

بومی سازی رئالیزم جادویی در ایران

محمد حنیف و محسن حنیف

www.tabarestan.info

تبرستان
www.tabarestan.info

به نام خدا

تبرستان
www.tabarestan.info

ناشر برگزیده

هفدهمین، بیستمین، بیست و دومین

بیست و سومین و بیست و چهارمین

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

تبرستان
www.tabrizstan.info

بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران

محمد حنیف و محسن حنیف

۱۳۹۷

بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران

نویسندگان: محمد حنیف و محسن حنیف

چاپ نخست: ۱۳۹۷

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

حروفچینی و آماده سازی: انتشارات علمی و فرهنگی
لیتوگرافی، چاپ و صحافی: شرکت چاپ و نشر علمی و فرهنگی
حق چاپ محفوظ است.

انتشارات علمی و فرهنگی

اداره مرکزی و مرکز پخش

خیابان نلسون ماندلا (افریقا)، چهارراه حقانی (جهان کودک)، کوچه کمان،

پلاک ۲۵؛ کدپستی: ۱۵۱۸۷۳۶۳۱۳؛ صندوق پستی: ۹۶۴۷ - ۱۵۸۷۵

تلفن: ۸۸۷۷۴۵۶۹ - ۷۰؛ فکس: ۸۸۷۷۴۵۷۲

تلفن مرکز پخش: ۸۸۶۶۵۷۲۸ - ۲۹؛ تلفکس: ۸۸۶۷۷۵۴۴ - ۴۵

www.elmifarhangi.ir info@elmifarhangi.ir

www.farhangishop.com

سرشناسه: حنیف، محمد، ۱۳۴۰ -

عنوان و نام پدیدآور: بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران/ نویسندگان: محمد حنیف و محسن حنیف.

مشخصات نشر: تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۹۷.

مشخصات ظاهری: شانزده، ۴۴۲ ص.

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۳۶-۵۸۳-۳

وضعیت فهرست نویسی: فیا

موضوع: رئالیسم جادویی (ادبیات)

موضوع: Magic Realism (Literature)

موضوع: واقع گرایی در ادبیات

موضوع: Realism in Literature

موضوع: ادبیات خیالی فارسی -- ایران

موضوع: Fantasy Literature, Persian -- Iran

شناسه افزوده: حنیف، محسن، ۱۳۴۰ -

رده بندی کنگره: ۱۳۹۷ ج ۹۵/ ۵۶ PN

رده بندی دیویی: ۸۰۹/۹۱۲

شماره کتابشناسی ملی: ۵۱-۵۶۴۱

تبرستان
www.tabarestan.info

تقديم به

دکتر عباس پژمان

تبرستان
www.tabarestan.info

فهرست مطالب

مقدمه سیزده

بخش اول: شناخت رئالیسم جادویی

فصل اول: مفاهیم و نظریه‌ها.....	۳
۱. تعریف رئالیسم جادویی.....	۳
۲. تاریخچه و زمینه‌های پیدایش رئالیسم جادویی.....	۱۷
۳. درون‌مایه رمان‌های رئالیسم جادویی.....	۲۳
۴. جایگاه رئالیسم جادویی در انواع رئالیسم‌ها.....	۳۲
محاکات.....	۳۳
رئالیسم فلسفی (قرون وسطا).....	۳۶
رئالیسم اخلاقی یا ارزشی.....	۳۷
رئالیسم اجتماعی و انتقادی.....	۳۹
رئالیسم قرن نوزده روسیه.....	۴۲
ناتورالیسم.....	۴۲
رئالیسم سوسیالیستی.....	۴۵

رئالیسم اجتماعی.....	۴۷
رئالیسم و پادآرمان شهرها.....	۴۸
رئالیسم و شروع مرام های مدرنیستی.....	۴۹
سمبولیسم.....	۴۹
اکسپرسیونیسم.....	۵۰
امپرسیونیسم و جریان سیال ذهن.....	۵۱
داستان های فانتزی و علمی - تخیلی.....	۵۳
سوررئالیسم.....	۵۶
۵. ویژگی های رئالیسم جادویی.....	۶۱
۶. انواع رئالیسم جادویی.....	۶۶
فصل دوم: فنون ادبی رئالیسم جادویی.....	۷۱
صحنه: سیرک و کارناوال.....	۷۱
زاویه دید: شخصیت یا راوی کلک باز.....	۷۴
راوی کودک یا دیوانه.....	۷۵
زبان.....	۷۷
به کارگیری تحت اللفظی صناعات ادبی.....	۷۷
عادی جلوه دادن عناصر خیالی و خیال انگیز جلوه دادن عناصر روزمره و عادی.....	۷۸
روایت: روایت های دوپهل و متضاد.....	۸۳
قصه گوئی.....	۸۶
بازنویسی تاریخ.....	۸۸
فصل سوم: نویسندگان برجسته متأثر از رئالیسم جادویی.....	۹۵
گواتمالا - میگال آنخل آستوریاس.....	۹۵
چکسلواکی - میلان کوندرا.....	۹۷
نیجریه - چینوا آچهبه.....	۹۹

فهرست مطالب / نه

ترکیه - یاشار کمال.....	۱۰۰
کلمبیا - گابریل گارسیا مارکز - صد سال تنهایی.....	۱۰۰
شیلی - ایزابل آلنده - خانه ارواح.....	۱۰۴
امریکای شمالی - تونی موریسون - دلبد.....	۱۰۶
آلمان - گونتر گراس - طبل حلبی.....	۱۰۹
کوبا - آلفو کارپانتیه - قلمرو این عالم.....	۱۱۱
پرتغال - خوزه ساراماگو - بالتازار و بلیموندا (آنا خوسیفا).....	۱۱۳
کردستان عراق - بختیار علی.....	۱۱۵
آرژانتین - خورخه لوئیس بورخس.....	۱۱۷
ژاپن - هاروکی موراکامی - جنوب مرز، غرب خورشید.....	۱۱۹
مصر - نجیب محفوظ - شب های هزار شب.....	۱۲۰
فرانسه - ماری داریوسک - تولدی دیگر.....	۱۲۵
مکزیک - گی یرمو آریاگا - بوی خوش عشق.....	۱۳۳
هندوستان - سلمان رشدی - شرم.....	۱۳۸
مکزیک - کارلوس فونتنس - آتورا.....	۱۴۰
ترکیه - لطیفه تکین - مرگ عزیز بی عار.....	۱۴۳
نیجریه - بن اوکری - راه گر سنه.....	۱۴۵

بخش دوم: رئالیسم جادویی و بومی سازی در ایران

فصل اول: رئالیسم جادویی و داستان نویسان ایرانی.....	۱۵۱
جایگاه رئالیسم جادویی در ادبیات داستانی ایران.....	۱۵۱
فصل دوم: داستان نویسان برجسته رئالیسم جادویی در ایران.....	۱۵۵
رضا براهنی - رازهای سرزمین من.....	۱۵۵
شهرنوش پارسپور - طوبا و معنای شب.....	۱۶۵
محمود دولت آبادی - روزگار سپری شده مردم سال خورده.....	۱۷۳

۱۸۷.....	منیر و روانی پور - اهل غرق.....
۱۹۷.....	غلام حسین ساعدی - عزاداران بیل.....
۲۰۷.....	بهرام صادقی - داستان بلند ملکوت.....
۲۱۲.....	یوسف علیخانی - یوه کشتی.....
۲۲۵.....	هوشنگ گلشیری - «گرگ».....
۲۳۰.....	شهریار مندنی پور - مجموعه داستان کوتاه شرق بنفشه.....
۲۳۵.....	فصل سوم: بومی سازی و رویکرد به باورها، آیین ها و ادبیات عامه ایران.....
۲۴۵.....	عناصر جادویی و داستان های رئالیسم جادویی فارسی.....
۲۴۱.....	آیین های فولکلوریک و رئالیسم جادویی.....
۲۴۳.....	باورهای جادویی عامیانه در ایران.....
۲۵۷.....	فصل چهارم: بومی سازی و عناصر جادویی و قصه های ایرانی.....
۲۵۷.....	جایگاه قصه در تاریخ و ادب ایرانی.....
۲۶۲.....	عناصر جادویی در قصه های عامیانه مکتوب.....
۲۹۶.....	عناصر جادویی در قصه های شفاهی عامیانه فارسی.....
۳۱۷.....	فصل پنجم: بومی سازی و عناصر جادویی در ادبیات عارفانه.....
۳۱۷.....	تفاوت اساسی رئالیسم عرفانی با رئالیسم جادویی.....
۳۲۳.....	مقایسه مبتیایی خوارق عادات رئالیسم جادویی با کرامات صوفیانه.....
۳۲۴.....	ارتباط رئالیسم جادویی با تصوف و ایران.....
۳۲۷.....	تذکره نگاری و انواع آن در تصوف.....
	مقایسه روش های اعمال باورپذیری در رئالیسم جادویی و تذکره های
۳۲۸.....	صوفیانه.....
۳۳۳.....	مقایسه عناصر داستانی رئالیسم جادویی و تذکره های عرفانی.....
۳۳۵.....	فصل ششم: بومی سازی و عناصر جادویی و ادبیات حماسی فارسی.....
۳۳۷.....	قهرمانان اهورایی و فراواقعی.....
۳۳۹.....	ضد قهرمانان فراواقعی.....

گفتارهای فراواقعی.....	۳۴۲
فصل هفتم: بومی سازی و عناصر جادویی و باورهای اسطوره‌ای قصه‌های ایرانی.....	۳۴۹
فصل هشتم: بومی سازی و منظومه‌های عاشقانه و عناصر جادویی.....	۳۶۷
فصل نهم: آسیب‌شناسی رمان رئالیسم جادویی.....	۳۸۳
سخن آخر.....	۳۸۷
ضمائم.....	۳۸۹
جدول ۱: مقایسه کرامات صوفیه و عناصر خارق عادت مارکز.....	۳۸۹
جدول ۲: شاخصه‌های ساختاری و مبنایی رئالیسم جادویی.....	۳۹۴
جدول ۳: شاخصه‌های رئالیسم عرفانی و صوفیانه.....	۳۹۶
جدول ۴: مهم‌ترین منابع قصه‌های عامیانه فارسی، منابع غنی عناصر جادویی.....	۳۹۷
عناصر جادویی و بوذرجمهر و ارغش.....	۴۱۳
منابع و مآخذ.....	۴۲۷

تبرستان
www.tabarestan.info

مقدمه

کاريز درون جان تو مي بايد کز عاريه ها تو را دري نگشايد
يک چشمه آب از درون خانه به زآن جويي که آن زيرون آيد
(سنائي)

خاستگاه ادبيات داستاني دنياي غرب است و نويسندگان آن سامان در پايه ريزي اوليه رئاليسم جادويي در امريکاي لاتين نيز نقشي انکارناپذير داشتند. گرچه برخي از نويسندگان اين شيوه ادبي در به کارگيري خوارق عادات گوشه چشمي به آثار ايراني و عربي داشتند، در نهايت رئاليسم جادويي را از نردبان بومي خودشان بالا بردند و به جهان معرفي کردند. هرچند پيش از پيدايش رئاليسم جادويي يا قبل از ورود آن به ايران، نويسندگان فارسي زبان حکايات، قصه ها و داستان هايي خلق کرده بودند که در برخي شاخصه ها با رئاليسم جادويي مشترک بود، اما هيچ يک از نويسندگان کهن و معاصر ما دايه خلق داستان رئاليسم جادويي نداشتند. داستان نويسان ايراني، بعد از تثبيت رئاليسم جادويي، آن را از طريق ترجمه اخذ کردند. شايد ابتدا چنين به نظر مي رسيد که

این شیوه ادبی برای بالندگی در کشوری چون ایران با مشکلی مواجه نباشد. ادبیات غنی عامه، باورهای جادویی و ریشه‌دار بودن اسطوره‌های ایرانی چنین توقعی را ایجاد کرده بود؛ اما در عمل، رئالیسم جادویی در میان داستان‌نویسان ایرانی شیوه برتر داستان‌نویسی نشد، حتی اغلب آثاری که بدین شیوه خلق شد، فاقد تمامی ویژگی‌های رئالیسم جادویی بود. این امر دلایل گوناگونی داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به نداشتن شناخت کافی از تمامی زوایای آن و کم‌اطلاعی یا بی‌توجهی به قابلیت‌های فرهنگ بومی اشاره کرد. کندی انتقال اطلاعات در علوم انسانی به نسبت علوم پایه سبب شد تا ابعاد مختلف رئالیسم جادویی در ایران به‌خوبی شناخته نشود و در نتیجه رمان‌های این شیوه با کاستی‌های آشکار خلق گردند.

نگاهی گذرا به ادبیات عامه و کهن فارسی نشان می‌دهد که عناصر جادویی در تاروپود بسیاری از این آثار تنیده شده است. دیو، آل، مرد آژما، دوالپا، جن، پری، پری دریایی، ابوسلامه، سناس، روین تنان، قهرمانان پرنده، قهرمانان دوزیست، قهرمانانی که توانایی پنهان کردن خود یا دیگران را دارند یا قادر به طی طریق جادویی‌اند، تنها بخشی از موجودات جادویی این آثار ارزشمند محسوب می‌شوند. نویسنده رئالیسم جادویی می‌تواند بخش‌هایی از ویژگی‌های این حکایات مکتوب و شفاهی را در داستان خود به کار گیرد. همچنین انواع طلسمات، تعویذها، کتاب‌های جادویی، اشیاء و حیوانات جادویی می‌توانند بهانه‌هایی برای پیوند میان داستان رئالیسم جادویی و ادبیات کهن قرار بگیرند. همه این‌ها در کنار باورهای فراواقعی مردم مناطق مختلف ایران می‌توانند زمینه بومی‌سازی رئالیسم جادویی را فراهم آورند.

نویسندگان کتاب حاضر کوشیده‌اند ابتدا از طریق بررسی گوشه‌هایی از آثار ارزنده پژوهشگران غیرایرانی و دقت در پایان‌نامه‌ها، تحقیقات و مقالات فارسی و لاتین، ابعاد مختلف رئالیسم جادویی را به مخاطب خود ارائه دهند و سپس ضمن جست‌وجوی عناصر جادویی

در باورها، آیین‌ها، قصه‌های عامه و حکایات و قصه‌های کهن ادبیات فارسی و گفت‌وگو با دو تن از صاحب‌نظران این حوزه، راهکارهای انعکاس جنبه‌های جادویی موارد فرهنگ بومی را در داستان‌های رئالیسم جادویی فارسی نشان دهند و همچنین زمینه بومی سازی این شیوه داستانی را در ایران بررسی کنند.

در بخش اول این کتاب با عنوان شناخت رئالیسم جادویی، مفاهیم و نظریه‌ها، فنون ادبی رئالیسم جادویی و نویسندگان برجسته غیرایرانی متأثر از سبک رئالیسم جادویی معرفی می‌شوند و در بخش دوم کتاب با عنوان رئالیسم جادویی و بومی سازی در ایران، داستان‌نویسان ایرانی متأثر از رئالیسم جادویی، باورها، آیین‌ها و ادبیات عامه و کهن عارفانه، عاشقانه، حماسی و اسطوره‌ای ایرانی کندوکاو می‌شوند. این پژوهش تنها در آمدی است بر موضوع مهمی چون بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران. بی‌شک نهادهی کردن این مهم نیاز به تحقیقات جامع‌تر و ورود صاحب‌نظران ارجمند به این حوزه دارد.

امید که پژوهش پیش رو قدمی باشد در راه آشتی هرچه بیشتر داستان‌نویسان ایرانی با تراث ادبی کهن فارسی و تعمیق روزافزون بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران.

در خاتمه وظیفه خود می‌دانیم که از دکتر مسعود کوثری، مدیرعامل انتشارات علمی فرهنگی، و همکاران ایشان، سرکار خانم‌ها حسینی، داوری، یازدلو، افتخاری و آقایان صفرزاده و دکتر کریمخانی به‌خاطر زحمت ویراستاری و فراهم آوردن زمینه‌های انجام پژوهش حاضر تشکر کنیم. همچنین ارج می‌نهیم محبت آقایان دکتر عباس پژمان و دکتر محمد رودگر را برای پذیرش گفت‌وگوهای مفید و لطف افزون دکتر عباس پژمان را برای مطالعه بخش‌هایی از متن و تذکر مطالبی ارزنده. خدايشان يار باد.

محمد حنیف، محسن حنیف

استادیار گروه ادبیات و زبان انگلیسی دانشگاه خوارزمی

تبرستان
www.tabarestan.info

تبرستان
www.tabarestan.info

بخش اول شناخت رنالیسم جاکویی

تبرستان
www.tabarestan.info

فصل اول

مفاهیم و نظریه‌ها

۱. تعریف رئالیسم جادویی

رئالیسم در لغت از واژه لاتین رس^۱ به معنای شیء و ماده گرفته شده است.^۲ قدیمی‌ترین کاربرد اصطلاح رئالیسم به تفاسیر قرون وسطا و اقتباس آن‌ها از فلسفه یونان بازمی‌گردد؛ اما در این فلسفه مدرسی قرون وسطا اصطلاح رئالیسم معنایی متفاوت یا حتی مخالف آنچه امروز رئالیسم می‌نامیم داشته است. در فلسفه قرون وسطا، رئالیسم در مقابل مفهوم گرایی^۳ و فلسفه نام‌گرایی^۴ قرار می‌گرفت؛ یعنی به کسانی رئالیست می‌گفتند که برخلاف پیروان ارسطو و به پیروی از افلاطون کلیات را اموری عینی و واقعی می‌دانستند. سحر و جادو هم در ایران به ترتیب معادل واژه‌های مجیک^۵ و مجیکال به معنای جادو

1. res

2. Grant, *Realism*, p. 43.

3. conceptualism

4. nominalism

5. Perez-Teran Mayorga, *From Realism to "Realicism": The Metaphysics of Charles Sanders*, p. 8.

6. magic

و شگفت‌انگیز آمده است. برای وقوف به مفهوم رئالیسم سحرآمیز یا رئالیسم جادویی باید به معنای سحر و جادو و مقایسه کاربرد آن در داستان‌های رئالیسم جادویی رجوع کرد. در رئالیسم سحرآمیز و جادویی، سحر و جادو به رمز و راز زندگی اشاره دارد. در این دسته از آثار، جادو به اتفاق خارق‌العاده‌ای علی‌الخصوص اتفاقی ماوراءطبیعی گفته می‌شود که نیروی خرد انسان از درک آن قاصر است. بر همین مبنا عناصری همچون ارواح، غیب شدن، معجزه، استعداد‌های روانی خارق‌العاده، و محیط‌های عجیب و غریب را در رئالیسم سحرآمیز و رئالیسم جادویی می‌توان یافت، ولی سحر و جادو از جنس آنچه در برنامه‌های تردستی می‌بینیم جزو شالوده این سبک نیست. در حقیقت در تردستی و شعبده‌بازی، تردست می‌خواهد این توهم را ایجاد کند که چیزی خارق‌العاده رخ داده است، ولی این چنین نیست و شعبده‌او از حیطه خرد و عقل انسان خارج نیست؛ درحالی که در رئالیسم سحرآمیز و جادویی واقعاً چیزی خارق‌العاده رخ داده که از حیطه عقل و منطق خارج است.^۱

نویسندگان مقاله «بررسی رئالیسم جادویی و تحلیل رمان اهل غرق»، در مبحث رئالیسم جادویی و تعاریف مقاله خود، ضمن اشاره به نظرات آماریل چانادی، آنخل فلورس، ری ورزاسکونی و واژه‌نامه ادبی آکسفورد، رئالیسم جادویی را ترکیبی از دو عنصر واقعیت و تخیل می‌دانند که در آن، سویه‌های خیالی و واقعی به گونه‌ای درهم می‌آمیزند که تشخیص آن‌ها به‌طور جداگانه آسان نیست:

در این ترکیب بدیع، حوادث فراواقعی و خیالی‌طوری در متن داستان گنجانده می‌شوند و با واقعیت تنیده می‌شوند که گویی اتفاق غیرمنتظره و عجیبی روی نداده است و داستان در مسیر طبیعی خویش پیش می‌رود. بنابراین رئالیسم جادویی را نمی‌توان در زمره آثار فانتزی و خیالی انگاشت؛ زیرا آن قدر از واقعیت فاصله نمی‌گیرد

1. Bowers, *Magic(al) Realism*, p. 22.

که بتوان منکر آن در تمام عرصه‌ها و در تمام مدت زمان داستان شد. از همین جا می‌توان دریافت که علی‌رغم حضور عناصر سحر، جادو، رؤیا و خیال، حوادث خیالی همیشه با دنیای واقعی مرتبط است تا مانع از آن نشود که داستان در تمامیت خود به سوی خیال‌پردازی صرف و رؤیاگونه درغلند. از سوی دیگر وجود عناصر غیرواقعی و نحوه توصیف آن‌ها رئالیسم جادویی را تا حدی به سوررئالیسم نزدیک می‌کند، چرا که حوادث و واقعیت‌های روزمره انسان معمولی در طی داستان بزرگ‌نمایی می‌شود و بعضی از بخش‌ها با عناصر فراواقعی و ماوراءطبیعی شکل می‌گیرد.

بنابراین رئالیسم جادویی از مرزهای واقع‌گرایانه عبور می‌کند و به فراواقعی و ماوراءطبیعی دست می‌یازد و بدین سان توصیف صریح اشیاء و پدیده‌های شگفت‌انگیز و غیرعادی جزو ارکان کار درمی‌آید؛ اما باید توجه داشت که آن جریان خودبه‌خود و ناآگاهانه که بر آثار سوررئالیستی حاکم است، در تمامی جنبه‌ها و زمینه‌های آثار رئالیستی جادویی دیده نمی‌شود و فقط بخش‌هایی از داستان ممکن است با توصیفات سوررئالیستی همراه شود. دیگر آن‌که در رئالیسم جادویی پدیده‌های فراواقعی به هیچ وجه توضیح و تفسیر روان‌شناختی ندارند؛ زیرا بازگشت به امر غیرعقلانی و غیرواقعی، توضیح و تفسیر آن به باورپذیری اثر و لحن قابل اعتماد آن لطمه می‌زند.^۱

رئالیسم جادویی را آمیزه‌ای از حوادث غریب و شگفت‌آور در متن واقعیات ملموس هم توصیف کرده‌اند و آن را نوعی کاویدن در خود و گذشته‌ها دانسته‌اند.^۲ بر این اساس، نویسندگان شیوه رئالیسم جادویی، با عناصری چون یأس، خشونت و فرورفتن در فضاها، سنتی و جادویی، فضاهایی را بازسازی می‌کنند که متعاقب آن، مخاطب به مرزهای باور

۱. نیکویخت و رامین‌نیا، «بررسی رئالیسم جادویی و تحلیل رمان اهل غرق»، فصلنامه پژوهش‌های ادبی، شماره ۸، تابستان ۱۳۸۴، ص ۱۴۳.

۲. خاتمی و تقوی، «معانی و ساختار رئالیسم در ادبیات داستانی»، مجله پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره ۶، بهار و تابستان ۱۳۸۵، صص ۹۹-۱۱۱.

و ناباوری کشیده می‌شود. راز بزرگ رئالیسم جادویی در چنین نگاهی این است که همه چیز براساس استعاره واقع‌نمایی می‌شود و در این میان، عجیب بودن و ناباوری از منطقی خاص تبعیت می‌کند. نویسنده رئالیسم جادویی با گزینش لحن مؤثر برای روایت داستان خود، تمامی پدیده‌های غیرملموس و باورهای شخصی و گاه بی‌اساس خود را در نظر خواننده حقیقی جلوه می‌دهد. از این منظر، رئالیسم جادویی نشانه نوستالژی جهان مدرنیته در تقابل با جهان سنتی است. در واقع این سبک یکی از آخرین پیامدهای حاکمیت مدرنیسم شمرده می‌شود. نگاهی را که نویسندگان رئالیسم جادویی به تاریخ دارند می‌توان با نظرات و تحلیل‌های منتقدان و متفکران پسامدرن بررسی کرد. به نظر فردریک جیمسون آنچه در پسامدرنیسم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است تاریخ و لزوم بازنمایی آن از زاویه دیدی فراتر از گفتمان‌های غالب در جامعه است.

فردریک جیمسون، از منتقدان مطرح پسامدرن، در کتاب منطقی فرهنگی سرمایه‌داری متأخر (مقالاتی درباره پسامدرنیسم) ادعا می‌کند که پسامدرنیسم «تلاشی است برای اندیشیدن به زمان حال، در زمانه‌ای که اصلاً مردمش فراموش کرده‌اند چطور تاریخ‌مند فکر کنند»^۱ اشارات تاریخی در رئالیسم جادویی فراموش نشده است، ولی باید ببینیم چطور و از کدام زاویه دید، این گروه از نویسندگان حوادث واقعی تاریخی را در آثارشان نشان می‌دهند یا در آن‌ها دخل و تصرف می‌کنند. این کار به ما کمک می‌کند تا رابطه پسامدرنیسم و سبک رئالیسم جادویی را بهتر درک کنیم.^۲

در واقع بسیاری از متفکران پسامدرن مدعی‌اند که رسیدن به یک حقیقت واحد در مورد حوادث تاریخی ممکن نیست و از همین رو به وجود راستین هر آنچه حقیقت مسلم خوانده می‌شود با دیده شک می‌نگرند و هر روایتی را از تاریخ فقط یک قصه می‌دانند. یکی از

1. Jameson, *Postmodernism or, The Cultural Logic of Late Capitalism*, p. 3.

2. Bowers, *Magic(al) Realism*, p. 72.

متفکران پسامدرن به نام الیزابت تانکین می‌نویسد که روایت‌های تاریخی چیزی نیستند جز «بحث و جدل‌هایی که مردم در مواقع به‌خصوص تاریخی ساخته‌اند».^۱ در واقع آنچه به نام تاریخ به جوامع عرضه می‌شود روایت‌هایی هستند که حاکمان به مردم می‌دهند تا جایگاه خود را توجیه و پایه‌های قدرتشان را محکم‌تر کنند. به همین دلیل چنین برداشتی از ماهیت روایت‌های تاریخی به نویسندگان رئالیسم جادویی در جوامع پسااستعماری مقبول افتاده است.^۲

مثلاً به نظر ریموند ویلیامز، مارکز در زمان صد سال تنهایی می‌داند که تاریخ ساخته بشر است و او می‌خواهد در آن هم از نظر فرمی و هم محتوایی بازنگری کند. این رمان تلاشی است برای بازآفرینی تاریخ و ابراز تردید نسبت به «وقایع مسلم» تاریخی که به برداشت رسمی و به اصطلاح موثق تاریخ تبدیل شده‌اند. نمی‌دانیم که مارکز فقط از تاریخ کلمیا می‌گوید یا تصویر بزرگ‌تری از تاریخ کل امریکای لاتین به خواننده می‌دهد، ولی در هر صورت در پی ارائه نسخه جدیدی از تاریخ بوده است تا به‌مدد آن روایت‌های غالب را به چالش بکشد. منابع جایگزینی که مارکز برای روایت تاریخی‌اش استفاده کرده است نوشته‌های ملکیادس^۳ هستند که لابه‌لای داستان خانواده بوئندیا^۴، حوادث فراموش شده مناطق روستایی و دورافتاده کشور را در صحنه ماکوندو روایت می‌کند. داستان ساختگی بوئندیا اشاراتی به حوادث تاریخی واقعی مثل اعتصاب کارگران مزرعه موز در سال ۱۹۲۸ دارد که به خشونت کشیده شد.^۵

شهریار زرشناس صد سال تنهایی مارکز را از آثاری می‌داند که

1. Tonkin, "History and the Myth of Realism," in Raphael Samuel and Paul Thompson (eds), *The Myths We Live By*, pp. 25-35.

2. Bowers, *Magic(al) Realism*, p. 73.

3. Melquiades

4. Buendia

5. Williams, *Gabriel Garcia Márquez*, p. 6.

به‌لحاظ سبک و نوع نگارش، رگه‌هایی از پسامدرنیسم ادبی را در خود دارند. وی رئالیسم جادویی را محصول پیوند میراثی از فرهنگ و ادب مسخ‌شده شرقی (منظور زرشناس شرق تاریخی - فرهنگی است، نه شرق جغرافیایی) ملت‌های تحت سلطه می‌داند. زرشناس در واقع رئالیسم جادویی را روح پسارئالیستی ادب و فرهنگ جوامع سلطه‌گر عنوان می‌کند. او بر این باور است که «رئالیسم جادویی به ساحت جوامع غرب‌زده و مدرن یا شبه‌مدرن تعلق دارد و همیشه ذیل صورتی از ادبیات پسارئالیستی ظاهر می‌شود»^۱

برخلاف آنچه زرشناس می‌گوید، رئالیسم جادویی در واقع به‌مثابه یک سبک و جهان‌بینی بینافرهنگی شمرده می‌شود. همان‌طور که اصطلاح رئالیسم جادویی از دو اصطلاح مجزا درست شده است، ساختار این سبک ادبی هم در بطن خود تلاش می‌کند دو نوع جهان‌بینی برخاسته از این دو اصطلاح رئالیسم و جادو را در خود جای دهد. در واقع رئالیسم جادویی در صدد به هم رساندن دو فرهنگ، دو جهان‌بینی و دو تفکر متفاوت و گاه متضاد در یک فضای سوم است. البته نباید دچار این اشتباه شد که فرهنگ غرب همیشه مساوی با عقلانیت و خردورزی است و فرهنگ امریکای لاتین آمیخته با تفکرات خرافی و اعتقادات ماورائی است. مثلاً ایزابل آلنده در سبک رئالیسم جادویی خود از اصول ماوراءطبیعی مسیحی و اروپایی سود می‌جوید.^۲

این که بسیاری از نویسندگان رئالیسم جادویی تجربه زندگی در فضایی بینافرهنگی را داشته‌اند باعث شده که کمتر شاهد بازنمایی تصورات غلط و کلیشه‌ای از یک قشر، نژاد یا طبقه خاص باشیم. مثلاً در رئالیسم جادویی در دنیای انگلیسی‌زبان، کسانی همچون تونی موریسون، ماکسین هانگ کینگستن^۳ و لزلای مارمون

۱. زرشناس، رویکردها و مکتب‌های ادبی، ص ۲۵۰.

2. Bowers, *Magic(al) Realism*, p. 80.

3. Maxine Hong Kingston

سیلکو^۱ که متعلق به اقلیت‌های نژادی سیاه‌پوست، چینی - امریکایی و سرخ‌پوستان امریکا هستند، با توشه‌ای از تجربه زندگی در جوامع متنوع و با تکیه بر دیدگاه بینافرهنگی‌شان از میزان تصورات غلط و گاه نژادپرستانه‌ای که پیش‌تر در مورد نژادهای مختلف وجود داشته است، کاسته‌اند و زمینه گفت‌وگو بین فرهنگ‌های گوناگونی را که در آن‌ها رشد و تعلیم یافته‌اند، فراهم آورده‌اند.^۲

به دلیل آثاری که جهانیان از کاربانتیه و علی‌الخصوص گابریل گارسیا مارکز به یاد دارند، خیلی‌ها به غلط تصور می‌کنند که رئالیسم جادویی و رئالیسم سحرآمیز^۳ پدیده‌ای منحصر به امریکای لاتین است؛ ولی باید به یاد داشت که ادبیات امریکای لاتین از آغاز قرن بیستم با هنر و ادبیات اروپا و رئالیسم سحرآمیز اروپا در ارتباط بوده است. از آن زمان تاکنون رئالیسم جادویی در اقصی نقاط جهان از جمله هند، کانادا، آفریقا و ایالات متحده امریکا مقبولیت یافته و نویسندگان از این سبک نگارشی سود جست‌ه‌اند. اگر بخواهیم نمونه‌ای از رئالیسم سحرانگیز در اروپا نام ببریم، باید به آثار گونتر گراس اشاره کنیم^۴؛ هرچند داستانی مثل مسخ (۱۹۱۶) کافکا، که واجد بسیاری از خصوصیات یک اثر رئالیسم جادویی است، حدود ده سال قبل از طرح اصطلاح رئالیسم جادویی، و پنجاه و یک سال قبل از انتشار صد سال تنهایی مارکز در اروپا منتشر شده بود.

1. Lesli Marmon Silko

2. Ibid.

۳. magic(al) realism: نویسندگان این کتاب برابر فارسی واژه magic realism را «رئالیسم سحرآمیز» و برابر magical realism را «رئالیسم جادویی» در نظر گرفته‌اند. رئالیسم سحرآمیز ریشه‌ای عمدتاً اروپایی دارد و کمتر با عقاید و باورهای مناطق مختلف در ارتباط است. برخلاف آن، خاستگاه رئالیسم جادویی امریکای لاتین است و باورها و سنت‌های مردم آن نواحی در بال و پر دادن به این داستان‌ها بسیار مهم‌اند. به همین دلیل آثاری مثل طبل حلبی گونتر گراس و مسخ کافکا را بهتر است در حیطه رئالیسم سحرآمیز مطالعه و آثاری مثل صد سال تنهایی و خانه ارواح را در دایره رئالیسم جادویی بررسی کرد.

4. Ibid., pp. 16-17.

عباس پژمان^۱ با طرح این پرسش که آیا واقعاً می‌شود تعریفی از رئالیسم جادویی ارائه داد یا نه، تعریف خود را با مقایسهٔ رئالیسم جادویی و سوررئالیسم آغاز می‌کند: «از آن‌جا که این مفهوم غالباً با سوررئالیسم خلط می‌شود، ابتدا باید سوررئالیسم را توضیح داد. متأسفانه با آن‌که اکنون دیگر ظاهراً منابع و نوشته‌های زیادی دربارهٔ رئالیسم جادویی در فارسی هست، هنوز بعید می‌دانم کسی بتواند با مراجعه به این منابع و نوشته‌ها تصور دقیقی از این اصطلاح پیدا کند. سوررئالیسم به‌طور خلاصه خلق تصویرها و پدیده‌های ناهمگون و درکنار هم قرار دادن این پدیده‌ها و تصاویر است، اما رابطه‌ای که بین این تصاویر و پدیده‌ها ایجاد می‌شود به هیچ وجه از فرایند تفکر منطقی حاصل نمی‌شود، فقط از طریق تداعی آزاد و با فرایند بخش ناخودآگاه ذهن است که شکل می‌گیرد. اگر بخواهیم مثالی بزنیم، این‌طور می‌شود که خواب که پدیده‌ای طبیعی است دقیقاً روایتی سوررئالیستی است؛ چون وقتی آدم خواب می‌بیند، اصلاً بخش خودآگاه ذهن فعال نیست و تمام این پروسهٔ خواب از طریق بخش ناخودآگاه ذهن به وجود می‌آید. سوررئالیست‌ها هم دقیقاً می‌خواستند به چنین روایتی برسند؛ یعنی سعی می‌کردند آن بخش خودآگاه و تفکر منطقی را خاموش کنند و آن چیزهایی که به‌عنوان «شهود» یا اندیشه‌های خلق الساعه به ذهنشان می‌رسد به روایت دریاورند.

اما رئالیسم جادویی، همان‌طور که از نامش برمی‌آید، در درجهٔ اول رئالیسم است. پدیده‌ها و تصاویری که در رئالیسم جادویی داریم دقیقاً رئالیستی‌اند، ولی این‌ها در جاهایی استحال پیدا می‌کنند و از سیطرهٔ عقل و منطق خارج می‌شوند. این‌جا را کاربانتیه توضیح داده و گفته بود: «به این دلیل زندگی ما امریکای لاتینی‌ها اگر در شکل رئالیستی خود به‌صورت رمان دربیاید، رئالیسم جادویی است، که هیچ چیز منطقی و معقولی در تاریخ ما نیست.» ولی باید دقت کرد این پدیده‌های رئالیسم

۱. عباس پژمان در گفت‌وگو با نگارندگان.

جادویی که استحاله پیدا می‌کنند و به شکل غیر معقول و غیر معمولی درمی‌آیند این‌جا فقط شباهت سوررئالیسم با رئالیسم جادویی است اما فریبده است. در سوررئالیسم تفکر منطقی و بخش خود آگاه ذهن هیچ دخالتی ندارد، ولی همین استحاله‌ها و خارج شدن پدیده‌ها از سیطره عقل و منطق باز با طی پروسه یک فرایند منطقی است. چند مثال می‌زنم: یکی از آثار کلاسیک رئالیسم جادویی صدسال تنهایی مارکز است. در این کتاب صحنه‌ای هست که رمینوس (رمدیوس) دو تا ملافه را می‌برد که پهن کنند و باد در این ملافه‌ها می‌پیچد. تا این‌جا رئالیسم کامل است و هیچ چیز غیررئالیستی در آن نیست. در یک لحظه باد در این ملافه‌ها می‌پیچد و اواز زمین بلند می‌شود و این می‌شود رئالیسم جادویی. ولی اگر دقت کنیم، فرایندی که باعث می‌شود رئالیسم تبدیل به رئالیسم جادویی شود، استفاده از صنعتی به نام غلو است که خیلی در ادبیات رایج است. یعنی ما دقیقاً می‌توانیم تشخیص بدهیم. این اصلاً مشخص نمی‌شود و قرار نیست مشخص بشود. مثلاً ازدواج فامیلی باعث بروز برخی بیماری‌های ارثی می‌شود و توضیح آن باعث به وجود آمدن تصویری رئالیستی می‌شود، ولی مارکز در همان صد سال تنهایی ازدواج آتورلیانو^۱ با خاله‌اش را می‌گوید و بچه‌ای که به دنیا می‌آید و دُم خوک دارد. تا لحظه به دنیا آمدن بچه رئالیسم است و از آن لحظه به بعد صنعت غلو به میان می‌آید. بیماری‌های ارثی کمی غیر ملموس‌اند و به وجود می‌آیند، ولی نه تا این حد عجیب. این که یک امر دروغ را با دقت علمی برای خواننده توضیح بدهند و استفاده از غلو رایج‌ترین شکل ایجاد رئالیسم جادویی هستند. مارکز عمدتاً از غلو استفاده کرده؛ البته شیوه‌های دیگری هم هست، مثل اندیشه بازگشت ابدی نیچه که میلان کوندرا کتابش را براساس این اندیشه نوشته و راه دیگری برای به وجود آوردن رئالیسم جادویی است. وقتی زمان بی‌نهایت باشد، هر

تصادفی می‌تواند رخ دهد و هر اتفاقی تکرار بشود و این دقیقاً تکرار اندیشه‌ی نیچه است. یعنی مثلاً هیچ چیز غیر منطقی در این نخواهد بود که همین جلسه ما هم یک میلیون سال دیگر حتی بیش از یک بار تشکیل بشود. کلاً این عناصر مهم رئالیسم جادویی که عبارت‌اند از اسطوره، خرافه، خواب، امور غیر واقع و مخصوصاً «آب‌زورد» این‌ها چیزهایی نیستند که خاص ادبیات امریکای لاتین باشند. از وقتی داستان به وجود آمده این‌ها هم بوده‌اند. چند روشی که اشاره کردم، مخصوصاً غلو و در کنار هم قرار دادن امور ناهمگون و شرح یک امر دروغ به شیوه علمی، این‌ها از شگردهای ایجاد طنز هم هست و برای همین است که تمامی آثار رئالیسم جادویی طنز آلودند. من همین مقداری که از این کتاب خواندم، فهمیدم که عمدتاً رئالیستی است و نه رئالیسم جادویی و البته الان دیگر صرف این نکته که یک اثر به شیوه رئالیسم جادویی نوشته شده باشد یا رئالیستی این‌ها نه چیزی را ثابت می‌کند و نه نفی. مهم این است که نویسنده چطور از پس نوشتن اثر بر بیاید.

پژمان ضمن تأکید بر این نکته که مفهوم رئالیسم جادویی هم مثل بعضی از مفاهیم دیگر در کشور ما خوب درک نشده است، تعریف خود از دیگر وجوه مفهوم رئالیسم جادویی را این گونه ادامه می‌دهد: «ممکن است بعضی از نویسندگان و خوانندگان رمان و داستان به راحتی بعضی از آثار رئالیسم جادویی را تشخیص بدهند، اما بدون شک بعضی از آن‌ها را هم تشخیص نخواهند داد. تا حالا ده‌ها هزار نفر بار هستی کوئندرا را خوانده‌اند. من بعید می‌دانم کسی متوجه شده باشد که در واقع بار هستی هم نوعی رئالیسم جادویی است. اتفاقاً وقتی که من داشتم آن مطلب 'زنی با گل‌های حنايش' را می‌نوشتم که در آخر تولدی دیگر چاپ شده است، حدس زدم که ممکن است بعضی از خوانندگان به راحتی متوجه نشوند که چرا سبک این اثر رئالیسم جادویی است. اول خواستم درباره رئالیسم جادویی توضیحاتی بدهم، اما بعد منصرف شدم و گفتم ببینم که عکس‌العمل خوانندگان چه خواهد بود. از قضا

بعضی از دوستان که رمان را خوانده بودند، ظاهراً به نظرشان عجیب آمده بود که در فرانسه هم رئالیسم جادویی باشد؛ چون واقعاً این هم هست که اغلب خوانندگان خیال می‌کنند رئالیسم جادویی فقط به شرح زندگی‌هایی می‌پردازد که هنوز متمدن نشده‌اند و مخصوص ذهن‌هایی است که هنوز با دانش و تفکر منطقی آشنا نیستند. البته به این دسته از خوانندگان باید واقعاً حق داد. بعضی از نکته‌های مهم و اصلی رئالیسم جادویی در هیچ جا برای خوانندگان فارسی‌زبان توضیح داده نشده است. لااقل من هیچ کتاب و مقاله‌ای پیدا نکردم که مشخص کرده باشد رئالیسم جادویی چه خصوصیتی دارد و مخصوصاً چه چیزی در این نوع رئالیسم اساسی است. اگر هم در یکی دو جا اشاره‌ی درستی به بعضی از خصوصیات اصلی رئالیسم جادویی شده بود، این اشاره‌ها هم خیلی گنگ و موجز بود، و البته همه هم ترجمه بودند.

در این گفت‌وگو آقای پژمان ادامه می‌دهند: «از آن‌جا که فراوان‌ترین و بعضی از بهترین نمونه‌های رئالیسم جادویی در کشورهای آمریکای لاتین نوشته شد، این تصور برای عده‌ای به وجود آمد که رئالیسم جادویی خاص آمریکای لاتین است؛ به عبارت دیگر، به سبک نویسندگان آمریکای لاتین می‌گویند رئالیسم جادویی؛ در حالی که نه خاستگاه رئالیسم جادویی آمریکای لاتین است، نه رئالیسم جادویی منحصر به آمریکای لاتین است. من در مقاله‌ای خواندم که حتی در آثار دیکتور هم نمونه‌هایی از رئالیسم جادویی هست.

در هر حال، بعد از این که بعضی از نمونه‌های بسیار درخشان رئالیسم جادویی در آمریکای لاتین خلق شد، مخصوصاً بعد از این که مارکز صد سال تنهایی را نوشت و در تمام دنیا ترجمه و منتشر شد، این سبک تقلدان بسیاری در دنیا پیدا کرد؛ و مخصوصاً مشخص شد که قبل از نویسندگان آمریکای لاتین، نویسندگان دیگری در کشورهای دیگر هم بوده‌اند که نمونه‌هایی از رئالیسم جادویی در آثارشان دیده می‌شود. از میان رمان‌هایی مشهوری که ما می‌شناسیم، محاکمه کافکا

را رئالیسم جادویی می‌دانند. در اولیس، اثر جیمز جویس، تخیلات سادیستی - مازوخیستی لئوپولد بلوم را رئالیسم جادویی می‌دانند. مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، که در فاصله سال‌های ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۸ نوشته شده است، رئالیسم جادویی است. شبی از شب‌های زمستان ایتالو کالوینو رئالیسم جادویی است. همین‌طور بار هستی میلان کوندرار رئالیسم جادویی است.

یکی از زیباترین و شگفت‌انگیزترین رئالیسم‌های جادویی را نیچه خلق کرده است که بعد به آن اشاره خواهم کرد.

رئالیسم جادویی، همان‌طور که از اسمش برمی‌آید، رئالیسمی است که یک حالت جادویی دارد؛ یعنی واقعی‌تری که یک حالت شگفت‌انگیز پیدا می‌کند، و از سیطره عقل و منطق خارج می‌شود. البته این حالت را به شیوه‌های مختلف می‌شود ایجاد کرد و طبیعی است که تخیل نقش بسیار بزرگی در این جا بازی می‌کند.

زندگی بعضی از اقوام و ملت‌ها خودبه‌خود حالتی دارد که نقش عقل و منطق در آن‌ها خیلی ضعیف است. این جور زندگی‌ها اگر به شکل رئالیستی در رمان بازآفرینی بشود، خودبه‌خود یک حالت رئالیسم جادویی خواهد داشت. زندگی و تاریخ اقوام مختلف امریکای لاتین همین حالت را دارد. آلهو کارپانتیه در آن مقاله مشهوری که درباره رئالیسم جادویی نوشت، و در واقع مانیفست رئالیسم جادویی است، به این موضوع اشاره کرده است.

بعضی از عناصر رمان و داستان نقش مهمی در آثار رئالیسم جادویی بازی می‌کنند؛ اسطوره، خرافات، پوچی، زبان شاعرانه و پدیده‌هایی که هر چند طبیعی‌اند اما در ذات خود شگفت‌انگیز و مرموزند، مثل رؤیاها. اما باید توجه داشت که همین پدیده‌ها هم در رئالیسم جادویی حالت خاصی پیدا می‌کنند. مثلاً خواب را در نظر بگیریم. خواب هر قدر هم که عجیب و غریب باشد، یک پدیده طبیعی است و بنابراین خلق یک خواب در داستان فقط رئالیسم عادی خواهد بود. معمولاً در آثار رئالیسم

جادویی، خواب‌ها حالت خاصی دارند. در یکی از رمان‌هایی که من اخیراً خواندم، شخصیت اول رمان زنی است که می‌تواند کاری کند که آن فرد رؤیایش را به شکلی ببیند که او دلش می‌خواهد. یا در یک رمان دیگر، یکی از شخصیت‌ها که در قرون وسطا زندگی می‌کند، دائم خواب کسی را می‌بیند که در قرن حاضر در پاریس زندگی می‌کند و باز این شخصیت دوم هم دائم خواب آن شخصیت اول را می‌بیند، مخصوصاً در داستان‌های بورخس، خواب‌ها حالت خیلی زیبا و شگفت‌انگیزتری پیدا می‌کنند.

البته با پدیده‌های عادی هم در رئالیسم جادویی چنین رفتارهایی می‌شود. خوردن یک لیوان شکلات داغ یک امر کاملاً طبیعی و پیش‌پاافتاده است؛ اما در صد سال تنهایی کشیشی هست به نام نیکانور ریثنا که وقتی می‌خواهد وجود خدا را اثبات کند، یک فتنان شکلات داغ می‌خورد و از زمین بلند می‌شود. اگر دقت کنیم، مارکز در این جا در واقع یک نوع غلو یا اغراق خلق می‌کند.»

عباس پژمان ادامه می‌دهد: «گفتم یکی از شگفت‌انگیزترین رئالیسم‌های جادویی را نیچه خلق کرده است و آن اندیشه‌ی بازگشت ابدی است. می‌دانیم که مفهوم زمان فقط در حالت ابدیتش برای ذهن انسان قابل تصور است. ذهن انسان نمی‌تواند زمانی را تصور کند که یک جا دیگر تمام می‌شود و بعد از آن دیگر زمانی نیست. خوب، در زمان ابدی یا بی‌پایان هم هر تصادفی امکان دارد رخ بدهد؛ از جمله این که پدیده‌ای که قبلاً رخ داده است، بعداً هم عیناً تکرار بشود؛ مثلاً همین جلسه‌ی گفت‌وگوی امروز ما میلیون‌ها سال بعد دوباره تشکیل بشود؛ حتی نه یک بار، بلکه بی‌نهایت بار تکرار بشود. زمانی که ابدی و پایان‌ناپذیر است، یک امر یا پدیده‌ی کاملاً طبیعی است، اما اندیشه‌ی بازگشت ابدی در واقع حالتی از رئالیسم جادویی را در خودش دارد؛ یک حالت شگفت‌انگیز. کوندرا در بار هستی این اندیشه‌ی نیچه را به عنوان اندیشه‌ی اصلی رمان خود مطرح کرده است و برای همین است که بار هستی را رئالیسم جادویی می‌دانند.

کلاً باید در نظر داشت که در رئالیسم جادویی با رئالیسمی روبه‌رو هستیم که لااقل بعضی اتفاقات و پدیده‌های آن طوری استحاله پیدا می‌کنند که از سیطرهٔ عقل و منطق خارج می‌شوند. این استحاله را هر نویسنده‌ای به سبک خاص خودش ایجاد می‌کند. مارکز بیشتر از غلو استفاده کرده است. بورخس بیشتر خود امور شگفت‌انگیز و غیرواقعی را با استفاده از شیوه‌های علمی بسیار دقیق و آکادمیک توضیح می‌دهد تا باورپذیر سازد. ماری داریوسک هم بیشتر شبیه بورخس عمل می‌کند. این شیوه در رئالیسم جادویی رایج‌تر از شیوه‌های دیگر است.^۱

برخی از صاحب‌نظران رئالیسم جادویی را سبکی مستقل نمی‌شمارند و از آن به‌عنوان یک شیوهٔ داستان‌نویسی یاد می‌کنند یا آن را ذیل رئالیسم قرار می‌دهند؛^۲ زیرا در نگاه ایشان، رئالیسم جادویی دارای ساختار و اصول بنیادین خاص و تازه‌ای نیست و بر اثر درآمیختگی چند عنصر از عناصر قدیمی پدید آمده است. از این نگاه، درهم‌آمیختگی دو عنصر واقعیت و خیال از دیرباز در ادبیات ملل مورد توجه بوده است و نمونهٔ آن را می‌توان در داستان سفرهای گالیور نوشتهٔ جاناتان سوئیفت و نمایش‌نامهٔ هملت نوشتهٔ ویلیام شکسپیر یافت. با این حال، در رئالیسم جادویی^۳ یا به تعبیری دیگر، واقع‌گرایی جادویی همواره عناصر حقیقت‌گرایی، خیال‌فانتزی، سحر و جادو در هم آمیخته می‌شود. «در این تلفیق گاه قالبی پدید می‌آید که به هیچ‌یک از عناصر اولیه شباهت ندارد. در داستان رئالیسم جادویی، حقایق و جزئیات زندگی روزمره به تفسیر نمایان می‌شود؛ در عین حال که در بعضی بخش‌های داستانی عناصر تخیل و فراواقعی در خط طولی حوادث وارد شده

۱. پارس‌سی‌زاد، «مبانی و ساختار رئالیسم جادویی»، ماهنامهٔ ادبیات داستانی، شمارهٔ ۶۶ - ۶۷، بهمن و اسفند ۱۳۸۱، ص ۵.

۲. برخی بر این باورند که با توجه به این که جادو در فرهنگ ایرانی جنبهٔ منفی دارد، بهتر است به جای واژهٔ جادو از سحر استفاده شود؛ ولی با توجه به این که رئالیسم جادویی اصطلاحی جاافتاده است، این پیشنهاد جای طرح ندارد.

و روند منطقی داستان را دگرگون می‌سازد. نکته شگفت‌تر در این میان آن است که درهم آمیختگی دو عنصر واقعیت و خیال آن چنان زیرکانه انجام می‌پذیرد که تمامی حوادث خیالی کاملاً حقیقی و طبیعی جلوه‌گر می‌گردند، آن چنان که خواننده به راحتی پذیرای کنش‌ها و حوادث فراواقعی می‌گردد.^۱

در هر صورت، چه رئالیسم جادویی را یک سبک بدانیم چه یک شیوه، امروز آثار موسوم به رئالیسم جادویی در جهان مقبول بسیاری از خوانندگان شده‌اند.

۲. تاریخچه و زمینه‌های پیدایش رئالیسم جادویی

ادبیات غرب در نیمه دوم قرن بیستم، علی‌الخصوص در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، به سمتی رفت که امروزه نام آن را پسامدرن گذاشته‌اند.^۲ اغلب نویسندگان پسامدرن مثل ولادیمیر ناباکوف^۳، ویلیام باروز^۴، جان بارت^۵، دانیل بار تلمی^۶، ای. ال. دکتروف^۷، توماس پینچن^۸ و دون دلیلو^۹ تأکیدشان بر تنهایی انسان و جدافتادگی او از جامعه و فردیت‌گرایی در دنیای پسامدرن بود. به موازات همین نویسندگان و از درون آن‌ها، نویسندگانی متولد شدند که گفتمانی خلاف این دیدگاه

۱. همان‌جا.

۲. درباره پیدایش پسامدرن، برخی بر شرایط تاریخی و بعضی بر ویژگی‌های سبک نوشتاری تأکید می‌کنند. عده‌ای نیز پیدایش پسامدرن را به ۱۹۴۵ یعنی پایان جنگ جهانی دوم و عده‌ای دیگر به ۱۹۶۰، یعنی بعد از انقلاب دانشجویی فرانسه نسبت می‌دهند.

3. Vladimir Nabokov (1899-1977)

4. William S. Burroughs (1914-1997)

5. John Barth (1930-)

6. Donald Barthelme (1931-1989)

7. E. L. Doctorow (1931-2015)

8. Thomas Pynchon (1937-)

9. Don Delillo (1936-)

را در آثارشان پرورش می‌دادند. اغلب این نویسندگان که از آمریکای لاتین و مرکزی، آفریقا، آسیا و اقلیت‌های نژادی و مذهبی آمریکا و اروپا بودند به بازآفرینی فرهنگ و آیین‌های جامعه، نژاد و مذهب خود روی آوردند و در بیشتر آن‌ها توجه به نیروی بالقوه همزیستی و خرد جمعی نهفته بود. آلیس واکر^۱، برنارد مالامود^۲، تونی موریسون، سلمان رشدی، خولیو کورتازار^۳، کارلوس فونتنس^۴، گابریل گارسیا مارکز، ماریو بارگاس یوسا، میگل آنخل آستوریاس^۵، کنجی ناکاگامی^۶ و بن اوکری^۷ از جمله این داستان‌نویسان بوده و هستند. اغلب این نویسندگان خرد جمعی جوامع خود را که متأثر از سنن محلی است به شکلی ادبی به مخاطبان‌شان معرفی کردند. رئالیسم جادویی سبکی بود که بیش از هر روش دیگری به آن‌ها در این راه کمک می‌کرد. این سبک به نظر بسیاری از منتقدان اولین بار در آمریکای جنوبی به شکل مطلوب خود رسید.

رئالیسم جادویی از باورها و رسوم محلی برای احیای جهان‌بینی‌ها و فرهنگ‌های سرکوب‌شده در جامعه استفاده می‌کند. گاهی این روش برای سرگرمی خوانندگان و اغلب در خدمت اهداف سیاسی قرار می‌گیرد. کریستوفر وارنر معتقد است که ریشه‌های اصطلاح رئالیسم جادویی به نووالیس^۸، شاعر، نویسنده و فیلسوف رمانتیک آلمانی بازمی‌گردد. نووالیس بین دو نوع ادبی تفاوت قائل می‌شد: ایدئالیسم جادویی و رئالیسم جادویی؛ گرچه نووالیس هیچ‌گاه به رئالیسم جادویی نپرداخت، چراکه فلسفه نهفته در ایدئالیسم جادویی را ترجیح می‌داد.^۹ اما این اصطلاح دوباره در دهه ۱۹۲۰ در اروپا و در آثار منتقد آلمانی،

1. Alice Walker (1944-)

2. Bernard Malamud (1914-1986)

3. Julio Cortázar (1914-1984)

4. Kenji Nakagami (1946-1992)

5. Ben Okri (1959-)

6. Novalis (1772-1801)

7. Warnes, *Magical Realism and the Postcolonial Novel: Between Faith and Irreverence*, p. 20.

فرانتس روه^۱، نویسنده آلمانی، ارنست یونگر^۲ و منتقد ایتالیایی، ماسیمو بونتِمپلی^۳ روی کار آمد. فرانتس روه این اصطلاح را برای آثار هنری گروهی از هنرمندان آلمانی به کار برد. سپس در سال ۱۹۲۷ در ایتالیا و در سال ۱۹۴۳ در موزه هنرهای نیویورک از این اصطلاح استفاده شد. آنچه در نظر همه این منتقدان، از نووالیس گرفته تا بونتِمپلی، مشترک بود، تأکید آن‌ها بر رابطه دیالکتیکی عینیت و ذهنیت و باور آن‌ها به محدودیت‌های میمسیس (رنالیسم سنتی یا مُحاکات) در بازنمایی جهان است که دلیلش رعایت نکردن تعادل بین این دو است.

آلخو کارپانتیه^۴، رمان‌نویس کوبایی که در اروپا زندگی و تحصیل می‌کرد، در سال ۱۹۴۹ این اصطلاح ادبی را به عنوان یک سبک جدید نوشتاری متعلق به کشورهای آمریکایی دانست. کارپانتیه از این فلسفه برای ایجاد روشی نو در بازنمایی ادبیات و فرهنگ ملت خود استفاده کرد. او وجه تمایزی بین رئالیسم جادویی بومی خودش و روش‌های بازنمایی اروپایی قائل شد. براساس نوشته‌های کارپانتیه، رئالیسم شگفت‌انگیز^۵ (لفظی که کارپانتیه به کار برده بود) در آمریکای جنوبی توجهش روی زندگی مادی است، اما سوررئالیسم و اکسپرسیونیسم، که مکاتب رایج نیمه اول قرن بیستم بودند، بر جنبه اثیری موجودیت انسان تأکید می‌کنند.^۶ در واقع کارپانتیه معتقد بود که رئالیسم جادویی بدون این که هیچ پدیده ناآشنا و خارق‌العاده‌ای را در خود جای دهد، به بازنمایی فرهنگ و جهان‌بینی «شگفت‌انگیز» ولی در عین حال کاملاً روزمره آمریکای لاتین می‌پردازد.^۷ خیلی زود این سبک نوشتاری در آمریکای لاتین گسترش پیدا کرد و در سال ۱۹۶۷ با خلق رمان صد سال

1. Franz Roh (1890-1965)

2. Ernst Jünger (1895-1998)

3. Massimo Bontempelli (1878-1960)

4. Alejo Carpentier

5. marvelous realism

6. Echevarría, *Alejo Carpentier: The Pilgrim At Home*, p. 108.

۷. برای مطالعه بیشتر ← Carpentier, *The Baroque and the Marvelous Real*

تنهایی گابریل گارسیا مارکز، شیوه رئالیسم جادویی به بلوغ کامل رسید و به صورت بسیار گسترده و جهان شمول جایگاهش تثبیت گردید. البته نباید فراموش کرد که هر چند عناصر جادویی بی شماری چون تولدهای غیرعادی، قدرت های ماوراءطبیعی ذهنی و جسمی، مردان و زنان بی نهایت مسن، تله پاتی و پرواز در گونه های ادبی دیگر نیز به کار گرفته شده اند، این سبک ادبی بیش از هر چیزی به دلیل پیشینه تاریخی و فرهنگی اش و همچنین اهداف سیاسی و اجتماعی ای که دنبال می کند با دیگر اسلوب های نگارشی در ادبیات داستانی متفاوت است. با وجود تأکید این سبک ادبی بر بسترهای اجتماعی - سیاسی، رئالیسم جادویی همچنان در خطر از دست دادن بُعد سیاسی خود و تبدیل شدن به دست مایه ای برای فرونشاندن عطش غربی ها به خواندن ماجراهای اسرار آمیز از مشرق زمین یا امریکای لاتین است. از سوی دیگر، در رئالیسم جادویی سعی نویسنده بر شکستن تمامی فرضیه های رئالیسم نیست و در نتیجه نمی خواهد با ادبیات تخیلی در یک ردیف قرار بگیرد. رئالیسم جادویی در پی ایجاد تعادل بین رئالیسم و جادو است، بدون این که بخواهد نسبت به یکی از این دو التفات بیشتری نشان دهد. علاوه بر این، یکی از فنون روایی برجسته که به منتقد کمک می کند تا بین رئالیسم جادویی و دیگر گونه های ادبی مشابه تمایز قائل شود «لحن حقیقت انگار و بی طرفانه» مسلط بر اکثر آثار متأثر از رئالیسم جادویی است.^۱ برخلاف آنچه در این سبک مشهود است، در ادبیات تخیلی، گوتیک، سوررئالیسم و اکسپرسیونیسم هنرمند می خواهد با استفاده از توصیف پدیده های خارق العاده و غیرمادی و با حداقل بهره گیری از عناصر فرهنگ عامه مردم یا ارزش های اجتماعی، مخاطبان را مسحور خود کند.

با این حال رئالیسم جادویی ضد ادعای رئالیسم، مبنی بر این که

1. Aldea, *Magical Realism and Deleuze; The Indiscernibility of Difference in Postcolonial Literature*, p. 13.

«واقعیت» جهان را بازنمایی می‌کند، قد علم کرد. به قول کاترین بلسی، «رئالیسم موجه به نظر می‌رسد، نه به این دلیل که جهان را آن‌گونه که هست نشان می‌دهد، بلکه به خاطر این که این سبک براساس چیزی ساخته شده که حواس و منطق انسان به آن آشناست.»^۱ در واقع رئالیسم جادویی این نوع نگاه به «واقعیت» را به چالش کشیده؛ چرا که رئالیسم جادویی نیز می‌خواهد همان «واقعیت» را به تصویر بکشد. رئالیسم جادویی هم تلاش می‌کند تا آنچه را به خیال غربی‌ها عناصر خیالی یا جادویی‌اند و ریشه در فرهنگ یک ملت دارند، طوری بازسازی کند که انگار «واقعیت» هستند.

از سویی باید به خاطر داشت که پایه‌های فکری رئالیسم به عنوان یک سبک ادبی مستقیم یا غیرمستقیم به تفکر طبقه متوسط جامعه گره خورده و با سبک رئالیسم جادویی که اساساً تکنیکی ضد استثمار و استعمار است، سر ناسازگاری دارد. رئالیسم، براساس نظر نورتروپ فرای، سبکی محافظه کار است و جامعه را همان‌طور که هست می‌پذیرد، بدون این که اصلاً بخواهد در پی تغییر در نظام ارزش‌های آن باشد.^۲ گرچه این طرز تفکر بسیار افراطی و بدبینانه به نظر می‌رسد، ولی در هر حال نمایانگر تردیدهایی است که برخی محققان و منتقدان نسبت به رئالیسم دارند.

همه این منفی‌بافی‌ها علیه رئالیسم شاید ریشه در اشتباهی داشته باشد که از عصر یونان باستان در درک انسان از دنیا در جریان بوده است. از آن زمان، سه خصیصه زیبایی، نیکی و واقعیت سه جزء جدایی‌ناپذیر یکدیگر بودند و وجود یکی حضور دو عنصر دیگر را ایجاب می‌کرد.^۳ با گره زدن زیبایی به نیکی و واقعیت، ناچار روایت‌هایی که

1. Belsey, *Critical Practice*, p. 47.

2. Frye, *Secular Scripture: A Study of the Structure of Romance*, p. 106.

3. Benito and Manzanar and Simal, *Uncertain Mirrors: Magical Realism in US Ethnic Literature*, p. 114.

نویسندگان از شخصیت‌ها و کردار آدمیان می‌دادند با آنچه مردم با چشم خود می‌دیدند نزدیک نبود. یونانیان بر همین اساس تفکر «حسن تناسب»^۱ را در دل فلسفه و ادبیات خود پروراندند. مثلاً در نمایش‌ها و حکایات حماسی، شاهان همه زبان فاخری داشتند و زیبارو بودند و شایسته حضور در سبک تراژدی و حماسه و طبقه پایین جامعه بدزبان و بی‌ریخت و شایسته دل‌کشی در کمدی‌های مضحکه، اگر به مجسمه‌های به‌جامانده از یونان باستان نظری بیندازیم، می‌بینیم که چه زن و چه مرد در بهترین حالت ممکن ساخته شده‌اند؛ قدی بلند، سیمایی موزون و زیبا و هیكلی در نهایت تناسب. دلیلش هم تلاقی این سه عنصر زیبایی، نیکی و واقعیت در جهان‌بینی یونان باستان است.

برخی منتقدان معتقدند که مسیحیت به این اعتقاد دامن زد و مردم معمولاً این‌طور نتیجه می‌گرفتند که هر چه واقعی است، پس الهی نیز هست. بنابراین هر آنچه را برخلاف بازنمایی رئالیستی بود، تقلبی و شیطانی می‌دانستند. هر چند که از قرن هفدهم میلادی به این سو، تاریخ تفکر بشر شاهد جدایی فلسفه از دین بوده است، اما هنوز چنین تفکری اساس رئالیسم رمان‌های قرون بعدی را تشکیل می‌دهد. رمان‌های رئالیستی مثل متون مقدس بودند. مردم به آنچه این رمان‌های به‌اصطلاح واقعیت‌گرا نشان‌شان می‌دادند، باور می‌آوردند و کلماتی که در آن‌ها می‌آمد برایشان حقیقت محض و بی‌چون و چرا بود. نویسندگان و سیاست‌مداران از این سبک به‌عنوان حربه‌ای برای توجیه تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی استفاده می‌کردند. مثلاً در قرن نوزدهم میلادی و با اوج گرفتن سیطره استعمار کشورهای اروپایی، رمان‌نویسان طوری این روند را در رمان‌هایشان نشان می‌دادند، انکار حق مسلم کشورهایشان است که در آسیا، آفریقا و امریکای جنوبی جولان دهند. این رابطه تنگاتنگ رمان قرن نوزده انگلستان و استعمار آن‌چنان نزدیک

بود که ادوارد سعید در کتاب خود فرهنگ و امپریالیسم ادعا می‌کند که اصلاً پیرنگ رمان‌های رئالیستی اروپا، علی‌الخصوص انگلستان، روی استعمار قرار دارد و اگر از هریک از این داستان‌ها عنصر استعمار یا هر چیز مرتبط به آن را حذف کنیم، پیرنگ داستان فرومی‌باشد.^۱

۳. درون‌مایه رمان‌های رئالیسم جادویی

در سبک رئالیسم جادویی، نویسنده افسانه، تاریخ و جادو را برای احیای خاطراتی از گذشته مردم یا ملت، که ضرورتاً نوستالژیک نیستند، با یکدیگر درمی‌آمیزد. این گونه نویسندگان اغلب برای برانگیختن آگاهی سیاسی جوامع خود دست به این کار می‌زنند. البته گاهی رئالیسم جادویی یا گونه‌های مشابهش برای کمک به رژیم‌های خودکامه مثل نازی‌ها در آلمان یا آپارتاید افریقای جنوبی آمده‌اند.^۲ رژیم آلمان نازی خلاقانه افسانه و تاریخ را برای توجیه پایه‌های حکومتی‌اش درهم آمیخته بود. در افریقای جنوبی نیز مجموعه داستانی مثل به سوی مرز^۳ نوشته جی. سی. استین^۴ از این نمونه است. همچنین در اوایل قرن بیست میلادی نویسندگانی سعی کرده‌اند تا رنگ‌وبویی بومی و محلی به کار خود بدهند و از عناصر مردم‌شناسی در رمان‌هایشان استفاده کنند. این خصیصه را می‌شود در رمان‌های جنبش نوادبی سیاه‌پوستان آمریکا که با نام دوره «رنسانس هارلم» در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ فعال بود، مشاهده کرد. زورا نیل هرستن^۵ با کتاب چشمانشان به خدا دوخته بود^۶ یکی از

1. Said, *Culture and Imperialism*, pp. 73-95.

2. Warnes, *Magical Realism and the Postcolonial Novel: Between Faith and Irreverence*, p. 28.

3. *Op pad na die grens* (1976)

4. J. C. Steyn (1938-)

5. Zora Neale Hurston (1903-1960)

6. *Their Eyes Were Watching God* (1937)

شاخص‌ترین رمان‌نویسان این دوره بود. او با این که در این اثر از افسانه، فرهنگ، زبان و باورهای سیاه‌پوستان بسیار بهره جسته است، ولی هنوز بین شکل زیبایی‌شناختی اثرش و سیاست فاصله زیادی هست.

صد سال تنهایی از این جهت نقطه عطفی تلقی می‌شود، چرا که این اثر از ادبیات غیرسیاسی و کاملاً تجربه‌گرایانه اوایل قرن فاصله می‌گیرد و به اثری تبدیل می‌شود که هم از نظر سیاسی و هم از لحاظ اجتماعی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.^۱ عموم منتقدان این اثر را اولین رمانی قلمداد می‌کنند که از عناصر و اسلوب رئالیسم جادویی برای دفاع از حقوق ستم‌دیدگان در امریکای جنوبی استفاده کرده است. البته این بدان معنا نیست که پیش از صد سال تنهایی اثری با استفاده از عناصر رئالیسم جادویی نوشته نشده است. متون قدیمی‌تر دیگری هستند که هم از رئالیسم جادویی استفاده کرده‌اند، هم عناصر سیاسی در آن‌ها پررنگ است و هم از نظر زیبایی‌شناختی تا حدودی قابل مقایسه با شاهکار مارکزند؛ رمان مرشد و مارگاریتا نوشته بولگاکوف بین سال‌های ۱۹۲۸ تا ۱۹۴۰، قلمرو این عالم نوشته آلمو کاربانتیه چاپ سال ۱۹۴۹ و طبل حلبی نوشته گونتر گراس چاپ سال ۱۹۵۹ از برجسته‌ترین نمونه‌های این آثارند.

درباره ارتباط درهم تنیده رئالیسم جادویی و تفکرات سیاسی بسیار گفته‌اند. لوئیس پارکینسن زامورا و وندی فاریس بر این گفته تأکید دارند که «رئالیسم جادویی سبکی است مناسب کاویدن در — و فرارفتن از — مرزهای فرهنگی و سیاسی»^۲ آن‌ها همچنین یادآور می‌شوند که «متون رئالیسم جادویی انقلابی‌اند: حالت بینابینی این متون و بی‌درنگی آن‌ها در اظهارنظر در واقع نشان از ایستادگی این سبک ادبی در برابر ساختارهای سیاسی و فرهنگی تک‌محور دارد؛ خصیصه‌ای که باعث

1. Bowers, *Magic(al) Realism*, p. 37.

2. Parkinson and Faris, *Magical Realism: Theory, History, Community*, p. 5.

شده تا این سبک نوشتاری برای نویسندگانی که در فرهنگ‌های پسااستعمار، و به‌طور فزاینده‌ای زنان نویسنده، سودمند واقع شود.^۱ هومی بابا نیز، که از بزرگان نظریه‌های پسااستعماری است، بر این عقیده است که رئالیسم جادویی به زبان جهان پسااستعمار تبدیل شده است.^۲ آن هِگِرْفِلْت نیز باور دارد که این سبک ادبی «ذاتاً سبکی پسااستعماری است»، چرا که این سبک «با ارائه ارزش‌های جدید بر گرفته از نظام فکری غیر غربی» در طرز تفکر استعمارگران و طبقه مسلط بر جامعه بازنگری می‌کند؛^۳ که البته این به معنای نابودی کامل آن ارزش‌ها نیست. علاوه بر آن، همان‌طور که الیکه بوهمر نیز ذکر کرده است، رئالیسم جادویی «عناصر ماوراءطبیعی را با افسانه‌های محلی و تخیلات برگرفته از فرهنگ استعمارگر» یا هر فرهنگ سلطه‌جو در جامعه می‌آمیزد تا دیالکتیکی بین دو فرهنگ متناقض در بطن خود ایجاد کند؛^۴ و با این کار با دیدی انتقادی به مسئله استعمار، اشغال کشور و حتی فساد سیاسی دولت‌های پسااستعمار می‌پردازد. فردریک جیمسون از نگاه مارکسیستی خود رئالیسم جادویی را در بستر نزاع طبقاتی بررسی کرده و این‌طور می‌گوید که رئالیسم جادویی از ادامه حیات جهان‌بینی‌های پیش از نظام سرمایه‌داری در جوامع پیش‌رفته در علوم، فناوری و اقتصاد پرده برمی‌دارد که به نظر جیمسون این مشخصه جوامع پسااستعمار است.^۵ بنابراین کارهایی که از سبک رئالیسم جادویی بهره گرفته‌اند،

1. Ibid., p. 6.

2. Bhabha, "DissemiNation: time, narrative, and the margins of the modern nation," Homi K. Bhabha (ed.), *Nation and Narration*, p. 7.

3. Hegerfeldt, "Contentious Contributions: Magic Realism Goes British," *Janus Head: Journal of Interdisciplinary Studies in Literature, Continental Philosophy, Phenomenological Psychology and Art*, 5.2 (2002) p. 63.

4. Boehmer, *Colonial and Postcolonial Literature: Migrant Metaphors*, p. 235.

5. Cited in Benito and Manzanar and Simal, *Uncertain Mirrors: Magical Realism in US Ethnic Literature*, p. 107.

مثل صد سال تنهایی (مارکز)، خانه ارواح (ایزابیل آالنده)، بچه‌های نیمه‌شب (سلمان رشدی)، دل‌بند (تونی موریسون)، انفجار در کلیسای جامع (آلخو کارپانتیه)، سالنامه مردگان^۱ (لسلی مارمون سیلکو)^۲ و زن جنگجو^۳ (ماکسین هانگ کینگستن)^۴ نه تنها از لحاظ سبکی نسبت به گفتمان رایج عکس‌العمل نشان می‌دهند، بلکه درون‌مایه این آثار نیز از تاروپود مبارزه با قدرت‌های سرکوب‌گر، تبعیض نژادی و مبارزات طبقاتی و استعماری بافته شده است.

اغلب آثار رئالیسم جادویی عکس‌العملی هستند نسبت به فردیت‌گرایی غالب در اکثر آثار رمان‌نویسان غربی، از دنیل دفو گرفته تا دون دلپو. همان‌طور که وندی فاریس گفته، جادوی به کاررفته در این آثار هر قدر هم از افسانه‌ها، سیاست‌ها و کلیشه‌های اجتماعی و گفتمان روان‌کاوانه بهره گرفته باشد، باز در بطن خود جامعه‌ای را نشان می‌دهد که باورهای مشابهی دارند؛ گرچه نویسنده یا خواننده ممکن است به آن باورها عقیده نداشته باشند.^۵ در بسیاری از رمان‌های کلاسیک رئالیستی گرفته تا مدرن و پسامدرن، شخصیت‌های داستان با نوعی تنهایی دست‌به‌گریبان‌اند. رایینسون کروزو، قهرمان رمانی با همین نام، در جزیره‌ای ناشناخته گیر افتاده؛ الیزابت، قهرمان رمان غرور و تعصب اثر جین آستن، از لحاظ فکری از دیگر دوشیزگان هم‌رده خود متمایز است؛ استیون ددلوس (ضد) قهرمان رمان‌های جیمز جویس از شهر و دیار خود و فرهنگ نهفته در آن منزجر است و در نهایت هولدن کولفیلد، شخصیت داستان ناپلور دشت، آن‌قدر از نظام فرهنگی و اجتماعی جامعه‌اش متنفر است که از افسردگی ناشی از آن سر از بیمارستان روانی درمی‌آورد. مشکل این جاست که این داستان‌ها مسئله

1. *Almanac of the Dead*

2. Leslie Marmon Silko (1948-)

3. *Woman Warrior*

4. Maxine Hong Kingston (1940-)

5. Faris, *Ordinary Enchantments: Magical Realism and the Remystification of Narrative*, p. 70.

را درک کرده‌اند ولی نوش‌دارویی برایش نیچیده‌اند و نهایت کارشان (که در داستان‌های مدرن و پسامدرن بیشتر مشهود است) به سوگ نشستن برای تنهایی و بی‌نوایی انسان مدرن است؛ ولی در برخی آثار رئالیسم جادویی، مثلاً در دل‌بند تونی مورسون، چنین نیست. جامعه‌ای که روزی زن قهرمان داستان را تنها گذاشته و به او خیانت کرده بود، در پایان داستان به کمک او و خانواده‌اش می‌شاید، تا بار دیگر قدرت همبستگی مردم برای بیرون راندن نحسی و بدشگونی و افسردگی را گوشزد کند.

شاید بگوییم اسطوره و افسانه تنها در داستان‌های رئالیسم جادویی نمود نداشته و در سنت رمان‌نویسی هرازگاهی شاهد اشارات نویسندگان به فرهنگ و اساطیر یک ملت یا نژاد بوده‌ایم. بله چنین است. بگذارید نگاهی به دون کیشوت اثر سروانتس، که بسیاری آن را اولین نمونه رمان در غرب به حساب می‌آورند و اولیس اثر جیمز جویس که حد نهایت رمان مدرن است بیندازیم. هر دو این آثار از افسانه‌ها و اساطیر بهره جسته‌اند، ولی با اهدافی کاملاً متفاوت با آنچه بعدها در آثار رئالیسم جادویی به حد اعلای خود می‌رسد. سروانتس در اثرش دون کیشوت، به افسانه‌هایی که قهرمان اثرش به آن‌ها باور دارد، می‌خندد و رمانس‌گذاشتگان را دست‌مایه طنز خود قرار می‌دهد. در اولیس اثر جیمز جویس نیز همان‌طور که از عنوان اثر برمی‌آید، اشاراتی به حماسه بزرگ هومر، یعنی اودیسه، شده است؛ ولی در واقع اولیس جیمز جویس نقیضه‌ای است بر اودیسه هومر. جویس به جای قهرمانان مردافکن و زورمند و یکتا، انسان‌های معمولی و وضعی را شخصیت داستان خود قرار می‌دهد و به جای ستایش فضایل اخلاقی و وفاداری، نشان می‌دهد که چطور انسان مدرن در ورطه بی‌اخلاقی و بی‌بندوباری افتاده که نه تنها از آن آزرده نیست، بلکه برایش ارزش شده است. داستان جویس به جای پنه‌لوپه که در اودیسه هومر بیست و اندی سال وفادار به همسرش اودیسه ماند، زنی را نشان می‌دهد که نمی‌تواند به

همسرش پایبند بماند. در واقع جویس در این داستان ارزش‌های بنیادین نهفته در اساطیر مغرب‌زمین را به سُخره می‌گیرد و دیگر بازگشت به آن‌ها را ناممکن می‌پندارد و این درست برعکس چیزی است که در بسیاری از داستان‌های رئالیسم جادویی دیده می‌شود. لوئیس اردریک^۱ در رمان ردپا^۲ و ماکسین هانگ کینگستن در مردان چینی نشان می‌دهند که چطور با استفاده از اساطیر و نقل افسانه‌ها و اسطوره‌های گذشتگان می‌شود در برابر ناملايمات زندگي ايستاد.

وليكن بايد بدانيم كه آگاهي جمعي گاهي ممكن است به از دست دادن نيروي فرديت و تفكر و تصميم‌گيري بينجامد. اين درست همان چيزي است كه بسياري از جوامع پيش از ورود به دوره صنعتي يا پيش از استعمار از آن رنج مي‌بردند؛ بدین معنا كه احترام بي‌چون و چرا به سنت‌های به‌جای‌مانده از گذشتگان آن چيزي نيست كه نويسندگان رئاليسم جادويي بخواهند از آن دفاع كنند. رئاليسم جادويي مانند داستان‌های عجيب و غريب گذشته، مردم را به انفعال، سكوت و حيرت در برابر هر آنچه ناآشناست و نامعلوم فرامي‌خواند، بلكه در پي بالا بردن اخلاقيات مبتني بر تعقل و تقويت قوه تجزيه و تحليل حوادث اجتماعي در خواننده است. در واقع اصلاً خوانندگان ايدئال متون رئاليسم جادويي كساني‌اند كه ديگر به آن عناصر جادويي اعتقاد راسخ ندارند، ولي به پتانسيل آن‌ها براي ايجاد تغيير و تحول آگاه‌اند. حداقل در داستان‌های رئاليست جادويي امريكاي شمالي اين موضوع مشهود است كه «قهرمان داستان كه معمولاً جوان و تازه به دوران رسيده و در پي يافتن هويت جديد خويشتن است» براي نيل به هدف از قواي ماوراءطبيعي و كمك پيران جامعه خود غافل نمي‌شود.^۳ ماما

1. Louise Erdrich (1950-)

2. *Tracks*

3. Benito and Manzanar and Simal, *Uncertain Mirrors: Magical Realism in US Ethnic Literature*, p. 128

دی^۱ اثر گلوریا نیلور^۲ از این دست آثار است. دختر سیاه‌پوستی با شوهر خود پس از مدت‌ها دوری و زندگی در نیویورک به دهکده خود بازمی‌گردد و در مدت سکونتش همراه مادر بزرگ، در جست‌وجوی هویت خویشتن است. مادر بزرگ او که بسیار مسن، ولی در عین حال سرزنده و شاداب است، به عقیده مردم دهکده نیروی خارق‌العاده‌ای دارد که به او اجازه می‌دهد با ارواح گذشتگان ارتباط برقرار کند. در محفل شادی^۳ اثر امی تان^۴ نیز دختران چینی - امریکایی که اصلاً چین را ندیده‌اند، پای سخنان «عمه‌هایشان» می‌نشینند تا از لابه‌لای داستان‌ها و افسانه‌هایی که آن‌ها تعریف می‌کنند هویت مستقل ولی برگرفته از فرهنگ چینی خود را باز یابند.

