

پیرامون ادبیات

ترجمہ علی اصغر بہرامی

جی. ہیلیس میلر

What is Literature? Literature as Virtual Reality
The Secret of Literature? Why Read Literature?
How to Read Literature

۱۲۱

پیرامون ادبیات

جی. هیلیس میلر

پیرامون ادبیات

ترجمہ

علی اصغر بہرامی

نشرنی

میلر، جوزف هیلیس، ۱۹۲۸ - **Miller, Joseph Hillis**
پیرامون ادبیات / جی. هیلیس میلر؛ ترجمه علی اصغر بهرامی. -
تهران: نشر نی، ۱۳۸۴.
۲۲۹ ص.

ISBN 964-312-792-3

On Literature.

عنوان اصلی:
فهرست‌نویسی براساس اطلاعات فیبا.
واژه‌نامه.
کتابنامه: به صورت زیرنویس.
نمایه.

۱. ادبیات. ۲. کتاب و مواد خواندنی. الف. بهرامی، علی اصغر،
۱۳۱۹ - ، مترجم. ب. عنوان. ج. عنوان: پیرامون ادبیات.
PN ۴۵ / م ۹۵ / ۸۰۱/۳
۱۳۸۴

م ۸۴-۱۹۲۵۲

کتابخانه ملی ایران

نشر نی

تهران، خیابان فاطمی، خیابان رهی معیری، شماره ۵۸، کد پستی ۱۴۱۳۷
تلفن: ۵۹ و ۸۸۰۰۴۶۵۸، صندوق پستی ۵۵۶ - ۱۳۱۴۵
www.nashreney.com

دفتر فروش: خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، پاساژ فروزنده، شماره ۵۱۲
تلفن: ۶۶۴۹۸۲۹۳، فکس: ۶۶۴۹۸۲۹۴
کتابفروشی: خیابان کریم خان، نبش میرزای شیرازی، شماره ۱۶۹
تلفن ۸۸۹۰۱۵۶۱

J. Hills Miller

جی. هیلیس میلر

On Literature

پیرامون ادبیات

Routledge, 2002

ترجمه علی اصغر بهرامی

• چاپ اول ۱۳۸۴ تهران • تعداد ۱۱۰۰ نسخه • لیستوگرافی غزال • چاپ غزال

ISBN 964-312-792-3

شابک ۹۶۴-۳۱۲-۷۹۲-۳

Printed in Iran

همه حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است

فهرست مطالب

۹	یک. ادبیات چیست؟
۹		بدرود ای ادبیات؟
۱۱		چه عاملی ادبیات را ممکن ساخته است؟
۱۸	پایان عصر چاپ
۲۴	پس ادبیات چیست؟
۲۸	ادبیات به‌عنوان کاربرد خاصی از کلمات
۳۵	ادبیات در مقام جادوی غیرروحانی (سکولار)
۳۹	دو. ادبیات به‌منزله واقعیت مجازی
۳۹	«بگشای سزای»
۴۵	ادبیات چرا خشن است؟
۴۷		سرآغازها در مقام احضار اشباح
۵۱		غرابت ادبیات
۵۷	ادبیات گفتار گنشی است
۵۸	ادبیات اسرار خود را حفظ می‌کند

- ۶۱ ادبیات از زبان استعاره‌ی استفاده می‌کند
- ۶۵ آیا ادبیات اختراع می‌کند یا اکتشاف؟

سه. راز ادبیات

- ۶۷ ادبیات به‌مثابه‌ی تمثیل رؤیایی غیرروحانی (سکولار)
- ۶۹ «جهان کاملاً نوی» داستایفسکی
- ۷۱ عادت خطرناک آنتونی ترولوپ
- ۷۹ هنری جیمز با پهنه‌ی برف پوش بکر خود
- ۸۷ «زبان ناب» والتر بنیامین
- ۸۹ ادبیات به‌مثابه‌ی دروغ در آثار پروست
- ۹۴ آواز سیرن‌های موریس بلانشو
- ۱۰۴ ادبیات به‌مثابه‌ی یکسره آن دیگر: ژاک دریدا
- ۱۰۸ دارودسته‌ی جورواجور

چهار. چرا باید ادبیات خواند؟

- ۱۱۱ واقعیت‌های مجازی به دردمان می‌خورند
- ۱۱۳ کتاب مقدس ادبیات نیست
- ۱۱۸ تحقیر افلاطون نسبت به شعر راپسودیک و اعقاب این تحقیر
- ۱۲۳ چرا افلاطون این قدر از شعر می‌ترسید؟
- ۱۲۷ حیات طولانی تحقیر افلاطون نسبت به شعر
- ۱۳۳ دفاع ارسطو از شعر
- ۱۳۶ ارسطو زنده است!
- ۱۳۹ ادبیات در مقام اتوبیوگرافی در لباس مبدل (در لفافه)
- ۱۴۵ مؤلف در مقام انسان شتاد
- ۱۵۰ ادبیات در مقام کنش زبانی

پنج. چگونه ادبیات بخوانیم

- ۱۵۵ آموزش چگونه خواندن کار عبثی است
- ۱۵۹ ادبیات در مقام خشک‌اندیشی (فاناتیسیم)

۱۶۴ خوبخوانی گندخوانی است
۱۶۶ پرسش انگیزی خواندن
۱۷۰	چرا من دلباخته خانواده رابینسون سویسی بودم
۱۷۱	خواندن خانواده رابینسون سویسی به ضرب آهنگ لنتو
۱۷۷ شش. چگونه تطبیقی بخوانیم، یا دزد بازی کردن
۱۷۷ قبل و بعد از خانواده رابینسون سویسی
۱۷۹ فو در مقام تفسیر ریویزیونیستی
۱۸۶ ادبیات و تاریخ فکری
۱۹۳ خشونت در خانواده رابینسون سویسی
۱۹۸ کتابهای کروژونه و امپریالیسم
۲۰۷ کتابهای آلیس در مقام ساخت‌شکنی خانواده رابینسون سویسی
۲۱۱ ستایش پایانی برای خواندن معصومانه یا حقه تمیزی است اگر از عهده آن برآید
۲۱۳ درباره نویسنده
۲۱۵ واژه‌نامه
۲۲۳ نمایه

ادبیات چیست؟

یک

بدرود ای ادبیات؟

پایان کار ادبیات نزدیک است. عمر ادبیات تقریباً به سر آمده است. دیگر موعدهش رسیده است، یعنی نوبت دوران‌های دیگری برای رسانه‌های دیگری رسیده است. به‌رغم آنکه پایان عمر ادبیات نزدیک است، اما ادبیات ماندگار و جهانشمول است. ادبیات از همهٔ تغییرات تاریخی و فناوری جان به‌در می‌برد. ادبیات مشخصهٔ همهٔ فرهنگ‌های بشری، در هر زمان و در هر مکان است. امروزه هر جا به تأمل جدی «پیرامون ادبیات» می‌پردازیم این دو فرض متناقض باید ناظر بر تأملات ما باشند.

این حالت متناقض از کجا ناشی می‌شود؟ ادبیات دارای تاریخ است. منظور من از «ادبیات»، «ادبیات» به مفهوم کلمه‌ای است که ما در مغرب‌زمین، در زبان‌های گوناگون خود به کار می‌بریم: به فرانسه و انگلیسی: «literature»؛ به ایتالیایی: «letteratura»؛ به اسپانیایی: «literatura»؛ به آلمانی: «literatur».

همان‌گونه که ژاک دریدا^۱ در منزلگاه: قصه و شهادت^۲ اظهار می‌دارد، واژه «literature» از یک ریشه لاتین مشتق می‌شود. این واژه را نمی‌توان از ریشه‌های رومی - مسیحی - اروپایی آن جدا کرد. اما ادبیات به مفهوم نوین آن، در غرب، از اروپا سر برآورد و حداکثر در اواخر سده هفدهم شروع شد. در همان زمان هم این واژه مفهوم نوین خود را نداشت. براساس فرهنگ انگلیسی آکسفورد، استفاده از واژه «literature» به مفهوم رایج آن کاملاً تازه است. تعریف «literature» در مقام دربرگیرنده خاطرات، تاریخ، مجموعه نامه، پیمان‌نامه‌های عالمانه و غیره، به‌علاوه شعر، نمایشنامه چاپ شده و رمان، متعلق به بعد از فرهنگ ساموئل جانسون (۱۷۵۵) است. مفهوم محدود «literature» به عنوان دربرگیرنده صرف شعر و نمایشنامه و رمان از آن هم تازه‌تر است. تعریفی که جانسون از واژه «literature» به دست می‌دهد، مفهومی که دیگر رو به کهنگی دارد، چنین است: «آشنایی با (ادب)^۳ یا کتاب؛ دانش انسانی یا مؤدبانه؛ فرهنگ ادبی.» مثالی که در اواخر دهه ۸۰ سده نوزدهم در فرهنگ آکسفورد آمده چنین است:

He was a man of very small literature.

تنها براساس سومین تعریف فرهنگ آکسفورد است که به این تعریف می‌رسیم:

اثر (کار) ادبی به‌طور کلی؛ مجموعه نوشته‌هایی که در یک کشور خاص یا در یک دوره خاص، یا در جهان به‌طور کلی پدید آمده است. به‌علاوه، امروزه به مفهوم محدودتری به نوشته‌ای اطلاق می‌شود که به دلیل زیبایی قالب یا تأثیر عاطفی خود طلب می‌کند که طرف توجه و مورد اعتنا قرار گیرد.

1. Jacques Derrida

2. *Demeure: Fiction and Testimony*

۳. کلمه «ادب» معادل letters آمده که در اصل یعنی حرف، یا حروف چاپی. - م.

به نقل از فرهنگ آکسفورد، «پیدایش این تعریف هم در انگلستان و هم در فرانسه بسیار تازه است.» تاریخ رواج آن را می‌توان به اواسط سده هژدهم نسبت داد و دست‌کم با آثار ژوزف و توماس وارتون^۱ (۱۷۲۲-۱۸۰۰؛ ۱۷۲۸-۱۷۹۰) همراه دانست. ادموند گاس^۲ به سال ۱۹۱۵-۱۹۱۶ در مقاله‌ای به نام «پیش‌تازان رماتیسیزم: ژوزف و توماس وارتون» از آن دو در مقام کسانی یاد کرده است که تعریف نوین ادبیات مرهون آنان است. ادبیات به آن مفهوم، اکنون به پایان راه نزدیک می‌شود: رسانه‌های تازه‌ای به تدریج جای کتاب‌های چاپی را می‌گیرند.

چه عاملی ادبیات را ممکن ساخته است؟

کدام‌اند مشخصه‌های فرهنگی‌ای که از ملزومات ضروری ادبیات‌اند؟ (البته ادبیات به مفهومی که در مغرب‌زمین می‌شناسیم). ادبیات مغرب‌زمین متعلق به عصر کتاب‌های چاپی است و نیز دیگر شکل‌های چاپ نظیر روزنامه و مجله و گاهنامه‌ها به‌طور کلی. ادبیات با گسترش تدریجی باسوادی در مغرب‌زمین همراه است که اکنون دیگر تقریباً فراگیر شده است. باسوادی که گسترده نباشد، ادبیاتی هم در کار نیست. به‌علاوه، باسوادی از سده هفدهم به بعد با پیدایش تدریجی دموکراسی‌های نوع غربی همراه است. مقصود از دموکراسی نوع غربی، رژیم‌هایی است که دارای حق رأی گسترده‌اند، حکومت براساس قانونگذاری است، نظام قضایی به‌قاعده دارند، و حقوق اساسی بشر یا آزادی‌های شهروندی رعایت می‌شوند. این‌گونه دموکراسی‌ها کم‌کم سبب پیشبرد کم‌ویش فراگیر و همگانی آموزش شدند. به‌علاوه به شهروندان اجازه دسترسی کم‌ویش آزاد به مطالب چاپ شده و به ابزار چاپ کردن مطالب تازه دادند.

1. Joseph and Thomas Wharton

2. Edmund Gosse

البته این آزادی هرگز کامل نبوده است. شکل‌های گوناگون سانسور حتی در آزادترین دموکراسی‌های معاصر هم قدرت ماشین چاپ را محدود می‌کنند. با این همه، هیچ نوع فناوری‌ای هرگز قادر نبوده است مثل ماشین چاپ سلسله‌مراتب طبقاتی قدرت را فرو بریزاند. ماشین چاپ انقلاب‌های دموکراتیک را میسر ساخت، انقلاب‌هایی مثل انقلاب فرانسه یا انقلاب آمریکا. امروزه اینترنت کارکرد مشابهی دارد. چاپ و انتشار و پخش روزنامه‌های مخفی، بیانیه‌ها و آثار ادبی رهایی‌بخش، برای پیشبرد انقلاب‌های پیشین ضروری بودند، درست همان‌گونه که پست الکترونیکی^۱، اینترنت، تلفن همراه و دوربین‌های فیلمبرداری دستی برای پیشبرد همه انقلاب‌هایی که در پیش داریم ضروری‌اند. البته ناگفته نماند که هر دوی این رژیم‌های ارتباطی ابزار نیرومندی برای سرکوبی نیز هستند.

پاگرفتن دموکراسی‌های نوین به معنای پیدایش ملت - کشورهای نوین بوده است، که مشوق نوعی یکسانی (همخوانی) قومی و زبانی میان شهروندان هر یک از این کشورهاست. ادبیات نوین ادبیات بومی و محلی است. ادبیات نوین زمانی سر برآورد که استفاده از زبان لاتین به عنوان زبان رابط به تدریج از میان رفت. همپای شکل‌گرفتن ملت - کشورها ایده ادبیات ملی نیز ظهور کرد، یعنی ظهور ادبیاتی که به زبان و با ویژگی‌های زبان کشور خاصی نگاشته شده بود. این ذهنیت در باب بررسی و فراگیری ادبیات، هم در مدرسه و هم در دانشگاه به صورت مدون با قدرت تمام باقی مانده است. این ذهنیت در بخش‌های فرانسه و آلمانی و انگلیسی و اسلاوی و ایتالیایی و اسپانیایی نهادینه شده است. امروزه مقاومت بسیار شدیدی نسبت به پیکربندی مجدد این بخش‌ها وجود دارد، آن هم در شرایطی که این پیکربندی مجدداً صرفاً برای ابقای این بخش‌ها ضروری است.

ادبیات به مفهوم نوین غربی آن زمانی کاملاً تثبیت شد که دانشگاه‌های

1. E-mail

پژوهشی نوین به وجود آمدند. پیدایش این دانشگاه‌های نوین را به‌طور کلی با پیدایش دانشگاه برلن همزمان می‌دانند که حدود سال ۱۸۱۰ براساس طرحی که ویلهلم فون هومبولت^۱ ارائه کرده بود، تأسیس شد. دانشگاه پژوهشی نوین دارای وظیفه‌ای دوگانه است. یکی از این دو وظیفه دانش^۲ است، یعنی یافتن حقیقت در هر زمینه‌ای و در هر بابی. دیگری تعلیم و تربیت^۳ است، که آموزش خصلت‌هایی به شهروندان ملت - کشور معینی، خصلت‌هایی که مناسب آن کشور باشد (این آموزش در اصل تنها به مردان محدود می‌شده است). شاید بیان این نکته غلوآمیز باشد که دانشگاه‌های پژوهشی و آموزش‌های دبیرستانی که جنبه آمادگی برای کار در دانشگاه را داشت، ادبیات به مفهوم نوین آن را آفریده‌اند. گذشته از این‌ها، روزنامه‌ها و ژورنال‌ها و منتقدان و بررسی‌کنندگان غیردانشگاهی نیز در این امر دستی داشته‌اند، مثلاً در انگلستان می‌توان از ساموئل جانسون یا ساموئل تیلر کالریج^۴ یاد کرد. باین‌همه، ذهنیت ادبی ما را عمدتاً نویسندگانی شکل داده‌اند که در دانشگاه آموزش دیده بودند. برای مثال در آلمان از برادران شلیگل^۵ می‌توان نام برد، و نیز جمع کاملی از منتقدان و فیلسوفانی که در زمینه رمانتیسزم آلمانی فعالیت می‌کردند. از نمونه‌های انگلیسی آن می‌توان به ویلیام وردزورث^۶ اشاره کرد که درس خوانده کمبریج بود. وی در «مقدمه‌ای بر بالادهای^۷ غنایی» شعر را و کاربرد شعر را برای نسل‌های آتی تعریف می‌کند. در عصر ویکتوریا، ماتیو آرنولد^۸ که تحصیل کرده آکسفورد بود از نیروهایی بود که در شکل‌گیری

1. Wilhelm Von Humbolt

۲. در اصل به زبان آلمانی است: Wissenschaft - م.

۳. در اصل به زبان آلمانی است: Bildung - م.

4. Samuel Taylor Coleridge

5. Schlegel

6. William Wordsworth

۷. بالاد به شعرهای روایی ساده و مردمی می‌گویند که بیشتر جنبه عاشقانه دارند. - م.

8. Matthew Arnold

مطالعات نهادی شده^۱ ادبیات در انگلستان و ایالات متحد نقشی بنیادین داشت. طرز تفکر آرنولد هنوز هم در حلقه‌های محافظه‌کار تأثیر خود را حفظ کرده است.

آرنولد با کمک آلمانی‌ها بر جریان انتقال از فلسفه به ادبیات، ادبیاتی که به کار تعلیم و تربیت (Bildung) بیاید نقش راهبردی داشت. ادبیات شهروندان را شکل می‌دهد، زیرا به آنان دانشی می‌بخشاید که آرنولد آن را چنین می‌خواند: «بهترین‌هایی که در جهان دانسته و اندیشیده شده است.» این «بهترین‌ها» از نظر آرنولد در آثار رسمی مغرب‌زمین از هومر و کتاب مقدس تا گوته و وردزورث نهفته است. هنوز هم بیشتر مردم نخستین بار از زبان معلمان مدرسه خویش است که می‌شنوند چیزی به نام ادبیات وجود دارد.

به‌علاوه، دانشگاه‌ها به‌طور سنتی وظیفه انبارکردن، طبقه‌بندی، حفظ، تحشیه و تفسیر ادبیات را برعهده داشته‌اند و این وظیفه را با انباشتن کتاب‌ها و گاهنامه‌ها و دست‌نوشته‌ها در کتابخانه‌های پژوهشی و مجموعه‌های خاص انجام داده‌اند. چنین بوده است سهم ادبیات در مسئولیت دانشگاه‌ها برای پیشبرد دانش (ویسن‌شاخت)، در تقابل با تعلیم و تربیت (بیلدونگ). من در دهه ۵۰ و ۶۰ در دانشگاه جانز هاپکینز^۲ درس می‌دادم و این مسئولیت دوگانه در آن سال‌ها هنوز در بخش‌های ادبیات آن سخت چشمگیر بود. هنوز هم این مسئولیت هیچ از میان نرفته است.

شاید مهم‌ترین خصیصه‌ای که سبب پیدایش ادبیات در دموکراسی‌های نوین بوده است، آزادی بیان باشد. منظور از آزادی بیان آزادی در گفتن، نوشتن یا انتشار تقریباً همه‌چیز است. بیان آزاد به هر کسی اجازه می‌دهد از هر چیزی انتقاد کند، هر چیزی را زیر سؤال ببرد، حتی به فرد این حق را می‌دهد که از خود حق آزادی بیان نیز انتقاد کند. به‌علاوه، همان‌گونه که ژاک دریدا با شدت و حدت تمام اظهار داشته است، ادبیات به مفهوم غربی آن نه

1. institutionalized

2. Johns Hopkins

تنها بر حق گفتن همه چیز استوار است، بلکه بر این حق نیز استوار است که گوینده را به دلیل چیزهایی که می‌گوید مسئول نمی‌بیند. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ از آنجا که ادبیات متعلق به حوزه تخیل است، همیشه می‌توان ادعا کرد که هر چه در یک اثر ادبی گفته شده است جنبه تجربی و فرضی دارد، و ربطی به ادعاهای اجرایی یا ارجاعی ندارد. قاتل تبر به دست جنایت و مکافات داستایفسکی نیست و داستایفسکی قتل با تبر را هم تبلیغ نمی‌کند. داستایفسکی صرفاً دارد یک قصه می‌نویسد و می‌کوشد در عالم تخیل خویش ببیند قاتل تبر به دست چگونه چیزی است. امروزه در آغاز بسیاری از داستان‌های نوین جنایی این فرمول تکراری را چاپ می‌کنند: «هرگونه شباهتی به شخصیت‌های واقعی، چه زندگان و چه مردگان، اتفاقی است.» این ادعای (اغلب دروغ) از یک سو نویسنده را از شکایت و تعقیب قانونی در امان می‌دارد و از سوی دیگر مسئولیت اشارت‌گرایانه^۱ را نیز مدون می‌کند، مسئولیتی که از مشخصه‌های اساسی ادبیات به مفهوم نوین آن است.

یکی از آخرین مشخصه‌های ادبیات نوین غربی به ظاهر با آزادی بیان، یعنی هر چه می‌خواهیم بگوییم در تضاد است. درست است که آزادی بیان از نظر اصول به همه اجازه می‌دهد که هر چه می‌خواهند بگویند، لکن این آزادی همیشه به شیوه‌های گوناگون سخت محدود شده است. در سراسر دوران ادبیات چاپی نویسندگان در عمل نه تنها مسئول عقایدی شناخته شده‌اند که در آثار ادبی ابراز می‌شوند، بلکه مسئول اثرات و عواقب سیاسی و اجتماعی نوشته خود نیز شناخته شده‌اند، چه این نوشته‌ها به راستی اثری گذاشته باشند، چه کسانی معتقد باشند اثرگذار بوده‌اند. رمان‌های سر والتر اسکات^۲ و کلبه عمو تام اثر هاریت بیچر استو^۳ را هر کدام به نحوی مسئول وقوع جنگ داخلی امریکا شناخته‌اند: رمان‌های اسکات ایده‌های پوسیده و

1. referential ارجاعی

2. Sir Walter Scott

3. Harriet Beecher Stowe

از مد افتادهٔ سلحشوری را به طبقهٔ اعیان جنوب امریکا تزریق کرده است، و کلبهٔ عموتام مردمان را قاطعانه به حمایت از الغای برده‌داری فراخوانده است. این ادعاها البته چندان هم بی‌پایه نیستند. ترجمهٔ چینی کلبهٔ عموتام از کتاب‌های مورد علاقهٔ مائوتسه تونگ بود. حتی امروزه هم اگر نویسنده‌ای در دادگاه ادعا کند که این او نیست که در یک اثر خاص حرف می‌زند، بلکه یک شخصیت خیالی است که دارد عقاید خیالی را به زبان می‌آورد، باز هم معلوم نیست این نویسنده بتواند دادگاه را راحت از سر بگذراند و قیصر در برود.

درست است که گسترش فرهنگ چاپ و ظهور دموکراسی‌های نوین در پیشرفت ادبیات نوین غرب نقش مهمی ایفا کرده است، اما پدیدهٔ دیگری نیز به همان اندازه نقش داشته است، و آن چیزی نیست جز ابداع مفهوم نوین «خود»^۱ که ابداع آن را به‌طور سنتی به دکارت و لاک نسبت می‌دهند. از کوگیتو^۲ی دکارتی که ابداع هویت و خودآگاهی و خود را در پی داشت (لاک، رساله‌ای در باب شناخت، کتاب دوم، فصل ۲۷)، تا من خودفرمان یا ایش^۳ فیخته، تا خودآگاهی مطلق هگل، تا «من» نیچه که عامل اراده به قدرت اوست، تا «اگو» که از عناصر «خود» فرویدی است، تا «اگوی» پدیدارشناسانهٔ هوسرل^۴ تا دازاین^۵ (آن‌جا-بود) هایدگر^۶ که آشکارا با «خود» دکارتی در تضاد است، اما به هر حال صورت تعدیل‌یافته‌ای از ذهنیت سوبرکتیویته است، تا «من»^۷ در مقام عامل بیان‌گفته‌های کاربستی‌ای نظیر «من قول می‌دهم» یا «من شرط می‌بندم» در نظریهٔ کنش‌گفتاری^۸ جی. ال. آستین^۹ و دیگران، تا

1. Self

۲. Cogito، اصل «می‌اندیشم» دکارت است، برآمده از این جملهٔ مشهور که «می‌اندیشم، پس هستم» cogito ergo sum. - م.

۳. ich، آلمانی است یعنی همان «من». - م.

4. Edmund Husserl

5. Dasein

6. Heidegger

7. I

8. Speech act Theory

9. J. L. Austin

سوژه‌ای^۱ (موضوع، مبتدا) که چیزی نیست که بایش موقوف کرد، بلکه در مقام مسئله‌ای است که باید آن را در چارچوب تفکر ساخت‌شکنانه^۲ یا پسامدرنیستی مورد پرس و جو قرار داد. ادبیات در تمام دوران شکوفایی خود همیشه به یکی از مفاهیم «خود» در مقام عامل^۳ خودآگاه و مسئول متکی و وابسته بوده است. «خود» نوین را می‌توان مسئول آنچه می‌گوید، می‌اندیشد، یا می‌کند شناخت، از آن جمله مسئول هر کاری که در زمینه نوشتن اثر ادبی از وی سر می‌زند.

به‌علاوه ادبیات به مفهوم سنتی ما به مفهوم تازه‌ای از مؤلف و تألیف نیز متکی بوده است. این مفهوم با تدوین قوانین نوین حقوق مؤلف شکل قانونی یافت. گذشته از آن، همه تکنیک‌ها و همه قالب‌های برجسته ادبیات از مفهوم تازه‌ای از «خودیت»^۴ بهره‌برداری کرده‌اند. رمان‌های اول شخص اولیه نظیر رابینسون کروزوئه از شیوه ارائه مستقیم درون‌بود^۵ استفاده کرده‌اند که مشخصه آثار اعتراف‌گرایانه پروتستانی سده هفدهم است. رمان‌های ادبی قرن هژدهم برای عرضه داشت ذهنیت از شیوه مکاتبه‌ای سود برده‌اند. با شعر رمانتیک «من» غنایی پاگرفت. رمان‌های سده نوزدهم شکل‌های پیچیده روایت سوم شخص را عرضه کردند. و اینها خود عرضه‌داشت دوگانه همزمان را میسر ساخت، با گفتمان غیرمستقیم دو ذهنیت، یکی ذهنیت راوی و دیگری ذهنیت شخصیت رمان. رمان‌های سده بیستم «جریان سیال ذهن»^۶ شخصیت اول قصه را به صورت مستقیم با کلمات عرضه می‌کنند. تک‌گویی ذهنی مولی بلوم^۷ در پایان رمان اولیس نمونه برجسته این جریان سیال ذهن است.

1. Subject

2. deconstructive

3. agent

4. selfhood

5. interiority

۶. stream of consciousness، روانه آگاهی، داریوش آشوری. - م.

7. Molly Bloom

پایان عصر چاپ

بیشتر مشخصه‌هایی که پیدایش ادبیات نوین را میسر ساخته‌اند، اکنون به سرعت دچار دگرگونی می‌شوند یا مورد تردید قرار می‌گیرند. امروزه مردم دیگر نسبت به یکپارچگی و دوام «خود» چندان هم مطمئن نیستند، و آن‌قدرها هم اطمینان ندارند که بتوان اثری را به اعتبار مؤلف آن تبیین کرد. مؤلف کیست؟ اثر فوکو^۱ و مرگ مؤلف اثر رولان بارت^۲ از پایان پیوند قدیمی میان اثر ادبی و مؤلف آن خبر می‌دهند که پیش از این به مثابه یک خود یکپارچه، شخص واقعی شکسپیر یا ویرجینیا وولف^۳ به شمار می‌رفت. ادبیات خود، دست‌اندرکار قطعه‌قطعه کردن «خود» بوده است.

نیروهای جهانی کردن اقتصاد، سیاست و فناوری به شکل‌های بسیاری در حال تضعیف استقلال و همبستگی و یکپارچگی درونی ملت-کشورها هستند. امروزه بیشتر کشورهای جهان چندزبانی و چندقومی‌اند. امروزه چنین می‌نماید که ملت‌ها در درون خود تقسیم شده و چندپاره‌اند، و به علاوه درون مرزهایی قرار دارند که بیش از پیش قابل نفوذند. ادبیات امریکا، اکنون آثاری را شامل می‌شود که به زبان‌های اسپانیایی، چینی، زبان‌های بومی امریکا، به زبان یدیش^۴، فرانسه و مانند آن هستند، به علاوه آثاری که از درون همان گروه‌های اجتماعی به انگلیسی نوشته می‌شوند، مثل ادبیات امریکایی‌های افریقایی‌تبار. در جمهوری خلق چین بیش از شصت زبان و فرهنگ شناسایی شده است که متعلق به اقلیت‌های قومی آن کشورند. جمهوری افریقای جنوبی، بعد از برچیده شدن آپارتاید صاحب یازده زبان

1. Foucault

2. Roland Barthes

3. Virginia Woolf

۴. Yiddish، آمیزه‌ای از زبان‌های آلمانی و عبری است، در اصل زبان یهودیان ساکن آلمان بوده است. - م.

رسمی شده است، که نه تاي آنها افریقایي است، یکی انگلیسی و یکی نیز زبان آفریکانز^۱ است. پذیرش چندپارگی ملت‌ها دارد نهادینگی پژوهش ادبی را براساس ادبیات‌های ملی به‌پایان خود می‌رساند، یعنی به‌صورتی که هر ادبیاتی برای خود تاریخ ادبی فرضی مخصوص به خود را دارد و هر ادبیاتی به زبان ملی واحدی نوشته می‌شود. رویدادهای هولناک نیمه قرن بیستم، یعنی جنگ جهانی دوم و نسل‌کشی‌های آن، سبب دگرديسی تمدن ما و همراه با آن دگرديسی ادبیات غربی شده‌اند. حتی کسانی مثل موريس بلانشو^۲ به نحو قانع‌کننده‌ای بحث می‌کنند که بعد از نسل‌کشی‌های جنگ جهانی دوم ادبیات به مفهوم قدیمی آن دیگر غیرممکن است.

به‌علاوه، تحولات فناوری و همپای آن توسعه رسانه‌های تازه سبب مرگ تدریجی ادبیات به‌مفهوم نوین کلمه شده‌اند. ما همه این رسانه‌های تازه را می‌شناسیم: رادیو، سینما، تلویزیون، ویدیو، اینترنت، و به‌زودی شبکه ویدیویی بی‌سیم جهانی.

من به‌تازگی در جمهوری خلق چین در کارگاهی شرکت کرده‌ام. این کارگاه دانشوران ادبی امریکایی و نمایندگان اتحادیه نویسندگان چین را دور هم جمع کرده بود. در این گردهمایی معلوم شد که امروزه محترم‌ترین و با نفوذترین نویسندگان چین آنهایی هستند که رمان‌ها و قصه‌هایشان به‌صورت سریال تلویزیونی درآمده‌اند. در دهه گذشته، تیراژ مهم‌ترین نشریه ماهانه‌ای که در جمهوری خلق چین به‌چاپ شعر اختصاص دارد، از رقم حیرت‌انگیز ۷۰۰,۰۰۰ نسخه به «فقط» ۳۰,۰۰۰ نسخه رسیده است؛ چیزی که هست بیش از ده نشریه تازه و معتبر شعر منتشر می‌شوند که این خودکاهش تیراژ آن نشریه را جبران می‌کند و نشانه خوشی حاکی از سلامت گونه‌گون‌گری شعر چین است. به‌رغم همه اینها، تغییر یافتن رسانه‌ها نقش تعیین‌کننده دارد.

۱. Afrikaans، زبان مهاجران هلندی ساکن افریقای جنوبی است که هنوز هم شباهت زیادی به هلندی دارد. - م.

در گذشته ادبیات چاپی مهم‌ترین وسیله‌ای بود که آرمان‌ها، ایدئولوژی‌ها، شیوه‌های رفتار و داوری (یعنی همه آن چیزهایی که از فرد شهروندی خوب می‌پرداخت) را به شهروندان یک ملت - کشور مشخص القا می‌کرد. اما اکنون چه بخواهیم و چه نخواهیم این نقش را رسانه‌های دیگری آن هم به شکل روزافزونی به عهده گرفته‌اند، رسانه‌هایی مثل رادیو، سینما، تلویزیون، ویدیو، دی‌وی‌دی و اینترنت. این روزها بخش ادبیات دانشگاه‌ها برای تأمین بودجه معمول خود به در دسر افتاده است، که پدیده فوق - پیدایش رسانه‌های تازه - مشکلات بخش ادبیات دانشگاه‌ها را توجیه می‌کند. جامعه دیگر لازم نمی‌بیند که دانشگاه مکان اصلی‌ای باشد که خصیصه‌های ملی را از آن جا به شهروندان خویش القا کند. در گذشته این کار را بخش‌های علوم انسانی کالج‌ها و دانشگاه‌ها عمدتاً از طریق آموزش ادبیات انجام می‌دادند. اما اکنون این کار را تلویزیون، برنامه‌های گفت‌وگو رادیویی و سینما آن هم به شکل روزافزونی بر عهده گرفته‌اند. مردم نمی‌توانند همزمان با خواندن آثار چارلز دیکنز^۱ یا هنری جیمز^۲ یا تونی مورسون^۳ تلویزیون یا فیلم ویدیویی تماشا کنند، هر چند عده‌ای ادعا می‌کنند از عهده این کار برمی‌آیند. شواهد موجود حاکی از آن است که مردم وقت خود را بیش از پیش صرف تماشای تلویزیون یا ور رفتن با اینترنت می‌کنند. به احتمال زیاد بیشتر مردم در مجموع تازه‌ترین فیلم‌های آثار دیکنز، جیمز و آستین^۴ و ترولوپ^۵ را دیده‌اند، اما خود این آثار را عملاً نخوانده‌اند. در مواردی چند (هر چند میزان آن را نمی‌دانم)، مردم به این دلیل کتابی را می‌خوانند که فیلم تلویزیونی آن را دیده‌اند. البته کتاب چاپی تا مدت‌ها قدرت فرهنگی خود را حفظ می‌کند، اما دوران حاکمیت آن به وضوح رو به افول است. رسانه‌های تازه کم‌وبیش به سرعت دارند جای کتاب چاپی را می‌گیرند. البته نه اینکه دنیا به آخر رسیده باشد، نه، دنیا به آخر

1. Charles Dickens

2. Henry James

3. Toni Morrison

4. Austen

5. Trollope

نرسیده است، فقط شاهد پگاه دنیایی تازه‌ایم که زیر سلطهٔ رسانه‌هایی تازه قرار می‌گیرد.

یکی از مشخص‌ترین نشانگان مرگ قریب‌الوقوع ادبیات همانا گرایش‌های تازهٔ معلمان جوان‌تر بخش ادبیات دانشگاه‌هاست. این جوان‌تران در سراسر جهان دارند گروه‌گروه از مطالعات ادبی روی می‌گردانند و به حوزه‌های دیگری روی می‌آورند، حوزه‌هایی نظیر تئوری (نظریه)، مطالعات فرهنگی، مطالعات پسااستعماری، مطالعهٔ رسانه‌ها (فیلم و تلویزیون و مانند آن)، مطالعات فرهنگ مردم‌پسند، مطالعات زنان، مطالعات افریقایی-امریکایی و حوزه‌های دیگر. این گروه از استادان اغلب به سبکی می‌نویسند و به شیوه‌ای تدریس می‌کنند که بیشتر به علوم اجتماعی نزدیک است تا علوم انسانی به مفهوم سنتی آن. اینان در نوشته‌های خود و در کار تدریس اغلب ادبیات را به حاشیه می‌رانند یا آن را نادیده می‌گیرند، و این درحالی است که بسیاری از آنان از طریق همان تاریخ ادبیات از مداخله و با خواندن دقیق متن‌های متداول آموزش دیده‌اند.

این جوانان نه کودن‌اند و نه وحشی‌هایی جاهل. سر آن ندارند که ادبیات را خراب کنند، یا تحصیل ادبیات را از میان ببرند. اما اغلب بهتر از بزرگ‌ترانشان می‌فهمند باد از کدام سو می‌وزد. آنان علاقه‌ای عمیق و تحسین‌برانگیز به سینما یا فرهنگ مردم‌پسند دارند؛ دلیل آن هم تا حدودی این است که فیلم و فرهنگ مردم‌پسند نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت آنان داشته است. آنان دارای این پیش‌آگهی نیز هستند که تحصیل ادبیات به شکل سنتی آن دارد وارد مرحلهٔ تازه‌ای می‌شود و دیر یا زود مقامات مسئول جامعه و دانشگاه آن را کهنه و خارج از رده اعلام می‌کنند. البته احتمالاً نه با این طول و تفصیلی که من گفتم. مدیران دانشگاه‌ها به این شکل عمل نمی‌کنند. از روش مؤثرتری استفاده می‌کنند؛ بدین ترتیب که به اسم «ضرورت‌های اقتصادی» یا «محدود کردن بخش‌ها» بودجهٔ دانشگاه را قطع می‌کنند. در دانشگاه‌های ایالات متحد، قبل از همه بخش ادبیات کلاسیک و

بخش زبان‌های نوین، البته به‌جز انگلیسی، تعطیل می‌شوند. واقعیت آنکه هم‌اکنون هم در بسیاری از دانشگاه‌ها این بخش‌ها دارند تعطیل می‌شوند، در ابتدا به شکل ادغام. ممکن است بخش زبان انگلیسی ایالات متحد آنقدر اسیر بلاهت باشد که همچنان به تدریس ادبیات اصولاً متداول بریتانیایی ادامه دهد، آن هم با این خیالِ باطل که به دلیل تدریس متن‌هایی که به زبان اصلی و غالب کشور هستند از قطع بودجه مصون می‌ماند، و اگر بخش انگلیسی تا این حد بلاهت به خرج دهد، این بخش هم به سرنوشت بخش‌های دیگر گرفتار می‌آید.

از نظر کارکرد سنتی، دانشگاه مکانی است که کتابخانه دارد و این کتابخانه‌ها محل نگاهداری ادبیات همه اعصار و به همه زبان‌ها و نیز مطالب مربوط به آنهاست، مثل نقد؛ و امروزه پایگاه‌های داده‌های دیجیتال به سرعت دارند همین جایگاه سنتی دانشگاه‌ها را هم غصب می‌کنند. هم‌اکنون هم بسیاری از مطالب مربوط به ادبیات و زبان به صورت دیجیتال در دسترس همگان است؛ هر کس که صاحب یک رایانه و یک تلفیق‌کننده (مودم) بوده و از طریق یک خدمت‌رسان (سرور) به اینترنت دسترسی داشته باشد می‌تواند به این مطالب هم دسترسی داشته باشد. از طریق سایت‌های اینترنت همه روزه تعداد بیشتری از آثار موجود در کتابخانه‌ها به صورت رایگان در دسترس همگان قرار می‌گیرند. نمونه‌ای از این سایت‌ها «صدای شاتل»^۱ است که آلن لیو^۲ و همکارانش در دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا راه‌اندازی کرده‌اند. نشانی آن چنین است (<http://vos.ucsb.edu/>). سایت جانز هاپکینز «پروژه الهه شعر»^۳ نام دارد که تعداد زیادی گاهنامه در دسترس طالبان قرار می‌دهد، با این نشانی (http://muse.jhu.edu/journals/index_text.html)

یکی از نمونه‌های برجسته‌ای که کتابخانه‌های تحقیقاتی را از رده خارج

1. "The Voice of the Shuttle"

2. Alan Liu

3. "Project Muse"

می‌کند سایت «آرشیو ویلیام بلیک»^۱ است، با این نشانی: (<http://www.blakearchive.org/>). این سایت را موریس ایوز^۲، رابرت ایسیک^۳ و ژوزف ویسکومی^۴ تأسیس کرده‌اند. در هر کجای جهان اگر کسی صاحب یک رایانه باشد و به اینترنت وصل باشد (مثل خود من که بیشتر سال را در یکی از جزایر دورافتاده ایالت مین^۵ زندگی می‌کنم و دارم این مطالب را می‌نویسم) می‌تواند به نسخه‌های فوق‌العاده دقیق روایت‌های عمده پیوند بهشت و دوزخ^۶ و دیگر آثار پیمبرانه بلیک دسترسی پیدا کند، آنها را انتقال دهد (داون لود کند)، و از هر کدام که خواست پرینت بگیرد. نسخه‌های اصل این «کتاب‌های مذهب» در تعداد کثیری از کتابخانه‌های تحقیقاتی انگلیس و ایالات متحد به صورت پراکنده وجود دارند. در گذشته این نسخه‌های اصل فقط در دسترس متخصصان آثار بلیک و دانشورانی قرار داشت که از عهده تأمین هزینه سفرهای تحقیقاتی برمی‌آمدند. هنوز هم کتابخانه‌های تحقیقاتی ناگزیرند با دقت زیاد از نسخه‌های اصل این کتاب‌ها و دست‌نوشته‌ها نگهداری کنند. اما به تدریج و به شکل روزافزونی از کارکرد این‌گونه کتابخانه‌ها در مقام مرجع اصلی دسترسی به آثار فوق کاسته می‌شود.

وقتی ادبیات بر صفحه رایانه نقش می‌بندد، به شکل ظریفی توسط خود این رسانه جدید دگرگون می‌شود. برای خود چیز دیگری می‌شود. ادبیات را سهولت روش‌های تازه جست‌وجو و دست‌ورزی دگرگون می‌کند؛ به علاوه هر اثری در کنار انبوه بی‌شماری از انگاره‌ها^۷ و تصاویر دیگر شبکه قرار دارد، که این خود نیز ادبیات را دگرگون می‌کند. و همه اینها از نظر فاصله داشتن و بی‌واسطه بودن در یک سطح واقع شده‌اند. این تصاویر را می‌توان در چشم‌به‌هم‌زدنی نزدیک آورد و در چشم‌به‌هم‌زدنی به فاصله‌ای،

۱. William Blake، از شاعران و نقاشان عصر رمانتیسزم است. - م.

2. Morris Eaves

3. Robert Essick

4. Joseph Viscomi

5. Maine

6. *The Marriage of Heaven and Hell*

7. image

به ظاهر، دوردست فرستاد و بیگانه و غریبه‌شان کرد. همه سایت‌های شبکه، از آن جمله آثار ادبی، همه با هم ساکنان فضای بی‌فضایی هستند که به آن فضای سبیرتیک^۱ یا فرمانشی می‌گوییم. کار با رایانه از نظر فعالیت جسمانی از اساس با در دست گرفتن کتاب و ورق‌زدن صفحه به صفحه آن تفاوت دارد. من خودم به صورتی جدی کوشیده‌ام آثار ادبی را روی صفحه رایانه بخوانم، مثل سرچشمه مقدس اثر هنری جیمز را. مدتی نسخه چاپی اثر جیمز اتفاقاً در دسترس نبود، اما آن را در شبکه اینترنت پیدا کردم. دیدم خواندن کتاب از روی صفحه رایانه برایم مشکل است. بی‌تردید من از کسانی هستم که عادت‌های جسمانی‌شان برای همیشه به وسیله عصر کتب چاپی شکل گرفته است.

پس ادبیات چیست؟

هر چند (همان‌گونه که در آغاز گفته‌ام) از یک سو ممکن است عمر ادبیات تقریباً به سر آمده باشد، هر چند ممکن است کار نوشتن کلمات با دست به آخر رسیده باشد، یا بهتر است بگوییم همه رنگ - دانه‌های (پیکسل‌های) روی صفحه رایانه‌اند، اما از سوی دیگر ادبیات یا «کار ادبی» (همان‌گونه که در آغاز گفته‌ام) جهانگیر و ماندگار است. در هر عصری از اعصار، کاربرد خاصی از کلمات، یا نشانه‌های دیگر به شکلی در همه فرهنگ‌های بشری وجود داشته است. ادبیات در مفهوم نخست یعنی در مقام یک نهاد فرهنگی غربی عبارت است از شکل خاصی از ادبیات به مفهوم دوم آن که مشروط به تاریخ است. ادبیات به مفهوم دوم آن عبارت است از قابلیت فراگیر کلمات یا نشانه‌های دیگر برای درآمدن به صورت ادبیات، یا به صورتی که بتوان نام

1. Cyberspace

ادبیات بر آن نهاد. درباره کاربرد سیاسی و اجتماعی ادبیات و درباره اهمیت و تأثیر آن در فصل ۴ «چرا باید ادبیات بخوانیم؟» سخن خواهم گفت. در این مرحله هدف من پی بردن به هویت ادبیات است، به اینکه ادبیات چگونه چیزی است.

پس ادبیات چیست؟ چیست آن «کاربرد خاص کلمات یا نشانه‌های دیگر» که ادبیات می‌خوانیمش؟ وقتی می‌گوییم این متن «ادبیات» است یعنی چه؟ این پرسش‌ها بارها بار مطرح شده‌اند. آنقدر که تقریباً غیر پرسشی به نظر می‌رسند. همه می‌دانند ادبیات چیست. همه آن رمان‌ها و شعرها و نمایشنامه‌هایی که کتابخانه‌ها، رسانه‌ها، مؤسسه‌های نشر دانشگاهی و تجاری، معلمان و دانشوران در مدارس و دانشگاه‌ها ادبیات می‌خوانند. اما این جمله کمک چندانی نمی‌کند. براساس این جمله، ادبیات چیزی است که با عنوان ادبیات مشخص شده است، نام ادبیات به آن داده‌اند. این گفته از نظری درست است. ادبیات آن چیزی است که در کتابفروشی‌ها زیر نام «ادبیات» در قفسه‌ها گذاشته‌اند، یا زیر عنوان‌های فرعی: «آثار کلاسیک»، «شعر»، «قصه»، «داستان‌های معمایی» و غیره و غیره.

در عین حال، این نیز هست که مشخصه‌های قالبی خاصی وجود دارند که به همه کسانی که در چارچوب فرهنگ غربی زندگی می‌کنند امکان می‌دهند با ایقان بگویند، «این رمان است»، یا «این شعر است»، یا «این نمایشنامه است». صفحات اسم و عنوان، مشخصه‌های شکل چاپ یا فرمات چاپ (مثل اینکه در انگلیسی شعر را سطر به سطر زیر هم چاپ می‌کنند و هر سطر با حرف بزرگ شروع می‌شود) در امر تمایز ادبیات از صورت‌های دیگر چاپ به همان اندازه مشخصه‌های درونی زبان که به خواننده خبره می‌گوید چیزی که در دست دارد ادبیات است، اهمیت دارد. هم - حضوری^۱ همه این مشخصه‌ها به ترکیب خاصی از کلمات چاپی امکان می‌دهد به عنوان ادبیات

پذیرفته شوند. چنین نوشته‌هایی را می‌توان به‌عنوان ادبیات به‌کار برد، آن هم از سوی کسانی که خبره این کار باشند. «به‌کار بردن متنی به‌عنوان ادبیات» یعنی چه؟

کسانی که پروست خوانده‌اند، شرحی را که در آغاز در جست‌وجوی زمان‌های از دست رفته آمده است به یاد می‌آورند. نویسنده از یک فانوس جادو که قهرمان او مارسل در کودکی داشته است، سخن می‌گوید. این فانوس جادو روی دیوارهای اتاق مارسل و حتی روی دستگیره در اتاق وی تصاویری از گولوی^۱ خبیث و ژنه‌ویو دو برابان^۲ بداقبال می‌انداخته است، و گذشته سلسله مروونجین^۳ را به اتاق خواب مارسل می‌آورده است. تجربه خود من که درست شبیه ماجرای فانوس جادوی مارسل است، جعبه‌ای بود که عکس‌ها را به‌طریق استریوپتیکون (سینمای غیرمتحرک)^۴ نشان می‌داد که احتمالاً ساخته ماتيو برادی^۵ بود. این عکس‌های من مربوط به صحنه‌های جنگ داخلی امریکا بودند. بچه که بودم هر وقت به مزرعه نیای مادری‌ام در ویرجینیا می‌رفتم، اجازه می‌دادند این عکس‌ها را تماشا کنم. پدر پدر بزرگم در ارتش جنوبی‌ها خدمت کرده بود. در آن زمان این موضوع را نمی‌دانستم، هر چند به من گفته بودند یکی از دایی‌های مادرم در دومین نبرد بول‌زن^۶ کشته شده بوده است. از آن تصویرهای فجیع به‌همان اندازه که اسب‌های مرده به‌یادم مانده‌اند، به‌همان اندازه نیز نعش سربازان مرده را به‌خاطر می‌آوردم. اما چیزی که در مقام فانوس جادو خیلی بیشتر برایم اهمیت داشت کتاب‌هایی بود که مادرم برایم می‌خواند و بعدها یاد گرفتم خودم بخوانم. بچه که بودم خوش نداشتم بدانم خانواده رابینسون سویسی^۷ نویسنده هم

1. Golo

2. Genevieve de Brabant

۳. سلسله مروونجین (تلفظ فرانسه آن) Merovingian، نام سلسله‌ای است که از حدود ۵۰۰ تا ۷۵۱ میلادی بر گُل و آلمان حکومت می‌کرده است. - م.

4. stereopticon

5. Matthew Brady

6. Bull Run

7. *The Swiss Family Robinson*

دارد. این کتاب به نظر من مجموعه‌ای کلمه می‌آمد که از آسمان نازل شده و در دست‌های من افتاده است. آن کلمات به من امکان می‌دادند تا به شکلی جادویی به دنیایی دسترسی پیدا کنم که پیش از پدید آمدن آدمیان و ماجراهایشان وجود داشته است. کلمات مرا به آن جهان می‌بردند. کتاب *خانواده رابینسون سویسی* چیزی اعمال می‌کرد که سیمون دورینگ^۱ در عنوان *فرعی افسون‌های نوین*^۲، «قدرت فرهنگی جادوی غیرروحانی» می‌خواندش. البته من یقین ندارم که به همین سادگی بشود جادوی مقدس را از جادوی غیرروحانی بازشناخت. به نظر می‌رسید جهان دیگری که با خواندن *خانواده رابینسون سویسی* بدان دست می‌یافتم برای موجودیت خود به کلمات آن کتاب نیازمند نبود، مستقل از کلمات وجود داشت، و این در حالی بود که این کلمات تنها دریچه‌ی من به آن واقعیت مجازی بود. امروزه می‌توانم بگویم، بی‌تردید این دریچه به کمک تمهیدات بلاغی گوناگونی به آن واقعیت شکل بخشیده است. این دریچه آنقدرها هم شفاف و بی‌رنگ نبود. من اما، خوشبختانه بدان آگاه نبودم. من از لای کلمات چیزی را می‌دیدم که فراسوی کلمات قرار داشت و مستقل از کلمات بود، در حالی که من با خواندن همان کلمات بود که به آن چیز فراسوی کلمات دست می‌یافتم. بیزار بودم که کسی بگوید اسمی که در صفحه‌ی عنوان کتاب آمده اسم «نویسنده‌ای» است که همه آن چیزها را از خودش درآورده است.

اینکه جمع زیادی همان تجربه‌ی مرا از سر گذرانده‌اند یا نه، خبر ندارم؛ اما اعتراف می‌کنم به دانستن آن کنجکاوم. اگر بگویم همه این کتاب را برای تبیین همین تجربه نوشته‌ام، گزاف نگفته‌ام. آیا آن تجربه صرفاً از سر ساده‌دلی کودکانه بود، یا نه، واقعیت آن بود که من، هر چند به شیوه‌ای کودکانه، به چیزی واکنش نشان می‌دادم که اصل و اساس ادبیات است؟ اکنون بزرگ‌تر و عاقل‌تر شده‌ام. می‌دانم *خانواده رابینسون سویسی* را نویسنده‌ای به نام یوهان

1. Simon During

2. *Modern Enchantments*

داویت ویس^۱ (۱۷۴۳-۱۸۱۸) به آلمانی نوشته است و من ترجمه انگلیسی آن را خوانده‌ام. با این همه، معتقدم تجربه کودکی من معتبر بود. از این تجربه می‌توان به عنوان سرنخی برای پاسخ به این پرسش که «ادبیات چیست؟» استفاده کرد.

ادبیات به عنوان کاربرد خاصی از کلمات

آدمیان در مقام جانورانی که از نشانه استفاده می‌کنند دارای توانمندی خاصی هستند و ادبیات از همین توانمندی بهره می‌گیرد. نشانه، برای مثال، کلمه در غیاب شیء که به آن شیء دلالت می‌کند، یا به گفته زبان‌شناسان «به آن ارجاع می‌دهد»، عمل می‌کند. ارجاع از جنبه‌های جدایی‌ناپذیر کلمات است. وقتی می‌گوییم کلمه در غیاب شیء که به آن دلالت دارد عمل (کار) می‌کند، به صورت طبیعی فرض بر آن است که شیء نامبرده وجود دارد. این شیء در واقع آن جاست، یا جای دیگری، که شاید اصلاً دور نباشد. ما برای پیدا کردن جانشینی برای اشیاء، وقتی آن اشیاء موقتاً غایب‌اند، به کلمات یا نشانه‌های دیگر نیازمندیم.

برای مثال، رفته‌ام بیرون قدم می‌زنم، و مثلاً چشمم به نشانه (تابلویی)^۲ می‌افتد که روی آن کلمه «درب» آمده است؛ با دیدن این کلمه فرض را بر این می‌گذارم که جایی در همان حول و حوش یک درِ بزرگ واقعی وجود دارد که وقتی چشمم به آن بیفتد و دستم به آن برسد، می‌توانم آن را بینم و با دست آن را بگیرم و باز و بسته‌اش کنم. این فعالیت ذهنی به‌ویژه زمانی روی می‌دهد که کلمه «درب» روی تابلو با پیکان یا کلمات «۵۰۰ متر» یا چیزی از این دست همراه باشد. درب واقعی ملموس قابل استفاده در فاصله ۵۰۰ متری قرار

1. Johann David Wyss

۲. در انگلیسی کلمه نشانه و تابلو یکی است: «sign». - م.

دارد، و درون بیشه از نظر پنهان است. اما تابلو (نشانه) وعده می‌دهد که چنانچه جهت پیکان را بگیرم و بروم، کمی بعد با درب روبه‌رو می‌شوم. کلمه «درب» با ارجاع آن به درب‌های واقعی دارای قدرت دلالت‌گری شده است. البته، پدیده دیگری نیز معنای این کلمه را تبیین می‌کند و آن جایگاه این کلمه در نظام پیچیده افتراقی (فرق‌گذار، آشوری) کلمات در هر زبان معین است. این نظام کلمه «درب» را از کلمات دیگر متمایز می‌کند. اما به محض آنکه کلمه «درب» با ارجاع آن به درب‌های واقعی دارای بار معنایی شد، این کلمه همچنان بار معنایی یا کارکرد دلالت‌گری خود را حفظ می‌کند، حتی اگر آن درب در آن محل مورد اشاره نباشد. این نشانه (تابلو) دارای معناست، حتی اگر کسی برای سرگردان کردن من به دروغ آن را در آن محل نصب کرده باشد. در این صورت کلمه «درب» روی تابلو به درب موهومی ارجاع می‌هد که در هیچ کجای عالم محسوس (پدیدار) وجود ندارد.

ادبیات از همین قدرت خارق‌العاده کلمات بهره‌برداری می‌کند، این قدرت که در غیاب کامل مرجع محسوس (پدیدار) همچنان بار دلالت‌گری خود را حفظ می‌کند. در چارچوب ترمینولوژی زیبای ژان پل سارتر، ادبیات از جهت‌گیری «نافرارونده»^۱ کلمات استفاده می‌کند. منظور سارتر این است که در اثر ادبی کلمات فراسوی خود نمی‌روند و خود را به سوی چیزهای محسوسی که به آنها دلالت می‌کنند، نمی‌کشند. همه قدرت ادبیات در ساده‌ترین کلمه یا جمله‌ای نهفته است که به همین صورت مجازی به کار رفته‌اند. فرانتس کافکا به این قدرت گواهی می‌دهد. می‌گفت ادبیات از کلمات جهانی می‌آفریند و این توانش ادبیات یکجا در کلمات جمله‌ای نظیر «آن مرد پنجره را باز کرد» نهفته است. کافکا در نخستین شاهکار خود، *داوری*، از این قدرت در انتهای پاراگراف اول بهره‌برداری می‌کند. در آن قسمت گنورگ بندمان^۲، شخصیت اصلی داستان را می‌بینیم که نشسته بود «آرنجش را به میز

۱. non-transcendent ، غیرمتعالی.

تکیه داده بود... از پنجره به رود، به پل و به تپه‌های آن سوی رود با آن سبزی ظریف نگاه می‌کرد.»

استفان مالارمه به همین سحر حیرت‌انگیز کلمات شهادت می‌دهد که آن هم تنها با یک کلمه است؛ مالارمه در یک صورت‌بندی مشهور چنین بیان کرده است: «می‌گویم: گل! و، از هر حالتی که صدای من منتقل می‌کند بگذریم، جدا از همه پیاله‌هایی که [واژه گل] ممکن است القا کند، آنچه به صورت موسیقایی سر برمی‌آورد خود آن ایده ناب است، عدم حضور همه دسته گل‌هاست.»

کلماتی که به عنوان دلالت‌گر به کار می‌روند و مرجع ندارند با راحتی حیرت‌انگیزی در انسان ذهنیت‌ها، اشیاء، مکان‌ها و رفتارهای گوناگونی را خلق می‌کنند، یعنی همه آن ملزوماتی که ویژه شعر و نمایشنامه و رمان است، و همه خواننده‌های با تجربه با آنها آشنایند. چیزی که در مورد قدرت ادبیات بیش از همه خارق‌العاده است همانا سهولت پدید آمدن واقعیت مجازی است. داستان مختصری که درباره پیاده روی خیالی خود در بیشه تعریف کردم که چگونه با یک تابلوی (نشانه) گمراه‌کننده روبه‌رو شدم که احتمالاً به شکل شومی گنگ بود، نمونه کوچکی از پدید آمدن واقعیت مجازی است. شاید کسی در مقام اعتراض بگوید که بسیاری از آثار ادبی، به ویژه شاید آثار مدرنیستی یا پسامدرنیستی که البته صرفاً به اینها محدود نمی‌شود، به عمد در برابر ترجمه شدن به یک منظره خیالی درونی مقاومت می‌کنند. برای نمونه می‌توان از اشعار مالارمه، بیداری فنی‌گن‌های جویس، آثار عجیب ریموند راسل^۲، یا اشعار متأخر والیس استیونز^۳ یاد کرد. این‌گونه آثار خواننده را وامی‌دارند به لایه رویی زبان پردازد و نمی‌گذارند از این لایه رویی عبور کند و به واقعیت مجازی آن سوی آن دست یابد. اما حتی در همین نوع آثار هم خواننده تلاش می‌کند در تخیل خود به نوعی صحنه دست یابد.

1. *Finnegans Wake*
3. Wallace Stevens

2. Raymond Roussel

شعری که مالارمه دربارهٔ بادبزنِ زنش گفته است، «بادبزنِ (مادام مالارمه)»^۱، شعری دربارهٔ همان بادبزن است، درست مثل شعری که برای «گور ورن»^۲ گفته‌اند، که آن هم تنها دربارهٔ همان گورِ ورن و هوای اطراف گور در روز معینی است. درست است، «شعر چوکوروا به همسایه‌اش»^۳ اثر استیونز شعر کاملاً درسته‌ای است، اما این شعر در عین حال به‌عنوان یک گفت‌وگوی خیالی میان یک ستاره و یک کوه واقعی خواندنی است. این کوه همان کوه چوکوروا در ایالت نیوهمشایر است که ویلیام جیمز فیلسوف امریکایی تابستان‌ها در آن زندگی می‌کرد. خوانندگانِ بیداریِ فی‌نی‌گن‌های جویس می‌توانند به کمک پیش‌نویس‌های اولیهٔ این اثر، به درون یکی از بخش‌های به‌ویژه غیرشفاف آن راه یابند، زیرا می‌فهمند که زیر لایه‌های متعدد جناس‌های عجیب و غریب و کلمات دورگه، جویس در واقع دارد داستان تریستان و ایزولد را تعریف می‌کند، که تریستان به هیئتی نوین درآمده و «بازیکنِ رگی خوش‌سیمایی [شده است] با قامت یک متر و هشتاد سانت.» بخشی از لذت خواندن برداشت‌هایی از افریقا اثر راسل، از تلاش خواننده ناشی می‌شود (تلاشی که چندان هم ناموفق نمی‌ماند)، تلاش خواننده برای از هم باز کردن کلاف لایه‌های مختلف داستان که به‌صورت گیج‌کننده‌ای درهم تنیده‌اند. واقعیت‌های مجازی‌ای که چنین آثاری ابداع یا کشف می‌کنند بسیار غیرعادی و عجیب‌اند، اما حتی قصه‌هایی که به سنتی‌ترین شکل «رنالیستی» روایت شده‌اند نیز به‌شیوهٔ خاص خود چنین‌اند. نمونه‌های این نوع آثار رمان‌های آنتونی ترولوپ‌اند (که بعداً به آنها می‌پردازم)؛ در رمان‌های وی این فرض عجیب وجود دارد که هر کدام از شخصیت‌ها به‌طریق شهودی درک می‌کنند که در فکرِ شخصیت‌های دیگر چه می‌گذرد. گذشته از آن، حتی غیرشفاف‌ترین یا غیرمتعارف‌ترین ساختارهای ادبی هم تمایل دارند به کمک یک صدای سخنگو، توهم داستانی ایجاد کنند.

1. Éventail (de Madame Mallarmé)

2. «Tombeau (de Verlaine)»

3. «Chocorua to its Neighbor»

آن‌گونه که بسیاری از مردم تصور می‌کنند، اثر ادبی تقلیدی از کلمات یا واقعیتی نیست که پیش از این وجود داشته است، بلکه برعکس اثر ادبی آفرینش و کشف یک جهان مکمل تازه، یک فراجهان، یک فراواقعیت است. این جهان تازه پدیده‌ی منحصر به فردی است که به جهان موجود افزوده می‌شود. کتاب رؤیا با فنده‌ای است جیبی یا قابل حمل. منظورم از این تمثیل دو گونه کتاب است که چند دهه پیش معمول بود، «کتاب‌های جیبی» و «کتاب‌های قابل حمل (دستی)»، مثل کنراد قابل حمل، دوروتی پارکر قابل حمل، همینگوی قابل حمل و مانند آن. این نام‌ها نشانگر قابل حمل بودن کتاب‌های نوین در مقام پدید آورندگان جهان‌های جایگزین (آلترناتیو)ند. این دستگاه‌ها را هر جا بروید می‌توانید همراه خود ببرید. هر جا، هر زمانی که این کتاب‌ها را بخوانید همچنان جادوی خویش را اعمال خواهند کرد. این کتاب‌های کوچک نوین با کتاب‌های قطع رحلی عصر رنسانس کاملاً متفاوت‌اند، برای مثال، قطع رحلی‌های شکسپیر. آن کتاب‌های بزرگ برای این بودند که در یک محل، و عمدتاً در کتابخانه‌های خصوصی مالداران بمانند.

ادبیات از کششی که از آن کلمات است در ابعاد وسیع و سرسام‌آور سود می‌برد، یعنی آن کلمات حتی در غیاب هرگونه مرجع قابل شناخت که به شکل محسوس قابل اثبات باشد، همچنان دارای معنا هستند. مشخصه ادبیات آن است که به سوی یک جزئیات‌پردازی^۱ که سحرآمیز است میل می‌کند. نمونه‌ای از این پرداختن به جزئیات جمله آغازین بازگشت بومی است: «بعد از ظهر شنبه‌ای در ماه نوامبر» بود، که نویسنده اثر را با ذکر مشخصات زمانی افتتاح کرده است. نمونه دیگری، پنهان‌کاری ساختگی در مورد چیزی است که به طور ضمنی القا می‌کند نام واقعی خیابان باشد، که فقط حرف اول و آخر آن می‌آید، انگار لازم است حتماً چیزی پنهان بماند، مثل جمله آغازین جنایت و مکافات. در جمله آغازین بال‌های کبوتر اثر هنری جیمز چیزی وجود

1. Circumstantiality

ندارد که نشان دهد کیت کروی اسم واقعی است یا نه: «زن، کیت کروی، منتظر ماند تا پدرش برسد...»^۱

به کاربردن اسم واقعی مکان‌ها اغلب سبب قوت گرفتن این توهم می‌شود که متن موجود روایت رویدادها و آدم‌های واقعی است و نه به هم بافتن افسانه. به هر حال احتمال دارد خواننده غافل در جزئیات نگاری‌های کاذب غرق شود. خانه پدر کیت کروی در یک مکان واقعی، یعنی ناحیه چلسی لندن وجود دارد، اما اگر نقشه شهر لندن را بکاوید نمی‌توانید خیابانی به اسم چیرک^۲ پیدا کنید، یعنی خیابانی که به گفته راوی محل خانه است. به ظاهر چنین می‌نماید که قاعدتاً باید در چلسی خیابانی به اسم چیرک وجود داشته باشد، اما چنین نیست. ولی در منطقه فینزبری^۳ شرق لندن یک خیابان واقعی به نام گاس‌ول^۴ وجود دارد، اما هرگز مردی با نام آقای پیک‌ویک پنجره خانه‌ای را در این خیابان باز نکرده است و خیابان را تماشا نکرده است (بعداً به این بخش از رمان دیکنز می‌پردازم). ماریان مور در تعریف شعر آن را به باغ‌های تخیلی‌ای تشبیه می‌کند که وزغ‌های آن واقعی‌اند، اما با تغییر دادن این گزینه گویی ماریان مور می‌گوییم رمان پیک‌ویک پی‌پرز^۵ از یک باغ واقعی نام می‌برد که در آن وزغ تخیلی است. نام «خیابان چیرک» شبیه یک مدخل به ظاهر قابل قبول در یک دفتر تلفن خیالی است که از سر اتفاق با هیچ‌یک از تلفن‌های واقعی نمی‌خواند. کاری که ادبیات می‌کند، از خط خارج کردن یا به حال تعلیق درآوردن یا سوگیری دوباره دادن به نظام ارجاعات طبیعی (نرمال) زبان است. در ادبیات، زبان به نحوی درهم می‌ریزد که تنها به یک جهان خیالی ارجاع می‌دهد. اما نظام ارجاعات کلمات مورد استفاده اثر هنری هرگز از میان نمی‌رود. جزء جدایی‌ناپذیر کلمه است. خواننده از طریق همین نظام ارجاعات است که می‌تواند وارد جهان یک اثر ادبی شود. رمان‌های ترولوپ انواع اطلاعات

1. "She waited, Kate Croy, for her father to come in..."

