

تطبیق نشانه - معناشناسی تصاویر دوزخ (در نگاره‌های معراج نامه شاهرخی و آثار دره از کمدی الهی دانته)*

ندا وکیلی**
اصغر جوانی***

چکیده

با نگاهی گذرا به آثار نگارین معراج نامه شاهرخی (۸۴۰ق) و تصویرسازی‌های کمدی الهی به ویژه در بخش دوزخ توسط گوستاو دره (۱۸۷۰م) در می‌باییم که این تصاویر شباهت‌های بی‌نظیری با هم دارند. کمدی الهی دانته که بزرگ‌ترین اثر ادبی اروپا در قرون وسطی (۱۳۰۰م/ ۶۹۹ق) است و معراج نامه (شرحی) که به صورت نثر درباره پدیده معراج پیامبر اکرم (ص) نوشته شده) به عنوان دو الگوی سفر معنوی و روحانی به عوالم پس از مرگ آدمی، برخاسته از باورهای قومی و دینی در دو فرهنگ غرب و شرق است. صرف نظر از ارجاعات تاریخی (از طریق ممیس) و بینامتنی موجود در خلق تصاویر دو اثر مذکور که بازگو کننده مراحل گذار و چگونگی رخدادها در این گونه آثار هستند، می‌توان گفت این مقاله سعی در بررسی تطبیقی این تصاویر در حوزه نشانه - معناشناسی دارد تا این طریق با تحلیل نشانه‌شناختی (ساختارگرای) و تقابل‌های بنیادین معناشناسی در نظام‌های تصویری مشابه به شناخت و کشف دلالت‌های مشترک معنایی در آنها پرداخته و همچنین نقش پویاتری در درک مفاهیم عمیق درونی آنها ایفا کند.

بنابراین از مهم‌ترین اهداف این پژوهش علاوه بر موارد فوق، شناخت و کشف نظام‌های تصویری مشابه در این دو نسخه از طریق تجزیه و تحلیل ساختارهای ژرف است که مقوله‌های معناشناسی بنیادین در آن مطرح می‌شود و سپس خوانش مشابه و توجه به دلالت‌پردازی آنها. این مطالعه به ما اجازه می‌دهد علاوه بر شناخت بهتر ساختارهای ژرف در نظام‌های تصویری مشابه میزان همگرایی و ارتباط این نظام‌ها نیز شناسایی و معلوم شود. پس از تطبیق تصاویر با نمونه‌هایی عالی از دو متن همچون مجازات دروغ گویان و متکبران در معراج نامه شاهرخی و شکنجه فریب‌کاران و دزدان در کمدی الهی مواجه شدیم که دارای قطب‌های متقابل با دلالت‌پردازی‌های مشابه هستند که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

وازگان کلیدی

تصویرسازی، کمدی الهی، معراج نامه شاهرخی، نشانه‌شناختی، معناشناسی.

*. این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد ندا وکیلی با عنوان «مطالعه تطبیقی تصاویر کمدی الهی و معراج نامه میرحیدر» به راهنمایی آقای دکتر «اصغر جوانی» در دانشگاه هنر اصفهان است.

**. کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان. نویسنده مسئول ۰۹۱۳۲۹۴۸۰۶۱
m_455m@yahoo.com

***. دکتری پژوهش هنر، استادیار، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان
a_javaniart@yahoo.com

دواتایی که ناظر بر این نظامهای تصویری است را پیدا کنیم. البته باید توجه داشت که در هر متنه (چه نوشتاری و تصویری) همیشه با تعدادی از ثابت‌ها و متغیرها در ارتباط هستیم. "همان طور که دغدغه ساختارگرایان گرایش به ساختارهای بنیادین و جهان‌شمول و مطالعه ثابت‌ها و همیشگی‌هاست به طوری که تفاوت‌های فرهنگی، زمانی، تاریخی، روابط بین‌متنه کنار گذاشته می‌شوند" (سجودی، ۱۳۸۸: ۸۸). از این رو اساس کار را نمی‌توان بر متغیرها استوار کرد و باید در جستجوی ثابت‌های متنه بود که از ویژگی‌شان محدود بودن آنهاست، یعنی اینکه تعداد آنها اندک و جهان‌شمولند. که غالباً عبارتند از فرهنگ متضاد طبیعت، مرگ متضاد زندگی، بالا متضاد پایین، چپ متضاد راست و ... ب) در ادامه پس از پیدا کردن تقابل‌ها در تصاویر در مورد ارزش‌ها، مفاهیم و دلالت‌های معنایی آنها اظهارنظر می‌کنیم.

رویکرد نظری

نشانه‌: بنابر نظرات فردیناندو سوسورو^۳ نشانه تشکیل شده است از دو عنصر دال^۴ (تصویر صوتی) و مدلول^۵ (صورت محتوایی)، که نشانه به آن دلالت می‌کند (سجودی، ۱۳۸۲: ۲۲) معنا در نشانه از رابطه بین دال و مدلول آن ایجاد می‌شود.

نشانه‌شناسی^۶ (ساختگرا): نشانه‌شناسی به تنها یعنی مطالعه، شناسایی و طبقه‌بندی نشانه‌ها و در نهایت اطلاق مدلولی به آنها (شعیری، ۱۳۸۹: ۲) نشانه‌شناسی ساختگرا رابطه بین نشانه‌های متنه را بررسی می‌کند و منطق‌های ساختاری آن را به دست می‌آورد. "نشانه شناسان ساختگرا" که در آثار سوسورو به متابه سردمدار و نظریه‌پرداز اصلی گفتمان ساختگرایی و اندیشمندانی چون «اشترووس»، «گرماس»، «تودوف» و دیگران شاهد مهم‌ترین تلاش‌ها در مطالعات ساختگرایانه هستیم، دغدغه توصیف ساختارهای بنیادی و به اصطلاح جهان‌شمول را دارند، این دستورها چنان تقلیل‌بافته صورت‌بندی شده‌اند که زمان و گذر آن، تأثیرات فرهنگ‌ها بر هم و روابط بین‌متنه به نظر می‌رسد بر آنها تأثیری نمی‌گذارد" (سجودی، ۱۳۸۸: ۸۷) "معناشناسی"^۷ به تنها یعنی یافتن واحدهای کوچک و بزرگ معنایی و پرداختن به معناهایی که مسلم آن که نشانه با قرار گرفتن در نظامی فرآیندی به تولید معنا می‌پردازد (شعیری، ۱۳۸۹: ۲).