فرهنگ‌های پسااستعمار خواهانه‌خواه ترکیبی از حداقل دو فرهنگ متفاوت و گاه متناقض‌اند که منشأ دوگانگی در متون نویسندگان برخاسته از این سرزمین هاست. دو بوآ^۵ به این پدیده «آگاهی دوگانه»^۶ می‌گوید و هومی بابا از اصطلاح «فضای سوم» برای توضیح این فضای پدیدآمده استفاده می‌کند.^۷ منظور هومی بابا فضایی است که دو یا چند فرهنگ با یکدیگر برخورد و هم‌نشینی دارند. این ترکیب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در صحنه ادبیات و هنر دچار دگردیسی می‌شود و به شکل سبک «رنالیسم جادویی» تحقق می‌یابد. این سبک ادبی در واقع فضای سوم برخورد دو قوه زیبایی‌شناختی است، یکی برگرفته از فلسفه‌ای که اروپایی و امریکایی است و دیگری که آبخور آن کشورهای است که مستقیم یا غیرمستقیم مدتی تحت سلطه جغرافیایی یا فرهنگی مغرب‌زمین بوده‌اند. البته بسیار ساده‌انگارانه خواهد بود

1. *Mama Day*

2. Gloria Naylor (1954-)

3. *The Joy Luck Club*

4. Amy Tan (1952-)

5. William Edward Burghardt (W. E. B.) Du Bois (1868-1963)

6. double consciousness / dual consciousness

7. Wamba, *Kinship*, p. 82; Bhabha, *The Location of Culture*, p. 211.

که بگوییم همه آثار رئالیسم جادویی دنبال یک هدف و ارائه یک درون‌مایه مشترک هستند.

روی هم رفته رئالیسم جادویی عمدتاً ریشه در مناطقی دارد که پیش‌تر زیر سلطه قدرت‌های جهانی بودند و حالا پس از به دست آوردن آزادی جغرافیایی کشورشان، می‌خواهند هویت فرهنگی خود را نیز بازتعریف کنند. بنابراین این سبک ادبی بیشتر در کشورهای افریقای غربی، امریکای جنوبی و هندوستان گسترش پیدا کرد.^۱ اقلیت‌های نژادی که در کشورهای توسعه‌یافته مانند انگلستان، کانادا و امریکا زندگی می‌کنند نیز آثار فاخری در این حوزه خلق کرده‌اند. سرخ‌پوستان، سیاه‌پوستان، مکزیکی‌تبارها و آسیایی‌تبارهایی که در امریکای شمالی ساکن هستند و در قرون گذشته از نظر سیاسی و فرهنگی به حاشیه رانده شده بودند، بیش از هر گروه دیگری از عناصر رئالیسم جادویی در آثار هنری خود بهره جسته‌اند. هدف آن‌ها اغلب بازپس‌گیری حقوق سیاسی و اجتماعی‌شان در جامعه و راهیابی به جمع نویسندگان برتر کشورشان، بدون تقلید از سبک و سیاق گفتمان ادبی مسلط بر جامعه است. جالب این‌که چون از نظر سیاسی زنان نیز در جوامع استعماری با دو نوع ظلم و ستم سروکار داشته‌اند و همچنین چون هنر قصه‌گویی بیشتر سنتی زنانه بوده، زنان سهم عمده‌ای در خلق آثار برتر رئالیسم جادویی داشته‌اند؛ تا آن‌جا که این سبک را می‌شود با «فمینیسم جادویی» که کاترین هارپ برای توصیف آثار ایزابل آلنده به کار برد، مقایسه کرد.^۲ کیمبرلی ولز معتقد است که مهم‌ترین شاخصه بسیاری از آثاری که می‌توان نام «فمینیسم جادویی» بر آن‌ها نهاد، به کارگیری ساحره‌ها و شمن‌های زن است که به صورت استعاری در واقع بیان‌کننده اعتراض زنان علیه جهان مردسالار است و عملی است

1. Bowers, *Magic(al) Realism*, p. 44.

2. Blackwell, "Narrative Magic in the Fiction of Isabel Allende by Patricia Hart", *Letras Femeninas* 17 (1/2), pp. 140-143.

در جهت حصول استقلال فردی.^۱

ولی هر قوم و هر نویسنده‌ای رئالیسم جادویی مختص به خود را دارد. به عنوان مثال، رئالیسم جادویی قومیت‌های ساکن در امریکا با گونه‌ی امریکای لاتین متفاوت است. نویسندگان رئالیسم جادویی در امریکا خودشان بشخصه ظلم و ستم فرهنگی و سیاسی ناشی از زندگی در امریکا را تجربه کرده‌اند. مثلاً ماکسین هانگ کینگستن، نویسنده‌ی اقلیت چینی-امریکایی و نویسنده‌ی زن جنگجو، در همین کتاب شرح حال‌مانند به یاد می‌آورد که مادرش به کودکش هشدار می‌داد که نباید با سفیدپوستان هم صحبت شوند، چرا که خانواده‌ی آن‌ها از مهاجران غیرقانونی بود و همیشه از اخراج از امریکا هراسان بودند.^۲ این طرز تلقی از زندگی بسیار متفاوت با نویسندگان رئالیسم جادویی در امریکای جنوبی است. نویسندگان این نواحی اغلب از بخش‌هایی که بیشتر مورد تعدی ظالمان و سرمایه‌داران بود، به دور بوده‌اند و بیشترشان عضوی از بزرگان اجتماعی و سیاسی کشورشان محسوب می‌شدند. به عنوان مثال، ایزابل آلنده از پدری متولد شد که زمانی سفیر شیلی در پرو بود و همچنین خویشاوند سالوادور آلنده، رئیس‌جمهور شیلی بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳، محسوب می‌شود.

هرچند عناصر «جادویی» کمابیش یکسانی در آثار رئالیست جادویی تکرار می‌شوند، این عناصر لزوماً در پی نشان دادن یک مرام فکری و موقعیت اجتماعی - سیاسی یکسان نیستند. مثلاً گرچه ظاهراً تونی موریسون در رمان‌هایش فرهنگ امریکای لاتین را تکرار می‌کند، ولی در واقع زیرساخت رئالیسم جادویی وی «نظام اعتقادی» فرهنگی است که به آن تعلق دارد، تا این که برگرفته از هر نوع تفکر

1. Wells, *Screaming, Flying, and Laughing: Magical Feminism's Witches in Contemporary Film, Television, and Novels*.

2. Kingston, *Woman Warrior*, p. 213.

و سنت امریکای لاتین باشد. رئالیسم جادویی او ملهم از نظام اعتقادی بردگان سیاه‌پوست در قرون هجده و نوزده میلادی است.^۱ به‌رغم این که موريسون احتمالاً به این عناصر اعتقادی ندارد، ولی به اهمیت آن‌ها در بازتعریف هویت افریقایی - امریکایی‌ها آگاه است. امی تان نیز، که نویسنده‌ای چینی - امریکایی است، در صدد بازتعریف هویت امریکایی‌هایی است که از والدین چینی ولی در امریکا متولد شده‌اند. او این هویت را می‌خواهد با یادآوری درد و رنج مهاجران غیرقانونی چینی در دهه ۱۹۵۰ بازسازی کند.

۴. جایگاه رئالیسم جادویی در انواع رئالیسم‌ها

براساس آنچه در عهد عتیق آمده^۲، وقتی خداوند برج بابل را فرو ریخت، مردم شهر از ترس این واقعه چنان هراسان شدند که قدرت تکلمشان را از دست دادند و دیگر توان برقراری ارتباط با هموعان خویش را نداشتند و از آن پس در نقاط مختلف دنیا پراکنده شدند و زبان‌های گوناگون از نسل‌های آینده آنان پدید آمد. فرو ریختن این برج همانا فرو ریختن آخرین روزنه به سوی حقیقت در این دنیا بود. انسان که آرزوی رسیدن به خدا (یا همان حقیقت ناب) را در سر می‌پروراند، نه تنها نردبانش به آسمان‌ها را ویران شده دید، بلکه نادانسته با سدی بسیار پرتوان‌تر از هر چیز دیگر روبه‌رو شد و آن «زبان» بود. با این که انسان همیشه فکر می‌کرد زبان وسیله ارتباطی او با دیگران و آینه تمام‌نمای دنیا می‌تواند باشد، ولی طی قرون متمادی انسان‌ها با زبان‌های متفاوت، دیدی متمایز از دیگران نسبت به دنیا و جهان یافتند. جالب این که هرچه انسان به طمع دانستن بیشتر در ورطه زبان می‌افتاد، فاصله‌اش از «حقیقت»

1. Bowers, *Magic(al) Realism*, p. 88.

۲. عهد عتیق، کتاب پیدایش، باب ۱۱: «در آن روزگار همه مردم جهان به یک زبان سخن می‌گفتند. جمعیت دنیا رفته‌رفته زیاد می‌شد و مردم به‌طرف شرق...».

ناب^۱ بیشتر می‌شد و هر ملتی حقیقت را طور دیگری می‌دید. فلسفه و به تبع آن ادبیات نیز از آغاز در طلب یافتن حقیقت بوده است. شکوفایی هر نحله فلسفی و ادبی نشانه نگرشی نوین به دنیاست. از سوفسطاییان تا پساساختارگرایان، از هومر تا هرمان هسه، همگی در پی حقیقتی هستند که انسان به صرف انسان بودنش فقط می‌تواند بر پایه استدلال‌های منطقی و عقیدتی آن را فقط حدس بزند و نه بیشتر. حتی اگر روزی به چنین حقیقتی دست یابد، انسان توان انتقال این حقایق را به دیگران به طور کامل نخواهد داشت؛ امان از زبان که گمراه‌کننده و فریب‌کار است.

رئالیسم جادویی نیز سبکی است در پی نگاشتن نگاه نوین بشر به جهان. این سبک نوشتاری و فلسفی در پی تکمیل و تعمیم یافته‌های دیگران به گوشه‌های دیگری از نقاط رازآلود دانش بشر است. رئالیسم جادویی خواسته یا ناخواسته با تمامی روش‌های فکری پیش از خود گفت‌وگو برقرار کرده و بخش‌هایی از آن‌ها را گرفته و به بخش‌هایی نیز تاخته است. اصیل‌ترین دعوای فلاسفه از این برخاسته که سخن از عقل و حواس پنج‌گانه حقیقت است یا آنچه از دل برمی‌آید. صورت‌های فلسفی بزرگ دنیا همگی در پی یافتن جوابی برای این سؤال بوده‌اند و دبستان‌های مختلف ادبی نیز متأثر از آنان شکل‌های جدیدی برای بازنمایی حقیقت پیش گرفته‌اند.

مُحاکات

بسیاری می‌پندارند که اولین بوطیقای شعر و ادب را در اروپا ارسطو نگاشته، ولی چندین دهه پیش از او، آریستوفان^۲ در نمایش کمیدی قورباغه‌ها^۳ این سؤال را پیش کشید که هنر حقیقی چیست و راه رسیدن

1. Aristophanes (c. 446- c. 386 B.C.)

2. *The Frogs*

به آن از کدام سوسست. در این نمایش‌نامه دیونیسوس، خدای شراب و حاصل‌خیزی و هنر، برای یافتن پاسخ این سؤال به جهان ابدی سفر می‌کند تا از میان آیسخولوس^۱ و اورپید^۲، دو نمایش‌نامه‌نویس فقید یونان، یکی را که لایق‌تر است برگزیند و به جهان زندگان بیاورد. در جهان زیرین جنگی ادبی بین این دو درمی‌گیرد و هریک از آنان می‌کوشد روش نوشتار و جهان‌بینی خود را اثبات کند و دیگری را تخطئه. آیسخولوس دربارهٔ اورپید می‌گوید: «بگویند چه گناهی نکرده؟ آیا او نبود که قوادان را، زنانی که در مقابر مقدس وضع حمل می‌کنند، یا زنانی با محارم را بر صحنهٔ تئاتر نشان داد [...]؟ به‌خاطر این آقا شهرمان پر شده از دیوان‌سالاران و بوزینه‌های طرفدار دموکراسی که مدام مردم ما را می‌فریبند. هیچ‌کس چراغ به دست نمی‌گیرد. هیچ‌کس امروز چنین قابلیت‌ی ندارد.»^۳ عاقبت نیز دیونیسوس آیسخولوس را برمی‌گزیند، نه به این دلیل که آینه‌ای بوده بر طبیعت، بلکه چون با زبان حماسی خود می‌تواند طراوت و شادابی را در میان آتنی‌های مرده‌دل و گرفتار در جنگ با اسپارتا زنده کند و سخت بر اورپید می‌تازد، نه چون او در نشان دادن واقعیت‌های جامعه کم‌کاری کرده، بلکه برعکس، چون آینهٔ راست‌نمایی بوده در برابر پلشتی‌های جامعه. در واقع برای آریستوفان هدف از نوشتن نمایش‌نامه‌های یونان در آن برهه از تاریخ نه کاویدن حقایق، بلکه شوراندن حس میهن‌پرستی مردم بود.

این در حالی است که چند سال بعد هنگامی که افلاطون و شاگردش ارسطو در صدد نظریه‌پردازی دربارهٔ شعر و ادبیات بودند، در یک نکته با یکدیگر هم‌سخن بودند؛ این که تمامی اقسام هنر قابل اعتنا باید تقلیدی از طبیعت باشند و هردوشان با واژهٔ «میمسیس» (یا به تعبیر دیگر مُحاکات) برای تعریف هنر رایج زمانهٔ خود موافق بودند؛ ولی تلقی هریک از آنان

1. Aeschylus (c. 524- c. 455 B.C.)

2. Euripides (c. 406-480 B.C.)

3. Aristophanes, *Frogs*, trans. Ian Johnston. Retrieved from <http://records.viu.ca/~johnstoi/aristophanes/frogs.htm#note58>, on January 2016. Lines: 1287-1297.

از حقیقت باعث جدایی فکری این دو از یکدیگر در باب هنر و ادبیات شد. افلاطون که به عالم مُثُل معتقد بود، حقیقت را در این دنیای فانی نمی‌دید، بنابراین تقلید از آن را برای رسیدن به حقیقت پوچ می‌دانست. به عقیده او این جهان سایه‌ای بود از عالم کمال و اثری که به عالم مُثُل تعبیر شده است. بنابراین اگر هنرمند کارش تقلید از تقلید است، پس هنر تقلیدی چه فایده داشت! از سوی دیگر، هر چند ارسطو نیز به عالم مُثُل معتقد بود، ولی بر این باور بود که «میمسیس» (محاکات) هدفی اخلاقی دارد و با این که هنر از طبیعت (خوی انسان) تقلید می‌کند، اما باید ترویج «خوبی مطلق» را سرلوحه کارش قرار دهد؛ یعنی میمسیس که معنایش تقلید از طبیعت و سرشت انسان است، هر نوع تقلیدی را شامل نمی‌شود و بنابراین در هنر، آمیختن بدی‌ها و خوبی‌ها یا زشتی‌ها و زیبایی‌ها نابه‌جاست. یعنی برخلاف رمان رئالیستی که شخصیت‌های خاکستری اجازه ظهور در صحنه داستان را دارند، براساس مُحاکات، بدی‌ها و خوبی‌ها یا زشتی‌ها و زیبایی‌ها نباید با هم درآمیزند.

به همین دلیل در آثار نمایش‌نامه‌نویسان یونان باستان، به‌جای شخصیت‌های چندبُعدی، با تیپ‌های متفاوت ولی ساده روبه‌رویم. ایان وات نیز معتقد است که یکی از دلایلی که نمایش‌نامه‌نویسان یونان باستان اصرار داشتند زندگی قهرمانان‌شان را تنها در طول یک روز نشان دهند این بود که معتقد بودند جوهره هر انسان متغیر نیست و یک روز با یک سال و یک دهه و یک سده در تعریف خوی شخصیت‌ها یکی است.^۳ نمایش‌نامه‌های ایرانیان^۴، ادیب شهریار^۵، آنتیگون^۶،

1. Plato, *Republic*, in *Collected Dialogues of Plato*, Edith Hamilton and Huntington Cairns (eds), Book X, 597e.

2. Aristotle, *Posterior Analytics*; *Topica*, p. 171.

۳. وات، طلوع رمان، در نظریه‌های رمان: از رئالیسم تا پسا مدرنیسم، ص ۳۳.

4. *The Persian*

5. *Oedipus the Rex*

6. *Antigone*

مدئا^۱ و بسیاری دیگر از نمایش‌نامه‌های برجای‌مانده از قرن پنجم قبل از میلاد مسیح در آتن، هرچند که تنها یک روز از زندگی قهرمان داستان را نشان می‌دهند، چنان گذشته و حال و آینده شخصیت‌ها را در هم می‌آمیزند که در همان زمان کوتاه می‌توان به طینت شخصیت‌ها و خوبی‌ها و بدی‌هایشان پی برد. ارسطو بر همین اساس می‌گوید که سرشت انسانی که در نمایش‌نامه تقلید می‌شود، باید یا کاملاً والا و ارجمند باشد یا به‌طور مطلق پست و فرومایه، چرا که بهر حال حقیقت مطلق انسان در یکی از این دو زمره است.^۲ بنابراین عرصه هنر محل نشان دادن انسان آن‌چنان که واقعاً هست، نیست و باید «حقیقت» یکدست و همگن را نشان داد. به این سبب، گونه نمایشی تراژدی در یونان باستان انسان‌ها را بهتر و والاتر از آنچه واقعاً هستند، نشان می‌دهد و کم‌دی آنان را دون‌تر و فرومایه‌تر از معیارهای انسان واقعی به تصویر می‌کشد. اکنون می‌فهمیم چرا با این که تمامی فلاسفه و نویسندگان یونان و روم باستان از حقیقت و تقلید از طبیعت صحبت می‌کردند، با رئالیسمی که تقریباً در قرن نوزده میلادی در اروپا جان می‌گیرد بسیار فاصله دارند و با آن مخالف‌اند. برای آنان هنری که در جست‌وجوی حقیقت است، باید بین خوبی، زیبایی و حقیقت مطلق از یک سو و بدی، زشتی و ناحق تمایز قائل شود. اگر هنری مثل رئالیسم سعی در آمیختن این دو دسته داشته باشد، از نظر ارسطو ناخالصی و بی‌هنری است.

رئالیسم فلسفی (قرون وسطا)

در اواخر قرون وسطا و رنسانس و در فلسفه مدرسی (یا به عبارت دیگر، اسکولاستیک)، رئالیسم در نفی تمرکز بر جزئیات به کار می‌رفت.

1. Medea

2. Aristotle, *Poetics*; Longinus, *On the Sublime*; Demetrius, *On Style*, trans. W. Hamilton Fyfe, VIII, v.

می‌گفتند «کلی‌ها گونه‌ها یا مجردات‌اند که [حقیقت] راستین‌اند، و نه جزئی‌ها که اشیاء غیرمجردی هستند که با قوه حس انسان درک می‌شوند»^۱ پس در این طرز تلقی نیز هرچند واژه رئالیسم به کار رفته، ولی در تعریف حقیقت، شباهت بسیاری به تفکرات یونانیان باستان وجود دارد. فلاسفه مدرسی نیز حقیقت را در کلیات می‌جستند و جزئی‌نگری و توجه به استثنائات از نظر ایشان به بیراهه می‌رود. علاوه بر این، برای آنان بدون ذهن انسان نیز دنیای بیرون وجود دارد، همان‌طور که برای افلاطون و ارسطو وجود داشت و آنچه اصیل است همان چیزی است که عینیت دارد، نه آنچه با تفکرات و توهمات بشر می‌آمیزد. این تفکر اراده و قدرت انتقادی انسان را به هیچ تنزل می‌دهد و بسیار جزم‌اندیشانه است. برای همه آن‌ها مخاطبان فلسفه و ادبیات دریافت‌کنندگان منفعلی هستند که هیچ میلی به دخیل کردن ذهنیت خود در شکل دادن به حقیقت نمایش‌نامه، متن و جهان ندارند. در جدالی که بین عین و ذهن در این فلسفه درمی‌گیرد، ترازو به نفع عینیت سنگینی می‌کند.

رئالیسم اخلاقی یا ارزشی

پس از افول فلسفه اسکولاستیک در اروپا، فلاسفه‌ای همچون رنه دکارت^۲ آمدند و ذهن بشر را نقطه آغازین دانستن حقیقت دنیا قرار دادند. او و هم‌مسلكانش مثل فرانسویس بیکن، جان لاک، دیوید هیوم و ایمانوئل کانت، به عقیده بسیاری از منتقدان، به نحوی پایه‌های رئالیسم ادبی را نیز بنیان نهادند.^۳ به عقیده دکارت، جست‌وجوی حقیقت امری شخصی است و سنت و گفتار گذشتگان نه تنها ما را در رسیدن به آن یاری نمی‌دهد، بلکه سدی است بسیار سخت و دردسرساز در برابر

۱. وات، طلوع رمان، در نظریه‌های رمان: از رئالیسم تا پسا مدرنیسم، صص ۱۵-۱۶.

۲. René Descartes (1596-1650)

۳. همان، ص ۲۱.

حقیقت. با این حال، ذهن متکی بر منطقی است که برای همه یکسان و نتایج آن همانند معادلات ریاضی جهان شمول است.

پس هنوز راه درازی مانده تا به رمان رئالیسمی برسیم که برایش حقیقت و اخلاق مقطعی و وابسته به زمان و مکان است. حتی تا دو قرن بعد، ساموئل جانسون درباره هدف ادبیات داستانی، سخن از نیات اخلاقی را پیش می‌کشد و بر هنری فیلدینگ^۱، نویسنده پیش‌تاز انگلیسی، به دلیل تفاوت قائل نشدن بین خوبی و بدی در آثارش، سخت خرده می‌گیرد، ولی از ساموئل ریچاردسون^۲ که در رمان‌هایش از چارچوب‌های اخلاقی پیروی می‌کند و همیشه حق را به حق‌دار می‌رساند، دفاع می‌کند.^۳ با این اوصاف با این که قرن هجدهم میلادی استثنائات زیادی به خود دید، ولی اکثر قریب به اتفاق منتقدان ادبی و نویسندگان بر این باور بودند که رمان‌نویس باید بیش از هر چیزی در فکر گسترش اخلاق مورد قبول طبقه حاکم در جامعه باشد.

ولیکن تمرکز بر فردیت انسان و قدرت او در تصمیم‌گیری و همچنین نسبی‌نگری اخلاقی آهسته‌آهسته وارد ادبیات شد. پیش‌تر دنیل دفو^۴ در رمان رابینسون کروزو از مردی نوشته بود که سال‌ها تنها در جزیره‌ای دورافتاده به سر می‌برد و ذهنیت او در شکل دادن به دنیایش نقش بسزایی ایفا می‌کند. اوست که درباره حق و باطل بودن عملی یا

1. Henry Fielding (1707-1754)

2. Samuel Richardson (1689-1761)

3. Johnson, 1772; Boswell, *Life of Johnson* (1791), G. B. Hill (ed.) (1891), 2: 200-201.

A letter from Samuel Johnson to Samuel Richardson: <http://theamericanreader.com/26-september-1753-samuel-johnson-to-samuel-richardson/>. Retrieved on Day 20th.

Johnson, 1772; Boswell, *Life of Johnson* (1791), G. B. Hill (ed.) (1891), 2:199-200.

4. Daniel Defoe

تفکری تصمیم می‌گیرد؛ نه سنت، نه خانواده و نه جامعه در آن جزیره راه را بر تفکر او نبسته‌اند. گسترش گونه ادبی رمان نشان می‌دهد که تفکر دکارتی به آرامی در میان مردم رخنه می‌کند و فرد به تدریج به ادراکات فردی برای فهمیدن دنیا متکی می‌شود.

رنالیسم اجتماعی و انتقادی

همان‌طور که خاستگاه فلسفه فردیت گرای دکارت کشور فرانسه بود، رنالیسم قرن نوزده نیز از خاک فرانسه بلند شد. اونوره دو بالزاک با نگارش آثاری که در مجموعه‌ای با نام کمدی انسانی به چاپ رسید، با آن که قصه‌ای برای نظریه پردازی در این زمینه نداشت، پیش‌گام بی‌چون و چرای نهضت رنالیسم ادبی قرن نوزده شد. به قول رضا سیدحسینی: «این نویسنده به‌جای این که خود را تسلیم تخیل و حسرت سازد و دچار بیماری قرن شود و برای انصراف از فکر محیط خویش دست به دامن گذشتگان زند و به قرون وسطا پناه برد، اجتماع خود را با همه مشخصات و اسرارش و با همه صفات و عادات و نیکی و بدی‌هایی که در آن بود در آثار خویش نشان داد. آنچه را تا آن روز نویسندگان رمانتیک از آن غافل بودند، یعنی تأثیر و نفوذ پول را در اجتماع آن زمان بیان کرد.»^۱ هرچند بالزاک از ایدئالیسم نویسندگان رمانتیک فاصله گرفته بود، ولی بین «حقیقت در طبیعت» و «حقیقت در ادبیات» تمایز قائل بود. حقیقت در طبیعت گاهی چنان تلخ و زشت است که نمی‌شود آن را وارد اثر ادبی کرد^۲ و نویسنده باید شخصیت دلخواهش را از جامعه بگیرد و با سلیقه خود و با اصول زیبایی‌شناختی به شخصیتی داستانی بدل کند. جین آستن اولین نمونه‌های رمان رئالیستی قرن نوزده انگلستان را نوشت؛ هرچند پیشوند رمانتیک را هم می‌شود به رئالیسم جین آستن

۱. سیدحسینی، مکتب‌های ادبی، ص ۲۷۱.

۲. همان، ص ۲۷۲.

اضافه کرد، زیرا کارهای او در پی ایجاد تغییر و تحول عظیم در جامعه نیست و اکثر قریب به اتفاق آثارش به ارتباطات اشراف زادگان و یافتن شریک زندگی می پردازد. پس از او شارلوت برونته، امیلی برونته، چارلز دیکنز، ویلیام مک پیس تاکری و جورج الیوت از شاخص ترین رمان نویسان رئالیستی در انگلستان هستند. با وجود تفاوت های بسیاری که میان آن ها هست، امروزه همگی در زمره نویسندگان رئالیستی قرار می گیرند و از لفظ رئالیسم قرن نوزده (یا ویکتوریایی) برای اشاره به داستان های ایشان استفاده می کنند.

نقطه اشتراک بین اکثر این نویسندگان اتکای آن ها به بازنمایی دنیای بیرون به عنوان منبع واقعی حقیقت است. رئالیسم قرن نوزده حقیقت را در ارتباط بین افراد در جامعه می دید و فردیت انسان را آن گاه مهم می پنداشت که در ارتباط با جامعه و جهان تعریف شود و در کشاکش با این دو باشد. ریموند ویلیامز که بین انواع رئالیسم در اعصار گوناگون تمایز قائل شده، برترین شکل آن ها را در قرن نوزده یافته که در آن شخصیت قهرمانان داستان در تعامل و تعادل با جامعه داستانی تعریف می شود.^۱ شخصیت های داستانی در این نوع رمان ها در اقوال خود و دیگران می اندیشند و این اندیشیدن نشان از نیروی فردیت آن ها است؛ ولی کماکان نیروی محرک این داستان ها تعادلی است که نویسنده بین ذهنیت و تفکرات قهرمان داستان، از یک سو، و اتفاقات و حوادث بیرونی، از سوی دیگر ایجاد می کند. در حقیقت سیر دگرگونی های فکری و تحولات درونی و معنوی قهرمانان داستان را پی رنگ بیرونی و دراماتیک رمان مشخص می کند.

رئالیسم قرن نوزده به عرف و اخلاق اجتماعی پایبند بود. اگر قهرمان داستان سرکشی می کند و می خواهد از بند هنجارهای جامعه بگریزد، در پایان داستان، نویسنده بازگشت او به دامن خانواده، جامعه

۱. ویلیامز، «رئالیسم و رمان معاصر»، نظریه های رمان: از رئالیسم تا پسا مدرنیسم، ترجمه حسین پاینده، ۱۳۸۶، ص ۱۰۴.

و هنجارهای اجتماعی را جشن می‌گیرد. الیزابت بنت در رمان غرور و تعصب اثر جین آستن اولین نمونه قهرمان سرکش است. رمان غرور و تعصب زنان و دوشیزگانی را به تصویر می‌کشد که در پی یافتن شوهر برای خود و دوستانشان هستند و عرصه شوهریابی رقابتی سخت برای دوشیزگان است؛ چرا که ازدواج خوب متضمن تمکن اقتصادی و نجات اعضای خانواده از فقر و شرمساری است. در ابتدای داستان، پدر الیزابت می‌گوید که چقدر با توجه به هنجارهای جامعه برای دوشیزگان، دخترش الیزابت از دیگر دخترانش متفاوت و بهتر است. به نظر پدر، «او نیمی از زیبایی جین (دختر دیگر خانواده) را هم ندارد»، ولی «دیگر دختران همه لوس و بی‌سوادند، اما الیزابت از دیگر خواهرانش بسیار زیرک‌تر است».^۱ در ادامه رمان، ویلیام دارسی با او به‌خاطر «چابکی ذهن او» ازدواج می‌کند.^۲ در واقع تمام این خصایص نشان می‌دهد که جین آستن می‌خواهد شخصیتی متفاوت با آنچه مردم در ذهن دارند نشان دهد. آستن خوبی هنجارهای جامعه را بازتعریف کرده است. ویلیام دارسی دیگر به‌خاطر زیبایی ظاهر با الیزابت ازدواج نمی‌کند، ولی مجذوب زیرکی و نفوذ کلام الیزابت شده است؛ خصایصی که در آن روزگار مردانه محسوب می‌شدند و معیاری برای سنجش زنان نبودند. با این حال الیزابت باید ازدواج کند و وارد حریم خانواده شود و باز این شخصیت و هویت شوهر است که الیزابت را از طریقش بازمی‌شناسند.^۳ این بازتعریف خصایص خوب و بد حرکتی به سمت دموکراسی و جابه‌جایی ساختارهای کهنه جامعه بود، ولی هنوز همه چیز در همان چارچوب قراردادهای اجتماعی پدرسالارانه انجام می‌شد.^۴

1. Austen, *Pride and Prejudice*, p. 27.

2. Ibid., p. 262.

3. Ibid., p. 214.

4. Armstrong, "The Rise of Feminine Authority in the Novel", *Novel: A Forum on Fiction*, Vol. 15, No. 2, winter 1982, p. 140.

رئالیسم قرن نوزده روسیه

بین سال‌های ۱۸۴۰ تا ۱۸۸۰، روسیه چنان بزرگانی را به عالم ادبیات معرفی کرد که با نام آن‌ها ادبیات روسیه برای همیشه شهرت یافت. بی‌انصافی است که نام رئالیسم برده شود و اسمی از نیکلای گوگول و شنل او به میان نیاید؛ رئالیسمی که در پایان آن رگه‌هایی از فانتزی و جادو هم دیده می‌شود. بسیاری از رمان‌نویسان روس خود را وام‌دار گوگول و سبک نوشتاری او می‌دانند، از جمله داستایفسکی که می‌گوید «ما همه اعقاب شنل گوگول هستیم»^۱. پس از گوگول بزرگانی همچون ایوان تورگنوف، لئو تولستوی و فتودور داستایفسکی در روسیه و جهان به شهرت رسیدند. تنها تورگنوف مدتی مستقیم با سرآمدان رئالیسم و ناتورالیسم فرانسه در ارتباط بود و بنابراین از لحاظ سبک نگارش و عقاید، کارهایش شباهت بیشتری به هم‌کیشانانش در اروپای غربی داشت. تولستوی از بزرگان رئالیسم روسیه محسوب می‌شود، ولی تأثیری را که او از آراء ژان‌ژاک روسو، فیلسوف رمانتیک فرانسه، گرفته بود، نمی‌توان نادیده گرفت. داستایفسکی نیز بیش از هر چیز در رمان به دنبال پاسخی برای پرسش‌های فلسفی بود؛ عمق و پیچیدگی‌ای که در کمتر رمان رئالیستی اروپای شرقی یا بریتانیایی آن دوره می‌شد یافت.

ناتورالیسم

نویسندگان همچون امیل زولا و گی دو موپاسان در فرانسه پیش‌گام مکتبی شدند که تقریباً تمام خصایص رئالیسم قرن نوزدهم را داشت، مگر اخلاق‌گرایی آن‌را. این نویسندگان همچنین تمایزی بین «حقیقت در طبیعت» و «حقیقت در ادبیات»، آن‌طور که بالزاک باور داشت،

۱. سید حسینی، مکتب‌های ادبی، ص ۲۹۸.

قائل نبودند. آن‌ها شخصیت‌ها را هرچقدر هم قبیح و زنده بودند، اگر روند داستان روا می‌داشت، وارد داستان می‌کردند. گسترش علوم و فنون در زمینه‌های مختلف، علی‌الخصوص عقاید داروین در مورد خاستگاه نژاد انسان، عقاید کارل مارکس مبنی بر جبر اقتصادی و بعدها نیز نظرات زیگموند فروید درباره ضمیر ناخودآگاه انسان منجر به گسترش ناتورالیسم در حوزه ادبیات و دیگر شاخه‌های هنر شد. از نظر این دسته از نویسندگان، وظیفه داستان‌نویس در راه یافتن حقیقت و ارائه آن به خوانندگان، مطالعه دقیق رفتار و سکنتات انسانی و بازنمایی آن در آثارشان، بدون هرگونه ملاحظه اخلاقی، بود. آنان به‌شدت به جزئیات در تصویرپردازی‌هایشان توجه می‌کردند و توصیف بیشتر راهی برای رسیدن به حقیقت می‌دانستند. همانند رئالیست‌های قرن نوزده، ناتورالیست‌ها نیز به زبان همچون آینه‌ای می‌نگریستند که قادر بود جهان را آن‌گونه که هست بنمایاند.

از پیش‌گامان این مکتب در انگلستان، توماس هاردی و در امریکا استیون کرین و جک لندن بودند. با وجود اصرار اکثر قریب به اتفاق نویسندگان ناتورالیست بر بی‌طرف بودن روایت‌هایشان و این که میلی به پندآموزی به خوانندگان نداشتند، باز هم تفاوت عمده‌ای بین ناتورالیسم اروپایی، به‌ویژه نوع بریتانیایی، و ناتورالیسم امریکایی مشهود بود. در بریتانیا آن‌چنان آثار توماس هاردی تیره و تار بودند که کوچک‌ترین روزنه‌امیدی برای خوشبختی شخصیت‌های داستان یا پیروزمندی اخلاق‌مداری در آثار او باقی نمی‌ماند. مثلاً در شهردار کاستربریج، هنجرد، قهرمان داستان، با آن که یک بار از منجلاب مشروبات الکلی بیرون جسته، دوباره به دام آن می‌افتد و در بدبختی مطلق می‌میرد. یا در جود گمنام، جود که سودای پیمودن بالاترین مدارج علمی را دارد آنچنان دچار وسوسه زنی می‌شود که نه تنها به هدفش نمی‌رسد، بلکه در خواری و ذلت باعث مرگ فرزندان و خودش می‌گردد. در تس از

خانواده دوربرویل، تس عاشق مردی می شود که به ظاهر از نیک نامان و اشراف زادگان است، ولی پس از ماجراهای فراوان در لحظه ای جنون آمیز دست به قتل او می زند و به همین جرم به دار آویخته می شود. در واقع اکثر شخصیت های هاردی یا قربانی جبر اجتماعی می شوند یا غرایزی که لگام انسان را آن چنان در دست می گیرند که مجالی برای گریز از آن ها نیست. در واقع حقیقت انسان برای توماس هاردی تیره روزی، تنهایی و حیوان صفتی انسان است.

ولی آن سوی اقیانوس اوضاع گونه دیگری است. رؤیای امریکایی^۱ خواسته یا ناخواسته اجازه منفی بافی را حتی به ناتورالیست ها هم نمی دهد و در سخت ترین و دشوارترین لحظات هم همیشه درپچه ای به سوی امید گشوده است. به استثنای رمان تراژدی امریکایی^۲ اثر تئودور درایزر^۳ که به عقیده بسیاری از منتقدان نزدیک ترین اثر امریکایی به ناتورالیسم اروپایی است و پایانی بسیار تلخ دارد، دیگر آثار نویسندگان امریکایی با آهنگی خوش تر به پایان می رسند. در نشان سرخ شجاعت اثر استیون کرین، قهرمان جوان داستان با کوله باری از عقاید رمانتیک درباره جنگ وارد کارزار جنگ داخلی امریکا می شود، ولی خیلی زود به این نتیجه می رسد که خوی حیوانی انسان در جنگ تعیین کننده است، نه آرمان های بلند انسانی. در میانه داستان می بیند همان طور که ترسش از خطر طبیعی است و جانوران نیز - مثل سنجابی که در جنگل

۱. باوری قدیمی و ریشه دار که زندگی در امریکا را روشن بینانه و مملو از کامیابی می داند. در واقع پیروان فرقه پارسایان (پیوریتن ها) با این امید پا به امریکا گذاشتند که این سرزمین همان «سرزمین موعودی» است که خداوند در عهد قدیم به مردمانش بشارت داده است. بر همین اساس سعی کردند مدینه فاضله ای بنیان کنند که به عقیده بسیاری ریشه های نظام سرمایه داری و فردیت گرایی رادیکال امریکا را در آن باید جست - اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری اثر ماکس وبر، مترجم: مرتضی ثاقب پور، تهران، جامی، ۱۳۹۴.

2. *American Tragedy*

3. Theodor Dreiser (1871-1945)

می‌بیند - از خطرات گریزان‌اند، او می‌تواند مانند سگی جنگجو به دشمن بتازد و همچون آن درنده باشد؛ همین نگاهش به سرشت انسانی باعث جان‌فشانی او در پیکار بعدی می‌شود. در رمان تمثیل‌وار آوای وحش^۱ اثر جک لندن^۲، سگی اهلی به نام باک پس از طی ماجراهایی سردسته گروهی از سگان می‌شود و باید با طبیعت خشن و بی‌رحم دست و پنجه نرم کند؛ ولی عاقبت دوباره اهلی می‌شود و یاد می‌گیرد که مهربان و دوست‌داشتنی باشد. در خواهر کری^۳ اثر تئودور درایزر نیز قهرمان داستان زنی روستازاده است که به شهر می‌آید و پا روی بخت دیگران می‌گذارد و از هر راهی شده خودش به خوشبختی می‌رسد. در تمام این داستان‌ها نویسندگان بر خوی حیوانی و خودخواهانه بشر تکیه می‌کنند، با این حال، برخلاف رمان‌های توماس هاردی، نسبت به آینده بدبین نیستند.

رئالیسم سوسیالیستی

اواخر قرن نوزدهم آغاز روی کار آمدن مکاتب گوناگون ادبی بود که هر یک دیدی تازه نسبت به حقیقت دنیا داشتند. از شاخص‌ترین آن‌ها سمبولیسم، امپرسیونیسم، اکسپرسیونیسم و سوررئالیسم بودند. از رئالیسم و ناتورالیسم قرن نوزده نیز دو مکتب رئالیسم سوسیالیستی و رئالیسم اجتماعی مشتق شدند که با وجود موافقتشان با بسیاری از اصول این دو مکتب، روی سخنشان با اقشار خاصی از جامعه بود و در تناسب بین فرد و اجتماع کفه ترازو در این دو مکتب به سمت اجتماع سنگینی می‌کرد. خاستگاه رئالیسم سوسیالیستی شوروی کمونیستی بود و این مکتب بعد از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در مرزهای این کشور و

1. *Call of the Wild*

2. Jack London (1876-1916)

3. *Sister Carrie*

کشورهای حاوی کمونیسم مخصوصاً در شرق اروپا گسترش پیدا کرد. ریموند ویلیامز رئالیسم سوسیالیستی را این گونه تعریف می کند: «رئالیسم سوسیالیستی واجد چهار رکن است: مردم گرایی، سنخ گرایی، مسلک گرایی و حزب گرایی. مردم گرایی عملاً ناظر بر جنبه تکنیک است، گرچه ترجمان جان مایه رئالیسم نیز هست، زیرا ایجاب می کند که آثار ادبی به نحو عامه پسندانه ای ساده و به شیوه ای سنتی واضح باشند (برخلاف فرمالیسم که فهم آثار ادبی را دشوار می کند). مسلک گرایی و حزب گرایی ناظر بر محتوای ایدئولوژیک 'رئالیسم سوسیالیستی' و ترویج بی چون و چرای سیاست های حزب کمونیست است»^۱

هدف از گسترش این مکتب ادبی گسترش تفکرات شوروی کمونیستی بود.^۲ حزب مهم ترین رکن این رمان ها بود و وفاداری به آن لازمه پیروزی و خوشبختی محسوب می شد. در آثار رئالیسم سوسیالیستی، خوش بینی مفرطی حکم فرماست؛ خوش بینی نسبت به وضعیت موجود تحت لوای شوروی کمونیستی و خوش بینی نسبت به دستاوردهای این حزب در کشور و در سراسر جهان.^۳ آثار اولیه این مکتب ادبی به قول رضا سیدحسینی، «از پوسته تعصب آموزه ای» بیرون زدند و جایگاه فاخری در میان آثار ادبی جهان یافتند.^۴ البته این مکتب ادبی سعی کرد تا اصول و اسلوب نگارشی اش را در آثار نویسندگان شهر گذشته روسیه بچوید. برای آن ها لئو تولستوی، با وجود گرایش های عرفانی و رمانتیکش، هنوز سرمشق بزرگی محسوب می شد. در میان آثار بعدی روسیه نیز مادر نوشته ماکسیم گورکی از نمونه هایی است که هر چند پیش از انقلاب کبیر روسیه نوشته شده،

۱. ویلیامز، «رئالیسم و رمان معاصر»، نظریه های رمان: از رئالیسم تا پسا مدرنیسم، ترجمه حسین پاینده، ۱۳۸۶، ص ۸۶

2. Nelson and Grossberg, *Marxism and the Interpretation of Culture*, p. 5.

3. Ellis, *Socialist Realisms: Soviet Painting 1920-1970*, p. 38.

۴. سیدحسینی، مکتب های ادبی، ص ۳۰۷.

ولی تقریباً همه اصول رئالیسم سوسیالیستی در آن یافت می‌شود. در این رمان، مادر خانواده که بی‌سواد و کارگر کارخانه‌ای در روسیه است، تحت تأثیر عقاید انقلابی پرولتاریا قرار می‌گیرد. از دیگر آثار والای رئالیسم سوسیالیستی می‌توان دون آرام^۱ اثر میخائیل شولوخوف^۲ و شکست^۳ اثر الکساندر فادیف^۴ را نام برد؛ ولی حتی آثار بعدی این دو نویسنده نیز در بند ممیزی سخت‌گیرانه حزب قرار گرفتند.

رئالیسم اجتماعی

مکتب دیگری به نام رئالیسم اجتماعی در عرصه‌های مختلف هنری ظهور کرد. این مکتب با این که به قشر کارگر و کشاورز جامعه توجه ویژه‌ای داشت و از این حیث بسیار به رئالیسم سوسیالیستی شوروی نزدیک بود، ولی فاقد قیدوبندهای حزب گرایانه رئالیسم سوسیالیستی بود و در نتیجه به شکلی انتقادی به جوامع می‌نگریست. این شیوه هنری در دهه ۱۹۳۰ و در بحبویه رکود اقتصادی امریکا گسترش پیدا کرد. از مهم‌ترین آثار حوزه رئالیسم اجتماعی رمان خوشه‌های خشم^۵ نوشته جان استاین‌بک است. در این رمان نویسنده عناصر ناتورالیستی و مارکسیستی را درهم آمیخته تا پیامی انسانی به خوانندگان خود بدهد. برای استاین‌بک حقیقت بشر دوستی و مهربانی انسان‌ها نسبت به یکدیگر در اوج بدبختی و فقر است. روابط انسانی که در ابتدای داستان به نظر زیر سیطره نظام سرمایه‌داری و نظریه داروینی «بقای سازگارترین گونه» استوار است، در ادامه رمان تبدیل به مهربانی و عطفوت بین تک‌تک

1. *The Quiet Don*

2. Mikhail Sholokhov (1905-1984)

3. *Razgrom (The Rout)*

4. Alexander Alexandrovich Fadeyev (1901-1956)

5. *Grapes of Wrath*

افراد جامعه می شود؛ تا آن جا که رُز آف شارون، که فرزندنش مرده به دنیا آمده و خود و خانواده اش در فلاکت اند، برای نجات جان انسانی که اصلاً نمی شناسد از شیر خود به او می نوشاند.

رئالیسم و پادآرمان شهرها

در نیمه اول قرن بیست، رمان هایی به چاپ رسیدند که به قول ریموند ویلیامز «معطوف به جامعه» بودند و هدفشان «یافتن و محقق کردن فرمولی درباره جامعه» بود. در این رمان ها نویسنده «از کل تجربه جامعه، الگویی خاص انتزاع و سپس بر مبنای آن الگو، جامعه ای خلق می کند»^۱ از جمله این آثار دنیای قشنگ نو نوشته آلدس هاکسلی، هزار و نهصد و هشتاد و چهار نوشته جورج اورول و سالار مگس ها نوشته ویلیام گلدینگ است. جامعه ای که در این رمان ها طراحی می شود معمولاً پادآرمان شهری است که در برابر فردیت انسان ها می ایستد و آن ها را خرد می کند. برخلاف رمان های رئالیستی که شخصیت در سرنوشت خود مؤثر است یا برخلاف رمان های ناتورالیستی که قسمت اعظم مشکلات انسان به خاطر غرایز اوست، در این رمان ها انسان ها زیر دندانه های ماشین استبداد و شست و شوی ذهنی سیاستمداران سر خم می کنند. در رمان هزار و نهصد و هشتاد و چهار کسی اجازه مهرورزی، مطالعه و تفکر ندارد و همه باید خصوصی ترین مسائلشان را به «برادر بزرگ» اطلاع دهند. همچنین رمان دنیای قشنگ نو زمانی را پیش بینی می کند که روابط و خصایص اصیل انسانی از این هم فرسوده تر می شود؛ در این دنیا نه این که کسی نخواهد افراد جامعه مطالعه کنند، فکر کنند و مهربان باشند، بلکه خود انسان ها تبدیل به ماشین هایی می شوند که دیگر آرمان های انسانی برایشان بی ارزش است و رغبتی به دانستن حقیقت

۱. ویلیامز، «رئالیسم و رمان معاصر»، نظریه های رمان: از رئالیسم تا پسا مدرنیسم، ترجمه حسین پاینده، ۱۳۸۶، ص ۹۳.

ندارند. به نظر نیل پوستمن، رمان آلدس هاکسلی بیش از اثر جورج اورول نشان‌دهنده اوضاع نابسامان تعلیم و تربیت و روابط انسانی در جوامع امروز است.^۱ دیگر این حکومت‌ها نیستند که مانع رسیدن انسان‌ها به حقیقت‌اند، بلکه خود انسان‌ها دیگر میلی برای یافتن حقیقت ندارند؛ یا در بهترین حالت، حکومت‌ها آن قدر اطلاعات در اختیار مردم قرار می‌دهند که تشخیص سره از ناسره برایشان دشوار می‌گردد. حکومت‌ها آن قدر افراد را در معرض لذات متنوع و رنگارنگ قرار می‌دهند که آنان از شدت کُرختی دیگر نیازی به یافتن حقیقت نمی‌بینند.

رنالیسم و شروع مرام‌های مدرنیستی

سمبولیسم

در مقابل چنین مرام‌های ادبی همچون رنالیسم قرن نوزده، ناتوریسم، رنالیسم سوسیالیستی، رنالیسم اجتماعی و پادآرمان‌شهرهایی که ذکر شد، سیر موازی ولی متفاوتی در اروپا و آمریکا در جرگه هنرمندان به‌راه بود. این دسته از نویسندگان از فلسفه پوزیتیویستی اوایل قرن بیستم و نگاه علمی به ادبیات و انسان منزجر بودند و حقیقت‌غایی انسان را در درون فردیت و ذهن آدمی می‌یافتند. رمان‌های آن‌ها توجه بیشتری به شخصیت‌پردازی داشتند تا پی‌رنگ داستان. بنابراین به‌جای آوردن شخصیت‌های بی‌شمار در داستان‌هایشان سعی می‌کردند پی‌رنگ کوتاه و لاغر رمان را دور شخصیت‌های به‌غایت پیچیده خود طرح کنند. ریشه‌های این نحله ادبی به فلسفه ایدئالیستی آلمان و رمانتیسیسم اروپایی اوایل قرن نوزده بازمی‌گشت. بارزترین این مکاتب سمبولیسم بود. در این مکتب، هنرمندان به‌طور کلی هر آنچه را زمینی و مادی

1. Postman, *Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business*, p. xix.

بود، نشانی از دنیای غیرمادی می‌پنداشتند و همه جاردی از نیروهای ماوراءطبیعی را می‌جستند. بیشتر آثار این مکتب ادبی در حوزه شعر یا نمایش‌نامه بود و کمتر کسی از سردمدارانش به سمت ادبیات داستانی روی آورد. از معدود رمان‌های این حوزه در اواخر قرن نوزدهم، بیراهه^۱ اثر یوریس کارل هویسمانس^۲ است. در این رمان معدود شخصیت‌هایی دیده می‌شوند و قهرمان داستان روان‌پریش، مردم‌گریز و ظریف‌طبع است و نویسنده رمان تکیه‌اش بر یافته‌های این فرد از زندگی و نگاه او به زندگی است. سمبول‌های رمان آن‌چنان بی‌شمارند که خواننده در گردابی از نشانه‌ها می‌افتد و یافتن راهی مطمئن برای رسیدن به معنای این همه تصاویر درهم تنیده تقریباً ناممکن است.

اکسپرسیونیسم

اکسپرسیونیسم نیز زاده اضطراب روشن‌فکران آلمانی پیش از جنگ جهانی دوم و به قدرت رسیدن رایش سوم بود. از لحاظ فلسفی اکسپرسیونیست‌ها معتقدند که آنچه حواس پنج‌گانه انسان درک می‌کند باید از صافی ذهن بگذرد و با آن در آمیزد تا حقیقت راستین دریافت شود. اکسپرسیونیست‌ها معنا را در تجربیات احساسی و درونی انسان می‌دیدند تا واقعیات مادی بیرونی.^۳ اما پنداشت‌های اینان نیز همچون سمبولیست‌های فرانسوی بسیار بدبینانه بود و در اکثر موارد، همچون تابلوی جیج اثر ادوارد مونک، کابوس‌وار نشانه‌ای از وقوع اتفاقی دردناک در آینده می‌داد. اغلب هنرمندانی که وامدار این مکتب گسترده ادبی‌اند در حوزه هنرهای بصری از جمله سینما، تئاتر و نقاشی و حتی معماری فعالیت می‌کردند. داستان بلند مسخ اثر فرانتس کافکا از

1. *À rebours*

2. Joris-Karl Huysmans (1848-1907)

3. Tejera, *Art and Human Intelligence*, p. 85.

جمله مهم‌ترین آثاری است که در زمره ادبیات داستانی اکسپرسیونیستی قرار می‌گیرد. گرگور سامسا، قهرمان داستان، بی‌هیچ دلیلی تبدیل به حشره‌ای مشمئزکننده شده و هرچند ابتدا ترحم اطرافیان را به خود جلب می‌کند، ولی زود خانواده‌اش از دست او به تنگ می‌آیند و رهایش می‌کنند. گرگور تنها و وامانده می‌میرد و خانواده از مرگ او خوشحال به دنبال سرنوشت خود می‌رود. در رمان محاکمه نیز قهرمان داستان بی‌هیچ دلیلی بازداشت و محاکمه می‌شود، او به هر دری می‌زند تا دلیلش را بداند، اما به جایی نمی‌رسد. تنهایی انسان و ریاکاری او از مضامین اصلی داستان‌های اکسپرسیونیستی هستند و اغلب قهرمانان ناامیدانه و با ذهنی پریشان به دنبال حقیقتی می‌گردند که دست‌نیافتنی است.

امپرسیونیسم و جریان سیال ذهن

بسیاری از نویسندگان مدرنیستی اوایل قرن بیست مثل مارسل پروست، هنری جیمز، جوزف کنراد، جیمز جویس و ویرجینیا وولف در آثار خود از مکتبی سود جستند که ریشه در آراء امپرسیونیسم قرن نوزده داشت. این مکتب ادراک لحظه‌ای انسان را از دنیای پیرامون واقعیت می‌دانست. مکتب امپرسیونیسم بیش از آن که به اکسپرسیونیسم آلمان نزدیک باشد به رئالیسم مایل بود. برخلاف اکسپرسیونیسم که دنیای فیزیکی بیرون باید از ذهن انسان بگذرد و با ادراکات گذشته انسان در آمیزد و معنا بیابد، در امپرسیونیسم همان نقش و تصویری که در آن واحد بر ذهن حک می‌شود، معنای دنیای پیرامون را تشکیل می‌دهد. جریان سیال ذهن یکی از بارزترین جلوه‌های این سبک نگارشی است. در جریان سیال ذهن نویسنده تفکرات شخصیت‌های داستان را بی‌واسطه تأملات خود شخصیت داستان یا نویسنده به خواننده ارائه می‌کند. امپرسیونیست‌ها نیز معتقدند که واقعیت ادراک بشری از جهان به روش بازنمایی آن‌ها نزدیک‌تر است. مثلاً برخلاف رمان‌های رئالیستی

قرن نوزده که سعی می‌کردند شخصیت‌ها را از زوایای مختلف و تا حد امکان کامل و بایسته طراحی کنند، امپرسیونیست‌ها همان چیزی را نشان می‌دهند که انسانی معمولی از یک شخصیت می‌تواند بداند. مثلاً در رمان اتاق جاکوب، اثر ویرجینیا وولف که براساس زندگی برادر وولف است، نویسنده شخصیت جاکوب را کامل و مستقیم به ما نشان نمی‌دهد. هیچ‌یک از دیگر شخصیت‌ها هم روایتی کامل و بایسته از او به ما نمی‌دهند و حتی خود جاکوب هم با تحکم و اطمینان خاطر از شخصیت خودش برایمان نمی‌گوید. ما فقط او را از طریق برداشتی که دوستان و خانواده‌اش از او دارند می‌شناسیم و هیچ دریافت بنیادین و محکمی از او نداریم. البته این نوع نگرش به زندگی از طرف پیروان رئالیسم قرن نوزدهمی نادرست و ناکامل است. مثلاً آرنولد بنت^۱ از پیروان رئالیسم قرن نوزده، درباره این اثر وولف می‌نویسد که این نوع شخصیت‌پردازی اصلاً «واقعی»^۲ نیست و شخصیت‌ها در ذهن خواننده ماندگار نمی‌شوند. در جواب او وولف می‌گوید که دیگر در این روزگار، معنای «واقعیت»^۳ کلاً عوض شده؛ دیگر نمی‌شود بر ادعای اسلافمان مبنی بر یافتن حقیقت بنیادین و اساسی و همه‌جانبه اصرار کرد؛ دیگر نمی‌شود بگوئیم شخصیتی را می‌توان از همه جنبه‌ها شناخت. به‌طور کلی، هر آنچه از کسی در ذهن ما و خواننده نقش می‌بندد برداشت‌های ما از اوست.

بسیاری از رمان‌نویسان مدرن سعی کردند حقیقت را آن‌گونه به تصویر بکشند که حواس انسان درک می‌کند. به نظر آن‌ها دیگر دوران پی‌رنگ‌های ساختگی که آغاز و میانه و پایانی داشت گذشته بود. زندگی واقعی شباهتی به این پی‌رنگ‌های تصنعی نداشت. روایت‌های رمان‌های مدرن مانند زندگی واقعی فراز و فرودهای متعددی داشتند،

1. Arnold Bennett (1867-1931)

2. real

3. reality

4. Matz, *Modern Novel: A Short Introduction*, p. 8.

بدون این که سیر خاصی را بپیمایند. داستان‌ها را از دید راویان متعددی نقل و بی هیچ مقدمه‌ای آغاز می‌کردند و ناگهان به پایان می‌رساندند. نویسندگان سعی کردند جملاتشان تقلیدی از ذهن انسان و همانند آن بی ثبات و خارج از قواعد رسمی نگارشی باشد و در این راه از اسلوب‌های نگارشی مختلفی استفاده کردند؛ از نگارش خودکار گرفته تا راویان جدید (مثل بنجی، راوی دیوانه، درخشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر) و سود جستن از فلسفه‌های جدید درباره کارکرد ذهن بشر.^۱

داستان‌های فانتزی و علمی - تخیلی

رئالیسم جادویی تفاوت‌ها و اشتراک‌های فراوانی با چند نوع ادبی دیگر دارد که عمدتاً در اروپا ظاهر شدند و گسترش پیدا کردند. داستان‌های فانتزی، داستان‌های علمی - تخیلی و افسانه‌پردازی پسامدرن^۲ از جمله این گونه‌های ادبی هستند. بسیاری از منتقدان بر این باورند که ادبیات فانتزی نوع اروپایی رئالیسم جادویی است. ژان ولف می‌گوید: «رئالیسم جادویی همان داستان‌های فانتزی هستند که نویسندگان اسپانیایی زبان می‌نویسند».^۳ تری پراچت نیز معتقد است که رئالیسم جادویی در واقع همان ادبیات فانتزی است ولی با نامی برطمطراق‌تر.^۴ برخلاف این گروه از منتقدان، کسانی همچون آن هِگِرِفِلت و آماریل بیتریس چانادی بین رئالیسم جادویی و ادبیات فانتزی تفاوت قائل می‌شوند. به گفته هِگِرِفِلت، در ادبیات فانتزی، نویسنده باید قواعد حاکم بر دنیای خیالی‌اش را برای خواننده به دقت و با جزئیات توضیح دهد؛ در حالی که

1. Ibid., p. 9.

2. fabulation

3. Wolfe and Brendan, "Gene Wolfe Interview," in *Wright, Peter, Shadows of the New Sun: Wolfe on Writing/Writers on Wolfe*. Retrieved 2009, pp. 1-20.

4. "Terry Pratchett by Linda Richards", *januarymagazine.com*, 2002. Retrieved February 17, 2008.

در رئالیسم جادویی این‌طور نیست و نویسندگان قواعد حاکم بر داستان را در بسیاری از موارد به عهده خواننده می‌گذارند تا با توجه به دانسته‌ها و عقایدش به آن‌ها برسد.^۱

براساس نظرات چانادی نیز رئالیسم جادویی سه مؤلفه را در خود جای داده که ادبیات فانتزی فاقد آن است:^۲ اول، حضور هم‌زمان دو نوع جهان‌بینی بدون این که هیچ‌یک از آن‌ها دیگری را تحت‌الشعاع قرار دهد. به عبارت دیگر در داستان‌هایی که از رئالیسم جادویی بهره می‌گیرند معمولاً منطق غرب و شرق، اروپا و امریکای لاتین به شکل متعادلی حضور دارند و قرار نویسنده این نیست که یکی را به نفع دیگری تخطئه و از میدان به‌در کند. مثلاً در رمان ملکه چغندر^۳ نوشته لوئیس اردریک، یکی از شخصیت‌های داستان به‌طور تصادفی و پس از سرازیر شدن از یک بلندی به تپه‌ای از برف برمی‌خورد که شکلی عجیب از آن به وجود می‌آید. بسیاری از آنان که نزدیک آن توده برفی هستند می‌گویند که شکلی که درست شده شبیه حضرت مسیح است، ولی در عوض چند نفر هستند که اصلاً چنین باوری ندارند و می‌گویند آن توده برفی به هیچ چیز خاصی شبیه نیست. خواننده در پایان این بخش اصلاً به نتیجه قطعی نمی‌رسد که آیا واقعاً آن تکه برفی به طرز معجزه‌آسایی به شکل عیسی مسیح درآمده یا خیر. در واقع نویسنده هر دو روایت را معتبر و صادق می‌داند. دوم این که به نظر چانادی، در داستان‌های رئالیسم جادویی اتفاقاتی رخ می‌دهند که نمی‌شود در چارچوب منطقی توضیح داد. سوم، نویسنده از توضیح

1. Hegerfeldt, "Contentious Contributions: Magic Realism Goes British", *Janus Head: Journal of Interdisciplinary Studies in Literature, Continental Philosophy, Phenomenological Psychology and Art*, 5.2, 2002, p. 76.

2. Chanady, *Magical Realism and the Fantastic: Resolved Versus Unresolved Antinomy*, pp. 30-31.

3. *Beet Queen*

و توصیف دقیق حوادث سر بازمی‌زند و خیلی از توضیحات را به قوهٔ خلاقیت خواننده وامی‌گذارد و هیچ دلیلی - چه فراواقعی و چه علمی - برای آن بازگو نمی‌کند. مثلاً در رمان ماما دی^۱، اثر گلوریا نیلور، مردم روستایی معتقدند که ماما دی، یکی از پیرزنان دهکده، قدرتی خارق‌العاده در کنترل عناصر طبیعت، مثل رعد و برق دارد. نویسنده در جای جای کتاب خود سرخ‌هایی را موافق و حتی علیه این تفکر مردم دهکده می‌گنجاند، ولی هیچ‌گاه با قاطعیت نمی‌گوید که آنچه مردم جهان زیستهٔ داستان به آن معتقدند آیا واقعیت است یا خیر. برخلاف رئالیسم جادویی، در ادبیات فانتزی، اتفاقات مافوق‌طبیعی خارج از قوانین جامعه‌ای است که در آن به وقوع می‌پیوندد. وقتی گریفین در رمان مرد نامرئی اثر اچ. جی. ولز توضیح می‌دهد که چگونه نامرئی شده است، برای شنونده این فرایند بسیار عجیب و خارق‌العاده می‌نماید. دوم این که در رمان‌های فانتزی، کم‌گویی نویسنده دربارهٔ علل وقوع یک اتفاق خارق‌العاده خواننده را مشوش می‌کند و باورش را برای او سخت می‌سازد. مثلاً در رمان تنگ‌اهریمنی^۲، اثر هنری جیمز، حضور ارواح در داستان باعث رعب و وحشت خواننده و برخی از شخصیت‌های داستان شده است؛ چرا که آن‌ها با مسئله‌ای روبه‌رو شده‌اند که نه قابل توضیح است و نه مطابق هنجارهای منطقی که شخصیت‌های داستان به آن باور دارند. ولی در رئالیسم جادویی ارواح یا دیگر عناصر «جادویی» جزئی از زندگی هستند و شخصیت‌ها به آن‌ها باور دارند. روح ملکیادس در رمان صد سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز و روح کودک در رمان دل‌بند، اثر تونی موریسون، که ساکنان شهر و محله‌شان را درگیر خود می‌سازند، چیز غریب و ناآشنایی برای مردم آن‌جا نیستند و آنچه «شگفت‌انگیز» خوانده می‌شود، در جهان زیستهٔ شخصیت‌های داستان، طبیعی و معمول پنداشته می‌شود. علاوه

1. *Mama Day*

2. *Turn of the Screw*

بر این، لوئی لیل معتقد است که در ادبیات داستانی فانتزی نویسنده می‌کوشد دنیای جدیدی خلق کند، ولی در رئالیسم جادویی نویسنده دنیای جدیدی خلق نمی‌کند، بلکه دنیایی را به ما نشان می‌دهد که گرچه برای ما جادویی است، برای برخی عین واقعیت است.^۱ در رئالیسم جادویی دنیای ماوراءطبیعی با دنیای آشنای طبیعی درمی‌آمیزد، در حالی که در ادبیات فانتزی یا افسانه‌ها فقط با دنیایی روبه‌رو هستیم که یک هنجار را می‌پذیرد یا به یک هنجار اهمیت بیشتری می‌دهد.^۲

سوررئالیسم

نقطهٔ اتصال رئالیسم جادویی به ادبیات مدرن اروپا مکتب نظام‌مندی بود به نام سوررئالیسم که سالیان سال و از اوایل دههٔ بیست تا کمی پس از نیمهٔ اول قرن بیستم گرمابخش محافل روشن‌فکری اروپا بود. سوررئالیسم را فرزند رمانتیسیم می‌دانند؟^۳ از این رو تخیل در خلق آثار سوررئالیستی نقش اساسی ایفا می‌کند. در واقع «سوررئال با آزاد کردن تخیل و برداشتن مرز بین واقعیت و رؤیا آشکار خواهد شد.»^۴ از سویی سوررئالیسم هم ادامه و هم عکس‌العملی بود به مکتب بسیار کم‌فروغ ولی پرتأثیر دادائیسیم. دادائیسیت‌هایی همچون ماکس ارنست^۵ و والتر سِرِنر^۶ که جنگ جهانی اول را حاصل منطق و تفکر پیشرو و بورژوایی اروپایی‌ها و فلسفهٔ آن می‌دانستند، دست به تخریب و تمسخر تمام اصول هنری، اخلاقی و فلسفی غرب زدند، بدون آن که اصلاً سعی در ایجاد جایگزینی برای آن کنند. دیری نگذشت که از میان دادائیسیت‌ها عده‌ای به رهبری آندره برتون، پرچم اصلاحات را به دست گرفتند.

1. García, Luis Leal, *An Auto/Biography*.

2. Zlotchew, *Varieties of Magical Realism*, p. 15.

۴. همان، ص ۱۲.

۳. برتون، از مقدمهٔ نادیا، ص ۸.

5. Max Ernst (1891-1976)

6. Walter Serner (1889-1942)

آنان به دنبال ایجاد تعادل بین دنیای درون و بیرون بودند. با استفاده از نظریه‌های ماتریالیستی مارکس و روان‌کاوانه زیگموند فروید تلاش کردند دو حوزه «واقعیت» و «رؤیا» را با یکدیگر آشتی بدهند و خط تمایزی را که قرن‌ها بین این دو فاصله می‌انداخت و یکی را بر دیگری رجحان می‌داد، از پیش رو بردارند. پیروان این مکتب بر این باورند که در خلصه و حالت نیمه‌هوشیار دسترسی بهتر و بیشتری به ذهن نیمه‌آگاه خود دارند و به همین دلیل با به کارگیری روش‌هایی در پی کاویدن این بخش از ذهنشان هستند. هرچند بیشتر آثار سوررئالیستی شعرند، ولی رمان‌هایی نیز در این عرصه خلق شد که مشهورترین آن‌ها نادیا، اثر آندره برتون، بابل، اثر رنه کرول، آزادی یا عشق، اثر رابرت دنوس و دهقانان پاریس، اثر لوئی آراگون است.

سوررئالیسم به عنوان یک مکتب ادبی به دنبال برقراری تعادل بین عینیت و ذهنیت، یا به عبارتی دیگر، بین دنیای بیرون و درون است. این مکتب ادبی هم وامدار مارکسیسم به عنوان فلسفه‌ای عمل‌گرا و هم فرویدیسم به عنوان مجموعه‌ای از نظریات روان‌کاوانه است. سردمداران این مکتب در پی آن بودند تا کشاکشی را که طی قرون گذشته بین طلایه‌داران دنیای مادی و منادیان دنیای ذهن و درون وجود داشته به سرانجام برسانند. علاوه بر این و به قول میشل کاروز، سوررئالیسم حاصل دو حس متناقض نوامیدی و امید است؛ نوامیدی از وضع فلاکت‌بار انسان بر روی زمین و امید به ایجاد تغییر و تحول در او.^۱ سوررئالیست واقعی در پی تغییر دنیای بیرون با عنایت قدرت‌های نهفته ذهنی خود است. آنان درصدد هستند تضاد بین سوژه و اُبژه را برطرف کنند. فهم خویشتن (سوژه) نیازمند فهم دیگری (اُبژه) است و بالعکس و فهم یکی بر دیگری نه تنها ارجح نیست، بلکه غیرممکن

1. Carouges, André Breton et les Données Fondamentales du Surréalisme, p. 7.

است. رابطه بین این دو مستلزم روندی دیالکتیکی است؛ به عبارت دیگر، واقعیت نه واقعیات مادی و ملموس صرف است، نه درونیات و تفکرات محض. سوررئالیسم در این راستا و ام‌دار فلاسفه ایدئالیست آلمان همچون نووالیس، شیلر و هگل است. به قول نووالیس، «ما وقتی دنیای هم را می‌فهمیم که همدیگر را فهمیده باشیم؛ زیرا او و ما نیمه‌های مکملی هستیم. ما سرشتی خدایی داریم و به خدا باز خواهیم گشت.»^۱ سوررئالیست‌ها نیز همانند فلاسفه رمانتیک‌ی چون نووالیس به دنبال آشتی دادن دنیای مادی و معنوی بودند. انسان وقتی می‌تواند از عالم معنا مطلع شود که عالم ماده را درک کند و عالم ماده جلوه‌ای از عالم معناست و نباید همانند متفکران بدبین گنوسی به عالم ماده به‌عنوان سرزمین ذلت و بدیاری انسان نگریست. برای سوررئالیست‌ها، برخلاف رئالیست‌های قرون وسطا، «هیچ‌گونه تفاوتی بین دنیای اندیشه و عناصر جهان وجود ندارد.»^۲ البته با وجود تأثیر فراوانی که از ایدئالیست‌های آلمانی گرفته‌اند، سوررئالیست‌ها مخالف خردگرایی نهفته در فلسفه ایدئالیسم، علی‌الخصوص هگل، هستند. به نظر آن‌ها این فلسفه ترقی‌خواهانه و خطی در پایان به توجیه و ترویج یک منطق مطلق و در نتیجه یک قدرت مطلقه منجر می‌شود. البته «سوررئالیسم در تحلیل نهایی در سه چیز خلاصه می‌شود: وارستگی، هنر، عشق.»^۳

در کنار فلسفه فلاسفه‌ای چون هگل و مارکس و همچنین نظریه‌های روان‌کاوی زیگموند فروید، متفکران و مجموعه نویسندگانی بودند که تأثیر بسزایی در گسترش و پر و بال دادن به شاخه‌های نظری سوررئالیسم داشتند. افلاطون (و تعبیر او از نویسندگان به مثابه دیوانه‌ای که بی‌واسطه از «عالم معنی» الهام می‌گیرد)، عرفان‌های شرقی چینی، هندی و ایرانی و همچنین نویسندگان رمان‌های گوتیک و وهمناک

1. Novalis, *Philosophical Writing*, p. 61.

۲. سیدحسینی، مکتب‌های ادبی، ص ۷۸۷.

۳. برتون، نادیا، ص ۱۶.

مثل هوراس والپول^۱ تأثیر بسیاری در شکل‌دهی عقاید و اسلوب نگارشی سوررئالیست‌ها داشتند. والپول به قولی اولین تجربه نوشتن خودکار را در تاریخ رمان‌نویسی در کتاب قصر اوترانتو^۲ داشت که در آن، به گفته خودش، بی آن که بداند چه می‌خواهد بنویسد، تنها قلم را روی کاغذ می‌لغزاند.^۳ نوشتن خودکار برای سوررئالیست‌ها یکی از روش‌های استخراج حقیقت اصلی است که گرفتار عقل و منطق انسان مصلحت‌اندیش مدرن شده است و اجازه ظهور ندارد. با نوشتن خودکار انسان به حقیقتی دست می‌یابد که او گاهی از ترس اجتماع و سیاست در قلب خویش دفن کرده و خروارها خاک روی آن ریخته؛ همان حقیقتی که دیوانگان و کودکان ابایی از گفتنش ندارند و ترسی از هنجارهای دست‌وپاگیر جامعه برای ابراز آن به خود راه نمی‌دهند. رمان نادیه اثر آندره برتون، از جمله آثاری است که هنرمندانه ارتباط بین رؤیا، دیوانگی و حقیقت را به خواننده نشان داده است.

این رمان با این سؤال آغاز می‌شود: «کی هستم من؟ اگر استثنائاً به ضرب‌المثل اعتماد کنم: واقعاً چرا همه‌اش به این برنگردد که بدانم در قالب چه کس ظاهر می‌شوم؟»^۴ داستان سپس براساس روابط واقعی برتون با بیمار روانی روان‌شناسی به نام پیر ژانه^۵ ادامه می‌یابد. راوی داستان، به نام آندره، درباره ده روز رابطه‌اش با دختری به نام نادیا به ما می‌گوید. راوی چنان دل‌مشغول این زن می‌شود که بی هیچ مقدمه‌ای در خیابان سر صحبت را با او باز می‌کند و بارها بی هیچ برنامه‌ریزی قبلی به او برخورد می‌کند و در آخر روابط عاشقانه‌ای با یکدیگر دارند که البته فرجام خوشی ندارد. اما جذابیت این زن برای آندره بیش از هر چیز به خاطر نگاه

1. Horace Walpole (1717-1797)

2. *The Castle of Otranto*

3. Taylor, *Visualizing Theory: Selected Essays From V.A.R.*, 1990-1994, p. 145.

۴. برتون، نادیه، ص ۳۵.

5. Pierre Marie Félix Janet (1859-1947)

بابصیرت و نهان بین وی است. این زن به کرات فکر آندره را می خواند و آینده او را پیشگویی می کند و کمی بعد آندره متوجه می شود که او در نگاه دیگران زنی دیوانه است و جایش آسایشگاه روانی. او که بسیاری از اسرار آندره را برایش فاش کرده و نهان بین است، از نگاه منطق انسان مدرن، مجنونی بیش نیست. آندره بر تون این جاست که می پرسد: خط بین دیوانگی و سلامت، حقیقت و وهم کجاست؟

همان طور که در پی رنگ اثر آندره بر تون نیز می توان دید، گاهی کشیدن خط تمایز بین سوررئالیسم و رئالیسم جادویی کمی سخت به نظر می رسد. از نظر تاریخی، این دو مکتب و سبک نوشتاری رابطه نزدیکی دارند و مفهوم «رئالیسم جادویی» (سحر آمیز) فرانتس روه و «رئالیسم شگفت انگیز» آلخو کارپانتیه و امدا ر سوررئالیسم هستند؛ اما در پس سوررئالیسم، تاریخی از فردیت گرایی و خردورزی غربی هست که به خاطر آن امر شگفت، شگفت انگیز و خارق العاده باقی می ماند. زمانی که یک اروپایی، علی الخصوص یک فرانسوی، اثر بر تون را می خواند، هنوز بر این باور است که در این اثر نه با واقعیت ملموس، بلکه با واقعیتی رؤیای گونه در ارتباط است. برای یک فرانسوی که دیگر قبیله و عشیره و سنت آبا و اجدادی و سحر و جادو معنا و مفهومی ندارد و خواسته یا ناخواسته زاده و بزرگ شده فلسفه های خرد گرایی دگارتی است، هر آنچه بر تون و دیگر سوررئالیست ها بگویند هنوز جنبه شخصی دارد و او به عنوان یک فرد مستقل تفکر می کند و نمی تواند فهمی مشترک با بر تون از حقیقت و رؤیا داشته باشد. به عبارت دیگر، سوررئالیسم برای او مکتبی نو است که در پی کاوش در وجود انسان است. برخلاف آن، رئالیسم جادویی از امر شگفتی می گوید که برای ساکنان آن جامعه و حتی برای نویسنده و خواننده آشنا با آن فرهنگ اصلاً شگفت نیست و حقیقت آن جامعه است. علاوه بر آن، سوررئالیسم بیشتر بر جنبه های فردی ادراک از حقیقت تکیه می کند، حال آن که رئالیسم جادویی مبتنی بر فهم مشترک یک جامعه نسبت به حقیقت است.

۵. ویژگی‌های رئالیسم جادویی

آثار رئالیسم جادویی از نظر مبنایی و ساختاری دارای ویژگی‌هایی هستند که این داستان‌ها را از دیگر داستان‌ها با سبک‌ها و شیوه‌های دیگر تا حدودی متمایز می‌سازد. از نگاه محمد رودگر، شاخصه‌های مبنایی رئالیسم جادویی عبارت‌اند از: عفايد و باورهای شگفت‌انگیز ناشی از بومی‌گرایی، طبیعت‌گرایی و به‌ویژه اسطوره‌گرایی، تجربه‌های انسانی به شکل رؤیا، تصور، ادراک احساسات و ناخودآگاه خیال‌بافی و فانتزی الهام گرفته از مابه‌ازاهای اسطوره‌ای، بازآفرینی رمانس‌ها، تأیید و گاه رد مضامین نیهیلیستی. این شاخصه‌ها در زمینه ساختاری هم از این قرائند: پی‌رنگ پیچیده و فنی، تلفیق شخصیت و قهرمان (شخصیت‌های جادویی یا پذیرنده عنصر جادویی)، درهم‌ریختگی زمان داستانی، تنوع و درهم‌ریختگی عنصر روایت (رازگونگی در عنصر روایت و کانون روایت)، درهم‌ریختگی عنصر علت، شاعرانگی و نوستالژی، ایجاد فضای چندمتنی (ارتباط رمان با متون دیگر)، بی‌طرفی نویسنده در طرح شگفتی، به کارگیری افسانه‌ها، داستان‌های سحرآمیز، فولکلور، ایهام و اساطیر، عینیت‌بخشی به پدیده‌های جادویی، درهم‌ریختگی یا مجاورت واقعیت و خیال، استفاده از مبالغه باورپذیر، غلبه واقعیت بر خیال، استفاده از عنصر غافل‌گیری و بالاخره استفاده از توصیفات اکسپرسیونیستی و سوررئالیستی.

از منظری دیگر^۱، مشخصه‌های رئالیسم جادویی عبارت‌اند از: دوگانگی، طعنه‌آمیزی و کنایه، سکوت اختیاری و حضور یک راوی بی‌غرض و بی‌طرف. علاوه بر مؤلفه‌هایی که ذکر شد، نحوه به کارگیری دو عنصر لحن و شخصیت‌پردازی در این گونه آثار حائز اهمیت است. عنصر لحن در داستان رئالیسم جادویی نقش اساسی و کلیدی به عهده

۱. نیکویخت و رامین‌نیا، «بررسی رئالیسم جادویی و تحلیل رمان اهل غرق»، فصلنامه پژوهش‌های ادبی، شماره ۸، تابستان ۱۳۸۴، ص ۱۴۵.

دارد. در این تعریف، لحن باید بتواند پدیده‌های فراحسی و غیر ملموس و اغراق را طوری موجه جلوه دهد که نویسنده از توضیح بی‌نیاز شود. به عبارتی وظیفه لحن، طبیعی جلوه دادن عناصر جادویی در داستان است، آن گونه که خواننده در واقعی بودن عناصر مذکور در جهان داستانی، تردیدی به خود راه ندهد. در این تعریف، منظور از دوگانگی، زیست هم‌زمان عناصر متضاد در بستر داستان است. در این نگاه، نویسندگان که به شیوه رئالیسم جادویی می‌نویسند صحنه‌های ناهمگون و ناساز را در قالب تقابل صحنه‌های روستایی و شهری یا غربی و بومی، واقعی یا خیالی، طبیعی و مافوق طبیعی به‌طور درهم تنیده در آثارشان می‌گنجانند. در این آثار، عناصر ذکر شده مدام با هم می‌آمیزند و جابه‌جا می‌شوند. نویسنده رئالیسم جادویی بیشتر یا تمام سنت‌های رئالیستی داستان را می‌پذیرد، اما چیز دیگری معرفی می‌کند، چیزی که برای متن واقعی نیست، با وجود این نه به‌طور کامل به قلمرو خیال و وهم متعلق است و نه در قلمرو واقعیت و تجربه جای می‌گیرد، بلکه خصوصییتی مستقل از خیال و واقعیت دارد. علاوه بر این ویژگی، نویسنده بعد از درهم آمیختن عناصر جادویی و خیالی، خود را از آن‌ها دور نگاه می‌دارد و بعد از ایجاد فاصله طعنه آمیز و انتقادی، سکوتی اختیاری در پیش می‌گیرد. این امر بدان معناست که هیچ‌گونه اظهار نظر صریحی درباره درستی حوادث و اعتبار جهان‌بینی‌های بیان شده توسط شخصیت‌ها در متن وجود ندارد. این تکنیک منجر به تحمیل پذیرش و باور در رئالیسم جادویی می‌شود، زیرا تبیین حوادث مافوق طبیعی و عناصر خیالی باعث از بین رفتن نگرش واقعی و باورداشت داستان می‌شود. به همین دلیل حوادث و عناصر مافوق طبیعی و فراواقعی در رئالیسم جادویی قابل بحث نشان داده نمی‌شوند تا خواننده دریابد که معقول و غیر معقول دو قطب متعارض و متضادی هستند که برضد هم شورش نمی‌کنند و یکدیگر را برهم نمی‌زنند، زیرا مافوق طبیعی در هنجارهای شخصیت‌ها و راوی در جهان روایی به تکامل رسیده است. از این رو حضور یک راوی بی‌غرض

و بی‌طرف - که حال و هوای کاملاً متعادلی را در تمام داستان نشر می‌دهد - یکی دیگر از مشخصات ذاتی رئالیسم جادویی است.^۱ از دیدگاهی دیگر^۲، مؤلفه‌های رئالیسم جادویی عبارت‌اند از: همزیستی متعادل میان واقعیت و جادو، بیان حوادث خیالی مبتنی بر واقعیت، اسطوره و نماد، درون‌مایه مهم و عمیق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با رویکرد انتقادی، بی‌طرفی نویسنده، صدا و بو و دوگانگی. در این نگاه، دوگانگی عبارت است از صحنه‌های ناهمگون در قالب تقابل صحنه‌هایی مانند روستایی و شهری، غریبه و بومی، واقعی و خیالی و طبیعی و مافوق طبیعی که به‌طور پیوند خورده در آثارشان گنجانده می‌شود و منظور از استفاده از صدا و بو نقشی است که این حس‌ها در پررنگ ساختن فضای وهم‌آلود و اسرارآمیز این گونه داستان‌ها ایفا می‌کنند؛ تصاویر و پدیده‌های ناهمگونی که نه از طریق منطق و تفکر، بلکه با ضمیر ناخودآگاه قابل کشف و دریافت‌اند.