2. Chirk

3. Finsbury

4. Goswell

5. *Pickwick Papers*

صحيح مربوط به طبقه متوسط عصر ویکتوریا و مربوط به زندگی انسان را وارد مکان‌های تخیلی می‌کنند، مکان‌هایی که خود رمان‌ها می‌آفرینند (یا کشف می‌کنند)؛ اطلاعاتی مثلاً درباره نامزدی و ازدواج که همه ما به نحوی از آن باخبریم. رمان خانواده رابینسون سویسی حاوی اطلاعات دقیقی پیرامون حیوانات و پرندگان و ماهیان و گیاهان است. اما در هر دو مورد آن جزئیات تاریخی و «واقع‌گرایانه» جابه‌جا و نیز دچار دگرديسی شده‌اند. نویسنده از این جزئیات استفاده کرده است تا به وسیله آن خواننده را به شکلی جادویی از یک محیط آشنا، از یک محیط واقعی نما به مکانی دیگر، به مکانی یگانه منتقل کند، مکانی که حتی با طولانی‌ترین سفر در جهان «واقعی» امکان دسترسی بدان وجود ندارد. خواندن، گذشته از فعالیت روانی، فعالیت جسمانی نیز هست. خواننده روی صندلی می‌نشیند و صفحات مادی را با دست‌هایی که بخشی از جسم اوست پشت و رو می‌کند. هرچند ادبیات به جهان واقعی ارجاع می‌دهد و هرچند خواندن یک فعالیت مادی است، اما ادبیات از این جایگزینی‌های جسمانی برای آفرینش یا آشکارکردن واقعیت‌های جانشین^۱ استفاده می‌کند. و بعد این واقعیت‌های جانشین باز از طریق خوانندگان وارد جهان «واقعی» معمولی می‌شوند، آن هم خوانندگانی که اکنون دیگر عقاید و رفتارشان به دلیل خواندن دگرگون شده است، البته این دگرگونی ممکن است گاهی جنبه مثبت داشته باشد، و شاید هم گاهی جنبه منفی. ما جهان را از طریق ادبیاتی که می‌خوانیم می‌بینیم، یا دقیق‌تر بگوییم، آن عده از ما جهان را چنین می‌بینند که هنوز هم دارای چیزی هستند که سیمون دورینگ به آن «ذهنیت ادبی» می‌گوید. و بعد مای خواننده در عالم واقعی براساس همان دیدن عمل می‌کنیم. این عمل، بیشتر حاصل تأثیرکنشی (کرداری)^۲ زبان است تا تأثیر قطعی^۳ یا ارجاعی آن. ادبیات گونه‌ای کاربرد کلمات است که از طریق خوانندگان خود سبب وقوع رویدادها می‌شود.

1. alternative

2. Performative

3. constative

ادبیات در مقام جادوی غیرروحانی (سکولار)

کلمات روی کاغذ وقتی در مقام ادبیات خوانده می‌شوند، دارای قدرتی هستند که می‌توانند دری بر واقعیت مجازی باز کنند و من برای نامگذاری این قدرت از کلمه «جادو» استفاده کرده‌ام و همچنان استفاده خواهم کرد. سیمون دورینگ در اثری به نام *افسون‌های نوین: قدرت فرهنگی جادوی غیرروحانی* که پیش از این به آن ارجاع داده‌ام، به شکلی تحسین‌برانگیز تاریخچه سرگرمی‌ها و نمایش‌های جادویی (شعبده‌ها)^۱ را از رنسانس تا اوایل سده بیستم پی گرفته است. در بخشی از این تاریخچه سیمون دورینگ به رابطه میان جادو و ادبیات پرداخته است. دورینگ بیش از همه علاقه‌مند به آثاری نظیر *کیتور مور*^۲ اثر هوفمان و برداشت‌هایی از *افریقا اثر ریموند راسل* است. این‌گونه آثار رابطه کم‌وبیش مستقیمی با شعبده‌بازی دارند. از میان این آثار، دورینگ از کتاب‌های *آلیس یاد می‌کند*، که بعداً از ارجاعات مهم کتاب حاضر است. در *قصه اصلی آلیس*، آن‌جا که آلیس از درون آینه می‌گذرد،^۳ پژواک نمایش‌های صحنه‌ای و سنت‌های شعبده‌بازی را می‌شنویم. به علاوه، از نظر دورینگ صحنه غیب‌شدن گربه چه‌شایر^۴ و صحنه‌ای که کودک با فلفل به عطسه می‌افتد^۵ ممکن است ارجاعات پوشیده‌ای به یکی از نمایش‌های صحنه‌ای شعبده‌بازی در سده نوزدهم باشند؛ این نمایش مشهور که با تعدادی آینه انجام می‌شد «شبح فلفل» نام داشت. جان فیشر در یکی از آثار خود به نام *جادوی لوئیس کارول* به تفصیل از آگاهی کارول به توهم‌های صحنه‌ای سده نوزدهم سخن می‌گوید.

۱. در انگلیسی واژه‌های جادو و شعبده یکی است: magic.

2. *Kater Murr*

۳. لوئیس کارول، *آن سوی آینه*.

4. *Cheshire*

۵. لوئیس کارول، *آلیس در سرزمین عجایب*.

اما دورینگ به صراحت نمی‌گوید که می‌توان به همه آثار ادبی به چشم گونه‌ای شعبده (جادو) نگاه کرد، یا این کار مفید به‌فایده باشد، خواه در این آثار آشکارا به امور جادوگری ارجاع داده شده باشد یا نه. یک اثر هنری نوعی ورد و «اجی، مجی، لاترجی» است که دری به جهانی نو می‌گشاید. دورینگ مطالبی درباره سینما و چگونگی ادامه و بسط نمایش‌های شعبده می‌گوید، برای مثال سینما تا حدودی براساس همان فانوس‌های جادو شکل گرفته است که مدت‌ها بخشی از نمایش‌های صحنه‌ای شعبده‌بازی بوده‌اند. و اتفاقاً همین سینماست که کار و کسب نمایش‌های شعبده‌بازان را از رونق انداخت. سینما از قدرت بیشتری برخوردار بود. اما دورینگ این را هم که فناوری‌های نوین ارتباطات از ترفندهای عکاسی گرفته تا تلفن و سینما و رادیو و تلویزیون، تا ضبط روی صفحه، نوار، سی‌دی، تا رایانه‌ای که به اینترنت وصل است، همه اینها در عمل همان رؤیاهای قدیمی آدمی را برای برقراری ارتباط از طریق جادو محقق می‌کنند، آن هم اعم از فواصل زمانی یا مکانی، و چه با زندگان و چه با مردگان. من هر لحظه که بخواهم می‌توانم نوای موسیقی گلن گولد^۱ را بشنوم که واریاسیون‌های گولدرگ^۲ باخ را اجرا می‌کند، آن‌هم با انگشتانی که مدت‌هاست دیگر خاک شده‌اند. حتی می‌توانستم صدای آلفرد لرد تنیسون را بشنوم که دارد شعرهایش را می‌خواند. و این همان احضار ارواح است!

همان‌گونه که لارنس ریکلز^۳ نشان داده است، در سال‌های آغازین اختراع تلفن و ضبط صوت، مردم معتقد بودند صدای مردگان را (معمولاً صدای مادرشان را) از فراسوی صدای زندگان می‌شنوند، یا از میان پارازیت، موقع برقراری ارتباط تلفنی یا ضبط نوار. این فناوری‌های راه دور نه فقط به تدریج جانشین دم و دستگاه‌های صحنه‌های نمایش شعبده‌بازی شده‌اند، بلکه جای صورت دیگری از جادوی غیرروحانی را هم که مدام بیشتر رنگ می‌بازد

1. Glenn Gould

2. Goldberg Variations

3. Laurence Rickels

گرفته‌اند: جای ادبیات را. سینما، تلویزیون، سی‌دی، ویدیو، دستگاه‌های MP3، رایانه و اینترنت به شکلی مسلط و فراگیر بدل به شعبده‌بازان و جادوگران و تردست‌ها و سازندگان کله‌های سخنگوی زمانه ما شده‌اند، که از راه دور می‌بینند و از فواصل بعید می‌شنوند. خلاصه آنکه این دستگاه‌ها تأمین‌کننده عمده نمایش‌های شعبده‌بازی (جادوگری) زمانه ما هستند. اینها قدرت بی‌کرانه‌ای دارند که می‌تواند معتقدات ایدئولوژیکی ما را تعیین کند. یکی از جاهایی که آشکارا نشان می‌دهد کار ادبی شکلی از شعبده‌بازی است، سطرهای آغازین *آدام بد*^۱ (۱۸۵۹) اثر جورج الیوت است:

ساحر مصری تنها با قطره‌ای جوهر (مرکب) که آینه اوست برعهده می‌گیرد که رؤیاهای دوردست گذشته را بر هر کسی که از سر اتفاق درآید، آشکارا کند. من نیز به‌عهده می‌گیرم برای تو، ای خواننده، چنین کنم. من نیز برآنم تا با این قطره جوهری که بر نوکِ قلمم نشسته است، کارگاه جادوگر آقای جانانان بورگ، سازنده و درودگر دهکده هی اسلوپ^۲ را به‌همان صورتی که هست به تو بنمایانم، به‌همان صورتی که روز هژدهم ژوئن، سال ۱۷۹۹ از تولد خداوندگارمان عیسا مسیح بود.

همان‌گونه که نیل هرتس^۳ اظهار داشته است، جورج الیوت و خوانندگان وی حتماً در سال ۱۸۵۹ می‌دانستند که ساحر مصری موردنظر مردی بود به‌نام عبدالقادر مغربی که در اوایل سده نوزدهم در قاهره می‌زیست. به‌گفته هرتس، ج. ل. بورخس در دهه ۳۰ از این مغربی در داستان «آینه‌ای از مرکب»^۴ یاد می‌کند. آنچه در مورد استعاره الیوت چشمگیر است نحوه کاربرد یکی حقه جادوگری است، که از آن نه برای بیان قدرت

1. *Adam Bede*

2. Hayslope

3. Neil Hertz

۴. «The Mirror of Ink»، ترجمه زنده‌یاد میرعلایی. - م.

خیالپردازی‌های هوفمانی استفاده می‌شود و نه اشاره‌ای به آثار «رنالیسم جادویی» سده بیستم دارد، بلکه نمونه‌نمایی (مثال‌واره‌ای)^۱ است برای رنالیسم تقلیدگرایانه خوش قدیمی، با همه جزئیات زمانی و مکانی آن. به علاوه، این قیاس به شکل درخشانی عمل ساحری عبدالقادر را (که برای ساختن آینه جهان‌بین خود کمی جوهر کف دست خویش می‌ریخت) به قطره جوهر نوک قلم نویسنده منتقل می‌کند که روی صفحه کاغذ به کلماتی که در آن لحظه می‌خوانیم شکل می‌دهد. می‌توان گفت این کلمات آینه‌ای است، آن‌هم به مفهوم کارولی (مقصود کارول نویسنده کتاب‌های آلیس است) آن؛ به عبارت دیگر، آینه‌ای نیست که بازتاب چیزی را گه‌گاه در آن ببینیم، بلکه آینه‌ای است که خواننده به درون آن فرو می‌رود و وارد واقعیت تازه‌ای در آن سوی آینه می‌شود، واقعیتی که در دوردستِ زمان و مکان قرار دارد: کارگاه آقای جاناتان بورگ در دهکده‌هی اسلوب روز ۱۸ ژوئن ۱۷۹۹. جملاتِ لیوت هم قطعی^۲ اند و هم گُنشی^۳. این جملات از کارگاه جادار جاناتان بورگ به صورتی قطعی یاد می‌کنند. این جملات وعده می‌دهند که کارگاه را «به همان صورتی که هست» به خواننده «نشان دهند.» با دادن این وعده، کلمات به این وعده وفا می‌کنند. «کارگاه جادار» جلوی چشم ذهن خواننده «به شکلی جادویی» سربرمی‌آورد و به تدریج که خواننده شرح استادانه کارگاه را که بعد از این کلمات آغازین^۴ می‌آید می‌خواند، به تدریج هم، جزئیات بیشتری در برابر او ظاهر می‌شود.

1. Paradigm (Paradigmatic example) 2. constative

3. Performative

۴. opening، گشاینده، افتتاح‌کننده، سرآغاز؛ فصلی بعد همه پیرامون همین opening words یا opening sentence است. - م.

ادبیات به منزلهٔ واقعیت مجازی

دو

«بگشای سزای»

جملات آغازین (گشاینده) آثار ادبی برای من از قدرت ویژه‌ای برخوردارند. آنها همان «بگشای سزای‌هایی»^۱ هستند که در برابر قلمروی افسانه‌ای هر اثر خاصی می‌گشایند. چند کلمه کافی است، و من به مردی مؤمن، به مکاشفه‌گری تبدیل می‌شوم. من شاهد افسون‌شدهٔ واقعیت مجازی تازه‌ای می‌شوم. دقیق‌تر بگویم، من نظاره‌گری می‌شوم در اندرون آن واقعیت، نظاره‌گری که از قید تن رها شده است. «روزگاری پسرکی بود؛ شما خوب می‌شناختیدش، ای صخره‌ها / و ای جزایر ویناندر!»^۲ همین چند کلمه دروازهٔ

۱. بگشای سزای (Open Sesame)، کلمهٔ رمز بازشدن در غاز در علی‌بابا و چهل دزد بغداد است. چیزی مثل اجی مجی؛ نویسنده کلمهٔ «open» را با تأکید به کار می‌برد، از آن جمله برای سرآغاز و گشوده‌شدن و فتح باب متن و ورود به دنیای نویسنده. - م.

قلمروی پسرک اهل ویناندر اثر وردزورث را بر من می‌گشایند. «خانم دلووی گفت، گل‌ها را خودش می‌خرد.»، و این نیز برای ورود من به قلمروی افسانه‌ای خانم دلووی^۱ اثر ویرجینیا وولف کافی است. «مرد، دو یا چهار سانتیمتر زیر صدوهشتاد بود، با هیكلی نیرومند؛ و یگراست به طرف شما پیش می‌آمد، با شانه‌هایی که به جلو خم می‌شدند، سر به جلو، با نگاهی خیره که زیر چشم شما را می‌پایید و شما را به یاد نرّه گاوی می‌انداخت که سر حمله دارد،» و با همین کلمات است که به درون دنیای لرد جیم گنراد فرو می‌روم.

«I caught this morning morning's minion, king-
dom of daylight's dauphin, dapple-dawn-drawn Falcon
in his riding,»

[زیبایی این شعر اساساً به ضرب‌آهنگ (ریتم) سحرآمیز آن است، که شاعر - جرارد منلی هاپکینز^۲ - می‌کوشد با تکرار و کشش صداها پرواز بدون بال‌زدن شاهینی را در بامدادان تصویر کند. مصوّت‌های /o/ و /i/ در سطر اول، غیر مصوّت‌های /m/ در همان سطر؛ پنج غیر مصوّت /d/ در سطر دوم؛ و...؛ شعر را باید یک نفس خواند و تکیه‌ها را به دقت رعایت کرد، و آن جا که نصف کلمه kingdom یعنی king- در آخر سطر اول و نصف دیگر، dom، در سطر دوم آمده است، باید هردو را با کشیدن مصوت /i/ به هم چسباند؛ انگار این شعر یا بعضی دیگر از شعرهای هاپکینز صرفاً برای بلند خواندن و از برخواندن سرود شده‌اند. گمان نکنم بشود سطرهای اول این شعر را به فارسی «ترجمه» کرد؛ معنی این دو سطر چیزی شبیه به این است: «من امروز بامداد، خادم بامداد، سلطان قلمروی آفتاب را - شاهین را - که سایه روشن پگاه به آسمانش کشانده بود، به هنگام راندن [بر هوای استوار] دیدم.» در ضمن «هوای استوار» متعلق به سطر بعدی شعر است که در متن

1. Mrs. Dalloway

2. Gerard Manley Hopkins

کتاب حاضر نیامده است. [مترجم.] و همین دو سطر دروازه ورود به قلمروی بر بال باد اثر جرارد منلی هاپکینز را بر من می‌گشاید. «به میز کویدم و فریاد کشیدم: بس است»، و من با همین کلمات است که وارد قلمروی شعر طوق اثر جورج هربرت^۱ می‌شوم.

شاه اودیپ سوفوکل با پرسشی آغاز می‌شود که بوی شوم ناخوشی می‌دهد؛ اودیپ از دسته کاهنان و شهروندان تب که در حال عبورند می‌پرسد: «پسران من! ای آخرین نسل شهر کهن تب! چرا اینجا هستید؟» نخستین کلمات اودیپ مسئله نسل، مسئله پدری و پسری را طرح می‌کنند. در داستان اودیپ که داستان پدرکشی و زنای با محارم است، این‌گونه مضمون‌ها، مضمون‌های بنیادی‌اند. اودیپ عادت به سؤال کردن دارد و عادت دارد تا جواب پرسش خود را پیدا نکند راضی نشود؛ و چنانچه نخواهیم تند برویم باید بگوییم این عادت اودیپ به پرسش باعث دردسر فراوان وی می‌شود. در همان گفتار آغازین اودیپ می‌گوید: «و این منم، من، اودیپ که شهره جهان است.» احتمالاً اودیپ اشاره به شهرتی می‌کند که با حل معمای سفینکس^۲ به دست آورده بود. اودیپ به راستی شهرت جهانی کسب می‌کند، اما این شهرت دقیقاً به دلایلی نیست که خود او تصور می‌کند. همه این نمایشنامه به صورتی کاملاً مختصر در همان گفتار نخست اودیپ گنجانده شده است.

در همه این مواردی که بدان اشاره کرده‌ام، کلمات آغازین اثر در آنی مرا به جهانی تازه می‌برند. در هر اثر همه کلماتی که بعد از این کلمات آغازین می‌آیند، کاری نمی‌کنند جز آنکه پیرامون قلمرویی که پیشاپیش قدم بدان نهاده‌ام اطلاعات بیشتری به من می‌دهند. کلمات آغازین نقش افتتاحی بزرگی دارند. این کلمات در مورد هر اثری آفرینشگر عالمی تازه و جانشین هستند. این کلمات روایت دیگری از این کلام خداوند در سفر تکوین [تورات] است:

1. George Herbert

۲. Sphynx، در اساطیر یونان نام هیولای ماده‌ای است با سر و سینه زنان، بدن شیر و بال‌های عقاب. وقتی اودیپ پاسخ معمای او را داد، سفینکس خود را کشت. - م.

«روشنایی بشود»، اما البته روایتی در ابعاد بسیار کوچک و غیرروحانی که صرفاً جنبه بشری دارد.

تهلیل بلندی از این سرآغازها را می‌توان سرداد. برای آنکه نشان دهم هر کدام از این سرآغازها برای خود تکوین کوچکی است و به دلیل آنکه قدرت زاینده‌گی و آفرینش آنها را سخت می‌ستایم، چند سرآغاز دیگر را نیز می‌آورم. این سرآغازها را بی‌هیچ ترتیب خاصی به همان ترتیبی که از سرتیغ به ذهنم آمده‌اند، این‌جا می‌آورم. این سرآغازها در بخش‌های مجزایی درون آن هارد-درایو^۱ زنده و عجیبی که حافظه من باشد، انبار شده‌اند. درباره هر کدام از آنها حرف‌هایی دارم که هم‌اکنون یا بعداً می‌زنم:

اوایل ماه ژوئیه، در یکی از آن روزهایی که هوا به شدت گرم است، چیزی به شب نمانده، مرد جوانی از اتاق کوچکی که در یکی از ساختمان‌های استیجاری در کوچه س...ی داشت بیرون آمد، قدم‌زنان به خیابان رفت و آهسته‌آهسته انگار بی‌هدف باشد به سمت پلک...ن به راه افتاد.

(فیودور داستایفسکی، جنایت و مکافات)

حتماً کسی به ژوزف کا تهمت زده بود، زیرا یک روز صبح بی‌آنکه کار به راستی خطایی از او سرزده باشد، دستگیرش کردند.

(فرانتس کافکا، محاکمه)

از نخستین نافرمانی آدم و میوه

درخت ممنوع، که طعم قتال آن

مرگ را به جهان آورد، و همه اندهان ما را...

(جان میلتن، بهشت گمشده)

۱. hard-drive، از اجزای سخت‌افزار رایانه است؛ می‌توان به آن حافظه ثانویه گفت. - م.

درخت هلو نرم و تُرد،
شکوفه‌هایت چه برقی می‌زنند!
عروس به خانه بخت می‌رود،
و چه برازنده این خانه است.

(شعر کلاسیک چینی، ۶،
«درخت هلو نرم و تُرد»)

لنا کنار جاده نشسته، گاری را تماشا می‌کند که از تپه بالا و به طرف او
می‌آید، فکر می‌کند: «از آلاباما اومدم: چه راهی. از آلاباما تا این جا
پیاده اومدم: چه راهی.»

(ویلیام فاکنر، روشنائی (سبکی) در اوت)

ضربتی ناگهانی: بال‌های عظیم همچنان
بر فراز سر دختر می‌کوبیدند که تلوتلو می‌خورد
شبهه سیاه [پرها] ران‌هایش را نوازش کرد...

(و. ب. بیتس، لدا و قو)

من مردی مریضم... من مردی کینه‌جویم، من مردی زشتم، گمان می‌کنم
کبدم خراب است.

(داستایفسکی، یادداشت‌های زیرزمینی)

این لحظه‌های افتتاحیه (گشاینده) دارای جنبه‌ها و مشخصه‌هایی هستند.
گرایش به بی‌مقدمه بودن یا انفجاری بودن دارند. وقتی خواننده کتاب را باز
می‌کند هر کجا که باشد، موجی بر او هجوم می‌آورد. به تحکم توجه خواننده
را می‌طلبند. پس از خواندن این کلمات افتتاحیه، خواننده دیگر میل دارد به
خواندن ادامه دهد. این کلمات در چشم به هم‌زدنی خواننده را به مکان تازه‌ای
می‌برند. خواننده در دمی افسون می‌شود و می‌خواهد در این جهان پرتلاطم
تازه بیشتر کند و کاو کند. و این کار تنها به یک طریق میسر است و آن هم

خواندن بیشتر است، و این جاست که خواننده دیگر «گرفتار» شده است. به علاوه این لحظات آغازین به نحوی خشونت آمیزند. و این صرفاً بدین دلیل نیست که سبب گسیخته شدن رشته افکار و کارهای خواننده می شوند، افکار و کارهایی که خواننده تا پیش از بازکردن کتاب در پی آن بوده است. این لحظات آغازین می توانند سرآغازهایی خشونت بار برای قصه هایی باشند که بیانگر خشونت هستند. این خشونت می تواند خشونت بالنسبه توجیه شده و مطبوع موجود در رابطه خداوند با خود^۱ در شعرهای هاپکینز و هربرت باشد، یا خشونت جنسیت در روشنائی در اوت و لدا و قوباشد، یا داستان های خشونت بار قانون شکنی که در آثاری نظیر لرد جیم آمده اند، یا خشونت روان شناختی شخصیت به راستی غریبی که در یادداشت های زیرزمینی حرف می زند. من یادداشت های زیرزمینی را نخستین بار زمانی خواندم که دانشجوی سال دوم بودم. به یاد دارم با همان حال و هوای سال دومی ها به خود می گفتم، «بالاخره کسی هم پیدا شد که مثل من باشد، کسی که با من از حس پنهان خودم می گوید.» خشونت انفجاری و مرزشکنانه موجود در این سرآغازها اغلب جنبه تصور نخستین^۲ یا حالت جزء به مفهوم کل^۳ اثری را دارد که در پی سرآغاز می آید. اوج خشونت لرد جیم برای مثال آن جاست که قهرمان داستان اجازه می دهد او را با تیر بزنند، که تاوانی است که سرانجام برای شرکت بی میلانه خود در اعمال ضداجتماعی می پردازد و چنین می نماید که این اقدام جیم پیش از این در همان انگاره وی به عنوان نرّه گاو در حال حمله [در سرآغاز رمان] عنوان شده است. خشونت در ادبیات به طور کلی یا به جنسیت مربوط می شود، یا به مرگ، یا به هردو.

درباره خشونت در خانواده رابینسون سویسی کمی بعد خواهم گفت. اما همین جا به عنوان نکته ای که دارای اهمیت خاصی است اضافه می کنم که تجربه خواننده از این خشونت تجربه لذت بخشی است. و این پدیده واقعیت

1. self

2. Proleptic

3. Synecdochic

دارد، هر چند امکان دارد از کسب لذتِ خشونت‌ی عاریتی که آثار ادبی به ما می‌بخشند، احساس شرمساری هم بکنیم. ادبیات خشونت‌ی لذت‌بخش در خود دارد، هر چند ممکن است این خشونت چیزی بیش از خنده‌ای نباشد که از بازی عجیب و غریب با کلمات ناشی می‌شود، مثل کاری که کارول در آلیس در سرزمین عجایب کرده است. مثلاً در این اثر فصلی است به نام «خرگوش یک پیل^۱ کوچولو می‌فرستد»، که بعد کاشف به عمل می‌آید این «پیل» هیچ ربطی به پیل به معنی صورت حساب مالی ندارد، بلکه مارمولکی است به اسم پیل. خرگوش پیل را از دودکش بخاری می‌فرستد تو و آلیس او را با لگد از راه همان دودکش می‌اندازد بیرون. در نسخهٔ مصورِ *Tenniel*^۲، مارمولک مثل موشک از دودکش بیرون می‌پرد. در اپسود دیگری از همین کتاب، آلیس و جانوران بعد از آنکه در اشک‌های آلیس شنا کرده‌اند با شنیدن روایت تاریخی بی‌نهایت خشکی که موش با صدای بلند نقل می‌کند، خشک می‌شوند. این‌گونه جناس‌ها دست‌کم مرا قاه‌قاه به‌خنده می‌اندازند. همان‌گونه که *Pitts*^۳ و فروید نیز می‌دانستند، خنده نیز خشونت‌آمیز است. در همهٔ آثار ادبی چیزی وجود دارد که از نوع غرابت خنده‌آفرین خواب‌هایی است که آدمی می‌بیند. خنده تکرارکنندهٔ مرزشکنی‌ای^۴ است که ما را در مقابل خشونت حفظ می‌کند، و در عین حال میان ما و مرزشکنی‌ها فاصله می‌اندازد.

ادبیات چرا خشن است؟

این همه خشونت در ادبیات از کجا ناشی می‌شود؟ چرا این خشونت لذت‌بخش است؟ به نظر می‌رسد انگار ادبیات نه‌تنها میل ما را برای ورود به

۱. مثل شیر در بادیه. - م.

2. *Tenniel*

3. William Butler Yeats

4. *Trasgression*

واقعیت‌های مجازی ارضا می‌کند، بلکه آن واقعیت‌های مجازی هم، هر چند به صورتی نهفته، می‌خواهند به خشونت‌های اغراق‌آمیز مرگ، جنسیت و ویرانگری‌ای نزدیک شوند که در بی‌منطقی‌ها (خردناپذیری‌ها)ی زبان نهفته است. و در همان حال ادبیات به اشکال مختلف ما را از همان خشونت‌ها در امان می‌دارد.

همان‌گونه که پل گوردون در تراژدی بعد از نیچه نشان داده است، از منظر نیچه تراژدی در اساس خود سرمستی (شوریدگی)^۱ وافر است و نیز آنکه هنر اساساً تراژیک است. نیچه در شامگان بتان می‌نویسد: «برای آنکه هنر به وجود آید، برای آنکه هر نوع فعالیت یا درک زیبایی شناختی به وجود آید، یک پیش‌شرط فیزیولوژیکی ضروری است: شوریدگی.» معادل انگلیسی سرمستی یا شوریدگی، «rapture»^۲ یعنی به اجبار از خود برون‌شدن و به قلمروی دیگری درون‌شدن. آن قلمروی دیگر به هیچ روی قلمرویی آرام و مسالمت‌آمیز نیست. این قلمرو به نحوی از انحنا با آن چیزهای مفراطی ملازمت دارد که من چنین خوانده‌ام: مرگ، جنسیت و بُعد غیرمنطقی زبان. ادبیات مرا تسخیر می‌کند و به مکانی می‌کشاند که لذت و درد به هم آمیخته‌اند. می‌گویم من «مسحور» واقعیت‌های مجازی‌ای می‌شوم که آثار ادبی مرا بدان جا می‌کشاند؛ یعنی به شیوه ملایم‌تری می‌خواهم بگویم که با خواندن این آثار، شوریده‌سر شده‌ام. آثار ادبی به نحوی از انحنا، وحشی و لگام‌گسیخته‌اند. و این همان چیزی است که به اثر ادبی قدرت شوریده‌حال کردن می‌دهد.

1. Rausch

۲. در یکی دیگر از ترجمه‌های انگلیسی شامگاه بتان به جای rapture در مقابل Rausch آلمانی intoxication آمده است. - م.

سرآغازها^۱ در مقام احضار اشباح

نمایشنامه‌های شکسپیر را تا حدودی می‌توان به‌عنوان مدرکی در ردّ چیزهایی که من گفته‌ام عنوان کرد. نمایشنامه‌های شکسپیر نوعاً با گفتار شخصیت‌های اصلی افتتاح نمی‌شوند، بلکه با گفت‌وگوی اشخاص فرعی شروع می‌شوند. نمایشنامه‌های شکسپیر اغلب با شخصیت‌های فرعی آغاز می‌شوند، و این شخصیت‌های فرعی رابطه اجتماعی‌ای را برقرار می‌کنند که نمایش اصلی بعداً دور آن اجرا می‌شود. برای مثال، هملت با ظهور شبخ آغاز نمی‌شود، بلکه با گفت‌وگوی میان دو نگهبان یعنی برناردو و فرانچسکو (که در ضمن اسم‌های مناسبی هم برای دانمارکی‌ها نیستند) شروع می‌شود که روی باروی قلعهٔ اِلِسنور^۲ پاسداری می‌دهند. اتللو با خودِ اتللو شروع نمی‌شود، با حرف‌های رودریگو، «مرد محترم فریب‌خورده» ای‌گشایش می‌یابد که قربانی خبائتِ یاگو شده است. با این‌همه، سرآغازهای شکسپیر از همان قانونی پیروی می‌کنند که من آن را شروع انفجاری در میانهٔ رویدادها خوانده‌ام. سرآغازهای شکسپیر، بی‌درنگ فضای اجتماعی تازه‌ای ایجاد می‌کنند، فضایی که هملت یا اتللو درون آن تقدیر تراژیک خویش را به‌انجام می‌رسانند.

سرآغازِ بازگشت بومی اثر هاردی صحنه‌ای برپا می‌کند که خُلنگ‌زار اِگدون^۳ باشد. این خلنگ‌زار، به گفتهٔ عنوان آن فصل کتاب، «چهره‌ای [است] که زمانِ ردّی اندک بر آن می‌گذارد»: «یکی از بعدازظهرهای شنبهٔ ماه نوامبر نرم‌نرم به‌گرگ و میشِ شامگاه نزدیک می‌شد و پهنهٔ وسیع گستردهٔ وحشی بازی که خلنگ‌زارِ اِگدون نام داشت لحظه‌به‌لحظه به تیرگی فرو می‌شد.»
اما سرآغازهای خانم دلووی، لرد جیم، جنایت و مکافات، طوق اثر هربرت،

1. openings

2. Elsinore Castle

3. Egdon Heath

روشنایی (سبکی) در اوت اثر فاکتر و بسیاری از آثار دیگر تنها در یک جمله یکی از شخصیت‌ها را که اغلب شخص اول است، مشخص می‌کنند. برای من شخصیت اثر با همین جمله به ناگاه جان می‌گیرد. از آن به بعد، این شخصیت جایی در تخیل من جا خوش می‌کند، مثل نوعی شبیح است که نه مرده او را می‌توان از جسم راند و نه زنده او را. این اشباح نه مادی‌اند و نه غیرمادی. این اشباح در کلمات تک‌تک صفحه‌های همه آن کتاب‌هایی که در قفسه‌ها چیده شده‌اند، حضور دارند و در انتظار آن‌اند تا کسی این کتاب‌ها را از قفسه بردارد و بخواند تا آنها هم بار دیگر احضار و حاضر شوند.

گاهی اتفاق می‌افتد که در همان جمله نخست در شخصیت اثر جان دمیده نمی‌شود. برای من جمله آغازین فصل دوم یادداشت‌های پیک‌ویک است که به آقای پیک‌ویک حیات می‌بخشد، آن هم همراه با صدای مشخص و طناز و نظیره‌پردازانه تمسخرآمیز^۱ خود دیکنز که خوش دارد خود را «باز فناپذیر»^۲ بخواند. در این مورد آنچه نظیره‌پردازی شده است، همانا وجود جزئیات زمان و مکان است که انتظار می‌رود در یک اثر «رنالیستی» آمده باشند. جمله افتتاحیه فصل دوم تداوم پژواک روشنایی بشود^۳ جمله نخست رمان است. بخشی از جمله اول چنین است: «نخستین پرتو نور، تیرگی‌ای را روشن می‌کند، ظلمتی (ابهامی) را به روشنایی پرتلاوویی بدل می‌سازد که تاریخچه اوایل زندگی پیک‌ویک فناپذیر به ظاهر در آن گرفتار بوده است...» این سرآغاز نه تنها نقیضه سفر تکوین تورات است، بلکه نقیضه گنده‌گویی‌هایی نیز هست که در زندگی نامه‌های رسمی «مردان بزرگ» به چشم می‌خورند. به علاوه، این سرآغاز نشان‌دهنده توانایی افتتاح‌گری خود دیکنز در مقام مؤلف یا روشنایی‌بخش (آورنده نور) هم هست. پژواک این توانایی که در آغاز فصل دوم می‌بینیم، پیک‌ویک را به همان هیئت نوربخش درمی‌آورد و او را برای ظهور در یک صبح زیبا آماده می‌کند:

۱. Parody, Parodic, نقیضه‌پردازی

2. «Immortal Boz»

3. fiat lux

خادم وقت شناس همه امور، خورشید، تازه سر برآورده بود و آغاز به نورافشانی کرد، صبح روز سیزدهم ماه مه سال یک هزار و هشتصد و بیست و هفت بود، به زمانی که آقای سموئل پیک و یک به ناگهان همچون خورشیدی دیگر سر از خواب برداشت، پنجره حجره خویش را با حرکتی از هم گشود، و جهان زیر پنجره را نظاره کرد. خیابان گاس ول بود که زیر پای او افتاده بود، خیابان گاس ول در سمت چپ وی بود - تا آن جا که چشم کار می کرد، خیابان گاس ول سمت راست وی گسترده بود؛ و سمت مقابل خیابان گاس ول آن طرف دیگر مسیر بود.

مثال دیگری که برای سرآغاز به تعویق افتاده می توانم بیاورم دوروتیا بروک^۱ جورج الیوت در زمان میدل مارچ^۲ است. در این جا نیز دوروتیا بروک در همان جملات آغازین زمان برایم کاملاً جان نمی گیرد. زمان میدل مارچ چنین آغاز می شود: «زیبایی دوشیزه بروک از آن زیبایی هایی بود که به نظر می آید با لباس فقیرانه برجسته می شود و خود را بیشتر نشان می دهد. دست و مچ دستش چنان شکیل بود که بروک می توانست جامه ای با آستین های کوتاه مثل آستین های باکره مقدس در نقش های نقاشان ایتالیایی به تن کند...» این جمله به اندازه کافی دربرگیرنده جزییات است، اما آنچه به راستی دوروتیا را در چشم ذهن من جان می بخشد، لحظه ای در صحنه افتتاحیه است، آن جا که دوروتیا با خواهرش سیلیا^۳ با هم اند و دوروتیا برخلاف اصول معتقدات خود از جواهراتی که از مادرشان به ارث برده اند، تعریف می کند: «دوروتیا تحت تأثیر موج تازه ای از احساسات که همچون برقی [که خورشید در آن لحظه از جواهرات منعکس کرده بود] ناگهانی بود، گفت: «این گوهرها چقدر زیبايند!» خواننده ای که دقت کرده باشد، متوجه می شود که اغلب این گشایش ها

1. Dorothea Brooke

2. Middlemarch

3. Celia

(سرآغازها)، هر چند همه را کم‌وبیش بی‌هیچ نظم و ترتیبی از میان آنهایی که در ذهنم ته‌نشین شده‌اند انتخاب کرده‌ام، به‌نحوی یا به‌خورشید ارتباط دارند یا به‌بازکردن پنجره. گه‌گاه در بعضی آثار مثل یادداشت‌های پیک‌ویک هر دو این نقش تکرارها (موتیف‌ها)^۱ حضور دارند. آخرین مثالی که می‌آورم از خانم دلویی است. چند جمله بعد از جمله آغازینی که پیش از این آورده‌ام، کلاریسا را می‌بینیم که یکی از تجربیات دوران کودکی خود را به‌یاد می‌آورد:

چه چکاوکی! چه پرشی! زیرا همیشه به‌چشم او [زن] چنین آمده بود، هنگامی که با غرغر ضعیف لولاها که هم‌اکنون می‌توانست بشنود، زن در شیشه‌ای را ناگهان به‌قوت باز کرده و به‌سوی بورتون^۲ پریده بود.

به‌نظر می‌رسد مشخصه سرآغاز جهان، حتی سرآغاز همین جهان‌های تخیلی ادبی نیز به‌طور طبیعی برآمدن خورشید است یا پنجره‌ای که از درون به بیرون باز می‌شود.

به‌علاوه این‌گونه‌گشایش‌ها را که روایت سوم شخص‌اند، صدای دیگری نیز که صدای راوی باشد، نقل می‌کند. حتی روایت‌های اول شخص هم دوگانه‌اند. «من» در مقام راوی از یک «من» گذشته می‌گوید که تجربه‌هایش به‌زمان گذشته روایت می‌شوند: «به‌میز کوبیدم...» این‌گونه جمله‌های آغازین این توهم را در مورد گوینده ایجاد می‌کنند که این گوینده صرفاً از واژگان سربرآورده است و نه چیز دیگری. مثال خوبی که می‌توان آورد صدای روایتگر کافکا است که کوتاهی طنزآمیز و دوپهلویی در بیان حقیقت است. صدای کافکا هولناک‌ترین و نامعقول‌ترین رویدادها را با لحنی سرد و عادی بیان می‌کند، انگار دارد یک رویداد عادی روزمره را روایت می‌کند. سرآغاز بهشت‌گمشده وقتی شاعر الهه شعر را فرامی‌خواند (احضار می‌کند) مشخص می‌کند که صدا صدای شاعر است، درست مثل جمله اول غرور و تعصب که با

1. motifs

2. Bourton

چند کلمه راویِ طنّازی را می‌آفریند که با راویِ طنّازِ کافکا به کلی متفاوت است. قصه‌گوی آستین با عینیتی سرد و خشک تصورات ایدئولوژیکی جمع آدم‌های حاضر در رمان را گزارش می‌کند. این قصه‌گو میان خود و این تصورات کاملاً فاصله نمی‌اندازد: «حقیقتی است که همگان بدان اذعان دارند که مرد مجردی که صاحب مال است باید در پی همسر باشد.»

به‌رغم تنوع عظیم این جملاتِ آغازین، کارکرد همه آنها آفرینشِ آنیِ جهانیِ تخیلی است. در همه مواردی که آمد، نخستین جمله آنها عمیقاً جنبه آغازگرایانه (پاگشایانه)^۱ دارند. همه این جملات بیانگر آفرینش‌اند، بیانگر تولدی نو، شروعی تازه‌اند. یکی از لذات اصلی خواندن آثار ادبی، قدرتی است که به مایِ خواننده می‌دهند، تا دل مشغولی‌های واقعی مان را به کناری نهیم و قدم به سرزمین دیگری بگذاریم.

غوابت ادبیات

کدام‌اند مشخصه‌های اصلی این واقعیت‌های مجازی که اثر ادبی می‌خوانیم؟ مشخصه نخست: با یکدیگر قیاس‌ناپذیرند. هریک از آنها منحصر به فرد است، یگانه است، عجیب و یگانه‌هنجارانه (فردی)^۲ و ناهمگن است. صورت‌بندیِ جرارد منلی هاپکینز را به عاریت می‌گیرم و می‌گویم آثار ادبی «مغایر، اصیل، کم و غریب» هستند. این غرایب همه آنها را نسبت به هم غریبه می‌کند. شاید بتوان همه آنها را به چشم مونادهای (جوهر فردی)^۳ در بسته لایب‌نیتس^۴ نگاه کرد، یا به چشم «ناهم‌امکان»^۵ لایب‌نیتسی نگاه کرد، یعنی جهان‌هایی که از نظر منطقی نمی‌توانند در فضایی واحد همزیستی کنند.

1. initiatory

2. idiosyncratic

3. monad

4. Leibniz

5. impossible

هرکدام از آنها تحقق تخیلی یک امکان جانشین (آلترناتیو) اند که در «جهان واقعی» قابل تحقق نیست. هریک از آنها مکمل باارزش و بی نظیر دنیای واقعی است.

تأکید بر غرابت ادبیات از نکات حایز اهمیت است، چراکه یکی از کارکردهای اصلی بخش بزرگی از مطالعات ادبی (قسمت اعظم بررسی‌های ژورنالیستی به کنار) پرده کشیدن بر همین غرابت است، مثل همان کاری که خانواده رابینسون سوئیسی در جزیره خود می‌کردند، یعنی دست به کشتن یا اهلی کردن جانوران و پرندگان و ماهیان جزیره خود می‌زدند. مطالعات ادبی خصلت غیرعادی زبان ادبی را پنهان می‌کنند و برای این کار زبان ادبی را توجیه می‌کنند، خنثی می‌کنند و آن را به چیزی آشنا بدل می‌کنند. و این، خود معمولاً به مفهوم دیدن صورتی از بازنمود جهان واقعی در زبان ادبی است. ممکن است برای توجیه این خصلت غریب، غرابت اثر را به نویسنده نسبت دهیم، یا بکوشیم نشان دهیم که مشخصه زمان یا مکان تاریخی آن چنین است، یا مربوط به خصیصه طبقاتی و جنسیت و نژاد نویسنده اثر است، یا آن را به چشم بازتاب جهان مادی و اجتماعی بنگریم، یا آن را به کلیت بخشی‌های مفهومی در زمینه شیوه عملکرد زبان ادبی نسبت دهیم؛ به هر حال، هرچه کنیم، هدف ناگفته همانا فرونشاندن ترس آگاهانه یا ناخودآگاهانه‌ای است که مردم از غرابت راستین ادبیات دارند. هر اثر ادبی یگانه و غیرقابل مقایسه است و ما از کیفیت همین حالت ادبیات می‌ترسیم.

وقتی تصریح می‌کنم که هر اثر حقیقت ویژه خود را دارد، حقیقتی که با حقیقت هر اثر دیگر متفاوت است، گذشته از آنکه حرف‌های مرا در تقابل با تعاریف تقلیدگرایانه یا اشارت‌گرایانه (ارجاعی) ادبیات قرار می‌دهد، حرف‌های من در تقابل با برداشت‌های هایدگری از ادبیات یا از «شعر» نیز قرار می‌گیرد، مقصود آن چیزی که هایدگر «ارائه - حقیقت - در - اثر» می‌خواند. از دیدگاه هایدگر حقیقتی که در ادبیات عرضه می‌شود جهانشمول

(یونیورسال)^۱ است. حقیقت ادبیات، حقیقت وجود (هستی)^۲ است. این حقیقت چیزی نیست که خاص این یا آن اثر باشد، که هر اثری حقیقت یگانه خود را داشته باشد. تعریفی که من از ادبیات می‌کنم به «استنباط» دریدا از شعر (که دقیقاً استنباط نیست)، استنباطی که به صراحت ضد هایدگری است، نزدیک‌تر است. دریدا در مقاله «Che Cos'è la Poesia?» که می‌توان آن را به اجمال به «شعر چه چیزی است؟» ترجمه کرد و نیز در مصاحبه بعد از آن «Istrice 2: Ick Bünn all hier» (که ترجمه هر دو در Points...: Interviews، ۱۹۷۴-۱۹۹۴ به چاپ رسیده است) شعر را به جوجه تیغی ای مانند کرده است که به شکل گلوله‌ای درآمدی است. (این ترکیب آلمانی عجیب، نقل قول دریدا از نقل قول هایدگر از یکی از قصه‌های افسانه‌های پریان برادران گریم^۳ به نام «خرگوش و جوجه تیغی» است. در این قصه جوجه تیغی با خرگوش مسابقه می‌دهد، اما پیش از مسابقه جوجه تیغی ماده را به خط پایان مسابقه می‌فرستد تا همان‌جا منتظر بماند و یا این ترفند مسابقه را از خرگوش می‌برد. به گفته دریدا، این قصه نمونه و مثالی است درباره «همیشه جلوجلو آن‌جا بودن.») همان‌گونه که دریدا می‌گوید، کاربرد انگاره جوجه تیغی برای آنچه درباره هر اثر ادبی مصطلح است، کاربرد نابه‌جایی است. یکی از پیامدهای آن، به شباهت اتفاقی میان معنای آن و مادیت حروف آن مربوط می‌شود. امتناع دریدا از ترجمه عنوان ایتالیایی مقاله نخست که ایتالیایی اصطلاحی است و تأکید وی بر صدای «str» در کلمه تحسین‌برانگیز ایتالیایی برای جوجه تیغی، یعنی کلمه «istrice» که در مصاحبه آمده است، مثال خوبی برای شکلی از خاصگی (ویژه‌بود)^۴ است: اتکا به اصطلاحات یک زبان خاص. از نظر من نیز هر اثری برای خود فضایی مستقل است که از هر سو به وسیله چیزی شبیه تیغ [تیغ‌های جوجه تیغی] محافظت می‌شود. هر اثر سر در خویشتن خویش دارد که حتی از نویسنده خود نیز جداست. اثر ادبی از

1. Universal

2. Being

3. Grimm

4. specificity

«جهان واقعی» نیز مجزاست و نیز مجزا از هر جهان والای متحد و یکپارچه‌ای است که ممکن است تصور رود همه آثار ادبی را به جریان می‌اندازد.

بی‌تردید این جا هم من با تحلیل استنباطی ادبیات، دوباره در مورد چیزی دچار خطا می‌شوم که نسبت به آن هشدار داده‌ام. این نکته را نمی‌توان انکار کرد که نظریه ادبی به مرگ ادبیات کمک می‌کند، همان مرگی که در اولین جمله این کتاب اعلام کرده‌ام. نظریه ادبی به شکل معاصر آن درست زمانی سربرآورد که نقش اجتماعی ادبیات رو به ضعف نهاده بود. واکنش پوشیده‌ای به همان ضعف بود. اگر برایمان واضح و مسلم بود که قدرت و نقش ادبیات در کمال خویش است، به نظریه پردازی درباره آن نیازی نبود. بزرگ‌ترین رساله دنیای کهن در باب آنچه امروز ادبیات می‌نامیم، یعنی *بوطیقای*^۱ ارسطو، زمانی به وجود آمد که تراژدی یونانی، غیر از حماسه (مثال‌های اصلی ارسطو از «شعر» است) رو به افول داشت. به همین طریق نیز در سده بیستم اندیشه‌های نظری برجسته در باب ماهیت ادبیات درست زمانی پدید آمدند که ادبیات به مفهوم نوین کلمه، و در مقام قدرت اصلی در فرهنگ مغرب‌زمین وارد فرایند افول شده بود. منظور من نظریه‌پردازی مثل سارتر، بنیامین، لوکاچ، بلانشو، دو مان، دریدا، جیمسون، باتلر و دیگران است؛ و اینها سوای گفته‌های نویسندگان خلاق نظیر مالارمه و پروست هستند که اندیشه‌های نظریه‌پردازان اواخر سده بیستم را در باب جوهره ادبیات پیش‌بینی کرده بودند.

شکوفایی نظریه ادبی از مرگ ادبیات خبر می‌دهد. صرف همین که مدیران مؤسسه راتلج^۲ از من دعوت کرده‌اند تا کتابی «پیرامون ادبیات» بنویسم خود نشانه این مرگ است. چنانچه همگان ادبیات را به چشم پدیده‌ای که مسئله‌دار شده است نمی‌دیدند، مدیران راتلج هم به فکر چنین درخواستی نمی‌افتادند. بسیاری از مردم تصور می‌کنند که احتمالاً ادبیات به مخاطره مرگباری افتاده است، ادبیات را دیگر چیزی صرفاً مسلم و بدیهی نمی‌پندارند. نظریه از یک

1. Aristotle's *Poetics*

2. Routledge

سو خبر از مرگ قریب الوقوع ادبیات می دهد، که البته ممکن نیست بمیرد، و در عین حال کمک می کند که این مرگ - بدون - مرگ روی دهد. و این واقعه براساس قانونی سرسخت و عمیق روی می دهد که می گوید تنها زمانی می توانید چیزی را که ریشه های عمیق در فرهنگ شما دارد به وضوح ببینید که آن چیز در کارِ دورشدن از شما و فرورفتن در دوردست تاریخی باشد. موريس بلانشو پیش از این به سال ۱۹۵۹ این محوشدن و دلیل اصلی آن را بی سروصدا درک کرده و در مقاله ای باز نموده است، مقاله «آواز سیرن ها^۱: رویارویی با تخیلات»^۲ بلانشو در باب رمان در مقام قالب اصلی ادبی نوین چنین می نویسد:

وقت آدمی را به بازی و سرگرمی تبدیل کردن کار خردی نیست و از این بازی اشتغالی آزاد آفریدن کم کاری نیست، اشتغالی که فاقد هرگونه کشش و فایده آنی است، اشتغالی که دراساس بی مایه و سطحی است و در عین حال با حرکت سطحی خود توانایی جذب همه هستی را داراست. اما روشن این است که اگر امروزه رمان از ایفای این نقش عاجز است، دلیل آن این است که امروزه فنون^۳ وقت آدمیان و شیوه های سرگرمی آنان را دگرگون کرده اند.

در فصل سوم برمی گردم و به این مسئله «فنون» می پردازم. به علاوه به برداشت بلانشو از شیوه عملکرد *récit* نقل یا روایت^۴ در تقابل با رمان نیز می پردازم؛ بدین ترتیب که هدف از «*récit*» رسیدن به سرگرمی نیست، بلکه هدف چیزی

۱. Sirens، در اساطیر یونان از طایفه پریان دریایی اند؛ نیمی زن و نیمی پرنده که با آواز خود ملوانان را از راه به در می برند و نابودشان می کنند. - م.

2. The imaginary

3. Technics

۴. «*récit*» فرانسه را به *tale* ترجمه کرده اند که به نظر میلر (فصل سوم) ترجمه مناسبی نیست. فرهنگ فرانسه - انگلیسی آکسفورد به ازای آن «*narrative*» را آورده است که با توجه به مطالب فصل سوم «نقل» یا «روایت» کم و بیش معادل فارسی مناسبی است. - م.

است که بلائشو به آن «تخیلیات» یا «فضای ادبی»^۱ می‌گوید. عبارت «فضای ادبی» اسم یکی از کتاب‌های بلائشو است.

انسان به هیچ طریقی نمی‌تواند وارد «فضای ادبی» مثلاً وارد فضای جنایت و مکافات یا غرور و تعصب شود مگر با خواندن خود اثر. درست است که انسان با مطالعه در دنیای تاریخ روس یا انگلیس یا دنیای زندگی نامه‌های داستایفسکی یا آستین، یا نظریه ادبی به اطلاعاتی با ارزش دست می‌یابد، اما هیچ‌کدام از اینها خواننده را برای آنچه اساسی‌ترین یعنی فردی‌ترین وجه این آثار است، آماده نمی‌کنند. هنری جیمز با بیان رسای خود در بخش مشهور پیشگفتار تصویر یک بانو از یگانه‌بودن اثر هر نویسنده می‌گوید:

خلاصه آنکه خانه داستان یک دریچه تنها ندارد، هزار هزار دریچه دارد - یا بهتر است بگوییم شمارش دریچه‌هایی که ممکن است اثر داشته باشد، میسر نیست. نیاز رؤیاهای فردی و فشار اراده فردی هر یک از این روزنه‌ها را با شکافتن دیوار ایجاد کرده‌اند، و با جبهه وسیعی که دارد هنوز هم امکان شکافته شدن وجود دارد. این شکاف‌ها و رخنه‌ها که از نظر شکل و اندازه با هم شبیه نیستند، چنان با هم بر فراز صحنه انسانی آویخته‌اند که ممکن است انتظار داشته باشیم گزارشی به دست دهند که از آنچه خود می‌بینیم همسانی بیشتری داشته باشند. اینها در بهترین حالت خود دریچه‌اند، روزنه‌هایی در دیوار بی‌جان‌اند، از هم گسیخته‌اند، بر آن فراز جا خوش کرده‌اند؛ اینها درهای لولاداری نیستند که یگراست رو به زندگی باز شوند. اما نشانه خاص آنها این است که دم هر یک از آنها هیکلی با یک جفت چشم، یا دست‌کم با یک دوربین ایستاده است، و این هیکل برای نظاره بارهای بار ابزار منحصر به فردی درست می‌کند و به هر کسی که از این ابزار استفاده کند، اطمینان می‌دهد به حالی دست می‌یابد که با حال دیگران متفاوت است.

1. literary space

ادبیات گفتار کنشی است

مشخصهٔ دوم: از آن جا که اثر ادبی به واقعیت تخیلی دلالت می‌کند، نتیجه آنکه ادبیات از کلمات بیشتر استفادهٔ کنشی می‌کند تا قطعی. «کنشی» و «قطعی» از اصطلاحات نظریهٔ کنش گفتاری^۱ اند. از یک سو، جملهٔ قطعی از وضع موجود یاد می‌کند، مثل این گفته که «بیرون دارد باران می‌آید». چنین جمله‌ای را دست‌کم از نظر اصولی می‌توان ثابت کرد که راست است یا دروغ. از سوی دیگر، گفتار کنشی طریقه‌ای برای انجام امور با کلمات است. از وضع موجود یاد نمی‌کند، بلکه سبب وقوع چیزی می‌شود که از آن یاد می‌کند. برای مثال، در شرایط مناسب زمانی یک زوج زن و شوهر به حساب می‌آیند که کشیش یا شخص دیگری که برای این کار برگزیده شده است بگوید: «من شما را زن و شوهر اعلام می‌کنم». در آثار ادبی جملات، نظیر جملات افتتاحیه‌ای که پیش از این آورده‌ام مثلاً، «زن، کیت کوری، منتظر ورود پدرش بود...»، به جملات قطعی مانده‌اند که وضعی را شرح می‌دهند که امکان دارد درست باشد. اما از آن جا که آن وضع وجود ندارد، یا به هر صورت تنها از طریق کلمات قابل دسترسی است، آن کلمات عملاً کنشی (زبانی - کرداری) هستند. این کلمات کیت کوری را درحالی که با دلخوری منتظر پدر است، برای خواننده به وجود می‌آورند. در اثر ادبی، هر جمله جزئی از زنجیره‌ای از گفتارهای کنشی (زبانی - کرداری) است و بیش از پیش بر وسعت قلمرو تخیلی‌ای می‌افزاید که با جملهٔ نخست اثر، گشایش یافته است. کلمات است که آن قلمرو را در دسترس خواننده قرار می‌دهند. این کلمات با حرکات کلامی‌ای که پیوسته مکرر می‌شوند و گسترش می‌یابند در آن واحد آن جهان خیالی را هم اختراع می‌کنند و هم در عین حال کشف می‌کنند (کشف به مفهوم «آشکارکردن»). اما قلمروی خیالی‌ای که توسط اثر ادبی گشوده می‌شود، صرفاً در

دسترس [خواننده] قرار نمی‌گیرد. بُعد کنشی واژگانِ اثر از خواننده واکنش می‌طلبد. درست خواندن یک مشغله پویاست. به یک تصمیم تلویحی نیاز دارد تا فرد همه قدرت خود را به کار بندد و اثر را به صورت یک فضای تخیلی درون خود به وجود آورد. خواننده باید در پاسخ به فراخوانی اثر کار - گفتِ کنشی دیگری به زبان آورد: «قول می‌دهم باورت کنم.» جمله آغازین مشهور مویی دیک، اثر هرمان ملویل با فراخواندن واکنش خواننده آن، ضرورت کنشی دوگانه را تصریح می‌کند. به علاوه این جمله از آن جملاتی است که در یک شخصیت خیالی حیات می‌دمد: «به من بگوئید اسماعیل.» هر چند می‌توان این جمله را به عنوان یک اجازه خواند: «اگر خوش دارید می‌توانید به من اسماعیل بگوئید،» یا طفره رفتن: «اسم من در اصل اسماعیل نیست، اما از شما می‌خواهم مرا به این اسم بخوانید،» با قرائت بسیار غلیظ آن، این جمله به صورت یک فرمان تحکم‌آمیز درمی‌آید: «به شما دستور می‌دهم مرا اسماعیل بخوانید،» تنها کاری که از خواننده برمی‌آید تن دادن به، یا سرپیچی از این فرمان است. خواننده باید بگوید: «می‌پذیرم به شما اسماعیل بگویم،» یا «چنین کاری نمی‌کنم. ابلهانه می‌نماید.» ادای تلویحی جمله کنشی - واکنشی، نخست پذیرش رسمی یک قرارداد است. همین گفتن «آری» همان «بگشای سزای!» است که به خواننده امکان می‌دهد به کل باقی اثر عظیم ملویل دست یابد. اگر موافقت کنید و راوی را اسماعیل بخوانید، آن وقت می‌توانید وارد اثر شوید. در غیر این صورت، خیر. نشان دادن این‌گونه واکنش‌ها به خواست راوی که خواننده قواعد خاص اثر مشخصی را می‌پذیرد، هر جا به خواندن مربوط می‌شود، ضروری است.

ادبیات اسرار خود را حفظ می‌کند

اما یکی از وجوه آثار ادبی از این شرط ناشی می‌شود که تنها با خواندن واژگانِ روی صفحه کتاب است که می‌توان به جهان یگانه‌ای که هر اثر آشکار

می‌سازد، دست یافت. ما فقط از طریق چیزهایی که کلمات می‌گویند است که می‌توانیم آن جهان را بشناسیم. هیچ‌جای دیگری وجود ندارد که برای کسب اطلاعات بیشتر بتوانیم به آن مراجعه کنیم. هر رمان، هر شعر، هر نمایشنامه نوعی شهادت است. اثر شهادت می‌دهد، شاهد است. هرچه صدای روایی می‌گوید با ادعای ضمنی (و گاهی حتی صریح) همراه است: «سوگند می‌خورم این همان چیزی است که به چشم دیده‌ام؛ این ماجرا به راستی اتفاق افتاده است.» تفاوت میان شهادت ادبی و شهادت «واقعی» در آن است که برای تحقیق دربارهٔ یا تکمیل آنچه راوی خیالی می‌گوید هیچ راهی وجود ندارد. شاهد واقعی در جایگاه شهود حرف‌هایی می‌زند که دست‌کم از نظر اصول می‌توانیم صحت و سقم آن حرف‌ها را با مقایسه با شهادت شاهدان دیگر یا با شیوه‌های دیگر تحقیق بررسی و تبیین کنیم. اما این‌گونه بازبینی‌ها سبب از اعتبار افتادن ادعاهای شاهد نمی‌شود که گفته است این همانی است که به چشم خود دیده است. وقتی شاهد می‌گوید این همان چیزی است که آن‌جا بود و به چشم خود دیدم؛ ممکن است راست گفته باشد، حتی اگر آن چیز آن‌جا نبوده است. اما با این همه اغلب می‌توان شکاف‌ها و افتادگی‌های موجود در شهادت جهان واقعی را پر کرد. اما ادبیات برعکس اسرار خود را حفظ می‌کند.

برای مثال وقتی در تصویر یک بانو اثر هنری جیمز، گیلبرت آزمونند^۱ از ایزابل آرچر تقاضای ازدواج می‌کند و تقاضایش پذیرفته می‌شود، خواننده هرگز نمی‌تواند بفهمد موقع خواستگاری آن‌دو به هم چه گفته‌اند. دلیل آن این است که راوی جیمز این رویداد را به صورت مستقیم نقل نمی‌کند. به علاوه راوی به خواننده نمی‌گوید در ورای پایان رمان وقتی ایزابل بار دیگر در رم نزد همسر خود رفت بر او چه گذشت. در بال‌های کبوتر، اثر جیمز هم خواننده هرگز نمی‌تواند بفهمد مضمون نامه‌ای که میلی تیل^۲ در بستر مرگ برای مرتون

1. Gilbert Osmond

2. Milly Theale

دنشر^۱ نوشته بود، چیست. دلیل آن هم این است که کیت کروی نامه را می‌سوزاند، و راوی محتویات نامه را افشا نمی‌کند. هنری جیمز رمان کوتاهی به نام *اوراق اسپرن*^۲ دارد که در آن نیز خواننده هرگز از محتویات نوشته‌های اسپرن آگاه نمی‌شود، زیرا پیش از آنکه راوی اول شخص فرصت خواندن نوشته‌ها را پیدا کند، دوشیزه تینا همه را می‌سوزاند. به شیوه‌ای مشابه، بودلر نیز، در نمونه‌ای که ژاک دریدا به آن می‌پردازد، به خواننده نمی‌گوید که آیا شخص اول شعر منثور (شعر - نثر)^۳ «سکه قلب» سکه قلبی را به گدای شعر منثور می‌دهد یا نه.

من ادعا می‌کنم یکی از مشخصه‌های اساسی ادبیات همانا مخفی کردن اسراری است که امکان دارد هرگز برملا نشوند. مثالی که سر توماس براون در این مورد می‌زند، ماجرای اولیس با سیرن‌ها در *اودیسه* است، یعنی دانستن اینکه سیرن‌ها واقعاً می‌خواسته‌اند چه آوازی برای اولیس بخوانند مطلقاً غیرممکن است. دلیل آن هم این است که هومر فقط آوازی را نقل می‌کند که خبر از آوازی مقاومت‌ناپذیر می‌دهد، اما این آواز خود آن آوازی نیست که اولیس در صورت تسلیم شدن به وسوسه سیرن‌ها می‌شنید. به علاوه این اسرار، نمونه‌هایی که تا این جا ذکر کرده‌ام، پیش‌پا افتاده و بی‌اهمیت نیستند. کل مفهوم این آثار مورد بحث بر اساس چیزی است که تا ابد برای آگاهی خواننده ممنوع می‌ماند. خواننده برای درک کامل اثر می‌خواهد بداند، لازم است بداند. یکی از عواطفی که با خواندن هر اثر ادبی در خواننده برانگیخته می‌شود گونه‌ای کنجکاوی سیراب‌ناشده است، اما ادبیات اسرار خود را حفظ می‌کند. مای خواننده صرفاً می‌خواهیم بدانیم آواز سیرن‌ها چگونه آوازی است. تنها یک راه دارد که بفهمیم اولیس در گفته خود غلو کرده است یا نه و آن هم چیزی نیست جز اینکه خودمان آواز سیرن‌ها را بشنویم. اما همان‌گونه که موریس بلانشو در «آواز سیرن‌ها» اظهار می‌دارد، دانستن آواز

1. Merton Densher

2. *Aspern Papers*

3. Prose-Poem

سیرن‌ها ممکن است مرگبار باشد. در این مقاله، آواز سیرن‌ها تمثیلی برای تخیلیات است و نیز آنچه جنبه خطرناک ادبیات در کلیت آن است. چنانچه آواز سیرن‌ها را می‌شنیدید، امکان داشت چنان مسحور شوید که به‌طور دائم از جهان روزمره مسئولیت‌های مادی به دور بمانید. خود آثار ادبی پُر است از سخنانی که بیانگر هراس از قدرت سحرآمیز ادبیات‌اند، آنقدر که می‌توان از این سخنان تاریخ بلندی پرداخت. بعداً به برخی از این سخنان اشاره می‌کنم.

