

مطالعه تطبیقی شیوه کاشی‌نگاری و کاشی‌سازی توسط مشهدی یوسف و محمد پور یوسف در دو حمام حاجی و گلزار رشت

چکیده

حمام‌های به‌جای مانده از دوره قاجار در رشت یکی از مراکز مهم تاریخی، فرهنگی و هنری محسوب می‌شوند. هم‌چنان که در دوره قاجار و در رشت فعالیت‌های مهمی اعم از سیاسی و اقتصادی صورت گرفته، توجه به زیرساخت‌ها و ایجاد فضاهای هنری و نیز فضای شهری به معنای مدرن آن از نظر پنهان نمانده است. از بین حمام‌ها، به‌عنوان مراکز عمومی، سه حمام از آن دوران باقی مانده که تنها دو حمام سردری منقوش به کاشی دارد. هدف از این پژوهش، بررسی دو حمام قاجاری، یعنی حمام حاجی و حمام گلزار و یافتن اشتراکات و افتراقات است. حال پرسش اصلی آن است: با آن که این دو حمام توسط خانواده‌ای هنرمند (پدر و پسر) به فاصله بیست‌وشش سال ساخته شده است؛ آیا می‌توان به تکامل هنر کاشی‌سازی و کاشی‌نگاری در رشت دست‌یافت؟ یافته‌ها نشان می‌دهد: با آن که مشهدی یوسف حمام حاجی را به روشی استادانه کار کرده، اما محمد پور یوسف در استفاده از کاشی‌نگاری از موقعیت‌های نوین‌تری چون تک‌چهره‌نگاری و برجسته‌کاری در کاشی و استفاده از عکس و تبلیغ شاهان قاجاری در تکامل کاشی‌نگاری سود جسته و این هنر را به میراث خانوادگی افزوده است. اگر مشهدی یوسف را به‌عنوان اولین هنرمند کاشی‌ساز و کاشی‌نگار بومی بدانیم، محمد پور یوسف اولین هنرمند به شیوه نوین در کاشی‌سازی و کاشی‌نگاری در رشت به حساب می‌آید. پژوهش پیش رو، به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته و اطلاعات ارائه شده در آن، ترکیبی از تحقیقات کتابخانه‌ای و میدانی است.

واژه‌های کلیدی: حمام حاجی، حمام گلزار، مشهدی یوسف، محمد پور یوسف

میلاد جهانی

مربی گروه نقاشی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران، نویسنده مسئول.

milad.jahani.siyahroodi@gmail.com

جواد علیمحمدی اردکانی

استادیار گروه نقاشی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

jalimohammadi@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹-۰۳-۲۷

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹-۰۸-۱۰

1-DOI: 10.22051/pgr.2020.31839.1066

مقدمه

حمام در بین ابنیه اسلامی، خصوصاً در ایران، از جایگاه بالایی برخوردار است. ایرانیان که از دیرباز با مقوله حمام آشنایی داشتند، رفته‌رفته در ساخت آن دقیق‌تر شده و به مهارتی مثال‌زدنی دست یافتند. در دوران پرفراز و نشیب قاجار تداوم ساخت حمام هم‌چنان ادامه دارد و پیوندی قابل‌توجه با هنر کاشی‌کاری برقرار می‌سازد. هنر کاشی‌کاری و پیوند آن با مکانی چون حمام از زمان سلطنت ناصرالدین‌شاه رونقی دوچندان یافت. چنان‌که هنر کاشی‌کاری ایرانی و نقاشی بر روی آن، همواره، زبازد خاص و عام در بین دیگر کشورها بوده و خاصه این هنر در دوران قاجار مسیر تکاملی منحصربه‌فردی را می‌پیماید. وجه تمایز این دوره با دوران گذشته، استفاده از تک‌چهره‌هایی به مانند آثار هنرمندان مدرنیستی در یک قاب تصویر است. چنان‌که پیداست، این هنر در بسیاری از شهرهای ایران مورد استفاده قرار می‌گرفت. وجه کاربردی هنر کاشی‌کاری باعث شد تا در بین بناهای مختلفی، این هنر بیش از پیش دیده شود. این هنر پیوندی با طبقات مختلف جامعه برقرار ساخت. شاهان و افراد فرودست جامعه نیز از چنین هنری به طرق مختلف بهره بسیار بردند. عالی‌ترین وجه کیفی این هنر، جنبه تزئینی و پوششی آن است. شاهان در کاخ‌های خود و دیگر افراد در مساجد و حمام‌ها از این هنر بسیار بهره برده‌اند. در گیلان نیز هنر کاشی‌کاری سابقه طولانی دارد؛ می‌توان گفت با وجود هنرمندانی چون مشهدی یوسف کاشی‌ساز، به‌عنوان اولین هنرمند کاشی‌ساز و کاشی‌نگار بومی، که بر روی آثار خود امضا نموده، این هنر به‌یک‌باره در دوران قاجار در رشت درخشد و تداوم یافت. از بین بناهای مختلف در گیلان، آن‌چه هنر کاشی‌کاری را به بنا متصل ساخت وجود حمام بود. از میان حمام‌های کاشی‌کاری شده (سردر ورودی) تنها می‌توان به دو حمام اشاره داشت. هر دو حمام به‌شدت، تخریب‌شده و تنها سردر آن‌ها باقی‌مانده است. حمام گلزار از آخرین و البته، مهم‌ترین حمام‌های گیلان در زمان قاجار محسوب می‌شود. این حمام که در محله قدیمی و در رشت واقع شده، تنها بخش ورودی یعنی سردر آن سالم مانده است. برخلاف تصور، این بنا حاصل سفارش شاه و یا خانی در گیلان نبوده؛ بلکه بانایی در برپایی آن نقش داشته‌اند. نام معمار آن تقی و سازنده کاشی‌های آن محمد پور یوسف است. هنرمند، پسر مشهدی یوسف کاشی‌ساز می‌باشد، که حدود بیست و شش سال پیش از ساخت حمام گلزار، حمام حاجی در محله ساغری‌سازان رشت را به تصویر درآورد. مقایسه بین

دو حمام گلزار و حاجی نشان می‌دهد که هر دو حمام مسیره‌های نوینی را در رشت پیمودند. مشهدی یوسف، این هنر را در رشت بنیاد نهاد و محمد پور یوسف آن را به شکلی نوین‌تر تداوم و تکامل بخشید. به بیانی دیگر، در حمام گلزار شاهد روش‌های نوینی در کاشی‌سازی و استفاده از عکس در انتقال تصویر و تبلیغ مستقیم از شاه وقت هستیم.