استاد عبدالعلی دستغیب^۳ یکی از ویژگی‌های رئالیسم جادویی را ایجاد فضای وهمناک و اسطوره‌ای (دوری از فضای واقعی و رئالیستی) می‌داند، گویی خواننده در هزارویک شب سیر می‌کند. بورخس در چنین فضایی داستان می‌نویسد. دستغیب درباره دیگر خصوصیات رئالیسم جادویی می‌گوید: «در این آثار گویی انسان خواب می‌بیند یا در دنیای پریان و ارواح زندگی می‌کند.»^۴ از نگاه وی، ویژگی دیگر

۱. همان‌جا.

۲. ناظمیان، رضا و دیگران، «بررسی گزاره‌های رئالیسم جادویی در رمان‌های عزاداران بیک غلام‌حسین ساعدی و شب‌های هزار شب نجیب محفوظ»، مجله ادب عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره ۶، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۳، صص ۱۵۷-۱۷۸.

۳. مصاحبه با عبدالعلی دستغیب، با عنوان «چرا ایرانی‌ها مار کز می‌خوانند»، مصاحبه‌گر: خبرگزاری ایبنا، دوشنبه، اول اردیبهشت ۱۳۹۳.

<http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/197896>

۴. البته این نگاه بیشتر در مورد آثار سوررئالیستی و اکسپرسیونیستی صادق است تا رئالیسم جادویی.

سبک رئالیسم جادویی ماهیت شاعرانه‌اش است. در این آثار استعاره و مجاز زیاد به کار می‌رود و اثر در تحلیل آخر به شعر بیشتر شبیه است تا نثر. عناصر منطقی رمان کلاسیک جای خودشان را به عناصر غیر منطقی می‌دهند. داستان‌های سبک رئالیسم جادویی شدیداً برخلاف آنچه نشان می‌دهند، سیاسی‌اند، اما نه به معنای سیاسی مارکسیستی یا لیبرالیستی. در پاییز پدرسالار، نویسنده به حکومت‌های مستبد امریکای لاتین می‌تازد. مارکز انقلابی بود، اما نه انقلابی و سیاست‌مداری حرفه‌ای. او رابطه نزدیکی با فیدل کاسترو داشت و تا حد زیادی با او همفکر بود. او معتقد بود که باید در امریکای لاتین انقلاب‌های متعددی رخ دهد تا مردم بالاخره روزی از دست کارتل‌های فوق‌مدرن خلاص شوند. آثار و اندیشه‌های اکتاویو پاز، شاعر مکزیکی، نیز در همین زاویه قرار داشت. به‌زعم استاد عبدالعلی دستغیب، اگر نویسندگان ما با سبک رئالیسم جادویی و همچنین اسطوره‌ها و گذشته فرهنگی ایران بیشتر آشنا می‌شدند، می‌توانستند آثاری هم‌تراز آثار بورخس و مارکز خلق کنند. در آثار آندره مالرو و ارنست همینگوی قهرمانان داستان مستقیماً وارد داستان می‌شوند و نظرگاه‌های سیاست جدید را بیان می‌کنند. کتابی مثل خوشه‌های خشم درباره اعتصابات امریکا و سندیکالیسم این کشور و گرسنگی مردم در دوران رکود بزرگ امریکا؛ قیام مردم ستم‌دیده علیه کارتل‌ها و تراست‌هاست. در کتاب جنگل، اثر آپتن سینکلر هم این موضوع دیده می‌شود؛ اما در آثار مارکز خواننده وقایع سیاسی را غیرمستقیم می‌بیند و تظاهرات سیاسی به صورت غیرواقعی و خاطره و خیال‌انگیز منعکس می‌شود.

کامران پارسی‌نژاد هم ضمن تأکید بر عنصر لحن در داستان‌های رئالیسم جادویی، سه عنصر اساسی نویسندگان رئالیسم جادویی را جذابیت داستان، متقاعد کردن خواننده و اغفال خواننده معرفی می‌کند^۱.

۱. پارسی‌نژاد، «مبانی و ساختار رئالیسم جادویی»، ماهنامه ادبیات داستانی، شماره ۶۶ - ۶۷، بهمن و اسفند ۱۳۸۱، ص ۸.

البته باید توجه داشت که «جذابیت داستان» یک ویژگی عمومی به شمار می‌رود. وی لازمه نوشتن به این شیوه را شناخت فرهنگ بومی و مذهبی خود، شناسایی فرهنگ غرب، آشنایی با ساختار رئالیسم جادویی، شناخت کامل عنصر خیال، اسطوره، جادو، فانتزی، رمزگرایی و نماد می‌داند.

نگاه شهریار زرشناس به ویژگی‌های اصلی رئالیسم جادویی در قلمرو ادبیات داستانی با نظرات دیگر صاحب‌نظران ایرانی تفاوت دارد. او زوایایی از رئالیسم جادویی را برجسته می‌کند که دیگر صاحب‌نظران کمتر بدان‌ها توجه داشته‌اند. زرشناس ضمن اشاره به ویژگی‌های ساختاری، بر ویژگی‌های محتوایی این شیوه داستان‌نویسی تأکید بیشتری می‌کند و به‌خصوص تقابل چنین آثاری با اخلاق و دنیای مدرن را این‌گونه دسته‌بندی می‌کند: رئالیسم جادویی حالتی وهم‌آلود دارد. در این سبک ادبی واقعیت و واقع‌انگاری با نوعی وهم‌آلودگی می‌آمیزد و در این آمیزش غالباً اوهام غلبه می‌یابند. این وهم‌زدگی رئالیسم جادویی بعضاً آن را به سوررئالیسم نزدیک می‌کند.

از نگاه زرشناس، رئالیسم جادویی، ضمن جابه‌جایی و درهم‌ریختگی زمانی و تکرار حضور پررنگ نوستالژیک خاطرات پیشین، مایه‌های پررنگ اروتیک دارد. «رئالیسم جادویی به‌عنوان یک سبک ادبی نوعاً معناگیز و آرمان‌ستیز است. این سبک ادبی جوهری غیراخلاقی و زبانی اروتیک دارد. رئالیسم جادویی به تعهد آرمانی یا مسئولیت مبارزاتی نویسنده بی‌اعتناست. آثار رئالیسم جادویی با ساختن جهانی وهم‌آلود و تخیلی و در عین حال جذاب و درگیر کردن مخاطب با موضوعاتی سطحی و مبتذل در متن این جهان وهم‌آلود تخیلی نفسانی، تدریجاً او را به انسانی‌ظاهرانگار و مبتذل و منفعل و درگیر وهمیات تبدیل می‌کند.»^۱

۱. زرشناس، «گابریل گارسیا مارکز در ترازی نقد/۳»، رئالیسم جادویی چیست و ویژگی‌های آن کدام است؟، مشرق نیوز، بیست‌وهفتم اردیبهشت ۱۳۹۳.

به نظر می‌رسد که تعمیم دادن ویژگی نگاه اروتیک از جانب زرشناس به تمام آثار رئالیسم جادویی دور از واقعیت است. همچنین باید در نظر داشت که بسیاری از آثاری که به سبک رئالیسم جادویی نوشته شده‌اند، بر ضرورت آزادی‌ها و برابری‌های جنسی، ملی و نژادی تأکید کرده‌اند و تا حدود زیادی نیز در رسیدن به اهدافشان موفق بوده‌اند. از این جمله آثار است خانه ایزابل آلنده در نقد دیکتاتوری و دلبند تونی موریسون در بازخوانی تاریخ بردگی سیاه‌پوستان در امریکا.

۶. انواع رئالیسم جادویی

روبرتو گونزالس اچواریا^۱ انواع رئالیسم جادویی را از نگاه خود به دو دسته کلی تقسیم می‌کند: رئالیسم جادویی هستی‌شناسانه^۲ و رئالیسم جادویی معرفت‌شناسانه^۳. رئالیسم جادویی هستی‌شناسانه نوعی است که منبع آن عقاید و رسوم است که واقعاً در یک بستر فرهنگی به آن‌ها معتقدند و از آن‌ها پیروی می‌کنند. برای مثال، در رمان قلمرو این عالم نوشته کارپانتیه شخصی هست با نام ماکاندل که می‌تواند تغییر شکل دهد و به اشکال مختلف حتی حیوان درآید. ماکاندل در واقع یک چهره تاریخی واقعی است که سردمدار شورش برده‌های هائیتی بود و رمان کارپانتیه براساس زندگی اوست. خود کارپانتیه درباره ماکاندل چنین می‌گوید: «ماکاندل واقعاً در امریکا زندگی می‌کرده و مردم زمانه او از صمیم قلب به قدرت جادویی او ایمان داشتند و او بود که به یکی از پرشورترین و بزرگ‌ترین شورش‌های تاریخ دامن

1. Echevarría, "Isla a su vuelo fugitiva: Carpentier y el realismo mágico," *Revista Iberoamericana*, 1974, p. 35.

2. ontological

3. epistemological

زد.^۱ مردم بر این باور بودند که ماکاندل قدرت‌های جادویی متعددی دارد و می‌تواند خود را به اشکال مختلف درآورد؛ عنصری که کارپانتیه از آن در رمانش استفاده کرده است. این یکی از جنبه‌های شناخته‌شده افسانه‌های منطقه کارائیب است و ریشه در فرهنگ غرب افریقا دارد و از طریق بردگانی که از آن‌جا به امریکا آورده شده‌اند وارد فرهنگ‌های بومی مناطق مختلف امریکا شده است.^۲

در مقابل، رئالیسم جادویی معرفت‌شناسانه برای خلق عناصر جادویی‌اش از منابعی الهام می‌گیرد که لزوماً از بستر فرهنگی آن فضای داستانی یا حتی خود نویسنده نیستند. ژان دلبار به چنین فرقی در انواع رئالیسم جادویی اشاره می‌کند ولی نام‌های ساده‌تری روی آن می‌گذارد: رئالیسم جادویی فولکلوریک^۳ (شبه نوع هستی‌شناسانه) و رئالیسم جادویی دانشگاهی^۴ (شبه نوع معرفت‌شناسانه).^۵ در نوع اول رئالیسم جادویی ریشه در سنت‌های بومی یک منطقه دارد و در نوع دوم نویسنده با پژوهش‌های گسترده سعی می‌کند آمیزه‌ای از عناصر مختلف مناطق دنیا را در اثرش به کار گیرد تا به تأثیر دلخواهش برسد. آثار او بر لامپو، نویسنده بلژیکی، نمونه خوبی از رئالیسم جادویی معرفت‌شناسانه است. لامپو می‌گوید که در آثارش هم می‌خواسته از تکنیک‌های رئالیسم جادویی برای توصیف وضع و حال مردم بلژیک استفاده کند و هم این که می‌خواسته جزئی از این حرکت ادبی جهانی باشد.^۶ او عناصر

1. Carpentier, "On the Marvelous Real in America," trans. Tanya Huntington and Lois Parkinson Zamora, in Lois Parkinson Zamora and Wendy B. Faris (eds), *Magical Realism: Theory, History, Community*, Durham, NC London: Duke University Press, (1995), pp. 75-88.

2. Bowers, *Magic(al) Realism*, p. 87.

3. folkloric magical realism

4. scholarly magical realism

5. Bowers, *Magic(al) Realism*, p. 87..

6. Hubert Lampo

7. Lampo, *De Wortels der Verbeelding: De Wroclaw Colleges Over het Magisch-realisme*, p. 33.

رئالیسم جادویی اش را از منابع مختلفی علی‌الخصوص افسانه‌های رومی و یونانی اخذ کرده است.^۱

البته از آن‌جا که بیشتر نویسندگان رئالیسم جادویی از عناصر و عقاید فرهنگی بستر فرهنگی خودشان استفاده کرده‌اند، می‌شود به این نتیجه رسید که نوع هستی‌شناسانه رئالیسم جادویی رایج‌تر و شناخته‌تر از نوع معرفت‌شناسانه آن است. نویسندگانی چون مارکز، رشدی، موریسون و اوکری از افسانه‌ها، عقاید فرهنگی و فولکلور جامعه آبا و اجدادی خودشان استفاده کرده‌اند. مثلاً در رمان مارکز مردم معتقدند که فرزند حاصل از ازدواج با محارم با دُم متولد خواهد شد و در صد سال تنهایی هم این چنین می‌شود و فرزند سوم اورسولا با دُم به دنیا می‌آید.

تونی موریسون نیز در رمان‌هایش از فرهنگ بومی مردمان خودش سود می‌جوید. محل رخدادهای ذکرشده در آثارش بین شهر، حومه و روستا متغیر است، ولی رئالیسم جادویی او ملهم از نظام فکری بردگان سیاه‌پوست آمریکا در قرون هجده و نوزده میلادی است. این بردگان عموماً از قسمت‌های غربی قارهٔ افریقا به آمریکا آورده شده‌اند و برده‌داران به هر کاری متوسل می‌شوند تا آن‌ها فرهنگ و زبان‌شان را کنار بگذارند و زبان انگلیسی بیاموزند و مسیحی شوند. با این حال بسیاری از عناصر فرهنگی سیاه‌پوستان آمریکا با غرب افریقا مشترک است؛ عناصری همچون عقاید مذهبی، داستان‌های فولکلور، موسیقی، آواها و هنر قصه‌گویی. با علم به این موضوع، موریسون می‌خواهد تاریخ سیاه‌پوستان آمریکا را طوری بازآفرینی کند که هویت آن‌ها به گذشتهٔ دردناک برده‌داری و خاطرات تلخ دوران گذشته گره بخورد.^۲ تونی موریسون شخصیت‌هایی در داستان‌هایش دارد که می‌توانند پس از مرگ به افریقا پرواز کنند که البته این افسانه‌ای پذیرفته‌شده میان برده‌های سیاه‌پوست آمریکا بود. هر چند موریسون به احتمال زیاد دیگر

1. Bowers, *Magic(al) Realism*, p. 87.

2. Ibid., p. 88.

به چنین افسانه‌ای معتقد نیست، کاملاً از اهمیت این افسانه در میان جوامع سیاه‌پوست و تأثیر آن بر کردارشان آگاه است.^۱

بن اوکری، نویسنده نامی اهل نیجریه، از افسانه‌های منطقه یوروبا در غرب آفریقا برای تصویر کردن آثار استعمار بر جوامع آفریقایی استفاده کرده است؛ به‌خصوص در رمانش با عنوان راه گرسنگی، از عقیده مردم یوروبا به امکان وجود هم‌زمان دنیای مردگان و زندگان و ارتباط این دو دنیا با یکدیگر استفاده می‌کند. برندا کوپر می‌گوید که حضور مردگان در جهان زندگان در فرهنگ یوروبا در حقیقت بدین معناست که جامعه سلامت را از دست داده و خطراتی متوجه آن است.^۲

هدف همه این نویسندگان از به کارگیری این سبک نوشتاری تنها تکرار افسانه‌های فولکلوریک جوامع فرهنگی خودشان نیست، بلکه علاوه بر این، آن‌ها می‌خواهند سطح دانش و آگاهی خوانندگانشان را از اوضاع زمانه بالا ببرند. مثلاً مارکر می‌گوید که قصدش از به کار گرفتن این سبک ادبی بازگرداندن تخیل به فرهنگ امریکای لاتین و مضاف بر آن خلق داستان‌هایی است برضد فساد سیاسی ویرانگر جوامع امروزه این گوشه از دنیا.^۳

محسن باقری هم در پایان‌نامه خود با عنوان «بررسی رئالیسم جادویی و بازتاب آن در آثار داستانی رضا براهنی»، آثار رئالیسم جادویی را از نظر فرمی به سه بخش رئالیسم سحرآمیز^۴، رئالیسم اعجاب‌آور^۵ و رئالیسم جادویی^۶ تقسیم کرده است. وی همچنین داستان‌های رئالیسم جادویی را از نظر محتوایی به چهار بخش فمینیستی، پسامدرن، پسااستعماری و

1. Ibid., p. 89.

2. Cooper, *Magical Realism in West African Fiction: Seeing with a Third Eye*, p. 50.

3. Bowers, *Magical Realism*, p. 89.

4. magic realism

5. marvellous realism

6. magical realism

هستی‌شناسانه تقسیم کرده است.^۱ آنچه محسن باقری در پایان‌نامه خود به‌عنوان رئالیسم جادویی فمینیستی یا پسامدرن یا پسااستعماری معرفی می‌کند، در واقع تقسیم‌بندی براساس رویکردهایی است که هریک از نویسندگان ممکن است به آثار خود داشته باشد. مثلاً کسی می‌تواند اثری بنویسد و نامش را رئالیسم جادویی روان‌کاوانه بگذارد یا رئالیسم جادویی مذهبی و یا رئالیسم جادویی فرمالیستی؛ در واقع آنچه مگی آن باورز در اثرش به‌خوبی بیان کرده و از دید نگارنده این پایان‌نامه به‌دور مانده این است که هرکدام از این پسوندها در واقع اشاره به رویکردی است که نویسندگان و منتقدان به یک رمان داشته‌اند. در برخی رمان‌ها، مثل خانه ارواح ایزابل آلنده، ملفه‌ای از تمام این رویکردها در تحلیل آن کار سازند؛ به این معنی که هم عناصر سیاسی پسااستعماری، اجتماعی، روان‌کاوانه، فمینیستی و همچنین اصول سبک نگارشی پسامدرنیستی در این رمان نهفته است.

آن باورز می‌نویسد: «آنچه باعث شده رئالیسم جادویی به شیوه‌ی روایی پذیرفته‌شده‌ای در میان نویسندگان دنیا تبدیل شود قدرت این اسلوب نگارشی در فرارفتن از همه مرزها و زیر سؤال بردن ارزش‌های جامعه است. همین خصیصه موجب شده که بسیاری از نویسندگان پسااستعماری، فمینیستی و بینافرهنگی از این سبک نگارشی برای بیان عقایدشان استفاده کنند.»^۲ رئالیسم جادویی در برابر ساختارهای تمامیت‌خواه سیاسی و فرهنگی می‌ایستد و به همین دلیل سبک مورد وثوق بسیاری از زنان نویسنده و نویسندگان پسااستعماری بوده است. این سبک ادبی می‌خواهد همه مرزهای سیاسی، جغرافیایی و حتی حذافصل بین گونه‌های مختلف ادبی را درنوردد. مثلاً آنجلا کارتر، نویسنده فمینیست انگلیسی، از این سبک برای زیر سؤال بردن نظام حاکم بریتانیا استفاده می‌کند.

۱. باقری، «بررسی رئالیسم جادویی و بازتاب آن در آثار داستانی رضا برهانی».

2. Bowers, *Magical Realism*, p. 64.

فصل دوم

فنون ادبی رئالیسم جادویی

صحنه: سیرک و کارناوال

در تصور غربی‌ها، سیرک از گذشته‌های دور محل وقوع حوادث خارق‌العاده و شگفت‌انگیز بوده است. در سیرک، قوانین طبیعی قوت خود را از دست می‌دهند و به همین خاطر صحنه بسیار مناسبی برای وقایع رمان‌های رئالیسم جادویی است.¹ از منظرهای مختلفی می‌توان به این مسئله نگریست. از دید خوانندگان، دنیای رئالیسم جادویی شباهت زیادی به فضای سیرک دارد؛ درست همانند آنچه آنجلا کارتر در شب‌های سیرک به تصویر می‌کشد. خوانندگان رمان‌های رئالیسم جادویی مانند تماشاگران سیرک نمی‌دانند آنچه را چشمشان می‌بیند باور کنند یا آنچه را عقلشان به آن‌ها می‌گوید. خواننده نیز در پذیرفتن روایت متنی که می‌خواند مردد است. از نظر پی‌رنگ نیز فضای سیرک

1. Hegerfeldt, "Contentious Contributions: Magic Realism Goes British", *Janus Head: Journal of Interdisciplinary Studies in Literature, Continental Philosophy, Phenomenological Psychology and Art*, 5.2, 2002, p. 130.

یا فضاهای مشابه سیرک به عادی جلوه دادن عناصر فانتزی دنیای رمان رئالیسم جادویی کمک می‌کند. برای خوانندگان و بینندگان اتفاقات خارق‌العاده و قدرت‌های ماوراءطبیعی دنیای سیرک قابل قبول‌اند.^۱

چادرهای سیرک در کناره شهرها برپا می‌شوند، درست همانند گفتگمانی که در رمان‌های رئالیسم جادویی برقرار است. منطق مسلط بر رئالیسم جادویی نیز در کناره و در سایه گفتگمان غالب بر ادبیات و فلسفه قرار دارد و به همین دلیل به حاشیه رانده شده است؛ ولی گفتگمان همین مردم حاشیه‌نشین در طول داستان‌های رئالیسم جادویی به هنجار تبدیل می‌شود و راویانی که در شرایط دیگر حرفشان نادرست و نامطمئن شمرده می‌شد، حالا با اقتدار می‌تازند و قصه می‌گویند و خوانندگان آن‌ها را می‌پذیرند.

سیرک و دنیاهای مشابه آن با وارونه کردن جهان روزمره ما انسان‌ها، رئالیسم جادویی را به مفهوم دنیای کارناوالی میخائیل باختین بسیار نزدیک می‌کنند. طبق نظریه میخائیل باختین، در دنیای کارناوالی، مردم مدتی، هرچند کوتاه، با اصول مذهبی، اخلاقی و سیاسی جامعه به طنز برخورد می‌کنند. همان‌طور که باختین توضیح می‌دهد، در کارناوال مردم خود را از ساختار قدرت و از هر آنچه در چارچوب آن ساختار حقیقت می‌دانند، می‌رهانند. در کارناوال سلسله‌مراتب قدرت به هم می‌ریزد و هرچه مردم در اوقات معمول زندگی از آن منع می‌شوند، اجازه ظهور می‌یابد.^۲ بر همین اساس دنیای رمان‌های رئالیسم جادویی به عنوان یک دنیای کارناوالی از هر چیزی که پیش‌تر قابل دفاع نبوده دفاع می‌کند و به هر آنچه انکارناپذیر است، یورش می‌برد، گاه قدرت‌های ماوراءطبیعی را طبیعی جلوه می‌دهد و به قصه به مثابه حقیقت می‌نگرد و احتمال وقوع

1. Ibid., pp. 132-133.

2. Bakhtin, *Rabelais and His World* (Tvorchestvo Fransua Rable, 1965), p. 10.

حوادث خارق‌العاده را به اندازه هر اتفاق عادی می‌داند؛ آن چنان که دیگر نمی‌شود بین حقیقت و داستان تفاوتی قائل شد.^۱ مارکز در رمان صد سال تنهایی نیز به وفور از عناصری همچون کولی‌ها، جشن‌های سیرک‌مانند و کارناوال‌های خارق‌العاده استفاده کرده است. در رمان بچه‌های نیمه‌شب نیز سلمان رشدی محله جادوگرها را به ما معرفی می‌کند که توصیف آن قابل مقایسه با خصوصیات سیرک است. به طور کلی عناصری همچون دلکک‌ها، لوده‌ها، تردست‌ها، جادوگران و جامه‌های رنگارنگ یا میدل که قبلاً هم در داستان‌های مختلف استفاده می‌شدند، در رئالیسم جادویی بیشتر به کار می‌روند.

عناصری که در ادبیات داستانی کارناوالی هستند وجوه مشترک بسیاری با رئالیسم جادویی دارند؛ زبان تند و غیر مؤدبانه و اشارات گاه زننده به بدن انسان و بی‌پروا سخن گفتن از وظایف بخش‌های مختلف بدن و همچنین نشان دادن تصاویر خشونت آمیز، بدون این که نویسنده در پی ترساندن یا شوکه کردن خواننده باشد. نویسنده این کارها را طوری انجام می‌دهد که انگار در دنیای رمان او این اعمال و رفتار و اتفاقات جزو روزمره‌ترین عادات هستند.^۲ این عناصر را می‌شود در رمان قلب خرس جراللد ویزنور به وضوح مشاهده کرد. در این رمان شخصیت‌ها به راحتی و بدون هیچ قیدوبند اخلاقی با یکدیگر سخن می‌گویند، هرزگی و بی‌بندوباری عادی است و انسان‌ها با خون‌سردی هر چه تمام‌تر سلاخی می‌شوند. روی هم رفته، نوشتار کارناوالی هیچ‌گاه وجود گفتمان و جهان‌بینی غیر از خود را نقض نمی‌کند، بلکه می‌کوشد به خواننده بگوید آنچه او پیش تر تنها حقیقت محض در دنیا می‌دانسته، ساخته نظام قدرتی است که مخالفان خود را به حاشیه رانده است و به همین خاطر خواننده تا آن زمان از آن تعاریف و جهان‌بینی‌ها ناآگاه مانده است.

1. Danow, *The Spirit of Carnival: Magical Realism and the Grotesque*, p. 3.

2. Bakhtin, *Rabelais and His word* (Tvorchestvo Fransua Rable, 1965), p. 18.

زاویه دید: شخصیت یا راوی کلک‌باز

شخصیت‌های کلک‌باز و در حین حال فرزانه جای خاصی در بسیاری از رمان‌های رئالیسم جادویی دارند. استفاده از این شخصیت‌ها راهبرد خوبی برای به چالش کشاندن گفتمان‌های مردسالار، نژادپرستانه و هر گفتمان تمامیت‌خواه دیگر است. نویسندگان رئالیسم جادویی، علی‌الخصوص زنان رنگین‌پوست مثل لوئیس اردریک و تونی موریسون، از این شخصیت‌ها در رمان‌هایشان استفاده کرده‌اند. این شخصیت‌ها خصایص مشترکی دارند؛ همگی نسبتاً با جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند بیگانه‌اند؛ معمولاً ضد ارزش‌ها و تابوهای جامعه هستند و قصد برهم زدن آن‌ها را دارند؛ اغلب بددهن، لاف‌زن و بی‌بندوبارند؛ ولی با همه این اوصاف نجات‌دهنده و نماینده فرهنگ در حال افول نیاکانشان هستند؛ مانند شخصیت فلور در داستان ردپا و شخصیت دلبند در رمانی با همین نام اثر تونی موریسون. این دو زن با آن که نماد گذشته دردناک جامعه خود بوده‌اند، حالا از اجتماع رانده می‌شوند. شخصیت فلور یکی از بومیان امریکاست و حتی بومیان معتقدند که او با هیولای دریایچه همخوابه است و به همین خاطر از او وحشت دارند. دلبند نیز نماد گذشته دهشتناکی است که سیاه‌پوستان امریکا می‌خواهند فراموش کنند، ولی تونی موریسون کلید پرورش هویت مقتدر و راستین را رودرو شدن با این گذشته وحشتناک می‌داند. دلبند کودکی بیش نبوده که مادرش برای این که به دست برده‌داران نیفتد گردنش را با اره می‌برد. حالا که سال‌هاست دوران برده‌داری به سر آمده، دلبند به خانه مادرش بازگشته و آن گذشته دهشتناک را به یاد او می‌آورد. به عقیده موریسون هویت‌های مبتنی بر فراموش کردن این کابوس تاریخی نه تنها ارزشی ندارند بلکه خطرناک‌اند و توهمی بیش نیستند.

راوی کودک یا دیوانه

پیش از ظهور رئالیسم جادویی نیز نویسندگان از کودکان و دیوانگان به عنوان راویان و شخصیت‌های داستان‌هایشان استفاده کرده‌اند. دو نمونه برجسته آن‌ها هاگلبری فین اثر مارک توین و بنجی در زمان خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر است؛ ولی نوع به کارگیری این دو راوی و کارکرد آن‌ها در رمان‌های رئالیسم جادویی متفاوت است. پیش از قرن هفدهم و همچنین در قرن هجدهم میلادی میل کودکان به خیال‌پردازی و امور غیرمعقول گناه بزرگی شمرده می‌شد و روال تربیتی بر این اساس بود که تا جای امکان کودکان را به سمت آموزش‌های خشک و عقلانی بکشاند. اما در دوران مکتب و فلسفه رمانتیک اروپا، به تدریج این طرز تلقی زیر سؤال رفت. قوه تخیل کودکان منبع الهامی شد برای شعرای رمانتیک و آن‌ها سعی کردند از آن در جهت بازنگری در اصول اخلاقی و اجتماعی جامعه استفاده کنند؛ لیکن در رمان‌هایی که کودکان روایتگر حوادث بودند، آن‌ها هنوز راویانی «غیرقابل اعتماد» بودند. این راویان کل حقیقت را نمی‌دانستند و به همین دلیل تصویری کودکانه و ساده‌لوحانه از جامعه می‌دادند. نویسنده نیز در خلال داستان سعی می‌کرد بستر معنایی اصیل را در اختیار خواننده قرار دهد تا روایت کودک را در همان بستر تجزیه و تحلیل کند. مثلاً در رمان هاگلبری فین، روایت کودک راوی داستان قابل اعتماد نیست، با این حال، مارک توین آن‌چنان تصویر جامعه را به ما نشان می‌دهد که دیگر مرکز ارزیابی صحت و سقم روایت داستان، نه برداشت‌های بچه‌گانه هاگلبری فین، بلکه توصیفات باشد که نویسنده از نگاه کودک به ما می‌دهد.

در رئالیسم جادویی نیز راویان کودک ممکن است روابط علی بین اتفاقات را درک نکنند و به همین دلیل تصویری جادویی از اتفاقات به خواننده بدهند. ولی برخلاف راوی کودک در گونه‌های پیشین، در رئالیسم جادویی روایت کودک با روایت‌های دیگر تکمیل نمی‌شود و نویسنده نیز غیر حرف‌های کودک، قصد ارائه هیچ معیار و میزانی برای

تصدیق اتفاقات داستان ندارد.^۱ راوی کودک در رمان‌های رئالیسم جادویی می‌تواند دو کار عمده انجام دهد: اول این که چون کودک به روابط بین عناصر طبیعی و اجتماعی آگاهی کافی ندارد، به مسائل روزمره و پیش‌پافتاده رنگ خیالی و شگفت‌انگیز می‌زند. دوم این که کودک، به دلیل توانایی ناکافی در حوزه زبانی، ممکن است عبارات و اتفاقات استعاری را به همان معنای لغوی و تحت‌اللفظی‌اش بگیرد.

در رمان شب‌های وحشی^۲، اثر اما تننت^۳، راوی داستان یک کودک است.^۴ از نگاه راوی این داستان، نسیم شمال موجودی زنده است که به فرمان عمه زیتا عمل می‌کند و می‌تواند راوی و عمه زیتا را به سرزمین‌های دور دست ببرد. سبزه‌های چمن‌زار پدر راوی داستان را دست می‌اندازند. سبزه‌ها وقتی به خانه می‌آیند به موش و خفاش تبدیل می‌شوند. آنچه این تصاویر را جادویی می‌کند، برتری آن‌ها نسبت به دیدگاه عقل‌گرایانه شخصیت‌های بزرگ سال داستان است. والدین کودک داستان نمی‌توانند حقایق جهان را ببینند. آن‌ها تنها چیزی را با چشمانشان می‌بینند و درک می‌کنند که تفکر عقل‌گرایانه‌شان اجازه بدهد؛ تفکری که نمی‌تواند وجود روح و زندگی در اشیا را بپذیرد. در رمان محفل شادی، نوشته امی تان، نویسنده چینی-آمریکایی، راوی کودک به خوبی به کار گرفته شده است. یکی از عمه‌های داستان کودکی‌اش را به یاد می‌آورد که یک بار گم شده بود و پدر و مادرش کسی غیر از او را یافتند، به خیال این که این کودک همان کودک قبلی است. از آن زمان شخصیت عمه داستان تصور می‌کرد که واقعاً جایش با کسی عوض شده است.

علاوه بر راوی کودک، نویسنده رئالیسم جادویی ممکن است از راوی احمق یا حتی دیوانه استفاده کند. این راویان نیز کمابیش کاربردی

1. Hegerfeldt, "Contentious Contributions: Magic Realism Goes British", *Janus Head: Journal of Interdisciplinary Studies in Literature, Continental Philosophy, Phenomenological Psychology and Art*, 5.2, 2002, p. 145.

2. *Wild Nights*

3. Emma Tennant (1937-)

4. *Ibid.*, p. 150.

مشابه راوی کودک دارند. آن‌ها نیز از درک روابط علی بین اتفاقات قاصرند و با گفتمان استعاره‌ی جامعه آشنا نیستند. به همین دلیل تصویری که از اتفاقات به خواننده می‌دهند می‌تواند در رئالیسم جادویی به کار گرفته شود. دیوانگان نیز جایگاه مشابهی همچون کودکان در تاریخ بشریت داشتند. میشل فوکو در کتاب تاریخ جنون، سیر تحولی قابل مقایسه با آنچه برای کودکان گفته شد به ما می‌دهد: از دوران رمانتیک به بعد نگاه فلاسفه و شعرا به دیوانگان تغییر کرد. آن‌ها مرکز توجه قرار می‌گیرند و آنچه می‌گویند، چون در بند عقلانیت و اخلاق بورژوازی نیست، به حقیقت نزدیک‌تر است. نمونه‌ای از این راویان را در رمان ردپا اثر لوئیس اردریک می‌توان یافت. یکی از راویان این داستان که تعصبات مذهبی او را به سرحد جنون رسانده، تصاویری می‌بیند که خواننده در واقعی یا غیر واقعی بودن آن‌ها شک دارد.

زبان

به‌کارگیری تحت‌اللفظی صناعات ادبی

نویسندگان داستان‌های رئالیسم جادویی می‌توانند استعاراتی را به کار بگیرند که در زبان روزمره مرده محسوب می‌شوند. شنوندگان دیگر به تشبیهات لطیف و خلاقانه به کاررفته در آن‌ها یا تصاویری ذهنی که این استعارات خلق می‌کنند، توجهی نمی‌کنند. البته نویسندگان رئالیسم جادویی باید زندگی دوباره به آن استعارات ببخشند. مثلاً اگر در داستان نویسنده می‌گوید فلانی از تعجب شاخ درآورد، نویسنده واقعاً نشان می‌دهد که شاخ‌هایی از سر شخصیت داستانی بیرون می‌زند. در رمان شور عشق،^۱ اثر جینت وینترسون، اصطلاحاتی مثل «دل به کسی دادن»

1. *The Passion*

2. Jeanette Winterson (1959-)

یا «سنگ‌دل بودن» از پوسته معنای استعاره‌ی شان خارج می‌شوند و همان معنای تحت‌اللفظی را به خود می‌گیرند. در رمان بچه‌های نیمه‌شب نویسنده به‌خوبی از این پتانسیل زبانی استفاده کرده است. توصیفات غلوآمیز دیگر فقط توصیف نیستند، بلکه درست همان چیزی هستند که واقعاً در دنیای داستان رخ می‌دهد. خواننده دیگر نمی‌تواند بین زبان استعاره‌ی و زبان بی‌پیرایه مرزی مشخص کند.

این روش در آثار نویسندگان سرخ‌پوست امریکا به‌خوبی قابل مشاهده است که البته ریشه در جهان‌بینی آن‌ها دارد. در زبان‌های بومیان امریکای شمالی به‌ندرت از تشبیه استفاده می‌شود و به‌جای آن استعاره جایگاه خاصی دارد. اگر نویسنده قبیله‌ای «اسب سفید» است، نه این که او «مثل» و «مانند» اسب سفید است، بلکه واقعاً در اذهان آن‌ها او «اسب سفید» است. به گفته جرال ویزنور، نویسنده و پژوهشگر بومی امریکا، حیوانات و انسان‌ها با هم مقایسه می‌شوند – که البته امری بسیار عادی و پیش‌پاافتاده است – یا مثل اصول زیبایی‌شناختی و جهان‌بینی سرخ‌پوست‌ها حیوانات شخصیت‌های ادبی می‌شوند که اعتبار و حافظه تاریخی دارند. به عبارت دیگر حیوانات در آثار بومیان امریکای شمالی مثل انسان‌ها هویت و شخصیت دارند.^۱

عادی جلوه دادن عناصر خیالی و خیال‌انگیز جلوه دادن

عناصر روزمره و عادی

اصل آشنایی‌زدایی که در گذشته اصل مهمی در ادبیات بوده و در نقد فرمالیستی به آن توجه خاصی شده است، شباهت بسیار زیادی به این تکنیک رئالیسم جادویی دارد. در آشنایی‌زدایی بر قدرت ادبیات برای خارق‌العاده نشان دادن عناصر آشنای زندگی روزمره صحنه می‌گذارند. با وجود این تشابه، در شکل آشنایی‌زدایی رئالیسم جادویی

1. Vizenor, *Native Liberty: Natural Reason and Cultural Survivance*, p. 11.

تکیه نویسنده تنها بر خیال‌انگیز جلوه دادن عناصر زندگی روزمره نیست، بلکه این سبک ادبی گاه نیز سعی می‌کند تا مسائل غیرواقعی را همانند وقایع روزمره زندگی به تصویر بکشد. ولی در هر دو صورت، تکنیک «عادی‌سازی» و «غیرعادی‌سازی» یک کارکرد دارند. هر دو این تکنیک‌ها باعث اختلال در روند خواندن متن می‌شوند و خواننده از حالت منفعل بیرون می‌آید و خودش دربارهٔ باورپذیری یا عدم باورپذیری اتفاقات رخ داده تصمیم می‌گیرد. رئالیسم جادویی با بی‌ثبات کردن مفاهیم واقعیت و خیال و از بین بردن مرز بین این دو، به خواننده نشان می‌دهد که این دسته‌بندی‌ها تا چه حد برآیند اتفاق نظر جمعی و فرهنگی هستند یا تا چه میزان حاصل بازی‌های کلامی نظام‌های اجتماعی و فرهنگی‌اند.^۱

برای غیرعادی جلوه دادن عناصر طبیعی و روزمره نویسندهٔ رئالیسم جادویی می‌تواند از روایان حاشیه‌ای و ناآشنا با قوانین آن دنیا استفاده کند. مثلاً در هری پاتر و سنگ فیلسوف، اثر جی. کی. رولینگ، یکی از جادوگران با دیدن دنیای روزمره مردم عادی و از مشاهدهٔ پارکومتر در شهر شگفت‌زده می‌شود. در رمان صد سال تنهایی، مارکز با استفاده از زاویهٔ دید راوی غیرمرکزی نه تنها عناصر جادویی را عادی جلوه می‌دهد، بلکه در عین حال، امور عادی را غیرعادی تصویر می‌کند. وقتی ساکنان منطقهٔ ماکوندو^۲ که در سرزمینی دورافتاده زندگی می‌کنند و با فناوری‌های روز دنیا آشنا نیستند، اولین بار یک دست دندان مصنوعی می‌بینند، همان واکنشی را نشان می‌دهند که یک شخصیت در داستانی فانتزی هنگام دیدن روح از خود بروز می‌دهد.^۳ وقتی کولی‌ها برگشتند، اورسولا تمام اهالی را علیه آن‌ها برانگیخته

1. Hegerfeldt, "Contentious Contributions: Magic Realism Goes British", *Janus Head: Journal of Interdisciplinary Studies in Literature, Continental Philosophy Phenomenological Psychology and Art*, 5.2, 2002, p. 201.

2. Macondo

3. Ibid., p. 202.

بود. ولی کنجکاوای از ترس ویترو بود. آن بار کولی‌ها هنگام عبور از دهکده با انواع آلات موسیقی سروصدای کرکننده‌ای راه انداخته بودند و یک جارچی نمایش شگفت‌انگیزترین کشف علمای آسیای صغیر را اعلام می‌کرد. اهالی به چادر کولی‌ها رفتند و با پرداخت یک پول، ملکپادس را دیدند که جوان و شاداب شده بود. بر چهره‌اش اثری از چروک دیده نمی‌شد و دندان‌هایش تازه و درخشان بود. کسانی که لثه‌های ناسالم و گونه‌های فروافتاده و لب‌های چروکیده او را به خاطر آوردند در مقابل اثبات خالی از شبهه قدرت ماوراءالطبیعه مرد کولی از وحشت به خود لرزیدند. وحشت آن‌ها هنگامی که ملکپادس دندان‌های خود را از روی لثه‌ها برداشت و چند لحظه به همه نشان داد، دوچندان شد. در یک لحظه تبدیل به مرد فرتوت سال‌های گذشته شد و سپس وقتی بار دیگر دندان‌ها را به دهان گذاشت، با اطمینان خاطر از جوانی بازیافته‌اش دوباره لبخند زد.^۱

علاوه بر این در بسیاری از صحنه‌های رمان، بسیاری از اختراعات مثل آهن‌ربا، تلسکوپ و ذره‌بین که کولی‌ها به ماکوندو می‌آوردند همین تأثیر را روی اهالی آن منطقه دارد.^۲ همین راهبرد را رابرت کروچ^۳ در رمانش با نام آنچه کلاغ گفت^۴ استفاده کرده است، با این تفاوت که در این جا ظهور دستاوردهای بزرگ فناوری را جادو نمی‌دانند، بلکه این پدیده‌ها آن قدر خلاف واقع به نظر می‌رسند که برای مردم شهر مضحک‌اند و دست‌مایه خنده می‌شوند. آن‌ها نمی‌توانند وجود تلفن، هواپیماهای بدون ملخک و اتوبان‌های دوطبقه را باور کنند و با شنیدن وصف آن‌ها زیر خنده می‌زنند.^۵

۱. مارکز، صد سال تنهایی، ص ۱۶.

2. Hegerfeldt, "Contentious Contributions: Magic Realism Goes British", *Janus Head: Journal of... Art*, 5.2, (2002), p. 203.

3. Robert Kroetsch (1927-2011)

4. *What the Crow Said*

5. Kroetsch, *What the Crow Said*, p. 126.

در رمان بچه‌های نیمه‌شب نیز عکس‌العمل شخصیت‌ها نشان می‌دهد که واقعیت‌های تجربی می‌توانند از چارچوب امکان‌های عقلانی نیز فراتر بروند. به عبارت دیگر، اتفاقاتی رخ می‌دهد که درک آن‌ها برای قوه منطقی انسان ساده نیست، ولی در واقع رد کردن قوه خرد و عقل شخصیت داستان‌ها تأثیر آن اتفاقات را در خواننده دوچندان می‌کند. مثلاً وقتی که سلیم به پادما درباره کشت و کشتار ماه مارس ۱۹۷۱ ارتش پاکستان شرقی در پاکستان غربی می‌گوید، پادما در جواب، همه این حوادث را خیال‌پردازی‌های مردم می‌داند. به نظر او سربازان خیال کرده‌اند چیزهایی را دیده‌اند و این اتفاقات اصلاً غیرممکن‌اند. البته نویسنده این‌طور نشان می‌دهد که این کشتار و حوادث مشابه آن نه این‌که بعید باشند، بلکه در دایره هنجارهای رفتار متمدنانه نمی‌گنجند. در رمان صد سال تنهایی نیز مارکز با استفاده از راوی دانای کل این مسئله را نشان می‌دهد. در این رمان کشتار شرکت تولید موز دروغی شمرده می‌شود که تاریخ‌نگاران سرهم کرده‌اند و در کتاب‌های مدرسه به آن تقدس بخشیده‌اند. گاهی نیز مثل گونتر گراس در رمان طبل حلبی، نویسنده از چارچوب قصه‌های پریان برای انتقال حقایق زندگی واقعی استفاده می‌کند و تأثیر روایتش را بر مخاطب فزونی می‌بخشد. گراس در این رمان با استفاده از فرمول کلی حاکم بر اکثر قصه‌های پریان نشان می‌دهد که آزار و اذیتی که رژیم نازی بر مردم روا داشت خیلی دهشتناک‌تر از آن است که بتوان در چارچوب روایت‌های رئالیستی بیان کرد.^۱

در مثال‌های پیش گفته به موارد و حوادثی که دقیقاً بازتاب تجربه‌گرایی و پیشرفت تکنولوژی است به دیده خیال و به عنوان اتفاقاتی خارق‌العاده نگریسته‌اند، چرا که از هنجارهایی که رمان‌نویس برای دنیای رمانش تعریف کرده تخطی می‌کنند. البته این هنجارها به دلایل

1. Hegerfeldt, "Contentious Contributions: Magic Realism Goes British", *Janus Head: Journal of ... Art*, 5.2, 2002, p. 206.

گونگونگی و براساس الگوهای ادراکی متفاوتی شکسته می‌شوند. این هنجارشکنی‌ها ممکن است بر مبنای تجربیات شخصی یا «عقل سلیم» شخصیت‌های داستانی باشد؛ مثل قضیه دندان‌های مصنوعی ملک‌آداس، یا ممکن است برگرفته از تفکرات و متون مذهبی باشد؛ مثل زنی که در رمان شرم، سفر به کره ماه را کفر می‌داند، چون به خیال او در کتب مقدس صراحتاً سفر به ماه امری محال شمرده شده است. یا ممکن است کاملاً به‌خاطر پنداشت‌های انسان‌دوستانه باشد و شخصیت‌های داستان حد و مرزی برای قساوت انسان می‌دانند و تجاوز از آن را بسیار بعید می‌پندارند؛ مثل روایت کشتاری که در رمان‌های بچه‌های نیمه‌شب و صد سال تنهایی آمده است. درنده‌خویی که در این رمان‌ها توصیف شده، آن‌قدر دل‌خراش است که شخصیت‌های داستانی آن حوادث را غیرواقعی و حاصل تخیل مردم و تاریخ‌نگاران می‌دانند.

نقطه مقابل تکنیک «غیرعادی‌سازی عناصر روزمره و عادی» تکنیکی است که در آن نویسنده به «عادی‌سازی عناصر و حوادث غیرعادی» می‌پردازد. گاهی همین خشونت‌ها با چنان بی‌تفاوتی و خون‌سردی‌ای روایت می‌شوند که دوباره خواننده به ناهماهنگی بین اتفاق و کلامی که برای تشریح آن استفاده شده است پی می‌برد. تکنیک «عادی‌سازی عناصر و حوادث غیرعادی» در صدد نشان دادن پوچی، احمقانه بودن و حتی فانتزی بودن آن چیزی است که مردم حقیقت می‌پندارند.^۱ در رمان قلب خرس، اثر جرالده ویزنور، مردم قحطی‌زده خیلی خون‌سردانه انسان‌های دیگر را مثل حیوان قصابی می‌کنند: «مرد مکث کرد و بعد یک تکه گوشت به سان‌بر داد. وقتی که سان‌بر به جمع دوستانش بازگشت گفت که این گوشت ماهیچه زن جوانی است که ماه پیش به او تجاوز کرده‌اند و کشته‌اند. گوشت در مواد خوابیده و الان آماده طبخ بود.»^۲ یا

1. Ibid., p. 209.

2. Vizenor, *Bearheart: The Heirship chronicle*, p. 175.

یکی از شخصیت‌های داستان با خون‌سردی تمام از علاقه او به روش‌های مختلف قتل می‌گوید: «کار من کشتن مردم بود. تا نوزده سالگی خفه کردن آدم‌ها جذابیت خاصی برایم داشت. مثل یک هنرمند روش‌های مختلفی را برای خفه کردن مردم به کار می‌بستم. بعداً شیفته قتل با انواع تله‌ها و سموم مختلف شدم...»^۱ در این رمان قساوت و وحشیگری آن‌قدر روزمره و عادی شده که کلماتی مثل تجاوز، قصابی کردن آدم و غیره به کلماتی روزمره تبدیل شده‌اند. نویسنده این رمان نه این که بخواهد این اتفاقات را عادی و اخلاقی جلوه دهد، بلکه به خوانندگانش مرتباً گوشزد می‌کند که بیراهه‌ای که انسان‌ها می‌روند شاید روزی به همین جا ختم شود.

روایت: روایت‌های دوپهلوی و متضاد

رئالیسم جادویی در صدد شکستن بسیاری از دوگانگی‌ها یا دوئیت‌هایی است که انسان‌ها همیشه یکی را بر دیگری ارجح دانسته‌اند و تقریباً هیچ‌گاه نتوانسته‌اند آن‌ها را با هم آشتی دهند؛ دوئیت‌هایی مثل فرهنگ عامیانه و فرهنگ فاخر، مدرنیته و سنت، زمین و آسمان، عقل و ماوراءطبیعه و غیره. هدف رئالیسم جادویی از شکستن سلسله‌مراتب بین دوئیت‌های موجود، ایجاد نوعی دموکراسی، هم در جهان‌بینی و هم در سبک نوشتاری، است. رئالیسم جادویی در سبک نوشتاری نیز سلسله‌مراتب اهمیت را درمی‌نوردد و می‌کوشد جمع اضداد شود. بر همین اساس بسیاری از نویسندگان آثار رئالیسم جادویی خواسته‌اند دوگانگی موجود بین سبک نوشتاری و سبک شفاهی را از سر راه بردارند و هر دو را در متن خود راه دهند. شخصیت‌های داستان گاه چنین به نظر می‌آیند که فی‌البداهه و شفاهی قصه می‌گویند. رمان بچه‌های عاقل، اثر آنجلا کارتر، مردان چینی، اثر ماکسین هانگ

1. Ibid., p. 126.

کینگستن و ردپا، اثر لوئیس اردریک نمونه‌هایی از این آثارند. بخش اعظم روایت این رمان‌ها به نظر شفاهی است تا نوشتاری و مثلاً چنین می‌نماید که راوی داستان خواننده یا شنونده‌ای را مخاطب قرار می‌دهد. فی‌المثل در داستان ردپا، اثر لوئیس اردریک، نویسنده بخش‌هایی از داستان را از زبان پدربزرگی روایت می‌کند که با گفتن قصه‌های مختلف از تاریخ خانوادگی‌شان می‌خواهد نوه‌اش را از ازدواج با مردی که دوست دارد، منصرف کند. لوئیس اردریک ماهرانه بین تاریخچه خانواده و تاریخ بزرگ بومیان امریکا پلی می‌زند. پیرمرد با روایت قصه‌های شفاهی، خوانندگان را با جنبه‌هایی از تاریخ بومیان آشنا می‌کند که پیش‌تر همیشه از منظر قدرتمندان شنیده‌اند. مثلاً از شیوع بیماری آبله و کشته شدن پدر و مادر کودک، مانند خیل عظیمی از سرخ‌پوستان، می‌گوید؛ از تخریب جنگل‌ها و بی‌خانمان شدن مردمان بومی از جمله خودشان می‌گوید و فرستادن نوه‌اش مثل بسیاری از کودکان سرخ‌پوست به مدارس شبانه‌روزی را نقل می‌کند. در طول روایت پیرمرد، همیشه نوه‌اش نشسته و به حرف‌هایش گوش می‌دهد، بی‌آن‌که خواننده حتی یک بار سخنی از نوه پیرمرد بشنود.

اما قصه‌های این پیرمرد تمام داستان نیست؛ نویسنده راوی دیگری به نام پالین دارد که حرف‌هایی گاه متناقض با پیرمرد می‌گوید. روایت‌های پالین انگار نوشتارند و نماینده سبک ادبی غرب. جالب این‌که پیرمرد و این دختر راوی نماینده همان دو نگاه متفاوت به زندگی‌اند؛ پیرمردی که نماینده هویت و روایتگری سنتی سرخ‌پوستی است و دختری که تحت تأثیر تفکر و جهان‌بینی سفیدپوستان است. اما نویسنده روایت هر دو این راویان از تاریخ آن ناحیه را وارد داستان می‌کند، بی‌آن‌که بخواهد هیچ‌یک از این راویان را صادق‌تر و در نتیجه معتبرتر از دیگری جلوه دهد. خوانندگان باید به قضاوت حرف‌های آن‌ها بنشینند؛ قضاوتی که کمتر امکان رسیدن به جوابی قطعی در پایان داستان برایش وجود دارد. البته به‌طور کلی راویان اول‌شخص در رمان‌های رئالیسم جادویی

گاهی مدعی‌اند آنچه می‌گویند فقط و فقط قصه است و ربطی به واقعیت ندارد. به همین خاطر از تکنیک‌هایی استفاده می‌کنند که بیشتر در قصه‌های فولکلوریک می‌توان یافت؛ مثلاً جمله‌های کلیشه‌ای این نوع قصه‌ها را در آثارشان می‌آورند، از قبیل «یکی بود یکی نبود» یا «قصه ما به سر رسید» یا «و بعد از آن با هم به خوبی و خوشی زندگی کردند» یا گاهی داستان‌های خیالی را با عبارتی مثل «مردم می‌گویند»، «شایعه شده بود که» و غیره آغاز می‌کنند. البته این راهبرد را نه برای پایین آوردن اعتبار روایت، بلکه برای ایجاد تردید در روایت‌های رسمی حوادث پیش می‌کشند. برای مثال رمان صد سال تنهایی به صورت سوم شخص روایت می‌شود و خیلی مواقع اطلاعاتی که نویسنده به خواننده می‌دهد، نامطمئن و متناقض با روایت‌های رسمی و دولتی است که مردم با آن‌ها آشنا هستند. این روش که در شیوه‌های دیگر پسامدرن نیز بسیار رایج است، یک تفاوت عمده دارد و آن این که در رئالیسم جادویی به دلیل تعهدهای سیاسی که اکثر نویسندگان این سبک ادبی دارند، خواه‌ناخواه عکس این حرف درست از آب درمی‌آید و در واقع همان قصه‌های به‌ظاهر «غیر واقعی» بسیار مرتبط به تاریخ یک ملت یا حوادث روز آن جامعه هستند. وقتی نویسندگان وقایع تاریخی را در قالب قصه‌های فولکلوریک بازگو می‌کنند، در واقع راوی این اتفاقات را آن قدر فانتزی می‌داند که انگار اصلاً چنین حوادثی امکان رخدادشان نیست؛ ولی وقتی خواننده با کمی کندوکاو درمی‌یابد که بله واقعاً چنین حادثه‌ای رخ داده، حس وحشت و خشمی که در او شعله‌ور می‌شود عمیق‌تر از قبل خواهد بود.^۱ نویسنده رئالیسم جادویی نشان می‌دهد که حافظه و قوه ادراک انسان به ذات متزلزل است و حقایق تاریخی پیچیده‌تر از آن هستند که با یک روایت بتوان جوانب گوناگونشان را درک کرد.^۲ این دست از

1. Hegerfeldt, "Contentious Contributions: Magic Realism Goes British", *Janus Head: Journal of... Art*, 5.2, 2002, p. 89.

2. Ibid., p. 101.

نویسندگان نشان می‌دهند که دانش بشر همیشه ناکافی و ناقص است و طبعاً وقتی هر انسانی می‌تواند از چند جنبه خاص و نه از همه جوانب به یک مسئله یا حادثه بنگرد، پس بعید است که به همین راحتی بشر بتواند دست روی یک حقیقت مطلق و یکتا بگذارد. رئالیسم جادویی مخالف هر فلسفه و سبکی است که مدعی است انسان می‌تواند به عینیت و حقیقت یکتای امور برسد و به همین خاطر با رئالیسم سرناسازگاری دارد.

روایت‌های شخصیت‌های داستانی مختلف داستان‌های رئالیسم جادویی نه تنها گاه با یکدیگر متناقض‌اند، بلکه گاهی به‌عمد یک شخصیت چندباره اعتبار روایت‌هایش را با تناقض‌گویی‌های مکرر زیر سؤال می‌برد، البته بدون آن‌که خواننده هرگز به واقعیت پشت پرده این روایت‌های متناقض پی ببرد. مثلاً در رمان ردپا، اثر لویس اردریک، حرف‌های هر دو راوی داستان، پیرمرد و پالین، نه تنها گاه با هم متناقض است، بلکه گاهی متفاوت با آن چیزی است که پیش‌تر به زبان آورده‌اند. اردریک، نویسنده داستان، در واقع نشان می‌دهد که نیت‌ها و حالت‌های روانی متفاوتی که هریک از این دو می‌توانند داشته باشند بر نوع روایت آن‌ها تأثیر می‌گذارد؛ ولی در نهایت نیز خواننده راه به حقیقت راستین نمی‌برد. پیرمرد برای منصرف کردن نوه‌اش به هر دری می‌زند و ممکن است هر دروغی بگوید و پالین، به‌خاطر شرایط فقر و بی‌روانی‌اش، احتمالاً در مرز دیوانگی است و دنیا را طور دیگری می‌بیند.

قصه‌گویی

قصه‌گویی وظایف مهم اجتماعی و روانی زیادی دارد. قصه‌گویی که ریشه در ادبیات شفاهی ملل مختلف دارد، در داستان‌های رئالیسم جادویی آن‌چنان مهم است که بود و نبود آن مسئله مرگ و زندگی است. نویسنده رئالیسم جادویی می‌داند که هویت، چه شخصی باشد

چه اجتماعی یا حتی ملی، ساخته و پرداخته همین قصه‌هاست. قصه در دو سطح استعاره و تحت‌اللفظی به شخصیت‌های داستان زندگی می‌بخشد. بسیاری از روایان داستان‌های رئالیسم جادویی از اعقاب شهرزاد قصه‌گو هستند؛ قصه‌گویی که اگر نمی‌توانست شبی پادشاه بددل را مسحور قصه‌هایش کند، نمی‌توانست طلوع آفتاب روز بعد را ببیند. بر همین منوال نیز روایان داستان‌های رئالیسم جادویی پایان روایتشان را مساوی مرگ می‌دانند. در رمان‌های مختلف رئالیسم جادویی، روایان قصه می‌گویند تا هویت نسل آینده را بسازند؛ در ردپا، اثر اردریک، پیرمرد قصه می‌گوید تا نوه‌اش با گذشته دردناک بومیان امریکا آشنا شود و تصمیم درستی برای زندگی آینده‌اش بگیرد؛ در رمان دو بال برای پوشاندن صورت، اثر لیون فارست،^۱ نویسنده سیاه‌پوست امریکایی، پیرزن فروت داستان برای نوه‌اش قصه می‌گوید تا او هویت افریقایی- امریکایی خود را بازشناسد؛ در رمان محفل شادی اثر امی تان، نویسنده چینی- امریکایی، مادرانی که سال‌ها پیش از چین به امریکا مهاجرت کرده‌اند در محفل‌هایشان برای فرزندان‌شان قصه‌هایی از چین می‌گویند، از کشوری که دخترانشان اصلاً ندیده‌اند. قصه‌گویی در رئالیسم جادویی پلی است برای آشتی دادن دنیای مدرن امروز با سنت‌ها و آیین‌های گذشته. در واقع در هیچ‌یک از رمان‌هایی که ذکر شد، نویسندگان قصد ندارند ارزش‌های دنیای مدرن را نفی کنند، بلکه در پی ساختن هویتی هستند که تاریخ نیاکان‌شان در آن نادیده انگاشته نشده باشد.

البته گاه قصه‌گویی، همانند داستان شهرزاد، واقعاً مسئله مرگ و زندگی است. در رمان ردپا، پیرمرد داستان به نوه‌اش می‌گوید: «در سال‌های شیوع بیماری، زمانی که من تنها بازمانده بودم، خودم را

1. *Two Wings to Veil My Face*

2. Leon Forrest

با قصه زنده نگاه داشتیم. من با حرف زدن از چنگ مرگ گریختم. مرگ مجالی برای دم زدن نیافت، کم کم مأیوس شد و دست از سرم برداشت.^۱ یا در جای دیگری از این رمان، وقتی که پیرمرد نقل می‌کند که پاهای نوه‌اش از سرما یخ زده بود، پیرمرد که «آوازهای شفافبخش زیادی می‌دانست»، شروع به قصه گفتن برای نوه‌اش کرد. بالاخره قصه‌ها و آوازهای پیرمرد بر درد سوخته نوه فائق می‌آیند و نوه چشم‌هایش را باز می‌کند و به چشمان پیرمرد می‌دوزد. وقتی که پیرمرد دوباره نوه‌اش را به دست می‌آورد، دیگر نمی‌خواهد رشته بین آن‌دو پاره شود. پس همان‌طور لبانش را تکان می‌دهد و تا صبح حرف می‌زند، تا این که زندگی به اندام دخترک بازمی‌گردد.^۲

همچنین در رمان مردان چینی، اثر ماکسین هانگ کینگستن، مردان چینی که در اواسط قرن نوزده میلادی برای عملگی، بی زن و فرزند به امریکا کوچ کرده‌اند، برای غلبه بر غم غربت و درد و رنج‌های جان‌کاه کارگری در امریکا، قصه‌سرایی می‌کنند و از دل آن داستان‌ها، آداب و رسوم نو برای خودشان می‌سازند. این آداب و رسوم آن‌چنان تأثیرگذارند که نه تنها به مردان چینی برای کاستن غم غربت کمک می‌کنند، بلکه کارفرمایان سفیدپوستان را از آزار و اذیت آن‌ها برحذر می‌دارند.

بازنویسی تاریخ

نویسندگان رئالیسم جادویی به تاریخ و روش‌های تاریخ‌نگاری توجه بسیار زیادی دارند. به همین خاطر تعداد بسیاری از رمان‌های رئالیسم جادویی را می‌شود در زمره «ادبیات داستانی تاریخی» یا «تاریخ فانتزی» قرار داد. این نوع آثار می‌کوشند تاریخ رسمی ملت یا جامعه خود را بازخوانی

1. Erdrich, *Traks*, p. 46.

2. Ibid., p. 167.

کنند یا از زاویه‌ای دیگر به آن نگاه بیفکنند.^۱ این نویسندگان تاریخ را از زاویه دید اشخاص مختلف، که معمولاً از قشر رنج کشیده جامعه هستند، بازگو می‌کنند و با این کار نشان می‌دهند که تاریخ، برخلاف عقیده اکثریت مردم، هیچ گاه مجموعه‌ای از روایت‌های بی‌طرف و صادقانه نیست؛ برعکس، در جهت منافع کسانی است که آن را می‌نویسند. ادعای تاریخ‌نگاران مبنی بر بی‌طرفی روایتشان در حوادث تاریخی نیز گاه در رئالیسم جادویی زیر ذره‌بین نویسنده قرار می‌گیرد. نویسندگان رئالیسم جادویی با به کارگیری چنین روشی این پرسش را مطرح می‌کنند که اصلاً آیا می‌شود به گذشته یک ملت به دقت و درستی دست یافت یا خیر. بدین منظور نویسندگان دست روی شکاف‌های تاریخی می‌گذارند و نشان می‌دهند که تاریخ‌نگاران برای پر کردن آن‌ها به تعبیر و تفسیرهایی روی می‌آورند که عاری از تعصب نیست. نویسندگان نشان می‌دهند که تاریخ‌نگاران با روایت‌های به اصطلاح صادقانه‌شان از حوادث، هویت سازی می‌کنند و به همین خاطر رسیدن به دانشی درست و بی‌غرض از گذشته در هر صورت امکان‌پذیر نیست.

رولان بارت، منتقد و فیلسوف معاصر فرانسوی، رابطه تاریخ و ادبیات را حتی نزدیک‌تر از این می‌داند. او می‌پرسد: «آیا واقعاً می‌توان بین روایت تاریخی و روایت داستانی تفاوت قائل شد؟»^۲ این نگاه نقادانه به تاریخ‌نگاری غربی و تاریخ رسمی ملل، بار دیگر رئالیسم جادویی را به نظریه‌های مربوط با ادبیات پسااستعماری مرتبط می‌سازد و نشان می‌دهد چرا رئالیسم جادویی با رئالیسم ادبی، به عنوان مهم‌ترین سبک بازنمایی تاریخ‌نگاری عصر پسا روشنگری، مخالف است.^۳ به نظر رولان

1. Hegerfeldt, "Contentious Contributions: Magic Realism Goes British", *Janus Head: Journal of... Art*, 5.2, 2002, p. 63.

2. Barthes, "The discourse of history" ("Le discours de l'histoire," *Social Science Information*, 1967), III, p. 7.

3. Barthes, "L'effet de réel," *Communications*, XI 1968, pp. 84-89.

بارت همان تکنیک‌هایی که در روایت‌های داستانی استفاده می‌شوند، در تاریخ‌نگاری نیز به کار می‌روند. در هردو این روش‌های نوشتاری، نویسنده خواننده را با اطلاعات جزئی و اغلب اضافی، ارجاعات به ساخته‌ها و مصنوعات بشر، اسناد مکتوب و نقل قول از افراد و منابع معتبر به رگبار می‌بندد. این اطلاعات کاری نمی‌کنند مگر این که به خواننده این حس را القا کنند که تو داری «واقعیت محض» را می‌خوانی و همه حرف‌های راوی علمی، منصفانه و دقیق است. به همین خاطر، به نظر رولان بارت، رئالیسم در روزگار «سلطه تاریخ واقعیت‌گرا»، یعنی همان قرون هجده و نوزده میلادی، به اوج شهرت و مقبولیت رسید.^۱ تاریخ‌نگاری در عصر روشنگری می‌خواهد از الگوهای علمی برای جمع‌آوری اطلاعات تبعیت کند و هر تعریف و تعبیری را که «افسانه‌ای» و «غیرعلمی» باشد، رد می‌کند. تاریخ‌نگاری به دنبال پر کردن شکاف‌های تاریخی با تفاسیر به اصطلاح علمی است تا روایتی یکدست از حوادث تاریخی دهد و چون مدعی دقت و علمی بودن روش کاری‌اش است، همیشه سعی می‌کند اتکای خود را به تکنیک‌های روایت داستانی مخفی نگاه دارد. به عقیده رولان بارت، تاریخ واقعیت‌گرا مثل داستان رئالیستی مزورانه این‌طور وانمود می‌کند که مخاطبانش همه اقشار مردم‌اند و همچنین مرتباً ردپای خود و عقایدش را از روایت‌هایی که از تاریخ می‌دهد، پاک می‌کند. این کار را می‌کند تا به ما بگوید تاریخی که نوشته‌اند به قول خودشان صادقانه، دقیق، علمی و عاری از تعصبات و غرض‌ورزی‌های نویسنده یا هر جامعه و ملتی است.^۲

روایت‌های تاریخی که همگی از یک زاویه دید خاص گفته می‌شوند، هیچ‌گاه بی‌طرف و صادق نبوده‌اند و همیشه در پی تحکیم پایه‌های قدرت بوده و هستند. برخی داستان‌های مدرن و پسا مدرن نیز

1. Ibid., p. 87.

2. Barthes, "The discourse of history," III, pp. 3-20.

در پی نشان دادن سیاسی کاری روایت‌های تاریخی‌اند. این آثار جدید ادبی این‌طور تظاهر می‌کنند که روایتشان تاریخمند است، در عین حال توجه مخاطبان‌شان را به تکنیک‌هایی جلب می‌کنند که روند روایت تاریخ را مهندسی و جهت‌دهی می‌کنند. با این کار، این نویسندگان بر ساختگی بودن روایت‌های تاریخی صبحه می‌گذارند و بر رابطه تنگاتنگ قصه‌گویی، روایت و تاریخ‌سازی تأکید می‌کنند. از جمله این رمان‌های پسامدرن، زن افسر فرانسوی اثر، جان فالز و طوطی فلور، اثر جولیان بارنز است. رمان اول تا اواخر داستان بسیار متأثر از سبک روایتی رئالیسم قرن نوزده و تفکرات تاریخی آن دوره است، ولی به‌ناگاه نویسنده وارد داستان می‌شود و به ما گوشزد می‌کند که آنچه می‌خوانیم، نه روایتی واقعی و تاریخی، بلکه به کل ساخته و پرداخته ذهن نویسنده است. سپس نویسنده پایان‌های متفاوتی را برای داستان به ما پیشنهاد می‌کند و از ما می‌خواهد هر کدام را که می‌پسندیم انتخاب کنیم.

در رمان طوطی فلور نیز نویسنده با تاریخ و مسئله اصالت دست و پنجه نرم می‌کند. قهرمان داستان در دو موزه به دو طوطی تاکسیدرمی‌شده برمی‌خورد که مسئولان هر دو موزه مدعی‌اند دوره کوتاهی، زمان نوشتن رمان یک قلب ساده، روی میز گوستاو فلور، نویسنده نامی فرانسوی، قرار داشته است. قهرمان داستان به دنبال شواهد و مدار کسی می‌گردد تا بداند کدام یک اصیل و متعلق به فلور بوده‌اند؟ ولی در پایان به این نتیجه می‌رسد که نه تنها هریک از این دو، بلکه هریک از پنجاه طوطی دیگری که در موزه شهرداری هستند می‌توانند متعلق به فلور باشند. این داستان می‌تواند تمثیلی باشد از کسانی که به دنبال روایت اصیل از حوادث تاریخی‌اند.

رئالیسم جادویی نیز نه تنها غرض‌ورزی و ساختگی بودن روایت‌های تاریخی را برملا می‌کند، بلکه به اهمیت اجتماعی و روانی خرده‌روایت‌ها در بازنمایی تاریخ می‌پردازد. در این روش از بازنمایی،

نویسنده رئالیسم جادویی روایت‌های تاریخ‌نگاری‌های علمی و ماتریالیستی را که احتمالاً مبتنی بر حقایق‌اند با افسانه‌ها، قصه‌های محلی و شایعه‌ها تکمیل یا جابه‌جا می‌کند. با این کار نویسنده رئالیسم جادویی نشان می‌دهد که چطور این نوع از اطلاعات «غیر علمی» در شکل‌دهی قوه ادراک مردم از گذشته تأثیرگذار است؛ تأثیری که اگر نگوئیم بیش از روایت‌های علمی تاریخ بوده، مطمئناً کمتر هم نبوده است. رئالیسم جادویی نشان می‌دهد که اگر کسی واقعا می‌خواهد در گذشته و حال جامعه کندوکاو کند، باید به این «خرده‌روایت‌های» محلی و به‌ظاهر غیر علمی نیز توجه کند.^۱

گرایش رئالیسم جادویی به استفاده از اساطیر، افسانه‌ها، و فولکلور باعث نزدیکی این سبک ادبی به سنت‌های روایی شفاهی شده است. نویسنده رئالیسم جادویی از این عناصر برای مقابله و تکمیل الگوهای علم و دانش غربی استفاده می‌کند. با این حال نویسنده این آثار باید مراقب باشد که برخلاف اصول سبک روایی شفاهی کاملاً در گفتمان این گونه‌های ادبی غرق نشود و نیم‌نگاهی انتقادی به آن‌ها داشته باشد. این راهبرد تقابل کهن میتوس^۲ و لوگوس^۳ را به ذهن متبادر می‌کند. این دو مفهوم ریشه در دو روش سازماندهی دانشمان از زندگی و دنیا دارند: میتوس جهان را روایت می‌کند، درحالی‌که لوگوس توضیحاتی عقلانی از آن اتفاقات به ما می‌دهد. رئالیسم جادویی درصدد وارونه کردن سلسله‌مراتب اهمیت بین میتوس و لوگوس نیست و نمی‌خواهد همانند نویسندگان فانتزی و گوتیک به میتوس اهمیت بیشتری بدهد؛ بلکه می‌خواهد به ما نشان دهد که چطور این روش‌های ادراک‌های مختلف متأثر از میتوس یا لوگوس بر رفتار انسان‌ها تأثیر می‌گذارد. در

1. Hegerfeldt, "Contentious Contributions: Magic Realism Goes British", *Janus Head: Journal of... Art*, 5.2, 2002, p. 64.

2. mythos

3. logos

برخی مواقع حتی روش‌های غیرعلمی کارآمدتر از روش‌های عقلانی به فهم ما از دنیا کمک می‌کنند.

برای مثال، لوئیس اردریک و گلوریا نیلور در آثارشان افسانه‌ها و باورهای عامیانه‌ای را وارد می‌کنند که شاید از دیدگاه علمی نادرست، بعید و حتی «بجگانه» به نظر آیند، ولی در شکل‌دهی به حافظه و آگاهی تاریخی مردمانشان بسیار تأثیرگذار بوده‌اند.

در رمان ردپا، لوئیس اردریک در لابه‌لای روایت‌های حقیقی تاریخی مثل شیوع بیماری‌های واگیردار بین سرخ‌پوستان در دهه‌ها و قرون گذشته، گرسنگی مردم، مرگ و میر و تصرف زمین‌های سرخ‌پوستان، داستان‌هایی از اعتقاد مردم به غول نگهبان دریاچه، حکما و جادوگران فرزانه سرخ‌پوست و حوادثی از این دست را برایمان بازگو می‌کند. اردریک در یک صحنه، افسانه زن سرخ‌پوستی را نقل می‌کند که یک‌ه و تنها درختان جنگلی را که هیزم‌شکنان سفیدپوست در حال نابودی‌اش هستند در چشم به هم زدنی می‌برد و سرهیزم‌شکنان خراب می‌کند. این دست داستان‌های خشونت‌آمیز آینه خشم و خروش درونی سرخ‌پوستان نسبت به بیگانگانی است که کمر به نابودی طبیعت بسته‌اند. اردریک شاید واقعیت بیرونی حوادث را بیان نکند، ولی قصه‌هایش آینه آرزوها و آمال سرخ‌پوستان است. رمان ماما دی، نوشته گلوریا نیلور، نویسنده سیاه‌پوست امریکایی، قصه پیرزن حکیم و فرزانه‌ای است که مردم به قدرت‌های ماوراءطبیعی او باور دارند، درحالی‌که خود پیرزن معتقد است که فقط نیروی ایمان مردم است که باعث می‌شود آنچه را می‌خواهند انجام دهند، نه چیزی خارق‌العاده و فرازمینی که او به مردم می‌دهد. این عقاید و باورها آن‌چنان به راه و روش زندگی مردم بومی شکل داده که نمی‌شود آن‌ها را نادیده گرفت.

تبرستان
www.tabarestan.info

فصل سوم

نویسندگان برجسته متأثر از رئالیسم جادویی

محبوبیت شیوه داستان‌نویسی رئالیسم جادویی باعث شده تا نویسندگان برجسته بسیاری در جهان به این شیوه گرایش پیدا کنند. به همین دلیل عنوان این فصل می‌تواند کتابی قطور را شامل شود. در این مجال تنها مشهورترین نویسندگان رئالیسم جادویی و در اغلب موارد یکی از آثار برجسته ایشان معرفی می‌شود.

گوآتمالا - میگل آنخل آستوریاس^۱

آستوریاس در سال ۱۸۹۹ در گوآتمالا سیتی (در گوآتمالا) متولد شد و در ۱۹۷۴ در مادرید اسپانیا بدرود حیات گفت. این نویسنده، شاعر و سیاست‌مدار سال‌ها سفیر گوآتمالا در کشورهای مکزیک، آرژانتین و السالوادور بود. مهم‌ترین اثر او آقای رئیس جمهور است که در سال ۱۹۴۴ منتشر شد و به دلیل نگاه انتقادی‌اش به حکومت استرادا کابرا (رئیس جمهوری مستبد گوآتمالا در سال‌های ۱۸۹۸ تا ۱۹۲۰)

1. Miguel Ángel Asturias

از انتشارش در گواتمالا جلوگیری شد. تحصیلات او در رشته حقوق (تا درجه دکتری) و نژادشناسی و تجربیات زیستی‌اش در کشوری با حکومت استبدادی در آثارش انعکاس یافته است. در داستان‌هایش باورهای عامه، خرافه‌پرستی، سحر و جادو با فقر پیوند خورده و آثاری در گونه رئالیسم جادویی را پدید آورده است. «البته سبک سوررئالیسم بر آثار آستوریاس تأثیر فراوانی گذاشته است. آستوریاس با کندوکاو در ناخودآگاه ذهن توانسته بود مرز بین خیال و واقعیت را بشکند. آثار او پیش از پا گرفتن رئالیسم جادویی به چاپ می‌رسیدند، اما داستان‌هایش شباهت زیادی به عناصر سبک رئالیسم جادویی داشتند. برای آستوریاس البته رئالیسم جادویی بسیار مشابه سوررئالیسم است. این نویسنده از این سبک برای اشاره به آثار خود استفاده نمی‌کرد، بلکه برای او این سبک ادبی بیشتر مربوط به قصه‌های قبایل مایا بود، پیش از آن که اروپایی‌ها قاره آمریکا را تسخیر کنند.»^۱

سبک رئالیسم جادویی و سوررئالیسم آستوریاس را می‌توان در زمانی چون آقای رئیس‌جمهور یافت. از دیگر آثار او ست: افسانه‌های گواتمالا، مردان ذرت، برکه گدا، زنی دورگه و جمعه آلام. آستوریاس در ۱۹۶۷ به دریافت جایزه نوبل ادبیات نائل آمد. او در گفت‌وگویی به شیوه نوشتن خود و انعکاس اسطوره‌ها و باورهای مردمی در آثارش این‌گونه اشاره می‌کند: «کار نوشتن من به گونه‌ای است که شاید بهتر باشد بگویم دارای جنبه اسطوره‌ای است؛ به تصویر کشیدن اسطوره‌های سرخ‌پوستان مایا و بومیانی که در حال حاضر در گواتمالا هستند. بنابراین برای بیان چنین اساطیری نیازمند عناصر هستیم با شخصیت علمی یا شخصیت فرهنگی دستیابی به چنین مهمی ممکن نیست. من دورگه‌ام؛ یک رگم از بومیان سرخ‌پوست است و این رگم با رگ اسپانیایی‌ام

1. Mead, "Miguel Ángel Asturias and the Nobel Prize," *Hispania (American Association of Teachers of Spanish and Portuguese)*, 51 (2), May 1968, pp. 326-331.

همواره در جدال است. می‌شود این‌طور گفت که رگ سرخ‌پوستی‌ام غلبه دارد. از رگ اسپانیایی‌ام استفاده می‌کنم، اما آن‌گونه که نژاد بومی‌ام می‌طلبد. این خود شکلی از ادبیات دوتنژادی است.^۱

چکسلواکی - میلان کوندرا

میلان کوندرا نویسنده زاده چکسلواکی و تبعه فرانسه است که هرچند به‌عنوان نویسنده رئالیسم جادویی مشهور نیست، اما نیم‌نگاهی به این شیوه داشته است. وی در سال ۱۹۲۹ در برنو (چکسلواکی) دیده به جهان گشود. در رشته ادبیات و زیبایی‌شناسی در دانشگاه چارلز پراگ تحصیل کرد و به رمان‌نویسی روی آورد. حمایت او از جنبش اصلاح‌طلبانه چکسلواکی معروف به بهار پراگ و متعاقب آن اشغال کشورش توسط ارتش سرخ شوروی در سال ۱۹۶۸ به ممنوعیت انتشار کتاب‌هایش انجامید. کوندرا در سال‌های بعد به فرانسه مهاجرت کرد و با گرفتن تابعیت فرانسه در آن کشور مسکن گزید؛ با این حال، عمده آثارش درباره کشور زادگاهش هستند. او که در دوره‌ای از زندگی خود با نوشتن کتاب‌های طالع‌بینی روزگار می‌گذرانده است، درباره معماری آثار خود و علاقه‌اش به نوشتن کتاب‌هایش در هفت بخش - به‌عنوان عددی جادویی - می‌گوید:

وقتی اولین رمانم شوخی را تمام کردم، هیچ دلیلی برای این‌که از هفت‌بخشی بودنش تعجب کنم در کار نبود. پس از آن، زندگی جای دیگری است را نوشتم. این رمان تقریباً به پایان رسیده بود و شش بخش داشت. راضی نبودم. ناگهان به نظرم رسید داستانی را در آن بگنجانم که سه سال بعد از مرگ قهرمان رمان اتفاق می‌افتد؛ یعنی خارج از چارچوب زمانی آن. این بخش حالا با عنوان «مرد

۱. گفت‌وگو با میگل آنخل آستوریاس، جام جم آن‌لاین، مترجم: مهرداد گلخسروی، شنبه، دوازده اردیبهشت ۱۳۸۳.

(Conversaciones con Miguel Angel Asturias, Madrid, 1974).

میان سال»، بخش ششم از هفت قسمت رمان است. بلافاصله معماری رمان بی عیب و نقص شد. بعدها فهمیدم که این ششمین قسمت به طرز عجیبی شبیه بخش ششم شوخی، به نام کاستگا است که آن هم یک شخصیت خارجی را معرفی می کند و پنجره ای راز آلود بر دیوار رمان می گشاید.

عشق های خنده دار را با ده داستان کوتاه شروع کردم. در تدوین نسخه نهایی، سه داستان آن را حذف کردم. مجموعه ای بسیار منسجم شد که خبر از نوشتن کتاب خنده و فراموشی می داد. یکی از شخصیت ها، دکتر هاول، داستان های چهارم و ششم را به هم ربط می دهد. در کتاب خنده و فراموشی هم بخش های ششم و چهارم به واسطه فردی یکسان مرتب شده اند. وقتی سبکی تحمل ناپذیر هستی (بار هستی) را نوشتم، مصمم بودم که سحر عدد هفت را باطل کنم. از مدت ها پیش عزمم را برای طرحی شش بخشی جزم کرده بودم، اما بخش اول همیشه به نظرم بدقواره می آمد. بالاخره متوجه شدم که آن در واقع از دو بخش تشکیل شده است. مثل دوقلوهای به هم چسبیده سیامی بایست با جراحی ظریفی آن ها را از هم جدا می کردم. تنها دلیلی که تمام این مصداق ها را ذکر می کنم این است که نشان دهم نه در اداهای خرافاتی درباره اعداد جادویی افراط می کنم و نه محاسبه منطقی می کنم؛ مرا نیازی فهم نداشتی، ناخود آگاه عمیق و کهن الگویی ساختاری (که گزیری از آن ندارم) به آن سمت سوق می دهد. همه رمان هایم آشکالی از نوعی معماری مبتنی بر عدد هفت هستند.^۱

از جمله آثار میلان کوندراست: عشق های خنده دار، شوخی، مهمانی خدا حافظی، والس خدا حافظی، زندگی جای دیگری است، کتاب خنده و فراموشی، بار هستی، جاودانگی، آهستگی، هویت، جهالت، جشن بی معنایی، ژاک و اربابش. بسیاری از آثار این نویسنده در ایران ترجمه و منتشر شده اند.

