

تحلیل مضمونی نگاره «دو حکیم متنازع» منسوب به آقامیرک به روش شمایل‌شناسی

سهند الهیاری^۱، مرتضی افشاری^۲، خشایار قاضی‌زاده^۳

چکیده

نگاره «دو حکیم متنازع» متنسب به آقامیرک در نسخه خمسهٔ طهماسبی یکی از آثاری است که نگارگر به عنوان مؤلف، معنای افزوده‌ای را از اثر به وجود آورده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی معنای لایه‌های پنهانی، نگاره مورد نظر را در چهارچوب شمایل‌شناسی پانوفسکی تحلیل می‌کند و با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات اسنادی، به طرح این پرسش می‌پردازد که چه لایه‌های معنایی پنهانی در نگاره «دو حکیم متنازع» وجود دارد؟ نتایج نشان می‌دهد که نگاره برخاسته از دیدگاه‌های معنوی و دینی است و از باورهای حکمت‌آمیز اسلام، سرچشمه می‌گیرد. آقامیرک نیز متأثر از این نگرش عرفانی و از طرفی با توجه به نزدیکی به دربار شاه طهماسب، ضمن بیان شکوه و عظمت دربار به مدد نمادهای بصری و با نمایان‌کردن جدال دو حکیم در صحنهٔ درباری، به صورت باطنی و غیرمستقیم، پیام‌های اخلاقی را به شاه و درباریان انعکاس داده است که مبادا تعصبات بیش از حد آن‌ها باعث ازبین‌رفتن سلطنت شود. تصویر بیانگر نزاع کلیدی بین عقل و وهم است؛ نزاعی که درون همه انسان‌ها وجود دارد و انسان را به سوی غرور و غفلت سوق می‌دهد. ظاهر توهمند گل زیبایی است که ظاهر عقلانی دارد؛ ولی در باطن منجر به شکست انسان می‌شود.

واژه‌های کلیدی: مکتب نگارگری تبریز، شمایل‌شناسی، خمسهٔ طهماسبی، حکمت، آقامیرک

۱. دانشجوی دکترای تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

afshari@shahed.ac.ir

۲. دانشیار پژوهش هنر، گروه پژوهش هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

ghazizadeh@shahed.ac.ir

allahyarisahand@gmail.com

دانشگاه شاهد، تهران، ایران

انسانی، ۱۴۰۲، ۲۷، ۴۸-۲۷

doi: 10.22077/islah.2023.6239.1256

ارجاع به مقاله:

سهند الهیاری؛ مرتضی افشاری؛ خشایار قاضی‌زاده. «تحلیل مضمونی نگاره «دو حکیم متنازع» منسوب به آقامیرک به روش شمایل‌شناسی» مطالعات بین رشته‌ای ادبیات، هنر و علوم انسانی، ۱۴۰۲، ۲۷، ۴۸-۲۷، ۱۴۰۲/۰۱/۰۶، doi: 10.22077/islah.2023.6239.1256

مقدمه

نگارگران در تصویرسازی متونی همچون شاهنامه، خمسه نظامی و... بر مبنای نقش نگاره در متن به تصویرسازی می‌پردازند و گاه با تفسیر خود، متن نوشتاری را به متن تصویری تبدیل و معنای جدیدی به نگاره می‌بخشنند. در نگارگری ایرانی نیز می‌توان تفسیر هنرمند را از طریق بررسی مصورسازی متون و مضامین ثابت توسط نگارگران برجسته مطالعه کرد. از این زاویه دید مسئله تفسیر هنرمند از متن ادبی اهمیت فراوانی می‌یابد و نگارگران در مصورسازی نسخه‌های متعدد آن، از تفسیر شخصی خود از متن اولیه بهره برده و معنای دیگری علاوه بر مضمون اثر در نگاره‌ها خلق کرده‌اند. با مطالعه تفسیر نگارگر به عنوان مؤلف دوم از متن ادبی می‌توان معنای باطنی یک اثر هنری را آشکار کرد. در این مورد، بی‌تر دید می‌توان منظمه حکیم گنجوی را نام برد که آثارش به جهت بیان و گیرایی خاص در شمار بیشترین آثاری است که به تصویر درآمده است و هنرمندان در دوره‌های مختلف به مصورسازی این منظمه پرداخته‌اند. در دورهٔ تیموری که نقطهٔ عطف و تأثیرگذاری در تاریخ ایران است، این ارتباط به نوع دیگری بروز می‌کند و نگاره‌های مکتب تبریز دوم بهترین نمونه این نوع آمیختگی به منظور خلق معنای جدید است.

هدف پژوهش

پژوهش حاضر با هدف شناسایی معنای لایه‌های پنهانی، نگاره «دو حکیم متنازع» از نسخه خمسه‌طهماسبی را در چهارچوب شیوهٔ شمایل‌شناسی^۱ تحلیل کرده و با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات اسنادی به این پرسش پاسخ می‌دهد که چه لایه‌های معنایی پنهانی در نگاره «دو حکیم متنازع» وجود دارد؟

پیشینهٔ پژوهش

بنابر بررسی‌های انجام‌شده، تحقیق مستقلی در ارتباط با موضوع پژوهش مورد نظر انجام نشده است و پژوهش‌هایی که معطوف به نسخهٔ مصور خمسهٔ شاه‌طهماسبی و شمایل‌شناسی نگارگری صورت پذیرفته است، در پی خواهد آمد. وجه تمایز تحقیق پیش رو با سایر پژوهش‌ها، دست‌یابی به لایه‌های پنهان در نگاره مورد نظر با رویکرد شمایل‌شناسی است.

شاپیسته‌فر (۱۳۸۶) در مقالهٔ «جایگاه مضمونی و زیباشناسی شعر در نگاره‌های خمسهٔ شاه‌طهماسبی»، به بررسی ویژگی‌های بصری و مضمونی نگاره‌ها و ارتباط آن‌ها با اشعار نظامی به عنوان عنصری خیال‌انگیز می‌پردازد. قاضی‌زاده و خزایی

(۱۳۸۸) در مقاله «جلوه‌های تصویری منظومه مخزن‌الاسرار نظامی در نگاره‌های خمسه تهماسبی»، سه نگاره با موضوعات «پیززن و سلطان‌سنجر»، «نوشیروان و گفت‌وگوی جغدان در ویرانه» و «مجادله طبیبان» را از لحاظ ارتباط بین ویژگی‌های بصری با متن داستانی بررسی کرده‌اند. احمدی و وزیری بزرگ (۱۳۹۷) در مقاله «بررسی نگاره معراج پیامبر اثر سلطان محمد براساس آرای پانوفسکی»، نشان می‌دهند که عوامل فرهنگی و سنت‌های اجتماعی دوران صفوی و عناصر بصری رایج در نگارگری قبل از دوره صفوی در پوشش و احوال شخصیت‌های نگاره تأثیرگذار بوده و نگارگر تحت تأثیر فضای معنوی حاکم در دوره صفوی و سفارش دهنده، به خلق اثر دست زده است. اعتمادی (۱۳۹۸) در مقاله «خوانش شمایل‌شناسیک مجنون در نگاره‌های دوران صفوی»، ارزش‌های نمادین در نگاره‌ها و شرح فرهنگی و اجتماعی آن‌ها را که به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه، منجر به تولید ویژگی‌های بصری شخصیت مجنون در نگاره‌های مورد نظر شده‌اند، مطرح می‌کند. شکری و دیگران (۱۳۹۹) در مقاله «پیکرنگاری پیامبر در نگاره دوره ایلخانی با اتکا به آیکونوگرافی پانوفسکی»، از خوانش تصویری این نگاره‌ها به این نتیجه می‌رسند که نگارگران، شخصیت حضرت محمد(ص) را بر مبنای توصیف‌های ثبت‌شده در منابعی چون قرآن، احادیث، روایات و همچنین خواسته‌های حامیان و سفارش‌دهندگان تصویرسازی کرده‌اند. تقوی (۱۴۰۱) در مقاله «اقتباس و کوتاه‌نگاشت از متون ادبی در نگارگری؛ مطالعه موردي: تحلیل سه روایت و نگاره منتخب از خمسه نظامی شاه‌طهماسبی»، موضوعاتی چون حکایت انوشیروان و ده ویران، نمودن شاپور صورت خسرو را بار اول و معراج پیامبر اسلام (ص) را برپایه ادبیات، توصیف و تحلیل کرده است.

