

The Visual Lived Reality of Women and its Representation in Miniature Paintings of Khamsa Tahmasbi

Fateme Shirazi*

Abstract

Problem Statement: Khamsah of Nezami is one of the greatest books of Persian literature, which has been highly regarded by the miniature artists of different times due to its romantic and lyrical poems; beyond this, it provides a salient context for the field of social history and presents the cultural status of women in specific historical eras. The visual lived reality illustrated by the women images in Khamsah of Tahmasbi, including customs, traditions and socio-cultural conditions of them in the Safavid era, can be well studied in these miniature paintings. These representations are in some way expressing the conditions of daily life of women in their historical transition.

Research Method: To get the research aim, the theory of different fields' influences on creating artworks by Pierre Bourdieu was applied to discuss the extent of the influence of historical and social fields of Safavid in illustrating women images in Khamsah of Tahmasbi. However, the question here is that: 1. what aspects of women's lives in the Safavid era are presented in the miniature paintings of Khamsah Tahmasbi and 2. which social and historical fields have been influenced by it? We conclude that the images of women in Khamsah Tahmasbi, due to the strict supremacy of the Shah and the Safavid court, the "court women" are mostly depicted and, contrary to the views of

* Faculty member of Handicrafts Department, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran,
shirazi.fatemeh@arts.usb.ac.ir

Date received: 2022/10/01, Date of acceptance: 2023/03/07

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

۱۹۴ تحقیقات تاریخی اجتماعی، سال ۱۳، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۴۰۲

traditionalists, who believe in presentation of an imaginary world, many public customs and beliefs, or the realities of Safavid society are represented by them.

Keywords: Khamsah Tahmasbi, Miniature Painting, Social history, Pierre Bourdieu.

واقعیت زیسته بصری و بازنمایی تصویر زنان در نگاره‌های خمسه تهماسبی

فاطمه شیرازی*

چکیده

بیان مسئله: خمسه نظامی از جمله کتب بسیارغنی ادب فارسی است که به دلیل داشتن منظومه‌هایی عاشقانه و غنایی بارها مورد توجه نگارگران اعصار مختلف قرار گرفته و درعین حال، بستری مطلوب جهت مطالعه‌ی تاریخ اجتماعی و جایگاه فرهنگی زنان در دوره‌های خاص تاریخی را، ارائه می‌کند. واقعیت زیسته‌ی بصری موجود در تصاویر زنان خمسه تهماسبی شامل آداب، رسوم و شرایط فرهنگی اجتماعی زنان در عصر صفوی، به‌خوبی در این نگاره‌ها قابل مطالعه است. این بازنمایی‌ها بیان‌کننده شرایط زندگی روزمره‌ی زنان در گذار تاریخی خود هستند. روش تحقیق: ازهمین‌رو، از نظریه‌ی تأثیر میدان‌های مختلف در خلق اثر هنری پیر بردیو بهره می‌بریم تا میزان تأثیر میدان‌های تاریخی اجتماعی عصر صفوی در مصور سازی زنان خمسه تهماسبی این تصاویر یکتا را به‌بحث بگذاریم. سوال اما این‌جاست که در تصاویر خمسه تهماسبی چه مقولاتی از زندگی روزانه‌ی زنان در عصر صفوی به‌تصویر کشیده شده است و تحت تأثیر کدام میدان‌های اجتماعی و تاریخی؟ نتیجه می‌گیریم که تصاویر زنان در خمسه‌ی تهماسبی، به‌دلیل نظارت شدید شاه و دربار صفوی بیشتر متجمل و از جنس «زنان درباری» است و بر خلاف نگاه سنتی چه‌بسیار از آداب و رسوم و باورها و به‌طورکلی، واقعیت جامعه عصر صفوی را بازنمایی نموده‌است.

کلیدواژه‌ها: خمسه‌ی تهماسبی، نگارگری، تاریخ اجتماعی، پی‌یر بردیو.

* مربی گروه صنایع‌دستی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران، shirazi.fatemeh@arts.usb.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۹/۰۹، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose.

۱. مقدمه

طرح موضوع: خمسه یا پنج گنج یکی از مهم‌ترین و ارزشمندترین سروده‌های حکیم نظامی است. خمسه دارای پنج منظومه به نام‌های (مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکرو اسکندر نامه) است که در آن نقش زنان و حضور آنان بسیار پررنگ است. نظامی با رویکردی مثبت و ارج نهادن به زنان در خمسه با نگاه منفی رایج جامعه نسبت به زنان، به مبارزه برمی‌خیزد. تعداد زیاد زنان و توجه به خصوصیات و جنبه‌های مختلف نقش زنان در منظومه‌ها، بیانگر جایگاه والای زنان نزد نظامی است. همچنین خمسه در اعصار مختلف تاریخی از جمله عصر صفوی همواره مورد توجه نگارگران قرار داشته است. با توجه به یکسان بودن منبع ادبی (خمسه نظامی)، خمسه‌های مصورشده در اعصار مختلف تاریخی دارای ویژگی‌های متفاوت از یکدیگرند و هر کدام با توجه به میدانهای تاریخی مجزا، بازگوکننده بافت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه عصر خود است که تصویری متفاوت و مستقل از زنان در هر دوره را ارائه می‌دهند. اما در برخی مطالعات حوزه نگارگری ایران، مبنای تصاویر نگارگری ایران را باید در متون عرفانی جستجو کرد. آن‌ها می‌کوشند تا با تکیه بر شواهدی غیرمادی و عرفانی، منشاء نگاره‌ها را در خارج از تصاویر بیابند و بدین منظور آن‌ها را در ارتباط با عالمی خیالی و یا مثالی قرار می‌دهند و از این منظر به تجزیه و تحلیل نگاره‌ها می‌پردازند.

فرضیه: اما با دقت در تصاویر نسخه خمسه تهماسبی به‌عنوان بخشی مهم از تاریخ نگارگری ایران، به‌روشنی می‌توان شرایط فرهنگی- اجتماعی متجلی در نگاره‌های آن‌را که در انطباق کامل با واقعیات زیستی و شرایط زندگی روزانه‌ی زنان در عصر صفوی قرار می‌گیرد، مورد مطالعه قرار داد. وجه نوآورانه تحقیق: بنابراین در این پژوهش سعی بر آن است تا داده‌های تاریخی (تصاویر زنان در نگاره‌ها) براساس نظریه‌ی میدان پیر بوردیو مورد تحلیل تاریخی قرار گیرند. پیر بوردیو معتقد است که برای بررسی اثر هنری باید چگونگی تولید آن اثر را مدنظر قرار داد و هر اثر هنری در زمان تولید، تحت تأثیر میدان‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و بنابراین، بدون شناخت این میدان‌ها و چگونگی ارتباطشان با یکدیگر، فهم درست و تجزیه و تحلیل اثر هنری امکان‌پذیر نیست. هر اثر هنری، از مجموع و کشمکش فضاها یا میدان‌های مختلفی چون میدان‌های علمی، ادبی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی تولید می‌شود که به نوعی با اثر در ارتباط بوده یا به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بر آن اثر گذاشته‌اند (به نقل از استونز ۱۳۷۹: ۳۶۶). از این رو در مقاله‌ی پیش‌رو، تصاویر از منظر واقعیات زیستی و شرایط

واقعیت زیسته بصری و بازنمایی تصویر زنان در نگاره‌های ... (فاطمه شیرازی) ۱۹۷

حاکم بر زندگی زنان در نگاره‌ها، و نیز چگونگی تأثیر میدان‌های مختلف مرتبط با خلق اثر، در مصور سازی زنان در خمسه‌ی مذکور مورد مطالعه قرار می‌گیرند و نگاره‌ها از نظر میزان برگرفتنی‌های اجتماعی- فرهنگی و همچنین نقش حامیان و سفارش‌دهندگان در خلق اثر، به‌دقت تحلیل می‌شوند تا سرانجام به‌این پرسش اساسی پاسخ دهیم که بازنمایی واقعیت زیسته زنان در تصاویر خمسه تهماسبی چه ویژگی‌هایی از شرایط اجتماعی و فرهنگی زنان عصر صفوی را برای بیننده‌ی امروز آثار روشن ساخته‌است؟

