

۹۹ رمان برگزیده معاصر

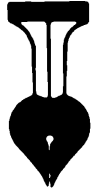
بهترین رمانهای دنیای انگلیسی زبان
طی چهل و پنج سال اخیر

آنتونی برجس

ترجمه صفدر تقی زاده

نشر نو

نود و نه رمان برگزیده معاصر

در دنیای انگلیسی زبان

بهترین رمانهای دنیای انگلیسی زبان
طی چهل و پنج سال اخیر

آنتونی برجس

ترجمه صفدر تقی زاده

سربو
تهران. ۱۳۶۹

این اثر ترجمه ای است از:

Ninety-Nine Novels
The Best in English since 1939
by Anthony Burgess
Allison and Busby
London, 1984

چاپ اول: ۱۳۶۹

تعداد: ۳۳۰۰ نسخه

حق چاپ محفوظ است.

حروفچینی: مؤسسه پایا؛ شرکت قلم

لیتوگرافی: لیتوگرافی بهار

چاپ: چاپخانه مهارت

فهرست مندرجات

یک		پیشگفتار مترجم
۱		مقدمه نویسنده
		۱۹۳۹
۲۱	هنری گرین	حرکت گروهی
۲۴	آلدوس هاکسلی	بعد از چند تابستان
۲۶	جیمز جویس	بیداری فینه گانها
۳۰	فلان اوبراین	در «دو پرنده شناور»
		۱۹۴۰
۳۳	گراهام گرین	قدرت و جلال
۳۶	ارنست همینگوی	ناقوس برای که می زند
۳۹	سی. پی. استو	بیگانگان و برادران
		۱۹۴۱
۴۴	رکس وارنر	فرودگاه

فهرست

۱۹۴۴

۴۷	جويس كاری	دهان اسب
۵۰	ويليام سامرست موآم	لبه تیغ

۱۹۴۵

۵۲	اولین وو	بازدیدى دوباره از براینز هد

۱۹۴۶

۵۵	مروین پیک	تیتوس گرون

۱۹۴۷

۵۸	سال بلو	قربانی
۶۰	مالکوم لوری	زیر کوه آتشفشان

۱۹۴۸

۶۳	گراهام گرین	جان کلام
۶۶	آلدوس هاكسلى	بوزینه و ذات
۶۹	نورمن می لر	برهنگان و مردگان
۷۲	نویل شوت	شاهراهی در کار نیست
۷۵	الیزابت باون	گرمای روز

۱۹۴۹

۷۸	جورج اورول	هزار و نهصد و هشتاد و چهار
۸۲	ويليام سنسوم	اندام

۱۹۵۰

۸۴	ويليام كوپر	صحنه هائی از زندگی شهری
۸۶	بود شولبرگ	طلسم شکن

فهرست

۱۹۵۱

۸۸	آنتونی پاول	رقصی برای موسیقی زمانه
۹۲	جه. دی. سالیجر	ناطور دشت
۹۵	هنری ویلیامسون	وقایع نگاری آفتاب باستانی
۹۸	هرمن ووک	شورش در کشتی کین

۱۹۵۲

۱۰۱	رالف الیسون	مرد نامرئی
۱۰۳	ارنست همینگوی	پیرمرد و دریا
۱۰۵	مری مکاریتی	بیشه های کوی دانشگاه
۱۰۸	فلانری اوکانر	خون هوشیار
۱۱۱	اولین وو	شمشیر افتخار

۱۹۵۳

۱۱۵	ریموند چندلر	وداع طولانی
-----	--------------	-------------

۱۹۵۴

۱۱۸	کینگزلی امیس	جیم خوشبخت
-----	--------------	------------

۱۹۵۷

۱۲۲	جان برین	اتاقی در طبقه بالا
۱۲۴	لارنس دارل	کوارتت اسکندریه
۱۲۷	کولین مکینس	رمانهای لندن
۱۲۹	برنارد مالامود	دستیار

۱۹۵۸

۱۳۱	آیریس مرداک	ناقوس
۱۳۴	الن سیلیتو	شبه شب و یکشنبه صبح
۱۳۶	تی. اچ. وایت	سلطان پیشین و آینده

فهرست

۱۹۵۹

۱۳۹	ویلیام فاکنر	خانه اشرافی
۱۴۱	یان فلمینگ	پنجه طلائی

۱۹۶۰

۱۴۴	ال. پی. هارتلی	عدالت ظاهری
۱۴۷	اولیویا منینگ	تریلوژی بالکان

۱۹۶۱

۱۵۰	آیوی کامپتون — برنت	زورمندان و سقوط آنها
۱۵۳	ژوزف هلر	کج ۲۲
۱۵۵	ریچارد هیوز	روباهی در اتاق زیر شیروانی
۱۵۷	پاتریک وایت	سواران کالسکه
۱۶۰	انگوس ویلسون	پیرمردان در باغ وحش

۱۹۶۲

۱۶۲	جیمز بالدوین	سرزمینی دیگر
۱۶۵	پاملا هاتسفورد جانسون	خطای قضاوت
۱۶۷	آلدوس هاکسلی	جزیره
۱۷۰	دوریس لسینگ	دفتر خاطرات طلائی
۱۷۳	ولا دیمیر نابوکف	آتش بی فروغ

۱۹۶۳

۱۷۶	موریل اسپارک	دختران بی بضاعت

۱۹۶۴

۱۷۹	ویلیام گلدینگ	منار
۱۸۲	ویلسون هریس	سرزمین طلائی
۱۸۵	کریستوفر ایشروود	مرد تنها

فهرست

۱۸۸	ولادیمیر نابوکف	دفاع
۱۹۰	انگوس ویلسون	فریادی دیر هنگام

۱۹۶۵

۱۹۲	جان اوهارا	دلواپسهای لاک وود
۱۹۵	موریل اسپارک	تنگه مندلبوم

۱۹۶۶

۱۹۷	کینوا آکیب	مردی از میان مردم
۲۰۰	کینگزلی امیس	انجمن ضد مرگ
۲۰۳	جان بارت	بزغاله جایلز
۲۰۶	نادیم گوردیمر	دنیای بورژوازی فقید
۲۰۹	واکر پرسی	آخرین جوانمرد

۱۹۶۷

۲۱۲	آر. ک. نارایان	شیرینی فروش
-----	----------------	-------------

۱۹۶۸

۲۱۵	جه. بی. پرستلی	مردان تصویری
۲۱۸	مردخای ریچلز	از خود مطمئن
۲۲۱	کیت رابرتس	رقص اشرافی

۱۹۶۹

۲۲۴	جان فاولز	معشوقه ستوان فرانسوی
۲۲۷	فیلیپ رات	بیماری پورتنوی

۱۹۷۰

۲۳۰	لن دیتون	بمب انداز
-----	----------	-----------

فهرست

۱۹۷۳

۲۳۳	مایکل فراین	روایه‌های شیرین
۲۳۶	توماس پنچون	رنگین کمان قوه جاذبه

۱۹۷۵

۲۳۹	سال بلو	هدیه هامبولت
۲۴۲	ملکوم برادبری	انسان تاریخ

۱۹۷۶

۲۴۵	بریان مور	همسر دکتر
۲۴۷	رابرت نای	فالستاف

۱۹۷۷

۲۵۰	اریکا یونگ	چگونه جان خود را نجات دهید
۲۵۳	جیمز پلانکت	وداع یاران
۲۵۶	پال اسکات	ماندگار

۱۹۷۸

۲۵۹	جان آبدایک	کودتا
-----	------------	-------

۱۹۷۹

۲۶۲	جه. جی. بالارد	انبوه رویاهای بی پایان
۲۶۵	برنارد ملامود	زندگیهای دوبین
۲۶۸	وی. اس. نی پال	در خم رودخانه
۲۷۱	ویلیام استیرون	انتخاب سوفی

۱۹۸۰

۲۷۴	بریان آلدیس	زندگی در غرب
۲۷۷	راسل هوبان	ریدلی واکر

فهرست

۲۷۹	دیوید لاج	تا کجا می‌توان پیش رفت
۲۸۲	جان کندی تول	اتحادیه کودکانها

۱۹۸۱

۲۸۴	آلاس‌دیرگری	لانارک
۲۸۶	الکساندر ترو	گربه دارکونویل
۲۸۹	پول ترو	ساحل پشه‌زار
۲۹۱	گور ویدال	آفرینش

۱۹۸۲

۲۹۳	رابرتسون دیویس	فرشتگان سرکش
-----	----------------	--------------

۱۹۸۳

۲۹۶	نورمن می‌لر	غروبهای باستانی
-----	-------------	-----------------

۳۰۳		ادبیات چیست؟
۳۲۱		مصاحبه با آنتونی برجس
۳۷۷		پی‌نوشت (توضیحات)
۴۱۱		واژه‌نامه ادبیات داستانی
۴۵۵		فهرست راهنما

پیشگفتار مترجم

آنتونی برجس از سرشناس‌ترین چهره‌های ادبی امروز انگلیس است. ادیبی است تمام‌عیار: رمان‌نویس، منتقد، محقق، زبان‌شناس. متجاوز از سی رمان نوشته است و کتابهای تحقیقی اش بویژه دربارهٔ ویلیام شکسپیر و جیمز جویس و ارنست همینگوی در دانشگاهها تدریس می‌شود. سالها منتقد کتاب نشریه‌های ادبی امریکا و انگلیس بوده است و بیست و چند کتاب نقد ادبی و چند مجموعه شعر و نمایشنامه و ترجمه و آثاری در زمینهٔ موسیقی و زبان‌شناسی و تاریخ ادبیات انگلیس دارد و عضو گروه نویسندگان دائرةالمعارف بریتانیکاست.

برجس با یک چنین پشتوانهٔ غنی فرهنگی بر آن می‌شود تا از میان خیل رمانهای گونه‌گون دنیای انگلیسی‌زبان (انگلیس، امریکا، کانادا، استرالیا، زلاندنو، افریقای جنوبی....) با پسند شخصی خویش بهترین رمانهای این دورهٔ چهل و پنج سالهٔ اخیر را برگزیند و بر آنها نقدی تحلیلی بنویسد و در معرض قضاوت ما بگذارد.

حاصل کار گزینش او همین کتابی است که در دست دارید: نود و نه

رمان برگزیده معاصر در دنیای انگلیسی زبان.

آغاز این دوره چهل و پنج ساله، سال ۱۹۳۹ یا شروع جنگ جهانی دوم است و پایانش سال «۱۹۸۴»، نام آن رمان معروفی که پیش‌بینیهای دهشت‌آور نویسنده‌اش به تحقق نپیوست.

طی این دوره، رمان دنیای انگلیسی زبان چه سرگذشتی داشته و در سیر تحولات خود چه دگرگونی‌هایی یافته است؟ رمان تا چه حد توانسته است بازتاب تحولات جامعه خویش باشد و رشد و تنوع و تکامل رمان بر چه میزان و معیاری بوده؟ در این دوره، رمان تا چه حد توانسته به آگاهی و شعور ما از دنیای پیرامونمان تعالی ببخشد و چه تصویر روشنی از آینده بشر فرا روی ما گذاشته است؟ رمان تا چه حد توانسته است ما را سرگرم کند و به ما لذت ببخشد؟ اینها پرسشهایی است که امیدواریم با مطالعه این کتاب، دست کم برای پاره‌ای از آنها پاسخی مناسب بیابیم.

تردیدی نیست که انتخاب برجس نمی‌تواند مورد تأیید همگان باشد و همه پسندها و سلیقه‌ها را راضی کند. اما با تجربه‌هایی که او پس از سالها نقد و تحلیل رمان بدست آورده، حاصل کار باید قضاوتی درست یا تقریباً درست باشد و هرچند نتوانیم با همه آراء او در بست موافق باشیم، دست کم می‌توانیم تصویری کمابیش روشن از کم و کیف رمان دنیای انگلیسی زبان معاصر در پیش رو داشته باشیم. برجس خود گفته است:

من در عزم کتابهای بسیاری را برحسب انجام وظیفه خوانده‌ام و کتابهای زیادی را هم به میل خود و برای سرگرمی مطالعه کرده‌ام. بنابراین گمان می‌کنم که اکنون شایستگی لازم را داشته باشم که فهرستی از کتابهای برگزیده معاصر را تهیه کنم. این نود و نه رمان برگزیده را با نوعی اطمینان و اعتماد — البته نه اطمینان کامل — برگزیده‌ام.

.... تنها معیار انتخاب هم، لذت بردن از مطالعه کتاب نبوده

است بلکه بیشتر بر آثاری تکیه کرده‌ام که از لحاظ تکنیک یا دید جهانی چیزی تازه به فرم رمان افزوده باشند. .... همه رمان‌نویسانی که نامشان در این فهرست آمده است، به دانش و معرفت ما از وضع و شرایط انسانی چیزی افزوده‌اند، زبان را بخوبی به کار گرفته‌اند، انگیزه‌های وقوع هر عملی را روشن کرده‌اند و گاهی نیز مرزهای عالم تخیل را گسترش داده‌اند. .... و سرگرم یا دلمشغول و متعهدمان کرده‌اند، یعنی کاری کرده‌اند که از الگوهای تکراری زندگی روزانه روی برگردانیم و با علاقه و حتی نشاط تازه‌تری به بشریت و به دنیا نظریه‌یافتیم.

می‌بینیم که برجس بر کار خویش مسلط است و همه جنبه‌ها را برای جامع بودن گزینش خود در نظر گرفته است. گزینش او متنوع است و از رمان سنتی و رئالیستی گرفته تا رمان روانشناختی و رمان نورا دربرمی‌گیرد. به عنوان یک رمان‌نویس و دست‌اندر کار رمان‌نویسی به اهداف خود وقوف کامل دارد و می‌گوید: «ما می‌خواهیم سرگرم کنیم و به شگفتی واداریم و اشتغالات ذهنی انسانهای واقعی را از طریق انسانهای مخلوق ذهن مان نشان بدهیم.» از این رو این نود و نه رمان برگزیده معاصر به قول خودش، «مجموعه‌ای از بادوام‌ترین و ماندنی‌ترین آثار ادبیات داستانی چهل و اندی سال اخیر است.»

معلوم است که آشنایی با یک همچو مجموعه برگزیده‌ای تا چه حد می‌تواند برای ما و برای نویسندگان و رمان‌نویسان ما مفید باشد. آگاهی از مضامین و درونمایه‌های رمانهای برگزیده دنیای انگلیسی زبان و آشنایی با تکنیک و شگردهای داستان‌نویسی آنها و سبک و مسیاق گوناگون رمان‌نویسان معاصر، چشم‌اندازهای گسترده و تازه‌ای در جهان ادبیات به خواننده فرامی‌نماید و بر وسعت دید و نگرش او می‌افزاید و بویژه ذهن رمان‌نویسان جوان ما را روشن و بارور می‌کند و به پرورش ذوق و ورزیدگی

آنها یاری می‌رساند.

برجس برای هریک از این رمانهای برگزیده، نقد نسبتاً کوتاهی نوشته و در نهایت ایجاز به بررسی و تحلیل این رمانها پرداخته است. شیوه کار او شیوه‌ای است موجز و فشرده و پالوده و تحلیلی که خود می‌تواند برای ما مصداق روشنی از نقدنویسی و نمونه و الگو باشد. ما در زمینه نقد و نقدنویسی ضعیف و فقیریم، انتقاد سالم و سازنده نداشته‌ایم یا کم داشته‌ایم. منتقدان خیراندیشی نبوده‌اند که با توجه به اصول درست داستان‌نویسی، راهی پیش پای نویسندگان جوان ما بگذارند. طی این چندساله اخیر، البته کتابهای ارزشمندی در این زمینه به زبان فارسی نوشته یا ترجمه شده است اما این آثار بیشتر درباره تاریخ نقد و سخن‌سنجی و ماهیت ادبیات و نظریه‌ها و انواع و اقسام نقد ادبی بوده است. با نقد عملی و ارائه نمونه‌های نقد کتاب و تجزیه و تحلیل درست یک اثر ادبی، سر و کار چندانی نداشته‌ایم. مطالعه نقدهای کوتاه این کتاب، با همه فشرده‌گی و ایجازی که دارند، علاقه‌مندان و منتقدان ما را تا حدودی به شیوه‌های درست نقدنویسی رهنمون می‌شود. نقد عملی، ماهیت و کیفیت یک اثر را نشان می‌دهد و به افزایش فهم و درک و التذاذ ما یاری می‌رساند. نقدهای این کتاب مختصر و موجزند و البته شرح کاملاً رضایت‌بخشی از آنچه در اثر هنری نهفته است به دست نمی‌دهند. اما در اینجا نقد خود بذاته هدف نیست بلکه وسیله‌ای است تا از ارزش یک اثر ادبی کمابیش آگاهی یابیم.

با همه ایجاز و اختصار این نقدها، می‌بینیم که برجس چگونه یک کتاب قطور را در دو سه صفحه ارزیابی می‌کند و همه جنبه‌های مثبت و منفی آنها را نسبتاً بازمی‌نماید. در این نقدها اثری از افراط و تفریط نمی‌بینیم و از کلی‌بافی و لفاظی و کاربرد واژگان کلیشه‌ای و ترفندهای حرفه‌ای و فضل‌فروشی و نکته‌گیریهای لفظی و غرض‌ورزی و هتاک‌گری خبری نیست. مطالعه این نقدها باری ما را با زمینه و دیدگاه تازه نقد ادبی آشنا تر می‌کند و شیوه درست روشنگری و ارزیابی و تجزیه و تحلیل یک اثر ادبی را بهتر به ما نشان می‌دهد.

آنتونی برجس اکنون هفتاد و سه ساله است و در مونا کوزندگی می‌کند. مادرش خواننده و رقص بوده و پدرش در میخانه‌ها پیانو می‌نواخته است و نامادری اش نیز زنی شدیداً بدخلق و عبوس بوده است. به مدرسه کاتولیکها می‌رود و از دانشگاه منچستر در رشته ادبیات انگلیسی فارغ التحصیل می‌شود. هنگام خدمت سربازی در بخش تعلیماتی ارتش انگلیس، کار معلمی را برمی‌گزیند و سه سالی در جبل الطارق می‌ماند و پس از جنگ به مالایا و برنئو می‌رود و همچنان کار معلمی را در مستعمرات انگلیس ادامه می‌دهد و با اندوختن تجربه‌هایی، همانجا به نوشتن نخستین رمانهایش می‌پردازد. در چهل و یک سالگی به انگلستان برمی‌گردد و چند روزی بیمار می‌شود و پزشکی به او می‌گوید که غده بدخیمی در مغزش پیدا شده و یک سالی بیشتر عمر نخواهد کرد. برجس طی این یک سال آخر عمر، به جای گشت و گذار و سیر و سیاحت، خانه نشین می‌شود و بکوش کار می‌کند و پنج رمان می‌نویسد. تشخیص وجود غده بدخیم ظاهراً تشخیص درستی از کار در نمی‌آید اما عادت نشستن و یک بند کار کردن و سالی چند کتاب نوشتن همچنان در او باقی می‌ماند.

دورمان معروف او پرتقال کوکی و دانه دلخواه آثاری تخیلی - فلسفی همراه با طنز تلخ اجتماعی و بدبینی شدید نسبت به آینده بشریت است. استانیلی کوبریک کارگردان امریکایی براساس رمان پرتقال کوکی فیلمی به همین نام ساخته است که از جمله فیلمهای برجسته تاریخ سینمای امروز به شمار می‌آید. آخرین کتاب او، خود زندگینامه قطوری است که منتقدان انگلیسی و امریکایی آن را بسیار ستوده‌اند.

برجس مثل بسیاری از ادبای اهل منچستر که بویژه اگر خون ایرلندی در رگهایشان جاری باشد و اصل و نسبی کاتولیک داشته باشند، زندگی سواحل دریای مدیترانه را بر سواحل رودخانه تیمز ترجیح می‌دهند، چند سالی است که دنیای ادبی لندن را پشت سر گذاشته و بیشتر در اروپا بسر می‌برد. در آنجا

علاوه بر نوشتن رمان و نقد ادبی، به فیلمنامه‌نویسی و آهنگسازی هم روی آورده و سومین سمفونی اش علاوه بر چند شهر بزرگ اروپا در امریکا هم به اجرا درآمده است.

برجس در این کتاب درباره رمان اظهار نظرهای فراوانی کرده است. معتقد است که «ما دیگر چیزی به نام شعر حماسی نداریم و رمان تنها شکل ادبی است که در آینده باقی خواهد ماند.» همچنین گفته است «رمان اولیسی اثر جیمز جویس را نباید صرفاً یک اثر داستانی نامید: این کتاب مثل کمدی الهی دانتی نوعی دست‌نبرشته کهنه و جادویی است که تمدن کاملی در خود نهفته دارد.» و نیز «در زمانه ما ای بسا که رمان بتواند به صورت تنها شکل ادبی، زنده و پایدار بماند.»

اگر بخواهیم برای این دوره صدساله اخیر از دیدگاه ادبی نام و نشانی قائل شویم، چه بسا بتوان آن را «عصر رمان» نامید. عصر رمان که به قول آنتونی ترولوپ «تصویری از زندگی عادی است که چاشنی طنز آن را شورانگیز و عمق درد آن را شیرین می‌کند.» با آفرینش هر رمان، چیزی تازه، چیزی بیشتر به زندگی می‌افزاییم.

در این کتاب ما با عصاره رمانهای دنیای انگلیسی‌زبان، یعنی با «مجموعه‌ای از بادوام‌ترین و ماندنی‌ترین آثار ادبیات داستانی» این چهل و پنج ساله اخیر آشنا می‌شویم. معلوم است که از دیدگاه جهانی، سرزمینهای دیگری هم هست که شاهکارهایی در زمینه ادبیات داستانی آفریده‌اند و در اینجا به دلیل محدودیت دایره‌گزینش، نامی از آنها نیامده است؛ رمانهای روسی و فرانسوی و آلمانی و سایر کشورهای اروپایی و بویژه رمانهای کشورهای امریکای لاتین که طی این دودهنه اخیر شکوفایی کم نظیری یافته و آثار برجسته و ارزنده‌ای به دنیای رمان عرضه داشته است.

مطالعه این کتاب اکنون به ما فرصت نیکویی می‌دهد تا چکیده رمانهای این سالیان اخیر دنیای غرب را در اختیار داشته باشیم و آن را با آنچه خود

داریم قیاس کنیم و ببینیم در چه وضعی هستیم و چه در چنته داریم. می‌دانیم که رمان محصول دنیای غرب است و ما در ادبیات فارسی، رمان به شیوهٔ مرسوم ادبیات اروپایی و امریکایی نداشته‌ایم. کمبود و عقب‌ماندگی در این پدیدهٔ نسبتاً جوان و ره‌آورد دنیای غرب، در ادبیات ما واقعیتی مشهود است. باید چاره‌ای اندیشید. آیا این عقب‌ماندگی ریشه دزبی استعدادی ذاتی ما در داستان‌سرایی دارد و چاره‌ناپذیر است؟ به گمان من چنین نیست. این کمبود، دست کم از لحاظ کیفی چنان نیست که ما را شرمنده و مأیوس کند. داستان‌نویسان ما در واقع تا حدودی نشان داده‌اند که از استعداد خوبی برخوردارند و کار و تلاش آنها می‌تواند مایهٔ خوشبینی و امیدواری هم باشد.

طی این دورهٔ چهل و پنج ساله، با اغماض یکی دوسه سال اول، در زمینهٔ خلق رمان در ادبیات فارسی، شالودهٔ مستحکمی بنا نهاده‌ایم. شالوده‌ای با دست کم شش ستون و پایهٔ استوار که در حد خود بسیار هم افتخارآمیز است. این شالودهٔ ادبی را شش رمان برجستهٔ فارسی قائم و برپا نگه داشته است:

۱۳۱۵؛	صادق هدایت،	اثر	بوف کور،
۱۳۴۰؛	علی محمد افغانی،	اثر	شوهر آهو خانم،
۱۳۴۸؛	سیمین دانشور،	اثر	سو و شون،
۱۳۴۸؛	هوشنگ گلشیری،	اثر	شازده احتجاب،
۱۳۵۳؛	احمد محمود،	اثر	همسایه‌ها،
۱۳۵۷؛	محمود دولت‌آبادی،	اثر	کلیدر،

در لابلای این رمانها هم البته آثار ارزندهٔ دیگری داریم که در حد خود از ارزش و اعتبار والایی برخوردارند. این شالودهٔ مستحکم رمان‌نویسی ادبیات فارسی، امیدوارکننده است و نویدبخش آیندهٔ روشن رمان‌نویسی این مرز و بوم که هم اکنون به صورت یک نهضت ادبی زنده به حرکت درآمده و پای

رمان‌نویسان با استعداد و جوانی را به میدان کشیده است و به ویژه خوانندگان فراوان و مشتاقی پدید آورده است. خوانندگان ایرانی هم اکنون گرایش وافری به مطالعه رمانهای ایرانی پیدا کرده‌اند و همین خود نشانه بس امیدبخشی است. این جنبش ادبی را باید ارج بگذاریم و تجلیل کنیم و هشیار باشیم که توقعات بیش از حد و اظهارنظرهای خصمانه به این نهال بالنده لطمه‌ای نزنند.

با مطالعه دقیق این کتاب شاید بتوان به این نتیجه رسید که بعضی از رمانهای فارسی این دوره مشخص، دست کم از لحاظ کیفی در مقایسه با «نود و نه رمان برگزیده معاصر دنیای انگلیسی زبان» نه تنها چیزی کم ندارند که با بسیاری از رمانهای طراز اول این مجموعه نیز برابری می‌کنند. زیرا گزینش و تکیه گاه برجس، فرهنگ و ادب و آداب و پسندهای جامعه مغرب زمین است. موضوعها و مضامین بسیاری از این رمانهای برگزیده دنیای انگلیسی زبان، مضامینی است که به مقتضیات جامعه خود آنها پاسخ می‌دهد و با خلیقات و روحیات ما سازگاری چندانی ندارد، مسائلی همچون سکس و همجنس‌بازی و میخوارگی و رابطه با زنان شوهردار و مشکلات پائین‌تنه‌ای و هرزه‌نگاریهای مازوخیستی و شرح ضیافت‌هایی که در آنها شخصیتها مثلاً در خوردن «مدفوع انسانی» از هم پیشی می‌گیرند. اینگونه مضامین منحط را جامعه ما پذیرا نیست.

مضامین رمانهای نویسندگان ایرانی بیشتر انسانی و مردمی است و از نوعی رسالت اجتماعی و وجدانی برخوردار است و به بیان عواطف نازک و روابط حساس انسانی می‌پردازد و دردهای درونی و بیرونی مردم ستم‌دیده‌ها را می‌کاود و همین خود ما را بیشتر در جرگه نویسندگان امریکای لاتین قرار می‌دهد که مضامین انسانی و اجتماعی را در قالبهای نو داستان‌پردازی ارائه می‌دهند.

پس به خود امیدوار باشیم و یکدیگر را تحقیر نکنیم و مته به خشخاش نگذاریم و چند نکته جزئی و پیش پا افتاده رمانهای گرانقدر امروزمان را — بویژه آثار رمان‌نویسان جوان را — که با سلیقه و برداشتهای شخصی ما

مطابقت ندارد پیراهنِ عثمان نکنیم و یکسره خط بطلان بر آنها نکشیم. امیدوار باشیم و بهم پیوندیم و یکدیگر را قدر نهیم و این جنبش ادبی ارجمند را تجلیل کنیم که این نهضت ادبی، عرصه‌های تازه‌ای از دنیای تخیل را به ما نوید می‌دهد.

صفدر تقی‌زاده

مقدمه نویسنده

سال ۱۹۸۴ فرا رسید و پیشگویی مایوسانه اورول به تحقق نپیوست. بعضی از ما می‌ترسیدیم که صبح روز اول ژانویه، با آن خماری فصلی، از خواب که بیدار می‌شویم و چشم باز می‌کنیم، ببینیم که همه دیوارها پوشیده از پوست‌های تبلیغاتی اینگساک^۱ یا سوسیالیسم انگلیسی است و هلیکوپترهای «پلیس تفتیش اندیشه» برفراز سرمان در آسمان می‌گردند و دوربینهای تلویزیونی چهارچشمی ما را می‌پایند. سی و پنج سال تمام است که یک رمان معمولی، یک اثر ساخته بشری که روز اول بیشتر به قصد سرگرمی نوشته شده بود، حسابی چشم ما را ترسانده است. معلوم می‌شود که رمان، قالب ادبی بس نیرومندی است که قادر است تا اعماق دنیای واقعی نفوذ کند و در آن دگرگونیهای فراوانی پدید بیاورد. معلوم می‌شود که رمان، قالب ادبی بس مؤثری است که حتی آنها هم که در خط ادبیات نیستند بهتر است آن را جدی بگیرند.

به نظر می‌رسد اکنون لحظه مناسبی است که درنگی بکنیم و

1) Ingsoc

نگاهی به گذشته بیفکنیم و ببینیم طی این چهل و پنج سال گذشته، رمان چه سرگذشتی داشته و چه دگرگونی‌هایی پیدا کرده است. اما چرا چهار پنج سال دیگر منتظر نمایم و آن وقت، تاریخچه سراسر است این پنجاه سال اخیر را یکجا بررسی نکنیم؟ دلیلش این است که اگر بررسی خود را با تاریخ شروع یک جنگ جهانی آغاز کنیم و با تحقق نیافتن کابوسی وحشتناک به پایان برسانیم، کار خیلی شاعرانه تر جلوه می‌کند. رمانِ دنیای انگلیسی زبان تا چه حد توانسته است وقایع این ایام را دقیقاً منعکس کند؟ تا چه حد توانسته است چشمان ما را به آینده بگشاید؟ تا چه میزان توانسته است ما را سرگرم کند؟

در این یادداشت مقدماتی من باید تا آنجا که ممکن است به اختصار، به بررسی مشکلات مربوط به تعریف و ارزیابی زیباشناختی بپردازم. پیش از آنکه این پرسش را مطرح کنم که رمان خوب چیست، باید به این پرسش پاسخ بدهم که اصلاً خود رمان چیست؟ رمان، آنطور که همه می‌دانیم، اثری داستانی است اما داستان کوتاه، و نیز لطیفه و شوخی یک کم‌دین دل‌افسوده هم اثری داستانی است. کوتاه‌ترین داستانِ تخیلی علمی که تاکنون نوشته شده این است: «آن روز صبح خورشید از مغرب طلوع کرد.» اما رمانِ واقعی، یک نوشته مفصل و بلند داستانی است: بلندی داستان یکی از ویژگی‌های مشخص رمان است. می‌توان داستان کوتاهی را بسط داد و به صورت رمانِ کوتاهی درآورد و رمان کوتاهی را نیز می‌توان بسط داد و از آن رمانی بلند ساخت. اما آن مقیاس و مرز درست و حسابی کجاست؟ رمان می‌تواند تا هزار صفحه باشد (تا سه

هزار صفحه و بیشتر هم می‌توانی بسطش بدهی، پروست را مثلاً در نظر بگیر) یا به عکس می‌تواند چیزی حدود صد صفحه باشد. اما حالا که می‌گوییم صد صفحه، خوب چرا نگوییم نود صفحه یا مثلاً پنجاه یا چهل صفحه؟ تنها جواب مساعد ظاهراً این است که موضوع را کِش ندهیم. اما ما چکاره‌ایم؟ ناشران و چاپخانه‌داران و صحافانی که متن دست‌نوشته‌ای را به صورت نسخه‌ای چاپ شده، به لباسی برازنده در می‌آورند باید پاسخ درست و علمی را بدهند. اگر یک اثر داستانی، جلدی محکم و مقواتی داشته باشد و صفحاتش را به هم بدوزند و ته‌بندی و شیرازه‌بندی کنند، نه آنکه مثلاً منگنه بزنند (مثل یک بروشور) آن وقت می‌توانیم آن را رمان بنامیم. این چیزی است که البته مرسوم است، وگرنه می‌شود رمان را به صورت مجله‌تایم هم منتشر کرد. در واقع من خودم زمانی در این فکر بودم که داستانی درباره‌ی مردی در حال احتضار بنویسم که نسخه‌ای از مجله‌تایم را روی رختخواب خود پهن کرده و با نوعی هذیان، همه‌ی وقایع زندگی گذشته‌اش را طوری که انگار محتویات آن نشریه است از صفحات خبری و سرمقاله گرفته تا جدول کلمات متقاطع، از نظر می‌گذراند. کتاب را البته به این دلیل نوشتم که رمان در اصل نوعی کالای بازرگانی است و قرار نیست که در نهایت نسخه‌هایش باد کند و به نویسنده‌اش ضرر برساند.

چه بسا که همین روزها رمانهای ما را نه به شکل کتاب که روی دستگاههای مدرنی عرضه کنند. هم اکنون بعضی از رمانهای مرا روی نوارهایی ضبط کرده‌اند که در اختیار نابینایان بگذارند. از آنجا که من زندگی هنری خود را با موسیقی شروع کرده‌ام، رمان را

شکلی شنیداری می‌پندارم و از شنیدن طنین و ارتعاش آثارم در فضائی تاریک لذت می‌برم. اما در این لحظه از تاریخ، باید مثل همگان بپذیرم که رمان تجربه‌ای است دیداری — علاماتی سیاه روی صفحاتی سفید که کنار هم چیده شده‌اند و به صورت کتابی قطور با جلدی محکم و روکش پارچه‌ای مصوری در آمده‌اند. کتاب جیبی این زمان، چیزی است نامرغوب اما لازم، امتیازی است به نفع جیب، بدلی است ناخوش‌نما از نسخه اصل. وقتی به یاد جنگ و صلح یا دیوید کاپرفیلد می‌افتیم، آثار قطور و پرمایه‌ای در نظر مجسم می‌کنیم با حروفی طلائی که خود نگهبان تواناییها و امکاناتی ژرف‌اند (نشانه‌های تبدیل شده به معنا) و با غرور و سربلندی روی قفسه‌ها خودنمایی می‌کنند. شاید بشود گفت که «کتاب»، «صندوقی از دانش سازمان یافته» است. کتابی که رمان می‌نامیم صندوقی است که در آن شخصیتها و حوادثی به انتظار نشسته‌اند تا همینکه در صندوق را برداریم، بیرون بجهند. رمان چیزی است جسمانی که نوع جیبی‌اش شبح آن است.

تعداد رمانهایی که در سال منتشر می‌شود از تصویری خواننده عادی بمراتب بیشتر است. رمانهای زیادی هم — بسیار زیاد — به ناشران داده می‌شود که اصلاً رنگ چاپ را نمی‌بینند. وقتی که من برای نخستین بار دست به نوشتن رمان زدم، آگاهی چندانی از میزان رقابتهای موجود نداشتم. بعدها، در سال ۱۹۶۰ که به کار نقد و بررسی رمان برای نشریه یورکشایرپست^۲، پرداختم، طبعاً با سبلی از ادبیات داستانی زبان انگلیسی مواجه شدم. هررمانی که به بازار

می‌آمد، نسخه‌ای از آن را با پست برایم می‌فرستادند. من در آن زمان در روستایی در ایست اسکس^۳ زندگی می‌کردم و اداره پست محلی مجبور بود کارمندان بیشتری اجیر کند تا سیل بسته‌های کتاب را به مقصد برساند. برای نقد و بررسیهایی که هر دو هفته یکبار می‌نوشتم پول بخور نمیری عایدم می‌شد اما هر دوشنبه درمیان، دو چمدان بزرگ پر از کتاب را هلیک هلیک به ایستگاه قطار می‌کشاندم و سوار قطار چیرینگ کراس^۴ می‌شدم و بعد با تاکسی به ال. سیموندز^۵ در فلیت استریت^۶ می‌رفتم و همه کتابهایی را که برای نقد و بررسی فرستاده بودند به نصف قیمت می‌فروختم (بجز آن چند تایی که قبلاً برداشته بودم). اسکناسهای عایدی، نو و تر و تمیز بودند و شامل مالیات هم نمی‌شدند و همه‌شان را خرج خواربار و کنیاک می‌کردم. پاداش واقعی آن نقد و بررسیها در واقع همینها بود. روستاییان محل، هر دوشنبه درمیان که مرا با آن بار کتاب می‌دیدند با خود می‌گفتند: «نگاهش کنید، بازهم زنش را ول کرد و رفت.» اما در واقع یکی از راههای نگه داشتن زخم همین بود، خودم بجهنم.

بسته‌های کتاب را که باز می‌کردم از همان اول معلوم بود که بعضی از رمانها را، چه بخوام و چه نخوام باید نقد و بررسی کنم. کتاب تازه‌ای مثلاً از گراهام گرین یا اولین وو— این اسامی آشنا و سرشناس مثل مارکهای معروف تجاری رضایت‌خاطری را که منتظرش بودم فراهم می‌کرد. اما به ناشناخته‌ها هم باید رسیدگی

3) East Essex

4) Charing Cross

5) L. Simmonds

6) Fleet Street

می‌شد، مگر اینکه البته ناشرشان «میلزاند بون»^۷ یا «آلین ردمن»^۸ بودند. آخر گرین و ووه هم روزی روزگاری، اولین رمانهایشان را همینطور به بازار عرضه کرده بودند. اولین رمان «وی. اس. نیپال» اصلاً نقد و بررسی نشد. منتقد این مسئولیت را دارد که هر کتابی را برایش می‌فرستند دست کم یکبار مطالعه کند و همین پاسخی است به کارپراج آن ویراستار ادبی که کتابها را می‌فرستد. نادیده گرفتن آثاری که البته برای خواننده کم سواد مهمل و گمراه کننده نباشد کار خطرناکی است. حتی کتاب پرفروشی مثل شاهدخت دیزی^۹ را هم باید بررسی کرد تا شاید فهمید که چه چیزی موجب پرفروش شدنش شده است. من در عرم، کتابهای بسیاری را برحسب انجام وظیفه خوانده‌ام و کتابهای زیادی را هم به میل خود و برای سرگرمی مطالعه کرده‌ام. بنابراین گمان می‌کنم که اکنون آن شایستگی لازم را داشته باشم که فهرستی از کتابهای برگزیده – مثل آنچه در چند صفحه بعد خواهید دید – تهیه کنم. این نود و نه رمان برگزیده را با نوعی اعتماد – البته نه اعتماد کامل – برگزیده‌ام. تنها معیار انتخاب هم، لذت بردن از مطالعه کتاب نبوده است بلکه بیشتر روی آثاری تکیه کرده‌ام که از لحاظ تکنیک یا دید جهانی چیز تازه‌ای به فرم رمان افزوده باشند. اگر آثار معروف و گرانقدری وجود داشته باشد که در اینجا نیامده است، علتش این است که عدد ۹۹ عددی است نسبتاً محدود. خواننده خود می‌تواند درباره صد نویسنده برگزیده خویش تصمیم بگیرد. از کجا که یکی از رمانهای خود مرا هم انتخاب نکند.

7) Mills and Boon

8) Alvin Redman

9) *Princess Daisy*

باید اعتراف کنم که بعضی از رمانهایی که فقط محض سرگرمی و نه به قصد ارزیابی خشک و حرفه ای خواننده ام، هیچگاه در حدی نبوده اند که در فهرست کتابهای برگزیده من قرار گیرند. من خودم خواننده حریص و مشتاق آثار ایروینگ والاس^{۱۰}، آرتور هیلی^{۱۱}، فردریک فورسایت^{۱۲}، کن فولت^{۱۳} و سایر نویسندگان داستانهای خوش پرداخت و سوزناک هستم. خود این نویسندگان توقع چندانی ندارند که نقد مثبتی بر کتابهایشان نوشته شود یا کتابهایشان مثلاً موضوع تازها و پایان نامه های آکادمیک قرار گیرد، هر چند می دانم که وقتی در مجله ای جدی، کلام محبت آمیزی نسبت به خودشان بشنوند سخت خوشحال می شوند. هیچگاه هم خود را هنری جیمز* نمی پندارند و به خلاف او سخت متوقع اند که از تولید یک کالای مردم پسند پول در بیاورند. حال و هوای کالای آنها ایجاب می کند که پاره ای عناصر تکنیکی را برای آنچه به عنوان رمان هنری یا جدی لازم به نظر می رسد بدور بریزند: نثری که می کوشد تأثیری و رای انتقال صرف اطلاعات اساسی به جای بگذارد، روانشناسی پیچیده، روایتی که از برخورد بین شخصیتها یا آراء آنها قوت می گیرد. رمان مردم پسند امروز ما، حاوی اطلاعات فنی زیادی است که نه برینش درونی که بیشتر بر تحقیق و پژوهش سطحی استوار است و برخوردها در آن همه فیزیکی است و به شخصیتها و شخصیت پردازی اهمیت چندانی داده نمی شود.

پروفسور لسلی فیدلر^{۱۴} استاد دانشگاه نیویورک در بوفالو اخیراً

10) Irwing Wallace

11) Arthur Hailey

12) Frederick Forsyth

13) Ken Follet

14) Leslie Fielder

کتابی به نام ادبیات چیست؟ انتشار داده است که در آن ظاهراً اینگونه اظهار نظر شده که مطالعه رمان هنری (جیمز*، ادیت وارتن*، دوروتی ریچاردسن*، موزیل*، مان*) دیگر تجربه‌ای است از مد افتاده، و اگر نتوانیم با رمان پلیسی و فانتزیهای پورنوگرافی و داستانهای مصور به نوعی همسازی کنیم، باید عیب و ایرادی در نحوه نگرش ما به امر مطالعه وجود داشته باشد. من با نظر او تا حدودی موافقم و به همین علت می‌کوشم علاقه خودم را به نوع کتابهایی که نامشان در این فهرست برگزیده نیامده با توجه به اصول و معیارهای نیمه ادبی تازه‌ای که هنوز نظام نیافته است به نوعی توجیه کنم. باید درباره کتاب روز شغال^{۱۵} یا سقوط^{۱۶} با معیارهایی که براساس اصول رمان نویسی «هنری جیمز» استوار نیست قضاوت کنیم و داوری خود را بر پایه حد و حدود توانایی نویسنده در برآورده ساختن توقعات شناخته شده خواننده استوار سازیم. آیا این بزنگاه، خوب سازمان یافته است؟ آیا اطلاعات فنی مطرح شده به اندازه کافی مفهوم و رسا است؟ آیا این شخصیتها به آن اندازه کم جاذبه هستند که در پیشروی طرح داستان دخالت نکنند؟ آیا این کتاب برای خواننده علیلی که شعاع ذهنی اش بُرد چندانی ندارد و کله اش از خوردن داروی مرفین دار منگ شده است، چیز خواندنی مطلوبی است؟

استادان ادبیات، به پاره‌ای از آثار داستانی که وظیفه شناخته شده خود را (سرگرم کردن) به تمام و کمال انجام داده‌اند چندان وقعی نمی‌نهند. زیرا ظاهراً چیزی در آنها نیست که درباره اش بحث

15) *The Day of the Jackal*16) *The Crash of '79*

کنند، نمادی نیست که آن را بکاوند، ابهامی نیست که روشنش کنند. غالباً چنین به نظر می‌رسد که فعالیت گروه‌های ادبیات دانشگاهها بیشتر روی پاره‌ای از ضعفها و عدم کارآییهای تکنیکی آثاری که برای تحقیق برمی‌گزینند استوار و متمرکز است. سیلی که در پایان رمان آسیای کنار رودخانه فلاس* جاری می‌شود، بسیار زودرس و نابهنگام است. صحیح، یعنی که این سیل صرفاً یک نماد است و «فلاس» هم به روشنی همان فلوس^{۱۷} به معنای جریان تغییرات روزگار: آخر جرج ایوت خود در آلمان فلسفه خوانده بوده است. آثار برجسته جیمز جویس* یعنی اولیس* و بیداری فینه گانها* را هم به این سبب آنچنان به دقت می‌کاوند که پراز گره‌های پیچیده و دشوار است. چه بسا که استاد دانشگاهی بتواند تمام زندگی خود را وقف گره‌گشایی مسائل و مشکلاتی بکند که جویس احتمالاً برای خاطر استاد چند گره کور در آنها زده بوده است. اگر اولیس رمان موفق قلمداد می‌شود، چه بسا که به رغم گمگشتگیهای آگاهانه‌ای باشد که درجه دکتري را برای استاد به ارمغان آورده است. رمان در اصل، تصویری است از انسان در حین عمل. تفاوت بین رمانهای باصطلاح هنری و رمانهای مردم‌پسند شاید در این باشد که در نوع اول «انسان» از «عمل» مهمتر است و در نوع دوم به عکس.

گمان می‌کنم که جوهر اصلی معیار گزینش من، همان شخصیت انسانی باشد. این وظیفه خداگونه رمان نویس است که انسانهایی بیافریند که بتوان آنها را به عنوان مخلوقات زنده‌ای

مالامال از پیچیدگیها و مسلح به اراده آزاد پذیرفت. این اراده آزاد البته برای رمان نویسی که خود را نوعی خدای کوچک «کالونیستها»^{*} می‌پندارد و قادر است آنچه را که قرار است در صفحه آخر کتاب رخ بدهد پیشاپیش پیشگویی کند مشکلاتی بیار می‌آورد. هیچ زمان نویسی که شخصیتی باور پذیر خلق کرده است نمی‌تواند کاملاً مطمئن باشد که این شخصیت بعدها چه خواهد کرد. شخصیت‌های را بیافرین، به آنها زمان و مکانی بده که در آن هستی بیابند و آنگاه طرح داستان را به خود آنها واگذار، تحمیل هر نوع عمل و رفتاری بر آنها کاری بس دشوار است زیرا عمل باید از دل طبیعت و خلق و خویی که به آنها بخشیده‌ای بترآود. در بهترین حالت، مصالحه‌ای بین خط روایتی ذهنی و مسیر اعمالی که شخصیتها در پیش خواهند گرفت به وجود خواهد آمد. سرانجام آنچه مهم است خود شخصیت است هر چند به نظر می‌آید که این وجود عمل است که شخصیتها را به تصویر می‌کشاند.

زمان و مکانی که شخصیت ادبیات داستانی در آن زندگی می‌کند باید بدقت مشخص شود. این نکته هرگز به معنای آن نیست که یک رمان نویس هنری موظف است به شیوه یک رمان نویس مردم‌پسند، همه جزئیات را درست و موبه موبیان کند. فردریک فورسایت هرگز به خواب هم نمی‌بیند که بتواند تصویر فرودگاه میلان (لیناته) را از جمجمه خود بیرون بریزد. اما برایان مور در رمان اخیرش بهشت سرد فرودگاه نیس را به سیستم بازرسی ایمنی مدرنی مجهز می‌کند که در واقعیت وجود ندارد. این البته عیب و ایراد بزرگی نیست زیرا باقی مشخصات کوت دازور با همان حال و هوا و رنگ و بوی

ویژه‌اش بخوبی ترسیم شده. بسیاری از رمان‌نویسان بدرستی رویدادهای اجتماعی بشری را بسی مهمتر از دقیق بودن صحنه‌ها و زمینه‌های داستانی تلقی می‌کنند. غالباً اتفاق می‌افتد که خلق یک زمینه داستانی، مثل صحنه‌هایی از جنگ‌های افریقای غربی در رمان جان کلام اثر گراهام گرین اسرارآمیزتر از خود واقعیت است. خصلت انعطاف‌پذیری و گستردگی و مداومت شخصیت داستان، بسی بااهمیت‌تر از زمان و مکان واقعی است — موی روی پاها، درد دندان، ضعف تارهای صوتی. یک رمان‌نویس خوب نمی‌تواند فقط به ساختن روح یک انسان بسنده کند: باید که تن و بدن و اندامی هم باشد و نیز زنجیره زمانی-مکانی پیوسته‌ای که آن اندام در آن نفسی تازه کند یا راه خود را درپیش گیرد.

مسأله گفت و شنود هم مهم است: مهارت ویژه‌ای بایست تا سخن را بی‌آنکه صرفاً استنساخی از ضبط صوت باشد، جاندار جلوه دهد. همچو استنساخی هیچگاه جای گفت و شنود ادبیات داستانی را که هنرمندانه است و موجزتر از آنچه می‌نماید، نمی‌گیرد. می‌توان دنیس ویتلی^{۱۸} را که رمانهایی براساس تحقیقات دقیق رازنهان و علم غیب نوشته است بخاطر ضعف گفت و شنودها بخشید به شرط آنکه دست کم شخصیت‌هایش قابل قبول و واقعی باشند. در رمانهای آرتور هیلی و ایروینگ والاس هم تا بخواهی اطلاعات و معلومات گوناگون وجود دارد که همه مستقیماً از دایرة‌المعارفها سرقت شده تا جانشینی برای حرفهای واقعی باشند. رمان‌نویسان چیره‌دست، گفت و شنود را از طریق گوش می‌نویسند.

رمان خوب باید که فرم و شکلی داشته باشد. رمان‌نویسان مردم‌پسند هیچگاه در کار منسجم کردن و سوق دادن رشته‌های مختلف رخدادها بجانب یک بزنگاه فرو نمی‌مانند: تنبلی نسبی شخصیت‌هایشان هم الحق به این کار کمک می‌کند. شخصیت‌های یک رمان هنری، در برابر ساختاری که خالق‌شان می‌کوشد بر آنها تحمیل کند ایستادگی نشان می‌دهند؛ راهی را که خود می‌خواهند بروند در پیش می‌گیرند و میل چندانی هم ندارند که کتاب زود به پایان برسد و به همین علت است که گاهی بسیار مستبدانه، مثل آثار ثی. ام. فورستر* باید آنها را سربسته نیست کرد. با این همه، رمان خوب می‌کوشد تا به نوعی شکلی تمثیلی را دنبال کند. این شکل تمثیلی، صرفاً برشی از زندگی نیست. خود زندگی است که با ظرافت در قالب ویژه‌ای شکل گرفته است. هر عکسی در قابی جای می‌گیرد و هر رمانی همانگونه که باید، به پایان می‌رسد — با راه‌حلی فکری یا عملی که ارضاء‌کننده باشد، همانطور که پایان یک سمفونی برای شنونده‌اش ارضاء‌کننده است.

اکنون به وادی پرمخاطره‌ای گام می‌نهیم. رمان باید در ذهن خواننده‌اش نوعی دُرد فلسفی به جا بگذارد. منظره‌ای از زندگی، بی‌واسطه در برابر چشم ما طوری ترسیم شود که به نظر تازه و حتی شگفت‌انگیز بنماید. رمان‌نویس موعظه سر نمی‌دهد: کار آموزش و تعلیم در ادبیات داستانی خوب، جایی ندارد اما بعضی از جنبه‌های اصول اخلاق فردی یا عمومی را طوری برای ما روشن می‌کند که پیش از آن هرگز به آن درجه برای ما روشن و واضح نبوده‌اند. از آنجا که رمان درباره‌ی شیوه‌های رفتار انسانی است، درباره‌ی رفتار انسانی هم به

اشاره و بطور ضمنی قضاوت می‌کند. این است که می‌فهمیم رمان، سمفونی یا نقاشی یا مجسمه‌سازی نیست، یعنی صورتی غرق در نمایشی اخلاقی. نخستین رمانهای انگلیسی کلاریسا هارلو^{۱۹} و پاملا^{۲۰} اثر سموئل ریچاردسون* عمیقاً اخلاقی بودند. ما هنوز هم نمی‌توانیم از نفوذ یک گرایش اخلاقی در ارزیابیهای صرفاً ناب زیباشناختی جلوگیری کنیم. اسکار وایلد که گفته است نوشته‌های غیر اخلاقی همه محتملاً نوشته‌های بدی‌اند، در تصویر دوربان‌گری رمان اخلاقی نمونه‌ای خلق کرده است که مثل موعظه‌ی روزهای یکشنبه سخت ملال‌آور است. می‌توان براحتی از اصل و نسب رمان بعنوان یک رساله‌ی اخلاقی چشم پوشید و آن را بعنوان چیزی که به صورت یک اثر سرگرم‌کننده تغییر شکل داده است تلقی کرد. میس پرینز یکی از شخصیت‌های اسکار وایلد، درباره‌ی رمان خود می‌گوید که آنچه خوب است پایان خوبی دارد و آنچه بد است پایانی بد: «به همین علت است که آن را ادبیات داستانی می‌نامند.» هرگاه که در داستانی اصول اخلاقی بنیادی و محرزی زیر پا گذاشته شود، بسیاری از خوانندگان ادبیات داستانی و نه لزوماً فقط ساده‌دلان، شدیداً ناخشنود می‌شوند. لئوپولد بلوم* می‌تواند بی‌آنکه آب بینی‌اش بیرون بریزد، به خود ارضائی پردازد و آن ورونیکا^{۲۱} می‌تواند هیولای جنسی را درهم بشکند. اما تعداد بسیار کمی از شخصیت‌های ادبیات داستانی می‌توانند آدم بکشند — مگر برای گرفتن انتقام البته — و بی‌خیال به زندگی خود ادامه دهند. با این همه، قوت و قدرت رمان بهیچوجه مرهون تأیید آن چیزهایی نیست که اصول اخلاقی قراردادی

19) *Clarissa Harlowe*20) *Pamela*21) *Ann Veronica*

را به ما گوشزد کرده‌اند. رمان در واقع آینه‌های قراردادی را زیر سؤال می‌گیرد و به ما می‌فهماند که قضاوت اخلاقی چه کار دشواری است. این را می‌توان عالی‌ترین مرتبه اخلاق دانست.

جرج اورول در مقاله‌ای که درباره دیکنز نوشته است می‌گوید که هرگاه احساس کند به نوعی با نویسنده‌ای همفکر است، تصویر او را می‌بیند که انگار از میان صفحات کتاب سر بر می‌آورد — نه لزوماً تصویری عین خود نویسنده به همانگونه که در واقعیت هست، بلکه بیشتر نویسنده‌ای آنطور که باید باشد. اورول دیکنز را به شکل مردی می‌بیند ریش‌باز رنگ و رویی روشن، خشن اما در عین حال خندان، با آن سخاوت لیبرال‌های قرن نوزدهمی. مفهوم این گفته آن است که شخصیت رمان‌نویس هم برای ما حائز اهمیت است — شخصیتی که البته در آثارش رخ می‌نماید و نه آنگونه که در زندگی خصوصی‌اش می‌بینیم (زندگی خصوصی بسیاری از هنرمندان اصلاً قابل تحمل نیست). بعضی از رمان‌نویسان مثل گوستاو فلوبر* و جیمز جویس کوشیده‌اند که خود را از صحنه‌های رمان‌هایشان بکلی دور نگه دارند و پوشیدگی و گمنامی خالق الهی را براننده خود بدانند اما در سبک نوشته و تصویرپردازی، پرده از روی چهره خود برمی‌دارند و بطور کلی نمی‌توانند تمایل فکری و شیوه نگارش خود را نسبت به شخصیت‌های آثارشان پنهان کنند. معلوم است که جویس جانبدار بلوم است، هرچند هرگز خودی نمی‌نماید که اظهار نظری بکند، آنگونه که مثلاً تگری و دیکنز همیشه کرده‌اند. نویسنده در هر صفحه کتاب حضور دارد و با ماست، گاهی مثل سامرست موآم به صورت پرتره‌ای آرمانی در حد یکی از شخصیت‌ها — عاقل، بردبار،

دنیادیده، هر چند غالباً به صورت مردی که ما صدای نفس کشیدنهای سنگینش را بهنگام قلم زدن می‌شنویم. ما باید نویسنده خود را دوست بداریم. البته مشکل است که آدم خانم مارلین فرنچ^{۲۲} را بویژه موقعی که در داستان خود مردان معصوم را اخته می‌کند دوست بدارد (مثل رمان قلب خون چکان^{۲۳})، کار حقیقتاً دشواری است که آدم هارولد رابینز^{۲۴} را که وانمود می‌کند از خشونت متنفر است اما به آن عشق می‌ورزد دوست بدارد. کارچندان آسانی نیست که آدم عاشق جوڈیت کرانتز^{۲۵} بشود که به شهادت رمان شاهدخت دیزی هیچگاه یک اثر فلسفی نخوانده است و به صفحه‌ای از بتهوون گوش نداده است اما شبه فرهنگ پوچی را بزور بر شخصیت‌های آثارش تحمیل می‌کند. بسیار دشوار است که نویسنده‌ای را دوست بداریم که خود را علامه دهر می‌داند و مدام معلوماتش را به رخ می‌کشد.

از نویسنده البته انتظار نداریم که اندیشمند باشد (هر چند طبیعت من با رایسلاس^{۲۶} اثر جانسون* سازگارتر است تا با حسن و حساسیت^{۲۷} جین آستین و کاریش هم نمی‌توانم بکنم) اما ما حق داریم که از اندیشه برخوردار باشیم، از علم و شناخت روح بشری، از نوعی پاکی و صفا – کاملاً جدا از مهارت حرفه‌ای. این نیاز به پاکی و صفا احتمالاً از اهمیت زیادی برخوردار است. همه رمانهای بزرگ درباره مردمی بوده است که می‌کوشیده‌اند مهربان‌تر باشند، بردبارتر باشند. آلدوس هاکسلی در پایان زندگی سخت اندیشمندانه

22) Marlyn French

23) The Bleeding Heart

24) Harold Robins

25) Judith Krantz

26) *Rasselas*27) *Sense and Sensibility*

خویش به این نتیجه رسیده است که تنها چیزی که می‌توانی از آدمها بخواهی این است که بکوشند اندکی مهربان‌تر باشند. این نکته البته به معنای آن نیست که نویسندگان باید نسبت به شخصیت‌های آثارشان با مهربانی رفتار کنند. جفری فرمین^{۲۸} در رمان زیر کوه آتشفشان روزگار فلاکت‌باری دارد و سرانجام هم کشته می‌شود و مثل سگ سقط شده‌ای به عمق دره تنگی انداخته می‌شود، اما شیوه نوشتن اثر تراژدی، شیوه‌ای است که نه تنها هراس که ترحم را هم برمی‌انگیزاند. پاره‌ای از شخصیتها باید سخت عذاب بکشند تا وحشت زندگی را به نمایش درآورند اما نویسنده از توصیف این عذابها فقط لذتی تکنیکی می‌برد. رمان بطور کلی درباره‌ی حال و روز دشوار انسانی است — که البته چیز راحتی نیست — و نیز درباره‌ی این حقیقت که چگونه می‌توان در صورت امکان از پس این دشواریها برآمد. نویسنده در این امر مشغول ذمه است و نیز مشغول ذمه است که تو خواننده هم مشغول ذمه باشی.

با شروع مطالعه این کتابهای برگزیده متوجه خواهید شد که تعداد اندکی از این ویژگیها در این کتابها دیده می‌شود. رمان بعد از چند تابستان طنز تلخی است: احساس مشغول‌ذمه بودن انسان پس کجاست؟ این مشغول‌ذمه بودن انگار که منفی است: دنیای دلخواه برای افراد بشری با چنان واژه‌ها و اصطلاحاتی بیان شده است که خود آنچنان دلخواه نیستند. رمان در دوپرنده شناوریک بازی سرگرم-کننده بیش نیست. هنری گرین می‌کوشد تا نوعی شعر رمان گونه از مسائل سطحی زندگی بسراید. بیداری فینه گانها کابوس مضحکی

است. آنگاه می‌بینید که ایوی کامپتون برنت غیرواقع‌گرایانه‌ترین زبانها را به کار گرفته و فقط به نتایج و اثرات ساختاری گناه توجه نشان داده است. تعیین معیارها و پارامترهای جهانی برای رمان کار حقیقتاً دشواری است. اگر بپذیریم که رمان مثلاً درباره زندگی انسان است، ضد رمان فرانسوی (که البته نمی‌تواند در اینجا جایی داشته باشد) ظاهراً همین را هم منکر می‌شود. یقیناً ناتالی ساروت* آن نظریه سنتی وحدت شخصیت انسانی را نمی‌پذیرد. بنابراین آیا سرانجام کار ما به آنجا نمی‌کشد که تعریفی اینچنین ارائه بدهیم که رمان ساختی کلامی است که در آن شخصیتهای ابداعی به صورت مثبت یا منفی ظاهر می‌شوند، عملی انجام می‌دهند یا نمی‌دهند و حرفی به زبان می‌آورند یا نمی‌آورند؟ من نمی‌دانم. اما این را می‌دانم که ما در ذهن خود ترازویی برای سنجش معیارها داریم که به وسیله آن می‌فهمیم که آناکارینا رمان بزرگی است و خانه بدوشها^{۲۹} رمانی نازل و نیز اینکه معیارهای ما با مسأله پرداخت زبان مرتبط است و دلواپسیهای شخصیت انسانی. گاهی اوقات پرداخت زبان آنچنان عالی از کار درمی‌آید که حاضر می‌شویم فقدان علائق انسانی را به فراموشی بسپاریم و زمانی هم علائق شخصیت انسانی موجب می‌شود که از لغزشهای کلامی و ساختاری چشم‌پوشیم. قضاوت درباره رمان امری تجربی است، نمی‌توانیم به هیچ دادگاه زیباشناختی که حاضر شود قوانینی بین‌المللی برای آن وضع کند متوسل بشویم.

باری، همه رمان نویسانی که نامشان در این فهرست آمده است، به دانش و معرفت ما از وضع و شرایط انسانی (خواب یا بیدار) چیزی

افزوده‌اند، زبان را بخوبی به کار گرفته‌اند، انگیزه‌های وقوع هر عملی را روشن کرده‌اند و زمانی نیز مرزهای عالم تخیل را گسترش داده‌اند. و نیز سرگرم یا دلمشغول و متعهدمان کرده‌اند، یعنی کاری کرده‌اند که از الگوهای تکراری زندگی روزانه روی برگردانیم و با علاقه و حتی نشاط تازه‌تری به بشریت و به دنیا نظر بیفکنیم. هر چند من، با فروتنی بحق، نام خود را در این فهرست نیاورده‌ام، به عنوان یک رمان‌نویس دست‌اندرکار، گمان می‌کنم که هدفهای خود را خوب می‌شناسم و فکر می‌کنم که این هدفها با هدفهای همکارانم در بریتانیا و کشورهای مشترک‌المنافع و ایالات متحد امریکا فرق چندانی ندارند. ما می‌خواهیم سرگرم کنیم و به شگفتی واداریم و اشتغالات ذهنی انسانهای واقعی را از طریق انسانهای مخلوق ذهن مان نشان دهیم.

دلم می‌خواهد این رمانها را و نیز سایر رمانهای خوبی را که در این فهرست نیامده‌اند، به عنوان فرآورده‌هایی از یک فرهنگ کمابیش مشترک و فعالِ دیاری موسوم به انگلوفونیا^{۳۰} - دنیائی که در آن به زبان انگلیسی تکلم می‌کنند - تلقی کنم. اما چون پیشتر به تقسیمات ملی این زبان اشاره کرده‌ام، در اینجا لازم می‌دانم که بخاطر عدم ارائه نمونه‌های بیشتر از بعضی از کشورهای انگلیسی زبان، پوزش بطلبم. افسوس که از زلاندنو اصلاً سخنی به میان نیامده است و نویسندگان کانادا فقط دو بار و نویسندگان استرالیا فقط یک بار مطرح شده‌اند و مابقی به جزایر بریتانیا و ایالات متحد امریکا اختصاص یافته است و چاره دیگری هم ندارم. خوشحال می‌شدم اگر

جایزه نوبل در ادبیات را به کانادا یا زلاندنوهم می‌دادند، همانطور که تا حالا به استرالیا داده‌اند اما ملاحظات آنچنانی درباره‌ی غرور کشورهای مشترک‌المنافع احتمالاً حرف مفتی است. خود اثر است که مهم است. بنابراین در اینجا شرح و نقد کوتاهی از نود و نه رمان خوبی را که در فاصله سال ۱۹۳۹ تا کنون منتشر شده‌اند پیش رو دارید اما با تعداد اندکی کمتر از نود و نه رمان نویس خوب آشنا می‌شوید. اگرچه از بیشتر این نویسندگان فقط یکبار سخن به میان آمده است، بعضیها دوبار و آلدوس هاکسلی سه بار مطرح شده‌اند. بعضی از رمانها از نوع «رود-رمان» یا رمانهای چندجلدی‌اند. اما به اینها هم کمابیش همانقدر توجه شده است که به آثار صد یا صد و چند صفحه‌ای. کتابها نه به ترتیب درجه اهمیت شان که برحسب تاریخ انتشارشان فهرست شده‌اند. هرگاه در سالی بیش از یک رمان منتشر شده باشد، من آن ترتیب تاریخی خشک و رسمی مبتنی بر تقدم و تأخر ماه و روز انتشارشان را در نظر نگرفته‌ام و فقط نام نویسندگان را به ترتیب حروف الفبا تنظیم کرده‌ام. تاریخ رمانهای چندجلدی برحسب تاریخ انتشار نخستین جلد آنها مشخص شده است.

اگر با پاره‌ای از رمانهای برگزیده من بشدت مخالفت کنید، اصلاً ناراحت نمی‌شوم. فقط از طریق جدل و دیالکتیک است که می‌توان به ارزشها پی برد.

آ. ب.

موناکو

۱۹۸۴

حرکت گروهی^۱ هنری گرین^۲ [۱۹۳۹]

گرین که نام واقعی اش یورک بود، به شکل رمان، آنچنان وحدت تنگاتنگی بخشید که بیشتر مناسب شعر بود تا داستان. مختصر بودن عنوان رمانهایش، نمایانگر ایجازی است که در متن رمانها وجود دارد: ناپنایی، زندگی، گرفتار، بازگشت، نیستی، سرانجام. گرین پس از گذراندن دوره‌های تحصیلی در ایتون و آکسفورد، در کارخانه‌ای واقع در میدلندز که متعلق به خانواده یورک بود تجربه‌هایی اندوخت که براساس آنها رمان زندگی را نوشت، رمانی که می‌توان آن را بهترین رمان کوتاه کارگری موجود در ادبیات انگلیسی به شمار آورد. شخصیت‌های این کتاب و بیشتر کارگران، نه به شکل ارقامی در یک گزارش صنعتی که به صورت مردمی با زندگی و حال و روز ویژه خود تصویر شده‌اند. این کارگران شبیه کبوترانی هستند که در کبوترخانه‌های زیر شیروانی کارخانه‌ها آشیان دارند — اسیر در لانه‌ها و با اینهمه آزاد. این کبوترها در سرتاسر رمان همچون نمادی

1) *Party Going*

2) *Henry Green*

وحدت بخش بال بال می زنند و بغبغوکنان از این سوبه آن سو پرواز می کنند. همه رمانهای گرین در یک ترازند و نمایانگر استعداد شگرف او. انتخاب رمان حرکت گروهی برای این مجموعه به این علت است که مرغوای جغد جنگ که در سرتاسر رمان طنین دارد، به گمان من، به گل اثر خصوصیت تلخ و گزنده ای بخشیده است. این مرغوا، به قطعه ای نماد امپرسیونیستی می ماند که البته حامل هیچ پیامی نیست. وجود مهی غلیظ موجب تأخیر در حرکت قطاری می شود که قایقرانان مرفه را به ساحل دریا می برد و در نتیجه، سرسرای هتلی که در کنار ایستگاه راه آهن است مملو از مسافرانی می شود که انگار تا ابد در همانجا در انتظار خواهند ماند — کارگران در طبقه همکف هتل و قایقرانان جوان و ثروتمند در اتاقهای طبقه فوقانی. اگر قرار بود مثلاً ارنست تولر^۳ این رمان را به صورت نمایشی اکسپرسیونیستی بنویسد، کارگران طبقه همکف همه هتل را اشغال می کردند حال آنکه در این رمان آنها به چنین کاری دست نمی زنند و فقط به خواندن سرود اکتفا می کنند. در این میان ظاهراً تنها یک حادثه خاطره انگیز و شگفت اتفاق می افتد: پیرزنی کبوتری مرده روی سکوی ایستگاه راه آهن می یابد و آن را بدقت لای کاغذی می پیچد. این کار چه مفهومی دارد؟ چه بسا که این عمل حرکتی صرفاً غریب در برخورد با رفتار گروههای اجتماعی باشد که هیچ حیرتی هم بر نمی انگیزد. یا اگر مایل باشیم، می توانیم به یاد کبوتر صلحی بیفتیم که جسدش را لگد کوب می کنیم در حالی که هوای مه آلود جنگ، راه را بر حرکت گروهی یا گروههای مسافر می بندد. این به خودی خود اهمیت

چندانی ندارد؛ تمامی کتاب، شعری کاملاً مؤثر و قوام یافته است و اگر بخواهیم معنایی از آن بیرون بکشیم، کل ساختمان فرومی‌ریزد. مگر یک ناکتورن شوپن چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ همین پاسخ منفی در مورد همهٔ رمانهای گرین هم مصداق دارد.

بعد از چند تابستان^۱ آلدوس هاکسلی^۲ [۱۹۳۹]

مولتی میلیونری امریکایی به نام جواستویت^۳ هرآنچه با پول می‌توان خرید در اختیار دارد مگر اندکی آرامش خیال. در قصر خوفناک و تابوت وار خود در کالیفرنیا جنوبی، در اندیشه نزدیک شدن مرگ و نیستی، خودخوری می‌کند. کامیابیهای مالی مشکوک و نامشروعش به جای آنکه به او آرامش خاطر ببخشد، ترس از جهنم را که در اثر تربیت مذهبی بنیادگرایانه مسیحیت در ذهنش نقش بسته است، تشدید می‌کند. او، همچون جین ایر* جوان درصدد است که حتی الامکان مواجهه با مرگ و آتش جهنم را به تعویق بیندازد. از این رو، به مراکز تحقیق علمی کمک مالی می‌کند بلکه راه چاره‌ای برای افزوده شدن برطول عمر بجوید. اما راز طول عمر، نه در آزمایشگاههای علمی بلکه در دفترچه خاطرات روزانه یکی از اشراف قرن هیجدهم که کتابخانه شخصی او را یکی از مباحثان انگلیسی استویت یکجا خریداری کرده است یافت می‌شود.

نویسنده این خاطرات، در حوضخانه خود متوجه طول عمر ماهی

1) *After Many a Summer*

2) Aldous Huxley

3) Joe Stoyte

قنات شده بود و به فکر افتاده بود که با خوردن تکه های خام دل و روده آن ماهی به طول عمر خود بیفزاید. در بهار سال ۱۹۳۹، یعنی در همان زمان که بریتانیا خود را برای جنگ آماده می کند، او را هنوز زنده می یابند که همراه با خدمتکارش در سردابی زیرزمینی پنهان شده است و نوادگانش مخفیانه غذای او را تأمین می کنند. اکنون راز بزرگ، کشف شده اما هنوز گرهی ناگشوده باقی مانده است. اگر بخواهی دو قرنی زنده بمانی، باید مثل میمون زندگی کنی. جو استویت وقتی که صدای ناشی از لذات جنسی حیوانات را می شنود با خود می اندیشد «انگار زندگی بدی هم ندارند.»

بعد از چند تابستان (نام این کتاب در چاپ امریکایی اش همان مصرع کامل شعر تنیسون* است که بعد از چند تابستان قومی میرد) به عنوان رمانی ویژه هاکسلی از طنز و هجوی تلخ بر ماده گرایی و ناروشنگری و شرارتهای مربوط به زمانه پافراتر می گذارد. این رمان در خلال تک گوییهای طولانی آقای پروپتر^۵، بروشنی به فلسفه عدم وابستگی هاکسلی اشاره می کند: کتاب درباره سکس است و هنر و امکانات و محدودیتهای علم. این اثر از آن جهت یکی از آثار ویژه هاکسلی است که رمانی است با اندیشه ای اجتماعی و اگر به جای پرداختن بیشتر به خط داستانی، از حماقتهای بشری گله و شکایت می کند — باری، ما شیوه آموزشی آن را به عنوان بازتابی از نظر نویسنده نسبت به اوضاع و احوال دنیای امروز می پذیریم. رمانهای هاکسلی همیشه به نوعی اجتماعی و متعهداند و قدرت و رابطه مداوم او با خوانندگان نیز در همین تعهد نهفته است.

بیداری فینه گانها^۱ جیمز جویس^۲ [۱۹۳۹]

این اثر بزرگ و دشوار، به گمان گروه زیادی از منتقدان، نقطه پایان دوره‌ای است که از سال ۱۹۲۲ با شعر سرزمین ویران^۳ اثر تی. اس. الیوت* و نیز رمان اولیس اثر خود جویس آغاز شده بود. این دوره را، عصر مدرنیسم یا نوگرایی می‌نامند: جنبشی در ادبیات که مفهوم «انسان آزاد» اواخر قرن نوزدهمی را قبول نداشت و به جای آن مفهوم «انسان طبیعی» (که در آثار ارنست همینگوی و دی. اچ. لارنس آمده است) و نیز «انسان ناتوان» را (که در آثار الیوت و جویس و بعدها اولین و و و گراهام گرین ظاهر می‌شود) ارائه داد. در سبکهای ادبی این دوره، برای زدودن هرگونه آثار خوش بینانه دوره ویکتوریا و دوره ادوارد، شیوه درازنفسی و بیان پرآب و تاب و مطمئن جای خود را به شیوه ایجاز و طنز و بیان تجربی داد. همچنین رئالیسم بی‌پرده‌تری از آنچه در روزگار پیشین متداول بود، رواج یافت. هرچند رئالیسم بی‌پرده اولیس از نظر اخلاقی مورد انتقاد قرار

1) *Finnegans Wake*

2) James Joyce

3) *The Waste Land*

گرفت و نثر تجربی او هم برای خوانندگان عادی مشکلاتی ببار آورد، این دشواریها در برابر نوآوریهای که در بیداری فینه گانها می بینیم بس ناچیز جلوه می کنند.

اگر کتاب اولیس کتاب روشنایی و شرح ماجراهای یک روز معمولی در دابلین سال ۱۹۴۴ است، بیداری فینه گانها را باید کتاب تاریکی نامید. در این کتاب، ماجرائی که در یک خواب طولانی اتفاق افتاده است، بدون استعانت از احساس بیداری، به بیانی که انگار ویژه زبان خواب آلودگان ابداع شده است بازگومی شود. قهرمان کتاب، صاحب میخانه ای است در ناحیه چپلیزود^۴ در حومه دابلین که نامش در ایام بیداری احتمالاً مستر پورتر و در عالم خواب هامفری چیمپدن ایرویکر^۵ است. زنی دارد به نام «آن»، دختری به نام ایزابل و دو پسر دوقلو به نامهای کوین و جری. ایرویکر بناکننده ابدی شهرهاست و زنش سرچشمه همه رودخانه هایی که شهرها بر آنها ساخته شده اند، اما همه شهرها دابلین می شوند و همه رودخانه ها هم به لیفی^۶ می پیوندند. ایزابل زن اغواگری می شود که همه مردان بزرگ را به زانو درمی آورد و پسرهای دوقلو نیز نرینه هایی که با همه مردان اسطوره و تاریخ، از هابیل و قابیل گرفته تا جک دمپسی^۷ و جین تانی^۸ به رقابت می پردازند. خواب طولانی ایرویکر در واقع صحنه نمایش کمدی غول پیکری است که در آن اسباب و اثاث میخانه و مشتریانش هریک نقشی به عهده دارند. کارمایه نمایش

4) Chapelizod

5) Humphrey Chimpden Earwicker

6) Liffey

7) Jack Dempsey

8) Gene Tunney

ساده است: پدر سازنده و بناکننده است اما استعداد خلاقه‌اش جنبه‌ای از گناهان جنسی اوست (هیچ بلندایی بدون یک نعوظ صورت نمی‌گیرد). پسرانش به وجهی نمونه‌وار به صورت یک خیال‌پرور شاعر مسلک و یک رهبر فریبکار سیاسی ظاهر می‌شوند. با هم به مبارزه برمی‌خیزند تا جای پدر را بگیرند اما چون هریک فقط نیمه‌ای از یک تخمک خلاقه است، فاقد آن نیرو و مهارتی هستند که او را معزول کنند. (ایرویکر غالباً به صورت هامپتی دامپتی^۹، نویسنده ماجرای سقوط عظیم خویش ظاهر می‌شود). این خالق بزرگ که هنر را از پدر به ارث برده است، مدت زمانی به اجبار به زیرزمین فرومی‌رود اما همیشه بار دیگر سر بلند می‌کند. یکی از نقشه‌هایی که به عهده اوست، نقش فینه گان خداگونه غول‌پیکری است که مثل حضرت مسیح می‌توان او را کشت و خورد و آشامید اما ویرانش نمی‌توان کرد. ماجرای خواب در سال ۱۱۳۲ پس از میلاد، سال نمادینی که آمیزه‌ای از سقوط و صعود است رخ می‌دهد. در این سال پیکره‌هایی با شتاب ۳۲ فوت در ثانیه سقوط می‌کنند، وقتی که ما، انگلستان دهگانه خود را می‌شماریم، بار دیگر با شماره ۱۱ شروع می‌کنیم. در این اثنا، آن رودخانه همسرانه مادرانه — که هیچگاه نمی‌میرد — در زیر آن شهر پرآشوبی که در واقع نماد شوهر اوست، به آرامی جاری است.

بعضیها معتقدند که این اثر فانتزی در حقیقت رمان نیست. با اینکه این اثر شخصیت‌هایی برجسته دارد — که همواره تغییر شکل می‌دهند و نام عوض می‌کنند اما همیشه به طرزی درخشان توصیف

9) Humpty Dumpty

می‌شوند— و نیز در اینکه طرحی قابل خلاصه کردن و میزانسنی ثابت دارد— اتاق خواب خانم و آقا در طبقه بالای میخانه— انکار این نکته که کتاب در ردیف این شاخه ادبی یعنی رمان قرار نمی‌گیرد، کارچندان ساده‌ای نیست. منتظر آغاز جنگ بودیم تا رفته رفته به مفهوم کلی آن پی ببریم (کتاب در خورجین سربازی بسیاری از روشنفکران بود) اما در این دوره بعد از جنگ است که گروه زیادی از ادیبان جویس شناس، اوقات شریف خود را صرف کرده‌اند تا زوایای تاریک آن را برما روشن کنند. این اثر دورویه از یک روبه پشت سر، به سالهای دهه بیست نظر دارد و از روی دیگر به آینده‌ای لایتناهی نظر افکنده است. هیچ کدام از نویسندگان معاصر نتوانسته‌اند اهمیت این کتاب را نادیده بگیرند، هرچند بیشتر آنها موفق شده‌اند از نفوذ و تأثیر آن تا حدودی در امان بمانند.

در «دوپرنده شناور»^۱

فلان اوبراین^۲ [۱۹۳۹]

فلان اوبراین ژورنالیست ایرلندی، ادیب و متخصص زبان گالیک^۳ و میخواره‌ای وارسته بود که نام اصلی اش برایان اونولان^۴ است. از میان کتابهای معدودش، زندگی سخت^۵ و آرشیودالکی^۶ آثاری کم‌مایه اما طنزآمیزند و پلیس سوم^۷ تصویری از جهنم است که چندان خوب از کار درنیامده است اما رمان دردوپرنده شناور احتمالاً شاهکار است. فیلیپ توین بی^۸ رمان‌نویس و منتقد معروف، درباره او گفته است «اگر من دیکتاتور فرهنگی بودم... مطالعه رمان دردوپرنده شناور را در همه دانشگاههای خودمان اجباری اعلام می‌کردم.» جویس نیز درباره فلان اوبراین گفته است: «او نویسنده‌ای است به تمام معنی شوخ‌طبع.» می‌توان گفت که این کتاب تا حدودی از جویس مایه گرفته است. البته این حرف چه بسا که معنی اش صرفاً این باشد که جویس و اوبراین هر دو ایرلندی بوده‌اند.

1) *At Swim-Two-Brids*

3) Gaelic

5) *The Hard Life*

7) *The Third Policeman*

2) Flann O' Brien

4) Brian O' Nolan

6) *The Dalkey Archive*

8) Philip Toynbee

نثر کتاب گاهی دشوار می‌شود اما بر رویهم اثر ادبی ناهنجاری نیست و حتی به خلاف آثار جویس خیالپردازانه هم هست. راوی دانشجویی ایرلندی است که یا مدام روی تخت خود دراز به دراز افتاده یا در میخانه‌ها پرسه می‌زند. در ساعات دیگر روز، سرگرم نوشتن رمانی است دربارهٔ مردی موسوم به ترلیس^۹. این شخصیت کتاب نیز مشغول نوشتن کتابی است دربارهٔ دشمنان خویش. دشمنان او نیز در مقام انتقام، کار نوشتن کتابی را دربارهٔ او آغاز کرده‌اند. کتاب، کتابی است دربارهٔ نوشتن کتابی که دربارهٔ نوشتن کتاب دیگری است. اثری است بسیار مدرن (مقایسه کنید با بورخس* آرژانتینی) که معتقد است ادبیات واقعیت را بیان نمی‌کند. راوی — دانشجو — نه تنها به ادبیات که به اساطیر ایرلندی هم علاقه مند است و بهمین علت می‌تواند فین مک کول^{۱۰} (فینه گان جویس) را به میان ماجرا بکشد و زبان حماسی و بامزه‌ای را که انگار ترجمه‌ای است از زبان و لهجهٔ گالیک ایرلندی، به کار گیرد: «در نظر او زانوی روستاییان هماهنگ با گوساله‌ها و ردیف خوشه‌های درو شده موج در موج به حرکت در می‌آمدند و سیاهی طنابهای گیاهی را با پشکل و خاک و خل می‌زدودند...»

فلان اوبراین با استفاده از طرح نوعی دفترچه یادداشت، راهی برای هماهنگ کردن اسطوره و ادبیات داستانی و واقعیت کشف کرده است. هیچ نوع حالت تقدم و تاخیری در مورد پشت سرهم قرار گرفتن اسطوره و رمان و روایت در میان نیست: همه در یک سطح و در یک درجه از اهمیت قرار دارند و همین خود تأثیری همگون و

9) Trellis

10) Finn MacCool

هماهنگ به وجود می‌آورد. چشم انداز ادبیات داستانی هم گسترده و هم در عین حال محدود است — محدود از نظر وقوع حوادث و گسترده از لحاظ تکنیک داستان‌نویسی (حادثه مهمی در داستان اتفاق نمی‌افتد هر چند شنیدنیها فراوان است). این رمان، کتابی است بسیار ایرلندی و بسیار مفرح، اما هنوز محبوبیتی را که انصافاً سزاوار آن است کسب نکرده است.

قدرت و جلال^۱

گراهام گرین^۲ [۱۹۴۰]

این رمان در ایالات متحد امریکا، به نشانه نوعی گذر از هزارتوی بهشت، با نام «راههای دهلیز»^۳ منتشر شده است که البته عنوانی از این بی معنی تر و بی مسماتریافت نمی شود. قهرمان داستان گرین، کشیش ویسکی خوری است که به رغم همه عیوب انسانی اش تجسمی از قدرت و جلال خداوندی است، اما نظریه اثبات گرایی ملحدانه یک دیکتاتور مکزیکی که نام کشیشان را در صدر صورت اسامی دشمنان دولت ثبت کرده است، در نهایت موجب تضعیف و نابودی این قدرت و جلال می شود. گرین در هیچیک از رمانهای فراوان خود نتوانسته فساد خانمان برانداز موجود در پاره ای از شهرهای گرمسیری را که ویرانه های پوسیده شان خود استعاره ای از یک دنیای بی خداست، تا بدین حد خوب و مؤثر توصیف کند. کشیش قهرمان

1) *The Power and the Glory*

2) Graham Greene

3) *Labyrinthine Ways*

کتاب، در اثر وسوسه‌های شیطانی به اعمال ناشایستی دست می‌زند اما بار دیگر بسرعت کار خویش را از سر می‌گیرد و مردم را به پیروی از اصول دینی و اخلاقی تشویق می‌کند و تکالیف شرعی و آیینهای مذهبی را بجا می‌آورد و حتی در میان جنگل برای بومیان مکزیکی به موعظه می‌پردازد و به دنبال جام شرابی می‌گردد تا با آن مراسم عشاء ربانی را هر چه با شکوه‌تر برگزار کند. دولت البته صرفاً ملحد نیست بلکه نوعی تحریم‌کننده است: غیرقانونی شمردن شرابی که می‌تواند به صورت خون مسیح درآید، طبق نمادگرایی گرین خود ظلم مطلق است. یکی از صحنه‌های تلخ و گزنده کتاب، هنگامی رخ می‌دهد که کشیش با خوش اقبالی بطری شرابی می‌یابد اما وقتی یکی از مقامات فاسد دولتی آن را در حضور خود او جرعه جرعه می‌نوشد، سخت دل‌آزرده و غمگین می‌شود. هر چند این کشیش در پایان، جان خود را از دست می‌دهد، کشیش دیگری از نا کجا آبادی ظهور می‌کند و بدین ترتیب هیچگاه در روند امور مذهبی و روحانی وقفه‌ای حاصل نمی‌شود و کسی جرأت انکار قدرت و جلال را در خود نمی‌بیند. این کتاب یکی از رمانهای اولیه گرین است که با حال و روز و موقعیت کاتولیکها در دنیای غیرمذهبی سروکار دارد و کشیشهایی ارائه می‌دهد که با سود جستن از «جلال» ذکر شده و «قدرت» واقعی، با همه عجز و ناتوانی، در کار خود فرو نمی‌مانند. این مسأله اکنون برای خیلیها بیش از حد «گرین» گونه است که بتوان آن را جدی گرفت. (آثار اولیه گرین اغلب با توجه به طرح اندیشه‌های ارتجاعی و قهقرائی طوری بنظر می‌آیند که انگار به قصد

هجو کردن خود او نوشته شده‌اند). با این همه، آثار گرین همه هنرمندانه و جدی‌اند، حتی هنگامی که الهیاتش دیگرچندان در ما موثر نمی‌افتد.

ناقوس برای که می زند^۱

ارنست همینگوی^۲ [۱۹۴۰]

این رمان امریکایی حتی در انگلیس نیز با اقبال گرم مواجه شد — در انگلیسی که جنگی بس بزرگتر از مبارزات داخلی اسپانیا که موضوع این کتاب است، اذهان عمومی را به خود مشغول کرده بود. در همان سال اول انتشارش ۳۶۰,۰۰۰ نسخه از آن فقط در ایالات متحد آمریکا به فروش رسید. چنین موفقیتی موجب شد که منتقدان ادبی بر همینگوی بشورند: ادموند ویلسون^۳ سخن از تمایل به تجارتي بودن و تسلیم و خودفروختگی به میان آورد. حقیقت این بود که رمان «مردم پسند» امریکایی دهه ۱۹۳۰، دیگر آنقدر انباشته از عناصر داستان نویسی به سبک همینگوی شده بود که آنچه روزی خود تجربی به شمار می آمد، اکنون دیگر بخشی از شگردهای فنی همه رمان نویسان درجه دوم شده بود. همینگوی در این کتاب از سبک کار خود و نیز از سبک مقلدانش پافرا تر نهاده است. رمانهای پیشین او همچنان خواننده را با احساسی از طراوت و قدرت اصیل نویسنده گی

1) *For Whom the Bell Tolls*

2) Ernest Hemingway

تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ ناقوس برای که می‌زند نیز دارای همان زیباییهای سبک نگارش همینگوی است که از او انتظار می‌رفته است. اگر هر نویسنده دیگری این کتاب را نوشته بود، چه بسا که شاهکاری بزرگ به شمار می‌آمد. به همین صورت هم، شاید بهترین گزارش داستانی از جنگ داخلی اسپانیا باشد که در ادبیات انگلیسی زبان موجود است.

قدرت کتاب در سبک ادبی آن نهفته است: سراسر ساده و ساده، با گفت و شنودهایی پر از اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های اسپانیایی. بعضی صحنه‌ها و نمادها، طنینی کلاسیک دارد — شبی که ماریا و رابرت جردن از عشق صحبت می‌کنند؛ شبی که زمین بر اثر «اتحاد آنها علیه مرگ» به لرزه درمی‌آید؛ «شکوه فلزی معلق و جامد» پل که تنها راه ارتباطی بین نیروهای دوطرف متخاصم است و نیز از دیدگاهی وسیع‌تر، راهی است که به وسیله آن، عصر جدید و مکانیکی کنترل سیاسی، جانشین دنیای قدیمی و روستایی و نیازهای ساده و صادقانه می‌شود. شخصیت رابرت جردن، استاد امریکایی زبان اسپانیایی که در راه احقاق حقوق میهن پرستان مبارزه می‌کند، روشنفکری که ظاهراً با ایدئولوژی مارکسیسم بیگانه است، در مرز باور پذیری است. شخصیت ماریا که فاشیستها به او تجاوز می‌کنند و پیراهن تنش را از هم می‌درند، به رغم بلندپروازیهای همینگوی، به اندازه شخصیت ناتاشای تولستوی متقاعدکننده نیست اما او و پیلار خستگی‌ناپذیر، بهترین شخصیت‌های زنی هستند که همینگوی در همه آثارش خلق کرده است. هدف والای نویسنده که

پرداختن به حقیقت عشق و درد و دلیری در شیوه متعالی و رمانتیک سنتی است بسیار قابل تحسین است. همینگوی در این اثر از وسوسه اینکه کتاب خود را به صورت یک اثر تبلیغاتی برای «میهن پرستان» درآورد در امان مانده است: جناح چپ به صورت نمونه‌ای از فداکاری و سلحشوری درخشان عرضه نمی‌شود. کتاب، مثل همه آثار هنری، پیچیده و حتی دوپهلو و ضد و نقیض است و هر چند به میلیونها خواننده خود آموخته است که اسپانیا را یا دوست بدارند یا بدان نفرت بورزند، باری دست کم آنها را بی اعتنا باقی نمی‌گذارد.

بیگانگان و برادران^۱

سی. پی. اسنو^۲ [۱۹۴۰-۷۰]

این مجموعه یازده رمان قطور، به خلاف اثری مشابه از آنتونی پاول در زمینه «رود — رمان»^۳، مربوط است به زمان به عنوان یک دوره مکرر و یکنواخت و نه یک دوران نرم و قابل انعطاف «پروستی» که می تواند به شکل آهنگی موزون و گوشنواز درآید. در کتابهای این مجموعه وقایع برجسته تاریخ امروز بدین ترتیب دنبال شده است: بیگانگان و برادران^۴ ۳۳-۱۹۲۵، وجدان ثروتمندان^۵ ۳۶-۱۹۲۷، زمان امیدواری^۶ ۳۳-۱۹۱۴، روشنایی و تاریکی^۷ ۴۳-۱۹۳۵، استادان^۸ ۱۹۳۷، بازگشت به خانه^۹ ۴۸-۱۹۳۸، انسانهای نوین^{۱۰} ۴۶-۱۹۳۹، ماجرا^{۱۱} ۵۴-۱۹۵۳، دهلیزهای قدرت^{۱۲} ۱۰-۱۹۵۵، خواب

1) *Strangers and Brothers*

3) *The Conscience of the Rich*

5) *The Light and the Dark*

7) *Homecomings*

9) *The Affair*

2) *C. P. Snow*

4) *Time of Hope*

6) *The Masters*

8) *The New Men*

10) *Corridors of Power*

عقل^{۱۱} دهه ۱۹۶۰ به ویژه دوران جنایتهای مور^{۱۲}، آخرین چیزها^{۱۳} پایان دهه ۱۹۶۰. گاهی نیز می‌توان به عقب بازگشت اما گرایش همیشه رو به جلو است و ما در خلال آن با حقیقتی شگرف دربارۀ ماهیت دوران خویش آشنا می‌شویم.

ماجرای اصلی داستانهای این مجموعه نخست به شکل زندگینامه شخصی موسوم به لویس الیوت^{۱۴} — بعدها سر لویس الیوت — روایت می‌شود، اما این شخص به خلاف نویسنده کتاب هرگز به مرتبه یک «بارون» ارتقاء نمی‌یابد. او کارگرزاده‌ای است از خانواده‌ای شریف در سیدلندز و زادگاهش احتمالاً شهر لسترزادگاه خود اسنو و تاریخ تولدش هم حدود آغاز جنگ جهانی اول است. در آغاز ماجرا او به دنیائی تجزیه و پاره‌پاره شده وارد می‌شود که ماهیت آن در عنوان کتاب یعنی بیگانگان و برادران بیان شده است. الیوت با برادر خود، و نیز با دو تن از دوستانش که با او ظاهراً نوعی رابطه برادرانه دارند، تفاهمی عمیق و عاطفی برقرار می‌کند. آدمهای دیگر همه پدیده‌های غریبی هستند که باید آنها را شناخت و آرام‌آرام به تحلیل‌شان پرداخت. این جنبه از زندگی الیوت در مورد ثبت و تحلیل زندگی آدمها، تنها ویژگی او نیست که ما با آن آشنا می‌شویم (به خلاف نیکولاس جنکینز^{۱۵} قهرمان کتاب پاول). الیوت انسانی است عاطفی، هر چند عواطف خود را ماهرانه مهار و پنهان می‌کند.

11) *The Sleep of Reason*12) *Moors Murders*13) *Last Things*14) *Lewis Eliot*15) *Nicholas Jenkins*

در ازدواج اول خود سختیهای زیادی را تحمل کرده است. همسرش که از طبقه اشراف است، زنی است عصبی، و با خلق و خوی ناسازگار خود، به زندگی و شغل وکالت الیوت شدیداً لطمه می زند. دوست جوانش هم، ادیبی است هوشمند موسوم به روی کالورت^{۱۶} که تا سرحد جنون، دلمرده و افسرده است. عاقبت، هر دو آنها در جریان حوادثی فجیع از صحنه زندگی اش خارج می شوند: همسرش خودکشی می کند و کالورت هم در یک حمله هوایی به قصد بمباران شهرهای آلمان کشته می شود. اسنو ماجرای زندگی کالورت را با لحنی تلخ و آشنا برای همه ما که آن ایام سخت و پرمشقت جنگ را تجربه کرده ایم شرح می دهد: نظریه استراتژیک کاملاً خطای تهاجم هوایی به «خطوط ارتباط داخلی» که انگار به جای الهام از نور تعقل، از میان نوعی ظلمات اسرارآمیز ذهن بشری به اجرا درمی آید.

الیوت در کار خود پیش می رود و به کارپررونق وکالت می پردازد. سپس استاد رشته حقوق دانشگاه کمبریج می شود و با فوت و فنهای وزیر و بمهای علوم سیاسی که شرح آن در کتاب استادان به تفصیل آمده است آشنایی پیدا می کند. جنگ آغاز می شود و او موقتاً در یکی از ادارات دولتی به کار می پردازد. آنگاه با دختری ازدواج می کند که پدرش نقاش موفقی است اما به گرایشها و سلاقی جامعه اعتنای چندانی ندارد. الیوت و این زن، سپس به بلائی ناگهانی گرفتار می آیند که دنیای سلیم نمی تواند دلیلی برای ظهور

آن اقامه کند: بیماری نخستین فرزندشان، نشانهٔ تاوان کینه‌توزانه‌ای است که باید بخاطر بی‌اعتنائی به قراردادهای اجتماعی و زندگی مشترک به صورت دو عاشق و معشوق پس بدهند. اما سرانجام آن نیروی اسرارآمیز با آنها سرسازگاری پیدا می‌کند و روابط آنها بیش از پیش استحکام می‌یابد.

الیوت که در پا گرفتن یک نهضت نیمه سیاسی مخالف با نیروی هسته‌ای دست دارد، همچون بسیاری از همکاران علمی خود از آگاهی به قوهٔ مخرب این نیرو به وحشت می‌افتد و متوجه می‌شود که برادرش نیز به سبب پای‌بندی به معتقداتش از پذیرفتن شغلی آبرومند در پژوهش‌های علمی خودداری کرده است. الیوت اکنون «سیاست بسته» کمیته‌های تصمیم‌گیرنده را بررسی می‌کند و به دنیائی راه می‌یابد که به نحو تحسین‌آمیزی در اسم بامسمای کتاب دهلیزهای قدرت (به معنای تمثیلی آن) خلاصه شده است. تجربه‌های تلخ و شیرین زندگی اشرافی سرلویس اکنون این حقیقت را بر او آشکار می‌کند که در جامعه علاوه بر «بیگانگان و برادران» کسان دیگری هم زندگی می‌کنند که تعدادشان کم نیست اما فرمانروایان از حال و روز فرمانبرداران خبر ندارند. قدرتمندان باید از اوج به زیر آیند و به میان مردم بروند، هر چند، آنطور که در کتاب خواب عقل آمده است به مردم نیز نمی‌توان همیشه خدا اعتماد کرد و انتظار داشت که دارای خوی انسانی و نیات پاک باشند. پیداست که حوادث اصلی این رمان، از ماجراهای مربوط به جنایتهای مور که لیدی اسنو (لیدی اسنو همان پاملا هاتسفورد جانسون رمان‌نویس انگلیسی و همسر سی.

پی. اسنو است) آنها را در کتاب در باب بیعدالتی شرح داده تأثیر کامل پذیرفته است.

این رمان چند جلدی، به رغم یکنواختی نشر، و نیز به رغم گریز تقریباً عمدی و آگاهانه از طرح مسائل اسطوره‌ای و شاعرانه، در حد خود شاهکاری است. در این کتاب ما با صحنه‌ها و درونمایه‌هایی روبرو می‌شویم که پیش از آن هرگز ندیده بودیم (مگر احتمالاً در آثار ترولوپ)^۵. پس از مرگ اسنو متأسفانه از این اثر گراندقدر استقبال چندانی به عمل نیامد، حال آنکه این اثر بی تردید درخور آن است که به عنوان کوششی بسیار جدی در بررسی نظام طبقاتی انگلیس و تقسیم قدرت، بار دیگر مورد توجه قرار گیرد. مطالب عنوان شده در این کتاب، همه از اهمیت و اعتبار مستندی برخوردارند و نه تنها زائیده تخیلات یک انسان گوشه‌گیر و مردد نیستند که در واقع تجربه‌های ارزنده انسان سختکوشی هستند که در فعالیت‌های پایه‌گذاران خط‌مشی‌ها و شیوه‌های زندگی طبقات بالای جامعه عملاً شرکت داشته است.

فرودگاه^۱

رکس وارنر^۲ [۱۹۴۱]

فرودگاه رمانی است که گروه کثیری از ما در ایام جنگ، سخت مشتاق خواندنش بودیم اما بدستش نیاوردیم. فقط چیزهایی در باره اش شنیدیم و مطالبی در معرفی اش خواندیم. (در ایام جنگ، هر کتابی که درمی آمد، فی الفور نایاب می شد — هنوز در نیامده می قاپیدندش.) ما که قبلاً کتاب تعقیب غازوحشی^۳ اثر همین نویسنده را در سال ۱۹۳۷ خوانده بودیم، می دانستیم که کتاب باید محتملاً یک کتاب ناب انگلیسی اما کاملاً تحت تأثیر اندیشه های فرانتس کافکا باشد. وارنر شگرد تمثیل اسرارآمیز و فضای تهدید و گناه کافکا را الگوی کار خود قرار داده بود. من که در سال ۱۹۴۵ با کشتی حامل سربازان و نظامیان از جبل الطارق به وطن بازمی گشتم، دست بر قضا سه نسخه از این کتاب را در کتابخانه کشتی دیدم و فی الفور یکی از آنها را بلعیدم. داستان کتاب مربوط است به

1) *The Aerodrome*

2) Rex Warner

3) *The Wild Goose Chase*

روستای کوچکی - بی شک در انگلستان - هر چند البته هیچ اشاره بخصوصی به محل حادثه نشده است (درست مثل کافکا). روستا نمایانگر وضع و شرایط جامعه‌ای منحط و سقوط کرده است که گرچه مردمانش نیاز به تهذیب اخلاقی شدیدی دارند، نسبتاً خوشبخت بنظر می‌رسند. روستاییان در میخانه‌ها مست لایعقل می‌شوند، مردی برای دوسه لیوان آبجو، سرموش زنده‌ای را گاز می‌گیرد و از تن جدا می‌کند، مردان و زنان در پشت خاربنها به هماغوشی می‌پردازند و از زنای با محارم ابائی ندارند.

وقتی که در دامنه روستا فرودگاه عظیمی ساخته می‌شود، گروهی از فرماندهان جدید نیروی هوایی (نه آن نیروی هوایی سلطنتی معروف) این منطقه را به نام دولت به تصرف خود درمی‌آورند. آنگاه دولت جدید با استفاده از این نیروی هوایی فعال و پویا آماده مبارزه با پلیدیها و خصلتهای شیطانی و گناه‌آلود مردم می‌شود تا مثلاً ریشه اعمال شیطانی را از بیخ و بن برکند؛ هیچکس مجاز نیست به اعمال غیرمنطقی و غیرعقلانی مبادرت ورزد؛ آینده باید پاک و مطهر و سالم و منضبط و کاملاً تحت فرمان باشد. مهمتر از همه، خانواده یعنی محصول روابط کثیف جنسی و نیز منشأ دلبستگیهای بیمارگونه باید نابود گردد. دست بر قضا، فقط به دلیل همین گونه روابط خانوادگی و پنهانی معاون فرمانده نیروی هوایی، یعنی شخصیت بزرگ و عالیمقام و سخنگوی این نهضت اخلاقی جدید، با گروهی از افراد جامعه روستایی است که یورش عظیم این گروه خشن در پایان به شکست می‌انجامد. فرمانده مستبد فرودگاه در

اثر انفجار بمبی که پسرش آن را هنگام آزمایش نخستین پرواز هواپیمای بی‌خلبان کار گذاشته بود به قتل می‌رسد. بدین ترتیب، نقشه برقراری نظم و انضباط اخلاقی در سرتاسر مملکت (مملکتی بی‌نام، هر چند به ظاهر انگلیس) نقش بر آب می‌شود. بار دیگر مردم همان زندگی بی‌بند و بار و لجام گسیخته و همان میخوارگیها و عشق‌بازیهای پشت خاربنها و زنای با محارم را از سر می‌گیرند. این نوع زندگی، باری، انگار به نحوی متناقض‌نما، پاکی و صفای متناسب خود را دارد، هر چند که در اصل پایه‌های نظام در کثافت و آلودگی اخلاق استوار باشد. «سخنان پدر روحانی را به یاد می‌آورم: دنیا را باید پاک و منزه سازیم. دنیا به راستی که پاک و منزه شده بود اما سخت پیچیده و بفرنج، درنده‌خوتر از پلنگ ولی دلپذیر و بی‌نهایت بخشنده.»

