد و هر چه عدد مقابل آنها بیشتر باشد، درجه‌ی نرمی و یا سختی آنها بیشتر خواهد شد؛ به طور مثال مداد B6 از مدادهای B5 و B4 نرم‌تر و مداد H6 از مدادهای H5 و H4 سخت‌تراند و HB نیز حد وسط و میانگین آنهاست و البته مدادهای دو کارخانه‌ی متفاوت با علامت اختصاری یکسان، کیفیت تیرگی و نرمی یکسانی ندارند.

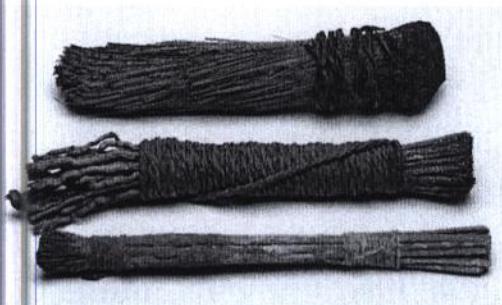
از دلایل بهره‌گیری گسترده از مداد، باید به سهولت پاک شدن آن از سطح کاغذ اشاره نمود، که با ابزاری همچون پاک کن امکان‌پذیر می‌باشد.

همانطور که تاریخ ساخت و گسترش مداد حکایت می‌نماید، تا پیش از چنین جریانی، در سرزمین ایران مدادی که از گرافیت ساخته شود، رایج نبوده است و هنرمندان از وسایل اثرگذار دیگری

نظیر مرکب‌ها برای طرح اندازی استفاده می‌نمودند. در فرهنگ ایرانی، مداد به معنای فزونی است و در اصطلاح به هر چیزی که به کمک آن کاری انجام پذیرد، مداد می‌گویند.

با مطالعه در رسائل موجود در حوزه‌ی خوشنویسی و نقاشی ایرانی، با واژه‌ی مداد برخورد می‌نماییم، که در نزد کاتبان و مرکب‌سازان به معنای سیاهی و جیر است و فرقی باریک میان مداد و مرکب وجود دارد و آن این است که مداد بیشتر به شکل جسمی خشک بدست می‌آمده و هرگاه که کاتب به آن نیاز داشت، آن را در آب حل می‌کرده و مایع آن را مصرف می‌نمود و با واژه‌ی مداد امروزی متفاوت بوده است.

قلم مو :

قلم مو بعد از مداد یکی از پر کاربردترین ابزار اثرگذار در عرصه‌ی هنرهای تجسمی به شمار می‌رود.

احتمالاً انسان‌های نخستین بعد از اثرگذاری بوسیله‌ی تصویر ۲۰ - نمونه‌هایی از قلم‌موهای یافته شده از کاوش‌های باستانی - مصر انگشتان خود از الیاف گیاهی و حیوانی و یا موی سر خود، خاک‌های رنگی را بر سطح دیوار می‌کشیدند. نمونه‌هایی از این قلم‌موها در کشفیات باستان‌شناسی بدست آمده‌اند.

قلم در هنر ایرانی به دو دسته‌ی نباتی (قلم خطاطی) و قلم حیوانی (قلم موی نقاشی) تقسیم می‌شود.

قلم بر دو نوع آفریده خدای

قلم نقشیند است و چهره گشای

یکی نبات آمده دلپذیر

نی قند گشته ز بهر دبیر

دگر نوع از جنس حیوانی است کش از آب حیوان در افسا است

نگارنده نقش مانی فریب ازو کارگاه هنر دید زیب

قلم موها از جنبه‌های گوناگون طبقه‌بندی می‌گردد؛ به طور مثال طبقه‌بندی قلم مو از نظر جنس مو
طبقه‌بندی از نظر شکل، اندازه و

قلم موها را از نظر شکل حلقه‌اشان با دو گروه تخت و گرد تقسیم‌بندی می‌نمایند و انواع قلم‌موهای نوک
نوک تیز به این گروه تعلق دارند. نگارگران ایرانی بدلیل ظرافت موجود در کارشان از قلم‌موهای نوک
تیز و گرد (گندمی) بهره می‌گیرند.

قلم موها را از جنبه‌ی جنس موی آنها نیز می‌توان طبقه‌بندی نمود، به این صورت که قلم‌موها را
در دو گروه کلی نرم و زبر قرار می‌دهند و قلم‌موهای نرم، منعطف بوده و برای نقاشی رنگ‌های رقیق (آبرنگ، گواش، تمپرا) مورد استفاده قرار می‌گیرد و عمدۀ کاربرد این نوع قلم‌موها در رنگ‌هایی است
که حلال آنها آب است و عموماً جنس آنها از موی سمور، سنجاب، گربه و ... می‌باشند. اما قلم‌موهای
زبر، داری مویی انعطاف ناپذیر می‌باشند و برای رنگ‌های غلیظ مثل رنگ و روغن و اکرولیک کاربرد
دارند و از موی خوک، دم اسب، گورکن و ... تهیه می‌گردند و به طور حتم نوع نرم آن مورد استفاده‌ی
نگارگران می‌باشد.

قلم‌موها از نظر ساختار به سه قسمت تقسیم می‌گردند: ۱- مو ۲- غلاف ۳- دسته.
موی قلم‌موی نقاشان ایرانی به دلیل ظرافت کاری و رقیق بودن رنگ‌ها از نوع نرم می‌باشد و برای
تهیه‌ی آن از موی سنجاب، گربه و یا سمور استفاده می‌نمایند.

موی سمور بدون شک بهترین مو برای ساخت قلم موی نرم می‌باشد . رنگ قلم موی سمور قهوه‌ای متمايل به قرمز یا قهوه‌ای متمايل به زرد است . موهای اين نوع قلم مو حالت فنری دارد و بهترین آن سمور کولینسکی است . قلم موی سمور در قسمت نوک بسیار تیز و دقیق است و در صورت نگهداری صحیح ، بسیار عمر می‌کند . قلم موی سمور باعث انعطاف آن شده و امکان کنترل در آن بیش از هر قلم - موی نرم دیگری است . موی سنجاب از موی سمور نرم‌تر می‌باشد و رنگ آن معمولاً قهوه‌ای تیره است و بنا به گفته‌ی صادقی بیک در رساله‌ی قانون الصور ، مناسب برای نقاشی به سبک ایرانی است ، البته موی خز نیز به علت مرغوبیتش ، مناسب برای ساخت قلم مو به سبک ایرانی است ولی به لحاظ کمیابی و گران‌بهایی منسوخ گشته است .

اما موی گربه به لحاظ دسترسی ، پر کاربردترین موی مورد استفاده در ساخت قلم موست ولی باید بر این نکته نیز توجه نمود که هر موی گربه‌ای مناسب برای ساخت قلم مو نیست ، بلکه بهترست قلم مو از موی بچه گربه‌ی حداقل یکساله ، که دارای رنگی یکدست بوده استفاده گردد و از گربه‌های پلنگی استفاده نگردد . اما ناحیه گرفتن مو نیز امری مهم است ، موی گربه را تنها باید از ناحیه‌ی پشت گردن وی برداشت ، چرا که گربه زبان و یا پنجه‌اش را به آن ناحیه نمی‌تواند بزند ، در ضمن در زمان جفت- گیری گربه‌ها ، بخصوص گربه‌ی نر به علت ترشح هرمون‌های خاص دارای موهای نرم‌تری می‌باشند ترجیحاً موی انتخابی از گربه‌های خانگی نباشد زیرا ، گربه‌های خانگی مورد نوازش قرار می‌گیرند و همین امر موجب شکستگی موهای آن‌ها می‌شود .

موی انتخابی علاوه بر نرمی ، باید دارای حالت ارتجاعی بوده و در حالت خم‌شدن قابلیت بازگشت به حالت اولیه را داشته باشد .

در میان قدما بریدن ، دسته‌بندی و بستن موها را در اصطلاح « قلمبندی » می‌گویند و از اصول اویله آموزش نقاشی بوده است و اگر کسی بر آن آگاه نمی‌بود ، نقطه ضعف بزرگی برای وی محسوب می‌گشت و آن اینگونه است : موی خز ، دم سنجاب و یا موی پشت گردن گربه را به صورت یک دسته-ی منظم ، با استفاده از قیچی می‌چینیم . سپس دسته مو را مطابق جهت طبیعی مو لای کاغذ قرار داده تا هنگام استفاده بصورت دسته‌ی منظم و آسیب نادیده از آن بهره گیرند . دسته مو را از کاغذ خارج کرده و روی صفحه‌ی شیشه‌ای هموار قرار داده ، با دو انگشت آن را نگه می‌دارند و با استفاده از سوزن شروع به کرک‌برداری می‌کنند و موهای زاید و شکسته را از موهای سالم و بلند جدا می‌نمایند و موها را اصطلاحاً دم هم می‌کنند . سر موها را مرتب کرده ولی نه به شکلی که در یک راستا قرار گیرند ، بلکه مانند قله‌ای ، موهای وسطی در راس و طرفین پایین‌تر از راس قرار گیرند .