روش پژوهش

این پژوهش به‌صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده و بر مبنای مستندات از دو حمام یعنی حمام حاجی و حمام گلزار قرار گرفته است. به دلیل فقدان اطلاعات مکتوب و قابل استناد، پژوهش، عمدتاً، به صورت میدانی و قیاسی انجام شده و به کمک نرم‌افزارهای کامپیوتری به آنالیز و شبیه‌سازی تصاویر پرداخته شده است. این پژوهش، ابتدا، به معرفی و سپس، به یافتن افتراقات و اشتراکات خواهد پرداخت.

پیشینه پژوهش

پژوهش در راستای دو حمام حاجی و گلزار پیشینه چندانی ندارد. در مقاله «بررسی نقوش کاشی‌کاری‌های حمام حاجی در رشت» نوشته میلاد جهانی (۱۳۹۸)، اطلاعات پایه‌ای به دلیل رابطه خانوادگی بین کاشی‌سازان (پدر و پسر) و نیز تحلیل نقوش حمام حاجی توسط نگارنده اول به دست آمد. متأسفانه به غیر مقاله نام‌برده، پژوهشی مستقل از این دو حمام انجام نشده است و تنها سایت‌های خبری و شخصی به صورت خیلی کوتاه به آن اشاره داشته‌اند. در مقاله «شناسایی وجه اشتراک پیام موجود در سردر هفت بنای عمومی دوره قاجار از طریق تحلیل گفتمان نقوش به‌کار رفته در آن‌ها» نوشته کاظم افرادی (۱۳۹۵)، به وجه اشتراک تصویری در بین بناهای دوران قاجار پرداخته شده است که در مقاله پیش رو از آن استفاده شد. در این میان، بیش‌ترین توجه را هادی سیف (۱۳۹۲)، در کتاب «نقاشی روی کاشی» به این بنا داشته و از آن مطالب بسیار مفیدی آورده که در این پژوهش از آن استفاده شده است. سایر منابع، اطلاعات مستقیمی از این دو حمام نداشته‌اند و اشاره‌ای به اهداف پژوهش پیش رو نکرده‌اند. این عامل خود سبب شد، تا با انگیزه مضاعف به هنر کاشی‌کاری در رشت و دو بنای مورد نظر پرداخته شود.

حمام گلزار و ویژگی‌های آن

حمام گلزار یکی از چند حمام قدیمی در رشت به‌حساب می‌آید. این حمام و حمام حاجی واقع

در محله ساغری‌سازان از جمله مهم‌ترین حمام‌های قدیمی محسوب می‌شوند. دلیل اهمیت آن به قدمت بیش از یک‌صد سال و نیز نوع معماری و کاشی‌کاری بر قسمت ورودی این دو حمام است. حمام گلزار در یکی از قدیمی‌ترین محله‌های رشت، یعنی در پیرسرا واقع شده است. این حمام که امروزه، تنها بخش ورودی آن سالم مانده در سال ۱۳۸۳ به ثبت ملی رسید.^۱ در قسمت ورودی این حمام کاشی‌کاری بسیار درخور تأملی وجود دارد که در آن، دو تصویر از احمدشاه قاجار به همراه پادشاهان اساطیری- ایرانی و دو فرشته در بالای درب و نیز یک شعر و دعای وان‌یکاد در آن به چشم می‌خورد. این حمام یکی از چند نمونه حمام‌های به جای مانده در رشت است.^۲ رشت به دلیل موقعیت راهبردی و جغرافیای سیاسی، یکی از مراکز مهم در جاده ابریشم و نیز تردد کشور روسیه و انگلیس بوده است؛ بنابراین، می‌توان گفت حمام در کارکرد زندگی اجتماعی گیلانیان از مراکز مهم به حساب می‌آمد. نقش این حمام در رشت منهای کارکرد بنا از لحاظ هنری حایز اهمیت است. از معماری این بنا، اگرچه امروزه اطلاعات زیادی در دست نیست، اما با استفاده از عکس هوایی، فرم ساختاری این بنا تا حدودی قابل پیش‌بینی است (تصویر ۱).

تصویر ۱- پلان طبقه همکف،^۳ با توجه به عکس هوایی و بخش‌هایی که از این بنا سالم مانده پلان روبه‌رو به دست آمده است (نگارنگان، ۱۳۹۸).

