

مقدمه‌ای بر دوره رسیپی رنگ

قرن‌ها است که از رنگ برای تزئین انواع خانه‌ها استفاده شده و در طیف گسترده‌ای از پرداخت‌ها و جلوه‌هایی فراتر از یک پوشش تخت یا یک سطح ساده رنگ‌شده به کار رفته است. بسیاری از تصاویری که امروزه از آن‌ها تحت عنوان جلوه‌های رنگ سنتی یاد می‌شود، ریشه در عمارت‌های بزرگ اشراف اروپایی داشته و بعدتر توسط طبقات بازرگان رو به رشدی که مایل بودند در این شکوه سهیم باشند، پذیرفته شد. برای مثال، در قرون وسطای ایتالیا مد بود که بازرگانان به هنرمندان سفارش می‌دادند که بر دیوارهایشان "آویز" نقاشی کنند تا به شبیه‌سازی انبوه پارچه‌هایی که در خارج از کشور دیده بودند بپردازند. هنر رنگ‌آمیزی ماهرانه در فرانسه قرن هجدهم، توسط ثروتمندان با سلیقه‌ای که از ظاهر زیبای دیوارهای ابریشمی لذت می‌بردند مورد حمایت قرار گرفت.

- یک جلوه روستیک توسکانی نقاشی شده با یک صندلی زرد ساده، قاب پنجره سبز کمرنگ و کرکره‌هایی که به طور طبیعی کهنه شده‌اند. با تسلط بر چند تکنیک ساده کهنه‌کاری، این تصویر را می‌توان تنها در عرض چند روز ایجاد کرد. در این‌جا ترکیب دقیق رنگ نیز به شدت موفق عمل کرده است.

دگرگونی، توهم، یا صادقانه‌تر بگوئیم فریب، اصل غالب و بنیادین این تکنیک‌ها خواهد بود. خواه جلوه‌ای از سنگ‌های خشن و مرمهرای مجلل باشد، خواه تذهیبی سرشار از زرق و برق. به عنوان مثال، در اوایل قرن چهاردهم، هنر تذهیب - به کار بردن لایه‌های نازک طلا بر سطوحی همچون گچ و چوب - به روشی بسیار محبوب برای تقلید از تزئینات طلای واقعی که تنها ثروتمندان توان

تهیه آن را داشتند تبدیل شد. در رویکردی مشابه، در عصر رنسانس نیز گرایشی برای شبیه‌سازی سنگ مرمر در ایتالیا و فرانسه شکل گرفت. اگرچه با گذشت زمان، به واسطه تلاش‌های برخی نقاشان که از رنگ‌های خارق‌العاده به‌جای خاکستری‌ها، صورتی‌ها و زردهای واقعی استفاده می‌کردند، تکنیک‌های شبیه‌سازی مرمر بسیار پیچیده‌تر شد.

گشایش مسیر جاده ابریشم از چین به اروپا نیز تاثیر عمیقی بر تاریخچه رنگ‌آمیزی برجای گذاشت. اقلام تزئین شده با صدف و منبت‌کاری وارد اروپا می‌شدند و صنعتگران ایتالیایی تا قرن شانزدهم، راهی برای بازسازی رنگی این‌گونه آثار پیدا کردند. در طول دو قرن بعد، صنعتگران فرانسوی، هلندی و آلمانی نیز از همین روش‌ها برای تولید اشیاء هنری و مبلمان باکیفیت استفاده کردند. در این میان، لاک‌پشت منبت‌کاری شده، ارزشمندتر از هرچیز دیگر بود؛ با این حال، زمانی فرا رسید که تقاضا از عرضه پیشی گرفت. بدین ترتیب، تکنیک‌های شبیه‌سازی توسعه یافت و در اواخر قرن هفدهم به اوج محبوبیت خود رسید.

قرن هجدهم شاهد توسعه سایر تزئینات سنگی با مد شبیه‌سازی نمای سنگ‌کاری خارجی در داخل خانه بود. در ابتدا، این دست از پرداخت‌ها در نواحی وسیع و برخوردار از جزئیات معماری مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ اما بعدتر اتاق‌ها و اشیاء کوچک‌تر نیز از این شیوه بهره‌مند شدند.

- در دهه‌های 1920 و 1930، هنرمندان ونسا بل¹ و دانکن گرنت² در خانه مزرعه چارلستون³، واقع در ساسکس شرقی⁴، کار و زندگی می‌کردند. در این خانه به روی سایر گروه بلومزبری⁵ لندن باز بود. آن‌ها با همراهی یکدیگر سبک منحصر به فرد دکوراسیون داخلی خانه که امروزه نیز بر طراحان تاثیر می‌گذارد را به وجود آوردند. تقریباً هر سطحی در این اتاق خواب کوچک، موضوعی برای رنگ‌آمیزی محسوب می‌شود.