در اواقع موضوع اصلی معناشناسی، روابط ساختاری نهفته‌ای است که معنا را تولید می‌کند و می‌تواند به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل و دستیابی به معنای ابتدایی گفتمان، متنه یا کلام استفاده شود. در معناشناسی بنیادی، به بنیادی‌ترین مقوله‌های معنایی بر می‌خوریم که گرماس این مقوله‌ها را در ارتباط تضادی، تناقضی و ایجابی یا تکمیلی تقسیم‌بندی می‌کند (در معناشناسی دو واژه که با یکدیگر در تضاد باشند را مقوله می‌خوانند مانند تاریک متضاد روش) که در اینجا می‌توان از تقابل‌های دو گانه سود برد. گرماس از اندیشمندان ساختگرایی مکتب نشانه‌شناسی، "بر این

مقدمه

تصاویر کمدی الهی و معراج‌نامه شاهرخی که ترکیبی از دو نظام نوشتاری و تصویری در نسخه‌های مصور هستند، به اعتقاد ژنی "هرگز همچون دو نظام منفصل ظاهر نمی‌شود. بلکه آنها با وجود تعلق‌شان به رمزگان متفاوت برای به کارگیری در یک فضای مشترک است که گفتگو می‌کنند و آثاری با معانی پیچیده می‌آفرینند که یکدیگر را تکمیل می‌کنند" (Jenny, 2003: 18). از این رو نخستین ارجاع در تصاویر، ارجاع تاریخی از طریق میمیسیس^۸ یا محاکات است (میمیسیس هنر را بازنمایی یک واقعیت بیرونی می‌داند که این بیرون از گستره وسیعی برخوردار است از عالم واقعیت و محسوس تا عوالم دیگر همچون مُثُل و مثال) یعنی این که تصاویر مورد نظر به شرح وقایع و اتفاقاتی می‌پردازد که یک نبی (حضرت محمد (ص) در معراج‌نامه) و یک انسان عادی (دانته در کمدی الهی) در مدتی نه چندان طولانی با آنها رو به رو بوده و یک یک آنها را از سر گزرا نیده اند، آنچه تحت نام دلالت صریح (آشکار) می‌توان از آن نام برد (به طور کلی رابطه بین دال و مدلول را اصطلاحاً دلالت می‌نامند و دلالت صریح در واقع می‌تواند با ادراک ابتدایی تصویر هم معنا باشد.) از آنجا که در پژوهش‌های موجود به دلالت‌های ضمی (پنهان) و ارجاعات معنی این گونه آثار کمتر توجه شده، بنابراین سعی بر آن است تا با دستاوردهای نشانه‌شناسی که می‌کوشد از مناظر گوناگون، نشانه‌ها و نظامهای رمزگانی (نوشتاری و تصویری) اثر را کشف و خواش کند و همچنین نظریه‌های معناشناسی که به دنبال روابط ساختاری پنهان و نهفته در تولید معناست، به تطبیق و مقایسه نظامهای تصویری مشابه آثار بخش دوزخ در این دو اثر پرداخته شود تا بارهای دلالتی - معنی موجود در برخی عناصر این نظامهای تصویری مورد مطالعه قرار گیرد. لازم به ذکر است که پژوهش حاضر در برخورد با نظامهای تصویری مشابه به دنبال معنای قطعی نبوده بلکه با یافتن نظامهای نشانه معنایی مشابه و انواع دلالتها در آنها چگونگی تولید معنا را مورد مطالعه قرار می‌دهد. از مهم‌ترین مراجع مورد استفاده در نوشتار حاضر مقالات مربوط به مباحث "نشانه- معناشناسی" است که بیشتر در مجموعه مقالات اولین، دومین و سومین هم‌اندیشی نشانه‌شناسی هنر به ویژه مقاله‌ای با عنوان «قابل‌ها و رابطه‌ها در تابلوهای نقاشی اثر علی عباسی» منتشر در دومین هم‌اندیشی نشانه‌شناسی هنر به سال ۱۳۸۸ تشکیل می‌دهد.

روش

در ابتدا پس از معرفی پیکره‌های مطالعاتی مورد نظر و انتخاب نمونه از بین جامعه آماری موجود در دو نسخه: (الف) ابتداء مطابق نشانه- معناشناسی پارادایم ساختگرایی هر متنه تصویری همچون نظامی مجزا در نظر گرفته می‌شود تا از طریق تقلیل و تجزیه این نظام به اجزاء، عناصر و قطب‌های سازنده آن تقابل‌های

شده، منسوب به دربار شاهرخ، پسر و جانشین تیمور، دانسته‌اند" (Gruber, 2008:261). این نسخه خطی را میرحیدر شاعر به زبان ترکی-جغتایی ترجمه و مالک بخشی هراتی به خط ترکی شرقی، ایغوری، کتابت کرده است (رُزگای، ۱۳۸۲: ۸). این نسخه شامل دو جزء که جزء اول مربوط به ترجمه داستان معراج و جزء دوم متعلق به ترجمه ترکی تذکره‌الاولیاء عطار است.

معرفی کلی تصاویر دوزخی در دو پیکره مطالعاتی
به طور کلی نسخه مصور معراج‌نامه شاهرخی دارای ۶۱ نگاره است که در ۵۷ صفحه جای داده شده، و مراحل بی‌در بی‌عروج پیامبر(ص) به هفت آسمان و نواحی بهشتی و دوزخی را نشان می‌دهد. از جمله شاخه‌های این نسخه، وجود نگاره‌های مؤثر و هراس‌آور دوزخی است که از لحظه شیوه روایت گری و تصویرسازی در هنر کتاب آرایی ایرانی امری نو به نظر می‌رسد. تصاویر دوزخ در این نسخه خطی شامل ۱۶ نگاره در ۱۵ صفحه است که به صورت مجزا به تصویرگری دیدار پیامبر(ص) از "عذاب‌های دوزخی" و مناطق دوزخی پرداخته و بی‌شک متاثر از باورها و اعتقادات عمیق مذهبی نسخه‌پردازان آن بوده است. به طور کلی این بخش از روایت معراج از پیرنگ اصل داستان حذف و در قسمتی مجزا آورده شده است. در نگاره‌های این بخش، آبی لاجوردها موجود در بخش‌های پیشین جای خود را به ترکیب عمیقاً ناراحت کننده مشکی زغالی- قرمز- نارنجی و طلایی داده است. پس زمینه هر نگاره سیاه‌گونه و شوم است. دیوهای عذاب دهنده گناهکاران با پوستی سیاه، نارنجی و یا با صورت‌هایی قرمز رنگ نشان داده شده‌اند که برخی نیز چُماقی قرمز رنگ حمل می‌کنند. از طرفی در غرب تصویرسازی‌های پُل گوستاو دره با موضوع کمدمی‌الهی مراحل گذار و چگونگی دیدار دانته به همراه ویرژیل از دوزخ، بزرخ و بهشت را بیان می‌کند که تقریباً ۱۰۶ تصویر را شامل می‌شود. در بخش دوزخ تصاویر از شروع سفر دانته به همراهی ویرژیل تا ورود به درون زمین و رسیدن به جایگاه شیطان اعظم را شامل می‌شود که تقریباً در ۶۳ تصویر با تکنیک کنده کاری بر روی چوب و لیتوگرافی خلق شده‌اند. این تصاویر با شخصیت‌پردازی‌های میکل آنث گونه همراه با منظره‌سازی به سبک سنتی اروپای شمالی و همچنین عناصر فرهنگی مرسوم آن زمان تطبیقی عالی از مهارت‌های ذهن‌گرایی و تجسم قوی نوشته‌های دانته را متجلی می‌سازند.