و پیچ‌دار حلقه اتصال در ورودی با فضای بینه (سربینه) بود؛ که مانع تبادل هوایی و اشراف به داخل می‌شد. پس از قسمت ورودی، مجموعه فضاهای حمام معمولاً، در دو بخش بینه و گرم‌خانه، حول این دو کانون اصلی شکل می‌گرفت. بینه یا سربینه فضایی وسیع با تزییناتی مفصل و دارای غرفه‌هایی بود. غرفه‌ها، سطحی بلندتر از فضای میانی داشته و از درون نیز به هم مرتبط بوده و در زیر آن‌ها حفره‌هایی، به‌عنوان کفش‌کن تعبیه شده بود. فضای بینه محلی برای درآوردن لباس، گفت‌وگو، کارهای پیرایشی و مکان تجمع شهری بود و در روزهایی خاص در آن‌جا مراسم شاهنامه‌خوانی و نقالی انجام می‌گرفت» (تقوایی، ۱۳۹۱: ۱۱۸). حمام گلزار نیز از استانداردهای مناسبی در فرم معماری بهره‌مند بوده است. این حمام با زیربنایی به مساحت ۷۰۰ مترمربع یکی از موفق‌ترین نمونه‌های معماری حمام در زمان قاجار است. آن‌چه از کاشی‌کاری‌های حمام پیداست، این بنا توسط تقی معمار ساخته شده است. سردر این حمام به ارتفاع ۲۸۰*۲۶۰ سانتی‌متر برآورد شده و نشان می‌دهد که در سال ۱۳۳۴ هـ. ق. به اتمام رسید. کاشی‌سازی و کاشی‌نگاری این بنا توسط محمد پور یوسف انجام شد. محمد پور یوسف فرزند شخصی می‌باشد که حمام حاجی توسط او کار شده است.^۴ هادی سیف در این رابطه می‌گوید: «میان کاشی‌سازان و کاشی‌نگاران اغلب گمنام دیار شمال [رشت]، تنها نام کاشی‌ساز و کاشی‌نگاری که هنوز مانده و رد پای نقاشی‌هایش بر کاشی از میان نرفته است، مشهدی یوسف کاشی‌پز و کاشی‌نگار اهل رشت است؛ همو که مجلس به حق هنرمندانه و کم نظیرش در نقاشی حکایت جنگ رستم و دیو امروزه، بر سردر حمام حاجی شهر رشت بی‌گرافه و اغراق از نادر میراث گران‌قدر نقاشی روی کاشی شهر رشت است» (سیف، ۱۳۹۲: ۷۵). این نکته، نشان‌دهنده آن است که، چرا محمد کاشی‌نگار به آوردن نام پدر پس از ساخت حمام مربوطه تأکید دارد. نتیجه آن‌که، دو حمام حاجی و گلزار توسط پدر و پسری کار شده‌اند که امروزه از اهمیت بالایی برای پژوهشگران و هنردوستان برخوردارند.

وجوه اشتراکات میان تصاویر و نقوش به‌کار رفته در دو بنا

۱) در نگاه اول، وجه اشتراک این دو بنا، فرم ورودی و نقوش کاشی‌کاری آن به لحاظ معماری است. به عبارتی، هر دو بنا در بالای درب ورودی از یک طاق نیم‌دایره بهره‌مند هستند و با اختلافی رو به جلو از درب اصلی به پیشانی بنا متصل شده‌اند. از این

نکات فنی و معماری این حمام مانند بسیاری از حمام‌ها، اعم از قسمت‌های مختلف حمام، تخلیه فاضلاب، نورگیر، بخشی برای گرم نمودن آب، رعایت شده است. در بخش ورودی با دو پله به بالا وارد فضای بینه شده و پس از درآوردن لباس و پوشیدن لُنگ وارد دیگر بخش‌های حمام می‌شده‌اند. «حمام‌ها معمولاً قبل از ورود، در جلوی خود فضای کوچکی به نام پیشخوان با سردر و تزیینات آجرکاری و کاشی‌کاری خاصی داشتند. سپس، راهرویی باریک

فرم حیوانی(شیر، آهو، پرنده، اسب) به مثابه امری نمادین، یکی دیگر از فرم‌هایی است که در دو بنا آمده است. استفاده از سلاح در هر دو بنا دیده می‌شود؛ به نحوی که در بنای حاجی، خنجر و تیره کمان و نیز در حمام گلزار، اسلحه کالاشینکوف و شمشیر قابل تشخیص است.^۷

۵) اسلوب کاری هر دو هنرمند، نقاشی روی کاشی و زیر لعابی است. در میان تنوع کاشی‌نگاری در زمان قاجار، این دو هنرمند به روش نقاشی زیر لعابی کار کرده‌اند و برای نوع پرداخت آثار خود بیش‌تر با تکیه بر نگارگری ایرانی از رنگ‌های تخت و دورگیری بهره برده‌اند. هنرمندان برای نشان دادن حجم، سعی کرده‌اند با هاشور خطی فرم را برجسته‌نمایند. هم‌چنین، هر دو هنرمند از گل رس قرمز در ساخت و پخت کاشی بهره برده‌اند.

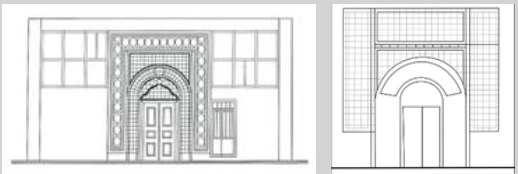

۶) امضای هر دو هنرمند و تاریخ ساخت در بنا وجود دارد.

۷) موقعیت مکانی هر دو حمام در یکی از خیابان‌های اصلی و پرتدد آن زمان بوده است. محله ساغری‌سازان(خمیران زاهدان) و پیرسرا از جمله محله‌های قدیمی در رشت به حساب می‌آیند؛ که سابقه این محله‌ها، به سال ۱۱۸۳ هجری می‌رسد.^۸

حیث، هر دو هنرمند، موضوع اصلی و مهم خود را بر بالای سردر به تصویر درآورده‌اند.

۲) هنرمندان در هر دو بنا از منابع مشابهی در پرداخت کاری خود استفاده نموده‌اند. شاهنامه فردوسی وجه اشتراک مضامین هر دو حمام است. ۳) استفاده از الگوی سیاسی جهت تبلیغ دوره قاجاری در هر دو بنا دیده می‌شود؛ به طوری که در حمام حاجی استفاده از نقش شکارگاه و ارتباط آن به دوره ساسانی و نیز تأسی از دوران ساسانی در دوره قاجار جهت تبلیغ قدرت شاهی مورد استفاده قرار گرفته است. در حمام گلزار نیز به صراحت از چهره شاه وقت(احمدشاه)، نشان شیر و خورشید تصویر به میان رفته و منصب شاهی احمدشاه، مجدداً، به زمامداران واقعی و اسطوره‌ای مرتبط شده است. استفاده از چنین نگرشی، ابتدا، جهت تداوم نگاه شاهی از دوران ساسانی تا قاجار و نیز ارائه دوره‌ای با شکوه از قدرت هم‌چون دوره ساسانی در جهت تبلیغ سیاسی به کار می‌رفته است.^۵

