

سیمای نماد در نگاره‌های ایرانی

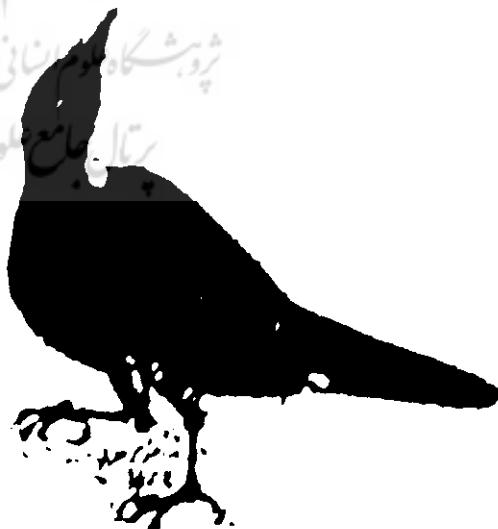
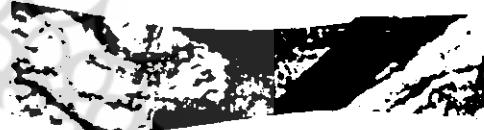
موضوعی که به طور اجمال مورد بررسی قرار گرفته چکیده‌ای است از ترجمه متن کتاب (Sufi)، و (The Sense of unity)، که به انضمام کتبی دیگر در ارتباط با نمادها، گردآوری شده است.

کوششی که در این متن به انجام رسیده، در ارتباط با معرفی نماد است، چه از لحاظ فرم و چه از لحاظ رنگ و الیه می‌باشد خاطرنشان ساخت که این بررسی تنها قدره‌ای است از بحر بیکران نمادها و نشانه‌ها.

هنگامی که هنر در حیطه دین و مذهب گام بر می‌دارد، دارای اصلی آسمانی و ملکوتی می‌گردد که منعکس کننده حقایق لاهوتی گردیده و با تجدید و تکرار آفرینش یا صنع الهی، به صورت محمل، در قالب تمثیل، شاندنه ذات رمزی و نمادین جهان می‌گردد و بدین گونه انسان را از قید وابستگی به حقایق مادی، خام و گذراهایی می‌بحشد.

در این میان هر چند نگارگری ایرانی را نمی‌توان به طور مستقیم هنری دینی انگاشت. اما از آنجاکه با مصورسازی کتاب پیوند نزدیک دارد، می‌توان آن را نوعی «بسط و گسترش» خوشنویسی دانست، که خود نمایانگر مراتب ملکوت است. هنرمند نگارگر با آنیه صفت کردن خویش، دل را جایگاه تجلی صفات جمالی و جلالی خالق و طبیعت را جون اسنادی راهنمای خویش می‌گرداشد، و چون به طبیعت نظر می‌کند آن را چون متنی بافته شده از روزی می‌بیند که بنابر معنایی که دارد خوانده می‌شود، طبیعت و فرقان هر دو از حضور و پرستش خدا سخن می‌گویند. پس هنرمند را شاید بتوان کسی دانست که امکان برقراری ارتباط با معانی پنهان طبیعت را یافته است، آن قوانینی که در هستی جاری است و هنرمند قادر است که این معانی را به صورت مکاشفه یا شهود دریابد و آنجه را که در می‌باید با زبان خاص خود به صورت ظاهر عرضه کند، اما این زبان خاص به جز زبان نشانه و نماد

سوسن اتحاد

«کارل گوستاو یونگ»، آنچه که نماد نامیده می‌شود، عبارتست از یک اصطلاح، یک نام، یا حتی تصویری که ممکن است نماینده چیز مانوسی در زندگی روزانه باشد، و با این حال علاوه بر معنی آشکار و معمول خود، معانی تلویحی به خصوصی نیز داشته باشد.