دهان اسب^۱ جويس كاري^۲ [۱۹۴۴]

جويس كاري علاقه زيادي به نوشتن رمانهاي چند جلدی دارد. كتاب سه گانه او شامل رمانهاي زني كه خود غافلگير شد^۳، زوار بودن^۴ و دهان اسب در باره سه شخصيت متفاوت است كه به نوبت در نقش شخصيت اول هر كتاب ظاهر مي شوند. سارا ماندی^۵ در رمان اول، ماجرای عاشقانه خود را با ويلچر^۶ كه شخصيت اول رمان دوم است، و نيز با گولي جيمسون^۷ كه در رمان سوم نقش شخصيت برتر را به عهده دارد بازگومي كند. اين اثر سه گانه را خوب است البته رمان واحدي تلقی كنيم. اما رمان دهان اسب در ميان اين هر سه، برای خود مقامي برجسته و مستقل دارد. (از روی اين رمان فيلم طراز اولی با شركت آلك گينس در نقش شخصيت اول تهيه شده است.) گولي جيمسون شخصيت اول كتاب، نقاش نابغه ای است، و

1) *The Horse's Mouth*

3) *Herself Surprised*

5) Sara Munday

7) Gulley Jimson

2) Joyce Cary

4) *To be a Pilgrim*

6) Wilcher

چون کاری خود زمانی در رشته هنر تحصیل می‌کرده، خصوصیات اخلاقی او را خوب درک و توصیف می‌کند. جیمسون به هیچ روی نمی‌تواند هم‌رنگ جماعت شود و در عوض سخت معتقد به ویلیام بلیک^۶ است که در تک‌گوییهای درونی و تا حدودی جویس گونه خود، بی‌نهایت از او نقل قول می‌کند. او همچون بلیک در این باور است که دنیای تخیل، نمایانگر نظام واقع‌گرایانه‌ای است بسیار برتر از آنچه مردم کند ذهن آن را دنیای واقعی می‌پندارند. از دید او تنها چیزی که معنا دارد، هنر خویش است، هر چند در عصر پس از جنگ، هنر معنای چندانی ندارد و او این نکته را به عنوان یک اشتباه تاریخی نه چندان مهم تحمل می‌کند. جیمسون اکنون پیر و درمانده است و زمانی در زندان بسر می‌برد و گاهی بیرون از زندان، و با هر جان‌کدنی شده پولی و رنگی و بومی به چنگ می‌آورد. هنر تنها اصل اخلاقی است که باید رعایت کرد. برای اینکه بی‌اعتنائی خود را به دنیا نشان دهد، با کشیدن تابلوی بزرگی از ماجرای آفرینش دنیا بر روی دیوار ساختمانی که در حال تخریب است به نحوی پرشکوه و فاجعه‌آمیز به زندگی خود خاتمه می‌دهد. کتاب مملو از شخصیت‌های گوناگون و اپیزودهای غریب و نامتعارف است و جوش و خروشی که در آن موج می‌زند هیچگاه فروکش نمی‌کند. رمان، سرود ریشخندآمیزی است در وصف زندگی، و از نوعی نجابت و اصالت نیز برخوردار است و هر چند که مسائل زندگی مردم پست و بینوا را عریان به تصویر می‌کشد، با ارائه‌ی ایمازی از متعالی‌ترین شیوه‌های زندگی و قوه‌ی تخیلی خلاقه، سخت به دل می‌نشیند. سارا ماندی که

جفت مكممل و قابل ستايشى براى جيمسون است و از نظر مذهبى ارتودوكس دوآتشه اى هم هست، ازديدگاه ارتودوكسى گناهكار بزرگى است از نوع گناهكارانى كه همچون پرستار ژوليت و همسر بات، لذات جنسى زندگى را آشكارا مى ستايند. بليك مى گويد: «همه موجودات زنده مقدس اند.» و سارا و جيمسون هر دو بخاطر تمايلى كه از ته دل به آزادى ورهايي دارند نيز مقدس و منزه اند و ترديدهاي اخلاقي شان را براى بعدها، براى روز مبادا کنار گذاشته اند. كارى، رمان نويس بزرگى بود.

لبه تیغ^۱

ویلیام سامرست موآم^۲ [۱۹۴۴]

قطرترین رمان سامرست موآم، رمان پاینده‌های بشری (۱۹۱۵) و رضایتبخش‌ترینشان کلوجه‌ها و آبجو (۱۹۳۰) است. موآم، رمان لبه تیغ را در هفتاد سالگی منتشر کرد و خواننده بحق از مهارت او در دریافت مسائل و مشکلات نسلی که بمراتب از نسل او جوان‌تر است، و نیز از اینکه او در به سامان رساندن یک ساخت پیچیده روایتی کوچکترین ضعفی از خود نشان نمی‌دهد در شگفت می‌ماند. موآم در این اثر نیز در بند رعایت شگرد و سبک ادبی ویژه‌ای نیست همانطور که پیش از این هم نبوده است و در عوض قرص و استوار، همچون ناظر و گزارشگری تیزبین، در سر صحنه‌ها حضور دارد — شکاک و منطقی و مبادی آداب. و داستان خود را بیواسطه و مستقیم همچون سخنگوی کارکشته و ورزیده‌ی یک ضیافت شام یا یک نقال گردهم‌آیهای باشگاهی بیان می‌کند. شخصیت اصلی کتاب او، لاری به یقین شخصیت نمونه در سراسر این اثر است که از

1) *The Razor's Edge*

2) William Somerset Maugham

همهٔ جهات شریف است — و حتی از همهٔ جهات مقدس. عنوان کتاب، اشاره به آن شیوهٔ زندگی دارد که لاری پس از جستجوی جدی اما نه متظاهرانه برای یافتن یک «تائو» یا طریقت زندگی می‌آموزد و درپیش می‌گیرد. درزندگی مادی، آدمی باید روی لبهٔ تیغ بین فقر و حداقل نیاززنده ماندن زندگی کند تا بتواند زندگانی معنوی خود را بارور سازد. موآم با اشاره به شیوهٔ زندگی و دانتای هندی، از زمانهٔ خود جلوتر بود، شیوه‌ای که احتمالاً می‌توانست نسلی را که از شکست شیوه‌های مرسوم غربی سرخورده بود به امید دستیابی به یک زندگی بهتر به خود جلب کند. با مطالعهٔ این کتاب خواننده به تردید می‌افتد که مبادا تار و پود مختلف روایت به طور اتفاقی و نامرتب بهم بافته شده باشند اما در پایان متوجه می‌شود که علاوه بر آن وحدت ساختگی بین دوستان و خویشاوندان، وحدت دیگری نیز در اثر وجود دارد — همهٔ شخصیتها، حتی سوفی که سرانجامش به میخوارگی و فساد و مرگی خوشونتبار می‌انجامد، آنچه را به دنبالش هستند بدست می‌آورند: تنها چیزی که درزندگی آدمی حائز اهمیت است، اصل ارادهٔ آزاد و آزادی اندیشه است که باید در مورد همگان یکسان رعایت شود.

موآم که خود استاد داستانهای کوتاه است اغلب در به کمال رساندن یک داستان بلند با مشکلاتی دست به گریبان بوده است اما این رمان بلند از لحاظ قالب داستانی، یک اثر موفق است و نیز پژوهشی است تکان‌دهنده و روشنگر از آرزوها و دردها و کامیابیهای بشری.

بازدیدى دوباره از برايدزهد^۱

اولين و و^۲ [۱۹۴۵]

تهيهٔ يك سريال تلويزيونى بر اساس اين كتاب (در سال ۱۹۸۱) موجب شد كه كتاب بار ديگر با اقبال همگاني مواجه شود. نظر كلى بر اين بوده كه كتاب بازديدي دوباره از برايدزهد اثرى است تصنعى، اثرى است غير اصيل و بدتبار و ساختگى. اين نظريه تا حدودى از آنجا آب مى خورد كه خود «وو» در سال ۱۹۶۰ چاپ تازه و اصلاح شده اى از كتاب را نسبت به نسخهٔ سهل انگارانهٔ اولش به بازار ارائه داد (چربيها و زائده هاى كتاب را گرفت و اثرى براى شكمچرانى مناسب با محروميتهاى زمان جنگ اما سرزنش آميز در زمان صلح به وجود آورد). تمام عوامل و عناصر رمان انگار برپايه اى نادرست استوار بود — ابداع باورنكردنى يك خانوادهٔ اريستوكرات و ثروتمند انگليسى كه دچار سحر و افسون خداى كاتوليكيها مى شود، وجود يك «سگ بهشتى» كه دائماً قهرمان روايتگر داستان را كه منكر پى بردن به وجود خداست، تعقيب مى كند، اعتقاد به اينكه فقط

1) *Brideshead Revisited*

2) Evelyn Waugh

طبقه بالای جامعه را باید جدی گرفت. چارلز رایدِر^۳ که خود راوی داستان است با سحر و افسون قصر برایدهد و ساکنان آن به گمراهی کشانده می شود اما این گمراهی صرفاً پیش درآمدی است برای گمراهی نامحتمل از جانب پروردگار. آخرت اندیشان با عیاشان سازگار نیستند و غیره و غیره.

و با اینهمه — و با اینهمه، من بازدیدى دوباره از برايدهد را دست کم دوازده بار خوانده ام و حتی یک بار هم نشده است که از آن لذت ببرم و به هیجان نیایم و اشکم سرازیر نشود. این کتاب، دقیقاً به همین علت، کتابی است گمراه کننده. حتی استعاره های عهد بوقی اش هم برای آدم خوشایند و تکان دهنده است. کتاب از طنزی عالی برخوردار است: خانم سامگراس^۴ و پدر رایدِر و آنتونی بلانش^۵ همه و همه چهره های دلپذیری هستند و کار دوباره سازی «آکسفورد» و «ونیز» پیش از جنگ، آنجا که «رایدر غرق در شهد لذت» می شود کاملاً درخشان است. این یکی از آن رمانهای تکان دهنده است که خطاهای موجود در آن را می توان نادیده گرفت. (هر روز که می گذرد ما بیشتر به این حقیقت پی می بریم که در آثار بزرگ هنری و ادبی دنیا، اینگونه عیوب و لغزشها فراوان به چشم می خورد — برای نمونه هملت.) حال و هوای سراسر ادبیات دوره نیوکلاسیک انگلیس در این اثر که بیشتر مناسب با شیوه کاریک نویسندۀ شوخ طبع است گاهی بیان رمانتیک به خود می گیرد، اما این

3) Charles Ryder

4) Mrs. Samgrass

5) Anthony Blanche

مسأله نیز چندان اهمیتی ندارد. در این رمان، علاوه بر ویژگیها و کیفیات ادبی، نوعی روح ایمان دینی و الهی موج می زند که اگر چه اندکی شیک است، با آشفتگیهای گرین لند و ناپاکیهای ایرلند یک دنیا فاصله دارد. این رمان بر روی هم خواندنی و مسحورکننده است.

تیتوس گرون^۱

مروین پیک^۲ [۱۹۴۶]

این کتاب، اولین کتاب از یک رمان سه گانه است. کتاب دوم **گورمن گاست**^۳ (۱۹۵۰) و کتاب آخر **تیتوس تنها**^۴ (۱۹۵۹) است. اما می توان آن را براحتی و یا شاید اصلاً بهتر باشد بعنوان یک شاهکار کامل یا مستقل به شمار آورد. کتاب، رمان عجیبی است مملو از قطعاتی به سبک گوتیک. برای نمونه، «این برج که بخشهایی از آن با پاپیتالهای سیاه و وصله وصله پوشانده شده بود مثل انگشت بریده ای از میان مشت‌های سنگی تراشیده شده با بند انگشتان برجسته بیرون زده بود و به نحوی کفرآمیز به سوی آسمان نشانه رفته بود.» این مشت‌های سنگی با بند انگشتان برآمده مربوط به قلعه بزرگی است متعلق به خاندان گورمن گاست که در آن تیتوس هفتاد و هفتمین کنت می شود و «نگهبان آئینها و سنت‌های باستانی» اعطای این لقب به او را طی مراسمی اعلام می دارد. در پایان کتاب، تیتوس هنوز دو

1) *Titus Groan*

2) *Mervyn Peake*

3) *Gormenghast*

4) *Titus Alone*

سالش تمام نشده است، اما شخصیت‌های آنچنان خارق‌العاده و زیاد دیگری در این دنیای بسته و ول می‌خورند که ما می‌توانیم براحتی تاب بیاوریم و دیدار خود را با او تا کتاب بعدی به تعویق بیندازیم. — اگر که البته میلی به دیدار او داشته باشیم. رمان *گورمن گاست* نیز مملو از آداب و رسوم فراوان باستانی است. لرد سپالچ ریو^۵ پدر تیتوس هر روزه با اشارات سمبولیک و پوشیدن لباس‌های عجیب و غریب که خود شیوه‌ای از مراسم نمازخوانی است از سورد است^۶، رئیس کتابخانه دستور می‌گیرد. تنها با انجام اینگونه مراسم و مناسک است که زندگی می‌تواند دوام داشته باشد. حتی در «آشپزخانه بزرگ» هیچ‌ده مرد بی‌چهره هستند که «خس و خاشاک تیره» نامیده می‌شوند و کار فروتنانه آنها از پیش مقدر شده و موروثی است چنانکه گویی از خانواده کشیشان بوده‌اند. هر کسی در قلعه، دفتر ثابت و تغییرناپذیری دارد: رات کاد^۷ «موزه دار سرسرای انباشته از کنده کاری‌های دلپذیر» فلا^۸، سوولتر^۹، استیر پایک^{۱۰}، خانم اسلاگ^{۱۱}، پرونس کوالور^{۱۲} — نگارخانه رنگارنگی از موجودات شکوهمند و خل وضع تمام‌عیار انگلیسی. استیر پایک جوان، که از اعماق آشپزخانه‌ها سر برآورده است از احکام باستانی سرپیچی می‌کند و به ترویج و تبلیغ نوعی افکار انقلابی می‌پردازد. او کنتس گرون، آن بانوی والامقامی را که در درون دریائی مالا مال از گربه‌های سفید زندگی می‌کند «لته

5) Sepulchrove

6) Sourdust

7) Rottcodd

8) Flay

9) Swelter

10) Steerpike

11) Mrs. Slagg

12) Prunesquallor

کهنه» می نامد و در حالی که پاهای سوسکی را از تنش جدا می کند در باره تساوی و برادری داد سخن می دهد. سرانجام به خرابکاری مفرط کشانده می شود و کتابخانه را به آتش می کشد و کتابدار آن را می کشد و پدر تیتوس را به مرز جنون می رساند. سپس به بخش خشونت و جنایت می رسیم اما گورمن گاست همچنان فناپذیر باقی می ماند. رمان را می توانید اگر دلتان بخواهد به صورت تمثیلی از آنچه در اروپا می گذشته، در زمانی که پیک، کتاب را می نوشته تلقی کنید. با اینهمه این رمان یک اثر فانتزی ناب و یک آفرینش هنری کاملاً اصیل است.

قربانی^۱

سال بلو^۲ [۱۹۴۷]

این دومین رمان سال بلو، تنها رمانی است که به ویژه درباره آنتی سمیتسم یا احساسات ضد یهودی است. این کارمایه بلافاصله پس از جنگ در رمانهای امریکایی رواج یافت اما اغلب به شیوه‌ای سطحی به کار گرفته می‌شد — مثل رمان کانون^۳ اثر آرتور میلر که در آن مردی را بخاطر اینکه شبیه یهودیها است (حالا یهودی به هر شکلی که می‌خواهد باشد) تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهند و با دلایل اساسی ضد یهودی بودن کاری ندارند. در رمان قربانی، بلو نشان می‌دهد که یهودیان و آزاردهندگان یهود هر دو در واقع لازم و ملزوم یکدیگرند. البی^۴ یک ضد یهودی بدحساب و بدهکار، فردی یهودی به نام لونتال^۵ را متهم می‌کند که از قیل او، و با هزینه‌ای که حق و حقوق اوست به زندگی خود ادامه می‌دهد. لونتال متوجه می‌شود که هر چند این اتهام بی‌معنی و بی‌اساس است، در این نظر

1) *The Victim*

2) *Saul Bellow*

3) *Focus*

4) *Albee*

5) *Leventhal*

کلی که هر کسی به خرج کسان دیگر به زندگی ادامه می دهد حقیقتی نهفته است. از این رو البی نقطهٔ تمرکز مطلوب خطای عادی و انسانی لونتال می شود و آگاهی دقیق و هوشیارانهٔ البی و لونتال از مرزهای موجود بین خود، وسیله ای است برای کشف و بیان هویت و شخصیت واقعی شان. البی به صورت نوعی طفیلی لونتال درمی آید اما دشمنی دوجانبه بین آنها به شکل همزیستی خالصانه ای بروز می کند. طفیلی خودش را به میزبانش می چسباند اما این چسبیدن خود جنبه ای از نیاز است و راهی به سوی عشق و علاقه.

از ویژگیهای مشخص بلوبه کار گرفتن کارمایهٔ یک رمان مردم پسند است که با غنای فراوان زبان و ظرافت بینش و بصیرت به صورت چیزی کاملاً برجسته و معتبر درآمده است. رمانهای بزرگتر بلو — هرتسوک^۶، هندرسون سلطان باران^۷ و آگی مارچ^۸، همه آثاری درخشان اند اما در مقایسه با این شاهکار اولیه و بی ادعای او، اندکی جنجالی و هیاهوبرانگیز.

6) Herzog

7) Henderson the Rain King

8) Augie March

زیر کوه آتشفشان^۱

ملکوم لوری^۲ [۱۹۴۷]

این رمان شاهکاری در رده آثار مبتنی بر شخصیت فاست* است که ارزش کلی آن هنوز ناشناخته مانده است. (ساختن فیلمی بر اساس آن ممکن است به این هدف کمک کند). مثل اولیس* اثر جویس*، این رمان نیز رویدادهای یک روز واحد را در یک محل مشخص به تفصیل شرح می دهد: روز مردگان در شهری از شهرهای مکزیک با دو کوه آتشفشان پوپوکاتپتل^۳ و ایستاسیواتل^۴ که بر فراز شهر سر برافراشته اند. آن روز، آخرین روز کنسول بریتانیا جفری فرمین است که الکلی است و دارد از شدت میخوارگی می میرد. مثل همه قهرمانان آثار تراژدی، از تصمیمی که اتخاذ کرده کاملاً آگاه است: به تنبلی خو گرفته است و به رستگاری از طریق عشق نیازمند است اما کلامی که تداعی کننده عشق باشد بر زبان نمی آورد و در عوض اجازه می دهد شوق مرگبار به میخوارگی او را از این میخانه به

1) *Under the Volcano*

2) Malcolm Lowry

3) Popocatepetl

4) Ixtaccihuatl

آن میخانه بکشاند. به عبارت دیگر تعمداً لعن ابدی را برای خود برگزیده است. به یک معنی می توان گفت که حالا دیگر در خود جهنم است زیرا مکزیک، شیطان صفت و جهنمی است و دنیای خارج آماده است که خود را در جنگ جهانی دوم غرق کند. در پایان کتاب، بطور تصادفی کشته می شود و جسدش را به دره ای مابین کوههای آتشفشان می اندازند و پشت سرش لاشه سگ مرده ای را نیز به آنجا می برند.

ما فرمین را به رغم ضعفها و میل خودآزاری اش حقیر نمی شماریم و یا حتی از او بیزار نمی شویم. همانگونه که در مورد تمام قهرمانان تراژدی صادق است (و این رمان خود یک تراژدی اصیل است) فرمین ضعفهایی در خود جمع دارد که در وجود همه ما پنهان یا به عینه هویدا است: مانند فاست اثر مارلو ترحم و هراس را در ما برمی انگیزد. آخر او چیزهایی از این دنیا را آنچنان که هست مزمره کرده است — دنیای فاسد و خشن را — و تاریخ معاصر را به عنوان نمونه ای از تباهی و ویرانی که با خصلت بشری عجین شده تلقی می کند. این نکته را او با وضوح و روشنی غیرمتعارفی می بیند و با اعمال اراده آزاد (موهبتی که خداوند به همه قهرمانان آثار تراژدی اعطاء کرده است) می تواند هر آنچه را دلخواهش است از میان توده مسائل شخصی و عمومی برگزیند. اما بزودی درمی یابد که اراده آزاد هرگز کل مطلب نیست: دنیا را که او خلق نکرده است. او یک شهید یا شاهد و نیز یک قربانی است.

در این رمان «طرح کلی» داستان محور اصلی نیست. کاربرد

شیوه بازگشت به گذشته، تک گوییهای درونی طولانی و استفاده از نماد به نحوی برجسته، از ویژگیهای کار اوست اما کتاب متأثر از سنتی است که با اولیس آغاز شد. فرض بر این است که تا سال ۱۹۴۷ دیگر فهم و هضم رمان اولیس برای همه خوانندگان روشنفکر و نیز ناشرانی که آن را چاپ کرده اند، آسان شده باشد اما کافی است فقط متن نامه‌هایی را که بین لوری و ناشرش رد و بدل شده بخوانید تا بفهمید که چگونه در فهم اهداف هنری او قصور شده است.

چه بسا که تا پیش از پایان این قرن، رمان زیر کوه آتشفشان به عنوان یکی از چند شاهکار بس معتبر این قرن قلمداد شود.

جانِ کلام^۱ گراهام گرین [۱۹۴۸]

گای گروچ بک^۲ قهرمانِ رمانِ جنگی شمشیرافتخار^۳ اثر اولین و و (که در این کتاب معرفی شده است) از این رمانِ گراهام گرین سخت ستایش می‌کند. گروچ بک در سال ۱۹۴۱ در آفریقای غربی به سر می‌برد و در سال ۱۹۴۸ کتابِ جانِ کلام را می‌خواند و از او می‌پرسند که: «آیا آفریقای غربی اینگونه بوده است؟» و او جواب می‌دهد: «می‌بایست که اینگونه بوده باشد.» فراخوانی زمان و مکان — جاده‌های سنگفرش، بال زدن کرکسها بر فراز بامهای فلزی، عرق کردنها و بارانها — همه دقیق و موجز بیان شده‌اند.

با این همه و و خود از چگونگی طرح و بیان مسائل الهی در این کتاب مطمئن نبوده است. کتاب دربارهٔ زندگی یک افسر پلیس مستعمراتی است بنام «اسکوبی»^۴، کاتولیک نواثینی که با یک کاتولیک مادرزادی موسوم به لوئیز^۵ ازدواج کرده است. (اعضاً

1) *Heart of the Matter*

2) *Guy Crouchback*

3) *Sword of Honour*

4) *Scobie*

5) *Louise*

بی فرهنگ انجمن او را «لوئیزادیب» می نامند.)، لوئیز، که از افریقای غربی دلزده شده است با پولی که اسکوبی از یک تاجر نامعتبر سوری قرض کرده برای گذراندن تعطیلات خود به افریقای جنوبی می رود. هنگامی که او در سفر است، اسکوبی از طرف مافوقش مأمور می شود که از عده ای کشتی شکستگان غیرنظامی و قربانیان اژدرافکنهای آلمانی پرستاری کند. در این رهگذر عاشق بیوه جوانی می شود، هر چند که انگیزه این رابطه نامعقول بیشتر بر اساس ترحم استوار است تا شور عاشقانه. همانگونه که همیشه در یک مستعمره بریتانیائی اتفاق می افتد، به رغم پنهانکاریهای دقیقی که اعمال می شود، همه از این رابطه باخبر می شوند. لوئیز نیز در افریقای جنوبی ماجرا را می شنود و به وطنش بازمی گردد اما چیزی در این مورد بروز نمی دهد. با خود می اندیشد که اگر همراه با اسکوبی در مراسم کریسمس کلیسا شرکت کند، شاید بتواند او را از ادامه آن رابطه باز دارد. اسکوبی اگر پیش از بجا آوردن مراسم عشاء ربانی، به روابط خود با آن زن اعتراف کند، چه بسا که تصمیم بگیرد دیگر به ارتکاب گناه ادامه ندهد. اما اسکوبی حاضر نمی شود معشوقه جوان خود را محکوم به دربدری و تنهایی سازد. توبه نمی کند و با شیوه ای توهین آمیز به مقدسات، از بجا آوردن مراسم عشاء ربانی سر باز می زند.

عشق همزمان به دوزن او را نزد خدا لعنت زده و سزاوار سرزنش می کند و تصمیم می گیرد که با خودکشی، که در واقع نوعی تخلف از شعائر مسیحیت است به زندگی مذهبی خود پایان دهد. لوئیز این

مکافات را قانع کننده می‌پندارد اما کشیش محلی، پدر روحانی رانک^۶ در این باره چندان مطمئن نیست و می‌گوید که مقامات کلیسا از عالم ارواح بشری آگاهی چندانی ندارند: انسانها برای اعتراف به تقوا و فضیلت‌شان نزد کشیش نمی‌روند. بدین ترتیب، کتاب با اشاره بدعت آمیزی خاتمه می‌یابد. نمی‌توانیم قبول کنیم که اسکوبی اینک جهنمی شده است، حتی با بکار گرفتن چند نماد دقیق، چنین استنباط می‌شود که نکند اسکوبی خود یک فرد واقعاً مقدس بوده است.

اولین و و از این موضوع خشنود نبود و همراه با مقامات واتیکان به مخالفت شدید با او برخاست و پیام کتاب را از زاویه سخت گیرانه ارتودوکسی محکوم کرد. (هرچند پاپ پل خود به گرین اعتراف کرد که کتاب را خوانده است.) با اینهمه و و از دیدگاه زیبایی شناختی از کتاب به عنوان اثری که استادانه نوشته شده است یاد کرد.

این رمان از لحاظ ایجاز در بیان، اثری است درخشان و بسیار تکان دهنده حتی برای غیر کاتولیکها. (هرچند دانشجویان مسلمان من، هنگامی که کتاب را در مالزی برایشان می‌خواندم، وضع و موقعیت اسکوبی را مسخره می‌پنداشتند). این رمان را، که در آن با اصول و عقاید کلیسایی ویژه کاتولیکها با شک و تردید برخورد می‌شود، می‌توان بیشتر یک اثر محدود فرقه‌ای دانست تا اثری همگانی. اما وقایع آن مربوط به مشکلات و دودلیهای واقعی بشری است و صحنه‌ها و فضاهائی که در آن ارائه شده بر روی هم درخشان است.

بوزینه و ذات^۱

آلدوس هاکسلی [۱۹۴۸]

این رمان کوتاه بر اساس وقایع هیروشیما نوشته شده است. پس از ریختن بمبهای اتمی بر شهر هیروشیما، بسیاری از نویسندگان گرفتار افسون پیش‌بینیهای مربوط به عواقب «جنگ جهانی سوم» شدند که قریب الوقوع خواهد بود و با استفاده از تسلیحات و جنگ افزارهای هسته‌ای، تمدن انسانی را از بیخ و بن برخواهد کند. اکنون چهل سالی است منتظر چنین جنگی هستیم که البته هنوز چهره نشان نداده است و دیگر از نوشتن اینگونه رمانها مأیوس شده‌ایم. از این رو به نظر می‌رسد که رمانهایی مثل رمان بوزینه و ذات فرآوردهٔ زمان خود بوده و حالا دیگر کمی قدیمی شده‌اند. اما این رمان نمونه‌ای از ویژگیهای خود هاکسلی است — اندیشمند و هوشیار، بیرحم و اصیل، با شگردی از داستانسرایبی که اثرش تا مدتها در ذهن باقی می‌ماند.

رمان به صورت یک فیلمنامه پذیرفته نشده ارائه می‌شود. این شکل داستانی، نویسنده را قادر ساخته است تا در ارائهٔ تصویرهای

1) *Ape and Essence*

فانتزی، آزادی عمل داشته باشد و از این رهگذر است که انسانها به صورت بوزینه درمی آیند و همراه با صداهایی که کلام گوته را «زنیّت جاودانی، ما را به سوی خود جذب می کند» به آواز می خوانند، نطفه هایی به درون تخمدانها راه می یابند. بوزینه ماده ای می خواند:

عشق عشق عشق عشق خود،

ذات هر آن چیزی است که بر زبان می آورم و هر آن چیزی که به انجامش می رسانم.

آرامشی به من ببخش، ببخش، ببخش، ببخش —
آرامشی که همان وجود توست.

در این رمان درباره انسان و آرمانهای متعالی او هیچ نوع تصویر خیالبا فانه مهمی ارائه نشده است. انسان هسته ای به صورت بوزینه ای درآمده است.

ماجرای رمان که در تار و پود حوادث فانتزی و تخیلی تنیده شده است در جنوب کالیفرنیا اتفاق می افتد و با پایان گرفتن جنگ می بینیم که تمامی مظاهر تمدن در آن بکلی از میان رفته است. دعا و نیایش در اسفل السافلین جای مسیحیت را گرفته است زیرا بمب اتمی شیطان صفت است و شیطان چه بسا که دوباره آن را بر سر ما فرو بریزد مگر اینکه با دعا و نیایش و قربانی کردن انسانها، رامش کنیم. مسائل جنسی تحریم و تکفیر شده است مگر در مجالس میگساری فصلی که طی آنها هیولاهای مهیبی به دنیا می آیند که

می توان آنها را به نام نامی ابلیس قربانی کرد. قهرمان زن رمان که عاشق دانشمند تازه واردی از اهالی زلاندنومی شود، از نظر جسمانی ظاهراً موجودی است بی عیب و نقص و عادی زیرا فقط چندین نوک پستان اضافی دارد. کتاب تصویری تهوع آور از آینده ای است که هنوز احتمال وقوعش می رود و از آنجا که پای ها کسلی در میان است، کلام کاملاً روشنفکرانه و پروپیمانی از «خود محکوم سازی بشر» را در دهان یکی از شخصیت هایش جای می دهد، یکی از مشایخ اخته شده قبیله ای در کالیفرنیا. تمامی تاریخ بشری، مملو از اعمال شیطانی است: هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت.

برهنگان و مردگان^۱

نورمن می لرا^۲ [۱۹۴۸]

چاپ انگلیسی این رمان در سال ۱۹۴۹ انتشار یافت. همان سالی که کتاب هزار و نهصد و هشتاد و چهار منتشر شد و منتقدین نکته سنج دریافتند که این هر دو کتاب کارمایه ای مشترک در زمینه دکتین جدید اعمال قدرت دارند. شکنجه گرمأمور وینستون اسمیت^۳ در کتاب هزار و نهصد و هشتاد و چهار (که شرحش در این کتاب آمده است) تصویری از آینده را به قربانی خود که یک دانش آموز است، نشان می دهد — چکمه ای که تا ابدالذهر بر صورتی کوبیده می شود. در رمان می لرها ژنرال کامینگز^۴ به ستوان هرن^۵ می گوید که ارتش را به مثابه «تصویری از آینده» در نظر بگیرد که این خود آینده ای است که به آینده «اورول» شباهت بسیاری دارد و تنها نکته اخلاقی آن «اخلاق قدرت» است. او در مقام نماینده فرماندهان عالی، و

1) *The Naked and the Dead*

2) Norman Mailer

3) Winston Smith

4) General Cummings

5) Lieutenant Hearn

گروه‌بان کرافت^۶ به عنوان نماینده رسته پایین، هر دو سرگرم نبرد با فاشیزم اند اما در واقع خود فاشیست هستند و بخوبی هم از آن آگاهی دارند. هرن لیبرالِ ضعیفی است که به رغم ضعفش حاضر به تسلیم در برابر سادیسم کامینگز نیست و توسط ژنرال و به دست گروه‌بانش سربه‌نیست می‌شود. کامینگز که خود طراح جنگی است، نقشه می‌چیند و کرافت که فرمانده خط مقدم جبهه است آنها را به مورد اجرا می‌گذارد. هرن که نماینده نظامی شریف و انسانی است در میان دو نقطه افراط و تفریط شیوه‌های نوین قدرت، خرد می‌شود.

در این روایت سختیها و ناملايمات نیروهای امریکایی طی جنگهای اقیانوس آرام با قدرت و دقت تمام نمایش داده شده است. گروهی که نماینده امریکاییهای طبقه پایین و ستم‌دیده‌اند به صورت گشت شناسایی پیش از حمله‌ای که مقرر است صورت گیرد به جزیره آنوپوپئی^۷ که در تصرف ژاپنیهاست اعزام می‌شوند. ما بوی هوای خفه و غبار داغ جنگل و عرق تن مردان را حس می‌کنیم. با این همه، در جمع این امریکاییهای نمونه، و به رغم زنده بودن پوست و عضله و عصب‌شان، تنها هرن و کرافت به صورت افرادی زنده ظاهر می‌شوند. در بین این افراد، تمایلی بس مشتاقانه وجود دارد که حیطة نژادی و منطقه‌ای ایالات متحد امریکا از هم باز شناسانده شود: یهودیان و لهستانیها و تکزاسیها و غیره. می‌لر با شگردی که از جان دوس پاسوس^۵ به عاریت گرفته

6) Sergeant Croft

7) Anopopei

است، سابقه و زمینه پیشین زندگی آنها را باز می نماید، یعنی با شگرد فلاش بکهای تکه تکه امپرسیونیستی که خود آن را «ماشین زمان»^۸ می نامد. این «ماشین» چیزی است شبیه چرخ دنده یا آسیاب: انگار که گذشته تمامی شخصیت‌های فرعی را آسیاب می کند و آنها را به صورت اجزائی ریز و خرد از اشتغالات جنسی درمی آورد.

در این رمان، پوچی و بیحاصلی جنگ بخوبی نمایش داده می شود: جزیره ای که باید تسخیر شود هیچگونه اهمیت استراتژیک ندارد. روحیه شورش در میان افراد، در اثر حادثه ای کوچک بالا می گیرد: افراد گشت به لانه ای از زنبورها سرخ برمی خورند و با رها کردن اسلحه و تجهیزات خود از مهلکه می گریزند؛ «برهنگان» «مردگان» را پشت سر می گذارند. انگیزه ای ناگهانی می تواند بذره ای انسانی به بار آورد: ما هنوز کاملاً به ماشین تبدیل نشده ایم. بدبینی می لر در آثار بعدی اش چهره می نماید — در کتابهای پارک آهو^۹، سواحل باربری^{۱۰} و رؤیای امریکائی^{۱۱} — اما در اینجا با مردانی که به خود این جرأت را می دهند که از خودکشی دستجمعی در جنگ احتراز کنند، تصویری دلگرم کننده از امید وجود دارد. برای یک رمان نویس بیست و پنج ساله، برهنگان و مردگان اثری است که به نحو حیرت انگیزی پخته و کمال یافته است. این کتاب هنوز هم بهترین اثر داستانی می لر است و یقیناً بهترین رمان جنگی است که تاکنون در ایالات متحد امریکا ظهور کرده است.

8) *The Time Machine*9) *Deer Park*10) *Barbary Shore*11) *An American Dream*

شاهراهی در کار نیست^۱

نویل شوت^۲ [۱۹۴۸]

نویل شوت هیچگاه مدعی نبود که رمانهایش را با در نظر داشتن نیت متعالی ادبی می نوشته است. او مهندسی کارآمد بود که روی هواپیماهای «آر ۱۰۱» کار می کرد و زندگینامه اش را هم تحت عنوان قانون شیب نوشت. اما قوه تخیل داشت و با سبک نگارشی ساده و روشن به پاره ای از کارمایه های آثارش غنای فراوان بخشید. بدین ترتیب، در کتاب در هوای نم دار^۳ نخست به انگلستانی که در اثر گرایش به سوسیالیسم، غمزده و بیروح شده است می نگرد و سپس می پردازد به مسأله برابری حق انتخاب بین المللی بر اساس هر کس یک رأی، و در نهایت، موضوع انتقال حکومت پادشاهی بریتانیا را که از دولت متزلزل جمهوریخواهان و چپگراها به ستوه آمده است، به استرالیا مطرح می کند. در کتاب روی ساحل^۴ روایت استرالیایی دیگری داریم: ساکنین نقاط آن سوی کره زمین، از سوی نیمکره

1) *No Highway*

2) Nevil Shute

3) *In the Wet*

4) *On the Beach*

شمالی که حالا دیگر خاموش شده است، منتظر هجوم بیماری ناشی از ذرات رادیواکتیویته‌ای هستند که میراث جنگ جهانی سوم است. مردم شهر ملبورن با بی‌حالی و سستی غربی که ذهن آنها را مسحور فاجعه‌ی قریب‌الوقوعی کرده است پایان زندگی خویش را انتظار می‌کشند. این فاجعه سرانجام رخ می‌دهد و تنها کسی که زنده می‌ماند ظاهراً خود شوت است که ماجرا را برای ما توصیف می‌کند. این کتاب تنها رمان واقعی است که تاکنون با «پایان بسته» نوشته شده است. پس از آخرین صفحه‌ی کتاب، دیگر هیچ شخصیتی وجود ندارد اما ظالمانه است اگر بگوییم که پیش از آن هم شخصیتی وجود نداشته است. آفرینش شخصیت‌های زنده‌تولستوی وار البته از تخصص‌های برجسته‌ی شوت نیست ولی او به‌رحال یک مهندس بوده است.

اما رمان شاهراهی در کار نیست دارای شخصیت‌هایی است معتبر و باور پذیر و از همه مهم‌تر شخصیت قهرمان اصلی کتاب که دانشمند پژوهشگری است که سعی دارد همکاران دیرباور خود را به این واقعیت متقاعد سازد که فلزات هواپیما هم مثل انسانها از کار زیاد خسته می‌شوند. این موضوع در زمان انتشار کتاب، چندان جدی تلقی نمی‌شد. از این رو، رمان شاهراهی در کار نیست به عنوان رمان نادری که نه تنها شیوه‌ی تفکر اجتماعی را تغییر داده بلکه در زمینه‌ی اصول ایرودینامیک هم نظرات قابل ملاحظه‌ای ارائه داده است از حرمت ویژه‌ای برخوردار است. شجاعت مهندسی که به او بی‌اعتنایی شده اما او همچنان در داشتن عقایدی که مورد ریشخند قرار گرفته است

سرمختی نشان می دهد و زندگی خصوصی اش با دختری بی مادر (که از موهبت خداداده قوه ادراک خارج از حواس پنجگانه برخوردار است) و رابطه مبتنی بر احساساتش با یک ستاره معروف سینما (مسافر هواپیمایی فکسنی که او بیرحمانه فرودش می آورد) همه با طنزی تیز و صحنه هایی شورانگیز ارائه می شوند. و خوب هم هست که رمانی داشته باشیم که پایه هایش به طرزی مستحکم بر حقایق دنیای تکنولوژی استوار باشد.

گرمای روز^۱

الیزابت باون^۲ [۱۹۴۸]

هیچ رمانی نتوانسته است به اندازه این رمان، فضا و حال و هوای شهر لندن را طی جنگ جهانی دوم توصیف کند. الیزابت باون آن دنیای پر درد و رنج و آن ایام یکنواخت را با جزئیات دقیق و کاملاً باورکردنی به تصویر می‌کشد و تأثرات حسی و عاطفی خوانندگان را (هر خواننده‌ای که آن زمان و مکان را می‌شناسد) تا بدان حد متعالی برمی‌انگیزد که انگار خودش را در آن فضا و در آن دوره می‌بیند. اما رمان بسیار برتر از اینها است و حتی بسیار برتر از ماجرای زندگی استلا رادنی^۳ است که عاشق رابرت کل‌وی می‌شود. کل‌وی مردی است که پس از واقعه «دانکرک» از خدمت نظام اخراج شده و اکنون مصدوم و زخمی از نظر جسمی و روحی، به صورت یک خائن درآمده است. جنگ برای نویسنده کتاب این مشکل را به طرز روشنی حل کرده است که

1) *The Heat of the Day*

2) Elizabeth Bowen

3) Stella Rodney

4) Robert Kelway

هرگاه پایه‌های تمدنی فرو بریزد، در کجا باید به جستجوی مأمن اطمینان‌بخشی پرداخت؟ «ظلم شخصی و مصیبت‌های جنگ جهانی هر دو در آغاز گرمادگی ذهن او نقشی بر عهده داشته‌اند.» اوضاع و احوال استلا در ایام جنگ – یعنی زندگی در آپارتمانی اجاره‌ای که هیچ چیزش از آن او نیست و حتی ماجرای عشق و رزی اش که تداومی ندارد – خود نمادی از شکست سنت است. وقتی استلا سری به موطن خانواده رابرت در منطقه هولم دین^۵ می‌زند این پرسش را مطرح می‌کند که «چگونه کسی می‌تواند در جایی که سالهاست مرگ را انتظار می‌کشد، به زندگی خود ادامه دهد؟» این خانه نه تنها نشانه یک زندگی دائمی نیست بلکه جایی است که آن را خریده‌اند تا با قیمتی بیشتر بفروشندش. ریشه خیانت رابرت در اینگونه تصنعها و بی‌ثباتیها نهفته است. در این اوضاع و احوال، در ایرلند بیطرف ایماژهایی از واقعیت را می‌توان یافت – «خانه‌ای بزرگ»، سربرافراشته در برابر چشم اندازه‌ها و مناظری که ظاهرسازیهای بشری را به سخریه می‌گیرند و مکان واقعی انسان را در طبیعت به او می‌آموزند.

منطقه هولم دین در انگلستان با مونت موریس^۶ در ایرلند در مقابل هم قرار می‌گیرند. منطقه هولم دین با «بازوهای گشاده و چلیپایی از گذرگاههایی که به هیچ منتهی می‌شوند چیزی القاء نمی‌کند مگر یک احساس اخلاقی تصنعی که جای غمخواریهای انسانی را گرفته است.» رابرت سرانجام قربانی یک توهم می‌شود – باور به اینکه

5) Holme Dene

6) Mount Morris

آلمان نازی نمایانگر نظام تازه‌ای است که او می‌تواند بر آن تکیه کند. مونت موریس از سوی دیگر دربر گیرنده پیوند گذشته و حال است، سنتی که نفس را متعالی و «خود» را به زنجیر می‌کشد — همان «ذهن گرم‌زده». این خلاصه داستان، بسیار ساده بنظر می‌رسد اما رمان، با نثر فخیم و تیز و موجزش، به وضع و حال و موقعیت انسانی پاسخی درخور می‌دهد که از طریق نمادهای دقیقاً برگزیده‌ای بیان شده‌اند.

هزار و نهصد و هشتاد و چهار^۱

جورج اورول^۲ [۱۹۴۹]

مضمون این اثر یکی از معدود دیدگاههای نامأنوس و بدبینانه‌ای است که شیوه تفکر ما را بکلی دگرگون کرده است. می‌توان گفت که آینده مخوفی که اورول پیش‌بینی کرده، صرفاً به این دلیل که بموقع ما را آگاه کرده و پیشاپیش هشدارمان داده است، هنوز به وقوع نپیوسته است. از سوی دیگر، می‌توان این رمان را نه به عنوان رمانی پیشگویانه بلکه به عنوان پیوند همزمان و مضحک دو واقعه کاملاً مغایر تلقی کرد: تصویری از انگلستان در دوره پس از جنگ، سرزمینی ملال‌آور و تاریک و دست‌به‌گریبان با کمبودهای بسیار، و نیز تصویری از این اندیشه غریب و ناممکن که روشنفکران انگلیسی زمام امور کشور (و به همین گونه تمامی دنیای انگلیسی‌زبان) را به عهده گرفته باشند. در این تصویر دنیا به سه ابرقدرت متمایز تقسیم شده است: اقیانوسیه^۳ و اوراسیا^۴ و ایست آسیا^۵ که دوتا از آنها که

1) *Nineteen Eighty-Four*

2) George Orwell

3) Oceania

4) Eurasia

5) Eastasia

متحدینشان مدام در تغییر و تحول اند، همیشه با آن دیگری در جنگ و جدال اند: بریتانیا بخشی از اقیانوسیه است و آن را «نوار هوایی» شماره یک می نامند. وینستون اسمیت^۶ شهروندی از پایتخت این سرزمین، مانند هر شخص دیگری چنان بار آمده است که از قانون مستبدانه و تک قدرتی «برادر بزرگ» متابعت می کند - موجودی اسطوره ای و بنا بر این فنا ناپذیر، رئیس افتخاری یک حکومت اولیگارشی که پیرو فلسفه ای است که آن را به طنز، سوسیالیسم انگلیسی یا «اینگ ساک» می نامند. فقط «پرونها»، یعنی عوام یا توده ها آزاد هستند، آزاد - زیرا ذهن آنها بیش از حد خام و حقیر است که بتوان آن را کنترل کرد؛ اعضای حزب تحت مراقبت دائمی «پلیس اندیشه» قرار دارند. وینستون آخرین فردی است که هنوز مفهوم واقعی آزادی را از دست نداده است (عنوانی که اورول در اصل برای کتاب در نظر گرفته بود «آخرین انسان در اروپا» بود) علیه «برادر بزرگ» شورش می کند اما دستگیرش می کنند و از طریق شکنجه متافیزیکی آموزش تازه ای به او می دهند و از حدود اختیارات و میزان قدرت حزب آگاهش می کنند: قدرت بی انتهای کنترل اندیشه و حتی کنترل بیان. زبان جدیدی که جایگزین زبان پیشین می شود، نوعی زبان انگلیسی است که بیان اندیشه های نو و بدعت آمیز را غیرممکن می سازد: «اندیشه دو پهلو» اسلوبی است که حزب از طریق آن می تواند نظر خود را بر واقعیات خارجی تحمیل کند به طوری که $۲ + ۲ = ۵$ معادله ای درست و معتبر جلوه

می‌کند. دولت چیزی است جاودانی و مطلق و تنها منبع نشر واقعیات. آخرین انسان آزاد نیز، به میل و اراده خود، خویشتن را قلباً و با تمام وجود تسلیم این نظام می‌کند. (این نکته مهم است زیرا در آثار اورول هیچگونه شستشوی مغزی وجود ندارد.)

آلدوس هاکسلی در معرفی کتاب خود موسوم به *دنیای قشنگ نو*^۷ منتشر شده در سال ۱۹۳۲ و در نتیجه خارج از محدوده گزینش ما، به نسل بعد از جنگ اعتراف می‌کند که اورول در این کتاب، آینده باور پذیرتری از آنچه خود او تصویر کرده نشان داده است؛ تصویری از دنیائی که در اثر محدودیتهای شیمیائی، وضعی استوار و تثبیت شده و مرفه بدست آورده است. این که اگر اورول خود امروز زنده بود، دست کم بخشی از پیشگوییهایش را پس می‌گرفت یا نه، بر ما معلوم نیست (اگر البته بتوان آن را پیشگویی نامید). زمانی که اورول این حرفها را مطرح می‌کرد سخت مریض بود و خود اعتراف می‌کند که اینها خیالبافیهای یک انسان در حال احتضار است.

نتیجه خاطر انگیز رمان هزار و نهصد و هشتاد و چهار و نیز دنیای قشنگ نوظرافت آزادی بشری و آسیب‌پذیری اراده بشری و قدرت اصیل علوم کاربردی است.

کتاب هزار و نهصد و هشتاد و چهار، رمانی کامل نیست و حتی بعضیها هم نظر داده‌اند که کتاب بیش از حد جنبه آموزشی دارد که بتوان آن را اصلاً رمان نامید، و بهترین اثر اورول را باید در چهار جلد کتاب مجموعه مقاله‌های انتقادی و جدلی او که پس از مرگش منتشر

7) *Brave New World*

شد و نیز در افسانه‌مزرعه حیوانات^۸ جستجو کرد (۱۹۴۵). این کتاب آخری یقیناً رمان نیست و از این رونمی توان آن را در رده رمانهای منتخب این کتاب به شمار آورد.

اندام^۱

ویلیام سنسوم^۲ [۱۹۴۹]

این رمان درباره آن درونمایه بسیار قدیمی — یعنی حسادت شوهر به زن است. آرایشگری میانسال اندک اندک مشکوک می شود که زنش که تقریباً همسن و سال او اما هنوز بنحوی پخته و جذاب و دلرباست، با مرد همسایه که مردی است پر حرارت و خوش مشرب و اهل کیف، سر و سری دارد. حسادت شوهر، مثل حسادت اتللو، بی پایه است اما بعکس اتللو، او به سوی جنون زن پرستانه کشانده نمی شود و در عوض شدیداً به وسوسه می افتد تا با چشم خود، همه چیز را ببیند و بر باصطلاح زن قبحگی خود صحنه بگذارد. پس بدقت حرکات او را زیر نظر می گیرد و چشمانش از حیرت باز می ماند. جزئیات آن دنیای بیرونی با چنان وضوحی ظاهر می شود که البته غیر معقول و نامتعارف است اما — به گمان من خیالبا فانه نیست. سنسوم با دید و دقتی موشکافانه، اصطلاحات و آهنگ زبان انگلیسی طبقه پایینتر از متوسط پس از جنگ را می گیرد و استادانه به نمایش

1) *The Body*

2) William Sansom

درمی آورد. ایماژ نهائی که در ذهن خودخورنده شوهر ظاهر می شود، به شکل تصویر یک اندام انسانی است که دیگریر و نادلچسب شده — یعنی ناخنهای شکسته انگشت پا، پوست زبر و چروکیده، نفس نامطبوع — و میل جنسی اش به صورت نوعی جنون بیجان درآمده است. آنچه آن چشم از حیرت بازمانده سرانجام می بیند، همین تصویر است که باز به نوبه خود به نوعی فلسفه کناره گیری و تسلیم می انجامد. سنسوم از طریق یک نقیضه یا پارادوکس، با توقف در سطح ماجرا، به اعماق روح بشری نقب می زند.

این طرح پیش پا افتاده داستانی البته از مشخصه کارهای سنسوم است. آنچه برای او مهم است، ساخت و پرداخت زبان و واژه‌هایی است که برای بیان پایانی کاملاً تصویری به کار گرفته می شود. این رمان، مثل بعضی از داستانهای کوتاه معروف او، خواننده را آماده می کند تا نگاهی تازه — چنانکه گویی از آب باران شسته شده باشد — به دنیای تأثرات بصری بیفکند. اما در این رمان قدرت عاطفی آمیخته با آگاهیهای بسیار دقیق و تیزبینانه نیز نهفته است.

صحنه‌هایی از زندگی شهری^۱

ویلیام کوپر^۲ [۱۹۵۰]

در امریکا این کتاب را با کتاب *صحنه‌هایی از زندگی زناشویی* (۱۹۶۱) بهم پیوسته‌اند و رمان واحدی تحت نام *صحنه‌هایی از زندگی* منتشر کرده‌اند. کتاب دوم البته نسبت به کتاب اصلی، در سطح پائینتری قرار دارد. در کتاب اول ما با نخستین ضد قهرمان انگلیسی یعنی جولون^۳، معلم علوم دبیرستانی در شهر سر و کار داریم که از لحاظ رفتار و کردار و شور و شوق تدریس، به هیچوجه خود را با جامعه شهری وفق نمی‌دهد، اما این عدم پذیرش شیوه زندگی بورژوازی هیچگاه جنبه حاد و خشن به خود نمی‌گیرد. مشکل او در این است که به هیچ چیز دیگری هم معتقد نیست که بتواند آن را در برابر اربابان شهر مطرح کند؛ او آنارشیستی است که در یک جامعه آنارشیستی همانقدر بیقرار است که در یک جامعه بورژوازی. در کتاب دوم با آنچه در انتظارش هستیم مواجه می‌شویم و درمی‌یابیم

1) *Scenes from Provincial Life*

2) William Cooper

3) Joe Lunn

که جویک کارمند عالیرتبه دولت و نیز یک رمان‌نویس معروف شده است. برای تکمیل سعادت زندگی خویش حالا دیگر به تنها چیزی که می‌اندیشد تشکیل خانه و خانواده است و بس. ژولین سورل^۴ قهرمان رمان سرخ و سیاه اثر استاندال – نمونه برجسته همه ضد قهرمانهای قدیمی – کار را تمام و کمال انجام می‌دهد و از جامعه بورژوازی بکلی می‌بُرد؛ اما در اینجا شورش قهرمانان انگلیسی به رهبری جولون با جرعه‌ای کوچک آغاز می‌شود، و سپس به خاموشی می‌گراید. رمان صحنه‌هایی از زندگی شهری را باید به مثابه تصویری سرگرم‌کننده از یک شورش محدود و خوشدلانه پذیرفت، شورشی البته بیش از حد ضعیف که بتواند اعتراض علیه جامعه را اندکی مثلاً قوی‌تر از یک حرکت دل‌تک‌گونه به نمایش بگذارد. این شورش حتی آنقدر روشن نیست که دست کم این نکته را بر او آشکار سازد که جامعه جز اینکه جایگاه گروه کثیری از شیادان لاف‌زن است، دقیقاً چه عیوبی دارد. ولترهای پائینتر از طبقه متوسط یا طبقه کارگر که فریاد می‌زدند «نابود باد خرافات!» از میان جامعه‌هایی برخاسته‌اند که کاملاً مغایر با جامعه فرانسه پیش از انقلاب بوده است؛ آنها فرزندان جوامعی هستند که از غذای کافی بهره‌مندند و مزه فقر را نچشیده‌اند: فرزندان سرکش دولتهای مرفه. رمان کوپر البته به عنوان یکی از نخستین الگوهای یک جنبش کامل در ادبیات داستانی انگلیس، مقام پر اهمیتی دارد. این اثر در زمینه کار خود، دارای ارزشهای فراوان است و لاجرم سزاوار آن که ماندگار بماند.

طلسم شکن^۱ بود شولبرگ^۲ [۱۹۵۰]

پدر شولبرگ یکی از تهیه کنندگان موفق هالیوود در دهه ۱۹۳۰ بود و فرزندش شاید بیشتر به عنوان فیلمنامه نویس فیلمهای دربارانداز^۳ و چهره‌ای در جمعیت^۴ و هر که قوی تر باشد زمین می خورد^۵ شهرت دارد، هر چند این دو فیلم آخر بر اساس داستانهای معروف خود شولبرگ ساخته شده‌اند. از کتاب طلسم شکن شاید به علت جنبه‌های ادبی‌اش هنوز فیلمی تهیه نشده است. (جنبه‌های ادبی کتاب به اندازه صحنه‌های شورش کارگری و گردهم‌آیهای مسیحائی و دنیای فاسد مشت‌زنی گیرایی سینمایی ندارد.) کتاب درباره هالیوود دهه ۱۹۳۰ و نیز درباره رمان‌نویس بزرگ و منحرفی است موسوم به منلی هالیدی^۶ که در واقع چهره دیگری از اسکات فیتز جرالده است. شولبرگ خود در جوانی مأموریت یافت تا در تهیه فیلمنامه‌ای که در

1) *Disenchanted*

2) *Budd Schulberg*

3) *On the Waterfront*

4) *A Face in the Crowd*

5) *The Harder They Fall*

6) *Manley Halliday*

این رمان از آن به نام *عشق روی یخ*^۷ نام برده شده به فیتز جرالِد بیمار و تهی دست کمک کند. سفری به یکی از دانشگاه‌های شمال شرقی در فصل زمستان برای فیلمبرداری از صحنه‌های کارناوال روی یخ، موجب می‌شود رمان‌نویس بزرگ سلامت جسمانی خود را از دست بدهد (انحراف خط داستانی از واقعیت) و از کار اخراج شود و سرانجام در اثر عوارض ناشی از بیماری جان بسپارد. ویژگی برجسته رمان در ارائه تصویری بسیار کامل، همراه با فلاش‌بک‌های درخشان و معتبر به سالهای پرشکوه و موفقیت‌آمیز زندگی نویسنده‌ای است که خود زمانی چهره پر جنجال دهه بی‌بند و بار ۱۹۲۰ بوده و همچنان در همان حال و هوا زندگی می‌کند. شپ دستیار او، از یک سوشیفته کار هالیدی است و از سوی دیگر معتقد به نظریه سیاسی امریکایی که مغایر با همه آن چیزهایی است که هالیدی هوادار آنها بوده است. توصیف شخصیت جری همسر هالیدی در این کتاب به روشنی نمایانگر تصویر خیال‌پردازانه‌ای از زلدا فیتز جرالِد است. عشق به شرکت در ضیافت‌های مجلل سالهای بیست و سفر به کوت دازور و عیاشیها و خوش‌گذرانیهای افراطی و فساد آن روزهای خاطره‌انگیز هالیوود، همه با صداقتی که گاهی ماهرانه وهم‌انگیز می‌نماید تصویر شده‌اند. *طلسم شکن* رمانی است مسحورکننده: تاکنون هیچ داستانی نتوانسته است بهتر از این رمان، رنج‌های درونی نویسنده‌ای در حال سقوط را بیان کند و شکوه و زیبایی ایثار و فداکاری هنرمندانه را به نمایش بگذارد.

7) *Love on Ice.*

رقصی برای موسیقی زمانه^۱
آنتونی پاول^۲ [۱۹۵۱-۷۵]

این اثر رود - رمانی است که به رغم قطور بودنش، مثل رمان در جستجوی زمان از دست رفته^۳ پروست باید به صورت یک اثر واحد در نظر گرفته شود. در واقع چیزی هم مدیون پروست است و حتی با واقعه‌ای پروست گونه آغاز می‌شود - با وقوع حادثه‌ای جزئی در زمان حال، زمان گذشته به طرزی سحرآمیز در ذهن تداعی می‌شود. در رمان پروست این پیشآمد جزئی فرو بردن تکه کیک در فنجان چای است؛ اما در آغاز داستان در باب تربیت^۴، نیکولاس جنکینز راوی تمامی داستانهای این مجموعه، کارگرهایی را می‌بیند که در کنار منقلی نشسته‌اند و خود را گرم می‌کنند. «همچنان که انبوه دود تیره‌ای بر فراز خانه‌ها شناور بود، برف آرام آرام از آسمانی گرفته به زمین می‌ریخت، هر دانه‌اش که فرود می‌آمد با صدای هیس آهسته‌ای بر زمین می‌نشست.» بارش برف، جنکینز را به اندیشه فرو

1) *A Dance to the Music of Time*

2) Anthony Powell

3) *A la recherche du temps perdu*

4) *A Question of Upbringing*

می برد: بنا به عللی — مربوط به دنیای کهن — «سربازان پوستین پوش، خود را کنار منقله‌هایی گرم می‌کردند... و اسبانی که از کمر به بالا به هیأت آدمیزاد بودند، با مشعل‌هایی در ساحل دریایی یخ بسته چارنعل می‌تاختند.» این تخیلات و همخوانیها و تداعیهای کلاسیک او را به روزهای مدرسه باز می‌گردانند، روزهایی که به آموختن زبانهای باستانی مشغول بوده است. آنگاه ویدمرپول^۵ یکی از شخصیت‌های اصلی همه داستانها، به هیأت یک بچه مدرسه‌ای در می‌آید و از اینجا داستان سیر طبیعی خود را آغاز می‌کند.

برای بیان آنچه می‌گذرد، وجود یک «راوی — مفسر» نیز در کتاب مورد نیاز است، زیرا زمان واقعه مطابق گردش عقربه ساعت پیش نمی‌رود و به تفسیر و تعبیر هر انسانی از گذشت زمان بستگی دارد. جنکینز حرکات شخصیتها را نظاره می‌کند اما آنها همپای زمان رژه نمی‌روند — حرکاتشان باید با الگو و آهنگ رقص همسازی پیدا کند. زمان فقط می‌تواند موسیقی لازم را بیافریند، آنهم در صورتی که دستهای راوی بتواند با کلید زمان آزادانه به بالا و پایین حرکت کند. اما رقصان کیانند و کجایند؟ صحنه رقص آنجاست که محفل هنرمندان و روشنفکران تا حدودی و از جهاتی با جامعه سرب راه و مطیع اطوارهای روزمره سازگاری پیدا کند. وارستگان با آریستوکراتها و سوداگران درهم می‌آمیزند. ما حق نداریم همه اعمال آنها را نظاره کنیم: جنکینز حرکاتی را برمی‌گزیند که به بهترین وجهی با موسیقی و رقصش هماهنگی داشته باشد، و می‌بینیم که از

آنچه خوانندگان داستانهای مردم‌پسند انتظار شنیدنشان را دارند و منتظرند که راوی مشتاقانه آنها را برایشان بشکافد، سخنی به میان نمی‌آورد - مثلاً، از ماجرای زندگی عاشقانه خودش.

سخت‌گیری در گزینش چنین مطالبی با صیقل‌یافتگی سبک کارش - سبکی درخور طنزی والا و فاش ساختن موقعیتهای کمیک، خوب بهم می‌آیند. اما دامنه طنز والا در منابع ادبیات داستانی سخت محدود است و هر چه طرح گسترده‌تر باشد میدان عمل تنگ‌تر و حال و هوای طبیعی محدودتر می‌شود. در همان آغاز داستان در باب تربیت، جنکینز به تابلویی می‌اندیشد اثر پوسن^۵ که «در آن «فصلها» دست در دست با آهنگ موزون چنگی که ریش سپیدی عریان و بالدار می‌نوازد، گام برمی‌دارند.» بعد در ذهن خود مجسم می‌کند «افراد بشر، در جامعه مثل «فصلها»، دست در دست با آهنگی بغرنج در حرکت‌اند.» این درونمایه، به ظاهر امر، درونمایه‌ای آنچنان برجسته برای یک چنین اثر حماسی نیست.

داستان *مهربانان*^۶ یعنی ششمین داستان این مجموعه را در نظر بگیریم. *مهربانان*: حشرات یا اشرار (چون از آنها خوف داریم، اسمشان را «مهربانان» گذاشته‌ایم) بر دو جنگ بزرگ قرن ما تسلط دارند. این هر دو جنگ یکجا عرضه می‌شوند: تکنیک موزیکال داستان توالی تاریخی را نادیده می‌گیرد و از زمان به جای رودخانه‌ای جاری، آبیگری بسته و آراسته می‌سازد. وقوع جنگ جهانی اول با حادثه‌ای کمیک که بیشتر متناسب با پرده دوم یک نمایش ارواح

6) *The Kindly Ones*

است اعلام می‌شود: کلفت خانه، بیلسون^۷، آشفته حال از دیدن یک شبخ سخنگو، و بهت زده از همخوابگی همراه با تهدید آلبرت که آشپز است، لخت مادرزاد به اتاق نشیمن می‌آید (مادر جنکینز می‌گوید «من جداً فکر می‌کردم که رابطه خودمانی، حرمت آدمی را از بین می‌برد، حالا هم که پیدا کردن کلفت تا بدین حد مشکل شده است، من با اطمینان خاطر منتظر یک چنین چیزی بودم.»). آغاز جنگ جهانی دوم با طرح معمائی درباره «گناهان بزرگ هفتگانه»^۸ (غرور، آز، شهوت پرستی، خشم، پر خوری، رشک، تنبلی) با بوق و کرنا به اطلاع همگان می‌رسد. این ماجرا در خانه بزرگ وییلاقی سر مگنوس دانرز^۹ اتفاق می‌افتد — همه چیز انگار خاموش روی یک پرده نقاشی شکل می‌گیرد.

پاول نیز همچون اولین و ونمی تواند طبقات پایین جامعه را جدی بگیرد. اما اگر چه همه شخصیت‌های او دارای خمیرمایه ای یکسان هستند، راوی داستان آهنگ بس پر شور و استواری برایشان می‌نوازد. وید مر پول و مورلند و سر مگنوس و بسیاری دیگر که بعضی از آنها شخصیت‌های خل وضع و مضحکی به شیوه شخصیت‌های و هستند، در آرامگاه ابدی ادبیات داستانی جای مشخصی دارند. حال و هوای جاه طلبانه این مجموعه بزرگ الحق که با بیان ادیبانه و استادانه داستانی اش هماهنگی کامل پیدا می‌کند. این رمان، شاید اثری برای همه زمانها نباشد اما در عین حال هم نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

7) Billson

8) Seven Deadly Sins

9) Sir Magnus Donners

ناطور دشت^۱

جه. دی. سالیجر^۲ [۱۹۵۱]

این رمان، از آن جهت که برای نخستین بار به بررسی شورش نسل جوان پرداخته است، در میان آثار ادبی سالهای هزار و نهصد و پنجاه به عنوان کلیدی راهنما به شمار می رود، هر چند قهرمان کتاب، هولدن کولفیلد^۳، بیشتر یک صدای آرام معترضانه و در کنار گود است تا فریاد رزمنده ای که بخواهد دنیا را تغییر دهد. هولدن سرگذشت خود را با زبانی عامیانه که چیزهایی هم از زبان «نسل واخورده» آموخته است بیان می کند، زبانی جذاب و غالباً طنزآلود و گاهی کودک وار و ترحم انگیز. او اکنون جوان بالغی است که مدرسه شبانه روزی را ترک گفته و می خواهد تعطیلات آخر هفته را در نیویورک بگذراند و در این رهگذر با رانندگان تاکسی و فاحشه ها و خواهر کوچک خود، و سرانجام مردی برخورد می کند که همیشه برای او محترم بوده است (یکی از میان معدود کسان مورد احترام او.

1) *The Catcher in the Rye*

2) J. D. Salinger

3) Holden Caulfield

زیرا او تقریباً به همه بزرگسالان بدگمان است) و او نیز نیتی همجنس‌بازانه دارد. در این رمان، طرح واقعی وجود ندارد و کتاب تماماً شرح مشاهدات دقیق و تیزبینانه پسرکی است تنها در دنیائی مملو از ریا و دورویی و ارزشهای ساختگی، دنیائی که خود نوعی مضحکه جهنمی است زیرا دنیائی است نیازمند عشق اما نمی‌داند چگونه آن را پیدا کند. آنچه صدای درونی هولدن در باره اش سخن می‌گوید، تمنائی است پیش از آغاز عشق — یعنی صداقت — و نیز وحشت از تصویر کلی جامعه امریکا که گمان می‌کند می‌تواند بی عشق و صداقت به زندگی ادامه دهد. عشق به معنای روابط جنسی نیست، هولدن کششی غریزی به تنهایی و مجرد دارد و نکته جالب اینکه به تنها آدمهای خوبی که برمی‌خورد، دو راهبه است. با اینهمه عشق ظاهراً با مرگ بی ارتباط نیست (هولدن برادر مرده اش را می‌پرستد) عشق انگار با معصومیتی که با فرارسیدن سن بلوغ فرو می‌میرد ارتباط دارد. هولدن واژه‌های شعر «برنز» را در باره رفتن به میان گندمزار بدرستی نشنیده است. او خود را فردی می‌پندارد که در گندمزار کودکان را می‌گیرد و نجات می‌دهد — کودکان معصومی را که در گندمزار مشغول بازی هستند و هر آن در معرض خطر سقوط از لبه پرتگاهی نامرئی قرار دارند. اما این رؤیای نجات معصومین، پیش از آنکه دنیا را به فساد و تباهی بکشاند، رؤیای ناامیدانه و بیهوده‌ای است. هولدن از این ناامیدی و بیهودگی می‌گریزد و به چنگ بیماری روانی می‌افتد و اکنون دارد داستان خود را — در حالی که تحت درمان روانی است می‌نویسد.

ناطور دشت اوج یک سری داستانهایی است که بیشترشان با کارمایه نجات و رهایی یک ذهن بیمار از دیدگاه معصومانه یک کودک نوشته شده اند (مثل برای اسمه با عشق و ناپاکی^۴). آثار بعدی سالینجر، مثل فرانی وزوئی^۵ و نجاران، ستونهای سقف را بالا بگیرد^۶ مشتاقان آثارش را پاک مایوس کرده است، هر چند این آثار درست همانهایی است که می بایست انتظارش را داشته باشند. این خود شجاعت می خواهد که کسی تلاش کند مشکلات دنیائی را از طریق داشتن ایمانی مثبت به عشق بگشاید، هر چند گناه سالینجر در این است که درها را می بندد و به شرح ماجرای خانواده نخبه ای می پردازد (خانواده گلاس) که تنها به انجام دو کار دست می یازند — با آیین و مراسمی گناه دنیوی را می شویند و به یک مذهب ترکیبی متشکل از عناصر مسیحیت و بودایی زن می گروند. هولدن دست کم با کار کثیف ارتکاب گناه نسبت به انسانیت مقابله می کند، هر چند کارش سرانجام به آسایشگاه روانی می کشد؛ خانواده گلاس تنها با خود به مقابله می پردازد.

ناطور دشت نمایانگر نیاز نسل جوانی است که می خواست پس از جنگی خانمانسوز و طی دوران صلحی کاذب و دودمان برانداز، اعتراض خود را علیه ناکامیهای دنیای بزرگسالان فریاد کند. نسل جوان فریادهای گوناگونی سر داد — خشم، تحقیر، تأسف به حال خود — اما آرامترین صداها، صدای آن جوان بالغ و محبوب و سردرگم امریکایی است که خود گویاترین صداها بود.

4) *For Esmé, with Love and Squalor*5) *Franny and Zooey*6) *Raise High the Roof Beam, Carpenters,*

وقایع نگاری آفتاب باستانی^۱

هنری ویلیامسون^۲ [۶۹-۱۹۵۱]

رمانهای این مجموعه عبارتند از فانوس سیاه^۳، کره خرا^۴، فیلیپ مادیسون جوان^۵، زندگی چه شیرین است^۶، روباهی زیرردای من^۷، باکره طلایی^۸، عشق و فارغ از عشق^۹، آزمایش ویرانی^{۱۰}، مهتاب معصوم^{۱۱}، بلبلی بود^{۱۲}، قدرت مردگان^{۱۳}، نسل ققنوس^{۱۴}، یک جنگ منزوی^{۱۵}، ناهید پیش از دمیدن آفتاب^{۱۶}، دروازه دنیا^{۱۷}. کمتر کسی است که همه این رمانها را خوانده باشد. بطور کلی، این رشته داستانها نتوانسته است نظر منتقدان و خوانندگان عمومی را به ارزشی

1) *A Chronicle of Ancient Sunlight*

3) *The Dark Lantern*

5) *Young Philip Maddison*

7) *A Fox Under My cloak*

9) *Love and Loveless*

11) *The Innocent Moon*

13) *The Power of the Dead*

15) *A Solitary War*

17) *The Gate of the World*

2) Henry Williamson

4) *Donkey Boy*

6) *How Dear is Life*

8) *The Golden Virgin*

10) *A Test to Destruction*

12) *It Was the Nightingale*

14) *The Phoenix Generation*

16) *Lucifer Before Sunrise*

که در خود پنهان دارد جلب کند. این امر، بی تردید با موضع سیاسی ویلیامسون که از زبان قهرمان کتاب یعنی، فیلیپ مادیسون، ابراز می شود، بی ارتباط نیست. کتابهای اولیه او در واقع از بهترین آثارش به شمار می روند - در این آثار، ماجراهای دوران بزرگ شدن مادیسون در حومه روستایی نزدیک لندن در انگلستان دوران پیش از جنگ جهانی اول به دقیق ترین و عطرآگین ترین وجهی تصویر شده است. مادیسون سرباز و بعدها افسر می شود و سه جلد کتاب با روایتی دقیق و دائرةالمعارف گونه در شرح وقایع جنگ می نویسد. در کتاب بلبللی بود مادیسون به دنیائی وارد می شود که ویلیامسون به یاری نیروی فوق العاده تارکا آن سمور آبی، همیشه با آن در ارتباط خواهد بود. بیشتر ماجرای کتاب مربوط به جستجوی یک سمور آبی دست آموز است که در نظر مادیسون ادامه دورانی است که با همسرش گذرانده است. همسرش بعدها به هنگام زایمان فوت می کند. این ماجرا، گاهی به نحوی غیرقابل تحمل حال و هوائی سوزناک به خود می گیرد و در جلدهای بعدی، لحن جانبداری از فاشیزم بر شیوه بیان مسلط می شود که شدیداً آزاردهنده است و در خلال آن وقایعی تلخ و تند و اغراق آمیز رخ می دهد که اصلاً باورکردنی نیست. سبک کار ویلیامسون سبکی است رومانیتیک که هر چند بندرت احساساتی می شود، شرح لذات نفسانی اش در پاسخ به خواسته های طبیعی، تازه و حیرت انگیز است. آنچه که این مجموعه فاقد آن است وحدت موضوعی است که البته برتر از صرفاً توصیف نزدیک به شرح حال گونه زندگی در این قرن است. ویلیامسون، در

مقایسه با آنتونی پاول و حتی سی. پی. اسنوو، با روح نوگرایی خو
نگرفته است. همه این مجموعه را یکجا باید پذیرفت اما هیچ
خواننده‌ای را که از مطالعه نیمه دوم این آثار چشم‌پوشد نمی‌توان
دربست سرزنش کرد.

شورش در کشتی کین^۱ هرمن ووک^۲ [۱۹۵۱]

برای این رمان که به دریافت جایزه ادبی پولیتزرنائل آمده است، می توان بین رمان برهنگان و مردگان اثر نورمن می لر (که در این کتاب نقد شده است) و رمان از اینجا تا ابدیت^۳ اثر جیمز جونزه جایی در نظر گرفت. کتاب از ویژگیهای ادبی مشخصی – بسیار بیشتر از کتاب جونز و بمراتب کمتر از اثر می لر برخوردار است و حجم قابل ملاحظه اش هم با سنگینی موضوع و درونمایه کاملاً تناسب دارد. کارکنان و افسران کشتی امریکایی کین اندک اندک درمی یابند که کاپیتان کشتی آنها نه تنها آدم نالایقی است، که اصلاً دیوانه هم هست: همین مسأله خود موجب می شود که بسیاری از سفرهای دریایی ضروری به تأخیر بیفتد و خستگی و ملال زیادی بار بیاورد و سبب بروز پیشامدها و حوادث ناگوار فراوانی بشود. افسر روشنفکری (که مشغول نوشتن رمان حجیمی مشابه رمان خود ووک

1) *The Cuine Mutiny*

2) Herman Wouk

3) *From Here to Eternity*

است) رفته رفته نغمهٔ عزل کاپیتان را ساز می‌کند اما این حرفها برای خود کاپیتان در حکم نوعی بازی و سرگرمی است و معتقد است که نارضائی آنها از محدودهٔ حرف فراتر نمی‌رود و هرگز جنبهٔ عملی به خود نمی‌گیرد. با اینهمه، افسری که معاون اول کاپیتان است، مسأله را جدی تلقی می‌کند و در جریان یک طوفان سهمگین، کار هدایت کشتی را به عهده می‌گیرد و همین خود بی کفایتی کاپیتان را بر ملا می‌سازد و خشم او را برمی‌انگیزد. شورشیان را به دادگاه نظامی می‌کشانند اما چیره‌دستی یک افسر آگاه به مسائل حقوقی و خبرگی او در بکار بستن شگردها و فوت و فنهای محکمه‌ای، موجب تبرئه آنها می‌شود. ولی پیروزی واقعی هنوز بدست نیامده است: شکاف بین آن روشنفکر امریکایی، که در اصل مسئولیتی به عهده ندارد، و آن خدمهٔ حرفه‌ای کشتی که می‌خواهد زندگی بی دغدغه‌ای داشته باشد و به هیچگونه مبارزه‌ای معتقد نیست، با صمیمیتی تلخ و گزنده به رشته تحریر درمی‌آید.

منتقدین ادبی و «روشنفکر» از هرمن ووک به عنوان یک رمان‌نویس موفقِ قدرتمند یاد نمی‌کنند. بنظر می‌رسد که ووک از عمق لازم برای توصیف و تشریح شخصیتها و بوجود آوردن سبکی مشخص برخوردار نیست اما در عوض کیفیت ویژهٔ پرمایه‌ای دارد که به گمان من، دو کتاب قطور بعدی او، یعنی *بادهای جنگ*^۴ و *جنگ و خاطره*^۵ را بس ارزشمند و شدیداً گیرا و مؤثر کرده است. هیچ

4) *The Winds of War*5) *War and Remembrance*

نویسنده‌ای تا بدین حد در گردآوری اطلاعات تاریخی درباره جنگ جهانی دوم سختکوش نبوده است. به همین سان هیچگاه هیچ نویسنده‌ای هم نتوانسته است با چنین اعتبار و قدرتی درباره آزمون‌ها و تجربه‌های زندگی خود نویسنده چیزی بنویسد. کتاب **یانگ بلاد هاوک**^۶ که از لحاظ سبک کار اثری ناشناخته مانده است، تنها رمان موجود در ادبیات ما است که حقایق مربوط به حسابهای سود و زیان و دادوستدهای دشوار کار نویسندگی و جزئیات بالزاک گونه پلیدیها و نیز مشکلات زندگی ادبی را بیرحمانه برملا ساخته است. اما رمان شورش در کشتی کین احتمالاً همچنان بهترین اثر او باقی خواهد ماند.

مرد نامرئی^۱

رالف الیسون^۲ [۱۹۵۲]

این کتاب بی تردید مهمترین رمان بعد از جنگ دربارهٔ حال و روز انسانهای سیاهپوست در یک جامعهٔ سخت و ناپردبار سفیدپوست است. راوی سیاه رمان، خود را نامرئی می نامد زیرا «مردم حاضر نیستند مرا ببینند... وقتی به من نزدیک می شوند، فقط پیرامون مرا می بینند— خودشان را، یا سایه‌هایی از تخیلات خود را — در حقیقت هر چیزی و همه چیزی جز مرا.» واقعیت وجود راوی، که نه تنها حامی همهٔ سیاهپوستان، حامی همهٔ ستمدیدگان نیز هست، پوشیده می ماند. او برای دنیای بیرونی فقط یک شیء است — که می توان آن را تاب آورد و گرامی داشت و به استهزاء گرفت یا لگدکوب کرد. تکنیک رمان، که آمیخته با عناصری از خواب و رؤیاست و مثل کافکا، از شگرد نمادگرایی استفادهٔ فراوان برده، تکنیکی است روان و سیال با شیوهٔ روایت ماجراهای مربوط به شخصیت‌های فرومایه. بخشهایی از کتاب را می توان به صورت تمثیل گرفت —

1) *Invisible Man*

2) *Ralph Ellison*

مثل اپیزودی در کارخانه رنگرزی که شعارش این است: «امریکا را با رنگ و روغنهای آزادی، پاک و منزله جلوه دهید.» شغل قهرمان کتاب — بی نام و نامرئی — این است که با ریختن موادی سحرآمیز به درون مایعی سیاه، رنگ سفید می سازد. این رنگ که با انگشتی سیاه باید آن را بهم زد، برای سفید ناب از ضروریات است: سیاه با سپر بلا شدن برای گناهان جامعه آمریکا، آن جامعه را پاک نگاه می دارد. کتاب مملو است از دیدگاههای آخرالزمانی درباره ویرانیهای همگانی و قربانی کردنهای بی شمار. رؤیای گریزی هم هست که عاقبت عقیم می ماند: صحنه ای از فرار به سوراخ سیاه سمبولیکی که قهرمان کتاب در آن به طور واقعی نامرئی می شود، هر چند این سرداب که حاوی چیزی است سیاه ترو حیاتی تر از زغال، خود منبع غائی نور و حرارت و روشنایی است.

پیام کتاب باریک و ظریف است و بهیچوجه به آن خواسته قراردادی برابر شدن یا درباره قدرت سیاهان فریاد عاجزانه کشیدن ربطی ندارد. «باری، اگر آنها این مسأله برابری را پی بگیرند، ناگزیر خواهند شد مرا، یک مرد نامرئی را، مجبور کنند سفید شود که تازه این خود رنگی نیست بلکه عدم وجود رنگ است.» آنچه ما نیاز داریم همین افتخار دوگانه بودن است. اگر به این دوگانگی افتخار می کنیم، دیگر نیازی به بحث و جدل درباره تحمل ناملایمات و سختیها نیست. مرد نامرئی کتابی است بسیار تکان دهنده.

پیرمرد و دریا^۱
ارنست همینگوی [۱۹۵۲]

پیرمرد و دریا، بیشترین نوولاه یا داستان کوتاه بلند است تا زمان (اما خط فاصل میان این دو کجاست؟) و همین که تا کنون میلیونها خواننده را بر سر ذوق آورده و دلگرمشان کرده خود تأییدی بوده است بر شایستگی همینگوی برای ربودن جایزه نوبل در ادبیات. کتاب در باره شجاعتی است که در چهره شکست رخ می نماید، کارمایه ای که در ایجاد حرکت و تعالی بخشیدن به روح آدمی اصلاً فرو نمی ماند. یک ماهیگیر پیر کوبایی با قایقش به دریا می رود و با مارلین بزرگی رودر رو می شود. مثل گاوبازی که با گاوی درآویزد، احساس می کند که بسوی این مخلوق باشکوه کشانده می شود، طوری که هر چند یکی از آن دو باید دیگری را بکشد، اهمیت چندانی نمی دهد که کدامیک آن دیگری را از بین ببرد. سانتیاگوی پیر با نوعی فروتنی مذهبی می گوید: «من هرگز در عمرم چیزی بزرگتر یا زیباتر یا آرامتر یا شریفتر از تو ندیده ام، برادر. بیا و مرا بکش.» میل

1) *The Old Man and the Sea*

او به مردن به صورت عملی پرستش آمیز، پاداشی درخور به همراه دارد: ماهی را می‌کشد، هر چند به یکباره از کرده خود پشیمان می‌شود و رنج می‌کشد. «تو او را بخاطر غرور خودت کشتی، چون هر چه باشد ماهیگیری.» ماهی هیولا را که به ساحل یدک می‌کشد، کوسه‌ها به او حمله ور می‌شوند، انگار مکافات غرورش را پس می‌دهد؛ و سرانجام لاشه عظیم بی‌گوشتی را با خود به ساحل می‌برد. اما سانتیاگو در این شکست خود، در حقیقت شکست نخورده است. او غروری بجا و تواضعی بجا از خود نشان داده است. جرأت کرده است و به کاری شکوهمند دست زده است: «انسان برای شکست ساخته نشده. انسان را می‌توان نابود کرد اما نمی‌توان شکست داد.» این قصه ساده — نه به قصد خودنمایی و فضل فروشی — مملوّ از معانی تمثیلی فراوانی است که سخت به دل مؤمنان روزهای یکشنبه نشسته است. این کتاب همچنین به عنوان نمونه‌ای از یک نثر «بیانی» ساده در میان آثار همینگوی بی‌همتاست. هر واژه‌ای بار معنایی خود را دارد و هیچ واژه‌ای هم در آن زیادی نیست. ساعت‌های متمادی آموزش فن صید مارلین — ساعت‌هایی که به عقیده منتقدان چپ‌گرای آثارش، در راه تلاش واپس‌گرایانه برای گریز از بار مسئولیت به هدر داده است — سرانجام به ثمر می‌رسد. نویسنده باید علاوه بر کاربرد واژه‌ها، از بسیاری چیزهای دیگر نیز آگاهی داشته باشد.

بیشه‌های کوی دانشگاه^۱

مری مکاری^۲ [۱۹۵۲]

این رمانِ شوخ‌طبعانه و اندیشمندانه، و حتی به عبارتی فضل‌فروشانه، یکی از بهترین رمان‌های امریکایی در زمینهٔ حوادث دانشگاهی است. رئیس کالج جویس لین^۳ در پنسیلوانیا به هنری مولکاهی^۴ استاد میانسال رشتهٔ ادبیات نامه‌ای می‌نویسد و به او خبر می‌دهد که «کار تدریس شما پس از پایان سال تحصیلی دیگر ادامه نخواهد داشت...» پاسخ مولکاهی خشم‌آلود است: او را به این جرم اخراج می‌کنند که زمانی عضو حزب کمونیست بوده و هر چند حالا دیگر هیچ‌گونه فعالیتی ندارد کارت عضویت حزب را هنوز پیش خود نگاه داشته است. همکارانش در این باره به تفصیل به بحث و جدل می‌پردازند و به شیوهٔ علمای ظاهرین به نکتهٔ اصلی توجه چندانی نشان نمی‌دهند: به این نکته که چه بسا به علت عدم کارآیی و شایستگی در امر تدریس و نیز داشتن روحیه‌ای انتقادی و ناسازگار و غیره به

1) *The Groves of Academe*

2) Mary McCarthy

3) Jocelyn College

4) Henry Mulcahy

کار او خاتمه داده باشند. آنگاه شاعری به نام کئوگ^۵ که از دوستان قدیمی مولکاهی است در یک جلسه شعرخوانی در تالار کالج حاضر می شود و ادعا می کند که دوستی آنها از شرکت در جلسات حزبی شروع شده است - کئوگ را وامی دارند که درباره وضع و موقعیت مولکاهی در ارتباط با حزب کمونیست گزارشی به رئیس کالج بدهد و عضویت او را در حزب منکر شود و او را فقط به عنوان یکی از طرفداران حزب که همیشه در حاشیه جریانات بوده است معرفی کند. مولکاهی ماجرا را می شنود و تهدید می کند که دوز و کلکها و نیرنگهای دانشگاهی را برملا خواهد کرد. اکنون دیگر رئیس دانشگاه نمی تواند او را اخراج کند و خود نیز ناگزیر استعفا می دهد. این تنها راهی است که کالج جوینس لین می تواند از شر مولکاهی که در واقع قرار بود بنا به دلایلی کاملاً مغایر با فعالیت‌های سیاسی از کار برکنار شود، خلاصی یابد. این رمان فرآورده اجتناب ناپذیری از دوران سناتور مکاریتی است (هر چند در واقع ارتباطی با آن ندارد) و نیز تصویر مشخص و نمونه‌واری است از اوضاع و احوال یک مؤسسه کوچک آموزشی امریکایی که در مورد همه دورانها صادق است. شخصیت‌های کتاب هر چند گاهی به مرز کاریکاتور نزدیک می شوند، شدیداً در خاطر می مانند. آگاهی و بصیرت نویسنده بنحوی درخشان در جای جای کتاب به چشم می خورد و نویسنده در خلال صفحات کتاب، هوشمندیهایی از خود نشان می دهد که فراموش نشدنی است: زیبارویان وحدت گرا هستند، وزشت رویان

عارف مسلک (زیبایان عکس خود را در آینه می‌پذیرند، و زشت‌رویان معتقدند که واقعیت در جای دیگری نهفته است.) اگر وظیفهٔ ظرفشویی را به عهده داری، وانمود کن که از قید این وظیفه آزادی — آنگاه می‌توانی با خیال راحت ظرفها را بشویی و غیره.

خون هوشیار^۱
فلانری اوکانر^۲ [۱۹۵۲]

فلانری اوکانر زندگی کوتاهی داشت — در سال ۱۹۲۵ به دنیا آمد و در سال ۱۹۶۴ چشم از جهان فرو بست — اما در همین عمر کوتاه هم دست کم در داستانهایش شوری برانگیخت. اوکانر کاتولیکی از جرگه بنیادگرایان مذهبی امریکایی بود و دائماً دلمشغول مقوله گناه و نجات از عقوبت الهی و پیکره مسیح. اما در این رمان کاملاً مذهبی، حقایق ازلی را به زبانی طنزآلود و غریب با رگه‌هایی ظریف از شیوه بیان کافکایی ارائه می‌دهد. هیزل موتس^۳ (آقا، نه خانم) از جبهه‌های جنگ به شهر تالکینهام^۴ بازمی‌گردد تا در آنجا کلیسای جدیدی بنیان بگذارد. «می‌خواهم در آنجا به این موعظه پردازم که هیچ هبوطی وجود نداشته زیرا اصلاً جایی نبوده که کسی از آن هبوط کند و صحبت از نجات و رستگاری بشری هم در میان نیست زیرا اصلاً هبوطی پیش نیامده و روز رستاخیزی هم در کار

1) *Wise Blood*

2) Flannery O' Connor

3) Hazel Motes

4) Taulkinham

نیست زیرا که نه مسیحی وجود داشته و نه خود هبوطی و این حرفها به کل حائز هیچ اهمیتی نیست. و عیسی مسیح هم خود دروغپرداز بزرگی بیش نبوده است.» و باز: «دیگر آن سرزمینی که از آنجا آمده‌ای، از میان رفته است، آنجا که فکر می‌کردی منزلگاه آینده‌توست، خود هیچگاه نبوده است و اینجا هم که حالا هستی، نفعی برایت ندارد. مگر اینکه بخواهی از اینجا به جای دیگری بگریزی.» او اکنون از دیدگاه یک کاتولیک متعصب به انحرافات که گریبان پیروان مذهب پروتستان را در جنوب گرفته است می‌نگرد، انحرافات که بس غریب و مسخره می‌نمایند. پایداری موتس در حفظ راههای سنتی نجات از عقوبت الهی، با چند حادثه غریب و تکان دهنده که همگی تماماً فضای تنگ و محدودی دارند و با جنوب روستانشین و نحوه تفکر بسته جنوبیها مرتبط اند نشان داده می‌شود، اما دست آخر همه چیز به عدم کفایت او در حفظ سرنوشت خویش می‌انجامد: مرگش، تقلید هزل آمیزی است از مرگ عیسی مسیح.

فلانری اوکانر در جایی گفته است: «داستان نویس، راز و رمز را از خلال رفتار و کردار آدمها، و زیبایی را از دل طبیعت می‌گیرد و به نمایش می‌گذارد. اما وقتی که کار خود را به پایان می‌رساند، همیشه باید آن حس رازآمیزی را که با هیچ فرمول بشری قابل توضیح نیست، باقی بگذارد.» فلانری اوکانر در این اثر خود، دنیای بنیادگرای مادی جنوب را با دقت و قدرتی فراوان تصویر می‌کند، اما دیدگاه او، همانگونه که رفت، دیدگاهی ابدی است و از دل همین ابدیت است که آن حس رازآمیز سرچشمه می‌گیرد. انکار عیسی مسیح خود راهی

است در تأیید وجود او. این رمان به هیچ رمان دیگری شباهت ندارد
— احساس فردگرایی آن شدید، طنز و شوخ طبعی اش قوی و حقیقت
نهفته در آن انکارناپذیر است.

شمشیر افتخارا^۱

اولین وو [۶۱-۱۹۵۲]

این اثر در اصل به عنوان بخشی از یک رمان تریلوژی در نظر گرفته نشده بود. مردان مسلح^۲ در سال ۱۹۵۲ منتشر شد و پس از آن افسران و جوانمردان^۳ در سال ۱۹۵۵ انتشار یافت. نویسنده سپس متوجه شد که هر چه را لازم بوده درباره تجربه های گای گروچ بک^۴ در جنگ جهانی دوم گفته است، شخصیتی که شباهت زیادی به خود نویسنده دارد، اما بعدها نظرش را تغییر داد و این اثر سه گانه را با رمان تسلیم بی قید و شرط^۵ در سال ۱۹۶۱ تکمیل کرد. (در ایالات متحد امریکا با نام پایان نبرد^۶ منتشر شده است). در سال ۱۹۶۶ به دوباره نویسی جملگی این رمانها پرداخت و شاخ و برگهای اضافی شان را زد و با تجدیدنظر کامل آنها را به صورت یک رمان واحد یک جلدی درآورد. بیشتر خوانندگان البته ترجیح می دهند که

1) *Sword of Honour*

2) *Men at Arms*

3) *Officers and Gentlemen*

4) *Guy Grouchback*

5) *Unconditional Surrender*

6) *End of the Battle*

هر کتاب را بطور جداگانه و به همان صورت اصلی اش بخوانند (مقایسه کنید با دیداری دوباره از برابردزهد).

گای گروچ بک جوانمردی است کاتولیک، صاحب قصری بزرگ در ایتالیا و درآمدی مکفی. همسرش او را رها کرده تا آزاد باشد و مذهب هم طلاق و ازدواج مجدد را منع کرده است. او تنها و افسرده و دلتنگ است و در جریان روزمره زندگی شرکت ندارد. شروع جنگ اشتیاقی به جهاد در او برمی انگیزد اما او اکنون دیگر در مرز چهل سالگی است و با توپ و تفنگ و اسلحه سرسازگاری ندارد. سرانجام به گروه هالبردی^۷ها (شمشیرزان) می پیوندد و آموزش می بیند و در داکار و کورت و یوگو-اسلاوی وارد صحنه نبرد می شود. نویسنده گروچ بک را در همان آغاز به صحنه های مقدم جبهه نمی کشاند. کتاب مملو از مجموعه دلپذیری از شخصیت های شوخ و بامزه نیز هست - آپتورپ^۸ بزرگ و سرتیپ ریچی - هوک^۹، و اعضاء یونیفورم پوش باشگاه و نیز شخصیت های دیگری که از سایر شخصیت های آثار پیشین این طنزنویس، دوست داشتنی ترند - نظامیان حرفه ای شریفی مثل کلنل تیکریدج^{۱۰}، آقای گروچ بک پیر با بنگاهش و ایمان ساده لوحانه اش، و سرانجام عموپرگرین^{۱۱}، آدم بزدلی که تپش معمولاً ملال آور است و در اینجا چنین نیست، اما لطف و گیرایی موقعیت گروچ بک به شیوه ای قرص و محکم در خلال

7) Halberdiers

8) Apthorpe

9) Brigadier Ritchie-Hook

10) Colonel Tickeridge

11) Uncle Peregrine

گزارش دلنشینی از حوادث جنگ و ماجراهای طنزآمیز درهم بافته شده است. ویرجینیا، همسرش که برای بار دوم از او جدا شده، دیگر حاضر نیست به درخواستهای مکررش جواب مثبت بدهد. دلمشغولی تازه‌اش، ارتش هم دیگر برای او به صورت زن شلخته‌ای درآمده است. سرخوردگی از نامعلوم بودن هدف واقعی جنگ با ورود روسها به صحنه نبرد شدت می‌گیرد.

روز و روزگار جوانمردی بسرآمده است. مردانی که گروچ بک آنها را می‌ستود، خائن یا بزدل از کار درآمده‌اند. شکل تازه‌ای از قهرمان‌پرستی ظهور می‌کند که ویژگی‌هایش در شخصیت تریمر، افسری واخورده و شیاد که سابقاً آرایشگر کشتی بوده است، خلاصه شده است. تریمر با هم‌خوابگی با ویرجینیا نوزاد حرامزاده‌ای پس می‌اندازد. گروچ بک و ویرجینیا دوباره ازدواج می‌کنند و مطمئن می‌شوند که خانواده بزرگ و کاتولیک آنها صاحب وارثی شده است هر چند با شیوه‌ای طنزآمیز و متناسب با زمانه جدید — این نوزاد در واقع یک حرامزاده پرولتاریایی است. گروچ بک از حمله مصیبت‌بار کرت جان سالم بدر می‌برد و از «نبرد مردمی» در بالکان سر می‌خورد و میل به مردن را حس می‌کند و از سپری شدن آن نظام قدیمی سلحشوری و انسانیت سخت تأسف می‌خورد اما با آن شکیبایی ویژه این نوع آدمها، بی‌هیچ قید و شرطی در برابر تاریخ سر تسلیم فرود می‌آورد. او شباهت زیادی به قهرمان کتاب پایان مراسم سان^{۱۲} اثر فورد مادوکس فورده (مجموعه چهارگانه‌ای درباره جنگ جهانی اول

که رمان اولین و و ظاهراً بر اساس وقایع آن شکل گرفته است) یعنی کریستوفر تیجنس^{۱۳} دارد که جوانمردی است شریف با عقاید مذهبی مسیحیت اما تا حدودی بدنام. آنچه کتاب فورد درباره مسائل جنگ نشان داده، و نیز عین همان را در مورد جنگی دیگر به نمایش درآورده است. شمشیر افتخار صرفاً داستان نبردهای یک فرد نیست، تمامی تاریخ کشمکشها و مبارزات خود اروپا است که با شور و طنز و گیرایی و دقت موشکافانه بیان شده است.

وداع طولانی^۱

ریموند چندلر^۲ [۱۹۵۳]

چندلر زمانی به عنوان نویسندهٔ چیره‌دست و قابل تحسین داستانهای عامه‌پسند معروف بود، داستانهای جنائی و کارآگاهی (به رغم نمونهٔ *حجر القمر و یلکی کالینز*^۳) که معمولاً در ردهٔ رمانهای جدی به شمار نمی‌آید. اما چندلر نویسنده‌ای جدی است، صاحب سبکی اصیل، آفرینندهٔ یک شخصیت مشخص، فیلیپ مارلو^۴ که مثل شرلوک هولمز جاودانی است و نیز دارای مکانی ویژه— کالیفرنیا جنوبی— که به بینش خواننده نسبت به محل واقعی حادثه کمک می‌کند. این رمان شاید بهترین کار در ردیف رمانهایی باشد که قهرمان آنها فیلیپ مارلو است. در اینجا مارلو آن کارآگاه خصوصی صبور و به نوعی فداکار است که می‌کوشد تا از جدایی همیشگی خود از مردم دست بکشد و با تری لنوکس^۵ آدمی ضعیف اما دوست داشتنی که با دختر یک مالتی میلیونر ازدواج کرده است طرح دوستی بریزد. این ازدواج

1) *The Long Goodbye*

2) Raymond Chandler

3) Wilkie Collins

4) Philip Marlowe

5) Terry Lennox

رضایتبخش نیست؛ لنوکس زنش سیلویا را هرزه می‌نامد. داستان هنگامی بغرنج می‌شود که سیلویا را خونین و مالین کشته می‌یابند. پدرزنش با این حادثه حق‌السکوت کلانی از او می‌طلبید و لنوکس موافقت می‌کند که گناه قتل زنش را به گردن بگیرد: به مکزیک می‌گریزد و مدتی ناپدید می‌شود و بعداً گزارش می‌رسد که او نیز مرده است. پرونده رسماً خاتمه می‌یابد و اعضاء خانواده بزرگ پاتر (خانواده‌ای ثروتمند و موفق) از هرگونه اتهامی مبرا می‌شوند.

باری، مارلو با رمان‌نویس سرشناسی موسوم به راجر وید^۶ که از حرفه ظاهر فریب خود سخت بیزار شده و می‌خواره و دوست سابق سیلویا است، آشنا می‌شود. مارلو این احتمال را که ممکن است وید بهنگام مستی سیلویا را کشته باشد و سپس از ماجرا کنار رفته باشد بررسی می‌کند. بعد وید را مرده می‌یابند و مارلو متوجه می‌شود که زن او ایلین زمانی همسر لنوکس بوده است.

معلوم می‌شود که این زن نخست سیلویا را از روی حسادت کشته و بعد هم وید را به علت عدم اعتمادی که به او داشته سربه‌نیست کرده است. «خیلی پرحرفی می‌کرد.» لنوکس در پایان کتاب دوباره ظاهر می‌شود. مارلو از او سر می‌خورد: ضعف شخصیتش موجب ارتکاب جنایتی بیمورد شده است. مارلودل آزرده می‌شود اما بلافاصله به همان بدگمانی قدیمی اش به ابناء بشر رو می‌آورد. او به دوست همدلی نیاز دارد اما دوست خوب کجاست؟ دنیا در واقع جنگلی است که پلیسی فاسد و خشن به آن نظمی

ظاهری داده است. با همه می توانی وداع کنی الا با آنها.
رمان وداع طولانی که اثری رمانتیک است و گرایش به عاطفی
بودن و شورآفرینی دارد و هرگز به آن دست نمی یابد، با نثری زیبا
نوشته شده و از سبک موجز و محکمی برخوردار است که دقیقاً
مناسب راوی آن مارلو است. اگر این ادبیات نیست، پس ادبیات
چیست؟

جیم خوشبخت^۱
کینگزلی امیس^۲ [۱۹۵۴]

امیس حالت گردنکشی و بیقراری پس از جنگ را در کتابی به تصویر کشیده که هر چند جنبه اجتماعی آن بسیار قوی است، برای زمان خود بسیار بامزه و هزل آمیز هم بوده و الحق که هنوز هم هست. جیم دیکسون^۳ ضد قهرمان کتاب، جوانی است از طبقه پایین تر از طبقه متوسط شهرستانی که دلبستگی چندانی به هیچ چیز ندارد — به خوش رویی و شیک پوشی و فراگیری چرا، اما یقیناً نه به پول و مال اندوزی. شانس به او روی می آورد و در دانشگاهی قدیمی با سمت استادیار تاریخ مشغول کار می شود اما آن رگه سرکشانه که اغلب به شکلی ناشیانه ظهور می کند، بموقع رام می شود تا او دست از لجاجت بکشد و کارش را حفظ کند. استاد ارشدش متأسفانه ابله کبیری است که بیشتر به گردشهای علمی و فرهنگی آخر هفته و خواندن شعرهای عاشقانه و نواختن فلوت علاقه دارد و دیکسون در عوالم بالاتری سیر می کند. او از زندگی چشمداشت زیادی ندارد:

1) *Lucky Jim*

2) *Kingsly Amis*

3) *Jim Dickson*

وجه ناچیزی برای خرید آجیو و سیگار و دوست دختری مهربان و کم توقع – اما جامعه طوری سازمان یافته است که همین خواست اندک را هم از او دریغ می دارد. آنچه او می تواند داشته باشد، آنچه در واقع بر او تحمیل شده، آن احساس کاذب پس از جنگ و اهداف اجتماعی و معیارهای ریاکارانه درباره کسب دانش و پیشرفت در جامعه است. او در واقع لقمه نانی می طلبد و حداقل آرامشی (همراه با سایر بریتانیاییهایی که از جنگ و ریاضت کشیهای پس از جنگ بیزار و بیمار شده اند) اما در عوض قلوه سنگی از آرمان گرایهای قلابی تحویلش می دهند.

دیکسون آدمی است رادیکال اما رادیکالیسم بیشتر در خون او جاری است تا در سرش. ارزشهای عوضی و انحصاری طبقه اشراف را نیز محک می زند و این چیزها را که به شکلی افراطی در خصلتهای برتراند ولچ^۴ فرزند استادش نمود دارد از نظر می گذراند. برای اینکه کار از بد، بدتر شود برتراند دوست دختری دارد که دیکسون ناامیدانه دوستش دارد و دائماً در فکر تصاحب اوست. یکی از کارمایه های اصلی جیم خوشبخت – کارمایه ای که در بیشتر رمانها و نمایشنامه های سالهای ۱۹۵۰ وجود دارد (برای نمونه با خشم به گذشته بنگر^۵ اثر جان آیزورن^۶) هم خوابگی با ازما بهتران – هم خوابگی با زنی از طبقه اجتماعی ممتازتر از طبقه خود قهرمان است. این یکی از جنبه های

4) Bertrand Welch

5) *Look Back In Anger*

نمایش اختلاف طبقاتی دائمی داستان‌نویسی در انگلستان است. دیکسون به این هدف خود، و البته به اهداف دیگر نیز نائل می‌آید. سپس دست به شرارتها و شناعت‌های وحشتناکی می‌زند تا شغل و حیثیت از دست رفته‌اش را بازیابد (اتاق خواب خانم ولچ را آتش می‌زند و پس از ایراد یک سخنرانی و خواندن اعلامیه‌ای انقلابی، مست می‌کند و اختیار از کف می‌دهد) و در عوض چیز بهتری نصیبش می‌شود — چیزی که برتراند در پی آن بوده، یعنی همان دوست دختر برتراند. او برپیکر پرزرق و برق و فریبنده جامعه طبقاتی انگلیس ضربه‌های سبکی وارد می‌کند، این ضربه‌ها آنقدر نیرومند نیست که به براندازی و سقوط آن منجر شود. صدای او، صدائی است معترضانه و محجوبانه، صدائی است که یک جامعه تثبیت‌شده پرزرق و برق، براحتی می‌تواند نشنیده‌اش بگیرد.

