

A Comparative Analysis of Mythological and Religious Motifs in the Seven-Color Tileworks of Afif-Abad and Eram Gardens in Shiraz: (A Case Study of the Narratives of Rostam and Sohrab and Joseph and Zuleikha)

Leila Forouzandeh*

MSc. in Visual Communication, Department of
Art, Fatemeh Art School, Bushehr, Iran

Abstract

The present study, entitled “A Comparative Analysis of Mythological and Religious Motifs in the Seven-Color Tileworks of Afif-Abad and Eram Gardens in Shiraz: A Case Study of the Narratives of Rostam and Sohrab and Joseph and Zuleikha,” investigates the representation of epic and religious narratives within the visual structure of seven-color tile paintings in these two historical complexes. As one of the significant manifestations of Iranian decorative arts, seven-color tiles possess not only aesthetic values but also function as a medium for conveying cultural, religious, and narrative concepts. The aim of this research is to identify and analyze the formation of motifs, symbolic elements, and visual narrative strategies in the representation of two narratives: the battle of Rostam and Sohrab from Ferdowsi’s Shahnameh and the story of Joseph and Zuleikha, depicted in the seven-color tileworks of Afif-Abad and Eram Gardens in Shiraz. The research employs a descriptive-analytical method with a comparative approach. Data were collected through library studies, visual observation, and the analysis of selected visual samples. The analytical criteria include visual elements, composition, color, signs, and symbolic features embedded in the tile motifs. The findings indicate that both collections employ a shared visual language in the organization of elements, color application, and narrative representation to convey their thematic concepts; however, the narrative of Rostam and Sohrab is primarily based on mythological, heroic, and tragic concepts, whereas the narrative of Joseph and Zuleikha reflects religious, ethical, and mystical meanings. The results demonstrate that these seven-color tileworks, through the integration of literature, mythology, religion, and visual arts, have played a significant role in preserving and transmitting cultural memory and the visual identity of Iranian art. The motifs employed in these works function beyond decorative elements and serve as carriers of multilayered cultural meanings and narratives.

Keywords: seven-color tilework, mythological & religious motifs, Rostam and Sohrab, Joseph and Zuleikha, Afif-Abad Garden, Eram Garden

Received: 23/April/2026

Accepted: 11/June/2026

eISSN: 3116-1626

ISSN: 3116-1618

تحلیل تطبیقی نقش مایه های اسطوره ای و دینی در کاشی های هفت رنگ باغ عفیف آباد و باغ ارم شیراز (مطالعه موردی: نبرد رستم و سهراب و حضرت یوسف (ع) و زلیخا)

لیلا فروزنده*

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، گروه هنر، هنرستان فاطمیه، بوشهر، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان «تحلیل تطبیقی نقش مایه های اسطوره ای و دینی در کاشی های هفت رنگ باغ عفیف آباد و باغ ارم شیراز؛ مطالعه موردی نبرد رستم و سهراب و حضرت یوسف و زلیخا» به بررسی چگونگی بازنمایی روایت های حماسی و دینی در ساختار تصویری کاشی نگاره های هفت رنگ این دو مجموعه ی تاریخی می پردازد. کاشی های هفت رنگ به عنوان یکی از جلوه های مهم هنر تزئینی ایرانی، علاوه بر ارزش زیبایی شناختی، بستری برای انتقال مفاهیم فرهنگی، اعتقادی و روایی فراهم کرده اند. هدف پژوهش حاضر، شناخت و تحلیل نحوه ی شکل گیری نقش مایه ها، عناصر نمادین و شیوه ی روایت پردازی تصویری در بازنمایی دو روایت «نبرد رستم و سهراب» از شاهنامه ی فردوسی و «یوسف و زلیخا» در کاشی های هفت رنگ باغ عفیف آباد و باغ ارم شیراز است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام شده و داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای، مشاهده و تحلیل نمونه های تصویری گردآوری شده اند. معیارهای تحلیل شامل عناصر بصری، ترکیب بندی، رنگ، نشانه ها و نمادهای به کار رفته در نقش مایه های کاشی نگاره ها است. یافته های پژوهش نشان می دهند که هر دو مجموعه با بهره گیری از زبان تصویری مشترک در سازمان دهی عناصر، رنگ پردازی و روایت گری، مفاهیم داستانی را منتقل کرده اند؛ با این تفاوت که روایت رستم و سهراب بر مفاهیم اسطوره ای، حماسی، پهلوانی و تراژیک استوار است، در حالی که روایت یوسف و زلیخا، بیشتر بازتاب دهنده ی مفاهیم دینی، اخلاقی و عرفانی است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که کاشی های هفت رنگ این دو باغ، با تلفیق ادبیات، اسطوره، مذهب و هنرهای تجسمی، نقش مهمی در حفظ و انتقال حافظه ی فرهنگی و هویت بصری هنر ایرانی داشته اند و نقش مایه های به کار رفته در آن ها فراتر از عناصر تزئینی، حامل معنا و روایت های چندلایه ی فرهنگی هستند.

کلیدواژه ها: کاشی هفت رنگ، نقش مایه اسطوره ای و دینی، رستم و سهراب، یوسف و زلیخا، باغ عفیف آباد، باغ ارم

مقدمه

انسان‌های ابتدایی در ادوار مختلف تاریخی، برای بهبود بخشیدن به شرایط و سطح زندگی‌شان به کشفیات جدید پرداخته‌اند. آن‌ها برای حفاظت از خود با چوب، سنگ و استخوان، سلاح ساخته‌اند و برای بیان منظور و افکارشان، خط را اختراع نموده‌اند. حتی آن‌ها به گل بی‌جان و کم‌ارزش جان بخشیده و به کمک چرخ سفالگری، ظروف و وسایل روزمره‌ی زندگی خود را ساخته‌اند. انسان‌ها با حس زیبایی‌طلبی درونی‌شان بر ظروف سفالی نقش نشانند و از خشت و گل کاشی ساختند که این عنصر ارزشمند در دوره‌های مختلف تاریخی دچار تحولات و دگرگونی‌هایی بسیار گشت.

گاهی این هنر ارزشمند، یعنی هنر کاشی‌کاری و کاشی‌سازی، نزول می‌کرد و به رکود در می‌آمد و گاهی به اوج و ترقی خود می‌رسید. حمایت و توجه پادشاهان و ثروتمندان حکومتی سبب می‌شد که هنرمند کاشی‌کار بر سر ذوق و رغبت آید و در خلق اثر بیشتر تلاش کند. نتیجه‌ی خلاقیت و ابتکار آن‌ها، کاشی‌ای به نام کاشی هفت‌رنگ شد که از تزئین با اکسید آهن در لعاب به دست می‌آمد. رنگ‌های تشکیل‌دهنده‌ی این خشت ۱۵ در ۱۵ سانتی‌متر، شامل لاجوردی، فیروزه‌ای یا آبی، سبز، زرد، قرمز، سیاه و سفید بود که به‌طور قطع نیاز نبود که بر هر قطعه از کاشی حتماً هفت رنگ مذکور استفاده گردد؛ چراکه گاهی از تعداد اندکی رنگ بر روی کاشی استفاده می‌شد، در نهایت این کاشی به کوره فرستاده می‌شد تا پخته گردد. در عصر صفویه به هنر زیبای کاشی‌کاری بسیار توجه می‌شد و در اواخر عهد ذکر شده، چون کاشی هفت‌رنگ^۱ بسیار مقرون به صرفه بود و سبب صرفه‌جویی در زمان می‌شد، برای ساخت بناهای تاریخی، مکان‌های مذهبی و حتی حمام‌ها کاربرد داشت. در این میان، از جمله بسترهایی که کاشی هفت‌رنگ جلوه‌گری نموده است، باغ‌های ایرانی و از جمله باغ عفیف‌آباد^۲ و باغ ارم^۳ شیراز است.

باغ عفیف‌آباد دارای عمارتی زیبا و مجلل است که به دوره‌ی قاجاریه و زندیه بر می‌گردد. این کاخ زیبا دارای کاشی‌کاری‌های شگفت‌انگیز است که سبب ایجاد چشم‌اندازی زیبا در ایوان طبقه نخست شده است. بر روی کاشی‌های هفت‌رنگ حمام باغ، نقاشی‌هایی با موضوعات شاهنامه نقش بسته و تمامی کتیبه‌ها به یک بیت شعر از این کتاب مزین شده‌اند. بر این کاشی‌ها از نقوش حجاری دوره‌های هخامنشی و ساسانی نیز استفاده شده است. در ادامه، باغ ارم نیز که یکی دیگر از باغ‌های زیبا و مشهور شیراز متعلق به دوره‌ی قاجار است، مورد بررسی قرار داده می‌شود. این باغ دارای عمارتی زیباست که در آن نقاشی‌های دیواری به صورت کاشی هفت‌رنگ و نقاشی رنگ روغن بر چوب کار شده و مزین‌کننده‌ی سراسر دیوارها و سقف این عمارت سه طبقه گشته است.