عمل دم هم کردن به دقت و زمان بسیاری نیاز دارد ، تا دسته موها فرم مناسب به خود گیرند و باید کاملاً مراقب بود تا موهای زائد در میان دسته موها باقی نماند . غالباً موها از انتهای نامرتب می‌باشند که ایرادی ندارد .

حال زمان کلاف‌بند کردن قلم مو یعنی بستن آن با استفاده از نخ ابریشم نازک است . عمل کلاف-بند کردن را برخی از یک ناحیه‌ی دسته مو یعنی کمی پایین‌تر از ناحیه‌ی وسط دسته مو و برخی از سه ناحیه‌ی انتهای قلم مو ، قدری پایین‌تر از قسمت وسط و ما بین ایندو ناحیه می‌بندند تا کاملاً محکم شود . در قانون الصور نیز به بستن از سه ناحیه توصیه شده است . به هر صورت موها باید محکم بسته شود و قدری از نخ ابریشم را در حدود ۱۰ سانتی متر بلندتر می‌گیریم تا بتوانیم موها را از درون غلاف عبور داده و به درون آن جای دهیم .

پر غاز یا شاه پر کبوتر را از پرها و پر زهای آن پاک می‌نماییم تا ساقه‌ی آن کاملاً تمیز و پاک گردد . یک قسمت از شاه پر را بطور اریب می‌بریم و ته ساقه را صاف قطع می‌کنیم ، بطوریکه موهای دسته-بندی شده قدری به سختی از آن عبور نمایند . موها را خیس کرده و نخ ابریشمی کلاف را از درون ساقه‌ی پر عبور داده و می‌کشند تا موها را نیز به همراه خود به داخل ساقه وارد نمایند تا جاییکه محل پیچیدن نخ و کلاف درون ساقه وارد گردد و فقط قسمتی از موها بیرون ساقه باقی بماند . حال استادکار باید با استفاده از تیغ تیز یا حرارت شعله از راه دور به آرایش و پرداختن قلم مو بپردازد ، که عملی است سخت و استادانه ، که کوچکترین خطایی ، تمامی مراحل ساخت قلم مو را نابود خواهد کرد .

شود چون شوق نقاشیت غالب	قلم بستن بود اصل مطالب
مخوان حرف هوس از نامه‌ی کس	مکن عادت به طور خامه‌ی کس
ز کاتب این صفت نیکو نباشد	که کلکش را کسی دیگر تراشد
قلم را مودم سنجاب باید	ولی آن مو که با نرمی گراید
به مقدار قلم از وی جدا کن	ز یکدیگر بزور شانه واکن
بچین پهلوی هم زانگونه نیکو	که نبود زیر و بالا یکسر مو
درست آن دم شود آن خامه بسته	که نگذاری درو سوی شکسته
چو داری از شکست مو امانش	سه جا باید که بر بندی میانش
مشو در عقد اول سخت تدبیر	مبادا خامه‌ات گردد گلوگیر
مکن در عقد سیم سست کاری	که از پر غاز آسایش برآری
چو بر کف خامه آید غنچه وارت	دهد گلهای امیدی ز خارت

پس از آماده ساخت غلاف و قراردهی موها در جایگاه خویش ، زمان انتخاب دسته‌ی مناسب فرا می‌رسد ، دسته‌ی قلم مو غالباً از (تشی) تیغ جوجه تیغی و یا چوب درخت گز ساخته می‌شود و آنرا از ناحیه غلاف به قلم مو متصل می‌سازند .

امروزه کمتر هنرمندی است ، که خود به ساخت قلم مو اقدام نماید ، بلکه آنچه را که به آن احتیاج دارد ، از فروشگاه‌های لوازم هنری تهیه می‌نماید . قلم‌موها از نظر جنس مو ، به دو دسته‌ی طبیعی و مصنوعی قابل طبقه‌بندی می‌باشند و در اندازه‌های گوناگون و با شماره‌های خاصی که نشانگر میزان ظرافت آنهاست ، در دسترس می‌باشند . هر چه عدد نشانگر ، کمتر باشد ، نشانه‌ای از ظرافت آن قلم مو می‌باشد . به طور مثال ؛ قلم‌موی صفر (۰) از قلم‌موی (۱) ظرفی‌تر بوده و برای اموری که نیاز به دقت بیشتری دارند استفاده می‌گردد .

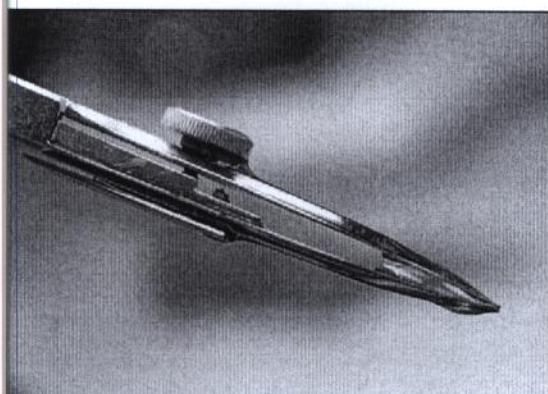
موی قلم‌موها نسبت به دیگر ابزار زودتر آسیب می‌بینند و عدم نگهداری صحیح و به کارگیری نادرست از آنها موجب استهلاک سریع قلم مو می‌گردد . از این رو باید ، با آگاهی نسبت به نگهداری آنها اقدام نمود . قلم‌موهای نرم که معمولاً برای کار بار رنگ‌های رقیق مانند گواش و یا آبرنگ کاربرد دارد را باید با مقدار زیادی آب تمیز نمود و نباید هنگامی که آغشته به رنگ می‌باشند ، آنها را به حال خود رها سازیم ، زیرا این امر سبب فرسودگی موها می‌گردد ، بخصوص قلم‌موهایی که دارای موهای طبیعی می‌باشند . پس از نقاشی باید ابتدا قلم مو را از رنگ‌هایی که در لابلای موهای آن قرار گرفته است ، پاک و سپس در ظرف تمیزی آن را حرکت داده و با آب جاری آن را تمیز کرد ، به هنگام شستن بهتر است قلم مو را در جهت‌های مختلف حرکت دهیم تا رنگ و مواد دیگر به طور کامل از آن خارج گردد . پس از شستشوی کامل قلم مو را کاملاً تکان می‌دهیم تا آب اضافی آن خارج گردد و بهتر است که پس از هر

بار استفاده و شستشو، قلم مو را با یک تکه پارچه‌ی جاذب آب خشک نماییم. در گذشته به پارچه‌ای که با آن قلم مو را تمیز می‌نمودند، «فراغه» می‌گفتند. رها کردن قلم مو در ظرف آب، باعث نامرتب شدن موهای آن می‌گردد و همچنین در طولانی مدت سبب شل شدن غلاف قلم مو می‌گردد. در ضمن قلم موهای نرم و دارای موهای طبیعی را نباید با مواد شوینده پاک کرد، زیرا کیفیت آن را پایین می‌آورد و در صورت نیاز به انجام چنین عملی، می‌تواند یک یا دو بار در سال انجام گیرد.

حتماً سعی نماییم از پوشش‌های پلاستیکی بر سر قلم موها و همچنین قلمدان‌هایی برای نگهداری آنها استفاده نماییم. باید از تکیه دادن موها بر سطوح اجتناب نماییم که سبب تغییر وضعیت موها می‌گردد و قلم مو را بدون استفاده می‌نمایید. گرد و غبار سبب تخرب قلم موها می‌شود، که ترجیحاً در صورت عدم استفاده از قلم مو آنها را در فضاهایی بدور از گرد و غبار قرار دهیم.

دیگر ابزار ترسیم:

ترلینگ، گونه‌ای قلم رسم است، که از دو تیغه فلزی موازی و قابل تنظیم (بوسیله‌ی یک پیچ) تشکیل شده است و برای کشیدن جدول بکار می‌رود. ترلینگ مقداری رنگ را در فاصله‌ی

تصویر ۲۱ - قلم ترلینگ (قلم جدول‌کش)

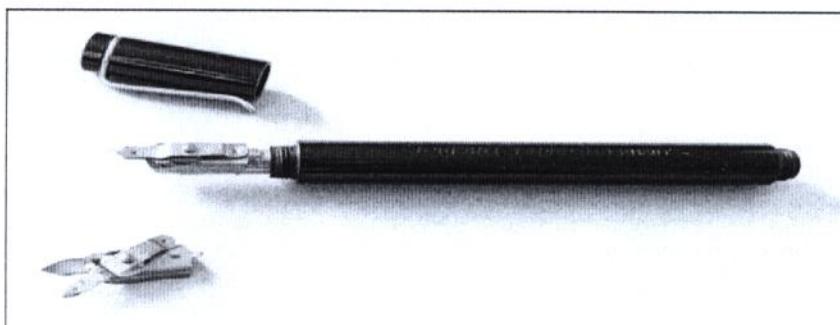
دو تیغه نگه می‌دارد و با تنظیم فاصله‌ی دو انبر، خطوطی با ضخامت‌های مختلف ایجاد می‌نماید و در گذشته به آن قلم جدول می‌گفتند و از جنس فولاد ساخته می‌شدند و لبه‌های آن را که با سطح کاغذ مumas می‌شد را آبکاری می‌کردند.