هر چند ما برآنیم تا جانبدار جیم دیکسون باشیم، در عین حال مجبوریم که بر او بخندیم و بر ناآگاهی و ناپختگی‌اش دل بسوزانیم. در جیم خوشبخت نوعی دوپهلویی متضاد وجود دارد که در سایر رمانهای امیس نیز دیده می‌شود. نویسنده مثل ضد قهرمانهای خود، مخالف فرهنگ است زیرا فرهنگ به ایجاد روابط نادرستی می‌انجامد — مثلاً روابطی با پروفیسور ولچ و نیز با سایر آدمهای عوضی. اما در عین حال نمی‌تواند واقعیت اهل کتاب بودن و اهل موسیقی بودن او را نادیده بگیرد. بعلاوه قهرمان کتاب امیس معمولاً خود از طریق انتقال همین فرهنگ است که امرار معاش می‌کند (به عنوان معلم، کتابدار، روزنامه‌نگار یا ناشر). در رمان اینجا را

می‌پسندم^۶ قهرمان کتاب موسوم به باون مجبور است بنوعی
 عذرخواهی کند که نام الگاریا بایرون را بر زبان آورده است. قهرمان
 کتابدارِ رمان آن احساس نامعلوم^۷ خود در میان انبوهی کتاب زندگی
 می‌کند اما فقط به خواندن داستانهای علمی تخیلی یا رنگین‌نامه‌های
 مملو از تصاویر زنان عریان علاقه نشان می‌دهد. با این همه این
 گرایش به عشق و نفرت از فرهنگ (که البته ناشی از بی‌اعتنائی
 صرف نیست) کارمایه مؤثر نثرآهنگین اوست. همهٔ رمانهای امیس به
 رغم معنویت متعالی‌شان، نمایانگر بیماری یک جامعهٔ تجزیه
 شده‌اند. جیم خوشبخت بسی فراتر از یک طنز و قهقههٔ جانانه است.

اتاقی در طبقه بالا^۱

جان برین^۲ [۱۹۵۷]

در کتاب ۹۹ رمان برگزیده معاصر که باید مجموعه بادوام‌ترین و ماندنی‌ترین آثار ادبیات داستانی چهل و اندی سال اخیر باشد، بسختی می‌توان جایی برای این رمان پیدا کرد، به ویژه به این علت که نویسنده اثر ادعاهای گزافه و نامعقولی درباره کتاب خود دارد. با اینهمه، رمان اتاقی در طبقه بالا از نکات تاریخی قابل ملاحظه‌ای برخوردار است که اگر طبق اصول و قواعدی، منظم و مرتب شود به صورت اثر درخور توجهی درمی‌آید. کتاب تحقیقی است درباره آداب زناشویی شهری (یا همخوابگی با زنی از یک طبقه بالاتر) که با آنچه در کتاب جیم خوشبخت دیده‌ایم، بخصوص در زمینه کاستیهای آن از نظر طنز و نکته‌های طعنه‌آمیز تفاوت فاحش دارد. قهرمان طبقه کارگر برین، یعنی جولمپتن^۳ از جیم دیکسون، قهرمان کتاب امیس جاه‌طلب‌تر است. وقتی که از محله‌ای کثیف و

1) *Room at the Top*

2) John Braine

3) Joe Lampton

دورافتاده به یکی از شهرهای بزرگ یورکشایر می آید و مشغول کار می شود، اندک اندک خواسته هایش از یک درآمد مکفی و آسایش مادی فراتر می رود و مجالی می یابد تا به ادعاها و خودنماییهای طبقه متوسط پوزخندی بزند. جو طالب بهترینهاست و این بهترینها را از طریق فریب دادن دختر یکی از ثروتمندان شهر، و سپس ازدواج اجتناب ناپذیر با او بدست می آورد. پیرویش بر نحوه تربیت اولیه و غریزه های طبیعی، باری، پیروزی محدودی است: زنی که قلباً دوست می دارد (زن شوهرداری که به آینده اش نمی توان امیدوار بود) وقتی که او را ترک می گوید، به طرز فجیعی جان می سپارد. اگر بخواهیم با ماهیت پیروزی جو آشنایی بیشتری پیدا کنیم، باید کتاب مایوس کننده بعدی نویسنده به نام زندگی در طبقه بالا را بخوانیم. «بالا» البته چندان متعالی هم نیست — خانه بزرگی در حومه شهر، زن و فرزند، اتومبیلی که شرکت در اختیارش گذاشته است، قفسه ای برای نگاهداری شیشه های مشروب، ناهارهای اداری در لندن، و همخوابگی با زنان شوهردار. اما دست آخر نتیجه اخلاقی اتاقی در طبقه بالا به طور ضمنی اینطور خلاصه می شود: نسبت به طبقه خود صادق و وفادار باشید. جامعه انگلیس در واقع آنچنان که به ظاهر می نماید متغیر و انعطاف پذیر نیست: پیشرفت تنها برای کسانی امکان پذیر است که از بیرحمی کامل برخوردار باشند! هیچیک از ضد قهرمانان دهه ۱۹۵۰ تا این حد خوب پرورنده نشده اند.

کوارتت اسکندریه^۱

لارنس دارل^۲ [۱۹۵۷-۶۰]

چهار رمانی که این مجموعه را تشکیل می دهند عبارتند از: ژوستین^۳، بالتازار^۴، مونتولیو^۵ و کلئا^۶. خود دارل این کتاب را رمان چهارگانه ای می نامد که شکل آن بر اساس فرضیه نسبت استوار است. پرس واردن^۷ یکی از شخصیت‌های کتاب، معنی این نکته را بر ما روشن می کند: ما بناگزیر از زاویه محدودی به زندگی نظر می افکنیم اما این محدودیت نه با علم روانشناسی که فقط با حقایق پیشین زمان و مکان ارتباط دارد.

ما از یک نقطه معلوم و مشخص به مسائل می نگریم و یقیناً اگر جایگاه خویش را تغییر دهیم، آنچه می بینیم دیگر همان چیز نخست نیست و مسلماً چیزی متفاوت خواهد بود: «دوگام که به پهلو به سمت غرب بلغزی، تصویر بکلی دگرگون خواهد شد.»

1) *The Alexandria Quartet*

2) Lawrence Durrell

3) *Justine*

4) *Balthazar*

5) *Mountolive*

6) *Clea*

7) *Pursewarden*

از این گفته‌ها برمی‌آید که یکی از داستانهای این مجموعه چهارگانه، با مسألهٔ زمان سروکار دارد و سه تای دیگر با چیزی بنام «سه بُعد مکان». نمی‌توان همهٔ جنبه‌های یک شخصیت یا حادثهٔ مشخص را، فقط در یک رمان دید. یک رمان واحد بخودی خود و بتنهایی چیزی بی‌معنی است، همانطور که درازا و پهنا و بلندا و زمان (که برای سنجش آن به مکان نیاز داریم) به طور مستقل و خارج از یک کتاب درسی ریاضی بی‌معنی است.

ژوستین فقط یک بُعد از بالتازار را توصیف می‌کند، همانطور که کلثا مثلاً به تشریح بُعد عمیق ترش می‌پردازد. در رمان مونتولیو زمان همچنان جاری و سیال است حال آنکه در بالتازار، پرس واردن دست به خودکشی می‌زند؛ در مونتولیو انگار دلیلی برای این خودکشی ارائه می‌شود: تضاد بین مقام و موقعیت پرس واردن در ادارهٔ امور اتباع بیگانه انگلیس و علاقهٔ شخصی اش به فردی به نام نسیم که شوهر ژوستین و مبارزی ضد انگلیسی است او را وادار به خودکشی می‌کند. در رمان کلثا درمی‌یابیم که به خواهر نابینایش هم تمایلی شهوانی و زناکارانه داشته است.

همین زمینه‌های ناآشنا و رنگارنگ و نیز غرابت حوادث کتاب است که خواننده را سخت مجذوب می‌کند، و نه آن فرضیه‌ها و رجزخوانیهای متظاهرانه دربارهٔ ساخت و بافت رمان. در اسکندریه هر حادثه‌ای ممکن است رخ دهد: لواط، زنا با محارم، شهوت رانیهای غریب و جورواجور، خیانت‌های رنگ و وارنگ. به هر قهوه‌خانه‌ای که پا می‌گذاری، کسی را می‌بینی که در طبقهٔ بالا از

شدت درد مننژیت فریاد می‌کشد یا بعینه می‌بینی که چگونه از فروشنده‌ای در همان پشت دخل دکانش هتک ناموس می‌شود و در همان حال در حیات بیرون، شترزنده‌ای را به بند کشیده‌اند و با طمانینه قطعه قطعه اش می‌کنند. اسکندریه دارل در واقع وصف سرزمینی رؤیائی است که با نثری که انگار می‌خواهد واقعی نبودن وقایع را بنمایاند نوشته شده است: «... هوای خشک و تپنده پاییزی سخت و سوزان، با نیروی آتشی متراکم، تن و بدنی را از ورای لباس نازکی شعله‌ور می‌سازد. نیروی شهوت جان می‌گیرد و می‌کوشد از میله‌های زندان تن رها شود. روسپی مستی شبانه در خیابانی تاریک گام برمی‌دارد و آهنگی بریده بریده همچون گلبرگهایی از دهانش بیرون می‌ریزد. آیا در این حال و هوا بود که آنتونی ضرب آهنگهای موسیقی پرشکوهی را می‌شنید که او را آن چنان جاودانه به شهر محبوبش دل بسته می‌کرد؟»

رمانهای لندن^۱

کولین مکینس^۲ [۱۹۵۷-۶۰]

این تریلوژی شامل رمانهای شهر سیاهان^۳، آقای عشق و عدالت^۴ و مبتدیان مطلق^۵ است و نوعی افسانه آدمهای در بدر، ستمدیده یا وامانده. هر چند ماجرای رمانها بیشتر در بخشهای شهری و محیطهای آلوده و کثیف اتفاق می افتد، هیچ کوششی به عمل نیامده است تا به شیوه داستانهای «مردم پسند» از این آلودگیها و شرارتها به شیوه ای افراطی بهره برداری شود. رمان آقای عشق و عدالت تصویر روشنی از دنیای فاحشه ها و پاندازه‌هاست و در خلال آن چگونگی فعالیت‌های یک گروه پلیس غیرفاسد انگلیس نیز دقیقاً بررسی می شود. رمان مبتدیان مطلق نگاهی غمخوارانه به فرهنگ نوجوانان دارد: این فرهنگ، از آنجا که از جوهر تغییر و تحول سریع و مکرر بهره مند است، بناگزییر حالا دیگر باید اندکی کهنه شده باشد. رمان شهر

1) *The London Novels*

2) *Colin MacInnes*

3) *City of Spades*

4) *Mr. Love and Justice*

5) *Absolute Beginners*

سیاهان مربوط به حال و روز سیاهان هند غربی مقیم در شهر لندن است، شهری که در دهه ۱۹۵۰ نسبت به اقلیتهای نژادی، تعصب خشک و شدیدی از خود نشان می داد. مکینس در کتابهای خود خشم و خروش قهرمانها را به نوعی تعادل می بخشد: سیاهانش نه موجوداتی بهیمی و خشن اند و نه چندان معصوم، و سفیدانش نیز در حاشیه جامعه آن چنان نیستند که صرفاً قربانیان مفسد محیط و جامعه باشند. شخصیتهای آثار مکینس را نمی توان با سمه ای و عروسک خیمه شب بازی پنداشت: همه آنها از خود اختیار و اراده کامل دارند.

مکینس به عنوان همجنس بازی که زیر وبم این «حرفه خشن» را شخصاً کاویده است، با زندگی زیرزمینی و حاشیه ای لندن آشنایی کامل داشته و در این آثار نیز با قدرت و اعتبار لازم، این فضا و حال و هوا را به خواننده منتقل کرده است. افسوس که گوش تیزی برای نقل گفت و شنودها ندارد و از آنجا که قادر نیست ضرب المثلها و اصطلاحات خیابانی را به درستی ضبط کند، بناگزیر خود دست به ابداع زده است. شاید هم که در این کار راه خطائی نپیموده باشد زیرا هر سه کتاب در فضا و عالمی برتر و متعالی تر از محدوده گزارشهای صرفاً ژورنالیستی سیر می کنند. این تریلوژی از نظر روانشناسی دقیق و بسیار روشنگر و مملو از شفقتها و غمخواریهای غیر سوزناک و احساساتی است.

دستیار^۱

برنارد مالمود^۲ [۱۹۵۷]

مالمود نویسنده‌ای است کاملاً پخته و قوام‌یافته که تاکنون رمان متوسطی نیافریده است. من در انتخاب بهترین اثر او، بین واسطه^۳ و لطف الهی^۴ مردد بودم، اما واسطه کاری است تقریباً نزدیک به تقلید از کار بزرگان – مثل یکی از رمانهای قرن نوزدهمی یک نویسنده ناشناس روسی که کسی آن را به غایت زیبا به زبان انگلیسی ترجمه کرده باشد – و رمان لطف الهی با ارائه تصویری از پایان جهان در یک جنگ هسته‌ای و وجود شامپانزه‌های سخنگو و صدای رسای خداوند، بیشتر یک افسانه است تا رمان. مالمود هیچگاه فراموش نمی‌کند که خود یک یهودی امریکایی است و هرگاه که به مسأله وضع و موقعیت یهودیان در جوامع شهری امریکا می‌پردازد به اوج کار خویش می‌رسد. مالمود مثل ایزاک بشویس سینگر* که به زبان ییدیش* می‌نویسد، به ادبیات قدیم ییدیش که مالمال از نیروی فوق

1) *The Assistant*

2) Bernard Malamud

3) *The Fixer*

4) *God's Grace*

طبیعی است گرایش فراوانی دارد. این نیروهای فوق طبیعی گاهی شکلی سوررآلیستی به خود می‌گیرند و به ما نزدیک می‌شوند و با محور شدن دنیای مادی، هویت واقعی انسانها هم بکلی رنگ می‌بازد. در رمان دستیار نیز ما انگار خود به استحاله معجزه‌آسایی کمک می‌کنیم. صحنه وقوع ماجرا، زاغه کثیف و آلوده‌ای است در نیویورک، مملو از یهودیان فقیر و گداگشنه. یهودی اوباشی که چندان پایبند معتقدات دینی نیست، بقالی به نام موریس بوبر^۵ را شدیداً به باد کتک می‌گیرد اما وقتی می‌بیند که بوبر در اثر شدت ضربه‌های مشت و لگد، قادر به ادامه شغل خود نیست، از کرده پشیمان می‌شود. این پشیمانی البته چندان پرزور نیست و او را به راه راست هدایت نمی‌کند و از او انسانی نیکوکار نمی‌سازد. از این رو، به حالت اولیه خود بازمی‌گردد و همانطور که بود باقی می‌ماند اما در اثر فعل و انفعالاتی که ما آن را الهامی آسمانی می‌نامیم، زندگی تازه‌ای را آغاز می‌کند و با انجام کامل مراسم ختنه سوران، یک یهودی دوآتشه متعصب از کار درمی‌آید. این زندگی تازه، یعنی در پیش گرفتن راهی به سوی نوعی قدیس مآبی، همیشه در آثار مالمود با زبانی طنزآمیز و ناتورالیستی تصویر می‌شود. مالمود به طور کلی عاری از احساسات سوزناک و زهد ظاهری و قراردادی است. او همیشه کاملاً متقاعدکننده است.

ناقوس^۱

آیریس مرداک^۲ [۱۹۵۸]

آثار اولیه آیریس مرداک در واقع زمینه ساز و پیش درآمد خلق این رمان بوده اند که خود تألیفی از آثار سنتی و انقلابی است. اولین رمان خانم مرداک یعنی در زیر دام^۳ نوعی ضد رمان به نظر می آید و رمان گریز از افسونگر^۴ شدیداً مقتید و تا حدودی ساختگی است. رمان قصر شن^۵ به رغم گرایش شدید به نمادگرایی، بیشتر به یک رمان قراردادی می ماند اما ناقوس اثری است کاملاً رئالیستی و مملوّ از نمادهای فراوانی که به راحتی در طرح داستان جا می افتند. قوی ترین این نمادها خود «ناقوس» عنوان کتاب است که نام آن از جبرئیل گرفته شده و جمله Ego vox Sum Amoris بر روی آن حک شده است. ناقوس در ته دریاچه ای در نزدیکی صومعه ای واقع در یک ملک خصوصی افتاده است و در افسانه ها آمده است که به

1) *The Bell*

2) *Iris Murdoch*

3) *Under the Net*

4) *The Flight from the Enchanter*

5) *The Sandcastle*

طرز معجزه‌آسایی در ته دریا در نقطه معینی لنگر انداخته است. این ناقوس، انگار خود، کانون ثابتی از مشکلات پیچیده بشری است که عمده‌ترین آنها در شخصیتی موسوم به مایکل مید^۶ خلاصه می‌شود. مید بنیادگذار جامعه‌ای عامی و مذهبی در همان ملکی است که صومعه هم در آن قرار دارد. از یک سوتمایلاتی همجنس‌بازانه دارد و از سوی دیگر آرزویش این است که کشیش شود و همین تردید و کشمکش، زندگی‌اش را تباه کرده است و مسأله بنیادگذاری چنین جامعه‌ای در واقع گریزی از پی آمدهای این کشمکش و به نوعی بخاطر جبران اثرات منفی آن است. اما سرانجام واقعیت این پند را می‌آموزد که «ترک دنیا به معنای ترک وسوسه‌های دنیائی نیست.» در کتاب، شخصیت‌های دیگری هم هستند که همگی با نیاز به رهایی از قید اخلاقیات شخصی و نیز با تفکر درباره انتخاب بهترین شیوه زندگی درگیرند، یعنی با تسلیم شدن به قوانین موجود یا با پیروی از نوعی شیوه زندگی اگزیستانسیالیستی نهفته «در زیر دام» که به اطاعت از «اوضاع و احوال» مشخصی منجر می‌شود.

دورا^۷ و توبی^۸ دو اخلاک‌گرا تازه‌وارد به جامعه، مأمور می‌شوند تا ناقوس را از ته دریا بیرون بکشند و سپس آن را طی مراسمی به صدا در بیاورند: صدای ناقوس، صدای عشق است اما صدای فلزی «خودشناسی» نیز هست و از آنجا که ناقوس طبیعتاً نمی‌تواند نماد عاشقانه‌ای باشد که به راحتی تفسیرش کنند، پس لابد صدای

6) Michael Meade

7) Dora

8) Toby

چیزهای دیگری هم هست: جنبه‌هایی از اسطوره و افسون پرجذبه و ناخودآگاهانه‌ای که باری می‌توان به آنها توسل جست. ناقوس رمانی است کاملاً شاعرانه با بافتی بسیار زیبا.

:

شنبه شب و یکشنبه صبح^۱

الن سیلیتو^۲ [۱۹۵۸]

این رمان یکی دیگر از فرآورده‌های روح شورش است که به کالبد ادبیات داستانی بعد از جنگ انگلیس جان بخشید. در این رمان، مثل رمان جیم خوشبخت اثر کینگزلی امیس، صدای مردم ولایات انگلیس را می‌شنویم. این کتاب را نیز می‌توان به عنوان نمونه‌ای کمیاب از داستانهای اصیل پرولتاریایی به شمار آورد. قهرمان جوان کتاب، کارگر کارخانه‌ای است که دستمزد گزافی می‌گیرد: آبجو فت و فراوانی می‌خورد و سیگار بی حد و حسابی می‌کشد، چیزهایی که جیم دیکسون قهرمان کتاب امیس خوابش را هم نمی‌دید. قهرمان جوان، اما احساس می‌کند که این وفور نعمت و رفاه نسبی در واقع نوعی تأکید بر همه آن بیعدالتی‌هایی است که در گذشته بر طبقه او تحمیل شده است. خیابانهای محله‌های کارگری شهر ناتینگهام همچنان نازیبا است — عدم رعایت بهداشت و تجمع چند خانواده

1) *Saturday Night and Sunday Morning*

2) Alan Sillitoe

کارگری در یک آلونک مشترک. پس شورش باید همچنان یک فضیلت باشد: سربازی که یکی از اعضای خانواده قهرمان رمان است، از صحنه نبرد فرار می‌کند و فرار او طوری نشان داده می‌شود که انگار عملی قهرمانی انجام داده است. سلیتو در بیان زودرنجیها و حساسیتها و نق زدنهای و رادیکالیسم سنتی و آبجوخوریها و جنگ و جدالها و خانم بازیها و دلمشغولیهای دیگر رمان خود که شکل داستانی ناقصی دارد اما گفت و گوهایش بسیار زنده و جاندار است الحق که از خود استادی نشان می‌دهد. برای ارائه یک شکل داستانی کامل، باید به سراغ داستان کوتاه «انزوای دونده دو استقامت» رفت که یکی از داستانهای برجسته کتابی است به همین نام. و ما در آن می‌آموزیم که چه چیزی موجب می‌شود جوانان چنان رفتار ناهنجاری داشته باشند. سلیتو مثل آن رمان نویس دیگر اهل ناتینگهام شایر^۳، یعنی دی. اچ. لارنس^۵، در کار انتقال تازگی و طراوت زندگی شعر اندام انسانی، شعر خانواده و جامعه گرم و دلپذیر انسانی، موفق است اما اگر در کارهایش نظم و انضباط را رعایت نکند، نویسنده‌ای می‌شود پرگو و درازنویس و بی بند و بار. سرزندگی کتاب شنبه شب و یکشنبه صبح، کمبودهای شکل داستانی رمان را به خوبی جبران می‌کند.

سلطان پیشین و آینده^۱

تی. اچ. وایت^۲ [۱۹۵۸]

وایت را، شاید به این دلیل که اصولاً نویسنده داستانهای تخیلی و افسانه‌ای است، در کتابهای نقد و بررسی رمان مدرن چندان جدی نمی‌گیرند. رمان چهارگانه شمشیر در سنگ^۳، ملکه هوا و تاریکی^۴، نجیب‌زاده بدسرشت^۵ و شمعی در باد^۶ یقیناً بر اساس پایدارترین افسانه انگلیسی، یعنی «شاه آرتور و شهبوارانش» استوار است و حتی بیشتر از مجموعه افسانه‌های شاه آرتور تنیسون^۷ به قصه‌های پریان شباهت دارد اما (اگر چه فیلمی که وایت دیسنی از روی شمشیر در سنگ ساخته است حال و هوای سحرآمیز این کتاب را قوت بیشتری بخشیده است)، نمایشنامه و فیلم موزیکالی که به نام کاملو^۷ از روی آن ساخته‌اند بسیاری را متقاعد کرده است که این کتاب در واقع سرگذشت آدمهای واقعی زمانه خود ماست. من همچنان اصرار دارم

- 1) *The Once and Future King*
- 2) T. H. White
- 3) *The Sword in the Stone*
- 4) *The Queen of the Air and Darkness*
- 5) *The Ill-Made Knight*
- 6) *The Candle in the Wind*
- 7) *Camelot*

که این اثر بلندپروازانه را با شخصیت‌های کامل و حوادث باور پذیر و گفت‌وشنودهای واقعگرایانه، نمونه‌ی یک رمان واقعی قلمداد کنم.

وایت در نخستین بخش کتاب به شرح سرگرمی‌های کود کانه آرتور زیر نظر مرلین جادوگر می‌پردازد. اینجا ما با نوعی اشتباه تاریخی عمدی روبرو می‌شویم، زیرا نجیب‌زادگان قرون تاریک گذشته اینطور سخن می‌گویند: «نکنه می‌خوای بگی که یارو می‌خواود با اون سگ‌های جون مرگ شده اش و اون هارت و پورتهاش بیاد شکار؟» و بعد از شام هم شراب سرخ پرتغالی می‌نوشند (به جای سکنجبین) و در باره ایتون و هارو (مدارس معروف و اعیانی در لندن) به گفت‌وگو می‌نشینند. هدف وایت به یک معنی این است که حال و هوای افسانه‌ای ماجرا را بگیرد و داستان را به زمانه ما نزدیک‌تر کند. در داستان *ملکه هوا و تاریکی*، اشتباهات تاریخی بارزتری به چشم می‌خورد و مرلین مثلاً می‌گوید: «پیوند بین جنگ نورمن و شکار روباه دوره ویکتوریا کامل شده است.» اما داستان مبارزات شاه آرتور، الحق که بسیار ادیبانه به نگارش درآمده و *چهره لانسلو*^۸ -شوالیه تبه کار- با استادی تمام ترسیم شده و بسیار گیرا و جذاب است. *صحنه روابط عاشقانه اش با گونه ور*^۹ با ظرافت و لطافت تمام، اما همراه با احساس گناهی پنهان ارائه می‌شود. در پایان داستان که درمی‌یابیم «سرنوشت لانسلو و گونه ور این است که در حین کشته شدن موردرد^{۱۰} نقاب از چهره بردارند و موی سرشان تراشیده شود»، از

8) Lancelot

9) Guenever

10) Mordred

اندیشه‌های فروخورده آرتور پيامی درخور عصر خویش می‌شنویم:
تحقیر ناسیونالیسم. «کشورها باید به صورت بخشهایی از یک دنیای
بزرگ درآیند، بخشهایی که فرهنگ و قوانین محلی خود را داشته
باشند. مرزهای خیالی کره زمین را باید از ذهنها زدود، همانگونه که
پرنندگان آسمان خود طبیعتاً آنها را نادیده می‌گیرند.» انسان باید
بیاموزد که خود را به صورت حیوان والاتری درآورد. این رمان روایتی
دور از ذهن و افسانه‌ای نیست: درس بی‌اعتبار شدن «میزگرد»
درسی است آموزنده برای زمانه ما.

خانه اشرافی^۱

ویلیام فاکنر^۲ [۱۹۵۹]

فاکنر هر چه می نوشت در باره جنوب امریکا بود و بیشتر نوشته هایش هم در باره منطقه ای خیالی در جنوب امریکا – منطقه ای به نام ایالت یوکناپاتاوافا^۳ در می سی سی پی . یکی از آثار بلند و پرمایه او که شامل چند رمان بهم پیوسته است، با تریلوژی خانواده اسنوپس^۴ پایان می گیرد. آخرین بخش این تریلوژی همین رمان خانه اشرافی است که در واقع آخرین نوشته خود فاکنر هم به شمار می رود. اسنوپس ها مردمان سفیدپوست فقیری هستند: قربانیان بیعدالتیهای جامعه و نیز بی تدبیریهای خودشان که در برابر خانواده های ضعیف و آریستوکرات کامپسون^۵ ها و ساتپن^۶ ها فلسفه مبهم حاکم بر تمامی طایفه خود را در «خانه اشرافی» اینگونه خلاصه می کنند:

«قصدهش فقط این بود که او، آنها، خودشان – اسم شان را هر که

1) *The Mansion*

3) Yoknapatawpha County

5) Compsons

2) William Faulkner

4) Snopes

6) Sutpens

و هر چه دلت می خواهد بگذار. نمایانگر عدالت و برابری بنیادی ساده‌ای در زندگی بشری بودند و گرنه خیلی راحت می شد رهایشان کرد، همان او، آنها، خودشان - اسم شان را هر چه دلت می خواهد بگذار. تا کسی را نمی چزاندند حاضر نبودند روزی یا در لحظه بخصوصی به او اجازه بدهند که حق و حقوقش را تمام و کمال باز پس بگیرد.»

خواننده گاهی از تک‌گوییهای مکرر و ثقیل و برملا کردن فساد و پوسیدگی جامعه جنوب خسته می‌شود اما در آثار فاکنر توده‌گرایی شکوهمندی نهفته است که نظیر آن در هیچ جای دیگری از ادبیات داستانی این قرن امریکا یافت نمی‌شود. مینک اسنوپس^۷ فقیرترین فقیران سفیدپوست «که مجبور بود همه اوقات زندگی اش را وقف دلوپس‌های بیهوده و مشکلات پیش‌پا افتاده بکند»، دست کم در پایان داستان، فروغی از شرف و افتخار بشری را به چشم می‌بیند. «... زیبایان و نیک‌سیرتان و مغروران و شجاعان را تا نقطه اوج می‌بیند که در میان خواب و خیالهای جان‌پروری که برگشتگاه تاریخ دراز بشری‌اند می‌درخشند - هلن و اسقفها، پادشاهان و فرشتگان سرگردان و اسرافیل مهیب و بی‌اعتنا را.» نثر فاکنر هر قدر هم که ثقیل و دشوار باشد، باز به زحمت خواندنش می‌ارزد.

پنجه طلائی^۱

یان فلمینگ^۲ [۱۹۵۹]

پاسدارانِ نامِ نیکِ رمان‌نویسی (دست کم بعضی از آنها) احتمالاً از انتخاب این رمان برای این مجموعه یگه خواهند خورد. اما فلمینگ معیار داستانهای پلیسی و جاسوسی مردم‌پسند را با نوشته‌های خوب خود حقیقتاً ارتقاء داده است — با سبک ژورنالیستی متعالی و آفرینش شخصیتی از مأمورین دولتی (جیمز بانڈ دو صفر هفت) که در سرتاسر داستان، ما را با اعمال پیچیده خود حسابی سرگرم می‌کند. در این داستان، جیمز بانڈ آدم بی‌عاری و وطن‌پرستی است که رگه‌هایی از ایمان و جوانمردی اسکاتلندی در خورش جریان دارد و شکمباره‌ای که تازه مزه و دکا را چشیده است و شیفته توتون قوی است اما همیشه جانب احتیاط را نگاه می‌دارد. آدمهای خبیث و تبه‌کار و دشمنان دموکراسی و جانیان بالفطره، این قهرمان را به دام می‌اندازند. اوریک^۳ پنجه طلائی که سرآمد جملگی تبه‌کاران است، نقشه‌ای

1) *Goldfinger*

2) *Ian Fleming*

3) *Auric*

می‌چیند تا طلاهای موجود به ارزش پانزده میلیون دلار را از فورت ناکس^۴ برباید و اسم نقشه خود را هم فروتنانه «عملیات شلیم^۵» می‌گذارد و تصمیم می‌گیرد که شبکه آبرسانی فورت ناکس را با «قوی‌ترین مواد شیمیائی تریلون و حاوی سموم از کاراندازی اعصاب» آلوده کند و با همکاری شش دسته بزرگ جنایتکار امریکایی (که رئیس یکی از آنها، خانم «پوسی گالور»^۶ زنی است همجنس‌باز) به راهنمایی یک دژبان دریایی گروگان گرفته شده، درهای فورت ناکس را با موشکهای هسته‌ای بگشاید و سپس طلاها را به یک کشتی مسافربری روسی که در سواحل ویرجینیا به انتظار ایستاده است منتقل کند و تبه کاران دیگر را هم در جاهای پرت و دور افتاده قال بگذارد. در این میان نیروهای قضائی و انتظامی امریکایی هم ظاهراً با ادامه این ماجراها مخالفتی نشان نمی‌دهند. جیمز باند، نقشه‌های «پنجه طلائی» را عقیم می‌گذارد و پوسی گالور را شیفته خود می‌سازد و او را از گرایش به همجنس‌بازی پشیمان می‌کند و موفقیت‌های باورنکردنی خود را به صورت یک کار پیش پا افتاده و معمولی جلوه می‌دهد تا بلکه «ام» رئیس اداره اش به کارهای او، محتاطانه مهر تأیید بزند. همه این ماجراها از یک دیدگاه، البته شوخی مضحکی بیش نیست، اما شور و شوق فلمینگ برای باور پذیر جلوه دادن آنها، سوابق کار و معلوماتش در زمینه عملیات نیروی دریایی و نوعی «مانی‌گرایی» صادقانه همراه با کارآیی

4) Fort Knox

5) Grand Slem

6) Pussy Galore

ژورنالیستی در انسجام روایت، اثری کاملاً جذاب به وجود آورده است. در فیلمهای جیمز باندی، بعد از فیلم از روسیه با عشق^۷ بیشتر به جنبه های فانتزی ماجرا پرداخته شده و در نتیجه، این سری فیلمها از لحاظ سرگرمی نسبت به کتابها در سطح نازل تری قرار دارند. حرمت داستانهای مردم پسندی را که از پرداخت خوب و منسجمی برخوردارند نباید نادیده گرفت. روزگاری تحلیل گران ادبی، کونان دوویل* را رمان نویس قابلی نمی دانستند، حال آنکه امروزه شرلوک هولمز^۸ یکی از شخصیتهای بزرگ ادبیات داستانی است. باید از توقعات بلند پروازانه بر حذر باشیم.

عدالت ظاهری^۱

ال. پی. هارتلی^۲ [۱۹۶۰]

انگلستان در حال بازسازی ویرانیهای جنگ جهانی سوم است. در طی این جنگ بمبهای هسته‌ای فراوانی بر این کشور ریخته‌اند و مردمی که از ترس بمبارانهای هسته‌ای به درون غارها پناه برده بودند، اکنون رفته‌رفته از غارها بیرون می‌آیند. انگلستان جدید، شدیداً به احساس گناه آلوده است و بر هر یک از شهروندانش نام یکی از جنایتکاران جنگی را نهاده‌اند. بدین ترتیب، نام قهرمان زن داستان را یائل^۳ گذاشته‌اند. دولتمردان سخت می‌کوشند تا اصول اخلاقی تازه‌ای برای جامعه تدوین کنند اما نتیجه‌ای که از این کار حاصل می‌شود این است که به علت حسادت و انگیزه‌های رقابت‌آمیز، کسی از قانون پیروی نمی‌کند. در جامعه هیچ زیبایی خیره‌کننده‌ای نباید وجود داشته باشد، نه زیبایی اندام (که باری می‌توان آن را با تن‌پوشی از جنس گونی مخفی نگه داشت) و نه

1) *Facial Justice*

2) L. P. Hartley

3) Jael 97

زیبایی چهره. به دختری که احساس می‌کند زیبایی چهره‌اش آنچنان که باید نیست، می‌توان زیبایی متوسطی بخشید که نه زشت باشد و نه زیبا. یائل ۹۷ دست بر قضا از زیبایی خیره‌کننده‌ای برخوردار است: لاجرم لازم می‌آید که تا حدودی از زیبایی‌اش کاسته شود و او را به شکل زن شلخته متوسطی درآورند. اما مثل قهرمانهای زن و مرد همهٔ رمانهای خبیثانه و کینه‌توزانه، این زن، نامتعادل و خل وضع است و وقتی که برای نخستین بار چشمش به برج غربی کلیسای الی می‌افتد — یکی از معدود ساختمانهایی که از بمبارانهای زمان جنگ در امان مانده‌اند — شدیداً به وجد می‌آید که در آنجا معتکف شود و از زیبایی چهرهٔ خویش محافظت کند. شورش او علیه رژیم، به خلاف انتظار، نه تنها مشکلی برایش نمی‌آفریند و موجب آن نمی‌شود که چهره‌اش را به طرزی وحشیانه تغییر دهند بلکه تنها چیزی که از او می‌خواهند این است که بر اساس دلایل منطقی از قوانین مطلوب حاکم بر جامعه اطاعت کند. این البته آینده‌ای به شیوهٔ آیندهٔ اورول نیست، بلکه دنیائی است که نمی‌تواند استبداد و خودکامگی تمام‌عیار و دینامیک بر جامعه تحمیل کند. حتی هوا هم همیشه سرد و مه‌آلود است و مکانی برای روشن کردن آتش یا نگاهداری یخ وجود ندارد.

شعار دولت این است: «شکاف دره‌ها را پر کنید و آنها را همسطح زمین سازید!» این خود بازتابی است درخشان از گرایشهایی که در دولتهای رفاه‌طلب پس از جنگ انگلیس نیز ظاهر شد اما از آنجا که رمان عدالت ظاهری، فاقد صحنه‌های وحشت‌آور اینگونه

داستانهای خبیثانه است، نسبت به رمان هزار و نهصد و هشتاد و چهار شهرت و محبوبیت کمتری پیدا کرده است. تردیدی نداریم در اینکه هارتلی نویسنده‌ای است باریک بین و ظریف اندیش، و آثارش محتوای اخلاقی نیرومندی دارد: انتشار رمان سه گانه یوستس و هیلدا^۴ این امر را به اثبات رسانده است. در کتاب اول این مجموعه سه گانه، یعنی میگو و شقایق^۵ زن و مرد جوانی به رقص و پایکوبی می‌پردازند، رقص مرگی که پایان ندارد. هیلدای شقایق بناگزیر یوستس میگورا می‌بلعد: مرگ و ویرانی بخشی از قانون طبیعت است. من در انتخاب عدالت ظاهری و ترجیح دادن آن بر این مجموعه سه گانه اندکی تردید داشتم اما به نظر می‌رسد که به جهت قدرت قوه تخیل و اصالت کارمایه، کتاب حاضر بر آن یکی می‌چربد.

4) *Eustace and Hilda*5) *The Shrimp and the Anemone*

تریلوژی بالکان^۱

اولیویا منینگ^۲ [۱۹۶۰-۶۵]

رمانهای بهم پیوسته این مجموعه عبارتند از: ثروت کلان^۳، شهر فاسد^۴، دوستان و قهرمانان^۵. این تریلوژی احتمالاً مهمترین اثر داستانی بلند از یک نویسنده زن است که از زمان جنگ تاکنون نوشته شده است. همچنین به نظر می رسد که این اثر، ظریف ترین گزارشی باشد که از تأثیر جنگ بر اروپا در ادبیات ما وجود دارد. هاریت^۶ و گای پرینگل^۷ در آغاز کتاب «ثروت کلان» در بخارست زندگی می کنند. گای در یکی از هیأت های اعزامی فرهنگی انگلیس در رومانی مشغول کار است. در نخستین سال جنگ، هاریت (که خود ناظر وقایع است نه راوی و ناظر اعمال شوهر اشرافی و سبک مغز خویش و نیز ناظر اجرای برنامه های بزرگ فرهنگی که هر دو درگیر آن هستند) زوال تدریجی تمدنی فاسد و محکوم به فنا را مشاهده

1) *The Balkan Trilogy*

2) *Olivia Manning*

3) *The Great Fortune*

4) *The Spoilt City*

5) *Friends and Heroes*

6) *Harriet*

7) *Guy Pringle*

می‌کند. مشاهدات او، حالاتی شوخ‌طبعانه و نیز شاعرانه دارد: اگر چه مردم رومانی زمانی با لحنی تلخ و دردآلود توصیف می‌شوند و گاهی به شکل کاریکاتورهایی درمی‌آیند، الحق که همیشه واقعی و کامل‌اند. در شهر فاسد، ما بخارستی را که پس از سقوط فرانسه به تصرف آلمانها درآمده است می‌بینیم و در کتاب آخر، هاریت و گای هر دو در آتن هستند، در مرکز تازه‌ای از آشوبها و اغتشاشها، و این بار همراه با دوست جدیدی به نام یاکیموف^۸ که از مهاجرین آریستوکرات و مرفه است.

ثبت دقیق و درست گزارشهای مربوط به شبه جزیره بالکان زیر فشار جنگ، فقط یک جنبه از کار این تریلوژی موفق است. جنبه دیگر و شاید مهمتر، تلاش هاریت پرینگل جهت درک روحیه شوهر خویش است — فرایندی که در پایان کتاب دوستان و قهرمانان همچنان ناتمام باقی می‌ماند و مجدداً در یک تریلوژی دیگر، (در باب سفر پرینگل به مصر) از سر گرفته می‌شود.

گای شخصیت بفرنجی است؛ درشت اندام، با فرهنگ و سلحشور، فداکار و سرزنده، و گاهی نیز ساده دل و همیشه دوست داشتنی — در واقع یکی از شخصیت‌های اول مرد ادبیات داستانی معاصر که به کامل‌ترین وجهی آفریده شده است. گای برای پیشبرد مقاصد خویش و نیز برای ارائه چکیده‌ای از خصیلت‌های متفاوت و متناقض آدمی به میدان وسیع و گسترده‌ای نیاز دارد و به تمدن شبه

جزیره بالکان که در حال از هم پاشیدن است نوعی نظام و تعادل می‌بخشد، هر چند، همانطور که می‌بینیم این بار باید بر اساس الگوها و مدل‌های جدیدی به این بازسازی دست بزنند. او اصلاً در وجود خویش، نوعی تمدن است.

زورمندان و سقوط آنها^۱ آیوی کامپتون-برنت^۲ [۱۹۶۱]

نخستین رمان خانم آیوی کامپتون-برنت موسوم به *دولورس*^۳ مدتها پیش، یعنی در سال ۱۹۱۱ منتشر شد اما در سال ۱۹۲۵ او به نوشتن یک رشته رمانهای کاملاً اصیل و مبتنی بر اصول صحیح رمان‌نویسی پرداخت که اولین آنها رمان *مردان و استادان*^۴ بود و آخرینشان هم همین رمان *زورمندان و سقوط آنها* است. عنوان کتابهای هنری گرین بیشتر با توجه به ماجرای داستانها انتخاب شده‌اند اما عنوان کتابهای آیوی کامپتون-برنت با استفاده از الگوها و ترکیبهای جفتی ساخته شده‌اند: *برادران و خواهران*^۵، *مردان و زنان*^۶، *خانه‌ای و صاحب‌خانه‌ای*^۷، *مهران و کهتران*^۸ – این جریان به همین گونه پیش می‌رود بطوری که می‌توان عنوانها را به شکل «(صفت) (اسم) + (صفت) (اسم)» در طبقه‌بندی مشخصی گنجانند. رمانها را هم

1) *The Mighty and Their Fall*

3) *Dolores*

5) *Brothers and Sisters*

7) *A House and its Head*

2) *Ivy Compton-Burnet*

4) *Pastors and Masters*

6) *Men and Wives*

8) *Elders and Betterers*

همینطور می توان برحسب کارمایه واحدی تقسیم بندی کرد: عواقب سرپیچی از احکام دهگانه در خانواده های اشرافی طبقات بالا، آنهم در اواخر دوره ویکتوریا یا دوره ادوارد در انگلیس. در این زمانها نوعی فوت و فن یا فرمول ویژه برای فهم مطالب دیده می شود اما نمی توان به خواندن یکی دو تا از زمانها و آشنایی با الگوی حوادث بسنده کرد و بعد چنین پنداشت که بر کل مطلب آگاهی کامل حاصل شده است. خواننده باید همه مجموعه را بخواند تا آنطور که باید به کنه مطلب پی ببرد. تکنیک کار تماماً بسیار فورمالیستی و حتی پر آب و تاب و مطمئن است. به این قطعه از زمان زورمندان و سقوط آنها توجه کنیم:

«از دامن دوشیزه استارکی چیزی آویزان بود، چیزی که اگر آن را می کشیدی از هم می شکافت و شاگردانش به نوبت پا روی آن می گذاشتند و همچنان که طولش بیشتر می شد، خود پس پس می رفتند.»

«دوشیزه استارکی، انگار بخت از شما برگشته است! لباستان دارد از هم می شکافد. باعث و بانی اش را باید به سزای اعمالش رساند.»

دوشیزه استارکی سر برگرداند و درنگی کرد و خم شد و از سمت دیگری راه افتاد.

«آه، چرا زودتر خبرم نکردید. حالا مجبورم در پناه بوته ای عوضش کنم. همین الساعه باز خواهم گشت. چرا زودتر خبرم نکردید.»
هوگو گفت «دلیلش واضح است: بعضی از رویدادها هرگز تکرار

نمی‌شوند. گاهی به ایام کودکی ام، به آن رخدادهای پیش‌پا
افتاده زندگی حسرت می‌برم.»

نکته‌های بامزه و طعنه‌آمیز این رمان، مثل رمانهای پیشین او، از
چالش بین اطوارهای طبقه اشراف و طبیعت تمنیاتی که در زندگی
واقعی بر زبان نمی‌آیند اما باری به صورتی خشن نمایش داده
می‌شوند، مایه می‌گیرد. جنایاتی که در محدوده خانواده‌ها اتفاق
می‌افتد، همه شدیداً غیرطبیعی‌اند اما احساس هراس و یگه خوردن از
این اتفاقات بس اندک است. این جنایات را مثل تراژدیهای یونان به
دست الهه انتقام کیفر می‌دهند، نه با ترازوی عدالت انگلیس.
شخصیتها مثل پرسوناژهای آشیل و سوفوکلس خصلتی خودبینانه و
حالتی مجسمه‌وار دارند. نویسنده خود کاملاً تحت الشعاع وقایع است
و هیچ پرده‌پوشی در کارش نیست و به هیچ بهانه‌ای هم متوسل
نمی‌شود و به هیچ قضاوتی هم تن در نمی‌دهد. ما هرگز صدای او را
نمی‌شنویم، زیرا شیوه نگارشش دقیقاً بر اساس قالبهای موزون و
ملایم قرون گذشته استوار است (نثر جین آستین. دائماً به ذهن
می‌آید) خود جین آستین هم در واقع یکی از شخصیتهای این رمان
تراژدی کم‌دی است. خانم آیوی کامپتون-برنت، بعدها دامنه کار
خود را تماماً تنگ‌تر کرد و در همان زمینه‌های سابق آثاری آفرید و
دیگر چندان کار تازه و شگفت‌انگیزی ارائه نداد. اما در محدوده
همین آثار هم کارش حرف ندارد.

کچ ۲۲

ژوزف هلر^۲ [۱۹۶۱]

این عنوان از خود کتاب، سرشناس تر شده است و در حقیقت دیگر برای خود، در زبان انگلیسی جایی باز کرده است. برای روبرگرداندن از واقعیتی، باید که واقعیت تلخ تری را بپذیری. این همان «کچ ۲۲» است. در این کتاب، هلر شرح زندگی گروهی از خلبانان امریکایی را در جزیره کوچکی در دریای مدیترانه بازگومی کند که در جنگ جهانی دوم درگیر نبرد با ایتالیاییها بودند. اما نوشته اش در روال آن سنت بزرگ امریکایی، یعنی رئالیسم تلخ نیست. شیوه کار او شیوه ای طنزآمیز و سوررئالیستی و پوچ گرایانه و حتی جنون آمیز است، اما هدفش البته جدی است: نمایش مصیبتها و نابسامانیهای جنگ و قربانی شدن هزاران هزار سرباز و خودرایی مهیب فرماندهان نظامی. نازیها هدف واقعی جنگ نیستند و به اخلاقیات مربوط به مبارزه علیه یک نظام شیطانی هم چندان توجهی نشده است. دشمن خود در این سمت حصار است: فرماندهان ارشد یک ارتش بی ایمان

1) *Catch 22*

2) *Josef Heller*

که به خلبانان هواپیماهای بمب افکن دستور می دهند حتی هنگامی که تا سرحد مرگ خسته و کوفته شده اند همچنان در پهنه آسمانها بمانند؛ روانکاوان اجیر و تطمیع شده‌ای که خلبانان و افسران بیمار و افسرده نیروی هوایی را به «ترس بیمارگونه از مرگ» و «اضطراب و دلواپسی عمیق برای بقاء» متهم می‌کنند. «کچ ۲۲» اینجاست. بزدلی را چگونه باید کیفر داد؟ با مرگ؟ بزدلی اصلاً چیست؟ شوق اجتناب از مرگ؟ شرارتهای خفیف‌تری هم البته هست: افسر متصدی آشپزخانه که کپسولهای گازکربنیک را از جلیقه‌های نجات سرنشینان هواپیما می‌رباید تا برای افسران آشپزخانه بستنی گازدار درست کند. نامه‌ای کلیشه‌ای که برای خانواده سربازان کشته شده در جنگ می‌فرستند: «خانم / آقا / دوشیزه، یا خانم و آقای... کلمات قادر نیستند تأسف عمیق و شخصی اینجانب را به مناسبت کشته شدن / زخمی شدن / مفقود شدن شوهر / پسر / پدر / برادر جنابعالی حین انجام وظیفه بیان کنند.» (هرجا را که شامل و مناسب نمی‌بینید خط بزنید.) وقتی که یک خلبان امریکایی قرارگاه خودی را از جانب نازیها بمباران می‌کند، آن طنز و هجو دیوانه‌وار، تبدیل به چیزی تلخ و گزنده می‌شود که خواننده جدی و علاقه‌مند را احتمالاً به طرح این پرسش وامی‌دارد که آیا اصلاً می‌توان درباره جنگ جهانی دوم رمانی طنزآمیز نوشت؟ اما قدرت اسطوره‌ای شاعرانه رمان هیلر سخت ستودنی است.

روباهی در اتاق زیر شیروانی^۱

ریچارد هیوز^۲ [۱۹۶۱]

با انتشار این رمان، رکود بیست و پنج ساله قدرت خلاقه این نویسنده درهم شکست. شهرت ادبی هیوز با انتشار رمانهای تندبادی در جامائیکا^۳ و در معرض خطر^۴، رمانهایی استادانه درباره کودکان برای مطالعه بزرگسالان، ظاهراً به نوعی تثبیت شده بود. اما هیوز در سال ۱۹۶۱، اعلام کرد که سرگرم نوشتن مجموعه رمانهای تاریخی بلندی است بنام موقعیت بشری^۵ که نخستین آنها روباهی در اتاق زیر شیروانی نام دارد. افسوس که این طرح بزرگ از مرحله حرف فراتر نرفت و به اجرا درنیامد، با اینهمه رمان حاضر، در نوع خود یک شاهکار است.

زمان وقوع ماجرا سال ۱۹۲۳ است. قهرمان داستان، آگوستین^۶ همانطور که جسد کودک مرده‌ای را به دوش می‌کشد پا به درون

1) *The Fox in the Attic*

3) *A High Wind in Jamaica*

5) *The Human Predicament*

2) Richard Hughes

4) *In Hazard*

6) Augustine

تاریخ مدرن می‌گذارد. این کودک در واقع نمایندهٔ زمان گذشته است و بهانه‌ای است که داستان را به حرکت درآورد: اهالی شهر کوچکی در ویلز که محل اقامت آگوستین است او را در مرگ کودک مقصر می‌دانند. آگوستین بناگزیر بریتانیا را ترک می‌گوید و به آلمان می‌گریزد. روایت اکنون آزاد است و قید و بندی ندارد تا سر از سیر وقایع بعد از سال ۱۹۱۸ آلمان درآورد: عناصر اصلی داستان، شهر مونیخ و شخصیت «محبوب» و بزرگ آن «آدولف هیتلر» ناشناس است. رمان هنوز از دیدگاه معصومیتی تباه نشده روایت می‌شود و هم از این روست که تکنیک کار از تکنیک آثار پیشین او فاصلهٔ چندانی ندارد. چیره‌دستی در نقل وقایع، مدیریت موقعیتهای داستانی، استفاده از زمان و مکان مناسب، همه با قدرت تمام و به نحوی استثنائی صورت می‌گیرد: فضای آن شهر کوچک ویلز، الحق که عالی توصیف شده و دنیای فاسد بزرگسالان، به شیوه‌ای استادانه و مثلاً با استفاده از نماد بوی آروغ و گاز و تهوع ناشی از شکمبارگی و بیماریهای دیگر در سرسرای هتل بزرگی در آلمان به تصویر کشیده شده است. هیوز پیش از آنکه بتواند کار نوشتن رمانهایش را به پایان برساند، چشم از جهان فرو بست اما باید همینها را هم که برایمان باقی مانده است ارج بگذاریم.

سواران کالسکه^۱

پاتریک وایت^۲ [۱۹۶۱]

پاتریک وایت تنها نویسنده استرالیایی است که به دریافت جایزه نوبل در ادبیات نائل آمده است و بی تردید تا سالهای سال هم، همچنان آخرین نفر باقی خواهد ماند. هموطنان دیگرش – هال پورت^۳ و فرانک هاردی^۴ و دیمفا کوزاک^۵ و دیگران همگی تحت تأثیر نوعی شیوه تفکر مستعمراتی قرار گرفته اند. خود وایت در عوض توانسته است استادانه درباره سرزمین مستقل استرالیا بنویسد و استرالیا را نه چون کشوری پرت و دورافتاده که به عنوان سرزمینی زنده و فعال به جهانیان بشناساند. در زمان وس^۶، آن سگ درشت اندام غرغروی این قاره، دیگر رام می شود و به صورت ناظری دقیق با بینشی کاملاً فردی و هنرمندانه ظهور می کند. در سواران کالسکه انگار با یک درام جهانی بزرگ روبرو هستیم که، بر حسب

1) *Riders in the Chariot*

3) Hal Porter

5) *Dympha Cusack*

2) Patrick White

4) Frank Hardy

6) *Voss*

اتفاق، در محله‌ای در نیوساوت ویلز روی صحنه آمده است.

سواران کالسکه رمان تلخی است که شخصیت‌های متعدد و گوناگون دارد: زن سالخورده گوشه‌نشینی که در خانه‌ای بزرگ و متروک زندگی می‌کند و اکنون فقط به حیوانات و گیاهان دل بسته است و از بشریت دل خونی دارد؛ روشنفکری یهودی که به عنوان کارگری ناشی و بی‌دست و پا در کارخانه‌ای مشغول کار است و هر چند توانسته است از چنگ نازیها بگریزد، همچنان از احساس گناه ناشی از مرگ همسرش رنج می‌برد؛ مرد بومی تنهایی که حرکاتش نه تنها ناشیانه و مضحک نیست، بلکه بی‌آنکه تماسی با سایر افراد بشری داشته باشد، علاقه شدیدی هم به کارهای هنری نشان می‌دهد؛ و نیز زن رختشویی شبیه شخصیت‌های آثار رابله با بچه‌های قد و نیمقد و شوهری میخواره. دیدگاه مشترک خیرخواهانه‌ای همه این شخصیتها را به یکدیگر پیوند می‌دهد بطوری که همگی در نهان، نماد همان «کالسکه» عنوان کتاب‌اند: همه در واقع مسافران همان کالسکه‌اند. در برابر آن دید خیرخواهانه، واقعیت شیررانه‌ای هم وجود دارد. در یکی از صحنه‌های کتاب، نمونه‌ای از این واقعیت تلخ خواننده را شدیداً به هیجان درمی‌آورد: در شب آدینه یادبود مصلوب شدن حضرت عیسی، همکاران سیاه‌مست آن روشنفکر یهودی، او را به شوخی به صلیب می‌کشند و می‌کشند. کتاب یراز کارمایه‌های مخاطره‌آمیزی است که در آنها واقعیتی، سرسختانه به مقابله با واقعیت دیگری برمی‌خیزد و ما را به این هراس می‌اندازد که مبادا کتاب در نهایت اثری کاریکاتوری یا ملودرام از کار درآید. رمان

گاهی نیز سخت جدی و شورانگیز می شود و ما را به یاد آثار دست دوم داستایفسکی می اندازد، هر چند بخشهای درخشان آثار وایت، نوعی امروزی کردن آثار نویسندگان بزرگ روس است و حتی در جاهایی که تکنیک کار ظاهراً چندان موفق نیست، در وجود صداقت و صمیمیتش نمی توان اصلاً تردید کرد.

پیرمردان در باغ وحش^۱
انگوس ویلسون^۲ [۱۹۶۱]

سر انگوس ناتورالیست و رنالیست است — کسی که نگاهی دارد به آثار زولا* و جرج الیوت* — اما در این رمان، برخلاف معمول، گرایش زیادی به مسائل خیالی و فانتزی نشان می دهد. وقایع داستان در آینده اتفاق می افتد (بیست سال آینده که البته حالا دیگر گذشته است، اما مهم نیست) و روایت، با تهدیدات جنگ آغاز می شود — اروپایی متحد و هم پیمان که بر بریتانیایی منزوی می غرد. در برابر این زمینه داستانی، مشاجرات سیاسی در باغ وحش لندن همچنان ادامه دارد — چگونه باید باغ وحشی را اداره کرد؟ آینده اش چه خواهد شد؟ باغ وحش، دنیای کوچک محصور است اما جزء مکمل فرهنگ انگلیس است و مسائل مربوط به وفاداری حیوانها که سیمون کارتر^۳ — مدیر باغ وحش — آن را به تجربه آموخته است، کاربردی جهانی دارد. با شروع جنگ، باغ وحش ویران

1) *The Old Men at the Zoo*

2) **Angus Wilson**

3) **Simon Carter**

می شود و ناتورالیسم ویلسون نیز فرو می ریزد (یا اگر مایل باشید، تغییر شکل می دهد) و به صورت چیزی افسانه ای و فانتزی درمی آید. صحنه «دوزخ خدایان» که در آن سر رابرت فالکون^۴ مدیر جدید باغ وحش به پایان زندگی دهشتناک خود می رسد، خوردن گوشت حیوانات به هنگام قحطی، (این صحنه بناگزیر آمیخته با چاشنی کانیبالیسم یا آدمخواری است)، پیشنهاد اروپای پیروز مبنی بر اینکه اهالی انگلیس باید نمایش گلادیاتورها را در باغ وحش به اجراء درآورند — همه این صحنه ها بس فراتر از محدوده معمول و باور پذیر ادبیات داستانی است اما الحق که به نحو درخشانی تصویر شده اند. منظره روستاهای جنگلی خارج از شهرهای انگلیس نیز که پناهگاههای امنی است با جزئیات دقیق و دوست داشتنی توصیف شده است.

در این رمان ما در دنیائی از کابوسهای شخصی بسر می بریم. همانگونه که دیکنز اغلب بسر می برد اما ویلسون شجاعتی دارد مغایر با دیکنز (شاید که از کافکا مایه گرفته باشد) و اجازه نمی دهد که کابوس بر همه چیز تسلط پیدا کند.

سرزمینی دیگر^۱

جیمز بالدوین^۲ [۱۹۶۲]

این کتاب نشان‌دهنده نوعی دنیای پنهان آدمهای بیمار و بلا دیده است: زنها و مردها، سفیدها و سیاهها، غیرهمجنس بازها و همجنس بازها. بالدوین در کسوت یک همجنس باز سیاهپوست، همه سختیها و نابردباریهای اینگونه آدمها را خوب می‌شناسد. رمان بر فراز کوه سخن بگو^۳، درباره قید و بندهای زناشویی سیاهان و نیز تلاش خانواده‌ای سیاهپوست برای تطهیر از گناهانی است که از مسیحیت به ارث برده‌اند (وسوسه‌های واعظی روحانی) و اکنون می‌خواهند به مبارزه خود در راه عدل و عدالت ادامه دهند. بیشتر بخشهای رمان اتاق جوانی^۴ که وقایع آن در پاریس می‌گذرد، درباره رابطه تراژیک دو همجنس باز است اما رمان سرزمینی دیگر مفاهیم کلی تری را دربرمی‌گیرد. درونمایه این اثر بالدوین اثرات و پیامدهای قید و بندهایی است که مردم جامعه بر خود تحمیل کرده‌اند

1) *Another Country*

2) James Baldwin

3) *Go Tell It on the Mountain*

4) *Giovanni's Room*

و به آنها به عنوان بخشهایی اساسی و بنیادی اهمیت بخشیده اند حال آنکه در واقع حائز اهمیت چندانی نیستند و آنچه مهم است برقراری روابط رضایتمندانه افراد بشر و رسیدن به عالم عشق است. بگذار سیاهی با سفیدی یا مردی با مرد دیگری همخوابه شود. اگر نیازهای ژرف درونی و فردی ما برآورده شود، دیگر اسیر قید و بندهای زندگی نخواهیم بود و زندگی را به صورت بخشهای جداگانه و مشخصی نخواهیم دید. اگر جامعه برای هر یک از این بخشها امتیازی قائل شود و حق کامیابی افرادی از یک بخش بخصوص را از آنها سلب کند، پس باید با چنگ و دندان با جامعه درافتاد زیرا که در این صورت جامعه خود شیطانی بیش نیست. آن شور و حرارتی که بالدوین از طریق به تصویر کشیدن تراژدی زندگی شخصیتها و بیان نکات ظریف نشان می دهد، از نوع شور و حرارتی است که ظاهراً باید خوانندگان را برانگیزاند و به هیجان درآورد اما تکنیک زبانی او گاهی چنان حالت افراطی و تندی به خود می گیرد که می تواند مثلاً نوعی تجاوز به عرف ادبی به شمار آید. با اینهمه بالدوین قلمی ظریف و نازک بین و در عین حال پیچیده دارد که بیشتر از همه از هنری جیمزه به عاریت گرفته است.

جیمز بالدوین همیشه در درون خود، درگیر کشمکش و چالش ژرفی است که از ترس آتش دوزخ مسیحیت مایه می گیرد. بالدوین فلاکت سیاهان را تاوانی می داند که باید در ازای گناهایی که خود به نوعی مرتکب شده اند پس بدهند، گناه پذیرفتن همجنس بازی به عنوان نیازی شخصی و درونی. کشمکش درونی بالدوین همچنین

ناشی از جنبش تازه‌ای بود که هنگام شروع کار نویسندگی در محیط
زندگی اش به اوج رسیده بود.
بالدوین رمان‌نویسی است که ما را عمیقاً بیقرار می‌کند.

خطای قضاوت^۱

پاملا هانسفورد جانسون^۲ [۱۹۶۲]

قهرمان این رمان، پزشکی است که طی دوران طبابت خود کارهای شایسته‌ای انجام داده و بیمارانش اکنون برای او احترام فراوانی قائلند. اما او خود می‌داند که حرفه پزشکی را به این جهت برگزیده که فریفته «درد» است. این حرفه چه بسا که وسیله‌ای باشد برای ایجاد درد یا دست کم مانعی در استفاده از داروهای مسکن و آرامبخش. از این رو حرفه پزشکی را رها می‌کند و به کاری مشغول می‌شود که هدف نوع پرستانه روشنتری داشته باشد — بهسازی کودکان بزه‌کار. اما با جوانی مواجه می‌شود که دست به جنایتی بیرحمانه و هولناک زده است. اکنون شادمان است که دستگیرش نکرده‌اند و آمادگی کامل دارد که بار دیگر همان جنایت را تکرار کند. دکتر مثل یک جراح دامپزشک، آن جوان جانورخوی وحشی را با برندی و قرصهای خواب‌آور «خواب و رام» می‌کند. اکنون انتظار

1) *An Error of Judgement*

2) Pamela Hansford Johnson

داریم که خواننده به چه نوع قضاوت اخلاقی حکم کند؟ پاملا هانسفورد جانسون (لیدی اسنو) ما را مجبور نمی‌کند که در این مورد اصلاً قضاوتی بکنیم. او از هیچ دیدگاه ویژه اخلاقی یا دینی نمی‌نویسد. در نتیجه می‌گوید که هیچ نوع قضاوتی نمی‌تواند راضی‌کننده باشد، و زندگی پیچیده‌تر از آن است که بتوان برحسب عرف یا پرسش و پاسخهای سطحی تجزیه و تحلیلش کرد. وظیفه رمان‌نویسان نوع خانم پاملا هانسفورد جانسون دقیقاً این است که مسائل اخلاقی را عریان، مطرح سازند و خوانندگان را که خود احساس یأس و نومیدی می‌کنند با مشکل قضاوت و تصمیم‌گیری به هر شکل که باشد درگیر کنند. افسوس که سبک کار او مبهم و حتی لاقیدانه است اما مسائل انسانی از خلال آثار او بنحوی درخشان می‌تراود.

جزیره^۱

آلدوس هاکسلی [۱۹۶۲]

آدمی چندان مطمئن نیست که این اثرهاکسلی را مثل بسیاری از داستانهای اخیرش، رمان به معنی واقعی کلمه بینگارد یا اثری غیرداستانی. زیرا این کتاب، بیشتر توصیف دقیق شیوه‌ای خاص از زندگی است تا نقل و روایت یک ماجرا. از این گذشته، کار شخصیت‌پردازی رمان هم بسیار ضعیف است هر چند کلام و بیانی قوی دارد و ملامت از نظریه‌ها و اندیشه‌های ناب و هوشمندانه است. هاکسلی در این کتاب جزیره‌ای خیالی را به ما نشان می‌دهد که فقط به این دلیل ساده که آدمیان از نقاط ضعف و قوت خود بخوبی آگاهند، می‌توانند زندگی سعادت‌مندانه‌ای در آن بنا نهند. او نمونه و الگوی کوچکی از این نوع زندگی را به ما ارائه می‌دهد، از شکل‌های گوناگون رفتار جنسی گرفته تا مثلاً ساده‌ترین شکل تکنیک رنگرزی. هر فردی می‌تواند از دیدگاه علمی سعادت‌مند باشد: این دنیای جدید، واقعاً قشنگ است و از دین و فلسفه دنیای شرق

1) *Island*

چیزهای فراوان آموخته اما آماده است تا از جنبه‌های خوب علوم و تکنولوژی و هنر دنیای غرب هم بهره بگیرد. ساکنین این جزیره خود از نوعی نژاد اصیل و خوب اروپایی و آسیایی تشکیل شده‌اند و از اندامهای زیبا و موزون و ذهنهای هاکسلی گونه برخوردارند و تمامی آثاری را که هاکسلی خوانده است، مطالعه کرده‌اند.

در دنیائی خسته و فرומانده همهٔ اینها البته به صورت یک بازی روشنفکرانه و آینده‌ای بدبینانه و مایوسانه بنظر می‌آید، اما هاکسلی همیشه آنقدر رئالیست بوده است که بداند جایی هم برای خوشبینی وجود دارد. در حقیقت، هیچ معلمی نمی‌تواند مطلقاً بدبین باشد و هاکسلی نیز در اصل خود یک معلم بوده است. در رمان جزیره، راجا یا امیر جوان بیرحم و ابلهی که می‌خواهد منابع معدنی جزیره را استخراج کند، آن زندگی سعادت‌مندان و ایدئال را به ویرانی می‌کشانند.

کامیونها و تانکهای زرهی جزیره را به تصرف درمی‌آورند و دیکتاتور جدید در باب پیشرفت جامعه و ارزشهای اجتماعی و استخراج نفت، و نیز معنویت راستین، سخنرانیهای ایراد می‌کند اما «واقعیت اشراق و روشنگری، هر چند در آن ظلمات جهل مورد توجه قرار نمی‌گیرد، همچنان پابرجا می‌ماند.» مرغهای مینا در آسمان به پرواز درمی‌آیند و واژه‌ای را که به معنای «روشنگری» است فریاد می‌کنند: «کارونا، کارونا!»

چهل سال تمام است که خوانندگان هاکسلی این گناه را بر او بخشوده‌اند: گناه تغییر دادن شکل رمان به ترکیب نامتجانسی از

روایت و مسائل عقلانی که در آن جنبه تعلیماتی بر کار داستان‌سرایی می‌چربد. اکنون پس از سالها ناامیدی، دیگر چیزی برای ما باقی نمی‌ماند که ببخشایم. از دوره بعد از ایام رواج زبان ویلزی هیچ رمان دیگری که از این رمان برانگیزاننده‌تر و مهیج‌تر و به طرز اصیل روشنگرانه‌تر باشد، پدید نیامده است. هاکسلی بیش از هر نویسنده دیگری رمان امروز را مغزدار و به سلاح تفکر و اندیشه مجهز کرده است.

دفتر خاطرات طلائی^۱

دوریس لسینگ^۲ [۱۹۶۲]

قهرمان زن این داستان، رمان نویسی است که از «موانع کار نویسندگان» سخت در عذاب است. (قدر کیفیت آثار او را نمی دانند و فقط به حجم آثارش توجه دارند) از این رو به جای نوشتن یک رمان جدید، چهار دفتر خاطرات جداگانه را از چهار دیدگاه متفاوت پرمی کند، هر چند که در زندگی به کاری دوگانه مشغول است — یکی شرکت در جنبشهای کمونیستی دهه ۱۹۳۰ (در افریقای جنوبی کمونیست شده است زیرا ظاهراً فقط کمونیستها از یک «نیروی اخلاقی»، پسندیده بهره مند بوده اند) و دیگری شرکت در جنبش «آزادی زنان». این زن از نظر روحیه و آرمانهایی که دارد با اندک تفاوت، بسیار نزدیک به مارتا کوئست^۳ است که خانم لسینگ در کتاب فرزندان خشونت^۴ به نوشتن شرح حال و زندگی او پرداخته است. از آنجا که خود را زنی آزاد می پندارد، سخنان نیشدار

1) *The Golden Notebook*

2) Doris Lessing

3) *Martha Quest*

4) *Children of Violence*

و طعنه آمیزی درباره خودبینی و نخوت و بلاهت و ناتوانی جنسی و بی کفایتی مردها و نیز سرخوردگیهای جنسی خودش (که البته گنااهش به گردن مردان است) بر زبان می آورد و بدین ترتیب بخش عمده ای از یکی از دفترچه های خاطرات را سیاه می کند. او زنی است آگاه و صادق و با ایمان اما - به شیوه نهضت های جدید آزادی زنان - از شکیبایی کافی برخوردار نیست. مجموعه این چهار دفتر خاطرات به صورت یک جلد واحد به نام «دفتر خاطرات طلائی» درمی آید و به شکل یک رمان به ما ارائه می شود که البته در رمان بودنش باید اندکی تردید کنیم زیرا انحرافات زیادی از مسیر درست رمان نویسی در آن به چشم می خورد و بسیاری از باورها و عقایدی که قرص و محکم عنوان شده، به قدری غیرقابل هضم است که بدشواری می توان آن را به عنوان یک کار هنری پذیرفت. از این گذشته، مؤثرترین وسایل کار این مجاهد راه آزادی، همان شعارها و بیانیه هایی است که با چوب فلکهای تعلیمی ارتباط بیشتری دارد تا معیارهای زیباشناختی.

با همه این لغزشها، دفتر خاطرات طلائی به عنوان جامع ترین نظریه هایی که تا آن زمان درباره وضع و موقعیت زن در دنیای مدرن ابراز شده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خانم لسینگ آنطور که در سایر نوشته هایش می بینیم، نیروی زیادی برای کارمایه های دیگر صرف کرده است: مثلاً، روابط سیاه و سفید و ظالم و مظلوم در یکی از مستعمرات انگلیس (خانم «لسینگ» در ایران به دنیا آمده و در رودزیا بزرگ شده است)، نوشداروی سوسیالیسم برای دنیائی که در

رنج و عذاب بسر می برد، و نیز اینکه چگونه می توان به سلامت عقل و میانه روی دست یافت (مسأله ای که روانکا و معروف آر. دی. لینگ^۵ نیز آن را مطرح کرده است).

از آنجا که ظاهراً نوشتن رمانهای رئالیستی دیگر خانم لسینگ را راضی نمی کند، ترجیح داده است که عقایدش را درباره فقر و فلاکت جهانی در قالبی متعالی از داستانهای تخیلی علمی ارائه دهد. با این همه دفتر خاطرات طلائی حاوی جوهر افکار خانم لسینگ است و باید آن را به صورت یک سند تاریخی نسبتاً مهم تلقی کرد.

5) R. D. Laing

آتش بی فروغ^۱

ولادیمیر نابوکف^۲ [۱۹۶۲]

این کتاب شبیه نوشته کسی است که سرتاسر عالم را درنوردیده است و حالا دیگر هیچ چیز و هیچکس را قبول ندارد و معتقد است که فقط ادیبان فاضل و درونگرا هستند که پابرجا باقی می‌مانند. اما طنز تلخ و تند نابوکف را در تعبیر این سخن نباید نادیده گرفت: آتش بی فروغ اثری است فاضل‌مآبانه و نیز در عین حال هجوی بر فضل فروشی. محور اصلی رمان، شعری است ۹۹۹ بیتی از یک شاعر امریکایی به نام جان شید^۳ - که ظاهراً به نوعی شبیه رابرت فراست^۴ است. این شعر تکان‌دهنده را، شاعر دررثای مرگ غم‌انگیز دخترش سروده است. بعد از مرگ شید، ادیب ابلهی موسوم به کین بوت^۴ که از سرزمین اسطوره‌ای زمبلا^۵ به عنوان استاد اعزامی به کالج ورد اسمت در آپالاچیا آمده است، شعر را حک و اصلاح

1) *Pale Fire*

2) Vladimir Nabokov

3) John Shade

4) Kinbote

5) Zembla

می‌کند و با پیشگفتاری مفصل به چاپ می‌رساند. اما کین بوت در واقع از این کار هدف مشخص و تعصب آمیزی دارد و معتقد است که شعر شید در اصل تمثیلی از تاریخچه کشور خود اوست و در شعر به شخص او هم به عنوان قهرمانی که سلطان چارلز از اویر^۶ دوم را از تخت سلطنت برانداخته اشاره شده است. طنز نابوکف معمولاً ظریف و ملایم و گاهی نیز سخت و گزنده است و در اینجا نیز این طنز، به ویژه هنگامی که به مقایسه محتوای ساده و واقعی شعر با خیال پردازیهای خودستایانه و پراستار می‌پردازد به اوج می‌رسد.

لطف و تازگی آتش بی فروغ شاید بیشتر در فرم اثر نهفته باشد و از این رو ما در این کتاب با شیوه تازه‌ای از رمان نویسی آشنا می‌شویم، شیوه‌ای که در آن متن روایت خود به شکل نوعی از ابزار نقد درمی‌آید و خواننده بعینه می‌بیند که این شیوه چگونه می‌تواند پاره‌ای از نیازهای ویژه نابوکف را بخوبی برآورده سازد. این نیاز، وجود برشها و تکه‌های عجیب و ناهمگونی از زندگی و طبیعت است که فقط بخاطر خود آنها و نه به صورت عناصری در طرح کلی روایت به نمایش درمی‌آیند. لولیتا^۷ تقریباً در زیر بار سنگین توصیف جزئیات کمر خم می‌کند اما آتش بی فروغ تماماً به عمد، توصیف جزئیات است و بس.

خواننده علاقه مند هنگام مطالعه ترجمه استادانه نابوکف از منظومه چهار جلدی یوگنی آنگین^۸ اثر پوشکین که همراه با توضیحات مترجم چاپ شده است، می‌تواند در چمنزار وسیع جزئیات لم بدهد و

خیالش راحت باشد که شخص دیگری ماجرا را برایش روایت می‌کند و لذت واقعی او تنها در این است که تکه شیشه‌های رنگی و سنگهای ریز و درشت و رسم و رسومات قدیمی و واژه‌های جادویی را خود بهم پیوند دهد. نابوکف کلکسیون زیبایی از پروانه‌های رنگارنگ داشت و پروانه جمع کن چیره‌دستی بود. آتش بی فروغ هم معجون ادبی دلپذیر و رنگارنگی است.

دختران بی بضاعت^۱
موریل اسپارک^۲ [۱۹۶۳]

موریل اسپارک به تازگی کاتولیک شده است و چه بسا که تاکنون به کلیسای مظفره هم پیوسته باشد. یعنی خانم اسپارک دیگر می تواند با نوعی بی اعتنائی مقدس و روحانی به دردها و حماقتهای بشری بنگرد. این رمان کوتاه پر از صحنه های دردناک و مصیبت باری است که شاید به نوعی قابل توجیه باشند زیرا که حاصل خشم عمومی از جنگ جهانی دوم اند. زمینه و محل وقوع داستان، باشگاه می آوتیک^۳ است. کوئین ماری فقید این باشگاه را در زمانی که هنوز شاهدخت منطقه تک بود برای دختران عنوان کتاب تأسیس کرد. زمان، سال ۱۹۴۵ است. می گویند که بمب منفجر نشده ای در باغچه باشگاه زیر خاک مدفون است اما وقتی که معلوم می شود این شایعه از جانب پیر دختری خل مزاج در شهر پراکنده شده، کسی اهمیت چندانی به آن نمی دهد. با اینهمه می بینیم که این دخترها خودشان

1) *The Girls of Slender Means*

2) *Mauriel Spark*

3) *May of Teck Club*

هم خل مزاج اند: پالین فاکس^۴ در خیال خود هر هفته با یک هنر پیشه معروف شام می خورد؛ جین رایت^۵ نامه هایی به نویسندگان برجسته می نویسد بی آنکه چشم به انتظار دریافت پاسخی باشد؛ سلینا ردوود^۶ با مردی که در همسایگی آنهاست، رابطه عاشقانه ای برقرار می کند؛ جوانا چایلد^۷ که در عشق شکست خورده، پیوسته شعر هاپکینزه با عنوان «ویرانی سرزمین ژرمن»^۸ را (با زیبایی تمام و با لهجه زمان سرایش شعر) زمزمه می کند. حتی مردانی که به زندگی این دخترها راه می یابند نیز به نوعی واخورده و افسون شده اند، یکی از ترس اینکه مبادا ضبط صوتی به تلفنش وصل کرده باشند و دیگری در هراس خوب یا بد از کار درآمدن کتابی موسوم به «یادداشتهای شبات»^۸ که مشغول نوشتن آن است. با این همه، این آدمها همه پذیرفتنی اند و برای خود دنیائی می آفرینند که همچون دنیای خود ماست، زیرا دنیائی که بمبئی اتمی در باغچه اش می افتد بناگزیر، نمی تواند دنیای معقولی باشد. سرانجام بمب در باغچه باشگاه منفجر می شود و فجایع فراوانی ببار می آورد و باشگاه را که خود نماد یک جامعه بشری است ویران می کند اما ساختار داستان ظریف تر از آن است که در قالب همین تمثیل ساده بگنجد: ما نه تنها درباره یک مرحله از تاریخ دنیا چیزهایی می آموزیم، از اوضاع و احوال کلی بشری هم آگاه می شویم. موریل اسپارک در پناه اعتقادات دینی

4) Pauline Fox

5) Jane Wright

6) Selina Redwood

7) Joanna Childe

8) *The Sabbath Notebooks*

خود، از ابراز غمخواری لازم پرهیز می‌کند: در همان هنگامی که جوانا چایلد در میان شعله‌های آتش می‌سوزد، نویسنده به توصیف جزئیات پیراهن دختر بینوا می‌پردازد. این رمان اثری درخشان و ظریف و حاصل ذهنی است روشن و قلمی پخته و روان.

منارا^۱

ویلیام گلدینگ^۲ [۱۹۶۴]

معروف‌ترین رمان گلدینگ، رمان خداوندگار مگسها^۳ است که جایزه نوبل در ادبیات را نصیب او کرد، اما این داستان بیش از آن نظام‌یافته و تمثیلی است که بتوان آن را رمانی واقعی به شمار آورد. رمانهای وارثان^۴ و پینچر مارتین^۵ ظاهراً بیشتر تصویرهای یک نهادند (نهاد شرارت ذاتی در انسان اندیشمند) تا نمایشی از شخصیت و کردار بشری. اینها اگر جامعه را تباه می‌کنند به علت اعتقادات اخلاقی شان نیست — انسان همیشه اگر بتواند ویرانی بیارمی‌آورد — بلکه به این علت است که این اخلاق در هیچ متن دینی و الهی موجود نیست و نیز به این علت که بینشهای مربوط به بدکرداری و شرارت با هیچ عشق ظاهری نسبت به شریکان و بدکرداران تعادل نمی‌یابد. منارا همه این کتابها به رمان، به معنی درست و

1) *The Spire*

3) *Lord of the Flies*

5) *Pincher Martin*

2) *William Golding*

4) *The Inheritors*

واقعی اش نزدیکتر است: شخصیتها بسیار بیشتر از کشف برتری روحیه شرارت و بد کرداری نظر ما را به خود جلب می‌کنند. روحیه شرارت نیز باری چون پای گلدینگ در میان است حتماً باید در رمانش وجود داشته باشد.

از همه جالب‌تر شخصیت ژوسلین^۶ رئیس نمازخانه کلیسای بزرگ قرون وسطائی است که ظاهراً با کلیسای سالیسبوری^۷ وابستگی‌هایی دارد. او همیشه آرزوی ساختن یک «منار» چهارصد پایی را که سر به آستان کبریائی اش برافراشته باشد در سر می‌پروراند. اما آیا براستی این آرزو از ایمان به خدا سرچشمه گرفته و آیا انگیزه آن فقط ستایش خالصانه عظمت پروردگار است؟ کار نصب این منار بر بالای کلیسا موجب بروز اعمال بیش از حد شریرانه‌ای می‌شود که در خور یک تعهد معصومانه بشری نیست. آیا در پشت این کار روحی شیطانی نهفته است؟ خود مناریک «عضو سرکش» است و مدل آن به صورت آلتی است که به جاهلان حواله شده است. کلیسا به صورت صحنه اعمال شنیع جنسی و مراسم شرک آمیز درمی‌آید. ژوسلین خود غرق در گناه و شهوترانی می‌شود، اشخاص و منابع فاسد هزینه بلند کردن (واژه‌ای خطرناک) منار را تأمین می‌کنند، در نهایت تمامی اثرانگار که روی گودالی از کثافات بشری شکل می‌گیرد.

ژوسلین در لحظه مرگ می‌گوید: «هر کاری که ما می‌کنیم آلوده به گناه است و فقط خدا می‌داند که چه کاری آلوده به گناه

6) Jocelin

7) Salisbury

نیست.» با اینهمه کار نصب منار به پایان می‌رسد و سر به آسمان کبریائی اش می‌افرازد، هر چند که آرزوی نصب آن احتمالاً در اصل آرزویی پاک و معصومانه نبوده است.

گلدینگ شاید به علت انتخاب موضوعی مربوط به کلیسا برای نمایش شرارت‌های بشری، از فضائی نه چندان دور از مسائل الهی استفاده کرده است: خداوند گارمگسها، یا یکی از همقطاران شیطان منش او در مقدرات الهی به نوعی دخیل‌اند، اما ما چیزی در باره این خدا نمی‌دانیم و از اسرار شیطانی هم هیچ شناختی نداریم.

سرزمین طلائی^۱

ویلسون هریس^۲ [۱۹۶۴]

«هریس» رمان چهارگانه برجسته‌ای پدید آورده است که حوادث آن تماماً در گینه‌نومی‌گذرد. رمان شامل چهار جلد است: قصر طاووس^۳، سفر دور و دراز اودین^۴، تمامی تجهیزات^۵ و نردبان اسرارآمیز^۶. در این رمان، برای توصیف مسألهٔ هجوم علوم و تکنولوژی به حریم طبیعت، نثر موجز شاعرانه‌ای به کار گرفته شده و نویسنده، رویارویی منطق و جادو را با ایجازی تمام و کمال به تصویر کشیده است. استیونسون برای بهره‌برداری از منابع طبیعی در آن سوی رودخانه‌ای، با تجهیزات کامل به گینه می‌آید و با دنیائی کهن که برایش کاملاً بیگانه است و لاجرم از آن واهمه دارد مواجه می‌شود و در این رهگذر شدیداً به دردسر می‌افتد. اسرار درون جنگل در واقع اسرار ذهن ناخودآگاه انسان است. بیان روایت به نثر در وصف

1) *Heartland*

3) *Palace of the Peacock*

5) *The Whole Armour*

2) *Wilson Harris*

4) *The Far Journey of Oudin*

6) *The Secret Ladder*

ناپدید شدن استیونسون در جایی در جنگلهای گینه - ونزوئلا - برزیل
 بین سرچشمه رودهای کویانی^۷ و پوتارو^۸ دیگر آنچنان که باید رسا
 نیست و لنگ می ماند و بناگزر نویسنده به نثری شعرگونه رو
 می آورد. «آنچنان پرهیجان و برافروخته که پاره ای از ابیاتش اصلاً
 مفهوم نیست.»

... جنگلی جهان آفرین،

ابدیت را درمی نوردد و به فصلها می رسد. نه حتی یک نیرنگ
 فردی -

این لحظه زنده

این موسم پرفراز و نشیب

این جریان ضد و نقیض و این آرامش را

برمی انگیزد.

این جنگلی زنده چندان مالا مال از صداست

که دیگر خود به مالکیت اشتراکی اش آگاه نیست

و بالهای نامرئی پروازش چندان سریع است

که یقین را تسخیر نمی کند،

شاخه هایی که در زمینه آسمان سربرافراشته اند زیبایی محض را به

بهشت می سپارند تا در آنجا انبار شود.

هریس خود شجاعانه اعتراف می کند که انتقال حال و هوای

ذهنی خوف و هیمنه طبیعت باستانی، با شگردهای معمولی و زبان

منثور و بیروح رمان امکان‌پذیر نیست و بدین ترتیب، اثر خود او نیز حال و هوایی دارد که جایی در مرز بین منطق و جادوسرگردان و معلق مانده است. او چه بسا که بهترین رمان‌نویس منطقه جزایر کارائیب باشد.

مرد تنها^۱

کریستوفر ایشروود^۲ [۱۹۶۴]

ایشروود پس از اینکه به تابعیت امریکا درآمد، رمان *مرد تنها* را نوشت و از این رو، به خلاف نظر منتقدان امریکایی، این رمان را باید رمانی امریکایی به شمار آورد نه انگلیسی. می توان البته ساعتها در این زمینه به بحث پرداخت و صفحه ها سیاه کرد که فرق بین یک رمان انگلیسی با یک رمان امریکایی در چیست و چه چیزی موجب می شود که کتابی را که وقایع آن در امریکا اتفاق می افتد، به عنوان یک اثر انگلیسی بشناسیم، اما قهرمان کتاب، جورج، با اینکه اصل و نسبی انگلیسی دارد، دیگر همانقدر امریکایی شده است که خود آفریننده رمان (که شباهت زیادی هم به او دارد). پس مسأله باید به نوعی با سبک کار نویسنده ارتباط پیدا کند: سبکی ظریف و اغواکننده و کنائی، و نه مثلاً تهاجمی، مثل آثار می لر: من شخصاً دوست ندارم رمانهای انگلیسی زبان را به صورت رمانهای مربوط به ملیتهای مختلف تقسیم بندی کنم اما *مرد تنها* رمان کوتاهی زیبایی

1) *A Single Man*

2) Christopher Isherwood

است به سنت آثاری با «لحن انگلیسی»، حالا این اصطلاح هر معنایی که می‌خواهد داشته باشد.

مرد تنها را رمان ویژه و نوعی فرهنگنامه همجنس‌بازان توصیف کرده‌اند. جورج رابطه طولانی مهرآمیزی با مردی داشته است که دیگر در قید حیات نیست و اکنون تنها زندگی می‌کند و ما با ماجراهای یک روز از زندگی مجردی او آشنا می‌شویم. پنجاه و هشت ساله است و در یکی از کالج‌های ایالت کالیفرنیا تدریس می‌کند (می‌بینیم که مشتاقانه رمان بعد از تابستانهای بسیارها کسلی را درس می‌دهد). خوش‌برو و آزاده است و تعصب چندانی هم در دفاع از حقوق اقلیتها از خود نشان نمی‌دهد. گرایش او به مسأله همجنس‌بازی در شمار شیوه‌های تفکری است که سایر اقلیت‌های مطرود جامعه دارند. به دانشجویان خود می‌گوید: «یک اقلیت هنگامی به عنوان اقلیت شناخته می‌شود که به نوعی، تهدیدی برای اکثریت باشد، تهدیدی واقعی یا خیالی. و هیچ تهدیدی هم هیچگاه کاملاً خیالی نیست... اقلیتها مردم‌اند، مردم، نه فرشته...» اما وجود او در واقع هیچ خطری برای هیچ‌احدی نمی‌آفریند — کناره‌گیر است و بی‌شیله‌پله و بی‌اعتنا به بی‌فرهنگی و بی‌ریشگی امریکاییها، مردی که دیگر برای زنده بودن دلیل چندان موجهی ندارد. «جورج» متعلق به آن اکثریتی است (یا نکند اقلیتی؟) که زنده می‌نامندش و زنده بودن یعنی روز خود را باری به هر جهت سر آوردن. شرح زندگی روزانه‌اش برای خواننده البته جذاب است، هر چند در واقع هیچ اتفاق مهمی هم در آن روی نمی‌دهد. آخر شبها،

مست به بستر می رود و به خودارضائی می پردازد و نسبت به مرگ، نظری دارد بس خوشبینانه که با استادی هر چه تمامتر توصیف شده است: لجن گرفتن مجرای رگها و شریانها، دزدگی، خاموش شدن نور خود آگاهی؛ و آنگاه به خواب می رود و روز به پایان می رسد. بزرگترین توفیق جویس این بوده است که ما را با توصیف یک روز از یک زندگی معمولی که بی هیچ حادثه‌ای سپری می شود، شیفته و مجذوب خود کند. اما اینجا دیگر هیچ نوع شگرد یا حیلۀ جویس گونه‌ای در کار نیست که مسائل پیش پا افتاده را به شیوه‌ای طنزآمیز و در عین حال حماسی، متعالی جلوه دهد. این رمان، نوشته‌ی زیبا و ساده‌ای است که خواننده را سخت مسحور می‌کند.

دفاع^۱

ولادیمیر نابوکف [۱۹۶۴]

این کتاب، نسخه اصلاح شده‌ای است از کتاب دفاع لوزین^۲ که نخستین بار در سال ۱۹۳۰ به زبان روسی چاپ و منتشر شد (اما البته نه در اتحاد شوروی).

نابوکف، پیش از آنکه نوشتن به زبان انگلیسی را آغاز کند و به صورت یکی از بزرگترین استادان امروزی این زبان درآید، همیشه برای خوانندگان مهاجر روسی می‌نوشت. این رمان، اثر نمونه‌ای است از آنچه به اصطلاح فلسفه یأس آمیز او شناخته شده است. به گفته پی. ان. فربنک^۳ «خودرأی بودن، با همه امتیازات جادویی و وحشتناکش، سرانجام به ابتذال می‌انجامد.» قهرمان کتاب، شطرنج‌باز تراز اولی است که می‌تواند در زندگی دوشیوه متفاوت در پیش گیرد – یکی شیوه معماگونه جفت‌وجور کردن تکه‌های کوچک و بی‌شکلی از جهان و در نتیجه ساختن الگویی از پیش

1) *The Defence*

2) *Luzhin's Defence*

3) P. N. Furbank

مقدر شده و آن دیگری شیوه بازی شطرنج که نوعی سرگرمی مبتذل با فوت و فن‌ها و حیل‌های مبارزه‌ای محدود و بسته است. انتخاب شیوه معماگونه انتخابی است معقولانه و کاری که همگان می‌کنند اما گرایش و سوسه‌آمیزا و نسبت به بازی شطرنج همانقدر بیمارگونه است که سوسه‌ها و شیفتگی‌های هامبرت هامبرت^۴ به آن دختر جوان رمان لولیتا. (رمانی که نسبت به این رمان در سطح پایین‌تری قرار دارد.) حال که ابتذال را نمی‌پذیرد — همانگونه که بسیاری از قهرمانان نابوکف نمی‌پذیرند باید که تاوان خودرأی بودن را هم بدهی. وقتی که لوژین به علت ناراحتی اعصاب، فلج می‌شود، امیدی به بهبودی او نیست، زیرا که تن دادن به سوسه‌هایی که خود موجب فلج شدن او شده‌اند، جزاین حاصلی ببار نمی‌آورد. از این رو خود را از پنجره‌ای به بیرون پرتاب می‌کند و در حال سقوط، شکل صفحه شطرنج را در نمای شبکه پنجره‌های ساختمان روبرو می‌بیند و راه «ابدیتی را که از راه لطف و بنا گزیرد برابر او گسترده است» در پیش می‌گیرد.

سبک این رمان، سبکی موجز و کنائی است و دامنه دانش و معلومات نهفته در آن بسیار گسترده. لولیتا به علت موضوع گیرایش رمانی پرفروش شد — موضوع پایداری در ادامه عشقی بی سرانجام که خوانندگان بیقرار با دیدی حسرت‌بار مجذوب آن می‌شوند و در نتیجه لطف و زیبایی و پیچیدگی نوشته را پاک از یاد می‌برند. رمان دفاع که با بی‌اعتنائی منتقدان مواجه شده است، رمانی است بیشتر فلسفی و نمونه‌وار از استعداد ژرف نابوکف.

فریادی دیرهنگام^۱

انگوس ویلسون [۱۹۶۴]

این کتاب را می‌توان، علاوه بر جنبه‌های دیگر، مرجعی برای مطالعه دربارهٔ پیدایش جوامع و شهرهای جدید به شمار آورد. سیلویا کالورت^۲ زنی فربه که مدیر داخلی یک هتل است، از بیماری فشار خون رنج می‌برد و از این رو خود را بازنشسته می‌کند. سیلویا تصمیم می‌گیرد با شوهر خود نزدپسرش «هارولد» برود و با او زندگی کند. هارولد از همسرش جدا شده و اکنون مدیر دبیرستانی تازه تأسیس است و در اداره شهر جدید مسئولیت مهمی به عهد دارد. شوهر سیلویا از افسران جنگ جهانی اول است و با نقل لطیفه‌ها و ماجراهای ایام گذشته روزگار می‌گذراند و از وضع زندگی ناله سر می‌دهد و از این و آن پول قرض می‌گیرد و روی اسبها شرط‌بندی می‌کند. هدف ویلسون تا حدودی این است که بی‌ریشگی جوامع تازه‌ای را که بدون توجه به اصالتها و ارزشهای سنتی شهری و روستایی شکل گرفته‌اند، نشان دهد. هارولد دربارهٔ معاون اسقف

1) *Late Call*

2) *Sylvia Calvert*

کلیسای شهر جدید که شبیه یک کلیسای درست و حسابی هم نیست می‌گوید: «هیچگاه نشده است که از این حرفهای خشک و قالبی مذهبی دست بردارد و مردم را از کلیساها فراری ندهد. همین عید ایستر سال گذشته بود که دربارهٔ عدد یازده سخنرانی یاوه بلند بالایی ایراد کرد.» ظاهراً اینگونه شهرهای جدید با این حرفهای خشک و تو خالی سازگاری بهتری دارند.

پس در این جامعهٔ آرمانهای لیبرالی و خیابانهای چمن کاری شده، چه کاری از دست سیلویا کالورت ساخته است؟ راه فراری البته هست: تماشای برنامه‌های تلویزیون و مطالعهٔ رمانهای پرماجرای تاریخی کتابخانه‌های عمومی شهر. اما تنها راه‌هایی واقعی رفتن به اطراف شهر و روستا است که همچنان دست نخورده مانده و رام شهرگرایی نشده‌اند؛ آنجا که گربه‌ای، خرگوش نیمه جانی را به دندان می‌گیرد و دزدانه می‌گریزد و آنجا که صاعقه درختان را می‌گیراند. واقعیت، چه بخواهیم چه نخوایم، همین است و بس. توصیف آفت هراسناکی که در زیر ظاهر پرزرق و برق نشریه‌های حاوی برنامه‌های تلویزیونی نهفته است و نیز شرح دقیق نمایشهای سرگرم کننده و لوازم گوناگون آشپزخانه‌ها و دستگاههای مدرن به این رمان قدرت لازم را می‌بخشد. ویلسون خود راوی ماجراست و در خوب و بد آن هیچ نوع قضاوتی نمی‌کند، اما به رغم همهٔ هراسهایی که در زندگی وجود دارد، سخت شیفتهٔ زندگی است. ویلسون با دیدی دقیق و قابل تحسین، نه تنها ظواهر زندگی معاصر را خوب تصویر می‌کند، که در عین حال تا اعماق تاریک روح بشری هم نقب می‌زند.

دلواپسهای لاک وود^۱

جان اوهارا^۲ [۱۹۶۵]

اوهارا را خوانندگانش آنقدرها که خود انتظار داشت، جدی نمی‌گرفتند. او خودش را شایسته بردن جایزه ادبی نوبل می‌پنداشت اما در آثارش بی‌دقتیهای فراوانی به چشم می‌خورد و حساسیتش نسبت به دنیای ثروتمندان، از عوامل بازدارنده کیفیت کار او بوده است. (برای کسی که خود در خانواده بسیار فقیری بزرگ شده باشد این امر البته تا حدودی قابل قبول است) اما رمان دلواپسهای لاک وود که اوهارا آن را «رمانی اخلاقی و سنتی» نامیده است، نمایانگر نیت آشکار نویسنده و نیز طرح تقریباً ملودراماتیک داستان است. داستان مربوط به خانواده‌ای پنسیلوانیایی است که از راه نامشروع ثروت هنگفتی بهم زده‌اند. رئیس خانواده، موزس لاک وود^۳، سارقی را که به خانه‌ای دستبرد زده است تصادفاً می‌کشد و مردی را که می‌پندارد بدهکار کینه‌توزی است و آمده است

1) *The Lockwood Concern*

2) John O'Hara

3) Moses Lockwood

تا او را سر به نیست کند از پای درمی آورد. به جای اینکه با عقل و منطق دست به کاری زند، دستخوش احساسات می شود و این خصلت را در نوه های خود نیز به ارث می گذارد. اوهارا سپس به شرح ماجرای زندگی جورج لاک وود، متولد سال ۱۸۷۳ و نسل سوم خانواده می پردازد. جورج لاک وود که خود شاهد این حقیقت بوده است که کاخ ثروت خانواده بر پایه خون و خونریزی بنا شده و با ازدواجهای مصلحتی تداوم یافته است، در پایان کتاب به ستایش ثروت می پردازد و آن را چنین تعریف می کند: «دلار متعال، همان قدرت بی ترحم سرکشی که همگان باید در مقابلش سر تعظیم فرود بیاورند و هیچ احدالناسی هم نیست که جرأت ایستادگی در برابرش را داشته باشد.» مردم سپس فساد خاندان لاک وود را افشا می کنند، هر چند لاک وودها سخت مایلند که وجهه از کف رفته را بازیابند (تا دوباره بر آنها تسلط پیدا کنند) اما این خاندان، بی ریشه و نااصل است و مردم آنها را از خود می رانند. لاک وودها به علت همین جدایی از اجتماع، بار دیگر بتدریج به تقویت خود می پردازند و خوی اوباشی و شرارت شان فزونی می یابد و به فکر انتقام می افتند. جرج لاک وود از پلکانی مخفی که خود در خانه بزرگ و مجللش ساخته است (خانه ای محصور با دیوارهای بتونی) سقوط می کند و جان می سپارد: اوهارا انگار خود از این نماد آگاه بوده و آن را یک «دار مکافات» نامیده است. کتاب در سطح حوادثی که در آن رخ می دهد، به ملودرامی از پیش طرح شده می ماند هر چند پیچیدگیها و ایهامهای زیادی در آن وجود دارد. درست است که جرج لاک وود

هیولای بی عاطفه‌ای است اما هیولائی است که نیروی حیات و سرزندگی خویش را باری به نمایش می‌گذارد. نیرویی که جامعهٔ امریکا بی آن قادر به ادامهٔ حیات و بقاء خویش نیست. ارزش فعالیت‌های فردی انسانی است که موجب ظهور و رونق طبقهٔ ثروتمند شده است. این امر در امریکا به فعالیت و تلاش بی وقفهٔ انسانها بستگی دارد. شخصیت‌های زن اوهارا همیشه باور پذیرند: اوهارا بی ریشگی و حرص و ولع جنسی پنهان در زیر ظواهر آرام را بیشتر از هر نویسندهٔ دیگر زمانهٔ خویش تصویر کرده است.

تنگه مندلبوم^۱

موریل اسپارک [۱۹۶۵]

خانم موریل اسپارک چه بسا با خود اندیشیده باشد که استعداد ذاتی اش در کار نویسندگی، فقط محدود به نوشتن کتابهای داستانی کوتاه نیست. از این رو دست به نوشتن رمانی بلند می زند و ما اکنون، تنها حاصل تلاشهای او را در خلق رمانی بلند و کامل پیش رو داریم. کارمایه و زمینه داستان هر دو امیدبخش اند. قهرمان داستان، زنی از یک خانواده نیمه یهودی و نیمه انگلیسی است که به تازگی کاتولیک شده است (خود نویسنده هم چنین وضعی دارد) و از این رو به قصد زیارت به اورشلیم می رود، اما اورشلیم اکنون بین اردن و اسرائیل تقسیم شده است و این دو کشور از طریق تنگه مندلبوم که آنها را از هم جدا می کند به یکدیگر چنگ و دندان نشان می دهند. باربارا قهرمان زن داستان، اگر در اردن بماند جانش در خطر خواهد بود زیرا که احتمالاً این خبر به همه جا درز خواهد کرد که خون یهودی در رگهایش جریان دارد. از این رو، طرح داستان بر تلاش

1) *The Mandelbaum Gate*

بیهوده یک مأمور کنسولگری انگلیس متمرکز می شود که او را سالم به بخش یهودی نشین اورشلیم برساند. بخش زیادی از داستان را مطالب فانتزی هیجان انگیز در باره تغییر قیافه دادن‌ها و گرم‌های ابلهانه، ماجراهای غیرمنتظره جنسی، کشف شبکه‌های جاسوسی و برملا شدن توطئه‌های ماهرانه، در بر می‌گیرد. نتیجه اخلاقی داستان ظاهراً این است که در دنیائی دیوانه، که وجود یک اورشلیم تجزیه شده، نمایانگر دیوانگی آن است، ما خود نیز باید دیوانه باشیم و از سنت پیروی از عقل و منطق روی برگردانیم. در چنین دنیائی، کلیساهای کاتولیک نیز دچار اختلافات داخلی و دسته‌بندیها و تضادهای ویژه خود هستند (نمونه این تضادها را می‌توان در رفتار فرانسیسکانهای ایتالیایی نسبت به کشیهای انگلیسی هنگام برگزاری مراسم دعا در کلیسای «هالی سپالچر»^۲ مشاهده کرد) اما در ورای این تضادها، اورشلیم طلائی، موجودیت حقیقی و جاودانی خود را همچنان حفظ کرده است. تنها حالت پاک و روحانی مقدسی که خود را به شکلهای شگفت‌انگیزی نشان می‌دهد، همان قوه تخیل خودجوش انسانی است. هر چند رمان تنگه مندلبوم به نوعی فاقد آن جاذبه‌های جادویی و صحنه‌های هراس‌انگیز آثار پیشین موریل اسپارک است (با شروع مجدد نوشتن آثار داستانی کوتاه‌تر، بار دیگر چنین صحنه‌هایی در آثارش ظهور کرد) اثری است شورانگیز و تکان‌دهنده و فراموش‌نشدنی.