در پژوهش پیش رو به بررسی تحلیل ساختاری کاشی هفت‌رنگ نبرد رستم و سهراب باغ عفیف‌آباد و روایت حضرت یوسف (ع) و زلیخا در باغ ارم شیراز پرداخته می‌شود. به عبارت دیگر، با هدف تحلیل ابعاد بصری چون فرم، رنگ، ترکیب‌بندی، فضاسازی نماد^۴ و ... به شیوه‌ی توصیفی و تحلیلی بر بیان ویژگی‌های آن نظر داشته و نقاط اشتراک و افتراق آن را جستجو می‌نماید.

پیشینه پژوهش

آیت‌اللهی (۱۳۸۵) در پژوهشی با موضوع مبانی نظری هنرهای تجسمی، به بررسی نقش عناصر بصری مانند فرم، رنگ، ترکیب‌بندی و نماد در آثار هنری ایرانی پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عناصر بصری در هنر ایرانی

1. tiles of seven colors
2. Afifabad garden
3. Eram garden
4. symbol

علاوه بر ارزش زیبایی‌شناختی، حامل مفاهیم فرهنگی و معنایی هستند و می‌توانند در تحلیل آثار تزئینی مانند کاشی‌کاری مورد استفاده قرار گیرند.

پاکباز (۱۳۸۹) در دایره‌المعارف هنر به معرفی و تحلیل جریان‌های مختلف هنر ایرانی، از جمله نگارگری و هنرهای تزئینی پرداخته و نقش روایت‌های ادبی و اسطوره‌ای^۱ در شکل‌گیری تصاویر هنری را مورد توجه قرار داده است. این پژوهش نشان می‌دهد که داستان‌های شاهنامه و روایت‌های مذهبی از مهم‌ترین منابع الهام هنرمندان ایرانی بوده‌اند.

نجیب‌اوغلو (۱۳۸۹) در کتاب هندسه و تزئین در معماری اسلامی به بررسی ساختارهای هندسی، نظام ترکیب‌بندی و شیوه‌ی سازمان‌دهی نقوش در هنر اسلامی پرداخته است. یافته‌های این اثر می‌تواند در تحلیل ساختار بصری کاشی‌های هفت‌رنگ و نحوه‌ی قرارگیری نقش‌مایه‌های روایی در فضاهای معماری مورد استفاده قرار گیرند.

همچنین، بلخاری قهی (۱۳۸۴) در کتاب مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی، ارتباط میان نماد، معنا و تصویر در هنر اسلامی را بررسی کرده است. این پژوهش بر این نکته تأکید دارد که نقش‌مایه‌های هنری در سنت ایرانی-اسلامی تنها جنبه‌ی تزئینی ندارند، بلکه بازتاب‌دهنده‌ی مفاهیم فرهنگی، دینی و اعتقادی هستند.

آژند (۱۳۸۷) نیز در کتاب مکتب نگارگری شیراز به بررسی ویژگی‌های بصری و محتوایی نگارگری شیراز و تأثیر روایت‌های ادبی و حماسی بر تصویرسازی ایرانی پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که داستان‌های شاهنامه و متون ادبی، نقش مهمی در شکل‌گیری زبان تصویری هنر ایرانی داشته‌اند.

بررسی منابع نشان می‌دهد که پژوهش‌های پیشین بیشتر به تحلیل کلی هنر ایرانی، نمادشناسی، نگارگری و ساختارهای بصری پرداخته‌اند. اما، مطالعه‌ی تطبیقی نقش‌مایه‌های روایی دو حوزه‌ی حماسی و دینی (نبرد رستم و سهراب و داستان یوسف و زلیخا) در کاشی‌های هفت‌رنگ باغ عقیق آباد و باغ ارم شیراز، کمتر مورد توجه قرار گرفته است که پژوهش حاضر می‌تواند خلأ پژوهشی این حوزه را پوشش دهد.

روش

پژوهش پیش رو به روش توصیفی - تحلیلی به مطالعه و بررسی نظری در زمینه‌ی موضوع مورد بحث که تحلیل ساختاری کاشی هفت‌رنگ نبرد رستم و سهراب باغ عقیق آباد و روایت حضرت یوسف (ع) و زلیخا در باغ ارم شیراز می‌باشد، پرداخته و به صورتی هدفمند و کاربردی تمرکز نموده است. بدین منظور به شیوه‌ی میدانی تصاویر مورد نظر را بررسی کرده و در راستای آشکار کردن و مشخص ساختن هدف‌های خود به شیوه‌ی کیفی و استنتاجی (قیاسی) در جهت توصیف و تحلیل نمونه‌ها کوشش نموده است. به عبارت دیگر، شباهت‌ها و تفاوت‌های بصری موجود در نقش‌مایه‌های کاشی هفت‌رنگ در دو باغ مذکور، مورد ارزشیابی و بررسی قرار گرفته و شیوه‌ی روند تحلیل به گونه‌ی از کل به جزء بیان می‌گردد. همچنین در این راستا، جهت ایضاح هر چه بیشتر مطالب، نتایج شرح و تجزیه‌ی نمونه‌ی گزینش شده نیز در قالب جداول ارائه شده است. شیوه‌ی گردآوری اطلاعات نیز بر مبنای مطالعات اسناد، مدارک سازمانی و قانونی، منابع مکتوب کتابخانه‌ای بوده است.

۱- باغ ایرانی

باغ در دنیا، همراه با شروع تمدن آدمی خلق شد و به تدریج به تکامل و گستردگی رسید، باغ در فرنگ با ایران از لحاظ بنای ساخت بسیار متفاوت بود. در فرنگ می‌بایست جنگل را بکنند و شاخه‌های مضاعف درختان را کوتاه کنند و جایگزین آن‌ها چمن‌کاری انجام دهند و باغ خلق نمایند اما در ایران، باغ از دل ریگزار خشک و بیابان‌های برهوت، مانند خلق تابلوی نقاشی در چارچوب دیواری در اطراف آن، به وجود می‌آمد که درونش را باغبان هنرمند و زحمتکش

با گل، سبزه و درختان میوه پر می نمود. باغبان ایرانی تلاش می کرد که درخت غیر ثمری را مانند نارون تنها برای نشستن در زیر سایه اش در باغ بکارد (متحدین، ۱۳۷۴).

باغ های قدیمی در ایران، به طور معمول، توسط یک یا چند قنات و چشمه که همیشه آب داشتند آبیاری می شدند. بنابراین، وجود کاریز و چشمه ها بر ارزش و اهمیت باغ های قدیمی می افزود؛ چون هیچ گاه دچار بی آبی نمی شدند. دلیل وسعت هر باغ ایرانی به مقدار آب موجود در باغ به جهت آبیاری آن باغ بر می گردد. دو اصل اساسی برای ایجاد باغ ها با وجود داشتن آب که اصلی اساسی و مهم است، عبارتند از: ۱) زمین شیب دار برای راحت آبیاری کردن باغ و ۲) خاک حاصلخیز و بارور.

شیوه ی طراحی باغ های ایرانی و ساختمان های آن ترکیبی از سبک معماری و باغ سازی پیش از اسلام می باشد (آریان پور، ۱۳۶۵). باغ ها در ایران بسته به ویژگی زمین و میزان آب به روش های متفاوتی ساخته می شدند. یکی از روش های ساخت، به گونه ای بود که باغ را در زمین مسطح و اکثر مواقع در اطراف محل قنات بنا می نهادند؛ انگیزه ی باغ ساز و معمار این بود که به طور مداوم آب کاریز در مسیر رسیدن به زمین های زراعتی، درختان را سیراب گرداند. نوع دیگری از باغ را در دامنه ی کوه می ساختند که ساختمان آن در بالاترین نقطه از باغ قرار می گرفت، زمین این گونه باغ را پلکانی می ساختند که بر روی آن آبشارهایی از هر طبقه به طبقه ی دیگر روانه می گشت.

باغ های ایرانی همیشه به وسیله ی دیواری محصور می شدند که این امر، خلوتگاهی برای گوشه نشینی های دنج و آرامشگاه ساکنین باغ رقم می زد و سبب ایجاد امنیت و حفاظت از ساکنین می شد. دیوارهای باغ، به طور معمول، بلند و از خشت خام یا آجر بنا می شدند، اما حصار باغ های حاکمان قدیم و ثروتمندان در هر منطقه با منطقه ی دیگر تفاوت داشت و دارای طرح های تزئینی بود. (آریان پور، ۱۳۶۵). برای مردمان ساکن ایران زمین که در فلاتی سنگلاخ و دشت هایی کم آب زندگی می کردند و طبیعت سرسبز و درختانی انبوه فقط در قسمتی از نواحی شمالی و کرانه های دریای خزر روی خوش به آن ها نشان می داد، داشتن چنین باغ هایی باصفا که خنکی، سرسبزی و ضرب آهنگ جویبار را برایشان مهیا می کرد، نقش بهشت وعده داده ای بود که در نظر آن ها تجلی می نمود.