۱. شریف پور و سادات شریفی، رویاهای بیداری، ص ۱۴۶.

نیجریه - چینوا آچهبه

آلبرت چینوا لوموگو آچهبه، معروف به چینوا آچهبه^۱، هم از نویسندگان مشهوری است که به شیوه رئالیسم جادویی و نوشتن با الهام از فرهنگ بومی شهرت دارد. این نویسنده و شاعر نیجریه‌ای تبار در سال ۱۹۳۰ در شهر کوچک اگیدی از شهرهای شرق نیجریه متولد شد و در سال ۲۰۱۳ در بوستون آمریکا درگذشت. از او به عنوان بنیان گذار ادبیات افریقایی در زبان انگلیسی و پایه گذار رئالیسم جادویی در افریقا نام می‌برند. همه چیز فرومی‌باشد و دیگر آرامشی نیست از جمله آثار اوست. چینوا آچهبه جایزه «من بوکر» را برای مجموعه دستاوردهای ادبی خود دریافت کرد. زمانی که آچهبه در شهر لاگوس به سر می‌برد، شروع به نوشتن رمانی به زبان انگلیسی کرد که بعدها عنوان همه چیز از هم می‌باشد را به خود گرفت. آچهبه نامزد دریافت جایزه نوبل نیز شده بود.

سبک آچهبه به شدت متأثر از فرهنگ شفاهی قوم ایگبو در غرب افریقا است.^۲ او در داستان‌هایش از قصه‌های عامیانه و شفاهی مردمش بسیار سود جسته و ارزش‌های جامعه خود را هم از لحاظ محتوا و هم از نظر فرم قصه‌گویی به فضای داستان‌هایش منتقل کرده است. یکی دیگر از ویژگی‌های جالب توجه آثار آچهبه استفاده از ضرب‌المثل‌های مردم محلی است. او با این کار ارزش‌های حاکم بر فرهنگ ایگبو را نشان می‌دهد. آچهبه این ضرب‌المثل‌ها را در جای‌جای روایتش پخش می‌کند و در مکالمات شخصیت‌ها از آن‌ها بهره می‌گیرد.^۳

1. Albert Chinualumogu Achebe

2. Ezenwa-Ohaeto, Chinua Achebe: A Biography, p. 66.

3. Gera, Three Great African Novelists, p. 32.

ترکیه - یاشار کمال

کمال صادق گو کچلی، معروف به یاشار کمال هم از دیگر نویسندگان رئالیسم جادویی در ترکیه است که در سال ۱۹۲۳ در روستای همیتۀ استان عثمانیه دیده به جهان گشود و در سال ۲۰۱۵ در استانبول درگذشت. این نویسنده کردتبار به خاطر رمان مشهورش، «اینجه‌ممد، شهرت جهانی یافت. از او تاکنون بیش از سی رمان منتشر شده است. از دیگر آثار اوست: زمین آهن است و آسمان مس، گیاه بی‌زوال، جنایت بازار آهنگران، پرندگان همه رفتند، درخت انار روی تپه، افسانهٔ کوه آغری، یاغی، پرنده‌ای با یک بال، آن‌سوی کوهستان، اگر ما را کشتند، دریا قهر کرد، مرد تنها، لانه‌های پریان، پیت حلبی، علف همیشه‌جوان، ستون خیمه. این نویسنده در سال ۱۹۹۷ جایزه صلح ناشران آلمانی و در سال ۲۰۰۸ نیز جایزه بزرگ ادبیات ریاست جمهوری ترکیه را دریافت کرد.

کلمبیا - گابریل گارسیا مارکز - صد سال تنهایی^۱

صد سال تنهایی حالا دیگر به یک رمان کلاسیک جهانی تبدیل شده است. جایگاه این رمان در امریکای لاتین مثل رمان دون کیشوت در سنت رمان‌نویسی اروپاست. این رمان زندگی و ماجرای پنج نسل از خانواده بوئندیا را نقل می‌کند. این خانواده از زمان پدرسالار این خاندان به نام خوزه بوئندیا برای صد سال در شهری افسانه‌ای به نام ماکوندو ساکن بوده است. قصهٔ این رمان به اورلیانو ختم می‌شود؛ فرزندی که به کیفر از دواج با محارم، که پدر و مادرش داشته‌اند، با دم خوک زاده شده

۱. بخش‌های مربوط به مارکز، آئنده و موریسون برگرفته است از

Hart, "Magical Realism in the Americas: Politicised Ghosts in *One Hundred Years of Solitude*, *The House of the Spirits*, and *Beloved*," *Journal of Iberian and Latin American Studies*, 9.2, 2003, pp. 115-123.

است. رمان سرشار از اتفاقاتی است که برای خواننده غربی مافوق طبیعی به نظر می‌آید و برای مردم آن منطقه عادی و روزمره است؛ اتفاقاتی مثل ظهور ارواح، پرواز انسان‌ها، نامرئی شدن و افزایش خودخواسته و به‌ناگاه وزن بدن. از سوی دیگر پدیده‌هایی که برای غربی‌ها عادی است، از نگاه ساکنان منطقه کارائیب مافوق طبیعی و خارق‌العاده است؛ پدیده‌هایی چون آهن ربا، یخ، قطار، فیلم و گرامافون.

مارکز پیش‌تر گفته که این ترفند را از مادر بزرگش فرا گرفته است: «لحنی که با آن بالاخره صد سال تنهایی^۱ را روایت کردم براساس آن چیزی بود که مادر بزرگم برای گفتن قصه‌هایش استفاده می‌کرد. او قصه‌هایی می‌گفت که به نظر خارق‌العاده و خیالی می‌آمدند و با این حال طوری از آن‌ها برایمان می‌گفت انگار مسئله‌ای بسیار عادی و پیش‌پاافتاده‌اند. مهم قیافه او هنگام گفتن داستان‌ها بود؛ او اصلاً حالت صورتش را تغییر نمی‌داد.»^۲ یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های به کارگیری این تکنیک در رمان هنگامی است که رم‌دیوس خوشگله وقتی دارد لباس روی بند پهن می‌کند تا خشک شود، به آسمان می‌رود. جزئیات رئالیستی که نویسنده به ما می‌دهد ماهیت جادویی این اتفاق را کم‌رنگ می‌کند. ابتدا مارکز با توضیح موج افتادن به لباس در باد، برای پرواز رم‌دیوس مقدمه‌چینی می‌کند؛ بعد اطلاعات دیگری از حواشی آن حادثه می‌دهد؛ مثلاً به ما می‌گوید رم‌دیوس برای خواهرانش که روی زمین‌اند دست تکان می‌دهد؛ سپس از گل‌ها و حشرات باغچه می‌گوید و همچنین از زمان وقوع این اتفاق می‌گوید (ساعت چهار). این جزئیات به نویسنده کمک می‌کند تا حادثه را خیلی عادی و باورپذیر جلوه دهد. عکس‌العمل خواهر او جالب است: «فرندا، که از حسادت می‌سوخت، بالاخره معجزه را قبول کرد و مرتب به درگاه خداوند دعا می‌کرد تا

1. Marquez, *Hundred years of Solitude*.

2. Cited in the publisher's information appended to the novel; no source given (*One Hundred Years of Solitude*, p. 456).

لباس هایش را به او برگرداند.^۱ توضیح دقیق این عکس‌العمل به خواننده القا می‌کند که واقعاً چنین چیزی باید رخ داده باشد.

اما شاید مادر بزرگ مارکز واسطه‌ای بوده که مارکز با منبع اصلی این تکنیک آشنا شود. در واقع این طرز تلقی ریشه در فرهنگ عامه مردم سرزمین مارکز دارد. مارکز معتقد بود که ساکنان منطقه کارائیب به او توانایی درک جنبه جادویی زندگی را داده‌اند: «در منطقه کارائیب که من از آنجا آمده‌ام، تخیل بی‌حد و حصر برده‌های سیاه‌پوست با عقاید بومیان این سرزمین و پنداشت‌های آندلسی‌ها درهم آمیخته»^۲. یکی از مشهورترین ارواحی که در صد سال تنهایی پرداخت شده، در فصل پانزدهم رمان ظاهر می‌شود. در این فصل نویسنده به ما درباره کارگران مزرعه موزی می‌گوید که اعتصابشان با دخالت ارتش به خشونت کشیده می‌شود و کارگران قتل عام می‌شوند. توصیف این اتفاق در رمان براساس ماجرای واقعی است که در ششم دسامبر ۱۹۲۸ در یکی از مناطق کلمبیا رخ داده است. در واقعیت نیز وقتی بعد از ده سال از وقوع حادثه، مارکز به آن محل می‌رود، هیچ کس درست به خاطر نمی‌آورد که دقیقاً چه اتفاقی افتاده بود. در رمان مارکز نیز عکس‌العمل‌ها به این اتفاق متفاوت است:

«زن نگاه عاقل اندر سفیهی به او انداخت و گفت: 'هیچ کس این‌جا کشته نشده. از زمان عمومی تو، ژنرال، در ماکوندو هیچ اتفاقی نیفتاده است.' در هر سه مطبخی که خوزه آرکادیو سگوندو قبل از رسیدن به خانه توقف کرد، همه همین را به او گفتند: 'کسی کشته نشده.'^۳

ولی مسئولان منطقه جواب جالب‌تری به این تهمت می‌دهند: «شما خواب دیده‌اید، هیچ اتفاقی در ماکوندو نمی‌افتد. اصلاً این‌جا هیچ

1. Marquez, *Hundred years of Solitude*, p. 198.

2. Hart, *Crónica de una muerte anunciada: Critical Guide*, p. 12.

3. Marquez, *Hundred years of Solitude*, p. 251.

اتفاقی تا حالا نیفتاده است و نخواهد افتاد.»^۱ این ادعاها را نویسنده مقابل گواهی آرکادیو سگونندو می‌گذارد؛ کسی که شاهد عینی این قتل عام بوده است و خیلی زود می‌فهمیم که به احتمال زیاد این حرف‌ها را از زبان روح او می‌شنویم.

جایی در فصل پانزده رمان می‌فهمیم که آرکادیو سگونندو در اتاق ملکیدس مخفی شده است و وقتی افسر ارتش به آن‌جا می‌رسد و دستور بازرسی خانهٔ بوئندیا را می‌دهد، فکر می‌کنیم که دیگر آرکادیو بازداشت خواهد شد. افسر دستور می‌دهد که در اتاق ملکیدس را باز کنند؛ گرچه اعضای خانهٔ آرکادیو را می‌بیند که گوشهٔ تخت نشسته‌اند، ظاهراً نمی‌تواند آرکادیو سگونندو را ببیند. مارکز می‌نویسد: «افسر لحظه‌ای به فضایی که اورلیانو سگونندو و سانتا سوفیا خوزه آرکادیو سگونندو را می‌دیدند، خیره شد و متوجه شدند که افسر ارتش داشت به او نگاه می‌کرد ولی او را نمی‌دید.»^۲

این لحظه از رمان مارکز شبیه بخشی از رمان قلمرو این عالم نوشته کارپانتیه است. در این رمان نیز دو روایت از یک حادثه داریم و خواننده مطمئن نیست که آیا روح ماکاندل، شخصیت داستان کارپانتیه، پرواز می‌کند یا خیر. در هر دو این رمان‌ها کسانی که از قشر ضعیف جامعه هستند ارواح را می‌بینند، در حالی که سردمداران قدرت و مأموران آن‌ها از دیدن روح عاجزند. در واقع در رمان‌های رئالیسم جادویی، روح نمادی از تجربه‌های دردناک گذشتهٔ ملت ستم‌دیده است که بارها و بارها بازمی‌گردد و آن روزگار را به خاطرشان می‌آورد. به همین خاطر سردمداران قدرت و کسانی که باعث و بانی درد و رنج مردم درد کشیده هستند، همواره سعی می‌کنند بر این خاطرهٔ دردناک سرپوش بگذارند و کاری کنند که مردم آن را فراموش کنند. در واقع حضور ارواح و رای

1. Ibid., p. 252.

2. Ibid., p. 254.

ارزش های مردم شناسانه، مملو از نشانه های سیاسی و اجتماعی است که کارکرد آن از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است.

شیلی - ایزابل آلنده - خانه ارواح

خانه ارواح ایزابل آلنده به نقش ارواح در بیان عقاید و سیاست های جامعه می پردازد. در این رمان ایزابل آلنده به جای این که بار دیگر تاریخ کشورش را از دیدگاه مردها بنویسد، روی به روایتی زنانه می آورد. آلنده در مصاحبه هایش از آرزویش برای داشتن «جهانی زنانه» می گوید، «جایی که ارزش های زنان ارج نهاده شود.» عجیب نیست که آلنده بخواهد این آرزویش را حداقل در رمان هایش محقق کند. آلنده نیز در رمان خانه ارواح روایت تاریخ کشور شیلی را از قول زنان می نویسد.

در قسمت های مختلف این رمان به وضوح می توان تأثیر مارکز را بر آلنده مشاهده کرد. آلنده مثل استاد کلمبیایی اش جهانی را نقش می زند که در آن، امور خارق العاده در کنار مسائل روزمره هستند، بدون آنکه یکی از این دو جهان بینی بر دیگری ارجحیت داشته باشد. نویسنده رزا خوشگله را طوری توصیف می کند که خواننده شک می کند اصلاً رزا انسانی زمینی است یا خیر. او گیسوانی سبز دارد که وقتی راه می رود انگار همانند جویباری خروشان جاری اند و به خاطر زیبایی اش می تواند مردان را مسحور خود کند.^۱ مردم معتقدند که وقتی کلارای غیب گو بچه بوده، ارواحی دور سر او می چرخیدند و با کمک آن ها می توانسته تله پاتی برقرار کند، هویت قاتل بچه مدرسه ای ها را قبل از پلیس بداند، خواب ها را تعبیر کند و از حوادث آینده باخبر باشد. او مرگ پدر خوانده اش، ازدواج خودش و حتی فتق پدرش را پیش بینی

1. Allende, *The House of the Spirits*, p. 22.

کرده است.^۱ همان‌طور که نویسنده داستان به ما می‌گوید، این استعداد خارق‌العاده از نسلی به نسل دیگر به دختران خانواده می‌رسد. دنیای کلارا، به نظر نوه‌اش آلبا، دنیایی است که در آن حقیقت کسل‌کننده اشیاء مادی با واقعیت پریهایوی رؤیاها می‌آمیزد و قوانین فیزیک و منطق همیشه در آن راه به جایی نمی‌برد. اما باید به خاطر داشت که آلنده آگاهانه به دنیای رئالیسم جادویی‌اش حال و هوایی زنانه می‌دهد، چرا که زنان حس‌ششم دارند، نه مردان. در واقع استبان تروبا زمانش را مدام صرف این می‌کند که نگذارد همسایه‌ها از قدرت پیشگویی کلارا و بیانکا بویی ببرند، چرا که می‌داند این مسئله برای آن‌ها رسوایی به بار می‌آورد. همچنین نویسنده مشخصاً یادآور می‌شود که قوای معنوی و روحانی به آن‌ها توان ایجاد وحدت و یکپارچگی می‌دهد. در واقع این نیرو برای زنان حکم نیرویی راه‌گشا در این دنیای مردانه را دارد. مثلاً سه خواهران مورا که با کلارا دوست می‌شوند، «راهی را برای انتقال توان ذهنی کشف می‌کنند [...] که آن‌ها را قادر می‌سازد تا در لحظات دشوار زندگی روزمره از یکدیگر حمایت معنوی کنند.»^۲ دانش به این مسئله بعدها برای آلبا بسیار حیاتی است، زمانی که او به زندان افتاده و هر روز شکنجه و آزار می‌شود. شیخ مادر بزرگ او، کلارا، و همدردی زندانی دیگری به نام آنا دیاز تحمل این درد و رنج را برای آلبا هموار کرده است.^۳ دلگرمی‌ای که آنا دیاز به آلبا می‌دهد آینه حمایتی است که کلارا از ورای دنیای زندگان برای نوه‌اش می‌فرستد و این تقارن باعث می‌شود که وجود ارواح برای خواننده باورپذیرتر جلوه کند. روح کلارا نمونه دیگری از ارواحی است که در رمان‌های رئالیسم جادویی ظهور کرده و کارکردی معنادار و هوشمندانه دارد. این

1. Ibid., pp. 75-77.

2. Ibid., p. 82.

3. Ibid., p. 125.

4. Ibid., p. 414.

روح دوباره بر آلبا ظاهر می‌شود و او را تشویق می‌کند تا به یاد آنان که در دوران دیکتاتوری پینوشه جانیشان را از دست داده‌اند، اثری جاودان خلق کند و رمان خانه ارواح همان اثر است. بدین طریق این رمان بارها و بارها بر اهمیت قدرت زنانگی و جس شهود آن‌ها صحنه می‌گذارد. آئنده این کار را نه تنها با تأکید بر حس ششم آن‌ها (پیشگویی، حس دل‌شوره و تله‌پاتی)، بلکه با اشاره به تمایل ذاتی شان به ایجاد عدالت سیاسی انجام داده است. برای آئنده ارواح اول از همه زن و دوم چپ‌گرا هستند.

امریکای شمالی - تونی موریسون - دل‌بند

به نظر منتقدی چون دیورا ال. مدیسن، رمان دل‌بند را به سختی می‌شود در هریک از طبقه‌بندی‌های رایج سبکی موجود قرار داد، با این حال تعدادی از منتقدان به تشابهات این اثر با رئالیسم جادویی امریکای لاتین اشاره کرده‌اند.^۱ استلا ماریس کوزر معتقد است که این رمان تونی موریسون همانند یک باغبان «نگاه زن سیاه‌پوست امریکای شمالی را به سبک رمان‌نویسی امریکای لاتین پیوند زده است».^۲

این رمان از آن‌جایی شروع می‌شود که برده‌ای که مادر هم هست همراه با فرزندانش روزی موفق به فرار از مزرعه صاحب خود می‌شود و دورتر از آن‌جا در خانه سیاه‌پوست آزادی پناه می‌گیرد. شکارچیان برده فرامی‌رسند و خانه را محاصره می‌کنند، ولی پیش از آن که موفق به دستگیری مادر و فرزندان شوند، مادر گلوی یکی از فرزندانش را با ابره

1. Madsen, "Toni Morrison", in P. Schellinger (ed.), *Encyclopedia of the Novel*, 1998, vol. II, pp. 870-871.

2. Coser, *Bridging the Americas: The Literature of Paula Marshall, Toni Morrison, and Gayl Jones*, p. 2.

می‌برد و او را می‌کشد تا کودک همچون او مجبور به تحمل زندگی در بردگی نباشد.

این داستان واقعاً برای برده‌ای به نام مارگارت گارنر در سال ۱۸۵۶ به وقوع پیوسته بود و عمل این زن تأثیر بسزایی در پرچیده شدن برده‌داری در امریکا داشت. اشاره به این حادثه جنبه رئالیستی اثر تونی موریسون را نشان می‌دهد. ولی قسمت *خارق‌العاده* رمان زمانی است که موریسون این حادثه را با عنصر جادویی بازگشت کودک از عالم مردان درمی‌آمیزد. موریسون این التقاط سبکی را مدیون کودکی خود می‌داند، زمانی که او و دیگران غرق در دنیای ماوراءطبیعی بودند.^۱ جالب این که اعتقاد موریسون به ارتباط بین دنیای مردگان و زندگان تنها به کودکی او بازمی‌گردد. او تا چندی پیش هم می‌گفت که با روح پدر از دست رفته‌اش در ارتباط است.^۲

ولی مردم درباره این حادثه و روزگار تلخ و تار بردگی دچار نسیان شده‌اند و موریسون نگران همین موضوع است. موریسون معتقد است که شوربختانه نه تنها سفیدپوستان، بلکه سیاهان نیز تمایلی به یادآوری یا خواندن تاریخ بردگی ندارند. برای این که مردم دوباره و گرچه با درد و رنج روحی، آن روزگار را به یاد بیاورند، موریسون کودک کشته‌شده را به جهان زندگان می‌آورد. دلبندها تنها نامی است که از این دخترک به ما می‌دهند.

این رمان چه از لحاظ سبکی، چه از لحاظ شخصیت‌پردازی و چه از لحاظ جهان‌بینی در حالت بینابینی قرار دارد؛ نه این است نه آن، یا بهتر بگوییم، هم این است و هم آن. سبک رمان با وجود سختی منتج

1. Foreman, "Post-on Stories: History and the Magically Real, Morrison and Allende on Call", in L. Parkinson Zamora and W. B. Faris (eds), *Magical Realism: Theory, History, Community*, p. 300.

2. Heinze, *The Dilemma of "Double Consciousness": Toni Morrison's Novels*, pp. 159-160.

از جریان سیال ذهن جاری در آن بسیار دشوارخوان است، ولی در عین حال عاری از ژست‌های روشن‌فکری رمان‌نویسان مدرن و بعضی از پسامدرن‌هاست. شخصیت‌ها هنوز با هویت خود درگیرند و اصلاً جدال بر سر یافتن هویتی نو ولی بر پایه تاریخ تیره و رنج‌بار گذشته است. دلبنده، کودک زنده‌شده، هم کودک است و هم دختری در دوران بلوغ. او نه کاملاً زنده است و نه کاملاً مرده. او هم کودک مادر داستان است و نمادی از تاریخ تلخ برده‌داری که مردم می‌خواهند همانند این کودک به دنیای نسیان و مرگ بپارند. این رمان نیز همچون رمان‌های صد سال تنهایی و خانه ارواح از روح و بازگشت او به دنیای زندگان دستاوردی بیش از برانگیختن حواس زیبایی‌شناختی خواننده دارد و همانند بسیاری از رمان‌های رئالیسم جادویی، هبوط روح دلبنده و دیگر حوادث «جادویی» امری عادی است و نه نویسنده و نه شخصیت‌های داستان، گرچه از آن‌ها بیم دارند، به دیده حیرت و ناباوری به دلبنده و دیگر پدیده‌های خارق‌العاده نمی‌نگرند.

این رمان تاروپودی از ارتباطات بین ضمیر ناخودآگاه، زنان مظلوم در نظام مردسالار و روح کودک برقرار کرده است، روحی که نماد رنج و درد در گذشتگان سیاهان است. جهان خارق‌العاده‌ای که در رمان دلبنده تصویر می‌شود مختص نژاد خاصی است که در طول تاریخ مظلوم واقع شده است. جادوی این رمان می‌خواهد به دیوار بلند بین سیاهان و سفیدان در امریکا اشاره کند. سفیدپوستان نمی‌توانند ارواح را ببینند یا حتی باور کنند، نه بدین سبب که روح از نظر علمی اثبات نشده است، بلکه چون خود آن‌ها عامل سرکوب‌اند. پذیرفتن وجود ارواح در دنیای رمان در حقیقت پذیرش ظلم و تعدی اجتماعی است. بنای نژادپرستی بر این اساس استوار است که ارواح سیاهان را در سرزمین مردگان بگذاریم و فراموش کنیم.

موریسون می‌خواهد زهر گذشته را که در تن و جان این ملت رسوب کرده، ولی همه آن را نادیده گرفته‌اند، از جان‌ها بشوید. اگرچه

بسیاری رمان دل‌بند را تاریک و تلخ می‌شمارند، به نظر اغلب منتقدان این اثر نشانهٔ همبستگی زنان برای کنار آمدن با گذشته و راندن این روح از جان مردمانشان است که از این نظر رمان دل‌بند بسیار شبیه خانهٔ ارواح آلوده است. در صفحات پایانی داستان، زنانی که در گذشته به مادر کودک خیانت کردند و از سر حسادت به او از ورود شکارچیان برده نگفتند، این بار به گرد خانهٔ مادر جمع شده‌اند تا روح کودک اثری را از خانه بتاراند؛ کودک کی که اینک مایهٔ عذاب مادر شده است و می‌خواهد به آرامی روح مادر را از تنش بیرون بکشد. همچنین مادر دیگر بار در این هیاهو مرتکب قتل نمی‌شود و با معشوقش و زنان جامعه آشتی می‌کند.

آلمان - گونتر گراس - طبل حلبی

طبل حلبی داستان پسری به نام اسکار ماترات است که از سه سالگی دیگر رشد فیزیکی نداشته است. او قصهٔ زندگی خود را اکنون که در بیمارستان روانی بین سال‌های ۱۹۵۲-۱۹۵۳ بستری شده، برای خوانندگان نقل می‌کند. گرچه گاهی بین راوی اول شخص و سوم شخص تغییر ایجاد می‌شود، ولی اسکار راوی غیر قابل اعتمادی است و تمام حوادث داستان از قول اوست و خواننده پنجرهٔ دیگری به غیر از حقایق آمده در تاریخ برای ارزیابی صحت و سقم اخبار او ندارد. با وجود این، طبل حلبی رمانی است که با موضوعات سیاسی به شدت پیوند می‌خورد. گراس این رمان را دربارهٔ رژیم نازی آلمان و جنگ جهانی دوم نوشته است و این طور القا می‌کند که مرهم ساده‌ای وجود ندارد که این زخم بزرگ روانی را که بر تن مردم آلمان افتاده دوا کند.^۱ در سبک و سیاق نوشتن، عناصری همچون تمثیل، افسانه و اسطوره آن چنان در تاروپود رمان بافته شده‌اند که کمتر منتقدی در یافتن

1. Faris, *Ordinary Enchantments: Magical Realism and the Remystification of Narrative*, p. 83.

اسلوب نگارشی رئالیسم جادویی در این رمان شک می‌کند. علاوه بر این، رمان طبل حلبی مملو از نمادها و تلمیحات مذهبی است. اسکار در جای جای رمان با عیسی مسیح و شیطان در گفت‌وگوست، زمانی که سردهسته یک باند خلاف کار است، افرادش او را «عیسی» خطاب می‌کنند و در جایی از رمان، خودش و آلت تناسلی‌اش را «شیطان» خطاب می‌کند.^۱

اسکار آن چنان فریاد کرکننده‌ای دارد که با آن می‌تواند شیشه‌ها را بشکند و از آن مثل اسلحه استفاده کند. او ادعا می‌کند که ضلعا‌هایی را می‌شنود که انسان‌های معمولی قادر به درکشان نیستند. اسکار متولد ۱۹۳۴ است و روایت او بیشتر حول محور روابط نازی‌ها، لهستانی‌ها و مسائل مربوط به جنگ جهانی دوم است. او همیشه طبلی با خود حمل می‌کند و برای حفظ آن حاضر است دست به هر کاری بزند. در طول داستان، این شخص با آن هیکل کوچکش کارهای خارق‌العاده‌ای انجام می‌دهد، معشوقه‌های متعددی دارد و در آخر هم به جرم قتل یک راهبه محکوم به بستری در بیمارستان روانی می‌شود. گرچه خواننده در این که آیا او واقعاً مرتکب این جنایت شده یا خیر نمی‌تواند با قاطعیت حکم کند.

اسکار، با طبل حلبی‌اش، امتناعش از رشد فیزیکی و تارهای صوتی جادویی که دارد، از اولین نمونه‌های خوب رئالیسم جادویی است. خواننده دقیقاً نمی‌داند که اسکار واقعاً چه آدمی است و این قدرت‌های خارق‌العاده را از کجا آورده است.

برای اسکار قدرت‌های خارق‌العاده‌اش بسیار معمولی است. او می‌گوید که مکالمه مادر و پدرش را همان لحظه که از رحم مادر بیرون آمده شنیده است. بعداً وقتی اولین بار با فریادش شیشه‌ای را می‌شکند، بیش از این که از قدرتش متعجب شود، متوجه ساعتی است

1. Giroux and Narins (eds.), *Contemporary Literary Criticism*, pp. 19-40.

که شکسته و می‌خواهد جزئیات آن ساعت را برایمان شرح دهد. پس از آن فهرستی از شیشه‌های مختلفی را که شکسته برایمان ردیف می‌کند.^۱ با تمام این اوصاف به نظر نمی‌آید که این اثر را بتوان با آثار رئالیسم جادویی دهه‌های بعد امریکای لاتین در یک رده قرار داد. به دلایل متعددی می‌شود این طور ادعا کرد که این اثر جادویی در خود جای نداده است. اول این که در صفحات اول داستان، راوی به ما می‌گوید که اسکار به عنوان بیمار روانی در بیمارستانی بستری است و در نتیجه هیچ‌یک از ادعاهای این شخصیت در مورد خودش نمی‌تواند «خارق‌العاده» باشد یا اصلاً وجود خارجی داشته باشد. شاید همه این‌ها ساخته و پرداخته ذهن بیمار راوی، همان اسکار باشد.

کوبا - آلخو کارپانتیه - قلمرو این عالم

کارپانتیه و میگل آنخل آستوریاس به‌خاطر بومی‌سازی رمان براساس زندگی و فرهنگ امریکای لاتین از پیشگامان رمان معاصر امریکایی - اسپانیایی محسوب می‌شوند.^۲ قلمرو این عالم نیز رمانی تاریخی است که نویسنده‌اش از پیش گامان رئالیسم جادویی به‌شمار می‌رود. نویسنده این رمان با آگاهی کامل از تحولات ادبی اروپا و بالخصوص سوررئالیسم فرانسه، تأثیر بسزایی در انقلاب ادبی امریکای لاتین نهاده است. رمان‌های او مملو از عناصر باروک، سوررئالیسم و گروتسک است که همگی مشخصه‌هایی مشترک با رئالیسم جادویی دارند. آلخو کارپانتیه در این رمان حوادث واقعی انقلاب ۱۸۰۴ بردگان هائیتی را با تخیلات خود در آمیخته است. کارپانتیه در مقدمه کتاب

1. Faris, *Ordinary Enchantments: Magical Realism and the Remystification Of Narrative*, p. 93.

2. Henighan, "Two Paths to the Boom: Carpentier, Asturias, and the Performative Split", *The Modern language Review*, 1999, p. 1009.

مفهوم «رئالیسم شگفت‌انگیز» را توضیح می‌دهد که آغازی است برای تبیین دقیق‌تر سبک رئالیسم جادویی. در این رمان شخصیت‌هایی مثل ماکاندل و تی‌نوئل می‌توانند تغییر ماهیت دهند و به شکل حیوانات و حشرات مختلف در آیند. البته ناگفته نماند که راوی داستان این اتفاقات خارق‌العاده را از نگاه دیگران برای خواننده روایت می‌کند و خود شاهد عینی این دگرپرسی‌ها نیست؛ ولی در هر حال راوی از عباراتی چون «همه می‌دانند که» استفاده می‌کند که گویی آنچه برایشان می‌گوید عین حقیقت و انکارناپذیر است.^۱

علاوه بر عناصری همچون دگرپرسی و وجود ارواح در عالم زندگان، کارپانتیه با شکستن مرز بین واقعیت و تاریخ و افسانه قدم دیگری در راستای تبیین عنصر دیگری در سبک نگارشی رئالیسم جادویی برداشته است.^۲ هرگاه اتفاق خارق‌العاده‌ای در رمان رخ می‌دهد، بلافاصله روایت داستان از دانای کل به زاویه دید یکی از شخصیت‌های داستان تغییر می‌کند.^۳ با این کار، کارپانتیه خواننده را ملزم به باور آنچه گفته شده نمی‌داند. کارپانتیه مثلاً روایت اعدام ماکاندل را از زاویه دید بردگان روایت می‌کند، چرا که بردگان معتقد بودند ماکاندل به طرز معجزه‌آسایی از اعدام می‌گریزد، در حالی که سفیدپوستان و روایت‌های تاریخی عکس این را پیش‌تر به مردم گفته‌اند. تأکید بر چند راوی برای روایت یک اتفاق یکی از تکنیک‌های رئالیسم جادویی است که می‌شود آن را در رمان قلمرو این عالم به‌خوبی مشاهده کرد. این روایت‌ها که شباهتی به یکدیگر ندارند، به ابهام و پیچیدگی روایت

1. Hart and Ouyang, *A Companion to Magical Realism*, p. 2.

2. Pontiero, "The Human Comedy' in El Reino de Este Mundo", *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 12 (4), 1970, pp. 528-538.

3. De Armas, "Metamorphosis as Revolt: Cervantes' Persiles y Segismunda and Carpentier's El Reino de Este Mundo", *Hispanic Review*, 49(3), 1981, p. 311.

کمک می‌کنند و خواننده را در پذیرش یا رد اتفاق خارق‌العاده مختار می‌گذارند.

پرتغال - خوزه ساراماگو - بالتازار و بلیموند (آنا خوسه‌ایا)^۱

روایت داستان بالتازار و بلیموند از ۱۷۱۱ آغاز می‌گردد. پس از دو سال زندگی ملکه هنوز فرزندی از پادشاه پرتغال به دنیا نیاورده است. پادشاه نذر می‌کند که اگر چنین شود، صومعه‌ای در دهکده‌ای به نام مافرا بنا کند. چندی نمی‌گذرد که پادشاه صاحب کودکائی می‌شود و ساختن سازه صومعه در سال ۱۷۱۷ آغاز می‌گردد. در این زمان شخصیتی به نام بالتازار، که هم در حال تکمیل پروژه ماشین پرنده پدر لورنزو است و هم بر سر این ساختمان کار می‌کند، از سختی‌های کار می‌گوید.

عنوان اصلی این رمان *Memorial do Convento* (داستان صومعه) اشاره به اهمیت این سازه در پی‌رنگ داستان دارد. این ساختمان در آغاز قرار بود فقط به شکل خانه‌ای کوچک برای جا دادن سیزده راهب باشد، ولی رفته‌رفته نقشه ساختمان عظیم‌تر می‌شود و به ساختمانی غول‌آسا بدل می‌گردد، آن‌چنان عظیم‌الجثه که به یکی از میراث‌های به یادگار مانده از پادشاه جان‌پنجم و نمادی از ثروت به دست آمده از استعمار برزیل تبدیل می‌شود. ولی ساراماگو روایت ساختن این بنا را نه از زاویه دید پادشاه و درباریان، بلکه از نگاه عامه مردم، کارگران و استادکاران نقل می‌کند؛ آنان که برای به سرانجام رساندن این عمارت سلطنتی رنج‌ها کشیدند و جان‌ها فدا کردند.

ساراماگو هم از جنگ‌ها، صلح‌ها و عهدنامه‌های کشوری و ملی می‌گوید و هم از تأثیر این تغییر و تحولات بزرگ بر زندگی مردم

۱. این بخش برگرفته از مقاله زیر است:

Henn, "History and the Fantastic in José Saramago's Fiction", *A Companion to Magical Realism*, 2005, pp. 103-122.

عادی. او به کارگران گمنام صومعه که تعدادشان در مقطعی از زمان به ۲۰۰۰ نفر می‌رسید، شخصیت می‌دهد. بالتازار که یکی از این کارگران است، دلدادۀ زنی است به نام بلیمونها که بیشتر زندگی‌اش همان مسائل روزمرۀ هر زن روستایی دیگر قرن هجده است. این دو دلدادۀ و همراهان آنان به کارهایی می‌پردازند که در تضاد با واقعیت تلخ و تار مردم دوروبرشان است. بلیمونها قدرت پیشگویی دارد؛ او می‌تواند طفلی را که هنوز به دنیا نیامده، غدۀ مردی را در بدنش و سنگ گرانیت زیر خاک را ببیند. این قدرت خارق‌العاده به او کمک می‌کند تا به بالتازار در ساختن ماشین پرنده کمک کند. او می‌تواند ارواح یا ارادهٔ مردم را ببیند و هنگامی که می‌خواهند از بدن آن‌ها جدا شوند، بگیردشان که این اراده‌ها برای راه انداختن ماشین پرنده لازم‌اند.

ساراماگو زنی را تصویر کرده است که با قدرت خارق‌العاده‌اش قوانین طبیعی را مقهور خود می‌کند. این درست همان چیزی است که در تعریف اولیۀ تزودان تودوروف از ادبیات «فانتزی» می‌گنجد؛ ادبیاتی که در آن حوادثی رخ می‌دهند که نمی‌توان آن‌ها را با قوانین طبیعی این جهان توضیح داد. سپس تودوروف چیزی به این تعریف اضافه می‌کند و نامش را فانتزی - راز گونه (fantastique-étrange) می‌گذارد. در این نوع از اتفاقات حوادث و مسائل در ابتدا خارق‌العاده و ماوراءطبیعی به نظر می‌رسند، ولی بعداً می‌بینیم که توضیحاتی عقلانی برای آن اتفاقات هست، یا نام فانتزی - شگفت‌انگیز (fantastique-merveilleux) را به وقایعی از داستان می‌دهد که خواننده باید آن‌ها را برای درک ادامهٔ داستان بپذیرد.^۱ هر دو این دسته‌بندی‌ها زیرگروهی از رئالیسم‌اند.

در رمان ساراماگو آن وسیله در واقع پرواز می‌کند. اولین بار هم این دو دلدار مخترع ماشین پرنده را در این پرواز همراهی می‌کنند؛ زمانی که می‌خواهند از دست سربازان تفتیش عقاید بگیرزند. بعدها نیز

۱. Todorov, *Introduction à la littérature fantastique*, pp. 46-62.

اتفاقی بالتازار به تنهایی مسافر این ماشین پرنده می‌شود و هرگز دیگر از او خبری نمی‌شود، تا این که پس از سال‌ها بلیموندا که پی او می‌گشته وی را می‌یابد، درحالی که او را می‌برند تا به دستور دادگاه تفتیش عقاید در آتش بسوزانند. پیش از این که بالتازار بمیرد، بلیموندا اراده‌ او را می‌گیرد.

در این اثر نویسنده به تاریخ، مشاهیر تاریخی، قدرت و ثروت اشراف‌زادگان و حضور منحوس کلیسا در جامعه می‌پردازد. او این کار را با در کنار هم قرار دادن کارهای روزمره و عادی مردم و درباریان از یک سو و حوادث خارق‌العاده بالتازار و بلیموندا از سوی دیگر انجام می‌دهد. در برخی از صفحات این رمان نویسنده تصاویری رئالیستی از فقر و تیره‌روزی مردم با جلال و شوکت زندگی درباریان می‌دهد و در برخی دیگر از صفحات داستان، خواننده با شخصیت‌هایی مواجه است که منطق رئالیستی قادر به توضیح اعمالشان نیست. با وجود این آنچه خوزه ساراماگو می‌خواسته در این رمان بگوید شاید بدون وجود این عناصر خارق‌العاده هم ممکن می‌شد، ولی این عناصر جادویی به این رمان هیجان و جنبه‌ای نمادین داده‌اند و نمی‌شود تأثیر آن‌ها را در جذب مخاطب نادیده گرفت.

کردستان عراق - بختیار علی^۱

از دهه ۱۹۹۰ رمان‌گردی شاهد تغییرات عمده‌ای هم از نظر فرم و هم از لحاظ محتوا بوده است. این تغییر بی‌ارتباط با تحولات سیاسی این دوره و خودمختاری نسبی این منطقه نیست. اگر پیش‌تر شخصیت‌های کرد رمان‌ها از دیکتاتورهایی می‌نالیدند که از نژاد خودشان نبودند، حالا باید

۱. این بخش برگرفته از مقاله زیر است:

Ahmadzadeh, "Stylistic and Thematic Changes in Kurdish Novels", in *Borders and the Changing Boundaries of Knowledge*, pp. 219-239.

به مقابله با دولتی بیردازند که از خود کردها هستند. البته نویسندگان مطرح‌کرد به دلایل متعددی، علی‌الخصوص دوری از زادگاه، به مسئله «وطن» و «رگ و ریشه» با دیدی توأمان نوستالژیک و انتقادی می‌نگرند. از اوایل دهه ۱۹۹۰ بختیار علی یکی از نویسندگان برجسته مردم‌کرد محسوب می‌شد. از او تا کنون ده رمان و چند مجموعه شعر به چاپ رسیده است. سبک ادبی او رئالیسم جادویی و جهان زیسته رمان‌هایش واقعیت‌های کردستان است. رمان‌های او در جهانی واقعی روی می‌دهند، ولی در آن‌ها اتفاقاتی رخ می‌دهد که نمی‌شود آن‌ها را با استفاده از قوانین فیزیک و علمی توجیه کرد. این اتفاقات طوری رخ می‌دهند که انگار نویسنده هیچ قصدی برای متعجب ساختن خواننده ندارد و نمی‌خواهد اعتماد خواننده را برای واقعی دانستن روایتش سلب کند.

در رمان‌های بختیار علی معمولاً سؤالات جوهره هستی مطرح می‌شود؛ مثلاً این که بودن یعنی چه، یا این که ارتباط مرگ با زندگی چیست. این تأملات گرچه در ظرفیت ذهنی و فرهنگی شخصیت‌های داستان‌های علی نمی‌گنجند، ولی از خصایص متون رئالیسم جادویی‌اند. علی از این سؤالات برای واریسی معنای واقعیت استفاده می‌کند. بختیار علی در رمان‌هایش بین حوادث طبیعی و ماوراءطبیعی تعادل ایجاد می‌کند. در داستان‌های او رئال و جادو در کنار هم هستند.

در واقع زندگی‌کردهای امروزی مملو از پارادوکس است و رمان‌های علی با این پارادوکس‌ها کلنجار می‌روند. به قول دیوید لاج «وقایع خارق‌العاده استعاره‌ای هستند از پارادوکس زندگی معاصر مردم»^۱ بختیار علی به‌عنوان نویسنده‌ای که از نزدیک سیه‌روزی کردهای عراق در زمان صدام حسین را تجربه کرده است، دلایل موجهی برای به کارگیری رئالیسم جادویی به‌عنوان سبک نگارشی‌اش دارد. او نیز همانند اکثر نویسندگان رئالیسم جادویی در زمانه تسلط

1. Lodge, *The Art of Fiction*, p. 175.

دیکتاتورها بر مرز و بومش رو به نوشتن آورد؛ در روزگاری که رئالیسم توان انتقال واقعیت‌های دهشتناک را نداشته است. علی با به کارگیری رئالیسمی درهم ریخته و آشفته واقعیت زندگی این مردم مظلوم را به تصویر کشیده است.

از شاخصه‌های اصلی رمان بختیار علی ساختار چندصدایی است. در رمان غزل‌سرا و باغ‌های خیال که در سال ۲۰۰۸ به چاپ رسیده است، راوی به ما می‌گوید که منابع متعدد و گاه متناقضی برای روایتش در دست داشته است. در رمان شهر نوازندگان سفیدرنگ، چاپ سال ۲۰۰۵، روایت به صورت دایره‌ای است و در زمان پس و پیش می‌رود و روایتگران متعددی داستان را نقل می‌کنند. در رمان آخرین آثار دنیا، چاپ سال ۲۰۰۲، شخصیت‌های مختلفی راوی داستان‌اند و پاراگراف‌های بسیار طولانی که گاهی به چند صفحه می‌رسند داستان را پیش می‌برند. نویسنده هیچ زمان و مکان خاصی را برای رمانش معلوم نمی‌کند و زاویه دیدهای متعددی را به کار می‌گیرد. شرح و بسط‌های طولانی و استفاده از زبانی پرطمطراق و احساسی نیز از ویژگی‌های سبک بختیار علی است که بی‌ارتباط با آنچه در نویسندگان دیگر رئالیسم جادویی می‌بینیم نیست.

آرژانتین - خورخه لوئیس بورخس

با آنکه خورخه لوئیس بورخس در بسیاری از مجموعه‌های ادبی و نقد به عنوان یکی از پایه‌گذاران پسا مدرن معرفی شده است، نمی‌شود دینی را که رئالیسم جادویی به آثار او دارد، نادیده انگاشت. مثلاً برن نیکول او را در کنار ساموئل بکت و ویلیام اس باروز به عنوان پسا مدرن‌های متقدم آورده است؛^۱ با این حال لوئی پارکینسون زامورا در مقاله‌ای به تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی می‌پردازد که بورخس

1. → Nicol, *The Cambridge Introduction to Postmodern Fiction*, pp. 50-71.

از فرانس روه، نویسنده آلمانی و مبدع رئالیسم جادویی، گرفته است. پارکینسون علی‌الخصوص به زبان استعاری، دقیق و عاری از توضیحات اضافی می‌پردازد که می‌خواهد از زبان سمبولیک، وهم‌آلود و مبهم سمبولیست‌ها و اکسپرسیونیست‌ها فراتر برود و در عین‌جا دادن عناصر خارق‌العاده و غیردنیوی، تصویری راستین، ریاضی‌وار و موشکافانه از این عناصر به خواننده بدهد.^۱ بسیاری از معروف‌ترین داستان‌های بورخس به مسائلی چون زمان، بی‌کرانگی، آینه و هزارتو می‌پردازند و در اغلب این آثار بورخس بر آن است تا نشان دهد دنیای داستان‌نیاید وابسته به جهان واقعی باشد و کار نویسنده ایجاد اعتماد در خواننده نسبت به جهان داستان‌هایش است.^۲ رمان‌های او معمولاً به موضوعاتی فانتزی می‌پردازند؛ مثلاً مردی که هیچ چیزی فراموشش نمی‌شود، یا شیشی که دارنده آن می‌تواند درون هر چیزی را ببیند، یا توقف زمان که در برابر جوخه آتش قرار گرفته است.

علاوه بر این‌ها، بورخس داستان‌هایی رئالیستی از زندگی مردم آمریکای جنوبی نوشته است؛ از قهرمانان‌شان، لات‌ها، سربازان، گاوچران‌ها، کارآگاهان و شخصیت‌های تاریخی. بورخس در داستان‌هایش امر واقع و امر خیال را با هم درآمیخته است؛ ولی در این کار بیشتر به مسائل فلسفی و هنری می‌پردازد تا مسائل اجتماعی یا سیاسی. برای او انسان در جهان به‌غایت گیج‌کننده به‌دنبال معنای می‌گردد و به همین خاطر همه چیز برایش همچون هزارتویی است با نظم و ترتیب ولی گیج‌کننده.

1. → Parkinson, "The Visualizing Capacity of Magical Realism: Objects and Expressions in the Works of Jorge Luis Borges", *Janus Head, Special Issue on Magical Realism*, vol. 5, No. 2, 2002, pp. 21-37.

2. London Book Review, *A Review of Borges; A Life* by Edwin Williamson, Penguin, 2005, retrieved from <http://www.lrb.co.uk/v28/n09/colm-toibin/dont-abandon-me>.

ژاپن - هاروکی موراکامی - جنوب مرز، غرب خورشید

بیشتر منتقدان ژاپنی به ادبیات غیرطبیعی هاروکی موراکامی اذعان دارند، اما کمتر کسی به ارتباط بین ذهن بیرونی و درونی از یک سو و ارتباط آن با رئالیسم جادویی موراکامی اشاره کرده است. به عبارت دیگر رئالیسم جادویی موراکامی به نحوی می‌خواهد تقابل بین شخص و جامعه را نشان دهد. منتقدان گه‌گاه از وجود «دنیای دیگر» در آثار موراکامی حرف می‌زنند و حتی گاهی به داستان‌هایش لقب «داستان ارواح» می‌دهند که البته دور از واقعیت هم نیست. مثلاً ارواح دوقلوبی که در پین‌بال-۱۹۷۳ ظاهر می‌شوند، یا دختری که در به در دنبال گوسفند وحشی است یا دختر صورتی‌پوشی که در داستان سرزمین عجایب بی‌رحم و ته دنیا، نوۀ دانشمندی است که مسبب گرفتاری‌های شخصیت اصلی این رمان است.

جنوب مرز، غرب خورشید، نوشته‌ای نوین‌نویسنده، رمانی است که برخلاف آثار دیگر موراکامی، قهرمانش ازدواج به‌ظاهر خوبی داشته است و حالا دو فرزند دارد و این که دیگر قهرمان داستان گوشه‌گیر و تنها نیست و صاحب میخانه‌ای پررونق است. ولی در پس این زندگی آرام و باثبات، موراکامی دوباره به مسئله‌آشنای خلأ در زندگی می‌پردازد. روزی زنی وارد میخانه‌ی هاجیمه، قهرمان داستان می‌شود. هاجیمه بی‌آنکه بداند او همان هم‌بازی و دوست صمیمی کودکی است، شیفته‌ی دختر می‌شود. پس از آن زن هویتش را بر او آشکار می‌کند و می‌گوید که همان شیماموتو، هم‌بازی دوران کودکی هاجیمه است. اما جالب این‌جاست که شیماموتو در کودکی به‌خاطر ابتلا به فلج اطفال پایش می‌لنگید، ولی حالا در سلامت کامل است. به هر حال آن‌ها یک سالی با هم‌اند و دختر یک شب به هاجیمه قول می‌دهد که قصه‌ی زندگی‌اش را فردای آن شب برای او بازگو کند؛ ولی درست روز بعد، پیش از آن که هاجیمه چیزی از شیماموتو بشنود، دختر ناپدید می‌شود؛ بدون این که کوچک‌ترین ردی از خود حتی بر روی شن و ماسه‌های

بیرون ویلای حاجیمه به جای گذاشته باشد. در این داستان مورا کامی دو دنیا را به هم گره زده است و عنوان رمان نیز اشاره‌ای به آن است؛ «جنوب مرز» اشاره به دنیای زندگان دارد و منظور از «غرب خورشید» دنیای مردگان است.

بسیاری از منتقدان ژاپنی بر این باورند که شیماموتو در واقع شبی بوده از تصویری آرمانی که حاجیمه از دخترک در ذهن پرورانده است. این شیخ و دیگر «ارواح» که در بسیاری از داستان‌های مورا کامی پدیدار می‌شوند، به تعبیری خاطره‌گذشتگان و مردگان هستند که به ذهن شخصیت‌ها می‌آیند. این ارواح به بیرون کشاندن زوایای ناپیدای شخصیت قهرمان‌ها کمک می‌کنند و به هویت آن‌ها عمق و وسعت بیشتری می‌دهند.

مصر - نجیب محفوظ^۱ - شب‌های هزار شب

نجیب محفوظ عبدالعزیز ابراهیم احمد الباشا در سال ۱۹۱۱ در قاهره (مصر) متولد شد. او که در سال ۱۹۸۸ جایزه نوبل ادبیات را به دست آورد، یکی از نویسندگان محسوب می‌شود که آثاری به شیوه رئالیسم جادویی نگاشته‌اند. نجیب محفوظ در سال ۲۰۰۶ در قاهره درگذشت. رمان شب‌های هزار شب از آثار برجسته او به شمار می‌رود.

این رمان از نظر ساختاری، متشکل از یک درآمد و سیزده اپیزود است. نویسنده در درآمد که در حدود دو تا سه صفحه است، به معرفی سه تن از شخصیت‌های داستان یعنی شهریار، شهرزاد و شیخ عبدالله بلخی و یک مکان یعنی قهوه‌خانه امیران پرداخته است و هر کدام از سیزده اپیزود یا داستان را نیز به یکی از شخصیت‌های داستان اختصاص

۱. ناظمیان و دیگران، «بررسی گزاره‌های رئالیسم جادویی در رمان‌های عزاداران بیل غلام حسین ساعدی و شب‌های هزار شب نجیب محفوظ»، مجله ادب عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره ۶، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۳، صص ۱۵۷-۱۷۸.

داده است. شب‌های هزار شب از نقطه پایانی داستان هزارویک شب یعنی از شب هزارودوم آغاز می‌شود، به طوری که شهریار تصمیم می‌گیرد از قتل شهرزاد درگذرد و با او ازدواج کند. این امر خود نشان از آغاز تحول شخصیت خون‌خوار و سلطه‌جوی شهریار و بازگشت از اشتباهاتش دارد. از سوی دیگر شخصیت‌هایی از داستان مانند صنعان جمالی و جمصه بلطی و عبدالله حمال به تحریک و کمک عفریت‌هایی به نام‌های قمعام و سنجام به مبارزه علیه بی‌عدالتی و ستم برمی‌خیزند و به قتل حاکمان ستمگر شهر (علی سلولی و خلیل حمدانی) دست می‌زنند؛ تا این که سرانجام شهریار نیز چنان از کرده‌های خود و عاملان حکومتی پشیمان می‌شود که تاج و تخت سلطانی را رها می‌کند و به زندگی صوفیانه روی می‌آورد.

نجیب محفوظ در شب‌های هزار شب از عنصر سحر و جادو به کثرت بهره‌جسته است، چنان‌که وجود پریان و تصرفات آنان در برخی از شخصیت‌های داستان جلوه می‌کند. رخدادهای داستان شب‌های هزار شب با حکایت شخصی به نام صنعان جمالی که تاجری اهل دیانت و عبادت است، آغاز می‌شود. زمانی که وی برای اقامه نماز صبح از خواب برمی‌خیزد، ناگهان با جسمی سخت و خشن برخورد می‌کند و صدایی عجیب می‌شنود. صدا متعلق به پری‌ای به نام قمعام است. او از صنعان می‌خواهد که علی سلولی، حاکم شهر را بکشد تا مردم از ستم او برهند و قمعام نیز از جادوی سیاه سلولی که به وسیله آن او را تحت سیطره خود گرفته بود، آزاد شود. تلاش صنعان جمالی برای سرپیچی از خواسته قمعام بی‌فایده است. اخلاق و رفتار صنعان دچار تغییر می‌شود و با تهدیدها و فشارهای قمعام و در فرصتی مناسب، علی سلولی را می‌کشد. بدین ترتیب با دخالت نیرویی از ماوراءطبیعت، حاکم مستبد شهر از بین می‌رود و قمعام از جادوی سیاه او رهایی می‌یابد.

نمونه دیگری از نقش جن و پریان و سحر و جادوی آن‌ها در خلق اتفاقات داستان و به حرکت درآوردن شخصیت‌ها را می‌توان

در داستان مربوط به جمصه بلطی دید. جمصه بلطی در حالی که دارد ماهی می گیرد، ناگهان می بیند که تور سنگین است و به جای ماهی، گویی فلزی در آن می یابد. آن را در دستان خود بالا و پایین کرده و به کف قایق پرتاب می کند. صدایی شبیه انفجار از آن برمی خیزد و غباری متراکم ایجاد می شود. در همین لحظه عفربتی به نام سنجام از درون گوی بیرون می آید و از او درباره گذشته بازخواست می کند. سرانجام سنجام جمصه را متقاعد می سازد که از حاکم شهر، خلیل همدانی، انتقام بگیرد. جمصه بلطی خلیل همدانی را به قتل می رساند و شهریار پس از اعتراف جمصه بلطی، دستور می دهد گردنش را بزنند. در این زمان نیز سنجام مداخله می کند و هنگام اجرای حکم شهریار، روح جمصه بلطی را در کالبد شخص دیگری به نام عبدالله حمال متجسد می سازد. جمصه بلطی پیشین به کیفر عملش می رسد و جمصه بلطی حاضر دچار استحاله و تناسخ می شود و در قالب شخصی به نام عبدالله حمال به زندگی خود ادامه می دهد.

نمونه برجسته دیگر مؤلفه وهم و خیال در این داستان مربوط به قصه ای با عنوان «نیروی غیب شدن» (طاقه الإخفاء) است. در این داستان یکی از عفربت ها در چهره مردی ظاهر می شود و به یکی از شخصیت های داستان به نام فاضل صنعان نیروی غیب شدن می بخشد. او قادر است به هر مکانی که اراده می کند سر بزند، بی آن که کسی بتواند او را ببیند.

داستان «معروف اسکافی» نیز از دیگر نمونه های به کارگیری وهم و خیال در داستان شب های هزار شب است. معروف اسکافی یک شب که با دوستانش در قهوه خانه امیران جمع شده بود، ادعا می کند که صاحب انگشتر حضرت سلیمان است. دوستانش او را به تمسخر می گیرند. اما وقتی بر ادعای خود پافشاری می کند، از او نشانه ای برای اثبات آن می خواهند و به او پیشنهاد می کنند که به سمت آسمان پرواز کند و پس از آن به زمین باز گردد. معروف اسکافی نیز با حالت

نجوا می گوید: «ای انگشتر سلیمان مرا به آسمان ببر!» طولی نمی کشد که نیرویی او را از زمین جدا می سازد و به آرامی بالا می برد. معروف اسکافی به سمت در قهوه خانه حرکت می کند؛ سپس به سمت آسمان می رود، تا این که در تاریکی شب ناپدید می شود. پس از آن کم کم فرودمی آید و شبی از او در تاریکی پدیدار می گردد و در نهایت در مکان خود به حالت نخست می نشیند.

در داستان دیگری با عنوان «سندباد» نیز عنصر وهم و خیال تجلی می یابد. سندباد که خود از شخصیت های داستان هزارویک شب است، پس از قرن ها در این داستان زنده می شود و حضور پیدا می کند: «... ییگانه ای لاغر اندام و بلند قامت، با ریشی سیاه و عبایی بغدادی بر تن، دستاری دمشقی بر سر، کفش هایی مغربی در پا و تسبیحی با مرواریدهای گران بهای ایرانی در دست وارد قهوه خانه امیران شد... ناگهان رجب حمال از جا پرید و فریاد کشید: سبحان الله، تو سندبادی! شملون احذب از او پرسید: چند سال غیبت داشتی؟ سندباد با حیرت و سرگردانی گفت: در واقع من مفهوم زمان را از دست داده ام. عجز حلاق گفت: فکر کنم ده قرنی باشد.»^۱ این امر خود نمونه بارز به کار بستن عنصر «خیال» در این رمان است.

در ادامه این داستان، سندباد در یکی از سفرهای خیالی خود هنگامی که زیر سایه تخته سنگی به خواب رفته، پس از بیداری متوجه می شود که صخره در حقیقت تخمی به اندازه خانه ای بزرگ است. پرنده ای مانند عقاب اما صدها برابر بزرگ تر از آن بالای تخم فرودمی آید.^۲ سندباد درمی یابد که پرنده قصد دارد پرواز کند، خود را به پای پرنده می بندد و در قله کوهی به زمین می نشیند. سندباد در پایان داستانش بیان می کند که به جزیره ای که باید آن را «جزیره رؤیاها» خواند، پناه می برد

۱. محفوظ، لیالی الف لیل، ص ۲۴۷.

۲. همان، ص ۲۵۲.

و شیفته یکی از زنان زیباروی آن جزیره می شود و با او ازدواج می کند. زمانی که ساکنان جزیره به سندباد اعتماد پیدا می کنند، زیر کتفش پری می گذارند و به او می گویند می تواند هر زمان که اراده کند، به پرواز در آید. سندباد خرسند می شود، اما از طریق همسرش درمی یابد که خون شیطانی در رگ های آن ها جاری است. بنابراین از ترس آنان به پرواز درمی آید و به شهر و دیارش بازمی گردد.^۱

از سوی دیگر مؤلفه دوگانگی در رمان شب های هزار شب را می توان در وجود موازی دو جهان واقعی و فراواقعی دید. در دو داستان پایانی این اثر یعنی «سندباد» و «گریه کنندگان»، دو شخصیت محوری یعنی سندباد و شهریار، در دو جهان واقعی و فراواقعی زندگی می کنند و هر کدام اتفاقات و رخداد های غیرطبیعی را تجربه می کنند و نهایتاً به جهان واقعی خود بازمی گردند. برای نمونه سندباد سوار بر کشتی ای به جزیره ای، که خود آن را «جزیره رؤیاها» می نامد، می رود. در عین حال متوجه می شود در رگ های ساکنان آن جزیره خون شیطانی جاری است.^۲ شهریار نیز یک شب که قصر خود را ترک می کند و به سوی بیرون شهر رهسپار می شود، به صخره ای نزدیک می شود، صدایی رسا از درون صخره به گوشش می رسد و دری زیر صخره گشوده می شود؛ به درون صخره می رود و وارد دنیایی عجیب و فراواقعی می شود.^۳

یکی دیگر از گزاره های مشترک رئالیسم جادویی در رمان شب های هزار شب، به کارگیری عنصر «اسطوره» است. نجیب محفوظ هرچند اثر خود را بر پایه رخدادها و شخصیت های اسطوره ای داستان هزارویک شب بنا نهاده، اما خواننده در طول خواندن شب های هزار شب آن گونه که در ابتدا تصور می کند با اسطوره و اسطوره پردازی

۱. همان، صص ۲۵۵-۲۵۶.

۲. همان جا.

۳. همان، صص ۲۶۳-۲۶۴.

مواجه نمی‌شود. نجیب محفوظ از سویی با استفاده از شخصیت‌های اسطوره‌ای داستان هزارویک شب مانند شهرزاد، شهریار، سندباد، علاءالدین، معروف اسکافی و با الهام از رخداد‌های آن، مانند سفرهای سندباد و حوادث عجیب و غریبی که با آن‌ها روبه‌رو می‌شود، فضایی اسطوره‌ای به داستان خود بخشیده است و از سوی دیگر کوشیده خود نیز به نوعی اسطوره‌پردازی کند. برای مثال می‌توان به شخصیت جمصه بلطی اشاره کرد که با حلول در شخصیت‌های مختلفی مانند عبدالله حَمَّال و عبدالله برّی، به انتقام‌جویی و قتل افراد شرور و حاکمان ظالم می‌پردازد و در پایان شخصیتی شبه‌اسطوره‌ای در رویارویی با ظلم و پلیدی به خود می‌گیرد و به هنگام بازداشت در حضور شهریار این چنین اعتراف می‌کند که «او مأموریت داشته تا ارادهٔ خداوند را در برقراری عدالت محقق سازد».^۱

نجیب محفوظ در یک مورد و در داستان پایانی شب‌های هزار شب با عنوان «گریه کنندگان»، از عنصر صدا و بو هم بهره می‌برد، آن‌جا که شهریار پس از ترک قصر، درحالی که خارج از شهر به سمت جزیرهٔ «زبان سبز» در حرکت است، صدای گریهٔ افرادی را می‌شنود و صاحبان برخی از صداها را، که از رعیت‌های او بوده‌اند، می‌شناسد. کنجکاوی می‌شود تا منشأ صدا را بیابد. نزدیک صخره‌ای می‌شود و چند بار بر صخره می‌کوبد. صدای محکم و رسایی از آن برمی‌خیزد و نور ملایمی فضا را روشن می‌کند و بوی مطبوعی از درون صخره به مشام می‌رسد.^۲

فرانسه - ماری داریوسک - تولدی دیگر^۳

در تولدی دیگر اثر ماری داریوسک، روایت تا صفحهٔ ۳۹ کاملاً به

۱. همان، ص ۵۷.

۲. همان، صص ۲۶۳-۲۶۴.

۳. گفت‌وگو با مترجم و منتقد: عباس پژمان.

شیوه رئالیستی است. مردی اول شب رفته است نان بخرد و برگشته است. زن آن مرد برای شوهرش نگران می شود، به جست و جوی او به نانوائی می رود. چون نانوائی بسته است، زن به خانه نانوا می رود تا از او پرسد آیا یادش هست که مردی با مشخصات شوهر او را عصر در نانوائی خود دیده باشد؛ به کلاتری اطلاع می دهد، به مادر شوهرش تلفن می کند و غیره. همه این اتفاقات کاملاً رئالیستی است؛ حتی حالات روحی و اضطراب این زن هم به شیوه کاملاً رئالیستی است و از روی رفتارهایش این حالت نشان داده می شود. اما فردای آن شب که راوی به عکس ازدواجشان نگاه می کند، می بیند عکس شوهرش حالت محوی پیدا کرده است و طوری است که گویی از قاب خودش فرار می کند. این جا دیگر وقایع از سیطره عقل و منطق خارج می شود و با امری شگفت انگیز یا رئالیسم جادویی سروکار داریم.

در بعضی صحنه ها هم امر شگفت انگیز را با یک نوع توصیف علمی و دقیق همراه می کند؛ مثلاً صحنه ای که در پاراگرافی توصیف شده است که از اواخر صفحه ۴۳ شروع شده و در اوایل صفحه ۴۵ تمام می شود. در این صحنه اولین بار شیخ شوهر به دیدار زنش آمده است. راوی مثل یک آکادمیسین صحنه را توصیف می کند؛ حتی با استفاده از یک پدیده جالب علمی این اتفاق را روایت می کند. معمولاً اگر به شیئی از فاصله خیلی نزدیک و از روبه رو نگاه کنیم، ممکن است آن را واضح نبینیم؛ چون در این حالت، تصویر آن شیء بر نقطه کور شبکیه می افتد. اگر نگاه اندکی از پهلو باشد، تصویر شیء واضح تر دیده می شود. الان می گویند که لئوناردو داوینچی هم لبخند ژو کوئد را طوری نقاشی کرده است که اگر به خود لبخند نگاه کنی، آن را خوب حس نخواهی کرد، بلکه باید به جایی در اطراف لبخند نگاه کنی تا واضح تر حسش کنی. تا آن جا که یادم هست، در یکی دو جای دیگر تولدی دیگر هم باز به این پدیده اشاره می شود؛ مثلاً در صفحه ۹۷ که شیخ در سوپرمارکت ظاهر می شود، راوی درباره شیخ می گوید: «...»

اما کمی که از پهلوانگاهش می‌کردم با تمام قوای خودش در میدان بینایی‌ام ظاهر می‌شد.»

باز یکی دیگر از صحنه‌های رمان که رئالیسم جادویی است و نویسنده به شیوه توصیف دقیق و علمی امور شگفت‌انگیز آن را نوشته است، صفحات پایانی کتاب است که از صفحه ۱۳۹ شروع می‌شود؛ هم در آن‌جا که از پله‌ها بالا می‌رود، هم آن‌جا که باز شبح شوهرش به دیدارش آمده است و او هیکل این شبح و اتفاقات دیگر را توصیف می‌کند. در توصیف صحنه پله‌ها حتی طرخی هم می‌کشد. این صحنه از استعاره‌های بسیار مهم تولدی دیگر نیز هست.

تولدی دیگر شرح انتظار و اضطراب زنی تنهاست که شوهرش گم شده است. جمعاً سه شب و دو روز از این انتظار و اضطراب در رمان توصیف می‌شود، اما نویسنده با ترفندهایی این اضطراب را بعد از پایان رمان هم ادامه داده است. زمان و چگونگی برخورد نویسنده با آن در چند محور زیر قابل توجه است:

الف. در هشت فصل اول کتاب، انتظار و اضطراب دو شب و دو روز توصیف می‌شود که این‌ها در ادامه هم‌اند. داستان در واقع از اول یک شب آغاز می‌شود و تقریباً تا چهل و هشت ساعت بعد را شامل می‌شود. در دو فصل پایانی، اضطراب و انتظار یک شب دیگر توصیف می‌شود، اما این شب در ادامه آن چهار شب و روز قبلی نیست. راوی در صفحه ۱۳۷ کتاب به این موضوع اشاره می‌کند: «آیا ممکن بود که دیگر شوهرم هیچ‌وقت برنگردد؟ روزها گذشته و رفته بود، اما فکر هرگز برنگشتن او همچنان تازه بود.»

ب. در رمان و داستان، دو زمان را باید از هم مجزا کرد. یکی از این‌ها زمان وقوع داستان است که در این رمان فقط می‌شود گفت این زمان در دوران معاصر است، چون راوی در ضمن روایتش به بعضی از نظریات علمی اشاره می‌کند که این‌ها در دوران معاصر، در قرن بیستم، مطرح شده‌اند. اما زمان روایت ده سال بعد از وقوع اتفاق است.

در صفحه ۹۵ که راوی وقایع روز دوم را روایت می کند، این موضوع مشخص می شود: «من یوانگکی ریزنقش را نگاه کردم و او جواب نگاهم را داد، اما نمی دانم آیا مرا همان طور می دید که خودم معتقد بودم هستم. آیا مرا دختری خوش هیكل و دم بخت می دید؟ ده سال پیش بود...» نویسنده با این دو ترفند، اضطراب و انتظار شخصیت داستان را دائمی کرده است و جالب است که در هر دو بار هم فقط با گنجاندن یک جمله ساده در ضمن روایتش این کار را می کند. البته نویسنده به شیوه های دیگر هم دائمی بودن این اضطراب را نشان می دهد. مثلاً وقتی که راوی بعد از گم شدن شوهر، بر اثر فشار اضطراب و تنهایی، از خانه بیرون می آید و به طرف ساحل به راه می افتد، در راه یک پاکت سیگار می خرد. در واقع، عادت سیگار کشیدن را که خیلی وقت بود ترک کرده بود، از سر می گیرد. سیگار یکی از وسایل رفع اضطراب است و سیگاری که راوی می خرد اسمش فوراور است؛ فوراور یعنی همیشگی.

ج. موضوع زمان در این رمان از یک جهت دیگر نیز جالب است. در رمان های مدرن، مخصوصاً در رمان هایی که به شیوه جریان سیال ذهن نوشته می شوند، یک نوع از زمان هست که یک لحظه بیشتر نیست، اما شخصیت در آن یک لحظه واقعه یا صحنه ای را به یاد می آورد، یا فکر یا خیالی از ذهنش می گذرد که توصیف آن ممکن است یک یا چند صفحه را پر کند. این زمان در متن زمان عادی یا کرونولوژیک یا زمان خطی قرار می گیرد. در بعضی از رمان ها، به دلیل ماهیت موضوعشان این زمان لحظه ای خیلی کاربرد پیدا می کند؛ مثلاً وقتی که فکر یکی از شخصیت ها در گیر مسئله ای است و یا مثلاً اضطراب دارد. توصیف رفتارها و گفتارهای شخصیت ها، یا توصیف صحنه ها و اتفاقات، تابع زمان خطی یا کرونولوژیک است. اما اگر صحنه ای را در نظر بگیریم که در آن دو شخصیت داستانی با هم صحبت می کنند و ضمن این صحبت چون یکی از آن ها مضطرب است، دائم یک اتفاق دیگر را هم

به یادش می‌آورد، توصیف این واقعه دوم با استفاده از زمان لحظه‌ای صورت می‌گیرد.

در تولدی دیگر هم به دلیل این که راوی شدیداً اضطراب دارد و انتظار می‌کشد، نویسنده مجبور شده است از این زمان‌های لحظه‌ای خیلی استفاده کند. اتفاقاً خودش هم به این مسئله اشاره کرده است. راوی در صفحه ۱۰۰ کتاب می‌گوید: «... شروع کردم داستان این انتظارم را بنویسم... داستان در واقع دو داستان می‌شد. سرعتم در نوشتن کمتر از سرعت زیستنم بود، با این حال زندگی‌ام در آن زمان به کندی می‌گذشت؛ اما فاصله‌ای که بین نوشتن و زیستنم ایجاد شد، امکان این را فراهم کرد که آن زندگی را بهتر بشناسم و بهتر بتوانم درباره‌اش بنویسم...».

راوی می‌گوید داستان آن اتفاق را که می‌خواستم بنویسم دو داستان از کار درمی‌آمد که منظورش یکی شرح اتفاقات است - که از آن با واژه «زیستن» نام می‌برد، چون زیستن تابع زمان خطی است - و اسم داستان دیگر را هم «نوشتن» می‌گذارد، یعنی داستانی که به صورت اتفاقات نیست، بلکه در ذهن می‌گذرد و فقط با نوشتن است که از آن آگاه می‌شویم.

راوی می‌گوید: «سرعتم در نوشتن کمتر از سرعت زیستنم بود، با این حال زندگی‌ام در آن زمان به کندی می‌گذشت.» واقعاً خود اتفاقاتی که در این رمان روایت می‌شود خیلی اندک است. تمامی اتفاقات این رمان بیش از ده پانزده صفحه نخواهد شد؛ بقیه صفحه‌ها همه‌اش شرح آن زمان‌های لحظه‌ای است، یا شرح اضطراب و انتظار راوی است. داریوسک از خود این انتظار و اضطراب به ندرت حرف می‌زند، بلکه سعی می‌کند که مظاهر آن را نشان دهد. فردی که اضطراب دارد و انتظار می‌کشد، ذهنش فعال‌تر می‌شود و به جزئیات زیاد توجه می‌کند. برای همین است که در این رمان این قدر به جزئیات توجه می‌شود. مثلاً در پاراگراف اول فصل ۷ (صفحه‌های ۷۷ تا ۷۸) که راوی دوش

می گیرد و بعد یخچال و خانه را تمیز می کند، حالت اضطراب و انتظار او فقط با توصیف کارهایش شرح داده می شود:

«... موهایم را جمع کردم بالای سرم و جاروبرقی را برداشتم، همه جا را جارو کشیدم، میل ها، آباژور، چراغ ها، یوکا، کاناپه، پاسنگ ها و البته موکت، کلی از گوشه کنارها که همیشه از نظرم دور می ماندند، وقتی که شوهرم می آید، یک ذره هم گرد و خاک نخواهد بود. به تمام شیشه ها اتر پاشیدم که از ترفندهای مادرم است و برقشان انداختم، کوچک ترین لکی نماند، طوری تمیز شدند که گویی وجود ندارند، می توانستی از قابشان رد شوی و به آن ور بروی. کاسه سوپ دیشی را خالی کردم و شستم، گذاشتمش سر جایش. در یخچال را باز کردم تا هوایش عوض شود؛ به دیواره ها اسفنج کشیدم، به جایخی ها، حفره های تخم مرغ، قفسه بطری ها، به تمام جاهایی که آدم معمولاً به آن ها توجه نمی کند. ته ظرف سبزیجات مایع سفیدکننده ریختم، آن وقت زمین را دور تا دور کهنه کشیدم، کاشی ها سفیدی مات زیبایی پیدا کردند که از اثر کلر بود، حتی درخشندگی هم در این ماده حل می شود... الی آخر.» در پاراگراف فوق می شود به جای بعضی از ویرگول ها نقطه گذاشت، اما برای این که متن سریع خوانده شود و آن حالت اضطراب القا شود، در پایان اکثر جمله ها به جای نقطه ویرگول آمده است تا خواننده درنگ نکند. خانم داریوسک به ریتم جمله ها هم اهمیت زیادی می دهد.

شکی نیست که رمان تولدی دیگر رمانی فمینیستی است. اما واقعاً مسائلی که امروزه در آثار اکثر خانم های غربی رنگ خیلی تندی به خودش می گیرد، در تولدی دیگر حالت تلطیف پیدا می کند و در نهایت هم رمان با نوعی واقع گرایی پایان می یابد.

راوی زن جوانی است زیبا، تحصیل کرده، اهل مطالعه و هنرمند. این زن ظاهراً فقط به دلیل قیافه شوهرش و علاقه ای که به ظاهر این مرد داشته است، او را به همسری خود قبول کرده، و گر نه موقعیت

خودش از هر نظر بالاتر از شوهرش است. در رمان جابه‌جا به این مسائل اشاره می‌شود؛ مثلاً در صفحه ۱۹، راوی درباره مادر شوهرش می‌گوید: «... خاطره‌ای را هیچ‌گاه فراموش نکرد، خاطره آشپزی از موهای زرد، خانه‌ای در طبقه پنجم که مملو از کتاب بود، لحظه زودگذری در محضر که پسرش به این کتاب‌ها و زردی موها جواب بله می‌گفت.»

با این که شوهر این زن موقعیت چندانی ندارد و حتی آن‌طور که به نظر می‌رسد خیلی هم به زنش وفادار نبوده است، اما گم شدن او زندگی زنش را به هم می‌ریزد و او را برای همیشه دچار تنهایی و اضطراب می‌کند. در آن سه شب و دو روزی که شرح اتفاقاتش در رمان می‌آید، راوی نه در مصاحبت دوستش ژاکلین لحظه‌ای تسکین پیدا می‌کند، نه در دیدارش با مادر شوهر یا مادرش، نه در کنار دریا که آن را خیلی دوست دارد، نه در هیچ جای دیگر. با هر کس که دیدار می‌کند و به هر مکانی که می‌رود، در نهایت شبخ شوهرش را در وجود آن کس یا در آن مکان می‌بیند. در این مدت فقط در لحظاتی تسکین می‌یابد که شبخ شوهرش می‌آید و خودش را به او نشان می‌دهد: یک بار در جسم دوستش ژاکلین، یک بار در وجود مادر شوهر، یک بار در وجود مادر، یک بار در کنار دریا، یک بار در فروشگاه، یک بار در مهمانی و بالاخره در خانه خودشان.

یکی از صحنه‌های کتاب که هم به شیوه رئالیسم جادویی نوشته شده و هم استعاره مهمی است، صحنه پایانی داستان است که از صفحه ۱۳۹ به بعد روایت می‌شود. راوی که در پایان شب از مهمانی برمی‌گردد و از رفتن به خانه‌ای که شوهرش در آن نیست وحشت دارد، برمی‌گردد و به کنار دریا می‌رود. بعد که نزدیکی‌های صبح به خانه برمی‌گردد، مدتی جلو آپارتمان‌ش در خیابان می‌نشیند، چون هنوز وحشت دارد به خانه‌ای برود که شوهرش در آن نیست. در این موقع یک دفعه می‌بیند که داخل آپارتمان‌شان یک نفر آرنجش را به پنجره تکیه داده و سیگار می‌کشد. از جایش بلند می‌شود تا به خانه‌اش برود. در این جا راوی بالا رفتن خود

از پله های ساختمان را با دقت علمی و به شکل خاصی توصیف می کند. در واقع نویسنده در این جا شکل فضایی دی ان ای را توصیف می کند که از پدیده های بسیار جالب و شگفت انگیز دنیاست.

دی ان ای پروتئینی در داخل پروتوپلاسم سلول است که تمام اطلاعات مربوط به خصلت های جسمی و روانی هر فرد در آن بایگانی شده است. تشکیل دی ان ای اولین مرحله از لقاح است. بعد از این که لقاح صورت گرفت و سلول اولیه شروع به تکثیر کرد، آن دی ان ای اولیه هم همراه آن سلول اولیه تکثیر می شود و به هر کدام از سلول های بعدی می رود. رشد و فعالیت هر دسته از سلول های بدن و بروز خصلت های جسمی و روانی، همه بر پایه اطلاعاتی است که در دی ان ای بایگانی شده است. جنسیت هر فرد هم درست در همین مرحله تعیین می شود. دی ان ای زن و مرد با هم فرق دارد. هر مولکول دی ان ای از دو قسمت نواری شکل به نام کروموزوم تشکیل می شود. کروموزوم یا از نوع x است یا y . دی ان ای زن از دو کروموزوم x تشکیل می شود، دی ان ای مرد از یک کروموزوم x و یک کروموزوم y . در هر حال شروع تفاوت زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، شخصیتی و استعداد های مختلف، از همان لحظه تشکیل دی ان ای است. به نظر می رسد که نویسنده خواسته است صفحه پایانی کتاب را امری طبیعی و ناگزیر جلوه دهد. آن راهی که راوی در آن راه پله طی می کند، و نیمه واقعی است و نیمه خیالی، در واقع استعاره ای از دی ان ای است که به هر حال قسمت مهمی از سرنوشت هر زن یا مرد را از همان لحظه اول جنینی او رقم زده است و گزیری از آن نیست. در این صحنه، راوی تمامی آن سؤال هایی را که در انتقاد از شوهر در ذهنش به وجود آمده بود، با الکل از ذهنش پاک می کند. در صفحه پایانی کتاب که راوی احساس می کند با رفتن شیخ شوهر کاملاً تنها شده است، می گوید: «... از آن موقع بود که دیگر این سؤال را از خودم نکردم که آیا شوهرم نیز همان را می بیند و احساس می کند که من می بینم و احساس می کنم (و آیا گربه ها و پرند ها و

ماهی‌ها و مگس‌هایی که چشمشان چندوجهی است، آن‌ها نیز همان را می‌بینند و احساس می‌کنند.»

راوی شکل فضایی دی‌ان‌ای را هم برای خواننده می‌کشد، اما آن را به‌عنوان طرحی از تصورات خود توصیف می‌کند که هنگام صعود از پله‌ها داشته است، صعودی که در پایان آن شیخ شوهر گم‌شده‌اش را پیدا خواهد کرد.

در مورد این چند سطر پایانی کتاب هم باید گفت راوی قبلاً هم این سؤال را در ضمن روایتش مطرح کرده بود: «آیا شوهرم نیز همان را می‌بیند و احساس می‌کند که من می‌بینم و احساس می‌کنم (و آیا گریه‌ها و پرنده‌ها و ماهی‌ها و مگس‌هایی که چشمشان چندوجهی است، آن‌ها نیز همان را می‌بینند و احساس می‌کنند).» منظور راوی این است که آن چیزی که زن می‌بیند و احساس می‌کند، نه تنها شوهر او، که حتی افراد مؤنث هیچ نوع از موجودات زنده دیگر هم نمی‌بینند و احساس نمی‌کنند؛ وضعیت ناگواری که انسان مؤنث دارد مختص خود این موجود است؛ منتها این را اندکی مبهم می‌گوید و مخصوصاً به حالت استفهام درمی‌آورد تا صورت بلاغی و حالت طنز پیدا کند.

مکزیک - گی یرمو آریاگا - بوی خوش عشق^۱

عباس پژمان در معرفی و نقد بوی خوش عشق می‌گوید:^۲

من شخصاً از ادبیات مکزیک خاطره بسیار خوشی دارم. احتمال می‌دهم که شما هم مثل من خاطره خوبی از ادبیات مکزیک داشته باشید. رولفو، فوئنتس، پاز و بعضی دیگر از شاعران و نویسندگان مکزیک که آثاری از آن‌ها به فارسی ترجمه شده، واقعاً از نویسندگان و شاعران دوران معاصر هستند. البته الان مکزیک خیلی

۱. این کتاب ترجمه اثری است با نام *Un dulce olor a muerte Sweet Scent of Death*

به معنای بوی خوش مرگ.

۲. گفت‌وگوی مؤلفان با عباس پژمان.

