

ژانر

(نوع ادبی)

هیدر دوبرو

ترجمہ ی فرزانه طاهری

ژانر

(نوع ادبی)

ژانر

(نوع ادبی)

از مجموعه‌ی مکتب‌ها، سبک‌ها و اصطلاح‌های ادبی و هنری

هیدر دوبرو

ترجمه‌ی فرزانه طاهری

Genre
Heather Dubrow

ژانر
(نوع ادبی)

از مجموعه‌ی مکتب‌ها، سبک‌ها و اصطلاح‌های ادبی و هنری

هیدر دوبرو

ترجمه: فرزانه طاهری

حروفچینی، نمونه‌خوانی، صفحه‌آرایی: بخش تولید نشر مرکز

طرح جلد: ابراهیم حقیقی

چاپ اول ۱۳۸۹، شماره‌ی نشر ۹۸۷

چاپ دوم ۱۳۹۵، ۵۰۰ نسخه، چاپ کانون چاپ

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۳-۰۹۳-۱

نشر مرکز: تهران، خیابان دکتر فاطمی، روبه‌روی هتل لاله، خیابان باباطاهر، شماره‌ی ۸

تلفن: ۸۸۹۷۰۴۶۲-۳ فاکس: ۸۸۹۶۵۱۶۹

Email: info@nashr-e-markaz.com

همه‌ی حقوق چاپ و نشر این ترجمه برای نشر مرکز محفوظ است.

تکثیر، انتشار و بازنویسی این اثر یا قسمتی از آن به هر شیوه، از جمله: فتوکپی، الکترونیکی،

ضبط و ذخیره در سیستم‌های بازیابی و پخش بدون دریافت مجوز قبلی و کتبی از ناشر ممنوع است.

این اثر تحت حمایت «قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ایران» قرار دارد.

سرشناسه: دوبرو، هیدر، ۱۹۴۵- م. Dubrow, Heather

عنوان و نام پدیدآور: ژانر: نوع ادبی/ هیدر دوبرو؛ ترجمه‌ی فرزانه طاهری

مشخصات ظاهری: شش، ۱۸۶ ص.

یادداشت: عنوان اصلی: Genre — کتاب‌نامه به صورت زیرنویس — واژه‌نامه — نمایه

موضوع: انواع ادبی

شناسه‌ی افزوده: طاهری، فرزانه، ۱۳۳۷- ، مترجم

رده‌بندی کنگره: ۱۳۸۹ ژ ۲ ۴۵/۵/۵ PN

رده‌بندی دیویی: ۸۰۸

شماره‌ی کتابشناسی ملی: ۱۹۹۱۱۵۶

فهرست

۱.....	یادداشت ناشر
۳.....	پیشگفتار
۵.....	۱. مقدمه
۱۶.....	۲. کارکردهای نوع ادبی
۶۶.....	۳. نظریه‌ی انواع ادبی ۱: از ارسطو تا آرنولد
۱۱۳.....	۴. نظریه‌ی انواع ادبی ۲: سده‌ی بیستم
۱۴۳.....	۵. جمع‌بندی
۱۶۱.....	واژه‌نامه فارسی - انگلیسی
۱۶۴.....	واژه‌نامه انگلیسی - فارسی
۱۶۷.....	کتاب‌شناسی
۱۷۹.....	نمایه

یادداشت ناشر

مجموعه‌ی مکتب‌ها، سبک‌ها، و اصطلاح‌های ادبی و هنری که این کتاب یکی از آن‌هاست دربرگیرنده‌ی حدود سی کتاب مستقل از هم است که از میان کتاب‌های مجموعه‌ی *The Critical Idiom* برگزیده شده‌اند. هر یک از کتاب‌های این مجموعه را نویسنده‌ای که در زمینه‌ی مورد بحث صلاحیت و احاطه‌ی وافیه دارد نوشته است و کوشیده است از نکته‌های اصلی مربوط به اصطلاح موضوع کتاب چیزی را ناگفته نگذارد، و به همین دلیل این کتاب‌ها از اعتبار و شهرتی میان دوستان ادب و هنر برخوردار بوده‌اند. کتاب‌ها به مقوله‌های گوناگونی می‌پردازند: برخی به نهضت‌ها و جنبش‌ها و مکتب‌های ادبی (رمانتیسم، زیبایی‌گرایی، کلاسیسیسم، سمبولیسم، رئالیسم، ناتورالیسم، سوررئالیسم، مدرنیسم، اکسپرسیونیسم)، برخی به انواع ادبی (تراژدی، کمدی، حماسه، درام، ملودرام، مقامه) و برخی به ویژگی‌های سبکی (استعاره، تلمیح، طنز، تمثیل) و مانند اینها. به علت همین تنوع موضوع بحث، سبک و نحوه‌ی ارائه‌ی مطلب در کتاب‌های مختلف مجموعه به تناسب ضرورت‌های موضوع متفاوت است و الگوی یکنواختی بر آن‌ها تحمیل نشده است. با این همه، کوشش شده در هر کتاب توضیح کافی درباره‌ی تاریخچه، مبانی نظری، عوامل پیدایی، تعریف و معنا، ویژگی‌ها، نمایندگان برجسته، و تأثیرهای سبک و مکتب یادشده داده و نمونه‌هایی بسنده و روشنگر از آثار مربوط به

آن در خلال مطلب گنجانده شود. درباره‌ی بسیاری از این مقوله‌ها و مفاهیم تاکنون در زبان فارسی اثری که مستقلاً و به‌درستی پاسخگوی پرسش‌ها و ابهام‌ها باشد نداشته‌ایم و بیش از معرفی‌هایی دانشنامه‌ای و فشرده درباره‌شان نخوانده‌ایم. کتاب‌های این مجموعه، که نشرمرکز در دست انتشار دارد، می‌توانند به آن آشنایی اولیه عمق و وسعت و دقت بیشتری ببخشند و برای دانشجویان ادبیات و سایر خوانندگان علاقه‌مند مفید باشند.

ناشر

پیشگفتار

کتابی که در دست دارید کتابی است نسبتاً مختصر درباره‌ی موضوعی که بی‌تردید موضوع گسترده‌ای است و، همچون مجلدات دیگر در این مجموعه‌ی اصطلاحات نقد، مخاطبان آن از دانشجویان گرفته تا پژوهشگران را در برمی‌گیرد. این شرایط ایجاب کرده که گستره‌ی کتاب به‌دقت تعریف و محدود شود. عنوان کتاب را نوع ادبی گذاشته‌ام نه انواع ادبی: هدفم در این بررسی کاویدن اصول کلی درباره‌ی نوع بوده است و درباره‌ی مشخصه‌ها و تاریخچه‌ی قالب‌های ادبی معین تا جایی بحث کرده‌ام که به روشن شدن آن اصول کمک کند. اگر قرار بود به تک‌تک گزاره‌های انتقادی مهم درباره‌ی نوع اشاره کنم، کتاب، به‌عوض واریسی موضوع بحث، سیاهه‌ای می‌شد از نام‌ها و در عمل کتابنامه‌ای می‌شد خام درباره‌ی این موضوع. بنابراین، کانون بحث تاریخی خود را نمونه‌ای نسبتاً کوچک از نظریه‌پردازان قرار داده‌ام که یا به‌طور مشخص مکتبی خاص یا عصری خاص را نمایندگی می‌کنند که بررسی آنها به روشن شدن بحث بسیار کمک می‌کرد، یا به‌خودی‌خود آن‌قدر اهمیت دارند که بررسی نکردن آنها به کتاب لطمه می‌زد؛ بدیهی است که نمی‌توان نظریه‌ی نوع را بدون واریسی بلاغیون یونان و روم باستان و اروپای قاره بررسی کرد، اما من توجه خاصی هم نثار سنت انگلیسی-آمریکایی کرده‌ام.

اما از یک جنبه تفسیر من از موضوع کتاب تفسیری متوسع بوده و نمونه‌هایی از انواع فرعی، وجوه و سنخ‌های ادبی دیگر را هم در آن گنجانده‌ام که برخی از خوانندگان حاضر نیستند آنها را نوع ادبی بنامند. اگر بر اساس تعریفی خشک و محدود حرکت می‌کردم، می‌بایست چندین قالب مهم و جالب، مثل مرثیه‌ی شبانی، را که بنا بر برخی از تفاسیر اصطلاح نوع می‌توان آنها را قطعاً نوع ادبی دانست، کنار می‌گذاشتم. به هر رو، آنچه درباره‌ی سنخ‌هایی چون اینها گفته‌ام با همان قوت در مورد سنخ‌های دیگری که همه‌ی منتقدان بر سر نوع بودنشان توافق دارند صدق می‌کند.

مقدمه

اغلب تلاش‌های منتقدانی که به اصطلاحات دال بر نوع ادبی همچون «حماسه‌ی منظوم» یا «رمان» پرداخته‌اند عمدتاً از این لحاظ جالب‌اند که گویی نمونه‌هایی از روان‌شناسی شایعه را در برابرمان می‌گذارند.^۱

فرض کنید رمانی با عنوان **قتل در مارپل‌تورپ** با این بند آغاز می‌شود:

ساعت روی پیش‌بخاری ده و نیم را نشان می‌داد، اما کسی همین تازگی گفته بود که این ساعت غلط است. آن‌گاه که پیکر بی‌جانِ زنِ مرده بر تخت در اتاق جلو آرمیده بود، پیکری به همان اندازه بی‌صدا به سرعت از خانه بیرون رفت. تنها صداهایی که به گوش می‌رسید صدای تیک‌تاک ساعت بود و گریه‌های بلند یک نوزاد.

حال دوباره این بند را بخوانید و این بار وانمود کنید که بندی است از

۱. Northrop Frye, *Anatomy of Criticism*: این اثر با عنوان **تحلیل نقد** به ترجمه‌ی صالح حسینی به فارسی منتشر شده است. مشخصات ترجمه‌های فارسی آثاری را که در این کتاب به صورت منابع اولیه و ثانوی از آنها استفاده شده است در بخش کتاب‌شناسی آورده‌ام. هر جا که از ترجمه‌ای عیناً استفاده کرده‌ام، شماره‌ی صفحه و عنوان ترجمه‌ی فارسی را درج کرده‌ام. ضمناً تمامی توضیحاتی که در پانوشته‌ها آمده از مترجم فارسی است.

کتابی با عنوان *زندگانی دیوید مارپل تورپ* و یک *بیلدونگرمان*^۱ با آن آغاز می‌شود، یعنی آن نوع روایتی که سیر رشد و پرورش قهرمانش را دنبال می‌کند.

در نمونه‌ی اول، فرض‌هایمان درباره‌ی رمان کارآگاهی لاجرم به بسیاری از پاسخ‌هایمان به این رمان شکل می‌دهند. اشاره به ساعت را به صورت سرنخی که بعداً شاید در شناسایی قاتل به کمکمان بیاید در ذهنمان بایگانی می‌کنیم. جلو یا عقب بودن آن ساعت را نه گزاره‌ای نمادین درباره‌ی زمان که بخشی از بازی نویسنده تفسیر می‌کنیم که هدفش پیچیده‌تر کردن کار کارآگاهی ماست؛ از همین رو، هشیار می‌شویم که هر اشاره‌ی دیگری را به عدم دقت این ماشین غیرقابل اعتماد نادیده نگذاریم — آیا می‌شود به آدمی که این حرف را می‌زند اعتماد کرد؟ کسی دیده است که سرپیشخدمت با آن ور رفته باشد؟ فرض را بر این می‌گذاریم که زن روی تختخواب احتمالاً مقتول است، و کاملاً محتمل است که آن «پیکر به همان اندازه بی‌صدا» هم خود قاتل باشد. شاید گریه‌ی بچه صرفاً برای ایجاد حال و هوای طبعاً اندوهبار آمده است، یا شاید سرنخ دیگری به دستمان می‌دهد (آیا پرستارش برای ارتکاب کارهایی خلاف او را رها کرده است؟ آیا قاتل آزارش داده، و اگر داده است، این واقعیت چه چیزی را درباره‌ی مسیر حرکت او در خانه روشن می‌کند؟).

اما وقتی دقیقاً همین بند را بند آغازین یک *بیلدونگرمان* فرض کنیم، پاسخمان بسیار متفاوت خواهد بود. اینجا هم به نظر می‌رسد اشاره به ساعت

۱. *Bildungsroman*: اصطلاحی آلمانی به معنای رمان شکل‌پذیری؛ نوعی از رمان که به مراحل رشد و پرورش قهرمان داستان می‌پردازد. از نمونه‌های بارز آن *چهره‌ی مرد هنرمند* در جوانی جیمز جویس و *دیوید کاپرفیلد* دیکنز را می‌توان نام برد. در انگلیسی این نوع رمان را *apprenticeship novel* (رمان شاگردی) و *educational novel* (رمان پرورشی) هم خوانده‌اند (برگرفته از رنه‌ولک، تاریخ نقد جدید، ترجمه‌ی سعید ارباب‌شیرانی، ج ۲، تعلیقات مترجم).

سرنخی است، اما سرنخی به معنایی کاملاً متفاوت: ما این اشاره را به صورتی نمادین می‌خوانیم، به صورت اشاره‌ای به درهم‌ریختگی زمان در جهانی که رمان‌نویس ما احضار کرده است. در این حالت، هشیاری ما معطوف به جزئیات بیشتری درباره‌ی کارِ ساعت نیست، بلکه گوش‌به‌زنگ می‌مانیم که تصاویر بعدی و اندیشه‌های دیگر درباره‌ی زمان از چشمان نیفتد. به احتمال خیلی بیشتر، فرض می‌کنیم که زن به مرگ طبیعی مرده است. مهم‌تر از همه، توجهمان به آن نوزادی که سروصدا راه انداخته است بسیار دقیق‌تر و از جنسی دیگر است. چون بیلدونگرِ زمان اغلب وقت‌ها با تولد شخصیت اصلی‌اش آغاز می‌شود، این احتمال در ذهنمان جرقه می‌زند که طفل قهرمانِ رمان خواهد بود، و همین، شاید به شکلی نیمه‌خودآگاه، ما را به این گمان می‌کشاند که پیکرِ بی‌جان متعلق به مادرش است و آن پیکرِ بی‌صدا پدر مصیبت‌زده یا قابله‌ی شکست‌خورده است.

این دو قرائت، که از ریشه با هم تفاوت دارند، اهمیت قالب یا نوع ادبی را نشان می‌دهند: به هنگام تفسیر این بند، گرچه شاید نادانسته، به علایم نوع‌نما پاسخ می‌دهیم. در بررسی برخی از مسائلی که در این کتاب موضوع بحثمان است لاجرم به مرموزترین روش‌های ادبی و غامض‌ترین نظریه‌های ادبی استناد خواهیم کرد، اما می‌توان با مثالی از زندگی روزمره به بهترین وجهی اهمیت نوع را در بندی که بحثش را کردیم روشن کرد؛ یکی از دلایل جذابیت مفهوم نوع این است که هم به مباحث بسیار تخصصی فنی مربوط می‌شود و هم به مفاهیم بسیار عام انسانی. بنابراین، یکی از نزدیک‌ترین تجربه‌های شبیه به تجربه‌ی خواندن این بند آغازین فرضی تجربه‌ی عمل کردن در درون مجموعه قواعد اجتماعی است: نوع، چنان‌که بسیاری از پژوهشگران این حوزه اظهار داشته‌اند، بسیار شبیه به قواعد رفتاری بین نویسنده و خواننده‌اش عمل می‌کند. وقتی دعوت به یک مهمانی شام رسمی را می‌پذیریم، به‌طور ضمنی این فرض را می‌پذیریم که لباس مناسب به تن کنیم؛ میزبان هم خود را متعهد

می‌بیند که غذایی نسبتاً مفصل تدارک ببیند و همراه با آن با شراب از میهمانان پذیرایی کند و نه مثلاً با پیتزا و آبجو. به همین ترتیب، وقتی خواندن یک رمان کارآگاهی را آغاز می‌کنیم، با رضا و رغبت می‌پذیریم که ناباوری خود را به حالت تعلیق درآوریم. برای مثال، ممکن است از ما انتظار برود امری نامحتمل همچون تیزبینی خارق‌العاده‌ی کارآگاهمان را بپذیریم، یا بپذیریم که نیم دوجین آدم دیگری که در هر موقعیت دیگری کاملاً معمولی‌اند همگی انگیزه‌ای برای قتل دارند و همگی در یک سرنوشت شریک شده‌اند. قواعد نوع، همان‌طور که ما را به پذیرش این امور نامحتمل می‌کشانند، نویسنده را هم از شکستن برخی قوانین دیگر منع می‌کنند. اگر داشتیم داستانی علمی-تخیلی می‌خواندیم یا گوتیک، کاملاً آمادگی داشتیم که باور کنیم یک شبیح مرتکب قتل شده است، اما اگر نویسنده‌ی قتل در مارپل تورپ شناسنامه‌دار ما بعداً فاش کند که این «پیکر به همان اندازه بی‌صدا» در واقع شبیح بوده است، احساس می‌کنیم به ما خیانت شده است. دلخوری ما برای این نیست که نویسنده قوانین طبیعت را نقض کرده، بلکه بیشتر به این سبب است که او قواعد نوع را زیر پا گذاشته است.

وجه شباهت دیگر احکام نوع با قواعد اجتماعی این است که از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت‌اند و در واقع ممکن است نادیده هم گرفته شوند، هرچند این کار ندرتاً از سر سهل‌انگاری یا نیندیشیده انجام می‌گیرد. ممکن است یکی از میهمانان در آن مهمانی شام با غیررسمی‌ترین لباس ممکن حاضر شود، اما اگر این کار را بکند دارد بیانی‌ای شدیدالحن درباره‌ی قواعد پوشش یا حتی قواعد اجتماعی به‌طور اعم صادر می‌کند. اگر نویسنده‌ی یک بیلدونگرمان اصرار داشته باشد که در آغاز رمان اشاره‌ای به زاده شدن قهرمانش نکند، چنان‌که لارنس استرن در *تریستر* شندی با آن ذکاوت از این کار سر باز می‌زند، آگاهیم که دارد نکته‌ی مهمی را درباره‌ی بیلدونگرمان مطرح می‌کند یا درباره‌ی نوع تجاربی که معمولاً در این نوع رمان تصویر می‌شود.

بارها دیده‌ایم خوانندگانی را که می‌گویند مفهوم نوع ما را به قیاس دیگری با تجربه‌ی روزمره‌مان فرامی‌خواند، یعنی قیاس با نحوه‌ی عملکرد نهادهای اجتماعی، مثلاً کلیسایی رسمی یا هیأتی قانونگذار. اغلب اوقات به مبارزه خواندن چنین نهادهایی، و گاه هم براندازی آنها، امکانپذیر است، اما عملاً محال است که بتوانیم به‌سادگی آنها را از زندگی‌مان حذف کنیم. چون بسیاری از اعضای یک فرهنگ آنها را پذیرفته‌اند، تلاش برای نادیده گرفتن آنها شدت و طنین می‌یابد و به‌تدریج به‌صورت داوری درباره‌ی آن نهاد یا شورش علیه آن جلوه می‌کند و نه اقدامی که از سر لاقیدی صرف انجام گرفته است. در چشم دیگران، مردی که در کلیسا کلاهش را از سر بر نمی‌دارد فعالانه دارد با دین خصومت می‌ورزد؛ در نزد خوانندگان نویسندہ‌ای که غزلواره‌ای می‌سراید درباره‌ی بانویی مشکوک احوال و لاقید، علاوه بر بی‌اعتنایی به غزلواره‌ی پترارکی، در واقع دارد به آن بی‌حرمتی می‌کند، دارد درباره‌ی کاستی‌های خطرناک آن حکم می‌کند. علاوه بر این، نوعی که کاملاً تثبیت شده است، همچون نهادی با ریشه‌های مستحکم، نگرش‌های فرهنگی معینی را منتقل می‌کند، نگرش‌هایی که خود به‌واسطه‌ی آنها شکل گرفته و خود به شکل‌گیری آنها کمک می‌کند. برنامه‌ی درسی یک مدرسه هم فرض‌هایی را درباره‌ی تاریخ منعکس می‌کند و هم خود موجب این فرض‌هاست؛ بیلدونگرمان هم تجسم پیش‌فرض‌هایی است درباره‌ی زمان و چگونگی پخته شدن آدمها و هم اینکه خواننده‌اش را تشویق می‌کند که فرایند پختگی را در چارچوبی ببیند که خودِ رمان تعیین کرده است، حتی وقتی که خارج از رمان با آن روبه‌رو می‌شود.

تأثیراتِ نوع آشکار اما چندلایه‌اند، و ساختن و پرداختن تعریفی دقیق از این اصطلاح ممکن است به‌نحو غریبی دشوار باشد. «نوع» (genre)، چنان‌که شاید از ریشه‌های آن در واژه‌ی لاتینی *genus* (kind) برآید، در اساس اشاره به سنخ (type)‌های ادبی دارد و از این رو به لحاظ نظری می‌توان آن را به شعر

غنایی، تراژدی، رمان، غزلواره^۱، کمدی مجلسی^۲ و از این قبیل اطلاق کرد. اما تمایزات آشکار میان قالب‌ها، مثل همین قالب‌هایی که در این سیاهه به دنبال هم آمده‌اند، منتقدانی را بر آن داشته تا نوع را به شکلی دقیق‌تر تعریف کنند. بسیاری معتقدند که روایت، نمایش و شعر غنایی را باید از سنخ‌هایی چون بیلدونگزمان و لطیفه^۳ جدا کرد: سه قالبی که این سه‌گانه‌ی مهم را تشکیل می‌دهند بسیار گسترده‌تر از بقیه‌اند، و آنچه متمایزترشان می‌کند این است که در تمامی ادوار ادبیات غرب بارها دوباره پدیدار شده‌اند. غالباً برای آن سه سنخ ادبی از اصطلاح «وجه» استفاده می‌کنند، همچنان که برای برخی دیگر که می‌شود گفت از مرزهای فرهنگ‌های معینی فراتر می‌روند، مثل شعر شبانی^۴ و رمانس؛ برخی نویسندگان، با وام‌گیری از اصطلاحات کارل فیتور،

۱. sonnet: شعری چهارده‌سطری که معمولاً قافیه‌ی آیمیک پنج‌رکنی [رکن خیزان] دارد. در میان قالب‌های شعری در ادبیات غرب منحصر به فرد است، زیرا پنج سده است که جذابیت خود را برای شاعران مهم حفظ کرده است. به نظر می‌رسد که منشأ آن مکتب سیسیلی شاعران دربار سده‌ی سیزدهم باشد. در سده‌ی چهاردهم، پترارک رایج‌ترین قالب غزلواره را تثبیت کرد. غزلواره‌ی پترارکی (یا ایتالیایی) نوعاً شامل یک بند هشت‌سطری است با قافیه‌ی abbaabba که در آن مسئله‌ای طرح می‌شود، پرسشی پرسیده می‌شود یا تنش عاطفی بیان می‌شود، و در پی آن یک بند شش‌سطری می‌آید که طرح قافیه‌ی آن متفاوت است و در آن مسئله حل می‌شود، به پرسش پاسخ داده می‌شود، یا تنش رفع می‌شود. شاعران عصر الیزابت در انگلستان با اقتباس از این قالب ایتالیایی به تدریج قالب غزلواره‌ی اصلی دیگر را به وجود آوردند به نام غزلواره‌ی شکسپیری. این قالب شامل سه بند چهارسطری است که هر کدام قافیه‌ی مستقل خود را دارد و در انتهای آن یک بیت مزدوج مقفا می‌آید.

۲. drawing-room comedy: نوعی کمدی مفرح و فرهیخته که معمولاً در اتاق پذیرایی می‌گذرد و شخصیت‌هایش از افراد بانزاکت جامعه‌اند.

۳. epigram: شعری کوتاه و نکته‌سنجانه به صورت مزدوج یا دوبیتی که در آن یک اندیشه یا نظر بیان می‌شود.

۴. pastoral: شعری که معمولاً به چوپانان یا زندگی روستایی می‌پردازد و جهان معصوم و آرام روستا را به صورت بهشتی زمینی آرمانی می‌کند و در تقابل با تباهی و فلاکت زندگی شهر یا دربار قرار می‌دهد. در شعر شبانی، شاعر و دوستانش غالباً به صورت پسران و دختران چوپان تصویر می‌شوند. این اصطلاح را در معنای اعم آن در مورد رمان‌نویسان متفاوتی چون داستایفسکی، لوئیس کرول و ویلیام فاکنر نیز به کار برده‌اند.

منتقد پرنفوذ آلمانی، این سنخ‌ها را «جهانی‌ها» نامیده‌اند. در آن سر مقیاس، به نظر می‌رسد که برخی از قالب‌ها بسیار محدودتر از قالب‌هایی هستند که می‌شود به راحتی آنها را نوع نامید؛ بنابراین معقول می‌نماید که به سنخ‌هایی همچون کمدی مجلسی، رمان آداب و رسوم^۱ و شعر در وصف عمارت اربابی^۲ برچسب «نوع فرعی» بزنیم.

حتی وقتی می‌خواهیم که ایده‌ی نوع را به این روش‌ها مرزبندی کنیم، باز با دامنه‌ی وسیعی از سنخ‌های ادبی مواجه می‌شویم که ادعای نوع بودنشان همچنان موجه است اما جای بحث دارد، یعنی موجه بودن ادعایشان به این بستگی دارد که نوع به نظر ما دقیقاً چیست و در نتیجه وقتی می‌خواهیم تصمیم بگیریم که این نام را بر فلان سنخ ادبی بگذاریم یا نه، چه ویژگی‌هایی را در نظر می‌گیریم. نویسندگان کلاسیک معمولاً بر وزن به عنوان عامل تعیین‌کننده تأکید می‌کردند. اغلب منتقدان مدرن در انگلستان و آمریکا، با پذیرفتن محور عروضی به عنوان دست‌کم یکی از عوامل تعیین‌کننده، قالب‌هایی چون غزلواره را بدون تأمل نوع می‌نامند؛ اما نظریه‌پردازانی هستند که ترجیح می‌دهند محور عروضی را از بررسی نوع کنار بگذارند و در نتیجه سنخ‌هایی چون غزلواره را در رده‌ی جداگانه‌ای قرار می‌دهند که گاه «قالب‌های ثابت» نامیده می‌شوند.

در هر حال، هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی شود که وزن تنها عامل تعیین‌کننده‌ی نوع در ادبیات انگلیسی است. در برخی از موارد، موضوع است که تعیین‌کننده

۱. novel of manners: نوعی فرعی از رمان واقع‌گرا که با جنبه‌هایی از رفتار، زبان، رسوم و ارزش‌های ویژه‌ی طبقه‌ای معین در یک زمینه‌ی تاریخی معین سر و کار دارد. در این نوع رمان، غالباً تعارضی بین آرزوها یا خواسته‌های فرد و قواعد رفتاری مقبول جامعه ترسیم می‌شود. رمان‌های معروفی چون غرور و تعصب، عقل و احساس و اما اثر جین آستن، بازار خودفروشی تکرری، عصر معصومیت ادیت وارتن یا گتسبی بزرگ اسکات فیتزجرالد را در عداد این نوع رمان می‌دانند.

۲. country-house poem: نوعی ادبی که در سده‌ی هفدهم در انگلستان محبوبیت داشت و شاعر در آن ولی نعمت ثروتمند خود یا دوست متمولی را از طریق وصف عمارت ییلاقی یا اربابی او می‌ستاید.

است — شعر زفافیه^۱ را در نظر بگیرید که بنا به تعریف شعری است درباره‌ی پیوند زناشویی دو نفر، یا مرثیه را که طبعاً شعری است درباره‌ی مرگ یک تن. ارسطو، به هنگام تحلیل تراژدی، علاوه بر وصف موضوع مناسب این نوع، تأثیری را هم که باید در مخاطباننش داشته باشد توصیف کرده است — «در واقع، افسانه و داستان باید چنان تألیف و ترکیب گردد که هرچند کسی نمایش آن را نبیند، همین که نقل و روایت آن را بشنود از آن وقایع بلرزد، و او را بر حال قهرمان داستان رحمت و شفقت آید»^۲ — و بدین ترتیب می‌بینیم که ارسطو با این تأکید بر کیفیات عاطفی گویی پیشقراول بسیاری از منتقدان اخیر بوده است. به همین دلیل است که تزوتان تدرُف، در بررسی امر و هم‌انگیز، مدعی است که محور این نوع نه فی‌نفسه موضوع آن، که بیشتر وضعیت ذهنی است که بر می‌انگیزد: یعنی کاری می‌کند که خواننده به ضرس قاطع نداند که رخدادها را چگونه باید تفسیر کند. ویژگی‌های نامحسوس‌تر همچون نگرش و لحن هم اغلب نقش مهمی بر عهده دارند؛ رنه ولک و آستن وارن اصطلاح مفید «قالب درونی» را برای این کیفیات به کار می‌برند و به این ترتیب آنها را از مؤلفه‌های «قالب بیرونی» همچون وزن متمایز می‌کنند.

البته تعیین‌کننده‌ی بسیاری از انواع نه عواملی که برشمردیم، که بیشتر تأثیر متقابل چندین عامل است. در تعریفمان از چکامه^۳ هم موضوع می‌آید، هم لحن و هم گرایش مفرط به برخی الگوهای بندبند^۴. جا دارد که توصیفات

۱. epithalamion: چکامه به افتخار عروس و داماد یا در ستایش آنان. در یونان باستان ترانه‌های زفافیه را پشت حجله‌ی عروس و داماد می‌خواندند و این کار را مایه‌ی سپیدبخت شدن آنان می‌دانستند.

۲. ارسطو، فن شعر، ترجمه‌ی عبدالحسین زرین‌کوب، ص. ۶۱.

۳. ode: از واژه‌ی یونانی oide به معنای ترانه، شعری غنایی در ستایش یک شخص، رخداد، شیء... به سبکی فاخر و با ساختار بندبند منظم؛ در یونان کلاسیک ترانه‌ای که هم‌اوازان در همراهی با رقص می‌خواندند و در جشن‌ها یا به صورت بخشی از نمایش‌ها اجرا می‌شد. شاعران یونانی با الهام از این ترانه‌ها شعرهایی می‌سرودند که ساختاری سه‌بخشی داشتند.

۴. stanza: بند؛ تقسیم‌بندی در برخی از شعرها که با تنظیم سطرها در واحدهایی ایجاد ←

راهگشای هاتورن درباره‌ی رمانس را به تفصیل بیشتری اینجا نقل کنیم، زیرا توجه را به امتزاج ظریف کیفیاتی جلب می‌کند که می‌توان گفت این قالب را تشکیل می‌دهند. از جمله مباحثی که او بررسی می‌کند فضا، مکان، تکنیک‌های روایت و موضوع و نیز تأثیرات در خواننده است که به نظر او مناسب این قالب ادبی‌اند:

وقتی که نویسنده‌ای اثرش را رمانس می‌نامد، دیگر نیازی به گفتن نمی‌ماند که می‌خواهد از آزادی عمل معینی بهره‌مند شود، چه آزادی در پرداخت اثر و چه آزادی در استفاده از مواد خامش، که اگر گفته بود دارد رمان می‌نویسد، برای خود حقی نمی‌دید که از این آزادی بهره بگیرد. فرض بر این است که رمان هدف خود را وفاداری بسیار مختصر نه فقط به امر ممکن، که به امر محتمل و جریان معمول تجربه‌ی انسانی قرار داده است. قالب رمانس — گرچه به‌عنوان اثری هنری باید طابق النعل بالنعل از قوانین تبعیت کند، و گرچه گناهی نابخشودنی مرتکب می‌شود اگر که از حقیقت دل انسانی منحرف شود — انصافاً از این حق برخوردار است که آن حقیقت را تحت شرایطی که تا حد زیادی دلبخواه نویسنده یا مخلوق اوست عرضه دارد. نیز اگر مناسب دید، مجاز است با این رسانه‌ی فضا ساز به‌گونه‌ای کار کند که نورها تندتر یا ملایم‌تر شوند و سایه‌های تصویر غلظت و غنایی بیشتر بیابند.... دیدگاهی که به موجب آن این حکایت مشمول تعریف رمانتیک می‌شود از تلاش برای اتصال زمان‌های گذشته با همین حال حاضر برمی‌خیزد که دارد به‌سرعت از ما دور می‌شود.... اگر رمانس واقعاً چیزی بیاموزاند، یا عملی مؤثر انجام دهد، معمولاً در فرایندی ظریف‌تر و زیرکانه‌تر از فرایندهای آشکار چنین می‌کند.^۱

می‌شود که با فاصله از هم جدا می‌شوند. معمولاً ساختار یک بند از لحاظ طول سطور، تعداد سطرها و بحر عروضی و طرح قافیه با تمامی یا برخی از سایر بندهای یک شعر مشترک است. شعرهایی را که چنین الگویی دارند بندبند می‌نامند.

1. Nathaniel Hawthorne, Preface, *The House of the Seven Gables*, pp. 1-2.

فایده‌ی دیگر این اظهارات هاو ثورن یادآوری مشکل دیگری است که تعریف انواع را دشوارتر می‌کند: اینکه قطعاً در فرهنگ‌های ادبی متفاوت ممکن است نامی واحد به انواع بسیار متفاوتی اطلاق شود. دشوار نیست به یاد آوریم که رمانسی که هاو ثورن در اینجا دارد تعریف می‌کند همان قالبِ روایت‌های سده‌های میانه یا نمایش‌های عهد رنسانس نیست که همین نام را بر خود دارند؛ اما تمایزات میان مثلاً تراژدی یونان و تراژدی عهد الیزابت هم آن‌قدر ظریف و هم آن‌قدر مهم هستند که کار ذاتاً دشوار تعریف تراژدی را باز هم دشوارتر کنند. جوامع متفاوت هم اغلب تعاریفی متفاوت را بر آنچه در اساس نوع واحدی است تحمیل می‌کنند؛ از همین روست که شاعران لاتین گرایش داشتند که مرثیه را، همچون بسیاری قالب‌های دیگر، در اساس عمدتاً براساس وزن آن رده‌بندی کنند، حال آنکه نویسندگانی که در دوره‌ی رنسانس انگلیسی از این سنخ تقلید می‌کردند اغلب از بحور عروضی سرمشق‌های کلاسیک خود جدا می‌شدند و از قرار معلوم به نظر آنها این قالب را نه وزن آن که موضوع و لحنش تعریف می‌کرد.

پس دلیل اصلی این همه دشواری برای رسیدن به تعریفی ساده و رضایتبخش از انواع منفرد یا خود نوع تعدد کیفیات ادبی متفاوتی است که در این مفهوم جای گرفته‌اند. از سده‌ی نوزدهم، منتقدان با تمام توان به دنبال قرینه‌های میان انواع ادبی و انواع موجودات بوده‌اند. یکی از سنجه‌های این پیچیدگی‌ها که تا به اینجا ذکر شد و در سرتاسر این بررسی هم متوجه آن خواهیم شد این است که از بسیاری جنبه‌ها استعاره‌ای روان‌شناختی مناسب‌تر از استعاره‌ای جانورشناختی است: به نظر من، انواع، از لحاظ نحوه‌ی شکل‌گیری ساختار و نحوه‌ی عملکردشان، شباهت حیرت‌آوری به شخصیت‌های انسانی دارند. انواع متفاوت، همچون شخصیت‌های متفاوت، به واسطه‌ی ویژگی‌های غالب در آنها از هم متمایز می‌شوند: تقریباً در تمامی قالب‌های شعری گرایشی به این یا آن بحر عروضی دیده می‌شود، درست

همان‌طور که در تقریباً تمامی انسان‌ها تمایلی درونی به پرخاشگری هست، اما میزان فعلیت یافتن این تمایلات و نقش آنها در الگوی کلی روان یا قالبِ مورد نظر به غایت متفاوت است. وقتی انواع را با هم مقایسه می‌کنیم، مثل وقتی که شخصیت‌ها را با هم مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که عناصر گوناگون ممکن است کارکردی مشابه را بر عهده بگیرند: برخی آدم‌ها پرخاشگری خود را با اظهارات تمسخرآمیز بیان می‌کنند و بقیه با ورزش‌های گروهی، انواع نظم و تکراری که در یک نوع با استفاده از یک بحر عروضی پیچیده ایجاد می‌شود، ممکن است در انواع دیگر از طریق مثلاً طرح قافیه یا الگوهای روایی ایجاد شود.

کارکردهای نوع ادبی

چه آسان ممکن است از یاد ببریم که مردی که یک غزلواره‌ی عاشقانه‌ی زیبا می‌سراید باید علاوه بر اینکه دلباخته‌ی زنی است، دلباخته‌ی غزلواره هم باشد.^۱

دو داستان جعلی ما، قتل در مارپل تورپ و زندگانی دیوید مارپل تورپ، بخشی از کارکردهای نوع ادبی را در آثار ادبی موجود نشان می‌دهند — و به این ترتیب معلوم می‌دارند که نویسندگان تا چه حد از آنها تأثیر گرفته‌اند و ما خوانندگان تا چه حد ممکن است و باید از آنها تأثیر بگیریم. از زمان نقد رمانتیک باب شده که کانون توجه را این قرار دهند که نویسنده چگونه احکام نوع ادبی را دگرگون کرده یا از آنها برگزیده است، و به این ترتیب این احکام را خوار می‌دارند. بسیاری از منتقدان معاصر با تأکید بر تضاد بین اثر منفرد و اسلاف ادبی آن این گرایش را تقویت کرده‌اند؛ دامنه‌ی اظهارات اخیر در باب این موضوع از بیانات پرنفوذ هانس روبرت یاوس در جستارش به نام «تاریخ ادبیات به منزله‌ی چالشی با نظریه‌ی ادبی» تا آموزه‌های افراطی‌تر در کتاب اضطراب تأثیر هرولد بلوم را در بر می‌گیرد. البته از برخی جنبه‌های مهم این تأکید موجه است: خالقان آثار ادبی، برخلاف

1. C. S. Lewis, *A Preface to Paradise Lost*.

خالقان پنی‌های گرویرِ دانمارکی، به‌ندرت به این می‌بالند که دستاوردهایشان با سرمشق‌های پیشینیانشان مو نمی‌زند. اما هرچند تعارض بین نیاکان ادبی و فرزندانشان، میان هنجارهای متعارف و اصلاحات غیرمتعارف، ممکن است مهم باشد، باید تعادل را برقرار کرد تا بتوان بررسی نوع ادبی را با تأکید بر اهمیت و معناداری آن آغاز کرد. باید به خود یادآوری کنیم که انتخاب یک نوع ادبی خاص تا چه حد در تصمیم‌گیری درباره‌ی محتوا، لحن و قالب تأثیر می‌گذارد (و البته از آن تأثیر می‌پذیرد).

انواع تثبیت‌شده‌ی ادبی — چه انواع ادبیِ پرطرفداری چون رمان کارآگاهی باشد، چه انواع ادبیِ جدی همچون بیلدونگزرومان — مجموعه‌ی کاملی از امر و نهی‌ها را با خود به همراه دارند که برخی از آنها در احکام بلاغیون مدون شده‌اند و بقیه را نویسندگان پیشین نه به آن رسمیت اما با همان قوت تثبیت کرده‌اند. تردیدی نیست که احکام ارسطو در باب تراژدی در فن شعر، هر قدر هم جای ایراد داشته باشد، آثاری را که از لحاظ نگرش ضمنی به سنت بسیار متنوع‌اند تحت تأثیر قرار داده است؛ آثاری به تنوع فلدوراسین و مرگ یک دستفروش آرتر میلر. تفسیر اسپنسر و هریک از اهمیت اخلاقی و اجتماعی یک پیوند زناشویی هر قدر هم متفاوت باشد، شعر زفافیه‌ی هر دو شاعر عمیقاً مدیون نمونه‌ی بزرگ لاتینی ترانه‌ی عروسی، شعر شماره‌ی ۶۱ کاتولوس^۱، است.

این نمونه‌ها به خاطرمان می‌آورند که خیلی از نویسندگان، چه در سده‌های پیشین و چه در سده‌ی خود ما، اگر می‌دیدند که خوانندگان امروزی گاه برای اصالت چه احترامی قائل‌اند، متحیر و سردرگم می‌شدند. برجسته‌ترین نویسندگان، و نیز معاصران کم‌مایه‌ترشان، با دستی گشاده از پیرنگ‌هایی که میراث نویسندگان دیگر بود اقتباس می‌کردند — هرچه باشد، اغلب حکایت‌هایی که زائران چاسر نقل می‌کنند روایت‌هایی از

۱. Catullus: شاعر رومی سال ۸۴ میلادی.

قصه‌های شناخته‌شده‌اند، و شکسپیر، همچون دیگر نمایشنامه‌نویسان عصر رنسانس، اغلب نمایشنامه‌هایش را بر پیرنگ‌هایی بنا کرده است چنان آشنا که بن جانسن به خود حق داد که یکی از آنها را «حکایتی کپک‌زده» بنامد. نویسندگان تمامی اعصار توپوس^۱های انواع را به همان فراوانی و به همان صراحت وام گرفته‌اند که پیرنگ‌هایشان را.

تاریخچه‌ی حماسه‌ی منظوم نمونه‌ی قدرت قراردادهای نوع ادبی است. هر شاعری که در صدد سرودن حماسه برمی‌آمد، با الهام گرفتن از سرمشق‌های بزرگی که هُمر خلق کرده است و به راهنمایی اصولی که بلاغیون برشمرده‌اند، با آگاهی ژرف از ویژگی‌هایی که معمولاً با این قالب مختار او همراه‌اند اثرش را می‌نوشت. او می‌دانست که حماسه‌ی منظوم معمولاً شعر پهلوانی بلندی است که به واحدهای موسوم به کانتو یا کتاب تقسیم می‌شود؛ واژگانش فاخر است، عرصه‌ی کنش آن بسیار پهناور است؛ و قراردادهای خاص‌تر آن عبارت‌اند از فراخواندن خدا یا خدایانی که بر همه‌چیز مستولی‌اند، سیاهه‌ی نام قهرمانان، و توصیف جنگ‌افزار قهرمان. به‌رغم تفاوت‌های متعدد و آشکار میان مثلاً *کمدی الهی* دانته، *ملکه‌ی پریان* اسپنسر و *چایلد هرولد* بایرن، همه‌ی این حماسه‌های منظوم را قراردادهای قالبشان شکل داده‌اند.

البته، چنان‌که نمونه‌ی همین اشعاری که برشمردیم به‌تنهایی کفایت می‌کنند، میزان رعایت قراردادهای نوع ادبی از عصری به عصری و از نویسنده‌ای به نویسنده‌ی دیگر به‌غایت متفاوت‌اند. علاوه براین، برخی قالب‌های ادبی با قراردادهای بسیار زیادی همراه‌اند و باقی فقط چند قاعده‌ی معدود و بسیار

۱. topos: درونمایه یا نقش‌مایه‌ی سنتی؛ عرف ادبی؛ اصطلاحی قدیمی دال بر نقش‌مایه‌ای که در آثار ادبی مشترک است، یا کلیشه‌ی خطابی. در فن بلاغت یونان کلاسیک به روش استاندارد برای تنظیم یا پروراندن یک بحث اطلاق می‌شد. «به لحاظ فرای عبارت است از کلیشه‌ی خطابی (rhetorical commonplace)، اما از نظر اسکولز و کلاگ برابر است با مضمون و موتیف [نقش‌مایه]» (فرهنگ برابره‌های ادبی، صالح حسینی، نیلوفر، ۱۳۸۰).

سست دارند؛ حماسه‌ی منظوم یک نمونه، شاید در واقع بهترین نمونه‌ی ممکن، برای نوع دسته‌ی اول است، و رمان نمونه‌ای است از نوع دسته‌ی دوم. با این حال، قراردادهای نوع ادبی حتی در مورد نویسندگانی که به شدت مثلاً دانتِه و اسپنسر به سنت آگاه نیستند، و در مورد انواعی که به اندازه‌ی حماسه‌ی منظوم پیوند تنگاتنگ با انبوهی از سنت‌ها ندارند، قدرت زیاد خود را حفظ می‌کنند. حتی می‌بینیم علاقه‌ی جان دان به انواع سنتی، به‌رغم بت‌شکن بودن او، بسیار بیشتر از آنی است که خیلی از خوانندگانش اذعان می‌کنند؛ برای نمونه، یکی از اشعار غنایی او در ترانه‌ها و غزلواره‌ها، «دمیدن سحر»، آشکارا اوب [aube] است، گونه‌ای شعر عاشقانه که در آن عشاق با دمیدن سحر از هم جدا می‌شوند:

حقیقت دارد، صبح دمیده است، جز این چه می‌شود باشد؟

پس تو از کنارم می‌روی؟

چرا باید برخیزیم، چون هوا روشن شده است؟

اشعار بی‌اهمیت‌تر دان شاهده‌ی هستند بر دانش او و احترامش برای بسیاری از انواع ادبی پرطرفدار دوره‌ی رنسانس و قراردادهایشان: در میان آن اشعار می‌توان به رقعهِ^۱ منظوم، لطیفه، شعر زفافیه، هجویه^۲ منظوم رسمی و مرثیه^۳ اشاره کرد.

وقتی نویسنده‌ای بر آن می‌شود که در چارچوبِ نوع ادبی معینی بنویسد، صرفاً به دستاوردها و احکام دیگران پاسخ نمی‌دهد؛ خودش هم دارد حکمی معین درباره‌ی هنر خودش و غالباً هنر به‌طور عام صادر می‌کند. خودِ عملِ

۱. epistle: نوشتار ادبی در قالب نامه.

۲. satire: در طی تاریخ ادبیات معانی متعدد داشته است، اما به‌طور کلی به اثری می‌گویند در نکوهش بدی و بلاهت و در ستایش عقل و فضیلت.

۳. elegy: شعری غنایی که در مرگ کسی یا در مویه بر تألمات زندگی سروده شده است.

اختیار کردنِ یک قالبِ ادبی، به‌ویژه قالبی کاملاً جاافتاده، تلویحاً به‌معنای احترام به گذشته است، یا دست‌کم احترام به فلان دوره یا مکتب در گذشته. در خودِ نام «اخوتِ پیش‌رافائلی»^۱ و در سبک نقاشی و موضوع اشعار اهل این مکتب گرایش به سده‌های میانه مثل روز روشن است، اما اینکه آنان مکرراً در قالب بالاد^۲ شعر می‌سرودند، یعنی نوعی ادبی که به اعتقاد آنها در انگلستان سده‌های میانه شکوفا شد، گواه روشن دیگری است از این گرایش به سده‌های میانه. هرچند برخی از خوانندگان ادعای فیلدینگ را (در دیباچه‌ی جوزف آندروز) که دارد «حماسه‌ی کمیک مثور» می‌نویسد شوخی‌ای می‌دانند که دانسته نشان از تکبر دارد، این عبارت علاقه‌ی رمان‌نویس را به ادبیات گذشته نشانمان می‌دهد و با پیوند زدن قالب ادبی جدیدی که فیلدینگ در چارچوب آن می‌نوشت با قالبی بسیار تثبیت‌شده‌تر و بسیار محترم‌تر، یعنی حماسه‌ی منظوم، بدان عزت و احترام می‌بخشد.

تصمیم برای به‌کار بردن این یا آن وزن و الگوی بندبند اغلب تا حد زیادی همان کارکردی را دارد که انتخاب نوع ادبی. زمانی که پاوند واحد وزنی کلاسیکِ موسوم به سافویی را در شعر غنایی «بازگشت» خود به کار می‌گیرد، دارد دینِ خود را به دستاوردهای شاعران کلاسیک، و به‌ویژه سافو، شاعر یونانی، اعلام می‌کند که نامش را به این نوع وزن داده است؛ و ابداً

۱. Pre-Raphaelite Brotherhood: گروهی از نقاشان انگلیسی که در سده‌ی نوزدهم کوشیدند، در تقابل با عرف‌های هنری زمان خود، سبک نقاشان ایتالیایی و روح هنرهای زیبای پیش از عصر رافائل را احیا کنند.

۲. ballad: «به‌طور کلی، ترانه‌ای که در آن حکایتی روایت شود... بالاد قومی یا سنتی شعر روایی کوتاهی است که سینه‌به‌سینه نقل می‌شود و به سنت شعر غیرمکتوب تعلق دارد؛ گوینده‌ی این نوع بالاد نامشخص است، اما گوینده‌ی بالاد ادبی معلوم است. شاعر بالادسرا مصالح شعر خویش را از زندگی قوم و تاریخ محلی و ملی و از افسانه‌ها و فرهنگ قومی برمی‌گیرد... قالب شعری بالاد معمولاً از بندهایی دارای چهار مصراع با ترتیب قوافی abab یا گاهی abab معمولاً همراه با برگردان» تشکیل شده است (نقل از رنه ولک، تاریخ نقد جدید، ترجمه‌ی سعید ارباب‌شیرانی، ج ۲، تعلیقات مترجم).

تصادفی نیست که پاوند وزن سافویی را برای شعری انتخاب کند که در ستایش جان گرفتن دوباره‌ی گذشته‌ی کلاسیک است. وجه [mode] به‌واقع خود پیام است. در هنرهای دیگر هم می‌توان قرینه‌های گویای این موضوع را بسیار یافت. احترام فرانسوا تروفو برای سینمای امریکا به‌طور اعم و آلفرد هیچکاک به‌طور اخص در نحوه‌ی وام‌گیری او از انواع سینمایی مرتبط با فیلم‌های امریکایی منعکس می‌شود. فیلیپ جانسن، معمار معاصر امریکا، با طراحی آسمانخراشی که بامش آن بام تخت معهود نیست و ستوری شکسته‌ای بر بالای آن جای گرفته، به معماری باروک^۱ ادای دین کرده، دینی که چه در معنای حقیقی و چه در معنای مجازی صفت باروک کاملاً عیان و مشهود است و همین حالا هم بحث‌انگیز بودن آن عیان شده است.

چنان‌که نمونه‌ی پاوند و تروفو گواه‌اند، کار در چارچوب یک نوع ممکن است علاوه بر ادای دین به سنتی ادبی به‌طور اعم، اشارتی باشد به دین به سلفی خاص و مباحثات به این دین. جستارهای اخلاقی پوپ چنان به‌عیان بر مواعظ هوراس استوارند که از علاقه‌ی عمیق او به آن شاعر، و حتی همانندنگاری با او حکایت دارند. تی. اس. الیوت، با سرودن «ترانه‌ی عاشقانه‌ی جی. آلفرد پروفراک» در قالب تک‌گویی نمایشی، تلویحاً توجه را به احساس تحسینش نسبت به سلف ویکتوریایی خود جلب می‌کند که پیشگام این قالب بود، یعنی رابرت براونینگ (و الیوت، با گنجاندن چند سطر در «پروفراک»، که نظیره‌ی هجوآمیز سبک و فرض‌های تنیس است، به مقایسه‌ای غیرمستقیم اما به هر حال تفکربرانگیز میان براونینگ و تنیس دست می‌زند). در برخی از موارد، نویسنده تصمیم می‌گیرد که احترامش را برای نویسنده‌ی متقدم بر خود، که در اثری چون «پروفراک» به صورت تلویحی

۱. baroque: سبکی که از اوایل سده‌ی هفدهم تا اواسط سده‌ی هجدهم در اروپا، انگلستان و امریکا رواج یافت، یعنی از زمان انحطاط رنسانس تا دوره‌ی روشنگری. در معماری ویژگی اصلی آن ریزه‌کاری و تزئینات مفرط است و در ادبیات تکلف و تصنع.

آمده است، به شکلی برجسته کند؛ سوئینبرن، وقتی به شعر خود به نام «بالاد فرانسوا ویون» عنوان فرعی «شاهزاده‌ی بالادسرایان» می‌دهد، توجه ما را به این واقعیت می‌کشانند که خود انتخاب این نوع ادبی احترام او برای این شاعر فرانسوی سده‌های میانه را بیان می‌کند و تجسم می‌بخشد.

اما ممکن است نویسنده‌ای، با برگزیدن نوع ادبی خاصی از میان قالب‌های متعددی که در اختیار او قرار دارند، چیزی را اعلام کند بسیار متفاوت با هر آنچه تا به اینجا بررسی کرده‌ایم. به‌رغم آن اصول ارسطویی که نویسندگان تراژی-کمدی‌های شبانی گاه برمی‌شمردند، هم آنها و هم منتقدانشان به روشنی باخبر بودند که نمایشنامه‌هایشان چه تفاوت‌هایی با سنخ‌های تثبیت‌شده‌ی نمایش دارند. به همین ترتیب، وقتی جوزف هال هجویه‌ی منظوم رسمی را وارد زبان انگلیسی می‌کند (یا دست‌کم اعلام می‌کند که دارد آن را وارد می‌کند، چون هم لاج و هم دان می‌توانند مدعی لقبی باشند که هال مال خود می‌داند، «نخستین هجویه‌پرداز انگلیسی»)، همان‌قدر یا بیشتر بر میزان ناآشنا بودن این قالب برای مخاطبان انگلیسی تأکید می‌کند که بر قابل احترام بودن اسلاف کلاسیک این قالب:

من اول بار ماجراجویی می‌کنم، با نیرویی بی‌باکانه

تا بر جاده‌ای پر مخاطره از کینه گام نهم؛

من اول بار ماجراجویی می‌کنم: به دنبالم بیایید ای کسانی که خوش دارید،

و هجویه‌پرداز ثانی انگلستان شوید.

رشد در پشت سرم در خدمت است، حقیقت در کنارم؛

رشد گماشته‌ام خواهد بود، و حقیقت راهنمایم.^۱

عبارت «ماجراجویی کردن» لحن کل این قطعه را در خود جای داده

1. Joseph Hall, "Prologue", *Virgidemiarum*, I, 1-6.

است، حال و هوای نوآوریِ جسورانه و آگاهانه که کاربرد فعلی را اقتضا می‌کند که تصویر سفرهای قهرمانانه را به ذهن می‌آورد. برای هال، همچون بسیاری از نویسندگان دیگر که در چارچوب انواع دیگر می‌نویسند، انتخاب یک قالب ادبی بیش از آنکه اذعان داوطلبانه به دین باشد، که تا به اینجا بررسی کردیم، ادعای غرورآمیز اصالت است. انتخاب قالبی ادبی که در زمان حاضر رواج ندارد ممکن است بیانی‌هی مطمئنی باشد مبنی بر اینکه شخص دارد بخش اعظم ادبیاتی را که معاصرانش و اسلافش خلق کرده‌اند محکوم و تحقیر می‌کند و چیزی بسیار متفاوت را به جایش عرضه می‌دارد.

اگر نوشتن در قالبی که «مد» نیست روشی باشد برای اینکه نویسنده خود را از فرهنگ ادبی مسلطِ زمانه‌ی خود متمایز کند، ممکن است در ضمن روشی باشد برای همسو کردن خود با یک خرده‌فرهنگ، همسویی با فرزندان طغیانگری که در برابر پدران مستبدشان قد علم می‌کنند. تصادفی نیست که بسیاری از نویسندگان هجویه‌های منظوم رسمی جوانان بت‌شکنی بودند که در دانشکده‌های حقوق تحصیل می‌کردند. این محفل بیشتر به یک کلوب اجتماعی بسیار بسته می‌مانست تا محیطی علمی، و سرودن هجویه‌های منظوم رسمی به عوض شعر عاشقانه یا گونه‌ی غالبِ هجو در انگلستانِ عهد الیزابت (حکایت حیوانات)^۱ روشی بدیهی بود برای آنکه جریانی ادبی را در تقابل با جریان اصلی آن دوره خواستار شوند و به کرسی بنشانند.

پس اگر کار در یک نوع ادبی گاه به تبعیت از قواعد تثبیت‌شده‌ی زبان می‌ماند، در مقاطع دیگر شبیه انتخاب زبان محاوره است: فرایند نوشتن در قالبی که در حال حاضر تثبیت نشده است، مثل زدن چاشنی اصطلاحات

۱. *beast fable*: رایج‌ترین نوع حکایت که در آن حیوانات و پرندگان همچون انسان‌ها سخن می‌گویند و رفتار می‌کنند. معمولاً این حکایت‌ها کوتاه است و نکته‌ای اخلاقی در آنها به کرسی نشانده می‌شود. معروف‌ترین نمونه‌ها حکایت‌های منسوب به ایساپ و نیز حکایت‌های منظوم لافونتن است.

محاوره‌ای به واژگان، هم به ایجاد یک دارودسته کمک می‌کند و هم به تعریف آن. آنهایی که در چنین نوع ادبی می‌نویسند، همچون آنهایی که زبان محاوره به کار می‌برند، ممکن است با گذشت زمان کشف کنند که کنشی واحد کم‌کم معانی ضمنی بسیار متفاوتی به خود می‌گیرد. قالب ادبی مورد بحث ممکن است در اندک زمانی در بوطیقای تثبیت‌شده ادغام شود، درست مثل شیوه‌های کلامی یک گروه فرعی که ممکن است فرهنگ کلی آنها را برگیرد، و در هردو مورد یکی از کارکردهای اصلی رفتار مورد بحث، یعنی متمایز کردن خود از فرهنگ مسلط و ابراز وفاداری به خرده‌فرهنگ، از دست می‌رود.