پیشینه تحقیق: یاسینی در کتابی با عنوان تصویر زن در نگارگری (۱۳۹۲)، به بررسی نگاه نگارگران قدیم به تصویر زن می‌پردازد. او می‌کوشد تا ویژگی‌های تصویری زنان در نگاره‌ها، را از جوانب مختلف بررسی کند. نویسنده به بررسی ویژگی‌های معنوی زنان از منظر اسلامی، عرفانی و ادبی پرداخته و بر مبنای آن، بیان می‌کند که چگونه ویژگی‌های ظاهری و باطنی به نمایش درآمده از این زنان در نگاره‌ها، اوصاف مذکور را بازنمایی کرده است. هلیا دارابی نیز در رساله‌ای با عنوان «تصویر زن در نگارگری مکتب تبریز صفوی» در سال ۱۳۸۴، با تجزیه و تحلیل مشخصات ظاهری نگاره‌های زنان سه نسخه مصور شاهنامه تهماسبی، خمسه تهماسبی و هفت‌اورنگ ابراهیم میرزا، به بررسی چگونگی موقعیت و مقام زنان در تصاویر می‌پردازد. او بر اساس شرایط اجتماعی موجود، سیر تحول پوشش زنان این عصر را مورد مطالعه قرار می‌دهد. همچنین بنفشه حجازی در کتابی با عنوان «ضعیفه» (۱۳۸۱)، شرایط اجتماعی- فرهنگی زنان عصر صفوی را مورد واکاوی قرار می‌دهد. وی بر آن است با استناد به مدارک و اسناد متعدد به خواننده نشان دهد که زنان در دوره مورد نظر با چه مسائل و مشکلاتی مواجه بوده‌اند و چگونه جایگاه اجتماعی آنان رقم خورده است.

روش تحقیق: تحقیق حاضر بر اساس نظریه میدان پیر بوردیو و تأثیر میادین مختلف در خلق اثر هنری، صورت می‌گیرد و می‌کوشد تا به بافتار فرهنگی- اجتماعی زنان عصر صفوی، از طریق تجزیه و تحلیل نگاره‌های خمسه تهماسبی دست یابد. رویکرد کلی مطالعه آثار و نگاره‌های خمسه مذکور، توصیفی و تحلیلی خواهد بود.

۲. گذری بر نظریه میدان پی‌یر بوردیو

تحلیل آثار هنری بر اساس زمینه‌های اجتماعی آثار فرهنگی (و هنری) تلاشی است برای برقراری رابطه‌ی مستقیم میان تاریخچه‌ی محتوا و فرم آثار هنری با تاریخ گروه‌های اجتماعی

غالب و کشمکش آن‌ها برای تسلط بر جامعه. این منظر، براساس آراء پی‌یر بوردیو بدان معناست که

جامعه‌شناسی محصولات فرهنگی باید مجموعه‌ی روابط میان هنرمند و دیگر هنرمندان و فراتر از این‌ها، کل عوامل دخیل در تولید اثر هنری، یا لاقلاً عوامل دخیل در ارزش‌های اجتماعی اثر هنری (منتقدان، مدیران گالری‌ها، حامیان و ...) را مورد مطالعه قرار دهد (بوردیو، ۱۳۸۵: ۶۸).

بوردیو همچنین در مورد سرمایه‌های هنری معتقد است که:

سرمایه‌های فرهنگی عینیت یافته فقط در مبارزه‌هایی وجود دارد که میدان‌های تولید فرهنگی (میدان هنری، میدان علمی و ...) و فراسوی آنها، میدان طبقات اجتماعی آوردگاه آن هستند، مبارزه‌هایی که در آن عاملان، نیروهایی در اختیار دارند و متناسب با تسلط خود بر این سرمایه عینیت یافته یا سرمایه درونی شده خویش، سودهایی کسب می‌کنند (بوردیو، ۱۳۹۰: ۳۱۲).

زندگی، هنر، علم، دین، اقتصاد، سیاست و امثال آن، مدل‌های کوچک متفاوتی از قواعد، مقررات و اشکال قدرت را شکل می‌دهد که بوردیو آن را میدان می‌نامد. میدان در وهله اول، میدان قدرتی است که تصمیمات مشخص خود را بر کسانی که وارد آن می‌شوند تحمیل می‌کند. از این رو کسی که می‌خواهد فردی موفق در زمینه علمی باشد باید حداقلی از سرمایه علمی مورد نیاز را کسب کرده و به آداب و رسومی که بوسیله محیط علمی آن زمان و مکان اعمال می‌شود تن دردهد. در وهله دوم میدان صحنه کشاکشی است که کنشگران و نهادها از طریق آن در پی حفظ یا براندازی نظام موجود توزیع سرمایه هستند. میدان‌ها مجموعه‌های تاریخی هستند که در طول زمان به وجود آمده، رشد کرده، تغییر شکل داده و گاهی تضعیف شده یا از بین می‌روند. سومین ویژگی آن است که هر میدان دارای امکانات و قابلیت‌هایی است که در طول مراحل رشد خود به دست آورده تا خود را در برابر تأثیرات خارجی مصون نگه دارد و بر ضوابط و ملاکهای ارزیابی خود در برابر و در مواجهه با میدان‌های مجاور و متجاوز صحنه گذاشته و آنان را رعایت کند (استونز ۱۳۷۹: ۳۶۶). میدان فضای نظامندی از سبک‌هایی است که با هم رقابت می‌کنند و تحت تأثیر عوامل اجتماعی - تاریخی، از تحولات میدان تأثیر می‌پذیرند. هنرمند همواره یکی از ژانرهای موفق موجود را تکرار می‌کند و هرگز سبکی که وجود نداشته است، را بوجود نمی‌آورد. در نتیجه بیان هنری،

نوعی موضع‌گیری در برابر آثار و موقعیتهای موجود در میدان است و طیف موقعیت‌هایی که یک هنرمند می‌تواند در پیش بگیرد به تاریخ پیشین میدان بستگی دارد (اف. لین ۱۳۸۷: ۱۲۹).

بوردیو اثر هنری را محلی برای ملاقات میان ضرورت درونی اثر هنری و فشارهای اجتماعی که اثر هنری را از بیرون هدایت می‌کند می‌داند. اثر هنری برای بوردیو محل تلاقی میدان است با خصلت‌هایی که منشأ اجتماعی - فرهنگی و خط سیر بلوغ شخصی هنرمند را نشان می‌دهند. «همچنین رابطه میان هنرمند خلاق و اثر او تحت تأثیر نظام روابط اجتماعی - فرهنگی است که آفرینش هنری به عنوان نوعی کنش ارتباطی در متن آن رخ می‌دهد (جنکینز ۱۳۸۵: ۲۰۴). بوردیو در زمینه آفرینش‌های فرهنگی - هنری معتقد است: «آفرینش‌های فرهنگی - هنری که ما معمولاً از جنبه زیبایی‌شناسی محض به آنها می‌نگریم، یعنی به مسابه شکل‌های گوناگون مشخص، از چشم معاصرانش، به منزله تجلی کامل کیفیات اجتماعی است» (بوردیو ۱۳۹۰: ۳۱۱).

۳. میدان اجتماعی - فرهنگی زنان عصر صفوی

یکی از میدان‌های تأثیرگذار در مصور سازی نسخه خمسه تهماسبی، میدان تاریخی، فرهنگی و اجتماعی عصر صفوی است که به خوبی می‌توان رد پای آن را در تصاویر این نسخه مورد مطالعه و تحلیل قرارداد. نقاش با توجه به محیط و عوامل فرهنگی - اجتماعی متفاوتی که بر او و نگرش او تأثیر گذاشته است دست به خلق اثر می‌زند. بنابراین، بررسی میدان تاریخی و اجتماعی عصر صفوی برای فهم دقیق‌تر شرایط فرهنگی زنان آن دوره امری ضروری به نظر می‌رسد.

