

٤٠٩١١

دانشگاه شاهد

دانشکده هنر

پایان نامه کارشناسی ارشد نقاشی

عنوان پایان نامه

صور خیال در نگارگری ایرانی اسلامی

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمد رضا ریخته گران

۱۴۰۱

پروژه عملی: خلوص از پندار به دیدار

استاد راهنما

جناب آقای مهدی حسینی

دانشجو: معصومه مسعودی

سال تحصیلی ۸۰-۸۱

۱۴۰۱

تقدیم به تو

توبی که در میان رنگ‌های خیال
همیشه تو را می‌جویم.

یگانه یاور من، در روشنایی و دلتنگی
همسرم، «افشین»

فهرست مطالب

صفحة	عنوان
الف	چکیده
۱	پیشگفتار
۲	مقدمه

«فصل اول»

۷	”خيال و تخيل“
۱۵	خيال منفصل و خيال متصل
۱۸	تخيل الهى و تخيل مخلوق
۲۲	تخيل فعال و تخيل خلاق
۲۵	خيال و رابطه آن با عاطفه
۲۷	از عالم حس به عالم خيال

«فصل دوم»

۲۸	”نفس ناطقه و صور خيالية و قوه واهمه“
۲۹	نفس ناطقه و صور خيالية
۳۳	نفس ناطقه و واهمه

«فصل سوم»

۳۶	”عالم مثال“
----------	-------------

«فصل چهارم»

۴۶	”بزرگان ایرانی و حواس باطنی“
۴۷	ابن سينا

صفحه	عنوان
۵۴	فارابی
۵۶	شیخ شهاب الدین سهروردی
۶۹	ملاصدرا (صدرالمتألهین)

«فصل پنجم»

۷۲	”تصوف، عرفان و خیال“
۷۳	تصوف، عرفان
۸۱	احمد غزالی و خیال

«فصل ششم»

۹۸	”صور خیال در نگارگری ایرانی اسلامی“
۹۹	هنر اسلامی و جایگاه مثالین آن نزد ایرانیان مسلمان
۱۰۳	تمثیل و تأویل
۱۱۰	کشف و شهود هنرمند نگارگر
۱۱۴	نگارگری ایرانی و تجسم معنوی از ظواهر دنیا
۱۲۳	رسیدن از صورت به معنا
۱۲۷	فضای فرامادی نقاشی ایرانی
۱۵۴	چگونگی صور محسوس و رسیدن به امور نامحسوس در نگارگری

فرجامِ جستار

فهرست آیات و روایات

فهرست تصاویر

فهرست اعلام

کتابنامه

دانشگاه
پایان نامه

دانشکده هنر دانشگاه شاهد

* چکیده پایان نامه *

« این چکیده به منظور چاپ در نشریات دانشگاه تهیه شده است »

عنوان پایان نامه	: صور خیال در نگارگری ایرانی اسلامی
استاد راهنما	: دکتر محمد رضا ریخته گران
استاد مشارر	: حبیب الله صادقی
تھیہ کننده	: معصومه مسعودی طارمی
شماره دانشجویی	: ۷۷۷۴۹۵۰۰۲
گروه و رشته تحصیلی	: کارشناسی ارشد - نقاشی
تاریخ اتمام پایان نامه	: ۸۰/۶/۲۶

چکیده

خيال و تخيل به عنوان يكى از حواس باطنى نقش عمدات در آفريش اثر هنرى دارد. آفريش جهان، تخيل الهى است. و انسان نيز از خالقش پيروى مى كند، كه اين را تخيل مخلوق گويند.

حکمای ایرانی، همچون ابن سينا، فارابی، سهروردی و ملاصدرا، هر کدام به گونه ای، خیال را تبيين نموده اند. فلسفه اشرافي سهروردی در اين باره مأخذ مناسب تری است. چگونگی ارتباط خيال، عالم مثال و حقیقت با توجه به فلسفه نور شیخ اشرف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نگارگر ایرانی با زبان تصویر، حقیقت وجود را کشف مى كند. نقاشی ایرانی تمثیلی از حقیقت برتر است. چرا كه با رنگ، شکل، نور و ... حقیقت الهى را متجلی مى سازد. هترمند ایرانی به جايگاه مثالين (برزخى) ميان عالم محسوس و نامحسوس قايل است.