نماد معرف چیزی مبهم، ناشناخته و پنهان از ماست که از محدوده زمان و مکان خارج است. لذا یک کلمه یا یک شکل وقتی نمادین تلقی می‌شود که به چیزی بیش از معنی آشکار و مستقیم خود دلالت کند و از آنجا که اشیاء بی‌شماری در ورای فهم انسانی قرار دارند، ما پسیوسته اصطلاحات نمادین را به کار می‌بریم تا مفاهیمی را نمودار سازیم که نمی‌توانستیم تعریف کنیم یا کاملاً بفهمیم. و این یکی از دلایلی است که به موجب آن تمام ادیان از زبان و صور سمبلیک استفاده می‌کنند.^۳

«ارنه گتون»، «خاطرنشان می‌سازد که شالوده‌های حقیقی رمزگاری، مطابقتی است که همه بخش‌های واقعیت را به هم پیوند می‌دهد و یکی را به دیگری مربوط می‌کند و سرانجام از بخش طبیعی به عنوان یک کل به بخش فوق طبیعی امتداد می‌پارد. به موجب این مطابقت، طبیعت یک رمز است، یعنی محتوای حقیقی آن زمانی آشکار می‌شود که به منزله نشانگری تلقی می‌شود که می‌تواند ما را از حقایق فوق طبیعی - منافیزیکی به معنی حقیقی و شایسته کلمه که چیزی جز نقش اصلی رمزگاری نیست، آگاه سازد.^۴

در علم مکتب نمادها و نشانه‌ها، برای نمادها دو نوع تقسیم‌بندی، قائل شده‌اند:

۱- نمادهای کلی (یا طبیعی): این نمادها در نهاد پدیده‌ها ظاهر می‌شوند و برای نوع بشر فطری هستند که در این مفهوم می‌توان آنها را «فرافرهنگی»، محسوب کرد.

۲- نمادهای خاص یا جزئی: یا هر بیان عمومی نماد به تبع سنت متفاوت، مختلف‌اند. آنها صور حسی یا

چه زبانی می‌تواند باشد؟ زبانی که معنایی به غیر از جوانب ظاهری آن دارد و «اهمیت آن بیداری و دگرگونی است که در شخص ایجاد می‌کند، و از آن طریق، فرد می‌تواند توضیح دهد. نمادها حقایق موجود در طبیعت پدیده‌ها هستند. سیر کامل و بی‌نقص در خداوند، یک سیر کامل در نمادهای است، که در آن شخص دائمًا نسبت به حقایق برتر موجود در پدیده‌ها آگاه می‌شود.

نمادها، هم تعالی‌الهی و هم حضور همیشگی خداوند را منعکس می‌کنند. نماد هم به جنبه‌های عمومی آفرینش و هم به جنبه‌های خاص سنت و روایت توجه دارد. در واقع نمادها ابزار انتقال حقایق الهی هستند که ما را به وسیله انتقال به مرحله بالاتر هستی که نماد از آنجا سرچشمه گرفته است، ارتقاء می‌دهد. نماد مکان مواجه شدن عالم الگوهای ازلى^۱ یا معقول با عالم پدیده‌ای محسوس هستند که به عنوان عالم مثال (نشانه‌ها)، شناخته شده‌اند.

عالم نمادها، انعکاس عالم الگوهای ازلى است که جوهرهای هستی را جمع آوری کرده و سپس آن را به این عالم منعکس می‌سازد.

همه چیز در آفرینش یک نماد است، زیرا هر پدیده‌ای را که حواس بیرونی ممکن است مشاهده کند به واسطه حواس باطنی؛ به عنوان یک نشانه از مرحله بالاتر حقیقت درک می‌شود و این بینش رمزآمیز هنگامی تحقق می‌یابد که نماد در حضور نور تجلی خداوند به انسان مشاهده شود.^۲

پس به این ترتیب، می‌توان هنر را در دست یک هنرمند عارف، نوعی عبادت دانست. دریافت خداوند که در تجلیات بی‌حد خویش مستور بوده و با ارائه هماهنگی و توافقی که در طبیعت موجود است و نشأت گرفته از تکثر در وحدت است، هنر را به وجود می‌آورد.

رمزاها و نمادها، زبان گویای هنر هستند. بنابر نظر

خصوص در معماری، موسیقی و خطاطی توضیح داده شده‌اند از کتاب و کلام نشأت گرفته‌اند؛ و کلام، اسماء و صفات خداوندی را دربرمی‌گیرد.