چهارچوب نظری و روش تحقیق

به مجموعه راهکارهایی که برای تفسیر معانی و آشکارسازی پس‌زمینه فرهنگی، اجتماعی و تاریخی نشانه‌ها و نمادهای هنری که هدف آن تحلیل محتوای شکلی تصاویر است، شمایل‌شناسی گفته می‌شود (طاهری ۱۳۹۶: ۱۸). یک تصویر به هر میزانی که بتوان آن را سطحی و بی‌ارزش انگاشت، در درون خود دربردارنده معنایی است که آن را فقط می‌توان در مفهوم تخیلی آن دریافت کرد (Durand 1992: 19-20). پانوفسکی با تعریف تمایز میان «ضمون یا معنا» و «فرم»، سه مرحله از تفسیر را مشخص کرد؛ از این‌رو در مسیر ابتدایی به مرحله «پیش آیکونوگرافی» می‌پردازد و در ادامه، دو مرحله اصلی و اساسی برای پیشبرد بررسی محتوا به نام «آیکونوگرافی» و «شمایل‌شناسی» مطرح می‌شود که خود او آن را «عملیات پژوهش» می‌نامد. این سه مرحله شامل موارد زیر می‌شود که به توضیح آن می‌پردازیم (جدول ۱).

جدول ۱. روند تحلیل شمایل‌شناسی نگاره دو حکیم متنازع (نگارندگان، ۱۴۰۲)

مرحله پیش‌آیکونوگرافی، دائیر بر شرح و شناخت ظاهری اثر و از هم‌شناسی نقش‌مایه‌های موجود در آن در دنیای مرکب از ساختارهای هنری است. در مرحله توصیف، الزاماً ارجاعی به جهان خارج از خود اثر صورت نمی‌گیرد و بیان آن، متکی بر برخوردهای اولیه بیننده با آن و یا برآمد و حاصل نخستین دریافت‌های ذهنی است (Panofsky 1972: 9)؛ بنابراین فرم‌های ناب را که به مثابه حامل‌های معنای طبیعی یا اولیه دانسته شده‌اند، می‌توان دنیای مؤتیف‌های هنری خواند (پانوفسکی ۱۳۹۹: ۴۴).

در مرحله آیکونوگرافی به دنیای رمزگان نهفته در بطن اثر راه گشوده می‌شود. این مرحله، ورود به حوزه‌ای از معناست که معنای فرانمودی نیز دانسته می‌شود و نتیجهٔ واکنش‌های انگیخته‌شده در بیننده نسبت به آگاهی اولیه پدیدآمده درباره اثر است (عبدی ۱۳۹۱: ۴۱)؛ آرایه‌های هنری و ترکیب‌بندی‌های نقوش را با مضامین یا مفاهیم آن‌ها پیوند می‌دهد و اشکالی به‌واسطه معنای ثانویه، آشنا و قراردادی ظاهر می‌شوند و دنیای مضامین خاص با مفاهیم مشخص در آن تصویر است که داستان‌ها و تمثیل‌ها در آن به ظهر می‌رسند (Panofsky 9: ۶۲).

در مرحله شمایل‌شناسی که با عنوان تفسیر محتوا یی یا ذاتی نیز شناخته شده، مقصدی نهایی در یک برسی و کندوکاو ژرف آیکونوگرافیک است؛ به عبارتی دقیق‌تر، این مرحله در پی شناسایی چگونگی برگزیدن ارزش‌های نمادین آیکونیک در درون تصاویر، افسانه‌ها، داستان‌ها و ادبیات شفاهی است (عبدی: ۶۲). این معنا با روشن شدن عوامل اساسی دریافت می‌شود که نمایانگر نگرش اصلی یک ملت، دوره و یک طبقه است. این مرحله با تفسیر جامعی از محتوا یا معنای ذاتی، می‌تواند ویژگی‌های تکنیکی روند کار مربوط به یک عصر، یک هنرمند یا کشور خاص را نشان دهد (پانوفسکی: ۴۷-۴۶).

خمسة نظامي شاه طهماسبی

نسخه خمسه طهماسبی با شماره ۲۲۶۵ or. تحت تملک کتابخانه بریتانیا است که در مکتب تبریز دوم تدوین شده است. این نسخه از ۸۰۸ صفحه کاغذ به قطع سلطانی کوچک تشکیل شده است و هر پنج منظمه نظامی را دربر دارد. مکتب نگارگری تبریز دوره صفوی برگرفته از سه جریان هنری؛ مکتب ترکمانان در تبریز، مکتب هرات (مکتب تجاری ترکمانان در شیراز) و مکاتب کمتر شناخته شده سمرقند در آن سوی سیحون است (رابینسون ۱۳۹۰: ۵۰).

تمام صفحات این نسخه مزین به تشعیرهایی است که انواع آرایه‌های گیاهی، حیوانی، جمادی و موجودات خیالی در آن به کار رفته و هر صفحه با ترکیب‌بندی متفاوتی از صفحات دیگر نقش شده و همین امر موجب طراوت و پویایی اثر شده است (welch 1972: 145). قطع این دست‌نویس به حدود ۲۵۰×۳۶۰ میلی‌متر می‌رسد. این نسخه توسط شاه‌محمد نیشابوری، مشهور به زرین قلم در سال‌های ۹۴۵ تا ۹۴۹ هـ ق. کتابت شده و شامل ۱۷ نقاشی است که ۱۴ نگاره به قلم هنرمندان نامدار مکتب تبریز دوم، مانند سلطان محمد، آقامیرک، میرسیدعلی، میرزا علی و مظفرعلی است. ۳ نگاره دیگر به سبک مکتب اصفهان و توسط محمد زمان در سده ۱۱ هـ ق. به این نسخه افزوده شده است (آژند ۱۳۹۲: ۵۱۷).

تحلیل شمایل‌شناسی نگاره دو حکیم متنازع

بنا به روش کاربردی شمایل‌شناسی در تحلیل تصاویر، نگاره مورد نظر در سه لایه توصیف، تحلیل و تفسیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

توصیف: تحلیل فرمی و سبک‌شناختی نگاره

مرحلة نخست از آیکونوگرافی، دائرة بر شرح و شناخت ظاهری اثر و از هم‌شناسی نقش‌مایه‌های موجود در آن در دنیای مرکب از ساختارهای هنری است. در مرحلة توصیف، الزاماً ارجاعی به جهان خارج از خود اثر صورت نمی‌گیرد و بیان آن، متکی بر برخورد اولیه بیننده با آن و یا برآمد و حاصل تحسین دریافت‌های ذهنی است. دنیای فرم‌های ناب را که به عنوان عامل دربردارنده معنای اولیه یا طبیعی شناخته می‌شوند، نقش‌مایه‌های هنری می‌گویند و بررسی این نقش‌مایه‌های هنری در مرحلة توصیف (پیش‌آیکونوگرافی) صورت می‌گیرد (عبدی: ۶۸) و با تشخیص فرم‌های ناب دریافت می‌شود؛ به عبارت دیگر، ترکیب‌بندی‌های خاص رنگ و خط یا تکه‌های شکل‌بافته ویژه‌ای از جنس برنز یا سنگ، به مثابة تصاویری از ابجهای طبیعی همانند افراد بشر، حیوانات، گیاهان، خانه‌ها، ابزار و غیره و با تشخیص ارتباط متقابل آنان به مثابة رخداده است (پانوفسکی: ۴۴).