۴) در هر دو بنا، نقش فرشته دیده می‌شود که در فرمی متقارن روبه‌روی یکدیگر قرار گرفته‌اند. فرشته‌ها با ردایی به‌مانند لنگ، یادآور تمیزی و پاکیزگی در بنا هستند. در میان نقوش مشترک به کار رفته می‌توان به استفاده از نقش گل و گلدان در هر دو بنا و نیز استفاده از منظره‌نگاری در قابی دایره (مدالیون) در کل بنا اشاره داشت.^۶ استفاده از

تصاویر	حمام گلزار	حمام حاجی		
	●	●	قوس و طاق در سردر ^۹	۹
	●	●	استفاده از نقوش حیوانی	
	●	●	فرشته	

تصاویر	حمام گلزار	حمام حاجی		
	•	•	فیگور انسانی	
	•	•	منظره و مدالیون	
	•	•	نقاشی زیر لعابی	
	•	•	گل رس قرمز	
	•	•	گل و گلدان	
	•	•	سلاح	
	•	•	شاهنامه	مضمون
	•	•	تبلیغ سیاسی	

تصاویر	حمام گلزار	حمام حاجی		
	●	●	اشاره به دوران باستانی	معماری
	●	●	امضا و تاریخ ساخت بنا	

جدول ۱. وجوه اشتراک مضمون و فرم در دو حمام حاجی و گلزار (نگارندگان، ۱۳۹۹).

وجوه افتراقات در دو حمام حاجی و گلزار رشت

همان‌طور که پیش‌تر ذکر آن به میان رفت، دو حمام به فاصله بیش از دو دهه از یکدیگر منقوش گردیده‌اند. بارزترین وجه افتراق آثار در اولویت دادن هنرمند به موضوع کاری خود است. به عبارتی در حمام حاجی مخاطب ابتدا، بنا به وسعت اثر، نبرد رستم و دیو سپید را می‌بیند و سپس، شکار آهو و فرشتگان حامل سبد و دیگر نقوش به کار رفته در این حمام را. جالب آن‌که در حمام گلزار، هنرمند تمام تلاش خود را برای نشان دادن شاه وقت، یعنی احمدشاه قاجار در نظر می‌گیرد. حتی برای توجه بیش‌تر دو انگشت اشاره در بالا، یکی در سمت راست زاویه و دیگری در سمت چپ، به ساختار طراحی اضافه می‌نماید. مضاف بر آن، محمد پور یوسف در مجموعه از احمدشاه قاجار دو تصویر می‌سازد. گمان می‌شود با توجه به تاثیرات عکاسی و نقش متقابل آن بر هنرهای بصری دیگر، تصویری که در بالای سر در قرار دارد، برگرفته از عکسی باشد؛ که کاشی‌نگار از آن در جهت کار خود با تغییراتی اندک بهره برده باشد^۱. با توجه به تولد احمدشاه قاجار در ۱۳۱۶ هـ. ق. و اتمام بنا در سال ۱۳۳۴ هـ. ق. تصویری که از وی کشیده شده در سن هجده‌سالگی است. نزدیک‌ترین عکس و ژست موجود مطابقت زیادی با کاشی حمام گلزار دارد (تصاویر ۲). از این حیث، حتی می‌توان گفت، مجموعه کاری گلزار دارای طرحی ایستا هم‌چون عکس، که زمان در آن متوقف می‌شود، به نسبت حمام حاجی، که حرکت و پویایی در تصاویر وجود دارد، ملموس و قابل تشخیص است. هم‌چنین، تصاویر و فرم‌ها در حمام حاجی پیرو امری خودسامان و قائم‌به‌ذات هستند؛ اما در آثار حمام گلزار، غالباً، تصاویر متکی به فرمی تثبیت شده هم‌چون عکس به تصویر در آمده‌اند.

تصاویر ۲- عکسی از احمدشاه قاجار، احتمالاً در سن هجده سالگی، در کنار تصویری که توسط محمد پور یوسف در حمام گلزار منقوش گردیده است (URL2)؛ (نگارندگان، ۱۳۹۶).

فرشته‌ها گویی از دو دست چپ و یا راست بهره‌مند هستند (تصاویر ۴).

تصاویر ۴- تصویر دو فرشته در سردر حمام گلزار، همراه با طرح خطی (نگارندگان، ۱۳۹۶).

نکته دیگری که در حمام گلزار وجود دارد، استفاده از تصویر دو سرباز است. اگرچه استفاده از نقش سرباز یادآور سربازان هخامنشی در تخت جمشید و آن دوران بوده، اما باید گفت این نقش در دوره قاجار متداول می‌شود. «در دوره قاجار، ترسیم سربازان مسلح و آماده از جمله نقوش مرسوم در نقوش کاشی‌های سردر بالأخص حمام‌ها بوده و اغلب، به‌صورت زوجی به کار گرفته می‌شده است. ترسیم آن‌ها را می‌توان به منظور نشان دادن ابهت دولت و آمادگی نیرو تفسیر کرد» (افرادی، ۱۳۹۵: ۳۸). در این تصویر دو سرباز با چهره‌ای سهرخ به یکدیگر می‌نگرند و با اسلحه‌ای که در دست آن‌هاست از حمام و شاه پاسبانی می‌کنند. (تصویر ۵). نکته‌ای که در حمام گلزار آمده ارجاع فرم باستانی در تصویر سربازان به نسبت استفاده از مضمون شکار - مرسوم در دوره ساسانی - در حمام حاجی است. این مساله خود باعث افتراق دیگری در بین دو حمام شده است.