نمادهای خاص، ممکن است به فراخور مقاومی که بیان می‌شود، به دسته‌های بی‌شماری تقسیم شوند؛ نمادهای وابسته به نظام عالم وجود، نمادهای

تعقلی هستند که خداوند از طریق وحی به ابزار انتقال فیض الهی تخصیص داده است، فرآیند این نمادها در برگیرنده مفهوم زیر است:

«تجلى نور خداوند»^۵ مرتبه برتری را در سفن عمومی که آشکار کننده نمادهای است، بر انسان اعطاء می‌کند. در عرفان، نمادهای ماوراء الطبيعة کلی که به

تصویر ۱ - فرضی از تصوری مظنه مظلل الطیر اثر حبیب اللہ

می دیدند، برای سفر به سوی کمال انتخاب شدند و در پایان این جست و جو پرندگان سیمرغ را می یابند، در حالی که سیمرغ با آنها همراه و در تمام طول سفر راهنمای راهبر آنان بوده است.^۸ و بدین ترتیب با یکدست شدن قوای ذهن و یافتن سیمرغ در وجود خودشان به مفهوم جمع دست می یابیم و یا در تصویر مربوط به کتاب «داستان جمال و جلال» که «جمال و جلال را در کستان فرخ بخت» (مربوط به قرن ۱۶ میلادی)، نشان می دهد، به مفهوم عاشق و معشوق بر می خوریم: (تصویر ۲).

«هنگامی که سلوک تحت عنوان کلمه «عشق»، والاترین شکل مطلوب، یعنی معشوق، توصیف می شود، همان اصل تأثیث است که تحت عنوان نام الهی «جمال» نمایانگر می شود.

جمال الهی، تجلی گسترش و نمایش شکوه و

تصویر ۲- «جمال و جلال در کستان فرخ بخت» از کتاب «داستان جمال و جلال»

روان‌شناسی و نمادهای مربوط به وحی، بهترین بیان ویژه نمادهای کلی را دربردارند^۹، که در این ارتباط برای روشن‌تر شدن مقاهم آن می‌توان به نمونه‌هایی در نگارگری ایرانی مراجعه کنیم:

برای مثال در نگارگری که بر اساس داستان منطق الطیر عطار، توسط حبیب‌الله مصور شده است، به مجموعه‌ای از پرندگان بر می‌خوریم، که مفهوم «جمع» را برای ما دربردارد: (تصویر ۱)

«جمع» با یکدست شدن قوای روحانی اشراق (یا در حقیقت مغناطیس معنوی روح) آغاز می‌شود. این قوا توسط نماد پرندگان نمایانده می‌شود، پرندگانی که زبان آنها، زبان خودشان است و معرفت عالم اعلای هستی را شامل می‌شود.

در قرآن کریم آمده است: «و سلیمان که وارث ملک داده شد (و مقام سلطنت و خلافت یافت) به مردم گفت، که ما را زبان مرغان آموختند و از هرگونه نعمت، عطا کردند، این همان فضل و بخشش اشکار است از خدای متعال». ^۷ این زبان پرندگان در عالم بشر، یک زبان ریتمیک (موزون) است و علم وزن و سجع، مفهومی است که به واسطه آن شخص به مراتب عالی وجود می‌رسد.

در داستان منطق الطیر آمده است که: هدده، نماد وحی، پرندگان (با استعدادها و قوای ذهن) را به گرد خود جمع می‌کند تا جست و جو برای به دست آوردن سیمرغ افسانه‌ای را آغاز کند. این پرندگان که هر یک نشانگر نوع خاصی از مردم هستند، برای ادامه ندادن این سفر، عذری می‌آورند، بلبل که نمایانگر مردم جمال پرست است به بهانه اینکه نمی‌تواند از گل دوری بجوید؛ بط (اردک)، مظہر زاهدانی که در شست و شوی وسوس از دارند، به بهانه عشق به آب و شاهین به بهانه وابستگی به شگار و تحریج عذری می‌آورند و فقط آن قوایی که نسبت به جنبه‌های باطنی پذیده‌ها، هشیار و بیدار بودند و ورای جسم و مادیات را

جلال عالم، نشانه‌ای از خداوند است و جلال، تجلی قبض و آشکار کننده محدودیت موجود در پدیده‌هاست و عالم تنها نشانه‌ای است از یک حقیقت برتر.