اما حتی وقتی نویسنده‌ای دارد در نوع ادبی تثبیت‌شده‌ای می‌نویسد ممکن است حکمی مهم را درباره‌ی تفاوت نگرش‌ها و هنر زاده از این نگرش‌ها با نگرش‌ها و هنر گذشته بیان دارد: شعری که به‌خوبی در متعارف‌ترین انواع ادبی جای می‌گیرد غالباً همان‌قدر اعلان استقلال زیباشناختی و فکری است که اعلان دین. قراردادهای مرتبط با یک قالب ادبی، هر قدر هم مفصل و دقیق باشند، صرفاً اختیار کردن توپوس‌هایی معین را تجویز نمی‌کنند، بلکه در عین حال فرد را فرا می‌خوانند تا آن توپوس‌ها را با اوضاع زیباشناختی و اجتماعی عصر خود و علایق ناشی از خلق و خوی خودش تطبیق دهد. به قول کلودیو گیلین، «نوع ادبی البته رمان نیست، همان‌قدر که گونه‌ی اسب‌سانان اسب نیست. نوع ادبی... دعوتی است به عمل نوشتن یک اثر»^۱ او تصویری گویا از رابطه‌ی میان هنجارهای نوع ادبی و عمل نوشتن نویسنده نیز ارائه کرده است:

کشتی‌ای در شب از تنگه‌ها می‌گذرد و به کمک دو پرتو پرنور که با تابش خود از بلندی‌ها همراهی‌اش می‌کنند مسیر خود را تعیین می‌کند. پرتوهای

1. Claudio Guillén, *Literature as System*, p. 72.

نور مخّل آزادی ناوبر برای مانور دادن نیستند؛ برعکس، این آزادی را بدیهی می‌دانند و حتی به آن کمک می‌کنند. پرتوهای نور موقعیت کشتی را روشن می‌کنند اما با آن تلاقی نمی‌کنند. چه کسی ممکن است مدعی شود که جهتی که کشتی در پیش می‌گیرد جهت یکی از این دو پرتو است؟ یا آن نقطه‌ی دقیق مقصد مقصد یکی از انواری است که راهنمایش هستند؟^۱

شاید غزلواره جالب‌ترین نمونه‌ی ادغام سنت‌های نوع ادبی و گرایش‌های فردی باشد که زمانی حاصل می‌آید که یک اثر «انوار» هنجارهای نوع ادبی را قطع می‌کند. حتی چند نمونه‌ی معدود از تاریخچه‌ی طولانی غزلواره نشان می‌دهد که غزلواره‌سرایان با چه ظرافت و توفیقی وارد گفتگو با غزلواره‌سرایان پیشین می‌شوند. تنها عیب لورا، بانویی که در غزلواره‌های پترارک جاودانه شده، بی‌اعتنایی سنگدلانه‌ی او به درد و رنج عاشق است، نگرشی که آشکارترین تجلی آن در پاکدامنی اوست؛ اما شاعر-عاشق غالباً برای حتی همان پاکدامنی هم با اکراه احترامی نشان می‌دهد. اما شکسپیر مجموعه غزلواره‌ای درباره‌ی بانویی سروده است که لایق سرسپردگی عاشق خود — یا دقیق‌تر بگوییم، عشاق خود — نیست. او فقط سزاوار تحقیری است که در این بیت تلخ بیان شده است، «زیرا به مهتاب‌رویی‌ات سوگند یاد کرده‌ام، و تو را رخشان پنداشته‌ام/ تویی که به ظلمت دوزخی، به تیرگی شب» (غزلواره‌ی ۱۴۷، سطور ۱۳-۱۴).

در چندین شعر در این سلسله سروده‌های شکسپیر، جهانی قدیمی‌تر و ناب‌تر، «آن ساعت‌های مقدس باستانی» (غزلواره‌ی ۶۸، سطر ۹)، که در آن عشق راستین می‌توانست دوام بیاورد و حتی شکوفا شود، در تضاد صریح

1. Claudio Guillén, "Sátira y Poética en Garcilaso", *Homenaje a Casaldueiro*, p. 232.

با جهان هم عصر شاعر قرار گرفته‌اند، با شهر شب بی‌پایان که معشوق‌های فاسد و مفسدی همچون بانوی شریر^۱ او در آن سکونت دارند. به همین ترتیب، شکسپیر، با خود این عمل اختیار کردن نوع ادبی پترارکی، تلویحاً ما را فرامی‌خواند تا تصویر او را از عشق با تصویری که سلفش ترسیم کرده است مقایسه کنیم، تا تفاوت‌های عواطفی را که منتقل می‌کنند ببینیم و در آنها تأمل کنیم. قالب آینده‌ی محتواسـت، و این را به‌کرات در این سلسله‌غزلواره‌ها می‌بینیم. اما مقایسه‌هایی که شکسپیر میان جهان خود و جهان پترارک انجام می‌دهد دولبه‌اند. اگر تضاد با مجموعه‌ای سنتی‌تر آشکارا در خدمت خوارداشت جهان شریرانه و بانوی شریر شکسپیر که ساکن این جهان است و در عین حال بزرگداشت لورا و ارزش‌هایی است که لورا تجسم آنهاست، در عین حال انتقاد به پترارک و نوع ادبی او را با خود همراه دارد: او، با استفاده از مجازهای بعید پترارکی در توصیف رفتاری که چندان با قواعد پترارکی همساز نیست، این احتمال آزردهنده را مطرح می‌کند که شاید حتی غزلواره‌سرایان سنتی‌تر درباره‌ی ماهیت عشق دروغ می‌گویند. این گرایش نهفته در غزلواره‌ی ۹۴ آشکار می‌شود («آنان که توان آزدن دارند، و هیچ نمی‌کنند»)، که از جمله پیچیدگی‌هایی که در آن می‌بینیم، حمله‌ای هم به معشوقه‌ی پترارکی سنتی است. در یک جا در این سلسله‌غزلواره‌ها، شکسپیر وجه دیگری از پترارکیسم، یعنی تکیه‌ی آن بر کلیشه‌ها، را هم به تمسخر می‌گیرد:

چشمان معشوق من هیچ به خورشید نمی‌مانند —

مرجان بسی سرخ‌تر از سرخی لبان اوست —

اگر برف سپید باشد، پس چرا سینه‌اش قهوه‌ای تیره است —

۱. dark lady: این صفت ایهام دارد و در انگلیسی هم به معنای صاحب پوست سبزه و موی تیره است و هم به معنای شریر و اهریمنی و اسرارآمیز. این ایهام را نمی‌شد به فارسی منتقل کرد. بانوی غزلواره‌های شکسپیر به سبب ظاهر نیز با لورای غزلواره‌های پترارک، که پوستی سپید داشت، در تضاد است.

اگر موی مفتول باشد، مفتول‌های سیاه بر سرش روییده‌اند:

(غزلواره‌ی ۱۳۰، ۴-۱)

با این حال، من غزلواره‌های شکسپیر در جایی دیگر زبانی پترارکی به کار برده است که کلیشه‌ای بودنشان هیچ کم از عباراتی نیست که به آن خوبی آنها را در غزلواره‌ی ۱۳۰ به سخره گرفته است. واژگان به کاررفته در مثلاً غزلواره‌های ۱۴۰ و ۱۴۱ را می‌شد از کشکول متعارف‌ترین غزلواره‌های عهد رنسانس برگرفت: «خردمند باش همان‌سان که ستمگری (غزلواره‌ی ۱۴۰، سطر ۱)، «درد شفقت طلب من» (غزلواره‌ی ۱۴۱، سطر ۴)، «برده و بنده‌ی مفلوک قلب مغرورت» (غزلواره‌ی ۱۴۱، سطر ۱۲). در توجیه این تناقض احتمالاً نه می‌توان گفت که این دو شعر شکستی هنری‌اند، نه اینکه، چنان‌که برخی از خوانندگان مدعی شده‌اند، آثار اولیه‌ی شاعرند که در این سلسله غزلواره گنجانده شده‌اند. در واقع شکسپیر دارد نشان می‌دهد که من شعرش، بسیار شبیه به آستروفیل^۱ سیدنی، نمی‌تواند از آن عیوب شعری برکنار بماند که خود در دیگران می‌تواند ببیند، ضعفی که مشابه‌اش را می‌توان در ناتوانی او از احتراز از ضعف‌های اخلاقی دید که به این روشنی در دوست و بانوی شریر می‌بیند.

وُردزُورث نیز به کرات درباره‌ی غزلواره‌ها و غزلواره‌سرایان قبلی اظهارنظر کرده، اما این کار را به طریقی کاملاً متفاوت و به اهدافی بسیار متفاوت انجام

۱. «Astrophil and Stella»: از سلسله غزلواره‌ای شامل ۱۰۸ غزلواره و ۱۱ سرود که فیلیپ سیدنی احتمالاً در دهه‌ی ۱۵۸۰ سروده است. نامش از واژه‌های یونانی aster به معنای ستاره و phil به معنای دوست [دوستدار یک ستاره که بخش دومش البته اشارتی به نام شاعر، فیلیپ، نیز هست] و واژه‌ی لاتینی استلا به معنای ستاره تشکیل شده است. سیدنی ویژگی‌های اصلی الگوی ایتالیایی خود، پترارک، را بومی کرده است. از طرح قافیه‌ی پترارکی هم بسیار آزادانه استفاده کرده است. برخی گفته‌اند عشق وصف‌شده در این غزلواره‌ها ممکن است عشق سیدنی به پنه‌لوپه ریچ، همسر یکی از درباریان انگلستان، در عالم واقع باشد.

داده است. او قالب غزلواره را برگزیده تا از موقعیت سیاسی زمان خود شکوه کند و اعلام کند که رهبری دیگر همچون میلتن لازم است:

لندن، ۱۸۰۲

میلتن! ای کاش که اکنون بودی:

انگلستان به تو نیازمند است: ماندابی شده از آب‌های عفن:

محراب، شمشیر، و قلم،

بخاری دیواری، پهلوانی سرشارِ تالارها و خلوتخانه،

جهیزیه‌ی کهن انگیزی سعادت درونی خود را

از کف داده است. مردانی هستیم خودخواه؛

آوخ! برخیزانمان، ما را به خود بازگردان؛

و به ما آداب، فضیلت، آزادی، قدرت بده.

روح به ستاره‌ای می‌مانست، و جایی دگر داشت؛

صدایت نوایی داشت چونان دریا:

ناب همچون افلاک برهنه، بشکوه، آزاد،

بر جاده‌ی معمول زندگی چنین سفر کردی،

با خداگونگی‌ای شادمانه؛ و با این همه قلبت

نازل‌ترین وظایف را در خود جای داده بود.

او، با ریختن شکوه‌ی خود به قالب یک غزلواره، خود را در کنار سنت طولانی شاعرانی قرار می‌دهد که از همین قالب برای صدور بیانیه‌های سیاسی استفاده می‌کردند، و در محضر کسانی جای می‌گیرد که البته میلتن و پترارک در میان اعضای بی‌شمارش جای داشته‌اند. شاید اشاره‌ای هم به این باشد که وردزورث با به‌کارگیری نوعی ادبی که میلتن خود به کار گرفته بود تا مویه‌هایی سر دهد شبیه همان‌ها که میلتن سر می‌داد، می‌کوشد همان نیازی را که دارد وصف می‌کند برآورده سازد، یعنی می‌کوشد تا

بخشی از مسئولیت‌های میلتن را در مقام پیامبر و منتقد اجتماعی بر عهده گیرد.

غزلواره در دوره‌ی ویکتوریا با اقبال بسیار زیادی روبه‌رو شد و نویسندگانی چون الیزابت بَرت براونینگ و دانه گابریل روستی سهمی در این سنت بر عهده گرفتند. جرج مِردیت، رمان‌نویس و شاعر سده‌ی نوزدهم، نیز با قراردادهای غزلواره تجربه‌هایی کرد و، با گذاشتن عنوان *عشق امروزی* بر دیوان غزلواره‌هایش، او هم ما را دعوت می‌کند تا کارش را با غزلواره‌های رنسانس مقایسه کنیم — اما برخلاف بسیاری از هم‌عصرانش با فاصله و احساسی دوگانه به این نوع ادبی نزدیک می‌شود.

چشمگیرترین تفاوت میان دیوان اشعار عاشقانه‌ی مِردیت و شعرهای پیش از او موقعیتی است که *عشق امروزی* از آن نشأت گرفته است. یکی از طنزهای آن، که کم از بقیه نیست، این است که من شعر او به‌نحوی دقیقاً به همان چیزی دست یافته که اسلافش در این سنت به‌عبث تمنایش را داشتند: بانوی او برخلاف رویه‌ی معشوقگان پترارکی دست رد بر سینه‌اش نزده که هیچ، با او ازدواج هم کرده، و در اولین غزلواره از این سلسله غزلواره‌ها در واقع با هم در بسترند. اما دست یافتنش به همه‌ی اینها حاصلی برایش نداشته جز تحمل عذابی که دست کمی از عذاب همتایانش در سلسله غزلواره‌های عهد رنسانس ندارد.

وقتی نخستین شعر *عشق امروزی* را، که همان تصویر معمول پترارکی یعنی معشوق سنگ‌وار در آن به کار رفته است، کنار شعر اسپنسر بگذاریم که در آن از این مجازِ بعید به صورتی متعارف‌تر استفاده شده است، تمایزات دیگر میان اشعار مِردیت و سنتِ پشتِ سرِ او روشن می‌شود:

نمی‌دانم آیا سببی دارد که زیباترین تصویرها را

از سخت‌ترین مرمرها می‌سازند؟

آخر باید در طی اعصار باقی بمانند،
مبادا یادمان‌های مشهور رنگ ببازند.
پس چرا من ناآزموده در حرفه‌ی عاشقی
سختی‌اش را نکوهش می‌کنم، وانگه که باید آن را بستایم؟^۱

از همین دانست که با چشمان بیدار گریه می‌کند:
از لرزش خفیف دست خود کنار سر او،
هق‌هقه‌های عجیب خفه را، که بستر مشترکشان را می‌لرزاند،
با حیرتی ناگهانی به درون خود فرامی‌خواند،
و خفه‌شان می‌کرد، همچون مارهای کوچک دهان‌گشوده،
زهرآلود و مهلک. خوابیده بود
ساکن مثل سنگ،...

آن دو از سر تا پا
بی‌حرکت بودند، نگاه دوخته از خلال سالهای سیاهِ مرده‌شان،
با دریغی بیهوده خط‌خطی نوشته بر دیوار خالی.
می‌شد آنها را دید همچون پیکره‌های سنگی
بر مقبره‌ی زناشویی‌شان، شمشیر در میانشان؛
هر کدام در تمنای شمشیر که همه‌چیز را قطع کند.^۲

در روایت اسپنسر، سنگ‌وارگی بانو معرف اکراه ناشی از پاکدامنی اوست؛
در روایت مردیت، تصویر حاکی از عدم ارتباط و فقدان عشق است. این
نیز گویاست که مردیت در پروراندن این تصویر می‌خواهد دو عشق‌باز را
به پیکره‌های سنگی روی مقبره تشبیه کند، حال آنکه در غزلواره‌های سنتی

1. Spencer, *Amoretti*, Sonnet 51, 1-6.

2. George Meredith, *Modern Love*, Sonnet 1, 1-7, 11-16.

پترارکی صنایع لفظی کاملاً جداگانه‌ای معمولاً برای معشوقه و عاشق-شاعر به کار می‌رود. توصیف یکسان شوهر و زن در این شعر مردیت ما را آماده‌ی رفتار یکسان آن‌ها در بخش‌های بعدی این سلسله می‌کند: مردیت، به عوض تصویر کردن بانوی بی‌رغبت و عاشق بی‌شکیب‌مشتاق، مرد و زنی را عرضه می‌دارد که هر دو مقهور احساسات و تکانه‌های آشفته‌ی خویش‌اند. صور مرگ که با سنگ تداعی می‌شوند در اینجا بر بهایی گواهی می‌دهند که این دو باید برای بی‌خردی خود بپردازند.

یکی از کارکردهای اشارات متعدد مردیت به سنت غزلواره، چنان‌که برخی از خوانندگان اشاره کرده‌اند، برجسته کردن ناهمخوانی است میان عشق تباه‌شده‌ای که او تصویر کرده است و احساس ناب‌تری که غالباً با این نوع ادبی تداعی می‌شد. اما مردیت، همچون شکسپیر، به غزلواره و ارزش‌هایی که نمایندگی می‌کند احساسی دوگانه دارد: مدام به ما یادآوری می‌کند که قراردادهای این قالب و قالب‌های ادبی دیگر خود بازی خطرناکی هستند، نظیره‌ی زیباشناختی بازی‌ها و برساخته‌های اجتماعی که عشاق بدان می‌پردازند. تصاویر رقیب و متعارض با عناصر غزلواره، شعر شبانی، و رمانس، که در عشق امروزی بافته شده‌اند، تصادم می‌کنند، درست همان‌طور که زیر سطح به ظاهر آرام موقعیت‌های اجتماعی که برخی شعرها تصویر می‌کنند مارهایی می‌خلند.

وزن شعر مردیت نگرش‌های پیچیده‌ی او را درباره‌ی غزلواره در مقیاسی کوچک‌تر بیان می‌کند. شعرهای غنایی در عشق امروزی از واحد به کاررفته در دسته‌ی هشت سطری یک غزلواره‌ی پترارکی ساخته شده‌اند — دو بیت مزدوج با قافیه‌ی abab — اما اشعار مردیت از چهار بیت مزدوج تشکیل شده‌اند و بنابراین فاقد یکی از مشخصه‌های تعیین‌کننده‌ی غزلواره‌اند، یعنی بند چهارده‌سطری. برخی از منتقدان، که تشویق شده بودند چون می‌دیدند که می‌توان این اصطلاح را در انگلستان عهد رنسانس با مسامحه

به کار گرفت، و جرئت پیدا کرده بودند چون دانستند که خود مردیت هم دوبار این اصطلاح را برای عشق *امروزی* به کار برده است، بدون هیچ عذرخواهی این اشعار را غزلواره نامیدند. این نام‌گذاری گمراه‌کننده است. از همه چیز گذشته، در سده‌ی نوزدهم این عنوان را عموماً فقط برای اشعار چهارده‌سطری به کار می‌بردند؛ و با توجه به متن، مردیت هم با کاربرد این اصطلاح مانع نمی‌شود احتمال دهیم که داشته با این نوع ادبی بازی می‌کرده نه اینکه اشعارش را در قالب این نوع سروده باشد. اما گرایش منتقدان دیگر نیز گمراه‌کننده است که ارتباط‌های متعدد و گوناگون این سلسله‌اشعار مردیت با غزلواره را کمرنگ می‌کنند.

در عوض باید اذعان کنیم که او دارد احساس دوگانه‌ی خود و من شعرش به فرض‌های نهفته در پشت این نوع ادبی را بیان می‌کند، آن‌هم با نوشتن در قالبی که خود چنین رابطه‌ی دوگانه‌ای با وزن غزلواره دارد. من شعر که دستخوش اختلالات عاطفی است نمی‌تواند یا نمی‌خواهد غزلواره به معنای دقیق کلمه بسراید، همان قدر که نمی‌تواند یا نمی‌خواهد با تمام وجود نقشی را بپذیرد که گهگاه با آن بازی بازی می‌کند، نقش عاشق-شاعر محترم. بندی که او به کار می‌برد هم، به طرّقی ظریف، آینه‌ی رابطه‌ی او با سلسله‌شعرهای سنتی است و هم نگرش‌های سنتی او را به عشق بازمی‌تاباند. این واقعیت که قالبی که او برگزیده از لحاظ بحر عروضی بسی ساده‌تر از بحر عروضی معمول غزلواره‌هاست سنجه‌ای است برای آنکه با آن تمایل من شعر را به ساده‌انگاشتن بیش از حد تجربه‌ی انسانی سبک و سنگین کنیم. این نیز تأمل برانگیز است که من غزلواره‌ها، با همه‌ی غلیانات روانی‌شان، گاه می‌توانند به تعمیم‌های تسکین‌بخش و عینی دست یابند که در غزلواره‌ی شکسپیری با بیت مزدوج، و اگر نه، حرکت منطقی از علت به معلول، از برنهاد به برابرنهاد بیان و نمادین می‌شود و می‌توان آن را در تقسیم غزلواره‌ی پترارکی به دو دسته‌ی هشت‌سطری-شش‌سطری جای داد. در مقابل، در بندی که از چهار بیت

مزدوج تشکیل شده است از این عزم و پیشروی خبری نیست. مردیت، با اختیار قالبی که این همه تکرار می‌شود، خود احساس گرفتار ماندن در دام، سکون مجسمه‌واری را که گریبانگیر عاشق و معشوقش است، در وزن شعر خود منعکس کرده است.

چند شاعر سده بیستمی غزلواره‌هایی سروده‌اند که می‌توان به آنها عنوان *عشق امروزی* مردیت را وام داد، زیرا در عین اختیارکردن چندین مشخصه‌ی سلسله‌غزلواره‌های متعارف، ما را فرا می‌خوانند تا بینش‌های بدبینانه‌تر آنها را با آرمانگرایی بسیاری از اشعار پیشین این نوع ادبی مقایسه کنیم. در سلسله‌اشعاری که با عنوان *غزلواره‌های بری‌من* منتشر شده است، جان بری‌من، شاعر امریکایی، مکرراً با ادغام پژواک‌هایی کوتاه از غزلواره‌های رنسانس در شعر خود و بهره‌گیری از گونه‌های گفتاری معاصر خود در الگوی بندبند رسمی و بسیار متصنع نوع ادبی مختار خود («بروبچه‌های بیچاره، یعنی ممکن است که نشود همه‌چیز را روی دایره بریزید؟»^۱) (غزلواره‌ی ۸۷، سطر ۱) این تضاد را برجسته می‌کند. تعارض میان هنجارهای نوع و انتظارات از آن از سویی، و تصویر خود او از عشق از سوی دیگر در سطح واژگان منتخب و نحو نیز نشان داده شده، زیرا در این دو سطح بری‌من مکرراً دو چیز ناهمگون را به هم متصل می‌کند، یعنی سبکی رسمی و والا را که یادآور غزلواره‌های قدیمی است با کاربردهای گفتاری و عمداً مدرن خود جفت می‌کند:

خورشید فوراً

کاج‌ها را زرد کرد و بانوی من نیامد

با شلوار جین آبی و پولور^۲

۱. «come out»: اصطلاحی که در آن زمان در زبان محاوره معنای علنی کردن تمایلات همجنس‌خواهانه پیدا کرده بود.

2. John Berryman, *Berryman's Sonnets*, Sonnet 115, 12-14.

جایی در این اشعار، شاعر درباره‌ی آثار پیشین این نوع ادبی به تفصیل و صراحتی بیشتر اظهار نظر می‌کند؛ او، همانند وایت و اسپنسر پیش از او، شعری به تقلید از کانتسونه^۱ ی ۱۸۹ پترارک می‌سراید:

Passa la nave mia colma d'oblio
per aspro mare e mezza notte il verno
enfra Scilla et Caribdi, et al governo
siede 'l signore anzi 'l nimico mio;
à ciascun remo un penser pronto et rio
che la tempesta e 'l fin par ch' abbi a scherno;

[کشتی من با بارِ فراموشکاری از میان دریایی خروشان می‌گذرد، در نیمه‌شب، در زمستان، بین اسکیلا و کاریبدیس، و سکان‌دارش سرور من، یا بهتر بگویم، خصم من است. هر پارو را فکری آماده و ظالم حرکت می‌دهد که گویی طوفان را نکوهش می‌کند و مقصد را؛ بادِ نمناک و بلا تغییرِ آه‌ها، امیدها، و امیال بادبان را می‌شکند؛]^۲

پس در ساحل چه بود؟ ... با محموله‌ی فراموشی،
کشتی‌ام از طوفان نیمه‌شب زمستانی می‌گذرد
بین گرداب و صخره، و هیأت عشق سپید من
پشت سگان می‌درخشد، با موهای در اهتزاز. آن‌گاه که عازم دریا
یک‌دگر را دیدیم، فکر صریح و گناهکار پارو به دستان گرفت
بی‌دغدغه‌ی بندر یا که آزار آب‌ها.^۳

۱. canzone: به چندین قالب شعری ایتالیایی که بحور عروضی متفاوت دارند اطلاق شده است. بندهای آن دارای حداکثر بیست و حداقل هفت سطر است که سطرها معمولاً یازده‌هجایی است. این وزن شعری بر تکوین غزلواره تأثیری بسزا داشته است.

2. Petrarch, Canzoniere 189, 1-6.

3. Berryman, Sonnet 15, 1-6.

این دیگر شخصیت بخشی تمثیلی و انتزاعی به عشق نیست، بل خودِ معشوق پشت سگان نشسته است، با توصیفی از هیأت درخشان و موهای دراهتزازش که هم نشان از زنی خواستنی دارد و هم شبحی خطرناک. اگر این تغییر شعر را بلاواسطه تر می گرداند، در عین حال آن را تلخ تر و آزاردهنده تر هم می کند. این عشاق، به عوض اینکه قربانیانِ اربابی تمثیلی و بیرونی شده باشند، جز خود نباید کسی را مقصر بدانند. و زن، به عوض اینکه صرفاً به صورت موضوع تمناهای شاعر عمل کند، با خصوصیات جنسی شخصیت پردازی شده است که او را خواستنی می کند اما آشکارا ویرانگر نیز جلوه می دهد. اشاره به سپیدی او، که با جایگاه نامعمول صفت [my white love's form] عملکردی طنزآمیز می یابد، زیرا لورای پترارک به کرات همراه با این رنگ آمده تا دلالت بر پاکدامنی او کند، اینجا تمنای من شعر را به جسمی نشان می دهد که خیلی خوب آن را شناخته است.

تغییر مهم دیگر این شعر نسبت به روایت های پیشین در همان پنج واژه ی اول اعلام می شود. پترارک و وایت هر دو در سطرهای پایانی به بندری اشاره کرده اند بی اینکه پیشتر چنین اشاره ای کرده باشند؛ بری من با آغاز کردن شعر با عبارت «پس در ساحل چه بود؟» و با اشاره به بندر در سطر ششم، که سطر آخر هم هست، ایده ی وجود جهانی را در جایی دیگر می پروراند. جهان در خشکی به معنایی معرف امنیت است، اما چون شاعر در سراسر این سلسله اشعار تأکید می کند که وقایع عشقی زناکارانه را می نگارد، ممکن است اشاره به زندگی زناشویی اش هم باشد — قرائتی که به نو میدی اش از بازگشتن به بندر، که شعر با آن به پایان می رسد، طنینی مضاعف می بخشد.

بری من در پایین شعرش در پرائتز عبارت «به تقلید از [after] پترارک و وایت» را آورده است. در یک سطح، معنایی که در نظر داشته روشن است: after را می توان صرفاً «به تقلید از» تعریف کرد. اما این واژه اشارتی هم به بُعد زمانی دارد، دلالت مألوفش که همان «در دوره ای بعد» باشد: در سرتاسر این

غزلواره و در تمامی سلسله‌ای که این غزلواره در آن جای گرفته است، شاعر امریکایی، بسیار شبیه به شکسپیر پیش از او، القا می‌کند که دارد از جهانی می‌نویسد که جایگزین جهانی پیشین شده است، جایگزین جهانی پاک‌تر که دست‌کم برخی از اسلافش در این نوع ادبی در آن سکنی داشتند.

تنها رابطه‌ی متوازن و متعادل موجود در سلسله‌غزلواره‌هایی چون آنها که تا به اینجا بررسی کرده‌ایم رابطه‌ی شخصی نیست که غزلواره‌سرایان وصف کرده‌اند، بلکه در واقع رابطه‌ای زیباشناختی است که در شعرهایشان اجرا شده است — رابطه‌ی قالب و محتوا. به نظر می‌رسد که تلمیحات این شاعران به غزلواره‌های پیشین، هر قدر هم که احتمالاً مکرر و گویا، صرفاً بازنگری در چارچوب هنر برای هنر نیست: اظهارنظرهایشان درباره‌ی غزلواره‌سرایان پیشین اندیشه‌هایی را نشان می‌دهد و می‌پروراند فراتر از عشقی که در سرتاسر سلسله‌غزلواره‌هایشان در آن کندوکاو کرده‌اند. منتقدان مدرن، در واکنش علیه اسلافشان که محاکات ارسطو را پذیرفته بودند (این آموزه که کار هنر ارائه‌ی نسخه‌بدلی از جهان بیرون است)، گاه در جهت مخالف راه افراط در پیش گرفته‌اند و هنر را صرفاً من حیث اظهارنظر درباره‌ی خودش می‌خوانند. حتی در غزلواره، که شاید بیش از تمامی انواع ادبی دیگر خودآگاه و خودارجاع است، می‌توان خطر چنین رویکردی را نشان داد.

چنان که همین نمونه‌ها از تاریخچه‌ی غزلواره نشان می‌دهند، «دعوت به شکل‌دادن» که کلودیو گیلین وصف می‌کند اغلب گویی دعوتی می‌شود به تبیین دوباره و دعوتی می‌شود به شکل‌دادن دوباره. به عبارت دیگر، یکی از انگیزه‌های نوشتن در چارچوب یک نوع ادبی نیاز به تردید کردن در برخی از نگرش‌های زیربنایی است که به آن وجه ادبی شکل داده است. برای نمونه، سرگاوین و سلحشور سبزروی ریشه‌هایی مستحکم در سنت‌های رمانس سده‌های میانه دارد. از جمله مشخصه‌های متعددی که پیرنگ این شعر را با پیرنگ آثار متعارف‌تر این نوع ادبی پیوند می‌زند مبارزطلبی از جانب حریفی

خطرناک است و سلوک قهرمانانه‌ای که در پی آن می‌آید؛ و سراینده‌ی شعر آشکارا از چندین قرارداد دیگر قالبی که برگزیده است سود می‌جوید، مثل توصیفِ مطولِ ساز و برگِ قهرمانش. با این همه، سراینده‌ی ناشناس این رمانس برخی از فرض‌های این نوع ادبی را خوار می‌شمارد، و قهرمانش بانویی را که فریش داده است به همان اندازه در دل تحقیر می‌کند. تردیدهای شاعر درباره‌ی ارزش‌های اخلاقیِ پشتِ رمانس و نوع ادبی که این ارزش‌ها را تجسم می‌بخشد و باز می‌نمایاند در تحریف برخی از قراردادهای قالب ادبی خود و نادیده گرفتن یا کمرنگ کردن برخی دیگر تجلی می‌کند. از همین روست که جنگ‌های گاوین در راه قلعه‌ی برسیلاک را این همه سرسری قطار می‌کند،

با افعی‌ها می‌جنگد، دمی دیگر با گرگ‌های وحشی،
دمی با مردان وحشی جنگل‌ها، که از فراز صخره‌ها تماشا می‌کنند،
هم با گاوان نر و هم با خرس‌ها، و اضافه بر این با گرازها^۱

که آدم شک برش می‌دارد که شاعر دارد شرح پرآب و تاب و باشکوه قهرمانی‌ها را، که غالب رمانس‌ها حول آنها شکل گرفته‌اند، تلویحاً دست می‌اندازد. شاعر به ما القا می‌کند که کشتن هیولای عجیب واقعاً نیم سطر بیشتر ارزش ندارد. اجرای دانشجویی این اثر در هاروارد در پاییز ۱۹۷۹ با طراحی هوشمندانه‌ی صحنه همین نکته را بیان کرده بود. راوی به ما خبر می‌داد که «در سرزمین‌های غریب از صخره‌های بسیار عبور کرد»، که در اینجا صخره‌های عظیم، که کارگران صحنه ملافه به دست آنها را بازسازی کرده بودند، به محض تماس با پای گاوین فرو می‌ریختند. کوه‌های مه‌پاش شده مظهر توانایی قهرمان ما برای غلبه بر موانع بودند، در عین حال سنت ادبی‌ای را دست می‌انداختند که مکرراً القا می‌کند که می‌توان

1. *Sir Gawain and the Green Knight*, 720-2.

به راحتی کوه‌های سربه‌فلک کشیده و هیولاهای دهشتناک را از سر راه برداشت.

مفهوم نهفته در نحوه‌ی پرداختِ فتوحاتِ گاوین در کل شعر به چشم می‌آید. *سر گاوین و سلحشور سبزروی* نگرشی طعنه‌آمیز به عشق مهذب و شرف‌درباری پیش رویمان می‌نهد؛ این درون‌بینی‌ها جامعه‌ای که این ارزش‌ها را بی‌چون و چرا می‌پذیرد یا نوعی ادبی را که نیندیشیده زبان به تحسین این ارزش‌ها می‌گشاید محل تردید قرار می‌دهند. همسر برسیلاک تلاش می‌کند تا به مدد قواعد عشق مهذب گاوین را فریب دهد و در حین این کار نه فقط عیوب اخلاقی خود که خطرهای اخلاقی ذاتی این قواعد را برملا می‌کند. هم گاوین و هم خوانندگان درمی‌یابند که پاکدامنی‌ای که او بابت آن به خود می‌بالد، به دلیل خشکی و زهد فروشانه‌بودنش، علاوه بر اینکه او را دست‌نیافتنی می‌کند، سبب می‌شود که نخواستنی هم بشود؛ او، همچون کمال‌گرای دیگری به نام اُردو در بازار بارتولومیو، یاد می‌گیرد که باید بگوید آدم [ابوالبشر] است، از گوشت و خون، و نام دیگرش یعنی اُردو را فراموش کند. حتی (و به‌ویژه) آن قهرمانی که معمولاً رمانس‌ها می‌ستایند موضوع واریسی دقیق قرار می‌گیرد؛ خواننده هم با این نظر برسیلاک همسو می‌شود که گاوین نباید وقتی ضربه‌ای غافلگیرش می‌کند این همه احساس شرم کند. سراینده‌ی این شعر خارق‌العاده ارزش دیگری را به جای آن قهرمانی می‌نشانند، توانایی روبه‌رو شدن با اشتباهات و کاستی‌های خود با شجاعتی که از شجاعت گاوین و قهرمانان رمانس‌های سنتی‌تر در مواجهه با آن غول‌ها چیزی کم ندارد.

غالباً فرض می‌شود که نظیره‌های هجوآمیز^۱ انواع ادبی که مثلاً در

۱. parody: اثر هنری یا ادبی که در آن سبک مشخصه‌ی یک نویسنده یا اثر برای ایجاد تأثیری کمیک یا به قصد تمسخر تقلید می‌شود. در این نوع ادبی شگردهای سبکی و تفکر قربانی بی‌رحمانه به سخره گرفته می‌شود و بنابراین جز با شناخت دقیق اثری که قرار است به مضحکه گرفته شود نمی‌توان چنین اثری نوشت. معادل نقیضه را نیز برایش گذاشته‌اند.

شبه‌منظومه‌ی پهلوانی پوپ، دست‌اندازی به حلقه‌ی گیسو، یا غزلواره‌های مضحکه‌ای بر ساخته‌ی جان دیویز، شاعر سده‌ی شانزدهمی، می‌بینیم معرف پدیده‌ای کاملاً متفاوت با انواع تقلید ادبی هستند که تا به اینجا بررسی کردیم؛ عمل نوشتن در قالب یک نوع ادبی و عمل خلق نظیره‌های هجوآمیز برای آن را دو پاسخ کاملاً متفاوت به ادبیات گذشته دانسته‌اند. اما حقیقت پیچیده‌تر و در واقع جالب توجه‌تر از اینهاست. تصمیم برای خلق نظیره‌ی هجوآمیز یک نوع ادبی دست‌کم‌کم نشانه‌ی میزانی از اشتغال ذهنی به ارزش‌های آن نوع است، میزانی از علاقه به آنچه نویسندگان پیشین در این نوع ادبی به آن دست یافته‌اند. دیویز هنوز هم آن‌قدر به عهد الیزابت تعلق دارد که بخواهد به نظیره‌سازی هجوآمیز قالب مشخصه‌ی این عصر یعنی غزلواره‌ی عاشقانه دست بزند؛ حال آنکه راجستر، که به چندین نسل بعد تعلق دارد، زبان تحریف‌شده و نگرش‌های تحریف‌شده به عشق را، که در اغلب غزلواره‌ها می‌بینیم، احتمالاً کمتر از دیویز تحقیر نمی‌کند، اما آن‌قدر از آن قالب دور است که به خود زحمت نظیره‌پردازی هجوآمیز آن را نمی‌دهد. نویسنده‌ای ممکن است به فرض‌های نهفته در سنخ ادبی‌ای که نظیره‌ی هجوآمیزش را خلق می‌کند واقعاً حتی احترام بگذارد. پوپ در دست‌اندازی به حلقه‌ی گیسو در سطحی با خالی کردن باد پهلوانی این سنخ آن را به مضحکه می‌گیرد — یعنی فاش می‌کند که آنچه فاخر می‌نماید فقط کبکبه و دبدبه است — اما در سطحی دیگر کانون این شعر کاستی‌های ذاتی آرمان‌های پهلوانی و ادبیات ستاینده‌ی آنها نیست، بلکه در واقع نحوه‌ی تقلید مضحک این ارزش‌های بالقوه شایسته‌ی تحسین در انگلستان عصر نوکلاسیک است.

از همه مهم‌تر، برخلاف تصور برخی از خوانندگان، وجه ممیزه‌ی اساسی آثاری که نظیره‌ی هجوآمیز یک نوع ادبی‌اند با نسخه‌بدل‌های «سراسر است» همان قالب ادبی این نیست که احتمالاً در اولی به تکلف و تصنع سبکی و دغدغه‌های اخلاقی آن قالب انتقاد شده است. اغلب وقتها اختلاف در درجه

است نه در جنس: چنان‌که دیده‌ایم، اغلب اوقات، آثاری که در قالب یک نوع ادبی نوشته شده‌اند در قراردادهای آن نوع بازنگری و تجدیدنظر کرده‌اند، حال آنکه آثاری که نظیره‌ی هجوآمیز آن نوع هستند ممکن است قراردادهای آن را صرفاً به صورتی نظام‌مندتر و سختگیرانه‌تر نقد کرده باشند. یا ممکن است اختلاف بر سر روش باشد: گاه آثاری که در قالب یک نوع ادبی نوشته شده‌اند، با حذف یا تحریف قراردادهای آن نوع، در فرض‌های آن چون و چرا می‌کنند، حال آنکه در نظیره‌ی هجوآمیز این فرض‌ها به سخره گرفته می‌شوند. مؤلف *سر گاوین و سلحشور سبزروی* همان‌قدر در برخی از عناصر رمانس شک روا می‌دارد که دیویز درباره‌ی برخی از عناصر وجهی که به مضحکه گرفته است، اما شاعر سده‌های میانه برای نشان دادن کاستی‌های نوع ادبی مختار خود برخی از قراردادهای آن را با واقعیت‌های روانی‌ای که می‌کاود مقابله می‌کند، حال آنکه دیویز اغلب به‌شکلی اغراق‌شده به قراردادهایی متوسل می‌شود که کوچکترین احترامی برایشان قائل نیست. بنابراین، تقلید ادبی آثار پیشین در یک نوع ادبی و نظیره‌سازی هجوآمیز آنها دو قطب متضاد نیستند و در واقع بر دو سر یک پیوستار جای دارند.

نویسنده به طریقی دیگر نیز ممکن است از یک نوع ادبی برای اظهار نظر درباره‌ی ارزش‌های اخلاقی استفاده کند، به این ترتیب که یک قالب ادبی را در برابر قالب دیگر قرار دهد. چاسر، با کنار هم گذاشتن حکایت *سلحشور*، رمانسی متعلق به سده‌های میانه، و حکایت *آسیابان*، که پیرنگی دارد عجیب شبیه به پیرنگ حکایت اولی اما از منظر بسیار متفاوت حکایت منظوم^۱ نقل شده است، تشویق‌مان می‌کند که علاوه بر خود این دو حکایت، نگرش‌های بنیادی را که به این دو نوع ادبی شکل می‌دهند با هم مقایسه کنیم. چنان‌که از او انتظار می‌رود، ما را به اتخاذ دیدگاهی متوازن فرامی‌خواند نه داوری‌های

۱. fabliau: حکایت‌های موزون کوتاه که در سده‌های میانه در فرانسه رواج داشت و در آنها واقعیت‌های روز با لحنی گزنده و بی‌ملاحظه و گاه گستاخانه با جزئیات بیان می‌شد.

ساده‌انگارانه: می‌بینیم که هم آرمانگرایی فرهیخته‌ی داستانی که سلحشور به ما می‌گوید و هم بدبینی خام روایت آسیابان کاستی‌هایی دارند، و با این حال این را نیز در می‌یابیم که هر یک از این منظرها به شکلی سودمند منظر دیگر را اصلاح می‌کند.

گاهی هم نویسندگان تلمیحی به نوع ادبی دیگر یا واقعه‌ی ضمنی کوتاهی در قالب آن نوع را در اثری می‌گنجانند که در اصل بر مبنای وجهی دیگر بنا شده است. گرچه برخی از خوانندگان ممکن است معتقد باشند که تجربه‌ی تولد دوباره که شاه لیر در خلنگ‌زار از سر می‌گذراند تجربه‌ای است نوعاً متعلق به سنتِ شبانی، محتمل‌تر می‌نماید که آنچه در آن صحنه با آن روبه‌رو می‌شویم روایت آزارنده‌ی ضدشبانی باشد. در این صحنه، و البته در کل نمایشنامه، دغدغه‌های متعددِ سنتِ شعر شبانی به‌کار گرفته شده‌اند (تفاوت میان انسان در جامعه و «حیوان بیچاره‌ی برهنه‌ی دوشاخ» ای (پرده‌ی سوم، صحنه‌ی چهارم، سطر ۱۱۰) که انسان در برهوت بدان تبدیل می‌شود، تعادل میان شفقت و سنگدلی در طبیعت انسان و از این قبیل). یکی از دلایل وارد کردن این درون‌مایه‌های شبانی این است که خاطرات ما را از آثار شبانی زنده نگاه دارد — نه برای اینکه مایه‌ی آسایشمان شود؛ در واقع برای اینکه به یادمان بیاورد که ارزش‌هایی که در ادبیاتِ شبانی متعارف بزرگ داشته می‌شوند در جهانی همچون جهانِ لیر از دسترس بیرون‌اند؛ جهانی که در آن هم انسان و هم طبیعت مادی به‌نحو دهشتناکی غیرطبیعی‌اند.

یهودی مالت، اثر مارلو، نمایشنامه‌ای که آن را جزو انواع ادبیِ گوناگونی چون تراژدی، کمدی، و مضحکه^۱ طبقه‌بندی کرده‌اند، حاوی چندین صحنه

۱. farce: «آنچه بیننده را به خنده بیاورد، نه خنده‌ای منبعث از تأمل، که واکنش سرگرم‌کننده‌ی خوشی صاف و ساده. در مضحکه از عواملی نظیر اغراق و تکرار و ظهور یا کشف ناگهانی استفاده می‌شود. در اواخر قرن ۱۷ انگلیس نمایش‌های خنده‌آور و گزنده را فارس می‌نامیدند» (برگرفته از تاریخ نقد جدید، ترجمه‌ی سعید اریاب شیرانی، ج ۱، تعلیقات مترجم).

است که گویی از قالب ادبی‌ای بسیار متفاوت با کلّ نمایشنامه آمده‌اند. چنان‌که خوانندگان بسیاری اظهار داشته‌اند، واقعه‌ی ضمنی که در آن باراباس در انتظار دختر خود، ابیگل، است که می‌خواهد گنج پدر را از یک صومعه بدزدد، به‌نحو حیرت‌آوری شبیه صحنه‌ای عاشقانه در یک کمدی رمانتیک است:

باراباس. آه دخترم،

طلای من، مکنت من، بهجت من،

قوتِ روح من، مرگِ خصمِ من.

خوش آمدی، ای مایه‌ی سعادتِ من!

آه ابیگل، گر که تو نیز در کنارم بودی،

دیگر هیچ آرزویی در این جهان نداشتم؛

اما برای نجاتِ طرحی خواهم ریخت.

ابیگل. پدر، تا نیمه‌شب چیزی نمانده است،

و دیگر زمان بیدار شدن راهبگان می‌رسد؛

تا ظنشان را برنینگیزیم، بیا از هم جدا شویم.

باراباس. بدرود مایه‌ی شادی من، و با این انگشتانم

بوسه‌ی کسی را بپذیر که آن را از سویدای دل برایت فرستاده است.^۱

مارلو پژواکِ نمایشنامه‌ای از لونی کاملاً متفاوت را در اینجا وارد کرده تا به یادمان بیاورد که در جهانی که در واقع مأوای ابلهان و فرومایگانی است از آن جنم که جمعیتِ مالت را تشکیل می‌دهند نگرش‌های خوش‌بینانه و غالباً توأم با رقتِ قلبِ این نوع نمایشنامه تا چه میزان نابه‌جا هستند. در جهانی که در آن همه‌ی عواطف را می‌توان برای نیل به اهدافی شوم بازیچه قرار داد، چنان‌که عشقِ فرنتس به ابیگل را کمی بعد در نمایشنامه، یا نشان داد که ریاکارانه بوده‌اند، همچون بدیهیات زهدفروشانه‌ای که حاکمان مالت می‌گویند، عشق رمانتیک گویی خنده‌دار یا، بدتر از آن، خطرناک است. اما

1. Christopher Marlowe, *The Jew of Malta*, II, i, 47-59.

خوانندگان معمولاً این واقعیت را نادیده می‌گیرند که دیدن جلوه‌ی گذرای یک نوع ادبی متفاوت و در نتیجه مجموعه‌ی متفاوتی از ارزش‌ها و فرض‌ها در واقع نوعی هجو دولبه فراهم می‌آورد: درست همان‌طور که دست‌اندازی به حلقه‌ی گیسو بازتابی است از تأسف مؤلف که چرا جامعه‌اش نمی‌تواند بر طبق آن خصوصیات به‌راستی باشکوه آرمان‌های پهلوانی زندگی کند، این تکه در یهودی مالت هم حاکی از دریغی کمرنگ اما ماندگار است که چرا عواطف ملایم‌تر کمدی رمانتیک در مالت به‌کل از دسترس بیرون‌اند. کمی بعدتر در نمایشنامه، مارلو با آوردن پایانی کاذب سربه‌سرمان می‌گذارد — و درسی به ما می‌دهد، که کنایه‌ی دیگری است در نمایشنامه‌ای که به انواع و اقسام فریب پرداخته و آنها را در خود تجسم بخشیده است:

مأمور. مرده است، سرورم، و این دم جنازه‌اش را می‌آورند.
[مأمورها وارد می‌شوند، جنازه‌ی باراباس را حمل می‌کنند].
دل بوسکو. این مرگ ناگهانی او بس عجیب است.
فرنسس. حیرت نکنید، قربان، که عرش عادل است:
مرگشان همچون زندگیشان بود؛ پس بدان نیندیشید.
حال که مرده‌اند، بگذارید مدفون شوند.
و اما جنازه‌ی یهودی، آن را از فراز بارو بیرون بیفکنید،
تا خوراک کرکس‌ها و جانوران درنده شود.
پس برویم تا شهرمان را مستحکم‌تر کنیم.^۱

اما باراباس در واقع نمرده است و نمایشنامه در واقع به پایان نرسیده است:

باراباس. چه شده، تنهای تنهایم؟ چه معجون خواب‌آور نیکویی.
انتقامم را از این شهر لعنت‌شده خواهم گرفت.^۲

1. *Ibid*, V, i, 53-60.

2. *Ibid*, V, i, 61-2.

مخاطب فریب این پایان‌بندی کاذب را می‌خورد، چون اگر نمایشنامه‌ای بود از سنخ ادبی‌ای دیگر اما مرتبط با این نمایشنامه، تراژدی *دِ کاسیوس*^۱، دقیقاً همین‌طور پایان می‌یافت. در این سنخ نمایشنامه، شاهد اوج‌گیری و سقوط یک قهرمان هستیم، غالباً قهرمانی که با سودای خطرناکی در سر لقمه‌ای بزرگتر از دهانش برداشته است. پیامدهای اخلاقی سقوط او غالباً در نطقی عقیدتی بسیار شبیه به آنچه اینجا از دهان فرنس می‌شنویم بیان می‌شود.

مارلو، با وارد کردن خاطرات ما از سنت *دِ کاسیوس* به این نمایشنامه، ما را فرا می‌خواند تا اخلاقیات سراسر چنین نمایشنامه‌ای را با تصویر بسیار متفاوت و بسیار آزاردهنده‌ی خودش مقایسه کنیم. این نظر اندیشه‌برانگیز روزالی کولی، که شکسپیر اغلب تفسیرش بر قالب‌های ادبی را به تفسیری بر فرض‌های اخلاقی تبدیل می‌کند،^۲ وصف‌الحال کار مارلو و البته خیلی از نویسندگان دیگر نیز هست.

پس اگر بخواهیم که *یهودی مالت* را از لحاظ نوع ادبی‌اش طبقه‌بندی کنیم، می‌بینیم که همچون چند اثر دیگر با هنجارهای نوع همان ارتباطی را می‌یابد که اشیاء واقعی مادی ممکن است با طیف رنگ داشته باشند: هیچ نوع ادبی منفردی، هیچ رنگی، به‌تنهایی پدید نمی‌آید، و هیچ کدامشان در خالص‌ترین حالت پدیدار نمی‌شود. ممکن است فلان اثر هنری بر

۱. *De Casibus tragedy* : تراژدی‌ها یا «حکایت‌های تراژیک» سده‌های میانه که در واقع بیشتر داستان‌های پندآموز بودند و نه نمایشنامه‌های واقعی. یکی از پرنفوذترین این حکایت‌ها *De Casibus Virorum Illustrium* بُکاتچو بود که به زبان لاتین نوشته شده است. تراژدی *دِ کاسیوس* نامش را از این نمایشنامه گرفته است. این نوع تراژدی سه ویژگی دارد: حکایت‌هاش بیشتر به شکل روایت یا داستان‌اند و نه نمایشنامه؛ سقوط یا مرگ شخصیت اصلی ویژگی کافی برای تراژدی شدن حکایت تلقی می‌شود؛ و قصد از آنها متنبه کردن خواننده و درس دادن به اوست.

2. Rosalie Colie, *Shakespeare's Living Art*, pp. 26ff.

الگوی یک نوع واحد و شسته‌رفته منطبق باشد و به این ترتیب به یکی از رنگ‌های اصلی شباهت یابد. یا ممکن است در نوعی ادبی همچون رمانس شبانی مشارکت کند که در واقع ترکیبی است از قالب‌های ادبی، درست مثل رنگ‌های فرعی — نارنجی، سبز، بنفش — که آمیزه‌ای از رنگ‌های همجوارند. یا ممکن است بین انواع ادبی قابل تفکیک اما مرتبط با هم حرکت کند، مثلاً *ملکه‌ی پریان*، و از این رو ما را به یاد رنگ‌های ترکیبی بیندازد، مثل زرد-سبز. اما برخی از آثار هستند، همچون *یهودی مالت*، که با نقوش و ترکیبات رنگ‌ها در لوله‌ی زیبانا چشممان را خیره می‌کنند و آزارمان می‌دهند و در آنها تشخیص رنگ غالب، تشخیص نوع ادبی واحدی که بتوانیم با اطمینان برچسبش را بر اثر بزنیم، دشوار است. (تشبیه نوع ادبی به طیف رنگ از جهات دیگر نیز شاید سودمند باشد. برای مثال، همان‌طور که رنگ‌ها در اشیاء واقعی با درجات متفاوتی از اشباع پدیدار می‌شوند، یک اثر هم ممکن است مشخصه‌های نوع ادبی خود را زنده و دقیق نمایش دهد، یا اینکه نه، روایتی تغییر یافته و نه‌چندان روشن از الگوهای نوع را در برابرمان بگذارد. و انواع ادبی متضاد و همراه، که کلودیو گیلین آنها را «نوع و ضد نوع» نامیده، مثل شعر شبانی و هجویه، از جنبه‌ای به رنگ‌های مکمل می‌مانند — وقتی ترکیب می‌شوند طیف عواطف و ارزش‌های انسانی را کامل می‌کنند.)

غالباً آرایش جعبه در جعبه، یعنی گذاشتن نوعی ادبی در دل نوع ادبی دیگر که در *یهودی مالت* دیدیم، بازتاب الگویی است که در نظام ادبی آن دوره کاملاً آشکار است: به‌کرات می‌بینیم وقتی دو قالب رابطه‌ی نوع و ضد نوع پیدا می‌کنند گفتگویشان با هم در شعرهای هر یک از انواع همان‌گونه است که در فرهنگ ادبی بزرگ‌تر. مثال شعر شبانی و هجویه‌ی منظوم در اینجا به کار می‌آید؛ گنجاندن پاساژهای هجایی در دل مرثیه‌ی شبانی را (مخصوصاً «لیسیداس» که بررسی‌اش خواهیم کرد) باید نه پدیده‌ای مجزا

و بسیار خاص که در واقع نمونه‌ی دیگری از کشش این دو قالب به سوی هم تلقی کرد. شعر شبانی و حماسه‌ی منظوم هم مستعد ایجاد چنین رابطه‌ای هستند. در حماسه‌های منظوم معمولاً واقعه‌ای ضمنی هست که در آن قهرمان موقتاً جستجوی خود را قطع می‌کند تا به بهشتی شبانی یا رابطه با یک افسونگر مشغول شود که منعکس‌کننده‌ی بسیاری از نقش‌مایه‌های شبانی است بی‌اینکه آشکارا به سلک وجه شبانی درآید؛ نیز می‌بینیم که در برخی از شعرهای شبانی تذکارهایی از جهان حماسی جای گرفته‌اند.

پس خودِ عملِ انتخابِ یک نوع ادبی اعلام چندین گزاره‌ی ضمنی است درباره‌ی واکنش‌های مؤلف به آن وجه در ادبیات، واکنش او به نویسندگان دیگری که در این وجه نوشته‌اند و واکنش او به فرهنگ‌هایی که این نوع را عزیز داشته‌اند. نوع ادبی که نویسنده در آن کار می‌کند ممکن است معرف ادبیات گذشته به‌طور اعم، معرف دستاوردها و نگرش‌های مؤلفی خاص که نوشته‌هایش نمونه‌ی اعلا‌ی آن نوع ادبی است، یا معرف ارزش‌هایی باشد که بنا بر رسم رایج بر آنها صحه می‌گذارد.

ممکن است مؤلفی از گزینش یک نوع ادبی، علاوه بر تثبیت نگرش‌هایش به نویسندگان پیشین و آثار آنها، همچون علامت یا حتی فرمانی به نویسندگان هم‌عصر خود و آیندگان استفاده کند. گزینش یک قالب ادبی به جای قالبی دیگر ممکن است تأییدی باشد که طنینش تکرار شود، تأییدی دال بر اینکه نوع ادبی مورد نظر برای زمانه‌ی خود و احتمالاً زمانه‌های بعدی نیز بسیار مناسب است، و شعری که اکنون نوشته می‌شود ممکن است و باید به صورت سرمشقی برای تقلید درآید. هال، در پاساژی که پیشتر نقل کردم، این فرمان را به صراحت صادر کرده است: «به دنبال بیایید ای کسانی که خوش دارید،/ و هجویه‌پرداز ثانی انگلستان شوید.» پاک‌کن‌ها، رمان تجربی آلن رب-گریه، هم به همین ترتیب تفسیر دوباره‌ی رمان کارآگاهی کلاسیک است، قالبی که او را برمی‌انگیخت تا حکمی در باب اصول زیباشناختی بیان کند. او، با

بناکردن آزادانه‌ی پیرنگ رمان خود بر افسانه‌ی اَدیپ، داستانی خلق می‌کند که در آن انگیزه‌های جنایت و هویت قاتل در تمامی رمان به‌عمد در پرده‌ی ابهام می‌مانند، داستانی که در پایان آن سردرگمی‌ها و ابهام‌ها به عوض اینکه حل و فصل شوند تشدید می‌شوند. رب-گریه با این کار تلویحاً دارد نویسندگان هم‌عصر و آینده را فرامی‌خواند تا همراه با او در فرض‌های اساسی زیربنای رمان‌های سنتی‌تر تردید کنند، به‌ویژه در این تصور که آدم‌ها بر اساس انگیزه‌های قابل درک دست به عمل می‌زنند و تجربه الگویی چنان دقیق و منظم به‌دست می‌دهد که می‌گذارد رمان‌ها آغاز، وسط، و پایانی روشن و شسته‌رفته داشته باشند. در نتیجه، جستارهای رب-گریه در به سوی رمان نو بیانی‌ای پدید آورده است که به نویسندگان رهنمود می‌دهد تا وجوه روایی گذشته را تغییر دهند؛ رب-گریه، با تغییر رمان کارآگاهی به شکلی که گفتیم، همان فرمان را با همان قدرت متتها به صورتی غیرمستقیم‌تر صادر می‌کند. به عبارت دیگر، نوشتن در قالب یک نوع ادبی ممکن است حرکتی بسیار جدل‌برانگیز باشد، نوعی تلاش برای آغاز فصلی نو در تاریخ ادبیات از طریق عمل خلق یک اثر هنری منفرد.