ادبیات از زبان استعاری استفاده می‌کند

قدرت خلاقه آثار ادبی وابسته به استعاره است و این خود نشانه آن است که زبان مورد استفاده آثار ادبی جنبه کنشی دارد، تا جنبه قطعی صرف. این استعاره‌ها شباهت میان یک چیز و چیز دیگری را نشان می‌دهند. این شباهت اغلب زاده و برآمده از خود کلمات است و کمتر وجهی از وجوه خود چیزهاست. نمونه‌هایی از گونه‌های متنوع این پدیده در مثال‌هایی که در باب جمله‌های آغازین متن نقل کرده‌ام به‌فراوانی وجود دارند. در شعری که از شعر کلاسیک چین نقل کرده‌ام، عروسی که به‌خانه تازه خود می‌رود در کنار شکوفه‌های هلو قرار گرفته و با آن مقایسه شده است. شعر چینی اغلب یک انگاره مادی را به‌صورت همکناری کنایی^۱ پهلو به پهلو ی یک انگاره انسانی قرار می‌دهد، بی‌آنکه از ارتباط آنها چیزی بگوید. گذشته از شخص‌نمایی^۲ آشکار کلمه «صورت» در عنوان فصل اول بازگشت بومی، انسان‌انگاری پنهان خلنگ‌زار اگدون در عبارت «خود را قهوه‌ای می‌کرد» مقدمه‌ای است برای انسان‌انگاری^۳ مبالغه‌آمیز خلنگ‌زار در باقی پاراگراف همین اثر. در جنایت و مکافات، راسکولنیکوف به‌شکل کنایی دیگری با استفاده از اتاق کوچک زیر

1. metonymical juxtaposition

2. Prosopopoeia

3. Personification

شیروانی که محل سکونت اوست تعریف و تبیین می‌شود و نیز با استفاده از هوای گرمی که راوی ماجرا بدان اشاره می‌کند. خودشیفتگی (نارسیسیسم)^۱ کیت کروی زمانی مشخص می‌شود که در آینه خود را نگاه می‌کند. بلندمرتبگی مضحک پیک ویک با شیوه بلندشدن او که به طلوع خورشید می‌ماند تبیین می‌شود، و درعین حال، خورشید به مقام نوکروی تنزل پیدا می‌کند و هنگام طلوع برای پیک ویک «چراغ می‌افروزد.» نیروی حیاتی خاموش‌ناشدنی لنا گروو^۲ بدین صورت نشان داده می‌شود که مدام در جنب و جوش است. وقتی خواننده نخستین بار با لنا گروو دیدار می‌کند، لنا پیشاپیش یک عالمه راه از آلاباما آمده و در همان حال بچه نامشروعی را که در شکم دارد نیز با خود آورده است. پسرکِ اهل ویناندر بدین صورت تعریف و تبیین می‌شود که خرسنگ‌ها و جزایر ویناندر که انسان‌انگاری دیگری است، وی را «می‌شناختند.» شعر با یک التفات^۳ مبالغه‌آمیز شروع می‌شود. التفات [در علم بدیع] عبارت از مجازی^۴ است که در آن گوینده به کسی یا چیزی روی می‌آورد و به آن ادای احترام می‌کند. در مورد التفات‌هایی که به طبیعت بی‌جان مربوط می‌شوند، خود فراخوانی^۵ جنبه انسان‌انگاری نیز دارد. گفتن اینکه «شما می‌شناسیدش، ای خرسنگ‌ها و ای جزایر ویناندر!» به معنای حیات بخشیدن به خرسنگ‌ها و جزیره‌هاست، و غیرمستقیم دلالت بر آن دارد که احتمالاً این خرسنگ‌ها و جزیره‌ها برمی‌گردند و پاسخ می‌دهند، درست مثل جفدها که در باقی شعر به صدای پسر که از «هوهوی» جفد تقلید می‌کند، پاسخ می‌دهند.

در مورد فراگیربودن (متداول‌بودن) زبان استعاری در جملات افتتاحیه فوق چه می‌توان گفت؟ نخست آنکه، همچنان‌که گفته‌ام، این جملات نشان‌دهنده آن‌اند که این زایش‌های تازه به وسیله زبان انجام می‌گیرند. در

1. narcissism

2. Lena Grove

3. apostrophe

4. Trope

5. invocation

طبیعت نه استعاره‌ای پیدا می‌شود، نه تشبیهی وجود دارد، نه کنایه‌ای، نه شخص‌نمایی و نه انسان‌نگاری؛ اینها تنها و تنها در ترکیب^۱ واژگان وجود دارند. وقتی می‌گوییم لرد جیم به هیئت شخصی وجود دارد که سر به پایین مثل نره‌گاو در حال حمله به سوی شما می‌آید، حاکی از آن است که لرد جیم تنها در زبان وجود دارد و بس. هرچه هم توصیف کنراد از شبه‌جهانی که در آن ساکن است دارای جزئیات باشد، باز هم لرد جیم را نمی‌توان در هیچ کجای جهان محسوس (پدیداری) پیدا کرد.

دوم آنکه، این چهره‌ها نشان‌دهنده قدرت خارق‌العاده مجازهاست که می‌توانند به ظرافت و با ایجاز در پرسوناژهای خیالی قصه روح بدمند. نمونه این قدرت، همکناری جذاب شکوفه‌های هلو و نوعروس شعر چینی است. نوعروس و لرد جیم و خیل اشباح ادبی همه معلول زبان هستند. در این جمله که جیم سر به زیر افکنده، مثل نره‌گاو در حال حمله به سوی شما می‌آید، چندین مجاز مختلف با شیوه‌ای که خصیصه زبان ادبی است یکجا به هم درآمیخته‌اند. این سبک بیان گونه‌ای فراخوانی است که روح لرد جیم را احضار می‌کند، درست مثل اولیس که ارواح جنگجویان مرده را در اودیسه فرامی‌خواند. بیان اینکه جیم مثل یک نره‌گاو در حال حمله است، التفات یا شخص‌نمایی پوشیده‌ای است که جیم را در مقام یکی از غایبان، یا موجودات تخیلی متعلق به عالم تخیلیات یا مردگان با حرمت ندا می‌دهد یا از وی مؤاخذه می‌کند، و بدین شیوه به وی تشخص می‌بخشد. و این خود از موارد کاربرد غلط یا تصنعی^۲ کلمات است که یک اسم را («نره‌گاو در حال حمله» را) به چیزی تبدیل می‌کند که اسم خاصی ندارد، یعنی درونبود خیالی جیم در مقام شخص.

در مورد زمان لرد جیم نیز مثل بسیاری از آثار ادبی دیگر، وقتی راوی داستان خویش را نقل می‌کند، شخصیت اصلی اثر مرده است حتی اگر این

1. collocation

2. catachresis

شخصیت‌های اصلی در پایان داستان نمرده باشند، وقتی کتاب وی منتشر می‌شود هر کدام از این شخصیت‌های اصلی، دیگر به گذشته‌ای مطلق تعلق دارند. اشباح و همناکِ آنان در مغز و احساسات ما خانه کرده‌اند، درست همان‌گونه که خاطرهٔ لرد جیم در ذهن مارلو،^۱ راوی داستان لرد جیم خانه کرده است، درست همان‌گونه که مارلو در ذهن کنراد خانه کرده بود و در چند رمان دیگر باز می‌گشت، و درست همان‌گونه که مارلو در تخیل خوانندگان کنراد که من و شما باشیم خانه می‌کند.

سوم: واقعیت آن است که استعاره یکی از وجوه همیشه حاضر زبانی است که به شیوهٔ ارجاعی معمولی به کار می‌رود، مثلاً در تیتز روزنامه‌ها که امروزه اغلب به نویسندگان امکان می‌دهند دست به بازی‌های زیرکانه با کلمات بزنند. چند مثال واقعی می‌آورم؛ اولین مثال از روزنامهٔ چینا دیلی^۲ است و بقیه از یکی از شماره‌های *یواس‌ای تودی*^۳: «بیمهٔ پزشکی تن به جراحی می‌دهد»؛ [این نوع ترکیب‌های انگلیسی به ترجمهٔ فارسی تن نمی‌دهند، ولی زبان فارسی پر از این ترکیب‌هاست: *نون و القلم*، اثر آل‌احمد؛ *تسخیر کیهان* که داستان علمی - تخیلی نیست؛ «نوبل هم به ایران آمد» (کارنامه)؛ «ابره‌های خانهٔ نیما» (کارنامه)؛ برای نمونه یکی از تیتزهای انگلیسی را نقل می‌کنم] «*Green Power* gets second wind» یعنی «قدرت سبز دوباره جان می‌گیرد، یا نفس تازه می‌کند» [مقاله دربارهٔ قدرت آسیای بادی است]. با این همه، تقریباً در همهٔ جمله‌های آغازین من، گونه‌ای مجاز حضور دارد، و هر مجاز برای خوانندهٔ خبره نشانه‌ای است حاکی از آنکه ممکن است خواننده در آستانهٔ خواندن چیزی باشد که در فرهنگ ما تحت عنوان «ادبیات» تعریف شده است. جناس‌های حاضر در عنوان‌ها عرفی است، که همه آن را درک می‌کنند. اما به دلیل این کیفیت، به چشم بسیاری از مردم شعر نیستند، هرچند شاید جای بحث باقی باشد.

1. Marlow

2. *China Daily*

3. *USA Today*

آیا ادبیات اختراع می‌کند یا اکتشاف؟

و اکنون می‌رسیم به آخرین مشخصه زبان ادبی: دیدیم هر اثر ادبی معین با کلمات یک جهان جایگزین (آلترناتیو) می‌گشاید؛ در این مورد از همه مهم‌تر آن است که بدانیم آیا کلمات اثر این جهان جایگزین را خلق می‌کنند یا صرفاً این جهان را آشکار می‌سازند. هرچند کسب چنین آگاهی‌ای غیرممکن است. دلیل غیرممکن بودن کسب این آگاهی از آن جا ناشی می‌شود که در هر دو مورد کلمات بی‌کم‌وکاست عین هم می‌نمایند. در دهه‌های اخیر ادبیات را اغلب با توجه به خود-انعکاسی بودن^۱ یا خود-ارجاعی بودن^۲ آن تعریف می‌کنند. گفته می‌شود دلیل شاخص بودن ادبیات آن است که ادبیات به خود و به شیوه کارکرد خود ارجاع می‌دهد. برای مثال زبان‌شناس بزرگ ژمان یا کوپسن^۳ در تمایز زبان ادبی با کاربردهای دیگر زبان می‌گوید زبان ادبی «مجموعه زبان را به سوی خود» متجلی می‌کند. به نظر من در مورد این جنبه از ادبیات بسیار مبالغه شده است. با توسل به وجه تمایز جنسیت‌گرایانه^۴ پنهان ادبیات، بسیاری از خوانندگان گمراه شده، ادبیات را به دلیل خود-انعکاسی بودن عقیم و مادینه و کسالت‌بار آن واگذاشته‌اند. تصور بر این است که ادبیات شبیه کیت کروی است که خود را در آینه نگاه می‌کند، که با کاربرد مردانه و نیرومند زبان که به چیزهای واقعی در جهان واقعی دلالت می‌کند، در تعارض است. گفتن اینکه ادبیات «خود-انعکاس» است به منزله آن است که بگوییم ادبیات ناتوان است.

برعکس، بیشتر آثار ادبی به ندرت اعتراف می‌کنند که دست‌پخت نویسنده‌اند و ساختگی‌اند. و به همین دلیل بود که من در دوران کودکی در ذهن خود می‌توانستم خانواده رابینسون سوئیسی را به چشم ارجاع به یک مکان

1. self-reflexivity

2. self-referentiality

3. Roman Jakobson

4. sexist

واقعی نگاه کنم که جایی وجود دارد. بیشتر آثار ادبی یگراست طوری سرِ مطلب می‌روند و طوری حرف می‌زنند انگار واقعیت‌های مجازی‌ای که توصیف می‌کنند، آن‌هم با آن‌همه محتوا و رویداد، وجودی مستقل دارند و صرفاً نویسنده آنها را توصیف کرده است، نه آنکه اختراع شده باشد. چه کسی است که بگوید چنین نیست، که همه آن جهان‌های جایگزین جایی به انتظار نشسته بوده‌اند تا نویسنده‌ای برای توصیف آنها واژه‌هایی درخور پیدا کند؟ اگر چنین باشد، این جهان‌های جایگزین همچنان وجود خواهند داشت، حتی اگر نویسنده‌ای هرگز برای ثبت و ضبط آنها پیدا نشود.

من به فکر همه آن رمان‌هایی هستم که گفته می‌شود فیودور داستایفسکی در ذهن خود داشته است، که بی‌تردید آثاری فوق‌العاده بوده‌اند. فقط داستایفسکی هرگز نرسید تا آنها را روی کاغذ بیاورد. هیچ‌کس نمی‌تواند قاطعانه بگوید آن رمان‌های نانوشته وجود نداشته‌اند. اما نحوه وجود آنها بی‌اندازه غریب است. کلمات آن دسته از آثاری که عملاً روی کاغذ می‌آیند کاملاً همان کلماتی هستند که باید باشند، و فرق نمی‌کند که ارجاع‌های آنها قبل از کلمات وجود داشته‌اند یا نه. از این‌رو، ادبیات را می‌توان چنین تعریف کرد: کاربرد عجیب کلمات برای ارجاع به چیزها، به آدم‌ها و رویدادها، چیزها، آدم‌ها و رویدادهایی که هرگز نمی‌توان قاطعانه فهمید که جایی وجود (هستی) پنهان دارند یا نه. این نهفتگی یک واقعیت بی‌کلمه می‌ماند، واقعیتی که تنها برای نویسنده قابل شناخت است، واقعیتی که منتظر است تا به قالب کلمات درآید (به کلمه تبدیل شود).

رز دییات

سه

ادبیات به مثابه تمثیل رؤیایی غیرروحانی (سکولار)

تعریفی که در پایان فصل پیشین از ادبیات به دست داده‌ام بی‌تردید این روزها چندان رایج نیست. اما در سنت قرون وسطایی، تمثیل رؤیایی^۱ به شکل دیگری به صورتی گسترده رایج بوده است. این تمثیل رؤیایی در *کمدی الهی* (۱۳۰۰ به بعد) اثر دانته (۱۲۶۵-۱۳۲۱) بیش از هر جای دیگر به بیان آمده

۱. *dream vision* یا *dream allegory*، یکی از شگردهایی است که در شعر روایی به‌ویژه در قرون وسطا به کار می‌رفته است. داستان را کسی روایت می‌کند که به خواب رفته بوده است و دارد خواب خود را نقل می‌کند. بهترین نمونه تمثیل رؤیایی در زبان فارسی *ارداویراف‌نامه* است، و جالب آنکه براساس تحقیقات یک کشیش اسپانیایی به نام میگوئل پلاتسیوس، *کمدی الهی* دانته با یک واسطه (*معراج‌نامه ابن عربی*) از *ارداویراف‌نامه* تأثیر وسیعی پذیرفته است. در ضمن مفهوم *کمدی* در *کمدی الهی* ممکن است برای بعضی‌ها جالب باشد. *کمدی* به مفهوم اثر خنده‌دار، کاربرد تازه‌ای از این کلمه است. تا زمان دانته *کمدی* یا *کمدیا* به اثری می‌گفته‌اند که دارای چند شخصیت و نتیجه اخلاقی بوده است. - م.

است. بیان تمثیل رؤیایی به عنوان یک ژانر، تا پیروزی زندگی (نگارش به سال ۱۸۲۲) اثر پرسی بیش شلی^۱ (۱۷۹۲-۱۸۲۲) و حتی در آثار متأخرتر طراوت خود را حفظ کرده است. کتاب‌های آلیس (۱۸۶۵، ۱۸۷۲) اثر کارول هم دست آخر تمثیل رؤیایی‌اند. (لوئیس کارول نام مستعار چارلز داجسون (۱۸۳۲-۱۸۹۸) بود.) تمثیل رؤیایی از وجود مستقل چیزی می‌گوید که رؤیابین (مکاشفه‌گر) می‌بیند. رؤیابین دانه‌توری صحبت می‌کند انگار تجربه‌های زائر اثر به راستی روی داده‌اند. و شاعر صرفاً کسی است که این تجربه‌ها را به زبان شعر روایت می‌کند. تفاوت میان تمثیل‌های رؤیایی قرون وسطایی و نظریه من در باب ادبیات در این است که تمثیل‌های قرون وسطا از یک قلمروی واحد آسمانی خبر می‌دهند که در تمثیل‌ها مجسم شده است، در حالی که از نظرگاه من هر اثر راهی به درون قلمرویی تازه و متفاوت می‌گشاید.

البته باید اذعان کرد که تمثیل‌های رؤیایی امروزه دیگر از مد افتاده‌اند، با این همه در آثار برخی از نویسندگان و نظریه‌پردازان مدرنیست بخش‌های عجیبی وجود دارد که با کمال حیرت به نحوی از انحای برداشت من از ادبیات انگشت تأیید می‌گذارند. پنج بخش از این دست را نقل می‌کنم و مورد بحث قرار می‌دهم. کاری که می‌خواهم بکنم هم تنوع آنها را نشان می‌دهد و هم حاکی از ادعاهای قانع‌کننده آنهاست که چیزی بیش از خیالپردازی صرف هستند. امروزه برای ما بیش از پیش قانع‌کننده‌تراند، شاید به این دلیل که متعلق به عصر نوین ما هستند، عصری که از پرده ابهام بیرون آمده و عصر روشنگری است. این بخش‌ها در سال‌های «خرافات» گذشته نوشته نشده‌اند. می‌توانم روایت‌های متنوع‌تر بسیاری نقل کنم، برای مثال از لایب‌نیتس درباره «جهان‌های ناهم‌امکان»، یا از بورخس درباره کتابخانه بابل، یا از سارتر درباره تخیلیات، یا قرائت‌های گیلز دلوز^۲ از آثار لایب‌نیتس و بورخس.

1. Percy Bysshe Shelley

2. Gilles Deleuze

«جهان کاملاً نوی» داستایفسکی

فیودور داستایفسکی (۱۸۲۱-۱۸۸۱) در یکی از آثار کوتاه خود به نام رؤیاهای پیترزبورگ به نظم و به‌نثر^۱ (۱۸۶۱) از تجربه خاصی می‌گوید؛ این تجربه مربوط به شامگاهی می‌شود که در حاشیه رود نوا در سن پیترزبورگ قدم‌زنان به خانه می‌رفته است. این تجربه، تجربه یک جهان جایگزین (آلترناتیو) است:

در نهایت به نظر می‌رسید که همه جهان، با همه ساکنانش، چه نیرومند و چه ضعیف، با همه سکونتگاه‌هایش، چه سرپناه‌گدایان و چه کاخ‌های مطلقاً، در این ساعتِ گرگ و میش به رؤیایی سحرانگیز و شگفت مانده است، خوابی که به نوبه خود در چشم به هم‌زدنی همچون بخار ناپدید می‌شود و به درون آسمان آبی تیره محو می‌گردد. به ناگاه اندیشه غریبی در من خلیدن گرفت. ناگهان یگه خوردم و حس کردم جریان داغ خون به سوی قلبم هجوم آورد و آن را در خود غرق کرد؛ این فواره خون به ناگاه از هجوم احساسی نیرومند جوشیده بود، احساسی که تا آن لحظه برایم ناشناخته بود. می‌توان گفت در آن لحظه چیزی را درک کردم که تا پیش از آن زمان تنها در من خلیده بود؛ اما تا آن زمان آن را کاملاً درک نکرده بودم. می‌توان گفت، درون چیزی تازه، درون جهانی کاملاً تازه را به روشنی می‌دیدم، جهانی که برایم ناآشنا بود و تنها از طریق چیزهای مبهم جسته و گریخته با آن آشنا بودم، از طریق نشانه‌ای که مرموز بود. تصور می‌کنم در آن لحظاتِ گرانبها بود که وجود واقعی من آغاز گشت...

1. Petersburg Visions in Verse and Prose

این قطعه نیرومند در رؤیای دیگری که راسکولنیکف در جنایت و مکافات می‌بیند انعکاس یافت. داستایفسکی در ادامه این بخش از رؤیاهای پیترزبورگ دقیق‌تر می‌گوید که این جهان تازه صورت تغییر شکل یافته‌ی غریبی از جهان واقعی است. این جهان تازه همان جهان واقعی است اما متفاوت. داستایفسکی این جهان تازه را نه تخیلی که واقعی می‌خواند. این جهان از «جهان واقعی» عرفی واقعی‌تر است. داستایفسکی شاهد عینی این جهان تازه است، و نه آفریننده یا مبدع آن. به علاوه رؤیای داستایفسکی یک شیطان بدخواه خندان یا دیورا هم شامل می‌شود. این شیطان (دیو) نوعی سیلنوس^۱ است که چند نخ را می‌کشد، نخ‌هایی که عروسک‌هایی حیرت‌انگیز را به رقص درمی‌آورند:

به دقت همه‌جا را نگاه کردم و ناگهان چشمم به این آدم‌های عجیب و غریب افتاد. همه موجوداتی خارق‌العاده و عجیب بودند، مطلقاً از نوع دون کارلوس‌ها و پوزاها نبودند، کاملاً پیش‌پا افتاده بودند و بیشتر شبیه اعضای معمولی و تشریفاتی مجمعی بودند و درعین حال می‌توان گفت نوعی اعضای شگفت و تشریفاتی مجمع بودند. کسی جلوی من شکلک درمی‌آورد، درعین حال پشت سر این جمع شگفت پنهان شده بود و با تعدادی نخ که از میان چند فنر رد شده بودند بازی می‌کرد، و این عروسک‌های کوچک حرکت می‌کردند، و این موجود خندید و خنده‌زنان دور شد.

شاید بتوان گفت، همه قصه‌های داستایفسکی صرفاً این شده‌اند که از حوادث این «جهان کاملاً تازه» برای خوانندگان خبر بیاورند. ریچارد پی‌ویر^۲

۱. Silenus، در اساطیر یونان خدای جنگل است، پیرمرد پشم‌آلویی است با گوش و پاهای اسب که مست، یک‌پوری بر الاغ یا روی بشکه شراب نشسته است. - م.

2. Richard Pevear

به اتفاق لاریسا ولوخونسکی^۱ ترجمه تازه‌ای از جنایت و مکافات به دست داده‌اند که تحسین برانگیز است. پی‌ویر در پیشگفتاری که بر این ترجمه نوشته است، چنین می‌گوید:

پژواک خنده گنگ و مبهم این شیطان یا دیو را می‌توان در همه آثار بعدی داستایفسکی شنید. این جا نطفه واقعی است که نیروهای تقلید وی را به چالش می‌طلبیدند، «چیز تازه» نامحدودی، جهان ناآشنای کاملاً تازه‌ای، جهانی که در عین معمولی بودن شگفت است، جهانی که بی‌چهره بود تا آنکه داستایفسکی به آن چهره‌ای بخشید، اما واقعی‌تر از منظره زودگذری بود که بر کرانه رود نوا در آن تأمل کرده بود.

عادت خطرناک آنتونی ترولوپ

تنها چند سال بعد از داستایفسکی، به سال ۱۸۷۵، در کشتی‌ای که از نیویورک به مقصد انگلستان می‌رفت، آنتونی ترولوپ^۲ (۱۸۱۵-۱۸۸۲) رمان‌نویس بزرگ انگلیسی شروع به نگارش زندگی‌نامه خود به نام اتوبیوگرافی کرد؛ اتوبیوگرافی بعد از مرگ ترولوپ به سال ۱۸۸۳ انتشار یافت. در مقایسه، هیچ اثری بیش از چهل و هفت رمان ترولوپ با رمان‌های داستایفسکی متفاوت نیست. رمان‌های داستایفسکی دارای چگالی ملودراماتیکِ پرجنب‌وجوشی است. چنین می‌نماید که شخصیت‌های داستایفسکی همیشه در درون همان فراواقعیتی زندگی می‌کنند که وی در رؤیای کنار رود نوا دیده بود، یا آنکه در آستانه فرورفتن و محوشدن درون این فراواقعیت هستند. اما رمان‌های

1. Larissa Volokhonsky

۲. آنتونی ترولوپ (Anthony Trollope)، را نباید با خانم جوانا ترولوپ رمان‌نویس معاصر انگلیسی اشتباه گرفت. - م.

ترولوپ برخلاف رمان‌های داستایفسکی، راوی روابط روزمره‌ای مثل نامزدی و ازدواج و ارث و میراث‌اند. این مسائل در زمره مسائل زنان و مردان معمولی طبقه میانی و بالایی جامعه عصر ملکه ویکتوریاست. هنری جیمز به سال ۱۸۸۳ مقاله‌ای در باب آثار ترولوپ نوشته است. در این مقاله آمده است که «ارزش والا و تخمین‌ناپذیر ترولوپ همانا شناخت کامل امور عادی است.» بعد از برج‌های بارچستر^۱ به گفته جیمز، ترولوپ «با این دختر انگلیسی سروسامانی گرفت؛ دختر را زیر بال و پر گرفت و او را از این رو به آن رو کرد... ترولوپ جدی‌ترین، صبورانه‌ترین، مهربانانه‌ترین، و افرترین توجهات خود را نثار این دختر کرد.»

با توجه به این نحوه بیان چنین به نظر می‌رسد انگار رمان‌های ترولوپ را باید به دلیل دقت آنها در باز نمود رویدادها ارزش‌گذاری کرد، باید به دلیل همخوانی راستین آنها با واقعیت‌های اجتماعی زندگی طبقه متوسط مردم انگلیس در عصر ویکتوریا ارزش‌گذاری کرد. هر چیز دیگری که بگوییم، از مرحله پرت افتاده‌ایم. زمانی که خواننده وارد جهان یکی از رمان‌های ترولوپ می‌شود، قدم به مکانی می‌گذارد که همان جهان عادی و معمولی عصر ویکتوریاست، که به صورت چیزی شکوفان شده است که تنها خاص ترولوپ و صرفاً ترولوپی است. این پدیده را برای مثال می‌توان به وضوح در همان پیش‌فرض کاملاً خارق‌العاده‌ای مشاهده کرد که پیش از این بدان اشاره کرده‌ام، و قانون داستان‌های ترولوپ است. فرض بر این است که مردم به روشنی به آنچه دیگران می‌اندیشند و احساس می‌کنند اشراف دارند. رمان‌های ترولوپ بیشتر شبیه داستان علمی (علمی - تخیلی) است، یا حتی به شیوه خاص خود شبیه رمان‌های داستایفسکی است و نه شبیه چیزی که ما معمولاً آن را به چشم باز نویسی واقعیت نگاه می‌کنیم، یعنی پدیده‌ها به همان صورتی که هستند، یا بودند. در آثار ترولوپ انبوهی از شخصیت‌های

1. *Barchester Towers*

گوناگون حضور دارند و هر شخصیت در محاصره جهان اجتماعی پیرامون خویش است. البته این شخصیت‌ها در زمره شخصیت‌هایی هستند که در تخیل من جان گرفته‌اند و همچنان برای من زنده‌اند. لیلی دیل^۱، سپتیموس هاردینگ^۲ و دیگران هنوز هم جایی در ذهن من، به هیئت اشباح و ارواح زندگی می‌کنند. اینان ساکنان ذهن من‌اند، و منتظرند وقتی رمان‌های خاصی را که در آن ظاهر شده‌اند بار دیگر می‌خوانم، باز فراخوانده شوند.

گواه این جدایی رمان‌های ترولوپ از «جهان واقعی»، در اعتراف عجیبی آمده است که ترولوپ در ابتدای اتوبیوگرافی می‌کند. این قطعه کلید درک برداشت ترولوپ از تخیلیات است، یعنی کلید درک شیوه موجودیت رمان‌های اوست. این قطعه بیانگر نحوه برداشت شخص ترولوپ از این اعتقاد است که: ادبیات ثبت جهان واقعی نیست، بلکه ثبت جهان تخیلی‌ای است که به شکلی مستقل وجود دارد. در این قطعه ترولوپ از چگونگی طرد شدن خود در مدرسه هارو^۳ می‌گوید، آن‌هم به این دلیل که در یک مدرسه شبانه‌روزی اعیانی محصل روزانه بوده است و پول توجیبی کافی و رخت و لباس خوب نداشته است. ترولوپ می‌گوید از آن‌جا که از بازی با پسرهای دیگر محروم شده بوده، ناگزیر بوده است در خیالش و تنها برای خودش بازی اختراع کند: «در آن زمان بازی به هر شکلی برای من ضروری بود - همچنان‌که همیشه بوده است.» بازی‌های تنهایی ترولوپ به شکلی بود که امروزه به آن «خیالبافی» (خواب‌دیدن در بیداری) می‌گوییم:

و چنین شد که من مدام با قصری خیالی که با شالوده‌ای سخت محکم در ذهن من بنا شده بود در آمدورفت بودم. این تلاش‌های من در کار معماری از سر تفنن و اتفاقی، یا در بند تغییر مداوم روزانه نبود. هفته‌ها، ماه‌ها، و اگر فراموش نکرده باشم، دوازده ماه سال را پیوسته

1. Lily Dale

2. Septimus Harding

3. Harrow

با یک قصه واحد گذران می‌کردم، خود را به قوانین معینی، به ابعاد و آداب و سازگاری‌های معینی محدود می‌کردم. هرگز چیزی وجود نداشت که غیرممکن باشد، - حتی چیزی وجود نداشت که در چارچوب شرایط بیرونی با فاصله زیاد غیرمحتمل بنماید.

خیالبافی (خواب در بیداری)^۱ چیست؟ ظاهراً که از خواب واقعی قابل تمایز است. خواب در بیداری نیمه‌ارادی است، در حالی که خواب واقعی به ظاهر به خودی خود به پیش می‌رود و دست خود خواب بیننده نیست. با توجه به اینکه ترولوپ برای خیالبافی‌های خود استعاره معماری را به کار می‌برد، به نظر می‌رسد روایت ترولوپ با آنچه گفته‌ام مطابقت دارد؛ ترولوپ با استفاده از استعاره معماری انگار می‌خواهد بگوید خیالبافی‌های او ارادی شکل می‌گرفته‌اند. گفته ترولوپ به این نکته نیز دلالت دارد که وی خود را مقید به رعایت قوانین و ابعاد و مشخصه‌ها و سازگاری‌های معینی می‌کرده است، انگار تعیین صورت خیالبافی‌های وی کم‌وبیش در اختیار خود او بوده است. اما همچنان که کسانی که در زندگی خیالبافی کرده‌اند (که به نظر من بیشتر مردم را شامل می‌شود) خواهند دید، قضیه به این سادگی هم نیست. هرچند خیالبافی در بنیاد ارادی می‌نماید یا دست‌کم نیمه‌ارادی، اما به نظر می‌رسد وقتی پیش‌فرض‌های آن قرار گرفتند، کم‌وبیش به خودی خود به پیش می‌رود، انگار نوعی کامروایی^۲ غیرارادی باشد. خیالبافی حیات خاص خود را پیدا می‌کند.

روایت ترولوپ از خیالبافی‌های جوان‌سرانه خود صورتی استعاری از همین است. بیشتر خیالبافی‌ها کوتاه و متناوب‌اند - دست‌کم خیالبافی‌های من چنین‌اند. برای دوره کوتاهی یک واقعیت جایگزین در خیال می‌بینم، افسوس که چندان واضح نیست. و به همین دلیل است که ناچارم رمان بخوانم و نتوانسته‌ام رمان بنویسم. اما در مورد ترولوپ یک خیالبافی واحد از این هفته

1. daydreaming

2. wish-fulfillment

تا هفته دیگر، از این ماه تا ماه دیگر و حتی از این سال تا سال دیگر ادامه می‌یابد، درست مثل یک سریال تلویزیونی کشدار. ترولوپ از آن کسانِ درخورِ تویخ بود، خیالباف حرفه‌ای بود، آن‌هم به شکل غیرعادی آن. ترولوپ در سراسر خیالبافی‌های سریالی دراز خود در دو جهان زندگی می‌کرد. یکی از این دو جهان، جهان واقعی بود که چندان هم (برای ترولوپ آن زمان) رضایت‌بخش نبود؛ جهان دیگر جهانی تخیلی بود، و در این جهان به هدف‌هایی دست می‌یافت، هدف‌هایی که زیگموند فروید برای جهان مجازی ادبیات قائل بود. فروید می‌گفت هنر عبارت از دست‌یافتن به چیزی در خیال است که همه مردها (کذا!!) در پی آن‌اند، یعنی افتخار و ثروت و عشقِ زنان، آن‌هم مردهایی که در زندگی واقعی خویش از این سه چیز محروم مانده‌اند. خیالبافی‌های مداوم ترولوپ نمونه افراطی همین تعریف فروید است. ترولوپ درست همین را نزد خواننده اعتراف می‌کند:

البته من خودم قهرمان خودم بودم. چنین است یکی از ملزومات بنای کاخ‌های خیالی من، اما هرگز نه شاه می‌شدم و نه دوک - خیلی کمتر از اینها، وقتی قد و هیئت ظاهر [در خیال] تعیین و تثبیت می‌شد، آنتینوس^۱ می‌شدم، یا صاحب صدوهشتاد سانتیمتر قد. هرگز مرد عالم دانشمندی نمی‌شدم، حتی فیلسوف هم نمی‌شدم. اما شخص بسیار باهوشی می‌شدم، و زن‌های زیبای جوان به من علاقه‌مند می‌شدند. و من می‌کوشیدم به دل، مهربان و به‌دست، گشاده و به اندیشه، شریف باشم، از چیزهای دون بیزاری می‌جُستم، و در مجموع بسیار بهتر از آنی بودم که تاکنون توانسته‌ام در زندگی بشوم.

تنها همترازی که برای روایت ترولوپ از عادت وی به خیالبافی به ذهنم می‌رسد، یکی از داستان‌های مجموعه قصه‌ای به نام ساعت پنجاه دقیقه‌ای:

۱. Antinous، در اساطیر یونان یکی از خواستگاران اصلی پنه‌لویی زن اولیس است که در نهایت به‌دست اولیس به قتل می‌رسد. - م.

مجموعه قصه‌های روان‌کاوانه واقعی (۱۹۵۴) است. این قصه‌ها را یک روان‌پزشک واقعی به نام رابرت لیندنر^۱ (۱۹۱۴-۱۹۵۶) نوشته است که به روشنی دربارهٔ بیماران خود اوست. «کاناپه‌ای که موتور جت داشت»^۲ داستان زندگی یک دانشمند فناوری پیشرفته است که به خواندن داستان‌های علمی-تخیلی معتاد است و به تدریج باورش می‌شود که دو نفر است، یکی همان دانشمند متینی است که (کم‌وبیش) کارهای روزمره معمولی خود را انجام می‌دهد، و دیگری که در فضا با انواع ماجراهای گوناگون روبه‌رو می‌شود. و در پایان پیچشی به وجود می‌آید و خود روان‌پزشک به جای مداوای بیمار به دنیای دیگر بیمار معتقد می‌شود، درست مثل خود من که در کودکی به فرادنیای خانوادهٔ رابینسون سویسی باور داشتم، و حتی درست مثل امروز که هر وقت رمان‌های ترولوپ را می‌خوانم جهان‌های رمان‌های گوناگون وی را باور می‌کنم. می‌توان در تعریف خواندن ادبیات گفت که با خواندن ادبیات کار خیالبافی خود را به کس دیگری واگذار می‌کنیم. اما یک تفاوت اساسی وجود دارد، و من می‌خواهم به کمک ترولوپ این تفاوت را معلوم کنم.

خیالبافی‌های آنتونی ترولوپ خردسال دست‌کم از یک جنبهٔ مهم به شکل چشمگیری با رمان‌های ترولوپ بزرگسال همانند است. همهٔ خیالبافی‌های ترولوپ داستان‌های بلند پیوسته‌ای بودند که قواعد یکدستی (انسجام)^۳ و احتمالات را به دقت رعایت می‌کردند. خواننده می‌تواند در هر یک از رمان‌های ترولوپ از چند چیز دلگرم‌کننده خاطر جمع باشد. شخصیت‌های رمان از یک سر تا آن سر رمان یکدست و منسجم خواهند ماند. دنیایی که این شخصیت‌ها در آن زندگی می‌کنند نیز تا به آخر منسجم خواهد ماند. به علاوه اغلب اوقات چیزی روی نخواهد داد که ورای

1. Robert Lindner

۲. «The Jet-propelled Couch»، به کاناپه‌ای که بیمار موقع روان‌کاوی روی آن دراز می‌کشد نیز، Couch می‌گویند. امیدوارم ترجمهٔ من «کاناپه‌ای که موتور جت داشت» درست باشد!

3. consistency

«معمولی» باشد. «دختر انگلیسی» در مجموع به عشق راستین خویش دست خواهد یافت و روزگار را به خوبی و خوشی خواهد گذراند تا برهم زنده لذات بر وی بتازد! موارد استثنایی بسیار جالب اند، آن هم صرفاً به این دلیل که غیر معمولی اند، برای مثال داستان شکست لیلی دیل در امر ازدواج، که ماجرای آن از خانه کوچکی در آلینگتون^۱ به آخرین وقایع زندگی بارست^۲ کشیده می شود.

رمان های منشر شده ترولوپ شکل دیگری از عادت خردسالی وی به خیالبافی است که این را خود ترولوپ روشن می کند. ترولوپ در بیان این عادت بد خیالبافی چنین می گوید:

گمان نکنم کار فکری ای خطرناک تر از خیالبافی وجود داشته باشد، اما من با تردید از خود پرسیده ام اگر به این فعالیت فکری نپرداخته بودم، اصلاً می توانستم رمان بنویسم یا نه. از طریق همین خیالبافی بود که یاد گرفتم به داستان های خیالی علاقه مند شوم، به تفصیل به اثری فکر کنم که آفریده تخیل خود من است، و در جهانی زندگی کنم که یکسره بیرون از جهان زندگی مادی خود من قرار گرفته است.

این جا که به پایان قطعه ای که تجزیه و تحلیل می کرده ام نزدیک می شویم، ترولوپ دارد عالم تخیلی خیالبافی های خود را تشریح می کند یا دارد رمان مفروضی را توصیف می کند که شاید به وسیله تخیل خود وی آفریده شده باشد، اما بعد در نهایت وجود مستقلی پیدا کرده است. ترولوپ می تواند وارد این عالم شود و درون آن سکونت اختیار کند.

دو تفاوت اساسی، خیالبافی های ترولوپ را از رمان هایش متمایز می کند. خیالبافی های ترولوپ خصوصی و مخفی و پوشیده و منحصر به خود وی باقی ماندند. تنها چیزی که از این خیالبافی ها می دانیم همین کلی گویی های اندکی

1. *The Small House at Allington*

2. *The Last Chronicle of Barset*

است که ترولوپ در قطعه فوق برای ما نقل می‌کند. اما برخلاف خیالبافی‌ها، رمان‌ها روی کاغذ آمده و منتشر شده‌اند. و این خود سبب شده است رمان‌ها در دسترس همه کسانی قرار گیرند که به خواندن آنها رغبت می‌کنند. می‌توان گفت، هریک از این رمان‌های ترولوپ ضبط «جهانی یکسره بیرون از جهان زندگی مادی خود [ترولوپ]» به شکل و به هیئت کلمه است، ترولوپ این جهان را به صورت کلمات روی کاغذ پیاده می‌کند. همه سعی من این است که به این شیوه خاص نشان دهم که دنیای تخیلی مستقل از کلمات وجود دارد. این جهان را کلمات به وجود نمی‌آورند. این به جای خود که کلمات رمان‌کنشی هستند، اما کارکرد کنشی کلمات آن است که به خواننده امکان دسترسی به قلمرویی را می‌دهد که به نظر می‌رسد جدا از کلمات وجود دارد، هرچند خواننده به جز از طریق کلمات امکان ورود به این قلمرو را ندارد.

تفاوت دیگر نیز به اهمیت تفاوت اول است. ترولوپ در خیالبافی‌های دوره خردسالی خود قهرمان خویش است. رمان‌ها درباره شخصیت‌های خیالی‌اند و بیشتر این شخصیت‌ها زن هستند. این شخصیت‌ها را فقط به کمک مجموعه‌ای از رله‌های (تقویت‌کننده‌های) فرضی و اثبات‌ناشدنی می‌توان با خود ترولوپ همذات دانست. ترولوپ در انتهای پاراگراف تا این حد می‌گوید که: «در سال‌های بعد نیز همین کار را کرده‌ام [یعنی در جهان‌های تخیلی ساکن شده‌ام] - اما با این تفاوت که قهرمان خواب‌های اولیه‌ام را از سر واکرده‌ام، و توانسته‌ام هویت خودم را به کناری بنهم.» همان‌گونه که کافکا اظهار می‌داشت، ادبیات زمانی آغاز می‌شود که «Ich» به «er» تبدیل می‌شود، زمانی که «من» به «او [مذکر]» تبدیل می‌شود (یا در مورد ترولوپ اغلب به «او [مؤنث]» تبدیل می‌شود). این استحاله، ترولوپ را از یک خیالباف گناهکار («ممکن نیست کار فکری‌ای خطرناک‌تر از این...») به رمان‌نویسی بزرگ تبدیل کرد، که به نحو تحسین‌برانگیزی پُر بار است.

هنری جیمز با پهنهٔ برف پوش بکر خود

رمان‌های ترولوپ از بیخ‌وبن با رمان‌های داستایفسکی متفاوت‌اند. اما همان‌طور که هر دو نویسنده می‌گویند، رمان‌های آن دو به نحو غیرمنتظره‌ای دارای منشأ (آبشخور) کم‌ویش مشابهی هستند، که همان جهان خیالی بیرون از جهان واقعی باشد. قصه‌های هنری جیمز (۱۸۴۳-۱۹۱۶) اما هم از نظر بافت^۱ و هم از نظر کیفیت سخت با آثار دو نویسندهٔ فوق متفاوت‌اند. جیمز در آثار خود به تفاوت‌های ظریف فوق‌موشکافانهٔ مبادله‌های میان‌ذهنی^۲ میان شخصیت‌ها می‌پردازد، شخصیت‌هایی که اگر هیچ نباشند باهوش و حساس‌اند. برای مثال در *بال‌های کبوتر* یکی از شخصیت‌ها کلمهٔ «oh!» را ادا می‌کند، و یک صفحهٔ تمام به تجزیه و تحلیل شخصیت دیگری دربارهٔ معانی ضمنی همین یک «oh!» اختصاص یافته است. با این همه، برای هنری جیمز نیز، آن هم به صورتی که به شکل حیرت‌انگیزی مثبت‌تر است، اثر ادبی کاری نمی‌کند جز گزارش کم‌ویش دقیق فراواقعیتی که به طور مستقل وجود دارد.

جیمز در سال ۱۹۰۶ شروع به نگارش پیشگفتارهای تکلف‌آمیزی برای نشر آثار خود در نیویورک کرد؛ در آخرین این پیشگفتارها که پیشگفتار جام زرین باشد، جیمز بازخوانی رمان‌ها و قصه‌های خود را مورد بحث قرار می‌دهد. جیمز آثار خود را تنها برای نوشتن پیشگفتار بر آنها بازخوانی نمی‌کند، بلکه هدف وی بازنگری (تجدیدنظر) این آثار نیز هست، که بعضی را هم مورد تجدیدنظر نیز قرار می‌دهد. آثار اولیهٔ وی به ویژه، مشمول این تجدیدنظر می‌شوند. نمونهٔ این آثار تصویر یک بانوست، که صدها مورد کوچک و بزرگ آن مورد تجدیدنظر قرار گرفتند. به گفتهٔ جیمز، جام زرین نیازی به تجدیدنظر نداشت. استفاده‌هایی که جیمز برای بیان تجربهٔ بازخوانی

1. texture

2. intersubjective

آثار خود به کار می‌برد نوعاً مبالغه‌آمیز و عجیب و غریب‌اند. این استعاره‌ها میبین راهی است که هر اثر از طریق آن به جهان تخیلی‌ای می‌رسد که به‌طور مستقل وجود دارد، و هر اثری طریق مخصوص به خود را دارد. جیمز می‌گوید بازخوانی، همانا بازنگری است. بازخوانی عبارت است از دیدن دوباره چیزی که جیمز «بن مایه قصه»^۱ می‌خواند. این «بن مایه» ماده و جوهر بنیادین قصه است، چیزی مستقل از کلماتی است که آن را ضبط می‌کنند. در گذشته کلمه «بن مایه» به کل موادخام روایی‌ای اطلاق می‌شد که می‌توانست سبب پدید آمدن آثار کتبی گوناگون بسیاری باشد. در قرون وسطا مثلاً از «بن مایه آرتور» می‌گفتند یا از «بن مایه ترا»، که منظور کلی مجموعه افسانه‌هایی بود که بر محور آرتور شاه یا جنگ ترا پدید می‌آمدند.

جیمز «بن مایه» جام زرین را به پهنه عظیمی از برف بکر (پا نخورده) تشبیه می‌کند. انگاره تکان‌دهنده‌ای است. داستانی که در جام زرین ثبت شده ذاتاً در همین پهنه برف پوش است. این پهنه زیرگستر^۲ مادی یا «سویژکتیل»^۳ است. این کلمه عجیب فرانسه به سطح اولیه زیرساخت، یا کاغذ، یا گچ اطلاق می‌شود که می‌خواهند روی آن نقاشی کنند. «بن مایه» سطحی است که روی آن می‌نویسند، و در عین حال چیزی است که قصه درباره آن نوشته می‌شود. ژاک دریدا همین کلمه «سویژکتیل» را در عنوان دومین مقاله بلندی که درباره آنتونین آرتو^۴ نوشته است به کار می‌برد: «بی حس کردن (مجنون کردن؟) نافهم کردن؟) سویژکتیل». ^۵ دریدا «سویژکتیل» را چنین تعریف می‌کند:

این مفهوم مربوط به حوزه نقاشی است و بیانگر چیزی است که جایی در زیر (سویژکتوم)^۶ قرار دارد، جوهر ذات است، سوژه است، جن یا

1. matter of the tale

2. substrate

3. Subjectile

4. Antonin Artaud

5. "Forcener le Subjectile" = To Unsense the Subjectile

6. Subjectum

دیو همخوابه^۱ است، بین زیر و روی قرار دارد، که در آن واحد هم زیر ساخت است و هم رویه، گاهی هم بن‌مایه تابلوی نقاشی یا مجسمه است، همه آن چیزی است که از قالب متمایز است نیز از معنا و باز نمود متمایز است، «قابل باز نمود نیست»^۲.

پهنه برف پوش جیمز، «بن‌مایه قصه» جیمز نیز چیزی از نوع همین سوپژکتیل است، که البته در مورد رمان صدق می‌کند و نه نقاشی یا مجسمه. جیمز خود کلمات رمان یا قصه معینی را به جاپای خود روی برف‌های بکر (پانخورده) تشبیه می‌کند. جیمز می‌گوید، در مورد آثار اولیه، اکنون پاهایش دیگر راحت در رد پاهای گذشته جای نمی‌گیرد و راحت راه نمی‌رود، و به همین دلیل باید در آنها تجدید نظر کند. جیمز به روال مطمئن سبک متأخر خود (مثل فیلی که بخواهد به ظرافت گام بردارد) می‌گوید:

یک عدم هماهنگی مکرر میان شیوه کنونی حرکت خود با شیوه حرکتی که قرار بوده است جاپاهای موجود قالب آن باشد وجود دارد. وضع به نحوی بود (آن‌هم به صورتی کاملاً معقول) انگار آن بن‌مایه شفاف هنوز هم همان‌جا سر جای خویش است، به صورت پهنه درخشان برف که بر دشتی گسترده باشد، گام‌های جست‌وجوگر من که برای گذر از این پهنه آهنگ گام‌های قدیمی خویش را به کلی از یاد برده بودند، به شکلی طبیعی به آهنگ دیگری قدم بر می‌داشتند که گاهی به راستی کم‌و بیش با رد اصلی گام‌ها همخوان بود، اما تقریباً بیشتر اوقات در جاهای دیگری بر سطح برف رد می‌انداخت.

جیمز در مورد آثار تازه‌تر خود مثل جام زرین می‌گوید پاهای او و گام‌های

۱. succubus، دیو یا جن ماده‌ای است که گفته می‌شود با مردها در خواب رابطه جنسی برقرار می‌کند (!). - م.

2. ce qui n'est pas représentable.

او درست قالب ردّ پاهای قدیمی‌اند. در این مورد لزومی ندارد تجدیدنظر^۱ در پی بازنگری^۲ بیاید، یعنی بازخوانی‌ای که منجر به نگرش دوباره و نوی مواد اولیه قصه می‌شود:

همان‌گونه که مورخ مواد [بن‌مایه قصه] می‌بیند و سخن می‌گوید، آگاهی من نسبت به آن نیز در مقام خواننده در نیمه راه با مورخ تلاقی می‌کند، منفعل، پذیرا، قدردان، اغلب حتی سپاسگزار، ناخودآگاه، کاملاً از سر رضایت خاطر، بی‌آنکه سدی در راه مبادله میان ما باشد، یا میان ما ناهمخوانی حسی وجود داشته‌باشد. و گام‌های پذیرا و خیالی من که با رضایت خاطر خواننده سر به راه وی (مورخ) می‌شوم به راحتی تمام در ردّ پاهای وی فرو می‌رود و جای می‌گیرد. نظرگاه وی خود را بر نظرگاه من تحمیل می‌کند، درست مثل تصویر کاغذی‌ای که به سایه‌ای با خطوط مشخص که بر دیوار است الصاق شود و نقطه به نقطه با هم مطابقت کنند، بی‌آنکه ذره‌ای کم یا زیاد بیاید.

و این بدان معنا نیست که روایتی که جیمز در جام زرین از بن‌مایه آن قصه خاص به دست می‌دهد کافی و وافی‌تر از روایت مشابه آن از بن‌مایه تصویر یک بانوست. این ناکافی بودن در هر دو مورد صدق می‌کند، هرچند رمان دوم برای ویراست چاپ نیویورک مورد تجدیدنظر قابل توجهی قرار گرفت، و در مورد رمان نخست چنین نشد. چگونه ممکن است ردّی که بر پهنه بی‌شکل برف افتاده است بتواند به صورتی کافی باز نمود آن برف باشد؟ «بن‌مایه» افتراق‌ناشده (تفکیک‌ناشده) است. نوعی هیچ است، که هیچ‌گونه افتراقی را بر نمی‌تابد و بدان تن نمی‌دهد، مثل افتراقی که واژگان الزاماً ایجاد می‌کنند. رضایت خاطر جیمز نسبت به جام زرین تنها یک معنی دارد، و آن اینکه جیمز هنوز آنقدر تغییر نکرده است که بشود او را به نقل روایت متفاوتی از این بن‌مایه خاص سوق داد.

1. revision

2. re-vision

«مورخ بن مایه» راوی‌ای است که جیمز در اصل برای نقل قصه ابداع کرده بود. اما وقتی با نام «مورخ» از وی یاد می‌کنیم، می‌خواهیم به‌طور ضمنی به وجود مستقل بن مایه قصه اشاره کنیم. جیمز این بن مایه را از خود درنیاورده است. این بن مایه وجود دارد، پیش از این وجود داشته است، و چشم به‌راه مورخ خود بوده است. همان‌جا برقرار می‌ماند، سوپژکتیل در حال کمون است، جلگه تهی برف تازه است که چشم به‌راه مورخ خویش است، حتی اگر سروکله مورخی هم هرگز پیدا نشود.

این‌جا باز همان پدیده «آن‌جا بودن و حضور» مستقل جهان جایگزینی است که پیش از این وجود داشته است و جیمز به‌شیوه خود بدان گواهی می‌دهد. خواننده از طریق کلماتی که جیمز نوشته است می‌تواند به این جهان جایگزین دسترسی پیدا کند، با پی‌گرفتن ردپایی که جیمز بر برف نقش کرده است. یا با توجه به استعاره دیگری که جیمز به‌کار برده است، ما فقط می‌توانیم تصویر سایه‌نمایی^۱ را بشناسیم که جیمز از کاغذ بریده است. این سایه‌نمای جیمز تقریباً به‌خوبی در قالب سایه روی دیوار جای می‌گیرد و هم‌اندازه آن است، اما فقط خود جیمز است که قدرت دیدن سایه روی دیوار را دارد. جیمز از این امتیاز یگانه برخوردار است که مستقیماً به سوپژکتیل دسترسی دارد، به بن مایه اصلی قصه. این امتیاز با زندگی جیمز زندگی می‌کند و با مرگ وی نیر می‌میرد. این امتیازی است که هیچ خواننده دیگری را از آن نصیبی نیست. فقط جیمز است که قادر است تصویرنمایی را که از کاغذ بریده است روی سایه دیوار بگذارد. و این خود به جیمز و تنها به جیمز امکان می‌دهد میزان بسندگی و کمال (غنا) و دقت روایت «مورخ» را مورد سنجش قرار دهد.

آموزنده‌ترین موارد به‌گفته جیمز مواردی است که رد پاهای تازه قالب رد پاهای قدیمی نیستند. و دلیل اینکه از همه آموزنده‌ترند این است که وجود

1. silhouette

مستقل بن‌مایه را برجسته و پررنگ می‌کنند. که این نیز به نوبه خود راه را برای تجربه شفاف‌تری از قدرت سلطه‌جویانه‌ای هموار می‌کند که از آن بن‌مایه است. رد پاهای تازه مسئله انتخاب نیست. تحت فشاری سلطه‌جویانه که غیرقابل مقاومت است، و از طریق بازخوانی‌ای که رجعت به بن‌مایه پنهان داستان است، جیمز را از گذاشتن رد پاهای تازه گزیری نیست:

به هر تقدیر، آنچه چنین مقتدرانه توجه را جلب می‌کرد، همانا خودانگیختگی شدید این کج‌تابی‌ها و تفاوت‌ها بود، و نتیجه آن بود که چنین اموری از مقوله انتخاب نبودند، بلکه اموری فوری و فوتی و کاملاً ضروری بودند: ضرورتی که تا پایان پرداختن به کمیت‌های موردنظر پای می‌فشرد.

افسون مقاومت‌ناپذیر «بن‌مایه قدیمی» چنان خواست (ضرورت) تازه‌ای را بر بازخوانی تحمیل می‌کند که گریز از آن ممکن نیست. چیزی که می‌طلبد واکنش و اعتراف مسئولانه است. این خواست و طلب تجدید می‌شود، یعنی آنکه لازم می‌آید کلمات تازه‌ای به کلمات قدیمی افزوده شوند. این نیاز فوری را جیمز با استعاره‌ای بیان می‌کند که به صورت پوشیده‌ای جنسی است: «پرفراژ (سوراخ) کردن کانال‌های کافی‌تر.» شاید این استعاره خود توجیه‌کننده استفاده من از اصطلاح «بکر» برای برف باشد.

یکی از صورت‌هایی که این واکنش تجدیدشده به خود گرفته است همان پیشگفتارهای جیمز است. بی‌تردید این پیشگفتارها روی هم رفته بزرگ‌ترین رساله در باب هنرِ رمان به زبان انگلیسی است. این پیشگفتارها چنان نیرومند و چنان فریبنده، هرچند گه‌گاه چنان گمراه‌کننده‌اند که وقتی کسی آنها را می‌خواند دیگر مشکل بتواند آثار جیمز را به شیوه‌ای غیر از شیوه‌ای بخواند که این پیشگفتارها خواننده را بدان سوی سوق داده‌اند. چنین می‌نماید که آن بن‌مایه نهانی، میلی سیری‌ناپذیر برای زبان بیشتر، تفسیر بیشتر می‌طلبد. شاهد آن هم همان گزاف‌کاری در خود پیشگفتارهاست. پیشگفتارها اغلب با

بیان چنین جمله‌هایی به پایان می‌رسند (مثلاً به نقل از پایان پیشگفتار تصویر یک بانو): «به راستی که گفتنی بسیار است.» عامل پدید آمدن سیل تازه کلمات دستِ ایمان است، شاید بتوان گفت اعتقاد مذهبی است. این عملِ مؤمنانه نیازمند شهادت تازه‌ای به آن اعتقاد است:

آن بن‌مایهٔ «قدیمی» سر جای خویش است، از نو پذیرفته شده است، از نو مزمزه شده است، به صورت زیبایی از نو هضم شده است، به دل نشسته است – و اختصار را آنکه با همان ایمان سپاس‌مندانهٔ «قدیم» به باور پذیرفته شده است...؛ و در عین حال برای شهادت لازم، برای تعیین مجدد ارزش، انگار به مدد نیرویی عجیب و ظریف، به مدد نیرویی نهانی و تمرکز یافته، با پرفراژ هزاران کانالی به وجود می‌آید که کافی‌ترند.

جیمز می‌خواهد نشان دهد که از آن خودکردن دوبارهٔ بن‌مایهٔ قدیمی از طریق بازخوانی چگونه چیزی است، اما شیوه بیان وی نوعاً گزاف‌گویانه است:

بنابراین دیری نپایید که پی بردم هیچ حرکتی محتملاً^۱ نمی‌تواند مطمئن‌تر و رهاتر از این اقدام از آن خودکردن دوباره (تصاحب دوباره) باشد، اقدامی که به صورتی بی‌مُتها جالب و سرگرم‌کننده است. به همان سرعتی که ظاهر می‌شد، همهٔ قیدوبندهای نظریه (ثوری) را از خود می‌تکاند، رها و یله، با تهدیدهای تحقیرآمیز، و مثل زمانی که درک وسیع مطلق^۱ به اندیشهٔ فلسفی خطور می‌کند، تقریباً به همان اندازه جان‌بخش یا دست‌کم حساس بود. به راستی چه چیزی ممکن است شادی‌بخش‌تر از برخورداری از درک حس مطلق باشد، آن‌هم در شرایطی چنین سهل و آسان؟

1. Absolute

«درک ناگهانی و وسیع مطلق!» دست‌کم آنکه این عبارت بی‌تردید بیان اغراق‌آمیز عمل ساده‌بازخوانی یکی از آثار اولیه‌نویسنده‌ای است که اکنون می‌شود آن را به شیوه‌متفاوتی نوشت، و با این کار می‌توان بن‌مایه اصلی‌ای را که اثر بر مبنای آن نوشته شده است، از آن خود کرد.

چرا جیمز کلمه مطلق را برای نامگذاری درک خویش از این تفاوت به کار می‌برد؟ کلمه مطلق از نظر ریشه‌شناسی یعنی نابسته، رها از هر تمایزی، از هر تفاوت‌گذاری‌ای و از هر نوع خود-تقسیم‌بندی‌ای.^۱ این کلمه بار معنایی هگلی نیز دارد. نامی است که هگل بر پایان تاریخ می‌گذارد. با فرارسیدن این پایان، فرایند (پروسه) طولانی دیالکتیکی نیز به کمال می‌رسد. همه تقسیم‌بندی‌های میان خود و دیگر تا یک *aufhebung* غایی یا انحلال، رفع غایی (*sublation*)^۲ ارتقا می‌یابد. تشبیه بن‌مایه قصه به دشت وسیعی پوشیده از برف بکر انگاره خوبی برای این نوع مطلق است. اصطلاح «مطلق» جیمز تأییدی است بر این نظرگاه من که از نظر جیمز بن‌مایه قصه در همان حال که همه جزئیات و موشکافی‌های رمانی همچون جام زرین را می‌طلبید، درعین حال به خودی خود به شکل عجیبی بی‌چهره است. بی‌اجزاء است، نوعی خلأ است. خلاصه آنکه مثل مطلق است که استعاره آن پهنه برف بکر است.

تأکید صورت‌بندی‌های جیمز بر لذت همین درک مطلق است. کاملاً خودانگیخته است، فارغ از هر قید دست‌وپاگیری است. برای مثال، از هر مزاحمتی که کار آگاهانه اندیشه نظری بر آن تحمیل می‌کند آزاد است. به علاوه از همه تردیدهای تحقیرکننده نیز آزاد است، مثلاً تردید در اینکه آیا شرح واژگانی بن‌مایه مورد نظر بسنده است یا نه. «مطمئن» است، «آزاد» است، «به‌شکلی بی‌متها جالب و سرگرم‌کننده» است، «جان‌بخش» است.

1. self-division

۲. دکتر عنایت *aufhebung* یا *sublation* را در فلسفه هگل به انحلال یا رفع ترجمه می‌کند. این اصطلاح در فلسفه هگل یعنی تقلیل و تبدیل عقیده تبعی به واحد قابل فهم زمان. - م.

جیمز به شکلی غریب با تجربه تفاوت میان آن‌گونه که پیش از این می‌نوشته است و آن‌گونه که اکنون می‌نویسد به درک مستقیم و بی‌واسطه مطلق می‌رسد، و این خود همان‌گونه که از توصیف جیمز مشهود است، سرچشمه لذتی پرشور است. این لذت به هیچ‌وجه از مقوله افزایش آگاهی نیست. این لذت لذت جسمانی است، حتی شهوانی است. با شور و حالی که می‌بخشد، نیمه‌جنسی است.

«زبان ناب» والتر بنیامین

والتر بنیامین (۱۸۹۲-۱۹۴۰) قطعه مشابه و مشهوری دارد که در آن تعریف می‌کند وقتی انسان به اختلاف میان متن مبدأ و ترجمه آن پی می‌برد، چه روی می‌دهد. این قطعه در «وظیفه مترجم» اثر بنیامین آمده است. در مورد هنری جیمز، آنچه بازبینی آثار اولیه را آمرانه می‌طلبد همانا درک تازه‌ای از بُن‌مایه اصلی اثر است. این بازنویسی شبیه ترجمه آن اثر به زبان تازه‌ای است. همان‌گونه که تفاوت میان روایت پیشین و روایت تازه جیمز را به درک مطلق می‌رساند، به همان‌گونه نیز بنیامین با نقل رابطه میان ترجمه و اصل آن که اختلاف‌های میان آن‌دو را می‌نمایاند، امکان آن را می‌یابد تا لحظه‌ای به «زبان ناب، *reine sprache*» دست‌یابد. این زبان ناب منشأ هردو مورد است. و در عین حال این زبان ناب با نابی «مطلق» خود مایه سلب صلاحیت ترجمه و اصل آن، هردو است. خواننده متوجه می‌شود که من دارم از ترجمه مقاله بنیامین می‌گویم. ترجمه خود این مقاله کار مشکلی است و همین مشکلات نمودار محتوای این مقاله است که مقوله ترجمه باشد.

بنیامین در این مورد استعاره‌ای به کار می‌برد که هرچند سلیس نیست، اما نیرومند است؛ بنیامین متن اصلی و ترجمه آن را به دو قطعه مجاور هم یک

گلدان شکسته تشبیه می‌کند. این دو قطعه ضرورتاً لازم نیست مشابه هم باشند، اما برای بازسازی کل ظرف باید به هم بخورند و جور بشوند:

اگر بخواهند تکه‌های ظرفی را به هم بچسبانند، آن تکه‌ها باید با کوچک‌ترین جزئیات به هم بخورند، هرچند لازم نیست شباهتی به هم داشته باشند. به همین طریق ترجمه نیز به جای آنکه شباهتی با معنای اصل آن داشته باشد باید عاشقانه و با جزئیات تمام دربرگیرنده شیوهٔ رسانایی (دلالت)^۱ اصل خود باشد، و چنان شود که بتوان هم اصل و هم ترجمه را به عنوان پاره‌هایی از یک زبان بزرگ‌تر شناخت، درست همان‌طور که قطعه‌های یک ظرف پاره‌هایی از یک ظرف اصلی‌اند.

این‌جا مشکل این است که: عبارت «شیوهٔ رسانایی اصل» را با این گفته مطابقت دهیم که می‌گوید اصل و ترجمه باید مثل تکه‌های هم‌جوار یک ظرف شکسته به هم بخورند. آن لبه‌های مضرّس چگونه شباهتی با شیوهٔ رسانایی اصل دارند؟ به‌علاوه خواننده ممکن است بپرسد توان عبارت «به‌همین طریق» («in the same way») در متن چیست؟ ترجمهٔ این عبارت در اصل آلمانی آن «so» است. «so» در آلمانی از «so» در انگلیسی چندان دور نیست، اما طیف معنای آن کمی متفاوت است. معادل «so» آلمانی در مقام قید در انگلیسی می‌شود: «like this or that; thus, so»، و در مقام حرف ربط می‌شود: «consequently, therefore, so» و این خود نمونهٔ مشکلاتی است که هنگام ترجمهٔ ساده‌ترین کلمات پیش می‌آیند. استعارهٔ ظرف شکسته رابطهٔ میان اصل و ترجمهٔ آن را به‌انگار ای ترجمه می‌کند که این‌جا مورد نظر ماست. «in the same way» (به‌همین طریق)، «so» رابطهٔ شباهت و تفاوت میان سوژهٔ واقعی و استعاره‌ای را معین می‌کند که بنیامین ابداع کرده است، آن‌هم به‌عنوان تنها شیوه‌ای که برای توصیف آن سوژهٔ واقعی کفایت می‌کند.

1. mode of signification

«زبان بزرگ‌تر» را که هم از اصل درمی‌گذرد و هم از ترجمه، به کل ظرف تشبیه کرده است، ظرفی که اصل و ترجمه هر دو قطعه‌های همجوار آن‌اند، درست «به‌همان طریقی» که در مورد جیمز دو دسته ردّ پاهایی که بر دشت برف پوش نقش بسته‌اند به‌هیچ‌وجه کلّ بن‌مایه قصه را دربر نمی‌گیرند. منظور بنیامین از «کلّ ظرف» در یکی از جمله‌های برجسته‌ای که دو پاراگراف بعد در مقاله می‌آیند، روشن‌تر می‌شود. «زبان بزرگ‌تر» همان «زبان نابی» است که هم اصل را دربر می‌گیرد و هم ترجمه را و از آن زبان خبرهایی به‌دست می‌دهند، هرچند همیشه این خبرها ناکافی‌اند. زبان بزرگ‌تر در درون خود «ناب» است، «ناب» بدین مفهوم که بی‌اجزاء و تفکیک شده^۱ و در نتیجه تهی و فاقد معناست، چرا که معنا از تفکیک پدید می‌آید. خود منشأ زبان و معنا فاقد معناست، مثل مطلق جیمز. بنیامین، یا بهتر است بگوییم مترجم مقاله بنیامین می‌گوید، «در این زبان ناب (که دیگر نه منظوری را می‌رساند و نه چیزی را بیان می‌کند، بلکه در مقام کلمه فاقد بیان و خلاق، همانی است که در همه زبان‌ها منظور است) همه اطلاعات، همه منظورها در نهایت با لایه‌ای روبه‌رو می‌شوند که همه اینها مقدر است در آن محو و خاموش شوند.»