جمال و جلال الهی، تحت عنوانی «عاشق و معشوق»، موضوع بسیاری از داستان‌های عشقی عرفاست. اسماء و صفات الهی، اغلب به صورت سیمای یک یا دو نفر توصیف می‌شود.^۹

و یا نمادهای زن، درخت سرو و باغ و حیاط که هر سه این سمبول‌ها را به اجمال می‌توان در تصویر مربوط به «نوشایه، از روی عکس، اسکندر را می‌شناسد» بروزی کرد: (تصویر ۳).

نمادزن، که می‌توان آن را از نمادهای روانشناختی شمرد، در اغلب اشعار عمارفانه، در جانی که اصطلاحات والای زبان عشق، پروزانده شده، نمایانگر حقیقت الهی است.

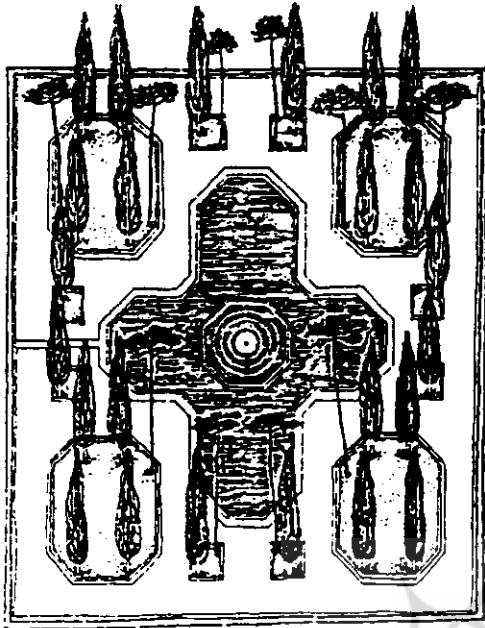
در نگارگری «همانطور که چشم - محراب نور - هدایت‌گر فرد به طرف خارج است، بینی او را به داخل می‌کشند. به واسطه یادآوری و نامیدن یکی از اسماء خداوند، فرد می‌تواند بخورد، صحبت کند و از طریق ذکر و تکرار آن، به عبارتی، شخص در الوهیت حل می‌شود.

«حال سیاه»، یا نقطه زیر حرف عربی «بله، نمایانگر خود ذات الهی، در خط است. این پدیده در ذاتش منفرد است. اما تمام پدیده‌ها را دربرمی‌گیرد. در مورد سالک، این نقطه یا حال، با مرکز قلب مرتبط است و بدین وسیله است که قلب هدایت می‌شود.

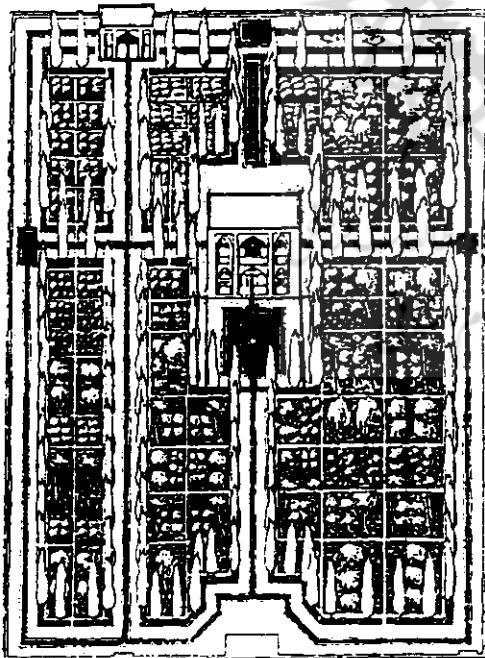
حال سیاه، در نگارگری نمایانگر ذات الهی در جنبه آشکار و ظاهری آن است. مو، نمایانگر ذات الهی در وجه پنهان و باطنی آن است؛ نمایانگر کترتی است که در وحدت پنهان شده است. کثرت، عدم پدیده‌ها را پنهان می‌کند و از آن طریق قلب را در حجاب می‌کشد، اما در همان زمانی که در حجاب است، عظمت و