شاعر و نویسنده خوب و مطرح در سطح جهانی دارد و به جرئت می‌توان گفت که بخش قابل توجهی از ادبیات درخشان امریکای لاتین در دوران معاصر در مکزیک خلق شده است. گئی یرمو آریاگا هم‌الان یکی از مطرح‌ترین نویسندگان این کشور محسوب می‌شود. من آریاگا را هم با همین رمان بوی خوش عشق شناختم. بعداً فهمیدم که فیلم‌نامه‌هایی هم نوشته است که دوتای آن‌ها، آمورس پروس و ویستویک گرم، بسیار مشهورند و فیلم‌های مشهور و موفق هم از روی آن‌ها ساخته شده است. همین جا بگویم که فیلم‌نامه‌های آریاگا هم شباهت زیادی به رمان دارند و خودش هم آن‌ها را نوعی رمان می‌داند؛ رمان‌هایی که برای اکران نوشته شده است.

به نظر من دو عنصر از عناصر رمان در بوی خوش عشق نقش بسیار مهمی بازی می‌کنند. یکی از این‌ها متونیمی‌ها و متافورها یا مجازهای مُرْسَل و استعاره‌هاست، دیگری عامل تصادف. من ابتدا و محض یادآوری توضیح مختصری درباره متونیمی می‌دهم. متونیمی این است که وقتی نویسنده می‌خواهد درباره یک چیز حرف بزند، درباره خود آن چیز حرف نزند، بلکه از چیز دیگری حرف بزند که یا یک شباهت بارز و مشهوری با اولی دارد، یا یک تعلق خاصی بینشان هست. نوع اول که عمدتاً در شعر کاربرد دارد به همان استعاره مشهور است و فرنگی‌ها هم به آن می‌گویند متافور. دومی عمدتاً در رمان کاربرد دارد که فرنگی‌ها به آن می‌گویند متونیمی و در فارسی می‌شود مجاز مُرْسَل.

شاید بشود گفت که هر رمانی در کلیت خودش هم واقعاً یک استعاره است. مثلاً رمان‌نویس می‌خواهد درباره تنهایی حرف بزند که یک مفهوم کلی است، اما آیا یک زندگی یا یک سرگذشت خاص را ترسیم می‌کند، به‌طوری که این زندگی یا سرگذشت همان احساس تنهایی را به خواننده القا خواهد کرد. اما گذشته از این، متونیمی در ساختار هر رمانی هم نقش اساسی بازی می‌کند.

ابتدا بگویم آن تعلق که از اسم بردم و براساس آن است که یک چیز مجاز مُرْسَل یا متونیمی یک چیز دیگر می‌شود، حالت‌های گوناگون دارد. گاهی آن دو چیز تعلق علت و معلول با یکدیگر را

دارند، و مثلاً نویسنده از معلول حرف می‌زند ولی منظورش علت آن معلول است؛ مثلاً مرگ کسب و کار من است. کسب و کار یعنی شغل، پیشه. مرگ کسب و کار من است، یعنی شغل من آدم کشی است. یکی دیگر از مجازهای مُرسَل با علاقه جزء و کل است؛ مثلاً نویسنده جزئی از یک چیز یا یک صحنه را توصیف می‌کند. اگر علاقه دو چیز براساس یک شباهت باشد، همان متافور یا استعاره می‌شود.

اما فلسفه وجودی مجاز یا استعاره چیست؟ یکی این است که نویسنده با استفاده از مجاز یا استعاره مطلب را برای مخاطب ملموس می‌کند. کتاب‌های مقدس از متونی هستند که در آن‌ها خیلی از استعاره استفاده شده است. هر جا که در این کتاب‌ها از مسائل انتزاعی و دور از ذهن سخن به میان می‌آید فوراً از استعاره کمک گرفته می‌شود تا مخاطب‌ها راحت‌تر درک کنند، تمامی این استعاره‌ها هم استعاره‌های ملموس هستند. دومی برای ایجاد ایجاز است. سومی برای شکل دادن به یک مفهوم خاص و برجسته کردن است. بالاخره چهارمی این است که هر استعاره‌ای یک نوع آشنایی‌زدایی در خودش دارد و لذا فونکسیون یا نقش زیبایی‌شناسیک دارد. در بوی خوش عشق هم مجازهای مختلفی به کار رفته است که چند مورد مهم آن را شرح می‌دهم.

یکی از مجازهای مهم در فصلی به کار رفته است که نویسنده زندگی خوان، دوست رامون را یک‌دفعه وارد رمان می‌کند. این فصل علاوه بر این که مثل تمامی فصل‌های دیگر کتاب یک نقش فضاسازی و تعلیق‌بازی می‌کند، معنی خاصی هم دارد. این رمان، مثل اکثر رمان‌های مدرن در واقع ناتمام می‌ماند. از سرنوشت قطعی رامون چیزی گفته نشده است، اما قبل از این که کتاب تمام شود، نویسنده با توصیف زندگی خوان در واقع هم نحوه پایان داستان کتاب را اعلام می‌کند و هم در قالب زندگی خوان، یعنی با استفاده از استعاره، سرنوشت زندگی رامون را توصیف می‌کند. رامون هم مثل خوان آدم خواهد کشت و سرنوشتش در بهترین حالت چیزی شبیه زندگی خوان خواهد بود.

یکی دیگر از مجازهای مهم که در ساختار این رمان نقش بسیار مهمی بازی می کند در همان فصل اول شکل می گیرد. داستان در مزرعه ذرت و در فصل پاییز شروع می شود که ذرت ها رسیده اند. عشق رامون به آدلا هم در همین مزرعه ذرت به وجود می آید. پایان کتاب هم در یک مزرعه ذرت است. در پایان کتاب، تا وقتی که رامون به مزرعه ذرت نرسیده است در حال فرار است؛ اما به محض این که به مزرعه ذرت رسید، سرعتش کم می شود و بالاخره می ایستد. نویسنده در این جا خیلی زیرکانه حواس خواننده را پرت کرده و ذرت را به خورد رامون می دهد و او به محض این که ذرت را خورد، موقعیت خود را فراموش کرده و به یاد عکس آدلا می افتد و دیگر نمی تواند فرار کند. نویسنده در این لحظه اصلاً از عشق رامون به آدلا حرف نمی زند، فقط از ذرت حرف می زند که در همان شروع داستان با آن عشق رابطه ای پیدا کرده است.

اما مهم تر از همه این ها به نظر من پیراهن پدر و سالگاداست. صحنه ای هم که پدر و پیراهنش را از تن درآورده و به رامون می دهد بعداً معنای خاصی پیدا می کند. می شود گفت که پیراهن جزئی از پدر و سالگاداست و رامون با پوشیدن آن به یک معنا به پدر و سالگادا تبدیل می شود. کولی به پدر و خیانت کرده است نه به رامون، اما رامون کولی را می کشد، نه پدر و را. نویسنده که در اول رمان آن پیراهن را از تن پدر و درآورده و بر تن رامون می پوشاند در واقع همین را با زبان استعاره می گوید. این معنی با خواندن رمان کاملاً واضح می شود. اما بعضی خواننده ها ممکن است یک معنای دیگر هم از این استعاره بفهمند. چرا آن استعاره این معنی را هم ندهد که در واقع قبلاً پدر و عاشق آدلا بوده است و حالا او با دادن پیراهن خود به رامون نقش عاشقی خود را هم به او منتقل می کند. به عبارت دیگر، قاتل آدلا همان پدر و سالگاداست؛ مخصوصاً که آن سه صفتی که آدلا عاشق خود را با آن ها توصیف کرده است تقریباً در پدر و هم هست. البته قضیه به همین جا هم ختم نمی شود. رامون در اواسط رمان این پیرهن را به دست گابریلا می دهد. می شود گفت که این پیراهن نشانه مرگ معشوق هم هست. این پیراهن هم زمان با عاشق شدن

رامون و نیز هم‌زمان با مرگ معشوقه او به دستش رسید. به دست گابریلا هم زمانی می‌رسد که او شنیده است معشوقش را می‌خواهند بکشند. ذرت هم همین‌طور است. ذرت هم علاوه بر این که استعاره عشق بود استعاره مرگ هم هست. در شبی که سرنوشت کولی رقم می‌خورد و دوست صمیمی او را قاتل معرفی می‌کند؛ صبحت اهالی دهکده با گفت‌وگو از ذرت شروع شده است. به نظر من مرگ و عشق در این رمان یکی هستند؛ گاهی کاملاً برهم منطبق می‌شوند. بوی خوشی از مرگ هم منظور همان بوی خوش عشق است که این بار به شکل مرگ درآمده است.

عنصر دیگری که در این رمان و ظاهراً در رمان‌های دیگر و همین‌طور فیلم‌نامه‌های آریاگا نقش مهمی بازی می‌کند عنصر تصادف است. ابتدا بگویم که تصادف در هر رمانی نقش بسیار مهمی بازی می‌کند. اصلاً می‌شود گفت که تمامی اتفاقات رمان از جنس تصادف هستند. برای همین است که در هر رمانی می‌شود هر کدام از اتفاقات را عوض کرد و آن را به صورت دیگری درآورد؛ درحالی که زندگی زیسته شده این حالت را ندارد. همان‌طور که گفتم، هر رمانی استعاره‌ای از یک زندگی زیسته شده است. اما چیزی که هست، تا اواخر قرن نوزدهم نویسندگان سعی می‌کردند که بین اکثر اتفاقات رمان یک رابطه علت و معلولی برقرار کنند و این هر چند که یک حالت تصنعی به رمان می‌داد و آن را از زندگی دور می‌کرد، جذابیت داستان را زیاد می‌کرد. البته هنوز هم قانون علت و معلول به‌طور کامل از رمان‌های مدرن رخت برن بسته است. در هر حال، این را خود آریاگا هم گفته است که اتفاقات رمان‌هایش همگی حکم تصادف را دارند که در کنار هم چیده می‌شوند. نوشتن رمان به این شکل، آن هم رمانی که آدم یک‌نفس آن را بخواند، حقیقتاً کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد.

آریاگا گفته است که از دو ویلیام خیلی تأثیر پذیرفته است؛ ویلیام شکسپیر و ویلیام فاکنر.

شکسپیر در نمایش‌نامه‌های خود نحوه پایان داستان و سرنوشت شخصیت‌ها را بارها با استفاده از استعاره اعلام می‌کند؛ البته

فقط خوانندگان تیزهوش و باتجربه می توانند وقتی که بار اول نمایش نامه های شکسپیر را می خوانند متوجه این استعاره ها بشوند، مخصوصاً که جذابیت و تعلیق داستان ها هم به حدی است که خواننده می خواهد هر چه سریع تر به پایان داستان برسد. آریاگا هم در بوی خوش عشق، بارها از این ترفند شکسپیر استفاده کرده است که به بعضی از آن ها اشاره کردم. به نظر من حداقل یک تأثیر دیگر هم آریاگا در این اثر از شکسپیر پذیرفته است. موقعیتی که برای رامون ایجاد کرده است، خیلی شبیه قهرمانان شکسپیر در تراژدی های اوست. رامون هم مثل قهرمانان شکسپیر هم احساس خردکننده ای بر وجودش مستولی شده است، هم باید دست به کاری بزند که با موقعیت و توانایی هایش آن قدر تناسب ندارد.

نحوه فضا سازی و اجتناب از برقراری رابطه علت و معلولی بین حوادث و صحنه ها را هم شاید بشود از تأثیرات فاکتور ذکر کرد.

هندوستان - سلمان رشدی - شرم

احمد سلمان رشدی^۱ یکی دیگر از نویسندگان شیوه رئالیسم جادویی به شمار می رود. این نویسنده هندی الاصل تبعه انگلستان در سال ۱۹۴۷ در شهر بمبئی هند و در خانواده ای مسلمان و بازرگان به دنیا آمد. در دانشگاه کمبریج انگلستان تحصیل کرد و به رمان نویسی پرداخت. رمان بچه های نیمه شب وی از جمله آثار برجسته رئالیسم جادویی به شمار می رود. او در این اثر به تاریخچه هندوستان و استقلال آن پرداخته است. از دیگر آثار اوست: شرم، لبخند یوزپلنگ: سفری به نیکاراگوئه، آیات شیطانی (رمانی که در سال ۱۳۶۷/۱۹۸۹ منجر به صدور فتوای ارتداد و قتلش توسط رهبر انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی شد. سلمان رشدی پس از آن، زندگی مخفیانه خود را آغاز کرد)، هارون و دریای قصه ها، وطن های خیالی: مقالات و نقد، بی خانمان به میل خود (به همراه آر.

1. Ahmed Salman Rushdie

جواب والا و وی. اس. ناپیل)، آخرین آه عرب مغربی، زمین زیر پایش، خشم، دلفک شالیمار، افسونگر فلورانس، لوکا و آتش زندگی، دو سال و هشت ماه و بیست و هشت شب. سلمان رشدی برنده چندین جایزه از جمله جایزه بوکر شده است.

قصه رمان طول و دراز و عجیب و غریب شرم رشدی در قرن چهاردهم و بیستم اتفاق می افتد. قهرمان این رمان، عمر خیام شکیل، سه مادر به نام های چونی، مونی و بونی دارد. ولی آیا واقعا عمر شخصیت اصلی این رمان است؟ تقریباً در پایان این قصه گروتسک، او به ما می گوید: «من یک شخصیت فرعی ام... شخصیت های دیگری در زندگی من بازیگران اصلی بوده اند.» البته عمر در قسمت های بسیاری از صحنه داستان ناپدید می شود. شخصیت های دیگری چون رضا حیدر، عضو ارتش و رئیس جمهور، و اسکندر هاراپا، یکی از رهبران نیروهای غیرنظامی که بعداً برکنار و اعدام می شود، در این رمان حاضرند که همانند عمر شخصیت های گذرایی اند که در بخش هایی از داستان ظاهر می شوند و کمی بعد از صحنه رمان بیرون می روند. سلمان رشدی سعی کرده است در رمان شرم، واقعیت های کثیف سیاسی کشور پاکستان را با طنزی گزنده نشان دهد. رضا در واقع نقش ژنرال محمد ضیاء الحق، رئیس جمهور پاکستان را بازی می کند و اسکندر به جای رئیس جمهور، ذوالفقار علی بوتو، آفریده شده است؛ کسی که مخلوع و بعداً اعدام شد. ولی این سؤال پیش می آید که واقعا چه تعداد از خوانندگان از زندگی شخصی این افراد یا از حوادث دردناک تاریخ پاکستان آگاه اند تا به کمک آن بتوانند طنز نهفته در این رمان را درک کنند.

مشکل دیگر کتاب رشدی راوی داستان اوست: «من کشورهای خیالی درست می کنم و می کوشم آن ها را جای کشورهای واقعی جا بزنم. من هم با مشکل تاریخ روبه رو هستم: این که چه چیزی را باید نگه دارم و چه چیزی را دور بریزم.» داستان درست همان جایی که شروع شده بود تمام می شود، در همان خانه ای که عمر در آن به دنیا آمد، «در شهر

دورافتاده کیو.» ولی سوای این حلقه، بقیه بخش های رمان یک کلاف پیچیده است. اگر رشدی برخی از شخصیت ها و حوادث اضافی رمان را حذف کرده بود، خواننده راحت تر آن را می خواند. خود نویسنده با این همه شخصیت خوب کنار نیامده است. این را می شود از شجره نامه ای که او برای شخصیت های رمان درست کرده است متوجه شد.

صدها جمله در داستان هست که باید دور ریخته شوند و در بخش های متعددی از رمان بازی های کلامی متعددی هست که نشان می دهد رمان رشدی عمدتاً درباره خود روند نوشتن است؛ مثلاً وقتی رشدی می نویسد: «اما فقط فرض کنید که این یک رمان رئالیستی بود! ببینید چه چیز دیگری باید می نوشتم.» به رغم قطعات بسیار زیبایی که در این رمان هست، رمان شرم به دل نمی نشیند. برخلاف این رمان، در رمان بچه های نیمه شب، رشدی استادی خود را در معنا سازی و طنز به خوبی به رخ می کشد. هر چند او سعی می کند همین کار را در شرم انجام دهد و هنرش را در اسطوره سازی نشان دهد، ولیکن مشخص است که بخش های بسیار جذاب اما منفک از یکدیگر به خوبی به هم وصل نشده اند. رمان شرم کابوس مشوشی است از حیوانات انسان نما که اصلاً به نظر ما واقعی نمی رسند و به همین دلیل هم آخر و عاقبت آن ها زیاد برای خواننده مهم نیست.

مکزیک - کارلوس فوننتس - آئورا^۱

کارلوس فوننتس در سال ۱۹۴۸ در پاناماسیتی کشور پاناما متولد شد

۱. این بخش برگرفته از مقاله زیر است:

Benevento, "An Introduction to the Realities of Fiction: Teaching Magic Realism in Three Stories by Borges, Fuentes and García Márquez", *Kansas Quarterly*, vol. 16, No. 3, 1984. Retrieved from <http://www.angelfire.com/wa2/margin/nonficBenevento.html> on March 2016.

و در سال ۲۰۱۲ در مکزیکوسیتی کشور مکزیک درگذشت. ولاد، مرگ آرتمیو کروز، جایی که هوا صاف است، یک جای روشن و تمیز، آسوده‌خاطر، پوست انداختن، مکان مقدس، تولد، سر هیدرا، آب سوخته، خویشان‌دان دور، نبرد، درخت پرتقال، لائور ادیاس، اینس، گرینگوی پیر و داستان مشهور آتورا برخی از آثار این نویسنده و سیاست‌مدار محسوب می‌شوند. آتورا یکی از آثار رئالیسم جادویی به شمار می‌رود که در عین حال از مشخصه‌های سبک سوررئالیستی نیز بهره برده است. فونتس نیز همچون میگل آنخل آستوریاس، چند سال به‌عنوان سفیر مکزیک به کارهای سیاسی پرداخت. خشونت، ترس و سکس از موضوعات مورد علاقه فونتس است.

کارلوس فونتس در داستان بلند آتورا هم برای شخصیت اصلی و هم برای خواننده خود، حال و هوای فریبده‌ای می‌سازد. در این داستان نویسنده به کلی از راوی دوم شخص استفاده کرده است که با این کار، هریک از خوانندگان داستانش را قهرمان قصه‌اش می‌گرداند. هنگامی که راوی می‌گوید «برای اولین بار پس از سال‌ها خواب دیدی»، در واقع نویسنده یک‌یک خوانندگان را مخاطب قرار می‌دهد و آن‌ها را در هاله‌ای سحرآمیز داستانش می‌اندازد.

استفاده استثنایی از زاویه دوم شخص شاخصه‌های جادویی این رمان را آن‌چنان تقویت کرده که مطمئناً در روایت‌های دانای کل یا اول شخص این چنین نمی‌شد. فونتس ما را با این کار همدست قهرمان داستان می‌کند؛ نوعی از خواننده که به نظر خولیو کورتازار جزو لاینفک رمان جدید امریکای لاتین است. با این کار ما به دام جادوی داستان خواهیم افتاد. ارجاعات دوم شخص مکرر (= تو) واقعی بودن رمان را تقویت می‌کند.

۱. آتورا (Aura) به معنای هاله یا رایحه است؛ البته در این داستان نام یکی از شخصیت‌ها نیز هست.

داستان بلند آئورا وقتی آغاز می شود که قهرمان داستان چشمش به آگهی استخدامی در روزنامه می افتد که انگار «خطاب به اوست و نه هیچ کس دیگری... و فقط اسم او را از قلم انداخته اند.» از همان اول نویسنده از ما می خواهد نام خود را به جای قهرمان بگذاریم. پس از مدتی، قهرمان داستان وارد زندگی پیرزن بیوه ای می شود که از او می خواهد دست نوشته های خاطرات همسرش را بازخوانی و چاپ کند. با این که پیرزنی که برایش کار می کند بسیار عجیب و غریب به نظر می رسد، ولی پول خوبی بابت این کار به او می دهد و علاوه بر آن وجود آئورا، برادرزاده زیباروی پیرزن، انگیزه خوبی برای ادامه کار در این خانه به او می دهد. هر ساعت که می گذرد قهرمان داستان بیشتر مسحور زیبایی آئورا می شود. ولی هر لحظه نیز حال و هوای خانه مرموزتر می شود.

یک شب دختر به اتاق قهرمان داستان می آید و آن دو از آن پس عاشق و معشوق می شوند؛ ولی هر بار که این دو به هم می رسند، آئورا پیرتر از گذشته به نظر می رسد. پیرزن آئورا را آن چنان طلسم کرده که او تنها کاری را می تواند انجام دهد که پیرزن از وی بخواهد. ولی به جای این که قهرمان داستان به این مسائل شک کند، هر لحظه بیشتر در دام عشق آئورا گرفتار می شود و می خواهد او را از چنگال پیرزن نجات دهد. اما وقتی قهرمان داستان خاطرات ژنرال را می خواند و عکس های قدیمی پیرزن را نگاه می کند، پی می برد که آئورا دقیقاً شبیه جوانی های پیرزن است. جالب تر این که قهرمان داستان می فهمد که خودش هم بسیار شبیه ژنرال، همسر پیرزن، است. عاقبت مطلع می شویم که پیرزن با جادو و جنبیل جوانی خود را در جسم آئورا دمیده ولی نمی تواند آئورا را مدت زیادی جوان نگه دارد و بالاخره آئورا کاملاً ناپدید می شود. ولی دیگر قهرمان داستان به طلسم پیرزن گرفتار شده و هم خوابه او شده است. قهرمان داستان آن چنان گرفتار جادو و سحر پیرزن شده که نمی تواند بین خودش و همسر در گذشته پیرزن فرقی قائل شود.

وقتی راوی داستان از دوم شخص «تو» برای روایت داستانش استفاده می‌کند، فضای وهم‌آلود صحنه پایانی داستان که در آن قهرمان داستان، آن عجزه را در آغوش می‌کشد و نمی‌تواند بین واقعیت و خیال خطی بکشد، صدچندان می‌شود. هریک از خوانندگان با قهرمان داستان یکی می‌شوند؛ همان‌طور که قهرمان داستان هم با همسر عفریته داستان یکی می‌شود. این داستان یکی از بهترین آثاری است که نشان می‌دهد چگونه استفاده صحیح از زاویه دید به ایجاد جوی خاص در رمان کمک می‌کند. همچنین نشان می‌دهد اگر جادوی یک اثر به خوبی در خواننده تأثیر بگذارد، ما به عنوان خواننده نخواهیم توانست بین واقعیت و خیال تفاوت قائل شویم.

ترکیه - لطیفه تکین - مرگ عزیز بی‌عار^۱

لطیفه تکین^۲ نیز از نویسندگانی است که در شمار داستان‌نویسان رئالیسم جادویی قرار می‌گیرد. این نویسنده در سال ۱۹۵۷ در قیصریه ترکیه متولد شد. وی با رمان مرگ عزیز بی‌عار به عنوان یکی از نویسندگان مطرح ترکیه در شیوه داستان‌نویسی رئالیسم جادویی قرار گرفت.

وقتی رمان لطیفه تکین با عنوان مرگ عزیز بی‌عار در سال ۱۹۸۳ منتشر شد، توجه بسیاری از ادبا و منتقدان ترکیه را به خود جلب کرد. دلیلش هم بیش از هر چیز تخطی این رمان از اصول و اسلوب نگارش و تصویرسازی رئالیستی بود. تکین برای نگارش این رمان به تجربیات خودش رجوع کرده بود و به همین دلیل آشنایی نسبتاً زیادی با عقاید و رسوم سنتی داشت. با این حال تکین هیچ‌گاه در نگرش خود دید

۱. این بخش برگرفته از مقاله زیر است:

Hitchins, "Latife Tekin, Dear Shameless Death: A Review", *World Literature Today*, vol. 75, No. 314, Summer - Autumn 2001, p. 234.

2. Latife Tekin

انتقادی‌اش را کنار نگذاشته و روستایی که در این داستان به تصویر می‌کشد تا حدودی خشک و نتراشیده و به‌دور از پیش‌فرض‌های رمانتیک است. مردم روستا حال و روز خوشی ندارند و اسیر افکار نابخردانه و بلهوسانه خودشان هستند. ولی عشق و علاقهٔ تکین به روستا سبب شده است تا خلق و خوی غالب بر مردم را به نحو احسن وصف کند و به‌خوبی وارد ذهن و روان روستائیشان شود. حضور عناصر خیال و ماوراءطبیعی در این رمان بسیار پررنگ است. تکین برای این کار از قصه‌های جن و پری، فولکلور و داستان‌های حماسی و قرون وسطای ترکی سود جسته است.

تکین برای تأکید بر مسئله‌ای یا نشان دادن ارزش موضوعی از تکنیک اغراق استفاده می‌کند. در پس اپیزودهای به‌ظاهر غیرعقلانی، خیالی و نامرتب، همیشه داستان یا داستان‌های متعددی هست. داستان ممکن است دربارهٔ تجربه‌اندوزی و بلوغ دختری جوان باشد؛ یا دربارهٔ جست‌وجوی او برای هویتش در تقابل بین جامعهٔ روستایی و شهری استانبول؛ یا ممکن است به‌طور کلی دربارهٔ روابط انسانی باشد که او این مسئله را در تقابل بین پدر و مادر و برادران قهرمان داستان نشان می‌دهد. یا می‌تواند دربارهٔ برخورد فرهنگ‌های شهری و روستایی باشد که خود را در تکاپوی خانوادهٔ قهرمان داستان برای جا افتادن در استانبول آشکار می‌سازد. یا می‌تواند دربارهٔ جایگاه زنان در جامعهٔ ترکی باشد، یا دربارهٔ خود نویسنده که هدفش خلق روایتی نو است در جهت بیان هویتش و دغدغه‌هایش برای جهان و فرهنگی که در حال نابود شدن است.

شخصیت‌های اصلی این رمان درمیت و مادرش عطیه هستند. به‌نوعی عطیه قهرمان داستان است، چرا که او نقطهٔ وصل همهٔ شخصیت‌های داستان محسوب می‌شود. او مظهر زندگی روستایی است و وقتی خانواده به شهر کوچ می‌کند، هنوز قلبش برای روستا می‌تپد؛ خرافاتی است و در معرض جهان نامرئی ارواح است. برخلاف او، درمیت نشانهٔ تغییر و تحول و گذار از جهان کهنه به نو است. از بین همهٔ اعضای خانواده، او

بهرتر از دیگران خودش را با زندگی شهری و تغییرات متعاقب آن وفق می‌دهد. او صدای نویسنده است؛ کنجکاو است و به مدرسه شهری می‌رود و مدام اصول گذشتگانش را زیر سؤال می‌برد و عاقبت نویسنده می‌شود. با همه این اوصاف دل‌بسته روستا می‌ماند؛ با گیاهی صحبت می‌کند و به نصیحتش گوش می‌دهد؛ به اجنه اعتقاد دارد و فکر می‌کند که می‌تواند بر افکار و عقاید مردم تأثیر بگذارد. برخلاف این زنان، مردان داستان منفعل‌اند و نمی‌توانند خود را با زندگی شهری وفق دهند و به همین خاطر تا آخر در حاشیه داستان می‌مانند.

نیجریه - بن اوکری - راه گرسنه

راه گرسنه بن اوکری درباره کودکی اثری است که از جهان مردگان به زمین آمده تا با پدر و مادرش زندگی کند. او هم روح دارد و هم جسم، ولی زنده نیست. وجود او شبیه دخترک رمان دلیند، اثر تونی موریسون است. هر دو این کودکان ریشه در باورهای فرهنگی و دینی قوم یوروبا در غرب آفریقا دارند.

آزارو، پسرک قهرمان داستان بن اوکری، کودکی اثری است که در شهری از شهرهای آفریقا زندگی می‌کند. او را مدام ارواح برادرانش می‌آزارند تا بالاخره آزارو جهان زندگان را رها کند و به جهان ارواح برگردد؛ ولی آزارو چنان شیفته والدینش شده که نمی‌خواهد زندگی با آن‌ها را ترک بگوید. او زمانی که روی زمین زندگی می‌کند شاهد اتفاقات فراوانی است. پدر و مادرش از قشر زحمت کش جامعه هستند؛ پدرش کارگر و مادرش دست‌فروش است. در پایان داستان اوکری موفقیت ملت نیجریه را به این پسرک تشبیه می‌کند و می‌گوید: «کشور ما همچون این کودک اثری است»^۱

اکثر تفاسیری که از راه گرسنه بن اوکری در دست است به این

1. Okri, *The Famished Road*, p. 494.

رمان به‌عنوان یک متن هم پسامدرن و هم پسااستعماری می‌نگرند. مثلاً بسیاری از منتقدان معتقدند که رمان اوکری مانند بسیاری از رمان‌های پسامدرن به رابطه سوژه و اُبژه می‌پردازد^۱ و جایگاه مبهم آزارو، این کودک اثری، در عالم هستی نمادی از وضعیت ناسامان ملل پسااستعماری در حال گذار از سلطه استعمار به استقلال است؛ ولی منتقد برجسته‌ای چون کوامی آنتونی آپیا نگاه‌ها را به ارجاعات معنوی و مذهبی در رمان راه گرسنه می‌کشد و ادعا می‌کند که این کار نوعی رئالیسم مذهبی است که متفاوت با سبک پسامدرن یا رئالیسم جادویی امریکای لاتین است؛ او می‌گوید: «به نظر من بین رئالیسم جادویی امریکای لاتین و کاربن اوکری در به کارگیری عنصر ماوراءطبیعی تفاوت هست. برای بن اوکری جهان ارواح استعاری یا تخیلی نیست، بلکه واقعی‌تر از جهان هرروزه ماست.»^۲ آپیا معتقد است که علاوه بر این، اوکری در این رمان عقاید مذهبی خودش را نیز دخیل کرده و اثرش تا حدودی از گفتمان عرفانی سود جسته است.^۳

نظر موجز آپیا درباره این اثر برخلاف بسیاری از نقدهای موجود درباره رمان اوکری است. اول این که اگر مانند آپیا معتقد باشیم که برای اوکری نویسنده جهان ارواح واقعی‌تر از جهان هرروزه است، در واقع برضد گفتمان مسلط پسامدرن ایستاده‌ایم؛ گفتمانی که هر تعبیر و تفسیری را از عالم هستی که ادعای جهان‌شمول بودن داشته باشد، طرد می‌کند؛^۴ گفتمانی که در آن هر وضع و اصل و عقیده‌ای زمانمند است،

1. Hawley, "Ben Okri's Spirit-Child: *Abiku* Migration and Post-Modernity", *Research in African Literatures*, 26.1, 1995, p. 36.

2. Wright, "Pre- and Post-Modernity in Recent West African Fiction", *Commonwealth Essays and Studies*, 21.2, 1999, p. 16.

3. Appiah, "Spiritual Realism", rev. of *The Famished Road*, by Ben Okri, *The Nation*, 3-10, Aug 1992, p. 147.

4. Ibid., p. 148.

5. Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, p. 6.

همه چیز در تغییر است و همین تغییر سلسله مراتب اهمیت و حقیقت را تعیین می‌کند.^۱ اگر آن‌طور که آپیا می‌گوید، اوکری معتقد باشد که نظامی فراتر از زمان و تغییر باشد و جهان روحانی «حقیقی‌تر» از جهانی باشد که ما به شکل معمول درک می‌کنیم، پس باید این‌طور نتیجه گرفت که اوکری به گفتمان پسا مدرن معتقد نیست؛ اوکری هنوز بر این باور است که چیزی فراتاریخی و فوق‌طبیعی وجود دارد که هر سخنی را حقیقت نمی‌پندارد و برخی ارزش‌ها را بر بعضی دیگری ارجح می‌داند.

1. Rorty, *Contingency, Irony, and Solidarity*, p. 8.

تبرستان
www.tabarestan.info

تبرستان
www.tabarestan.info

بخش دوم
رناليسم چاكويي و پومي سازي در
ايران

تبرستان
www.tabarestan.info

فصل اول

رنالیسم جادویی و داستان‌نویسان ایرانی

جایگاه رنالیسم جادویی در ادبیات داستانی ایران

هرچند برخی نویسندگان ایرانی به شیوه رنالیسم جادویی نیز طبع آزمایی کرده‌اند، اما رنالیسم جادویی در مقایسه با دیگر شیوه‌ها و سبک‌ها در ایران از جایگاه بلندی برخوردار نیست. از سویی اکثر داستان‌نویسان ایرانی که نوشتن به شیوه رنالیسم جادویی را انتخاب کرده‌اند، به تمام مشخصه‌های آن علاقه نشان نداده‌اند. برخی ریشه این بی‌توجهی را در نداشتن شناخت درست و دقیق از رنالیسم جادویی در ایران قلمداد کرده‌اند. محمد رودگری یکی از این پژوهشگران است. دلایل عدم بازشناسی ریشه‌ای رنالیسم جادویی در ایران از نگاه وی در سه عامل ترجمه دیر هنگام آثار رنالیسم جادویی در ایران، سهل انگاشتن شیوه نگارش رنالیسم جادویی و پیچیدگی‌های این سبک خلاصه می‌شود. رودگر در توضیح نظراتش می‌گوید: «به علت ترجمه دیر هنگام آثار رنالیسم جادویی، نویسندگان ایرانی نیز بسیار دیر هنگام با این شیوه

۱. گفت‌وگوی مؤلفان با محمد رودگر.

آشنا شدند. آثاری هم که ترجمه شد، جزو آخرین پدیده‌های این شیوه بود. بنابراین، نویسندگان ایرانی هیچ گاه با کلیت جامعی از این شیوه آشنا نشدند و تمام جوانب آن را درک نکردند. بسیاری از آثار مهم این شیوه هنوز ترجمه نشده‌اند و اگر هم شده‌اند، به قدر کافی مورد توجه واقع نبوده‌اند. دیگر آن که آثار نویسندگانی چون بورخس و مارکز از سویی بسیار جذاب، پرمحتوا، تکنیکی و بحث‌برانگیز بوده و از سویی دیگر بنا به اقرار خودشان که تا حدودی ملهم از هزارویک شب و تذکره‌های تصوف بوده‌اند، کار بر جماعت داستان‌دوست ایرانی آسان شده، خود را ملزم به انجام بحث‌های عمیق و جدی درباره‌شان نمی‌بینند، به راحتی رئالیسم جادویی را به میراث سنتی داستان ایرانی ملحق می‌کنند و مقوله‌ای متقدم می‌شمارند. از این رو بحث از رئالیسم جادویی در ایران همیشه سهل و ممتنع بوده است. این شیوه داستانی در ایران همواره پشت صفاتی چون جادویی، رمزی، اساطیری و غیره ناشناخته باقی مانده است. به زعم این دسته از نویسندگان ایرانی، وقتی بورخس و مارکز ادامه مدرن شیوه سنتی داستان خودمان هستند، دیگر چه نیازی به دقت و غور در آثارشان هست؟

دلیل دیگر به غرابِ درونی رئالیسم جادویی بازمی‌گردد. این شیوه داستانی دارای پیچیدگی‌هایی است که اجازه نمی‌دهد آن را در قالب‌های شناخته شده سبک‌ها و مکاتب رسمی جهان جای داد. از این رو، نه تنها در ایران، بلکه تا مدت‌ها در سراسر جهان ناشناخته بوده است.»

محمد رودگر بر این باور است که موفقیت این شیوه در هر کجای جهان منوط به بومی سازی آن است. «از این رو، نویسندگان این شیوه باید زیر و بم فرهنگ زادبوم خود را بشناسند، ریشه‌های این شیوه را در میراث فرهنگی و ادبی خویش کشف نمایند و آن گاه به ارائه اثر بپردازند. رئالیسم جادویی خود شیوه پیچیده‌ای است که با توجه به پیچیدگی‌های دینی-فرهنگی کشوری کهن همچون ایران، پرداختن به

آن از توان هر نویسنده‌ای خارج است. برای این کار باید علاوه بر تمام شرایط لازم برای نویسندگی در ادبیات داستانی کلاسیک، مطالعات جامع و پیگیری در باب جامعه‌شناسی، اسطوره‌شناسی، تاریخ، دین و مذهب، فلسفه و عرفان، شعر و ادبیات و علاوه بر علوم انسانی تا حدودی در باب علوم طبیعی داشت و با تمام وجوه تمدنی، فرهنگی و سیاسی منطقه خود آشنا بود. با این وصف، داستان‌های ایرانی فوق تنها به این شیوه نزدیک شده‌اند، بدون این که تمام شاخصه‌های آن را کسب کرده باشند. ادبیات داستانی ایران تا به امروز فاقد نویسنده‌ای همچون بورخس و مارکز بوده است که جامع تمام شرط‌های قلم زدن در این شیوه باشد. به عنوان مثال، شهرنوش پارس‌پور در طوبا و معنای شب و دولت‌آبادی در روزگار سپری‌شده مردم سال‌خورده، گره‌برداری‌هایی ناموفق از رئالیسم جادویی انجام داده‌اند.

رودگر ضمن اشاره به ظهور رئالیسم جادویی در آلمان و ثبت و موفقیت آن در امریکای لاتین، بومی‌سازی را دلیل اساسی موفقیت نویسندگان امریکای لاتین می‌داند. وی دلیل این موفقیت را چنین عنوان می‌کند: «آن‌ها برخلاف برخی از نویسندگان ایرانی، بدون مطالعه و به صرف طبع آزمایی به این شیوه نزدیک نشدند، بلکه به‌خوبی دریافتند که به‌خصوص در این شیوه خاص، چاره‌ای نیست جز بومی‌سازی. نویسندگان امریکای لاتین، از میان تمام جریان‌های ادبی، این شیوه را کشف کردند که با شرایط و مسائل جامعه‌شان منطبق بود و به آن‌ها قدرت بیان بیشتری می‌بخشید. این مکتب را در برابر رئالیسم اجتماعی قرار دادند و امکانات بیانی آن را با شرایط تاریخی، جغرافیایی و اسطوره‌ای خود همخوان دیدند. اگر اسباب استفاده از این شیوه را فراهم نیاوریم، نمی‌توانیم در آن موفق باشیم. گرچه اروپایی‌ها مبتکر این شیوه بودند، ولی در استفاده از آن ناکام بودند، زیرا همانند امثال مارکز و بورخس استفاده درست از آن را نمی‌دانستند.»

تبرستان
www.tabarestan.info

فصل دوم

داستان نویسان برجسته رئالیسم جادویی در ایران

هرچند رئالیسم جادویی در ایران در مقایسه با دیگر سبک‌ها و شیوه‌های داستان‌نویسی از جایگاه درخور توجهی برخوردار نیست، با این حال کم نبوده‌اند نویسندگانی که حداقل در یکی از آثارشان به گونه‌ای به رئالیسم جادویی علاقه نشان داده‌اند. در این مبحث به نویسندگانی اشاره می‌شود که یا به نوشتن به این شیوه مشهورند یا اگر یکی از آثارشان را به این شیوه نوشته‌اند، منتقدان آن را اثری برجسته در رئالیسم جادویی شمرده‌اند. یک اثر نیز به دلیل اشتباه در اطلاقش به رئالیسم جادویی بررسی می‌شود.

رضا براهنی^۱ - رازهای سرزمین من

در رمان رازهای سرزمین من، نوشته رضا براهنی، مترجم یکی از

۱. برخی روزگار دوزخی آقای ایاز نوشته این نویسنده را از اولین آثار رئالیسم جادویی در ایران قلمداد می‌کنند.

مستشاران امریکایی که شاهد حمله گرگ اجنبی^۱ کش به یک نظامی امریکایی است، در یکی از روستاهای کوهپایه ای سیلان گوشه نشینی اختیار می کند و زندگی وی با فردی به نام تهمنه ناصری پیوند می خورد و از این طریق مشغول تنظیم نوشته هایی درباره حوادث و شخصیت هایی می شود که به گونه ای با زندگی او مربوط می شوند.

حسین میرزا به دلیل آشنایی با زبان انگلیسی، به عنوان مترجم سرگرد کرازلی، از مستشاران امریکایی در ارتش (تبریز) استخدام می شود. مستشار مورد نظر با سرهنگی تریاکی به نام جزایری درگیر می شود و می کوشد تا سرخوردگی های خود را با توهین آشکار به سرهنگ جزایری تسکین دهد. نظامی های ایرانی این ننگ را بر نمی تابند و با هماهنگی سرهنگ جزایری، مستشار امریکایی را به گلوله می بندند.

تیمسار شادان در جریان بازجویی از ضاربان، از خود لیاقت نشان می دهد و مورد توجه ارتش امریکا قرار می گیرد. او دارای انحرافات اخلاقی است و صاحب فرزند نمی شود. برادرزن تیمسار شادان، یعنی هوشنگ هم وارد ساواک می شود و پس از گذراندن دوره جاسوسی و ملحق شدن به لژ فراماسونری، به عنوان جاسوس مستقیم امریکایی به مقامات عالی می رسد.

دوازده گروه بان به همراه دو افسری گناه، از جمله سرهنگ جزایری - که پیش از این زنش ماهی او را ترک کرده بود - به جرم شرکت در ترور مستشار امریکایی اعدام می شوند و حسین میرزا به حبس ابد محکوم می شود. وقتی دوران حبس انفرادی حسین میرزا تمام می شود، کسی ادعای او را مبنی بر تیرباران ارتشی ها باور نمی کند، زیرا پیش از آن، چنین شایع شده بود که ارتشی ها به هنگام انجام مأموریت و بر اثر انفجار مین کشته شده بودند.

حسین میرزا در آستانه پیروزی انقلاب آزاد می شود و در پی یافتن تهمنه ناصری (خواهرزن تیمسار شادان) بر می آید. او می خواهد حلقه های مفقوده زندگی خود را به هم پیوند زند. حسین میرزا در خلال

جست و جویهایش و در آستانه فرار شاه در سال ۱۳۵۷، هوشنگ، زن تیمسار شادان و ماهی را شناسایی می کند و مانع فرار آنها می شود؛ اما ماهی می گریزد. الی، همسر تیمسار شادان، نیز دستگیر می شود و هوشنگ هم بعد از دستگیری فرار می کند. روزهای بعد مشخص می شود که پیش از این هم تیمسار شادان به دینت هوشنگ و خواهرش تهمنه کشته شده است.

حسین میرزا در تهران با زنی به نام رقیه دوست می شود و پس از کش و قوس هایی او را برای همراهی در ادامه زندگی برمیگزیند؛ اما در همان زمان توسط هوشنگ - جاسوس امریکایی ها - کشته می شود. رقیه هم به انتقام خون حسین میرزا، هوشنگ را به قتل می رساند و بالاخره تهمنه هم در حادثه ای در کندوان تبریز کشته می شود. در خاتمه مشخص می شود که این داستان با تلاش مترجم جمع آوری شده است.

رازهای سرزمین من، همچنان که از نامش پیداست، پر از رازهای سربه مهری است که نویسنده یک به یک آنها را برای خواننده باز می کند. گره وضعیت هوشنگ، تهمنه، ناصر، حسین میرزا، گرگ اجنبی گش و در فصل های بعد، گره مرتضی، رقیه، حاجی گلاب، حاجی جبار و حاجی فانوس از جمله گره افکنی هایی است که با وجودشان پیچیدگی رمان رنگ می گیرد.

نویسنده انواع کشمکش را در تاروپود رمان تنیده است، از کشمکش های بیرونی تا کشمکش های درونی، از کشمکش های عاطفی و اخلاقی تا کشمکش های فیزیکی. کشمکش تهمنه، سوسن، حسین میرزا و غیره نمونه هایی از کشمکش های درونی داستان به شمار می روند، در حالی که درگیری های فیزیکی هوشنگ، تیمسار شادان، مستشاران امریکایی و غیره نیز از نمونه های کشمکش های بیرونی هستند. براهنی تسلط خود را بر فن داستان نویسی با بیان انواع کانون های روایت در این رمان به رخ کشیده است. زاویه دید اول شخص، سوم شخص و

نامه‌نگاری از جمله زاویه‌دیدهای به کار گرفته در رمان رازهای سرزمین من است.

رضا براهنی در رازهای سرزمین من با خلق گرگ اجنبی کُش و واقعی جلوه دادن آن، رمانش را با رئالیسم جادویی پیوند داده است. علاوه بر این، استفاده نویسنده از تاریخ، گریز زدنش به شاهنامه فردوسی و استفاده از مباحث سیاسی و فلسفی در داستان به این امر قوت بخشیده است. رازهای سرزمین من واقع گرایانه آغاز می‌شود. «دشت وسیع سراسر از برفی یکدست پوشیده بود. هر دو مرد احساس کردند که باید شب را در جاده بمانند. هوا صاف بود، غروب نزدیک؛ در دست چپ، قلّه درخشان سیلان کتیبه‌ای بود برفی که بر پیشانی آسمان نقش بسته بود.»^۱ اما آرام آرام تصاویر فراواقعی در داستان نمایان می‌شوند. «گرگ گرسنه بلند و پوزه‌دراز را دوسه فرسخ جلوتر دوسه بار دیده بودند. وقتی که کامیون گیر کرد و پیاده می‌شدند و هُلش می‌دادند، گرگ به کامیون نزدیک می‌شد و بعد که کامیون راه می‌افتاد، گرگ به ناچار عقب می‌ماند و فاصله می‌گرفت.»^۲ در راه، دیویس امریکایی با مترجم درباره گرگ صحبت می‌کند و مخاطب از زبان مترجم می‌فهمد که بخش‌نامه‌های زیادی از مرکز می‌آمده و به امریکایی‌ها درباره رفتارشان با مردم مذهبی تبریز، به‌ویژه رفتارشان با زن‌های بومی، هشدار می‌داده. به نظر می‌رسد که این هشدار با آنچه پیش‌تر درباره گرگ گفته شده، در ادامه به کینه گرگ نسبت به مرد اجنبی نشان داده می‌شود. «صبح که مترجم بیدار شد، اول نفهمید که جاست. احساس کرد توی کامیون تاریک است، درحالی که می‌دانست که خوب خوابیده، و حتماً صبح است. سرش را که بلند کرد، از وحشت سر جایش خشکش زد. مثل یک بختک بود و انگار درست روی قلبش نشسته

۱. براهنی، رازهای سرزمین من، ص ۱۱.

۲. همان، ص ۱۶.

بود. پوزه‌اش را طوری روی شیشه کامیون پهن کرده بود که بخشی از برف سنگین روی شیشه آب شده بود. چشم‌هایش زل زده بود به دیویس. پنجه‌هایش را مؤدب زیر سینه‌اش گذاشته بود و موهای قهوه‌ای روشنش به برف سفید یخ‌بسته آلوده بود. پلک نمی‌زد. این حیوان روح داشت... طوری دو مرد را نگاه می‌کرد که انگار بچه‌ای از پشت شیشه حیوان‌های باغ وحش را تماشا می‌کند.^۱ دیویس برای تاراندن گرگ بوق کامیون را به صدا درمی‌آورد. ابتدا گرگ به اشتباه بوق را صدای ناشی از باد شکم خود می‌پندارد، اما وقتی بوق ممتد می‌شود، گرگ علت بوق را پیدا می‌کند و عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهد. کامیون بعد از چند استارت، روشن می‌شود و گرگ گویی شروع به رقصیدن می‌کند. دیویس اولین نشانه‌های غیرطبیعی بودن صحنه را از خود بروز می‌دهد. «این گرگ نیست! گرگ نیست! تا حالا گرگی ندیده‌م که برقصد. تو دیدی؟»^۲ کامیون در برف گیر می‌کند و گرگ همچنان روی کاپوت کامیون ایستاده است و به صورت دیویس زل زده است. «دیویس گفت: نمی‌فهمم، چرا این گرگ کاری با تو ندارد. همه‌اش مرا نگاه می‌کند؟... این گرگ هیچ شباهتی به گرگ ندارد.»^۳

دیویس به طرف گرگ تیراندازی می‌کند، اما تیرش خطا می‌رود. مترجم با تهدید دیویس از کامیون پیاده می‌شود و به ده می‌رود و کمک با خود می‌آورد. در گفت‌وگوی مترجم و یکی از پیرمردانی که به کمک آمده‌اند، به گرگ‌های غیر معمولی سیلان اشاره می‌شود. پیرمردی که به مترجم کمک کرده بود تا دهاتی‌ها را جمع کند، خیلی گرفته به نظر می‌رسید. به مترجم گفت: «ان شاء الله گرگ معمولی است.»

مترجم پرسید: «مگر گرگ معمولی و غیر معمولی هم دارد؟»

۱. همان، ص ۳۷.

۲. همان، ص ۳۹.

۳. همان، ص ۴۰.

پیرمرد گفت: «ان شاء الله گرگ معمولی است. ان شاء الله گرگ سیلان نیست.»

مترجم احساس کرد که در لحن پیرمرد تلخی چندان زیادی هم نهفته است. انگار پیرمرد دوست داشت که گرگ گرگ سیلان باشد، ولی عکس ذهن خود را بیان می کرد.

مترجم پرسید: «گرگ سیلان با گرگ معمولی چه فرقی دارد؟»
پیرمرد گفت: «بهبش می گویند اجنبی کش. گرگ سیلان اجنبی کش است. یک بار یک قزاق روس را کشت، همین چند سال پیش هم یک سرهنگ انگلیسی را کشت. به مردم محلی کاری ندارد. اگر گرگ همان باشد، خداوند خودش به امریکایی رحم کند. این گرگ آدم را بازی می دهد، حتی شیطان هم نمی تواند از شرش خلاص شود.»^۱
وقتی مترجم و روستاییان به کامیون می رسند، از دیویس و گرگ اثری نیست. جست و جو شروع می شود. آن طرف تر دیویس را برهنه با سری بریده پیدا می کنند. نویسنده علت بیان این باور را این گونه از زبان روستاییان شرح می دهد. «پیرمرد گفت: همان است. خودش است. همان اجنبی کش است. می دانید آقا مسئله غیرت است.»

«غیرت؟ یعنی چی؟»

«وقتی که ما بیچاره می شویم، کاری از هیچ کدامان ساخته نیست، رگ غیرت اجنبی کش می جنبد.»

«شوخی می کنی! گرگ این حرف ها سرش می شود؟»

«نگاه کنید به جسد، ببینید سرش می شود یا خیر.»^۲

محسن باقری^۳ ضمن تقسیم بندی رئالیسم جادویی از دو منظر فرمی و محتوایی، رازهای سرزمین من را از منظر کاربردِ سحر یا جادو در ذیل رئالیسم جادویی و از منظر محتوایی، در خدمت ایجاد حالت تکرر گرایانه

۱. همان، ص ۴۳.

۲. همان، ص ۴۴.

۳. باقری، «بررسی رئالیسم جادویی و بازتاب آن در آثار داستانی رضا براهنی».

این گونه آثار قلمداد می‌کند. البته این رمان دارای مضمون‌های دیگری نیز هست. بخشی از اتفاقات جادویی این رمان به‌ویژه در بخش‌هایی که در ارتباط با نظامیان غیرایرانی نوشته شده و به اعدام گروهی افسران و درجه‌داران ایرانی به‌خاطر جلب نظر خارجی‌ها و گرگ اجنبی کش اشاره می‌کند، با مضامین استعماری و رئالیسم پسااستعماری پیوند خورده و بخشی از آن نیز با نگاه فمینیستی نوشته شده است.

از مؤلفه‌های رئالیسم جادویی در رازهای سرزمین من می‌توان به استفاده براهنی از شیوه قصه‌گویی ادبیات شفاهی ایرانی اشاره کرد. «حسین میرزا بعد از آزادی از زندان، در بحبوحه انقلاب در حال نوشتن خاطرات خود است. او به گذشته خود بازمی‌گردد و بالحنی که یادآور قصه‌های عامیانه است درباره خود پرگویی می‌کند و راجع به محیط جادویی پرورش آدم‌های عجیب اطرافش حرف می‌زند.»^۱ نویسنده برای طبیعی جلوه دادن حرف‌های شخصیت داستانی خود، علاوه بر لحن، از اطلاعات تاریخی مربوط به مناطق جغرافیایی و اتفاقات گذشته و آیین‌ها و باورهای مردم سود جسته است. به‌عنوان مثال براهنی در صفحه ۳۱۸ کتاب، برای باورپذیر کردن عقاید مردم درباره یک موضوع خاص، از فرهنگ شفاهی استفاده می‌کند. اشاره وی به دادن هفت تخم‌مرغ به زنی که باید حامله می‌شد و اگر پس از گرفتن تخم‌مرغ‌ها هم صاحب فرزند نمی‌شد، در باور مردم یعنی خداوند نخواسته و اشاره به قره‌سید و مناره قدمگاه صاحب‌الامر و منظره گنبد و مناره آن و غیره نیاز به اطلاعاتی درباره باورهای مردم و پیشینه تاریخی و جغرافیایی دارد که نویسنده از آن‌ها بهره برده است:

مادر بزرگم از آن ساحره‌های عالم بود. سواد نداشت، ولی با چشم‌های آبی‌اش توانست جای تخم‌مرغ‌های جادویی مادرم را پیدا کند. وقتی ارتش سرخ وارد تبریز شد و همه جا ترق و توروک راه افتاد، مادر بزرگ هفت تخم‌مرغ مادر را در یک روز خورد. بعد آفتابه را

پر آب کرد و رفت مستراح، یک ساعتی آن جا ماند و بعد هوارش بلند شد: «صدیقه! صدیقه! دو جبه قند بردار بیار.» مادر دو جبه قند از قندان برداشت، دوید، در مستراح نشست. دست سفید مادر بزرگ از توی مستراح آمد بیرون، یکی از جبه ها را برداشت. مادر پشت مستراح چمباتمه زده بود، نشسته بود. مادر بزرگ فریاد زد: «کوچک است، کوچک است؛ می رود تو، آن نولعی ماند، می آید پایین»^۱

نشان دادن تصویر بالا نیاز به اطلاعات فولکلوریک از باورهای مردم منطقه دارد که نویسنده با شناخت کافی از آن ها به داستان خود جان بخشیده است. براهنی برای نشان دادن فضای کهن و دور از دسترس دنیای امروز شخصیت های گذشته زندگی حسین میرزا، به خلق شخصیت هایی از جنس مادر بزرگ راوی دست می زند:

فقط یک ساحر درست و حسابی، مثل پدر بزرگم، یعنی پدر مادرم، می توانست از عهده ساحرهای مثل مادر بزرگم، که مادر پدرم بود، بر بیاید. او از شاه عباس کبیر هم بزرگ تر بود. چندین زن گرفته بود که سه تا شان از همه مهم تر بودند. اسم هر سه شان معصومه بود، ولی او مخفف های مختلف برای هر کدام از سه زن ساخته بود و از آن ها استفاده می کرد تا زن هایش بفهمند کدام یکی شان را صدا می زند. مخفف معصومه اول مسی بود، مخفف معصومه دوم سممه، مخفف معصومه سوم ممه. ولی مادر مادر مرا پیش از همه این ها گرفته بود، و مادر مادر من خیلی زود مرده بود. مادرم اصلاً قیافه مادرش را به یاد نداشت، و به همین دلیل می گفت که مادرش عجیب زیبا بود و دختر یک جواهر فروش بود که پیش از آن که بمیرد، دم بازار امیر جواهر فروشی داشت، و وقتی که دیده بود تنها دخترش مرده، کسب و کارش را به کلی فراموش کرده بود، جواهرهایش را به این و آن بخشیده بود، و روزی سرش را گذاشته، مرده بود. انگار علت فقر بی پایان مادرم همین افسانه بود.^۲

۱. براهنی، رازهای سرزمین من، ص ۳۱۹.

۲. همان، ص ۳۲۱.

برخی از شخصیت‌های رازهای سرزمین من همچون حسین میرزا و رقیه در خود احساس داشتن نیرویی فراواقعی می‌کنند. حسین میرزا بعد از تسلطش بر خواندن آیاتی از کلام‌الله مجید و به گریه انداختن شنوندگان‌ش دچار این احساس می‌شود: «... تا یک هفته، هر وقت در کوچه و بازار چشمم به یک سید یا یک روحانی و آخوند می‌افتاد، می‌خواستم از چشمش پنهان شوم. احساس می‌کردم مجهز به سلاح نامرئی نیرومندی هستم. می‌توانم به آسانی با نفسم، با صدایم، با تحریری که به لحن قرائتم می‌دادم، او را به گریه وادارم.»^۱

یکی دیگر از شخصیت‌های داستانی که دارای قدرت‌های فراواقعی می‌شود، زنی به نام رقیه است. این زن که پیش‌تر روسپی بوده و در قلعه (شهرنو) روزگار می‌گذرانده، پس از توبه دارای قدرت کشف و شهود می‌شود. وقتی پسر دوازده‌ساله سرگرد سرور گم می‌شود، با استفاده از قدرت خارق‌العاده‌اش او را پیدا می‌کند. همچنین با یافتن دو مار و کشتن آن‌ها عده‌ای را از مرگ نجات می‌دهد:

... یکی دو نفر می‌خواستند بروند تو حیاط، ولی رقیه مانعشان شد. گفت: صبر کنید، ببینم چه می‌شود. ده‌دوازده دقیقه گذشت. بعد ناگهان ماری سرش را از آستانه پنجره بلند کرد. فریاد مردم هوا رفت. سر مار برق می‌زد. همه وایستاده بودند. وحشت داشتند. بعد مار سرش را برد پایین، و بعد دیدیم که دارد می‌آید پایین. آمد، رفت، سرش را برد لای تکه‌های مار قبلی، و بعد سرش را بلند کرد. رقیه دوید، بیل دستش بود. بیل را بلند کرد و شروع کرد به زدن. سر و کمر و دم مار را محکم با بیل کوبید و له و لورده کرد. مار تکه‌پاره شد. آمدیم خانه. تا آخر ماه رمضان من از رقیه می‌ترسیدم. بعد بهم گفت: «ترس. من به دلم برات می‌شود، بعضی چیزها را می‌بینم. نه قلیش از چیزی خبر دارم و نه بعدش. حالا خودم هم باورم نمی‌شود که آن مارها را من دیدم.»

من اعتراف کردم: «برای من این نوع چیزها باورکردنی نیست.»

می دانستم که دارم چیزهایی را انکار می کنم که شبیه بعضی چیزها در زندگی خود من بودند، مثلاً دیدن آن جوان سی و دو ساله، آن زن کوچه پشت مسجد جامع تبریز، و اتفاقی که برای قره سید افتاده بود، و آن عطش، عطش عمیق و درونی که در آن روزها بهم دست داده بود.

دوباره گفتم: «باورم نمی شود!»
رقبه خانم گفت: «من هم مثل شما هستم. من هم باورم نمی شود.»
حاجی گفت: «من فقط وقتی به دلم برات می شود باورم می شود.»
من گفتم: «بیشتر شبیه سحر و جادو است.» و می دانستم که بین آنچه خود در اوایل جوانی تجربه کرده بودم و آنچه رقیه خانم می گفت، فرق های اساسی هست؛ دقیقاً نمی دانستم چه فرق هایی. ولی تجربه های من عمیقاً مذهبی بود، تجربه های رقیه خانم فقط خارق العاده بود. شاید رقیه خانم تجربه های دیگری از نوع تجربه های من هم داشته است. و بعد از رقیه خانم پرسیدم: «شما دیگر چه چیزها دیدید؟ منظورم چیزهایی از نوع همین مارها و گم شدن پسر سرگرد است؟ حتماً فقط همین دو تا نبوده، چیزهای دیگری هم بوده!»^۱

از دیگر نشانه های رئالیسم جادویی در رازهای سرزمین من، تقدیرباوری است که بارها در داستان خود را نشان می دهد، همچون این جمله که از زبان حسین میرزا بیان می شود: «تقدیر با من بازی مصیبت باری کرده بود.»^۲ یا این جمله از نامه تهمینه: «من شاید در تمام عمرم به طرف حسین قدم برمی داشتم، و شاید حسین در سراسر عمرش به دنبال من بود... چرا گرگ اجنبی کش پیش من نمی آمد؟ چرا با من برای همیشه دوست نمی شد؟ این چه نوع قراری بود که من، بدون آن که آن گرگ را ببینم یا او مرا دیده باشد، با او گذاشته بودم؟... انگار چشم های مرموز اشباح جهان های گذشته با من صحبت می کنند.»^۳

۱. همان، ص ۶۲۹.

۲. همان، ص ۶۹۶.

۳. همان، ص ۱۲۶۱.

شهرنوش پاریسی پور - طوبا و معنای شب

رمان طوبا و معنای شب اثر شهرنوش پاریسی پور^۱ این گونه آغاز می شود: «از پی هفت سال خشک سالی اینک دیوانه سه روز بود مدام می بارید و طوبا با جارو به جان حوض افتاده بود تا لجن چسبناک هفت ساله را از دیواره هایش بتراشد و سطل سطل آب را به پاشویه بریزد تا به باغچه برود و باغچه را پر کند، و خاک، خاک تشنه در استیارت رؤیای آب اینک در رحمت آب غرق شود.»^۲ این صحنه نه چندان واقعی که بادآور باران های سیل آسای ماکوندوی صد سال تنهایی مارکز است، در خود زبان شاعرانه نویسنده را نیز به همراه دارد؛ زبانی که شاعرانگی اش به زودی رنگ می بازد و به تناسب موقعیت های مختلف داستانی تغییر پیدا می کند. طوبا بیرونی خانه اش را به حاج مصطفی و دو همسرش اجاره داده و زنان حاج مصطفی اینک با دیدن زن بیوه نیمه لختی که مشغول شستن حوض است، در هراس اند که همسرشان از راه برسد و جای آن ها تنگ شود. اما طوبا در عوالم دیگری است. او با باورهای فراواقعی خود دست و پنجه نرم می کند:

باران یک ریز و یکنواخت بر سرش می بارید. به حمام که رسید، از تمام کناره های چادر سیاهش آب می چکید. طوبا دلخور یا کسل نبود. باران از روز نخست با خود شادمانی آورده بود. در طی چهار سال سختی که در خانه شوهر گذرانیده بود، یکی از اتهامات دائمی که بر دوش می کشید خشک سالی بود. به حاجی محمودخان شوهرش الهام شده بود که حضور زن در خانه او و خشک سالی با یکدیگر در ارتباط هستند. زن در آغاز نمی توانست اهمیت این اتهام را درک کند. عادت نکرده بود خود را موجود ملعونی بینداند. در نه سالگی وقتی پدرش حاجی ادیب از سفر مکه برگشته بود گفته بود که او را، طوباخانم را، در زیر ناودان طلای خانه خدا دعا کرده است

۱. پاریسی پور، طوبا و معنای شب.

۲. همان، ص ۳.

تا عمرش به درازای عمر نوح باشد. خاطره پدرش، مردی به بزرگی دنیا، برایش گرامی بود.^۱

داستان سپس به خاطره ادیب از شلاق خوردن توسط یک انگلیسی می‌رود؛ به شکایت بردن ادیب نزد مشیرالدوله، مشیرالدوله هم قول می‌دهد موضوع را به اطلاع مظفرالدین‌شاه برساند و انگلیسی خاطی تعقیب شود. این حادثه با عذرخواهی مرد انگلیسی - که در واقع یک فرانسوی بوده است - از پدر طویا تمام می‌شود. پس از این است که یکی دیگر از مؤلفه‌های رئالیسم جادویی یعنی دوگانگی در داستان خود را نشان می‌دهد: تقابل سنت و مدرنیته.

یکی دو ماه بعد از حادثه انگلیسی در رفت و آمد فراوان گذشت. حاجی چندین بار به منزل مشیرالدوله و بزرگان دیگر دعوت شد. جامعه برگزیدگان میل داشت چتر حمایت خود را بر سر مردی بگستراند که فخر عالم علوم قدیمه بود و حاجی در این رفت و آمدها در مسیر علوم جدید قرار می‌گرفت. می‌دانست زمین گرد است، اما وقتی کره جغرافی بزرگ منزل مشیرالدوله را برای نخستین بار دید، تکان خورد. داستان سفر کریستف کلمب و باقی دریانوردان را شنید و مشیرالدوله برایش توضیح داد که وضع خیلی خراب است؛ یا باید فرنگی شد یا نوکر فرنگی.^۲

حاجی ادیب در تقابل بین سنت و مدرنیته مغلوب می‌شود و اولین نتیجه‌اش این است که دخترش طویا را به تحصیل وامی دارد. نتیجه این امر وارد شدن عشق خداوند در دل طویاست. او به پدرش قول می‌دهد که هرگز اجازه نخواهد داد محبت هیچ کس جانشین عشق خداوند شود. بعد از مرگ حاجی ادیب، تنها فرد تحصیل کرده خانواده فرزند ارشد، یعنی طویاست. سواد تغییراتی در وجود او به وجود می‌آورد که

۱. همان، ص ۵.

۲. همان، ص ۱۰.

تا آن زمان در وجود دختران دیگر دیده نمی‌شد. به همین خاطر است که وقتی حاجی محمود، برادرزاده پدر طویا، دو سال بعد از مرگ حاجی ادیب از مادر طویا خواستگاری می‌کند، طویا به جای مادرش برای حاجی محمود توضیح می‌دهد که مادرش از میان فامیل خودش خواستگار دارد و اگر به آن خواستگاری پاسخ مثبت ندهد، میانه فامیل به هم می‌خورد. اما اگر حاجی مایل باشد، خود طویا حاضر است در چهارده سالگی به عقد حاجی محمود پنجاه و دو ساله درآید. در همین بخش از داستان است که بار دیگر باور فراواقعی در دل داستان نتیجه می‌شود: «غوغای مشروطیت آرامش را برهم ریخت. حاجی دائم به روس‌ها و انگلیسی‌ها فکر می‌کرد. قحطی بود. او مثل یک تاجر خوب انبارهایش را پر کرده بود و در خانه آرد به فراوانی وجود داشت. با این حال اضطراب به هم ریختن اوضاع دیوانه‌اش می‌کرد. باران کم و به ندرت می‌بارید. مردم دسته‌دسته از وبا و تیفوئید و گرسنگی می‌مردند و همه این‌ها تقصیر طویا بود. چرا؟ خودش نمی‌دانست. اما زن اگر خوش قدم باشد، به همراه خود شادمانی و نعمت می‌آورد. با دختر قحطی و بلا از راه رسیده بود. حاجی از سه کس نفرت داشت، از انگلیسی‌ها، از روس‌ها و از طویا. و گاه این‌ها را به دختر می‌گفت، به ویژه مسئله باران را. باران با زن در ارتباط بود. همراه با زن خوش قدم همیشه باران می‌آمد و باران نمی‌آمد.»^۱

باور عامیانه خوش قدم یا بد قدم بودن در این رمان به همراه نشان دادن اتفاقاتی بیان می‌شود که تأییدکننده این ادعاست. این باور در صفحات بعد نیز تکرار می‌شود. «گرفتاری‌های اقتصادی اندک‌اندک بر بار مشکلات خانه می‌افزود؛ گاهی حاجی می‌گفت: اگر تو خوش قدم بودی...» و دنباله کلامش را می‌خورد. زن گاهی به فکر خودکشی می‌افتاد تا وجود نحسش بیش از این به مرد، این مرد بزرگوار لطمه‌ای

وارد نکند. گاه نسبت به حرف‌های او بی‌توجه می‌شد و گاهی وقتی مرد در حالت ایستاده، او را که نشسته بود می‌نگریست، این احساس به او دست می‌داد که باید هرچه می‌تواند و هرچه زودتر در قعر زمین فرو برود.^۱

بالاخره روزی اتفاقی می‌افتد که مسیر زندگی طوبا را عوض می‌کند. وقتی از خانه بیرون می‌رود، کودک فقیری را می‌بیند که از گرسنگی جان داده است. برای دفن کودک راهش به قبرستان می‌افتد. در قبرستان دو مرد ضرور قصد آزار و اذیت او را دارند، اما یکی از نمایندگان مجلس به نام آقای خیابانی طوبا را نجات می‌دهد. بعد از آن طوبا دل به خیابانی می‌بندد و با این که تا آخر داستان یک نگاه دیگر او را می‌بیند، اما همواره آتش عشق او در دلش فروزان می‌ماند. طوبا برای جدایی از شوهرش اعتصاب غذا می‌کند. حاجی محمود طوبا را طلاق می‌دهد و خانه را به او می‌بخشد. او هم بیرونی خانه را به حاج مصطفی و دو همسرش اجاره می‌دهد. بالاخره داستان که از اجاره‌نشینی این خانواده شروع شده، بعد از نقب به گذشته طوبا، بار دیگر به نقطه آغازین خود بازمی‌گردد.

طوبا بعد از مدتی بار دیگر آقای خیابانی را می‌بیند، اما آقای خیابانی همچنان در عوالم خود غرق شده است و طوبا را نمی‌بیند. در همین بخش از داستان، مؤلفه دیگری از رئالیسم جادویی خود را نشان می‌دهد. «آن‌جا در را که گشود موج هوا در اتاق نفوذ کرد و استکان‌های باژگونه روی نعلبکی‌ها در سینی روی تاقچه لرزیدند. از قلب طوبا گذشت که این علامت است. نیروهایی می‌خواستند با او تماس بگیرند؛ نیروهای شگفت‌انگیزی که حول محور حضور آن مرد می‌چرخیدند؛ جرقه‌های نور، آوای هدهد و شانه‌به‌سر، روح انبیا و اولیا، ارواح معصوم بچه‌گان از دست رفته، زنان بی‌شوی، یتیمان بی‌پدر و مادر. اینان طوبا را به زبانی

گنگ و مبهم فرامی‌خواندند. زن یقین داشت که مرد خودش است، فرستاده و رسول است. اینک او را به نیروی غیب فرامی‌خواند.^۱

فریدون میرزا، از مفاخر دربار قاجار، از طوبا خواستگاری می‌کند. پس از انجام این ازدواج، طوبا شمس‌الملوک نام می‌گیرد. میرزا کاظم از اقوام طوبا هم خواهان طوبا بوده و با شنیدن خبر ازدواج طوبا، دیگر برای زن مورد علاقه‌اش روزنامه نمی‌آورد. با این اتفاقات او هام به سراغ طوبا می‌آید. «ذهن مالخولیایی او را دچار یک سلسله او هام کرد. این‌طور به نظر طوبا می‌رسید که نیروهای ماورایی او را از خواندن روزنامه منع می‌کنند. معنی نداشت که نوه عمه ناگهان ناپدید شود. هیچ دعوی رخ نداده بود و اختلافی پیش نیامده بود.»^۲ این در حالی است که هنوز قلب طوبا برای آقای خیابانی می‌تپد. مراسم عروسی طوبا در دوره محمدعلی‌شاه اتفاق می‌افتد. در این زمان طوبا تار زدن را فرامی‌گیرد، با همسرش به میهمانی‌های شاهزاده گیل و زنش لیلا می‌رود و متوجه می‌شود که همسرش از سرکوبگران جنبش مشروطه است. طوبا چهار فرزند (منظر السلطنه، حبیب‌الله میرزا، اقدس‌الملوک و مونس‌الدوله) به دنیا می‌آورد. همسرش با فرار محمدعلی‌شاه از کشور، همراه او به روسیه می‌گریزد و خاله طوبا نیز که مشاعرش را از دست داده است، پا به خانه طوبا می‌گذارد. خاله شخصیتی عجیب است که گاه مثل برخی شخصیت‌های رمان‌های مارکز، مدفوعش را در دستش می‌ریزد و سپس آن را در پاشویه حوض خالی می‌کند.

آقای خیابانی به تبریز رفته است و در آن‌جا قدرت گرفته؛ همسر طوبا هم بعد از بازگشتش از روسیه، حاکم بخش دورافتاده‌ای در آذربایجان می‌شود. این زمان مصادف است با ضعف وضعیت مالی خانواده طوبا. طوبا از طریق شاهزاده گیل به کرمانشاه سفر می‌کند تا در آن‌جا با گدا علی‌شاه، قطب صوفیه، ملاقات کند. بعد از بازگشت از

۱. همان، ص ۵۴.

۲. همان، ص ۷۴.

کرمانشاه باخیر می شود که همسرش با دختر چهارده ساله کدخدای یک ده ازدواج کرده است. بعد از بازگشت همسر طوبا، این زن رنج دیده از همسرش تقاضای طلاق می کند. شوهر طوبا تهدید می کند که بچه ها را از زنش خواهد گرفت و در این بخش از داستان است که یک بار دیگر مؤلفه دیگری از رئالیسم جادویی در داستان خودنمایی می کند. «اگر بچه ها می رفتند، اگر فقط یک روز می رفتند و او خلوتی گیر می آورد، ایمان داشت که می توانست با روح دختر بچه در زیر درخت انار ارتباط پیدا کند. روح از لحظه ای که در پاشیر از تن دخترک خارج شده بود بر خانه سایه گسترانیده بود. طوبا می دانست از این پس یک حامی آسمانی دارد. باور داشت که عصمت دختر قربانی حافظ حریم خانه شده است... مگر میرزا ابوذر او را نکشته بود تا نطفه حرام به بار ننشیند. اکنون دختر و نطفگی بچه ای که به دنیا نیامده بود از خانه محافظت می کرد.»^۱

پیش تر طوبا شاهد قتل دختر به دست دایی مقتول بوده است و از این رو خود را حافظ جسد این دختر می پندارد که در باغچه به خاک سپرده شده است. جالب است که در انتهای داستان، جسد دختری دیگر در این باغچه دفن می شود و طوبا را بیش از پیش به خانه و نگهداری از آن و عدم رضایت مبنی بر تخریب و نوسازی آن مصمم می کند. گویی نویسنده می خواهد اذعان کند که طوبا به عنوان نماد سنت جامعه قدیمی در مقابل مدرن شدن مقاومت می کند؛ مقاومت در برابر جامعه ای که زنان را به بهانه های ناموسی یا سیاسی سربسته می کند.

شاهزاده گیل هم در بخش هایی از داستان، گوشه هایی از تاریخ ایران و سرنوشت زنان ایرانی را طی فراز و نشیب های تاریخی بیان می کند. وقتی مونس با آقای خوانساری ازدواج می کند و بعد از دو سال از او جدا می شود، پیشگویی هم به عنوان مؤلفه دیگری از رئالیسم جادویی خود را در داستان به رخ می کشد. این پیشگویی ها با حمایت

ستاره، همان دختر چهارده ساله مقتولی که زیر درخت انار باغچه دفن شده، انجام می پذیرد. نویسنده بخش دیگری از پیشگویی های طوبا را این گونه نشان می دهد:

دوباره نشست پای دار تا قالی جدیدی بیافد... ستاره می آمد و پشت شبکه چوبی پنجره می نشست. این ستاره حامله نبود، همان ستاره چهارده سالگی بود. ستاره حامله همیشه زیر درخت بود. طوبا می پرسید از ستاره که آیا منظر السلطنه پسر خواهد زاید یا دختر؟ ستاره می گفت می رود در رحم دختر جست و جو کند. اندکی بعد باز می گشت و می گفت بچه دختر است. طوبا به منظر السلطنه گفت دختر خواهد زاید و منظر السلطنه دختر زاید و همه اقوام و خویشان دچار حیرت شدند. طوبا پیش بینی کرد تابنده پسر خواهد زاید و همین طور شد. طوبا گفت که از کار دنیا بوی خوشی بر نمی خیزد، جنگ خواهد شد. به زودی مردم از جنگ داخلی اسپانیا حرف می زدند. زن کم کمک حرمت یک پیشگوی قابل احترام و درویش را نزد دیگران پیدا می کرد.^۱

یکی دیگر از درون مایه های رمان طوبا و معنای شب به درگیری های اشرافیت قاجار و طبقه متوسطی اشاره دارد که در دوره پهلوی اول پا گرفت و به تدریج مناصب کشور را قبضه کرد. اسماعیل از این دسته شخصیت هاست. وی با این که عاشق مونس است، به دلیل پایگاه اجتماعی پایینش جرئت ندارد به طور رسمی از مونس (دختر طوبا) خواستگاری کند؛ به همین دلیل او را مخفیانه عقد می کند؛ اما چندی بعد، یعنی در سال ۱۳۱۷، به جرم سیاسی دستگیر و زندانی می شود. این در حالی است که مونس حامله است. مونس از ترس آبروریزی جنین خود را سقط می کند و به همین خاطر تا آخر عمر توانایی مادر شدن را از دست می دهد.

طوبا همچنان مرید گدا علی شاه است و این قطب صوفیه با بلند شدنش از زمین، نشانه ای دیگر از رئالیسم جادویی را در داستان وارد می کند. «آن روز که در خدمت حضرت گدا علی شاه بود و آقا در خشمی خود ساخته فریاد زده بود: 'طوبا خانم!' و زن سر بلند کرده بود و دیده بود آقا تا سقف بالا رفته است.»

اسماعیل پس از آزادی از زندان، ماجرای کشته شدن خواهرش ستاره به دست دایی اش را که می شنود، آرمان هایش رنگ می بازند. از حزب توده جدا می شود و در کنار مونس زندگی را پی می گیرد. پای استاد محمود بنا به خانه باز می شود. پس از زمین گیر شدن استاد محمود، مونس به خاطر علاقه ای که به فرزندان بنای بیمار پیدا کرده، او و بچه هایش را به خانه می آورد. بچه ها بین ساکنان خانه تقسیم می شوند. مریم نزد مونس و اسماعیل زندگی می کند، کریم با طوبا زندگی می کند و در همان خانه بزرگ می شود و برادر بزرگ تر آنها یعنی کمال، وقتی پانزده ساله می شود، خانه را ترک می کند و وقتی دانشجوی رشته مکانیک می شود، برمی گردد و خواهرش را هم با خود به سازمانی می برد که مبارزه مسلحانه با رژیم را برگزیده است. مریم به طور صوری با یکی از اعضای گروه مسلح ازدواج می کند و روزی مجروح و باردار و مسلح، خود را به خانه می رساند و سپس کشته می شود و در باغچه دفن می شود.

طوبا بیش از پیش به خانه وابسته می شود و با وجود اصرارهای مونس و اسماعیل، حاضر به تخریب و بازسازی آن جا نیست. او روزی در خیابان شاهزاده گیل را ملاقات می کند. شاهزاده گیل زنش لیلا را یک لکاته می نامد و به طوبا قول می دهد که روزی لیلا را خواهد کشت. درخت انار بالاخر روزی انار می دهد. طوبا انارها را میان مردم تقسیم می کند. در همین زمان است که لیلا به او پناه می آورد و داستان

این گونه به زمینه‌های مرگ طوبا اشاره می‌کند:

لیلا تکانی به خودش داد و ناگهان قطعه قطعه شد، خورش به در و دیوار پاشید و هر تکه از گوشت بدنش به گوشه‌ای چسبید. طوبا یک پارچه خونین بود، بوی گوشت و خون زیر دماغش می‌زد. از وحشت چشم‌هایش را گرفت. صدای زن را شنید: «طوبا!»

لیلا دوباره مقابلش ایستاده بود. گفت: «اکنون با مردن من تنها حقیض میسر است؛ مجبوریم با هم به عمق، به ژرفا برویم. تنها در آن‌جا سکوت میسر است. اکنون دیگر او ما را نمی‌داند.»

پیرزن را با خود به عمق کشید. ابتدا در ریشه‌های انار بودند. صدای زنگ محزونی به گوش طوبا می‌خورد، ... ذرات وجود طوبا درهم می‌پیچید. سر و پایش یکی شده بود، چنان درهم بود که ذره‌ای و از درد نعره می‌کشید...^۱

رمان طوبا و معنای شب به مرگ نسل زنانی همچون طوبا اشاره می‌کند؛ مرگ کسانی که همچنان به سنت‌ها پایبندند و در مقابل مدرن شدن مقاومت می‌کنند. «... لیلا برگشته بود، اینک یکسره به قامت آبی، گفت: 'برخیز که فصل رفتن است.' زن را از زمین خیزاند. جفتش با صدایی هیولایی جدا شد و بر سر کود کانش فرو افتاد. مردم دسته‌دسته در خون غرق می‌شدند، گفت: دیگر با خودشان است که برهند یا نرهند...»^۲

محمود دولت‌آبادی - روزگار سپری‌شده مردم سال خورده

رمان روزگار سپری‌شده مردم سال خورده محمود دولت‌آبادی همچون بیشتر آثار او در فضایی روستایی می‌گذرد. از نظر مضمون نیز به اعتقاد برخی منتقدان، به جای خالی سلوچ وی نزدیک است؛ چنان که عبدالعلی

۱. همان، ص ۴۰۶.

۲. همان، ص ۴۱۳.

دستغیب، ضمن ناموفق خواندن دولت آبادی در نوشتن به سبک رئالیسم جادویی و قلمداد کردن روزگار سپری شده مردم سال خورده به عنوان گریه برداری از سبک رئالیسم جادویی، آن را همان جای خالی سلوچ دولت آبادی می داند که نویسنده آن را تکه تکه کرده و از زبان هفده نفر روایت کرده است.^۱

داستان روزگار سپری شده مردم سال خورده روایت مصائب سه نسل از مردم تلخ آباد کلخچان سبزوار، از دوره قاجار تا اوایل انقلاب اسلامی است. «استاد ابا در روزگار سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به روستای تلخ آباد کلخچان می آید. حاج کلو و چالنگ بر مردم حکومت می کنند. استاد ابا در روستا به حرفه دلاکی و حجامت مشغول است؛ ازدواج می کند و دختری به نام خورشید و دو پسر به نام های عبدوس و یادگار دارد؛ سرانجام او می میرد و عبدوس سرپرست خانواده می شود. پس از دو ازدواج ناموفق با عذرا ازدواج می کند و صاحب سه پسر به نام های سامون، نوران، سلیم و دختری به نام مهرگان می شود. سامون بزرگ می شود؛ درس می خواند و عازم تهران می شود و در چند جا از جمله تئاتر کار می کند؛ داستان و نمایش نامه می نویسد و کم کم اعضای خانواده خود را به تهران می برد و زندگی دشوار و فلاکت باری را دنبال می کند؛ با آذین ازدواج می کند. سامون دستگیر و دو سال زندانی می شود و با مبارزان سیاسی آشنا می شود.»^۲

۱. مصاحبه با عبدالعلی دستغیب، با عنوان «چرا ایرانی ها مارکس می خوانند»، مصاحبه گر: خبرگزاری ایبنا، دوشنبه، اول اردیبهشت ۱۳۹۳. البته اغلب صاحب نظرانی که درباره این رمان دولت آبادی نقد نوشته اند، آن را اثری موفق در شیوه رئالیسم جادویی شمرده اند. از آن جمله است رضا سیدحسینی که عکس نظرات عبدالعلی دستغیب را درباره کتاب روزگار سپری شده مردم سال خورده دولت آبادی دارد. وی این رمان را در کنار عزاداران بیل غلام حسین ساعدی و روزگار دوزخی آقای ایاز رضا براهنی، سرآغاز موفقی برای آثاری که در آینده در این سبک نوشته خواهند شد، می داند (سیدحسینی، مکتب های ادبی، ص ۳۶۸).
۲. باقری و وثاقتی جلال، «روزگار سپری شده مردم سال خورده و بازآفرینی اسطوره سوشالیسم»، فصلنامه پژوهش های ادبی، سال ۱۰، شماره ۴۰، تابستان ۱۳۹۲، ص ۱۹.