ادبیات به‌مثابه دروغ در آثار پروست

آثار پروست (۱۸۷۱-۱۹۲۲) با آثار داستایفسکی، تولوپ، جیمز یا بنیامین سخت متفاوت‌اند. عنوان رمان عظیم نیمه - زندگی نامه‌ای پروست یعنی *À la recherche du temps Perdu* در جست‌وجوی زمان‌های گمشده را به‌طور سنتی در انگلیسی به *Remembrance of Things Past* (مثلاً، یادآوری چیزهای گذشته) ترجمه می‌کنند، که عبارتی از شکسپیر است. در عنوان انگلیسی بار

1. undifferentiated

معنایی نیمه - علمی کلمه «recherche» گم شده است. اثر پروست تفحصی است به درون احتمال یافتن زمان از دست رفته (گمشده). یکی از نقش تکرارهای (موتیف‌های) ادواری اثر پروست این دیدگاه است که کارهای هنری (نقاشی و موسیقی و ادبیات) به این نکته اشارت دارند که باید تعداد کثیر و عظیمی از جهان‌های جایگزین احتمالی وجود داشته باشند. و فقط تعداد کمی از این جهان‌ها در عمل به رنگ و صدا و کلمه ترجمه شده‌اند. پروست، یا بهتر آنکه بگوییم شخصیت اصلی خیالی و راوی که این راوی در جایی از زمان می‌گوید می‌توان وی را «مارسل» نامید، تصریح می‌کند که برای هر هنرمندی یک واقعیت مجازی خاص همان هنرمند وجود دارد. این نظر پروست با دعوی من تفاوت دارد که می‌گویم هر اثری حتی اثرهای یک نویسنده واحد هم دری به جهان متفاوتی باز می‌کند.

پروست به علاوه رابطه اثر هنری و دروغ را هم به روشنی بیان می‌کند، کاری که مراجع دیگر نمی‌کنند. هیچ چیز مرسوم‌تر و کهن‌تر از انتساب شعر به دروغ‌گویی نیست.^۱ سِر فیلیپ سیدنی (۱۵۵۴-۱۵۸۶) این انتساب را برای مثال در شعر عُذری برای شعر (۱۵۹۵)، انتشار بعد از مرگ) باز می‌نماید. در این شعر سیدنی ادعا می‌کند که شاعر دروغ نمی‌گوید، زیرا وی [he] (!) ادعا نمی‌کند که دارد راست می‌گوید: «وی به چیزی اذعان نمی‌کند، پس هرگز دروغ نمی‌بافد.» این هم روشی است برای پذیرش این پدیده که اگر گرفتار شعر شوید، شعر همچون دروغی عمل می‌کند که باور شده باشد. نمودار این گفته «پیشگفتار» رابینسون کروزئه است؛ در این «پیشگفتار» دفو ادعا می‌کند که خود او کاره‌ای نیست جز ویراستار مشتی خاطرات راستین: «ویراستار معتقد است این اثر تاریخچه رویدادهایی واقعی است؛ هیچ کجای این وقایع به قصه نمی‌ماند.» هر دو بخش جمله فوق دروغ است. اینها خواننده بی‌خبری را که از سر اتفاق نمی‌داند این جمله قسمتی از یک قصه است گول می‌زنند.

۱. نظامی فرماید: در شعر مپیچ و در فن او / چون اکذب اوست احسن او! که در واقع ترجمه این ضرب‌المثل است که: أحسن الشعر اکذب (شعر هر چه دروغ‌تر باشد بهتر است!). - م.

ادبیات از این نظر شبیه دروغ است که هم اثر ادبی و هم دروغ هردو با گفتارهای واقعی مغایرند و مرجع متناسب ندارند. به علاوه از این نظر نیز مشابه‌اند که اگر شخص آنها را باور کند، هردو می‌توانند از نظر زبان‌کنشی بلیغ و رسا باشند. اگر بگوییم «دارد باران می‌آید»، اما هوا آفتابی باشد و گفته‌من شما را بر آن دارد تا بارانی بپوشید، جمله‌من نادرست است، اما در عین حال یک کنش گفتاری مؤثر است. سرآغاز *بال‌های کبوتر* (او، کیت کروی، منتظر بود پدرش بیاید...) دروغ است. این جمله بدان مفهوم دروغ است که در «جهان واقعی» هرگز کسی به نام کیت کروی وجود نداشته است که منتظر آمدن پدرش باشد. اما اگر این کلمات کارایی داشته باشند و بتوانند خواننده را (دست‌کم خواننده‌ای را که برای کلمات اعتباری قائل می‌شود) وارد جهان خیالی *بال‌های کبوتر* کنند، در این صورت، این کلمات آغازین از نظر قطعیت دروغ‌اند، اما از نظر زبانی - کرداری «بلیغ و رسا» هستند. این اصطلاح «بلیغ و رسا»^۱ را جی. ال. آستین در کتاب *با کلمات چه کارهایی می‌توان کرد* به کار برده است که هنوز هم اثری کلاسیک در باب نظریه کنش گفتاری^۲ است. کلمات جیمز خوشبختانه کارایی دارند و سبب می‌شوند چیزی اتفاق بیفتد.

پروست درباره دروغ و ادبیات حرف واحدی می‌زند و از این طریق به طور ضمنی به شباهت میان دروغ و ادبیات اذعان می‌کند. در *رمان پروست* قطعه‌ای است درباره نویسنده‌ای به نام برگوت^۳ (که البته نویسنده خیالی است)، و اینکه چگونه این نویسنده همیشه معشوقه‌هایی انتخاب می‌کند که به او دروغ می‌گویند و نویسنده هم دروغ این زنان را باور می‌کند؛ و مارسل با یک صورت‌بندی روان به صورتی کلی از قدرت خاص دروغ می‌گوید که چنانچه آن را باور کنیم، درهای جهانی را بر ما می‌گشاید که در غیر این صورت هرگز بدان جهان راه نخواهیم یافت. پروست با زیرپا گذاشتن قواعد دستوری از سوم شخص مفرد «he» (مقصود برگوت) به اول شخص جمع «we» می‌رود

1. felicitous

2. speech act theory

3. Bergotte

(آن جا که از دروغ‌های خودِ راوی سخن می‌رود، برای مثال دروغ‌هایی که به معشوقه‌اش آلبرتین می‌گوید)، و با این تغییر ضمیر به‌طور ضمنی به قدرت دروغ عمومیت می‌بخشد. دروغ‌هایی که مردم می‌گویند نتیجه‌بخش‌اند، البته به شرطی که دیگران این دروغ‌ها را باور کنند. نمونه‌های دیگر دروغ‌هایی است که آلبرتین به مارسل می‌گوید که به تفصیل تمام در بخش دیگری از در جست‌وجوی زمان‌های از دست رفته آمده است:

دروغ، دروغ کامل، درباره‌ی مردی که می‌شناسیم، درباره‌ی روابطی که با آنها داشته‌ایم، درباره‌ی انگیزه‌ی ما برای اقدام خاصی که به دست ما به صورتی کاملاً متفاوت صورت‌بندی شده‌اند، دروغ در مورد اینکه ما چه هستیم، چه کسی را دوست داریم، نسبت به کسانی که دوستان ما دارند چه احساس می‌کنیم و معتقدیم آنان ما را به هیئت خود سرشته‌اند، زیرا صبح و ظهر و شام، مدام ما را می‌بوسند - این دروغ یکی از معدود چیزهایی است در عالم که می‌تواند دریچه‌ی را به چیزی که تازه و ناشناخته است بر ما بگشاید که می‌تواند حس‌های خفته‌ای را در ما بیدار کند، حس‌هایی برای تأمل و اندیشه در باب جهان‌هایی که اگر جز این بود همیشه بر ما ناشناخته می‌ماندند.

قطعه‌ی فوق چند بُعد دارد و بی‌تردید در یکی از ابعاد خود به شکل زیرکانه‌ای به دروغ‌های پروست اشارت دارد. پروست با این دروغ‌ها قهرمانی «طبیعی» اختراع کرده است که هرچند پوشیده و غیرمستقیم، نمایانگر میل همجنس‌خواهی خود نویسنده است. نمونه‌ی دیگری از این دست، کاری است که پروست در مورد نام زنان اصلی زندگی مارسل کرده است: این نام‌ها همه تأنیث نام‌های مذکرند: ژیلبرت، آلبرتین، آندره.^۱

در قطعه‌ی دیگری مارسل مطالبی درباره‌ی کارهای هنری از آن جمله آثار

۱. Andrée، مؤنث André است. - م.

ادبی می‌گوید که کم‌وبیش همانی است که دربارهٔ دروغ می‌گوید. پس زمینهٔ این مطالب مربوط به زمانی است که مارسل اجرای یک سپتت (هفت‌نوازی)^۱ را می‌شنود که پس از مرگ سازندهٔ آن ون‌توی^۲ آهنگ‌ساز خیالیِ زمان‌های از دست رفته به اجرا درآمده است. این آهنگ را به گفتهٔ مارسل بعد از مرگ آهنگ‌ساز با زحمت تمام از نظام نشانه‌گذاری (در این مورد نُت‌نگاری) وی که به دشواریِ خط میخی است، استخراج کرده‌اند. وقتی مارسل به این سپتت گوش می‌دهد متوجه شباهت آن با کارهای دیگر ون‌توی می‌شود. و با این تشخیص خود به این نتیجه می‌رسد که هر هنرمندی با نظام نشانه‌گذاری خود ما را از واقعیت مجازی‌ای باخبر می‌کند که راه دیگری جز این راه برای آشنایی با آن نداریم: «و چنین است که انگار هر هنرمندی اهل سرزمین ناشناخته‌ای است، سرزمینی که خود آن را از یاد برده است، و هنگامی که هنرمند بزرگ دیگری به سوی زمین بادبان برمی‌کشد، در نهایت در سرزمینی سربرمی‌آورد که با سرزمین آن دیگری متفاوت است.» مارسل تصریح می‌کند که «آهنگ‌سازان عملاً این وطن گمشده را به یاد نمی‌آورند، اما همهٔ آهنگ‌سازان همهٔ عمر را ناخودآگاهانه با این وطن گمشده مأنوس‌اند؛ و هر زمانی که هم‌نوا با سرزمین مادری خود می‌سرایند و می‌خوانند از فرط لذت دچار هذیان می‌شوند.» چنانچه نت‌های ون‌توی رمزگشایی نشده بودند، مایِ شنونده هرگز به «وطن گمشده» وی دسترسی نداشتیم، درست همان‌گونه که اگر ویکتور هوگو پیش از مرگ افسانهٔ قرن‌ها یا تأملات را نوشته بود، هرگز با عالم خاص وی آشنا نمی‌شدیم، و اگر پروست در سال ۱۹۱۰ مرده بود، جهان زمان‌های از دست رفته وی را نیز نمی‌شناختیم: «برای ما دست‌آورد واقعی ون‌توی صرفاً به حالت بالقوه^۳ باقی می‌ماند، مثل جهان‌های دیگری که از دایرهٔ ادراک ما بیرون‌اند ناشناخته می‌ماند، جهان‌هایی که تا به آخر از آنها بی‌خبر می‌مانیم.»

1. septet

2. Vinteuil

3. virtuel

همچنان‌که می‌توان دید، در چشم پروست آن بی‌شمار جهان‌های جایگزین (آلترناتیو) همیشه پیشاپیش وجود دارند، به‌صورت بالقوه. نقاشان و موسیقی‌دانان و نویسندگان این جهان‌ها را کشف می‌کنند، ابداع نمی‌کنند. برخی از آن واقعیت‌های ممکن به‌وسیله نقاشی و موسیقی و ادبیات وارد جهان روزمره ما می‌شوند. اما آن جهان‌ها به‌وجودیت خود ادامه می‌دادند، حتی اگر سپت و ن‌توی، یا تأملات هوگو یا زمان‌های از دست رفته پروست تا نسخه آخر ناپود می‌شدند. و ما چه بخت‌یاریم که این آثار و آثار مشابه آن وجود دارند و ما را به‌گونه‌ای چشمه جوانی رهنمون می‌شوند که تا به ابد پیوسته جاری است. گنجینه آثار هنری به آدمی امکان می‌دهد زندگی خویش را تا به بی‌نهایت، مکرر و گسترده و نو کند. مارسل می‌گوید:

تنها سفر راستین اکتشافی، تنها تجربه به‌راستی جوانی بخش [تحت‌اللفظی: «تنها چشمه جوانی»^۱] دیدن عالم با چشم دیگران است، صد کس دیگر، دیدن صد عالمی که هر یک از آنها می‌بیند، صد عالمی که هر یک از آنها هست؛ همپای کسانی چون ال‌ستیر^۲ [نقاش زمان‌های از دست رفته]، همپای کسانی چون ون‌توی به این عالم‌ها می‌رسیم.

آواز سیرن‌های موريس بلانشو

بی‌تردید موريس بلانشو یکی از بزرگ‌ترین منتقدان ادبی سده بیستم است. بلانشو در مقاله‌های خود به نویسندگان بسیاری می‌پردازد، که از جمع نویسندگان امریکایی می‌توان از جیمز و ملویل نام برد. در عین حال، مقاله‌های بلانشو کنکاشی است در باب «ادبیات چیست؟»، کنکاشی که پیوسته نو

1. le seul bain de jouvence

2. Elstir

می‌شود و مدام مورد جرح و تعدیل قرار می‌گیرد. مهم‌ترین مقاله‌ای که بلانشو دربارهٔ پروست نوشته است «تجربهٔ پروست» نام دارد. این مقاله بخش دوم مقالهٔ بلندی است به نام «آواز سیرن‌ها: رویارویی با تخیلیات». «آواز سیرن‌ها» نخستین مقاله از مجموعه مقاله‌ای است به نام کتابی که در راه است.^۱ قرائت بلانشو از پروست از یک نظر هم‌ارزِ قرائت من است: بلانشو نیز در پروست تجربهٔ دوگانه‌ای از زمان را تشخیص می‌دهد. یکی از این تجربه‌ها همان تعالی مشهور زمان به صورت حضور دو زمان در کنار هم، در آخر زمان است. در این اپیزود فرازین وقتی مارسل در پاریس پای بر سنگفرش ناهموارِ ورودی خانهٔ گرماتس می‌گذارد به سالیان پیش بازمی‌گردد و احساس پای گذاشتن بر سنگفرش ناهموار جلوی کلیسای سن مارک و نیز را بار دیگر تجربه می‌کند. و چنین می‌نماید که زمان گذشته باز فرادست آمده است.

اما بلانشو به درستی می‌گوید که این تجربهٔ باز یافتنِ زمان گمشده مایهٔ گمراهی بسیاری از خوانندگان و منتقدان شده است. «تجربهٔ [واقعی] پروست» آن چیزی است که بلانشو «قطعه‌ای از زمان به شکل خالص یا ناب»^۲ می‌خواند. این زمانِ ناب را بلانشو به چشم زمانِ بیرون از زمان نگاه می‌کند، یعنی آن «زمانِ دیگر»، زمانِ «انگاره»:

آری، در این زمان همه چیز به هیئت انگاره درمی‌آید، و جوهر انگاره چنان است که کاملاً بیرونی است، بی هیچ خصوصیتی، و با این همه دست‌ناپذیر فتنی‌تر و پر رمز و رازتر از اندیشیدن در درون خویشتن خویش است؛ بی که معنایی داشته باشد، سر به سوی ژرفای هر معنایی که ممکن است دارد؛ پوشیده و در عین حال متجلی است، و از آن حضور-غیبتی برخوردار است که درون مایهٔ قدرت کشش و افسون سیرن‌هاست.

1. *Le livre à venir*

2. "un peu de temps à l'état pur"

از نظر بلانشو این زمانِ دیگر منشأ نویسنده‌گی است. «راز نوشتن» است. این زمان ناب عامل دگردیسی کلّ تجربه‌ جهانی و دنیوی مارسل بوده، آن را به فضایی تخیلی تبدیل می‌کند، فضایی که در آن همه چیز به هیئت انگاره درمی‌آید. به گفته بلانشو، آنچه از نظر پروست اساسی است،

کشف و شهودی است که از طریق آن با یک ضربت و نیز درعین حال ذره ذره، با دست یازیدن به زمان دیگر، پای به قلمروی دگرگون‌شده صمیمیت زمان می‌نهد، به جایی که زمان ناب در دسترس اوست و نقش یک اصلِ دگردیسی و تخیلیات و نیز اصل فضایی را به عهده دارد که همان واقعیتِ قدرتِ نوشتن باشد.

زمانِ دیگر، یعنی «زمان ناب» شبیه همان «زبان ناب» بنیامین است، که عبارت است از یک تک‌واژه فراگیر فاقد معنا؛ فضای تخیلیات که مکان دگردیسی دائم است، ذره ذره اما درعین حال ناگهانی؛ - اینها ویژگی‌های بنیادینی هستند که بلانشو به «راز نویسنده‌گی» پروست نسبت می‌دهد. در بخش نخست «آواز سیرن‌ها»، بلانشو از داستان مواجهه اولیس با سیرن‌ها به عنوان یک تمثیل^۱ گسترده استفاده می‌کند که در شکل کلی‌تر آن تبیین‌کننده «مواجهه با تخیلیات» است. دقیق‌تر آنکه، تمثیلی است که تمثیل نیست، بلکه حقیقت به معنای دقیق آن است. با توجه به آنچه به طور معمول از جیمز و بلانشو در ذهن داریم، تا حدودی تعجب‌آور است که آن بخش از برداشت من از مفهوم ادبیات که با برداشت بلانشو بیشترین قرابت را دارد [البته تا این جای بحث] همان تصور جیمز از «بن‌مایه شفاف قصه» است که آن را به پهنه یکدست و بی‌چهره برف تشبیه می‌کند. ایده «زبان ناب» بنیامین نیز به «زبان ناب» بلانشو نزدیک است. بیشتر نویسندگان دیگری که در این فصل از آنان گفته‌ام و نیز خود من، همه اثر عملی ادبی را، یعنی کلماتی که روی صفحه کاغذ می‌آیند را به چشم تجسّد مادی

1. allegory

رویدادهایی می‌نگرند که در یک قلمروی تخیلی با همه غنای جزئیات خویش وجود دارند و منتظرند شاید به صورت نامتناهی تا در قالب کلمات تجسد یابند. و اعتقاد خودانگیخته من درباره خانواده رابینسون سویسی همین بود.

اما از نظر بلانشو و تا حدودی هم از نظر جیمز، قلمروی تخیلیات به خودی خود بی‌چهره و تهی است، مفاکی است، هرچند این قلمرو سرچشمه همه غنا و پیچیدگی آثار ادبی است. داستان اولیس و سیرن‌ها بیانگر همین نکته است. یا شاید بهتر است بگوییم، این داستان خود تجربه همان منشأ متناقض است. در این مورد نیز مثل بحث بلانشو پیرامون پروست، قرائت وی از اپیزود سیرن‌ها در اودیسه به تمایز میان دو نوع زمان متکی است. خواننده به یاد دارد که سیرسه^۱ به اولیس هشدار داده بود که او و سرنشینان دیگر کشتی با دو سیرن، مواجه می‌شوند. آن دو به صورت دوگانه (همزاد) ظاهر می‌شوند، مثل بسیاری از دوگانه‌های شوم محاکمه کافکا. یک سیرن هم زیادی است چه برسد به دو سیرن که این خود گونه‌ای خدعه غریب و آشفته‌کننده‌ای است که همچون در آینه، خود را منعکس می‌کند. فروید در مقاله‌ای به نام «غرائب»^۲ دوگانه‌شدن شخص را صورتی از غرائب می‌خواند. یکی از پدیده‌هایی که به‌ویژه غریب است، دیدن رو در روی همزاد (دیگرگانه) خویش است، یعنی کاری که سیرن‌ها مدام انجام می‌دهند، یا شاید کاری که دوقلوها هم می‌کنند.

سیرسه به اولیس گفت با فروکردن موم در گوش دریانوردان دیگر راه شنوایی آنها را کور کند. سیرسه گفت اولیس باید به دیگران دستور دهد او را به دکل کشتی ببندند، تا بتواند سرود سیرن‌ها را بشنود اما قادر نباشد به آن سرود تسلیم شود، تا سرانجام کشتی به سلامت از جزیره سیرن‌ها بگذرد. کلماتی را که اولیس شنیده هومر ثبت کرده است؛ هرچند ملودی آن ثبت

۱. Circe، در اساطیر یونان ساحره‌ای است که یاران اولیس را با خوراندن نوشیدنی جادویی به خوک تبدیل می‌کند. - م.

نشده است. اما آنچه اولیس می شنود یک سرود مقدماتی است که یک سرود واقعی را وعده می دهد. سرود واقعی زمانی خوانده می شود که اولیس و دریانوردانش به ساحل بروند. سرود سیرن‌ها همیشه جنبه پیش‌آگاهی (مقدماتی، مقدمه‌پردازی)^۱ دارد، فراخوانی است به آینده. «نزدیک بیا» سیرن‌ها چنین می سرایند،

ای اولیس بشکوه، ای تاج سواران، و سفینه خویش را متوقف ساز تا صدای ما را بشنوی. هنوز هیچ دریانوردی با کشتی سیاه خویش از این جا نگذشته است مگر به نغمه‌های دل‌انگیزی که از لبان ما جاری می شوند گوش داده باشد، و هیچ‌کس به نغمه‌هایمان گوش نداده است، مگر آنکه به طرب آمده باشد و خردمندتر از پیش از این جای رفته باشد.

همچنان که سیرسه به اولیس هشدار داده است اگر پای به ساحل بگذارند، او و یارانش همگی به استخوان‌های پوسیده و سپید قربانیان گذشته سیرن‌ها خواهند پیوست.

مقاله بلانشو با این نکته شروع می شود که آنچه سیرن‌ها برای اولیس می سرایند، همان‌گونه که پیش از این گفته‌ام، سرود واقعی آنان نیست، بلکه وعده سرودی است که در راه است. بلانشو اما از متن هومر فراتر می رود و به قرائت تازه‌ای از متن می رسد، و آن اینکه سرود سیرن‌ها تجسد ادبیات است در رابطه آن با یک منشأ و سرچشمه اصلی که همیشه پیش رو یا پشت سر یا جای دیگری است و هرگز به صورت اصلی آن حضور ندارد. و نابسندگی و ارضاناکنندگی سرود سیرن‌ها نیز در همین است:

سیرن‌ها: بی تردید به راستی می سروده‌اند، اما به گونه‌ای که ارضاکننده نبوده است، و به طور ضمنی القا شده است که سرچشمه‌های راستین

1. proleptic

سرود در کدامین سوست، و لذت راستین سرود از کجاست. با این همه، با سرودهای ناکامل خود، سرودهایی که تنها اشاره‌ای به سرودهای آینده‌اند، دریانوردان را به سوی مکانی رهنمون می‌شدند که در آن جا سُرایش به راستی آغاز می‌شده است.

مشکل در این است که مکانی که سرچشمهٔ راستین سرود است، جایی که سرود به راستی آغاز می‌شود، همان مکانی است که سُرایش نیز در آن متوقف می‌شود. و به شیوه‌ای کم‌وبیش مشابه، کُلّ معنا در کلام ناب یا کلمهٔ بی‌کلمه گم می‌شود، که همان فرضیهٔ والتر بنیامین در باب معنای اصل و ترجمه هر دوگان است:

آن مکان چه بود؟ مکانی بود که هر چه مانده بود می‌بایست ناپدید شود، چرا که در این مکان، مکانی که قلمروی سرچشمه و منشأ است، خودِ موسیقی به صورت کامل، کامل‌تر از هر جای دیگری در جهان ناپدید شده بود؛ به دریایی می‌مانست که زندگان با گوش‌های گرفته و بسته در آن فرو می‌رفتند و جایی که سیرن‌ها هم، حتی سیرن‌ها هم به ناچار روزی به نشانهٔ نیت خیر خویش در آن ناپدید می‌شدند.

از دیدگاه بلانشو، همچنان‌که خواننده در می‌یابد، منشأ سرود سکوتی است تهی و شوم. سکوت دریایی است که آن‌کس را که به زیر سطح آن فرورفته در کام خود فروبرده است، یا سکوت کویری است بی‌نشانه و دَقّ:

... در آن فراسو کویر بود و کویر... سرزمینی که موسیقی در آن نشأت می‌گرفت تنها مکانی بود که به کلی از موسیقی تهی بود، مکانی خشک و سترون بود، آن جا که سکوت همچون صدا هرگونه امکان دست‌یافتن به سرود را در وجود هر کسی که روزگاری استاد سرود بود کور می‌کرد.

بلانشو بین دو نوع ادبیات، با توجه به رابطه‌شان با این منشأ خاموش سرود تفاوت قائل می‌شود. یکی از این دو نوع ادبیات رمان است که به نظر بلانشو سرآغاز آن در اودیسه است، با قصه اولیس حيله‌گر که رسته از ماجراهای پیشین، به جزیره سیرن‌ها می‌رسد. اولیس زیرکانه راهی پیدا می‌کند تا مگر سرود سیرن‌ها را بشنود اما به آنان تسلیم نشود، و سالم بجهد. و بعد می‌تواند به ماجرای دیگری رو کند و در نهایت به آغوش پنهلویی بازگردد و مثل هر مرد خوب زن و بچه‌داری به سنین کهولت برسد. بلانشو نه رمان را چندان بزرگ می‌دارد، و نه اولیس را، به شرط آنکه نخواهیم تند برویم. از دیدگاه بلانشو انگیزش پنهان رمان چیزی نیست جز میل به سرکوبی و انکار و پنهان‌سازی و فراموش کردن همان رویارویی با تخیلیات، تخیلیاتی که منشأ پنهان رمان است. و این خود سبب می‌شود رمان «از همه ژانرها جذاب‌تر باشد، ژانری که با سوگیری خود و با هیچیت^۱ شادی بخش خود این وظیفه را به عهده می‌گیرد تا چیزی را فراموش کند که دیگران با اساسی^۲ نامیدن آن سعی در بی‌اعتبار کردنش دارند.» به‌تصور من، منظور بلانشو این است که «راز ادبیات» چیزی فراتر از اساسی بودن آن است. نوعی پدیده بنیادین و اساسی اغراق‌آمیز است، اساسی که به توان سه رسیده باشد.

در تقابل با رمان، نقل^۳ قرار دارد که لیدیا دیویس^۴ آن را تقریباً به‌غلط «قصه»^۵ ترجمه می‌کند. کانون مستقیم نقل (رسی) مواجهه با تخیلیات است، که برای نمونه می‌توان از نقل‌های برجسته خود بلانشو یعنی حکم اعدام، جنون روز و آثار دیگر وی یاد کرد. داستان اولیس و سیرن‌ها نقلی است که درون اودیسه مدفون شده است و در کلیت آن به رمان پهلو می‌زند. نمونه دیگری از نقل که بلانشو در مقاله فوق آورده است، که با توجه به کوتاهی معمول نقل تا حدودی عجیب می‌نماید، ضد رمان هیولای ملویل، مویی‌دیک

1. nothingness

2. essential

3. récit

4. Lydia Davis

5. tale

است. این همکناری دلالت بر آن دارد که نقل ممکن است دو نتیجه داشته باشد: مرگ شخصیت اصلی نقل که در کام تخیلیات، در انگاره، در سکوت سرچشمه فرومی رود (مثل ایهاب^۱ در مویی دیک)، یا جان به در بردن و بقای شخصیت اصلی به دلیل امتناع و فراموشکاری (مثل اولیس در اودیسه).

هرچند خود بلانشو در مقاله خویش چنین عنوان نمی کند، لکن در نقل، حتی نقل های خود بلانشو، معمول است که دو شخصیت اصلی وجود داشته باشند، که از این دو شخصیت، یکی می میرد و دیگری زنده می ماند تا ماجرا را روایت کند. برای مثال در دل تاریکی کنراد، مارلو جان به در می برد و کورتز می میرد. در مویی دیک ملویل، ایشمیل^۲، راوی اول شخص قصه، مرگ ایهاب و غرق کشتی پکود^۳ را از سر می گذراند و جان به در می برد. ایشمیل روی تابوت کی کگ^۴ در آب شناور می ماند و غرق نمی شود تا بتواند داستانی را که می خوانیم تعریف کند. راوی کسی است که از ماجرا جان به در می برد. چنانچه بخواهیم داستانی در کار باشد، لازم است کسی بماند تا داستان را روایت کند. مارلوی کنراد با فصاحت تمام به صورت بندی رابطه ای می پردازد که میان کسی که به درون «ناپیدا» گام می گذارد و کسی که زنده می ماند، وجود دارد:

آنچه بیش از همه به یادم مانده است افراط کاری خودم نیست - رؤیای خاکستری بی شکلی که لبالب از درد جسمانی بود، تحقیر بی قیدانه نسبت به ناپایداری همه چیزها - حتی از خود این درد هم. نه! به نظر من آید من افراط کاری کورتز را زیسته ام. درست است، وی واپسین گام بلند را برداشته بود، از آستانه گذشته بود؛ من اما اجازه یافته بودم گام مردد خویش را باز پس کشم. و شاید همه تفاوت در همین است؛ شاید همه خرد، همه حقیقت و همه صمیمیت به همان دم نامحسوس خلاصه می شود که بدان سوی آستانه سرزمین ناپیدا گام می نهیم. شاید!

۱ و ۲. نام های مویی دیک عموماً صیغه توراتی دارند؛ Ahab: اخآب؛ Ishmael: اسماعیل.

3. Pequod

4. Queequeg

کنراد به ناچار می‌گوید «شاید»، چرا که تا کسی خود پای بدان سوی آستانه نهد چگونه ممکن است از کم‌وکیف واقعه باخبر شود؟ و می‌دانیم مردگان راوی داستان نیستند، و هیچ کس نیز نمی‌تواند مرگ کس دیگری را بمیرد. حکم اعدامِ بلانشو را کسی روایت می‌کند که مرگ دیگری را از سر گذرانده است. راوی جنون روز خود راوی است که جان به در برده است، از آسیبی جان به در برده است که به وی بینشی کورکننده بخشیده است. می‌توان گفت، همه آثار بلانشو در مقام منتقد به دست کسی نوشته شده‌اند که از مرگ خویش جان به در برده است. بلانشوی منتقد هر دو شخصیت اصلی حکم اعدام را یکجا در خود جمع کرده است، درست مثل کاری که اولیس کرده است: تنها مردی است که سیرن‌ها را شنیده است و با این همه زنده مانده است. اما برای آنکه نشان دهم چگونه چنین چیزی صورت می‌گیرد، لازم است در این پهنه کمی پیش‌تر بروم؛ برای مثال لازم است قرائتی از لحظه مرگ من عرضه کنم. این اثر خارق‌العاده تا حدود زیادی روایت زندگی خود بلانشو است و آن را اواخر عمر (۱۹۹۴) نوشته است. این نقل کوتاه، داستان کسی با عنوان «او» (he) را روایت می‌کند، که شاید خود مورس بلانشو باشد، و تعریف می‌کند که چگونه این کس در جنگ جهانی دوم و در دوران اشغال فرانسه به دست آلمانی‌ها تجربه روبه‌رو شدن با یکی از جوخه‌های اعدام نازی‌ها را از سر گذرانده و جان به در برده است.

لازم است نکته «اساسی» دیگری را در باب حرف‌هایی که بلانشو «در سرود سیرن‌ها» درباره «راز نوشتن» می‌زند عنوان کنم. پیش از این گفته‌ام که داستان اولیس و سیرن‌ها باز نمود تمثیلی رابطه ادبیات با منشأ آن نیست. بلانشو مصرانه می‌گوید، «این تمثیل نیست.» چرا نباشد؟ پاسخ این است که کلماتی که بر صفحه کاغذ می‌آیند گزارش غیرمستقیمی از فضای تخیلیات نیستند، فضایی که همه چیز در آن به هیئت انگاره درآمده است. کلماتی که بر صفحه کاغذ می‌آیند شیوه بیان چیز خاصی نیست، یعنی آنکه سخن گفتن ساده و مردم‌پسندانه پیرامون چیزی نیست که «سری» است و پیوسته پررمز و

راز. چه در این صورت خود تمثیل می‌شود. نه، کلماتی که به دست نویسنده بر صفحه کاغذ شکل می‌گیرند، یا تک تک به وسیله خواننده خوانده می‌شوند، حرکت ناسوتی‌ای است که از طریق آن منشأ در وجود می‌یابد و موجودیت پیدا می‌کند. نقطه منشأ، به صورت آمیزه متناقضی از آفرینش و کشف که پیش از این آن را چنین نامیده‌ام، هم به وسیله کلمات نقل هستی پیدا می‌کند، و هم در عین حال به عنوان چیزی که پیشاپیش همیشه وجود داشته است کشف می‌شود، از پرده بیرون می‌آید و هویدا می‌گردد. بلانشو این تناقض (پارادوکس) را که «راز [راستین] نوشتن» است به شکل برازنده‌ای صورت بندی می‌کند و می‌گوید:

قصه حرکت به سوی نقطه‌ای است، نقطه‌ای که نه تنها ناشناخته و گم و غریبه است، بلکه به گونه‌ای است که اگر این حرکت در کار نباشد، به نظر نمی‌رسد که دارای هیچ گونه وجود واقعی سابقی بوده باشد و در عین حال چنان سلطه جو و آمر است که قصه همه قدرت جذابیت خود را از همین نقطه اخذ می‌کند، به طوری که پیش از رسیدن به آن حتی نمی‌تواند «آغاز شود». – و در عین حال تنها قصه است و حرکت غیرقابل پیش بینی قصه است که فضایی را می‌آفریند که نقطه در آن فضا واقعی و نیرومند و مسحورکننده می‌شود.

یکی از واژگان کلیدی این جمله طولانی «حرکت» است که سه بار تکرار شده است. «حرکت» در آن واحد به حرکت مکانی از کلمه‌ای به کلمه دیگر روی صفحه کاغذ اشاره دارد و به حرکت شخصیت اصلی قصه از تجربه‌ای به تجربه دیگر. به علاوه به حرکت بی‌وقفه زمان اشارت می‌کند که روبه پیش به سوی هدفی در آینده می‌رود که دسترسی بدان ممکن نیست. در ضمن، همیشه معلوم می‌شود که این هدف به گذشته بسیار کهن نیز تعلق دارد، به آن «زمان دیگر» یا «زمان بی‌زمان» که بلانشو در مقاله‌ها و نقل‌های خویش با وسواس بدان می‌پردازد.

نمونه‌ای از این وسواس توصیف تکان‌دهنده‌ای است که در یکی دیگر از مقاله‌های بلانشو که خیلی بعد از «سرود سیرن‌ها» نوشته شده آمده است. این توصیف، وصف یک راهپیمایی ابدی در محیط بیابانی تخیلیات است، بی‌آنکه انجامی در کار باشد و به جایی برسد. بلانشو این راهپیمایی را به بارتل‌بی در بارتل‌بی محرز^۱ اثر ملویل نسبت می‌دهد. در قرائت بلانشو از جمله بارتل‌بی - که می‌گوید «ترجیح می‌دهم نکنم»، - بارتل‌بی به توانِ دو می‌رسد و باز به توانِ دو می‌رسد و به خیلِ کاملی از «مردان فناشده» تبدیل می‌شود. جمله بارتل‌بی که می‌گوید، «ترجیح می‌دهم نکنم»، به گفته بلانشو «متعلق به بی‌نهایت حوصله است؛ هیچ نوع مداخله استدلالی (دیالکتیکی)^۲ قادر نیست در این نوع انفعال، کاری از پیش ببرد. ما از وجود ساقط شده‌ایم و بیرون از دایره وجود مردان فناشده می‌آیند و می‌روند، بی‌هیچ حرکتی، با گام‌های آهسته و یکنواخت به پیش می‌روند.»

ادبیات به مثابه یکسره آن دیگر: ژاک دریدا

مدعی شده‌ام که ادبیات به جهان واقعی دلالت نمی‌کند، بلکه به جهان جایگزینی دلالت می‌کند که به صورت مستقل وجود دارد، و آخرین متحد من در این نظریه ژاک دریدا (۱۹۳۰ -) است. دریدا آثار بلانشو را بسیار تحسین می‌کند و در بسیاری از مقاله‌های خود با بلاغت تمام به آثار بلانشو پرداخته است، آنقدر که خواننده انتظار دارد نظر وی در باب مفهوم ادبیات،

۱. *Bartleby the Scrivener*، بارتل‌بی در یک دفتر حقوقی محرز و نساخ است و در پاسخ رئیس خود که از او می‌خواهد برای مقابله پرونده‌هایی که استنساخ کرده کمک کند، مدام می‌گوید، «ترجیح می‌دهم چنین نکنم»، و همچنان در گوشه عزلت خود به نوشتن ادامه می‌دهد. - م.

به نظر بلانشو نزدیک باشد. دریدا می‌گوید: «بلانشو همچنان در انتظار آمدن ماست تا آثارش را بخوانیم... باید بگویم تازه امروز است که می‌بینم چقدر از ما جلو است.» اما سراسر است‌ترین پاسخ‌های دریدا به این پرسش که «ادبیات چیست؟» به نحو حیرت‌انگیزی بیشتر برگرفته از ادmond هوسرل^۱ پدر پدیدارشناسی (فنومنولوژی)^۲ نوین است تا بلانشو. به علاوه برداشت دریدا از ادبیات از موارد نسبتاً معدودی است که وی آشکارا چیزهایی را از ژان-پل سارتر تصرف کرده است.

صریح‌ترین تعاریف دریدا از ادبیات در جاهای زیر آمده‌اند:

(۱) در مطالبی که در دفاع از تز دکترای خود (که دیرتر از موعد مقرر گرفت)

در دانشگاه سوربن عنوان کرده است: «زمان تز: نقطه‌گذاری‌ها»؛

(۲) در مقاله‌ای با عنوان «شور و شیدایی‌ها»؛

(۳) در مقاله «روان: اختراع آن دیگری»؛

(۴) در مصاحبه‌ای که در یک اتریج^۳ با او کرده است؛ این مصاحبه برای بخش

نخستین مجموعه مقاله‌های دریدا در باب ادبیات است؛ این مجموعه که

تظاهرات ادبیات^۴ نام دارد گردآوری شده خود اتریج است.

من فقط دو قطعه را نقل می‌کنم و مورد بررسی قرار می‌دهم، که یکی

متعلق به «زمان تز» است و دیگری متعلق به «روان: اختراع آن دیگری». این

دو صورت‌بندی، روشن‌تر از همه، دریدا و تعریف وی از ادبیات را در کنار

برداشت من از ادبیات قرار می‌دهد: در این کتاب می‌خواهم ثابت کنم که اثر

ادبی واکنشی به یک جهان جایگزین جاودانی است که پیش از این وجود

داشته است، یا ثبت این جهان است.

در «زمان یک تز» دریدا به حاضران در جلسه دفاعیه گفته است که

نخستین و پایدارترین موضوع مورد علاقه وی همیشه ادبیات بوده است. دریدا

گفته است، این علاقه به ادبیات حتی بر علاقه وی به فلسفه هم رجحان داشته

1. Edmund Husserl

2. phenomenology

3. Derek Atteridge

4. *Acts of Literature*

است. و برای تأیید این گفته اظهار داشته است که به سال ۱۹۵۷، خیلی پیش از آنکه دکترای خود را براساس آثار متعددش دربارهٔ هگل بگیرد، تزی دربارهٔ «وجود ذهنی ابژه ادبی»^۱، به قول فرانسوی‌ها، به نام خود «به ثبت رسانده است.» هرچند دریدا این تز را هرگز ننوشت، اما می‌توان گفت همهٔ نوشته‌های دریدا دربارهٔ ادبیات کوششی برای به انجام رساندن همین طرح بوده است. همهٔ مقاله‌ها و کتاب‌های وی در باب ادبیات در مجموع سبب شده‌اند که دریدا به مقام یکی از بزرگ‌ترین منتقدان ادبی و نظریه‌پردازان سدهٔ بیستم برسد. اصلاً این عبارت «وجود ذهنی ابژه ادبی» یعنی چه؟ یکی از جمله‌های «زمان یک تز» سرنخی به دست می‌دهد. دریدا می‌گوید:

هدف من در آن زمان این بود که تکنیک‌های فنومنولوژی فرارونده (ترافرازنده)^۲ را به صورتی کم‌ویش‌خسونت‌آمیز بیچانم و متناسب با نیازهایی کنم که برای شکل دادن به نظریه‌ای تازه در باب ادبیات لازم بود، و در باب همان‌گونه خاص ابژه ایده‌ای که ابژه ادبی باشد، همان چیزی که هوسرل وجود ذهنی وابسته می‌گفت، وابسته به زبان به اصطلاح «طبیعی»، ابژه‌ای که غیر ریاضی است یا غیر قابل ریاضی شدن است، و درعین حال ابژه‌ای است که با ابژه‌های هنر تجسمی (پلاستیک) یا موسیقایی متفاوت است، یا به عبارت دیگر با همهٔ نمونه‌هایی متفاوت است که هوسرل در تجزیه و تحلیل ابژکتیویتهٔ ایده‌ای بدان‌ها می‌پردازد.

سخن گفتن از «ابژه ادبی» به معنای همگون کردن اثر ادبی است با نظریهٔ هوسرل در باب ابژه یا به شکل عام‌تر آن، نظریهٔ پدیدارشناختی در باب ابژه. یک ابژه هر چیزی است که ممکن است مورد «رویکرد»^۳ آگاهی باشد، البته به مفهوم خاص هوسرلی از «رویکرد». از نظر هوسرل «رویکرد» به معنی

1. The ideality of the literary object 2. transcendental phenomenology
3. intention

جهت‌گیری آگاهی به‌سوی این یا آن چیز است. آگاهی از دیدگاه پدیدارشناسان همیشه آگاهی به این یا آن چیز است. چیزی به اسم آگاهی تهی یا عریان وجود ندارد. از میان ابژه‌های بی‌شماری که آگاهی می‌تواند بدان‌ها آگاه باشد، یکی هم ابژه ادبی است.

وقتی دریدا در چارچوب اصطلاح‌شناسی^۱ هوسرلی از اثر ادبی به‌عنوان یک «ابژه ایده‌ای» سخن می‌گوید، منظور وی چیست؟ این نکته را می‌توان با آوردن مثالی از هندسه به آسانی روشن کرد. یکی از نخستین کتاب‌های دریدا ترجمه منشأ هندسه اثر هوسرل است، که دریدا مقدمه‌ای - که خود مقاله‌ای مفصل است - بر آن نوشته است. مثلث یک ابژه ایده‌ای است، از این نظر که مثلث وجود خواهد داشت حتی اگر همه مثلث‌هایی که روی کاغذ رسم می‌شوند یا به‌صورت دیگری تجسم می‌یابند، یا حتی مثلث‌هایی که از سرِ اتفاق با تلاقی شاخه‌های درخت شکل می‌گیرند، نابود شوند.

دریدا در آن‌ترز نانوشته خود می‌خواسته بپذیرد که اثر ادبی به‌زبان طبیعی خاصی وابسته است. مقصود آن است که ترجمه باعث خرابی آن می‌شود، و این در حالی است که ابژه‌های ایده‌ای قابل ریاضی شدن از نظر اصول فراگیر (جهانشمول) اند و به‌هیچ نوع «زبان طبیعی» وابسته نیستند. در ضمن، این پدیده دست‌کم تا حدودی یک پیش‌فرض مسئله‌آفرین است. دریدا به‌جای آنکه تفاوت میان ادبیات و ریاضیات را بپذیرد، می‌خواسته در این باره بحث کند که وقتی خواننده‌ای در جست‌وجوی زمان‌های از دست رفته پروست یا انتظارات بزرگ دیکنز را می‌خواند، حتی اگر این دو اثر تا نسخه آخر نابود شده باشند، باز هم آن ابژه ادبی ایده‌ای که «مورد رویکرد» آگاهی خواننده است وجود خواهد داشت. حتی اگر پروست و دیکنز هم اصلاً این دو اثر را روی کاغذ نیاورده بودند، باز هم این ابژه‌های ادبی وجود داشتند. و این‌جاست که یک بار دیگر با همان برداشت غریب و به‌شدت ضد

شهودی‌ای^۱ روبه‌رو می‌شویم که در تجربهٔ کودکی من از خانوادهٔ رابینسون سویسی حضور دارد، این برداشت که کلمات اثر دنیایی را که گزارش می‌کنند نمی‌آفرینند، بلکه این دنیا را صرفاً برای خواننده کشف می‌کنند، یا آن را برای خواننده از پردهٔ حجاب بیرون می‌آورند.

«روان: اختراع آن دیگری»، قرائت دریدا از شعر کوتاهی اثر فرانسیس پونج^۲ است. این مقاله تقریباً همزمان با «زمان تز» نوشته شده است. مقالهٔ نخست مؤید اعتقاد دریدا به این برداشت از ادبیات است که در مقالهٔ دوم آمده است، و آن اینکه اثر ادبی «اختراع» (ابداع) نیست، اختراع به مفهوم از خود درآوردن، سرهم کردن نیست، بلکه به مفهوم دیگری، به مفهوم مهجورتر کلمهٔ یافتن^۳ است، یعنی مواجه شدن با (رسیدن به) چیزی از سرِ اتفاق.^۴ تعریف دریدا از آنچه نویسنده اختراع می‌کند، اختراع به مفهوم یافتن یا کشف کردن، صرفاً یافتن «آن دیگری» است. به گفتهٔ دریدا، اثر ادبی در مقام ثبت ابژه ایده‌ای در قالب کلمات «قابل اختراع نیست، جز از طریق آمدن آن دیگری که می‌گوید «بیا» و چنین می‌نماید که واکنش «بیا»ی دیگر به آن صرفاً اختراعی باشد که مطلوب است و شایان توجه.» نویسندهٔ اثر ادبی آن اثر را در واکنش به اجبار ریشه‌دار و سرسختی می‌نویسد که بر وی تحمیل شده است تا «بن‌مایهٔ قصه» را، به گفتهٔ هنری جیمز، به قالب آن مادیت غیرمادی عجیب دیگر درآورد: به قالب کلمات.

دارودستهٔ جورواجور

داستایفسکی، جیمز، ترولوپ، پروست، بلانشو، دریدا – این دارودسته بی‌تردید از آدم‌های جورواجوری تشکیل شده است! اما همهٔ آنان، هرکدام

1. counter-intuitive

2. Francis Ponge

3. find

4. come upon

به شیوه خاص خود، از این ادعای من پشتیبانی می‌کنند که هر اثر ادبی خبر از واقعیت جایگزینی می‌آورد که یگانه و متفاوت است، که فراواقعیت است. چنین به نظر نمی‌رسد که این واقعیت برای موجودیت خود به کلمات اثر وابسته باشد. چنین می‌نماید که این واقعیت کشف می‌شود، آن را به هم نمی‌بافند. به هیچ وسیله‌ای نمی‌توان قاطعانه گفت که ماجرا همین است یا چیز دیگری. و همان‌گونه که مؤکداً گفته‌ام، منظور من این نیست که آثار ادبی با جهان واقعی پیوند ندارند. نویسندگان برای نامگذاریِ فراواقعیت‌هایی که ابداع یا کشف کرده‌اند از طریق جایگزینی از کلماتی استفاده می‌کنند که به واقعیت اجتماعی و روان‌شناختی و تاریخی و فیزیکی دلالت دارند. خواندن این آثار، همان‌گونه که گفته‌ام، راهی است برای حضور در جهان مادی. و آنگاه است که آثار ادبی با تأثیر غالباً عمیقی که بر معتقدات و رفتار خوانندگان خویش می‌گذارند، دوباره وارد «جهان واقعی» می‌شوند.

چرا باید ادبیات خواند؟

چهار

واقعیت‌های مجازی به دردمان می‌خورند

پیش از این از برداشت خود از ادبیات گفته‌ام، که ادبیات نوعی واقعیت مجازی را در دسترس‌مان قرار می‌دهد که در غیر این صورت شناخت آن ممکن نیست، و گفته‌ام که این برداشت امروزه مشتری چندانی ندارد. به چشم بسیاری از مردم یا اکثر مردم، عقیده‌ای غریب، پوچ یا سردرگم می‌آید. این برداشت پوچ و بی‌معنا می‌نماید، مگر به چشم کسانی که از استعدادی غیرعادی در زمینه خواندن آثار ادبی برخوردارند، بدین معنی که قادرند در این پدیده تأمل کنند که به هنگام خواندن اثر ادبی چه روی می‌دهد. به علاوه این روزها به نظر بیشتر مردم، برداشت فوق از ادبیات توجیه کافی برای خواندن آثار نیست که ادبیات خواننده می‌شوند. با این همه مدعی‌ام که این خود دلیل کافی برای خواندن ادبیات است. تنها این نیست که آدمی به سکونت در جهان‌های تخیلی گرایش دارد. آدمی نیاز

مثبتی نیز برای این میل خود دارد. این نیاز به خودی خود نیازی ناسالم نیست.

این فراجهان‌ها قادر به تعیین رفتارها و داوری‌های آدمی در جهان «واقعی» اند، و با آنکه این رفتارها و داوری‌ها گهگاه نادرست‌اند، اما این قدرت را نباید دست‌کم گرفت. آدمی نیازمند ورود به نوعی واقعیت مجازی است و این نیاز به هر حال ارضا می‌شود، اگر از این راه نشد، از راه دیگر می‌شود. اگر از طریق اثر ادبی نشد، از طریق بازی‌های رایانه‌ای می‌شود، یا از طریق فیلم، یا از طریق آهنگ‌های مردم‌پسندی که به صورت نوار ویدیو عرضه می‌شوند. تصور این پدیده مشکل است که فرهنگ بشری‌ای وجود داشته باشد که به نحوی از انحا دارای داستان‌سرایی یا موسیقی نباشد، حال این نحوه انتقال یا مدیوم ممکن است شفاهی یا کتبی یا چاپی یا سینمایی یا دیتال باشد. صرفاً از سر اتفاق است که آنچه به مفهوم غربی و نوین کلمه ادبیات می‌نامیم، صورت مهمی از تخیلیات است. این شکل عمدتاً در عصر فرهنگ کاغذ گسترش یافته است که از نظر تاریخی دوران بالنسبه کوتاهی است.

پاسخ به این پرسش که «چرا باید ادبیات خواند؟» مرا راضی می‌کند. این پاسخ با تصور من که ادبیات چیست و چرا خواندن ادبیات خوب است همخوان است، تصویری که همه عمر با من بوده است. باین‌همه در خلال تاریخ مغرب‌زمین پاسخ‌های بسیار دیگری به این پرسش که باید ادبیات بخوانیم (یا نخوانیم) داده شده است، پاسخ‌هایی که کاملاً متفاوت و کاملاً ناهمگن‌اند. این پاسخ‌ها اغلب به صورت ایقان و اعتقاد در شخص واحدی یا در لحظه تاریخی واحدی در یک فرهنگ مفروض حضور دارند. این پاسخ‌ها در یک کثرت از هم گسیخته (نامنسجم) کنار هم زیسته‌اند، پدیده‌ای که هرگز به نظر نمی‌رسد چندان هم مردم را ناراحت کرده باشد. ادبیات در مغرب‌زمین

از جهات بسیاری صاحب‌اعتباری^۱ عظیم شده است. اقدام‌کردن، تصمیم‌گیری کردن یا داوری کردن «به اعتبار ادبیات» عملی بیهوده نمی‌نموده است. این اعتبار را چه کسی یا چه چیزی به ادبیات بخشیده است؟ یا منشأ این اعتبار از چه کسی یا از چه چیزی ناشی می‌شود؟

کتاب مقدس ادبیات نیست

مثل بیشتر جنبه‌های فرهنگ غربی، اعتباری که ادبیات غرب کسب کرده است نیز میراثی است که از یونانیان و کتاب مقدس به ما رسیده است. این میراث طی قرون از پیچ‌وخم‌ها و جایگشت‌های بسیاری گذشته تا امروز به دست ما رسیده است. اگر ما متعلق به فرهنگ غرب در یکی از شکل‌های رایج و بسیار آن باشیم، این میراث هنوز هم «از آن ما» است. اما لازم به یادآوری است که افلاطون (حدود ۴۲۷-۳۴۸ پ م) و ارسطو (۳۸۴-۳۲۲ پ م) و کتاب مقدس سرآغاز مطلق این میراث نیستند. اینها در دوران خود پاره‌ها و تکه‌های پیش‌فرض‌ها و داستان‌ها و نظریات بسیار کهن‌تری را شامل می‌شوند. یکی از نویسندگان اواخر عصر ویکتوریا (سده نوزدهم) به نام والتر پاتر در اثر خود *فلاطون و فلاطون‌گرایی*، از همین بُعد به افلاطون می‌پردازد و در بحث خود از چهار استعاره زیبا استفاده می‌کند. نوشته افلاطون شبیه سنگی است که در درون آن چند سنگواره (فسیل) وجود داشته باشد، یا شبیه نسخه‌ای خطی است که آن را پاک کرده و روی آن چیز تازه‌ای نوشته باشند، اما هنوز هم نوشته قدیم از زیر نوشته تازه کمی قابل تشخیص است، یا شبیه فرشینه‌ای است که تاروپود آن پیش از این مورد استفاده قرار گرفته بوده است، یا شبیه یک جسم آلی (اورگانیک)^۲ است که با گذشت زمان خود را نو می‌کند:

1. authority

2. organic

برخی از ثمرات متفکران صبور پیشین، حتی کسانی که در آن زمان در گذشته و رفته بودند جزء ساختار فلسفه اوست. این ثمرات در همه جای ساختار فلسفه وی حضور دارند، آن هم نه به صورت زاویه حجاری شده بنای قدیمی تری که از سر اتفاق و پراکنده در گوشه و کنار بنایی تازه پیدا شود، بلکه بیشتر همچون بقایای خرد و دقیق حیات آلی پیشینی است که در تک تک سنگ‌هایی که بنای فلسفه خویش را با آنها برپا کرده است، حضور دارند... به رغم رنگ و بوی شگفت‌انگیزی که به آثار افلاطون طراوت ادبی خاصی می‌بخشد، لکن چندان هم گزافه نیست اگر بگوییم چیزی که مطلقاً نو باشد در فلسفه وی نیست؛ یا بهتر است بگوییم همانند بسیاری از دیگر فراورده‌های اصیل نبوغ آدمی است، که آنچه به ظاهر نو می‌نماید کهنه نیز هست، نسخه‌ای خطی است که پاکش کرده‌اند و باز روی آن نوشته‌اند، فرشینه‌ای است که تاروپود واقعی آن در گذشته مورد استفاده قرار گرفته بوده است، یا همچون خود کالبد حیوانی است که تک تک ذرات آن بارهای بار زیسته‌اند و بارهای بار مرده‌اند.

حرف‌هایی که پاتر درباره افلاطون می‌زد، در مورد کتاب مقدس نیز صادق است. اگر بتواند متنی آذرجوش و رسوبی وجود داشته باشد، کتاب مقدس متنی از آن دست است. کتاب مقدس شامل لایه‌های بسیاری از ملحقاتی است که تا حدودی ناهمگون‌اند. اما دلیل روی آوردن دوباره من به کتاب مقدس، و به افلاطون و ارسطو به خاطر آن است که تصورات نوین ما از کارکرد ادبیات همگی به نحوی بافته دوباره تم‌هایی است که در این «منابع اصلی» حضور دارند، منابعی که خود نیز دست اول نیستند.

باید با احتیاط از کتاب مقدس به عنوان ادبیات سخن گویم. کتاب مقدس در مقام کلام خداوند از اعتبار فراوانی برخوردار شده است و به همین دلیل قدرت این اعتبار به مراتب بیش از قدرت اعتباری است که ادبیات غیرمذهبی

(سکولار) فرهنگ ما از آن برخوردار بوده است، هرچند اعتبار فرهنگ سکولار ما بسیار زیاد است. دلایل خواندن (یا نخواندن) داستان ابراهیم و اسحاق در سفر پیدایش به کلی با دلایل خواندن (یا نخواندن) دیکنز، وردزورث، شکسپیر یا حتی دانته و میلتون متفاوت است، و این در حالی است که دانته و میلتون هر دو از شاعران مذهبی اند. آنچه متن‌های مقدس از خواننده خود می‌طلبند به کلی با متن‌های سکولار متفاوت است. با این همه، کتاب مقدس برای ما الگو بوده است. روایت‌های متفاوت کتاب مقدس، متن‌های بنیادین دو دین از سه دین بزرگ «اهل کتاب» بوده‌اند، یعنی دین یهود و مسیحیت، درست همان‌گونه که قرآن [مجید] کتاب مقدس دین اسلام است. برای نشر و گسترش مسیحیت و رساندن آن به مقام یک دین جهانی، لازم آمد نسخه‌های چاپی و ارزان‌قیمت کتاب مقدس مسیحی به صورتی وسیع در جهان پخش شود و در دسترس همگان قرار گیرد. کتاب مقدس تقریباً به همه زبان‌های «زیرآفتاب» ترجمه شد. پروتستانیزم نیز همین ادبیات نوین سکولار ملازم فرهنگ چاپ است. به علاوه پروتستانیزم ملازم امپریالیزم مغرب‌زمین نیز هست. تجارت در پی پرچم حرکت می‌کرد، اما خود پرچم اکثراً در پی مبلغانی حرکت می‌کرد که به هدف مسیحی کردن سرزمین‌های بیگانه به نقاط دیگر جهان رفته بودند. اغلب همین مبلغان بودند که پیش از دیگران قدم به سرزمین‌های دیگر می‌گذاشتند.

کتاب مقدس همراه با ادبیات یونان الگوی (سرمشق) اکثر گونه‌های (ژانرهای) ادبی ادبیات سکولار مغرب‌زمین بوده‌اند: شعر غنایی پایی در مزامیر دارد، حماسه یا دست‌کم «حماسه کوچک»^۱، در کتاب ایوب پیامبر، پیش‌گویی‌های شهودی در کتاب اشعیای نبی، ارمیای نبی یا حزقیال نبی، تا انبیای کم‌اهمیت، از کتاب دانیال و هوشع گرفته تا کتاب ذکریا و ملاکی نبی؛

۱. *epyllion*، در انگلیسی شعر روایی است که در اصل اپیزودی از یک حماسه بزرگ‌تر گذشته بوده است؛ اپیلیون از نظر تم و لحن شبیه حماسه اصلی است، مثل رستم و سهراب اثر ماتیو آرنولد. - م.

تاریخ یا وقایع نامه پای در کتاب اول و دوم تواریخ ایام و نیز پای در کتاب اول و دوم پادشاهان دارد؛ قصه ریشه در کتاب روث و اِستر دارد، و نیز همه آن الگوهای فوق العاده‌ای که برای داستان‌پردازی در سفر پیدایش و سفر خروج می‌بینیم؛ امثال و حکم در کتاب امثال سلیمان نبی؛ مَثَل در مثل‌های عیسا مسیح در اناجیل؛ زندگی نامه در اناجیل؛ نامه در مقام ادبیات در رساله‌های پولس در عهد جدید. تردیدی نیست که از پولس رسول تا کلاریسای^۱ ساموئل ریچاردسون راه درازی است، اما رمان‌های نامه‌نگارانه بزرگ سده هفدهم و هژدهم، آثار کسانی چون ریچاردسون (۱۶۸۹-۱۷۶۱)، آفراین^۲ (۱۶۴۰-۱۶۸۹)، شودرو دولاکلو^۳ (۱۷۴۱-۱۸۰۳) و بسیاری دیگر، نه تنها از مجموعه «نامه‌های واقعی» اشخاص برجسته که در گذشته منتشر شده الگو برداری می‌کنند، بلکه سرمشق‌های دیگری هم دارند، مثل نامه‌های پولس رسول در عهد جدید یا نامه‌های یعقوب، پطرس، یوحنا و یهودای رسول. نامه‌های عهد جدید به نشانی‌های معینی نوشته شده‌اند که یا خطاب به مجموعه‌ها هستند (رومیان، فیلیپیان، قرنتیان، عبرانیان و غیره) یا خطاب به اشخاص معینی هستند (مثل غایوس در رساله سوم یوحنا رسول). اما در عین حال همه این نامه‌ها (رساله‌ها) سرانجام انتشار یافته، در دسترس همه بشریت قرار گرفته‌اند. برای خواندن نامه پولس رسول به رومیان لازم نیست حتماً کسی رومی باشد. و به همین طریق خواننده به شیوه‌ای جادویی به نامه‌های خصوصی پاملا در پاملای ریچاردسون و به نامه‌های والمون^۴ در آشنایان خطرناک اثر لاکلو دست می‌یابد.

کتاب مقدس بعد از انتشار نخستین نسخه چاپی آن (۱۵۳۵) نسل‌ها برای میلیون‌ها نفر «ادبیات» اصلی خانگی به مفهوم قدیمی‌تر «ادب» در کل محسوب می‌شد. جان راسکین یکی از کسانی بود که در سده نوزدهم هنوز هم کتاب مقدس را هر سال به صورت روشمندی از آغاز تا پایان می‌خواند.

1. *Clarissa*

2. *Aphra Behn*

3. *Choderos de Laclos*

4. *Valmont*

به گمان من، روز اول ژانویه هر سال خواندن کتاب مقدس را از سر شروع می‌کرد. از نظر مسیحیان در فرهنگ ما کتاب مقدس در مقام کلام خداوند دارای اعتبار مطلق است. این کلام از طریق الهام به کاتبان و به میانجی‌هایی که پیام آور بوده‌اند تلقین شده است. این کتاب از سوی بالاترین مقامات کلیسایی و حکومتی مشروعیت یافته است. کتاب مقدس شاه جیمز^۱ (۱۶۱۱) به این دلیل بدین نام خوانده می‌شود که ویرایش آن به حکم جیمز اول (پادشاه انگلیس، ۱۵۶۶-۱۶۲۵) بوده است. این «نسخه رسمی (ترجمه تأیید شده کتاب مقدس به انگلیسی)»^۲ را «مقرر شد در کلیساها بخوانند»، که مقصود کلیساهایی است که جزء کلیسای رسمی انگلیس بودند. این نهایت اعتباری است که چیزی می‌تواند به دست آورد. و نیز تا حدودی بهترین دلیل قابل تصویری است که چرا باید «ادبیات» خواند.

در مورد کتاب مقدس شاه جیمز، قدرت اثر با اقتدار ملت - دولت همراه شده است. در چارچوب فرهنگ چاپ مغرب‌زمین، اعتبار ادبیات سکولار همیشه دورادور (و گاهی آشکارا) از الگوی اعتبار کتاب مقدس گرفته‌برداری کرده است. طی قرن‌های اخیر، اعتبار کتاب مقدس بیشتر به دلیل تأیید قدرت حکومتی بوده است. این پدیده حتی در مورد کشورهایی مثل ایالات متحد هم صدق می‌کند؛ کشورهایی که بنیاد آنها به صراحت بر جدایی کلیسا و دولت استوار است، اما به هر حال بین قدرت حکومتی و دین رابطه‌ای برقرار است. امروز روایت کامپیوتری کتاب مقدس که معلوم نیست از کجای جهان وارد شبکه اینترنت شده در دسترس همگان است، شاید به دلیل همان رابطه میان قدرت حکومتی و دین باشد که دست‌کم از نظر من خواندن کتاب مقدس از شبکه اینترنت برای خواننده همان وزن و اعتباری را ندارد که خواندن نسخه چاپی آن دارد.

1. King James Bible

2. Authorized Version

تحقیر افلاطون نسبت به شعر راپسودیک^۱ و اعقاب این تحقیر

آلفرد نورث وایت‌هد می‌گفت همه فرهنگ غربی پانویشت آثار افلاطون است، و این درحالی است که قسمت اعظم آثار خود افلاطون هم ممکن است از جای دیگری اخذ شده باشد. این نکته به همان اندازه در مورد عقاید افلاطون نسبت به شعر صدق می‌کند که در مورد دیگر نظرات اصلی وی. افلاطون در باب اینکه چرا باید ادبیات خواند دو نظریه داشت. یا اگر دقیق‌تر بگوییم، افلاطون در باب اینکه چرا نباید ادبیات خواند دو دلیل کاملاً متفاوت عنوان می‌کند. و هر دو نظریه، از افلاطون به بعد در همه اعصار و قرون طنین افکنده‌اند. و هر دو نظر هنوز هم سخت رواج دارند، هرچند امروزه اغلب در لفافه عنوان می‌شوند.