عشق نقطه آغازی است برای کشف و شهود والهام، و به واسطه اين کشف و شهود، حقیقت برتر در قالب اثر هنرى تمثیل مى يابد. فضای نقاشی ایرانی، فرامادي و غير تعیینی است. نگارگر ایرانی از صورت (ظاهر) به باطن (معنا) دست مى يابد و اين همان فرآيند خيال است در نگارگری ایرانی اسلامی.

نظر استاد راهنما: برای چاپ در نشریات مربوط به دانشگاه مناسب است

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۴۰۰

امضاء:

الف

پیشگفتار

بنا داشتم سنت شکنی کنم، تفأّلی کردم به حافظ و او چنین فرمود:

گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست نقش غلط مخوان که همان لوح ساده‌ایم

از استادان ارجمند، ریاست و معاونین دانشکده، مدیر گروه نقاشی و همکارانشان
سپاسگزاری می‌نمایم.

و نیز از استاد ارجمند جناب آقای مختار علیزاده که بهره‌ها از ایشان گرفتم، کمال
تشکر را ابراز می‌دارم.

مقدمه

انسان مظہری از خلقت خداوند است و خلقت نیز همراه با ابداع و خلاقیت است، خداوند نمونه کوچکی از ابداع و خلاقیت خود را در وجود ما انسانها نهاده تا بتوانیم معانی و حقایق الهی را دریافت و آن را به منصه ظهور رسانیم. انسان (هنرمند) این حقایق و معانی الهی را در خیال خود ابداع می‌کند، چرا که در جهان خارج (عالی محسوس) تحقق چنین امری ممکن نمی‌باشد. در عالم محسوس (مادی) همه چیز به واسطه ماده خلق و ابداع می‌گردد. با این توضیح مختصر، فکر می‌کنم که قصد کلی از این پژوهش قدری روشن گردیده است. در هر کار پژوهشی و تحقیقی سوالاتی ذهن را به خود مشغول می‌دارد. که این مورد درباره‌ی بندۀ نیز صادق بوده است. اساساً در نگارگری یکی از نکات برجسته، دوری از عینیت‌گرایی است و به هیچ عنوان جنبه‌های تعینی و مادی را نمی‌توان در آن جستجو نمود. با توجه به این موارد، این سوالات برایم مطرح شد، که نقاش ایرانی (نگارگر) چگونه به چنین آشکال غیرتعینی و مثالیین دست یافته است؟ آیا به مدد قوه خیال است؟ آیا به واسطه‌ی کشف و شهود است؟ در مجموع نگاه هنرمند سنتی ایرانی (نگارگر) به هستی چگونه نگاهی است؟ چرا او در آفرینش اثر هنری همواره به توصیف خدا و جهان خلق شده‌ی او می‌پردازد؟ و در نهایت چگونه ارتباطی بین خیال هنرمند نگارگر، عالم مثال و آفرینش اثر هنری موجود است؟ سوالاتی از این دست دغدغه ذهن گردید و یافتن پاسخی مناسب، دغدغه‌ای دیگر. با مطالعات فراوان در این‌باره، به تدریج برای سوالات

طرح شده‌ی مذکور، پاسخ‌های روشی بdst آوردم، که ماحصل آن رساله‌ای است که اینک تنظیم و تدوین شده و تقدیم به دوستداران و خوانندگان فلسفه و حکمت هنر می‌گردد.

موضوع انتخاب شده از سوی بندۀ، موضوعی کاملاً نظری است. برای جمع‌آوری اطلاعات در زمینه‌ی مذبور از کتابهای متعددی در این زمینه بهره برده تا بتوانم اطلاعات مفید و ضروری را تهیه و تنظیم نمایم.