افراد ثروتمند در هر دوره از زمان زندگی خود، به نقش بهشت بر روی زمین توسط باغ های شان کوشا بودند پس کاخ ها و باغ هایی بسیار باشکوه می ساختند و نام هایی مترادف با بهشت را بر آن ها می نهادند. در توصیف بهشت در قرآن کریم آیات و حدیث های متعددی آورده شده است که همگی نشان دهنده ی جمال و جلال خداوند است. معماران مسلمان، با توجه به توصیفات ذکر شده در مورد بهشت، به ساختن باغ هایی زیبا و بسیار بزرگ با درختانی تنومند و آبشارها و چشمه های آب و کاخ هایی باشکوه با ستون ها و سقف هایی بلند پرداختند. در وصف بهشت آمده که دارای حوض هایی بزرگ است که آب آن از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر می باشد. باغ بهشت در قرآن دارای نهرهای جاری بسیار و اقامتگاه های باصفایی است که زندگی در آنجا جاودانه می باشد. نام های بهشت به صورت «عام» و «خاص» در قرآن کریم ذکر شده است که عبارتند از: جنت فردوس، جنت عدن، دارالخلد، جنت الماوی، جنت نعیم، علیون و دارالسلام که هر کدام دارای درجات و مراتب متفاوتی می باشند (کاشانی، ۱۳۴۴). آیات دیگری در قرآن در وصف بهشت آمده که گاهی آن را «فردوس» یا «جنت» نامیده است. در یک مورد بهشت «ارم» نامیده شده است؛ آن بهشتی است که بر روی زمین نقش شده است.

۱-۱- باغ عفیف‌آباد

عفیف‌آباد یا گلشن از آثار تاریخی شهر شیراز به شمار می‌رود که در دوران صفویه بنا نهاده شده است. باغ عفیف‌آباد نمونه‌ی کاملی از هنر گل‌کاری ایرانی است که در خیابان عفیف‌آباد بنا شده و وسعتی حدود ۱۲۷۰۰۰ مترمربع دارد. این باغ در ابتدا توسط شاهان صفوی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

مجموعه باغ عفیف‌آباد شامل یک کاخ سلطنتی، حمام سنتی، قهوه‌خانه، موزه سلاح‌های قدیمی و یک باغ ایرانی است. بر هلالی پیشانی عمارت، کاشی‌هایی هفت‌رنگ با همان طرح بالای دهلیز ورودی نقش شده است که تکراری از نمایش مجلس تاج‌گذاری پادشاه ساسانی را به تصویر می‌کشد. تزئینات در نمای غربی نسبت به نمای شرقی کمی ساده‌تر و مختصرتر است و نقوش ایوان جنوبی و شمالی تقریباً یکسان می‌باشند. درهای عمارت، همه از منبت کاری‌های نفیس تشکیل شده و پنجره‌ها و درهای چوبی ساختمان از شیشه‌های رنگی بسیار زیبایی ساخته شده است. از نظر طراحی و هنر معماری، در ورودی اصلی باغ به سوی شمال است. در نمای عمارت باغ، چهار ستون گچی ساده دیده می‌شود که سرستون‌های آن اقتباسی از نقش و طرح سرستون‌های تخت جمشید است؛ در پیشانی سردر نقش دو شیر با گویی در میان پنجه‌هایشان دیده می‌شود (تصویر ۱).

در اکثر قسمت‌های عمارت باغ عفیف‌آباد از چوب استفاده شده است که می‌توان این امر را در دو طرف راهرو ورودی در اتاق‌هایی با سقف‌های چوبی که دارای اشکال هندسی مرتب و زیبایی است، دید. این اتاق‌ها برای سکونت خدمه‌ی باغ ساخته شده است. بر هلالی پیشانی داخلی راهروی ورودی، تصویر یکی از پادشاهان ساسانی و رئیس روحانیان سوار بر اسب نقاشی شده است که دو تن مگس‌پران در پشت سر آن‌ها ایستاده‌اند و در حال خدمت نقش گشته‌اند؛ این نقش زیبا و ارزشمند بر روی کاشی‌های هفت‌رنگ در این باغ تصویر شده است (آریان‌پور، ۱۳۶۵).

تصویر ۲. کاشی هفت‌رنگ در عمارت باغ ارم شیراز

تصویر ۱. نمای عمارت باغ عفیف‌آباد شیراز

۱-۲- باغ ارم

باغ ارم، یکی از زیباترین و معروف‌ترین باغ‌های شیراز است که به دوره‌ی قاجار تعلق دارد. در عمارت اصلی باغ و اندرونی آن نقاشی‌های دیواری زیبایی به‌صورت کاشی‌های هفت‌رنگ و نقاشی رنگ روغن بر چوب، سراسر دیوارها و سقف عمارت سه طبقه را مزین نموده است (تصویر ۲). نقاشی‌ها در عمارت باغ ارم، مضامین متفاوتی دارند که به تناسب با شیوه‌های متداول و گاهی متأثر از نقاشی‌های غربی اجرا شده‌اند. نقاشی‌هایی که متأثر از فرهنگ بومی و سنتی هستند با دقت و ظرافت خاصی اجرا شده‌اند. موضوعات نقاشی شده در این باغ زیبا و بی نظیر، شامل مضامین باستانی و اساطیری، صحنه‌های شکار، داستانی، گل‌ها و گیاهان، دلدادگان جوان و مناظر ساختمانی و ... است (شکوهیان و شیرازی، ۱۳۸۹).

ستون‌های دو طرف ایوان بزرگ که مقابل طبقات دوم و سوم عمارت قرار دارد با کاشی‌های هفت‌رنگ مزین گشته و در وسط آن‌ها نقوش متعددی از مجالس بزم، سواران، شکارگاه، زنان و گل‌ها ساخته و پرداخته شده است. بر هلالی بزرگ در قسمت میانی پیشانی عمارت، نقش داریوش هخامنشی دیده می‌شود که از نقوش کاخ‌های هخامنشی برگرفته شده است. در دو طرف نقش داریوش، دو صحنه از شکارگاه به سبک هخامنشی تصویر گشته است. در حاشیه‌های پنجره‌های غربی عمارت باغ، نقوشی از شاهان، سربازان هخامنشی، گل‌ها و مناظر باغ‌ها و کوشک‌ها بر کاشی‌های هفت‌رنگ نقش شده‌اند که زینت‌بخش این فضا می‌باشند؛ از آنجا که صاحبان منصب‌ها و قدرت‌ها تمایل داشتند بناها و کاخ‌هایی زیبا و مجلل داشته باشند، این امر سبب گشت تا نقاشی‌هایی با موضوعات باستانی و اسطوره‌ای سفارش دهند تا توسط معماران و نقاشان ماهر اجرا و زینت‌بخش بناهایشان شود. نقاشانی که به امر تزئین و نقاشی دیواری باغ‌های شیراز پرداخته‌اند به دلیل آشنایی با نقوش برجسته و آثار هنری دوره‌ی هخامنشی و ساسانی (در فارس) موضوعات مرتبط به آن دوران را ملموس‌تر و با شباهت بیشتری تصویر کرده‌اند. اگر بخواهیم نقاشی‌های دیواری را در این باغ زیبا طبقه‌بندی کنیم به سه دسته‌ی عمده، شامل: (۱) اساطیری و باستانی، (۲) داستانی و روایتگری و (۳) تزئینی تقسیم می‌گردند که هر کدام شامل زیر مجموعه‌هایی می‌شوند.

۲- کاشی هفت‌رنگ

از آثار باستانی به دست آمده این گونه استنباط می‌گردد که در ایران و بین‌النهرین در دوره‌های پیش از اسلام استفاده از کاشی بسیار کاربردی و مورد عنایت بوده است. ابتدایی‌ترین کاشی‌های ایرانی از دوران باستان در معبد چغازنبیل شوش در خوزستان به دست آمده است (کیانی، ۱۳۹۰).

دهخدا در لغت‌نامه، کاشی را نوعی خشت تنک و نازک می‌نامد که بر روی آن نقاشی شده و شبیه به چینی می‌گردد. بشر نخستین در تلاش بود تا با مواد اولیه‌ای که در محل زندگی‌اش وجود داشت و می‌یافت، ابداعات و ابتکاراتی ویژه انجام دهد؛ همچون ساخت انواع بناها، انواع ابزارآلات و ظروف و مواردی دیگر. البته لازم به ذکر است که این اختراعات در هر کشور ویژگی‌های خاص آن کشور را دارا بود. کاشی «کاشا» یا «کاسی» نامی است که ایرانیان به‌خصوص سفال‌لعب‌دیده آن را به شهر کاشان نسبت داده‌اند (علوی، ۱۳۹۰).