حوادث داستان شرح مرارت‌هایی است که در ذهن سامون می‌گذرد و به ماجراهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی ایران از زمان حکومت رضاشاه تا اوایل انقلاب در سال ۱۳۵۷ اشاره می‌کند. رمان دولت‌آبادی با مرگ پدر عبدوس آغاز می‌شود. با شیوه‌ی بیان حرف‌های یک شخصیت و تکمیل آن با حرف‌های شخصیت‌های دیگر و راوی داستان - که در موقعیت‌های متفاوت حضور می‌یابد - ادامه می‌یابد و در همین انتقال گفتارهاست که زمان شکسته می‌شود و ماجراها پیچیده می‌شوند؛ چنان که بعد از مرگ عبدوس و یادآوری رنج‌های برادرش یادگار و کتک‌هایی که از دست عبدوس خورده است، داستان بار دیگر به نوجوانی عبدوس بازمی‌گردد و این شکست زمان‌ها همچنان ادامه می‌یابد. شخصیت‌های بسیاری می‌آیند و می‌روند، اما کسانی که بیش از همه در یادها می‌مانند، حاج خلیفه علی‌شاد، حاج کلو، عبدوس، بهادر و سامون‌اند. حاج کلو از افراد صاحب‌نفوذ تلخ‌آباد است. او در نقطه‌ی مقابل ارباب شروری به نام حاج خلیفه قرار دارد. حاج کلو همان کسی است که بعد از مرگ پدر عبدوس، او را یاری می‌کند تا همچون پدرش تیغ به دست بگیرد و سلمانی ده شود. حاج خلیفه علی‌شاد هم شخصیتی است که در زندگی و مرگ دیگران حضور دارد و اهل نوشیدن کنیاک و کشیدن حشیش و تریاک است، با این حال گاه لباس درویشی به تن می‌کند و دوره‌گردی را پیش می‌گیرد. او حتی وقتی عبدوس نوجوان است، لباس درویشی را تن او می‌کند و عبدوس را سلمان‌علی‌شاه می‌نامد و به همراه او شهرهای خراسان را زیر پای می‌گذارد؛ به خانه‌ی افراد مختلفی می‌رود و هر کجا که می‌رود، ردی از خشونت و زورگویی و مال‌مردم‌خوری برجای می‌گذارد.

در ادامه‌ی داستان معلوم می‌شود که حاج خلیفه علی‌شاد در مقابل حاج کلو قرار گرفته است. علی‌شاد آرزو دارد که دخترش همسر بهادر، پسر حاج کلو شود، اما حاج کلو نمی‌پذیرد و به همین سبب کینه‌ی حاج کلو را به دل می‌گیرد. با گذشت زمان معلوم می‌شود که علی‌شاد نیز

در مقابله با مظاهر تمدن و گسترش قدرت حاکمیت هر روز ضعیف‌تر می‌شود. نیروهای دولتی رعیت‌های او را به خدمت اجباری می‌برند، بی‌آن‌که علی‌شاد بتواند از خود واکنشی نشان دهد. بعد از مرگ حاج کلو، پسرش بهادر تلخ‌آبادی جای پدر را می‌گیرد و یکی از برادران بهادر به نام قائم درس طلبگی می‌خواند. در این میان عبدوس با بهادر دوست است و در جدال بین علی‌شاد چالنگی و بهادر تلخ‌آبادی نیز طرف بهادر را می‌گیرد. علی‌شاد شب‌هنگام بهادر را دعوت می‌کند و زمینه را برای کشتن او فراهم می‌کند. عبدوس دوستش را از پذیرفتن دعوت علی‌شاد منع می‌کند، اما بهادر دعوت علی‌شاد را می‌پذیرد و به تنهایی راهی خانه‌ی ارباب علی‌شاد می‌شود. لیکن در آن‌جا متوجه می‌شود که گیر افتاده است. ارباب علی‌شاد از این‌که بهادر می‌خواهد از شهر زن بگیرد و از این طریق او را خوار کند، ناراحت است؛ به او تهمت می‌زند که از دیوار خانه‌اش بالا رفته و به ناموسش چشم داشته است، سپس تبرزین را دست می‌گیرد و می‌خواهد بهادر را بکشد؛ بهادر می‌خواهد فرار کند، اما متوجه می‌شود که در حیات قفل است. عاقبت با کمک عبدوس از راه آب‌انبار فرار می‌کند. علی‌شاد که معروف به کینه‌شتری است، کینه‌ی عبدوس را هم به دل می‌گیرد. با این حال، اجل به علی‌شاد مهلت نمی‌دهد، اما پسران او با بستن عبدوس به اسب و خوار کردنش انتقامشان را می‌گیرند.

محمود دولت‌آبادی در ادامه‌ی داستان به مرگ سامون، پسر عبدوس، می‌پردازد و بعد از آن به زندگی عمومی سامون، یعنی یادگار؛ کسی که دائم از دست برادرش عبدوس کتک می‌خورده و از دست او گریخته و به دیار غربت پناه برده است. یادگار قبل از فرارش عرق‌خوری می‌کند و عریبه می‌کشد. همین امر باعث می‌شود تا بهادر ارباب تصمیم بگیرد جلو عرق‌خوری و تریاک‌کشی و دله‌زدی را بگیرد.

جلد دوم روزگار سپری‌شده‌ی مردم سال‌خورده هم با فضایی جادویی شروع می‌شود. عبدوس قمری‌دندان را می‌بیند، درحالی‌که قمری‌دندان

سال‌ها پیش مرده است و سپس علی شاد را که او را به جهان دیگر فرامی‌خواند. در صفحات بعد، داستان با سامون، پسر عبدوس، ادامه می‌یابد. عبدوس درس می‌خواند، با سیاست و هنر پیوند می‌خورد و از همین بخش از کتاب است که سیاست و حزب‌گرایی هم وارد داستان می‌شود. جلد سوم هم با هذیان آغاز می‌شود و با دیدار دوباره خلیفه علی شادی که سال‌ها پیش مرده است، به پایان می‌رسد.

در کنار این چارچوب داستانی، مسائل دیگری هم طرح می‌شود؛ مسائلی که در شناخت فضای اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی یک دوره بلند از تاریخ ایران مؤثر است. دولت‌آبادی تصاویری زنده از فقر مردم، باورهای به‌ظاهر خرافی که جزئی از زندگی ایشان تبدیل شده است، شیوع بیماری‌هایی چون سفلیس، تغییر ساختار زندگی مردم و مناسبات روستا را با زبان قلم به تصویر می‌کشد؛ تصاویری آن‌چنان جاندار که خواننده گویی دارد با چشمان خود آن‌ها را می‌بیند و این همه سبب شده است تا اثری به شیوه رئالیسم جادویی خلق شود.

استفاده از فضای وهم‌آلود و باورهای جادویی مردم، نشان دادن جامعه فقیر و مردم استبدادزده، زندگی با جن و پری و اشباح، بازگشت مردگان به زندگی، استفاده از جریان‌های تاریخی و اسطوره‌ای و حضور شخصیت‌هایی با ویژگی‌های خاص، مثل داشتن عمرهای طولانی و تولد نوزادانی با چهره غیرانسانی، سگی که خطر را حس می‌کند و به صاحبش هشدار می‌دهد و غیره از ویژگی‌هایی است که رمان روزگار سپری‌شده مردم سال‌خورده را با رئالیسم جادویی پیوند زده است. باورهای جادویی رمان روزگار سپری‌شده مردم سال‌خورده را می‌شود این‌گونه دسته‌بندی کرد:

۱. فضای وهم‌آلود و باورهای جادویی مردم

این رمان از همان آغاز با نشان دادن صحنه‌ای از باورهای فراواقعی مردم آغاز می‌شود:

همه نحسی‌ها با عرعر آن کره‌خر وامانده شروع شد؛ کره‌خری که بابام مرغ و نه تا جوجه‌هاش را باش تاخت زده بود، کره‌خر غرشمال‌ها. هنوز آفتاب نرزه بود که در خانه‌مان را زدند. عمه ت خورشید رفت پشت در و خبر آورد که دده کلو آمده رد بابام برود سر حاج کلو را بتراشد. من زیر لحاف بودم. کرسی داشتیم. بابام نشسته بود پای سماور. برخواست قیاش را پوشید، شالش را بست، چپش را زد پر شالش، و کیفش را برداشت و خم شد تا از در اتاق بیرون برود. قدش بلند بود، برای همین باید شانه‌ی خواباند زیر تاق در. اما هنوز یک پایش توی در بود که صدای آن کره‌خر غربتی بلند شد. من فقط چشم‌هام از زیر لحاف بیرون بود که دیدم بابام انگار خشک شد، درست میان دو لنگه در. من بی اختیار بلند شدم و رو جام نشستم و ماندم که بابام چه می‌خواهد بکند. شیطان را لعنت کرد و به مادرم گفت: «نحسیه. یک کم لته و گه سگ بسوزان و دود کن، بگذار شیطان دور شود.» و پا گذاشت بیرون. من پریدم و دم در اتاق کنار مادرم ایستادم به تماشای کره‌خر که هنوز میان گودال، روی خاکسترها خسییده بود و پدرم داشت با لگد می‌زدش که بلند شود و حیوان بلند نمی‌شد. خورشید چوب آورد و بنا کرد به زدن کره‌خر و من تازه فهمیده بودم که آن وامانده نباید خسییده عرعر می‌کرده و حالا برای رفع بدشگونیش باید لته دود کنند. پشت پای پدر، خورشید هم از خانه بیرون رفت پی گه سگ و من دیگر نتوانستم سر جام بخوابم و مادرم شروع کرد به جر دادن یک شلیته کهنه تالته را فراهم کند.

بابام نور چشمم بود، عمه جان. می‌گفت خورشید بمیر، می‌مردم. دودیم بیرون رفتیم پشت دیوار قلعه - دست و دلت پاک - یک کم نجاست خشک سگ برداشتم و برگشتم خانه. مادر کم لته‌ها را آورده بود. گه سگ را گذاشتم لای لته‌ها و آتش زدم و از پیش خودم شروع کردم ورد خواندن و فوت کردن تا به خیال خودم دفع بلا کنم. اما هنوز دود تو هوا بود که...^۱

۱. دولت آبادی، روزگار سپری شده مردم سال‌خورده، ص ۸

داستان با چنین تصویری از عقاید مردم ادامه می‌یابد و این تصاویر با لحنی توصیف می‌شوند که خواننده از موضع مخالفت با آن بر نمی‌آید. نویسنده با نشان دادن تأثیر عرعر کردن کره‌خر در حالت خسیسده، از همان اولین صفحات نشان از داستانی می‌دهد که در آمیخته با باورهای عامه است. واژه‌هایی که دولت آبادی برای روایت اثرش برمی‌گزیند، با ذهنیت عامه هماهنگی دارد، مثل این که حبیب دیلاق را به کمان رستم تشبیه می‌کند، کمائی که خم می‌شود و از توی چارچوب در کوتاه و یک‌لنگه‌ای اتاق بیرون می‌آید؛ بعد به دست دراز حبیب دیلاق اشاره می‌کند که آن را جلو دهان می‌گیرد و خمیازه‌ای دور و دراز می‌کشد، اما هنوز مشت‌هایش را گره نکرده تا بگوید روی سینه‌اش که دیواره چکش در خانه به صدا درمی‌آید. این تصاویر زنده همراه با کلمه‌هایی است که با فرهنگ شخصیت و فرهنگ عامه همخوانی عجیبی دارد و همچون صحنه‌ای زنده به دل می‌نشیند؛ به‌ویژه وقتی نویسنده در ادامه اشاره می‌کند که آرواره‌های حبیب در ته‌مانده خمیازه کمی کج مانده است. حبیب به زنش می‌گوید که برود ببیند چه کسی پشت در ایستاده. زن می‌رود و لای در را به اندازه‌ای که بشود صورت کسی را در آن ببیند، نیمه‌باز می‌کند. حبیب از کنار چارچوب در اتاقشان می‌تواند صورت مردانه دده کلو را ببیند و باز و بسته شدن دهان او را نگاه کند که انگار دارد از مرگ مُفاجا سخن می‌گوید. «خواهرم خورشید همان‌جا توی دالان پای در نشست؛ زانوهاش سست شد و نشست. مادرم دويد توی دالان و من دامادمان حبیب دیلاق را دیدم که با دهن نیمه‌بازش قدم برداشت طرف دالان. من سردم بود، اما نمی‌توانستم غافل بشوم. دنبال دیلاق رفتم توی دالان، پشت در. دده کلو رفته بود و مادرم نشسته بود زانو به زانوی خورشید و دست‌های او را گرفته بود که توی سر و چشم خودش نکود. اما صدای جیغ و فریادهای خورشید را نمی‌شد بند آورد... کره‌خر وامانده غرشمال‌ها که از توی گودال بیرون آمده بود و ایستاده بود کنج دیوار و مثل یید می‌لرزید. من هنوز نمی‌دانستم چه خبر شده، چون هنوز نمی‌دانستم

مردن یعنی چه...؟ گفتند درست توی درگاهی مطبخ به سر درآمده بوده. یک پا توی در یک پا بیرون، افتاده و درجا مرده.^۱ دولت‌آبادی در بخش‌های دیگر داستان نیز از این باورها و اتفاقات فراواقعی برای عمیق‌تر کردن فضای بومی و غیرعقلانی داستان استفاده می‌کند. البته تمامی این ماجراهای خاص به‌منظور تثبیت فضای جادویی استفاده نمی‌افتد. اوستا ابا که شغل دلاکی دارد، یک نفر را هرگز نتوانسته اصلاح کند و او علی‌شاد خلیفه چالنگ است که هرگز تن به اصلاح نمی‌دهد. چه به باور برخی دولت‌آبادی در این رمان به نماد و اسطوره نیز توجه داشته باشد. در مقابل علی‌شاد و نیروی شر او، خانواده اوستا ابا قرار دارد. شغل سلمانی و اصلاحگری آن‌ها نمادین است. هر سه نسل این خانواده اعتراف می‌کنند که به اصلاح علی‌شاد چالنگ موفق نشده‌اند. این شغل در نسل‌های بعدی هم ادامه پیدا می‌کند. سامون و سام هم با آرایشگری سیار بین قشر کارگر به تبلیغ افکار توده‌ای مشغول‌اند. سام، آخرین فرد این خاندان، بعد از ناامیدی از اصلاح در گورستان به حجاری روی می‌آورد. گورستان نمادی از جامعه ویران است که سام و گاه سامون در آرزوی رسیدن منجی بزرگ، مدام آن را واگوینه می‌کنند. «شب‌های جمعه سامون بیرون می‌آید و راه می‌افتد میان قبرها... چطور نمی‌خواهید بفهمید که پنجاه‌هزار سال عمر در من گندیده و بوی تعفن گرفته است.»^۲ استفاده از فضاهای داستانی به‌منظور نماد و نشان دادن وضعیت جامعه از تأثیر فضای جادویی کم می‌کند.

۲. حضور جن و پری در زندگی مردم

در جای‌جای زندگی مردم تلخ‌آباد اجنه و پری حضور دارند. این حضور

۱. همان، ص ۹.

۲. باقری و وثاقتی جلال، «روزگار سپری‌شده مردم سال‌خورده و بازآفرینی اسطوره سوشائس»، فصلنامه پژوهش‌های ادبی، سال ۱۰، شماره ۴۰، تابستان ۱۳۹۲، ص ۱۹.

نه به صورت وهم، که به رسم آثار رئالیسم جادویی، غالباً به شکل جزئی از واقعیت زندگی مردم نمایش داده شده است. در صحنه‌ای که بهادر از دست علی شاد فرار می‌کند، نویسنده این گونه اجنه را در قاب نگاه بهادر قرار می‌دهد: «معطل نماندم و خودم را از در شاه‌نشین بر تاب دادم بیرون، میان حیاط. آن جا روی پاهایم میخ ایستادم و چشم گشودم، تازه ملتفت شدم که از هر سوراخی یک جانوری دارد می‌آید بیرون و هر کدامشان سیخی، جامه کوبی، تنور شویی دستشان است. در آن تاریکی هر کدام مثل یک جن بودند. کمرخم به طرف من می‌آمدند و خیال می‌کردم که پاهایشان سُم دارد.»^۱

۳. حضور اشباح

از دیگر عناصری که رمان روزگار سپری شده مردم سال خورده را در عداد رمان‌های رئالیسم جادویی قرار می‌دهد، حضور اشباح در زندگی مردم است. «ناگهان سکوت مرگ تمام بیابان مهتاب را پر کرد و من سر جا خشک زده و دستم را که گذاشتم روی شانه نپی حس کردم دارد از وحشت می‌لرزد... اشباحی در بیابان می‌گریزند و خواب مارمولک‌های بیخ بوته‌های سبب و چرخه را برهم می‌زنند؛ پاهایشان در ماسه‌های نرم ریگ فرومی‌رود و باعث می‌شود تقلای بیشتری به خرج بدهند، در آن بیراهه که اشباح گریزان پیش می‌روند.»^۲

۴. بازگشت مردگان به زندگی

در رمان محمود دولت‌آبادی، شخصیت‌هایی که مرده‌اند بارها به دنیای زندگان بازمی‌گردند. در این میان، بازگشت علی شاد بیش از همه به

۱. دولت‌آبادی، روزگار سپری شده مردم سال خورده، ص ۱۸۱.

۲. همان، ص ۳۲۷.

چشم می‌آید؛ گویی سایه او پس از مرگ هم بر سر مردم تلخ‌آباد همچنان سنگینی می‌کند. «اکنون این منم که ذوب می‌شوم، پدر! چشم در چشمان من دوخته دارد. همچنان آن مرد، درحالی که شمشیر سنگین خود را افقی بر زانوهای گذارده و دست‌ها را نهاده بر آن، ستون تن کرده است. چه کینه و نفرتی دک و پوز پیر و کهنه‌اش را درهم گره زده است. چنان به من می‌نگرد که انگار در لاشه گندیده یک سگ نظاره می‌کند. و من در استخوان تمام مردم یک شهر ترک برمی‌دارم. آه... پدر! این است و همین بوده است آیا تقدیر تاریخی من؟ چراغ چشم‌هایم... آخرین شعله‌های خود را گم می‌کنند؛ مثل شعله همان لامپای قدیمی خانه‌مان که در روشنائی‌اش کتاب امیراسلان نامدار را می‌خواندم تا دمدمه‌های صبح. نه! دیگر بخ زده‌ام، و آن مرد همان خلیفه چالنگ است که هیچ نمی‌گوید و فقط نگاهم می‌کند. اما من زیر فشار نگاه او، مثل صدای چکش در مغزم می‌شنوم: 'من همیشه با شما هستم، همیشه. پیشاپیش شما، به دنبال شما، بالاسر شما و زیر پاهای شما!'^۱

زبان نویسنده که پیش‌تر هنگام روایت حبیب دیلاق به فرهنگ عامه گرایش پیدا کرده بود، وقتی به سمت شخصیتی از طبقات بالای جامعه سوق پیدا می‌کند، فخیم می‌شود و ردپای آهنگ را می‌توان در آن دید. در چنین مواقعی گویی دولت‌آبادی مشغول سرودن شعر است؛ شعری که به ویژگی‌های روان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه شخصیت‌هایی که توصیف می‌کند، وقوف دارد. «عمویادگار دزدانه از کنار دیوار گذشته بود و می‌رفت، و سامون میان جمعیتی که سایه‌هاشان در تاریکی شب قاطی هم می‌شد، چشم به جست‌وجوی پدر می‌گردانید. عبدوس دیده نشد. نبود، یا بود و گم بود و گم بود. اما دورتر از دیگران، پرهیب خلیفه چالنگ در ردای نیلی‌اش دیده می‌شد ایستاده بر فراز ستونی از دود و غبار، و با دسته تبرزینش آسمان را نشانه رفته بود و با خود انگار

۱. همان، کتاب سوم، ص ۶۱۴.

می گفت: 'دیدم! من دیدم و گذشت!'^۱ در ادامه به قمری دندان اشاره می شود که مثل روح خودش در را باز می کند، وارد حیاط می شود و عبدوس را به نام می خواند. عبدوس همچنان مبهوت و ناباور خیره به در حیاط نگاه می کند و بی اختیار از جا برمی خیزد. نویسنده لحظه ها را کند می کند، گویی جلو حرکت زمان را می گیرد، تا سامون اولین فصل آخرین کلام را که گویی در حالتی میان بیداری و خواب بیان می شود، بشنود و حس کند. «پدر حرفش را مثل نوک درفش در گوس او می خلاتد که خودت را نگه دار، داری می روی غربت، خودت را نگه دار! حرف یک کلام است!»^۲ تا در جایی دیگر باز گشت خلیفه چالنگ بار دیگر گوشزد شود. گویی نمی خواهد دست از سر مردم بردارد؛ او حتی بعد از مرگ هم با مردم کار دارد. اما آیا این ذهن استبدادپذیر مردم نیست که این خان را همیشه سوار بر گرده خود می بیند؟

۵. استفاده از اسطوره

کلیت اثر دارای دنیایی اساطیری است. به تعبیری در زیر لایه واقع گرا و تاریخی رمان روزگار سپری شده مردم سال خورده، دنیایی اساطیری حضوری جدی و مستمر دارد. همان گونه که پیش تر نیز اشاره شد، حوادث این رمان بر بستر روستایی فقیر و به طور کلی جامعه ای نکبت زده اتفاق می افتد. نویسنده در واقع برای نجات مردم این جامعه آرمان شهری را نشان می دهد که در اسطوره منجی یا سوشیانس جای دارد. قرآینی که این فرضیه را تقویت می کند عبارت است از نقش محوری شخصیت مهم داستان یعنی سامون که در سه چهره سامون و یک چهره سام «استحاله می یابد و بارها به بازگشت پیروزمندانه و دادآفرین وی در قامت منجی تأکید می شود؛ خلیفه چالنگ که نماد

۱. همان، ص ۱۴۰.

۲. همان، ص ۸.

بدی و زشتی است و شخصیت و نقشی متناقض‌نما و یادآور ضحاک یا دجال دارد و در برابر سامون قرار می‌گیرد؛ اشاراتی که به آخرالزمان، مهدی موعود، روز رستاخیز و گسترش عدل و داد با ظهور منجی در جای‌جای داستان شده است؛ نقش پررنگ دختر بلوچ، عذرا، صنوبر، مادر سامون و تأکیدی که بر مناجات‌ها، گفت‌وگوها و تکیه‌گویی‌های وی در باب آرزو و یقین وی به بازگشت فرزندش (سامون) در داستان می‌بینیم که یادآور و تداعی‌کننده نام و نقش گواگ پد، مادر سوشیانس است؛ همچنین اشارات روشنی که به دنیای اهریمنی و انتظار منجی هست؛ بازآفرینی دوره‌های سه‌گانه آفرینش، هفت جاوید و رستاخیز، هم‌سنگ روایت‌های مزدیسنايي آن‌ها در این رمان دیده می‌شود.^۱

۶. شخصیت‌هایی با عمرهای طولانی

دیگر نشانه‌هایی که در تقویت فضای جادویی رمان ارائه شده، عمرهای طولانی هزاران‌ساله است. شخصیتی زشت و مُهْوَع و همیشه‌بیمار که انگار در خانهٔ مرموزش دعانویسی می‌کند «من در پشت چشم‌های سامون قایم می‌شدم و نگاه می‌کردم، در همان حال که خود سامون پشت دیوار شکاف‌برداشته قایم شده بود. سرفه می‌کرد، سرفه می‌کرد و با طَبَقِ روی سرش از بازار برمی‌گشت. عصایش یک طرف می‌رفت، بال‌های آرخالقش یک طرف و پا‌های تابیده‌اش یک طرف و تمام کنارهٔ کوچه از رنگ خلط سینهٔ او لکه‌لکه نیلی بود. کیسهٔ زیر چشم‌ها، لب و لُوچَهٔ کبود و چانهٔ تورفته؛ چهرهٔ مسخ. نعلین به پا داشت، این بود که نمی‌شد سُم‌هایش را دید، اگر سم می‌داشت.»^۲

۱. باقری و وثاقتی جلال، «روزگار سپری‌شدهٔ مردم سال‌خورده و بازآفرینی اسطورهٔ سوشیانس»، فصلنامهٔ پژوهش‌های ادبی، سال ۱۰، شمارهٔ ۴۰، تابستان ۱۳۹۲، ص ۳۶.
۲. دولت‌آبادی، روزگار سپری‌شدهٔ مردم سال‌خورده، ص ۵۷۷.

۷. تولد نوزادانی عجیب همچون دختر - مار یا موجودی پشمالو با قابلیت‌های خارق‌العاده

یکی دیگر از ویژگی‌هایی که در رمان روزگار سپری‌شده مردم سال خورده به عنوان عناصر جادویی آمده، تولد نوزادانی با ویژگی‌های فراواقعی است. از آن جمله است روایت تولد شخصیتی که علاوه بر داشتن خصوصیات غیرانسانی، موقع زایمان توانایی راه رفتن و جهیدن و حرف زدن داشته است. مادرش هنگام زایمان گفته او را بگویند؛ مامای محلی خواسته خفه‌اش کند، اما نتوانسته. این نوزاد وقتی روی خشت افتاده، به آدمیزاد شباهتی نداشته است. به محض ورودش به دنیا، مثل یک تکه گوشت پشمالو روی چهار دست و پايش ايستاده، بعد چهار دست و پا دویده طرف کنج تاریک اتاق، و ایستاده و به دیگران زل زده، در آن لحظه، چشم‌هایش سرخ بوده، مثل دو لکه خون. زانو ترسیده، جیغ کشیده و از حال رفته. قابله تشنه را برداشته، آب ولرم مانده را دور ریخته و رفته طرف جانوری که خودش به نزول اجلالش بر روی زمین کمک کرده است. وقتی قابله رسیده نزدیکش، تشنه را کپ کرده روی نوزاد عجیب و غریب. ناگهان همه نوزاد را دیده‌اند که جیست زده و از تشنه بیرون پریده است. قابله خواسته نوزاد را با کارد بکشد، اما جانور پشمالو در یک چشم برهم زدن پریده لب تاقچه. قابله نعره زده که در را ببندید تا فرار نکند و در همان حال لحافچه‌ای را انداخته روی جانور پشمالو یا همان نوزاد، اما جانور از تاروپود لحاف عبور کرده و رفته جایی دیگر نشسته است.

دولت‌آبادی در ادامه به شرح بقیه درگیری نوزاد و قابله می‌پردازد و حتی به حرف زدن نوزاد اشاره می‌کند و این بخش از تصویر جادویی رمانش را این گونه به پایان می‌رساند:

قابله که عرق‌ریزان به دیوار تکیه زد، چوب هم از دستش افتاد، یله شد بیخ دیوار. قابله نتوانست پلک‌هایش را باز نگه دارد، اما دیگران دیدند که جانور پشمالو مثل خفاش پرواز کرد، از دهانه در بیرون

پرید و بر بال گردباد چرخان نشست با کلماتی عجیب که بر زبان می‌آورد و کسوف آغاز شد. حال چرخش گردباد طریقی دیگر یافت، کف از خاک برکند و تنوره کشید و به آسمان بالا رفت از میان چاردیواری تنگ حیاط، و زن‌های همسایه به بیرون آوردند به تماشا، درحالی که لب و انگشتانشان خون‌چکان بود. ^۱ از آن زانو و قابله مرده بودند. زانو لال مرده بود، اما قابله که گفته می‌شد به مرگ خود یقین داشته، پیش از آن که چانه بیندازد گفته بود «دیده بودم زانویی را که مار - دختر زاییده بود، اما هرگز یک چنین جانوری نزیانده بودم. شهادتین را بر من جاری کنید.» گفته می‌شد در خانه به مدت یک قرن قمری هرگز باز نشد؛ تا آن که یک شب، نیمه‌های شب صدای خشک کلون و پاشنه در شنیده شد و آقاوندلوجه به همین شکل و قواره از گودی پاگرد در قدم به کوچه گذاشت با طبق انباشته از چپق و فوتک رنگی و راه افتاد راسته دیوار مزار، درحالی که عصایش از یک طرف می‌رفت و آرخالقش از یک طرف و خلط سینه‌اش دو سوی کوچه خاکی را لکه‌لکه می‌کرد به رنگ نیلی.^۱

۸. زبان شاعرانه و لحن مناسب

از دیگر ویژگی‌های رمان دولت‌آبادی که آن را در زمره داستان‌های رئالیسم جادویی قرار داده است، لحن نویسنده است که هنگام نوشتن از موقعیت‌های جادویی کاملاً عادی عمل کرده است، گویی هیچ اتفاق غیرعقلانی‌ای نیفتاده است. زبان شاعرانه نویسنده هرچند به باورپذیری شخصیت‌ها خدشه وارد کرده است - زیرا زبان شخصیت‌ها با ویژگی‌های اجتماعی - فرهنگی‌شان تناسبی ندارد -، اما در راستای ایجاد فضای جادویی داستان مؤثر بوده است.

به غیر از ویژگی‌هایی که برشمرده شد، برخی عناصر جادویی دیگر در رمان هست همچون زنده شدن مردگان و بالعکس، تنوره کشیدن

آتش از چشمان انسان، پرواز نوزاد، تنهایی صدساله در خانه و پیدا شدن گم‌شدگان که البته این همه در پیچ‌وتاب داستان در داستان و تلفیق روایت و گفت‌وگو و توصیف بیان شده و فهم کتاب را برای خواننده دشوار کرده است.

منیر و روانی‌پور - اهل غرق

رمان اهل غرق منیر و روانی‌پور با توصیف زندگی ابتدایی اهالی روستاهای جُفَره در کنار سواحل جنوب غربی ایران (خلیج فارس) آغاز می‌شود. مردم جُفَره از شهر و مظاهر تمدن آگاهی ندارند. در باور آن‌ها، موجوداتی چون پری دریایی و بوسلمه، یال و جن وجود واقعی دارند و در زندگی آن‌ها نقش آفرینی می‌کنند. زایر احمد حکیم، کدخدای جُفَره، با نگرانی بروز تغییرات در زندگی بومی جُفَره را نظاره می‌کند. زنی کولی هنگام عبور از جُفَره پسری به دنیا می‌آورد و می‌گریزد. اهالی این پسر را مه‌جمال می‌نامند. زندگی در جُفَره بعد از بیست‌سالگی مه‌جمال تغییر می‌کند. مه‌جمال که ابتدا قرار است برای آرامش خشم دریا (بوسلمه) قربانی شود، با درایت زایر احمد حکیم از مرگ نجات می‌یابد. زایر دختر خود، یعنی خبیجو را به عقد مه‌جمال درمی‌آورد. چندی بعد طرفداران حزب توده ایران به جُفَره راه پیدا می‌کنند و مردم ساده این ده ساحلی را با شهر آشنا می‌کنند. مه‌جمال هم به شهر می‌رود و هنگام سخنرانی یکی از رهبران حزب توده (مرتضی) به زدوخورد با پاسبانانی می‌پردازد که برای سرکوب سخنرانی آمده‌اند. مه‌جمال دستگیر و راهی زندان می‌شود. سروان صنوبری که ابتدا مه‌جمال را جاسوس روسیه می‌پندارد، بعد از بازجویی و پیگیری وضعیت مه‌جمال، به این نتیجه می‌رسد که این جوان ساده روستایی نه تنها ارتباطی تشکیلاتی با حزب توده ندارد، بلکه به‌راستی از جایی آمده است که تاکنون مأموران دولتی هیچ نشانی از آن نداشته‌اند. سروان صنوبری

— که بعدها به سبب ابراز لیاقتش در مبارزه با شورشگران به درجه تیمساری ارتقا می یابد — کمر به نابودی جُفره می بندد.

مه جمال پس از آزادی از زندان و پس از دیدن سستمی که مأموران دولتی در حق او و اهالی جُفره روا می دارند، به یاغی در شهرستان تبدیل می شود و سراسر تنگستان را از نام خود پر می کند. از طرفی روستاییان جُفره روز به روز بیشتر با مظاهر تمدن آشنا می شوند؛ شناسنامه و سند مالکیت می گیرند. بعضی به شراب خواری، برخی به قمار و بعضی دیگر به جاسوسی و همکاری با پاسگاه رو می آورند. ورود تمدن آرامش جُفره را به هم می زند. زایر بیش از همه با این روند مخالفت می کند. او در پی تأسیس دبستان است که در این امر موفق می شود و بهادر و مریم، بچه های مه جمال را به مدرسه می فرستد؛ اما دبستان هم در جُفره از رونق می افتد.

آوازه مه جمال در مناطق دیگری هم می پیچد و همین سبب می شود یاغیان بسیاری به او بپیوندند. مه جمال در اوج قدرت، به این نتیجه می رسد که شلیک به سربازانی که نمی شناسد، اشتباه است. او اعتقادش را به نبرد مسلحانه از دست می دهد. یارانش از او جدا می شوند و بالاخره روزی به دست سربازان تیمسار صنوبری کشته می شود. زایر نیز جان می دهد و مردم جُفره هم با پولی کلان که از دولت دریافت کرده اند، محل زندگی خود را می فروشند.

خجیو آخرین کسی است که دل از جُفره می کند. او خانه زایر را نمی فروشد. به شهر می رود تا شاید روزی بتواند دوباره به جُفره باز گردد.

در رمان اهل غرق، علاوه بر اشاره به زندگی نمادین اهالی جُفره، تغییر زندگی آن ها از یک جامعه ساده روستایی به جامعه پیچیده شهری، نابودی فرهنگ بومی، نفوذ زندگی ماشینی و در یک جمله، نمایش نمادین مسخ یک گروه از مردم نشان داده شده است. در این رمان، اشاره هایی به کودتای ۱۳۳۲، حوادث خونین سال ۱۳۴۲ و جنگ

ایران و عراق هم شده است. به همین دلیل، چنین به نظر می‌رسد که اهل غرق احتمالاً جلد اول یک سه‌گانه باشد که با جلدهای بعدی آن کامل خواهد شد.

اهل غرق از منظر چارچوب، زبان، کشمکش، توصیف و اوج، با قدرت نگاشته شده است. باورها، آداب و رسوم و جلوه‌هایی از زندگی بخش‌هایی از استان بوشهر در قالبی بدیع به تصویر کشیده شده است. این اثر علاوه بر اقلیمی بودن، از اصول رئالیسم جادویی نیز پیروی کرده است. هرچند عناصر رئالیسم جادویی در بخش اولیهٔ رمان و پیش از وارد شدن مظاهر تمدن به جُفره قوی‌تر است، اما خواننده تقریباً تا اواخر داستان با در صدی از عناصر فراواقعی در متن زندگی مردم مواجه است. با این حال، تفوق مدرنیته بر سنت و آلوده شدن زندگی زلال مردم جُفره به بوی نفت و پول و سند مالکیت، رمان را به اثری نمادین تبدیل می‌کند. اهل غرق در میان آثار داستانی فارسی‌زبان، یکی از قوی‌ترین جنبه‌های رئالیسم جادویی را در خود جای داده است. برخی عناصر جادویی رمان اهل غرق از این قرارند: جامعهٔ بدوی، زبان شاعرانه، حیات دریایی غرق‌شدگان، استفادهٔ جادویی از حس بویایی، مرغان دریایی جنگنده، دوزیست بودن شخصیت اصلی داستان یعنی مه‌جمال، کشمکش طبیعت با انسان در قالب طوفان دریایی، اعتقاد به موجودات جادویی همچون پری دریایی، بوسلمه، جن و یال، ازدواج پری دریایی با انسان، قدرت پیشگویی مه‌جمال و پیوند قوی میان باورهای مردم جُفره و آداب و رسوم و قصه‌های عامیانهٔ ایشان. عناصر جادویی بر شمرده در داستان این‌گونه خود را نشان می‌دهند:

۱. جامعهٔ بدوی

اولین ویژگی جادویی اهل غرق در خود جُفره نهفته است. روستایی ساحلی با مردمی که هنوز از مظاهر تمدن چیزی نمی‌دانند؛ شهر را

ندیده‌اند و از پیشرفت‌های جامعه انسانی بی‌خبرند، اما باورهایشان با افسانه‌های دریایی پیوند خورده است. «اولین کسی که پری دریایی را دید، جرئت نکرد خودش را نشان بدهد. بوبونی پشت پنجره رو به راسه آبادی ایستاده بود. صدا که بلند شد خیال کرد ناخدا علی از خانه دی‌منصور واگشته، فانوس را برداشته و توی پنجره گذاشت. راسه خالی بود، خالی و خلوت. بوبونی چرخید، رو به دریا نگاه کرد و ماند! خودش بود؛ آبی دریایی. توی دریا دایره‌زنگی به دلت، جینگ و جینگ صدا می‌کرد و می‌رقصید. موهای آبی و بلندش روی موج‌های ریز دریا افتاده بود. بوبونی چشمانش را بست، زیر لب دعا خواند و دوباره نگاه کرد. وقتی صدای جینگ و جینگ را بلندتر از پیش شنید، مرغان دریایی را دید که در آسمان جُفره کش و قوس می‌زدند، فهمید که اشتباه نمی‌کند.»^۱ در این متن نویسنده از همان ابتدا با نشان دادن پری دریایی، و نشان دادن او در باور یکی از شخصیت‌های داستانی، نشان می‌دهد که قرار است در زندگی مردمی وارد شود که نه در خیال که در واقعیت پری دریایی را می‌بینند.

۲. زبان شاعرانه

زبان شاعرانه و استفاده درست از لحن و واژه‌های عامه نیز در عادی نشان دادن دنیای جادویی اهل غرق تأثیر فراوانی دارد. در اولین صفحات داستان، علاوه بر نام نام‌نوس شخصیتی که پری دریایی را می‌بیند، لحن داستان نیز که در انتخاب واژه‌ها و کوتاهی جمل‌ها خود را نشان داده است، به کمک درک دنیای جادویی می‌آید. راسه به معنای جاده، دی به معنای مادر و آبی به معنای پری دریایی، سه واژه‌ای هستند که نویسنده در زیرنویس آن‌ها را توضیح داده است. علاوه بر این کلمه‌ها، به کار بردن افعالی چون واگشته و جینگ و جینگ صدا می‌کرد، در

۱. روانی‌پور، اهل غرق، ص ۹.

ایجاد لحن مورد نظر نویسنده کمک کرده‌اند؛ لحنی بومی و شاعرانه که به‌خصوص تا پیش از وارد شدن داستان به زندگی شهری، با قدرت در بطن داستان تنیده می‌شود و در باورپذیر کردن عناصر جادویی داستان کمک شایانی می‌کند.

۳. حیات دریایی غرق‌شدگان

در جهان بدوی جُفره، غرق‌شدگان به دیار نیستی نرفته‌اند، آن‌ها زیر آب منتظر رهایی‌اند. وقتی مه‌جمال سفرش را به زیر آب آغاز می‌کند، یکی‌یکی غرق‌شدگان جُفره را می‌بیند. «وقتی از کنار کشتی شکسته‌ای گذشت، ایستاد. کشتی را می‌شناخت. جلوتر رفت و پسران دی‌منصور را دید که هنوز ته دریا در عمق آب‌های سبز با کشتی کلنجار می‌رفتند تا آن را برای بازگشت به آبادی تعمیر کنند... و مردگان دریا خیلی دیر باور می‌کنند، باور می‌کنند که هیچ بازگشتی نیست.»^۱

مه‌جمال در ادامه سفرش به زیر دریا، ناگهان می‌بیند که رنگ آب عوض می‌شود. همه چیز فشرده و درهم دور سرش می‌گردد. «مه‌جمال دید که ناگهان دریا سیاه شد. مردان مغروق در تاریکی فرو رفتند و دست آبی محکم او را گرفت و در میان رنگ سیاه آب و غوغای غریبی که برخاسته بود بالا برد.»^۲

۴. استفاده جادویی از حس بویایی

در ادامه داستان اهل غرق خودشان را به سطح آب می‌رسانند. با آمدن آن‌ها بویی غریب در دهکده می‌پیچد و این حس طبیعی وقتی عامل اتفاقی غیرطبیعی می‌شود، شکلی جادویی به خود می‌گیرد. اهل غرق با

۱. همان، ص ۲۸.

۲. همان، ص ۳۳.

آمدنشان بویی عجیب را در جُفَره پراکنده می‌کنند و به تلاشی ناامیدانه و دیوانه‌وار برای رسیدن به خویشان خود بر روی زمین دست می‌زنند. روانی‌پور در توصیف این صحنه نیز آن‌چنان طبیعی و بی‌طرفانه واژه‌ها را به کام قلم می‌ریزد که خواننده شکی در واقعی بودن آن نمی‌کند.

مه‌جمال نگاهی به دریا، نگاهی به منصور داشت. بویی غریبی در آبادی پیچیده بود و حالا دیگر به روشنی صداهایی را در میان باد می‌شنید؛ صدایی که از آن سوی غبه می‌آمد و هر لحظه نزدیک‌تر می‌شد.

منصور آشکارا دل به کار نمی‌داد. دستانش کُند و آهسته تا پول‌ها را می‌گرفت هوش و حواسش به دریا بود. شرم حضور زایر بود انگار که مردان آبادی را وامی‌داشت تا خود را مشغول نشان دهند. اما زایر هم روی زمین نبود، نگاهش تا انتهای دریا تا افق می‌رفت.

لحظه‌ای بعد، مه‌جمال پریشان تسلیم صداها شد. قلاب‌ها را رها کرد و رو به دریا در انتظار نشست... وقتی دی‌منصور را دیدند که ضجه‌کشان از روی آب‌انبار زایر احمد پایین آمد و سینه‌چاک‌داده رو به دریا دوید، مه‌جمال فهمید که اشتباه نمی‌کند. دی‌منصور بوی پسران خود را از دریا شنیده بود و حالا ستاره نیز به سوی دریا می‌دوید.

پسران شش‌گانه چه زود کشتی خود را تعمیر کرده‌اند! گویا بوی آدمیزاد کارایی دستانشان را بیشتر کرده بود و مردان مغروق دیگر که مه‌جمال در سفر دریایی خود در عمق آب‌های سبز دیده بود، روی آب می‌آمدند. انگار که روی زمین قدم برمی‌دارند. باشتاب می‌آمدند؛ بی‌آن که هیچ ترس و واهمه‌ای از بوسلمه داشته باشند؛ بی‌آن که هر لحظه برگردند و پشت سرشان را نگاه کنند.

زایر احمد گفت: «یا قمر بنی‌هاشم... اهل غرق!»

اهل غرق هرگز در عمر چندساله آبادی این چنین با هم و پریشان به سطح آب نیامده بودند.^۱

در ادامه هر کسی غریقی داشته از زیر سقف خانه‌های جُفَره بیرون می‌آید و خود را به کناره دریا می‌رساند و بیهوده و غریب و غمگین در انتظار بوییدن و بوسیدن و لمس کردن غرق‌شدگان خود می‌نشیند. غرق‌شدگان روی دریا تلاش می‌کنند خود را به ساحل برسانند و نمی‌توانند و بازماندگان ایشان هم کاری جز گریه و زاری از دستشان برنمی‌آید، زیرا ایشان به‌خوبی می‌دانند که قادر نیستند غرق‌شدگان را به زمین بازگردانند و این بوسلمه است که آن‌ها را واداشته به سطح دریا بیایند تا اهالی جُفَره را تا حد مرگ به التهاب وادارند. با این حال زنان و مادران غرق‌شدگان برای عزیزان از دست‌رفته غذا می‌پزند و آب فراهم می‌کنند. ظهر کنار ساحل ظرف‌های غذا ردیف شده و اهل غرق‌خسته به آن‌ها نزدیک می‌شوند و با اشتیاق دست‌پخت آدمیزاد را می‌چشند. سه روز بعد عاقبت زایر از حضور اهل غرق می‌ترسد؛ او می‌داند استمرار چنان وضعیتی به مرگ همه اهالی جُفَره خواهد انجامید. زایر زندگی را در مقابل مرگ قرار می‌دهد و از اهالی می‌خواهد یکی از آن‌دو را انتخاب کنند. این است که زن‌ها به زندگی و کار خود می‌چسبند تا اهل غرق بدانند که باید به دریا باز گردند.

۵. مرغان دریایی جنگنده

در جُفَره حتی مرغان دریایی نیز برای خود قصه‌ای دارند، قصه‌ای که برگرفته از اعتقادات و باورهای غیرمنطقی مردم است. وقتی مرغان دریایی درمی‌یابند که نیروهای نظامی برای به زانو درآوردن مردم جُفَره در آن منطقه اقدام به ایجاد پاسگاه کرده‌اند، این گونه به یاری مردم جُفَره می‌آیند:

در صبح کله سحر آبادی با ترس و وحشتی که به جان پاسگاه افتاده بود بیدار شد. رئیس پاسگاه دست توی سرش، روی تل ریگ‌های دریایی ایستاده بود و نمی‌دانست کدام پیکاپ نیمه‌شب این همه ریگ را پشت پاسگاه خالی کرده است؛ اما زایر او را از فکر و خیال

بی‌نتیجه خود بیرون آورد: «کار فلک‌نازه...»
رئیس پاسگاه بیخود حنجره خود را پاره کرد: «پیدایش کنید.»
لبخندی بر لبان زایر نشست. رو به مرغی دریایی که روی پاسگاه
بال‌بال می‌زد اشاره کرد: «کار اونه...»
سربازان دور زایر جمع شدند و او آرام و شگفته قصه فلک‌ناز را
گفت؛ مردی که یک روز غروب، هم زخمی‌اش را به آبادی کشانده
بود تا زایر از گیاهان زمین بر زخمش مرهمی بگذارد و با طلوع
آفتاب در هیبت مرغی دریایی پرواز کند.
بیل و کلنگ از دست سربازان افتاد و رئیس پاسگاه اتفاق
خود پناه برد تا گزارش مرغان دریایی را به سرگرد که گوش به زنگ
کوچک‌ترین خبر از آبادی بود بدهد.^۱

آنچه روند حرکت داستان را طبیعی جلوه می‌دهد، نه تنها باور مردم
جُفره که باور کردن حوادث جادویی توسط غیربومیانی چون رئیس
پاسگاه و سربازان است.

۶. دوزیست بودن شخصیت اصلی رمان

مه‌جمال که حاصل ازدواج یک پری دریایی و مردی زمینی است،
دوزیست است، یعنی این توانایی را دارد که هم بر روی زمین زندگی
کند و هم در زیر آب. این ویژگی عاملی جادویی است که در بافت
داستان به‌خوبی تنیده شده است. او در سفرش به اعماق دریا، بسیاری از
غرق‌شدگان و از جمله پدر خود را نیز می‌بیند، پدری که هنوز در زیر
آب چشم به زمین دارد و نتوانسته به مرگ خو کند:
این را از اندوه غریبی که در چشمانش موج می‌زد، فهمید. بیست سال
برای فراموش کردن کم نیست، اما جای پای زندگی را به این سادگی
نمی‌شود پاک کرد. صدای مرد انگار از دالان‌های پیچ‌درپیچ غریبی

در آید، به گوشش خورد: «مه جمال، چیزی بزَن که گریه کنیم». این صدای آشناست، صدای آدمیزاد که با اندوه خو کرده است، صدایی که می خواهد بغض بیست ساله اش را با شَرِوهٔ فایز از گلو رها کند.^۱

تبرستان
www.abarestan.info

۷. کشمکش انسان با طبیعت

در رمان اهل غرق طبیعت، به ویژه دریا و موجودات دریایی و طوفان، نقش بارزی ایفا می کنند. این نقش گاه به درگیری انسان با طبیعت می انجامد. «آبادی به عزا نشسته بود. یک هفته بود که دریا می غرید. باد بوره می کشید. موج های بلند روی آبادی خراب می شد. دیوارها می رمید. کپرها را آب می گرفت و مردم از بیم موج ها بالای پشت بام خانه های گچی مانده بودند. توی جُفره آب تا زانو می رسید. دریا امان نمی داد. بوسلمه رحم نمی کرد. ماهی ها با موج های دریا در آسمان پخش می شدند و روی در و دیوار و پشت بام ها می افتادند.»^۲ این کشمکش نه روز به درازا می کشد. در این نه روز، کشتی ها هم گویی اجازه حرکت ندارند. روزها غبار گرفته است و همه جا تاریک به نظر می رسد. عاقبت زایر به عنوان حکیم جُفره علاج را در ریختن خون مه جمال می بیند، مه جمالی که اینک پری دریایی عاشق او شده است و این عشق باعث شده تا بوسلمه به خشم بیاید و دریا را طوفانی کند.

زایر خم شد، آهسته در گوش مه جمال گفت: «وقتی من انگشتت را می بُرم، تو فریاد بکش، بگو نه، مرا نکشید... این به خاطر بوسلمه است.»

لبخند غریبی بر لبان مه جمال نشست؛ لبخندی گنگ و نا آشنا. به انگشت اشاره اش نگاه کرد. آن گاه گفت: «بزَن تو بازوم... این، نه.» ... زایر روی دو کندهٔ زانو نشست. برایش فرق نمی کرد. فقط

۱. همان، ص ۳۰.

۲. همان، ص ۳۷.

مه جمال باید درد می کشید و دردش را فریاد می کرد تا بوسلمه بداند که با رنج و درد از جهان رفته است و در بند هیچ پری دریایی نبوده و هیچ کدام از آبی ها دیگر نمی توانند به او دل ببندند.^۱

۸. اعتقاد مردم به موجودات جادویی
در اهل غرق اساس کشمکش های اصلی داستان بر وجود موجودات جادویی است. مه جمال خود موجودی است که حاصل ازدواج یک پری دریایی با انسانی زمینی است. پری دریایی عاشق او می شود و از این رو بوسلمه بر مردم روستای جُفره خشم می گیرد و نه شبانه روز طوفان می شود. علاوه بر این ها، موجودی افسانه ای به نام یال نیز در صدد کشتن زن های زائوی آبادی است. «رئیس پاسگاه در کنار مدینه با دشدشه ای روی سد نشسته بود. تفنگش را روی خورجین میزان کرده بود و در انتظار بالا آمدن یال، خیس عرق به دریا نگاه می کرد... از زمانی که زنی زائو در آبادی درد می کشید و دی منصور بالای سرش کاری از پیش نمی برد، دو روز می گذشت. مدینه در اندیشه نجات زن به پاسگاه رفته بود. ^۲ یال نمی ذاره بچه به دنیا بیاد، می خواد جیگر زن زائو را ببره»^۱

۹. ازدواج انسان با پری دریایی

همان گونه که پیش تر نیز اشاره شد، شخصیت محوری داستان یعنی مه جمال، از پدری زمینی و مادری دریایی زاده شده است. مادری که روزی در لباس یک کولی راهش به دهکده می افتد و نوزادش را زمین می گذارد و به دریا برمی گردد. همین پری دریایی همواره مه جمال را حمایت می کند و او را از گزند نیروهای دولتی در امان می دارد. منیرو روانی پور در سفر دریایی مه جمال، این گونه از پدر و مادر او یاد

۱. همان، ص ۴۸.

۲. همان، ص ۲۶۲.

می‌کند: «اکنون دیگر می‌توانست آن زن را فراموش کند، زن کولی که با برآمدن او از دریا در ذهن زنان جُفره قد کشید و بیست سال سایه به سایه اش در آبادی می‌گشت. با کلامی که او را می‌نامید، مه‌جمال را، آن دیگری را دید. صدا آن قدر آشنا و صمیمی بود که برگشت و بی آنکه نیازی به اندیشه باشد، پدرش را شناخت؛ مردی سی و هشت سال و نه ماه و نه روز پیش از این دچار طوفان شد و یکی از آبی‌ها او را به عمق آب‌های آبی آورد و همان شب با او جفت شد.»

۱۰. پیوند میان باورهای مردم و آداب و رسوم و قصه‌های عامیانه

از دیگر عناصری که عموماً در رمان‌های رئالیسم جادویی به چشم می‌خورد، پیوند قوی میان آداب و رسوم و مردمی است که در جهان داستان زیست می‌کنند. این باورها گاه با قصه‌هایی عامیانه نیز همراه است؛ قصه‌هایی که حکم تاریخ و فلسفه و اصول زندگی را برای مردم ایفا می‌کنند. جهان داستانی اهل غرق پر از طلسم و اوراد است، پر از حکایت‌ها و باورهای عامیانه و غیرعقلاتی و همین باورها حوادث داستانی را شکل می‌دهند. به عنوان مثال، باور پلید بودن بوسلمه و مقابله‌اش با پری دریایی اساس برخی حرکت‌های داستانی است. همچنین است باور مردم به بال، جن و پرنده‌گانی که روزگاری انسان بوده‌اند.

غلام‌حسین ساعدی - عزاداران بیکل

غلام‌حسین ساعدی از پیشروان نوشتن به سبک رئالیسم جادویی در ایران شمرده می‌شود. از میان آثار این نویسنده، عزاداران بیکل به عنوان یک اثر (داستان‌های به هم پیوسته) پیشرو ایرانی در سبک رئالیسم جادویی معروف است. این اثر در هشت داستان نوشته شده است. ارتباط درونی

قصه‌ها عزاداران بیل را به یک اثر واحد تبدیل کرده است. عزاداران بیل تصویری از زندگی مردمی فقیر و درگیر خرافه و اوهام را به نمایش می‌گذارد؛ مردمی که مشکلشان اندیشه آن‌هاست.

عصاره اصلی اندیشه‌های پنهان در داستان‌های پیوسته این مجموعه، آمدن بلا و مصیبت از بیرون روستاست. در عزاداران بیل، میان زمینه زندگی آدم‌ها و ذهنیت آن‌ها هم‌بستگی و هم‌ساختی کاملی وجود دارد. مهارت ساعدی در فضا‌سازی‌هایی است که در آن دلهره، ترس، ناامیدی، وهم و خیال، خرافه، روزمرگی و شکست انگیزناپذیر است. ساعدی آدم‌هایی را به داستان‌هایش راه می‌دهد که هر کدام به‌نوعی بیمارند. روان‌نژندی ویژگی عمومی شخصیت‌های داستانی ساعدی است. ساعدی به‌عنوان یک روان‌شناس می‌کوشد درون آشفته آدم‌ها را بکاود و از راه درون کاوی شخصیت‌ها، درون جامعه را بکاود. از دید او آدم‌های آشفته محصول شرایط آشفته اجتماع‌اند. در روستای بیل (که مختصات جغرافیایی معلومی ندارد) از در و دیوار و از زمین و آسمان، درد و مرض و بلا و مصیبت می‌بارد؛ به‌گونه‌ای که در ذهن اهالی روستا نزول بلا حتمیت پیدا کرده است.^۱

داستان با بیماری ننه رمضان شروع می‌شود. او با گاری یکی از بیل‌ها به نام اسلام تا سر جاده اصلی برده می‌شود و از آن‌جا به بیمارستانی در شهر منتقل می‌گردد. از همان آغاز، وهم شنیدن صدای زنگوله فضایی غیرواقعی به داستان می‌بخشد.

پایاخ که دید کدخدا گرم صحبت است، نشست کنار استخر و پوزهاش را گذاشت رو پنجه‌هاش و چشم‌ها را بست. کدخدا یک‌دفعه برگشت و پشت سرش را نگاه کرد. پایاخ هم سرش را بلند کرد و تاریکی را نگاه کرد.

اسلام گفت: «چی شده؟»

۱. اسطیری، «بارقه رئالیسم جادویی ایرانی در عزاداران بیل غلام حسین ساعدی»، تارنمای شهرستان ادب، بیستم اسفند ۱۳۹۴، <http://shahrestanadab.com>.

کدخدا گفت: «می شنفی؟ صدای زنگوله می آد. نمی آد؟»
اسلام و مرد اول گوش دادند، اما صدای زنگوله را نشنیدند.^۱

صدای زنگوله گویی علامتی از حضور مرگ است؛ علامتی که روی سر روستای بیل می چرخد و طعمه‌های خود را آتش می‌کند. زنگوله حتی در بیمارستان هم ناله می‌کند، وقتی دکتر گوشی را روی قلب ننه‌رمضان می‌گذارد. «صدای زنگوله آرام آرام دور شد و... در انتهای بیابان خاموش شد.»^۲ رمضان حاضر نیست به روستا بازگردد و نزد دربان بیمارستان می‌ماند. یک شب رمضان بلند می‌شود و می‌رود سراغ مادرش و در این‌جا نیز باز صدای زنگوله به یاری نویسنده می‌آید تا مرگ را با زبانی دیگر به مخاطب بشناساند.

نصفه‌های شب بود که بیدار شد. صدا می‌آمد. صدای آشنایی می‌آمد. صدای زنگوله از توی باد می‌آمد. گوش داد. صدا نزدیک و نزدیک‌تر شد و جلو در بیرونی ایستاد و بعد دستی آرام روی کوبه در افتاد و آهسته در را به صدا درآورد. رمضان نگاه کرد. دربان بیدار نشده بود. در اتاق را باز کرد و رفت توی هشتی. صدای دکتر را شنید که توی رختخوابش سرفه می‌کرد. رمضان جلو رفت. صدای نفس نفس کسی از پشت در می‌آمد. در را که باز کرد، نه‌اش را دید که لباس‌های نونواری پوشیده. رمضان خوشحال رفت بیرون و دست نه‌اش را گرفت. هردو باعجله دور شدند. باد با شدت زیادی می‌وزید و آن‌ها را جلو می‌راند. از دور صدای زنگوله‌های دیگر شنیده می‌شد.

رمضان گفت: «کجا می‌ریم ننه؟ می‌ریم بیل؟»
ننه گفت: «بیل نمی‌ریم. می‌ریم بنفشه‌زار.»^۳

۱. ساعدی، عزاداران بیل، ص ۱۱.

۲. همان، ص ۲۵.

۳. همان، ص ۳۴.

در قصه اول، جز وهم شنیدن صدای زنگوله و لحن، اثری از رئالیسم جادویی نیست؛ اما به تدریج که داستان پیش می رود، مؤلفه های دیگر رئالیسم جادویی همچون بوی غیرطبیعی خود را نشان می دهند.

در قصه دوم، سید بیل فوت می کند و افرادی به سیدآباد می روند و حاج شیخ را می آورند برای کفن و دفن سید. نصیر ^{نصیر} سید، از غم مریمی دختر مورد علاقه اش، حاضر نیست در مراسم خاک سپاری پدرش شرکت کند. او همچنان به فکر دختر بیمار است که در بیمارستان بستری شده و پیش از رفتن خواب بدی دیده است. «شب که آقا مُرد، او خوابش را دید که به پای مرده آقا طنابی بسته اند و یک عده جمع شده اند و می خواهند ته چاه بزرگی سرازیرش بکنند. کلاغ ها آمده اند و جمع شده اند پشت بام آقا و بال هایشان را تکان می دهند و اسلام ایستاده سر کوچه، مشدی جبار و پسر مشدی صفر ایستاده اند توی گاری. پسر مشدی صفر کاسه ای به دست دارد و توی کاسه ماهی قرمز کوچکی می چرخد.»^۱ در ادامه حاج شیخ هم در بیل فوت می کند و بیل باز هم در عزایی دیگر فرومی رود.

قصه سوم با تصویری جادویی آغاز می شود. «طرف های غروب ننه فاطمه نشسته بود پشت بام و سیاهی بزرگی را که از سیدآباد می آمد تماشا می کرد. ننه فاطمه فکر می کرد که لابد باز در سیدآباد یکی مُرده و سیدآبادی ها با گاری مشدی رقیه می روند که حاجی آخوند را از جامیشان برای نماز به آبادی شان ببرند. اما سیاهی هرچه نزدیک تر می شد بزرگ تر و پهن تر می شد. کنار تپه نبی آقا که رسید، ننه فاطمه باد سیاه و چرکینی را دید که چیز سفیدی را با خود می آورد. دوان دوان رفت پشت بام مشدی صفر، سرش را از سوراخ بام برد تو و با صدای بلند زن مشدی صفر را صدا کرد: ننه خانوم، ننه خانوم! بیا بالا بین این دیگه چیه که می آد طرف بیل!»^۲

۱. همان، ص ۵۱.

۲. همان، ص ۷۵.

قصه چهارم داستان مشدحسین است. او برای عملگی به سیدآباد رفته، اما گاوش می میرد. مشدحسین وقتی برمی گردد، مرگ گاو را باور نمی کند. او خود را جای گاو می بیند. پوروسی ها که برای دزدی به بیل رفته اند، با شنیدن صدای مشدحسین او را با گاو عوضی می گیرند. در ادامه وقتی کدخدای اسلام و مشدی جبار تصمیم می گیرند مشدحسین را از ده بیرون ببرند، ساعدی در توصیف این صحنه، مشدحسین را کاملاً گاو می بیند و این گونه مؤلفه ای دیگر از رئالیسم جادویی را رقم می زند. «ته دره، توی تاریکی، سه مرد گاوی را که طناب پیچ کرده بودند کشان کشان می بردند طرف جاده. یکی از مردها جلو تر می رفت و طناب را می کشید و دو مرد دیگر هُلش می دادند. گاو با جنّه کوچکش مقاومت می کرد و مردها را خسته می کرد. سه مرد پوروسی کارد به کمر از قلّه کوهی خم شده بودند و آن ها را تماشا می کردند.»^۱ در قصه پنجم، سگی راهش به بیل می افتد و در روجیه یکی از بیلکی ها که او را حمایت می کند، تغییراتی به وجود می آورد، تا جایی که او دست از کار می کشد. این سگ بالاخره به دست یکی از اهالی روستا کشته می شود.

قصه ششم هم با سیاست پیوند می خورد. اهالی روستای بیل صندوقی را که از کامیون امریکایی ها افتاده، چون ضریحی مقدس زیارت می کنند؛ اما امریکایی ها صندوق را با خود می برند و بیلکی ها در فراق صندوق زاری سر می دهند.

قصه هفتم داستان زندگی یکی از اهالی بیل به نام موسرخه است. او که بیماری جوع گرفته، هر چه می خورد سیر نمی شود. اهالی ابتدا او را در آسیاب خرابه ای پنهان می کنند، اما موسرخه از آن جا می گریزد. وقتی بار دیگر موسرخه از آسیاب خرابه فرار می کند و خود را به ده می رساند، بزرگان آبادی تصمیم می گیرند او را به جای دورتری ببرند و رها کنند.

اسلام گفت: «تو آبادی های دیگه که این بچه را نمی شناسن!»

عبدالله گفت: «اگه هم نشناسن که خودش می گه مال کجاس.»
کد خدا گفت: «مگه خوردن مجال مده که حرف بزنه؟»^۱

بیلکی ها موسر خه بیمار را به جای رساندن به بیمارستان و درمان، به سیدآباد می برند و در آن جا رها می کنند. سیدآبادی ها هم به توصیه گداخانم موسر خه را از ده بیرون می اندازند تا دچار مصیبت نشوند. موسر خه به حسن آباد می رود و روزگار سختی پیدا می کند تا باز به بیل برمی گردد، در حالی که شبیه یک حیوان شده است. «نزدیکی های ظهر بود که موسر خه را پشت خرمن ها و کنار آسیاب پیدا کردند. پوزه اش دراز شده بود مثل پوزه موش، پشم های سرو صورتش به هم ریخته بود. دست و پایش ورم کرده و کثیف بود؛ انگار که سُم پیدا کرده بود.»^۲
وقتی بار دیگر اهالی بیل موسر خه را از ده بیرون می اندازند و این بار او را در شهر رها می کنند، مردم با دیدن او چنین می اندیشند که حیوانی را دیده اند که از فاضلاب بیرون آمده است.
در قصه هشتم هم اسلام به خاطر بد گویی بیلکی ها از ده به شهر مهاجرت می کند و در آن جا کارش به جنون می کشد و در تیمارستان بستری می شود.

نویسندگان مقاله «بررسی گزاره های رئالیسم جادویی در رمان های عزاداران بیل غلام حسین ساعدی و شب های هزار شب نجیب محفوظ» مشخصه های رئالیسم جادویی در عزاداران بیل را در شش محور زیر تقسیم کرده اند.^۴

۱. همان، ص ۲۲۴.

۲. همان، ص ۲۵۳.

۳. به نظر مؤلفان این کتاب، به کارگیری داستان های به هم پیوسته برای عزاداران بیل بهتر است. زیرا هر داستان در عین پیوستگی با داستان های دیگر، اثری مستقل محسوب می شود.

۴. ناظمیان، رضا، و دیگران، «بررسی گزاره های... نجیب محفوظ»، مجله ادب عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره ۶، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۳، صص ۱۵۷-۱۷۸.

۱. سحر و جادو

به کارگیری مؤلفه سحر و جادو در عزاداران بیل را می‌توان ناشی از این عوامل دانست: انس روستاییان با طبیعت و مظاهر آن، چون صدای رودخانه، آواز پرندگان، زوزه باد، جهان بی تجربگی کودکان در شناخت هستی و حقیقت رویدادهایی همچون طوفان، قحطی، مرگ و غیره و نسبت دادن آن‌ها به قدرت‌های جادویی مانند سیاهان، ابرها، جن و پریان و در نهایت پناه بردن به اعمال و حرکاتی عجیب همچون دهل کوبیدن، جارو به دست گرفتن و آب تربت پاشیدن.

شاید مهم‌ترین صورت به کارگیری گزاره سحر و جادو در عزاداران بیل را بتوان در «مسح» برخی شخصیت‌ها دید. ساعدی هر چند به مفهوم «جن‌زدگی» تصریح نمی‌کند، اما فضای روستایی ترسیم‌شده و توصیفاتی که از پاره‌ای شخصیت‌ها به دست می‌دهد، خواننده را به این نتیجه می‌رساند که اینان (موسرخه و مشدحسن) به نوعی «جن‌زده» شده‌اند.

۲. وهم و خیال

گزاره وهم و خیال همچون عنصر سحر و جادو در رمان عزاداران بیل حضوری کم‌رنگ دارد. عنصر وهم و خیال در رمان عزاداران بیل بیشتر به شکل شنیده شدن صداهای عجیب و نامعلومی ظاهر می‌شود. برای نمونه صدای زنگوله بر سرتاسر داستان نخست سایه افکنده است.

در قصه سوم نیز هنگامی که حسنی و مشدی جبار برای دزدی به روستای پوروس می‌رسند، ناگهان گاری بی‌سرنشینی رد می‌شود و هم‌زمان صدای زنگوله در فضا می‌پیچد. پس از آن نیز هنگامی که بر سر چاهی می‌روند که پوروسی‌ها اموال دزدی‌شان را آن‌جا می‌گذارند، مشدی جبار از ته چاه بوی گوسفندی می‌شنود؛ اما هنگامی که حسنی داخل چاه می‌رود، گوسفندی نمی‌بیند. با این همه هنگام بازگشتن از پوروس، صدای ناله گوسفندی را از ته چاه می‌شنوند.

در اپیزود ششم نیز ییلی ها صندوقی در دره می یابند و هنگامی که هریک سر خود را به آن می چسباند، صدایی می شنود.

۳. دوگانگی

عزاداران ییل را می توان مجموعه ای از جدال ها و تقابل ها دانست که دست به دست هم ماجراهای داستان را شکل می دهند و پیش می برند. این تقابل ها را در یک نگاه کلی می توان در تقابل ییلی ها و پوروسی ها، تقابل سنت و مدرنیته و تقابل روستا و شهر دید.

۴. اسطوره و نماد

یکی دیگر از گزاره های مشترک رئالیسم جادویی در عزاداران ییل، به کارگیری عنصر «اسطوره» است. برای نمونه «گاو» یکی از این اسطوره هاست که به عنوان اسطوره زاینده گی شناخته می شود. گاو در ده، رابطه انسان با زمین است و قدیمی ترین و اساطیری ترین چارپای عالم است. این اسطوره به حدی قوی است که در گات های اوستا، بعضی از بندها با سوگند به نام گاو آغاز شده است.

«موش ها» نیز در داستان عزاداران ییل نماد و سمبلی هستند از افرادی بی خاصیت که جز تخریب و تباهی اموال دیگران، کارایی دیگری ندارند و در همه جا ریشه دوانده اند و حضور دارند. ییل و جاده ها و مزرعه هایش را موش پر کرده است؛ هر جا که بروی موش سرش را از سوراخ بیرون آورده و تو را می باید. چقدر هم بزرگ، پررو و فضول اند و به همه جا سر می کشند.

از دیگر مؤلفه های رئالیسم جادویی در عزاداران ییل ساعدی «نمادگرایی» است. مکان ها و نام های شخصیت ها، نمونه های بارز نمادگرایی و تمثیل در رمان عزاداران ییل هستند. روستای ییل و شهر هر کدام خود تمثیلی از روستاها و شهرهای مرگ زده و اسیر بیماری های

کشنده است؛ مردم اغلب در تباهی دست و پا می‌زنند و انتظار مرگ را می‌کشند. بیل یکی «عَلَم خانه» هم دارند که عَلَم‌های فراوانی را در آن جا پنهان کرده‌اند. عَلَم‌ها به انتظار دست‌هایی هستند که آن‌ها را از تاریکی بیرون آورند و بلند کنند. شمایل بزرگی از «حضرت» هم آن‌جا است.

۵. صدا و بو

از دیگر مؤلفه‌های رئالیسم جادویی در عزاداران بیل وجود عناصر «صدا» و «بو» است؛ مانند «صدای نوحه پیرزن‌ها و اهالی بیل در نیمه‌شب»، «صدای چرخ‌هایی که می‌چرخیدند و صدای نفس نفس گرسنه‌هایی که به خاتون آباد نزدیک می‌شدند»، «صدای زوزه و واق‌واق سنگ‌های بیل»، «صدای باد، صدای آب و صدای گریه»، «صدای گوسفندی که از ته چاهی در پوروس شنیده می‌شود» یا «بوی گوسفندی که از چاه به مشام می‌رسد» و به‌ویژه «صدای هراسناک زنگوله» که در سراسر داستان به گوش می‌رسد و در واقع پیام‌آور مرگ است.

در اپیزودی دیگر از داستان، مشهدی حسن وقتی قحطی در ده بیداد می‌کند و «باد کثیف و تندی» کفن‌پاره‌های پوسیده بر بیل می‌بارد و از قبرستان «بوی مرده» می‌آورد و مردم از گرسنگی لاشه‌الاغ مرده‌ای را می‌خورند، او همچنان به فکر گاوش است و نمی‌خواهد مرگ گاوش را باور کند، حتی نمی‌خواهد صدای کاه خوردنش را نشنود؛ مثل گاو کاه می‌خورد و صدای گاو در می‌آورد.

۶. توصیفات اکسپرسیونیستی و سوررئالیستی

توصیفاتمانند «رنگ پریدگی ماه» یا «باد کردگی آن» در قسمت‌هایی از داستان عزاداران بیل، توصیفات اکسپرسیونیستی و سوررئالیستی است که در آن نویسنده می‌کوشد تصاویر و پدیده‌های ناهمگون بیافریند و در کنار یکدیگر بنهد؛ اما رابطه میان این تصاویر و پدیده‌ها نه از راه

تفکر منطقی، بلکه با بخش ناخود آگاه ذهن کشف می شود. منتقد دیگری^۱ ویژگی های عزاداران بیل را بدین قرار برمی شمرد: جدال سنت و مدرنیته، تنهایی ناشی از ترس، فضا و زمینه تیره و تار، توصیف از طریق عمل داستانی، نماد، اسطوره و مسخ. محمود دولت آبادی هم در پاسخ به این سؤال که آیا می توان **عزاداران بیل** را به کل جامعه ایران در آن روزها تعمیم داد، می گوید:

بله. وقتی شخصیتی به نام اسلام یک انگلی را پشت سر خودش نمی تواند تحمل کند و وادارش می کنند در خانه و زندگی اش را گل بگیرد و برود، این مربوط به خلیات جامعه ماست دیگر؛ خلیاتی که همه آدم ها به جای این که به کار خودشان کار داشته باشند و از کار خودشان ایراد بگیرند، همه اش متوجه دیگری هستند که بتوانند یک عیبی روی دیگری بگذارند، بلکه بتوانند از جا درش بیاورند و زندگی اش را پریشان کنند. این ها آیا فقط در بیل هست یا نه؟ در تهران هم هست، در تبریز هم هست، در خوزستان هم... همه جا هست دیگر. این در حقیقت نگاه و بینش درست یک نویسنده است که قالبش را آن جا ریخته. حالا این روستایی است؟ کجاش روستایی است؟ اصلاً من وقتی می خوانم، می بینم که نه. آن ها یک سری المان ها هستند که ساعدی گرفته و ساعدی فقط این استعداد را دارد که بدون این که در روابط عمیق و تولیدی روستا زندگی کرده باشد بتواند داستان هایی بنویسد که آدم باورش بشود. به اصطلاح امروزی ها، ساعدی خیلی مدرن است؛ یعنی نه صحنه پردازی می کند، نه چهره پردازی و نه روحیه پردازی. فقط با المان ها، با اشیاء، با یک دیالوگ، با یک واکنش، با یک رفتار خیلی سریع و تند، موضوع را بیان می کند و ربطی ندارد که شما آن را مقیدش بکنید به دهات یا بیاوریدش به زعفرانیه.^۲

۱. توللی، «بررسی تطبیقی صد سال تنهایی و عزاداران بیل»، فصلنامه ادبیات تطبیقی، شماره ۱۶، ۱۳۸۹.

۲. دولت آبادی، گفت و گو با یوسف انصاری، برگرفته از وب نوشته یوسف انصاری، بیستم بهمن ۱۳۹۴.

بهرام صادقی - داستان بلند ملکوت

فصل اول داستان بلند ملکوت بهرام صادقی با عنوان «حلول جن»، با روایت سوم شخص و با تصویری جادویی آغاز می شود. در ساعت یازده شب چهارشنبه، جن در آقای مودت حلول می کند؛ آقای مودت و دوستانش از این امر تعجب می کنند. آن‌ها در یک شب مهتابی بساط عیش خود را بر سبزه باغی چیده اند و در حالی که منبه در بدر کامل است، از زندگی لذت می برند؛ اما جن یک باره خودش را می اندازد و وسط شادی آن‌ها، نویسنده در ادامه داستان نشان می دهد که عیش این افراد چند ساعت بعد و در مطب دکتر به کلی زایل خواهد شد. اما صادقی با توصیف شب و چگونگی حرکت دوستان به طرف شهر، حرکت داستانی را تند می کند. «یکی از دوستان آقای مودت، که جوان تر از همه بود و همیشه کارهای عملی را به عهده می گرفت و می خواست تا سرحد امکان مفید و مؤثر باشد، پیشنهاد کرد که هر چه زودتر آقای مودت را به شهر برسانند و در آن جا تا دیر نشده است از رمال یا جن گیر یا کسی که در این امور تخصصی داشته باشد یا لااقل از پزشک شهر کمک بگیرند. او را در جیب سوار کردند و همان دوست جوان که منشی اداره ای بود به راندن پرداخت. جیب در میان سکوت و خلوت شب باغ را دور زد و به جاده افتاد و راه درازش را به سوی شهر آغاز کرد... اکنون هر سه تن در سکوت کامل خیره به جاده می نگرستند و بازی مهتاب را در پستی و بلندی‌ها و نیز سایه های تند و زودگذر بوته های خار و پشته های سنگ و تپه های خاک و زمزمه غافل گیرکننده حیوانات شب خیز را به حساب عوامل مابعدطبیعی و آن جهانی می گذاشتند»^۱

زبان نویسنده و لحن وی در عادی نشان دادن واکنش دوستان آقای مودت، اولین نکته ای است که به چشم خواننده می آید. سه دوست

۱. صادقی، ملکوت، ص ۶.

آقای مودت او را به شهر می‌رسانند و دنبال جن گیر می‌گردند تا جن را از وجود دوستشان خارج کند. دوستان آقای مودت عبارت‌اند از یک مرد چاق، یک مرد جوان که منشی اداره است و یک مرد ناشناس. دوست ناشناس مودت به دیگر دوستان می‌گوید: «ولی من چیزهای دیگری احساس می‌کنم. مثل این که امشب چیزی می‌خواهد اتفاق بیفتد، حادثی می‌خواهد رخ بدهد که از دایره وظیفه خود و حق معالجه و این بدبختی تازه که برای مودت پیش آمد کرده بیرون است.»^۱ مرد ناشناس سپس کف دست مرد چاق را می‌بیند و پیش‌بینی می‌کند که او سگته خواهد کرد. وقتی مودت را پیش دکتر حاتم می‌برند و به دکتر می‌گویند که جن در بدن مودت رفته، دکتر حاتم هم بدون این که تعجب کند می‌گوید: «بنابر این کارمان خیلی مشکل است. در چه ساعتی اتفاق افتاد؟»

- تقریباً یک ساعت پیش.

دکتر حاتم ریش خود را خاراوند. در گرمای اتاق به نظر مرد جوان آمد که دو برجستگی طرفین پیشانی دکتر هر دم بزرگ‌تر می‌شود.^۲ شایعاتی درباره دکتر حاتم بر سر زبان‌هاست؛ مردم می‌گویند او دستیاران خود را می‌کشد و از جسد آن‌ها صابون می‌سازد؛ ولی او این اتهام را انکار می‌کند. وی به منشی جوان می‌گوید که در آن لحظه بیماری دارد که تقاضا کرده آخرین عضو بدنش، یعنی دستش را دکتر حاتم قطع کند. دکتر حاتم می‌گوید در حال خواندن کتاب یکلیا و تنهایی او است. منشی جوان به دکتر می‌گوید که تازه ازدواج کرده است و اسم همسرش ملکوت است. دکتر حاتم هم وقتی وارد این شهر شده، زنی به نام ملکوت داشته است. زن دکتر مسموم شده و بدرد حیات گفته است. دکتر حاتم ادعا می‌کند که آمپول‌هایی دارد که عمر و میل جنسی انسان‌ها را زیاد می‌کند. او به اغلب مردم شهر و از جمله همسر منشی

۱. همان، ص ۸.

۲. همان، ص ۱۱.

جوان از آن آمپول تزریق کرده و در ادامه به مرد چاق و منشی جوان نیز از آمپول‌های جوانی تزریق می‌کند. منشی به دکتر کمک می‌کند تا جن را از بدن مودت خارج سازد. ابتدا دُم جن از بدن مودت بیرون می‌آید و «بعد از آن جن بیرون آمد... جن به اندازهٔ یک کف دست بود. شب کلاه قرمز و درخشان و دراز و منگوله‌داری به سر داشت. قبا و ردایی زران‌دود و ملبله‌دوزی شده به بر کرده بود و نعلین‌هایی ظریف و کوچولو پایش را می‌پوشاند. مثل منشیان درباری قاجار بود، تمیز و باوقار. قلمدان و طومار کوچکی در دست راست گرفته بود و با دست چپ پسر بچهٔ جنی زیبارو و سبزخطی را که چشم‌هایی بادامی داشت تنگ در بغل می‌فشرد. لعاب لزجی سروریش را پوشانده بود.»^۱

هرچند تا این بخش از داستان نمود مؤلفهٔ رئالیسم جادویی، یعنی ورود موجودی غیرطبیعی و فراواقعی به بدن مودت، بدون تعجب روایت شده است، اما در ادامه معلوم می‌شود که مودت در حقیقت به سرطان معده و روده مبتلا شده است. با این حال، داستان تا انتها مؤلفه‌های دیگری از رئالیسم جادویی را ارائه می‌دهد. دکتر حاتم به همراهان مودت می‌گوید که فردا از شهر آن‌ها خواهد رفت. وقتی با مرد ناشناس تنها می‌شود، نزد او اعتراف می‌کند که همهٔ دستیارانش را کشته و از آن‌ها صابون ساخته و آمپول‌هایی هم که به مردم شهر تزریق کرده است باعث مرگ آن‌ها خواهد شد.