مردی از میان مردم^۱
کینوا آکیب^۲ [۱۹۶۶]

رمان نویسان انگلیسی زبان نیجریه تلاش زیادی کرده اند تا زبان انگلیسی ادبی را با زیروبم ها و ویژگیهای زبانی و لهجه های بومی خود بارور کنند - آموس تیوتیوا^۳ مثلاً در رمان مست شراب نوش^۴، سپریان اکونسی^۵، در رمان جگوانانا^۶، اونوئورا نزکو^۷ در رمان تیغی در کف پسر بچه ها^۸. آکیب که از اهالی نیجریه شرقی است، انگار همیشه از کارمایه ای واحد استفاده می کند: تأثیر فساد اخلاقی دنیای غرب در تمدنهای بومی، تمدنهایی که دنیای متمدن آنها را تمدنهای بدوی می نامد اما در حقیقت نه تمدنهای بدوی که تمدنهایی بس مترقی و مردمی و سعادت مندند. آکیب بعد از نوشتن رمانهای چیزها از هم می گسلند^۹، و دیگر آرامشی نیست^{۱۰} و خدنگ خدا^{۱۱}، رمان مردی

- 1) *A Man of the People*
- 3) Amos Tutuola
- 5) Cyprian Ekwensi
- 7) Onuora Nzekwu
- 9) *Things Fall Apart*
- 11) *Arrow of God*

- 2) Chinua Achebe
- 4) *Palm-Wine Drinkard*
- 6) *Jagua Nana*
- 8) *Blade Among the Boys*
- 10) *No Longer at Ease*

از میان مردم را منتشر کرد که طنزی تلخ و در عین حال خنده دار در باره کیش شخصیت پرستی است و فساد رایج و عدم کارآیی در بسیاری از دولتهای باصطلاح مستقل افریقایی رانشان می دهد. نمونه ای از سبک کار او را در اینجا می آورم:

من صادقانه معتقدم که در آن رژیم پر لفت و لیس بچاپ بچاپی که تازه سرنگون شده بود، رژیمی که در آن آدمهای معمولی عادت کرده بودند فقط به فکر شکمبارگی خویش باشند و شیرفهمشان کرده بودند که «تومی چاپی، منم می چاپم، پس دیگه خفه خون بگیر!»، رژیمی که در آن کله سحر کسی را بخاطر دزدیدن عصای مرد کوری، تف و لعنت می کردند و عصر همان روز همان کس، در برابر چشم هزاران خلق خدا، از پلکان زیارتگاه تازه ای بالا می رفت تا در گوش رئیس قبیله چیزی زمزمه کند — در یک چنین رژیمی، من معتقدم که اگر کسی را و می داشتی که مردانه جلو بیاید و بی طلب ارج و مزدی، تیری در سینه قاتل تو خالی کند، زندگی و مرگ خوب و شرافتمندانه ای نصیبت می شد.

کینوا آکیب سخت و بیرحمانه می گوید و چنین اعتقادی هم ندارد که شیطان صفتی فقط منحصر به تمدن سفید است: همه نیروها و نژادها فسادپذیرند. او زبان دیش و درشت خود را با چنان احساس شفقتی نسبت به مردم عادی می آراید که نه تنها به هیچوجه سوزناک نیست، که بسیار هم روشن بینانه است. آکیب فضای ملموس زندگی

شهری در نیجریه را دقیق و موجز به خواننده منتقل می‌کند. مردی از میان مردم احتمالاً بهترین کتابی است که از سرتاسر خطهٔ افریقای غربی سربرآورده است.

انجمن ضد مرگ^۱ کینگزلی امیس [۱۹۶۶]

این رمان را می توان به عنوان نقابی بریک واقعیت اصلی و تلخ، در قالب یک داستان جاسوسی و پلیسی توصیف کرد، اما نه علیه نهادهای بشری بلکه علیه مقدرات الهی. زمینه و مکان داستان، آن سرزمین همیشگی «فلمینگ» نیست (هرچند، بطوری که «جیمز باندا» بدلی امیس، یعنی «کلنل سان» نشان می دهد، در آن سرزمین هم می تواند هر کاری که می خواهد انجام دهد) بلکه محل وقوع داستان، انگلیس دهه هزار و نهصد و شصت است با جنگ سرد و خطر زرد و نیز نقشه و توطئه شخصیت ضد قهرمان داستان برای نفوذ میان افسران اداره مرکزی گردان شماره شش که مشغول انجام عملیات سری هستند. این واحد نظامی طبق معمول در نظر دارد کشت و کشتاری جمعی راه بیندازد. فردی ناشناس — که البته در لحظات آخر داستان کشفش می کنیم اما فعلاً باید هویتش ماهرانه بر ما مخفی بماند — در میان آن همه آدم کشان بالقوه، به اسرار آن

1) *The Anti-Death League*

انجمن عنوان داستان پی می برد. آیسکیو^۲، کشیشی که مأمور می شود نشریه ای برای گردان جنگی راه بیندازد، شعر بی نامی دریافت می کند که می توان آن را نخستین گلوله به سوی مقدرات الهی دانست. در این شعر که چنین عنوانی دارد:

«به کودکی که بی دست و پا به دنیا آمده است»، ذات باریتعالی ضمن اینگونه تهدیدها، وعده های دیگری هم به بشر می دهد: «برایتان چیزهای بسیاری به ارمغان می آورم، صرتان خون و فلج اطفال» (اشتباه املائی تعمدی است).

ذات باریتعالی بشارت دهنده مرگ است، قصابی جاودانی است، پراز شنیع ترین و بی پرده ترین تزویرها. افسرجوان، چرچیل عاشق کاترین کیزمنت^۳ می شود که پس از یک زندگی پرمرارت با شوهری سنگدل و شهوتران، عشق او را به جان می خورد. آنگاه ذات باریتعالی، دوباره متجلی می شود و نیشخندزنان، موهبتی را که همان سرطان سینه باشد به او ارزانی می دارد. لثامتهای خداگونه دیگری هم به دنبال می آید. آیسکیو که معتقد است مأموریتهای دفتری و مذهبی راجه این علت پذیرفته تا بهتر بتواند به ستیز با ذات باریتعالی برخیزد، در پایان داستان دست به دعا برمی دارد: «خداوندا، کاترین را بیش از این میازار. بگذار بهبود یابد و زندگانی خوش و خرمی داشته باشد. به درگاه تو التماس می کنم.» اما او به اقتضای خوی شرارت بار نامتناهی اش، خنجر دیگری فرود می آورد، نه در پهلوی کاترین که در پهلوی موجودی کوچکتر و بی دفاع تر.

به گمان من، تنها یک پایان، تلخ تر و غم انگیزتر از پایان این داستان است و آن پایان کتاب، صخره‌برایتون^۴ اثر گراهام گرین است. کتابی که در آن ضمن تأیید شیطان، اعمال خدای نیکوکار نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد. اما در این سرزمین ویژه آثار امیس فقط صحبت از ذات باریتعالی، همان گانگستر کبیر است. کسی آیا می‌تواند به ستیز با او برخیزد؟ شاید که آدمی بتواند به پاره‌ای اعمال اگزستانسیالیستی دست بزند که البته اعمالی کاملاً عاجزانه‌اند، اما همین هم خود شاید بهتر از هیچ باشد. رمان انجمن ضد مرگ که از لحاظ طرح مسائل الهی اندکی سست می‌نماید، فریاد پرشکوه شرافتمندانه‌ای است که به حمایت از رنجها و دردهای بشری اذهان خفته را بیدار می‌کند.

بزغاله جایلز^۱
جان بارت^۲ [۱۹۶۶]

این کتاب انبانی است از تمثیل و هزل و رسالهٔ تعلیمی و حکایت و دستنوشتهٔ مذهبی که جدی گرفتن آنها، مستلزم جدی نگرفتن شان است. پیش از آنکه مطالعهٔ کتاب را آغاز کنیم، باید یک سلسله نظریات قلابی و تبلیغاتی خوانندگان را که ناشر در پشت جلد کتاب چاپ کرده است بخوانیم (قالبی طعنه آمیز مثل دون کیشوت). آن وقت است که در دنیای تمثیلی معنوی و قابل فهمی غرق می شویم. پروفیسوری بنام اسپیلمن^۳ تصمیم می گیرد، جورج قهرمان کتاب را در میان گله ای بز، بزرگ کند زیرا سرخورده از عشق به دنیائی که علوم را به گمراهی کشانده خود نوعی بز پرست شده است و اکنون معتقد است که «بز خدا، انسان تر از بنده های خداست و انسان نیز بزمسلك تر از بزهاش.» سپس جورج را به کالج نیوتامنی^۴ می فرستد تا خصلتهای انسانی را بیاموزد.

1) *Giles Goat-Boy*

2) John Barth

3) Spielman

4) New Tammany

این کالج، مهم‌ترین مؤسسه آموزشی در منطقه غربی است که به رقابت با دانشگاه‌های منطقه شرقی برخاسته است. در این کالج، شورش‌های وحشتناکی رخ می‌دهد اما چون تامنی ترفندی موسوم به وسکاک^۵ (کالج منطقه غربی) را برای نابود کردن مبارزات دشمن ابداع کرده است، شورش‌ها به نتیجه دلخواهی نمی‌انجامد. کالج، خود دنیائی است از ترفندهای مرگبار که به نام‌هایی ترکیب شده از حروف اول و حرف‌آغاز اسامی واقعی شان نامگذاری شده‌اند. مثلاً وسکاک می‌تواند «ایت» (EAT) (مخفف الکتروئنسفالیک آمپلی-فیکیشن اند ترانزمیشن)^۶ را براحتی مضمحل کند زیرا این ترفند، به علت توطئه‌های خطرناکی که از طرف کالج رقیب ایسکاک^۷ (کالج منطقه شرقی) طرح ریزی شده به یک قدرت نابودکننده عظیم کامپیوتری مبدل شده است. جورج خود فرآورده یک مؤسسه نمونه آموزشی بزرگ است مجهز به آزمایشگاه‌های تولید نسل سالم با هدف ارتقاء نژاد انسانی که جایلز نامیده می‌شود.

تلاش او برای «معلم بزرگ» یا پیامبر جامعه شدن، طرح کلی کتاب را تشکیل می‌دهد. او نظام آموزشی ناکتیس^۸ (تفکر غیر تصویری و نهاد درک بلاواسطه) و حتی خود علوم و نیز عقیده خوشبینانه رئیس کالج را که هر چند تراژیک نیست، با مکتب

5) WESCAC

6) Electroencephalic Amplification and Transmission

7) (GILES) Grand-tutorial Ideal: Laboratory Eugenic Selection

8) NOCTIS (Non-Conceptual Thinking and Intuitional Synthesis)

بز پرستانه او هم نمی خواند، قبول ندارد (باید که هزلی طولانی به تقلید از اودیپ شهریار بنویسیم تا مطلب را روشن کنیم). اینها همه مطالبی وهمی است که سرتاسر ۷۴۲ صفحه کتاب را دربر گرفته است.

این کتاب را باید به عنوان نمونه ای از آن نوع رمانهایی که فقط استادان دانشگاههای امریکا قادر به نوشتن شان هستند مطالعه کرد، استادانی که محیط دانشگاه را به مثابه تمامی جهان می پندارند و فارغ از دلهره های بازار کتاب اند. دلهره بازار کتاب فقط رمان نویسان غیردانشگاهی را که به درآمد حاصله از نوشتن رمانهای قطور به شیوه قدیمی فیلدینگ و دیکنزه امید بسته اند، آزار می دهد.

من در انتخاب رمان بزغاله جابلز و رمان دیگری از بارت موسوم به عامل دائم الخمر بودن^۱ که تاریخ هجوآمیز قطوری از دوران اولیه تشکیل ایالت مری لند است مردد بودم. این کتابها هر دو چشم انداز رمان را وسعت بخشیده اند - یا بهتر بگویم خاطره آن چشم انداز وسیعی را که حالا دیگر فراموش شده است، بار دیگر برایمان زنده می کنند. این کتابها همچنین ما را به یاد خیالپردازیهای غریبی می اندازند که بهترین نمونه اش را در کتاب ترسترام شندی* اثر لارنس استرن* می بینیم. درباره جان بارت هر جور که می خواهید فکر کنید اما اطمینان داشته باشید که بهیچوجه نمی توان او را دست کم گرفت.

دنیای بورژوازی فقید^۱
نادین گوردیمر^۲ [۱۹۶۶]

این رمان کوتاه، شاهکار قرص و محکمی است که به بررسی واقعیت‌های زندگی امروز در افریقای جنوبی می‌پردازد. خانم لیزون دن ساندت^۳ یک روز صبح تلگرافی به این مضمون دریافت می‌کند که شوهرش، ماکس خود را در دریا غرق کرده است. چرا؟ ماکس آدمی است با هوش و حساس و اندکی عصبی که می‌خواهد به خلاف اکثریت سفیدپوستان افریقای جنوبی که تبعیض نژادی را در ازاء رفاهی ظاهری پذیرفته‌اند، زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشد. ماکس در زندگی فرصت‌های نیکویی داشته که یا در تشکیلات سفیدپوستان حرفه مناسبی دست و پا کند یا مثل پدرش به کار سیاست پردازد و با ریاکاری و دروغ‌پردازی و خیانت به زندگی ادامه دهد. ماکس به این کارتن در نمی‌دهد اما همین امر موجب می‌شود که از یک نیاز مبرم همه افراد بشری، یعنی نیاز به تعلق

1) *The Late Bourgeois World*

2) Nadine Gordimer

3) Liz van den Sandt

داشتن به جامعه‌ای که خود در آن زاده شده است، محروم بماند. ماکس سپس می‌کوشد به تشکیلات گروه‌های لیبرال و رادیکال بپیوندد و حتی مدتی هم با سیاستمداران سیاهپوست همکاری می‌کند اما معلوم است که به لحاظ خاستگاه طبقاتی نمی‌تواند به مردم ستمدیده و شهرهای تجزیه شده و زندانیان در زنجیر تعلق داشته باشد. این است که زیر فشار بازجویی‌های پلیس ناچار به هم‌زمان سیاه و سفید خود خیانت می‌کند و شرف و حیثیت خود را بر باد می‌دهد و سرانجام دست به خودکشی می‌زند.

لیز ماجرای زندگی خود و شوهرش را در افریقای جنوبی، افریقائی که انسانی شریف را مجبور به خودکشی می‌کند شرح می‌دهد و به بیان اعتقادات اخلاقی خویش می‌پردازد. او همچنان در رؤیاهای ایام خوش گذشته که مادر بزرگش یعنی دختریکی از همکاران سیسیل رودس* برایش نقل کرده است و اکنون دیگر چیزی از آن باقی نمانده بسر می‌برد. لیز همچنین دل‌باخته‌ی مرد سفیدپوست لیبرالی می‌شود که او را به تشکیلات انقلابی سیاهپوستان می‌کشاند و وادارش می‌کند پله‌های پشت سر خود را یکی پس از دیگری خراب کند و به سازشکاریها خاتمه دهد. کتاب هنگامی به پایان می‌رسد که او روی تختخواب خود دراز کشیده و به ضربان قلب خویش گوش می‌دهد: «ترس، زندگی، ترس، زندگی، ترس، زندگی، ...»

دنیای بُورژوازی فقید رمانی تبلیغاتی نیست و هیچگونه جبهه‌گیری سیاسی هم در آن به چشم نمی‌خورد بلکه بررسی و مطالعهٔ بحرانی

است که همه لیبرالهای سفیدپوست افریقای جنوبی از وقوع آن بخوبی آگاهند: ستمگری و دروغ‌پردازی نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند و از این روست که بعضی از مردان و زنان مبارز، چنین بنیادی را بر نمی‌تابند و تا مرز خودکشی به مبارزه ادامه می‌دهند. در این کتاب ۱۶۰ صفحه‌ای، علل بیماری افریقای جنوبی به اختصار تشریح شده است.

آخرین جوانمرد^۱ واکرپرسی^۲ [۱۹۶۶]

واکرپرسی رمان‌نویسی از خطه جنوب امریکاست که شاید هنوز آن‌طور که باید و شاید در انگلیس شناخته نشده است. جیمز دیکی^۳، یکی از شاعران امریکایی، درباره‌اش گفته است: «به گمان من، پرسی اصیل‌ترین رمان‌نویس امروز دنیای انگلیسی‌زبان است.» که البته ادعای بزرگی است. در این‌که کارپرسی اصالت دارد هیچ تردیدی نیست: شخصیت اصلی این کتاب، جوانی است جنوبی و اصیل و شریف و دوست‌داشتنی، موسوم به بارت که به جهت مشکلات روحی، از زندگی دست کشیده و حالا از درون یک تلسکوپ تترزلا^۳ به گذشته خود نظر می‌افکند. این تلسکوپ، بعلاوه هشت دلار و سی و پنج سنت و «یک کلبه قدیمی و چند گیاه پژمرده» همه داروندار او را تشکیل می‌دهد. بارت تلسکوپ خود را در گوشه‌ای از سنترال پارک مانهاتن می‌گذارد و از درون آن خانمی را

1) *The Last Gentleman*

2) Walker Percy

3) Tetzlar

که در نظرش «زنی برازنده» است، و نیز دختری را که بعدها می‌فهمد نامش کیتی است تماشا می‌کند. آنگاه آنها را دنبال می‌کند و به حرفهایشان گوش می‌دهد و در خیال عاشق دختر می‌شود و رفته رفته در مسیری پیش می‌رود که بار دیگر با مردم ارتباط برقرار می‌کند. او یک جنوبی اصیل است و لاجرم می‌تواند احساس نفرت بیهوده نسبت به هر نوع «پیوندی» را یکباره از خود بزدايد. هر چند فارغ التحصیل رشته مهندسی است، رمانتیک و احساساتی و جوانمرد است. وجودش اینک در نیویورک بیرحم و وحشی، همچون وصله‌ای ناجور به چشم می‌خورد. عشق او نسبت به کیتی سرانجام به نتیجه می‌رسد، اما با عشق خشک و خالی چه می‌توان کرد؟ این عشق به معنی احساس مسئولیت نه تنها نسبت به کیتی که نسبت به برادر او جمی هم هست که به علت بیماری درمان‌ناپذیری تن به مرگی تدریجی سپرده است. هر سه در پی خانه‌ای و کاشانه‌ای و هویتی، روانه جنوب می‌شوند. توصیف شخصیتها و شیفتگی نسبت به گفت‌و شنود مردم، و اینکه از لحاظ جغرافیائی و تاریخی چگونه به خود می‌بالند، و فخر می‌فرشند، از اهمیت بیشتری برخوردار است تا طرح داستان (پرسی خود زبان‌شناسی حرفه‌ای است که مطالب فاضلانه‌ای در باب زبان نوشته است). او همچنین تصویر تازه‌ای از ایالات جنوبی امریکا ارائه می‌دهد (در مقدمه کتاب آمده است که ویژگیهای محلی ایالات آلاباما و می‌سی‌سی‌پی و لوئیزیانا تماماً در هم ادغام شده است.) صحنه مرگ جمی با بیانی موجز توصیف شده و خواننده را سخت به هیجان می‌آورد: شکم روش جمی دوباره با

سر و صدائی همچون سر و صدای قضای حاجتِ پیرمردی ناتوان که اختیار از دست داده باشد، آغاز شد.» این واقعه به شخصیت استوار بارت آن «آخرین جوانمرد»، لطمه ای نمی زند و برآشفته اش نمی‌کند.

شیرینی فروش^۱
آر. ک. نارایان^۲ [۱۹۶۷]

نارایان بهترین نویسنده هندی است که به زبان انگلیسی می نویسد — نازک اندیش و مقتصد و واقع گرا، اما با طنزی ملایم و گرایش به مطالب فانتزی — و آن سرزمین خیالی مالگودی^۳ که در داستانهایش آفریده، شاید به علت تأثیری که در ادبیات امروزه جا گذاشته است به همان اندازه مهم باشد که سارسا پاریلای^۴ پاتریک وایت، یا حتی وسکس^۵ هاردی. همه آثار نارایان چنان خوب نوشته شده که دریغ است به بررسی فقط یک کتاب از او بپردازیم اما شیرینی فروش می تواند به تنهایی الگویی برای شناخت سایر آثارش باشد. قهرمان کتاب، یاگان^۶ مرد میانسالی است که همسرش را از دست داده و اینک با تنها پسرش زندگی می کند. یاگان صاحب یک مغازه

1) *The Vendor of Sweets*

3) Malgudi

5) Vessex

2) R. K. Narayan

4) Sarsaparilla

6) Jagan

شیرینی فروشی است که محصولاًش کاملاً مغایر با فلسفه رژیم غذایی خود اوست. از مریدان گاندی و نیز گیاهخوار است و پارچه لباس تنش را خود می ریسد و دائم سرگرم مطالعه کتاب بهاگاواد گیتا^{۱۰} است. پسرش مالی نمونه جوانی از نسل بعد از استقلال هند است — تنبل و بیکاره — اما پدر هر چه محبت در دل دارد بی دریغ نثارش می کند. مالی به شیوه غربیها به کار دادوستد می پردازد و پس از بازگشت به مالگودی، با همسر نیمه امریکایی اش، می کوشد تا محصول آثار ادبی هند را از طریق به کارگیری یک دستگاه یا ماشین رمان نویسی افزایش دهد. (رگه هایی از رمان هزار و نهمصد و هشتاد و چهار.) این دستگاه برویهم پدیده باورناپذیری نیست: کلیدهایی برای طرح و شخصیت پردازی و بزنگاه داستان دارد و ظاهراً ادبیات را به صنعتی بزرگ تبدیل خواهد کرد. مالی مترقی بنحوی خنده دار با یاگان سنتی به ستیز برمی خیزد اما سرانجام پسر به زندان می افتد و پدر، به گوشه انزوایی حتی منزوی تر از گاندی پناه می برد. زندگی در مالگودی همچنان ادامه می یابد و نارایان به زیبایی به توصیف آن می پردازد. کانون اصلی و معطر مالگودی همچنان همان پستوی شیرینی پزی یاگان است که بوی روغن و جوز هندی و زعفرانش آدمها را مست می کند. یاگان می گوید: «من تا توانسته ام همیشه کوشیده ام که از این چاشنیها و اسانسهای مصنوعی طعم و رنگ غذا استفاده نکنم. تو هر نوع طعم و مزه ای را که بخواهی می توانی از آلمان وارد کنی. امروزه روز خزر کردن و فریب دادن مشکل پسندترین آدمها هم کارچندان دشواری نیست!» اما یاگان

مشکل پسند، فریب طعم و رنگ مصنوعی دنیای جدید را که پسرش وارد کننده آن است نمی خورد. او با غرور و قهرمانانه از هند سنتی و قدیمی دفاع می کند. این کتاب دربرگیرنده عصاره آن چیزهایی است که هند امروز کمابیش با آن دست به گریبان است.

مردان تصویری^۱

جه . بی . پرستلی^۲ [۱۹۶۸]

منتقدان «روشنفکر» به نحوی غیرمنصفانه پرستلی را به عنوان یک نمایشنامه نویس برجسته مردم پسند و یک رمان نویس بازاری قلمداد کرده اند. این منتقدان، پرستلی را که نویسنده ای سختکوش و انساندوست و مردمی است با تمسخر «دیکنز سطحی» نامیده اند. به گمان من منصفانه نیست که رمانی مثل رمان دو جلدی و قطور مردان تصویری را که بلندتر از رمان خانه قانون زده^۳ است و تعداد شخصیت‌هایش هم از آن کمتر نیست نادیده بینگاریم.

پرستلی مثل دیکنز پیامی اجتماعی دارد: هر روز که می‌گذرد در دنیائی از تخیلات با سمه ای بی ثبات زندگی می‌کنیم و از رگ و خون و هوش و بینش خود بیشتر فاصله می‌گیریم. مردان عنوان کتاب، دو تن از استادان میانسال دانشگاه اند که با جیب خالی به کشور بازگشته اند. آنها با کمک بیوه یک فرمانده نظامی امریکایی،

1) *The Image Men*

2) J. B. Priestley

3) *Bleak House*

موزیانه به بهره‌برداری از هیاهوی تبلیغاتی و ایجاد هیجانهای کاذب از نمایش به اصطلاح تصویریا «ایماژ» واقعی افراد می‌پردازند و یکی از دانشگاه‌های قدیمی را تشویق می‌کنند تا رشته تازه‌ای درباره تجزیه و تحلیل شیوه‌های مختلف «ایماژیسم» بگشایند و خود شخصاً مسئولیت آن را به عهده گیرند. عاقبت پیشنهاد آنها را می‌پذیرند و قواعد و اصول و نیز واژه‌نامه‌ای با سمه‌ای برایش می‌تراشند و حتی واژه‌نامه آن را عملاً در بازار کار و تجارت به کار می‌گیرند. اندک‌اندک کارشان بالا می‌گیرد و بویژه آدمهایی که در نمایشهای کاباره‌ای و نیز در سیاست دستی دارند و مایلند تصویر حق بجانب و پولسازانه‌ای از خود به بازار عرضه کنند، وجودشان را جدی می‌گیرند. آنچه در مرحله اول، صرفاً مضحک و خنده‌دار می‌نمود، اکنون در اثر موجه‌نمایی و چرب‌زبانی آنها رواج فراوان می‌یابد. در بزنگاه داستان، هر دو مرد دعوائی ساختگی راه می‌اندازند و بعداً از هم جدا می‌شوند و هریک برای خود تشکیلاتی جداگانه روبراه می‌کنند — اولی سرگرم راه‌اندازی پروژه‌ای می‌شود تا ایماژی مردم‌پسند از نخست‌وزیر بیافریند و کاری کند که همگان به او رأی بدهند. آن دیگری در پروژه‌ای مشابه برای رهبر گروه مخالف به فعالیت می‌پردازد. ایماژهای آفریده شده بنحو خطرناکی به هم نزدیک می‌شوند، چنانکه اکنون دیگر تشخیص‌شان از هم بسیار دشوار است. به این ترتیب کتاب به صورت جولانگاه مناسبی برای ارائه هجوی تند و گزند درمی‌آید. آنگاه این دو نفر با پولی که به جیب زده‌اند، دنیای «ایماژ» را رها می‌کنند و به تأسیس کالجی در رشته علوم

انسانی می‌پردازند تا ارزشهایی را که با سرعت هر چه تمامتر در دنیای معاصر رنگ می‌بازند، از زوال تدریجی نجات بخشند. آنها سپس در دنیائی که اکنون بر وفق مرادشان شده است به عیاشی می‌پردازند و با ویسکی خوب و زنبارگی زندگی می‌گذرانند، هر چند بعدها هر دو مثل دیگران زنهای دلخواهشان را پیدا می‌کنند و صاحب اهل و عیال می‌شوند.

این کتاب، تصویر دقیقی از انگلستان دهه ۱۹۶۰ است اما شخصیت‌پردازی آن متعلق به سنت داستان‌سرایی مبالغه‌آمیزی است که قدمتی همچون قدمت آثار فیلدینگ و اسمالت دارد. کتاب مردان تصویری هر چند فاقد ایهام و نثر زیبا و رگه‌های شاعرانه است، صادقانه و سرزنده و حتی اندیشمندانه است و نیز مشخصه‌ای دارد که بسیاری از رمانهای تحسین شده فاقد آنند: سخت سرگرم‌کننده است.

از خود مطمئن^۱

مردخای ریچلر^۲ [۱۹۶۸]

ریچلر رمان‌نویسی یهودی و اهل مونترآل است و مثل سال بلو ترجیح داده است بی آنکه از سرزمین زیر «دریاچه‌های بزرگ» به طور کامل تأثیر پذیرد، استعداد ادبی خود را در کانادا بارور سازد. او اکنون مثل هموطن دیگرش روبرتسون دیویس^۳ شهرتی عالمگیر بهم زده است. حوادث این کتاب یکی از تلخ‌ترین هجوهای عصر بعد از جنگ است و در شهر پر جنب و جوش لندن در سالهای ۱۹۶۰ رخ می‌دهد. قهرمان کتاب ناشری کانادایی است که در واقع یکی از قهرمانان اصیل جنگ جهانی دوم با مدال ویکتوریا کراس^۴ است و اکنون اربابان جدید شرارت و رذالت و آزادیهای جنسی سخت به معصومیت و شرافتش لطمه می‌زنند. پسرش به مدرسه‌ای مترقی و مدرن می‌رود. در این مدرسه بچه‌ها با تماشای برنامه‌های فریبنده تبلیغاتی تلویزیون نحوه خودارضائی را می‌آموزند و حتی در روز عید میلاد مسیح هم

1) *Cocksure*

2) *Mordecai Richler*

3) *Robertson Davie*

4) *Victoria Cross*

اقتباسی از نمایش مارکی دساده را برایشان در سالن نمایش مدرسه به اجراء درمی آورند. همسرش نیز به یکی از دوستان باصطلاح وارسته خانوادگی شان التفات بیشتری نشان می دهد و ناز و نوازشهای او را که آدمی بیعار و کثیف است و بندرت رنگ حمام را می بیند بر ابراز محبتهای پاک و بی شائبه او ترجیح می دهد. این دوست طبیعتاً به او خیانت می ورزد و او را به عنوان نمونه مشخصی از افراد معتقد به افکار ارتجاعی به همگان معرفی می کند.

در یک نمایش تلویزیونی، قهرمانیهایش را به مسخره می گیرند و فداکاری اش را برای نجات افرادی که زیر گلوله های دشمن جان می باخته اند به تمایلی همجنس بازانه تعبیر می کنند. ثروتمندی بانفوذ به نام «ستاره ساز» که اعضای از کار افتاده بدنش را با استفاده از اندامها و اعضاء بدن قربانیانی برگزیده ترمیم کرده اند، اکنون در طلب و طمع نسجها و بافتهای بدن اوست. هر کلمه ای که بر زبان می راند، از سوی دشمنانش به چیز دیگری تعبیر می شود و به آن برچسبی نژادپرستانه می زنند. ما البته مرگ او را نمی بینیم و حتی منتظریم که در آخرین لحظات، گروههای مخوف رقیب به نوعی نجاتش دهند اما نجات دهنده اش دختری از کار درمی آید که شدیداً شیفته و مسحور عالم فیلم و سینماست و حتی زندگی واقعی با او را یک سریال تلویزیونی می پندارد و چنین وانمود می کند که دیگر نجاتش داده است و سرانجام در ماجرائی خنده دار در پایان کتاب با خفت و خواری رهایش می کند. او که در واقع فردی کاملاً غیر مذهبی است، به صورت یک یهودی متعصب و نمونه به همگان

معرفی می شود تا بی دلیل، به آزار و اذیتش پردازند. اینها البته صحنه‌هایی تلخ و هراسناک بنظر می آیند اما کتاب به طرزی هراسناک خنده‌دار است. رمان از خود مطمئن که در اواسط دههٔ پرجنب و جوش ۱۹۶۰ نوشته شده، نمایش بسیار روشنی از فساد اخلاقی دنیای غرب است.

رقص اشرافی^۱

کیت رابرتس^۲ [۱۹۶۸]

رقص اشرافی شاید نخستین تلاش کامل برای نوشتن رمانی قطور به شیوه رمانهای مبتنی بر وقایع فرضی یا نوعی تحریف وقایع تاریخی باشد. و همراه با رمان تحریف^۳ اثر کینگزلی امیس (که دیگر در این کتاب برای بررسی آن جایی نیست) هنوز بهترین رمان در این زمینه است. باید فرض کنیم که ملکه الیزابت اول را در سال ۵۸۸ به قتل رسانده‌اند و نیز فرض کنیم که کاتولیکهای انگلیسی را قتل عام کرده‌اند و هجوم اسپانیاییها موجب تجزیه انگلستان شده است. انگلستان که به کلیسای رم باز پس داده می‌شود، نیروهایش را به خدمت پاپها می‌گمارد و پروتستانهای هلند را قلع و قمع می‌کند و سرانجام در جنگهای طولانی لوتری قدرت دولت شهرهای آلمان را به نابودی می‌کشاند. دنیا داران جدید در قاره امریکای شمالی زیر تسلط اسپانیا باقی می‌مانند: «کوک» پرچم کبالتی تاج و تخت پطرس را

1) *Pavane*

2) *Keith Roberts*

3) *The Alteration*

در استرالازیا به اهتزاز درمی آورد.

بعد از دو صفحه مقدمه، ما خود را در انگلستان ۱۹۶۸، انگلستانی هنوز کاتولیک و از لحاظ تکنولوژی عقب مانده، می بینیم. هنوز قطارهای بخاری و سیستم بفرنج تلگرافهای ابتدائی برقرار است اما اثری از نیروی برق نیست. دادگاه کیفری مردمان از دین برگشته همچنان به کار خود مشغول است و چنگال کلیسا خون آلود، اما نشانه‌هایی از یک شورش عمومی هم به چشم می خورد. در پیشگفتاری که پیش از آغاز رقص اشرافی قرائت می شود، ما از وجود جوانی امریکایی باخبر می شویم که نامه‌ای را که در آن به نوعی به اختناق رومیها اشاره شده، پیدا کرده است. «راه و روش کلیسا اسرارآمیز بود و هیچگاه کسی از خط مشی آنها سردر نمی آورد. پاپها نیز چون ما می دانستند که اگر بشر به نیروی الکتریسته دست پیدا کند، خواه ناخواه به نیروی اتم نیز دست می یابد... آیا کلیسا مردم را زیر فشار می گذاشت؟ مردم را آیا به دار می آویخت و می سوزاند؟ آری، اما آنگاه نه بلسنی^۴ بود و نه بوخنوالدی^۵ و نه پاسچنداله ای^۶.» کلیسا دانش لازم برای برپا ساختن تمدنی مبتنی بر تکنولوژی در اختیار داشت اما آن را در اختیار کسی نمی گذاشت. «وقتی پی برد که دوران حکومتش به پایان رسیده، چیزهایی را که از مردم به سرقت برده بود، دانشی را که خود به امانت گرفته بود، دوباره به همگان

4) Belsen

5) Buchenwald

6) Passchendaele

پس داد.» اینها را البته می‌توان پذیرفت یا نپذیرفت اما فضیلت کتاب بیشتر نه در ارائه اینگونه نظرها که در ابداع انگلستان مدرنی نهفته است که در عین حال قرون وسطائی هم هست: این کتاب، اثری درخشان و زاینده تخیلی نیرومند است.

معشوقه ستوان فرانسوی^۱

جان فاولز^۲ [۱۹۶۹]

محل وقوع داستان، انگلستان دوره ویکتوریاست. قهرمان داستان، چارلز، مردی است متشخص و خوشبخت و اندیشمند و مترقی که با ارنستینا^۳ دختری ثروتمند و زیبا ولی شدیداً خشک و تشریفاتی نامزد شده است. چارلز عاشق سارا، زنی جذاب و افسرده و اسرارآمیز می شود که مردم شهر لایم رجیس^۴ (جایی که ماجرای کتاب در آن آغاز می شود) او را به این علت که در زندگی گذشته اش ماجرای عاشقانه رسوایی آمیزی وجود داشته به نام «معشوقه ستوان فرانسوی» می شناسند. این موقعیت، یعنی عشق سه جانبه در پهنه ادبیات داستانی، پدیده ای بسیار آشناست. آنچه به این کتاب شدیداً اصالت می بخشد این است که چند پایان محتمل و امکان پذیر، و همه با هم متفاوت برای آن در نظر گرفته شده است. «عاقبت چه بر سر سارا آمد من نمی دانم — هر چه بود، از آن پس دیگر عشق سارا هیچگاه برای

1) *The French Lieutenant's Woman*

2) John Fowles

3) Ernestina

4) Lyme Regis

شخص چارلز دغدغه‌خاطری نیافرید، هر چند یاد او سخت در خاطرش باقی مانده بود.» این یک پایان. پایان درست‌تر دیگر این که چارلز در بدر بدنبال سارا می‌گردد و سرانجام او را می‌یابد و به وصالش می‌رسد. رمان از این جهت رمانی بسیار نوگراست، زیرا خود صراحتاً اعتراف می‌کند که ادبیات داستانی ساخته و پرداخته ذهن دروغ‌پرداز انسان است. در رمان واقعی دوره ویکتوریا، نوعی رابطه قراردادی بین نویسنده و خواننده وجود دارد و این هر دو، یعنی خواننده و نویسنده، معتقدند که یک واقعه تاریخی یا زندگینامه‌ای شخصی را دنبال می‌کنند. اما امروزه روز ما دیگر از خورخه لوئی بورخس آموخته‌ایم که داستان چیزی جز نوعی شامورتی بازی و نیرنگ نیست. رمان‌نویس ممکن است در فصل اول به قهرمان داستانش مویی سرخ بدهد و در فصل سوم اصلاً طاسش کند و باز در فصل پنجم او را به صورت آدمی پشمالو منتها این بار با موی سیاه درآورد. فاووز البته تا این حد پیش نمی‌رود، اما وانمود می‌کند که شخصیت‌هایش دیگر از اختیار او خارج شده‌اند و اکنون به آن درجه از آزادی رسیده‌اند که خود ویلان و سردرگم‌اند و آینده‌شان را نمی‌توان پیشگویی کرد. در این رمان، خود نویسنده نیز در صحنه‌ای از ماجرا ظاهر می‌شود، در نقش پیرمردی سرگردان در کوپه قطاری که از سرنوشت شخصیت‌های کتابش بی‌خبر است. نکته‌ی اعجاب‌آمیز البته در تضاد بی‌س قراردادها و سنتی دوره ویکتوریا و نظرگاه نوین داستان‌نویسی است. نویسنده، وقتی که در آن کوپه قطار نیست، مردم‌شناسی است امروزی که به بررسی ویژگی‌های آن دنیای

شگفت آمیز یک قرن پیش می پردازد و در این کار نوعی شیفتگی هراس انگیز از خود نشان می دهد و نگران است که نکند آگاهی اش از زندگی مردم دوره ویکتوریا احتمالاً بسیار بیشتر از شناخت خود مردم آن دوره باشد. با اینهمه، نویسنده به طور کامل قادر به درک این مردم نیست. ما اکنون کتابی در دست داریم بسیار خواندنی و آگاه کننده، پر قدرت و تکان دهنده، عاشقانه و هیجان انگیز. اما هنگام مطالعه نمی توانیم مثل زمان مطالعه آثار دیکنزا یا تکرر آسوده خاطر روی مبل لم بدهیم. ذهنی هشیار و امروزی، ما و شخصیت های کتاب را ماهرانه به بازی می گیرد.

بیماری پورتنوی^۱

فیلیپ رات^۲ [۱۹۶۹]

بیماری پورتنوی رمانی است که می‌گویند برای مسأله خودارضائی همان کاری را انجام داده که ملویل^۳ برای نهنگش کرده است. این کتاب یقیناً کار شکستن حصار آن تابو و تحریم جنسی را که (دست کم در انگلیس) با رفع موانع قانونی فروش آزادانه کتاب فاسق لیدی چاترلی^۴ اثر دی. اچ. لارنس^۵ به اوج خود رسید، تکمیل کرد. آلکس پورتنوی^۶ پسری یهودی است که در نیویورک زندگی می‌کند و به بیماری درمان‌ناپذیر و در عین حال عجیبی مبتلاست که عوارض پیچیده و وخیمی دارد و تمایلات عجیب و غریب جنسی فقط بخشی از آن است. یکی از دشواریهای او قدرت و تسلط خردکننده مادرش است که تا سرحد جنون دوستش دارد اما مایل نیست زندگی راحت و بی‌دغدغه‌ای داشته باشد و مثل سرطانی علاج‌ناپذیر در وجودش ریشه دوانیده است. بی‌تردید، مهارت ادبی شگرفی لازم بوده است تا

1) *Portnoy's Complaint*

2) Philip Roth

3) *Lady Chatterley's Lover*

4) Alex Portnoy

از یک چنین درونمایه جدی و خشنی، صحنه‌هایی خنده‌دار و جنجال‌برانگیز بیافریند. قطعه‌ای از این اثر را با هم بخوانیم:

در میان مثنی از دستمال‌های کثیف و دستمال کاغذیهای مچاله شده و پیژاما‌های لک دار، انگشت ورم کرده خود را در حلقم فرو بردم و دائماً در این هراس بودم که نکند کسی، دزدانه شاهد کار کراحت آمیزی باشد که انجام می‌دادم. با اینهمه اصلاً یارای آن را نداشتم که بر آشوب درونی ام غلبه کنم. در میان کلاس درس هم، با بلند کردن دست از معلم اجازه می‌گرفتم و با شتاب از راهروی مدرسه به دستشویی می‌رفتم و با چندین بار انگشت فرو بردن در حلق، بالا می‌آوردم و به داخل موال خالی می‌کردم. هنگام تماشای فیلم‌های سینمایی روزهای شنبه نیز، دوستانم را به بهانه خرید شیرینی یکپوره‌ها می‌کردم و به روی ایوانی می‌رفتم و می‌نشستم و در دستمالی عُق می‌زدم.

و این ماجرا همینطور ادامه می‌یابد. اینکه آیا پورتنوی یا خود رات، نسبت به مادرهای یهودی نظری منصفانه داشته یا نه، مسأله‌ای است که درباره‌اش زیاد بحث کرده‌اند. کینگزلی امیس گفته است که اگر تعداد آکس پورتنوی‌ها کمتر می‌بود، خانم پورتنوی‌های کمتری هم وجود می‌داشتند. یقیناً تصویر مادری مسلط و درنده‌خوی تصویر مهیبی است، همانگونه که در عوض، تصویر مادرهای شوریده و شیدا هم به نوعی دیگر مهیب است. از زمان واقعه

آشویتس (شهری در جنوب غربی لهستان که محل اردوگاههای کار اجباری یهودیان در جنگ جهانی دوم بوده است) دیگر کسی مجاز نبوده است یهودیان را مردمی قلمداد کند که مثل سایر افراد بشری خطاهایی از آنها سر می زند. رات این تهور را به خرج داده تا تجارب شخصی اش را به شکلی به نمایش درآورد اما مبالغه ها و گزافه گوییهای کتاب بیماری پورتنوی گزندگی تلخی دارد که اگر کتاب تا این حد بامزه نبود، می توانست خطرناک باشد. کتاب بسیار هجوآمیز و بامزه است.

بمب انداز^۱

لن دیتون^۲ [۱۹۷۰]

در پهنه ادبیات داستانی جایی هم باید برای آثاری در نظر گرفت که وظیفه اصلی شان زنده کردن ایام مرده گذشته است نه از راه مثلاً قوه تخیل و تفکر ذهنی و نظری، بلکه از راه به کار گرفتن اسناد و مدارک تاریخی (در این مورد با استفاده از دستگاہهای الکترونیکی: نوشتن این کتاب بدون وجود یک سیستم پیچیده مطالعه دقیق مدارک امکان پذیر نبوده است). از دیدگاه برخی از ما، وقایع جنگ جهانی دوم خاطره ای است که خود بخشی از تاریخ هم به شمار می آید، اما دیتون هنگام آغاز جنگ، خود پسر بچه ده ساله ای بیش نبوده است و اکنون سخت در این تلاش است تا به ما بقبولاند که او خود در وسط میدان جنگ حضور داشته و با دید و بینش یک انسان بالغ و پخته به ثبت وقایع جنگ پرداخته است. در پاره ای از تعبیرها و تفسیرهای جزئی، البته راه خطا می پیماید و مثلاً معتقد است که نظام طبقاتی همچنان موجب تضعیف نیروهای رزمنده می شود؛ حال آنکه

1) *Bomber*

2) *Len Deighton*

اختلاف طبقاتی در نیروی هوایی سلطنتی، به خلاف آنچه او نشان می دهد، به آن اندازه نبوده است که احساسات مخالف برانگیزاند. از سوی دیگر، هنگام تشریح جزئیات یک بمباران هوایی بر فراز آلمان در سال ۱۹۴۳ مرتکب هیچ نوع خطای فنی و تکنیکی نمی شود، هر چند شخصیت‌هایش گاهی به گروه‌ها و دسته‌های مختلفی تقسیم می شوند: خلبان رادیکالی که روی شیشه هواپیمایش جمله «زحمتکشان، سلاطین واقعی اند» نقش بسته است یا کمک خلبانی که در دبیرستانهای دولتی درس خوانده و دانشی محدود و خصلتی جاه طلبانه دارد و با اینهمه هرگز درباره حالات عصبی و دلشوره‌های ناشی از به پرواز درآوردن یک هواپیمای «لانکستر» راه خطا نمی پوید. همچنین در توصیف جزئیات زندگی در یک شهر کوچک آلمانی که به علت یک اشتباه بزرگ محاسباتی، هدفی صنعتی پنداشته می شود و مورد هجوم هواپیماهای دشمن قرار می گیرد و با خاک یکسان می شود بسیار دقیق و تیزبین است. همه شخصیت‌های او، از افسران آلمانی گرفته تا سربازها و خلبانها و افراد غیرنظامی، همانقدر باور پذیرند که کارکنان ابداعی فرودگاه ویرلی فن^۳. دیتون در یکی از رمانهای اخیرش موسوم به خدا حافظ میکی ماوس^۴ با شهامت زندگی کارکنان یک فرودگاه امریکایی در بریتانیا را به همانگونه موفقیت آمیز به تصویر می کشد. در رمان اس اس - جی بی^۵ تصویری از انگلستان را به ما نشان می دهد که تن به شکست داده و

3) Warley Fen

4) Goodbye Mickey Mouse

5) S.S - G.B

سخت ویران شده و اکنون نازیها بر آن حکومت می رانند — باز هم با باور پذیری تمام. هنر خداداده دیتون از نوع هنر هنری جیمزی نیست و هر چند در نوشتن نثر شاعرانه و نتیجه گیریهای غیرمستقیم اخلاقی، اندکی ضعیف می نماید و اسلوب کارش هم به جای پیروی از تکنیک درست رمان نویسی بیشتر مبتنی بر اسناد و مدارک تاریخی است، در ادبیات داستانی معاصر لحن و کلام تازه و پرقدرتی به کار گرفته است که باید به سبب چنین تهوری هم که شده او را سخت ستایش کرد.

رؤیاهای شیرین^۱

مایکل فراین^۲ [۱۹۷۳]

رؤیاهای شیرین رمانی است فانتزی که با لحن و کلامی ظریف و دلپذیر و بسیار ژرف تر از آنچه به ظاهر می نماید نوشته شده است. هوارد بیکر^۳ همچنان که به اوج آسمان پیش می تازد، به ناگهان به سرزمین غریب و بسیار دلربایی می رسد که پایتخت بهشت است. این شهر را استادان زن و مرد دانشگاه کمبریج اداره می کنند: همه کاره و خدای این سرزمین شخصی است موسوم به فردی و یگارز^۴ که خود ادیبی برجسته و شریف از خانواده ای اصیل است. همسر او کارولین زن به ظاهر مهربانی است که پاهای چاق سفیدی دارد و سر و سینه اش همیشه خدا باز است. کارولین معتقد است که فردی، یعنی خدای آن سرزمین، گرایشی شدید به رادیکالیسم دارد. غذائی که در ضیافت های بهشتی صرف می شود تارا ماسالا تا^۵ و نیز راگوبا لوبیا و سبزی است و دسر آنهام سالاد سیب است. هوارد نیز شخصاً

1) *Sweet Dreams*

2) Michael Frayn

3) Howard Baker

4) Freddie Vigars

5) taramasalata

آستینها را بالا می زند و برای تهیه نقشه هایی از کوههای آلپ با گروه فعال و کاردانی از نقشه برداران نواحی کوهستانی به کار می پردازد. معلوم می شود که دنیائی در حال شکل گرفتن است هر چند البته با دنیائی که ما می شناسیم (و در حال بازسازی است) تفاوت زیادی دارد. در ضیافت هایی که به مناسبت شرفیابی به حضور خدای آن سرزمین برگزار می شود، قطعات منتخبی از آهنگ «نوازنده ای بر پشت بام» را می نوازند. سایر استادان کمبریج نیز سرگرم الهام بخشیدن به شعرای بزرگی چون دان* و میلتون* هستند و یکی از آنها حتی در صدد است طرحی نو دراندازد و انسانی ویژه بیافریند. هوارد در کار خود پیشرفت می کند و به مقام معاونت امور طراحی خدای سرزمین منصوب می شود و همانطور که مشغول بریدن تکه ای از راگوست می گوید: «وظیفه ما این است که مسائل بس دشواری را مطرح کنیم تا قوه تخیل انسانها برای حل آنها خوب پرورانده شود و سپس با استفاده از فرهنگ و تمدنی که در این شهر رواج داده ایم، دنیای آینده را در ذهن خود مجسم کنند.» (در این هنگام، میریام برنشتاین^۶ زیر لب می گوید: «حالا هم همه ما در انتظار فرارسیدن چنین آینده ای روزشماری می کنیم.»)

آنچه در رمان مطرح می شود، بینش لیبرالی مُحال اندیشانه ای است که بیش از حد کمبریجی است اما فراین که از اظهارنظرهای مستقیم طفره می رود و برویهم با آن نثر روان و عامیانه، مثل شخصیت هایش دلپذیر است، اساساً لحنی طنزآمیز دارد. در پایان معلوم

می شود که کمبریج هرگز نمی تواند برای دنیا طرحی نو دراندازد و از این رو، همه رؤیاهای نقش بر آب می شود. با این همه، اگر این کمبریجیان با اصل و نسب و بسیار فهمیده و دلسوز تا این حد به تصادف محض یا غرولندهای یهوه متکی نبودند، مسأله بسیار خوشایندتر می شد. در این رمان، صحبتی از گناه به میان نمی آید و هر چه هست همه خطاهای لیبرالی است. فراین در رشته فلسفه آموزش دیده است و رؤیاهای شیرین یک رمان فلسفی است، کتابی است سخت فریبنده و قرص و استوار.

رنگین کمان قوه جاذبه^۱

توماس پینچون^۲ [۱۹۷۳]

من در انتخاب کتابی از آثار پینچون برای این مجموعه بین این رمان و رمان وی^۳ و فریادهای گروه^۴ ۴۹ مردد بودم. با مطالعه کتاب خوب پال فوسل^۵ بنام جنگ بزرگ و خاطره نوین^۶ متقاعد شدم که در عین حال که آن کتابهای دیگر هر یک برای خود آثاری درخشان اند، این اثر که هنوز همگان آن را آنطور که باید و شاید نشناخته اند، دارای قوه جاذبه ای بسیار گیراتر از تکنیک رنگین کمانی است (رنگارنگی، نمادگرایی، ترفندهای نثری). موضوع رمان به وضوح مربوط به «مرکز اجرای عملیات ویژه انگلیس» در جنگ جهانی دوم است و مکان واقعه تا آنجا که در خاطرم مانده است، ساختمان شماره ۶۴-۶۲ «بیکر استریت» اما در اینجا واقعه در محلی که قبلاً یک بیمارستان روانی بوده در سواحل جنوب شرقی موسوم به «میعادگاه سفید»

1) *Gravity's Rainbow*

2) *Thomas Pynchon*

3) *V*   4) *The Crying of Lot 49*

5) *Paul Fussell*

6) *The Great War and Modern Memory*

اتفاق می افتد. یک افسر امریکایی بنام تایرون اسلا تروپ^۷ در سال ۱۹۴۴ مأمور می شود تا به این مرکز اجرای عملیات ویژه بدلی برود و فنون مربوط به پیش بینی شعاع تخریب موشکهای «(۲)» را که آلمانها قصد دارند با آن لندن را هدف قرار دهند، بیاموزد. در این عملیات او با فرمانده واحد نظامی یعنی سرتیپ ارنست پودینگ^۸ که یکی از افسران پیر و کارکشته جنگ جهانی اول است، آشنا می شود (این اسم یادآور اسم رئیس مرکز عملیات ویژه – سرتیپ کولین گوبینز ام سی^۹ است.) او هنوز در همان حال و هوای جنگ پیشین بسر می برد و صحنه های گوناگون آن را بیاد می آورد: «جعبه های زغال سنگی که با غرشی سهمگین یک راست از آسمان بر سر مردم فرو می بارید... گلوله باران یک پارچه و روشنی که در شب تولدش سرتاسر آسمان را پوشانده بود... حرفهایی که هیک با آن ذهن تند و تیز خود یکبار بر سر میز شام در باره ترس ستوان ساسون از صحنه های جنگ بر زبان آورده بود... گِل و لای منطقه فلاندرز که با مدفوع دَلَمه بسته و تکه تکه و لزج انسانی درهم آمیخته بود و در گودالها و سنگرها و آب روهای پر از پوکه فشنگ و مدفوع انسانی از چهارطرف روان بود...» پودینگ سپس همراه با دختری هلندی موسوم به کاج بورجه سیوس^{۱۰} از همکاران همان واحد نظامی که نقش تمثیلی «کدبانوی شب» را نیز ایفا می کند در یک مراسم مذهبی اسرارآمیز شرکت می جوید.

7) Tyrone Slothrop

8) Ernest Pudding

9) Colin Gubbins, MC

10) Katje Borgesius

این مراسم، مراسمی پست و موهن است که شرکت کنندگان در آن به خوردن مدفوع انسانی می پردازند و هرزه پردازی کلاسیک آن، تنها استعاره های محتمل زشتی و پوچی جنگ به شمار می آید. درونمایه رمان همین است و بس. سرانجام می بینیم که ادبیات داستانی به بیان آن مسائلی می پردازد که روایت آنها برای شاعران و رمان نویسان سالهای ۱۹۱۴، یعنی زخمیان اصیل جنگ، ممنوع بود — توصیف صحنه های زشت و نفرت آور و هرزه نگاریهای مازوخیستی. اگر رمان رنگین کمان قوه جاذبه گاهی تهوع آور می شود، این کار باری با قصد و نیت خیری همراه بوده است: رنگین کمان قوه جاذبه کتابی است درباره جنگ که خاتم الكتاب همه کتابهای جنگی است.

هدیه هامبولت^۱

سال بلو [۱۹۷۵]

رمان هدیه هامبولت احتمالاً مُهر تأییدی است بر شایستگی بلو برای ربودن جایزه نوبل در ادبیات. این رمان، در کارِ گزینش بهترین رمانِ قطور بلورقیب سرسختی برای رمان هرتسوگ^۲ به شمار می آید اما نسبت به رمان هرتسوگ البته شکوه‌ها و زنجوره‌های کمتری دارد و برویهم از طنز و نکته‌سنجیهای بیشتری برخوردار است. قهرمان و راوی داستان، چارلی سیتترین^۳ (نامی که ظاهراً مثل اسم موزس هرتسوگ) از رمان اولیس جویس گرفته شده است) نویسنده‌ای موفق اما بی دست و پا از اهالی شیکاگو و دوست نزدیک شاعر مرحوم و ناکامی به نام فن هامبولت فلیشر^۳ است. (احتمالاً دلمور شوارتز). هدیه عنوان کتاب، فیلمنامه‌ای است که به دست سیتترین می افتد و هر چند، پس از تلاشهای زیاد، نویسنده‌اش همچنان ناشناس می ماند، سیتترین را به طرز معجزه‌آسایی ثروتمند می سازد. به نظر

1) *Humboldt's Gift*

2) *Charlie Citrine*

3) *Von Humboldt Fleisher*

می‌رسد که بلواز دنیای فیلم و فیلمسازی اطلاعات چندانی ندارد اما این مسأله چندان مهم نیست. او در عوض، شهر شیکاگو را خوب می‌شناسد و بسیاری از مطالب کتاب هم، گرد نا کامیهای مضحک و کامیابیهای نادر سیتترین در این شهر دور می‌زند. گانگستر خطرناکی بنام کانتابیل^۴ که از ضعف کاملاً آشکار او در مصاف با مشکلات زندگی و دنیای خشن آگاه می‌شود، دائماً موی دماغش می‌شود. از آن گذشته، زن سابقش هم دم به دم به او پوله می‌کند و از او نفقه بیشتر می‌طلبد. دوست دخترش زنتای زیبا اما جانورخوی هم مدام در این فکر است که خود را به شکل پرسفونه* درآورد و با یکی از مباحثان امور مردگان یعنی مأمور کفن و دفنی که در کار خود بسیار موفق است ازدواج کند. داستان البته حرکتی گنبد دارد اما ما اهمیت چندانی بدان نمی‌دهیم. بلوبا آنچنان غنائی به تشریح عالم مادی می‌پردازد و نفوذ ژرف تفکرات اخلاقی و مافوق طبیعی سیتترین را در آن عالم نشان می‌دهد که خواننده را سرشار از لذت می‌کند. کامیابیهای سیتترین به عنوان نویسنده‌ای سرشناس (برنده جایزه پولیتزر و نشان لژیون دونور) با زوال تدریجی هامبولت که هر چند مرده است، همه جا حضور دارد، به نوعی در تعارض است. ویژگی برجسته کتاب، چون سایر آثار بلو، مهارت او در شخصیت‌پردازی است. ما اهمیت چندانی نمی‌دهیم که این شخصیتها در پیشبرد داستان تا چه حد مؤثر می‌افتند، فقط از نحوه زندگی آنها لذت فراوان می‌بریم. برای مثال، برادر ثروتمند و کاپیتالیست سیتترین کارش به

4) Cantabile

تأخیر انداختن سفر هوائی سیتترین به اسپانیا است. (زنتا منتظر او نمی ماند و به اتفاق مأمور کفن و دفن می گریزد). اما خواننده در پایان از آشنایی کامل با همه جوانب شخصیت او خشنود است. شاید بتوان گفت که بلوبرویهم رمان نویسی متعارف نیست. بندرت از شیکاگو خارج می شود و غالب مواد و مصالح کارش نیز برگرفته از واقعیات زندگی خود اوست — اما با اینهمه در کار جان بخشیدن به سبکی نوین با نثری مشخص و استوار، از دیگران پیشی گرفته است.

انسان تاریخ^۱ ملکوم برادبری^۲ [۱۹۷۵]

پیش از هر چیز باید به دورسم و بدعت جزئی و فنی که در این رمان به کار گرفته شده اشاره کنیم. نخست اینکه در سراسر رمان از زمان حال استفاده می شود و دوم اینکه گفت و شنودها همه بی نظم و ترتیب اند و سر سطر و زیر هم قرار نمی گیرند. شیوه سنتی زیرهم نویسی گفت و شنودها و اختصاص دادن یک بند جداگانه به یک سطر گفت و شنود، همیشه موجب شده است که به پاره ای از اظهارات شخصیتها (مثل «آری» و «نه») که در واقع از وزن چندانی برخوردار نیستند، بیش از حد وزن و اهمیت داده شود. گفت و شنودهای برادبری همانطور که در زندگی واقعی هستند، دنبال هم و یک پارچه ادامه می یابند و همه وقایع نیز، همانطور که در زندگی واقعی هستند، فوری و بی واسطه و «اکنونی» اند و این شگردها همه در خدمت روایت ماجرائی درباره زندگی چند تن از استادان دانشگاهی قدیمی در جنوب انگلستان به کار گرفته شده اند.

1) *The History Man*

2) *Malcolm Bradbury*

قهرمان داستان، هوارد کرک^۳ استاد رشته روانشناسی ظاهراً یک اثبات‌گرای رادیکال است. کرک که استادی موفق و تندخو و رگ‌گو و زبان‌گویای عدالت و آزادی است — تا بدان حد البته که این صفات را با عناصری که خود آنها را ارتجاعی می‌نامد هم‌تراز ندانیم — اوقات زندگی را با همکاران و بیشتر با دانشجویان خود سپری می‌کند تا با همسرش باربارا که او هم روزهای آخر هفته را با هنرپیشه جوانی در لندن بسر می‌برد. این همان دنیای جدید فاسدی است که بر پایه تمایلات شخصی و ولنگاری و آزادیهای جنسی و تغییرات بنیادی و تحصن و شلوارهای جین عیسی مسیحی استوار است. ویژگی برجسته رمان در این است که داستان بی هیچ گونه حکم و پیشداوری درباره ارزش فضیلت‌های مرسوم روایت می‌شود. در پایان ماجرا، باربارا در یکی از ضیافت‌های عیاشانه کرک از کوره به در می‌رود و ناگهان مشت برهنه خود را به شیشه پنجره‌ای می‌کوبد تا ماهیت این نوع آزادیهای جنسی را برملا سازد. گره داستان با این ماجرا گشوده می‌شود: وقتی هوارد می‌بیند که شیوه زندگی و موضع سیاسی دانشجوی پسری مخالف نظریه اوست، سخت به آزار و شکنجه‌اش می‌پردازد: آری، جامعه‌شناسی، نوعی ضابطه اساسی است که با تعبیر و تفسیرهای «ارتجاعی» اصلاح‌پذیر نیست. هوارد وارسته و سرکش است و غالب دانشجویان دوستش دارند و از این رو مقامات دانشگاه به بهانه فساد اخلاق تصمیم به اخراجش می‌گیرند اما سرانجام در اثر فریادهای معترضانه و نصب پوست‌های مختلف

(کرک باید به سر کار خود بازگردد!) و نیز تحصنهای دستجمعی دانشجویان از تصمیم خود منصرف می شوند. این رمان تصویر دقیق و اضطراب آوری از زندگی خانوادگی استادان در شهرکهای دانشگاهی اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوائل دهه ۱۹۷۰ است. امتیاز برجسته و زیباشناختی کتاب، علاوه بر تکنیکی که بنحوی درخشان در خدمت بیان نیازهای طبیعی به کار گرفته شده، عینیت کلی آن است. هیچگونه حکم و پیشداوری و نظر خاصی به خواننده تحمیل نمی شود و خواننده خود درباره همه چیز تصمیم می گیرد. در میان خوانندگان این رمان، یقیناً کسانی هم خواهند بود که بتوانند هوارد کرک را به عنوان انسانی نمونه و واجد تمامی فضیلتهای امروزی بستانند.

همسر دکتر^۱

بریان مور^۲ [۱۹۷۶]

شیلا ردن^۳ زنی ایرلندی، کاتولیک، سی و هشت ساله، مادریک فرزند، همسر دکتر کاتولیک در بلفاست، هنگام سفر به ویل-فرانش^۴ برای گذراندن تعطیلات تابستانی عاشق و دلباخته مردی امریکایی می شود که دوازده سال از خودش جوان تر است. ماجرائی از این دست در ادبیات داستانی کمیاب نیست اما آنچه در این رمان اصالت دارد، شیوه سنجش بُعد اخلاقی قضیه است. روزگاری بود که ما می توانستیم درباره انحرافات جنسی خود از نظر شرعی و اخلاقی، روشن و قاطع اظهار نظر کنیم و با نوعی احساس وظیفه اخلاقی از شدت محرومیتهای جنسی و روحی خود بکاهیم. (مسائل جنسی مطرح شده در اینجا مسائل طبیعی و کلی است و ارتباطی با هزینه پردازی ندارد.) اما آن روزها اکنون دیگر سپری شده است: شیلا که در کوت دازور برنزه شده و در رستورانهای پاریسی شراب

1) *The Doctor's Wife*

2) Brian Moore

3) Sheila Redden

4) Villefranche

مخصوص نوشیده است دیگر نمی تواند ذهن خود را از وسوسه اعمال بدکارانه ای که در بلفاست انجام داده پاک کند. اعمالی که خود به نوعی بیانگر ضدیت با مذهب است. اینجا دیگر خدایی ناظر اعمال آدمی نیست. آنچه مقدس می نماید، نه پیروی از اصول اخلاقی دنیوی که نوعی استقامت روحی همراه با شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیتهای خانوادگی است (به فکر پسر خود باش).

شوهر شیلا تلاش می کند تا به او بفهماند که شیفتگی او به عشقش، احتمالاً خود نوعی جنون است و او چرا نباید به فکر آینده زندگی خود باشد؟ آیا عاقلانه نیست که درباره عواقب ده سال اختلاف سن در آینده بیندیشیم، چیزی که در حال حاضر چندان مهم و جدی بنظر نمی آید؟ عذاب روحی شیلا عذابی واقعی است و این پارادوکس که شیلا هنگام ارتکاب گناه، خود را برای نخستین بار در زندگی در حال و هوای متعالی و سرخوشانه ای می بیند، نکته گزنده و تلخی است که نثر ساده و متین و عینی نویسنده به آن جنبه ای رمانتیک نمی بخشد. مورتاکنون هیچ رمان بدی ننوشته است اما ژرفای اخلاقی ماجرا الحق که به این رمان امتیاز برجسته و نادری بخشیده است. رمان همسر دگتر با آخرین رمان مور بهشت سرده (۱۹۸۳) - برای احراز جایی در کتاب حاضر، به نوعی رقابت برمی خیزد، اما به گمان من، این یکی سرانجام بر بهشت سرد فائق می آید.

فالستاف^۱

روبرت نای^۲ [۱۹۷۶]

فرانسوا رابله* در آثار داستانی خود شخصیتهایی خلق کرده است، هر چند برخی از آنها نه شخصیتی انسانی که غول و نره غول اند، و نیز در آثار داستانی خود حوادثی آفریده است، هر چند بسیاری از آنها باورکردنی نیستند و با اینهمه ما او را رمان نویس می نامیم، رمان نویسی که حتی جویس* هم از او تأثیر پذیرفته است. می توان گفت که شور و اشتیاق بسیاری از رمان نویسان پس از جویس در گسترش دادن ادبیات داستانی به سبک جویس در حقیقت نوعی اشتیاق به بازگشت به رابله* است. روبرت نیای هم از جمله رمان نویسان پس از جویس است که شخصیت فالستاف* شکسپیر را دزدیده و وابستگی او را از اصل و نسب تاریخی اش گسسته است و او را چنانکه خود بود، آزاد و رها ساخته است. فالستاف در این کتاب از یک شخصیت شوخ و ترسوی فلسفی فراتر رفته و به نوعی خدای باروری تبدیل شده است. فصلی که تحت عنوان «در حالات

1) *Falstaff*

2) *Robert Nye*

سیر جان فالستاف» آمده است، تماماً رنگ و بوی آثار رابله را دارد با فهرست کاملی از مطالب شنیع و هرزه که اگر پای خود رابله در میان بود چه بسا که از اینها هم بسی فراتر می رفت. درست است که خواننده این کتاب در بیشتر صحنه ها به یاد شخصیت‌های رابله یعنی پانتاگروئیل^۳ و پانورگ^۴ می افتد، اما از مطالعه کتاب بی شک لذت فراوان خواهد برد. نای غالباً شوخ طبع و لطیفه گوست. فالستاف در جایی به حال می گوید: «این لباس کرباس حسابی برازنده توست و رنگش هم به رنگ چشمهای تومی آید.» اما نویسنده با مهارت و توفیق کامل، نیروی پیشگام ادبیات داستانی امروز را با واژه‌های سنگین و لفاظیهای سنت راهبان درهم می آمیزد. تردیدی نیست که فالستاف او نمی تواند بزرگتر از فالستاف شکسپیر باشد اما تمامی این تصویر گسترده، خود نمای روشنی از فالستاف شکسپیر و نیز احیای «فالستاف» دیگری است که با «فالستاف» متن اصلی و تاریخی آن مطابقت کامل دارد. (فالستاف شکسپیر شخصیت شکاکی از دوره بعد از جنبش مذهبی اصلاح کلیساهای رم است، فالستاف نای کاتولیکمی از دین برگشته.) اما بیان رک و اروتیک او، همخوانی عجیبی با بیان زمانه ما دارد:

مک زدنهای دلپذیر پیش از حالات سرخوشی، مرا از ادویه وجودش سرمست می کرد. (خانم نایت ورک^۵ علاقه زیادی به

3) Pantagruel

4) Panurge

5) Nightwork

خوردن سیر و پیاز داشت). آنگاه انگشت مرا می‌گرفت و بروی گونه‌ی خود که مثل مرهم، نرم و خنک بود می‌گذاشت. عادت کرده بود با پلک چشمان خود سر انگشت مرا، آنجا که پوست حساس‌تری دارد نوازش دهد و من از این کار سخت لذت می‌بردم...

این کتاب اثری است متهورانه و نمایانگر این واقعیت که وقتی رمان خود را از قید و بندهای سنت هنری جیمزی* برهاند، به چه کارهای شگفت‌انگیزی دست می‌یازد.

چگونه جان خود را نجات دهید^۱

اریکایونگ^۲ [۱۹۷۷]

اریکایونگ در اصل یک شاعر است و این رمان نیز در واقع روایتی است که پایانی باور پذیر دارد و با یک سلسله شعرهای عاشقانه از شور و شوق طلب عشق سخن می‌گوید. وسواس به کار گرفتن واژه‌های درست در بافت و ساختی درست از ویژگیهای خوب یک رمان نویس است و خانم یونگ در این زمینه بسیاری از همجنسها و خواهران فمینیست خود را (ماریلین فرنچ^۳ را مثلاً) با انتخاب سبک و سیاقی واقعاً برجسته و متمایز شکست داده است. اولین رمان او ترس از پرواز^۴ سخت به دل خواننده می‌نشست زیرا حقیقتی را درباره‌ی نیاز عاطفی و جنسی زنها باز می‌گفت. رمان بعدی او، مربوط به دلمشغولیهای درونی ناشی از کامیابیهای ادبی یک نویسنده است: خود را در دل زنان محروم و یا در واقع همه‌ی زنها جا کردن و مشهور شدن. ترس از پرواز نوعی اعتراف صادقانه با استفاده از زبان روایتی

1) *How to Save Your Own Life*

3) *Marilyn French*

2) *Erica Jong*

4) *Fear of Flying*

است و نویسنده اش هم از رنجهای شیرین شهرت در عذاب است و نمی داند که باید از شوهرش جدا شود یا نه. «چرا باید رها کردن یک ازدواج بی عشق دشوارتر از رها کردن یک ازدواج مبتنی بر عشق باشد؟ زیرا ازدواج بی عشق زاییده نومییدی است حال آنکه ازدواج مبتنی بر عشق نتیجه گزینش شخصی...» در این کتاب، صحنه های زندگی امروزی امریکایی با روانکاوان بیشمارش و سوداگران عالم جنجال و تبلیغات و بی بندوباریهای غریب جنسی اش با دقت و تیزبینی فراوان تصویر شده اند. خانم یونگ مثل قهرمان زن کتاب خود، همه کتابهای جنسی را خوانده است و از همه ترندها و کم و کیفهای اروتیک نمونه برداری کرده است. در اینجا افراطی به چشم می خورد که تا حدودی بیمارگونه است و همیشه هم کوشش می شود که با بیان مطالبی مضحک و مهمل، به آن حالتی محدود و استثنائی داده شود. بیاد بیاورید صحنه ای را که در آن زنی فقط با دیدن بطری شامپاین و نه بطریهای دیگر، مثلاً بطری آبجو، ارضا می شود. در این رمان، به پاره ای از حکمتهای ویژه زنانه هم اشاراتی رفته است که برای زنان آزاده البته چندان جالب نیست: قهرمان زن خانم یونگ در جایی می گوید به همه زنان حق آزادی انتخاب شیوه ارضای امیال خویش را بدهید (مثلاً همچون حق داشتن تلویزیون رنگی) و بگذارید همگی به صفای واقعی زندگی دلخوش باشند. معنی صفای واقعی زندگی هم البته چیزی جز عشق ورزیدن نیست:

بعد از آن واقعه تکان دهنده، هر دو بی حرکت در آرامش مطلق دراز کشیدند. زن احساس می کرد که خورشید کوچکی در منظومه شمسی تنش می درخشد و دست و پایش آنچنان کرخت شده است که یارای تکان دادن شان را ندارد. اندامش انگار پیر شده از جیوه، و عضله هایش همه سنگین و سربی. مرد هر چند شور و حرارتش فروکش کرده بود، او را در آغوش گرفت و گفت: «هرگز رهایت نمی کنم، هرگز.»

پایان خوش، هیچ عیب و ایرادی هم ندارد.

وداع یاران^۱

جیمز پلانکت^۲ [۱۹۷۷]

نخستین رمان پلانکت بنام شهری بند و بار^۳ در سال ۱۹۶۹ انتشار یافت و با اقبال همگان مواجه شد. این رمان مربوط به شهر دوبلین در سالهای پیش از آغاز جنگ جهانی اول است. داستان وداع یاران پس از جنگ شروع می شود و خواننده را با خود تا پایان جنگ جهانی دوم می کشاند. داستان با ماجرای اعتصاب «اخلالگران» آغاز می شود و با دیدگاهی «ایرلندی» از بمبی که بر هیروشیما فرو افتاد پایان می گیرد. «اوشیان»^۴ درباره امکان بروز تحولاتی جوی در سطح کره زمین و بویژه در مورد ایرلند و خطر دائمی انحراف مسیر گلف استریم با خود می اندیشید. «اوشیان که در ماجرای اعتصاب «اخلالگران» از ناحیه سر آسیب سختی دیده است اکنون تصور می کند که نامش اویسین^۵ پسر فین ما کومایل^۶ است. وقتی از او می پرسند که علاوه بر

1) *Farewell Companions*

3) *Strumpet City*

5) Oisin

2) James Plunkett

4) O' Sheehan

6) Finn MacCumhaill

درگیریهای نظامی سالهای ۱۹۲۰ در درگیریهای نظامی دیگری هم شرکت داشته است یا نه، پاسخ می دهد «چه بسیار. من همیشه در برابر آن دشمن دیرینه ایستادگی کرده ام، چه به عنوان یک فینی^۷ و چه همچون یک عضو اتحادیه و پیرو مکتب سارسفیلد^۸ و در حقیقت هرگاه که موقعیتی پیش می آمد. پیش از انگلیسیها، پای سربازان اسکاندیناوی در میان بود که ما اسم آنها را غریبه های مهربان و زیبارو گذاشته بودیم. من در مقابل آنها هم ایستاده ام و جنگیده ام.»

شخصیت اوشیان موجب می شود که پلانکت به رمان خود بُعدی فانتزی وابسته به گذشته اساطیری موجود در زمان حال بدهد. چیزی که بعد از جویس^۹ و فلان اوبراین برای رمان نویسان ایرلندی انگار عاملی ضروری محسوب می شده است. اوشیان خود انسانواره ای است از سرزمین ایرلند، اما قهرمان اصلی داستان تیم مک دونا^{۱۰} نخست زیرنظر راهبه ها و سپس توسط «برادران مسیحی» آموزش می بیند و با مسائل دینی مربوط به مریم باکره و آتش دوزخ آشنا می شود. او بعینه می بیند که حوادث بزرگ تاریخ در آن دوردستها می شکوفد: ایرلند از دنیا جدا و منزوی شده است. جوانها آواز رامونا^{۱۱} و کارولینا مون^{۱۱} سر می دهند و بموقع نامهایی چون «افسونگر نابکار» بر زبان می رانند و سخن از پیوستن به نیروهای انگلیس در بلفاست به میان می آورند. (تو دیگر وطنی نداری، فرزندی نداری، مرتد خائنی بیش

7) Fenian

8) Sarsfield

9) Tim McDonagh

10) Ramona

11) Carolina Moon

نیستی.) تیم هر چند در شمار میهن پرستان نیست، در این میان بیطرف باقی می ماند: «طوفان، گرسنگی، زلزله، آتشفشان، حتی یک جنگ جهانی دیگر هم اثری ندارد.» کاتلین نی هولیهاون^{۱۲} «کارش به جایی کشیده است که تمام هم و غمش محدوده باغچه خانه اش است و آن سوتر را هم نمی بیند.»

این رمان دورنمای جاه طلبانه ای است از زندگی در شهر دوبلین در ایام وقوع تحولات و مقاومت در برابر تحولات. بعد از رمان اولیس نوشتن رمانی بلند درباره دوبلین کار دشواری به نظر می آمد، اما پلانکت اثری مغایر با جویس، ولی با معماری مستحکم و مهارتی شگرف پدید آورده است که دربرگیرنده آن ایامی است که ایرلند در پهنه دنیا راه جداگانه ای می پیمود. این رمان، اثری است بسیار موفق.

ماندگار^۱

بال اسکات^۲ [۱۹۷۷]

رمان کوارتت قدرت^۳ اثر اسکات رمان پرحجم و آشفته‌ای است که به رغم سرشار بودن از عشق و علاقه مفراط به سرزمین هند، بیش از آنچه که باید، شهرت و اهمیت یافته است. در رمان کوتاه ماندگار مطالب زیادی در باره روابط بین انسان سفید و انسان آزاد رنگین پوست، به صورتی بسیار موجز و روشن مطرح می‌شود. کلنل تاسکر اسمالی^۴ (بازنشسته ارتش هندوستان) و همسرش لوسی، سالها پس از استقلال هند در هتلی ویژه اقامت سالمندان روی تپه‌ای موسوم به پانکات در هند زندگی می‌کنند. حالا دیگر زندگی مدیر هتل مثل گذشته‌ها نیست: نایب السلطنه مقتدری نیست که از جانب حکومت، هرازگاهی به آنها سرکشی کند، بلکه خانمی است به نام بهولاب جوی^۵، با وزن بیش از صد کیلو که هتل محل اقامت خانم و

1) *Staying On*

2) Paul Scott

3) *Raj Quartet*

4) Colonel Tusker Smalley

5) Bhoolabjoy

آقای اسمالی را خریده است و آنها را به ساختمان دیگری در جوار هتل منتقل کرده است. حالا دیگر خدمتکاران هم حرمت چندانی برایشان قائل نیستند. ابراهیم که در خانه اسمالی کار می‌کند (فینزبری پارک)، دنیای غرب را به صورت یک مهاجر غیرقانونی دیده است و مظاهر دنیای غرب را در تلویزیون انگلیس و نیز در پایان فیلمهای سینمایی تماشا کرده است. او قبلاً به علت شغلی که در کلوبهای هندیها داشته، از تماشای این فیلمها محروم مانده بود. کلنل منکتارا^۶ به رغم سرسپردگی همیشگی اش به نیروی نظامی انگلیس، اکنون، به مناسبت جشنواره‌های ملی هند، ضیافتهایی در خانه خود برپا می‌کند. تاسکر دیگر سالخورده و سودائی و بیمار است و یک پایش لب‌گور، و لوسی دلوپس آینده‌خویش. او که دختر یک روحانی وابسته به کلیسای انگلیس است، اکنون برایش بسیار دشوار است که از اوامر پدر روحانی سیاستیان که از بومیان سیاهپوست تا میل است اطاعت کند. دوستان خانوادگی لوسی و نیز روحانیان مسیحی همگی باید از نژاد اروپایی - آسیایی باشند. در پایان رمان لوسی بیوه می‌شود و در اوج مصیبت و نومیدی فریاد برمی‌آورد: «آخ، تاسکر، تاسکر، تاسکر، چگونه می‌خواهی مرا در اینجا تنها بگذاری و خود به وطن بازگردی؟» رمان ماندگار چشم انداز قابل تحسینی از زندگی در هند سالهای ۱۹۷۲ است که در آن عشق و نفرت حاکم بر فرمانروایان و فرمانبرداران حتی پس از مرگ هم ادامه دارد و مظاهر جدیدی از دنیای غرب در آن راه یافته است. امریکاییان بی‌اعتنا و

خونسرد، اکنون جانشین نمایندگان مذهبی گوشه گیر اما نق نقوی انگلیسی شده اند. نویسنده توانسته است شیفتگیها و دلمشغولیهای خود را نسبت به این سرزمین سخت زیبا و اسرارآمیز به بهترین شکلی بیان کند.

کودتا^۱

جان آبدایک^۲ [۱۹۷۸]

واقعهٔ این رمان در سرزمینی خیالی موسوم به کوش^۳ در افریقا و در منطقه‌ای در جنوب صحرای افریقا اتفاق می‌افتد که گرفتار مصیبت خشکسالی است. دیکتاتور این سرزمین، کلنل حکیم فلیکس الیلو^۴ سرباز پیشین یکی از مستعمرات فرانسه و دانشجوی سابق یکی از کالج‌های کوچک ویسکانسین است؛ مسلمان است و صاحب چهار زن شرعی و یک اتومبیل مرسدس بنز نقره‌ای کولردار؛ بر مردمی گرسنه حکومت می‌راند و رسماً جانبدار نوعی مارکسیسم اسلامی است و در پایگاه‌های مستحکمی در مرز سرزمین خود موشک‌های ساخت شوروی نصب کرده است. حکیم ظاهراً از امریکا نفرت دارد اما در ضمن مفتون و مسحور آن است. امریکا هم سخاوتمندانه میلیون‌ها تن غذای فاسد به مردم گرسنهٔ آنجا هدیه می‌کند و حکیم با تمسخر آنها را پس می‌فرستد. اما امریکا به رغم خواست او سرانجام

1) *Coup*

2) John Updike

3) Kush

4) Colonel Hakim Félix Ellelou

به آن سرزمین راه می‌یابد و شیوه‌های مرسوم خود را در آنجا متداول می‌سازد و لاجرم کوش به شکل جامعه‌ای مصرفی درمی‌آید. وقتی حکیم را تبعید می‌کنند، بارانی که پنج سال تمام چشم به راهش بوده‌اند، شروع به باریدن می‌کند. حکیم سرانجام به نیس می‌رود و در آنجا به شیوهٔ جان‌آبدایک به نوشتن خاطرات خود می‌پردازد.

این اثر پر از مطالب شاعرانه است: از مناظر و چشم‌اندازهای گوناگون افریقا گرفته تا استخوانِ کتفِ خانمها و غذای آمادهٔ درون یخچال پس از ساعاتِ خوشِ عشقِ ورزی و فورانِ خونِ پس از سربریدن‌ها و نیز پیسی و کوکا کولا و شلاقهای چرمی و وزوز مگس. در گوشهٔ دیگری از دنیا هم، ماجرای عاشقانهٔ شورانگیزی رخ می‌دهد که در آن تصویرهای دقیق بصری با موهبت خدادادهٔ قلمی استوار، ارائه می‌شود و با ماجراهای سرزمین کوش پیوند می‌خورد. کتاب پر از اندیشه‌های بکر است. حکیم اصرار می‌ورزد که ادبیات فرانسه بعنوان سوغات استعمارگران به افریقا، تأثیر بیشتری در تخیل افکار جامعه داشته است تا اندیشه‌های سیاسی فرانسه — مثلاً خشکی آثار «رونسار» و نومیدیهای طعنه‌آمیز ویون*. این کتاب انباشته از دانش و حکمتی مبالغه‌آمیز است که با زبانی بیش از حد فصیح و بلیغ بیان شده‌اند. آبدایک از حکیم شخصیتی می‌سازد با طرزفکری متعصبانه که برقراری روابط مجدد افریقا و امریکا را بهیچوجه امکان‌پذیر نمی‌داند و معتقد است که کرامات امریکا هر چه هست نان ذرت است و «کورن فلکس» و شیر خشک بز. معجزه‌های کشاورزی هم البته هست اما گاو و گوسفندهای گرسنه‌ای که دیگر رmq راه رفتن

ندارند همهٔ چراگاهها را لخت کرده‌اند. کتاب در پایان به صورت سرودی تلخ و گزنده علیه ایالات متحد امریکا درمی‌آید، امریکایی که آدمهایش چندان چاق و فربه و پروار شده‌اند که به ناگزیر به دویدن و ورزش صبحگاهی و رژیم گرفتن و نخوردن بادام زمینی روی می‌آورند و لاجرم به تنها صادرات سرزمین کوش لطمهٔ فراوان می‌زنند. کودتا رمانی است با نثری زیبا و ساختنی شاعرانه و تکان‌دهنده که در آن عالم طبیعت، هستی ملموسی پیدا می‌کند.

انبوه رؤیاهای بی‌پایان^۱

جه. جی. بالارد^۲ [۱۹۷۹]

بالارد به عنوان نویسنده داستانهای علمی تخیلی و اصطلاحی که شاید از اعتبار واقعی چندانی برخوردار نباشد، معروف شده است. اگر داستانهای علمی تخیلی را شاخه ادبی جداگانه‌ای از رمان به شمار آوریم، آن وقت باید معیارهای تازه‌ای هم برای ارزیابی آن در اختیار داشته باشیم. اکنون که چنین چیزی در دست نداریم، بهتر آن است که آثاری همچون مرد نامرئی^۳، ماشین زمان^۴ و انبوه رؤیاهای بی‌پایان را در قالب هیچ نوع مقوله یا طبقه‌بندی ویژه‌ای ننگجانیم. داستانهای علمی تخیلی به عنوان رمان یا خوب‌اند یا بد، یا جلوه می‌کنند یا از چشم خواننده می‌افتند. انبوه رؤیاهای بی‌پایان شاید بهترین رمانی باشد که بالارد نوشته است؛ ما در انگلستان عصر حاضریم و جوانی که نمی‌تواند هم‌رنگ جماعت شود، هواپیمایی می‌رباید و چون پیش از آن در کار پرواز تجربه‌ای نداشته است، در

1) *The Unlimited Dream Company*

3) *The Invisible Man*

2) J. G. Ballard

4) *The Time Machine*

رودخانه تیمز نزدیک شهر شپرتون^۵ سقوط می‌کند. کسی نمی‌داند که او از این سقوط جان سالم بدر برده است یا نه؟ آنچه پس از این واقعه در پی می‌آید، شاید عالم مرگ یا تصویری از دنیای دیگر باشد. گروهی که از آمدن او به عنوان نوعی مُنجی بشریت باخبر شده بودند نجاتش می‌دهند. او نیز در خود نیروهایی مافوق طبیعی و خارق العاده می‌یابد و همین موجب می‌شود که نظام شهر را بطور کلی دگرگون کند. از این رو، این سرزمین از بخشهای دیگر کره زمین منفک می‌شود و به صورت جایی درمی‌آید که در آن وقایع معجزه‌آسای فراوانی رخ می‌دهد - گل دادن خود بخودی گیاهان گرمسیری و ظهور حیوانات وحشی عجیب الخلقه. در این سرزمین بت پرستان به مناسبت حاصلخیزی زمین و نیز وفور نعمت، مراسم ویژه‌ای بر پا می‌کنند و آزادانه به تماشای آمیزشهای زناشویی که در ملاء عام صورت می‌گیرد، می‌نشینند. «شهر شپرتون همچون موتور زنده و فعال شده بود.» در این هنگام دنیای خارج می‌کوشد تا به نوعی در این دنیای جدید نفوذ کند اما موفق نمی‌شود: «یک مأمور آتش نشانی که تبری سنگین به دست داشت، خواست تا از میان انبوه نیستانهای تنومند راهی باز کند. چند گامی پیش نرفته بود که ساقه‌های تازه گیاهان گرمسیری به ضخامت مچ دست، پیرامونش رویدند و چون میله‌های قفسی جنگلی او را دربر گرفتند. مأمور آتش نشانی سرانجام توانست فقط با کمک جرثقیلهای پلیسی خسته، از مرگ نجات یابد.»

نشر کتاب روشن و روان است و درخور این حال و هوای بهشت گونه که برای خود البته مارهای مُهلک و ناخوانده ای هم دارد. وقتی بلیک، قهرمان داستان، ناامید است، همهٔ مردم شهر هم مأیوس می شوند: شپرتون در واقع پاره ای از وجود خود بلیک است. سرانجام مردم شهر یکصدا فریاد برمی آورند: «پدرها، مادرها، بچه ها! پرواز سعودی ما بر فراز کرهٔ زمین همچنان ادامه دارد، گردبادهای بی خطری گرد خیمهٔ جهان می گردند و برای بزرگداشت آخرین پیوند جاندار و بیجان و زنده و مرده، ضیافتی پرشکوه بر پا ساخته اند.» انبوه رؤیاهای بی پایان کتابی است آخرالزمانی و رمانی کاملاً ناب.

زندگیهای دوبین^۱

برنارد مالامود [۱۹۷۹]

این کتاب، اگر نه کاملاً یک اثر جادویی همچون رمان دستیار^۲، که پژوهشی است مسحورکننده از یک جنبه از اوضاع و شرایط زندگی بشری — آنهم نه لزوماً زندگی یهودیان، هر چند که قهرمان کتاب خود یک یهودی است. ویلیام دوبین زندگینامه نویسی است حرفه‌ای که اکنون سرگرم نوشتن زندگینامه‌ی دی. اچ. لارنس^۳ است. با همسر غیرکلیمی خود کیتی در بخش روستانشین ورمونت زندگی می‌کند و هر روز با مسئولیت دشواری که اینک به عهده گرفته و با آن سنخیتی ندارد کلنجار می‌رود و گهگاه برای رفع خستگی، در خیابانها و بیشه‌زارها پرسه می‌زند. تا آنجا که اطلاع دارم، هیچ رمانی نتوانسته است بهتر از این رمان به نقاشی تجلیات فصلهای مختلف سال پردازد و گذار تدریجی فصلی به فصل دیگر را به تصویر بکشد. دوبین پنجاه و هفت هشت سال دارد و از سرعت گذشت زمان نیز

1) *Dubin's Lives*

2) *The Assistant*

بخوبی آگاه است: در حقیقت، خود لارنس که در چهل و پنج سالگی بدرود حیات گفت با اشاراتی به کامیابیهای جنسی، او را به وسوسه می‌اندازد. دوبین با دانشجوی جوانی به نام فانی که در مقابل درآمدی منصفانه، کارخانه‌اش را انجام می‌دهد، روابطی عاشقانه برقرار کرده است و از این رو به زنش وانمود می‌کند که باید برای بدست آوردن اطلاعاتی در باره زندگی لارنس سفری درپیش گیرد. او در این سفر دختر را با خود به ونیز می‌برد اما در ونیز دختر علناً به او خیانت می‌کند و با کرجی بانی به عشق‌بازی می‌پردازد. دوبین کفایت شده و خشمناک و سرخورده به وطن بازمی‌گردد و شور و شوق ادامه کار را پاک از دست می‌دهد. آنگاه بار دیگر فانی را می‌بیند و پس از اندکی تردید و مقاومت، سرانجام بار دیگر رابطه با او را، پنهانی از سر می‌گیرد: سفرهایی به نیویورک ظاهراً به قصد جمع‌آوری اطلاعاتی در باره زندگی لارنس، و سرانجام زندگی مشترک با او در کلبه‌ای تقریباً در چند قدمی خانه وزیر گوش همسرش. دیوانگیهای سنین میانسالی، صداقتها، فریادهای وامصیبتای خیانت در عشق، دروغها و حيله‌ها و طفره‌رفتنها و پارادوکسهای روزانه بیوفاییها و عهدشکنیهای لارنس با فریدا و دکترین مردی ستایی لارنس همه در کتاب مطرح است اما دوبین دست‌آخر همچنان به زندگی خود ادامه می‌دهد. پس تکلیف خیانت به زن و به وظایف زناشویی به کجا می‌انجامد؟ خیانت به دخترش که او هم با مرد سیاهپوستی حتی پیرتر از خود دوبین رابطه‌ای برقرار کرده و اکنون نطفه‌ای در شکم دارد، و نیز به ناپسری‌اش که از جنگ ویتنام گریخته و به استکهلم پناه برده

است و در حال حاضر هم به استخدام «کاگ ب» درآمده است؟ ملامود درد و رنج درونی شخصیتها را تا نقطه اوج تحمل درهم می‌پیچاند اما بیان او همیشه از طنزی تلخ و نوعی شفقت و غمخواری برخوردار است. زندگیهای دوبین رمانی است برای خوانندگان میانسال که همگان خود را در وجود دوبین مجسم می‌بینند و نیز مطالعه‌ای است ژرف در جامعه امریکایی که نیکسون بر آن حکومت می‌راند، در ایامی که دروغ‌پردازیه‌ها و دورنگیها و دوروییها، مهر تأیید ریاست جمهوری می‌گرفت. کتاب، پایان مشخص و روشنی ندارد و این خود عیب بزرگی است. در این رمان، جلوه‌های گوناگون زندگی با دقت و وسواس زیاد به نمایش درآمده است اما ملامود شاید بیش از حد صادق و صمیمی بوده است که به جلوه‌ها شکلی هنرمندانه ببخشد هر چند که شکل، خود از ارکان مهم و جوهر اصلی رمان است.

در خم رودخانه^۱

وی. اس. نی پال^۲ [۱۹۷۹]

نی پال نویسنده‌ای است ترینیدادی و در اصل از خون و نژاد برهمن هند که بیشتر آثارش گِردِ مسائل همین جزیرهٔ ترینیداد دور می‌زند، هر چند تا کنون به کشورهای زیادی از جمله به هند و افریقا و ایران و امریکای جنوبی سفر کرده تا وضع و شرایط و اوضاع و احوال زندگی بشری را که چندان هم بدانها خوش بین نیست به رشتهٔ تحریر درآورد. ماجرای رمان در خم رودخانه که بهترین اثر اوست، در افریقا رخ می‌دهد و راوی، تصویر روشنی از حال و روز نومیدانهٔ بشری را در شهر کوچک و خفه‌ای در خم رودخانه‌ای بزرگ به نمایش درمی‌آورد. سلیم که اجدادش از هندوستان آمده‌اند تا در سواحل شرقی افریقا اقامت گزینند، کسب و کار کوچکی در دل تاریکی و جهل آن دیار به راه می‌اندازد. این شهر، قبلاً شهری عرب‌نشین بوده و اروپاییان اکنون آن را بازسازی کرده‌اند اما حالا دیگر خارجیان سوداگر همگی از آنجا رفته‌اند و دیکتاتور فاسدی از پایتخت، بر آن

1) *A Bend in the River*

2) V. S. Naipaul

حکومت می راند. آشوبهای سیاسی شهر را به نابودی کشانده اما اراده سرسختانه انسان به ادامه زندگی بار دیگر به شهر ویران شده رونق بخشیده است. سلیم سرنوشت خود را در این می بیند که رابطه اش را با هر نوع جامعه انسانی قطع کند و خود تنها و منزوی شاهد غمگینی باشد که فقط به زنده ماندن دل خوش دارد. تنها همدم او متی فرزند یکی از بردگان خانواده است و همین موجب می شود که سلیم درباره ماهیت بردگی به تفکر پردازد، بردگی واقعی است روشن و ثابت در دنیای امروز و نیز دنیای کهن (این روزها بردگان خود صاحب گذرنامه اند و در باند استریت پیشاپیش بانوی خانه گام برمی دارند). سلیم همچنین آزادی را چیزی بسیار نسبی می پندارد. صدای تهدید کننده و مستبدانه ای که از رادیو پخش می شود و با لحنی بظاهر محبت آمیز و برادر بزرگانه منهیات تازه ای را به اطلاع همگان می رساند، خود نمایانگر وضع و موقعیت همه دروغ پردازان سیاسی است. در این اوضاع و احوال مردم از گرسنگی رنج می برند و میمونها چنان در هراس اند که انگار آدمها هر آن می خواهند آنها را ببلعند و شرکتهای تجاری بزرگی تأسیس شده اند تا گیاهان ناماکول را برای فروش خشک کنند و در این رهگذر رودخانه همچنان جاری است. سلیم به دام عشق شورانگیز و زودگذری می افتد و ماجرا با وداع او با آن سرزمین غریب پایان می گیرد و توپهای ارتش آزادیبخش آماده شلیک می شوند. اما آزادی آرزوی خامی بیش نیست. این رمان به طرز زیبا نوشته شده و قدرت توصیف تقریباً کنرادگونه ای دارد و از دیدگاه زیباشناختی،

هم بسیار متقاعد کننده است و هم در عین حال عمیقاً ملال آور، هر چند ملال گاهی خود مانعی است بر سر راهی که به سوی اوج و تعالی ادبی منتهی می شود.

انتخاب سوفی^۱

ویلیام استیرون^۲ [۱۹۷۹]

راوی مرد جوانی است اهل جنوب به نام رینگو که در نظر دارد رمان بزرگی بنویسد و از این رو در سال ۱۹۴۷ به نیویورک می آید و با دفتر و دستک خود در یکی از پانسیونهای منطقه بروکلین مستقر می شود. در اینجا با سوفی، مهاجری لهستانی و کاتولیک که تازه از زندانهای آشویتس آزاد شده و با یک روشنفکر بی بند و بار اما باهوش یهودی به نام ناتان زندگی می کند، آشنا می شود. رینگو به هر دوی آنها دل می بندد و تحت تأثیر زندگی بی بند و بار و روابط عاشقانه آنها قرار می گیرد و خود نیز بیهوده تلاش می کند تا به نوعی با آنها درآمیزد. آنگاه بتدریج باخبر می شود که سوفی در زندانهای آلمان نازی چه مشقاتی را تحمل کرده و بناگذیر به فکر می افتد تا درباره ماهیت اعمال شیرانه بشری به مطالعه پردازد. سپس بین لهستان نابود شده کنونی که آریستوکراسی خشک و متعصبی بر آن حکومت می راند و امریکایی که خود با نوعی اقتصاد بردگی پایه گذاری شده و توسط

1) *Sophie's Choice*

2) William Styron

نازیها توانسته در جنوب به رؤیاهای رمانتیک سلحشورانه اش جامعه عمل بپوشاند ارتباطی می بیند. می توان آیا گذشته رانادیده گرفت؟ وقتی سوفی در آبهای سواحل جزیره کانی شنا می کند هنوز نمره زندان اردوگاههای کار اجباری آلمان نازی روی بازویش به چشم می خورد. رینگو در مأموریت خود برای خلق اثری ادبی از محل کمک به بردگان سیاهپوست کمک می گیرد. درد ورنجی که انسانها تحمل می کنند، نوعی بازتاب خطاها و بیعدالتیهای اجتماعی است. ناتان که می پندارد سوفی به او خیانت کرده است، با حسادتی دیوانه وار به او پرخاش می کند و آن موضوع سنتی ضد سامی بودن لهستانیها را مثل همیشه بهانه قرار می دهد. امریکا او را که یک یهودی است ناز پرورده و لوس بار آورده حال آنکه سوفی که خود غیریهودی است انواع شکنجه های اسیران و بردگان را تجربه کرده است. حق انتخابی که در آشویتس به او داده می شود تا بین پسریا دختر خود یکی را برای کوره های آدم سوزی برگزیند تا پایان کتاب همچنان پوشیده باقی می ماند. رینگو، آن نویسنده خام و تازه کار می گوید: «سرانجام روزی از کار این آشویتس سردر می آورم»، اما خود به پوچی این اظهارنظری می برد و ادامه می دهد: «آخر به من بگوید در آشویتس خدا کجا بود؟» و پاسخ این است: «انسان کجا بود؟» سوفی و ناتان نویسندگان واقعی رنجها و مشقتها زندگی، که خود تمثیلی از همه خطاها و بیعدالتیهای تاریخ اند، سرانجام در حالیکه به صفحه ای از موسیقی باخ گوش می دهند در آغوش هم جان می سپرند. رینگو که در مکتب انسانها درس خوانده است اکنون

آماده است تا خود ویلیام استیرون شود و کتابی موسوم به اعترافات نات ترنر^۳ بنویسد.

استیرون که حساسیتها و دلمشغولیهایش تماماً مسائل جنوب است، شجاعتی به خرج داده و با جسارت به قلمرو یهودیان امریکایی و نیز حیطه تاریخ اروپا گام نهاده است. کتاب، به رغم گرایش جنوبی اش به بیان پر زرق و برق و آرایش نشر روایتی به شکوفه های خوشبوی ماگنولیا و حال و هوای سرخوشانه در جایی که بیشتر باید از نثری نیرومند و جدی برخوردار باشد، شدیداً تکان دهنده است.

زندگی در غرب^۱

بریان آلدیس^۲ [۱۹۸۰]

آلدیس به عنوان نویسنده داستانهای علمی-تخیلی آنچنان سرشناس شده است که گاهی لازم می‌آید به خود یادآوری کنیم که او یک رمان‌نویس خوب و واقعگرا هم هست. سلسله رمانهای مربوط به هوراشیو استابز^۳ که با رمان پسر بچه دست پرورده^۴ آغاز می‌شود و در زمینه طرح و سوسه‌های خودارضائی از آلکس پورتنوی پیشی می‌گیرد، از ویژگیهای نابری برخوردار است. اما زندگی در غرب کار ظریف و زیبایی است با دامنه وسیع اجتماعی و محتوای پرمایه فکری و معنوی. داستان مربوط به توماس سی. اسکایر^۵ کارشناس موفق امور نظری و عملی رسانه‌های گروهی است که اکنون در دوران پختگی اوائل میانسالی به سر می‌برد، در ازدواج شکست خورده است، خانه بزرگ و مجلش را دارد از دست می‌دهد و نام و اعتبار فراوان

1) *Life in West*

2) Brian Aldiss

3) Horatio Stubbs

4) *The Hand-Reared Boy*

5) Thomas C. Squire

خانوادگی اش اندک اندک از هم می پاشد. کتاب را می توان رمانی در باره بحران میانسالی نامید. اما بهتر است موقعیت اسکایر را نمادی از اوضاع و احوال غرب در یک عصر پس نشینی و تردید بینگاریم. یکی از قهرمانان بدبین داستان می گوید: «تورم کاهش نمی یابد و... دنیای عرب گلوی اروپا و امریکا را سخت می فشارد... همچنان فروتر و فروتر می رویم و به شکل چند اوروگوئه و پاراگوئه کوچک درمی آییم...» اما زندگی اسکایر بر اساس اعتقاد و امید به آینده استوار است: او به دلیل حمایتش از هنرهای مردمی شهرت فراوان یافته است، هنرهایی که در آینده ارج و قرب بیشتری خواهند یافت. رنگ و بوی امروزی رمان، نه در ثبت واقعیاتی که ما از آنها باخبریم که در ارائه پارادوکس ها و تناقضاتی نهفته است که گاهی نادیده شان می گیریم: در همان اثنائی که فکر می کنیم دنیا در حال فروپاشی است، با چنان شگفتیهای علم و تکنولوژی مواجه می شویم که ما را به آینده امیدوار می سازد و در نتیجه با وظیفه لذتبخش آفرینش نظامهایی زیباشناختی و مافوق طبیعی مواجه می شویم که زندگی پرمایه تر و غنی تری به ما ارزانی می دارد. بسیاری از وقایع داستان در «نخستین کنگره بین المللی نقد اینترگرافیک» در شهری در سیسیل رخ می دهد: در اینجا ما چیزهایی از علم جدید زیبایی شناختی می آموزیم و بعینه می بینیم که چگونه دنیای تفکیک شده سیاستهای بین المللی در پی مقید ساختن اندیشه های پاک و ناب متفکرانی است که هم غم شان تنها ارتقاء کیفیت زندگی بشری است — عینیت پاک و نه ذهنیت شیطانی. زندگی در

غرب رمان پرمایه ای است که از طرح اندیشه های تازه نمی هراسد و
پراز بحث و جدلهای زنده و شخصیتهای رُک گو و روراست است.