علاوه بر ترلینگ که نوع ساده‌ی وسیله‌ی ترسیم می‌باشد ، قلم‌های دیگری نیز با عنوان راپیدوگراف و گرافوس به بازار آمدند ، که تنها با مرکب‌های مخصوص خود ، قادر به کار بودند .

قلم گرافوس ، که آن را می‌توان نوع مترقی ترلینگ به حساب آورد ، مختص خط‌کشی می‌باشد و نوک‌های مختلفی برای ترسیم خطوط دارد . در سال ۱۹۳۴ توسط شرکت پلیکان ، برای مهندسین و معماران طراحی و عرضه شد . گرافوس ارائه شده توسط این شرکت دارای یک دسته ، شش قلم (نوک فلزی) قابل تعویض و سه قوطی مرکب بود . پس از سال ۱۹۷۸ گرافوس توسط شرکت‌های مختلفی همچون روترینگ تولید و روانه‌ی بازار شد .

گرافوس دارای مخزنی کوچک است که با فروبردن در مرکب پر می‌شود . این قلم مجهر به سه سوزن یا فنر تنظیم مرکب است که مقدار مرکب را روی نوک سوزن تنظیم می‌نماید . با فشار دادن قلم بر سطح کاغذ و تحریک شدن فنر در بالای قلم ، مرکب از مخزن خارج شده ، عمل ترسیم انجام می‌پذیرد .

تصویر ۲۲ - قلم گرافوس

قلم‌های گرافوس متناسب با کاری که از آنها انتظار می‌رفت ، نوک‌های متفاوتی داشتند .

قلم راپیدوگراف یا قلم فنی ، که دارای مغزی فشنگی قابل پرکردن با مرکب مخصوص است ،
نوك لوله‌ای آن از فلزات ضد زنگ مانند استیل و یا تنگستن کاربیدی است و از انواعی که دارای جنس

فولادی می‌باشند ، محکم‌تر هستند

. راپیدوگراف شبیه خودنویس

بوده و نوک‌های آنها از ۰/۱ تا ۲/۱

میلی‌متر و بزرگ‌تر نیز وجود دارد .

برای ترسیم فنی و ... مورد استفاده

تصویر ۲۳ - نوک قلم راپیدوگراف

قرار می‌گیرد . به علت کاربرد آن

در رشته‌های گرافیکی و نقشه‌کشی به قلم‌های فنی یا قلم گرافیکی نیز شناخته شده‌اند ، مرکب آن ضد آب و مخصوص است و باید از بکارگیری مرکب‌های دیگر در آن خودداری شود .

خطکش ، از دیگر ابزار مورد نیاز نگارگران و بخصوص جدول‌کشان می‌باشد . این وسیله که امروزه به وفور در فروشگاه‌های لوازم التحریر یافت می‌گردد ، در گذشته با مشقات فراوانی تهیه می-

گشت و از جنس چوب و یا فلز ساخته می‌شدند . اما برای صحت درستی و راستی آن روش‌هایی موجود بود که آگاهی بر آن خالی از لطف نمی‌باشد . بعد از ساختن خطکشی نسبتاً مستقیم ، خطی را با

آن ترسیم می‌نمودند ، سپس خطکش را از همان جهتی که ترسیم با آن صورت گرفته بود ، برگردانده و خطی دیگر ترسیم می‌نمودند ، محل‌هایی که بر هم منطبق نمی‌بودند ، محل‌های مورد نقص محسوب می-

گشتند و اصلاح می‌شدند . این وسیله در میان مذهبان و جدول‌کشان ، « میسطر » نامیده می‌شد .

پرگار ، وسیله‌ی دیگری است که بیشتر مورد نیاز جدول‌کشان و مذهبان است . از پرگار برای ترسیم دوایر و اندازه‌گیری فوائل استفاده می‌شود . پرگار از دو ساقه‌ی مساوی تشکیل شده است ، که به وسیله‌ی محوری به یکدیگر متصل‌اند . از ویژگی‌های پرگار خوب ، تساوی طول دو ساق و توانایی ثابت نگهداشتن اندازه‌ی مشخص شده است .

آشنایی با ابزار و مواد کار نگارگری

بخش چهارم

رنگ :

تهیه و کاربرد رنگ از هزاران سال پیش معمول بوده است و آثار باقی مانده از تمدن‌های کهن خود گویای این مسئله می‌باشد . به طور مثال ساکنان اولیه غارها با کاربرد برخی از رنگ‌ها آشنا بودند و از خون ، زغال و گچ سفید و خاک‌های قرمز و زرد برای خلق نقوش بهره می‌گرفتند . مصریان علاوه بر رنگ‌های فوق شنگرف و مرمر سبز را نیز به این مجموع افزودند ، در حدود ۳۰۰۰ پیش از میلاد در مشرق زمین ، سولفید آنتیموان (Sb_2S_3) به عنوان سرمه مورد استفاده قرار می‌گرفت و بسیاری موارد دیگر .

رنگ از نظر صنعتی ترکیبی است از مواد جامد (رنگیزه ، رنگدانه یا پیگمنت) که به وسیله‌ی ماده‌ای رابط (بست یا چسب) به هم ارتباط می‌یابند . رنگیزه یا رنگدانه ، ماده‌ی جامدی است که در آب نامحلول می‌باشد و به لحاظ نظری هر ماده‌ای که دارای رنگ باشد ، قابل استفاده در رنگماده است ؛ ولی در عمل صرفاً مواد رنگینی قابل استفاده می‌باشند که از لحاظ خلوص ، ثبات و کیفیت کاربری مطلوب باشند . بست‌ها یا واسطه‌ها نیز ، هر نوع رنگماده را بر بستر یا سطح زمینه تثیت می‌کند که واسطه‌ی چسبان هم نامیده می‌شود .

رنگدانه‌ها را به لحاظ منشاء و محتوای شیمیایی می‌توان به گروه‌های آلی ، غیر آلی و آلی مصنوعی تقسیم بندی نمود و در طبقه بندی‌ای دیگر ، رنگدانه‌ها در گروه‌های معدنی ، آلی ، آلی - فلزی و فلزی قرار می‌گیرند .

رنگدانه‌های معدنی در آب نامحلول‌اند و مقاومت و ثباتشان در برابر نور و مواد شیمیایی دیگر

بسیار است و از طرفی قدرت پوشانندگی آنها نیز بالاست . اما

رنگدانه‌های آلی که امروزه در صنعت به مقدار زیاد تولید می-

گردند ، مقاومتشان در برابر نور ، حرارت و مواد شیمیایی از

رنگدانه‌های معدنی پایین‌تر است .

رنگدانه‌ها را به لحاظ گروه رنگی نیز می‌توان تقسیم - تصویر ۲۴ - رنگدانه‌ی آبی اولترامارین

بندی نمود ، به طور مثال : رنگدانه‌های گروه قرمز ، زرد ، آبی ، سفید و مشکی .

رنگدانه‌های سفید :

در گذشته بنا به روش مجموعه الصنایع ، برای تهییه رنگدانه‌ی سفید - که به آن سفیداب اطلاق

می‌گردید - به این طریق عمل می‌نمودند :

« بگیرند سرب و در دیگ سفالین گذارند و کفچه آهینین به وی زند تا خاک شود و بعد از آن در

دیگ سفالین نو کنند و سرش محکم سازند و تنور باید که به این مثال بود پس در زیر دیگ آتش کنند .

یک روز آنکه سرب مکلّس شود بیرون آورند و سرکه نیکو بر وی ریزنند که یک هفتۀ او را بگذارند تا

همه سفیداج گردد و در غایت سفیدی بود روشنی دیگر ، بستانند قلعی پاکیزه یک جزو و در دیگی

کنند و پاره نمک بر سر او ریزد و به آتش بپزد و سحق کند تا هیچ نماند ، بعد در کوزه کند و کوزه را به

گل حکمت بگیرند و در چال پاکیزه آبگینه گران نهند چون سحر بردارند سفیدآب شده باشد و اگر هنوز

نشده باشد خام باشد . یکبار دیگر در چال مذکور نهد و همچنین تا در غایت تکرار سفید شود و این نوع

سفیدآب رومی بدل سه درم به کار آید و به هر جا که خواهند به کار بردند » .

سفیداب سرب یکی از قدیمی‌ترین رنگیزه‌هایی است که انسان از آن استفاده کرده است و قدرت پوشانندگی بالایی دارد و با نام‌های سفید فلسی (Flake White) ، سفید کرم نیتس (Cremnitz White) و در ایران با نام سفیداب شیخ شناخته شده است . هیدوژن سولفور هوا و ترکیبات گوگردی دیگر در سرب آن تاثیر می‌کنند و سولفور سرب می‌سازند که ماده‌ای تیره رنگ است و بدینگونه رنگ سفید آن به تدریج زایل می‌شود . بسیار سمی است و نقاشانی که با آن زیاد سرو کار دارند ، غالباً دچار « قولنج سرب » می‌شوند .