از آنجا که این تصاویر برگرفته از داستان و روایت هستند برای خوانش ابتدایی (یا ژرف‌ساخت) و همچنین پیداکردن تقابل‌های دوگانه و دلالت‌های معنایی آن باید محدود به داستان و روایت پشت آنها باشیم زیرا در غیر این صورت هیچ نشانه‌ای نمی‌تواند حضور عناصر و نشانه‌های دیگر را در قطب‌های مورد نظرمان نشان دهد. در نتیجه از بین تصاویر دوزخی موجود در دو نسخه به تطبیق و بررسی تصاویری می‌پردازیم که دارای عناصر تصویری- نشانه‌ای

باور است که باید از سطح گذشت و به لایه‌های عمیق متون وارد شد، زیرا این ساختارهای عمیق و درونی دارای دلالت‌های معنایی هستند" (عباسی، ۱۳۸۸: ۱۳۵).

معرفی کمدمی‌الهی و معراج‌نامه شاهرخی به عنوان دو پیکره مطالعاتی

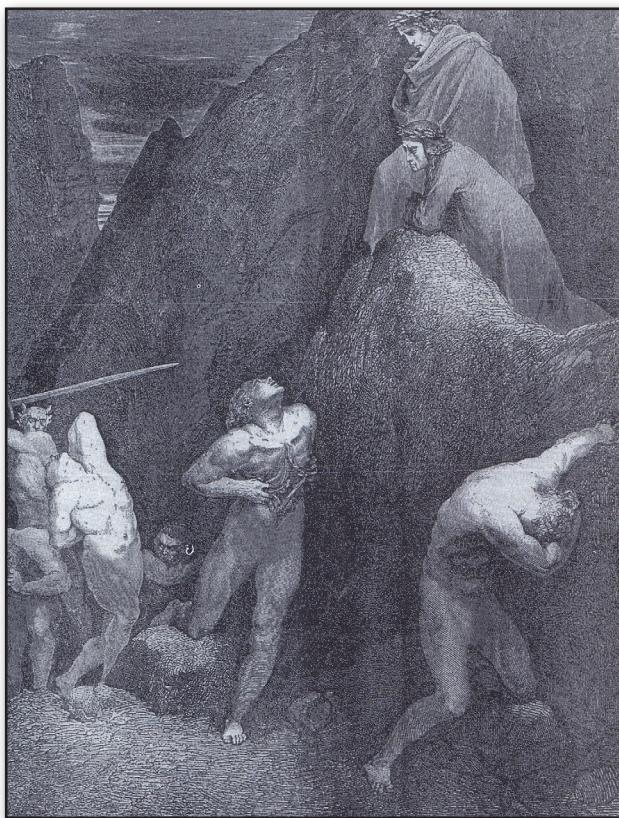
همواره در طول تاریخ پرداختن به داستان‌های شگفت‌انگیز عروج به عالی‌ترین نقطه بهشت و آسمان‌ها در روایات مذاهب بزرگ متداول بوده است به ویژه در دو ادبیات مسیحی و اسلامی که از میان متون و منابع مسیحی، می‌توان به شعر حمامی کمدمی‌الهی به عنوان بزرگ‌ترین اثر ادبی اروپا در قرون وسطی (۹۶۹- ۱۳۰۰ م.) شاعر گروه شده توسط «آلیگیری دانته» (۱۲۶۵- ۱۲۶۱ م.) اشاره کرد. "این اثر، در حد سرود و سه قسمت دوزخ، بزرخ و بهشت سرود شده و هر بخش نیز از ۳۳ سرود تشکیل شد. علاوه بر آن در بخش دوزخ یک سرود مقدماتی پیش از سرود اول جهنم وجود دارد که درآمدی بر تمام کمدمی‌الهی به شمار می‌رود. عناصر تصویری موجود در این اثر چنان پویاست که همواره الهام‌بخش هنرمندان اعم از شاعر، نقاش و مجسمه‌ساز در دوره‌های مختلف بوده است و از شاخه‌ترین آنها هنرمند دوره رمان‌تیسیسم فرانسه، «پل گوستاو دُره»^۸ نقاش و حجار بزرگ فرانسوی را می‌توان نام برد. او لین سری از آثار گوستاو دُره سال ۱۸۶۱ م. در بخش دوزخ و قسمت‌های بعدی یعنی بزرخ و بهشت در سال ۱۸۶۶ م. به صورت یک جلد واحد منتشر شد که در واقع جهانیان قسمت‌های گوناگون کمدمی‌الهی را با تصاویر این نقاش می‌شناستند" (وکیلی و جوانی، ۱۳۹۲: ۴۹). از طرفی در فرهنگ و هنر اسلامی هدیه سفر پیامبر(ص) به آسمان‌ها (به عنوان دعوتی‌الهی) روایات و احادیشی است که بر طبق آن معراج‌نامه‌های منتشر، منظوم و مصور متعددی به زبان‌های عربی و فارسی خلق شده است گذشته از کتب قصص، قرآن مجید و تفاسیر آن (همچون تفسیر ابوکر عتیق نیشابوری) کتاب‌های حدیث، کتب سیره‌النبی و زندگی‌نامه‌های پیامبر، کتب تاریخی و کتاب‌های مختص معراج (مانند المعراج ابوالقاسم قشیری و المعراج ابن عباس) که از جمله مهم‌ترین منابع درباره معراج هستند، برخی شعراء نیز مانند نظامی و جامی در دیباچه اشعار خود و برخی علماء و فلاسفه، همچون ابن سينا بحث‌هایی پیرامون معراج روا داشته‌اند.

در هنر کتاب‌آرایی و نگارگری ایرانی- اسلامی، شاهکاری که به طور کامل به محتوای مذهبی پرداخته و تلاش هنری بسیاری در انتقال داستان معراج داشته است، نسخه مصور معراج‌نامه شاهرخی است. "این نسخه خطی که هم‌اکنون در کتابخانه ملی پاریس به شماره ۱۹۰ و با عنوان "تمتم مجموعه ترکی" نگهداری می‌شود، مطابق با صفحه پایانی کتاب در سال (۱۴۳۶ م)، مصور شده است. بیشتر منابع موجود، این نسخه را که متعلق به مکتب پیشین هرات (۸۵۰- ۷۸۰ ه.ق.) بوده و سه دهه بعد از مرگ تیمور کتابت

تصویر ۱. کیفر سرپیچی از دستورات خداوند. مأخذ: رزگایی، ۱۳۸۲: تصویر شماره ۵۶.