ریدلی واکر^۱

راسل هوبان^۲ [۱۹۸۰]

«همون روزی که قرار بود غسل تعمیدم بدن، یعنی ده دوازده ساله که بودم، یه نیزه دراز پیدا کردم و رفتم به شکاریه گراز گنده وحشی، شایدم آخرین گرازی که توبندل داون^۳ مونده بود، چون دیگه سالهای درازی بود که از گراز مرز خیری نبود و از اون به بعد هم دیگه انتظار نداشتم گراز دیگه ای بینم.» کتاب اینگونه آغاز می شود، با لحن عامیانه مخاطره آمیز و دشواری که از ابداعات خود هوبان است، اما زبانی است برویهم متناسب با انگلستانی که هنوز زاده نشده است — انگلستانی که بعد از یک جنگ هسته ای، در تلاش است تا پس از نابودی کامل تمدنی صنعتی، فرهنگ قبیله ای خود را بار دیگر سر و سامان دهد. گذشته به دست فراموشی سپرده شده است و مردم باید دوباره مثلاً نحوه درست کردن آتش را بیاموزند. رمان اثری است برجسته نه تنها بخاطر زبان روایت بلکه بخاطر آفرینش یک سلسله از

1) *Riddley Walker*

2) *Russell Hoban*

3) *Bundel Downs*

شعائر و تشریفات و اسطوره‌ها و شعرهای نو. هوبان در این کتاب، دنیای تازه و کاملی آفریده است که ساکنان انگلیسی آن گاهی قطعاتی از دستگاہهای قدیمی بازمانده از ایام پیشین را پیدا می‌کنند اما دیگر نام آنها را بکلی از یاد برده‌اند: «آدم توبعضی از این خرت و پرتا که جلدهاشون حسابی پاره پوره شدن، چیزای براقی می‌بینه مث شبق، اما صاف صاف.» گذشته فراموش شده را فقط می‌توان در نوعی کتاب مقدس موسوم به «حکایت عیسی» سراغ گرفت که فصل اول آن مثلاً چنین است: «وقتی یه آقای زرنگ و پاچه ورمالیده، همه کاره مملکت «اینلند» باشه معلومه که، همه مشکلات مردم هم از روزرنگی راست و ریس میشه. قایقاشون تو هوا و عکسهاشون تو باد و چیزهای دیگه شون هم همین جوریه. عیسی آدم عاقلیه که هر کاری که دلش میخواد میکنه. دشمنی که سر میرسن و جنگ و جدال راه می‌اندازن، عیسی فوراً زیر بغل آقای زرنگ را میگیره و بهش میگه حالا دیگه باید ماشینای جنگی داشته باشیم. حالا دیگه قایقائی میخوایم که هم رو آب راه بره هم تو هوا. حالا دیگه آتیش و بخار و احتراق لازم داریم.» سرانجام از «موجود نورانی کوچولوئی به اسم اتم که تو جنگلا راه میفته» استفاده می‌کنند. نمی‌توان انتظار داشت که این رمان، رمانی مردم‌پسند باشد و همگان بتوانند آن را مثل رمان خانه بدوش‌ها راحت و بی دغدغه خاطر مطالعه کنند اما به گمان من این رمان، اثری است که در تاریخ ادبیات امروز جاودان خواهد ماند.

تا کجا می توان پیش رفت^۱

دیوید لاج^۲ [۱۹۸۰]

لاج و ملکوم برادبری هر دو از رمان نویسان برجسته بریتانیا در زمینه رمانهای مربوط به زندگی استادان دانشگاه اند اما لاج در این رمان از مرز دنیای پرمشقت فرهنگیان پا فراتر می گذارد و به شرح مشکلات کاتولیکهای عصر واتیکان دوم می پردازد. موضوع اصلی رمان، اصول اخلاقی حاکم بر مسائل جنسی کاتولیکهاست و عنوان کتاب هم این نکته را برای همه آنها می نویسد که نمی توانند آینه های متعصبانه را با غرایز طبیعی انسان وفق دهند بی پرده مطرح می کند. بعضی از دانشجویان دانشگاه که قهرمانان کتاب لاج اند در دهه ۱۹۷۰ خود صاحب زن و فرزند می شوند و در اوج آن سالهای پرجوش و خروش دهه شصت، با حیرت تمام، وقوع انقلاب جنسی شگفت انگیزی را به چشم می بینند که بهیچوجه با اصول و عقاید آنها سازگار نیست و در اظهارات رسمی دستگاه پاپ هم هیچ نوعی توجیهی در این باب نمی یابند. اما صبر کنید، اگر قرار است طی آن دوره موسوم به «دوره

1) *How Far Can You Go*

2) David Lodge

ایمن» آمیزش زناشویی مجاز باشد و جفتها با هم «رولت واتیکان» بازی کنند، آنگاه نفس عمل جنسی با وظیفهٔ پر کردن بهشت با ارواح پاک بشری مغایرت پیدا نمی‌کند؟ لاج، برخلاف برادبری، خود استوار در صحنه ظاهر می‌شود:

وقتی داشتم این فصل آخر را می‌نوشتم، پاپ پول ششم چشم از جهان فرو بست و پاپ ژان پول اول جانشین او شد. پیش از آنکه بتوانم متن نوشته‌ام را تماماً تایپ کنم، پاپ جان پول اول هم مرده بود و جان پول دوم، یعنی نخستین پاپ غیر ایتالیایی در طی چهار صد و پنجاه سال، جانشین او شده بود: پاپی لهستانی، شاعر، فیلسوف، زبان‌شناس، ورزشکار، مردی برخاسته از میان مردم، سرنوشت‌ساز، به ناگهان ظهور یافته، فی الفور محبوب شده، اما از لحاظ مسائل دینی بسیار محتاط. کلیسائی تحول یافته، پاپ محتاطی را که ظاهراً معتقد به تحول بیشتری نیست با سرو صدا می‌ستاید. بعد از این چه پیش خواهد آمد؟ خدا می‌داند، همه شرط‌بندیها پوچ و باطل است، آینده اصلاً روشن نیست...

نویسنده به شخصیت‌های کتاب خود می‌پیوندد، شخصیت‌هایی سردرگم، محجوب، مردد، وفادار به کلیسائی که انگار مسألهٔ جهنم را منسوخ کرده اما هنوز نتوانسته است مشکلات اساسی و انسانی پیروانش حل کند. در اینجا نیاز به نوعی طنز انگلیسی پراگماتیک نیز احساس می‌شود که لاج مثل پرسوناژهای کتاب خود از آن فراوان

برخوردار است. اما نوعی تلخی و گزندگی هم در کار هست، نوعی جدیت و وقاری اخلاقی که در زیر ظاهر آن فضای بی بند و بار و به دقت تصویر شده طبقه متوسط کاتولیک و روشنفکر انگلستان نهفته است.

اتحادیه کودنها^۱

جان کندی تول^۲ [۱۹۸۰]

این رمان، تاریخچه غم‌انگیزی دارد. نویسنده کتاب رمان خود را برای همه ناشران امریکایی می‌فرستد و هیچیک از آنها آن را نمی‌پذیرند. پس از آنکه آخرین ناشر کناپف^۳ هم جواب رد می‌دهد، نویسنده که در آن زمان سی و دو ساله بوده است دست به خودکشی می‌زند. مادرش دست‌نوشته رمان را به واکر پرسی می‌دهد و پرسی نیز کتاب را از طریق انتشارات دانشگاه دولتی لوئیزیانا به چاپ می‌رساند. کتاب سپس به دریافت جایزه پولیتزر بعد از مرگ نویسنده نائل می‌آید. ارزش کتاب اکنون در سطح بین‌المللی شناخته شده است. اتحادیه کودنها نوشته زیبا و طنزآمیز نامتعارفی است که وقایعش در نیواورلئان امروزی رخ می‌دهد و قهرمان خل وضعی دارد موسوم به ایگناتیوس ریلی^۴ که در حال و هوای قرون وسطائی بسر

1) *A Confederacy of Dunces*

2) John Kennedy Toole

3) Knopf

4) Ignatius Reilly

می برد و از دنیای جدید بیزار است — نه تنها بیزار است، نسبت به آن شدیداً هم کینه می ورزد. ریلی در اثر اصرار زیاد مادرش که کاری برای خود دست و پا کند، در کارگاهی تولیدی مشغول کار می شود و رهبری شورای کارگری را به عهده می گیرد و همه هات داگهای فروشگاه را بالا می کشد و کلوب شبانه ای را بهم می ریزد. آنگاه از طریق جازبست معتاد و عیاشی که عینک تیره فضاوردان را بچشم دارد، برگردان دقیقی از نحوه گفتار بومیان سفیدپوست نیواورلئانی را ارائه می دهد:

آخ! من که هیچوقت تو عمرم دو سال هم مدرسه نرفتم. مادرم همیشه رخت و لباس از مابهترون را می شست و هیچ بنده خدائی هم نبود که به فکر مدرسه رفتن و درس خواندن من باشد. کارم این بود که از کله سحر تا بوق سگ خیابونارو گز کنم. من خیابونارو گز می کنم، ماما رخت می شوره، هیچکس هیچی یاد نمیگیره. تف! کی پیدا میشه به یه آدم تن لش ولگرد کاربده؟ آخرش پیش یه دوا فروش وایستادم. کارش این بود که به اون بدبختای معتاد دوا بفروشه. آخ. مستبوشکر!

اهمیت یک اثر داستانی درباره یک مکان ویژه را می توان بر اساس میزان تأثیری که در ذهن آدمی باقی می گذارد سنجید. دوبلین، پس از انتشار کتاب اولیس کاملاً متفاوت با آن چیزی است که پیش از انتشار کتاب بوده است. نیواورلئان هم پس از انتشار شاهکار طنزآمیز تول دیگر نمی تواند همان نیواورلئان سابق باشد.

لنارک^۱

آلاسډیرگری^۲ [۱۹۸۱]

سرانجام رمان بزرگ و اصیلی از اسکاتلند ظهور می‌کند. گری نویسندهٔ خارق‌العاده‌ای است (و نقاش خارق‌العادهٔ کتابهای خود نیز) که تا حدودی — اگر نه زیاد — مدیون کافکا است. گری در این کتاب شهری اسطوره‌ای خلق کرده است موسوم به اونتانک^۳. نوعی برزخ تیره و تار که مردمش به امراض عجیب و غریبی مبتلا می‌شوند و نخست به شکل خرچنگ و زالو و اژدها درمی‌آیند و سپس بی‌آنکه کوچکترین اثری از خود به جای گذارند، محو و ناپدید می‌شوند. این ناکجاآباد، شباهت مبهمی به گلاسگوی معاصر دارد. لنارک یکی از شهروندان این سرزمین، در واقع شهردار آنجا، به تردید می‌افتد که نکند خود موجود مسخ‌شده‌ای از مخلوق دیگری باشد، از این رو در محلی مخفی موسوم به «انجمن» با دانشمند بزرگ شهر به مشورت می‌پردازد و اجازه می‌یابد تا در عالم غیب و خیال، زندگی مرد

1) *Lanark*

2) Alasdair Gray

3) *Unthank*

جوانی به نام دانكان تاو^۴ را که در گلاسگو واقعی سکونت دارد بررسی کند. تاو با برقرار کردن ارتباطهای عادی و انسانی در صدد تحقق بخشیدن به جاه طلبیهای هنرمندانه خویش است. همه اینها را می توان به عنوان ناتورالیسم سنتی قابل قبولی پذیرفت. تاو آنگاه جان می سپارد و معلوم نیست که مرگش طبیعی است یا در واقع دست به خودکشی زده است. سپس بار دیگر او را به صورت مخلوق دیگری در اونتانک می بینیم که بنحوی کابوس وار جنبه هایی از زندگی گذشته اش را به نمایش می گذارد. شباهت او با لاناړك البته همچنان در پرده ابهام باقی می ماند. اکنون لاناړك سفری پرمخاطره را آغاز می کند و «از میان مه و هرج و مرج زمان تقویم نشده ای» می گذرد و به شهری می رسد موسوم به پرووان^۵ که شهروندانش رنگین کمان می نوشند و پلیسهای ماشینی بر آنها ستم می رانند. ګرې به ابداعات زبانشناختی متوسل نمی شود، هر چند پانویسها و حاشیه های کتاب یادآور رمان بیداری فینه گانها^۶ است. روشن نیست که قصد به کار گرفتن شیوه ای کنائی داشته است یا نه. خوب است این رمان را نوعی تجلی توهمات قوم «سلتی» بپنداریم که از بیانی پر قدرت و قوه تخیل بصری نیرومندی برخوردار است. اسکاتلند در دامن خود هیومک دیارمید^۶ بزرگترین شاعر قرن را (به اعتقاد خلیها) پرورانده است، اکنون نوبت آن است که در زمینه ادبیات داستانی نیز، اثری تکان دهنده به زبان و اصطلاحات امروزی در این سرزمین ظهور کند. لاناړك همین اثر است.

4) Duncan Thaw

5) Provan

6) Hugh MacDiarmid

گره دارکونویل^۱

آلساندر ترو^۲ [۱۹۸۱]

بعضیها این رمان را رمانی جویس گونه می نامند، به ویژه آنهایی که در اولیس جویس* آن حرکت و جنبش ضروری یک داستان واقعی را سراغ نمی گیرند. شاید بهتر آن باشد که این رمان را در عداد آثار طنزآمیزی چون ترسترام شندی* و کالبدشکافی مالیخولیا* به شمار آوریم. علاوه بر آن، در این کتاب از واژه‌ها و اصطلاحات قدیمی و ابتکاری فراوانی استفاده شده است که بعضی از آنها فقط در فرهنگنامه‌های لغات عامیانه یافت می شود. در عصری که بسیاری از داستانها و رمانها پر از کلمات مترادف و کلیشه‌ای اسفناک است، این کار شاید چندان هم بد نباشد. هر صفحه رمان را که ورق بزنید با خیلی از اینگونه واژه‌ها برخورد می کنید: خل وضع، دولاپهنا، خرفهم، جوان پوست، مخبط، صورت کاکتوسی، چپک زن، زهوار دررفته، پیشگامیدن، هفهفو. موضوع این کتاب البته مربوط به روستا است و زندگی روستاییان. اما حال و هوایی نه چندان روستایی ایجاب

1) *Darconville's Cat*

2) *Alexander Theroux*

می‌کند که واژه‌هایی مثل: گرفتاریهای پایین‌تنه‌ای، عفریتة هفنفو، پاپلین، ادرار هم برای خود در کتاب جایی باز کنند. رمان علاوه بر واژه‌های تازه از طرح داستانی خوبی برخوردار است، اما شاید برای کسانی که واژه «رمان» روی جلد کتاب را، جدی می‌گیرند، مسأله رمان بودن کتاب، اندکی سبک جلوه کند. قهرمان داستان که از طریق روحانی شهیدی موسوم به ترو دارکونویل^۳ از جنبش اصلاح طلبانه دوره الیزابت با نویسنده ارتباط برقرار می‌کند، استاد زبان انگلیسی یکی از کالجهای دخترانه جنوب امریکا است و در آنجا عاشق دختر دانشجویی می‌شود و به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد. دانشجوی هوسران به مرد دیگری دل می‌بندد اما وقتی نقشه انتقام کشیده می‌شود، دارکونویل در ونیز به مرگ طبیعی می‌میرد. همین قصه ساده حدود ۷۰۴ صفحه کتاب را راحت پر می‌کند، زیرا به شیوه آثار رابله ماجرا با نقش و نگارهای گوناگون از جمله فهرستهای بالا بلند و دعاها و نیایشها و آینه‌های نماز و تقلیدهای ادبی از عهد باروک و خاطرات روزانه و در واقع بسیاری چیزهای دیگر که سرعت روایت را کند می‌کند، آذین یافته است.

ترو دوست دارد که استعداد ذاتی هنر داستان‌سرایی خود را فروتنانه انکار کند غافل از اینکه این هنر در وجود او عجین شده است. مطالعه گفت‌وگوهای ساده دانشجویان و نیز کتابهای هرزه‌نگاری مورد علاقه آنها البته لذت بخش است اما بمجردی که دارکونویل به کلیسای ویانوا باتیست^۴ می‌رود، ساعتها سخنان

3) Thérroux d'Arconville

4) Wyanoid Baptist Church

طعنه آمیزی از این قبیل می شنود: «هیچوقت نشده که روح آدمیزادی از میون این دروازه های ابدیت پاشو بیرون بذاره بی آنکه اولش یه جفنگیاتی بهم نبافته باشه و نخواسته باشه با شرمندگی بطرف اون شمال مغناطیسی کشیده بشه که هرچی دستش میاد یکهو بقاپه.» فصل هشتاد و دوم کتاب شامل بیست صفحه مناجات غیر اخلاقی در باره هوا و میوه درخت ممنوعه و برگ معروف ستر عورت اوست. گربه دارکونویل کتابی است سرمست از واژه های گوناگون اما آدمی هرازگاهی به تفننی خارج از آن متانت و وقار ادبیات داستانی هم نیاز دارد.

ساحل پشه زار^۱
پول ترو^۲ [۱۹۸۱]

خانواده ترو را ازرا پونده اگر زنده بود «مشتی موجودات عجیب باهوش» می نامید. (به شرح رمان گربه دارکونویل نگاه کنید). این رمان اثری هوشمندانه و ترسناک است و بافتی قرص و تنگاتنگ دارد. درونمایه داستان به اندازه کافی پاکیزه و دلپذیر است. الی فوکس^۳ یخچال ساز ماهر و امریکایی باهوش و فعالی است (در واقع یک «یانکی») که همراه با افراد خانواده اش امریکای فاسد و جنایتکار را ترک می گوید تا زندگی تازه و بی دغدغه ای را در جزایر هندوراس بنا نهد. الی مثل روبینسون کروزو، مقداری از محصولات تکنولوژی دنیای غرب را با خود به آن دیار وحشی جنگلی می برد و می کوشد به زندگی بهشتی خود سروسامان و حلاوتی ببخشد. غالب این محصولات هم البته یخچال اند. به درون جنگل که می رسد شروع می کند به ساختن یک دستگاه هیولای یخ سازی. دامنه این

1) *The Mosquito Coast*

2) Paul Theroux

3) Allie Fox

پروژه، بسیار گسترده است و مایه های نوعی بیماری جنون آمیز خودبزرگ بینی هم در آن به چشم می خورد و از این رو ذهن الی فوکس را اندک اندک به وسوسه و تشویش می اندازد. شخصیت آرام و پدرسالارانه او که برای بوجود آوردن یک زندگی خوب و راحت نیت خیرخواهانه ای داشته است، اکنون به صورت نوعی یهوه خشن درمی آید و زندگی خانواده را در آن دیار دور به تباهی می کشاند و خود نیز تباه و طعمه لاشخورها می شود: «پنج پرنده، گرد جسدش چرخ می زدند — پنج لاشخور — و مدام به سوی کله اش هجوم می بردند. پوست سرش را بیرحمانه نوک می زدند و می دریدند... و تکه هایی از گوشت تنش را در میان منقار خود می گرفتند.» افراد خانواده اش آنگاه به امریکا بازمی گردند و می بینند که «زندگی عیب و ایراد چندانی نداشت، عین ایامی بود که ما آن را ترک گفته بودیم، نه بهتر شده بود نه بدتر — هر چند بعد از آنچه پدر به ما گفته بود، هر چه دیدیم عالی بنظر می آمد. حتی در همین تا کسی کهنه قدیمی هم که رادیوی آن دارد موسیقی پخش می کند، همه چیز بس دلپذیر است.» درونمایه کارترو، درونمایه ای زیبا و سنتی است که با مهارت و واقعگرایی کمتری در رمان خداوندگار مگسها مطرح شده است: رؤیای بازگشت به دنیای پاک و معصوم، همیشه به کابوس می انجامد. تأثیر طبیعی و فیزیکی سبک نوشته، دید و بینش دقیق و موشکافانه و کاربرد گاهگاهی وهم و خیال، این کتاب را به صورت یک اثر هنری برجسته درمی آورد؛ محتوای فلسفی آن نیز بسیار ژرف و پرمایه است.

آفرینش^۱

گور ویدال^۲ [۱۹۸۱]

ویدال رمان‌نویس برجسته‌ای است که در قالب‌های گوناگون و متنوع رمان‌نویسی دست به تجربه زده و در همه آنها هم درخشش کامل داشته است: از نخستین کتاب‌های اولیه اش ویلی واو^۳ وقایع‌نگاری یک جنگ دریایی که در نوزده سالگی نوشته و رمان شهر و ستون^۴ نخستین رمان جدی درباره همجنس‌بازی گرفته تا رمان‌های میرا برکن بریج^۵ و دولت^۶ که هجونا‌مه‌های تند و رکیکی هستند. ژولیان^۷ رمان تاریخی بلندی است با تصویر دقیقی از شخصیت امپراطور زحمت‌کشی که مرتدش می‌نامند و نیز پس‌زمینه درخشانی از دوران بیزانسی. اما رمان آفرینش بلندپروازانه‌تر از سایر آثار اوست. زمان حادثه، قرن پنجم پیش از میلاد مسیح، عصر پادشاهان قدیم ایرانی،

1) *Creation*

3) *Williwaw*

5) *Myra Breckenbridge*

7) *Julian*

2) *Gore Vidal*

4) *The City and the Pillar*

6) *Duluth*

داریوش و خشایار است و نیز عصر بودا و کنفسیوس و هرودت و آناکساگوراس و سقراط و پریکلز. ویدال در جایی گفته است که همیشه خدا آرزویش این بوده که رمانی بخواند که سقراط و بودا و کنفسیوس همه در آن جمع باشند و چون چنین کتابی پیدا نمی‌کند، بناگزیر خود دست به کار نوشتن این رمان می‌زند.

راوی - قهرمان کتاب، سیروس سپیتمه، نوۀ زردشت است. او در دربار ایران بزرگ شده و همراه با دوست خود خشایار آموزش نظامی می‌بیند. خشایار سپس حکمران سرزمینی می‌شود که از هند تا مدیترانه گسترده است. سیروس به دستور خشایار برای کسب ثروت، سفری دراز در پیش می‌گیرد و در سر راه خود بودا را در بیشه‌ای در هند، کنفسیوس را در کنار رودخانه‌ای در ختا (کشور چین) و سقراط را در آتن می‌بیند: سقراط در هیأت سنگتراش جوانی برای مرمت خانه‌ای می‌آید و در آنجا دارفانی را وداع می‌گوید. سیروس به هر سرزمینی که پا می‌گذارد، این پرسشها را مطرح می‌کند: جهان چرا و چگونه آفریده شد؟ دلیل وجود خیر و شر چیست؟

کتاب تصویری است دقیق و باورنکردنی با جزئیات متقاعدکننده از دنیای باستان و اثری تفکربرانگیز و هوشمندانه. این رمان مثل رمانهای میرا برکن بریج و دولوت هرزه‌پردازانه نیست اما بی‌پرده و روراست و طبیعی است. ویدال یکی از خوش‌فکرترین نویسندگان زنده امروز است و بی‌آنکه آگاهیها و یافته‌های علمی امروز را در کار خود دخالت دهد به بررسی مشکلات اساسی بشری می‌پردازد. آفرینش بازآفرینی اصیلی از گذشته‌های دور است.

فرشتگان سرکش^۱

رابرتسون دیویس^۲ [۱۹۸۲]

من مجبور بودم بین این رمان و رمان قطورتری از همین نویسنده یعنی تریلوژی دپتفورد^۳ (شامل دادوستد پنجم^۴، مانتیکور^۵ و سرزمین عجایب^۶) یکی را انتخاب کنم. سرانجام، رمان فرشتگان سرکش با اختلاف کمی برگزیده شد. محل وقوع داستان، دانشگاهی است در کانادا که بر اساس نام «یوحنا قدیس و روح القدس»^۷ نامگذاری شده اما بطور خلاصه اسپوک نامیده می شود. داستان در جایی بین هرزه پردازی و آخرت اندیشی معلق است؛ نمونه شیوه هرزه پردازی در فصل مربوط به وصیت نامه «جان پارلابان»^۸ وابسته به انجمن مبلغان مقدس آمده است: «من پوسته ماتحت خود را همراه با متعلقاتش به دانشکده فلسفه وامی گذارم؛ باشد که آن را روی چهارچوبی فلزی

1) *The Rebel Angels*

3) *Deptford Trilogy*

5) *The Manticore*

7) *St. John and the Holy Ghost*

2) *Robertson Davies*

4) *Fifth Business*

6) *World of Wonders*

8) *John Parlabane*

بگسترانند تا هر روز اول سال نو، استاد ارشد در آن بدمد و آواز پرمایه و آبداری سر دهد به نشانه سپاس از دنیائی که من اکنون آن را در جستجوی آن «شاید بزرگ» رها می‌کنم. «این «شاید بزرگ» از رابله به عاریت گرفته شده است. یکی از درونمایه‌های رمان، دستنوشته منتشر نشده‌ای است از همین استاد، بخشی از آن وصیت‌نامه بلندبالا و آشفته «کورن وال» که با استقبال بی نظیر مواجه شد و سپس به سرقت رفت. فرشتگان سرکش به معنی واقعی کلمه یک اثر رابله وار است که طعم غذا و شراب و جذبۀ عشق فیزیکی را با لذت‌های آنی و همسان پژوهش‌های عقلائی درهم می‌آمیزد. کتاب از تفکرات دینی و الهی خالی نیست — نام شخصیت زن اول داستان خانم ماریا تئوتوکی^۹ است که به معنای «خداشناس» است و — در آن الهیات و مسائل متناقض با خداشناسی مثل کفر و بدعت و جادو و فرشتگان سرکش مطرح می‌شود.

مشخص‌ترین شخصیت آشوبگر فرشتگان سرکش، برادر پارلابین است، متمرّدی هرزه و شهوت‌پرست و اخلا لگرو تفرقه‌انداز. ماریا آشکارا و شیفته وار به استادش عشق می‌ورزد اما با فرشته سرکش دیگری موسوم به هولیر^{۱۰} نیز به مبارزه برمی‌خیزد که این خود مخالف خوی غارتگرانه پارلابین است. پارلابین بدور از توطئه‌های دانشگاهی که سرانجام به قتل و خودکشی می‌انجامد، شخصاً مادر

9) Maria Theotoky

10) Hollier

ماریا و دایی اش یورک را که هر دو کولی هستند، تحقیر می‌کند. آنها در خانه‌ای قدیمی زندگی می‌کنند که بوی نا می‌دهد: «بوی گندی که همه جا را پر کرده بود. سوگنامه‌ای درسی ماژور... با تحریر آواز آدمهای سالخورده، زندگیهای رو به زوال و امیدهای برباد رفته.» اما اقامتگاه کولیه‌ها از غنای روح بخشی برخوردار است که در ضیافتِ شامِ روزِ جشنِ بزرگِ «مشت‌زنی» آشکار می‌شود. در این ضیافت، مادر ماریا مقداری از خونابه عادت ماهانه ماریا را در قهوه پدر روحانی دارکورت^{۱۱} می‌ریزد تا او را در بند عشق ماریا گرفتار کند.

کتاب درباره‌ی نیاز به فراگیری نوعی تعادل روحی است که از طریق بررسی آگاهانه قانون و سنت، و نیز کاربرد آگاهانه آیینهای فرشتگان سرکش به دست می‌آید. به عبارتی دیگر، رمان نوعی ستایش انسان‌گرایی است. کتابی است پر حکمت و ژرف و مسرت‌بخش؛ و از لحاظ حساسیت نسبت به عضویت در گروه کشورهای مشترک‌المنافع، بسیار کانادایی است، یعنی میراث اروپایی را شدیداً ارج می‌نهد. در این رمان، به خلاف بسیاری از داستانها و رمانهای امریکایی هیچ نوع اختلال عصبی جنسی به چشم نمی‌خورد. سرزندگی اثر متناسب با خصوصیات ملتی است که هنوز آینده‌ای درخشان در پیش رو دارد. رابرتسون دیویس بی تردید از جمله نویسندگانی است که سزاوار بردن جایزه نوبل در ادبیات اند.

غروبهای باستانی^۱

نورمن می لر [۱۹۸۳]

صحبت از یک غروب باستانی ویژه است در ۳۰۰۰ سال پیش در دربار رامسس چهارم. آن را «شب گراز» هم می نامند؛ فرصت نادری است برای افشای بعضی رازها و آزادانه سخن گفتن ها. حتی ایسیس^۳ و اوسیریس^۴ و هوروس^۵ را هم می توان در این شب ریشخند کرد. (ایسیس خدای مصر باستان که با شوهرش اوسیریس و پسرش هوروس خدایان سه گانه را تشکیل می دادند.) ریاست مجلسی از برگزیدگان را خود فرعون به عهده دارد و مهمانانش عبارت اند از: آمنمحت^۶ اول، مرد کهنسالی با تجربه های جنگی فراوان و خط مشی سیاسی و اعمال جادوگری؛ نوه آمنمحت؛ هاتفرتی تی^۷ زیبا و افسونگر؛ و نیز همسر و پسرش. شوهر هاتفرتی تی، شخصیتی ضعیف و بزدل، سرپرست بخش آرایش سلطنتی است: آرایش فرعون،

1) *Ancient Evenings*

2) Norman Mailer

3) Isis

4) Osiris

5) Horus

6) Menenhetet

7) Hathferti

انعکاسی است از اوضاع و احوال مصر، مملکتی که بر آن حکومت می راند، و نیز بازتابی است از نفوذی که بر این سرزمین دارد. پسرش که شش سال بیشتر ندارد آمنمحت دوم است که پیش از آغاز وقایع رمان می میرد و مومیائی اش می کنند. اما بعداً دوباره او را در هیأت کع^۸ یکی از هفت همزاد او می بینیم و این خود کع است که این غروب باستانی را موبه مو و با تمام جزئیات به یاد می آورد. رامسس چهارم مرد نازنینی است، اگر چه امپراطور خوبی نیست. او از ناتوانی مشنوم خویش در اداره مملکت بخوبی آگاه است: فساد همه وزارتخانه ها را گرفته است و حتی در اثر ناتوانی در رساندن مواد غذایی به کارگران، اعتصاب بزرگی هم راه می افتد. بی کفایتی او در کار حکومت، با نماد عدم طغیان رودخانه نیل نشان داده می شود. در این غروب ویژه، رامسس چهارم از آمنمحت کهنسال می خواهد که راز قدرت جدش رامسس دوم را که ۱۸۰ سال پیش می زیسته برایش برملا کند. آمنمحت ظاهراً در آن زمان ارا به ران و سردار ارتش و سرپرست شبستان او بوده است. آمنمحت همه چیز را فاش می کند: چیزی حدود هفتصد صفحه کتاب.

راز قدرت در سحر و جادو نهفته است و سحر و جادو هم در اصل همان در اختیار داشتن اعمال پایین تنه است. در یک کلمه، سحر و جادو همان ناموس آدمی است. رامسس نهم مصر را به صورت شکافی بین دو برآمدگی پشت آدمی می بیند. مصر، بعلت وجود رسوبات و گل ولای رودخانه نیل، سرزمینی حاصلخیز است و گل

ولای هم خود نوعی مدفوع. آمنمحت کهنسال، در برابر حیرت درباریان می‌گوید که برای فراگیری سحر و جادو فضلهٔ خفاش می‌خورده است. خفرع^۹ آن بزرگترین خدایان مصر، خود سوسکی سرگین خور است و سرزمین مردگان همه از آن اوست و در آن باید با بدترین نظامهای آغشته به مدفوع همساز شوی تا بتوانی اجازهٔ دخول به دنیای بعدی را پیدا کنی. فرعون خود سرگینی جادویی دفع می‌کند که به درون جام زرین مقدسی فرو می‌افتد. سبرچشمهٔ قدرت را باید در جادوی ناموس جستجو کرد.

این رمان شاید بعد از رمان سالامبو اثر فلوربه بهترین نمونهٔ بازسازی دوران گذشته باشد، اما دید می‌لر بیشتر روی عصر گذشته‌های دور متمرکز است. بویژه روی مشکلات روحی و روانی موجود در امریکا. برای این مشکلات چه بسا بتوان از طریق شناسایی زوایای تاریک و مبهم مسائل جنسی بشری و نیز وجود سحر و جادو راه‌حلهایی یافت.

تعقل ما راه به جایی نبرده است. می‌لر انگار می‌خواهد بگوید در اینجا تمدنی پیچیده اما بسیار موفق وجود دارد که بر اساس خردستیزی و بر پایهٔ قدرت نورانی جادو که کانونش هم فساد و هم بازسازی است استوار است. غروبهای باستانی کتاب متفاوتی است که می‌لر برای نوشتن و تحقیق دربارهٔ آن بیش از ده سالی وقت

صرف کرده است، اما این کتاب فقط دربارهٔ سحر و جادو نیست، بلکه خود نوعی جادو است. رمان **برهنگان و مردگان** البته همچنان بهترین کار می لر باقی می ماند، اما این اثر هم به خوبی با آن پهلوی می زند.

ادبیات چیست؟

درسهایی که در مدرسه می خوانیم، دربرگیرنده موضوعهایی است که می توان آنها را به طور کلی به دو بخش تقسیم کرد: بخش «علوم» و بخش «هنرها». بخش علوم شامل ریاضیات و جغرافی و شیمی و فیزیک و مانند آن است و در بخش هنرها هم می توان از رسم و نقاشی و مدل سازی و سوزن کاری و نمایش و موسیقی و ادبیات نام برد. هدف فراگیری این درسا این است که ما را برای زندگی بهتری در جامعه متمدن امروز آماده سازد و از بررسی موضوعهایی که در مدرسه ها تدریس می شود ظاهراً چنین برمی آید که «علوم» و «هنرها» دو مقوله بسیار مهم در زندگی آدمهای متمدن امروزی است.

اما آیا به راستی واقعیت چنین است؟

اگر زندگی یک روز متوسط از یک فرد متوسط جامعه را در نظر بگیریم خواهیم دید که توده مردم توجه و دلبستگی چندانی به مقوله علوم و هنرها نشان نمی دهند. یک فرد متوسط جامعه صبح از خواب

برمی خیزد، سرِ کار می رود، ناهار می خورد، روزنامه می خواند، تلویزیون تماشا می کند، به سینما می رود، به رختخواب می خزد، می خوابد، و بیدار می شود و همه چیز را دوباره از سر می گیرد. تجربه ها و فرمولهای آزمایشگاهی مثلاً برای اغلب ما بجز البته برای آن عده معدود از دانشمندان حرفه ای، معنا و مفهومی ندارد. هنر در نظر همه ما، بجز البته برای آن عده از شاعران و نقاشان و موسیقیدانها و معلمهای ادبیات و نقاشی و موسیقی مقوله ای است که فقط دانش آموزان و دانشجویان با آن سر و کار دارند. با این همه گفته اند و باز هم می گویند که چه در گذشته و چه در حال، این دانشمندان و هنرمندان بوده اند که از افتخارات بزرگ تمدن بشری به شمار می آمده اند و می آیند. تا نامی از یونان باستان برده می شود، فی الفور به یاد ریاضیدانهایی می افتیم مثل اقلیدس و شاعرانی چون هومرو و نمایشنامه نویسانی مانند سوفوکلس. یکی دو هزار سال دیگر که بگذرد، چه بسا که نام همه ژنرالها و سیاستمدارها پاک از یادها برود حال آنکه اینشتین و مادام کوری و برناردشاو و استراوینسکی خاطره قرن ما را همچنان زنده و جاوید نگاه خواهند داشت.

چگونه است که مقوله علوم و هنرها تا بدین حد ارج و اعتبار دارد؟ در مورد علوم شاید بتوان گفت که پاسخ خیلی روشن است ما اکنون دارای رادیوم و پنیسیلین و تلویزیون و ضبط صوت و اتومبیل و هواپیما و دستگاه تهویه هستیم. اما این توفیقا و دستاوردها هرگز هدف و نیت اولیه علم نبوده اند؛ اینها را می توان فرآورده های فرعی علم نامید، چیزهایی که فقط وقتی عالم یا دانشمند وظیفه اصلی

خودش را به اتمام رساند، خود می‌نمایند. این وظیفه را البته می‌توان به سادگی توضیح داد: کنجکاو بودن و مدام این پرسش را مطرح کردن که «چرا؟» و تا رسیدن به پاسخی ارضاکننده دست از پرسش برنداشتن. دانشمند یا عالم، کنجکاو است و می‌خواهد هر طور شده از راز کائنات سر در بیاورد؛ می‌خواهد بداند آب چرا در فلان درجه حرارت جوش می‌آید و در بهمان درجه یخ می‌بندد، چرا فلان با بهمان متفاوت است، چرا عقیده این شخص با آن دیگری فرق دارد. و نه تنها پرسش «چرا»، پرسش «چه» هم مطرح است. نمک از چه ساخته شده است؟ ستارگان چه هستند؟ ماده از چه سرشته شده است؟ پیدا است که یافتن پاسخ برای همه این پرسشها لزوماً زندگی ما را آسان‌تر نمی‌کند. از کجا که پاسخ مثبت این پرسش که آیا می‌توان اتم را شکافت، زندگی ما را دشوارتر نکرده باشد؟ اما با اینهمه، پرسشها را باید پرسید و مطرح کرد. وظیفه انسان این است که کنجکاو باشد، وظیفه انسان این است که بکوشد حقیقت دنیای پیرامون خود را دریابد و به جای اینکه بگوید «اسرار ازل را نه تودانی و نه من» برای این پرسش بزرگ که «راز دنیا در چه چیز نهفته است؟» پاسخ قانع کننده‌ای بیابد.

گفتیم که وظیفه انسان این است که «حقیقت دنیای پیرامون خود را دریابد». «حقیقت» اما واژه‌ای است که معانی و کاربردهای گوناگونی دارد: «شما حقیقت را نمی‌گویید»، «حقیقت اوضاع و شرایط زندگی در روسیه شوروی»، «زیبایی حقیقت است و حقیقت زیبایی». من هم در اینجا می‌خواهم این واژه را به معنای

«آنچه در ورای این نمای ظاهری پنهان است» به کار ببرم. خوب است اندکی تأمل کنیم و با آوردن مثالی قضیه را قدری روشن سازیم. خورشید از مشرق طلوع می‌کند و در مغرب فرو می‌نشیند. این چیزی است که ما بعینه می‌بینیم، یعنی در ظاهر امر و نمای بیرونی. در قدیم مردم نمای بیرونی و ظاهری را حقیقت می‌پنداشتند، اما بعد دانشمندی قضیه را مورد پرسش قرار داد و اعلام کرد که حقیقت کاملاً مغایر آن چیزی است که در ظاهر می‌بینیم؛ حقیقت این بود که زمین به دور خود می‌چرخد و خورشید ثابت است — نمای بیرونی و ظاهری به ما دروغ می‌گفت. نکته شگفت‌انگیز در باره چنین حقایق علمی این است که این کشفیات غالباً خیلی بیفایده بنظر می‌آیند. برای یک فرد متوسط جامعه چه فرقی می‌کند که خورشید در حرکت باشد یا زمین. او در هر حال باید سپیده دم از خواب برخیزد و پسینگاه دست از کار بکشد. اما وقتی که می‌گوییم چیزی بیفایده است، معنی اش این نیست که بی ارزش هم هست. دانشمندان همچنان می‌اندیشند که دنبال کردن و جستن حقیقت به زحمتش می‌ارزد. آنها البته متوقع نیستند که قوانین جاذبه و نسبیت مثلاً در زندگی روزمره آدمی تحول شگرفی پدید بیاورد اما در عوض می‌اندیشند که یافتن پاسخ پرسشهای ازلی در باره کائنات، خود کار و فعالیت با ارزشی است. از این روست که می‌گوییم حقیقت، یعنی آن چیزی که آنها در جستجویش هستند، خود، یک ارزش است.

ارزش چیزی است که سطح زندگی ما را از سطح یک زندگی صرفاً حیوانی بالاتر می‌برد و به آن تعالی می‌بخشد — سطح یک

زندگی صرفاً حیوانی که همان به کف آوردن قوتی باشد و پس انداختن زاد و رودی و خوابی و سرانجام مرگی. این دنیای خورد و خواب و تولیدمثل را گاهی دنیای «معیشت» می‌نامند. ارزش چیزی است افزون بر دنیای معیشت. بعضیها می‌گویند که زندگی ما آنطورها که باید مطلوب و رضایتبخش نیست، زیرا بیشتر در بند چیزهایی است بی دوام و ناپایدار — و چیزهایی که می‌فرسایند و می‌پوسند و تغییر می‌یابند. من که حالا اینجا نشسته‌ام — یک درجه و اندی شاید بالاتر از خط استوا — به دور و بر اتاق گرم و نرم خود که نگاهی می‌اندازم می‌بینم که بینی و بین‌الله چیزی که ماندگار باشد به چشم نمی‌خورد. طولی نخواهد کشید که سقف این خانه در اثر موریانه‌زدگی یا مثلاً به سبب فرسایش باد و باران فروبریزد. گل‌هایی که امروز پیش روی من است، فردا می‌پلاسند، ماشین تحریرم دیگر حسابی فکسنی شده و زهوارش در رفته است. از این رو، فکر و ذکر شبانه روزیم این شده است که به دنبال چیزی باشم که جاودانه باشد، چیزی که تا ابدآباد هستی‌اش را حفظ کند. و حقیقت، چنانکه می‌گویند، چیزی است که تا همیشه خدا مانا و پایدار خواهد ماند.

حقیقت برای خود یک ارزش است و زیبایی ارزشی دیگر. در اینجا چون از عالم و دانشمند حرف زدیم بد نیست چند کلمه‌ای هم دربارهٔ هنرمند بگوییم. هدف دانشمند، جستن حقیقت است و هدف هنرمند، زیبایی. حالا بگذریم از اینکه بعضی از فیلسوفها می‌گویند که زیبایی و حقیقت در واقع یک چیز واحد بیش نیستند. اینها

معتقدند که ما یک ارزش بیشتر نداریم، یک چیز ازلی که می توانیم اسمش را مثلاً «ایکس» بگذاریم. حقیقت نامی است که دانشمند روی این «ایکس» گذاشته است و زیبایی نامی است که هنرمند به آن داده است. بد نیست در اینجا موضوع را قدری بیشتر بشکافیم و روشن تر بکنیم. در زندگی با جسمی سرو کار داریم که به آن می گوئیم نمک. اگر من آدم نابینایی باشم، باید از حس چشایی خودم کمک بگیرم تا این جسم را تعریف کنم: نمک به گمان من جسمی است با طعمی که ما آن را فقط «شوری» می نامیم. حال اگر نابینا نباشم و در عوض حس چشایی ام معیوب باشد، باید یک چنین تعریفی ارائه بدهم که نمک جسمی است متبلور و سفید. خوب، این هر دو تعریف باری عیبی ندارند و می توان گفت که هر دو درست اند اما می بینیم که در عین حال هیچیک هم به خودی خود جامع و کامل نیست. هریک از این تعریفها روی «یک جنبه آزمون» نمک صادق و متمرکز است. چه بسا بتوانیم بگوئیم که دانشمند «ایکس» را از این جنبه می آزماید و هنرمند آن را از جنبه دیگری. زیبایی یک جنبه از «ایکس» است و حقیقت جنبه دیگری آن. اما بینیم خود این «ایکس» چیست؟ بعضیها این «ایکس» را واقعیت غائی و نهائی می نامند—چیزی که وقتی آن نمای بیرونی و پرده ظاهری از روی آن برداشته شود، همچنان باقی است. بعضی دیگر آن را «خدا» می نامند و معتقدند که زیبایی و حقیقت دو ویژگی از ویژگیها و کیفیات خداوند هستند.

باری، هم هنرمند و هم دانشمند هر دو در جستجوی چیزی هستند

که می‌پندارند هستی و واقعیت دارد. آنچه اختلاف برانگیز است، شیوه کار آنهاست. دانشمند مغز خود را به کار می‌اندازد و با فرآیند کند آزمون و خطا، پس از آزمایشها و بررسیهای طولانی، پاسخ خود را می‌یابد. این لحظه یافتن پاسخ معمولاً لحظه هیجان‌انگیزی است. به یاد بیاوریم ماجرای ارشمیدس را که روزی در حمام ناگهان آن اصل معروف خود را کشف کرد و لخت مادرزاد بیرون دوید و جارزد: «اورکا» (یافتمش). هنرمند هم در پی ساختن چیزی است که درست چنان شور و هیجانی را به سایر آدمیان انتقال دهد - شور کشف چیزی نو در باره «ایکس»، درباره آن واقعیت: چه بسا که تابلویی بیافریند یا آهنگی یا شعری، اما قصدش در نهایت این است که آدمهایی که حاصل کار و آفرینش او را می‌بینند یا می‌شنوند یا می‌خوانند، به نوعی به شور و هیجان درآیند و با خود بگویند «وه که چه زیباست!» زیبایی را پس می‌توانی کیفیتی تعریف کنی در هر شیئی که در وجود تو نوعی شور ویژه برمی‌انگیزاند، شوری که با آن احساس کشف به نوعی پیوند داشته باشد. لازم نیست که این شیء حتماً ساخته دست بشری باشد، منظره غروب آفتابی یا دسته گلی یا تک درختی چه بسا که تو را آنچنان به شور آورد که ناخودآگاه بگویی «جداً که زیباست!» اما وظیفه و کار اصلی هر شیء طبیعی مثل گل یا درخت یا آفتاب احتمالاً این نیست که زیبا باشد بلکه این است که هستی اش را حفظ کند. حال آنکه کار اصلی و رسالت اولیه آفریده‌های هنرمند این است که بیش و پیش از هر چیز زیبا باشد.

در اینجا بد نیست درنگی بکنیم و به ذهن خودمان فشاری بیاوریم بلکه معنی «شور هنرمندانه» را قدری بیشتر دریابیم. اول از همه، صحبت از چیزی به میان می آوریم که به شور «ایستا» معروف شده است. این شور، آدمی را معمولاً وادار به انجام کاری نمی کند. اگر تو مرا خل وضع یا ابله یا چیزی شبیه به این خطاب کنی، چه بسا که من بغتتاً از کوره در بروم و هیجان زده بشوم و احتمالاً کار به زدو خورد بکشد، اما شور تجربه آفریدن زیبایی، آدمی را آن چنان مجذوب و خرسند می کند که انگار همین الساعه موفقیت بزرگی کسب کرده یا در انجام کاری دشوار کامیاب شده است. این کامیابی، همانطور که پیشتر هم اشاره کردم، کامیابی در انجام یک کشف است. کشف چه چیز مثلاً؟ بد نیست بگویم کشف یک «الگو» یا درک اهمیت رعایت «نظم». اینجا هم باید درنگی بکنیم و توضیح بیشتری بدهیم. زندگی برای بسیاری از ما، مثنی ادراکات حسی است، مثل فیلم بسیار بدی که نه طرحی دارد و نه آغاز و نه پایان درستی. ذهن ما همچنین به علت وجود تناقضات بسیار در زندگی، آشفته است: می گویم زندگی زشت است چون مردم همیشه خدا می کوشند همدیگر را لت و پار کنند؛ یا می گویم زندگی زیباست، چون نمونه های بسیار زیادی می بینیم از آدمهایی که به یکدیگر مهر می ورزند. هیتلر و گاندی هر دو انسان بودند. ما در زندگی هم کراحت جسم بیمار را می بینیم و هم دلپذیری جسم سالم را. گاهی به خود می گویم «زندگی شیرین است»، گاهی نق می زنیم «زندگی تلخ است». کدامیک از این دو نظریه آیا درست

است؟ از آنجا که قادر نیستیم پاسخ واحد قاطعی پیدا کنیم، ذهنمان آشفته و درهم می‌شود. یک اثر هنری پدیده‌ای است که ظاهراً می‌کوشد تا آن پاسخ واحد را به ما بدهد. زیرا یکی از اهداف هر اثر هنری این است که به نوعی به ما نشان دهد که در زندگی «نظم» یا «الگویی» وجود دارد. اما باز به نظر می‌رسد که لازم است موضوع را قدری بیشتر بشکافیم و چند و چون کار را بهتر نشان بدهیم.

هنرمند ماده خامی را برمی‌گزیند و به آن، یا به زور یا با ملایمت، الگویی می‌بخشد. اگر نقاش باشد ممکن است از دنیای پیرامون خود اشیائی — سیبی، بطری شرابی، دستمال سفره‌ای، یا روزنامه‌ای — برگزیند و آنها را به صورت ترکیب‌بندی واحدی روی بوم بچیند و به آن شکل دهد — چیزی که معمولاً به آن «طبیعت بیجان» می‌گوییم. همه این اشیاء مختلف به صورت بخشی از یک «الگو»، الگویی محصور در چهار ضلع چارچوب یا قاب تابلو دیده می‌شود و ما از تماشای این وحدت، وحدتی آفریده شده از اشیائی که پیشتر انگار اصلاً هیچ وجه اشتراکی با هم نداشتند، احساس رضایت می‌کنیم. پیکرتیاش سنگی سخت و بی‌شکل برمی‌دارد و آن را به شکل پیکره انسانی درمی‌آورد، اینجا وحدت از میان چیزهای کاملاً متفاوت به وجود آمده است، دست نرم و سنگ سخت و پیکره موزون و شکیل انسانی و صخره بی‌شکل غیر انسانی. موسیقیدان به صداهای حاصل شده از زخمه‌هایی بر سیم و دمیدنهایی درنی، شکل آهنگ یا ترکیبی هماهنگ می‌بخشد و در میان آنها نظمی می‌آفریند. رمان‌نویس، حوادثی از زندگی بشری برمی‌گزیند و به آنها

طرح و آغاز و پایانی — الگوی تازه‌ای — می‌بخشد. وحدت و نظم و الگورا می‌توان به شیوه‌های دیگری هم آفرید. شاعری چه بسا دو چیز کاملاً متفاوت را به هم بیاورد و با خلق استعاره یا تشبیهی به آنها وحدت ببخشد. تی. اس. الیوت، شاعر نوگرا، دو تصویر کاملاً متفاوت را — تصویر غروبی پاییزی و تصویر بیماری بستری در بیمارستان و منتظر عمل جراحی را اینگونه به هم پیوند داده است:

پس بیا برویم، من و تو
در آن هنگام که آفتاب شامگاه در پهنه آسمان دفن می‌شود،
چونان بیماری بیهوش درازکشیده بر میزی.
بته‌وون در سمفونی شمارهٔ نه، گروه همسرایان را وامی‌دارد تا
آوازی دستجمعی در بارهٔ آسمانهای پرستاره سر بدهند و آواز آنها را نیز
مارش سَبُک و شوخی با استفاده از قره‌نی و پیکولو همراهی می‌کند.
در اینجا نیز دو موضوع کاملاً متفاوت — سنگینی همسرایان و سَبُکی
مارش — با هم آورده شده است و به صورت غریب و مضحکی بهم
جوش خورده است. پس می‌بینی که هیجانی که ما از هر اثر هنری
برمی‌گیریم، غالباً هیجانی است که از دیدن وصلها و پیوندهایی که
پیش از آن هستی نداشته‌اند به وجود آمده است، از دیدن جنبه‌های
کاملاً متفاوت زندگی که از طریق یک الگوبه وحدت رسیده‌اند.
این والا‌ترین نوع تجربه و آفرینش هنری است. پست‌ترینش
البته همان آثار سوزناک احساساتی است. وقتی می‌گوییم «چه
غروب زیبایی!» مقصودمان در واقع این است که ما مسحور رنگ

شده ایم. وقتی می‌گوییم «چه کیک کشمش زبایی!» چه هنگامی که کیک را می‌خوریم و چه پیش از خوردن آن — به بیان تلطیف حس چشایی مان پرداخته ایم. میان این نوع تجربه و تجربه «الگوی»، تجربه نوع دیگری هم داریم؛ تجربه آشنایی با هنرمندی که قادر به تبیین احساسات ما برای خود ما باشد.

این هنرمند ابزاری به کار می‌گیرد تا احساسات ما را برانگیزاند یا فرو بنشانند — شادی و شهوت و غصه، یا تأسف ما را — و به ما یاری برساند که این احساسات را از خود بزداییم. روشن‌تر بگوییم، هر احساس پرشور و تندی را باید به نوعی بیرون ریخت یا به نوعی بروز داد. وقتی از چیزی خوشحال می‌شویم، فریادی از دل برمی‌کشیم یا به رقص درمی‌آییم. وقتی غصه دار باشیم دلمان می‌خواهد با گریه خود را سبک کنیم. اما احساسها را باید هرطور شده بیان کرد (یعنی بیرون ریخت یا بیرون فشرده همانطور که لیمورا می‌فشاریم تا آتش را بگیریم). شاعرها و موسیقیدانها به ویژه در کار بیان احساسات به جای ما خیلی چیره‌دست‌اند. غم مرگ یکی از اعضاء خانواده یا ضرر مالی هنگفت یا مصیبت‌های دیگر را معمولاً با موسیقی و شعر تسکین می‌دهند، انگار در واژه‌ها و صداها ابزاری هست که با آن می‌شود به راحتی غصه را از جان و تن آدمی بیرون کشاند. اما ناراحتی‌های شخصی ما در سطحی بالاتر، وقتی تسکین می‌یابند که بتوانیم آنها را به عنوان بخشی از یک الگو در نظر بگیریم، طوری که در اینجا باز ما با کشف وحدت سرو کار پیدا می‌کنیم، کشف تجربه‌های شخصی مان به عنوان بخشی از یک کل بزرگتر. احساس

می‌کنیم که مجبور نیستیم این غم و غصه را به صورت غصه‌ای شخصی به تنهایی تحمل کنیم. غم و غصه ما بخشی از سازمانی عظیم است — سازمانی جهانی — و بخش ضروری و مهم آن هم هست. و وقتی که دریابیم چیزی ضروری است، دیگر درباره آن لب به شکوه نمی‌گشاییم.

صحبت البته بیشتر درباره ادبیات است و پژوهنده دنیای ادبیات باید که علاقه‌ای شورانگیز به موسیقی و نقاشی و پیکرتراشی و معماری و فیلم و تئاتر هم داشته باشد. همه هنرها رسالت واحدی دارند و فقط در زمینه شیوه بیان با هم متفاوت اند. شیوه‌ها را با نوع مواد و مصالحی که به کار برده می‌شود وضع می‌کنند. ما مواد و مصالحی داریم که آنها را مواد «مکانی» می‌نامیم — رنگ و سنگ و گِل. و مواد و مصالحی داریم که به آنها مواد «زمانی» می‌گوییم — واژه و صدا و گام و حرکت. به عبارت دیگر، برخی از هنرها کاربردی برحسب مکان و برخی دیگر برحسب زمان دارند. با یک اثر نقاشی یا یک ساختمان یا یک مجسمه می‌شود خیلی زود و راحت ارتباط برقرار کرد، اما شنیدن یک سمفونی یا خواندن یک شعر کاری وقت گیر است و غالباً شروعش هم کلی مکافات دارد. موسیقی و ادبیات با هم وجوه اشتراک زیادی دارند؛ هر دو از مواد و مصالح زمانی استفاده می‌کنند. موسیقی از صداهای فاقد معنی به عنوان ماده اولیه سود می‌جوید، ادبیات از صداهای دارای معنی: واژه.

واژه را معمولاً به دو طریق به کار می‌گیرند، هنرمندانه و غیرهنرمندانه. یک واژه را همچنین می‌توان از دو جهت مورد بررسی

قرار داد: واژه‌ای که دارای معنی فرهنگنامه‌ای است (که آن را معنای واژگانی یا معنای لغوی می‌نامند) و واژه‌ای که معنایش تداعیهای گوناگونی است که در اثر کاربرد فراوان و مکرر بدست آمده است (معنای ضمنی یا پوشیده). واژه «مادر» را من باب نمونه در نظر بگیرید. تعریف فرهنگنامه‌ای این واژه را طوری تنظیم کرده‌اند که خواننده فقط معنی آن را بفهمد. معنایش البته آن جفت مادینه از والدین هر حیوان است. این را معنای واژگانی یا لغوی می‌نامند. اما چون ما این واژه را نخستین بار در ارتباط با مادر خود بکار برده‌ایم، تداعیهای بسیار دیگری در خود نهان دارد: محبت؛ گرمی؛ امنیت؛ راحتی؛ عشق. همه ما نسبت به مادرمان احساسی قوی داریم و به علت این تداعیها، واژه مادر را در ارتباط با سایر چیزهایی که نسبت به آنها احساس قوی داریم نیز بکار می‌بریم، مثل وطن (که به آن «سرزمین مادری» هم می‌گوییم). پس «مادر» واژه‌ای است سرشار از معانی ضمنی و پوشیده. واژه‌های ضمنی و پوشیده معمولاً احساسات ما را برمی‌انگیزانند حال آنکه واژه‌های فرهنگنامه‌ای، عقل‌مان را. بدین ترتیب، در تعریف فعالیت‌های گوناگونی که به دادن فرامین یا اطلاعات مربوط می‌شوند، مثلاً مانند ایجاد مقررات عضویت در یک باشگاه - فقط از واژه‌های فرهنگنامه‌ای استفاده می‌شود. نویسندگان کتابهای علمی و وضع‌کنندگان قانون اساسی یک کشور - با عواطف و احساسات خواننده کاری ندارند و هدف‌شان فقط فهم خواننده است. آنها آثار ادبی نمی‌نویسند. نویسنده ادبیات با واژه‌هایی حاوی معانی ضمنی

و پوشیده در ارتباط است، با شیوه‌هایی که با آنها بتواند واژه‌هایی به کار گیرد که تورا تکان دهد یا به هیجانت آورد، شیوه‌هایی که با آنها بتواند رنگی یا حرکتی یا شخصیتی را بنمایاند. شاعر که می‌گویند اثرش نمایانگر والاترین شکل ادبی است، بیش از هر چیز دیگر با معانی ضمنی و پوشیده‌واژه‌ها سروکار دارد.

معانی ضمنی و پوشیده را می‌توان به مجموعه صداهایی تشبیه کرد که با نواختن فقط یک نت پیانوبه گوش می‌رسد - اگر با ضربه شدیدی مثلاً نت «سی» میانی پیانورا بنوازید، صداهایی بسیار بیشتر از صدای نتی واحد را خواهید شنید. یعنی علاوه بر صدای آن نت، صداهای خفیف‌تری هم همراه با آن می‌شنوید که به آن «هارمونی» می‌گویند. صدای خود «نت» معنی فرهنگنامه‌ای و صدای هارمونیا معنی ضمنی و پوشیده است.

نویسنده آثار ادبی، به ویژه شاعر، با دانشمند یا حقوقدان از این لحاظ فرق دارد که واژه‌هایش را محدود نمی‌کند. دانشمند وقتی واژه‌ای را به کار می‌برد قصدش این است که معنای خاصی را القاء کند و نه چیز دیگر را، حقوقدان هم همینطور. اما اگر واژه‌ای مثل آن نتی که روی پیانونواختیم - اجازه یافت که آزادانه ارتعاش پیدا کند، نه تنها تداعی‌هایی را به دنبال خواهد کشید که همچنین گاهی معنای کاملاً متفاوتی هم با خود حمل خواهد کرد و چه بسا که اصلاً به جای واژه‌های دیگری هم بنشیند. به یک نمونه از این جانشینی واژه‌ها توجه کنیم:

مرا همچون شیپورِ احضار، به عمل فرا می‌خوانند و قلبم از کار می‌ایستد.

Action calls like a bugle and my heart buckles.

در یک متن علمی یا حقوقی، هر واژه باید یک معنی معین داشته باشد اما در این بیت ما محدودیتی در معنی واژه‌ها نداریم. یک واژه چه بسا که دو معنی یا حتی چند معنی داشته باشد، چه بسا که در عین حال به دو چیز متفاوت اشاره کند. شعر بالا هم می‌تواند به دو گونه معنی شود.

واژه Buckle هم به معنای بستن کمر بند است و هم به معنای تاب خوردن و مچاله شدن. از این رو معنی این شعر می‌تواند چیزی شبیه به این باشد: «مرا به عمل فرا می‌خوانند و من آماده انجامش می‌شوم؛ کمر بند نظامی ام را به کمر می‌بندم اما در عین حال از انجام این عمل خوف دارم، قلبم انگار می‌خواهد از کار بیفتد، مثل چرخ‌خی که به مانعی برمی‌خورد و تاب برمی‌دارد.»^۱

۱ - در زبان فارسی برای این جانشینی معنایی واژه یا ابهام نمونه‌های فراوان داریم از جمله:

میان او که خدا آفریده است از هیچ دقیقه‌ای است که هیچ آفریده نگشاده است. در اینجا واژه هیچ هم به معنای عدم است و خلق از عدم را القا می‌کند و هم کمربند میان او را چنان باریک فرض کرده که هیچ می‌نماید، و نیز میان او دقیقه، یا نکته باریکی است که هیچ آفریده‌ای بی به راز آن نبرده یا مشکل آن را حل نکرده یا هیچکس او را عریان ندیده است و اگر با ترکیب میان گشادن هم در نظر گرفته شود یعنی هیچ کس به وصال او نرسیده است.

با این مثال شاید بتوان نشان داد که چگونه آفریننده یک اثر ادبی، می‌کوشد از واژه‌ها بیش از وظیفه معمولی شان کار بکشد. تنها معنای فرهنگنامه‌ای نیست که برای او کاربرد دارد - تداعیها و القائات و معانی دیگر و واژه‌های دیگر هم در کارند، آن گروه هارمونیهای دیگر که ما آنها را معانی ضمنی و پوشیده می‌نامیم هم در کارند. برای ادبیات یک تعریف دیگر هم می‌توان ارائه داد: ادبیات، حاصل کار سختکوشانهٔ واژه‌هاست، ادبیات استثمارواژه‌هاست.

اما ادبیات شاخه‌های گوناگون دارد و برخی از شاخه‌ها، واژه‌ها را بیشتر از شاخه‌های دیگر استثمار می‌کنند. اتکاء شعر بیشتر به قدرت واژه‌ها، به معنای چند لایه و چند پهلوئی آنهاست و به یک معنی چه بسا که بشود گفت شعر، ادبی‌ترین، «شاخه‌های ادبیات» است، می‌گوییم ادبی‌ترین زیرا از مادهٔ خام ادبیات که همان واژه باشد به بیشترین حد ممکن سود می‌جوید. روزی روزگاری، تنها نوع ادبیاتی که در دنیا وجود داشت، شعر بود؛ نثر را صرفاً برای ثبت سوابق و قوانین و مقررات و نظریه‌های علمی به کار می‌بردند.

در یونان باستان، شعر از سه بخش جداگانه تشکیل می‌شد: غنائی و نمایشی و حماسی. در شعر غنائی نویسنده برخی از احساسات خود را بیان می‌کرد: عشق و نفرت و ترحم یا ترس خود را و همیشه هم به قدرت واژه‌ها متکی بود. در شعرهای نمایشی (یا نمایشنامه‌ها) اجبار چندانی نبود که تا آن حد متکی به واژه‌ها باشد (هر چند نمایشهای یونان مملو از شعرهای غنائی است) زیرا در عوض، بازی و حرکت و طرح و شخصیت‌های انسانی را در اختیار

داشت. در شعر حماسی می توانست قصه ای را نقل کند — باز هم با استفاده از شخصیت و حادثه پردازی — و در اینجا چه بسا که مهارتش در نقل روایت از قدرت واژه سازی اش مهمتر بود.

ما هنوز هم این سه بخش جداگانه را داریم؛ گیرم دو بخش از این سه بخش جز در موارد چندی — دیگر در قالب شعر ارائه نمی شوند. شعر حماسی جای خود را به رمان داده است و به نثر نوشته می شود. (گاهی رمان را هنوز هم به نظم می نویسند که البته چندان طالبی ندارد). شعر نمایشی شده است فیلم یا نمایشنامه (که امروزه روز بندرت منظوم است). شعر غنائی تنها نوع شعری است که باقی مانده است. به عبارت دیگر، امروزه شاعر حماسه سرا یا نمایش نامه نویس جولانگاه فراخی ندارد: شاعر در برابر نمایشنامه نویس و رمان نویس، فقط شعرهای کوتاه غنائی می نویسد و آنها را بیشتر در مجله ها به چاپ می رساند و توقع چندانانی هم ندارد که از قیل آن پول و پله ای بدست بیاورد. امروزه هیچ شاعری نیست که بتواند با سرودن شعر امرار معاش کند و این نشانه بدی است و چه بسا که معنایش این باشد که کار شعر و شاعری دیگر سرآمده است و آینده درخشانی ندارد.

شاخه های دیگری از ادبیات هم البته هست که باید درباره شان بحث کرد، علی الخصوص مقاله نویسی یا مقامه نویسی که نویسندگانی که ذوق سرودن شعر یا نوشتن رمان را ندارند به آن روی می آورند؛ اما الحق باید گفت که همین سه قالب ادبی، یعنی رمان و نمایشنامه و شعر است که طی این چند قرن اخیر توجه ها را به خود

جلب کرده و نامهایی را پرآوازه ساخته و بر سر زبانها انداخته است. در زمانه ما ظاهراً بسیار محتمل است که رمان بتواند به صورت تنها شکل ادبی، زنده و پایدار بماند. شعر خواننده زیادی نخواهد داشت و نمایش هم غالباً به شکل فیلم سینمایی (شکل دیداری و نه شکل ادبی) از اقبال بیشتری برخوردار خواهد بود.

مصاحبه با آنتونی برجس

این مصاحبه را در سال ۱۹۷۲ مجله معتبر و هنری پاریس ریویو با آنتونی برجس به عمل آورده است. مصاحبه کننده جان کولینان (John Cullinan) از نویسندگان برجسته پاریس ریویو است و در خلال طرح پرسشهایی درباره زندگی و آثار برجس، مسائل کلی فرهنگ و هنر و ادبیات، به ویژه شعر و داستان و رمان نویسی را هم مطرح می‌کند و با برجس در این زمینه‌ها به بحث و گفت‌وگو می‌پردازد.

مصاحبه کننده: به شما ایراد گرفته اند که پُر می نویسید و رمانهایتان بیش از حد کنائی اند. در این باره چه نظری دارید؟

برجس: فقط از زمانی که افراد گروه معروف به بلومزبری* — بویژه فورستر — کم اشتهائی و حتی یبوست در کار نوشتن را نوعی حُسن یک نویسنده قلمداد کردند، پرکار بودن گناه شمرده شده است. من از ریشخندهای مربوط به پرکار بودن و آثار زیاد نوشتن آنقدر ناراحت نیستم که از این اتهام مسخره که زیاد نوشتن یعنی بد نوشتن. اتفاقاً همیشه با دقت زیاد و حتی اندکی هم گُند می نویسم. حقیقت این است که من بیشتر از آنچه از عهده بعضی از نویسندگان برمی آید، وقتم را در روز صرف نوشتن می‌کنم. در مورد کنائی بودن هم که به گمانم مقصود کنائی بودن ادبی است، این کار به یقین جزو سنتهای ادبی ماست. هر کتاب جدیدی، از همه کتابهای موجود دیگر، به صورت پشتوانه‌ای سود می‌جوید و الهام می‌گیرد. نویسنده خود از این امر آگاه است و خواننده هم باید آگاه باشد.

— معمولاً چه موقع از روز به نوشتن می‌پردازید؟

— هر موقع که پیش آید. فرق چندانی نمی‌کند. من البته بیشتر صبحها می‌نویسم

اما فکر می‌کنم بعدازظهرها هم برای نوشتن بد نباشد. مردم غالباً بعدازظهرها می‌خوابند. اما برای من بعدازظهرها همیشه دلچسب‌تر بوده است، مخصوصاً وقتی که آدم موقع ناهار شکم‌چرانی چندانی هم نکرده باشد. بعدازظهر زمان آرامی است، زمانی است که بدن آدمی البته در اوج آمادگی، در اوج درک و پذیرندگی نیست — چون بدن بی‌حرکت و کرخت و خواب‌آلود است اما هوش و ذهن آدم می‌تواند خیلی هم تیز باشد. همچنین گمان می‌کنم که ذهن ناخودآگاه عادت دارد که بیشتر بعدازظهرها خود را بنمایاند. صبح زمان ذهنِ خودآگاه است و بعدازظهر زمانی است که ما باید با عالمی و رای عالم آگاهی سروکار داشته باشیم.

— خیلی جالب است اما می‌دانیم که توماس مان هر روز دقیقاً از ساعت نه صبح تا یک بعدازظهر بی‌وقفه کار می‌کرد، انگار که می‌خواست کارت ساعت ورود و خروجش را به سرکار بزند و به کارفرما گزارش کند.

— بله، می‌شود از ساعت نه تا یک بعدازظهر هم کار کرد. فکر می‌کنم خیلی هم عالی است اما متوجه شده‌ام که از بعدازظهرها هم باید استفاده کرد. برای من بعدازظهرها همیشه زمان خوبی بوده است. این عادت از زمانی که در مالایا کار نوشتن را شروع کردم در من به وجود آمد. بیشتر افراد گروه ما بعدازظهرها می‌خوابیدند. محیط، خیلی آرام بود و حتی پیشخدمتها هم چرت می‌زدند. سگها هم حتی می‌خوابیدند. آدم می‌توانست آرام، خارج از نور آفتاب، در سایه بنشیند و کار کند تا غروب برسد و آنگاه خودش را برای برنامه‌های شبانه آماده کند. من بیشتر کارهایم را بعدازظهرها انجام می‌دهم.

— دلتان می‌خواهد خوانندگان دلخواه و نمونه‌ای برای آثارتان داشته باشید؟

— خواننده نمونه و ایدئال آثار من، کاتولیک وامانده و موسیقیدان شکست‌خورده و آدم نزدیک بین کوررنگ و گوش‌سنگینی است که همه کتابهایی را که خودم خوانده‌ام، او هم خوانده است و سش هم باید چیزی در حدود همین سن و سال خودم باشد!

— براستی که خواننده بسیار ویژه‌ای است! یعنی می‌خواهید بگویید برای گروه محدودی که تحصیلات عالی دارند می‌نویسید؟

— فکر می‌کنید شکسپیر اگر فقط در اندیشه خوانندگان نخبه و ویژه‌ای بود، کارش به کجا می‌انجامید؟ کاری که شکسپیر کرد این بود که بکوشد نظر خوانندگان با سطوح مختلف را به آثار خود جلب کند و در این میان چیزهایی هم برای روشنفکران ظریف‌اندیش (که مونتینی را خوانده بودند) بیافریند. و نیز چیزهای بسیار بیشتری هم برای آنها که فقط به مسائل جنسی و خون‌ریزی علاقه مند بودند. دلم می‌خواست برای یکی از داستانهایم چنان طرحی برگزینم که خوانندگان بسیار زیادی را به خود جذب کند. اما سرزمین ویران اثر الیوت را در نظر بگیرید که اثری بسیار عالمانه است و احتمالاً به علت عناصر مردم‌پسندتر و قوه جاذبه کلامی اش، کسانی را مجذوب خود ساخته که نخست چیزی از آن سر در نمی‌آوردند اما بعدها تلاش کردند تا آن را بفهمند: این شعر، یعنی مقصد نهائی سفرهای دانش‌پژوهانه الیوت، به صورت نقطه شروعی برای دانش‌اندوزی آدمهای دیگر درآمد. گمان می‌کنم که هر نویسنده مترصد است که برای خود خوانندگان ویژه‌ای دست و پا کند، اما معلوم است که این کار فقط در تصور خود او امکان‌پذیر است و خواننده مهم و اصلی او، در واقع یک آینه بیش نیست.

— به اظهار نظر منتقدان درباره نوشته‌های خودتان تا چه حد اهمیت می‌دهید؟

— من از بلاهت منتقدان لجوجی که تعمداً می‌کوشند به آنچه در عمق آثار من نهفته است بی‌اعتنائی نشان دهند به خشم می‌آیم. از این گذشته، از وجود منتقدان بدخواه و مغرض هم به ویژه در انگلستان آگاهم و نقد ناجوری از شخصی که برایم قابل احترام است، شدیداً آرام می‌دهد.

— هیچ اتفاق افتاده است که در اثر اظهارنظرهای منتقدی، متن کتاب یا به طور کلی طرحی ادبی را تغییر دهید؟

— باستثناء پیشنهاد حذف تمامی فصل آخر رمان پرتقال کوکی، گمان نکنم که برای تغییر دادن نوشته‌هایم پیشنهاد دیگری به من شده باشد. معتقدم که خود نویسنده بهتر از هر کس دیگری می‌تواند درباره نوشته‌هایش از لحاظ ساخت رمان و مفهوم درونی آن داوری کند. منتقد البته وظیفه توضیح و تشریح عناصر ژرف‌تر اثر را که نویسنده لابد خود نمی‌توانسته از آنها آگاه باشد، به عهده دارد. اما کمتر پیش آمده است که منتقدی روی نقطه ضعف تکنیکی کار نویسنده‌ای انگشت گذاشته باشد که خود نویسنده پیشاپیش از آن آگاه نبوده باشد.

— قبلاً اشاره کردید که امکان دارد با استانی کوبریک برای ساختن فیلمی درباره زندگی ناپلئون همکاری کنید. می‌توانید در طرح ریزی رمانی که هم اکنون سرگرم نوشتنش هستید، با توجه به رعایت دقیق محدودیتهای فیلمسازی استقلال کامل خود را حفظ کنید؟

— کار نوشتن رمانی درباره زندگی ناپلئون که با مذاکره با کوبریک آغاز شد اکنون دیگر جنبه مستقلی پیدا کرده و کوبریک در آن نقش چندانی ندارد. من طوری به این موضوع علاقه مند شدم که دیگر به فکر تهیه فیلمی از روی آن نیفتادم و هم اکنون نیز سرگرم نوشتن چیزی هستم که کوبریک نمی‌تواند از آن سود جوید. جای تأسف است البته که پول و پوله یامفت و امتیازات دیگری را از دست می‌دهم اما در عوض خوشحالم که دستم کاملاً باز است و آقا بالاسری ندارم.

— شما علاوه بر رمان‌نویس بودن، منتقدی حرفه‌ای هم هستید. آیا منتقد حرفه‌ای بودن به کار رمان‌نویسی تان لطمه‌ای نمی‌زند؟

— تا حالا که لطمه‌ای نزده است، یعنی لطمه‌ای که نزده است هیچ، تسهیلاتی هم در کارم فراهم کرده است و مجبورم ساخته به قلمروهایی سفر کنم که پیش از آن هرگز به میل خود در آنها پا نمی‌گذاشتم. با درآمدی که از کار نقدنویسی عاید می‌شود، همهٔ بدعکاریهایم را هم راحت می‌پردازم. کاری که البته با نوشتن رمان چندان امکان‌پذیر نیست.

— کار نقد نویسی شما را به طور غیرمستقیم با درونمایهٔ تازه یا مهمی آشنا نکرده است؟

— نقد کتابی که آدمی چیزی درباره‌اش نمی‌داند یا مثلاً به موضوعش علاقهٔ چندانی ندارد کار نسبتاً جالب و مفیدی است. نوشتن نقدهای کوتاه برای مجله‌هایی مثل زندگی روستایی (که بیشتر بوی اسب می‌دهد تا بوی جلد چرمی کتاب) کار به ظاهر نامتجانس اما دلپذیری است که غالباً نویسنده را با قلمروهای تازه و ارزشمندی آشنا می‌کند. برای نمونه من خودم گاهی مجبور شده‌ام کتابهایی دربارهٔ مدیریت اصطبل و برودری دوزی و موتور اتومبیل را نقد و بررسی کنم؛ موضوعهایی که در واقع می‌توانند مواد و مصالح اصلی رمان‌نویس هم قرار گیرند. نقد خطابهٔ کوتاه لوی استروس* در باب مردم‌شناسی (که هیچ منتقدی حاضر به نقد آن نبود) شروع مرحله‌ای شد که سرانجام به نوشتن رمان ام‌اف انجامید.

— یکی از ویژگیهای منتقد خوب را انضباط و برنامه‌ریزی دقیق و بموقع دانسته‌اند. آیا به نظر شما نویسندهٔ خلاق هم باید در کار خود یک همچو برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد؟

— منظم بودن و کاری را بموقع و در سر موعده معین به پایان رساندن و تحویل دادن و بطور کلی خوش قول بودن، نشانه‌ای از ادب است. من هیچ خوش ندارم که دیر سرقراری حاضر شوم و به علت تحویل ندادن بموقع کاری، نزد ویراستاران مثلاً

خجالت زده شوم و از آنها عذر بخواهم. تجربه‌ها و ضابطه‌های خوب ژورنالیستی موجب می‌شود که آدم به نوعی خود-انضباطی در کار خلاقه هم عادت کند. رمان‌نویس باید رمانی را که در دست دارد به فوریت به سرانجامی برساند و روی آن زیاد فس‌فس نکند و وقت نگذرانند. اگر بین هر نشست نوشتن، زیاد فاصله بیفتد وحدت و انسجام و یک‌دستی کار بکلی از بین می‌رود. یکی از اشکالات رمانِ اولیس^۱ اثر جویس^۲ به گمان من همین نداشتن وحدت و یکپارچگی است. آغاز رمان با پایانش نمی‌خواند؛ تکنیک یکپارچگی از میانۀ کار عوض می‌شود. جویس کار نوشتن رمان را آنقدر لفت داده و طولانی‌اش کرده است که حاصل کار اصلاً یک‌دست نیست.

— می‌خواهید بگویید که تک‌گوییها و درد دل‌های مولی بلوم^۳ در پایان رمان خوب جا نیفتاده است و مثلاً از نظر تکنیکی با سه فصل اول رمان که تماماً وقف استغف دالوس^۴ است فرق دارد؟

— مقصودم بخش پایانی رمان نیست. مقصود این است که از اپیزود سیکلوپس^۱ به بعد، جویس انگار تصمیم گرفته فصلهای کتاب را آنقدر کش بدهد تا زمان مطالعه با زمان فرضی وقوع حوادث به نوعی منطبق شود. به همین علت، کتاب از نظر تکنیکی، آنطور که بعضیها می‌پندارند، وحدت و یکپارچگی کامل ندارد. اپیزود آئولوس^۲ را با اپیزود گاوه‌های نر خورشید^۳ مقایسه کنید تا منظور مرا بهتر دریابید.

— با توجه به طول مدتی که طی آن پروست^۴ رمان در جستجوی زمان از دست رفته و مان^۵ رمان ژوزف و برادرانش^۶ را نوشت آیا فکر می‌کنید که برای نوشتن اثر بزرگی چون اولیس^۷، هفت سال زمان خیلی درازی است؟ اگر چنین است در باره آن هفده سالی که جویس صرف نوشتن بیداری فینه‌گانها کرده چه می‌گویید؟

1) Cyclops

2) Aeolus

3) Oxen of the Sun

— خواننده به زمانی که صرف نوشتن یک کتاب می شود، علاقه و توجه چندانی ندارد (رمان نسبتاً کوتاه مادام بواری در مدت زمان طولانی تری نوشته شده است تا مثلاً رمان چهارگانه ژوزف و برادرانش). پرسش اصلی این است که آیا نویسنده می تواند در تمام طول این مدت با همان حالات اولیه و همان اهداف و همان نگرش تکنیکی به کار ادامه دهد؟ اولیس رمانی تازه و بدعت آمیز است و همچنان که کار نوشتنش ادامه می یافت، تازگیها و بدعتهای نوظهوری در آن راه پیدا می کرد و به همین علت است که نوعی سردرگمی در آن به چشم می خورد. رمان بیداری فینه گانها هر چند که نوشتنش بیشتر به طول انجامید، تکنیک اصلی اش در همان اوائل کار مشخص شد.

— شنیده ام که کتاب تازه شما به نام جویس زدگی^۴ همین روزها منتشر می شود. این کتاب، با کتاب بازهم درباره جویس^۵ چه تفاوتی دارد؟

— تا حدودی در همان مایه ها است البته نه چندان زیاد. کوششی است در بررسی طبیعت زبان جویس نه صرفاً از دیدگاه زبانشناسی بلکه از دیدگاهی که می توان گفت جایی است میان نقد ادبی و زبانشناسی؛ واژه ها و اصطلاحات فنی زیادی در آن بررسی شده و بطور کلی تحلیلی آواشناختی از زبان جویس است. این روزها، زبانشناسان معدودی قادر به انجام همچو تحقیقی هستند. آواشناسی، موضوعی تقریباً قدیمی است اما از طریق آن می توان لحنها و گویشهای موجود در زبان اولیس و نیز مسأله اهمیت آشنایی با شیوه بیانی رمان بیداری فینه گانها و کیفیت شیوه ساخت یک جمله توسط جویس را تحلیل و بررسی کرد. البته چندان کتاب عمیقی نیست و قصد من در اصل این بوده است که برای شناخت زبان جویس نوعی راهنمای مقدماتی ارائه دهم. کار جدی تفحص و بررسی شیوه های زبانشناسی جویس باید به شخصی که بیشتر از من در این رشته تخصص دارد واگذار شود.

4) *Joy'sprick*5) *Re: Joyce*

— گفتید که برای تحلیل زبانِ جوئیس، از شیوه‌ای آواشناختی که خود آن را شیوه‌ای قدیمی می‌نامید استفاده کرده‌اید و با اینهمه در کتاب اف ام از شیوه ساختگرایی یا ساختاری لوی استروس هم سود جسته‌اید. آیا مایلید از دیدگاه زبان‌شناسی ساختاری هم آثار جوئیس را تحلیل کنید؟

— گمان نکنم که این کار در تخصص من باشد، فکر می‌کنم این کار را باید به یک صاحب‌نظر و ادیب متخصص واگذار کرد، به شخصی که مثلاً دانشگاهی باشد و مثل من تا این اندازه سرگرم نوشتن و چاپ کتاب و تدریس و سخنرانی و چه و چه نباشد و اینطور پرمشغله و با اصطلاح «نمایشی» و یک سرو هزار سودائی زندگی نکند. این کاریک ادیب خونسرد است و گمان نمی‌کنم که من شایستگی انجام آن را داشته باشم. من بیشتر علاقه‌مند به حرفه‌هایی هستم که جوئیس موقع نوشتن تک‌گوییهای مولی بلوم و لئوپولد بلوم و شخصیت‌های دیگر انگار خود آنها را می‌شنیده است، مبحثی که به عقیده من از نظر ادبی حائز اهمیت فراوان است. زیرا آن تک‌گویی نهائی مولی بلوم متمایل به شیوه خطابی ویژه‌ای است که با سابقه زندگی و گذشته‌های اعلام‌شده او نمی‌خواند. در اینجا در کار جوئیس چیزی بسیار ناموجه و باورنکردنی می‌بینیم؛ درباره این واقعیت که مولی بلوم خود دختر یک سرگرد است و در یک پادگان نظامی در جبل الطارق بزرگ شده و وقتی که به دوبلین می‌آید، حرف زدن و رفتار و کردارش شبیه هر زن خانه دار معمولی دوبلین است. این نکته بسیار ناجور و متناقض می‌نماید و کسی هم تا حالا به آن اشاره‌ای نکرده است. من جبل الطارق را بهتر از جوئیس و حتی بهتر از بیشتر ادیبانی که روی آثار جوئیس مطالعه کرده‌اند می‌شناسم و حالا دارم روی این مسأله تحقیق می‌کنم.

— اگر معتقدید که تک‌گویی مولی زیاده از حد ظریف و زیباست، فکر نمی‌کنید که این امریکی از شگردهای کار جوئیس باشد که بخواهد تعمداً از دهان مردمی عامی حرفهای شاعرانه بزند؟

— آنقدرها هم که شما می‌گویید، ظریف و زیبا نیست. منظور من البته بیان این نکته است که مولی چرا باید عبارات و اصطلاحات ایرلندی مثل «اوا، آه!» را بر زبان بیاورد؟ مولی اصلاً نباید با چنین عباراتی تکلم کند، اصلاً.

— جغرافیا هم مطرح است.

— بله، الگوی مطرح است، چیزی اجتماعی مطرح است. درپادگان بسیار کوچکی مثل پادگان جبل الطارق، زندگی مردی مثل سرگرد توویدی^۶ که زن سابقش اسپانیایی بوده به شکلی است که دختر دورگه‌اش یا باید به زبان اسپانیایی به صورت زبان مادری حرف بزند (و نه مطابق با دستور زبان) و یا به زبان انگلیسی به صورت زبان مادری، اما یقیناً این هر دو زبان را باید در وهله اول با گویش آندلسی و در وهله دوم با شیوه‌ای کاملاً درخور زبان طبقه اشرافی نمای خودش تکلم کند. همینطوری به دوبلین نمی‌آید و یکبارگی با لهجه یک زن معمولی دوبلینی شروع به حرف زدن نمی‌کند.

— پس زبان مولی احتمالاً از لحاظ سوابق و پس‌زمینه‌های اجتماعی بیشتر باید مناسب نورا بارنکل^۷ باشد تا خود مولی.

— دقیقاً همینطور است. این تصویر نهائی، در واقع تصویری از نورا بارنکل است تا مولی، و اصلاً ربطی به مولی ندارد. از این گذشته، همانطور که از مطالعه نامه‌های نورا دستگیرمان می‌شود، جوینس لابد این نامه‌ها را خوانده و از مطالعه آنها دریافته است که چگونه این الگوی زبان گرم و زنانه را به کار گیرد. نورا نامه‌ها را کاملاً بدون استفاده از علامات نقطه گذاری می‌نویسد و گاهی بسیار دشوار است که تفاوت بین یک پاره از نامه‌های نورا و پاره‌ای از تک‌گویی نهائی مولی را تشخیص بدهیم.

— من سخت منتظر انتشار این کتاب هستم. هیچ در فکر نوشتن رمانی بلند و جامع بوده‌اید؟

— در نظر دارم دو رمان بلند بنویسم، یکی درباره‌ی حال و روز خانواده‌ای اهل تئاتر از قرون وسطی تا امروز و دیگری درباره‌ی زندگی یک آهنگساز بزرگ انگلیسی. طرح اولیه‌ی این رمانها آنقدر بزرگ گرفته شده‌اند که می‌ترسم شروع شان کنم.

— می‌شود با نوشتن بخشهایی از آنها به شکل داستان کوتاه شروع کرد.

— من داستان کوتاه‌نویس خوبی نیستم. یعنی نوشتن داستان کوتاه برایم اصلاً راحت و آسان نیست. از آن گذشته، ترجیح می‌دهم وقایع رمانم را تا لحظه‌ای که آماده‌ی انتشار می‌شوند، همچنان پنهان نگه دارم. یکبار اشتباهاً فصلی از رمانی را که سرگرم نوشتنش بودم به مجله‌ی ترانز اتلانتیک ریویو^۷ دادم و وقتی که مطلب چاپ شده را خواندم، اصلاً از خیر انتشار خود رمان گذشتم. این تنها رمان ناتمام بنده است.

— همچنان در این فکر هستید که رمانی درباره‌ی مقابله‌ی سیئوس^۸ با مینوتار^۹ بنویسید یا سناریوی راکلیف^{۱۰} در کتاب اندربی^{۱۱} موضوع را بکلی منتفی کرده است؟

— درباره‌ی مسأله‌ی مینوتار به این فکر افتاده‌ام که کتابی شامل همه‌ی شعرهای اندربی به صورت جداگانه چاپ کنم. این کتاب همچنین حاوی شعر «حیوان خانگی» نیز خواهد بود. (که دست بر قضا عنوان ترجمه‌ی کتاب اندربی به زبان ایتالیائی *La Dolce Bestia* است). حس می‌کنم که انگار شخص دیگری این کتاب را، به ویژه این مجموعه شعر را نوشته است. یعنی آدم انگار از هر نوع حس

7) *Transatlantic Review*8) *Seus*9) *Minotaur*10) *Rawcliffe*11) *Enderby*

مسئولیتی رها می شود و با خود می گوید: «ببین، می دانم که این شعرها چندان چنگی بدل نمی زنند، اما من که اینها را نوشته ام — یکی از شخصیت‌های کتاب آنها را نوشته است.» دون کیشوت، لولیتا، آدام، مثلاً. این البته سنتی قدیمی اما همچنان سرزنده و پابرجاست. کاغذ سفید برای نوشتن البته فت و فراوان است اما از نوشتن مطالبی که مرا ارضا نکنند یا تا به آخر ادامه نیابند سخت پکر می شوم.

— وقتی می خواهید رمانی بنویسید، نخست صحنه های بزرگ و مهم را می نویسید مثل جويس کاری مثلاً یا از اول شروع می کنید به نوشتن؟

— از اول شروع می کنم و پیش می روم و تمامش می کنم.

— آیا پیشاپیش طرح کاملی برای کتاب تهیه می کنید؟

— اول طرح مختصری تهیه می کنم — صورت اسامی شخصیتها، خلاصه هر فصل و غیره. اما نویسنده نباید در تهیه این گونه طرحها زیاده روی کند، بسیاری چیزها در حین نوشتن به ذهن می آیند و آفریده می شوند.

— کتابهای غیرداستانی را هم به همین منوال می نویسید؟

— فرق نمی کند. شیوه کار در هر دو مورد برای من یکسان است.

— آیا نوشتن پیش نویس کتاب با ماشین تحریر در تهیه نسخه نهائی کتاب خیلی مؤثر است.

— من نسخه پیش نویس ندارم. صفحه اول را می نویسم و اگر لازم باشد چند بار عوضش می کنم و بعد می روم به سراغ صفحه دوم. این صفحه ها را کامل شده و به شکل نسخه نهائی، همینطور روی هم می چینم و دست آخر رمانی پیش رو دارم که به

گمان خودم دیگر به هیچ نوع دستکاری نیازی ندارد.

— پس اصلاً رمانهایتان را یکبار هم که شده مرور یا اگر لازم باشد اصلاح نمی‌کنید؟

— همانطور که گفتم تک‌تک صفحه‌ها را موقع نوشتن اصلاح می‌کنم، نه اینکه مثلاً بنشینم و یک فصل یا تمامی کتاب را دوباره حک و اصلاح کنم. تصحیح و دوباره نویسی همه کتاب جداً ملال‌آور است.

— چطور شد تصمیم گرفتید رمان دنیای درونی آقای اندری^{۱۲} را پس از چند سال وقفه ادامه بدهید و نیمهٔ دومش را هم بنویسید و بعد هر دو بخش را با نام اندری یکجا منتشر کنید؟

— من طرح کتاب را به همین صورت کامل و مفصل که در امریکا منتشر شد در نظر گرفته بودم، اما چون داشتم به پایان آن دورهٔ یک‌ساله‌ای که دکترها گفته بودند زنده می‌مانم می‌رسیدم، نتوانستم در آن سالهای هزار و نهصد و پنجاه و نه تا شصت چیزی بیشتر از آن نیمهٔ اول بنویسم. از آن گذشته عدم علاقهٔ ناشران به چاپ رمان دنیای درونی آقای اندری که در انگلستان آن را جلد اول رمان می‌نامیدند موجب شد تا در نوشتن جلد دوم تأخیری پیش آید. اما از همان روز اول در نظر داشتم کتاب را به همین صورت کامل بنویسم.

— بعد از اینکه موقع تدریس در کلاسی در برونتی ناگهان به زمین افتادید، بیماری شما را وجود یک تومور مغزی تشخیص دادند و گفتند که یک سال دیگر بیشتر به عمر شما باقی نمانده و حداکثر تا یک سال دیگر بیشتر زنده نمی‌مانید. چطور شد که تصمیم گرفتید طی این یک سال آخر به جای مثلاً سیر و سیاحت به کار نوشتن بپردازید. خیلی ضعیف و کم‌بینه و مثلاً علیل بودید؟

— علیل که نبودم هیچ، خیلی هم سرحال و فعال بودم. (و همین موجب شده بود که در تشخیص دکترها شک کنم) اما برای سیر و سیاحت، پول لازم است و من آن وقتها پول و پوله‌ای در بساط نداشتم. فقط در داستانها می‌خوانید که آدمها طی آن «یک سال آخر» به آن جور کارها دست می‌زنند. حقیقت این بود که من و زنم به خورد و خوراک و غیره نیاز داشتیم و تنها کاری که از دست من برمی‌آمد نوشتن بود. (چه کسی در آن وضع حاضر می‌شد مرا استخدام کند.) زیاد می‌نوشتم چون کم پول می‌دادند. اشتیاق چندانی هم نداشتم که شهرت ادبی یا نام نیکی از خود باقی بگذارم.

— طی آن سال، در سبک نوشته شما احتمالاً به علت همین احساس محکومیت به مرگی که داشتید تغییری حاصل نشد؟

— گمان نکنم. البته به سن و سالی رسیده بودم که از نوعی سبک مشخص داستانی برای خودم برخوردار باشم اما مدتی طول کشید تا یک سبک بخصوص ادبی، سبکی که مثلاً مختص خود من باشد شکل بگیرد. آثاری که در این دوره به اصطلاح «سال واپسین» یا «سال واپسین‌نما» به وجود آمد، با سرعت — متوجه هستید که چه می‌گویم — با سرعت زیاد نوشته نمی‌شد، فقط نوعی خرحمالی بود و هر روز بکش کار کردن و خیلی زیاد کار کردن و زحمت کشیدن، آن هم تمام روز و حتی تا نیمه‌های شب. در کارها هم می‌بایست وقت زیادی صرف کنم، چونکه مردم، هرگاه ببینند که نویسنده‌ای ظاهراً خیلی پرکار است، زود دنبال نشانه‌های بی‌دقتی و شتاب‌زدگی در کارش می‌گردند و همین چیزها را بهانه می‌کنند. البته چه بسا که بی‌دقتی اندکی هم به چشم بخورد اما علتش سرعت یا سرعت ظاهری در کار نوشتن نیست بلکه نقائصی در ساختار نوشته است. گمان نمی‌کنم بتوانم یک اثر بخصوصی را بعنوان اثری که مشخصاً در آن «سال واپسین» نوشته شده، مشخص کنم. گمان نمی‌کنم این رمانها از لحاظ کیفیت با رمانهای دیگر من تفاوت چندانی داشته باشند و یقیناً هم من از هیچ نوع تأثیر بخصوص ناشی از این آگاهی بر روی

سبک کاریا شیوه نگارش خودم خبر ندارم.

— در بعضی از رمانهای شما شعرهایی هست که از زبان شخصیت‌های مختلف کتاب گفته شده است. آیا به این فکر نيفتاده اید که مجموعه‌ای از شعرهای خودتان را به چاپ برسانید؟

— اخیراً یکی از ترجمه‌های مرا از روی اثری از سیرانو دو برژراک^{۱۳} به روی صحنه آورده‌اند. این اثر، منظوم است و همانطور هم که انتظار داشتم، خوب از کار درش آورده‌اند. اما در نظر ندارم که کتاب شعری جداگانه، از آن شعرهای ناب و عربان و حدیث نفسی بنویسم. احتمال دارد روی چند اثر نمایشنامه‌ای منظوم کار کنم — پیر گنت^{۱۴} ایسن، چایکای^{۱۵} چخوف مثلاً. هم اکنون هم سرگرم کاری موزیکال روی اولیس هستم. خیلی احتمال دارد که دوباره به کار آهنگسازی بپردازم. هم اکنون از من خواسته‌اند که کنسرتویی برای کلارینت بنویسم. آهنگی که برای آثار سیرانو ساختم هم با استقبال زیادی مواجه شده است.

— آیا هیچوقت شده که در طرح رمانهایتان از فرمهای موسیقایی استفاده کنید؟

— آه، بله. آدم می‌تواند از فرمهای موسیقایی چیزهای زیادی بیاموزد. من در نظر دارم رمانی به شیوه یک سمفونی کلاسیک — مینونه و غیره بنویسم. انگیزه‌ها همه صرفاً صوری خواهند بود به طوری که آن بخش تکاملی که در آن فانتزیهای جنسی شکل می‌گیرند بتواند بی هیچ وسیله توصیفی یا ارتباطی، نمایی واقعگرایانه را به دنبال داشته باشد و سپس بار دیگر (اکنون به شکل برگردان) بدون توجیهی روانشناختی یا ترفندی صوری به موضوع پیشین بازگردد.

— آهنگسازان برای انتقال یک مفهوم سرو صدای زیاد راه می‌اندازند. آیا

13) *Peer Gynt*

14) *Chaika*

این تصنیف ادبی بخصوص به شیوه‌ای مشابه شیوه‌ی تصنیف یک سمفونی، نمونه‌ای از آن «ترفند صوری» نیست که خواننده‌ای که با موسیقی اندک آشنایی داشته باشد آن را بهتر درک کند؟

— به گمان من موسیقی از راههای هنری و مفید دیگری هم می‌تواند به دست اندرکاران آموزش دهد اما خواننده ملزم نیست از اصل و مبدأ این راهها آگاه باشد. مثالی بیاوریم. آهنگسازی با استفاده از یک پرده جناسی یعنی پرده اضافی ششم (جناس از این نظر که این پرده خود پرده هفتم موثری هم هست) از مایه‌ای به مایه دیگر تحریر می‌رود. در رمان هم می‌توان با استفاده از عبارت یا مطلبی که در دو صحنه مختلف مشترک باشد، از صحنه‌ای به صحنه دیگر انتقال یافت — این کار اتفاقاً بسیار هم متداول است. اگر عبارت یا مطلب در متنهای مختلف، معانی متفاوتی دارد، در موسیقی هم مسأله به همین شکل است.

— به نظر می‌رسد که قالب رمان تصویری از برجها و باروها^{۱۵} به قصد نوعی همانندی با پاسا کاگلیا^{۱۶}ی انیس^{۱۷} شکل گرفته باشد. اما آیا ارتباطها و شباهتهای بین ادبیات و موسیقی به طور کلی، ارتباطی بسیار ظریف و باریک نیست؟

— قبول دارم که شباهتهای بین موسیقی و ادبیات می‌تواند شباهتهایی بسیار ظریف و باریک باشد اما در مفاهیم صوری کاملاً گسترده و وسیعی مثل شکل سونات و اپرا و غیره ما هنوز برای کشف توانمندیها و امکانات موجود هیچ اقدامی نکرده‌ایم. رمانی که من دارم درباره ناپلئون می‌نویسم، از نظر صوری تقلیدی از سمفونی شماره ۳ بتهوون اروئیکا^{۱۸} است — تند و پرتحرک و سریع الانتقال در موومان اول (تا هنگام تاجگذاری ناپلئون)، آهسته و راحت با ضربه‌های سنگین که یادآور

15) *A Vision of Battlements*16) *Passacaglia*17) *Innis*18) *Eroica*

مارش عزا و تشییع جنازه است، در موومان دوم. این کار چیز خیال‌بافانه‌ای نیست، کوششی است برای وحدت بخشیدن به مثنی حقایق تاریخی در فضائی نسبتاً محدود به حدود ۱۵۰,۰۰۰ کلمه. و اما در مورد خواننده‌ای که با موسیقی آشنا نیست باید گفت که بین خواننده آشنا با موسیقی و خواننده ناآشنا با موسیقی فرق چندانی نیست. من دریکی از رمانهای خود نوشته‌ام «ارکستر در آهنگ رسانی شامل دوازده نت کاملاً متفاوت چرخ می‌زد.» آنها که با موسیقی آشنا نیستند، ناموزونی آهنگ را به گوش خود می‌شنوند و آنها که آشنا نیستند نمی‌شنوند اما البته چیزی وجود ندارد که سردرگم و متحیرشان کند و یا مانع خواندنشان بشود. من از بازی بیسبال سردر نمی‌آورم اما هنوز هم که هنوز است از خواندن کتاب طبیعی^{۱۹} اثر مالامود لذت می‌برم. بریج بازی نمی‌کنم اما بازی بریج کتاب ساده‌دل^{۲۰} اثر فلمینگ برایم سرگرم کننده است — آنچه مهم است عواطف و احساساتی است که منتقل می‌شود نه آنچه بازیکنان با دستهایشان انجام می‌دهند.

— تکنیک فیلم و سینما چه تأثیری در نوشته‌هایتان داشته است؟

— من از تئاتر بیشتر تأثیر پذیرفته‌ام تا از سینما. صحنه‌هایی که در آثارم می‌آفرینم طولانی‌تر از آن است که برای ارائه صحنه‌های بهم پیوسته سینمایی مناسب باشد اما دوست دارم نخست صحنه‌ای را در ذهن مجسم کنم و بعد آن را روی کاغذ بیاورم، یعنی دوست دارم هر چه را که اتفاق می‌افتد بعینه ببینم و بعضی از گفت‌وگوها را بشنوم. من البته برای سینما و تلویزیون مطالبی نوشته‌ام، اما هیچیک خوب از کار در نیامده و آنچنان که باید موفق نشده‌اند. شاید بیش از حد ادبی بوده‌اند یا عیب و ایرادهای دیگری داشته‌اند. تابحال بارها شده که سازندگان فیلمهای تاریخی با من تماس گرفته‌اند که مثلاً گفت‌وگوشان را عوض کنم یا دوباره بنویسم اما بعداً پشیمان شده‌اند و همان گفت‌وگوشان اصلی را پذیرفته‌اند.

— کار تهیه فیلم سینمایی از روی رمانهای اندری و هیچ چیز مانند خورشید نیست^{۲۱} به کجا کشید؟

— کار فیلمبرداری از روی رمان اندری بکلی منتفی شد چون تهیه کننده اش در جشنواره سینمایی کان به رحمت ایزدی پیوست. پروژه مربوط به شکسپیر هم موقعی مطرح شد که تشکیلات «برادران وارنر» را داشتند می فروختند و وقتی که صاحب تازه این تشکیلات کارش را از سر گرفت، همه مؤسسات وابسته اش هم لت و پار شدند. با این همه ممکن است دوباره مسأله را پی بگیرند. دست اندرکاران سینما نسبت به گفت و شنود هر فیلمی شدیداً حساس و محتاط اند و صادقانه معتقدند که فهم و دریافت فوری معانی واژه‌ها بسیار مهم‌تر از تأثیر وزن و آهنگ و صداهای عاطفی و پراحساس است. زیرکانه چنین وانمود می‌کنند که آدمهای قدیمی و مردم اعصار گذشته اگر آنقدر خوش اقبال بودند که می‌توانستند مثل امروزیها حرف بزنند، خوب دیگر غمی نداشتند و این کار را می‌کردند و این موقعیت را هم سخت مغتنم می‌شمردند که خودشان و وقایع ایام خودشان را از زاویه دید ما ارزیابی کنند. رمان شیردر زمستان^{۲۲} ظاهراً نمونه و راه‌حل موقتی برای گشودن مشکل گفت و شنود قرون وسطائی است اما البته برویهم اثر چندان عمیق و پرازشی نیست.

— آیا در زمانی که هم اکنون سرگرم نوشتنش هستید، هیچ مشکل ویژه‌ی زبانشناختی مطرح نشده است که برای استانی کوبریک هم اشکالاتی فراهم کند؟

— رمان ناپلئون از نظر مسأله گفت و شنود، رمان دشواری است اما احساسی درونی به من هشدار می‌دهد که باید از نوعی آهنگ کلام و واژه‌هایی استفاده کنم که با آهنگ کلام و واژه‌های زمان ما تفاوت چندان نداشته باشد مگر نه اینکه دون

21) *Nothing Like the Sun*

22) *The Lion in Winter*

ژوان بایرون هم طوری نوشته شده که انگار تقریباً امروزه آن را نوشته اند. تصور می‌کنم که حتی سربازهای آن هم به زبان سربازهای امروزی تکلم می‌کنند. یعنی بهرحال به زبان فرانسه حرف می‌زنند. و اما درباره فیلم ناپلئون باید بگویم که کوبریک باید بکوشد راه و روش خود را دنبال کند که البته راه و روش چندان ساده‌ای هم نیست.