نگاره «دو حکیم متنازع» (تصویر ۱) اثر هنری زیبایی از آقامیرک است که بر داستان منظومی بدین نام در مخزن اسرار نظامی، نسخه خمسه نظامی شاه طهماسبی در کتابخانه بریتانیا جای گرفته است. این اثر واجد همه ویژگی‌های سایر نگاره‌ها و حتی برگ‌ها و صفحات بدون نگاره نسخه مورد نظر است. آقامیرک از ذریهٔ پیامبر بود. شاه طهماسب که خود در مسائل مذهبی به حد افراط و تعصب رسیده بود، او را به عنوان مقرب خاص خود انتخاب کرد (بینیون و گری ۱۳۹۶: ۲۵۴).

در این نگاره ابتدا پوزخند سوسمارگونه و دستزدن حکیم پیروز توجه ما را جلب می‌کند؛ ولی بعد نگاه ما به سمت کاوش در یکایک گل‌ها، ظرف میوه یا دستارهایی که با دقت تمام پیچیده شده‌اند، کشیده می‌شود. از دیگر نکات ارزنده این نقاشی توصیف دقیقی از پوشاش، نجبا و اشرف و حال و هوای دربار شاه طهماسب است (کری ولش ۱۳۸۴: ۷۱). ترکیب‌بندی این نگاره به گونه‌ای شکل گرفته است که ماجراهی اصلی داستان با اللوان زنده آن هم، در پایین صفحه پیشخوان قرار گیرد تا در اولین نگاه به نظر آید (صدری ۱۳۹۳: ۴۶). نگاره در حقیقت تصویر گوشه‌ای از بهشت در این دنیاست. آب روانی که در دو سوی قرارگاه مجلس در جریان است، با گل و ریحان و رنگ‌های باطرافت گویی همگی تصویری از نمونه‌ای ملکوتی است. شاید نگارگر قصد داشته تا بیان معنی را در فضایی طرح کند که القای مقام حکمت و بیان حکیمانه است. امیر یا شاهزاده‌ای در زیر سایه‌بانی نشسته است و داستان در شاهزاده به صورت امیری وارسته و در عین حال جوان نشان داده شده است که در مکانی رفیع قرار گرفته است و ماجرا در حضور او اتفاق می‌افتد که با توجه به کتبیه سایه‌بان، مشخص می‌شود که او صاحب ملک است و قرائن نشان می‌دهد که وی شخصی معمولی نیست. امیر به آنچه اتفاق می‌افتد نگاه و توجهی نمی‌کند؛ بلکه در حال صحبت با کسی است. شاید چنین تغییر کنیم که این فرد کسی جز شاعر نیست و مخاطب شاعر، شخص امیر است. ۱۵ پیکر مرد در این نگاره توسط نگارگر مصور شده‌اند. هشت اصله درخت نیز در فضای دیده می‌شود که یک جفت سرو رو به روی هم و دو سمت چپ و راست جایگاهی که شاهزاده جوان نشسته است، قرار دارد. بر روی شاخه‌های درختان پرنده‌هایی نشسته‌اند. در بخش پایین نگاره، حوض‌های آب مربعی در دو اندازه بزرگ و کوچک دیده می‌شود که درون آن‌ها مرغابی‌هایی شناورند. کف زمین به رنگ سبز روشن و مملو از نقوش هندسی است. در پس زمینه، پیکره مردی با اسب زین‌شده قهوه‌ای دیده می‌شود. متن ادبی در این نگاره در بخش بالا و پایین نگاشته شده است. فضای آسمان با رنگ آبی پر شده است و ابرهای مواج در این فضای صورت متنوع جای گرفته‌اند. حصاری

دور تادور باغ را فراگرفته است که بر بالای دری که به سمت باغ باز می‌شود، عبارت «گشاده باد به دولت همیشه این درگاه» ثبت شده است.

تصویر ۱. دو حکیم متنازع (خمسه شاه طهماسبی ۱۳۹۹: ۴۷)

بررسی ویژگی‌های آیکونوگرافی عناصر تصویری نگاره

در گام دوم آیکونوگرافی، به دنیای رمزگان نهفته در بطن اثر راه گشوده می‌شود. این مرحله، ورود به حوزه دیگری از معناست که معنای فرانمودی نیز دانسته می‌شود و نتیجهٔ واکنش‌های انگیخته شده در بیننده نسبت به آگاهی اولیه پدیدآمده درباره اثر است (عبدی: ۴۱). برای انجام این کار مؤتیف‌های هنری و ترکیبات (عناصر) آنان را با موضوعات یا مفاهیم پیوند می‌زنیم؛ بنابراین مؤتیف‌های مشخص شده به مثابهٔ حامل‌های معنای ثانویه یا قراردادی را می‌توان تصاویر و ترکیبات تصویری نامید (پانوفسکی: ۴۵). نقش‌مایه‌های هنری و ترکیب‌بندی‌های نقوش را با مضامین یا مفاهیم آن‌ها مرتبط می‌کنند و اشکالی به‌واسطهٔ معنای ثانویه، آشنا و قراردادی ظاهر می‌شوند. در برابر معنای اولیه (توصیفی)، معنای ثانویه شکل می‌گیرد. دنیای معنای ثانویه، دنیای مضامین خاص با مفاهیم مشخص در آن تصویر است که داستان‌ها و تمثیل‌ها در آن به ظهور می‌رسند (عبدی: ۴۵) و پیوند متن

ادبی و نگاره بررسی می‌شود.

داستان دو حکیم متنازع، در مخزن‌الاسرار نظامی در مقالت دوازدهم با عنوان «در وداع در منزل خاک» آمده است. براساس این روایت، بین دو حکیم بر اثر غرور، اختلافی به وجود آمد. تا جایی که با هم به دعوا پرداختند که کدامیک در حکمت برتری دارند. چون اختلاف بالا گرفت، صاحب خانه حکمت، تصمیم گرفت هر دو را از خانه بیرون کند. آن دو تصمیم گرفتند با هم به رقابت پردازند تا بینند زهر مصنوع کدامیک کشنده‌تر است. یکی از حکیمان زهری به دیگری داد. طرف مقابل نوشید و به علت پادزه‌ی داشت، هیچ آسیبی ندید. فردای آن روز حکیمی که زهر نوشیده بود گلی از گلزاری چید و افسونی بر آن خواند و پیش حکیم مقابل برد و آن حکیم از ترس اینکه ممکن هست این گل باعث نابودی وی شود، با خیالات و توهمندی از حد خود، تسلیم این جهان شد.

در مرحله قبیل به ترتیب با ویژگی‌های بصری و فرمی آشنا شدیم. در این بخش با کشف روابط ادبیات و نگاره سعی شده است با استفاده از اصول تجزیه و تحلیل کلام و بررسی ابیات و واژگان و صنایع ادبی به کار رفته در مخزن‌الاسرار، از معنای لایه اول بگذریم و به معنای لایه دوم دست یابیم.

نظامی در متن به طمع هر دو حکیم برای کسب منصب در خانه حکمت اشاره می‌کند. از طرفی جدال هر دو را با دو شمشیر در یک غلاف و دو پادشاه در یک مملکت مقایسه می‌کند. با اینکه از محل مجادله هیچ اطلاعاتی به خواننده منتقل نمی‌کند؛ اما آقامیرک بدون نمایان کردن خانه حکمت، گویی محل دربار صفوی را نشان می‌دهد که شاه در جایگاه درباری خود نشسته و در حال تماشای جدال دو حکیم است.