¹ Vanessa Bell

² Duncan Grant

³ Charleston

⁴ East Sussex

⁵ Bloomsbury Group

بسیاری از تزئینات چوبی که در این دوره بررسی شده‌اند، حیات خود را در خانه‌های بزرگ قدیمی آغاز کرده‌اند. به‌عنوان مثال، طرح چوب رگه‌دار به مردم امکان می‌دهد که از زیبایی و ظرافت چوب‌های گران‌قیمت بدون پرداخت هزینه گزاف آن‌ها لذت ببرند. راه‌هایی نیز برای شبیه‌سازی لاک‌الکل وجود دارد که خود می‌تواند افزون بر نادر بودن، هزینه‌ای سنگین در بر داشته باشد.

امروزه خانه‌های بزرگ ممکن است از بهترین نمونه‌های حفظ‌شده رنگ‌های سنتی برخوردار باشند؛ با این حال، نمونه‌های خوب دیگری از جلوه‌های شگفت‌انگیز نیز در ساختمان‌های عمومی بسیار ساده‌تر و خانه‌ها و آپارتمان‌ها وجود دارند. توجه کنیم که در ساختمان‌های سراسر جهان، سنت‌های بزرگی جریان دارد. در این مجموعه می‌توان با برخی از این سنت‌های درخشان آشنا شد و به تجربه آن‌ها نشست. از میراث نه‌چندان گسترده و پر جنب‌وجوش سبک فولک گرفته تا پالت رنگی آبی-خاکستری سرد داخلی سنتی اسکاندیناوی. این رنگ‌ها در قالب آبی‌های خیره‌کننده، صورتی ملایم و اخرای گرم به نمایش درآمده‌اند. همچنین، به رنگ‌های حاکم بر خورشید مدیترانه و لحن آرام فضای داخلی شیکر¹ ایالات متحده نیز می‌پردازیم. این سبک‌ها و پرداخت‌ها، ریشه‌ای قوی در واقعیت‌های غالباً خشن اقلیمی، اقتصادی و/یا اجتماعی یک منطقه خاص داشته که طی قرون متمادی توسط افراد مختلف تداوم یافته‌اند. کسانی که غالباً مفهوم سبک، برایشان فاقد معنا بوده است.

- رنگ‌های سبز نعنایی این اتاق خواب واقع در پروونس، با استفاده از یک جلوه گچی ایجاد شده‌اند. رنگدانه‌های پودری تقریباً خالص، رنگ‌هایی قوی را به وجود آورده و حاشیه ساده و دستی، انتقال اثر از دیوار پررنگ تا سقف ساده را آسان می‌کند.

¹ Shaker

برخی از رنگ‌های امروزی از تاریخچه جدیدتری برخوردار بوده و همچون رنگ‌های سنتی، ریشه در تمایل به تبدیل یا شبیه‌سازی مواد دارند. از این رنگ‌ها می‌توان در تکنیک‌های تولید مناظر و جلوه‌های تئاتری استفاده کرد. به‌عنوان مثال، می‌توان به نقاشی سنگ‌چینی دیوارهای قلعه‌ها اشاره کرد. همچنین باید به تکنیک‌های قدیمی برای تبدیل شمعدان‌های ارزان‌قیمت به شاهکارهای روکوکو و جلوه‌های چرمی اشاره کرد که به آموزش آن‌ها نیز می‌پردازیم. همان‌طور که خواهیم دید، با بودجه محدود و زمان اندک - تکنیک‌های توسعه‌یافته از نقاشی صحنه - بسیار اقتصادی، ساده و سریع جلوه می‌کنند.

بسیاری از مواد مورد استفاده در گذشته همچنان در دسترس بوده و کارشناسانی که بر ساختمان‌های قدیمی و مبلمان عتیقه کار می‌کنند، با استفاده از تجهیزات و تکنیک‌های مشابه، فرایند بازسازی را انجام می‌دهند. با این‌حال، برای فضاهای داخلی با ارتفاع کمتر، راه‌های جایگزین مدرن به خوبی می‌توانند کار کنند. از آن‌جا که این شیوه‌ها نتایج سریع‌تری را در بر دارند، از مواد سمی کمتری برخوردار بوده و بسیاری از آن‌ها در طیف وسیع‌تری از انواع رنگ‌ها در دسترس هستند. ضمن آن که جایگزین‌های جذابی نیز محسوب می‌شوند. به‌عنوان مثال، اگر قرار است یک سالن بال را رنگ‌آمیزی کنید، آن را به طور کامل با لاجورد تزئین کنید. هزینه این رویکرد، کسری از هزینه‌ای خواهد بود که کاترین کبیر^۱ روسیه در قصر خود در سنت پترزبورگ^۲ با استفاده از مواد واقعی متحمل شد.