تصویر ۳ - «نوشایه، از روی عکس، اسکندر را می‌شناسد»، خمسه نظامی، اثر میرزا علی - ۹۴۵ هجری، قمری

الف فرم دور شونده از مرکز

ب. فرم مابل به مرکز

نصریور ۴

موهبت الهی را جذب می کند؛ مانند صورت که توسط مو پوشانده شده و به جهت نیروی مقدس آن، خود شیء را در میان می کشد.^{۱۰}

درخت سرو که از دیگر نمادهای روان‌شناختی است، «نمایانگر یک قوه پنهانی کامل است و از لحاظ زیستی، درختی است که اصل مؤنث و مذکور را در وجود خود توانماً دارد. این فرم تحت عنوان، «فرد کامل»، شناخته شده است و وجه تسمیه آن اطاعت او در مقابل باد است (تمثیلی از فرمانبرداری فرد مسلمان از شریعت).^{۱۱}

نماد باغ و حیاط که به گونه‌ای آن را در نگارگری فوق الذکر نظاره گر هستیم، بدین قرار است که: «باغ» به طور سنتی حکم محظوه‌ای را دارد که در آن درختانی گرد یک عمارت مرکزی کاشته شده است. کل این باغ حکم یک ماندلا را می‌باشد، مشروط بر اینکه هم حرکتی گریز از مرکز، از خارج به سوی بهشت طبع را داشته باشد و هم از طریق چهار ایوان آن، (که در اینجا می‌تواند نرده‌های دور حیاط باشند)، یک حرکت مابل به مرکز، داخلی، به‌طرف آب یا مرکز روحانی داشته باشد. زایش موج‌های همیشه در حال افزایش، یعنی چشممه، دایره بسط و آگاهی را دوباره گوشزد می‌کند.^{۱۲} (تصویر ۴).

از دیگر مسائلی که طرح آن در این بخش سودمند به نظر می‌رسد، مسئله رنگ است.

«به‌طور کلی، در سنت اسلامی، رنگ از دیدگاهی متافیزیکی مورد بررسی قرار می‌گیرد که از آن دیدگاه، شخص دوگانگی نور و تاریکی را به صورت «امکان‌های دائمی»^{۱۳} نهفته در الگوی ازلی الهی می‌بیند. «عالم رنگ نمی‌تواند عاری از تضاد باشد و اعجاز اینجاست که رنگ نشأت گرفته از آن چیزی است که بی‌رنگ است.»^{۱۴} آن چیزی که بی‌رنگ یا به عبارتی نور محض است، قلمرو «وجود محض»^{۱۵} و واحد مطلق، که در آنجا هیچ فردیتی وجود ندارد؛ به یکباره حکم

رائنه شده و نور سرچشمه هستی قرار گرفته است و به
واسطه درخشش بی حد این نور است که شناخت
خداآوند دشوار می شود.

اگر لحظه‌ای به رنگ‌ها با دقت نظر کنیم، آنها به ما
خواهند گفت که یک وجود هستند و به ما می‌فهمانند که
نور چیزی خارج از رنگ‌ها نیست و رنگ‌ها از طریق
آن آشکار می‌گردند و نور را از طریق صدش قابل درک
می‌کنند و خدای واحد به واسطه روشنایی بیش از
حدش از ما نهان است.^{۱۶}