چون عصیت کمرِ کین گرفت خانه ز پرداختن آین گرفت

(نظامی ۱۳۹۸: ۷۱)

در متن اشاره می‌شود، چون از سر تعصب کمر جنگ برپشتند و منیت و تعصب در میان آن‌ها بالا گرفت، صاحب خانه حکمت تصمیم گرفت یکی از آن دو نفر را برای ازین‌بردن دویی از آنجا بیرون کند. در نگاره آقامیرک بر بالای دری که به باغ باز می‌شود، نوشه شده است: «گشاده باد به دولت همیشه این درگاه»؛ زیرا این مکان جایگاه حکمت است. نگارگر نشان می‌دهد که یک ضیافت ترتیب یافته است و گروهی به این مکان دعوت شده‌اند. نحوه تصویرگری نگارگر نشان دهنده دعوی است برای مشاهده حقیقت تا حتی بیننده اثر هم به عنوان میهمانی به ضیافت حکمت دعوت شود. با به تصویر کشیدن رقابت این دو حکیم، نزد دربار صفوی، می‌توان به این نتیجه رسید که هدف از انتخاب چنین مکانی؛ هشدار برای

وجود تعصب و غضب زیاد در دوره صفوی است که باعث ازبین رفتن سلطنت خواهد شد؛ درنتیجه صاحب خانه حکمت، که می‌توان آن را به خداوند متعال نسبت داد، در صورت غضب و تعصب زیاد حاکمان، توسط خداوند مورد بی‌مهری قرار خواهد گرفت:

دشمن از آن گل که فسون خوان بداد	ترس بدو چیره شد و جان بداد
آن به علاج از تن خود زهر برد	وین زیکی گل به توهم بمرد
هر گل رنگین که به باغ زمیست	قطرهای از خون دل آدمیست

(نظامی: ۱۳۹۸: ۷۱).

حکمت در داستان، هم به معنی پزشک و هم به معنی فیلسوف است. درواقع نتیجه داستان نشانگر رقابت یک حکیم واقعی یا یک حکیم متوهمن که ادعای حکمت دارد، است؛ نه رقابت دو حکیم واقعی. درحقیقت دو حکیم با یکدیگر نمی‌جنگند؛ بلکه نزاع اصلی بین عقل و وهم است؛ نزاعی که درون همه انسان‌ها وجود دارد که گاه انسان را به سوی غرور و غفلت سوق می‌دهد. نظامی خطر توهم را به مخاطب خود یادآور می‌شود که در مرحله اول روح را نابود می‌کند و راه حقیقت را مسدود می‌کند و در مرحله بعدی جسم انسان را از بین می‌برد. ظاهر توهم ممکن است مثل گل زیبا، عقلانی باشد؛ ولی در درون، منجر به شکست انسان می‌شود. میرک در زمرة هنرمندانی قرار دارد که باورهای شیعی را بازتاب می‌دهند. درواقع شکل یافت سبک هنری که صفوی نامیده می‌شود، برخاسته از دیدگاه‌های معنوی و دینی است که از باورهای حکمت‌آمیز اسلام، سرچشمه می‌گیرد. این معنویت همواره نزد هنرمند اهل معرفت در باطن و لوح خاطر او نمایان می‌شود. وی صحنه مرگ حکیم متوهمن را نزد شاه صفوی به تصویر کشیده است؛ حکیم درحالی که کلاه از سرش افتاده، نمایان شده است. مراد از افتادن کلاه در نگارگری، متمایز کردن دشمن خارجی و فرد شکست‌خورده از شخص پیروز بوده است و تذکر غایی به شاهان صفوی است؛ چراکه در آن دوران، توهم تعصبات دینی و قدرت در اوج خود قرار داشت. گل نیز به رنگ سرخ به تصویر در آمده است که بیانگر این است که هر گل رنگین که بر روی زمین وجود دارد، قطرهای از خون انسان‌ها است که بی‌خردی حاکمان، باعث نابودی آن‌ها خواهد شد.

بر مه و خورشید میاور وقوف	و آفت ایشان بنگر در کسوف
کین مه زرین که درین خرگه است	غول ره عشق خلیل الله است

(۷۱)

مراد از دو بیت بالا این است که به ماه و خورشید ارزش نده و بر آنان آگاهی نیاور که خود ناقص هستند و به کسوف و خسوف گرفته می‌شوند؛ نیز اشاره‌ای دارد به

ستاره‌پرستی دوران حضرت ابراهیم که می‌بیند خورشید افسول می‌کند و می‌گوید این پروردگار من نیست. آقامیرک برای نمایان‌کردن پیام متن ادبی، خط افق را رفیع در نظر گرفته است و خورشید را به تصویر نمی‌کشد و ما در این تصویر با آسمان آبی بسیار محدود رو به رو هستیم که حاکی از عدم توجه نگاگر بدان بوده است:

گر دل خورشید فروز آوری روزی ازین روز به روز آوری

(۷۱)

حکیم نظامی در مجموع توصیه می‌کند که اگر این عالم جسمانی نبود، تو در عالم روحانی آرام و آسوده بودی، دلت را همانند نور معرفت روشن کن و در پرتو نور از آن عالم مادی بیرون برو تا در این روز سیاه به روز سپید عالم جان برسی. در کارهای ماندگار آقامیرک شاهد نمایش همزمان مادی‌گرایی و عرفان‌گرایی هستیم. نگارگر، این نگاره را به دو بخش تقسیم کرده است: بخش پایین نگاره نمادی از زندگی مادی و دنیوی و غضب‌های روزگار است که بیشترین عناصر بصری را شامل می‌شود؛ اما در بخش فوقانی نگاره به لحاظ بصری شاهد سبکی هستیم و گویا در فضای عرفانی قرار گرفته‌ایم. وجود درخت چنار، سیمرغ و البته آبادانی توسط یک فرد در بخش فوقانی نگاره، بیانگر آزادی، حکمت، پند و امیدواری است. میرک فضای عمومی حاکم بر نگاره را با توجه به دوستی با شاهطهماسب، با آرامش و ملاحت ترسیم کرده است تا فضای حکمرانی شاهان دوره صفوی را مناسب جلوه داده باشد. در اثبات این موضوع، همین بس که حکیم پیروز، برخلاف شخص شکست‌خورده، دارای کلاه قزلباشی است؛ ولی با نمایان‌کردن جدل دو حکیم به صورت باطنی و غیرمستقیم پیام‌های اخلاقی را به شاه و درباریان دوره صفوی انعکاس داده است.

تفسیر شمایل‌شناسی

پس از آشکارشدن معنای اولیه و ثانویه در مراحل اول و دوم روش شمایل‌شناسی، در مرحله سوم، به بحث و بررسی سومین لایه معنایی اثر؛ یعنی معنای پنهان پرداخته خواهد شد. این مرحله درواقع تلاشی است برای ارائه یک خوانش منحصر به فرد و جدید. تفسیری که در نتیجه یک تحلیل شمایل‌شناسی به دست می‌آید، درواقع تأویلی است که هستی تازه‌ای از اثر آشکار می‌کند.

مرحله سوم که گاه تفسیر ذاتی یا محتوازی نیز خوانده می‌شود، معطوف به کشف معنای ذاتی است و به عنوان اصلی فرآگیر در بردارنده دو مرحله پیشین؛ یعنی توصیف و تحلیل آیکونوگرافیک است. در بیانی تخصصی‌تر، این مرحله از تفسیر که در پی کشف درونی‌ترین معنای یک اثر هنری است، به چگونگی انتخاب ارزش‌های نمادین در برابر تصاویر، داستان‌ها و تمثیل‌ها بستگی دارد (عبدی: ۶۲).

ارزش‌های نمادین، عبارتی وضع شده و استفاده شده در میان واژگان فنی کاسیر است (پانوفسکی: ۴۷). کشف و تأویل این ارزش‌های نمادین موضوعی است که آن را شمایل‌شناسی در معنای عمیق‌تر می‌خوانیم و این روش تأویلی برخاسته از تفکر است.