— آیا در فکر نوشتن رمانهای تاریخی بیشتری هستید؟

— دارم روی رمانی کار می‌کنم که قرار است با استفاده از شگرد کار دوس پاسوس بیانگر حال و هوای دوره ادوارد سوم در انگلستان باشد. معتقدم که رمان تاریخی، آینده و چشم انداز بس گسترده‌ای دارد البته مشروط بر اینکه به قلم افرادی مثل ماری زنالت یا جرجت هیبره نباشد. حال و هوای قرن چهاردهم رمان من، عمدتاً با واژه‌های بویایی و احساسی درونی، احیاء و به خواننده منتقل می‌شود و بیشتر به دزدگی کلی گرایش دارد تا مثلاً حالت نوستالژی و دلتنگی.

— از کدام یک از تکنیکهای دوس پاسوس استفاده می‌کنید؟

— رمانی که در نظر دارم بنویسم و برای آن طرحی نود صفحه‌ای هم تهیه کرده‌ام، درباره «امیر سیاه» است. فکر کردم که خیلی جالب می‌شود شگرد «دیدگاه عکاسی» و شیوه «فیلمهای کوتاه خبری» دوس پاسوس را به عاریت بگیرم و بینم با آنها چه می‌شود کرد، به ویژه درباره توصیف مرگ سیاه و کرسی و «نبرد اسپانیا». تأثیر این کار شاید به این امر منجر شود که دنیای قرن چهاردهم به کهنکشان دیگری راه یابد که در آن زبان و ادبیات بنوعی خود را به مرحله زبان و ادبیات قرن بیستم رسانده باشند. این تکنیک ممکن است البته شخصیت‌های تاریخی را بسیار مبهم و تا اندازه‌ای مضحک جلوه دهد اما این در واقع همان چیزی است که من در نظر دارم بیان کنم.

— آیا بازگفته‌های ماری زنالت از اسطوره‌های یونان، جداً آنقدر بد است که شما می‌گویید؟

— خیر. اتفاقاً چندان بد هم نیست، ابداً. مطالب نسبتاً خوب و خواندنی اما توخالی و ظاهر فریبی است که ممکن است به مذاق شما، مثلاً، خوش بیاید. برای من اما اصلاً جالب نیست، همین. بی‌تردید گناه از من است.

— آیا در نظر دارید رمان دیگری درباره‌ی آینده، مثل رمان پرتقال کوکی، یا نطفه دلخواه^{۲۳} بنویسید؟

— طرحی برای رمانی که درباره‌ی آینده باشد ندارم بجز البته رمان کوتاه جنون‌آمیزی که در آن انگلستان به صورت تماشاخانه کوچکی که امریکا آن را می‌چرخاند درآمده است.

— آیا انگلستان به همین راحتی دارد به صورت یک بوتیک توریستی گت و گنده به صورت ایالت پنجاه و یکم درمی‌آید؟

— من همیشه اینطور فکر می‌کردم که انگلستان به صورت جهانی درخواهد آمد که مردم مدام از آن دیدن می‌کنند. مثل آن جزیره کتاب مری روز^{۲۴} اثر جی. ام. باری. اما حالا می‌بینم که بسیاری از چیزهایی که ارزش دیدن داشت — چیزهای قدیمی — رفته رفته از بین می‌روند، بطوری که انگلستان می‌تواند به صورت یک لوس آنجلس بزرگ درآید، یعنی همه بزرگراهها به خودی خود اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند تا اینکه بخواهند در واقع به مقصد معینی برسند. انگلستان اکنون دارد به شکل و قالب اروپا درمی‌آید و نه — آنطور که زمانی انتظار داشتم و حتی امیدوار

23) *The Wanting Seed*

24) *Mary Roze*

بودم — به شکل امریکا و به گمانم رفته رفته دارد اروپا زده می شود، بی آنکه از فضیلت‌های اروپا برخوردار شود. سلسله اعشاری سکه‌ها خود مشکل عظیمی است و بزودی آبجورا هم لیتر لیتر جیره بندی می‌کنند، مثل کتاب هزار و نهصد و هشتاد و چهار. دیگر شراب ارزان و توتون فله هم پیدا نخواهد شد. مسأله جذب در میان است چون انگلستان یا باید دیگران را جذب کند یا خودش جذب شود. این است که ناپلئون را باید برنده واقعی دانست.

— اشاره ای کردید که رمان پرتقال کوکی در چاپ انگلیسی اش یک فصل نهائی دارد که در چاپ امریکایی آن موجود نیست. از این بابت ناراحت نیستید؟

— چرا، اصلاً دوست ندارم کتابی داشته باشم که دو چاپ متفاوت داشته باشد. چاپ امریکایی یک فصل کم دارد و از این لحاظ هدف و طرح ریاضی کتاب بهم خورده است. همچنین نظریه شورش جوانان به عنوان فرآیندی که باید آغاز شود و به اوج برسد و سپس خاتمه یابد در چاپ امریکایی حذف شده است و کتاب را تا سطح یک مثل و داستان پندآمیز پایین آورده است حال آنکه قصد من نوشتن یک رمان، به تمام معنی آن بوده است.

— در فصل بیست و یکم کتاب چه اتفاقاتی رخ می‌دهد؟

— در فصل بیست و یک، الکس دوران جوانی را پشت سر می‌گذارد و برمی‌بالد و می‌فهمد که شورش و خشونت بیش از اندازه، سرانجام به چیزی ملال آور می‌انجامد و دیگر وقت آن رسیده است که اهل و عیالی دست و پا کند و نورچشمی عزیزدردانه‌ای پس بیندازد که او را «بابا» صدا کند. قرار بود کتاب، یک همچو پایان محتوم و کاملی داشته باشد اما در امریکا هیچکس با یک همچو پایانی موافق نبود.

— آیا استانیلی کوبریک به فکر ساختن فیلمی از روی نسخه انتشارات «هینه من» در انگلستان نیفتاد؟

— کوبریک، به نیمه های کار فیلمبرداری که رسیده بود از وجود آن فصل آخر باخبر شد و آن موقع دیگر خیلی دیر شده بود که مفهوم کلی را تغییر دهد. از آن گذشته او هم چون امریکایی است، موضوع فصل آخر را نمی پسندد و اصلاً آن را وصله ناجوری می پندارد. حالا هم البته نمی دانم چکارش باید کرد اما خودمانیم، کتاب مال ده دوازده سال پیش است و دیگر نباید زیاد مته به خشخاش گذاشت.

— به این فکر نیفتادید که کتاب را به صورت کاملی در اینجا چاپ کنید؟

— چرا، ولی درباره خود کتاب کمی تردید داشتم یعنی وقتی کتاب را تمام کردم، مباشرم، با کمال حیرت حاضر نشد آن را به ناشری بدهد و ناشرهایی هم که اینجور کتابها را در انگلستان چاپ می کردند، رغبت چندانی به چاپ آن نشان ندادند. این بود که وقتی ناشر امریکایی حاضر شد کتاب را با حذف آن فصل آخر چاپ کند، دیدم دیگر صلاح نیست موضوع را کیش بدهم. راستش خودم هم مردد بودم و چون با موضوع کتاب خیلی قاطی شده بودم، نمی توانستم نظر درستی بدهم. این بود که پیش خودم گفتم نکند درست بگویند؟ چون نویسندگان معمولاً درباره ارزش کتاب خود (به ویژه پس از نوشتن) قدری دودل اند و نمی توانند با قاطعیت در باره آن نظر بدهند. شاید هم اصلاً در آن هنگام ضعف نشان دادم و زود تسلیم شدم اما آن وقتها مسأله مالی هم برایم مهم بود. دلم می خواست کتاب در امریکا چاپ شود و پول و پله ای نصیبم کند. این بود که قبول کردم. نمی دانم حالا هم باید به آن گردن بنهم یا نه، اما منتقدان طاق و جفت آنقدر در گوشم خوانده اند که کتاب به شکل امریکایی اش بهتر است که بناچار با خودم می گویم «باشد. لابد آنها بهتر می دانند.»

— آیا اشکالی ندارد که یک ناشر امریکایی، چاپ زرکوبی از کتاب در نسخه‌های کم همراه با آن فصل آخر به صورت نوعی ضمیمه منتشر کند؟

— خیر، به گمانم اشکالی ندارد. بهترین راهش البته این است که نسخه‌ای همراه با آن فصل آخر اما با شرح و توصیف کامل و لازم چاپ شود. ناشران آثار من به دلایلی که برایم روشن نیست زیربار این کار نمی‌روند. خیلی مایلیم که از نظریات یک خواننده متوسط، مثلاً یک دانشجوی امریکایی درباره تفاوت این دو نسخه باخبر بشوم. چون در حال حاضر اصلاً نمی‌توانم درباره درستی یا نادرستی تصمیم آن موقع نظر روشنی داشته باشم. نظر خود شما چیست؟ شما در این باره چه فکر می‌کنید؟

— من وجود فصل آخر را بلا اشکال نمی‌بینم، زیرا در عین حالی که مفهوم کاملاً متفاوتی برای کل اثر بدست می‌دهد، بعد از آن قیام و رستاخیز شسته رفته الکس در فصل بیستم، به صورت وصله ناجوری بنظر می‌رسد.

— بله.

— یا اینهمه فصل آخر باید در کتاب باشد چون با حذف بخشی از متن، معنا و مفهوم اثر بکلی تغییر می‌کند.

— باری، بدترین نمونه‌ای که من از اینگونه چاپهای غیرقابل توجیه سراغ دارم، کتاب پایان مراسم سان^{۲۵} اثر فورد مادوکس فورد است. در چاپ انگلیسی این اثر که توسط انتشارات «بادلی هد» منتشر شده گراهام گرین به عنوان ویراستار ناشر ترجیح داده است که رمان پایان مراسم سان را به صورت یک اثر سه گانه منتشر کند و چنین

اظهارنظر کرده است که رمان آخر یعنی رمان شیپور عز^{۲۶} به گمان او به این مجموعه نمی خورد و معتقد است که اگر خود فورد هم زنده بود، نظر او را می پذیرفت. از این رو به خود اجازه داده که رمان آخر را بکلی از مجموعه حذف کند. به گمان من نظر گرین درست نیست. این اثر یک مجموعه چهارگانه است و کل رمان بدون آن کتاب آخری بالکل ناقص است. خود فورد هم هر چه دلش می خواسته بگوید. قضاوت نویسندگان را در این گونه موارد نباید همیشه جدی پنداشت. نویسندگان غالباً می کوشند که خود را نسبت به کتابهایشان بی اعتنا نشان دهند. لابد دیگر آنقدر از آثارشان دلزده شده اند که دیگر حاضر نیستند به هیچ قضاوت جدی درباره آنها بنشینند. این مشکل موقعی روشن تر می شود که آدم کتاب مثنی خاک^{۲۷} اثر اولین و او را بخواند. زیرا بخش پایانی وحشتناک رمان (وقتی که تونی لاست^{۲۸} تمام اوقات خود را صرف خواندن آثار دیکنز برای موجودی نیمه انسان در جنگل می کند) قبلاً به صورت یک داستان کوتاه نوشته شده بود و اگر کسی این داستان کوتاه را خوانده باشد، آنگاه نظر عجیب تری نسبت به کل کتاب خواهد داشت. این مسأله موجب می شود که فکر کنیم این اثر با بهم چسباندن دو مطلب جداگانه شکل گرفته است و آن موجود هیولا و غول پیکر پایان کتاب بطور طبیعی از درون کتاب بیرون نجوشیده بلکه آگاهانه از اثر دیگری به اینجا منتقل شده است. شاید صلاح نباشد آدم تا این حد به این گونه مسائل بیندیشد و دقیق شود، هر چند البته نمی توان بکلی هم از آن چشم پوشید. اما وجود این دو نسخه متفاوت کتاب عاقبت همه زندگان^{۲۹} اثر ساموئل باتلر به نوعی مشکل آفرین شده است. کدام نسخه را باید مهمتر و معتبرتر بدانیم؟ کدام نسخه صحیح تر است؟ بهتر است فقط با یک اثر سروکار داشته باشیم. یعنی از آنچه در ورای این ماجراها می گذرد اصلاً باخبر نباشیم.

— آیا این حرف شما به این معنا نیست که با چاپ کامل رمان پرتقال کوکی دارید به نوعی مخالفت می کنید؟ صرفاً به این علت که آن نسخه بیست فصلی، حالا دیگر در ذهن همه خوانندگان جا خوش کرده است؟

26) *The Last Post*27) *A Handful of Dust*28) *Tony Last*29) *Way of All Flesh*

— نمی‌دانم، هر دو نسخه در واقع مطرح‌اند. این هر دو نسخه به گمان من به یک معنا تفاوت بین شیوه زندگی انگلیسی با شیوه زندگی امریکایی را نشان می‌دهند. چه بسا که با بحث درباره تفاوت بین این دو زمانی که به دو شکل مختلف ارائه شده‌اند، بتوان به چیزهای خیلی عمیق‌تری پی برد. یعنی نمی‌توانم قضاوت درستی بکنم.

— در زمان پرتقال کوکی و به ویژه در زمان اندربی کوشش زیادی به خرج رفته است که از فرهنگ جوانان و موسیقی جوانان بنحواستهزآآمیزی تقلید شود. آیا در آنها چیز مثبتی نمی‌بینید؟

— من از هر چه آشکارا بی‌دوام و زودگذر است و با اینهمه طوری نشان داده می‌شود که از نوعی ارزش پنهان بهره دارد متنفرم. برای مثال گروه بیتلها. آگاهی بسیاری از جوانان به ویژه در زمینه موسیقی بر اساس معلومات سنتی بسیار اندک و ناچیزی استوار است و غالباً هم آنها نادانی خود را به صورت یک فضیلت بزرگ جلوه‌گر می‌سازند. این آدمهای بیسواد را مثلاً از نظر موسیقی در نظر بگیرید که خود را به عنوان «آهنگساز» قالب می‌کنند. جوانها تا بخواهی مقلد و همنوا گردند و به ارزشهای اصیل کم‌توجه، و بیشتر غره از مطرح شدن‌اند تا چیزی خلق کردن، و لا مضبها تا بخواهی از خود مطمئن که فقط آنها هستند که همه چیز را می‌دانند و بس!

— شما هم در یکی از دسته‌های موسیقی جاز نوازنده بوده‌اید. آیا امیدی هست که علاقه جوانها به موسیقی راک موجب شود که احتمالاً نظر آنها به موسیقی جاز یا حتی موسیقی کلاسیک جلب شود؟

— من هنوز هم جاز می‌زنم و بیشتر روی آلتی الکترونیکی و چهار اکتاوی، و ترجیح می‌دهم که نوازنده باشم تا شنونده. دوست دارم زمانی بنویسم درباره یک پیانیست جاز یا بهتر بگویم درباره پیانیست میخانه که خودم زمانی بودم همانطور که

پدرم بود. گمان نکنم که راک کسی را به موسیقی جاز رهنمون شود. جوانها سلیقه مایوس کننده خشک و ثابتی دارند. عاشق کلام اند حال آنکه جاز بی کلام هم خوب در دلها جا باز می کند.

— در دو تا از رمانهایتان، دو شخصیت کلام پرداز یعنی شکسپیر و اندربی از موزیا الهه شعر الهام می گیرند. اما شما در جایی گفته اید که مایلید از کتابهایتان به عنوان «آثاری ساخته دست بشر برای فروش» نام ببرید.

— الهه شعری که در رمان هیچ چیز مانند خورشید نیست از آن نام برده می شود، الهه شعر واقعی نیست — سیفلیس است. دختری که در رمان اندربی ظاهر می شود خود یک سکس ناب است که همچون سیفلیس، به نوعی با فرآیند آفرینشی سروکار دارد. مقصودم این است که نمی توان هم نابغه بود و هم از لحاظ جنسی عنین. من هنوز فکر می کنم که الهام از عمل ساخت یک کار هنری یا یک کار حرفه ای نشأت می گیرد.

— آیا آثار هنری فرآورده غریزه جنسی نیرومندی هستند؟

— بله. به گمان من هنر غریزه جنسی تلطیف و تصفیه شده ای است. نمی توان کشیشی اخته و نیز هنرمندی اخته بود. من مدتی در یک بیمارستان روانی که پر از بیماران مخبط و مبتلا به سیفلیس مغزی بود کار می کردم و همانجا علاقه مند به مطالعه درباره سیفلیس شدم. بعدها به این نتیجه رسیدم که بین بیماریهای آمیزشی و استعداد های شگرف نوعی ارتباط وجود دارد. بیماری سل هم نوعی انگیزه های شاعرانه به وجود می آورد. کیتس* به این هر دو بیماری مبتلا بود.

— نکند علاقه شما به کتاب دکتر فاوست اثر مان موجب شده است که در

اثرتان از سیفلیس و سایر بیماریها نام ببرید؟

— من از زمان در کتاب دکتر فاوست تأثیر زیادی گرفته‌ام اما هرگز نخواسته‌ام که خودم سیفلیس بگیرم تا مثلاً واگنریا شکسپیر یا هنری هشتم بشوم. بهای بدست آوردن بعضی چیزها گران‌تر از آن است که آدمی به آن گردن نهد. آه، لابد میل دارید چند نمونه از استعداد آن بیماران مبتلا به سیفلیس را برایتان بازگو کنم. یکی از آنها خودش را به شکل نوعی «اسکریابین»^{۳۰} درآورده بود. یکی دیگر چنان حافظه نیرومندی داشت که می‌توانست حتی روز و هفته تمام وقایع مهم تاریخی را هم نام ببرد. شخص دیگری به سبک کریستوفر اسمارت^{۳۱} شعر می‌نوشت. بسیاری از بیماران در ایراد خطابه و سخنرانی معرکه بودند و دروغهای شاخدار و غریبی بهم می‌بافتند. انگار آدم در تاریخ هنر اروپا محبوس بود و نیز در مسائل سیاسی اروپا.

— در رمانهایتان هم هیچیک از این نمونه‌ها را آورده‌اید؟

— زمانی قصد داشتم رمانی طولانی درباره زندگی بیماران روانی در بیمارستانها بنویسم، چیزی مثلاً شبیه کوه جادو^{۳۰} اثر توماس مان. شاید هم روزی شروعش بکنم. البته مشکل در این است که کار به نوعی جنبه سیاسی پیدا می‌کند. از کجا که آثاری مثل بخش سرطان^{۳۱} اثر آلکساندر سولژنیتسین را مثلاً در اذهان زنده نکند. همچنین ممکن است بخش کاملاً مشخصی از میان بیماران و کارکنان بیمارستان را نمایش دهد. انگار آدم به دادوستد نوعی تمثیل سیاسی می‌پردازد. کار اصلاً دشواری نیست. با اینهمه چیزی که در بیمارستانهای روانی ویژه مبتلایان به سیفلیس مغزی برای من جالب است، رابطه‌ای است که بین بیماری و استعداد هنری وجود دارد. پاره‌ای از مهارت‌های شگفت‌انگیزی که این بیماران از خود نشان می‌دهند — این استعدادهای جنون‌آمیز و شگفت، همه از بیماری سیفلیس مایه گرفته است. من این مسأله را در یکی دو رمان خود یا دست کم در یک رمان بطور قطع دنبال کرده‌ام، اما اگر قرار باشد که با تفصیل بیشتر به آن پردازم به مطالعات ژرف‌تر و پژوهشهای

30) *Magic Mountain*

31) *Cancer Ward*

اساسی تری نیاز دارم که هنوز امکانش برایم میسر نشده است. گمان هم نمی‌کنم که بشود آن را به صورت یک رمان مستندگونه درآورد، به صورت بیان عادی و طبیعی آنچه در اینگونه بیمارستانها می‌گذرد، اما موضوع طوری است که به نوعی نمادین بنظر می‌آید و با معانی ژرف‌تر و درونی‌تری ارتباط پیدا می‌کند. البته آدمی نمی‌داند که این معانی چه خواهند بود اما در زیررویه طبیعی رمان کوه جادو بی‌شک معانی ژرف‌تری نهفته است. من البته نمی‌خواهم از این رمان تقلید کنم، ناچار باید منتظر ماند و گاهی هم — با عرض معذرت — باید زمانی دراز منتظر ماند تا تجربه آدمی خودش را به شکلی کارآمد بروز دهد، به شکلی که بتواند در قالب چیزی شبیه یک کار هنری بگنجد.

— در این مسأله تضادی نمی‌بینید که از یک سونویسندهٔ خلاق مثل جویس را به عنوان یکی از الگوها و سرمشقهای ادبی خود برمی‌گزینید و از سوی دیگر خودتان را به عنوان یک نویسندهٔ باصطلاح «گروب استریت» معرفی می‌کنید؟

— چه تضادی؟ من در واقع هیچگاه به جویس به صورت الگوی ادبی خود نگاه نکرده‌ام. جویس را نمی‌توان الگو قرار داد و از او تقلید کرد و در آثار من نیز اثری که نشانهٔ تقلید از آثار جویس باشد دیده نمی‌شود. تنها چیزی که می‌شود از جویس آموخت، استفادهٔ دقیق و ماهرانه از زبان است. نویسندهٔ «گروب استریت» یعنی دکتر جانسون و نویسندگان مفلوکی که در روزنامه‌ها ستونی برای نوشتن مطالب سفارشی در اختیار دارند. دکتر جانسون هم شیفتهٔ زبان و آگاه به کم و کیف مسائل زبانی بود و با تسلط آن را به کار می‌برد.

— شما دربارهٔ آثار جویس یقیناً مطالعات دقیق و موشکافانه‌ای انجام داده‌اید. آیا فکر می‌کنید آگاهی بیشتر از آثار او، درهای بیشتری را به روی خواننده می‌گشاید؟

— جویس فقط چند درباریک به دنیای تنگ خویش گشوده است، تجربیاتش فقط برای شخص خودش بوده است اما همهٔ رمانها به نوعی تجربی هستند و رمان بیداری فینه گانها تجربهٔ آنچنان شکوهمندتری از مثلاً رمان سیاه جفتک زن^{۳۲} اثر رونالد فیربنک^{۳۳} یا زن مقلدش^{۳۴} اثر جان کولیر^{۳۵} نیست. بیداری فینه گانها فقط به لحاظ زبان و بیان، شکوهمند بنظر می آید. رمان ام اف هم، باور بفرمایید، رمان تجربی کاملاً اصیلی است.

— آیا کوشش جویس در اینکه یک رمان کامل را تماماً به مسألهٔ «ناخودآگاهی» اختصاص دهد، چیزی بیشتر از یک تجربهٔ زبانی صرف نیست؟

— البته که هست. دنیای بیدار به این جهت تنگ است که خفته است و فقط روی یک سلسله انگیزه‌های یکسان ثابت مانده است و شخصیت‌های بسیار معدودی دارد.

— آیا نویسندگان معاصر می‌توانند پاره‌ای از تکنیک‌های جویس را بی‌آنکه بخواهند صرفاً از او تقلید کنند به کار گیرند؟

— نمی‌توان از تکنیک‌های جویس سود جست بی‌آنکه خود جویس بود. تکنیک و مصالح کار در واقع یکی است. نمی‌توانی بی‌آنکه خود بتهوون باشی مثل بتهوون آهنگ بسازی.

— آیا آثار شما اصلاً از نابوکف تأثیر پذیرفته است؟ از لولیتا خیلی تعریف می‌کنید.

32) *Prancing Nigger*

33) Ronald Firbank

34) *His Monkey Wife*

35) John Collier

— خواندن لولیتا به آن معنا بود که من از استفاده از شگردهایی که در رمان حق یک پاسخگویی^{۳۶} بود، لذت می بردم. من از نابوکف چندان تأثیری نپذیرفته‌ام و چنین قصدی هم ندارم. پیش از آنکه اصلاً از وجود او باخبر شوم، همینطور می نوشتم که حالا می نویسم. اما هیچگاه هیچ نویسنده دیگری در این ده دوازده ساله اخیر تا این حد مرا مجذوب خود نکرده است.

— با اینهمه شما را «نابوکف انگلیس» نامیده‌اند. شاید بخاطر آن حال و هوای جهانشمولی و جهان‌وطنی و نیز بخاطر مهارت‌ها و ابداعات کلامی آثار شما.

— مشابهتی وجود ندارد. او روسی است و من انگلیسی. گاهی پاره‌ای از ذوقیات طبیعی ما انگار با هم جور درمی آید اما آثار او به نظرم خیلی تصنعی است.

— از چه لحاظ؟

— نابوکف در صحنه وسیع جهانی، آدمی است که طبیعتاً لباس فاخری به تن دارد. من اما هنوز جوانی ایلپاتی هستم که می ترسم لباسهای اعیانی بپوشم. همه نوشته‌ها البته تصنعی هستند و هنرنماییهای نابوکف فقط در زمینه داستان‌پردازی موفق است. گفت‌وشنودهایش همیشه طبیعی و استادانه است (هرگاه که بخواهد چنین باشد البته)، آتش بی فروغ را فقط به این دلیل رمان می نامیم که واژه دیگری برای تعریف آن در دست نداریم. کار ادبی استادانه‌ای که شعر است و گزارش و یادداشتهای روزانه و تمثیل و ساختار صیرف. اما متوجه شده‌ام که بیشتر مردم دوباره به خواندن شعر گرایش پیدا کرده‌اند و نه آنچه در زمینه شعر است. این کتاب البته شعر قشنگی است. عیب کار نابوکف به گمان من این است که بیانش گاهی سبکی قدیمی پیدا می‌کند، یعنی لحن و آهنگ کلام طوری است که انگار

نوشته‌های هویسمان، برای او نوشته‌هایی امروزی است و ارزش تقلید دارد. نثر جان آبدایک هم گاهی به همین روال کهنه و قدیمی می‌شود. عیب دیگر نابوکف کاربرد واژه‌های پرطمطراق و ایمازهای شکوهمند است که البته رزن و آهنگ آن فاقد قدرت لازم است.

— آیا نابوکف را می‌توان با جویس در طراز اول قرار داد؟

— نابوکف در تاریخ ادبیات در میان مردان نامی و بزرگان ادب جای مهمی نخواهد داشت و هیئات که بتواند با جویس در یک ردیف قرار گیرد.

— این اواخر با نویسنده‌تازه‌ای برخورد نکرده‌اید که به نظرتان در آینده نویسنده‌بزرگی از کار درآید؟

— در انگلستان که کسی به فکر نمی‌رسد. مشکل نویسندگان امریکایی هم این است که پیش از آنکه درخور مقام «بزرگ» شوند، چشم از جهان فرو می‌بندند — ناتانیل وست، اسکات فیتز جرالده، و غیره. می‌لر زندگینامه نویس بزرگی می‌شود. الیسون اگر فقط بیشتر بنویسد، بزرگ خواهد شد و تک و توکی نویسندگان انسان‌گرای دیگر مثل هیلر.

— نویسندگان امریکایی در همان اوائل کارشان دست کم زود به خاموشی می‌گیرند. به نظر شما نوشتن فقط یک کتاب می‌تواند موجب شود که نویسنده‌ای به کسب لقب «بزرگ» نائل آید؟

— هر کسی می‌تواند کتابی بنویسد که دست بر قضا کتاب بزرگی هم از کار درآید اما این کار از او یک نویسنده بزرگ نمی‌سازد. او را فقط می‌توان نویسنده یک کتاب بزرگ نامید. کتاب عاقبت همه زندگان اثر ساموئل باتلر رمان بزرگی است اما هیچکس تا حالا باتلر را یک رمان‌نویس بزرگ ننامیده است. به گمان من هر

نویسنده‌ای باید دامنه کارش بسیار گسترده باشد و نیز بسیار ژرف تا بتواند رمان نویس بزرگی از کار درآید.

— فیتز جرالده آیا رمان بزرگی نوشته است؟

— کتابهای فیتز جرالده به گمان من هیچیک آثار بزرگی نیستند — سبک کارش زیادی رمانتیک است و با آن طراوت شگفت انگیز دید و بینشی که در همینگوی می بینید فاصله زیادی دارد — همینگوی رمان نویس بزرگی است. اما او هیچگاه رمان بزرگی ننوشت (رمان کوتاه بزرگ چرا). من فکر می‌کنم امریکا دوست دارد که هنرمندان در جوانی بمیرند، به کفاره آن گناهان امریکای مادی گرا. در انگلستان، جوانها بیشتر در ایرلند و ویلز می‌میرند، مثل دیلن توماس و بهان. اما حقیقتاً من از این رکود دنیای ادبی امریکا چیزی سردر نمی‌آورم. رکود الیسون یا سالینجر مثلاً که ظاهراً ربطی هم به مسائل مالی و اقتصادی ندارد (به خلاف نویسندگان انگلیسی که چون از تسهیلات و بورسهای دانشگاهی محروم‌اند، معمولاً به علت فشارهای مالی دست به نوشتن می‌زنند) و با خیال راحت می‌توانند حملات و انتقادهای کوبنده منتقدان را به اثر تازه خود که به خوبی آخرین اثر (یا نخستین اثر) از کار در نیامده برتابند. نویسندگان امریکایی وقتی که در حالت «رکود» یا «سترونی» بسر می‌برند، به میخوارگی روی می‌آورند و مستی — که خود جانشین یا رقیبی برای هنر است — حالت رکود و سترونی را شدت می‌بخشد. من از زمانی که همسر اولم به علت افراط در میخوارگی (که تازه به اندازه من هم نمی‌خورد) در اثر بیماری کبد درگذشت، دیگر چندان رغبتی به مشروب ندارم اما سیگار تا بخواهی می‌کشم که احتمالاً بدتر از روزی پنج لیوان مارتینی است.

— شما از دفوه به عنوان یک رمان نویس و ژورنالیست فعال به نیکی یاد کرده‌اید و همچنین استرنه را به عنوان یک نویسنده خوب ستوده‌اید. مگر این نویسندگان قرن هجدهمی چه خصوصیت ویژه‌ای دارند که نظر شما را تا بدین حد به خود جلب کرده‌اند؟

— از دفوبه این علت تمجید می‌کنم که نویسنده‌ای سختکوش بود. استرن را هم به این علت می‌ستایم که آنچه را امروز نویسندگان فرانسوی با تلاشی ناموفق می‌کوشند انجام دهند در آن زمان به نحو احسن انجام داد. نثر قرن هجدهمی از نشاط و سرزندگی و میدان بردی وسیع برخوردار است. بااستثناء فیلدینگ البته. نویسندگان قرن هجدهم احساساتی‌اند اما در نوشته‌های خود شگردها و تدابیر زیادی بکار گرفته‌اند. استرن و سویفت (که به قول جویس باید نام‌شان را با هم عوض می‌کردند) کسانی هستند که همیشه خدا می‌توان از لحاظ تکنیکی از آنها چیزها آموخت.

— حالا که صحبت از فرانسویها شد خوب است این نکته را مطرح کنم که به نظر می‌رسد بعضی از کتابهای شما، از لحاظ اندیشه و مفهوم درونی بیشتر در خط سنت ادبی فرانسوی است تا هر خط دیگری. آیا همین مسأله مانع شهرت بیشتر آثار شما در انگلستان و امریکا نشده است؟

— رمانهایی که من نوشته‌ام در واقع از نوعی نحوه تفکر کاتولیکهای قرون وسطائی برخوردارند که مردم، امروزه دیگر آنها را نمی‌پسندند. خدا نکند که این نحوه تفکر «فرانسوی» باشد. اگر این رمانها خوانندگان زیادی ندارند، علتش این است که واژه‌های قدیمی زیادی در آنها به کار گرفته شده است و مردم دوست ندارند وقتی که رمان می‌خوانند، دم به دم به فرهنگ لغت مراجعه کنند. بهرحال، من که اهمیت چندانی به این مسأله نمی‌دهم.

— این تأکید بر مسأله نحوه تفکر کاتولیکها، تا حدودی موجب شده است که غالباً رمانهای شما را به رمانهای اولین و تشبیه کنند حال آنکه شما در جایی نظر داده‌اید که مفاهیم اریستوکراتیک کاتولیکی و از جذآبیت چندانی برخوردار نیست. نظرتان درباره آثار و چیست؟

— نحوه تفکر کاتولیکی و و که من از آن چندان دل خوشی ندارم، همانطور که همه کاتولیکهای مادرزادی از کاتولیکهای تازه به این دین گرویده دل خوشی ندارند، همان چیزی است که من در آثار او نمی‌پسندم. در واقع همین مسأله است که به شمشیر افتخار او صدمه می‌رساند.

— به کتاب بازدیدى دوباره از برایدزهد غالباً به خاطر همین نکته و نیز مسأله احساساتی و سوزناک بودنش ایراد می‌گیرند اما رمان شمشیر افتخار را بعضیها بهترین رمان انگلیسی درباره جنگ جهانی دوم می‌دانند. کاتولیک بودن و و (یا گای گروچ بک قهرمان کتاب) چگونه می‌تواند رمان را تضعیف کند؟

— کاتولیک بودن گروچ بک، شمشیر افتخار را وابسته به یک تیره یا فرقه معینی می‌کند، یعنی درست است که ما از عقیده اخلاقی گروچ بک درباره جنگ باخبر می‌شویم، اما این امر به خودی خود کافی نیست. ما به چیز دیگری نیاز داریم که در جایی و رای مذهب نهفته است. در زمانه ما این خودضعفی است که مسأله خداشناسی مذهب کاتولیک را اساس یک رمان قرار دهیم زیرا در این صورت معنی اش این است که همه چیز پیشاپیش ساخته و پرداخته شده و نویسنده دیگر نباید خود به تفکر بپردازد. ضعف رمان جان کلام اثر گراهام گرین از شیفتگی نویسنده اش به الهیات سرچشمه می‌گیرد: رنج و عذابی که قهرمان کتاب تحمل می‌کند، در واقع همان رنج و عذاب الهیات است که خارج از حوزه تنگ مذهب کاتولیک از اعتبار چندانى برخوردار نیست. وقتی من آثار و و گرین را به دانشجویان مسلمان خودم در مالایا درس می‌دادم، آنها از طرح این مسائل خنده‌شان می‌گرفت و می‌گفتند آدمی اگر نیاز داشته باشد و به مصلحت خود ببیند چرا نباید دوزن اختیار کند. وقتی آدم با زنی که همسرش نیست هم‌خوابه می‌شود، چرا نباید آن تکه نان تیرک شده‌ای را که کشیش به او می‌دهد بخورد. این دانشجویان البته هیچگاه به قهرمانان تراژدیهای یونان و دوره الیزابت نمی‌خنیدند.

— آیا فرق بین یک کاتولیک مادرزادی با کاتولیکی که تازه به این دین گرویده، تا بدان حد روی آثار نویسنده‌ای تأثیر می‌گذارد که مثلاً جنابعالی رمان نویسی مثل فرانسوا موریاک^{۳۷} را به گراهام گرین ترجیح بدهید؟

— انگلیسیهایی که به دین کاتولیک می‌گروند شدیداً شیفتهٔ حالات جادویی و شکوهمند آن می‌شوند و حتی حالات جادویی بیشتری از آنچه در واقع در دین کاتولیک است، از آن انتظار دارند — مثل و و که همیشه در رؤیای یک آریستوکراسی کاتولیک کهنسال انگلیسی به سر می‌برد یا گرین که بسیاری اعتنا و خونسرد، همواره دلمشغول مسألهٔ گناه است. دلم می‌خواست موریاک را به عنوان نویسنده، بیشتر می‌پسندیدم. حقیقت این است که من نویسندگان تازه به دین کاتولیک گرویده را بر کاتولیکهای مادرزادی ترجیح می‌دهم، چونکه دست بر قضا اینها رمان‌نویسان بهتری هستند. وقتی من آثار گرین را می‌خوانم، می‌کوشم فراموش کنم که او کاتولیک است. خود او هم، به گمانم حالا دیگر به یک همچون نتیجه‌ای رسیده است. کتاب *کمدینها*^{۳۷} نوعی برگشت به مسائل فلسفی است. سفرهایی با عمه‌ام^{۳۸} به نحوی دلپذیرها از هرگونه اخلاقیات است، به استثناء البته نوع ظریف و زیبایی از اخلاقیات واژگونه.

— در مقاله‌ای که دربارهٔ و نوشته بودید به «آن پیرایشگری پنهان و در کمین نشستهٔ هر کاتولیک انگلیسی» اشاره کرده‌اید. آیا آثاری از این پیرایشگری پنهان را در نوشته‌های خودتان نمی‌بینید؟

— البته که می‌بینم. ما انگلیسیها کاتولیک بودن خود را خیلی جدی می‌گیریم. حال آنکه ایتالیاییها و فرانسویها مسأله را چندان جدی تلقی نمی‌کنند و همین است که ما را تا بدین حد جدی و نگران و وسواسی کرده است. ما جداً مجذوب و مرعوب

37) *Comedians*

38) *Travels With My Aunt*

جهنم هستیم — شاید که این حالت، خصیصهٔ مردم شمال اروپا باشد — و هرگاه که مثلاً مرتکب زنائی می شویم تا مدتها به آن فکر می کنیم و خودمان را می خوریم. من در این مورد آنچنان پیرایشگرانه فکر می کنم که نمی توانم شرح بوسهٔ آبداری را بنویسم و از شرم سرخ نشوم.

— آیا به نظر شما در کاربرد زبان برای توصیف بعضی موضوعهای حساس، ضابطه و محدودیتی وجود دارد که نویسنده از آن تخطی نکند؟

— مخالفت من با توصیف جزئیات صحنه های عاشقانه احتمالاً بخاطر این است که عشق و رزیه های جسمانی برای من از آنچنان حرمتی برخوردار است که اصلاً دوست ندارم غریبه ها به حریم آن راه یابند. زیرا بهر حال، وقتی که ما جزئیات یک همآغوشی را توصیف می کنیم، در واقع داریم تجربه های شخصی خودمان را شرح می دهیم. من خلوت زندگی خصوصی خودم را دوست دارم. به گمان من سایر نویسندگان هم باید آنچه در این زمینه از دست شان برمی آید انجام دهند و اگر بتوانند — همانطور که یکی از دخترهای امریکایی دانشجوی من انجام داد — ده صفحه ای دربارهٔ مسألهٔ خودارضائی مثلاً سیاه کنند، بی آنکه خود از توصیف آن مشمشر شوند کار شایسته ای کرده اند. اما به گمان من از بیان هوشمندانه و استادانه ریزه کاریها و ظرافتهای صحنه هایی که در نظر مردم تابوی قبیح و وحشتناکی جلوه می کند، لذت هنری بیشتری حاصل می شود تا از آنچه به اصطلاح بیان بی پرده و عریان نامیده شده است. وقتی من نخستین بخش رمان اندربی را نوشتم، در جایی قهرمان داستان را مجبور کردم که بگوید «گیوه گشاد!». زیرا در آن زمان بیان رک و بی پردهٔ خود این اصطلاح از نظر مردم خوشایند نبود. با شروع نوشتن کتاب دوم، حال و هوا و فضای جامعه بکلی تغییر کرد و اندربی دیگر به راحتی هر چه می خواست می گفت. با اینهمه خودم راضی نبودم که قهرمان اول کتاب، چنین جملهٔ مستهجنی بر زبان بیاورد. لوس و نابجا بود. این بود که او، عبارت واژگونه و مؤدبانه (گیوه گشاد) را به کار می برد و دیگران عین خود عبارت اصلی را پاسخ می دادند. نوعی گریز از مسئولیت و مصالحه مثلاً. ادبیات، باری، بر محرمات و تابوها هر طور باشد غلبه

می‌کند، همانطور که همه هنرها سرانجام بر مشکلات فنی کار فائق می‌آیند.

— چند سال پیش در جایی نوشتید: «من معتقدم که هم اکنون خدایی اشتباهی و عوضی و به طور موقت بر دنیا حکومت می‌راند و خدای راستین جایی آن زیرها پنهان است» و سپس افزودید که کاررمان نویس، او را سرانجام آماده پذیرش این نظریه مانی گرایانه می‌کند. آیا هنوز هم بر سر همین عقیده هستید؟

— هنوز هم همین عقیده را دارم.

— چرا فکر می‌کنید که رمان‌نویس مستعد است دنیا را برحسب نوعی تقابل ضروری ببیند. برخلاف مانی گراها، ظاهراً شما پابند یک عقیده سستی در مورد گناه جبلی بشر هستید؟

— رمان، روایت ستیز و کشمکش است. دنیای رمان‌نویس، دنیای تقابلهای ضروری شخصیت و الهام و غیره است. من فقط از این نظر به طور کلی معتقد به مانی‌گرایی هستم که واقعیت نهائی همان ثنویت است. آن مسأله گناه جبلی هم در واقع تناقضی به وجود نمی‌آورد، هر چند آدمی را به بدعتهای ملال‌آور فرانسویها سوق می‌دهد، مثل آئین ژانسن^۱، گراهام گرین و نیز آئین آلیگانی^۲ (مذهب ژاندارک) و آئین کاتاری^۳ و غیره. من به عنوان رمان‌نویس، اگر نه یک انسان، به خودم حق می‌دهم که هر عقیده یا مسلکی را که در هر جا مناسب ببینم برگزینم.

— وقتی به فکر نوشتن رمانی می‌افتید، این مسأله را در نظر می‌گیرید که مثل سیمون^۴ آن را به صورت «رمان تجاری» یا «غیرتجاری» یا مثل گراهام گرین به صورت «رمان» یا «سرگرمی» طبقه‌بندی کنید؟

— همه رمانهای من در یک طبقه بندی معین جا می‌گیرند — نیت اصلی این است که یک سرگرمی جدی، نه هدفی اخلاقی یا اثری سنگین و با هیبت خلق کنم.

می خواهم لذت بیخشم و خواننده را راضی و خشنود کنم.

— آیا شما اخلاقیات را از زیبایی شناسی تفکیک نمی‌کنید؟ چطور است که در کتاب شکسپیر این نظریه معروف انگلوساکسونی را که یک هنرمند بزرگ می‌بایستی از حساسیت شدید اخلاقی برخوردار باشد، رد کرده‌اید؟

— من اخلاقیات را از زیبایی شناسی منفک نمی‌کنم. فقط معتقدم که شهرت و اعتبار ادبی هیچکس نشانه خلق و خوی شخصی او نیست. من جداً بر این عقیده‌ام که وظیفه ادبیات این نیست که به ما بیاموزد چگونه رفتار کنیم بلکه معتقدم که ادبیات می‌تواند با نشان دادن ماهیت مشکلات و دشواریهای زندگی، راه‌گزینش اعمال اخلاقی را بر ما روشن‌تر کند. ادبیات در پی یافتن حقیقت است که البته این حقیقت لزوماً خیر نیست.

— در جایی گفته‌اید که رمان پیرویک رشته ارزشهای ضمنی است که از مذهب سرچشمه می‌گیرد حال آنکه سایر هنرها مثل موسیقی و معماری برخلاف ادبیات داستانی، «خنثی» هستند. آیا همین مسأله موجب بیشتر یا کمتر شدن جذابیت آنها نمی‌شود؟

— من از ساختن یک آهنگ موسیقی دقیقاً به این علت لذت می‌برم که دیگر پابند پاره‌ای ملاحظات «بشری» مثل داشتن طرز فکر و نوع رفتار بخصوصی نیستم. هر چه هست صرفاً شکل است و بس. اما از سوی دیگر از موسیقی هم چندان دلخوش نیستم زیرا موسیقی کاملاً بری از «تفکر» است. همین اواخر سرگرم نوشتن یک کوارتت زهی بر اساس تمی بودم که شکسپیر در کتاب رنج بیهوده عشق^{۳۹} به صورت نت نویسی بیل — فالارانه داده است (تم این است CDGAFF) خدا می‌داند که این کار چه لذت ناب و دلچسبی به من بخشیده است. شدیداً شیفته آن شده‌ام و

همه جا زمزمه اش می‌کنم، در هوایما، هتل و هر جای دیگری که فراغتی می‌یابم و از چنگ این مزغان چیه‌های نکبت در امان هستم (این مطربان و مزغان چیه‌ها برآستی هیچگاه به فکر آنهایی نیستند که باید آهنگهای اصیل بسازند؟) اکنون اندکی شرمندهم که موسیقی بجز مشکلات صوری به مسائل دیگری نمی‌پردازد. از این رو، میان هوس خلق شکل و فرم ناب از یکسو و ادراک این مسأله از سوی دیگر که ادبیات احتمالاً از آن رو ارزشمند است که بهر حال مطلبی را بیان می‌کند، معلق مانده‌ام.

— بیطرفی سیاسی در این میان چه نقشی دارد؟ در رمانهای شما،

شخصیتهای خنثی و بیطرف مثل آقای تشودورسکیو^{۴۰} در رمان لرزش خیال^{۴۱} معمولاً آدمهایی با اصل و نسب‌اند.

— اگر قرار است هنر خنثی باشد پس زندگی باید به نوعی ملتزم باشد — اگر البته هنر بتواند خنثی و زندگی بتواند ملتزم بماند. میان بیطرفی سیاسی و مذهبی از یکسو و آن نوع خنثی بودن ذاتی و طبیعی مثل موسیقی از سوی دیگر هیچ نوع ارتباط منطقی وجود ندارد. هنر، باصطلاح کلیسای مظفره است اما باقی زندگی در کلیسای مجاهده جریان دارد. من معتقدم که خیر و شر هر دو وجود دارند، هر چند که هیچگونه مرادده‌ای با هنر نداشته باشند. در برابر شر البته باید ایستادگی کرد. در معتقد بودن به یک چنین نظریه زیباشناختی که تا به این اندازه با یک چنین فلسفه اخلاقی متنافر است، ناسازگاری زیادی به چشم نمی‌خورد.

— در بعضی از رمانهای اخیر شما، صحنه‌ها و زمینه‌های نامتعارف خارجی

زیاد به چشم می‌خورد، حال آنکه خود چند سال پیش در جایی گفته‌اید که هنرمند باید برای آزمودن واقعی هنر خویش از منابع «اینجایی و اکنونی» استفاده کند. آیا هنوز بر همان عقیده هستید یا نظرتان را تغییر داده‌اید؟

40) Theodorescu

41) *Tremor of Intent*

— نظرم را تغییر داده‌ام. حالا می‌فهمم که هر جا و هر نقطه‌ای در این دنیا، به شرط آنکه در خاک انگلیس نباشد، می‌تواند مرا به هیجان آورد یا تحت تأثیرم قرار دهد. این حرف بدین معنی است که همهٔ زمینه‌ها و صحنه‌های آثار من باید «خارجی» باشند.

— چرا انگلیس برای شما تا این حد موضوع ملال‌آوری شده است؟

— اگر برای دیگران ملال‌آور نباشد، برای من یکی که هست. من از جوامعی خوشم می‌آید که در آنها پویایی و چالش و ستیز و کشمکش وجود داشته باشد. به عبارت دیگر گمان می‌کنم موضوع رمان باید تمامی جامعه باشد و نه بخشی کوچک و محدود از آن — حتی اگر شده به طور ضمنی. ادبیات داستانی انگلیس بیشتر دربارهٔ همین بخشهای کوچک و محدود است — ماجراهای عاشقانه در محلهٔ اعیانی نشین هامپستد^{۴۲}، اریستوکراسی از ما بهترین رمانهای آنتونی پاول، آدمهای بانفوذ و قدرتمند رمانهای اسنو. حال آنکه مثلاً، آثار دیکنز و بالزاک مسائل کل جامعه را دربر می‌گرفت. بسیاری از رمانهای امروزی امریکایی هم دربارهٔ کل جامعه است. می‌توانی تصویری کلی از همهٔ جامعهٔ امریکای امروز را حتی با مطالعهٔ یک اثر کوتاه و فانتزی جنون‌آمیز مثل رمان سینه اثر فیلیپ رات در نظر مجسم کنی. اما ممکن است که من یک چیز شخصی نسبت به انگلیس داشته باشم — یک احساس جداافتادگی و محرومیت و از این حرفها. شاید هم حتی مسألهٔ آنقدر ساده باشد که به علاقهٔ من به اقلیمها و آب و هواهای گرمسیری، زدو خورد میخوارگان در بارهای شبانه، تماشای باران‌دازهای خارجی، قلبه‌ماهی با مقدار معتناهی سیر ارتباط داشته باشد. من راحت‌تر می‌توانم یک تصویر خیالی سوررئالیستی از نیوجرسی در ذهنم بیافرینم تا از انگلیس کهنسال، هر چند می‌بینم که بعضی از نواخ امریکایی دنیای شگفت‌انگیز کاملی را از میراث آقای ادوارد هیت (نخست‌وزیر انگلیس از سال ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴) در آثار خود آفریده‌اند. شاید بهترین باشد که آدمی آن سرزمین

خارجی دلخواه خود را در ذهن خویش بیافریند، مثل توماس پینچون که هرگز به والتا سفر نکرده یا کافکا که به امریکا نرفته است. من خودم هم پیش از سفر به پاریس مطالب زیادی درباره شهر پاریس نوشته‌ام که از خود پاریس واقعی بهتر از کار درآمده‌اند.

— در مان کرم و حلقه ۴۳؟

— بله، پاریس شهری بود که هیچگاه دلم نمی‌خواست به آن پا بگذارم اما این اواخر مکرراً به آنجا سفر کرده‌ام و متوجه شده‌ام که آنچه قبلاً درباره پاریس نوشته بودم پر بی‌ربط نبوده و با واقعیت تفاوت چندانی نداشته است (هر چند این نوشته بوی نقشه‌ها و راهنماهای توریستی می‌دهد). این امر در مورد جبل الطارق جویس در اولیس هم صادق است. ظاهراً زیاد هم ضروری نیست که آدم حتماً به کشوری مسافرت کند تا بتواند درباره‌اش قلم‌فرسایی کند.

— اما شما در مان غسل برای خرماها^{۴۴} تصویر بسیار زنده‌ای از لنینگراد ارائه داده‌اید.

— آه، بله. من لنینگراد را البته می‌شناختم. بله، درست است اما نه خیلی زیاد، چون اگر آدم با تمام حال و هواها و سوراخ سمبه‌های شهری آشنا باشد، آنگاه آن صراحت و برجستگی تصویر، کند و محومی شود و دیگر شوق و ذوقی برای نوشتن باقی نمی‌ماند. باری، نکته جالب در این است که آدم هنگام دیدن یک شهر، اول با بوی شهر آشنا می‌شود. این امر به ویژه در مورد اروپا صادق است. لنینگراد هم بوی خودش را دارد و با گذشت زمان آدم به این بو عادت می‌کند و بعد از یاد می‌برد که در اصل چه بویی بوده است و اگر آن شهر را خوب خوب بشناسی دیگر حساسیت خود را هنگام نوشتن درباره آن از دست می‌دهی. اگر در شهری مثلاً حدود یک

43) *The Worm and the Ring*

44) *Honey for the Bears*

ماهی اقامت کنی، دیگر نمی توانی حساسیت لازم و کافی را داشته باشی. مثل پاریس که تا پایت را آنجا می گذاری بوی گالواز (سیگار ویژه فرانسویها) را حس می کنی اما بعد رفته رفته دیگر گالواز برایت بوی بخصوصی ندارد. دیگر به آن عادت کرده ای.

— در جایی گفته اید که لنینگراد شبیه منچستر است. چه شباهتهایی میان این دو شهر می بینید؟

— به گمانم فقط آن حال و هوا و حس معماری، آن ساختمانهای تقریباً ویران و رمیده لنینگراد، آن تعداد کثیر طبقه کارگر با آن لباسهای ژنده گل و گشاد و نیز گمان می کنم آن بوی منچستر که همیشه خدا با بوی دباغخانه ها و بوهای تند و تیز و زننده دیگر که لابد خبر دارید، برایم تداعی می شود. من همین بوها را در لنینگراد هم حس می کردم. البته نکته کوچک و بی اهمیتی است اما همین نکته های کوچک و بی اهمیت اند که معمولاً به نحوی شگفت انگیز اهمیت می یابند. با همین چیزهاست که خاطره یک محل در ذهن آدمی نقش می بندد. من در واقع نمی دانم که میلواکی چه بویی می دهد و گمان نمی کنم که شهرهای امریکا هم اصلاً برای خود بوی بخصوصی داشته باشند. شاید به همین علت هم هست که این شهرها اصلاً خاطره انگیز نیستند. در میان حواس پنجگانه بشر، حس بویایی اغفال کننده ترین حس هاست. برای یک رمان نویس، حس بویایی به نوعی مهمترین حس هاست.

— جای دیگری هم گفته اید که یک رمان نویس جدی، باید آنقدر در یک شهر یا مکان بماند تا آنجا را به شکلی درست و کامل بشناسد. آیا در نظر دارید حالا همین کار را در مورد ایتالیا هم انجام دهید؟

— باز هم انگار عقیده ام را تغییر داده ام. گمان می کنم که من همیشه دلم می خوا، ته به جای استفاده از شهرهای واقعی، شهرهایی خیالی از خودم ابداع کنم. خواهش می کنم باز این را به حساب تأثیر پذیری از رمان آدانگزارید. زمینه و محل

وقوع حوادث چهار رمان بعدی من به ترتیب انگلستان قرون وسطی، نیوجرسی امروزی، ایتالای پنجاه سال اخیر و انگلستان دوره جین استین است.

— آیا مسافرت‌های زیاد شما به نوعی موجب شده که این حس ویژه‌آشنایی با شخصیت‌ها و سنخ‌های گوناگون افراد بشری در شما تقویت شود، مثل ٹی. ام. فورستره که به همین طریق شخصیت پروفیسور گادبول را آفرید؟

— مردم در اصل همه یکسان‌اند و من به اندازه کافی در میان نژادهای مختلف زندگی کرده‌ام که در این زمینه از خود خشک‌اندیشی و جزمیتی نشان ندهم. شخصیت گادبول در رمان گذری به هند عارف خل مزاجی است که نمونه و سنخ آن در هر فرهنگی می‌تواند ظهور کند.

— حالا که کار به اینجا کشید، آیا شما خودتان را یک انگلیسی مهاجر می‌دانید یا یک تبعیدی؟

— این نوعی جناس و باصطلاح بازی با لغت است. من به میل و اراده خودم، خودم را تبعید کرده‌ام اما نه برای همیشه. یعنی هنوز دلایل قرص و محکمی برای بازگشت مجدد به انگلستان پیدا نکرده‌ام مگر البته در ایام تعطیلات. اما آدمی به قول سیمون ویل همیشه خدا به طعم و مزه غذاها و دستپخت‌های شهری که در آن بزرگ شده دلبسته و وفادار می‌ماند و همین خود شاید به نوعی نشانه وطن‌پرستی هم باشد. من گاهی روحاً و جسماً مریض غذاهای لانکشایر می‌شوم — تاس کباب (hotpot) و دوپپازه (lobsowse) و چه و چه — و تا نخورم حالم جا نمی‌آید. من به لانکشایر گمان می‌کنم که تا حدودی وفادار مانده‌ام اما نه به آن اندازه که بخواهم دوباره به آنجا برگردم و در آنجا به زندگی ادامه دهم.

— تاس کباب و دوپپازه که گفتید چیست؟

— تاس کباب یا تاس کباب لانکشایی را اینطور درست می‌کنند: یک لایه گوشت بریده بریده گوسفند را کف یک قابلمه سفالی یا ظرف گلی می‌چینید و روی آن یک لایه برش پیاز می‌گذارید و باز روی آن یک لایه برش سیب‌زمینی و همینطور دوباره یک لایه گوشت بریده بریده و این لایه‌ها را تا بالای قابلمه قشنگ می‌چینید و بعد مقداری نمک و فلفل و چاشنی و ادویه به آن اضافه می‌کنید و روی آن را با یک لایه برش قارچ یا سیب‌زمینی می‌پوشانید. اگر دلتان خواست مقداری برش گوشت مرغ یا برش قلوه هم به آن اضافه می‌کنید. بعد قابلمه را روی اجاقی با حرارت ملایم قرار می‌دهید تا یواش یواش در مدتی طولانی پخته شود. این نوع تاس کباب را معمولاً با ترشی گل کلم می‌خورند. دو پیازه غذای جاشوهای لیور پولی است و خیلی هم ساده درست می‌شود. پیاز و سیب‌زمینی را خرد می‌کنید و در قابلمه‌ای می‌ریزید و کمی رب و فلفل و نمک و ادویه به آن اضافه می‌کنید. بعد آنقدر تفت می‌دهید تا آب یا مایع آن بخار شود و بعد کینجه‌های گوشت گوساله یا گوشت نمک‌سود در آن می‌ریزید و روی اجاقی با حرارت ملایم می‌پزید. دو پیازه را معمولاً با ترشی مخلوط می‌خورند. من خودم از پختن این غذاها عشق می‌کنم و اگر هر کس فقط یکبار مزه آنها را بچشد دیگر ول کنشان نیست. درست کردن این غذاها خیلی ساده است و دنگ و فنگ زیادی ندارد. در لانکشایر رستورانها و خوراک‌پزیهای زیادی هست که انواع و اقسام غذاهای محلی به مشتری ارائه می‌دهند. زنهای لانکشایی طبق یک سنت دیرینه در کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی کار می‌کنند و فقط روزهای آخر هفته را به کار آشپزی می‌پردازند. این است که کار و کاسبی اینجور خوراک‌پزیها همیشه سگه است و همه نوع غذایی هم در آنجا پیدا می‌شود. ماهی با سیب‌زمینی سرخ کرده (فیش اند چیپس)، انواع و اقسام پودینگها، کیکهای میوه‌ای، سیرابی، پاچه گاو، سنبوسه گوشت که با فشار انگشت سوراخی در آن درست می‌کنند و از توی پارچی، همانطور داغ داغ آب گوشت چرب و غلیظی توی سوراخش می‌ریزند و می‌خورند. این غذای فیش اند چیپس حالا به گمانم در همه جای عالم مقبولیت عام یافته و مثل کفر ابلیس مشهور شده است. سنبوسه گوشت و سیب‌زمینی احتمالاً معروف‌ترین غذای لانکشایر است. ظرف داغ و پرو

پیمانی که برگه‌های ترد و نازک سنبله‌اش زیر دندان آدم قرچ قرچ می‌کند.

— دهان ما را بدطوری آب انداختید. حالا هرطور شده باید سری به منچستر زد. لارنس دارل یکی دیگر از نویسندگان مهاجر انگلیسی، در جایی گفته است حالا که قرار است امریکا و شوروی سرنوشت آینده بشر را تعیین کنند، پس چه بهتر که گوشه دنجی، چه در شرق و چه در غرب، پیدا کنیم و همانجا بلمیم. دارل می‌گوید این مطلب البته با سفر به ایتالیا که آمیخته با کیف و لذت فراوانی است فرق می‌کند. با نظرایشان موافقت؟

— نشد این آقای دارل یک حرف حسابی بزند که به دل من بنشیند. حرفهایش مرا به یاد حرفهای بی سروته آن زن مجری برنامه‌های شوتلویزیونی امریکا یعنی ویرجینیا گراهام می‌اندازد. از این فرمایشات عجیب و غریب هم اصلاً سر در نمی‌آورم. آدم می‌تواند چه در امریکا و چه در شوروی همدل موافقی پیدا کند و با او گپ بزند و خوش و بش کند و غذا بخورد و می بنوشد. در ایتالیا هم همینطور. من که در این حرفها هیچ نکته معنی دار دوپهلویی نمی‌بینم. اگر هم نکته پوشیده‌ای باشد، مربوط به دولت است و من تا آنجا که بتوانم خودم را با مسائل مربوط به دولتها قاطی نمی‌کنم. دولتها همه شیطان صفت اند، ایتالیا هم روش. سگ زرد برادر شغال است.

— این نظریه کمی آنارشستی یا دست کم ضد امریکایی به نظر می‌رسد. شما هم مثل ویکتور کرابی^{۴۵} شخصیت رمان بیهودگیهای روز دراز^{۴۶} پیش از خاتمه تحصیلات دانشگاهی یک دوره آموزش مارکسیستی دیده‌اید؟

— من هیچگاه مارکسیست نبوده‌ام، هر چند همیشه حتی پیش از اتمام تحصیلات دانشگاهی، مارکسیست بازی درمی آورده‌ام یعنی مثلاً شکسپیر را با

45) Victor Crabbe

46) *The Long Day Wanes*

دیدگاهها و تعابیر مارکسیستی و این حرفها تحلیل می‌کرده‌ام. همیشه عاشق ماتریالیسم دیالکتیک بوده‌ام اما این عشق، از همان روزهای اولش هم ظاهری بود. پذیرفتن سوسیالیسم و جدی گرفتن آن در مقابل استفاده از نوعی سوسیالیسم رقیق و خفیف (چیزی که امریکا شدیداً به آن نیاز دارد) واقعاً مسخره است.

— آیا این استفاده از نوعی سوسیالیسم رقیق و خفیف موجب افزایش قدرت حکومت مرکزی نمی‌شود؟ فقط حکومت فدرال امریکا است که می‌تواند آن بودجه‌ای را که معادل کمکهای تأمین اجتماعی و بیمه درمانی انگلیس و کشورهای اسکاندیناوی است تأمین کند. نیاز به معاینه و معالجه نسبتاً ارزان بیماران در امریکا نیازی مبرم و حیاتی است.

— من از هر چه «دولتی» است متنفرم اما باید تصدیق کنم که طبابت «دولتی» امروزه برای هر کشور متمدنی از ضروریات است. در انگلستان همین طبابت دولتی بود که طی دوران بیماری همسرم مرا از ورشکست شدن نجات داد. (هر چند از طریق یک قرارداد بیمه خصوصی نیز احتمالاً می‌شد همین کار را انجام داد. اما آدمی کی می‌تواند فکر استفاده از تسهیلات دولتی را از سرش بدور کند.) استفاده از تسهیلات پزشکی که در انگلستان یک نظریه لیبرالیستی بود نباید به این معنا تلقی شود که سوسیالیسم یعنی ملی کردن همه چیز. اگر روزی در امریکا برنامه طبابت دولتی به اجرا درآید، فقط پزشکان و دندان‌پزشکان اند که می‌کوشند چوب لای چرخ آن بگذارند اما در مورد انگلستان معلوم نیست چرا نباید مطب خصوصی همزمان با برنامه‌های طبابت دولتی وجود داشته باشد. در انگلستان وقتی به سراغ دندانپزشکی می‌روید پیش از هر چیز از شما می‌پرسد «خصوصی یا دولتی؟» و در هر دو مورد تفاوت چندانی هم در نحوه درمان به چشم نمی‌خورد اما مواد و مصالح دولتی (مواد پرکننده دندان، عینک و غیره) نسبت به آنچه می‌توان در بازار آزاد تهیه کرد، در سطح نازل‌تری قرار دارد.

— با این نظریه‌ها، لابد باید شما را از لحاظ سیاسی عضو حزب محافظه کار نامید هر چند در جایی گفته‌اید که در انگلستان با رضایت کامل به حزب محافظه کار رأی نخواهید داد.

— من یک ژاکوبیستم. (پرو نحوه حکومت جیمز دوم پادشاه انگلیس که از سال ۱۶۸۵ تا ۱۶۸۸ سلطنت کرد.) به این معنا که به طور سنتی کاتولیکم و بنا بر این از خاندان سلطنتی استوارت حمایت می‌کنم و دلم می‌خواهد که بار دیگر آنها به قدرت برسند. در نتیجه به این تمییرات و تحولات تحمیلی حتی اگر به نیت بهبود اوضاع هم باشد اعتماد چندانی ندارم. من جداً و صادقانه معتقدم باید یک پادشاه بر امریکا حکومت براند (ترجیحاً از خاندان استوارت) چونکه در یک حکومت پادشاهی محدود، دیگر رئیس جمهوری وجود ندارد و خود رئیس جمهوری عنصر فسادپذیر در دولت است. من از همه جمهوریها ناامیدم. گمان می‌کنم که این گرایش به حزب محافظه کار هم از آنجا که داشتن یک حکومت امپراتوری جیمز دومی کاتولیکی عملاً امکان‌پذیر نیست خود نوعی آنارشیزم و در واقع بی‌دولتی باشد.

— بسیاری از امریکاییها معتقدند که رؤسای جمهور آنها رفته رفته به صورت نوعی پادشاه مستبد درآمدند که کارشان نتایج رضایت بخشی نداشته است. آیا فکر می‌کنید که این آنارشیزم و بی‌دولتی را می‌توان به عنوان نوعی راه حل سیاسی و مطلوب تلقی کرد؟

— رئیس جمهور امریکا خودش یک پادشاه دربار تودوره است با چند رشته خط تلفن. این راه حل سیاسی شما، از دو حال خارج نیست: یا نوعی بازگشت به حکومت پادشاهی محدود کشورهای مشترک المنافع انگلیس است؛ (شاه در حکومت مشروطه دست کم در زدوبندهای سیاسی دخالت چندانی ندارد و در نتیجه به فساد کشیده نمی‌شود) یا درآمدن به صورت نوعی ایالات غیرفدرال که برای اجرای برنامه‌های بزرگ عمرانی، با هم تشریک مساعی مختصری داشته باشند. آنارشیزم

یک نوع نگرش خصوصی و شخصی است و گمان کنم که حالا دیگر خیلی دیر باشد که آن را به شکل نظامی ماندنی یا غیرماندنی برای کشوری به پهناوری امریکا مناسب بدانیم. برای بلیک^۵ یا تورو^۶ که من به هر دو شان ارادت خالصانه ای دارم، یک همچو تصویری چه بسا که امکان پذیر بود اما ما دیگر هیچگاه به مرحله آن جوش و خروشها نخواهیم رسید. تنها کاری که از دستمان برمی آید این است که مدام به حکومتان سیخونک بزیم و اگر جرأت پیدا کنیم (به شرطی که کار و زندگی مان را یکباره از دست ندهیم) از بعضی از قوانینش سرپیچیم و دائماً به زیر سؤالش ببریم و نسبت به آن بی اعتماد باشیم.

— شما هنرمندان را تشویق کرده اید که با «کندوکا و اسطوره ها» به کارشان عمق بیشتری ببخشند. آیا خودتان در نظر دارید اسطوره های جدیدی بیافرینید یا همان اسطوره های قدیمی را دوباره به تجربه بگیرید همانطور که در رمان تصویری از برجه و باروها با اسطوره آئیده انجام دادید؟

— در حال حاضر من به آنچه ساختگرایی می تواند درباره اسطوره به ما بیاموزد علاقه مند شده ام و گمان نکنم که بتوانم خودم برای خودم اسطوره ای ابداع کنم و هنوز معتقدم که در ادبیات داستانی می توان بسیاری از این اسطوره ها را احیاء کرد و از آنها سود جست، مثل اسطوره پشم زرین^۷ یا سون^۸ (که دست بر قضا خودم قصد دارم بر اساس آن رمانی بنویسم). اسطوره های موجود سرشار از عمق هنری و اصالت معنا هستند و رمان نویسان ما دیگر نیازی به ابداع اسطوره های تازه ندارند.

— تلاش یاسون برای به چنگ آوردن پشم زرین چگونه با زمانه ما مطابقت پیدا می کند؟

— در رمانی که من بر اساس این اسطوره خواهم نوشت، اگر البته بنویسم، یاسون از ملاحان کشتی آرگوبه عنوان وسیله ای استفاده می کند تا از زندگی مردمان فرومایه ماجراهایی بیافریند. این ماجراها البته از عمق فلسفی چندانی برخوردار نیستند.

— هیچگاه به این فکر نیفتاده‌اید که رمانی بر اساس اسطوره‌های داستانه‌های مذهبی مشرق زمین بنویسید، همان کاری که مان در رمان *سرهای عوضی* شده^{۴۷} کرده است؟

— خیلی عجیب است که من این اواخر در این فکر بوده‌ام که نمایش موزیکالی بر اساس این رمان مان تهیه کنم که بسیار هم دلکش است اما در واقع، به رغم ادعای پاره‌ای از حضرات در باره عمق روانشناختی آن، داستان چیزی جز یک بازی سرگرم کننده نیست. من خود شش سالی در شرق بوده‌ام اما چندان به اساطیر مشرق زمین دلبسته نشدم بجز البته آن سایه‌بازیهای بی پایان جاوه‌ای که شبیه رمان بیداری فینه‌گانها است. اما به این فکر افتاده‌ام که بر اساس «حکایت» منشی عبدالله رمانی بنویسم. شور و اشتیاق آلمانها به شرق — هم هسه و هم مان چیز بسیار عجیبی است. اگر که آلمانها خود جزو مأموران مستعمرات بودند هرگز شرق را بدین نحو عاشقانه و رمانتیک نمی‌پنداشتند. چه بسا که خود نیز همین را می‌خواستند.

— در نوشتن رمان *ام اف ساختگرایی* نقش مهمی ایفا کرده است. شما که به عنوان رمان‌نویسی که در رمانهایش همیشه اندیشه‌ای وجود دارد شناخته شده‌اید، به ساخت رمان تا چه حد اهمیت می‌دهید؟

— ساختگرایی تأییدی علمی بر پاره‌ای از عقاید الهی و کلامی است: یعنی زندگی نوعی تقابل دوتایی است و جهان، در اصل نه چیزی واحد که دوگانه است. مقصودم این است که این نظریه تضاد و تقابل ضروری — نه فقط تقابل خدا و شیطان بلکه هر نوع تقابلی، یک تقابل بنیادی است و این خود نوعی دیدگاه صرفاً ساختگرایانه است. ما همیشه در پایان بحثهای خود به این نتیجه می‌رسیم که شکل مهمتر از محتوا است و کلام و هنر فرایندهایی اجتماعی‌اند و حرفهای گنده و تو خالی اخلاقی چیزی جز باد هوا نیستند. مارشال مک لوهان هم خود مستقل و جدا از

لوی استروس در این راه، لنگان لنگان گام برداشته است. چقدر جالب است که این دوشاخگی خصلت انسانی در شلواریهایی که در مارک خود از نام لوی استروس استفاده کرده اند، به بیان درآمده است!

— گفتید که رابطه ای محکم و استوار میان زبان و اسطوره وجود دارد و همچنین درباره آینده رمان، این نکته را متذکر شدید که «فقط از طریق اکتشاف زبان است که می توان شخصیتی را وسوسه کرد و اسرار نهفته بیشتری را از درونش بیرون کشید.» ممکن است در این زمینه توضیح بیشتری بدهید؟

— با گسترش دادن دامنه واژگان، تغییر شکل دادن دقیق ترکیبهای کلامی، و بهره‌وری از شیوه‌های مختلف عروض که طبق سنت مطلقاً در انحصار شعر قرار گرفته است می توان به یقین پاره‌ای از عرصه‌های نامشخص یا غامض ذهن را با کفایت بیشتری از سبک و سیاق مثلاً ایروینگ استون یا والاس به کار گرفت.

— آیا هرگز وسوسه شده‌اید که برای توصیف یک شخصیت یا قهرمان ساده، نثر پیچیده و فاخری را مسرفانه به کار ببرید، آنطور که فلوربه در کتاب یک قلب ساده به کار برده است؟

— نویسنده باید بکوشد زبان را بیشتر متناسب و درخور مفهوم موضوع انتخاب کند تا خود موضوع. «در اینجا ما آدم ابلهی داریم که اثری بس ارزنده و موثر درباره دختر کلفتی موسوم به فلیسیت آفریده است.» اما فلوربه به یقین توجهش بیشتر به شرافت و اصالت آن قلب ساده بوده که هر چه در توان داشته است به صورت نثری مطمئن نثار او کرده است. سبک، مشکل دائمی نویسنده است و نه یک اشتغال ذهنی زودگذر. مقصودم البته یافتن سبک مناسب برای موضوع مورد نظر است. این حرف باید به آن معنی باشد که اول موضوع مطرح است و بعد سبک.

— شما جایی خود را اینگونه توصیف کرده‌اید: «رمان نویسی جدی که در

تلاش است تا دامنه موضوع و درونمایه موجود برای ادبیات داستانی را گسترش دهد. «چگونه این کار را انجام می دهید؟»

— من درباره امپراتوری روبه زوال انگلیسی و مستراحها و ساختگرایی و از این حرفها مطالبی نوشته ام. اما جداً گمان می کنم که این موضوعها، همان موضوعهایی بوده است که وقتی عنوان می کرده ام به فکرشان بوده ام. مقصود من دگرگونی و بهسازی آن مضامینی بوده است که در رمان انگلیسی وجود دارد. شاید توانسته باشم اندکی، بسیار اندک، در انجام این کار توفیق یابم. دستاوردهای تازه رمان نویسی بیشتر البته تکنیکی اند تا موضوعی.

— در کتاب رمان امروز^{۴۸} نوشته اید که رمان تنها شکل مهم ادبی است که از برای ما باقی مانده است. عقیده شما مبتنی بر چه اساسی است؟

— آری، رمان تنها شکل ادبی مهمی است که برای ما باقی مانده است. رمان دارای چنان گنجایشی است که می تواند سایر شکل‌های کمتر ادبی را از نمایانمه گرفته تا شعر غنائی در خود جای دهد. شاعران بویژه در امریکا آثار خوبی ارائه می دهند اما نمی توانند به آن مهارت ساختاری و معمارگونه که زمانی در ورای شعرهای حماسی نهفته بود دست یابند. (رمان اکنون جانشین شعرهای حماسی شده است). آن جرعه و جهش و انفجار کوتاه و تندی که در موسیقی و شعر می بینیم به تنهایی و به خودی خود کافی نیست. امروزه دیگر رمان «فرم» را منحصرأ در اختیار خود دارد.

— گیرم که ما این فضیلت و برتری محدود را به رمان دادیم اما این نکته دلخورکننده همچنان باقی می ماند که چرا فروش رمان بطور کلی روبه کاهش است و مردم بیشتر به آثار غیرداستانی علاقه نشان می دهند. آیا شما هم وسوسه شده اید که در آینده بیشتر به نوشتن مثلاً زندگینامه پردازید؟

— من همچنان به «رمان‌پردازی» ادامه خواهم داد و به درآمد اندک و فروش آن در تیراژ کم هم راضی خواهم بود. زندگینامه نویسی، کار بسیار دشواری است و در آن جولانگاهی برای ابداع و نوآوری وجود ندارد. اما اگر به دوران جوانی بازمی‌گشتم، دیگر رؤیای رمان‌نویس حرفه‌ای شدن را در سر نمی‌پروراندم. روزی، شاید در آینده‌ای نه چندان دور، آن حقیقت و باور قدیمی بار دیگر زنده شود که مطالعه و ویژگی‌های زندگی شخصیت‌های خیالی و ماجراهایی که بر سر آنها می‌آید، در واقع بزرگترین لذتی است که در دنیا وجود دارد. یا یکی از دو بزرگترین لذات دنیا.

— لذت اول کدام است؟

— این دیگر به ذوق و سلیقه شما بستگی دارد.

— چرا متأسف هستید که یک رمان‌نویس حرفه‌ای شده‌اید؟

— به گمان من این تلاش فکری، این دله‌ره، می‌دانید که چه می‌گویم، این خودخوری و خود-تردیدی، اصلاً به زحمتش نمی‌ارزد، به درد و رنج آفرینش و احساس مسئولیت نسبت به اندیشه بشری — همه این ناراحتیها خارج از توان آدمی است.

— آیا امروزه تعداد کسانی که پابند و علاقه‌مند به نوشتن رمانهایی با کیفیت خوب هنری هستند نسبت به گذشته کمتر شده است؟

— نمی‌دانم. اما این را می‌دانم که خودم هر چه پیرتر می‌شوم، علاقه‌ام به زنده ماندن بیشتر می‌شود و فرصت چندانی هم برایم باقی نمانده است. گمان نمی‌کنم که نظرم این بوده که مثلاً به یک شکل ویژه هنری پابند باشم. هر کسی که بخواهد از

طریق یک فرم هنری بخصوص برای خود شهرت و اعتباری دست و پا کند به «فرانکشتین» می ماند که بخواهد به اصطلاح هیولای غول پیکری برای خود بیافریند. آرزویم این است که می توانستم زندگی راحت تری داشته باشم، آرزویم این است که تا این حد نسبت به هنر احساس مسئولیت نمی کردم. از همه مهمتر آرزویم این است که مجبور نبودم خودم را مقید کنم که رمانهای معین و مشخصی بنویسم، رمانهایی که می پندارم باید نوشته شوند زیرا کس دیگری آنها را نخواهد نوشت. کاش آزادتر بودم. من آزادی را دوست دارم و گمان می کنم که اگر یک افسر مستعمراتی بودم و فقط همان یک رمان واحد اتفاقی را در ایام فراغت می نوشتم، زندگی سعادت مندانه تری داشتم. در آن صورت خوشبخت تر از آنی بودم که حالا هستم، خوشبخت تر از نوعی نویسنده حرفه ای که از قیل و اژه ها امرار معاش می کند.

— آیا ساختن فیلم از روی یک رمان، موجب شهرت بیشتر آن رمان می شود؟

— اگر فیلمی بر اساس رمانی تهیه شود، بر شهرت آن رمان البته می افزاید اما من شخصاً از این کار هم دلخورم هم سپاسگزار. کتاب پرتقال کوکی من در چاپ جیبی در امریکا فروشی متجاوز از یک میلیون نسخه داشته است که باید از این بابت از استانی کوریک سپاسگزار باشم. از سوی دیگر، چندان مایل نیستم که دائماً خود را مرهون یا مدیون یک فیلم بخصوص بدانم. دوست دارم که از طریق ادبیات ناب به توفیقی بزرگ نائل آیم که البته چیزی محال است.

— شما درباره نخستین رمان خود یعنی رمان تصویری از برجها و باروها گفته اید: «این رمان مثل همه داستانهایم، نوعی پرده برداری تدریجی و ظالمانه و سبانه از روی عالم خیال است.» با اینهمه شما را غالباً نویسنده رمانهای کمدی و خنده دار قلمداد کرده اند. آیا آثار خنده دار هم ماهیتاً تا بدین حد سبانه و خشونت آمیزند یا اینکه شما خود را بیشتر یک طنزنویس می دانید؟

— آثار خنده دار و کمدی درست به همان اندازه آثار تراژدی با حقیقت سروکار

دارند و این هر دو همانگونه که افلاطون تشخیص داده است، در اصل ویژگیهای مشترکی دارند. هر دو فرآیندها را عریان می نمایند، هر دو حشو و زواید را می زدایند و دور می ریزند و انسان را به صورت حیوان بینوای پنجول داری نشان می دهند. طنز نوع «ویژه‌ای» از کمدی است که خود را به حوزه‌های بخصوصی از رفتار آدمی و نه به وضع و شرایط کلی بشری محدود می‌کند. گمان نکنم که من طنزنویس باشم.

— پس می‌شود شما را «طنز سیاه» نویس هم نامید یا نکنند همه این طبقه بندیها نوعی انحصار به وجود بیاورد؟

— گمان می‌کنم که من نویسنده آثار خنده دار باشم. بی آنکه البته خود بخواهم. کتاب فابلتون من دارد چیزی خنده دار از کار درمی آید حال آنکه روز اول یقیناً چنین نیتی نداشتم. معنی «طنز سیاه» را درست نمی فهمم. طنزنویس؟ طنز ابزار کار دشواری است، بسیار بی دوام و زود گذر است مگر اینکه البته به مقتضای شکل از سرزندگی تند و پرنشاطی برخوردار باشد — مثل آبشالم و اخینوفل، قصه یک طشت و مزرعه حیوانات. مقصودم این است که اثر باید به صورت یک داستان یا شعر ماندگار باشد حتی در مواقعی که هدفهای طنز هم فراموش شده باشند. طنز اکنون عنصری است ادغام شده در سایر شکلها و نه به خودی خود یک شکل مستقل. دوست دارم مرا فقط رمان نویس بنامند.

— حدود ده سال پیش در جایی نوشتید که هر چند نویسنده ای بدبین هستید، معتقدید که «دنیا عوامل آرامش دهنده فراوانی در چنته دارد که به آدمیان عرضه کند: عشق و غذا و موسیقی، انواع بسیار متنوع نژاد و زبان، ادبیات و لذت آفرینش هنری.» آیا امروز روز هم حاضرید که همچو فهرستی از موهبتهای رهایی بخش به آدمیان عرضه کنید؟

— بله، در عقیده ام تغییری نداده ام.

— ژرژ سیمنون نویسنده حرفه‌ای دیگری گفته است: «نوشتن حرفه نیست بلکه کسب و کاری است که خوشبختی به همراه ندارد. به گمان من هنرمند هیچگاه نمی‌تواند در زندگی خوشبخت باشد». با این نظر موافقت می‌کنید؟

— بله، سیمنون درست می‌گوید. چند روز پیش پسر هشت ساله‌ام گفت: «بابا، چرا یک چیز بامزه‌ای نمی‌نویسی؟» حتی او هم دریافته است که این راهی که می‌روم، حاصلی جز یأس و حرمان ندارد. گمان می‌کنم که با استثناء ازدواجم، فقط موقعی خوشبخت بودم که شغل معلمی داشتم و هرگاه که به مرخصی می‌رفتم، هیچ فکر و خیال و دلهره دیگری نداشتم که ذهنم را به خود مشغول دارد. تشویش و دلهره‌ای که در کار نویسندگی هست، تحمل‌ناپذیر است و پاداش مالی این کار هم — در این نکته البته با سیمنون اختلاف نظر دارم — نه هیچگاه نیروی صرف شده در کار را جبران می‌کند و نه استفاده از داروها و قرصهای محرک خواب‌آور یا بیدار نگه‌دارنده را که به سلامتی آدمی لطمه شدید می‌زند و نه بیم و هراس از این را که نوشته‌ام خوب از کار درمی‌آید یا نه. به گمانم اگر پول کافی داشتم، همین فردا نویسندگی را می‌بوسیدم و کنار می‌گذاشتم.

توضیحات – پی نوشت

توضیحاتی که در این فصل آمده به ترتیب حروف الفبای فارسی و مربوط به واژه‌ها و اعلام و اصطلاحاتی است که در متن کتاب و مصاحبه با برجس با علامت * مشخص شده‌اند. همه «پی‌نوشتها» و نیز بخش «واژه‌نامه ادبیات داستانی»، افزوده مترجم است.

* آیین آلبیگانی (Albigensianism): فرقه‌ای مذهبی در قرون وسطی در جنوب فرانسه که رسماً از طرف مسیحیان طرد شد. پیروان این فرقه در اصل مسیحی نبودند و آیین ثنویت مانی را قبول داشتند.

* آیین ژانسن (Jansenism): فرقه‌ای مذهبی منشعب از مسیحیت که بنیان‌گذار آن کورنلیس ژانسن یک روحانی هلندی بود و در قرن‌های هفدهم و هجدهم به ویژه در فرانسه رواج یافت و سرانجام کلیسای کاتولیک رم آن را مطرود شمرد.

* آیین کاتاری (Catharism): فرقه‌ای مذهبی که در قرون وسطی رواج یافت. کاتارها معتقد به ثنویت بودند و روابط اساسی بین خدا و انسان را که مورد قبول مسیحیت است انکار می‌کردند.

* آبشالم و اخیتوفل (Absalom and Achitophel): طنزی سیاسی به نظم، از جان درایدن شاعر و نمایشنامه‌نویس و منتقد انگلیسی (۱۷۰۰-۱۶۳۱) که او را دیکتاتور ادبی زمانه خود می‌نامیدند.

* آدا (Ada): رمانی از ولادیمیر نابوکف.

* **جان آوزبورن (John Osborne)** (۱۹۲۹-): نمایشنامه‌نویس انگلیسی. نخستین نمایشنامه‌اش با خشم به گذشته بنگرنام او را به عنوان یکی از معتبرترین اعضا گروه نویسندگان نوگرای انگلیسی معروف به «جوانان خشمگین» بر سرزبانها انداخت. آوزبورن و سایر نویسندگان هم‌عصر او در آثار خود به نظام اجتماعی انگلیس سخت تاخته‌اند و آن را محکوم کرده‌اند. در میان سایر آثار او می‌توان از *دلفک* که برای «لارنس اولیویه» نوشته است و نیز از نمایشنامه تاریخی *لوتر نام برد*.

* **لارنس استرن (Laurence Sterne)** (۱۷۱۳-۱۷۶۸): رمان‌نویس انگلیسی. حدود بیست سالی معاون اسقف کلیسای یورکشایر بود. در سال ۱۷۵۸ پس از مرگ همسر اولش شروع به نوشتن رمان معروف *تریسترام شندی* کرد که مخفیانه چاپ شد و در محافل اجتماعی لندن هیاهویی برانگیخت. سپس رمان *سفری احساساتی* را منتشر کرد که باز هم با اقبال همگان مواجه شد. استرن شاید به علت ابتلا به بیماری سل آثاری عاطفی و احساساتی می‌نوشت و به همین گونه همواره احساسات خوانندگان را برمی‌انگیخت و از این لحاظ در ادبیات انگلیس شهرتی فراوان دارد. سبک کار نویسندگی او بعدها در ویرجینیا وولف مؤثر افتاد تا شیوه «جریان سیال ذهن» را در رمان‌نویسی متداول کند. رمان *تریسترام شندی* که نخستین بار با نام *زندگی و آراء تریسترام شندی* جوانمرد به چاپ رسید از شهرت زیادی برخوردار است. وقتی که دو جلد اول آن در سال ۱۹۵۹ منتشر شد، مثل بمب در دنیای ادبیات صدا کرد و نویسنده اثر به ناگهان شهرتی عالمگیر یافت. کتاب تحت تأثیر نظریه طبیعت خردستیز همخوانی اندیشه‌های «جان لاک» فیلسوف بزرگ انگلیسی نوشته شده و در آن مطالب گوناگونی از شرح زندگی خود نویسنده گرفته تا اندیشه‌های فلسفی و مطالب تاریخی فراوان آمده و حالتی رمان گونه و روایتی دارد و پر از نوآوری‌های شگفت مثل استفاده از نقطه و ویرگول و تیره به وفور، و فصلهای یک سطری و صفحات سفید و جمله‌های ناتمام است.

* **کلود لوی استروس (Claude Levi Strauss)** (۱۹۰۸-): مردم‌شناس و متفکر فرانسوی. لوی استروس را بنیان‌گذار نظریه ساختگرایی (استروکتورالیسم)

دانسته‌اند. ساختگرایی بنا به عقیده لوی استروس مطالعه دقیق و تحلیلی روابط اجتماعی و ترتیب ویژه همبستگی اجزای یک مجموعه برای منظوری معین است. مثل ساخت هماهنگ همه اجزای بدن انسان و شیوه هماهنگی این اجزا با یکدیگر. به عبارت دیگر ساختگرایی مجموعه قواعدی است که ارتباطها و موقعیتها را توجیه می‌کند و به جای پرداختن به رویدادهای اجتماعی، به تحلیل ساخت شبکه روابط رویدادها و شناسایی ساخت ناآگاهانه‌ای که در پس هر نهاد و هر عادت نهفته است می‌پردازد. لوی استروس تحصیلات خود را در سوربن به پایان رسانید و در سال ۱۹۳۵ استاد دانشگاه ساوث‌پولو در برزیل شد. از سال ۱۹۵۹ تا ۱۹۸۲ در کولژ دو فرانس به تدریس مردم‌شناسی اجتماعی پرداخت. لوی استروس سفرهای متعددی به مناطق دوردست آفریقا و امریکای جنوبی کرده و به میان قبایل بدوی و جوامع ابتدایی از جمله قبایل بومی برزیل رفته و با استفاده از ابزار خودساخته و مفیدی برای ادراک مفاهیم درست هنر و مذهب و اسطوره و زبان و فرهنگ و سازمانهای اجتماعی گامهای مؤثری برداشته است. او معتقد است که چون ساخت ذهنی قبایل بدوی هنوز «دست نخورده» باقی مانده است، می‌توان با بررسی خصوصیات آن به منطق عام و ابتدایی ذهن انسانی بهتری برد. لوی استروس این شیوه را نخست در مورد «ساخت اولیه خویشاوندی» (۱۹۴۹) به کار برد و مسأله زناهی محارم را مورد بررسی قرار داد. لوی استروس که به زمین‌شناسی و روانکاوی و مارکسیسم عشق می‌ورزد در سال ۱۹۷۳ به عضویت فرهنگستان فرانسه درآمد. از جمله آثار مهم او عبارتند از: نژاد و تاریخ (۱۹۵۲)، گرمسیران اندوهگین (۱۹۵۵)، اندیشه وحشی (۱۹۶۲)، پخته و خام (۱۹۶۴)، از غسل تا خاکستر (۱۹۶۷)، منشأ آداب سفره (۱۹۶۸)، انسان برهنه (۱۹۷۱) و مردم‌شناسی ساختاری (۲) (۱۹۷۳).

* جین آستین (Jane Austen) (۱۸۱۷-۱۷۷۵): رمان‌نویس انگلیسی که بعضیها او را بزرگترین رمان‌نویس زن انگلیس لقب داده‌اند. آستین هرگز ازدواج نکرد و با محافل ادبی لندن نیز هیچگونه ارتباطی نداشت. وقتی سرگرم نوشتن نبود تمامی اوقات خویش را به انجام امور روزانه زندگی در میان جمع خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌هایش می‌گذراند. رمانهای معروف او عبارتند از: غرور و تعصب، حس و حساسیت، اما و پارک منسفیلد.

* الکساندر اسکریابین (Alexander Scriabin) (۱۸۷۲-۱۹۱۵): آهنگساز روسی، معلم پیانو کنسرواتور موسیقی مسکو، از آثار مهم او سه سمفونی و ده سونات و پرلود برای پیانو و تعداد زیادی آهنگ رقص است.

* کریستوفر اسمارت (Christopher Smart) (۱۷۷۶-۱۸۶۷): شاعر انگلیسی، ارگ نواز و رهبر ارکستر که آثار بتهوون را در انگلیس به اجراء درآورد و خود آثاری برای کلیسا تصنیف کرد. برادرش هنری اسمارت (۱۷۷۸-۱۸۲۳) سازنده ویولن و پیانو بود.

* توبیاس (جورج) اسمالت (Tobias "George" Smollet) (۱۷۷۱-۱۷۲۱): رمان نویس و جراح انگلیسی. او را بیشتر به عنوان نویسنده رمانهای «پیکارسک» می شناسند. از جمله آثار مهم او عبارتند از: رمان طنزآمیز ماجراهای رودریک وندوم و ماجراهای فردیناند کنت فانوم.

* آسیای کنار رودخانه فلاس (The Mill on the Floss): رمانی اثر جورج الیوت. (George Eliot) داستان مربوط به ماجرای زندگی خواهر و برادری است که هر دو در طغیان رودخانه فلاس غرق می شوند. جورج الیوت نام مستعار ماری آن یا ماریا اونز (۱۸۱۹-۱۸۸۰) از رمان نویسان برجسته دوره ویکتوریا در انگلیس است. آسیای کنار رودخانه فلاس و سیلاس مارنر از رمانهای معروف او به شمار می آیند.

* تی. اس. الیوت (T.S. Eliot) (۱۸۸۸-۱۹۶۵): شاعر و منتقد و درام نویس انگلیسی متولد امریکا. در سال ۱۹۱۴ به انگلستان سفر کرد و در سال ۱۹۲۷ به تابعیت انگلیس درآمد. او را به لحاظ ابداعات تازه و بیان مسائل پیچیده عاطفی و حال و هوای آدمهای پس از جنگ جهانی اول و استفاده از اسطوره ها و معانی ژرف، بزرگترین شاعر نوگرایی قرن بیستم نامیده اند. از میان شعرهای معروف او می توان از سرزمین ویران و چهار کورات و پروفراک و دیدهای دیگر و از میان نمایشنامه ها قتل در کاتدرال و کوکتیل پارتی را

نام برد. الیوت در سال ۱۹۴۸ به دریافت جایزه نوبل در ادبیات نایل آمد.

* اولیس (Ulyssis): نگاه کنید به جیمز جویس.

* انئید (Aeneid): شعری حماسی اثر ویرژیل در دوازده جلد درباره زندگی انه شاهزاده تاوایی پسر انخیس و ونوس. انه پس از سقوط تروا، پدر سالخورده اش را بر پشت گرفت و به ایتالیا گریخت. اعقابش شهر رم را بنا نهادند.

* یوگنی اونگین (Eugene Onegin): یکی از زیباترین شعرهای عاشقانه ادبیات روس که شاهکار پوشکین است.

* ساموئل باتلر (Samuel Butler) (۱۸۳۵-۱۹۰۲): طنزنویس و رمان نویس ادیب و مترجم انگلیسی. هر چند فرزند یک روحانی بود، به علت مخالفت با پاره ای مسائل مذهبی بنا گیر به زلاندنو مهاجرت کرد. بیولوژیست برجسته ای نیز بود و نخست تحت تأثیر نظریه های داروین قرار گرفت اما بعدها مقالاتی در رد بعضی از نظریه های او نوشت. معروف ترین اثرش عاقبت همه زندگان است.

* نورا بارنکل (Nora Barance) : نگاه کنید به جیمز جویس.

* ج.ه. ام. (جیمز ماتیو) باری (J.M.Barrie) (۱۸۶۰-۱۹۳۷): نمایشنامه نویس و رمان نویس اسکاتلندی که به لحاظ حال و هوای فانتزی و احساساتی رمانهایش شهرت دارد. معروف ترین نمایشنامه هایش عبارتند از: کوالیتی استریت و کریچتون قابل تحسین و پترین. در میان رمانهایش می توان از کشیش ریزه اندام و تامی احساساتی نام برد.

* لرد بایرون (Lord Byron) (۱۷۷۸-۱۸۲۴): شاعر انگلیسی. در شعر حماسی ناتمامش موسوم به دون ژوان درباره ثروت و قدرت و جامعه و شاعران و سیاستمداران با لحنی طنزآمیز سخن گفته است. این شعر هر چند ناتمام است از ۱۶,۰۰۰ بیت تشکیل شده است.

* **روبرت برنز (Robert Burns)** (۱۷۵۹-۱۷۹۶): شاعر اسکاتلندی، دهقان فقیری که شعرهای شعرای قدیمی اسکاتلند و نیز شعرهای سنتی و فولکلوریک رادر سینه می سپرد و سپس خود آنها را به شکل‌های اصیل و تازه و عاشقانه ای برمی‌گرداند. نخستین مجموعه اشعارش را در سال ۱۷۸۶ چاپ کرد و به صورت شاعر محبوب و ملی اسکاتلند درآمد.

* **لئوپولد بلوم (Leopold Bloom)**: نگاه کنید به جیمز جویس.

* **مولی بلوم (Molly Bloom)**: نگاه کنید به جیمز جویس.

* **بلومزبری (Bloomsbury Group)**: نام گروهی از نویسندگان و هنرمندان و فیلسوفان انگلیسی که در حدود سال ۱۹۰۶ در محضلی واقع در بلومزبری گرد می‌آمدند. از جمله افراد این گروه عبارت بودند از نویسندگان: ویرجینیا و لئونارد وولف، ثی. ام. فورستر و لیتون استراچی (**Lytton Strachy**)، هنرمندان و منتقدان هنری: روجر فرای (**Roger Fry**) و ونساند کلابیل (**Vanessa and Clive Bell**) اقتصاددان: جان مینارد کینس (**John Maynard Keynes**) و فیلسوف: برتراند راسل (**Bertrand Russell**): بلومزبری در آن زمان محله ویژه نویسندگان و هنرمندان لندن بود.

* **خورخه لوئی بورخس (Jorge Louis Borges)** (۱۸۹۹-۱۹۸۶): داستان‌نویس و مقاله‌نویس و شاعر آرژانتینی که نوشته‌هایش از مایه‌های نوستالژیک و ملی آرژانتینی برخوردار است. مقاله‌های کوتاه اما پرمایه او دربارهٔ ماورالطبیعه و ادبیات و زبان شهرت دارد.

* **ویلیام بلیک (William Blake)** (۱۷۵۷-۱۸۲۷): شاعر و حکاک و نقاش و عارف بزرگ انگلیسی.

* **برندان بهان (Brendan Behan)** (۱۹۶۴-۱۹۲۳): نمایشنامه‌نویس و نویسنده ایرلندی. هفت سالی از عمرش را به علت فعالیت‌های سیاسی در جانبداری از ارتش جمهوری ایرلند در زندان سپری کرد. شرح آن در نمایشنامه‌های آدم عجیب و گروگان آمده است. در زمانهای پسر بچه‌ای از ندامتگاه و جزیره، بهان وقایع مربوط به زندگی پرماجرا و فعالیت‌های سیاسی خود را شرح داده است. مجموعه داستانهای او بنام تصویر هنرمند به مثابه یک سگ جوان شرح خاطرات ایام کودکی و نوجوانی اوست که ضمناً شیفتگی اش به جیمز جویس را هم نشان می‌دهد. مسائل زندگی خصوصی و ازدواج پرهیاهو و افراطش در میخوارگی نیز شهرت دارد.

* **پرسفونه (Persephone)**: الهه حاصلخیزی، دختر زئوس و دمترو زن هادس. (خدای عالم زیرین) که سالی چند ماه به زمین بازمی‌گشت و بقیه سال را در هادس می‌گذراند. پرسفونه مظهر زادن و مرگ رستنیهاست و به عنوان ملکه عالم زیرین، زنی عبوس بود اما به عنوان دختر دمترو دوشیزه‌ای جوان و دلربا.

* **مارسل پروست (Marcel Proust)** (۱۹۲۲-۱۸۷۱): رمان‌نویس فرانسوی. فرزند پزشکی کاتولیک و مادری یهودی بود. در نُه سالگی به بیماری تنگی نفس مبتلا شد. در هجده سالگی به ارتش پیوست اما یک سالی بیشتر آنجا نماند و به اصرار پدر به دانشگاه سوربن رفت و در رشته حقوق و علوم سیاسی نام‌نویسی کرد. علاقه اش بیشتر به فلسفه بود و از درسهای هنری برگسون تأثیر فراوان گرفت. با گروهی از همکلاسان خود، مجله‌ای ادبی راه انداخت و طرحها و داستانهای کوتاهش را در آن چاپ کرد، هر چند دوستانش نوشته‌های او را نمی‌پسندیدند. با وجود اصل و نسب بورژوازی، به مسائل اجتماعی تعلق خاطر پیدا کرد.

نخستین کتابش *لذتها و روزها* اگرچه مقدمه‌ای از آناتول فرانس داشت توفیق چندانی نیافت. آنگاه نوشتن داستانی بلند را آغاز کرد که البته دنباله‌اش را نگرفت. در این سالها قضیه «دریفوس» و محاکمه پرسرو و جدای او مطرح بود و پروست همراه با آناتول فرانس و گروهی دیگر از ادیبان و روشنفکران به دفاع از او پرداخت. در سال ۱۹۰۳ پدر و در

سال ۱۹۰۵ مادرش را از دست داد و از آن پس دیگر تمامی روابط اجتماعی اش را با جامعه قطع کرد. از جمله هنرمندانی بود که زندگی اش حتی در زمان حیات خود او، برای مردم فرانسه به شکل افسانه درآمد. انسان اجتماعی مبارزی که سرانجام مایوس و منزوی شد و باقی عمر را با حالتی خراب و عصبی و بیمارگونه گذراند و دل از زرق و برق و اعتبار و احترام اجتماعی برکند و مدتهای مدید در بستر بیماری بسر برد. نسبت به صدا و نور حساسیت پیدا کرد و در فضائی نیمه تاریک سرگرم نوشتن شد و تمامی اوقات خویش را وقف نوشتن رمانی طولانی کرد که آفرینش آن انگار تنها داروی درد بی درمانش بود و تنها نوشدارویی که او را همچنان زنده نگاه می داشت، رمانی که اکنون به صورت یکی از برجسته ترین آثار ادبی جهان درآمده است. پروست نوشتن رمان در جستجوی زمان از دست رفته را در سال ۱۹۰۸ آغاز کرد.

راوی این داستان بلند، شخصیت و گذشته ای همانند خود او دارد، جوانی عصبی و شدیداً حساس و مبتلا به تنگی نفس که حتی در جایی از رمان او را «مارسل» می نامد، در جوامع اشرافی می لولد و ماجراهای عاشقانه فراوانی را تجربه می کند و دریافته و تأثراتش را به دقت می نویسد و بازتابهای درونی اش را نسبت به آنها بیرون می ریزد و سرانجام متوجه می شود که همه زندگی اش در واقع وقف نوشتن این اثر شده است. اما اصل و نسب یهودی و گرایشهای همجنس بازانه و حالات مالیخولیائی خود را به او نسبت نمی دهد و در عوض این صفات را به شخصیتهای دیگر می بخشد و خود دورادور آنها را تحلیل می کند. با این همه نتیجه گیریهای کلی راوی در باره عشق و هنر و ادبیات و غیره ظاهراً همان نظریات خود اوست.

نخستین پیش نویس کتاب در جستجوی زمان از دست رفته در سال ۱۹۱۲ به اتمام رسید و نخستین جلد آن در سال ۱۹۱۳ از چاپ درآمد. اما با شروع جنگ جهانی اول، چاپ جلد های بعدی به تعویق می افتد و پروست بناگزیر به بازنویسی آن می پردازد و اثر خود را به دو برابر آنچه در اصل بود می رساند. این کتاب که به نام یادآوری خاطرات گذشته به زبان انگلیسی ترجمه شده در هفت بخش و شانزده جلد است که سه چهارم جلد آخر آن پس از مرگ او انتشار یافت. نام رمان خود نمایانگر درونمایه اثر است و راوی که «در جستجوی زمان از دست رفته» است با برخورد با وقایعی جزئی به ناگهان مسائلی برایش تداعی می شود و بی اختیار به یاد خاطرات گذشته می افتد و معانی واقعی تجربه های

گذشته زندگی خود را که در آن زمان برایش گنگ بوده است به دقت درمی یابد. عشقی که در مراحل اولیه برایش دست نیافتنی جلوه می کرده اکنون به علت ابتدال جامعه ای که در آن زندگی می کند به ماجرای ملال آور تبدیل می شود و از آن پس دیگر در باتلاق پوچی و بیهودگی فرو می غلظد اما ناگهان ندائی می شنود و واقعیت را حس می کند و می کوشد با داروی شفابخش هنر به جوهر واقعی زندگی دست یابد و عمر هدر رفته را جبران کند.