هرش نوشته است: «یک نوع ادبی بیشتر از اینکه شبیه به قواعد رفتار اجتماعی باشد به بازی می‌ماند.»^۱ همان‌طور که تا به اینجا دیدیم، این حکم مهم چندین معنای ضمنی دارد، از جمله‌ی آنها و نه کم‌اهمیت‌تر اینکه یک نوع ادبی نه فقط حکمی است که نویسنده‌ای خطاب به نویسندگان پیشین و درباره‌ی آنان صادر می‌کند، نه فقط فرمانی است خطاب به نویسندگانی که شاید پا جای پای او بگذارند، که مکتوبی از نویسنده به خواندگانش هم هست. در نتیجه دارد نام و مقررات مجموعه قواعد خود را به ما می‌گوید، مقرراتی که، علاوه بر چگونه نوشتن او، در چگونه خواندن ما نیز اثر می‌گذارد.

1. E. D. Hirsch, *Validity in Interpretation*, p. 39.

خلق بحر عروضی در یک شعر، فعالیتی که آن را خلقِ «قرارداد وزن» میان مؤلف و خواننده توصیف کرده‌اند، قیاس مفیدی برای مقصود ماست. شاعر با مقرر کردن وزنی خاص در همان نخستین سطور شعرش به ما می‌گوید که با پیش‌رفتن شعر منتظر چه باشیم و به چه چیزی پاسخ دهیم. در اشعاری که در آنها ییتس وزن چهارتکیه‌ای را مقرر کرده است، شاید بدون اینکه آگاهانه متوجه شویم، می‌آموزیم که تعداد هجاهای بی‌تکیه ارزش توجه ما را ندارند. از آن سو، وقتی شعر تکیه‌ای-هجایی می‌نویسد، متوجه هستیم که تناوب هجاهای تکیه‌بر و بی‌تکیه ارزش توجه دارد، و انحراف از مثلاً وزن آیمبیک تغییرات مهم در لحن را علامت می‌دهد و در واقع در ایجاد این تغییرات سهم است. با استفاده از همین قیاس با وزن، می‌توان برای نیل به نتیجه‌ای مفید نحوه‌ی ایجاد رابطه بین نویسنده و خواننده را در یک نوع ادبی قرارداد نوع نامید. شاعر با علایمی چون عنوان، وزن و گنجاندن توپوس‌های آشنا در سطرهای آغازین شعرش چنین قرارومداری با ما می‌گذارد. در نتیجه خودش می‌پذیرد که دست‌کم برخی از الگوها و عرف‌های همراه با آن نوع یا انواع ادبی را که قالب کار اوست دنبال کند، و ما هم می‌پذیریم که به برخی جنبه‌های کار او توجه خاص کنیم ضمن اینکه درمی‌یابیم که بقیه‌ی جنبه‌ها، بنا به سرشت انواع ادبی، احتمالاً اهمیتی بسیار کمتر دارند.

می‌دانیم که کمدی اشتباهات، چنان‌که خود عنوان اعلام می‌کند، کمدی است، و بنابراین تهدید به مرگ را که در صحنه‌ی اول می‌بینیم جدی نمی‌گیریم. به عوض اینکه ترس از آمدن بلایی بر سر شخصیت‌ها حواسمان را پرت کند، با خیال آسوده بر مهم‌ترین و لذت‌بخش‌ترین عنصر نمایشنامه یعنی پیچ‌وخم‌های پیرنگ متمرکز می‌شویم. گرچه تسئوس هر میا را به مرگ تهدید می‌کند، هرگز برای یک لحظه هم باور نمی‌کنیم که اوج رؤیای شب نیمه‌ی تابستان تصویر اعدام جگرخراش او باشد: می‌دانیم که کمدی‌ها بنا به سنت معهود به ازدواج ختم می‌شوند نه مرگ، و چند دقیقه پیش از اینکه

تسئوس تهدیدش را به گوش هرمیا برساند، او و هیپولیتا با حرف زدن از ازدواج قریب الوقوعشان نوع نمایشنامه را علامت می‌دهند. (چنان که گفتگو میان تسئوس و هیپولیتا به ما یادآور می‌شود، صحنه‌های گشایش نمایشنامه ممکن است علاوه بر دادن اطلاعات مربوط به پیشینه، که برای درک نمایشنامه لازم داریم، علایمی را هم که برای شناسایی نوع آن نیاز داریم در اختیارمان بگذارند.) بیش و کم به همین ترتیب، خشونت‌ی که قهرمان فیلم‌های چارلی چاپلین اغلب بدان تهدید می‌شود در ما احساس خطری برنمی‌انگیزد؛ یکی از مقررات مجموعه قواعد، یکی از فرض‌های نهفته در این نوع، این است که هیچ‌کس آسیب جدی نمی‌بیند. ساختارگرایان مطرح کرده‌اند که یکی از روشنگرانه‌ترین راه‌های تحلیل پیرنگ‌ها برشمردن آن رخدادهایی است که نمی‌شود در پیرنگ رخ دهند؛ همین نکته را شاید بتوان درباره‌ی تحلیل انواع ادبی به کار برد. در هر حال، در تمامی این موارد، چه ادبی چه سینمایی، شناخت قرارداد نوع به ما اجازه می‌دهد که خلق و خوی مناسب را حفظ کنیم و حواسمان را بر آنچه مهم‌ترین وجه اثر است متمرکز کنیم.

از آنجا که ادبیات عامه‌پسند بسیار بقاعده‌تر و قابل اطمینان‌تر از ادبیات جدی قواعد را رعایت می‌کند، نمونه‌ای حتی روشن‌تر به دست می‌دهد که انتظارات از نوع ادبی چگونه ممکن است هیجانات متلاطمی را فرو بنشانند که اگر این انتظارات از نوع نبود، خواننده احتمالاً دچارشان می‌شد. کنت برک در مواضع در قبال تاریخ مطرح کرده است که انواع ادبی «چارچوب‌های پذیرش» را فراهم می‌آورند؛^۱ هرچند این نکته را در مورد انواع ادبی عامه‌پسند نمی‌شکافد، می‌توان آن را طوری تعدیل کرد که علاوه بر قالب‌های ادبی جدی‌تری که موضوع بحثش بوده‌اند، قابل اطلاق به انواع عامه‌پسند هم بشود. اگر در یک رمان جدی قاتلی سر و کلاه پیدا شود و جان قهرمان را تهدید کند، ترسی که احساس می‌کنیم بی‌نهایت بیشتر از زمانی است که بدانیم آدم

1. Kenneth Burke, *Attitudes toward History*, pp. 43ff.

شروری که در آغاز قتل در مارپل تورپ با او روبه‌رو شدیم دارد توطئه‌ای علیه قهرمان-کارآگاهمان طرح‌ریزی می‌کند؛ یکی از دلایلش البته این است که شخصیت‌های یک بیلدونگزمان غالباً بهتر از شخصیت‌های یک نوع ادبی عامه‌پسند ساخته و پرداخته می‌شوند، اما دلیلی حتی از این هم بنیادی‌تر این است که تبعیتِ رمان‌های کارآگاهی از عرف‌های نوع معمولاً دقیق‌تر است، و همین احتمالِ مرگ قهرمان ما را منتفی می‌کند. می‌توانیم یک گام دیگر هم پیش برویم و دریابیم که تصادفی نیست که در پرتفردارترین انواع ادبی تمایل زیادی به خشونت‌بارترین رخدادها وجود دارد — قتل در داستان‌های کارآگاهی و رمان‌های جاسوسی بدیهی‌ترین نمونه‌های امروزی‌اند، اما می‌توان رخدادهای عجیب و غریب در داستان‌های ارواح دوره‌ی ویکتوریا یا رمان‌های گوتیک را شاهد آورد. ماهیت خشونت هم تصادفی نیست. آنچه رخ می‌دهد اغلب رخدادی است که اعضای جامعه سخت از آن می‌ترسند، یا استحاله‌ی چنین رخدادهایی به سطحی است که جامعه به صورت نیمه‌خودآگاه آن را شناسایی می‌کند، اما شاید این شناخت آگاهانه نباشد: مخاطبِ آشکارِ داستان‌های ترسناک ترس اذعان‌شده‌ی ما از تبهکاران و عاملان دشمن است، روایت‌های عامه‌پسندشده‌ی رمانس‌های سده‌ی نوزدهمی امریکا حاوی مواردی از آمیزش نژادی است، حال آنکه در داستان‌های ارواح عهد ویکتوریا گاه زنانِ فاقد قیدوبندهای جنسی یا همجنس‌خواه حضور دارند. در روایت‌های سینمایی انواع ادبی عامه‌پسند نیز نظایر همین را می‌توان یافت: کودکان در فیلم‌های مربوط به جن‌زدگی و تسخیرشدگی علیه والدینشان عمل می‌کنند آن هم به‌صورتی که در اساس نسخه‌ی اغراق‌شده‌ی همان رفتاری است که بسیاری از والدین بیم دارند که مبادا فرزندان در درس‌سازشان در پیش گرفته باشند یا به‌زودی در پیش بگیرند. شاید در شرایط دیگر برایمان مایه‌ی سرافکندگی باشد که ترسمان را از چنین رویدادهایی بیان کنیم؛ شاید ما هم باید پیش از بیان چنین ترسی تأمل کنیم مبادا به محض آشکار شدن آن مهار کردنش حتی دشوارتر شود. این قالب‌های

عامه‌پسند تریبونی برای اذعان به نگرانی‌هایمان در اختیارمان می‌گذارند که از لحاظ اجتماعی پذیرفتنی است.

جذابیت زیاد این تریبون دقیقاً به این دلیل است که آنچه شاید در وضعی دیگر وحشتی باشد که نتوان از عهده‌اش برآمد به *رعشه‌ای خوشایند* استحاله می‌یابد: قواعد نوع با دقت آنچه را می‌شود و نمی‌شود که رخ دهد اعلام می‌کنند و در بسیاری از موارد مانع می‌شوند که بدترین ترس‌هایمان جامه‌ی عمل بپوشند، حال آنکه می‌گذارند ترس‌های دیگر متحقق شوند (از اینجاست که می‌دانیم تبهکار ممکن است جنایات متعددی مرتکب شود که وحشتمان را برمی‌انگیزد، اما به هیچ یک از شخصیت‌هایی که بیش از بقیه نگران آنها هستیم آسیبی نخواهد رساند و خاطرمأن جمع است که در پایان رمان کارآگاهی به دام خواهد افتاد). اطمینان قلبی دیگرمان از این واقعیت برمی‌خیزد که این نوع ادبی، بنا به سرشتش، فاصله‌اش از «زندگی واقعی» را القا می‌کند؛ این روایت‌ها به آنچه در زندگیمان بیش از هر چیزی مایه‌ی هراسمان است جامه‌ی عمل می‌پوشانند حتی وقتی که به نحوی به ما اطمینان می‌دهند که چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.

ویکتور اشکلفسکی، یکی از فرمالیست‌های روس، این نظریه را پیش نهاده است که آثار ادبی از طریق فرایند «آشنایی زدایی» عمل می‌کنند؛ یعنی با استفاده از صناعاتی چون وزن تجربه‌هایی را که برایمان آشنا بوده‌اند به وجه دیگری نشانمان می‌دهند و به این ترتیب ما را وامی‌دارند تا به آنها جور دیگری نگاه کنیم. بنا بر نمونه‌های ادبیات عامه‌پسند و ادبیات جدی که تا به اینجا بررسی کردیم، می‌توان یکی از کارهای نوع ادبی را «آشناسازی» نامید — شناسایی نوع ادبی تشویق‌مان می‌کند که هرآنچه را اثری که در دست داریم به ذهنمان می‌آورد به تجاربی مربوط کنیم که در آثار دیگری که از این نوع ادبی خوانده‌ایم تصویر شده‌اند، فرایندی که در اذعان ضمنی مؤلف به وجود شباهت‌های میان تجربه‌های زیباشناختی او در نوشتن آن اثر و تجربه‌های نویسندگان دیگری

که همین قالب را برگزیده‌اند منعکس شده است. یکی از کارکردهای این فرایندها در ادبیات عامه‌پسند، چنان‌که دیدیم، این است که به ما اجازه می‌دهد ناگفتنی‌ها را بگوییم، حال آنکه در ادبیات جدی‌تر آشناسازی نوعی یگانگی میان نویسندگان را علامت می‌دهد یا حتی این حس را ایجاد می‌کند. آشکار است که آشناسازی و آشنایی‌زدایی مانعة‌الجمع نیستند؛ البته یکی از کارکردهای اصلی آشناسازی این است که رشته‌فرض‌هایی درباره‌ی هنجارهای زیباشناختی اثر مورد مطالعه و هنجارهای انسانی بیان‌شده در آن در ذهن خواننده ایجاد می‌کند، فرض‌هایی که سبب می‌شوند انحراف از آنها، که یکی از انواع آشنایی‌زدایی است، هرچه بارزتر شود.

نوع ادبی ممکن است از جنبه‌های دیگر نیز همچون رمزگانی میان نویسنده و خواننده عمل کند. علایم نوع، مثل محور عروضی، اغلب وقت‌ها توجه را به این واقعیت می‌کشانند که آنچه با آن روبه‌رویم برساخته/خیالی است و نه مثلاً متن پیاده‌شده‌ی خطابه‌ای در مراسم تشییع یا گفتگویی میان عشاق در واقعیت؛ به‌رغم نظر کته‌هامبورگر، چنین علایمی اغلب مانع می‌شوند که شعری غنایی را جز همچون گفته‌ای ادبی بخوانیم. از این روست که «مضمون بیان‌ناپذیری»، که در آن نویسنده اعلام می‌کند که بیان رنج و اندوهی به ژرفای رنج و اندوه او ناممکن است، می‌تواند به ما کمک کند که تشخیص دهیم مرثیه‌ای که می‌خوانیم پیاده‌شده‌ی سخنرانی‌ای نیست که به صورت خودجوش در مراسم خاکسپاری ایراد شده و در واقع نمونه‌ای است از نوعی که اغلب با همین مضمون که گفتیم آغاز می‌شود.

نوع ادبی ممکن است نقشی محوری در انتقال خودِ معنای یک اثر را نیز برعهده بگیرد. اینجا هم غزلواره نمونه‌ای است که مقصودمان را خوب بیان می‌کند:

Una candida cerva sopra l'erba
verde m'apparve con duo coma d'oro,

fra due riviere all'ombra d'un alloro,
levando '1 sole a la stagione acerba.
Era sua vista sì dolce superba
ch' i' lasciai per seguirla ogni lavoro,
come l'avar the 'n cercar tesoro
con diletto l'affanno disacerba.
'Nessun mi tocchi', al bel collo d'intorno
scritto avea di diamanti et di topazi.
'Libera farmi al mio Cesare parve'.
Et era '1 sol già vòlto al mezzo giorno,
gli occhi miei stanchi di mirar, non sazi,
quand' io caddi ne l'acqua et ella sparve.

آماده‌گوزنی سپید در چمنزار سبز بر من پدیدار شد، با دو شاخ زرین، در
میان دو رود، در سایه‌ی یک درخت غار، آن‌گاه که خورشید در فصل نارس
برمی‌آمد. نگاهش چنان دلنشین بود چنان مغرور که همه کار خویش وانهادم
تا به دنبال او روم، همچون مال‌اندوزی که چون در پی گنج می‌رود زحمت
خویش به چاشنی لذت هموار می‌سازد. به دور گردن فریبایش نوشته‌ای بود
با الماس و زبرجد، «دست همگان از من کوتاه باد. میلِ قیصرم بر آن قرار
گرفته که مرا آزاد گرداند». و خورشید به میان آسمان رسیده بود، چشمانم
خسته از نگریستن اما سیراب‌ناشده، به درون آب افتادم، و او ناپدید شد.^۱

حتی اگر جدای از اشعار غنایی دیگر در این سلسله کانتسونه با این شعر
روبه‌رو می‌شدیم، شناخت ما از این نوع ادبی سرنخ‌های بسیار گرانبهایی
در اختیارمان می‌گذاشت تا بدانیم چطور باید آن را تفسیر کنیم. می‌دانیم
که غزلواره‌ها عموماً، گرچه نه همیشه، با عشق سروکار دارند؛ می‌دانیم که
طلب معشوق غالباً به شکار تشبیه می‌شود؛ یادمان هست که معشوق را غالباً
در زمینه‌ای از طبیعت تصویر می‌کنند. اما خواننده‌ی ناآشنا با این سنت‌های

1. Petrarch, Canzonière 190.

غزلواره، هر قدر هم که به سایه‌روشن‌های زبان پترارک حساس باشد، نه فقط در اولین خوانش شعر که حتی در خوانش‌های بعدی، تقریباً لاجرم دچار چندین خطا می‌شود. نخستین برداشت او از چهار سطر اول ممکن است این باشد که گوزن اساساً مهم‌تر از باقی اجزاء تشکیل‌دهنده‌ی منظره‌ی طبیعی نیست، و صرفاً نقش نماینده‌ای از جهان جانوران را برعهده دارد. پیشتر که می‌رود البته متوجه می‌شود که این گوزن نقشی محوری دارد، و با این همه لزوماً در نمی‌یابد که وظیفه‌ی یک نماد را بر دوش می‌کشد، زیرا کاملاً ممکن است که صرفاً یک جانور باشد، هر چند احتمالاً جانوری با خواص و قدرت‌های جادویی. حتی اگر خواننده‌ی فرضی ما کمی هم به تفسیر نمادین این شعر متمایل شود، چندان شواهدی در درون شعر پیدا نمی‌کند تا خوانشی حساس را تبیین کند. مثلاً آیا این گوزن نماینده‌ی شخصیتی سیاسی است؟ ممکن است نماینده‌ی وجهی از شخصیت یا زندگی خود من شعر باشد؟ زمانی که از عرف‌های نوع ادبی کار پترارک باخبر باشیم، پرسش‌هایی چون این مضحک جلوه می‌کنند، اما اگر تلاش کنیم که این غزلواره را بخوانیم در حالی که عمداً این عرف‌ها را فراموش کرده‌ایم، متوجه می‌شویم که چقدر طبیعی است که این پرسش‌ها در پاسخ‌ها مان تأثیر بگذارند.

این واقعیت که می‌توانیم برخی از پدیده‌های بصری، مثل طرحی به رنگ سیاه روی کاشی‌های سفید، را به چندین صورت ادراک کنیم برای روان‌شناسان گشتالت^۱ بسیار جالب بوده است: به اعتقاد آنها، گرایش‌های ذاتی خاصی در مغز ما راه درست را برای «خواندن» این طرح نشانمان می‌دهند. این استدلال را می‌توان در مورد خواندن در وجه ادبی‌تر آن نیز به کار بست. چنان که دیدیم، می‌توان چهار سطر آغازین غزلواره‌ی پترارک را

۱. Gestalt: هیکل؛ پیکربندی فیزیکی، زیست‌شناختی، روان‌شناختی یا نمادین یا انگاره‌ی عناصری که کلی چنان یکپارچه را تشکیل می‌دهند که ویژگی‌های آن را نمی‌توان صرفاً با جمع کردن اجزایش به دست آورد. به عبارت دیگر، کل چیزی بیش از جمع اجزایش است.

هم چون وصف گوزنی خواند که تصادفاً در چشم اندازی طبیعی حضور دارد و هم چون وصف چشم اندازی طبیعی که تصادفاً گوزنی هم در آن حضور دارد؛ انتظارات ما از نوع است که نشانمان می دهد کدام بخش از طرح مهم ترین بخش است و بدین ترتیب ما را به سوی تفسیر درست تمثیل پترارک رهنمون می شود. (پل هرنادی قرینه های میان نوع ادبی و نظریه ی گشتالت را در کتاب خود بررسی کرده است.^۱)

اما فرایندی که روان شناسان گشتالت به این خوبی تحلیل کرده اند با فرایند پاسخگویی به یک نوع ادبی از جهاتی بسیار مهم متفاوت است. اول از همه اینکه آن پاسخ های ادبی ذاتی نیستند بلکه اکتسابی اند. علاوه بر این، بنا بر نظر برخی از نظریه پردازان گشتالت، ادراک یک طرح بصری عملی است که به محض وقوعش ادراک همزمان طرح بدیلش را متفی می کند: لحظه ای که طرح را به صورت سیاه بر سفید می بینیم، محال است بتوانیم آن را به صورت سفید بر سیاه هم بینیم. در مقابل، پاسخ های ما به نوع یا انواع در یک اثر ادبی از مجموعه ی پیچیده ای از نظرها و تجدیدنظرها تشکیل می شود. نویسنده ای ممکن است عمداً فرض های موقتی ما درباره ی نوع ادبی اثری را که نوشته است نقش بر آب کند، یا اثری که اساساً در یک قالب ادبی نوشته شده ممکن است حاوی وقایعی ضمنی در قالب های ادبی دیگر یا تلمیحاتی به آنها نیز باشد. مهم تر از همه، همان طور که پیش می رویم، غالباً به شدت آگاهیم که نویسنده چگونه دارد در ضمن کار در این نوع ادبی، شکل آن را نیز تغییر می دهد.

آخر بدیهی است که می توان قواعد را زیر پا گذاشت و قراردادها را به هم زد. چنان که پیشتر دیدیم، خواننده انتظاراتی از نوع ادبی را که مواجهه های پیشینش با آثار دیگر در آن قالب به آنها شکل داده است با خود به یک اثر ادبی می آورد. این فرض ها — چه به قالب مربوط باشند چه به محتوا —

1. Paul Hernadi, *Beyond Genre*, pp. 5ff.

اغلب اوقات سلبی اند: رمان به نظم نوشته نمی‌شود، بانوی غزلواره شیریر نیست و از این قبیل. یکی از کارآمدترین راه‌های استفاده‌ی یک نویسنده از نوع ادبی این است که انتظارات ما را از نوع ادبی برانگیزد و تشدید کند فقط برای اینکه آنها را واژگون کند. آنچه خواننده‌ی *سر گاوین و سلحشور سبزروی* می‌آموزد کمتر از قهرمان نیست، زیرا تخطی از انتظارات ما از رمانس ضربه‌ای به ما می‌زند که، به اندازه‌ی *سر گاوین* و نیز شاعری که او را آفریده است، در صدد واریسی دوباره‌ی ارزشهای رمانس متعارف برمی‌آییم. چون غزلواره‌های شکسپیر چنین آشکارا از بازی بر طبق قواعد نوع خود سر باز می‌زنند، ما، همچون من شعر و شاعر، به شدت متوجه این قواعد می‌شویم و سرانجام به آن نگرش‌ها به عشق که به‌طور ضمنی در عرف‌های غزلواره وجود دارند به شدت بدگمان می‌شویم. به عبارت دیگر، با واژگون کردن انتظارات ما از نوع ادبی است که نویسنده می‌تواند در خواننده‌اش سلسله تأملات ذهنی و تجربه‌های عاطفی را برانگیزد که شباهت بسیار به تأملات و عواطف اجراشده در خود اثر و توسط اثر دارد.

«لیسیداس» میلتن، مرثیه‌ای شبانی در رثای مرگ ادوارد کینگ، یکی از معاشران شاعر، شاید بهتر از هر اثر دیگری که تا به اینجا بررسی کردیم نمونه‌ی اعلای فرایند معکوس کردن انتظارات است. اما این یکی از انواع واکنش‌های میلتن به سنت‌های مربوط به نوع ادبی است؛ «لیسیداس»، همچون بسیاری دیگر از اشعار این شاعر، شاهده‌ی است بر پیچیدگی و شدت و حدت پاسخ‌های او به میراث ادبی‌اش. به‌رغم دکتر جانسن، که از مرثیه‌ی شبانی به‌طور اعم و «لیسیداس» به‌طور اخص سخت انتقاد می‌کرد، این شعر تفسیری است چنان ماهرانه از قالب ادبی خود، که یک بار خواندن آن هم چکیده‌ای به دست می‌دهد از بسیاری از نکاتی که تا به اینجا کاویدیم و هم این نکات را گسترش می‌دهد.

خود عنوان شعر اعلام دینی است به مرثی شبنانی دیگر و با این کار خواننده را آماده می‌کند تا با دین‌های دیگر روبه‌رو شود: نام «لیسیداس» را هم تثوکریتوس و هم ویرژیل بر شبنانان منظومه‌های شبنانی خود گذاشته‌اند. میلتن الگوی کلی مرثی شبنانی کلاسیک، یعنی حرکت از ندبه به تسلا، و بسیاری از توپوس‌هایی را که بنا بر عرف ساختار آن را تشکیل می‌دهند به وام گرفته است. در این شعر نیز، همچون مرثی لاتینی و یونانی، من شعر با شور تمام می‌خواهد بداند که چرا آنان که می‌توانستند هنگام مرگ متوفی نجاتش دهند در آن زمان در کنارش نبوده‌اند. همچون بسیاری از اسلاف کلاسیک، فهرستی از انسان‌های سوگوار در شعر آمده است. و مغالطه‌ی انتساب احساسات رقیق به اشیاء^۱ در اینجا به همان برجستگی پدیدار می‌شود که در آن اشعار کلاسیک: میلتن اظهار می‌کند که طبیعت هم با مردن خود بر مرگ مرد متوفی سوگواری می‌کند. ندبه‌های گوینده، همچون اغلب مرثی شبنانی لاتینی و یونانی، در کنسولاتیو^۲ به اوج می‌رسد که در آن راهی برای پذیرش مرگ می‌یابد و تلویحاً آن را به خوانندگان توصیه می‌کند.

۱. pathetic fallacy: «عبارتی که جان راسکین به منظور نسبت دادن ویژگی‌های انسانی به اشیای بی‌جان ابداع کرد. راسکین عبارت 'کف ستمکار و خزنده' را از شاعری نقل می‌کند و می‌گوید: 'کف نه ستمکار است و نه می‌خزد. آن حالت ذهنی که این خصلت‌های موجود زنده را به کف نسبت می‌دهد حالتی ذهنی است که بر اثر اندوه قوه‌ی عقل از آن زایل شده است. هر احساس شدیدی... در ما احساسی نادرست نسبت به اشیای خارجی به وجود می‌آورد، و من این احساس را pathetic fallacy می‌خوانم'» (نقل از تاریخ نقد جدید، ترجمه‌ی سعید ارباب‌شیرانی، ج ۲، تعلیقات مترجم).

۲. consolatio: در معنای لغوی تسلا دادن است و تسلیت‌گویی؛ نوع ادبی گسترده‌ای که اشکال گوناگون خطابه‌ها، جستارها، شعرها و نامه‌های شخصی را در بر می‌گیرد. این سنت ادبی در عهد باستان شکوفا شد و منشأ آن خطیبان سده‌ی پنجم بوده‌اند و غالباً در مراسم خاکسپاری یا سوگواری‌های عمومی برای تسلا ایراد می‌شد. در این نوشتارها معمولاً علاوه بر احساسات شخصی و قصد تسلا، تأملاتی فلسفی در باب اندوه و سوگواری نیز گنجانده می‌شد. همه‌ی اشکال نوشتار برای تسلیت را تحت نام کنسولاتیو می‌آورند چون در آنها استدلال‌ها، توپوس‌ها و فنون خطابت یکسانی به کار می‌رفته است.

میلتن دقیقاً به همان شکلی که کانتسونه‌ی ایتالیایی (و نیز، چنان که خواهیم دید، برخی فرض‌های نظری درباره‌ی کانتسونه) را برای قالب بندبند در شعر خود به وام می‌گیرد، چندین عرف را نیز از اسلاف ایتالیایی خود اقتباس می‌کند. به‌طور اخص، تقبیح معروف روحانیان فاسد از جانب پطر مقدس از سنتی بیرون می‌دمد که پترارک، بُکاتچو و مانتوان با گنجاندن هجویه، به‌ویژه هجو کلیسا، در شعر شبانی به وجود آوردند:

و هر زمان که خوش داشتند، ترانه‌های نحیف و متظاهرانه‌شان را
در نی‌لبک‌های فرسوده‌ی ساخته از خیزران مفلوکشان گوش‌خراش سر
می‌دهند.

گوسفندان گرسنه سر بالا می‌کنند، و خوراکی نصیبشان نمی‌شود^۱

چنان‌که در سرتاسر این فصل دیدیم، توجه به سنت‌های مربوط به نوع ادبی ابداً نافی اصالت کار نمی‌شود و غالباً حتی به ایجاد این اصالت کمک می‌کند. «لیسیداس» هم استثنائی بر این قاعده نیست. پاسخ‌های اصیل میلتن به عرف‌های نوعی که اختیار کرده است در گستره‌ای پهناور می‌گسترده، از پاساژهایی که در آنها صرفاً عرف‌های نوع در موقعیتی محلی به‌کار بسته شده‌اند گرفته تا دگرگونی مفاهیم ضمنی نهفته در مرثیه‌های دیگر به‌صورت مفاهیمی ضمنی که فرض‌های آشکار و محوری این مرثیه‌ها را نمی‌پذیرند. این طیف یک بار دیگر به یادمان می‌آورد که یک شعر، به‌عوض اشغال موضعی ساده و منفرد در ارتباط با آثار دیگری در نوع ادبی خود (یعنی آن نوع موضعی که خیلی سهل و ساده می‌گذارد که بر آن برچسبی همچون «تقلید عاری از خلاقیت» یا «نظیره‌سازی هجوآمیز» بزنیم)، ممکن است همان‌طور که جلوتر می‌رود مجموعه‌ای کامل از نگرش‌های متفاوت و حتی متعارض با اسلافش به وجود آورد. تلاش برای آنکه نگرش‌های بیان شده یا مستتر در «لیسیداس» را در یک عبارت یعنی

1. Milton, "Lycidas", 123-5.

مرثیه‌ی شبانی خلاصه کنیم همان‌قدر ابلهانه است که بخواهیم نگرش‌های به مرگ را که در این شعر می‌بینیم در یک عبارت خلاصه کنیم.
چون هم شاعر و هم سوژه‌اش در کمبریج بودند، روح رودِ کم در میان سوگواران حاضر می‌شود:

سپس کموس^۱، پدر روحانی، آهسته گام‌به‌گام رفت،
ردایش موبین، و عرفچینش جگن،
با نقش هیاکلی تار.^۲

میلتن با گزینش رب‌النوع رود برای شخصیت‌بخشی به دانشگاه، این رب‌النوع را با تمامی رب‌النوع‌های دیگر مرتبط با آب که فرایاد می‌آورد، و در واقع با الگوی پر از ریزه‌کاریِ صور خیالِ مربوط به آب پیوند می‌زند. در عین حال، میلتن، با آوردن کموس، اسباب اساطیری خود را به زندگی واقعی کینگ مرتبط می‌کند؛ اشاره‌ی او به رود کم، بیش‌و کم همچون بازی‌های لفظی سیدنی با نام واقعی استلا، پنه‌لوپه ریچ^۳، به یادمان می‌آورد که خیال‌بازی‌های شبانی شاعر انعکاسی از حقایق زندگی و خصوصیات روانی متوفی است.
مهارت میلتن در پروراندن و متحول کردن چندین توپوسی که به ارث برده است کمتر از مهارت او در استفاده از کموس نیست، و پیامدهای آن هم نوع ادبیِ برگزیده‌اش یا سنت‌های نوع را به‌طور اعم بیشتر به خطر نمی‌اندازد. به‌طور اخص، چنان‌که یکی از خوانندگانِ خاطرنشان کرده است، گرچه چندین مرثیه‌ی کلاسیک داریم که در آنها سیاهه‌ای از سوگواران آمده است، این میلتن است که شکل این سیاهه را تغییر می‌دهد و آن را به قالبِ نمایشی حرکت واقعی صف سوگواران

۱. Camus: شخصیت‌بخشی است به رود کم که از میان کمبریج می‌گذرد. این تشخیص یادآور شخصیت‌بخشی ویرژیل به رود مینسیوس است که از زادگاه شاعر می‌گذشت.

2. Ibid, 103-5.

۳. رجوع کنید به پانوش. ص. ۲۷.

مشایعت‌کننده تبدیل می‌کند.^۱ و هرچند کُنسولاتیو اوج متعارف در یک مرثیه است، تفسیر میلتن از این توپوس با امتزاج پاسخ‌های مسیحی و بت‌پرستانه به مرگ خرق عادت‌ی است عامدانه: کینگ به واسطه‌ی «آن که بر موج‌ها گام می‌زد» (سطر ۱۷۳) به تولد دوباره به صورت یک مسیحی، به واسطه‌ی نقش تازه‌اش به عنوان «روح مکان» (سطر ۱۸۳) به تولد دوباره‌ی اساطیری‌اش، به واسطه‌ی مشارکتش در مدارِ یومیِ خورشید به نوعی تولد دوباره‌ی نمادین، و البته به واسطه‌ی شعری که در بزرگداشت او سروده شده است به تولدی دوباره دست می‌یابد.

البته در عین اینکه برخی از عرف‌های شعر شبانی در این شعر گسترش یافته‌اند، بسیاری عرف‌های دیگر بدان راه نیافته‌اند. میلتن در پاساژ معروفش درباره‌ی شهرت شاعران و دستاوردهای انسان به‌طور اعم:

اسفا! چه چیز می‌کشاندش تا با دلسوزی بی‌وقفه
به حرفه‌ی ساده و خوارداشته‌ی شبانی بپردازد،
و منحصرأ در اندیشه‌ی الهه‌ی ناسپاسِ الهام بماند؟
بهتر نبود آیا اگر همچون دیگران
در سایه‌سار با آماریلیس^۲ به ملاعبه می‌نشست^۳

علاوه بر کار خودش یعنی شاعری، در یکی از فرض‌های زیربنایی مرثیه‌ی شبانی نیز تردید روا می‌دارد، یعنی این تصور که شعر می‌تواند و باید جاودانه سازد. او، به عوض اینکه صرفاً مطابق روال اسلافش در مرثیه‌ی شبانی هنر خود را بزرگ بدارد، از آن انتقاد می‌کند. پرسش‌هایی که میلتن مطرح می‌کند مایه‌ی حیرت و مشغولیت بیشتر ما می‌شود چون انتظارات

1. J.B. Leishman, *Milton's Minor Poems*, pp. 256-73.

۲. Amaryllis و نیرا (Nera) دو دختر چوپان بودند که در شعر ویرژیل چوپان‌ها را می‌فریفتند و از وظیفه‌ی چوپانیشان باز می‌داشتند.

3. *Ibid*, 64-8.

از نوع را که با این دقت در جاهای دیگر شعر تثبیت و تأیید شده‌اند برهم می‌زند.

به همین ترتیب، در بسیاری از مراثی شبانی طبیعت به نماد تولد دوباره و نوزایی بدل می‌شود. میلتن، در عین اینکه این دیدگاه را کاملاً رد نمی‌کند، مکرراً توجه ما را به شکنندگی و ناپایداری آن جلب می‌کند. گل‌هایی که او با چنین عشقی در شعر می‌آورد — «پامچال تازه‌دمیده را بیاور که از غفلت می‌میرد» (سطر ۱۴۲) — گل‌های ظریف بهاری‌اند، که، همچون خود کینگ، ممکن است «پیش از بلوغ سال» (سطر ۵) پژمرند و بمیرند.

بنابراین، از جنبه‌های متعدد، میلتن دارد در پاسخ به مسائلی معین و احساساتی معین که معمولاً در چنین اشعاری یافت نمی‌شوند مرثیه‌ی شبانی را دوباره تفسیر می‌کند. ممکن است در پشت این تخطی‌های ریشه‌ای از مراثی پیشین بازتعریف جامعی از خود قالب نهفته باشد. کلی هانت در کتاب اخیرش، «لیسیداس» و منتقدان ایتالیایی، بحث کرده است که میلتن دارد مرثیه‌ی شبانی را مطابق با برخی نظریه‌هایی که منتقدان ایتالیایی ترویج کرده بودند تغییر می‌دهد: او، به توصیه‌ی آنها، از کانتسونه برای موضوعات وزین استفاده می‌کند، موضوعاتی که معمولاً با انواع ادبی دیگری سوای شعر شبانی پیوند خورده‌اند، و عناصر متعددی را که معمولاً بیشتر مشخصه‌ی خلاقیت شعری تراژیک تلقی می‌شوند در شعر خود گنجانده است.

«لیسیداس» نشانمان می‌دهد که جدا کردن ملاحظات مربوط به قالب و نوع از ملاحظات مربوط به موضوعات قدیمی نقد ادبی که تا به اینجا بررسی کرده‌ایم، یعنی «درون‌مایه» و «محتوا»، چه خطری دارد و حتی امکان‌ناپذیر است: در سرتاسر مرثیه‌ی میلتن، نوع ادبی علاوه بر اینکه همچون چارچوبی عمل می‌کند که دل‌مشغولی‌های دیگر در آن بررسی می‌شوند، خود نیز به صورت یک دل‌مشغولی آشکار در می‌آید، خود فی‌نفسه یک درونمایه می‌شود. این درونمایه خود به چند درونمایه‌ی دیگر در شعر ارجاع می‌دهد،

زیرا اکتشافات میلتن در این نوع ادبی هم تجسم بسیاری از مباحث اصلی ادبی و غیر ادبی در «لیسیداس» است و هم در عمل آن‌ها را اجرا می‌کند. اول از همه اینکه شعر، چنان‌که برخی از خوانندگانش اظهار داشته‌اند، با انواع جامعه یا تخلف از قواعد آنها سروکار دارد. من شعر علاوه بر اینکه بر فقدان لیسیداس می‌مویید، بر از دست رفتن جامعه‌ی شبانی نیز سوگواری می‌کند که مأوای آن دو [من شعر و لیسیداس] بود که «زیر پلک‌های صبح که از هم می‌گشود» (سطر ۲۶) جست‌وخیز می‌کردند، و دست رد بر سینه‌ی جامعه‌ای می‌زند که می‌توانست همراه با نوع خاصی از شاعران در آن زیست کند، شاعرانی که به تصنیفات مهذب نکته‌سنجانه مشغول‌اند. اما با جرح و تعدیل نوع ادبی‌ای این‌همه کهن و این‌همه جاافتاده نقشی را در جامعه‌ای دیگر و ماندگارتر برعهده می‌گیرد، جامعه‌ی شاعرانی در نوع ادبی خودش. هرچه «لیسیداس» پیشتر می‌رود، کنایه‌ی کوتاه اما اندوه‌بار او به چنین نویسندگانی در همان اوایل شعر:

باشد که الهه‌ی الهامی مهربان
 با واژه‌های سعد به خاکستردان مقدر من التفاتی کند،
 و چون می‌گذرد برگردد،
 و برای کفن ظلمانی‌ام طلب آرامش کند^۱

مطنطن تر و مطنطن تر می‌شود: گوینده به صرف نوشتن مرثیه‌اش در این سنت جای گرفته و از همین رو، با ادامه دادن آن و اضافه کردن چیزی بر آن، جانشینانش را تشویق کرده که همین عمل را در سوگواری برای او انجام دهند.

من شعر میلتن موضوع زیباشناختی اصلی شعر، یعنی ایجاد رابطه‌ای میان ارزش‌ها و بینش‌های شعر شبانی، را نیز در عمل اجرا می‌کند. «لیسیداس»

1. Ibid, 19-22.

البته عمیقاً با کارکردهای شاعری سروکار دارد، چه شاعری سرگرمی اوقات فراغت باشد چه پادزهری در برابر مرگ و چه منبعی برای کسب شهرت. نحوه‌ی حرکت گوینده از سبکی به سبک دیگر و حتی، به گفته‌ی کلی هانت، در معنایی، حرکت از نوعی ادبی به نوع دیگر، نمونه‌ی این است که چگونه همه‌ی ما، چنان که میلتن تلویحاً می‌گوید، باید از شادی‌های کودکی «ترانه‌های روستایی» (سطر ۳۲)، یا رضایت خاطر از شعر مهذب به خاطر پاسخی جدی‌تر به تجربه دست بشویم — پاسخی که هم پذیرش شعر شبانی است و هم با وارد کردن عناصری از قالب‌های دیگر از آن فراتر می‌رود.

در سطرهای پایانی است که قالب به بهترین وجهی آینده‌ی محتوا می‌شود و این دغدغه‌ی شعر شبانی را به نمایشی‌ترین وجهی اجرا می‌کند:

و چنین خواند روستایی خام برای درختان بلوط و جویبارها،
آن‌گاه که سحرگاه ساکن با صندل‌های خاکستری بیرون رفت؛
با افکار مشتاق ترانه‌ی دوری‌اش را به چه‌چهره می‌خواند:
و این دم خورشید بر فراز تمامی تپه‌ها پهن شده بود،
و دمی دیگر در خلیج باختر افتاده بود؛
و سرانجام برخاست، و ردای آبی‌اش را تکانی داد:
فردا به جانب جنگل‌های تازه، و چمنزاران نو.^۱

برخلاف بسیاری از اشعار شبانی، این شعر با چارچوبی آغاز نمی‌شود که من شعر را معرفی می‌کند و به این ترتیب فاصله‌ای با او ایجاد می‌کند — پس چرا در پایان این کار را می‌کند؟ گوینده‌ی این سطرهای پایانی خود را از شاعر-شبان که باقی شعر را بر زبان رانده است جدا می‌کند، چون پیشتر از این نمی‌توانسته یا نمی‌خواسته است که این کار را بکند؛ یا به عبارت

1. *Ibid*, 186-93.

دیگر، میلتن دارد گوینده‌ی دومی و گوینده‌ای را می‌پروراند که بیش از گوینده‌ی اولی از جهان شبانی فاصله دارد. پس شعر و شاعر با قرار دادن گوینده‌ی اول در فاصله‌ای از این جهان به این شکل دارند خود فرایندی را که «لیسیداس» تحلیل کرده، فرایند گام گذاشتن به عقب و ارزیابی جهان شبانی و مشارکت‌کنندگان در آن، را عملاً اجرا می‌کنند.... شاید آدم فقط زمانی و فقط به این دلیل می‌تواند به چمنزارهای نو برود که رابطه‌اش را با چمنزارهای قدیمی‌تر تعریف کرده باشد، محدودیت‌هایش را دیده باشد و در عین حال پیوندهای خود را با آنها پذیرفته باشد، چنان که گوینده‌ی میلتن در جریان شعر چنین کرده است.

پس «لیسیداس» نشان می‌دهد که چقدر مهم است خوانندگان یک اثر هنری را با آثار دیگر در همان نوع مقایسه کنند، و در نظر بگیرند که پاسخ‌های ما چگونه از تجربه‌های پیشینمان با قالب ادبی مورد نظر تأثیر می‌پذیرند و باید تأثیر بپذیرند. «لیسیداس» علاوه بر اینها نشان می‌دهد که پاسخ‌های یک مؤلف به نوع ادبی تا چه حد ممکن است عمیق و متنوع باشد. با این کار به یادمان می‌آورد که بیانات مشهور الیوت درباره‌ی سنت ادبی تا چه حد به طور اخص در مورد نحوه‌ی پاسخ‌دهی نویسندگان و خوانندگان به این خزانه‌ی مهم سنت ادبی یعنی نوع صادق است:

درک تاریخی فرد را وامی‌دارد تا وقت نوشتن، علاوه بر احساس حضور نسل خودش در عمق وجودش، با این احساس بنویسد که تمامی ادبیات اروپا از زمان هُمر و، در دل آن، کل ادبیات کشورش همزمان حاضر است و نظامی همزمان را تشکیل می‌دهد. این درک تاریخی، که درک امر بی‌زمان و نیز امر زمان‌مند و امر بی‌زمان و زمان‌مند با هم است، همان چیزی است که یک نویسنده را سنتی می‌گرداند. و همین است که در عین حال یک نویسنده را به حادثترین وجهی از جایگاهش در زمان، از معاصر بودن خودش، آگاه می‌سازد.

هیچ شاعری، هیچ هنرمندی در هیچ هنری، به تنهایی معنای کامل خویش را نمی‌یابد. معنای او، ارزیابی ذوقی او همانا ارزیابی ذوقی رابطه‌ی او با شاعران و هنرمندان مرده است. نمی‌توان او را به تنهایی ارزشیابی کرد؛ باید او را برای مقابله و مقایسه در میان مردگان قرار داد.^۱

1. T. S. Eliot, "Tradition and the individual talent", p. 4.

نظریه‌ی انواع ادبی ۱: از ارسطو تا آرنولد

منتقدان زمانی چنین بودند؛ چنین بودند آن فیروزبختان،
 که آتن و رم در اعصاری بهتر به خود دیدند.
 نخست استاگیری^۱ قدرتمند خشکی را وانهاد،
 همه بادبان‌هایش را برافراشت، و متهورانه به اکتشاف اعماق رفت؛
 [...]

شاعران، نژادی که دیرزمانی بی‌قید بودند و رها،
 کماکان شادمان و سرفراز از آزادی بی‌قید و شرط،
 قوانین او را پذیرفتند؛ و مجاب شدند که قوانینی درخورند،
 آنان که بر طبیعت چیره می‌شوند، باید بر ذکاء نیز غلبه یابند.^۲

بسیاری از نویسندگان گفته‌اند که نقد شکسپیر سنگ محکی است سودمند برای سنجیدنِ نگرش‌های زیباشناختیِ زیربناییِ دوره‌ای که این نقد را تولید کرده است. در مورد نظریه‌ی انواع ادبی هم همین صادق است. مفاهیم نوع چنان استلزامات کلی متعددی درباره‌ی ادبیات با خود به همراه دارند که منظمأ بوطیقای نویسنده و عصر او را به صورت جهانی صغیر باز می‌تابانند. اگر آدم درباره‌ی نویسنده‌ای هیچ نداند مگر نظرهایی که در باب نوع ادبی

۱. Stagirite: اهل استاگیرا در مقدونیه، مقصود ارسطو است.

2. Alexander Pope, *An Essay on Criticism*.

ابراز کرده است، می‌تواند بسیاری از اصول زیباشناختی دیگر او را پیش‌بینی کند، و پیش‌بینی‌هایش هم بسیار دقیق از کار در آید.

خود این پرسش که آیا باید مفهوم طبقه‌بندی بر اساس نوع را پذیرفت یا باید در اعتبار آن چون و چرا کرد یکی از گسترده‌ترین مباحث نظری را در بر دارد: اثر هنری و خالق آن را تا چه حد می‌توان مستقل دانست؟ این پذیرش مقولات مربوط به نوع معمولاً به‌طور ضمنی این دیدگاه را القا — و در ضمن، معمولاً تشویق — می‌کند که نویسنده صنعتگری است که از هنرمندان پیشین آموخته است و نه رامشگری که از عواطف خود الهام می‌گیرد. مجادله میان دو موضع در قبال این موضوع، که می‌توان مسامحتاً آنها را نوکلاسیک و رمانتیک نامید، هم در نقد سده‌ی هیجدهم و هم در نقد سده‌ی نوزدهم و نیز بسیاری از اعصار دیگر جریان داشته است. اینکه یک منتقد انواع ادبی را چگونه توصیف و تعریف می‌کند — خواه مثلاً بر اساس الگوهای زبانی آنها باشد یا فرض‌های زیربنایی آنها در باب زمان یا تأثیراتشان در خوانندگان — پیش‌فرض‌های او را درباره‌ی خود ماهیت هنر برملا می‌کند. در واقع، نقد انواع ممکن است علاوه بر صورت‌بندی پاسخ به مسائل زیباشناختی، پاسخ به بسیاری مباحث اجتماعی را نیز در خود جای دهد: برای نمونه، مفاهیم مرتبط با تکامل انواع غالباً نگرش‌های مربوط به تغییر اجتماعی و سیاسی را منعکس می‌کنند.

به‌رغم تفاوت‌های مهم میان نظریه‌هایی که در اعصاری متفاوت مطرح شده‌اند، ویژگی مشخصه‌ی تفاسیر نوع ادبی در بیش از دوهزار سال فاصله‌ی زمانی میان فن شعر ارسطو و تحلیل نقد راجر فرای تکرار چند مشغله‌ی ذهنی بوده است. یکی از دغدغه‌ها، که قابل پیش‌بینی است، توصیف و طبقه‌بندی انواع ادبی بوده است: بلاغیون درباره‌ی معیارهایی که باید قالب‌های ادبی را بر اساس آنها تعریف کرد جدل کرده‌اند، مشخصه‌های انواع ادبی معین را بر شمرده‌اند، قرابت‌های خویشاوندی میان آنها را جستجو

کرده و سلسله‌مراتبی بر مبنای اهمیت نسبی این سنخ‌ها برپا داشته‌اند. معلوم شده که چنین تلاش‌هایی برای طبقه‌بندی به‌طور اخص در مورد شعر غنایی، حماسه‌ی منظوم و نمایش بسیار پیچیده و بحث‌برانگیز بوده است. مسئله‌ی اصلی زیربنای تمامی این بررسی‌های ریخت‌شناختی این است که تعریف انواع ادبی، همچون انواع موجودات، معمولاً دوری است: فرد چنین تعریفی را بر مبنای چند مثال استوار می‌کند، و با این‌حال گزینش این نمونه‌ها از انبوه نمونه‌های ممکن به‌طور ضمنی مبین وجود تصمیمی پیشینی درباره‌ی مشخصه‌های نوع است. تکامل و تطور قالب‌های ادبی مبحث دیگری است که بارها تکرار شده و نویسندگانی را که از جهات دیگر بسیار متفاوت‌اند، مثلاً سر فیلیپ سیدنی و ویکتور هوگو، به تبعاتی در این عرصه برانگیخته است؛ از جمله پرسش‌های اصلی این است که چه عواملی، زیباشناختی یا اجتماعی یا هر دو، موجب تغییر انواع ادبی می‌شوند، و آیا انواع ادبی به اوجی، به نقطه‌ی کمالی می‌رسند یا نه.

در کتاب سوم جمهور افلاطون، سقراط ادعا می‌کند که ارائه‌ی یک اثر هنری سه روش دارد و لاغیر: روایت خالص، که در آن شاعر با صدای خود سخن می‌گوید؛ «روایت با تقلید»، که در آن یک یا چند گوینده در اثر تجسد یافته‌اند؛ و ترکیبی از این دو. شعر دیتی‌رامبی^۱، که در کل صورتی از چکامه بود که در آن آلت موسیقی‌ای شاعر را همراهی می‌کرد، نمونه‌ای از سنخ اول

۱. dithyramb: «نوعی ترانه که در یونان باستان برای ستایش دیونوسوس ساخته و خوانده می‌شد. از قرار معلوم دیتی‌رامب که پیش از تراژدی وجود داشته پایه‌ی آن نیز بوده است. اما پس از پیدایش تراژدی دیتی‌رامب خود تکامل یافت. دیتی‌رامب به‌وسیله‌ی همسرایان خوانده می‌شد و برخی از جمله‌های آن راهبر همسرایان به‌تنهایی ادا می‌کرد» (غلامحسین مصاحب، دایرة‌المعارف فارسی). در ربع آخر سده‌ی هفتم قبل از میلاد به صورت نوعی ادبی درآمد. در اشعار دیتی‌رامبی، که یادآور همان سنت کهن دیتی‌رامب بودند، روایت جایگاه مهمی داشت، اما موضوع آنها دیگر ربط مستقیم به دیونوسوس نداشت.

است؛ تراژدی و کمدی نماینده‌ی سنخ دوم‌اند؛ حماسه‌ی منظوم مثالی است از سنخ سوم یا صورت مرکب، زیرا شاعر در روایت خود جابه‌جا از گفتگو استفاده می‌کند. تمایز سه عضو این سه‌گانه، که در بحث مختصر سقراط مقرر شده است، در طی دوهزار سال بعدی در نوشته‌های هنرشناسان — چه به صورت تکرار همان، تفسیر دوباره‌ی آن یا نکوهش آن — پدیدار شده است.

با این همه، این فن شعر ارسطوست که نمونه‌ی اعلای نقد انواع است؛ در واقع، چنان که وایت‌هد در باب فلسفه پس از افلاطون گفته است، نظریه‌ی ادبی پس از او غالباً به مجموعه تعریض‌هایی بر ارسطو می‌ماند. در نخستین کلمات فن شعر نقش اصلی که نوع ادبی در صفحات بعدی بر عهده خواهد گرفت اعلام شده است: «سخن ما در باب شعر است و در باب انواع آن، و اینکه خاصیت هر یک از آن انواع چیست.»^۱ ارسطو سپس سه روش اصلی تمییز سنخ‌های متفاوت را برمی‌شمارد، روش‌هایی که فرض اصلی او در آنها منعکس شده است: اینکه هنر تقلید (یا به عبارت دیگر، محاکات، بازنمایی) طبیعت است. معیار اول وسیله‌ی به‌کاررفته برای تقلید از واقعیت است — به عبارت دیگر، آیا از ایقاع [ریتم] استفاده شده است، یا آهنگ [ملودی/ هارمونی]، یا کلام [verse] یا ترکیبی از این وسایل. دومین وجه تمایز در آن چیزی است که ارسطو «موضوع تقلید» نام نهاده است:

کسانی که تقلید و محاکات می‌کنند کارشان توصیف افعال اشخاص است و این اشخاص نیز به حکم ضرورت یا نیکان‌اند یا بدان. و در واقع اختلاف در سیرت تقریباً همواره به این دو سنخ منتهی می‌شود، چون تفاوت مردم همه در نیکوکاری و بدکاری است. اما کسانی را که شاعران وصف و محاکات می‌کنند یا از حیث سیرت آنها را برتر از آنچه هستند توصیف می‌کنند،

۱. فن شعر، ترجمه‌ی زرین کوب، ص. ۲۱.

یا فروتر از آنچه هستند و یا آنها را به حدّ میانه وصف می‌کنند... و همین تفاوت است که تراژدی را هم از کمدی جدا می‌کند، زیرا این یکی [کمدی] مردم را فروتر و پست‌تر از آنچه در واقع هستند تصویر می‌کند و آن دیگر [تراژدی] مردم را از آنچه در واقع هستند برتر و بالاتر نشان می‌دهد.^۱

این حکم، هر قدر هم که یحتمل مختصر باشد، بسیاری، از جمله خیلی از منتقدان سده‌ی بیستم، را برانگیخته تا چیزی بر آن بیفزایند یا آن را بپالایند. ارسطو، با تکرار تمایزی که افلاطون در جمهور پیش نهاده بود، تفاوت دیگری را هم میان انواع اعلام می‌کند، «شیوه‌ی تقلید»:

تفاوتی دیگر نیز بین این هنرها هست و آن مربوط است به شیوه‌ای که هر یک از آنها در تقلید و محاکات دارند. چون شاعر در عین آنکه موضوع واحد را با وسایل واحد و مشابه تقلید و محاکات می‌کند، ممکن است آن را به صورت روایت و نقل و خبر بیاورد، خواه مثل هُمر آن را از زبان دیگری نقل کند و خواه آنکه از زبان خود گوینده و بی هیچ تغییری آن را نقل نماید، و نیز ممکن هست که تمام اشخاص داستان را در حین حرکت و در حال عمل تصویر و تقلید بنماید.^۲

باقی این رساله عمدتاً وقف بر شمردن کیفیات تراژدی، کمدی و حماسه‌ی منظوم شده است. ارسطو در اینجا طیف کاملی از معیارها را برای تعریف و توصیف انواع به کار می‌گیرد — وزن، تأثیر در مخاطب (در اینجا نظریه‌ی معروفش را بسط می‌دهد که تراژدی ترس و شفقت برمی‌انگیزد) و ساختار (برای مثال هم در تراژدی و هم در حماسه‌ی منظوم باید وحدت فعل یا کردار وجود داشته باشد). در پشت این قاعده‌گذاری‌ها پیش فرض‌هایی نهفته است که همچون خود قواعد موضوعه نفوذ و تأثیر فراوان یافتند. محور نظام

۱. همان، صص. ۲۴-۲۶.

۲. همان، صص. ۲۶-۲۷.

ارسطو مفهوم حسن تناسب است: این تصور که برخی از موضوعات قالب‌ها و سبک‌های متناسب را اقتضا می‌کنند. برای نمونه، موضوعی تراژیک نوع خاصی از شخصیت و زبان را اقتضا می‌کند. در اصول ارسطو این فرض نیز مستتر است که به روشن‌ترین وجهی در این حکم او بیان شده است: تراژدی زمانی که به قالب طبیعی خود رسید دیگر رشد و تکامل نیافت — این همان اعتقاد مشخصه‌ی عهد کلاسیک است که برای هر گونه از هنر، خواه معماری معبد باشد خواه تراژدی، الگویی کامل وجود دارد. نقش هنرمند بیان فردیت خود با انحراف از هنر گذشته نیست، ایجاد فرایندی نیست که از را پاونند با سرفرازی آن را «تازه کردن» نامید، بلکه این است که تا حد ممکن به آن قالب کامل و طبیعی نزدیک شود. بسیاری از گفته‌های پیروان ارسطو درباره‌ی نوع ادبی از پذیرش همین اصل اعتقادی نشأت گرفته‌اند، و بسیاری از احکامی که منتقدان دیگر بیان داشته‌اند بازتاب تمایل آنان به تخطی از این اصل و به رخ کشیدن این تخطی بوده است.