در ایران ابتدا در تزئینات معماری استفاده از کاشی مرسوم نبود، اما از دوره‌ی سلجوقی، از قرن ۵ هجری قمری، کاربرد کاشی در زمینه‌های آجری و به رنگ فیروزه‌ای مرسوم گردید. در دوره‌ی ایلخانی کاشی‌های ستاره‌ای و کاشی مینایی که بیشتر در فاصله‌های آن لوحه‌هایی صلیبی شکل استفاده می‌شد، مورد کاربرد بسیار قرار گرفت. روند استفاده از کاشی در دوره‌ی تیموری جهت پوشاندن کامل بنا رو به رشد داشت و این دوره را دوره‌ی اوج و تکامل در هنر سفال و موزائیک یا کاشی معرق در ایران می‌دانند (سلیمانی، ۱۳۸۶).

در ایران صنعت کاشی‌کاری مهم‌ترین شیوه برای بروز مفاهیم عرفانی و معنوی در هنر بود که در تزئینات اماکن مذهبی و مساجد نقش اصلی را ایفا می‌کرد. این هنر ارزشمند ایرانی از آجرهای لعابدار و ساده‌ی آبی‌رنگ در قرن ۶ هجری قمری آغاز و با گذراندن دوره‌ی تکامل به خلق کاشی‌های زرین‌فام هفت‌رنگ و مینایی و در نهایت، تشکیل کاشی‌های معرق و هفت‌رنگ گام نهاد (جمالی و مراشی، ۱۳۹۱).

در زمان صفویه کاشی‌کاری انشعابات یافت و به اوج خود رسید (ماهرالنقش، ۱۳۹۰). با آغاز حکومت ناصرالدین شاه قاجار، نقاشی بر روی کاشی به‌صورت وسیع و عام مورد توجه و عنایت واقع گردید. نقاشی ایرانی در عرصه‌ی کاشی، پیونددهنده‌ی مبانی ملی، مذهبی و سنتی است که با چشم و دل مردم مرتبط می‌شود (سیف، ۱۳۸۹). نقش‌ها، تزئینات و طرح‌ها که در مساجد، کاخ‌ها و بناهای حکومت قاجاریه یافت شده‌اند، تقلید و تکرار هنر دوره‌ی صفویه

می‌باشند با تفاوت‌هایی چون نگرش سطحی، چندگفت‌وگویی و شتاب‌زدگی که همه از مظاهر و نشانه‌های هنر و فرهنگ غربی است که به آن هنر اضافه گردیده است.

در دوران قاجار تصاویر کاشی‌ها با رنگ جدید صورتی ترسیم می‌شد. روش اجرای کاشی‌ها به صورت هفت‌رنگ زیرلعابی بود که گاهی با طرح‌های قالبی پیوند داده می‌شد. در شیراز نقاشی بر روی کاشی‌ها تنها به نقاشی گل و مرغ، نقش‌های باشکوه شاهنامه و حکایت‌های عامیانه اختصاص داده نمی‌شد، بلکه کاشی‌نگاران معتقد و مخلص شیرازی از ابتدا نهضت نقاشی روی کاشی را در خدمت روایت‌های مذهبی و حماسه‌ها قرار داده بودند. کاشی هفت‌رنگ یا مینیایی به نوعی از کاشی گفته می‌شود که از هفت رنگ متداول مانند، سفید، سیاه، لاجوردی، فیروزه‌ای، قرمز، چمنی، زرد تغاری و حنایی تشکیل می‌شود. البته، منظور از کاشی هفت‌رنگ این نیست که هفت رنگ بر روی یک قطعه کاشی همیشه استفاده شود، گاهی به منظور ایجاد هماهنگی با نقوش کاشی‌های اطراف در یک قطعه از کاشی، از رنگ‌هایی متفاوت و حتی هفت رنگ استفاده می‌شود. اندازه‌ی تقریبی این کاشی ۲۰ در ۲۰ یا ۱۵ در ۱۵ سانتی‌متر است. در این کتیبه، تصویر نقش شده از رستم و سهراب موضوع اصلی نقاشی می‌باشد. در پشت سر شخصیت‌ها توده‌ای به شکل صخره قرار گرفته که احتمالاً بیان‌کننده‌ی صلابت و قدرت والای آن شخصیت‌ها است. تصویر کوه‌ها و صخره‌ها به شیوه‌ی نگارگری چینی با خطوط منحنی و پرچین و شکن طراحی شده است. در این کتیبه به صورت‌ها بسیار پرداخته شده و کار با قلم کاری به‌خوبی جزئیات را در تصویر نشان می‌دهد. در تصویر در کنار هر کتیبه، شعری از شاهنامه آمده است که گویای واقعی تصویر شده می‌باشد. حاشیه‌ی اطراف تصویر با نقشی از اسلیمی و ختایی مانند تصویر بالا تزئین شده است.

۳- نمادهای اسطوره‌ای و دینی

بخش بسیاری از نشانه‌هایی که ما در روزمره و زندگی جمعی از آن‌ها پیروی می‌کنیم، به دلیل تاریخی بودن‌شان به نماد و اسطوره تبدیل شده‌اند. یک اتفاق تاریخی، هر چقدر هم که قابل اهمیت باشد، به تنهایی برای طولانی مدت در خاطر عامه‌ی مردم نمی‌ماند؛ مگر آن‌که با نمونه‌ای اسطوره‌ای به‌طور کامل تشابه داشته باشد. پس نمادهای اساطیری در اندیشه، ذهن و احساسات انسان جای دارند. گاهی انسان برای نشان دادن قدرت یک خدا یا یک الهه، آن را در کالبد آدمی قرار می‌دهد.

اولین نمادهای بشری در طول تاریخ دچار تغییرات بسیاری شده است که نشان‌دهنده‌ی باورها و اندیشه‌های اساطیری او است؛ پس می‌توان هر نمادی را دارای ریشه‌ای کهن و معنایی با قدمت بسیار دانست. تحولات اجتماعی در پیشرفت معنایی اسطوره‌ها و شخصیت‌های اساطیری نقش به‌سزایی داشته است. آن‌چه را که انسان اساطیری یک باور می‌دانست برای انسان امروزی شکلی نمادین دارد. از دیدگاه انسان اساطیری، ارتباط با طبیعت همیشه وجود دارد؛ آن‌ها برای خدایان قربانی می‌دادند تا از خشم آن‌ها در امان بمانند یا با آن‌ها دوستی برقرار کنند، اما از دیدگاه انسان امروزی، قربانی کردن تنها یک نماد است، مانند این که انسان نفس خود را قربانی می‌کند.

۳-۱- نماد

نماد یک اصطلاح است و می‌تواند افزون بر معنای قراردادی و آشکار خود، معانی متناقضی نیز داشته باشد. نمادها چیزی گنگ، ناشناخته و پنهان هستند. پس یک کلمه یا نمایه هنگامی نمادین می‌شود که چیزی بیش از مفهوم آشکار خود داشته باشد. این کلمه یا نمایه جنبه‌ی ناخودآگاه گسترده‌تری دارد که هرگز نه می‌تواند به گونه‌ای دقیق مشخص گردد و نه به‌طور کامل توضیح داده شود.

آدمی به جهت انتقال افکار، عقاید و ذهنیاتش، از گفتار یا نوشتار استفاده می‌کند. این زبان مملو از نمادها و نشانه‌هایی است که به تنهایی از خود معنایی ندارند، اما به دلیل کاربرد فراگیرشان دارای معنا می‌گردند و یا این که انسان به گمان خود به آن‌ها مفهومی بخشیده است؛ ولی هیچ کدام از این‌ها نماد نیستند، بلکه فقط تداعی گر نشانه‌ی اشیا می‌باشند (یونگ، ۱۳۷۷). بنابراین، نماد چون دارای جنبه‌ای وسیع و ناخودآگاه است، نمی‌تواند به طرز کامل و دقیقی توصیف گردد. نمادپردازی تداعی‌کننده‌ی معانی و تصاویر ذهنی و احساسی است.

از میان شی‌های طبیعی، شیر، آتش، خورشید، آب، ماه، قهرمانان و ایزدان به شکل نمادهایی در طول تاریخ بسیار به چشم می‌خورند که دارای معانی فراتر و بیشتر از یک علامت ساده می‌باشند و گاهی راه‌گشای انسان در قلمرو اندیشه‌ی بدون گفتار بوده‌اند. برخی از نمادها با گذشت زمان براساس نحوه و مکان کاربریشان به عنصری دیگر تغییر کرده‌اند.

۳-۲- اسطوره

برای اسطوره در دیدگاه‌های متفاوت، تعاریف و معانی گوناگونی وجود دارد. اما، به طور کلی آن را این گونه می‌توان معنا نمود: اساطیر، داستان‌ها یا مظاهری سمبلیک و نمادین از فرشتگان، ایزدان، موجودات فوق طبیعی و جهان‌شناختی هستند که یک قوم یا ملتی به جهت تعریف و تفسیر خود از هستی و محیط پیرامونش استفاده می‌کند. اسطوره، در لغت با واژه‌ی «هیستوریا» به معنی «روایت و تاریخ» هم‌ریشه می‌باشد. در یونان، «میتیسول» به معنی «شرح، خبر و قصه» آمده است که با واژه‌ی انگلیسی «موس» به معنی «دهان، بیان و روایت» هم‌ریشه می‌باشد (اسماعیل‌پور، ۱۳۷۷).