خيال و تخيل به عنوان يكى از مُدرکات حواس باطنى توسط بزرگان مختلفی تبیین و تعریف گردید. در این باره بندۀ، آرا و عقاید فلاسفه و حکماء ایرانی اسلامی را مبنا قرار داده‌ام. چونکه فلاسفه غربی در این باره آرای کمتری را ارایه نموده‌اند و نیز خیال و تخيل را به عنوان دو پدیده مستقل و جدا از هم تلقی می‌کنند و این چیزی نیست که در این تحقیق، من به دنبالش هستم. در فصول اولیه به دلیل اینکه مباحث ارایه شده، قابل تفسیر و تحلیل‌های شخصی نیست، آرای بزرگان مختلف نقل گردیده. اما در فصول متاخر خصوصاً فصل ششم (صور خیال در نگارگری) سعی بر این است تا تحلیلی با دیدگاه شخصی ارایه گردد.

فصل اول، تحت عنوان خیال و تخيل آورده شده است. در زیر همین فصل عناوینی چون خیال منفصل و متصل، خیال فعال، تخيل الهی و تخيل مخلوق، تخيل فعال و خلاق، خیال و رابطه‌ی آن با عاطفه، از عالم حس به عالم خیال، گنجانده شده است.

فصل دوم، با عنوان نفس ناطقه آورده شده است، چرا که عده‌ای از بزرگان فلسفه و حکمت ایرانی اسلامی خیال را به عنوان قوه مستقل و قایم به ذات ندانسته، و آن را وابسته به نفس ناطقه می‌دانند. بنابراین لازم آمد تا در فصلی مجزا بدان پرداخته شود. که در همین فصل،

عناوینی چون، نفس ناطقه و صور خیالیه، نفس ناطقه و واهمه، فعل نفس ناطقه از دیدگاه ملاصدرا، مطرح و بدان پرداخته شده است.

فصل سوم، عالم مثال نقطه عطف در صور خیالین است. چراکه هنرمند عاشق به مدد قوه خیالش، در عالم معنوی و روحانی مثل به خدایش متصل می‌شود و به دیدار او نایل می‌گردد. بنابراین در این فصل منحصرأ به عالم مثال پرداختم.

فصل چهارم، عنوانش عبارتست از بزرگان ایرانی و حواس باطنی، در این فصل اقوال بزرگانی چون ابن سینا، فارابی، سهروردی و ملاصدرا نقل گردیده است.

فصل پنجم، تصوف، به عنوان موثرین جریان مذهبی، در نگارگری ایرانی اسلامی محسوب می‌گردد. بنابراین پرداختن به آن و طرح دیدگاههای متصوفین و اشاره به منشأ و اساس آن و نیز آداب و فرایض شان، ضروری به نظر آمد. در همین فصل از احمد غزالی به عنوان عارفی بزرگ در تصوف، آرا و اقوال بسیاری درباره صور خیالیه نقل می‌گردد. چراکه آرای ایشان قدری با بزرگان دیگر همچون سهروردی و ملاصدرا متفاوت است.

فصل ششم، در این فصل جنبه‌های مثالین نگارگری و جایگاه آن از نظر اندیشه‌ای بررسی می‌گردد. و سعی بر این است تا آنچه از بزرگان حکمت و فلسفه دریافته‌ام با نگارگری منطبق نمایم. در زیر این فصل نیز عنوانی چون هنر اسلامی و جایگاه مثالین آن نزد ایرانیان مسلمان، تمثیل و تأویل، کشف و شهود، نگارگر ایرانی و تجسم معنوی او از ظواهر دنیا، رسیدن از صورت به معنا، فضای فرامادی نقاشی ایرانی، چگونگی صور محسوس و رسیدن به امور نامحسوس در نگارگری ایرانی اسلامی، آمده است.