در اواخر این رساله، ارسطو مدعی می‌شود که تراژدی قالبی است والاتر از حماسه‌ی منظوم: هم از تمامی مزایای حماسه‌ی منظوم بهره می‌گیرد و هم، علاوه بر این، تأثیرگذارتر از آن است، زیرا فشردگی‌اش سبب می‌شود بتوان از آن بیشتر لذت برد و بلاواسطه‌بودنش آن را جاندارتر می‌کند. این حکم هم جدل‌هایی برانگیخت و هنرشناسان بعدی، به درجات گوناگون، یا این رتبه‌بندی ارسطو را پذیرفتند، یا حماسه‌ی منظوم را در مقامی والاتر از تراژدی قرار دادند، یا در خود این تصور که می‌توان نوعی را برتر از نوع دیگر دانست تردید کردند.

اما گفته‌های ارسطو در فن شعر تقریباً همان‌قدر بحث برانگیز است که ناگفته‌های او. ایجاز گفته‌هایش درباره‌ی شعر غنایی بسیاری از خوانندگان را گیج کرده است (به اعتقاد برخی، فقدان هرگونه بررسی مستمر این وجه [وجه غنایی] در این رساله به این علت است که ارسطو قصد داشته کتاب دیگری را

به فن شعر اضافه کند، اما این برنامه‌ی او جامه‌ی عمل نپوشید، و برخی معتقدند که نمی‌خواسته به صورت متمرکز به قالبی بپردازد که با اصلِ محاکاتِ او رابطه‌ای مغرضانه دارد). در هر حال، ارسطو با حذف تفسیر این نوع ادبی سبب شده که تعدادی از پیروانش در طی سده‌ها برای شعر غنایی اصولی را برشمارند همچون آنها که او خود برای ادبیات نمایشی و حماسی مقرر داشته بود.

پوپ، بلافاصله پس از ادای دین به ارسطو، «استاگیریِ قدرتمند»، که در ابتدای این فصل نقل کردیم، هوراس را با عباراتی بسیار متفاوت می‌ستاید:

هوراس همچنان با لاقیدی‌ای دلفریب مجذوب می‌کند،

و بی‌هیچ اطواری ما را بر سر عقل می‌آورد،

همچون دوستی، صمیمانه

راستین‌ترین مفاهیم را به ساده‌ترین وجهی انتقال می‌دهد.^۱

همان‌طور که از سرود شکرگزاری پوپ برمی‌آید، آنچه در هنر شاعری، رساله‌ی منظوم هوراس درباره‌ی زیباشناسی، جالب توجه است نه اصالت آرای او—چون در واقع این شعر چکیده‌ی رساله‌ای دیگر است—که بیشتر ارائه‌ی این آرا به شیوه‌ای دلنشین و با خوش خلقی است. هنر شاعری هم نفوذ بسیار یافت. بسیاری از نویسندگان انگلیسی در ابتدا با خواندن اثر او بود که با اصول ارسطویی آشنا شدند و نه با خواندن خود فن شعر (و البته اغلب آنها هم دچار سوء تفاهم شدند).

رساله‌ی هوراس، با اختیار کردن این حکم ارسطویی که هنر باید ساختاری وحدت‌مند و منسجم عرضه دارد، چنین آغاز می‌شود:

اگر نقاشی سر انسان را بر گردن اسب بگذارد، و دست و پایش را با پرهای الوانی که از اینجا و آنجا برگرفته است بپوشاند، طوری که آنچه در بالا زنی

1. Pope, *ibid*, 653-6.

است دلربا، در پایین به ماهی سیاه و بدمنظری ختم شود، دوستان من، اگر آن را در خلوت ببینید می‌توانید از خنده خودداری کنید؟^۱

در جاهای دیگر هم هوراس زبان به تحسین ارزش‌های ارسطویی همچون وحدت و یکدستی می‌گشاید. اما هرچه این رقعہ پیشتر می‌رود تفاوت‌های شیوه، که وجه ممیز این شاعر لاتینی از نیای یونانی‌اش است، نیز آشکارتر و آشکارتر می‌شود. هوراس خیلی کمتر دغدغہ‌ی مسائل نظری درباره‌ی سرشت هنر و ماهیت تأثیر آن در مخاطب را دارد تا دغدغہ‌ی مسائل عملی. او، برخلاف ادعای پوپ در مورد ارسطو، به اکتشاف «اعماق» هنر نمی‌رود، و در عوض دستورالعمل‌های کشتیرانی آرام بر دریاچه‌های آن را قاعده‌مند می‌کند.

تفسیر او درباره‌ی نوع ادبی متأثر از تأکید مکرر او بر حسن تناسب است:

هیچ خدا، هیچ قهرمانی که بر صحنه می‌آید و اندکی پیش او را در طلا و ارغوانی شاهانه نظاره کرده‌ایم نباید با کلام نازل به کومه‌های تاریک نقل مکان کند، یا با احتراز از زمین به ابرها و خلأ چنگ بیندازد. تراژدی، که بلغور کردن اشعار سخیف را عار می‌داند، همچون بانویی سالخورده که در ایام جشن از او می‌خواهند که برقصد، با اندکی شرم در حلقه‌ی پرده‌دري ساتور^۲ جای می‌گیرد.^۳

1. Horace, *Ars Poetica*, 1-5.

۲. Satyr: در اساطیر یونان، گروه ملازمان پان و دیونوسوس که جنگل‌ها و کوه‌ها را درمی‌نوردیدند و با امیال جنسی پیوند خورده‌اند. نمایشنامه‌های ساتور معمولاً تکمله‌های سَبُکی بودند که در جشن‌هایی که در آتن باستان به افتخار دیونوسوس برگزار می‌شد در انتهای تراژدی‌های سه‌گانه می‌آمدند و ویژگی آنها لودگی و اشارات مستهجن ساتورها در پاسخ ابیات تراژیک به وزن آیَمبیک و جدیت قهرمانان بود. گفته‌اند آسخیلوس بابت نمایشنامه‌های ساتوریک خود بسیار محبوب بود، اما از این نمایشنامه‌ها چیزی باقی نمانده است.

3. *Ibid*, 227-33.

هرجا که هوراس از نوع ادبی بحث می‌کند، کفهی مسائل مربوط به وزن سنگین‌تر است، چنان که در بحث‌های مشابه بسیاری از نویسندگان کلاسیک دیگر می‌بینیم:

همر نشان داده که دلاوری‌های شاهان و سرداران و اندوهان جنگ را در چه بحری باید نوشت... اگر از حفظ و درک این تبدلات و سایه‌روشن‌های قالب‌های ادبی قاصر باشم، شایسته‌ی عنوان شاعر نخواهم بود. ... مضمونی که برای کمدی است تن به سروده شدن در بحر تراژدی نمی‌دهد.^۱

در اینجا هم، چون سرتاسر این رساله، دلمشغولی نویسنده به صنعتگری بسیار آشکار است. هرچند احکامی که هوراس برای تراژدی می‌پروراند شبیه احکام ارسطویند، او جایی کمتر از خالق فن شعر را به این قالب، و به نمایش به‌طور اعم، اختصاص داده است؛ و به چند سنخ ادبی اشاره‌ای می‌کند که ارسطو یا اصلاً به آنها توجهی نکرده یا بسیار کم توجه کرده است، مثل مرثیه، نعت خدایان، چکامه در ستایش ورزشکاران، شعر عاشقانه و ترانه‌های باده‌گساری.

آن شعور و خوش‌خلقی که مکتوبات دیگر و هجویه‌های هوراس بدان آراسته است در هنر شاعری هم به همان اندازه آشکار است. نویسنده‌ای که گفتگو را قالبی بسیار مطلوب یافته است در اینجا با کمال میل حاضر است استثناهایی را بر قاعده‌های خود بپذیرد؛ برای مثال ابراز داشته که کمدی گاه سبکی والاتر از آنی که معمولاً برایش قائلیم در بر دارد و تراژدی سبکی نازل‌تر.

منابع کلاسیک نظریه‌ی انواع ادبی در زبان انگلیسی منحصر به رسالات مربوط به بوطیقا نیست: تأثیر بحث‌های مربوط به خطابت، همچون *Institutiones Oratiriae* [تربیت سخنور] کوئینتیلیانوس، نیز، هرچند

1. *Ibid*, 73-4, 86-7, 89.

غیرمستقیم، تأثیری قدرتمند بوده است. محتمل است که رویه‌ی تقسیم سنخ‌های ادبی به مقولات و تعیین قواعدی برای هر یک از سنت تمیز خطابه‌ی مدح و ذم، قضایی و مشورتی نیز الهام گرفته باشد. این نیز محتمل‌تر است که هم نظریه‌پردازان کلاسیک و هم نظریه‌پردازان بعدی بسیاری از قواعدی را که برای این سنخ‌های خطابت تبیین شدند در مورد انواع ادبی متناظر با آنها به کار بستند. از همین جاست که برای مثال این قرارداد که خطابه‌ای در ستایش یک منظره باید هم زیبایی آن و هم سودمندی‌اش را بستاید به اشعار در وصف عمارت اربابی سده‌ی هفدهم راه یافت. افزون بر این، رابطه‌ی بین هنجارهای خطابت مشورتی و هنجارهای رقعه‌ی منظوم، نوعی که در نگاه اول بیش و کم فاقد مشخصه‌های نوع به نظر می‌رسد، مستحق توجهی است بسیار بیشتر از آنچه تا کنون نثارش شده است.

ما، بیش از آنی که باید، تمایل داریم به تعمیم‌هایی درباره‌ی منابع ادبیات انگلیسی بسنده کنیم که بسیار حاضر و آماده‌تر از بینش‌های خودمان درباره‌ی سنت ادبی هستند. منتقدانی که سیدنی را من حیث ظرافت مثال‌زدنی‌اش می‌خوانند، بی‌آنکه معذب شوند، این حکمت متعارف را درباره‌ی سرمشق‌های پترارکی او تکرار می‌کنند؛ آنان که هوشمندانه درباره‌ی نوکلاسیسیسم اظهار نظر می‌کنند اغلب اوقات به کلیشه‌هایی درباره‌ی کلاسیسیسم تکیه می‌زنند. باید به خود یادآوری کنیم که منابع کلاسیک نظریه‌ی انواع ادبی همیشه هم خیلی راحت و آسوده از آنچه اصول کلاسیک می‌پنداریم تبعیت نمی‌کنند. تردیدی نیست که نویسندگان و نظریه‌پردازان یونانی و رومی به تقسیمات انواع کاملاً وقوف دارند؛ تردیدی نیست که به امر و نهی‌های هر نوع بسیار توجه دارند. اما حتی آنها هم تخطی از مقررات را تا حدی می‌پذیرند، پذیرشی که قرینه‌اش را می‌توان در انعطاف‌پذیری‌ای یافت که در بسیاری از جانشینان انگلیسی آنها می‌یابیم و به احتمال زیاد ریشه در همان داشته است. برای نمونه، کوئینتیلیانوس در تربیت سخنور به ما توصیه می‌کند که در عین

اینکه باید از سرمشق‌هایی که اسلافمان به دست داده‌اند تقلید کنیم، ابداع راه‌های جدید نوشتن هم مهم است. او پس از تشبیه تقلیدهای برده‌وار به کار نقاشانی که با خط‌کش نقاشی‌های دیگر را کپی می‌کنند و نکوهش آنها، خاطرنشان می‌کند که اگر نویسندگان پیشین تغییر الگوهای خود را جایز ندیده بودند، هنر هنوز در مراحل بسیار ابتدایی قرار می‌داشت.

افلاطون و ارسطو، به‌رغم نفوذشان در میان نویسندگان عهد رنسانس و پس از آن، در انگلستان سده‌های میانه چندان شناخته نبودند، حال آنکه سیسرون ابتدائاً به‌واسطه‌ی اثری مطالعه شد که حال می‌دانیم معتبر نبوده است، *Rhetorica ad Herennium*، [فن بلاغت برای هرینوس]. در واقع بلاغیون یونانی مآب آبشخور کلاسیک اصلی و اولیه‌ی نظریه‌ی انتقادی سده‌های میانه بودند. بسیاری از این زیباشناسان یونانی فضای بسیار بیشتری را به برشمردن صناعات لفظی اختصاص می‌دهند تا به تحلیل قالب و ساختار کلی. اما بیشترشان سه نوع اصلی شعر را برشمرده‌اند و حُسن تناسب را در هر یک بازگو کرده‌اند.

احکام مربوط به انواع ادبی که در آثار نویسندگان اصلی سده‌های میانه محتاطانه طرح شده است عموماً مختصر و متعارف‌اند. برای نمونه، *De Arte Metrica* [صنعت وزن]، رساله‌ای در زیباشناسی اثر بید مقدس، را در نظر بگیرید، راهبی که اثر او به نام *Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum* [تاریخ کلیسایی ملت انگلستان] یکی از مهمترین اسناد ادبی دوره‌ی آنگلو ساکسونی است. نویسندگان کلاسیک عروض و نوع ادبی را چنان مرتبط و نوع ادبی را چنان بالذاته مهم می‌دانستند که در هر بحثی درباب وزن ممکن بود توجه بسیار زیادی را وقف سنخ‌های ادبی کنند. اما در رساله‌ی بید چنین نیست. او سه وجه را به‌اختصار برمی‌شمارد و نمونه‌های اندکی از هر کدام به دنبال می‌آورد و بعد در پایان رساله فقط در یک بند نوع ادبی را تحلیل می‌کند.

تمایز میان تراژدی و کمدی منظم‌اً در آثار نویسندگان و نظریه‌پردازان سده‌های میانه مطرح شده، و چاسر هم مستثنی نیست. در حکایت‌های کتربری، راهب کلیات مألوف مربوط به موضوع را تکرار می‌کند؛ او می‌گوید که تراژدی عبارت است از داستان

آن کس که در مکنت بسیار بوده،
و از مدارج عالی سقوط کرده است
به فلاکت، و عاقبتی اسفبار یافته است.^۱

این تعریف کمکمان می‌کند بفهمیم که چرا چاسر ترویلوس و کرسیدای خود را «تراژدی» نامیده بود.^۲

بسیاری از نویسندگان سده‌های میانه فقط زبان‌های کلاسیک را مناسب هنر جدی می‌دانستند. *De Vulgari Eloquentia* [در باب بلاغت در زبان بومی] اثر دانت، چنان که از عنوانش پیداست، بحثی — و دفاعی — است از ادبیاتی که به زبان ایتالیایی «عوامانه» (به معنای عامیانه) نوشته شده است. او حسن تناسب مربوط به چندین نوع را، با توجه خاص به ملاحظات سبکی، بیان کرده است. دانت می‌نویسد که تراژدی اثری است به سبک والا، کمدی به سبکی فروتر است، و مرثیه نازل‌ترین است؛ هر یک از این قالب‌ها موضوع مناسب خود را دارد. اما وجه تمایز دیگری را به این طبقه‌بندی سنتی می‌افزاید، گونه‌ی زبان عامیانه‌ی مناسب هر نوع. در بحث از اینکه کدام گونه از زبان ایتالیایی ناب‌ترین و بهترین است، ادعای گویش‌های گوناگون محلی را برای کسب این مقام رد می‌کند و در عوض صورتی از زبان خود را می‌ستاید که از این کاربردهای محلی بری است، و آن را ایتالیایی *illustis* («برجسته» یا «ممتاز») می‌نامد. همین گونه‌ی زبانی است که در

1. Chaucer, *The Canterbury Tales*, "Prologue", *The Monk's Tale*, 1975-7.

2. *Ibid*, vol. 5, 1786.

خور عالی‌ترین ادبیات، یعنی تراژدی، است حال آنکه کم‌دی را می‌توان یا با گونه‌ی «برجسته» یا گونه‌ای فروتر نوشت. دانتِه شاخه‌ی دیگری از حسن تناسب را نیز می‌کاود و پیشنهاد می‌کند که کانتسونه، قالب شعری مغلقی که میلتن در «لیسیداس» اختیار کرده است، بهترین بحر عروضی در زبان ایتالیایی است و در نتیجه در خور ارزشمندترین موضوعات است.

در «نامه به کان گرانده»، که اغلب محققان امروز آن را به خود دانتِه نسبت داده‌اند، مقابله‌های آشنای میان دو سنخ اصلی نمایش تکرار شده است — تراژدی در آرامش آغاز می‌شود اما پایانی هولناک دارد، حال آنکه در کم‌دی این الگو وارونه می‌شود، تراژدی سبکی فخیم می‌طلبد و کم‌دی سبکی معمولی‌تر. نویسندهِ این مکتوب مدعی است که بر همین اساس می‌توان عنوان **کم‌دی الهی** دانتِه را درک و توجیه کرد. در این نامه، همچون رسالات پیشین در سده‌های میانه، سنخ‌های ادبی دیگر همچون شعر روستایی، مرثیه، هجویه و سرود نیز به اختصار برشمرده شده‌اند.

بنا بر باور رایج، تفاسیر بلاغیونِ سده‌های میانه بر نوع ادبی به اندازه‌ی تفاسیر اغلب نویسندگان سده‌های میانه سرسری و غیراصیل است. اگر این را فقط در مورد اوایل سده‌های میانه صادق بدانیم، این گفته‌ی بدیهی در واقع درست است. نظریه‌پردازان این دوره، تحت تأثیر بلاغیون یونانی مآب و تأکید خودشان بر ادبیات به منزله‌ی منبع اجرای تمثیلی حقایق معنوی و نه بر ساخته‌ای از شگردهای شعری، نوع ادبی، و نیز چندین مسئله‌ی دیگر مربوط به قالب را، که مورد توجه اخلافشان در عهد رنسانس بود، خوار می‌داشتند یا به کلی نادیده می‌گرفتند. آنان، سوای چکیده‌هایی مختصر از تفاوت میان تراژدی و کم‌دی یا تفاسیری همان‌قدر مختصر در باب سه‌گانه‌ی نمایش، حماسه‌ی منظوم و شعر غنایی، عموماً همان توجه مختصری را هم که نثار سبک کرده‌اند به شگردهای معانی و بیان اختصاص داده‌اند. انعکاس این بی‌اعتنایی نسبی به قالب ادبی را می‌توان در احساس آزادی آنها دید که

بدون خجالت نام انواع ادبی گوناگون را به کار می‌بستند؛ برای مثال، معانی‌ای که برای اصطلاح «رمانس» قائل می‌شدند به‌اندازه‌ی تعداد شاعرانی بود که مشتاق بودند در این قالب کار کنند.

اما پژوهش‌های مهمی که اخیراً مینیس انجام داده بخش اعظم این باور رایج درباره‌ی بوطیقای سده‌های میانه را متزلزل کرده است. او استدلال کرده که در سده‌ی نوزدهم بسیاری از پژوهشگران کتاب مقدس علاقه‌ای جدی و پایدار به معنای حقیقی کتاب مقدس پیدا کردند، علاقه‌ای که به زایش آنچه اساساً تحلیل‌های ادبی کتاب مقدس بود انجامید. در این تحلیل‌ها تأکید شده است که کتاب مقدس وجوه الوهی و سبکی متعددی را در بر دارد. این متألهین، در بررسی وجوه سبکی، که خود آنها را *formae tractandi* («اشکالِ پروراندن») یا *modi agenda* («شیوه‌های پرداخت») نامیده‌اند، چندین سنخ را برمی‌شمارند که می‌توان آنها را انواع ادبی نامید اگر که این اصطلاح را با تسامح به کار ببریم — گفته‌اند که کتاب‌های پیامبران وجه مکاشفه‌ای دارند، مزامیر وجه خطابی و الی آخر. برخلاف آنچه ممکن است بر اساس تعمیم‌های مربوط به بوطیقا در سده‌های میانه پیش‌بینی کنیم، این علما صرفاً به آثار اسلاف کلاسیک خود نیز متکی نبوده‌اند: در واقع نظریه‌هایی در مورد چند شیوه پیش می‌نهند که در کتاب‌های راهنمای بلاغت یونانی و لاتینی نیامده‌اند، که قابل توجه‌ترین آنها وجه پیامبرانه است. (برای شرح مستوفای این نکات، به آثار مینیس که در کتابنامه ذکر شده‌اند رجوع کنید.)

توجیه مختصر و به‌ظاهر بلامنازع عنوان *کمدی الهی* در «نامه به کان گرانده» در تضاد صریح و افشاگرانه با دعوای ادبی بر سر انواع ادبی قرار می‌گیرد که بسیاری از هموطنان دانته در دوره‌ی رنسانس درگیر آنها بودند. سه اثر دوره‌ی رنسانس، یعنی *Orlando Furioso* [جنون اُرلاندو]

اثر اریوستو، *Gerusalemme Liberata* [اورشلیم آزادشده] اثر تاسو، و *Il Pastor Fido* [شبان وفادار] اثر گوارینی، همچون شعر دانته، همگی معرفِ رویکردهای نامتعارف به انواع ادبی متعارف‌اند؛ برخلاف شعر دانته، همگی آنها به طریق خاص خود جنگ‌هایی به راه انداختند که از لحاظ شدت و حدت از جنگ‌های حقیقی که اریوستو و تاسو تصویر کرده‌اند چیزی کم نداشت. علت اصلی مشاجره این بود که هیچ کدام آنها به راحتی و به‌طور کامل در مقولاتی که ارسطو مقرر کرده بود نمی‌گنجیدند: دوتای اول رمانس‌اند و چون رمانس‌اند بسیاری از قوانین حماسه‌ی منظوم را که در ظاهر بدان می‌مانند زیر پا گذاشته‌اند، حال آنکه سومی تراژی-کمدی است. مشکلات زیباشناختی که چنین قالب‌هایی پیش می‌آوردند پیشتر در ایتالیا مورد بحث قرار گرفته بود؛ اما پیدایش هریک از این آثار جدل‌هایی شدیدتر و با دقت و تمرکز بیشتری به‌راه انداخت.

مبحث اصلی، اینکه انواع ادبی قواعدی ثابت دارند و تعدادشان محدود است، تجسد نگرش‌های واگرا به سنت ادبی به‌طور اعم و ارسطو، سرچشمه‌ی این همه سنت‌های ادبی، به‌طور اخص بود. نظریه‌پردازان ایتالیایی‌ای چون آنتونیو سباستیانو میتورنو، در مقابله با انواع ادبی جدیدی چون رمانس، بحث خود را بر جانبداری از ماندگاری و تغییرناپذیری سنخ‌های ادبی استوار کرده‌اند. انواع ادبی جدید را بر این اساس نیز محکوم می‌کنند که نه در مقوله‌بندی‌های ارسطو می‌گنجند نه بر این اصل او منطبق‌اند که انواع ادبی را موضوع، وجه و وسیله‌ی تقلید تعیین می‌کند. از سوی دیگر، بلاغیونی که از آثاری چون *جنون اُرلاندو* دفاع می‌کنند مدعی‌اند که همان‌طور که جوامع متحول می‌شوند، قالب‌های ادبی‌شان نیز باید متحول شوند: نمی‌توان و نباید انتظار داشت که قواعد ارسطو بدون هیچ تغییری در جهانی به کار بسته شوند که خود این همه تغییر کرده است. اما اعتبار خارق‌العاده‌ی ارسطو را می‌توان در این دید که در مقاطعی حتی نظریه‌پردازانی که در دفاع از انواع

ادبی جدید بحث می‌کنند، به عوض اینکه با حجیت فن شعر درافتند، از آن شاهد مثال می‌آورند. گوارینی، در دفاع از تراژی-کمدی خود، مکرراً به اصول ارسطویی متوسل می‌شود، و برای مثال اظهار می‌دارد که به هیچ وجه پیرنگ‌های تراژیک، کمیک، و شبانی را تلفیق نکرده و در واقع دارد یک عمل واحد را ارائه می‌کند.

احترامی که جمع کثیری از نظریه‌پردازان ایتالیایی در طی این مجادلات نثار ارسطو می‌کردند ویژگی همتایانشان در دوره‌ی رنسانس در انگلستان هم بود و آنها هم اغلب رسالاتشان را با ادای دین به مؤلف فن شعر آغاز کرده‌اند و پس از آن هم قول‌های مفصل از او نقل کرده‌اند. اما در اصل عمدتاً به واسطه‌ی هنر شاعری هوراس بود که بیانات ارسطو شناخته شد. نویسندگان انگلیسی سده‌ی شانزدهم و اوایل سده‌ی هفدهم به کرات شعر هوراس را نقل کرده و ترجمه‌های کامل از آن نیز کم نبوده است؛ برای مثال، ویلیام وب، از بلاغیون عصر الیزابت، ترجمه‌ای از هنر شاعری را به پیوست رساله‌ی خود، بحثی در باب شعر انگلستان، آورد و بسن جانسن ترجمه‌ای از آن را در ابیات مقفای مزدوج تصنیف کرد.

در عهد رنسانس، همچون سده‌های میانه، پژوهندگان کتاب مقدس منبع دیگر (و نیروی محرک دیگری) برای مطالعات مربوط به انواع ادبی فراهم آوردند. چنان‌که باربارا کیفر لوالسکی در بررسی مهم اخیرش، بوطیقای پروتستانی و شعر غنایی مذهبی سده‌ی هفدهم، به تفصیل تمام نشان داده است، در انگلستان دوران سلطنت خاندان‌های تیودور و استوارت این اندیشه‌ی متعلق به سده‌های میانه که کتاب مقدس اغلب یا حتی تمامی قالب‌های ادبی را در خود جای داده است تکرار شد و پروبال گرفت. نویسندگان این دوران کتاب ایوب را نمونه‌ی حماسه‌ی منظوم می‌نامند، مزموور ۴۵ را نمونه‌ی شعر زفافیه و به همین ترتیب؛ برخی مدعی شده‌اند که کتاب مقدس عملاً تمامی سنخ‌های ادبی را در بردارد، و جرج ویدر، از مؤلفان کهنتر در سده‌ی هفدهم،

حتی تا آنجا پیش می‌رود که مدعی می‌شود تمامی وجوه اصلی را می‌توان در مزامیر یافت.

پشتوانه‌ی دیگر این جدل‌های مربوط به انواع ادبی در انگلستان بحث‌های گسترده در اروپای قاره در باب همین موضوع بود. معلوم شد که در این میان بیشترین نفوذ را ژول سزار اسکالیزر، از بلاغیون سده‌ی شانزدهم، داشت که *Poetices libri septem* [هفت کتاب در بوطیقا]ی خود را بر اساس انواع ادبی تنظیم کرده بود؛ اعضای پلثیاد (محفلی از شاعران فرانسوی) معمولاً برای توصیف اصلاحاتی که برای شعر فرانسه پیشنهاد می‌کردند به انواع ادبی متوسل می‌شدند که می‌بایست به تفاریق آنها را ترویج کرد یا کنار گذاشت، و همین احتمالاً مشوق دیگری بود که شاعران انگلیسی را برانگیخت تا ارزیابی میراث ادبی خود، و افزوده‌های خود بر آن را بر مبنای انواع ادبی استوار کنند.

مقام منبع ارسطو کمک می‌کند که بفهمیم چرا در رسالات عصر رنسانس بسیاری از اصول او درباره‌ی انواع ادبی، بویژه تأکیدش بر ساختاری وحدت‌مند، این‌همه تکرار می‌شود. شاهد مثال‌هایی هم منظمأ از معیارهای کلاسیک می‌آورند تا قالب‌های ادبی را توصیف کنند: انواع ادبی را غالباً بر اساس سبکی که باید با آن نوشته شوند و طبقه‌ی اجتماعی که با آن سر و کار دارند رده‌بندی می‌کنند، طوری که برای مثال شعر شبانی را نوعاً سنخی ادبی توصیف می‌کنند که شبانان فرودست را مجسم می‌کند و مستلزم استفاده از سبکی متناسب یعنی سبک نازل است. به کرات می‌بینیم که آبشخور این تمیزات الگوی مثالی قانون ویرژیل بوده است: چنان‌که نویسندگان این دوره معمولاً خاطر نشان کرده‌اند، ژرژیک [فلاح] نمونه‌ی مثالی سبک

۱. *Georgics*: شعر آموزشی اثر ویرژیل، شاعر لاتین، در چهار مجلد که به تقلید از کارها و روزهای هزیود، شاعر یونانی، سروده شده است. قصد او نیز همچون هزیود تألیف کتابی راهنما برای آنان که قصد زراعت دارند نبود، بلکه تصویری از زندگی کشاورزان ایتالیایی به صورتی آرمانی ارائه کرده است.

نازل است، اکلوگ‌ها^۱ نمونه‌ی مثالی سبکِ میانه و انه‌ئید^۲ هم نمونه‌ی مثالی سبکِ والا.

اما غالباً می‌بینیم که بلاغیونِ دوره‌ی رنسانس در انگلستان آماده‌ی تخطی از نظریه‌ی کلاسیک انواع ادبی هستند. هرچند با کمال میل می‌پذیرند که انواع ادبی را می‌توان و باید در سلسله‌مراتبی جای داد، درجه‌بندی قالب‌های ادبی خود ارسطو با تأیید همگان روبه‌رو نیست: برخی از نویسندگان این ادعای او را که تراژدی عالی‌ترین نوع ادبی است می‌پذیرند، اما دیگران، از جمله شخصیت موجهی چون سر فیلیپ سیدنی، معتقدند که حماسه‌ی منظوم را باید در این جایگاه نشانند. نظریه‌پردازان این دوره هم به‌طور یکپارچه آن توجه مفرط را به عروض، که در نظریه‌ی کلاسیک انواع نقشی چنین محوری دارد، نشان نمی‌دهند. در حالی که جستارهایی چون *مشاهداتی در باب هنر شاعری در انگلستان*، رساله‌ای اثر تامس کمپیون نویسنده و موسیقیدان، تلاشی است برای انتساب وزنی مشخص به هر یک از قالب‌های ادبی، بقیه یا خیلی گذرا به این مبحث پرداخته‌اند یا اصلاً آن را دور زده‌اند. بسیاری از بلاغیون انگلیسی با بحث درباره‌ی طیفی از قالب‌های ادبی — قابل توجه‌تر از همه، تاریخ‌نگاری و شعر غنایی، که به‌سادگی در آن تعریف از هنر نمی‌گنجند — تلویحاً مهمترین اصل اعتقادی ارسطو یعنی محاکات (یا تقلید) را کنار می‌گذارند.

اما چشمگیرترین نکته درباره‌ی نظریه‌ی انواع در دوره‌ی رنسانس انگلیسی نه خودِ مضمونِ گفته‌ها که بیشتر این است که با چه تفصیلی و چندبار به این

۱. *Eclogues*: نخستین اثر از سه اثر اصلی ویرژیل که به نام *Bucolics* [دامداری] نیز معروف است و به تقلید از *Bucolica* اثر تئوکریتوس، شاعر یونانی، سروده شده است. اکلوگ شعر شبانی کوتاه است به صورت گفتگو میان شبانان یا تک‌گویی.

۲. *Aeneid*: حماسه‌ی منظوم اثر ویرژیل در دوازده مجلد که بزرگداشت سرچشمه‌ها و رشد امپراتوری روم و دستاوردهای آگوستوس است. محور آن افسانه‌ی انه‌ئاس، قهرمان تروآ، است.

موضوع پرداخته شده است. برای مثال، نوع ادبی موضوع بند اجمالی پایانی در رساله‌ی بید است، حال آنکه در بسیاری از بحث‌های مربوط به بوطیقا در دوره‌ی رنسانس اصل نظم‌دهنده و مشغله‌ی فکری اصلی است. حرف بدیهی که می‌توان در توضیح این تغییر در نگرش‌های سده‌های میانه گفت این است که در این دوره علاقه به سرمشق ارسطو و هوراس که این همه به انواع ادبی توجه کرده‌اند افزایش یافته بود. توضیح دیگر این است که نویسندگان رنسانس انگلستان مشتاق بودند برای زبان خود احترامی دست و پا کنند. آنان، همچون شاعران فرانسوی پلئید، زبان جدی را معادل نظام پیچیده و مفصلی از قواعد می‌دانستند و از این رو می‌کوشیدند تا، با یافتن یا ابداع قواعدی در حد و اندازه‌ی قواعدی که مایه‌ی فخر زبان‌های یونانی و لاتینی بود، اثبات کنند که زبان بومی خودشان شایسته‌ی احترام است.

بنابراین، اشتغال ذهنی بلاغیون دوره‌ی رنسانس انگلستان به انواع ادبی کمتر از همتایان نوکلاسیک پس از آنها نبود، اما بلاغیون دوره‌ی رنسانس انگلستان بسیار کمتر از آنها در قواعد مربوط به انواع سختگیری می‌کردند. از همین جاست که جرج پاتنام، نویسنده‌ی کتاب تأثیرگذار هنر شاعری در انگلستان، به صورتی گذرا می‌گوید که رمانس‌ها برخی از قوانین حماسه‌ی منظوم را زیر پا می‌گذارند، چون در جوهر قالبی متفاوت‌اند، اما بر این اساس یا به هر دلیل دیگری بر آنها خرده نمی‌گیرد. حتی بن جانسن، به رغم آن کلاسیسیسم‌اش، رویکردی منعطف به قواعد ادبی و از جمله قواعد مربوط به انواع را توصیه می‌کند. چنان‌که در کشفیات، هنگام انتقاد از حکیمان مدرسی، یا فیلسوفان رواقی، به دلیل مجیز‌گویی‌شان از ارسطو، اعلام می‌کند:

هیچ‌چیز مضحک‌تر از این نیست که یک نویسنده را به دیکتاتور تبدیل کنیم، چنان‌که مدرسیون با ارسطو کرده‌اند... زیرا دین آدمی به بسیاری چیزها صرفاً باید به صورت باور موقت باشد که قوه‌ی تشخیص آدمی را موقتاً به حالت تعلیق در می‌آورد، و نباید به صورت تسلیم و رضای مطلق یا اسارت

دایم درآید. حق ارسطو و دیگران به جای خود محفوظ؛ اما اگر می‌توانیم حقایق و حقانیت‌هایی بیش از آنها کشف کنیم، چرا بر ما بخل می‌ورزند؟^۱

نگرشی چون نگرش جانسن در سطور بالا البته در خودِ کارِ نویسندگان کاملاً مشهود است، چنان که از اشاره‌ی مشهور پولونیوس به «تراژدی، کمدی، شبانی، شبانی-کمیک، تاریخی-شبانی، تراژیک-تاریخی، تراژیک-کمیک-تاریخی-شبانی» (هملت، پرده‌ی دوم، صحنه‌ی دوم، صص ۶-۴۰۳) درمی‌یابیم. حتی — یا به‌ویژه — در ملکه‌ی پریان اسپنسر، یکی از بزرگترین و نمونه‌ای‌ترین اشعار سده‌ی شانزدهم، عناصری از حماسه‌ی منظوم در کنار عناصری از آن قالب مشکوک یعنی رمانس قرار گرفته‌اند.

در پشت این به‌ظاهر عدم یکدستی در رنسانس انگلستان چه نهفته است، پشت این رویه که از یک طرف هنجارهای نوع را بیافرینند و از آنها دفاع کنند و از طرف دیگر، سرسری، حتی با بی‌قیدی، تخطی از آنها را بپذیرند؟ آدم و سوسه می‌شود که این ناسازه را ناشی از همان انعطاف‌پذیری بدانند که در نگرش به فرم معماری وجود دارد و برای مثال در کنار هم گذاشتن رواق کلاسیک با پنجره‌ی واداردار آشکار است، اما این پاسخ مصادره به مطلوب پرسش پیشینی است که اصلاً چرا چنین انعطاف‌پذیری‌ای پیدا شد. اینکه خودِ نویسندگان کلاسیک میزانی تخطی از هنجارها را به دیده‌ی اغماض می‌نگریستند راهنمایی‌مان می‌کند. راهنمای دیگر این است که همان‌قدر که کتاب مقدس مجموعه‌ای از تمامی انواع ادبی تلقی می‌شود، ایلیاد و ادیسه هم نطفه‌ی چند سنخ ادبی را در دل دارند. نویسندگانی که چند نوع ادبی را درمی‌آمیخت می‌توانست به اسلاف کهن و معزز خود متوسل شود.

یکی از دلایل اینکه این سوابق و دیگر سوابقِ تخطی از هنجارهای نوع این‌همه تأثیرگذار از کار درآمد این بود که نویسندگان و بلاغیون دوره‌ی رنسانس انگلستان از قرار معلوم فرایند نوشتن در قالب یک نوع ادبی

1. Ben Jonson, *Discoveries*, 2095-103.

را، برخلاف بسیاری از همتایان کلاسیک و نوکلاسیکشان، نه شبیه‌سازیِ سرمشق‌های انتزاعی و مثالی، که در واقع تقلید سرمشق‌های کاملاً خاص می‌دانستند. از این جنبه معنا دارد که رنسانس انگلیسی بلافاصله پس از رنسانس ایتالیا از راه رسید: اگر نویسندگان انگلیسی نمی‌توانستند انواع ادبیِ نامتعارفشان (یا تفاسیر نامتعارفشان بر انواع سنتی) را با توسل به قوانین ارسطو توجیه کنند، همیشه می‌توانستند در عوض بر دستاوردهای بالفعل مثلاً اریوستو یا گوارینی، یا، به جای آن، به دستاوردهای نویسندگان انگلیسی پیش از خود انگشت بگذارند.

ایس‌هم محتمل است که تحرک اجتماعی خارق‌العاده در جامعه‌ی انگلستان عهد رنسانس تحرک انواع مرتبط با آن را تشویق یا تلویحاً تأیید کرد. موقعیت مالی و اجتماعی طبقات متوسط البته در طی سده‌ی شانزدهم بهبودی اساسی یافت، تغییری که الیزابت با گرایش به انتخاب کارکنان دولتی‌اش از میان این طبقات رخصتش داد و آن را تشویق کرد؛ در سده‌ی بعدی، جیمز اول با ایجاد سریع طبقه‌ی اشراف جدید در اندک مدتی رسوای خاص و عام شد. هرچند جایگاه دقیق اقتصادی و اجتماعی اشراف در انگلستان عهد سلسله‌های تیودور و استوارت یکی از بحث‌انگیزترین مباحث در تاریخ‌نگاری انگلستان است، تردیدی در این نیست که دست‌کم تعدادی از اعضای این طبقه داشتند امنیت مالی و قدرت سیاسی را که اجدادشان حق مسلم خود می‌دانستند از دست می‌دادند. بسیاری از این تغییرات، علاوه بر جابه‌جایی در درون سلسله‌مراتب اجتماعی، اصول آن را نیز با چالش‌های بنیادی روبه‌رو کرد، به‌ویژه این تصور را که موقعیت انسان در زندگی را خودِ خداوند به‌وجهی تغییرناپذیر مقرر داشته است. بازتاب این چالش‌ها را می‌توان در رواج شکستن قوانین هزینه‌های شخصی (مقررات مربوط به نوع تن‌پوش مجاز برای هر طبقه‌ی اجتماعی) دید.

خیلی پیشتر از دوره‌ی رنسانس، از تباطوهای میان نظام‌های ادبی و

اجتماعی به‌شکلی قاطع تثبیت شده بود: بلاغیون کلاسیک به‌کرات این اصل را تشریح کرده‌اند که تراژدی با انسان‌هایی از طبقات بالا سروکار دارد و کمدی با شخصیت‌هایی از طبقه‌ای فرودست. چند نویسنده‌ی دوره‌ی رنسانس، علاوه بر تکرار این کلیشه‌ها، کاربردهای بدیع‌تری را به این تناظر میان طبقات ادبی و اجتماعی اضافه کرده‌اند؛ برای مثال، جانسن در کشفیات مدعی شده که حماسه‌ی منظوم به مکانی بزرگتر از سایر قالب‌ها نیاز دارد، همان‌طور که خانه‌ی یک شاه طبعاً بزرگتر از خانه‌ی یک دهقان است. از آنجا که حواس نویسندگان این همه متوجه قیاس بین رتبه‌بندی‌های انواع ادبی و اجتماعی بوده است، بسیار محتمل می‌نماید که سیالیت این دوره رویکردی انعطاف‌پذیر به انواع ادبی را تشویق و تلویحاً توجیه می‌کرد.

دفاع از شعر نوشته‌ی سیدنی هم بزرگترین رساله‌ی زیباشناسی عهد رنسانس انگلستان است و هم نمونه‌ای‌ترین. سیدنی، همچون بسیاری از دیگر نویسندگان عهد رنسانس، گویی این را بدیهی فرض می‌کند که بخش اعظم تفاسیرش را باید براساس انواع تنظیم کند. برای همین است که مثلاً در دفاع از هنر در برابر منتقدانش مشخصه‌ها و مزایای انواع ادبی اصلی را برمی‌شمارد:

پس این شعر شبانی است که ناخوش می‌دارند؟ زیرا محتملاً آنجا که پرچین کوتاه‌تر است راحت‌تر می‌توان از فراز آن جهید. آن نی بینوا را خوار می‌دارند، که گاه ممکن است از دهان ملیبوس روایتگر فلاکت رعایای اربابان سنگدل یا سربازان گرسنگی کشیده شود؟... یا پای مرثیه‌ی مویه‌گر در میان است؟... که بی‌تردید باید آن را ستود، خواه به سبب همراهی مشفقانه‌اش با مناسبت‌های مستحق سوگواری، خواه به سبب ترسیم درست وضعی که با احساس اندوه همراه است.^۱

سیدنی، هنگام ارزیابی هنجارهای انواع، احترام زیادی نثار احکام کلاسیک

1. Sidney, *An Apology for Poetry*, p. 116.

مربوط به هر کدام می‌کند، اما هرگز آنها را بی‌چون و چرا نمی‌پذیرد. می‌گوید که باید از وحدت‌های سه‌گانه تبعیت کرد، نه صرفاً به این دلیل که ارسطو آنها را تجویز کرده، بلکه نیز به این سبب که خود فی‌نفسه معقول‌اند: «صحنه همیشه باید فقط یک مکان را بازنماید، و حداکثر زمانی که برای آن مقتضی است باید، چه بنا به حکم ارسطو و چه بنا به عقل سلیم، فقط یک روز باشد» (ص ۱۳۴). او هم چون چندین تن از معاصرانش وارد بحثِ رتبه‌بندیِ انواع ارسطو می‌شود:

اما اگر بخواهیم همین‌جا در دفاع از شعر دل‌انگیز بگوییم، همه‌همرایی در باب حفظ شعر پهلوانی است، که فقط یکی از اقسام شعر نیست، بلکه بهترین و کمال‌یافته‌ترین قسم شعر است. زیرا همان‌گونه که ذهن از هر کنشی به غلیان می‌آید و چیزی می‌آموزد، تصویر باشکوه این بزرگ‌منشان هم با شعله‌ای عظیم ذهن را با میل به بزرگ‌منشی برمی‌افروزد، و اندر زمان می‌دهد که چگونه بزرگ‌منش باشیم.^۱

مخالفت سیدنی با انواع مرکب، گرچه بس عیان است، در واقع گویی معتدلانه‌تر و ملایم‌تر از آنی است که معمولاً حاضریم بپذیریم. او می‌نویسد، «اما گذشته از این کارهای مضحک بی‌ظرافت، ببینید چگونه نمایشنامه‌هاشان نه تراژدی درست است نه کمدی درست، شاهان و دلقکان را در هم می‌کنند، نه از این رو که موضوع چنین اقتضا می‌کند، بل دلقکان را به زور می‌تپانند تا در موضوعات شاهانه نقشی بر عهده بگیرند، بی‌که شرمی کنند یا احتیاطی» (ص ۱۳۵). در اینجا هم، چون آن حکمش درباره‌ی وحدت‌های سه‌گانه که کمی پیشتر نقل کردم، دارد پای می‌فشرد که باید عقل سلیم راهبر ما باشد و نه سستی که به صورت خودکار اختیار کرده‌ایم. این هم جالب است که هرچند در این مورد خاص (و احتمالاً در اکثریت موارد دیگر) فرامین عقل

1. Ibid, p. 119.

سلیم خیلی بی‌دردسر با فرامین ارسطو موافقت دارند، معیار داوری فرد که سیدنی وارد معادله کرده است این امکان را ایجاد می‌کند که گاهی هم این فرامین با هم نخوانند، گاهی هم ممکن است موضوع حتی «اقتضا» کند که شاهان و دلقکان در هم شوند.

جفت کردن سنت‌های فکری متفاوت، که یکی از ویژگی‌های مشخصه و یکی از دستاوردهای اومانیزم مسیحی است، در احکام مربوط به نوع ادبی در جای‌جای بسیاری از جستارهای میلتن بیان کامل خود را پیدا می‌کند: شاید میلتن این گزاره‌ها را عمدتاً از بلاغیون کلاسیک برگرفته باشد، اما با استدلال‌هایی که از نظریه‌پردازان رنسانس گرفته است، و بر اساس رویه‌ی نوشته‌های آبای کلیسا و نیز شواهد موجود در خود کتاب مقدس آنها را کامل کرده است. او در «اندر باب تعلیم و تربیت» (کلیات آثار منشور جان میلتن) از یادگیری قواعد حماسه‌ی منظوم، نمایش منظوم و، شعر غنایی دفاع می‌کند و، علاوه بر ارسطو و هوراس، از مفسران و شارحان ایتالیایی نیز به‌عنوان مرجع نام می‌برد؛ در دیباچه‌ی آلام شمشون نیز، که در واقع جستاری است مختصر در باب تراژدی، هم تراژدی‌نویسان بزرگ یونانی را سرمشق می‌خواند و هم یکی از آبای کلیسا را. در بحث او درباره‌ی انواع، که در جستار «دلیل اداره‌ی کلیسا» گنجانده شده است، مثال‌هایی از کتاب مقدس جایگاه بسیار بارزی دارند. میلتن برای مثال در وصف غزل سلیمان آن را «نمایش شبانی الهی» و مکاشفه‌ی یوحنا را «تراژدی‌ای والا مرتبه و شکوهمند» می‌خواند.^۱

همین جستار شاهی است بر اینکه نظریه‌های میلتن درباره‌ی انواع ادبی در تصمیم سرنوشت‌ساز او در سیر تکامل شعرش راهنمایش بودند. توضیح می‌دهد که این آرزوی بلندپروازانه را در دل پروراند که «چیزی از خود باقی بگذارم که تا سال‌های سال درباره‌اش بنویسند چنان که نخواهند و نگذارند

1. Milton, *Complete Poetry and Major Prose*, p. 813.

بمیرد» (ص ۸۱۰). خبر می‌دهد که، برای تحقق این آرزو، آثار طیف وسیعی از پیشینیان خود را به‌دقت مطالعه کرده، درباره‌ی مزیت‌های نسبی تراژدی و حماسه‌ی منظوم اندیشیده و هنجارهای نوعی را که بنا به عرف به هریک پیوند خورده‌اند ارزیابی کرده است:

آیا آن قالب حماسه‌ی منظوم باشد که دو منظومه‌ی هُمر، و دو منظومه‌ی دیگر ویرژیل و تاسو، از آن نشأت گرفته‌اند، و کتاب ایوب سرمشق موجز آن است: یا اینکه باید قواعد ارسطو را در آن طابق النعل بالنعل اجرا کرد، یا از طبیعت پیروی کرد، که در نزد آنان که هنرشناس‌اند و از قوه‌ی حکم خود پیروی می‌کنند تخطی به شمار نمی‌رود، بل غنی‌تر ساختن هنر است.^۱

خودِ عنوان جستارهای نقد نوکلاسیک — «جستاری در نمایش منظوم» درآید، «بحثی در باب کمدی» فارکر، «نگاهی گذرا به تراژدی» رایمر، «جستاری در تئاتر؛ یا مقایسه‌ی کمدی احساساتی و خنده‌دار» گلدسمیت و از این قبیل — شاهده‌ی است بر اشتغال ذهنیِ وافر به انواع ادبی. البته حتی در بسیاری از رساله‌هایی که عنوانشان دال بر علاقه‌ای چنین مشهود به این موضوع نیست نیز بحث انواع ادبی جایگاهی مهم دارد؛ بوالو بخش اعظم کانتوی دوم هنر شعر خود را که، علاوه بر اروپای قاره، در انگلستان نیز شعری بسیار تأثیرگذار بود، به برشمردن انواع ادبی و قواعد هر کدام اختصاص داد، حال آنکه جستاری در نقد الگزاندر پوپ مملو از اشارات به قالب‌های ادبی است.

پاسخ تامس هابز به دیباچه‌ای که ویلیام دَوْنْت بر حماسه‌ی منظوم خود، گُندی‌برت، نوشته بود یکی از نخستین رویکردها به انواع در دوره‌ی نوکلاسیک است. هابز استدلال می‌کند که هر نوع ادبی با منطقه‌ی جغرافیایی معینی پیوند دارد:

1. Ibid, p. 813.

همان‌طور که فلاسفه جهان را که موضوع کارشان است به سه منطقه تقسیم کرده‌اند، سماوی، هوایی، و زمینی، شاعران هم... در سه منطقه‌ی نوع بشر جای گرفته‌اند، دربار، شهر، و روستا، که از بُعدی با آن سه منطقه‌ی جهان متناظرند.^۱

همین طرح سردستی که هابز ترسیم کرده است کمک می‌کند به یاد بیاوریم که باور نوکلاسیکی به اینکه انواع ادبی در سلسله‌مراتبی منظم جای دارند علاوه بر نگرش آنان به نظام‌های اجتماعی، نگرش آنان به نظام کیهان‌شناختی را نیز منعکس می‌کند: در واقع، تصادفی نیست که زمانه‌ای که شیفته‌ی درست کردن افلاک‌نما بود (مدل متحرک منظومه‌ی شمسی که موقعیت و حرکت سیارات را نشان می‌دهد) از نظام‌مند کردن انواع ادبی با مشخص کردن رتبه و رده‌ی هر کدام و روابط متقابلشان نیز لذت ببرد.

هابز، پس از ربط دادن مناطقی که مشخص کرده با یک روایت یا «شیوه‌ی بازنمایی» نمایشی، بحث می‌کند که شش سنخ شعر وجود دارد و فقط همین شش تا ممکن‌اند: نمایشی-پهلوانی (تراژدی)، روایی-پهلوانی (حماسه)، ریشخندآمیز-نمایشی (کمدی)، روایی-ریشخندآمیز (هجویه)، شبانی-نمایشی (کمدی شبانی) و روایی-شبانی (روستایی شبانی). در مقابل این اعتراض بدیهی که چرا قالب‌هایی چون غزلواره و لطیفه از این نظام حذف شده‌اند، این پاسخ نخ‌نما را می‌دهد که این قالب‌ها به‌خودی‌خود شعر نیستند و در واقع جستار یا بخش‌هایی از شعرهای دیگرند. کاستی‌های هابز در تحلیل انواع ادبی هرچه باشد، جالب است که کوشیده تا گزارشی نظام‌مند از انواع به دست دهد و جالب است که تلاش کرده تا انواع را نه از لحاظ قواعدی که تجویز می‌کنند، که بیشتر بر اساس طبایعی که بیان می‌دارند بررسی کند، کاری که بیشتر مشخصه‌ی اعصاری پس از عصر خودِ هابز بوده است.

1. Thomas Hobbes, Preface to *Gondibert*, p. 55.

نوشته‌های انتقادی جان درایدن، که در انگلستان دوره‌ی احیا و دوره‌ی آگوستی سخت مورد احترام بود، مظهر میزان و ماهیت علاقه‌ی عصر نوکلاسیک به انواع ادبی است. درایدن مکرراً ادبیات را بر اساس قالب آن توصیف و ارزیابی می‌کند، خواه زمانی که قواعد متناسب با یک سنخ ادبی را به دقت بیان می‌دارد، خواه زمانی که یک اثر معین را با هنجارهای مربوط می‌سنجد. از این روست که در «جستاری بر شعر نمایشی»، نیاندر، شخصیتی در گفتگو که نماینده‌ی درایدن است، بررسی زن خاموش جانسن را با این تذکار شروع می‌کند که وحدت زمان، مکان و عمل را رعایت کرده و بنابراین با یکی از مهمترین قوانین نوع خود مطابقت دارد:

ابتدا از طول عمل بگوییم، که ابدأ از آن محدوده‌ی یک روز طبیعی فراتر نمی‌رود و یک روز مصنوعی نیز به طول نخواهد انجامید. تمامی آن در محدوده‌ی سه ساعت و نیم می‌گنجد، که از آنچه برای ارائه‌ی آن روی صحنه لازم است بیشتر نیست. زیبایی‌ای که شاید آن قدرها رعایت نمی‌شود... صحنه در لندن می‌گذرد؛ گستره‌ی مکانی آن هم به کمترین میزانی است که می‌توان تصور کرد، زیرا در محدوده‌ی دو خانه می‌گذرد، و پس از پرده‌ی اول، در یک خانه. تداوم صحنه‌ها بیش از تمامی نمایشنامه‌های ما رعایت شده، به استثنای روباه و کیمیاگر خود او [جانسن].^۱

جستاری که پیش از این نوشته است، یعنی دیباچه‌اش بر شعر خودش، «Annus Mirabilis» [سال شگفتی‌ها]، نیز شاهده‌ی است بر اشتغال ذهنی او به قوانین نوع: در این جستار دقت می‌کند تا این شعر را از حماسه‌ی منظوم جدا کند، و می‌گوید که چون فاقد وحدت عمل است باید آن را به جای حماسه‌ی منظوم اثری «تاریخی» نامید. درایدن در «دیباچه‌ی حکایت‌ها»، پس از بحث درباره‌ی اینکه واژگان در حماسه‌ی منظوم در واقع ویژگی

1. John Dryden, "An Essay of Dramatic Poesy", pp. 58-9.

کم‌اهمیت‌تری است تا طرح کلی، درباره‌ی نظریه‌های هابز درباره‌ی این نوع ادبی بحث می‌کند. در اهدائیه‌ی *انه‌ئیس*، تحلیل دیگری از حماسه‌ی منظوم را گنجانده که به همین اندازه متعارف است: در اینجا هم درآیدن بر این حکم ارسطویی صحنه می‌گذارد که عمل در یک حماسه‌ی منظوم باید واحد، کامل و عظیم باشد و نیز تأکید می‌کند که لحن جدی در سراسر متن باید ویژگی اصلی چنین اشعاری باشد، شرطی که اریوستو از تحقق آن قاصر می‌ماند.

شاید بتوان کامل‌ترین توضیح برای این اشتغال ذهنی مکرر به قوانین نوع را در جستاری یافت که درآیدن در دفاع از «جستاری در نمایش منظوم» نوشت. درآیدن، همچون سیدنی و میلتن، اظهار می‌دارد که چنین قواعدی نهایتاً بر مبنای خود طبیعت استوار شده‌اند — یا، چنان‌که پوپ در جستاری در نقد خود گفته است، «آن قواعد قدیمی که کشف شده‌اند نه ابداع،/ که کماکان طبیعت‌اند، لیک طبیعتی نظام‌یافته»^۱ (۹-۸۸). درآیدن در ادامه بحث می‌کند که حجیت ارسطو و هوراس، و نیز احکام و مثال‌های اخیرتر جانسن و گرنی، همچون بسیاری از پاساژهای دیگر در نقد نوکلاسیکی، به ما یادآور می‌شوند که نویسندگان انگلیسی تا چه پایه سرمشقی را که منتقدان و نویسندگان اکیداً نوکلاسیک فرانسوی به دست داده بودند در خاطر داشته‌اند. در عرصه‌ی نظریه‌ی ادبی مکرراً شاهد احساس رقابت و چشم و هم‌چشمی با بوآلوه‌های همسایه هستیم که چندان هم استتار نشده است.

درآیدن، به‌رغم احترام آشکارش به قوانین ادبی، انحرافات از اصول ارسطویی را می‌پذیرد و حتی از آنها استقبال می‌کند. برای مثال، در چندین جستار درباره‌ی مقام والای حماسه‌ی منظوم در نزد ارسطو و برتری آن بر تراژدی بحث کرده است. هرچند فرانسویان را می‌ستاید که اصل حسن تناسب را در کم‌دی بهتر از هموطنان خودش رعایت می‌کنند، بر آنها خرده

1. Alexander Pope, *An Essay on Criticism*, pp. 88-9.

می‌گیرد که این همه «برده‌وار» از قوانین ادبی تبعیت می‌کنند و آنان را به تفسیر فراخ‌تر این احکام توصیه می‌کند:

اذعان دارم که فرانسویان پیرنگ‌هاشان را بقاعده‌تر طرح‌ریزی می‌کنند، و با دقتی بیش از انگلیسی‌ها قوانین کم‌دی و اصل حسن تناسب صحنه را (من حیث مجموع) رعایت می‌کنند... با این همه، گذشته از همه‌ی اینها، من بر این اعتقادم که نه قصورهای ما و نه فضائل آنان چنان نیست که آنان را در جایگاهی برتر از ما بنشانند.