آنچه در بالا به آن اشاره شد ، شیوه‌ی ساخت آن به روش قدم‌بود ، در ادامه به ساخت تعدادی از رنگدانه‌های سفید به شیوه‌ی امروزی می‌پردازیم .

شیوه ساخت رنگدانه‌ی بلانک فیکس (Blank-Fix) :

یکی از رنگدانه‌های سفید و ثابت که نام تجاری آن بلانک فیکس است ، از نظر شیمیایی سولفات باریم ($BaSO_4$) است که برای تهیه آن اسید سولفوریک را بر کلرید باریم اثر می‌دهند . این رنگدانه را بیشتر برای تهیه رنگ‌های ضد اسید و ضد قلیا به کار می‌برند ، زیرا مقاومت بسیار خوبی در مقابل این مواد از خود نشان می‌دهد . طرز ساخت بلانک فیکس به شرح ذیل است :

وسایل لازم : قیف ، کاغذ صافی ، بشر ، ارلن مایر ، میله همزن شیشه‌ای

مواد لازم : کلرید باریم ۲۱ گرم ، اسید سولفوریک ۲۰۰ میلی لیتر با غلظت ۴۹ گرم در لیتر ، آب . روش کار : ابتدا ۲۱ گرم کلرید باریم را در یک بشر بریزید و مقدار ۲۰۰ میلی لیتر اسید سولفوریک با غلظت یادشده ، را اضافه کنید و با استفاده از میله همزن شیشه‌ای محتویات بشر از خوب بهم بزنید سپس یک قطعه کاغذ صافی را ، طبق روشی که قبلاً بیان شد ، در قیف بگذارید و قیف را بالای یک

ارلن مایر قرار دهید . حال محتویات بشر را کم کم در قیف بریزید تا به مرور رسوبات سفید رنگ از محلول جدا شود و در صافی باقی بماند . سپس صافی را پر از آب کنید تا رسوبات را بشوید و ناخالصی ها از آن جدا شوند . اکنون کاغذ صافی دارای رسوب را بردارید و در هوای آزاد قرار دهید تا خشک شود . پس از خشک شدن رسوبات را در هاون چینی بریزید و کاملاً بسایید تا به پودر نرمی تبدیل شود . این پودر باید چنان نرم شود که بین انگشتانتان احساس زبری نکنید و با آب کاملاً گل شود . فرایند صورت گرفته به قرار زیر است :

کلرید باریم + اسید سولفوریک سولفات باریم + اسید کلریدریک

(وزن بلانک فیکس حاصل تقریباً ۲۳ گرم خواهد بود)

شیوه ساخت رنگدانه سفیدآب روی :

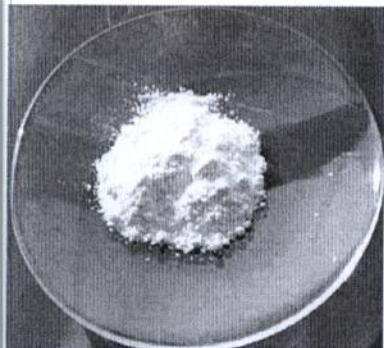
سفیدآب روی به فرمول ZnO و نام شیمیایی اکسید روی است . این ماده رنگ سفید ثابتی دارد و مخلوط آن با اکسید تیناتیم به عنوان رنگدانه سفید نیز به کار برده می شود .

وسایل لازم : کاسه کوچک استیل یا بوته چینی ، کوره الکتریکی

مواد لازم : پودر فلز روی (Zn)

روش کار : در یک ظرف فلزی که بتواند دمای بالایی را تحمل نماید ۳ گرم پودر روی بریزید و آن را در کوره الکتریکی تا دمای 920 درجه سانتی گراد حرارت دهید تا روی سوخته شود و در نتیجه سفیدآب روی تولید شود . واکنش انجام شده به قرار زیر خواهد بود :

روی + اکسیژن هوا اکسید روی

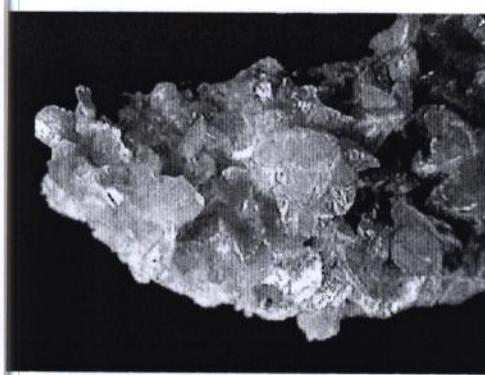

این رنگدانه دو خصوصیت ویژه دارد ، اول اینکه آنتی باکتریال است و دوم آن که رنگ ساخته شده از آن میزان ترک خورده‌گی بالای دارد . بنابراین به عنوان پودر رنگ ترک مورد استفاده قرار می‌گیرد .

تصویر ۲۵ - اکسید روی (سفیدآب روی)
سفیداب روی گرد سفید رنگی است و همانطور که اشاره شد ، برای تهیه آن بخارات روی را در اکسیژن هوا می‌سوزانند. تهیه سفیدآب روی با واکنش شدید همراه است و حجم ماره حاصل نیز نسبت به حجم فلز مصرف شده خیلی زیاد خواهد بود .

چون انجام این روش برای همگان امکان‌پذیر نیست ، توصیه می‌شود پودر اکسید روی را از فروشگاه مواد شیمیایی بخرید و در تهیه رنگ سفید از آن استفاده کنید . البته با انجام روش فوق هزینه خیلی کمتری برای تهیه این رنگدانه صرف خواهد کرد .

سفیدآب روی غیر سمی است و قدرت پوشانندگی آن به نسبت سفیدآب سرب کمتر است ، ولی سفیدی خود را حفظ می‌نماید .

رنگدانه‌های زرد :

اصولاً رنگ زرد از زرنیخ (سولفید آرسنیک زرد) به دست می‌آید . همچنین آن را از ترکیب زعفران و سفیداب نیز می‌توان بدست آورد .

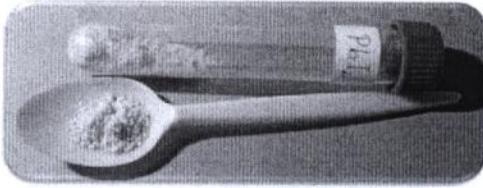
تصویر ۲۶ - زرنیخ زرد (سولفید آرسنیک)

زرنیخ را با آب می‌سایند و سپس مقداری صمغ بر آن اضافه می‌نمایند و مورد استفاده قرار می‌دهند . در رساله‌ی جوهریه ، زرنیخ را به دو دسته تقسیم می‌نماید ، زرنیخ ورق و زرنیخ کلوخ ، که زرنیخ ورق مطلوب است و برای تهیه‌ی آن همانند قبل عمل می‌نماییم .

شیوه ساخت رنگدانه زرد یدید سرب :

یدید سرب به فرمول PbI_2 ماده‌ای است نامحلول در آب و بسیار خوش رنگ . روش تهیه یدید سرب ، که شرح آن خواهد آمد، به باران طلایی معروف است و از زیباترین واکنش‌های شیمیایی

تصویر ۲۷ – یدید سرب

محسوب می‌گردد.

وسایل لازم : قیف ، کاغذ صافی ، ارلن مایر ، بشر ۲۵۰ میلی لیتر (۲ عدد)

مواد لازم : نیترات سرب ، یدید پتاسیم ، آب

روش کار : ابتدا ۳۳/۱ گرم نیترات سرب $Pb(NO_3)_2$ و ۳۳/۲ گرم یدید پتاسیم KI را در ظرفی جداگانه در ۱۰۰ میلی لیتر آب حل کنید . اگر از آب معمولی استفاده کنید ، محلول نیترات سرب کمی شیری رنگ می‌شود .

اکنون اگر یکی از محلول‌ها را در محلول دیگر بریزید ، رسوب زرد یدید سرب بدست می‌آید .

در صورتی که واکنش دقیق انجام شود ، حدود ۴۶ گرم رنگدانه زرد تولید می گردد . رسوب حاصل را به وسیله صافی و قیف از محلول جدا کنید و پس از خشک شدن بساید تا کاملاً نرم گردد .

فرآیند صورت گرفته به قرار زیر خواهد بود :

تذکر : پس از صاف کردن رسوب دو بار آب شستشو دهید تا خالص گردد و نیترات

پتاسیم شسته شود .