یکی از نظریه‌های افلاطون در باب شعر را طنز سقراط به کلی از سکه انداخته است. در ایون^۲، شاعر یا بهتر است بگوییم راوی شعر در جمع مردم، کسانی مثل خود ایون، تا حدودی به چشم خنیاگرانی خطرناک نگریسته می‌شوند. خدایان یا الهام‌بخش^۳ مقدسی از طریق خنیاگر سخن می‌گویند. سقراط با استفاده از استعاره مشهور آهن‌ربا (حلقه‌هایی که به صورت

۱. راپسودی (rhapsode) در اصل به منتخبی از شعر حماسی گفته می‌شود که راپسودیست‌ها می‌خوانده‌اند. در یونان باستان به خنیاگران دوره‌گرد یا شاعران دربار، راپسودیست می‌گفته‌اند. راپسودیست‌ها معمولاً "شعر شاعران دیگر را با شعر خود درمی‌آمیخته یا به یونانی به هم می‌بافته‌اند، و واژه راپسودیست از همین جا ناشی می‌شود. بعدها این کلمه تنها به راویان (نقلان) اشعار حماسی مثل اودیسه و ایلیاد اطلاق می‌شده است. راپسودی را در مورد اشعار شورانگیز نیز به کار می‌برده‌اند. - م.

۲. Ion، اسم یکی از آثار افلاطون است که به روال آثار وی نقل قول از سقراط است. ایون نام شخصیت اصلی اثر است. - م.

زنجیره‌ای به آهن‌ریا متصل‌اند خودشان هم آهن‌ریا می‌شوند) خنیاگران را سومین حلقه این زنجیره می‌خواند. کسی که در شعر گوینده راستین است و سخن او دارای وزن و اعتبار واقعی است همانا زن - خدای شعر به نام میوز^۱ است. هردو حماسه هومر یعنی ایللیاد و اودیسه با فراخوانی میوز آغاز می‌شوند: «بگذار خشم سرود تو باشد، ای وجود جاودانی...»، که سرآغاز ایللیاد است؛ و «در من بسرا، ای میوز و از طریق من روایت کن...»، که سرآغاز اودیسه است.^۲ این فراخوانی‌ها به‌طور ضمنی می‌گویند، خود هومر این حماسه‌ها را از خود ابداع نکرده است. این آثار از طریق هومر سروده می‌شوند. هومر بلندگوی دست‌آموز میوز بوده است. خنیاگر هم، در مقام حلقه‌ای که بعد از هومر مغناطیس می‌شود، به‌نوبه خود وقتی اشعار هومر را به‌نقل یا به آواز می‌خواند، بار دیگر قدرتی را که از سوی هومر در مقام میانجی به او داده شده بود، منتقل می‌کرد. اما اگر در مفهوم پوشیده و ضمنی گفته سقراط تأمل کنیم، می‌توان دید که سقراط (و به احتمال زیاد افلاطون نیز) به طعنه نسبت به ادعاهای خنیاگر به چشم تردید نگاه می‌کند. ایون را می‌توان نخستین اثر مهمی خواند که در سنت ما ادعای شاعر را مبنی بر اینکه به‌اعتبار آسمانی سخن می‌گوید از پرده ابهام بیرون می‌آورد و روشن می‌سازد. به‌علاوه خنیاگر صاحب الهام از دیدگاه سقراط (و احتمالاً از دیدگاه افلاطون) شخصیت خطرناکی است، چرا که وی سبب گسیختگی بسیار مهمی در وضع موجود می‌شود. خنیاگر ادعا می‌کند منشأ اعتبار شعر وی در شکلی از ماوراءالطبیعه است. سقراط به‌ظاهر ایون را ستایش می‌کند که حلقه‌ای در زنجیره مغناطیسی است که الهام هومر را به ایون در مقام راوی شعر هومر منتقل می‌کند، اما اندازه‌گیری میزان طنز و کنایه نهفته در این ستایش مشکل است. اما این هم خطاست که به‌صورت ظاهر سخنان ستایش‌آمیز سقراط بسنده کنیم:

1. Muse

۲. نویسنده (میلر) ترجمه انگلیسی فیتز جرالدر را نقل کرده است. - م.

... زیرا شاعر چیزی سبک و بالدار است و مقدس، و تنها زمانی قادر به سرودن [شعر] است که ملهم شود و از خودبی خود شود و منطق از وی سلب شود. تا وقتی صاحب این [منطق] است، هیچ مردی قادر به سرودن شعر و سُرایش پیشگویی نیست.

این قطعه چندان هم به تأیید صریح و خالی از ابهام شاعر نمی ماند. پیرامون این تصور که ادبیات برآمده از الهام آسمانی است، تاریخچه‌ای طولانی می توان نوشت. چنین تاریخچه‌ای را می توان از انبیای عبرانی و شاعران و خنیاگران یونانی آغاز کرد. و این تاریخچه طولانی به قرون وسطا و همه آن عارفان مسیحی ای می رسد که مدعی بودند با عالم لاهوت ارتباط دارند و دانش خویش را به طور مستقیم با کشف و شهود کسب می کنند. اگر این ادعا عارفان را رسماً از سوی کلیسا به مقام قدیس ارتقا نمی داد، در آن صورت آنان را اغلب با عنوان بدعت‌گذار (رافضی) در آتش می سوزاندند. بعد از اینها به جمع کثیری از مکاشفه‌گران پروتستان، کسانی مثل بانین،^۱ می رسیم که مدعی داشتن مقام کشف و شهود بودند. و بعد به غیرمذهبی شدن‌های (سکولاریزه شدن‌های) این پدیده در رمانتیسیم و دکترین الهام مافوق‌العطیعه آن می رسیم. نمونه این جریان اخیر ادعای پرسی ب. شلی در رساله «دفاع از شعر» است؛ شلی برای بیان نظر خود از استعاره زیبایی استفاده می کند که مورد ستایش جیمز جویس است: «ذهن به هنگام آفرینش همچون تکه زغال‌سنگِ افروخته‌ای است که رو به خاموشی دارد که تأثیر نامرئی چیزی، مثل بادی بی ثبات، آن را به صورتی گذرا روشنایی می بخشد.» از دیدگاه شلی «شاعران قانونگذاران ناشناخته جهان‌اند.» شاعران قانونگذاران‌اند، زیرا آنان مجرای هستند که از طریق آن نیروی تازه‌ای از منبعی آسمانی برای شکل بخشیدن به جامعه می گذرد، از درون شاعر جاری می شود، و از آن جا بیرون می رود تا جامعه را دگرگون کند. ویلیام باتلر پیتس

(۱۸۶۵-۱۹۳۹) شاعر ایرلندیِ اواخر سدهٔ نوزدهم در اثری به نام عقاید خیر و شرکم و بیش همین دکترینِ شلی را تأیید می‌کند؛ بیتس می‌گوید: «انسان‌های یکه و تنها در لحظه‌های تفکر و تأمل، آن‌طور که به نظر من می‌رسد، از پایین‌ترین مرتبه از سلسله مراتبِ نه‌گانه^۱ انگیزهٔ خلاقه دریافت می‌کنند، و بدین طریق بشریت را می‌سازند و نابود می‌کنند، و حتی خود جهان را می‌سازند و نابود می‌کنند، زیرا مگر نه این است که: چشمی که دگرگون می‌شود همهٔ چیزها را دگرگون می‌کند؟» عبارت میان‌متنی «آن‌طور که به نظر من می‌رسد» از آن احتیاط‌هایی است که مشخصهٔ بیتس است. گذشته از آن، وقتی بیتس می‌گوید قدرت شاعر برای تغییر جهان دگرگونیِ متناسبی است که سبب می‌شود چیزها متفاوت بنمایند، بدین معنی نیست که شاعران در عمل جهان را تغییر می‌دهند؛ این دو با هم یکی نیست.

عبارت شلی که می‌گوید: «قانونگذاران ناشناختهٔ جهان»، پیچیده‌تر از آنی است که در نگاه نخست ممکن است به نظر بیاید. شاعران قانونگذاران‌اند. آنان قوانینی را عرضه می‌کنند که جامعه براساس آنها عمل می‌کند و اداره می‌شود. شاعران نقش موسی (ع) یا لیکورگوس^۲ را ایفا می‌کنند. این دو قانونگذارِ دنیای کهن قوانینی عرضه کردند که دو فرهنگ متفاوت از آن نشأت گرفت، فرهنگ عبرانی و فرهنگ اسپارتی. اشعار شلی اما «قانونگذاران ناشناخته» اند (تأکید از نویسنده است). آنها پیوسته در کارند و بشریت را می‌سازند و باز می‌سازند. به نظر من، مفهوم عبارت فوق این است که شاعران در مقام قانونگذار، پنهانی و دزدانه و بی سروصدا و نامرئی گرم کارند. مردمان نمی‌دانند بر آنان چه می‌گذرد، در حالی که قوانین موسی و لیکورگوس آشکارا برای جماعت اعلام شده‌اند. در مورد موسی، ده فرمان بر الواح قانون حک شده بودند و هنگامی که موسی از کوه طور (سینا) به‌زیر آمد الواح را نیز با خود آورد تا همه آن قوانین را بخوانند. انگار شلی می‌خواهد بگوید،

۱. مقصود از سلسله مراتبِ نه‌گانه (Nine Hierarchies)، میوزه‌های نه‌گانه است. - م.

۲. Lycurgus، قانونگذار اسپارت در سدهٔ نهم پیش از میلاد است. - م.

شاعران از این نظر قانونگذارند که در ذهن خوانندگان آثارشان پیش فرض‌های مسلکی (ایدئولوژیکی) و بنابراین پیش فرض‌های ناخودآگاهانه یا «ناشناخته» ای را جایگیر می‌کنند که حاکم بر رفتار مردمان آن جامعه خاص‌اند.

دانشوران نویسی که در عرصه نقد ادبی، یا تاریخ‌گرایی نو، یا مطالعات فرهنگی کار می‌کنند، اغلب از یک پیش فرض واحد روایت‌های متفاوتی عنوان می‌کنند. برای مثال این‌گونه دانشوران چنین اظهار می‌دارند که رمان‌های آنتونی ترولوپ این پیش فرض را به شدت تقویت می‌کنند یا تا حدودی این پیش فرض را می‌آفرینند که چیزی به نام «عاشق بودن» وجود دارد. ترولوپ چنین می‌آموزاند که پاسخ هر زن به تقاضای ازدواج همیشه باید بر این مبنا باشد که آیا بر مردی که از وی تقاضای ازدواج می‌کند «عاشق است» یا نه. ترولوپ این عقیده را اغلب رک و راست عنوان می‌کند. وی در زندگی‌نامه خود، اتوبیوگرافی، از یکی از شخصیت‌های رمان *آیا می‌توانید بر این زن بیخشایید؟* به نام لیدی گلنکورا^۱ چنین یاد می‌کند: «مجبور کردن دختری به ازدواج با مردی که بر او عاشق نیست همیشه باید اقدام خطایی محسوب شود، و هنگامی که مرد دیگری در میان باشد که آن دختر عاشق اوست، بی‌تردید خطای این اقدام باید بیشتر باشد.» چنین پیش فرض‌هایی در همه‌جای جهان، در همه‌زمان‌ها و در همه فرهنگ‌ها تا به ابد شدن و عملی نیست. اعتبار ادبیات در زمان و مکان خاص این پیش فرض‌ها را به عنوان چیزی به جامعه تحمیل می‌کند که به تدریج مسلم و مبرهن و فراگیر جلوه می‌کند. تصوراتی همچون «عاشق بودن» در فرهنگی خاص و در لحظه‌ای خاص جهت‌دهنده رفتارها و داورها می‌شوند. ترولوپ قانونگذار این ایدئولوژم^۲ بود.

همان‌گونه که طنز و کنایه سقراط ادعاهای شعر را از سکه انداخت، منتقدان فرهنگی نیز می‌کوشند ما را از قید و بند پیش فرض‌هایی که مسلم و

1. Lady Glencora

2. ideologeme

بدیهی انگاشته شده‌اند آزاد کنند: بدین ترتیب که می‌کوشند ما را قانع کنند که اینها همین‌هایی که می‌نمایند هستند، یعنی پیش‌فرض‌های ایدئولوژیکی هستند، و نه حقیقت‌های ابدی. و چنین اقدامی به نفع همگان است. و بعد این پرسش پیش می‌آید که: وقتی همه به تمامی از قید ایدئولوژی آزاد شویم، چه چیزی باید به جای خلأ به جای مانده نشانند؟ احتمال آن است که اغلب به جای آن چیز دیگری نمی‌گذاریم جز مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌های ایدئولوژیکی دیگر. در تعریف فرهنگ می‌توان گفت فرهنگ یک گروه اجتماعی است که همگی پیش‌فرض‌های مشابهی را در باب ارزش و رفتار و داوری قبول دارند. شاید بتوان گفت، دلیل محکم برای خواندن ادبیات این است که هنوز هم چه خوب و چه بد ادبیات یکی از سریع‌ترین راه‌های فرهنگی شدن است، نفوذ کردن به درون فرهنگ خودی و تعلق گرفتن به آن است. از کارکردهای اصلی ادبیات کودکان در عصر چاپ همین بوده است. این کارکرد امروزه، حتی برای کودکان کوچک به شکل روزافزونی به دست تلویزیون و سینما و موسیقی پاپ انجام می‌گیرد. خواندن ادبیات هنوز هم یکی از سریع‌ترین راه‌های رفتن به درون فرهنگی غیر از فرهنگ خودمان است، البته با این فرض که اصلاً این کار شدنی باشد و یا این فرض که شما خود اتفاقاً به این کار علاقه‌مند باشید.

چرا افلاطون این قدر از شعر می‌توسید؟

برداشت دیگر افلاطون از شعر که در جمهوری عنوان شده است، آشکارا به مراتب منفی‌تر از برداشتی است که در ایون بیان کرده است. این برداشت نیز تاریخچه درازی دارد و تا زمان حال ادامه یافته است. در جمهوری شعر محکوم شده است و شاعران طرد شده‌اند،^۱ آن هم صرفاً به این دلیل که شعر

۱. هولاکوی مغول هم به روایت (۱) عبید زاکانی همه شاعران بغداد را به عنوان موجوداتی که در خلقت زیادی‌اند به دجله می‌اندازد. - م.

«تقلید» موفقیت آمیزی است. تقلید به دو دلیل بد است. نخست آنکه، تقلید دست دوم است، از چیز دیگری گرفته شده است، واقعی نیست. با این مفهوم تصنعی است، هرچند ممکن است در مقام نسخه بدل بسیار هم دقیق باشد. افلاطون چنین استدلال می‌کند که مثلاً تختخواب تقلیدی از «ایده»^۱ تختخواب است، نمونه‌نمای (پارادایم)^۲ مثالی‌ای که هر تختخواب واقعی از آن نسخه‌برداری شده است. تابلویی که از یک تخت تهیه شده است یا توصیفی که از تخت در شعر آمده است، مثل توصیفی که هومر از تخت عروسی اولیس در اودیسه به دست می‌دهد، با پایه‌هایی که از تنه یک درخت زیتون ثابت ساخته شده‌اند، از نظر مجاز در مرحله دوم است. نسخه‌ای از نسخه دیگر است، و چون چنین است پس کسی را به چه کار آید؟

به‌علاوه، دومین انکار شعر از نظر افلاطون از آن جا ناشی می‌شود که تقلیدهایی که از آدمیان در ادبیات می‌شوند حالتی دارند که خوانندگان را فاسد و منحرف می‌کنند. و این دومین اعتراض افلاطون به شعر در جمهوری است. شعر واگیردار است و خواننده را مبتلا می‌کند. خواننده شعر در عالم خیال خود را قهرمان زن یا مردی می‌بیند که در شعر آمده است. همه مردمان باید همانی باشند که هستند. صداقت اخلاقی چنین می‌طلبد. شعر آدمی را گمراه و سرگردان می‌کند،^۳ زیرا شعر قلق آدمیان را پیدا می‌کند و آدمیان را بر آن می‌دارد تا خود را کس یا چیز دیگری بینگارند که در اصل هستند. شعر از

۱. منظور همان «مُثل» یا «مثال» افلاطونی است. - م.

2. Paradigm

۳. فرصت شیرازی نیز در یکی از ترکیب‌بندهای خود از فریب شعر و استفاده نامشروع عاشق از شعر برای از راه به‌دربردن معشوق، به تفصیل می‌گوید و در آخر از شعر و از خود در مقام شاعر چنین یاد می‌کند:

خود بلند ار چه مقام شعر است	سگّه عشق به‌نام شعر است
ساده کذب به‌جام شعر است	شهوته‌انگیز کلام شعر است

منم از جمله ایشان یک تن

که خدا خُرد کند گردن من! - م.

همه آدمیان بازیگر می‌آفریند، و همه می‌دانند بازیگران چه زن و چه مردشان تا چه حد غیراخلاقی‌اند. افلاطون می‌پندارد سخنگویان ایلپاد و اودیسه خود هومرند و نه «راویان» افسانه‌ای. تا جایی که خود هومر است که سخن می‌گوید، سخن وی اخلاقی است. اما وقتی هومر وانمود می‌کند که این اولیس است که حرف می‌زند و بخشی از داستان را نقل می‌کند، این جا دیگر اخلاق‌ستیزی و فساد است که چهره می‌نماید.^۱

وقتی کسی تظاهر می‌کند کس یا چیز دیگری است، مشکل در این است که بر این کار پایانی نیست. از نظر افلاطون، عمل تظاهر کردن از یک زنجیره جنسیت‌مدارانه هستی از مرد تا زن تا جانوران تا اشیای بی‌جان عبور می‌کند و به حسیض انحطاط می‌انجامد. تأکید سقراط در مورد این خطر وحشتناکی که در شعر نهفته است، همان محکومیت کلاسیک تقلید در سنت غربی است. تقلیدگونه‌ای از جنون است که شخص را از انسانیت تهی می‌کند و از مردی (!)^۲ می‌اندازد (نامرد می‌کند). درست است که شعر به نظر افلاطون از اعتبار برخوردار است، اما این اعتبار از مقوله شر بنیادی (رادیکال) است. از این رو شاعر را باید از جمهوری آرمانی وی راند. این تندترین بحثی است که تاکنون در باب اینکه چرا نباید ادبیات خواند عنوان شده است. اما این نکته را نیز باید به یاد داشت که افلاطون در همان حالی که خود نقش سقراط را بازی می‌کند، نقش بازی کردن را هم محکوم می‌کند، درست همان‌گونه نیز محکومیت ادبیات را در قالبی عنوان می‌کند که از نمونه‌های غیرعادی ادبیات است که همان گفت - و - شنوهای (دیالوگ‌های) افلاطونی باشد. این گفت - و - شنوها به گفته نیچه از درون ویرانه ژانرهای پیشین یونانی سربرآورده

۱. به بیان ساده‌تر «نقل قول مستقیم» در مقابل «نقل قول غیرمستقیم» و روایت است. آنچه افلاطون رد می‌کند، نقل قول غیرمستقیم است، زیرا شاعر باید خود را در نقش شخصیت شعر غرق کند؛ نظر افلاطون درباره نمایش (پاراگراف بعد) نیز از همین جا ناشی می‌شود. (نقل به معنای یادداشت‌های مترجم انگلیسی) جمهوری، ایچ. دی. پی. لی، ۱۹۶۲، پنگوئن، ص ۱۳۴). - م.
 ۲. علامت تعجب از نویسنده است. - م.

است و نمونه نخستین یکی از اسلوب‌های ادبی است که هنوز هم تا به امروز برای ما مهم‌ترین اسلوب ادبی است، که همان رمان باشد.

[چنین گوید سقراط] از آن‌جا که مسئولانمان (اولیامان) باید که مردان نیکی باشند و از آن‌جا که مسئولان مردند، پس به ایشان اجازه نخواهیم داد نقش زنان را ایفا کنند و از زنان جوان یا پیری تقلید کنند که با شوهران خود بگومگو می‌کنند، با عرش نزاع می‌کنند، با صدای بلند خودستایی می‌کنند، به خیال خام خود خویشتن را بخت‌یار می‌بینند، یا اسیر بدبختی و غرقه در رنج و سوگ و زاری – و بدتر از آن زنانی که بیمارند، که عاشق‌اند، که گرفتار درد زایمان‌اند... و نه آنان باید از بردگان تقلید کنند، نه غلام و نه کنیز، و نه باید که به وظیفه بردگان پردازند... و نه از مردان بدی که نامردند و کارهایی خلاف می‌کنند که هم‌اکنون از آن سخن گفتیم [کارهایی که به دست مردانی انجام می‌گیرند که «دلیر و هشیار و پارسا و آزاد» اند]، مردانی که به یکدیگر ناسزا می‌گویند و یکدیگر را هجو می‌کنند، در مستی و در هشیاری و در همه حال‌ها کلمات رکیک بر زبان جاری می‌کنند و به شیوه چنین مردانی نسبت به خویشتن و نسبت به دیگران در گفتار و کردار مرتکب گناه می‌شوند. و من فکر می‌کنم ایشان نباید عادت کنند که خود را به دیوانگان مانده کنند نه در گفتار و نیز نه در کردار. زیرا هرچند باید نسبت به مردان و زنان دیوانه و بد آگاهی داشته باشند، اما هرگز نباید که از این نوع تقلید کنند... آیا حق دارند از آهنگران و دیگر صنعتگران یا از پاروزنان سفینه‌ها و از آنانی تقلید کنند که ضرب آهنگ پاروزدن را تنظیم می‌کنند، یا از هر چیز دیگری که با اینها ارتباط دارد؟ چگونه ممکن است از این کسان تقلید کنند، وی [ادیمانتوس]^۱ گفت، در حالی که اجازه نخواهند داشت به این‌گونه چیزها توجه کنند؟

1. Adimantus

پس می‌رسیم به اسبان که شیهه می‌کشند، گاوان که ماق می‌کشند، صدای رود و غرش دریا و غرش تُندر و هر چیزی که بدین‌ها ماند – آیا حق تقلید از اینها را خواهند داشت؟
نه، گفت [سقراط] آنان اجازه ندارند از دیوانگان باشند یا حتی خود را به دیوانگان مانده کنند.

همان‌گونه که از این قطعه گویا برمی‌آید، انزجاری که افلاطون نسبت به شعر و به‌طورکلی نسبت به تقلیدگری از خود نشان می‌دهد، یا به بیان دیگر انزجاری که به سقراط نسبت می‌دهد، بی‌تردید با انزجار معروف وی نسبت به جسم (تن) ارتباطی دارد. از دیدگاه افلاطون، تن در بهترین حالت خود مرحله‌ای است به سوی روحانیتی خالی شده از تن. همچنان‌که در فیدروس^۱ مشاهده می‌کنیم، عشق جسمانی باید تصعید یافته به مرحله عشق روحانی برسد. برای مثال، حماسه‌های هومری پیرامون عشق و جنگ‌اند که دو فعالیت بسیار عینیت (تجسد) یافته‌اند. تقلیدگری از عشق و جنگ روح را پای‌بست گور خاکی آن می‌کند که تن باشد. از این رو می‌بایست که در کشور آرمانی افلاطون قدغن باشند.

حیات طولانی تحقیر افلاطون نسبت به شعر

یکی از جنبه‌های آثار جیمز جویس (۱۸۸۲–۱۹۴۱) که به عمد سنت‌های فرهنگی خود او را زیر پا می‌گذارد، تقلید وی از صدا از طریق کلمات در اولیس است، مثل صدایی که یک دستگاه چاپ درمی‌آورد: «سَللت»^۲. پایین‌ترین طبقه اولین ماشین با حرکت دو بازوی خود با سللت، نخستین دسته

۱. *Phaedrus*، پافیدو از گروه دوم آثار افلاطون است. - م.

بیست و چهار لایی روزنامه را به پیش راند. سللت. برای جلب توجه طوری سللت می‌کرد که تقریباً حالت انسانی داشت. تراز می‌کرد تا بهتر حرف بزند،» یا در سرآغاز بیداری فی‌نی‌گن‌ها، که صدای تندر می‌آید: «بابا‌باد‌الگه‌تا‌کام‌مینا‌ورون‌نکون‌نبرون‌نتون‌نهررون‌نتون‌نشن‌نترروارو‌هو‌اونان‌نسکات‌نر‌هو‌هورد‌ن‌نثور‌نوک!»^۱ به ادعای جویش نویسنده با اعمال اعتبار و اقتدار مستقل شخص خود حق دارد و باید هر چیزی را در قالب کلمات تقلید کند. از تصور اینکه افلاطون با دیدن تک‌گویی مولی بلوم در بخش پایانی اولیس به چه حالی می‌افتاد، پشت آدم می‌لرزد. تأیید اعتبار و اقتدار جویشی شکل اغراق‌آمیزی در تعهد حرفه‌ای شلی‌گونه استیون ددالوس در پایان تصویر جوانی هنرمند به خود می‌گیرد: «درود، ای زندگی! اکنون می‌روم تا برای هزار هزارمین بار با واقعیت تجربه روبه‌رو شوم و در آهنگرخانه روحم وجدان آفریده‌نشده‌ی نژادم را پرداخت کنم.»

انگار برای ضدیت با ادعاهای مبالغه‌آمیز این چینی در مورد اعتبار و اقتدار نویسنده هم که شده، محکومیت مفاصد تقلید که از سوی افلاطون عنوان شده است، پژواک آن در سنت غربی از خلال قرون و اعصار گذشته به گوش می‌رسد. نمونه‌ای از این پژواک را در محکوم‌کردن‌های رمان‌خوانی در پروتستانیزم می‌بینیم. اخلاق‌گرایان پروتستان چنین می‌اندیشیدند که خواندن رمان سبب گمراهی جوانان، به‌ویژه زنان جوان شده، آنان را به زندگی در جهان خیال و افسانه سوق می‌دهد. خواندن رمان آنان را از انجام وظایف واقعی دنیوی باز می‌دارد.

ایمانوئل کانت (۱۷۲۴-۱۸۰۴) فیلسوف بزرگ عصر روشنگری^۲ در یکی از آثار خود به نام نقد داور^۳ (۱۷۹۰) سخت به خواندن رمان می‌تازد؛ انکار شدید کانت نمونه‌ای چشمگیر از این دست است. کانت در جمله‌ای که

1. "bababadalgharaghtakamminarronnkonnbronntonnerronnt

uonnthunntrovarrhounawnskawntoohooorderenthurnuk"

2. Enlightenment

3. Critique of Judgment

کمابیش پژواک مستقیم نظرگاه افلاطون است می‌گوید: «خواندنِ رمان حافظه را تضعیف می‌کند و شخصیت را خراب می‌کند.» کانت درست به همان دلیلی که من خودم ادبیات را دوست دارم، از ادبیات بیزار است، یعنی در مقام دعوت به زندگی توأم با همدردی در یک جهان افسانه‌ای. کانت می‌گوید رمان خواندن بد است، زیرا این کار خشک‌اندیشی^۱ همدلی نسبت به اشخاصی است که صرفاً افسانه‌ای هستند، درحالی‌که باید تصمیم بگیریم که وظایف اخلاقی ما در جهان واقعی کدام‌اند، آن‌هم با کمال سردی و بی‌طرفی و نه با همدلی. خواندن رمان نمونه‌ای از آن چیزی است که کانت «Schwärmerei» می‌خواند، واژه‌ای که کانت فراوان به کار می‌برد. کلمه انگلیسی «fanaticism» (خشک‌اندیشی) ترجمه ضعیفی برای این واژه فوق‌العاده آلمانی است. خود کلمه آلمانی یعنی هذیان، رفتار عصیانگرانه، شور و شوق، وجد، خلسه بر سر چیزی، بت‌سازی. ترس و انزجار از رمان خواندن شکل جنسیت‌مدارانه خاصی در ذهن کانت به خود می‌گیرد؛ در قطعه‌ای از یادداشت‌هایی که یکی از دانشجویان از سخنرانی کانت برداشته است، چنین می‌خوانیم:

مردی که زنِ رمان‌خوان دارد، مرد شوربختی است؛^۲ زیرا این زن بی‌تردید پیش از این در خیال خویش با گران‌دیسون^۳ ازدواج کرده [قهرمان رمان *سر چارلز گران‌دیسون* (۱۷۵۳-۱۷۵۴) اثر ساموئل ریچاردسون، که در سده هژدهم هواخواهان فراوانی داشت] و اکنون بیوه شده است. پس این زن تمایل چندانی به رفتن به آشپزخانه ندارد!

من این قطعه شوینستی مردانه که به شکل شگفتی افشاگرانه است و نیز ترجمه آن را به دیوید هنسلی^۴ مدیونم. ایمانوئل کانت تا آخر عمر زن نگرفت، و روشن است که وقت چندانی سرِ رمان‌خواندن نمی‌گذاشت، آن‌هم

1. fanaticism

۲. عبید فرماید: «از خاتونی که قصه ویس و رامین خواند مستوری توقع مدارید!». - م.

3. Grandison

4. David Hensley

در شب‌های سرد و تاریک زمستان‌های کونیگسبرگ.^۱ و اگر هم رمان می‌خوانده، این رمان‌خوانی دزدانه بوده و همراه با احساس گناه. در چند مورد مشهور، خود رمان‌ها نمایانگر بدی اخلاقی خودشان هستند. و این خود - تأییدی^۲ غیرمستقیمی است بر اعتبار و اقتدار خطرناک رمان. گاهی رمانی در درون خود به صورت غیرمستقیم به خواننده هشدار می‌دهد که رمانی را که در آن لحظه در دست دارد زمین بگذارد. کاترین مورلاند قهرمان زن رمان نورثانجر آبی^۳ اثر جین آستین (۱۷۷۵-۱۸۱۷)، اما بواری فلور (۱۸۲۱-۱۸۸۰)، لرد جیم کنراد (۱۸۵۷-۱۹۲۴) و بسیاری دیگر از شخصیت‌های داستانی از لحاظ اخلاقی فاسد بودند و با خواندن رمان به جایی کشیده شدند که از خود و از جهان، انتظارات غیرمعقولی داشته باشند. دون کیشوت سروانتس (۱۵۴۷-۱۶۱۶) البته نمونه نخستین (آرکی تایپ)^۴ این نقش تکرار است. هنری جیمز نیز در مورد میریام روث، قهرمان رمان میوز غم‌انگیز (الاهه تراژیک)^۵ از همین سنت پیروی می‌کند؛ این بازیگر با استعداد فاقد هرگونه شخصیت استواری از آن خویش است (البته به اراده هنری جیمز)، آن‌هم صرفاً به این دلیل که بازیگر بسیار خوبی است. میریام روث چیزی نیست جز شخصیت نقشی که در هر زمان در حال اجرای آن است، حتی در «زندگی واقعی». پیتیر شرینگهام، شخصیت دیگر رمان سیاستمدار جوان در حال پیشرفتی است که عاشق میریام می‌شود. شرینگهام برای میریام که نقش گالاتیا را دارد نقش پیگمالیون^۶ را بازی می‌کند. شرینگهام هزینه آموزش روث را برای هنرپیشگی می‌پردازد. شرینگهام در

1. Königsberg

2. self-affirmation

3. *Northanger Abbey*

4. archetype

5. *The Tragic Muse*

۶. Pygmalion، در اساطیر یونان پادشاه قبرس است که عاشق مجسمه خود می‌شود؛ آفرودیت در این مجسمه روح می‌دمد و آن را به هیئت دختری با خون و گوشت به نام گالاتیا (Galatea) درمی‌آورد. در ضمن پیگمالیون نام یکی از نمایشنامه‌های برنارد شا نیز هست، که بانوی زیبای من (*My Fair Lady*) روایت موزیکال آن است. - م.

یکی از لحظات تعیین‌کنندهٔ رمان به فقدان شخصیت میریام که عجیب و غم‌انگیز است فکر می‌کند. هرگز نمی‌توان فهمید میریام کجا ایستاده است:

به‌ناگاه از ذهن شرینگهام گذشت که از نظر داشتن طبیعت نمایشی هیچ مشکلی در میان نیست و در حقیقت میریام از این نظر چنان کامل است که مدام در حال ایفای نقش است؛ که وجود این زن مجموعه‌ای است از نقش‌هایی که هر کدام مختص لحظهٔ خاصی است، هر کدام تغییر کرده به نقش دیگری بدل می‌شود و این نقش‌ها همه در مقابل آینهٔ ابدی کنجکاوی یا ستایش یا حیرت خاصی بازی می‌شوند - در برابر جمع تماشاچی خاصی که میریام در عالم خیال و پندار خویش در مردمان پیرامون خود می‌دید... هویت میریام در تداوم نقش‌نمایی‌های^۱ وی خانه داشت، به‌طوری‌که میریام از هیچ نوع خلوت اخلاقی برخوردار نبود، (شرینگهام برداشت‌های خود را این‌گونه در قالب الفاظ ریخت)، بلکه در باد تندی از نمایش‌نمایی، از شکل‌نمایی زندگی می‌کرد - چنین زنی نوعی هیولا بود، هیولایی که در وجود آن الزاماً چیزی وجود نداشت که بتوان بدان «دل بست»، چرا که چیزی در میانه نبود که بتوان بدان چنگ زد و بدان آویخت... اکنون دیگر چهرهٔ این دختر همه چیز را بر شرینگهام هویدا می‌کرد - کشف کرد که این دختر مطلقاً چهره‌ای از آن خود ندارد، تنها چهرهٔ وی، چهرهٔ موقعیت‌ها و صحنه‌ها و انواع حرکات نمایشی است (که احتمالاً از توانایی عظیم شدن برخوردار بودند).

یک مورد ملاموش تسلیم‌شدن من به خانوادهٔ رابینسون سویسی در دوران کودکی است، که می‌توان آن را به چشم‌گریزگری^۲ و خیمی نگاه کرد. این پدیده سرآغاز عادت بدی بود که همهٔ عمر مرا اسیر خیال‌ها و افسانه‌ها کرده و مانع

1. Personation

۲. escapism، واقعیت‌گریزی.

شده است که هشیارانه به «جهان واقعی» پردازم و مسئولیت‌های خویش را در این جهان واقعی به‌انجام رسانم. واقعیت آنکه هنوز هم صدای مادرم را می‌شنوم که از من می‌خواهد کتاب را زمین بگذارم و بروم بیرون بازی کنم. مارسل پروست که در کودکی کتابخوان قهاری بوده است، تذکرهای مشابهی شنیده است، که احتمالاً در مورد خود مارسل پروست هم صدق می‌کند. امروزه کودکان تا جایی که ممکن باشد وقت خود را جلوی تلویزیون می‌گذرانند یا به بازی‌های رایانه‌ای سرگرم می‌شوند؛ این کودکان تفاوت چندانی با کتابخوان‌های معتادی ندارند که در بره‌گشان روبه‌افول فرهنگ چاپ زندگی می‌کنند. بازی رایانه‌ای گونه دیگری از واقعیت مجازی است، درست مثل برنامه اخبار شبکه‌ها؛ درام‌های تلویزیونی که دیگر جای خود دارند. اینها، به‌نظر ما خوانندگان قهار متن‌های «مشروع»، بی‌تردید از نظر جهان افسانه‌ای دارای ارزش کمتری هستند. اما تفاوت شاید بدان حدی نیست که ما خوش داریم باشد.

یکی از فیلسوفان انگلیسی به‌نام جرمی بنتام^۱ (۱۷۴۸-۱۸۳۲) که از نظر فکری به گروه سودگرایان^۲ تعلق دارد، گفته است ارزش کاربردی شعر تقریباً به‌اندازه ارزش کاربردی یک دور بازی پوش‌پین^۳ است (مهم نیست این پوش‌پین چه نوع بازی است). بنتام با این حرف می‌خواسته نهایت تحقیر خود را بیان کند. البته من همان حرفی را که بنتام زده است برای مقایسه ادبیات و بازی‌های رایانه‌ای نمی‌زنم. حرف من این است که هم اثر ادبی و هم بازی رایانه‌ای برای خوانندگان و بازیکنان خود یک واقعیت خیالی می‌آفرینند، نیز می‌گویم که هم بازی‌های رایانه‌ای، هم ادبیات دارای استفاده‌های اجتماعی منحصر به‌فرداند، هرچند هرکدام استفاده خاص خود را دارد که با آن دیگری متفاوت است. و مگر نه آنکه آلیس در سرزمین عجایب و از درون آینه هر دو، هرکدام به‌شیوه متفاوتی از بازی الگوبرداری شده‌اند: الگوی آلیس در سرزمین

1. Jeremy Bentham

2. utilitarian

3. Pushpin

عجایب ورق‌بازی است و الگوی از درون آینه شطرنج بازی. دست‌کم از نظر کارول و نیز از نظر من تشابه عمیقی میان قصه‌گویی و بازی وجود دارد.

دفاع ارسطو از شعر

بوطیقای ارسطو که کهن‌ترین رساله در باب شعر است، سخنرانی‌هایی است که درباره آنچه امروز ادبیات می‌نامیم ایراد شده‌اند، یا بهتر است بگوییم درباره قالب‌های کاملاً خاص ادبیات، یعنی تراژدی و حماسه یونانی. این قالب‌ها دارای کارکرد اجتماعی خاصی بودند که با کارکرد ادبیات در عصر چاپ به کلی متفاوت است. سخنرانی‌های ارسطو تا حدودی پاسخ به محکومیت دوگانه شعر از سوی افلاطون‌اند. از دید ارسطو تراژدی و حماسه قالب‌های نمونه‌نمایانه (پارادایماتیک) «شعر» بودند. ارسطو تراژدی و حماسه را در واقعیت اجتماعی‌ای که در خدمت آن بودند ریشه‌دار می‌دید. هردو درون این واقعیت اجتماعی دارای کارکرد عملی (پراگماتیک) و واقع‌بینانه بودند. ارسطو برخلاف افلاطون با سربلندی تقلید را ستایش می‌کند، آن‌هم به دو دلیل خوب اجتماعی. ارسطو می‌گوید ما از طریق تقلید کردن می‌آموزیم، و از تقلید لذت می‌بریم. ارسطو به شیوه منطقی و خوددار (و جنسیت‌گرایانه) خود می‌گوید:

اما در مورد سرچشمه هنر شاعری در مجموع، [باید گفت] از نظر منطقی دو علت عملی شعر را به وجود آورده است که هردو ریشه در طبیعت آدمی دارند. بدین ترتیب که (۱) عادت به تقلید در آدمیان از همان دوران کودکی فطری است [در عمل انسان/مرد(!)]^۱ از این نظر با دیگر جانوران تفاوت دارد که مقلدترین است و نخستین درس‌های

۱. در انگلیسی کلمه man به هردو معنی مرد و انسان است. میلر با این علامت تعجب مثل جای دیگری پیش از این می‌خواهد بگوید زنان نیز چنین‌اند. - م.

خویش را از طریق تقلید فرامی‌گیرد] و همچنین است (۲) لذتی که همه آدمیان از کار تقلید کسب می‌کنند.

تراژدی به گفتهٔ ارسطو تقلیدی از یک گُنش است. این کنش اغلب اوقات در یک داستان یا اسطوره تجسم یافته است، داستان با اسطوره‌ای که بینندگان تراژدی پیشاپیش آن را می‌دانند، مثل داستان اودیپ. این داستان‌ها در کل با روابط پیچیده و اسرارآمیز و غیرقابل درک میان خدایان و مردان یا زنان سروکار دارند. نمونه‌ای از آن پرسش بدون پاسخی است که در اودیپ شاه اثر سوفوکل مطرح می‌شود؛ پرسش این است که به چه دلیل آپولو تصمیم گرفته است اودیپ را این‌گونه ظالمانه مجازات کند، آن‌هم به این صورت که اودیپ را بر آن می‌دارد که ناخواسته پدر را بکشد و با مادر ازدواج کند. با این‌همه، کارکرد اجتماعی تراژدی از دید ارسطو این جهانی و حتی جسمانی است. تراژدی عواطف بد شفتت و هراس را از جسم و روح می‌زداید و این کار را با برانگیختن همان هراس و شفتت به انجام می‌رساند. از دید ارسطو تراژدی، به ترجمهٔ جرارد اِلِس،^۱ عبارت است از تقلید گُنشی که «از طریق جریانی از شفتت و هراس پالایش^۲ [کاتارسیس] اعمال تراژیک را کامل کند، اعمالی که دارای همان ویژگی‌های عاطفی‌اند»، یا به ترجمهٔ س. ه. بوچر «از طریق شفتت و هراسی که سبب پالایش کامل آن عواطف می‌شود». و بدین طریق است که تراژدی به شکل‌گونه‌ای از هومئوپاتی روان‌پالایانه عمل می‌کند.

اما آنچه دیدیم، تنها یکی از شیوه‌های قرائت یادداشت سخنرانی‌های نسبتاً پیچیده‌ای است که بوطیقای ارسطو را تشکیل می‌دهند. این یادداشت‌ها طی قرون و اعصار سبب تحیر مفسران شده‌اند. بوطیقای ارسطو را از زاویه دیگری نیز می‌توان قرائت کرد، و آن اینکه برانگیختن شفتت و هراس به وسیلهٔ تراژدی خوب است، دلیل مقبولی است برای به‌تماشا نشستن

1. Gerard Else

۲. purification، روان‌پالایی (آشوری) Katharsis = Catharsis؛ نصفیه (زریاب‌خویی). - م.

نمایش، حتی اگر این عواطف پالایش نشوند. چرا؟ برای اینکه این عواطف به خودی خود لذت بخش‌اند و لذت چیز خوبی است. ارسطو جایی در بوطیقا می‌گوید:

لازم است پیرنگ چنان مستحکم باشد که وقتی کسی حتی بدون بهره‌برداری از جلوه‌های بصری رویدادها را می‌شنود، از هراس به خود بلرزد و نسبت به آنچه می‌بیند احساس شفقت (ترحم) کند: و این همان چیزی است که شخص با شنیدن پیرنگ اودیپ تجربه می‌کند... این جا لذتِ ناشی از شفقت و هراس است که از طریق تقلید به وجود می‌آید و چون شاعر باید در پی ایجاد همین لذت باشد، روشن است که این مشخصه‌ها را باید به صورت رویدادهای مؤلفه و تشکیل دهنده سامان داد.

این جا دیگر سخنی از «پالایش» (کاتارسیس) در میان نیست. تنها بر عواطف پالایش نیافته انگشت گذارده شده است. واژه «پالایش» تنها یک بار در بوطیقا می‌آید. اینکه تقلید لذت در پی دارد یکی از دفاع‌های ارسطو از شعر است. پالایش یا پاکسازی (روان‌پالایی) ای که در ترجمه جرارد الس آمده است، مربوط به عواطف بدِ شفقت و هراس نیست، بلکه پالایش «اعمال تراژیک است که دارای مشخصه‌های عاطفی‌اند.» و این خود تراژدی را با سرچشمه‌های آن که در آیین‌های^۱ پالایش است، مرتبط می‌کند، آیین‌هایی که به صورت رویدادهای نمایشی ظاهری‌ای تکرار می‌شوند که نمایش دهنده پالایش‌اند، برای مثال لعنت طاعون که بر شهر تب نازل شده است با حذف مسبب آن یعنی اودیپ از میان می‌رود.

همان‌گونه که پل گوردون در تراژدی بعد از نیچه: آبروفور و جدآمیز نشان داده است، ارسطو با نگرانی در پی آن است که عامل غیر عقلایی را از روایت

خویش از تراژدی بیرون کند. و در همان حال تقریباً به شکلی وسواس‌گونه دل‌مشغولِ صورت‌های مختلف غیرعقلایی‌هاست. ارسطو در روایت خود مدعی برتری عقلایی غیرعقلایی‌هاست که شبیه همان ماجرای اودیپ است. و با این ادعا همان الگوی تراژدی نمونه‌نمایانه خود یعنی اودیپ شاه را تکرار می‌کند، که ریشه‌های آن در آیین‌های دیونیسوسی^۱ است. ارسطو کم‌وبیش به‌رغم میل خود به این نکته پی می‌برد که تراژدی به‌همان‌کانون دیونیسوسی‌ای جذب می‌شود که می‌خواهد دفع کند. ارسطو تصدیق می‌کند که شفقت و هراس برآمده از تراژدی لذت‌بخش است. و این لذت خوب است؛ این دیدگاه ارسطو چندان فاصله‌ای با دیدگاه نیچه و ستایشی که از زیاده‌روی‌های غیرعقلایی دیونیسوسی می‌کند ندارد، زیاده‌روی‌هایی که نه‌تنها لازمه تراژدی که لازمه هنر در کلیت آن نیز هستند.

در هر دوی این قرائت‌های بوطیقا (قرائت‌های دیگری نیز هست)، اعتبار تراژدی از دیدگاه ارسطو برآمده از مؤلف^۲ آن نیست، بلکه از این نظر است که ریشه در جامعه دارد. ادبیات نهاد پیچیده‌ای است که از اسطوره‌ها استفاده می‌کند، اسطوره‌هایی که همگان می‌دانند و متعلق به همگان هستند و برای هدف اجتماعیِ جمعیِ خاصی هستند.

ارسطو زنده است!

پیش‌فرض‌های ارسطو در باب اینکه چرا باید ادبیات بخوانیم و چرا باید شاهد اجرای نمایش باشیم، هنوز هم در دگرگشت‌های^۳ مختلف دارای

۱. Dionysus، در اساطیر یونان خدای باروری و شراب و نمایش است؛ باکوس نیز خواننده می‌شود. - م.

۲. در انگلیسی مؤلف (نویسنده) authour و اعتبار authority از یک ریشه‌اند. - م.

3. permutation

اعتبارند. نمونه‌ای از این اعتبار پیش‌فرض گسترده و فراگیر سده‌های نوزدهم و بیستم در باب ادبیات است که ادبیات را در مقام یک نهاد جمعی و همگانی در درون فرهنگ کلی پیرامونی آن جای می‌دهد. ادبیات اعتبار خود را از کارکرد اجتماعی خود کسب می‌کند. اعتبار ادبیات اعتباری است که استفاده‌کنندگان ادبیات برای آن قائل می‌شوند و روزنامه‌نگاران و منتقدانی که برای آن ارزش قائل می‌شوند. اعتبار اثر ادبی گاهی از این عقیده ناشی می‌شود که این اثر، باز نمود دقیقی از واقعیت اجتماعی و پیش‌فرض‌های ایدئولوژیکی حاکم بر آن است. گهگاه این اعتبار اعطایی، ریشه در این اعتقاد دارد که ادبیات سبب شکل‌گیری معتقدات و ساختارهای اجتماعی است. ادبیات این مهم را از طریق کاربرد مؤثر چیزی به‌انجام می‌رساند که کینت پرک^۱ آن را «استراتژی دربرگرفتن یک موقعیت» می‌خواند. فرضیه فوق کارکرد اجرایی نیرومندی برای ادبیات قائل می‌شود. اما در هر دوی این صورت‌ها، اعتبار ادبیات اجتماعی است. این اعتبار از بیرون از حوزه ادبیات به ادبیات اعطا می‌شود، و اغلب براساس این اعتقاد است که حقیقت ادبیات با پدیده‌های اجتماعی به‌صورت موجود آن همخوان است. این اعتقاد در دعوی مشهور ارسطو در باب شعر نیز حضور دارد که می‌گوید شعر «امری فلسفی‌تر و جدی‌تر از تاریخ» است. و دلیل آن هم این است که ادبیات عرضه‌کننده چیزهایی نیست که عملاً اتفاق افتاده‌اند، بلکه عرضه‌کننده چیزهایی است که «می‌توانند اتفاق بیفتند». شعر، به‌گفته ارسطو، «فراگیر و جهانشمول» است. شعر عرضه‌کننده این نکته است که «چه نوع شخصی امکان دارد، با توجه به احتمالات یا ضرورت، انواع خاصی از چیزها را انجام دهد یا بگوید.»

چارلز دیکنز (۱۸۱۲-۱۸۷۰) این پیش‌فرض را بار دیگر تأیید می‌کند که اعتبار ادبیات خوب به حقیقت همخوانی آن است؛ این تأیید مجدد در

پیشگفتار ویراست سوم اولیور توئیست (۱۸۴۱) و ضمن دفاع از این اثر آمده است، آن جا که دیکنز ادعا می‌کند باز نمود نانسی «حقیقی» است. بعدها دیکنز در ادامه کار ادبی خود و باز هم در پیشگفتار دیگری، به همان طریق از اشتعال خود به خودی کروک^۱ در خانه فسرده (قانون زده) دفاع می‌کند. دیکنز در توجیه اشتعال خود به خودی کروک به مجموعه کاملی از موارد به اصطلاح تاریخی استناد می‌کند، مواردی در ورونا (ایتالیا)، در رانس (ریمز، فرانسه) و در کلمبوس (اوهایو، امریکا). شواهد تازه‌ای (که سخت باعث حیرت من شده‌اند) نیز عقیده دیکنز را تأیید می‌کنند، هر چند این موارد واقعاً «خود به خودی» نیستند. برای این اشتعال یک منشأ خارجی لازم است، برای مثال آتش توی بخاری که سبب آتش گرفتن قربانی شود، هر چند قربانی مرد یا زن به همان صورت هولناک و گندی می‌سوزد که دیکنز در توصیف خود برای سرنوشت کروک قائل می‌شود. چربی بدن آدمی مثل موم شمع می‌سوزد. لباس قربانی کار فتیله را می‌کند. آیا تصدیق علمی نوین سبب اعتبار بیشتر اشتعال خود به خودی کروک در خانه فسرده به چشم خواننده امروزی اثر می‌شود؟ انکار آن مشکل است.

اختصار را آنکه در چارچوبه این سنت باید ادبیات بخوانیم، برای آنکه ادبیات لذتی می‌بخشد که از نظر اجتماعی مفید است، و برای آنکه ادبیات از اعتبار باز نمودی و تصویرگری برخوردار است. این پیش فرض‌ها در امریکا و اروپای سده نوزدهم و بیستم از قدرت عظیمی برخوردار بوده‌اند. این پیش فرض‌ها حتی امروز هم پیش‌انگاشت‌های^۲ بنیادی اکثر نوشته‌های انتقادی و تربیتی‌اند.

۱. Krook، از شخصیت‌های درجه دوم خانه فسرده (قانون زده) (Bleak House) است؛ وی «مدیر» یک مؤسسه کهنه‌خوری است. - م.

ادبیات در مقام اتوبیوگرافی در لباس مبدل (در لفافه)

اعتباری که دارای زمینه فوق طبیعی است، واقعیت صُلبی که زمینه آن جهان اجتماعی فرا-زبانی است، قدرتِ صرفاً خوب یا بدِ «قصه» که قادر است در کسانی که خود را بدان تسلیم می‌کنند چنان باوری ایجاد کند که سبب تغییر رفتار شود - همه اینها منشأ اعتبار ادبیات هستند و همیشه در سنت مغرب‌زمین ریشه‌های مستحکم داشته‌اند. اینها اغلب در جوامع مشترک یا در نویسندگان و خوانندگان مشترک صاحب نفوذ بوده‌اند، آن‌هم به‌حالت تناقض‌های زنده‌ای که اغلب حتی به چشم هم نیامده‌اند. در فرهنگ امریکا و اروپای سده نوزدهم و بیستم نقش ادبیات چیزی بیش از مورد خاصی از این ملقمة فاقد انسجام نبوده است.

اکنون به چارمین زمینه اعتبار ادبیات می‌پردازم و با آن ربرتوار داستان‌های من نیز تکمیل می‌شود، داستان‌هایی که برای خود نقل کرده‌ایم تا توجیه کنیم چرا باید ادبیات خواند (یا نخواند). تنها این نیست که این داستان‌ها میان خودشان فاقد انسجام و هماهنگی‌اند؛ گذشته از آن، این داستان‌ها قادر نیستند انبوه عظیم عالم‌های ناهمسنگی ما را شامل شوند، توصیف کنند یا منتظم سازند، عالم‌های ناهمسنگی که تشکیل‌دهنده آن بخش از کتابخانه جهانی و فراگیری هستند که بدان نام ادبیات داده‌ایم. اختراع چیزی به نام «سنت غربی» خود بخشی از ادبیات است. این پدیده خود یکی از مسحورکننده‌ترین و فریبنده‌ترین عالم‌های افسانه‌ای است. به بیان دیگر، مفهوم «سنت غربی» بیشتر مفهومی ایدئولوژیکی است تا وجودی، یعنی همانی که دیکتور درباره نانسی می‌گوید: «حقیقی».

رولان بارت ناچار بود مقداری تلاش کند، بلکه بتواند مؤلف را در مقاله «مرگ مؤلف»^۱ (۱۹۶۸) بگشود، زیرا بخش نیرومند و ریشه‌دار سنت ما

غربیان این است که معتقدیم آنچه سبب اعتبار اثر ادبی می‌شود مؤلفی است که پشت سر اثر ایستاده است. مؤلف^۱ مایه اعتبار^۲ اثر است، مایه استحکام و قوام اثر است. حجم عظیمی از پژوهش‌های اخیر، به ویژه پژوهش‌هایی که در زمینه ادبیات عصر رنسانس در انگلیس و در خود قاره اروپا صورت گرفته است، توانسته به بسیاری از مردمان بباوراند که فردیت (خود - بود)^۳ «ساخته»^۴ می‌شود. خود - بود (فردیت) از مقوله «خود - سرشتن»^۵ است. ذاتی نیست، مادرزاد نیست، عطیه خداوند نیست. از این دیدگاه، خود - بود محصول نیروهای فرهنگی و ایدئولوژیکی محیط است، که البته شامل نیروهایی می‌شود که در درون آنچه اکنون «آثار ادبی» می‌نامیم جایگیر شده‌اند. برای مثال، مقاله‌های موتانی،^۶ از آن جمله، تأملی در باب تنوع و تفاوت‌های گاه‌گاه خود (self). خود (فرانسه «moi») «متلون و متنوع» است (فرانسه «ondoyant et divers»). با این همه از دوران شکسپیر تا به امروز جمع‌کثیری از مردمان باور داشته‌اند که خود - بود پدیده‌ای است خداداد، ثابت، یکپارچه و لایتغیر از لحظه تولد. اعتماد به این شیوه تفکر بخش مهمی از سنت‌های دینی و حقوقی ماست، چه در مسیحیت و چه در یهودیت و چه در اسلام. وقتی فرد در لحظه‌های متفاوت شخص واحدی نیست، چگونه قانون می‌تواند چنین فردی را از نظر اخلاقی یا حقوقی مسئول اعمال خود بداند؟ اعتقاد به اینکه «خود» متلون و متنوع است، بهانه فوق‌العاده‌ای برای فرار از مسئولیت اخلاقی فراهم می‌آورد. به فرد اجازه می‌دهد که بگوید، «من دیگری بودم که قول انجام این کار را می‌دادم، مرا نمی‌توان برای انجام ندادن آن سرزنش کرد.»

اما، چه قبول کنیم که خود - بود ساخته می‌شود و چه باور داشته باشیم

۱ و ۲. در انگلیسی واژه‌های مؤلف (author) و اعتبار (authority) و اعتباربخشیدن (authorize) همه از یک ریشه‌اند. - م.

3. selfhood

4. Constructed

5. self-fashioning

6. Montaigne

ذاتی است، به هر حال، این تصور که مؤلف مایه اعتبار و تضمین‌کننده اثر است، به صورت‌های گوناگون دارای حامیان بسیاری در غرب بوده است. این پدیده را می‌توان بدین صورت تبیین کرد که مؤلف میل دارد مسئول هر چیزی باشد که می‌نویسد. برای مثال، از مقامات سانسورکننده گرفته تا مردم کتابخوان تا معلمان و دانشوران همه مؤلف را مسئول می‌دانند. معلمان و دانشوران بدین صورت از این برخورد حمایت می‌کنند که درباره «شکسپیر» یا «دیکنز» یا «امیلی دیکنسون» می‌نویسند یا تدریس می‌کنند، منظورم آثاری است که فرض بر این است که از نظر نوشتن دارای اعتبار بسیاری هستند. کار عظیمی که در زمینه پژوهش‌های علمی زندگی‌نامه‌ای و نوشته‌های پرطرفدار، از زندگی شاعران اثر ساموئل جانسون گرفته تا تازه‌ترین «زندگی‌نامه‌های معتبر و مستند» نویسندگان تثبیت شده یا تثبیت نشده، همه این پیش فرض را تقویت می‌کنند که می‌توان نویسنده‌ای را به دلیل نوشتن اثری سرزنش کرد. این برداشت ناشی از آن است که می‌توان اثری را با شناختن مؤلف آن درک کرد. مَقَرهای رسانه‌های پرطرفدار مثل نیویورک تایمز بوک ریویو^۱ یا نیویورک ریویو آوبوکز^۲ همه مایل اند زندگی‌نامه‌ها را بررسی کنند، چه خوب و چه بد، چه مؤلف مشهور باشد و چه نباشد، در حالی که بسیاری از نقدهایی را که بر آثار همان نویسندگان نوشته شده‌اند نادیده می‌گیرند. ژانر مصاحبه نمونه دیگری از این علاقه به نویسندگان است. مصاحبه از مشخصه‌های رسانه‌ها در سراسر جهان است. اگر بخواهم در حاشیه مثالی عنوان کنم، به کرات با خود من در جمهوری خلق چین و جاهای دیگر مصاحبه کرده‌اند. با آنکه برخی از آثار من به چینی ترجمه شده‌اند، اما تصور می‌کنم مردم چین مصاحبه‌های مرا در روزنامه‌ها و مجله‌ها، به مراتب بیش از آثارم خوانده‌اند. ژاک دریدا آنقدر مصاحبه کرده است و آنقدر در پاسخ به پرسش‌ها، حتی پرسش‌های پیش‌پا افتاده به تفصیل سخن گفته است که کتاب برجسته‌ای

1. *New York Times Book Review*

2. *New York Review of Books*

منتشر کرده است که منحصراً مصاحبه‌های وی را شامل می‌شود: نقاط تعلیق (۱۹۹۲)، ترجمه انگلیسی (۱۹۹۵).

میل گاسو^۱ با یکی از نویسندگان امریکایی افریقایی تبار به نام خانم آلیس واکر^۲ مصاحبه‌ای کرده که با نام «کاوشگر سرزمین انسان‌ها» در بخش «هنرهای» نیویورک تایمز، ۲۶ دسامبر ۲۰۰۰ به چاپ رسیده است. این مصاحبه کل ایدئولوژی درهم‌تنیده و پیچیده‌ای را مطرح می‌کند که پشت مصاحبه در مقام یک ژانر خوابیده است. گفتن اینکه خانم واکر «کاوشگر سرزمین انسان‌ها» است فرض بر آن گذارده شده است که جایی به نام سرزمین انسان‌ها وجود دارد و در این سرزمین باید دست به کاوش زد. نویسنده همانند دانشمند یا قوم‌نگاری است که از یافته‌های خود در یکی از سفرهای اکتشافی‌اش شرحی می‌نگارد. روایت گاسو، با عکس جذابی از خانم واکر همراه است که در خانه خانم واکر در برکلی کالیفرنیا گرفته شده است. لبخند پهنی بر صورت خانم واکر نشسته است و آدم خوبی می‌نماید. پیش فرض این مصاحبه این است که خوانندگان به خود مؤلف، چه زن و چه مرد، بیشتر علاقه‌مندند تا آثار وی. از دیدگاه خواننده، سرچشمه آثار نویسنده در روان‌شناسی نویسنده است و مستقیم از آن جا جاری می‌شود. هرچند مصاحبه گاسو ظاهراً به مناسبت انتشار مجموعه قصه تازه آلیس واکر است (راه پیش رو با دل شکسته است^۳)، اما در عمل حرفی درباره خود قصه زده نمی‌شود، جز آن جنبه از قصه‌ها که مستقیماً به زندگی نامه خود نویسنده مربوط می‌شود. به روایت گاسو، این قصه‌ها بازنمود یا پژواک ماجرای عشق واکر به یک وکیل حقوق مدنی‌اند که سفیدپوست است؛ واکر با این سفیدپوست ازدواج می‌کند، ازدواجی که در نهایت از هم می‌پاشد. اعتبار قصه‌های واکر کم‌وبیش از شرح مستقیم زندگی خود وی ناشی می‌شود. و این خود بدان معناست که دقت قصه‌ها در بازنمود «جهان واقعی»، به صورتی که نویسنده تجربه کرده است،

1. Mel Gussow

2. Alice Walker

3. *The Way Forward is with a Broken Heart*

تضمین‌کننده ارزش آنهاست. در ضمن آنچه از کندوکاو گاسو در زندگی واکر در این مصاحبه برمی‌آید، این تصور است که اگر همه گوشه‌کنارهای زندگی واکر را بدانید، دیگر نیاز چندانی به خواندن خودِ اثر ندارید.

همراه با این پیش‌فرض، ایده الهام که دست‌کم با فاصله زیاد پژواک همان ایون افلاطون است، به شکلی ناجور و زودگذر در مصاحبه گاسو چهره می‌نماید. شاید بتوان پیدایی ایده الهام را چنین توجیه کرد که اتفاقاً واکر به این ایده معتقد است. آنچه به خواننده گفته می‌شود این است که واکر اثر خویش را به دیده پدیده‌ای نگاه می‌کند که به نسل‌های گذشته خانواده وی در فراسوی گور زندگی می‌بخشد:

واکر گفت، «وقتی به این فکر می‌افتادم که آنان [نسل‌های گذشته خانواده] به هیثی که به آنان وفادار بماند باقی نمی‌ماندند (بقا نمی‌یافتند)، دلم می‌شکست - اینکه آنها که بودند و چگونه بودند و می‌نمودند.» [خانم واکر] از طریق نوشتن موفق شده است به زندگی‌هایی که محدود بوده‌اند نوعی کمال ببخشد.

در مشهورترین اثر واکر یعنی رنگ ارغوانی پدیده بقابخشیدن از طریق کلمات، از طریق گُنش آفرینش روی داده است، که در فرایند آن واکر در حال «بی‌خویشی» بوده است و تقریباً شبیه یک مدیوم (واسطه) ارواح می‌نوشته است و شخصیت‌های داستان با واسطه وی سخن می‌گفته‌اند:

واکر رنگ ارغوانی را بعد از اطلاق نوشت و این الهام بود که فوراً می‌کرد. واکر رنگ ارغوانی را با دست در یک دفترچه یادداشت نوشت و با چنان سرعتی نوشت که «تقریباً شبیه دیکته» بود. واکر می‌گوید، در مقام هنرمند برای مادر و خویشان خود نقش کانال را بازی می‌کرده است... در بعد التحریری که که واکر بر رنگ ارغوانی نوشته است خود را «مؤلف و مدیوم» می‌خواند.

این ترکیبِ ایدئولوژیکی ای که به صورت پیش فرض در «کاوشگر سرزمین انسان‌ها» عنوان شده چنان حضوری در فرهنگ ما دارد که اگر نویسنده‌ای بگوید، «مرا سرزنش مکنید. من چیزی نیستم جز ترکیبی بی‌اساس و بی‌پای از جنسیت و طبقه و نژاد خویش. و آنچه می‌نویسم بی‌اختیار است و دست خودم نیست»، باز هم احتمال ندارد که این نویسنده بتواند از زیر بار مسئولیت چیزی که نوشته است، شانه خالی کند. به علاوه با گفتن چیزی مثل مطالب زیر از قبول مسئولیت بگریزد، همان چیزی را بگوید که به گفته ژاک دریدا، نویسنده می‌تواند درون دموکراسی‌هایی انجام دهد که حق آزادی بیان را به رسمیت می‌شناسند،

مرا سرزنش مکنید. این من نه منم که حرف می‌زند، راوی افسانه‌ای است تجسم یافته در خیال، مخلوق. من دارم حق خود را اعمال می‌کنم، حق اینکه هرچه می‌خواهم بگویم، هرچه می‌خواهم بپرسم. مرتکب این خطای ساده‌دلانه مشوید و صدای راوی را با صدای نویسنده یکی مپندارید. من جانی تبر به دست نیستم. من تنها بدین فکر می‌کنم که اگر یکی از آدم‌های جنایت و مکافات خود باشم چگونه موجودی می‌شوم.

تقریباً متفق‌ترین پاسخ به این پرسش چنین است که بگوییم،

این بهانه راه به جایی نمی‌برد. این را شما نوشته‌اید و هرچه هم زیرکانه به زبان دیگری حرف گذاشته باشید و با همه کورکردن ردپاها، باز هم این کلمات از ذهنیت شما برون تراویده‌اند، و این شماست که در مقام نویسنده به این موضوعات اعتبار بخشیده‌اید. ما شما را برای هرچه نوشته‌اید و برای همه پیامدهای آن، چه خوب و چه بد، مسئول می‌دانیم.

مؤلف در مقام انسان شیاد

اگر در فرهنگ ما مؤلف در مقام سرمنشأ اعتبار هر چه نوشته است صاحب اعتبار عظیمی شده است، این اعتبار دارای دو صورت کاملاً مشخص است. به مؤلف قدرت قطعی نسبت داده شده است، قدرت راست گفتن، قدرت اینکه جامعه پیرامونی خود را به دقت بنمایاند. گاهی نیز فرض بر این است که مؤلف دارای چیزی است که می‌توان آن را اعتبار زبانی - کرداری خواند. و این قدرتی است که به پشتوانه آن می‌توان کلمات را به شکلی دستکاری کرد که به صورت کنش‌های گفتاری عمل کنند.

آنتونی ترولوپ در اتوبیوگرافی از مسئولیت رمان‌نویس در گفتن حقیقت سخن می‌گوید که گفته‌های وی را در این مورد می‌توان به عنوان نمونه‌ای از اولین صورت اعتبار ناشی از مؤلف محسوب کرد. ترولوپ قاطعانه معتقد است که وظیفه رمان‌نویس آموزش خوبی‌ها در رمان‌های خویش است. وی معتقد است مهم‌ترین راه آن است که رمان‌نویس حقیقت را درباره زندگی آدمی بگوید، همه حقیقت را بگوید و چیزی جز حقیقت نگوید:

هردوی اینها [شعر و رمان] می‌توانند احساسات نادرست پرورانند، برداشت‌های دروغین نسبت به آدمیت به وجود آورند، افتخار دروغین، عشق دروغین، پرستش دروغین بیافرینند؛ هر دو می‌توانند به جای خوبی بدی بیاموزند. اما هر کدام هم یکسان می‌توانند افتخار راستین، عشق راستین، پرستش و انسانیت راستین القا کنند؛ و آنگاه بزرگ‌ترین آموزگاری می‌شوند که چنین حقیقتی را تا دورتر جایی می‌پراکند.