Fig. 1. Figurative system number 1. The Penalty of Disobedience to God's Orders. Source: Saguy, 2003, picture 56.

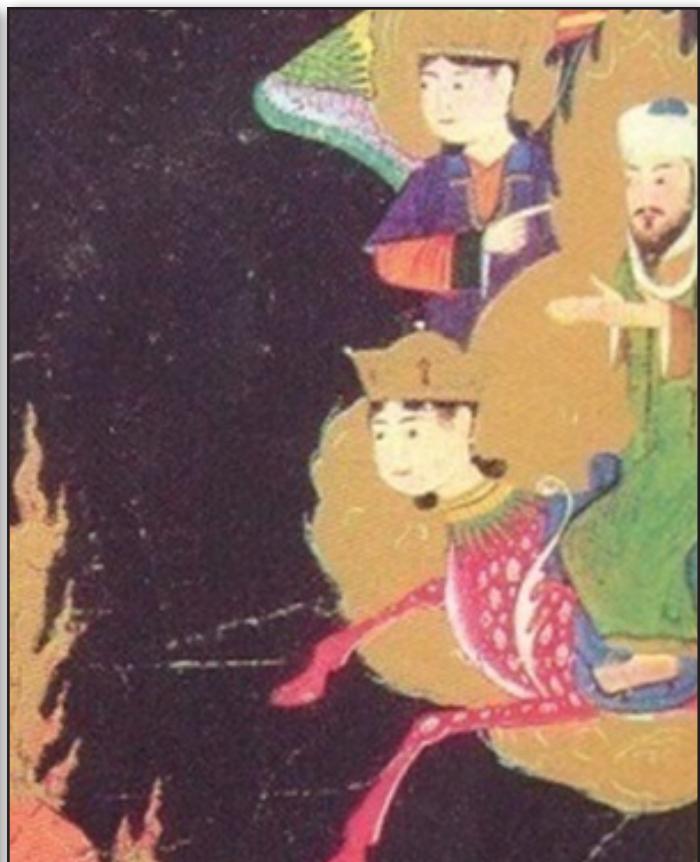
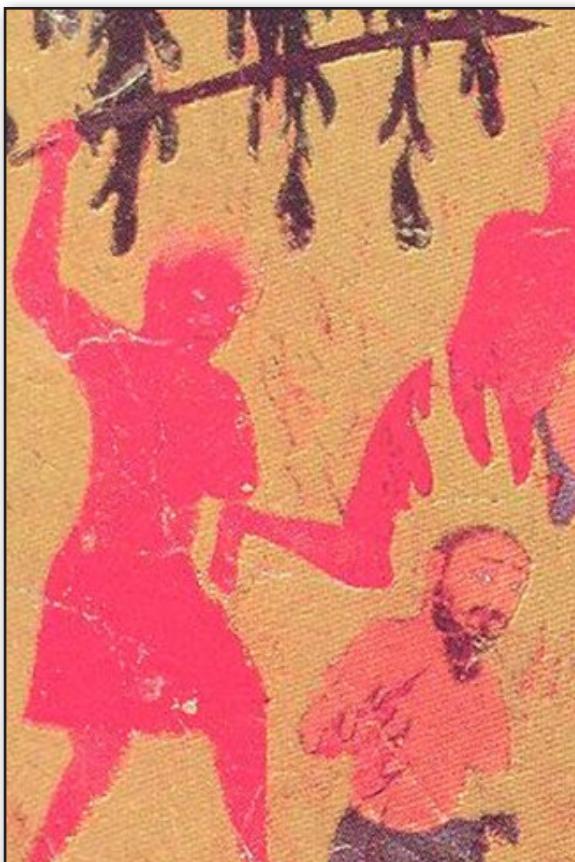

تصویر ۲. شکنجه فریب‌کاران و تفرقه‌اندازان. سرود ۲۸ دوزخ. مأخذ: آلیگیری، ۱۳۸۰: ۴۳۸.

با درون متن روایتی مشابه هستند. در اینجا چهار مورد غایی برای این منظور معرفی می‌شود (تصویر ۱ و ۲؛ تصویر ۵ و ۶).

(الف) معرفی و تطبیق دو نظام تصویری- نشانه‌ای اول
 همان طور که در نظام تصویری شماره (۱) (کیفر سرپیچی از دستورات خداوند) در معراج‌نامه مشاهده می‌شود، شیاطین قرمز رنگ با شمشیرهایی در دست در سمت چپ تصویر در حال شکنجه دوزخیان هستند تا با بریدن اعضای بدنشان آنها را مجازات کنند. "در دوزخ نگریستم مردانی را دیدم که لب‌های ایشان با شمشیرهای آتشین می‌بریدند، ... گروهی دیدم زبان‌های ایشان را به پس قفای ایشان بیرون کشیده و علم آتش از بر می‌آمد. گفتم ایشان کی اند؟ گفت ایشان سوگندخوارگان به دروغ" (عتیق نیشابوری، ۱۳۳۸: ۵۵۴) همانند این تصویر در کمدی الهی در سرود ۲۸ دوزخ با عنوان شکنجه فریب‌کاران و تفرقه‌اندازان دیده می‌شود (نظام تصویری شماره (۲)) که شیاطین شمشیر به دست در سمت چپ تصویر در حال شکنجه دوزخیان یا تکه تکه کردن اندام‌های ایشان دیده می‌شوند. با این تفاوت که عنصر آتش در این تصویر وجود ندارد. توجه به عناصر مشابه و گوناگون در این دو نظام تصویری، مطالعه تطبیقی را درباره این دو اثر می‌سازد که از جمله می‌توان به اشتراکات موجود در نشانه‌های کنشی (کنشگران و کنش‌های مشترک) و نشانه‌های زمانی اشاره کرد. آنچه در اینجا به آن پرداخته می‌شود، اشتراکات موجود در قطب‌های مشابه این دو نظام تصویری و

مربوط به معراج این الگو تبعیت می‌شود. به گونه‌ای که پیامبر به همراه جبرئیل و بُراق از سمت راست کادر (و بالا) (از نگاه گفته‌خوان و گفته‌پرداز تصویری) در حال ورود بوده و از در سمت چپ (که وسعت بیشتری دارد) مأموران عذاب در حال شکنجه دوزخیان هستند. نظیر همین ترکیب‌بندی نیز در نظام تصویری شماره (۲) دیده می‌شود. به گونه‌ای که دانته و ویرژیل از سمت راست و بالای تصویر نظاره گر عذاب گناهکاران هستند (تصویر ۳ و ۴).

تصویر ۳. جزی از نظام تصویری شماره ۱. مأخذ :

رزسگای، ۱۳۸۲، تصویر شماره ۵۶.

Fig. 3. A part of the figurative system number 1. Source: Saguy , 2003, picture 56.

تصویر ۴. جزی از نظام تصویری شماره ۲. مأخذ :

آلیگیری، ۱۳۸۰:۴۳۸.