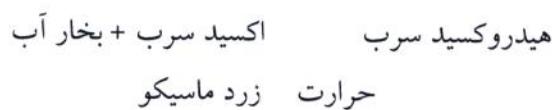
شیوهی ساخت ماسیکو یا مرداد سنگ طلایی از هیدروکسید سرب :

وسایل مورد نیاز : بشر پیرکس یا ظرف فلزی ، چراغ گاز

مواد لازم : هیدروکسید سرب

روش کار : در یک بشر پیرکس با ظرف فلزی ۲۴/۱ گرم هیدروکسید سرب (Pb(OH)_2) که مادهای سفید رنگ است ، بریزید . سپس روی چراغ گاز آن را حرارت دهید تا به رنگ زرد یعنی به صورت مردار سنگ طلایی یا ماسیکو درآید . اکنون ظرف را کنار بگذارید تا سرد شود . واکنش انجام

گرفته به قرار زیر است :

طبق این معادله باید ۲۲/۳ گرم رنگدانه ماسیکو به دست آورده شود .

شیوه ساخت رنگدانه‌ی زرد کادمیم :

زرد کادمیم نام تجاری ترکیبی است به فرمول شیمیایی CdS (سولفید کادمیم) که به عنوان رنگدانه زرد کاربرد بسیار دارد . برای تهیه این رنگدانه به روش زیر می‌توان عمل نمود :

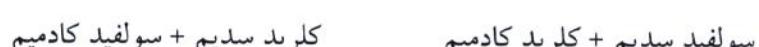
تصویر ۲۸ - سولفید کادمیم

وسایل لازم : بشر ، قیف ، کاغذ صافی ، ارلن مایر

مواد لازم : کلرید کادمیم ، اسید سولفوریک ، سولفید سدیم ، آب

روش کار : ابتدا $18/3$ گرم کلرید کادمیم ($CdCl_2$) را در مقدار آب کافی و دو میلی‌لیتر اسید سولفوریک محلول سازید . سپس محلول $7/8$ گرم سولفید سدیم (Na_2S) را به آن بیفزایید . بلافاصله رسوب زرد رنگ سولفید

کادمیم تولید می‌گردد .

اکنون تقریباً $14/4$ گرم رنگدانه بدست آورده‌ایم ؛ آن را جداسازی نمایید و برای مراحل رنگسازی نگهداری کنید . محصول جانبی نامطلوب در این فرایند کلرید سدیم است که با شستشوی رسوب با آب می‌توانید آن را جدا نمایید .

رنگدانه‌های آبی :

رنگ آبی در نقاشی ایرانی ، همان سنگ لاجورد است . این سنگ حداقل از هزاره سوم پیش از میلاد شناخته شده بود ولی کمیاب و گران‌قیمت بوده است و در کنار طلا با ارزش‌ترین رنگ در نگارگری محسوب می‌گردد . لاجورد سنگی است معدنی که از آن در ساخت اشیای قیمتی ، مجسمه ،

جواهر آلات و رنگ بهره می‌جستند و در ایران آن را « لاجورد » می‌نامیدند و معرب آن « لاجورد » است

، نام علمی این سنگ لازوریت و فرمول شیمیای آن $[AlSiO_4]_6[SO_4]_8$ است .

در این سنگ بیش از همه رنگ آبی تند یا کبد آسمانی آن جلب توجه می‌کند . این سنگ در

جوهر نمک تجزیه می‌شود و گاز سولفید هیدروژن تولید می‌کند که بوی تخم مرغ گندیده می‌دهد .

مارکوپولو از معدن آن در بدخشان یاد کرده است و معادن آن در ایران در سبزوار و مشهد است .

برای تهیی رنگدانه‌ی لاجورد به روش زیر عمل می‌نماییم :

وسایل مورد نیاز : هاون ، بشر ، قیف ، کاغذ صافی ، ارلن مایر

مواد لازم : سنگ لاجورد ، آب

روش کار : برای ساخت رنگ از سنگ لاجورد ، ابتدا باید آن را خرد و آسیاب کرد . برای این منظور می‌توان از هاون ساده استفاده کرد . سنگ را آنقدر باید سایید تا به پودر نرمی تبدیل گردد . معمولاً در لاجورد طبیعی ناخالصی‌هایی به صورت رگه‌های طلایی و گاه شیشه‌ای و شفاف وجود دارد که آنها را باید با دقت جداسازی کرد .

تصویر ۲۹ - سنگ لاجورد

شستشوی پودر به دست آمده در این مرحله الزامی است . برای این

که ذرات درشت کاملاً جدا شوند ، پودر سنگ لاجورد و آب را کم

کم از پارچه‌ی ریزبافت عبور دهید . اگر کمی صبر کنید پودر رسوب می‌کند و می‌توان آب اضافه

را جدا کرد . برای این منظور از کاغذ صافی نیز می‌توان آب اضافه را جدا کرد .

اگر پودر سنگ در هاون همراه با آب ساییده شود ، نتیجه عمل بسیار مطلوب خواهد بود . البته هنرمندان برای تهیه رنگ لاجورد می توانند مستقیماً از پودر سنگ لاجورد مصنوعی که فراوانتر و ارزان تر است استفاده نمایند ، هرچند کیفیت لاجورد طبیعی را ندارد .

غیر از آبی لاجوردي ، رنگدانه های دیگر آبی نیز موجود می باشند که در ذیل به تعدادی از آنها

شاره خواهیم داشت :

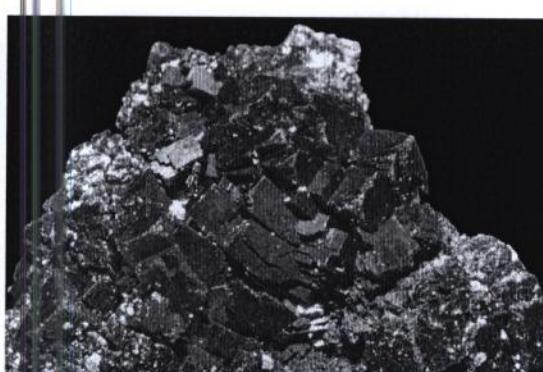
شیوه ساخت رنگدانه ای آبی آزوریت :

آزوریت نام یک کاین معدنی به فرمول کلی $\text{CuCO}_3\text{, Cu(OH)}_2$ است . در ایران قدیم این سنگ را آبی ارمنی می نامیدند ، این کانی معمولاً به دو رنگ کبود تند و کبود روشن یافت می گردد .

برای تهیه این رنگدانه به روش ذیل عمل می نمایم :

وسایل لازم : هاون چینی ، بشر ، کاغذ صافی ، قیف ، ارلن ماير

مواد لازم : کانی آزوریت ، آب

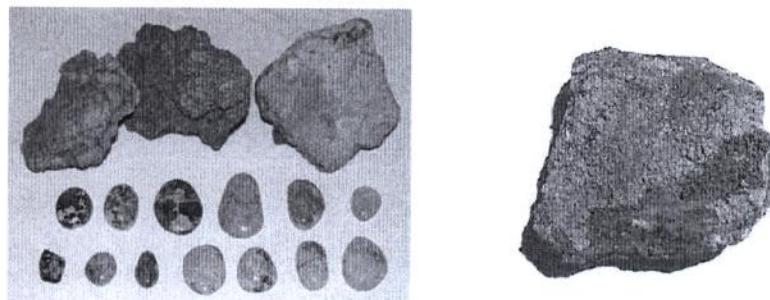
تصویر ۳۰ - سنگ آزوریت

روش کار : ابتدا کانی آزوریت را تهیه کنید و پس از خرد کردن کاملاً بسایید تا به پودر بسیار نرمی تبدیل گردد و سپس با آب شستشو دهید . رنگدانه ای آزوریت برای رنگ روغنی مناسب نمی باشد ولی برای ساخت

تمپرا و گواش مناسب است .

از دیگر رنگ‌های مورد استفاده ، می‌توان به سنگ فیروزه اشاره نمود . این سنگ قیمتی در ایران بیشتر در نیشابور یافت می‌شود و رنگ آن از آبی تیره تا روشن و سبز متغیر است و روش فرآوری آن نیز همانند لاجورد و آزوریت است .

تصویر ۳۱ - سنگ فیروزه

رنگدانه‌های قرمز :

آنچه از رنگ قرمز در میان نگارگران یاد می‌گردد ، « شنگرف یا شنجرف » است ، اگر چه رنگدانه‌های بسیاری نیز در این حوزه‌ی رنگی وجود دارند .

تصویر ۳۲ - شنگرف یا شنجرف

شنگرف ، رنگدانه‌ای ثابت و پایدار است و از نظر شیمیایی سولفید جیوه به فرمول HgS است . این ترکیب با توجه به درجه خلوص و

شیوه ساخت دارای رنگ‌های متفاوتی شامل قرمز - آتشی ، نارنجی و قرمز مایل به بنفش است . شنگرف را نیز از سنگ معدن آن به نام سینابر استخراج می- نمایند که به رنگ قرمز تیره است .