خواننده درمی‌یابد که ترولوپ این جا زبان قطعی و زبان گنشی را به هم می‌آمیزد. مسئولیت اصلی رمان‌نویس، مسئولیت قطعی است: گفتن حقیقت،

اما این حقیقت‌گویی به صورت کنشی مؤثر واقع می‌شود. خوبی یا بدی را در خوانندگان رمان «به وجود می‌آورد»، «می‌آفریند»، یا «القا می‌کند».

هنری جیمز در پیشگفتار مجلد پانزدهم مجموعه رمان‌ها و قصه‌های خود (ویراست نیویورک) روشن می‌کند که چگونه این طلسم جادویی ممکن است در عمل از یک متن ادبی یک کنش‌گفتاری بلیغ و رسا پردازد. مجلد پانزدهم شامل مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه درباره نویسنده‌گان است، از آن جمله: «درس استاد»، «مرگ شیر»، و «نقش قالی». تعدادی از این قصه‌ها نخستین بار در نشریه کتاب زرد متعلق به هنری هارلند به چاپ رسیده بودند، که نشریه‌ای بود قرن نوزدهمی و تا حدودی منحط و نه چندان خوشنام. یکی از دوستان جیمز وی را متهم کرد که شخصیت‌های اول این داستان‌ها که همه نویسنده‌اند «واقع‌گرایانه» نیستند، زیرا هیچ نویسنده‌ای که فداکارانه خود را وقف هنر والا کرده باشد، «هیچ هنرمندی که عاشق کمال باشد، که عقایدش او را به پیش براند یا بهای صمیمیت خود را پردازد» این روزها در انگلستان پیدا نمی‌شود، و جیمز در پاسخ به این اتهام می‌گوید:

اگر زندگی پیرامون ما در این سی سال گذشته ضامن اجرایی نمونه‌های فوق نیست، دیگر بدتر و بدا به حال این زندگی. حکم^۱ شما چنان اسفانگیز است که به جای عنوان کردن آن باید از آن طفره برویم: پاره‌ای ضوابط اخلاقی وجود دارند که لازم است به نام عزت نفس همگانی آنها را بدیهی و مسلم بشماریم، نوعی احترام ابتدایی روشنفکرانه در کار است که به خاطر تمدن هم که شده باید دست‌کم بدان تظاهر کنیم.

به نظر می‌رسد لحظاتی است که عرضه حقیقت به صورت حکم (پیش فرض بنیادی) دقیق کاری «غیراخلاقی» است.

اگر باز نمود شخصیت‌هایی همچون نیل پارادی^۱، هنری سن جورج^۲ و هیو وریکر^۳ (قهرمانان سه داستان از مجلد پانزدهم) از این نظر که رونوشت دقیق حقیقت تاریخی و اجتماعی نیستند فاقد اعتبارند، پس این شخصیت‌ها اعتبار خود را از کجا کسب می‌کنند؟ هنری جیمز دو پاسخ ارائه می‌کند. نخست آنکه باید اعتراف کرد این شخصیت‌ها برآمده از ژرفای ذهن و تجربه خصوصی شخص وی‌اند:

... مصالح لازم برای تصویر حالت‌های شخصی، حالت‌هایی مثل حالت دوستان شوربخت من در مجلد حاضر که بالاخص پیچیده‌اند، عمدتاً از ژرفای ذهن خود طراح بیرون کشیده می‌شوند... حالت‌هایی که باز نموده می‌شوند، ناراحتی‌ها و گرفتاری‌هایی که مورد مطالعه قرار می‌گیرند، تراژدی‌ها و کمدی‌هایی که ثبت می‌شوند، این همه را تنها براساس تجربه‌های خصوصی خود طراح است که می‌توان به صورت قابل فهمی خلق کرد.

اعتراف به اینکه این داستان‌ها جنبه اتوبیوگرافی دارند، همه خوب است و خیر، اما «طراح» خوانندگان خود را چگونه ترغیب می‌کند تا این‌گونه قصه‌ها را باور کنند و در نتیجه برای این قصه‌ها دست‌کم اعتباری کاذب کسب نماید؟ پاسخ این است که نویسنده زیرکانه و به عمد کلمات را طوری دستکاری می‌کند تا بتواند آنها را به هیئت طلسم‌هایی درآورد که از نظر گُنشی (زیان - کرداری) مؤثر واقع شوند. و با چنین هیثی است که کلمات به خواننده اعتماد و اعتقاد تلقین می‌کنند. این پدیده را می‌توان همسنگ عبارت «هنر افسون‌کننده دروغ‌گویی توأم با سادگی» قرار داد؛ این عبارت از آن آلبرترین است که در رمان در جست‌وجوی زمان‌های از دست رفته پروست آمده است و مارسل را مسحور می‌کند. برای مثال، مارسل تحت تأثیر دروغ‌گویی‌های

1. Neil Paraday

2. Henry St. George

3. Hugh Vereker

استادانه آلبرتین به این باور کشیده می‌شود که برگوت هنوز زنده است و قادر است با آلبرتین گفت‌وگو کند، درحالی‌که مدتی است از مرگ برگوت می‌گذرد. در مورد دیگری در همین رمان، به‌گفته مارسل، تحت‌تأثیر دروغ‌های آلبرتین، مارسل به این باور کشیده می‌شود که آلبرتین را در خیابان دیده که با زنی حرف می‌زده است، درحالی‌که مارسل مطمئن است این زن چندین ماه است در پاریس نیست. مارسل می‌گوید، فرض کنیم آن موقع اتفاقاً در خیابان بوده و به‌چشم خود دیده بودم که آلبرتین با این زن روبه‌رو نشده است:

در آن صورت حتماً می‌فهمیدم آلبرتین دروغ می‌گفته. اما آیا حتی در آن صورت هم انسان می‌تواند به‌طور مطلق مطمئن باشد؟... تاریکی عجیبی [Une obscurité sacrée] ذهن مرا درمی‌پیچید، حتماً به‌تدریج تردید می‌کردم که او را تنها دیده‌ام یا نه، حتی چندان درپی این نبودم که درک کنم به‌علت کدام توهم بصری از دیدن این بانو عاجز مانده‌ام و مسلماً چندان هم متعجب نمی‌شدم که خود را در اشتباه^۱ بینم؛ زیرا شناخت عالم پُرستاره چندان مشکل نیست که درک رفتارهای واقعی آدمیانِ دیگر؛ بالاخص آدمیانی که دوست می‌داریم، آدمیانی که در سنگر مستحکمی مستقر شده‌اند و به افسانه‌هایی که برای حفظ آنان در مقابله با تردیدهای ما تدوین شده، مجهز گشته‌اند.^۲

همین جاست که با توصیف هنری جیمز از نیروی شعبده‌مشابهی روبه‌رو می‌شویم که از آن‌نویسنده است. در مورد جیمز این نیروی گُشنی خطرناکی است در نویسنده که می‌تواند نسبت به چیزی که به‌راستی حقیقت زندگی نیست در خواننده ایجاد اعتماد کند:

1. Trompé

2. fortigiés qu'ils sont contrenotre doute pardes fables destinées à les protéger

حال تعلیق سوق دهد. جیمز در اظهار نظر درباره «نقش قالی» سراپا استادانه چنین می‌گوید: «این جا دقیقاً نمونه خوبی از حُسن اعتماد کردن است - من زیرکانه و استادانه تمایل و گرایش را در وجود شما پرورده‌ام.»

ادبیات در مقام کنش زبانی

به شیوه‌های گوناگون برای ادبیات اعتبار قائل شده‌اند. کندوکاو من در این شیوه‌ها به کمک هنری جیمز به این بازشناسی منتهی شده است که این اعتبار ناشی از کاربرد کنشی زبان است و این کاربرد کنشی زبان سبب شده است در خواننده تمایل به اعتماد کردن پدید آید. این تمایل، تمایل به پذیرفتن واقعیت مجازی به همان صورت ظاهر آن است، واقعیت مجازی‌ای که خواننده به هنگام خواندن اثر معینی قدم به درون آن می‌گذارد. و این واقعه به راستی روی می‌دهد، برای مثال زمانی که در کودکی خانواده رابینسون سوئیسی را می‌خواندم یا حتی وقتی باز هم امروز همین اثر را می‌خوانم. با توجه به گفته‌های جیمز مشکل این دیدگاه ادبی که تا حدودی متناقض نیز هست، این است که اثر ادبی را از مؤلف آن می‌برد. اگر نظر ژاک دریدا و پل دو مان^۱ و من درست باشد، کارکرد کنشی زبان و کارکرد شناختی^۲ آن با هم در تضادند. همان‌گونه که دو مان در بیان «انفصال کنشی از شناختی» می‌گوید:

هر کنش زبانی حجم زیادی از شناخت تولید می‌کند، اما هرگز نمی‌توان امیدوار بود که فرایند تولید خود را بشناسد [تنها چیزی که به دانستن آن می‌ارزد]... بلاغت کنشی و بلاغت شناختی، بلاغت مجازها، نمی‌توانند همگرا باشند.

1. Paul de Man

2. cognitive

خواندن «نقش قالی» یا «مرگ شیر» جیمز از واقعیت مجازی‌ای که به وسیله داستان ایجاد می‌شود اطلاعاتی به دست می‌دهد، اما خواننده هرگز پی نمی‌برد که آیا این همان چیزی است که منظر نظر جیمز بوده است. اثر ادبی همان تأثیری را دارد که از سر اتفاق بر خواننده‌ای معین می‌گذارد. این پدیده در محدوده قدرت کنشی کلمات روی می‌دهد. چنانچه همان‌گونه که من ادعا می‌کنم هر اثری یگانه باشد، پس تأثیر کنشی آن نیز یگانه خواهد بود و همه اعتبار خود را به تمامی از قراردادهای پیش از خود کسب نکرده است. نوعی کنش زبانی است که در نظریه کنش زبانی مرسوم (استاندارد) نمی‌گنجد. گذشته از آن تأثیر کنشی (زبانی - کرداری) اثر ادبی ارتباطی با آگاهی یا قصد مؤلف ندارد. این گسست پیشاپیش از سوی جی. ال. آستین، پدر نظریه کنش زبانی عنوان شده است، آن جا که آستین دست‌کم به طور موقت می‌کوشد «بلاغت» کنش زبانی را از هدف ذهنی کسی که آن را ادا می‌کند، جدا نماید. اگر همیشه بتوانم بگویم، «منظورم آنی نبود که گفتم»، و از این طریق خود را از عهده یا تعهدی مبرا بدانم، آن وقت است که راه برای آدم‌های دوهمسره، برای کسانی که سرِ قمار جر می‌زنند و برای این‌گونه آدم‌های فرومایه باز می‌شود تا خود را از مخمصه برهانند. آستین مؤکداً می‌گوید که بهتر است بگویم «حرف من، تعهد من است.» اهمیتی ندارد که در زمان ادای این‌گونه کلمات یا نوشتن آنها چه فکر می‌کرده‌ام. باید به تأثیر این کلمات احترام گذاشت. حرمت کلام را باید حفظ کرد. چند صفحه بعد آستین جر زده، از زیر بار تعهد خود شانه خالی می‌کند و صمیمیت را حالتی از کنش بلاغی می‌خواند، که این کار وی گرهی عمده یا تناقضی در نظریه کنش زبانی اوست. آستین ناگزیر است هم خدا را بخواهد، هم خرما را، که البته هم خدا و هم خرما را خواستن از نظر منطقی میسر نیست. آنچه به بحث من مربوط می‌شود ادعای اول آستین است؛ آن جا که می‌گوید به کلمات باید از این زاویه نگاه کرد که کلمات قائم به ذات عمل می‌کنند و شیوه عمل خاص خود را دارند، حال قصد اداکننده کلمات هر چه می‌خواهد باشد.

اگر این پیش‌فرض را در مورد ادبیات در مقام کنش‌زبانی به‌کار ببریم، به‌ویژه اگر هر اثر ادبی را به‌چشم‌کاری یگانه و منحصربه‌فرد^۱ و یکتا نگاه کنیم، به‌عقیده‌ی من باید چنین کرد، آن‌وقت است که من به‌جایی باز می‌گردم که از آن جا آغاز کرده‌ام، یعنی به‌زمانی که مسحور خانواده‌ی رابینسون سویسی شدم. خانواده‌ی رابینسون سویسی زمانی آن تأثیر خاص را بر من گذاشت که من هیچ‌گونه اطلاعی از مؤلف آن نداشتم، یا هیچ درکی از این نداشتم که نویسنده فکر می‌کند دارد در رمان چه می‌کند. اثر کار خود را می‌کرد. کاری که این اثر می‌کرد، باز نمودن فراواقعیتی بود که به‌هیچ‌طریق دیگری قابل دسترسی نبود و امکان نداشت طرح‌های مؤلف یا هر مختصه‌ی دیگری مربوط به زمینه‌ی کنش‌قرائت بتواند به‌صورت کامل توجیه‌کننده‌ی این فراواقعیت باشد. اثر ادبی خود مایه‌ی اعتبار خویش است.

تا جایی که بپذیریم اثر ادبی‌گنشی است تا قطعی، اثر باید از قانون عمومی ناشناخت‌پذیری (شناخت‌ناپذیری)^۲ که بر کنش‌های زبانی حاکم است، تبعیت کند. وقتی اثری خوانده می‌شود چیزی اتفاق می‌افتد، اما اینکه چه اتفاق می‌افتد کاملاً قابل پیش‌بینی نیست، نمی‌توان پیشاپیش بدان آگاه بود، یا آن را کنترل کرد. همه‌ی معلمان ادبیات می‌دانند (که اغلب باعث سرخوردگی آنها هم می‌شود)، وقتی دانشجویان اثری را در مقام تکلیف می‌خوانند چه چیزهای غیرقابل پیش‌بینی و عجیبی اتفاق می‌افتد. هر اثر ادبی جهانی را می‌آفریند یا آشکار می‌کند، جهانی که به شخصیت‌هایی تجهیز شده‌اند که صاحب جسم و گفتار و احساسات و اندیشه‌های خیالی‌اند. این شخصیت‌ها در محاصره‌ی ساختمان‌ها و خیابان‌ها و مناظر و آب‌وهوا و مانند اینها و به‌اختصار در یک واقعیت جایگزین سکونت دارند و در این محیط با ساکنانی زندگی می‌کنند که تقریباً شبیه خود ما هستند. چنین می‌نماید انگار آن واقعیت جایی در انتظار به‌سر می‌برده است تا به مدد کلمات روی کاغذ از پرده

1. Sui generis

2. non-cognizability

بیرونش بیاورند، به تماشایش بگذارند، منتقلش کنند یا بر خواننده «بتابانندش.» این پدیده قابل قیاس با شیوه‌ای است که فناوری‌های نوین واقعیت‌های مجازی را روی صفحه یا پرده می‌آفرینند یا در ادراک کسی خلق می‌کنند که به یکی از آن دستگاه‌های واقعیت مجازی مجهز باشد. وقتی خانواده رابینسون سوئیسی یا دشمن اثر جی. ام. کوتزی^۱ را می‌خوانیم، کتابی که در دست می‌گیریم یک دستگاه تولید واقعیت مجازی است.

این را دیگر نمی‌توان معین کرد که آیا واقعیت مجازی‌ای که هنگام خواندن یکی از رمان‌های ترولوپ یا جیمز، یا هنگام خواندن یکی از شعرهای ییتس بدان وارد می‌شویم، پیشاپیش وجود داشته است و مؤلف با اقدام به واکنش به این واقعیت مجازی آن را آشکار کرده است، یا آنکه نه، این واقعیت مجازی به صورت مصنوعی به وسیله کلماتی که نویسنده انتخاب کرده یا از سر اتفاق نوشته خلق شده است. مدرکی در دست نیست تا بتوان قاطعانه میان این دو شق حکم کرد. اعتبار ادبیات میان این دو امکان معلق مانده است. انتخاب قطعی میان آن دو ممکن نیست، هرچند، هم برای رسیدن به تعریف ادبیات و هم برای رسیدن به توجیه اینکه چرا باید آثار ادبی را خواند، چیزی مهم‌تر از این نیست که قاطعانه و یک‌بار برای همیشه از این تردید و دودلی بیرون بیاییم.

1. J. M. Coetzee

چگونه ادبیات بخوانیم

پنج

آموزش چگونه خواندن کار عبثی است

اگر به کسی که می‌داند چگونه باید خواند، بگوییم چگونه باید خواند، کار عبثی کرده‌ایم، و این همان حرفی است که تی. اس. الیوت در مورد شعرگفتن زده است. به احتمال زیاد منظور الیوت این بوده است که شعرگفتن نیاز مبرمی به خردکاری دارد. براساس تعریف فرهنگ انگلیسی آکسفورد، [آنچه می‌آید ناظر به عبارت «کار عبث» در عنوان این فصل است که معادل انگلیسی «mug's game» آمده است که معادل بهتر آن «خرخوانی» است. -م.]، کلمه «mug» در دانشگاه آکسفورد یک اصطلاح عامیانه برای دانشجویی است - یا بود - که زیاد درس می‌خواند، معادل «grind». فعل آن، «to mug»، یعنی «با زحمت و خواندن زیاد درسی را یادگرفتن». احتمالاً منظور الیوت این نیز بوده است که شاعر شبیه به «mug» به معنی تبه‌کار و خلاف‌کار است، که یکی دیگر از معانی «mug» (در ایالات متحد) است. الیوت جمله مشهوری دارد که

می‌گوید معنای شعر مثل تکه‌گوشتی است که دزد به سگ نگهبان خانه می‌دهد تا بتواند وارد خانه شود. آموزش خواندن هردو مفهوم «mug's game» را دربرمی‌گیرد [هم‌کارعبث و خرخوانی و هم‌نیرنگِ دزد - م.]. انسان باید اطلاعات زیادی مثلاً در باب مجازها^۱ داشته باشد، تاریخ و تاریخ ادبیات که جای خود دارد. به علاوه همان‌گونه که در این دو فصل آخر خواهید دید، آنچه شما درس می‌دهید، مطلقاً مهارت ساده و معصومانه نیست.

به نظر می‌رسد آموزش خواندن هم ضروری نیست. اگر کسی بتواند بخواند، می‌تواند بخواند. کیست که به کمک بیشتر نیازمند باشد؟ اینکه کسی چگونه از بی‌سوادی به باسوادی می‌رسد، یا از مرحله سواد ابتدایی به مرحله «خواننده خوب» بودن می‌رسد، همچنان رازی سر به مهر باقی مانده است. برای مثال استعداد طنز یکی از شرط‌های لازم خوب خواندن است. به نظر می‌رسد حساسیت به طنز به طور نامساوی میان مردمان تقسیم شده است. درک طنز به هیچ وجه با هوش یکی نیست. یا طنز را درک می‌کنید یا نمی‌کنید. دیکنز در خانه فسرده در چارچوب مطالبی که درباره جو، جاروکش خیابان، می‌گوید به شکلی تکان‌دهنده در عالم خیال (البته برای مای خواننده) مجسم کرده است خواندن بلدنبودن چگونه چیزی ممکن است باشد:

حتماً مثل جو بودن حال عجیبی دارد! انسان لَخ‌لَخ از خیابان بگذرد، ناآشنا با شکل آن نشانه‌های مرموز و درسیاهی مطلق نسبت به مفهوم آنها، این همه نشانه بر سردر مغازه‌ها و بر نبش خیابان‌ها و بر درها و در پنجره‌ها! دیدن مردمی که می‌خوانند، دیدن مردمی که می‌نویسند، دیدن نامه‌رسان که نامه‌ها را می‌رساند و در بی‌خبری مطلق نسبت به معنای همه این زبان به‌سربردن - کورولال مطلق مثل یک پاره‌سنگ بودن!

۱. مجاز در علم بیان استفاده از لفظ در غیر معنی حقیقی است، به لحاظ وجود قرینهای که مانع از اراده معنی اصلی است. مجاز در کل از جنس استعاره است. - م.

کوربودن نسبت به طنز، حتی در مورد کسی که بتواند خوب «بخواند»، چندان هم بی شباهت به ناهمی صرف جو نیست.

در ذهن و احساسات شخص معینی که «خواندن یاد گرفته» است و صفحه معینی را می خواند عملاً چیزی اتفاق می افتد، و احتمالاً آنچه اتفاق می افتد بیش از آنی که ممکن است خوش داشته باشیم یا انتظار داشته باشیم از شخص تا شخص دیگری متفاوت است. معلمان، این کسانی که در همه موقعیت های نویدکننده به صورت غیرقابل علاجی خوشبین اند، اغلب خوش دارند تصور کنند که وقتی شاگردانشان دستورالعمل های آنان را که «تا سه شنبه آینده خانه فسرده را بخوانید» یا «این شعرهای بیتس را برای کلاس روز شنبه بخوانید» دنبال می کنند، در ذهن همه شاگردان اتفاقی واحد روی می دهد. من به تجربه دیده ام وقتی دانشجویان این کار را می کنند چیزهایی اتفاق می افتند که به صورت نویدکننده ای متفاوت اند. یا به جای آن، ممکن است معلم ذوق کند از اینکه می بیند دانشجویان مقاومت می کنند و نمی گذارند همه آنها را در یک قالب واحد بریزند. یافتن داده های جدی و درست در باب اینکه وقتی دانشجویان «تکلیف درسی» خود را می خوانند عملاً چه روی می دهد، کار چندان آسانی نیست. پی بردن به این پدیده کار بسیار سختی است، درست مثل این است که بخواهیم به مسائل مهم تر دیگری پیرامون درونبود^۱ شخص دیگری پی ببریم، مثل این است که بخواهیم ببینیم وقتی این شخص می گوید «دوستت دارم» منظورش چیست، یا آنکه رنگ ها به چشم شخص دیگری چگونه جلوه می کنند.

آی. ای ریچاردز^۲ تعدادی شعر میان دانشجویان خود تقسیم کرد و از آنها خواست به این شعرها واکنش نشان دهند. ریچاردز تفاوت های شدید و «سوء تفاهم هایی» یافت که هنوز هم آموزنده اند؛ ریچاردز گزارش این نتایج را در نقد عملی انتشار داد. این دانشجویان گروه بالنسبه همگنی بودند که در

1. interiority

2. I. A. Richards

کمبریج در دورهٔ لیسانس درس می‌خواندند. زمینهٔ کلاسی و تحصیلات اولیهٔ آنان کم‌وبیش یکسان بود. با این‌همه، این دانشجویان با معیارهای آدم‌های تحصیل‌کرده، نه تنها در مورد «این شعرها اشتباه کردند» و در مورد آنها دچار سوء تفاهم شدند، و شعرهای خوب را بد داوری کردند و بدها را خوب؛ بلکه از نظر تنوع نیز به خطا رفتند و شعرها را به آسانی قابل طبقه‌بندی ندیدند.

اکنون مردم کم‌وبیش همه‌جا باسوادند و این باسوادی مؤلفهٔ عمده‌ای از فرهنگ چاپ و رشد هم‌زمان ملت - کشورهای دموکراتیک بوده است. همان‌گونه که پاتریشیا کرین^۱ در *داستان الف*^۲ نشان داده است آموزش الفبا به کودکان به کمک «کتاب‌های الفبا»، در چارچوب فرهنگ چاپ، روش مهمی برای القای ایدئولوژی‌های حاکم سرمایه‌داری رو به رشد و فرهنگ مصرف به کودکان بود. برای مثال، «پ مثل پای سیب»^۳ از کودک دعوت می‌کند تا در ذهن خود میان یادگرفتن الفبا و خوردن ارتباطی برقرار کند، و مگر چیزی امریکایی‌تر از «پای سیب» هم وجود دارد؟ بعد از آنکه کودک خواندن یاد می‌گیرد، نوبت کتاب‌هایی مثل *خانوادهٔ رابینسون سویسی* می‌رسد که دنبالهٔ کار را می‌گیرند و از کودکان شهروند نمونه می‌سازند. امروزه دیگر شاید نسبت به گذشته برای این کار نیاز کمتری به سواد خواندن و نوشتن باشد. تلویزیون و سینما، این دستکاری را به کمک انگاره‌های سمعی و بصری انجام می‌دهند. شوی تلویزیونی *خیابان سزامی*^۴ که مخصوص کودکان است الفبا و تحلیل آوایی واژگان را تدریس می‌کند. اما قدرت واقعی این شوی تلویزیونی در تقلیدهای فکاهی و نمایش‌های عروسکی آن نهفته است که حتی به کسانی که خواندن هم بلد نیستند آموزش می‌دهد. البته این کار الزاماً چیز بدی نیست. به نظر می‌رسد این خود از وجوه مالکیت زبانی^۵ است که آدمیان باید در قالب «جماعت‌هایی» که امور را به صورت مشابهی می‌بینند و به صورت مشابهی

1. Patricia Crain

2. *The story of A*

۳. در اصل «A for Apple Pie». - م.

4. Sesame Street

5. language possession

داوری می‌کنند گردهم آیند، هرچند جامعه‌ای وجود ندارد که از تعصب‌ها و بی‌عدالتی‌های خاص خود خالی باشد. و این خود از دلایلی است که دموکراسی همیشه «در راه است».

پس، فرض را بر این می‌گذاریم که انسان هنوز هم به خواندن ادبیات تمایل دارد، و حال با این فرض چگونه باید ادبیات خواند؟ من دو نسخه تجویز می‌کنم که با هم متناقض اند و به آسانی آشتی‌پذیر نیستند. من نام این دو نسخه را در مجموع شک‌انگیزی^۱ خواندن می‌گذارم.

ادبیات در مقام خشک‌اندیشی (فانا تیسیم)^۲

اگر بحثی که پیش از این مطرح کرده‌ام درست باشد و هر اثر ادبی جهان یگانه‌ای را عرضه کند که جز با خواندن آن اثر قابل دسترسی نیست، در این صورت خواندن باید بدین صورت باشد که خواننده همه ذهن و دل و احساس و تخیل خود را بی‌دریغ بر سر آن بگذارد تا براساس کلمات آن جهان را در درون خویشتن بازآفرینی کند. این پدیده‌گونه‌ای از همان خشک‌اندیشی یا وجد یا حتی سرمستی عیاشی‌ای است که ایمانوئل کانت به آلمانی آن را «Schwärmerei» می‌خواند. اثر ادبی به هیئت نوعی تئاتر درونی جان می‌گیرد، تئاتری به نظر می‌آید که به شکلی عجیب مستقل از کلمات روی صفحه کاغذ است. نخستین باری که خانواده رابینسون سویسی را خواندم بر من همین گذشت. احتمالاً توانایی انجام این کار کم‌وبیش فراگیر است: وقتی انسان خواندن یاد گرفته باشد، یعنی وقتی انسان یاد گرفته باشد آن شکل‌های خاموش را که به صورت عینی بی‌معنا هستند به حرف، به کلمه و به جمله‌هایی تبدیل کند که با زبان گفتار همخوان باشند، آن وقت دیگر انسان از عهده این کار برمی‌آید.

۱. aporia، پرسش‌انگیزی. - م.

۲. Schwärmerei، این واژه در اصل به زبان آلمانی است. - م.

شک دارم تئاتر درونی من یا صحنه عیاشی من با تئاتر درونی یا صحنه عیاشی دیگری به کلی بی شباهت باشد. حتی در این صورت هم باز جهان تخیلی هر خواننده‌ای، جهانی که به وسیله اثر معینی پدید آمده است، به نظر آن خواننده از اعتباری تردیدناپذیر برخوردار است. به عنوان یک آزمون تجربی به واکنشی توجه کنید که بسیاری از مردم با دیدن فیلمی از خود نشان می‌دهند که از روی رمانی که پیش از دیدن فیلم خوانده‌اند، درست شده است: «نه، نه! اصلاً ربطی به آن ندارد! اصلاً رمان را نفهمیده‌اند، همه‌اش غلط است!» تصویرها، به ویژه تصویرهای کتاب‌های کودکان نقش مهمی در شکل دادن به این تئاتر خیالی بازی می‌کنند. تصویرهای بدیعی که سر جان تنیل (۱۸۲۰-۱۹۱۴) برای کتاب‌های آلیس کشیده است به من می‌گفتند چگونه آلیس و خرگوش سفید و تویدلدام^۱ و تویدلدی^۲ و باقی شخصیت‌ها را در خیال مجسم کنم. با این همه، جهان تخیلی من در پشت آینه حتی از تصویرهای تنیل هم گامی فراتر می‌گذاشت. هنری جیمز در پسرک و دیگران به قدرت تصویرهای جورج کروک شانک^۳ (۱۷۹۲-۱۸۷۸) برای اولیور تویست ادای احترام کرده است؛ این تصویرها چارچوب جهان تخیلی جیمز را در ذهن وی تعیین کرده بوده‌اند:

شاید حتی به نظرم می‌رسید این اثر بیشتر متعلق به کروک شانک است تا دیکنز؛ آمیزه‌ای از تصویرهای سخت وحشتناک زنده بود، و همه نشان از آن ویژگی خاص کروک شانک داشتند، به طوری که گل‌های اهدایی یا نیکی‌ها، صحنه‌ها و چهره‌هایی که هدف از آنها آرامش بخشیدن و شاد کردن بود، از زیر دست کروک شانک به طرز زیرکانه‌ای به مراتب شوم‌تر، یا تلویحاً غریب‌تر از هراس‌ها و خیانت‌های عریان و صریح درمی‌آمدند.

1. Tweedledum

2. Tweedledee

3. George Cruikshank

دو مثال دیگر هم می آورم؛ عکس های عالی کابرن^۱ را مثال می زنم که به عنوان تصویر اول کتاب در آثار جیمز (ویرایست نیویورک) به کار رفته اند، یا عکس هایی که به عنوان تصویر اول کتاب در آثار توماس هاردی (ویرایست^۲ و سکس^۳ و ویرایست بزرگداشت هاردی) به کار رفته اند: کدام خواننده است که این عکس ها را دیده باشد و زیر تأثیر عکس ها تخیل وی شکل نگرفته باشد؟

آنچه این جا می خواهم به عنوان نخستین وجه پرسش انگیزی (شک انگیزی) خواندن ادبیات تبلیغ کنم این است: سپردن معصومانه و کودکانه خود به دست گنش خواندن، بی هیچ سوءظنی، بی هیچ قید و شرطی، بی هیچ پرس و جویی. این گونه خواندن، به گفته معروف کالریج سبب تعلیق^۴ مشتاقانه ناباوری می شود. این تعلیق اما تعلیقی است که حتی دیگر نمی داند ناباوری هم شاید امکان پذیر باشد. و در این صورت تعلیق دیگر نتیجه تلاش آگاهانه اراده نیست. خود به خودی است، بی هیچ اندیشه قبلی. قیاسی که من با اظهارات متقابل دو تن که می گویند «دوستت دارم» می کنم چندان هم سردستی و اتفاقی نیست. همچنان که میشل دوگی^۴ می گوید، «شعر مثل عشق خطر کرده، همه چیز را بر سر نشانه ها می گذارد». رابطه میان خواننده و داستانی که می خواند مثل ماجرای عاشقانه است. در هر دو مورد جریان از این قرار است که شخصی بی هیچ قید و شرطی خود را به دیگری وامی نهد. کتابی که در دست من یا در طاقچه است، امریه ای نیرومند صادر می کند: «مرا بخوان!» اجرای این فرمان توأم با خطر و خطر آفرین و حتی خطرناک است، درست مثل وقتی است که کسی در جواب کس دیگری که می گوید «دوستت دارم» بگوید «من هم دوستت دارم». آدمی هرگز نمی داند گفتن این جمله او را به کجا می کشاند، درست همان گونه نیز وقتی کتاب معینی را می خوانیم نمی دانیم به کجا کشیده می شویم. در مورد شخص خودم،

1. Coburn

2. Wessex

3. suspension

4. Michel Deguy

خواندن پاره‌ای از کتاب‌ها در زندگی‌ام نقشی تعیین‌کننده داشته‌اند. هر کدام از این کتاب‌ها برایم نقطه عطفی بوده است، سازنده دوران تازه‌ای بوده است.

خواندن نیز همچون عاشق‌بودن به هیچ روی کاری انفعالی نیست. خواندن انرژی ذهنی و عاطفی و حتی انرژی جسمانی فراوانی می‌طلبد. خواندن نیازمند تلاش مثبت است. انسان باید تا جایی که میسر است به صورتی کامل و روشن همه قابلیت‌های خویش را بر سر بازآفرینی جهان تخیلی اثر در درون خویشتن بگذارد. اما برای کسانی که دیگر کودک نیستند، یا کودک‌وار نیستند، کوششی از گونه‌ای دیگر نیز ضروری است. این تلاش، تلاشی است برای به‌تعلیق درآوردن عادت‌های ریشه‌دار خواندن «انتقادی» یا خواندن توأم با سوءظن، که البته این تلاش ممکن است چندان موفقیت‌آمیز نباشد.

چنانچه این تلاش دوگانه که یکی مثبت است و یکی منفی قرین موفقیت نباشد، حتی امکان ندارد بفهمیم خطر تسلیم به قدرت جادویی کلمات روی کاغذ در چیست. به همین ترتیب نیز اگر موقع شنیدن یک قطعه موسیقی همه توجه شما بدین معطوف باشد که بخواهید جزئیات فنی اثر را تعیین کنید یا مدام به فکر پژواک آثار دیگر در آن قطعه باشید، هرگز نمی‌توانید یک قطعه موسیقی را در مقام موسیقی بشنوید. اگر بخواهید درست ادبیات بخوانید، باید به جلد یک کودک کوچک بروید.

برای تحقق یافتن این امر سرعت مناسب در خواندن نیز ضروری است، درست همان‌گونه که در مورد موسیقی نیز ضروری است. اگر بیش از اندازه بر کلمات تأمل کنید، کلمات قدرت خود را در مقام دریچه‌ای به سوی ناشناخته‌ها از دست می‌دهند. اگر یکی از سونات‌های پیانوی موتسارت یا یکی از واریاسیون‌های گلدبرگ^۱ باخ را کندتر از حد معمول بنوازند (پخش

1. *Goldberg Variations*

کنند)، دیگر صدای موسیقی نمی دهد. ضرب آهنگ مناسب لازم است. همین پدیده نیز در مورد خواندن به منظور ایجاد واقعیت مجازی صدق می کند. باید به سرعت خواند، آگروی^۱ چشم باید بر صفحه کاغذ به رقص درآید.

البته همه خوانندگان قادر نیستند به شیوه‌ای که گفتم همه آثار ادبی را بخوانند. من خودم بلندی‌های بادگیر امیلی بروته (۱۸۱۸-۱۸۴۸) را خیلی به جین ایر شارلوت بروته (۱۸۱۶-۱۸۵۵) ترجیح می دهم. حس می کنم جین ایر را باید بیش از آنی که ستایش می کنم ستایش کنم، برای اینکه جمع کثیری از خواننده‌های خوب این اثر را خوش دارند. به نظر من جین ایر با آن اوج شکوهمند خود یک کامروایی احساسی می آید، آن جا که جین با راجستر کور و معلول که به صورتی نمادین اخته شده است ازدواج می کند: «ای خواننده، زن او شدم.» من نسبت به دی. اچ لارنس (۱۸۸۵-۱۹۳۰) نیز به همین شکل مقاومت می کنم. صحنه اوج زنان عاشق، آن جا که اورسولا و بیرکین^۲ سرانجام به هم می رسند، به نظر من خنده دار می آید، نه اینکه فی نفسه خنده دار باشد، بلکه به دلیل آن زبان پُرطمطراق لارنس: «وی [زن] کامروا شد. وی [مرد] کامروا شد. زیرا زن برای مرد همانی بود که مرد برای زن بود، شکوه جاودانِ دگربود^۳ عارفانه و ملموس و واقعی.» وای! به نظر من لوس می آید، همین چیزی که به نظر لوس بیاید از نیروی گشودن جهان تازه تهی می شود. بر صفحه کاغذ به حروف مرده تبدیل می شود. البته هر خواننده‌ای برای خود کاندیدایی دارد. رمان‌های آنتونی ترولوپ پیوسته مرا مسحور می کنند، هم از نظر بازآفرینی ایدئولوژی طبقه متوسط عصر ویکتوریا (سده نوزدهم) و هم از نظر نقد تلویحی این ایدئولوژی. خانمی را می شناسم که آثار ترولوپ برایش نگران‌کننده‌اند، آن هم به دلیل باز نمود نادرست روان‌شناسی زنان.

۱. *allegro*، به ضرب آهنگ (تمپوی) تند و سریع و جاندار موسیقی می گویند، و نیز به قطعه‌ای با همین مشخصه‌ها. - م.

2. Birkin

3. othernes

خوب خوانی کندخوانی است

اما خوب خواندن کند خواندن نیز می‌طلبد، تنها رقص به ضرب آهنگ آگرو نیست. خواننده خوب کسی است که چیزی از متن از چشم او پنهان نمی‌ماند، همانی که هنری جیمز درباره نویسنده خوب و رابطه وی با زندگی می‌گوید: «بکشید از کسانی باشید که هیچ چیز از نگاهشان پنهان نمی‌ماند.» این یعنی درست عکس تعلیق مشتاقانه ناباوری که دیگر حتی به یاد ناباوری ای نمی‌افتد که به حالت تعلیق درآمده است. این همان لنتوی^۱ خواندن است که فردریش نیچه مبلغ آن است. چنین خواننده‌ای بر هر کلمه یا عبارت کلیدی مکث می‌کند، محتاطانه به پیش و پس نگاه می‌کند، به جای رقصیدن راه می‌رود، و مواظب است نگذارد متن چیزی به او قالب کند. نیچه می‌گوید: «هر زمان که خواننده کامل را در خیال تصویر می‌کنم، همیشه هیولایی از شجاعت و کنجکاوی مجسم می‌شود و نیز موجودی سربه‌راه و زیرک و آب‌زیرکاه و محتاط، کاشف و ماجراجویی مادرزاد.» کندخواندن، انتقادی خواندن، یعنی دم‌به‌دم مظنون بودن، همه جزئیات اثر را زیر سؤال بردن، تلاش برای درک این پدیده که شعبده اثر از کجا ناشی شده است. و این خود بدین معناست که تنها نباید به جهان تازه‌ای توجه داشت که به دست اثر گشایش می‌یابد، بلکه باید به ابزاری توجه داشت که به وسیله آن این گشایش صورت گرفته است. تفاوت میان این دو شیوه خواندن را شاید بشود به ماجرای جادوگر^۲ آز همانند کرد: شخصیت‌های این اثر نخست فریب نمایش خیره‌کننده جادوگر را می‌خورند، اما بعد که نزدیک می‌شوند، برخلاف ظاهر، با یک نمایش گردان (شومن) خنزرپنزی روبه‌رو می‌گردند که پشت صحنه ظاهر نشسته است و دسته‌ها را می‌کشد و ماشین نمایش را به کار می‌اندازد و توهمی کاذب می‌آفریند.

۱. *leno*، موسیقی با ضرب آهنگ (نمپوی) کند را می‌گویند. - م.

۲. *The Wizard of Oz*، را به فارسی، جادوگر شهر زمره، ترجمه کرده‌اند. - م.

این ابهام‌زدایی^۱ در سنت پیچیده‌ما همیشه دو شکل به خود گرفته است. و این دو شکل هنوز هم بر فرهنگ ما حاکم‌اند. یکی از این دو شکل چیزی است که شاید بشود آن را «خواندن سخنورانه یا بلاغی»^۲ خواند. منظور از این نوع خواندن توجه دقیق به ترفندهای زبان‌شناختی‌ای است که به وسیله آن این شعبده تحقق یافته است: ملاحظاتی در باب زبان استعاری به کاررفته در اثر، در باب دگرگونی در دیدگاه، در باب طنز^۳ که از اهمیت اساسی برخوردار است. طنز در جای‌جای اثر حضور دارد، مثلاً در تفاوت میان آنچه راوی‌رمان می‌داند و آنچه راوی با لحنی جدی نقل می‌کند که شخصیت‌های رمان می‌دانند و فکر می‌کنند و حس می‌کنند. خواننده بلاغی در همه آداب «دقیق‌خوانی» استاد است.

شکل دیگر خواندن سخنورانه یا بلاغی عبارت است از پرس‌وجو در باب شیوه‌ای که اثر ادبی عقایدی را درباره روابط طبقاتی و نژادی و جنسیتی القا می‌کند. اینها را به چشم شیوه‌های بینش و داوری و عمل نگاه می‌کنند که به طریقی عینی به عنوان حقیقی مطرح شده‌اند اما در واقع جنبه ایدئولوژی دارند. اینها همه پندارهای زبانی‌اند که نقاب واقعیت‌های ارجاعی بر چهره دارند. این شیوه ابهام‌زدایی امروزه نام «مطالعات فرهنگی» یا گاهی هم نام «مطالعات پسااستعماری» به خود گرفته است.

این نکته را باید به یاد داشت که آثار ادبی همیشه کارکرد انتقادی نیرومندی داشته‌اند. آثار ادبی ایدئولوژی‌های حاکم را به چالش می‌طلبند، و گاهی نیز آنها را تقویت می‌کنند. ادبیات به مفهوم نوین غربی آن و در مقام یکی از ملزومات فرهنگ چاپ از حق آزادی بیان بهره‌برداری کامل کرده است. پروست در جست‌وجوی زمان‌های از دست رفته، آن جا که شیفتگی مارسل را

1. demystification

2. rhetorical

۳. irony، طنز یا کنایه، شیوه‌ای است که نویسنده از طریق آن پشت مفهوم ظاهری یک سخن یا یک پدیده مفهوم دیگری متضاد و مغایر با مفهوم ظاهری اراده می‌کند. طنز موقعیت، طنز افلاطونی، طنز بلاغی و طنز مکرر از انواع طنزند. - م.

نسبت به آلبرتین تصویر می‌کند، بهت خویش را با چنان بیان نیرومندی بیان کرده است که خواننده خود را در آن شریک می‌بیند. با آنکه آلبرتین دروغگوست، ولی از نظر خواننده این شخصیت خیالی دروغگو به شکل مقاومت‌ناپذیری دلچسب و جذاب می‌آید. به علاوه پروست نادمانه شیفتگی مارسل را از هم باز می‌کند. پروست می‌نماید که اساس این شیفتگی توهم‌ها و خطاخوانی‌هاست. نقد فرهنگی ادامه دارد و به وضوح نشان می‌دهد که خود ادبیات در درون فرهنگ چاپ مغرب‌زمین یک وسیله انتقادی شدید است. با این همه، یکی از تبعات هر دو این شکل‌های سنجش‌گری^۱ - خواندن بلاغی و نقد فرهنگی - آن است که آثار ادبی را برای خوانندگان معینی از آن قدرت بی‌چون و چرایی تهی می‌کند که هنگام خواندن آن آثار به آهنگی آگرو دارا هستند.

پرسش انگیزی خواندن

من این جا دو نوع خواندن را تبلیغ کرده‌ام، شیوه معصومانه و شیوه ابهام‌زدایانه؛ هر دو این شیوه‌ها با یکدیگر مغایرند. هر شیوه مانع عملکرد آن دیگری می‌شود و پرسش‌انگیزی خواندن هم ناشی از همین جاست. در آمیختن این دو شیوه خواندن با هم در آن واحد در یک کنش خواندن مشکل است و شاید غیرممکن، چرا که هر کدام آن دیگری را از کار باز می‌دارد و قدغن می‌کند. چگونه ممکن است کسی با همه وجود خوشتن را به اثر ادبی وانهاده، بگذارد اثر کار خود را به پیش برد، و در همان حال با اثر فاصله بگیرد، آن را با چشم سوءظن نگاه کند، آن را تکه‌تکه کرده تا ببیند چه عاملی اثر را به کار می‌اندازد؟ چگونه ممکن است به ضرب آهنگ آگرو

1. Critique

بخواند و در همان حال بالنتو، هر دو ضرب آهنگ را در یک رقص غیرممکن در هم ادغام کند و چنان به رقص درآید که در عین تندبودن، کند نیز بوده باشد؟ اصلاً چرا کسی بخواهد ادبیات را از قدرت حیرت‌انگیز آن در گشودن جهان‌های جایگزین، در ایجاد واقعیت‌های مجازی بی‌شمار تهی کند؟ انجام این کار اقدامی ویرانگر و ناگوار می‌نماید. این کتابی که اکنون در دست دارید و می‌خوانید، صد افسوس، عرضه نمونه‌ای از این ویرانگری است. حتی در مقام ستایش از شعبده ادبیات هم، این کتاب با باز نمودن ترفندهای شعبده، شعبده را به حال تعلیق درمی‌آورد.

برای این تلاش در امر ابهام‌زدایی، دو انگیزه می‌توان برشمرد. بررسی ادبیات که عمدتاً در مدارس و دانشگاه‌ها و تا حدود کمتری در ژورنالیسم نهادینه شده است، به صورت بخشی از گرایش شدید و فراگیر فرهنگ ما در جهت کسب دانش به خاطر خود دانش درآمده است. دانشگاه‌های غربی همه هم خود را مصروف کشف حقیقت همه چیزها می‌کنند، همان‌طور که در شعار دانشگاه هاروارد: «Veritas» (حقیقت) می‌توان مشاهده کرد. این حقیقت شامل حقیقت ادبیات نیز می‌شود. در مورد خود من، اشتغال به پژوهش ادبی به جای اشتغال به علم نشست. در اواسط دوره لیسانس از فیزیک به ادبیات رفتم. انگیزه من کنجکاوی نیمه‌علمی من در آن مرحله بود (و هنوز نیز چنین است) که می‌خواستم به غرابت اساسی آثار ادبی پی ببرم، به تفاوت آنها از یکدیگر و تفاوت زبان ادبی با کاربردهای روزمره و معمولی زبان آگاه شوم. از خود می‌پرسیدم، اصلاً چه عاملی تنیسون را که احتمالاً از نظر فکری سالم بوده، بر آن داشته است تا زبان را به این صورت بی‌اندازه غریب به کار برد؟ چرا تنیسون چنین کرده است؟ برای کاربرد این چنینی زبان در آن زمان که بر صفحه کاغذ آمده، چه فایده‌ای متصور بوده است و امروز چه فایده‌ای بر آن متصور است؟ من می‌خواستم و هنوز هم می‌خواهم ادبیات را به همان نحوه‌ای توجیه و تفسیر کنم که فیزیکدانان «سیگنال‌های»

نامنظمی را که از اطراف سیاهچاله‌ها یا اخترنماها (کوازارها)^۱ به زمین می‌رسد توجیه و تفسیر می‌کنند. من هنوز هم سعی خود را می‌کنم، و هنوز هم شگفت‌زده‌ام.

انگیزهٔ دیگر، جنبهٔ دفع شرّ و بلا و دفع ارواح خبیثه دارد. این انگیزه، هم می‌تواند شریف باشد و هم شرم‌آور؛ بستگی به آن دارد که چگونه به آن نگاه کنید. آثار ادبی دارای چنان قدرتی هستند که می‌توانند پیش‌فرض‌های خطرناک یا ناعادلانه‌ای را در باب نژاد و طبقه و جنسیت به انسان تلقین کنند و مردم نسبت به این قدرت ادبیات دچار ترس سالمی هستند. هم مطالعات فرهنگی و هم خواندن بلاغی (سخنورانه)، به‌ویژه به شیوهٔ «ساخت‌شکنا»^۲ آن، دارای همین مقصد دفاعی یا بهداشتی‌اند. وقتی خواندن بلاغی، یا «گندخوانی»، مکانیسم عمل جادوی آثار ادبی را هویدا کرد، این جادو دیگر کارایی خود را از دست می‌دهد. جنبهٔ سیاه‌بازی پیدا می‌کند. وقتی قرائت فمینیستی بهشت‌گمشده به‌انجام رسید، آن وقت دیگر پیش‌فرض‌های جنسیت‌گرایانهٔ میلتن («او (مذکر) تنها برای خداوند، او (مؤنث) برای خداوندی که در او (مذکر) است»)^۳ به همان صورت حقیقی خود نموده شده‌اند. اما در همان حال، شعر میلتن نیز توانایی شگفت‌انگیز خود را از کف می‌دهد و دیگر نمی‌تواند آن باغ بهشت (عدن) خیالی‌ای را برای خواننده تصویر کند که مسکن دو انسان زیباست که دارای شور جنسی‌اند: «پس آن زیباترین زوج، دست در دست گذاشتند / زیباترین جفت عاشقی که تا به امروز جهان به خود دیده است.» از این هم گذشته، ممکن است منتقد سرسختی پیدا شود و به خواننده‌ای که از ابهام بیرون آمده است یادآور شود که این تصویرِ باغِ عدن را شاعر از منظر شاهدهی عرضه کرده است که دلخور است و احساس حسادت می‌کند، و این شاهد کسی نیست جز خودِ اهریمن، که می‌گوید: «نفرین! چشمان من چه غمناک این منظره را می‌نگرند.»

1. quasar

2. deconstructive

3. "Hee for God only, shee for God in him."

اهریمنِ میلتون را می‌توان نمونه نخستینِ ابهام‌زدا خواند، یا خوانندهٔ مظنون خواند، یا منتقد در مقام شک‌اندیش یا بی‌ایمان خواند. یا فردریش نیچه را می‌توان نمونه نخستینِ خوانندهٔ انتقادی نوین نامید. نیچه برای استادی علم معانی و بیانِ (بدیع) کهن آموزش دیده بود. تبارنامهٔ اخلاقیات و بسیاری دیگر از آثار نیچه پیش از آنکه جنبهٔ فاکت داشته باشند، نقد فرهنگی‌اند. در جملهٔ مشهوری که «در باب حقیقت و دروغ به مفهوم برون - اخلاقی^۱ دارد»، نیچه حقیقت («Veritas») را نه به‌عنوان بیان یا بازنمود چیزها به‌صورتی که هستند تعریف می‌کند، بلکه حقیقت را به‌چشم «ساختن - و - پرداختنِ کنایه شناسیک»،^۲ یا به اختصار، ادبیات می‌بیند. نیچه می‌گوید: «حقیقت سپاه پرتحرکی است از استعاره و کنایه و انسان‌نگاری». خواننده این نکته را درمی‌یابد که نیچه قالب‌های فرهنگی و از آن جمله ادبیات را به‌چشم پدیده‌ای جنگاور و پرخاشجو می‌بیند، «سپاه پرتحرکی» است که می‌بایست با سلاحی که به‌همان اندازه جنگاورانه است با آن به‌مقابله برخاست، و کسی که این سلاح را می‌شوراند همانا منتقد است. به‌علاوه خواننده متوجه این نکته نیز می‌شود که وقتی نیچه حقیقت را سپاه پرتحرک می‌خواند، دارد با استفاده از انسان‌نگاری‌ای که از آن خود اوست مثال دیگری در این زمینه به‌دست می‌دهد. نیچه سلاحِ خودِ حقیقت را علیه آن به‌کار می‌برد.

تردیدی نیست که این دو شکلِ خواندنِ انتقادی، یعنی خواندن بلاغی و مطالعات فرهنگی، هر دو در مرگ ادبیات دست داشته‌اند. این رویداد اتفاقی نیست که خواندن انتقادی در مقام ابهام‌زدایی درست زمانی به‌صورت‌های خشم‌آگین سربرداشت که قدرت حاکم ادبیات برای القای فرهنگی در حال افول بود. ما دیگر چندان هم نمی‌خواهیم یا چندان هم راغب نیستیم که فریب ادبیات را بخوریم.

1. Extra-moral

2. tropological fabrication

چرا من دلباخته خانواده رابینسون سویسی بودم

اکنون به خانواده رابینسون سویسی برمی‌گردم. با استفاده از این کتاب می‌خواهم برای هم - حضوریِ ناخوشِ همان دو نوع خواندن که تعریف کرده‌ام، مثالی بیاورم. من این رمان را به‌تازگی یک‌بار دیگر خوانده‌ام، که حدود شصت و پنج سال از آخرین دفعه‌ای که آن را خوانده بودم می‌گذرد؛ می‌خواهم ببینم امروز نسبت به آن چه احساس می‌کنم. باید اعتراف کنم مثل دفعه اول، یا تقریباً مثل دفعه اول که حدود ده سالم بود مسحور اثر شده‌ام. هنوز هم می‌توانم با چشمِ ذهنِ خود آن خانه درختی را ببینم، همان خانه‌ای که خانواده رابینسون بعد از غرق کشتی‌شان ساختند. من بار دیگر آن جزیره استوایی شگفت‌انگیز و تهی از سکنه امن را کشف کردم، که پر از انواع پرندگان و حیوان و ماهی و درخت و گیاه بود. هنوز هم می‌توانم مزرعه کاملاً پیشرفته خانواده رابینسون را ببینم، با یک خانه زمستانی و یک خانه تابستانی، ساختمان مزرعه، مزارع سیب‌زمینی و برنج و کاساوا و باغچه‌های سبزیجات و گل، درختان میوه و حصارها و جوی‌ها و همه آن انواع حیوانات اهلی که به چه سرعتی هم تولیدمثل کرده، زیاد می‌شوند: اردک و غاز و شترمرغ و احشام و خوک و کبوتر و سگ و یک شغال اهلی و فلامینگوهای اهلی (!) و غیره و غیره. هرچه دلتان بخواهد، همه به‌وفور موجود است: یک عالمه شکر و نمک و آرد و برنج و ابزار کار و حتی ماشین‌آلات کشاورزی. من هنوز هم از تصمیم پدر و مادر و دو بچه خانواده لذت می‌برم که در پایان داستان در همان مستعمره «نیو سویس» (سویس نو) ماندگار شدند، آن‌هم در حالی که نجات پیدا می‌کنند و می‌توانند به دامان «تمدن» بازگردند.

اما فکر می‌کنم امروز است که می‌فهمم چرا خانواده رابینسون سویسی این چنین مرا مفتون خود می‌کرد. یکی از نخستین خاطرات من به‌زمانی مربوط می‌شود که پدرم مرا توی یک کوله‌پشتی گذاشت و به پشت خود بست و با

بقیه اعضای خانواده و خانواده دیگری برای زندگی در چادر به کوه‌های اندیرونداک^۱ در شمال ایالت نیویورک رفتیم. زندگی زیر چادر برایم حال و هوایی جادویی داشت، به همان صورتی که خواندن خانواده رابینسون سویسی جادویی بود. آدمی درحالی که فقط مجهز به چیزهایی است که قادر است به صورت کوله حمل کند، می‌تواند «اردو بزند»، شاخه‌های معطر بلسان را برای درست کردن جای خواب ببرد، برای غذا پختن و گرم شدن آتش روشن کند، و خلاصه آنکه در بیابان جهان خانوادگی کامل و تازه‌ای بیافریند. من هنوز هم لذت به خواب رفتن در اتاقک جلوباز را با بچه‌های دیگر به یاد می‌آورم، پیچیده لای پتو (آن روزها هنوز کیسه خواب نبود)، همراه با عطر بلسان و زمزمه صدای بزرگسالان که دور آتش روبه‌خاموشی اردوگاه نشسته بودند. رمان خانواده رابینسون سویسی روایت مبالغه‌آمیزی از همان لذت است. رضایت عمیقی است نسبت به غریزه خانه‌سازی. آفرینش جهان تازه‌ای است، آفرینش فراج جهانی است با مصالحی که دم دست است (البته به اضافه چیزهایی که از کشتی شکسته به در برده‌اند!). در این مورد رمان خانواده رابینسون سویسی تمثیل شگفتی است از کاری که به ادعای من هر اثر ادبی می‌کند. در این داستان، خانواده رابینسون با زحمت و ابتکار قلمروی تازه‌ای می‌آفریند. خواننده کتاب در تخیل خویش قلمروی تازه‌ای می‌آفریند. این یک واقعیت مجازی است، واقعیت مجازی‌ای که در آن لحظه واقعی‌تر از «جهان واقعی» می‌نماید و زندگی در آن بی‌تردید ارزشمندتر است.

خواندن خانواده رابینسون سویسی به ضرب آهنگ لنتو

تا این جا خواندن به ضرب آهنگ آگرو (تند) بود - لکن محصول خواندن به ضرب آهنگ لنتو (کُند)، خواندن مشکوکانه، چیزی کاملاً متفاوت است.

حدود شصت و پنج سال آموزش و کار حرفه‌ای سبب شده است بتوانم عادت خواندن انتقادی را حتی به مدت کوتاهی هم از سر خود بیندازم. مسلماً در ده سالگی از عهده خواندن به ضرب آهنگ لنتو بر نمی‌آدم و میلی هم به این شیوه خواندن نداشتم. گواه این مقاومت به دلخوری من مربوط می‌شود که وقتی مادرم می‌گفت این کتاب یک قصه است و به نام نویسنده در صفحه عنوان اثر اشاره می‌کرد، احساس رنجش می‌کردم. حرف‌های مادرم سرآغاز وقفه‌ای در این افسون بود.

به نظر می‌رسد، القای این کیفیت داستانی و تصنعی در من (که لزومی هم نداشت) از تکذیب‌نامه بی‌جایی ناشی می‌شود که در یک نسخه جلد شمیز خانواده رابینسون سویسی آمده بود. در صفحه عنوان (صفحه زوج سمت چپ) نسخه‌ای که به دست من افتاده است، چنین آمده: «این اثر قصه است. همه شخصیت‌ها و حوادث این کتاب «تخیلی‌اند، و هرگونه شباهتی به اشخاص و رویدادهای واقعی صرفاً اتفاقی است.» گفتن این جمله چه لزومی داشت؟ به جز من که بچه ساده ده ساله‌ای بودم مگر کسی هم پیدا می‌شد که فکر کند این اثر چیزی به غیر از یک افسانه است؟ اصلاً پس از گذشت این همه سال مگر کسی هم در دنیا پیدا می‌شد که از انتشاراتی تور^۱ شکایت کند که در سال ۱۸۱۲، سال اولین چاپ کتاب به زبان آلمانی، شخصی آمده است و اسرار زندگی اشخاص واقعی را فاش کرده است؟ از آن گذشته، این تکذیب‌نامه و تکذیب‌نامه‌های مشابه آن اتفاقاً دروغ می‌گویند. آن‌طور که به ما رسیده است، پدر و مادر و چهار پسر خانواده رابینسون درست از روی خانواده خود نویسنده یعنی یوهان داوید ویس الگوبرداری شده‌اند. ویس یک کشیش سویسی بود که مدتی هم کشیش ارتش بوده است. همان‌گونه که در فصل نخست گفته‌ام، ویس بین سال ۱۷۴۳ تا ۱۸۱۸ زندگی می‌کرده است. ارنست^۲ که در داستان پسر دوم خوانده است، برای مثال، از یکی از پسرهای

1. Tor

2. Ernst

ویس به نام یوهان رودلف ویس الگوبرداری شده است. خود همین پسر با موافقت پدرش ویس دست‌نویس طولانی کتاب را برای نشر آماده کرد و تغییرات بسیاری در آن داد.

دست‌کم از یک نظر حق با من بود. همان‌گونه که خوانندگان انگلیسی خانواده رابینسون سویسی امروزه می‌دانند، این اثر تنها یک نویسنده واحد نداشته است. کار مرکب است، ترجمه نیز که هست. این رمان به صورت داستان‌های فی‌البداهه‌ای شروع گشت که یوهان داوید ویس شب‌ها برای چهار پسرش تعریف می‌کرد. ویس شب‌ها رابینسون کروزونه دانیل دفورا با صدای بلند برای پسرهایش می‌خواند و این داستان‌های تازه بعد از خواندن رابینسون کروزونه شکل گرفته‌اند. با آنکه ویس مرد شکم‌گنده‌ای بود، از هواداران پروپاقرص شکار و ماهی‌گیری و زندگی در طبیعت بود، یک سویسی واقعی بود. ویس سفرنامه هم زیاد خوانده بود (سفرهای دریایی کاپیتان کوک، دریانوردی‌های سال ۱۷۴۸ لرد انسون^۱ و بسیاری دیگر). ویس در زمینه تاریخ طبیعی نیز اطلاعات زیادی داشت، که به وضوح بخش اعظم آن از کتاب‌های مصور است - تصویرهای کانگارو، فلامینگو، پلاتی‌پوس و غیره.

ویس فرزند راستین عصر روشنگری بود. وی با استفاده از این شیوه روایی دلچسب به پسرانش تاریخ طبیعی و چیزهایی می‌آموزاند که شاید بتوان به آن نام «فرهنگ جنگلی»^۲ داد، مثل طریقه ساختن پل روستایی، طریقه محاسبه ارتفاع درخت از روی زمین، یا طریقه عمل آوردن پوست جانوران. ویس می‌گفت هدف وی از این کار «بیدارکردن حس کنجکاوی پسرانم با بیان جالب است، دادن فرصت برای به‌کار انداختن تخیل آنهاست، و بعد تصحیح خطاهایی است که ممکن است مرتکب شوند.» ویس بسیاری از اپیزودهای داستان را که تا بی‌نهایت امکان گسترش داشت در یک نسخه خطی بزرگ ۸۴۱ صفحه‌ای نوشته است. یوهان رودلف ویس، یکی از پسران

1. Lord Anson

2. Woodsy lore

یوهان داوید ویس، در شهر برن استاد فلسفه بود، به علاوه متخصص فرهنگ عامه و مصنف سرود ملی سوئیس نیز بود. یوهان رودلف با موافقت پدر نسخه خطی را بازبینی کرد و ترتیب انتشار آن را داد که با اسم خود وی یعنی یوهان رودلف به سال ۱۸۱۲ به چاپ رسید. اسم کتاب چنین بود: *خانواده رابینسون سوئیس؛ یا کشیش سوئیس و خانواده اش که کشتی شان غرق شد.*

اما این پایان ماجرا نیست. ترجمه فرانسه آن به قلم شخصی به نام مادام لا بارون ایزابل دو مونتولیو^۱ در سال ۱۸۱۴ با پایان بندی تازه ای به چاپ رسید. ترجمه فرانسه دیگری به قلم مادام الیزه ولار^۲ نیز که مطالب تازه ای داشت در پی ترجمه نخست انتشار یافت. نخستین ترجمه آن با نام *خانواده رابینسون کروزونه کار مری جین گادوین* است، که او نیز مطالب دیگری به آن افزود. این ترجمه به سال ۱۸۱۴ از سوی نشر ام. جی. گادوین آند کو^۳ به طبع رسید. احتمال دارد ترجمه مری جین گادوین از روی نخستین ترجمه فرانسه اثر باشد، و نه از اصل آلمانی آن. مری جین زین ویلیام گادوین، فیلسوف سیاسی، رمان نویس و کارشناس آموزش و پرورش بود. این کتاب جزء پروژه ویلیام گادوین برای انتشار کتاب های کودکان به نام «کتابخانه کودک» بود. پیشگفتار کتاب طوری است که به نظر می رسد انگار به قلم خود ویلیام گادوین است؛ در واقع این پیشگفتار نوشته یوهان رودلف ویس است که توضیح می دهد چگونه دست نوشته های پدرش را به صورت کتابی قابل انتشار در آورده است. باین همه، همان گونه که جیسون والستاتر^۴ اظهار داشته است، این پیشگفتار به خوبی بیانگر ادعای ضد روسویی^۵ ویلیام گادوین است که معتقد بود تاریخ طبیعی و جغرافی و چیزهای مفید دیگر را می توان با استفاده از کتاب هایی نظیر *خانواده رابینسون کروزونه* به کودکان آموخت.

تعداد زیادی روایت انگلیسی تازه در پی آن به بازار آمد. مدام اپیزوودهای

1. Mme la Baronne Isabelle de Montolieu

2. Mme Elise Volart

3. M. J. Godwin and Co

4. Jason Wohlstadter

5. anti-Rousseauistic

تازه‌ای به داستان اضافه می‌شد و روایت‌های تلخیص‌شده آن به چاپ می‌رسید. برای مثال، در اپیزود پایانی رمان ماجرای نجات جنی مونتروز^۱، دختر انگلیسی مطرود می‌آید که در روایت‌های پیشین اثر، مثل روایت خود گادوین، وجود ندارد. از نظر اصول، بر داستان خانواده رابینسون پایانی نیست، مثل سریال‌های کشدار معمول تلویزیون است، همیشه می‌توان اپیزودی تازه به متن افزود، همیشه امکان برخورد با پرنده و درخت و جانور جالب دیگری وجود دارد. روایت انگلیسی دلیو. ایچ. جی. کینگستون^۲ (۱۸۸۹) به تدریج به روایتی استاندارد برای خوانندگان انگلیسی‌زبان تبدیل شده است. هیچ نمی‌دانم من کدام روایت را خوانده‌ام، زیرا آن کتاب در میان کتاب‌های دوران کودکی‌ام به‌جا نمانده است. من اما هنوز هم همان نسخه قدیمی آلیس در سرزمین عجایب و از درون آینه را دارم، با همان تصویرهای تنیل. پنج یا شش ساله بودم که خواندن این کتاب را خودم یاد گرفتم. از اینکه برای خواندن آن کتاب به مادرم وابسته بودم، دیگر خسته شده بودم. هرچند نه من می‌دانستم و نه مادرم، اما دلیل این کار من ضدیت با ممنوعیتی بود که در پیشگفتار ترجمه گادوین، ترجمه‌ای که اسم آن را خانواده رابینسون کروزوئه گذاشته بودند، آمده بود:

واقعیت آنکه به‌ندرت مناسب است و شاید هرگز مناسب نباشد که کودکان به‌تنهایی کتاب بخوانند؛ کمتر کسانی پیدا می‌شوند که در آن سنین آسیب‌پذیر چنان سست، چنان پرشور، یا چنان غیرقابل اعتماد نباشند که بتوانند به‌صورت مفیدی بدین‌گونه اشتغالات پردازند.