- نقاشی‌های دیواری زیبای قرن شانزدهمی، دیوارهای اتاق غذاخوری ویلایی در پروجا^۳ واقع در اومبریا^۴ را شگفت‌انگیز کرده‌اند. به جلوه ظریف چین‌دار نقاشی توجه کنید: این نمونه خوبی از نوعی رنگ‌آمیزی بوده که برای شبیه‌سازی پارچه طراحی شده است.

¹ Catherine the Great

² St Petersburg

³ Perugia

⁴ Umbria

نقاشی دیوارها غالباً اهمیت بیشتری نسبت به الزامات ساده دکوراسیون و تزئینات خانگی دارند. از دوران پیش از تاریخ، زمانی که مردم دیوار غارها را با صحنه‌های شکار می‌پوشاندند؛ از نقاشی روی دیوار برای برگزاری آئین‌ها و ایجاد نمادها استفاده می‌شد. در ژاپن روح تائو با رنگ بیان می‌شد و در هند، زندگی بودا با نقاشی‌های شگفت‌انگیز به نمایش در می‌آمد. رنگ‌ها و رنگدانه‌ها همواره هدیه‌ای مقدس از سوی زمین محسوب می‌شدند و از آن‌ها غالباً در مراسم و جشن‌ها بر بناها، لباس‌ها و اندام انسانی استفاده می‌شد.

- لعاب رقیق همراه با سرامیک چوب سوخته بر دیوارهای این اتاق خودنمایی می‌کند. رنگ‌های خاکستری-سبز کم‌رنگ اتاق، مستقیماً از پالت رنگی اسکاندیناویایی آمده‌اند.

بسیاری از تمدن‌های باستانی، داخل و خارج معابد و عمارت‌های دولتی و عمومی خود را با رنگ تزئین می‌کردند. پارتون در آتن با رنگ‌های آبی و قرمز روشن و جزئیات طلایی و مشکی تزئین شده بود که اکنون تقریباً از بین رفته است. با این حال، چشمانتان را ببندید و تصویری بسیار متفاوت از سختی کلیشه‌ای ستون‌ها و گلدسته‌های کلاسیک را تصور کنید. دیوار ویلاهای اسرارآمیز پمپئی با رنگ‌های ضد آهک بر روی گچ مرطوب - که زیبایی آن در زیر انبوه خاکستر آتشفشانی برای بیش از 1600 سال حفظ شده‌اند - نیز نقاشی می‌شدند.

از نقاشی‌های دیواری قرون وسطایی ایتالیا گرفته تا طرح‌های کاربردی مدرسه باهوس آلمان در قرن بیستم، الهامات متعددی را می‌توان یافت. در همین راستا، کتاب‌های هنر و الگوها، ارزش جستجوی ایده‌ها را دارند. مطالعه برخی از دستورالعمل‌های قدیمی در حوزه تکنیک رنگ نیز جالب توجه هستند. بدین ترتیب، در می‌یابید که تا چه حد خوش‌شانس هستید که مجبور نیستید از چسب پنیر یا پوست گوسفند برای تولید چسب استفاده کنید.

- این فضای داخلی آلمانی بسیار پیشروتر از زمان خود بوده است. این دکوراسیون، در سال 1750 توسط کشاورزی که پولی به ارث برده بود طراحی و اجرا شد. دکوراسیون این فضا، با رنگ‌های شیری اجرا شده که به آن جلوه‌ای از نوعی رنگ مسطح سبک شیکر را می‌دهد..

- کهنه‌کاری این قفسه چوبی به طرز ماهرانه‌ای اجرا شده و از جذابیت بسیار برخوردار است. در این جا رنگ‌های اسکاندیناویایی خاکستری-سبز بر تراکوتا، به قفسه روستیک اصالت خاصی داده و در قالب مکمل قطعات داخل آن عمل می‌کند.

در انتخاب رنگ‌ها، ارجاعات تاریخی نیز مفید هستند. برای مثال، استفاده از عناصری از آثار هنرمندان بزرگ، راه جالبی به منظور ایجاد ظاهری واقعا منحصر به فرد برای خانه شما است. در همین راستا می‌توانید به سمت نقاشی‌های دیواری جیوتو^۱ و رنگ‌های الوان و تیره‌ای که تاجران ثروتمند هولباین^۲ می‌پوشیدند حرکت کنید. امکانات این شیوه بی‌پایان است.