روش ساخت شنجرف در نسخ گذشتگان به این صورت بیان شده است . مقداری گل و لای از ته جویها فراهم آورد و با گل ختمی و موی سر آدمی و سبوس خمیر گردد و بسیار مالش داده شود و در شیشه سفید رنگ قرار گیرد . سپس یک من گوگرد و یک من سیماب به هم اضافه شود و بسایند و در شیشه قرار دهنده سر آن را محکم بینندند و یک سوراخ به اندازه‌ی جوالدوز در آن ایجاد نمایند . شیشه را بر روی آتش قرار داده که نرم نرم بسوزد ، نصف روز حرارت داده تا زمانی که از سوراخ مذکور دود سیاه بیرون آید . به همین منوال حرارت دهد تا بجای دود سیاه ، دود سفید بیرون آید . آنگاه سوراخ را بینندند و بگذارند تا محتوای شیشه گداخته شود و شنجرف بدست آید . در ساییدن آن باید دقت لازم را مبذول داشت . شنجرف بدست آمده را با آب انار می‌سایند و بعد با آب گرم آن را شستشو می‌دهند و به همراه مایع آن ساعتی به حال خود رها می‌نمایند تا زردآب آن جدا گردد و آنچه در کاسه مانده است را با صمغ به کار می‌برند . این روش تهیه با خارج شدن گازهای سمی همراه است و باید از آن اجتناب گردد و رنگدانه‌ی شنجرف را مستقیماً از سنگ آن بدست آورد . از دیگر رنگدانه‌های قرمز ، به قرمز آخراء می‌توان اشاره نمود . قسمت عمده‌ی رنگدانه‌ی آخراء از قرمز آهن ، اکسید آهن به فرمول Fe_2O_3 است . مهم‌ترین معادن اکسید آهن در ایران در خلیج فارس و جزیره هرمز است . این رنگدانه به قرمز رنگ قرمز مایل به آبی است که به قرمز خلیج معروف است . اکسید قرمز فریک مصنوعی ، در مقایسه با اکسیدهای قرمز طبیعی ، برآق‌تر و تمیز‌تر است و به سبب داشتن درصد بالایی Fe_2O_3 قدرت همرنگ کنندگی بیشتری نیز دارد . همچنین قدرت پوشانندگی آن نیز ، متناسب با میزان اکسید فریک موجود در رنگدانه ، بالاتر است .

برای ساخت آن اینگونه عمل می‌نماییم :

وسایل مورد نیاز : پمپ هوای اکواریم ، کوره ، بشر ، قیف ، کاغذ صافی ، ارلن مایر ، چراغ گاز مواد لازم : سولفات آهن ، کربنات سدیم ، آب روش کار : برای تهیه این رنگدانه محلولی از آب و ۲۸ گرم سولفات آهن (زاج سبز) به فرمول FeSO_4 را با محلول ۱۱ گرم کربنات سدیم Na_2CO_3 ترکیب نمایید تا رسوب سبز رنگ کربنات آهن تولید شود . مخلوط بدست آمده را در حالی که حرارت می دهید ، به آن هوا بدمید . این امر باعث می شود که کربنات آهن مبدل به رنگدانه Fe_2O_3 گردد . اگر دمای محلول ۶۰ درجه سانتی گراد و مدت ۱۵ زمان دمیدن هوا ۲۴ ساعت باشد رنگدانه بدست آمده متمایل به زرد خواهد بود و اگر دمای محلول درجه سانتی گراد و مدت دمیدن هوا ۱۸ تا ۲۰ ساعت باشد ، رنگدانه بدست آمده اخراجی متمایل به آبی خواهد شد . این رنگدانه بایستی پس از این مراحل جداسازی شده و کاملاً شستشو داده شود تا نمک های محلول از آن جدا گردد و رنگدانه خالص بدست آید .

رنگدانه‌ی قرمز ترکی:

رنگدانه‌ی قرمز ترکی، رنگدانه براق و نرم با قدرت پوشانندگی و همزنگ کنندگی خوب است که شیوه ساخت آن به شرح ذیل است:

وسایل لازم : ظرف فلزی ، بشر ، قیف ، کاغذ صافی ، ارلن مایر ، هاون ، چراغ گاز

مواد لازم : سولفات آهن و آب

روش کار : برای ساخت این رنگدانه سولفات آهن یا زاج سبز متبلور را در ظرفی فلزی بریزید و به شدت حرارت دهید تا این که تکلیس گردد و سپس با از دست دادن آب تبلور ، تجزیه و به اکسید آهن قرمز تبدیل گردد . بهترین دما برای این کار ۸۰۰ درجه سانتی گراد است و بنابراین شعله گاز این منظور را برآورده می سازد . ماده حاصل را درون آب تخلیه کنید تا خرد و اصطلاحاً شکفته شود ، پس از آن کاملاً با آب شستشو دهید تا ناخالصی های اسیدی اش خارج گردد ؛ سپس آن را خشک و آسیاب کنید .

با این روش رنگدانه زودتر و قوی تر به دست می آید که به قرمز ترکی معروف است . فرآیند صورت گرفته به قرار زیر است :

زاج سبز
بحار آب + دی اکسید گوگرد + تری اکسید گوگرد + اکسید آهن
حرارت

رنگدانه های سبز :

رنگدانه های سبز کمی در متون توصیف شده اند . زنگار (نمک مس) تقریباً تنها رنگدانه هایی است که در متون ذکر شده است . البته باید توجه نمود که این رنگدانه سبب سوراخی کاغذ می گردد . اگرچه برای خشی کردن این اثر تخریبی از زعفران استفاده می نمودند .

برای بدست آوردن این رنگدانه مقداری نوشادر و خرده‌های مس را در کاسه‌ای می‌کرده و سرکه-ی انگور که بسیار تند و تیز بوده را به آن اضافه می‌نمودند و با چوبی بر آن می‌کوییدند و می‌سایدند و زنگار بدست می‌آوردن.

در روشی دیگر خرده‌های نازک مس را با آب ماست گوسفندی در ظرفی سفالین کرده و آنگاه آن را در میان چاه آب به مدت یک ماه تا چهل روز می‌آویختند و قدری آب صاف یا آب انزروت^۱ به آن اضافه می‌نمودند و می‌سایدند و زنگار بدست می‌آمد.

البته از ترکیب رنگدانه‌های آبی و زرد نیز می‌توان سبزهای متفاوت و متنوعی بدست آورد.

رنگدانه‌های نارنجی :

رنگ‌های نارنجی به طور مستقیم از سرنج (اکسید سرب) و زرنيخ سرخ گرفته می‌شود. شنگرف نیز بسته به ميزان سولفور و جيوه آن رنگ نارنجی می‌دهد.

سرنج که آن را رنگدانه‌ی اصلی رنگ نارنجی می-دانند به نام‌های زرقون، ساليقون و آذرگون آمده است.

روش ساخت آن همانند سفیدآب از طریق اکسیداسیون است، یعنی ابتدا حرارت دادن سرب و سپس اضافه کردن مقداری اسید به آن. رنگدانه‌ی نارنجی را نیز، شنگرف زاولی گویند، که در مجموعه الصنایع به آن اشاره شده است.

۱. « انزروت نام درختی است، پوست بر پوست مانند پیاز، هرچه از آن درخت به شب درآید سفیدتر شود و هرچه به روز در آفتاب بماند سرخ شود ».

از آنجا که رنگدانه‌ی سرنج سمی بوده و ترا اکسید سرب به وفور در بازار موجود است، از تهیه-
ی آن اجتناب ورزید.

زرنیخ سرخ نیز در گروه رنگدانه‌های نارنجی قرار می‌گیرد، زرنیخ سرخ همان سولفید آرسنیک
قرمز است. در رساله‌ی بیان الصناعات تعلیسی آمده است: اگر خواهند که زرنیخ زرد سرخ گردد باید
آن را خوب بسایند و هرچه خشک‌تر بسایند، قرمز‌تر گردد، اما طوسی در تنسوک نامه به صراحةً به دو
نوع زرنیخ زرد و سرخ اشاره می‌نماید.

رنگدانه‌های فلزی:

طلا و نقره به میزان زیادی به عنوان رنگ در نقاشی کاربرد داشته و دارد و گهگاه از برنز و مس
نیز استفاده می‌شده است و روش آماده سازی آن نیز همانند یکدیگر است.
به طور مثال روش آماده سازی زر اینگونه است که، ابتدا طلای خالص را در بین پوست آهو قرار
داده و آن را می‌کویندند تا به ورقه‌ی بسیار نازکی تبدیل گردد. سپس آن را در ظرفی قرار داده و به
همراه سریشم آماده شده یا عسل و یا صمغ عربی به ساییدن آن می‌پرداختند تا کاملاً پودر گردد. سپس
چندین بار آب بر سر آن اضافه می‌نمودند تا عسل یا صمغ از آن جدا گردد. این عمل را چندین بار
انجام می‌دادند تا کاملاً تمیز گردد. در ضمن پس از اضافه کردن آب، آن را در جایی بدون حرکت قرار
می‌دادند تا طلا کاملاً ته نشین گردد. پس از آن با اضافه نمودن صمغ، طلا آماده‌ی استفاده می‌باشد،
پس از استفاده از رنگدانه‌های فلزی با استفاده از سنگ‌های صیقلی نظیر عقیق و یا یشم به صیقل زدن آنها
می‌پردازیم.