Fig.4 A part of the figurative system number 2.
Source: Alighieri, 2001: 438.

پرداختن به دلالت‌های معنایی آنهاست که با پرداختن به روابط ساختاری پنهان و نهفته متن تصویری حاصل می‌شود.

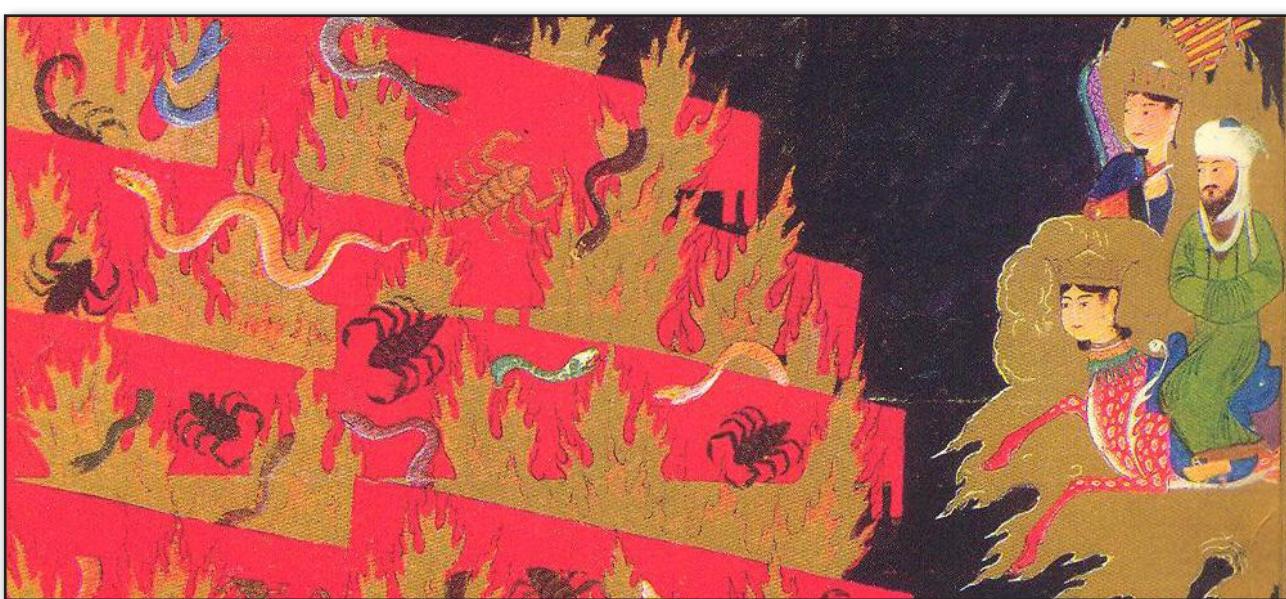
جهت نشانه‌شناختی (۱)(راست به چپ)

همان طور که در نظام تصویری شماره (۱) دیده می‌شود، کادر به دو قسمت مجزا تقسیم می‌شود که تقریباً در ترکیب‌بندی تصاویر دوزخی نسخه معراج‌نامه شاهرخی و همچنین اغلب نقاشی‌های

این مسافران بر خلاف معراج‌نامه (که حرکتی رو به بالاست) در زیرزمین رخ می‌دهد، در این مورد می‌توان دلیل اصلی این ترکیب بصری را توجه گفته‌پرداز نظام تصویری به جملات دانته دانست، زیرا بنا بر گفته دانته: "آنان (دانته و ویرژیل) همواره در طول فروند آمدنشان (به دوزخ) همواره به چپ پیچیده بودند به دلایل کاملاً نمادین که دانته لازم ندیده است توضیحاتی در این زمینه ارایه دهد به طوری که براساس نظرات دانته‌شناسان، هنگامی که آنها نزد لوسیفر (شیطان اعظم) می‌رسند، در حقیقت گردشی کامل که ۳۶۰ درجه است را انجام داده‌اند." (آلیگیری، ۱۳۸۵: ۱۶) در نتیجه گفته‌پرداز این نظام تصویری عناصر مثبت را در سمت راست تصویر و عناصر شر و منفی (دوزخیان) را در سمت چپ قرار داده است و یا همان گونه که نقل شد گفته‌پرداز این تصاویر از بینامتن‌های دیگری استفاده کرده است همان‌گونه که در انجیل، فصل پنجاه و ششم عنوان شده جایگاه انبیاء و پاکان نزد رسول الله و دست راست ملکوت خدای است. "(۱) خدای بگشاید کتابی را که در دست رسول اوست. (۲) پس بخواند رسول او و آواز کند همه فرشتگان، پیغمبران و برگزیدگان را. (۳) پس هر یک بگذرند به دست راست ملکوت خدای که به نزدیکی رسول الله است." (علامه سردار کابلی، ۱۳۷۹: ۴۳۵). بنابراین می‌توان از دو قطب مشترک در این دو نظام تصویری به راست و چپ اشاره کرد که بین این دو قطب رابطه تقابلی تناقض و دیالکتیکی برقرار است. تناقض در دو قطب را می‌توان در مواردی همچون: وجود سلاح‌های بُرندۀ در دست مأموران عذاب و گناهکاران در حال شکنجه در سمت چپ و حالت پناه گرفتن دانته و ویرژیل در پشت تخته سنگ و همچنین حالت اضطراب و نگرانی موجود در نگاه پیامبر (ص) در سمت راست مشاهده کرد. بین دو قطب راست و چپ از نظر معنای

از آنجا که از ویژگی‌های اساسی داستان معراج پیامبر (ص) حرکت از پایین به بالاست، می‌توان مهمنترین نشانه دال بر این موضوع را قرار گرفتن کنشگران اصلی (پیامبر (ص) با جبرئیل و براق) متمایل به سمت بالای کادر دانست که حرکتی از راست به سمت چپ را القاء می‌کند. می‌توان این گونه استنباط کرد که علاوه بر دلایل نقلی و رمزی شاید گفته‌پرداز نظام تصویری در بیان تصویری و کیفیات تجسمی، علاوه بر نوع نگرش، تخیلات و اعتقادات (با توجه به محتوا) به بینامتن‌های دیگری غیر از روایت‌هایی مذکور در متن نوشتاری این نسخه توجه کرده است (روایت‌هایی همچون روایت انس بن مالک و امام بغوی که در این نسخه خطی آورده شده است). همانند قرار دادن عناصر مثبت در سمت راست تصویر که اشاره به آیات قرآن سوره الحاقة (آیات ۱۹-۲۲ و ۲۶) و انشقاق (آیات ۷ تا ۹) دارد و از نظر معنایی ضمنی اشاره به یمین می‌کند. یمین به معنای راست است و اصحاب یمین همان جمعیت سعادتمندی هستند که نامه اعمالشان به علامت پیروزی در آزمون‌های الهی به دست راستشان داده می‌شود و در مقابل قرار دادن عناصر منفی و دوزخیان در سمت چپ که اشاره به آیات ۲۴ تا ۲۷ سوره الحاقة) و که از نظر معنایی اشاره به اصحاب شمال دارد. "اما کسی که نامه اعمالش را به دست چپش بدھند می‌گوید: ای کاش هرگز نامه اعمال را به من نمی‌دادند ..." (مکارم شیرازی، ۱۳۸۹: ۱۲۹). و این رمزی است برای آنکه گناهکار، ستمگر و اهل دوزخند و تعییری برای بیان نهایت خوبی یا بدی حال کسی است.» (تفسیر نمونه، ج ۲۳: ۲۳۵). همانند این ترکیب بندي در نظام تصویری شماره ۳ (قرار گرفتن دانته و ویرژیل در سمت بالا و راست کادر تصویر است که حرکت از راست به چپ را نیز در مورد این کنشگران القاء می‌کند. با این تفاوت که حرکت