با توجه به آنجه که ذکر شد ما در اغلب
نگارگری‌های ایرانی به فضاهایی بر می‌خوریم که آنکه
از طلا و نقره و نور هستند. طلا که رمز نور و خورشید
و قداست و نامیرایی است. «خورشیدی که روشنایی
بحش روز است و نماد روح، که عالم دیگر را روشنایی
می‌بخشد، و ماه مظهر انسان کامل است که نور این عالم
است. نور تعجبی معرفت الهی است؛ و به این ترتیب
هنگامی که این نمادهای عالم کبیر به سطح عالم صغیر
(انسان) منتقل می‌شوند، نفس اهل تصوف، توسط ماه
که نور خورشید را منعکس می‌سازد نمایانگر می‌شود.
برای مثال در تصویر «مجلس کیکاووس». (تصویر
۵). که یکی از مجالس شاهنامه باستانی است با
مفهومی اسطوره‌ای و نمادین مواجه هستیم، با آسمانی
که پوشیده از طلاست و کیکاووس را می‌یابیم که «مظهر
نفس پابسته به امور دنیوی و شیفته تعلقات مادی است،
که با شنیدن اوصاف مازندران، اسیر نفس اماره خویش
می‌شود و نصایح زال عقل را نمی‌شنود».^{۱۷} و هنرمند
نگارگر در این اثر با توجه به شخصیت کیکاووس،
ردادی او را به رنگ بنفش مزین کرده است.

«رنگ بنفش که ترکیبی از دو جزء سرخ و آبی، به
تعداد برابر است، رمز آن دو رنگ اصلی را نیز در خود
گرد آورده است. بنفش پیوند نمادین میان زمین و
آسمان است یعنی قرمزی، آتش زمینی را به آبی آسمان
پیوند می‌دهد و شهرت دارد که جامه بنفش، نیروی خش

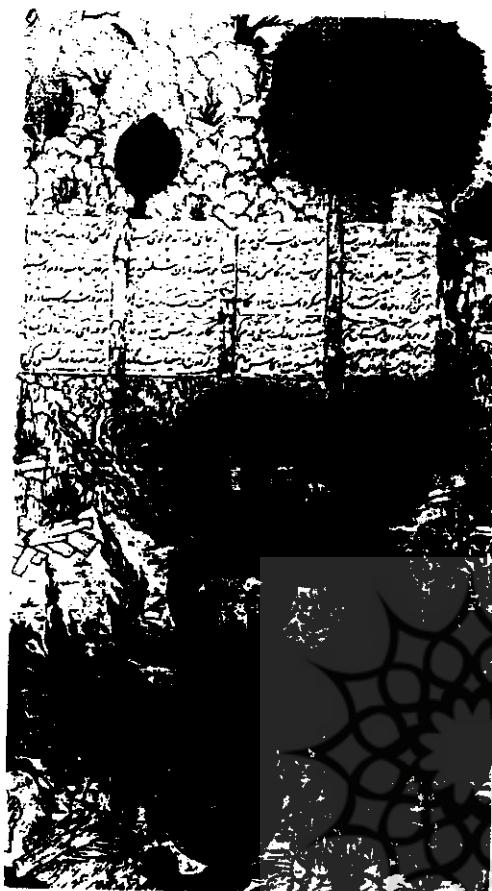
تصویر ۵. مجلس کیکاووس. شاهنامه باستانی، منسوب به مولانا
علی، قرن ۱۰ هجری، به ابعاد ۲۹۰ × ۲۱۲ م م.

نیز هست.

اما در عین حال بتفش راگاه می‌توان به عنوان رنگ مرگ دانست اما نه مرگ فنا قطعی، بلکه نمودار حالتی است که به رستاخیزی نو می‌انجامد.^{۱۸}

در تصویری دیگر، رنگ سبز را می‌بینیم، که دارای پیچیدگی بسیار است، چرا که این رنگ از سرسبزی جوانه نورسته تا پوسیدگی برگ‌ها را شامل می‌شود؛ لذا سبز از سویی، نمودار زندگی است و از سویی، نمایشگر مرگ؛ لذا مظهر همه اسرار سرنوشت بشر است. در آداب و رسوم مذهبی، رنگ سبز نشانه امید و انتظار نجات و فلاح ثانوی است. (تصویر ۶) اما گاه این رنگ، رنگ دیو و اهریمن نیز هست. (تصویر ۷)