آخر، چون در تعریف نمایشنامه از تقلید جاندار طبیعت سخن رفته است، آنها که این قانون را به بهترین وجهی اجرا می‌کنند باید از احترامی بیش از بقیه برخوردار شوند. تردیدی نیست که آن زیبایان شعر فرانسه هر جا که بدین قانون پایبندند کمال را به حدی بالاتر می‌رسانند، اما هر جا که چنین نمی‌کنند نمی‌توانند کمالی بدان ببخشند: در واقع زیبایی‌شان زیبایی پیکره‌هاست، نه زیبایی انسانی.^۱

پوپ، همچون درآیدن، هم احترام به قواعد نشان می‌دهد و هم اذعان می‌کند که این قواعد تنها عامل تعیین‌کننده‌ی شعر خوب نیستند:

از این رو احترام درخور قواعد کهن را بیاموز؛
تقلید از طبیعت تقلید از اینهاست.

با این حال هیچ حکمی را یارای آشکار ساختن برخی زیبایی‌ها نیست،
زیرا لطف خداداد سخن هم به قدر دقت و تلاش ضروری است.

موسیقی به شعر می‌ماند، در هر دو
آنی هست که به هیچ روشی نمی‌توان آموزش داد،
و جز در کف استاد حاصل نمی‌آید.

1. John Dryden, "An Essay of Dramatic Poesy", p. 44.

اگر آنجا که از دسترس قواعد بیرون است،
(زیرا قواعد ساخته نشده‌اند مگر برای رسیدن به غایت خویش)
جوازی خجسته پاسخی باشد کارآمد
برای نیل به مقصدی که در نظر است، آن جواز قاعده است.^۱

عباراتی که او در دفاع از حسن تناسب به کار می‌گیرد – «زیرا سبک‌های گوناگون در خور موضوعات گوناگون‌اند / چونان جامه‌های در خور روستا، شهر، و دربار» (سطرهای ۳-۳۲۲) – باز اشارتی است بر اینکه در ذهن بسیاری از نویسندگان ایده‌ی یک نظام شعری بقاعده، هر قدر هم پوشیده و پنهان، با ایده‌ی یک نظام اجتماعی بقاعده پیوند خورده بود. از همین رو، تنیدن عناصر ناهمخوان در بافتار یک نوع ادبی را می‌شود پذیرش و شاید حتی مطالبه‌ی بی‌قاعدگی‌های مشابه در بافتار اجتماعی تلقی کرد.

از احترام به قواعد ادبی، که پوپ و خیلی از نویسندگان نوکلاسیک دیگر ابراز داشته‌اند، در فرض‌هایی در باب نگارش اصیل، نوشته‌ی ادوارد یانگ، گرچه در سال ۱۷۵۹ منتشر شد، نشانی نمی‌توان یافت؛ این جستار، هم از این جنبه و هم بسیاری جنبه‌های دیگر، در عوض پیشاپیش خبر از برخی از ملاک‌های منتقدان رمانتیک می‌دهد. یانگ، با اختیار مفهوم نبوغ که لونگینوس، نویسنده‌ی کلاسیک، پرورانده بود، آثار هنری نازل و تقلیدی را از آنچه «آثار اصیل» نامیده است متمایز می‌کند:

آثار اصیل کمال مطلوب‌اند، و باید باشند، زیرا بانی خیری عظیم‌اند؛ این آثار مرزهای جمهور ادب را گسترش می‌دهند، و ولایتی دیگر به قلمرو آن می‌افزایند. مقلدان فقط نسخه‌بدل چیزی را که داریم به ما می‌دهند... تشخیص و تمایز بیرون از جاده‌ی کوبیده نهفته‌اند؛ برای یافتن آنها باید گریز زد و از جاده منحرف شد؛ و هرچه معبر آدمی از شاهراه دورتر باشد،

1. Alexander Pope, *An Essay on Criticism*, pp. 139-49.

قواعد مشهورتر... همچون چوب زیربغل، بیشتر به کار افلیجان می‌آیند و دست‌وپاگیر قوی‌بنیگان می‌شوند.^۱

پس قواعد ادبی، به‌جای بازتاباندن طبیعت، از آن تخطی می‌کنند، و سرمشق‌های ادبی از هر سنخ، از جمله سرمشق‌های مبتنی بر نوع، پیش شرط که نیستند هیچ، بیشتر دست‌وپاگیر دستاوردهای هنری مهم می‌شوند.

درس‌گفتارهایی درباب بلاغت و ادب اثر هیو بلر یکی از تأثیرگذارترین آثار نقد عصر نوکلاسیک است که گردآورده‌ی درس‌گفتارهای اوست در زمانی که استاد منصوب دربار در ادینبرا بود. این کتاب با استقبال بسیار خوبی روبه‌رو شد، که معلوم است احترام و محبوبیت نویسنده‌ی آن در مقام یک روحانی هم بر آن افزوده است؛ در واقع از نخستین چاپش در سال ۱۷۸۳ تا کنون حدود ۱۳۰ بار چاپ شده است. بلر در درس‌گفتارهایش بسیاری از شرح‌های متعارف بر احکام ارسطو را گنجانده است، از جمله اظهار داشته که حماسه‌ی منظوم باید فقط یک عمل واحد را در بر داشته باشد. اما در جاهای دیگر از آثاری دفاع می‌کند که منتقدان دیگر بر آنها خرده گرفته‌اند چون به قول او مرتکب تخطی‌های جزئی از هنجارهای ارسطو شده‌اند. او وارد بحث با مدافع دیگر عرف‌های انواع ادبی می‌شود، یعنی ژنه لوبوسو، منتقد جزمی نوکلاسیک؛ هرچند درآیدن این منتقد فرانسوی را بزرگترین منتقد زنده‌ی زمان دانسته بود، بلر می‌گوید که او سرشت ادبیات را تحریف کرده، زیرا شاعر حماسه‌سرا را نه هنرمندی خلاق که فیلسوفی دانسته که رساله‌ای در اخلاق تصنیف می‌کند.

جاذبه‌ی دیگر درس‌گفتارهایی در باب بلاغت و ادب بلر، که اصلاً از بقیه‌ی جاذبه‌هایش کمتر نیست، جاذبه‌ای است به یک معنا جنبی؛ جذابیت این درس‌گفتارها علاوه بر آنچه تلویحاً از سرچشمه‌های نقد انواع ارائه

1. Edward Young, *Conjectures on Original Composition*, pp. 6-7, 11-12, 14.

کرده‌اند، در آنچه بر این سرچشمه‌ها افزوده‌اند نیز هست. بلر می‌گوید که برخی قالب‌ها نه فقط در ادبیات معاصر به اوج نرسیده‌اند، چنان که ارسطو مدعی بود تراژدی در زمانه‌ی او به اوج رسیده است، در واقع احتمالاً افول هم کرده‌اند:

در هر حال شعر، در آن وضعیت کهن آغازین، شاید پرشورتر از اینی بود که در وضعیت امروزش می‌بینیم. در آن زمان فوران ذهن انسان به‌تمامی در آن جای گرفته بود؛ تمامی تلاش قوه‌ی خیال... خنیاگر آغازین... به‌راستی نغمه‌های وحشی و تنظیم نشده سرمی‌داد؛ اما این نغمه‌ها فیضان طبیعی دل او بودند؛ بیان پرشور احساس ستایش یا بیزاری، اندوه یا دوستی، بودند که بیرون می‌ریخت. پس چه جای تعجب که در نغمه‌ی خام و بی‌تکلف نخستین شعر همه‌ی ملت‌ها اغلب چیزی را می‌یابیم که ذهن را تسخیر و از خود بی‌خود می‌کند.^۱

(ج ۲، ۳-۳۲۲)

احساساتی مشابه، اغلب به زبانی که شباهتی حیرت‌آور به زبان بلر دارد، به بسیاری از گزاره‌های سده‌های نوزدهم و بیستم درباره‌ی انواع ادبی راه می‌یابند، طوری که شاید از خود بپرسیم که بحث ما درباره‌ی این موضوع تا چه حد همان‌قدر متأثر از داوری‌های فکری عینی‌تر ماست که متأثر از پاسخ‌های عاطفی ما. در نتیجه‌ی همین‌ها، بسیاری از نویسندگان تحلیل قالب‌های ادبی را به گمان‌زنی‌هایی تبدیل می‌کنند درباره‌ی تفاوت‌های میان جامعه‌ی ما و جوامعی که آبشخور تولید سنخ‌های ادبی به‌ظاهر مثمر‌تر یا کمتر «منحط» بوده‌اند. چنین گمان‌زنی‌هایی شاید بعضاً از سر تمایل به سوگواری بر کاستی‌های فرهنگ خود در عین بزرگداشت رؤیای عصری طلایی، جهانی در جایی دیگر، باشند، و گاه با حسرتی بیان می‌شوند عجیب

1. Hugh Blair, *Lectures on Rhetoric and Belles Lettres*, II, 322-3.

یادآور حال و هوایی که در برخی از انواع شعر شبانی به صورتی کامل تر و صریح تر شکل گرفته است.

بسیارند جستارهای نوکلاسیک که کانون توجه شان ویژگی های مشخصه ی فلان نوع ادبی است و نه فلان هنرمند یا فلان شعر. دیوید هیوم در «درباره ی تراژدی» به این مسئله ی تفکربرانگیز پرداخته است که چگونه ممکن است سنجی ادبی که این همه درد برمی انگیزد عملاً مایه ی التذاذ بینندگان شود، و بحث می کند که چنین لذتی به همان اندازه از تحسین زبان آوری نویسنده برمی خیزد که از مشاهده ی تقلیدی از زندگی. در جستارهای انتقادی دیگر، نویسنده شعری معین را با هنجارهای نوع آن می سنجد، کاری که جوزف ادیسن در ستون های نشریه ی اسپکتر می کند و در آنها بررسی می کند که بهشت از دست شده تا چه میزان با قواعد حماسه ی منظوم همخوانی دارد.

چنان که به کرات در نظریه ی نقد می بینیم، کرده های منتقدان نوکلاسیک به اندازه ی ناکرده هاشان افشاگر است. هابز استثنای جالبی بر این قاعده است، اما معاصرانش، در مجموع، نه به فرضیه های انتزاعی گوناگون درباره ی سرچشمه های انواع ادبی می پردازند، که در عهد رنسانس این همه باب بود، نه به گمان زنی در باب سرشت آن، که در اوایل سده ی نوزدهم محبوبیت یافت؛ همان طور که آستن وارن و رنه ولک گفته اند، کاملاً محتمل است دلیلش این باشد که این دسته از نویسندگان نوع ادبی را امری کاملاً مسلّم فرض می کرده اند.^۱ درباره ی طبایع هنری و الگوهای اجتماعی که احتمال تولید این قالب ادبی و نه آن یکی را بالا می برند نیز چندان نظریه پردازی نمی کنند؛ بعداً می بینیم که این مسئله هم همان قدر که برای اسلاف منتقدان رمانتیک بیگانه بود موافق طبع این منتقدان واقع شد. آنچه بیش از هر چیزی ذهنشان را به خود مشغول می داشت، چنان که دیدیم،

۱. رنه ولک و آستن وارن، نظریه ادبیات، ترجمه ی ضیاء موحد و پرویز مهاجر، ص. ۲۶۳.

تکرار و پالایش قواعد هر نوع ادبی و به محک زدن آثار معین با این هنجارها بود. آنان بارها به مسئله‌ی سلسله‌مراتب انواع نیز باز می‌گشتند، گاه بیانات ارسطو درباره‌ی برتری تراژدی را می‌پذیرفتند و گاه با آن به معارضه بر می‌خاستند.

خواننده‌ی امروزی شاید وسوسه شود که شقایق دقیق میان انعطاف‌پذیری دوره‌ی رنسانس در باب انواع ادبی و صلبیت نوکلاسیکی ترسیم کند، شاید وسوسه شود که تأکید کند شیفتگی به هنجارهای نوع که تا به اینجا بررسی کرده‌ایم چه راحت و چه به کرات به کار بست مکانیکی آنها استحاله پیدا کرده است. تردیدی نیست که اغلب می‌توان از این زاویه بر منتقدان کم‌اهمیت‌تر این دوره، و گهگاه بر منتقدان اصلی نیز خرده گرفت. اما بهترین نویسندگان نوکلاسیک در واقع به ما خاطرنشان می‌کنند که همان قواعدی که آنان چنین مشتاقانه بدانها متوسل می‌شوند باید به داوری در دو محکمه‌ی عالی‌تر نیز تن دهند، طبیعت و ذوق سلیم. سمیوئل جانسن در مقدمه بر شکسپیر، در ردّ اعتراضات خلوص‌گرایان به تراژی-کمدی، چنین می‌گوید:

شکسپیر قوای برانگیختن خنده و اندوه را نه فقط در یک ذهن، که در یک اثر وحدت بخشیده است... اینکه چنین کاری خلاف قواعد نقد است فوراً پذیرفته می‌شود؛ اما همیشه در فرجام‌خواهی نقد از طبیعت باز است. غایت نوشتن آموزاندن است؛ غایت شعر آموزاندن از طریق لذت بخشیدن است. نمی‌توان منکر شد که نمایش مرگب ممکن است تمامی آموزش‌های تراژدی و کمدی را منتقل کند، زیرا هم هر دو را به تناوب عرضه می‌دارد، و هم بیش از هر یک از آنها به تنهایی به نمود زندگی واقعی نزدیک می‌شود، چون نشان می‌دهد که دسیسه‌های کلان و نقشه‌های خرد چگونه ممکن است یک‌دیگر را تقویت یا خنثی کنند.^۱

1. Samuel Johnson, *Preface to Shakespeare*, p. 67.

اما علت این علاقه‌ی عمیق منتقدان و نویسندگان این دوره به نوع ادبی چیست؟ بدیهی‌ترین پاسخ—اینکه احترامی که برای منتقدان کلاسیک قائل بودند آنان را به اینجا کشاند که اشتغال ذهنی دوره‌ی کلاسیک به نوع ادبی را اشتغال ذهنی خود کنند — شاید مهمترین پاسخ نیز باشد. افزون بر این، کشش همزمان به سنخ‌های دیگر قالب‌های دقیق و قاعده‌مند، چه قالب‌های ادبی همچون مزدوج، چه فرم‌های معماری همچون بناهای معماری سبک پالادیو، بی‌شک توجه نوکلاسیک‌ها را به قالب‌های برخاسته از انواع ادبی دامن می‌زد و به نوبه‌ی خود مورد تشویق آنها قرار می‌گرفت. یکی از متکررترین استعاره‌ها برای هنر در این دوره در واقع معماری است.

منتقدانی چون مینارد مک و دابلیو. سی. بی. واتکینز گفته‌اند که عصر خردورزی ریشه در آگاهی حادّ ما از تمایلمان به خردگریز بودن داشته است، و خشم و خروش خجسته‌مان برای برقراری نظم، که ویژگی مشخصه‌ی این دوره شد، از ترس عمیقمان از بی‌نظمی در روان فردی و پیکره‌ی سیاسی نشأت گرفته است. مواضع مربوط به انواع ادبی غالباً آینه‌ی ادراکات ما از سایر سنخ‌های تجربه‌ی ادبی و غیر ادبی است، و این موضوع هم احتمالاً مستثنی نیست: یکی از توضیحات برای اشتغال ذهنی نوکلاسیکی به هنجارهای انواع ادبی درک نیاز عمیق به وجود آنهاست. پوپ می‌نویسد،

طبیعت بر هر چیز حدی مناسب نهاد،

و خردمندانه مانع جلوه‌فروشی ذکاء انسان مغرور شد.

چنان که هر چند اقیانوس اینجا در خشکی پیش می‌رود،

در باقی جاها ماسه‌زارهای پهن‌اور بر جای می‌گذارد.^۱

هرچند نیت آشکار این تصویر شهادت دادن بر قدرت موانع طبیعت است، تفکربرانگیز است که «جلوه‌فروشی ذکاء انسان مغرور» همچون اقیانوس

1. Pope, *An Essay on Criticism*, 52-5.

است، نیرویی که بالقوه بسیار وحشی است و الحق هم مهار آن بالقوه بس دشوار است.

تفاوت‌های میان احکام نوکلاسیک در باب انواع ادبی و احکام هم‌ارزشان در نقد رمانتیک تمایزات وسیع‌تر بین این دو مکتب را در مقیاسی کوچک پیش چشممان می‌گذارند. منتقدان نوکلاسیک به قواعد نوع احترام می‌گذارند، حال آنکه همتایانشان در عصر بعدی نوعاً این هنجارها را نمی‌پذیرند و گاه حتی کل مفهوم نوع ادبی را انکار می‌کنند. البته در پشت این تضاد توجه رمانتیک‌ها به فرد نهفته است، به مشخصه‌های فردی، خواه شخصیت باشد خواه اثر هنری. سمیوئل جانسن در *راسلاس* نصیحت‌مان می‌کند که رگه‌های روی گل لاله را نشمریم، خود را غرق در جزئیات فردی به بهای غفلت از مشاهده‌ی شکل کلی گل نکنیم؛ در مقابل، رمانتیک‌ها از سایه‌روشن‌های آن رگه‌ها لذت می‌برند. زمانی هم که منتقدان رمانتیک انگلستان درباره‌ی انواع ادبی می‌نویسند، مشغله‌ای ذهنی را وارد بحث می‌کنند که به جهت‌گیری معطوف به زندگینامه مربوط می‌شود؛ جهت‌گیری‌ای که ویژگی مشخصه‌ی رویکرد آنان به آثار هنری منفرد است: آنان در صدد برمی‌آیند تا کشف کنند که روح زمانه و طبع و خلق و خوی نویسنده‌اش چگونه به قالب مورد نظر شکل داده است. چنین منتقدانی نه امر و نهی‌های نوع که روح آن، نه جسم آن که روان آن، را معاینه می‌کنند.

مسائل نظری مشابه موضوعاتی که در فلسفه و نقد ادبی آلمان در عصر رمانتیک جایگاهی برجسته داشتند در بحث‌های مربوط به نوع تأثیر گذاشته‌اند. هگل، یکی از تأثیرگذارترین ایده‌آلیست‌های آلمان (مکتبی که بر اولویت ذهن بر هر واقعیت مادی بیرونی تأکید می‌کند)، به تفصیل در کتاب *زیباشناسی* خود درباره‌ی انواع ادبی نوشته است. کانون توجه او در این اثر به‌طور اخص

توصیف و مقایسه‌ی سه عضو انواع سه‌گانه‌ی شعر غنایی، حماسه‌ی منظوم و نمایش است. یکی از مباحثی که می‌کاود نوع جامعه‌ای است که این سه وجه را تولید می‌کند؛ برای مثال، حماسه‌ی منظوم بازتابی است از «آگاهی کودک‌وار یک ملت [که] هیچ مفارقتی بین آزادی و خواست / اراده» نمی‌بیند.^۱ در شعر غنایی رخدادهای منشی سوژکتیو دارند، در نمایش از فردیت شخصیت نشأت می‌گیرند، حال آنکه در حماسه‌ی منظوم شخصیت و اوضاع بیرونی به یک اندازه اهمیت دارند. برخی از تشبیهات هگل پیش‌بینی‌پذیرند، اما بسیاری از آنها حکمت متعارف درباره‌ی انواع ادبی را زیر و رو می‌کنند؛ برای نمونه می‌گوید که سرنوشت در حماسه‌ی منظوم در واقع قوی‌تر است تا در نمایش، زیرا در نمایش شخصیت به سرنوشت خود شکل می‌دهد.

البته نظام فلسفی هگل از نظریه‌ی حرکت دیالکتیکی او تأثیر گرفته، و مقایسه‌ای که میان انواع ادبی انجام می‌دهد بر همین اصل استوار شده است. او در رابطه‌ی میان سه وجه الگویی دیالکتیکی می‌بیند که در آن برنهاد (تز) وجه غنایی و برابرنهاد (آنتی‌تز) وجه حماسی هم‌نهاد (ستتز) نمایش را به دست می‌دهند:

سومین و آخرین وجه ارائه دو وجه پیشین را در کلی نو به هم می‌پیوندد که در آن هم ساخت و پرداختی ابژکتیو را می‌یابیم و هم می‌بینیم که ریشه در دل افراد دارد... بدین ترتیب در اینجا، همچون در حماسه‌ی منظوم، کنشی با گره‌افتادگی و گره‌گشایی آن در برابرمان می‌گسترَد؛ ... اما این کنش به آن شکل بیرونی ناب، به صورت چیزی که واقعاً رخ داده است، یعنی به صورت رخدادی در گذشته که صرفاً با روایت جان گرفته است، بر ما عرضه نمی‌شود؛ برعکس، عملاً پیش چشمانمان حتّی و حاضر است و به موجب خواست / اراده‌ی شخصی، اخلاق یا بی‌اخلاقی فرد فرد شخصیت‌ها صورت

1. Hegel, *Aesthetik*, II, 1045.

می‌گیرد، و به این ترتیب افراد در مرکز قرار می‌گیرند، همان‌طور که در اصل بنیادی شعر غنایی در مرکز قرار دارند.^۱

گفته نیز، همچون بسیاری از نویسندگان رمانتیک دیگر، وجوه سه‌گانه را کاویده است. در «*Über epische und dramatische Dichtung*» [«درباره‌ی حماسه‌ی منظوم و نمایش منظوم»]، جستاری که با همکاری شیلر تألیف کرد، وجوه ادبی را با وجوه زمانی مرتبط کرده است، ایده‌ای که در نظریه‌ی انواع در سده‌های نوزدهم و بیستم به کرات با آن مواجه می‌شویم. گفته و شیلر می‌گویند که حماسه‌سرا یک رخداد را به‌طور کامل در وجه گذشته روایت می‌کند، حال آنکه نمایشنامه‌نویس آن را به تمامی در وجه اکنون ارائه می‌کند. سپس دو شخصیت را کنار هم می‌گذارند، راپسودی^۲ سرا و بازیگر، و دو وجهی را که این دو معرف آن‌اند با هم مقایسه می‌کنند: راپسودی‌سرا یا شاعر غنایی در شعر خود ظاهر نمی‌شود حال آنکه بدیهی است که بازیگر حاضر است، راپسودی‌سرا مایه‌ی آرامش می‌شود حال آنکه بازیگر حواس مخاطبان را تحریک می‌کند، راپسودی‌سرا به تخیل شنوندگانش متوسل می‌شود حال آنکه بازیگر از ما می‌خواهد که به هنگام دنبال کردن رویدادها بر صحنه تخیلمان را تعطیل کنیم. گفته در جاهای دیگر نیز انواع ادبی را بررسی کرده است؛ برای مثال، در رمان *Wilhelm Meisters Lehrjahre* [کارآموزی ویلهلم میستر] رمان و نمایش را با هم مقایسه کرده است.

کارهای ویکتور هوگو هم از جمله کارهایی است که در قاره‌ی اروپا انجام شد و قابل قیاس با نظریه‌ی انواع در انگلستان دوره‌ی رمانتیک است. او در واکنش به اتکای نوکلاسیک‌ها به قواعد و ادبیات به‌زعم او سرد و

1. *Ibid*, II, 1038.

۲. rhapsody: در ادبیات، شعر شورانگیز به‌طور اعم. در یونان باستان گزیده‌ی اشعار حماسی که راپسودی‌سرا که بخش‌هایی از این اشعار را از بر کرده بود آنها را با بداهه‌سرایی‌های خود به هم متصل می‌کرد.

تصنعی حاصل از آن، در سال ۱۸۲۶ در دیباچه‌ی مجموعه‌ی اشعارش اعلام می‌کند:

در موضوع تولیدات ادبی، آدم هرروز از «وزانت» فلان نوع، «مناسبت» نوع دیگر می‌شنود... آنچه در رمان «مجاز» است در «تراژدی» ممنوع است... نویسنده‌ی این کتاب از بخت بد این حرف‌ها را اصلاً نمی‌فهمد.^۱

هوگو، همچون منتقدان نوکلاسیکی که خود محکوم می‌کند، مدعی است که باید در هنگام نوشتن طبیعت راهنمای غایی ما باشد — اما بدیهی است که او طبیعت را منشأ قواعد ادبی نمی‌داند بلکه آن را بدیل آنها می‌داند. در واقع، گفتگو در باب انواع ادبی میان نویسندگان نوکلاسیکی چون لوبوسو و جانشینان رمانتیکشان چون هوگو تجسم پاسخ‌های متفاوت به طبیعت — در معانی متعدد این کلمه — است که این دو مکتب را از هم متمایز می‌کند. هوگو بعدتر در دیباچه‌اش فرض‌های خود را درباره‌ی این موضوع تصریح می‌کند و در آنجا آثار تألیف‌شده بر طبق قواعد نوکلاسیک را به نظم تصنعی باغ‌های سلطنتی ورسای و آثار نوشته‌شده بدون این محدودیت‌ها را به زیبایی چشمنوازتر مناظر طبیعی ینگه‌دنیا تشبیه می‌کند (شقاقی با ته‌رنگ‌های سیاسی و البته پیامدهای آشکارتر زیباشناختی). هوگو، در پایان دیباچه، بدیلی برای اشتغال ذهنی نوکلاسیک‌ها به انواع ادبی پیشنهاد می‌کند: «سرمشق شاعر باید فقط یکی باشد، طبیعت؛ راهنمایش باید فقط یکی باشد، حقیقت. باید نه با آنچه پیشتر نوشته شده است که با روح و با دلش بنویسد» (ص ۸). وقتی هم که به واریسی سنخ‌های انواع می‌پردازد، چنان‌که در دیباچه‌ی مفصل نمایشنامه‌اش، *گرامول*، روشش این است که اعصار تاریخی را با قالب‌های مشخصه‌ی هر یک مرتبط کند. علاوه بر ربط دادن انواع به چرخه‌های حیات جوامع، آنها را به چرخه‌های حیات افراد پیوند می‌زند و استدلال می‌کند که

1. Victor Hugo, *Odes et Ballades*, p. 7.

شعر غنایی متناظر است با تولد، حماسه‌ی منظوم با عمل و نمایش با مرگ. وُردزورث در سرتاسر دیباچه‌ی بالادهای غنایی‌اش می‌توان همین بی‌اعتمادی به نوع ادبی را، که هوگو پیشتر بیان کرده بود، به‌تلویح و به‌تصریح دید. این جستار نیز، هم با مندرجاتش و هم به‌واسطه‌ی آنچه نگفته است، رابطه‌اش را با نوکلاسیسیسم متعارف اعلام می‌دارد، و در این میان فقدان هرگونه بحثی مستمر درباره‌ی نوع بسیار گویاست: هرچند وُردزورث به‌تفصیل درباره‌ی انواع و اقسام مسائل ادبی دیگر سخن گفته است، مختصرترین توجه را نثار قالب‌های ادبی کرده است. وقتی هم که گذرا به موضوع می‌پردازد، برای این است که تردیدهایش را در باب اهمیت آن ابراز کند:

شیوه‌ی درست برخورد با اشعار مبتذل و ساده... این نیست که بگوییم این شعر بدی است یا این شعر نیست، بلکه این است که بگوییم مفهوم ندارد... چرا بابت نوع خود را به دردسر بیندازیم وقتی که پیشتر درباره‌ی جنس تصمیممان را گرفته‌ایم؟ چرا به خود زحمت بدهیم تا اثبات کنیم میمون نیوتون نیست، وقتی که بدیهی است که اصلاً انسان نیست؟^۱

رویکرد کولریج به انواع ادبی پیچیده‌تر از وُردزورث است اما به یکدستی آن نیست. گاه انگار با قاطعیتِ خالقِ بالادهای غنایی موضوع را رد می‌کند:

ما قو و کبوتر را واجد زیباییِ متعالی می‌دانیم چون می‌بینیم و احساس می‌کنیم که زیبایند. اینکه بخواهیم مدعای زیبا بودن هر کدام را بر اساس قاعده‌ی انتزاعیِ مشترک میان هردو، بدون ارجاع به زندگی و وجودِ خود این جانوران، مقایسه کنیم — یعنی در واقع چون اول کبوتر را دیده‌ایم،

1. William Wordsworth, Preface to *Lyrical Ballads*, p. 155.

خطوط بدنش را انتزاع کرده‌ایم، به آن تعمیمی کاذب بخشیده‌ایم، این خطوط را اصل یا کمال مطلوب زیبایی پرندگان بدانیم و بعد به نقد قو یا عقاب برآییم — همان قدر بی‌معنی است که اساس داوریمان درباره‌ی آثار یک شاعر صرفاً این باشد که این آثار تحت نام همان رده‌ای جای دارند که آثار شاعران دیگر متعلق به زمان و اوضاعی دیگر در آن جای داشته‌اند، یا در واقع آنها را بر هر اساسی جز بر اساس عدم تناسبشان با غایت مورد نظر این شعرها و ضعف دلالت آنها به عنوان نماد و جلوه‌ی بیرونی درون دآوری کنیم.^۱

اما بعداً در همین گروه از یادداشت‌ها می‌گویید که انواع ممکن است کارکردهای مفیدی هم داشته باشند؛ در پاساژی که یادآور احکامی مشابه از زبان دکتر جانسن و شلگل است، اعلام می‌کند که به عوض بیرون راندن تمامی ملاحظات مربوط به نوع از خوانش شکسپیر، باید مقولات را اصلاح کنیم و گسترش دهیم:

اگر تراژدی‌های سوفوکل به معنای دقیق کلمه تراژدی‌اند و کمدی‌های اریستوفان کمدی، باید خود را از تداعی کاذب نام‌های نابه‌جا رها کنیم، و واژه‌ی جدیدی برای نمایشنامه‌های شکسپیر بیابیم. این نمایشنامه‌ها در معنای کهن کلمه نه تراژدی‌اند نه کمدی، نه هر دو در یک جا، بلکه از جنسی متفاوت‌اند، متفاوت در نوع نه صرفاً در درجه، — نمایش‌های رمانتیک‌اند، یا رمانس‌های نمایشی.^۲

جایی دیگر موضع متعارف‌تری اتخاذ می‌کند و می‌گوید که علاوه بر پذیرش طبقه‌بندی‌های انواع ادبی و سلسله‌مراتب انواع، باید این معیارها را راهنمای دآوری‌های انتقادی خود قرار دهیم. درباره‌ی بهشت از دست شده می‌نویسد:

1. Coleridge, *Shakespearean Criticism*, I, 196.

2. *Ibid*, I, 197.

«در نوع خود کامل‌ترین شعر موجود است، هرچند نوعش ممکن است از لحاظ جذابیت — چون در جوهر پندآموز است — نازل‌تر از آن نوع دیگر باشد که در آن اندرزها به صورتی مؤثرتر منتقل می‌شوند چون غیرمستقیم‌تر است.»^۱ هرچند این تناقضات در تفکر کولریج آشکارا بازتاب سردرگمی‌ها و آشفتگی‌های ذهنی خود او هستند، اما این را هم بار دیگر به ما یادآوری می‌کنند که چه خطرناک است اگر برچسب‌های آشنایی چون «نوکلاسیک» یا «رمانتیک» را بدون اما و اگر بپذیریم، و با فراموش کردن این واقعیت که الگوی تاریخ ادبیات اغلب به شکل پیوستار است و نه تضادی دیالکتیکی، این تاریخ را بیش از حد ساده بینداریم.

خواننده‌های کولریج در فلسفه‌ی آلمان به‌ویژه در بحث‌هایش درباره‌ی وجوه سه‌گانه آشکار می‌شود. او تمایز آشنا میان ذهنی‌بودن شعر غنایی و عینی‌بودن حماسه‌ی منظوم را تکرار می‌کند و بعد به کاویدن سایر جنبه‌های این سه وجه می‌پردازد:

نخستین قالب شعری حماسه‌ی منظوم است که جوهر آن را می‌توان توالی رخدادها و شخصیت‌ها دانست... در حماسه‌ی منظوم، چنان که در به‌اصطلاح شعرهای هُمر، کل کار به‌طور کامل عینی است و بازنمایی هم انعکاس ناب است. قالب بعدی که شعر وارد آن شد نمایش منظوم است؛ — هر دو قالب بنیانی مشترک دارند با یک تفاوت، و آن تفاوت فقط در گفتگو نیست. هر دو بر رابطه‌ی میان سرنوشت با اراده‌ی انسان استوارند؛ و این رابطه عنصری جهانی است که برحسب تفاوت ادیان و پرورش اخلاقی و فکری ملل گوناگون از منظرهای متفاوتی بیان می‌شود. در حماسه‌ی منظوم سرنوشت حاکم بر اراده نمایش داده می‌شود، یعنی سرنوشت اراده را ابزار نیل به نقشه‌های خود می‌کند... در نمایش، اراده در نبرد با سرنوشت نشان

1. Coleridge, *Miscellaneous Criticism*, p. 166.

داده می‌شود، که مثال و نمونه‌ی باشکوه و زیبای آن پرومته‌ی اسخیلوس است.^۱

هیچ چیز بهتر از نظریه‌ی انواع نمی‌تواند تفسیر عوامل زیباشناختی و فرهنگی در دوره‌ی ویکتوریا را روشن کند. این نظریه در یک سطح حکایت از ردّ آگاهانه‌ی تأکید رمانتیک‌ها بر اختیار تام هنرمند دارد و از این طریق وارد آن نوع جدل میان یک عصر و عصر بعد می‌شود که بارها در فرهنگ ادبی تأثیر گذاشته است. در سطح دیگر، نگرش‌های ویکتوریایی به انواع ادبی از محیط علمی و اجتماعی عصر آنها سرچشمه می‌گیرد و به‌ویژه تأثیر خارق‌العاده‌ی داروین‌یسم را منعکس می‌کند.

جستار جان ادینگتن سایمنز، «در باب کاربست اصول تکامل در هنر و ادبیات»، نمونه‌ی اعلای این تفسیر امر ادبی و برون‌ادبی است. شاید خود داروین زود متوجه پیامدهای ضمنی وسیع‌تر اصول خود نشد، اما معاصرانش این را زود دریافتند: سایمنز، همچون بسیاری دیگر از نویسندگان عصر ویکتوریا، مبحث تکامل انواع ادبی را با اتخاذ رویکردی مبتنی بر کشفیات داروین تغییر داد. از این رو کانون توجه او نه شکل مثالی‌ای که یک سنخ ادبی معین ممکن است به خود بگیرد، بلکه حرکت از یک سنخ به سنخ دیگر است، یعنی آنچه معاصرش، جرج مردیت، «تغییر، نیرومندترین فرزند حیات» وصف کرده است.^۲ سایمنز، با انسان‌نگاری فرایند تکامل مورد بحث، همان بحث آشنا را مطرح می‌کند دال بر اینکه الگویی که هنرها دنبال کرده‌اند با سه مرحله‌ی زندگی انسان — کودکی، بلوغ و زوال — متناظرند. به گفته‌ی او، همین الگو، و نه طبع فرد هنرمند، تعیین‌کننده‌ی تکامل انواع ادبی است. تأکید بی‌رحمانه‌اش بر ناتوانی نویسندگان از غلبه بر مرحله‌ای که جامعه‌اش در

1. Coleridge, *Shakespearean Criticism*, I, 138.

2. George Meredith, "The Woods of Westernmain", 258.

آن به سر می‌برد به شدت یادآور بسیاری از رمان‌های ویکتوریایی است که در آنها شخصیت‌ها بندی محیط اجتماعی خود هستند.

سایمنز در اسلاف شکسپیر در نمایش انگلستان آن نوع نقدی را که در جستار مورد اشاره‌مان توصیه کرده است در عمل پیاده می‌کند. او، با تأکید بر استعاره‌ی زیست‌شناختی، این بحث را تکرار می‌کند که هنرها الگویی تکاملی را نشان می‌دهند و سپس نمایش در انگلستان را در پرتو همین حرکت قرائت می‌کند:

در سیر تکامل کوتاه اما پر شور ادبیات نمایشی‌مان سه مرحله را می‌توان نشانه‌گذاری کرد. اولین و طولانی‌ترین مرحله مرحله‌ی آمادگی و جرأت‌ورزی‌های آزمایشی است. در مرحله‌ی دوم به بلوغ می‌رسد... مرحله‌ی سوم مرحله‌ی انحطاط و تباهی است؛ سنجی که دیگر به کمال رسیده است دستخوش تلاش‌هایی می‌شود که به منظور تغییر دادن یا اصلاح آن صورت می‌گیرد... سبک انگلیسی، بیان نژاد ما در یک قالب هنری خاص، به صورتی منظم، غریزی، خودبه‌خودی، به واسطه‌ی تکامل از درون رشد کرد... شکسپیر در دوره‌ی دوم یکه‌تاز است... ما... که از نقطه‌ی اشراف امروز به تکامل نمایش می‌نگریم، می‌بینیم که هنر سده‌ی شانزدهم انگلستان در شکسپیر تکمیل شد و به کمال رسید.^۱

بدیهی است که تأثیر داروین در نظریه‌ی ادبی، همچون نفوذ او در تفکر علمی، به کشور خودش محدود نماند: بسیاری از نویسندگان قاره‌ی اروپا نیز به هنگام تحلیل سرچشمه‌های انواع ادبی زبان تکامل و مفاهیم پشت آن را اختیار کردند. یکی از تمام‌عیارترین کاربردهای نظریه‌های داروینی را می‌توان در فردینان برونیتیر دید که در تکامل انواع در تاریخ ادبیات تکامل

1. John Addington Symonds, *Shakespeare's Predecessors in the English Drama*, pp. 2-5.

ادبی را با تغییرات اجتماعی مرتبط می‌کند و، برای مثال، تکامل هجویه را با پیدایش «روحیه‌ی بورژوازی» و احساس استقلال و فردیت بیشتر پیوند می‌زند. هرچند برون‌تیر نکات مورد نظرش را به شکلی نظام‌مند نمی‌پروراند، چند ایده‌ی بحث‌برانگیز را درباره‌ی نحوه‌ی رشد و تکامل قالب‌های ادبی از دل یک‌دیگر مطرح می‌کند و به این ترتیب پیشاپیش منادی بحث‌های دقیق‌تر فرمالیست‌های روس در این موضوع می‌شود:

افتراق انواع در تاریخ همچون افتراق انواع در طبیعت عمل می‌کند، پیش‌رونده، با گذار از تک به چند، از ساده به مرکب، از همگن به ناهمگن.^۱

هریک از این قالب‌های متوالی... در آغاز چون قطع عضو، و در طی تکاملش به صورت بسط و گسترش قالب قبلی‌اش جلوه کرد.^۲

اگر گزاره‌های سایمنز در باب انواع ادبی را بهترین معرف نقد ویکتوریایی در این موضوع بدانیم، احکام متیو آرنولد تأثیرگذارترین نقدهای این دوره‌اند: او با همان آمیزه‌ی مألوف حساسیت و ذوق سلیم به مباحث اصلی مربوط به سنخ‌های ادبی نزدیک می‌شود. کارهای او در زمینه‌ی قواعد انواع ادبی حکایت از دینی عظیم به ارسطو دارند. در دیباچه‌ی [تراژدی‌اش] مروپی از خالق فن شعر به لحنی آشکارا تأییدآمیز نقل قول می‌کند، و در بحث‌های مربوط به حماسه‌ی منظوم در دیباچه‌ی سال ۱۸۵۳ اصول ارسطویی را تکرار می‌کند، و بازتاب دغدغه‌ی ارسطویی ساختار کلی اثر را در این بحث‌ها می‌توان دید. در آن جستار اشارتی تفکربرانگیز به یکی از دلایل پنهان‌تر سرسپردگی او به این قواعد نیز عیان می‌شود:

1. Ferdinand Brunetière, *L'évolution des genres dans l'histoire de la littérature*, I, 20.

2. *Ibid*, I, 5.

اما می‌خواهم بگویم که در تلاش صادقانه‌ام، در میان آشوب گیج‌کننده‌ی زمانه‌مان، برای یادگیری و تمرین آنچه در هنر شاعری محکم و حقیقی است، تنها راهنمای مطمئن، تنها جای پای ممکن که یافت‌م، در میان پیشینیان بود. آنان به هر رو می‌دانستند در هنر چه می‌خواهند و ما نمی‌دانیم. همین عدم اطمینان است که جرأت را زایل می‌کند، و نه نقدهای کوبنده.^۱

آرنولد از نشانه‌های آشوب اجتماعی و ادبی که همه‌جا در دور و بر خود می‌دید، از هیاهوی بدآهنگ لشکرهای جاهلی که شبها در هم می‌آویختند عمیقاً در عذاب بود. تکه‌ای که همین بالا نقل کردیم نشان می‌دهد که شاید در قالب‌های ادبی چیزی را دیده بود شبیه به آنچه گفتم برخی از منتقدان نوکلاسیک دیده بودند، عامل متعادل‌کننده‌ای برای آن آشوب‌هایی که اضطرابی چنین عمیق در او برمی‌انگیخت.

چندین جستار دیگر هم دارد که احترام او برای عرف‌های انواع ادبی را پررنگ‌تر می‌کنند؛ آرنولد، همچون بسیاری از منتقدان پیش از او، می‌گوید که باید به این قواعد احترام گذاشت نه به این دلیل که مراجع آنها را مقرر داشته‌اند و نویسندگان پیشین به آنها قداست بخشیده‌اند، بلکه در واقع به این دلیل که معقول‌اند. برای مثال، در «در باب ترجمه‌ی هُمر»، شعری را که وُردزورث تصمیم گرفته بود در قالبِ بالاد بسراید کنار شعری موقرانه‌تر می‌گذارد که شاعر به‌حق در بحری متفاوت سروده بود و با این کار مدعای خود را که بالاد، بنا به ماهیتش، برای موضوعات وزین نامناسب است تأیید می‌کند.

اما آرنولد، در عین احترام به قواعد نوع، ضرورتِ تغییر دادنِ آنها را نیز می‌پذیرد. برای نمونه، در دیباچه‌ی مروپی می‌گوید که هنجارهای تراژدی یونانی حتماً بهترین هنجارها نیستند. آرنولد، چنان که کولریج پیش از او، بحث

1. Mathew Arnold, Preface to *Merope*, p. 14.

می‌کند که تراژدی یونان تا حدودی به دلیل شرایط کالبدی تماشاخانه‌های یونان به این قالب درآمد. می‌گوید که در عصری دیگر ممکن است و باید به قالب‌های دیگری درآید: «روح انسان، هنگام سفر در راهی معین، به تراژدی یونان رسید؛ هنگام سفر در راه‌های دیگر، ممکن است به انواع دیگر تراژدی برسد» (ص ۵۸).

آرنولد، همچون سایمنز و بسیاری از دیگر نویسندگان سده‌ی نوزدهم، دغدغه‌ی پیوند زدن انواع ادبی با مراحل خاص جامعه را دارد. می‌گوید که بالاد با دوره‌ای ساده و نه چندان توأم با تأمل و تفکر در تاریخ انسان مرتبط است. اما، برخلاف بسیاری از معاصرانش، حاضر نیست برپایه‌ی این ایده سلسله‌مراتبی برای انواع ادبی را برقرار کند. آرنولد، که گویی طرد پرشور چنین سلسله‌مراتب‌هایی را از جانب بسیاری از منتقدان مدرن پیش‌بینی می‌کند، در «در باب ترجمه‌ی هُمر» می‌گوید:

من نمی‌پذیرم که می‌توان گفت شاعری اوج گرفته و به حضيض افتاده است وقتی، در مقام شاعر، آنچه را می‌توانسته انجام دهد به بهترین وجهی انجام داده است؛ وقتی که در نواحی پستِ موضوع خود به همان اندازه بی‌نقص و درست و خوب عمل کرده است، یعنی در حد کمال یک شاعر، که در نواحی رفیع آن.^۱

1. "On translating Homer", p. 186.

نظریه‌ی انواع ادبی ۲: سده‌ی بیستم

قالب‌ها را می‌توان احکامی نهادی تلقی کرد که هم چیزهایی را به نویسنده تحمیل می‌کنند و هم نویسنده به آنها تحمیل می‌کند.^۱

استیون ددالوس، شخصیت رمان جویس، وقت قدم زدن در زیر باران در خیابانی در دابلین درباره‌ی هنر مباحثه می‌کند:

واضح است که صورت هنری باید بین ذهن یا حواس خود هنرمند و ذهن یا حواس دیگران قرار گیرد. اگر این را در نظر بگیری می‌بینی که هنر ضرورتاً به سه قالب تقسیم می‌شود که از یک قالب به قالب دیگر پیش می‌رود. این قالب‌ها عبارت‌اند از: قالب تغزل [غنایی] که قالبی است که در آن هنرمند صورت خیال خود را در رابطه‌ی بی‌واسطه با خودش عرضه می‌کند؛ قالب روایت [حماسی] که قالبی است که در آن هنرمند صورت خیال خود را در رابطه‌ی بی‌واسطه با خودش و با دیگران عرضه می‌کند؛ قالب نمایش که قالبی است که در آن هنرمند صورت خیال خود را در رابطه‌ی بی‌واسطه با دیگران عرضه می‌کند.^۲

1. Norman Holmes Pearson, "Literary forms and types; or, a defence of Polonius".

۲. جیمز جویس، چهره‌ی مرد هنرمند در جوانی، ترجمه‌ی منوچهر بدیعی، ص. ۲۷۶.

اما آن که همراه استیون است ابتدا با این تأملات و تأملات مشابهی که او بر زبان می‌آورد همدلی ندارد:

لینچ با کج خلقی گفت: از گفتن این چرندپرندها درباره‌ی زیبایی و تخیل در این جزیره‌ی بدبخت خدازده چه منظوری داری؟^۱

بسیاری از منتقدان سده‌ی بیستم با حدت و شدتی به کاویدن سرشت نوع ادبی پرداخته‌اند نه چندان کمتر از حرارتی که در حرف‌های استیون ددالوس عیان است؛ و بسیاری دیگر به همان تندوتیزی لینچ اصلاً موضوعیت نوع ادبی را رد کرده‌اند.

دیدیم که نگرش‌های گوناگون آنها به نوع ادبی آینده‌ی تمایزات بزرگتر میان جریان‌های متفاوت نقد ادبی است که در سده‌های پیشین جایگزین یکدیگر شدند. این نگرش‌ها محکی نیز به دست می‌دهند تا با آنها مکاتب هم‌زیست و رقیب دوره‌ی خود را بسنجیم. ابزاری که خوانندگان امروزی برای مطالعه‌ی انواع ادبی به کار می‌گیرند از منتقدی به منتقد دیگر تفاوت چشمگیر دارد، و تفاوت آنها به گونه‌ای است که ریشه‌های فرض‌های انتقادی آنها را برجسته می‌کند: چنان که باید و شاید، می‌شد پیش‌بینی کرد که ساختارگرایان روش‌های زبان‌شناسی را وام بگیرند، پژوهشگرانی چون ژزالی کولی نتیجه‌گیری‌هایشان را بر تحقیق تاریخی سنتی استوار کنند، و دین نورتروپ فرای هم به روان‌شناسی یونگی در سرتاسر کارهای او پیداست و به همین ترتیب. مباحث مربوط به انواع ادبی که توجه مدافعان مکاتب نقد معاصر را به خود جلب کرده است نیز متنوع است؛ این تنوع در جاهایی است که اصول اعتقادی زیربنایی آنها درباره‌ی ماهیت ادبیات را آشکار می‌سازد: می‌توان، برای مثال، اشتغال ذهنی منتقدی نوارسطویی چون الِدر اُلسون به طبقه‌بندی را در مقابل دغدغه‌های فلسفی کسی مثل

امیل اشتایگر یا سمت‌گیری جامعه‌شناختی لوکاچ قرار داد که پس از اوست.

بندتو کروچه، فیلسوف ایتالیایی، بود که به تأثیرگذارترین وجهی اما و اگرهایی درباره‌ی نوع ابراز کرد که در کار بسیاری از منتقدان بعدی در این سده طنین انداخت. او، با اختیار تعریفی از فرایند خلق که سخت وامدار تفکر رمانتیک‌ها بود، در زیباشناسی [Estetica] خود استدلال می‌کند که دانش دو شکل به خود می‌گیرد. شکل شهودی، که از طریق قوه‌ی خیال حاصل می‌آید، شامل شناخت پدیده‌های منفرد است و صور خیال را تولید می‌کند. شکل منطقی، در مقابل، از طریق خرد کسب می‌شود؛ این شکل بر پدیده‌های کلی متمرکز است و نه صور خیال بل مفاهیم را تولید می‌کند. عمل آفرینش هنری و عمل پاسخ دادن به آن مثل اعلای شکل شهودی است — یا باید چنین باشد.

بر اساس نظام کروچه، رده‌های انواع ادبی سبب می‌شوند واکنش‌های خوانندگانی که می‌کوشند یک اثر هنری را بر آنها منطبق کنند دچار اعوجاج و تحریف شود: سبب می‌شوند که از پاسخی شهودی به آن اثر به پاسخ منطقی حرکت کنند، و نمی‌شود که این دو واکنش هم‌زمان در کنار هم وجود داشته باشند. به نظر او، در هر حال، طبقه‌بندی ادبیات بر اساس نوع آن اصلاً انکار طبیعت ادبیات است و بنابراین علاوه بر ذوق منتقد، علیه موضوع بررسی خود نیز عمل می‌کند. هر اثر راستینی قوانین مربوط به نوع را زیر پا می‌گذارد، و بنابراین مقرر داشتن طبقه‌بندی برای قالب‌ها پاسخی است نه فقط بی‌ربط که خطرناک:

کتاب‌های یک کتابخانه را باید به این یا آن ترتیب منظم کرد. سابق بر این، این کار را معمولاً با طبقه‌بندی موضوعی تقریبی انجام می‌دادند (که

در آن مقولات متفرقه و عجیب و غریب جایی نداشتند؛ این روزها آنها را بر اساس قطع یا ناشرشان تنظیم می‌کنند. کیست که بتواند منکر ضرورت و سودمندی چنین تنظیماتی شود؟ اما چه باید بگوییم اگر کسی به‌طور جدی شروع به جستجوی قوانین ادبی برای آثار متفرقه و عجیب و غریب کند، قوانینی برای کتاب‌های چاپ چاپخانه‌ی آلدین یا بودونی^۱، قفسه‌ی الف یا قفسه‌ی ب، مقصودم این است، قوانینی برای آن گروه‌بندی‌های یک‌سره دلبخواهی که تنها هدفشان سودمندی عملی‌شان بود. با این حال، اگر کسی در صدد چنین کاری برآمد، کارش نه بیشتر و نه کمتر به‌مثالی کار آن کسی است که به جستجوی قوانین زیباشناختی برمی‌آید که به اعتقاد او باید بر گونه‌های ادبی و هنری حکمفرما باشند.^۲

بی‌اعتمادی کروچه به نوع ادبی با پیش رفتن سده‌ی بیستم همدلان بسیاری یافت. چند تن از منتقدان بعدی استدلال‌هایی بسیار شبیه به او را مطرح کردند، و علاوه بر طرد نوع ادبی، بر این اساس که هر اثر هنری را باید یگانه دانست، هرگونه رویکرد تاریخی به ادبیات را رد کردند. افزون بر این، در طی دهه‌ی گذشته، نظریه‌پردازانی چون ژاک دریدا بر عدم قطعیت متن تأکید ورزیده‌اند. حتی رولان بارت هم، که در اوایل کارش پیش‌تاز نقد ادبی ساختارگرایانه بود، در نوشته‌های آخرش این موضع را اختیار می‌کند و اظهار می‌دارد که چون خواننده با مجموعه‌ای بی‌انتهای از علائم و رمزگان‌های متضاد روبه‌روست، تفسیر دقیق و عینی یک اثر ادبی تقریباً غیرممکن است. از این رو، در نظر خوانندگانی با این اعتقاد، رمزگان‌هایی که در عالم نظر ممکن است به ما در قرائت یک متن کمک کنند — از جمله نوع ادبی —

۱. Aldines, Bodonis: آلدین نام چاپخانه‌ای بوده است در نیویورک در نیمه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم و بودونی نام چاپگری ایتالیایی در سده‌ی هجدهم. کتاب‌های چاپ این دو از اقلامی است که مجموعه‌داران سخت طالب آنها هستند.

2. Benedetto Croce, *Estetica*, p. 38.

در عمل هیچ محلی از اعراب ندارند. و هستند منتقدان دیگری که معتقدند هرچند نوع در دوره‌های دیگر احتمالاً مهم بوده است، در ادبیات مدرن هیچ نقش مهمی برعهده ندارد. پاوند در کانتوهای خود اعلام داشته که: «شکستن وزن ده‌هجایی، کش‌وواکش اولی این بود»، و بسیاری معتقد بوده‌اند که مدرنیست‌ها قالب‌های انواع را با همان شور و توانی شکستند که در شکستن قید و بندِ بحور عروضی به خرج داده بودند.

اما چند نظریه‌پرداز مدرن اهمیت نوع را سرسختانه و، به جرأت می‌گویم، قاطعانه بار دیگر به کرسی نشانده‌اند. در واقع، برخی از اندیشه‌برانگیزترین کارها در این زمینه شکلِ جستارهای بالنسبه مختصری را به خود گرفته‌اند که هدفشان دفاع از مفهوم سنخ‌های ادبی است و در ضمن این کار به گمان‌زنی‌های کلی درباره‌ی نوع دست زده‌اند که بسیار الهام‌بخش بوده است. رناتو پوگیولی در «بوطیقا و وزن»، که به بحث ما مربوط می‌شود، بر اهمیت نوع در ادبیات سده‌ی بیستم تأکید می‌کند:

حتی در زمان ما، هر نویسنده‌ای مجموعه‌ی معینی از پیش‌فرض‌ها را می‌پذیرد و از آنها تبعیت می‌کند که نوشته‌ی او را دست‌کم از لحاظ آنچه اکنون «قالب متعارف» خوانده می‌شود تعیین می‌کند و نظم می‌بخشد... بوطیقای مدرن، همچون همتای کهنش، جز نظام انواع ادبی نیست.^۱

پوگیولی در ادامه این بحث را مطرح می‌کند که در عصر ما هنجارهای بوطیقایی از طریق آنچه او خود «بوطیقای نانوشته» می‌نامد (یعنی فرض‌هایی درباره‌ی ادبیات که به صورت گزاره‌های رسمی قانونمند نشده‌اند) منتقل می‌شود. این اتکا به بوطیقایی که نانوشته است اما ابداً بی‌تأثیر نیست، به اعتقاد او، هم وجه مشخصه‌ی اعصار بدوی است و هم وجه مشخصه‌ی اعصاری که «التقاطی، مرکب، و منحنط» اند (ص ۱۹۵)، حال آنکه در دوره‌ی

1. Renato Poggioli, "Poetics and metrics", pp. 193-4.

کلاسیک یا نوکلاسیک بوطیقای نانوشته تابعی از بوطیقای رسمی بود. اما حتی در اعصار کلاسیک هم بوطیقای نانوشته محملی است برای انتقال رابطه‌ی میان وزن و سایر هنجارهای نوع، رابطه‌ای که به نظر او اهمیت آن در ادبیات خود ما اصلاً کمتر از نوشته‌های یونانی و لاتینی نیست:

یکی از وظایف اصلی [بوطیقای نانوشته] ایجاد پیوند میان نظام تاریخی انواع ادبی با نظام موازی قالب‌های منظوم است. به‌طور خلاصه، به‌واسطه‌ی مجوز بوطیقای نانوشته است که وزنی معین را عموماً ابزار فنی و صوری مشخصه‌ی یک نوع معین می‌دانند... این قانون را می‌توان به این صورت بیان کرد که پیدایش یک نوع ادبی جدید همواره ملازم است با ابداع یا اختیار انحصاری یک قالب شعری مشخص از جانب آن نوع.^۱

در مجموعه مقالاتی در نشریه‌ی فرانسوی الیکون در اواخر دهه‌ی ۱۹۳۰، از نوع بر اساسی دیگر دفاع شد؛ یکی از فکورانه‌ترین آنها مقاله‌ی «مسئله‌ی انواع ادبی»، نوشته‌ی پل وان تیگم بود. او نوشته است که مفهوم انواع نمرده است و نمی‌شود که مرده باشد، زیرا پایه‌هایی محکم در روان‌شناسی انسان دارد: «هر ذائقه‌ی عاطفی، هر نیاز اجتماعی یا دینی ریشه‌ی نوع متفاوتی است که با اقبالی بلند یا نه‌چندان بلند شکوفا می‌شود.»^۲ او با تعریف سنخ‌های ادبی بر اساس رابطه‌ی آنها با نیازهای عاطفی نویسنده و خواننده به عوض ساختارهای صوری آنها، به‌صورتی قانع‌کننده استدلال می‌کند که اگر انواعی که در وضعیتی دیگر دور از هم به نظر می‌رسند «استعدادهای مشابه در نویسندگان، ذائقه‌های مشابه در مخاطبان را به کار گرفته باشند»، باید آنها را در واقع به‌صورت انواع متحد با هم دید.^۳ این نظر، چنان‌که خواهیم دید،

1. *Ibid*, p. 196.

2. Paul van Tieghem, "La question des genres littéraires", p. 97.

3. *Ibid*, p. 99.

گسترده‌ترین پیامدها را در بررسی‌ی تطور و تکامل انواع داشته است؛ به‌ویژه اینکه ما را تشویق می‌کند تا متوجه تقارن‌های پنهان قالب‌های ادبی‌ای شویم که احتمالاً از لحاظ موضوع و محور عروضی‌شان به‌کلی با هم متفاوت‌اند.