در ایران، قدمت اساطیر به پنج‌هزار سال پیش از میلاد مسیح باز می‌گردد. اولین ظهور اسطوره در ایران، باور به ایزدبانو مادر بود که پیکره‌ی او در میان نقوش و آثار سیلک کاشان، در کنار نقوش سمبلیک مار، خورشید، آب و ماه بر روی سفالینه‌های زیبای چند هزار ساله‌ی ایرانی پیدا گردید. «اسطوره یکی از معنی‌دارترین عناصر ادبیات است؛ عنصری که سخن را به ژرفا می‌کشاند و در ایجاد طیف گسترده‌ای از معانی رمزی تأثیر فراوان دارد. اسطوره‌ها ریشه در آرزوهای قومی و جمعی انسان‌ها دارند و زیست‌مایه‌های خویش را از باورهای مذهبی، ملی و عامیانه می‌گیرند و سپس در آثار ادبی و هنری یا دیگر نمادهای فرهنگی به اشکال گوناگون تجلی می‌یابند؛ به همین دلیل افت و خیزهایی که در پرورش یا تضعیف آن‌ها رخ می‌دهد، می‌تواند نشانگر روح دوره‌های مختلف زمانه باشد» (سلاجقه، ۱۳۸۱).

آنچه جوهر یا ذات اسطوره به حساب می‌آید، آفریده‌ی تخیل است و در برخورد سه جریان قرار دارد: توصیف پدیده‌های درون طبیعت، افسانه‌های پهلوانی و قهرمانی و قصه‌های مهیج و سرگرم‌کننده که زاده‌ی طبع شاعران و تاریخ‌دانان است (باستید، ۱۳۷۵). بنابراین، درباره‌ی نماد اساطیری گفته شده است که وقتی بشر شکل اصلی موجوداتی را نمی‌شناخته به آن ماهیت می‌بخشیده است. اساطیر، با زبانی نمادین و سمبولیک بیان‌کننده‌ی اعتقادات، افکار دینی و فلسفی^۱، رؤیاها و تجربیات روانی-اجتماعی انسان بوده است، پس نمادها زبانی برای بیان تمدن‌ها به حساب می‌آیند. انسان اولیه، نیازمندی‌هایی معنوی داشته که این امر طبیعی نتیجه‌ی هراس او از نادانسته‌ها بوده است. او نیازمند بود که طبیعت را بشناسد و رازهای درون آن را کشف کند، آن‌ها به کمک اساطیر، معماهای رازگونه در جهان و طبیعت را به صورت نمادین و تمثیلی برای خود حل نمودند. بنابراین، با بررسی و تحلیل اساطیر می‌توان اعتقادات و ساخت طبقاتی اقوام باستانی را کشف نمود. در نهایت، این گونه می‌توان گفت که نماد و سمبل هم‌زمان با تاریخ آفرینش انسان سخن‌گو خلق شد؛ هنگامی که انسان ابتدایی کلمات را که خود نمادی از عینیت هستند، ساخت، پا به عرصه‌ی وجود نهاد (یونگ، ۱۳۷۷). میرچا الیاده، پدر اسطوره‌شناسی نو، اعتقاد دارد که اسطوره روایت‌کننده‌ی سرگذشت

بهشتی و مقدس است که امروزه بر همه چیز رخ داده است. «سخن از رخدادی حقیقی و واقعی است که به تمامی پدیدار گشته است» (الیاده، ۱۳۶۲).

اسطوره‌ها به انواع ایرانی، اسلامی و فرنگی قابل طبقه‌بندی هستند:

- اسطوره ایرانی

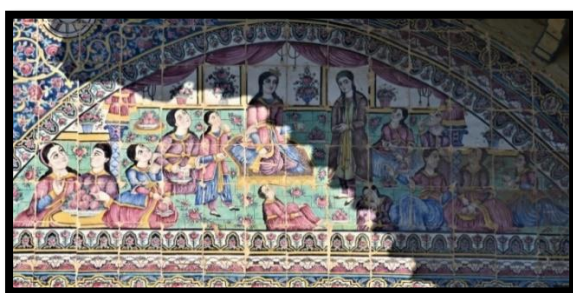
م تفاوت‌ترین و مهم‌ترین سراسطوره در تمدن و فرهنگ ایرانی، سراسطوره‌ای است که به وسیله‌ی این فرهنگ غنی و تمدن باشکوه ایرانی شکل گرفته باشد. فرهنگ ایرانی را می‌توان فرهنگی اسطوره - متن ساز به حساب آورد؛ اسطوره - متن‌ها، متونی ادبی یا هنری‌اند که به واسطه‌ی خصلت‌های اسطوره‌ای از دیگر متون متمایز شده‌اند (افضل طوسی، گلناز و لادن سلاحي، ۱۳۹۶).

- اسطوره اسلامی

بر مبنای اعتقاد و ایمان به وحدانیت خداوند یگانه شکل گرفته است و جلوه‌گر و آشکارکننده‌ی اصلی آن قرآن کریم می‌باشد که با تناسب به گرایش‌ها و مذاهب متفاوت به گونه‌ای نمادین و اسطوره‌ای ظهور کرده است. در سراسطوره‌ی اسلامی می‌توان داستان‌های تاریخی، اخلاقی، اعتقادی، سیاسی و اجتماعی را دید که همگی تجلی آن می‌باشند، اما اساطیر اسلامی با تنوع بسیار تمام بخش‌های زندگی مسلمانان را در بر می‌گیرند. «معراج پیامبر اسلام (ص) یکی از برجسته‌ترین سفرهای عرفانی است که روحانی یا جسمانی بودن آن، تغییری در عظمت این تجربه‌ی الهی ایجاد نمی‌کند. از نگاه مسلمانان این واقعه، عظیم‌ترین و کامل‌ترین عروجی است که نوع انسان تجربه کرده و علت این امر نیز کمال روحی تجربه‌کننده‌ی آن است» (جعفری، ۱۳۹۰).

- اسطوره فرنگی

قدرت ایرانی‌ها به علت شکست‌های بسیار دولت ایران در مقابل نیروی کشورهای غربی دچار کاستی‌هایی شده بود که این عامل سبب گردید تا سراسطوره‌ی فرنگی به الگویی غالب بر فرهنگ ایرانی تبدیل شود. چنانچه این امر را می‌توان در نقاشی حالت بدن فتحعلی شاه قاجار دید که همچون تصاویر ناپلئون تصویر گشته است؛ این خود نشان‌دهنده‌ی تأثیر فرهنگ غربی بر فرهنگ و هنر ایرانی می‌باشد. «مهم‌ترین عناصر سراسطوره‌ی فرنگ در دوره‌ی قاجاریه عبارتند از: قدرت فرنگی، حکمت فرنگی، زن فرنگی، معمار و شهر فرنگ» (نامور مطلق، ۱۳۹۲).

تصویر ۴. کاشی هفت‌رنگ روایت داستانی حضرت یوسف (ع) و زلیخا.

باغ ارم شیراز

تصویر ۳. کاشی هفت‌رنگ نبرد رستم و

سهراب. باغ عقیف آباد شیراز

۴- نبرد رستم و سهراب؛ حضرت یوسف (ع) و زلیخا

از میان اسطوره‌های ایرانی که برجسته‌ترین آن‌ها تصاویری است که از درون شاهنامه‌ی فردوسی به دست آمده‌اند، می‌توان به نقوشی بر کاشی‌های هفت‌رنگ در باغ عقیف آباد اشاره نمود که شامل صحنه‌هایی از نبرد رستم با سهراب می‌باشند. رستم در بسیاری از منابع به صورت روستم، روستهم، رستم، رستخم و رتس تخمک نام گرفته است. این

نام از دو بخش متشکل می‌شود: بخش اول «رُس» که به معنی «رشد کردن» و «بالیدن» است و بخش دوم «تم» به معنی «دلیر و پهلوان» می‌باشد که از واژه‌ی «تهمتن» یعنی «پیکر بزرگ و اندام قوی» گرفته شده است؛ بخش اول در زبان باستانی «رُادا» و بخش دوم آن «تکسما» است (رستگارفسای، ۱۳۷۹).

نبرد رستم با پسر خود، سهراب، داستانی حماسی و اندوه‌ناک از کتاب ارزشمند شاهنامه‌ی فردوسی است. این نبرد از سوی افراسیاب بر مبنای نیرنگ بنا نهاده شد. در این روایت، رستم جهان پهلوان و اسطوره‌ی ایرانی برای نجات ایران به نبرد با پهلوان جوان ترک از سوی افراسیاب شتافت. او که تمام عمر در راه نجات و شکوه ایران قدم برداشته بود، این بار در دام نیرنگ افراسیاب افتاد.