تماشای صحنه بحث و جدل حکیمان، یک تفریح درباری بود که سلاطین و حکمرانان در دوره‌هایی که فراغ بالی از اداره امور می‌یافتدند و به دوره‌ای از آرامش نسبی می‌رسیدند، بدان می‌پرداختند تا ضمن بر جسته کردن شأن خود و فراتر دانستن خود از آنان، به صورتی غیر مستقیم بر دانش و آگاهی خود بیافزایند. بحث‌های فلسفی حکیمان در حضور خسرو انوشیروان (فردوسی ۱۳۸۵؛ ۱۲۷۶؛ کریستان سن ۱۳۶۷؛ ۴۸۴-۵۷۴؛ ممتحن ۱۳۵۴؛ ۱۳۳-۱۷۲؛ ویسهوفر ۱۳۷۷؛ ۲۶۴) و بحث‌های علمای دینی ادیان مختلف در حضور مأمون (فرخزادان ۱۳۷۵؛ ۷) نمونه این جلسات هستند. در داستان نظامی اشاره‌ای به انجمن شاهانه و سرای درباری نیست؛ اما در نگاره، همان جمعیتی هست که از آن سخن گفتیم. دو حکیم هم خانه با هم به نزاع برخاسته‌اند و یکی آن دیگری را به نیرنگ و شرنگ، از زندگی برانداخته؛ اما او به اکسیر و پادزهر از آن رسته است. آن حکیم سالخورده در پاسخ دشمنش گلی از باغ چیده و فسون در آن دمیده و بر آن حکیم زهرساز پیشکش کرده است؛ گلی که یادآور بوسه خیانت یهودا بر پیشانی مرید خویش است.

این داستان هرچند مضمونی حکیمانه دارد و شاهدانی ندارد (چون زمانی که حکیم صحبت از حقیقت دارد، به صورت مجرد ادای مطلب می‌کند؛ اما نگارگر جهت بیان معنا به مخاطب خویش چاره‌ای جز اضافه کردن دیگر عناصر تصویری را ندارد (صدری: ۴۵)).

بر سه بخش از درون نگاره، کتیبه‌های معماري‌اي گنجانده شده است که در آن، دعای خير و تهنیت هنرمند به حامی و ولی نعمت وی دیده می‌شود که برای برقراری دولت او دست استغاثه بلند کرده است. اين‌ها پيام‌های ضمنی از سوی هنرمند به خود شاه است و مطمئناً قرار بوده است که به نظر و نظاره شاه برسد. هم از اينجاست که نگارگر، صحنه شکست یك عالم‌نمايي را در برابر رقيب خود در يك خانه حکمت که نظامي آن را تصریح کرده است، در منظر شاه و در کاخ پادشاهی به تصویر می‌کشد.

در اينجا مسئله درک نزاع دو حکیم هم خانه برای خود شاه بسيار مناسب‌تر است از دیگرانی که در آن تصویر به حيرت مانده‌اند یا مخاطبانی که تصویر را به نظاره می‌نشينند. تغيير فضای نگاره به سبك و فضای اشرافي و درباري، به علت نظارت اشرف حاكم و پذيرش تلویحی اين نكته است که نزاع بين طرفين

مشترک‌المنافع امری طبیعی است و شاهان گذشته نیز به این امر واقف و آگاه بوده‌اند. جنگ بین عقل و وهم در این اثر نمود بسیاری دارد؛ انسانی که در توهمات وافر به سر برد ممکن است در اثر توهمند بمیرد. توهمندی که جسم را به هلاکت برساند، روح را نیز دچار مشکل می‌کند و راه حقیقت و کشف حقایق را برای انسان می‌بندد. ظاهر زیبا و باطن نازیبا در اینجا انسان را دچار توهمندی و او را نابود می‌کند و به نوعی افسون توهمند در روان انسان ریشه می‌داند و او را به تباہی می‌کشاند؛ لازمه مبارزه با این قوه، تعقل و اندیشیدن است و انسان با فکر و اندیشه می‌تواند خود را از این منجلاب برهاند؛ چراکه ظاهر فریبینده مانند زهر هلاحل است (صدری: ۴۳). نگارگر در این نگاره، نمادهای بصری و مضمونی به کار برده است که به تفکیک به بررسی هر یک از آن‌ها برای نیل به دورنی ترین معنای این نگاره می‌پردازیم.

چنان

به عنوان زیباترین موتیف موجود در نگاره، شاید بتوان تصویر کامل چنانی را با برگ‌های رنگ‌بهرنگ در باغ پادشاهی دید؛ نماد مناسبی برای آبادانی، آب، سرسبزی، مکنت و نعمت که از این نظر، هنرمند آن‌ها را آگاهانه یا ناخودآگاهانه بسیار مناسب برگزیده است؛ برای شاهی که در خلال یک صحنهٔ جنایت نیز دعای تهنیت خود را بدلو ارزانی داشته است. چنان هرساله پوست می‌اندازد و شاخه‌های تنومند آن رنگ سبز روشنی به خود می‌گیرد. این جوانشدن هرساله چنان نیز قداست خاصی به آن بخشیده است؛ درنتیجه آن را مظهر برکت و نعمت‌بخشیدن ابدی خدایان و ارواح می‌کند. از آنجاکه مردم غالباً برای حفظ اعتقادات کهن، رنگ و بویی از اعتقادات تازه به آن می‌بخشند، چنان در فرهنگ ایرانی نماد «شکوه و تعلیم» محسوب می‌شود. در این نگاره، چنان ترازوی این نگاره است که آن را به دو بخش؛ پرتجمل، متجاوز و مظلوم و بی‌دفاع تقسیم می‌کند. با توجه به نزدیکی به تصویر خورشید (نشان‌دهندهٔ امید و روشنایی)، درمجموع جنبهٔ تعلیمی و آبادانی نگاره را غنی می‌کند.

درخت تاک

تاک گیاهی با پیشینهٔ اساطیری و کاربرد آیینی، طبی و خوراکی در فرهنگ مردم ایران است. در روایت‌های دینی و متنون مقدس، تاک گیاهی نیمه‌قدس و میوهٔ آن بهشتی است (رضی ۱۳۷۱: ۱۸۲) و از طریق پیوندش با می‌مستی بخش، اغلب به قوهٔ حیات و الوهیت مربوط است؛ از این‌رو گفته‌اند انگور سبب شادی و راحتی و در اساطیر ایرانی، مظهری برای خون و نیروی اصلی حیات است (یاحقی

(۱۷۰: ۱۳۹۰). تاک در آثار معماری ایرانی و اسلامی، نماد گیاه زندگی است. در آثار معماری دوران هخامنشی و ساسانی، در تریین کاخ‌ها و ستون‌ها از برگ‌های مو و خوشة انگور استفاده می‌شده است و حتی تاک را در کنار چنار، در خوابگاه شاهان می‌آویختند و یا بر روی پارچه‌ها نقش می‌کردند. همچنین انگور از جمله نمادهایی است که در ایران نمادی از درخت زندگی است. درخت زندگی از نقوش باسابقه در هنر ایران است. به گمان هرتسفلد شاید این درخت نمونه‌ای از درخت زندگی است (۳۲۶: ۱۳۸۱). درخت انگور به منزله نمادی از خیر و برکت، یکی از نقوش مهم دوره‌های قبل از اسلام است که با مفهوم اعتقادی و مذهبی در ارتباط است و در بعضی از نگاره‌های اسلامی دیده می‌شود و نزد عرفان نماد وحدت است و نگارگر با به تصویر کشیدن آن با درخت چنار، جناس مضمونی ایجاد کرده است؛ چناری که نماد پادشاهی و سلطنت درباریان صفوی است.