* * *

در میان خیلِ نظریه‌پردازانی که اهمیت نوع ادبی را می‌پذیرند، نوارسطوئیان شاید از لحاظ روش‌ها و فرض‌هایشان سنتی‌ترین‌اند. تعداد مدافعان این مکتب ادبی، که در دانشگاه شیکاگو تدریس می‌کردند، آن‌قدر زیاد بود که بر آنها نام مکتب شیکاگو نهادند، اما همان عنوان «نوارسطویی» به دقیق‌ترین وجهی رویکرد آنها را در خود خلاصه کرده است: آنان می‌کوشند تا نظام ادبی را که در فن شعر ارسطو تثبیت شده است گسترش دهند و بیالایند، و اغلب برای این کار به طبقه‌بندی قالب‌های ادبی‌ای پرداخته‌اند که خود ارسطو چندان به تفصیل به آنها نپرداخته است یا وجوه تمایز دیگری به رده‌هایی که او تعیین کرده است افزوده‌اند. برای مثال، «رئوسِ نظریه‌ی بوطیقا» اثر الدر آلسون چکیده‌ای است مفید از معیارهای خود ارسطو برای تحلیل قالب‌های ادبی و در ادامه این معیارها را بسط می‌دهد تا انواع «عمل» را از هم متمایز کند. او چهار نوع اساسی برای عمل برمی‌شمارد: آثاری که شخصیت واحدی را در موقعیتی بسته عرضه می‌دارند (یعنی موقعیتی که در آن عوامل دیگر اعمال او را پیچیده نمی‌کنند)، مثل اغلب شعرهای غنایی؛ آثاری که دو یا چند شخصیت را در موقعیتی بسته نشان می‌دهند؛ آثاری شامل مجموعه‌ای از صحنه‌ها؛ و آثاری مشتمل بر مجموعه‌ای از رخدادهای فرعی.

در «مفهوم پیرنگ و پیرنگ تمام جونز» نوشته‌ی آر. اس. کرین، با همین شکل از بسط و گسترش فن شعر روبه‌رو می‌شویم. او، با ذکر اینکه پیرنگ این رمان فیلدینگ بیشتر تحسین برانگیخته است تا تحلیل، رشته‌اصولی را برای بررسی روایت بیان می‌کند:

در بیان این اصل برای هر پیرنگی، باید سه چیز را در نظر بگیریم: (۱) برآورد کلی‌مان از منش اخلاقی قهرمان و آنچه استحقاقش را دارد، که نشانه‌های حاضر در اثر ما را بدان سوق می‌دهند و در نتیجه‌ی آن، با حرارتی کم یا بیش، آرزو می‌کنیم در پایان کار کامیاب شود یا به سرنوشتی بد دچار آید؛ (۲) داوری‌هایمان به تبع همان نشانه‌ها درباره‌ی ماهیت رخدادهایی که عملاً برای قهرمان رخ می‌دهند یا محتمل می‌نماید که رخ دهند، داوری در باب اینکه عواقب دردناک یا لذتبخشی برای او دارند، و اینکه میزانشان کم است یا بیش و دایمی‌اند یا موقت؛ و (۳) نظرمان درباره‌ی میزان و نوع مسئولیت او در آنچه بر او می‌گذرد به تبع نشانه‌هایی که در متن می‌بینیم... قالب هر پیرنگ تابعی است از همبستگی خاص میان این سه متغیر.^۱

و البته در پشت این سه مقوله مشاهدات ارسطو در باب موضوع تقلید نهفته است.

بت‌شکنی و نوآوریِ فرمالیست‌های روس و ساختارگرایان در رویکردشان به نوع ادبی — و نیز بسیاری از مسائل زیباشناختی دیگر — به شدت محافظه‌کاریِ نوارسطویی‌هاست. یکی از دلایل اصالت عامدانه و خودآگاهانه‌ی فرمالیسم و ساختارگرایی این است که این دو مکتب بسیار مرتبط با هم دین زیادی به برخی تحولات در زبان‌شناسی مدرن دارند. اصلاً تصادفی نیست که رومن یاکوبسن، یکی از رهبران این دو عرصه‌ی نقد، در عین حال عضو حلقه‌ی پرنفوذ زبان‌شناسی مسکو هم بود.

تمایزی که فردینان دو سوسور میان **لانگ** [زبان] و **پارول** [گفتار] تبیین کرد محور زبان‌شناسی مدرن شد و در نفوذ این حوزه در فرمالیسم و

1. R. S. Crane, "The concept of plot and the plot of *Tom Jones*", p. 632.

ساختارگرایی نقشی حیاتی یافت. اصطلاح اولی معرف قوانین حاکم بر یک زبان معین است، مثل قواعد حاکم بر تعیین معنای برخی از افعال براساس حروف اضافه؛ دومی راجع است به یک گفته‌ی زبانی معین، چه گزاره‌ای باشد در مکالمات معمولی چه یک شعر. مفاهیم زبان‌شناختی چون این، و نیز جهت‌گیری علمی زیربنایی که به آنها شکل می‌دهد، چنان برای فرمالیست‌ها و ساختارگرایان اهمیت یافت که رومن یاکوبسن گفت: «بوطیقا با مسائل ساختار کلامی سروکار دارد. ... چون زبان‌شناسی علم جهانی ساختار کلامی است، بوطیقا را می‌توان جزئی لایتجزا از زبان‌شناسی به شمار آورد.»^۱

سوسور، با همراهی چارلز پی‌یرس، فیلسوف امریکایی، پیشگام عرصه‌ی نشانه‌شناسی نیز شد، موضوعی که درون‌نگری‌هایش نه فقط در تحلیل‌های انتقادی (از جمله تفاسیر بر نوع ادبی) که در همه‌چیز، از توصیفات مارکسیستی دریاب مُد تا تفاسیر روان‌شناختی تعامل‌های انسانی، به کار گرفته شده‌اند. چندین نظریه‌پرداز بعدی، با تمرکز خاص بر ارائه‌ی اصطلاحات بیشتر و دقیق‌تر، کار سوسور و پی‌یرس را اعتلا داده‌اند و پالوده‌اند، اما ایده‌ی اصلی زیربنای نشانه‌شناسی بدون تغییر باقی مانده است. نشانه‌شناسی در وسیع‌ترین معنای آن بررسی نحوه‌ی انتقال معنا از طریق نشانه‌هاست. نشانه شامل دال و مدلول است (اغلب منتقدان انگلیسی-امریکایی از همان اصطلاحات فرانسوی *signifiant* و *signifié* استفاده می‌کنند). از این رو، آوای واژه‌ی «گره» به‌خودی‌خود صرفاً صوتی است اختیاری و قراردادی؛ اما وقتی دال در مورد حیوان مورد نظر (مدلول) به کار برود، نشانه تولید شده است.

مبنای کارهای فرمالیست‌های روس، مکتبی که در سه دهه‌ی اول سده‌ی بیستم شکوفا شد، نه فقط کشفیات زبان‌شناختی همچون کشفیات سوسور، که چندین مسئله‌ی محلی‌تر و مقطعی‌تر نیز بود. فرمالیست‌های روس داشتند در برابر به‌زعم آنها مبهم‌گویی‌ها و ادا و اطوار ایده‌آلیسم آلمانی، و نیز در

1. Roman Jakobson, "Linguistics and Poetics" in *Style and Language*, p. 350.

برابر منتقدان زندگینامه‌ای که در کشور خود آنها با اقبالی گزاف روبه‌رو شده بودند، واکنش نشان می‌دادند. آنان وارد بحث درباره‌ی تحولات اخیر در چندین رشته‌ی دیگر نیز شدند؛ به‌طور اخص، تأکید پوزیتیویستی بر جدایی علوم محض از علوم انسانی را نپذیرفتند، و در بحث و جدل‌هایی که در محافل هنری روسیه التهابی به پا کرده بود جانب فوتوریست‌ها را در برابر سمبلیست‌ها گرفتند.

این پیشینه کمک می‌کند که بفهمیم علت تعهد فرمالیست‌ها به بررسی نظام‌مند و علمی ادبیات، و نیز خوارداشت شواهد وام‌گرفته از عرصه‌های دیگر، مثل زندگینامه و تاریخ اجتماعی، چه بوده است. اصل اساسی دیگر در جستارهایشان این آموزه است که زبان ادبی و غیر ادبی تفاوتی معنادار با هم دارند؛ پژوهش‌های انتقادی باید بر کیفیات مشخصاً ادبی یک اثر هنری متمرکز باشند، یعنی بر چیزی که آنها «ادبیت» می‌نامند.

آنها، برای بررسی این «ادبیت»، واحدهای سازنده‌ی یک اثر هنری را برمی‌شمارند و واری می‌کنند، خیلی شبیه به زبان‌شناس مدرنی که واحدهای دستوری یک گفته را بررسی می‌کند؛ نوشته‌های آغازین آنها به‌ویژه بر الگوهای آوایی متمرکز بود، هرچند بعدتر توجه خود را معطوف به عناصر دیگر نیز کردند، مثل نقش‌مایه‌های روایی که ولادیمیر پراپ در بررسی حکایت‌های عامیانه‌اش که نفوذی بسیار زیاد یافت برشمرده است. فرمالیست‌ها بر ضرورت بررسی کارکردهای این عناصر ادبی به‌عوض صرف شناسایی آنها (به قول یک نویسنده، کهنه‌گرایی زبانی ممکن است مایه‌ی ارتقای لحن در یک اثر شود، اما به اثری دیگر لحن نظیره‌ی هجوآمیز ببخشد)، و نیز نحوه‌ی ارتباط متقابل عناصر در درون «نظام» یکپارچه‌ی اثر مورد مطالعه تأکید می‌کنند.

چنان‌که از همین چکیده‌ی روش‌شناسی آنها شاید معلوم باشد، فرمالیست‌ها به جنبه‌های متعدد نوع ادبی علاقه نشان می‌دادند، و این علاقه در حدی

بود که به تولید برخی از روشنگرانه‌ترین جستارها درباره‌ی سنخ‌های ادبی در سده‌ی بیستم بینجامد. آنها توجه چشمگیری نثار مشخصه‌های زیربنایی کرده‌اند که گویی به قالب‌های ادبی شکل می‌دهند، به‌ویژه الگوهای آوایی و الگوی سازماندهی واحدهای روایت. آنها، هنگام واریسی این مشخصه‌ها، از مفهوم «عنصر غالب» بهره می‌گیرند، یعنی آن عنصر خاص یک سنخ ادبی، مثل بحر عروضی، که وجه مشخصه‌ی آن قالب است و عناصر دیگر درون آن را تعیین می‌کند. مطالعات آنها در چنین موضوعاتی نه فقط انواع ادبی‌ای که کانون توجه منتقدان پیشین بود، که بسیاری از قالب‌های «نازل»، مثل حکایت پریان، را نیز در بر می‌گیرد؛ به نظر آنها، این قالب‌های «نازل» الگوهای ساختاری مشترک میان آنها و سنخ‌های جدی‌تر ادبیات را روشن می‌کنند و، علاوه بر این، به خودی خود هم مستحق توجه و علاقه‌ی ما هستند.

از جمله الهام‌بخش‌ترین نوشته‌های فرمالیست‌ها تبعات آنها در تغییرات انواع ادبی و سایر تغییرات ادبی است، به‌ویژه کار یوری تینیانف در این زمینه. تصادفی نیست که نویسندگانی که در زمانه‌ی انقلاب سیاسی پرتلاطمی زیسته بودند بعداً این همه به انقلاب و تطور و تکامل انواع علاقه نشان دهند و آماده‌ی توصیف این تغییرات با اصطلاحاتی باشند که می‌شد در مورد خیزش‌های سیاسی به کار بست. به اعتقاد آنها، انواع ادبی اغلب به واسطه‌ی آنچه آنها «قانون تضادها» می‌نامند تغییر می‌کنند؛ یعنی یک سنخ، به عوض اینکه دچار تکامل آرام و تدریجی شود، ممکن است ناگهان از مثلاً سبک والای ادبیات احساساتی به وارونه کردن آن سبک در نظیره‌ی هجوآمیز حرکت کند. به قول تینیانف، «هر جانشینی ادبی در وهله‌ی اول یک مبارزه است، نابودی ارزش‌های کهنه و بازسازی عناصر قدیم» (نقل در باریس آیکنباوم).^۱ تینیانف در «ایقاع [ریتم] به منزله‌ی عامل سازنده‌ی نظم [verse]»

1. Boris Eichenbaum, "The theory of the formal method", in *Russian Formalist Criticism*, p. 134.

توضیح دیگری برای تحول نوع ارائه می‌کند: کنار هم گذاشتن یا تلفیق یک نظم [order] با نظم دیگر ممکن است منشأ تغییر شود. او نمونه‌ی شاعران رمانتیک را نقل می‌کند که از وزن شش‌هجایی که پیشتر برای فکاهیات منظوم به کار می‌رفت در شعر جدی استفاده کردند. رومن یا کوبسن همین نکته را مطرح می‌کند وقتی که می‌گوید: «سلسله‌مراتب شگردهای هنری در درون یک نوع شعری معین تغییر می‌کند؛ افزون براین، این تغییر در سلسله‌مراتب انواع شعر، و، همزمان، در توزیع شگردهای هنری در انواع منفرد مؤثر است.»^۱ یا، چنان که فرمالیست‌ها پیش نهاده‌اند، قالبی را که پیشتر احترامی نداشته می‌توان مشروع کرد، فرایندی که ممکن است به برجسته‌تر شدن جایگاه عضوی بینجامد که بچه‌ی کوچک خانواده بوده است. تغییر نگرش‌ها به داستان علمی-تخیلی در ادبیات معاصر امریکا نمونه‌ای است که می‌توان در بحث ما شاهد آورد.

فرمالیست‌های روس در دهه‌ی ۱۹۳۰ به دلایل سیاسی سرکوب شدند؛ اما بسیاری از اصول آنها دیگر بار در کارهای ساختارگرایان پدیدار شدند، زیرا از بسیاری جهات این دو مکتب فقط از لحاظ زمانی از هم فاصله دارند. هم منتقدان ادبی ساختارگرا و هم منتقدان ادبی فرمالیست معمولاً مباحث مربوط به آنچه را «نقد عَرَضی» نام گرفته است، مثل زندگینامه‌ی مؤلف یا تاریخ اجتماعی زمانه‌ی او، نادیده می‌گیرند؛ هر دو در عوض با تحلیل عناصری چون الگوهای آوایی و ساختار پیرنگ‌ها و تعیین جایگاه آنها در درون نظام اثر من‌حیث یک کل سر و کار دارند. البته ساختارگرایی از جهات دیگر با مکتب سلف خود بسیار تفاوت دارد. به‌طور مشخص، فرمالیسم با آن دقت و جدیت بر زبان شعری متمرکز است، حال آنکه ساختارگرایی جنبشی است میان‌رشته‌ای، که اصولش را در عرصه‌هایی گوناگون به کار می‌بندد، از مناسک مردم‌شناختی گرفته تا متون ادبی تا

1. "The dominant", in *Readings in Russian Poetics*, p. 85.

تزئینات خانه. چنان‌که می‌دانیم، یکی از حامیان اصلی ساختارگرایی کلود لوی-استروس مردم‌شناس است.

ساختارگرایان، حوزه‌ی اصلی تحقیقشان هرچه باشد، الگوها یا ساختارهای زیربنایی شکل‌دهنده به پدیده‌ی موضوع بررسی خود را مطالعه می‌کنند. آنچه در وهله‌ی اول مورد توجه آنهاست نه ساختارهای آشکاری چون درونمایه، که بیشتر ساختارهای زیرین است که گاه آنها را «ژرف» ساخت می‌نامند، مثل مثلاً تعارض بین متمدن و طبیعی (تقابل مشهور که لوی-استروس در کتابش، خام و پخته، بررسی کرد). اینان مؤکداً توجه ما را به شباهت‌های میان الگوهایی چون اینها و الگوهای زبانی می‌کشانند.

ساختارگرایان، که حتی بیش از فرمالیست‌های روس بر «نظام» تأکید می‌کنند، چنان‌که انتظار می‌رود در هر فعالیتی که تحلیل می‌کنند به روابط درونی میان عناصر توجه می‌کنند. رابطه‌ای که به نظر آنها مهم‌ترین و متکررترین است رابطه‌ی دوگانی است—در داده‌های مردم‌شناختی این رابطه ممکن است تعارض بین نیروهای ایستا و پویا باشد، در داده‌های ادبی تقابل میان انواع مطابقت‌ها و عدم مطابقت‌ها و از این قبیل.

نظریه‌هایی چون اینها منشأ رویکردی بوده‌اند که از ریشه با مثلاً رویکرد نوارسطوئیان به نوع ادبی متفاوت است. ساختارگرایان، به عوض طبقه‌بندی قالب‌های ادبی بر اساس مشخصه‌های آشکار و معنایی‌شان، مثل سرشت قهرمانان آثار، بر آن می‌شوند که هر سنخ ادبی را بر اساس الگوی زیربنایی آن تعریف کنند—صنعت لفظی یا کاربرد زبانی یا حتی آن نوع گفتمان در زندگی روزمره که بیشترین شباهت را به آن دارد. ساختارگرایان، با اقتباس از فرمالیست‌ها، که بر آنچه کلودیو گیلین «ادبیات به‌منزله‌ی نظام» می‌نامد تأکید می‌کردند، معمولاً رابطه‌ی متقابل میان عناصر متفاوت یک نوع ادبی (مثلاً اینکه تکرارها در پیرنگ آن چگونه آینه‌ی صنعت لفظی متکرری می‌شوند

که خود بر تکرار استوار است) و رابطه‌ی متقابل یک نوع با عناصر دیگر در همان نظام ادبی را بررسی می‌کنند.

بسیاری از این دغدغه‌ها در کار یان موکارژفسکی، ساختارگرای چک، آشکار است. جستارهای متعددی از او در اثر الهامبخشش، *کلمه و هنر کلامی*، به کاویدن موضوعی اختصاص یافته که توجه فرمالیست‌ها را هم به خود جلب کرده بود: تمایز بین تک‌گویانه و مکالمه‌ای. برای نمونه، در جستار «درباره‌ی زبان شعر»، استدلال می‌کند که باید تعریفمان از مکالمه‌ای را توسع ببخشیم تا آثاری را در برگیرد که در عین اینکه در آنها دو گوینده‌ی مجزا حضور ندارند، ویژگی‌های معینی در آنها دیده می‌شود که به نظر او ارتباطی نزدیک با وجه مکالمه‌ای دارند؛ این ویژگی‌ها، که در «دو بررسی مکالمه» به تفصیل آنها را تحلیل کرده، عبارت‌اند از روابط پذیرشی («به‌رغم»، «با این‌همه» و از این قبیل) و تقابل‌های سنجشی («خوب-بد»). تمایزی که او میان تک‌گویی و مکالمه قائل شده است استلزامات ادبی متعددی دارد — در واقع تا جایی پیش می‌رود که مدعی می‌شود این تمایز قطبیت اساسی تمامی فعالیت‌های ادبی است — اما آنچه اینجا در بحث ما اهمیتی خاص دارد ربط تمایز مورد بحث او به نوع ادبی است. چنان‌که می‌شود انتظار داشت، مطرح می‌کند که شعر غنایی و روایت اساساً تک‌گویانه‌اند و نمایش اساساً مکالمه‌ای است، اما در ادامه این طبقه‌بندی را با چند قید و اصلاحیه مشروط می‌کند و در تمام کار تأکید می‌کند که این دو وجه در بسیاری از آثار در هم می‌روند و با هم تعامل دارند.

تطور و تکامل ادبی نیز به میزان زیادی مشغله‌ی ذهنی یان موکارژفسکی بوده است. به نظر او، یکی از سرچشمه‌های این تطور و تکامل فرایندی است که در آن مؤلف به نوعی روی می‌آورد سوای نوعی که معمولاً در آن می‌نوشته و با وارد کردن برخی از الگوهای مرتبط با قالب ادبی‌ای که با آن مألوف‌تر بوده است نوع دوم را تغییر می‌دهد. (شکسپیر با تفسیر

مجددِ رمانس نمونه‌ای از این فرایند را در سنت ادبی انگلستان به دست می‌دهد.) بسیاری از مشاهدات کلی او درباره‌ی سرمشق‌های ادبی و تأثیر ادبی پیامدهای مهمی برای مطالعه‌ی انواع ادبی داشته است، مثلاً این تذکار او که شاعران جوان‌تر ممکن است همان‌قدر شاعران قدیمی‌تر را تحت تأثیر قرار دهند که برعکس.

پیوند نزدیک میان ساختارگرایان و اسلاف فرمالیستِ روس‌شان را در تزوتان تَدُرف، منتقد ساختارگرای دیگر و نظریه‌پرداز معاصر، نیز می‌توان دید. هرچه باشد، او بوده که به طرق گوناگون ما را با کار تینیانف آشنا کرده است: گلچین او، نظریه‌ی ادبیات، حاوی دو تا از مهمترین جستارهای اسلاف اوست، ضمن اینکه بسیاری از مشاهدات خود او در باب تکامل و تطور انواع بسط و پرورش آرای تینیانف است. تَدُرف، با ادعای اینکه نوع ادبی کماکان محلی از اعراب دارد، هم این ادعا را که این مفهوم بالکل گمراه‌کننده است رد می‌کند و هم این فرض را که این مفهوم دیگر نقش مهمی در ادبیات مدرن ندارد. او اعلام می‌دارد که نوع، حتی در آثاری که از هنجارهای نوع خود تخطی می‌کنند، همچنان اهمیت دارد:

تا هنجار نمایان نباشد، تخطی ممکن نیست. افزون بر این، بری بودن کامل ادبیات معاصر از افتراق‌های نوع هم محل تردید است؛ قضیه فقط این است که این افتراق‌ها دیگر با مفاهیمی که نظریه‌های ادبی گذشته به آنها بخشیده‌اند مطابقت ندارند... عدم تشخیص وجود انواع مثل این است که ادعا کنیم یک اثر هنری هیچ ارتباطی با آثار موجودِ حاضر ندارد. انواع دقیقاً آن نقاط انتقال‌اند که به واسطه‌ی آنها هر اثر رابطه‌ای با جهان ادبیات پیدا می‌کند.^۱

او، به شکلی جانبدارانه‌تر، می‌گوید که باید تعریف نوع ادبی را بسیار وسیع‌تر

1. Tzvetan Todorov, *The Fantastic*, p. 8.

کرد: به ادعای او، انتزاعی بودن ذاتی زبان سبب می‌شود که هر گفته‌ای درباره‌ی یک اثر ادبی واحد به معنایی گزاره‌ای بشود درباره‌ی نوع.

عنوان فرعی کتاب *امر و هم‌انگیز تزوتان تذرّف* هم رویکردی ساختاری به یک نوع ادبی است، و در این کتاب و نیز در جاهای دیگر اصولی را بر شمرده است که به اعتقاد او باید نوع را بر مبنای آنها بررسی کرد. می‌گوید که نورتروپ فرای مرتکب خطا شده است که طرحواره‌ی قالب‌های ادبی را بر مبنای کیفیاتی غیرادبی همچون ارزش اخلاقی قهرمان یا کم و کیف محیط او ترسیم کرده است. البته ادعای غیرادبی بودن این کیفیات بوطیقای تزوتان تذرّف را به اندازه‌ی بوطیقای فرای یا بیشتر از آن افشا می‌کند، چون این پیش‌فرض ساختارگرایانه در آن برجسته شده است که الگوهای ساختاری زیربنایی اهمیتی بیش از دغدغه‌های سنتی چون درون‌مایه و شخصیت دارند. او پیشنهاد می‌کند که به عوض اینکه توجه را بر عناصر ادبی مورد توجه فرای متمرکز کنیم، باید تمامی جنبه‌های مشهود اثر را تفسیر کنیم، مثلاً اینکه «سازه‌ای انتزاعی که بر ساخته‌ای است ذهنی و مثلاً امر ایستا و پویا را در تقابل با هم قرار می‌دهد» در آن متجلی شده است.^۱

او، همچون خیل نظریه پردازان مدرن دیگر، نقش عنصر تعارض را در تغییر انواع برجسته می‌کند، اینکه هر اثر جدی‌ای (در تقابل با اثری صرفاً عامه‌پسند) به معنایی علیه هنجارهای نوع که پیشتر تثبیت شده‌اند طغیان می‌کند. او به الگوهای وسیع‌تر تکامل و تطور نوع نیز می‌پردازد. در چندین جا بر خطر ساده‌انگاری در بررسی مشخصه‌ها و تغییرات انواع تأکید می‌کند؛ برای مثال، تذکر می‌دهد که هر قالب ادبی نو، برخلاف هر موجود زنده‌ی جدید، گونه‌ی خود را تغییر می‌دهد. خطر دیگر در بررسی نوع به نظر این منتقد این است که فرض کنیم یک قالب با الگویی دقیق و منظم از دل قالب دیگر تکامل می‌یابد، الگویی که در آن همان عناصر صرفاً در آرایشی دیگر قرار می‌گیرند:

1. Ibid, p. 17.

بدا به حال منطق، اما انواع بر طبق توصیفات ساختاری ساخته نمی‌شوند؛ یک نوع جدید حول عنصری خلق می‌شود که در نوع قدیمی الزامی نبوده است: این دو عناصر متفاوتی را رمزگذاری می‌کنند. به همین دلیل، بوطیقای کلاسیسیسم با جستجوی طبقه‌بندی منطقی انواع ادبی وقتش را تلف می‌کرد.^۱

جاناتان کالر در *بوطیقای ساختارگرایانه‌ی خود* مباحث اصلی در نقد ساختارگرایانه‌ی موجود، به‌ویژه مسئله‌ی رابطه‌ی آن با زبان‌شناسی، را تلخیص و ارزیابی کرده و در عین حال اصولی را که باید مبنای یک بوطیقای ساختارگرایانه قرار گیرند تبیین کرده است. تعهد او به اهمیت نوع را می‌توان در جایگاه برجسته‌ای دید که او در بررسی خود به این موضوع اختصاص داده است: او یک بخش طولانی را وقف بحث در دفاع از اعتبار طبقه‌بندی‌های انواع کرده و درباره‌ی سنخ‌های ادبی از چندین زاویه‌ی دیگر نیز در سرتاسر کتاب بحث کرده است. اصول اصلی راهبر این کتاب کمک می‌کند تا علت این تأکید بر نوع روشن شود: او، در عین اذعان به اهمیت زبان‌شناسی، مکرراً اظهار می‌دارد که، برخلاف آنچه برخی از ساختارگرایان مدعی شده بودند، با بررسی الگوهای زبانی یک متن نمی‌توان تمامی معنای آن را فراچنگ آورد. در عوض باید این را دریابیم که هم نویسنده و هم خواننده از چندین رمزگان و نظام خارج از اثر، از جمله رمزگان و نظام نوع، تأثیر می‌پذیرند:

نوشتن یک شعر یا رمان یعنی درگیر شدن با سنتی ادبی یا دست‌کم با ایده‌ای معین از شعر یا رمان. این فعالیت به دلیل وجود نوع ممکن می‌شود، که نویسنده قطعاً ممکن است علیه آن بنویسد، ممکن است بکوشد تا عرف‌هایش را زیر و زبر کند، اما در هر حال زمینه‌ای است که فعالیت

1. Todorov, *The Poetics of Prose*, pp. 47-8.

او در درون آن صورت می‌گیرد، و در این تردیدی نیست، همان‌طور که عهدشکنی ممکن نیست اگر که نهادِ عهد بستن وجود نداشته باشد.^۱

به عبارت دیگر، همه‌ی آثار را باید در ارتباط با نظام ادبی‌ای که در آن رخ داده‌اند خواند، درست همان‌طور که تمامی گفته‌های زبان را باید بر طبق قواعد لانگ آنها تفسیر کرد.

جانانان کالر سپس به بحث درباره‌ی برخی از کارکردهای نوع می‌پردازد و در ضمن این کار نقشی را نشان می‌دهد که به اعتقاد او نظام‌های انواع باید در بوطیقای مبتنی بر اصول ساختارگرایی برعهده بگیرند. او تأکید می‌کند که رویکرد ما به نوع ادبی نباید صرفاً از جنس طبقه‌بندی باشد؛ کالر، با گسترش دغدغه‌ی فرمالیستی کارکرد بر مبنای دغدغه‌ی خواننده، که ویژگی مشخصه‌ی این بخش عظیم از نقد معاصر است، استدلال می‌کند که آنچه باید درباره‌ی نوع بررسی کنیم، نه قالب آن به معنای دقیق کلمه، که بیشتر باید این باشد که چگونه عناصر آن قالب بر خوانش اثر حاکم‌اند. به نظر او، یکی از این‌گونه کارکردها که نوع می‌تواند برعهده بگیرد *vraisemblable* [قابلیت راست‌نمایی] است (این مفهوم در نقد ساختارگرایانه معانی متعدد دارد، اما آن معنایی که بیش از همه به بحث ما در اینجا مربوط می‌شود این است که چه چیزی مجاز است در یک اثر هنری رخ دهد). بر این اساس، مثالی بسیار ساده اگر بخواهیم بزنیم، اژدهاها در جهان رمانس حی و حاضرند، اما در قالبی به همین اندازه مصنوع همچون رمان جاسوسی مشکل بتوان تصورش را کرد؛ یا، همان‌طور که پیشتر دیدیم، نمی‌شود که قاتل در رمان کارآگاهی فرضی من روح باشد.

در بوطیقای ساختارگرایانه تحلیل دو نوع ادبی خاص نیز آمده است، رمان و شعر غنایی، و در اینجا نویسنده چند کلیشه‌ی رایج درباره‌ی این

1. Jonathan Culler, *Structuralist Poetics*, pp. 47-8.

دو قالب را محل تردید قرار می‌دهد و برای مثال بحث می‌کند که نشانه‌ی شعر غنایی، برخلاف آنچه بسیاری از منتقدان به آن نسبت داده‌اند، حالتِ بلاواسطگی و شخصی بودن نیست بلکه در واقع فاصله و غیرشخصی بودن است. او می‌کوشد با توصیف الگوهای زبانی در شعر غنایی، مثل کاربرد اسم اشاره (نشانگرهایی چون «این» و «اینجا»)، نکته‌ی موردنظر خود را به کرسی بنشاند.

اصطلاح «فرمالیسم»، وقتی برای منتقدان انگلیسی-امریکایی به کار می‌رود و نه اسلاف روسی آنها، دلالت بر رویکرد انتقادی بیش و کم متفاوتی دارد. فرمالیست‌های انگلیسی-امریکایی در مجموع بسیار کمتر دغدغه‌ی نظریه‌ی ادبی به‌طور اعم و زبان‌شناسی به‌طور اخص را دارند؛ به‌طور کلی، اینان توجه بسیار کمتری را نثار تطور و تکامل نظام‌های ادبی کرده‌اند. نقد نو، با هواداری‌اش از واریسی دقیق متن منفرد، نمونه‌ی افراطی این گرایش‌هاست. از این روست که گرچه شاید نویسندگانی که در انگلستان و امریکا فرمالیست خوانده می‌شوند نوع ادبی را ناسادیده نگیرند، به فراوانی و شدت و حدتِ هم‌نامان خود در روسیه آن را بررسی نمی‌کنند.

استثنای قابل ذکر رُزالی کولی است که در بخش اعظم نقدهای ادبی‌اش بر قالب‌های ادبی، به‌ویژه انواع، تأکید کرده است. او در سرچشمه‌های گونه‌ها، کتابی مختصر اما بسیار روشنگر بر مبنای سخنرانی‌هایی که کمی پیش از مرگش ایراد کرده بود، کانون بحث خود را پیشینه‌ی تاریخی نظریه‌ی نوع در دوره‌ی رنسانس انگلستان قرار داده است. او هنر زنده‌ی شکسپیر را با این تذکر مؤکد آغاز می‌کند که قالب‌های ادبی تأثیری شکل‌دهنده در آثار نویسندگان داشته‌اند، به‌ویژه در آثار خود شکسپیر، و بنابراین باید به همین اندازه در تفکر منتقدان شکسپیر نیز تأثیر داشته باشند:

قالب‌ها طر حواره‌هایی هستند که چون در فرهنگ در دسترس ماقرار دارند

ما را آماده‌ی گرفتن همه‌ی چیزهایی می‌کنند که از محیط، از محیطی که در آن زیست می‌کنیم، و محیطی متعلق به زمان و مکانی دیگر، و محیط یک اثر ادبی معین می‌گیریم.

پس بدیهی است که قالب‌ها در ترجمان اندیشه‌ها، از جمله اندیشه‌های زیباشناختی، از ذهنی به ذهنی دیگر نقشی حیاتی دارند... تصویر ذهنی را بدون میانجی نمی‌توان انتقال داد... چون آثار شکسپیر آشکارا میانجی دارند و خود میانجی‌اند، چون با این همه انواع انسان‌ها سخن گفته‌اند، نیازی نیست اثبات کنم که در آثار او قالب‌ها حضور و اهمیت دارند؛ همه می‌دانیم که آنجا هستند. آنچه باید با استدلال اثبات کنم، و با میزانی از قطعیت، حضور «هنجارها» در این آثار است، زیرا به نظر می‌رسد که هیچ نویسنده‌ای نه و او بیش از همه دست خود را در شکستن الگوها باز دیده است.^۱

در ادامه، در هنر زنده‌ی شکسپیر، هنجارها و قالب‌هایی را بررسی کرده است که نقشی چنین حیاتی در دستاوردهای ادبی این نویسنده داشته‌اند. برای همین است که ژزالی کولی، برای مثال، می‌کوشد تا ببیند غزلواره‌های شکسپیر چگونه استلزامات «واقعی» نهفته در پشت عرف‌های نوع ادبی خود را برجسته می‌کنند، و نشان می‌دهد که چگونه و چرا شکسپیر نمایشنامه‌نویس در *ترویلوس و کرسیدا* هنجارهای ادبی‌ای کاملاً شبیه به همان‌هایی را که در جاهای دیگر از آنها تقلید می‌کند زیرورو کرده است. نکته‌های تفکربرانگیزی که درباره‌ی پیوندهای میان غزلواره و لطیفه مطرح کرده است، که در سرچشمه‌های گونه‌ها نیز به آنها اشاره کرده، متناظر است با گفته‌های کلودیو گیلین درباره‌ی روابط متقابل میان انواع ادبی، به‌ویژه مکالمه‌ی پیچیده میان آنچه او «نوع و ضد نوع» نامیده است. نویسنده، در یکی از روشن‌گرترین بخش‌های کتابش، «قالب‌ها» را در رنج‌های *یهوده‌ی عشق* تحلیل می‌کند و

1. Rosalie Colie, *Shakespeare's Living Art*, pp. 10-11.

در این مشاهداتش الگوهای را می‌گنجاند که از تیپ‌های شخصیتی خاصِ کمدیا دل‌آرته^۱ تا صناعات لفظی را در برمی‌گیرند، و بررسی می‌کند که چنین قالب‌هایی چگونه همچون «عقربه‌های شخصیت‌نما» عمل می‌کنند.^۲ چنان که از این تحلیل و تحلیل چندین نمایشنامه‌ی دیگر برمی‌آید، یکی از دلایل اینکه این کتاب این‌همه تفکربرانگیز بوده این است که مکرراً تجربه‌هایی را که شکسپیر در زمینه‌ی نوع ادبی انجام داده است در متن کارهایی قرار می‌دهد که او در بافتار یا در چارچوب عرف‌های دیگر انجام داده است، از جمله عرف‌های به‌ظاهر مختلفی چون توپوس‌ها، مشاهدات لطیفه‌وار و جدل‌های فکری سنتی.

خیلی از منتقدانی را که تا به اینجا با آنها روبه‌رو شدیم می‌توان به‌راحتی بر اساس سمت‌وسوی فکری اصلی آنها طبقه‌بندی کرد، اما به‌محض اینکه به سراغ نورتروپ فرای می‌رویم تلاشمان عبث می‌شود. پیوند او با ارسطو چنان نزدیک است که اگر ارتباطش با آن‌همه مکاتب دیگر نبود، می‌شد بیش‌وکم او را هم نوارسطویی نامید: بخش اعظم کار او در زمینه‌ی تکامل و تطور انواع بسط و گسترش ایده‌های فرمالیست‌های روس است، اشتغالش به الگوهایی که ارتباط متقابل دارند و در هم نفوذ می‌کنند یادآور ساختارگرایان است، و دین او به یونگ چنان عمیق است که او و پیروانش را گاه منتقدان

۱. *commedia dell'arte*: «نوعی نمایش که در اواسط سده‌ی شانزدهم در ایتالیا رواج یافت. وجه ممیز این نوع کمدی آن است که بازیگران صرفاً بر اساس چارچوب کلی داستان نمایش بدیهه‌پردازی می‌کردند. این نوع نمایش دارای شخصیت‌های ثابت با لباس و خلق و خوی ثابت بود. ... بر تکوین نوع نمایشی کمدی در این قاره، به‌ویژه بر آثار نمایشنامه‌نویسانی مانند مولیر ... تأثیری به‌سزا داشت» (برگرفته از تاریخ نقد جدید، ترجمه‌ی ارباب‌شیرانی، ج ۲، تعلیقات مترجم). معروف‌ترین شخصیت این نوع نمایش آرلکن است که بعداً در لال‌بازی‌های فرانسوی و انگلیسی به صورت دلقک ظاهر می‌شود.

2. *Ibid*, p. 44.

کهن‌الگویی نامیده‌اند. این ملغمه‌ی تأثیرات به آفرینش یکی از اصیل‌ترین و فراگیرترین — و چنان‌که از این صفات می‌توان پیشبینی کرد، بحث‌انگیزترین — نظریه‌های نوع در امریکا انجامیده است.

زیربنای بسیاری از نوشته‌های فرای این باور است که کار اصلی منتقد ادبی طبقه‌بندی تصنیفات ادبی است. در تحلیل نقد گفته است که نسبت نقد با ادبیات مثل نسبت تاریخ است با عمل یا فلسفه با خرد. این مفهوم نقد که او ساخته و پرداخته است کمک می‌کند بفهمیم که چرا او، همچون فرمالیست‌ها و ساختارگرایان، به مقابله با تقسیم‌بندی پوزیتیویستی علوم محض و علوم انسانی برمی‌آید، و در عوض بر قرابت روش‌شناختی زیربنایی آنها تأکید می‌کند:

اگر نقد وجود دارد، باید به‌صورت بررسی ادبیات با توجه به قالب نظری مأخوذ از بررسی استقرایی حوزه‌ی ادبی باشد. از واژه‌ی «استقراء» نوعی روش علمی مستفاد می‌گردد. حالا اگر بگوییم که نقد هم علم است و هم هنر، آن وقت چه؟... وجود علم در هر موضوعی خصلت آن را از تصادفی به علی و از اتفاقی و شهودی به نظام‌مند تغییر می‌دهد...^۱

این تلقی از مطالعات ادبی حاوی فرض‌های متعددی درباره‌ی اثر هنری و نیز منتقدی است که آن را تحلیل می‌کند. از ادبیات انتظار می‌رود که الگویی بیافریند به روشنی و پایداری مثلاً خانواده‌ی گربه‌سانان؛ فرای از «فرض انسجام کلی» (ص ۲۹) که در پس پشت نظریه‌هایش نهفته است سخن می‌گوید. نقش منتقد اکتشاف و توضیح و تشریح الگوست، نظام ادبیات، اما هرگز ارزش‌دآوری درباره‌ی آن نیست، نکته‌ای که فرای در نوشته‌های دیگرش هم کماکان بر آن اصرار می‌ورزد. در نتیجه این ادعای رومن یاکوبسن را تأیید می‌کند که گذاشتن نام منتقد ادبی بر یک نفر همان‌قدر مهم است که کسی را بخواهیم منتقد دستوری بنامیم.

۱. تحلیل نقد، ترجمه‌ی صالح حسینی، ص. ۲۰.

چون ادبیات نظامی است که تن به تحلیل علمی می‌دهد، طبعاً قالب‌های ادبی هم برای منتقد اهمیتی اساسی دارند. البته اهمیت این قالب‌ها در نزد نویسنده کمتر نیست؛ در واقع، این سنخ‌ها هستند که به اثر هنری شکل می‌دهند و نه گرایش‌های شخصیتی نویسنده. همان‌طور که فرای در منظری طبیعی، که در آن کمدی‌ها و رمانس‌های شکسپیر را بررسی کرده است، می‌گوید، «هیچ پاساژی در نمایشنامه‌های شکسپیر نیست... که نتوان آن را بر اساس کارکرد نمایشی و بافتارش کاملاً توجیه کرد... هیچ چیزی نمی‌توان یافت که فقط به این دلیل در این آثار آمده که شکسپیر دلش می‌خواسته که آن را 'بگوید'»^۱

در تحلیل نقد چندین رده‌بندی ادبیات ارائه شده که در هم تنیده‌اند؛ الگوهای صور کهن‌الگویی که این‌همه فرای را به خود مشغول کرده‌اند به این نظام‌های گوناگون شکل داده و در آنها منعکس شده‌اند. یکی از این نظام‌ها، که فرای آن را وجوه نامیده است، طبقه‌بندی‌ای است که از مفهوم موضوع تقلید ارسطو پرورانده شده است. او می‌گوید که «قدرت عمل» قهرمان را می‌توان به یکی از پنج صورت زیر طبقه‌بندی کرد: (۱) اگر به لحاظ سنخی برتر از دیگر آدم‌ها و نیز برتر از محیط خود باشد، داستان او اسطوره است؛ (۲) اگر به لحاظ مرتبه برتر از دیگر انسان‌ها و برتر از محیط خود باشد، وجه رمانس است؛ (۳) اگر به لحاظ مرتبه از دیگر آدم‌ها برتر باشد اما برتر از محیط خود نباشد، اثر محاکات برتر است، یعنی وجه بسیاری از تراژدی‌ها و اشعار حماسی؛ (۴) اگر نه برتر از دیگر آدم‌ها باشد و نه برتر از محیط خود، وجه محاکات فروتر است، یعنی وجه بیشتر کمدی‌ها و داستان‌های رئالیستی؛ (۵) اگر فروتر از ما باشد، وجه طنزآمیز است.

مقوله‌ی دیگری که فرای مقرر کرده مقوله‌ی «میتوس» است، پیرنگی کهن‌الگویی که نامش را از اصطلاح ارسطو برای پیرنگ وام گرفته است. این

1. Frye, *A Natural Perspective*, p. 36.

میتوس‌ها گسترده‌تر، یا پیشینی‌تر، از قالب‌های معمول ادبی‌اند. فرای چهار تا از آنها را مشخص کرده است که هر کدام با یک فصل متناظرند: میتوس کمیک (بهار)، رمانتیک (تابستان)، تراژیک (پاییز)، و هجوآمیز (زمستان). پیوند میان میتوس‌ها و فصول سال نمونه‌ی اعلائی است که نشان می‌دهد فرای چگونه مفهوم ارسطویی محاکات را در سرتاسر بررسی خود دوباره تفسیر می‌کند: به‌عوض اینکه بررسی کند که اثر هنری چگونه آینده‌ی رخدادهای واقعی شده است، الگوهای گسترده‌تر در جهان هنر را برملا می‌کند، مثل ساختارهای روایی، که با الگوهای همان‌اندازه وسیع در جهان طبیعت و اسطوره‌ها در معنای مآلوف این اصطلاح مطابقت دارند.

فرای «شیوه‌ی تقلید» ارسطو را دوباره تعریف کرده و در کار او این مفهوم به صورت یک مقوله‌ی کلی دیگر پدیدار شده است: او بر آن نام «نوع» را می‌نهد، هرچند دست پیش را در برابر منتقدانش می‌گیرد و آزادانه اعتراف می‌کند که این اصطلاح و چند اصطلاح دیگر را به صورت‌های متفاوت در تحلیل نقد به کار بسته است. او تأکید می‌کند که انواع به این معنای کلمه ذاتی آثار مورد بحث هستند و کارکردی بنیادی در آنها دارند؛ برای مثال، هرچند نمایش بیشتر چاپ می‌شود تا اجرا، باز به همان نوع تعلق دارد. او با کاریست تلقی خود از انواع در انواع سه‌گانه، سنخ‌های روایت را از هم متمایز می‌کند و بحث می‌کند که «حماسه» عرف برخوانی را حفظ می‌کند هرچند که برخوانده نشود، حال آنکه «داستان»، در مقابل، نوع صفحه‌ی چاپی است.

هرچند این نظام‌های طبقه‌بندی در تحلیل نقد بیش از همه با نوع ادبی ربط مستقیم پیدا می‌کنند، طبقه‌بندی فرای البته به همین‌ها محدود نمی‌ماند. او به‌ویژه به سه الگوی اصلی نمادپردازی و صور خیال علاقه‌مند است: بهشتی، دوزخی، و قیاسی. او چند تقسیم فرعی دیگر را نیز در رده‌بندی قالب‌های ادبی خود دنبال می‌کند. یکی از این الگوها حاوی بازتعریف ریشه‌ای تقسیم مآلوف قالب‌ها به قالب‌های ادبی و نیمه‌ادبی یا غیر ادبی است: او دو سنخ

گسترده‌ی نوشتن را از هم متمایز می‌کند، روایت‌مدار (شامل هر آنچه داستانی می‌گوید و شخصیت‌هایی درونی دارد) و مضمون‌مدار (که در آن مؤلف و خواننده تنها شخصیت‌ها هستند)، هرچند متذکر می‌شود که بسیاری از آثار هنری در واقع هر دو سنخ را دربر دارند. فرای مدعی است که سنخ مضمون‌مدار در حلقه‌ی همنشینان عجیبش، شعر غنایی، جستار، شعر پندآموز و خطابه، جای می‌گیرد.

فرای، همچون بسیاری از منتقدان پیش از او، انواع ادبی را وصف چرخه‌ی اوج‌گیری و انحطاط می‌داند. می‌گوید که ادبیات در کل از پنج وجه عبور می‌کند و این چرخه در پایان مجدداً به سوی وجه اسطوره‌ای باز می‌گردد؛ در حال حاضر ادبیات در مرحله‌ی طنزآمیز است همراه با نشانه‌هایی از بازگشت قریب‌الوقوع به وجه اسطوره‌ای. اما این الگوی دایره‌ای معرف نظام انحطاط و بهبود نیست. انواع هم دوره‌های اوج‌گیری را طی می‌کنند. سنخ‌های ادبی منفرد هم در نظام جایگاه ثابتی ندارند؛ فرای به نحوه‌ی حرکت سنخ‌هایی معین یا آثاری معین در یک سنخ بین نقاط متفاوت طیف خود علاقه‌ی خاص دارد.

در سرتاسر تحلیل نقد، فرای دغدغه‌ی ردیابی کارکردهای متفاوتی را دارد که یک عنصر ادبی ممکن است برعهده بگیرد، یا پوشش‌های متفاوتی که ممکن است در هریک از مراحل متعدد نظام او بر تن کند. از همین روست که، برای مثال، در تراژدی محاکات برتر، عناصر شفقت و ترس به صورت داورهای اخلاقی عمل می‌کنند؛ در تراژدی محاکات فروتر، کارکرد اصلی آنها برانگیختن احساس، به‌ویژه احساس شفقت، است. شخص نیک‌خواهی که در کم‌دی پا پس می‌کشد و بعد باز پدیدار می‌شود، به صورت شخصیتی تغییر می‌یابد که تقدیرش کنش تراژیک را در تراژدی ایجاد می‌کند — خداوند-پدر در بهشت از دست شده یا روح پدر در هملت. در رمانس، شخصیت قابل مقایسه «پیر خردمند» یونگی است؛ فرای پس از

نام بردن از پراسپرو^۱ و مرلین^۲ به عنوان تجلیات نمونه‌ی این شخصیت، این نظر تفکربرانگیز را مطرح می‌کند که آرتر^۳، گو اینکه پیر نیست، چنین نقشی را در ملکه‌ی پریان بر عهده می‌گیرد. به همین ترتیب، شخصیت متناظر شخصیت‌های کم‌دی، چون مالولیو^۴، در تراژدی از سنخ آدم‌های بی‌تکلف است چون کنت^۵ یا هوراشیو^۶؛ شخصیتی که در برابر فرجام تراژیک مقاومت می‌کند، همان‌طور که همتایش در نوع کم‌دی در برابر گره‌گشایی مقاومت می‌کند.

فرای نحوه‌ی تغییر میتوس‌هایش را نیز بررسی می‌کند. می‌گوید که کم‌دی چندین مرحله را طی می‌کند:

این پنج مرحله‌ی کم‌دی را می‌توانیم به صورت توالی مراحل در زندگی جامعه‌ی رستگاری‌یافته ببینیم. در جایی که کم‌دی صد درصد طنزآمیز باشد، این جامعه در نوباوگی آن عرضه می‌شود... در کم‌دی دن کیشوتی، این جامعه در نوجوانی آن ارائه می‌گردد و هنوز هم به قدری از راه و رسم روزگار غافل است که نمی‌تواند عرض اندام کند. در مرحله‌ی سوم به بلوغ می‌رسد و پیروز می‌شود؛ در مرحله‌ی چهارم دیگر بالغ شده و استقرار یافته است. در مرحله‌ی پنجم جزئی از نظم مستقری است که از ابتدا بر جا بوده است، نظمی که دمامد قالب مذهبی [تری] به خود می‌گیرد و مثل این است که از تجربه‌ی انسانی یکسره کناره می‌گیرد... در همین نقطه است که درمی‌یابیم خام‌ترین فرمول خاص کم‌دی پلوتوس ساختاری عین

۱. Prospero: قهرمان نمایشنامه‌ی طوفان اثر شکسپیر.

۲. Merlin: پیر خردمند کهن‌الگویی افسانه‌ی شاه آرتر.

۳. Arthur: شاه افسانه‌ای و از بزرگترین شخصیت‌های اسطوره‌ای انگلستان.

۴. Malvolio: پیشکار خانه‌ی آلیویا در نمایشنامه‌ی شب دوازدهم شکسپیر.

۵. Kent: از شخصیت‌های نمایشنامه‌ی شاه‌لیر شکسپیر.

۶. Horatio: از شخصیت‌های نمایشنامه‌ی هملت شکسپیر و دوست هملت.

ساختارِ اسطوره‌ی مسیحی دارد و فرزندِ ملکوتی خشم پدر را فرو می‌نشانند و مایه‌ی نجات و رستگاری چیزی می‌شود که در عین حال هم جامعه است و هم عروس.

باز در همین نقطه است که خود کم‌دی وارد مرحله‌ی غایی یا ششم می‌شود، که مرحله‌ی اضمحلال و فروپاشی جامعه‌ی کم‌دی است.... مخفیگاه و پناهگاه و بیشه‌ی زیر ماهتاب و دره‌ی خاموش و جزیره‌ی سعادتبخش، همانند فضای پرتأمل عرصه‌ی رمانس...، برجسته‌تر می‌شود.^۱

یکی از نشانه‌های اهمیت فرای در نقد مدرن تعداد افزوده‌ها یا اصلاحیه‌هایی است که از زمان انتشار تحلیل نقد در سال ۱۹۵۷ با الهام گرفتن از آن منتشر شده‌اند. برای مثال، رابرت اسکولز و رابرت کلاگ در سرشت روایت روش‌های فرای را وام می‌گیرند و بسیاری از طبقه‌بندی‌های او را توسع یا بهبود می‌بخشند. به این ترتیب که تمایزی میان نوشتن نثر تجربی و داستانی [روایت‌مدار] را طرح می‌کنند و می‌پرورانند، تمایزی که متناظر است با دو شاخه از حماسه. رده‌ی تجربی خود به دو شاخه تقسیم می‌شود، تاریخی (برای مثال، تاریخ‌نگاری و زندگینامه‌نویسی) و محاکاتی (برای مثال، زندگینامه‌ی خودنوشت). شاخه‌ی روایت‌مدار را هم به دو شاخه تقسیم می‌کنند؛ شاخه‌ی رمانتیک، یا آثاری که تکانه‌ای زیباشناختی به آنها شکل داده است، و شاخه‌ی پندآموز، آثاری که تکانه‌ای فکری یا اخلاقی به آنها شکل داده است. به نظر این دو، در رمان، نثر تجربی و روایت‌مدار دوباره به هم می‌پیوندند، درست مثل زمانی که در حماسه با هم ترکیب شده بودند. پژوهشگران دیگری هم اغلب با پیشنهاد اصطلاحاتی جدید به جای آنها که فرای به کار برده یا با تحکیم طبقه‌بندی‌هایی که او مقرر داشته کار او را بهبود بخشیده‌اند.

منتقدان آلمانی معاصر چندین نظریه‌ی مهم برای انواع پرورانده‌اند که تعدادی از آنها نمایانگر کاربست زبان‌شناسی مدرن در مسائل مربوط به انواع سه‌گانه‌ای است که بسیاری از هموطنانشان را در طی سده‌ی نوزدهم به خود جلب کرده بود. کته هامبورگر، در بررسیِ مهمش به نام *Die Logik der Dichtung* [منطق روایت]، تمایزی بنیادین میان وجوه حماسی و نمایشی با شعر غنایی را مطرح کرده است: دو وجه اول احساس ناواقعی بودن و وجه آخر احساس واقعی بودن را منتقل می‌کنند. او، در تأیید این ثنویت، چندین کیفیت را در روایت از هم جدا می‌کند که به نظر او تأثیر داستانی بودن [تخیلی بودن/برساخته بودن] را ایجاد می‌کنند. اول اینکه زمان گذشته در داستان حاکی از گذشته‌ای نیست که ما می‌شناسیم بلکه در واقع موقعیتی در زمان حال است؛ وقتی می‌خوانیم «جان وارد اتاق شد»، برخلاف زمانی که در نوع دیگری از نوشتن با این ماضی مطلق روبه‌رو می‌شویم، فرض نمی‌کنیم که کنشی که وصف شده پیش از کنشی در جهان ما رخ داده است. می‌گویند که داستانی بودن با اشاراتی به مکان داستانی [تخیلی] نیز ایجاد می‌شود. بنابراین «جان به آنجا رفت» راجع است به سازه‌ای مکانی در درون خود رمان.

کته هامبورگر، در تفسیر دوباره‌ی دغدغه‌ی *Erlebnis*^۱، یا تجربه‌ی سوژکتیو^۲، که منتقدان رمانتیک آلمان را به خود مشغول داشته بود، بحث می‌کند که ما یک شعر غنایی را (یا رمانی به روایت اول شخص را، که او

۱. معادل‌های «به‌جان آزمودن»، «به‌زیست دریافتن»، «تجربه‌ی زنده و زیست‌شده»، «تجربه‌ی آنی» در مقابل «تجربه‌ی جمعی»، «تجربه‌ی انباشت‌پذیر» (*Erfahrung*)، که در فارسی «تجربه‌ی مادی»، «تجربه‌ی خارجی» هم برای این واژه گذاشته‌اند. اولی را می‌توان تجربه‌ی شخصی، مستقیم و غیرقابل انتقال نیز دانست در مقابل دومی که تجربه است اعم از فردی و جمعی و آگاهانه و قابل انتقال.

آن را با شعر غنایی در یک رده می‌گذارد) به صورت «گفته‌ای واقعی»^۱ (*Wirklichkeitsaussage*) می‌خوانیم. به گفته‌ی او، چنین آثاری هیچ شواهدی درونی ارائه نمی‌کنند که به ما اجازه دهد قضاوت کنیم که آیا حقیقتاً حقیقت دارند یا نه، و در تأیید این مدعای خود شعری از نوالیس را نقل می‌کند که اگر آن را در مجموعه‌ی اشعار غنایی می‌دیدیم آن را چون شعری غنایی می‌خواندیم، اما اگر در مراسمی مذهبی به آن برمی‌خوردیم، آن را سرودی مذهبی تفسیر می‌کردیم که «من» آن دلالت بر جمع نیایشگران دارد.

امیل اشتایگر، منتقد آلمانی دیگر، نیز انواع سه‌گانه را تفسیری دوباره کرده، هرچند منظر او با منظر کته هامبورگر بسیار تفاوت دارد. دغدغه‌ی او، همچون بسیاری از منتقدان مدرن دیگر، تمیز آثار خاص از تصور انتزاعی‌تر نگرش‌های وجهی است؛ او تأکید می‌کند که یک شعر غنایی شاید غنایی باشد، اما حتماً چنین نیست. در واقع، تا جایی پیش می‌رود که می‌گویید مفهوم وجوه در نزد ما شاید اصلاً بر مبنای آثار ادبی استوار نشده باشد: این امکان هست که پشت وجه غنایی مثلاً تجربه‌ی نگریستن به یک منظره نهفته باشد. بر این نیز تأکید می‌کند که اغلب آثار ادبی مؤلفه‌هایی از هر سه وجه را دربردارند، گرچه ممکن است غلبه‌ی یکی از این وجوه باقی را تحت الشعاع قرار داده باشد.