پروست در این اثر با «زمان» سروکار دارد؛ زمان انگار همیشه خدا واقعیتی حی و حاضر در خاطره راوی است که بی توجه به تسلسل وقایع و نیز بی توجه به زمان مکانیکی منقوش بر صفحه ساعت، پس و پیش می شود. پروست تحت تأثیر برگسون که تمایزات بین زمان مکانیکی و زمان روانشناختی را توصیف کرده است، میراث تجربیات تلخ و شیرینش را از میان گذشته های شخصی خود، بیرون می کشد و آنها را برای مدت زمان کوتاهی به زمان حال برمی گرداند و پیش از آنکه مجدداً به اعماق خاطره بازگردند، آنها را به روی کاغذ منتقل می کند. این فرآیند زنده کردن واقعیت های گم شده و «از دست رفته» به ویژه در فصلی از جلد اول کتاب و در جایی که صحبت از فنجان چای و تکه ای کیک به میان می آید به خوبی تصویر شده است. مزه کیک که پروست آن را در فنجان چای فرو کرده احساس شادمانی عجیبی به او می بخشد. از این رو از خود می پرسد که چرا باید یک همچو مزه ای او را تا بدین حد سرخوش و شادمان کند و احساسات پیچیده ای را در او برانگیزاند: «روشن است که هدف «جستجو» یعنی حقیقت، نه در این فنجان چای که در وجود خود من نهفته است... فنجان را زمین می گذارم و ذهنم را می کاوم... اندیشه هایم را پی می گیرم و به لحظه ای می رسم که نخستین جرعه چای را برای اولین بار نوشیدم... بیش از ده بار باید این کار را بیازمایم... و هر بار این کاهلی طبیعی که ما را از انجام هر کار دشوار و مهمی بازمی دارد، وادارم می کند که اصلاً رهایش کنم و چای را یک نفس سربکشم و فقط به فکر دلهره های امروز و امیدهای فردا باشم که همینجور، بی هیچ تلاش و بی هیچ دغدغه خاطرگی به سرم هجوم می برند و ناگهان خاطره باز می گردد. مزه تکه کوچک کیک است که صبح روزهای یکشنبه در کمبری در دهانم مزه می کردم... همان وقتی که به اتاق خواب عمه لئون می رفتم تا با او خداحافظی کنم و او تکه کیک در فنجان چای معمولی یا چای ترشش فرو می کرد و به

من می داد...» و بدین ترتیب این خاطره که زنده می شود، تمامی گذشته بار دیگر مثل سیل بر سر او فرو می ریزد. «آن خانه قدیمی خاکستری بالای خیابان که عمه دریکی از اتاقهایش زندگی می کرد همچون صحنه تأثر، طوری برجسته ایستاده بود که انگار می خواست خودش را به میدانگاه کوچکی که به باغچه می پیوست بچسباند... و با این خانه از کله سحر تا بوق سگ در سرما و گرما به شهر...» و بدین سان پروست خاطرات از دست رفته ایام کودکی را که در واقع هیچگاه هم از دست نرفته است، با مزه تکه کوچکی کیک دوباره احیا می کند.

در جریان این جستجوی زمان از دست رفته، پروست اثری کاملاً اصیل و کاملاً اخلاقی آفریده است که تصویر بسیار روشنی از یک جامعه فاسد رو به زوال را به ما ارائه می دهد. از میان دهلیزهای تو در توی خاطره، شرح زندگی قهرمان کتاب سوان، ساکنان آن شهر کوچک، حال و روز عمه ای مالیخولیائی، ارتباط پسر بچه با مادرش، ماجرای ازدواج سوان و زندگی اش در پاریس با زبانی نرم و سیال نقل می شود. ما آدمها را در ایام جوانی شان می بینیم و باز در ایام پیری هم با آنها برخورد می کنیم. این ادغام زمان گذشته و حال ما را از گذشت زمان آگاه می سازد. پروست به ما نشان می دهد که ارزشهای این جوامع اشرافی همه ظاهری و تقلبی هستند و همچنان که او این نقاب پر زرق و برق را پس می زند، واقعیتی مهیب را به ما می نمایاند.

پروست نیز مانند جویس به این نتیجه رسیده که اگر بخواهیم پیچ و تابهای ذهن و جریان سیال اندیشه را دریافت کنیم باید که از استعاره و نماد و تصویر یعنی از زبان شعر مدد بگیریم و بدین ترتیب هم پروست و هم جویس را که می کوشیدند فضا و حال و هوای ذهن آدمی را بازآفرینند باید در گروه سمبولیستها یا نمادگرایان به شمار آورد: آثار هر دو آنها پیوند غریب و دست آورد تازه ای است از ادغام ناتورالیسم و سمبولیسم.

* پشم زرین (Golden Fleece): یاسون در اساطیر یونان پسر اسون با همراهی ملاحان آرگو (آرگونوتها) در جستجوی پشم زرین قوچی که فریکوس به پادشاه کولیکس داده بود به کولیکس رفتند. یاسون پس از به چنگ آوردن پشم زرین به یالکوس بازگشت و پلیا را کشت و خود پادشاه شد. یاسون در پایان عمر حمایت خدایان را از دست داد و سرانجام کشتی اش آرگو بر سر او فرود آمد و او را کشت.

* **نیکولا پوسن (Nicolas Poussin)** (۱۶۶۵-۱۵۹۴): نقاش فرانسوی و استاد چیره دست مکتب کلاسیک به ویژه صحنه های تاریخی و مناظر طبیعی. بیشتر در رم نقاشی می کرد.

* **ازرا پوند (Ezra Pound)** (۱۹۷۲-۱۸۸۵): شاعر و منتقد امریکایی و یکی از بانفوذترین شخصیت های ادبی امریکا. پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی به اروپا رفت و در انگلستان و فرانسه و ایتالیا اقامت گزید. گروهی او را بزرگترین شاعر ایماژیست قرن بیستم می نامند. همچنین به لحاظ کوشش در راه معرفی و چاپ آثار شاعران و نویسندگانی چون تی. اس. الیوت و جیمز جویس و ویلیام کارلوس ویلیامز و رابیندرانات تاگور و بسیاری دیگر شهرت دارد.

* **آنتونی ترولوپ (Anthony Trollope)** (۱۸۸۲-۱۸۱۵): رمان نویس انگلیسی که زندگی مردم دوره ویکتوریا را کارمایه آثار خود قرار داد. در جایی گفته است «رمان باید تصویری از زندگی عادی باشد که چاشنی طنز آن را شورانگیز و عمق درد آن را شیرین کند.» این تعریف کمابیش نمایانگر ویژگی های رمان های خود اوست.

* **ترسترام شندی: نگاه کنید به لارنس استرن.**

* **ویلیام تکر (William Thackeray)** (۱۸۶۳-۱۸۱۱): رمان نویس و طنزنویس انگلیسی که بیشتر به لحاظ نوشته های هجوآمیز و انتقادی اش در باره شیوه زندگی اشراف و طبقه متوسط انگلیس شهرت دارد.

* **آلفرد تنیسون (Alfred Tennyson)** (۱۸۹۲-۱۸۰۹): شاعر انگلیسی. در سال ۱۸۵۰ به عنوان ملک الشعراء برگزیده شد. از شعرای برجسته و نمونه عصر ویکتوریا در انگلیس است. در اوائل دوره شعر و شاعری تحت نفوذ شاعران رمانتیک و از جمله جان کیتس بود. شعرای اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم از او به عنوان نمونه ای از شاعران

احساساتی با اندیشه‌های سست و شعارهای توخالی وطنی نام می‌برند. با اینهمه شعرهای کوتاه او به لحاظ ایماژهای برجسته و مهارت لفظی درخور اهمیت فراوان‌اند.

* **تودور (Tudor):** نام خاندانی که از سال ۱۴۸۴ تا ۱۶۰۳ بر انگلستان حکومت می‌کرد. مؤسس خاندان اوون تودور برخاسته از یکی از خاندانهای قدیمی ویلز و از درباریان هنری ششم بود.

* **هنری دیوید تورو (Henry David Thoreau):** (۱۸۱۷-۱۸۶۲): نویسنده و متفکر و شاعر آمریکایی. تحصیلاتش را در دانشگاه هاروارد به پایان رساند و به شغل معلمی پرداخت. همراه با دوست و همسایه‌اش رالف والدو امرسون عضو گروه پیروان مکتب وجود برترین یا ترانسانتالیستها شد. در سال ۱۸۴۵ مدت دو سال و دو ماه و دو روز در کلبه‌ای کوچک روی قطعه زمینی متعلق به امرسون زندگی کرد و تجربه و تأثرات این دوره از زندگی‌اش را در معروفترین کتاب خود **والدن** نوشت. برای ابراز مخالفتش با جنگ مکزیکی مقاله نافرمانی غیرنظامی را به رشته تحریر درآورد. همین مقاله و نیز سایر مقاله‌هایش که نثری محکم و فاخر دارند بعدها روی تولستوی و گاندی اثر فراوان گذاشت.

* **ارنست تولر (Ernst Toller):** (۱۸۹۳-۱۹۳۹): درام‌نویس آلمانی و پیرو مکتب اکسپرسیونیسم که پس از تبعید در نیویورک خودکشی کرد.

* **دیلن توماس (Dylan Thomas):** (۱۹۱۴-۱۹۵۳): شاعر و نویسنده ویلزی. شعرهای او به علت بیان حالات ظریف عاشقانه و ساخت سوررآلیستی، ایجاز در کلام و استعاره‌های زنده، تصویرهای مسیحائی و فرویدی معروف است. در سال ۱۹۳۴ نخستین مجموعه شعرش **هیجده شعر منتشر شد**. در میان شعرهای معروف او می‌توان از **و مرگ حاکمیتی نخواهد داشت** و **مخالفتی با سوگواری مرگ** و **پس از تشییع جنازه و آرام مروو تپه** قرن نام برد. نوشته‌های اولیه او شامل داستانهای کوتاه سوررآلیستی و چند فیلمنامه و نمایشنامه رادیویی است.

* **دکتر سموئل جانسون (Samuel Jonson) (۱۷۸۴-۱۷۰۹):** واژه‌شناس و فرهنگ‌نویس و منتقد و مقاله‌نویس و شاعر و ادیب برجسته نیمه دوم قرن هجدهم انگلیس. شش سالی در زادگاه خود لیچ‌فیلد کتابفروشی و معلم بود و در سال ۱۷۳۷ نمایشنامه‌ای تراژدی موسوم به *ایرین* نوشت و به لندن رفت. چند سالی در محرومیت بسر برد و سپس با نوشتن مقاله و شعر و گزارشهای سیاسی در مجله *جنتلمن شهرت* یافت و در سال ۱۷۳۸ مجموعه شعری بنام *لندن منتشر* کرد. در سال ۱۷۴۹ نمایشنامه *ایرین* به اجرا درآمد و با بی‌اعتنائی منتقدان روبرو شد. در سال ۱۷۵۵ *فرهنگنامه زبان انگلیسی* را منتشر کرد که هر چند نقائص فراوانی داشت برای پیشبرد فرهنگ انگلیسی بسیار سودمند بود. پیشگفتاری که بر آثار شکسپیر نوشته است از جمله نوشته‌های با ارزش و ماندنی اوست. جانسون خُلق و خوی غریب و خشنی داشت و با زنی که بیست سال از خودش بزرگ‌تر بود ازدواج کرد و تا آخر عمر همسرش به او وفادار ماند. از آثار دیگر او داستان فلسفی *راسلاس*، مجموعه مقالات *چرند و پرند* و *بیکاره و زندگی شاعران* (در ده جلد) است.

* **جیمز جونز (James Jones) (۱۹۸۵-۱۹۲۱):** رمان‌نویس امریکایی، معروف‌ترین اثرش رمان *از اینجا تا ابدیت* است که در آن خشونت یک گروه ارتشی را در زمان صلح در هاوایی نشان داده است.

* **جین ایبر (Jane Eyre):** رمانی اثر شارلوت برونته (Charlotte Bronte) (۱۸۵۵-۱۸۱۶) نویسنده انگلیسی. قهرمان زن و مرد این رمان به عنوان شخصیت‌های جدیدی که تا آن زمان در رمان انگلیسی *همتا نداشتند شناخته شده‌اند*.

* **جیمز جویس (James Joyce) (۱۹۴۱-۱۸۸۲):** رمان‌نویس و شاعر ایرلندی. او را به خاطر ابداعات انقلابی و به کار گرفتن شگردهای تازه داستان‌نویسی و از جمله تک‌گویهای درونی و استفاده از تمثیلهای و نمادهای برگرفته از اسطوره‌ها و تاریخ و ادبیات، بزرگترین رمان‌نویس قرن بیستم نامیده‌اند. جویس همچنین به لحاظ توصیف دقیق و موشکافانه جزئیات زندگی مردم دوبلین و نفوذ در اعماق روح قهرمانان و

بررسیهای روانشناختی و طنز گزنده و حساسیت شدید نسبت به تأثرات شنوایی (عشق مفرط به موسیقی و آواز— او خود صدائی خوش داشت) نیز شهرت دارد. جویس در محیطی بزرگ شده بود که امکان آفریده شدن نابغه‌ای انقلابی در آن بس بعید می‌نمود: پدری تهیدست و درمانده و مادری سخت مؤمن و پرهیزگار و نه برادر و خواهر قد و نیمقد داشت و دوران جوانی را در فقر بسر برد. در چند مدرسه مذهبی ویژه کاتولیکها درس خواند و چند زبان مختلف آموخت اما چیزی نگذشت که به علت خلق و خوی تند و سرکش، علیه خانواده و مذهب و ملیت خود شورید. از زبان یکی از شخصیت‌های یکی از رمانهایش که بیشتر جنبه زندگینامه دارد گفته است: «من به هر آن چیزی که دیگر اعتقادی به آن ندارم، اصلاً پابند نخواهم بود. حالا اسمش می‌خواهد خانه یا سرزمین پدری یا کلیسا باشد. می‌کوشم احساس درونم را با درپیش گرفتن شیوه زندگی آزادمنشانه و انتخاب راه هنری آزادانه بیان کنم و در دفاع از خویش هم تنها به عواملی متوسل شوم که استفاده از آنها را مجاز می‌دانم: سکوت و تبعید و مهارت در کار.»

جویس در بیست سالگی دوبلین را ترک گفت و باقی عمر را در تبعید در پاریس و تریست و رم و زوریخ بسر برد و فقط چند باری و هر بار به مدتی کوتاه به ایرلند بازگشت. با اینهمه درونمایه آثارش تماماً همان کوچه‌ها و خیابانها و مردم و تاریخ دوبلین است. جویس از شیفتگان ایبسن بود و یکی از نخستین نوشته‌هایش، مقاله‌ای است دربارهٔ درام تازه ایبسن که در سال ۱۹۰۰ در فورث نایتلی رویو چاپ شد. علاوه بر رمانهایش دو مجموعه شعر و یک نمایشنامه هم دارد.

جویس زندگی سختی داشت. در سال ۱۹۰۴ همراه با نورا بارنکل (*Nora Barnacle*) دختر تقریباً بیسواد و کلفت‌خانه‌ای در دوبلین در روز ۱۶ ژوئن به تریست گریخت (همان روزی که وقایع رمان اولیس آغاز می‌شود). بعد با او ازدواج کرد و صاحب دو فرزند شد و از راه تدریس زبان با تنگدستی در شهرهای مختلف اروپا به زندگی ادامه داد. از راه نویسندگی، جز در سالهای آخر عمر، چیزی عایدش نشد. سالها از ناراحتی چشم و ضعف بینائی عذاب کشید و سرانجام همچون میلتون کور شد. با سانسورچیان شدیداً درافتاد و چند ناشر از خدا بی‌خبر کتابهایش را بی‌اجازه او پنهانی چاپ کردند. مردم نیز مدام گله‌مند بودند که از نوشته‌هایش سردر نمی‌آوردند و چیزی از آنها نمی‌فهمند. دخترش، اختلال حواس پیدا کرد و در بیمارستان بستری شد.

با یک چنین اوضاع و احوالی، ساعت‌های طولانی به نوشتن می‌پرداخت و می‌نوشت و باز می‌نوشت و هفت سالی طول کشید تا اولیس را به پایان رساند (۱۹۲۱-۱۹۱۴) و هفده سالی به طول انجامید تا بیداری فینه‌گانها را تکمیل کرد (۱۹۳۹-۱۹۲۲).

اولیس نخستین بار در پاریس منتشر شد و تا سال ۱۹۳۳ در امریکا اجازه چاپ نیافت. این اثر را اکنون بزرگترین رمان زبان انگلیسی در قرن بیستم می‌نامند. ویرجینیا وولف و ویلیام باتلریتیس و ازرا پوند گفته‌اند که اولین باری که کتاب را خوانده‌اند از آن سر در نیاورده‌اند. تی. اس. الیوت فی الفور اولیس را کتابی بی‌نظیر نامید و آن را به علت ویران کردن تمدن امروزی، برگشتگاهی در تاریخ ادبیات خواند. جویس در اولیس سبک شخصی و عاشقانه کتاب تصویر هنرمند به عنوان یک مرد جوان (*A Portrait of the Artist As A Young Man*) را رها می‌کند و سبک غیرشخصی و حماسی تازه‌ای را می‌آزماید.

در این رمان حوادث یک روز معمولی از زندگی شخصیت اصلی بازگو می‌شود: زندگی لئوپولد بلوم (*Leopold Bloom*) و همسرش مولی بلوم (*Molly Bloom*) و یک دانشجوی جوان بنام استفن ددالوس (*Stephen Dedalus*). حوادثی که در زندگی و در فکر این هر سه شخصیت اتفاق می‌افتد، در واقع تنها وقایع روایتی رمان است. سفرهای این سه شخصیت به اطراف و اکناف شهر دوبلین با سفرهای آنها به عالم رؤیاها و ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه‌شان که جویس آنها را از طریق سفر به درون ماهیت زبان بیان می‌کند، به نوعی منطبق می‌شوند. از یک دیدگاه، سبک جویس همچون یک تصویر سینمایی، سخت ناتورالیستی است، هر چیز جزئی از یک آنگهی تبلیغاتی روزنامه گرفته تا یک حرکت بدنی، به دقت و با حوصله تحلیل شده است. اما با استفاده از بیان همین جزئیات است که به زنجیره محرک - و پاسخ و کنش - واکنش - یعنی مواد اصلی تجربه بشری - به آن درجه از ظرافت و نرمی دست می‌یابد که تا آن زمان در هیچ اثر داستانی سابقه نداشت. این جزئیات با استفاده از همنازیه‌های دقیق به صورت نمادهایی درمی‌آیند و اثر را به نظمی والا تر از یک ناتورالیسم ساده می‌رسانند.

گفته‌اند که برای فهم بهتر اولیس خواننده باید دست کم با الهیات حاکم بر کلیساهای کاتولیک و تاریخ بدعتها و افسانه‌های ایرلندی، تاریخ اروپا و اسطوره و ستاره‌شناسی، زبان عبری و لاتین و گالیک، و اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های کولیان

آشنا باشد. شیوه کار جویس، زمان واقعی حوادث شهر دوبلین را به الگوهای بی‌زمانی اسطوره و تاریخ و مذهب پیوند می‌دهد.

طرح رمان، همانند طرح کتاب اودیسه هومر است. (هومر در کتاب اودیسه با استفاده از اساطیر یونان، زندگی اولیس و پادشاه ایتاکا را شرح داده است. اولیس از رهبران جنگ تروا بود و مدت زمانی از وطن دور افتاد و پس از سرگردانیهای بسیار، دوباره به وطن بازگشت). ۱۹ سال سرگردانیهای اولیس همانند سیر و سیاحت یک روزه بلوم است که برای گرفتن آگهیهای تبلیغاتی در شهر سگ دومی زند و وقایع معمولی روزمره اش نیز نوعی بازتاب اپیزودهای اودیسه است. استفن ددالوس در واقع همان تلماخوس و مولی بلوم همان پنلوپه (همسر اولیس) اند، هر چند از طریق شبکه پیچیده‌ای از تمثیلهای ادبی و تاریخی، هر شخصیتی بسیاری از شخصیت‌های دیگر را نیز واخوانی و تداعی می‌کند. درونمایه اصلی رمان، همان تبعید است، چیزی که جویس دائم دلمشغول آن بود. هم استفن ددالوس و هم بلوم از خانه و از زندگی خانوادگی خود و از وطن و از مذهب خود تبعید شده‌اند. استفن ددالوس را دیگر در وطن نمی‌پذیرند چون که حاضر نیست خواست مادر در حال احتضارش را و به معنای وسیعتر خواست ایرلند را برآورده کند. بلوم را نمی‌پذیرند زیرا که به یک معنا او نماد بشریت است - و در جستجوی آرمانهای اجتماعی و سیاسی و اخلاقی (بلوم البته فقط در رؤیاهای خود انسانی اجتماعی و سیاسی و اخلاقی است. می‌توان او را نمادی از شخصیت‌های ادبی و تاریخی مثل الیاس و موسی و مسیح هم دانست) حال آنکه استفن ددالوس با ذهن ناسازگار و هنرمندانه اش در جستجوی ارزشهای عاطفی و معنوی است. در حالیکه اولیس اودیسه رفته رفته به حقیقت وجود خویش و ارتباطش با خدایان پی می‌برد و سرانجام به وطن خود بازمی‌گردد، هر دو تبعیدی جویس کلید تنهایی و بیهودگی و سرخوردگی خویش را هیچگاه نمی‌یابند و جامعه و محیط، انگار مانع رشد استعدادها و توانمندیهای آنها می‌شود. اما بخش نهائی کتاب، تماماً از آن مولی بلوم است - تجسم اصل و مبدأ زنانه و زاینده کائنات. تک گوئی مشهور او به صورت یک جمله دراز و پیوسته با کلمه آری پایان می‌گیرد - آری زندگی، آری عشق.

آنچه - ریس ظاهراً در تمامی این کتاب می‌خواهد بگوید این است که زندگی و زمان، همیشه تداوم دارند و آن سرگردانیهای قهرمانانه دوران «اولیس» هومر، اکنون بار

دیگر در سرگردانیهای غیر قهرمانانه انسانهای امروز کره زمین تکرار می شود. زندگی در واقع تکرار همان مراحل و دور تسلسلهای پیشین است و تولد و زندگی و مرگ خود مضمون افسانه‌هایی هستند که زاییده آن فرایند مرگ و زندگی و گذشته و حال و آینده‌اند و نیز این دور تسلسلها خود در پهنای گسترده ابدیت رخ می دهند.

✱ **هنری جیمز (Henry James) (۱۸۴۳-۱۹۱۶):** رمان‌نویس و داستان کوتاه‌نویس و منتقد امریکایی. جیمز در تاریخ رمان‌نویسی امریکا و انگلیس مقامی برجسته دارد. او را خالق رمانهای باصطلاح جهان میهنی دانسته‌اند. جیمز نخستین کسی بود که رمان را به عنوان فرم هنری پیشرفته مطرح کرد و برای آن معیارها و ضوابطی قائل شد و نخستین کسی بود که کوشید در رمانهایش آنچه را که خود «فضا و حال و هوای ذهن» می‌نامید به تصویر کشد. بهنگامی که رمان امریکایی هنوز درگیر آن روح ماجراپردازی آثار جیمز فنیمور کوپر بود یا سفرهای پرمخاطره زندگی آثار ملویل را توصیف می‌کرد و یا پیرایشگری سحرآمیز نیوانگلند آثار هاتورن را شرح می‌داد، هنری جیمز مشکلات و معضلات اخلاقی و روانشناختی مردم سرزمین خود را در ارتباط با اخلاقیات و آداب و رسوم اروپاییان باز شکافت. او مردان و زنان امریکایی را به صورت مردمانی معصوم که می‌خواستند با تمدن پیچیده مغرب‌زمین به مقابله برخیزند و معمولاً نیز از نظر اخلاقی بر اروپاییان با فرهنگ‌تر و متمدن‌تر اما البته فاسدتر فائق می‌آمدند، باز نمایاند. جیمز نیم قرن تمام به کار نویسندگی پرداخت و تکنیکهای تازه‌ای در کار داستان‌نویسی و تجزیه و تحلیل روحیات قهرمانان ابداع کرد. بسیاری از واژه‌هایی که امروزه در کار نقدنویسی رمان به کار می‌رود، همه برگرفته از نوشته‌های انتقادی هنری جیمز است. امروزه جیمز را به عنوان هنرمندی برجسته و پیش‌کسوت می‌شناسند که توانسته است تجربه‌های ظریف عالم خیال را با چیره‌دستی تصویر کند.

هنری جیمز در نیویورک به دنیا آمد و در خانواده‌ای اهل علم و فرهنگ بزرگ شد. برادرش ویلیام جیمز نیز خود بعدها مکتب فلسفی «پراگماتیسم» را بنیاد نهاد. نخستین داستان هنری جیمز در سال ۱۸۶۴ در کنستینتال هانتلی منتشر شد و ده-دوازده داستانی بیشتر ننوشته بود که به عنوان یکی از چیره‌دست‌ترین نویسندگان داستان کوتاه در سال ۱۸۶۸ مورد ستایش قرار گرفت.

در سال ۱۸۷۲ به ایتالیا سفر کرد و دو سالی آنجا ماند و اولین رمان مهمش رودریک هادسون را نوشت و دوباره به امریکا بازگشت و به کارنوشتن نقد ادبی برای مجله‌های نیشن و اتلانتیک و مجله‌های هنری دیگر پرداخت اما باز در سال ۱۸۷۵ به اروپا سفر کرد و به پاریس رفت و در آنجا با نویسندگان آن زمان فرانسه و نیز با تورگنیف رمان‌نویس روسی از نزدیک آشنا شد. تورگنیف به او آموخت که آنچه در داستان‌نویسی مهم است، نه خود داستان که شخصیت است و این شخصیت است که در نهایت داستان را می‌سازد. جیمز در سال ۱۸۷۶ ساکن لندن شد و از آن پس بیشتر عمر خود را در انگلستان گذراند و سرانجام به تابعیت بریتانیا درآمد. جیمز از سال ۱۸۸۰ تا آخر عمر خود متجاوز از صد جلد رمان و داستان کوتاه و سفرنامه و مقالات انتقادی و نقد کتاب و نمایشنامه و آثار متفرقه دیگر درباره هنر از خود به یادگار گذاشت.

* **خطر زرد (Yellow Peril)** : خطری که دنیای غرب را از لحاظ رشد و توسعه قدرت و نفوذ شرقیها و حتی آداب و سنن آنها (چینیها و ژاپونیها مثلاً) تهدید می‌کند.

* **در جستجوی زمان از دست رفته**: نگاه کنید به مارسل پروست.

* **داستانهای علمی تخیلی**: نگاه کنید به واژه‌نامه.

* **جان دان (John Donne)** (۱۶۳۱-۱۵۷۲): شاعر انگلیسی و نخستین و بزرگترین شاعر شعرهای مابعدالطبیعه.

* **استفن ددالوس (Stephen Dedalus)**: نگاه کنید به جیمز جویس.

* **دانیل دفو (Daniel Defoe)** (۱۷۳۱-۱۶۶۱): نویسنده انگلیسی. مخالف کلیسای رسمی در انگلستان بود و بهمین علت در سال ۱۷۰۳ به زندان افتاد. در زندان مقدمات "شارمجله رویورا فراهم کرد که انتشارش دهسالی ادامه داشت. از زندان که آزاد شد باز هم به فعالیتهای سیاسی ادامه داد و با نوشته‌های جدلی خود سروصدایی براه

انداخت. نوشته‌های او چه نشر و چه نظم از لحاظ طرح مسائلی ستیزآمیز و شکل مجادله‌ای از اهمیت زیادی برخوردار است، هرچند اکنون فقط به خاطر داستانهایش و از جمله رابینسون کروزو و مول فلاندرزو سرگذشت آن سال طاعونی شهرت دارد. دفو هر چند نویسنده‌ای رئالیست بود، در ادبیات مدرن انگلیس به عنوان نخستین نویسنده داستانهایی معروف به «داستانهای ارواح» نیز شناخته شده است.

* **جان دوس پاسوس (John Dos Passos) (۱۸۹۶-۱۹۷۰):** رمان‌نویس آمریکایی و از گروه نویسندگانی که اندکی پیش از آغاز جنگ جهانی اول از دانشگاه هاروارد فارغ‌التحصیل شدند. دوس پاسوس همراه با شاعر نوگرا نی. ئی. کامینگز (E.E. Cummings) (۱۸۹۴-۱۹۶۲) که او نیز به هاروارد رفته بود و ارنست همینگوی که نرفته بود، در بخش نجات زخمیهای جنگی در ایتالیا و فرانسه خدمت کرد. از تجربه‌های بدست آمده در این دوران بود که رمان سه سرباز را نوشت. بعد از جنگ، به کار روزنامه‌نگاری پرداخت. آنگاه رمان انتقال مانهاتن را به پایان رساند که گامی دیگر به سوی تکمیل تکنیک داستان‌نویسی اش به شمار می‌آمد. این رمان همچنین نمایانگر ستیز و کشمکشی است که در درون او نسبت به پذیرش آزادی فردی یا گرایش به وجدان اجتماعی جریان داشت، کشمکشی که در تمامی آثار بعدی او نیز همچنان نمایان است. مهمترین اثرش رمان قطور یو. اس. آ (ایالات متحد آمریکا) است که به خاطر مهارتهای تکنیکی و نوآوریهای زبانی و استفاده از شگردهای تازه مثل «دیدگاه عکاسی» و «فیلمهای کوتاه خبری» و نیز فعال و زنده نشان دادن فضای داستانی با نقل تکه‌هایی از ترانه‌های روز و تیترهای روزنامه‌ها و آوردن شرح حالهای کوتاه از شخصیت‌های مطرح آن زمان و ارائه تصویر زنده‌ای از زندگی آمریکایی (در رمان یو. اس. آ. هیچ قهرمانی وجود ندارد) شهرت فراوان دارد.

* **سر آرتور کنان دوئل (Sir Arthur Conan Doyle) (۱۸۵۹-۱۹۳۰):** رمان‌نویس انگلیسی و خالق معروف‌ترین کارآگاه‌های ادبیات داستانی موسوم به شرلوک هولمز.

✱ **ماری رنالت (Mary Renault):** رمان نویس معاصر انگلیسی که تجربه های شخصی خود را به عنوان پرستار در ایام جنگ و نیز مسائل مربوط به دوران کهن و اساطیر یونان را موضوع رمانهای خود قرار داده است.

✱ **رود - رمان:** نگاه کنید به واژه نامه.

✱ **سیسیل رودس (Cecil Rhodes) (۱۸۵۳-۱۹۰۲):** سیاستمدار و سوداگر انگلیسی و صاحب معادن الماس در افریقای جنوبی.

✱ **پیرد رونسار (Pierre De Ronsard) (۱۵۲۴-۱۵۸۵):** شاعر فرانسوی.

✱ **چارلز دیکنز (Charles Dickens) (۱۸۱۲-۱۸۷۰):** رمان نویس انگلیسی که محبوب ترین و احتمالاً بزرگترین نویسنده کشور خویش است. دوران کودکی او مثل دوران زندگی بسیاری از کودکان آثارش سخت و طاقت فرسا بود. پدرش دائماً بدهکار بود و به علت همین بدهکاریها به زندان افتاد و دیکنز بناگزر در دوازده سالگی در کارخانه ای مشغول کار شد. سپس به عنوان پیشخدمت به استخدام یکی از دفاتر وکالتی درآمد و بعد شغل خبرنگار محلی را برگزید و سرانجام خبرنگار روزنامه مورنینگ کرونیکل شد و آنگاه برای روزنامه ها و مجله ها، داستانهای دنباله دار نوشت؛ داستانهایی که در سن بیست و چهار سالگی او را مشهور خاص و عام کرد. در این داستانها فقر موجود در جامعه انگلیس و به ویژه فقری که کودکان را ناگزیر به دزدی و جنایت می کشاند به روشنی تصویر شده است. به هنگامی که سرگرم نوشتن داستان معروف اولیور توئیست بود، خواهر همسرش بدرود حیات گفت و همین ضایعه موجب شد که بار اندوهی سنگین بر دلش بنشیند و روابطش با همسرش به سردی گراید و سرانجام به جدایی بینجامد. آنها ده فرزند داشتند. دیکنز در سال ۱۸۴۲ سفری به امریکا کرد و در بازگشت کتاب یادداشتهای امریکایی را انتشار داد که در آن از جامعه امریکا به شدت انتقاد کرده است. از جمله آثار معروف او عبارتند از پیک ویک پیروز، سرود کریسمس، دیوید کاپرفیلد، خانه قانون زده، داستان دوشهر و آرزوهای بزرگ.

* **جیمز دیکی (James Dickey)** (۱۹۲۳-): شاعر امریکایی که در جنگ جهانی دوم به عنوان خلبان هواپیماهای بمب افکن در نیروی هوایی امریکا در کره خدمت کرد. نخستین کتاب شعر او *درون سنگ* و شعرهای دیگر در سال ۱۹۶۰ منتشر شد. یک رمان و چند مجموعه مقالات انتقادی درباره شعر هم از او انتشار یافته است.

* **فرانسوا رابله (Francios Rabelais)** (۱۵۵۳-۱۴۹۰): نویسنده و پزشک فرانسوی که زبانهای یونانی و لاتینی را خوب می دانست. او بعدها به تدریس طب پرداخت و در آخر عمر منصب کشیشی یافت اما این کار را ادامه نداد. رابله داستانی در باره سرگذشت غولی بنام *گارگانتوانوشت* که سبب شهرتش شد و در جلد دوم آن سرگذشت پانتاگرویل پسر گارگانتوا را تحت نام *گارگانتوا، زندگی پراج و قرب گارگانتوای بزرگ*، بدر پانتاگرویل منتشر کرد. این داستان سرانجام به پنج جلد رسید و اکنون یکی از شاهکارهای ادبی دنیا محسوب می شود. این رمان نمایانگر دانش گسترده رابله و نظریات اومانیستی اوست و در ورای هجوی تند و گاه زننده، بحثهای جدی درباره سیاست و فلسفه و مسائل تعلیماتی مطرح کرده است.

* **دورتی ریچاردسون (Dorothy Richardson)** (۱۹۵۷-۱۸۷۳): رمان نویس انگلیسی و پیش کسوت و پایه گذار شیوه «جریان سیال ذهن» در داستان نویسی. ریچاردسون همه رمانهایش را با نام *سیر و سیاحت* منتشر کرده است و در آنها بیش از هر چیز به تحلیل حساسیتهای زنانه و اندیشه ها و تأثرات و خاطرات و احساساتی که قهرمانان زن رمانهایش تجربه کرده اند پرداخته است.

* **سموئل ریچاردسون (Samuel Richardson)** (۱۷۶۱-۱۶۸۹): رمان نویس انگلیسی که به لحاظ جنبه های روانشناختی شخصیتها و لحن شدیداً عاطفی و احساساتی رمانهایش شهرت دارد. ریچاردسون در نوجوانی در چاپخانه ها کار می کرد و بعدها در کار چاپ مهارت فراوانی کسب کرد. رمان او *پاملا* را به عنوان نخستین رمان مدرن انگلیسی قلمداد کرده اند. از جمله آثار دیگر او عبارتند از *کلاریسا* *هارلوو* *سر چارلز گرانديسون*.

* **امیل زولا (Emile Zola)** (۱۹۰۲ - ۱۸۴۰): نویسنده و منتقد فرانسوی و پیش‌کسوت مکتب ناتورالیسم. زولا برای برقراری صلح و عدالت در جامعه تلاش مجدانه‌ای کرد و نامه او تحت عنوان «من متهم می‌کنم» در دفاع از دریفوس شهرت فراوانی دارد.

* **ژوزف و برادرانش (Jozef and His Brothers)**: نگاه کنید به توماس مان.

* **مارکی دساد (Marquis de Sade)** (۱۸۱۴ - ۱۷۴۰): نویسنده فرانسوی و خالق آثار عربی و جنجال برانگیزی که موجب شد حدود سی سالی از عمر خود را در زندان بسربرد. بیشتر آثارش را در زندان نوشته است و تا آخر عمر نیز در زندان بود. اکنون گروهی معتقدند که نوشته‌های او نمایانگر اندیشه‌های فلسفی نیچه است و از لحاظ طرح مسائل روحی و روانی می‌تواند در گشودن بسیاری از معضلات روانی و فلسفی معاصر مؤثر قرار گیرد.

* **ناتالی ساروت (Nathalie Sarraute)**: رمان‌نویس روسی الاصل و نوگرایی فرانسوی. ژان پول سارتر در مقدمه‌ای که برای نخستین رمان او تصویر مردی ناشناس نوشت آن را ضد رمان نامید.

* **سیرانو دو برزراک ساوینیین (Cyrano de Bergerace, Savinien)** (۱۶۵۵ - ۱۶۱۹): نویسنده و نمایشنامه‌نویس فرانسوی. سیرانو در دو اثر فانتزی خود تاریخچه هجوآمیزی از دولتها و امپراطوریهای کره ماه (۱۶۵۷) و تاریخچه هجوآمیزی از دولتها و امپراطوریهای خورشید (۱۶۶۲) شرح سفرش را به کره ماه و خورشید باز می‌گوید و با به هجو گرفتن جامعه و شیوه زندگی مردم آنجا، در واقع جامعه و نهادهای سیاسی دوران خویش را هجو می‌کند. سیرانو مردی آزاداندیش و سربازی فداکار بود و به سبب مهارتش در دوئل و تیزبینی بیش از اندازه‌اش شهرت داشت.

* **جوناتان سوئیفت (Jonathan Swift)** (۱۷۴۵-۱۶۶۷): نویسنده و شاعرو سیاستمدار و روحانی ایرلندی. در سال ۱۶۸۹ منشی سرویلیام تمپل شد و از آنجا به دنیای سیاست و نویسندگی راه یافت. سوئیفت از هجونیویسان بنام انگلیس است و شاهکار او سفرنامه گالیور شهرتی جهانی دارد. از میان سایر آثار او می‌توان از نبرد کتابها و نامه‌ای به استلا و نامه‌های بزاز نام برد.

* **ژرژ سیمنون (George Simenon)**: رمان‌نویس بلژیکی الاصل فرانسوی زبان که به لحاظ نوشتن رمانهایی پلیسی شهرت جهانی دارد. می‌گویند در عرض یازده روز یک رمان می‌نویسد. نخست او را صرفاً یک رمان‌نویس بازاری و مردم‌پسند می‌پنداشتند اما امروزه به علت خلق فضای تراژیک و تجزیه و تحلیل‌های روانشناختی از اعتباری هنری برخوردار است.

* **ایزاک بشویس سینگر (Isaac Bashevis Singer)**: داستان‌نویس لهستانی الاصل امریکایی. در داستانهایش از اصول قراردادی و سنتی داستان‌نویسی پیروی می‌کند و معتقد است که در این قالب نیز می‌توان پیچیده‌ترین مسائل ذهنی و روانی را بیان کرد و به تحلیل روانشناختی شخصیتها پرداخت. بیشتر آثارش را نخست به زبان ییدیش می‌نویسد و سپس خود یا دیگران آن را به انگلیسی برمی‌گردانند. کارمایه بیشتر رمانهای او، سرخوردگی آدمهایی است که زادگاه خود را ترک گفته‌اند و به دیار غربت رفته‌اند. شهرت او بیشتر در نوشتن داستانهای کوتاه است که اغلب برگرفته از آداب و سنن قدیمی و مذهبی و قومی است و از عمق فلسفی و دید روانکاوانه برخوردار است و راهی نیز به دنیای ارواح و شیاطین و دیوها و مخلوقات خیالی و مافوق انسانی دارد. سینگر در سال ۱۹۷۸ به دریافت جایزه نوبل در ادبیات نائل آمد.

* **دلور شوارتز (Delmore Schwartz)** (۱۹۶۶-۱۹۱۳): شاعر و داستان‌نویس و منتقد امریکایی. از جمله آثار مهم او عبارتند از کتاب آفرینش و معرفت تابستانی. درونمایه بسیاری از آثار شوارتز مشکلات زندگی یهودیان در دنیای غرب است.

• **فاست (Faust)** : شخصیتی تخیلی است که موضوع آثار ادبی فراوانی بوده است و نویسندگانی چون کریستوفر مارلو و گوته و توماس مان آثاری به این نام خلق کرده‌اند. بطور کلی به شخصیت‌هایی که دارای اشتیاقی مفرط به کسب تمامی دانش و تجربه‌های بشری هستند اطلاق می‌شود.

• **سرجان فالستاف (Sir John Falstaff)** : معروف‌ترین شخصیت کم‌دی شکسپیر است که در نمایشنامه‌های هنری چهارم و زنان خوشحال ویندسور و هنری پنجم ظاهر می‌شود.

• **رابرت فراست (Robert Frost)** (۱۹۶۳-۱۸۷۴): شاعر امریکایی. او را روستایی‌ترین شاعر معاصر امریکا نامیده‌اند. چون موفق نشد اشعار خود را در امریکا به چاپ برساند مزرعه‌اش را فروخت و به انگلستان رفت و در آنجا دو مجموعه شعر انتشار داد که حاوی بهترین اشعار اوست. سه سال بعد به امریکا بازگشت و بعدها به دریافت چهار جایزه پولیتزر و چندین درجه افتخار نایل آمد. شعرهای او بیشتر درباره زندگی ساده روستاییان و بیم و هراس انسانها از آینده‌ای نامعلوم و نیز عشق به طبیعت است. شعرهای تغزلی و عاشقانه او نیز شهرت فراوان دارد.

• **گوستاو فلوبر (Gustave Flaubert)** (۱۸۸۰ - ۱۸۲۱): رمان‌نویس فرانسوی و خالق رمانهای معروف مادام بواری و سالامبو.

• **فورد مادوکس فورد (Ford Madox Ford)** (۱۹۳۹-۱۸۷۳): رمان‌نویس انگلیسی. از خانواده‌ای هنرمند و اهل ادب بود. معروف‌ترین اثرش پایان مراسم سان است که خود از چهار رمان جداگانه تشکیل شده است و در آن تجربه‌های شخصی خویش را طی جنگ جهانی اول بازگو می‌کند. فورد مادوکس فورد با بیشتر هنرمندان و نویسندگان زمان خویش و از جمله با جیمز جویس و ازرا پوند دوستی نزدیکی داشت و دی. ای. ج. لارنس را کشف کرد. او همچنین پایه‌گذار مجله ادبی انگلیش ریویو بود و با بسیاری از مجله‌های ادبی و هنری هم همکاری می‌کرد.

* **ئی. ام. فورستر (E. M. Forster)** (۱۸۷۹-۱۹۷۰): رمان‌نویس و مقاله‌نویس انگلیسی. به لحاظ افکار انسان دوستانه‌اش که گوشه‌هایی از آن را به ویژه در رمان گذری به هند نشان داده است شهرت دارد. در این رمان فورستر از ستمی که انگلیسیها بر مردم مستعمره خود هندوستان رانده‌اند به تلخی سخن گفته است. فورستر تقریباً در همه رمانهای خود با طنزی ملایم عقده‌های درونی طبقه متوسط انگلیس را برملا کرده است. علاوه بر چندین رمان و داستان کوتاه آثاری نیز در زمینه نقد ادبی دارد که از میان آنها کتاب جنبه‌های رمان از همه مشهورتر است.

* **اسکات فیتزجرالد (Scott Fitzgerald)** (۱۸۹۶ - ۱۹۴۰): رمان‌نویس و داستان کوتاه‌نویس آمریکایی و یکی از با استعدادترین نویسندگان نسل خویش که خود آن را «نسل جاز» می‌نامید و در توصیف آن گفته است «نسل جدیدی که به عینه می‌بیند همه خدایان مرده‌اند و همه جنگها پایان یافته‌اند و همه ایمانها سست و لرزان شده‌اند.» شاید به همین علت در آثار خود شخصیت‌هایی شرور و بی‌بند و بار آفریده است که می‌کوشند به زندگی به شکل ضیافتی بی‌پایان و سرخوشانه نگاه کنند. فیتزجرالد به دانشگاه راه یافت اما مدرکی نگرفت، به جنگ پیوست اما در عملیات شرکت نکرد و در واقع بیشتر اوقات خود را وقف نوشتن نخستین داستانش این سوی بهشت کرد که در سال ۱۹۲۰ انتشار یافت و با اقبال فراوان روبرو گردید. در همین سال با زن زیبایی به نام زلدا سایر ازدواج کرد و با خانواده‌های اشرافی و ثروتمند آمریکا و اروپا حشر و نشر یافت و به عیاشیها و خوشگذرانیهای افراطی روی آورد و همین زندگی عیاشانه سرانجام به مرگ زلدا انجامید. فیتزجرالد پس از مرگ زلدا روزگار سختی را گذراند و برای تأمین معاش روزانه به نوشتن داستانهای کوتاه در روزنامه‌ها و مجلات پرداخت و در اثر این تلاش و تقلای فراوان، در سن چهل و چهار سالگی چشم از جهان فرو بست. بهترین رمان او گتسی بزگ از پرداختی هنرمندانه برخوردار است و در ادبیات امروز آمریکا جای برجسته‌ای دارد.

• **هنری فیلدینگ (Henry Fielding) (۱۷۵۴-۱۷۰۷):** رمان‌نویس انگلیسی. زندگی هنری اش را نخست با نوشتن چند نمایشنامه آغاز کرد. سپس به کار قضاوت پرداخت. وقتی کتاب پاملا اثر ریچاردسون منتشر شد، فیلدینگ در نقد آن کتابهای زندگی خانم شاملا اندروزو نیز ژوزف اندروز را نوشت که مورد توجه فراوان قرار گرفت. بزرگترین رمان او تام جونز است که همراه با رمان آملیا نمونه‌های اولیه نوعی رئالیسم اجتماعی بشمار می‌روند. در سال ۱۷۵۴ به علت بیماری به پرتغال سفر کرد و کتاب شرح سفر به لیسبون را نوشت و در همانجا درگذشت.

• **قصه یک طشت (Tale of A Tub):** طنزی تمثیلی از جوناتان سویفت که هجویه‌ای بر رفتار و کردار افراطیون مذهبی است. عنوان اثر اشاره به مراسمی است که در آن طشتهای چوبی را به دریا می‌انداختند تا نهنگها را از حمله به کشتیها بازدارد.

• **فرانتس کافکا (Franz Kafka) (۱۹۲۴-۱۸۸۳):** داستان‌نویس آلمانی متولد چکسلواکی. تحت تأثیر اندیشه‌های سورن کییرکه گارد فیلسوف اگزیستانسیالیست دانمارکی بود. نوشته‌هایش بیشتر نمادین‌اند و با نثری استوان، مشکلات روحی و روانی و نیز تنهایی و اضطراب انسان امروز را بیان می‌کنند. از جمله آثار او عبارتند از محاکمه و قصر امریکا و مسخ و گروه محکومین و هنرمند گرسنه. بیشتر آثار کافکا پس از مرگ او منتشر شده است.

• **کالبدشکافی مالبخولیا (The Anatomy of Melancholy):** نوشته‌ای از رابرت برتون (Robert Burton) (۱۶۴۰ - ۱۵۷۷): نویسنده و کشیش انگلیسی که در اصل به صورت یک رساله پزشکی است اما پر از مطالب بکر و طنزآمیز از اوضاع و احوال کلی انسان است.

• **کالونیستها (Calvinists):** پیروان اصول عقاید ژان کالون فرانسوی (۱۵۶۴-۱۵۰۹) یکی از پیشروان مذهب پروتستان که در مذهب پیرایشگری انگلستان و

اسکاتلند و بعدها امریکا نفوذ زیادی داشت. کالونیستها به حاکمیت مطلق اراده الهی اعتقاد دارند و سرگذشت هر فرد آدمی را از پیش معلوم می‌دانند که رستگار است یا نارتگار.

✱ **کرسی (Crecy):** نام محلی در فرانسه که ادوارد سوم پادشاه انگلستان، فیلیپ چهارم فرانسه را در آنجا شکست داد. ادوارد و امیر سیاه و یوهان لوکزامبورگی در این نبرد شرکت داشتند.

✱ **کلیسای مجاهد (Church Militant):** اعضای کلیساهای مسیحی روی کره زمین که می‌گویند سرگرم جهادی دائمی با دشمنان خویش و نیروهای شراند.

✱ **کلیسای مظفر (Church Triumphant):** اعضا کلیسایی که پس از مرگ در اثر یکی شدن با خدا از سعادت جاودانی بهره‌مند می‌شوند.

✱ **استانلی کوبریک (Stanley Kubrick):** کارگردان امریکایی. از میان فیلمهای معروف او می‌توان از پرتقال کوکی و اسپارنا کوس و لولیتا و دکتر استرنج لائو و ۲۰۰۱ یا اودیسه فضایی نام برد.

✱ **جان کیتس (John Keats) (۱۷۹۵-۱۸۲۱):** شاعر انگلیسی که طی عمر کوتاه خود آثار ارزنده‌ای آفرید و به عنوان یکی از بزرگترین شاعران انگلیسی شهرت یافت. از آثار معروف او قصیده‌ای تقدیم به بلبل و قصیده‌ای تقدیم به اندوه و به پائیز است.

✱ **گروپ استریت (Grub Street):** نام خیابانی است در لندن که سابقاً محل اجتماع نویسندگان مزدور بوده است (اکنون خیابان میلتن)، نویسندگان بینوایی که ثروتمندان آنها را برای نوشتن مطالبی در پشتیبانی از خود اجیر می‌کردند.

* **بهاگاواد گیتا (Bhagavad Gita)** : مجموعه شعرهای فلسفی به زبان سانسکریت که حاوی تعالیم فلسفی کریشنا و دانت است.

* **دی. اچ. لارنس (D. H. Lawrence)** (۱۹۳۰-۱۸۸۵): رمان‌نویس و شاعرو مقاله‌نویس انگلیسی. لارنس در آثار خود طبیعت و مسائل جنسی را به عنوان عواملی برای درمان نابسامانیهای روحی انسان جوامع صنعتی امروز مطرح و تحلیل می‌کرد. او خود فرزند یک معدنچی تهیدست بود و در بسیاری از آثار خویش زندگی اسفناک معدنچیان انگلیس را با طنزی تلخ و گزنده تصویر کرده است. لارنس دارای آثار فراوانی است که از نظر ارزش و اهمیت ادبی همه در یک سطح نیستند. آثار اولیه او بیشتر اجتماعی و رئالیستی بود و بعدها از نمادگرایی شدید و کاوشهای روانشناختی سود جست. از میان آثار او می‌توان از فرزندان و عشاق و طاووس سفید و فاسق لیدی چاترلی و رنگین کمان و نیز کتاب نقدی بنام مطالعاتی در باب ادبیات کلاسیک امریکا نام برد.

* **لولیتا (Lolita)** : رمان معروف ولادیمیر نابوکف که در آن ماجرای عشق شورانگیز استاد دانشگاهی موسوم به هامبرت هامبرت به دختر بچه دوازده - سیزده ساله شیطان‌خویی بازگومی شود.

* **توماس مان (Thomas Mann)** (۱۹۵۵-۱۸۷۵): رمان‌نویس و مقاله‌نویس آلمانی که در سال ۱۹۲۹ به دریافت جایزه نوبل در ادبیات نائل آمد. مان به علت روایت روانشناختی و خلق و خویهای غریب و بررسمیهای نافذ و گسترده اسطوره‌های یونانی و عبری و آلمانی و شرقی و نیز به علت نقدهای ادبی و اجتماعی اش شهرتی عالمگیر دارد. درونمایه بیشتر آثار او «انسان» است که از دیدگاهی فلسفی می‌کوشد در رمانهایش «اصل و جوهر و هدف» او را تحلیل کند. مان تقریباً در همه آثار خود در چارچوب رئالیسمی تخیلی، باوری بنیادگرایانه به پیروزی انسان بر مرگ نشان می‌دهد. در همان ایام جوانی از وجود دو دنیای متفاوت که زندگی خود او در میان آنها قرار داشت آگاه شد: یکی دنیای تجاری و بورژوازی حاکم بر فضا و حال و هوای خانوادگی اش و دیگری

دنیای ژرف و پراز و رمز هنری که سخت شیفته آن بود. او خود بارها واژه‌های «روح» و «زندگی» را برای نمایاندن این دو دنیای جداگانه به کار برده است: قلمرو هنر، تخیل و ذهن هنرمندانه از یک سو و دنیای واقعیات روزمره و حال و هوای بورژوازی از سوی دیگر. تأثیر اندیشه‌های شوپنهاور و واگنرونیچه و شاعران رمانتیک آلمانی این باور را در او تقویت کرد که زندگی و فعالیتهای روزمره، نیازهای درونی هنرمند را برآورده نمی‌کند و از این رو در نخستین رمان خود بودن بروکز این دیدگاه را به تفصیل تحلیل کرد و به دفاع از آن پرداخت. بعدها در داستان تونیو کروگر گرایش پنهانی و آرزوهای نوستالژیک خود را برای یک زندگی بورژوازی آشکار ساخت. در مجموعه مقالاتش اندیشه‌های یک انسان غیر سیاسی و نیز در رمان کوه جادو درونمایه‌های سیاسی را به صورت نمادی برای نشان دادن اوضاع و احوال معنوی و روحی اروپا به کار گرفت.

در سال ۱۹۳۳ به علت گرایشهای ضد فاشیستی اش از سوی عمال هیتلر تبعید شد و پس از چند سالی در بدری و مدتی اقامت در سویس در سال ۱۹۳۹ به امریکا رفت و در سال ۱۹۴۴ به تابعیت امریکا درآمد و سرانجام در سویس چشم از جهان فرو بست. در میان سایر آثار ادبی او می‌توان از والا حضرت و مرگ درونیز و سرهای عوض شده و زوزف و برادرانش و گناهکار مقدس و دکتر فاستوس نام برد.

* **مرگ سیاه (Black Death):** نوعی طاعون که در قرن چهاردهم در اروپا و آسیا به صورت واگیر شیوع یافته بود و علامت آن لکه سیاهی بود که از خون مردگی در پوست بدن ظاهر می‌شد.

* **هرمن ملویل (Herman Melville):** (۱۸۱۹-۱۸۹۱): رمان‌نویس و شاعر امریکایی که علیه بسیاری از معیارهای اجتماعی و ادبی زمانه خویش شورش کرد اما با بی‌اعتنایی منتقدان ادبی روبرو شد. بزرگترین اثرش موبی دیک یا نهنگ سفید طی مدت چهل سال بین تاریخ انتشار کتاب و تاریخ مرگ او فقط یکبار به چاپ رسید. پس از مرگ پدر خود و خانواده اش در فقر کامل بسر می‌بردند و از این رو برای تأمین معاش به کارهای زیادی دست زد و به سفرهای دریایی متعددی رفت و مدتی نیز به نیروی دریایی امریکا پیوست. شرح این سفرها و تجربیات دوران تلخ سربازی اش را در آثار خود منعکس کرده است.

✱ **فرانسوا موریاک (Francois Mauriac) (۱۸۸۵-۱۹۷۰):** رمان‌نویس و مقاله‌نویس و نمایشنامه‌نویس فرانسوی. موریاک کاتولیک بود و در آثارش به آنها که به پول و مال و منال دنیا به ویژه عشق‌های نفسانی دل می‌بندند تاخته است. موریاک در توصیف درد و رنج بشری استاد است اما در ارائه راه حل برای نجات انسان چندان توفیقی نمی‌یابد. موریاک در سال ۱۹۵۲ به دریافت جایزه نوبل در ادبیات نائل آمد.

✱ **روبرت موزیل (Robert Musil) (۱۸۸۰-۱۹۴۲):** رمان‌نویس اطریشی. شهرت موزیل بیشتر به لحاظ ژرفای روانشناختی و تمثیلهای معنوی و فرهنگی رمان ناتمامش انسان بی‌خصلت است. موزیل توانست تنها دو جلد از این رمان را که تأثیر خارق‌العاده‌ای بر نثر آلمانی داشته است به اتمام برساند. بخشهایی از جلد سوم کتاب نیز پس از مرگ موزیل منتشر شده است. از میان سایر آثار او می‌توان از پریشان‌خاطرهای تورلس جوان نام برد.

✱ **میشل د مونتینی (Michel de Montaigne) (۱۵۳۳-۱۵۹۲):** فیلسوف و مقاله‌نویس فرانسوی.

✱ **آرتور میلر (Arthur Miler) (۱۹۱۵-):** نمایشنامه‌نویس و رمان‌نویس آمریکایی. بهنگامی که هنوز در دانشگاه میشیگان سرگرم تحصیل بود، کار نمایشنامه‌نویسی را آغاز کرد. آنگاه به نیویورک آمد و رمان کانون را که مطالعه‌ای طنزآمیز درباره تعصبات نژادی است نوشت (۱۹۴۵). نخستین نمایشنامه موفق او همه پسران من درباره عواقب عاطفی و نتایج روحی و روانی دورانی پس از جنگ جهانی دوم است. نمایشنامه مرگ یک فروشنده دوره گرد مقام میلر را به عنوان یکی از پیشگامان نمایشنامه‌نویسی نسل خود تثبیت کرد و به دریافت جایزه پولیتزر نائل آمد. این نمایشنامه نظریه میلر را در این باره که در تئاتر مدرن نیز می‌توان تراژدی آفرید و از آدمهای معمولی، قهرمان و شخصیت اول ساخت به ثبوت رسانید. نمایشنامه منظره‌ای از پل نیز جایزه پولیتزر و جایزه منتقدان درام نیویورک را ربود (۱۹۵۵). رمان ناجورها و نمایشنامه پس از سقوط

(۱۹۶۴) ظاهراً بر اساس زندگی همسر دوم او مرلین مونرو نوشته شده‌اند. بیشتر آثار میلر از مضمونی مردمی و اجتماعی برخوردار است.

✱ جان مiltون (John Milton) (۱۶۷۴-۱۶۰۸): شاعر و نویسنده بزرگ انگلیسی.

✱ نوولا (Novella): نگاه کنید به واژه‌نامه.

✱ ادیت وارتن (Edith Wharton) (۱۹۳۷-۱۸۶۲): رمان‌نویس و داستان کوتاه‌نویس امریکایی و پیرو سبک هنری جیمز که به لحاظ شخصیت‌پردازی روانشناختی و تحقیقاتش در زمینه تراژدیها و طنزهای زندگی به طور کلی و به ویژه در میان طبقه متوسط و اریستوکراتهای نیویورک در قرنهای نوزدهم و بیستم شهرت دارد.

✱ ویرانی سرزمین ژرمن (The Wreck of Deutschland): اثر جرالد منلی هاپکینز شاعر انگلیسی. مرثیه مرگ پنج راهبه است که از ترس آزار و اذیت مذهبی در آلمان در راه سفر دریایی به امریکا در سواحل ویلز غرق می‌شوند. شعر پر از استعاره‌ها و تمثیلهای پیچیده است و مسأله ارتباط معنوی آدمها با خدا و تحمل رنج و عذاب بشری و سعادت آن راهبه‌ها را در مردن به رضای خدا مطرح می‌کند. نگاه کنید به جرارد منلی هاپکینز.

✱ اسکار وایلد (Oscar Wild) (۱۹۰۰-۱۸۵۴): شاعر و درام‌نویس و رمان‌نویس ایرلندی الاصل انگلیسی. به هنگام تحصیل در آکسفورد از جمله پیشروان مکتب «هنر برای هنر» بود. می‌کوشید با شکل و شمایل غریب و موهای بلند و پوشیدن لباس فاخر و بدست گرفتن شاخه‌های گل به هنگام ایراد خطابه نظرها را به خود جلب کند. بعدها اتهام همجنس‌بازی به او بستند و در دادگاه به دو سال حبس با اعمال شاقه محکومش کردند. از زندان که آزاد شد، هم جسماً و هم روحاً لطمه شدید خورده بود و آهی در بساط نداشت. بناگزر به پاریس رفت و در همانجا مایوس و خراب جان سپرد. چند مجموعه شعر و چند رمان و از جمله رمان تصویر دوربان‌گری و چند مجموعه قصه‌های کوتاه و چند مجموعه مقالات و نقدهای ادبی و چند نمایشنامه و از جمله نمایشنامه بادبزن خانم ویندرمیر و اهمیت ارزست بودن (که آن را شاهکار او دانسته‌اند) از او باقی مانده است.

* **سیمون ویل (Simone Weil)** (۱۹۴۳-۱۹۰۹): نویسنده و فیلسوف فرانسوی. هر چند در خانواده‌ای یهودی بزرگ شده بود، به مسائل روحی و عرفانی دین کاتولیک علاقه مند شد و آثاری چون **قوه و لطف الهی** و **در انتظار پروردگار** را خلق کرد.

* **ادموند ویلسون (Edmond Wilson)** (۱۹۷۲-۱۸۹۵): منتقد و رمان‌نویس و شاعر و ادیب امریکایی. به سبب نقدهای ادبی کوبنده و سنجش و بینش دقیق و مقالات تحلیلی و سفرنامه‌ها و تحقیقات ادبی اش شهرت و اعتبار فراوان دارد. به اعتقاد او نقد ادبی عبارت است از «تاریخچه‌ای از عقاید و تفکرات و تخیلات انسان در چارچوب اوضاع و شرایطی که به آنها شکل بخشیده است.» ادموند ویلسون با مطالعه اولین اثر همینگوی، او را نویسنده جوانی که آینده‌ای درخشان در پیش دارد معرفی کرد.

* **ناتانیل وست (Nathaniel West)** (۱۹۴۰-۱۹۰۴): رمان‌نویس امریکایی که از استعداد خارق‌العاده و اصیلی برخوردار بود. در دورمان مهم خود میس لونلی هارتز (دل شکسته) و روز تلخ وحشت جامعه صنعتی و تهی بودن زندگی امروزی را برملا کرده است. وست در ۳۶ سالگی همراه همسرش ایلین مکنی در تصادف اتومبیل در کالیفرنیا کشته شد.

* **فرانسوا ویون (Francois Villon)** ( ) (۱۴۳۱-): شاعر فرانسوی.

* **جرارد منلی هاپکینز (Gerard Manley Hopkins)** (۱۸۸۹-۱۸۴۴): شاعر و کشیش انگلیسی. بیشتر به لحاظ شعرهایی که دربارهٔ مذهب و نیز دربارهٔ طبیعت سروده و نیز ابداعات تکنیکی در سرودن شعر شهرت دارد. نگاه کنید به ویرانی سرزمین ژرمن.

* **توماس هاردی (Thomas Hardy)** (۱۹۲۸-۱۸۴۰): نویسنده و شاعر انگلیسی. هاردی با آثار خود نوعی بدبینی تلخ و عمیق به فضای رمان‌نویسی انگلیسی افزود. رمانهای اولیه او با اقبال چندانی روبه‌رو نشد اما رمان **بازگشت بومی** که شاید بهترین اثر

او باشد، موجب شهرت عالمگیرش شد. در این رمان او تعادل کاملی میان عناصر رئالیستی و رمانتیک، میان انسان و طبیعت، میان مسئولیت و تعهد بشری و عملکرد کورکورانه و اتفاقی برقرار کرده است. هاردی سی سال آخر عمر خود را وقف سرودن شعر و به ویژه شعرهای عاشقانه کرد.

* شرلوک هولمز (Sherlock Holmes): نگاه کنید به سرآرتور کنان دوئل.

* یوریس کارل هویسمان (Joris Karl Huysman) (۱۸۴۸-۱۹۰۷): رمان نویس فرانسوی که اجدادش در اصل هلندی بوده‌اند. نشر او مطمئن و پیر آب و تاب است و صحنه‌های فانتزی و وهمی را خوب و استادانه توصیف می‌کند. از جمله رمانهای او عبارتند از مارتا و سرگذشت زندگی یک زن که شرح حال واقعی یک روسپی جوان است.

* جورجت هییر (Georgette Heyer): رمان نویس مردم پسند معاصر انگلیسی.

* یاسون: نگاه کنید به «پشم زرین».

* ییدیش (Yiddish): زبانی که از حدود هزار سال پیش با ترکیبی از زبانهای آلمانی و آرامی و عبری بوجود آمده و بیشتر در میان یهودیان اروپای شرقی رواج دارد.

واژه‌نامه ادبیات داستانی

این واژه‌نامه براساس واژه‌نامه‌هایی تدوین شده که در کتابهای برگزیده آثار ادبی به زبان انگلیسی، با توضیحاتی به همین صورت کوتاه و مختصر آمده است. برای ارائه مفهومی کاملتر از هر یک از واژه‌ها و اصطلاحات، گاه دو یا سه تعریف دیگر به عنوان مکمل توضیح اول آمده است.

abstract language (زبان مجرد (زبان انتزاعی، زبان تجریدی)
زبانی که تصورات یا مکنونات یا کیفیات را توصیف می‌کند.

action رویداد (عمل، ماجرا، رخداد، حادثه، واقعه، فعل، کنش).
ماجرائی که در داستان رخ می‌دهد. شخصیتها چه می‌کنند یا چه بر سر آنها
می‌آید. رویداد یا بیرونی است (ماجرائی که روایت یا دراماتیزه می‌شود) یا
درونی (اندیشه‌های یک یا چند شخصیت).

•
سلسله وقایع و اعمالی که موضوع اثری روایتی یا نمایشی است.

allegory تمثیل (مثل، کنایه، رمز)
روایتی که در آن شخصیتها و ماجراها و گاهی صحنه‌ها به جای شخصیتها و
ماجراها و صحنه‌های دیگر، یا به جای کیفیات انتزاعی یا اخلاقی می‌نشینند.

•
کاربرد ویژه و محدود یک یا چند نماد بطوری که به جای ارائه ترکیبی از معانی
مختلف، یک معنی واحد یا یک الگواز معانی ارائه شود.

•
به معنی لغوی «خواندنی دیگر»، روش تفسیر روایت یا متنی که بتوان از آن به

معنی کلی تر و پوشیده‌تری دست یافت.

allusion کنایه (اشاره، تعریض، تلمیح، تملیح، اقتباس)
اشاره غیرمستقیم به یک شخصیت یا حادثه یا اندیشه یا مکان. کنایه اغلب معنی را غنی تر می‌کند و به اهمیت داستان یا واژه قوت بیشتر می‌بخشد.

•

اشاره‌ای صریح یا ضمنی به قرینه‌ای خارج از اثر ادبی. کنایه ممکن است ادبی و تاریخی و مذهبی یا نظایر اینها باشد.

ambiguity ابهام (ابهام، ذووجهین، محتمل الضدین)
کاربرد واژه یا عبارتی به طریقی که چند معنی احتمالی داشته باشد و خواننده را تمهلاً به تردید وادارد. ابهام اگر درست و سنجیده به کار رود، به تأثیر واژه یا عبارت و نیز به تأثیر تمامیت داستان می‌افزاید.

analogy قیاس (تمثیل، همگونی، همتایی، ارسال المثل)
مقایسه گسترده دو چیز که به همدیگر شباهت دارند اما دقیقاً یکسان نیستند.

anecdote لطیفه (انکدوت، قصه محضی، طرفه، نادره)
معمولاً روایتی کوتاه درباره واقعه‌ای تفریحی و سرگرم کننده است و نیز کوتاهترین شکل یک روایت برای نشان دادن کلیتی درباره شخص یا حادثه‌ای واقعی.

antagonist شخصیت مخالف (ضد شخصیت، ضد قهرمان)
شخصیت یا قدرتی که مخالف «قهرمان» است. شخصیتی که قهرمان یا شخصیت اول داستان با او در کشمکش است.

anticlimax ضد بزنگاه (فرود، ضد اوج، ضد بحران، افول، هبوط)
فرودی ناگهانی از مهم به جزئی و پیش پا افتاده. در داستان چیزی را ضد بزنگاه گویند که پس از بزنگاه و اوج یا پس از انجام قصد یا نینی اساسی رخ دهد.

گره‌گشایی غیرمنتظره و نه چندان مهمی در داستان که گاه به جای بزنگاه و زمانی پس از یک بزنگاه واقعی ظاهر می‌شود. بسیاری از ضد بزنگاهها نتیجه غیرمنتظره نوشته‌ای خام و شلخته است اما غالباً - بویژه در آثار مدرن - آنها را عمدتاً به کار می‌گیرند تا نمایانگر بی‌هدفی و بی‌حاصلی یا ملال زندگی و رفتار انسانی باشد.

atmosphere (جو، اتمسفر، فضا و رنگ، حال و هوا، کیفیت محیط و مکان) **فضا**
حالت یا حال و هوای عاطفی و احساسی غالب و مسلط بر داستان. این کیفیت به وسیله عناصر گوناگونی در داستان ایجاد می‌شود.

anti-hero **ضد قهرمان**
شخصیت مخالف در یک اثر ادبی مدرن که فاقد همه کیفیات شریفی منسوب به قهرمان داستانهای قراردادی است.

anti-story **ضد داستان**
داستانی تجربی که نویسنده آن می‌کوشد با نادیده گرفتن شگردهای قراردادی و سنتی، از جمله طرح و نقشه و شخصیت‌پردازی و درونمایه، و نیز با اتکاء به پاره‌های نامنظم و تعبیرنشده‌ی تجربه و زبان، واقعیتی ذهنی را بیان کند.

apologue **حکایت اخلاقی (تمثیل)**
تمثیلی کوتاه و ابداعی (مثل افسانه یا فابل) که نتیجه‌ای اخلاقی را نشان بدهد.

character **شخصیت (قهرمان، آدم)**
هر شخص یا موجودی که در داستان نقشی به عهده دارد. برای شناسایی هویت شخصیتها، راههای گوناگونی وجود دارد که هر کدام مبتنی بر معیاری است که نویسنده آنها را به ما شناسانده است. شخصیت «یک رویه» یا «خنثی» (flat) شخصیتی است که فاقد گونه‌گونی است یا گونه‌گونی اندکی دارد و می‌توان او را یک بُعدی نامید. شخصیت قالبی (stereo type) شخصیتی است

که آنقدر در داستانها به کار گرفته شده که بلافاصله قابل تشخیص است و صفات و مشخصاتش قابل پیش‌بینی است. مثل کلانتر قوی‌بنیه و آرام داستانها یا فیلمهای «وسترن». شخصیت «جامع» (round) در جهت مخالف شخصیت «یک‌رویه» یا شخصیت «قالبی» است و نمی‌توان او را طبقه‌بندی کرد و در «نوع» خاصی گنجانند. بطور خلاصه، او شبیه اکثر آدمها است: آمیخته‌ای از خوب و بد، متعارف و نامتعارف.

classicism (سبک باستانی، سبک کلاسیک)

واژه‌ای است که از دوران یونان و روم باستان اخذ شده و در ادبیات برای توصیف نظرگاه قرن هیجدهم، یعنی ارزشهای «کلاسیک» تناسب اجزاء و نظم و ظرافت سبک به کار می‌رود.

کلاسیسیسم به یک معنی به مفهوم تبعیت از اصول تعادل و میانه‌روی و کف‌نفس و وقار و نظایر اینها است که در هنر و ادبیات یونان قرن پنجم رواج داشت. واژه «کلاسیک» در مقابل «رمانتیک» نیز به کار می‌رود. «کلاسیک» توجه به «قالب» و «صنعت» (زیبایی قالب و روشنی بیان) و «رمانتیک» توجه به الهام شخصی و بیان عاطفی دارد. کلاسیک بطور کلی به دوره‌هایی از آفرینش آثار و دستاوردهای گرانقدر ادبی، موسوم به دوره آثار «کلاسیک» نیز اطلاق می‌شود. این آثار معمولاً روح فرهنگ یا ملیت سرزمینی را که در آن آفریده شده‌اند، به نمایش در می‌آورد.

cliché (عبارت تکراری، گفته‌های قالبی)

واژه یا اصطلاحی که کهنه و پیش‌پا افتاده و بیش از حد استعمال شده باشد و در اثر مصرف مداوم و تکراری، همه طراوت و اثربخشی خود را از دست داده باشد. وضع و موقعیت و طرح و نقشه نیز ممکن است حالت کلیشه‌ای پیدا کند. نمونه: روایت مرد جوان و ثروتمند و فاسدی که فقط پس از درگیریها و شکستهای چند می‌فهمد که ارزش عشق و وفاداری بیش از پول و ثروت است.

climax (بزنگاه (اوج، فراز، اوج بحران، نقطه اوج)

نقطه‌ای که در آن حادثه یا اندیشه‌ای در یک رشته از حادثه‌ها یا اندیشه‌ها به اوج

می‌رسد. نقطه‌ای در داستان که سرنوشت قهرمان یا شخصیت اول بجانب بهتر یا بدتر شدن می‌رود. نقطه‌ای بحرانی که بازتاب عاطفی خواننده به بالا ترین حد خود می‌رسد.

نقطه برگشتگاه یا بالاترین حد جذابیت در داستان؛ نقطه‌ای که در آن مهمترین بخش رویداد بوقوع می‌پیوندد و پی آمد غایی طرح و نقشه حتمی الوقوع است. پیش از بزننگاه، «سیر صعودی» داستان و بعد از آن «سیر نزولی» خواننده را به گره‌گشایی و پایان داستان سوق می‌دهد.

coincidence

تصادف (قران، انطباق)

حادثه یا موقعیتی که بی هیچ دلیل ظاهری و بی هیچ آمادگی قبلی رخ می‌دهد و بعداً در طرح داستان یا زندگی شخصیتها تأثیر زیاد می‌گذارد. پیشامدی تصادفی که نتیجه‌ای مهم و مؤثر دربر دارد.

comedy

کمدی (نمایش خنده‌دار، مضحکه، نمایش مضحک)

اثری ادبی که قصد اولیه اش سرگرم کردن و نشاط بخشیدن است و معمولاً پایانی خوش دارد و در آن قهرمان موفق می‌شود از بن‌بست یا درگیری‌های رهایی یابد؛ در مقابل تراژدی که در آن قهرمان شکست می‌خورد.

concrete language

(زبان ملموس، زبان متعین، زبان جهان واقع، تجسمی، مشهود)

زبانی که اشخاص و مکانها و چیزهای معین و قابل دید و ملموس و مشهود را توصیف می‌کند.

conflict

کشمکش (ستیز، کشاکش، تعارض، تضاد)

کشمکش برای هر داستان از ضروریات است زیرا این روایت یا نمایش کشمکش و نتیجه آن است که دلهره می‌آفریند و علاقه برمی‌انگیزد. کشمکش ممکن است بین دو شخصیت یا دو اندیشه متضاد یا بین یک شخصیت با محیط بوجود آید. کشمکش را به دو بخش بیرونی و درونی نیز تقسیم کرده‌اند. کشمکش درونی معمولاً بر افکار یا اندیشه‌های شخصیتی واحد تمرکز می‌یابد.

بیشتر اوقات کشمکش بین قهرمان و ضد او (ضدقهرمان) حادث می‌شود.

•

کشمکشی که بین قهرمان با ضدقهرمان یا سرنوشت یا محیط یا درون قهرمان، یا با نظامهای ارزشی متضاد بوجود می‌آید.

مفهوم ضمنی (معنی ضمنی، اشاره ضمنی، دلالت مفهومی، معنی **connotation**

القائی، معنی مجازی، توارد)

معانی القائی و پوشیده یک واژه یا مربوط به یک واژه. به جای معنی لغوی یا دلالت مصداقی آن. مار یک معنی لغوی و ظاهری دارد اما ممکن است معانی بیشتری را القا کند.

•

مفاهیمی که از یک واژه مستفاد می‌شود.

مرسوم (عرف، آیین قراردادی، میثاق، قرارداد) **convention**

اسلوب یا تکنیک نویسندگی که بنا به عرف و سنتهای قراردادی در دنیا پذیرفته شده است. اغلب اسلوبی باورنکردنی که خواننده می‌پذیرد آن را باور کند. مثل وقتی که راوی اول شخص با استفاده از قراردادهای مرسوم مستقیماً با لحنی دوستانه با خواننده حرف می‌زند و بر او اثر می‌گذارد اما معمولاً فاقد قوه تخیل و اصالت قصه‌گویی است.

crisis

بحران (اوج، بزنگاه)

نگاه کنید به **climax**.

معنی صریح (معنی لغوی، معنی لفظی، معنی حقیقی، دلالت مصداقی) **denotation**

معنی لغوی یا دقیق یک واژه یا اصطلاح در مقابل معانی القائی یا ضمنی یا پوشیده آنها. نوشته‌های علمی را معمولاً در عداد نوشته‌هایی با معنی صریح به شمار می‌آورند حال آنکه اعتبار شعر و داستان و نمایشنامه به مقیاس زیادی متکی بر ارزشهای مفهومی و ضمنی و القائی و پوشیده واژه‌ها و عبارات است.

•

معنای معمولی یک واژه که در لغت نامه‌ها آمده است.

گره‌گشایی (نتیجه، سرانجام، نتیجه اخلاقی، حل) **denouement**

روشن کردن معضل یا گشودن گرهی در داستان. پی آمد یا عمل یا نتیجه نهایی طرح داستان. فرود بعد از اوج که ضمن آن حاصل کار خرده خرده به خواننده ارائه می‌شود. این اصطلاح از واژه‌ای فرانسوی به معنی «گره‌گشایی» گرفته شده است.

مشکل گشای الهی (مشکل گشای سحرآمیز، واقعه غیرمنتظره) **deus en machina**

معنی لغوی به لاتین «خدا از ماشین». در نمایشهای قدیمی یونان و روم اغلب خدایی از طریق تمهیدات مکانیکی پشت صحنه، در میان بازیگران ظاهر می‌شد تا در وقایع نمایش پادرمیانی کند و مشکل را بگشاید. در نتیجه، معنی این عبارت هر نوع تدبیر یا شگرد یا وسیله‌ای است که ناگهان در صحنه ظاهر می‌شود تا گرهی را بگشاید یا موقعیت پیچیده‌ای را حل کند. در داستان وقتی مثلاً بناگهان کشف می‌شود که شخصیتی آنچنان که می‌نماید دهاتی نیست و درواقع تباری والا و اشرافی دارد، نمونه‌ای از چنین گره‌گشایی ارائه شده است.

گفت و گو (گفت و شنود، پرسش و پاسخ، مکالمه، محاوره، مفاوضه، مکالمه

ادبی، دیالوگ) **dialogue**

گفت و گویا محاوره شخصیت‌های داستان یا نمایشنامه. بیشتر اوقات گفت و گو وسیله‌ای است که نویسنده با آن بخش مهمی از طرح و نقشه را آشکار می‌کند یا جنبه‌هایی از خصوصیات شخصیت داستان را نمایش می‌دهد. گفت و گو، عنصر هنری بسیار مهمی در داستان نویسی است.

طرز بیان (تلفیق الفاظ، حسن انتخاب واژه، واژه‌بندی، کلام، لفظ، تقریر، **diction**

نحوه گفتار، اسلوب سخن، گفتار، تنکیت)

پسند و گزینش واژه‌های نویسنده برای نقل داستان. واژگان و طرز بیان نویسنده که از عناصر مهم سبک او به شمار می‌رود. طرز بیان و واژه‌بندی خوب، آن نوع واژه‌بندی است که با درونمایه داستان تناسب داشته باشد. طرز بیان عامیانه و

محاوره‌ای تأثیر متفاوتی بر خواننده می‌گذارد تا طرز بیانِ معلمی قدیمی.

didactic (یاد دهنده، آموزشی، پندآمیز)

آنچه به نیت تعلیم یا آموزش یا انتقال نوعی اخلاقیات است و الگوی رفتاری ویژه‌ای را القاء می‌کند. هرآنچه به قصد ارتقاء معلومات یا تعلیم به خواننده در نظر گرفته شده است. داستان نیز می‌تواند نقش تعلیمی داشته باشد، در این صورت درونمایه چنین داستانی از عناصر مهم آن به شمار می‌رود.

direct characterization شخصیت‌پردازی مستقیم

تشریح روشن ویژگیهای شخصیت: ظاهر جسمانی، صفات اخلاقی یا درجه انسانیت او.

distance فاصله (دوری، جدایی، کناره‌جویی)

فاصله یا جداشدگی نویسنده یا راوی از لحاظ زمانی و مکانی، و نیز عاطفی، از عمل یا رویداد روایت و نیز از شخصیت‌های آن.

dramatic characterization شخصیت‌پردازی دراماتیک

ارائه ویژگیهای شخصیت از طریق گفتار و کردار او بطوری که خواننده به وسیله آنها از ویژگیهای درونی شخصیت آگاه شود.

empathy همدلی (همداتی، هم‌گوهری، یکدلی، یکسانی، همسانی)

قدرت مشابه دیدن خود با شخص دیگری با شخصیت اثری ادبی. انطباق و همسانی احساس یا شخصیت خویش با احساس و شخصیت دیگری، غالباً شخصیتی در یک داستان یا نمایش. توانایی اهمیت بخشیدن و همدلی کردن با یک شخصیت، ممکن است به شناخت بهتر او یا نیات او منتج شود. گاهی این واژه را با واژه زبان آلمانی آن (Einfühlung) به کار می‌برند.

epiphany تجلی (ظهور، ادراک ناگهانی، مکاشفه)

مکاشفه ناگهانی ماهیت واقعی شخصیت یا موقعیت از طریق واقعه‌ای مشخص

— یک کلمه یا اشاره، یا یک رویداد— که موجب می‌شود خواننده آن شخصیت یا موقعیت را در جلوه تازه‌ای ببیند. این واژه نخستین بار در نقد امروزی آثار جیمز جویس متداول شد.

اپیزود (میان‌قصه، روایت فرعی، رویداد ضمنی، حادثه معترضه، حادثه episode مستقل، حادثه دخیل، داستان ضمنی، رخداد، واقعه)
حادثه جداگانه و معمولاً کوتاهی در خلال اثر ادبی که بخشی از طرح داستان است و به مناسبتی روایت می‌شود و در حد خود مستقل و کامل است. در طرح اپیزود حوادث ارتباط منطقی و مبتنی بر علیت ندارند و بسادگی در ترتیب و تسلسل تاریخی به دنبال هم نقل می‌شوند.

اگزیستانسیالیسم (وجودگرایی، هستی‌گرایی، اصالت وجود) existentialism
جهان‌بینی فلسفی ژان پل سارتر و آلبر کامو نویسنده‌گان فرانسوی با تکیه بر این نکته که طبیعت انسان محدود است و با کنشهای روشن و قاطع معنی پیدا می‌کند نه با تمایلات پوشیده و پنهان. بیشتر اگزیستانسیالیست‌ها انسان را موجودی از خود بیگانه در جهانی لاابالی می‌پندارند.

آیینی برگرفته از نظریه‌های کیرکه گارد فیلسوف دانمارکی و گسترش یافته توسط نویسندگان و فیلسوفان فرانسوی، مبتنی بر اینکه انسان فردی است یگانه و منزوی در دنیائی بی اعتنا و دشمن، که خود مسئول اعمال خویش و آزادی در انتخاب آینده و سرنوشت خویش است.

شرح (تفسیر، عرضه داشت، توصیف مقدماتی) exposition
ارائه مطالب پسزمینه و آگاهی از عناصری از قبیل طرح و نقشه و شخصیت و حوادث پیشین، پیش از آغاز رویداد اصلی داستان که به خواننده امکان می‌دهد گسترش واقعه و بزنگاه و نتیجه محصل از داستان یا نمایش را بروشنی دریابد. «شرحی» که ساختگی و بی‌هدف نباشد و طبیعی جلوه کند، نشانه پختگی و مهارت نویسنده است.

اطلاعاتی که نویسنده به خواننده می‌دهد تا کشمکش را که ارائه خواهد داد، برایش روشن کند.

در داستان و نمایشنامه، توضیح وضع و موقعیت و شخصیت که برای فهم آنچه بعداً رخ می‌دهد ضروری است.

اکسپرسیونیسم (درون‌بیانی، تعبیرگرایی، بیان‌گرایی، گزاره‌گرایی) **expressionism**

جنبشی در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم در هنر و بویژه در نمایش که می‌کوشید با کاربرد نمادها، به احساسها و عواطف درونی بیانی عینی بخشد. اکسپرسیونیسم که مستقیماً در جهت مخالف رئالیسم و ناتورالیسم است، اساساً مبتنی بر تغییر شکل و پیچیدگی و ابهام و سایر شگردهای غیررئالیستی است تا زندگی درونی شخصیتها را تصویر کند.

شیوه‌ای نمایشی که در آن نویسنده معانی را، نه با واقع‌گرایی که با نمادگرایی تخیلی یا روانی منتقل می‌کند.

ارائه ظاهری و بیرونی آنچه بالضروره درونی یا تجریدی است، اغلب با استفاده از جابه‌جایی یا چندپارگی زمان و شخصیت و محیط اجتماعی و پیچیدگی عواطف و اندیشه‌ها.

مکتبی ادبی که بیشتر بر واقعیت ذهنی و درونی تکیه دارد تا بر واقعیت عینی و خارجی. مثل آثار داستایوسکی و جویس و کافکا.

حکایت (افسانه، فابل، متل، افسانه تمثیلی) **fable**

روایتی معمولاً دربارهٔ حیوانات که برای بیان یک نتیجه اخلاقی به کار می‌رود. این واژه گاهی به حادثه یا طرح اثری ادبی — معمولاً نمایشنامه یا روایت منظوم — نیز اطلاق می‌شود.

روایتی کوتاه، اغلب با نتیجه اخلاقی روشن و مشخص و داشتن شخصیت‌هایی از

حیوانات یا اشیاء بیجان. گروهی معتقدند که حکایات هندی «پنچتنترا» (در سانسکریت پنج کتاب) که قسمت عمده‌ای از کلیله و دمنه از آن گرفته شده، سرچشمه همه حکایات و افسانه‌های اروپایی است. گروهی دیگر می‌گویند که این شاخه از داستان‌سرایی همزمان با پیدایش حکایات هندی در یونان بوجود آمد. شخصیت‌های «حکایت» غالباً حیواناتی هستند با خصوصیات قراردادی و نمایانگر کیفیات و ارزشهای تجربیدی مشخص، مثل روباه زیرک و مور زحمتکش و شیر ژبان.

فصه پریان (افسانه) **fairy tale**

داستانی که در خارج از دنیای واقعی اتفاق می‌افتد. در این داستانها ماجراهای فوق طبیعی و اعجاب‌انگیز و جادویی و حوادث شگفت با شخصیت‌هایی مثل «شاه» و «ملکه» و «شاهدخت» و «جادوگر» رخ می‌دهد که معمولاً پایانی خوش دارد.

سیر نزولی (فرود حادث) **falling action**

رویدادی در داستان که پس از بزنگاه پیش می‌آید و به حل و فصل کشمکش و مرحله گره‌گشایی می‌انجامد.

فانتزی (وهمی، توهمی، تخیلی) **fantasy**

روایت یا حوادث واقع در روایتی که در واقعیت وجود احتمالی ندارد و نمی‌تواند در دنیای واقعی رخ دهد ولی برای سرگرمی و نشاط خواننده و گاهی بعنوان تصویر یا تفسیری از بعضی از جنبه‌های واقعیت، و زمانی برای ارائه نتیجه‌ای اخلاقی بیان می‌شود.

•

کاری که در دنیایی که وجود خارجی ندارد اتفاق می‌افتد.

ادبیات داستانی (داستان) **fiction**

تعبیر و تفسیر زندگی در روایتی تخیلی. دروغهایی که با رضایت و حتی همدستی شنونده و خواننده نقل شود.

figurative language زبان استعاری (زبان مجازی، زبان کنایی، زبان رمزی،

بیان، علم بیان)

زبانی که غیرصوری یا غیرلفوی، و دارای صنایع بدیع و محسنات کلام فراوانی است از قبیل استعاره و تشبیه و تشخص؛ و صور خیال را به فراوانی به کار می‌بندد. زبان استعاری، نه تنها برای انتقال اطلاعات و معلومات که همچنین برای برانگیختن پاسخها و واکنشها و تداعیهای گوناگون به کار می‌رود.

first person narration روایت اول شخص

روایتی که در آن گوینده با صدا و طرز بیان خود و طوری که انگار خود شخصاً شاهد وقایع بوده است ماجرا را نقل می‌کند.

flashback بازگشت به گذشته (فلاش بک، باز پس نگری، واپس نگری، رجعت به گذشته)

قطع تداوم داستان یا نمایشنامه برای نمایش دادن یا روایت کردن صحنه یا ایزود پیشین. داستانی که با مردی در حال احتضار آغاز می‌شود و او خاطرات ایام جوانی اش را به یاد می‌آورد ممکن است چندین «فلاش بک» داشته باشد.

•

شگردی ادبی که در آن، در خلال خط داستانی، وقایعی که در زمانهای گذشته رخ داده و مربوط به داستان یا شخصیت‌های آن است نقل می‌شود.

flat character شخصیت یک رویه (شخصیت یک بُعدی، شخصیت خنثی،

شخصیت ساده)

شخصیتی ساده و یک بُعدی و معمولاً تغییرناپذیر که فقط یک ویژگی یا صفت مشخص و مسلط از خود نشان می‌دهد و فاقد عمق، درک بشری، پیچیدگی، تضاد و حساسیت بیشتر آدمهای واقعی است.

foil شخصیت متقابل (شخصیت بدل)

شخصیتی که مستقیماً مقابل شخصیت دیگری قرار می‌گیرد و از لحاظ رفتار یا ظاهر یا گرایش نسبت به زندگی با او متفاوت است. شخصیت متقابل، برای اینکه در نقش خود کاملاً موثر باشد باید به درک خواننده نسبت به شخصیتی که او در مقابلش قرار گرفته روشنی ببخشد. شخصیت متقابل بهیچوجه خنثی نیست

و برای خود مقام و منزلتی مستقل و مشخص دارد. لائرتس، مثلاً، غالباً به عنوان «شخصیت متقابل» هملت قلمداد می‌شود.

فولکلور (ادبیات قومی، ادبیات توده، فرهنگ مردم، فرهنگ عامیانه) folk literature

داستانها و شعرهایی که بطور شفاهی در میان مردم بیسواد رشد می‌یابد و سینه به سینه به نسلهای بعد منتقل می‌شود.

•

روایات سنتی و معمولاً شفاهی از یک فرهنگ معین که نمایانگر عقاید و ارزشها و تاریخ و اسطوره‌های آن فرهنگ است و از نسلی به نسل بعد منتقل می‌شود.

پیش‌آگاهی (نمونه، پیش‌خبر) foreshadowing

اشاره‌ای به خواننده در مورد وقوع حادثه یا گسترش موضوعی در آینده. پیش‌آگاهی هرگاه ماهرانه بکار برده شود، دلهره می‌آفریند و اگر کاربردی ناشیانه داشته باشد، چیزی را که خواننده نباید تا زمانی دیرتر از آن با خبر شود، نابهنگام و زودرس برملا می‌کند و به تأثیر داستان لطمه می‌زند. اشاراتی به آنچه در حال وقوع است.

فرم (قالب، صورت، شکل، دیس، هیأت، قالب هنری) form

تنظیم و ترتیب همه عناصر یک اثر هنری (شعر، داستان، نمایشنامه) به صورت مجموعه یا کلیتی یگانه و درهم ادغام شده و کامل. فرم را نباید با «ساخت» یا «ساختار» اشتباه گرفت. «ساخت» بیشتر مربوط به نظم صوری یا مکانیکی اجزاء اثر است. می‌توان «فرم» را به عنوان «روح» اثر و «ساخت» را به عنوان «جسم» آن تلقی کرد.

•

در ادبیات به معنی نوعی از آفریده‌های ادبی است مانند داستان، نمایشنامه، شعر، یا نوعی فرعی مانند رمان، نمایشنامه تک پرده‌ای، غزل. این واژه همچنین برای نشان دادن ترتیب و ترکیب و قالب یک اثر در مقابل محتوی و مضمون آن، یا برای نشان دادن آنچه روی صفحه کاغذ می‌آید، در مقابل چیزی که درون ذهن نویسنده یا خواننده است بکار می‌رود.

فرمالیسم (صورت‌گرایی، قالب‌گرایی، شکل‌گرایی، اصالت‌فرم) formalism

جنبشی مبتنی بر توجه مطلق به شکل و قالب یک اثر هنری، و نه توجه به معنی و محتوی و موضوع آن - از نظر زیبایی‌شناختی در مقابل رئالیسم که در پایان قرن نوزدهم ظاهر شد. فرمالیستها معتقدند که قالب و شکل و صورت یک اثر هنری و نیز جنبه‌های انتزاعی آن می‌تواند بهتر از ترسیم واقعیات در ایجاد رابطه و القاء اندیشه مورد نظر بویژه در جوامع صنعتی امروز موثر باشد؛ از این رو جوهر هنر را بر معیار شکل و صورت می‌سنجند.

جنبشی که در دهه ۱۹۲۰ در ادبیات و بویژه در نقد ادبی روسیه آغاز شد و به مسأله زیبایی‌شناختی در مقابل جنبه‌های اجتماعی هنر، اهمیت بیشتری داد. هرچند این جنبش بعدها در ادبیات اتحاد شوروی موقعیت مسلط خود را از دست داد و پینش سوسیالیستی جانشین آن شد، با این همه تأثیر مثبت و سالمی در حیطه نقد ادبی از خود بجا گذاشت.

ویساریون بلینسکی منتقد قرن نوزدهم را می‌توان به عنوان بنیانگذار نقد ادبی روسیه نام برد. نظریه پردازان و منتقدان فرمالیست عبارت بودند از: ویکتور شکلوسکی، بوریس ایکن‌بام، یوری تینیانوف، ویکتور ژیرمونسکی، بوریس توماشفسکی و ویکتور وینوگرادف.

فوتوریسم (آینده‌نگری، آینده‌گرایی، نهضت روبه آینده) futurism

جنبشی که در حدود سال ۱۹۱۰ در ایتالیا به وجود آمد و خواهان حذف شکل‌های سنتی ادبی و درونمایه‌های عاشقانه و شورانگیز و احساساتی بود تا بتوان پویایی و سخت‌کوشی زندگی معاصر را بهتر و مستقیم‌تر تصویر کرد.

ژانر (شاخه در هنر و ادبیات، نوع، گونه، نوع ادبی) genre

در زبان فرانسه از لحاظ لغوی به معنی نوع یا قسم. از این رو در واژه‌شناسی نقد ادبی نوع یا قسم یا شاخه یا موضوعی مستقل مانند نمایشنامه، شعر یا داستان معنی می‌دهد. این ژانرها را البته می‌توان به اجزای کوچک‌تر و فرعی‌تری نیز تقسیم کرد.

قهرمان (شخصیت اول، شخصیت اصلی، قهرمان اول) **hero / heroine**

شخصیت اول داستان یا روایت. شخصیت اصلی که کشمکش داستان بر سر اوست یا به نوعی به او مربوط است. واژه heroine یعنی قهرمان زن داستان، اما امروزه hero به معنای هر دو قهرمان زن و مرد بکار می‌رود.

اومانیزم (انسان گرایی، انسان دوستی، بشردوستی، فرهنگ انسانی) **humanism**

جنبشی ادبی و عقلانی با دید و گرایشی تازه و مثبت نسبت به شعر و نمایشنامه و داستان‌نویسی کلاسیک لاتین که از اواسط قرن چهاردهم در ایتالیا آغاز شد. اومانیزم با گسترش در سراسر اروپا، به عنوان جنبشی که نسبت به همه امور بشری علاقه و توجه شدید نشان می‌دهد شهرت یافت. اومانیزم در واقع شاخه جدا شده‌ای از فلسفه مدرسی یا اسکولاستی سیسم قرون وسطائی است. پیروان فلسفه مدرسی، مطالعات خود را به تئولوژی و دین‌شناسی و علوم محدود می‌کردند و معتقد بودند که همه آموزشها باید با عقاید مسیحیت هم‌آهنگ شود.

نظریه‌ای فلسفی که به برتری انسان تأکید می‌ورزد. این نظریه در دوران رنسانس پدیدار شد و پیروان آن معتقد بودند که به عکس آنچه در قرون وسطی متداول بود، انسان ذاتاً شریر و بدخونیست و والایی خود را از دست نداده است بلکه ارزشهای انسانی گراندقدند و باید در مرکز مطالعه و تحقیق بشری به وسیله خود او قرار گیرند.

واژه humanities (علوم انسانی) بعدها به معنی مطالعه ادبیات کلاسیک لاتین و یونانی یا بطور کلی مطالعه ادبیات و تاریخ و هنرهای زیبا و فلسفه در مقابل مطالعه علوم دقیقه مصطلح گردید.

بذله‌گویی (شوخی طبیعی، طنز، مزاح، خوش طبعی) **humour**

در اصل یکی از چهار مزاج یا آبگونه بدن آدمی که طبایع چهارگانه یعنی خون و بلغم و صفرا و سودا را از آنها می‌دانستند و نارسایی هر کدام موجب بروز اختلالاتی در طبع انسان می‌شد. این واژه بعدها در نمایش و نقد اینگونه اختلالات در اطوار اجتماعی به کار گرفته شد و بن جانسون شاعر و

نمایشنامه‌نویس انگلیسی برای نخستین بار در نمایشنامه خود هرکس به طبع خویش، شخصیت‌هایی نمونه‌وار برای نمایش چهار طبع نوشت. امروزه به معنی سبک‌نویسندگی بذله‌گویانه‌ای است که به شیوه‌ای تلخ و گزنده از نارسایی‌های اجتماعی و صفات پنهانی غیرانسانی انتقاد می‌کند.

ایماژ (تصویر خیال، صورت خیالی، صورت ذهنی، تصویرپردازی، نگاره، نگاره‌های ذهنی، خیال‌بندی)
image

واژه یا گروهی از واژه‌ها که برای بیان یک تجربه حسی به صورت تجسمی یا لغوی یا مجازی به کار می‌رود. ایماژ، نمایانگر تصویرهای ذهنی گسترده یا هر نوع کاربرد زبان استعاری برای القاء تصویرهای بصری است. گاهی نویسنده‌ای با استفاده از یک رشته تصویرهای خیال، به داستان خود وحدت و یک‌پارچگی و به درونمایه آن وضوح بیشتر می‌بخشد. در هملت شکسپیر، صور خیال بیماری به طرز نافذی دیده می‌شود، حال آنکه در گروه محکومین اثر کافکا، صور خیالی مذهب بر داستان مسلط است.

•

بیانی تجسمی و ملموس از چیزی که بطور ذهنی و حسی ادراک شده است با استفاده از تشبیه، استعاره، زبان مجازی.

•

شرح استعاری در مقابل شرح لغوی. واژه‌هایی که تصویر ذهنی یا تجربه‌ای حسی می‌آفرینند.

ایمپرسیونیسم (برداشت آنی)
impressionism

در ادبیات، طرز بیانی که در آن نویسنده موضوع یا تجربه‌ای را نه با بیانی روشن از واقعیت آن موضوع یا تجربه به صورتی که خود می‌فهمد یا درباره آن می‌اندیشد، بلکه بر حسب واکنش حسی آنی و لحظه‌ای از موضوع یا تجربه شرح می‌دهد.

•

در نقد ادبی، مکتبی که در آن منتقد واکنش‌های خود را نسبت به یک اثر ادبی و نه خود اثر تجزیه و تحلیل می‌کند.

شیوه‌ای از نویسندگی که در آن نویسنده، شخصیتها و وقایع داستان را به صورتی کاملاً ذهنی و شخصی ارائه می‌دهد و برای خود «زاویه دیدی» آزادانه برمی‌گزیند و هر نوع عینیتی را منکر می‌شود. این شیوه به دنبال سبک نقاشی امپرسیونیستی فرانسوی در اواسط و اواخر قرن نوزدهم که در مقابل سبک رئالیستی بوجود آمده بود متداول شد.

نقل از میانه روایت (میان‌بر، وسط چیزها) *in medias res*

واژه‌ای که در نقد ادبیات داستانی به کار می‌رود تا روایتی را که از میان‌بر یا از وسط واقعه‌ای آغاز می‌شود (به جای نقل واقعه از اول) شرح دهد.

تک‌گویی درونی *interior monologue*

نگاه کنید به *stream of consciousness*.

طنز (وارونه‌گویی، تجاهل، استهزا، طعنه، سخریه، چربک، نهکم، irony

زندگی، تعریض، کنایه، گوشه و کنایه، کنایه و طنز، بازگفته‌گویی) آگاهی خواننده یا تماشاچی از واقعیتی که متفاوت است با معنی لغوی کلام نویسنده یا با واقعیتی که شخصیتها به آن معتقدند.

طنز یکی از مهم‌ترین عناصر داستان‌نویسی است که نویسنده به وسیله آن عواطف متضاد یا متخالف، اندیشه‌ها یا گرایشها را در حال تنش و کشاکش نگه می‌دارد و بدین ترتیب، پیچیدگی، تضاد و تناقض و حتی بی‌نظمی موجود در خود زندگی را بیان می‌کند.

معمولاً بین طنز بیانی و طنز موقعیت و طنز نمایشی تفاوت‌هایی قائل می‌شوند. طنز بیانی یا طنز لغوی مربوط به شیوه خطاب‌ی طعنه‌آمیز و شوخ‌طبعانه‌ای است که در آن هرچه لفظاً گفته می‌شود مخالف نیت گوینده است. مثل وقتی که شخص چاقی را «ترکه‌ای» بنامیم.

طنز موقعیت، مربوط به موقعیت یا حادثه یا ارتباطی است که در آن عناصر اصلی به علت تضاد یا کشمکش یا غافلگیری از لحاظ عاطفی یا عقلانی ناسازگارند. طنز موقعیت نمایانگر تضادی است بین آنچه ما منتظریم رخ دهد با

آنچه در واقع رخ می‌دهد.

طنز نمایشی (یا دراماتیک) طرحی است که در آن حادثه یا موقعیت، نتیجه‌ای متفاوت با آنچه از آن انتظار می‌رود، به بار می‌آورد. طنز دراماتیک همچنین به گفتار یا عملی در نمایشنامه مربوط است که برای تماشاچی از اهمیت بیشتری برخوردار است تا برای خود بازیگر، زیرا تماشاچی از چیزهایی باخبر شده است که خود بازیگر از آنها اطلاعی ندارد.

legend افسانه (حکایت، اسطوره، قصه)

داستانی قدیمی و بازمانده از روزگاران پیشین و بویژه داستانی که واقعیت آن مشکوک باشد.

داستانی سنتی که اساس آن تا حدودی بر واقعیت استوار است اما آراسته با جزئیات ساختگی و خیالی است.