در پایان ماحصل این پژوهش تحت عنوان فرجام جُستار آورده شده است. امیدوارم تا مطالعه این پژوهش حکمی، فلسفی برای دوستداران فلسفه و حکمت هنر مفید واقع گردد و توانسته باشم قطره‌ای از این دریای ژرف را معرفی کرده باشم.

معصومه مسعودی
شهریور ماه - ۱۳۸۰ خورشیدی

«فصل اول»

"خيال و تخيل"

خيال و تخيل

سهروردی نخستین حکیمی است که بحث عالم خیال را به تفصیل در آثار خود مطرح کرده است و جایگاه عالم خیال یا مثال و صور خیالی و نحوه رسیدن به این عالم را شرح داده است. اما قبل از سهروردی، صوفیه نیز در این باره سخن گفته‌اند، چنان که احمد غزالی از صوفیه بزرگ اوایل قرن ششم (هـ) در کتاب سوانح صفحاتی را به بحث درباره خیال اختصاص داده است. همچنین ابن سینا در کتاب اشارات و تنبیهات به این مبحث وارد شده و درباره چگونگی ورود به این عالم صحبت کرده است.

امروزه الفاظ "خيال" و "خيالي" به چیزهایی اطلاق می‌شود که در عالم خارج ما به ازایی ندارد. به عبارت دیگر، موجود خیالی، موجودی است زاییده وهم و پندار آدمی و به اصطلاح "غيرواقعي" است. این معنی البته در جای خود غلط نیست. ولی منظور از صور خیال و عالم خیال چه در نزد حکما و چه در نزد صوفیه، از جمله احمد غزالی، چیزی زاییده پندار آدمی نیست و نباید آن را غیرواقعي پنداشت. بر عکس، عالم خیال از نظر حکما و عرفا عالمی است واقعی و حقیقی، حتی باید گفت که واقعیت و حقیقت، این عالم به مراتب بیش از واقعیت و حقیقت عالمی است که ما آن را عالم محسوس می‌نامیم. عالمی که ما آن را عالم واقع می‌خوانیم، عالمی که به وسیله حواس ظاهری آن را ادراک می‌کنیم. این عالم، عالم جسمانی و مادی است که به آن عالم شهادت یا عالم مُلك می‌گویند. از نظر عرف و حکماء اسلامی عوالم دیگری نیز وجود دارد که از عالم مادی جداست.

عالم مادی و محسوس در حقیقت یکی از عوالم وجود و نازلترين و پست‌ترین آنهاست. در ورای این عالم، عوالم دیگری هست که حقیقت آنها نه تنها کمتر از عالم مادی و محسوس نیست، بلکه به مراتب بیش از آن است. یکی از این عوالم برتر عالم خیال است و یکی دیگر عالم عقل است. که از آن تحت عنوان نفس ناطقه یاد شده است. عالم خیال یک عالم موهم و

غیرواقعی نیست. البته اگر لفظ واقعیت را فقط به محسوسات اطلاق کنیم، در آن صورت عالم خیال غیرواقعی خواهد بود. یعنی عالمی است که ورای واقعیت محسوس است. ولی اگر واقعیت به معنای وجود حقیقی معنی شود، در آن صورت عالم خیال کاملاً واقعی است.

عالمند خیال دقیقاً کجاست؟ برای پاسخ گفتن به این سوال باید اقسام عوالم را از نظر حکما و عرفان توضیح دهیم. یکی از تقسیمات مهم و اساسی عوالم موجود، تقسیم سه گانه‌ای است که حکما و عرفان، از جمله ابن‌سینا، احمد غزالی و سهروردی، بدان معتقدند. این عوامل عبارتند از:

عالمند مُلک - جبروت - ملکوت.

۱- عالمند مُلک همان عالمی است که ما به وسیله حواس پنج گانه ظاهری خود ادراک می‌کنیم و از این رو به آن عالم محسوس نیز می‌گویند. نام‌های دیگری همچون عالم اجسام و شهادت نیز به آن اطلاق می‌شود. این عالم، مادی محض است.