۱. *real utterance*: این واژه‌ی آلمانی را هامبورگر سکه زده است و در برخی از متون انگلیسی برای آن *reality-utterance/statement* هم گذاشته‌اند. به نظر هامبورگر، روایت اول شخص گفته‌ی واقعی است و فاعل «من» رخدادهایی را وصف می‌کند که در حوزه‌ی تجربه‌ی او قرار دارند و رابطه‌ی زمانی واقعی بین رخدادهای روایت‌شده و لحظه‌ی اکنون راوی وجود دارد، طوری که هر ماضی‌ای به معنای ماضی دستوری است و هر زمان حالی «تاریخی» است. نظریه‌ی او بر مبنای تمایز قاطع میان آثار روایی به صیغه‌ی اول شخص و سوم شخص استوار است که در دومی فعل ماضی کارکرد دستوری وصف زمان گذشته را ندارد چون نمی‌تواند به گذشته‌ای واقعی (چه متعلق به راوی و چه گذشته‌ی خواننده) ارجاع کند و آنچه وصف می‌شود در حوزه‌ی تجربه‌ی راوی نیست و به تجربه‌ی شخصیت‌های داستان تعلق دارد، و راوی فقط وسیله‌ی ضبط و ثبت تجربه‌ی آنهاست.

در ادامه، چندین تناظر را برقرار می‌کند که سه وجه را روشن می‌کنند، و تشبیهات خود را به تناوب از زبان‌شناسی و فلسفه می‌آورد. او، با کاربرست نظریه‌های ارنست کاسیرر فیلسوف، مدعی می‌شود که وجوه غنایی، حماسی، و نمایشی با هجا، واژه و جمله متناظرند. وجه غنایی، همچون هجا، قالبی است بیانی که هیچ معنایی ندارد و هیچ نیتی را برآورده نمی‌کند؛ وجه حماسی، همچون واژه، شئی را تعریف می‌کند؛ وجه نمایشی، همچون جمله، با رابطه‌ی بین فاعل و فعل، یا بازیگر و کنش سروکار دارد. این تشبیهات نکته‌ای را عیان می‌کنند که امیل اشتایگر به‌ویژه در *Grundbegriffe der Poetik* [مفاهیم بنیادی بوطیقا] و برخی از آثار دیگر به آنها پرداخته است، یعنی رابطه‌ی متقابل هر سه وجه. در ادامه استدلال می‌کند که این وجوه سه‌گانه تجسم سه مرحله‌ی زندگی انسان‌اند. وجه غنایی، که با امور حسی پیوند دارد، قالب کودکی است؛ وجه حماسی، که با امر بازنمایی پیوند دارد، بر جوانی منطبق است؛ و وجه نمایشی، که با امر مفهومی پیوند دارد، وجه پختگی است. این سه وجه از لحاظ رابطه‌شان با زمان نیز با هم تفاوت دارند؛ در اینجا اشتایگر به نظریه‌های هیدگر درباره‌ی زمان متوسل می‌شود تا بر کلیشه‌های متعارف درباره‌ی بلاواسطگی وجه غنایی خط بطلان بکشد. او مدعی است که این وجه با رخدادهای گذشته ارتباط دارد، حال آنکه وجه حماسی ارتباطی نزدیک‌تر با زمان حال دارد.

جمع‌بندی

کندوکاو در ماهیت انواع ادبی... در تمامی جهات گسترش می‌یابد، و افزون بر ادبیات صرف، نگرش فرد به زندگی نیز در آن دخیل می‌شود.^۱

نویسنده‌ی کتابی درباره‌ی انواع ادبی که بر اهمیت این موضوع تأکید ورزد و نیاز به کار بیشتر در این زمینه را مؤکداً مطرح کند همان اتهاماتی را به جان می‌خورد که احتمالاً علیه افسر ارتش طالب افزایش بودجه‌ی دفاعی اقامه می‌شود. اما حتی بی‌تعصب‌ترین ناظران هم می‌توانند خوانندگان و منتقدانی با باورهای گوناگون را به توجه بیشتر به انواع ادبی ترغیب کنند. افزایش جستارهای راهگشای فرمالیست‌های روسی که در اختیار ما قرار می‌گیرد [به انگلیسی ترجمه می‌شود] خود قاعدتاً محرکی است برای کار بیشتر در این زمینه.

چنان‌که پیشتر دیدیم، نوشته‌های نظری مهم چند دهه‌ی گذشته جهت‌گیری‌هایی را نشانمان می‌دهند که پژوهش‌های آتی اگر آن سمت و سوها را بکاوند به نتایج سودمندی دست خواهند یافت؛ اما در عین حال نمونه‌ی دام‌چاله‌هایی را نیز پیش رویمان می‌گذارند که در پژوهش‌های آتی باید از آنها پرهیز کرد. چه احترام برای روش‌های علمی و چه اختیارِ مدل‌های

1. Irving Babbitt, *The New Laokoon*.

زبان‌شناختی برخی از خوانندگان را به جایی کشانده است که نگاهی جبری به مجموعه قواعد مربوط به انواع ادبی پیدا کرده‌اند و می‌پندارند که هنجارهای نوع نه تنها در تصمیمات نویسنده و پاسخ‌های خواننده تأثیر می‌گذارند، اصلاً منشأ این تصمیمات و پاسخ‌ها هستند. برای مثال، ای. دی. هرش، در اثر جالب اما بحث‌برانگیز خود، *اعتبار تفسیر*، این بحث را مطرح می‌کند که معنای متن در اساس معنایی است که نویسنده‌ی آن در نظر داشته و نوع ادبی را یکی از راه‌های انتقال آن معنا می‌داند. ممکن است بررسی‌های انتقادیِ سنخ‌های ادبی و نیز خود آن سنخ‌ها الگویی دایره‌ای پیدا کنند، و آشکار است که حال با مسائلی روبه‌رویم شبیه به مسائلی که بر اثر کاربرد اصطلاحات مربوط به تکامل در چند نسل پیش به وجود آمد: این بار هم به سادگی ممکن است باور کنیم که به محض طبقه‌بندی قالب‌ها و قاعده‌مند کردن هنجارهایشان، می‌توانیم الگوهای مربوط به نوع را با قطعیت پیش‌بینی کنیم. البته صداهاى متعددی در مخالفت با این گمان بلند شده‌اند — به‌ویژه اینجا تأکید آموزنده‌ی تزوتان تُدُرف بر پیچیدگی تکامل و تطور انواع ادبی به ذهن می‌آید — اما گرایشی که گفتیم به صورت گرایشی رایج باقی مانده است.

انواع ادبی را اغلب به عناصر *لانگ* تشبیه کرده‌اند، مثل قواعد دستوری، یا به *پارول*ی که وقتی بیشتر تثبیت شد به *لانگ* تبدیل می‌شود. چنین قیاس‌هایی اغلب موجه‌اند، اما اگر از زاویه‌ای دیگر به تشبیهی بازگردیم که پیشتر به آن پرداختیم، یعنی به قیاسی دیگر دست بزنیم، قیاس انواع ادبی با زبان یا گویش فردی، احترام به تنوع و انعطاف‌پذیری انواع ادبی را به جای آن تفسیر جبرباورانه و گمراه‌کننده می‌نشانیم و این جایگزینی تسکین‌بخش است. زبان محاوره‌ای یا گویش بومی نمونه‌ای است از گویش فردی به آن معنای این اصطلاح که در اینجا به کار می‌آید — یعنی کلام یک گروه فرعی یا خرده‌فرهنگ، یعنی آن تعریف توسعه‌یافته‌ای که نظریه‌پردازانی چون بارت مدافعش بودند. قواعد زبان محاوره‌ای ممکن است همچون قواعد انواع ادبی

به سرعت تغییر یابند بی آنکه کل نظام به خطر بیفتد یا پیروانش سردرگم شوند. گوینده‌ی یک زبان ممکن است برخی کاربردهای گویش محلی خود را کنار بگذارد، همان‌طور که ممکن است هنجارهای نوع را نادیده بگیرد یا تغییر دهد، بی آنکه گفته‌ای ادا کند که غیردستوری جلوه کند.

تلقیِ جبریِ افراطی از نوع و انواع ادبی موجب ساده‌انگاریِ مفرطِ پاسخ‌های خوانندگان به انواع نیز شده است. باید به یاد داشته باشیم که، همان‌طور که منتقدان متعددی ابراز کرده‌اند، مجموعه‌قواعد مربوط به نوع بیشتر وقت‌ها همچون زیر و بم صدا عمل می‌کند و نه چون علامتی روشن و صریح؛ این قواعد یک تفسیر از معنای متن را به دست می‌دهند، توجه ما را به بخش‌هایی از آن که اهمیت ویژه دارند جلب می‌کنند، اما راهنمای خطاناپذیر آشکار ساختنِ معنای آن نیستند و نمی‌توانند باشند. ممکن است کسی گفته‌ای جدی را به لحنی سُبک بگوید، همان‌طور که ممکن است کسی عرف‌های انواع را به گونه‌ای طنزآمیز به کار گیرد؛ یکی ممکن است با حرکت سریع از یک لحن به لحن دیگر سایه‌روشن‌های احساسات را بیان کند — یا به عمد مخاطبانش را درباره‌ی احساسات خود به اشتباه بیندازد، همان‌طور که کسی ممکن است عناصری از شعر شبانی را در وجه پهلوانی بیاورد. این را نیز باید به خاطر داشته باشیم که، برخلاف پندار بسیاری از منتقدان، واکنش‌های خواننده به نوع ادبی همیشه از الگویی پیروی نمی‌کند که بتوان آن را به صورت «اگر/پس» قاعده‌مند کرد («اگر این بیلدونگ‌زمان است، پس الف و ب و ج در آن خواهند بود»). اغلب می‌توان این الگو را به صورت دقیق‌تری تبیین کرد، یعنی «اگر چنین باشد/ آن وقت احتمالاً» (اگر نوع این اثر بیلدونگ‌زمان باشد چه؟ آن وقت احتمالاً قهرمان چندین پدر-نماد را یکی یکی خواهد آزمود، هرچند البته این ممکن است یکی از آن محدود بیلدونگ‌زمان‌هایی باشد که این الگو در آن عمل نکند).

شاید مفید باشد که اصحاب «نقدِ مبتنی بر پاسخ خواننده»، یعنی مطالعه‌ی

واکنش‌های مخاطبان که این روزها بسیار باب شده است، دو جنبه از خواندن را بررسی کنند که سبب می‌شوند تفاسیر ما از علایم نوع‌نما بسیار دوسوگرایانه‌تر و بسیار مبهم‌تر از آنی شوند که حاضریم بپذیریم. اولی این است که فرایند خواندن اغلب در واقع فرایند بازخوانی است. زیرا به‌ندرت پیش می‌آید که اثری مهم را فقط یک بار از سر تا ته سرسری بخوانیم؛ در واقع ممکن است همان شعر یا داستان را در یک نشست چندین بار بازخوانی کنیم، ممکن است وقتی می‌بینیم پاساژی که اکنون داریم در رمانی می‌خوانیم پژواک پاساژی است که در صفحات پیشین خوانده‌ایم، به آن پاساژ بازگردیم و از این قبیل. و البته غالباً پیش می‌آید که به متنی بازمی‌گردیم که پیشتر آن را دیده‌ایم. از اینجا است که نباید نخستین تجربه‌ی یک پاساژ را به بهای کمرنگ کردن تجربه‌های بعدی برجسته کرد، کاری که غالباً در نقد مبتنی بر پاسخ خواننده می‌کنند: اهمیت آن خوانش اول در تفسیر ما از یک اثر از اهمیت هزار درون‌بینی و تجدیدنظر بعدی که جایگزینش می‌شوند بیشتر نیست.

معنای آنچه گفتیم این است که فرایند واکنش به علایم نوع‌نما به‌ندرت فرایندی ساده و خطی است. قبول دارم که گاه خواندن را بدون هیچ تصویری از نوع اثر شروع می‌کنیم، به تصمیمی قانع‌کننده درباره‌ی آن می‌رسیم، و مطابق با همان تصمیم به باقی کار پاسخ می‌دهیم. اما اغلب حتی در همان خوانش اول به فرضیه‌ای مقدماتی درباره‌ی نوع می‌رسیم، وقتی که به سروقت پاساژهای قبلی بازمی‌گردیم آن را در ذهن داریم، و کل کار را در پرتو فرض‌هایمان درباره‌ی قالب ادبی آن بازمی‌خوانیم. با این کار معمولاً هم به شواهد بیشتر از رابطه‌ی اثر با آن سنخ توجه می‌کنیم و هم به انحراف‌های آن از الگو که پیشتر متوجه آنها نشده بودیم. وقتی مدتی بعد به سروقت یک متن برمی‌گردیم، در برخی از موارد برداشت‌های ما درباره‌ی نوع آن کماکان فرضیه‌های آزمایشی خواهد بود. یا اینکه ممکن است با ارزیابی

قطعی نوع آن در ذهن خود آن را بازخوانی کنیم. اگر، چنان که غالباً پیش می‌آید، در این موقع ببینیم که چگونه هنجارهای آن نوع را زیر پا گذاشته است، یا نقش‌مایه‌های مهمی از انواع دیگر را نیز در خود جای داده، این کشفیات بسیار حیرت‌آورتر خواهند شد زیرا با پیش‌پنداره‌های مایه‌ی آرامش خاطرمان در تعارض قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، آن الگوی «اگر چنین باشد/ آن وقت احتمالاً» اولیه گاه هنگام خواندن و بازخواندن تکرار می‌شود، گاه رشته جرح و تعدیل‌ها و بسط و تفصیل‌هایی جایگزین آن می‌شود. به قول استیون پپر که در بررسی‌اش، بنیان نقد در هنرها، درباره‌ی هنرهای تجسمی گفته است، تجربه‌های پیشین «بودجه»ی تجربه‌های بعدی ما با اثر را تأمین می‌کنند.

اما اگر در بررسی انتظارات از نوع به تحلیل ظریف‌تر و دقیق‌تر واکنش‌های خواننده بپردازیم به نتایج بیشتری دست می‌یابیم. یکی از دلایل ضرورت واریسی بیشتر واکنش‌های خواننده این است که هنوز هم گرایش داریم این انتظارات را به‌شکلی مطلق و غیرتاریخی در نظر بگیریم: حماسه این مجموعه انتظارات را به وجود می‌آورد، کم‌دی مجلسی فلان مجموعه را و الخ. در عوض باید بپذیریم و واریسی کنیم که انتظارات از نوع به چه طرقی ممکن است با انتظارات دیگر تلاقی کنند و در نتیجه بر اثر رشته علامت‌هایی که مستقیماً هیچ ربطی به نوع ندارند تشدید یا تضعیف شوند — یا حتی هردو. بدیهی‌ترین علامت، که البته اصلاً کم‌اهمیت‌ترین نیست، اطلاعات ما از زمانه‌ی اثر است: شناخت اینکه اثری که در دست داریم محصول دوره‌ای است که به حسن تناسب بسیار اهمیت داده می‌شده قطعاً انتظارات ما از نوع را تقویت خواهد کرد. خود اثر هم ممکن است با نگرش‌های تلویحی‌اش به عرف‌های دیگر این انتظارات را تقویت یا تضعیف کند؛ اینکه ترویلوس و کرسیدا اسطوره‌ی تروا را دست انداخته است کمتر مایه‌ی حیرتمان می‌شود، چون در این اثر هنجارهای نوع وارونه شده‌اند. اما جذاب‌ترین چیزی که

در انتظارات از نوع (و، در واقع، برخی از جنبه‌های دیگر تفسیر ادبی) تأثیر می‌گذارد آن چیزی است که می‌توانیم آن را انتظارات از نویسنده بنامیم: دانش ما از کارهای قبلی نویسنده در چارچوب این نوع ادبی و نگرش کلی او به سنت به پیش‌پنداره‌هایی که با آنها به اثر او نزدیک می‌شویم شکل می‌دهند. بدین ترتیب، در پاساژهایی از *یهودی مالت* که در فصل ۲ تحلیل کردیم، انتظارات ما از نویسنده انتظارات ما را از نوع پیچیده‌تر می‌کنند: علامت‌های نوع‌نمای مارلو ما را آماده‌ی روبه‌رو شدن با عرف‌های صوری معین می‌کنند، اما چون می‌دانیم که یکی از ویژگی‌های مشخصه‌ی او بت‌شکن بودن او — چه در عرصه‌ی بلاغت، چه در عرصه‌ی فکری و چه شخصی — بوده است، همزمان هشیار و در نتیجه آماده می‌شویم تا به تخطی‌های او از همان انتظاراتی که به آن دقت ایجاد کرده است توجه کنیم.

جبرباوری افراطی در تفسیر نوع ادبی یکی از علل متعدد بروز مسئله‌ی دیگری است در کارهای نظری معاصر درباره‌ی این موضوع: منتقدانی با سوگیری‌های مختلف، که در مباحث دیگر با هم اختلاف نظر دارند، دست به دست هم داده‌اند تا خود نویسنده را به قتل برسانند. برای مثال، مطرح می‌کنند که معنای مورد نظر نویسنده را اساساً رمزگانی تعیین می‌کند که نویسنده به کار گرفته است، یا بر واکنش‌های خواننده به متن آن قدر تأکید می‌کنند که نویسنده‌ی خالق آن متن از میانه حذف می‌شود. برخی از نظریه‌پردازان، با دست‌کم گرفتن میزان توانایی نویسنده در تغییر تمامی قواعد نوع یا میراث‌های دیگرش، نقش نویسنده را کمرنگ می‌کنند. اعتراض حتی بنیادی‌تری که می‌توان به این بی‌اهمیت شمردن نویسنده وارد کرد طرح این واقعیت بدیهی اما اغلب مغفول‌مانده است که نویسنده است که باید تصمیم بگیرد از میان قالب‌های ادبی متعددی که در اختیار دارد کدام را برگزیند. بی‌آنکه بخواهیم به این نقد ساده‌انگارانه متوسل شویم که مدعی است نمایشنامه‌نویس وقتی می‌خواهد «به اعماق» برود تراژدی می‌نویسد و

از این قبیل، می‌شود گفت که الگوها و گرایش‌هایی در ذوق ادبی او هست که سبب می‌شود این قالب ادبی را انتخاب کند نه آن یکی را و، به‌رغم فرای، با همین انتخابش احتمالاً دارد چیزی «می‌گوید». برای نمونه، وقتی آرتر میلر در مرگ یک دستفروش از الگوهای تراژیک استفاده می‌کند، ما را دعوت می‌کند که به تفاوت‌ها و نیز شباهت‌های میان تراژدی کلاسیک و مدرن توجه کنیم. اسپنسر با اختیار کردن یکی از مشخصه‌های اصلی که رمانس را از حماسه‌ی منظوم متمایز می‌کند، یعنی درهم‌باختن پیرنگ‌های متعدد و در نتیجه قهرمانان متعدد، این گمان خود را منعکس می‌کند که، به قول دان، برای رسیدن به حقیقت «باید این سو و آن سو، و این سو و آن سو باید رفت»: هیچ قهرمان تنهایی، یا دست‌کم هیچ انسان قهرمانی قادر نیست دست تنها یا یک‌تنه همه‌ی مشکلات را حل کند. در مواردی هم محتوا یا لحن یک نوع نیست که نویسنده را بر آن می‌دارد تا در قالب آن نوع بنویسد، بلکه در واقع عاملی ظریف‌تر در اینجا دخیل است مثل احساس ستایش نسبت به شاعران دیگری که در قالب آن نوع نوشته‌اند — اما حتی در این موارد هم، یا به‌ویژه در این موارد، از همین انتخاب می‌توان خیلی چیزها را دریافت.

ساختارگرایی گرایشی دیرپا و بسیار شایع در مطالعات ادبی را تشدید کرده است: منتقدان انتظار دارند که در آنچه بررسی می‌کنند، خواه یک اثر منفرد باشد خواه کل یک فرهنگ ادبی، با الگوهای یکدست و پایدار روبه‌رو شوند و این انتظار را به دانشجویانشان آموزش می‌دهند. اما در هنگام بررسی انواع ادبی، همچون بسیاری از مباحث ادبی دیگر، باید میزان قابل‌اعتنایی از عدم یکدستی را نیز انتظار داشته باشیم: عنصری خاص از یک نظام ادبی ممکن است نقشی را ایفا کند که عنصری دیگر در عوض می‌تواند آن را برعهده بگیرد و به این ترتیب آن عنصر دوم را آزاد کند تا به گونه‌ای بسیار متفاوت عمل کند. بسیار محتمل است که تصمیم‌پاوند برای ریختن کانتوها به قالب حماسه‌ی منظوم و، در نتیجه، پیوند زدن شعر خود با آن

عرصه‌ی گسترده و احترام به سنتی که معمولاً به حماسه‌ی منظوم نسبت داده می‌شود، او را ترغیب کرده که به تجربه‌هایی در وزن و دستور زبان دست بزند. نقش‌های خاصی که این نظام‌ها ممکن بود ایفا کنند، مثل تثبیت دین نویسنده به سنت و بنا کردن نوعی نظم، دیگر انجام گرفته‌اند. اینکه شاعران عهد رنسانس چون سیدنی هنگام استفاده از وزن کمی^۱ و صنایع لفظی چنین مجدّانه از قواعد و هنجارهای کلاسیک پیروی می‌کردند احتمالاً سبب شده که هنگام نزدیک شدن به برخی از انواع غیرسنتی با آمادگی بیشتری این قواعد را نادیده بگیرند.

تأثیر اصلی فرمالیسم و ساختارگرایی در مطالعاتمان درباره‌ی انواع ممکن است مثبت باشد و قاعدتاً مثبت است. نقد انگلیسی-امریکایی تا به اینجا از آرای مربوط به انواع ادبی که این دو مکتب پیش نهاده‌اند تأثیر نسبتاً کمی پذیرفته است. این را می‌توان تا حدودی معلول این دانست که برخی از متون این دو مکتب چندان در اختیار انگلیسی‌زبانان قرار نداشته‌اند، و تا حدودی معلول عمل‌گراییِ دیرینه و افسانه‌ای که به نقد انگلیسی شکل داده و در نقد امریکایی دست‌کم تأثیری داشته است، و نیز تا حدودی معلول بی‌اعتمادیِ عمل‌گرایانه به نظریه‌ی نقد به دلیل آنچه ابهام‌گرایی ساختارگرایی تلقی شده است. زمان تنش‌زدایی و حتی آشتی رسیده است. جریان اصلی نقد انگلیسی-امریکایی می‌تواند از نظریه‌هایی چون آنها که فرمالیست‌های روس بیان داشته‌اند خیلی چیزها بیاموزد و خیلی چیزها دارد که به آنها بدهد. کارِ نظری در زمینه‌ی انواع ادبی نیازمند بهره‌وری و تأثیرپذیری از توجه بیشتر به آثار خاص است و بالعکس.

منتقدان انگلیسی-امریکایی در انجام یکی از وظایف اصلی که بر عهده‌ی خود دانسته‌اند، یعنی توصیف و ارزیابی آثار و نویسندگان معین، از توجه بیشتر به نوع و نظریه‌ی انواع بهره‌ها خواهند برد. در ادبیات مدرن چند

۱. quantitative meter: وزنی که اساس آن بر امتداد هجاها قرار دارد.

نمونه از این حقیقت را می‌توان دید (نمونه‌هایی که یک بار دیگر تداوم اهمیت نوع را حتی در نزد نویسندگان معاصر به ما یادآور می‌شوند). مرگ رابرت لوئل البته مشوق مروری بر آثار او شده و برخی از پرسش‌هایی که می‌توان درباره‌ی نویسنده‌ای مطرح کرد که داریم می‌بینیم بی‌چون‌وچرا یکی از بزرگترین شاعران قرن بیستم بوده است در واقع پرسش‌های مربوط به نوع هستند. او به چه طرقي و به چه دلایلی به تجربه در قالب غزلواره دست زده است؟ چرا او الگویی را که در دیباچه‌ی شبه ویرژیلی *انه‌ئید* وصف کرده است به یک معنا معکوس می‌کند، یعنی لحن و شیوه‌ی حماسی اشعار اولیه‌اش را به سود شعری رها می‌کند یا دست کم تغییر می‌دهد که هم آرام‌تر و ملایم‌تر است و هم به لحاظ تاریخی از انواع ادبی نازل‌تر تلقی شده است؟ آیا می‌توان میان تغییر مذهب‌های مکرر او و گسستن از آنها با انواع ادبی که به کار می‌برد ارتباطی یافت و اگر می‌توان، این ارتباط‌ها کدام‌اند؟ علاوه بر واریسی این موضوع که دانش ما در زمینه‌ی انواع ادبی چگونه به شناخت بیشتر کل آثار او مدد می‌رساند، می‌توان این را نیز پرسید که کار او ما را به چه تعمیم‌های گسترده‌ای درباره‌ی خود انواع ادبی می‌رساند.

چندین رمان‌نویس مدرن هم همین پرسش‌ها را به ذهن می‌آورند. بررسی تغییرات به‌ظاهر بنیادی در آثار اصلی دوریس لسینگ از جنبه‌ی جابه‌جایی‌های دوره‌ای میان وجه طنزآمیز و اسطوره‌ای، که نورتروپ فرای ترسیم کرده است، مفید خواهد بود. و نیز اگر رمان اول مری گوردن، *اقساط آخر*، را، که اخیراً منتشر شده و بسیار نویدبخش است، در پیوند با *بیلدونگز رمان* بخوانیم، برایمان روشن‌تر می‌شود. قهرمان زن این اثر، ایزابل، که یازده سال از پدر بیمارش پرستاری کرده است، پس از مرگ او با موقعیت‌های زیادی مواجه می‌شود که شخصیت اصلی *بیلدونگز رمان* آنها را از سر می‌گذراند. او خانه‌ی پدری و جهان تنگ و بسته‌ی آن را ترک می‌کند؛ رابطه‌اش با پدر- نمادهای پی‌درپی و یک جانشین مادر بسیار مؤثر در زندگی خود را دوباره

تعریف می‌کند؛ شغلی می‌گیرد و در این عرصه و بسیاری عرصه‌های دیگر با فساد روبه‌رو می‌شود؛ و با امیال جنسی خود که دیری خفته بوده‌اند مواجه می‌شود. همانندی‌های تلویحی اما آشکار او با قهرمان بیلدونگزمان که، در سنی بسیار کمتر و با آهنگی بسیار آهسته‌تر، نوعاً همین سیر تکامل و تطور را از سر می‌گذرانند، نشانمان می‌دهد که تصمیم او برای آنکه خود را یازده سال وقف پدر کند چه تصمیم غریبی بوده است و به این ترتیب ما را ترغیب می‌کند تا درباره‌ی شبکه‌ی ظریف عواملی که او را به این کار کشانده است بیشتر بیندیشیم. از بسیاری جهات دیگر هم مشاهده‌ی قرینه‌های میان این رمان و بیلدونگزمان مفاهیم ضمنی نهفته در پشت آن را مشخص می‌کند؛ برای مثال، قهرمان بیلدونگزمان نوعاً شهرستان یا روستا را به مقصد شهر ترک می‌کند، حال آنکه خانه‌ی پدر ایزابل، هرچند در محله‌ای در شهر نیویورک است، به دلیل محدودیت مذهبی و قومی که پدر ایجاد کرده خصلت شهرستانی‌ای به خود گرفته که قابل قیاس با فضای زادگاه قهرمان بیلدونگزمان است.

توجه بیشتر به نوع ادبی برای نقدی که نقد عَرَضی نام گرفته است (بررسی آثار ادبی با توجه به عوامل غیرادبی همچون جنبش‌های اجتماعی و سیاسی) نیز بسیار سودمند خواهد بود. به‌رغم ادعاهای فرمالیست‌های روس، نه فقط نظام‌های ادبی که نظام‌های برون‌ادبی — سیاسی، اجتماعی، دینی و از این قبیل — نیز سهم مهمی در شکل دادن به قالب‌های ادبی دارند. برای نمونه، همگی آگاهییم که تقلید آگاهانه‌ی ملکه‌الیزابت اول از معشوقه‌ی غزلواره‌های پترارکی به محبوبیت غزلواره دامن زد. شاید پیرشدن ناگزیر این ملکه، که در میان معشوقه‌های پترارکی نامدارترین بود و شخصیتی بود عمومی، و نیز مشکلات این سلسله بر اثر زهدپیشگی او، که باز متناسب با غزلواره‌های پترارکی بود، خود از جمله دلایل زوال غزلواره‌ی عاشقانه بوده‌اند.

وقتی مفاهیمی را که از نوع ادبی در ذهن داریم گسترش دهیم تا قرینه‌های غیر ادبی و حتی تولیدات فرهنگ عامه را نیز در خود بگنجانند — کار دیگری که باید انجام گیرد، گرچه با احتیاط بسیار — شاید روابط متقابل دیگری میان الگوهای نوع و الگوهای اجتماعی بیابیم که روشن‌گر باشند. برای مثال، در غرب گاه با چیزهایی روبه‌رو می‌شویم که اگر آن‌ها را مسامحتاً عناصر حماسی بنامیم، به نتایج سودمند دست خواهیم یافت (مثلاً قهرمانی که جامعه‌ای را بنیان می‌نهد، و تعارض میان وسوسه‌های عشق و استلزامات جنگ)؛ اما عدم اعتماد به کلانتر به‌طور اخص و نیروهای مستقر قانون به‌طور اعم ما را به گمان‌زنی‌هایی می‌کشاند در این باب که اعتقادات و اصول سیاسی به چه طریقی در نقش‌مایه‌های حماسی تأثیر می‌گذارند و حتی آن‌ها را ریشه‌کن می‌کنند. به همین ترتیب، داستان‌های سوپرمن و جیمز باند نه فقط در جامه‌ی ادبی که در جامه‌ی سینمایی‌شان نقش‌مایه‌های متعددی از رمانس را در خود جای داده‌اند. در هر دو قهرمانی پرشور چهره می‌نماید که مجهز به سلاحی جادویی به جستجو و طلبی برمی‌آید، و نیز شخص یا اشخاص شریر مرتبط با ظلمتی که جامعه باید از آن نجات یابد؛ و هر دو تجسم این نظر فرای هستند که رمانس آن قالب ادبی است که بیش از همه به رؤیای رستگاری نزدیک است.

پیوندهای میان انواع ادبی و آنچه می‌توان نقش‌مایه‌های اجتماعی یا، به جای آن، اسطوره به معنای وسیع کلمه نامید (یعنی نه لزوماً داستان‌هایی درباره‌ی خدایان و قهرمانان که در واقع ایده‌های مشترک میان بسیاری از اعضای یک فرهنگ که ارزش‌های زیربنایی جامعه را بیان می‌دارند) به همین اندازه راه‌گشایند. این نقش‌مایه‌ها یا اسطوره‌ها غالباً در کارکردهای انواع ادبی مشارکت می‌کنند یا حتی وظایف آن‌ها را بر عهده می‌گیرند. از اینجاست که می‌دانیم ارجاعات سده‌های میانه به باغ عدن و نیز بهشت آسمانی، که باغ زمینی تجسم پیشاپیشی آن دانسته می‌شد، اغلب از سنت‌های ادبی و تصویری

شبانی تغذیه می‌شدند. اما این احتمال هست که ارتباط میان اسطوره‌ی بهشت و شعر شبانی در فرهنگ سده‌های میانه حتی از این هم عمیق‌تر باشد: خود مفهوم بهشت‌های زمینی و آسمانی احتمالاً بعضی از کارکردهای نوع شعر شبانی را در آن دوره برعهده گرفته بوده‌اند و برای مثال جهانی را در جایی دیگر پیش چشم می‌نهادند که می‌شد آن را در تقابل با تباهی‌های جامعه‌ی موجود آن روزگار قرار داد. دو اسطوره‌ی مشترک در انگلستان دوره‌ی تیودورها، ایده‌ی نَسَب بردن از تروآ و آنچه عموماً اسطوره‌ی تیودور نامیده می‌شود، نه فقط حماسی به معنای وسیع و عام کلمه‌اند، بلکه کارکردهایی روان‌شناختی را نیز برعهده می‌گیرند که یادآور کارکردهای ادبیات حماسی است: جامعه را به بزرگداشت دستاوردهای خود فرامی‌خوانند، و وجود نظم و نیت‌مندی‌ای را در تاریخ القا می‌کنند، حتی وقتی که گرایش ذاتی متضاد آن، یعنی گرایش به آشوب، را به طور کامل می‌پذیرند.

مهم‌تر از همه، نوع ادبی و نظریه‌ی انواع ممکن است و باید نقشی بیشتر در عرصه‌ی سنتی تاریخ ادبیات بازی کند. مورخان ادبیات بیش از حد به تکرار صرفِ احکام متعارف درباره‌ی نوع می‌پردازند — اینکه در اوایل قرن هفدهم شعر بلند^۱ کنار گذاشته شد، اینکه دوره‌ی آگوستی اوج شکوفایی هجویه بود و از این قبیل — به جای آنکه دقیق‌تر به این الگوهای انواع و الگوهای دیگر نگاه کنند. یکی از مفیدترین راه‌های واری‌س سرشت دوره‌های معین و تغییرات از یک دوره به دوره‌ی دیگر این است که بررسی کنیم چرا برخی از قالب‌های ادبی، مثل حماسه و رمانس، در این

۱. long poem: نوعی ادبی که تمامی اشعار بلند را در برمی‌گیرد. گرچه این تعریف مبهم و بسیار گسترده است، برخی از مهم‌ترین شعرهای تاریخ ادبیات در آن جای می‌گیرند. ریشه‌ی این نوع در حماسه‌های منظوم باستانی است. از نمونه‌های مشهور می‌توان *ادیس، ایلیاد، مهابهاراتا، بهشت از دست‌شده‌ی میلتن، ملکه‌ی پریان اسپنسر* را نام برد. در اوایل دهه‌ی ۱۹۰۰ مدرنیست‌ها جانی تازه به آن بخشیدند و در سده‌ی بیست‌ویکم هم کماکان رواج دارد.

اعصار شکوفا شدند و برخی نشدند و فلان نوع ادبی چگونه با سایر قالب‌های ادبی و نگرش‌های زیباشناختیِ زمانه‌ی خود تعامل می‌کند. کار مهم کلودیو گیلین در زمینه‌ی این مباحث عمدتاً به ادبیات اروپای قاره محدود است؛ اما در رویه‌ی او که این پرسش‌های وسیع را کاویده، و برای کاویدن آنها سایه‌روشن‌های متونی معین را کانون توجه خود قرار داده است، سرمشقی می‌یابیم که خوب است منتقدان انگلیسی-امریکایی آن را سرلوحه‌ی کار خود قرار دهند.

شعر شبانی، هم به دلیل طول عمرش و هم تنوعش، یکی از بهترین نمونه‌های این تعامل میان تاریخ ادبیات و انواع ادبی است. برای نمونه، در قرن بیستم، بسیاری از توپوس‌های شبانی به جهان داستان‌های علمی-تخیلی منتقل شده و از طریق آن دگرگون شده‌اند. برای نمونه، بخش اعظم توصیف ترالفامادور در *سلاخ‌خانه‌ی شماره‌ی پنج* کرت وانه‌گات می‌شد که از سرود سرخوشی و ستایش منظره‌ای شبانی گرفته شده باشد، و مؤلفه‌ی دیگر بسیاری از انواع شعر شبانی، تمایلات جنسی بی‌قید و بند، به‌وفور به هیأت شخص مونتانا وایلد‌هک در ترالفامادور حاضر است. تفکربرانگیز است که این همه نویسنده‌ی مدرن تصمیم گرفته‌اند آرمان‌های شبانی خود را در زمینه‌ای فوتوریستی جای دهند و نه عصری طلایی در گذشته، و باز تفکربرانگیز است که شعر شبانی جهانی بی‌زمان را پیش می‌نهد (هرچند تذکارهای زمان ممکن است به شکلی دردناک در آن داخل شوند)، حال آنکه داستان علمی-تخیلی نقش‌مایه‌های شبانی را بر اساس آن حس تغییر سریع و پیش‌بینی‌ناپذیر، که ویژگی مشخصه‌ی فرهنگ مدرن است، و در بسیاری سطوح دیگر تغییر می‌دهد.

هنگام بررسی رابطه‌ی میان تطور و تکامل انواع ادبی و تاریخ ادبیات، باید به هشداری که تزوتان تُدُرف و خیلی از منتقدان دیگر داده‌اند توجه داشته باشیم: نباید انتظار داشته باشیم که حرکت از یک

نوع به نوعی دیگر از الگویی دقیق و منظم تبعیت کند. تصویر دوی امدادی که برخی از منتقدان برای تکامل انواع پیشنهاد کرده‌اند در برخی از موارد مناسب است اما نه در همه‌ی موارد. ممکن است یک نوع ادبی زمانی که هنوز زنده است با انواع دیگری که همان کارکردها را برعهده دارند رقابت کند. دو نوع ممکن است رابطه‌ی نوع و ضد نوع داشته باشند در حالی که هر دو فعال‌اند، و یکی از آن دو وقتی که آن دیگری دچار انحطاط می‌شود عناصر بسیاری را که متعلق به آن بوده تصاحب کند. غزلواره و اپیلیون^۱ (روایت اساطیری اُویدی) نمونه‌ای جالب و مغفول‌مانده از این نوع رابطه را در دوره‌ی رنسانس انگلستان نشان می‌دهند؛ هر دو همزمان وجود داشتند، اما زنان اپیلیون‌ها با پرخاشگری جنسی خود نمونه‌ی مثالی زن غزلواره‌های پترارکی را تلویحاً به مبارزه می‌خواندند، و گوینده‌ی طعنه‌زن و ترشروی اپیلیون که احساسی بروز نمی‌دهد به صورت بدیلی عرضه می‌شد برای شاعر-عاشق ملودراماتیک سلسله‌غزلواره‌ها. در برخی از موارد چند قالب ادبی ممکن است کارکردهای قالبی دیگر را که انحطاط یافته یا مرده است تصاحب کنند، و این مرده‌ریگ چنان به کندی و پیچیدگی تقسیم شود که پرونده‌ی جارندایس علیه جارندایس، پرونده‌ی حقوقی پریچ و خمی که دیکنز جاودانه‌اش کرد، در قیاس با این فرایند ساده به نظر برسد.^۲

کاربست اصولی چون اینها روابط خویشاوندی غیرمنتظره‌ای را برملا می‌کند. اگر برای مثال بپذیریم که شوکه کردن طبقه‌ی متوسط یکی از کارکردهای هجویه‌های منظوم رسمی در دهه‌ی ۱۵۹۰ بوده، آنوقت شعر متافیزیکی از این جنبه، حتی وقتی به کلی غیرهجوآمیز باشد، در

۱. epyllion: شعر حماسی کوتاه.

۲. اشاره به رمان خانگی قانون‌زده‌ی چارلز دیکنز و دعوایی حقوقی بر سر میراث که نسل‌ها به طول می‌انجامد و در اواخر رمان که حل و فصل می‌شود، تمامی این میراث صرف هزینه‌های دادگاه شده است.

جایگاه یکی از میراث‌خواران آن قالبِ هجو قرار می‌گیرد. به همین ترتیب، وقتی که در قرن هفدهم شعر بلند رو به زوال می‌رود، شعر منظره‌نگار برخی از نقش‌های پنهان آن را برعهده می‌گیرد — شعر منظره‌نگار گستره‌ای جغرافیایی، چشم‌اندازی مکانی، را جایگزین چشم‌انداز زمانی می‌کند که ویژگی مشخصه‌ی بسیاری از اشعار بلند است، و تاریخ زمین‌شناختی را به جای تاریخ دودمان در حماسه‌ی منظوم ترسیم می‌کند.

چنان که از این نمونه‌ها شاید برآید، چالش دیگری هم هست که نقد مدرن با آن روبه‌روست و آن تعریف کارکردهای انواع است به گونه‌ای اندیشمندانه‌تر و کامل‌تر از آنچه تا کنون انجام شده است. باید به عوض اینکه خود را به کارکردهای مضمون‌مدارِ بدیهی محدود کنیم (غزلواره در خدمت سخن گفتن از عشق است، رمانس در بزرگداشت آداب سلحشوری است و از این قبیل)، به وسیع‌ترین شکل ممکن به این مسئله پردازیم. برای مثال، دیدیم که قالب‌های ادبی ممکن است نوعی کارکرد اجتماعی را برعهده بگیرند زیرا رابطه‌ی نویسنده‌ی خود با نویسندگان دیگر را مقرر می‌دارند: ممکن است حاکی از احترام او به اسلافش باشند یا احساس تحقیر او نسبت به آنها، و نیز مرزی را ترسیم کنند که حلقه‌ی کوچکی از نویسندگان را از فرهنگ ادبیِ بزرگتری که با آن همزیستی متزلزل دارند جدا می‌کند. البته برخی از انواع ادبی با فراهم آوردن تریبونی که شاعران بتوانند از آن ولی‌نعمت یا رهبر اجتماعی‌ای را بستانند کارکرد اجتماعی صریح‌تری را بر دوش می‌گیرند — و اغلب نقش نه چندان آشکاری که این انواع ایفا می‌کنند ارائه‌ی راهبردهایی است که شاعر می‌تواند به مدد آنها کسی یا چیزی را بستاند بی‌آنکه به ورطه‌ی تملق درغلند. کتاب دوشسِ چاسر، شعر «در وصف پنه‌رست» جانسن، و گموسِ میلتن همگی به مشخصه‌های معینی از انواع ادبیِ خود متکی‌اند تا بستانند بی‌آنکه چاپلوسی کنند و، به‌راستی هم، قالب‌های ادبی که جانسن

و میلتن برگزیده‌اند، شعر در وصفِ عمارتِ اربابی و ماسک^۱، به‌کرات و با مهارتی بسیار این کارکرد را به انجام می‌رسانند.

یکی از مهم‌ترین کارکردهای انواع ادبی کماکان یکی از مغفول‌مانده‌ترین آنهاست. باید بخش بیشتری از دغدغه‌ی کنونی خود برای «ادبیات به منزله‌ی نظام» را معطوف بررسی دقیق نحوه‌ی تعامل سنخ‌های ادبی با هم کنیم. آنچه جذابیت خاص دارد عادات انوعی است که می‌توان آنها را میزبان نامید، قالب‌هایی که یکی از نقش‌هایشان فراهم آوردن محیطی مساعد برای قالب یا قالب‌های دیگری است که منظم‌اً در درون آنها ادغام می‌شوند. برای مثال، در برخی از موارد، میزبان ممکن است نقش حاجب را برعهده بگیرد و جنبه‌های نامطلوب نوعی را که در درونش است پنهان کند یا آنها را خنثی کند. از همین‌جاست که دو سنخ ادبی که همین بالا به آنها اشاره کردیم، شعر در وصفِ عمارتِ اربابی و ماسک، ممکن است هر دو حاوی اظهارنظری هجوآلود درباره‌ی پلیدی‌های جامعه به‌طور اعم یا حتی یکی از اشراف به‌طور اخص باشند، اما به‌نحوی میان مشاهدات خود با واقعیت روزمره فاصله ایجاد می‌کنند، و نیز تعهد ظاهریشان به ستودن کمک می‌کند که نقش هجویه‌ای‌شان پنهان بماند. به همین ترتیب، قالب رقعہ ممکن است با القای رابطه‌ی نزدیک گیرنده‌ی نامه با گوینده، خواه رابطه‌ی مفروض باشد خواه واقعی، هم گزندگی هجویه‌ی منظوم رسمی را کاهش دهد و هم تفرعن گوینده‌ی آن را که غالباً به ذهن متبادر می‌شود. و مسئله‌ی پیچیده‌ای

۱. masque: نوعی نمایش همراه با رقص و موسیقی که در سده‌ی شانزدهم و اوایل سده‌ی هفدهم در اروپا رواج یافت و در دربار یا خانه‌ی اشراف اجرا می‌شد و در دوران خاندان استیوارت در انگلستان به اوج محبوبیت رسید. نقش‌های اصلی را معمولاً خود درباریان و اشراف و حتی گاه اعضای خاندان سلطنت اجرا می‌کردند. کموس میلتن تلاش این شاعر بود تا این نوع را که معمولاً با فساد و هرزگی در دربار مرتبط دانسته می‌شد برای مقاصد الهی یا اخلاقی به کار گیرد. بازیگران این نوع نمایش منظوم نقاب بر چهره می‌زدند و نامش را از این رو ماسک گذاشته‌اند.

هم در رابطه‌ی میان نوع و ضدِ نوع هست که مستلزم توجهی است بیش از آنچه تا به حال نثار آن شده است. چرا گاه این دو قالب با ایجاد جریانِ خلاف، یعنی ایجاد بدیلی بر ارزش‌های قالبِ دیگر که اگر به‌نحوی تعادلی برایشان برقرار نمی‌شد ممکن بود به‌کلی غیرقابل قبول به نظر برسند، به بقای یکدیگر کمک می‌کنند، و گاه با نقدهای تندِ متقابل هستیِ یکدیگر را در فرهنگ ادبی تهدید می‌کنند؟ به عبارت دیگر، کی و چرا همزیستی به اخلال تبدیل می‌شود؟ شعر شبانی و هجویه‌ی منظوم مثال خوبی برای آزمودن این موضوع به دست می‌دهند.

پس پیچیدگیِ کنش و برهم‌کنش انواع ادبی ما را به بازگشت به استعاره‌ی روان‌شناختی که در فصل اول پیشنهاد کردیم فرامی‌خواند. یک نوع ادبی از لحاظ نحوه‌ی ادغام عناصری از چندین تیپ شخصیتی دیگر در عین همخوان ماندن با تیپ اصلیِ خود به شخصیت انسان می‌ماند: کسی که سرشتش در اساس وسواسی است ممکن است عناصری از تیپ افسرده را در خود داشته باشد، درست همان‌طور که یک نوع ادبی که در اساس حماسی است ممکن است به رمانس و شعر شبانی نیز روی آورد. قیاس با موجودات زنده در این مورد به اندازه‌ی جنبه‌های دیگرِ نوع سودمند نیست. می‌توان حیوانات دورگه را شاهد مثال آورد — گوارینی، نمایشنامه‌نویس عصر رنسانس، که می‌کوشد تا تجربه‌هایش در یک نوعِ دورگه، تراژی-کمدی، را توجیه کند، دقیقاً همین کار را می‌کند — اما کمیاب بودن موجوداتِ دورگه و سترون بودن آنها سبب می‌شود که تشبیه مطلوبی برای آمیزشِ سنخ‌های ادبی که غالباً در درون یک نوع رخ می‌دهد نباشند، آمیزشی که ممکن است در معانی متعدد کلمه بسیار بارآور باشد.

انواع ادبی از لحاظ روابط پیچیده‌شان با اطرافیان‌شان نیز به شخصیت‌های انسانی شباهت دارند. چنان که مکرراً گفتیم، این انواع هم با آموختن از والدین ادبی خود، قالب‌های پیشینی که خود از آنها نشوونما کرده‌اند، شکل

می گیرند و هم با طغیان علیه آنها. انواع ممکن است تا مدتها پس از اینکه انواع مادر دیگر باب نیستند، رابطه‌ای پرتنش و دوسوگرایانه با آن نیاکان را حفظ کنند، درست مثل روابط عاطفی ما با اقواممان که همیشه با مرگشان خاتمه پیدا نمی کند.

با مقایسه‌ی شخصیت با انواع در بالا، دیدیم که ویژگی‌ای همچون پرخاشگری ممکن است در شخصیت‌های متفاوت شکل‌های متفاوتی به خود بگیرد. می توان اضافه کرد که این ویژگی ممکن است در یک شخصیت واحد به هنگام رشد آن نیز شکل‌های متفاوتی به خود بگیرد. کسی که شخصیتی و سواسی دارد احتمالاً دغدغه‌ی سلطه بر جزئیات تجربه و نظم دادن به آنها را از دست نخواهد داد، اما در مقاطع گوناگونی از زندگی اش ممکن است این دغدغه را عمدتاً با، مثلاً، تمیز کردن خانه اش با حدت و شدت تمام یا گردآوری فهرستی محققانه از منابع بیان کند. به همین ترتیب، گرایش شعر شبانی به تقابل‌های دوگانی چنان بنیادی است که آدم به شک می افتد که اگر این نوع ادبی وجود نمی داشت، ساختارگرایان خودشان آن را اختراع می کردند — اما این گرایش ممکن است شکل جدل‌های فکری دقیق و فصیح درباره‌ی شهر در مقابل روستا را به خود بگیرد، شکل صناعات لفظی را که در آنها تضاد با هم مقایسه می شوند، یا صرفاً شکل بگومگوی دو دل داده را که یکی از قدیمی ترین تقابل‌های دوگانی است.

چنان که احتمالاً از این قیاس ها برمی آید، در مطالعه‌ی الگوهای نوع، همچون الگوهای روانی، همیشه باید تعمیم‌های خود درباره‌ی سنخ را با مشاهدات دقیق و همدلانه درباره‌ی فرد انسان یا اثر منفردی که در برابرمان است مقید کنیم. زیرا رده‌ها و اصول مربوط به انواع ادبی به ندرت پاسخ‌های ساده به مسائل ادبیات می دهند — اما منظم‌اً یکی از مطمئن ترین و راهگشاترین ابزار جستجوی آن پاسخ ها را در اختیارمان می نهند.

واژه‌نامه

فارسی - انگلیسی

drinking song	ترانه‌ی باده‌گساری	decorum	آداب‌دانی
suspension of disbelief	تعلیق ناباوری	familiarization	آشناسازی
binary opposition	تقابل دوگانی	defamiliarization	آشنایی‌زدایی
imitation	تقلید		
monologic	تک‌گویانه	epyllion	اپیلیون [روایت اساطیری اُیدی]
allusion	تلمیح	prescriptions	احکام
topos	توپوس	appreciation	ارزیابی ذوقی
		pattern	الگو
surrogate mother	جانشین مادر	stanzaic pattern	الگوی بندبند
universals	جهانی‌ها	narrative pattern	الگوی روایی
		rythm	ایقاع
ode	چکامه		
	چکامه در ستایش ورزشکاران	representation	بازنمایی
ode to athletes		ballad	بالاد
		pattern	بحر (عروض)
authority	حجیت	metrical pattern	بحر عروضی
decorum	حسن تناسب		برساخته ← داستانی
tale	حکایت	extra-literary	برون‌ادبی
beast fable	حکایت حیوانات	stanza	بند (در شعر)
fabliau	حکایت منظوم	apocalyptic	بهشتی
epic	حماسه‌ی منظوم		
		father figure	پدر-نماد
Judicial oratory	خطابه‌ی قضایی	plot	پیرنگ
epideictic oratory	خطابه‌ی مدح و ذم		تخیلی ← داستانی

		deliberative oratory	خطابه‌ی مشورتی
discord	عدم مطابقت		
convention	عرف	fictionality	داستانی بودن
prosody	عروض	fictional	داستانی
courtly love	عشق مهذب	theme	درون‌مایه
generic signals	علامت نوع‌نما	demonic	دوزخی
the dominant	عنصر غالب	ambivalent	دوسوگرایانه
sonnet	غزلواره	wit	ذکاء
non-literary	غیر ادبی		
		verisimilitude	راست‌نمایی
form	فرم (معماری)	epistle	رقعه
atmospherical	فضاساز	novel of manners	رمان آداب و رسوم
comic verse	فکاهه‌ی منظوم	code	رمزگان
		fictional	روایت‌مدار
vraisemblable	قابلیت راست‌نمایی	hymn	سرود
form	قالب (ادبیات)	paean	سرود شکرگزاری
outer form	قالب بیرونی	sequence	سلسله
fixed form	قالب ثابت	measure	سنجه
inner form	قالب درونی	type	سنخ
parallel	قرینه		
analogical	قیاسی	didactic poetry	شعر پندآموز
		heroical poetry	شعر پهلوانی
drawing - room comedy	کمدی مجلسی	bucolic poetry	شعر چوپانی / روستایی
			شعر در وصف عمارت اربابی
the speaker	گوینده	country house poem	
		epithalamion	شعر زفافیه
tone	لحن	pastoral	شعر شبانی
epigram	لطیفه	lyric	شعر غنایی
		topographical poetry	شعر منظره‌نگار
conceit	مجاز بعید		
code	قرینه	formal	صوری
mimesis	محاکات		
content	محتوا	pattern	طرح (قافیه)

نقد مبتنی بر پاسخ خواننده	elegy	مرثیه
reader response criticism	couplet	مزدوج مقفا
New Criticism	farce	مضحکه
motif		مضمون بیان ناپذیری
attitude	نقدِ نو	inexpressibility conceit
drama	نقش‌مایه	مضمون‌مدار
genre	نگرش	مطابقت
sub-literary	نمایش	مغالطه‌ی انتساب احساسات رقیق به اشیاء
	نوع ادبی	pathetic fallacy
	نیمه ادبی	contrast
diction	واژگان	مقابله
episode	واقعه‌ی ضمنی	dialogic
mode	وجه	the speaker
meter	وزن شعر	من شعر
quantitative meter	وزن کمی	decorum
the fantastic	وهم‌انگیز، امرِ	نراکت
		نظم
		نظم (در مقابل نثر)
satire	هجویه	parody
		نظیره‌ی هجوآمیز
		hymn to gods
		نعتِ خدایان
consistency	یکدستی	extrinsic criticism
		نقد عَرَضی

واژه‌نامه

انگلیسی - فارسی

allusion	تلمیح	couplet	مزدوج مقفا
ambivalent	دوسوگرایانه	courtly love	عشق مهذب
analogical	قیاسی		
apocalyptic	بهشتی	decorum	آداب‌دانی / حسن تناسب / نزاکت
appreciation	ارزیابی ذوقی	defamiliarization	آشنایی‌زدایی
atmospherical	فضاساز	deliberative oratory	خطابه‌ی مشورتی
attitude	نگرش	demonic	دوزخی
authority	حجیت	dialogic	مکالمه‌ای
		diction	واژگان
ballad	بالاد	didactic poetry	شعر پندآموز
beast fable	حکایت حیوانات	discord	عدم مطابقت
binary opposition	تقابل دوگانی	dominant, the	عنصر غالب
bucolic poetry	شعر چوپانی / روستایی	drama	نمایش
		drawing - room comedy	کمدی مجلسی
code	رمزگان / مجموعه قواعد	drinking song	ترانه‌ی باده‌گساری
comic verse	فکاهه‌ی منظوم		
conceit	مجاز بعید	elegy	مرثیه
concord	مطابقت	epic	حماسه‌ی منظوم
consistency	یکدستی	epideictic oratory	خطابه‌ی مدح و ذم
content	محتوا	epigram	لطیفه
contrast	مقابله	episode	واقعه‌ی ضمنی
convention	عرف	epistle	رقعه
country - house poem		epithalamion	شعر زفافیه
	شعر در وصف عمارت اربابی	epyllion	اپیلیون [روایت اساطیری اُویدی]

extra-literary	برون ادبی	monologic	تک‌گویانه
extrinsic criticism	نقد عَرَضی	motif	نقش‌مایه
fabliau	حکایت منظوم	narrative pattern	الگوی روایی
familiarization	آشناسازی	New Criticism	نقد نو
fantastic, the	امرِ وهم‌انگیز	non-literary	غیر ادبی
farce	مضحکه	novel of manners	رمان آداب و رسوم
father figure	پدر-نماد		
fictional	داستانی / برساخته /	ode	چکامه
	تخیلی / روایت‌مدار	ode to athletes	چکامه در ستایش ورزشکاران
fictionality	داستانی بودن	order	نظم
fixed form	قالب ثابت	outer form	قالب بیرونی
form	قالب (ادبیات) / فرم (معماری)		
formal	صوری	paean	سرود شکرگزاری
		parallel	قرینه
generic signals	علائم نوع‌نما	parody	نظیره‌ی هجوآمیز
genre	نوع ادبی	pastoral	شعر شبانی
		pathetic fallacy	مغالطه‌ی انتساب
heroical poetry	شعر پهلوانی		احساسات رقیق به اشیاء
hymn	سرود	pattern	الگو، بحر (وزن)، طرح (قافیه)
hymn to gods	نعتِ خدایان	plot	پیرنگ
		prescriptions	احکام
imitation	تقلید	prosody	عروض
inexpressibility conceit	مضمون‌بیان‌ناپذیری		
inner form	قالب درونی	quantitative meter	وزن کمی
Judicial oratory	خطابه‌ی قضایی	reader response criticism	نقد مبتنی بر پاسخ خواننده
lyric	شعر غنایی	representation	بازنمایی
		rhythm	ایقاع
measure	سنجه		
meter	وزن شعر	satire	هجویه
metrical pattern	بحر عروضی	sequence	سلسله
mimesis	محاکات	sonnet	غزلواره
mode	وجه	speaker, the	گوینده / من شعر

stanza	بند (در شعر)	topos	توپوس
stanzaic pattern	الگوی بندبند	type	سنگ
sub-literary	نیمه ادبی		
suspension of disbelief	تعليق ناباوری	universals	جهانی‌ها
surrogate mother	جانشینِ مادر		
		verisimilitude	راست‌نمایی
tale	حکایت	verse	نظم (در مقابل نثر)
thematic	مضمون‌مدار	vraisemblable	قابلیت راست‌نمایی
theme	درون‌مایه		
tone	لحن	wit	ذکاء
topographical poetry	شعر منظره‌نگار		

کتاب‌شناسی

این کتاب‌شناسی بنا به ضرورت بسیار گزینشی است؛ فهرست اولیه به آثاری محدود مانده که در متن کتاب از آنها نقل قول شده است. اما کتاب‌شناسی‌های مفید دیگر را می‌توان در رویکرد «سنخی» به ادبیات اثر ایروین ارنپرایز و ورای نوع، اثر پل هرنا دی یافت. خوانندگان را به دو نشریه‌ی ادواری نیز رجوع می‌دهم که منظم‌اً بررسی‌هایی در زمینه‌ی انواع ادبی را منتشر می‌کنند، نوع و تاریخ ادبیات نو (NLH) و نیز به مجلداتی در مجموعه‌ی اصطلاحات ادبی که به بررسی انواع ادبی خاص اختصاص یافته‌اند.*

اولیه

Aristotle, *Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art, With . . . The Poetics*, ed. and trans. S. H. Butcher, 4th edn, London: Macmillan, 1932.