رستم که به دنبال رخس (اسب) خود وارد سمنگان شد با دختر شاه، تهمنه آشنا گردید و با او ازدواج کرد. او از تهمنه خواست که اگر خداوند به آن‌ها دختری عطا کرد در نبودش مهره‌ی معروف او را بر گیسوان او ببندد و اگر پسری به آن‌ها عطا شد، آن مهره را بر بازوی کودک ببندد تا رستم بتواند بدین گونه بتواند فرزند خود را تشخیص دهد. در این میان خداوند پسری قوی‌اندام و چالاک به نام سهراب به او و تهمنه عطا نمود. هنگامی که او به سن ۱۴ سالگی رسید آن چنان رشید و تنومند گردیده بود که هیچ کس تاب مقابله با او را نداشت. او با همراهی افکار پلید و دسیسه‌های افراسیاب، هومان و بارمان راهی نبرد با سپاه ایرانیان شد و در جستجوی پدر خود درآمد. افراسیاب که می‌دانست کسی جز سهراب نمی‌تواند با رستم مقابله کند، پس او را بی‌خبر از رویارویی با پدر به نبرد با او درآورد. رستم هنگامی که با چنین جوانی تنومند روبه‌رو شد، بسیار متحیر گشت که او دارای نیرویی چون خود اوست. اما پس از زور آزمایی‌های فراوان، سهراب به‌دست رستم با خنجری که بر سینه‌ی او فرو شد مجروح گردید و کشته شد. در آخرین دقیق زندگی کوتاه و ارزشمند سهراب، او نشان پدر را به رستم (جنگجوی مقابلش) نشان داد و به او گفت که هر کجا باشی پدرم انتقام خون من را از تو خواهد گرفت چون او رستم اسطوره‌ای و پهلوان جهان است. رستم با شنیدن کلام سهراب و دیدن نشان او غرق در گریه و خاک‌ریزان بر سر درآمد. سرانجام این داستان برای پدر (رستم)، جد او (سام و زال)، برای مادر (تهمنه) و سهراب بسیار غم‌ناک و شورانگیز بود که با سوگواری فراوان همراه شد (تصویر ۳).

در مقابل، روایت داستانی مدهوش شدن ندیمگان از دیدن جمال حضرت یوسف (ع) و انگشت بران بر گرفته از قصص قرآنی می‌باشد که در آن مغلوب و فعال شدن یک سوی رابطه در مقابل سوی دیگر به چشم می‌خورد؛ این اتفاق نقطه اشتراکی است با داستان نبرد رستم و سهراب. این روایت به لحاظ اسطوره‌شناسی، سراسطوره‌ای ایرانی است. جمال زیبای حضرت یوسف و شأن آن حضرت چنان هوش از سر زلیخا و ندیمگان برد که آن‌ها به جای نارنج، انگشتان خود را بریده و غرق در خون شدند، اما هوشیار نگشتند. حضرت یوسف (ع) به‌رغم آن که شخصیتی مذهبی است، اما مظهر و نشانگر قدرت پادشاهی در این نقش‌مایه می‌باشد (تصویر ۴).

۴-۱- تحلیل تطبیقی نقاط اشتراک آثار

در هر دو اثر نوع ترکیب‌بندی مثلی و متمرکز بر عناصر اصلی می‌باشد. هر دو پلان به‌صورت کادری هلالی به تصویر کشیده شده‌اند. در نقش‌مایه‌ی کاشی هفت‌رنگ در باغ عقیق آباد، این امر به‌صورت نبرد رستم، اسطوره‌ی ایرانی، با فرزند دلاور و رشیدش سهراب و ناآگاهی از این هم‌خونی نقش شده است که نتیجه‌ی حاصل از آن مرگ سهراب به دست رستم پدر و سوگواری بر جسم بی‌جان می‌باشد. دیگری، نقش‌مایه‌ی کاشی هفت‌رنگ در باغ ارم می‌باشد که به‌صورت روایت داستانی حضرت یوسف (ع) و زلیخا و مدهوش شدن ندیمگان از دیدن جمال یوسف و انگشت بران می‌باشد.

در فضا سازی نبرد رستم و سهراب تمام عناصر طبیعت در پیرامون عناصر اصلی (رستم و سهراب) به گونه‌ای چیدمان گشته‌اند که کوچک‌تر نقش شده و جملگی تأکیدی بر عناصر مرکزی می‌باشند. در روایت داستانی حضرت یوسف (ع) و زلیخا این دو عنصر اصلی در رأس توجه و بزرگ‌تر از شخصیت‌های دیگر نقش شده‌اند؛ جهت نگاه ندیمگان و دیگر عناصر، تأکیدی بر جذب توجه بر آن حضرت و زلیخا می‌باشد.

ترکیبات رنگی تخت و درخشنده بر صحنه‌ی نبرد رستم و سهراب، بالاخص استفاده از رنگ زرد بر تن رخسار (اسب رستم)، پیراهن و نیزه‌ی رستم بر شمشیر او، همچنین بر پیراهن و شمشیر سهراب، سبب گردش چشم بر عناصر اصلی و جلب توجه بر آن‌ها گردیده است. همچنین، در روایت داستانی حضرت یوسف (ع) نیز از رنگ‌های تخت و درخشنده استفاده شده است؛ نشان دادن رنگ زرد بر پیراهن، نشیمنگاه زلیخا، پیراهن یوسف و دیگر ندیمگان در صحنه و همین‌طور خطوط عمودی پنجره که با رنگ زرد و قلم‌گیری سیاه در فضای سفید در پشت سر حضرت و زلیخا در پلانی عقب‌تر آمده است، سبب گردش چشم و جذب توجه بر عناصر اصلی می‌باشد. حالت قرارگیری و ایستایی سهراب بر اسب که در پلانی جلوتر آمده، نشانگر چابکی و چالاکی سهراب و برتری او در این امر بر رستم می‌باشد که با پرسپکتیوی غیرواقع‌گرایانه‌ی این صحنه تصویر شده است. در صحنه‌ی روایت داستانی حضرت یوسف (ع) و زلیخا نیز با پرسپکتیو به گونه‌ای غیرواقع‌گرایانه ترسیم شده است و چرخش صورت ندیمگان به سوی آن حضرت باعث ایجاد توجه و تمرکز شده و نشان بر محبوبیت و زیبایی سیمای آن حضرت دارد که هوش را از سر ندیمگان برده است.

نبرد رستم و سهراب روایتی حماسی و برگرفته از سخنان ارزشمند فردوسی در کتاب شاهنامه می‌باشد که از منظر سراسطوره‌شناسی اسطوره‌ای ایرانی است. روایت داستانی حضرت یوسف (ع) و زلیخا، برگرفته از قصه‌های قرآنی می‌باشد و سمبل عاشقان خیالی است که دارای مضامین بزمی و تغزلی می‌باشد؛ چون داستان حضرت یوسف (ع) بر شهر و ادبیات فارسی بسیار تأثیر نهاده است پس بر مبنای اسطوره‌شناسی، این روایت اسطوره‌ای اسلامی - ایرانی است. چنین مضامین بزمی، تغزلی و مذهبی که در اطراف کاشی‌نگاره‌ی ناصرالدین شاه طراحی و ترسیم شده‌اند، نگهدار و نگهدار قدرت او و بهترین دلیل بر مشروعیت جایگاه ناصرالدین شاه در قلب مردم ایران و جهان می‌باشد.

در هیچ یک از این دو صحنه اهریمن وجود ندارد و مبنای آثار یکی عشق پدر به فرزند از دست داده و سوگواری بر تن بی‌جان او و دیگری عشقی خیالی است. هر دو اسطوره‌ای نجات‌بخش می‌باشند که سبب رستگاری انسان در جهان تلقی می‌گردند (جدول ۱).