کلاه

در این نگاره تمام حضار تاج حیدری بر سر دارند؛ اما حکیم بزمین افتاده، با غبان و خادم شاه سرپوش متفاوتی دارند. دوره صفوی این نوع کلاه با غبان برای خدمه متداول بوده است. اغلب خدمه دربار صفوی کلاه‌های ویژه‌ای بر سر می‌گذاشتند که جنس آن ترکیب پارچه و پوست یا خز بود و به صورت ساده یا با برش‌هایی در پس و پیش طراحی می‌شد. یک نوع از این کلاه‌ها بورک نام داشت که نوک آن تیز و اطرافش پهن است و طبق رسم عجیبی که شاه مقرر کرد، آن را وارونه (پشت و رو) بر سر می‌گذاشتند. اشخاص سرشناس از پوشیدن آن در خارج از خانه اجتناب می‌کردند؛ ولی برای غلامان و مستخدمان عادی بود (دلاواله ۱۳۴۸: ۲۱۹). سرپوش خادم شاه هم که در کنار آلاچیق او ایستاده، از همین نوع است؛ البته با تزئینات بیشتر. سرپوش دیگر که در این نگاره از کلاه‌های سایر شخصیت‌ها متمایز است، متعلق به حکیم بزمین افتاده است. در حالی که سایرین کلاه قزلباش یا تاج حیدری بر سر دارند، این حکیم کلاهی شبیه ازبکان بر سر دارد. کلاه میرشکارباشی‌ها و قوشچی‌باشی از کلاه قزلباش‌ها متفاوت است. سرپوش ایشان عبارت از کلاهی است که دور آن دستاری پیچیده‌اند و با تاج حیدری متفاوت است. این نوع دستار را بر سر شاه ازبک در نگاره‌های اوایل عهد صفوی می‌یابیم که از پذیرش تاج حیدری و تلویحاً مذهب تشیع سر باز می‌زند (سودآور ۱۳۸۰: ۱۷۲). یکی از دلایل اختلاف میان ازبک‌ها و ایرانیان در دوره صفوی، اختلاف مذهبی شدیدی بود که از ابتدای حکومت شاه اسماعیل وجود داشت. در زمان شاه طهماسب نیز مذهب به عنوان عاملی در تنش‌ها مطرح شد. از تفاوت بین کلاه‌های دو حکیم

می‌توان نتیجه گرفت که این تفاوت در سرپوش‌ها تداعی‌کننده این تفکر است که قرلباش‌ها بر ازبک‌ها و یا غیرقرلباش برتری دارند و در نتیجه به برتری و پیروزی شیعیان بر اهل تسنن اشاره دارد.

رنگ

نگارگر، قسمت بیشتر تصویر را به دو رنگ صورتی و سبز تقسیم کرده؛ حتی خاک را به رنگ صورتی درآورده است. صورتی رنگی است که عمق رنگ‌های آبی و سبز را ندارد و حالت ساده‌انگارانه و توهم‌زایی دارد و برای لباس حکیم مدهوش در نظر گرفته شده است. گل نیز به همین رنگ است؛ اما رنگ‌ها از خاک تا لباس پیر و گل رنگین‌تر می‌شوند. این رنگ‌ها در تضاد با رنگ سبز گیاهان و کاشی‌های کف حیاط، جلوه‌ای چشمگیر به موضوع می‌دهند. تضاد دو رنگ لباس رویی و زیرین حکیم که یکی لاجوردی و دیگری صورتی است، نشان از طلب حکمت و گمگشتگی در توهم است که البته شخص اخیر گرفتار توهم است. در این تصویر لباس لاجوردی به کنار رفته است و رنگ صورتی خودنمایی می‌کند و این خود می‌تواند نشانی از کناررفتن حکمت و اسارت در دام توهم باشد. حکیم دیگر که لباسش آبی است و چهره‌ای خندان و مکار دارد، در حال خوشحالی از نابودشدن رقیب و حاکمیت نظر خود است. بی‌توجهی همگان به حکیم زنده نیز می‌تواند دلیلی بر خودرأیی وی باشد. آن‌ها که اهل نظرند از این واقعه متأثر شده و انگشت حیرت به دهان گرفته‌اند و هرگز توجهی به پیروزی خیالی حکیم ندارند (صدری: ۴۶).

سیمرغ

سیمرغ در ادبیات عرفانی، نمادی از ذات باری تعالی است و مانند سیمرغ شاهنامه، به‌سان یک مرغ زندگی نمی‌کند؛ به عبارتی زاد و ولد ندارد و دارای ادراکات حسی و عقلی نیست. او را جلوه حق و پاکیزگی و درستی می‌دانند. به کرات در متون ادبی به شکوه و پر و بال فراخ او اشاره شده است. در ادبیات ما سیمرغ گاهی با آفتاب یکی شده و نهایتاً به علت ناپیدایی و تنهایی، مظهر خداوند دانسته شده است (عبدلی و گرکنی ۱۳۹۳: ۷۰). این نقش حتی بر روی ردای پادشاه نیز دیده می‌شود. سیمرغ نماد وحدت و یگانگی را در خود جای داده است. او در عرفان هرگز نمی‌میرد؛ به همین علت ویژگی جاودانگی را به او نسبت می‌دهند. در کتاب‌های عرفانی به وجهه اشتراکات سیمرغ و جبرئیل اشاراتی شده است. تقریباً تمام صفت‌ها و قابلیت‌های سیمرغ، در فرهنگ اسلامی به جبرئیل از فرشتگان مقرب تفویض شده

یا می‌توان گفت در وجود جبرئیل جمع است. فردوسی در مقام شاعری که پروردۀ فرهنگ اسلامی است به نظم شاهنامه می‌پردازد که به فرهنگ ایرانی پیش از اسلام تعلق دارد. سیمرغ در حماسه موجودی خردمند دانا و توانگر است. همانند یک مرغ زمینی زیست و همچون موجود فره بر جهانیان فرمانروایی می‌کند و بر تمام راز جهان آگاه است. درواقع در این نگاره، به حقانیت و ابدیت شاه دربار تأکید دارد.

سرو

نام علمی سرو از نام کهن یونانی آن گرفته شده و از دو واژه «kuo» به معنی تولید و «parsio» به معنی مساوی ساخته شده که آن هم بهدلیل تقارن شاخه‌ها و تاج آن است. درختان همیشه‌بهار مانند سرو، سرو آزاد و کاج، نزد بسیاری از قوم‌های مدیترانه‌ای و آسیایی، نماد جاودانگی؛ یعنی زندگی پس از مرگ هستند (مشیر ۲۴: ۱۳۸۸). درخت سرو، در پیوند با خورشید و در عین حال نشانی از رویدادهای مثبت زندگی است و از همین‌رو پیرامون اماکن مذهبی در ایران با سرو فراگرفته می‌شود. اینکه در برخی از مناطق شرق و غرب در گورستان‌ها بر سر گورها سرو می‌کارند، نشان از پیوند درخت سرو (درخت زندگی) با مرگ است. از دید ایرانیان باستان، سرو نماد سپندينه (قدس) بود. بر روی یادمان‌هایی در پیوند با میترا، هفت سرو گویای هفت سیاره است که روح در سفر خود به سوی آسمان، از آن‌ها می‌گذرد (هال ۲۹۳: ۱۳۷۸). در این نگاره با توجه به پرواز پرنده‌های گوناگون، سرو نماد آزادی است که در نیمه بالای نگاره در کنار شاه دربار به تصویر کشیده شده است.

آب و حوض

آبنما به شکل مربع داخل فضا قرار دارد. این عنصر با دو انشعاب به طرفین خطی را ایجاد می‌کند که با این خط، تقسیم ترکیب نگاره مشخص می‌شود. آبی که نمادی از پاکی است؛ گویی نقاش با این تدبیر توانسته است فضایی را بیافریند که لایق حکیمان باشد. آب به رنگ نقره‌ای است؛ نقره به پاکی و جدان، خلوص نیت، عصمت و راست‌کرداری شبیه است و در نتیجه وفای به عهد معنا می‌دهد (شوالیه و گرابران ۱۳۸۷، ج ۵: ۴۴۰). حوض به شکل مربع و چهارگوش است. چهار، نمادی از وحدت و عمومیت و نمادی از کمال است (میراندابوروس ۱۳۹۴: ۲۹۸). عدد چهار آرایش مفهومی روح جهانی متجلی در صفات فعل طبیعت و صفات منفعل ماده منعکس می‌کند (اردلان و بختیار ۱۳۹۰: ۷۹). صوفیان اعتقاد دارند که عروج به لاهوت چهار مرحله است: شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت. انسان از ناسوت و از

طریق ملکوت و جبروت به لاهوت سیر می‌کند (شیمل ۱۳۹۵: ۱۰۷). نگارگر با تأسی از وجود نمادین این شکل توانسته است به نقش حوض در نگاره، جلوه‌ای معنوی و روحانی بخشد و اثر را از کالبد جسمی خود بیرون بکشد و جبه‌های صوفی گرایانه این نگاره را تقویت کند.