ارسطو، فن شعر، ترجمه‌ی عبدالحسین زرین‌کوب، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۳.

Arnold, Matthew, *On the Classical Tradition*, ed. R. H. Super, *The Complete Prose Works of Matthew Arnold*, vol. I, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1960.

Berryman, John, *Berryman's Sonnets*, New York: Farrar, Straus & Giroux, 1967.

* مترجم نیز تا حد امکان نشانی ترجمه‌های فارسی موجود از مقالات و کتاب‌های زیر را یافته و در جای خود کتاب‌شناسی آنها را درج کرده است. در مواردی هم ترجمه‌هایی را ذکر کرده که به منابع مربوط می‌شده‌اند، اما دقیقاً همان‌ها نبوده‌اند. در مواردی مترجم این ترجمه‌ها را خود می‌شناخته و در موارد دیگر فقط مشخصات آنها را فارغ از کیفیت ترجمه‌شان درج کرده است.

- Blair, Hugh, *Lectures on Rhetoric and Belles Lettres*, 2 vols, ed. Harold F. Harding, Carbondale, Ill.: Southern Illinois University Press, 1965.
- Brunetière, Ferdinand, *L'évolution des genres dans l'histoire de la littérature*, 2 vols, 6th edn, Paris: Librairie Hachette, 1914.
- Chaucer, Geoffrey, *The Works of Geoffrey Chaucer*, ed. F. N. Robinson, 2nd edn, Boston: Houghton Mifflin Co., 1957.
- جفری چاسر، افسانه‌های کانتربری، ترجمه‌ی فریده مهدوی دامغانی، تهران: انتشارات تیر، ۱۳۸۲.
- جفری چاسر، گزیده‌ای از منظومه حکایات کانتربری: شامل دیباچه‌ی کلی و حکایت‌های ملازم راهبه و آغا کفاره‌گیر گناه‌بخش، ترجمه‌ی علیرضا مهدی‌پور، تهران: نشر و پژوهش فرزانه‌روز، ۱۳۸۲.
- جفری چاسر، گزیده‌ای از حکایت‌های کانتربری، ترجمه و تدوین علیرضا مهدی‌پور، تهران: چشمه، ۱۳۸۷.
- جفری چاسر، قصه‌های کانتربری، ترجمه‌ی محمداسماعیل فلزی، تهران: مازیار، ۱۳۸۸.
- جفری چاسر، افسانه‌های کانتربوری، ترجمه‌ی حسن شهباز، تهران: امیرکبیر، کتاب‌های جیبی، ۱۳۸۸.
- Coleridge, Samuel Taylor, *Coleridge's Miscellaneous Criticism*, ed. Thomas Middleton Raysor, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1936.
- Coleridge, Samuel Taylor, *Coleridge's Shakespearean Criticism*, 2 vols, ed. Thomas Middleton Raysor, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1930.
- Donne, John, *The Elegies and The Songs and Sonnets*, ed. Helen Gardner, Oxford: Clarendon Press, 1965.
- Dryden, John, *The Works of John Dryden*, vol. XVII, *Prose 1668-1691*, Berkeley: University of California Press, 1971.
- Eliot, T. S., *Selected Essays*, 2nd edn, New York: Harcourt, Brace & World, 1950.
- تی. اس. الیوت، برگزیده آثار در قلمرو نقد ادبی، ترجمه‌ی محمد دامادی، تهران: انتشارات علمی، ۱۳۷۵.
- Hall, Joseph, *The Collected Poems of Joseph Hall, Bishop of Exeter and Norwich*, ed. A. Davenport, Liverpool: Liverpool University Press, 1949.

Hawthorne, Nathaniel, *The Centenary Hawthorne*, vol. II, *The House of the Seven Gables*, ed. William Charvat *et al.*, Columbus, Ohio: Ohio State University Press, 1965.

ناتانیل هاثورن، *خانه هفت شیروانی*، ترجمه‌ی حسن مسعودی، تهران: معرفت: فرانکلین، ۱۳۴۰.

Hegel, G. W. F., *Aesthetics*, 2 vols, trans. T. M. Knox, Oxford: Clarendon Press, 1975.

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، *مقدمه بر زیبایی‌شناسی*، ترجمه‌ی محمود عبادیان، تهران، آوازه، ۱۳۶۳.

Hobbes, Thomas, 'Answer to Davenant's Preface to *Gondibert*', in *Critical Essays of the Seventeenth Century*, vol. II, ed. J. E. Spingarn, Oxford: Clarendon Press, 1908.

Horace, *Satires, Epistles, and Ars Poetica*, trans. H. Rushton Fairclough, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1947.

Hugo, Victor, *Oeuvres poetiques complètes*, ed. Francis Bouvet, Paris: Jean-Jacques Pauvert, 1961.

Johnson, Samuel, *The Yale Edition of the Works of Samuel Johnson*, vol. VII, *Johnson on Shakespeare*, ed. Arthur Sherbo, New Haven, Conn.: Yale University Press, 1968.

Jonson, Ben, *Ben Jonson*, vol. VIII, *The Poems; The Prose Works*, ed. C. H. Herford and Percy Simpson, Oxford: Clarendon Press, 1947.

Joyce, James, *A Portrait of the Artist as a Young Man*, ed. Chester G. Anderson, New York: Viking Press, 1964.

جیمز جویس، *چهره‌ی مرد هنرمند در جوانی*، ترجمه‌ی منوچهر بدیعی، تهران، نیلوفر، ۱۳۸۰.

Marlowe, Christopher, *The Jew of Malta*, ed. Richard W. Van Fossen, Lincoln, Nebr.: University of Nebraska Press, 1964.

Meredith, George, *The Poems of George Meredith*, 2 vols, ed. Phyllis R. Bartlett, New Haven, Conn.: Yale University Press, 1978.

Milton, John, *The Complete Prose Works of John Milton*, vol. I, New Haven, Conn.: Yale University Press, 1953.

Milton, John, *Complete Poetry and Major Prose*, ed. Merritt Y. Hughes, Indianapolis, Ind.: The Odyssey Press, 1957.

Petrarch, Francesco, *Petrarch's Lyric Poems*, ed. and trans. Robert M. Durling,

- Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1976.
- Pope, Alexander, *The Twickenham Pope*, vol. I, *Pastoral Poetry and An Essay on Criticism*, ed. E. Audra and Aubrey Williams, London: Methuen, 1961.
- Shakespeare, William, *Shakespeare's Sonnets*, ed. Stephen Booth, New Haven, Conn.: Yale University Press, 1977.
- Sidney, Philip, *An Apology for Poetry*, ed. Geoffrey Shepherd, London: Nelson, 1965.
- Sir Gawain and the Green Knight*, trans. Marie Boroff, New York: Norton, 1967.
- Spenser, Edmund, *The Works of Edmund Spenser, A Variorum Edition*, vol. VIII, *The Minor Poems*, vol. II, ed. Charles Grosvenor Osgood and Henry Gibbons Lotspeich, Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1947.
- Symonds, John, *Shakspeare's Predecessors in the English Drama*, London: Smith, Elder & Co., 1884.
- Wordsworth, William, *The Prose Works of William Wordsworth*, vol. I, ed. W. J. B. Owen and Jane Worthington Smyser, Oxford: Clarendon Press, 1974.
- Wordsworth, William, *The Poetical Works of William Wordsworth*, 5 vols, ed. E. de Selincourt and Helen Darbishire, Oxford: Clarendon Press, 1940-9.
- Young, Edward, *Conjectures on Original Composition*, ed. Edith J. Morley, Manchester: Manchester University Press, 1918.

ثانوی

- Babbitt, Irving, *The New Laokoon*, Boston: Houghton Mifflin Co., 1910.
- در این منبع وانهادِنِ هنجارهای نوع نمونه‌ی مهمی از انحطاط زیباشناختی و فرهنگی قلمداد شده است.
- Barthes, Roland, 'An introduction to the structural analysis of narrative', trans. Lionel Duisit, *NLH*, 6 (1975), 237-72.
- رولان بارت، درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت‌ها، ترجمه‌ی محمد راغب، تهران، فرهنگ صبا، ۱۳۸۷؛ رخداد نو، ۱۳۸۸.
- Bloom, Harold, *The Anxiety of Influence*, London: Oxford University Press, 1973.
- نویسنده نظریه‌ی بحث‌انگیز خود را درباره‌ی تأثیر ادبی طرح کرده است که بارها پای انواع نیز در آن به میان کشیده می‌شود.

Bloomfield, Morton W., 'Stylistics and the theory of literature', *NLH*, 7 (1976), 271-311.

در این منبع تلاش‌های ساختارگرایان برای تعریف انواع ادبی ارزیابی شده است.
Bovet, Ernest, *Lyrisme, épopée, drame*, Paris: Librairie Armand Colin, 1911.
هرچند که این اثر در سده‌ی بیستم منتشر شده است، یکی از افراطی‌ترین نمونه‌های گرایش سده‌ی نوزدهمی به پیوند زدن تکامل انواع ادبی به تکامل جوامع را به دست می‌دهد.

Burke, Kenneth, *Attitudes toward History*, Los Altos, Cal.: Hermes, 1959.

به‌ویژه فصل ۲.

Colie, Rosalie L., *The Resources of Kind*, ed. Barbara K. Lewalski, Berkeley: University of California Press, 1973.

Colie, Rosalie L., *Shakespeare's Living Art*, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1974.

به‌ویژه مقدمه.

Crane, R. S., 'The concept of plot and the plot of *Tom Jones*', in *Critics and Criticism*, ed. R. S. Crane, Chicago: University of Chicago Press, 1952.

Croce, Benedetto, *Aesthetic*, trans. Douglas Ainslie, New York: Noonday, 1968.

بندیتو کروچه، کلیات زیبایی‌شناسی، ترجمه‌ی فواد روحانی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۰.

Culler, Jonathan, *Structuralist Poetics*, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1975.

جان‌اتان کالر، بوطیقای ساختگرا: ساخت‌گرایی، زبان‌شناسی و مطالعه‌ی ادبیات، ترجمه‌ی کوروش صفوی، تهران، مینوی خرد، ۱۳۸۷.

Donohue, James J., *The Theory of Literary Kinds*, 2 vols, Dubuque, Iowa: Loras College Press, 1943, 1949.

بررسی نظریه‌ی انواع ادبی در یونان و روم باستان.

Dubrow, Heather, 'The country-house poem: a study in generic development', *Genre*, 12 (1979), 153-79.

Ehrenpreis, Irvin, *The 'Types' Approach to Literature*, New York: King's Crown Press, 1945.

در بخش اول چکیده‌ای سودمند از نظریه‌ی انواع ادبی در اواخر سده‌ی نوزدهم و

سده‌ی بیستم به دست داده شده است؛ در بخش دوم نقش انواع ادبی در برنامه‌های درسی دبیرستان و دانشگاه بررسی شده است.

Eichenbaum, Boris, 'The theory of the formal method', in *Russian Formalist Criticism*, ed. Lee T. Lemon and Marion J. Reis, Lincoln, Nebr.: University of Nebraska Press, 1965.

یکی از مهم‌ترین جستارهای فرمالیستی.

Eliot, T. S., *The Three Voices of Poetry*, Cambridge: Cambridge University Press, 1953.

سه «حالت فعل» را فرض می‌کند که با وجوه سه‌گانه مرتبط‌اند اما همیشه با آنها یکسان نیستند.

Erlich, Victor, *Russian Formalism*, 2nd edn, The Hague: Mouton, 1965.

بررسی زمینه‌یابی تاریخی نهضت فرمالیسم روس.

Fokkema, D. W. and Ibsch, Elrud Kunne-, *Theories of Literature in the Twentieth Century*, London: C. Hurst & Co., 1977.

Frye, Northrop, *Anatomy of Criticism*, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1957.

خواننده‌ای که پیشتر با اصطلاحات فرای آشنا نباشد از واژه‌نامه‌ی توصیفی انتهای کتاب بسیار استفاده خواهد برد.

نورتروپ فرای، تحلیل نقد، ترجمه‌ی صالح حسینی، تهران، نیلوفر، ۱۳۷۷.

Frye, Northrop, 'The archetypes of literature', *Kenyon Review*, 13 (1951), 92-110, and in Northrop Frye, *Fables of Identity*, New York: Harcourt, Brace & World, 1963.

چکیده‌ای سودمند از بسیاری از ایده‌هایی که فرای بعداً در تحلیل نقد پروراند.

Frye, Northrop, 'Myth, fiction, and displacement', *Daedalus*, 90 (1961), 587-605, and in Northrop Frye, *Fables of Identity*, New York: Harcourt, Brace & World, 1963.

Frye, Northrop, *A Natural Perspective*, New York: Columbia University Press, 1965.

آثار مرتبط که به فارسی ترجمه شده‌اند:

نورتروپ فرای، صحیفه‌های زمینی: بررسی ساختار هوس‌نامه (رمانس)، ترجمه‌ی هوشنگ رهنما، تهران، هرمس، ۱۳۸۴.

نورتروپ فرای، «ادبیات و اسطوره» در اسطوره و رمز، ترجمه‌ی جلال ستاری،

تهران، سروش، چاپ اول: ۱۳۷۴؛ چاپ دوم: ۱۳۷۸.

Gombrich, E. H., *Art and Illusion*, 2nd edn, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1961.

مشاهدات مهم نویسنده درباره‌ی هنرهای تجسمی را اغلب می‌توان در ادبیات نیز به کار بست؛ به‌ویژه تحلیل او از نحوه‌ی تأثیرپذیری نقاش و بیننده از مدل‌های از پیش موجود و اشاراتش به روان‌شناسی گشتالت به مقوله‌ی نوع ادبی مربوط می‌شوند.

Gombrich, E. H., *Norm and Form*, London: Phaidon, 1966.

Grabowski, Tadeusz, 'La question des genres littéraires dans l'étude contemporaine polonaise de la littérature', *Helicon*, 2 (1939), 211-15.

بحث جالب درباره‌ی انواع ادبی «جدید» و انواع ادبی فرعی.

Guillén, Claudio, *Literature as System*, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1971.

به‌ویژه فصل‌های ۳ تا ۶ و فصل ۹.

Guillén, Claudio, 'Sátira y poética en Garcilaso', in *Homenaje a Casaldueño*, ed. Rízel Pincus Sigale and Gonzalo Sobejano, Madrid: Gredos, 1972.

بررسی مهم رابطه‌ی متقابل انواع.

Guillén, Claudio, 'Literary change and multiple duration', *Comparative Literature Studies*, 14 (1977), 100-18.

Hamburger, Käte, *The Logic of Literature*, 2nd edn, trans. Marilynn J. Rose, Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1973.

Hathaway, Baxter, *The Age of Criticism*, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1962.

بررسی نقد در اواخر دوره‌ی رنسانس در ایتالیا.

Hernadi, Paul, *Beyond Genre*, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1972.

چکیده‌ای سودمند از نظریه‌ی مدرن انواع که نویسنده فرمول‌بندی خود را بدان افزوده است.

Hirsch, E. D., *Validity in Interpretation*, New Haven, Conn.: Yale University Press, 1967.

رویکردی هرمنوتیکی به نقد ادبی با ربطی به انواع؛ به‌ویژه، نظریه‌ی نویسنده درباره‌ی «نوع درونی» به نوع به معانی مألوف آن ربط دارد، هرچند از آن مجزاست.

Ingarden, Roman, *The Cognition of the Literary Work of Art*, trans. Ruth Ann Crowley and Kenneth R. Olson, Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1973.

کندوکاوی فلسفی در فرایندهای شناخت در ارتباط با ادبیات. چند تفاوت را میان نحوه‌ی ادراک خواننده از هر یک از وجوه سه‌گانه پیشنهاد کرده است.

Jakobson, Roman, 'The dominant', in *Readings in Russian Poetics*, ed. Ladislav Matejka and Krystyna Pomorska, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1971.

Jakobson, Roman, 'Linguistics and poetics', in *Style in Language*, ed. Thomas A. Sebeok, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1960, and in *Essays on the Language of Literature*, ed. Seymour Chatman and Samuel R. Levin, Boston: Houghton Mifflin Co., 1967.

یکی از مهم‌ترین جستارها در نقد ساختارگرایانه.

رومن یاکوبسن، «زبان‌شناسی و شعرشناسی»، در راجر فالر، رومن یاکوبسن، دیوید لاج، زبان‌شناسی و نقد ادبی، گردآوری و ترجمه‌ی مریم خوزان و حسین پاینده، تهران، نی، ۱۳۶۹.

Jameson, Fredric, 'Magical narratives: romance as genre', *NLH*, 7 (1975), 135-63.

شامل چند نظریه‌ی راهگشا درباره‌ی سرشت انواع ادبی.

Jauss, Hans Robert, 'Literary history as a challenge to literary theory', trans. Elizabeth Bensinger, *NLH*, 2 (1970), 7-37, and in *New Directions in Literary History*, ed. Ralph Cohen, Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1974.

Kohler, Pierre, 'Contribution à une philosophie des genres', *Helicon*, 1 (1938), 233-44, and 2 (1939), 135-42.

بحث می‌کند که انواع ادبی نیازهای روانی نویسنده و خواننده را برآورده می‌کنند.

Krieger, Murray (ed.), *Northrop Frye in Modern Criticism*, New York: Columbia University Press, 1966.

Lemon, Lee T. and Reis, Marion J. (eds), *Russian Formalist Criticism*, Lincoln, Nebr.: University of Nebraska Press, 1965.

شامل چند جستار راهگشا درباره‌ی انواع ادبی به‌اضافه‌ی بیانیه‌ی اصلی درباره‌ی موضوع که به‌طور جداگانه در این کتاب‌شناسی نام برده شده است.

Lewalski, Barbara Kiefer, *Protestant Poetics and the Seventeenth-Century Religious Lyric*, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979.

Lewalski, Barbara Kiefer, *Milton's Brief Epic*, Providence, RI: Brown University Press, 1966.

شامل پژوهشی مهم درباره‌ی نظریه‌ی انواع ادبی در دوره‌ی رنسانس.

Lukács, George, *The Theory of the Novel*, trans. Anna Bostock, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1971.

جورج لوکاک، نظریه‌ی رمان، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، تهران، قسه، ۱۳۸۱.

Lakács, George, *The Historical Novel*, trans. Hannah and Stanley Mitchell, Boston: Beacon Press, 1963.

گئورگ لوکاک، رمان تاریخی، ترجمه‌ی شاپور بهیان، تهران، اختران، ۱۳۸۸.

Mantz, Harold Elmer, 'Types in literature', *Modern Language Review*, 12 (1917), 469-79.

از نوع ادبی در برابر حملات گروه دفاع می‌کند و قالب‌ها را نوعی مهار شخصیت هنرمند توصیف می‌کند.

Matejka, Ladislav and Pomorska, Krystyna (eds), *Readings in Russian Poetics*, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1971.

همچون مجموعه‌ای که لمن و رایس گرد آورده‌اند، این مجموعه حاوی چندین جستار مرتبط با نوع به‌اضافه‌ی جستارهایی است که جداگانه در این کتاب‌شناسی فهرست شده‌اند.

Minnis, A. J., 'Literary theory in discussions of *Formae Tractandi* by medieval theologians', *NLH*, 11 (1979), 133-45.

Minnis, A. J., 'Discussions of "authorial role" and "literary form" in late-medieval scriptural exegesis', *Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur*, 99 (1977), 37-65.

Mukarovský, Jan, *The Word and Verbal Art*, ed. and trans. John Burbank and Peter Steiner, New Haven, Conn.: Yale University Press, 1977.

به‌ویژه فصل‌های ۳، ۶ و ۷.

Olson, Elder, 'An outline of poetic theory', in *Critics and Criticism*, ed. R. S. Crane, Chicago: University of Chicago Press, 1952.

Pearson, Norman Holmes, 'Literary forms and types; or, a defence of Polonius', *English Institute Annual 1940*, New York: AMS, 1965.

Pepper, Stephen C., *The Basis of Criticism in the Arts*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1945.

درباره‌ی «تأمین بودجه»، به‌ویژه رک صفحات ۳-۷۰ و ۷۱-۱۴۸.

Poggioli, Renato, 'Poetics and metrics', in *Proceedings of the Second Congress*

of the International Comparative Literature Association, vol. I, ed. Werner P. Friedrich, Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1959, and in Renato Poggioli, *The Spirit of the Letter*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1965.

Pomorska, Krystyna, *Russian Formalist Theory and Its Poetic Ambiance*, The Hague: Mouton, 1968.

چکیده‌ای سودمند از اصول فرمالیسم روس و نیز ریشه‌های فکری و فرهنگی آن. Prusek, Jaroslav, 'History and epics in China and the West', *Diogenes*, 42 (1963), 20-44.

بررسی تفکربرانگیز موضوعی که به ناحق مغفول مانده است: رابطه‌ی میان پاسخ‌های غربی و غیرغربی به نوع. همچنین از لحاظ قرینه‌یابی میان تاریخ‌نگاری و قالب ادبی جالب است.

Scholes, Robert, *Structuralism in Literature: An Introduction*, New Haven, Conn.: Yale University Press, 1974.

طرح قوی و مستدل اصول ساختارگرایی؛ حاوی چکیده و تحلیلی سودمند از کار فرای.

رابرت اسکولز، درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات، ترجمه‌ی فرزانه طاهری، تهران، آگاه، ۱۳۷۹.

Scholes, Robert and Kellogg, Robert, *The Nature of Narrative*, New York: Oxford University Press, 1966.

Staiger, Emil, *Grundbegriffe der Poetik*, 8th edn, Zürich: Atlantis Verlag, 1968.

Staiger, Emil, 'Time and the poetic imagination', *The Times Literary Supplement*, 27 September 1963, 747-8, and in *The Critical Moment*, London: Faber, 1964.

خلاصه‌ی خوشخوان برخی از اصول *Grundbegriffe der Poetik* [مفاهیم بنیادی بوطیقا].

Todorov, Tzvetan, *The Fantastic*, trans. Richard Howard, Cleveland, Ohio: Case Western Reserve Press, 1973.

به‌ویژه فصل ۱.

تزو تان تودوروف، «از غریب تا شگفت»، ترجمه‌ی انوشیروان گنجی‌پور، ارغنون، ش ۲۵ (پاییز ۱۳۸۳)، صص ۶۳-۷۷.

Todorov, Tzvetan, 'The origin of genres', *NLH*, 8 (1976), 159-70.

Todorov, Tzvetan, *The Poetics of Prose*, trans. Richard Howard, Oxford: Basil Blackwell, 1977.

تزوتان تودوروف، بوطیقای نثر: پژوهش‌هایی نو درباره‌ی حکایت، ترجمه‌ی انوشیروان گنجی‌پور، تهران، نی، ۱۳۸۸.

تزوتان تودوروف (گردآورنده)، نظریه‌ی ادبیات: متن‌هایی از فرمالیست‌های روس، ترجمه‌ی عاطفه طاهایی، تهران، اختران، ۱۳۸۵.

Tynyanov, Jurii, 'On literary evolution', in *Readings in Russian Poetics*, ed. Ladislav Matejka and Krystyna Pomorska, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1971.

Van Tieghem, Paul, 'La question des genres littéraires', *Helicon*, 1 (1938), 95-101.

Viëtor, Karl, 'Probleme der literarischen Gattungsgeschichte', *Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte*, 9 (1931), 425-47.

Vivas, Eliseo, 'Literary classes: some problems', *Genre*, 1 (1968), 97-105.

Weinberg, Bernard, *A History of Literary Criticism in the Italian Renaissance*, 2 vols, Chicago: University of Chicago Press, 1961.

به‌ویژه فصل‌های ۱۳، ۲۰-۱۹.

Wellek, René, 'Concepts of form and structure in twentieth-century criticism', in *Concepts of Criticism*, ed. Stephen G. Nichols, Jr, New Haven, Conn.: Yale University Press, 1973.

Wellek, René, 'The concept of evolution in literary history', in *Concepts of Criticism*, ed. Stephen G. Nichols, Jr, New Haven, Conn.: Yale University Press, 1973.

با ربط بسیار به تکامل و تطور انواع ادبی.

Wellek, René, 'Genre theory, the lyric, and *Erlebnis*', in *Festschrift für Richard Alewyn*, ed. Herbert Singer and Benno von Weise, Köln: Böhlau Verlag, 1967, and in René Wellek, *Discriminations*, New Haven, Conn.: Yale University Press, 1970.

Wellek, René, *A History of Modern Criticism, 1750-1950*, 4 vols, New Haven, Conn., and London: Yale University Press, 1955-65.

رنه ولک، تاریخ نقد جدید، ترجمه‌ی سعید ارباب‌شیرانی، تهران، نیلوفر، (ج ۱)

۱۳۷۳؛ (ج ۲) ۱۳۷۴؛ (ج ۳) ۱۳۷۵؛ (ج ۴/۱) ۱۳۷۷؛ (ج ۴/۲) ۱۳۷۹؛ (ج ۵) ۱۳۸۳؛
(ج ۶) ۱۳۸۵؛ (ج ۷) ۱۳۸۸.

Wellek, René and Warren, Austin, *Theory of Literature*, 3rd edn, New York: Harcourt, Brace & World, 1962.

به‌ویژه فصل ۱۷.

رنه ولک و آوستن وارن، *نظریه ادبیات*، ترجمه‌ی ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۳.

Whitemore, Charles E., 'The validity of literary definitions', *PMLA*, 39 (1924), 722-36.

Wimsatt, William K. and Brooks, Cleanth, *Literary Criticism*, New York: Alfred A. Knopf, 1962.

نمایه

- آرنولد، متیو، ۶۶، ۱۱۰؛ «در باب ترجمه‌ی
مُیر» ۱۱۱، ۱۱۲؛ دیباچه‌ی مروپی،
۱۱۰-۱۱۲
- آستین، جین: اما، ۱۱؛ عقل و احساس،
۱۱؛ غرور و تعصب، ۱۱
آیکنباوم، باریس، ۱۲۳
- اپیلیون، ۱۵۶
- اخوت پیشارافانلی، ۲۰، ۲۰
ادیسن، جوزف، ۹۸
- ارباب شیرانی، سعید، ۶، ۲۰، ۴۱،
۱۳۳
- ارسطو، ۱۲، ۱۲، ۱۷، ۳۶، ۶۶، ۶۶،
۷۶، ۸۶، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۳، ۹۶، ۹۷،
۹۹، ۱۱۰، ۱۱۹، ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۳۶؛ فن
شعر، ۶۷، ۷۲-۶۹، ۷۳، ۷۴، ۸۵-۸۰،
۱۱۰، ۱۱۹-۱۲۰
- اریستوفان، ۱۰۶
- اریوستو، لُدویکو، ۸۶؛ جنون اُرلاندو،
۷۹-۸۰
- ازوپ، ۲۳
- اسپکتر [نشریه‌ی]، ۹۸
- اسپنسر، ادمند، ۱۷، ۱۹، ۳۰-۲۹، ۳۴، ۱۴۹؛
ملکه‌ی پریان، ۱۸، ۴۵، ۸۵، ۱۳۸،
۱۵۴
- استرن، لارنس: تریسترام شندی، ۸
- اسخیلوس، ۷۳؛ پرومته، ۱۰۸
- اسکالیزر، ژول سزار: هفت کتاب در بوطیقا،
۸۲
- اسکولز، رابرت: سرشتِ روایت، ۱۸، ۱۳۹
- اشتایگر، امیل، ۱۱۵، ۱۴۲-۱۴۱؛ مفاهیم
بنیادی بوطیقا، ۱۴۲
- اشکلفسکی، ویکتور، ۵۱
- افلاطون، ۷۶؛ جمهور، ۶۹-۶۸، ۷۰
- اَلسون، اَلدر، ۱۱۴؛ «رئوس نظریه‌ی بوطیقا»،
۱۱۹
- الیزابت اول، ۱۰، ۱۴، ۳۹، ۸۶، ۱۵۲
- الیکون [نشریه‌ی]، ۱۱۸
- الیوت، تی. اس.، ۲۱؛ «سنت و قریحه‌ی
فردی»، ۶۴-۶۵
- انتظارات از نوع، ۳۳، ۵۱-۴۸، ۵۵-۵۶،
۶۰-۶۱، ۱۴۸-۱۴۷

- انواع میزبان، ۱۵۷-۱۵۸
اوب، ۱۹
اُوید، ۱۵۶
ایساپ، ۲۳
بارت، رولان، ۱۱۶، ۱۴۴
بالاد، ۲۰، ۲۰، ۱۱۱، ۱۱۲
باین، جرج گوردن، لرد: چاپلند هرولد، ۱۸
بیت، اروینگ: لائوکون دیگر، ۱۴۳
بدیعی، منوچهر، ۱۱۳
براونینگ، الیزابت برت، ۲۹
براونینگ، رابرت، ۲۱
برک، کنت: مواضع در قبال تاریخ، ۴۹
برونتیر، فردینان: تکامل انواع در تاریخ ادبیات، ۱۱۰-۱۰۹
بری من، جان: غزلواره‌های بری من، ۳۶-۳۳
بُکاتچو، جوانی، ۴۴، ۵۸
بلر، هیو: درس گفتارهایی در باب بلاغت و ادب، ۹۷-۹۶
بلوم، هرولد: اضطراب تاثیر، ۱۶
بوآلو-دسپرو، نیگلا، ۹۳؛ هنر شعر، ۹۰
بید: تاریخ کلیسایی ملت انگلستان، ۷۶
صنعت وزن، ۷۶
بیلدونگزمان، ۶، ۷-۶، ۹، ۱۰، ۱۷، ۵۰، ۱۴۵، ۱۵۲-۱۵۱
پاتنام، جرج، هنر شاعری در انگلستان، ۸۴
پاوند، اِزرا، ۲۱-۲۰، ۷۱؛ کاتوها، ۱۱۷، ۱۴۹-۱۵۰
پیر، استیون: بنیان نقد در هنرها، ۱۴۷
پترارک، فرانچسکو، ۱۰، ۲۷-۲۵، ۲۶، ۲۸، ۳۴، ۳۵، ۵۳-۵۸
پراپ، ولادیمیر، ۱۲۲
پلوتوس، تیتوس ماکیوس، ۱۳۸
پلثیاد، ۸۲، ۸۴
پوپ، الگزاندر، ۷۲، ۷۳؛ جستارهای اخلاقی، ۲۱
جستاری در نقد، ۹۰، ۹۳، ۹۴-۹۵
۱۰۰؛ دست‌اندازی به حلقه‌ی گیسو، ۳۹، ۴۳
پوگیولی، رناتو: «بوطیقا و وزن»، ۱۱۷
پی پرس، چارلز اس، ۱۲۱
تاسو، تورکوآتو، ۹۰؛ اورشلیم آزادشده، ۸۰
تُدزف، تزوتان، ۱۲، ۱۲۸-۱۲۷، ۱۴۴، ۱۵۵؛ امر وهم‌انگیز- رویکردی ساختاری به یک نوع ادبی، ۱۲۸-۱۲۷؛ بوطیقای نشر، ۱۲۹-۱۲۸، نظریه‌ی ادبی، ۱۲۷
تراژدی، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۷، ۴۱، ۴۴، ۱۱۲-۶۸
مکرر، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۴۸
تراژی-کمدی، ۲۲، ۸۰، ۸۱، ۹۹، ۱۵۹
تروفو، فرانسوا، ۲۱
تکامل و تطور انواع، ۶۸، ۱۱۰-۱۰۸، ۱۱۹-۱۱۸، ۱۲۴-۱۲۳، ۱۲۷-۱۲۶، ۱۲۹-۱۲۸، ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۵۶-۱۵۵
تکری، ویلیام: بازار خودفروشی، ۱۱
تنیس، آلفرد لرد، ۲۱
تینیاثف، یوری، ۱۲۳، ۱۲۷؛ «ایقاع [ریتم] به منزله‌ی عامل سازنده‌ی نظم»، ۱۲۴-۱۲۳
تئوکریتوس، ۵۷، ۸۳
انواع میزبان، ۱۵۷-۱۵۸
اوب، ۱۹
اُوید، ۱۵۶
ایساپ، ۲۳
بارت، رولان، ۱۱۶، ۱۴۴
بالاد، ۲۰، ۲۰، ۱۱۱، ۱۱۲
باین، جرج گوردن، لرد: چاپلند هرولد، ۱۸
بیت، اروینگ: لائوکون دیگر، ۱۴۳
بدیعی، منوچهر، ۱۱۳
براونینگ، الیزابت برت، ۲۹
براونینگ، رابرت، ۲۱
برک، کنت: مواضع در قبال تاریخ، ۴۹
برونتیر، فردینان: تکامل انواع در تاریخ ادبیات، ۱۱۰-۱۰۹
بری من، جان: غزلواره‌های بری من، ۳۶-۳۳
بُکاتچو، جوانی، ۴۴، ۵۸
بلر، هیو: درس گفتارهایی در باب بلاغت و ادب، ۹۷-۹۶
بلوم، هرولد: اضطراب تاثیر، ۱۶
بوآلو-دسپرو، نیگلا، ۹۳؛ هنر شعر، ۹۰
بید: تاریخ کلیسایی ملت انگلستان، ۷۶
صنعت وزن، ۷۶
بیلدونگزمان، ۶، ۷-۶، ۹، ۱۰، ۱۷، ۵۰، ۱۴۵، ۱۵۲-۱۵۱
پاتنام، جرج، هنر شاعری در انگلستان، ۸۴
پاوند، اِزرا، ۲۱-۲۰، ۷۱؛ کاتوها، ۱۱۷، ۱۴۹-۱۵۰
پیر، استیون: بنیان نقد در هنرها، ۱۴۷
پترارک، فرانچسکو، ۱۰، ۲۷-۲۵، ۲۶، ۲۸، ۳۴، ۳۵، ۵۳-۵۸
پراپ، ولادیمیر، ۱۲۲
پلوتوس، تیتوس ماکیوس، ۱۳۸
پلثیاد، ۸۲، ۸۴
پوپ، الگزاندر، ۷۲، ۷۳؛ جستارهای اخلاقی، ۲۱
جستاری در نقد، ۹۰، ۹۳، ۹۴-۹۵
۱۰۰؛ دست‌اندازی به حلقه‌ی گیسو، ۳۹، ۴۳
پوگیولی، رناتو: «بوطیقا و وزن»، ۱۱۷
پی پرس، چارلز اس، ۱۲۱
تاسو، تورکوآتو، ۹۰؛ اورشلیم آزادشده، ۸۰
تُدزف، تزوتان، ۱۲، ۱۲۸-۱۲۷، ۱۴۴، ۱۵۵؛ امر وهم‌انگیز- رویکردی ساختاری به یک نوع ادبی، ۱۲۸-۱۲۷؛ بوطیقای نشر، ۱۲۹-۱۲۸، نظریه‌ی ادبی، ۱۲۷
تراژدی، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۷، ۴۱، ۴۴، ۱۱۲-۶۸
مکرر، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۴۸
تراژی-کمدی، ۲۲، ۸۰، ۸۱، ۹۹، ۱۵۹
تروفو، فرانسوا، ۲۱
تکامل و تطور انواع، ۶۸، ۱۱۰-۱۰۸، ۱۱۹-۱۱۸، ۱۲۴-۱۲۳، ۱۲۷-۱۲۶، ۱۲۹-۱۲۸، ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۵۶-۱۵۵
تکری، ویلیام: بازار خودفروشی، ۱۱
تنیس، آلفرد لرد، ۲۱
تینیاثف، یوری، ۱۲۳، ۱۲۷؛ «ایقاع [ریتم] به منزله‌ی عامل سازنده‌ی نظم»، ۱۲۴-۱۲۳
تئوکریتوس، ۵۷، ۸۳

- جانسن، بن، ۱۸، ۸۱، ۸۴، ۹۳؛ بازار
بارتولومئو، ۳۸؛ «در وصف پنه‌رست»،
۱۵۷؛ روباه، ۹۲؛ زن خاموش، ۹۲، ۱۰۶؛
کشفیات، ۸۵-۸۴؛ کیمیاگر، ۹۲
جانسن، سمیوئل، ۵۶، ۱۰۶؛ مقدمه بر
شکسپیر، ۹۹؛ راسیلاس، ۱۰۱
جانسن، فیلیپ، ۲۱
جویس، جیمز: چهره‌ی مرد هنرمند در
جوانی، ۶پ، ۱۱۲پ، ۱۱۲-۱۱۳
جهانی‌ها، ۱۱-۱۰
جیمز اول، ۸۶
چاپلین، چارلی، ۴۹
چاسر، جفری، ۱۷؛ ترویلوس و کرسیدا،
۷۷؛ حکایت‌های کتیربری، ۷۷؛ [حکایت
آسیابان، ۴۰؛ حکایت سلحشور،
۴۱-۴۰]؛ کتاب دوشس، ۱۵۷
چکامه، ۱۲، ۱۲پ، ۶۸، ۷۴
حسن تناسب، ۷۱، ۷۳، ۷۶، ۷۷-۷۸،
۹۴-۹۳، ۹۵، ۱۴۷
حسینی، صالح، ۵پ، ۱۳۴پ، ۱۳۹پ؛
فرهنگ برابرهای ادبی، ۱۸پ
حکایت پریان، ۱۲۳
حکایت منظوم، ۴۰، ۴۰پ
حلقه‌ی زبان‌شناسی مسکو، ۱۲۰
حماسه‌ی منظوم، ۱۹-۱۸، ۲۰، ۴۶، ۱۱۲-۶۸
مکرر، ۱۱۳، ۱۳۵، ۱۳۹، ۱۴۲، ۱۴۵،
۱۴۷، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۳، ۱۵۴،
۱۵۷
جانسن، چارلز، ۱۰۸، ۱۰۹
داستان ارواح، ۵۰
داستان علمی-تخیلی، ۸، ۱۲۴، ۱۵۵
داستایفسکی، فیودور، ۱۰پ
دان، جان، ۱۹، ۲۲، ۱۴۹؛ ترانه‌ها و
غزلواره‌ها، ۱۹
دانته الیگیری، ۱۹؛ در باب بلاغت به زبان
بومی، ۷۸-۷۷؛ کمدی الهی، ۱۸، ۷۸،
۷۹-۸۰؛ «نامه به کان گراند»، ۷۸،
۷۹-۸۰
درآیدن، جان، ۹۲، ۹۶؛ اهدائیه‌ی انه‌ئیس،
۹۳؛ «جستاری در نمایش منظوم»، ۹۰،
۹۲، ۹۳-۹۴؛ «دیباجه‌ی حکایت‌ها»،
۹۲-۹۳؛ دیباجه‌ی «سال شگفتی‌ها»،
۹۲
دریدا، ژاک، ۱۱۶
دیکاسیوس، تراژدی، ۴۴، ۴۴پ
دوئنت، ویلیام: گندی‌برت، ۹۰
دیکنز، چارلز، ۱۵۶؛ خانه‌ی قانون‌زده،
۱۵۶پ؛ دیوید کافر فیلد، ۶پ
دیویز، سر جان، ۳۹، ۴۰
راچستر، جان ویلمت، ارل، ۳۹
راسکین، جان، ۵۷پ
راسین، ژان: فیدر، ۱۷
رایمر، تامس: «نگاهی گذرا به تراژدی»،
۹۰
رُب-گریه، آلن: پاک‌کن‌ها، ۴۷-۴۶؛ به‌سوی
رمان نو، ۴۷
رقعه، ۱۹، ۱۹پ، ۷۳، ۷۵، ۱۵۸

- رمان، ۵، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۹، ۲۴، ۵۶، ۱۰۳، سپیرون، ۷۶
 ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۹، ۱۴۶
 رمان جاسوسی، ۵۰، ۱۳۰
 رمان کارآگاهی، ۸-۶، ۱۷، ۴۶، ۴۹-۵۱، ۱۳۰
 رمان گوتیک، ۸، ۵۰
 رمانس، ۱۰، ۱۴-۱۳، ۵۶-۳۱ مکرر، ۱۳۵، ۱۳۰، ۱۲۷ مکرر، ۷۹-۱۰۶
 ۱۳۹، ۱۴۹، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۷
 روایت، ۱۰، ۱۳، ۱۲۶، ۱۳۹؛ نیز، نک:
 حماسه‌ی منظوم، رمان
 روستی، دانته گابریل، ۲۹
 ریچ، پنه‌لوپه، ۲۷، ۵۹
 زرین کوب، عبدالحسین، ۱۲، ۶۹
 سافو، ۲۱-۲۰
 سایمنز، جان ادینگتن، ۱۱۰، ۱۱۲؛ اسلاف
 شکسپیر در نمایش انگلستان، ۱۰۹؛ «در
 باب کاربست اصول تکامل در هنر و
 ادبیات»، ۱۰۸-۱۰۹
 سِر گاوین و سلحشور سبزروی، ۳۸-۳۶، ۴۰، ۵۶
 سقراط، ۶۸، ۶۹
 سوسور، فردینان دو، ۱۲۱-۱۲۰
 سوفوکل، ۱۰۶
 سوئینبرن، آلگرن چارلز، ۲۲
 سیدنی، سِر فیلیپ، ۲۷، ۲۷، ۵۹، ۶۸، ۷۵، ۹۳، ۱۵۰؛ دفاع از شعر،
 ۸۷-۸۹
 شعر در وصف عمارت اربابی، ۱۱، ۱۱، ۱۵۸، ۷۵
 شعر زفافیه، ۱۲، ۱۲، ۱۷، ۱۹، ۸۱
 شعر شبانی، ۱۰، ۱۰، ۲۲، ۳۱، ۴۱
 ۴۶-۴۵، ۶۴، ۵۶، ۹۸-۸۲ مکرر، ۱۴۵،
 ۱۵۴-۱۵۳، ۱۵۵، ۱۵۹، ۱۶۰
 شعر غنایی، ۱۰، ۵۳-۵۲، ۱۰۷-۶۸ مکرر،
 ۱۱۱، ۱۱۹، ۱۲۶، ۱۳۱-۱۳۰، ۱۳۷،
 ۱۴۰، ۱۴۲-۱۴۱؛ نیز، نک: چکامه،
 شعر شبانی، غزلواره، مرثیه
 شعر منظره‌نگار، ۱۵۷
 شکسپیر، ویلیام، ۱۸، ۲۷-۲۵، ۲۶، ۳۶،
 ۴۴، ۵۶، ۶۶، ۹۹، ۱۰۶، ۱۰۹، ۱۲۶،
 ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۵؛ ترویلوس و کرسیدا،
 ۱۳۲، ۱۴۷؛ رنج‌های یهوده‌ی عشق،
 ۱۳۳-۱۳۲؛ رؤیای شب نیمه‌ی تابستان،
 ۴۸-۴۹؛ شاه‌لیر، ۴۱، ۱۳۸؛ طوفان،
 ۱۳۸؛ کمدی اشتباهات، ۴۸؛ هملت،
 ۸۵، ۱۳۷، ۱۳۸
 شلگل، فریدریش فُن، ۱۰۶
 شیلر، فریدریش فُن: «درباره‌ی حماسه‌ی
 منظوم و نمایش منظوم»، ۱۰۳
 غزلواره، ۹، ۱۰، ۱۰، ۱۱، ۳۶-۲۵، ۳۹،
 ۵۴-۵۳، ۵۶، ۹۱، ۱۳۲، ۱۵۱، ۱۵۲،
 ۱۵۶-۱۵۷
 فارکر، جرج: «بحثی در باب کمدی»، ۹۰

- فاکنر، ویلیام، ۱۰ پ
فرای، نورتروپ، ۱۸ پ، ۱۱۴، ۱۲۸، ۱۳۳-۱۳۵؛ تحلیل نقد، ۵ پ، ۶۷، ۱۳۴ پ، ۱۳۹-۱۳۴؛ منظری طبیعی، ۱۳۵
فن بلاغت برای هرنیوس، ۷۶
فیتور، کارل، ۱۱-۱۰
فیلدینگ، هنری: تام جونز، ۱۱۹؛ جوزف اندروز، ۲۰
قالب بیرونی، ۱۲
قالب درونی، ۱۲
قالب‌های ثابت، ۱۱
کاتولوس، ۱۷
کاسیرر، ارنست، ۱۴۲
کالر، جانانان: بوطیقای ساختارگرایانه، ۱۲۹-۱۳۱
کتاب مقدس، ۷۹، ۸۱-۸۲، ۸۹
کُرنی، پی‌یر، ۹۳
کروچه، پِنْدِتو: زیباشناسی، ۱۱۵-۱۱۶
کُروِل، لوئیس، ۱۰ پ
کَرین، آر. اس.: «مفهوم پیرنگ و پیرنگ نام جونز»، ۱۱۹
کِلاگ، رابرت: سرشتِ روایت، ۱۸ پ، ۱۳۹
کمپون، تامس: مشاهداتی در باب هنر شاعری در انگلستان، ۸۳
کمدی، ۱۰، ۱۱، ۴۳-۴۱، ۴۸-۴۹، ۱۰۷-۶۸
مکرر، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۹-۱۳۸، ۱۴۷
کمدیا دل آرتِه، ۱۳۳، ۱۳۳ پ
کوئیتیلیانوس: تربیتِ سخنور، ۷۴، ۷۵
کولریج، سمیوئل تیلر، ۱۱۱، ۱۳۱؛ کشکول نقد، ۱۰ پ، ۱۰۷ پ، ۱۰۶-۱۰۷؛ آثار شکسپیر، ۱۰۶-۱۰۷ پ، ۱۰۸-۱۰۷
کولی، رُزالی، ۱۱۴؛ سرچشمه‌های گونه‌ها، ۱۳۱، ۱۳۲، هنر زنده‌ی شکسپیر، ۴۴، ۴۴ پ، ۱۳۳-۱۳۱
کینگ، ادوارد، ۵۶، ۵۹، ۶۰، ۶۱
گشتالت، روان‌شناسی، ۵۴-۵۵
گلدسمیت، آلیور: «جستاری در تئاتر»، ۹۰
گوارینی، جُوانی باتیستا، ۸۶، ۱۵۹؛ شبان وفادار، ۸۰، ۸۱
گرنه، یوهان وُلْفگانگ فُن: «درباره‌ی حماسه‌ی منظوم»، ۱۰۳؛ کارآموزی ویلهلم میستر، ۱۰۴-۱۰۳
گوردن، مری: افساط آخر، ۱۵۲-۱۵۱
گیلین، کلودیو: ادبیات به منزله‌ی نظام، ۲۴، ۲۴ پ، ۳۶، ۴۵، ۱۲۵، ۱۳۲، ۱۵۵
لاج، تامس، ۲۲
لایشمن، جی. بی.، ۶۰ پ
لسینگ، دوریس، ۱۵۱
لطیفه، ۱۰، ۱۰ پ، ۱۹، ۹۱، ۱۳۲
لوئل، رابرت: دیباچه‌ی انه‌ئید، ۱۵۱
لُوالسکی، باربارا کیفِر: بوطیقای پروتستانی و شعر غنایی مذهبی سده‌ی هفدهم، ۸۱
لوبوسو، رُنه، ۹۶، ۱۰۴
لوکاج، گیورگی، ۱۱۵
لونگینوس، ۹۵

- لوی-استروس، کلود، ۱۲۵؛ خام و پخته، ۱۲۵
لونیس، سی. اس.: مقدمه‌ی بهشت
از دست‌شده، ۱۶پ
- مارلو، کریستوفر، ۱۴۸؛ یهودی مالت،
۱۴۸، ۴۱-۴۵
ماسک، ۱۵۸، ۱۵۸پ
مانتوان، ۵۸
مرثیه، ۴، ۱۲، ۱۴، ۱۹، ۱۹پ، ۴۵، ۵۲،
۶۴-۵۶، ۷۴، ۷۷، ۸۷
مردیت، جرج، ۱۰۸؛ «جنگل و سیرمین»،
۱۰۸؛ عشق امروزی، ۲۹-۳۳
مصاحب، غلامحسین: دایرةالمعارف فارسی،
۶۸پ
مضحکه، ۴۱، ۴۱پ
مک، مینارد، ۱۰۰
مکتب شیکاگو، ۱۱۹
موحد، ضیاء، ۹۸پ
موکارژفسکی، یان، ۱۲۷-۱۲۶؛ «درباره‌ی
زبان شعر»، ۱۲۶؛ «دو بررسی مکالمه»،
۱۲۶؛ کلمه و هنر کلامی، ۱۲۶
مهابهاراتا، ۱۵۴پ
مهاجر، پرویز، ۹۸پ
- میلتن، ۲۸-۲۹، ۸۹، ۹۳، ۱۵۸؛ دیباچه‌ی
آلام شمشون، ۸۹؛ «اندر باب تعلیم و
تربیت»، ۸۹؛ بهشت از دست‌شده، ۹۸،
۱۰۷-۱۰۶، ۱۳۷، ۱۵۴پ؛ «دلیل اداره‌ی
کلیسا»، ۸۹؛ کلیات آثار منشور، ۸۹-۹۰؛
کمووس، ۱۵۷، ۱۵۸پ؛ «لیسیداس»،
۴۵، ۶۴-۵۶، ۷۸
- میلر، آرتر؛ مرگ یک دستفروش، ۱۷، ۱۴۹
میتورنو، آنتونیو سباستیانو، ۸۰
مینیس، ای. جی.، ۷۹
- نظیره‌ی هجوآمیز، ۳۸پ، ۴۰-۳۸، ۵۸،
۱۲۳
نمایش، ۱۰، ۱۴، ۱۰۹-۶۸ مکرر، ۱۱۳،
۱۲۶، ۱۳۶، ۱۴۰، ۱۴۲؛ نیز، نک:
تراژدی، تراژی-کمدی، کمدی
نوالیس (نام مستعار فریدریش فن
هاردنبرگ)، ۱۴۱
نوع: انواع فرعی، ۱۱؛ تعاریف، ۹-۱۵،
۳۱-۳۲، ۶۸-۶۷، ۶۹، ۱۲۵، ۱۲۹-۱۲۸،
۱۳۸-۱۳۷؛ در قیاس با انواع
موجودات زنده، ۱۴، ۶۸، ۱۲۸، ۱۵۹؛
در قیاس با شخصیت‌های انسانی،
۱۵-۱۴، ۱۶۰-۱۵۹؛ در قیاس با قواعد
اجتماعی، ۸-۷، ۴۷؛ و زبان محاوره‌ای،
۲۴-۲۳، ۱۴۵-۱۴۴؛ و ضد نوع، ۴۵،
۱۳۲، ۱۵۶، ۱۵۹-۱۵۸؛ و عروض،
۱۲-۱۱، ۱۴، ۲۱-۲۰، ۳۲-۳۱، ۴۸،
۵۱-۵۲، ۷۰، ۷۴، ۷۶، ۸۳، ۱۱۸-۱۱۷
- واتکینز، دابلیو. سی. بی.، ۱۰۰
وارن، آستن: نظریه‌ی ادبیات، ۱۲، ۹۸،
۹۸پ، ۱۲۷
وان تیگم، پل: «مسئله‌ی انواع ادبی»،
۱۱۸-۱۱۹
وانه‌گات، کرت: سلاخ‌خانه‌ی شماره‌ی پنج،
۱۵۵

- وایت، سِر تامس، ۳۴، ۳۵
وایت‌هد، آلفرد نورث، ۶۹
وِب، ویلیام: بحثی در باب شعر انگلستان، ۸۱
وجه، ۱۰، ۲۱، ۴۰، ۴۱، ۴۷، ۷۱، ۷۶، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۷، ۱۲۶، ۱۳۵، ۱۴۱-۱۴۲
وُردزورث، ویلیام، ۲۹-۲۷، ۱۱۱؛ دیباچه‌ی
بالادهای غنایی، ۱۰۵
وِلِک، رِنه، ۶؛ نظریه ادبیات، ۱۲، ۹۸، ۹۸
پ۹۸
ویدر، جرج، ۸۱-۸۲
ویرژیل، ۵۷، ۵۹، ۸۳، ۹۰؛ اکلوگ‌ها،
۸۳، ۸۳؛ انه‌نید، ۸۳؛ دامداری، ۸۳؛
ژرژیک [فلاح‌ت]، ۸۲
ویون، فرانسوا، ۲۲
هابز، تامس، ۹۱-۹۰، ۹۳، ۹۸
هائورن، تَننیل: مقدمه‌ی خانه‌ی هفت
شیروانی، ۱۳، ۱۴-۱۳
هال، جوزف، ۲۳-۲۲، ۴۶
هامبورگر، کَته، ۵۲؛ منطقی روایت،
۱۴۱-۱۴۰
هانت، کلی، ۶۳؛ «السیداس» و منتقدان
ایتالیایی، ۶۱
هجویه، ۱۹، ۱۹، ۲۲، ۲۳، ۴۵، ۴۶، ۵۸،
۷۴، ۷۸، ۹۱، ۱۳۶، ۱۵۴
هرش، ای. دی.: اعتبار تفسیر، ۴۷، ۱۴۴
هرنادی، پل: ورای نوع، ۵۵، ۵۵
هریک، رابرت، ۱۷
هگل، گئورگ فریدریش: زیباشناسی،
۱۰۳-۱۰۰
هُمر، ۱۸، ۶۴، ۷۴، ۱۰۷، ۱۱۱، ۱۱۲؛ ادیسه،
۸۵، ۱۵۴؛ ایلیاد، ۸۵، ۱۵۴
هوراس، ۸۹، ۹۳؛ مواعیظ، ۲۱؛ هنر شاعری،
۷۴-۷۲، ۸۱، ۸۴
هوگو، ویکتور، ۶۸، ۱۰۵؛ دیباچه‌ی چکامه‌ها
و بالادها، ۱۰۴-۱۰۳؛ دیباچه‌ی کرامول،
۱۰۵-۱۰۴
هولمز پی‌یرسن، نُرْمَن: «قالب‌ها و سنخ‌های
ادبی؛ یا در دفاع از پولونیوس»،
۱۱۳
هیچکاک، آلفرد، ۲۱
هیدگر، مارتین، ۱۴۲
هیوم، دیوید: «درباره‌ی تراژدی»، ۹۸
یاکوبسن، رومن، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۴، ۱۳۴
یانگ، ادمند: فرض‌هایی در باب نگارش
اصیل، ۹۶-۹۵
یاوس، هانس روبرت: «تاریخ ادبیات
به‌منزله‌ی چالشی با نظریه‌ی ادبی»، ۱۶
یونگ، کارل گوستاف، ۱۳۳
ییتس، ویلیام باتلر، ۴۸

از این مجموعه :

آیرونی
استعاره
اسطوره
اکسپرسیونیسم

پوچی
پیرنگ
پیکارسک

تخیل
تراژدی
تراژی کمدی

تمثیل
خطابه
دادا و سوررئالیسم

داستان کوتاه
درام

رنالیسم
رمانتیسم
رمانس

زندگی نامه
زیباگرایی

ژانر (نوع ادبی) ✓

سمبولیسم
طنز

کمدی
کلاسیسیزم

گروتسک
ناتورالیسم

مجموعه‌ی مکتب‌ها، سبک‌ها و اصطلاح‌های ادبی و هنری که این کتاب یکی از آن‌هاست دربرگیرنده‌ی حدود سی کتاب مستقل از هم است که از میان کتاب‌های مجموعه‌ی The Critical Idiom برگزیده شده‌اند. این کتاب‌ها به مقوله‌های گوناگونی می‌پردازند: برخی به نهضت‌ها و جنبش‌ها و مکتب‌های ادبی، برخی به انواع ادبی و برخی به ویژگی‌های سبکی و مانند این‌ها.

در کتاب نوع ادبی بررسی شده است که چگونه آگاهی از نوع ادبی به شناخت بهتر آثاری بسیار متفاوت همچون «لیسیداس» میلتن و غزلواره‌های بری من کمک می‌کند. این نخستین کتابی است که در آن نظریه‌ی نوع به صورت تاریخی بررسی و سرگذشت آن از زمان بلاغیون یونان باستان تا چهره‌های معاصر همچون فرای و تودزف دنبال شده است. تأکید نویسنده در این کتاب بر نحوه‌ی انعکاس نگرش‌های زیباشناختی نظریه‌پردازان در آرایشی است که درباره‌ی انواع ابراز داشته‌اند. نویسنده، پس از بررسی گرایش‌های فکری فعلی در عرصه‌ی نظریه‌ی نوع، بر محدودیت‌های ذاتی برخی از متون پژوهشی موجود انگشت می‌گذارد و سمت‌وسویی برای پژوهش‌های بعدی در این زمینه پیشنهاد می‌کند.

ISBN: 978-964-213-093-1

۱۴۵۰۰ تومان