جدول ۱. شرح شباهت‌ها در نقش مایه‌ی کاشی هفت‌رنگ در نبرد رستم و سهراب و روایت داستانی حضرت یوسف (ع) و

زلیخا

نقش مایه‌ها	نقش مایه نبرد رستم و سهراب	نقش مایه روایت داستانی حضرت یوسف (ع) و زلیخا
مشخصات	کاشی‌نگاره هفت‌رنگ، نبرد رستم و سهراب، خلق اثر مربوط به دوره‌ی قاجاریه، قهوه‌خانه باغ عفیف‌آباد	کاشی‌نگاره هفت‌رنگ، روایت داستان حضرت یوسف (ع) و زلیخا، خلق اثر مربوط به دوره قاجاریه، هلالی مرکزی سردر عمارت باغ ارم
نوع ترکیب‌بندی	ساختار ترکیب‌بندی، مثلثی و متمرکز بر عناصر اصلی در مرکز تصویر	ساختار ترکیب‌بندی، مثلثی و متمرکز بر عناصر اصلی در مرکز تصویر
رنگ	استفاده از رنگ تخت و درخشنده، بالاخص رنگ زرد، به لحاظ جلب توجه مخاطب بر عناصر اصلی در کادر	استفاده از رنگ تخت و درخشنده، بالاخص رنگ زرد، به لحاظ جذب توجه مخاطب به عناصر اصلی در کادر
کادر	نقش مایه نبرد رستم و سهراب درون کادری هلالی قرار گرفته است.	نقش مایه روایت داستان حضرت یوسف (ع) و زلیخا در کادری هلالی ترسیم شده است

نقش مایه‌ها	نقش مایه نبرد رستم و سهراب	نقش مایه روایت داستانی حضرت یوسف (ع) و زلیخا
پرسپکتیو	در این تصویر عناصر حائز اهمیت (رستم و سهراب) بزرگ‌تر و فضای پیرامون را عناصر کوچک‌تر در پلان عقب تشکیل داده که بر اهمیت کمتر آن‌ها دلالت دارد. در حقیقت پرسپکتیو به صورت غیرواقع‌گرایانه اجرا شده است.	در این تصویر عناصر اصلی (حضرت یوسف (ع) و زلیخا) در مرکز کادر و بزرگ‌تر در جلوی پلان نقش شده‌اند که بر حائز اهمیت بودن اثر دلالت دارد. عناصر کوچک‌تر در فضای پیرامون نقش شده‌اند که نشان‌دهنده کم‌اهمیت بودن آن‌ها و جلب توجه به عناصر اصلی می‌باشد. در حقیقت پرسپکتیو به صورت غیرواقع‌گرایانه اجرا شده است.
مؤلفه‌های اسطوره	رستم اسطوره‌ای ایرانی است که از دل داستان‌های حماسی شاهنامه‌ی فردوسی بیرون آمده است. در این اثر نقشی اهریمنی تعریف نشده است.	نقش مایه‌ی روایت داستان حضرت یوسف (ع) و زلیخا، اسطوره‌ای اسلامی - ایرانی است. در این اثر نقشی اهریمنی تعریف نشده است.
زمینه اثر	نقاشی بر کاشی هفت رنگ	نقاشی بر کاشی هفت رنگ

۴-۲- تحلیل تطبیقی نقاط افتراق آثار

سایز اثر نقش شده بر کاشی نگاره‌ی نبرد رستم و سهراب به اندازه‌ی ۲ متر بر دیواره‌ی یکی از شش حجره‌ی قهوه‌خانه باغ غیف آباد ترسیم شده است؛ این نقش مایه روایتی حماسی از دل داستان‌های شاهنامه می‌باشد. اما، کاشی‌نگاره‌ی روایت مدهوش شدن ندیمگان از دیدار جمال حضرت یوسف (ع) و انگشت بران که بر هلالی مرکزی سردر عمارت باغ ارم ترسیم گشته است، در سائیزی کوچک‌تر می‌باشد که اندازه‌ی دقیقی از آن سائز در دسترس نیست؛ بن مایه‌ی اصلی این روایت برگرفته از مجموعه معارف و فرهنگ اسلامی و جلوه‌ای بارز از کتاب آسمانی قرآن است. این داستان (حضرت یوسف) اسطوره‌ای دینی است و به گونه‌ای نمی‌باشد که تنها یک بار رخ داده و به اتمام رسیده باشد، بلکه پدیده‌ای است که بارها از روز ازل برای تک تک انسان‌ها رقم خورده است و تمام بشریت آن را تجربه نموده‌اند. آن حضرت در سیر سلوک روحانی خود از قوس نزول به قوس صعود دست می‌یابد؛ چون رنج‌ها و سختی‌ها را تحمل نموده، صبر و راستی و تسلیم را در پیش گرفته، دشمنان خود را می‌بخشد، بر وسوسه غلبه می‌کند، آزادگی را در اسارت و بند می‌بیند و در نهایت، به واسطه‌ی ایمان خلل ناپذیر به معبود حقیقی می‌رسد و از بند هستی رها گشته و در مصر عزیز جهان می‌گردد. حضرت یوسف (ع) اسطوره‌ای است از پیامبران و قدیسان.

روایت نبرد رستم و سهراب، حماسه‌ای اساطیری تلقی می‌گردد که از کهن‌ترین و اصیل‌ترین نوع حماسه می‌باشد، اما روایت حضرت یوسف (ع) حماسه‌ای دینی است که در آن بزرگان و قهرمانان دینی وجود دارند. در کاشی‌نگاره‌ی نبرد رستم و سهراب روایت داستانی اندوه‌ناک است و در نهایت، با سوگواری همراه می‌باشد. در این فضا سازی، شخصیت‌های اصلی (رستم و سهراب) در پلان جلوی تصویر و بزرگ نقش شده‌اند و در پلان عقب‌تر کوه، صخره‌هایی چین دار، ابر و درختان جملگی به گونه‌ای نقش شده‌اند که متأثر از هنر چینی می‌باشند و تأکیدی بر روایت داستان و توجه بر عناصر اصلی دارند. ترتیب چیدمان عناصر، بزرگی آن‌ها بر ارزش و اهمیت عناصر دلالت دارد؛ در کاشی‌نگاره روایت داستانی حضرت یوسف (ع) و زلیخا، ایستایی حضرت و بزرگ نقش شدن زلیخا به سبب جلب توجه و همین‌طور چرخش سرها به سوی آن دو، بالاخص حضرت یوسف (ع)، تأکیدی بر اهمیت آن حضرت و عناصر ارزشمند در داستان می‌باشد. قرار دادن فضای سفید پنجره‌ها در پشت سر آن حضرت و زلیخا در میان شلوغی و تنالیه‌های رنگی، خود تأثیر بصری زیبایی بر این دو شخصیت مهم روایت دارد. در این اثر حالت قرارگیری حضرت و زلیخا در رأس صحنه‌ی تصویر شده، خود نشان‌دهنده‌ی اهمیت آن‌ها می‌باشد.

اسطوره‌ی ایرانی رستم و فرزند دلاورش سهراب نماد خوبی، قدرت و مقاومت می‌باشند که بر اساس دسیسه‌چینی افراسیاب در مقابل هم به نبرد پرداختند. در روایت داستانی حضرت یوسف که او نماد صبر، پاکی و ایمان بود بر

و سوسه‌ی دنیوی خود غلبه نمود و عزیز مصر شد. در نبرد رستم و سهراب، بیت شعری از سخنان ارزشمند فردوسی در پایین کتیبه آورده شده است که شرح وقایع آن نبرد را توصیف می‌کند، اما در روایت داستانی حضرت یوسف (ع) هیچ نوشته‌ای نقش نگردیده است. در صحنه نبرد رستم و سهراب، از تنوع رنگی کمتری نسبت به صحنه‌ی روایت داستانی حضرت یوسف (ع) استفاده شده است، بالاخص میزان مصرف رنگ سفید در این اثر (روایت داستانی حضرت یوسف) بسیار بیشتر از صحنه نبرد رستم و سهراب می‌باشد. در نهایت، می‌توان چنین نتیجه گرفت که هنرمندان خالق هر دو اثر در تلاش بودند که آثاری بدیع و زیبا خلق نمایند (جدول ۲).

جدول ۲. شرح تفاوت‌ها در نقش مایه کاشی هفت‌رنگ در نبرد رستم و سهراب و روایت داستانی حضرت یوسف (ع) و زلیخا

نقش مایه‌ها	نقش مایه نبرد رستم و سهراب	نقش مایه روایت داستانی حضرت یوسف (ع) و زلیخا
سایز آثار	سایز اثر نقش‌شده به طول ۲ در ۲ متر می‌باشد.	سایز این کاشی‌نگاره کوچک‌تر می‌باشد و اندازه‌ای دقیق در دسترس نیست.
مکان قرارگیری	کاشی هفت‌رنگ بر دیواره‌ی یکی از شش حجره قهوه‌خانه باغ عفیف‌آباد قرار دارد.	این کاشی‌کاری بر هلالی مرکزی سردر عمارت باغ ارم نقش شده است. (در راست هلالی مرکزی)
فضاسازی	این کاشی‌نگاره روایتی داستانی است که برگرفته از داستان‌های حماسی شاهنامه می‌باشد. عناصر فضاسازی به‌صورت شخصیت‌های اصلی (رستم و سهراب) در پلان جلو و عناصری از طبیعت مانند درخت، آسمان، ابر، صخره و ... در پلانی عقب‌تر تصویر شده‌اند که ترتیب چیدمان عناصر در پلان‌ها بر مبنای اهمیت و ارزش آن‌ها صورت گرفته است.	این کاشی‌نگاره برگرفته از قصص قرآنی می‌باشد که بر شعر و ادبیات فارسی بسیار تأثیر گذاشته است. در این تصویر، فضاسازی در اطراف عناصر اصلی و مرکزی به‌صورت شخصیت‌های ندیمگان، سوی نگاه آن‌ها و دیگر موارد تأکیدی بر شخصیت (حضرت یوسف (ع) و زلیخا) می‌باشد. فضای سفید پنجره‌ها در پشت سر دو شخصیت اصلی تأکیدی ممتاز بر آن‌ها می‌باشد.
شمایل	اسطوره رستم و سهراب در این کاشی‌نگاره، نماد خیر، خوبی، قدرت و مقاومت می‌باشند که بر پایه‌ی دسیسه‌چینی افراسیاب به مقابله با هم می‌پردازند. نتیجه‌ی حاصل، روایتی اندوهگین از مرگ پسر به دست رستم دستان می‌باشد.	حضرت یوسف (ع)، در این روایت صبر و راستی و تسلیم در مقابل حق را در پیش گرفت، او دشمنان خود را بخشید، بر و سوسه غلبه نمود، آزادگی در بند را پذیرفت و در نهایت، به‌خاطر ایمان بی‌انتهای خداوند به معبود حقیقی رسید و عزیز مصر شد. او اسطوره‌ای از پیامبران و قدیسان گشت.
متن	در این روایت حماسی، بیت شعری از شاهنامه‌ی فردوسی در پایین کتیبه آمده که شرح حالی بر وقایع رخ داده می‌باشد.	هیچ‌گونه نوشته‌ای در این کاشی‌نگاره نقش نشده است.
رنگ	از تنوع تنالیه‌ی رنگی کمتری بر این کاشی‌نگاره استفاده شده است.	میزان تنوع رنگی در اثر بخشی به این کاشی‌نگاره بیشتر می‌باشد، بالاخص استفاده از رنگ سفید بسیار خودنمایی می‌کند.