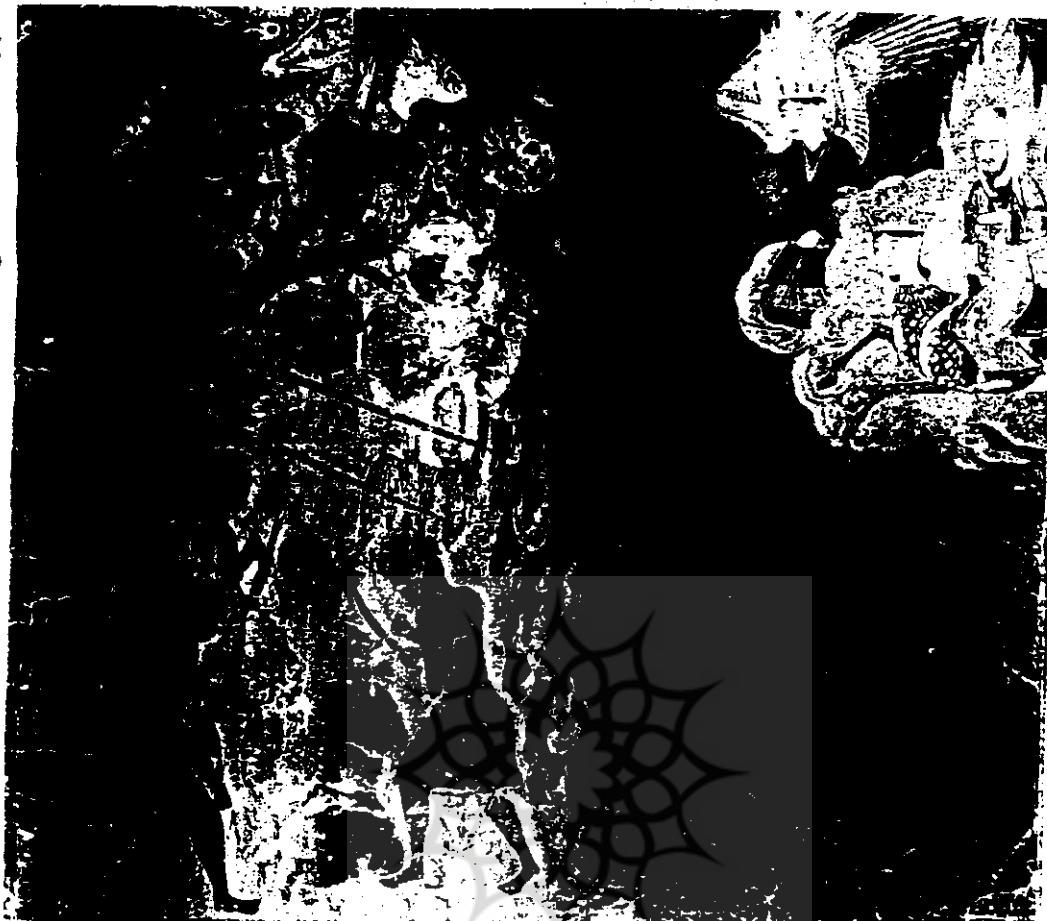
^{۱۹} و یارنگ قرمز، «نمایانگر روح حیاتی - فعال و در چرخه رنگ، نشانِ روز، بهار و طفولیت است.»^{۲۰} از طرف دیگر «رنگ قرمز، رنگ خون و شعله آتش و زندگانی است و بنابر قولی^{۲۱}، نشانه شرم و حیاست. در اسپارت، خون، نشانه شجاعت نظامی بود و جنگجویان دلاور را در گفته ارغوانی به خاک می‌سپردند. در مصر، رنگ قرمز، به فرشتگان نیکوکار اختصاص داشت و زنوس که نمایشگر آتش و گرما و زندگانی است، نیز

تصویر ۷- بخشی از تصویر استندیار در حال کشتن ازدها، از شاهنامه، قرن ۱۱ هجری قمری اثر آقامیری (به گمان نگارده).