عنوان فصل دوم «اکنون او سخن می‌گوید» است. این فصل با روایت اول‌شخص و از زبان مردی با نام مخفف م. ل. روایت می‌شود؛ مردی که پیش‌تر یک دست، دو پا و گوش‌ها و بینی‌اش را جراحی کرده و فقط یک دست برایش باقی مانده که قصد دارد آن را هم با کمک دکتر حاتم قطع کند. م. ل. خدمتکاری به نام شکو دارد. او شکو را از میان زباله‌ها بیرون کشیده، زبانش را بریده و او را به خدمت گرفته است. در ادامهٔ داستان معلوم می‌شود که ارباب شکو دکتر حاتم را با وجود

انجام جراحی پلاستیک می‌شناسد. حاتم بیست سال پیش به شهر محل سکونت م. ل. آمده و با حرف‌های شاعرانه و فیلسوفانه‌اش پسر آقای م. ل. را از دنیای شاداش دور کرده و در خود فروبرده است. پسر نتوانسته غمش را با پدرش در میان بگذارد و همین امر سبب شده تا م. ل. پسرش را بکشد. م. ل. بعد از کشتن پسرش، کیفه دکتر حاتم را به او می‌گیرد. دکتر حاتم هم او را شناخته و مواظب است آسیبی از بیمارانش به او نرسد. م. ل. نیز دارای نوعی قدرت غیرعقلانی و تفکرات عجیب و غریب است. او وقتی دوازده ساله بوده، با رفتن یک خار به دستش کمی از زمین بلند شده و دوباره به زمین بازگشته است. «مثل این که کمی از زمین بلند شدم. سرم گیج رفت و گرمای کشنده‌ای در سراسر بدنم لول خورد. همه این چیزها چند ثانیه بیشتر طول نکشید. باز بر زمین قرار گرفتم و هر چیز به سرعت رنگ حقیقی خود را بازیافت. من به صدای مادرم برگشتم و خودم را در دامانش انداختم و او خون دستم را با دستمالی پاک کرد.»^۱ م. ل. از جراحی آخرین عضو بدنش منصرف می‌شود.

عنوان فصل سوم «۱۳» است. این فصل با خواب م. ل. شروع می‌شود؛ خوابی کابوس‌وار از کشته شدن پسرش. وقتی م. ل. از خواب بیدار می‌شود، شکو قاری قرآن را آورده تا قرآن بخواند.

عنوان فصل چهارم «آخرین دیدار پیش از صبحدم» است. این فصل به صورت سوم‌شخص روایت می‌شود. در این فصل داستان دوباره به شبی بازمی‌گردد که مودت را به مطب دکتر حاتم آورده‌اند. از این فصل به بعد، پلشتی‌های جامعه مورد نظر نویسنده بیشتر هویدا می‌شود. ساقی با دیدن همسرش کاغذی را در سینه‌بندش پنهان می‌کند. بعد معلوم می‌شود که این کاغذ راز ارتباط شکو و ساقی را برملا خواهد کرد. دکتر حاتم به ساقی می‌گوید که او را خفه خواهد کرد و به ملکوت خواهد رساند.

عنوان فصل پنجم «آخرین گفت‌وگو پیش از صبحدم» است. این

فصل هم با سوم شخص روایت می‌شود. دکتر حاتم در این فصل بیشتر با شکو آشنا می‌شود. شکو مادری داشته که با زبانی بیگانه سخن می‌گفته و پدری که هردو خانه‌زاد خانوادهٔ م. ل. بوده‌اند. دکتر حاتم آمپول جوانی را به م. ل. هم تزریق می‌کند و شکو را به خاطر رنج‌های گذشتهٔ زندگی‌اش می‌بخشد. دکتر حاتم معتقد است که اکنون زمان آن رسیده که شکو مرگ اربابانش را ببیند.

عنوان فصل ششم «زمین» است. در این فصل نیز که با زاویهٔ دید سوم شخص روایت می‌شود، مودت و دوستانش به باغ بازمی‌گردند. منشی جوان حالش بد می‌شود و سپس احساس تندرستی می‌کند. در این زمان دکتر حاتم هم نزد آن‌ها می‌آید، در حالی که شکو و م. ل. هم همراه آن‌ها هستند. مرد ناشناس آن‌ها را از پشت بوته‌ها نظاره می‌کند. دکتر حاتم به حاضران می‌گوید که آمپول‌هایی که به برخی از آن‌ها و اهالی شهر تزریق کرده است، خاصیت کشندگی داشته و به زودی همه خواهند مُرد. او دربارهٔ فلسفهٔ کارش صحبت می‌کند و به آن‌ها می‌گوید که معمولاً پیش از وقت کسی را خبر نمی‌کند، اما چون به آن‌ها علاقه پیدا کرده، حاضر است در این باره صحبت کند. «شما می‌توانید در این چند روز باقی مانده، در این یک هفته باقی مانده، به اندازهٔ صدها سال عمر کنید؛ از زندگی و از هم تمتع کافی بگیرید، بخوانید، برقصید، چند رمان مطالعه کنید، بخورید، بنوشید، یکی دو شاهکار موسیقی گوش کنید... چه فرق می‌کند؟ اگر قرن‌ها هم زنده باشید، همین کارها را خواهید کرد. پس مسئله فقط در کمیت است و نه کیفیت و آدم عاقل کارهای یکنواخت و همیشگی را سال‌های سال تکرار نمی‌کند. به عقیدهٔ من یک هفته زندگی در این جهان کافی است، به شرط آن که آدم از تاریخ مرگ خود واقعا خبر داشته باشد و شما این موهبت را دارید. بنابراین چه جای نگرانی است؟ شما در دم مرگ هیچ حسرت و اندوهی نخواهید داشت.»^۱

مرد چاق با شنیدن حرف‌های دکتر، به او حمله می‌کند، اما نرسیده

به دکتر حاتم دچار حمله قلبی می شود و می میرد. منشی جوان به دکتر می گوید که من مثل مرد چاق نیستم که از ترس بمیرم؛ با این حال اعتراف می کند که دست به خودکشی خواهد زد و خودش را از شر زندگی خلاص خواهد کرد؛ اما مودت می گوید که هرگز خودکشی نخواهد کرد. ناشناس با شنیدن حرف های مودت تبسم می کند و سبیه سر می زند. صادقی با ملکوت خود دنیایی را توصیف می کند که هر چند دقیقاً به محل جغرافیایی آن اشاره نمی شود، اما یک نمونه از زندگی را نشان می دهد که می تواند در هر جای دنیا اتفاق بیفتد؛ دنیایی که هر چند از طریق جن زدگی به جادو پیوند پیدا می کند، اما غرض نویسنده نشان دادن جادو نیست. او می خواهد فلسفه زندگی را از نگاه شخصیت های مختلف نشان دهد و در خاتمه بگوید مرگ هر لحظه ممکن است در انتظار یکی از انسان ها باشد، پس بهتر است به زندگی و اصل آن توجه شود.

یوسف علیخانی - بیوه کشی

بیوه کشی یوسف علیخانی هم از جمله رمان هایی است که برخی منتقدان ادبی به اشتباه از آن به عنوان اثری با ویژگی های رئالیسم جادویی نام برده اند.^۱ این رمان که به دلیل شباهت هایش با شیوه رئالیسم جادویی

۱. حمید عبداللہیان بیوه کشی را اثری می داند که به رئالیسم جادویی تنه می زند و محمد دهقانی ضمن اشاره به قابلیت های جادویی پیل آقا، داستان را از جمله داستان های ژانر وهم، خرافه، طلسم و جادو قلمداد کرده است. محمدرضا گودرزی هم رمان بیوه کشی را رمانی اقلیمی می داند که هر چند ویژگی های یک منطقه روستایی را بررسی می کند، گرایش به رئالیسم جادویی دارد و عناصری از رئالیسم جادویی هم در آن هست. از نگاه گودرزی، انجام کتاب و به پایان رساندن پی رنگ، رئالیسم جادویی نیست و واقع گرایانه است. همان گونه که در نقد اثر خواهد آمد، نگاه گودرزی دقیق تر است، این که تمام این اعمال را اژدر انجام داده، اساس رئالیسم جادویی را از بین می برد و به رئالیسم می رسد (نقد رمان بیوه کشی نوشته یوسف علیخانی، دوشنبه، ۶ مهر ۱۳۹۴ در سیصد و نود و هشتمین نشست هفتگی کانون ادبیات ایران). حمیدرضا امیدی سرور نیز این اثر را بسیار شبیه رئالیسم جادویی دانسته است (جلسه نقد و بررسی رمان بیوه کشی در فرهنگ سرای بهاران در بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۴).

بررسی می‌شود، داستان زندگی دختری به نام خوابیده است. در این رمان به آداب و سنن محلی با نگاهی ژرف نگریسته شده است؛ از جمله این رسم که زن شوهر مرده باید به عقد برادر شوهرش درآید. خوابیده تنها دختر ننه گل و پیل آقا، به خواستگاری پسر خاله‌اش، اژدر پاسخ منفی می‌دهد و همسر بزرگ، چوپان خانواده می‌شود. وقتی خوابیده از بزرگ صاحب دختری شده است، ناگهان اتفاقی غیرمنتظره می‌افتد. شوهر خوابیده توسط اژدر مار گزیده و کشته می‌شود. خوابیده خانم بعد از آن به همسری برادر کوچک‌تر بزرگ، یعنی داداش درمی‌آید؛ اما داداش هم توسط اژدر مار کشته می‌شود. سپس نوبت به عزیز، برادر دیگر می‌رسد که بندباز است. او هم کشته می‌شود. مادر و پدر خوابیده خانم هم می‌میرند. بعد از عزیز، نوبت برادر دیگر یعنی عطری می‌رسد. این برادر هم که دو سال از خوابیده خانم کوچک‌تر است، نابید می‌شود. اژدر همچنان خواهان خوابیده خانم است و خوابیده خانم خواستگاری او را نمی‌پذیرد.

بعد از مسلم شدن مرگ همسر خوابیده خانم، نوبت به برادر دیگر، یعنی درویش می‌رسد. این شوهر خوابیده خانم هم توسط اژدر مار بلعیده می‌شود. سپس نوبت به برادر ششم یعنی امان می‌رسد. امان که با قلاب‌سنگی هدف‌ها را بادقت می‌زند، این امید را در دل خواننده به وجود می‌آورد که بتواند بر اژدر مار یا کشنده واقعی برادران غلبه کند؛ اما او هم بر اثر فرو ریختن سنگ‌هایی از کوه کشته می‌شود. از زمان درویش، پای ژاندارم‌ها به ده باز می‌شود؛ ولی آن‌ها هم نمی‌توانند پاسخ درستی برای معمای مرگ برادران پیدا کنند. تا این زمان، پدر و مادر شوهران خوابیده خانم، یعنی حضرت قلی و قشنگ هم بدرود حیات گفته‌اند. اژدر هم که در قزوین زندگی می‌کند، زن گرفته و گاهی به روستای میلک می‌آید. حالا دختر خوابیده خانم یعنی عجب‌ناز هفده ساله شده است و از هفت برادران هم تنها آخرین برادر یعنی کوچک باقی مانده است. سید نامدار، که پیش‌تر به ده می‌آمده و

حق اولاد پیغمبر را می گرفته، به میلک می آید و می گوید که خوابیده خانم باید زن کوچک بشود و عجب ناز هم باید قربانی اژدر مار شود. خوابیده خانم با این اندیشه که همه قتل ها به گونه ای به اژدر ارتباط دارد، پسر خاله اش اژدر را می کشد و دست دخترش را می گیرد و از میلک کوچ می کند.

بیوه کشی یوسف علیخانی اثری است که می توان آن را ذیل ادبیات اقلیمی بررسی کرد و برخی عناصر رئالیسم جادویی را هم در آن یافت. از جمله این عناصر فضا سازی است. نویسنده در انتقال فضای وهم آلود مورد نظرش موفق عمل کرده است. از همین روست که با آن که از همان ابتدا نشانه هایی هست مبنی بر این که قاتل اصلی بزرگ و برادرانش اژدر است و نه اژدر مار، و این یعنی جادویی در کار داستان نیست، اما فضا سازی عالی و تأثیر گذار علیخانی چنان خواننده را در چنبره خود می گیرد که از دنیای واقعی بیرون می رود و با دنیای پر از وهم و هراس مردم میلک همراه می شود.

داستان نویس عناصری را به کار گرفته است تا اثرش فضایی غیر عقلانی بگیرد. یکی از اصلی ترین این عناصر را باید در شیوه زیست مردم میلک جست و جو کرد؛ مردمی که سبک عادی زندگی آنها نیز به جادو تنه می زند، مردمی که به جادو اعتقاد دارند و برخی عقاید محکم آنها و کارهای روزمره زندگی شان برای خواننده حالتی جادویی دارد. از این نظر رمان بیش از آن که ارزش ادبی داشته باشد، ارزش اجتماعی و مردم نگاری دارد. حتی گاه نویسنده بیش از آنچه به کار داستان می آید به توصیف آداب و رسوم محلی پرداخته است. اصولاً اساس حوادث داستانی بر باورها و آیین های بومی میلک است؛ یعنی جایی که به نظر می رسد زندگی ناشناخته ای در آن جریان دارد. علیخانی داستانش را بر رسمی بنیان نهاده است که با منطق زندگی امروزی همخوانی ندارد:

حضرت قلی می گفت: «ما هم میلکی، شما هم هم ملکی ما. رسوم شما

هم خیلی فرق برنداره با رسوم ما. حرفت تان چی باشد اسم داداش ره بگذاریم سر عروس مان؟»

ننه گل خدا را صد هزار مرتبه شکر می کرد که خوابیده خانم و مرحوم بزرگ توی مهمان‌خانه خودشان جاگیر شده‌اند؛ اگر نه که چهلم بزرگ در نیامده، عجب نیاز را ازش می گرفتند و دختر را ترشیده و بیوه شده برش می گرداندند خانه پدری.

خوابیده خانم راهش را کج کرد و برگشت خانه خودش؛ ... این چه رسمیه که باید زن داداشت بشوم؟

بزرگ نبود که جواب می داد، صدا از پشت سر نزدیک می شد. عروس جان! قدیمیان چیزها بدانستند که ما ندانیم، تا روز یک صد و هزار روز هم نخواهیم دانست. اونا چیزی بدانستن که بگفتن زن برادر مرده باید زن برادر زنده بشود.^۱

علاوه بر این، باورهای مردم درباره قربانی کردن که از زبان سید نامدار بیان می شود، عقاید و باورهای شگفت‌انگیز ناشی از بومی گرایی را در خود دارد:

... که این چنین مصیبتی که بیاید، یک راه بیشتر ندارد.

- چه راهی؟

- قربانی.

... گل خندان گفت: «خوابیده جان! فکر خودت نباش فقط. تمام میلک در خطر.»

صدای سید همچنان می آمد.

- باید زن آخری هم بشود. قربانی هم باید جوان باشد و هم باکره و هم...^۲

همچنین طبیعت گرایی در بیوه کشی موج می زند و تجربه های

۱. علیخانی، بیوه کشی، ص ۱۴۳.

۲. همان، ص ۲۹۱.

انسانی در میلک به شکل رؤیا یا تصاویر شگفت خود را نشان می‌دهند، همچنین خیال‌بافی و فانتزی الهام گرفته از مابازاهای اسطوره‌ای هم از طریق نشان دادن عقاید مردم نسبت به کندن ریواس و ارتباط دادن آن با خوشبختی ارائه شده است. برخی شاخصه‌مبنایی داستان رئالیسم جادویی، یعنی بازآفرینی رمانس‌ها و تأیید و گاه رد مضامین نیهیلیستی، جایی در بیهوشی نیافته، اما اکثر شاخصه‌های ساختاری رئالیسم جادویی در این اثر تجلی پیدا کرده است. بیهوشی، هرچند فاقد پی‌رنگی پیچیده و فنی است، در زمینه تلفیق شخصیت و قهرمان موفق بوده است. اژدر و نسبت دادن قتل‌ها به او خود مانع از تعلق بیهوشی به رئالیسم جادویی است و به موجه‌نمایی داستان نیز لطمه وارد کرده، اما اژدر را به یک ضدقهرمان تبدیل کرده است؛ ضدقهرمانی که توانایی انجام کارهای بزرگی را دارد. البته نویسنده باید برای موجه‌نمایی چنین شخصیتی تمهیدات بیشتری در نظر می‌گرفت.

بیهوشی همچون داستان‌های رئالیسم جادویی، دارای زمان داستانی درهم‌ریخته‌ای نیست، همین‌طور از تنوع و درهم‌ریختگی عنصر روایت بهره‌ای نبرده است. گرچه رازگونه نبودن زاویه دید لطمه‌ای به بیهوشی وارد نکرده است، آن را از فضای جادویی دور ساخته؛ اما شاعرانگی زبان و بی‌طرفی نویسنده در طرح شگفتی، و به‌خصوص به کارگیری افسانه‌ها، داستان‌های سحرآمیز و فولکلور، بیهوشی را به سمت رئالیسم جادویی سوق داده است.

پایه داستان بر یک باور عامیانه نهاده شده است، یعنی عقد زن شوهر مرده برای برادر متوفا. این باور در درجه نخست جنبه سحر و جادو ندارد، اما وقتی پای هفت برادر به میان می‌آید و اصرار برای جانشینی هریک از هفت برادر به جای دیگری، حالتی فراواقعی و جادویی به خود می‌گیرد. همچنین است استفاده از عدد هفت توسط نویسنده؛ این که رمان در هفت فصل نگاشته شده است، از هفت چشمه، هفت شب خواب دیدن و... سخن به میان می‌آید، با توجه به

مقدس بودن این عدد در فرهنگ مردم، و باز هم استفاده از قصه‌های عامیانه (باور فولکلوریک درباره ماری به نام شدید و قصه دختری که با توطئه نامادری‌اش به کوکوه تبدیل شده است) از دیگر خصوصیات بیوه کشی است که آن را با رئالیسم جادویی پیوند می‌زند.

انتخاب جغرافیایی محدود (میلک) هم می‌تواند در کنار پرداختن به سال‌های طولانی در داستان این باور را در خواننده به وجود بیاورد که امکان وقوع چنین حوادثی در چنین محلی کوچک وجود دارد؛ به‌خصوص وقتی اغلب رمان‌های رئالیسم جادویی از جغرافیایی محدود استفاده کرده‌اند؛ همچون ماکوندوی صد سال تنهایی و جُفره اهل غرق، شهر ناشناس در ملکوت، روستای بیل و پوروس در عزاداران بیل، یک روستا در داستان کوتاه گرگ و غیره. استفاده از طلسم و اوراد، اشاره به بخت و اقبال و غیره را هم باید به ویژگی‌های جادویی جامعه بسته میلک افزود.

دیگر عنصری که به بیوه کشی حالتی جادویی بخشیده، برخورد نویسنده با عناصری چون خواب، بو و فولکلور است؛ یعنی عناصری که در حالت عادی غیرطبیعی نیستند، اما گونه برخورد نویسنده با آن‌ها و شیوه بیان‌شان حالتی مرموز و در این رمان، گاه حالتی دهشتناک به داستان بخشیده؛ یعنی همان عملی که در دیگر آثار رئالیسم جادویی به کار گرفته می‌شود.

داستان با شرح خواب خوابیده خانم آغاز می‌شود: «هفت شبانه‌روز بود خواب می‌دید هفت کوزه‌ای که به هفت چشمه می‌برد، به جای آب، خون در آن پُر می‌شود و هفت بار که کوزه‌ها می‌شکنند، آب چشمه‌ها دوباره برمی‌گردد و دیگر خون در آن‌ها جوش نمی‌زند.»^۱ خواب دیدن امری طبیعی است، اما وقتی خواب این گونه حالتی نمادین به خود می‌گیرد و خبری هولناک را تداعی می‌کند، به‌خصوص وقتی از عدد هفت استفاده می‌کند، خواب از حالت طبیعی بیرون می‌آید و خواننده

از همان اولین صفحه برای پذیرش فضایی غیرطبیعی آماده می شود؛ به خصوص این که این خواب در صفحات بعدی نیز استمرار می یابد:

چشمانش که رفت، کوزه آمد توی خوابش و باز چشمش سرخی دید و اژدر چشمه و سیاه چشمه و گاو چشمه و پلنگ چشمه و سرخ چشمه و زرد چشمه و سفید چشمه. این قدر خون از کجای زمین می آمد توی سینه چشمه ها؟

دستش را برد لای سنگ ریزه ها، به هوای سنگ ریزه های همیشگی ته چاهچه جلوی چشمه. سنگ نبود، کلوخ هم نبود. توی دستش وارفت. کشیدش بیرون. رگ و پی درهم ریخته بود؛ دوباره دستش را برد توی آب که نه، خون سرخ چشمه که ماری آمد به دستش. کشیدش بالا. زنجیر طلایی درحالی که خون از هر بندش می چکید، داد می زد گویی «من از گردن بزرگ مانده ام.»
«بزرگ؟»

خوابیده از خواب پرید. بزرگ داشت صدایش می کرد:
«خانمه!»^۱

این نحوه برخورد با خواب و به نوعی بیان براعت استهلال گونه، خبر مرگ بزرگ و خون بار شدن چشمه، خواب را از حالت طبیعی خود بیرون می آورد و به آن حالتی جادویی می دهد. نحوه برخورد نویسنده با بو هم این چنین است: «خوابیده برگشت به ایوان. بو جای دیگری بود. فکر کرد شاید غذای شب مانده دارد و اصلاً بو از رختخواب ها نیست. با عجله دوید توی اتاق. دمپایی های جلوی بسته سبزش یکی رفت یک سو و یکی افتاد یک سوی دیگر. از شیر برنج دیشب کمی مانده بود. بو کشید. بویی نداشت و خنکای برنج و شیر توی دماغش لوله شد... فوری چشمش پرید و سرش را پایین گرفت و چشم باز کرد و یادش افتاد: 'خون... خون... خون...'^۲

۱. همان، ص ۱۴.

۲. همان، ص ۲۳.

در این پاراگراف، نویسنده بویی غیرطبیعی را وارد مجرای بینی خوابیده خانم می‌کند، بویی که فقط برای او قابل حس کردن است و دیگران قادر به استشمام آن نیستند، بویی که بالاخره به خواب او و خون و چشمه پیوند می‌خورد و همین بیان غیرطبیعی از حسی طبیعی از دیگر ویژگی‌هایی است که به رمان یوه کشتی یوسف علیخانی رنگ و بوی رئالیسم جادویی بخشیده است. همچنین است بیان قصه‌های فولکلوریک که با مضمون داستان همخوانی پیدا می‌کنند.

ننه گل این وقت سال که می‌شد نقل داشت از صدای کوکوی کوکوهه. خوابیده بچه‌سال‌تر که بود، ننه گل قبل از خواب، دستش را می‌گذاشت زیر سرش و پهلوش را می‌داد سمت تنها دخترش و می‌گفت: «خوابیده جان، این صدای کوکوهه است یا چوچوهه؟» خوابیده خانم می‌دانست کوکوهه دختری بوده که از دست زن‌بابایش پرنده شده و هر شب خدا می‌گوید: «کوکو... کوکو...» اما چوچوهه چی؟ او هم دختری بوده که از دست زن‌بابایش چوچوهه شده؟ اصلاً فرقشان چیست؟^۱

بقیه حکایاتی هم که در یوه کشتی به کار رفته است، به گونه‌ای در راستای ایجاد حس دلهره و تشدید فضای وهم و وحشت است. از آن جمله است اعتقاد مردم برای چگونگی چیدن ریواس، اعتقادی که در قصه‌ای کوتاه و فولکلوریک بیان می‌شود:

ننه گل زیاد نقل داشت که نباید ریواس را با بوته کند. یکی بود از میلکی‌ها که خیلی سال‌ها قبل قصد کرده بود این کار بکند. بهش گفته بودند که نکند. کرد. دو ریواس عاشق را از میان بوته‌اش درنیامد و دست گرفت به کنار خاک و خاک را کنار زد و بوته و ریواس‌ها را از جا درآورد، اما...

خوابیده خانم گفت: «خب چی بشود مگر آدم ریواس را با بوته‌اش جاکن کنه؟»

ننه گل جواب می داد: «هر کی این کار بکنه، زندگی اش زیرورو بشود و جهنم درش ره به روش باز بکنه.»^۱

این باور عامیانه هم دقیقاً در راستای القای فرود آمدن بدبختی بر زندگی خوابیده خانم بیان شده است. از همین روست که اشاره نویسنده به افسانه تنها اشاره به افسانه نیست، بلکه به کان گیری عاملی غیر عقلانی برای نشان دادن باورهای مردم میلک است؛ باوری که به عمیق تر کردن فضای وهم آلود داستان کمک کرده است.

استفاده از اسطوره هم از دیگر عناصری است که اثر علیخانی را به آثار رئالیسم جادویی شبیه کرده است. در داستان به دو شاخه ریواس اشاره می شود. این دو شاخه درهم پیوسته ریواس مشی و مشیانه است؛ نخستین جفت بشر در فرهنگ اساطیری ایران. در فرهنگ اسطوره ای ایرانیان، هنگامی که کیورث می میرد، در واپسین دم حیات او نطفه اش بر زمین می افتد، تابش خورشید آن را بارور می کند و بعد از چهل سال از آن دو گیاه ریواس می روید که به هم پیوسته هستند. این دو گیاه سپس کالبد انسانی می یابند و مشی و مشیانه یا ماری و ماریانه نام می گیرند.^۲ اژدرمار و چشمه ای که این موجود جادویی را در خود جای داده است، در ذهن مردم دارای هویتی راز آلود است و توانایی های فوق العاده ای دارد: «صدای پیل آقا بود که داشت توی یک شب سرد زمستانی و پای کرسی، نقل می گفت و خوابیده خانم فکر می کرد همه این ها خیالات است: 'یک اژدرماری توی اژدر چشمه عقبی رودخانه میلک هست. جدان ما بگفتن که وقتی بیدار بشود، مالان ره هو برود و هرچی که بیا به دهان تشنه اش...'»^۳ «از اژدرمار مارتر هم بداریم در روز آخرت که نامش شدید است.

۱. همان، ص ۹۷.

۲. یاحقی، فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبیات فارسی، ص ۷۶۴.

۳. علیخانی، بیه کثی، ص ۲۸.

این مار، سر مارهاست و هر ماری هر خطایی کرده باشد، حساب و کتابش با شدید است.^۱

جالب این جاست که همه این افکار نه تنها در باور مردم که در ادبیات شفاهی آن‌ها نیز جاری است: «این‌ها فقط چیزهایی بود که نه گل توی نقل‌هایش گفته بود. گفته بود که یک سالی چشمه از سرچشمه خشک بشد. پادشاه حکم بکرد هر جوانی که بتانه بفهمه چی شده و آب ره به سرچشمه برگردانه، دخترم مال اون. همه جوانا برفتند به هوس داماد پادشاه شدن. ازدها هر کدامشان ره به بلایی بیاورد سرشان. آخرش فقط بماند دختر پادشاه. اون که برفت...»^۲

جهانی که علی‌خانی براساس اعتقاد راسخ مردم میلک به جادوی ازدرمار آفریده، آن چنان مستحکم است که تنها با افسونی از جنس جادوی همان مار امکان مقابله با آن هست:

حضرت قلی حتی دیروقت ششی از پیل آقا شنیده بود: «از آقام به طلسمی بدارم. خدا همراهی بکنه، به کار ازدرمار بیایه. اگر نه که همان که بگفتم.»

... خوابیده خانم نگاه کرد. اریب و درهم بودند کلمه‌ها. کلمه‌ای خوانا و ده کلمه ناآشنا توی چشم می‌آمدند. فقط توانست بخواند: «کوکجا کوکجا، کرکو تا کرکوت. به حق حق‌اش بستم... کوکون، کوکون، سلامون حول من الرحیم، یظلون، یجوفون، تعل، تعلیل، مریت، بعیریت، الززانة، کتکات، کتکوت، کنگره، کبریش، کوفه، کوفه، ... بستم نیش مار سیاه، بستم نیش مار سفید. بستم به حق کیانی، بستم به حق سبع سیعاف شجعا شجاع کرکع... قاتل الحی، الزهر، بستم به حق حضرت امیرالمؤمنین...»^۳

استفاده از الگوی زبانی ناآشنا و گاه از لهجه یا گویش محلی در

۱. همان، ص ۱۱۷.

۲. همان، ص ۲۹۲.

۳. همان، ص ۱۳۸.

زبان شخصیت‌ها، گرچه در ایجاد فضای وهم آلود و خلق داستانی بومی کمک شایانی کرده، اما خواندن اثر را کند و با مشکل روبه‌رو کرده است: «پیل آقا می‌خندید و می‌گفت: 'این‌ها همه‌اش هپرته است. مال عالم هپرتو و یه عده چرت و چولاگوی، وقت بی‌حرفی، حرفشان می‌کنند.'»^۱ خواندن چنین جمله‌هایی به راحتی انجام نمی‌پذیرد و خواننده را درگیر تلفظ درست آن‌ها می‌کند. از سویی خود نویسنده نیز گاه به الگوی زبانی خودش وفادار نمانده است. این امر که احتمالاً می‌تواند از روی بی‌دقتی انجام گرفته باشد، به یکدستی زبان شخصیت‌ها لطمه وارد کرده است:

پیل آقا گفت: «دختر جان، نمازت ره بخوان که از گرسنگی شکم به پشت رسیده. گرگای کوهستانان بیامدن توی اندرون من زوزه بکشن.»

خوابیده بلند شد که برود بیرون. پیل آقا صدایش کرد: «تا دست‌نماز بگیری و واجب رو بخوانی، اون کتاب من ره هم بده دختر جان!»^۲

نویسنده در این جا الگوی زبانی خود را در به کار بردن «ره» به جای «را» هم رعایت نکرده است. در کنار برخی از این اشکالات باید افزود که برخی واژه‌ها نیاز به توضیح دارند، از جمله چولاگوی، المبه، کتازی، اوشانان و... این کلمات ناآشنا گاه به زبان راوی نیز راه پیدا کرده‌اند و خوانش متن را مشکل‌تر کرده‌اند: «خوابیده خانم دو گوش برزنت را گرفت و انگار بخواهد بتکاندش و تمام پیش بام را بگیرد، دو گوش دیگران را پرتاب کرد توی دل آسمان. برزنت نشست درست و جب به وجب نیاس بام.»^۳ در این جا نیاس چه معنی می‌دهد؟

۱. همان، ص ۹۷.

۲. همان، ص ۴۷.

۳. همان، ص ۳۲.

اگر این واژه نامأنوس (که حتی در لغت‌نامه دهخدا نیز نیامده) از زبان یکی از شخصیت‌های داستانی بیان می‌شد، قابل قبول بود؛ اما استفاده از آن از زبان راوی پذیرفته نیست؛ مگر نویسنده با هدفی خاص که بر مخاطب روشن نیست چنین کاری انجام داده باشد. همچنین است واژه چلک در جمله‌ای دیگر: «خوابیده برگشت توی اتاق. بوی تندِی آمد توی مشامش. یعنی چی؟ این بو از کجا بیایه؟» فکر کرد شاید طرف نشست‌های از شب مانده. رفت طرف سماور. همه چیز مثل دسته گل تمیز بود. پارچه گل‌دوزی شده روی چلک استکان‌نعلبکی‌ها بود.» البته همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، زبان شاعرانه نویسنده و لحن کلام او، هم در فضاسازی نقش دارد و هم داستان را به اثری مشابه رئالیسم جادویی نزدیک کرده است.

یکی دیگر از اشکالات اثر در موجه‌نمایی^۲ خود را نشان می‌دهد. موجه‌نمایی از قوانین پی‌رنگ است که با واقع‌گرایی فرق دارد. موجه‌نمایی یعنی این که داستان به سادگی با الفاظ خودش متقاعد کننده باشد. اگر رمان یوه کشی در گونه رئالیسم جادویی هم قرار می‌گرفت، نویسنده باید تمهید بیشتری برای قدرت شخصیتی مثل اژدر در نظر می‌گرفت. گویی در این ده همه جز اژدر سحر شده‌اند؛ حتی خوابیده خانم، او هم وقتی صحبت از قربانی کردن دخترش به میان می‌آید، می‌ایستد و با کشتن اژدر پشت پا به همه آداب و رسوم میلک می‌زند. برخورد علیخانی با عنصر شخصیت در یوه کشی نیز قابل تأمل است. از سه شیوه شخصیت‌پردازی، توصیف مستقیم، در عمل و حین گفت‌وگو، در توصیف مستقیم امساک شده است، یعنی علیخانی توجه کمی به توصیف ویژگی‌های ظاهری شخصیت‌ها داشته است. بیشتر شخصیت‌های چهل‌گانه اثر در حد یک نام هستند. با این حال دو جنبه

دیگر شخصیت‌پردازی، یعنی ویژگی‌های روان‌شناسی و ویژگی‌های جامعه‌شناسی اثر تا حدودی کامل‌اند. به همین دلیل وقتی خواننده رمان را به پایان می‌رساند، با معیارهای اخلاقی و فردیت (برون‌گرا یا درون‌گرا بودن) شخصیت‌ها آشناست، به خوبی می‌داند که هر کدام از کدام طبقه اجتماعی‌اند، سرگرمی‌ها و نگاه ایشان به زندگی و دین را تا حدودی می‌تواند تشخیص بدهد، اما چهره آن‌ها به یادش نمانده است.

انتخاب نام‌های نامتعارف برای شخصیت‌های داستانی هم هرچند به فضاسازی کمک کرده است، با اصول انتخاب نام در داستان همخوانی ندارد؛ از همین رو این اسامی هم مانعی بر سر راه حرکت و خوش‌خوان بودن داستان پدید آورده است. البته برخی از اصول هشت‌گانه انتخاب نام^۱ از سوی نویسنده رعایت شده است.

۱. اصول هشت‌گانه‌ای که معمولاً برای انتخاب نام شخصیت‌های داستانی در نظر گرفته می‌شود از این قرارند: ۱. برای احتراز از اشتباه، نام‌های همه شخصیت‌های اصلی با حروفی متفاوت آغاز شوند، که علیحانه این اصل را رعایت کرده است؛ ۲. برای تمایز نام‌ها، طول نام‌ها و الگوهای صوتی آن‌ها متفاوت باشد، علیحانه این اصل را هم تا حدودی رعایت کرده، هرچند نمی‌توان گفت که همه شخصیت‌های محوری داستان دارای طول نام‌های متفاوتی هستند؛ ۳. برای جلوگیری از بی‌اهمیت پنداشتن شخصیت‌ها، از نام‌های تک‌بخشی و متداول کمتر استفاده شود، این مورد نیز توسط نویسنده رعایت شده است؛ ۴. نام‌های پُرزرق‌وبرق و عجیب‌وغریب کمتر انتخاب شوند، چون باعث حواس‌پرتی مخاطب می‌شوند. این محور به هیچ وجه مورد توجه نویسنده در انتخاب نام شخصیت‌های داستان نبوده است، زیرا نام‌ها آن‌قدر عجیب‌وغریب‌اند که به راحتی با ذهن خواننده انس نمی‌گیرند (مانند خوابیده، اُذر، ننه گل، پیل آقا، بزرگ، داداش، عزیز، عطری، درویش، امان، کوچک، حضرت‌قلی، قشنگ، عجب‌ناز، سیدنامدار، سمرقند و...)؛ ۵. برای همه شخصیت‌ها نام‌های معنادار انتخاب نشود، مگر در داستان‌های تمثیلی که نام‌ها می‌توانند بیانگر ویژگی‌های اشخاص باشند (اُذر همچون آسمش خیلی سیاه است. خود این سیاهی داستان را گاه به سمت افسانه سوق داده است)؛ ۶. هر فرد در طول زندگی‌اش، در کودکی، نوجوانی، جوانی، پیری و توسط افراد مختلف مانند دوستان، مردم غریبه و... با نام‌های مختلفی خطاب می‌شود؛ یک پدربزرگ ممکن است توسط نوه‌اش (وقتی نوه کودکی نوباست) بابایی خطاب شود یا بابابزرگ یا بابالو، همچنین پدربزرگ ممکن است نوه کوچکش را بابایی خطاب کند یا از اصطلاحاتی ←

بیهوشی اثری است که از ارزش های جامعه شناسختی زیادی برخوردار است، چنان که برخی از توصیفات دقیق نویسنده همچون مطالب صفحات ۶۶ و ۶۷ را می توان به عنوان گزارشی فولکلوریک از آیین های مردم منطقه به صورت مجزا ارائه داد. هنر دیگر نویسنده در استفاده از برخی شیوه های قصه گویی کهن فارسی نمود پیدا کرده و هویتی ایرانی به بیهوشی بخشیده است.

هوشنگ گلشیری - «گرگ»

داستان کوتاه «گرگ» یکی از داستان های مجموعه نمازخانه های کوچک من^۱ است. این داستان هوشنگ گلشیری هم یکی از مؤلفه های رئالیسم جادویی یعنی سحر را در خود دارد. هر چند سحر در مقابل جادو آمده و معنایی منفی ندارد، اما در این جا مراد فریفته شدن انسان یا ایجاد عشقی غیر عقلانی از طریق نگاه است. داستان این گونه آغاز می شود:

ظهر پنج شنبه خبر شدیم که دکتر برگشته است و حالا هم مریض است. چیزیش نبود. دربان بهداری گفته بود که از دیشب تا حالا

→

نام برد که کودک بر زبان می آورد، همچون پدربزرگ یا دی دی داگ یا... اما هنگامی که نوه بزرگ می شود، نحوه خطاب پدربزرگ از سوی نوه فرق می کند. این امر در خصوص تمامی شخصیت ها یکسان است؛ در حالی که در بیهوشی، نام هیچ یک از شخصیت ها در طول زندگی شان فرق نمی کند؛ ۷. نام و نام خانوادگی شخصیت های مهم و نقش هایشان در فصل آغازین رمان ذکر نشود، چون باعث بی نظمی می شود. همچنین به خاطر سپردن این همه اسامی و تفکیک نقش های آن ها برای خواننده مشکل است. افزون بر این، ازدحام اسامی و نقش ها در کنار هم شدت و حدت های مختلف را مثل هم و یکنواخت می کند. خواننده نیز احساس نوعی آشفتگی در رمان می کند؛ این در حالی است که تنها در شش صفحه اول داستان، ۲۱ اسم خاص نقل شده است (عزیز، عطری، داداش، کو کوه، نه گل، پیل آقا، عجب ناز، خوابیده، حضرت قلی، قشنگ خانم، زرد کوه، سرخه کوه، گاو کوه، پلنگ کوه، از در کوه، بزرگ، زرد چشمه، سرخه چشمه، گاو چشمه، سیاه چشمه...)؛ ۸. تکرار نام شخصیت ها، اگر واقعاً لازم است، پرهیز نشود (به نقل از حداد، زیربوم داستان، ص ۳۵۱).

۱. گلشیری، نمازخانه های کوچک من.

یک کله خوابیده است، هر وقت هم که بیدار می شود، فقط حق هق گریه می کند. معمولاً بعد از ظهرهای چهارشنبه یا پنجشنبه راه می افتاد و می رفت شهر، با زنش. این دفعه هم با زنش رفته بود. اما راننده باری که دکتر را آورده بود گفته: «فقط دکتر توی ماشین بود.» گویا از سرما بی حس بوده. دکتر را دم قهوه خانه گذاشته و رفته بود. ماشین دکتر را وسط های تنگ پیدا کرده بودند. اول فکر کرده بودند باید به ماشینی، چیزی ببندند و بیاورندش ده. برای همین با جیب بهداری رفته بودند. اما تا راننده نشسته پشتش و چند تا هم هُلش داده اند راه افتاده. راننده گفته: «از سرمای دیشب است، و گرنه ماشین که چیزیش نیست.» حتی برف پاک کن هاش هم عیبی نداشته. تا وقتی هم که دکتر نگفته بود «اختر، پس اختر کو؟» هیچ کس به صرافت زن نیفتاده بود.^۱

در ادامه داستان معلوم می شود که اختر همسر نوزده ساله دکتر بوده است. او زنی درون گرا و اهل مطالعه بوده و بچه ها را دوست داشته است. داستان «گرگ» در دهی می گذرد که با توجه به تعداد آموزگاران دهی است نسبتاً بزرگ. این ده یک بهداری دارد که اختر و همسر پزشک در آنجا زندگی می کنند. به هر حال زندگی زنی تنها در محیطی ناشناس و دور از هیاهوی شهر او را دچار وهم خواهد کرد. اما این وهم نیست که به سراغ او می آید. اولین علائم جادو در داستان با نشان دادن علاقه اختر به زوزه گرگ خود را نشان می دهد. برف اول که می نشیند، همسر پزشک ده کمتر در انتظار ظاهر می شود؛ کنار بخاری می نشیند و کتاب های جک لندن را می خواند. زن راننده ای که دکتر را به دهات اطراف می برد، به ارتباط و علاقه خاص زن پزشک به گرگ واقف می شود. او را می بیند که با شنیدن زوزه گرگ خودش را کشانده کنار پنجره و چشم می دوزد توی چشم های گرگ. وقتی برف می نشیند، آموزگاران ده دوره شبانه می گذارند و دکتر را دعوت می کنند، اما همسر دکتر علاقه ای به شرکت در این جلسات از خود

نشان نمی‌دهد. دکتر در جلسات شبانه اعلام می‌کند که از این که گرگ‌ها بلایی سر همسرش بیاورند هراس دارد. این ترس از آن‌جا شدیدتر می‌شود که بهداری در کنار قبرستان ساخته شده است. دکتر دیده است که گرگ آن طرف نرده‌ها، توی تاریک‌روشن ماه نشسته و گاه نیز رو به ماه زوزه می‌کشد. اختر، زن پزشک ده، در تنهایی هایش فریفته صدای یکی از گرگ‌ها می‌شود. او بعد از این، خود را از دنیای انسان‌ها جدا می‌کند. گلشیری این تنهایی و سحر شدن را با لحنی عادی نشان می‌دهد، به گونه‌ای که خواننده در طبیعی بودن آن شک نمی‌کند. وی سپس از زبان دکتر شرح می‌دهد که یک شب، نصفه‌شب، که از خواب پریده، دیده که همسرش کنار پنجره نشسته، روی یک صندلی و به شوهرش گفته است که نمی‌دانم چرا این گرگ همه‌اش می‌آید روبه‌روی این پنجره. دکتر هم گرگ را می‌بیند و زوزه او را می‌شنود، اما آن را امری عادی تلقی می‌کند. همسر پزشک در بخشی دیگر از داستان تعریف می‌کند که اول ترسیده، اما بعد به گرگ عادت کرده است. گرگ هم مثل سگ گله می‌آید جلو پنجره و به دو دستش تکیه می‌دهد و ساعت‌ها به پنجره اتاق زل می‌زند.

بی‌طرفی نویسنده نه تنها در لحن کلام اختر هم خود را نشان می‌دهد، که در کلیت داستان و همچنین لحن کلام دیگر شخصیت‌ها هم به‌خوبی مشهود است. «زنم دل‌داری‌اش داده بود. یک سال می‌شد که عروسی کرده بودند. بعد هم زنم از تله حرف زده بوده و گفته: 'این‌جا معمولاً پوستش را می‌کنند و می‌برند شهر.' زنم گفت: 'باور کن یک دفعه چشم‌هاش گشاد شد و شروع کرد به لرزیدن و گفت: 'می‌شنوید؟ صدای خودش است.' من گفتم: 'آخر خانم، حالا، این وقتِ روز؟' مثل این که زن دکتر دویده طرف پنجره. بیرون برف می‌آمده. زنم گفت: 'پرده را عقب زد و ایستاد کنار پنجره. اصلاً یادش رفت که مهمان دارد.'^۱

البته برای طبیعی جلوه دادن این علاقه، نویسنده تمهیداتی هم چیده است، از جمله این که اختر کتاب‌های جک لندن را می‌خواند و با روحيات گرگ‌ها آشنایی دارد. به همین دلیل است که وقتی برای سرگرمی درس نقاشی بچه‌ها به عهده او گذارده می‌شود، طرحی از گرگ‌ها را به عنوان تمرین نقاشی برای بچه‌ها ارائه می‌دهد. او بعدها هم هرچه طرح می‌زند، گویی تنها توانایی‌اش نشان دادن گرگ‌هاست. «نقاشی‌های خانم تعریفی ندارد؛ فقط همان گرگ را کشیده بود. دو چشم سرخ درخشان توی یک صفحه سیاه، یک طرح سیاه‌قلم از گرگ نشسته و یکی هم وقتی گرگ دارد رو به ماه زوزه می‌کشد. سایه گرگ خیلی اغراق آمیز شده است، طوری که تمام بهداری و قبرستان را می‌پوشاند. یکی دوتا هم طرح پوزه گرگ است که بیشتر شبیه پوزه سگ‌هاست، دندان‌هاش به خصوص. عصر چهارشنبه دکتر رفت شهر. صدیقه گفته حال زنش بد بوده. دکتر بهش گفته. باورم نشد. خودم صبح چهارشنبه دیده بودم. سر ساعت آمد به بچه‌ها نقاشی تعلیم داد. یکی از همان طرح‌هاش را روی تخته سیاه کشیده بود. خودش گفت. وقتی هم ازش پرسیدم آخر چرا گرگ؟ گفت: 'هرچی خواستم چیز دیگری بکشم یادم نیامد؛ یعنی گچ را که گذاشتم روی تخته خودبه‌خود کشیدمش.'^۱

دکتر وقتی می‌بیند که همسرش در ده تاب نمی‌آورد، با ماشین راه می‌افتد تا همسرش را به شهر برساند و او را نزد خانواده بگذارد و خودش برگردد، ولی در گردنه برف زیادی باریده، گرگ وسط جاده ایستاده، برف پاک‌کن‌های اتومبیل دکتر از کار می‌افتند. سپس موتور ماشین هم از کار می‌افتد. اختر چراغ‌قوه‌اش را برمی‌دارد و از ماشین بیرون می‌رود. این در حالی است که گرگ همچنان وسط جاده است. دکتر از همسرش می‌خواهد که بیرون نرود، اما همسرش

نمی‌پذیرد. «گفته خودش است. باور کن خیلی بی‌آزار است.»^۱ دکتر نتوانسته جلوی همسرش را بگیرد، اختر هم چون پیش‌تر گرگ او را جادو کرده است، بدون احساس خطر از اتومبیل بیرون می‌رود و گرگ او را با خودش می‌برد.

اشتفان وایدنر درباره داستان کوتاه «گرگ» می‌نویسد:

داستان «گرگ» نیز داستانی معمایی و باورنکردنی است. ماجرای این داستان در روستایی می‌گذرد. زن جوان متأهلی که بچه‌دار نمی‌شود، دچار افسون گرگ‌های گرسنه‌ای می‌شود که در زمستان اطراف دهکده پرسه می‌زنند. یک روز برفی و طوفانی بالاخره این زن خانه را ترک می‌کند و به سوی گرگ‌ها ناپدید می‌شود. تأثیرگذاری داستان از طریق کاهش عناصر داستانی حاصل می‌شود؛ هیچ‌گونه توضیح و تفسیری داده نمی‌شود. داستان از نقطه نظر اول شخص جمع (ما) و به صورت خنثی و گزارش گونه روایت می‌شود و روایت کنندگان تا آخر داستان برای خواننده ناشناس باقی می‌مانند. انگیزه زن جوان نیز آشکار نمی‌شود و تنها به حدس و گمان واگذار می‌شود. اما قدرت کشش و جاذبه حیوانات وحشی، حریص و بی‌قیدوبند که در هیئت گرگ‌ها مجسم می‌شود، به واسطه ایجاز در داستان گویی به وضوح تمام نمایان می‌گردد.

در این دست از داستان‌ها، گلشیری رئالیسم جادویی که خاص خود اوست - یعنی گونه ایرانی رئالیسم جادویی - را می‌پروراند که منبع تغذیه آن باورهای مذهبی شیعه مردم ایران است. این مسئله به‌ویژه در داستان «معصوم اول» از این مجموعه بارز و چشمگیر است. طبق نظر گلشیری، ادبیات نباید تنها درباره واقعیت گزارش بدهد، بلکه باید واقعیت را تحت تأثیر نیز قرار دهد. بدین گونه او در داستان‌ها و آثار هجوآمیز انتقادی‌اش موفق می‌شود تناقضات جامعه مدرن کشورش را به شیوه‌ای هنرمندانه و قابل قبول بیان کند.^۲

۱. همان، ص ۶۱.

۲. سایت مد و مه، داستان آدینه، گرگ، بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳.

<http://www.madomeh.com/site/news/news/1400.htm>

شهریار مندنی پور - مجموعه داستان کوتاه شرق بنفشه

شهریار مندنی پور هم از جمله داستان نویسانی است که منتقدان برخی آثار او را در زمره رئالیسم جادویی قرار داده اند. در این میان مجموعه داستان شرق بنفشه^۱ او بیش از آثار دیگرش در گرایش به شیوه رئالیسم جادویی شهرت دارد. عنوان های هشت داستان کوتاه این کتاب عبارت اند از شرق بنفشه، شام سرو و آتش، آبلار، سالومه، نازیانو، مهمان (انسیه)، کهن دژ، هزارویک شب و باز رو به رود.

برخی ویژگی های رئالیسم جادویی را می توان در این مجموعه داستان یافت. زبان شاعرانه، لحن و باورهای غیرعقلانی شخصیت ها از این جمله اند. به عنوان مثال در داستان کوتاه «شرق بنفشه» که نام کتاب نیز از آن عاریت گرفته شده، زبان شاعرانه این گونه به چشم می زند: «ممنون که آمدی. خاک قبرستان کجا و کفش های شما کجا. هرچه خاک اوست عمر شما باشد. لابد حساب کرده ای اول صبح تو قبرستان، بالای یک قبر تازه فقیر، خودش است. اگر تا دیدمت جا نخورده بودم شاید نمی شناختم. خوش آمدید سر سفره من، ولی دیر شده. خیلی خاک ریخته ایم روی چشم های پیرزن.»^۲ این ویژگی در داستان «شام سرو و آتش» تجلی بیشتری پیدا می کند.

در داستان «کهن دژ» هم باورهای غیرعقلانی این گونه خود را نشان می دهند: «از اون شب نحس تو کهن دژ شروع شد؛ کهن دژ طلسم شده...»^۳ در این متن، بار معنایی کلمات نحس و طلسم ریشه در باورهای عامه دارد که خود به خود خواننده را با خود به فضای غیرعقلانی می کشد. در ادامه همین داستان کوتاه، نگاه یکی از شخصیت های داستان به خوشبختی نیز بیانگر چنین نگاهی است، نگاهی فلسفی و تا حدودی

۱. مندنی پور، شرق بنفشه.

۲. همان، ص ۱۵.

۳. همان، ص ۱۸۴.

جبرگرا: «... بدبختی مثل خوشبختی یک پرنده دارد. رو شانه هر کسی بشینه، روزگارش رو سیاه... لابد مثل پرنده خوشبختی اسم هم داره... وقتی نشست رو شانه یک کسی، تا روزگارش سیاه نشود، نمی‌پرد. به نظرم روی شانه ماهان هم نشست.»^۱

از میان داستان‌های شرق بنفشه، داستان کوتاه «شام سرو و آتش» شهرت بیشتری به استفاده از عناصر رئالیسم جادویی دارد. با این حال، همین داستان هم در مقایسه با آثاری چون اهل غرق، کمتر از عناصر رئالیسم جادویی استفاده کرده است، هرچند نویسنده در این داستان نشان داده است که علاوه بر گرایش به ارائه دیدگاه‌ها و مضمون‌های عمیق فلسفی، به نشان دادن پیچیدگی‌های درون شخصیت‌ها و جنبه‌های روان‌شناختی ایشان اهمیت زیادی می‌دهد. زبان شاعرانه در این داستان خود را به رخ می‌کشد: «خارهای آب، تیغه‌های نور، کینه‌های خاک و زهرهای باد مرا نشانه گرفته‌اند. از ذهن همه هلهله خواهش مرگم را می‌شنوم. می‌خواهند ببینند رقص تنم را فرار سرهاشان. می‌خواهند بشنوند آه دم مرگم را. می‌خواهند روی جنازهام پا بگذارند و به خانه‌هایشان بروند؛ برای بچه‌هایشان تعریف کنند تا از کابوس‌های آن‌ها بیرونم کنند. تو باورم کن بانوی خاموش.»^۲

این شیوه بیان و انتخاب کلماتی چون زهر و کینه و تیغ و جنازه و کابوس، در کنار بانو، معنایی عمیق به گفتار می‌بخشد، معنایی که بیانگر کنه وجود عشقی سرخورده و کینه‌ورز است. چنان‌که درباره ویژگی‌های زبانی اثر این گونه نوشته‌اند: «در داستان‌های مجموعه شرق بنفشه، به‌ویژه 'شام سرو و آتش'، چون راوی متولی حافظیه است و با حافظ محشور است، زبانش سرشار است از تصاویر شعری که چون از اعماق وجود وی ریشه گرفته، گرچه با خشونت همراه است، با لطافت و

۱. همان، ص ۱۸۵.

۲. همان، ص ۳۸.

صداقت شگفت‌انگیزی عجین می‌شود و با زبان شعر متجلی می‌شود.^۱ شخصیت اصلی داستان کوتاه «شام سرو و آتش» مرد روان‌پریشی است که دست به چندین جنایت می‌زند و همچنان در خود فرو رفته است و دل‌خوش به هم‌صحبتی خیالی با معشوقه‌ای است که عشقی یک‌طرفه به او داشته است. «...نگو که آن گور را دیگر دوست نداری. بی‌ما تنهاست زیر آفتاب سستمگر و مهتاب قریب کار. نیمه‌شب‌ها که هوا از خُرخر آدم‌ها دم می‌کند و چرک کابوس‌ها و لکه‌های بدبوی رؤیاها هوا و آسمان را کدر می‌کند، من و تو کنار سرو، رو به شعشعه گور خواجه ماه‌نهال می‌نشینیم. انگار همان روزهای اول که می‌آمدی، و ساعت‌ها می‌نشستی و من دورادور نگاهت می‌کردم و من دورادور سعی می‌کردم از رفتارت روح را بخوانم. صدایت... صدایت تماس مردد سرشاخه‌های بید بود بر روانی آب زلال جوی.»^۲ در این بخش از واگویه شخصیت بیمار داستان نیز گویی زبان شعر حاکم است. شخصیتی که همواره با مردگان حرف می‌زند، با مردی که زنش سر قبر او می‌آید و با زنی که پیش‌تر به دست خود او کشته شده است. این شخصیت حتی پیرمرد متولی را می‌کشد تا خودش جای او استخدام شود، و بتواند برای همیشه در کنار قبر زن مورد علاقه‌اش زندگی کند. در مصاحبه از او سؤال می‌شود که آیا سواد دارد و او پاسخ می‌دهد، سواد خواندن و نوشتن دارد، اما برای نشان دادن اشتیاقش به استخدام به‌عنوان متولی قبرستان خواجه حافظ شیرازی، عنوان می‌کند، با این که سواد زیادی ندارد، آن‌قدر به حافظ ارادت دارد که تمام غزل‌های او را خوانده و حفظ کرده است. مصاحبه‌کننده به او مشکوک می‌شود، اما او چنان نگاهی به مصاحبه‌کننده می‌اندازد که از رد کردن او هراس می‌کند و او اجازه حضور دائمی در قبرستان را می‌گیرد. پس از آن

۱. اولیایی، «مدرنیسم و پسامدرنیسم در آثار داستان کوتاه‌نویسان معاصر ایران»، کتاب ماه ادبیات، شماره ۴۴ (پیاپی ۱۵۸)، آذر ۱۳۸۹، ص ۸۹.
 ۲. مندنی‌پور، شرق بنفشه، ص ۴۰.

است که درخت افرای کنار قبر عزیزش را می برد تا روزها به قبر آفتاب بتابد و شب ها مهتاب بتواند قبر را تماشا کند. «چقدر خسته است عزیز من. بخواب بانو! بخواب همین جا زیر این درخت نارنج. من خواندن شعرهای ماه نهال را ادامه می دهم تا فکر دنیای بیرون به ذهنت هجوم نیاورد. مطمئن باش بانو. گور خواجه چند متر آن سوتر، سرو، شمشیر نگهدانت، صورتی اطلسی هایی که برایت کاشته ام روبه رویت. من گرگی که بره های خوابت را به چرا می برم.»^۱

تا این جای داستان جز زبان شاعرانه چیزی از ویژگی های رئالیسم جادویی ندارد، اما بعد از این است که بارقه هایی از این وابستگی خود را نشان می دهد. پای دیگر مردگان و زائران قبرستان به میان می آید. زنی که همسرش، امیر را از دست داده است، حرف می زند و در پی او، متولی قبرستان با امیر وارد گفت و گو می شود و امیر پاسخش را می دهد. «وقتی امیر زنده بود، با این که خوشبخت بودم، توی سرم، توی دلم، همیشه یک حسی بود نمی گذاشت آرام باشم، که یک ساعت یک جا بنشینم از خوشبختی ام لذت ببرم. از بچگی این طور بوده ام. مدام حس می کنم جایی هست که باید بروم و نرفته ام؛ کاری هست که نکرده ام و یادم رفته چی بوده.»^۲

متولی در ادامه داستان به سراغ قبر امیر می رود و با او گفت و گو می کند:

— امیر خان، من متولی آرامگاه خواجه ماه نهال هستم. خواهش می کنم نگران نشوید. مهم نیست. همسر شما امروز که آن جا آمدند، کمی کسالت داشتند. حالا هم آن جا منتظرند که شما دنبالشان بروید ببریدشان خانه...

— مطمئن باشم که حالش خوب است؟

— بله. فقط یک کمی سردرد داشتند.^۳

۱. همان، ص ۴۳.

۲. همان، ص ۴۶.

۳. همان، ص ۴۹.

متولی قبرستان، بعد از استخدام، تصمیم می گیرد همه جای قبرستان را بشوید؛ در همین هنگام است که متوجه می شود در اتاق سرایدار جایی هست که هر چه آب می ریزد، توی زمین فرومی رود. آجرهای کف زمین را برمی دارد و با یک دخمه روبه رو می شود. از آن پس این مکان را برای انجام کارهای مخفیانه اش مناسب می بیند. او پیش تر شوهر زن مورد علاقه اش را در تصادف ساختمانی اتومبیل کشته و سپس به سراغ همسر مرد کشته شده رفته، اما شرایطی پیش آمده که مجبور شده است زن را هم بکشد؛ ولی گردن بند زن را به گردن آویخته است. روزی برادر زن به قبرستان می آید و با دیدن گردن بند خواهرش با متولی قبرستان گلاویز می شود. برادر زن فریاد می زند:

— این گردن بند خواهرم توی گردن کنیف تو چطو...؟

— خودش می خواهد بانو. می خواهد که من... که بهش هشدار... در چشم هایش دیگر نگاه تو نیست، خشم ابلهانه است، ترس است. لابد فهمیده... که... نه نگاه تو نیست... ولی سر دو انگشتم گرم شده از خون این نادان... تیغه درست توی قلبش... ببخش بانو.^۱

متولی روان پریش قبرستان، برادر زن مورد علاقه اش را می کشد و در چاه قبرستان سرنگون می سازد و می رود تا با ریختن آهک روی جسد رد جنایت را بپوشاند و این همه را در واگویه هایش خطاب به بانویی روایت می کند که در زیر خاک خوابیده است. او خودش را با بانویکی می داند و وقتی گریه می کند، فکر می کند که بانوست که دارد از چشم های او اشک می ریزد.

این همه، جز مواردی که ذکر شد، هر چند در راستای معرفی شخصیت خاص داستان قرار گرفته اند، برخلاف آنچه شهرت یافته، نشانه ای از رئالیسم جادویی را در خود ندارند و بیشتر در رده داستان های وهم آلود و ترسناک اند.

فصل سوم

بومی‌سازی و رویکرد به باورها، آیین‌ها و ادبیات عامه ایران

عناصر جادویی و داستان‌های رئالیسم جادویی فارسی

نویسندگان ایرانی، همچون نویسندگان دیگر کشورها، عناصر جادویی آثار خود را از باورها، آیین‌ها، و ادبیات کهن و اسطوره‌های سرزمین خود گرفته‌اند. علاوه بر این، از برخی ویژگی‌های عام داستان‌های رئالیسم جادویی نیز سود جسته‌اند؛ ویژگی‌هایی همچون زبان شاعرانه، بی‌رنگ پیچیده، تلفیق شخصیت و قهرمان، درهم‌ریختگی زمان داستانی و عنصر علیت، رازگونی در روایت، از بین بردن فاصله میان نویسنده، مخاطب و شخصیت‌های داستانی، بی‌طرفی نویسنده در طرح شگفتی و غیره. همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، همه داستان‌نویسان ایرانی به یک اندازه به تمامی عناصر خاص جادویی یا عناصر عمومی داستان‌های رئالیسم جادویی علاقه نشان نداده‌اند. به عنوان مثال، رضا پراهنی در رمان رازهای سرزمین من، از تقدیرگرایی، پیشگویی، شخصیت‌هایی با داشتن ویژگی‌های جادویی و باور وجود گرگ

اجنبی‌گش استفاده کرده است. شهرنوش پارسی‌پور در رمان طوبا و معنای شب، از باور خوش‌قدم یا بدقدم بودن برخی نوزادان سود برده است. محمود دولت‌آبادی در رمان روزگار سپری‌شده مردم سال‌خورده، به فضای وهم‌آلود و باورهای چون نحسی برخی اتفاقات و بعضی صداهای غیرطبیعی، جن و پری در زندگی، وجود اشباح، بازگشت مردگان و اسطوره سوشیانتش و انسان‌هایی با عمرهای طولانی توجه کرده است. منیرو روانی‌پور در رمان اهل غرق، عناصر بومی همچون بوسلمه و پری دریایی، یال (آل)، باورهای مردم جنوب درباره باد و حیات دریایی غرق‌شدگان، همچنین دوزیست بودن برخی شخصیت‌ها را آورده است. غلام‌حسین ساعدی در داستان‌های بهم پیوسته عزاداران بیل، باورهای مردم درباره جن و پری، وجود صداهای وهم‌آلود و مسخ شخصیت‌ها را دست‌مایه خلق داستان‌هایش قرار داده است. بهرام صادقی هم در داستان بلند ملکوت، به جن‌زدگی توجه داشته است. یوسف علیخانی در رمان یوه کشی، علاوه بر تقدیرگرایی، برخی آیین‌ها و باورهای مردم، به‌ویژه باور مردم درباره لزوم قربانی کردن برای مار یا اژدها را مایه توجه به عناصر جادویی در داستان‌ش کرده است. هوشنگ گلشیری در داستان کوتاه «گرگ» از مجموعه نمازخانه‌های کوچک من، به سحر انسان توسط گرگ توجه کرده است و شهریار مندنی‌پور نیز در مجموعه داستان شرق بنفشه، علاوه بر تقدیرگرایی، از باورهای غیرعقلانی برخی شخصیت‌های داستانی به مواردی چون نحسی برخی چیزها اشاره کرده است.

در یک نگاه می‌توان دریافت جن‌زدگی و تقدیرگرایی بیشترین بسامد را در میان عناصر جادویی داستان‌های ایرانی دارد، درحالی‌که استفاده از اسطوره یا شخصیت‌هایی با قابلیت‌های خاص، همچون شخصیت‌های پرنده، کمترین جایگاه را در میان عناصر جادویی این دسته از داستان‌های ایرانی دارد. همچنان‌که در ادامه خواهد آمد، به احتمال قریب به یقین، میزان شناخت هریک از داستان‌نویسان ایرانی

از فرهنگ و ادبیات عامه یا داستان‌های کهن فارسی در تنوع عناصر جادویی داستان‌هایشان مؤثر بوده است. بی‌شک شناخت بیشتر یا بازشناسی برجسته‌ترین عناصر جادویی در باورها و آیین‌های عامه، ادبیات عامه و ادبیات کهن، علاوه بر نشان دادن گستردگی و تنوع این عناصر فراواقعی، قدمی خواهد بود در راه انتخاب و کاربرد این عناصر متنوع در داستان‌های رئالیسم جادویی. علاوه بر این توجه به شیوه‌های قصه‌گویی فارسی نیز در بومی‌سازی رئالیسم جادویی در ایران مؤثر است. امروزه شیوه داستان‌درداستان که در قصه‌های کهن ایرانی رواج داشته، در رمان‌های رئالیسم جادویی به کار گرفته می‌شود. علاوه بر این شیوه، داستان‌نویس ایرانی می‌تواند از فنون و شیوه‌های دیگر قصه‌گویی فارسی، از جمله نقالی، پرده‌خوانی، هنر عاشیقی، ششیرخوانی^۱ و شاهنامه‌خوانی بهره ببرد.

داستان‌نویس ایرانی که هدفش نگارش داستانی به شیوه رئالیسم جادویی است و در عین حال می‌خواهد از منابع فولکلور ایرانی نیز سود ببرد، باید با منابع غنی فرهنگ مردم ایران آشنا باشد. نشست و برخاست با مردمی که هنوز به آیین‌های گذشته‌گانشان پایبندند، دیدار از موزه‌های مردم‌شناسی نقاط مختلف ایران و مطالعه آثار ادبی، تاریخی و فولکلوریک ایرانی می‌تواند او را در شناخت بیشتر این منابع یاری دهد. محمد جعفری قناتی^۲ ضمن اشاره به ایستادن بودن فرهنگ مردم و تحولات آن، منابع فولکلور ایران را به دو دوره کلی باستان و اسلامی تقسیم می‌کند. از نگاه وی، گزارش‌های حفاری‌های باستان‌شناسان هم منابع مهمی برای درک اساطیر و نیز برخی آیین‌های امروزی به شمار می‌رود. قناتی همچنین آثار باستانی و تاریخی همچون تخت جمشید و گنج‌نامه و مجموعه بیستون را موضوع افسانه‌های مختلف می‌داند و علاوه

۱. ششیرخوانی یا ششیرخوانی نوعی داستان‌گویی منظوم در بلوچستان است که به همراه ادوات موسیقی بلوچی اجرا می‌شود.

۲. جعفری قناتی، درآمدی بر فولکلور ایران، صص ۱۲-۲۴.

بر این، ضمن اشاره به اهمیت سکه‌ها، مُهرها، نقوش و حجاری‌ها، منابع مکتوب به‌جاماندهٔ دینی و غیردینی دورهٔ باستان چون درخت آسوریک، دینکرد و غیره را از منابع مهم فرهنگ مردم دورهٔ باستان برمی‌شمرد. جعفری قنواتی برخی از مهم‌ترین آثار مکتوب دورهٔ بعد از اسلام را که می‌توانند منابع فولکلور ایران باشند، این‌گونه برمی‌شمرد: تاریخ طبری و ترجمهٔ آن تاریخ بلعی، تاریخ گردیزی با زین الاخبار، سنی ملوک الارض و الانبیاء، تاریخ ثعالی، آفرینش و تاریخ، اخبار الطوال، تجارب الامم، جامع التواریخ، روضة الصفا، حبيب السیر، تاریخ بخاره، تاریخ بیهق، حکایت سرو کاشمر، تاریخ سیستان، تاریخ نیشابور، تاریخ قم، تاریخ یزد، تاریخ طبرستان، شیرازنامه، روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات، تاریخ کاشان، تاریخ بیهقی، راحة الصدور، تاریخ جهان‌گشای جوینی، احسن التواریخ، سلجوق‌نامه، تذکرهٔ مقیم‌خانی، تذکرهٔ صفویهٔ کرمان، عقد العلی، بدایع الوقایع، خاطرات عبدالله مستوفی، روزنامهٔ خاطرات اعتماد السلطنه، سراج التواریخ، نوادر الوقایع، یادداشت‌های عینی، منظومه‌های حماسی پهلوانی که به تبعیت از شاهنامه‌ی فردوسی سروده شده‌اند، همچون کوش‌نامه، بهمن‌نامه، فرامرزنامه، جهان‌گیرنامه، برزنامه؛ یا آثار ادبی و غیرادبی مکتوبی چون ترجمان‌البلاغه، حقایق السحر، المعجم، چهارمقاله نظامی عروضی، دستورالکاتب، تحفة الغراب، عجایب المخلوقات، التفهیم، آثارالباقیه، الجماهر فی معرفة الجواهر، جواهرنامه، تنسوخ‌نامهٔ ایلخانی، عرایس الجواهر، فرخ‌نامه، نوادر التبادر لتحفة البهادر، منافع الحیوان، هدایة المتعلمین، تحفة حکیم مؤمن، مخزن الادویه، بازنامه‌ها، اسب‌نامه‌ها و قرس‌نامه‌ها، رسالهٔ آشپزی، قابوس‌نامه، نصیحة الملوک، سیر الملوک (سیاست‌نامه)، تحفة الملوک، انیس الملوک، آداب الحرب و الشجاعة، حدیقة الحقیقه، مثنوی‌های عطار، مثنوی معنوی، دیوان شمس، اوراد الاحباب و فصوص الآداب، آداب المریدین، فتوت‌نامه، خمسه‌ی نظامی (به‌ویژه هفت‌پیکر و خسرو و شیرین)، خمسه‌ی امیر خسرو و

هفت‌اورنگ، کلیله و دمنه، مرزبان‌نامه، فرائدالسلوک، سندبادنامه، بلوهر و یوزاسف، بختیارنامه، جوامع‌الحکایات، گلستان و بوستان سعدی، کلیات عبیدزاکانی، لطایف‌الطوایف، نوادرالقول و مآثرالعقول، کدو مطبخ قلندری، لطایف و الظرایف، زهرالربیع، ریاض‌الحکایات، کلثوم‌ننه، مرآت‌البلها یا لغات مصطلحه عوام، دیوان اطعمه، دیوان ملاعبدالله گرجی اصفهانی، دیوان البسه، احیاء علوم‌الدین و خلاصه آن کیمیای سعادت، حلیه‌المتقین، مفاتیح‌الجنان، روضه تسلیم، النقض، ملل و نحل، بیان‌الادیان، تبصرة العوام، سفرنامه‌ی ناصر خسرو، سفرنامه‌ی ابن بطوطه، سَمَك عِیَار، داراب‌نامه، ابو مسلم‌نامه، فیروزشاه‌نامه، حمزه‌نامه، جامع‌الحکایات و غیره.

در آثار برشمرده، عناصر جادویی متعدد و مختلفی به کار گرفته شده است که در ادامه بدان‌ها اشاره خواهد شد؛ اما ویژگی‌های عام اغلب آن‌ها عبارت‌اند از^۱ تحریف واقعیت با اتکا به خیال‌پردازی‌های اغراق‌آمیز، همچون محبوس شدن دیوی عظیم‌الجثه در یک خمره؛ ایجاد مشکلات پی‌درپی برای قهرمان، همچون مشکلاتی که برای شاهزاده و کره اسب جادویی او از جانب زن پدر حسود به وجود می‌آید و ارتباط تخیل و آرزو، همچون به تخت بستن چند عقاب گرسنه توسط کیکاووس برای تحقق آرزوی پرواز و غیره. البته برخی آثار نیز با رمز و اشاره از این عناصر یاد کرده‌اند که اتفاقاً در این مورد، نویسنده ایرانی با امکان خوبی برای خلق اثری چندلایه روبه‌رو می‌شود.

یک ویژگی دیگر عناصر جادویی در قصه‌های عامه، مشترک بودن آن با عناصر جادویی دیگر کشورهاست، همچنان که در کتاب زبان رمزی افسانه‌ها^۲ و کتاب زبان رمزی قصه‌های پریوار آمده است. زبان رمزی افسانه‌ها و زبان رمزی قصه‌های پریوار بیانگر زبان مشترک بسیاری

۱. همان، صص ۲۱۴-۲۲۲.

۲. لوفلر-دلاشو، زبان رمزی افسانه‌ها.

از قصه‌های عامه در نقاط مختلف دنیا است. مطالعه این کتاب‌ها به نویسنده پیرو شیوه رئالیسم جادویی این امکان را می‌دهد تا با شناخت از زبان رمزی قصه‌های سنتی و تفسیر آن‌ها به بیانی جهانی برسد. نویسنده کتاب زبان رمزی قصه‌های پریوار، بعد از معرفی مهم‌ترین مکتب‌های تفسیر قصه، زبان رمزی قصه‌های پریوار را بررسی می‌کند. مطالعه این کتاب نشان می‌دهد که عناصر جادویی بسیاری از قصه‌ها در کشورهای دیگر رواج دارد. علاوه بر آن، کندوکاو این نویسنده در زبان رمزی قصه‌های پریوار این امکان را برای داستان‌نویس پیرو شیوه رئالیسم جادویی فراهم می‌آورد تا با استفاده از نکات اشتراک نمادهای رمزی قصه‌های پریوار فارسی با نمادهای رمزی این قصه‌ها در دیگر نقاط دنیا به زبانی جهانی برسد. این امر از طریق استفاده از نمادهای مشترک امکان‌پذیر خواهد شد. دلاشو تأکید می‌کند که برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، قصه‌های پریان گل‌های خودرویی نیستند که در طول زمان در این جا و آن جا رویده باشند. بررسی او نشان می‌دهد که در همه کشورهای آسیایی، افریقایی، اروپایی و نیز در سیبری و فنلاند و اسکاتلند و اسکندیناوی و آلمان و همچنین در آرمودیک یا در ایالات فرانسه، این گل‌ها همه جا همانندند و گوهری یگانه دارند. به اعتقاد دلاشو، قصه‌های پریان در هر اقلیمی همیشه یکسان‌اند؛ کاخ یا سرایی اربابی، شاهی کهن سال، شاهزاده‌خانمی، شاهزاده پسری، جنگلی جادویی، چشمه‌ای با فواره‌ای، گردونه‌ای پیران، پرندگان کوچک^۱. خواننده کتاب زبان رمزی قصه‌های پریوار، ضمن شناخت نمادهای عناصر و شخصیت‌های این قصه‌ها، به اشتراکات عناصر قصه‌های پریوار ایرانی با قصه‌های دیگر ملل پی می‌برد. به عنوان مثال، معنای رمزی اژدها در مرتبه اژدها، حیوان

۱. لوفلر- دلاشو، زبان رمزی قصه‌های پریوار، ص ۳۱.

۲. به عنوان مثال نویسنده کتاب زبان رمزی قصه‌های پریوار (ص ۱۲۵) شاه را نماد ناخودآگاهی مطلق با حافظه عالم، شاهزاده خانم را نماد خودآگاهی فردی (منفی، فعل‌پذیر) و شاهزاده پسر دل‌فریب را نماد خودآگاهی (مثبت، فاعل) معرفی می‌کند و به شرح هر یک می‌پردازد.

شگرف افسانه‌ای، نگاهبان گنج معرفی می‌شود، یعنی همان چیزی که در قصه‌های فارسی وجود دارد. از نظر مینوی رمزها موانعی‌اند که راه بر حیات جنسی می‌بندند و از عقده‌مندی‌های خانوادگی پدید می‌آیند و وحشت‌های خیالی می‌آفرینند. این عنصر جادویی قصه‌ها یعنی ازدها از نظر رازآموزی، رمز محظورات خیالی معرفی می‌شود؛ رمزی که مانع از پیوند متعارف و طبیعی خودآگاهی می‌گردد.

آیین‌های فولکلوریک و رئالیسم جادویی

برخی آیین‌های فرهنگ عامه این ویژگی را دارند که به‌عنوان نماد یا عناصری از زمان و مکان داستانی در خدمت داستان‌نویس رئالیسم جادویی درآیند. این عناصر گرچه ماهیت صریح جادویی ندارند، اما از این ویژگی برخوردارند که در خدمت بومی‌سازی فضای داستانی درآیند. به‌عنوان مثال، پیک‌های نوروزی از جمله آیین‌هایی محسوب می‌شوند که می‌توانند به داستان رئالیسم جادویی فارسی رنگ و بویی ایرانی و در عین حال شبه‌جادویی و جذاب ببخشند. نوروزخوان‌ها، آتش‌افروزها، غول‌بیابانی‌ها، عروسی گولی‌ها، میرنوروزی‌ها، کوسه‌ها، آنوروزها (عمونوروزها) و رابرجره یا رابچرک‌ها تنها اسامی مراسم آیینی ملی و فولکلوریک ایرانی‌اند که معمولاً در ماه یا هفته آخر سال برگزار می‌شود. اشاره نویسنده به برخی از این آیین‌ها و استفاده بجا از این مراسم ویژگی منحصر به فردی به صحنه‌های داستانی می‌بخشد. هریک از این عناوین حاوی تصاویری جذاب و با رنگ و بویی بومی‌اند که به کارگیری درست آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز بخشی از تمایز این آثار از آثار مشابه غیرایرانی گردد. به‌عنوان مثال، غول‌بیابانی نام گروهی از پیک‌های نوروزی بوده است که در خاطرات عبدالله مستوفی از دوره ناصرالدین‌شاه قاجار توصیف شده است. در این تصویر، غول

مرد قد بلند درشت قواره‌ای است با لباس چسبان یک تکه‌ای از پوست گوسفند سیاه، در حالی که عده‌ای دنبک زن و تصنیف خوان دور او را گرفته‌اند و از دکان‌ها پول دریافت می‌کنند.

دلاشو با اشاره به گزارش جعفر شهری، گروه غول‌بیابانی را شامل دو نفر می‌داند که با قیافه‌ای مهیب و ریشی بلند، ژولیده و کثیف و نیم تنه‌ای از پوست ببر یا پلنگ و با به سر گذاشتن کاسه شاخ‌دار سرگاو، چوب زمخت گره‌داری نیز به دست می‌گرفتند و با پای برهنه در محل‌های شلوغی مانند قهوه‌خانه ظاهر می‌شدند و با نعره گوش‌خراشی شعر می‌خواندند. آن‌ها عقیده داشتند که با آمدنشان از حاضران دفع بلا می‌شود و تا سال بعد هیچ‌یک از ارواح شرور سراغشان نمی‌آید. طریق پول گرفتن آن‌ها هم با همه اهل معرکه متفاوت بود. پول‌دهندگان خود باید به‌سوی آن‌ها بیایند و پول را تقدیم کنند... غول‌بیابانی در هر مغازه‌ای که می‌رسید، ضمن جست‌وخیز شعری نیز می‌خواند... که بخشی از آن به قرار زیر است:

ما غول بیابانیم	سرگشته و حیرانیم
گاهی به توی تهران	گاهی توی شمرانیم
مانه ددونه دیویم	نه غول بیابانیم
ما سیرت زشت جمع	بر جمع نمایانیم
ما روح شما زشتان	از جمع شما نالان
زافعال پریشانان	این‌گونه پریشانیم
از ما ز چه بگریزید	از خویش پرهیزید
تاخوی شما زشت است	ما نیز ز زشتانیم ^۱

همچنین است مراسم دیگری برای زمستان، از جمله: برفی کردن،

شب چله (شب یلدا)، نمایش چله‌زری، مراسم خدر (خضر) نبی، جشن سده و جشن اسفندی. آیین‌های دیگری در فصل‌های دیگر سال و همچنین در مناسبت‌های مختلف جاری بوده یا هست که شناسایی و استفاده به جای هریک از آن‌ها می‌تواند به داستان هویتی ایرانی ببخشد.

باورهای جادویی عامیانه در ایران

در باره باورهایی که در ذیل خواهد آمد، ذکر چند نکته ضروری است: این باورها در تمامی نقاط ایران به یک اندازه رایج نیست. برای شناخت باورهای مردم مناطق مختلف ایران، داستان‌نویس می‌تواند به کتاب باورهای عامیانه مردم ایران^۱ مراجعه کند. اگر مقصود نویسنده رئالیسم جادویی خلق اثری اقلیمی باشد، از این طریق می‌تواند باورهای جادویی اقلیم مورد نظرش را شناسایی کند. علاوه بر این باید توجه داشت که بعضی از این باورها در طول زمان از فرهنگ‌های غیرایرانی وارد باور مردم برخی مناطق شده است، اما امروزه در زمره باورهای مردم منطقه مورد نظر شمرده می‌شود. همچنین واضح است که بسیاری از این باورها امروزه عمومیت ندارد، ولی هنوز مردم مناطق کوچک به برخی باورهایی که اشاره خواهد شد، اعتقاد دارند و بعضی باورها هم هنوز در میان اکثر مردم رواج دارد.

آب: در مورد آب، باورهای فراوانی در میان ایرانیان رایج بوده است که برخی از آن‌ها همچنان به صورت زبانزد در میان مردم اعتبار دارد، همچون: آب هر جا بریزد مایه روشنایی است، آب نخواستہ مراد است، یا ریختن آب پشت سر مسافر بابت بی‌خطر بودن سفرش. با این حال برخی باورهای مردم در این مورد می‌تواند جنبه جادویی داشته باشد، همچون ریختن آب داغ هنگام غروب بر زمین، که باعث کشته شدن بچه‌جن‌ها می‌شود و کینه آن‌ها را بر خواهد انگیخت. همچنین است

۱. ذوالفقاری و شیر، باورهای عامیانه مردم ایران.

ریختن آب روی گربه سیاه در شب که باعث می شود بلایی سر عامل این کار بیاید، یا ریختن آب چله سر زائو بعد از گذشتن چهل روز از زایمان.

برخی دیگر از باورهای عامیانه که می توانند در خلق آثار رئالیسم جادویی به کار آیند، از این قرارند:

آرزو: «کرمانشاهی ها باور دارند که اگر کسی در زمان نوشیدن چای، قندش ناخواسته در استکان چای بیفتد، آرزویش برآورده می شود. اگر گلبرگ های خشک شده را در کف دست خرد کنند سپس فوت کنند، در صورتی که همه آن ها از کف دست خارج شود، آرزوهای شخص برآورده می شود؛ در غیر این صورت برآورده نمی شود.»^۱

آل: آل از موجودات وهمی است که قابلیت زیادی برای ورود به داستان های رئالیسم جادویی فارسی دارد. این موجود در باور مردم بسیاری از مناطق ایران وجود دارد. در باور عامیانه، آل دشمن زن حامله و زائو است. بعضی خطر آن را در دوره حاملگی و بعد از آن می دانند؛ برخی دیگر بر این باورند که آل در دوره بعد از زایمان برای زن زائو یا نوزاد وی خطر آفرینی می کند؛^۲ به همین دلیل معمولاً زائو را

۱. همان، ص ۴۷.