دیگر تفاوت موجود در بنای گلزار به نسبت حمام حاجی مربوط به پیشانی و بالای درب ورودی است. در قسمت طاقی این سردر، کاشی‌نگار با بهره‌گیری از زبان شعر، مخاطب را به اتمام کار در سال ۱۳۳۴ آگاه می‌سازد و نیز سه تن از بانیان (باقر، حاج عبدالله، حاج حسن)، معمار و کاشی‌ساز را معرفی و به نگارش در می‌آورد. ابیات در کنار تصویری از شیر و خورشید - که به‌صورت قرینه جای گرفته‌اند به نظم درآمده‌اند - در این ابیات می‌خوانیم:

هزار و سیصد و سی و چهار از هجرت / گذشته بود که شد اختتام این حمام * باشتراک سه بحر سخا^{۱۱} سه صاحب فضل / سه کنز جود سه کان هنر سه نیکونام * یکی ز دوده احمد ز زوجه حیدر / که باقر است او را نام باقری فرجام * دو فخر حاج یکی بود حسن یک عبدالله / هر دو زبده عصرند و شهره ایام * اگر سؤال نمائی ز نام معمارش / شدی به دست تقی ختم این خجسته مقام * زع^{۱۲} کاشی حمام گر ز من خواهی / تمام کرد محمد پور یوسف نام (تصویر ۳)

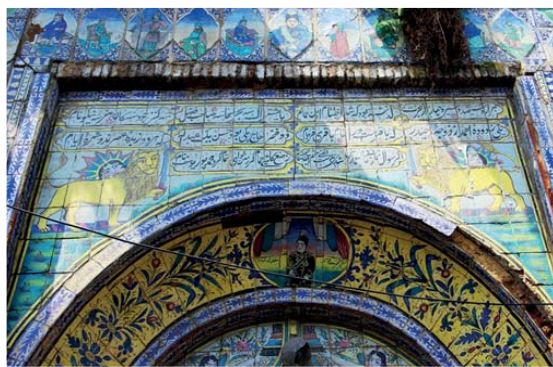
تصویر ۳- کاشی‌نگار بسیار هوشمندانه تاریخ اتمام کار و اسامی کسانی را که در ساخت حمام دخیل بوده‌اند، با ابیاتی نوشته است (نگارندگان، ۱۳۹۶).

نکته جالب‌توجه دیگر نقش دو فرشته زن و مرد در سردر حمام گلزار است. اگر دو فرشته عریان و به نسبت کوچک در حمام حاجی نقش پاکی و دعوت به پاکیزگی را ایفا می‌کنند، در حمام گلزار در کانون چشم مخاطبان، دو فرشته با ردایی ملموس‌تر و اندازه‌ای معقول‌تر جایگاه حمام را خاطرنشان می‌سازند. با توجه به موقعیت بنای گلزار و نقش کارکردی آن، تصویر زن و مرد به عنوان دو فرشته و ارتباط آن با کاربران حقیقی، نکته مهمی به‌زعم کاشی‌نگار بوده که در این بنا به تصویر درآمده است. کاشی‌نگار مهارت به خصوصی در ارائه پرداخت کل تصویر در حمام گلزار به خرج می‌دهد. تنها در یک مورد به لحاظ طراحی هنرمند از ضعفی فرمال برخوردار بوده است. چیزی که بیش‌تر از همه پیداست، فرم دست و استفاده جالب‌توجه در این نقش است. با آنالیز تصاویر به صورت کامپیوتری،

در دست شیر دیده می‌شود» (یاحقی، ۱۳۹۱: ۵۳۲) (تصویر ۷).

تصویر ۶- احمدشاه قاجار در کنار شاهان اساطیر ایرانی (نگارندگان، ۱۳۹۶).

تصویر ۷- نشان شیر و خورشید در حمام گلزار، عمل محمد پور یوسف، ۱۳۳۴ ه.ق.، رشت (نگارندگان، ۱۳۹۶).

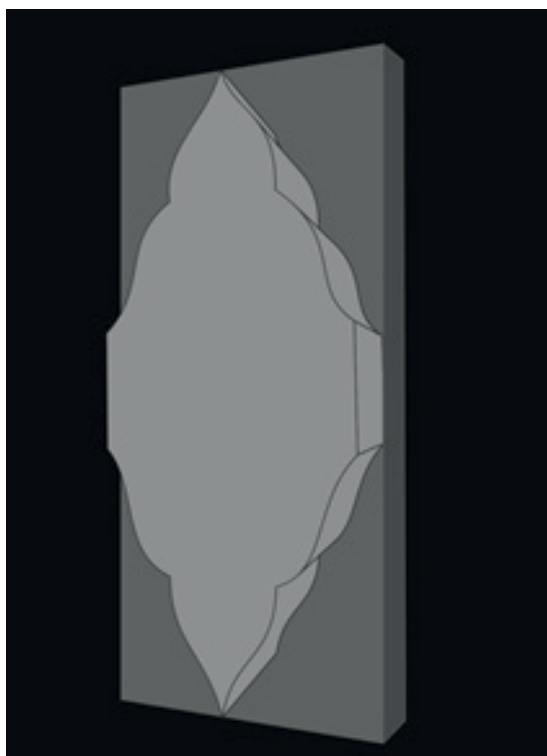
ساده‌سازی و استفاده از رنگ‌های تخت هم‌چون آثار مدرنیستی، وجه دیگر حمام گلزار به نسبت حمام حاجی است. در حمام حاجی سعی شده، تمامی بخش‌ها با موتیف‌هایی از گل و تزیینات انتزاعی پُر شوند. به عبارتی، پُرگویی و تزیینات در طرح مشهدی یوسف حکم اساسی و بنیادین دارد؛ در صورتی که در حمام گلزار استفاده از تک‌چهره‌نگاری و نیز فضای خلوت، ریتم نوینی به ساختمان اثر داده است. از همین حیث، می‌توان در کیفیت فضای رنگی دو بنا به رنگ‌های غالب اشاره داشت؛ رنگ‌های غالب در حمام گلزار آبی اولترامارین^{۱۳} و زرد کادمیوم^{۱۴} هستند؛ اما در حمام حاجی، رنگ قرمز آلینارین^{۱۵}، سبز روشن و سبز آبی در بنا ایفای نقش می‌کنند. کیفیت دیگری که در حمام گلزار به نسبت حمام حاجی وجود دارد، استفاده از نوشتار در شرح و روایت سازندگان و به طور کل بنا و نیز آیه قرآنی است. به طور کل، با ماهیت کلی تصاویر منقوش شده در دو بنای مورد مطالعه، حمام حاجی را می‌توان تصویر محور و حمام گلزار را تصویر و نوشتار محور دانست. تصاویر به‌کار رفته در حمام حاجی توسط فرم خود

تصاویر ۵- دو سرباز با لباس قاجاری، ورودی درب حمام گلزار (نگارندگان، ۱۳۹۸).