مرغابی

قرارگیری مرغابی داخل آنما به پویایی و تحرک آن اشاره دارد. آبی که عالم معناست و مرغابی نماد جانی است که اصل و مبدأ خود را فراموش کرده و به کشتی دنیا دل سپرده است (شجاعی ۱۳۹۶: ۸۹). مرغابی تداعی سطحی‌نگری، شادی، وفاداری در زناشویی و عشق است. در بخش ادیان ابراهیمی و باورهای وابسته در عبری به معنای بی‌مرگی است. همچنین مرغابی سفید خوب است و معمولاً به مال و نعمت یا افراد خانواده تأویل شده است. مرغابی در منطق‌الطیر عطار نmad آن طبقه از عابدان است که به وسوس در تطهیر مبتلا هستند و در شست‌وشوی ظاهر، صرف عمر می‌کنند و کنایه از عابد وسوسی و ظاهربین است (شجاعی ۱۳۸۰: ۵۴). برای شاعران، بط یا مرغابی نمادی خوب از انسانی است که نیمی به خاک و نیمی به دریای بیکران الهی تعلق دارد. «بط» نام عربی مرغابی است. شناگری آن ویژگی‌ای است که در ادبیات نمود زیادی یافته است. آن‌چه مورد توجه است، رابطه بط با دریاست که محل زندگی‌اش است. سنایی بط را با صفت کشتی طلب آورده است. آب عالم معناست شاید بط رمز جانی باشد که اصل و مبدأ خود را فراموش کرده و به کشتی دنیا دل بسته است. غالباً در ادبیات داستانی، نادان و بی‌احتیاط است (تقوی ۱۳۹۳: ۳۹۳) که در مجموع هم یادآور عابد وسوسی و ظاهربین است. در آن دوران که دربار صفوی گرفتار تعصبات شدید بود، گمراهی آنان در رسیدن به غایت هستی را نمایان می‌کند.

نتیجه

تفسیر شمایل‌شناسی نگاره «دو حکیم متنازع» با تقابل عقل و وهم، حکایت از آن دارد که این نگاره تحت تأثیر عقاید عرفانی آقامیرک قرار گرفته که وی با توجه به آن‌ها به خلق این اثر پرداخته است. آقامیرک در دوره صفوی تنها در تکنیک مهارت نداشته است؛ بلکه او خود دارای اندیشه سیاسی، مذهبی و فلسفی است و همین امر موجب می‌شود آثار او در این دوره، تنها منوط به متن ادبی نباشند؛ بلکه به تناسب میزان بهره‌همند از دیدگاه‌ها و اندیشه‌های متفاوت، غنای معنایی یابند. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که این نگاره بیانگر نزاع اصلی بین

عقل و وهم است؛ نزاعی که درون همه انسان‌ها وجود دارد که انسان را به سوی غرور و غفلت سوق می‌دهد. نکته مهمی که در انقیاد این دو قوه از هم قرار دارد این است که اگر همهٔ قوا تحت دستور و تسلط عقل باشند، سازش و صلح میان همهٔ آن‌ها ایجاد می‌شود و جملگی به‌سان دستگاه واحدی می‌شوند؛ زیرا نافذ و کارдан در این اثنا جز یک نیرو نیست که هرکدام از دیگر قوه‌ها را به عمل برازند و مستحق خود فرمان دهد. سرانجام از هرکدام، آن چیزی که برای آن آفریده شده و از حیث اندازه و وقت و کیفیّت سزاوار آن است، صادر خواهد شد؛ در صورتی که عقل غالب نشود، کشمکش میان آن و دیگر قوا ایجاد می‌شود و تا آنجا پیش می‌رود که همهٔ قوا را نابود کند و به تباہی نفس منجر شود. ظاهر توهمند در این نگاره همانند گل زیبایی است که ظاهر عقلانی دارد؛ ولی در باطن، منجر به شکست انسان می‌شود. آقامیرک نیز متأثر از این نگرش عرفانی و با توجه به نزدیکی به دربار شاه طهماسب، ضمن بیان شکوه و عظمت دربار به مدد نمادهای بصری، حکیم پیروز را بخلاف شخص شکست‌خورده، دارای کلاه قزل‌باشی ترسیم کرده است؛ ولی این داستان حکیم نظامی در مکان و محل خاصی صورت نمی‌گیرد و شاهدانی نیز ندارد؛ زیرا هنگامی که حکیم صحبت از حقیقت می‌کند، به صورت مجرد ادای مطلب می‌نماید و احتیاج به ارائه تصویرهای اضافی ندارد؛ اما نگارگر چاره‌ای ندارد جز آنکه عناصری را اضافه کند تا در بیان معنی، او را یاری دهند. وی با نمایان کردن جدال دو حکیم در محضر درباریان به صورت باطنی و غیرمستقیم پیام‌های اخلاقی را به شاه و درباریان دورهٔ صفوی انعکاس داده است. این امر، خود به‌نوعی نماد هشدار برای وجود تعصب و غضب زیاد در دورهٔ صفوی است که باعث ازبین‌رفتن سلطنت خواهد بود. در حقیقت شکل‌یافتن این نگاره برخاسته از دیدگاه‌های معنوی و دینی است که از باورهای حکمت‌آمیز اسلام، سرچشمه می‌گیرد. این معنویت همواره نزد هنرمند اهل معرفت در باطن و لوح خاطر او نمایان می‌شود. آقامیرک متون مورد استفاده را با توجه به موضوع اصلی انتخاب کرده تا علاوه بر داستان اصلی و تفسیر آن، در مواردی که لازم بوده است، بتواند روایت اضافه بر داستان اصلی را به‌گونه‌ای که انسجام تصویر از بین نرود، بیان کند.