تصویر ۶- معراج نامه. مربوط به مکتب هرات قرن ۹ هجری، نام نقاش ناشناس

یا به عبارتی «سیاه عبارت است از نور درخشان در شبی تاریک به طوری که تنها از طریق این سیاه درخشان است که شخص می‌تواند جنبه‌های پنهان الوهیت را دریابد. این آگاهی از طریق سیاهی مردمک چشم به دست می‌آید که به عنوان مرکز چشم، به طور نمادین حجاب بیش درونی و بیرونی است. سیاه نماد «فنا» خود است که شرط واجب پیوستن مجدد است؛ و این همان ردای کعبه است، راز هستی، نور خداوند و رنگ الوهیت.^{۲۵}

اما همین رنگ سیاه، به هنگامی که در آسمان تصویری قرار گیرد، با توجه به دیدگاهی که هنرمند نگارگر در اعماق جانش دارد، نشان از مکانی دیگر

قرمزپوش بود.^{۲۶} «در هنرهای تجسمی نیز درها و پنجره‌های باز به رنگ قرمز، تصویر می‌شوند، زیرا راه نیل به مکان‌های بهتر را می‌گشایند.^{۲۷} (به تصویر شماره ۳ مراجعه شود.)

و یا «رنگ سیاه، که در اسلام نقشی اساسی بازی می‌کند، به مخصوص به همراه رنگ سبز که رنگ خاص اهل بیت پیامبر(ص) است. این رنگ سعاد اصل فراوجودی است که حتی از وجود مطلق به مفهوم متعارف هم بالاتر قرار می‌گیرد.

رنگ سیاه نماد اصل متعالی است، که خانه کعبه به آن ارتباط دارد، از آن حیث که خود به تعبیری اصل حاکم بر معماری قدسی در اسلام به شمار می‌آید.^{۲۸} و

- ۹- منبع پی نوشت ۲ ص ۵۷
- ۱۰- منبع پی نوشت ۲ ص ۶۸
- ۱۱- منبع پی نوشت ۲ ص ۶۸
- ۱۲- منبع پی نوشت ۲ ص ۱۵۶
- ۱۳- Permanent Possibilities.
- ۱۴- مثنوی معنوی: نیکلسون. ص ۱۴۶
- ۱۵- Pure Being.
- ۱۶- Ardalan, Nader: *The Sense of unity*. p. 49.
- ۱۷- پورنامداریان، تدقیقی، همان مأخذ. ص ۱۵۵
- ۱۸- دوبوکور، مونیک: رمزهای زندگان. ص ۲۲۸.
- ۱۹- دوبوکور، مونیک: همان مأخذ. ص ۱۱۸
- ۲۰- همان منبع پی نوشت ۱۶ ص ۴۹
- ۲۱- کشین اوبر (Auber)
- ۲۲- پایار، زان پیر: رمزبرداری آتش. ص ۱۳۱
- ۲۳- پایار، زان پیر: همان مأخذ. ص ۱۳۳
- ۲۴- نصر، سیدحسین: مقاله اصل و حدت معماری قدسی اسلامی. ص ۵۵
- ۲۵- همان منبع پی نوشت ۱۶ ص ۴۸
- ۲۶- پایار، زان پیر: همان مأخذ. ص ۱۳۴
- منابع فارسی:**
- ۱- پایار، زان پیر: رمزبرداری آتش، ترجمه جلال ستاری، تهران، نشر مرکز، ۱۳۶۷
- ۲- پورنامداریان، تدقیقی: رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، ۱۳۶۷.
- ۳- دوبوکور، مونیک: رمزهای زندگان، ترجمه جلال ستاری، تهران، نشر مرکز، چاپ دوم، ۱۳۷۶.
- ۴- نصر، سیدحسین: هنر و معنویت اسلامی، ترجمه رحیم قاسمیان، تهران، دفتر مطالعات دینی هنر، چاپ اول، ۱۳۷۵.
- ۵- یونگ، کارل گوستاو: انسان و سمبیل هایش، ترجمه ابوطالب صارمی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، تیر ماه ۱۳۵۲.
- پی نوشت‌ها:**
- ۱- Archetype
- ۲- Bakhtiar, Laleh: *Sufi* P. 25
- ۳- یونگ، کارل گوستاو: انسان و سمبیل هایش. صص ۲۴ و ۲۳.
- ۴- پورنامداریان، تدقیقی: رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی. صص ۱۴-۱۳
- ۵- Theophanic light
- ۶- همان منبع پی نوشت ۲ ص ۲۷
- ۷- سوره نعل. آیه ۱۹.
- ۸- منبع پی نوشت ۲ ص ۳۷