سردر حمام گلزار رشت، نشان می‌دهد که احمدشاه به مانند شاهان قاجاری به دنبال ترویج قدرت و نیز ارائه کُنه اصالت خود به فرهنگ ایرانی بوده است. البته، با ایراد این صحبت‌ها تصور می‌شود، حمام گلزار کاری سفارشی باشد؛ اما آن‌گونه که گفته شد، این حمام توسط سه بانی ساخته شده است؛ بنابراین، نشان دادن گرایش شاهان قاجاری به قدرت و پیوند با اصالت فکری ایرانی در ذهن مردمان آن روزگار به‌خوبی جا افتاده بود. بی دلیل نیست که محمد پور یوسف سازنده و نگارنده کاشی حمام گلزار، احمدشاه قاجار را در کنار نیرومندترین و اصلی‌ترین شاهان باستانی همچون کیومرث، جمشید، تهمورث و غیره قرار می‌دهد (تصویر ۶). مضاف بر چهره شاه مربوطه، نشان شیر و خورشید، به‌مثابه علامت شاهی و ارائه تبلیغ قاجار در این حمام دیده می‌شود. شیر و خورشید «شکلی است مرکب از صورت شیر که در پنجه راست شمشیری دارد و بر پشت او آفتاب می‌درخشد. این علامت، نشان رسمی پرچم ایران بوده است. پیشینه این نشان مربوط می‌شود به روزگاران کهنی که ایرانیان از خورشید، که نماینده و مظهر خداوند میثاق و پیمان و زور و نیرو است، برای خود پرچم و درفش داشته‌اند. شیر - که مظهر قدرت و توان و نیرو است - با اسب هر دو مظهر و نماینده خورشید بودند. خورشید مظهر خداوند و شیر نشانه قدرت و اقتدار و هر دو، به‌نوعی به شاهان مربوط بوده‌اند. [...] در دوره قاجار و در زمان ناصرالدین‌شاه این نقش، نشان رسمی ایران شد. شیر برپا خاسته و شمشیری - که نشانی از ذوالفقار حضرت علی دارد -

را روایت و توصیف می‌کنند؛ اما در حمام گلزار، نوشتار به کمک تصویر آمده است. محمد پور یوسف بنا بر اساس پیشرفت محسوس در کاشی‌سازی، در بنای گلزار از کاشی برجسته استفاده نموده است. نکته جالب توجهی که در هیچ‌یک از بخش‌های بنای حمام حاجی دیده نمی‌شود، این امر خود نشان دهنده تداوم و پیشرفت کاشی‌سازی و کاشی‌نگاری در نیمه دوم قاجار و در گیلان است (تصویر ۸). در جدول دو، به تفاوت‌های پیش‌رونده بین دو هنرمند و دو بنا پرداخته شده است.

تصویر ۸. نمونه کاشی برجسته و به کار رفته در حمام گلزار که توسط نگارندگان با نرم‌افزار کامپیوتری شبیه‌سازی شده است.

حمام گلزار ۱۳۳۴ ه. ق	حمام حاجی ۱۳۰۸ ه. ق.
(۱) موضوع اصلی و مهم در ابعاد متنوع و منتشر خلق می‌شود؛	(۱) موضوع اصلی و مهم در ابعاد بزرگ خلق می‌شود؛
(۲) شاهنامه و عکس الهام‌بخش تصاویر است؛	(۲) شاهنامه و صحنه شکار از دوره ساسانی الهام‌بخش تصاویر است؛
(۳) از خط برای تشریح بنا، آیه قرآنی، معرفی افراد در تصویر و امضا استفاده شده است؛	(۳) از خط تنها برای نوشتن نام و تاریخ استفاده شده است؛
(۴) فرشته‌ها با دو جنسیت متفاوت و ملموس‌تر پاک‌ی و پاکیزگی را در مرکز بنا یادآور می‌شوند؛	(۴) فرشته‌ای کوچک و نمادین، بدون تشخیص جنسیت، که معرف پاکیزگی است در پایین فرم ستونی بنا قرار دارد؛

استفاده غیرمستقیم در تبلیغ قدرت قاجاری با استفاده از نقوش ساسانی؛	(۵) استفاده مستقیم با آوردن تصویر شاه وقت و نشان شیر و خورشید در ارائه قدرت قاجاری و زمامداری آن دوران؛
(۶) استفاده از موتیف‌های متفاوت و پُرکردن فضای ایجاد شده؛	(۶) استفاده از فضای خلوت و ساده‌سازی تصویر؛
(۷) تصویر محور؛	(۷) تصویر و نوشتار محور؛
(۸) رنگ‌های غالب: سبز آبی، قرمز، سبز روشن؛	(۸) رنگ‌های غالب آبی اولترامارین و زرد؛
(۹) تصاویر بر اساس فرم خود را روایت می‌کنند؛	(۹) تصاویر بر اساس نوشتار خود را روایت می‌کنند؛
(۱۰) تصاویر دارای فعل، حرکت و پویایی هستند؛	(۱۰) تصاویر دارای فرمی ایستا و عکس‌گونه در مجموعه تصاویر به‌کار رفته قرار دارند؛
(۱۱) ستایش از گذشته و فرهنگ ایرانی؛	(۱۱) ستایش از شاه وقت و استفاده از گذشته باستانی به‌مثابه امر ابزاری در قدرت؛
(۱۲) استفاده از شیوه رایج در پرداخت تصویر بر روی کاشی.	(۱۲) استفاده از شیوه نوین (برجسته) در ساخت کاشی.