روش فوق با سختی‌های فراوان همراه است. امروزه از روش‌های شیمیایی نیز برای این منظور استفاده می‌گردد. در روش شیمیایی ابتدا طلا را در تیزاب سلطانی بیندازید و آن را با احتیاط حرارت دهید تا طلا کاملاً حل گردد. حل شدن طلا همراه با ایجاد جابجایی خواهد بود. این فرایند حل شدن، محلولی زعفرانی ایجاد می‌کند که در اصل محلول کلرید طلا AuCl_3 است. گاز خرمایی رنگ ایجاد شده بسیار سمی است و جداً باید از تنفس آن اجتناب گردد.

اکنون دو برابر حجم مخلوط کلرید طلا، آب اکسیژنه H_2O_2 ۳۰ درصد به محلول بیفزایید و چهار ساعت صبر کنید تا طلا به صورت پودری گل مانند رسوب کند. اکنون می‌توان به وسیله‌ی کاغذ صافی دارای بافت ریز پوره طلا را جدا ساخت. لازم است پودر طلا را چندین بار بشوییم تا اسید آن شسته شود و اثر تخریبی بر کاغذ نداشته باشد.

اگر آب اکسیژنه را کم کم طی چند مرحله اضافه کنید، ذرات درشت و درخشنan بدست می‌آید؛ ولی اگر آب اکسیژنه را یکباره اضافه کنید. ذرات بسیار ریز و گل مانند خواهند شد که حالت اخیر مد نظر است.

اگر قبل از افزودن آب اکسیژنه به محلول کلرید طلا، کمی محلول سود سوزآور بیفزاییم، پودر طلای ارغوانی رنگ بدست می‌آید.

در ضمن، برای استفاده از نقره باید بر این نکته توجه داشت که نقره به مرور زمان سیاه گشته و باعث تغییر رنگ نقاشی می‌گردد. گاهی اوقات برای گرمتر نمودن رنگ طلا، می‌توان مقداری مس را با آن ترکیب نمود.

رنگدانه‌ی سیاه :

رنگدانه‌ی سیاه از دوده‌های کربن ، دوده‌ی گیاهی و دوده‌ی استخوانی بدست می‌آید . دوده‌های کربنی را از گازها و مایعات نفتی و از طریق احتراق ناقص آنها می‌توان بدست آورد .
اما دوده‌های گیاهی از احتراق ناقص روغن‌های گیاهی مانند بزرک فراهم می‌گردد . در گذشته هنرمندان برای بدست آوردن مرکب ، در چراغی روغن بزرک ریخته و ظرفی سفالین بر سر آن قرار می-دادند و چراغ را روشن می‌نمودند تا دوده در ظرف سفالین جمع گردد . دوده‌ی جمع شده آب گریز است ، برای آب دوست کردن آن ، روش اینگونه بود که آن را در خمیری پیچیده و آن خمیر را می-پختند تا دوده آب دوست گردد . امروزه می‌توان از الکل برای این منظور استفاده کرد .

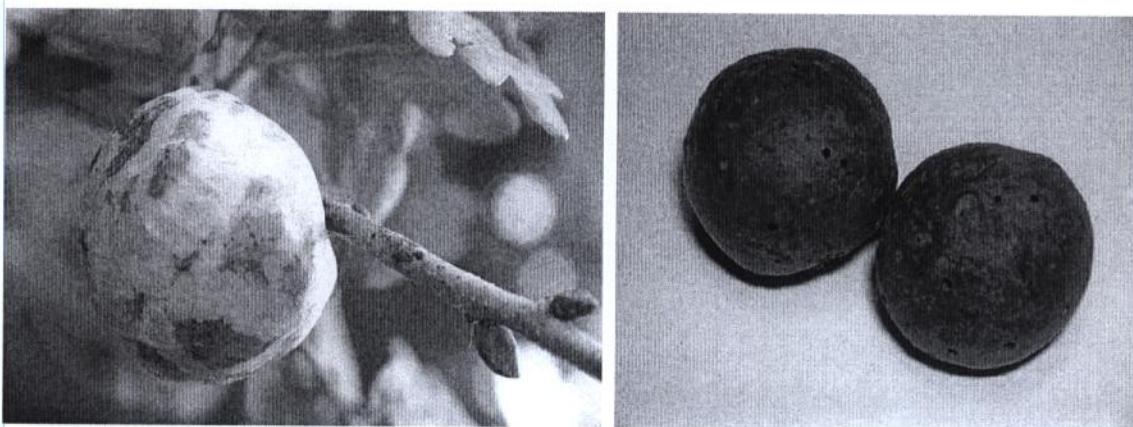
همانگونه که می‌دانیم ، از مواد مورد نیاز در نگارگری ، مرکب است که بخصوص در دورگیری‌ها از آن بهره می‌گیریم و به صورت بسیار گسترده‌تر در عرصه‌ی خوشنویسی از آن استفاده می‌گردد ، با توجه به نوع کارکرد مرکب در خوشنویسی و دورگیرها ، اینگونه به نظر می‌رسد که مرکب دورگیری‌ها به مراتب از غلظت بیشتری برخوردار می‌باشد . مرکب با نام‌های سیاهی ، مداد ، حیر ، زکاب ، زاگاب ، زگالاب در نسخ گذشتگان از آن یاد شده است و بهترین آن ، باید سیاه و براق و روان باشد و اگر در آب مکتوب در آب افتاد نوشته تغییر نکند .

اجزاء مرکب ، زاج ، دوده ، مازو و صمغ است ، که در ایاتی به خوبی بیان گشته است :

ولی همسنگ باید دوده با زاک	نخستین زاک و دوم دوده پاک
ولی مازو بود همسنگ هر دو	سوم جزو سیاهی هست مازو
ولی با هر سه جزو شس ساز همسنگ	بود جزو چهارم صمغ خوشرنگ

اگر در ساخت مرکب ، از مقدار زیادی زاج استفاده نماییم ، زاج کاغذ را می سوزاند و محل نوشته را می خورد . تنها عامل خنثی کننده اثر تخریبی زاج ، صمغ عربی است که ضمن حفاظت از دست نوشته ها یا دروغگیری ها و سطوح پر شده و در صورت افتادن در آب از اغتشاش مرکب جلوگیری می کند

تصویر ۳۴ - مازو که در ساخت مرکب از آن استفاده می شود .

و به عبارتی صمغ عربی زاج را دفع می کند .

فرمول شیمیایی	نام	رنگدانه
BaSO_4	((Blank - Fix)) سولفات باریم	سفید
$\text{ZnS} + \text{BaSO}_4$	(سینکا با نام تجاری لیتوپون) سولفید روی + سولفات باریم	سفید
TiO_2	تیتان	سفید
ZnO	سفید آب روی	سفید
Pb(OH)_2	هیدروکسید سرب	سفید

آشنایی با ابزار و مواد کار نگارگری

PbCl ₂	کلرید سرب	سفید
PbSO ₄	سولفات سرب	سفید
ZnS	سولفید روی	سفید
BaC ₂ O ₄	اگزالات باریم	سفید
BaCO ₃	کربنات باریم	سفید
PbI ₂	یدید سرب	زرد
	ماسیکو (مردار سنگ طلاibi)	
PbO	اکسید سرب	زرد
CdS	زرد کادمیم (سولفید کادمیم)	زرد
SnS ₂	زرد قلع (سولفید قلع)	زرد
FePO ₄	فسفات آهن	زرد
BaCrO ₄	کرومات باریم	زرد
BaCr ₂ O ₇	دی کرومات باریم	زرد
SrCrO ₄	کرومات استرانسیم	زرد
-----	فری سیانید کادمیم	زرد
Zn ₂ [Fe(CN) ₆]	فروسیانید روی	زرد
ZnCrO ₄	کرومات روی	زرد
Fe ₂ O ₃ , 3H ₂ O	زرد فربت	زرد

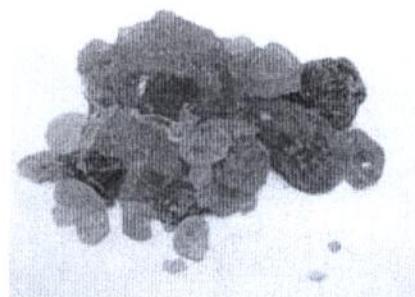
رنگدانه	نام	فرمول شیمیایی
آبی	سنگ لاجورد (لازوریت)	$\text{N}_8[\text{AlSiO}_4]_6[\text{SO}_4]$
آبی	آبی کالت ترا تیوسیاناتو مرکورات	$\text{CO}[\text{Hg}(\text{CNS})_4]$
آبی	کلرید بازی کالت	$\text{COCl}(\text{OH})$
آبی	آبی پروس	$\text{FeKFe}(\text{CN})_6$
آبی	آبی تورنبل (turnbull's blue)	$\text{KFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$
آبی	آبی آزوریت	$\text{CuCO}_3, \text{Cu}(\text{OH})_2$
آبی	آبی فیروزه	$\text{CuAl}_6(\text{PO}_4)_4(\text{OH})_8$
آبی	آبی فتالوسیانین	$\text{C}_{32}\text{H}_{16}\text{N}_8\text{Cu}$
قرمز	قرمز اخرا (قرمز آهن)	$2\text{Fe}_2\text{O}_3$
قرمز	شنگرف (سولفید جیوه)	-----
قرمز	قرمز ترکی	Fe_2O_3
قرمز	قرمز سرب (سرنج)	Pb_3O_4
قرمز	نیکل دی متیل گلی اکسیم (قرمز نیکل)	-----
قرمز	قرمز اکسید مس	Cu_2O
قرمز	قرمز کادمیم	CdS.CdSe
قرمز	سلنید کادمیم + سولفید کادمیم	-----