نتیجه‌گیری

در این پژوهش دریافتیم که کاشی‌کاری هفت‌رنگ در اواخر دوره‌ی صفویه، زمینه‌ساز شکل‌گیری جریان هنری نوینی با عنوان نقاشی قهوه‌خانه‌ای شد. این شیوه‌ی هنری در باغ عفیف‌آباد، در قالب کتیبه‌هایی تصویری با مضامینی برگرفته از داستان‌های حماسی، دلاوری‌ها، رشادت‌ها و رویدادهای اسطوره‌ای شاهنامه فردوسی، بر دیواره‌ی شش حجره این مجموعه به کار رفته است. این نگاره‌ها علاوه بر نقش تزئینی و زیباسازی فضا، بازتاب‌دهنده‌ی فرهنگ غنی، هویت ایرانی، باورها، اندیشه‌ها و اعتقادات آیینی مردم ایران هستند.

تصاویر مذکور با بهره‌گیری از قاب‌بندی‌های هلالی، ترکیب‌بندی‌های هماهنگ و متوازن و استفاده از رنگ‌های اصیل و غنی، روایت‌های اسطوره‌ای را به شکلی ماندگار به تصویر کشیده‌اند. در نقش مایه نبرد رستم و سهراب در باغ عفیف‌آباد و نقش مایه روایت داستانی حضرت یوسف (ع) و زلیخا در باغ ارم پس از بررسی چنین برآمد که هر دو اثر

به زیبایی در کادری هلالی با ترکیب‌بندی مثلی و متمرکز بر عناصر اصلی به گونه‌ای موزون به تصویر کشیده شده‌اند؛ استفاده‌ی خردمندانه و خلاقانه از ترکیبات رنگی، بالاخص رنگ زرد، سبب تمرکز بر عناصر پر اهمیت داستان شده است. نقش نمودن عناصر اصلی در پلان اول تصویر به گونه‌ای بزرگ‌تر نشانگر اهمیت بالای پرسپکتیو به صورت غیرواقع‌گرایانه می‌باشد؛ وجود مؤلفه‌هایی چون رستم، اسطوره‌ای ایرانی و نماد قدرت و شهامت که به خاطر دسیسه‌پردازی اطرافیان با فرزند خود در افتاده و ناآگاهی او از پلیدی این افکار، نتیجه‌ای غم‌ناک را رقم می‌زند و چنین می‌نماید که افکار پلید توانست جهان‌پهلوان رستم را به زانو در آورد، در سوی دیگر نقش مایه داستان حضرت یوسف (ع) اسطوره‌ای اسلامی - ایرانی است که در این راستا، آن حضرت بر هوای نفس غلبه نموده و دچار ناپاکی نشد بلکه در نتیجه او عزیز مصر گشت.

منابع

- آریان‌پور، علیرضا. (۱۳۶۵). *پژوهشی در شناخت باغ‌های ایران و باغ‌های تاریخی شیراز*. تهران: انتشارات فرهنگسرا.
- آژند، یعقوب. (۱۳۸۷). *مکتب نگارگری شیراز*. تهران: فرهنگستان هنر.
- آیت‌اللهی، حبیب‌الله. (۱۳۸۵). *مبانی نظری هنرهای تجسمی*. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
- اسماعیل‌پور، ابوالقاسم. (۱۳۷۷). *اسطوره: بیان نمادین*. تهران: انتشارات سروش.
- افضل طوسی، عفت‌السادات، و سلاحی، گلناز. (۱۳۹۶). *سراسطوره اسلامی در کاشی‌نگاره‌های قاجاری در خانه‌های شیراز*. فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناسی، (۴۸)، ۱۳.
- الیاده، میرچا. (۱۳۶۲). *چشم‌اندازهای اسطوره* (جلال ستاری، مترجم). تهران: انتشارات توس.
- باستید، روژه. (۱۳۷۵). *دانش اساطیر* (جلال ستاری، مترجم). تهران: انتشارات توس.
- بلخاری قهی، حسن. (۱۳۸۴). *مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی: دفتر دوم؛ کیمیای خیال*. تهران: نشر سوره مهر.
- پاکباز، رویین. (۱۳۸۹). *دائرةالمعارف هنر*. تهران: فرهنگ معاصر.
- جعفری، طیه. (۱۳۹۰). *تحلیل عناصر نمادین و کهن‌الگویی در معراج‌نامه‌های نظامی*. فصلنامه ادب پژوهی، (۱۶)، ۵، ۱۲۳-۱۴۵.
- جمالی، شادی، و مرائی، محسن. (۱۳۹۱). *بررسی تطبیقی تزیینات کاشی‌کاری در معماری مساجد دوره‌های صفویه و قاجاریه با تکیه بر چهار مصداق تصویری*. دو فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه هنر (نامه هنرهای تجسمی و کاربردی)، (۱۰)، ۵.
- رستگار فسایی، منصور. (۱۳۷۹). *فرهنگ‌نامه‌های شاهنامه*. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- رستگار فسایی، منصور. (۱۳۷۹). *فرهنگ‌نامه‌های شاهنامه*. تهران: نشر پژوهشگاه علوم انسانی.
- سلاجقه، پروین. (۱۳۸۱). *سرگشتگی نمادهای اسطوره‌ای در اندیشه شاعرانه*. کتاب ماه ادبیات و فلسفه، (۳)، ۶۲، ۳۶-۴۵.
- سلیمانی، امین. (۱۳۸۶). *اشاره‌ای به بی‌قرینگی در نقوش کاشی‌کاری دو مسجد امام و شیخ لطف‌الله اصفهانی*. هنر و معماری، آینه خیال، (۲)، ۶-۱۷.
- سیف، هادی. (۱۳۸۹). *نقاشی روی کاشی (مehوش مجذوب، مترجم)*. تهران: انتشارات صداوسیما.
- کاشانی، ملافتح‌الله. (۱۳۴۴). *نهج‌الصادقین*. تهران: نشر اسلامی.
- کیانی، فاطمه. (۱۳۹۰). *درآمدی بر هنر کاشی‌کاری ایران*. کتاب ماه هنر: اطلاع‌رسانی و کتابداری، (۱۵۳)، ۳۰.
- ماهرالنقش، محمود. (۱۳۹۰). *کاشی و کاربرد آن*. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
- متحدین، حبیب‌الله. (۱۳۷۴). *باغ ایرانی*. تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
- نامور مطلق، بهمن. (۱۳۹۲). *درآمدی بر اسطوره‌شناسی*. تهران: انتشارات سخن.

نجیب‌اوغلو، گلرو. (۱۳۸۹). *هندسه و تزیین در معماری اسلامی* (مهرداد قیومی بیدهندی، مترجم). تهران: انتشارات روزنه.

یونگ، کارل گوستاو. (۱۳۷۷). *انسان و سمبل‌هایش* (محمود سلطانی، مترجم). تهران: انتشارات جامی.

استناد به این مقاله: فروزنده، لیلا. (۱۴۰۵). تحلیل تطبیقی نقش مایه‌های اسطوره‌ای و دینی در کاشی‌های هفت‌رنگ باغ عقیق آباد و باغ‌ارم شیراز (مطالعه موردی: نبرد رستم و سهراب و حضرت یوسف (ع) و زلیخا). *فصلنامه رهاورد هنر*، ۱(۴)، ۴۶-۶۱.

Rahavard-e Honar Quarterly Journal of Art Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.