جدول ۲. تضادهای موجود در دو حمام حاجی و گلزار (نگارندگان، ۱۳۹۹).

نتیجه‌گیری

یافته‌ها در این پژوهش انطباقی نشان می‌دهند، علاوه بر وجوه اشتراک همچون نمای ورودی در دو بنا، استفاده از نقوش انسانی، حیوانی، گل و گلدان، مدالیون، بهره‌بری از شاهنامه و باورهای اساطیری در دوران باستان، دو بنا دارای افتراقاتی نیز هستند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

(۱) استفاده از ابزار جدید (عکس) جهت نمود بخشیدن به نقش کاشی در حمام گلزار و تک‌چهره‌نگاری هم‌چون اثری مدرنیستی به نسبت حمام حاجی در رشت؛

(۲) یافتن مهارت‌های نوین در ساخت کاشی (کاشی برجسته) در حمام گلزار به نسبت حمام حاجی مطرح می‌شود؛

(۳) استفاده از نمادهای شاهی (شیر و خورشید، شاهان کیانی) جهت نمایش قدرت و تبلیغ حکومت قاجاری در حمام گلزار از نمونه‌های برجسته و متضاد با حمام حاجی است.

به بیانی دیگر، نتایج نشان می‌دهند، تداوم و گسترش کیفی در کاشی‌سازی و کاشی‌نگاری در رشت رخ داده است. با آن‌که مشهدی یوسف حمام

حاجی را به روشی ماهرانه منقوش کرده است و بنیان کاشی‌سازی و کاشی‌نگاری را در رشت بنا نهاده؛ اما پس از بیست‌وشش سال پسر وی، محمد، به ارتقای کاشی‌نگاری و کاشی‌سازی دست‌زده و هنر کاشی را در رشت تکامل بخشیده است.

پی‌نوشت:

- ۱- شماره ثبت ملی این بنا ۱۱۱۵۰ است.
- ۲- در سفرنامه ابراهیم میرزا می‌خوانیم که در اواخر دوره ناصرالدین‌شاه ۱۷ حمام وجود داشته است. برای اطلاعات بیشتر نک. (نامی، ۱۳۵۵).
- ۳- این پلان رو نگاری از تصویری است که توسط خانم دکتر مینو خاکپور تهیه و تنظیم شده و در سایت خبر آنلاین موجود است (URL1).
- ۴- مقاله‌ای تحت عنوان حمام حاجی توسط نگارنده اول -که شرح مبسوط‌تری از حمام را شامل شده- در پژوهش‌نامه گرافیک و نقاشی آمده است. برای اطلاعات بیشتر، نک. (جهانی، ۱۳۹۸: ۹۹-۱۰۸).
- ۵- آغامحمدخان قاجار زمانی که مسند قدرت را به دست گرفت اوضاع کشور به طور غیر مشخصی از هم پاشیده بود. از جمله اقدامات مهم وی متحد و یک‌پارچه کردن ایران در آن زمان بوده است. از این روی قدرت می‌بایست تحت لوای اندیشه‌ای باشد، تا امورات حکومتی وجهی کارآمد داشته باشد؛ بنابراین، قدرت ستودنی نادرشاه و تسلط در امور حکومت توسط شاهان

- صفوی و نیز برگ زرین تاریخ ایران، یعنی دوران ساسانی از جمله ابزارهای قدرت آغامحمدخان در اداره حکومتی و تفکر شاهان قاجاری به‌شمار می‌رود.
- ۶- محمد پور یوسف مدالیون را در داخل حمام به‌کار برده است.
- ۷- Kalashnikov اسلحه‌ای که ساخت کشور روسیه است.
- ۸- برای اطلاعات بیشتر، نک. (رابینو، ۱۳۵۷: ۷۴).
- ۹- طرح خطی سر درحمام گلزار برگرفته از آرشیو میراث فرهنگی استان گیلان، رشت است. نگارندگان طی نامه‌ای از میراث فرهنگی درخواست پلان حمام گلزار را کردند و این پلان به صورت فایل در اختیار نگارندگان قرار گرفت.
- ۱۰- برای اطلاعات بیشتر از تأثیر عکس بر کاشی، نک. (عرب بیگی، ۱۳۹۵).
- ۱۱- بخشش. سه بحر سخا: سه دریای بخشش.
- ۱۲- گذاردن، به‌کار بردن، منصوب کردن.

- 13- ultramarine.
14- cadmium yellow.
15- Alizarin.

منابع:

- افرادی، کاظم (۱۳۹۵). شناسایی وجه اشتراک پیام موجود در سر درب هفت بنای عمومی دوره قاجار از طریق تحلیل گفتمان نقوش به‌کار رفته در آن‌ها، نگره، سال یازدهم، شماره ۲۷، ۳۳-۴۷.
- تقوائی، ویدا (۱۳۹۱). *آشنایی با بناهای تاریخی*، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
- جهانی، میلاد (۱۳۹۸). بررسی نقوش کاشی‌کاری‌های حمام حاجی در رشت، *پژوهش‌نامه گرافیک نقاشی*، سال دوم، شماره ۳، ۹۹-۱۰۸.
- رابینو، ه. ل. (۱۳۵۷). *ولایات دارالمرز ایران: گیلان*، ترجمه جعفر خمایی‌زاده، رشت: طاعتی.
- سیف، هادی (۱۳۹۲). *نقاشی روی کاشی*، تهران: سروش.
- عرب‌بیگی، ابوالفضل (۱۳۹۵). نگاهی به تأثیرات عکاسی بر کاشی‌نگاری نیمه دوم دوره قاجار (مطالعه موردی تکیه معاون‌الملک کرمانشاه)، *کنفرانس بین‌المللی پژوهش در هنر*.
- نامی، میرزا ابراهیم (۱۳۵۵). *سفرنامه استرآباد و مازندران و گیلان*، محقق مسعود گلزاری، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- یاحقی، محمدجعفر (۱۳۹۱). *فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها در ادبیات فارسی*، تهران: فرهنگ معاصر.