تصویر ۵. نظام تصویری شماره ۳. شکنجه متکبران توسط خزندگان. مأخذ: رُزسگای، ۱۳۸۲: تصویر شماره ۵۸.

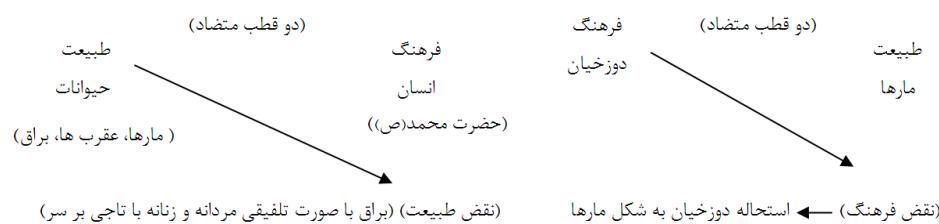
Fig. 5. Figurative system number 3. The Proud tortured by Serpents. Source: Saguy , 2003, picture 58.

تصویر ۶. نظام تصویری شماره ۴. شکنجه دزدان و سارقان توسط خزندگان. سرود ۲۴ از بخش دوزخ کمدی الهی دانته. مأخذ: www.doreillustration.com
Fig. 6. Figurative system number 4. The Fraudulent ones and Schismatics tortured. Devine Comedy The Inferno: Canto 24. Source: www.doreillustration.com

و درون یعنی چشیدن عذاب الهی به دلیل انجام اعمال زشت و نکوهیده. از دیگر نشانه‌های بیانگر بیرون در هر دو نظام تصویری وجود آرامش در حالات کنشگران نسبت به حالت‌های پرپیچ و تاب موجود در حرکات دوزخیان است به ویژه در نظام تصویری شماره (۲) که بیانگر شدت درد و رنجی است که این دوزخیان متتحمل می‌شوند و پایانی برای آن وجود ندارد و همچنین استفاده از رنگ قرمز در چهره‌ها که از لحاظ بصری، دمای سوزان جهنم، اندوه گناهکاران و وجود آتش سوزان شکنجه شده را منتقل می‌کند. البته از دیگر قطب‌های این دو نظام تصویری می‌توان به بالا و پایین نیز اشاره کرد در هر دو نظام تصویری کنشگران اصلی در بالای کادر تصویری نشان داده شده‌اند که می‌تواند به معنای ضمنی آسمانی و

ضمنی، راست به زندگی اشاره می‌کند که از نشانه‌های بیانگر این موضوع در نظام‌های شماره (۱) وجود پیامبر(ص) به همراه جبرائیل و ردای سبز رنگ ایشان و همچنین رنگ‌های آبی و سرزنده موجود در بال فرشته جبرائیل است. و در نظام تصویری شماره (۲) دانته و ویرژیل که با لباس مرسوم آن زمان به همراه شاخه‌هایی از زیتون بر سر نشان داده شده‌اند. قطب چپ از نظر معنای ضمنی به مرگ اشاره دارد، که از نشانه‌های دال بر این موضوع در هر دو نظام تصویری وجود مأموران عذاب همراه با ابزار شکنجه در دست و دوزخیان مورد شکنجه است همچنین از دیگر معناهای ضمنی بین دو قطب راست و چپ می‌توان به بیرون و درون نیز اشاره کرد. که در اینجا منظور از بیرون یعنی به دور از عذاب و قهر الهی

تصویر ۷. دو قطب متضاد. مأخذ :
نگارندگان.

Fig. 7. Polar opposites. Source:
authors.

آن پرداخته شد. در هر دو تصویر دو قطب فرهنگ و طبیعت قابل مشاهده است که در رابطهٔ تقابلی تناظری با یکدیگر قرار دارند. در نظام تصویری شماره (۴) مارها متعلق به مقولهٔ طبیعت و دوزخیان مورد شکنجه مارها به مقولهٔ فرهنگ اشاره دارند، البته بین این دو قطب مقولهٔ معنایی دیگری وجود دارد که می‌تواند "نقض فرهنگ" باشد آن هم تبدیل شدن دوزخیان و استحاله آنها به شکل مار است. که در پایین (سمت چپ) نظام تصویری (۴) در حال وقوع است. براساس سرودهای دانته، "ذذی" که در عالم زمینی مال، ثروت و دارایی انسان‌های دیگر را می‌ذذید، اکنون خود به آن وضعیت مبتلا شده و از شکل و قیافهٔ ظاهریش پیوستهٔ ذذی می‌شود و به صورت ماری استحاله پیدا می‌کند. (آلیگیری، ۱۳۸۵: ۶۵۹)

(تصویر ۷).

در نظام تصویری شماره (۳) مارها و عقرب‌ها مربوط به مقولهٔ طبیعت و دوزخیان که در تابوت‌هایی از آتش به رنگ قرمز نشان داده شده‌اند به مقولهٔ فرهنگ اشاره دارند که البته تضاد حاضر و غایب در این جا به نوعی توجیه‌پذیر است. همانند نظام تصویری قبلی در این جا نیز به نوعی در قطب راست و چپ رابطهٔ فرهنگ و طبیعت نیز برقرار است، مارها و عقرب‌ها به همراه بُراق که به شکل حیوانی اسب‌گونه در سمت راست به مقولهٔ طبیعت و پیامبر و فرشته جبراچیل به مقولهٔ فرهنگ اشاره دارد (البته اگر فرشته را جزء تخیل انسان فرض کنیم، جزء قطب فرهنگ به حساب می‌آید (عباسی، ۱۳۸۸: ۱۱۹)) که بین این دو قطب رابطهٔ معنایی دیگری نیز وجود دارد و می‌تواند "نقض طبیعت" باشد و آن هم به تصویر کشیدن بُراق با صورت و تلفیقی از ویژگی‌های مردانه و زنانه با تاجی بر سر است. البته از دیگر معناهای ضمنی بین این دو قطب می‌توان به غالب و مغلوب در رابطهٔ تناظر آن اشاره کرد.

ب) گناهی نیز دلالت داشته باشد و در قطب پایین گناهکارانی مورد شکنجه قرار می‌گیرند که دلالت بر زمینی و گناهکار بودن دارد. البته در همین قطب پایین دو مقولهٔ غالب و مغلوبی نیز وجود دارد.

ب) معرفی و تطبیق دو نظام تصویری - نشانه‌ای دوم
همانند مجازات متكبران در معراج نامه (تصویر ۵) نظام تصویری (۳)، مجازات دزدان و سارقان ((تصویر ۶) و (نظام تصویری (۴)) در کمدی الهی (سرود ۲۴ دوزخ) نیز شکنجه توسط نیش ماران و خزندگان است. این خزندگان که به صورت ردیف‌هایی در تصویر ریتم را تداعی می‌کنند به شکنجه صاحبان دوزخی خود مشغولند. نظام تصویری شماره (۳) متكبران و کسانی که رفتار توهین‌آمیز داشته‌اند را محبوس در قفس‌هایی که اطراف آن را آتش فرا گرفته فراگرفته نشان می‌دهد. این گناهکاران توسط مارهایی که با زدن، زهری کشند به بدن آنها وارد می‌کنند در حال آزار و شکنجه نشان می‌دهد (رُزسگای، ۱۳۸۲: ۸۵) که همانند این مجازات در کمدی الهی دزدها به وسیلهٔ مارهایی زشت و خطرناک شکنجه می‌شوند مارها دور دستهای این دوزخیان می‌پیچند و آنها را از انجام دادن هر کاری منع می‌کنند در واقع با همان دستهایی که در طول حیاتشان مرتکب سرقت و ذذی شده بودند اینک عذاب می‌شوند و در نهایت پس از عذابی جانکاه به صورت همان مارها درمی‌آیند (آلیگیری، ۱۳۸۵: ۶۵۹).

جهت نشانه‌شناختی (۲) چپ به راست

در هر دو نظام تصویری، شکنجه دوزخیان به صورت ریتم‌هایی از سمت چپ تداعی می‌شود که نشان‌دهندهٔ جای‌گیری عناصر شر و دوزخی در سمت چپ تصویر است و از لحاظ معنایی ضمنی قبلاً به

نتیجه‌گیری

در هر یک از این چهار نظام تصویری گفتهٔ پرداز نظام تصویری نهایت تلاش خود را در بازنمایی داستان کمدی الهی و روایت معراج به کار بسته است چرا که تمام نشانه‌های دیداری، اعم از فیگوراتیو، رنگ و ترکیب‌بندی کاملاً با مضمون و نظام نوشتاری هم‌خوانی دارد، ولی باید در نظر گرفته شود که در پس این تصاویر علاوه بر ارجاع تاریخی، ارجاع معنوی به صورت (بینامتنی و نمادین) نیز وجود دارد که البته در خوانش اولیه این نظام‌های تصویری بر گفتهٔ یاب چندان مشخص نیست در نتیجهٔ در این نوشتر با پیداکردن تقابل‌های دوگانه و رابطهٔ بین آنها نقش بسیار مهمی در رمزگشایی نشانه‌ها و دلالت‌های معنایی آنها صورت پذیرفت. به این ترتیب که نشانه‌ها به یکی از دو قطب متقابل متصل شده و براساس پیوند با قطب خودی و در تقابل با قطب دیگر معاً پیدا می‌کنند که در اینجا از قطب‌های متقابل می‌توان به زندگی در تقابل با مرگ، راست در تقابل با چپ، فرهنگ در تقابل با طبیعت، بالا در تقابل با پایین، حاضر در تقابل با غایب، آسمانی در تقابل با زمینی و گناهکار در تقابل با گناه اشاره کرد. در نتیجهٔ در این مقاله کوشش شد تا متن‌های تصویری مشترک مطابق با نشانه - معناشناختی به قطب‌های سازنده‌شان تجزیه و مورد تطبیق و خوانش قرار بگیرد تا نقش پویاتری در درک مفاهیم درونی و میزان همگرایی و دلالت‌های معنایی مشترک آنها ایفا کند.

پ) نوشت‌ها

Mimesis.^۱

Sign.^۲

F.de saussure: 1913-1857.^۳

Signifier.^۴

Signified.^۵

فهرست مراجع

- آلیگیری، دانه. ۱۳۸۵. کمدی الهی. ت : شجاع الدین شفا. چاپ پانزدهم. تهران : امیرکبیر.
- انجیل بربابا. ۱۳۷۹. ت : علامه حیدرقلی سردار کابلی. تهران : نشر نیایش.
- پوپ، آرتور آپهام. ۱۳۸۴. سیر و صور تقاضی ایرانی. ت : یعقوب آزن. تهران : نشر مولی.
- رُزسگای، ماری. ۱۳۸۲. معراج نامه : سفر معجزه آسای پیامبر(ص). ت : مهناز شایسته فر. تهران : مؤسسه مطالعات هنر اسلامی (مهاس).
- سجدی، فرزان. ۱۳۸۸. نشانه‌شناسی : نظریه و عمل (مجموعه مقالات). تهران : نشر علم.
- سجادی، فرزان. ۱۳۸۲. نشانه‌شناسی کاربردی. چاپ اول. تهران : نشر قصه.
- شعیری، حمیدرضا. ۱۳۸۹. تجزیه و تحلیل نشانه- معناشناختی گفتمان. تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
- شعیری، حمیدرضا. ۱۳۸۱. مبانی معناشناص نوین. تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
- خیمیران، محمد. ۱۳۸۳. درآمدی بر نشانه‌شناسی هنر. چاپ دوم. تهران : نشر قصه.
- عباسی، علی. ۱۳۸۵. تقابل‌ها و رابطه‌ها در تابلوهای تقاضی. مقالات دومین هم‌اندیشی نشانه‌شناسی هنر. به اهتمام حمیدرضا شعیری. تهران : فرهنگستان هنر.
- عباسی، علی. ۱۳۸۸. بخش‌های روایی براساس روش گرمس : مطالعه موردی دو اثر. پژوهشنامه فرهنگستان هنر (ویژه نقد ساختارگرایانه هنر)، (۱۲) : ۱۱۵-۱۲۵.
- عتیق نیشابوری، ابوبکر. ۱۳۷۸. ترجمه و قصه‌های قرآنی. به سعی و اهتمام مهدی بیانی و یحیی مهدوی. تهران : انتشارات دانشگاه تهران.
- قرآن حکیم. ۱۳۸۹. ت : ناصر مکارم شیرازی، قم : اسوه.
- مکارم شیرازی، ناصر. ۱۳۸۱. تفسیر نمونه. جلد ۲۲. تهران : دارالكتاب الاسلاميه.
- وکیلی، ندا و جوانی، اصغر. ۱۳۹۲. تطبیق بینامتی تصویرهای دره از کمدی الهی با نسخه مصّور معراج نامه شاهرخی. دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر، ۳ (۳) : ۶۲-۴۷.

Reference List

- Abbasi, A. (2006). Interactions and Relationships in Paintings. Articles of 2nd Seminar of Art Topology by efforts of Shaeeri. H. R. Tehran: Farhangestan-e Honar.
- Abbasi, A. (2006). Narrative sections based on Germes method. case study of two works. *Pazhouheshnameh Farhangestan-e Honar(special issue on strucrualist criticism of art)*, (12): 115-125.
- Alighieri, D. (2006). *The Divine Comedy*. Translated from English by Shafa, Sh. Tehran: Amirkabir.
- Atigh Neyshabouri, A. (1999). *Translation and Quran Stories*. With the efforts of Bayani, A. & Mahdavi, Y. Tehran: University of Tehran.
- Barnaba. (2000). *Gospel*. Translated from English by Sardar Kabuli, A. H. Gh. Teran: Niayesh Publications.
- Gruber,C.G. (2008). *The Timurid book of Ascension(miragnama)*: A study of Text and Image in a pan-Asian context. London & NewYork: Tauris Academic studies.
- Jenny, L. (2003). *Hitore de la lecture*. Available from: <http://www.unige.ch> (Accessed 2012/5/9)
- Makarem Shirazi, N. (2002). *A Unique Interpretation*. 23rd Volume. Tehran: Darolketab- e eslamieh.
- Pope, A. A. (2005). *Iranian forms of arts*. Translated from English by Ajand, Y. Tehran: Mola Publications.
- Quran. (2010). Translated from Arabic by Makarem Shirazi, N. Qom: Osveh.
- Saguy, M. R. (2003). *Letter Ascension: the prophet's miraculous journey*. Translated from English by Shayestehfar, M. Tehran: MAHAS.
- Shaeeri, H. R. (2002). *New Semantic Principles*. Tehran: The organization for researching and codification of human sciences of universities (SAMT).
- Shaeeri, H. R. (2010). *Analysis of signs – Semantic of Discourse*. Tehran: the organization for researching and codification of human sciences of universities (SAMT). Humanities Research Center.
- Sojoudi, F. (2003). *Practical Topology*. Tehran: first edition. Gheseh Publications.
- Sojoudi, F. (2009). *Topology: Theory and Practice (articles)*. Tehran: Elm Publications.
- Vakili, N & Javani, A. (2013). The comparison intertextual in Shahrokh's "Miraj Nameh" and Dore's works on Dante's "Devine Comedy". *Motaleat-e Tatbighi-e Honar*. 3 (3): 47-62.
- Zaymaran, M. (2004). *An Introduction to the Semantic of Arts*. 2nd edition. Tehran: Gheseh Publications.
- (n. d.).<http://www.doreillustaration.com> (Accessed 2012/8/11)

Sign Adaptation – semantics of hell pictures (within the images of Shahrokhī's "Miraj Nameh" (ascension letter) & the works of the Dante's "Divine Comedy")*

Neda Vakili**

Asghar Javani***

Abstract

Dante's "Divine Comedy" – a literary, moral, and mystic work, written in a symbolic language in Middle Ages – is the result of Dante's journey in the world of supreme imagination and metaphysics and Miraj Nameh – a description of Prophet Muhammad's Ascension to the heavens written in prose – are regarded as two examples of a spiritual journey into the afterworld. The creation of such works resulting from religious and ethnic beliefs in the two Western and Eastern cultures has always inspired the artists, poets, authors, and painters in different eras. In the West artists such as Michelangelo, Botticelli, and Delacroix have created outstanding works the main theme of which involves the images and the stories of "Divine Comedy". One other eminent artist is Gustave Dore (1870 A.D.), the French illustrator and sculptor in French Romanticism era. Also in the East, a lot of literary works – written in both Persian and Arabic languages – describe the Ascension of Prophet Muhammad to the heavens. One literary masterpiece which thoroughly deals with the story of the Ascension of Prophet Muhammad as a religious and artistic endeavor, is the illustrated version of Shahrokhī's "Miraj Nameh" (1436-1437 A.D.) – which is now kept in Paris National Library with the number 190. Taking a passing look into such illustrated works as Shahrokhī's "Miraj Nameh" and Gustave Dore's illustrations to "Divine Comedy", we can find that these pictures contain unique similarities, specifically in the part "The Inferno" (disregarding historical references – through mimesis – and intertextual references in the creation of the pictures). The present article is an endeavor to comparatively examine these pictures from a sign-semiotic point of view. Through sign-semiotic (structural) analysis and fundamental semantic contrasts in similar visual systems, it tries to recognize and discover their common denotations and play a more active role in comprehending their profound meanings and concepts. Therefore, one of the most important goals of the present study is the knowledge and discovery of similar visual systems in the two mentioned works through the analysis of profound semiotic and fundamental structures (actually the main topic of semiotics is the hidden structural connections which produce meaning and can be used as a means to analyze and access to the primary meaning of the dialogue, the text, or the language). So, based on sign-semiotics, each visual text is regarded as a distinct system which can exhibit the dichotomous contrasts representing such visual systems through their analysis into component parts and elements. These contrasts include culture versus nature, death versus life, above versus below, left against right, and so on. Next, after finding these contrasts in the pictures, we comment about their values, concepts, meanings, and implications. This study lets us gain a better knowledge of the profound structures in similar visual systems as well as recognize the degree of coordination and connection of these systems. After contrast of pictures, we encounter remarkable examples of the two texts. For instance, the contrast of "The Penalty of Disobedience to God's Orders" from Shahrokhī's "Miraj Nameh" with a picture from Dante's "Divine Comedy" entitled "The Fraudulent ones and Schismatics tortured" (The Inferno: Canto 28) and also "The Proud tortured by Serpents" from "Miraj Nameh" with "The Thieves tortured by Serpents" from "Divine Comedy" (The Inferno: Canto 24). These pictures – 1 contrasting 2 and 3 contrasting 4 – share common time and interactive signs despite having contrastive extremes with similar denotations which will be dealt with later.

Keywords

Illustration, Dante's "Divine Comedy", Shahrokhī's "Miraj Nameh", Semiology, Semiotics, Contrast, Denotation, Connotation.

---

*. This paper is derived from the studies of Neda Vakili's M. A. thesis entitled "Sign Adaptation – semantics of hell pictures (within the images of Shahrokhī's "Miraj Nameh" (ascension letter) and the works of the Dante's "Divine Comedy")" carried out under the supervision of Asghar Javani. Art University of Isfahan.

**. M.A. in Painting, Faculty of Visual Arts, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran. m_455m@yahoo.com

***. Ph. D. in Art research, Assistant Professor, Faculty of Visual Arts, Art University of Isfahan, Isfahan. a_javaniart@yahoo.com