جدولی از رنگدانه‌ها به همراه فرمول شیمیایی آنها

مواد رابط (بستمان) :

برای پیوند دادن رنگدانه‌ها به یکدیگر و اتصال آن‌ها بر سطح بوم از موادی موسوم به «بست» و یا به قول گذشتگان «بستمان» استفاده می‌نماییم . در عرصه‌ی رنگ‌های پایه آب که در نگارگری از آن استفاده می‌شود ، بست‌ها را به دو گروه گیاهی (صمغ) و حیوانی می‌توان تقسیم نمود .
صمغ‌ها از ترشحات گیاهان و نباتات بوجود می‌آیند . این ماده به هنگام ترشح مایع است ولی در اثر برخورد با هوا جامد می‌گردد و از ویژگی‌ها آنها ، انحلال در آب است . صمغ عربی که از درختی با نام آکاسیا بدست می‌آید و پرکاربردترین ماده‌ی رابط (بست) در عرصه‌ی رنگسازی است . نقاشان پس از امتحان انواع بست‌ها ، سرانجام از صمغ عربی استفاده نمودند که نیازی به هیچ ماده‌ی دیگری ندارد .

تصویر ۳۵ - صمغ عربی

از دیگر صمغ‌های گیاهی می‌توان به کتیرا اشاره نمود که از درختچه‌ی گون بدست می‌آید . کتیرا نیز در آب محلول بوده و پس از قرار دادن در آب به حالت ژله‌ای مبدل گشته و قابل استفاده می‌باشد .

نشاسته با وجود اینکه در گروه صمغ‌ها قرار نمی‌گیرد ، ولی به عنوان بست گیاهی مورد استفاده می‌باشد و برخلاف بست‌های حیوانی که به سرعت فاسد می‌شوند ، مقاومت بالایی داشته و بسیار ارزانتر نیز می‌باشد .

برای آماده سازی نشاسته در پیوند دادن رنگدانه‌ها از این روش استفاده می‌نماییم : ۱۰۰ گرم پودر نشاسته را در ۵۰۰ میلی‌لیتر آب سرد می‌ریزیم و آن را کاملاً مخلوط می‌نماییم . سپس درحالی که مخلوط را حرارت می‌دهیم ، همزمان ۲ میلی‌لیتر گلیسیرین به آن می‌افزاییم و عمل را ادامه می‌دهیم تا مخلوط ژله‌مانند گردد . مخلوط را با هر غلظتی می‌توان استفاده نمود . اگر ژله‌ی بدست آمده را خشک کرده و سپس پودر گردد ، به آن نشاسته‌ی دکوراتور یا هیدرولیز می‌گویند و کافی است با آب سرد ترکیب و استفاده گردد .

بست‌های حیوانی :

بیشتر بست‌های (چسب‌های) حیوانی از جوشاندن استخوان ، مو و پوست حیوانات بدست می‌آورند . به طور مثال برای تهیه‌ی سریشم استخوان اینگونه عمل می‌شود که ، استخوان را از گوشت و چربی کاملاً جدا ساخته و می‌شکنند و با حرارت متوسط چنان می‌جوشانند که آب موجود در آن تبخیر گردد و مایع رقیقی از آن حاصل شود . گاه جوشاندن چندین روز تداوم می‌باید . سپس مایع رقیق را از صافی عبور می‌دهند و آن را در ظرفی پهن نموده و در آفتاب قرار می‌دهند تا حالت ژلاتینی به خود بگیرد سپس آن را برقیه و دوباره در آفتاب قرار می‌دهند تا خشک گردد .

هنگام استفاده قدری از آن را درون ظرفی فلزی روی حرارت کاملاً ملایم و غیر مستقیم قرار داده تا از حالت جامد خارج گردد . این نوع سریشم از قدرت چسبندگی بالایی برخوردار است .

برای تهیه سریشم پوست نیز تا اینگونه عمل می‌گردد ولی مواد اولیه پیش از ساخت باید به خوبی تمیز گردنده و از خون و مو پاک شوند . بهترین نوع سریشم پوست ، سریشم پوست خرگوش است . سریشم ماهی را نیز از استخوان ، پوست و یا کیسه‌ی هوای ماهی ، بخصوص ماهی‌های خاویار ، اوzon برون و یا از خانواده‌های آنها می‌سازند و این نوع چسب به خاطر بوی تند ماهی از سایر چسب‌های حیوانی متمایز می‌باشد . از دیگر چسب‌های حیوانی می‌توان به تخم مرغ اشاره نمود . سفیده‌ی تخم مرغ در رنگ‌های گواش و آبرنگ و زردۀی تخم مرغ در رنگ‌های تمپرا مورد استفاده قرار می‌گیرند . برای تهیه‌ی سفیده‌ی تخم مرغ به عنوان بست ، باید سفیده را از زردۀ جدا کرده و با دو ، سه قطره آبلیمو و یا سرکه مخلوط نماییم ، تا از حالت لزجی خارج گردد و روان شود . البته نباید سفیده کف کند ، چرا که ضمن استفاده روی سطح کار باقی می‌ماند .

رنگ‌های جسمی و روحی :

در میان نگارگران ، رنگ‌ها به دو گروه جسمی و روحی تقسیم می‌گردد . رنگ‌های جسمی رنگ حاصل از پودر رنگ‌هاست که به صورت پوششی از رنگ بر سطح کاغذ حاصل می‌گردد . اما رنگ روحی سرآب این رنگها بوده و خاصیت پوشانندگی نداشته و به عنوان سایه رنگ‌ها از آنها استفاده می‌شده است .

برای تهیه‌ی رنگ‌های جسمی رنگدانه‌ها را - به اندازه‌ای که سطح را پوشش دهند - ، با مواد رابط نظیر صمغ عربی ، سریشم و یا سفیده‌ی تخم مرغ ترکیب کرده و برای انعطاف رنگ‌ها از مقدار بسیار کمی

گلیسیرین استفاده می‌نماییم (اگر بیش از اندازه از گلیسیرین استفاده شود، تاخیر در خشک شدن رنگ را سبب می‌گردد) و این مواد را در هاون به هم می‌آمیزیم و سپس مورد استفاده قرار می‌دهیم. در ضمن برای نگهداری حدود ۱ تا ۲ درصد مواد ضد باکتری پنتاکلروفنتات سدیم یا محلول فتل به آن اضافه می‌نماییم.

برای تهیه رنگ‌های روحی که امروزه به آن آبرنگ می‌گویند، می‌توان رنگدانه‌های بسیار نرم و پودرشده را با صمع عربی، گلیسیرین به عنوان ماده‌ی نرم کننده، اکس گال (Oxgall) یا زهره‌ی گاو و در صورت لزوم کثیراً به عنوان سفت کننده ترکیب نمود.

در حوزه‌ی نگارگری ایرانی ما با واژه‌ی دیگری نیز برخورد می‌نماییم و آن رنگ‌های سریشمنی است که همان رنگ‌های روحی است. رنگ‌های سریشمنی از عصاره‌ی گل‌های رنگزار و بست مناسب تشکیل شده‌اند، که صادقی بیک در رساله‌ی قانون الصور به آن اشاره نموده است.

بنفس و ارغوانی، زرد، گلگون	ز گل‌هایی که آید رنگ بیرون
شود ظاهرتر از راز نهانی	بگیرآ بش بهر طوری که دانی
ولی شیرینیش باید به قانون	کنی گر بستمان ز اندازه بیرون
جدا گردد بگاه خشکی از هم	چو در رنگ تو باشد چاشنی کم
برین تقدیر با اندازه باید	و گر بسیار شد جوشش نماید

در گذشته هر هنرمندی، با آگاهی بر مواد مورد نیاز خود اقدام به ساخت رنگ و سایر ابزار می‌نمود، که عدم آگاهی بر آن، در مسیر ترقی و پیشرفت وی نقص محسوب می‌گشت. اما در دنیای امروزی بدليل تخصصی گشتن امور، ساخت ابزار و مواد از طراحی و نقاشی مجرزاً گشته و هنرمندان

خود اقدام به ساخت ابزار و مواد نمی‌کنند و از تولیدات صنعتی که به وفور در فروشگاهها با کیفیات و صلایق مختلف عرضه می‌شود، بهره می‌گیرند و آنچه در اینجا به آن اشاره گشت، توضیحی مختصر از ابزار و مواد مورد نیاز نگارگران بود.