References:

- Afradi, K. (2016). Identification of Common Point of Entrance Massage of Seven Qajar Public Building through Discourse Analysis of Motifs, *Negareh Journal*, 11(37), 33-47. doi: 10.22070/negareh.2016.341 (Text in Persian).
- Arab Beigi, A. (2016). A Look at the Effects of Photography on Tile Painting in the Second Half of the Qajar Period (Case Study of the Tekiye Moaven Almolk of Kermanshah), *International Conference on Art Research* (Text in Persian).
- Jahani, M. (2020). Studying the Paintings of Haji Bath Tiles in Rasht, *Painting Graphic Research*, 2(3), 99-108. doi: 10.22051/pgr.2020.29257.1055 (Text in Persian).
- Nami, E. (1977). *The Travelogue of Esterabad and Mazandaran and Guilan*, Researched by Massoud Golzari. Tehran: Iranian Culture Foundation (Text in Persian).
- Rabino, H. (1978). *Les provinces caspiennes de la Perse: le Gilan*, Rasht: taati publisher (Text in Persian).
- Seif, H. (2013). *Persian Painted Tiles*, Tehran: Soroush (Text in Persian).
- Taqvaei, V. (2012). *Introduction to Monuments*, Tehran: Iran Textbook Publishing Company (Text in Persian).
- Yahaghi, M. (2012), Culture of Myths and Fiction in Persian Literature, Tehran: Farhange Moaser (Text in Persian).

URLs:

URL1. <https://www.khabaronline.ir/news/578890>

URL2. <http://www.iichs.ir/enPicture/3657/Ahmad-Shah-from-Early-Youth-to-the-Throne/theme/en/?id=3657>

Comparative study of Tile Painting and Tile Making by Mashhadi Yousef and Mohammad Pour Yousef in Haji and Golzar Baths in Rasht

Abstract:

Bath has a high status among Islamic buildings, especially in Iran. Iranians, who have been familiar with the category of baths for a long time, gradually became very skilled in making it. During the Qajar period, the construction of baths continues and is associated with the art of tiling. The art of tiling and its connection with a place such as a bath flourished during the reign of Nasser al-Din Shah. As the art of Iranian tiling and painting on tiles has always been praised among other countries and this art went through a certain evolutionary path during the Qajar period. The distinguishing feature of this period from the previous period is the use of monographs in a tile frame and the use of single figures such as the works of modernist artists in a picture frame. As can be seen in the surviving works, this art was used in many cities of Iran. The practical aspect of the art of tiling caused this art to be used more and more among different buildings. Tiling established a connection with different classes of society. Kings and lower classes of society also benefited from such art in many different ways. The highest quality aspect of this art is its decorative and covering aspect. Kings have used this art a lot in their palaces and other people in mosques and baths. In Gilan, the art of tiling has a long history, but it can be said that despite the presence of artists such as Mashhadi Yousef, the tiler, this art once shone in Rasht during the Qajar period. Among the various buildings in Gilan, what connected the art of tiling to the building was the existence of a bathroom. The two bathrooms were severely damaged and only their entrances remain. Haji Bath is one of the oldest tiled baths in Rasht.

Milad Jahani

Instructor of Painting Department,
University of Science and Culture,
Tehran, Iran. Corresponding Author.
milad.jahani.
siyahroodi@gmail.com

Javad Ali Mohammadi Ardakani

Assistant Professor of Painting
Department, University of Science and
Culture, Tehran, Iran.
jalimohammadi@yahoo.com

Date Received: 2020-06-16

Date Accepted: 2020-10-31

1-DOI: 10.22051/pgr.2020.31839.1066

This bathroom, which has a picture of the battle of Rostam and the White Demon on the upper part of its main view, is connected to other pictures in the building at the same time. Other images painted in this building are hunting scenes, flower and landscape decorations and also an angel. The year of construction of this bath dates back to 1308 AH. In front of this bath is another tiled bath entitled Golzar Bath. Golzar bath is one of the last and most important baths in Gilan during the Qajar period. This bath is located in the old neighborhood of Rasht and only the entrance part of it has remained intact. Contrary to popular belief, this building was not the order of the king, but its founders were involved in its construction. The name of its architect is Taqi and the builder of its tiles is Mohammadpour Yousef. The artist is the son of Mashhadi Yousef Kashi, who painted the Haji bath in the Saghrisazan neighborhood of Rasht about twenty-six years before the Golzar bath was built. What forms the basis of this research is to find the commonalities and differences between two artists and two bathrooms. Mohammadpour Yousef (son) versus Mashhadi Yousef (father) method of work informs about the evolutionary process and the new approach of tiling and tile making in Rasht. If Mashhadi Yousef is considered the founder of tile art in Rasht, his son should be considered as a modernist artist in tiling and tiling. Because with the passage of time and the correct understanding of the development of tile art and the use of different themes and tools, the art of tiling in Rasht underwent a fundamental change. A fundamental change in terms of appearance and structure, as well as the use of photography as a new tool in the field of content, was able to transform tiling and tiling in Rasht. The use of embossing in tiles and advertising in order to rule the time, are other features added to the art of tiling in Golzar bathroom. This is while in the Haji bath, using the hunting scene to propagate the power of the Sassanid Empire and their

power to promote the Qajar power, but in the Golzar bath, the direct use of the Shah (Ahmad Shah) and attributing this king to the kings has been Kiani was connected to the ancient kings by transferring the understanding of power from Qajar. In addition to political thought and the use of tile art to express political power, this art must be multimedia art. In other words, the high capability of this art in a collection such as a bathroom can be realized as a decorative, covering, political, social and cultural importance. In other words, the results show that the continuation and qualitative expansion of tiling and tiling has occurred in Rasht. Although Mashhadi Yousef has skillfully painted Haji Hammam and laid the foundation of tile making and tiling in Rasht, but after twenty-six years, his son, Mohammad, achieved the promotion of tiling and tiling and promoted the art of tiling in Rasht.

Keywords: Haji Bath, Golzar Bath, Mashhadi Yousef, Mohammadpour Yousef.