منابع

- آژند، یعقوب (۱۳۹۲). مکتب نگارگری تبریز. تهران: فرهنگستان هنر.
- احمدی، بهرام و رقیه‌السادات وزیری بزرگ (تیر ۱۳۹۷). «بررسی نگارهٔ معراج پیامبر اثر سلطان محمد براساس آرای پانوفسکی». پژوهش در هنر و علوم انسانی، شماره ۲، صص. ۲۵-۳۴.
- اردلان، نادر؛ بختیار، لاله (۱۳۹۰). حسن و حات: نقش سنت در معماری ایرانی. ترجمه و نداد جلیلی، تهران: مؤسسه علم معمار.
- اعتمادی، الهام (بهار ۱۳۹۸). «خوانش شمایل‌شناسیک مجنون در نگاره‌های دوران صفوی». هنرهای زیبا، هنرهای تجسمی، شماره ۱، صص. ۵۸-۶۸.
<https://doi.org/10.22059/JFAVA.2018.259859.665966>
- بینیون، لورنس ویلکینسون و بازل گری (۱۳۹۶). سیر تاریخ نقاشی ایران. ترجمه محمد ایرانمنش، تهران: امیرکبیر.
- پانوفسکی، اروین (۱۳۹۹). معنا در هنرهای تجسمی. ترجمه ندا اخوان‌مقدم، تهران: چشم‌ه.
- تقوی، علی (بهار ۱۴۰۱). «اقتباس و کوتنه‌نگاشت از متون ادبی در نگارگری؛ مطالعه موردنی: تحلیل سه روایت و نگارهٔ منتخب از خمسهٔ نظامی شاه طهماسبی». کیمیای هنر، شماره ۴۲، صص. ۳۵-۴۸.
<https://doi.org/10.52547/kimiahonar.11.42.35>
- تقوی، محمد (۱۳۹۵). حکایت‌های حیوانی در ادب فارسی. تهران: روزنه.
- دلاواله، پیترو (۱۳۴۸). سفرنامه دلاواله. ترجمه دکتر شجاع الدین صفا، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- راپینسون، ب. و. (۱۳۹۰). هنر نگارگری ایران. ترجمه یعقوب آژند، تهران: مولی.
- رضی، هاشم (۱۳۷۱). آینه مهر. تهران: بهجت.
- سودآور، ابوالعلا (۱۳۸۰). هنر دربارهای ایران. ترجمه ناهید محمد شمیرانی، تهران: کارنگ.
- شايسه‌فر، مهناز (پاییز و زمستان ۱۳۸۶). «جایگاه مضمونی و ارزیابشناصی شعر در نگاره‌های خمسهٔ شاه طهماسبی». مطالعات هنر اسلامی، شماره ۷، صص. ۷-۲۲.
- شجاعی، حیدر (۱۳۸۰). اشارات، تهران: مجد.
- شجاعی، حیدر (۱۳۹۶). نمادشناسی تطبیقی جانوران، تهران: شهر پدرام.
- شکری، حسن و دیگران (بهار و تابستان ۱۳۹۹). «بررسی لایه‌های معنایی در نگارهٔ مربوط به امام زمان (عج) در فالنامهٔ طهماسبی مبتنی بر نظریهٔ شمایل‌شناسی اروین پانوفسکی». عصر آدینه، شماره ۳۱، صص. ۱۵۰-۱۲۹.
- شواليه، ڙان و آلن گربران (۱۳۸۷). فرنگ و نمادها. جلد پنجم، ترجمه سودابه فضایلی، تهران: جیحون.
- شیمل، آن‌ماری (۱۳۹۵). راز اعاده. ترجمه فاطمه توفیقی، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.

-
- صدري، مينا (۱۳۹۳). نگاره‌های عرفانی. تهران: علمی و فرهنگی.
- طاهری، صدرالدین (۱۳۹۶). نشانه‌شناسی کهن‌الکوها در هنر ایران باستان و سرزمین‌های همجوار. تهران: شورآفرین.
- عبدلی، محمد و راضیه گرکنی (۱۳۹۳). اسطوره‌های شرق. تهران: جمال هنر.
- عبدی، ناهید (۱۳۹۱). درآمدی بر شمایل شناسی. تهران: سخن.
- فرخزادان، آذرفرنیغ (۱۳۷۵). ماتیکان گجستک اباليش. ترجمه ابراهیم‌میرزای ناظر، تهران: هیرمند.
- فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۸۵). شاهنامه فردوسی. تهران: الهام.
- قاضی‌زاده، خشایار و محمد خزایی (تابستان ۱۳۸۸). «جلوه‌های تصویری منظمه مخزن‌السرار نظامی در نگاره‌های خمسه‌تهرماسی». هنرهای تجسمی، شماره ۳۸، صص. ۲۳-۳۵.
- كريستان سن، آرتور امانوئل (۱۳۶۷). ایران در زمان ساسانیان. ترجمه رشید یاسمی، تهران: امیرکبیر.
- کری ولش، استوارت (۱۳۸۴). نقاشی ایرانی نسخه نگاره‌های عهد صفوی. ترجمه احمد رضا تقاء، تهران: فرهنگستان هنر.
- مشیر، حمیدرضا (زمستان ۱۳۸۸). «از سرو راست قامت تا بتة خمیده». ایرنا، شماره ۱۲۸، صص. ۲۴-۲۵
- ممتحن، حسینعلی (فروردین و اردیبهشت ۱۳۵۴). «نهضت علمی و ادبی در روزگار خسرو انشیروان». بررسی‌های تاریخی، شماره ۱، صص. ۱۷۲-۱۳۳.
- میراندابوروس، میتفورد (۱۳۹۴). فرهنگ، مرجع و دایره المعارف. ترجمه معصومه انصاریان، تهران: سایان.
- نظمی گنجه‌ای، شرف‌الدین (۱۳۹۸). کلیات نظامی. تهران: نگاه.
- نظمی گنجوی، شرف‌الدین (۱۳۹۹). خمسه نظامی شاه‌طهماسی (از روی نسخه اصلی؛ محل نگهداری کتابخانه بریتانیا). تهران: فرهنگستان هنر.
- ویسهوفر، یوزف (۱۳۷۷). ایران باستان. ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران: ققنوس.
- هال، جیمز (۱۳۷۸). فرهنگ نگاره‌ای نمادها در هنر شرق و غرب. ترجمه رقیه بهزادی، تهران: فرهنگ معاصر.
- هرتسفلد، ارنست امیل (۱۳۸۱). ایران در شرق باستان. ترجمه همایون صنعتی‌زاده، تهران: دانشگاه شهید باهنر.
- یاخته، محمد جعفر (۱۳۹۰). فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها در ادبیات فارسی، تهران: فرهنگ معاصر.

Durand, Gilbert (1992). *Les structures anthropologiques du l'imaginare*. Paris: a l'archetypologie; puf.

Welch, Stuart Cary (1972). *A King's Book of Kings: The Shah-nameh of Shah Tahmasp*. New York: The Metropolitan Museum of Art.

Panofsky, Ervin (1972). *Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance*. Boston: Westview.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

A Thematic Analysis of the Painting, “Two Conflicting Sages” attributed to Aqa Mirak in *Khamsa Tahmasbi*: An Iconological Approach

Sahand Allahyari¹
Morteza Afshari²
Khashayar Ghazizadeh³

Abstract

The painting “Two Conflicting Sages” attributed to Aqa Mirak in *Khamsa Tahmasbi*’s edition is one of the works in which the painter, as the author, has created an additional meaning out of the original work. The purpose of the present paper is to identify the hidden layers of meaning in this painting. To do so, the research employs the framework of Panofsky’s iconology via a descriptive analytical method. The paper seeks to find out which hidden layers of meaning exist in the painting. The results show that the painting has originated from spiritual and religious beliefs, particularly those of Islamic wisdom. Agha Mirak, being both influenced by this mystical view and being closely connected to Shah Tahmasb’s court, while showing the splendor and majesty of the court with the help of visual symbols, has portrayed the conflict of the two sages in the court scene, and thereby, has reflected moral messages to the king and the courtiers in an esoteric and indirect way, lest their excessive prejudices cause the destruction of the monarchy. The image represents the key conflict between the reason and illusion, a conflict which exists within all human beings and leads to pride and neglect. Illusion is like a beautiful flower whose appearance is agreeable to reason, but in reality, it leads to human failure.

Keywords: Tabriz school of painting, iconology, *Khamse Tahmasbi*, Hikmat, Aqa Mirak

1. Ph.D. Student of Comparative and Analytical History of Islamic Art, Department of Islamic Art, Shahed University, Tehran, Iran allahyarisahand@gmail.com
2. Associate Professor of Department of Art Research, Department of Art Research, Shahed University, Tehran, Iran (corresponding author) afshari@shahed.ac.ir
3. Associate Professor of Department of Islamic Art, Department of Islamic Art, Shahed University, Tehran, Iran ghazizadeh@shahed.ac.ir

How to cite this article:

Sahand Allahyari; Morteza Afshari; Khashayar Ghazizadeh. “A Thematic Analysis of the Painting, “Two Conflicting Sages” attributed to Aqa Mirak in *Khamsa Tahmasbi*: An Iconological Approach”. *Interdisciplinary Studies of Literature, Arts and Humanities*, 3, 2, 2023, 27-48. doi: 10.22077/islah.2023.6239.1256

Copyright: © 2023 by the authors. Licensee Journal of *Interdisciplinary Studies of Literature, Arts & Humanities*. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی