

شوش را دیدم!

مهدی اخوان ثالث

این قصیده نیمائی را من هنگامیکه در خوزستان بودم (بین ۵۳ تا ۵۴) سرودم، پس از دیدن شوش، آن شهر باستانی و دروضع اسفناکی که داشت. قصدم ازین قصیده اینست که آن شوش افسانگی که مادر تاریخ و تورات و افسانه می‌شناسیم، با آنچه امروزه از آن می‌بینیم، تفاوت بسیار اسفانگیز و تحقیر کننده و بدی دارد، خاصه توریست‌ها و فرنگی‌ها و باستان‌شناسان خارجی (چندزن و مردجوان و میانه سالشان را دیدم که چگونه می‌نگریستند و مخصوصاً در شهر امروزیش چه پیف پیفی می‌کردند) که آن شکوه‌مندی و زیبایی و عظمت را از گذشته‌های شوش خوانده‌اند و بخاطر دارند. وقتی وضع اسفبار کنونی آنرا می‌بینند (بویژه حال و روز بسیار حقیرانه و چرکین و عقب مانده شهر فعلی بامردمی و صنعت و کسب و کارهایی در نهایت نکبت و حقارت، جوهای کثیف و خانه و دکان‌های توسری خورده و ذلت بار و فقیرانه و چه‌وچه‌ها) و آن موزه محقر غارت شده و فقط چندتا تمستون و سنگپاره و غیره، داوری چنان توریست‌ها و تماشاگران معلوم است از چه قبیل و قماش خواهد بود. دیدن این اوضاع درده دوازده سال پیش مرابه سرودن این شعر واداشت قسمتی (تقریباً یک سوم) ازین قصیده که من ازبر، از حافظه، همراه فیلمی خوانده بودم، در تهران «پیاده» و در مجله سخن چاپ شد (همان وقت‌ها) و بعد هم در کیهان ادبی و بعد هم به انگلیسی ترجمه و نشر گردید. چون تمام این شعر درجائی چاپ نشده و در کتابهایم نیز نیامده، اینک اینجا تمام و کامل قصیده را به نشر می‌سپرم. حالا نمیدانم شوش چه وضع و حالی دارد با این جنگ لعنتی و حمله این سگ‌ها رتازی.

م. امید

تهران، آذرماه ۶۳

نمی‌خواستم نام چنگیز را بدانم
نمی‌خواستم نام نادر را بدانم
نام شاهان را

محمد خواجه و تیمور لنگ،

نام خفت دهندگان را نمی‌خواستم و

خفت دیدگان را.

می‌خواستم نام تورا بدانم.

وتنها

نامی را که می‌خواستم

ندانستم.

سلاخی

می‌گریست

به قناری کوچکی

دل باخته بود.

شوش را دیدم.

این ابرشهر، این فراز فاخر، این گلمیخ.

این فسیل فخر فرسوده،

این دژ ویرانه تاریخ.

شوش را دیدم.

این کهن تصویر تاریخ از شکوه و شوکت ایران پارینه.

تخت جمشید دوم، بام بلند آریائی شرق

آن مرور و مرگ را تسخر زنان در قعر آئینه.

شهرها در دهرها چون کلبه‌های تنگ و لت خورده،

و مرور و مرگشان برده،

شوش در باغی که ایران بود، چون قصری هزار اشکوب،

سالیان و هفته‌ها را روزهای عید و آئینه.

اینچنین یادم می‌آید خوب

با خط خوانای تاریخ اینچنین دیدم،

بر رواق و طاق تقویم ابد مکتوب.

در نور دیده چه بس طومار اعصار و سلاسل را

آفتابی ساعتش را عقرب‌کھائی

پویه چون پرگارهای پرتو خورشید

راه اعداد نجومی پوید و نوری

سالیان و قرن‌ها کوتاه در فهرست تقویمش

با هزاره‌ها و بیورهاشمارد چند و چون‌ها را

شاخ‌زن صاحبقران‌ها در مطاوی قرن‌ها خفتند.

دانیال و استر از ایشان

قصه‌ها گفتند.

مانده بر اوراق تورات کهن مکتوب.

باز هم ز آن دوردست خواب و افسانه

می‌درخشد خوب.

بادرود دیوارها، سقف و ستون‌هایی چنان زیبا و رؤیائی

بشن و بالاخستی از زرخستی از نقره

سطح و سقف آبگینه، و آبگین آئینه و بلور

و ستون‌های شگرفش را

می‌تواند دید چشم کور

کز فروغ شمعی، از بس تاب تکرار و تصاعدها

قصرها را با همه تالار و طنبی‌ها، میانی‌ها و جنبی‌ها

در تنگ تاریکی شبهای دیمه نیز

معجز معمار روشن روز رویاند

با حصار و برج و باروها، چنان استوار و پولادین

آنچنان در اوج و سردر ابر افسانه

که به جنبش قصه دیوار چین و سدا سکندر

کاخسازی عنکبوت و خاکبازی کودکان را بیشتر ماند.

شاهشهری با جلال و هیبت افلاکی و خاکی
 هاله گرم سعادت بافته در طوق گل‌های برومندی
 سایه می‌زد شادمانه تابش خورشید رویش را
 معتدل می‌کرد گرمای سعادت را طراوت‌هایش
 با نثار بیدریغ ابرهای نعمت و راحت
 کوچه‌ها و خانه‌هایش چون خط و رنگ هماهنگی
 نقش کرده خوشترین تدبیر را برگستره‌ی تقدیر
 مردمی با بیشتر سرشار کامی، کمترین امکان دلتنگی
 در خیابان‌ها و برزن‌ها ردیف خانه‌ها دمساز هم‌رنگی
 باسطوری شاد، فهرست سعادتنامه کوشائی و تدبیر
 پیرو برنا، مردوزن‌ها، چهره‌های زنده و مختار
 غوطه‌ور در جبر جاوید و جمیل زندگی، با کار و کوشائی
 بر بساط دهر، ناهمواریا هموار
 بازی بغرنج بودن را چمان با ساده‌تر هنجار
 بدرستی دینشان می‌گشت و دنیا نیز
 بر مدار راستی‌ها و درستی‌ها
 و مدار سادگی‌ها نیز.

آنسوی افسانه، این روشن حقیقت را
دانیال از بخت بیدارش به رؤیاها
 خوانده، وین زیباترین شعر طلائی را
 راز و روزروشنائی، آیت‌زیبائی و اشراق
 مثل سرمشق خدایان و خداوندان
 خاطر افروز همه آفاق

نقش بسته بر جبین دفتر مشرق.
 شوش را، این شهر شهر باستان را با همه شوکت
 چون نگینی پرتلالو دیده در انگشتر مشرق.
 این شکوه اورمزدی، تاج هفت امشاسپندی را
 دیده در اوج درخشش بر سر مشرق.
دانیال از بخت بیدارش
 این زمستانگه دژ نستوه و ستوار کیانی را
 کوتوال ایمنی‌ها دیده در رؤیای گلبارش ...
 آه، دیگر بس.
شوش را دیدم،
 دیدنی، اما چه دیدن، وای !
 مثل بیداری که از رؤیای شیرینی،
 با جلال و هیبت، اما خاک و خون فرجام
 گنگ و مبهم لحظه‌هایی بی‌تداوم را بیاد آورد.
 مثل پیری در سفر گم کرده دوران جوانی‌ها،
 عیش‌ها و کامرانی‌ها،
 نیم‌جانی ناتوان در برده از تاراجها، بیمار
 اینک اینجا، با بتر هنجار،
 از عزیزانی که او را در حضر بودند
 می‌دهندش باروایت‌های گوناگون نشانی‌ها.
 کاینچنین شد، کاینچنین هاشد
 و چسان بود و چگونه، کان چها چون شد.
 وز گرامی‌تر عزیزانش
 آن یکی پیراهنی آورده صدپاره،
 زهر مرگ اندود، قهر آغشت، دهر آلود

خاک و خون فرسود ، چون نطع شفق درشام طوفانی .
و آن دگر آورد بازوبندی و مهری
با خطی مرموز و ناخوانا
و خبرهائی

کاینچنین شد، کاینچنین هاشد

و چسان بود و چگونه کآن چهاچون شد.

آه، دیگر بس کن ، ای تاریخ ، ای دانا گواه چند و چون دیده
این مسافر ، این تماشاگر دلش خون شد.
شوش را دیدم .

— گویمانند آن شنیدن ها و خواندن ها—

دیدنی بسیار بود و گفتنی بسیار

گویمانند گفتنی ها نیز

لیکن تنهایک سخن، یک چیز

من نمی دانم

راستی را، بدرستی که نمی دانم

بر خراب این ابر شهر شگفت انگیز

بر مزار آن شکوه و شوکت دیرین

ما پریشان نسل غمگین را،

بر سر اطلال این مسکین خراب آباد،

فخر باید کرد، یاندبه

شوق باید داشت، یافر یاد؟

بارها پرسیده ام از خویش

نسل بدبختی که مایانیم
وارث ویران قصور و قصه اجداد،
باچه باید بود مان دلشاد ؟
یادها، یابادها، یا هر چه بودا بود ، بادا باد؟

* *

از دل ویرانه اعصار

می وزدهو هو کنان بادی

برگی از سوئی برد سوئی،

شکوه ای دارد، حدیثی می کند گویا

این منم آهی کشیده، یا کشد دیوانه ای هوئی؟

تاچه گوید، گوش بسپاریم:

— «نسل بی گند! ای زهیچ انگاره، ای تندیس!

ای تهی تصویر!..»

— «با که گوید؟ باتو یا من؟»

— [«هیس!»]

— «با شما یانم، شما یان ، هر که درهر جامه، برهر پای

آی!

نسل بی گند ، آی!

من دگر از این تماشاها و دیدن ها

شوکت افسانه پارین نهادن دربر ناچیزی امروز

شاه شهر قصه رادانستن و آنگاه

دیدن این بینوا چرکین،

همچو مسکین روستای کورو کودن، پیر

پوزخند طعنه و تسخر

از نگاه دوست یا دشمن شنیدن‌ها و دیدن‌ها
 خسته شد روحم ، به تنگ آمد دلم ، جانم به لب آمد.
 بسکه آمد دوست ، دشمن رفت
 بسکه آمد روز و شب آمد،
 یامرانا بود کن، با خاک یکسان کن، برویم جای
 یا بسازم همچو پارین، نسل بی‌گند ، آی!
 های!

شب ، لاجورد و خاموشی..

سیمین بهبهانی

شب، لاجورد و خاموشی؛ من، شعله و شکیبایی...
 جفتی پرنده می‌دوزم بر ناز کای تنهایی :
 جفتی پرنده می‌دوزم - عاشق چنان که من بودم -
 منقار سرخ واکرده، باهم پی‌هماوایی .
 چشمانشان دو آینه - آینه‌یی که من بودم -
 منزلگه دو فیروزه از آسمان مینایی.

□

در لاجورد و خاموشی ، آواز کوچه باغی را
 سرمی‌دهم که بگریزد اندیشه‌های سودایی.
 من، نحس خواب خریدیها - برچیده لب چونیلوفر -
 کو دایه تا کند خوابم باقصه یا به لالایی ؟

يك قرص نان و يك شامی ناخورده مانده تا دیری ؛
 گویی که رفته از یادم خوان چیدن و گل آرایی.
حافظ گشوده می‌خوانم «جایی که برق...» * و می‌گویم:
 گیرم گرفته در «آدم»، من فارغم ز گیرایی؛
 گیرم که «برق عصیان» اش در خرمن هوس گیرد،

* جایی که برق عصیان در آدم صفی‌زد / مارا چگونه زبید دعوی بیگناهی؟

چند توضیح : بیور : ده هزار - دانیال و استر در تورات از عظمت و شکوه و
 زیبایی شوش سخن‌ها گفته‌اند - بشن : پیکره ، قدوبالا ، تن ، تنه - طنبی در اصل
 بروزن ادبیست ، به ضرورت بروزن جنبی آورده‌ام ، نوعی اطاق نشیمن میهمانخانه
 است در ساختمان‌های قدیمی ، مثل شاه‌نشین - کوتوال : قلعه‌بان، دژبان ، محافظ
 و فرمانده دژ - نطع : سفره چرمین که زیر محکومان بمرگ می‌گسترده‌اند که خونشان
 اطراف را آلوده نکند - اطلال : ویرانه‌ها و بازمانده‌های ویران عمارات -
 گند : بروزن تندب - بیضه ، خایه ، گندآور و گنداومند بمعنی شجاع و خایه‌دار از همین
 کلمه است نسل بی‌گند : نسل بی‌خایه ، بی‌عرضه ، نامرد ، چند بی‌دست‌تر که خایه سگ‌آبی
 است و داروئیست نیز از همین ریشه است - تندیس : مجسمه

بیم از شرر کجا دارد مانداب و بی‌تمنایی .

□

در لاجورد و خاموشی ، جفتی پرنده می‌دوزم ؛
نازکنواز پرهاشان ابریشمین و رؤیایی ...

بر ناز کاری تنهایی، وقت‌پگاه می‌بینم
کز جفتشان یکی مانده، خو کرده با شکیبایی .

دوشعر تازه از

م. آزاد

سپیده سرزد و مرغ سحر خواند
گل آتش میان باغ تندید
رهاشد لاله از خورشیدخونین
جهانی سبز بر تاراج خندید

نهالی تازه با رود جوان گفت
بیاور ژاله‌ای سیراب خورشید
گل فرزانه در خمخانه مهر
نگاه ماه را دید و درخشید.

چه می‌گویی که: من راز نهانم
بد راز زندگی اندیشه در باش
گل افسرده گلخانه ، هرگز
زمستان را بهاری شعله‌ور باش

مهر ۶۳

انسان!

کوتاه قدم مباش

زیرستارگان

بگذار

تاروشنان

هر ذرهٔ تورا بشکافند

و در پگاه بدرود،

هنگام رفتن خویش

يك آسمان ستاره تو باشی .

فرهاد : خروش ۴

فرخ تیمی

گل سرخ اناران و حصار باد

لب خندان، نگین رج رج مرجان

ندانم رشته‌ی یاقوت شد، یا اخگر سوزان؟

چه می گویند، شدخا کستری خاموش.

ترا کی می توانم دید؟

درخت سرکش، اما، گر گرفت و بیستون در نور می افروخت

– «مرا هرگز نخواهی دید»

لبت سرخ و بر آن لبخنده‌یی بشکفته از بیداد

شکسته فرق تو، از تیشه‌ی فرهاد!

تیراژه غزل

احمد کسیلا

دارد
دوباره
افق باز می شود
تیراژه غزل
به رنگ پرتاووس
می گشاید پر
ومی نوازد
بربی کرانه آبی آفاق
آهنگ جویبار
نکیسارا

وانغمه مرغان
با صبحگاه شبنم و نیلوفر
همساز می شود،

□

گل کرده یاس سپید ستارگان
بر آسمانه نیلی فام

منصور

بالای دار

بالا ترازمن

بالا تراز تو

بالا تراز خاک

تردیگتر به خالق افلاك.

انار فرهاد :

درخت اناریست که در بیستون واقع است ، گویند چون فرهاد از شنیدن فوت شیرین تیشه بر سر خود زد دست تیشه خون آلود گردید و از کوه بر زمین افتاد و سر آن بر زمین نشست و چون آن از چوب انار بود، بقدرت الهی سبز شد و درخت انار بهم رسید ، و انار آنرا چون باز کنند اندرون آن سوخته و خاکستر شده باشد.

برهان قاطع

آری

دوباره روزهای جوان
بادانش شکفته آفتاب
هما و از می شود.

□

آن باز گشته زیبا

زند گیست

گو

تایبامیزد

باشهد ترانه «انسان»

وترنم آب

آنک

در گردش مدور ایام

وفصلها

بودن

با پرگشائی ساقهها

وچکاوکها

آغاز می شود

□

جادو چیست

فصلی از کتاب:

جامعه‌شناسی و انسانشناسی

نوشته مارسل موس

ترجمه : باقر پرهام

جادو، در جوامع گوناگون جهان، پدیده‌ای کاملاً متمایز از دیگر نظام‌های پدیده‌های اجتماعی شناخته شده است پس جادو نه تنها طبقه متمایزی از نمودهای اجتماعی است بلکه ضرورت تعریفی روشن برای آن هم امری بدیهی به نظر می‌رسد. چنین تعریفی را ما باید از دیدگاه خودمان ارائه کنیم زیرا نمی‌توانیم به این بسنده کنیم که چه پدیده‌هایی از دید عاملان یا تماشاگران‌شان پدیده‌های جادوگرانه شناخته شده. این عاملان یا تماشاگران دیدگاهی ذهنی دارند که الزاماً همان دیدگاه عینی علم نیست. مثلاً فلان دین آئین‌های قدیمی پیش از خود را حتی قبل از آنکه دیگر کسی به عنوان فریضه دینی به آنها عمل نکند آئین‌های جادوگرانه می‌نامیده همین طرز نگرش است که حتی بر جمعی از دانشمندان هم اثر گذاشته و مثلاً دانشمند فولکورشناس بسیار ارجمندی چون سکیت آئین‌های زراعی کهن مالایا را آئین‌های جادوگرانه می‌داند؛ از نظر ما فقط چیزهایی را باید جادوگرانه شمرد که تمامی، و نه فقط بخشی از یک جامعه، آنها را پدیده‌هایی جادوئی دانسته‌اند. اما این راهم می‌دانیم که جوامع جهان همواره از اعمال جادوگرانه خود، آگاهی روشنی نداشته‌اند و اگر هم داشته‌اند، رسیدن‌شان به چنین آگاهی بسیار کند بوده است. پس این امید بیهوده را نداریم که بیدرنگ به حد و حدود تعریف کاملی از جادو برسیم، تعریفی که فقط در نتیجه بررسی روابط جادو و دین به دست خواهد آمد.

در جادو سه چیز وجود دارد: عاملان، افعال و تصورات: جادوگر کسی است که افعالی جادوگرانه دارد، حتی اگر حرفه‌ای این کار نباشد؛ تصورات جادوگرانه افکار و اعتقاداتی است که با افعال جادوگرانه تطبیق می‌کند؛ اما افعالی که دیگر عناصر جادو به اعتبار آنها تعریف می‌شود، همانا مراسم جادوگرانه است. پس قبل از هر چیز باید این گونه افعال را از دیگر اعمال اجتماعی که امکان دارد با آنها آمیخته شود تمیز داد.

مراسم جادوگرانه، و اصولاً جادو، قبل از هر چیز، پدیده‌های سنت است. فعل‌هایی که تکرار نشود جادوگرانه نیست. افعالی که تمامی گروه به کارآئی آنها باور نداشته باشد جادوگرانه نیست. شکل مراسم به نحوی عالی انتقال پذیر است و باور مردم ضامن اجرائی آن، از اینجا نتیجه می‌شود که افعال کاملاً فردی، مانند اعمال خرافی خاص قماربازان^۱ را نمی‌توان افعال جادوگرانه نامید.

آن دسته از اعمال سنتی که جادو را می‌توان با آنها درآمیخت عبارتند از: افعال حقوقی^۲، فنون^۳ و مراسم دینی^۴. نظام تعهد حقوقی را از این روبره جادو نسبت داده اند که در روابط حقوقی، اینجا و آنجا، کلمات و حرکاتی دیده می‌شود که تعهدآور و پیوندساز است و با آداب ظاهری با شکوهی نیز انجام می‌گیرد. اما باید توجه داشت که اگر افعال حقوقی غالباً خصلت مراسمی دارند، اگر قراردادهای، سوگندها، و عناصر طبیعت را به شهادت گرفتن^۵، از برخی جهات جنبه تقدس‌آمیز دارند برای آن - نیست که خود این افعال به خودی خود نوعی مراسم‌اند، بل از آن روست که آمیخته به مراسم‌اند. این افعال هنگامی که دارای کارآئی خاص تلقی می‌شوند، یا نقشی بیش از برقرار کردن مناسبات قراردادی مابین افراد دارند، دیگر اعمال حقوقی ساده نیستند بلکه افعالی جادوگرانه یادینی‌اند. در حالی که، افعال مراسمی، برعکس ذاتاً می‌توانند اثری بیش از تعهدات و قراردادهای ایجاد کنند؛ این گونه افعال به نحوی عالی اثربخش‌اند، آفریننده‌اند، و کاری انجام می‌دهند. تصور می‌رود که مراسم جادوگرانه حتی به نحو ویژه‌ای از این خصوصیت اثربخشی برخوردارند، چندانکه حتی نام خود را هم از همین خصوصیت می‌گیرند: مثلاً درهند مناسب‌ترین

۱ - joueurs
۲ - actes juridiques
۳ - Techniques
۴ - Rites religieux

۵ - ordalie، اثبات حقایق از طریق عناصر طبیعی، مثلاً عبور از آتش م.

واژه برای بیان مفهوم مراسم، واژه کارمان (Karman) به معنای فعل است، envoutement یا نقش‌انگیزی جادوگرانه (آسیب‌رساندن به شخص از راه زخم‌زدن بر تصویر یا نقش مومی‌او) همان factum به معنای انجام‌دادن، کردن krtya یعنی کردار در مرحله عالی‌آنست؛ واژه آلمانی Zauber یعنی جادوهم معنای ریشه‌ای مشابهی دارد؛ در زبان‌های دیگر نیز برای بیان اعمال جادوگرانه واژه‌هایی به کار می‌رود که ریشه آنها به معنای کردن و انجام دادن است^۶.

اما فنون نیز آفریننده‌اند. حرکاتی که لازمه به کار بردن فنون‌اند نیز مشهور به اثر بخشی‌اند. از این نظر مهمترین بخش بشریت به زحمت می‌تواند فنون را از مراسم جادوگرانه بازشناسد. در بین مقاصدی که هنرها و صنایع ما به سختی بدان‌ها دست می‌یابد، شاید حتی یک مقصد هم وجود نداشته باشد که گمان نرود جادو بدان دست خواهد یافت؛ فنون و جادو چون هر دو به هدف‌های واحدی می‌گرایند^۷، طبعاً باهم یکی می‌شوند و آمیزش آنها امری ثابت و دائمی است، اما نسبت‌های این آمیزش فرق می‌کند. معمولاً در ماهیگیری، شکار و کشاورزی جادوهمه جا با فنون همراهی می‌کند و مدد کار آنهاست. هنرهای دیگر هم هستند که به اصطلاح تماماً محاط در جادویند - مثلاً پزشکی و کیمیاگری؛ در این دو هنر وجود عنصر فنی تا مدت‌های مدید در حداقل ممکن خویش است و حال - آنکه عنصر جادو عنصری مسلط است؛ این دو هنر چنان به جادو وابسته‌اند که توسعه آنها نیز ظاهراً در درون جادو صورت می‌گیرد. نه تنها امر پزشکی از روزگاران قدیم تا به امروز تقریباً همیشه پوشیده از تجویزات دینی و جادویی، چون نیایش‌ها، غرائم خوانی‌ها، و احتیاطات ستارشناسانه، بوده بلکه حتی داروها، پرهیزهای طبیبانه، و «دست» جراح در حقیقت بافت پیچیده‌ای از نمادها، همدردی‌ها، همدرمانی‌ها، و بیزاریهاست که در واقع به شیوه جادوگرانه تلقی می‌شوند. اثربخشی مراسم جادویی و کارآئی فنون دوجیز متمایز ازهم نیستند، بلکه کاملاً همزمان باهم به اندیشه می‌آیند.

این گونه آمیختگی جادو و فنون مخصوصاً از آنجا آسان تر می‌شود که

۶ - در زبان فارسی تعابیر «چشم‌زخم» و «چشم‌زدن»، که از مقوله اندیشه -

های جادویی و خرافی‌اند، همین خاصیت را دارند.

۷ - یعنی هدف تأثیر گذاشتن و به انجام کاری نائل شدن م.

می بینیم خصلت سنتی جادورا در هنرها و صنایع هم می توان یافت. سلسله حرکات هنرور صنعتگر همانقدر يك شکل و منظم است که سلسله حرکات جادوگر. با اینهمه تمایز هنرها و جادو در همه جا تأیید شده چرا که حس می شده است که میان این دو تفاوتی هرچند نادریافتنی از لحاظ روش وجود دارد. در فنون، تصور می شود که نتیجه کار امری مکانیکی است. معلوم است که نتیجه کار فنی از هماهنگی حرکات، ابزارها و عوامل فیزیکی برمی خیزد. نتیجه کار، معلول بیواسطه يك علت است؛ فرآورده های کار باوسائل به کار رفته سنخیت دارند:

برای پرتاب چیزی به دستگاه پرتاب نیاز است و آشپزی باکمک آتش انجام می گیرد. از این گذشته، سنت همواره زیر نظارت تجربه قرار دارد و از این طریق ارزش اعتقادات فنی دائماً در معرض آزمایش است. حتی وجود هنرها وابسته است به اینگونه ادراك مداوم از سنخیت علتها و معلولها. هنگامی که يك فن هم جادوگرانه وهم فنی است، بخش جادوگرانه اش آن بخشی است که در محدوده این تعریف قرار نمی گیرد. مثلاً دريك عمل درمانی، کلمات، غرائم، واجبات مراسمی یا ستاره شناسانه از مقوله جادو به شمار می روند؛ در همین جاست که نیروهای باطنی، یعنی ارواح، کمین کرده اند و عوالمی از اندیشه ها حاکم اند که شهرت اثربخشی خاص حرکات مراسمی - که متفاوت از اثربخشی مکانیکی آنهاست - از آن سرچشمه می گیرد. تصور نمی شود که نتیجه محسوس حرکات، معلول حقیقی باشد. معلول حقیقی همواره فراتر از حد نتایج محسوس حرکات است، و معمولاً، با آنها از يك سنخ نیست؛ مثلاً هنگامی که بابه هم زدن آب يك چشمه به كمك يك تکه چوب در صدد ایجاد باران برمی آیند؛ این خاصیت از خواص ویژه حرکات مراسمی است که می توان آنها را افعال سنتی با اثربخشی فی نفسه نامید.

اما تا اینجا مافقط به تعریف مراسم و حرکات مراسمی رسیده ایم و نه به تعریف مراسم جادوگرانه که اکنون باید وجه تمیز آنها را از مراسم دینی نشان دهیم. می دانیم که فریزر در این مورد ضوابطی پیشنهاد کرده است. اولین ضابطه اینست که مراسم جادوگرانه مراسمی مهرانگیز است. اما این علامت کافی نیست. نه تنها مراسم جادوگرانه ای وجود دارد که مهرانگیز نیست بلکه این حقیقت هم هست که رابطه مهر رابطه خاص جادو نیست چون در دین هم افعال مهرانگیز وجود دارد. هنگامی که کاهن بزرگ در معبد اورشلیم، در جشن

سوکوت^۸، آب بر محراب می ریخت در حالی که دستهایش را به آسمان برافراشته بود، بیگمان سرگرم انجام مراسم مهرانگیزی بود که می بایست به ایجاد باران بینجامد. همچنین است ماهیت کار هندوی مامور اجرای مراسم دینی، در طی انجام تشریفات يك قربانی باشکوه، که مدت عمر قربانی کننده را بر حسب طول مسافتی که وی در حین اجرای مراسم «لیبسیون»^۹ می پیماید کم یا زیاد می کند. از هر دوسو، نمادها به حد کافی روشن اند؛ حرکات مراسمی گوئی به خودی خود اثربخش است؛ با اینهمه، در هر دو مورد، ماهیت آن به نحوی عالی ماهیتی دینی است؛ عوامل انجام دهنده، خصلت مکان های اجرای مراسم یا وجود خدایان حاضر در آنها، جلال و شکوه اعمال، نیات حاضران در آئین، همه، کمترین تردیدی در این مورد برای ما باقی نمی گذارند. پس مراسم مهرانگیز می توانند مراسمی جادوگرانه یا دینی باشند.

ضابطه پیشنهادی دوم فریزر اینست که مراسم جادوگرانه معمولاً به خودی خود اثر می گذارد، اثری که اجبار در آنست؛ در حالیکه مراسم دینی مراسمی ستایش کننده و آشتی بخش است؛ یکی از این دو مراسم تأثیر مکانیکی بیواسطه ای دارد، و دیگری نامستقیم و از طریق نوعی اقتناع احترام آمیز عمل می کند و عامل تأثیر آن يك واسطه روحانی است. اما این تمایز نیز کافی نیست؛ زیرا مراسم دینی نیز غالباً اثری اجبار آور دارد، و خدا، در بیشتر ادیان کهن به هیچوجه چنان خدائی نبود که از هرگونه مراسم همراه با خشونت بی نیاز باشد. وانگهی، چنانکه خواهیم دید، این سخن که تمامی مراسم جادوگرانه تأثیری مستقیم داشته اند درست نیست چرا که در جادو ارواحی هست و حتی خدایانی هم مشاهده می شود. بالاخره، روح، خدایا اهرمن، همواره به نحوی مقدر و اجتناب ناپذیر گوش به فرمان جادوگر نیست و کار جادوگر معمولاً به نیایش در برابر او می انجامد.

پس باید علامات دیگری بجوئیم. برای یافتن این گونه علامات بهتر است بر اساس تقسیمات پشت سرهم عمل کنیم.

در بین انواع مراسم، مراسمی هستند که یقیناً دینی اند: از جمله مراسم پر جلال، عمومی، اجباری، منظم، مثل اعیاد و تشریفات تقدیسی. با اینهمه،

۸ - souccoath ، عید میوه بندان

۹ - Libation مراسم نثار کردن مایعات (شراب، شیر، روغن) به پیشگاه

خدایان (فرهنگ روبر) م

مراسمی باهمین خصلت وجود دارد که فریزر آنها را مراسم دینی تشخیص نداده است؛ از نظر وی همه تشریفات استرالیاییان، بیشتر تشریفات مربوط به مراسم پذیرش، به دلیل مراسم مهرانگیزی که در بردارند، مراسمی جادوگرانه اند. آری، مراسم کلان‌های آروناتا، مراسم مشهور به اینتی شیوما^{۱۰} دقیقاً از همان اهمیت، وقار، و تقدسی که مفهوم دین در خود دارد برخوردار هستند. انواع و اقسام توتمی حاضر در جریان این مراسم از نیروهای احترام‌انگیز یا ترس‌آوری هستند که دخالت آنها از نظر خود فریزر علامت فعل دینی است. این نیروها حتی در طول تشریفات نیایش می‌شوند.

مراسم دیگری وجود دارد که برعکس بطور منظمی، جادوگرانه است. این مراسم، جادوی سیاه یا جادوهای بدیمن زیانبار است^{۱۱}. در حقوق و دین نیز از این گونه جادوها همواره به همین صفت یاد شده است. این گونه جادوها چون غیر قانونی است، آشکارا ممنوع شده است و ارتکاب بدانها مجازات دارد. این ممنوعیت رسماً بیانگر تخصصی است که میان مراسم جادوگرانه و مراسم دینی وجود دارد. حتی می‌توان گفت که خصلت جادوگرانه جادوی سیاه از همین ممنوعیت پدید می‌آید، چرا که مراسم دینی هم داریم که به همین اندازه زیانبارند اما ممنوع نیستند، برخی از منوآرد devotio، یعنی نفرین به دشمنان شهر، به کسانی که به مردگان و گور آنها بی‌حرمتی کنند یا سوگندی را زیر پا بگذارند، و بالاخره انواع مراسم مجازات مرگ که ضامن پرهیز از محرمات دینی انداز این مقوله شمرده می‌شوند. حتی می‌توان گفت که جادوهای بدیمنی وجود دارند که شهرت طلسم‌کنندگی زیانبارشان فقط به اعتبار کسانی است که از آنها می‌ترسند. پس می‌بینیم که در جادو بیش از پیش اصل بر ممنوعیت است.

این دو حد نهائی، به اصطلاح، دو قطب جادو و دین را تشکیل می‌دهند. قطب قربانی و نذر و نیاز و قطب طلسمات بدیمن زیانبار. ادیان همیشه برای خود نوعی آرمان می‌آفرینند که پذیرنده همه سرودها، آرزوها و نذر و نیازها، و در حمایت سدی از محرمات است. جادو از این مناطق به دور است. جادو به طلسمات زیانباری می‌گراید که مراسم جادوگرانه پیرامون آن شکل

می‌گیرند و ارائه دهنده نخستین خطوط تصویری است که بشریت از جادو برای خود ترسیم کرده است. در میان این دو قطب، اثبوه دره‌می از پدیده‌ها قرار دارد که خصلت ویژه آنها مستقیماً ظاهر نیست. این دسته از پدیده‌ها اعمالی هستند که نه بطور مخصوص از مقوله محرمات‌اند و نه از شمار مجوزات. برخی افعال دینی هستند که فردی و اختیاری‌اند، و افعال جادوگرانه‌ای وجود دارند که قانونی‌اند. اینها از یک سو عبارتند از افعال وابسته به آئین پرستش‌فرد، و از سوی دیگر اعمال جادوگرانه ملایم با فنون، مثلاً فن پزشکی. دهاتی‌های ماکه برای دفع مضرات موشهای صحرائی به طلسم و دعا متوسل می‌شوند، سرخپوستی که طبابت جنگی‌اش را به کار می‌گیرد، و فنلاندینی که به سلاح شکاری‌اش وارد می‌خواند، هدف‌هایی را دنبال می‌کنند که بازگو کردن آنها عیبی ندارد و افعالی را انجام می‌دهند که ممنوع نیست. خویشاوندی جادو و آئین خانگی حتی به درجه‌ای است که می‌بینیم در ملانزی جادو در آن رشته از افعالی که موضوع آنها ستایش اجداد است بروز می‌کند. مانه‌تنها مخالف‌امکان این گونه آمیختگی‌ها نیستیم بلکه معتقدیم که باید بر اهمیت آنها تاکید کرد تا فرصت تبیین آنها به موقع خود دست‌دهد. عجالتاً تعریف گزیم را می‌پذیریم که جادو را «نوعی دین برای خدمت به نیازهای پائین حیات خانگی» می‌داند. اما علاقه ما به پیوستگی جادو و دین هر چه باشد برای ما فعلاً این مطلب اهمیت دارد که قبل از هر چیز پدیده‌ها را طبقه بندی کنیم، و برای این منظور، به برخی از خصلت‌های خارجی دست بیابیم که بر اساس آنها بتوان انواع پدیده‌ها را تشخیص داد: زیرا خویشاوندی پدیده‌ها مانع از آن نشده است که اشخاص تفاوت دونوع مراسم را دریابند و چنان عمل کنند که این تفاوت باز نموده شود. پس ما باید در جست‌وجوی علاماتی باشیم که تفکیک پدیده‌ها را میسر کند.

نخست‌اینکه، مراسم جادوگرانه و مراسم دینی غالباً عوامل متفاوتی دارند، این دونوع مراسم توسط افراد واحدی انجام نمی‌گیرند. اگر استثنائاً، کشیشی به جادو متوسل شود، رفتار او رفتار عادی حرفه‌ای‌اش نیست؛ وی به محراب پشت می‌کند، و آنچه را که می‌بایست با دست راست انجام دهد با دست چپ انجام می‌دهد، و قس علیهذا.

اما علامات دیگری هم وجود دارند که ما باید گردآوری و طبقه‌بندی

کنیم. و قبل از همه علامات مربوط به انتخاب محلی که تشریفات جادو باید در آن انجام گیرد. جادو در همه موارد در معبد یا در محراب خانگی صورت نمی‌گیرد، بلکه معمولاً در پیشه‌ها، دور از آبادی، در شب یا در تاریکی، یا در خفایای خانه، یعنی دور از انظار انجام می‌شود. در حالیکه مراسم دینی معمولاً آشکارا و در ملاء انجام می‌گیرد مراسم جادوگرانه از انظار می‌گریزد. حتی جادوی قانونی، درست مانند جادوی سیاه، مخفیانه است. جادوگر، هنگامی که مجبور به جادوگری در ملاء عام شود می‌کوشد از زیر بار آن شانه خالی کند؛ در این گونه موارد «ژست» های وی ناپیدا و گفتار او نامفهوم است. حکیم یا شکسته‌بندی که در برابر جمع خانواده کار می‌کند معمولاً کلماتی زیر لب ادا می‌کند، دستی می‌کشد و به حالات خلسه مانند وانمودی یا حقیقی پناه می‌برد. جادوگر که در دل جامعه بدینسان جویای اتروا است، در دل پیشه‌ها بطریق اولی اتروای بیشتری می‌جوید. جادوگر حتی در برابر همکارش حریم اسرار خودی‌اش را محفوظ نگاه می‌دارد و دست و پایش را جمع می‌کند. اتروا، مانند راز، علامت تقریباً کاملی از طبیعت درونگرایی مراسم جادوئی است. این مراسم همیشه امری فردی یا مربوط به افرادی است که در خلوت عمل می‌کنند؛ فعل و فاعل در جادوگری پوشیده از اسراراند.

این علامات گوناگون در واقع فقط بیانگر غیردینی بودن مراسم جادوگرانه‌اند، مراسم جادوگرانه ضددینی است و همه هم می‌خواهند که ضددینی باشد. در هر صورت مراسم جادوگرانه بخشی از این نظام‌های سازمان یافته‌ای که ماکیش و آئین می‌نامیم نیست. برعکس یک عمل دینی، حتی اتفاقی، حتی اختیاری، همواره پیش‌بینی شده، تجویز شده و رسمی است. این گونه عمل بخشی از یک آئین است. خراجی است که به مناسبت نیایشی به درگاه خدایان یا نذرونیازی برای یک بیماری پرداخته می‌شود و همیشه چیزی نیست جز ستایشی منظم، اجباری، حتی الزامی، با همه ارادی و اختیاری بودن‌اش. مراسم جادوئی برعکس هر چند که گاه به نحوی مقدر زماندار و دوره‌ای (مثلاً جادوی کشت و زرع) یا الزامی است، اما هنگامی که به منظور رسیدن به هدف‌هایی معین (مثلاً معالجه) انجام می‌گیرد همیشه امری غیر منظم، غیر عادی، و دست‌کم، نه چندان پرارج‌تلقی می‌شود. مراسم جادوئی درمانی، هر قدر که قانونی و مفید در نظر گرفته شوند،

با اینهمه نه آن جلال و شکوه و نه آن احساس وظیفه‌شناسی را که در یک قربانی دادن کفارهای یادر نذرو نیاز به درگاه خدای شفادهنده دیده می‌شود دارا هستند. مراجعه به حکیم، به صاحب طلسمات یا مالک ارواح، به شکسته بند، به جادوگر، ناشی از ضرورت است نه از تعهد اخلاقی.

با اینهمه، از کیش‌های جادوگرانه نیز مثال‌هایی داریم. مثلاً کیش هکات^{۱۲} در جادوی یونان، کیش دیان و اهریمن در جادوی قرون وسطا، و بخش کاملی از کیش پرستش یکی از خدایان بزرگ هندو، رودراشیوا^{۱۳}. اما این‌ها پدیده‌های دست دوم‌اند و فقط ثابت می‌کنند که جادوگران کیش خاصی از روی گرتنه کیش دینی برای خودشان ساخته‌اند.

پس به تعریفی از مراسم جادوگرانه رسیده‌ایم که موقتاً می‌تواند قانع کننده باشد. مراسم جادوگرانه هر گونه مراسم خصوصی، مخفیانه و اسرارآمیزی است که جزئی از یک کیش سازمان یافته نبوده، حدنهائی آن رسیدن به نوعی مراسم ممنوع است. از این تعریف، با توجه به تعریف ما از دیگر عناصر جادو، نخستین وجه تعیین مفهوم کلی جادو نتیجه گرفته می‌شود. پیداست که ما جادورا از راه شکل مراسم آن تعریف نمی‌کنیم بلکه اساس تعریف را بر این قرار می‌دهیم که مراسم جادو در چه شرائطی صورت می‌گیرد، شرائطی که ضمناً بیانگر مقام جادو در مجموعه عادات اجتماعی‌اند.

انقلاب تکنولوژی و ادبیات امر و غرب

م. آزاد

انقلاب تکنولوژیک* و اثرات گسترده آن بر بسیاری از جنبه‌های زندگی همه جوامع توسعه یافته صنعتی نه تنها مسأله‌ایست عمده، که نادیده گرفتنش امکان‌ناپذیر است، زیرا نفوذش بر هستی آدمی و بر زندگی میلیون‌ها انسان آشکار است، حضورش در ادبیات جهان احساس می‌شود و توجه جدی ناقدان و تاریخ‌گزاران ادبیات را برانگیخته است.

سه دهه است که کشورهای توسعه یافته صنعتی انقلابی را در علم و صنعت تجربه می‌کنند که در تاریخ بی‌سابقه است؛ انقلاب تکنولوژیک نیمه دوم قرن بیستم در زمانی بس کوتاه، تمامی حیطه‌های علم و فن را درنوردیده است. مسائلی که صدوحتی پنجاه سال پیش از ذهن بشر نمی‌گذشته، و در واقع صورت‌بندی علمی‌شان میسر نبوده، امروزه طرح، تدوین و آزموده شده و شگفتی‌ها در دانش و فن پدید آورده است.

انسان در کشف تازه‌های دانش و فن چنان می‌تازد، که دگرگونی‌هایی که در آستانه هزاره سوم میلادی (تتها یک ربع قرن دیگر) روی خواهد داد، برایش تصور ناپذیر است.

زمینه انقلاب تکنولوژیک در نیمه اول این قرن با کشف الکترون و عناصر رادیواکتیو فراهم آمد، بخصوص طرح نظریه نسبیت اینشتین در برداشت انسان

* Technological Revolution

در برابر «تکنولوژی» هم فن شناسی پیشنهاد شده و هم فن‌آوری، اما خود اصطلاح تکنولوژی در زبان مارواچ همگانی پیدا کرده.

این بیگانگی منشأ تعمیق بحران شخصیت در جوامع پیشرفته صنعتی غرب، بخصوص در سه دهه گذشته بوده است. بحران شخصیت در واقع ناشی از تشدید تضادهای اجتماعی در اثر انقلاب تکنولوژیک است، چرا که این انقلاب در متن جوامعی روی داده است که در خود آنها دگرگونی بنیادی پدید نیامده است؛ نظامی که بنیادش بر بهره‌کشی است.

بیشتر روشنفکران غربی، بخصوص پس از انفجار بمب اتمی در هیروشیما با انقلاب تکنولوژیک سخت بدبینانه برخورد کردند. در نظر آنها، جوامع پیشرفته صنعتی دستاوردهای هوش بشر را به ضد خود اوبه کار می‌برد. این بدبینی چندان دور از واقعیت نیز نیست. تجربه کاربرد پیشرفته‌ترین رایانه‌ها در جنگ افزارهای مدرن ثابت می‌کند که هر یافته جدید علمی و هر نوآوری تکنولوژیک بیش از هر چیز در خدمت اهداف نظامی بکار گرفته می‌شود تا هدف‌های بشر دوستانه و صلح‌خواهانه.

نه تنها روشنفکران، که از نظر توده مردم کشورهای صنعتی پیشرفته غرب نیز انقلاب تکنولوژیک فاجعه‌ساز بوده است. خودکاری صنایع و تعطیل کارخانه‌ها به علت بحران‌های اقتصادی سطح بیکاری را بسیار بالا برده است. میلیون‌ها کارگر در کشورهای صنعتی در بیکاری مدام به سر می‌برند. و از همه فاجعه‌آمیزتر، خطر جنگی دیگر در پیش است. با کاربرد جنگ افزارهای جدید امحاء جمعی زندگی از سیاره ما رخت برمی‌بندد.

اشاره کردیم که انقلاب فن‌شناختی نه تنها در فرایند تولید و فعالیت‌های تولیدی اثرگذار است، بلکه خود انسان، مقتضیات زندگی فرهنگی، سلیقه و رسم و راه زندگی، یکسره از این انقلاب اثر می‌پذیرد و همزمان با این دگرگونی‌ها، هنر نیز دگرگون می‌شود، هرچند این دگرگونی به تدریج روی می‌دهد و به همین دلیل نیز برخی از نویسندگان تاریخ ادبیات و هنرها این دگرگونی را همچنان نادیده می‌گیرند.

اگر فکر کنیم هنر و بخصوص ادبیات پس از هرکشی در هرزمینه‌ای از علم و فن بی‌درنگ واکنش نشان می‌دهد، ساده‌اندیشانه و مبتذل خواهد بود. برای نمونه کشف شگفت‌انگیز «رمزهای ژتیک» انگیزه ناگهانی سرایش شعر یا نوشتن داستان و نمایشنامه‌ای نشد.

از جهان مادی دگرگونی‌هایی پدید آورد. انقلاب تکنولوژیک، بخصوص متعلق به نیمه دوم این قرن است، زیرا دگرگونی‌های شتابانگ کمی و کیفی عظیمی در زمینه فن‌شناسی و فن‌آوری در این دوران روی داد: خودکاری^۱ در صنعت، پیشرفتی شگرف کرد و قرن‌رایانه‌ها (کامپیوترها)، پروازهای مافوق صوت و کشفیات فضائی در رسید. از همان آغاز دهه ۱۹۵۰ انقلاب فن‌آوری دگرگونی‌هایی در گستره زندگی اجتماعی پدید آورد و در دو دهه اخیر، این دگرگونی‌ها ژرف‌تر و گسترده‌تر شد. انقلاب تکنولوژیک نه تنها در ساختار اجتماعی، که در زندگی درونی آدمی، بر ساخت شخصیت او اثرگذار است، همچنان که بر سازمان و خصلت فعالیت‌های بشری:

در کارخانه‌هایی که صنعت - با کاربرد پیشرفته‌ترین رایانه‌ها - به عالی‌ترین درجه خودکار شده است، تشخیص کاردستی از کارفکری روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. گروه فزاینده‌ای از کارگران دستکار، پس از گذراندن دوره آموزش تخصصی، به گروه تکنسین‌ها و متخصصان فنی می‌پیوندند، در این روند نوع تازه‌ای از «طبقه کارگر» پدید آمده است که بر بنیاد جدیدترین مهارت‌های فنی کارکرد اقتصادی و اجتماعی تازه‌ای دست‌یافته است.^۲

از آنجا که علم و تکنولوژی را نمی‌توان به هیچ‌وجه «خنثی» تلقی کرد و روش کاربرد علم و تکنولوژی مشروط به نظام اجتماعی‌یی است که از دستاوردهای علم و فن بهره می‌گیرد، یکی از نتایج خودکاری ماشین به عالی‌ترین درجات در غرب «دنده چرخ»^۳ است که رایانه‌ها به حرکتش می‌اندازند - یعنی خود انسان، چرا که آدمی خود به مکانیزمی بدل شده است، زائده‌ای بیگانه با کل دستگاه که انگیزه‌ای انسانی به هیچ شمرده می‌شود.

۱ - Automation

۲ - آمبراتسوموف E. Ambrotsomou در رساله طبقه کارگر جامعه‌وادبیات می‌نویسد: «انقلاب تکنولوژیک دگرگونی‌یی است شگرف ... که بر تمامی جنبه‌های زندگی جوامع جدید صنعتی اثر گذار است بخصوص در ساختار اجتماعی آنها ... هرچند در کشورهای پیشرفته صنعتی کار غیر دستی به سرعت جایگزین حرفه طبقه کارگر سنتی می‌شود، با اینهمه نباید نتیجه گرفت که باین جایگزینی، طبقه کارگر یکسره از میان برمی‌خیزد.»

۳ - cog

اکنون کسی سال از آغاز انقلاب تکنولوژیک می‌گذرد می‌توان بازتاب آن را در ادبیات آشکارا دید. این بسیار شگفت‌انگیز بود که انقلابی چنین شگرف، تخیل شاعران و نویسندگان را برنیانگیزد، و بعیدتر از آن بهره‌نگرفتن رسانه‌های همگانی از نوآوری‌های فن بود. این رسانه‌های بیشترین بهره را از دست‌آورده‌های فن بردند، زیرا انقلاب تکنولوژیک، ابزارهایی اثرگذارتر، کارا تر و ارزان قیمت‌تر فراهم آورد و تازه‌ترین دستاوردهای فنی را در گسترش این «فرهنگ جنبی» (sub-culture) بکار گرفته‌است. در این زمینه باید به نکته‌ای با اهمیتی نیز ضمناً اشاره کرد:

هنر اصیل در زمانه ما همچنان در تحول است و راهش را در میان گرایش‌های متضاد باز می‌کند. اما «هنر» دیگر که اصطلاح «هنر همگانی» برای آن چندان دقیق نیست، در واقع شبه هنر است. هنریست کاذب که مستقیم و غیر مستقیم با سیاست ایدئولوژیک حلقه‌های طبقه حاکم در جوامع پیشرفته صنعتی - جوامع فراوانی و مصرف - پیوند دارد. این رسانه‌ها هر روز مجهزتر و کارآمدتر می‌شوند، شاخه‌های این «فرهنگ» مطبوعات و ادبیات مردم پسند، رادیو، نمایش، سینما و بخصوص تلویزیون - با بهره‌گیری از دستاوردهای ادبیات و هنرها و کاربردهای تازه‌ترین شیوه‌هاوشگردهای فنی، در جهت هدایت شعور اجتماعی و در واقع تحمیل توده‌ها - بکار گرفته می‌شود. این فرهنگ کاذب، فرهنگی سنتی را ویران می‌کند. گرایش‌های جهان وطنی، فرهنگ ملی را زیر سلطه می‌گیرد و به انزوا می‌کشانند. بدین گونه است که تکنولوژی در ساختار اجتماعی و فرهنگی مستقیماً اثر می‌گذارد و حتی برای زندگی فردالگو می‌سازد. به همین جهت نیز مبارزه با این «شبه‌فرهنگ» برای یاری بخشیدن به فرهنگی اصیل، پیشرو و مردمی اهمیت حیاتی دارد چرا که سوداگران سلطه‌جوی «رسانه‌های همگانی» آینده فرهنگ بشری را سخت تهدید می‌کنند.

هرچند جدل دیرانجام برسر مدرنیسم و هنر آوانگارد (یعنی همان هنر مدرن که نیم قرن است وجود دارد) هنوز از نفس نیفتاده، با اینهمه

موضوع این جدل شکلی تازه پیدا نکرده است که مستلزم بحث و بررسی دوباره باشد. موضوع نوگرایی و واقع‌گرایی نیز دیگر چندان تازه نیست (این موضوع به حد کافی بررسی شده است) مسأله تازه اینست: براساسی زمینه‌ای بنیادی وجود دارد تا از ادبیات نوآئین نیمه دوم قرن بیستم گفت‌وگو کنیم؟ یعنی در ادبیات پویای سده‌های گذشته مشخصات بارزی بازیافته می‌شود تا بتوان از آغاز یک دوران جدید ادبی سخن گفت؟ امروز دیگر حتی جامعه‌شناسان مارکسیست هم برخلاف گذشته، نمی‌کوشند تا پدیده‌های زیبایی شناختی را مستقیماً به «زیربنای اقتصادی» شان وابسته کنند. یابرانعکاس مبارزه‌ای طبقاتی در دوره‌ای معین، در اثر ادبی معینی اسرارورزند. البته هستند آثاری که این‌گونه پیوستگی درشان آشکار است. اما این آثار، اندک شمارند و در مطالعه‌ای جامع بکار نمی‌آیند. سخن گفتن از اثر مستقیم انقلاب تکنولوژیک بر ادبیات (یا نویسندگان معروف) نمی‌تواند کاملاً درست باشد. با اینهمه دامنه این انقلاب بسیار گسترده است. تکنولوژی زندگی روزانه مردم جهان صنعتی را به شدت دگرگون کرده است. پدیده‌های بسیار متنوع انقلاب تکنولوژیک همچنان بر ادبیات کشورهای پیشرفته صنعتی اثر می‌گذارد و ادبیات را هم از لحاظ درون‌مایگی (Thematic) و هم از لحاظ سبک‌ورزی دگرگون می‌کند.

این‌که رئالیسم هنوز زنده است؛ واقعیتی است مسلم که نیازی به اثبات ندارد. بدیهی است که رئالیسم زمانه ما رئالیسم سنتی بالزاک، دیکنس و حتی هائیش‌مان و روزه‌مارتن دوکارنیست. رمانهای رئالیستی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ در امریکا، آلمان، فرانسه و ایتالیا با «نیاکان ادبی» شان تفاوت‌های کیفی دارند. همانگونه که تمدن تکرار و حتی تجدید نمی‌شود و انسان نو نیز به زندگی روستائی باز نمی‌گردد، ادبیات امروز نیز دیگر به موضوع و سبک و ساخت رمان‌های سروانتس و بالزاک بر نمی‌گردد.

در سبک و ساختی که بسیاری نویسندگان زمانه ما به موضوعات می‌دهند، دگرگونی‌های آشکاری مشهود است این دگرگونی‌ها همچنین شیوه‌های ادبی‌راهم دربر می‌گیرد. این تحول نسبت به تحولی که در نوع و شکل‌بیانی ادبیات نیمه دوم قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم (تا پایان جنگ جهانی اول) روی داد، در ادبیات امروز بارز است.

می‌توان گفت که یکی از اثرگذارترین زمینه‌های این تحول ادبی، انقلاب تکنولوژیک بوده است.

نویسندگان و شاعران امروز برای آفرینش شکلهای تازه در پی نستیایی به‌وسائل بیانی تازه‌اند. خط تکامل و ویژگی‌های نوآیین ادبیات زمانه ما - ادبیات نیمه دوم قرن بیستم - مسأله‌ایست که ناقدان ادبی در کار بررسی و بازنمایی آنند. پدید آمدن این ویژگی‌های تازه و تغییرات کیفی در ادبیات سده‌های گذشته کشورهای صنعتی نباید به این نتیجه نادرست بیانجامد که ادبیات کشورهای پیشرفته صنعتی به نحوی کاملاً یکسان دگرگون شده است. فرایند تاریخی در هر کشور و سنت هر ملت اشکال متفاوتی به ادبیات امروز بخشیده است. برای برشمردن ویژگی‌های ادبیات کشورهای صنعتی باید دو جنبه مسأله‌ها را از هم جدا کرد: یکی گرایش عام به آفرینش نوع‌های شکل‌های تازه ادبی از سالهای ۱۹۵۰ به بعد (بخصوص دهه‌های اخیر) است و دیگری خصیصه مشترک سبک‌پردازی بسیار از نویسندگان این کشورها. این دو جنبه چنان سخت درهم تنیده شده‌اند که برای پاسخ‌دادن به یکی می‌بایست وجه دیگری را صورت‌بندی کرد.

در ادبیات امروز کشورهای صنعتی غرب و شرق سه خصیصه بارز می‌توان یافت که منشأ پدید آمدن آنها بازتاب انفجار تکنولوژیک پس از جنگ جهانی دوم است. این گرایش‌ها چنین است:

(۱) گرایشی که بسیاری از نویسندگان به زمینه مستند در آثارشان نشان می‌دهند (چه داستان نویسان چه نمایشنامه‌پردازان).

(۲) گرایش حاکی از اقبال‌شگفت مردم به داستان تخیلی علمی یا داستان علمی از نیمه دوم ۱۹۵۰ به بعد.

(۳) گرایشی که به اندیشه‌ورزی فلسفی پدید آمده است و حاصل آن تعداد زیادی نمایشنامه و رمان فلسفی یا فلسفه‌گراست.

وجود این سه گرایش را در این زمانه واقعیت‌های عام معینی ثابت کرده است که دیگر بازشناخته شده‌اند. اثبات این هم که این سه گرایش در نتیجه انقلاب تکنولوژیک پدید آمده و شکل گرفته، کار چندان دشواری نیست.

گرایش به مستند سازی

در نخستین گرایش ادبیات امروز، توجهی شگرف به انواع نوشته‌های مستند بخصوص هرگونه گزارش نشان داده شده است. نوشته‌های مستند نه تنها خواستاران بسیار دارد، بلکه این آثار در واقع تهاجمی است بزرگ به حیطه‌ای که روزگاری قلمرو انواع دیگری از داستان و نمایش بود. خصیصه مبارز ادبیات مستند امروز، پرداختن به لحن خشک، خشن، صریح و دقیق و حتی گزارش صرفاً واقعی است. خاستگاه این ادبیات کشورهای است که از توان عظیم تکنولوژیک بهره‌ورند.

گرایش به داستان و نمایش مستند (در دو دهه ۱۹۶۰ و ۷۰) بخصوص در آلمان غربی و آمریکا چشمگیر بود.

در سالهای نخستین دهه ۱۹۶۰، همزمان با تحول تاریخی جامعه آلمان بسیاری از نویسندگان به افشای مستند جنایت‌های نازیسم و طرح موقعیت طبقه کارگر امروز آلمان پرداختند بنیاد «گروه ۶۱»^۱ و انتشار برنامه گروه در سال ۱۹۶۱ یکی از نخستین جلوه‌های این گرایش است. فریتز هویزر^۲ ناشر کتاب «در شب چراغی در دست داریم» (مجموعه‌ای از نوشته‌های معدنچیان آلمانی) تصریح کرد که مهمترین هدف «گروه ۶۱» طرح «طبقه کارگر و مسائل آن در عصر تکنولوژی» است. نویسندگان این گروه هم از روزنامه‌نویسان و مبلغان سیاسی حرفه‌ای بودند و هم رمان‌نویس و نمایشنامه‌نویس. این نویسندگان گرایش‌های ضد سرمایه‌داری داشتند و در داستانها و نمایشنامه‌هاشان بیشتر به زمینه‌سازی مستند می‌پرداختند تا بیان داستانی. این گروه چندان در گرایش مستند مبالغه کردند که در واقع داستان پردازی و نفس ادبیات را نفی کردند. گوتتر و اولاف^۳ سخنگوی گروه می‌گفت که ترجیح می‌دهد ادبیات عین واقعیت باشد تا هنر. جای شگفتی نیست که آثار نویسندگان این گروه، خشم صاحبان و مدیران کارخانه‌ها را برمی‌انگیخت چرا که تصویر خشن و واقعی خودشان را در این آثار باز می‌دیدند. به باور نویسندگان «گروه ۶۱» لحن صریح

۱ - Die Dortmunder Gruppe 61

۳ - Gunter wallraff

۲ - Fritz Huser

ژورنالیستی می‌تواند به نحوی اثر گذارتر از زبان داستان، بیانگر واقعیت‌های زندگی باشد.

گرایش به مستندنگاری حتی در آثاری یافت می‌شود که نمی‌توان آنها را دقیقاً مستند دانست. این گرایش بی‌گمان نشان دهنده فضای ادبی‌بی‌است که دقت در استناد را رسم و راه و سامان روز کرد.

در نمایشنامه‌نویسی بخصوص باید از پیتر وایس^۱ نویسنده نام‌آور آلمانی که اکنون درس‌و‌دزد زندگی می‌کند یاد کرده و وایس نوع «متعارف» نمایش را بشدت رد می‌کند و خود را بنیادگذار نمایش مستند می‌داند. این نمایشنامه‌نویس از ساخت و پرداخت نمایش داستانی پرهیز می‌کند و رویدادهای واقعی گذشته و حال را به صحنه می‌آورد (در نمایشنامه بازجوئی و کشتار ژان پل مارا) شیوه و محتوی نمایش‌نامه‌های پیتر وایس با مونتاز «تکه‌های جداگانه واقعیت» ساخته و پرداخته می‌شود؛ یادآوری آنچه پیتر وایس در سال ۱۹۲۷ درباره نمایشنامه مستند گفت جالب توجه است. وایس این نوع ادبی را مناسب‌ترین نوع برای زمانه‌ی ما می‌داند:

«توانائی نمایش مستند در این است که از پاره‌های واقعیت، الگوئی کلی و عام از فرایند تاریخی معاصر بدست می‌دهد که می‌توان در شرایط و موقعیتهای متفاوت آنرا عملاً بکار گرفت. تأثر، مرکز حوادث نیست، بلکه جایگاه ناظری است آگاه که از آنجا هرچه را که روی می‌دهد بررسی و تحلیل می‌کند. این نمایش نمونه وارترین پاره‌های واقعیت را برمی‌گزیند تا مونتازی (پیوندی) از انواع درهم و برهم و آشفتنه واقعیت محاط بر ما بسازد. نمایش مستند از اضطراب هم‌دردی پرشور و پندار در آمیختگی با حوادثی که نتیجه‌ی بداهه‌سازی خود به‌خود و حادثه‌پردازی با رنگ سیاسی است، آگاهانه بهره‌می‌گیرد... این‌گونه نمایش می‌تواند جنبه‌های جدید مسائل و رویدادهائی را که در زندگی واقعی پدید آمده است آشکارا کند. با بهره‌گیری از نمایش مستند می‌توان نظرگاه‌های متضاد را بسیار کامل‌تر از آنچه در آغاز پدید آمده است عرضه کرد. می‌توان شخصیت‌های نمایش را در یک رابطه مشخص تاریخی با همدیگر نشان داد. در همان زمان که کنش‌ها (آکسیون‌ها) نشان داده‌پایان می‌شود،

می‌تواند روندی که پدید آورنده این کنش‌ها است و همچنین دشواری‌ها و مشکلات اجتماعی آینده را به نمایش درآورد.» حتی اگر پیتر وایس را بنیان گذار نمایش مستند ندانیم، بی‌گمان او برجسته‌ترین نماینده نمایشنامه مستند در غرب است. آلمان شرقی در دهه ۱۹۷۰ یک دهه دیرتر از آلمان غربی به ادبیات مستند گرایش نشان داد. بخصوص باید از رمان «مصاحبه‌گر» کارل هانتیز یا کوب یاد کرد که مستقیماً به مسئله انقلاب تکنولوژیک و دگرگونی روشهای مدیریت و سازمان دهی صنایع پرداخته است.

در سه دهه گذشته نه تنها نویسندگانی که به ژورنالیزم تمایل داشتند، بلکه نویسندگانی که نوشته‌های قبلی‌شان کاملاً جنبه‌ی ذهنی داشته است و در راه و روش کارشان نشانه‌ای از ویژگی‌های ادبیات مستند نبوده، به نوشتن ادبیات مستند روی آوردند. نورمن میلر^۲ که سبک کارش همواره سخت فردی بوده است، نثر ژورنالیستی با زمینه مستند را برگزید: «سپاهیان شب» (۱۹۶۸) و «چرا ما در امریکا می‌جنگیم» (۱۹۷۳) از لحظه‌های اضطراب‌انگیز، اندیشه و طنزی گزنده سرشار است که از شگردهای داستان مستند است و نشان می‌دهد میلر در این شیوه استاد است. همچنین می‌توان از جیمز بالدوین یاد کرد که با نثر مستند عاطفی و شدیدش به مسائل امروز جامعه امریکا می‌پردازد، بخصوص در «نامی در خیابان نیست» و نیز جیمز جوتز که تصویری روشن از شورش دانشجویان فرانسوی در «ماه‌شادمانده» (۱۹۷۰) بدست داده است.

نورمن کاپوته که بارمان مستند «باخونسردی» بسیار مشهور شد این نوع جدید را «داستان غیرداستانی» اصطلاح کرد. او که پیش از این، داستانهای عاطفی با شخصیت‌هایی عصبی می‌نوشت این سبک‌را را کرد و به نوشتن داستانهای پرداخت که زمینه‌ای واقعی دارد.

درباره رواج فزاینده شیوه بیان مستند و در ادبیات کشورهای پیشرفته صنعتی، توضیحات گوناگون داده شده است که بعضی از آنها قانع کننده‌تر از توضیحات دیگر است. اما یک نکته روشن است و آن این است که یک توضیح به تنهایی نمی‌تواند همه چیز را شامل شود و همه کس را قانع کند.

اغلب گفته می‌شود که نویسندگان غربی از ذهن‌گرایی خسته شده‌اند، و

بسیاری از آنها گمان می‌کنند که دیگر نمی‌توان جهان را به یاری هنردرک و بیان کرد، که تخیل هنرمندان پاک خشکیده است و با استعدادترین نویسندگان در نوشته‌هایشان غرق در «موثق بودن و صحت موضوع» شده‌اند.

همچنین گفته می‌شود که انسان جامعیت خویشتن را در جامعه غربی از دست داده است و، از آن غم‌انگیزتر، سخت از خود بیگانه شده‌است. چرا که در صنعت کاملاً خودکار شده‌یی که فرد را به دنده چرخ بی‌اهمیت بدل می‌کند، آدمها نقش آدم‌ماشینی (روبات) برعهده دارند. و حتی گفته می‌شود که ادبیات داستانی که در سده‌های گذشته و حتی در دهه‌های نخستین این قرن با ذوق خوانندگان مناسب بود، خواننده امروزی غربی را ارضا نمی‌کند، و در واقع حتی ممکن است او را برانگیخته و خشمگین کند. چنین می‌نماید که خواننده‌ای که خواستار آن است تا دقیقاً از واقعیت پیرامونش آگاه شود، از نوشته‌های ژورنالیستی (یارمان به شکل خاطره) بیشتر بهره می‌برد تا حماسه‌های طولانی و رمان‌های واقعه نگارانه که در آغاز این قرن خواننده بسیار داشت. گرایش به رمان‌ها و نمایشنامه‌هایی که زمینه مستند دارند، بی‌گمان بستگی به فضای دوران مادارد. دوران تکنولوژی بسیار پیشرفته. این نکته‌ای بسیار مهم است که «گروه ۶۱» از همان آغاز تاکید کرد که هدفش تشریح زندگی کارگران در عصر «تکنولوژی» است و پدید آوردن «ادبیاتی که بیانگر پدیده زندگی امروز است که تکنولوژی و مصرف مشخصه آن است.»

گرایش مستند، آشکارا، یکی از تظاهرات نیرومند (هرچند همیشه نه چندان مهم) نفوذ روش‌های علمی شناخت و تعقل بشری در ادبیات است و نتیجه‌ای است از تکامل «علوم دقیق». برخی از ناقدان گرایش به ادبیات دارای زمینه مستند را به علت کشش نویسندگان در پرداخت لحنی خشک و خشن می‌دانند که به آثارشان حال و هوایی «علمی» می‌دهد.

مستندگرایی گرایشی است در ادبیات امروز که منعکس کننده رابطه میان علم، تکنولوژی و هنر در سه دهه گذشته قرن ماست.

۲- داستان تخیلی علمی

گرایش دیگر در ادبیات این دوره به داستان تخیلی علمی به شکلی

نازده است. این گرایش بخصوص در انگلستان، امریکا و شوروی در سه دهه گذشته توجه‌انگیز است. این نوع داستان با محتوی وساخت امروزش زمانی شکل گرفت که فرضیه اینشتین مطرح شد. رابطه میان داستان تخیلی علمی جدید و انقلاب تکنولوژی انکار ناپذیر است. نویسندگان ضرورت پیش‌بینی پیشرفت تکنولوژی را احساس کرده‌اند. آینده چنان پیشاپیش بشریت می‌تازد که تقریباً بخشی از اکنون است. آنچه تا دیروز امکان ناپذیر بود، نه تنها تحقق پیدا کرده، که بخشی از زندگی امروز شده است. اسطوره‌ها و افسانه‌های باستانی به حیطه زندگی روزانه راه یافته. ساده‌ترین آدمها چند ساعته از یک طرف به طرف دیگر کره زمین پرواز می‌کنند.

«ماشین‌های اندیشنده» در حل دشوارترین مسائل با ذهن بشر رقابت می‌کنند. و بیمارستان‌ها بیماران را به اشعه لیزر و امواج مافوق صوت درمان می‌کنند.

انسان به فضا پرواز کرده است. رایانه (کامپیوتر) هندی خانگی شیوه زندگی و آموزش و پرورش را دگرگون می‌کنند. پیشرفت علم و تکنولوژی نه تنها در زندگی اجتماعی، که در حیطه زندگی فردی نیز اثر می‌گذارد. اثری که دیگر انکار ناپذیر است و همین موجب جاذبه عام و همه گیر داستان‌های تخیلی علمی است. این سخن چندان درست نیست که داستان‌های تخیلی علمی تنها کسانی را مجذوب می‌کند که خود دست‌اندرکار «علوم دقیقه» اند و یا نوجوانانی که با خواندن داستانهای تخیلی علمی به هیجان می‌آیند و ای بسا که در آینده جذب علم و تکنولوژی شوند؛ این گونه داستان تخیل بسیاری را برمی‌انگیزد و کنجکاوی‌هاشان را ارضا میکند.

همچنین اتفاقی نیست که بهترین و با استعدادترین نویسندگان داستانهای تخیلی علمی، اغلب دانشمندانی برجسته نیز هستند و این از ویژگیهای داستان تخیلی علمی جدید است، «آرتور کلارک» که در انگلستان اوراغول داستان تخیلی علمی می‌خوانند، منجم ریاضی‌دانی پیشرو است. کلارک حدود ۴۰ داستان نوشته است که تعدادی‌شان از درخشانترین نمونه‌های داستان تخیلی علمی امروز است. «ایساک آسیمون» داستان‌نویس امریکائی بیوشیمیست برجسته‌ای

در پرداخت شخصیت، درونمایه و ساخت و شیوه بیانی بعضی از داستانهایشان غنی و قوی است. ایساك آسیموف در رمان «پایان ابدیت» طنزی درخشان در سخره انحصارگران امروز و گرایش‌های جامعه سرمایه‌داری دارد. هرچند نتوانسته است حتی يك شخصیت بیافریند که عمق واقعی هنرمندانه داشته باشد. همین انتقاد برداستان «بازگشت از ستارگان» اکستانیسلاولم و «شهرستارگان» آرتور کلارک و «یادداشت‌های مریخی» ری برادبوری نیز وارد است که از نمونه‌های ماندگار داستان تخیلی علمی هستند. بهر حال جای هیچ تردید نیست که در میان نویسندگان داستانهای تخیلی علمی، کلارک، آسیموف، برادبوری، لم و یفرموف مقام ممتازی دارند و نویسندگانی اصیل‌اند و جدی‌تر از آنند که آنها را صرفاً نویسندگان با استعداد داستان سرگرم کننده بدانیم. بنابراین وقتی از داستان تخیلی علمی سخن می‌گوئیم باید حساب نویسندگان جدی این‌گونه ادبی را از انبوه قلم‌زنانی که داستانهای سرگرم کننده می‌نویسند و شهرتشان بستگی به این یا آن جریان مدرن دارد جدا کنیم.

در آثار بهترین و عمیقترین نویسندگان داستانهای تخیلی علمی گرایشی به بازتاب اندیشه‌های فلسفی به روشنی دریافته می‌شود. هرچند خطابت اگر گفته شود که تمام داستانهای تخیلی علمی، لحن یا زمینه فکری فلسفی دارند، اما در ادبیات دوران پس از جنگ کلا چنین گرایشی آشکار است.

گرایش فلسفی

یکی از گونه‌های پیشرو ادبی در بسیاری از کشورهای غربی رمان فلسفی (و بیشتر فلسفه‌گرا) و نمایشنامه فلسفی است.

حتی داستان و نمایشنامه‌هایی که نمی‌توان فلسفی‌شان نامید، دارای زمینه فکری و لحن قوی‌اند. ادبیات فلسفه‌گرا (که ممکن است داستان، شعری اغلب نمایشنامه باشند) در بعضی از کشورها بیشتر از کشورهای دیگر رواج یافته است و این بیشتر بستگی به سنت‌های ادبی هر کشور دارد. اما عامل تعیین کننده، دوران تاریخی است.

ادبیات فرانسه که زمانی از لحاظ رمان فلسفی غنی بود، امروز آثار

Ray Bradbury — ۱

است. «فرد هویل»^۱ در فیزیک نجومی، نام آور است. «اوتوفریش»^۲ اطریشی و «لئو استریلارد»^۳ آمریکائی در فیزیک هسته‌ای تخصص دارند. «استانیلاولم»^۴ لهستانی فیلسوف است و «ایوان یفرموف» شوروی دوران‌شناس و بیولوگ است.

تقریباً تمام نویسندگان داستانهای تخیلی علمی جدید از آموزش علمی تخصصی برخوردارند کافی است از «ری برادبوری» یاد کنیم که از نویسندگان آفرینشکار داستانهای تخیلی علمی است.

بنابراین امروزه ما بایک‌گونه ادبی نوپا و در حال رشد رویاروئیم که زاده محیط کشورهای پیشرفته صنعتی است و نیازمند بررسی خاص، تعریف خاص و مهم‌تر از آن تحلیلی عمیق است.

هرچند همپای رشد و گسترش داستان تخیلی علمی گروهی ناقد متخصص این نوع تازه ادبی نیز پدید آمده‌اند، اما بیشتر ناقدان، وبخصوص نویسندگان تاریخ ادبیات این نوع تازه را چندان به جد نگرفته‌اند و همسنج گونه‌های دیگر ادبی نداشته‌اند. برخی از ناقدان، داستان تخیلی علمی را عرضه علم در قالبی مردم‌پسند میدانند و گروهی دیگر آن را نوعی داستان پرماجرا دانسته‌اند و بنابراین در آن ارزش هنری ندیده‌اند. اما مسأله این است که اولاً تمامی داستانهای تخیلی علمی ارزش ادبی ندارند، و ثانیاً هنوز حیطة ارزش این نوع تازه مبهم و ناشناخته است. شاید بتوان گفت که داستان تخیلی علمی هنوز در آغاز راه است و با آنکه در میان انبوه داستانهای تخیلی علمی می‌توان از داستان‌های درخشان برادبوری، یفرموف و حتی کلارک و آسیموف نام برد، اما مشکل بتوان این نوع جدید ادبی را با آثار بزرگ داستانی هم‌تراز داشت.

داستان تخیلی علمی هنوز نتوانسته است زندگی را در تمامی شکل‌های متضادش، یا برخورد شخصیت‌ها را با همه تنوع‌شان نشان دهد. حتی با استعدادترین نویسندگان داستان تخیلی علمی تصویربازی از آدم‌ها ساخته‌اند که در کیفیت کلی آثارشان اثر گذاشته است. با وجود عدم توفیق این نویسندگان

Otto Frisch — ۲

S.Lem — ۴

Fred Hoyle — ۱

Leo szilard — ۳

کمتری از این نمونه (تیپ) پدید آورده است، از طرف دیگر ادبیات انگلیسی که صدسال پیش به ادبیات فلسفی نمی‌پرداخت امروز سنت «بیزاری از نظر پردازی» را شکسته است. ادبیات معاصر امریکای لاتین دارای محتوای فلسفی غنی است در حالی که در ادبیات ایتالیائی و اسپانیائی گرایش فلسفی کمتر احساس می‌شود.

بسیاری از داستان‌نویسان، شاعران و نمایشنامه‌نویسان انگلستان در سده گذشته به بازتاب مسائل فلسفی در زندگی گرایش داشته‌اند. این گرایش از همان نخستین رمان ایریس مردوک^۱، ویلیام گلدینگ^۲ و کالین ویلسون^۳ آشکار بوده است. همین گرایش در نمایشنامه‌نویسی انگلستان نیز پدید آمده است. از جان آزرین^۴ (لوتر) رابرت بولت^۵ (مردی برای فصل‌ها) گرفته تا «تام استوپارد»^۶ (روزن کراتیس و گیلدزفشتاین مرده‌اند) در شعرهای فیلیپ لارکین^۷ و تدهیوز^۸ و بسیاری شاعران و دیگر انگلیسی‌گرایان فلسفی بازتاب یافته است.

محتوای شعر، داستان و نمایشنامه انگلیسی بخصوص در سالهای ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ سخت فلسفی شد. گرایشی که کلا با سنت ادبی انگلستان بیگانه بود. موقعیت ادبیات فرانسه بسیار پیچیده‌تر است. روشنفکران فرانسوی که در دوران اگزیستانسیالیسم (۱۹۵۰-۱۹۴۰) زندگی کردند خاموش شده‌اند. اگزیستانسیالیسم فرانسوی امروزه دیگر روبه زوال است. زیرا همانطور که سارتر نیز در بازنگری انتقادی به اگزیستانسیالیسم عنوان کرده است، این فلسفه در تحلیل تضادهای واقعی اجتماعی ناتوانی‌هایی دارد. در واقع سارتر در بازنگری انتقادی بر اگزیستانسیالیسم و نفی بعضی از نوشته‌های ادبی خود، بحرانی در اگزیستانسیالیسم پدید آورده است.

در گفت و گو از ادبیات فلسفی سده گذشته، بدیهی است که جای بحث از رمان اگزیستانسیالیستی دهه ۱۹۴۰ و سال‌های نخستین دهه ۱۹۵۰ نیست؛ چرا که رمان‌های آلبر کامو و آثار پیشتر سارتر به مرحله‌ای از تحول

William Golding — ۲

J. Osborne — ۴

T. Stoppard — ۶

Ted Hughes — ۸

Iris Murdoch — ۱

Colin Wilson — ۳

R. Bolt — ۵

Philip Larkin — ۷

ایدئولوژیک و زیبایی‌شناسی تعلق دارند که دیگر سپری شده است. هرچند ارزش و غنای ادبی این آثار و بخصوص رمانهای آلبر کامو، انکارناپذیر است و بخصوص بر بینش اگزیستانسیالیستی در ادبیات سده گذشته انگلستان اثر گذاشته است.

هرچند محتوای ادبیات سده گذشته فرانسه عمدتاً فلسفی نبوده است، اما نباید فراموش کرد که نویسندگان نام‌آوری چون روبرمرل، هرویه بازن و بخصوص ورکور همچنان به طرح مسائل فلسفی ادامه داده‌اند. ورکور نه تنها از نمادهای فلسفی بهره گرفته، که همچنین بر رابطه آرمان‌ها و اندیشه‌های زمان خود با اندیشه علمی جدید تاکید ورزیده است.

صرف نظر از اینکه برداشت‌های ایدئولوژیک ورکور در دوره پس از جنگ چرا و چگونه تضادآمیز بوده است، او با بینش انسان دوستانه‌اش به مسائل اساسی هستی انسان پرداخته است و هرچند تفسیرش از روابط میان فرد و جامعه گاهی اشتباه‌آمیز است اما به خلاف بعضی از نویسندگان مدرنیست بر زیبایی و توانائی انسان تاکید می‌ورزد. توجه به این نکته بسیار اهمیت دارد که بزرگترین و موفق‌ترین درونمایه‌های داستانی او نیرویی است که دانش به انسان بخشیده است تا بر طبیعت چیره شود.

ورکور در رمان‌هایش می‌کوشد تا به پرسشی که در متن نهضت مقاومت و نبرد با فاشیسم رویارو بوده است پاسخ دهد: انسان دوستی (اومانیزم) در دوران پیچیده ما چیست؟

روبرمرل نیز به همان نوع پرسش‌هایی می‌پردازد که ورکور در سده خویی فاشیسم که بسیاری از نویسندگان غرب را برانگیخت تا از خودشان بپرسند که برآستی در سرشت انسان چیزی ددآسا وجود دارد؟ (پرسشی که گلدینگ در خداوردگار مگس‌ها - بعزبوب مطرح می‌کند) همین پرسش و همچنین مسأله خشونت درونمایه رمان‌های روبرمرل است. اما او این مسائل را به شکلی محسوس و مشخص، بر زمینه استعمارگری مطرح می‌کند.

اگزیستانسیالیسم در ادبیات آلمان غربی، مانند ادبیات فرانسه گرایش مسلط فلسفی بود. اما نویسندگان آلمانی در دهه پیش کمتر درگیر مسائل فلسفی بوده‌اند. در حالی که نویسندگانی که از آنها یاد کردیم به بیان مستند

مسائل روز می‌پردازند تا قوانین زندگی مدرن را بازگو کنند، نویسندگان دیگر بی‌آنکه به تفکر فلسفی یا زیبایی شناختی خاصی باور داشته باشند مسائل ابدی وجود را طرح می‌کنند. گرایش فلسفی را در آثار نویسندگانی می‌توان یافت که نیک می‌دانند که بر ضد چه مبارزه کنند اما تصور درستی از اینکه برای چه می‌جنگند ندارند.

تناقض‌های اخلاقی - اجتماعی شاید بارزترین درونمایه آثار گوتترگراس باشد. طنز تندوتیز «طبل حلبی» (۱۹۶۳) و رمان «زندگی سگی» (۱۹۶۹) که خنده‌ای تلخ بر حال آدم‌هایی بود که در سال‌های نه‌چندان دور، کوره‌های آدم‌سوزی در آشوب‌تیز از آنها انباشته می‌شد، هر کتاب گراس پرشی را مطرح می‌کند: انسان چیست و به کجا می‌رود؟ اما داستان دانشجویی که در رمان «بی‌حسی موضعی» به قصد «اعتراضی» کور می‌خواهد سگش را بسوزاند، خواننده را بدین فکر می‌اندازد که نکند نظریات آشفته فلسفی، اجتماعی، سیاسی گوتترگراس از او میرزابنویسی برای حزب سوسیال دموکرات آلمان ساخته باشد!

آثار نویسندگان برجسته آلمان، حتی بعضی از آنها که آثارشان دارای زمینه مستند است، نمی‌تواند از تفکر فلسفی تهی باشد، این گرایش در آثار دو نویسنده آلمانی زبان سوئدی مشخص است: «ماکس فریش» گفته است که بیان مجرد مسائل نظری برای او سخت بیگانه است، «زندگی فرد در پرتو شرایط و مناسبات اجتماعی و زیست‌شناختی او باز شناخته می‌شود. ماکس فریش از نوگراترین نویسندگان آلمان است. فریش حتی پیش از انتشار نمایشنامه «زندگی‌نامه» گفت: نمایشنامه‌ای که بر اساس پیوند اتفاقی حوادث پدید بیاید دیگر او را ارضا نمی‌کند و می‌کوشد، تأثر ممکنات خلق کند تا بتواند امکانات متفاوتی را مطرح کند و آخرین امکان را در متن نمایشنامه جستجو کند. نمایشنامه‌های دورنمات همه دارای زمینه فلسفی است و بارزترین آنها از این لحاظ نمایشنامه «فیزیکدانها» است.

گرایش به فلسفه در ادبیات امروز آمریکا در رمان‌های «ساول بلو» آشکار است. هر چند ناقدان اغلب بر تمایل نویسنده رمان «هرزوک» (۱۹۶۹) به اگزیستانسیالیسم تأکید می‌کنند. اما اگزیستانسیالیسم همه مسائل نامه‌های

هرزوک (شخصیت اصلی رمان) را به فیلسوفان جهان توجیه نمی‌کند. گرایش فلسفی در رمان «سیاره آقای اسمالر» قوی‌تر است. نویسنده از زبان آقای اسمالر این باور را بیان می‌کند که انسان بدون ایمان نمی‌تواند آینده‌ای داشته باشد. رمان‌های «ساول بلو» در واقع بیان‌کننده بحرانی است که در جامعه‌های پیشرفته صنعتی غرب پدید آمده است.

از سال ۱۹۵۰ بیش از دو دهه، ادبیات انگلیس گرایشی فزاینده به تعمیم مسائل فلسفی نشان داد. درست زمانی که فلسفه اگزیستانسیالیسم در فرانسه از نفس افتاد، در میان روشنفکران انگلستان رواج و رونق پیدا کرد.

این راست است که انگلیس نه هایدگرویا سپرز داشت و نه سارتر و کامو، اما جاذبه این فلسفه هر چند دیرتر از آلمان و فرانسه، رمان و نمایش انگلیس را مجذوب کرد. هر چند بیشتر رمان نویسان و نمایشنامه‌نویسان انگلیسی نه فلسفه، که تنها رمان‌های سارتر و کامورا خوانده بودند. به همین سبب هم هست که در بیشتر رمان‌ها و نمایشنامه‌های انگلیسی که حاوی درونمایه‌های اگزیستانسیالیستی است نه نظام اگزیستانسیالیسم کاملاً درک و بازنمایی شده و ته جوهر این فلسفه.

هر چند نمی‌توان گفت که اگزیستانسیالیسم، همچون فرانسه فلسفه مسلط بر ذهن روشنفکران انگلیس در سال‌های پس از جنگ بود اما بعضی اندیشه‌ها و برداشت‌های فلسفی اگزیستانسیالیستی در میان روشنفکران سکه رایج شد. بخصوص درونمایه حس بیگانگی:

رمان سید چاپلین «نگهبانان و نگهبانی شدگان» (۱۹۶۲) این کنایه یونسکو را همچون سنگ نشانه راه بکار گرفته «مازندانیان و زندان بانان یا مراقبیم یا تحت مراقبت، تنها راه گریز از جنگ زندان بانان مرگ است»^۱ هر چند چاپلین به تأکید یادآور شده است که چیزی درباره اگزیستانسیالیسم نمی‌داند. انتخاب این کنایه نمی‌تواند اتفاقی باشد.

درونمایه سرگستگی و وحشت در برابر دنیای بیرون، که همچون قلمرو

۱- این بخصوص یادآور درونمایه نمایشنامه «برزخ» سارتر است.

اغتشاش و پوچی جلوه می‌کند، با وضوح تمام دنیای «لوتر» (۱۹۶۰) نوشته آزرین را احاطه کرده است. نمایشنامه لوتر در شرایط جنگ سرد نوشته شده است. نمایشنامه نویس در واقع از زبان لوتر نظریات خود را دربارهٔ مسئولیت و نقش فرد در جهان نو، و حدود اختیار و آزادی او مطرح می‌کند: «هیچ آدمی نمی‌تواند به خاطر دیگری بمیرد یا به دیگری باور بیاورد... بهترین امیدی که می‌توانیم داشته باشیم این است که هرکس برای خودش بمیرد.»

درونمایه‌های اگزیستانسیالیستی در نمایشنامه‌های بسیاری از نویسندگان انگلیسی آشکار است. از جمله در نمایشنامه‌های جان آردن، جان آزرین، آرنولد و سکر و جان وایتینگ.

از میان رمان نویسان انگلیسی در سال‌های پس از جنگ از سه نویسنده نمونه فلسفه گراید کردیم: ایریس مردوک، ویلیام گلدینگ و کالین ویلسن.

هرچند گلدینگ ادعا می‌کند که با فلسفه اگزیستانسیالیزم آشنائی ندارد، اما این گرایش در رمان «سقوط اختیاری» او آشکار است. اندیشه‌های فلسفی کالین ویلسن که با گذشت زمان دیدی خوشبینانه پیدا کرد، با گرایش به هوسرل و نیچه شکل گرفت اما در رمان نویسی کامو نقطه آغاز حرکت او بود.

داستانهای ایریس مردوک - بنیان‌گذار رمان فلسفی امروز انگلیس - تا دهه گذشته پیوندی آشکار با فلسفه اگزیستانسیالیزم داشت:

در رمان‌های نخستین مردوک (دهه ۶۰-۱۹۵۰) با همه اصالتشان بیش فلسفی سارتر منعکس است. مردوک در رساله «سارتر، عقل‌گرائی رمانتیک» (۱۹۵۳) نوشت «سارتر عمیقاً و خود آگاهانه، انسان زمانه ماست و سبک این عصر را دارد» سال‌ها پیوند فکری آثار مردوک با سارتر پایدار ماند.

درونمایه‌های سارتری در سراسر رمان «گریز از افسون» (۱۹۵۶) گسترده است. در شخصیت پردازی، رابطه آدم‌های داستان با هم و گفت‌وگو هاشان، حتی در طرح و ساخت داستان نشانه‌های اثرپذیری از سارتر آشکار است. این رمان، مثل داستان‌های سارتر، از کنار هم گذاشتن تکه-تکه صحنه‌ها

و قطعه‌هایی شکل گرفته که به نحوی نسبی و حتی راز آمیز با هم پیوند دارند و چنان پرداخته شده‌اند تا در کلیت‌شان به هستی جلوه نابسامانی بدهند. رفتار شخصیت‌ها از دیدگاه «انتخاب آزاد» شخصی‌شان بررسی شده و زندگی آدم‌های داستان پیوندی تناقض آمیز و اتفاقی دارد.

گرچه پرداخت روانشناختی شخصیت‌های داستان ظریف است و در هر لحظه رمان پر خورده‌ی تراژیک روی می‌دهد، اما در تحلیل آخر شخصیت‌های داستان تنها برای القای اندیشه‌ای فلسفی پرداخته شده‌اند و نیز هرچند طنز درخشان مردوک، سنت طنز رئالیزم انگلیسی را به یاد خواننده می‌آورد بطور کلی این رمان به بازی پی گنج کننده و تلخ و تیره مانده است. بعدها مردوک از سارتر به «کی‌یر که گور» گرایش پیدا کرد و بنابراین همچنان زیر نفوذ اندیشه‌های اگزیستانسیالیستی ماند.

داستانهایی که مردوک در سال‌های ۶۶-۱۹۶۰ نوشته است، بخصوص «سربریده» (۱۹۶۱) و «دختر ایتالیائی» (۱۹۶۴) و «روزگار فرشتگان» (۱۹۶۶) به نحو قابل توجهی با نوشته‌های او در دهه پنجاه متفاوت است. مهم‌تر از هر چیز، این داستان‌ها درونمایه‌هایی دارد که می‌توان آنها را «گوتیک» دانست. با شخصیت‌هایی اهریمنی و «تاریک» و در فضای شری گریزناپذیر که تعیین کننده تمامی روابط و رفتارهای آدم‌های داستان است.

ددمنشی، خشونت و شری که نویسنده دوروبر خودش می‌بیند، در شخصیت‌های تمثیلی رمان‌هایش متبلور شده است. این نیروهای شیطانی‌اند که بر هستی اجتماعی انسان چیرداند. برستی چگونه ممکن است انسانی که در آشوب و بی‌سامانی جهان گمگشته است و نویسنده‌ای که از این جهان سخن می‌گوید توان جنگیدن با این نیروهای اهریمنی را داشته باشد؟ از آنجا که پاسخ این پرسش برای مردوک مبهم بود، مصراغه در جستجویش برآمد. اینست دلیل گرایش مردوک از سارتر به کی‌یر که گور.

شخصیت‌های داستانی مردوک در این دوره سایه وارند (همچنانکه آدمی در چشم کی‌یر که گور) و بسیاری از آنان (و باز همانگونه که تصور کی‌یر که گور را به یاد می‌آورند) همزادهای مخالفی دارند، یا همزادهایی که بر رفتارهای آنها فرمان می‌رانند، حضور کی‌یر که گور را در طنز تلخ مردوک در

پرداخت شخصیت‌ها می‌توان بازیافت که بر طرز دورهٔ پیش‌ازاوسایه می‌اندازد. احتمال دارد که از میان تمامی اندیشه‌های کی‌یر که گور، مردوک بیشتر مجذوب تضاد شدیدتری شده باشد که این فیلسوف اگزیستانسیالیست میان فلسفه و علم ترسیم کرده است: فلسفه برای مردوک (همچنانکه کی‌یر که گور) نمی‌تواند برای همه «عینی» و «جهانی» باشد. مردوک (چون کی‌یر که گور) حقیقت را امری شخصی و وجودی (اگزیستانسیل) می‌داند؛ انسان موجودی است فانی و گذرا که نمی‌تواند دیدگاهی ابدی داشته باشد. مردوک در رمان‌هایش صرفاً این مسائل فلسفی را طرح می‌کند. همچنانکه هیچ‌کس دیگری هم نمی‌تواند چنین مسائلی را - آنهم با این شکل طرحشان - برای دیگری حل کند.

تازمان نوشتن رمان «روزگار فرشتگان» رمان‌های ایریس مردوک بر بنیاد اندیشه‌های سارتری، کی‌یر که گوری، و گه‌گاه فرویدی پرداخته می‌شد. اما این نویسندهٔ کوشا، جستجوگر و آفرینشکار - و در آفرینشگری بسیار توانا - نمی‌توانست از درگیری‌های حل‌ناشدنی خشنود باشد. مردوک، کم‌کم از تجرید سمبولیک و نمادین نیروهای شر که در جهان نظاره‌گرشان بود، خسته شد و از ۱۹۶۰ به بعد جستجوی فلسفی او شکل وجهتی تازه گرفت. مردوک می‌گوید: «من اکنون احساسی مبهم و درهم و برهم از آزادی دارم... این خود بخشی از جهت تکامل فلسفی است. من روزگاری اگزیستانسیالیست بودم و اکنون به نوعی افلاطونی هستم.»

مردوک در دهه ۸۰-۱۹۷۰ با «افلاطونی» خواندن خود، برگرایش فلسفی رمان‌هایش تا کیدمی‌کنند و حتی آثارش را «فلسفی» می‌داند. نظام‌تصویرگری، طرح، ساخت و تحرك بیانی بعضی از داستان‌های جدیدتر مردوک منعکس‌کنندهٔ نگرش‌ها و برداشت‌های فلسفی اوست.

نخستین رمان «افلاطونی» ایریس مردوک «نیک‌وخوش» (۱۹۶۷) است. اندیشهٔ فلسفی پس‌پشت این رمان را به سادگی می‌توان دریافت: نویسنده می‌خواهد به خواننده یادآور شود که کشاکش پس از پدیدار شدن «ئروس» (Eros) آغاز شد.

«ئروس» نخستین موجودی بود که «در ذات خود، بهترین و نیک‌ترین

بوده: عشق به عنوان یک جاذبهٔ جنسی به شکل‌های گوناگون تقریباً در تمامی رمان‌های مردوک نشان داده شده است. اکنون مردوک می‌کوشد تا این مسأله را به شکل فلسفی طرح کند. او به امکانات نهائی نیروی بالقوه‌ای که در آدمی است و اوراتواناتر می‌کند تا بر غرایز خود چیره شود، می‌اندیشد. مردوک جنبه‌های گوناگونه عشق را بررسی می‌کند و دقیقاً از این طریق است که پیوندد او با اندیشهٔ افلاطونی آشکار است.

در نظر افلاطون «ئروس» نیروئی است که در درون خود هم جنبه‌مادی این جهانی را دربر می‌گیرد و هم جنبهٔ آرمانی و مثالی را. در عشق اصیل امکان‌ناپذیر است که عشق روحی را از بخش جسمانی جدا کرد. عشق به این هردو جنبه کمال و وحدت می‌بخشد.

یادآور شدیم که دههٔ ۱۹۶۰ دوران پیشرفت سریع دانسته‌های علمی بود. این دوره همچنین دوران تضادهای شدید ایدئولوژیک، سیاسی و اجتماعی نیز بود. اندیشهٔ متفکران غرب در این تضادها گرفتار آمده و همچنان درگیر با آنهاست. این موضوع همچنین در مورد نویسندگانی که وظیفهٔ تحلیل جایگاه انسان را در دنیای نومتعهد شده‌اند صادق است. کار این نویسندگان نه‌آسان است و نه همه راه‌های گوناگون سراسر است. اینست که بعضی از نویسندگان دچار تسلسل شده‌اند، بعضی این‌دور باطل را شکسته‌اند و اغلب به همانجا که آغاز کرده‌اند باز گشته‌اند.

رمان فلسفی شاید پیشروترین نوع (ژانر) در ادبیات منشور امروز انگلستان باشد، نوعی که نه‌تنها ایریس مردوک، که نویسندگانی چون کالین ویلسن رانیز بکار آمده است.

کالین ویلسون داستان‌هایش را فلسفه‌پردازی می‌داند، اما این موضوع در مورد ویلیام گلدینگ فرق می‌کند که در برابر طبقه‌بندی نظراتش در این یا آن نظام فلسفی مقاومت می‌کند. با اینهمه زمینهٔ فلسفی رمان‌های او آشکار است:

گلدینگ بخصوص منکر وجود درون‌نمایه‌های اگزیستانسیالیستی در رمان‌های خویش است. با اینهمه نفوذ اگزیستانسیالیسم را در زمان «نقطه» آزاد می‌توان بازیافت.

ساخت این رمان، مانند رمان‌های اگزیستانسیالیستی «تکه‌تکه» است و از همان آغاز داستان گفت‌وگوئی درونی دربارهٔ حدود اختیار انسان در انتخاب درمی‌گیرد، این جدل در بخش‌هایی که در اردوگاه کار اجباری روی می‌دهد، شدت می‌گیرد هنگامی که «مونت‌جوی» زیر شکنجه وامی‌دهد و حاضر می‌شود هر کسی را لو بدهد و حتی برای شکنجه دهندگانش «واقعیت» هائی را که کاملاً ساخته و پرداخته ذهن اوست بازگو کند!

گلدینگ شرراً ذاتی‌انسان می‌داند و آدمی را مقهور سرنوشت بی‌گمان تجربه‌های او در جنگ جهانی دوم در شکل گرفتن این طرز تفکر موثر بوده است!

ناقدان از نماد و شخصیت اصلی رمان «برج» گلدینگ تعبیرهای گوناگون کرده‌اند:

زمینهٔ تاریخی داستان «برج» انگلستان قرن چهاردهم میلادی است و آشکار است که «برج» همان کلیسای جامع مایسبوری است.

هرچند «برج» ظاهراً داستانی است تاریخی، اما جنبهٔ تمثیلی آن بسیار قوی است: «جوسلین» خود کاهنه فرمان می‌دهد بر زمینی سست برجی عظیم بسازند. ساختن برج قربانی‌ها می‌دهد و جوسلین این قربانی‌ها را «مشیت‌الهی» می‌خواند. این حرف جوسلین، در واقع نظر گلدینگ است که «هیچ‌کسار معصومانه‌ای انجام نمی‌شود، تنها خدا می‌داند خدا کجاست».

براستی چگونه می‌شود جنایت جوسلین را درک کرد؛ ساختن بنائی بر ماه یا دقیق‌تر، مردابی عفن چگونه توجیه کردنی است؟ گلدینگ ظاهراً تنها همین پرسش را مطرح می‌کند، اما از شکل طرح مساله پاسخ او را نیز می‌توان دریافت: «هیچ‌کار معصومانه‌ای انجام نمی‌شود»، چرا که شر در سرشت انسان است و کاریش هم نمی‌توان کرد!

معروف‌ترین رمان گلدینگ «بعل‌زبوب» (خداوندگار مگس‌ها) است. گلدینگ در مقاله «حکایت» درونمایه‌های این رمان را توضیح داده است.

(۱) برای آشنائی با جهان گلدینگ نگاه کنید به درآمد «بعل‌زبوب» ترجمه م. آزاد. انتشارات سازمان فرهنگی ابتکار.

نظریات گلدینگ در این مقاله بر دیگر رمان‌های او نیز قابل بسط است، اما هیچ‌کدام از رمان‌های گلدینگ مانند «وارثان» نظر بدبینانه، و در واقع ارتجاعی او را دربارهٔ تمدن بشر افشا نمی‌کند. «وارثان» تمثیلی است قوی و هراس‌انگیز که خواننده را تا پایان داستان مجذوب می‌کند، طرح داستان چنین است:

«هوموساپین» ها جای «نئاندرتال» ها را می‌گیرند. این تازه واردان زیرک، خبیث و آزمندند. نئاندرتال‌ها موجوداتی ابتدائی‌ترند، زندگی ساده و معصومانه‌ای دارند. آنها آموخته‌اند که از طبیعت تنها برای رفع نیازهای ابتدائی‌شان بهره ببرند. هوساپین‌ها نسل نئاندرتال‌ها را منقرض می‌کنند و دست به تاراج طبیعت می‌زنند. این مسطورهٔ تکامل یافته‌تر انسان (هوموساپین) هرچند در رمان «وارثان» تمثیل کلی پیشرفت تمدن لگام‌گسیخته امروز از نظر گلدینگ است، اما در واقع هر تکاملی - به گفتهٔ نویسنده - «گامی به سوی خبث و شرارت» است، بدینگونه «وارثان» تمثیلی است در «بیهودگی» هستی انسان و تعبیری است بدبینانه از تکامل انسان - تکاملی بی‌بهره از شادی و خلاقیت، در مقایسهٔ رمان‌های فلسفی گلدینگ با رمان‌های کالین ویلسن، متوجه دو گونه برخورد با مسائل انسانی در دو قطب کاملاً مخالف می‌شویم: برخورد نویسنده‌ای بدبین و برخورد نویسنده‌ای خوشبین. در حالی که گلدینگ از رمان «بعل‌زبوب» تا «هرم» پیوسته بر شرارت‌های انسانی تأکید می‌کند. حتی اگر قصد او اصلاح این زشتی‌ها را داشته باشد؛ کالین ویلسن در رمان‌های فلسفی‌اش به این نتیجه می‌رسد که خرد و دانش انسان و نیروی چیرگی او بر طبیعت بی‌پایان است و از این رو آیندهٔ بشریت را در پرتوی درخشان‌تر می‌توان دید. مدرکات ویلسن گاهی بسیار تناقص‌آمیز است. یادآوری این نکته جالب است که او زمانی از برناردشا متأثر بود، بخصوص از نظریات «شا» در زمینهٔ تکامل و بقا. ویلسن مدت‌ها در جستجوی یک شکل ادبی بود که بتواند «ادبیات‌ایده‌ها» (نثر فلسفی) را با بازتاب خود به‌خود هنرمندانهٔ زندگی ترکیب کند. به‌رغم جنبه‌های التقاطی نظرات فلسفی ویلسن، که طبیعتاً بر کارش اثر می‌گذارد، او به بیان و تصویر واقع‌گرایانهٔ شخصیت‌ها، شرایط و روانشناسی آنها گرایش دارد. ویلسن ذهنی بسیار فعال و سرشار از اندیشه‌های تازه دارد و در جستجوی

بهترین شکل برای بیان این اندیشه‌هاست و از همه مهمتر، چنان شکل داستانی برمی‌گزیند تا خواننده‌ئی را، که معمولاً تمایلی به رمان فلسفی ندارد، جذب کند. ویلسن اغلب از ضرورت «فریب» دادن انبوه خوانندگانی که به کتاب‌های سرگرم‌کننده عادت کرده‌اند، سخن می‌گوید. خوانندگانی که با اندیشه مجرد بیگانه‌اند: «به یک معنی، همه کتابهای مرا باید بازی و بدل‌کاری (Parody) تلقی کرد. به این شیوه است که فی‌المثل، من «اتاق تاریک» را نوشتم که بدل رمان جاسوسی مدرن است. از دیدگاه من - یادست کم، برای من - رمان باید یک بازی باشد و نویسنده باید همان اثر فاصله‌گذاری را پدید بیاورد که برشت در نمایشنامه‌هایش اعمال کرد» در همین نامه، ویلسن می‌گوید که او در نوشتن رمان کوشیده است تا «شکل داستان را تا سطح جدی روشنفکرانه بالا ببرد» بی‌آنکه حس نیاز به سرگرم کردن خواننده را از دست بدهد.

نخستین اثر فلسفه‌پرداز ویلسن «جهان خشونت» است، کتابی که به شکل خاطره پرداخته شده است، و این شکل بسیار پسند اگزیستانسیالیست‌ها بوده است. در نوشتن رمان‌های «آئین نیایش در تاریکی» (۱۹۶۰) «مرد بی‌سایه» (۱۹۶۳) - (۱۹۶۰) ویلسن همچنان به شکل سنتی رمان وفادار مانده بود. در «شک لازم» (۱۹۶۶) و «قفس شیشه‌ای» (۱۹۶۷) به تجربه کاری خطیری دست زد: اندیشه فلسفی داستان روشن است، هرچند در چهارچوب داستان پلیسی، با طرحی مهیج نوشته شده است. دورمان بعدی ویلسن «طفیلی‌های ذهن» (۱۹۶۷) و «سنگ فیلسوفان» (۱۹۶۹) آشکارا نشان می‌دهد که ویلسن از نتایج آن تجربه کاری ناخشنود است، پس به بیان درونمایه‌های اساسی فلسفی در چهارچوب داستان تخیلی عملی می‌پردازد. این شکل داستانی برای بیان اندیشه‌های فلسفی ویلسن مناسب‌تر می‌نماید، زیرا موضوع اندیشه ورزی تازه‌ترین پژوهش‌ها در باب فیزیولوژی مغز، و دگرگونی‌های آگاهی آدمی است هرچند ویلسن گاهی چندان مجذوب یافته‌های تازه زیست‌شناسی، اندام‌شناسی و فیزیک می‌شود که عوامل اجتماعی و بیولوژیک را به شکلی متناسب باهم مطرح نمی‌کند با اینهمه جهان بینی او پیشروتر از نویسندگانی چون گلدینگ است. در حالی که گلدینگ در بیان فلسفه تاریخ خود (وارثان) تنها بر عوامل

منفی تکامل انسان تأکید دارد، کالین ویلسن، بی‌آنکه مرحله کنونی تکامل انسان را آرمانی جلوه دهد، به آینده می‌نگرد، به این امید که آدمی از بی‌عدالتی اجتماعی و فشار و خفقان‌رهایی پیدا کند و به گفته او «انسان‌خدایی شود».

این مقاله فشرده‌ایست از مقدمه و دو فصل اول و دوم کتاب
On The Threshold of The Twenty First Century.
The Technological Revolution and Literature, Valenina Ivasheva.
ترجمه انگلیسی از: Progress 1978, Doris Bradbury
همچنین منابعی که ذیل «بعل‌زوب» ویلیام گلدینگ، انتشارات ابتکار آمده‌است

نقد تحلیلی يك داستان کوتاه

ترجمه : صفدر تقی زاده

درباره نویسنده

جان گالزورتی JOHN GALSWORTHY

«جان گالزورتی» نویسنده و ادیب انگلیسی، از خاندانی قدیمی و نسبتاً ثروتمند بود و در رفاه کامل به سر می برد، اما طی دوران نویسندگی خود کوشید قلمش را در خدمت طبقه محروم و ستمدیده انگلیس به کار گیرد و وضع فلاکت بار زندگی آنان و مسائل و مشکلات اجتماعی زمانه خویش را در آثارش به نمایش بگذارد.

«گالزورتی» به سال ۱۸۶۷ در شهر «کینگزتن» از ایالت «ساری» به دنیا آمد و پس از اتمام تحصیلات ابتدایی به مدرسه «هارو» یکی از دو مدرسه معروف آن زمان انگلیس رفت، مدرسه‌ای که بسیاری از دولتمردان و ادیبان انگلیس از آن فارغ التحصیل شده بودند. «گالزورتی» به ورزش علاقه زیادی داشت و کاپیتان تیم فوتبال بود و در دوران تحصیل چه در این مدرسه و چه بعدها در «نیوکالج» آکسفورد، علاقه‌ای

به ادبیات و نویسندگی از خود نشان نداد و در رشته حقوق فارغ التحصیل شد اما به جای اشتغال به کار و کالت، سیاحت پر دامنه‌ای را آغاز کرد و به روسیه، مصر، فیجی، آمریکا، کانادا و استرالیا سفر کرد و در یکی از همین سفرهای دریایی بود که با «ژوزف کنراد» آشنا شد و پس از مطالعه نخستین اثر نیمه تمام او، «کنراد» را به نوشتن تشویق کرد و تا پایان عمر همچنان دوستی نزدیک و صمیمانه‌ای با او داشت.

«گالزورتی» که آثار دیکتر، تورگنیف، موپاسان، آناتول فرانس و تولستوی را به دقت مطالعه کرده بود، در اثر تشویق همسرش به نوشتن پرداخت. خودش در این باره گفته است. «من بی اطلاع از ابتدایی ترین تکنیک‌های نویسندگی، پنج سال تمام داستان‌هایی نوشته و آنها را پاره کردم.» سپس با نام مستعار «جان سین جان» چهار داستان بلند به چاپ رساند که با توفیق چندانی مواجه نشد. نخستین داستانی که با نام حقیقی خودش منتشر شد، داستان «جزیره فریسی‌ها» بود. (۱۹۰۴) گالزواتی که خصوصیات خلقی و تربیت سنتی اشراف‌زادگان را داشت، در این کتاب نشان داد که تا چه حد نسبت به زندگی ستمدیدگان و تهیدستان حساس است. در میان افراد طبقه خویش، بی‌اعتنایی شدیدی نسبت به کارگران زحمتکش و ناداران می‌دید و در نخستین اثر خود و نیز در داستان‌ها و نمایشنامه‌های بعدی‌اش، ماهیت طبقه مرفه و ثروتمند آن عصر و زمانه و مال‌پرستی، آزمندی، و سخت‌دلی آنان را به روشنی تصویر کرد.

معروف‌ترین اثر «گالزورتی»، «زندگینامه خاندان فور-سایت» شامل سه داستان بلند بهم پیوسته است که دورانی از عهد ویکتوریا تا مدت‌زمانی پس از جنگ جهانی اول را در بر می‌گیرد.

در این سه کتاب ماجراهای پرفراز و نشیب يك خانواده ثروتمند، به عنوان نمونه‌ای مشخص از زندگی مالکان جامعه پیش از جنگ انگلیس بازگو شده است. نخستین بخش این کتاب به نام «مرد مالک» در سال ۱۹۰۶ به صورت داستان بلندی منتشر شد و قهرمانان آن، همان اثری را بر ذهن خوانندگان انگلیس به جای گذاشتند که قهرمانان آثار «چارلز دیکتر». «گالزورتی» با چاپ این کتاب به عنوان نویسنده‌ای توانا و با نفوذ شهرت یافت.

«گالزورتی» در همان سال، نخستین نمایشنامه خود با عنوان «جعبه نقره» را نیز نوشت که در تئاتر «رویال کورت» بر صحنه آمد. در این نمایشنامه، تضاد شدید زندگی توانگران و تهیدستان آن زمان به قوت به نمایش درآمده است. در نمایشنامه بعدی‌اش «تلاش» (۱۹۰۹) طرح مشکلات و مسائل جامعه صنعتی را از محدوده آمار و ارقام متداول خارج کرد و به صورت واقعیتی تلخ نمایش داد. در نمایشنامه «عدالت» (۱۹۱۰) آنچنان تصویر وحشتناکی از زندگی زندانیان بدست داد که انگیزه اصلاحاتی سریع در زندان‌ها شد. از میان دیگر نمایشنامه‌هایش «بازی پوست» (۱۹۲۰) و «وفاداری» (۱۹۲۳) شهرت بیشتری یافتند.

«گالزورتی» در نمایشنامه‌های خود، بی‌عدالتی‌های اجتماعی را با قدرت بیشتری تصویر می‌کند و در داستان‌های بلند با وجود امکانات تکنیکی فراوانتر، داوریه‌هایش کمرنگ و ظریف و تا حدودی بی‌اثر است تا آنجا که گروهی از ناقدان بعضی از داستان‌های او را دفاعیه‌ای از زندگی اشرافی دانستند.

«گالزورتی» پس از جنگ نیز به کار نوشتن ادامه داد و در

سال ۱۹۱۸ دنباله کتاب «زندگینامه خاندان فورسایت» را نوشت و بخش‌های تازه‌ای بر آن افزود.

«گالزورتی» در داستان‌های بلند، داستان‌های کوتاه و نمایشنامه‌هایش، ددمنشی‌ها و نارسایی‌های اجتماعی و تضاد طبقاتی حاکم بر زمانه و جامعه‌اش را افشا کرد.

در سال ۱۹۳۲ جایزه ادبی نوبل به گالزورتی اهدا شد. و در سال ۱۹۳۳، درگذشت.

کیفیت

از روزهای اول جوانی‌ام می‌شناختمش، زیرا که برای پدرم چکمه می‌دوخت؛ با برادر بزرگش در دو مغازه کوچک که به صورت يك دهنه درآمده بود، در خیابان فرعی کوچکی زندگی می‌کردند. از آن مغازه دیگر اثری باقی نمانده است، اما آن وقت‌ها در بهترین جای «وست‌اند» قرار داشت.

ساختمان مغازه، وجه تمایزی بی‌ادعا برای خودش داشت؛ روی آن هیچ چیزی نوشته نشده بود که نشان دهد مثلاً برای کسانی از خاندان سلطنتی کفش می‌دوزد - فقط نام آلمانی «برادران گسler» روی شیشه ویتترین مغازه دیده می‌شد و توی ویتترین هم چند جفت کفش و چکمه. یادم می‌آید که همیشه در یافتن دلیلی برای وجود آن کفش و چکمه‌های ثابت و تغییرناپذیر در ویتترین مغازه‌اش درمی‌ماندم، زیرا او فقط آنچه را که سفارش می‌دادند می‌دوخت و قابل تصور هم نبود که آنچه می‌دوخت به اندازه نباشد. آنها را خریده بود که در ویتترین بگذارد؟ این هم تصور کردنی نبود، او وجود کفشی را که خودش روی آن کار نکرده باشد در مغازه‌اش تحمل نمی‌کرد. گذشته از آن، این کفش‌ها سخت زیبا بودند - يك جفت کفش تخت نازک بی‌بند با ظرافتی وصف‌ناپذیر. يك جفت کفش ورنی بانوار پارچه‌ای که دل از هر بیننده‌ای می‌برد، چکمه ساقه بلند سواری قهوه‌ای رنگ با برق خوشایند دوده‌ای که انگار، با همه نویی، صدسالی از عمرشان گذشته بود. این کفش‌ها را فقط کسی می‌توانست ساخته باشد که روح کفش را به عینه دیده باشد. برآستی که آنها همچون الگویی ازلی، روح تمامی پای افزارها را در ذهن مجسم می‌کردند. این فکرها، البته، بعدها به ذهن من رسید، هرچند حتی زمانی که خودم با او آشنائی به هم رساندم، در سن چهارده سالگی شاید، احساسی مبهم از بزرگ‌منشی او و برادرش، بر من اثر گذاشت. زیرا ساختن کفش به آن گونه که او می‌دوخت - به گمان من در آن زمان همانطور که امروز کاری بس اسرارآمیز و شگفت می‌نمود.

خوب بخاطر دارم که روزی، همچنانکه به ثانی پای کوچکم را به سویش

به پیش می‌بردم ، باحجب از او پرسیدم:

«این کار ، واقعا سخت نیست ، آقای گسler؟»

و پاسخ او، که با لبخندی ناگهانی از میان قرمزی کنایه‌آمیز ریشش داده‌شد، این بود که:

«این هنراست! هنرا!»

خود او ، مردی ریزه‌اندام بود که انگار از چرم ساخته شده باشد، با چهره‌ای زرد و چروکیده، موی سروریش مجعد و قرمزرنگ و چین‌های حلقوی منظمی که از ریب‌وار از روی گونه‌ها تا گوشه دهانش سرازیر می‌شد و صدای يك‌نواختی که از ته گلو بیرون می‌آمد؛ زیرا که چرم نیز جسمی است کنایی و سفت و دیرسای. این چنین بود مشخصات چهره‌او، البته سواى چشمهایش که آبی مایل به خاکستری بود و در آن وقار ساده‌ای بود که از داشتن آرمانی پنهان پدید آید. برادر بزرگش هم عین خود او بود هر چند اندکی وارفته‌تر و پریده‌رنگ‌تر ، اما با همان مهارت شگرف که گاهی در روزهای اول او را درست بجا نمی‌آوردم مگر در پایان گفتگویمان. در آن زمان بود که اگر کلمات «از برادر می‌پرسم» گفته می‌شد می‌فهمیدم که هموست، برادر کوچکتر، و اگر گفته نمی‌شد می‌فهمیدم که برادر بزرگتر است.

آدمی که پیرو بی‌مبالات و گشاده‌دست می‌شود و از عهده صورت حساب‌های سنگین برمی‌آید، هیچگاه با «برادران گسler» دادوستد نمی‌کند. دیگر ظاهرآ به او نمی‌آید که به چنین مغازه‌ای برود وزیر آن چشمان آبی که از پشت عینکی قاب فلزی به آدم خیره می‌شود پیش ببرد و خودش را موظف بداند که - مثلاً - دو جفت کفش سفارش دهد تا با خیال راحت خود را در شمار مشتری‌های او قلمداد کند.

زیرا که امکان نداشت بتوانی زود به‌زود سراغش بروی - کفشهایش دوام سرسختانه‌ای داشت - چیزی ورای کفش‌های موقتی - چنان بود که انگار نوعی جوهر کفش‌در آن‌ها به کار رفته بود.

به مغازه که وارد می‌شدی، به‌خلاف اغلب مغازه‌های دیگر، اصلاً این احساس را نداشتی که «لطفاً کارم را راه بینداز تا بروم!» بلکه آرامش کسی را داشتی که به کلیسایی وارد شود؛ روی صندلی چوبی تك‌نفره‌ای بنشیند و

منتظر بماند - زیرا هیچگاه مشتری دیگری آنجا نبود: چیزی نمی‌گذشت که از پشت نرده طبقة بالای دخمه‌ای که مغازه‌اش بود - دخمه‌ای تاریک بابویی ملایم چرم - چهره او یا برادر بزرگش نمایان می‌شد که به پائین نگاه می‌کرد. صدای از ته گلو و تاپ تاپ دمپایی‌های الیافی‌اش را بر پله‌های باریک چوبی می‌شنیدی و آنگاه او را می‌دیدى که بی‌کت، اندکی خمیده و با پیش‌بندی چرمی آستین‌های بالازده‌روبرویت ایستاده است و چشمهایش را - چنانکه گویی از خوابی باروئیای کفش بیدارش کرده باشند، یا همانند جغدی شگفت زده در برابر نور خورشید و پکر از این مزاحمت - کورکوری بهم می‌زند.

و من می‌گفتم «آقای گسler، حال شما چطور است؟ فرصت دارید يك جفت پوتین چرم روسی برایم درست کنید؟»

بدون کلمه‌ای حرف ، مرارها می‌کرد و به همانجا که آمده بود باز می‌گشت، یابه قسمت دیگر مغازه می‌رفت و من همچنان در صندلی چوبی آرامیده بودم و بوی خوش محل کارش را فرو می‌دادم. چیزی نمی‌گذشت که می‌آمد با قطعه‌ای چرم قهوه‌ای - طلائی در دست لاغرش که رگ‌هایش بیرون زده بود. و همینطور که نگاهش به چرم بود می‌گفت «چرم معرک‌ای است!» وقتی من هم از چرم تعریف می‌کردم دوباره به حرف می‌آمد «چه وقت لازمشان دارید؟» و من پاسخ می‌دادم «آه! هر وقت برایتان امکان داشته باشد.» و او می‌گفت «دو هفته دیگر از فردا؟» یا اگر برادر بزرگش بود می‌گفت «از برادر می‌پرسم!»

آنگاه زیر لب می‌گفتم «متشکرم! خدا حافظ آقای گسler» و او که هنوز به چرمی که در دستش بود نگاه می‌کرد پاسخ می‌داد «خدا حافظ!» و به سوی در که می‌رفتم ، صدای تاپ تاپ دمپایی‌های الیافی‌اش را می‌شنیدم که او را به بالای پلکان ، به رؤیای يك دم گسسته‌اش از کفش برمی‌گرداند. اما اگر قرار بود نوعی کفش تازه که تا آن زمان برایم نندوخته بود، بدوزد، آن وقت دیگر واقعاً چه تشریفاتی به‌راه می‌انداخت. کفش‌هایم را در می‌آورد و آن‌ها را مدت‌ها طولانی در دستهایش می‌گرفت و با نگاهی هم خرده‌گیرانه و هم مهرآمیز به آنها خیره می‌شد، انگار شعله شوقی را که با آن چیزی آفریده بود به یاد می‌آورد و شیوه‌ای را که با آن کفشی دیگر چنین شاهکاری را به هدر می‌داد نکوهش

روی نقطه‌ای از کفش پای‌چپ که با همه ظاهرخوش نمایش، اصلاً راحت نبود فشار داد: گفت «اینجا پایتان را می‌زند، این فروشگاههای بزرگ شرافت کار ندارند. آشغال‌اند!» و آنگاه، چنانکه گویی چیزی در درونش سر‌باز می‌کرد، مدتی دراز و بالحنی تلخ حرف زد. این نخستین بار در عمرم بود که می‌شنیدم از اوضاع و سختی‌های شغلش حرف می‌زند.

گفت «همه‌را می‌چاپند. همه را با تبلیغات می‌چاپند، کار و زحمت ملاک نیست. همه مشتری‌ها را از ما می‌گیرند، حتی آنهایی که عاشق کفش-های ماهستند. نتیجه‌اش هم این است که می‌بینید - من دیگر کاری ندارم. سال به سال هم بدتر می‌شود - حالا می‌بینی. « به چهره شیارخورده‌اش که نگاه می‌کردم، چیزهایی دیدم که هیچگاه پیش از آن ندیده بودم، چیزهایی تلخ و تلاشی تلخ - و ناگهان در ریش قرمزش چقدر تارهای سفید و خاکستری به چشم می‌خورد!

تا آنجا که می‌توانستم ماجرای خرید آن کفش‌های منحوس را برایش شرح دادم. اما حالت چهره و صدایش چنان اثر ژرفی بر من نهاد که طی چند دقیقه چندین جفت کفش سفارش دادم. کاش سفارش نمی‌دادم! کفش‌ها از همیشه بیشتر دوام آورد و من نتوانستم به حکم وظیفه وجدانی تا تقریباً دو سال بعد به سراغش بروم.

وقتی سرانجام به آنجا رفتم، با تعجب متوجه شدم که روی شیشه یکی از دو ویتترین مغازه‌اش، نام دیگری نقش بست است، نام کفش دیگری - که البته برای خاندان سلطنتی کفش می‌دوخت. کفش‌های آشنای قدیمی که دیگر در اتروای باوقارشان نبودند، در آن تک‌ویتترین کوچک رویهم افتاده بودند. فضای درونی آن دخمه محدود به یک دکان کوچک، تاریک‌تر و خوشبو‌تر از همیشه بود. و نیز مدت بیشتری طول کشید تا چهره‌اش از آن بالا ظاهر شود و به پائین نگاه کند و دوباره تابلوی دمپایی‌های الیافی روی پلکان به گوش برسد. سرانجام روی رویم ایستاد و درحالی‌که از پشت آن عینک قلاب‌فلزی کهنه و زنگ‌زده نگاهم می‌کرد گفت:

«آقای - آه چه عجب!»

به لکنت گفتم «آه! آقای کسار! این کفش‌ها تان که انگار تا قیامت دوام

می‌کرد. آنگاه، پایم را روی تکه کاغذی می‌گذاشت و دوسه‌باری با مداد حاشیه خارجی پاهای مرا غلغلک می‌داد و انگشتهای لرزانش را روی شست پاهایم می‌کشید و خود را در ژرفای نیاز دلخواه من غرق می‌کرد. فراموش نمی‌کنم روزی را که در فرصتی مناسب به او گفتم «آقای گسر، آن يك جفت کفش آخری مخصوص گردش در شهر بدجویری جیرجیر می‌کرد، می‌دانید؟»

مدتی، بی‌آنکه پاسخی بدهد نگاهم کرد، گویی انتظار داشت حرفم را پس بگیرم یا نحوه بیانم را ملایم‌تر کنم و بعد گفت:

«نباید جیرجیر بکند.»

«متأسفانه می‌کرد.»

«لابد قبل از آنکه جا باز کند، خیس‌شان کرده بودی.»

«گمان نمی‌کنم.»

با این حرف، نگاهش را پائین انداخت، انگار در ذهن خود در پی خاطره آن کفش می‌گشت و من از در میان گذاشتن این موضوع ناپسند سخت پشیمان بودم.

گفت «پس‌شان بفرست ببینم چه کارشان می‌توانم بکنم.»

همان دم، احساس شوق و علاقه‌ای به آن کفش‌هایی که جیرجیر می‌کرد در وجودم موج زد. به روشنی می‌توانستم در ذهن مجسم کنم کنج‌کاو و اندوه‌باری را که انگیزه آن ساعت‌ها روی کفش‌ها خم شده بود.

آهسته گفت «بعضی از کفش‌ها از همان روز تولدشان بدند. اگر کاری از دستم برنیاید، پولشان را از حسابتان کسر می‌کنم.»

بکبار (فقط یکبار) از روی حواس‌پرتی با کفش‌هایی که به‌اضطرار از فروشگاه بزرگی خریده بودم به مغازه‌اش رفتم. سفارشم را، بی‌آنکه قطعه چرمی‌نشانم بدهد، پذیرفت و من می‌توانستم نگاهش را که درپوشش حقیر و نامرغوب پاهایم نفوذ می‌کرد احساس کنم. سرانجام گفت:

«این کفش‌ها کار من نیست.»

لحن‌اش، لحن خشم یا اندوه یا حتی سرکوفت نبود، اما چیزی ملایم در آن بود که خون را منجمد می‌کرد. دستش را پائین آورد و انگشتش را

دارند، میدانید! نگاه کنید، هنوز نو و خوبند!» و پایم پیش بردم به آنها نگاه کرد و گفت:

«بله، مردم دیگر انگار، کفش خوب نمی‌خواهند.»

برای رهایی از نگاه سرزنش‌آمیز او با شتاب پرسیدم «چه برسردکانتان آورده‌اید؟»

به آرامی پاسخ داد: «خیالی گران بود. حالا کفشی سفارش می‌دهید؟» سه جفت سفارش دادم، هرچند فقط دو تا بیشتر نمی‌خواستم و فوراً آنجا را ترك کردم. این احساس ناشناخته را داشتم که، در ذهنش، من هم در توطئه‌ای به ضداو نقشی داشته‌ایم؛ یا شاید نه‌چندان برضد او که بر طرز فکرش درباره کفش، به گمانم دیگر کسی تمایل چندانی به این طرز فکر ندارد؛ زیرا چندین ماه طول کشید تا بار دیگر به مغازه‌اش پا گذاشتم، آنهم بیاددارم با این احساس که: «آه! من که نمی‌توانم آن‌بابا را ره‌اش کنم - پس چاره‌ای ندارم!» شاید این بار برادر بزرگش باشد!

زیرا می‌دانستم که برادر بزرگش آنچنان جریزه‌ای نداشت که به من سرکوفت بزند، حتی به زبان بی‌زبانی. و از خوش‌اقبال، ظاهراً برادر بزرگترش بود که در مغازه با قطعه چرمی ور می‌رفت.

گفتم «سلام آقای کسلر، حال شما چطور است؟»

نزدیک تر آمد و به من خیره شد:

آهسته گفت «من خوبم، اما برادر بزرگم فوت کرد»

و دیدم که براستی این خود اوست - اما چه پیر و چروکیده! و پیش از آن هیچگاه نشنیده بودم از برادرش نامی ببرد. خبر تکان‌دهنده‌ای بود.

زیر لب گفتم «آه! متاسفم!»

پاسخ داد: «بله، مرد خوبی بود. کفش‌های خوبی می‌ساخت. اما حیف که دیگر نیست.» و دستی به فرق سرش کشید تا، بگمانم، علت مرگ برادرش را نشان دهد. موی سرش، به ناگهان مثل موی سر برادر بی‌نوایش ریخته بود. از فکر و خیال فروش آن دکان دیگر نتوانسته بود تاب بیاورد. «می‌خواهید کفشی سفارش بدهید؟» و قطعه چرمی را که در دست داشت جلوش

گرفت: «چرم مرغوبی است.» چند جفتی سفارش دادم. مدتی طول کشید تا حاضر شدند اما از همیشه بهتر بودند. هرچه می‌پوشیدی خراب نمی‌شدند و بلافاصله بعد از آن به سفر خارج رفتم.

بیش از يك سالی طول کشید تا دوباره به لندن برگشتم و به نخستین مغازه‌ای که رفتم، مغازه دوست دیرینه‌ام بود. آدمی شصت ساله را رها کرده بودم و اکنون به دیدن مردی هفتاد و پنج ساله باز می‌آمدم، تکیده و فرسوده و رعشه‌ای که این بار، براستی نخست مرا نشناخت.

باتألم روحی که داشتم گفتم «آه! آقای کسلر، این کفش‌های شما چقدر عالی‌اند! ببینید، من تقریباً در تمام مدتی که در خارج بودم اینها را پوشیده‌ام و اصلاً از ریختن استفاده‌اند نگاه کنید؟»

مدتی دراز به کفش‌هایم - يك جفت کفش چرم‌روسی - نگاه کرد و چهره‌اش انگار حالت ثبات و آرامش خود را بازیافت. دستی به پشت کفش کشید و گفت:

«اینجای کفش ادیبتان نمی‌کند؟ یادم می‌آید برای دوختن این جفت چه مکافاتی کشیدم». به او اطمینان دادم که کفش‌ها قشنگ اندازه‌پاهایم است. گفت «خوب، حالا کفش می‌خواستید؟ خیلی زود تحویل‌تان می‌دهم، کاروبار کساد است.»

جواب دادم «لطفاً، لطفاً! من همیشه طالب کفش‌های شما هستم - از هر نوعش!»

«مدل تازه‌ای برایتان می‌دوزم پاهایتان باید بزرگتر شده باشد.» و بسا کندی بسیار، دورتادور پایم را خط‌کشید و انگشت‌هایم را لمس کرد و فقط یکبار سر برداشت و گفت:

«راستی» به شما گفته بودم که برادرم فوت کرد؟»

تماشای او دردناک بود، چقدر ضعیف و ناتوان شده بود؛ از ترك کردن آنجا خوشحال شدم.

دیگر از کفش‌ها قطع‌امید کرده بودم که غروب روزی، رسیدند. بسته‌ها را باز کردم، هرچهار جفت را به ردیف پهلوی هم چیدم: بعدیکی یکی آنها را بپا کردم. جای کوچک‌ترین تردیدی نبود که در شکل و اندازه، دردوخت و

کیفیت چرم، بهترین کفش‌هایی بود که تا آن زمان برایم دوخته بود. و در پاشنه یکی از کفش‌های مخصوص گردش در شهر، صورتحسابش را پیدا کردم. قیمت‌شان همان قیمت همیشگی بود اما کاملاً یکه خوردم. او، پیش از آن هیچگاه تا روز موعود پرداخت، صورتحسابی نمی‌فرستاد. باشتاب به طبقه پائین رفتم و چکی نوشتم و فوراً شخصاً پستش کردم.

یک هفته بعد، هنگام عبور از آن خیابان کوچک، به این فکر افتادم که سری به او بزنم و بگویم که کفش‌های تازه چه عالی‌اند و چه به اندازه. اما وقتی به محل مغازه‌اش رسیدم، نامی از او بر سر در مغازه نبود. در ویتترین مغازه هنوز آن کفش‌های تخت نازک ظریف، آن کفشهای براق بانوار پارچه‌ای بالای آنها و آن چکمه‌های سواری دوده‌ای رنگ به چشم می‌خورد.

سخت پکر وارد مغازه شدم. در هر دو مغازه کوچک که اکنون دوباره به صورت یک‌دهنه درآمده بود - مرد جوانی با چهره‌ای انگلیسی به استقبال آمد. گفتم «آقای گسler هستند؟»

نگاه مشتری جلب‌کنی به من کرد و گفت:

«خیر آقا، خیر. ولی ما باکمال میل حاضر به انجام سفارشات شما هستیم. مغازه‌را ما خریده‌ایم. بدون شك، اسم ما را روی مغازه آن طرفی دیده‌اید. ما برای آدم‌های سرشناس و خیلی حسابی کفش می‌دوزیم.»

گفتم «بله، بله اما آقای گسler؟»

پاسخ داد «آه! مرد.»

«مرد؟ اما همین چهارشنبه پیش بود که این کفش‌ها را برای من فرستاد.»
گفت: «آه! چه مرگ تکان دهنده‌ای. پیرمرد بیچاره خودش را از گرسنگی کشت.»

«خدای بزرگ!»

«دکتر علت مرگش را گرسنگی تدریجی اعلام کرد! می‌دانید، روش کارش اینطوری بود! مغازه را بازمی‌گذاشت، اجازه نمی‌داد احدی، به کفش‌ها دست بزند. وقتی سفارشی می‌گرفت، مدت‌ها طولش می‌داد. مردم دیگر منتظر نمی‌مانند. همه مشتریهایش را اینطور از دست داد. همینطور آنجا می‌نشست و می‌نشست - درباره او باید همینقدر بگویم که در تمام لندن هیچکس

به خوبی او کفش نمی‌دوخت! اما به‌بینید رقابت چه‌ها می‌کند! او هیچ تبلیغ نمی‌کرد! بهترین چرم‌ها را به کار می‌برد و همه کارها را هم خودش می‌کرد. خوب دیگر، این هم آخر و عاقبتش. باطرز فکر او دیگر چه انتظاری می‌توان داشت؟»

«اما مسئله گرسنگی!»

«بله، شاید این موضوع کمی، به اصطلاح مبالغه‌آمیز باشد - اما آنچه که من شخصاً از آن باخبرم این است که شب‌وروز می‌نشست و تا لحظه آخر سرش را از روی کفشی که دستش بود بر نمی‌داشت. می‌دانید، من خودم می‌دیدم که به خودش هیچ فرصت غذا خوردن نمی‌داد! هیچوقت آدم در بساط نداشت. همه درآمدش صرف اجاره مغازه و خرید چرم می‌شد. چطور این همه عمر کرد، سردر نمی‌آورم. گذاشت چراغ عمرش کم کم خاموش شود. آدم عجیبی بود اما کفش‌های معرکه‌ای می‌دوخت.»

گفتم «بله، کفش‌های معرکه‌ای می‌دوخت.»

داستان «کیفیت» نوشته «جان گالزورتی» نویسنده انگلیسی را برمی‌گزینیم و برای آشنایی بیشتر با حوادث سطحی و نیز برای آگاهی بر آنچه که احتمالاً در ورای داستان می‌گذرد، به تجزیه و تحلیلش می‌پردازیم. پس از خواندن این داستان کوتاه، نخستین واکنش طبیعی ما این است که از خودمان بپرسیم: آیا داستان دلچسبی بود؟ چیزی هم برای گفتن داشت؟ اصلاً به خواندنش می‌ارزید؟

پاسخ این پرسش‌ها معمولاً از «نخستین اثری» که مطالعه کل داستان بر ما داشته است، پدید می‌آید، اما تجربه به ما آموخته است که همیشه نمی‌توان براساس این «اثر نخستین» چه درباره مسائل زندگی و چه درباره ادبیات داوری درست و عادلانه‌ای داشت. از این‌رو، لازم است که این «واکنش‌آنی» را ارزیابی و تجزیه و تحلیل کرد، زیرا اصل عمده تجزیه و تحلیل هر داستانی، سنجش درستی یا نادرستی این واکنش و اثر نخستین و نیز ارائه قضاوتی درست پس از درک کامل آن است.

تجزیه و تحلیل داستان را، با طرح پرسش دیگری آغاز می‌کنیم: در این داستان چه حادثه‌ای برای چه کسانی اتفاق می‌افتد و چرا؟ پرسشی که در واقع مربوط به پایه‌های اساسی و بنیادی کار داستان‌نویسی است. زیرا «چه حادثه‌ای اتفاق می‌افتد» همان «طرح کلی» یا «پیرنگ» داستان (Plot) و «برای چه کسانی» همان «شخصیت‌های داستان» (Characters)

و «چرا» در واقع تحقیق درباره «درونمایه» داستان (Theme) است که خود به نتیجه رفتار و کردار شخصیت‌های داستان شکل می‌بخشد. با طرح این پرسش‌هاست که می‌توانیم در پایان دریابیم «جان گالزورتی» نویسنده داستان «کیفیت» می‌خواسته است در نهایت چه چیزی را به خواننده خود القاء کند.

پیش از هر کار دیگر خوب است به خلاصه وقایع داستان و به اتفاقاتی که در سطح آن رخ می‌دهد توجه و دقت کنیم. یکی از اصول اولیه کار تجزیه و تحلیل، همین توجه و دقت کافی در خلاصه وقایع داستان است زیرا عدم آگاهی از حوادث کلی و حقایق داده شده در سطح داستان ممکن است ما را به گمراهی و یا به برداشت کاملاً نادرستی از داستان بکشاند. بررسی خلاصه داستان موجب می‌شود که معنای کلی آن را همواره در نظر داشته باشیم و احتمالاً آنچه‌چنان شیفته حوادث جنبی و حاشیه‌ای نشویم که اصل مطلب را به فراموشی بسپاریم و از آن تعبیری انحرافی بکنیم. باری... خلاصه داستان «کیفیت» از این قرار است:

«برادران «گلر» در دو مغازه کوچک که به صورت یک دهنه

درآمده است به شغل کفافی اشتغال دارند. این هر دو به کار خود عشق می‌ورزند و ساختن کفش را همچون خلق یکی اثر هنری می‌پندارند. کفش‌های دوخت آنها، هم بادوام است و هم از نظر زیبایی‌شناسی شاهکار. اما مؤسسات و فروشگاه‌های بزرگ با آنها به رقابت برمی‌خیزند و با حربه تبلیغات وسیع و نه با عرضه کالای مرغوب، موجب کسادی کار آنها می‌شوند. برادران کفاش به ناگزیر یکی از مغازه‌ها را به کفاش دیگری که نماینده شیوه تازه تبلیغاتی و ارائه خدمات فوری است واگذار می‌کنند. برادر بزرگتر از غصه این کار می‌میرد اما برادر دیگر که حاضر به تسلیم نیست در برابر

این رقابت ایستادگی می‌کند و همچنان با استفاده از چرم مرغوب به تولید کفش‌هایی با «کیفیت» بالا می‌پردازد. سرانجام او نیز تاب مقاومت از دست می‌دهد و در اثر «گرسنگی تدریجی» می‌میرد و رقیب زرنگ، مغازه‌ها را صاحب می‌شود. آخرین کفش‌های دوخت این هنرمند، پیش از مرگش به گفته راوی «بهترین کفش‌هایی بود که تا آن زمان برای من دوخته بود.»

آیا این خلاصه داستان با همین حوادث سطحی، می‌تواند نظر خواننده‌ای را به خود جلب کند؟ پیداست که مطالب مهمی از داستان در این خلاصه نیامده و لاجرم آنچه‌را که نویسنده قصد تفهیمش را داشته پنهان مانده است. به عبارت دیگر، آگاهی بر حوادث سطحی داستان به خودی خود کافی نیست و خواننده تشنه آگاهی یافتن از حوادث نمادین یا واقعیت‌های هنری نهفته در داستان است. تردیدی نیست که داستانها باهم متفاوتند و نمی‌توان همه آنها را با معیارهایی یکسان و از پیش تعیین شده سنجید. همچنین باید به این نظریه کلی که «تمام داستانها باید دارای يك طرح کلی باشند» یا «کشمکش‌های هر داستانی باید در پایان به نتیجه برسد» یا «هر کار نیکی در داستان باید پاداشی نیک داشته باشد» و هر کار بدی کیفر ببیند» با تردید نگاه کرد. زیرا بسیاری از داستان‌نویسان، دیگر به رعایت این نظریه‌ها پای بند نیستند. هر داستان به شیوه مناسب با درونمایه خود نوشته می‌شود و در نتیجه معیار سنجش و تجزیه و تحلیل آنها هم نمی‌تواند یکسان باشد.

درونمایه: THEME

يك چیز مسلم است و آن اینکه هر داستانی، درونمایه یا اندیشه‌ای مسلط دارد. این درونمایه موجب می‌شود که تمامی عناصر يك داستان، یعنی شخصیت‌ها، حوادث، نتیجه حاصل از کشمکش و عناصر دیگری که نویسنده برای القای معنی مورد نظر به کار می‌گیرد، با هم نوعی هماهنگی داشته باشند. با خواندن هر داستان درونمایه آن رفته رفته و به نسبت سرعت سیر حوادث بر ما آشکار می‌شود. در این داستان‌ماندختین کلید آشنایی با درونمایه را در همان عنوان داستان می‌یابیم. درونمایه کلی یا موضوع این داستان، «کیفیت» است و همچنان که

داستان شکافته می‌شود، این درونمایه نیز وضوح بیشتری می‌یابد.

چه نوع کیفیتی؟ این کیفیت چگونه به حوادث داستان شکل می‌بخشد؟ تأثیر این کیفیت در زندگی شخصیت‌های اصلی داستان چیست؟ برای پاسخگویی به این پرسش‌ها «گالزورتی» درونمایه را در متن حوادث و نیز در واکنش‌های «گسler» جسته و گریخته می‌نمایاند و بدین ترتیب داستان در مسیر طبیعی خود به پیش می‌رود.

پیداست که «گالزورتی» داستانی جدی نوشته است و به تعبیر و تفسیر اندیشمندان‌ای از یکی از جلوه‌های زندگی بشری پرداخته است. اینگونه تعبیرها و تفسیرها، در يك نویسنده جدی، از دیدگاه جهان شمول او یا از فلسفه زندگی‌اش که توضیح ویژه او بر معنای هستی است، مایه می‌گیرد. از این رو هر نویسنده‌ای با میزان و معیاری متفاوت برای سنجش ارزش‌ها سروکار دارد و پیش از هر چیز، بین ارزش‌های کمی و کیفی تفاوت زیادی قائل است. هنرمند، بی‌توجه به وسیله کارش، عمیقاً معتقد به کیفیت تجربه‌های زندگی - و نه کمیت آنهاست. موضوع کلی اندیشه او، کیفیت فطرت انسانی و برداشتنش از هر یک از تجربه‌های مشخص بشری بر پایه راستی و درستی، و یا اگر با او موافق نباشی، بر پایه تعصب و کج‌اندیشی اوست. همچنانکه در کار بررسی و تحلیل داستان «گالزورتی» پیش می‌رویم، نفوذ معیارهای سنجش ارزش‌ها و یا گرایش او را به واقعیات داستان به عینه مشاهده می‌کنیم:

طرح کلی (پیرنگ) یا ساختمان حادثه: Plot or the Structure of Action

«گالزورتی» در این داستان شخصیت‌هایی در ذهن خود آفریده و آنها را بر صحنه آورده و برای القاء موضوع یا هدفی ویژه، آنها را به ایفای نقش یا به شرکت در حوادث یا کشمکش‌هایی وادار کرده است. در اینجا خوب است روی اصطلاح ایفای نقش دقت بیشتری بکنیم زیرا هر نویسنده‌ای با هر دید و بینش و سبک و سلوکی، شخصیت‌هایی را به ایفای نقش‌هایی وامی‌دارد تا درونمایه یا اندیشه یا وضع و موقعیت و یا هر چیز دیگری را که در نظر دارد به نمایش درآورد. این ایفای نقش یا نمایش کشمکش و درگیری به اشکال مختلف صورت می‌پذیرد: ممکن

است نمایش عملی خشونت‌آمیز جسمی و علنی باشد مثل کشته شدن «دزدمونا» به دست «اوتلو» یا ممکن است نمایش کشمکش و حالتی شورانگیز و عاشقانه باشد. مثل «رومئو» و «ژولیت» و یا ممکن است نمایش کشمکش و حالتی درونی و عاطفی باشد مثل «ملکه» و «یکتوریا و آلبرت». این نقش به هر شکلی که باشد، وظیفه‌اش در نهایت نمایش کشمکش و واقعه‌ای برای خواننده است.

اصطلاح «طرح کلی» یا «پیرنگ» به طور کلی نمایانگر تقریباً هر نوع ایفای نقش و کش و واکنشی است که در يك داستان وجود دارد، چه این طرح کلی «بسته» باشد یا «باز» و یا مثلاً روایتی باشد مستقیم بدون حادثه‌ای پیچیده یا با پیچیدگی اندک. (داستان «کیفیت» طرحی بسته دارد و «گالزورتی» در واقع هدفش از کاربرد این طرح، نمایش خصلت شخصیت‌های داستان و به طور کلی شخصیت‌پردازی است.) طرح بسته معمولاً در داستان‌هایی که پایان آن به نتیجه‌ای بدیهی و یا واقعه‌ای غیر مترقبه می‌انجامد، بکار می‌رود. در «طرح باز» وجود هیچ نوع نتیجه‌ای یا گشایش گرهی مطرح نیست. نویسندگانی که از طرح باز استفاده می‌کنند (مثلاً چخوف) ظاهراً معتقدند که برای بسیاری از گرفتاری‌ها و معضلات زندگی بشری، نتیجه یاراه حلی یافت نمی‌شود و بدین ترتیب از شیوه طرح بسته استفاده چندانی نمی‌کنند. زیرا از دیدگاه فلسفی، به وجود تعبیر و تفسیری کامل و قاطع از این دنیای بفرنج و پیچیده معتقد نیستند.

بطور کلی می‌توان هر نوع وسیله‌ای را که برای نمایش نیت و مقصود نویسنده به کار گرفته می‌شود «طرح» نامید: در این داستان «گالزورتی» از طرح ساده و بسته‌ای که جریان و مسیری متعارف دارد (گرفتاری، کشمکش، بزنگاه و گره‌گشایی یا نتیجه) سودجسته است. حوادث خارجی داستان را می‌توان اینطور خلاصه کرد:

گرفتاری واقعه با کسادی کاربرادران «گسler» آغاز می‌شود؛ کشمکش بین برادران «گسler» و مؤسسه‌ای که یکی از مغازه‌های آنها را می‌خرد بوجود می‌آید؛ بزنگاه هنگامی است که برادر کوچکتر دیگر نمی‌تواند خرج زندگی‌اش را تأمین کند و گره‌گشایی یا نتیجه داستان نیز همان مرگ «گسler» و رونق کار آن مؤسسه بازاری است. بدین ترتیب، داستان تا حدود زیادی بر «طرح» متکی

است. اما باز می‌بینیم که حادثه اصلی و کشمکش بزرگ در درون خود «گسار» است. عبارت دیگر «گالزورتی» از «طرح» برای نشان دادن شخصیت و از طرح و شخصیت هر دو برای نشان دادن «درونمایه» سود جسته است. این داستان آنها را وادار به ایفای نقش‌هایی کرده است. این بار خوب است به اصطلاح هم آهنگی درست و متناسب می‌توانند در تعبیر و تفسیر پاره‌ای از جنبه‌های زندگی بشری مؤثر افتند.

شخصیت‌پردازی: CHARACTERIZATION

بار دیگر این را تکرار می‌کنیم که «گالزورتی» در این داستان، شخصیت‌هایی در ذهن خود آفریده و برای القای موضوع یا مقصودی ویژه آنها را وادار به ایفای نقش‌هایی کرده است. این بار خوب است به اصطلاح «شخصیت‌ها» دقت بیشتری بکنیم. طبیعت و کاربرد هر شخصیت در داستان بستگی به هدف و منظور نویسنده دارد.

«گالزورتی» بر سر مسئله «کیفیت» کشمکش ارائه می‌دهد و بنا بر این شخصیت‌هایش، به طریقی نمایانگر جنبه‌هایی از این کشمکش‌اند. این کشمکش، به طوری که قبلاً دیده‌ایم، هم بیرونی است و هم درونی. بیرونی است زیرا بین برادران «گسار» و آن مؤسسه بزرگ اتفاق می‌افتد. درونی است، چونکه در درون «گسار» جوآنتر، جریان دارد: کشمکش بیرونی را می‌توان فقط با شخصیت‌های نمونه‌وار ارائه داد اما از آنجا که «گالزورتی» در عین حال در صدد نمایش کشمکش بیرونی نیز بوده است، دست کم یک شخصیت باید منفرداً و به طرز مشخص انتخاب شود و این کشمکش درونی را قابل فهم و پذیرفتنی جلوه دهد.

در یک چنین داستان جدی، یکی از کاربردهای شخصیت، نمایش گزینش یا پسند اخلاقی نویسنده است. وقتی «گسار» در کار خود با کسادی روبرو می‌شود، ناگزیر است تصمیمی بگیرد. آیا باید به آرمان خود پای بند بماند و کفش‌های مورد دلخواه خود را بدوزد، یا سطح کار و آفریده‌اش را بدان حد پایین بیاورد تا بتواند به رقابت برخیزد؟ «گسار» شخصیتی غیر معمولی دارد و آدمی والا،

بلند طبع، شریف و درستکار است و در نتیجه محصول کارش نمی‌تواند هم سطح کفش‌های بازاری باشد.

کفش‌های ساخته و پرداخته دستهای او باید در واقع نماینده شخصیتی زحمت‌کش و هنرمند، یعنی نماینده خود «گسار» باشند. این است که نیت و پسند «گسار» باید در اصل نیت و پسندی اخلاقی باشد و نه صرفاً نیت و پسندی بر مبنای سود و زیان. «گالزورتی» شخصیتی آفریده است که باید فطرتاً و ذاتاً نیت و پسندی اخلاقی داشته باشد و وجود همین شخصیت در داستان است که موجب برانگیختن چنین نیت و پسندی شده است به عبارت دیگر «گالزورتی» خود نخست موضوع چنین نیت و پسندی را در ذهن داشته و سپس شخصیتی آفریده است تا در نمایش موضوع مورد نظر به او یاری کند، در اینجا ما با این واقعیت آشنا می‌شویم که چگونه اجزای يك داستان می‌توانند با سیری هماهنگ کلیت و معنای نسبتاً پوشیده‌ای را به طور روشن بیان کنند.

اعتبار هر داستانی به مقیاس زیاد به همسازي و هماهنگی شخصیت‌های آن داستان بستگی دارد. این نکته در مورد داستان کوتاه بیشتر صادق است تا رمان. زیرا در داستان کوتاه کمتر مجال پیدا می‌شود تا نویسنده بتواند شخصیت‌هایش را بطور کامل پروراند و دگرگونی‌هایی در آنها بوجود آورد. به مجردی که «گالزورتی» موضوع کشمکش بر سر «کیفیت» را مطرح می‌کند و خصوصیات و خلق و خوی شخصیت‌ها را می‌نمایاند، دیگر حادثه راحت به سوی سرانجام طبیعی و غیر قابل اجتناب خود پیش می‌رود. فرض کنیم «گسار» فوراً تسلیم می‌شد و هنرش را دست کم می‌گرفت و معالجه می‌کرد و به رقابت تن می‌داد، آیا حادثه باز هم معتبر و اجتناب ناپذیر می‌نمود؟ نه، با این کار بدون تردید بافت و ساختمان داستان از هم می‌پاشید.

نمادگرایی: SYMBOLISM

همچنان که به زیرلایه سطحی داستان «گالزورتی» نفوذ می‌کنیم، منتظر و مواظبیم که معنی نمادگرایی‌های او به موقع رخ بنماید و از نظر پنهان نماند. نمادهای اساسی این داستان عبارتند از: شخصیت‌ها، کفش‌های ساخته شده و نیز

چرم خام. «گسler» و کفش‌هایش و چرمش، در واقع نمادی مرکب‌اند که خود نماینده آرمانی غیر قابل‌مصالحه و تعویض‌است. «گالزورتی» درباره کفش‌هایی که در ویتترین مغازه «گسler» به نمایش گذاشته شده می‌گوید:

«این کفش‌ها را فقط کسی می‌توانست ساخته باشد که روح کفش را به عینه دیده باشد برآستی که آنها همچون الگویی ازلی، روح تمامی پای‌افزارها را در ذهن مجسم می‌کردند.»

این نکته البته اشاره‌ای است به مسئله آرمان‌گرایی افلاطون و «گالزورتی» در نتیجه می‌گوید که «گسler» در واقع می‌کوشیده، نسخه‌هایی از آن «کفش مثالی و آرمانی» را بیافریند، با توجه به گفته «ماتیو آرنولد» که فرهنگ خود «پژوهش کمال» است می‌توان گفت که «گسler» در اینجا به صورت نمادی از یک سنت غنی فلسفی و ادبی درآمده است. هرگاه شخصیتی به صورت نمادین مورد استفاده قرار گیرد، بی‌توجه به اینکه اوتانچه حد می‌تواند دارای ویژگی‌های یگانه یک فرد مشخص باشد، بی‌تردید نمایانگر چیزی بیشتر از خویشتن است و در همین «چیزی بیشتر» است که غنا و جهان‌شمولی داستان نهفته است، نمایانگر فردی که هم‌هنرمند است و هم مقاوم و ستیزه‌گر و مصالحه‌ناپذیر که نمی‌توان او را «ارزان» و «فوری» خرید و فروخت. او که نمایانگر «کیفیت» جوهر و شرف انسانی است، خود می‌داند که ایستادگی و مقاومت محتملاً عواقب شومی در پی دارد و کارش به کساد خواهد انجامید و زمانه ظاهرپسند است اما با اینهمه آزمون را رها نمی‌کند و «کیفیت» یا به عبارت دیگر شرف و آزادگی برایش برتر از هرچیز دیگر است. بعلاوه این شکست، تنها شکست او و برادرش نیست، چه بسا که شکست ارزش‌های بشری بطور کلی نیز باشد، چرم مرغوب و بادوام هم خود نمادی از همین انسانهای مقاوم و سرسخت و اصیل و شریف است.

زاویه دید: Point of View

نویسنده داستان، برای اینکه حادثه‌ای تخیلی را طوری توصیف کند که واقعی و قابل قبول بنماید معمولاً منبع موثقی را، جدا از خود در نظر می‌گیرد تا به درون‌نمایه یا به مقصود شخصی خود، عینیت ببخشد و واقعیتی الگودار از آنچه

در ذهن دارد بیافریند. نویسنده معمولاً خود را از تاروپود تجربه‌های شخصی خویش می‌رهاند و اجازه نمی‌دهد که نظرات شخصی‌اش بین آن واقعیت‌الگودار و خواننده خودنمایی کند، برای یافتن چنین منبع موثقی، نویسندگان تدابیر گوناگونی اندیشیده‌اند و یکی از آنها، خلق‌راوی و نقلی است که زاویه دیدش بر تمامی حوادث داستان مسلط و گسترده باشد. آنچه که او می‌داند و می‌بیند و حس می‌کند، بر همه چیز حاکم است. «من» گوینده در داستان ممکن است البته خود نویسنده باشد اما طوری وانمود می‌شود که این «من» انگار در مورد حوادث این داستان، مقامی معتبر و منبعی موثق است.

در داستان «کیفیت»، «گالزورتی» از راوی اول شخص که در زمان ماضی سخن می‌گوید، استفاده کرده و فقط آنچه را که خود دیده و تجربه کرده است بیان می‌کند، از آنجا که می‌گوید «من همه چیز را دیدم» خود این «زاویه دید» مقدار زیادی اعتبار و ثوق پیدا می‌کند و نویسنده چون مارا روی در روی «شاهدی» عینی قرار می‌دهد، موفق می‌شود آنچه را که در خیال پرورانیده، واقعی جلوه دهد.

این شاهد، از نوجوانی برادران «گسler» را می‌دیده است و نخستین کفشی که از آنها خریده «در سن چهارده سالگی شاید» بوده و در سال‌های بعد از آن نیز، شاهد شکست و نابودی تدریجی آنها بوده است. همچنین او ظاهراً نسبت به ارزش‌های انسانی حساسیت دارد و آرمانی را که انگیزه اصلی زندگی «گسler» بوده است، می‌شناسد. آیا راوی دیگری بازویه دید دیگری می‌توانست در واقع نمایانند پندارهای «گالزورتی» تا بدین حد متقاعد کننده و موثر باشد؟ فرض کنیم آن «مرد جوان با چهره‌ای انگلیسی» یا مثلاً صاحب آن موسسه بزرگ داستان را تعریف می‌کرد. آیا نتیجه تا بدین حد رضایتبخش می‌شد؟ بیان این همه واقعه با چنین ایجازی، ظاهراً به شاهدی عینی نیاز دارد که در معرفی و شناخت شخصیت درونی و بیرونی «گسler» به صورت منبعی موثق و معتبر جلوه کند.

Panorama and Scene

نمای گسترده و نمای درشت:

زاویه دید راوی، توجه ما را بر آنچه که نویسنده می‌خواسته ما ببینیم و

بشنویم، متمرکز می‌کند. «ژوزف کنواد» گفته است «وظیفه من بعنوان نویسنده این است که بانیروی واژه‌های نوشته شده کاری کنم که شما بشنوید، کاری کنم که شما احساس کنید کاری کنم مهمتر از همه که شما ببینید.» برای اینکه ما چیزی را ببینیم، داستان‌نویسان اغلب ترکیبی از «نمای گسترده» یا «منظره» های باز و وسیع و «نمای درشت» یا صحنه‌های نزدیک و متمرکز را می‌آفرینند. «نمای گسترده» به ما چشم‌اندازی باز و فراگیر عرضه می‌کند و «نمای درشت» منظره‌ای نزدیک و متمرکز. «هنری جیمز» اینها را بترتیب «تصویری» و «تصویر» می‌نامد و ما در فیلم‌های سینمایی، این دو چشم‌انداز را بارها می‌بینیم، کارگردان‌ها معمولاً با جلو و عقب بردن دوربین فیلمبرداری توجه ما را به این یا به آن منظره معطوف می‌سازند.

در داستان‌نویسی، منظره‌های باز و گسترده بیشتر از طریق شرح و توصیف عرضه می‌شود و معمولاً وجود این منظره‌ها در ایجاد فضا و لحن داستان بسیار مؤثر است. جمله‌های نخستین داستان «گالزورتی» را، یک بار دیگر مرور کنیم: «از روزهای اول جوانی‌ام می‌شناختمش، زیرا که برای پدرم چکمه می‌دوخت، با برادر بزرگش در دو مغازه کوچک که بصورت یک دهنه درآمد بود، در خیابان فرعی کوچکی زندگی می‌کردند. از آن مغازه دیگر اثری باقی نمانده است، اما آن وقتها در بهترین جای «وست‌اند» قرار داشت.

ساختمان مغازه، وجه تمایزی بی‌ادعا برای خود داشت: هیچ نوشته‌ای بر آن نبود که نشان دهد مثلاً برای کسانی از خاندان سلطنتی کفش می‌دوزد. فقط نام آلمانی «برادران گسler» برویترین بود؛ و در ویتترین هم چند جفت کفش و چکمه... آیا آنها را خریده بود که در ویتترین بگذارد؟... او وجود کفشی را که خودش بر آن کار نکرده بود تحمل نمی‌کرد.»

کانون دید در اینجا فراگیر و گسترده است: ناحیه «وست‌اند» لندن، خیابان، دو مغازه، ویتترین، کفش‌ها و سرانجام اشاره‌ای به شخصیت برادر کوچکتر نویسنده با توصیف محیط کار «گسler»‌ها، دست کم سه کار تقریباً همزمان انجام می‌دهد: اول شخصیت خود «گسler»‌ها را می‌شناساند، دوم لحن داستان یعنی نظر

و گرایش خود را نسبت به حقایق داستان می‌نمایاند و سوم مقام و اعتبار راوی را محرز و محقق می‌کند این هر سه چیز باهم، ترکیبی هماهنگ می‌سازند و فضای داستان را می‌آفرینند. فضای داستان در اینجا در واقع، به نوعی رهنمون تعبیر و تفسیر ما از هر یک از شخصیت‌ها و نیز از هر یک از حادثه‌های داستان است: وقتی با «گسler» رودر رو می‌شویم، راوی نقطه تمرکز یا کانون دید را از نمای گسترده به نمای درشت تغییر می‌دهد:

«خوب به خاطر دارم که روزی، همچنانکه به تانی پای کوچک را به سوی او پیش می‌بردم، با حجب از او پرسیدم: «این کار واقعاً سخت نیست، آقای گسler؟» و پاسخ او که با لبخندی ناگهانی از میان قرمزی کنایه‌آمیز ریشش داده شد این بود که: «این هنر است هنرا!»

نقطه تمرکز و کانون دید در اینجا، تصویر درشت نماست. مثل گفتگوی دونفر بر صحنه تئاتر. آدمهای نمایش، از طریق گفتگو و بدون اظهار نظریا تعبیر و تفسیر راوی، خود را معرفی می‌کنند و می‌شناسانند. «گالزورتی» هرگاه که خواسته خوانندگانش کیفیت ناب آرمان گرایی «گسler» و نظر تمسخرآمیزش به کالای خوش‌ظاهر اما نامرغوب و پست را احساس کنند و شرح آنرا بشنوند، از گفتگوی نزدیک و درشت نما استفاده کرده است. مثلاً هنگام واری کفش‌های ساخته شده توسط آن مؤسسه تجارتي، گسler درونیات خود را اینطور آشکار می‌کند:

«گفت، اینجا پایتان را می‌زند. این فروشگاههای بزرگ عزت ندارند. آشغالند!» و آنگاه، چنانکه گویی چیزی در درویش سر باز کند، مدتی دراز و به لحن تلخ حرف زد... گفت همه را می‌چاپند: همه را با تبلیغات می‌چاپند، نه با کار و زحمت.» اگر شگرد «نمای گسترده» و «نمای درشت» به نظر چیزی بدیهی و روشن می‌رسد، باری نتیجه‌ای که از بکار گرفتن درست آنها حاصل می‌شود، چنین نیست. هنر خوب، معمولاً به نحو فریبنده‌ای ساده بنظر می‌رسد مگر آنکه البته به محک سنجش دقیق درآید.

عنصر دیگری که به کانون دید، کاملاً نزدیک و وابسته است، عنصری

است که آنرا فاصله زیبایی شناسی و گاهی «فاصله روانی» می نامند، فاصله‌ای که در واقع متعادل کننده شدت و نوع توجهی است که خواننده باید به داستان و به ویژه به صحنه‌های دراماتیک آن (صحنه‌های درشت‌نما) داشته باشد. به یاری همین عنصر است که نویسنده در می‌یابد که خواننده خود را باید تا چه حد به صحنه نزدیک یا از آن دور کند. هنر، زندگی نیست؛ هنر مرحله‌ای از زندگی را برای مقصود و هدفی مشخص، دوباره می‌آفریند. هنر، مرحله‌ای از زندگی را برمی‌گزیند و به تفسیر دقیق آن می‌پردازد، تا دید و توجه بیننده را به شیوه‌ای تأثیر پذیر نسبت به آن معطوف کند. این مسئله که بیننده را باید تا چه حد به صحنه‌های دراماتیک داستان (یا نمایشنامه) نزدیک کرد، مسئله بسیار با اهمیتی است به ویژه اگر نویسنده بخواهد حوادث داستان خود را پذیرفتنی و باور-کردنی جلوه دهد و اگر البته نتواند داستان خود را باور کردنی جلوه دهد که دیگر شکستش محرز است.

نویسنده خوب بر آن است که خواننده‌اش در حوادث داستان شرکت کند، اما نه تا بدان حد که خود را در واکنش‌های عاطفی خویش یکسره گم کند. خواننده باید بتواند تقریباً همزمان با وقوع حادثه بیندیشد و احتمال وقوع آنرا حس کند. حال اگر فاصله بین او و حادثه زیاد باشد، قادر به حس وقوع آن نخواهد بود؛ و اگر فاصله کم باشد، نمی‌تواند به محتوای عقلانی آن بیندیشد. لاجرم از سویی نباید آنقدر دور از حادثه باشد که به جعلیات ناب داستانی لبخند بزند و از سویی دیگر نباید در تجربه‌های شدیداً عاطفی شخصیت‌های داستان غوطه‌ور شود؛ بطور خلاصه رعایت فاصله زیبایی شناسی در پرداخت شکل و محتوای هنری داستان عاملی بسیار موثر است. داستان خوب، برشی عاطفی از زندگی نیست تا بدان حد نمایشی و دراماتیزه شده باشد که ما را سخت مسحور کند و احتمالاً به گریه سوزناک وادارد و احساساتمان را، مثل بعضی از فیلم‌های سینمایی جریحه‌دار کند، در پایان یکی از این فیلم‌های سینمایی، زن قهرمان فیلم بهنگام زایمان می‌میرد اما دورین فیلمبرداری چنان جزئیات ماجرا را در صحنه‌های نزدیک و درشت نما نشان می‌دهد که بعضی از تماشاگران، پیش از پایان فیلم، تحمل از دست می‌دهند و سالن را ترك می‌کنند. بدیهی است که چنین کانون دیدی، فاقد ارزش فاصله‌گذاری زیبایی شناسی است و

بنابراین، این صحنه از فیلم جنبه هنری خود را به کلی از دست می‌دهد. این صحنه البته به خودی خود و جدا از متن، شاید صحنه‌ی مؤثر و جاندار باشد اما بعنوان بخش پایانی فیلم از لحاظ هنری پذیرفتنی نیست. تردیدی نیست که نویسندگان حق دارند گاهی برای القاء موثر منظور و هدف اصلی خویش، این نکته را نادیده بگیرند. مثلاً در نمایشنامه «شاه‌لیر» اثر «شکسپیر»، درجایی چشمان «گلوستر» را از حدقه بیرون می‌آورند. اما اگر شکسپیر چنین صحنه خشونت‌آمیزی را فقط محض ایجاد دلهره و بعنوان نوعی پایان بندی نمایش به کار می‌گرفت، بی‌تردید از جنبه هنری اثرش شدیداً کاسته می‌شود.

فاصله زیبایی شناسی، همچنین فاصله‌ای است که نویسنده بین خود با حوادث و با شخصیت‌های داستان بوجود می‌آورد. او صورت و شکل داستان خود را طوری طرح‌ریزی می‌کند که حادثه و شخصیت‌ها بتوانند مستقلاً خود را بنمایانند و وجود او در آن میان کاملاً زاید و بی‌اثر باشد. اینگونه نوشته‌ها را گاهی «عینی» در برابر نوشته‌های «ذهنی» نامیده‌اند. (در نوشته‌های ذهنی، معمولاً وجود شخص و شخصیت نویسنده کاملاً مشهود است.) این «عینیت» یکی از اصول مکتب «ناتورالیزم» در ادبیات نمایشی است که با برخورد دراماتیک شخصیت‌های داستان نموده می‌شود. این نکته را باید یکبار دیگر یادآوری کنیم که این فاصله زیبایی شناسی، چه فاصله بین نویسنده و حوادث داستان باشد و چه فاصله بین خواننده و حوادث، نتیجه در هر حال یکی است و هدف اصلی، ارائه زندگی در شکل هنری است نه بازسازی واقعیات عریان زندگی.

باور پذیری حوادث و پندار واقعیت:

Credibility and the Illusion of Reality

اکنون نوبت آن است که پرسش دیگری را مطرح کنیم: چرا داستانی را که شخصیت‌ها و حوادثش هرگز وجود نداشته‌اند، می‌خوانیم و آنرا جدی می‌گیریم و به عنوان واقعه‌ای معتبر می‌پذیریم؟ هر چند پاسخ ممکن است متفاوت و مبهم باشد، یک چیز، بی‌گفت‌وگو، روشن است: بی‌توجه به عمق دید و استعداد نویسنده و بی‌توجه به خبرگی‌اش در به کار گرفتن فنون و صناعات

داستان‌نویسی، اگر نویسنده‌ای نتواند داستانش را طوری بنویسد که خواننده آنرا باور کند، بی‌تردید در کار خود توفیق نداشته است. بسیاری از فلاسفه هنر (زیبایی‌شناسان) در باره تمامی انواع ادبی و هنری اظهار نظرهای مشابهی کرده‌اند. از جمله «دویت، اچ، پارکر» گفته است: «مطلقاً هیچ نوع معیار و آزمونی برای سنجش خوب یا بد بودن يك تابلو نقاشی وجود ندارد مگر ظرفیت هنرمند در به وجود آوردن انگیزه‌ای در ما که اثر او را باور کنیم... بنابراین... ما از زمان یا نمایشنامه، از شعر دراماتیک یا شعر روایتی انتظار داریم که پیش از هر چیز دیگر، چیزی حتی لامکان مشابه واقعیت بیافریند.»

با خواندن يك داستان، بنابه گفته «کالریج» باید نوعی «تردیدزدایی ارادی» را در خود تمرین کنیم. از خود پرسیم آیا این واقعه حقیقتاً اتفاق افتاده یا نه؟ اگر در پی چیزی که باشیم که واقعاً اتفاق افتاده باشد، خوب، به کتابهای تاریخی یا به شرح حال نویسی مراجعه کنیم، وقتی خواندن داستانی را آغاز می‌کنیم، باید بدگمانی و تردید خود را درباره حقیقت صوری و واقعی آن، بطور ارادی به حالت تعلیق درآوریم و در پایان داستان از خود پرسیم «يك همچو چیزی می‌توانست اتفاق افتاده باشد؟» آزمون‌ها و معیارهای مربوط به درستی وقایع تاریخی و شرح حال نویسی، کاملاً متفاوت با آزمون‌ها و معیارهای مربوط به صحت یا سقم حوادث داستانی است. این تفاوت دست کم از زمان ارسطو (۳۸۴ - ۳۲۲ قبل از میلاد مسیح) تاکنون بارها اظهار شده است:

«وظیفه شاعر ذکر اموری که واقع شده‌اند نیست بلکه باید اموری را روایت کند که وقوعشان بر حسب احتمال و یا به حکم ضرورت ممکن بوده باشد... پس از این روی شعر از تاریخی فلسفی‌تر و عالی‌تر است زیرا بیشتر به اموری می‌پردازد که کلیت و عمومیت دارند در حالی که تاریخ بیشتر اموری فردی را به میان می‌آورد.»

«بوطیقای شاعری فصل نهم - ترجمه دکتر فتح‌الله مجتبیایی»
واژه‌های اصلی و کلیدی در اینجا، واژه‌های «احتمال» و «ضرورت» است. برای به نمایش درآوردن پاره‌ای از حقایق مشخص که در سطح جهانی در ذات بشر یا در جامعه و تمدن معینی یافت می‌شود - نه حقایق مربوط به

اتفاقاتی مهجور و نادر - نویسنده آزاد است. حتی گاهی واقعیات را قلب کند تا نسبت به مسائل کلی و جهانی صادق بماند به عبارت دیگر نویسنده این حق را به خود می‌دهد که به منظور حفظ صداقتش به پیش‌های کلی و جهانی، قلب واقعیت کند. اما در هر حال در طرح‌ریزی کار داستان، باید چیزی «محتمل» و نه صرفاً امکان پذیر برگزیند بطوری که حادثه دریافت و ساختمان ویژه خود کاملاً پذیرفتنی و باور کردنی جلوه کند. در داستان نویسی، این مسئله آنچنان جدی و با اهمیت است که بعضی از نویسندگان در بیان تجربه‌های ذهنی و تخیلی نیز گاهی به خلق پیش‌های ناب و کاملاً واقعی دست می‌یابند. «دیندرو» مثلاً، پس از خواندن چند رمان از «ساموئل ریچاردسون» به او گفته است «واقعی‌ترین حوادث تاریخی، به گمان من، پراز دروغ و جعلیات است اما رمانهای تو مملو از حقایق ناب زندگی است» باری... داستان باید پندار واقعیت را از آغاز تا پایان برای خواننده بیافریند. ببینیم این کار چگونه انجام می‌شود؟

«گالزورتی» در دستیابی به این مقصود، از شیوه‌ها و شگردهای گوناگونی سود می‌جوید. با گزینش راوی اول شخص که خود شاهد کردار و رفتار «گسار»ها بوده و کنش‌های ساخت آنها را می‌پوشیده؛ با آفرینش شخصیت‌هایی که بالحن و لهجه ویژه‌ای خود را به ما معرفی می‌کنند؛ و از همه مهمتر با ایجاد انگیزه‌های درست برای رفتار و کردار آدمها جهت ساختن و پرداختن طرح کلی و پیرنگ یا ساخت وقایعی که بطور غایی به پایان محتمل و ناگزیر خود می‌انجامد، به عبارت دیگر، «گالزورتی» می‌گوید که با وجود چنین شخصیت‌هایی و از جمله وجود «برادران گسار» در چنان وضع و موقعیت و حال و هوایی، بسیار محتمل است که این واقعه چنین سرانجامی داشته باشد. آیا به کارگیری این شگردها، کاری واقعاً پیچیده و اسرارآمیز است؟ خیر. اینکه می‌گویند «حقیقت عجیب‌تر از داستان» است؟ «یعنی چه؟ یعنی اینکه داستانی که هدفش واقعیت جهانی باشد و استوار بر پایه «قانون احتمال» یا «ضرورت» دیگر نمی‌تواند بر حوادث عجیب و مهجور متکی باشد. اگر داستانی

بر پایهٔ چنین حوادثی شکل گیرد، هیچ خوانندهٔ عاقلی آنرا باور نخواهد کرد، هرچند بتوان با ارائه دلایل بسیار، صحت و واقعیت آنرا در زندگی به ثبوت رساند. تردیدی نیست که ما وقتی شرح واقعهٔ عجیبی را در روزنامه می‌خوانیم، صحت آنرا بی‌گفتگو می‌پذیریم و به خودمان می‌گوئیم «اگر چنین اتفاقی نیفتاده بود، باورش دشوار بود چرا که اصلاً باورکردنی نیست، نه؟» باور نکردنی به نظر می‌آید اما واقعی است. در داستان اما، واقعه‌ای باید باورکردنی باشد و گرنه نمی‌توان آنرا به مثابهٔ حادثه‌ای واقعی پذیرفت.

لحن و فضا : TONE AND ATMOSPHERE

بار دیگر بیاد می‌آوریم که قدرت اساسی و اثر کلی داستان «گالزورتی» در واقع مربوط است به همان نگرش و گرایش و داوری نویسنده نسبت به حقایق و داده‌های سطحی و رویی داستان: «گسler» کشفهای خوبی می‌دوزد و حاضر به مصالحهٔ هدف و آرمانش نیست و در نتیجه از گرسنگی تدریجی می‌میرد و شرکتی تجارتي، مغازه‌هایش را تصاحب می‌کند. عقیدهٔ «گالزورتی» نسبت به این حوادث چیست؟ از کجا و از میان کدامیک از مطالبی که در بالا اشاره شد، می‌توانیم نظر و عقیده او را دریابیم؟

چطور است این بار، لحن و فضای بیان او را که چیزی ظریف‌تر و ناملموس‌تر اما شاید مؤثرتر و روشن‌تر از طرح و پیرنگ، شخصیت‌پردازی، درونمایه و نمادگرایی است مورد بررسی قرار دهیم؟

می‌توان گفت که لحن «گالزورتی» در واقع همان گرایش و داوری او نسبت به داده‌ها و حقایق داستان است. در زندگی واقعی، وقتی کسی واقعه‌ای را تعریف می‌کند، مانده‌تها به آنچه که اتفاق افتاده و او می‌گوید، بلکه همچنین به لحن و طرز بیان و جانبداری و گرایش او نسبت به واقعه نیز توجه می‌کنیم، در داستان نیز، ما بیشتر به لحن و طرز بیان و صدای نویسنده گوش می‌دهیم. در این باره «ژوزف کراود» گفته است: «کلمات نوشته شده لحن و لهجهٔ ویژهٔ خود را دارند»

خوب، نظر «گالزورتی» دربارهٔ آرمان «گسler» چیست و نسبت به

سرنوشت او چه گرایش و عقیده‌ای دارد؟ می‌بینیم که «گالزورتی» با نوعی ملاحظه و حساسیت فراوان از «گسler» سخن می‌گوید، طوری که انگار موجودی بسیار نا-متعارف و غیر معمول را از میان موجودات بشری به‌مسئله نشان می‌دهد. مثلاً:

«اما اگر قرار بود نوعی کفش تازه که تا آن زمان برایم نساخته بود، بدوزد، آن وقت دیگر واقعاً چه تشریفاتی راه می‌انداخت. کفش‌هایم را درمی‌آورد و آن‌ها را مدتی طولانی در دست‌هایم می‌گرفت و با نگاهی هم خرده‌گیرانه و هم مهرآمیز به آنها خیره می‌شد، انگار شعلهٔ شوقی را که با آن چیزی آفریده بود به یاد می‌آورد و شیوه‌ای را که با آن کفشی دیگر، شاهکاری اینچنین را به‌هدر می‌داد نکوهش می‌کرد.»

«گالزورتی» به طرز آموزنده، نشان می‌دهد که لحن یکدست و بیطرفانه در سرتاسر داستان تا چه حد حائز اهمیت است، نخستین باری که داستان «کیفیت» به چاپ رسید، پایانی چنین داشت:

«ومن سربرگرداندم و به سرعت آنجا را ترك کردم زیرا نمی‌خواستم آن جوان بفهمد که دیگر تحمل دیدنش را ندارم.»

اما در چاپ‌های بعدی همین داستان «گالزورتی» این جمله‌ی آخری را حذف کرده‌است، چرا؟ ظاهراً به این علت که احساساتی و عاطفی شدن راوی داستان، بدون وجود هیچ‌گونه انگیزه‌ای، به لحن داستان لطمه می‌زده است. فضای داستان گاهی به «صحنه» یا محیط فیزیکی داستان که در آن وقایعی رخ می‌دهد نیز اتلاق می‌شود، در بسیاری از داستان‌ها و از جمله داستان «گالزورتی»، «فضا» یعنی محیط فیزیکی و نیز محدودهٔ روانی داستان. دوپاراگراف نخستین داستان «کیفیت» نشان دهندهٔ این فضای روانی است که خواننده را با ارزیابی‌ها و گرایش‌های نویسنده آشنا می‌کند. فضا در واقع هوایی است (خوش، ناخوش، تازه، خفقان‌آور و غیره) که خواننده به مجرد ورود به دنیای يك اثر هنری استشمام می‌کند.

ارزش لحن و فضا به‌طور توأمان، در قدرت و ظرافتی است که برای اشاره به معانی تهفتهٔ داستان به کار گرفته می‌شود. در این داستان، «گالزورتی» از

شیوهٔ لحن و فضای کاملاً غیر مستقیم سود می‌جوید بطوریکه بی‌واسطه کلامی از او، درمی‌یابیم که سرنوشت «گسler» سرنوشت تنها يك شخص و یا يك تراژدی شخصی نیست، بلکه این تراژدی آنچنان همه‌گیر است که با مرگ «گسler» نه تنها پایان نمی‌یابد که گسترده‌تر هم می‌شود.

بنابراین «لحن» را نیز می‌توان یکی از شگردها و صناعات ادبی مؤثر در داستان‌نویسی بشمار آورد زیرا که در سرتاسر ساختمان داستان ریشه می‌دواند و در تعبیر و تفسیر جنبه‌های نمادین، در برابر حوادث سطحی و رویی طرح و پیرنگ داستان، نقش موثری دارد؛ اکنون دیگر آمادگی بهتری یافته‌ایم تا جنبه‌های نمادین داستان «کیفیت» را مورد بررسی قرار دهیم.

معنای داستان: THE MEANING OF THE STORY

خصوصیات نامتغیر و مصالحه‌ناپذیر «برادران گسler» در سه حادثه داستان که شبیه سه صحنه از يك نمایش تک‌پرده‌ای است نمایانده می‌شود. نظر و گرایش «گالزورتی» نسبت به این سه صحنه، پیشاپیش در عنوان و نیز در دوپاراگراف نخستین داستان مشخص شده است، اشاره به «کیفیت» و نیز توصیف مغازه «گسler»ها که «وجه تمایزی بی‌ادعا برای خود داشت» و نیز اشاره به «چند جفت کفش در ویتترین» که «فقط کسی می‌توانست آنها را ساخته باشد که روح کفش را به عین‌دیدیده باشد» نظر ستایش آمیز «گالزورتی» را به «آرمان» گسlerها نشان می‌دهند.

در حادثه اول «گسler»ها به هنر خود عشق می‌ورزند و بدقت می‌کوشند تا نیاز مشتری‌ها را برآورند و از زندگی و دنیایی که برای خود ساخته‌اند نیز لذت می‌برند. این حالت البته تازمانی ادامه دارد که رقابت شرکت‌های بزرگ، آرامش و آسایش آنها را برهم زده است. برادران «گسler» سالهاست که «نماد» کیفیت و پشتکار و مهارت‌اند. آنها می‌خواسته‌اند «زندگی» کنند و نه «زندگی» بسازند و یکسره در پی مادیات باشند. این است که کفش‌های ساخت آنها در واقع نمایندگی شخصیت ذاتی آنهاست. هرگاه يك جفت کفش به کسی ارائه می‌دهند، انگار که وجود خویش را ارائه داده‌اند. وقتی که راوی داستان

از صدای کفش‌ها رگه می‌کند، «گسler» بجواب می‌دهد:

«بعضی از کفش‌ها از همان روز تولدشان بدند. اگر کاری

از دستم برنیاید، پولشان را از حسابتان کسر می‌کنم.»

معلوم است که هیچگونه تضمین و تعهد نوشته شده‌ای در این باره وجود

ندارد و قول برادران گسler خود از اعتبار کافی برخوردار است:

حادثه‌ی بعدی، همان واقعه محوری اصلی داستان، یعنی حالت بحرانی

و تردیدآمیز «گسler» به هنگام انتخاب یکی از دو راه است. آیا کیفیت کار

خود را همچنان محفوظ نگه دارد یا اینکه، هم‌رنگ با رقبا به رقابت برخیزد؟

برای «گسler» اما، مشکل، مشکل اخلاقی است نه اقتصادی. او مدعی آن نیست

که می‌توان هم به اخلاقیات پرداخت و هم دیدی کاسبکارانه داشت. انسان

آگاه به وقت انتخاب، خود تصمیم گیرنده است و تصمیم او نیز بر حفظ و ادامهٔ

کیفیت کارش، تصمیمی است مناسب و بایسته و دنبالهٔ خصوصیت اخلاقی‌اش. همچنانکه

شب دنباله‌ی روز. او پیشاپیش، از نتیجه و پی‌آمد تصمیم خویش آگاه است:

می‌داند که کارش سرانجام به افلاس خواهد انجامید. با اینهمه حاضر به مصالحه

نیست و به آرمانش پشت نمی‌کند، لاجرم، کیفیت کارش تا پایان همچنان محفوظ

می‌ماند و آخرین کفشهایی که می‌سازد از نظر راوی داستان «بهترین کفش‌هایی

بود که تا آن زمان دوخته بود.»

حادثه سوم نمایانگر حاصل بحران یا نتیجه تصمیم «گسler» است: شکست

اقتصادی، مرگ و موفقیت شرکت تازه‌ای که مغازه‌هایش را صاحب می‌شود. آن

پرسش اساسی که باید در اینجا مطرح شود این است که در واقع چه کسانی

شکست خورده‌اند؟ این دو نفر، یا چیزی که این دو نفر، به جای آن نشسته‌اند؟

برای پاسخ دادن به این پرسش، باید به لایهٔ زیرین یا لایهٔ نمادین معنی داستان راه

یافت. از آنجا که «گسler» با پایداری حاضر به مصالحه آرمانش نمی‌شود، در واقع

به يك پیروزی شخصی، يك پیروزی اخلاقی دست می‌یابد. اما مرگ او، نماد شکست

چیزی بزرگتر از خود اوست، شکستی که موجب تراژدی گسترده‌تری از رسیدن

به اهدافی دور دست‌تر از اهداف شخصی است. مرگ او، نمایانگر ضربه‌ای است

بر شیوهٔ زندگی پیش از دوران صنعتی شدن که در آن آمیزه‌ای از «زندگی»

کردن و «زندگی» ساختن مرسوم بود، نمایانگر حمله‌ای است بر تعهد و مسئولیت

شخصی کارگر یا افزارمند نسبت به کار و محصول کار خویش. برای «گسلر» اخلاق اقتصادی جدا از اخلاق شخصی وجود ندارد. «گسلر» نماد جذب ارزش‌های مادی بوسیله ارزش‌های معنوی است.

می‌توان گفت که در زندگی دو گونه ارزش اساسی وجود دارد: ارزش وسیله‌ای و ارزش آرمانی. تمام چیزهای مادی؛ زمین، غذا، پوشاک، اتومبیل، ارزشهای وسیله‌ای یا به عبارت دیگر ارزش‌های مادی‌اند، وسیله‌ای برای زندگی‌اند، زندگی خوب یا بد یا متوسط براساس قضاوت یا فلسفه و دید ما. اما انسان هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روحی می‌خواهد که با خویشتن خویش، با آرمان خویش، با جامعه و باتمامی دنیا روابطی خوب داشته باشد. ارزشهای مربوط به یک چنین زندگی، ارزشهای آرمانی یا ارزشهای معنوی‌اند.

تراژدی بزرگ داستان «گالزورتی» هنگامی به اوج خود می‌رسد که این نماد شکلی معکوس می‌گیرد و ارزشهای معنوی از بطن ارزشهای مادی بوجود می‌آیند. برای «گسلر» دوختن کفش، نوعی آفرینش هنری است، آفرینشی که هم برای سازنده‌اش و هم برای خریدارش، کاری است ذاتاً و همواره‌شادی بخش و رضایت‌آمیز، حال آنکه شرکت‌های تجاری، کفش‌ها را صرفاً برای فروش، آنها را به حربه «تبلیغات وسیع و با ارائه کارنامرغوب» می‌سازند و تفاوت بین این دو نوع ساختن و آفرینش، همان تفاوت ارزشهای مادی و معنوی است.

خلاصه:

بررسی ما از داستان «کیفیت» به عنوان یک داستان کوتاه نمونه، آنچنانکه باید کامل نیست و تمامی شگردها و شیوه‌ها و فنون متعارف و متداول داستان نویسی و نیز شیوه‌ها و طرح‌های نامتعارف و نوین نویسندگان امروز را دربر نمی‌گیرد. «گالزورتی» در این داستان، از شیوه‌ی راوی اول شخص و نیز از طرح و پیرنگ بسته استفاده کرده، حال آنکه می‌دانیم انواع گوناگونی از زاویه دید و طرح و پیرنگ وجود دارد که با بکارگیری آنها نتایج کاملاً متفاوتی از آنچه «گالزورتی» به دست آورده، می‌توان بدست آورد. تردیدی نیست که هیچ شیوه و سبک داستان نویسی را نمی‌توان به طور مطلق خوب یا بد دانست و در واقع کاربرد هر شیوه و سبکی را باید بر حسب اثری که آن داستان بر خواننده می‌گذارد مورد قضاوت

قرار داد.

اکنون با مروری مجدد بر آنچه که گذشت، نتایج حاصله از این بررسی را خلاصه و جمع بندی می‌کنیم:

۱- حقایق داستان:

نخستین گام، خلاصه کردن داده‌ها و حقایق داستان برای آشنایی با حوادثی است که در سطح داستان می‌گذرد، کار تجزیه و تحلیل هر داستانی، باید نخست از چنین خلاصه‌ای آغاز شود. با درست داشتن یک همچو مصالحی است که می‌توانیم تا حدودی تکنیک‌ها و اسلوب‌های مورد استفاده نویسنده را بررسی کنیم و ببینیم که او با این داده‌ها چه کرده و گرایش او نسبت به آنها چه بوده و دریابیم که نویسنده سرانجام می‌خواسته چه معنای نمادینی از آنها بگیرد.

۲- درونمایه:

درونمایه را بعنوان اندیشه و مقصود و فکر مسلط نویسنده در یک داستان تعریف کرده‌اند. درونمایه می‌تواند مفهومی عقلایی و روشن یا وضع و موقعیتی کاملاً مبهم و پیچیده داشته باشد. بطور کلی ارزش یک داستان در درونمایه آن نیست بلکه بیشتر در چگونگی به کارگیری و پرداخت آن است. درونمایه یک داستان را می‌توان معمولاً بصورت فشرده بازگفت. اما این خلاصه را هرگز نباید بعنوان معنای کلی و پوشیده داستان پذیرفت.

۳- طرح کلی و پیرنگ یا ساختمان حادثه:

داستان «کیفیت» طرح و پیرنگی بسته دارد و «گالزورتی» از آن بیشتر برای توصیف شخصیت‌ها و بطور کلی به قصد شخصیت پردازی استفاده کرده است. بسیاری از نویسندگان دیگر البته از پیرنگ بسته برای مقاصد دیگری سودجسته‌اند. این نوع پیرنگ که در آن مشکل کشمکش‌های داستان به راحتی گشوده می‌شود، برای داستانهای اسرارآمیز و نیز داستان‌هایی که موضوع واضح و غیر پوشیده‌ای دارند بکار گرفته می‌شود و نویسنده فقط می‌کوشد حقایق آنها را به ثبوت برساند.

۶- زاویه دید:

در داستان «کیفیت»، «گالزورتی» مقام معتبری را برگزیده تا بعنوان روایتگر صادقی، حوادث را بصورت واقعیتی باور کردنی و جهانی برای ما تعریف کند. در داستان نویسی، مابهنواع گوناگونی از راوی و «زاویه دید» برمیخوریم که چهار نوع اصلی و اساسی آن به شرح زیر است:

اول- راوی اول شخص (همان راوی داستان کیفیت) که همچون شاهدهی صادق، در ماجراهای داستان شریک و سهیم است. در بعضی از داستانها، راوی خود شخصیت اصلی داستان است که با قدرت و وثوق زیاد عقاید و احساساتش را شرح می دهد. این «زاوی» داستان را طوری تعریف می کند که نمی توان در آن شك کرد. با اینهمه البته در روایت، محدودیت هایی هم دارد زیرا فهم و ادراک و برداشتش از واقعه فقط بدان حد است که استعداد و طبیعتش به او اجازه می دهد. دوم - راوی نمایشی است که در واقع از ماجرا کاملاً بدور و بر کنار است. این راوی، شبیه نمایشنامه نویسی است که شخصیت های نمایش، خودشان را بدون هیچگونه تمهیدی از جانب نویسنده به ما معرفی می کنند. این شیوه روایت، با تغییراتی کم و بیش اندک، در داستان نویسی امروز رواج زیادی دارد زیرا به بیان داستان حالتی عینی و غیر شخصی می بخشد و در نتیجه با خصوصیت علمی زمانه ما سازگارتر است.

سوم - راوی سوم شخص محدود که با اطلاعات و دانشی که از حقایق و داده های داستان دارد فقط به شیوه ای طبیعی وارد ماجرا می شود. این راوی را گاهی «راوی آزاد یا سیار» نیز می نامند. زیرا می تواند در هر زمانی به هر جایی که بخواهد، بجز البته به ذهن شخصیت ها، سر بزند. به یک معنا، او همان دانای کل است که زیر کانه و ماهرانه خصلت دانای کل بودن خود را پنهان می کند.

چهارم - راوی سوم شخص دانای کل است که از همه چیز سردر می آورد و در هر زمانی، در جایی که بخواهد ظاهر می شود و اصلاً مجبور نیست حضور خود را توجیه کند: یک چنین زاویه دیدی، به نویسنده انعطاف پذیری فوق العاده ای می دهد به ویژه از آن جهت که می تواند به ذهن شخصیت ها هم راه یابد و اندیشه ها و احساسات آنها را گزارش کند.

در پیرنگ «باز» بالعکس، نتیجه و راه حلی ارائه نمی شود. بعضی از نویسندگان معتقدند که برای بسیاری از مشکلات بشری راه حل مشخصی نیست و از اینرو نمی توان از پیرنگ «بسته» استفاده کرد. زیرا بر اساس زمینه های فکری و فلسفی، بسیاری از معضلات و غموض زندگی انسانی را غیر قابل تفسیر می پندارند.

۴- شخصیت پردازی:

داستان «کیفیت» ترکیبی ماهرانه از عناصر طرح و پیرنگ، شخصیت - پردازی و درونمایه است. اما بسیاری از داستانها، فقط بر پایه یکی از این عناصر استوارند. یک داستان ممکن است فقط متکی به عنصر شخصیت پردازی باشد و عناصر پیرنگ یا درونمایه در آن نامشخص و کمرنگ جلوه کند. در داستان دیگری که در آن بیشتر به پیرنگ پرداخته شده، شخصیت ها چه بسا که به مثابه نوعی سیاهی لشکر و به منظور ایجاد دلهره یا وحشت یا وضع و موقعیتی ویژه ظاهر شوند، بهمین گونه در داستانی که درونمایه آن مسلط بر عوامل دیگر است، شخصیت ها فقط برای اثبات وجود درونمایه نقشی به عهده می گیرند. با اینهمه در صحنه حوادث هر داستانی، شخصیت هایی وجود دارند که در عین حال که دارای ویژگی های مشخص و منفردی هستند، در واقع در نقش الگوهایی از جامعه بشری به جای گروه هایی مشخص از جامعه می نشینند و جنبه ای جهانی بخود می گیرند.

۵ - نمادگرایی:

نمادگرایی می تواند تقریباً در همه عناصر داستان ظاهر شود: در شخصیت ها، پیرنگها، اشیاء طبیعی، اشیاء ساخته دست انسان و نیز در وضع و موقعیت های گوناگون. هر گاه نمادی در درون تمامی ساختمان داستان نهفته باشد، بصورت شگردی تکمیل کننده، بسیاری از وقایع داستان را بهم پیوند می دهد و به آن کلیتی پر معنا می بخشد. شخصیت ها گاهی حتی بشکل نماد یک حالت روانی یا نماد موضوعی ذهنی و تجربیدی در می آیند، مثل «گسلر» که در واقع خود نماد «کیفیت» است. نماد، به یک معنی، از اصول و شگردهای اساسی تقریباً تمامی آثار ادبی و تخیلی است.

گاهی نویسندگان برای تأثیرپذیری بیشتر در داستان خود، همزمان از دویا سه راوی متفاوت سودمی‌جویند. اما بهترین زاویه دید، زاویه‌ای است که با در نظر گرفتن موضوع و حال و هوای روایت، مقاصد نویسنده را بهتر بیان کند، درباره خوب یا بد بودن هر زاویه دیدی، همچون خوب یا بد بودن هر عنصری دیگری در داستان نویسی، تنها با در نظر گرفتن نتیجه و تأثیر بخشی نهایی داستان داوری کرد.

۷- نمای گسترده و نمای درشت:

نتیجه به کارگیری صحیح این دو عنصر داستان نویسی، امکان جابجایی لازم در نقطه تمرکز و کانون دید است. در داستان کیفیت بعثت سازگاری موضوع با مقصود نویسنده، از هر دو این شگردها استفاده شده است، کاربرد تصویر «نمای گسترده» به خلاف آنچه که معمولاً تصور می‌شود، همچون کاربرد «صحنه» و «فضا» در داستان نویسی کاری بسیار ظریف و حساس است. «نمای گسترده» هر چند به ظاهر بخشی وسیع از منظره‌ای طبیعی است اما خود در تعبیر و تفسیر معنای نهفته داستان نقش مؤثری دارد.

«نمای درشت» همانطور که در داستان کیفیت دیدیم، نقطه تمرکز تصویری نزدیک از يك واقعه است. در میان نویسندگان داستان کوتاه، «چخوف» از تصویرهای «درشت» در داستان‌های خود استفاده بیشتری می‌کند و برای آن اعتبار زیادی قایل است. اینگونه تصویرها در داستانهای او معمولاً از عمق زیادی برخوردارند. شاید به این دلیل که فهم و ادراک اواز انگیزه‌های انسانی، به نسبت سایر نویسندگان داستان کوتاه ژرف‌تر و مؤثرتر است.

۸- باور کردن حوادث داستان و پندار واقعیت:

خوانندگان داستان کوتاه معمولاً حوادث داستان را در درجات و سطوح مختلفی باور می‌کنند. این درجات را می‌توان به پنج سطح تقسیم کرد:

داستان «کیفیت» در سطحی «واقع‌گرا» باور کردنی است زیرا پیرنگ و شخصیت‌ها و درونمایه و صحنه و فضای داستان همگی کاملاً محتمل و طبیعی‌اند. داستانهای طنزآمیز، بی‌تردید از سطح واقع‌گرا فاصله بیشتری دارند

زیرا نویسنده در وصف جنبه‌هایی از داستان، به علت مقتضیات طنز، همچون کاریکاتور در نقاشی به مبالغه می‌پردازد:

فاصله داستانهای «کافکا» از سطح واقع‌گرا بازهم زیادتر و بیشتر است. زیرا حوادث بسیاری از این داستانها به مرز ذهنیات و ماوراءالطبیعه نزدیک می‌شود.

سطوح چهارم و پنجم گاهی آنچنان بهم نزدیک و درهم ادغام می‌شوند، که اغلب بصورت يك سطح واحد بنظر می‌آیند هر چند گاهی منفرداً نیز وجود دارند. این سطوح را، سطوح نمادین و هم‌آمیز می‌نامند مثل حوادث بعضی از داستانهای «ادگار آلن پو».

داستانی که صرفاً در سطح نمادین نوشته شود، معمولاً به سادگی قابل فهم نیست مگر اینکه دارای نمادی روشن و واضح باشد. هرگاه در داستانی که در سطح واقع‌گرا نوشته شده، چندین نماد به کار رود، معنی نمادها را می‌توان از متن خود داستان ادراک کرد. این امر البته در مورد داستانی که فقط در سطح نمادین باور کردنی است صادق نیست. يك چنین داستانی، وقتی باور کردنی است که درونمایه‌اش قابل فهم و لحنش ثابت و سازگار با موضوع باشد. با اینهمه اگر کسی بخواهد معیار و آزمون مربوط به سطوح واقع‌گرا را در مورد داستانهای نمادین نیز به کارگیرد، برداشتی از ماهیت و طبیعت هنر داستان نویسی، برداشتی نادرست و خطاست.

۹- لحن و فضا:

یکدستی و سازگاری لحن و فضا، بدون تردید یکی از ضروریات اساسی هر داستان خوب است، به ویژه اگر داستان هجوآمیز با طنز آمیز باشد. در داستان‌هایی که در آنها هجو و طنز، از طریق اغراق و مبالغه بیان می‌شود، یکدستی و سازگاری لحن و فضا شاید نقش چندانی نداشته باشد. اما اگر هجو و طنز به شیوه‌ای ظریف و نرم و بعبارتی، عمیق و موثر به کار برده شود، یکدستی و سازگاری لحن و فضا ضرورتی ناگزیر می‌یابد. بازهم می‌توان از داستانهای «چخوف» برای اینگونه داستانهای طنز آمیز مثال آورد.

۱۰- معنای داستان:

خواننده دقیق و تیزبین و برخوردار از قوه تشخیصی نیرومند، همیشه در پی معنای نهفته و کلی داستان است. تردیدی نیست که معنی نهفته در هر داستان، مثل هر ارگانیزم دیگری، چیزی بیشتر از مجموع تک تک اجزاء آن است. یکی از خطاهای مهم و اساسی در تعبیر و تفسیر ادبیات تخیلی، پذیرش جزء یا بخشی از يك اثر به مثابه کلیت آن اثر است. بدین ترتیب، معنی داستان «کیفیت» تنها در خود شخص «گسلر» نهفته نیست. این معنی را باید در ارتباط «گسلر» با سایر عناصر داستان نیز جستجو کرد. این اصل اساسی تعبیر و تفسیر، غالباً نادیده گرفته می شود و لاجرم بسیاری از نهادهای ظریف نهفته در داستانها از نظر پنهان می ماند.

باری ... سخن آخر اینکه هرگز نمی توان آسان و بی رنج و بدون داشتن توشه کافی از فرهنگ بشری به تعبیر و تفسیر درست و دقیق ادبیات داستانی، شعر و نمایشنامه پرداخت. با اینهمه در آشنایی و فهم شیوه ها و راه و روش های تجزیه و تحلیل ادبیات نمایشی، لذتی نهفته است که کم از لذت خواندن خود آثار نیست.

رمان و داستان کوتاه : NOVEL AND SHORT STORY

بسیاری از مطالب گفته شده درباره ساختمان داستان کوتاه، درباره زمان نیز صادق است. هر چند خواننده رمانهای قطور مسئولیت های بیشتری دارد و با بررسی یکایک فصول رمان می کوشد از برداشت و بینش خود، به کلیت جامع و کاملی دست یابد، شیوه ها و تکنیک های تحلیل این هر دو قالب ادبیات داستانی، تقریباً یکسان و همانند است. در رمان نیز مانند داستان کوتاه از فنون و شگردهای بحث شده در این تحلیل، استفاده می شود تا حقایق حوادث داستان به صورت قطعه ای معنی دار با پرداختی هنری آفریده شود. بنابراین مشکل اساسی در هر دو مورد داستان کوتاه و رمان یکی است و آن مشکل فهم معنای نهفته هم در لایه سطحی و هم در لایه زیرین و نمادین حوادث است.

داستان خوب .

بخوبی شناختن معیار و ضابطه مشخص و واحدی برای تشخیص میزان خوبی و بدی داستان وجود ندارد. گفتیم خوشبختانه، زیرا اگر چنین معیاری وجود می داشت، دیگر آن گونه گونی دلپذیر و افسون کننده شکل های داستان نویسی. پاک از میان می رفت و این معیار چه بسا که پس از چندی پیش پا افتاده حوادث فراوان، پیرنگ مستحکم و ایجاد وحشت و دلهره اند؛ وجود همه اینها و کند و نامعتبر می شد. بعضی از خوانندگان داستان، طالب چیزی سرگرم کننده اند و بعضی در پی اندیشه های اجتماعی و گروهی شیفته شخصیت پردازی، البته لازم و منطقی است، ما اگر خواننده در داستانی طالب دلهره باشد و چیزی نیابد، این داستان لزوماً بد نیست. زیرا توقع وجود دلهره مثلاً در داستان «کیفیت» توقعی واقعاً نابجا و مضحک است و نویسنده خود در همان پاراگراف اول داستان، چنین خواننده ای را سخت نومید کرده است.

در کار بررسی و تجزیه و تحلیل هر داستان باید درباره تمامی عناصر متشکل آن، بر حسب نتیجه و تأثیری که در پایان از خود به جا می گذارند، داورى کرد. پیرنگ، شخصیت پردازی، درونمایه، دلهره، هیجیک از این عناصر، بخودی خود، خوب یا بد نیستند مگر اینکه کاربردشان در داستان سودمند یا غیر موثر باشد. نویسندگان خوب و خلاق در پی آنند که همواره وسایل و ابزار درست و موثری به کار گیرند تا به هدف مورد نظر خود برسند. این است که در پایان مطالعه هر داستانی معمولاً این پرسش ها مطرح می شود که آیا داستان دلچسبی بود؟ آیا چیزی برای گفتن داشت؟ آیا اصلاً به خواندنش می ارزید؟ آیا می توان این روایت را بعنوان اثری هنری و ادبی پذیرفت؟ آیا نویسنده توانسته با سازگاری صورت و محتوا، تمامیتی معنی دار بیافریند؟

طرح اینگونه پرسش ها، دست کم آن وسوسه شدید رد و انکار ادبیات ناب تخیلی با پیچیدگی های فلسفی و نیز ادبیات تمثیلی با هدف ایجاد سرگرمی محض را، تا حدودی فرو می نشاند و چه بسا که ما را به ارزشهای واقعی هنر داستان نویسی و خدمت صادقانه اش به جامعه بشری، رهنمون شود.