۲- نقطه مقابل عالمند مُلک، عالمی است که مجرد محض است. یعنی هم از ماده مجرد است و هم از عوارض آن. این عالم مجرد به وسیله عقل ادراک می‌شود و لذا به آن عالم عقل یا عالم معقول می‌گویند. به این عالم، عالم جبروت یا گاهی ملکوت اعلیٰ هم گفته می‌شود.

۳- عالم سوم (ملکوت)، میان دو عالم (محسوس و معقول) قرار دارد. این عالم نه مادی محض است و نه مجرد محض. از سویی شبیه به عالم محسوس و از سویی دیگر شبیه به عالم معقول. آنچه که در این عالم واقع است نه مادی محض است و نه مجرد محض. این عالم میانی اگرچه از ماده مجرد است، اما از نظر حکماء اشرافی و عرفان در آن مقدار و شکل موجود است. به این عالم، عالم نفس و گاهی ملکوت اسفل نیز می‌گویند. عالم مثال یا خیال در همین عالم است و صور خیالی را سالک در این مرتبه ادراک می‌کند.

حال، لازم است تا یک دسته‌بندی از ادراکات انسان، طرح گردد و پس از آن به واژه‌شناسی "خیال" و نظر بزرگان در این باره بپردازیم.

براساس مطالعات به عمل آمده، چنین می‌توان نتیجه‌گیری نمود که حکما و فلاسفه ایرانی ادراکات انسان را به دو گروه تقسیم کرده‌اند:

۱- ادراکات حسی — مُدرکات حواس ظاهري

۲- ادراکات عقلی — مُدرکات حواس باطنی

مُدرکات حواس ظاهري عبارتند از: بساويي، چشايي، بويايي، شنوایي و بینایي.

مدرکات حواس باطنی عبارتند از: حس مشترک، خيال، وهم، ذاكره و متخيله. (پورجوادي،

۱۳۶۵: ص ۳۵۴ تا ۳۵۶).

موضوع مورد بحث ما به لحاظ اهميت و ماهيت با قسم دوم (حس باطنی) مرتبط است.

بدينسان، حواس باطنی محور بحث قرار گرفته و بدان پرداخته می‌شود.

شاعر معاصر ايراني، شفيعي کدكني، در كتاب صورخيال در شعر فارسي، لفظ خارجي ايماز را

متراffد با خيال دانسته و اينگونه می‌گويد:

"دو اصطلاح تصوير و خيال را می‌توان جايگزين واژه فرنگي ايماز نمود. با توجه به اينکه ايماز، هم ازنظر

لغت و هم ازنظر اصطلاح برابر است با "تصوير" يك شى خواه تصوير ذهنی باشد. خواه مادي، شايسته است

كه آنچه در نقد ادبی جديد و در كتاب های بلاغت فرنگي به نام ايماز خوانده می‌شود (و بعضی از معاصران ما

به عنوان تصوير از آن ياد می‌کنند) با کلمه خيال که در شعر و ادب قدیم عربی و فارسی استعمال شده است،

برابر نهاده شود. زيرا گذشته از اينکه لفظ "ايماز" از نظر لنوى به معنى تصوير و سایه و صورت خيالي است،

از نظر فلسفی نيز حوزه استعمال آن تزدييك به همین مفهوم اصطلاحی اهل نقد و ادب است.

در نزد حکما خيال بر يكى از حواس باطنی اطلاق می‌شود و آن نيزويي است که صورت های نقش بسته در

حس مشترک را به هنگامي که آن صورت ها از حواس باطنی غایب اند، حفظ می‌کند و جايگاه آن واپسین

قسمت تجويف از تجاويف سه گانه دماغ است." (شفيعي کدكني، ۱۳۷۰: ص ۹)

قدما، خيال را به معنى نوعی ايها م به کار می‌برده‌اند. آنان خيال را يكى از صنایع نه چندان