۱.۳ ارتباطات اجتماعی

به طور کلی، شرایط حاکم بر آمد و رفت زنان در فضای اجتماعی بیرون از خانه دارای ویژگی‌های خاصی است. از نظر رفت و آمد و ارتباطات اجتماعی خارج از منزل، زنان اشراف و درباری کمتر از خانه بیرون می‌رفتند و گشت و گذار در شهر فقط شبها اتفاق می‌افتاد. همه مردان به سرعت از محل عبور زنان دور می‌شدند و اگر کسی بی توجهی یا مقاومت می‌کرد او را همانجا می‌کشتند. اما زنان طبقات پایین‌تر نسبت به زنان درباری و اشراف از آزادی

بیش تری برخوردار بودند و به صورت گروهی در شهر حرکت می کردند، اصولاً چادری بلند به سر داشتند و صورتشان نیز پوشیده بود.

در تاریخ عباسی آمده است: به خاطر اشرف رسید که زنان از صبحو سیردر چهارباغ محرومند و حکم جهان مطاع شد که روز چهارشنبه مسیر چهارباغ و پل به زنان تعلق داشته باشد و زنان اهل حرم در این سیرگاه، عمل مردان خود بکنند سبب این حکم ذکورالناس در یک فرسخی این سیرگاه نبودند (جلال الدین منجم ۱۳۶۶: ۳۶۱).

زنان عامه نسبت به زنان اشراف در جامعه حضور پر رنگ تری داشته اند. و از نظر رفت و آمد، پوشاک و حجاب، کار و امور اجتماعی دارای آزادی های بیشتری بوده اند. فیگوئروا در این باره می نویسد:

زنان و دختران پیشه‌وران و طبقات پایین، به طور گروهی در شهر حرکت می کنند و دسته جمعی به حمام یا تفریح و تماشا می روند. اما زنان متعین و مشخص، هیچگاه از خانه خارج نمی شوند و همواره با دقت، مورد حراست قرار می گیرند و در خانه های خود، حمام اختصاصی دارند (فیگوئروا ۱۳۶۳: ۱۵۸).

فیگوئروا همچنین در مورد زنان عامه نیز این گونه نقل می کند که:

با این حال برخی عوام الناس تن می دهند که زنهایشان روسپگری پیشه کنند و اینان همان رقاصگان و خوانندگانی هستند که در جشنهای نایب السلطنه ها یا دیگر صاحب منصبان، یا در مجالس دیگر مردم می رقصند و می خوانند و بر حسب نوع استفاده ای که از آنها می شود پولی بدانها می پردازند (همان).

در بسیاری از تصاویر نسخه مورد مطالعه نیز شاهد حضور زنانی رقصنده و نوازنده هستیم که مشخصاً با زنان اصلی داستان در ارتباط قرار نمی گیرند. نقاش به خوبی توانسته در تصاویر این اختلاف طبقاتی، فرهنگی و اجتماعی زنان جامعه صفوی را به تصویر بکشد.

شاردن به وضوح گزارش می دهد که زنان اصلی شاه هیچ گاه حق خارج شدن از حرمسرا را ندارند. این نکته دلیل حضور کم رنگ زنان در نگاره های مجالس رسمی را به خوبی بیان می کند. او در مورد حرمسرای شاه چنین می نویسد:

حرمسرای پادشاه در حقیقت همانند زندانی است که بیرون شدن زنان از آن امکان پذیر نیست. زنانی که بچه هایشان زنده باشند یا مدتی زیسته باشند هرگز از حرم بیرون نمی روند. تنها زنی خوشبخت است که نخستین پسر را برای شاه بیاورد. زیرا این

واقعیت زیسته بصری و بازنمایی تصویر زنان در نگاره‌های ... (فاطمه شیرازی) ۲۰۱

سعادت نصیبش می شود که روزی مادر شاه آینده باشد. اما سرنوشت زنان دیگر شاه اینست که با فرزندان خود در گوشه ای از حرمسرا به حال تبعید وانزوا به سربرند. و در آنجا قرین درد و بیم باشند زیرا هرکدام در این وحشتند که دمی بعد فرزندش به امر شاه کور یا کشته شود (شاردن ۱۳۷۴، ج ۴: ۱۳۰۹).

۲.۳ سرگرمی، کار و امور اقتصادی

انجام تمامی امور خانه داری توسط زنان در دوره صفوی به عنوان نقش محول به حساب نمی آمد و کار محسوب نمی شد و تنها امور ذیل به عنوان امور طبیعی و وظایف زنان بدون دستمزد، منظور می گردید: بچه داری و امور خانه چون آشپزی و شست و شو، همکاری در کار کشاورزی، دامداری، هیزم شکنی، جمع کردن خار و تهیه سوخت، آوردن آب از چشمه، پختن نان، خیاطی، بافتنی، کمک به پدر و شوهر در امور اقتصادی و... هم چنین نخ‌ریسی، پارچه بافی، گلیم بافی و قالیبافی از جمله موارد اشتغالزای زنان در این دوره محسوب می شدند. زنان در کارپزشکی با پزشکان مرد به رقابت می پرداختند. اشتغال به رقص و آواز زنان از جمله کارهایی بوده که تشکیلات داشته و طبق نظم و برنامه کار می کرده است (حجازی ۱۳۸۱: ۲۹۷-۳۰۲).

شاردن درباره شغل زنان درباری معتقد است که زنان در حرمسرا با همان عنوان که مردان در دربار خدمت می کنند به کار مشغولند و تمامی سمت هایی که در دربار وجود دارد در حرمسرا نیز هست و هرآنچه در یک شهرهست در حرمسرا نیز هست، حتی گورستان و مسجد. هم چنین «دسته ای از دختران همانند مردان روحانی به زنان حرم وظایف دینی می آموزند. زنان دیگری مسئول انجام دادن کارهایی مانند خیاطی، کفاشی و امثال آن می باشند و زنان و دختران سالمند به کار پزشکی و داروسازی اشتغال دارند (شاردن ۱۳۷۴، ج ۴: ۱۳۱۳).
کمپفر در این باره این گونه گزارش می کند:

بسیاری از زنان حرمسرا هستند که به هنرهای گوناگون آراسته اند و روز را با اشتغالات هنری به سر می آورند. بعضی خوب چیز می دوزند، بعضی دیگر در نقاشی، نساجی و ریسندهی، چیره دست اند و یا آواز خواندن، ساز زدن، رقصیدن و هنرپیشگی را آموخته اند. می گویند که حتی بعضی از این زنان در انواع علوم و بیش از همه در رضیات دست دارند. هستند چندتایی هم که در تیراندازی و کمانداری، قدرت نمایی می کنند و به همین دلیل نیز شاه، آنها را در شکارها همراه خود می برد (کمپفر ۱۳۶۳: ۲۲۶-۲۲۷).

اولثاریوس گزارشی در مورد چگونگی کار زنان عامه و روستایی گیلان می دهد و معتقد است در هیچ جای ایران زنان به اندازه زنان گیلان کار نمی کنند و ادامه می دهد:

زنان گیلان، دوش به دوش مردان و بلکه بیشتر از آنها کار می کنند. کارهای زنان عبارت است از بافندگی پارچه های نخی، پشمی و ابریشمی، درست کردن دوشاب یا شربت که آنها را در کوزه ریخته و می فروشند. از همه مهمتر، کار در مزارع و بخصوص در شالیزارهای برنج است (اولثاریوس ۱۳۶۹: ۷۸۶-۷۸۸).

۳.۳ پوشاک

در دوره صفوی نیز مانند ادوار گذشته عصر اسلامی حضور زنان در اجتماع همراه با حجاب کامل بوده و زنان بنا به اعتقادات مذهبی و دینی نهایت تلاش خود را در حفظ حجاب به کار می گرفتند. پوشاک این دوره نیز با دو گروه از افراد جامعه مرتبط می شد. گروه اول افراد دربار و ثروتمندان بودند. این افراد اصولاً از پارچه های نفیس و گران قیمتی که در لیاف آنها از انواع سیم، زر و جواهرات استفاده می شد برای تهیه لباس استفاده می کردند. گروه دوم عامه مردم بودند که لباسشان از پارچه های ساده و ارزان قیمت تهیه می شد. درباره پوشاک ایرانیان عصر صفوی سفرنامه نویسانی چون شاردن، دلاواله، تاورنیه، سانسون و ... گزارشاتمی داده اند که نمونه های آن در این قسمت آورده می شود.

شاردن در مورد لباسهای مجلل درباری معتقد است، با اینکه بهای پوشاک در ایران ارزان است اما زنان و مردان ایرانی پول زیادی خرج تهیه لباسهای متجمل می کنند. زنان دارا و دولتمند و به قدرت مردان صاحب مقام در مجالس جشن گاهی پیراهنی می پوشند که یقه آنها به پهنای یک انگشت مروارید دوزی شده است. لباس مردان و زنان مشابه است، زنان جوراب نمی پوشند و اصولاً نیم چکمه ای جوراب مانند می پوشند که با دست ساخته می شود و یا از منسوجات گرانبها تهیه می گردد. در ادامه اشاره می کند، تنها شاهزاده خانمهایی که از دودمان شاهی هستند اجازه دارند خنجر به کمر بند خود ببندند. همچنین اوبالاپوش زنان را این گونه توصیف می کند: «پیراهن را که قمیص خوانند و کلمه شمیز از آن آمده است، از جلو تا ناف باز می باشد. بالاپوشهای بانوان، بلندتر از کلیجه های مردان است، چنانکه تقریباً تا پاشنه پا می رسد» (شاردن، ۱۳۷۴، ج ۲: ۸۰۵). او از چهار حجاب برای خانمها نام می برد که دو تا را در خانه به سر می کنند و دو تای دیگر را هنگام خروج از منزل، و ادامه می دهد:

واقعیت زیسته بصری و بازنمایی تصویر زنان در نگاره‌های ... (فاطمه شیرازی) ۲۰۳

نخست روسری است که برای آرایش تا پشت بدن آویزان است. دوم چارقد است که از زیر ذقن می‌گذرد و سینه را می‌پوشاند. سوم حجاب سفیدی (چادر) است که بر روی صورت می‌نهد و مخصوص مساجد و معابد می‌باشد. این دستمال (روبند) یا حجاب، شبکه‌ای به مانند توری در مقابل چشمان دارد که برای دیدن، تعبیه شده است (همان: ۸۰۵).

دلاواله (۱۳۷۰: ۱۴۵) نیز در سفر نامه خود درباره پوشاک زنان ایرانی می‌نویسد:

در خانه لباس زنان ساده است منتهی از پارچه‌های قیمتی ابریشمی با تار و پود طلائی بافته شده و دارای نقش‌های زیبایی است. رنگ روسریها مختلف است و به علاوه دو رشته موی بلند نیز از طرفین صورتشان پایین ریخته و چهره آنان را در بر می‌گیرد. زنان زمانی که بیرون می‌روند، تمام بدن و چهره خود را به نحوی که در سوریه نیز مرسوم است، با پارچه سفیدی می‌پوشانند.

سانسون (۱۳۴۶: ۱۲۲-۱۲۴) معتقد است که طرز لباس پوشیدن زنان و مردان در ایران یکسان است:

فقط لباس خانمها زر و زیور بیشتری دارد و طبعاً درخشان تر است. پیشانی خانمها از نواری که سه انگشت پهنا دارد، پوشیده شده است. این نوار با طلائی میناکاری شده زینت یافته است و بر آن یاقوت و برلیان و مروارید می‌آویزند. خانمها کلاه پارچه‌ای ظریفی که با طلا آن را حاشیه دوزی کرده اند، بر سر می‌گذارند و شال به پشت سرتا کمرشان آویزان می‌شود. به گردنشان گردن بندهای مروارید می‌آویزند و کمربندی را که چهار انگشت عرض آن است و از ورقه‌های طلا پوشیده شده است، به کمر می‌بندند. روی ورقه‌های طلا، قلم زنی شده است و اغلب اوقات بر روی آن، جواهرات قیمتی نصب می‌کنند. پیراهنی که در زیر می‌پوشند، زربفت است و زمینه آن طلا یا نقره است. روی این پیراهن یک نیم تنه زردوزی شده که بسیار زیبا می‌باشد می‌پوشند.

زنان ایرانی لباس‌های فاخری می‌پوشند که بالا تنه و پایین تنه آنها یکسره است. کلاه کوچکی به شکل برج بر سر می‌گذارند و هر فرد به اندازه بضاعت و شأن خود، کلاه را به انواع جواهرات می‌آراید. و برخی دیگر از زیر کلاه مقنعه‌ای ابریشمی به طرف پشت می‌آویزند که به زیبایی آنان می‌افزاید. گیسو را بافته، روی شانه می‌ریزند و یا آن را در کیسه‌ای از مخمل یا اطلس قلابدوزی شده، به پشت سر می‌آویزند که تا زیر کمر می‌رسد. زنان ثروتمندان، با جواهر فراوان خود را زینت می‌دهند (تاورنیه ۱۳۳۶: ۶۲۷).

تن پوش زنان مرفه و درباری در دوره صفوی بستگی به مقام و ثروت همسرانشان داشت. جنس چادرهای آنان نیز متفاوت بود و بستگی به منصب همسرانشان داشت. ولی اجزاء اصلی پوشاک زنان عادی از هر طبقه ای که بودند تقریباً یکسان بود. با اختلاف جزئی در جنس پارچه و تزییناتی که برای آن قایل بودند. از نقطه نظر عناصر اصلی، تن پوش زنان فرقی با تن پوش مردان نداشت و عبارت بود از: قمیص یا تونیک، قبا، مانتو، جلیقه یا ارخالق، نیم تنه بلند یا کلیجه، شال، کمر بند، دستکش، چادر یا مقنعه، روسری یا لچک، جوراب، نیم چکمه یا چکمه و زیوزآلات.

پیراهن یا قمیص (تونیک): شاردن در سفرنامه خود می نویسد پیراهن زنان قمیص نام دارد و شاید کلمه ی شمیز به معنی پیراهن یا پوشه از آن آمده باشد از جلو تا ناف باز است. بلندی پیراهن زنان تا زیر زانو و بلندی آستین های آن تا مچ دست می رسد.

قبا: قبا را روی پیراهن یا قمیص می پوشیدند و بلندی آن تا مچ می رسید. قبا در جلو از زیر گلو باز می شد و بلندی آن تا مچ پا می رسید.

مانتو: زنان همانند مردان بر روی قباهاشان مانتو بر تن می کرده اند. این مانتو اغلب جلو باز با آستین بوده است و بدون کمر بند مورد استفاده قرار می گرفت.

نیم تنه بلند یا کلیجه: نیم تنه ی زنان از کلیجه ی مردان بلند تر است و تقریباً تا مچ پایشان می رسد. کلیجه نیم تنه ی جسبانی بود که با دامن بلندی که داشت زیر قبا پوشیده می شد. گاهی بلندی دامن این کلیجه ها به اندازه ی دامن قباها بود. و کلیجه ی کوتاه نیز در موزه رضا عباسی از این دوره به جا مانده است که احتمالاً روی قبا یا پیراهن می پوشیدند (غیبی ۱۳۸۵: ۱۲۱).

تزیینات صورت و سر: زنان موهایشان را بافته و از جلو تا عقب سر به طرف پایین آویزان می کنند. دور گونه ها و اطراف چانه یک یا چند رشته مروارید به وسیله قلاب می زنند و در حقیقت نیمی از صورت آن ها در زیر دانه های مروارید پنهان شده که زیبایی خاصی به آنها می دهد. زنان سرخود را کاملاً می پوشانند و روی آن پارچه ای می اندازند که روی شانهاشان می افتد و از جلو گردن و گلو و سینه هاشان را می پوشاند (مقنعه) و آنگاه که آهنگ بیرون رفتن می کنند با چادر سفید سراسر اندام خود را از سر تا پا می پوشانند و رویشان را چنان زیر نقاب پنهان می دارند که جز مردمک چشمان چیزی دیده نمی شود (اولثاریوس ۱۳۶۹: ۷۹۳).

واقعیت زیسته بصری و بازنمایی تصویر زنان در نگاره‌های ... (فاطمه شیرازی) ۲۰۵

نوعی مقنعه نیز در دوره صفوی رواج داشت که علاوه بر موها تا روی سینه را می پوشاند و بروی آن برای تزیین نواری می بستند و پری یا جواهری نصب می کردند. بعضی از زیر کلاه مقنعه ای ابریشمی به طرف پشت آویخته دارند که بر حسن و زیبایی آن ها می افزاید. سرپوش عبارت بود از دستمال سه گوش یا لچک که پارچه ای سه گوش و کوچک و سنیوسه مانند. به روی این دستمال سه گوش، کلاهک هایی می گذاشتند که کاملاً موها را می پوشانید. به احتمال زیاد این دستمال همان پوشش اولی است که شاردن به عنوان پوشش نخستین در سفرنامه اش آورده است. او در قسمتی دیگر تأکید دارد سر زنان را نواری سه گوش و هلال مانند آرایش می بخشد (شاردن ۱۳۷۴، ج ۲: ۸۰۵).

۴.۳ زیورالات و آرایش صورت و مو

زنان ایرانی موی سیاه رنگ را به سایر رنگها ترجیح می دادند و اگر موی روشن داشتند آن را به وسیله رنگهای گیاهی سیاه می کردند. همچنین برای زیبایی صورت از خالکوبی در ناحیه پیشانی و چانه استفاده می کردند. چشم و ابروی سیاه نیز جزء زیبایی های زنان محسوب می گردید. برای آرایش دست و پا نیز از حنا استفاده می کردند. شاردن (۱۳۷۴، ج ۲: ۸۰۹) می نویسد:

سیاهی موی، در زمان ایرانیان اعم از زلف و مژگان و ابرو، بسیار مستحسن است. پرپشت ترین ابروان، بویژه اگر باهم در افتاده باشند، زیباتر از همه شمرده می شوند. زنان ایرانی که مطلقاً فاقد چنین ابروی سیاهی می باشند، برای درشت و رنگین کردن ابروان، متوسل به سیاهی می شوند. در قسمت پیشانی، بالاتر از ابرو و چاه زرخدان لکه سیاه (خال) می گذارند. اما این هرگز نمی رود، چون با نوک نیشتر آن را نقش می کنند. بانوان معمولاً دست و پای خود را با روغن نارنجی که حنا می نامند رنگین می کنند. این رنگ را از دانه یا برگ کوبیده نیل فراهم می آورند و برای حفاظت پوست در مقابل حرارت هوا به کار می برند.

سانسون (۱۳۴۶: ۱۲۴) نیز در مورد زیبایی های مورد پسند ایرانیان اینگونه شرح می دهد:

زنها داخل دست و کف پا و سر انگشتان را بارنگ مخصوصی قرمز می کنند و چشم هایشان را با سرمه، سیاه می نمایند. در ایران چشم های آبی و خاکستری رنگ مورد پسند نیست. فقط چشم های سیاه را زیبا می دانند و می پسندند.

آرایش زلف بانوان ساده است و انتهای بافته های زلف را با مروارید و یا زیور آلات زرین و سیمین می آریند. او به پیشانی بندی (تیار) اشاره می کند که شکلی سه گوش و هلالی دارد و روی آن کلاه یا حجابی قرار می گیرد و عموماً با نوار نازکی به پهنای یک شصت، بالای سر تعبیه می گردد. پیشانی بند (تیار) بر حسب مقدرات اشخاص، قلابدوزی می شود یا با جواهرات تزیین می گردد. او معتقد است که این کلاه، همان تیار (تاج کیانی) باستانی یا نیم تاج ملکه های ایران باستان است که در این دوره فقط بانوان متاهل آن را بر سر می گذارند و این نیم تاج معرف تحت تسلط بودن آنهاست (شاردن، ۱۳۷۴، ج ۲: ۸۰۹).

۴. میدان قدرت و حامیان درباری (دربار شاه تهماسب)

یکی دیگر میدان های موثر در مصور سازی نسخه خمسه تهماسبی میدان حامیان و سفارش دهندگان است. بورديو معتقد است در بررسی محصولات فرهنگی باید مجموعه روابط میان هنرمند و دیگر هنرمندان و فراتر از این ها، کل عوامل دخیل در تولید اثر هنری، یا عوامل دخیل در ارزش های اجتماعی اثر هنری (مبتقدان، مدیران گالری ها، حامیان، سفارش دهندگان و ...) را مورد مطالعه قرار داد (بورديو ۱۳۸۵: ۶۸). از این رو هر اثر می تواند به خوبی بازگوکننده شرایط اجتماعی و فرهنگی هنرمند و یا حامیان و سفارش دهندگان (شاهان و درباریان) تأثیرگذار در خلق اثر باشد. در بررسی تصاویر این نسخه پرداختن به شرایط اجتماعی و فرهنگی محیط دربار صفوی و همچنین سفارش دهندگان خمسه تهماسبی امری ضروری به نظر می رسد.

تھماسب که از سن دو سالگی با عنوان حاکم هرات، رهسپار آن دیار شده بود، کمال الدین بهزاد هنوز در قید حیات بود و احتمال دارد که مسئولیت تربیت هنری شاهزاده جوان به وی محلول شده باشد. به طور حتم تھماسب از سنین نوجوانی بسیار به نقاشی و خوشنویسی علاقه مند بود و همین علاقه موجب شکوفایی هنرنگارگری شد (کن بای ۱۳۹۱: ۷۸). علاقه تھماسب به دیوار نگاری بیانگر اشتیاق او به کتاب آرایی است. او که در هرات نزد کمال الدین بهزاد مشق نقاشی کرده بود، در تبریز هم از سلطان محمد تأثیر گرفت. در ایام جوانی نسخه ای از گوی و چوگان عارفی را کتابت و مصور کرد و آن را با شانزده نگاره و تذهیب آذین بست. در این زمان کارگاه هنری تبریز معیاری برای تولید نگاره های سبک درباری گردید (آژند ۱۳۸۹، ج ۲: ۴۸۸). بدون هنرشناسی و زیبایی پسندی شاه تھماسب، هنرمندان دربار او هرگز بدانچه اکنون یکی از برجسته ترین دوره های تاریخ هنر ایران به شمار می رود،

واقعیت زیسته بصری و بازنمایی تصویر زنان در نگاره‌های ... (فاطمه شیرازی) ۲۰۷

دست نمی‌یافتند (کنبی ۱۳۸۶: ۶۴). حمایت شاه تهماسب و ایجاد دیوانی به وسعت شاهنامه شاه تهماسبی با ۲۵۸ نگاره و ۳۸۰ برگ، نگارگران، تذهیب‌کاران، کاتبان بسیاری را طلب می‌کرد. زمانی که این کار سترگ به اتمام رسید، هنرمندان درگیر سفارش‌های دیگر کتاب‌خانه سلطنتی شدند. با توجه به قوام ذهنی شاه تهماسب، نگاره‌های مربوط به خمسه نظامی متعلق به سال‌های ۹۴۹-۹۴۵ از هماهنگی سبکی و انسجامی برخوردار است که معرف اوج نگارگری این دوره است (کن بای ۱۳۹۱: ۸۳).

ویژگی خاص کتابخانه شاه تهماسب این است: در تمام مینیاتورها علی‌رغم مضامین متفاوت، زندگی در دربار شاه تهماسب به تصویر کشیده شده است. «مینیاتورنگاران، فضای اشرافی دربار صفوی را به شکلی آرمانی به تصویر در آورده‌اند و با نمایش صحنه‌های جشن، که به طرز خوشبینانه شاد و شکوهمند هستند، (خمسه تهماسبی) زندگی در دربار شاه تهماسب را زیبا نشان می‌دهند» (اشرفی ۱۳۸۸: ۵۲). حمایت شاه تهماسب از نگارگری فقط تولید نسخه‌های نفیس نبود بلکه او مسیر تحول هنر مکتب تبریز را تعیین کرده بود. به نظر می‌رسد توجه به واقعیات و زندگی مردم عادی، توجه به فضا و حرکت در کنار ترویج مرقع‌سازی و ظهور حامیان قدرتمند محلی، از مهمترین عوامل ترویج این شیوه هنری می‌باشد (سیوری ۱۳۸۵: ۱۳۰).

۱.۴ خمسه تهماسبی

دومین پروژه مهم نقاشخانه مکتب تبریز دوره صفوی، خمسه نظامی سالهای ۹۴۹-۹۴۵ ه. است (محفوظ در موزه بریتانیا، لندن به شماره 2265.or). کاتب آن شاه محمود نیشابوری است و چهارده نگاره از آقا میرک، میرسید علی، میر مصور، میرزا علی و مظفر علی دارد. سه نگاره را محمد زمان در سال ۱۰۸۶ هجری بدان افزوده است و قطع آن کوچک‌تر از شاهنامه تهماسبی است (۳۶۰×۲۵۰ میلی متر مربع). نگاره‌های آن به صورت مجزا کار شده و سپس در جاهای خالی چسبانده شده است. خمسه نظامی را باید آخرین پروژه مکتب نگارگری تبریز به حساب آورد (آژند ۱۳۸۹، ج ۲: ۵۱۷).

۵. نمونه پژوهشی و تحلیل نگاره‌ها

از آنجا که خمسه تهماسبی در دوره شاه تهماسب صفوی و به سفارش او کتابت و مصور شده است نسبت به خمسه های دیگر به جامعه و زندگی درباری نزدیکتر است. این خمسه تحت نظارت مستقیم شاه و دربار مصور شده است و از این رو بسیاری از نگاره های آن متجمل و باشکوه هستند. در این خمسه روند طراحی کاملتر می گردد و طرح ها از ظرافت و ملاحظت خاصی برخوردار می شوند. همچنین جهت بیان شکوه دربار نوع رنگ گذاری در این خمسه شفافتر و روشنتر از خمسه های ادوار گذشته است. ۹ نگاره از ۱۴ نگاره مکتب تبریز خمسه مذکور، دارای تصویر زنان است که این نگاره ها به خوبی توانسته بازگو کننده شرایط اجتماعی و فرهنگی عصر خود باشند. از این رو در ادامه سه نگاره به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل تاریخی قرار می گیرند.

۱.۵ افسانه گویی شاپور با دختران و خسرو شیرین

تصویر ۱. افسانه گفتن شاپور با دختران و خسرو و شیرین متعلق به خمسه تهماسبی، موزه بریتانیا، لندن (منبع تصاویر: http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=or_2265_f213r)

این تصویر (تصویر ۱) یکی از زیبا ترین و متجمل ترین تصاویر خمسه تهماسبی است. این نگاره شرح داستان افسانه گفتن شاپور وده دختر برای خسرو و شیرین است. نگاره سعی دارد تا سخن گفتن خسرو، سخن گفتن شاپور و افسانه گفتن ده دختر را به صورت همزمان نشان دهد. استفاده از رنگ طلایی و ظرافت و تجمل بیش از حد تخت خسرو و شیرین به

نوعی مقام شاه و قدرت و ثروت دربار صفوی را به رخ می کشد. نکته قابل توجه تلاش نگارگر برای به تصویر کشیدن تجملات زیاد در تصویر است. او می کوشد تا بر اساس سلیقه مخاطب و سفارش دهنده درباری (شاه) عمل نماید و فضایی متناسب با سلیقه او را به تصویر بکشد. میزان رنگهای طلایی و لاجورد گران قیمت فراوانی که در تصویر به کار رفته است، بیانگر عدم محدودیت مالی نقاش و ثروت بی پایان سفارش دهنده است که این امر، تأثیر میدان حامیان و سفارش دهندگان درباری، در خلق اثر را به خوبی نشان می دهد. این میدان توانسته به میزان بسیار زیادی در کیفیت نگاره های نسخه مذکور اثر گذار باشد.

تعداد زنان در این تصویر (۱۰ زن)، با متن ادبی مطابقت دارد اما هیچ اشاره ای به حضور مردان در متن نشده است. حضور مردان به تعداد زیاد در نگاره، برگرفته از بافت فرهنگی- اجتماعی جامعه درباری و چگونگی برپایی جشنها در عهد صفوی است. همانگونه که اشاره شد در اجتماعات صفوی مردان حضوری پررنگتر از زنان داشته اند. اییات نظامی در مورد دختران در این نگاره چنین است:

نشسته لعل داران قصب پوش قصب بر ماه بسته لعل بر گوش
زغمز تیره از ابرو کمان ساز همه باریک بین و راست انداز

(نظامی ۱۳۸۳: ۱۸۰-۱۸۲)

تقریباً تمامی این زنان دارای لباسهای فاخر و یا همان (قصب) هستند و همچنین گوسوارهایی (از لعل) در گوشی دارند. همه کمان ابرو و لاغر و قد بلند و ... با توجه به گزارشات سفر نامه نویسان که در بخش پوشاک مورد بررسی قرا گرفت، بانوان عصر صفوی از قمیص، قبا و کلیجه به عنوان تن پوش های اصلی استفاده می کردند در این تصویر نیز شاهد هستیم که تن پوش زنان کاملاً با تن پوشهای مذکور و رایج در عصر صفوی و همچنین تن پوش های یاد شده در متن ادبی مطابقت دارد. در تصویر شاهد حضور زنانی بسیار متجمل هستیم که پوشاک آنان آراسته به انواع تزیینات و زیورآلات است، براساس گزارش های بررسی شده، این نوع پوشش مختص زنان ثروتمند جامعه بوده و بیانگر جایگاه و مقام اجتماعی ایشان است که با زنان عامه جامعه در تضاد قرار می گیرند. بر اساس نظر تاورنیه زنان ایرانی لباس های فاخری می پوشند که بالا تنه و پایین تنه آنها یکسره است. کلاه کوچکی به شکل برج بر سر می گذارند و هر فرد به اندازه بضاعت و شأن خود، کلاه را به انواع جواهرات می آراید. و برخی دیگر از زیر کلاه مقنعه ای ابریشمی به طرف پشت می آویزند که

به زیبایی آنان می افزاید. گیسو را بافته، روی شانه می ریزند و یا آن را در کیسه ای از مخمل یا اطلس قلابدوزی شده، به پشت سر می آویزند که تا زیرکمر می رسد. زنان ثروتمندان، با جواهر فراوان خود را زینت می دهند (تاورنیه ۱۳۳۶: ۶۲۷).

همان‌گونه که در قسمت آرایش مو و صورت اشاره شد در این دوره ابرو پیوسته و موی سیاه بیش‌تر مورد پسند بوده و به وسیله رنگهای گیاهی آنها را به رنگ سیاه در می آوردند. هم‌چنین زنان در عصر صفوی، برای زینت دست از حنا استفاده می کردند، تمامی زنان حاضر در این تصویر دارای ابروان پیوسته و موی سیاه هستند و دست اکثر زنان نیز مزین به حنا است. زنان در اینجا از انواع زیورالات و سایر المانهای تزئینی مانند رشته های مروارید به دور صورت و یا تاجها و نیم کلاههای مزین به جواهر، که اکثر سفرنامه نویسان به آنها اشاره می‌کنند استفاده کرده اند. در مجموع نقاش در این تصویر سخت تحت تأثر فرهنگ درباری عصر صفوی قرار دارد و به شدت می کوشد تا بزمهای شاهانه دربار صفوی را به تصویر درآورد. تلاش او برای هر چه بهتر و با شکوه تر جلوه دادن تصویر، و به تبع آن بیان قدرت، ثروت، مقام و منزلت دربار صفوی است و نه بازنمایی عالم مثالی و یا فضای داستان نظامی.

۲.۵ خسرو و گوش کردن به ساز باربد

تصویر ۲. خسرو و گوش کردن به ساز باربد متعلق به خمسه تهماسبی، موزه بریتانیا، لندن
(منبع تصویر: همان)

این تصویر (تصویر ۲) دو داستان از داستان های منظومه خسرو و شیرین را به صورت همزمان نشان می دهد. داستان اول (مجلس نهادن خسرو) که در آن خبر وفات بهرام چوبین را به او می دهند و داستان دوم (آمدن باربد پیش خسرو) که در آن نظامی از زبان باربد سی لحن از موسیقی را بیان می کند.

نقاش با دقت در جزئیات و همچنین به تصویر کشیدن المانهایی چون، معماری بنا و کاشی کاری های آن، پوشاک و کلاه های معروف صفوی، اشیاء و ظروف مقابل شاه (رایج در عصر صفوی)، توانسته به خوبی فضا و شرایط حاکم در دربار صفویان را بازگو کند. تصویر بزمی شاهانه را نشان می دهد که همه افراد حاضر در آن مرد هستند. بزمی از جنس دربار صفوی. در طبقه دوم ساختمان زنی همراه نوزاد خود حضور دارد. در این دوره مادران همواره مورد احترام بوده اند و در جامعه بسیار ارجمند شمرده می شدند. نقاش سعی دارد تا با مصورسازی این بخش از نگاره زندگی جاری در قصر و حرمسرای شاه را به تصویر بکشد. اصولاً حرمسرا مکانی بود که به شدت مراقبت و کنترل می شد به همین دلیل در بالای تصویر و دور از اصل داستان قرار دارد. همانگونه که شاردن در این مورد گزارش می دهد، در این عصر زنان نسبت به دوره های قبل از آزادی کمتری برخوردار بودند و به شدت در حرمسراها تحت کنترل قرار گرفته و اجازه خروج از آنجا را نداشتند. در حرمسرا های سلاطین صفوی مادر شدن مصادف بود با حبس ابدی آنان در حرمسرا:

حرمسرای پادشاه در حقیقت همانند زندانی است که بیرون شدن زنان از آن جز بر حسب تصادف نادر الوقوع امکان پذیر نیست. تنها زنی خوشبخت است که نخستین پسر را برای شاه بیاورد. زیرا این سعادت نصیبش می شود که روزی مادر شاه آینده باشد. اما سرنوشت زنان دیگر شاه اینست که با فرزندان خود در گوشه ای از حرمسرا به حال تبعید وانزوا به سر برند (شاردن ۱۳۷۴، ج ۴: ۱۳۰۹).

حضور یک زن در برابر تعداد بی شماری از مردان در تصویر بیانگر جایگاه بسیار کم رنگ این زنان در مجالس عمومی دربار در این دوره است. هر چند حضور زن در این نگاره علی رغم عدم حضور او در متن ادبی، بیانگر نوعی واقع گرایی اجتماعی در تصویر است.

۳.۵ رسیدن مجنون به در خیمه لیلی

تصویر ۳. مجنون به در خیمه لیلی متعلق به خمسه تهماسبی، موزه بریتانیا، لندن
(منبع تصویر: همان)

این تصویر (تصویر ۳) داستان رفتن مجنون به در خیمه لیلی را نشان می دهد. در این داستان پیرزنی مردی را به بند کشیده است و همراه خود به همه جا می برد. مجنون از او می خواهد به جای آن مرد او را به همراه خود ببرد. پیرزن مجنون را به بند می کشد و او را به در خیمه لیلی می رساند.

زنان در این نگاره به دو دسته تقسیم شده اند. دسته اول که در بالای تصویر قرار دارند زنان روستایی هستند. این زنان مشغول کارهای روزمره همچون دوشیدن شیر، روشن کردن آتش برای پخت غذا، نوعی نخ ریزی و یا نانواپی هستند. این زنان دارای لباسهایی ساده و اکثرا بدون تزیین اند که بیانگر سطح رفاه و شرایط اقتصادی زنان روستایی در این عصر است. همانگونه شاردن اشاره می کند تزیینات و نقوش پارچه ها در این عصر اکثرا با سیم و زر انجام می گرفت و اصولاً قشر مرفه جامعه توان خرید آن را داشتند. به همین دلیل زنان روستایی اکثرا در این تصویر دارای البسه ای بدون نقش و نگار هستند. همچنین پوشش آنها از آزادی بیشتری برخوردار است تا برای کارهای روزانه مناسب تر باشد. در این تصویر شاهد حضور دو زن با سر پوش مقنعه هستیم که در سایر تصاویر این نسخه کمتر دیده می شود. اولئاریوس از نوعی سر پوش رایج (مقنعه) در این دوره نام می برد که بعد از پوشش سر ادامه پیدا می کند و روی شانه می افتد و از قسمت جلو، گلو و سینه را می پوشاند. زنانی که در نگاره از این

واقعیت زیسته بصری و بازنمایی تصویر زنان در نگاره‌های ... (فاطمه شیرازی) ۲۱۳

سرپوش استفاده کرده اند زنانی میان سال و مسن هستند که می تواند بیانگر روایح این نوع سرپوش در دوره های پیشین باشد. در قسمت پایین نگاره و بخش دوم نگاره شاهد حضور زنانی از طبقه مرفه تر در چادر های جلو تصویر هستیم. به نظر می رسد بر اساس داستان این زنان، لیلی و اطرافیان او باشند. در این پلان از کارهای سخت و سنگین زندگی روستایی که در پلان قبلی شاهد آن بودیم خبری نیست و زنان مشغول صحبت کردن، گلدوزی و نگه داری از بچه هستند. این نوع کارها بر اساس گزارشهای شاردن و کمپفر بیشتر مختص زنان اشراف یا حرمسرا های سلاطین بوده است. همچنین این زنان دارای پوشاک پرتزیین و زیورآلات بیش تری نسبت به زنان بخش اول تصویر هستند که خود نشانگر سطح طبقاتی بالاتر آنها است. به نظر می رسد نقاش مصور سازی زندگی قبیله ای و روستایی بیان شده در متن ادبی را برای نسخه ای درباری کافی ندانسته و مطابق با سلیقه سفارش دهنده (شاه یا دربار) سعی دارد عناصر تجمل را نیز در تصویر اضافه کند. از این رو عناصری چون چادر های پر تزیین، البسه گران بها، آرایش و زیورآلات را در تصاویر لیلی و اطرافیانش به کار می برد. این مقوله به خوبی نقش و جایگاه حامیان و سفارش دهندگان را در خلق اثر (خمسه تهماسبی) نشان می دهد. تصویر به خوبی توانسته همزمان دو بافت متفاوت و مستقل، (روستایی و درباری) از میدان فرهنگی - اجتماعی زنان حاضر در عصر صفوی را به نمایش بگذارد.

جدول ۱. بررسی تعداد و چگونگی تصویرسازی زنان در خمسه تهماسبی

ردیف	عنوان	تعداد مردان	تعداد زنان	مطابقت نگاره زن با میدان فرهنگی و اجتماعی عصر صفوی	تعداد زنان متحمل	تعداد زنان عامه
۱	معراج	۱	۲۰	-	۲۰	۰
۲	پیرزن و سلطان سنجر	۸	۱	+	۰	۱
۳	نشان دادن تصویر خسرو به شیرین	۱۹	۵	+	۱	۴
۴	شیرین در چشمه	۱	۱	+	۱	۰
۵	افسانه گفتن شاپوریه خسرو و شیرین	۱۱	۱۱	+	۱۱	۰
۶	خسرو و گوش کردن به ساز باربد	۱۷	۱	+	۰	۱
۷	مجنون به در خیمه لیلی	۶	۱۵	+	۸	۷
۸	شیر و گور کشتن بهرام گور	۱۱	۱	+	۱	۰

۰	۱	+	۱	۶	بهرام گور و فتنه	۹
۱۳	۴۳	+	۵۵	۸۰	تعداد کل	

۶. یافته‌های تحقیق

با توجه به نظریه میدان پیر بردیو و بررسی تصاویر خمسه تهماسبی از منظر میادین اجتماعی و فرهنگی و حامیان درباری، به روشنی مشخص گردید که دو میدان مذکور به صورت گسترده در خلق تصاویر توسط نگارگر اثر گذار بوده است. نگارگر در زمان خلق اثر تحت تاثیر شرایط فرهنگی - اجتماعی حاکم در عصر صفوی قرار داشته و بر اساس آن به مصور سازی نسخه مذکور پرداخته است. همانگونه که در شرح تصاویر نیز گفته شد مصورسازی واقعیت‌های زیسته‌ای چون: کیفیات معماری، البسه، زیور آلات، اشیاء، مناسبات اجتماعی - فرهنگی و حتی انتخاب داستان جهت مصورسازی و میزان استفاده از رنگ‌های گرانبها در نگاره‌ها، تحت تاثیر شرایط حاکم و اثر گذار بر نگارگر، صورت پذیرفته است. چه بسا در صورت تغییر شرایط زمانی و مکانی میادین مذکور، احتمال تغییر نوع تصویر نگاری از جانب نگارگر نیز بسیار می‌رفت.

به علاوه، واقعیت‌های زیسته‌ی بصری را می‌توان در نوع پوشاک، اشیاء، شرایط فرهنگی - اجتماعی در زنان تصویر شده در نگاره‌ها یافت که در انطباق کامل با گزارشات سفرنامه‌نویسان و تاریخ نگاران عصر صفوی قرار می‌گیرند. بر خلاف نگاه سنتی که نگارگری را با رمز و تمثیل و همچنین عرفان و فلسفه عجین می‌داند و یا آن را نمادی از بهشت زمینی می‌دانند در این پژوهش نشان دادیم که نگاره‌ها در بسیاری از جهات به عالم مادی و حتی آداب و سنن اجتماعی - فرهنگی زمانه‌ی خود وفادارند و نگارگر در مصور سازی آثار بیشتر تحت تاثیر محیط اجتماعی و قوانین حاکم بر آن قرار داشته و دست به خلق اثر می‌زند و به تبع آن تصویرسازی زنان در نگاره‌ها نیز تحت تاثیر عوامل مذکور قرار گرفته است و در اکثر نگاره‌ها شاهد حضور پررنگتر و گسترده تر مردان نسبت به زنان هستیم (جدول ۱).

۷. نتیجه‌گیری

نسخ خطی مصور همواره به عنوان منبعی سرشار از اطلاعات تاریخی - اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است، خمسه تهماسبی از جمله نسخ خطی مصوری است که در عصر صفوی و به دستور شاه تهماسب صفوی مصور گردید و دارای تصاویری است که بستری مناسب جهت

بازگویی شرایط اجتماعی - فرهنگی حاکم بر زنان این دوره را فراهم می‌سازد. این تصاویر بر خلاف نظر سنت گرایانی چون نصر که معتقدند نگارگری ایرانی عالم مثالی و ملکوتی را به‌نمایش می‌گذارد، بیانگر آداب، رسوم، فرهنگ، سنن و چگونگی زندگی روزمره زنان عصر صفوی هستند که در حوزه مطالعات تاریخ اجتماعی زنان قرار می‌گیرد. در این پژوهش سعی شد تا از گذر نظریه میدان پیربورديو ميدان تاريخي - اجتماعي موثر در خلق تصاویر زنان در خمسه تهماسبی مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور دو میدان تاریخ اجتماعی - فرهنگی زنان عصر صفوی و همچنین میدان حامیان درباری مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصله گویای این امر است که در اکثر تصاویر نقاش می‌کوشد تا شاکله اصلی تصویر را منطبق بر متن ادبی استوار کند. پس از آن به دلیل حمایت‌های مالی و معنوی دربار از این نسخه، داستان‌هایی را برمی‌گزیند که در آن بتواند ثروت، قدرت و جلال دربار صفوی را هر چه باشکوه‌تر به‌نمایش بگذارد. همچنین با استفاده از بکارگیری رنگهای گرانبها، به ارزش مادی اثر می‌افزاید و نگاره‌ها را در حد نسخه‌ای درباری ارتقا می‌بخشد. این حمایت مالی تأثیر خود را در مصور سازی تصویر زنانی متجمل و از جنس دربار، نشان می‌دهد و به تبع آن زنانی که دارای پوشاک مزین، اسباب و زیورآلات گرانبها هستند بیشتر مصور می‌گردند و تصویر نگاری زنان عامه در حاشیه قرار می‌گیرد (جدول ۱). می‌توان گفت همه این امور در خدمت بیان قدرت، شکوه و جلال شاه و دربار صورت گرفته است. با تجزیه و تحلیل واقعیات زیستی حاضر در نگاره‌ها مشخص گردید که این تصاویر به شدت شرایط اجتماعی - فرهنگی زنان حاضر در دربار صفوی را بازنمایی می‌کنند و کمتر زنان عامه مورد توجه نگارگر قرار گرفته‌اند. زنان تصاویر از نظر ظاهر، پوشاک، زیورآلات و مناسبات اجتماعی با گزارش‌هایی که سفر نامه نویسان از زنان حاضر در جامعه عصر صفوی (بخصوص دربار صفوی) داده‌اند، کاملاً مطابقت دارند. و این خود نشان می‌دهد که بر خلاف نگاه سنتی نگارگری ایرانی به عالم محسوس توجه دارد، نه عالم مثالی، و نگارگر در خلق اثر کاملاً تحت تأثیر میدانی است که بر او و اثر او تأثیر می‌گذارند.

شیوه ارجاع به این مقاله

شیرازی، فاطمه. (۱۴۰۲). واقعیت زیسته‌ی بصری و بازنمایی تصویر زنان در نگاره‌های خمسه تهماسبی. *تحقیقات تاریخ اجتماعی* (1) 13, doi: 10.30465/shc.2023.41484.2367

کتاب‌نامه

- آژند، یعقوب (۱۳۸۹)، نگارگری ایران (پژوهشی در تاریخ نقاشی و نگارگری ایران)، جلد ۱ و ۲، تهران: سمت.
- استونز، راب (۱۳۷۹)، متفکران بزرگ جامعه شناسی، ترجمه مهرداد میر دامادی، تهران: نشر مرکز.
- اشرفی، م.م (۱۳۸۱)، *از بهزاد تا رضا عباسی*، ترجمه نسرین زندی، تهران: متن.
- اولثاریوس، آدام (۱۳۶۹)، *سفرنامه آدام اولثاریوس*، ترجمه حسین کرد بچه، تهران: کتاب برای همه.
- بورديو، پی (۱۳۹۰)، *تمايز: نقد اجتماعی قضاوت های ذوقی*، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: ثالث.
- بورديو، پی (۱۳۸۵)، *«اما چه کسی «خالقان» را خلق کرد؟»*، ترجمه نیک ملک محمدی، زیبا شناخت. ش ۱۵.
- تاورنیه، ژان باتیست (۱۳۳۶)، *سفر نامه تاورنیه*، تصحیح حمید شیرانی، ترجمه ابوتراب نوری، اصفهان: سنایی.
- جرمی اف. لین (۱۳۸۷)، *«چه زمانی هنر هنر می شود؟»*، ترجمه مهسا رجبی، *فصل نامه هنر*، ش ۷۸.
- جنکینز، ریچارد (۱۳۸۵)، *پی یو بورديو*، ترجمه لیلا جو افشانی و حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
- حجازی، بنفشه (۱۳۸۱)، *ضعیفه (بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر صفوی)*، تهران: قصیده سرا.
- دالواله، پیتر (۱۳۷۰)، *سفرنامه پیتر دالواله*، ترجمه شجاع الدین شفا، تهران: علمی و فرهنگی.
- دستگردی، وحید (۱۳۸۳)، *خمس نظامی بر اساس نسخه سعلو (قرن هشتم هجری)*، تصحیح مقدمه و واژه‌نامه: سامیه بصیر مزدهی، باز نگریسته بهاءالدین خرمشاهی، تهران: انتشارات دوستان.
- سانسون (۱۳۴۶)، *سفرنامه سانسون*، ترجمه تقی تفضلی، تهران: ابن سینا.
- سیوری، راجر، (۱۳۸۵)، *ایران عصر صفوی*، ترجمه یعقوب آژند، تهران: مولا.
- شاردن، شوالیه (۱۳۷۴)، *سفرنامه شوالیه شاردن*، ترجمه اقبال یغمایی، ج ۲ و ۴، تهران: توس.
- فیگوئروا، گارسیا دسیلوا (۱۳۶۳)، *سفرنامه دن گارسیا دسیلوا فیگوئروا*، ترجمه غلامرضا سمیعی، تهران: نشر نو.
- غیبی، مهرآسا (۱۳۸۵)، *هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی*، تهران: هیرمند.
- کمپفر، انگلبرت (۱۳۶۳)، *سفر نامه کمپفر*، ترجمه کیکاووس جهان‌داری، تهران: خوارزمی.
- کنبی، شیلا (۱۳۹۱)، *نقاشی ایرانی*، ترجمه مهدی حسینی، تهران: دانشگاه هنر.
- کنبی، شیلا (۱۳۸۶)، *عصر طلایی هنر ایران*، ترجمه حسن افشار، تهران: مرکز:ن: وحید.
- ملا جلال‌الدین منجم (۱۳۶۶)، *تاریخ عباسی یا روزنامه ملا جلال*، به کوشش سیف الله وحید نیا، تهران: وحید.
- مهر آبادی، میترا (۱۳۸۶)، *زن ایرانی به روایت سفرنامه نویسان فرنگی*، تهران: آفرینش.
- خمس ته‌ماسبی: http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=or_2265_f213r