به یاد داشته باشید که رسیپی‌های رنگ این کتاب می‌تواند بسیار بیشتر از تغییر رنگ یک اتاق باشد. امروزه همه ما می‌دانیم چگونه آبی‌های سرد و قرمزهای گرم می‌توانند حال و هوای یک فضا را دگرگون کنند؛ با این حال، استفاده هوشمندانه از رنگ می‌تواند شما را به ممالک دیگر و آب و هوایی دیگر منتقل سازد. چه چیزی می‌تواند مدیترانه‌ای‌تر از آبی‌های کبالت رنگ و رو رفته به وسیله خورشید باشد؟ رنگ‌آمیزی می‌تواند برخی از خاطرات مورد علاقه را نیز زنده کند. برای مثال، جلوه‌ای که شما را به یاد دریا در یک صبح تابستانی می‌اندازد، می‌تواند با لعاب‌های شفاف رنگ‌شویی به‌دست آید، یا با استفاده از برخی از تکنیک‌های کهنه‌کاری که توضیح داده خواهد شد، می‌توانید گچبری در حال ریزش یک قصر ایتالیایی را بازسازی کنید.

امیدوارم این رسیپی‌ها امکان رنگ‌آمیزی مبلمان و تزئینات سایر اشیاء را نیز برای شما فراهم آورد. مبلمان فرسوده‌ای که می‌خواهید آن را مقابل در خانه بگذارید، به راحتی می‌تواند شخصیت جدیدی پیدا کرده و قطعات جدید و سودمندی که فاقد حیات و محبوبیت هستند، می‌توانند برای دوران کهنسالی و خستگی‌تان سرگرم‌کننده باشند.

- این راهرو، با مجموعه‌ای زیبا از مبلمان عتیقه، ویتترین ایده‌آلی برای ایجاد جلوه بلوک‌های سنگی است. این پوشش برای فضایی که فاقد تاثیرگذاری است عالی بوده و می‌توانید از آن در هر جا که می‌خواهید استفاده کنید.

¹ Giotto

² Holbein

واقعا هیچ محدودیتی برای کارهایی که می‌توانید انجام دهید وجود ندارد. مهم‌تر از همه، با بافت‌ها و تکنیک‌های کهنه‌کاری لذت خواهید برد و با طیف گسترده‌ای از پرداخت‌ها به آزمایشگری دست خواهید زد. در نهایت، احساس خواهید کرد می‌توانید رسیپی‌ها را بر اساس سلیقه خود تغییر دهید. ترکیب کردن رنگ‌ها، بعد دیگری نیز به اثر می‌افزاید و می‌توانید آن‌ها را با تقریبا هر چیز - از یک ظرف کره گرفته تا برگ‌هایی که در جریان یک پیاده‌روی روستایی برداشته‌اید - تطبیق دهید. به هر حال، اگر نتایج به دست آمده رضایت‌بخش نباشد، همواره می‌توان یک سطح را مجدداً رنگ‌آمیزی یا پرداخت کرد. همچنین به یاد داشته باشید که با کمی کار سخت‌تر می‌توان تقریبا هر سطحی را - هرچند ضعیف - برای رنگ‌آمیزی آماده کرد. بدین ترتیب، می‌توانید از یک تکنیک قدیمی استفاده کنید.

ایجاد جلوه‌های رنگی، روشی فوق‌العاده برای بیان شخصیت، خانه شما و افرادی که با شما زندگی می‌کنند است. با این دوره رسیپی، مجموعه‌ای از جلوه‌های سنتی و معاصر را در دسترس خواهید داشت که شما را قادر می‌سازد تا پروژه‌های باشکوهی را در سبک‌های مختلف اجرا کنید. پس با اسفنج‌هایتان وحشیانه رفتار کنید؛ آن‌ها را پاره کنید؛ ضربه بزنید و تا جایی که دوست دارید ورزشان دهید. در نهایت و با پایان یافتن کار، چیزی خلق کرده‌اید که به سادگی نمی‌توان آن را در هر گلدان رنگ ساده‌ای پیدا کرد.

تذهیب: کهنه و امروزی. صفحه حکاکی شده با رنگ و جزئیات طلاکاری شده تزئین شده است. آینه نیز با رنگ‌آمیزی غنی و کهنه‌کاری خود زیبا به نظر می‌رسد.