همچنین ادبیات افسانه‌ای با قهرمانان معروف آن و نیز نوشته‌ها و توضیحات روی نقشه‌ها و یا عکسها یا سکه‌ها.

limited third person narration روایت سوم شخص محدود

روایتی که دارای شاهد و ناظری مرکزی است که همهٔ حوادث و صحنه‌ها از زاویهٔ دید و ذهن او بیان می‌شود.

long short story داستان کوتاه بلند (داستان نیمه بلند، رمان کوتاه)

داستان کوتاه بلند، داستانی است که طول آن از حد معمولی یک داستان کوتاه بیشتر و از حد معمولی یک رمان کمتر است و هرچند تنها بر یک حادثه متکی نیست، بیشتر برای بررسی ژرف خصوصیات و ویژگیهای درونی شخصیتی واحد به کار می‌رود.

macrocosm عالم کبیر (جرم کبیر، عالم اکبر)

دنیایی بزرگتر از هستی بشری. هر نوع کلیت و تمامیتی در مقیاس بزرگ. در ادبیات، غالباً برای ارائهٔ واقعیتی بزرگتر به کار می‌رود، همانگونه که تجربه‌های بشری بر حسب دنیایی بزرگتر از آنچه خود بشر در آن زندگی می‌کند، دیده

می‌شود.

metaphor

استعاره

کاربرد واژه‌ها برای نشان دادن چیزی متفاوت با معنی لغوی آنها. (چه قلب سنگی دارد. جنگ، جهنم است.) یکی از صنایع بدیعی که در آن یک لفظ یا شیء را به جای لفظ یا شیء دیگری به کار می‌گیرند طوری که گویی در واقع خود آن لفظ یا شیء بوده است. استعاره همچنین نوعی تداعی است و از چیزی حرف زدن و چیز دیگری را مقصود داشتن معنی می‌دهد. مثل وقتی که مرد شجاعی را «شیر» می‌نامیم.

•

هر نوع زبان کنایی و رمزی. مقایسه‌ای با مفهوم ضمنی و بیان ناشده و بدون استفاده از ادوات تشبیه (مثل، مانند، شبیه، همچون...). در اصل از واژه یونانی metapherein به معنی آوردن معنایی و رای معنی لغوی. (meta وerein آوردن).

microcosm

عالم صغیر (جرم صغیر، عالم اصغر)

دنیایی کوچک که بازتاب دنیای بزرگ است. چیزی (بویژه انسان از نظر فلاسفه قدیمی) نمایانگر انسانیت یا کائنات در مقیاسی کوچک. نماینده ریزو مینیاتوری از یک نظام یا غیره.

modernism

مدرنیسم (نوگرایی، نوپردازی)

اصطلاحی که کمابیش در مورد آثار پاره‌ای از نویسندگان قرن بیستم بویژه نیمه اول آن که در ساخت و بافت ادبیات بررسی‌هایی کردند و با آنچه «قراردادی» و مرسوم بود به ستیز برخاستند به کار برده می‌شود.

monologue

تک‌گویی (مونولوگ، گفت و گوی فردی)

ارائه مستقیم سخن یا اندیشه یک شخصیت واحد. بیانات معمولاً طولانی آدمها در یک نمایشنامه یا داستان.

روزگاران گذشته در ادبیات کاربرد موثر داشته است. همچنین باورها و اعتقادهای کهنه و زوال یافته‌ای که اکنون به یاد آورده می‌شوند نیز به صورت اسطوره درمی‌آیند و به همین شکل در ادبیات به کار می‌روند. اسطوره‌های باستانی یونانی و رومی حتی در زمانهای قدیم نیز در ادبیات نفوذ داشته و خدایان و قهرمانان و اعمال آنها به عنوان تمثیلهایی تعبیر و تفسیر می‌شده‌اند. با آغاز ژئوسانس، اسطوره‌شناسی یا تعبیر و تفسیر اسطوره‌ها بمنظور نمایاندن مقصود و معنایی اخلاقی یا تاریخی، هم در ادبیات و هم در نقاشی و مجسمه‌سازی اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

در مباحث نقد ادبی امروزی موقعیتهای و شخصیت‌های «اسطوره‌ای» و «صورت نوعی» یا «صورت ازلی» یا «سرزمونه» archetypal به عنوان مایه‌های اصلی آثار تخیلی به شمار می‌آیند.

narration

روایت (داستان، حدیث، قصه)

روایتی شامل شخصیت‌هایی که در یک زمان و مکان مشخص در نوعی کشمکش شرکت دارند. نقل دراماتیک ماجراهایی که طرح و نقشه داستانی دارند.

ناتورالیسم (طبیعت‌گرایی، اصالت‌طبیعت، طبیعت‌جویی، طبیعت‌نگاری) naturalism

شکل افراطی و برجسته‌ای از «رنالیسم» که نفوذ و تأثیر علوم اجتماعی و زیست‌شناسی قرن نوزدهم را بر سبک‌های ادبی نشان می‌دهد. رمان تجربی اثر امیل زولا (۱۸۷۵) در واقع بیانیه این جنبش بود. ناتورالیسم که تحت تأثیر نظریه‌ها و افکار داروین و مارکس و دیگران به وجود آمد به عنوان رنالیسم به علاوه فلسفه جبری شناخته شده است.

ناتورالیسم اغلب دارای کیفیات و ویژگیهای زیر است، هر چند بسیاری از آثار ناتورالیستی ممکن است احتمالاً فاقد یک یا چند کیفیت گفته شده باشد:

- (۱) موضوعیت مستقل علمی. نویسنده ناتورالیست مصالح کار خود را بدون هیچگونه تعبیر و تفسیر و قضاوت اخلاقی ارائه می‌دهد.

- (۲) آزادی انتخاب موضوع و مصالح کار. آزادی استفاده از ماجراهای پیش‌پا افتاده و احساساتی و کثیف و نامطبوع.

- (۳) آزادی سبک، عدم اعتنا به طرح به عنوان چیزی تصنعی و غیرطبیعی.

ارائه «برشی از زندگی» با همه جزئیاتش بمنظور نشان دادن تأثیر وراثت و محیط به عنوان نیروهایی که به سرنوشت شخصیتها شکل می‌دهند.

۴) هدف اجتماعی شخصیتها اغلب نه تنها به عنوان فرد بلکه همچنین به عنوان نمایندگان از گروههای اجتماعی، با هم در کشمکش اند. ترسیم غمخوارانه گروههای محروم اجتماعی، آنچنان که مثلاً در کتاب ژرمینال اثر زولا یا بافندگان اثر هاپتمن دیده می‌شود، اغلب به آثار ناتورالیستی، هدفی اجتماعی و نیز زیبایی شناختی می‌دهد.

•

جنبشی ادبی که در اواخر قرن نوزدهم در فرانسه پدید آمد. ناتورالیستها ادبیات را وسیله‌ای می‌دانستند از برای تشریح دقیق و علمی زندگی و نوع انسانی. ناتورالیستها به این دیدگاه «داروینی» گرایش داشتند که زندگی رزمگاهی است که در آن قدرتمندان، ضعیف را نابود می‌کنند.

•

نوع افراطی رئالیسم که از طریق آن، نویسندگان آثارشان را به عنوان دید و بینش علمی از جهانی ارائه می‌دهند که در آن اعمال مردم صرفاً بوسیله طبیعت آنها یا طبیعت پیرامون آنها تعیین می‌شود.

سیاه‌گرایی (سیاه‌باوری) *negritude*

جنبشی ادبی که در سالهای ۱۸۰۰ میان سیاهان افریقایی فرانسوی زبان ظاهر شد و هدفش تأیید و تصدیق ارزشهای فرهنگی سیاهان افریقایی بود.

نئوکلاسیسیسم (کلاسیسیسم نو، نوکلاسیسیسم) *neoclassicism*

تقلید شیوه‌ای مشابه شیوه‌های هنری و ادبی یونان و روم باستان. این واژه معمولاً به هنر و ادبیات اروپایی از اواسط سالهای ۱۶۰۰ تا پایان قرن هیجدهم اطلاق می‌شود.

نیهیلیسم (هیچ‌گرایی، لا‌گرایی، نیستی‌گرایی، نیست‌گرایی، پوچ‌گرایی) *nihilism*

مذهب نفی مطلق (مذهب نفی مطلق) از واژه لاتینی «هیچ». آیینی در ادبیات که منکر هر نوع پایه و اساسی برای

حقیقت یا علم و معرفت است.

غیرداستانی (غیرتخیلی، غیرروایتی)
non - fiction
 نوشته‌ای تحقیقی و غیرتخیلی مربوط به زندگی بشری و واقعیات اجتماعی.
 نوشته‌ای مستند و قابل اعتماد و باورکردنی برای خواننده.

رمان نو (ضد رمان)
nouveau roman (new novel; anti novel)

نوعی از رمان که سنت شکن و تجربی است و به شکل و شیوه‌های سنتی و قراردادی رمان بی اعتناست. در این نوع رمانها غالباً کوشش چندانی نمی‌شود تا تخیلی از رئالیسم یا ناتورالیسم برای خواننده خلق شود؛ برای خود رئالیسمی از نوع متفاوت دارد که براساس آن خواننده با شخصیت‌های داستان هیچ نوع هماهنگی پیدا نمی‌کند. باید یکی از رمانهای مثلاً هنری جیمز را با یکی از رمانهای ولادیمیر نابوکوف یا ساموئل بکت مقایسه کرد تا با ویژگیهای رمان نو یا ضد رمان آشنا شد، هرچند این اصطلاح اخیراً تا حدودی گمراه کننده است. بسیاری از خصوصیات این نوع رمان از سالیان پیش در آثار بعضی از نویسندگان قدیمی هم دیده می‌شود. رمان تریسترام شندی اثر لاینس استرن (۶۷-۱۷۶۰) را هم احتمالاً می‌توان نوعی ضد-رمان نامید. هوریس والپول درباره این رمان گفته است «... طنز برجسته این رمان در این است که روایت همیشه وارونه است و به پس می‌رود». پاره‌ای از ویژگیهای رمان نوع عبارت‌اند از: نبود طرح و نقشه مشخص، اپیزودهای درهم، حداقل شخصیت‌پردازی، تحلیل جزئیات سطحی اشیاء، تکرار مکررات، تجربه‌های بیشمار در زمینه بازی با لغات و علامت گذاری، گوناگونی توالی زمانی، صفحات جداشدنی از کتاب، صفحاتی که می‌توان آنها را مثل ورق بازی بُرزد و بهم ریخت، صفحات رنگی، صفحات سفید، استفاده از کولاژ رسم و نقاشی، حروف تصویری. مثال کتاب tropismes (۱۹۳۹) اثر ناتالی ساروت، La jalousie (۱۹۵۷) اثر آلن روب گریه، La route des Flandres (۱۹۶۰) اثر کلودسیمون، Modification (۱۹۵۷) اثر میشل بوتور.

novel**رمان (داستان بلند)**

روایتی تخیلی به نثر، براساس حوادثِ محتملِ مربوط به تجربهٔ بشری. واژهٔ رمان از رمانس (romance) قرون وسطائی اخذ شده و در آلمان و فرانسه و بیشتر کشورهای اروپایی مصطلح است. معادل انگلیسی آن نوول است که از واژهٔ ایتالیایی novella به معنی «یک چیز کوچک نو» که در واقع قصهٔ کوتاهی به نثر بوده گرفته شده است.

novella**رمانِ کوتاه (داستانِ نیمه بلند، نوولاً)**

نوولا در اصل واژه‌ای ایتالیایی است به معنای روایت کوتاهی به نثر که در قرون وسطی و دوران رنسانس بسیار متداول بود. همانطور که از معنی خود واژه هم برمی‌آید، روایتها معمولاً نوعی «خبر تازه» یا «تازه چه خبر؟» بودند که از حوادث روزمرهٔ زندگی شهری مایه می‌گرفتند. مثل خیانت زنی یا انتقام گرفتن شوهری یا عمل بلاهت‌آمیز مقام مسئولی.

امروزه این واژه در زبان انگلیسی به معنای فرم روایتی جدی و پرداخته‌ای به کار می‌رود که طول آن چیزی است میان یک رمان و یک داستان کوتاه. این فرم داستانی را novelle هم می‌نامند. نوولا معمولاً شامل ۳۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ کلمه است حال آنکه رمان حداقل از ۶۰,۰۰۰ کلمه یا شاید دو یا چند برابر آن هم تشکیل می‌شود.

گروهی معتقدند که نوولا و داستانِ کوتاه بلند (long short story) و نوولت (novelette) همه واژه‌هایی مترادف اند اما گروهی دیگر نوولت را داستانِ کوتاه بلند یا رمانِ کوتاهی می‌نامند حدوداً شامل ۱۵,۰۰۰ کلمه یا اندکی بیشتر که از یک نوولا کوتاهتر است.

objectivity**بیطرفی (عینیت بیرونی، خارجی، برکناری)**

کوششی از جانب نویسندهٔ داستان تا از هرگونه درگیری یا قاطعی شدن با شخصیتها و رویدادهای داستان پرهیز کند و داستان را بی هیچ نوع سمت گیری یا جانبداری و تعصب و بدون اظهار نظر و بیان عقاید شخصی یا داوری نسبت به شخصیتی روایت کند.

omniscience دانای کل بودن (همه چیز دانی، عالم کل بودن، عقل کل بودن) معنی لغوی این اصطلاح «همه چیز دانی» است. قدرت نویسنده یا راوی داستان (معمولاً راوی سوم شخص) در نقل مستقیم هر ماجرائی که در طرح و نقشه داستان رخ داده یا رخ می‌دهد یا رخ خواهد داد و نیز درباره اندیشه‌ها و احساسات شخصیتها.

omniscient narrator راوی دانای کل (راوی عقل کل، راوی همه چیزدان) راوی همه چیزدانی که در نقل ماجرا، دیدگاه گسترده و نامحدودی دارد و ناگزیر نیست که فقط حوادث خارجی را از دید تنها یک شخصیت بازگو کند. گوینده یا گوینده ضمنی اثری داستانی که می‌تواند وقایع را شرح دهد و به درون ذهن یک یا چند شخصیت نفوذ کند و در چندین جا حضور داشته باشد و به تعبیر و تفسیر آنچه در داستان رخ می‌دهد پردازد.

pace سرعت روایت (گام، حرکت، مشی) سرعتی که به تناسب آن رویداد داستانی به پیش می‌رود. سرعت روایت را می‌توان به تغییر دادن طول واژه‌ها و جمله‌ها و پاراگرافها، یا با فشردن یا کش دادن پاره‌ای حوادث یا اپیزودها، یا تکرار بعضی واژه‌های کلیدی و عبارات مشخص کم یا زیاد کرد.

•
طرحی روایتی یا زبانشناختی که آثار ادبی را پرتحرک و جذاب می‌سازد.

panorama نمای گسترده (صحنه گسترده، صحنه فراخ منظر، پانوراما، منظره دل‌باز) نمای گسترده، چشم اندازی فراخ و دل‌باز است در برابر «نمای درشت» (close-up). توصیف این منظره گسترده و دل‌باز در ایجاد فضا و لحن داستان بسیار مؤثر است. داستان‌نویسان گاهی برای ایجاد فضا و موقعیت و حال و هوای یک رویداد به توصیف منظره‌ای گسترده و پس از آن به توصیف «نمای درشت» می‌پردازند.

مثل (روایت پندآمیز)

parable

روایتی معمولاً کوتاه که در پاسخ پرسشی دشوار و اخلاقی یا برای تعلیم واقعیتی اخلاقی غالباً به شکل تمثیل بیان می‌شود.

•

داستان ساده‌ای که درسی اخلاقی می‌آموزد.

•

اثری داستانی و کوتاه که اندیشه‌های انتزاعی را با عینیت تصویر می‌کند.

پارادوکس (رأی باطل نما، شطحیه، حکم متناقض نما، نقیضه، خارق اجماع) paradox

بیانی که در نگاه اول متناقض و باطل جلوه می‌کند اما با دقت بیشتر معلوم می‌شود که به واقعیتی اشاره دارد.

•

بیانی که متناقض با معنی خود است یا متناقض با معنی خود بنظر می‌رسد. در ادبیات، بویژه در شعر، ترسیم حالات و احساسات درونی با بیان دو واژه کاملاً متضاد و متناقض در جمله‌ای که ساخت مکانیکی متناسب و لحنی تقریباً استعاری دارد. مثلاً «زندگی از مرگ می‌زاید» یا «شام شادمانی من ظرفی پر از درد است» که این غرابیت ظاهری خود موجب قدرت کلام و بیان احساس درونی است.

پارودی (تقلید هزل‌آمیز، هزل، نظیره هجوآمیز، هجو و جواب، تقلید از سبک

parody

دیگران)

تقلید هجوآمیز از چیزی دیگر، معمولاً از اثری جدی، که در آن مقلد پیچیدگی و زبان‌بازی سبک یا شگرد قراردادی اثر مورد تقلید را می‌گیرد و آنها را به شکلی مبالغه‌آمیز و مضحک به کار می‌برد یا آنها را به موضوع هجوآمیز نامتناسبی مرتبط می‌سازد.

•

اثری ادبی که به عمد اثر ادبی دیگری یا موقعیتی اجتماعی را دست می‌اندازد.

گیرندگی (حسن تأثر) pathos

کیفیتی در یک اثر که اندوه یا ترحم را برمی‌انگیزد، بویژه احساس نومیدی نشأت گرفته از اقبال بد. گیرندگی نامتناسب یا افراطی، احتمالاً ارزش اثر را تا حد یک اثر سوزناک کاهش می‌دهد.

شخص (خود) persona

معمولاً شخصیتی در نمایشنامه یا داستان. همچنین در روانشناسی و نقد ادبی به عنوان نقاب یا شخصیت یا هویتی که از نظر نویسنده در هیأتی مبدل، صدا و گرایشهای خصوصی خود را ارائه می‌دهد؛ نقاب اجتماعی یک شخصیت.

در اصل، نقاب یا ماسکی که بازیگران روم باستان بر چهره می‌گذاشتند. امروزه برای تعریف شخصیتی به کار می‌رود که در اثری ادبی مستقیماً سخن می‌گوید اما می‌تواند نمایانگر اندیشه‌ها یا گرایشهای خود نویسنده باشد یا نباشد.

شخصیتی که نویسنده آن را به عنوان صدای روایت یا روایت کننده به کار می‌گیرد.

تشخص بخشیدن (انسانوارانگاشتن، شخصیت بخشیدن، آدمی کردن) personification

یکی از صنایع بدیعی که در آن به اشیاء بیجان یا کیفیات انتزاعی، کیفیت انسانی داده می‌شود. برخورد با شیء یا کیفیتی انتزاعی آن سان که انگار یک شخص یا یک انسان است. دادن خصوصیات انسانی به اشیاء یا حیوانات یا اندیشه‌های انتزاعی. تشخص بخشیدن و آدمی پنداشتن اشیاء در واقع نوعی استعاره است زیرا مقایسه‌ای ضمنی بین چیزی غیر انسانی با انسان صورت می‌گیرد.

شگردی ادبی که در آن به چیزهای غیر انسانی، خصوصیات یا گرایشها یا نگرشهای انسانی داده می‌شود.

رمان پیکارسک**picaresque novel**

شکل رمانی قرن شانزدهمی (در اصل اسپانیایی) که به شرح وقایع زندگی یک «پیکارو» به صورت رویدادهای بهم پیوسته و هزل آمیز می‌پردازد. «پیکارو» موجود دغلكار و شروری است که زندگی اش مالا مال از حوادث ناگوار است.

طرح (طرح و نقشه، پیرنگ، طرح کلی، طرح و توطئه، زمینه سازی، **plot** **زمینه چینی، مقدمه چینی)**

طرح کلی یا ساختمان وقایع و رویدادها یا وضع و موقعیت داستان. طرح و نقشه، ترتیب تاریخی حوادث نیست بلکه مجموعه سازمان یافته ای است بهم پیوسته با رابطه علت و معلولی که بر طبق الگو و نقشه ای تنظیم شده است.

توالی الگودار حوادثی که موجب پیدایش روایتی تخیلی می‌شود. این واژه معانی گسترده ای دارد و هم به عنوان ساختمان یک حادثه و هم صحنه های متوالی یک کشمکش معمولاً با اشاره به علت وقوع آنها معنی می‌دهد.

سلسله حوادثی در یک داستان یا شعر یا نمایشنامه؛ این حوادث بر روی هم چیده می‌شوند و ساختاری یکپارچه پیدا می‌کنند و به بزنگاه و پایانی قانع کننده می‌انجامند.

point of view**زاویه دید (زاویه روایت، دیدگاه، نظرگاه)**

دیدگاهی که نویسنده از طریق آن به خواننده اجازه می‌دهد که حوادث روایت را نظاره کند. از این رو زاویه دید یعنی اینکه چه کسی داستان را تعریف می‌کند یا از زاویه دید چه کسی ماجرا نقل می‌شود. کسی که داستان را روایت می‌کند ممکن است اول شخص باشد (من) و خودش یا در ماجرا شرکت داشته یا آن را بعینه دیده باشد. این راوی معمولاً از آنچه رخ داده یا به نمایش درآمده یا خود توانسته است از آن رخدادها دریافت و استنباط کند آگاهی دارد. کسی که داستان را روایت می‌کند همچنین ممکن است سوم شخص باشد. این راوی مستقیماً در ماجراها دست ندارد و از این رو آنها را از فاصله معینی نظاره می‌کند.

این شخص ممکن است «دانای کل» باشد و همه چیز را درباره شخصیتها و اعمال و انگیزه آنها بداند. ممکن هم هست که آگاهی او «محدود» باشد به آنچه یک یا چند نفر از شخصیتها می‌دانند و یا حتی به گفتارها و اعمال قابل مشاهده آنها.

نگرش مساعد و سودمند نویسنده به داستان؛ موقعیت و دیدگاه مناسبی که داستان از طریق آن نقل می‌شود. معمول‌ترین زاویه‌های دید، زاویه اول شخص و سوم شخص است. در زاویه دید اول شخص، داستان را یکی از شخصیتها بازگو می‌کند. داستانی که بوسیله سوم شخص نقل می‌شود راوی آن، شخصی است خارج از چهارچوب حوادث داستان، شخصی است همه‌چیزدان و دانای کل که نه تنها واژه‌ها و حوادث و نمودها را بیان می‌کند بلکه فعالیت‌های ذهنی (اندیشه‌ها، عواطف، آرزوها، حتی تمایلات ناخودآگاه) شخصیت‌هایش را در وضع و موقعیت‌های گوناگون آشکار می‌کند. نویسنده همچنین می‌تواند مصالح کار خود را از زاویه دید سوم شخص «محدود» ارائه دهد که در آن، روایت، محدود و منحصر است به تجربیات شخصیتی که فقط آنچه را خود درباره شخصیتها و اعمال آنها در داستان می‌داند بازگو می‌کند. زاویه دیدی پیچیده‌تر، زاویه دید «چندگانه» است که در آن پیشامدهای یک وضع و موقعیت واحد، از دید چند راوی نقل می‌شود.

قهرمان (شخصیت اصلی، شخصیت اول، قهرمان اول) protagonist

در اصل، بازیگری که نقش اول را در یک نمایش یونانی ایفا می‌کرد. در ادبیات داستانی، شخصیت اول یا مرکز توجه در روایتی معین. رویدادهای داستان معمولاً در جهت ارائه راه حلی برای پاره‌ای از کشمکشهای داخلی یا خارجی «قهرمان» پیش می‌رود. اگر کشمکش بر سر شخصیت عمده دیگری باشد، آن شخص را «ضدقهرمان» می‌نامند.

از واژه یونانی به معنی «ستیهنده اول». شخصیت اولی روایت یا مهمترین شخصیت اثر ادبی، شخصیتی که همه حوادث به نوعی به او مرتبط می‌شود.

رئالیسم (واقع گرایی، اصالت واقع، واقعیت گرایی، واقع آینی، واقع‌گرایی) **realism**
اصطلاحی کلی به معنی دقیق بودن جزئیات و ارائه صحیح واقعیت.

•

گرایش به نگارشی که بر ثبت تجربه‌های روزانه تأکید دارد. در نهضت رئالیستی اواسط قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم، ثبت تجربه‌های روزانه و جزئیات فشارهای زندگی روزمره، در ادبیات با اهمیت تلقی می‌شد. مثل آثار بالزاک و جرج الیوت و مارک تواین.

•

نقل داستان به شیوه‌ای که نسبت به تجربه‌های خواننده در زندگی واقعی وفادار باشد و رویدادهای طرح و نقشه را به چیزهایی که ممکن است واقعاً اتفاق بیفتد و شخصیت‌هایی که ممکن است واقعاً هستی داشته باشند محدود کند.

•

نوشته‌ای که می‌کوشد زندگی را آنطور که هست نشان دهد. بیشتر اوقات، شامل مسائل پیش‌پا افتاده و متوسط و معمولی. تفاوت آن با ناتورالیسم در این است که در رئالیسم انتخاب درونمایه و مصالح کار با دقت بیشتری صورت می‌گیرد و ارائه آن سازمان‌یافته‌تر و معمولاً همراه با طرح و نقشه است.

•

تمایل به «نوعی» پذیرفتن محدودیتهایی که بر اثر اوضاع و احوال واقعی در آرزوها و انگیزه‌های بشری به وجود می‌آید و تصویر «بعضی» از تأثیرات این اوضاع و احوال. تصویر «بعضی» از تأثیرات، زیرا هیچ رئالیستی نمی‌تواند همه انواع محدودیتها را یکجا توضیح دهد، اما اگر داستان‌نویسی بتواند حتی یک جنبه از قدرت محدود کننده واقعیات را نشان دهد، اگر بتواند به هر طریقی که شده نشان دهد که زندگی در واقع چگونه بر مردم تأثیر می‌گذارد و آنها در واقع چه احساسها و انگیزه‌هایی دارند، آنگاه این نویسنده تا این حد یک رئالیست است.

حل و فصل (حل مشکل، رفع کشمکش، نتیجه، گره‌گشایی) **resolution**
رویدادهایی که پی‌آمد بزنگاه داستان است. کشمکش که در جریان «سیر

صعودی» آغاز می‌شود و در بزنگاه به اوج خود می‌رسد، در این مرحله پایان می‌یابد یا دست کم به نحوی روشن، حل و فصل می‌شود و رویداد داستان آرام آرام به مرحله گره‌گشایی می‌رسد. این اصطلاح معادل واژه «سیر نزولی» داستان است.

rising action سیر صعودی (آغاز حوادث)

درگیریهایی پیش از بزنگاه یا اوج داستان. رویداد یا رویدادهایی در داستان که به کشمکش منجر می‌شوند. نمایش دراماتیک این کشمکش است که به کل داستان جامعیت می‌بخشد.

roman a clef رمان کلیدی (رمان شخصیت‌های واقعی)

رمانی که در آن آدم‌های واقعی به صورت و به نام شخصیت‌های داستانی ارائه می‌شوند. مثلاً آلدوس هاکسلی در یکی از رمان‌های خود بخشی از زندگی دی. ایچ. لارنس را با نامی دیگر و در قالب شخصیتی دیگر تحلیل می‌کند.

romance رمانس (قصه عاشقانه، قصه احساساتی، قصه سوزناک)

در اصل اصطلاحی که به ادبیات قرون وسطایی فرانسه (در برابر ادبیات لاتین) اطلاق می‌شد. بعدها به معنی نوعی قصه پرماجرایی عاشقانه و سلحشورانه به کار گرفته شد.

هر اثر ادبی که وقایع آن در دنیایی غیرمعمول و بدور از زندگی روزانه و معمول رخ دهد.

roman - fleuve رود - رمان (رمان رودخانه‌ای)

رود - رمان اصطلاحی است فرانسوی. رمانی چند جلدی درباره زندگی چند شخصیت که طی سالیان دراز، حوادث پرفراز و نشیبی را پشت سر گذارده‌اند. هر یک از این رمانها می‌تواند به صورت رمان مستقلی قلمداد شود اما همه آنها بهم وابسته‌اند زیرا شخصیتها (چند شخصیت یا همه آنها) در جلد‌های بعدی نیز ظاهره. شونند. مثال: رمان ده جلدی ژان کریستف اثر رومن رولان.

romanticism رمانتیسیسم (خیال‌گرایی، نهضت رمانتیک)

نهضتی ادبی که در قرن نوزدهم شکوفا شد و به فردگرایی و تخیل و واقعیات آشکار شده در طبیعت ارج نهاد.

واکنشی علیه تکلف در هنر و ادبیات در قرن هیجدهم و نوزدهم که بر فردگرایی و عشق به طبیعت و تخیل و علاقه‌ای احیاء شده نسبت به گذشته تأکید می‌ورزید. مثال: آثار وردزورث، شیلی، هاتورن، ملویل، ایمرسن.

مقابل رئالیسم. گرایش به عدم پذیرش محدودیت‌هایی که اوضاع و احوال واقعی در امیال و انگیزه‌های بشری بوجود می‌آورد. رمانتیسیسم، به عکس رئالیسم به جای مسائل معمولی بر مسائل غریب، به جای جامعه بمثابه یک کل بر فرد، به جای عینیت بر ذهنیت، به جای شکاک بودن بر آرمان‌گرایی و به جای توسل به قوانین و قراردادهای و بناگزیتر تسلیم شدن در برابر آنها، به بی‌اعتنایی به قوانین تکیه دارد.

round character شخصیت جامع (شخصیت کامل، شخصیت واقعی)

شخصیتی کامل و پیچیده و چند بعدی که دارای فهم و کمال و پرمایگی و تضادی است که در اکثر آدمهای واقعی وجود دارد.

saga ماجرای قهرمانی (ساگا، حماسه، افسانه‌های اسکاندیناوی)

در اصل قصه‌های ایسلندی یا اسکاندیناوی که وقایع افسانه‌ای و تاریخی و جنگی و ماجراهای قهرمانی را توصیف می‌کند. امروزه به هر داستانی بلندی با ماجراهای قهرمانی اطلاق می‌شود.

satire هجو (هجویه، طنز، گوشه، طعنه، کنایه، ساتایر)

انتقادی زیرکانه یا ریشخندآمیز در داستان یا نمایش یا شعر از یک فرد یا طبقه یا نهاد یا اندیشه.

در ادبیات، نوشته‌ای که ضعفها و خطاهای بشری را ریشخند یا سرزنش و

تحقیر می‌کند. بعضی از تکنیک‌های هجو عبارتند از: طنز (irony) ، طعنه (sarcasm) ظریفه‌گویی (wit) ، مبالغه (exaggeration) و ریشخند (mockery) . روحیه هجو ظاهراً در ادبیات و فولکلور همه مردم دنیا دیده می‌شود. بعضی معتقدند هجو برگرفته از زبان طعنه‌آمیز در مراسم جادوگری برای دور کردن شیاطین است.

•

نوعی از ادبیات که اندیشه‌ها و گرایشها و رفتارها را به ریشخند می‌گیرد. هجو معمولاً قوی‌تر از طنز است و در نثر خشن و تند و گاه زشت و کثیف جلوه می‌کند. در اودیسسه هومر آنجا که مردان اودیسیوس هنگام خوردن غذا به شکل خوک درمی‌آیند، به نخستین نمونه هجو در ادبیات برمی‌خوریم. هدف هجو، اصلاح و بهبود است نه آزار و انکار.

•

اثری که در آن بعضی از جنبه‌های رفتار بشری با تصویر آنها به افراطی‌ترین شکل‌شان به هجو درمی‌آیند. در پارودی، فقط سبک یا شیوه یا محتوای یک اثر دیگر هجو می‌شود.

scene (صحنه نمایش، صحنه درشت‌نما، مجلس)

صحنه بخشی از طرح و نقشه است که به جای آنکه روایت شود به نمایش در می‌آید.

•

در صحنه شخصیتها بازی می‌کنند و سخن می‌گویند.

•

صحنه بخشی است از درام یا شعر یا اثر داستانی که در یک زمان و مکان معین رخ می‌دهد.

science fiction داستان علمی - تخیلی (داستان علمی)

داستان علمی - تخیلی نوعی داستان فانتزی است که بر پایه حقایق علمی یا فرضیات علمی اما باورپذیر استوار باشد. نخستین نویسنده برجسته اینگونه داستانها ژول ورن فرانسوی بود هر چند ادگار آلن پوهم در بعضی از داستانهایش

حوادث خیالی - علمی را تجربه کرده است. این نوع داستانها تا سالهای ۱۹۵۰ چندان مورد اعتنا نبودند اما طی همین سالها در ایالات متحد امریکا گرایش شدیدی نسبت به آنها پدید آمد. بسیاری از نویسندگان اینگونه داستانها شهرتی عالمگیر یافته‌اند که بعضی از آنها در واقع دانشمندان بنامی بوده‌اند. چند تن از این نویسندگان سرشناس عبارتند: از ایزاک اسیموف، ری برادبری، روبرت ای. این لین و تئودور استرژن. از میان درونمایه‌های متداول این داستانها می‌توان از پروازهای فضایی و سفر به کرات آسمانی و دیدار مخلوقات غیرزمینی و تغییرات روانی و بیولوژیکی در انسان و اثرات تکنولوژی بر رفتارهای اجتماعی نام برد.

setting

پسزمینه (مکان، صحنه، صحنه‌پردازی)

پسزمینه یک اثر ادبی، زمان، مکان، دوره، مکان جغرافیایی، موقعیت اجتماعی، کل فرهنگ است.

مکان و زمانی که در آن رویداد داستان به وقوع می‌پیوندد؛ همچنین به معنای وسیع‌تر، فرهنگ و شیوه‌های زندگی شخصیتها و باورها و فرضیات مشترکی که رهنمون زندگی آنهاست.

مکان فیزیکی که در آن رویدادهای داستان رخ می‌دهد. توصیف دقیق و مفصل مکان همیشه الزامی نیست. مکان داستان ممکن است بی‌آنکه منطقه جغرافیایی بخصوصی مورد نظر باشد، عین واقعیت جلوه کند. مکان در کمک به القای معنی داستان نقش مهمی دارد. مکان را می‌توان به‌طور غیرمستقیم و به شیوه امپرسیونیستی نیز ارائه داد. برای حصول تأثیر بیشتر ممکن است مکان، فضای تخیلی و اسرارآمیزی را دربرگیرد.

short story

داستان کوتاه (قصه کوتاه)

روایتی پرداخته و تخیلی و کوتاه به‌نشر مربوط به تجربه بشری که خواندن آن در یک نشست به پایان برسد.

روایتی کوتاه و تخیلی به‌نشر. منتقدان کوشیده‌اند بین داستان کوتاه و رمان

تفاوت‌هایی قائل شوند. مثلاً: داستان کوتاه از یکدستی و وحدت بیشتری برخوردار است، شخصیت‌ها و فراز و نشیب‌های کمتری دارد، وقایع زمان کوتاهی را دربر می‌گیرد، رویداد مشخص و مستقلى را روایت می‌کند؛ اما داستان‌های کوتاه و رمان‌هایی هم هستند که در آنها هیچیک از این قوانین رعایت نمی‌شود. تنها فرقی که می‌توان بی‌هیچ گفت و گو بین داستان کوتاه و رمان قائل شد این است که داستان کوتاه، کوتاه‌تر است.

داستان کوتاه روایتی است تخیلی که در آن رویداد و اندیشه و کنش و واکنش شخصیت‌ها در طرح و نقشه‌ای با الگویی پرداخت شده و هنری سازمان‌یافته است. مثل رمان، طرح و نقشه داستان کوتاه نیز می‌تواند کمیک یا تراژیک یا رمانتیک یا ساتایریک (هجوآمیز) باشد. داستان کوتاه از یکی از بسیاری از زاویه‌های دید موجود نقل می‌شود و ممکن است به شکل‌های فانتزی یا رئالیسم یا ناتورالیسم نوشته شود.

بطور کلی می‌توان گفت که نویسنده داستان کوتاه، محدودی شخصیت را معرفی می‌کند و قادر نیست شخصیتی را بطور کامل تحلیل کند و نمی‌تواند محیط اجتماعی را به تفصیل پروراند. بعضیها معتقدند که همین محدودیتها موجب شده است که گاهی پرداخت هنری یک داستان کوتاه، بیش متعالی تری از پرداخت هنری یک رمان خوش ساخت بدست دهد.

داستان کوتاه می‌تواند بین سه هزار تا هشت هزار کلمه باشد.

داستان کوتاه کوتاه (داستانک، داستان خیلی کوتاه) short short story

داستانی کوتاه‌تر از داستان کوتاه، معمولاً بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ کلمه.

simile

تشبیه

یکی از صنایع بدیعی که چیزی را با مقایسه کردن با چیز دیگری توضیح دهد. مقایسه‌ای بیان شده با استفاده از ادوات تشبیه (مثل، مانند، شبیه، همچون...).

بیان شباهتی بین دو چیز که از بسیاری جهات با هم متفاوت‌اند: (زندگی مثل

قطاری است که میان کوهها عبور کند). تشبیه در ادبیات باید خیال انگیز و مبتکرانه باشد و موارد بدیهی و پیش پا افتاده مثل «سرد همچون یخ» و نظایر آن را نمی‌توان در عداد تشبیه در ادبیات به شمار آورد.

sketch داستانوناره (طرح، طرح داستانی، اسکچ)
روایت کوتاهی به نثر، بدون جزئیات و شگردهای داستانی که معمولاً توصیفی است و ممکن است بعداً گسترش داده شود.

slice of life برشی از زندگی
تکنیکی که در آن تبدیل و تبادل بین شخصیتها به صورتی خام و بی هیچ تعبیر و تفسیری ارائه می‌شود، همانطور که ممکن است در زندگی واقعی رخ دهد؛ نه مشکلی حل می‌شود و نه راه‌حلی ارائه می‌گردد.

soliloquy حدیثِ نفس (گفتگو با خود)
گفتاری که در آن درونی‌ترین احساسهای یک شخصیت آشکار می‌شود در حالی که سایر شخصیتها از گفته‌های او بی‌خبرند.

•
گفتار شخصیتی که روی صحنه تنهاست و با خود یا با تماشاچیان حرف می‌زند.

stereotype شخصیت قالبی (شخصیت کلیشه‌ای، رفتار قالبی، شخصیت متحجر)
شخصیتی بسیار ساده و عمومیت‌یافته که رفتار و اندیشه‌هایش بوضوح قابل پیش‌بینی اند زیرا بکرآت به کار رفته‌اند و شکلی «قراردادی» و «قالبی» پیدا کرده‌اند. و نیز سبک و اثر قالبی.

stream of consciousness جریان سیال ذهن (سیالۀ آگاهی)
شگردی که در آن نویسنده اندیشه‌ها و احساسات و تأثرات درونی شخصیتها را عینیت می‌بخشد تا به گفت‌وگوها و حوادث روایت شده کمک کند یا خود جانشین آنها شود. این اصطلاح نخست توسط ویلیام جیمز در کتاب اصول روانشناسی (۱۸۹۰) به کار گرفته شد تا جریان تصویرهای خیالی و ذهنی را از

ضمیر خودآگاه به ضمیر ناخودآگاه شرح دهد. نویسندگانی که از این روش استفاده می‌کنند، مثلاً جیمز جویس و ویرجینیا وولف و ویلیام فاکنر، بیشتر اوقات از شیوه تک‌گویی درونی (interior monologue) سود می‌جویند تا اذهان و منشهای شخصیتها را بهتر آشکار کنند و بشناسانند. این روش همچنین شامل تداعی میان اندیشه‌ها و تصویرها، اغلب بدون استفاده از علائم نقطه گذاری و ربط و انتقال منطقی یا تألیف کلام به صورت متعارف است تا فعالیت پیوسته و لاینقطع و سیال ذهن را نمایش دهد.

•

کوششی از سوی نویسنده برای ارائه اندیشه‌ها و احساسهایی که بدون منطقی ظاهری جریان می‌یابد.

•

تکنیکی روایتی که نویسنده بوسیله آن می‌کوشد تا جریان اندیشه‌های شخصیتی را دنبال کند، غالباً به صورت تکه‌هایی جداگانه و ظاهراً نامربوط که بهم می‌پیوندند تا نمایی امپرسیونیستی از واقعیت را به همانگونه که آن شخصیت دیده است ارائه دهند.

ساخت (ساختار، بافت، ساختمان) structure

نظم و ترتیب مکانیکی بخشهایی از یک اثر هنری که نباید با «صورت» یا «فرم» اشتباه گرفته شود.

•

انتخاب و تنظیم و به‌کارگیری اجزاء و عناصر یک اثر تخیلی که به آن اثر، قالب و وحدت خاص خود را می‌دهد.

سبک (شیوه نگارش، استیل، اسلوب، طرز بیان، سبک و سیاق) style

سبک نویسنده یا طرز بیان او بیشتر مربوط به جنبه زبانی یک اثر است که شامل واژه‌بندی، وزن، زبان استعاری، صدا، الگوی جمله‌ها می‌شود. سبک باید متناسب با درونمایه یک اثر داستانی یا خود زائیده از آن باشد و بخشی از معنای کلی اثر بشمار آید.

•

زبان مورد استفاده یک نویسنده، و واژگان و تألیف کلامی او.

ویژگیهای یک نوشته که به محتوای آن، شکل و فردیت می‌بخشد.

شیوه بیان مبتنی بر عادت یک نویسنده. سبک یک نویسنده در واقع نوعی حاصل گزینشهای آگاهانه یا ناآگاهانه اوست از چیزهایی مثل واژگان، سازماندهی، طرز بیان، تصویرپردازی، سرعت پیشرفت کار، حتی برگردان بعضی از درونمایه‌ها.

surrealism سوررئالیسم (فوق واقعگرایی، عالم ماورای واقع، فراواقعگرایی) جنبشی که در دهه ۱۹۲۰ آغاز شد و هدفش آزاد کردن انسان از قیود و محدودیتهای منطق و رها ساختن تخیلش برای نفوذ در «فوق واقعیت» و رای رئالیسم بود.

جنبشی ادبی و هنری که بعد از جنگ جهانی اول توسط آندره برتون و دیگران در فرانسه ظاهر شد و غیرعقلانی بودن و غیرمنطقی بودن را بهترین شیوه درک و ارائه واقعیت دانست. دید و بینش مایخولیائی و روانی و نوشته‌های بی اختیار و تداعیهای آزاد و سایر شیوه‌های هیچ‌انگاری و باطل‌سازی از جمله باورهای ادبی آنان و ناخودآگاهی و محرکات آنی و بویژه مسائل جنسی و تمثیات عاشقانه از عناصر مسلط بر تخیلات آنان بود. از میان نویسندگان فرانسوی که با این جنبش به نوعی در ارتباط بودند می‌توان از پل الوار، لویی آراگون، رنه شار و آنتونین آرتو نام برد.

سوررئالیسم به معنای مصطلح آن در ادبیات مدرن به آثار رؤیائی و خیال‌انگیز و غریب و فانتزی اطلاق می‌شود.

شیوه نگارشی که در آن دنیائی آبر-واقعی و رؤیائی ارائه می‌شود، دنیائی که در آن مسائل «قراردادی» و «قالبی» پایان گرفته و از «خردگرایی» خبری نیست. تفرینش آنی تأثرات ضمیر ناخودآگاه در یک اثر سوررئالیستی از طریق به کارگیری انگاره‌های ذهنی ابهام‌آمیز و متناقض صورت می‌گیرد.

هنری که تخیلات ناخودآگاه را با حذف آنچه معمولاً به عنوان واقعیت دیده می‌شود بیان می‌کند و به آن ارج می‌گذارد.

suspense دلهره (هول و ولا، اضطراب، حالت تعلیق، دلشوره)

تردید دلهره‌آمیزی که نویسنده در باره حاصل رویدادهای داستان در خواننده برمی‌انگیزد. دلهره غالباً وقتی که رویداد به بزنگاه یا اوج خود می‌رسد فروکش می‌کند.

آن کیفیات ادبی که نَفَس خواننده را در سینه حبس می‌کند و او را در انتظار پیشامدهای بعدی، بی‌آنکه خود بداند آن پیشامدها چیست، بیقرار نگه می‌دارد.

علاقه پرشور خواننده یا تماشاگر به آنچه در مرحله بعد اتفاق می‌افتد؛ کیفیت یا قالب اثری که چنین حالتی را برمی‌انگیزد.

symbol نماد (سمبول، نمودگار، کنایه، رمز، نمون، علامت)

چیزی که به جای چیز دیگر می‌نشیند یا خود حاکی یا نشانه‌ای از آن است. یک شیء یا تصویر خیال که نمایانگر شیء یا عاطفه یا اندیشه انتزاعی دیگری است. پرچمی که نماینده کشوری است، یا گل سرخی که نشانه عشق است، نه تنها یک جسم فیزیکی دیگر بلکه معانی تداعی شده وسیع‌تری را القاء می‌کند.

symbolism سمبولیسم (نمادگرایی، آیین نمادی، تمثیل‌گرایی، نمادپردازی،

مکتب رمزگرایی)

فرآیندی که به وسیله آن پدیده‌ای در ادبیات به جای پدیده‌ای یا گروهی از پدیده‌های دیگر و معمولاً با نوعی متفاوت می‌نشیند. گاهی نمادهای قراردادی را می‌توان در عین حال برای القای چند احساس به کاربرد مثلاً آینه‌ای که خبر از واقعیت وجود و فنا هر دو می‌دهد.

جنبشی مبتنی بر درک زیبایی شناختی در ادبیات مدرن که توسط شاعران و ادیبان فرانسوی در اواخر قرن نوزدهم ظهور یافت. در این معنی، یک نماد ادبی

نوعی استعاره مهم و مسلط است که بر بسیاری از شیوه‌های استدلالی زبانی برای ایجاد ارتباط و تفاهم هنری برتری دارد. شاعران سمبولیست از بیان مستقیم حالات و معانی پرهیز می‌کنند و به جای آنها نمادهایی به کار می‌برند که آن حالات و معانی را در خواننده القا می‌کند. قدرت واژه‌بندی شاعران سمبولیست گاهی جادویی و اعجاب‌انگیز است. رمبو و ورلن و مالارمه را از جمله پیش‌گوتان این جنبش می‌شناسند. سمبولیسم در رمان‌نویسی نفوذ فراوان یافت، بویژه در آثار جیمز جویس، دی. اچ. لارنس، ویرجینیا وولف.

sympathy همدردی (همدلی، دلسوزی، همفکری)

علاقه یا تفاهمی دوجانبه بر اساس توافق و سازگاری عاطفه‌ها یا کیفیات دیگر.

tale قصه (روایت، حکایت)

روایتی به نثر، معمولاً شامل حوادث و ماجراهای پرفراز و نشیب و حالات خشم و شهوت و شکست و گاهی ورود به اقلیم راز و خیال و عالم فوق طبیعی. اگر «داستان کوتاه» شکلی کوتاه شده و وابسته به «رمان» باشد، «قصه» را می‌توان شکلی کوتاه شده و وابسته به «رومانس» دانست. به عبارت دیگر «قصه» فاقد ساخت و پرداخت هنری «داستان کوتاه» است.

theme درونمایه (تم، مضمون، کارمایه، موضوع، زمینه، پیام، مفهوم)

اندیشه اصلی و مرکزی که در یک داستان یا شعر یا نمایشنامه یا در انگاره‌های ذهنی داستانی گسترش و تکامل می‌یابد. در یک اثر داستانی ممکن است درونمایه‌های فرعی نیز وجود داشته باشد.

third person narration روایت سوم شخص

ارائه و نقل یک داستان از زاویه دید «دانا‌ی کل» یا زاویه دید ناظری مرکزی که با حس تشخیص او همه ماجراها و صحنه‌ها گزارش می‌شود.

tone لحن (آهنگ، صدا، نگرش، گرایش، تکیه صدا)

بیان گرایش و نگرش نویسنده نسبت به موضوع و مصالح کار خود آن‌سان که

بتوان از اثرش استنباط کرد. لحن نویسنده ممکن است آرام، جدی، طنزآمیز، محبت آمیز، دلسوزانه یا غیردلسوزانه باشد. لحن در طرز بیان و تصویرپردازی و سازمان دهی و واژگان و سایر گزینشهایی که در ساخت «سبک» نویسنده سهیم اند دیده می شود.

صدا یا گرایش نویسنده که از خود اثر ناشی می شود.

تراژدی (سوکنامه، طراغودیا) **tragedy**

اثری ادبی، نمایانگر کشمکشی که در آن شخصیت اصلی به طریقی شکست می خورد و به رغم این شکست و بخاطر دلیری اش، به صورت یک قهرمان درمی آید. در یونان قدیم، تراژدی مربوط به قهرمانی بود که شخص بزرگی محسوب می شد (سلطان، ملکه، رزمنده) و علت شکستش وجود ضعف و نقصی در خود او بود.

اثری ادبی که در آن شخصیت‌های اصلی در ماجراهایی شرکت می جویند که به تباهی آنها منتهی می شود.

وحدت (یگانگی، یکپارچگی) **unity**

کیفیت حاصل شده از یک اثر هنری، هنگامی که همه اجزاء و عناصر آن چندان درهم تنیده و با هم مرتبط شده باشند که تمامیتی کامل به وجود آورند.

واقع‌نمایی (واقعیت‌نمایی، شبیه‌نمایی، عین‌نمایی) **verisimilitude**

حقیقت‌مانندی، تشبه به حقیقت)
همانندی با حقیقت و واقعیت که با افزودن جزئیات قابل درک و وضع و موقعیتهای آشنا و نیز با به کارگیری انگیزه‌های عادی حاصل می شود.

چیزی که واقعی می نماید. شبیه به واقعیت.

استفاده از پاره‌ای جزئیات زنده‌نما و واقعی‌نما که به اثری تخیلی، صورت و

شبهات واقعی و حقیقی ببخشد.

•

کیفیتی در اثر ادبی که در آن رویدادها و شخصیتها به اندازه کافی محتمل بنظر می‌رسند تا واقعیتی باور پذیر را ارائه دهند، گویانکه هیچگاه مشخص نشده است که این احتمال یا شبهات آن به واقعیت باید تا چه میزانی باشد که واقع‌نمایی بدست آید. بعضی معتقدند که دریافت واقعیتی نزدیک به اصل ضروری است مثل آنچه در رمان خوشه‌های خشم اثر جان اشتاین‌بک وجود دارد. دیگران درجه‌ای از قدرت تخیل را که با آن پذیرش و باور خواننده حاصل شود کافی می‌دانند و هر قدر هم که رویدادهای داستان فانتزی باشند، در نظرشان اهمیت ندارد.

فهرست راهنما

آرزوهای بزرگ (چارلز دیکتزر) ۳۹۶	آنلوس ۳۲۷
آرشیودالکی (فلان اوبراین) ۳۰	آبشالم و اخیتوفل (جان درایدن) ۳۷۴
آرگو ۳۶۸	آبدایک، جان ۲۵۹، ۲۶۰، ۳۵۱
آزبورن، جان ۱۱۹، ۳۷۸	آتش بی فروغ (ولادیمیر نابوکف) ۱۷۳
آزمایش ویرانی (هنری ویلیامسون) ۹۵	۱۷۶، ۱۷۵، ۳۵۰
آستین، جین ۱۵، ۱۵۲، ۳۶۳، ۳۷۹	آخرین انسان در اروپا (جورج اورول)
آسیای کنار رودخانه فلاس (جورج الیوت)	۷۹
۳۸۰، ۹	آخرین چیزها (سی. پی. اسنو) ۴۰
آشیل ۱۵۲	آخرین جوانمرد (واکر پرسی) ۲۰۹، ۲۱۱
آفرینش (گور ویدال) ۲۹۱، ۲۹۲	آدا (ولادیمیر نابوکف) ۳۳۲، ۳۶۳
آقای عشق و عدالت (کولین مکینس)	۳۷۷
۱۲۷	آدم عجیب (برندان بهان) ۳۸۳
آکیب کینوا ۱۹۷، ۱۹۸	آراگون، لوثی ۴۴۹
آگی مارچ (سال بلو) ۵۹	آرام مرو (دیلن توماس) ۳۸۸
آملیا (هنری فیلدینگ) ۴۰۲	آرتو، آرتونین ۴۴۹

- آن احساس نامعلوم (کینگزلی امیس)
۱۲۱
- آنثید (ویرژیل) ۳۶۸، ۳۷۹، ۳۸۱
آنا کارینا ۱۷
آناکساگوراس ۲۹۲
- اسکریابین، الکساندر ۳۴۷، ۳۸۰
اسمارت، کریستوفر ۳۴۷، ۳۸۰
اسمارت، هنری ۳۸۰
اسمالت، تویاس (جورج) ۲۱۷، ۳۸۰
اسنو، سی. پی. ۳۹ - ۴۱، ۴۳، ۴۷، ۹۷، ۳۶۰
اشتاین بک، جان ۴۵۳
- افسران و جوانمردان (اولین وو) ۱۱۱
افلاطون ۳۷۴
اقلیدس ۳۰۴
الديس، بریان ۲۷۴
الوار، پل ۴۴۹
الیسون، رالف ۱۰۱، ۳۵۱، ۳۵۲
الیوت، تی. اس. ۲۶، ۳۲۴، ۳۸۰
۳۸۷، ۳۹۱
الیوت، جورج ۹، ۱۶۰، ۳۸۰
اما (جین آستین) ۳۷۹
ام اف (آنتونی برجس) ۳۲۶، ۳۲۹
۳۶۹، ۳۴۹
امرسون، رالف والدو ۳۸۸
امریکا (فرانتس کافکا) ۴۰۲
امیس، کینگزلی ۱۱۸، ۱۲۰، ۱۲۲
۱۳۴، ۲۰۰، ۲۰۲، ۲۲۱، ۲۲۸
انبوه رؤیاهای بی‌پایان (ج. جی. بالارد)
۲۶۲، ۲۶۴
- انتخاب سوفی (ویلیام استیرون) ۲۷۱
انتقال مانهاتن (جان دوس پاسوس) ۳۹۵
انجمن ضد مرگ (کینگزلی امیس)
۲۰۰، ۲۰۲
- اتاق جوانی (جیمز بالدوین) ۱۶۲
اتاقی در طبقه بالا (جان برین) ۱۲۲، ۱۲۳
اتحادیه کودکانها (جان کندی تول) ۲۸۲
ادبیات چیست؟ (لسلی فیدلر) ۸
ارشمیدس ۳۰۹
از اینجا تا ابدیت (جیمز جونز) ۹۸، ۳۸۹
از خود مطمئن (مردخای ریچلر) ۲۱۸، ۲۲۰
از عمل تا خاکستر (لوی استروس) ۳۷۹
اس. اس. جی. بی. (کن دیتون) ۲۳۱
اسپارٹاکوس (استانلی کوبریک) ۴۰۳
اسپارک، موریل ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۹۵، ۱۹۶
استادان (سی. پی. اسنو) ۳۹، ۴۱
استراچی، کیتون ۳۸۲
استراوینسکی ۳۰۴
استرن، لارنس ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۷۸
استروس، کلود لوی ۳۲۶، ۳۲۹، ۳۷۰
۳۷۸، ۳۷۹
استون، ایروینگ ۳۷۰
استیرون، ویلیام ۲۷۱، ۳۷۳
اسکات، پال ۲۵۶

- اندام (ویلیام سنسوم) ۸۲
اندربی (آنتونی برجس) ۳۳۸، ۳۳۱،
۳۴۵، ۳۴۶، ۳۵۶
اندیشه وحشی (لوی استروس) ۳۷۹
اندیشه‌های یک انسان غیرسیاسی
(توماس مان) ۴۰۵
انزوای دونده دو استقامت (الن سیلیتو)
۱۳۵
انسان برهنه (لوی استروس) ۳۷۹
انسان بی خصلت (رابرت موزیل) ۴۰۶
انسان تاریخ (ملکوم برادبری) ۲۴۲
انسانهای نوین (سی. پی. اسنو) ۳۹
انیس ۳۳۶
اوبراین، فلان ۳۰، ۳۱، ۲۵۴
اودیپ شهریار ۲۰۵
اودیسه (هومر) ۳۹۲
اودیسه فضائی (استانلی کوبریک) ۴۰۳
اورول، جورج ۱، ۱۴، ۶۹، ۷۸، ۸۰، ۱۴۵
اوکانر، فلانری ۱۰۸، ۱۰۹
اولیس (جیمز جویس) ۹، ۲۶، ۲۷،
۶۰، ۶۲، ۲۳۹، ۲۵۵، ۲۸۳،
۲۸۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۳۵، ۳۶۱
۳۹۰ - ۳۹۲
اولیویه، لارنس ۳۷۸
اولیور نویست (چارلز دیکنز) ۳۹۶
اونولان، برایان ۳۰
اوهارا، جان ۱۹۲ - ۱۹۴
اهمیت ارزست بودن (اسکار وایلد) ۴۰۷
ایالات متحد آمریکا (جان دوس پاسوس)
- ۳۹۵
ایسن ۳۹۰
ایرین (دکتر سموئل جانسون) ۳۸۹
ایشروود، کریستوفر ۱۸۵
اینجا را می‌بندم (کینگزلی امیس)
۱۱۸
این سوی بهشت (اسکات فیتز جرالده)
۴۰۱
اینشتین ۳۰۴
باتلر، ساموئل ۳۴۴، ۳۵۱، ۳۸۱
با خشم به گذشته بنگر (جان آربورن)
۱۱۹، ۳۷۸
بادبزن خانم ویندر میبیر (اسکار وایلد)
۴۰۷
بادهای جنگ (هرمن ووک) ۹۹
بارت، جان ۲۰۳، ۲۰۵
بارنکل، نورا ۳۳۰، ۳۹۰
باری، جی. ام. ۳۴۰، ۳۸۱
بازدید دوباره از برابردزهد (اولین وو)
۵۲، ۵۳، ۱۱۲، ۳۵۴
بازگشت (هنری گرین) ۲۱
بازگشت بومی (توماس هاردی) ۴۰۸
بازگشت به خانه (سی. پی. اسنو) ۳۹
باز هم درباره جویس (آنتونی برجس)
۳۲۸
باکرة طلائی (هنری ویلیامسون) ۹۵
بالارد، جی. جی. ۲۶۲

- بالتازار (لارنس دارل) ۱۲۵، ۱۲۴
 بالدوین، جیمز ۱۶۲ - ۱۶۴
 بالزاک ۱۰۰، ۳۶۰
 باون، الیزابت ۷۵
 بایرون ۱۲۱، ۳۸۲، ۳۳۹
 بتهوون ۳۱۲، ۳۳۶، ۳۴۹، ۳۸۰
 بخش سرطان (الکساندر سولزنیستین)
 ۳۴۷
 برادبری، ملکوم ۲۸۰، ۲۷۹، ۲۴۲
 برادران و خواهران (ایوی کامپتون برنت)
 ۱۵۰
 برای اسمه با عشق و ناپاکی (جه. دی.
 سالینجر) ۹۴
 برفراز کوه سخن بگو (جیمز بالدوین)
 ۱۶۲
 برنز، رابرت ۹۳، ۳۸۲
 برونته، شارلوت ۳۸۹
 برهنگان و مردگان (نورمن می لر) ۶۹،
 ۷۱، ۹۸
 برین، جان ۱۲۲
 بزغاله جابلز (جان بارت) ۲۰۳، ۲۰۵
 بعد از چند تابستان (آلدوس هاکسلی)
 ۱۶، ۲۴، ۲۵، ۱۸۶
 بلبلی بود (هنری ویلیامسون) ۹۵، ۹۶
 بلو، سال ۵۸، ۲۱۸، ۲۳۹ - ۲۴۱
 بلوم، لئوپولد ۱۳، ۱۴، ۳۲۹، ۳۹۱
 بلوم، مولی ۳۲۷، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۹۱،
 ۳۹۲
 بلومزبری ۳۸۲
- بلیک، ویلیام ۴۸، ۴۹، ۳۶۸، ۳۸۲
 بمب انداز (لن دیتون) ۲۳۰
 بودا ۲۹۲
 بودن بروکز (توماس مان) ۴۰۵
 بورخس، خورخه لونی ۳۱، ۲۲۵، ۳۸۲
 بوزینه وذات (آلدوس هاکسلی) ۶۶
 بهاگاواد گیتا ۲۱۳، ۴۰۴
 بهان، برندان ۳۵۲، ۳۸۳
 به پائیز (جان کیتس) ۴۰۳
 بهشت سرد (برایان مور) ۱۰، ۲۴۶
 بیداری فینه گانها (جیمز جویس) ۹،
 ۱۶، ۲۶، ۲۷، ۲۸۵، ۳۲۷، ۳۲۸
 ۳۴۹، ۳۶۹، ۳۹۱
 بیشه‌های کوی دانشگاه (مری مکاریتی)
 ۱۰۵
 بیکاره (دکتر سموئل جانسون) ۳۸۹
 بیگانگان و برادران (سی. پی. اسنو)
 ۳۹، ۴۰، ۴۲
 بیماری پورتنوی (فیلیپ رات) ۲۲۷، ۲۲۹
 بیهودگیهای روز دراز (آنتونی برجس)
 ۳۶۵
 پارک آهو (نورمن می لر) ۷۱
 پارک منسفیلد (جین آستین) ۳۷۹
 پاسا کاگلیا ۳۳۶
 پاملا (سموئل ریچاردسون) ۱۳، ۳۹۷،
 ۴۰۲
 پاول، آنتونی ۳۹، ۸۸، ۹۱، ۹۷، ۳۶۰

- پوسن، نیکلا ۹۰، ۳۸۷
پوشکین، الکساندر ۱۷۴
پوند، ازرا ۲۸۹، ۳۸۷، ۳۹۱، ۴۰۰
پترین (جه. ام. باری) ۳۸۱
پیرمردان در باغ وحش (انگوس ویلسون)
۱۶۰
پیرمرد و دریا (ارنست همینگوی) ۱۰۳
پیک، مروین ۵۵
پیک ویک پیرز (چارلز دیکنز) ۳۹۶
پینچمارتین (ویلیام گلدینگ) ۱۷۹
پینچون، توماس ۲۳۶، ۳۶۱
پیرگنت (ایسن) ۳۳۵
- تاریخچهٔ هجوآمیزی از دولتها و
امپراطوریهای خورشید (سیرانودو
برژراک) ۳۹۸
- تاریخچهٔ هجوآمیزی از دولتها و
امپراطوریهای کرهٔ ماه (سیرانودو
برژراک) ۳۹۸
- تا کجا می‌توان پیش رفت (دیوید لاج)
۲۷۹
تاگور، رابیندرانات ۳۸۷
تام جونز (هنری فیلدینگ) ۴۰۲
تامی احساساتی (جه. ام. باری) ۳۸۱
تپه قرن (دیلن توماس) ۳۸۸
تحریر (کینگزلی امیس) ۲۲۱
ترانز آتلانتیک ریویو ۳۳۱
نرس از پرواز (اریکا یونگ) ۲۵۰
- بایان مراسم سان (فوردمادوکس فورد)
۴۰۰، ۳۴۳، ۱۱۳
بایان نبرد (اولین وو) ۱۱۱
بایندیهای بشری (ویلیام سامرست موآم)
۵۰
پخته و خام (لوی استروس) ۳۷۹
پرتقال کوکی (آنتونی برجس) ۳۲۵، ۳۴۰،
۳۴۱، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۷۳، ۴۰۳
پرسفونه ۲۴۰، ۳۸۳
پرسی، واکر ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۸۲
پروست، مارسل ۱، ۳۹، ۳۲۷، ۳۸۳
۳۸۶
پروفراک و دبدهای دیگر (تی. اس.
الیوت) ۳۸۰
پرستلی جه. بی. ۲۱۵
پریشان خاطرهای تورلس جوان (رابرت
موزیل) ۴۰۶
پریکلس ۲۹۲
بس از تشییع جنازه (دیلن توماس) ۳۸۸
بس از سقوط (آرتور میلر) ۴۰۶
بسرجه‌ای از ندامتگاه (برندان بهان)
۳۸۳
بسرجهٔ دست پرورده (بریان آلدیس)
۲۷۴
بشم زرین (یاسون) ۳۶۸، ۳۸۶
پلاتکت، جیمز ۲۵۳، ۲۵۵
پلیس سوم (فلان اوبراین) ۳۰
پنجه طلائی (یان فلمینگ) ۱۴۱، ۱۴۲
پورت، هال ۱۵۷

تولستوی ۷۳، ۳۸۸	ترو، الکساندر ۲۸۶، ۲۸۷
توماس، دیلن ۳۵۲، ۳۸۸	ترو، پول ۲۸۹، ۲۹۰
تونبو کروگر (توماس مان) ۴۰۵	ترولوپ، آنتونی ۴۳
توین بی، فیلیپ ۳۰	تریسترام شندی (لارنس استرن) ۲۰۵،
تیتوس تنها (مروین پیک) ۵۵	۳۷۸، ۲۸۶
تیتوس گرون (مروین پیک) ۵۵	تریلوژی بالکان (اولیویا مینینگ) ۱۴۷،
تیفی در کف پسر بچه ها (کینوا آکیب)	۳۸۷
۱۹۷	تریلوژی دپتفورد (رابرتسون دیویس) ۲۹۳
	تسلیم بی قید و شرط (اولین وو) ۱۱۱
	تصویر دوربین گری (اسکار وایلد) ۱۳،
	۴۰۷
تروت کلان (اولیویا مینینگ) ۱۴۷	تصویر مردی ناشناس (ناتالی ساروت)
	۳۹۸
جانسون، پاملا هاتسفورد ۴۲، ۱۶۵،	تصویر هنرمند به عنوان یک مرد جوان
۱۶۶	(جیمز جوینس) ۳۹۱
جانسون، دکتر ساموئل ۳۴۸، ۳۸۹	تصویر هنرمند به مثابه سگ جوان (برندان
جان کلام (گراهام گرین) ۱۱، ۶۳،	بهان) ۳۸۳
۳۵۴	تصویری از برجها و باروها (آنتونی برجس)
جزیره (آلدوس هاکسلی) ۱۶۷، ۱۶۸	۳۳۶، ۳۶۸، ۳۷۳
جزیره (برندان بهان) ۳۸۳	تعقیب غاز وحشی (رکس وارنر) ۴۴
جگوانانا (کینوا آکیب) ۱۹۷	تکری، ویلیام ۱۴، ۲۲۶، ۳۸۷
جنابهای مور (لیدی اسنو) ۴۰، ۴۲	تمامی تجهیزات (ویلسون هریس) ۱۸۲
جنبه های رمان (ئی. ام. فورستر) ۴۰۱	تندبادی در جامائیکا (ریچارد هیوز) ۱۵۵
جنگ بزرگ و خاطره نوین (پال فوسل)	تنگه مندلبوم (موریل اسپارک) ۱۹۵
۲۳۶	تنیسون، آلفرد ۲۵، ۳۸۷
جنگ و خاطره (هرمن ووک) ۹۹	تورگنغ ۳۹۴
جنگ و صلح (تولستوی) ۴	تورو، هنری دیوید ۳۶۸، ۳۸۸
جونز، جیمز ۹۸، ۳۸۹	تول (جان کندی) ۲۸۲
جوینس، جیمز ۹، ۱۴، ۲۶، ۲۹-۳۱،	تولر، ارنست ۲۲، ۳۸۸

حق پاسخگویی (آنتونی برجس) ۳۵۰	،۲۴۷ ،۲۳۹ ،۱۸۷ ،۶۰ ،۴۸
	،۳۴۸ ،۳۲۹ ،۳۲۷ ،۲۸۶ ،۲۵۴
	،۳۸۳ ،۳۶۱ ،۳۵۳ ،۳۵۱ ،۳۴۹
خانم شاملا اندروز (هنری فیلدینگ)	،۳۹۲ ،۳۹۰ ،۳۸۹ ،۳۸۷ ،۳۸۶
۴۰۲	۴۰۰
خانه اشرفی (ویلیام فاکنر) ۱۳۹	جویس زدگی (آنتونی برجس) ۳۲۸
خانه ای و صاحبخانه ای (ایوی کامپتون	جیم خوشبخت (کینگزلی امیس) ۱۱۸،
برنت) ۱۵۰	۱۳۴ ،۱۲۲
خانه بدوشها (هارولد رابینز) ۲۷۸	جیمز، ویلیام ۳۹۳
خانه قانون زده (چارلز دیکنز) ۲۱۵، ۳۹۶	جیمز، هنری ۷، ۸، ۲۳۲، ۲۴۹، ۳۹۳،
خدا حافظ میکی ماوس (لن دیتون) ۲۳۱	۴۰۷، ۳۹۴
خداوند گار مگسها (ویلیام گلدینگ)	جین ایر (شارلوت برونته) ۲۴، ۳۸۹
۱۷۹، ۱۸۱، ۲۹۰	
خدنگ خدا (کینوا آکیب) ۱۹۷	
خشایار ۲۹۲	چایکا (آنتوان چخوف) ۳۳۵
خطای فضاوت (پاملا هاتسفورد جانسون)	چرند و برند (دکتر سمونل جانسون) ۳۸۹
۱۶۵	چگونه جان خود را نجات دهید (اریکا
خواب عقل (سی. پی. اسنو) ۴۰، ۴۲	یونگ) ۲۵۰
خوشه های خشم (جان اشتاین بک) ۴۵۳	چندلر، ریموند ۱۱۵
خون هوشیار (فلانری اوکانر) ۱۰۸	چهار کوارتت (تی. اس. الیوت) ۳۸۰
	چهره ای در جمعیت ۸۶
داد و ستد پنجم (رابرتسون دیویس) ۲۹۳	چیزها از هم می گسلند (کینوا آکیب)
دارل، لارنس ۱۲۴، ۱۲۶، ۳۶۵	۱۹۷
داریوش ۲۹۲	
داستان دوشهر (چارلز دیکنز) ۳۹۶	حجر القمر (ویلکی کالینز) ۱۱۵
داستایفسکی ۱۵۹	حرکت گروهی (هنری گرین) ۲۱، ۲۲
دان، جان ۲۳۴، ۳۹۴	حق و حساسیت (جین آستین) ۱۵،
دختران بی بضاعت (موریل اسپارک)	۳۷۹

دلچک (جان آذربون) ۳۷۸	۱۷۶
دلواپسهای لاک وود (جان اوهارا) ۱۹۲	ددالوس، استفن ۳۲۷، ۳۹۱، ۳۹۲
دنیای بورژوازی فقید (نادین گوردیمر)	در انتظار پروردگار (سیمون ویل) ۴۰۸
۲۰۶، ۲۰۷	در باب بیهودالتی (سی. پی. اسنو) ۴۳
دنیای درونی آقای اندر بی (آنتونی	در باب تربیت (آنتونی پاول) ۸۸، ۹۰
برجس) ۳۳۳	در بارانداز ۸۶
دنیای قشنگ نو (آلدوس هاکسلی) ۸۰	در جستجوی زمان از دست رفته (مارسل
دوس پاسوس، جان ۷۰، ۳۳۹، ۳۹۵	پروست) ۳۸۴، ۳۲۷، ۸۸
دوستان و قهرمانان (اولیویا منینگ)	در خم رودخانه (وی. اس. نی پال)
۱۴۷، ۱۴۸	۲۶۸
دولوت (گور ویدال) ۲۹۱، ۲۹۲	در «دوپرنده شاور» (فلان اوبراین) ۱۶،
دون ژوان (لرد بایرون) ۳۳۹، ۳۸۲	۳۰
دون کیشوت (سرواتس) ۳۳۲	در زیر دام (آیریس مرداک) ۱۳۱
دویل، سر آرتور کنان ۱۴۳، ۳۹۵	در معرض خطر (ریچارد هیوز) ۱۵۵
دهان اسب (جوئیس کاری) ۴۷	دروازه دنیا (هنری ویلیامسون) ۹۵
دهلیزهای قدرت (سی. پی. اسنو) ۳۹،	درون سنگ و شعرهای دیگر (جیمز
۴۲	دیکی) ۳۹۷
دیتون، لین ۲۳۰-۲۳۲	در هوای نم دار (نویل شوت) ۷۲
دیکنز، چارلز ۱۴، ۱۶۱، ۲۰۵، ۲۱۵،	دستیار (برنارد مالامود) ۱۲۹، ۱۳۰،
۲۲۶، ۳۴۴، ۳۶۰، ۳۹۶	۲۶۵
دیکی، جیمز ۲۰۹، ۳۹۷	دفاع (ولادیمیر نابوکف) ۱۸۸، ۱۸۹
دیگر آرامشی نیست (کینوا آکیب) ۱۹۷	دفاع لوژین (ولادیمیر نابوکف) ۱۸۸
دیوید کاپرفیلد (چارلز دیکنز) ۴، ۲۹۶	دفتر خاطرات طلائی (دوریس لسینگ)
دیویس، رابرتسون ۲۱۸، ۲۹۳، ۲۹۵	۱۷۰-۱۷۲
ر	دفو، دانیل ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۹۴
رابرتس، کیت ۲۲۱	دکتر استرنج لاولو (استانلی کوبریک)
رابله، فرانساوا ۱۵۸، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۸۷،	۴۰۳
	دکتر فاوست (توماس مان) ۳۴۶، ۳۴۷،
	۴۰۵

رؤیای امریکایی (نورمن می لر) ۷۱	۳۹۷، ۲۹۴
روی ساحل (نویل شوت) ۷۲	رابینز، هارولد ۱۵
ریچاردسون، دورتی ۸، ۳۹۷	رابینسون کروزو (دانیل دفو) ۳۹۵
ریچاردسون، سموئل ۱۳، ۳۹۷	رات، فیلیپ ۲۲۷-۲۲۹، ۳۶۰
ریچلر، مردخای ۲۱۸	راسل، برتراند ۳۸۲
ریدلی واکر (راسل هوبان) ۲۷۷	راسلاس (دکتر سموئل جانسون) ۱۵، ۳۸۹
	راههای دهلیز (گراهام گرین) ۳۳
زردشت ۲۹۲	رقصی اشرافی (کیت رابرتس) ۲۲۱
زمان امیدواری (سی. پی. اسنو) ۳۹	رقصی برای موسیقی زمانه (آنتونی پاول)
زنان خوشحال ویندسور (ویلیام شکسپیر)	۸۸
۴۰۰	رمان امروز (آنتونی برجس) ۳۷۱
زندگی (هنری گرین) ۲۱	رمانهای لندن (کولین مکینس) ۱۲۷
زندگی چه شیرین است (هنری ویلیامسون) ۹۵	رنالت، ماری ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۹۶
زندگی در طبقه بالا (جان برین) ۱۲۳	رنج بیهوده عشق (ویلیام شکسپیر) ۳۵۸
زندگی در غرب (بریان آلدیس) ۲۷۴،	رنگین کمانی قوه جاذبه (توماس پینچون)
۲۷۵	۲۳۶، ۲۳۸
زندگی روستایی ۳۲۶	روباهی در اتاق زیر شیروانی (ریچارد هیوز) ۱۵۵
زندگی سخت (فلان اوبراین) ۳۰	روباهی زیرردای من (هنری ویلیامسون)
زندگی شاعران (دکتر سموئل جانسون)	۹۵
۳۸۹	رودریک هادسون (هنری جیمز) ۳۹۴
زندگی و آراء تریسترام شندی جوانمرد	رودس، سیسیل ۲۰۷
(لارنس استرن) ۳۷۸	روز تلخ (ناتانیل وست) ۴۰۸
زندگیهای دویین (برنارد مالامود) ۲۶۵،	روز شغال (فردریک فورسایت) ۸
۲۶۷	روسیه با عشق (یان فلمینگ) ۱۴۳
زن مقلدش (جان کولیر) ۳۴۹	روشنائی و تاریکی (سی. پی. اسنو) ۳۹
زنی که خود غافلگیر شد (جوئیس کاری)	رونسار ۲۶۰
۴۷	رؤیاهای شیرین (مایکل فراین) ۲۳۳،
	۲۳۵

سرگذشت آن سال طاعونی (دانیل دفو)	زوار بودن (جویس کاری) ۴۷
۳۹۵	زورمندان و سقوط آنها (دیوی کامپتون برنت) ۱۵۱، ۱۵۰
سرگذشت زندگی یک زن (یوریس کارل هویسمان) ۴۰۹	زولا، امیل ۱۶۰، ۳۹۸
سرود کریسمس (چارلز دیکنز) ۳۹۶	زیر کوه آتشفشان (ملکوم لوری) ۱۶، ۶۲، ۶۰
سرهای عوض شده (توماس مان) ۳۶۹، ۴۰۵	
سفر دور و دراز اودین (ویلسون هریس)	ژوزف اندروز (هنری فیلدینگ) ۴۰۲
۱۸۲	ژوزف و برادرانش (توماس مان) ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۹۸، ۴۰۵
سفرنامه گالیور (جوناتان سوئیفت) ۳۹۹	ژولیان (گور ویدال) ۳۹۱
سفرهایی با عمه ام (گراهام گرین) ۳۵۵	
سفری احساساتی (لارنس استرن) ۳۷۸	
سقراط ۲۹۲	
سقوط ۷۹ (پول اردمن) ۸	ساحل پشه‌زار (پول ترو) ۲۸۹
سلطان پیشین و آینده (تی. اچ. وایت)	ساده‌دل (یان فلمینگ) ۳۳۷
۱۳۶	سارتر، ژان پول ۳۹۸، ۴۳۰
سنسوم، ویلیام ۸۲، ۸۳	ساروت، ناتالی ۱۷، ۳۹۸
سواحل باربری (نورمن می‌لر) ۷۱	سالامبو (گوستاو فلوربر) ۲۹۸، ۴۰۰
سواران کالسکه (پاتریک وایت) ۱۵۷، ۱۵۸	سالینجر، ج. ه. دی. ۹۲، ۹۴، ۳۵۲
سوفوکلس ۱۵۲، ۳۰۴	سرانجام (هنری گرین) ۲۱
سولژ نیتسین، الکساندر ۳۴۷	سر چارلز گراندسون (سموئل ریچاردسون) ۳۹۷
سوئیفت، جوناتان ۳۵۳، ۳۹۹	
سه سرباز (جان دوس پاسوس) ۳۹۵	سرخ و سیاه (استاندال) ۸۵
سیاه جفتک‌زن (رونالد فیربنک) ۳۴۹	سرزمین طلائی (ویلسون هریس) ۱۸۲
سیرانو دو برژراک ۳۳۵، ۳۹۸	سرزمین عجایب (رابرتسون دیویس) ۲۹۳
سیروس ۲۹۲	سرزمین ویران یا سرزمین هرز (تی. اس. لیوت) ۲۶، ۳۲۴، ۳۸۰
سیروس و سیاحت (دورتی ریچاردسون) ۳۹۷	سرزمینی دیگر (جیمز بالدوین) ۱۶۲
سیکلوپس ۳۲۷	

- سیلاس مارنر (جورج الیوت) ۳۸۰
 سیلیتو، الن ۱۳۴، ۱۳۵
 سیمنون، ژرژ ۳۵۷، ۳۷۵، ۳۹۹
 سینگر، آیزاک بشویس ۱۲۹، ۳۹۹
 سینه (فیلیپ رات) ۳۶۰
 شاره، رنه ۴۴۹
 شاو، برنارد ۳۰۴
 شاهدخت دیزی (جویدیت کرانتز) ۱۵۶
 شاهراهی در کارنیست (نویل شوت) ۷۲
 شرح سفر به لیبون (هنری فیلدینگ) ۴۰۲
 شکسپیر، ویلیام ۲۴۷، ۲۴۸، ۳۲۴،
 ۳۳۸، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۵۸، ۳۶۵
 ۳۸۹، ۴۰۰
 شمشیر افتخار (اولین وو) ۶۳، ۱۱۱،
 ۳۵۴، ۱۱۴
 شمشیر در سنگ (تی. اچ. وایت) ۱۳۶
 شمع در باد (تی. اچ. وایت) ۱۳۶
 شبه شب و بکشنه صبح (الن سیلیتو) ۱۳۴، ۱۳۵
 شوارتز، دلمور ۲۳۹، ۳۹۹
 شوپنهاور ۴۰۵
 شوت، نوایل ۷۲، ۷۳
 شورش در کشتی کین (هرمن ووک) ۹۸،
 ۱۰۰
 شولبرگ، بود ۸۶
 شهری بند و بار (جیمز پلانکت) ۲۵۳
 شهر سیاهان (کولین مکینس) ۱۲۷
 شهر فاسد (اولیویا منینگ) ۱۴۷، ۱۴۸
 شهر وستون (گور ویدال) ۲۹۱
 شیور عزا (فورد مادوکس فورد) ۳۴۴
 شیر در زمستان (آنتونی برجس) ۳۳۸
 شیرینی فروش (آر. ک. نارایان) ۲۱۲
 صحنه‌هایی از زندگی (ویلیام کوپر) ۸۴
 صحنه‌هایی از زندگی زناشوئی (ویلیام
 کوپر) ۸۴
 صحنه‌هایی از زندگی شهری (ویلیام
 کوپر) ۸۴، ۸۵
 صخره برایتون (گراهام گرین) ۲۰۲
 طاوس سفید (دی. اچ. لارنس) ۴۰۴
 طبیعی (برنارد مالامود) ۳۳۷
 طلسم شکن (بود شولبرگ) ۸۶، ۸۷
 عاقبت همه زندگان (ساموئل باتلر) ۳۵۱
 غروبهای باستانی (نورمن می لر) ۲۹۶،
 ۲۹۸
 غرور و تعصب (جین آستین) ۳۷۹

- فورد، فورد مادوکس ۱۱۳، ۱۱۴، ۳۴۳،
۴۰۰، ۳۴۴
- فورسایت، فردریک ۷، ۱۰
- فورستر، نی. ام. ۱۲، ۳۲۲، ۳۶۳،
۴۰۱، ۳۸۲
- فوسل، پال ۲۳۶
- فولت، کن ۷
- فیتز جرالده، اسکات ۸۶، ۸۷، ۳۵۱،
۴۰۰، ۳۵۲
- فیدلر، لسلی ۷
- فیربنک، رونالد ۳۴۹
- فیلدینگ، هنری ۲۰۵، ۲۱۷، ۳۵۳،
۴۰۲
- فیلیپ مادیسون جوان (هنری ویلیامسون)
۹۵
- فینه گان (جیمز جویس) ۳۱
- قانون شیب (نویل شوت) ۷۲
- قتل در کاندراال (تی. اس. الیوت) ۳۸۰
- قدرت مردگان (هنری ویلیامسون) ۹۵
- قدرت و جلال (گراهام گرین) ۳۳
- قربانی (سال بلو) ۵۸
- قصر (فرانتس کافکا) ۴۰۲
- قصرشن (آیریس مرداک) ۱۳۱
- قصر طاووس (دیکسون هریس) ۱۸۲
- قصه یک طشت (جوناتان سویفت)
۴۰۲، ۳۷۴
- قصیده‌ای تقدیم به اندوه (جان کیتس)
- فاست (کریستوفر مارلو) ۶۱، ۴۰۰
- فاسق لیدی چاترلی (دی. اچ. لارنس)
۴۰۴، ۲۲۷
- فاکتر، ویلیام ۱۳۹، ۱۴۰
- فالسٹاف (رابرت نای) ۲۴۷، ۲۴۸
- فالسٹاف، سر جان ۴۰۰
- فانوس سیاه (هنری ویلیامسون) ۹۵
- فاولز، جان ۲۲۴، ۲۲۵
- فراست، رابرت ۱۷۳، ۴۰۰
- فرانس، آناتول ۳۸۳
- فرانکشتین ۳۷۳
- فرانی وزوئی (جه. دی. سالیجر) ۹۴
- فرای، روجر ۳۸۲
- فراین، مایکل ۲۳۳، ۲۳۴
- فربنک، پی. ان. ۱۸۸
- فرزندان خشونت (دوریس لسینگ) ۱۷۰
- فرزندان و عشاق (دی. اچ. لارنس) ۴۰۴
- فرشتگان سرکش (رابرتسون دیویس)
۲۹۳، ۲۹۴
- فرنچ، مارلین ۱۵، ۲۵۰
- فرودگاه (رکس وارنر) ۴۴
- فرهنگنامه زبان انگلیسی (دکتر سمونل
جانسون) ۳۸۹
- فریادهای گروه ۴۹ (توماس پینچون)
۲۳۶
- فریادی دیرنگام (انگوس ویلسون) ۱۹۰
- فلمنگ، یان ۱۴۱، ۲۰۰
- فلوربر، گوستاو ۱۴، ۳۷۰، ۴۰۰

- ۴۰۳
فصیده‌ای قدیم به بلبل (جان کیتس)
۴۰۳
قلب خون‌چکان (مارلین فرنچ) ۱۵
قوه (سیمون ویل) ۴۰۸
- ۳۹۷
کمدینها (گراهام گرین) ۳۳۵
کنراد، ژوزف ۲۶۹
کنفسیوس ۲۹۲
کوارنت اسکندریه (لارنس دارل) ۱۲۴-
۱۲۶
کوارنت قدرت (پال اسکات) ۲۵۶
کوالینی استریت (جه. ام. باری) ۳۸۱
کوپریک، استانلی ۳۲۵، ۳۳۸، ۳۳۹
۳۴۲، ۳۷۳، ۴۰۳
کوپر، جیمز فینمور ۳۹۳
کوپر، ویلیام ۸۴، ۸۵
کودتا (جان آبدایک) ۲۵۹، ۲۶۱
کوزاک، دیمفا ۱۵۷
کوکتیل پارنی (تی. اس. الیوت) ۳۸۰
کولینان، جان ۳۲۱
کولیر، جان ۳۴۹
کوه جادو (توماس مان) ۳۴۷، ۳۴۸، ۴۰۵
کیتس، جان ۳۸۲، ۳۸۷، ۳۴۶، ۴۰۳
کیرکه گارد، سورن ۱۲۴، ۱۲۵
کیکها و آبجو (سامرست موآم) ۵۰
- گاراگانوا (فرانسوا رابله) ۳۹۷
گانندی ۳۱۰
گاوه‌های نر خورشید ۳۲۷
گنسی بزرگ (اسکات فیتز جرالده) ۴۰۱
گذری به هند (ئی. ام. فورستر) ۳۶۳،
۴۰۱
- ۴۰۳
کاری، جوئیس ۴۷، ۳۳۲
کافکا، فرانتس ۴۴، ۴۵، ۱۰، ۱۶۱،
۲۸۴، ۳۶۱، ۴۰۲
کالبدشکافی مایخولیا (رابرت برتون)
۴۰۲، ۲۸۶
کالوینیستها ۱۰، ۴۰۲
کالینز، ویلیام ویلکی ۱۱۵
کامپتون برنت، ایوی ۱۷، ۱۵۰، ۱۵۲
کامو، آلبر ۴۲۰
کامینگز، ئی. ئی. ۳۹۵
کانون (آرتور میلر) ۵۸، ۴۰۶
کتاب آفرینش (دل‌مور شوارتز) ۳۹۹
کچ ۲۲ (ژوزف هلر) ۱۵۳
کرانتز، جودیت ۱۵
کرسی ۳۳۹، ۴۰۳
کرم و حلقه (آنتونی برجس) ۳۶۱
کره خر (هنری ویلیامسون) ۹۵
کریچتون قابل تحسین (جه. ام. باری)
۳۸۱
کشیش ریزه‌اندام (جه. ام. باری) ۳۸۱
کلنا (لارنس دارل) ۱۲۴، ۱۲۵
کلاریسا هارلو (سموئل ریچاردسون) ۱۳،

- گراهام، ویرجینیا ۳۶۵
 گربه دارکونویل (الکساندر ترو) ۲۸۶،
 ۲۸۸، ۲۸۹
 گرفتار (هنری گرین) ۲۱
 گرمسیربان اندوهگین (لوی استروس)
 ۳۷۹
 گرمای روز (الیزابت باون) ۷۵
 گروب استریت ۳۴۸، ۴۰۳
 گروگان (برندان بهان) ۳۸۳
 گری، آلاسدر ۲۸۴
 گریز از افسونگر (آیریس مرداک) ۱۳۱
 گرین، گراهام ۵، ۶، ۲۶، ۳۳، ۳۴،
 ۶۳، ۶۵، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۵۴
 ۳۵۵، ۳۵۷
 گرین، هنری ۱۶، ۲۱-۲۳، ۱۵۰
 گلدینگ، ویلیام ۱۷۹-۱۸۱
 گناهکار مقدس (توماس هاردی) ۴۰۵
 گوته ۶۷، ۴۰۰
 گوردیمر، نادین ۲۰۶
 گورمن گاست (مروین پیک) ۵۵-۵۷
 لاج، دیوید ۲۷۹، ۲۸۰
 لارنس، دی. اچ. ۲۶، ۱۳۵، ۲۲۷، ۲۶۵،
 ۲۶۶، ۴۰۰، ۴۰۴
 لاک، جان ۳۷۸
 لانارک (آلاسدر گری) ۲۸۴، ۲۸۵
 لبه تیغ (سامرست موآم) ۵۰
 لذتها و روزها (مارسل پروست) ۳۸۳
 لرزش خیال (آنتونی برجس) ۳۵۹
 لسینگ، دوریس ۱۷۰-۱۷۲
 لطف الهی (برنارد ملامود) ۱۲۹
 لطف الهی (سیمون ویل) ۴۰۸
 لندن (دکتر سموئل جانسون) ۳۸
 لوئر (جان آربورن) ۳۷۸
 لولیتا (ولادیمیر نابوکف) ۱۷۴، ۳۳۲،
 ۳۴۹، ۳۵۰، ۴۰۳، ۴۰۴
 لینگ، آر. دی. ۱۷۲
 ماجرا (سی. پی. اسنو) ۳۹
 ماجراهای رودریک وندوم (توبیاس
 اسمالت) ۳۸۰
 ماجراهای فردیناند کنت فاتوم (توبیاس
 اسمالت) ۳۸۰
 مادام بواری (گوستاو فلوربر) ۳۲۸، ۴۰۰
 مادام کوری ۳۰۴
 مارتا (یوریس کارل هویسمان) ۴۰۹
 مارکی د ساد ۲۱۹، ۳۹۸
 مارلو، کریستوفر ۶۱، ۴۰۰
 ماشین زمان (جه. جی. بالارد) ۲۶۲
 ملامود، برنارد ۱۲۹، ۱۳۰، ۲۶۵، ۲۶۷،
 ۳۲۳، ۳۲۷، ۳۴۶
 ۳۴۷، ۳۶۹، ۴۰۰، ۴۰۴
 مانتیکور (رابرتسون دیویس) ۲۹۳
 ماندگار (پال اسکات) ۲۵۶، ۲۵۷
 مبتدیان مطلق (کولین مکینس) ۱۲۷
 محاکمه (فرانتس کافکا) ۴۰۲

- مخالفتی با سوگواری مرگ (دیلن توماس)
۳۳۸
- مرداک، آیریس ۱۳۱
- مردان تصویری (جه. بی. پریستلی)
۲۱۵، ۲۱۷
- مردان مسلح (اولین وو) ۱۱۱
- مردان وزنان (آیوی کامپتون برنت) ۱۵۰
- مرد تنها (کریستوفر ایشروود) ۱۸۵،
۱۸۶
- مردم‌شناسی ساختاری (لوی استروس)
۳۷۹
- مرد نامرئی (رالف الیسون) ۱۰۱، ۱۰۲،
۲۶۲
- مردی از میان مردم (کینوا آکیب) ۱۹۷،
۱۹۹
- مرشدان و استادان (ایوی کامپتون برنت)
۱۵۰
- مرگ درونیز (توماس مان) ۴۰۵
- مرگ سیاه ۳۳۹، ۴۰۵
- مرگ یک فروشنده دوره گرد (آرتور میلر)
۴۰۶
- مرلین مونرو ۴۰۷
- مری روز (جه. ام. باری) ۳۴۰
- مزرعه حیوانات (جورج اورول) ۸۱،
۳۷۴
- مست شراب نوش (کینوا آکیب) ۱۹۷
- مسخ (فرانتس کافکا) ۴۰۲
- مشتی خاک (اولین وو) ۳۴۴
- مطالعاتی در باب ادبیات کلاسیک امریکا
۱۵۰
- (دی. اچ. لارنس) ۴۰۴
- معرفت تابستانی (دلمور شوارتز) ۳۹۹
- معشوقه ستوان فرانسوی (جان فاولز) ۲۲۴
- مکارتی، مری ۱۰۵
- مک دیارمید، هید ۲۸۵
- مک لوهان، مارشال ۳۶۹
- مکنی، ایلین ۴۰۸
- مکینس، کولین ۱۲۷، ۱۲۸
- ملکه هوا و تاریکی (تی. اچ. وایت)
۱۳۶، ۱۳۷
- ملویل، هرمن ۲۲۷، ۳۹۳، ۴۰۵
- منار (ویلیام گلدینگ) ۱۷۹، ۱۸۰
- منشاء آداب سفره (لوی استروس) ۳۷۹
- منشی عبدالله ۳۶۹
- منظره ای از پل (آرتور میلر) ۴۰۶
- منینگ، اولیویا ۱۴۷
- موآم، ویلیام سامرست ۱۴، ۵۰، ۵۱
- موی دیک یا نهنگ سفید (هرمن ملویل)
۴۰۵
- موریاک، فرانسوا ۳۵۵، ۴۰۶
- موزیل، رابرت ۸، ۴۰۶
- موقعیت بشری (ریچارد هیوز) ۱۵۵
- مول فلاندرز (دانیل دفو) ۳۹۵
- مونتینی ۳۲۴، ۴۰۶
- مونتولیو (لارنس دارل) ۱۲۴، ۱۲۵
- موریر، برایان ۱۰، ۲۴۵
- مهتاب معصوم (هنری ویلیامسون) ۹۵
- مهران و کهتران (ایوی کامپتون برنت)
۱۵۰

- مهربانان (آنتونی پاول) ۹۰
 میرا برکن بریج (گور ویدال) ۲۹۱، ۲۹۲
 میس پریم ۱۳
 میس لوفلی هارتز (ناتانیل وست) ۴۰۸
 میگو و شقایق (ال. پی. هارتلی) ۱۴۶
 میلتون، جان ۲۳۴، ۳۹۰، ۴۰۷
 میلر، آرتور ۵۸، ۴۰۶
 می لر، نورمن ۶۹، ۹۸، ۱۸۵، ۲۹۶
 ۲۹۸، ۳۵۱
 نابوکف، ولادیمیر ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۸۸
 ۱۸۹، ۳۴۹-۳۵۱
 نابینائی (هنری گرین) ۲۱، ۱۳۱، ۱۳۳
 نابلتون ۳۲۵، ۳۳۶، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۱
 ۳۷۴
 ناجورها (آرتور میلر) ۴۰۶
 نارایان، آر. ک. ۲۱۲
 ناوردشت (جه. دی. سالیانجر) ۹۲
 ۹۴
 نافرمانی غیرنظامی (هنری دیوید تورو)
 ۳۸۸
 ناقوس (آیریس مرداک) ۱۳۱، ۱۳۳
 ناقوس برای که می‌زند (ارنست
 همینگوی) ۳۶، ۳۷
 نامه‌ای به استلا (جوناتان سویفت) ۳۹۹
 نامه‌های بزاز (جوناتان سویفت) ۳۹۹
 ناهید پیش از دمیدن (هنری ویلیامسون)
- نای، رابرت ۲۴۷، ۲۴۸
 نبرد کتابها (جوناتان سویفت) ۳۹۹
 نجاران، ستونهای سقف را بالا بگیرد (جه.
 دی. سالیانجر) ۹۴
 نجیب‌زاده بدسرشت (تی. اچ. وایت)
 ۱۳۶
 نردبان اسرارآمیز (ویلسون هریس) ۱۸۲
 نژاد و تاریخ (لوی استروس) ۳۷۹
 نسل ققنوس (هنری ویلیامسون) ۹۵
 نطفه دلخواه (آنتونی برجس) ۳۴۰
 نی پال، وی. اس. ۶، ۲۶۸
 نیچه ۳۹۸، ۴۰۵
 نیسنی (هنری گرین) ۲۱
 وارتن، ادیت ۸، ۴۰۷
 وارثان (ویلیام گلدینگ) ۱۷۹
 وارنر، رکس ۴۴
 واسطه (برنارد مالامود) ۱۲۹
 واگنر ۳۴۷، ۴۰۵
 والا حضرت (توماس مان) ۴۰۵
 والاس، ایروینگ ۷، ۱۱، ۳۷۰
 والدن (هنری دیوید تورو) ۳۸۸
 وایت، پاتریک ۱۵۷، ۱۵۹
 وایت، تی. اچ. ۱۳۶، ۱۳۷
 وایلد، اسکار ۱۳، ۴۰۷
 وجدان ثروتمندان (سی. پی. اسنو) ۳۹
 وداع طولانی (ریموند چندلر) ۱۱۵

- وداع باران (جیمز پلانکت) ۲۵۳
 ورونیکا، آن ۱۳
 وس (پارتریک وایت) ۱۵۷
 وست، ناتانیل ۳۵۱، ۴۰۸
 وفایع نگاری آفتاب باستانی (هنری
 ویلیامسون) ۹۵
 ولتر ۸۵
 و مرگ حاکمیتی نخواهد داشت (دیلن
 توماس) ۳۸۸
 ونسا اند کلویوبل ۳۸۲
 وو، اولین ۵، ۶، ۲۶، ۵۲، ۶۳، ۶۵،
 ۹۱، ۱۱۱، ۱۱۴، ۳۴۴، ۳۵۳—
 ۳۵۵
 ووک، هرمن ۹۸، ۹۹
 وولف، لئونارد ۳۸۲
 وولف، ویرجینیا ۳۷۸، ۳۸۲، ۳۹۱
 وی (توماس پینچون) ۲۳۶
 ویتلی، دنیس ۱۱
 ویدال، گور ۲۹۱، ۲۹۲
 ویرانسی سرزمین ژرمن (جرالد
 منلی هاپکینز) ۱۷۷، ۴۰۷
 ویل، سیمون ۳۶۳، ۴۰۸
 ویلسون، ادموند ۳۶، ۴۰۸
 ویلسون، انگوس ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۹۰،
 ۱۹۱
 ویلیامز، ویلیام کارلوس ۳۸۷
 ویلیامسون، هنری ۹۵، ۹۶
 ویلی واو (گور ویدال) ۲۹۱
 ویون، فرانسوا ۲۶۰، ۴۰۸
- هاپکینز، جرارد منلی ۱۷۷، ۴۰۸
 هاتورن، ناتانیل ۳۹۳
 هارتلی، ال. پی. ۱۴۴، ۱۴۶
 هاردی، توماس ۲۱۲، ۴۰۸
 هاردی، فرانک ۱۵۷
 هاگسلی، آلدوس ۱۵، ۱۹، ۲۴، ۲۵،
 ۶۶، ۶۸، ۸۰، ۱۶۷—۱۶۹، ۱۸۶
 هدیه هامبولت (سال بلو) ۲۳۹
 هرتسوگ (سال بلو) ۵۹، ۲۳۹
 هرکه فویر باشد زمین می خورد ۸۶
 هرودوت ۲۹۲
 هریس، ویلسون ۱۸۲
 هزار و نهصد و هشتاد و چهار (جورج
 اورول) ۶۹، ۷۸، ۸۰، ۱۴۶،
 ۲۱۳، ۳۴۱
 هسه، هرمان ۳۶۹
 هلر، ژوزف ۱۵۳، ۱۵۴، ۳۵۱
 همردکتر (بریان مور) ۲۴۵، ۲۴۶
 هملت (شکسپیر) ۵۳
 همه پسران من (آرتور میلر) ۴۰۶
 همینگوی، ارنست ۲۶، ۳۶—۳۸،
 ۱۰۳، ۱۰۴، ۳۵۲، ۳۹۵، ۴۰۸
 هندرسون سلطان باران (سال بلو) ۵۹
 هنرمندان گرسنه (فرانتس کافکا) ۴۰۲
 هنری پنجم ۴۰۰
 هنری چهارم ۴۰۰
 هنری هشتم ۳۴۷

پروست (۳۸۴)	هوبان، راسل ۲۷۷
یادداشت‌های امریکایی (چارلز دیکنز) ۳۹۶	هومر ۳۰۴، ۳۹۲
یاسون ۳۶۸	هویمان، یوریس کارل ۳۵۰، ۴۰۹
یانگ بلاد هاوک (هرمن ووک) ۱۰۰	هیت، ادوارد ۳۶۰
یک جنگ منزوی (هنری ویلیامسون) ۹۵	هیتلر ۳۱۰
یک قلب ساده (گوستاو فلوبر) ۳۷۰	هیچ چیز مانند خورشید نیست (آنتونی
بورکشایرست ۴	برجس) ۳۳۸، ۳۴۶
یوستس و هیلدا (ال. پی. هارتلی) ۱۴۶	هیلی، آرتور ۷، ۱۱
یوگنی آنگین (پوشکین) ۱۷۴، ۳۸۱	هیوز، ریچارد ۱۵۵، ۱۵۶
یونگ، اریکا ۲۵۰	هییر، جرجت ۳۳۹، ۴۰۹
ییتس، ویلیام باتلر ۳۹۱	

یادآوری خاطرات گذشته (مارسل

نشر نو منتشر کرده است:

ایرانیان در میان انگلیسیها
دنیس رایت
ترجمه کریم امامی
دائود جینگ
لائودزو
ترجمه بهزاد برکت — هرمز ریاحی

تاریخ زبان فارسی (۳ جلد)
تألیف دکتر پرویز ناتل خانلری
سفرنامه فیگوئروا
دن گارسیا د سیلوا فیگوئروا
(سفیر اسپانیا در دربار شاه عباس اول)
ترجمه غلامرضا سمیمی

تاریخ فشرده ریاضیات
درک ج. استرویک
ترجمه غلامرضا برادران خسرو شاهی
حشمت الله کامرانی
سیمای دوزن
شرحی بر خسرو و شیرین و لیلی و مجنون
سعیدی سیرجانی

تاریخنامه طبری (۳ جلد)
گردانیده منسوب به بلعمی
بخش چاپ نشده
به کوشش محمد روشن
شرح غزلهای حافظ (۴ جلد)
دکتر حسینعلی هروی

طبقات (۹ جلد)
محمد بن سعد کاتب واقفی
(در گذشته ۲۳۰ ه.ق.)
ترجمه دکتر محمود مهدوی دامغانی
خاطرات لیدی شیل
لیدی شیل
ترجمه حسین ابوترابیان

غولهای غلات

دن مورگان

ترجمه امیر حسین جهانبگلو

مرزبان نامه

تحریر سعدالدین وراوینی

به تصحیح و تحشیه محمد روشن

کتاب آبی (۸ جلد)

(گزارشهای محرمانه وزارت خارجه انگلیس)

به کوشش احمد بشیری

مرگ در جنگل

اثر شروود آندرسن

(و ۲۵ داستان از نویسندگان دیگر)

انتخاب و ترجمه صفدرتقی زاده -

محمد علی صفریان

کتاب الاضنام

(تاریخ پرستش عرب قبل از اسلام)

هشام کلبی

ترجمه محمد رضا جلالی نائیبی

بادگار نامه فخرایی

تقدیم شده به استاد ابراهیم فخرایی

مجموعه ۳۱ مقاله تحقیقی

به انضمام زندگینامه استاد

به کوشش رضا رضازاده لنگرودی

کتابنمای ایران

مجموعه مقالات

به کوشش چنگیز پهلوان