آنچه این‌جا از همه جالب‌تر می‌آید و به دیدگاه من نزدیک‌تر است این است که خوانندگان خانواده رابینسون سویسی یکی پس از دیگری چنان تحت تأثیر واقعیت‌های مجازی ناشی از این اثر قرار می‌گیرند که به خود اجازه

1. Jenny Montrose

2. W. H. G. Kingston

می دهند متن اصلی را با ایزوودهای تازه بسط دهند. چنین به نظر می رسد انگار وقتی خواننده درون این جهان جایگزین فرومی رود، آنچنان وجود مستقل این جهان را باور می کند که می تواند حتی آن قسمت هایی را که وِس اتفاقاً یادداشت نکرده است، کشف کند و ثبت نماید.

چگونه تطبیقی بخوانیم، یا دزد بازی کردن^۱ شش

قبل و بعد از خانواده رابینسون سویسی

خانواده رابینسون سویسی (۱۸۱۲) تا چه حد سوگیرانه یا ایدئولوژیکی است؟ خواننده دانا و انتقادی و روشن بینی که من شده‌ام به چه چیزی پی برده است؟ می‌خواهم خانواده رابینسون سویسی را با دو اثر دیگر مقایسه کنم، اول با رابینسون کروزوئه دانیل دفو (۱۷۱۹) که در یک راستای تاریخی است و دوم با کتاب‌های آلیس (۱۸۶۵ و ۱۸۷۱) که در راستای تاریخی دیگری است؛ به‌علاوه اشاره‌ای هم به اثر کاملاً تازه‌ای به نام فو^۲ می‌کنم که نوشته جی. ام. کوتزی نویسنده اهل افریقای جنوبی است: این مقایسه پاسخ‌های مقتصدانه‌ای را فراهم می‌آورند.

۱. این قسمت عنوان ناظر به همان سرفصل و متن فصل پنجم (mug's game) است. - م.

رایینسون کروزونه روایتی از داستان پسر اسراف‌کار^۱ است. این اثر متکی به گسست طنزآمیز^۲ میان راوی اول شخص آن زمان و راوی اول شخص داناتر کنونی است، درست مثل من که یک‌بار دیگر دارم به ساده‌دلی خود برای مجذوب شدن به خانواده رایینسون سویسی می‌پردازم و همه را بازنگری می‌کنم. طنز رایینسون کروزونه دو لبه است. راوی قدیمی‌تر و داناتر برای خواننده تعریف می‌کند که مرد ابله خود - ویرانگری بوده است، چرا که از پدر خویش اطاعت نکرده است و در خانه نمانده است تا با اتخاذ طریق میانه‌ای که پروردگار وی را بدان خوانده است به رفاه و سعادت دست یابد. در ضمن خواننده می‌داند که اگر کروزونه از گفته پدر سرپیچی نکرده و عازم دریا نشده بود، داستانی هم برای نقل در میان نبود. خواننده، نه‌چندان پنهانی، کله‌خری کروزونه و نیز شجاعت و ذکاوت وی را به‌هنگام غرق‌گشتی و نجات خود می‌ستاید. از هر چه بگذریم، غرق‌گشتی کروزونه در نهایت موقعیتی برای تجربه دگرگون شدن وی فراهم می‌آورد. چنانچه رمان را از این زاویه نگاه کنیم، رمان تبدیل به ستایش طنزآمیزی از خود - یاری و استقلال و اتکای به نفس می‌شود. این نوع طنز کم‌ویش به کلی در خانواده رایینسون سویسی وجود ندارد.

ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب و از درون آینه در راستای تاریخی دیگری پیشاپیش از نگرانی‌های مدرنیستی و پسامدرنیستی نسبت به ساختار و ماهیت خودیت و وابستگی آن به زبان مردمان دیگر خبر می‌دهد. از آن گذشته کتاب‌های آلیس بیانگر یکی از بینش‌های مدرنیستی نیز هست که براساس پیش‌فرض‌های سنتی انتظار طلب معنا از جهانی بی‌سروته و ناهمگن را که پاک دیوانه شده است غیرممکن می‌بینند. به‌علاوه کتاب‌های آلیس اساساً از چند نظر نمونه «ادبیات» هستند: از نظر بستگی آنها به بازی با کلمات، بستگی آنها به کنایه و نظیره‌سازی، و به تفاوت طنزآمیزی که میان آنچه راوی می‌داند و آنچه قهرمان مؤنث داستان (هرچند دختر باهوشی

۱. پسر اسراف‌کار اشاره به یکی از داستان‌های کتاب مقدس است. - م.

است) می‌داند وجود دارد. همان‌گونه که همه خوانندگان این دو کتاب می‌دانند، کار به جایی می‌رسد که مشخصه‌های فوق آشکارا به مرحله یاوه‌گویی و بی‌معنایی می‌رسند. گونه‌ای ادبیات ثانویه عظیم در حال افزایش گرداگرد هم رابینسون کروزوئه و هم کتاب‌های آلیس رشد کرده است، اما بالنسبه مطالب کمی درباره خانواده رابینسون سویسی نوشته شده است. دلیل آن شاید این باشد که به جز عمدتاً متخصصان ادبیات کودکان، کسی این اثر را چندان جدی نگرفته است که به آن پردازد.

فو در مقام تفسیر ریویزیونیستی

فو اثر کوتزی (تا جایی که من خبر دارم) تازه‌ترین و یکی از بزرگ‌ترین «رابینسونیات‌های»^۱ بسیاری است که از رابینسون کروزوئه دفو زاده شده است. درست همان‌طور که خوانندگان خانواده رابینسون سویسی با الهام از این اثر، اپیزودهای دیگری به اصل افزوده‌اند، خوانندگان رابینسون کروزوئه نیز با الهام از این یکی دست به نگارش کتاب‌های سراپا تازه‌ای زده‌اند، کتاب‌هایی مثل خانواده رابینسون سویسی و فو. فو روایت تخیلی کاملاً متفاوتی از جزیره «متعلق به کروزو»^۲ عرضه می‌کند. کوتاه کردن نام دفو [انداختن «د»] و نام کروزوئه [انداختن «ئه»] بیانگر دست‌اندازی کوتزی به اصل آن است. این مسئله کردن کوتزی شبیه قطع عضوی است که در فو بر فرایدی^۳ رفته است. راولی اصلی فو زنی کشتی شکسته به نام سوزان بارتون^۴ است. سوزان

۱. رابینسونیات در مقابل Rabinsoniad (در اصل با قرینه Iliad) آمده است، مراد هر چیزی است که در ارتباط با «رابینسون» باشد. - م.

2. Cruso's

۳. چون در روز جمعه پیدا شده بود، نامش را Friday یعنی «جمعه» گذاشته بود. - م.

4. Susan Barton

بارتون با شنا خود را به جزیره کروزو می‌رساند. بارتون در جزیره با کروزو و فرایدی روبه‌رو می‌شود. برده‌فروشان زبان فرایدی را قطع کرده‌اند و فرایدی لال است. این قطع عضو با «قطع عضوِ نفرت‌انگیزتر دیگری» همخوانی دارد که در اواخر رمان، لحظه‌ای چشم سوزان به آن می‌افتد، آن جا که سوزان فرایدی را عریان در حال رقص می‌بیند که به‌جز ردایی در حال اهتزاز چیزی به‌تن ندارد. یا خواننده ممکن است صرفاً فکر کند قطع عضو دیگری را می‌بیند. روایت سوزان بارتون کمی مبهم است: می‌گوید، «آنچه از من پنهان نگاه داشته شده بود آشکار شد. یا، باید بگویم، چشمان من بر منظره‌ای باز شدند که جلوی روی آنها حاضر بود. دیدم و باور کردم که دیده‌ام...» فقط سوزان برای خواننده آشکار نمی‌کند چه دیده است. فرایدی ساکن قلمروی سکوت است. از روایت داستان زندگی خویش عاجز است. و این خود بدان معناست که ما مختاریم هر داستانی که خوش داریم درباره فرایدی از خود دریاوریم. فرایدی فقط به همان چند فرمانی واکنش می‌دهد که کروزو به وی آموخته است.

در رمان فو تقریباً همه چیز با مطالب روایت دفو متفاوت است. کروزوی رمان فو فقط توانسته است یک کارد از کشتی شکسته با خود بیاورد، و نه مجموعه کاملی از اشیای به درد بخور. کروزو و فرایدی و سوزان ناچارند برای بقا به کاهوی تلخ و ماهی و تخم پرندگان بسازند. کروزو با کمک فرایدی که همان کار برده‌سان است به بیهودگی مشغول ساختن شبکه پیچیده‌ای از تراس‌هایی است که دیوار سنگی دارند، و این در حالی است که بذری برای کاشتن در این شیب‌های پلکانی ندارد. بعد از یک سال هر سه نفر نجات پیدا می‌کنند و آنها را به لندن برمی‌گردانند. در لندن سوزان مؤلف مشهوری به نام «فو» را پیدا می‌کند و از «فو» می‌خواهد داستان زندگی وی را به شیوه‌ای حقیقی بنویسد، دلیل آن هم این است که سوزان حس می‌کند خودش از نوشتن ماجرا عاجز است.

قسمت زیادی از نیمه دوم این رمان کوتاه شامل تأملات سوزان است، که به‌تنهایی یا به‌صورت گفت‌وگو با فو عرضه شده است. این تأملات عمدتاً و

به ناگزیر درباره ماهیت قصه و درباره مشکلات نوشتن داستان حقیقی است. یکی از نخ‌های این رشته سبب می‌شود بتوانم از فو به عنوان نمونه دیگری برای حمایت از این اعتقاد خود استفاده کنم که ادبیات وسیله‌ای برای دستیابی به واقعیت مجازی است. سوزان در تخیل خویش «فو» را مجسم می‌کند که دارد در اتاق زیرشیروانی خود یک پُشت می‌نویسد، اما بعد دست از نوشتن می‌کشد و شخصیت‌های خیالی خود، یعنی نارنجک‌اندازان و دزدان و روسپیان و بقیه را آنی به صورت منجمد در جهان سایه‌ها رها می‌کند، جهانی که این شخصیت‌ها را با قلم خویش از درون آن فرامی‌خواند. سوزان در مدتی که از «فو» جدا مانده است برایش می‌نویسد، «به خود گفتم، وی ذهن خویش را از ما برگرداند»، (در این مدت فو از ترس آنکه مبادا به خاطر قرض‌هایش دستگیر شود جایی مخفی شده است). سوزان فکر می‌کند فو ذهن خود را از وی و فرایدی برگردانده است، «و چنان آسان که گویی ما دو تن از نارنجک‌اندازان وی در فلاندرز بوده‌ایم و فراموش می‌کرد هر وقت خود را غایب می‌کند نارنجک‌اندازانش به خوابی جادویی فرومی‌روند، اما من و فرایدی، همچنان به خوردن و نوشیدن و بی‌تابی کردن ادامه می‌دهیم».

سوزان به فو متوسل می‌شود به این امید که سرگذشت واقعی وی را به شکل یک قصه درآورد. سوزان داستانی می‌خواهد که نه تنها راست باشد، بلکه جوهره^۱ نیز داشته باشد:

زیرا هر چند سرگذشت من حقیقت را بیان می‌کند، اما جوهره حقیقت را عرضه نمی‌کند (من این را به وضوح می‌بینم، لازم نیست انکار کنیم). برای گفتن حقیقت با تمامی جوهره آن، باید آرامش داشته باشید و یک مبل راحت که به دور از همه موجبات حواس‌پرتی گذاشته باشیدش، و یک پنجره که بتوان از آن بیرون را خیره تماشا کرد؛ و آنگاه مهارت دیدن، دیدن امواج بدان جای که کشتزاران جلوی چشم

1. substance

گسترده‌اند؛ و مهارتِ حس کردن، حس کردنِ آفتابِ استوایی به زمانی که هوا سرد است؛ و آماده داشتن واژگان، تا پیش از محوشدن این رؤیا بتوان آن را ثبت کرد، من هیچ‌کدام از اینها را ندارم و شما همه را دارید.

دیدگاه کوتزی به‌طور ضمنی حاکی از آن است که با جای دادن روایتی درون غلاف روایت دیگر [نویسنده، میلر، واژه دریدا را به کار برده است: invagination، که یعنی جای دادن چیزی درون غلاف چیز دیگری] و نیز با بیان علنی و آشکار است که جهانی واقعی نیز واقعیت مجازی می‌شود. فو اثر کوتزی قرائتی از رابینسون کروزوئه به شیوه‌های مختلف زیادی است. یکی از قرائت‌ها این نظرِ ضمنی است که این اثر مستی دروغ بوده که دفو از خودش درآورده است. اما داستان کتبی سوزان برعکس چیزهایی را نقل می‌کند که به‌راستی اتفاق افتاده‌اند. و این خود نشان می‌دهد دفو، چنانچه به حقیقت علاقه داشت، چه باید می‌نوشت. داستان سوزان اما در چارچوب گزارشی از رویارویی سوزان با مردی به نام «فو» روایت شده است. واژه «foe»، دشمن نیز معنی می‌دهد، که به‌تصور من این جناس لفظی نیز مورد نظر نویسنده بوده است. نویسنده دشمن حقیقت است. زندگی و آثار فو از جنبه‌های بسیاری با زندگی و آثار دانیل دفو که یک شخصیت تاریخی است مطابقت می‌کند. برای مثال، فو در حال نوشتن اثری است که به‌نظر می‌آید خاطرات سال طاعونی باشد و کتابی نوشته است با نام «رابطه راستین شبح زنی به نام خانم ویل»^۱، که هر دو از آنها از آثار واقعی دانیل دفو هستند. بیرون از روایت سوزان از رویارویی‌هایش با فو، بخش کوتاهی که آخرین بخش نیز هست به زمان حال و راوی اول شخص آمده است. این بخش را راوی دیگری که نام ندارد، نقل می‌کند که ممکن است خود کوتزی یا صدای روایتگری ناشخص وار باشد. اما خواننده متبحر در لحظه خاصی پی می‌برد که داستانی که در کار

1. Mrs. Veal

است، و داستان ماجراهای سوزان که درون این چارچوب قرار گرفته است، و آخرین روایت که «من» دیگری آن را نقل می‌کند سه مشت دروغ دیگر است که ساخته و پرداخته خود کوتزی است. این دوگانه‌پردازی سرگیجه‌آور به شیوه خاص خود جهان خواننده را به داخل این پشت و رو کردن‌ها می‌کشاند. خواننده حیران از خود می‌پرسد نکند جهان واقعی او هم واقعیت مجازی باشد. این هراس را فو مستقیم بیان می‌کند. می‌گوید:

بیاید بدترین هراسمان را چشم در چشم نگاه کنیم، این هراس که همه‌مان به وسیله لعبت‌بازی^۱ که بر ما ناشناخته است از نظم دیگری (که اکنون دیگر از یادش برده‌ایم) بدین جهان فراخوانده شده‌ایم... آیا به ناگزیر لعبتگانی می‌شویم در قصه‌ای که پایانش بر ما مجهول است و همچون جانیان محکوم به سوی این پایان محتوم می‌برندمان؟

کمی بعد فو این پدیده را به دیده تجربه‌ای خاص نگاه می‌کند (یا بهتر است بگوییم به دیده ناتجربه،^۲ چرا که به معنی واقعی تجربه قابل تجربه نیست)، تجربه نوشته‌شدن به عالم وجود به دست و قلم خداوند، درست (همان‌طور که خواننده احتمالاً می‌اندیشد) به همان صورتی که سوزان و کروزو و فرایدی و فو به قلم کوتزی به عالم وجود نوشته شده‌اند:

ما به اعتقاد مألوف باور داریم که جهان ما را خداوند با گفتن کلمه آفریده است؛^۳ ولی من می‌پرسم، آیا بیشتر امکان ندارد خداوند کلمه را نوشته باشد، کلمه‌ای چنان طولانی نوشته است که هنوز مانده تا به پایان آن برسیم؟ آیا ممکن نیست چنین باشد که خداوند پیوسته جهان را می‌نویسد، جهان را و هرچه در اوست؟

۱. ما لعبتگانی و فلک لعبت‌باز/... (در اصل *cojurer*، یعنی شعبده‌باز). - م.

2. non-experience

۳. اشاره به این آیه انجیل است که: در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود (یوحنا). و نیز اشاره به: و خداوند گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. - م.

که سوزان در پاسخ می‌گوید: «اما در مورد نوشتنِ خداوند عقیده من چنین است که: اگر خداوند بنویسد، از یک خط رمزی استفاده می‌کند که به ما، به ما که جزو این نوشته‌ایم، داده نمی‌شود تا بخوانیم.»

و به آخرین بخش دیدگاه کوتزی می‌رسیم که صورت دیگری از این عقیده من است که ادبیات واقعیت مجازی را فرامی‌خواند: قوی کوتزی با دو شکل از داستان‌سرایی مخالف است. نخست داستان خوش‌ریخت ارسطویی است که آغاز و بدنه (میانه) و پایان دارد. سوزان مدام به فو متوسل می‌شود تا به داستان واقعی زندگی وی جوهره بیخشد و فو در این مرحله در پاسخ به این خواست سوزان پیشنهاد می‌کند زندگی وی را در قالب یک داستان ارسطویی بریزد:

بدین صورت است که کتابی سرهم می‌کنیم: از کف دادن (گمگشتگی)، آنگاه تفحص و آنگاه بازیافت؛ آغاز و بدنه و پایان. اما از نظر تازگی، این دیگر کار اپیزود جزیره است – که جایگاه شایسته آن بخش دوم بدنه رمان است – و با پَس‌گشتی^۱ که در آن دختر جست‌وجویی را پی می‌گیرد که مادر وی آن را وانهادده است.

این بخش آخر به آن بخش از داستان سوزان اشارت دارد که به جست‌وجوی وی برای پیدا کردن دختر گمشده‌اش در برزیل مربوط می‌شود و نیز به پیداشدن زنی در لندن می‌پردازد که ادعا می‌کند همان دختر گمشده اوست. در مورد این نقش تکرار (موتیف) گفتنی بسیار است، اما به وقت دیگری موکول می‌کنم.

پیشنهاد روراست فو باعث سرخوردگی سوزان می‌شود. سوزان در مقام واکنش می‌گوید آن چیزی که فو عدم وجود آن را در داستان زندگی سوزان حس می‌کند همانا سکوتی در کانون آن است، سکوت فرایندی که لال است.

1. reversal

بعدها فو و سوزان در رمان به توافق می‌رسند که هر رمان در مرکز خود سکوتی دارد که غیر قابل دسترسی است. این سکوت تا حدودی شبیه همان سکوت سیرن‌هاست که بلا نشو بدان پرداخته است. فو می‌گوید: «به عقیده من در هر داستان سکوتی است، منظره‌ای است که پنهان مانده است، کلامی است که ناگفته مانده است. تا زمانی که ناگفته‌ها را نگفته باشیم، به قلب داستان نرسیده‌ایم.» و سوزان در پاسخ می‌گوید: «این شماست که باید دهان فرایدی را باز کنید و صدای نهفته در آن را بشنوید. سکوتی، شاید، یا نعره‌ای، همچون نعره صدفی که به گوشتان چسبانده‌اید.» فو پاسخ می‌دهد: «باید که سکوت فرایدی را به سخن گفتن واداریم، و نیز سکوتی که گرد برگرد فرایدی را فرو گرفته است.»

در اوایل رمان، سوزان درباره لحظات تعیین‌کننده در زندگی مان می‌نویسد، مثل دخالت‌های لحظه‌ای «اتفاق». البته این با اعتقاد کروزوئه در رمان دفو متفاوت است که معتقد است مشیت الهی ناظر بر همه حوادث زندگی اوست. سوزان می‌پرسد: «این به هم خوردن پلک‌ها چیست که تنها راه مقابله با آن بیداری ابدی و غیر بشری است؟ آیا ممکن نیست از این شکاف و رخنه میان پلک‌ها صدای دیگری، صداها‌ی دیگری در زندگی‌هایمان سخن گویند؟» این صداها‌ی دیگر از سکوت مرکزی و ناگفته‌ای برمی‌آیند که به نظر کوتزی انگیزه و نیروی تعیین‌کننده همه قصه‌هاست. در بخش آخر رمان، آن «من» بی‌نام به سوی مرکز فرود می‌آید، آن‌هم به هیئت همان کشتی غرق شده‌ای که فرایدی و کروزو را به جزیره آورده است.

چنین می‌نماید که رمان فو با مشخصه‌های برجسته خود یک اثر پسامدرن نوعی خاص است: پیچیدگی‌های موجود در روایت که واقعیت و افسانه را از این‌رو به آن‌رو می‌کند؛ طنز که براساس نظیره‌سازی است و هدف آن متن اصلی است؛ تکرارهای متفاوت یک عبارت به یادماندنی در پس‌زمینه‌های متفاوت («با آهی، با صدای شلاپ مختصری، از عرشه شر خوردم و به دریا افتادم»); تأملات آشکار ژانر شکنانه در باب داستان‌سرایی که سبب شده

است فو در آن واحد هم اثری در باب فرضیه ادبی باشد و هم رمان؛ گنج‌نایدن مسائلی در باب تاریخ ادبیات، تاریخ بدون اضافات و توضیحات (تاریخ خالص)، در باب بیوگرافی و اتوبیوگرافی؛ تعلیق الگوهای ارجاعی و «رنالیستی» در باب داستان‌سرایی؛ به‌تردید افکندن شدید خواننده نسبت به مسلّمات و یقین‌های خود، به‌طوری‌که خواننده می‌ترسد که نکند موقع بیداری دارد خواب می‌بیند. ممکن است به‌نظر آید فو «نمونه نوعی» پسامدرن است، یعنی به‌شرطی که خواننده فراموش کند این پیچش‌های داستانی پیش از این در دون‌کیشوت^۱ سروانتس هم حضور داشته‌اند، یا هم در مورد کالدرون^۱ متعلق به اسپانیای عصر رنسانس و هم در مورد لوئیس کارول متعلق به انگلستان عصر ویکتوریا نیز صدق می‌کنند، این جمله شکسپیر که «زندگی خوابی بیش نیست» که دیگر جای خود دارد. پراسپرو^۲ در طوفان می‌گوید: «ما از همان مایه‌ای هستیم که خواب‌ها از آن ساخته می‌شوند.»

ادبیات و تاریخ فکری

نباید در مورد کاری که من کرده‌ام و خانواده رابینسون سویسی و رابینسون کروزوئه و کتاب‌های آلیس و فوراکنار هم گذاشته‌ام دچار سوء تفاهم شد. این آثار به‌چشم من نقطه‌هایی نیستند روی خطی که باز نمود یک روال فراگیر و محتوم تاریخی باشد که به‌ترتیب از عصر جورج اول برای کروزوئه شروع شده، به دوران رمانتیسزم برای خانواده رابینسون سویسی، به اوج عصر ویکتوریا برای کتاب‌های آلیس و سرانجام به عصر خودمان برای فورسیده باشند. تردیدی نیست که این آثار متعلق به زمان خودشان هستند. بسیاری از مطالب آنها را هم می‌توان براساس جایگاه تاریخی شان تبیین و توجیه کرد. اما

1. Calderón

2. Preospero

چندان هم درست نیست که بگوییم این آثار «نمونه نوعی» زمان و مکان خودشان‌اند. هرکدام از این آثار نا-تیپیک^۱ است. نمونه نوعی چیزی نیستند جز خودشان.

از آن گذشته، آیا اصلاً اثری پیدا می‌شود که به راستی «نمونه نوعی عصر خود» باشد؟ برای مثال، خانواده رابینسون سویسی هم عصر رمانتیسزم آلمان و فلسفه ایده‌آلیستی آلمان است. این اثر معاصر برادران شیلگل، معاصر هگل، هولدرلین و نوالیس^۲ در آلمان است، از قرابت‌های گزینشی (۱۸۰۹) اثر گوته دیگر حرفی نمی‌زنیم. به علاوه خانواده رابینسون سویسی هم عصر رمانتیسزم انگلیس، هم عصر وردزورث، کالریج، کیتز و شلی در انگلستان و نیز هم عصر جین آستین است. ربط دادن ویس به این بزرگواران به هدف یافتن شباهت‌هایی، راه به جایی نمی‌برد. دفو نیز شباهت چندانی به سوئفت و پوپ ندارد؛ کارول هم شباهتی به مثلاً تینسون ندارد که مواد^۳ تینسون را در اپیزود گل‌های سخنگوی از درون آینه سخت به باد تمسخر گرفته است: «لارکسپر^۴ فریاد کشید: او [مؤنث] دارد می‌آید! صدای پایش را می‌شنوم، تاپ، تاپ، تاپ، از راه خیابان شن‌پوش می‌آید.» اثر کوتزی رد یگانه خود را دارد. «پسامدرنیست» تنها نیست. هرکدام از این آثار غیر قابل مقایسه، یکتا و غریب است و در تعریف من از اثر ادبی می‌گنجد. هیچ‌کدام را نمی‌توان براساس جایگاه تاریخی آن یا براساس زندگی‌نامه نویسنده آن به شکل رضایت‌بخشی تبیین کرد. هدف من از کنار هم گذاشتن آنها این است که نشان دهم همه آنها به‌ویژه خانواده رابینسون سویسی در همین مایه و پایه‌اند.

اما یک پس‌زمینه فکری است که اشاره به آن برای درک خانواده رابینسون سویسی مفید است. اتفاقی نیست که زن ویلیام گادوین نخستین ترجمه انگلیسی این اثر را انجام داده است. از جمله تخصص‌های ویلیام گادوین یکی

۱. atypical، نا-تیپیک (آشوری)

۲. Novalis، بزرگ‌ترین شاعر عصر رمانتیسزم آلمان است. - م.

هم نظریه‌پردازی در باب آموزش بود. همان‌گونه که جیسون والستاتر به تفصیل نشان داده است، گادوین سخت تحت تأثیر امیل ژان - ژاک روسو بود، هرچند تفاوت‌های چندی هم با روسو داشت. نظریه‌های گادوین در باب آموزش کودکان است. علاوه بر آن، چند کتاب مخصوص کودکان نیز نوشته و منتشر کرده است، از آن جمله حکایت‌های (فابل‌های) کهن و نوین^۱ (۱۸۰۵) که اثر خود اوست. گادوین این کتاب را با نام مستعار «ادوارد بالدوین» به چاپ رسانده است. چنین به نظر می‌رسد که گادوین و همسرش رمان ریس را تأییدی بر نظریه‌های خود می‌دیده‌اند. چنانچه برمی‌آید ویس نیز مثل روسو و نیز مثل گادوین معتقد بود بهترین راه یادگیری نه از روی کتاب که مستقیم از روی دست طبیعت است. بچه‌های خانواده رابینسون سویسی نیز امیل - وار اطلاعات خود درباره کانگارو، کوسه، نهنگ، شغال، شیر، درخت کائوچو، کاساوا و غیره را نه از روی کتاب که با رویارویی مستقیم با این جانوران و نباتات کسب می‌کنند. البته طنز ماجرا در این است که یوهان داوید ویس این چیزها را از طریق کلمات و تصاویر به بچه‌های خود یاد می‌داد و نه از روی خود این چیزها. خواننده رمان خانواده رابینسون سویسی نیز از طریق خواندن یاد می‌گیرد و نه با رویارویی مستقیم با طبیعت. به احتمال زیاد ویس به عمر خود پلاتی پوس زنده ندیده بوده است.

راوی اول شخص رمان کروزونه به صورت طنزآمیزی خود را دست‌کم می‌گیرد، اما برخلاف کروزونه، راوی اول شخص خانواده رابینسون که پدر خانواده است نه احساس ندامت می‌کند و نه خود را دست می‌اندازد. برعکس، وی بیشتر از خود - متشکر و از خود - راضی است. هیچ‌گونه تزلزلی در هویت شخصیت‌های داستان ویس وجود ندارد. آدم‌های داستان از همان ابتدا دارای شخصیت‌های ثابتی هستند: فریتس در مقام فرزند ارشد شجاع و منطقی است؛ ارنست در مقام دومین پسر تنبل و بی‌فکر و ملانقطی است، و

۱. حکایت (فابل) (fable)، داستانی است که شخصیت‌های آن جانوران یا اشیای بی‌جان هستند و دارای نتیجه اخلاقی است، مثل کلیله و دمنه. - م.

بعد از ارنست، جک است که شتاب زده و بی احتیاط است، و دست آخر پسر کوچک فرانتس که ساده دل، اما با شهامت است.

به نظر می رسد انگیزه ویس در نوشتن این کتاب تا حدودی این بوده است که کتابی بنویسد که رابینسون کروزونه را تصحیح کند، درست همان طور که هدف فوی کوتزی نیز به وضوح در عصر ما همین بوده است. خانواده رابینسون سویسی، مشهورترین و بهترین اثر در جمع «رابینسونیاتی» است که در پی رابینسون اصلی در سده هژدهم و اوایل سده نوزدهم نوشته شده اند. دو صفتی که در عنوان اثر ویس آمده اند یعنی «Swiss» و «family»،^۱ تعیین کننده چیزی است که تصحیح شده است. ویس به جای اتکا به نفس و استقلال منفرد رابینسون کروزونه «ارزش های خانواده» را می نشاند، یعنی همکاری و وابستگی متقابلِ مهربانانه که با تقوای ملیت گرایی (ناسیونالیسم) نیز همراه شده است. خانواده رابینسون سویسی سرافرازانه جنسیت مدار و پدرسالارانه^۲ است. از پدرِ رمان آشکارا با صفت پدرسالارانه یاد می شود. مادر رنجورِ خانواده به همان محدوده خود قانع است و بالذت وظایف بی پایان خانه داری را انجام می دهد. اسم وی صرفاً «die Mütter»، یا گاهی هم تصغیر آن «Mütterchen» خوانده می شود. زن دیگری آشکارا حضور ندارد، تا ایزود فرادینی که جنی مونروز^۳ بعدها وارد داستان می شود. پسرها زندگی را تنهایی به پیش می برند، بی آنکه زنی دور و بر آنها باشد، به جز مادر که دوخت و دوز و آشپزی می کند و رخت ها را می شوید. ممکن است دخترها هم خانواده رابینسون سویسی را خوش داشته باشند، اما این کتاب کتاب «دخترانه» نیست، مگر آنکه خانه داری های مادر را به چشم آموزش مفیدی در مورد سرنوشت زنان نگاه کنیم.

۱. در ترکیب Swiss family Robinson، کلمه «family»، اسمِ جلوی اسم، حالت صفت دارد. -م.

به جای پیوریتانیزم^۱ انگلیسی مؤمنانه / نامؤمنانه کروزونه که به صورت طنزآمیزی دست‌کم گرفته شده است، در خانواده رابینسون سویسی پروتستانیزم سویسی آمده است که هرگز کسی از آن سرپیچی نمی‌کند یا آن را به دیده تردید نمی‌نگرد. این پروتستانیزم تقوا و تلاش و خود-یاری اشتراکی و نه فردی را تأیید می‌کند. در جای‌جای خانواده رابینسون دعاخوانی آمده است. اتفاقاً چیزی که از قرائت اول خانواده رابینسون سویسی از یاد برده بودم، وجود همین دعاخوانی‌های فراوان اثر است؛ دلیل آن شاید این باشد که پدر من هم کشیش بود، کشیش فرقه باپتیست. ما همیشه قبل از صرف غذا دعا می‌خواندیم و به ما آموخته بودند که قبل از خوابیدن هم دعا بخوانیم. احتمالاً در آن زمان به نظرم طبیعی می‌آمده است که این کتاب این قدر دعا دارد. تفاوت آن با رابینسون کروزونه در این است که در خانواده رابینسون سویسی دین بیشتر جنبه صوری دارد، امری مسلم انگاشته و در رفتار روزمره عجین شده است. از جنبه‌های رابینسون کروزونه دفو، یکی هم این است که این اثر یک روایت افسانه‌ای نوکیشی (تغییر مذهب) پیوریتنی است که از روایت‌های واقعی سده هفدهم الگوبرداری شده است. در عمق رابینسون کروزونه تجربه دینی به تفسیر پروتستانی، آن‌هم پیوریتنی آن نهفته است. ندیدن یا نادیده گرفتن آن به مراتب مشکل‌تر از ندیدن یا نادیده گرفتن دعاخوانی‌های تکراری (روتین) خانواده رابینسون است. نمونه آن تأمل طولانی کروزونه درباره «حس غیبی مشیت الهی» است که وی را به گرفتن تصمیم‌های درست راهبر شده، آن‌هم به زمانی که تصمیم نادرست فاجعه‌بار بوده است: «مسلماً شواهدی در مورد گفت‌وگوی میان ارواح وجود دارد و ارتباط نهانی میان ارواح تجسدیافته و تجسدنیافته در کار است، و چنان شواهدی که انکار آن ممکن نیست،» و مانند آن.

۱. Puritanism، (پاک‌دینی) از فرقه‌های پروتستانیزم است که در سده شانزدهم در انگلیس پا گرفت. پیوریتین‌ها در کار دین و اخلاق بسیار سخت‌گیر بودند (از آن جمله تئاترها را تعطیل کردند). اوج قدرت پیوریتین‌ها در سده هفدهم بود. - م.

اما پیام غایی رابینسون کروزوئه گنگ و ناروشن است. کروزوئه پیش از افتادن به این جزیره متروک در برزیل صاحب کشتزار نیشکر و توتون با عده‌ای برده بوده است. وی به مدت بیست و هشت سال و دو ماه و نوزده روز در جزیره متروک خویش زندگی و تغییر آیین را تجربه کرده بود، و در این مدت کشتزار توتون و نیشکر وی در «برزیل» رونق بسیار یافته بود. کروزوئه باقی زندگی را با ثروت خویش به رفاه می‌گذراند، در حالی که کروزوی کوتزی بعد از آنکه همراه با سوزان نجات پیدا می‌کند در راه بازگشت به انگلیس در آغوش سوزان جان می‌سپارد. ثروت کروزوئه دانیل دفو، آیت دیگری از لطف الهی به اوست. به علاوه کروزوئه مالکیت خود را نسبت به جزیره، جزیره‌ای که سالیان دراز در آن زندگی کرده بود، حفظ می‌کند. وی این جزیره را با موفقیت آبادان می‌کند. نکته پایانی اثر مثال برجسته‌ای در مورد «دین و ظهور سرمایه‌داری» است (عبارت دین و ظهور سرمایه‌داری در اصل اسم کتاب مشهور آر. ایچ. تاوونی^۱ است). این عبارت سرانجام و پایان‌بندی خانواده رابینسون سویسی را نیز پیش‌بینی می‌کند. در این مورد نیز مستعمره دائمی پامی‌گیرد.

رابینسون کروزوئه و خانواده رابینسون سویسی هر دو اپیسودیک هستند و پایان معینی ندارند و جا برای افزودن ماجراهای تازه باز است. دفو چند ماه بعد از انتشار رابینسون کروزوئه در سال ۱۷۱۹ کتاب دیگری با نام ماجراهای دیگر رابینسون کروزوئه به چاپ رساند. تأملات جدی... رابینسون کروزوئه به سال ۱۷۲۰ انتشار یافت. اما رابینسون کروزوئه و کتاب‌های آلیس هر سه دارای پیرنگ هستند. هر سه دارای مقصد روایی‌اند که کل داستان به سوی آن حرکت می‌کند، هر چند ممکن است مقصد و خاتمه کتاب‌های آلیس جنون‌آمیز به نظر بیاید و با صحنه خشونت سورئالیستی به پایان می‌رسند. آلیس در سرزمین عجایب فریاد می‌کشد، «شماها فقط یک دسته ورق‌آید،

همین! و همه آنها درست به ورق تبدیل می شوند: «تمامی دسته ورق به هوا بلند شد، و همه پروازکنان به سر او فرود آمدند.» آخرین اپیزود از درون آینه، شام غریبی است که در جریان آن آلیس نخست به ران بره و بعد به پودینگ معرفی می شود: «ایشان آلیس - ایشان هم گوشت بره؛ ایشان گوشت بره - ایشان هم آلیس... ایشان آلیس - ایشان هم پودینگ؛ ایشان پودینگ - ایشان هم آلیس.» و آلیس که از خواب بیدار می شود، ملکه سرخ (فارسی: بی بی دل) دوباره به هیئت بچه گربه سیاه بازمی گردد. اما خانواده رابینسون سویسی برخلاف کتاب های آلیس از اپیزودهای بی پایان تشکیل شده است. در هر یک از اپیزودها، که به احتمال زیاد با بدیهه سازی یک شب واحد در روایت شفاهی اصلی همخوان است، خانواده با مسئله تازه ای روبه رو می شود. و افراد خانواده از این اپیزود مطالبی در باب علوم یا تاریخ طبیعی فرامی گیرند، مثل اینکه چطور می توان کاپاک یا قورمه سرخ پوستی درست کرد، یا کانگارو چیست و چگونه می توان کانگارو را کشت و پوست کند. و آنگاه منتظر ماجرای بعدی می مانند. هیچ دلیلی در دست نیست که نشان دهد این ماجراها زمانی تمام می شوند. نجات خانواده در پایان کتاب بیشتر اتفاقی و بدون انگیزه می نماید.

هدف اصلی خانواده رابینسون سویسی آموزش تاریخ طبیعی است. تک تک جانوران و پرندگان و ماهیانی که خانواده با آنها روبه رو می شود از گنجینه دانش پدر رابینسون نامگذاری می شوند، درست به همان شکلی که حضرت آدم همه جانوران را در سفر پیدایش نامگذاری کرد. خداوند به خاطر خیرخواهی و خردی که در آفریدن موجودات زنده از خود نشان داده است مورد ستایش و بزرگداشت قرار می گیرد. برای مثال گفته می شود استخوان های نهنگ و پرندگان برای این توخالی اند که این مخلوقات سبک باشند: «استخوان پرندگان نیز به همین دلیل توخالی است، و در همه اینها به وضوح شاهد خرد و نیکخواهی خالق بزرگیم.» بچه ها روی موجودات اهلی نام مورد علاقه خود را می گذارند، به شتر مرغ می گویند تورناندو

[گردباد]، دو شغال اهلی دارند که اسم یکی فانگ [دندان نیش] است و دیگری کوکو [نارگیل]، به میمون دست آموز خود نیز [؟] می گویند، بافالوی نری را که به بارکشی واداشته اند استورم [توفان] می خوانند، به «خر وحشی» [گورخر آسیایی] خود لایت فوت [سبک پا] می گویند و مانند آن. همه این نامگذاری ها این موجودات را قاطعانه وارد جامعه متمدن می کند.

خشونت در خانواده راینسون سویسی

اپیزودهای خانواده راینسون سویسی ماجرای رام کردن حیات وحش را روایت می کنند. جزیره به قلمروی پروتقی تبدیل می شود، شامل مزرعه، خانه، باغچه، کشتزار و آغل. وقتی به جانوران وحشی برمی خوردند، یا باید جانوران را به ضرب گلوله می کشتند یا باید اهلی شان می کردند، که گاهی هم چندتایی را می کشتند و چندتایی را اهلی می کردند. نمونه ای از این دست، ماجرای برخورد با یک گله میمون است که مادری را می کشند و بچه اش را به عنوان جانور خانگی دست آموز نگه می دارند. ماجرای برخورد با کانگارو، برخورد با شتر مرغ و برخورد با عقاب همین داستان را با مطالب دیگری نقل می کنند. من فراموش کرده بودم در این رمان چه کشتاری از جانوران زیان بسته حیات وحش صورت می گیرد. وقتی جانور یا ماهی یا پرنده ای جلوی پدر خانواده و پسرهایش ظاهر می شود، غریزه یا رفتار اکتسابی پدر و پسرها حکم می کند این موجودات یا به ضرب گلوله کشته شوند یا با نیزه. جانوران و پرندگان به کار شکار کردن و خوردن می آیند، البته چنانچه قابل خوردن باشند. من این کتاب را پس از مدت زمان درازی دوباره خوانده ام و این بار همه این قشقرق ها به نظر تکان دهنده آمدند و توهینی به تقوای سبز من بودند. اما چیزی که بر آن تأکید می شود کشتن تمیز جانوران است، به طوری که زیاد درد نکشند، و نیز آنکه در صورت عدم ضرورت جانوران را نباید کشت، هر چند

به هر حال تعداد زیادی از جانوران بی آنکه ضرورتی در کار باشد به قتل می‌رسند.

ایدئولوژی شکار و استفاده از تفنگ در خانواده رابینسون سویسی کمابیش همانی بود که پدر و پدربزرگ و عموهای خودم که در مزرعه‌ای در ویرجینیا بزرگ شده بودند به من آموخته‌اند؛ جز آنکه وِس در رمان خود مقداری آموزش ایمنی می‌دهد که به شکل غیرمسئولانه‌ای ناچیز است. به من نیز یاد دادند فقط در حد همان غذا جانوران را بگشتم و نه به خاطر تفریح و سرگرمی صرف، هرچند هیچ دلم نمی‌آمد چیزی را بگشتم مگر آنکه از گرسنگی در شرف موت بودم. اما چیز دیگری هم به من یاد دادند: «هرگز روی کسی یا روی خودت تفنگ نکش»؛ «اصل را بر این بگیر که همه تفنگ‌ها پُراند، حتی اگر همین پانزده دقیقه قبل خودت آن را خالی کرده باشی»؛ «توی خانه تفنگ پر نگذار»؛ «فشنگ‌ها را در جای جداگانه‌ای بگذار و در آن را قفل کن.» پدرم سوراخی در قاب بندی اتاق پذیرایی مزرعه پدربزرگ میلر نشانم داد و گفت، این سوراخ جای گلوله تفنگی است که فکر می‌کرده‌اند خالی است. پدر خانواده رابینسون هیچ‌کدام از این چیزها را به پسرانش یاد نداد، دست‌کم به خواننده اثر که چیزی در این مورد گفته نمی‌شود. این پسرها سرخود بی هدف توی جزیره می‌پلکند و به نحو غلو آمیزی عاشق تیراندازی‌اند و به هر جنبنده‌ای شلیک می‌کنند.

کارکرد این همه خشونت چیست؟ این پرسش مرا به فصل اول کتاب و به مطالبی برمی‌گرداند که در باب خشونت انفجاری سرآغاز آثار ادبی گفته‌ام، که: این خشونت صورت تمهیدی^۱ خشوتی است که در خود آثار ادبی وجود دارد. در فصل فصل خانواده رابینسون سویسی خشونت کشتن وجود دارد و این خشونت کشتن، هرچند به شیوه‌ای پوشیده، اجرای نمایش خشونت برآمده از قربانی شدن است، که به گفته نیچه اساس همه هنرهاست. در بسیاری از فصل‌های این اثر خانواده رابینسون با جانور یا پرنده یا ماهی عجیب خطرناکی

۱. (proleptic) prolepsis، نمونه نخستین. - م.

رو به رو می شود: کوسه، بافالو، فیل، فیل دریایی، شترمرغ، شغال، شیر، ببر، کفتار خونخوار. در هر مورد حیوان مورد نظر، یا بیش از یک حیوان در جمع آن همه حیوان را با تیر می زنند، هویتش را تعیین می کنند، پوستش را می کنند، یا آن را برای خوردن به خانه می برند، یا برای موزه خشک می کنند، آن هم به سبک نمایشی مضحکی که بیانگر پیشرفت تمدن عصر روشنگری است.

اما یک بار کشتن کافی نیست. لازم است بارهای بار به شیوه های گوناگون با عامل تهدیدکننده ای که بیرون از محدوده کوچک تمدن حضور دارد مقابله کرد. باید بارهای بار با هراس از محیط بیرونی که به صورت بالقوه نهایی ندارد به شدت مقابله کرد، و این هراسی است که خانواده رابینسون سویسی در کودکی، هم در من به وجود آورد و هم در من فرونشاند. درست است که برای خانواده رابینسون غذا به شکل های گوناگون به حد و فور وجود دارد، اما در همان حال ذخیره چیزهای وحشی و خطرناک نیز تمام شدنی نیست که لازم است همه را کشت یا اهلی کرد، اما امیدی به پایان یافتن آنها نیست.

همین سازوکار برانگیختن ترس و فرونشاندن محدود و همیشگی آن می تواند توجیه کننده این نظر باشد که چرا خواندن تنها یک اثر ادبی واحد هرگز کافی نیست. شخصی که اسیر خواندن شده است همیشه نیاز به بیش از یک واقعیت مجازی دارد. هیچ یک از آثار ادبی به تنهایی به صورت کامل موفق به انجام کار خود نمی شوند. خوانندگانی که به خواندن قصه های معما معتادند منظور مرا می فهمند. این نکته را نیز می فهمند که این برانگیختن ترس و فرونشاندن محدود همیشگی آن سخت لذت بخش است. قصه های معما لذت زیادی به خواننده می بخشند، اما به صورت کامل ارضاکننده نیستند. انسان همیشه نیاز به خواندن اثر دیگری دارد. همیشه جنایت دیگری در کار است که باید معمای آن را گشود، شاید جنایتی است که خود شما ناخواسته

مرتکب شده‌اید، درست مثل اودیپ که لائیوس^۱ را کشت بی آنکه بداند لائیوس پدر اوست.

توحش حاضر در خانواده رابینسون سویسی، تکثیر پایان‌ناپذیر اپیزودهای آن، و کشتارهای بی‌حسابی که در آن روی می‌دهد، همه با غیرعقلانی بودن خود - محکومیتِ کروزوئه، یعنی با خشونت روانی‌ای که در سراسر کتاب جریان دارد، همسنگ است. به خویش تهمت بستنِ کروزوئه همه آن مشخصه‌هایی را محکوم می‌کند که در پایان از وی یک امپریالیست ثروتمند می‌سازد، یعنی نان خوردن از قبیل کار بردگان. به علاوه توحش خانواده رابینسون سویسی با بی‌منطقی و حشیانه (لگام‌گسیخته) خواب‌های آلیس نیز همسنگ است. فروید می‌گوید برای این خواب می‌بینیم که بیدار نشویم. اما بعضی از خواب‌های ما چنان خشن و چنان هولناک‌اند که ما را بیدار می‌کنند. کانون خاموشی که ممکن است نعره‌ای باشد، نهفته در دل هر داستان، روایت کوتزی از غیرعقلانی بودن ادبیات است. توحش ادبیات که منشأ لذت شدید آن است، هم به ما امکان می‌دهد پیوسته درون ثابت‌های ایدئولوژیکی^۲ فرهنگی که بدان تعلق داریم خواب ببینیم، و درعین حال ما را از خوابی بیدار می‌کند که به گفته مشهور جیمز جویس «کابوس تاریخ» است.

بخت با خانواده سویسی ما یار بود (هرچند با موجودات ساکن جزیره یار نبود) که زمان ورود به جزیره صاحب انبار بزرگی از باروت و گلوله بودند، و نیز چیزهای اساسی بسیاری که ملازمه تمدن کشاورزان سویسی بود و از کشتی شکسته به در برده بودند: یک رأس گاو، یک رأس الاغ، یک خوک، چند اردک، مرغ، درخت میوه، کارد، تفنگ، و صد البته یک مجلد کتاب مقدس، تعداد زیادی کتاب دیگر، و غیره و غیره. و دلیل آن هم این است که کشتی عازم استرالیا بود، تا، البته، در آن سرزمین یک کلنی برپا کنند و دست به کار عمران و آبادانی شوند. بار کشتی چیزهایی بود که به کار استعمار و

1. Laius

2. ideological constants

آبادانی می‌آمد. اما برخلاف خانواده رابینسون سویسی در رمان فو اثر کوتزی، همان‌گونه که پیش از این گفته‌ام، کروزو با شنا خود را به جزیره می‌رساند و چیزی جز یک کارد به همراه ندارد، در حالی که در رمان دفو، کروزوئه انواع اشیای سودمند را از کشتی شکسته به در می‌برد. در رمان خانواده رابینسون سویسی گزارشی از کتابخانه‌ای آمده است که از کشتی به در برده‌اند، که این خود کمابیش نشانه آشکاری از «منابع» خود اثر است:

علاوه بر مجموعه کتاب‌هایی که درباره سفرهای دریایی‌اند و سفرنامه‌های دیگر و کتاب‌های الهیات و تاریخ طبیعی (که تعدادی هم دارای عکس‌های رنگی بودند)، چند کتاب تاریخ و آثار علمی و نیز چندین کتاب قصه مرسوم به چندین زبان هم در جمع کتاب‌ها وجود داشت. به علاوه مجموعه خوبی از نقشه‌های جغرافی و نمودار و تعدادی آلات و ادوات نجوم و ریاضی و دو کره عالی هم در میان آنها بود.

اما معلوم نیست به چه دلیلی اعضای خانواده رابینسون از این نقشه‌ها و از آن همه آلات و ادوات استفاده نمی‌کنند تا معلوم شود صرفاً در کجای جهان و در کدام جزیره هستند؛ در هیچ کجای کتاب توضیحی در این باره داده نشده است. بی‌تردید دلیل آن این است که از ویژگی‌های بنیادین داستان یکی هم این است که ندانند کجای جهان هستند، حتی از وسعت و مرزهای دقیق جزیره خود نیز بی‌خبر باشند. اما برخلاف خانواده رابینسون، رابینسون کروزوئه جزیره کوچک خود را کاملاً اندازه‌گیری می‌کند؛ کروزوی کوتزی هم چنین می‌کند. در خانواده رابینسون سویسی دوبار مستقیماً نام رمان رابینسون کروزوئه آمده است؛ به علاوه در پیشگفتار اصلی آن نیز از رابینسون کروزوئه آشکارا در مقام یک الگو یاد می‌شود (این پیشگفتار در ترجمه گادوین آمده است، اما در چاپ‌های امروزی آن نیامده). با آنکه به در بردن این همه چیز از بقایای کشتی شکسته مقداری کار می‌برد، اما دسترسی به این اشیاء کفه ترازو را به سود خانواده سویسی ما سنگین می‌کند، که در مورد رابینسون کروزوئه نیز صدق می‌کند. در

هر دو مورد، مواد اصلی تمدن اروپایی به ساحل آورده می‌شوند، که در خانواده رابینسون سویسی این کار با تظاهر و خودنمایانه انجام می‌پذیرد.

کتاب‌های کروژونه و امپریالیسم

از آن‌جا که هدف وِس آموزش تاریخ طبیعی به بچه‌هایش بود، وی انواع جانوران و ماهیان و گیاهان سراسر جهان را در همان یک جزیره استوایی به شکل ناجوری، یکجا و فعله‌ای دور هم جمع کرده است، آن‌هم با یک هم - حضوری بی‌سروته: پنگوئن و شغال و کفتار و فیل و کانگارو و خرس و بافالو و شیر و ببر و یک مار بوآ و ماهی آزاد و فک و فیل دریایی و نهنگ و ماهی اوزون‌برون و مارماهی و اردک و انواع کفتر و بلدرچین و کبک و خرگوش و زنبور عسل و سیب‌زمینی و برنج و غله سرخ‌پوستی (ذرت) و کاساوا و وانیل و نارگیل، کدو قلیانی و درخت کائوچو و بوته پنبه و انجیر و غیره و غیره، سیاه‌های که عملاً بی‌پایان است.

اعضای این خانواده سویسی، علاوه بر کشتن و خوردن، یا اهلی کردن موجوداتی که با آنها مواجه می‌شوند، کار دیگری نیز با این موجودات می‌کنند که بسیار سده هژدهمی است. از مشخصه‌های مهم عصر روشنگری موزه و نیز فرهنگ‌نامه بود. خانواده رابینسون به تدریج با خشک کردن و حفظ نمونه‌هایی از جانداران در سکونتگاه خود به نام «راکبورگ»^۱ موزه‌ای تأسیس کرد. تاکسی‌درمی [خشک کردن جانوران]^۲ یکی از هنرهایی است که پدر به بچه‌های خود یاد می‌دهد. از جمله این نمونه‌ها یک گُندورِ خشک شده، بوآی گول‌پیکر جزیره و قربانیان بسیار دیگری بود.

«نیو سویتزرلند»^۳ وِس جهانِ عدنْمانندی است یکپارچه و فورِ نعمت.

1. Rockburg

2. taxidermy

۳. سویس نو.

نیوسویتزرلند جهانی است پر از چیزهایی که می‌توان به ضرب گلوله کشت، رام کرد، یا خورد، یا کاشت و سپس خورد، به شرط آنکه آن قدر شعور داشته باشید که از عهده این کارها برآید، همان‌گونه که در شرحی که ویس از نتایج کار کل خانواده در باغچه سبزیجات به دست می‌دهد، برمی‌آید:

خوشبختانه در این آب‌وهوای دلچسب و زیبا باغچه آشپزخانه‌مان نیازی به مواظبت نداشت و اگر داشت بسیار کم بود، تخم‌ها به وضوح بی‌آنکه اهمیتی به زمان یا فصل سال بدهند خودبه‌خود جوانه می‌زدند و شکوفا می‌شدند. به نظر می‌رسید باقلاها و لوبیاها و گندم‌ها و جوها و جوهای دو سر و ذرت‌ها (غله سرخپوستی) پیوسته آماده بهره‌برداری‌اند، خیارها و هنداونه‌ها و انواع دیگر سبزیجات انبوه انبوه بزرگ می‌شدند.

اما برعکس خانواده رایینسون، کروزوی بیچاره قهرمان فو، رمان کوتزی، اگر یادتان باشد یک دانه بذر هم نداشت. بچه که بودم و فور نعمت در خانواده رایینسون سویسی و همه شرح و بسط‌هایی که در مورد خوردن داده می‌شد (حتی خوردن چیزهای عجیب و غریبی مثل گوشت کانگارو) به‌نظم فوق‌العاده دلگرم‌کننده می‌آمد. این کتاب، به‌اضافه تجربه‌های اولیه‌ام از زندگی در چادر و اطلاعات واقعی‌ام درباره جنگل، سبب شده است هنوز هم معتقد باشم [که البته تا اندازه‌ای هم درست است] که قادرم در جنگل نمیرم و زنده بمانم (متشکرم)، دست‌کم تا مدتی. به‌ویژه اگر مصاحبی داشته باشم جان به‌در می‌برم، البته احتمالاً نه به‌خوبی و خوشی خانواده رایینسون سویسی.

اما برخلاف خانواده رایینسون سویسی، تأکید رایینسون کروزوئه بر مشکلات و مخاطرات ادامه حیات، آن‌هم به‌تنهایی در طبیعت وحشی است. کروزوئه از چند استثنا که بگذریم اسم هیچ‌یک از جانوران و پرندگان و گیاهان جزیره را قاطعانه نمی‌داند؛ به‌علاوه نه می‌داند کدامیک از آنها مفید است، و نه می‌داند چگونه می‌شود از آنها استفاده کرد. به‌زحمت زیاد می‌تواند چند

دانه گندم و برنج خود را سبز کند. کروزوئه هرچه می‌کند با صرف تلاش عظیم همراه است، با آزمون و خطای بسیار همراه است، با شکست‌های بسیار همراه است. زندگی وی، به گفته هابز^۱، اگر «کوتاه» نباشد، «ناگوار» و «پرت و منزوی» و «حیوانی» است. کروزوئه با تأکید بر مشکلی کار خود می‌گوید:

کارهای من با زحمت توان‌فرسایی همراه بود؛ به علت فقدان ابزار کار، فقدان کمک، فقدان مهارت هرکاری ساعت‌ها وقت مرا می‌گرفت. برای مثال، برای درست کردن طاقچه درازی در غار محل سکونت من به یک قطعه الوار احتیاج داشتم و تهیه این قطعه الوار درست چهل و دو روز به طول انجامید... مشغله دیگر من تهیه یک هاون سنگی بود تا بتوانم با آن مقداری گندم بکوبم یا بلغور کنم؛ زیرا همان‌طور که در مورد آسیاب صدق می‌کند، تصور آن هم امکان نداشت که بتوانم با دو دست خالی به آن کمال هنری برسم. برای جبران این نقیصه هیچ راه به جایی نمی‌بردم؛ زیرا از میان همه حرفه‌های جهان همان قدر در کار سنگتراشی فاقد صلاحیت بودم که در مورد حرفه‌های دیگر؛ ابزاری هم برای انجام کار نداشتم.

کوتزی در رمان فوبه این ناتوانی جنبه اغراق ادبی می‌دهد. رابینسون کروزوئه به یکی دیگر از اسطوره‌های امریکایی که به من آموخته بودند پاسخ می‌داد؛ این اسطوره از این قرار است: اعتقاد به اینکه اگر در طبیعت وحشی گم شوید و تنها بمانید به شما بسیار سخت می‌گذرد، اما امکان جان به در بردن شما وجود دارد به شرط آنکه شجاع و مبتکر و بختیار باشید. امروز هم در ایالات متحد روایت‌هایی از این اسطوره همچنان در داستان‌های مربوط به بقا، به صورت مبالغه‌آمیزی در کتاب و فیلم و تلویزیون فعال است.

۱. توماس هابز (۱۵۸۸-۱۶۷۰)، فیلسوف و نویسنده انگلیسی. - م.

برخلاف رایینسون کروزوئه، اعضای خانواده رایینسون سویسی اسم تک تک چیزهایی را که در جزیره خود پیدا می‌کنند می‌دانند؛ می‌دانند هرکدام از آن چیزها به چه دردی می‌خورند و چگونه هرکار لازمی را انجام دهند. به نظر می‌رسد انگار در پاسخ عمدی به رایینسون کروزوئه است که ویس عملاً می‌گوید: «یک خانواده خوب سویسی با پشتوانه تجربه روستائینی و دانش تاریخ طبیعی، در طبیعت وحشی بی‌اندازه بهتر از این انگلیسی بی‌عرضه شهرنشین از پس مشکلات برمی‌آید؛ الآن نشاتان می‌دهم.»

و دست آخر آنکه خانواده رایینسون سویسی از نمونه‌های بالنسبه اولیه ادبیات استعماری و امپریالیستی است. این اثر در این زمینه از نظری با رایینسون کروزوئه تفاوت دارد. برای مثال رایینسون کروزوئه رک و راست از برده‌داری حمایت می‌کند، و بومیان امریکای جنوبی را به چشم وحشیان آدمخواری نگاه می‌کند که لازم است به مذهب پروتستان درآیند. کروزوئه اما فاتحان اسپانیایی را به دلیل کاتولیک بودنشان و به دلیل قتل عام کور بومیان امریکایی جنوبی محکوم می‌کند. اما رایینسون‌های سویسی در جزیره بی‌سکنه خویش نسخه بدل نسبتاً دقیقی از فرهنگ روستایی سویس را بازآفرینی می‌کنند، بی‌آنکه «وحشیان» در کار آنان دخالتی داشته باشند. به پایان کتاب که نزدیک می‌شویم، چندین باز از کشتزار خود با نام «قلمرو» یا «کلنی [مستعمره]» یاد می‌کنند. اسم این مستعمره را «نیو سویتزرلند» می‌گذارند (مثل «نیو انگلند» [انگلستان نو] در ایالات متحد). خانواده رایینسون حتی بعد از آنکه نجات پیدا می‌کنند تصمیم می‌گیرند در رأس مستعمره خود بمانند، آن را توسعه دهند، به جمعیت آن اضافه کنند و آن را بیش از پیش به جاپایی برای فرهنگ سویس تبدیل کنند. اما هم روایت آلمانی و هم روایت انگلیسی آن که من دیده‌ام به این نکته اشاره می‌کنند که احتمالاً آن جزیره مستعمره انگلیس می‌شود، بخشی از امپراتوری بریتانیا می‌شود که در آن زمان در حال گسترش بود. این قسمت در روایت‌های اولیه اثر وجود ندارد، برای مثال در نخستین ترجمه انگلیسی آن که به سال ۱۸۱۴ منتشر شده

است. اما خانواده رابینسون حتی در همان روایت‌های نخستین هم جزیره سکونتگاه خود را با اسم‌های مکان اروپایی پرکرده‌اند (که ترجمه‌های سرراستی در زبان انگلیسی دارند؛ [و نیز در زبان فارسی]: «جزیره فیل دریایی»، «دماغه خداحافظی»، «دماغه دماغ‌پنج»، «مرداب فلامینگو»، «بیشه میمون»، «خلیج امنیت»، و مانند آن. خانه‌ها و سکونتگاه‌هایی هم که ساخته‌اند اسم دارند: «فالكون - هرست»^۱ «وودلندز»^۲ «تنت هولم»^۳ و «راک بورگ». این اسم‌ها هم کمابیش به صورت دقیق از اصل آلمانی به انگلیسی قابل ترجمه‌اند.

سرزمین «نیو سویتزرلند» را به زور از دست «بومیان» درنیآورده‌اند. بهتر آن است که بگوییم، این سرزمین را از دست جانوران درآورده‌اند، جانورانی که در گذشته ساکنان آن بوده‌اند. مضمون برده‌داری هم وارد این سرزمین نشده است، اما صد البته، در رابینسون کروزوئه وجود دارد. در خانواده رابینسون سویسی کمترین اشاره‌ای به هم‌نوع‌آمیزگاری (هم‌آمیزگاری)^۴ مثل چیزی که ممکن است نظریه پردازان غیرعادی^۵ در رابطه کروزوئه و فرایندی پیدا کنند نشده است. به علاوه کمترین اشاره‌ای هم به شهوانیتی نشده است که ناشی از رسیدن دختر به «سن بحران» باشد، مثل آنچه بر کتاب‌های آلیس یا بر سن بحران^۶ اثر هنری جیمز سایه افکنده است. تا آن ایزود ماقبل آخر که فریتس دختر بی خانمان انگلیسی را نجات می‌دهد (که مقدر است همسر آینده‌وی شود)، جنسیت به کلی در خانواده رابینسون سویسی حضور ندارد، مگر در تکثیر جانوران مزرعه که آن‌هم به شکلی غیرمستقیم آمده است. اما در مورد جانوران هم سخنی دال بر تولیدمثل آنها به میان نمی‌آید. برای مثال خواننده نمی‌فهمد چه می‌شود که ماده خوک که از کشتی شکسته نجات پیدا می‌کند، یک گله توله پس می‌اندازد.

1. Falconhurst

2. Woodlands

3. Tenthelm

4. homosociality

5. queer

6. Awkward Age

اختصار را آنکه، وقتی خانواده رابینسون سویسی را یواش، به ضرب آهنگ ننتو، و با دید انتقادی می خوانیم، آشکار می شود که این اثر تبیین یک ایدئولوژی معین است. این ایدئولوژی همان ایدئولوژی نویسنده است، همان نویسنده‌ای که من در دوران کودکی خوش داشتم وجود او را انکار کنم؛ به علاوه در این اثر ایدئولوژی‌های اضافی دیگری هم می بینم که از سوی کسانی که به متن افزوده‌اند بر اثر اعمال شده است. البته خود داستان‌ها هم سخت سبب تحکیم این ایدئولوژی شده‌اند، اما گهگاه به صورت مستقیم هم این ایدئولوژی مورد تأیید قرار می‌گیرد، به ویژه در روایت‌هایی که بعدها به متن افزوده شده است:

و سخت امیدوارم جوانانی که تاریخچه زندگی و ماجراهای ما را می خوانند از آن پیام‌زنند که تا چه حد زندگی مسالمت آمیز و فعال و پرهیزگارانۀ خانواده‌ای سرزنده و همبسته برای شکل گرفتن شخصیت نیرومند و پاک و مردانه [!] مناسب و درخور است. هیچ کس جای نیکوتری در خانواده بزرگ ملی اشغال نمی‌کند، هیچ کس خوشبخت تر یا محبوب تر از مردی [!] [در اصل he] نیست که از چنین خانواده‌ای پا به عرصه جامعه می‌گذارد تا وظایف تازه خویش را به انجام رساند و بهره‌های تازه ببرد.

قطعه فوق متعلق به سرآغاز فصل ۳۸، «پس از گذشت ده سال»، در ویراست یرلینگ بوک^۱ خانواده رابینسون سویسی است که از آثار منتشره مؤسسه بتتام دابل دی دل بوکز^۲ برای خوانندگان جوان است (۱۹۹۹). نقل قول‌های من عمدتاً برگرفته از همین ویراست‌اند. در ویراست کلاسیک‌های پافین^۳ که منبع متنی است که در شبکه ورلدواید وب^۴ (<http://www.ccel.org/w/wyss/swiss/swiss.html>) در دسترس همگان است،

1. Yearling Book

2. Bantam Doubleday Dell Books

3. Puffin Classics

4. World Wide Web

به جای «he» «Those» آمده است و به جای «him» «Them». نمی دانم چه کسی و در چه زمانی آمده و ضمیر جنسیت‌گرایانه «he» را برداشته (یا جای آن را با چیز دیگری عوض کرده) است. روایت‌های بعدی انگلیسی‌اثر با خطابه‌ای به رسم تودیع به پایان می‌رسد که تا حدودی شبیه همان قطعه میان‌هشته‌ای^۱ است که در بالا نقل کرده‌ام. قطعه بعدی خطاب به فریتس است که نوشته‌های پدر را می‌برد به تمدن بسپارد:

... به احتمال بسیار این [خاطرات] برای نوجوانان دیگر مفید است و برای پسران به‌ویژه مفیدتر خواهد بود.

در مجموع کودکان بسیار شبیه یکدیگرند و شما چهار برادر، برای جمع بزرگی که همه‌جا در حال رشد است، نمودار خوبی هستید. از تصور این پیامد خوشحال می‌شوم که روایت ساده من ممکن است سبب شود عده‌ای از این نوجوانان دریابند چه مبارک است نتایج تداوم صبورانه نیکو-کار کردن، چه منافی دارد کاربرد آگاهانه دانش و علم، و چه نیک و لذت‌بخش چیزی است که برادران متحدانه، با نظارت مهرآمیز والدین گرد هم زندگی کنند.

روایت آلمانی سده بیستمی این اثر به دست من رسیده است، و پیام اختتامیه‌ای که در صفحه آخر آن خطاب به خواننده آمده، کاملاً متفاوت است. این قسمت در هیچ‌کدام از روایت‌های انگلیسی‌ای که من دیده‌ام، مطلقاً وجود ندارد. این قسمت در گوش من تفکر شوم ژرمنی^۲ را به صدا درمی‌آورد. هرچند احساسات بیان‌شده معصومانه‌اند، لکن شیوه بیان این احساسات آوایی نگران‌کننده دارد، مثل شعارهای تبلیغاتی آلمانی‌ها در سده بیستم است. این قطعه التفات مستقیمی به خوانندگان نوجوان و پس است.

1. interpolated

۲. یا تیوتونی (Teutonic) که در روزگار ما به بلاهت رایش سوم و مرگ میلیون‌ها تن انجامید. - م.

نخست متن آلمانی این قطعه را می آورم، آن هم برای ادای احترام به زبان اصلی Die Schweizerische Robinson، و نیز به خاطر زنگ غیرقابل ترجمه این عبارت: «Wissen ist Macht, Wissen ist Freiheit, Können ist Glück»

Euch Kindern aber, die ihr mein Buch lesen werden, möchte ich noch ein paar herzliche Worte sagen:

“Lernt! Lernt, ihr junges Volk! Wissen ist Macht, Wissen ist Freiheit, Können ist Glück. Macht die Augen auf und seht euch um in der schönen Welt. Ihr glaubt gar nicht, was alles durch so ein paar offene, helle Augen in so einen jungen Kopf hineingeht.”

[اما شما ای کودکان که کتاب مرا می خوانید، دلم می خواهد چند کلامی که از دل برخاسته است با شما بگویم:

«یاموزید! یاموزید، ای جوانان! دانش قدرت است، دانش آزادی است، فهمیدن سعادت است. چشمان خویش را بگشایید و برگرداگرد خود بدین جهان زیبا بنگرید. باور نمی کنید که از طریق دو چشم، دو چشم باز و صاف چه چیزها که به درون مغز جوان اندر نمی شود.»]

روایت گادوین که به اصل آلمانی ۱۸۱۲ نزدیک تر است، پایانی به کلی متفاوت دارد، پایانی که خواننده را به ایدئولوژی متفاوتی سفارش می کند. پاراگراف آخر بیان شادمانی و سرور [نویسنده] به خاطر موفقیت خانواده در آفریدن جامعه نمونه ای در طبیعت وحشی است. پدر رابینسون از لطف الهی شاکر است که «چنین معجزه آسا ما را نجات داد و حفظ کرد، و ما را به مقصد راستین انسان راهبر گشت - تا انسان نیازهای فرزندان خویش را با کار و زحمت دستانش و با عرق جبینش برآورد.» همه متن کتاب به شکل یادداشت های روزانه کشیش سویسی کشتی شکسته است. کتاب با این یادداشت به پایان می رسد:

تقریباً دو سال سپری شده است، بی آنکه کمترین نشانه‌ای از انسانِ متمدن یا وحشی به چشم ببینیم؛ بی آنکه حتی یک کشتی یا یک قایق بر این پهنه وسیع دریا ظاهر شود، دریایی که گرد بر گرد ما را فرا گرفته است. پس چه لزومی دارد بدین امید دل خوش کنیم که بار دیگر روزی چهره‌ی یکی از هموعان خویش را نظاره خواهیم کرد؟ - ما یکدیگر را به آرامش و شکر می‌خوانیم، و با تسلیم و رضا روزِ واقعه را انتظار می‌کشیم!

در پی این قطعه قسمت دیگری آمده با عنوان «بعدالتحریر ویراستار» که البته خیالی و افسانه‌ای است؛ در این قسمت ویراستار فرضی تعریف می‌کند که چگونه توفان یک کشتی انگلیسی را به جزیره‌ی خانواده‌ی رابینسون راند، و در «خلیج امنیت» لنگر انداختند و تنی چند را به ساحل فرستادند. این عده تنها با پدر رابینسون در جزیره دیدار کردند و پدر رابینسون دست‌نوشته‌ی یادداشت‌های خود را به معاون ناخدا داد تا به ناخدای کشتی برساند. در کشتی تصمیم بر این می‌شود که روز بعد به دیدن همه‌ی خانواده بروند و شاید هم آنان را نجات دهند، اما توفان کشتی را به جایی می‌برد که امکان بازگشت به جزیره نیست. فقط موفق می‌شوند دست‌نوشته‌ی یادداشت‌های پدر رابینسون را به دنیای متمدن برسانند.

در این روایت اولیه، قرار است خواننده تصور کند که خانواده‌ی رابینسون سوئسی به صورتی نامحدود در جزیره‌ی خود باقی می‌مانند، مثل واقعیت مجازی‌ای است که تنها به صورت غیرمستقیم می‌توان به دیدن آن نائل گشت، که در این مورد از طریق روزنامه‌ی خاطرات پدر رابینسون امکان‌پذیر است. پایان‌بندی^۱ برای قصه بسیار مهم است. این پایان‌بندی اصلی به کل کتاب معنایی می‌بخشد که با پایان‌بندی‌های نوین آن به کلی متفاوت است، از آن جمله با پایان‌بندی نسخه‌ی نوین آلمانی اثر که در دست من است. همه‌ی این

1. ending

پایان‌بندی‌ها با هم و نیز با پایان‌بندی‌های رایینسون کروزوئه و فو فرک می‌کنند. پایان‌بندی اصلی گادوین با اعتقاد دوران کودکی من بیشتر سازگار است که باور داشتم این جزیره جادویی هنوز هم در جایی وجود دارد، هرچند تنها با خواندن کتاب آن می‌توان به دیدارش نائل آمد. جایی در آن کتاب خانواده رایینسون تا به ابد باقی می‌مانند، همیشه ماجراهای تازه تجربه می‌کنند و همیشه با جانوران و گیاهان و پرندگان و ماهیان تازه روبه‌رو می‌شوند.

کتاب‌های آلیس در مقام ساخت‌شکنی خانواده رایینسون سویسی

اگر در ده‌سالگی حساب کار دستم بود، می‌توانستم بدین‌جا برسیم که کتاب‌های آلیس اثر کارول، که همان‌طور که گفته‌ام چند سال قبل خوانده‌ام، همه آن مسلماتی را که در خانواده رایینسون سویسی با خاطری آسوده مورد تأیید قرار گرفته‌اند، به‌صورتی روشمند مورد تردید قرار می‌دهند؛ یا حتی ممکن بود به خود اجازه داده بگویم کتاب‌های آلیس در کار «ساخت‌شکنی»^۱ این مسلمات هستند. البته این نظر در مورد فو اثر کوتزی نیز اما به‌شیوه‌ای دیگر صدق می‌کند، هرچند اثر کوتزی زمانی انتشار یافت که پنجاه سال از زمانی که نخستین بار خانواده رایینسون سویسی را خوانده بودم می‌گذشت. نقطه کانونی کتاب‌های آلیس وضعیت یک دختر است و نه یک دسته برادر نوجوان که ادعای مردانگی دارند. نه هویت آلیس هرگز یک‌بار برای همیشه ثابت می‌ماند و نه معنای تجربه‌های عجیبی که از سر می‌گذرانند. در کتاب‌های آلیس پیوسته پرسش‌هایی مطرح می‌شوند که هرگز به جوابی نمی‌رسند. حتی پرسش «شما کی هستید؟» که از سوی کرم خطاب به آلیس مطرح می‌شود به

پاسخ دقیقی نمی‌رسد. آلیس به کبوتر می‌گوید «دختر کوچکی» است و نه افعی، اما آلیس حتی به همین عبارتی هم که گفته است دیگر چندان مطمئن نیست. اوایل در لحظه‌ای که آلیس دچار ناراحتی و غصه شده است، از آن می‌ترسد که مبادا به میبل^۱، که دختر ابله همسایه در سرزمین غیر-عجایب است، تبدیل شده باشد. جانوران سرزمین عجایب همه افسانه‌ای یا عجیب و غریب‌اند، مثل خرگوشی که جلیقه و ساعت دارد، یا یک جبرواک^۲، یا تخم مرغ سخنگو، یا گربه غیبی چشایر^۳ که یکپارچه نیشخند می‌شود: آلیس به خود گفت: «خب! من گربه بدون نیشخند زیاد دیده‌ام، اما نیشخند بدون گربه! این دیگر غریب‌ترین چیزی است که به عمرم دیده‌ام!» این موجودات برخلاف جانوران خانواده رابینسون سویسی در جدول‌های از پیش تعیین شده کتاب‌های تاریخ طبیعی جای نمی‌گیرند. در خانواده رابینسون سویسی همیشه می‌توان هویت جانوران اسرارآمیز را تعیین کرد که کانگاروست، یا شترمرغ، یا شغال یا چیزی مانند آن. در خانواده رابینسون سویسی رفتار کانگارو مثل رفتار همه کانگاروهاست، اما اگر همه کتاب‌های تاریخ طبیعی را زیر و رو کنید نمی‌توانید یک جبرواک هم پیدا کنید.

هیچ‌کدام از شعارها و مقرراتی که آلیس از بزرگسالان آموخته است در سرزمین عجایب یا در جهان درون آینه به کار نمی‌آیند، درحالی‌که هدف خانواده رابینسون سویسی این است که نشان دهد این شعارها و مقررات صد درصد کارایی دارند. نمونه‌ای از آن که حاکی از مجاز مرسل (رابطه جزء به کل) است اتفاقی است که در ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب برای شعر واتس^۴ می‌افتد؛ این شعر پارسایانه سده هژدهمی که «در انکار تنبلی و

1. Mabel

۲. Jabberwock، نام هیولایی است ساخته خود کارول در از درون آینه، که موضوع شعری است به نام جبرواکی (Jabberwocky). جبرواکی امروزه معنی شعر بی‌سر و ته می‌دهد. - م.

3. Cheshire cat

۴. آیزاک واتس (Isaac Watts) (۱۶۷۴-۱۷۴۸)، عالم الهیات انگلیسی و سراینده سرودهای مذهبی. - م.

شرارت» (۱۷۱۵) نام دارد در ستایش تلاش و سخت‌کوشی پیگیرانه و خداترسانه است، و الگوی این سخت‌کوشی همانا سخت‌کوشی موجودات وحشی است. شعر اصلی دربرگیرنده کامل خلیات خانواده رابینسون سویسی است:

چگونه زنبور عسلِ کوچکی کوشا
از هر ساعتِ تابنده استفاده می‌کند،
و تمامی روز را از همه گل‌های شکوفا
عسلِ گرد می‌کند!
من نیز گرم
کارهای زحمت یا کارهای مهارت می‌شوم؛
زیرا اهریمن به دست‌های عاطل و بی‌کار
کارهای شیرانه می‌دهد...

اما شعر فوق در ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب به نحو مضحک و شورشگرانه‌ای تغییر کرده به توصیف «طبیعتی با چنگ و دندان سرخ» که طبیعت پسا - داروینی است بدل می‌شود، که البته الگوی مناسبی برای رفتار انسانی نیست:

چگونه تمساح کوچک
از دم براق خویش استفاده می‌کند،
و آب‌های نیل را
بر هر فلس زرین می‌پاشد!
چه سرخوشانه نیشخند می‌زند،
چه ظریفانه چنگال می‌گسترده،
و ماهیان کوچک را به درون خوش آمد می‌گوید،
با آرواره‌هایی که مهربانانه لبخند می‌زنند!

خواننده‌ای که این دو شعر را با هم مقایسه می‌کند، احتمالاً به این فکر می‌افتد که خانوادهٔ رایینسون به همان اندازه‌ای که شبیه این تمساح خون‌آشام است، به همان اندازه نیز به آن زنبور کوچک پُرکار شباهت دارد. اگر خانوادهٔ رایینسون با تمساح روبه‌رو شده بودند، بی‌لحظه‌ای درنگ تمساح را به گلوله می‌بستند، همان‌گونه که یک کوسهٔ هیولا و شیر و ببر و موجودات بسیاری را می‌کشند. پسر دوم یعنی جک روزی به موجودی برمی‌خورد که نخست فکر می‌کند تمساح است، اما بعد معلوم می‌شود ایگواناست. پدر خانواده با سوت «آهنگ شیرین و در عین حال با نشاطی» برای ایگوانا می‌زند و آن را قلقلک می‌دهد و با این کار حیوان را بی‌حس و بی‌حال می‌کند، بعد آن را می‌گیرد و با فروکردن چیز نوک تیزی توی سوراخ‌های بینی‌اش، حیوان را می‌کشد. و بعد خانواده می‌نشیند و ایگوانا را می‌خورد.

بچه که بودم، با کمال خوشوقتی کمابیش نسبت به درس‌هایی که این نوع کتاب‌ها به خواننده می‌دادند مصونیت داشتم، که به احتمال زیاد بسیاری از کودکان دیگر نیز چنین‌اند. اما تصور می‌کنم چیزی به درون ذهن من نشت کرده و به کمک آن همینی شده‌ام که هستم. من به ناهمخوانی آن درس‌ها هم آگاه نبودم. لذت‌بخش‌ترین چیزی که در یاد من مانده است واقعیت جهان‌های تخیلی این کتاب‌هاست، واقعیتی که دربرگیرندهٔ جزئیات بود، و نیز بازی با کلمات در کتاب‌های آلیس که دوپهلو و طنزآمیز و شگفت‌انگیز و متزلزل‌کننده بود. چیزی دیگری که در خاطر من مانده، این است که از درون آینه را تا حدودی کمتر از ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب خوش می‌داشتم، آن‌هم درحالی‌که از صحنهٔ حضور هامپتی دامپتی^۱ یا از صحنهٔ حضور شوالیه سفید [اسب سفید^۲] لذت می‌بردم. از درون آینه خواننده را دچار این تردید می‌کند که نکند ما هم توهم و ساخته و پرداختهٔ خواب‌های کس دیگری هستیم؛ این

۱. Humpty Dumpty، از شخصیت‌های از درون آینه، تخم‌مرغ - انسان (!) است. - م.

۲. واژهٔ انگلیسی Knight هم معنی شوالیه و شهباز می‌دهد و هم به اسب شطرنج گفته

می‌شود. - م.

تردیدها و نیز تمثیلِ شوم آن در باب بزرگ شدن آدمی، سبب شده بود که در آن زمان مثل امروز این اثر به نظر سیاه‌تر و تهدید‌آمیزتر از ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب بیاید. از درون آینه در مقایسه با لگام‌گسیختگی فرح‌بخش ماجراهای آلیس به نظر دلهره‌آور و مالیخولیایی می‌نماید. در پیشگفتار از درون آینه شعری آمده است که در جایی از آن گوینده اعتراف می‌کند «سایه آهی / شاید در سراسر داستان می‌لرزد»، که همین خود ادعای مرا تأیید می‌کند. آخرین سطر شعر پایانی از درون آینه چنین است: «زندگی، زندگی چیست به جز خواب و خیال؟» این جمله در سراسر قرون و اعصار بارهای بار مکرر شده است، از فروید تا کالدرون تا افلاطون.^۱ اما همه شعارهای اخلاقی‌ای که کتاب‌های آلیس مستقیماً عرضه می‌کنند، بر من بی‌اثر بودند. اما اگر به صورت استیضاح‌های^۲ ایدئولوژیک مطرح می‌شدند، امکان داشت مؤثرتر واقع شوند.

ستایش پایانی برای خواندن معصومانه یا حقیقه تمیزی است اگر از عهده آن برآید

مدعی‌ام که نشان داده‌ام خانواده رابینسون سویسی، مثالی برای همه آن حرف‌هایی است که در سراسر این کتاب «پیرامون ادبیات» زده‌ام. کدام شیوه را برای خواندن پیشنهاد و توصیه می‌کنم؟ کدامیک از دو شیوه خواندن را بیشتر خوش دارم؟ آن شیوه‌ای که با رغبت خود را تسلیم می‌کند و وامی‌نهد، یا آن که انتظار دارد هر کتابی دست به کار مغزشویی شود؟ در مورد دوم، آن کتاب را باید مورد بازجویی و مؤاخذه قرار داد، باید در مقابلش ایستاد و

۱. نمی‌دانم شاعر این شعر کیست، اما این شعر اوج همین تفکر است: «دنیا چو حبابی است، ولیکن چه حباب / نه بر روی آب، بلکه بر روی سراب / وان هم چه سرابی که ببینند به خواب / وان خواب چه خواب، خواب بدمست خراب.» - م.

مقاومت کرد، باید آن را ابهام‌زدایی کرد، افسون آن را باطل کرد، از نو آن را در تاریخ ادغام کرد، به ویژه تاریخ سردرگمی‌های ایدئولوژیک. وقتی می‌گفتم باید به هر دو شیوه خواند جدی می‌گفتم، که البته ممکن نیست. اما در نهایت، باید اعتراف کنم که احساس دل‌تنگی بی‌ثمری می‌کنم، دلم سخت هوای چیزی کرده که به صورت جبران‌ناپذیری گم شده است، دلم هوای همان زودباوریِ معصومانه‌ای کرده است که نخستین‌باری که خانوادهٔ رابینسون سویسی را می‌خواندم، داشتم. اگر کسی دست به نخستین خوانش معصومانه نزده باشد، چیز چندانی در کار نیست که کسی بخواهد در برابر آن ایستادگی یا از آن انتقاد کند. پیشاپیش آن کتاب به علت مقاومت اصولی نسبت به قدرت ادبیات از امکان داشتن تأثیر چشمگیر بر خواننده محروم شده است. در این صورت اصلاً خواندن این کتاب چه ضرورتی دارد، جز برای ارضای لذت ناشی از ویرانگری‌ای که چندان هم چیز ستایش‌برانگیزی نیست، و جز برای جلوگیری از مسحور و مجذوب شدن دیگران که آن‌هم احتمالاً به زیان آنهاست؟ بی‌تردید این انگیزه‌های مقاومت در برابر ادبیات با حسادت اهریمن نسبت به سعادت معصومانهٔ آدم و حوا تفاوت کلی دارد. اما خودمانیم، دست آخر تفاوت آنها مگر چقدر است؟ خیلی زیاد است؟

درباره نویسنده

جی. هیلیس میلر (J. Hillis Miller) استاد ممتاز ادبیات انگلیسی و ادبیات تطبیقی دانشگاه کالیفرنیا در ایروین (Irvine) است. میلر در پنج سالگی خواندن را پیش خود آموخت، با این هدف که بتواند آیس در سرزمین عجایب را خودش بخواند و این خواندن تا به امروز همچنان ادامه دارد. جی. هیلیس میلر آثار مشهور متعددی دارد از آن جمله اخلاقیات خواندن

(The Ethics of Reading)

واژه‌نامه انگلیسی- فارسی

Absolute, the	مطلق	Catachresis	کاربرد نادرست یا تصنعی واژه
Action	کنش، کردار	Catharsis (Katharsis)	
Afflatus	الهام، الهام‌بخش		پالایش، روان‌پالایش روان‌پالایی
Agent	عامل	Circumstantiality	دربرداشتن جزئیات
Allegory	تمثیل	Co-Presence	هم - حضوری
Allusion	کنایه	Cognition	شناخت
Alternative	آلترناتیو، جانشین، جایگزین	Cognitive	شناختی
Anthropomorphism	انسان‌انگاری	Cognitive function	شناختی، کارکرد
Aporia	شک‌انگیزی، پرسش‌انگیزی	Consciousness	آگاهی
Apostrophe	التفات (در علم بدیع)	Consistency	یکدستی، انجسام
Apotropaic	دفع شر و بلا، دور کردن ارواح خبیثه	Constant	ثابت
Archetype	نمونه نخستین (آرکی‌تایپ)	Constants, ideological	ثابت‌های ایدئولوژیکی
Argument	برهان، بحث	Constatation	
Assumption	تصور، پیش‌فرض، فرض		حکم، پیش‌فرض بنیادی، بیان مهم
Being	هستی، وجود	Constative	قطعی
		Covert	پنهان، پوشیده

Cyberspace	فضای فرمانشی، فضای سبیرنتیک	Genre	نوع، ژانر
Daydream	خیالبافی (خواب در بیداری)	Homosociality	هم‌نوع‌آمیزگاری، هم‌آمیزگاری
Deconstruction	ساخت‌شکنی	Hyper-reality	فراواقعیت
Deconstructive	ساخت‌شکنانه	Hyperbole (lic)	اغراق (آمیز)
Demystification	ابهام‌زدایی	Hypothesis	فرضیه، بُن‌انگاره
Dialogue	گفت‌وگو - و - شنود (افلاطون)، دیالوگ	Idea	ایده، مثال، مثل
Disembodied	تهی‌شده از تن، مجرد	Ideal	ایده‌ای، مثالی، آرمانی
Dissonance	ناهمخوانی، ناسازی	Ideal object	ابژه ایده‌ای (مثالی)
Dream vision = Dream allegory	تمثیل رؤیایی (سلیمانی)	Ideologeme	ایدئولوژم
Ending	پایان‌بندی	Idiosyncratic	یک‌هنگارانه (فردی)
Enlightenment	عصر روشنگری	Image	انگاره
Epistolary novel	رمان مکاتبه‌ای، رمان بر اساس نامه	Imaginary, the	تخیلیات
Escapism	گریزگری، واقعیت‌گریزی	Impossible	ناهم‌امکان [در فلسفه لایب‌نیتس]
Fable	حکایت، فابل	Institutionalized	نهادی‌شده
Fabrication	ساختن (باطنی)، ساختن - و - پرداختن (آشوری)	Intention	رویکرد (در پدیدارشناسی هوسرل)
Fanaticism	خشک‌اندیشی	Intention	رویکرد، روی‌آورد
Felicitous	بلاغی	Interiority	درون‌بود
Felicitous	بلیغ و رسا	Interpellation	استیضاح
Felicity	بلاغت	Interpolated	میان‌هسته
Fiat lux	روشنایی بشود!	Interruptive	انفجاری
Figurative	استعاره	Intersubjective	میان‌ذهنی
Figure of speech	استعاره	Intimacy	خلوت، صمیمیت
Forethought	پیش‌تفکر، اندیشه قبلی	Invagination	در نیام‌کردن، جای‌دادن چیزی درون غلاف
Formulation	صورت‌بندی	Ironic disjunction	گسست طنزآمیز
		Irony	طنز
		Juxtaposition	همکناری
		Literary object	ابژه ادبی

Locution	سبک بیان	Prolepsis	تمهید، تصور نخستین، صورت تمهیدی
Matter of the tale	بُن مایه قصه؛ مواد، مایه قصه	Prosopopeia	شخص‌نمایی
Metaworld	فراجهان	Pun	جناس، بازی با الفاظ
Metonymy (ical)	کنایه (کنایی)	Purification	پالایش، تصفیه
Mimesis	تقلیدگری	Putdown	تحقیر
Mode	اسلوب، شیوه، قالب	Rapture	شوریدگی یا سرمستی
Mode, literary	اسلوب ادبی	Récit	نقل، روایت
Monad	موناد، جوهر فردی [در فلسفه لایب‌نیتس]	Reciter	راوی (شعر)
Motif	نقش تکرار (موتیف)	Reconfiguration	پیکربندی مجدد
Non-Cognizability	ناشناخت‌پذیری، شناخت‌ناپذیری	Referential	اشارت‌گرانه، ارجاعی
Non-Transeendent	نافرارونده، غیرمتعالی	Revelation	کشف و شهود
Nuance	سایه‌روشن، تفاوت ظریف	Reversal	پس‌گشت
Object	أبژه (چیز)	Rhetoric	علم بدیع، معانی و بیان
Opening	سرآغاز / گشایش	Rhetorical	سخنورانه (بلاغی)
Otherness	دگر بود	Rhetorical [reading]	[خواندن] بلاغی، سخنورانه
Paradigm	نمونه‌نما، پارادایم	Robinsoniads	رابینسونیات
Parody	نظیره‌پردازی تمسخرآمیز، نقیضه‌پردازی، نظیره [سازی]	Scholar	دانشور
Passage	قطعه	Self-Affirmation	خود - تأییدی
Performative	کُنشی (زبانی - کرداری)	Self-Fashioning	خود - سرشتن
Permutation	دگرگشت	Self-Refelexivity	(خود - انعکاسی بودن) خود - انعکاسیت
Personation	نقش‌نمایی	Self-Referentiality	خود - ارجاعیت (خود - ارجاعی بودن)
Personification	انسان‌انگاری	Selfhood	خود - بود، فردیت، خودیت
Phenomenal world	جهان محسوس	Septet	سپتت (هفت‌نوازی)
Phonics	تحلیل آوایی واژه	Sexist	جنسیت‌گرا، جنسیت‌مدار
Presupposition	پیش‌انگاشت	Signification	رسانایی (دلالت)
		Signification, mode of	شیوه رسانایی
		Silhouette	سایه‌نما، تصویر سایه‌نما

Simile	تشبیه	Tale	قصه
Sociality	مردم‌آمیزی	Texture	بافت [قصه]
Specialty	خاصگی، ویژه‌بود	Tout Court	بدون اضافات و توضیحات، خالص
Speech Act Theory	نظریه کنش‌گفتاری	Transgressive	مرزشکنی، مرزشکن
Subjectile	سوبژکتیبل	Trope	مجاز
Sublation (Aufhebung)	در دستگاه هگلی: انحلال، رفع	Tropological	کنایه‌شناسیک
Sublime	تصعید یافتن، تصعید	Uncanny, the	غریب (غریب)
Substance	جوهره	Undifferentiated	تفکیک‌نا یافته، جدایش‌نا یافته، بی‌اجزاء
Substrate=Substratum	زیرگستر	Universal	جهان‌شمول، فراگیر
Subversion	انهدام، ویرانگری	Use value	ارزش کاربردی
Sui generis	یکتا، یگانه	Utilitarian	سودگرا
Supernal	آسمانی، از عالم بالا	Utterance	گفتار
Suspension	تعلیق	Virtual reality	واقعیت مجازی
Synecdoche	مجاز مرسل، جزء چیزی به مفهوم کل آن، رابطه کل به جزء	Wish-fulfillment	کامروایی
		Woodsy lore	فرهنگ جنگلی

واژه‌نامه فارسی- انگلیسی

Anthropomorphism	انسان‌انگاری	Supernal	آسمانی، از عالم بالا
Personification	انسان‌انگاری	Consciousness	آگاهی
Interruptive	انفجاری	Alternative	آلترناتیو، جانشین، جایگزین
Image	انگاره	Object	ابژه (چیز)
Subversion	انهدام، ویرانگری	Literary object	ابژه ادبی
Ideologeme	ایدئولوژم	Ideal object	ابژه ایده‌ای (مثالی)
Ideal	ایده‌ای، مثالی، آرمانی	Demystification	ابهام‌زدایی
Idea	ایده، مثال، مثل	Use value	ارزش کاربردی
Texture	بافت [قصه]	Figure of speech	استعاره
	بدون اضافات و توضیحات، خالص	Figurative	استعاری
Tout Court		Interpellation	استیضاح
Argument	برهان، بحث	Mode, literary	اسلوب ادبی
Felicity	بلاغت	Mode	اسلوب، شیوه، قالب
Felicitous	بلاغی	Referential	اشارت‌گرانه، ارجاعی
Felicitous	بلیغ و رسا	Hyperbole (lic)	اغراق (آمیز)
	بن‌مایه قصه؛ مواد، مایه قصه	Apostrophe	التفات (در علم بدیع)
Matter of the tale		Afflatus	الهام، الهام‌بخش

Universal	جهان شمول، فراگیر	Purification	پالایش، تصفیه
Phenomenal world	جهان محسوس		پالایش، روان پالایش روان پالایی
Fable	حکایت، فابل	Catharsis (Katharsis)	
	حکم، پیش فرض بنیادی، بیان مهم	Ending	پایان بندی
Constation		Reversal	پس گشت
Specialty	خاصگی، ویژه بود	Covert	پنهان، پوشیده
	[خواندن] بلاغی، سخنورانه	Presupposition	پیش انگاشت
Rhetorical [reading]		Forethought	پیش تفکر، اندیشه قبلی
Fanaticism	خشک اندیشی	Reconfiguration	پیکربندی مجدد
Intimacy	خلوت، صمیمیت	Putdown	تحقیر
	خود - ارجاعیت (خود - ارجاعی بودن)	Phonics	تحلیل آوایی واژه
Self-Referentiality		Imaginary, the	تخیلیات
	(خود - انعکاسی بودن) خود - انعکاسیت	Simile	تشبیه
Self-Refelexivity		Sublime	تصعید یافتن، تصعید
Selfhood	خود - بود، فردیت، خودیت	Assumption	تصور، پیش فرض، فرض
Self-Affirmation	خود - تأییدی	Suspension	تعلیق
Self-Fashioning	خود - سرشتن		تفکیک نیافتن، جدایش نیافتن، بی اجزاء
Daydream	خیال بافی (خواب در بیداری)	Undifferentiated	
Scholar	دانشور	Mimesis	تقلیدگری
Circumtiality	در برداشتن جزئیات	Allegory	تمثیل
	در دستگاه هگلی: انحلال، رفع		تمثیل رؤیایی (سلیمانی)
Sublation (Aufhebung)		Dream vision = Dream allegory	
	در نیام کردن، جای دادن چیزی درون غلاف		تمهید، تصور نخستین، صورت تمهیدی
Invagination		Prolepsis	
Interiority	درون بود	Disembodied	تهی شده از تن، مجرد
	دفع شر و بلا، دور کردن ارواح خبیثه	Constant	ثابت
Apotropaic			ثابت های ایدئولوژیکی
Otherness	دگر بود	Constants, ideological	
Permutation	دگرگشت	Pun	جناس، بازی با الفاظ
Robinsoniads	رابینسونیاد	Sexist	جنسیت گرا، جنسیت مدار
Reciter	راوی (شعر)	Substance	جوهره

Rhetoric	علم بدیع، معانی و بیان	Signification	رسانایی (دلالت)
Uncanny, the	غریب (غریب)		رمان مکاتبه‌ای، رمان بر اساس نامه
Metaworld	فراجهان	Epistolary novel	
Hyper-reality	فراواقعیت	Fiat lux	روشنایی بشود!
Hypothesis	فرضیه، بُن‌انگاره		رویکرد (در پدیدارشناسی هوسرل)
Woodsy lore	فرهنگ جنگلی	Intention	
	فضای فرمانشی، فضای سبیرنتیک	Intention	رویکرد، روی آورد
Cyberspace		Substrate=Substratum	زیرگستر
Tale	قصه	Deconstructive	ساخت‌شکنانه
Passage	قطعه	Deconstruction	ساخت‌شکنی
Constative	قطعی		ساختن (باطنی)، ساختن- و -پرداختن
Catachresis	کاربرد نادرست یا تصنعی واژه	Fabrication	(آشوری)
Wish-fulfillment	کامروایی	Nuance	سایه‌روشن، تفاوت ظریف
Revelation	کشف و شهود	Silhouette	سایه‌نما، تصویر سایه‌نما
Allusion	کنایه	Locution	سبک بیان
Tropological	کنایه‌شناسیک	Septet	سپتت (هفت‌نوازی)
Metonymy (ical)	کنایه (کنایی)	Rhetorical	سخنورانه (بلاغی)
Action	کنش، کردار	Opening	سرآغاز / گشایش
Performative	کنشی (زبانی - کرداری)	Subjectile	سوپژکتیل
Escapism	گریزگری، واقعیت‌گریزی	Utilitarian	سودگرا
Ironic disjunction	گسست طنزآمیز	Prosopopeia	شخص‌نمایی
Utterance	گفتار	Aporia	شک‌انگیزی، پرسش‌انگیزی
	گفت - و - شنود (افلاطون)، دیالوگ	Cognition	شناخت
Dialogue		Cognitive	شناختی
Trope	مجاز	Cognitive function	شناختی، کارکرد
	مجاز مرسل، جزء چیزی به مفهوم	Rapture	شوریدگی یا سرمستی
Synecdoche	کل آن، رابطه کل به جزء	Signification, mode of	شیوه رسانایی
Sociality	مردم‌آمیزی	Formulation	صورت‌بندی
Transgressive	مرزشکنی، مرزشکن	Irony	طنز
Absolute, the	مطلق	Agent	عامل
		Enlightenment	عصر روشنگری

Récit	نقل، روایت	موناد، جوهر فردی [در فلسفه لایب‌نیتس]
Archetype	نمونه نخستین (آرکی‌تایپ)	Monad
Paradigm	نمونه‌نما، پارادایم	Intersubjective
Genre	نوع، ژانر	Interpolated
Institutionalized	نهادی شده	ناشناخت‌پذیری، شناخت‌ناپذیری
Virtual reality	واقعیت مجازی	Non-Cognizability
Being	هستی، وجود	Non-Transcendent
Co-Presence	هم - حضوری	ناهم‌امکان [در فلسفه لایب‌نیتس]
Juxtaposition	همکناری	Impossible
	هم‌نوع‌آمیزگاری، هم‌آمیزگاری	Dissonance
Homosociality		ناهمخوانی، ناسازی
Sui generis	یکتا، یگانه	Speech Act Theory
Consistency	یکدستی، انجسام	نظریه کنش‌گفتاری
Idiosyncratic	یک‌هنگارانه (فردی)	نظریه پردازی - تمسخرآمیز، نقیضه‌پردازی،
		Parody
		[سازی]
		Motif
		نقش تکرار (موتیف)
		Personation
		نقش‌نمایی

نمایه

- آخرین وقایع زندگی بارست ۷۷
 آدام بد ۳۷
 آرتور، آنتونن ۸۰
 آرنولد، ماتیو ۱۳، ۱۴
 آستین، جی. ال. ۱۶، ۹۱، ۱۵۱
 آستین، جین ۲۰، ۵۱، ۵۶، ۱۳۰، ۱۸۷
 آشنایان خطرناک ۱۱۶
 آفریکانز، زبان ۱۹
 آل احمد، جلال ۶۴
 آلمان / آلمانی‌ها ۱۴، ۱۰۲، ۱۸۷
 آلیس، کتاب‌های ۳۵، ۳۸، ۶۸، ۱۶۰،
 ۱۷۷-۱۷۹، ۱۸۶، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۶،
 ۲۰۲، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۱۱
 «آواز سیرن‌ها: رویارویی با تخیلات» ۵۵،
 ۶۰، ۶۱، ۹۵-۱۰۰، ۱۰۲
 آیا می‌توانید بر این زن ببخشایید؟ ۱۲۲
 «آینه‌ای از مرکب» ۳۷
 «ابره‌ای خانه‌نیما» ۶۴
- «ابژه ایده‌ای» ۱۰۷
 اتریج، دریک ۱۰۵
 اتللو ۴۷
 اتوبیوگرافی ۷۱، ۷۳، ۱۲۲، ۱۴۵
 ارسطو ۵۴، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۳۳-۱۳۷
 از درون آینه ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۷۵، ۱۷۸، ۱۸۷،
 ۱۹۲، ۲۱۰، ۲۱۱
 استو، هاریت بیچر ۱۵
 استیونز، والیس ۳۰، ۳۱
 اسکالت، سر والتر ۱۵
 اسلام ۱۱۵
 اسیک، رابرت ۲۳
 افسانه قرن‌ها ۹۳
 افسون‌های نوین: قدرت فرهنگی جادوی
 غیرروحانی ۲۷، ۳۵
 افلاطون ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۳-۱۲۵،
 ۱۲۷-۱۲۹، ۱۳۳، ۱۴۳، ۲۱۱
 الس، جرارد ۱۳۴، ۱۳۵

- الیوت، تی. اس. ۱۵۵، ۱۵۶
 الیوت، جورج ۳۷، ۳۸، ۴۹
 امریکا، ایالات متحد ۱۲، ۱۴-۱۶، ۱۹، ۲۱-۲۳، ۲۶، ۱۱۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۵۵
- امیل ۱۸۸
 انتظارات بزرگ ۱۰۷
 انسون، لرد ۱۷۳
 انگلستان، انگلیس ۱۰، ۱۴، ۲۳، ۵۶، ۷۱، ۷۲، ۱۴۶، ۱۸۶، ۱۸۷
 اودیپ شاه ۱۳۴، ۱۳۶
 اودیسه ۶۰، ۶۳، ۹۷، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۱۹، ۱۲۴، ۱۲۵
 اوراق اسپرن ۶۰
 اولیس ۱۷، ۱۲۷، ۱۲۸
 اولیور توئیست ۱۳۸، ۱۶۰
 ایلیاد ۱۱۹، ۱۲۵
 ایوز، موریس ۲۳
 ایون ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۳، ۱۴۳
- باتلر، جودیت ۵۴
 باخ ۱۳۶، ۱۶۲
 «بادبزن مادام مالارمه» ۳۱
 بارت، رولان ۱۸، ۱۳۹، ۱۴۰
 بارتل بی محتر ۱۰۴
 بازگشت بومی ۳۲، ۴۷، ۶۱
 با کلمات چه کارهایی می توان کرد ۹۱
 بال های کبوتر ۳۲، ۵۹، ۷۹، ۹۱
 بانین، جان ۱۲۰
 برابان، ژنه و یو دو ۲۶
 برادی، ماتیو ۲۶
 براون، سر توماس ۶۰
 بر بال باد ۴۱
 برج های بارچستر ۷۲
 برداشت هایی از افریقا ۳۱، ۳۵
- برک، کنت ۱۳۷
 برونته، امیلی ۱۶۳
 برونته، شارلوت ۱۶۳
 بلانشو، موریس ۱۹، ۵۴، ۵۵، ۶۰، ۹۴-۱۰۵، ۱۰۸، ۱۸۵
 بلندی های بادگیر ۱۶۳
 بلوم، مولی ۱۷
 بلیک، ویلیام ۲۳
 بن، آفرا ۱۱۶
 بنتام، جرمی ۱۳۲
 بندمان، گنورگ ۲۹
 بنیامین، والتر ۵۴، ۸۷-۸۹، ۹۶، ۹۹
 بوچر، س. ه. ۱۳۴
 بورخس، ج. ل. ۳۷، ۶۸
 بوطیقا ۵۴، ۱۳۳-۱۳۶
 بهشت گمشده ۴۲، ۵۰، ۱۶۸
 بیداری فی نی گن ها ۳۰، ۳۱، ۱۲۸
 پاتر، والتر ۱۱۳، ۱۱۴
 پاملا ۱۱۶
 پدیدارشناختی، نظریه ۱۰۵-۱۰۷
 «پروژه الهه شعر» ۲۲
 پروست، مارسل ۲۶، ۸۹-۹۶، ۱۰۷، ۱۰۸
 ۱۳۲، ۱۴۷، ۱۶۵، ۱۶۶
 «پسرک اهل ویناندر» ۴۰
 پسرک و دیگران ۱۶۰
 پوپ ۱۸۷
 پونج، فرانسیس ۱۰۸
 پیروزی زندگی ۶۸
 «پیشتازان رمانتیسیم: ژوزف و توماس وارتون» ۱۱
 پیک ویک پی پرز ۳۳
 پیوند بهشت و دوزخ ۲۳
 پی ویر، ریچارد ۷۰

جین ایر ۱۶۳
 «چوکورا به همسایه‌اش» ۳۱
 چینا دیلی ۶۴
 چین، جمهوری خلق ۱۸، ۱۹، ۶۱، ۱۴۱
 حکایت‌های (قابل‌های) کهن و نوین ۱۸۸
 حکم اعدام ۱۰۰، ۱۰۲
 خاطرات سال طاعونی ۱۸۲
 خانم دلووی ۴۰، ۴۷، ۵۰
 خانواده‌ی رایینسون سویسی / کشیش سویسی
 و خانواده‌اش که کشتی‌شان غرق شد /
 خانواده‌ی رایینسون کروزون ۲۶، ۲۷،
 ۳۴، ۴۴، ۵۲، ۶۵، ۷۶، ۹۷، ۱۰۸، ۱۳۱،
 ۱۵۰، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۸، ۱۵۹،
 ۱۷۰-۱۷۹، ۱۸۶-۱۹۹، ۲۰۱-۲۰۳،
 ۲۰۵، ۲۱۲
 خانه‌ی فسرده (قانون‌زده) ۱۳۸، ۱۵۶، ۱۵۷
 خانه‌ی کوچکی در آلینگتون ۷۷
 خیابان سزامی ۱۵۸
 داستان الف ۱۵۸
 داستایفسکی، فیودور ۱۵، ۴۲، ۴۳، ۵۶،
 ۶۶، ۶۹-۷۲، ۷۹، ۸۹، ۱۰۸
 دانه ۶۷، ۱۱۵
 ددالوس، استیون ۱۲۸
 «در انکار تنبلی و شرارت» ۲۰۸، ۲۰۹
 در جست‌وجوی زمان‌های از دست رفته /
 یادآوری چیزهای گذشته ۸۹، ۹۲-۹۴،
 ۱۰۷، ۱۴۷، ۱۶۵، ۱۶۶
 «درخت هلو نرم و ترد» ۴۳
 «درس استاد» ۱۴۶
 دریدا، ژاک ۱۰، ۱۴، ۵۳، ۵۴، ۶۰، ۸۰،
 ۱۰۴-۱۰۸، ۱۴۱، ۱۴۴، ۱۵۰، ۱۸۲
 دشمن ۱۵۳
 «دفاع از شعر» ۱۲۰

تاوینی، آر. ایچ. ۱۹۱
 تأملات ۹۳، ۹۴
 تأملات جدی... رایینسون کروزون ۱۹۱
 تبارنامه‌ی اخلاقیات ۱۶۹
 «تجربه‌ی پروست» ۹۵
 تراژدی بعد از نیچه: ابروفور و جد‌آمیز ۴۶،
 ۱۳۵
 ترولوپ، آنتونی ۲۰، ۳۱، ۳۳، ۷۱-۷۹،
 ۸۹، ۱۰۸، ۱۲۲، ۱۴۵، ۱۶۳
 تسخیر کیهان ۶۴
 تصویر جوانی هنرمند ۱۲۸
 تصویر یک بانو ۵۶، ۵۹، ۷۹، ۸۲، ۸۵
 تظاهرات ادبیات ۱۰۵
 تینسون، آلفرد لرد ۳۶، ۱۶۷، ۱۸۷
 تنیل، سر جان ۱۶۰
 جادوگر آرز ۱۶۴
 جادوی لوئیس کارول ۳۵
 جام زرین ۷۹-۸۲، ۸۶
 جانز هاپکینز، دانشگاه ۱۴، ۲۲
 جانسون، ساموئل ۱۰، ۱۳، ۱۴۱
 جمهوری ۱۲۳، ۱۲۴
 جنایت و مکافات ۱۵، ۳۲، ۴۲، ۴۷، ۵۶،
 ۶۱، ۷۰، ۷۱، ۱۴۴
 جنون روز ۱۰۰، ۱۰۲
 جورج اول ۱۸۶
 جویس، جیمز ۳۰، ۳۱، ۱۲۰، ۱۲۷، ۱۲۸،
 ۱۹۶
 جیمز اول ۱۱۷
 جیمز، ویلیام ۳۱
 جیمز، هنری ۲۰، ۲۴، ۳۲، ۵۶، ۵۹، ۶۰،
 ۷۲، ۷۹-۸۷، ۸۹، ۹۱، ۹۴، ۹۶، ۱۰۸،
 ۱۳۰، ۱۴۶-۱۵۱، ۱۶۰، ۱۶۱، ۲۰۲
 جیمسون، فردریک ۵۴

- دفو، دانیل ۹۰، ۱۷۳، ۱۷۷، ۱۸۲، ۱۸۵، ۱۸۷، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۷
- دکارت ۱۶
- دل تاریکی ۱۰۱
- دلوز، گیلز ۶۸
- دورینگ، سیمون ۲۷، ۳۵، ۳۶
- دوگی، میشل ۱۶۱
- دومان، پل ۵۴، ۱۵۰
- دون کیشوت ۱۸۶
- دیکنز، چارلز ۲۰، ۳۳، ۴۸، ۱۰۷، ۱۱۵، ۱۳۷-۱۳۹، ۱۴۱
- دیکنسون، امیلی ۱۴۱
- «دین و ظهور سرمایه‌داری» ۱۹۱
- دیویس، لیدیا ۱۰۰
- «رابطه‌ی راستین شبیح زنی به نام خانم ویل» ۱۸۲
- رابینسون کروزوئه ۱۷، ۹۰، ۱۷۳، ۱۷۷-۱۷۹، ۱۸۲، ۱۸۶، ۱۸۹-۱۹۱، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۹-۲۰۲، ۲۰۷
- راسکین، جان ۱۱۶
- راسل، ریموند ۳۰، ۳۱، ۳۵
- راه پیش رو با دل شکسته است ۱۴۲
- رساله‌ای در باب شناخت ۱۶
- رنسانس، عصر ۳۲، ۱۸۶
- رنگ ارغوانی ۱۴۳
- «روان: اختراع آن دیگری» ۱۰۵، ۱۰۸
- روسو، ژان-ژاک ۱۸۸
- روشنایی (سبکی) در اوت ۴۳، ۴۴، ۴۸
- روشنگری، عصر ۶۸، ۱۲۸، ۱۷۳، ۱۹۸
- ریچاردز، آی. آی. ۱۵۷
- ریچاردسون، ساموئل ۱۱۶، ۱۲۹
- ریکلز، لارنس ۳۶
- رؤیاهای پیترزبورگ به نظم و به نثر ۶۹، ۷۰
- «زمان تز: نقطه‌گذاری‌ها» ۱۰۵، ۱۰۶
- زنان عاشق ۱۶۳
- زندگی شاعران ۱۴۱
- سارتر، ژان پل ۲۹، ۵۴، ۶۸، ۱۰۵
- ساعت پنجاه دقیقه‌ای: مجموعه قصه‌های روان‌کاوانه واقعی ۷۵، ۷۶
- سر چارلز گرانديسون ۱۲۹
- سرچشمه مقدس ۲۴
- سروانتس ۱۳۰، ۱۸۶
- سفر پیدایش ۱۱۵، ۱۱۶
- سفر تکوین / تورات ۴۱، ۴۸
- سفر خروج ۱۱۶
- سفرهای دریایی ۱۷۳
- سفینکس ۴۱
- سقراط ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۲، ۱۲۵-۱۲۷
- سن بحران ۲۰۲
- «سوبرکتیل» ۸۰، ۸۱
- سوربن، دانشگاه ۱۰۵
- سوفوکل ۴۱، ۱۳۴
- سیدنی، سر فیلیپ ۹۰
- شامگان بتان ۴۶
- شاه اودیپ ۴۱
- «شعر چه چیزی است؟» ۵۳
- شعر کلاسیک ۴۳، ۶۱
- شکسپیر ۱۸، ۳۲، ۴۷، ۸۹، ۱۱۵، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۸۶
- شلگل، برادران ۱۳، ۱۸۷
- شلی، پرسبی بیش ۶۸، ۱۲۰-۱۲۲، ۱۲۸، ۱۸۷
- «شور و شیدایی‌ها» ۱۰۵
- طوفان ۱۸۶
- طوق ۴۱، ۴۷

- عبدالقادر مغربی ۳۷، ۳۸
 عذری برای شعر ۹۰
 عقاید خیر و شر ۱۲۱
 «غرائب» ۹۷
 غرور و تعصب ۵۱، ۵۶
 فاکنر، ویلیام ۴۳، ۴۸
 فرانسه ۱۱، ۱۲، ۱۰۲، ۱۳۸
 فروید، زیگموند ۱۶، ۴۵، ۷۵، ۹۷، ۲۱۱
 فرهنگ انگلیسی آکسفورد ۱۱، ۱۵۵
 فلاطون و فلاطون‌گرایی ۱۱۳
 فلور، اما بواری ۱۳۰
 فو ۱۷۷، ۱۷۹-۱۸۶، ۱۸۹، ۱۹۷، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۷
 فیخته، یوهان گوتلیب ۱۶
 فیدروس ۱۲۷
 فیشر، جان ۳۵
 قرآن ۱۱۵
 قرابت‌های گزینشی ۱۸۷
 قرون وسطا ۶۷، ۶۸، ۸۰، ۱۲۰
 کارول لوئیس / چارلز داجسون ۳۵، ۳۸، ۴۵، ۶۸، ۱۸۶، ۱۸۷
 کافکا، فرانتس ۲۹، ۴۲، ۵۰، ۵۱، ۷۸، ۹۷
 کالدرون دلا بارکا، پیدرو ۱۸۶، ۲۱۱
 کالریج، ساموئل تیلر ۱۳، ۱۶۱، ۱۸۷
 «کاناپه‌ای که موتور جت داشت» ۷۶
 کانت، ایمانوئل ۱۲۸، ۱۲۹
 «کاوشگر سرزمین انسان‌ها» ۱۴۲، ۱۴۴
 کتاب زرد ۱۴۶
 کتاب مقدس ۱۴، ۱۱۳-۱۱۷
 کتابی که در راه است ۹۵
 کروک شانک، جورج ۱۶۰
 کرین، پاتریشیا ۱۵۸
 کلاریسا ۱۱۶
 کلبه صمو تام ۱۵، ۱۶
 کمدی الهی ۶۷
 کنراد، لرد جیم ۴۰، ۱۳۰
 کنش زبانی، نظریه ۱۵۰، ۱۵۱
 کنش گفتاری، نظریه ۱۶، ۹۱
 کوتزی، جی. ام. ۱۵۳، ۱۷۷، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۲-۱۸۷، ۱۸۹، ۱۹۱، ۱۹۷، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۷
 کوک، کاپیتان ۱۷۳
 کیترمور ۳۵
 کیتز، جان ۱۸۷
 کینگستون، دبلیو، ایچ. جی. ۱۷۵
 گادوین، مری جین ۱۷۴
 گادوین، ویلیام / ادوارد بالدوین ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۸۷، ۱۸۸، ۲۰۵، ۲۰۷
 گاس، ادموند ۱۱
 گاسو، مل ۱۴۲، ۱۴۳
 گریم، برادران ۵۳
 گوته ۱۴، ۱۸۷
 گوردون، پل ۴۶، ۱۳۵
 «گور ورن» ۳۱
 گولد، گلن ۳۶
 لارنس، دی. ایچ. ۱۶۳
 لاک، جان ۱۶
 لاکلو، شودرو دو ۱۱۶
 لایب‌نیتس ۵۱، ۶۸
 لحظه مرگ من ۱۰۲
 «لدا و تو» ۴۳، ۴۴
 لرد جیم ۴۴، ۴۷، ۶۳، ۶۴
 لوکاج، جورج ۵۴
 لیکورگوس ۱۲۱
 لیندنر، رابرت ۷۶
 لیو، الن ۲۲

- ماتو تسه تونگ ۱۶
 ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب ۴۵،
 ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۷۵، ۱۷۸، ۱۹۱، ۱۹۲،
 ۲۰۸-۲۱۱
 ماجراهای دیگر رایینسون کروزونه ۱۹۱
 مالارمه، استفان ۳۰، ۳۱
 محاکمه ۹۷، ۴۲
 «مرگ شیر» ۱۴۶، ۱۵۱
 مرگ مؤلف ۱۸، ۱۳۹
 مسیحیت / مسیحیان ۱۱۵، ۱۱۷
 «مقدمه‌ای بر بالادهای غنایی» ۱۳
 ملویل، هرمان ۵۸، ۹۴، ۱۰۰، ۱۰۴
 منزلگاه: قصه و شهادت ۱۰
 منشأ هندسه ۱۰۷
 مواد ۱۸۷
 مویی دیک ۵۸، ۱۰۰، ۱۰۱
 موتسارت ۱۶۲
 مور، ماریان ۳۳
 موریسون، تونی ۲۰
 موتانی، میشل ۱۴۰
 مونتولیو، مادام لا بارون ایزابل دو ۱۷۴
 مونروز، جنی ۱۸۹
 میدل مارچ ۴۹
 میلتون، جان ۴۲، ۱۱۵، ۱۶۸، ۱۶۹
 میلر ۱۸۲
 میوز غم‌انگیز / الاهی تراژیک ۱۳۰
 مؤلف کیست؟ ۱۸
 نقاط تعلق ۱۴۲
 نقد داوری ۱۲۸
 نقد علمی ۱۵۷
 «نقش قالی» ۱۴۶، ۱۵۰، ۱۵۱
 نقل ۱۰۰
 نوالیس، فردریک ۱۸۷
 «نوبل هم به ایران آمد» ۶۴
 نورثانجرایی ۱۳۰
 «نون و القلم» ۶۴
 نیچه، فردریش ۱۶، ۴۶، ۱۲۵، ۱۳۶، ۱۶۴،
 ۱۶۹، ۱۹۴
 نیوسویترزولند ۲۰۰-۲۰۲
 نیویورک تایمز ۱۴۲
 نیویورک تایمز بوک ریویو ۱۴۱
 نیویورک ریویو آو بوکز ۱۴۱
 واتس، آیزاک ۲۰۸
 وارتون، توماس ۱۱
 وارتون، ژوزف ۱۱
 واریاسیون‌های گولدبرگ ۳۶، ۱۶۲
 واکر، آلیس ۱۴۲، ۱۴۳
 والستاتر، جیسون ۱۷۴، ۱۸۸
 وایت هد، آلفرد نورث ۱۱۸
 «وجود ذهنی ابژه ادبی» ۱۰۶
 وردزرت، ویلیام ۱۳، ۱۴، ۴۰، ۱۱۵، ۱۸۷
 ولار، مادام الیزه ۱۷۴
 ولوخونسکی، لاریسا ۷۱
 وولف، ویرجینیا ۱۸، ۴۰
 ویسکومی، ژوزف ۲۳
 ویس، یوهان داویت ۲۷، ۲۸، ۱۷۲-۱۷۴،
 ۱۸۷-۱۸۹، ۱۹۴، ۱۹۸، ۲۰۴
 ویس، یوهان رودلف ۱۷۳، ۱۷۶
 ویکتوریا، عصر ۱۳، ۳۴، ۷۲، ۱۱۳، ۱۶۳،
 ۱۸۶
 هابز، توماس ۲۰۰
 هاپکینز، جرارد منلی ۴۰، ۴۱، ۴۴
 هاردی، توماس ۴۷، ۱۶۱
 هارلند، هنری ۱۴۶
 هایدگر، مارتین ۱۶، ۵۲، ۵۳
 هربرت، جورج ۴۱، ۴۴، ۴۷

یادداشت‌های پیک ویک ۴۸، ۵۰	هرتس، نیل ۳۷
یادداشت‌های زیرزمینی ۴۳، ۴۴	هگل، ۱۶، ۸۶، ۱۸۷
یاکوپسن، ژمان ۶۵	هملت ۴۷
یدیش، زبان ۱۸	هنسلی، دیوید ۱۲۹
یرلینگ بوک ۲۰۳	هوسرل، ادموند ۱۶، ۱۰۵-۱۰۷
یواس ای تودی ۶۴	هوفمان، ا.ت.ا. ۳۵
یونان/ یونانیان ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۲۰	هوگو، ویکتور ۹۳
یهود، دین ۱۱۵	هولدزلین، فردریش ۱۸۷
ییتس، ویلیام بانلر ۴۳، ۴۵، ۱۲۰، ۱۲۱،	هومبولت، ویلهلم فون ۱۳
۱۵۷	هومر ۱۴، ۶۰، ۹۸، ۱۱۹، ۱۲۴، ۱۲۵

نشر نی منتشر کرده است:

ادبیات (شعر، داستان، نمایشنامه، درباره ادبیات)

نام کتاب	نویسنده/مترجم
آرزوهای بر باد رفته	انوره دو بالزاک / محمدجعفر پوینده
آقایی از سان فرانسیسکو	ایوان بونین / حمیدرضا آتش برآب، بابک شهاب
ادبیات تطبیقی	طه ندا / هادی نظری منظم
ادبیات فارسی (از عصر جامی تا روزگار ما)	محمدرضا شفیع کدکنی / حجت الله اصیل
ارمغان مور (جستاری در شاهنامه)	شاهرخ مسکوب
اسکندر و عیاران	گزینش و ویرایش علیرضا ذکاوتی فراگزلو
(تلخیص از کلیات هفت جلدی اسکندرنامه نقالی منوچهرخان حکیم)	
اکتاویو باز (گفت و گوهایی با خولیان ریوس)	خولیان ریوس / کاوه میرعباسی
این برگ های پیر	مقدمه، تصحیح و تعلیقات: نجیب مایل هروی
(مجموعه بیست اثر چاپ نشده فارسی از قلمرو تصوف)	
پایه گذاران نثر جدید فارسی	حسن کامشاد
پسران معجزه	ژاکلین وودسن / منصوره حکمی
خاطرات سیلویا پلات	سیلویا پلات / مهسا ملک مرزبان
داستان گنجی و شاهنامه	کازوکو کوسا کابه
داستانهای کوتاه آمریکای لاتین	روبرنو گونسالس اچه وریا / عبدالله کوثری
در هزار تو	آلن روب گری به / مجید اسلامی
دشمنان جامعه سالم	سیدابراهیم نبوی
دشنه و سیب گمشده	پرویز رحیمی
دیدن و ندیدن (گزیده گفتار و نوشتار ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰)	محسن مخملباف
دیوان پروین اعتصامی	ولی الله درودیان
رؤیای سه گانه	احمد پورنجانی
زنده ام که روایت کنم	گابریل گارسیا مارکز / کاوه میرعباسی
سخن پردازان سرگذشت خویش	اشتفان تسواپنگ / محمدعلی کریمی
(کازانوا، استاندال، تولستوی)	
سرزمین موعود	ولادیسلاو ریمونت / روشن وزیری
سلام بر خورشید	محسن مخملباف

نام کتاب

نویسنده/مترجم

سه استاد سخن (بالزاک، دیکنز، داستایفسکی)	اشفان تسوایگ / محمد علی کریمی
شعر عصیان (جفری هیل، آلن گینزبرگ، دیلن تامس، ولکاسا،...)	علی اصغر بهرامی
شمال و جنوب (دوره ۴ جلدی)	جان جیکس / احمد صدارتی، یونس شکرخواه
شمال و جنوب (جلدهای ۶ و ۷)	جان جیکس / محسن اشرفی
صبح جوانی ما	ساتم الفزاده / به کوشش شهاب الدین فرخ بار
عناصر داستانهای علمی تخیلی	گروه نویسندگان / خیام فولادی تالاری
قصه زندگی من	هانس کریستیان آندرسون / جمشید نوایی
قصه‌هایی کوتاه از آمریکا، آسیا، اروپا	بالدوین، بالزاک... / علی اصغر بهرامی
ماه خسته (مجموعه داستان کوتاه)	مسعوده حقیقی
مرگ پرنده (شعرهای استاد حسین مسرور)	به کوشش ولی الله درودیان
مقامات جامی	عبدالواسع نظامی باخرزی / نجیب مایل هروی
(گوشه‌هایی از تاریخ اجتماعی فرهنگی خراسان در عصر تیموریان)	
مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی (ویرایش دوم)	رنالد آلن نیکلسن / اوانس اوانسیان
من یک سایه‌ام (مجموعه داستان کوتاه)	فیروزه گل سرخی
میرام	پرلا گرکوئیست / علی اصغر بهرامی
میناگر عشق (شرح موضوعی مثنوی معنوی جلال الدین محمد بلخی)	کریم زمانی
نوبت عاشقی	محسن مخملباف
نویسندگان روس	به سرپرستی خشایار دیهیمی
و نیچه گریه کرد	اروین بالوم / مهشید میرمعزی
یادداشت‌های یک دیوانه	نیکلای گوگول / خشایار دیهیمی

هنر (نقاشی، عکس، سینما)

آشنایی با اصول و شیوه‌های طراحی	وندون بلیک / مرگان رضانیا
آموزش طراحی تک‌چهره (صورت‌نگری)	بندیکت رابرا / مرگان رضانیا
از موسیقی تاسکوت (استاد حسن کسایی و نیم قرن آفرینش هنری)	به کوشش محمد جواد کسایی
اصول فرم و طرح	وسبوس ونگ / نستر لوانسی، آزاده بیدار بخت
اصول نقاشی با رنگ روغن	خوزه پارامون / قاسم روبین
امکانات صحنه	امین شهیمی
تاریخ هنر	ارنست گامبریچ / علی رامین

نام کتاب	نویسنده/مترجم
درآمدی بر تاریخ سیاسی سینمای ایران (۱۲۸۰-۱۳۸۰) (شومیز)	حمیدرضا صدر
درآمدی بر تاریخ سیاسی سینمای ایران (۱۲۸۰-۱۳۸۰) (گالینگور)	حمیدرضا صدر
در فاصله دو نقطه (خاطرات ایران دزدی)	ایران دزدی
در غربت (بحثی پیرامون سینمای مهاجر و تبعیدی ایران)	ندا بجنوردی
دیوار (فیلم داستان، اشعار و نقد فیلم پینک فلوید)	سیدابراهیم نبوی
روشن نقاشی سومی	هاکوهو هیراباما / قاسم روبین
زندگی رنگ است	محسن مخملباف
سکوت	میثم مخملباف / محسن مخملباف
سلام سینما	محسن مخملباف، امیر خسروی
سیب	محسن مخملباف
سینما به روایت هوارد هاکس	جوزف مک‌براید / پرویز دوائی
عبور از حلقه (و دو نمایشنامه دیگر)	آلبارادو، بوئناونتورا، دیاس / کاظم فرهادی
عکاسان بزرگ جهان	به سرپرستی برایان کو / پرویز سبار
فیلم‌های اکیرا کوروساوا	دانلد ریچی / مجید اسلامی، حمیدرضا منتظری
گبه (فیلمنامه و عکس)	محسن مخملباف، محمد احمدی
گفت‌وگو با داریوش طلایی (درباره موسیقی ایران)	محسن شهرنازدار
گفت‌وگو با محمدرضا درویشی (درباره موسیقی ایران)	محسن شهرنازدار
گفت‌وگو با حسین علیزاده (درباره موسیقی ایران)	محسن شهرنازدار
گفت‌وگو با مجید کیانی (درباره موسیقی ایران)	محسن شهرنازدار
گفته‌ها و ناگفته‌ها (خاطرات محمدمهدی کمالیان)	بهروز مبصری
گلبانگ محراب تابانگ مضراب (خاطرات سیدجواد بدیع‌زاده)	به کوشش الهه بدیع‌زاده
مفاهیم نقد فیلم	مجید اسلامی
نامه‌هایی به یک تدوینگر جوان	هانری کلپی / فرید فاطمی
نقاشی از روی آثار مشاهیر	خوزه پارامون / قاسم روبین
نقاشی از منظره	خوزه پارامون / قاسم روبین
نقاشی با آبرنگ	خوزه پارامون / قاسم روبین
نقاشی با مداد رنگی	خوزه پارامون / قاسم روبین
نی نوازی	مظفر مؤید
چطور می‌توان یک نقاشی خوب را تشخیص داد؟ (نگرش نگاره‌ها)	کنت کلارک / بهنام خاوران
هنر مدرن	نوربرت لیتنن / علی رامین
یک اتفاق ساده	سهراب شهید ثالث

پیرامون ادبیات

پیرامون ادبیات نگاهی تازه به ادبیات است، به‌ویژه به قصه و شعر. دیدگاه کانونی نویسنده ادبیات در مقام «دنیای مجازی» است، و چگونگی ورود و گشت و گذار در این دنیای شگفت است، دنیایی که سراپا ناز و نوازش، و سراپا خشم و خون و خشونت است؛ دنیایی که با واقعیت روزمره شروع می‌شود اما واقعیت روزمره نیست، چیزی فراتر از واقعیت این جهانی است، فراجهانی و فراواقعیت است. مثل فیلم «پارک ژوراسیک» است، که از واقعیت عینی روزمره شروع می‌کند، اما آن‌چه مشاهده می‌کنیم غیرواقعی است، ساخته و پرداخته رایانه است، جهان درون جهان است و همین جاست که ادبیات به مفهوم کلاسیک آن، یعنی ترکیب واژگان دیداری عمدتاً برآمده از فرهنگ چاپ، به پایان راه رسیده است. ظهور رسانه‌های غیرواژگانی - فیلم، ویدئو، سی‌دی، رایانه، اینترنت... - خواهی نخواهی، پیدایش ادبیات را به هیئتی تازه در پی خواهد داشت؛ تا از این میان چه زاید.

نشر نی منتشر کرده است

- ادبیات تطبیقی، طه ندا، هادی نظری منظم
- پایه‌گذاران نثر جدید فارسی، حسن کامشاد
- شعر عصیان اجفری هیل، الن گینزبرگ، دیلن تامس، ولکاسا، ...، علی اصغر بهرامی
- قصه‌هایی کوتاه از آمریکا، آسیا، اروپا؛ بالدوین، بالزاک، ...، علی اصغر بهرامی

نشر نی

۲۴۰۰ تومان

ISBN 964-312-792-3

9 789643 127923