۲. کتاب فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبیات فارسی (نوشته محمدجعفر یاحقی، ص ۵۷) آل را این گونه تعریف می کند: «آل یا بختک، دیوبختک، کابوس، مادر آل، ام صبیان و دختر ابن ملعون که گاه علی خونگی، علی خلف، علی دیوانه، اوول، خفتو و... نامیده شده، موجود زبان کاری است که معمولاً به صورت زنی با دست و پای لاغر و چهره ای سرخ فام و بینی ای از خاک رُس، بر زن زائو ظاهر می شود. در برخی نواحی ایران او را موجودی خیالی شبیه جن تصور کرده اند که قیافه اش به زن ها شباهت دارد، با بینی قرمز بزرگ و پستان های بسیار بزرگ که هیچ وقت به چشم دیده نمی شود. کار آل این است که جگر زن تازه ز را بیرون می کشد و در سیدی پنهان می کند و اگر موفق شود با سید از آب بگذرد، زن تازه ز را جان می دهد. مفهوم آل یا بختک در باورهای عامه گاهی از این هم وسیع تر است. او که دیو شب هم نامیده شده، هنگام خواب به سراغ انسان می آید، روی سینه اش می نشیند و او را خفه می کند یا به حالت احتلام می اندازد. بختک ها دو نوع اند: مادینه و نرینه که اولی مردان و دومی زنان را در خواب دچار وسوسه می کند.»

تنها نمی گذاشته اند. در این باور، «آل در هیئت زنی است قوی هیکل، با چهره ای کریه و دندان هایی بلند که فقط به چشم زن حامله و زائو می آید. آل با این اطمینان که هیچ کس را یارای دیدن او نیست، خود را به زن حامله یا زائو نشان می دهد و زن بیچاره نیز با دیدن آن موجود ترسناک بی هوش می شود. آن گاه آل فرصت دارد تا با پنجه های بلند و ناخن های دراز خود، جگر زائو را از شکمش بیرون بکشد و او را به خون ریزی دچار کند. زن آل گرفته معمولاً پس از چند ساعت خون ریزی می میرد، مگر آن که فرد آل گیری در آن حوالی باشد و فوری به بالین زن بیاید و درمانش را به موقع شروع کند. در این مواقع آل گیر ابتدا یکی از پیراهن های خود را روی زن بی هوش می اندازد و با چوب دستی نازکی که به آن ترکه می گویند، جلو در ورودی اتاق می ایستد و بنا می کند به زدن بر چارچوب پایینی در و بعد آهسته چند ضربه با ترکه به ناخن های دست چپ و راست زائو می زند و می گوید: من آل را کشته ام؛ بلند شو! و در این موقع اگر زن نمرده باشد، به هوش می آید و از جایش برمی خیزد.

حکمت فرد آل گیر به این صورت است که براساس افسانه ای در زمان های قدیم، پدر و مادر یا اجداد آل گیر آل را در حال بردن جگر خون آلود زن همسایه دیده اند و بلافاصله با چوب دستی شان به آل حمله کرده اند و گفته اند تا جگر را برنگردانی، رهایت نمی کنیم. آل نیز جگر را برگردانده و زن حامله به هوش آمده است. سپس مرد یا زنی که آل را دیده است، دسته ای از موی آل را بریده و پیش خود نگه داشته، آل نیز قسم یاد کرده که تا بچه و بچه زاده آل گیر حضور داشته باشند، از بردن جگر زنان دوری کند و آل گیری از آن پس بین این خانواده که در مقابل آل مصونیت پیدا کرده اند رسم شده و از فرزندی به فرزند دیگر به ارث رسیده است. از دیگر کارهایی که معمولاً برای جلوگیری از آسیب آل انجام می دهند می توان به گذاشتن قرآن کوچکی روی بازوی زائو و قرار دادن چند سوزن رخت دوزی به صورت افقی بر

روسی زن اشاره کرد. نوعی گوشواره موسوم به هفت محمدی یا پنج تن و انواع خَرَف های فیروزه ای رنگ (خرمهره) و استفاده از ماده بدبویی به نام بژ نیز از دیگر حافظان معنوی نوزادان و مادران ایشان به شمار می رود.^۱

ابلیس: ابلیس یا شیطان نیز از موجودات متافیزیکی است که می تواند در نوشتن داستان های رئالیسم جادویی به کار آید. «ابلیس یا شیطان از جنیان مقرب خداوند بود که به علت عجب از درگاه خدا رانده شد. یکی از نام های ابلیس شیطان است. ابلیس در نظر ساجران مقامی ارجمند دارد و به مدد او بسیار کارها می توان انجام داد. به وسیله او در بسیاری از موجودات می توان تصرف کرد.»^۲

ابوسلامه: ابوسلامه، بوسلامه یا بوسلمو از جمله موجودات وهمی به شمار می رود که در باور مردم مناطق جنوب ایران، موجودی شریر شمرده می شود. ابوسلامه در دریا زندگی می کند و به انسان ها آسیب می رساند. این موجود که به معنای گاو دریایی هم آمده، در باور دریانوردان قدیم بوشهر نام هیولایی دریایی بوده است که همچون مرد آزمای مناطق غربی ایران، در مناطق جنوبی ایران، در شب های تاریک دریا به کشتی ها حمله می کرده و دریانوردان و کارگران جوان لنج ها و کشتی ها را به کام نیستی می فرستاده است. چنان که آمد، منبر و روانی پور در رمان اهل غرق توصیف مفصلی از این موجود ارائه داده است.

اسفند (اسپند): اسفند یا اسپند نام گیاهی است خوش بو که دانه های آن را برای دفع چشم زخم بر آتش می ریزند. «اسپند دود کردن در باورهای اساطیری ایران باستان ریشه دارد. براساس این باورها، بوی خوش از آفریده های اهورامزداست و باعث گریز اهریمن و نیروهای

۱. حنیف، سور و سوگ در فرهنگ عامه لرستان و بختیاری، ص ۵.

۲. یاحقی، فرهنگ اساطیر و داستانواره ها در ادبیات فارسی، ص ۷۹.

اهریمنی می شود... ایرانیان اسفند را گیاهی مقدس می پنداشتند و برای آن نیرویی آسمانی و شفاعت بخش و جادویی تصور می کردند.^۱ استفاده از اسفند همراه خواندن اشعاری است و طبق آیینی خاص انجام می پذیرد. از اسفند علاوه بر دفع چشم زخم، برای باطل کردن سحر و جادو و بخت گشایی هم استفاده می شود.

انار: از نگاه برخی مردم، برخی درختان در ایران دارای خاصیت های جادویی اند؛ به همین دلیل گاه به درختی نظر کرده تکه های پارچه ای برای گرفتن مراد می بندند. بعضی درخت ها همچون درخت انار، حتی اگر نظر کرده نباشند، باز دارای خاصیتی فراواقعی اند. «از زمان های بسیار کهن، مردم درخت و میوه انار را دارای نیرویی جادویی و رمز گونه می انگاشتند و از شاخه و میوه اش همچون نفرات (رماندگان) در دور کردن ارواح خبیث، گزندگان و بیماری ها و دردها از تن، خانه و محیط زیست بهره می جستند.»^۲

اهل هوا: اهل هوا نیز از جمله وهمیاتی است که قابلیت استفاده بالایی در داستان های رئالیسم جادویی دارد. در این باور، «اهل هوا کسانی اند که گرفتار یکی از باده ها شده اند و منظور از باده ها، نیروی مرموز و جادویی است که همه جا یافت می شود و بر انسان چیره است. باده ها از بیماران می خواهند که به آن ها هدیه های گران بها بدهند. باده ها می گویند انگشتر طلا می خواهیم؛ پیراهنی پشمی می خواهیم. بیماران پس از شفا یافتن، در جرگه اهل هوا درمی آیند؛ یعنی در جرگه مردم محروم و تنگ دست و این گروه سازمان و مقرراتی دارد و کسانی که جایگاه اجتماعی و اقتصادی بدی دارند، مانند ماهی گیران، سیاهان و تنگ دستان دچار باده ها می شوند. هنگامی که باد سراغ کسی رفت و او را اسب خود ساخت، دیر یا زود بیمار و هوایی اش می کند. برای رهایی

۱. ذوالفقاری و شیری، باورهای عامیانه مردم ایران، ص ۱۰۰.

۲. همان، ص ۱۱۳.

از درد و رنج باد، باید نزد بابا یا مامای آن باد رفت. برای پایین آوردن و زیر کردن باد، هر بابا یا ماما باد را از تن بیمار بیرون می‌کند. مجلسی و سفره‌ای و خونی و این همان مراسم است که باد می‌خواهد و به وسیله همین هاست که باد صاف و بینا می‌شود و شخص بیمار در جرگه اهل هوا درمی‌آید.^۱ این باور بیشتر در مناطق جنوبی و جزایر خلیج فارس رواج دارد؛ به همین دلیل در استفاده از آن به جغرافیای تحت نفوذ آن نیز باید توجه داشت.

باباس: در باور مردم جنوب ایران، بابا یا بابادریا به هیئت مردی سیاه پوست و بسیار بلند قد ظاهر می‌شود، «چنان که آب میانه دریا فقط تا کمر گاه او می‌رسد. جای او در دریاست و شب‌ها برای خواب به ساحل می‌آید، اما اگر آدم را ببیند، فوری به دریا می‌گریزد. بابادریا گاه آدم‌هایی را می‌رباید و با خود به دریا می‌برد.»^۲

بخت و اقبال: بخت و اقبال هم از جمله باورهای فراواقعی است که می‌تواند در داستان‌های رئالیسم جادویی کارایی داشته باشد. این امر به ویژه از آن جا اهمیت می‌یابد که بخت در برخی قصه‌های عامه در هیئت انسانی پدیدار می‌شود که معمولاً در خواب است و باید بیدار شود تا صاحبش به خوشبختی برسد. زبانزدهایی همچون بخت خوابیده یا اقبال بلند از این جا نشئت گرفته است. باور به بخت نمادی از کشمکش انسان و سرنوشت است؛ کشمکشی که در بسیاری از افسانه‌ها و حماسه‌ها هویدا است. «اعتقاد به نقش مؤثر بخت یا اقبال به عنوان نیرویی مستقل و پنهان در زندگی و سرنوشت آدمیان همراه با رواج سحر و جادو در رفع مصائب و مشکلات اهمیت بخت و سرنوشت را در امور دنیوی مورد توجه عموم قرار داد و رفته رفته در ادبیات، به خصوص در فرهنگ عامه، راه یافت.»^۳

۱. همان، ص ۱۳۱.

۲. همان، ص ۱۰۴۵.

۳. همان، ص ۲۰۲.

برخی از باورهای عامه دربارهٔ بخت عبارت‌اند از صاحب پیشانی بلند اقبالش بلند و بخت با او یار است؛ هرگاه هما بر سر کسی بنشیند، خوشبخت خواهد شد و هر کس پری از آن داشته باشد، آسیبی به او نمی‌رسد.

حسن ذوالفقاری برای گشایش بخت، بیست و یک راه در فرهنگ عامه جست‌وجو کرده است که برخی از آن‌ها جنبهٔ جادویی دارد.^۱

بختک: وقتی ذهن از خواب بیدار شده ولی جسم هنوز آمادگی بیدار شدن را ندارد، فرد دچار حالتی می‌شود که گویی جسمی سنگین روی بدنش افتاده و اجازهٔ برخاستن به او نمی‌دهد. احتمالاً این کشاکش ترسناک را بختک نامیده‌اند. بختک در گویش‌های مختلف نام‌های متفاوتی گرفته است و دربارهٔ آن باورهای فراوانی جالبی وجود دارد. دایرةالمعارف بزرگ اسلامی بختک را موجودی وهمی و شبرو می‌داند که صورت جسمانی ندارد و «همچون سایه یا شیخ شب‌ها به بستر آدمیزادگان می‌آید و خود را روی خفتگان می‌افکند. خفتگان زیر گرانی بختک احساس سنگینی می‌کنند و حالت خفگی به آنان دست می‌دهد. بختک را کنیز اسکندر و همسفر او به ظلمات در جست‌وجوی چشمهٔ جاودانگی یا آب حیات پنداشته‌اند. بنابر افسانه‌ای، اسکندر پس از دست یافتن به آب حیات، مشک را از آن پُر کرد و بر شاخهٔ درختی آویخت. کلاغی مشک را سوراخ کرد. بختک مشتی از آب حیات را نوشید و بقیهٔ آب مشک بر زمین ریخت. اسکندر بینی بختک را به سبب خوردن آب حیات برید. بختک هم از خاک آغشته به آب زندگانی بینی‌ای برای خود ساخت. از آن پس بختک عمر جاودانه یافت و بین مردم به بینی‌گلی معروف شد و این باور به وجود آمد که بختک از گرفتن و کنده شدن بینی‌اش بسم دارد.»^۲ در بعضی از باورها، بختک

۱. همان، صص ۲۰۶-۲۱۴.

۲. همان، ص ۲۱۵.

موجودی است مانند خرس. شخصی که بختک رویش افتاده، برای خلاص شدن از دست بختک باید بینی آن را بگیرد.

بلا: بلا و علائم فرود آن همچون زوزه سگ در شب یا عوعوی آن در شب مهتابی برای ایجاد بحران و تعلیق در داستان‌های رئالیسم جادویی مناسب است. داشتن پا قدم خوب یا بد و شگون خوب داشتن یا بد شگون بودن برخی افراد هم می‌تواند در صورت پرداخت درست، در خدمت چنین آثاری قرار بگیرد. پیشانی‌نوشت و داشتن پیشانی بلند یا کوتاه هم تا حدودی در این راستا قابل استفاده است.

پالیس: «پالیس موجودی است که به انسانی که در صحرا خوابیده است حمله می‌کند و کف پای او را آن قدر می‌لیسد تا خونش تمام شود»^۱

پری: پری دختری افسانه‌ای است که در قصه‌های عامه به صورت دختری زیباروی خودنمایی می‌کند. این موجود گاه به صورت ناشناس در خدمت پیرزنی درمی‌آید و پس از ازدواج با شاهزاده پیرزن را از تنگ‌دستی نجات می‌دهد. البته پری در باور مردم مناطق مختلف اشکال متفاوتی دارد. به عنوان مثال، پری مناطق جنوبی ایران به صورت نیمه‌انسان و نیمه‌ماهی است و بدان پری دریایی می‌گویند. رئیس پری دریایی که در قصه‌های هزارویک شب هم آمده است، شاه پریان لقب دارد و معمولاً دختر شاه پریان در قصه‌های ایرانی نقش آفرینی می‌کند. پری دریایی در اغلب قصه‌های غرب کشور به صورت دختری زیبا خودنمایی می‌کند؛ اما در همه جا این گونه نیست. در ادبیات کهن «پریان از چشم آدمیان پنهان‌اند و پر دارند. اسرار دان و جادوگرند. چهره آنان مثل آدمیزاد و اندامشان شبیه چهارپایان است یا به شکل چهارپایانی چون آهو یا گورخر درمی‌آیند تا عاشق یا قهرمان را به دنبال خود بکشانند. گاه پریان عاشق قهرمان می‌شوند و برای وصال به جادو یا آزار

۱. ذوالفقاری و شیرینی، باورهای عامیانه مردم ایران، ص ۱۰۴۵.

قهرمان یا معشوق قهرمان متوسل می‌شوند. سام که عاشق پری دخت است به عشق عالم‌افروز پری تن نمی‌دهد و عالم‌افروز پری دخت را به دریای چین می‌افکند.^۱

براساس روایات کهن، اصل این موجود موهوم، افسانه‌ای، زیبا و دلپذیر از آتش است و با چشم دیده نمی‌شود و با زیبایی فوق‌العاده‌اش آدمی را فریب می‌دهد: «پری برعکس دیو، اغلب نیکوکار و جذاب است؛ اما گاهی در روایات کهن و از جمله برخی قسمت‌های اوستا، جنس مؤنث دیوان معرفی شده است که از طرف اهریمن گماشته شده و جزو لشکر او برضد زمین و گیاه و آب و ستور در کار است... مطابق روایات کهن، جمشید و ضحاک و سلیمان دیوان و پریان و پرندگان را زیر فرمان خود داشتند. در قصه‌های عامیانه، اغلب قهرمان داستان با دختر شاه پریان ارتباط پیدا می‌کند و بالاخره با عبور از موانع دشوار و کشتن ازدها پری محبوب خود را به دست می‌آورد.»^۲ همان‌گونه که اشاره شد، در آثار ادب کهن، پری مظهر زیبایی و کمال است.

جادو کردن: جادوگری از جمله اعمالی است که در فرهنگ عامه سابقه‌ای طولانی دارد. این حرفه که ارتباط زیادی با برخی دیگر از فنون از جمله کیمیاگری و ستاره‌شناسی داشته است، در میان برخی از خاندان‌های حاکم جایگاه مهمی داشته است. هنوز هم برخی مردم عامه بیماری یا بی‌مهری برخی افراد را حاصل جادو کردن او می‌پندارند. از این رو جادو و جنبل و طلسم و افسون از واژه‌های رایج در کتاب‌های فرهنگ عامه‌اند. شکل و شمایل جادوگران، لوازم و وسایل کار ایشان و شیوه‌های جادوگری و باطل کردن جادو جذابیت زیادی برای قصه‌های عامه دارد.

جن: اجنه جایگاه خاصی در قصه‌های عامه دارند؛ حتی برخی آثار

۱. همان، ص ۳۱۹.

۲. یاحقی، فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها در ادبیات فارسی، ص ۲۴۵.

داستانی نیز از ایشان یاد کرده‌اند. جن و جن‌زدگی و جن‌گیری آن‌قدر ریشه عمیقی در باورهای مردم مناطق مختلف ایران دارد که دوازده صفحه از کتاب باورهای عامیانه مردم ایران^۱ به این موضوع اختصاص یافته است. با این حال، با توجه به این که جن از باورهای مذهبی مسلمانان است، استفاده از آن مستلزم رعایت نکاتی فنی و فقهی است.

چشم‌زخم: چشم‌زخم که از آن با اصطلاحات شورچشمی یا بدچشمی نیز یاد می‌شود، از دیگر باورهایی است که ریشه مذهبی دارد؛ لذا استفاده از آن نیز همچون استفاده از اجنه مستلزم رعایت نکاتی خاص است. با این حال برخی مسائل فرعی آن همچون استفاده از تعویذهایی چون خر مهره، نعل اسب، خال کوبی، رنگ و غیره که برای جلوگیری از شورچشمی به کار می‌روند، می‌توانند در پرتنگ کردن صحنه‌های جادویی و ایجاد فضای فراواقعی در داستان به کار آیند.

دوالپا: دوالپا در فرهنگ عامه «موجودی است با پاهای دراز همچون دَوال (تسمه) که به هیئت مردی سال‌خورده در کنار راه می‌نشیند و اظهار درماندگی می‌کند و از رهگذران می‌خواهد او را بر دوش گیرند. آن‌گاه پاهایش را همانند مار گردِ کمر رهگذر می‌پیچد و هر چه لازم دارد می‌خواهد... دوالپا همان پیرمرد دریاست که در پنجمین سفر سندباد بحری سر راه او قرار می‌گیرد»^۲ برخی دوالپا را موجودی خیالی مانند غول و دیو دانسته‌اند. در این باور هم «دوالپا در بیشه‌ها و کنار رودخانه‌ها زندگی می‌کند و سعی‌اش بر آن است که به بهانه‌هایی از قبیل ناتوانی و پیری و غیره بر انسان سوار شود و وقتی سوار شد، حتی اگر انسان به حال نزع بیفتد، او را ره‌ نمی‌کند و تنها راه‌ رهایی از او فرو کردن جوال دوز در تن اوست»^۳.

دیو: دیوها که گاه با غول‌ها یکسان دانسته شده‌اند، به‌ویژه در

۱. ذوالفقاری و شیر، باورهای عامیانه مردم ایران، صص ۴۰۶-۴۱۸.

۲. یاحقی، فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها در ادبیات فارسی، ص ۳۶۳.

۳. ذوالفقاری و شیر، باورهای عامیانه مردم ایران، ص ۱۰۴۵.

حماسه های کهن یا قصه های فولکلوریک با مخاطب کودک و نوجوان دارای جایگاه والایی هستند. دیوها در این قصه ها موجودات شریر، ستمکار، قسی القلب و در عین حال با درجه هوشی پایینی هستند. دیوها در باور مردم و در قصه ها و افسانه های عامیانه و کهن دارای توانایی هایی همچون پرواز یا زندگی در آب اند. «مردم در باورهایشان دیو را شبیه انسان می دانند ولی با بدن لخت و صورت عجیب معتقدند دیو تنوره می کشد و چون پرنده ای بر آسمان روان می شود و آن را مظهر جنگ و جادوگری می دانند. دیوان در ته چاه پنهان می شوند و با خود بطری ای دارند که سرش محکم بسته است. در این بطری روح دیو جای دارد. اگر بطری بشکند، دیو بی درنگ جان می سپارد. در باوری دیگر، دیو در بیابان زندگی می کند و کار او وارونه است. در این باور هم دیو موجودی است وحشتناک و دشمن آدمیزاد که بر سر شاخ و دُمی به هیئت دُم گاو و چشم های دریده و دست و پایی با چنگال بلند دارد و در آسمان تنوره می کشد.»^۱

دیوها هم از جمله موجودات فراواقعی اند که با توجه به جایگاهشان در حافظه تاریخی ایرانیان می توانند در نوشتن داستان های رئالیسم جادویی به کار آیند.

رنگین کمان: رنگین کمان با توجه به خاصیتی که در باور مردم دارد، می تواند اساس برخی صحنه پردازی ها و ایجاد هراس ها در دل شخصیت های داستانی باشد. براساس باور قدیمی برخی از اقوام ایرانی، اگر کسی از زیر رنگین کمان بگذرد، تغییر جنسیت خواهد داد. رنگین کمان در داستان های کهن و حماسی ایران نیز جای دارد. برخی نیز رنگین کمان را جایگاه دفن گنجی با ارزش می دانند.

زار: در باور مردم جنوب ایران، «زار از ارواح خبیثه است که در رودها و چشمه ها به سر می برد و گاه در کالبد انسان ها وارد می شود.

برای بیرون کردن زار از کالبد انسانی، زنی رقص های گوناگونی انجام می دهد که این مراسم چند شبانه روز به درازا می کشد. رقص همراه با صدای طبل های کوچک و بزرگ است.^۱

سحر و جادو و طلسم: هر چند سحر و جادو را یکی می دانند، اما در باور پیشینیان سحر با جادو تفاوت هایی دارد. «در نظر زرتشت، جادو گری عملی پلید و از آن آفریدگان شر و زیان کاران است. در این عمل به طور کلی منافع مادی شرط است، در حالی که در سحر و افسونی که توسط نیروهای خیر برای مقابله با نیروهای شر به انجام می رسد، عمدتاً علایق فرازمینی لحاظ می شود... واژه عربی طلسم برگرفته از واژه ای یونانی است و آن عبارت است از نوشته ای با علائم اخترشناسی یا دیگر علائم جادویی یا شیمی است که چنان نوشته هایی بر آن باشد، به خصوص اشیایی را گویند که بر آن ها اشکالی از صور فلکی یا دایرة البروج و تصاویری از جانوران به عنوان ترفندهای جادویی برای در امان ماندن از آسیب چشم زخم نقش شده باشد.»^۲

عزرائیل: عزرائیل هم یکی از فرشتگان است که فرشته مرگ نام دارد. وظیفه این فرشته گرفتن جان کسانی است که عمرشان به پایان رسیده است.

فرشته، ملائک: فرشتگان موجوداتی روحانی اند که در باور مسلمانان مأمور رساندن پیام های پروردگار عالمیان اند. با این حال در باور عامه فرشتگان وظایفی دارند، از جمله محافظت یا ترغیب صاحب فرشته به کارهای خوب یا زشت.

کوسه: کوسه موجودی وهمی و بسیار زرنگ است. این موجود «مردم را به حيله های مختلف می آزارد و تنها راه رهایی از او شناختن و دوری از اوست.»^۳

۱. همان، ص ۱۰۴۵.

۲. همان، ص ۷۰۰.

۳. همان، ص ۱۰۴۵.

مردآزما: مردآزما نام هیولایی است که در باور مردم عامه اغلب نقاط ایران با نام‌هایی چون مدازما، مندازما و غیره وجود دارد. این موجود می‌تواند خود را به شکل‌های مختلفی به کوچکی سوزن تا بلندی درختی گول‌آسا درآورد. البته بیشتر مردآزماها خود را به شکل حیوانات از جمله الاغ و بز درمی‌آورند و پس از ترساندن مردان، بر آنان فائق می‌آیند و کف پایشان را آن‌قدر می‌لیسند تا پس از مکیدن خونشان به دیار نیستی فرستاده شوند. از آن‌جا که مردآزما بیشتر شب‌ها به سراغ جنس مذکر می‌آید، مردان باید موقع گذشتن از منطقه‌ای تاریک و خلوت، برای رماندن مردآزما نام خدا را بر زبان بیاورند و بند تنبان خود را بگیرند. در باور برخی مردم مناطق غربی ایران، «بعضی افراد بسیار نیرومندند و با این موجود درمی‌آویزند و بر او فائق می‌شوند. وقتی آن مرد دلیر می‌خواهد مردآزما را بکشد، مردآزما به او التماس می‌کند و می‌گوید چیزی از من بخواه و مردآزما هم به او نیرویی فوق‌طبیعی می‌دهد که در اصطلاح به آن بشم می‌گویند.»^۱

موت‌ه: موت‌ه زنی است از شیاطین «که پسر نابالغ را دوست دارد و در خواب مزاحمش می‌شود و روی سینه‌اش می‌خوابد و او را می‌فشارد. اگر پسر بند شلوارش را بگشاید، دور می‌شود.»^۲

مهرة مار: «مهرة مار به رنگ سفید و خاکستری دیده شده است و دارای جنسیت نر و ماده است و در زمان جفت‌گیری مارها می‌توان آن را یافت. بسیاری از عوام ایران به مهرة مار، مهرة مهر و جان‌دارو نیز می‌گویند. مهرة جان‌دارو، مهرة ارقم، مهرة نوش و مهرة نوشین نیز بدان گفته‌اند.»^۳ مردم درباره کسی که خیلی زود دیگران را به‌سوی خود جلب می‌کند، اصطلاحاً می‌گویند او مهرة مار دارد. برخی عوام از این مهرة برای جلب محبت و دوستی دیگران استفاده می‌کنند.

۱. همان‌جا.

۲. همان‌جا.

۳. همان، ص ۱۰۵۰.

هما: هما پرنده‌ای معروف در ادبیات فارسی است و جایگاه بلندی دارد. این موجود اسطوره‌ای که «رمزپردازی آن با مفاهیم دولت و اقبال مرتبط می‌شود. در بلندی‌های آسمان پرواز می‌کند و فضایل و نیکویی‌های خود را به کسانی که با بال‌های خود پوشانده عطا می‌کند. در فرهنگ مردمی روایت است که هما از ته‌مانده استخوان تغذیه می‌کند تا آسایش به دیگر حیوانات نرسد. هرگاه هما بر سر کسی می‌نشست، او را شاه می‌کردند. در منطق الطیر نمادی از انسان‌های جاه‌طلب است که از زهد و عبادت برای جلب حکام دنیوی و جلب توجه ارباب مملکت و سیاست استفاده می‌کنند. در ادبیات فارسی آن را مظهر قَر و شکوه می‌دانند و به فال نیک می‌گیرند و بیشتر از سایه خجسته و سعادت‌بخش آن یاد کرده‌اند... هرگاه هما بر سر کسی بنشیند، او خوشبخت خواهد شد و هر کس پری از آن داشته باشد، آسویی به او نمی‌رسد.»^۱

همزاد: اعتقاد به همزاد نیز ویژگی جالبی برای دادن حالتی جادویی به داستان است. «اعتقاد به همزاد یعنی یکی از اجنه که با تولد نوزاد متولد شده، در باور عامه وجود دارد و چنین نوزادی با خطر روبه‌روست و باید برای او دعا کرد. هر شخص هنگام تولد دارای همزادی از اجنه است که سرنوشت مشترکی با او دارد و در کوچکی با او بازی می‌کند. محل بازی همزاد و کودک در خاکستر سرد اجاق است. بنابراین وقتی کودک در خاکستر سرد اجاق بازی می‌کند، باید او را صدا کرد، زیرا ممکن است همزاد عصبانی شود و به او آسیب برساند. و نیز می‌گویند هر کس را همزادی است که با او به دنیا می‌آید و با او می‌میرد یا پس از مرگ او همیشه سوگوار باقی می‌ماند.»^۲

۱. همان، ص ۱۱۱۶.

۲. همان جا.

فصل چهارم

بومی‌سازی و عناصر جادویی و قصه‌های ایرانی

جایگاه قصه در تاریخ و ادب ایرانی

قصه همواره بخش جدایی‌ناپذیر ادبیات بوده است. بررسی آثار نظم و نثر زبان فارسی بیانگر آن است که قصه نه تنها به عنوان عنصری جذاب، بلکه به مثابه راهی برای ایجاد ارتباط با مخاطب عام و بیان ساده مطالب پیچیده مورد توجه قرار می‌گرفته و مورخان، عرفا، شعرا و حتی اندیشمندان و فیلسوفان از بیان قصه برای انتقال اندیشه‌های خویش غافل نبوده‌اند. گرچه از محمدبن و صیف سگزی (از دبیران دستگاه یعقوب لیث) به عنوان اولین سراینده شعر فارسی یاد می‌شود، بنابر گزارش ابو عمرو کلثوم بن عمرو، شاعر عرب، معروف به عتابی، که در نخستین قرون اسلامی به خراسان سفر کرده است، حداقل نیم قرن پیش از محمدبن و صیف سگزی، شاعرانی به زبان فارسی (دری) شعر سروده‌اند^۱ که اثری از آن‌ها باقی نمانده است. بررسی اشعار بازمانده

۱. زرین کوب، از گذشته ادبی ایران، ص ۳.

از محمدبن و صیف سگزی در قرن سوم هجری نشان می دهد نگاه وی به شعر بی تأثیر از تاریخ - به عنوان عنصر روایتی - نبوده است؛ چه در پاسخ یعقوب که گفته بود «چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت؟» محمدبن و صیف تازی گویی را کنار گذاشته و این گونه به پارسی شعر گفته که

ای امیری که امیران جهان خاصه و عام بنده و چاکر و مولای و سگ بند و غلام...

و قصیده ای هم که به مناسبت شکست رافع بن هرثمه و قتل او در سال ۲۸۳ ق سروده یا قطعه ای که بعد از اسارت عمرو بن لیث به دست اسماعیل سامانی (۲۸۷ ق) ساخته و نزد او فرستاده است^۱ به گونه ای نمایانگر پیوند دادن تاریخ و قصه است:

کوشش بنده سبب از بخشش است کارِ قضا بود و تو را عیب نیست
بود و نبود از صفتِ ایزد است بنده در مانده بیچاره کیست؟...

نگاه تقدیر گرای شاعر در این نخستین اشعار فارسی هویدا است و جالب آن که چنین دیدگاهی در سراسر تاریخ ادبیات ایران به عنوان یکی از عناصر هویتی تجلی و استمرار می یابد. تقدیر گرایی یکی از عناصر فرا واقعی است که حتی از نگاه داستان نویسان ایرانی نیز پنهان نمانده است و همان گونه که در مبحث مربوط به داستان های رئالیسم جادویی گفته شد، تقدیر گرایی هم اینک نیز مورد توجه نویسندگان است.

از کهن ترین نمونه های قصه های فارسی که از عهد سامانیان آغاز شده و تا کنون ادامه دارد، نوشته های فارسی، چه در قالب تاریخ، قصه یا حکایات عارفانه یا اشعار رزمی و غنایی و اخلاقی و طنز و هزل و هجو از عنصر روایت سود جستند. برای مثال تاریخ بلعمی که ترجمه

۱. صفاء، تاریخ ادبیات در ایران، ج ۱، ص ۱۶۸.

و تكملة تاریخ طبری، تألیف محمدبن جریر طبری است و در سال ۳۵۲ق به امر منصور بن نوح سامانی ترجمه شده است، حاوی ۱۳۹ قصه از شاهان و پیامبران است و این خصیصه در کتاب‌های دیگری چون شاهنامه ابومنصوری، تاریخ بیهقی، سیاست‌نامه، کليلة و دمنه، مرزبان‌نامه، مقامات حمیدی، جوامع الحکایات و تذکره الاولیاء کمابیش به چشم می‌خورد، ولی در آثار دیگری چون داستان امیر حمزه صاحب‌قران، اسکندرنامه، قصه محمد حنفیه، ابومسلم‌نامه، سمک عیار، حسین‌گرد شبستری، شاهزاده شیرویه، شاهزاده اسماعیل، مختارنامه، هزارویک روز، فلک‌ناز، امیرارسلان نامدار و ده‌ها قصه و افسانه عامه با شدت بیشتری دیده می‌شود. به عبارتی، ردپای قصه را می‌توان در اغلب آثار ادب کهن پیدا کرد و در این میان به‌ویژه در آغازین قرن‌های پس از ورود اسلام به ایران، نمی‌توان نقش دهگانان (دهقانان) را در حفظ سنت‌های ملی، قصه‌های قهرمانانه و تقویت آن‌ها نادیده گرفت.

به این ترتیب قصه به‌عنوان بخشی مهم از فرهنگ ملی جامعه ایران شناخته شد و به تأکید بسیاری از مورخان از جمله دکتر رضا شعبانی^۱ به صورت‌های گوناگون مانند ادبیات منظوم و منثور و مظاهر هنری و فرهنگ عامه تجلی پیدا کرد؛ نحوه انتقال آن نیز سینه‌به‌سینه و دست‌به‌دست از نسلی به نسل دیگر بود. این گونه است که یکی از اصلی‌ترین گونه‌های متأثرک ادبی پارسی‌زبانان - هرچند تأثیرات زیادی از فرهنگ‌های اقوام غالب و مغلوب پذیرفته - دارای اختصاصات جالب توجهی در قالب و محتوای خود است.

قهرمانان قصه‌های ایرانی، در اندازه‌های اسطوره‌ای، حماسی، عرفانی یا غنایی خود، حامل اندیشه و تخیل پیشینیان هستند. درون‌مایه این قصه‌ها اغلب با حیات اجتماعی - فرهنگی ایرانی آمیختگی و پیوستگی تام دارد و واضح است که پرداختن به آن‌ها به معنای نمایاندن

۱. شعبانی، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، ص ۱۰۵.

گوشه‌هایی از گذشته‌ای است که نادیده آشنا می‌نماید. با این حال، آنچه در این قصه‌ها در مبحث حاضر مهم است، توجه نویسنده گانشان به عناصر جادویی است؛ عناصری که شناخت بیشتر از آن‌ها باعث فراهم آمدن بخشی از ابزارهای بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران می‌شود. اما این قصه‌ها و همچنین مثل‌های قصه‌دار از دیدگاه سبختاری نیز دارای قابلیت‌های درخور توجهی هستند؛ ویژگی‌هایی که می‌توانند در خلق آثاری با خصوصیات بومی به کار نویسنده رئالیسم جادویی بیایند. اصولاً آنچه باعث ماندگاری آثار ادبی می‌شود، نه تنها محتوای سترگ، که ساختار هنرمندانه آن‌هاست. در اغلب قصه‌های عامیانه فارسی، انواع کشمکش‌های درونی و بیرونی به چشم می‌خورد؛ کشمکش بین انسان و انسان، انسان و جامعه، جامعه و جامعه، انسان با طبیعت، انسان با خود و انسان با سرنوشت اساس بسیاری از قصه‌های عامیانه فارسی است. قهرمانان قصه‌های عامیانه فارسی در عمل و گفتار و توصیف تصویر می‌شوند و عموم آن‌ها همچون یکدیگر سخن می‌گویند که این یکی از شاخص‌های قصه‌های عامیانه و تفاوت‌های آن‌ها با قصه‌های امروزی است؛ اما در هر حال قصه‌های عامیانه فارسی همواره از عنصر گفت‌وگوی مؤثر و پیش‌برنده سود می‌جویند و با این خصوصیت از روایت صرف دور می‌شوند.

گاه ویژگی قصه‌در قصه که بارها در قصه‌های ایرانی خود را نشان می‌دهد، حوادث را پیچیده‌تر از سطح فهم متوسط مخاطبان ارائه می‌کند و این گونه تعقل و اندیشه مخاطب را به چالش می‌خواند. اما همین ویژگی امروزه یکی از فنون داستان‌نویسی مدرن محسوب می‌شود و نویسنده داستان رئالیسم جادویی هم که باید به پیچیدگی پی‌رنگ و برجستگی روایت بیندیشد، می‌تواند از این فن در کار خود استفاده کند. قصه‌های عامیانه هر چند با عناصر ضدداستان خود همواره به مخاطب نهیب می‌زنند که روایت‌ها واقعیت ندارند، با ایجاد علاقه‌مندی مخاطب نسبت به قهرمانان، وی را با بحران‌ها همراه می‌کنند و به انتظار می‌نشانند.

قصه‌ها و مَثَل‌های عامیانه فارسی را می‌توان منبعی مهم و باارزش برای شناسایی زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم در قرون گذشته دانست. این قصه‌ها چون از دل مردم برخاسته و مبتنی بر روان‌شناسی و جامعه‌شناسی هر قوم خلق شده‌اند، جذابیت زیادی نزد عامه دارند. نویسندگان برجسته جهانی از این جذابیت‌ها در راستای خلق جهانی تازه در آثار خود بهره برده‌اند. نویسندگان بومی نیز می‌توانند از این ویژگی‌ها برای بومی‌سازی اثر خود سود بجويند.

زمان خلق اولین قصه عامیانه به‌درستی معلوم نیست، اما به یقین خلق قصه‌های عامیانه با زایش کلام معنی‌دار همراه بوده است و تخیل آدمی همواره در تحول قصه‌های عامیانه نقش اساسی ایفا کرده است. وجود روایت‌های متفاوت از قصه‌ای واحد مبین این ادعاست. باری، راوریان برای جذاب‌تر کردن قصه‌هایشان بر پیچیدگی‌های آن‌ها می‌افزودند و قصه را در هزارتوی خود مرموزتر و پرجاذبه‌تر می‌کردند. خصوصیت مهم قصه‌های عامیانه ایرانی و هندی، یعنی قصه‌درقصه، نوعی از پیچیدگی ساختاری قصه‌ها به شمار می‌رود که حاصل تحول سالیان سال است. این خصوصیت گاه برخی قصه‌ها را تا حد یک معما پیچیده می‌کند.

در قصه‌های ادب کهن و در قصه‌های عامیانه به‌جای شخصیت، تیپ‌های متنوعی ارائه شده‌اند که نمونه‌های آن را در قصه‌های امروزی کمتر می‌توان یافت. تیپ عیار، وزیر طماع و بدطینت، کچل تنوری، و اسم‌هایی چون جُحی (جُحا)، اعرابی، تلخک (دلکک)، ابوبکر ربانی و... قهرمانان و ضدقهرمانانی فراواقعی همچون سیمرغ، پری، اژدها، دیو، اسب پرنده، انسان دوزیست و غیره از نقش‌آفرینان معروف قصه‌های عامیانه و قصه‌های ادب کهن به شمار می‌روند و اصولاً بسیاری از قصه‌ها با اعمال آن‌ها قوام یافته‌اند، درحالی‌که تیپ‌نگاری در قصه‌های امروزی نه‌حُسن، که اگر از اندازه بیرون رود و به ضرورت و ایجاز نیاید، عیبی بزرگ برای نویسندگان و اثرش محسوب می‌شود. با

این حال و با توجه به ویژگی های رمان های رئالیسم جادویی، برخی از قهرمانان و ضدقهرمانان قصه های کهن همچون پری های دریایی، دیوها، فرشتگان و انسان هایی با توانایی های جادویی و غیره می توانند زمینه پیوند محکم تری میان ادبیات عامه و کهن ایرانی و داستان های رئالیسم جادویی را فراهم آورند. شناخت بیشتر این قهرمانان و ضدقهرمانان قدم اول این پیوند به شمار می رود.

در بسیاری از قصه های عامیانه قهرمانان قادرند پیروزمندانه با دیوها بجنگند، مسافت های طولانی را در چشم به هم زدنی طی کنند و گاه به تنهایی لشکری را از پای آورند. در قصه های عامیانه، حوادث خارق العاده، آن هم خلق الساعه رخ می دهند؛ یعنی زمینه چینی مناسبی برای این رخدادها نمی شود. برای مثال در قصه ملک جمشید و برادران، دیوی پیدا می شود که هر شب سیبی زرین از باغ پادشاه می کند، یا در قصه عامیانه دیگری، خزوکی خود را به شکل دختر پادشاه درمی آورد و در قصه ای دیگر، دختری که خورش ریخته شده و مرده است، تبدیل به گره بحری (کره اسب افسانه ای) می شود و در خاتمه نیز حیاتی دوباره می یابد. نسیم عیار، بطلمیوس، جالینوس، ارسطو و اسکندر هم از جمله قهرمانان و ضدقهرمانان اسکندرنامه منوچهر حکیم اند که هر چند هیتی چون انسان دارند، قادرند چون پرندگان بپرند و حتی چون آبریان زیر آب زندگی کنند. در مجموع، شناخت آثار برجسته ادب کهن و قصه های عامه می تواند به داستان نویس رئالیسم جادویی در استفاده از عناصر جادویی بومی کمک زیادی کند.

عناصر جادویی در قصه های عامیانه مکتوب^۱

ادبیات عامیانه مکتوب هم از منابع غنی عناصر جادویی و قابل استفاده

۱. منظور از قصه های عامیانه مکتوب قصه هایی است که کاتب آن ها شناخته شده است یا در زمره ادبیات عامیانه کهن محسوب می شوند.

در ادبیات داستانی رئالیسم جادویی به شمار می‌رود. گرچه برخی عناصر جادویی کمابیش در اغلب قصه‌ها هست، اما هر قصه را می‌توان به‌خاطر وجود یک یا چند عنصر جادویی خاص بررسی کرد. به‌عنوان مثال، در همان اولین بخش سمک عیار رمل و اسطربلاب و دایه جادوگر خود را نشان می‌دهد؛ در سندبادنامه، قصه در قصه و اسم اعظم؛ در اعجوبه و محجوبه، ذکر و توکل؛ در یزرگ‌مهر و ارغش، کتابی که از گذشته و آینده خبر می‌دهد؛ در امیرارسلان، دیو؛ در اسکندرنامه که مجموعه‌ای از انواع عناصر جادویی را در خود جای داده است، انسان‌هایی با توانایی‌های جادویی همچون دوزیست بودن و داشتن توانایی پرواز برجسته هستند. در هزارویک‌روز، مجسمه جادویی و کلیدهای سحرآمیز بیش از هر عنصر جادویی دیگری به چشم می‌آید. در شاهزاده شیرویه و حسین کرد شبستری، دیو و رؤیای صادقه و در فلک‌نازنامه هم بیش از هر عنصر جادویی، تقدیرگرایی، ازدها و چشم‌های جادویی پرداخت شده است. مروی بر سیر حوادث این آثار، چگونگی ورود سحر و جادو و طلسمات و استفاده نویسنده از آن‌ها را نشان می‌دهد.

در کتاب سمک عیار که یکی از قدیمی‌ترین قصه‌های عامیانه فارسی به‌شمار می‌رود، خوارق عادات و اعمال جادویی بسیاری به چشم می‌خورد. این کتاب متعلق به قرن ششم هجری است و تاریخ کتابتش ۵۸۵ ق ذکر شده است. «قهرمان داستان پسر پادشاه حلب است که فرزند دختر شاه عراق است و دل‌باخته دختر شاه چین شده و سپس به جنگ با پادشاه ماچین رفته است. نام قهرمان داستان حاضر سمک و نام راوی داستان صدقه است. این اثر گنجینه‌ای گران‌بها از نظر اشاره به اخلاق، عادات، باورها و اوضاع اجتماعی قرون گذشته است.^۱ هامان وزیر به مرزبان‌شاه، پادشاه حلب، می‌گوید که باید برای

۱. آرجانی، سمک عیار، تلخیص از صص پنج - یازده.

خود به فکر جانشینی باشی و برای او رمل و اسطرلاب می‌اندازد و به او می‌گوید که پادشاه عراق را دختری به نام گلنار است که از شوی مرحومش پسری به نام فرخ‌روز دارد و مرزبان‌شاه هامان را مأمور می‌کند که نزد سمارق برود و دخترش را خواستگاری کند. عاقبت با درایت هامان وزیر، مرزبان‌شاه و شروان وزیر مارق این پیوند سر می‌گیرد و سپس پسری به نام خورشیدروز (خورشیدشاه) از این وصلت زاده می‌شود. این خود اولین خلاف عادت است و پیشگویی محسوب می‌شود. از سویی، فرزند مرزبان‌شاه، یعنی خورشیدشاه هم در جمال فتنه جهان می‌شود؛ ویژگی‌ای که در آثار مارکز هم دیده می‌شود؛ چنان‌که «چون شاهزاده در بازار می‌گذشت، صدهزار مرد و زن بر بام و دریاچه نظاره می‌کردند و بروی آفرین می‌خواندندی، تا غایتی که مرزبان‌شاه از چشم بد بترسید، بفرمود تا نقاب فرو گذاشت.»^۱ خورشیدروز هم در هفده سالگی در شکارگاه عاشق مه‌پری، دختر پادشاه چین، می‌شود. این گونه سفر افسانه‌ای وی و برادر ناتنی‌اش شروع می‌شود. آن‌ها پس از پشت سر گذاشتن ماجراهایی به چین می‌رسند، اما پادشاه چین در پاسخ به خواستگاری خورشیدشاه می‌گوید که خورشیدشاه جوان لایقی است، ولی دختر او به دست دایه جادوگری اسیر است و طرف اصلی خورشیدشاه همان دایه است که تاکنون صدها خواستگار را به بند کشیده است.

خورشیدشاه (خورشیدروز) و برادرش به نزد دایه جادوگر می‌روند. دایه از خورشیدشاه می‌پرسد: بگو که سرو سخن‌گوی کیست و نشان وی چیست؟ و سپس به او می‌گوید اگر توانستی پاسخ مرا بدهی، دختر شاه چین، فغفور را که مه‌پری نام دارد، به تو می‌دهم. دایه با طرح این معما می‌خواهد خورشیدشاه را به بند بکشد که فرخ‌روز خود را به جای وی گرفتار جادوگر می‌کند.

خورشیدشاه در بازار با پهلوانی به نام شغال پیل‌زور - که سرور جوانمردان چین است - و پسر خوانده وی سمک عیار آشنا می‌شود و از آن‌ها برای آزادی برادر و گرفتن دختر فغفور یاری می‌خواهد. خورشیدشاه هم شغال پیل‌زور را به پدرخواندگی خود می‌پذیرد و آن‌ها گرد هم جمع می‌شوند و در مورد مه‌پری مشورت می‌کنند. سمک عیار می‌گوید که مه‌پری (دختر فغفور) خواننده خوش آوازی به نام روح‌افزا دارد که با من دوست است. من از طریق او به تو کمک می‌کنم.

سمک و شغال پیل‌زور و شاهزاده به خانه روح‌افزا می‌روند و ماجرا را با او در میان می‌گذارند. روح‌افزا سمک را در خانه نگاهداری می‌کند و به او قول می‌دهد که یاری‌اش کند. روح‌افزا پسر مرزبان‌شاه را به صورت دختران آرایش می‌کند و نام او را دل‌افروز می‌نهد و چون نوروز می‌رسد و مه‌پری از روح‌افزا بر سبیل مزاح نوروزی می‌طلبد، روح‌افزا لالا صالح را به خانه می‌فرستد تا کنیزش را به نام دل‌افروز با خود بیاورد.

دل‌افروز که همان پسر مرزبان‌شاه است، سخت مورد علاقه مه‌پری قرار می‌گیرد. دل‌افروز بربط می‌زند و مه‌پری لذت می‌برد. مه‌پری به غلامش لالا صالح می‌گوید که خانه را خلوت کند تا با دایه صدای ساز زدن دل‌افروز را بشنوند. دل‌افروز با داروی بیهوشی، دایه و مه‌پری را بی‌هوش می‌کند و دایه را به سمک عیار و پیل‌زور می‌دهد و خود به قصر بازمی‌گردد. شب دیگر باز هم مه‌پری را بی‌هوش می‌کند و به دنبال برادر ناتنی‌اش می‌گردد. عاقبت مرد سیاه‌پوست را می‌بیند که مشغول حفاظت از خانه دایه است.

مرد سیاه‌پوست (زنگی) که فریفته صدای دل‌افروز شده، با او به باده‌خواری می‌نشیند و دل‌افروز او را هم بی‌هوش می‌کند و به بازداشتگاه می‌رود و می‌بیند که فرخ‌روز و دیگر شاهزادگان دربندند. خورشیدشاه فرخ‌روز را آزاد می‌کند و به دیگر شاهزادگان قول می‌دهد

که شب دیگر آن‌ها را از بند برهاند و آن‌گاه خورشیدروز خود را نزد مه‌پری می‌رساند.

فرخ‌روز دایه را تنبیه می‌کند و به یاری برادرش دیگر شاهزادگان را نجات می‌دهد و در این زمان، پسر مهران وزیر به نام قابض که پهلوانی است با کمال و عاشق مه‌پری، چون می‌فهمد که دایه کشته شده، از مه‌پری خواستگاری می‌کند. مهران وزیر می‌خواهد که شاهزادگان از بند رسته را به جان خورشیدشاه ببندازد و مه‌پری را به پسر خود دهد، اما سرانجام پسرش کشته می‌شود. مهران وزیر به همین دلیل به غلامش شب‌دیز امر می‌کند که دختر پادشاه (مه‌پری) را برایش بیاورد. شب‌دیز این کار را انجام می‌دهد، ولی به شاه و مه‌پری چنین می‌فهماند که در حقیقت سمک عیار و خورشیدشاه خواسته‌اند او را بدزدند که شب‌دیز سر رسیده و او را نجات داده و به سرای مهران وزیر آورده است. به همین دلیل فغفور دستور می‌دهد که عیاران را به بز می‌دعوت کنند و بر آن‌ها پورش برند. خورشیدشاه، فرخ‌روز و شغال پیل‌زور دستگیر می‌شوند، ولی سمک که زخمی شده است، خود را در میان کشته‌شدگان می‌اندازد و به کمک مردی به نام مهرویه نجات پیدا می‌کند. سمک به یاری زن مهرویه به نام سامانه و جراحی به نام زرنند درمان می‌شود.

چند روز بعد سمک عیار چند دانه جواهر به زرنند جراح می‌دهد تا برایش نگاه دارد. از قضا در گذرگاه زرنند، دکان سعید جوهری را نقب زده و جواهراتش را برده‌اند. کیسه جواهرات از جیب زرنند می‌افتد و سعید جوهری آن جواهرات را بازمی‌شناسد. زرنند جراح زیر کتک هم ماجرا را بازنمی‌گوید و به زندان می‌افتد. زرنند جراح در زندان ماجرا را به شغال پیل‌زور و دو شاهزاده می‌گوید.

از آن سو مهران وزیر با شیرافکن (یکی از پهلوانان دربار) طرحی می‌ریزند که براساس آن پادشاه ماچین، یعنی ارمن‌شاه و پسرش قزل‌ملک را به جنگ با سرزمین چین وادارند و پس از کشته شدن فغفور، خود قدرت را به دست گیرند.

قزل‌ملک هم با دریافت نامهٔ مهران وزیر به هوای مه‌پری با سی‌هزار لشکر راهی چین می‌شود. مهران وزیر به یاری دوستانش از جمله راوندی، بدبینی نسبت به ارمن‌شاه را هم در دل فغفور پدید می‌آورد. قزل‌ملک شهر را تصرف می‌کند و در این آشوب سمک و شغال و پیل‌زور و زرنند جراح و برخی دیگر از عیاران از زندان آزاد می‌شوند و خود را به سرای مهرویه می‌رسانند. سپس سمک عیار خورشیدشاه و فرخ‌زور را نجات می‌دهد و... داستان با معرفی ده‌ها قهرمان و ضدقهرمان دیگر و با پیروزی سمک عیار و شاهزادگان بر بحران‌های متعدد - درحالی‌که معشوقهٔ سمک عیار خطاب به او شعر زیر را می‌خواند - به پایان می‌رسد:

چه پرسى از من و نام و نشانم که من نام و نشانت نیک دانم
تو خود هستی سَمکِ مرد زمانه به مردی در جهان هستی یگانه
چو تو مردی به عالم هیچ مادر نزاده‌ست و نزاید بیش و کمتر...

دایهٔ جادوگر، سروسخن‌گو و همچنین نام‌هایی چون شغال پیل‌زور و سمک عیار از اولین صفحات کتاب روح جادویی را در ماجراها دمیده‌اند.

عیاری و عیاران نیز از دیگر مقوله‌هایی است که در ادبیات کهن همواره با خرق عادت همراه بوده است. عیاران برای رسیدن به مقاصد خود دست به کارهای خارق‌العاده می‌زده‌اند. از این رو عیاری می‌تواند به عنوان عنصری برای بومی‌سازی رئالیسم جادویی در ایران مورد توجه قرار گیرد.

تکرار مضمون یک قصه از سوی قصه‌پردازان دیگر از خصوصیات قصه‌های عامیانه به شمار می‌رود، چنان‌که برخی از قصه‌های سنایی، عطار و مولوی مشترک‌اند. بعضی قصه‌های مشهور چون لیلی و منجون، خسرو و شیرین یا داستان‌های حماسی را نیز قصه‌پردازان گوناگون تکرار

کرده‌اند. سندبادنامه^۱ نیز از این دست آثار است.^۲ سندبادنامه از حیث ترکیب و ساختمان شبیه کلیله و دمنه است؛ یعنی یک داستان اساسی است که در ضمن آن حکایات و قصص متعددی می‌آید و آن داستان اساسی هم شبیه داستان سیاوش و سودابه و قصه یوسف و زلیخا و نظایر آن‌هاست.

در سندبادنامه، پادشاهی پسر بسیار تربیت‌شده و صاحب‌جمالی دارد که مورد عشق و علاقه یکی از زنان حرم شاه است و این زن به ملک‌زاده اظهار عشق می‌کند و می‌گوید که اگر مرا از وصال خود برخوردار کنی، من شاه را مسموم می‌کنم و تو بر تخت سلطنت می‌نشینی. ملک‌زاده از این سخن مشمئز و متنفر می‌شود و از حرم بیرون می‌رود، و آن زن به حضور شاه می‌رود و ملک‌زاده را متهم می‌سازد. شاه گفتار او را باور می‌کند و فی‌الوقت حکم می‌دهد ملک‌زاده را بیاورند و به قتل برسانند. سندباد که استاد و معلم این شاهزاده است، از دلایل نجومی چنین استنباط کرده که ملک‌زاده باید مدت هفت روز لب از سخن گفتن ببندد و اگر یک کلمه تفوه (سخن گفتن) کند، عمرش به پایان خواهد رسید. اگر ملک‌زاده ساکت باشد، تهمت و افترای آن زن را می‌تواند از خود دفع کند.

اما خبر به هفت وزیر شاه می‌رسد و ایشان مصمم می‌شوند این هفت‌روزه به هر تدبیری که هست قتل ملک‌زاده را به تأخیر بیندازند تا قفل از دهان او برداشته شود. بنابراین هرروزه در ساعتی که ملک‌زاده

۱. ظهیری سمرقندی، سندبادنامه.

۲. سندبادنامه از پارسی به زبان سریانی و از سریانی به یونانی ترجمه شد، نسخه‌ای هم از این کتاب به عربی ترجمه گردید که بعدها توسط رودکی به نظم برگردانده شد. سپس در دوره نوح‌بن منصور سامانی مبدل به دري یا فرس جدید شد. بعدها هم در حدود سال ۶۰۰ق، ظهیری سمرقندی آن را اصلاح و به نگارش درآورد. در قرن هشتم، یکی از معاصران لسان‌الغیب، خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی، به نام عضد یزدی در سال ۷۷۶ق سندبادنامه منظوم را بی‌آن‌که به سندبادنامه ظهیری سمرقندی دسترسی داشته باشد، سروده است. عضد یزدی در دوران شاه شجاع و پدرش مبارزالدین محمد مظفری می‌زیسته است.

را برای اجرای حکم شاه به حضور او می‌آورند، هر هفت وزیر در برابر تخت می‌ایستند و هر روزی یکی از ایشان دو حکایت در اثبات خُدعه و مکر زنان و مضارّ عجله در اجرای حکم قتل به عرض شاه می‌رسانند و روز بعد شاه حکایتی از گنهکاری مردان می‌گوید و با التماس تقاضای مجازات شاهزاده را می‌کند؛ تا روز هشتم می‌رسد و سندباد به شاهزاده دستور می‌دهد سخن بگوید و او تهمت را از خود دفع می‌کند و حجت بر بی‌گناهی خود می‌آورد و شاه آن زن بی‌عفت را به جزای عملش می‌رساند.^۱

سندبادنامه ارتباطی با داستان سفرهای سندباد (از قصه‌های هزارویک شب) ندارد. در سفرهای سندباد بازرگانی پس از تحمل رنج‌های بسیار در خلال سفرهای پرماجرایی خود، در دوران پیری می‌نشیند و ماجراهای خود را برای همانم خود (سندباد حَمال) بازگو می‌کند؛ درحالی‌که سندبادنامه از حکیمی به نام سندباد سخن می‌گوید که آموزگار و حامی شاهزاده‌ای است که به خطر افتاده است. در قصه‌هایی که بیان می‌شود، از دیو و پری و بخت و اقبال و تسلط بر نجوم نیز سخن به میان می‌آید. اما در داستان پری و زاهد و آموختن اسم اعظم و با زن مشورت کردن^۲، عنصری معنوی (اسم اعظم) بیان می‌شود که قابلیت زیادی برای طرح در داستان‌های رئالیسم جادویی دارد. در این قصه، زاهدی سال‌ها با یک پری به عبادت به سر برده است. وقتی پری از سر اجبار با او خداحافظی می‌کند، زاهد از پری سه اسم اعظم به‌عنوان هدیه دریافت می‌کند. گرچه قصه‌گو از این هدیه برای نشان دادن عیب زنان استفاده کرده است^۳، اما نویسنده رئالیسم جادویی با ایجاد تغییراتی در آن می‌تواند

۱. همان، مقدمه.

۲. عضد یزدی، سندبادنامه منظوم، ص ۲۰۲.

۳. مکن مشورت با زن خانه‌دار/ که در سر نهی خانه بی‌اختیار؛ به دیوار گو راز و با زن مگو/ حکایت بر موم از آهن مگو؛... نشان زن نیک خواهی زن/ بگویم زنی کهش بدوزی کفن (همان، ص ۲۰۸).

به عنصری فراواقعی دست یابد؛ البته استفاده از این عنصر بسیار حساس است و همان‌گونه که اشاره شد، یا باید با رعایت ضروریات دینی انجام پذیرد یا در آن تغییراتی اعمال شود:

پری در زمانی که می‌شد روان چنین گفت با مقتدای زمان
که بر ما تو را هست حق قدیم ^۱ حق قدیم است حق عظیم
به آن حق تو را حق شناسی کنم به ناحق چرا ناسپاسی کنم؟
از اسماء اعظم سه اسم گزین که قائم به آن شد زمین و زمین
بر او خواند و گفت این سه اسم بزرگ میاموز هر گز به تاجیک و ترک
به وقتی که کاری درافتد عظیم بلایی که باشد در آن ترس و بیم
از این هر سه اسم یکی را بخوان که کارت گشایند هم در زمان
سه کار بزرگ بر این هر سه اسم گشوده شود، یاد دار این سه قسم^۲

اعجوبه و محجوبه هم از دیگر قصه‌های مکتوب عامه است که در اوایل قرن هفتم به دست حامد بن فضل‌الله بن محمد سرخسی به نگارش درآمده است. این اثر به نسبت آثار دیگر کمتر از عناصر جادویی سود جستۀ است. «اعجوبه و محجوبه نام دو کنیزی است که در دربار عزیز مصر به سر می‌برند و پادشاه عجم (ملک سَمَاح) آنان را با حيله گری به چنگ می‌آورد؛ اما پس از آن که این دو زیباروی به چنگ وی گرفتار آمدند، با آنان در فواید عدل و احسان و دوری از صحبت اشرار و مانند این مسائل رأی می‌زند.»^۱ این کتاب مشتمل بر ده باب است: ۱. در صفت معدلت و انصاف؛ ۲. در صفت حلم و وقار؛ ۳. در اقامت سیاست بعد از تفتیش؛ ۴. در ستودن شجاعت و رجولیت؛ ۵. در بیان سماحت و سخاوت؛ ۶. در مدح ثقت و انالت؛ ۷. در باب رشک و حسد؛ ۸. در

۱. همان، ص ۲۰۵.

۲. محجوب، ادبیات عامیانه ایران، ص ۴۴۹.

کتمان سرّ از زنان؛ ۹. در دوری از صحبت اشراق؛ و ۱۰. در ذکر توکل و قناعت.

داستان پرداز می خواهد کتابی در ستایش فضیلت های اخلاقی بنویسد و برای آن که عوام و خواص به خواندن آن رغبت کنند، لباس تمثیل و افسانه را برای مقصود خویش برمی گزیند، آن گونه که در داستان زیر آمده است:

اعجوبه در صفت معدلت و انصاف چنین برای شاه سماج می گوید: در زمان های قدیم دو شاهزاده بودند که هر دو در سرزمین موروثی شان حکمرانی می کردند. این دو شاهزاده از روی عدل و انصاف سرزمین را به دو قسم کرده بودند و هر کدام بر قسمی حکم می راندند. برادر بزرگ تر با ظلم و ستم حکم می راند، ولی برادر کوچک تر عدل و انصاف و داد بر سرزمین خود می گستراند؛ تا آن که روزی رسید که ظلم و جور برادر بزرگ تر کار خود را کرد و دشمن به سرزمین آن ها تاخت. به ناچار به جنگ با دشمن درآمدند و برای این امر مهم باید سپاهی را آراسته و بسیج می کردند، اما موجودی خزانه کفاف فراهم آوردن سپاه را نمی داد. در سرزمین و بلاد این دو شاهزاده بازرگانی زندگی می کرد که نعمت و مال فراوانی داشت و از قضای روزگار برادر بزرگ تر که سر جور و ستم با دیگران داشت، بازرگان را فراخواند و گفت: تو باید نیمی از دارایی ات را به صورت قرض به ما دو برادر بدهی تا بتوانیم سپاهی را بیاراییم و حقوق سپاهیان را بدهیم. بازرگان ترسید و امتناع کرد. برادر کوچک تر، شاهزاده عادل، گفت: اگر ما دو برادر مال بازرگان را بگیریم، باقی تجار از این سرزمین خواهند رفت و راه تجارت و معامله بسته خواهد شد و ضرری بزرگ به ما خواهد رسید. شاهزاده ظالم توجهی به سخنان برادر نکرد و بازرگان را تهدید کرد که اگر پول ندهد، او را خواهد کشت. در این درگیری ها شاهزاده عادل به دفاع از بازرگان آمد و جان او را نجات داد.

جنگ آغاز شد. خصم سپاه بسیاری داشت، ولی دو شاهزاده نتوانستند سپاهی فراهم کنند و در جنگ شکست خوردند. شاهزاده ظالم در جنگ کشته شد، ولی برادر کوچک تر گریخت و هنگام

فرار اسبش را از دست داد. شاهزاده عادل جامعه ملو کانه را به دور انداخت و با دلی شکسته آواره بیابان شد. مدت ها در شهرها به صورت ناشناس سفر می کرد؛ تا این که یک روز به در خانه مرد بزرگی رفت تا شاید پولی به دست آورد. کنیزکی که در خانه کار می کرد برایش غذای خوبی آورد و به شاهزاده عادل گفت: «اگر هر روز هنگام چاشت بیایی، غذایی خواهد بود.» چند روزی ملک زاده به در آن خانه رفت؛ کنیز به او دل بست، اما شاهزاده آواره خواهش او را اجابت نکرد. کنیز کینه شاهزاده را به دل گرفت و نقشه ای برایش کشید. روزی سر صحبت را با او باز کرد و گفت: «من به تو دل بستم، ولی حالا که ایمان تو بازدارنده است، فردا برای آخرین بار بیا، من برایت توشه ای آماده می کنم. بیا ره توشه بردار و به شهر دیگری برو تا هم تو نجات پیدا کنی هم من.»

کنیز که به تمامی جواهرات و پول های صاحب خانه دسترسی داشت، از راهی که همیشه شاهزاده می آمد، نقی به درون خانه کند و چندین جامعه گران بها و بدره زر را در میان پارچه ای پیچید و آنجا گذاشت و خود در کمین نشست. صبح که شاهزاده آمد، کنیزک به استقبال او رفت و گفت: «توشه تو در میان خانه است؛ زود بردار و از این جا برو.» شاهزاده غافل پای در نقب گذاشت تا به توشه ای رسید که کنیزک برایش مهیا کرده بود؛ آن را برداشت. ناگهان کنیزک فریاد کرد که دزد آمده. خدم و حشم خانه آمدند و شاهزاده را در خانه با بسته ای یافتند و او را از همه جا بی خبر بردند تا سیاستش کنند. شاهزاده متحیر از کار کنیزک، در همان هنگام به دعا مشغول شد.

آن خواجه که صاحب مال و گنجینه بود وقتی شاهزاده را در حال دعا کردن دید، در حال دستور داد بند از وی بگشایند و او را احضار کرد. خواجه از شاهزاده پرسید: «ای جوان، اهل کجا هستی و چرا این عمل ناپسند را انجام دادی؟» شاهزاده گفت: «من همراه برادرم بر سرزمینی حکومت می کردیم. برادرم ظالم بود و من عادل. جنگی پیش آمد و برادرم از بازرگانی طلب مال کرد؛ بازرگان امتناع کرد. برادرم از سر غضب حمله برد تا بازرگان را بکشد، من دلم به رحم آمد، خود را سپر ساختم تا بازرگان کشته نشود، اما شمشیر

برادر انگشت مرا قطع کرد. بازرگان را رهایی دادم و...» در همین حال بازرگان برخاست دست شاهزاده عادل را دید و پای او را بوسید و گفت: «من همان بازرگانی هستم که تو در حقش بزرگواری کردی. حال ای جوان مرد، چرا به این روزگار دچار شدی؟» شاهزاده عادل حکایت‌ها را یک‌به‌یک بازگفت و شمه‌ای از احوال کنیزک را نیز بیان کرد. بازرگان دستور داد کنیز را بسوزانند، ولی شاهزاده آواره شفیع او شد.

لباسی درخور شاهان به تن شاهزاده کردند. بازرگان به دیدار پادشاه آن دیار رفت و داستان شاهزاده عادل را بازگفت و از او خواست شاهزاده را در بازپس گرفتن سرزمینش از دشمن یاری کند. پادشاه جوانمرد دوهزار سرباز جنگی زره‌پوش برای شاهزاده عادل فرستاد. بازرگان سپاهیان را تجهیز کرد و شاهزاده عادل همراه با سپاهیان بر سر خصم دیرین تاختند و او را از سرزمین خود بیرون رانند. برادر ظالم و ستمگر از سر ظلم و ستم از پای درآمد و شاهزاده عادل به عدل و داد و انصاف زبانزد مردم شد.

هرچند اندیشه کتمان اسرار از زنان در این قصه هم تکرار شده است، فکر اصلی داستان بیشتر پیرامون توصیه‌های اخلاقی به پادشاهان و عدل و انسانیت است. با این حال این قصه هم مانند بسیاری از قصه‌های عامه، علاوه بر جذابیت و کشش داستانی، در خود عناصری فراواقعی دارد. در این بخش از قصه هم که به‌ظاهر اشاره‌ای به سحر و جادو نشده، تأثیر ذکر و دعا به‌عنوان مسائل معنوی مشهود است. با این حال، قصه مذکور بیش از هر چیز، حرکت داستانی و تنیدن کشمکش در دل داستان را به نویسنده علاقه‌مند به ادب کهن و قصه‌های عامه یاد می‌دهد. عادی جلوه دادن امر غیرمحمتمل، یعنی رودرو شدن بازرگان و شاهزاده عادل، فنی است که در داستان‌های رئالیسم جادویی به کار می‌رود.

یکی دیگر از شیرین‌ترین و عجیب‌ترین آثار داستانی عامیانه مکتوب که از عنصر خاص کتاب جادویی استفاده کرده است،

بزرگ‌مهر (بوذرجمهر) و ارغش^۱ است. این اثر از جمله قصه‌های شیرینی است که در دل افسانه رموز حمزه^۲ نهفته است. در این افسانه بزرگ‌مهر فردی با نژاد یونانی معرفی شده که این موضوع را نمونه‌ای از اقتباس دانشمندان اسلامی خصوصاً ایرانیان از کتاب‌های علمی یونان باستان قلمداد کرده‌اند. مؤلف یا مؤلفان این کتاب معلوم نیست و نسخه خطی آن در مجموعه‌ای از قصه‌های ایرانی برای سلطان خانم، دختر عباس میرزای نایب‌السلطنه (فرزند فتحعلی شاه قاجار)، کتابت شده است. در این قصه قهرمانان توانایی‌های خارق‌العاده‌ای دارند و همین قابلیت باعث خلق موقعیت‌های دراماتیک جذابی می‌شود. برخلاف بسیاری از افسانه‌های ایرانی، یکی از قهرمانان خوب به دست یکی از صدقهرمانان کشته می‌شود و پسر قهرمان در صدد انتقام برمی‌آید.

تضاد که اصلی‌ترین عامل حرکت قصه به شمار می‌رود، در سرتاسر داستان جاری شده و باعث انواع کشمکش‌های بیرونی و درونی گردیده است. حوادث قصه مخاطب را پایه‌پای خود تا بحرانی‌ترین نقاط داستان پیش می‌برند و سرانجام در بالاترین نقطه یعنی اوج قصه آن را به پایان می‌رسانند.

قصه با معرفی دانشمندی به نام جاماسب حکیم شروع می‌شود. حکیمی که بر بی‌عقلی پسرش به نام بخت واقف بوده است، پیش از مرگ به همسر خود خبر می‌دهد که مرگ او را درخواهد ربود و به همین دلیل کتابش را که هزار سال از گذشته و هزار سال از آینده را در خود نوشته دارد^۳، در فلان طاقچه حجره طلسم‌بند کرده است تا به دست نوه‌اش برسد. او می‌داند که این پسر با بی‌عقلی‌هایش نام و آوازه او را زایل خواهد کرد و اتفاقاً همین امر هم رخ می‌دهد؛ زیرا بخت

۱. حنیف و ابوالمعالی، «قابلیت‌های نمایشی قصه‌ها و مثل‌های عامیانه فارسی»، تحقیق درون‌مرکزی مرکز تحقیقات صدا و سیما، شماره ۱۲۹، ۱۳۸۴، صص ۹۷-۱۱۱.

۲. محجوب، ادبیات عامیانه ایران، ص ۳۳۷.

۳. در کلاه جادویی و مجسمه‌ی محمد حنیف، از این عنصر جادویی استفاده شده است.

چندی پس از مرگ پدر عیش و عشرت آغاز کرده است و به مادر که او را از همراهی با رفیقان ناموافق منع می‌کند، توجهی ندارد، هرچند از مادر می‌شنود که

این جُل‌رؤیتان که می‌بینی مگسان‌اند گِجِرد شیرینی
تا طعامی که هست می‌نوشتند همچو زنبور بر تو می‌جوشند....

در ادامه، بخت اموال پدر را بر باد می‌دهد و به‌دست نااهلی کشته می‌شود. سپس پسر او یعنی بزرگ‌مهر با استفاده از کتاب جادویی پدر بزرگ انتقام پدر را می‌گیرد. در قصه بوذرجمهر و ارغش هم انواع عناصر جادویی به کار گرفته شده است؛ از رمل و اسطرلاب تا تعبیر خواب و تسلط بر علم نجوم. اما استفاده از کتابی که هزار سال از ماضی و هزار سال از مستقبل را بداند، عنصری است که در کمتر اثری می‌توان از آن نشان یافت.

باری، آنچه سبب شد این قصه مفصل‌تر بیان شود، شیوه بیان آن است. کاتب قصه بوذرجمهر و ارغش کمترین تغییر را در بیان شفاهی قصه گو داده است؛ از این رو برخی تکیه کلام‌های نقالان و پرده‌خوانان همچنان در متن وجود دارند. نویسندۀ رئالیسم جادویی می‌تواند از چنین تکیه کلام‌هایی به رسم نویسندگان رئالیسم جادویی استفاده کند. ویژگی دیگر این قصه بی‌توجهی به درگیری‌های دینی و فرقه‌ای و ارائه هنر ناب است؛ چیزی که بسیاری از قصه‌های عامیانه مکتوب از آن بی‌بهره‌اند.

بررسی سیر تحول قصه‌های عامیانه فارسی نشان می‌دهد که این گنجینه‌های ادبیات عامه آرام آرام از درگیری و جنگ برای تصاحب شاهزاده‌ای زیباروی به سمت جنگ‌هایی برای توسعه قدرت اسلام یا تشیع سیر می‌کنند. البته هرچند جنگ‌های عیاری و شرح شگردهای خاص این دسته و ابراز رشادت از سوی پهلوانان و مثلث‌های عشقی و سفرهای دورودراز برای به دست آوردن معشوق همچنان جزئی از

خصوصیات قصه‌های عامیانه فارسی تا عصر قاجاریه باقی می‌ماند، اما به‌طور مشخص از دوره صفویه قصه‌های عامیانه رنگ و بوی دینی‌تری می‌گیرند که این خصوصیت در دوره‌های بعد نیز کمابیش حفظ می‌شود؛ چنان‌که در رمانس امیرارسلان^۱ که در دوره قاجاریه مکتوب شده، این ویژگی به چشم می‌خورد؛ گرچه ابراز رشادت پهلوان یا قهرمان اصلی و سفرهای این عاشقان ساده‌دل در رمانس‌های دیگری چون سمک عیار، هزار افسان، بختیارنامه، خسرو و شیرین و بیژن و منیره هم به چشم می‌خورد.

ذکر این مطالب تنها از این رو بود تا دیگر ابعاد منابع ادبیات عامیانه بار دیگر یادآوری شود، زیرا واضح است که برای داستان‌نویس رئالیسم جادویی، آنچه بیشتر اهمیت دارد، عناصر جادویی نهفته در دل این قصه‌ها و شیوه‌های همراه کردن خواننده با قهرمانان داستانی است.

۱. رمانس از انواع داستان است که به دنیای میان افسانه و رمان تعلق دارد. حوادث سلحشوری و عاشقانه دو ویژگی مهم رمانس به شمار می‌روند. شخصیت‌های رمانس توانایی‌هایی فرانسانی دارند و دست به کارهای خارق‌العاده می‌زنند. رشادت قهرمانان رمانس برای رسیدن به وصال یار بروز می‌یابد و هرچند این قهرمانان معمولاً چهره‌ای دوست‌داشتنی از خود به نمایش می‌گذارند، اما در ورای اعمال‌شان و بالطبع حوادث داستانی، آموزه‌های اخلاقی – آن‌گونه که در داستان‌های اخلاقی به چشم می‌خورد – کمتر مشاهده می‌شود. قهرمان رمانس نه چون اسطوره با خدایان و ابرقهرمانان پهلوی می‌زند و نه چون حماسه می‌تواند نماد مطلق بر خوردری از خصوصیات فوق‌طبیعی باشد. قهرمان رمانس عاشقی است پاک‌باخته که گاه از ساده‌دلی خود به رنج می‌افتد ولی همواره با زور بازوی خود از رنج و درد می‌گریزد. او پاک‌باخته‌ای است که خالق صحنه‌های شورانگیزی می‌شود و بالاخره نیز به وصال می‌رسد؛ آن‌گونه که امیرارسلان نامدار مراحل عشق و ساده‌دلی و دلبری را طی می‌کند تا به وصال فرخ‌لقا برسد و بار دیگر بر تخت پادشاهی تکیه زند.

در یک نگاه کلی می‌توان گفت که حکایات عرفانی، حماسه‌ها، افسانه‌های ایران، قصه‌های دینی، حکایات اخلاقی، داستان‌های تراژیک، حکایات طنز، قصه‌های فلسفی، قصه‌های رمزی و قصه‌های واقعی از زندگی بزرگان سیاسی و دینی کمتر جایی برای جلوه‌گری رمانس گذاشته‌اند؛ با این حال، در میان داستان‌های عامیانه، تعدادی رمانس به چشم می‌خورد. این آثار که عظمت نامشان بر قلت تعدادشان سایه افکنده است، غالباً مشهورتر از بسیاری از انواع دیگر ادبی‌اند.

پیش‌تر دربارهٔ هویت واقعی خالق رمانس امیرارسلان نامدار نظرات متفاوتی عنوان می‌شد، اما امروزه و پس از بررسی اسناد دورهٔ قاجار تأیید شده است که میرزا محمدعلی نقیب‌الممالک - نقال ناصرالدین شاه - این داستان را شب‌ها برای شاه نقل می‌کرد و فخرالدوله، دختر شاه، آن را می‌نوشت.

رمانس امیرارسلان^۱ از جنبه‌های مختلفی قابل تأمل و بررسی است. ساختار، محتوا، زمینه‌های خلق اثر، عناصر جادویی، ارتباط داستان با داستان‌های دیگر فارسی و بهره‌گیری خالق آن از کتاب‌هایی چون شاهزاده شیرویه و مقایسهٔ آن با داستان‌هایی چون رستم‌نامه و ملک جمشید که محمدجعفر محجوب در کتاب ادبیات عامیانهٔ ایران^۲ به تفصیل به آن پرداخته است. در این بحث آنچه اهمیت دارد، عناصر جادویی است که اشاراتی بدان می‌شود.

مَثَل‌ها و زبانزدهای کتاب امیرارسلان نامدار به دو شکل نظم و نثر در لایه‌لای حوادث داستان و روایت راوی گنجانده شده است. امثالی نیز که در قالب اشعار نقل شده به دو دستهٔ اشعاری که سرایندگان‌شان شناخته شده‌اند و اشعاری که سرایندگان‌شان گمنام‌اند، تقسیم می‌شوند. از معروف‌ترین شاعرانی که نقیب‌الممالک امثالی را از آن‌ها به نظم بیان کرده، می‌توان به این اسامی اشاره کرد: فردوسی، نظامی گنجوی، وحشی بافقی، سعدی، ظهیرالدین فاریابی، قآنی شیرازی، هاتف اصفهانی، میرنصر اصفهانی، مجمر اصفهانی، صباحی بیدگلی، حافظ، محتشم کاشانی، خیرانی، یغمای جندقی و قصاب کاشانی.

امثال و حکم به کاررفته در اثر معمولاً تأثیر چندانی در حرکت داستانی رمانس امیرارسلان ندارند و حذف آن‌ها اثری در سیر حوادث و ساختار داستان به جای نمی‌گذارد. به عبارتی می‌توان گفت که این

۱. نقیب‌الممالک، کتاب مستطاب امیرارسلان نامدار.

۲. محجوب، ادبیات عامیانهٔ ایران، صص ۴۷۰-۵۲۵.

جمله‌های حکیمانه که چنین به‌جا در پیکرهٔ رمانس امیراسلطان جای گرفته‌اند، غالباً در داستان‌نویسی امروزه از حشوئیات قبیح - و نه ملیح - اثر ادبی محسوب می‌شوند، اما از آن‌جا که هر جزء یک اثر ادبی را باید در چارچوب نوع آن سنجید، باید گفت که این نکته‌های نغز و اقوال مشهور در انتقال اندیشهٔ قصه‌پردازان نقشی اساسی ایفا می‌کنند. توجه به این امر برای نویسنده‌ای که قصد دارد داستانش را با اندیشه‌های ایرانی در آمیزد، از اهمیت زیادی برخوردار است. همان‌گونه که گفته شد، نقل امثال و حکم در داستان آن‌هم در وسعتی که نقیب‌الممالک به کار گرفته، در داستان‌نویسی امروزه جایگاهی ندارد و نوعی اطناب ملال‌آور قلمداد می‌شود؛ اما در شیوهٔ قصه‌گویی، خصوصاً با توجه به تعلیم در کنار سرگرمی - که همواره از اهداف مهم قصه‌گویی محسوب می‌شده است - نقل به‌جای مَثَل و زبانزد و حتی تمثیل نه تنها زائد محسوب نمی‌شده، که از آگاهی بیشتر قصه‌گو خبر می‌داده است. همین امر می‌تواند در بهره‌گیری نویسندهٔ رئالیسم جادویی هم مؤثر باشد. بی‌شک امیراسلطان بدون ذکر امثال منظوم و غیرمنظومش نیز فضای جذابی دارد و شاید اگر این قصه به‌جای روایت شفاهی در قصر ناصری و تحریر آن به‌دست دختر فرزانهٔ ناصرالدین‌شاه، یعنی فخرالدوله، در محلی عمومی‌تر همچون قهوه‌خانه برای عامه نقل می‌شد، این‌گونه از کلام نغز غنی نبود، هرچند بسیاری از تکیه‌کلام‌های نقالان در این اثر مشاهده می‌شود. اولاً خلق اثری بدیع و ثانیاً چنین غنایی از امثال منظوم در بسیاری از قصه‌های عامه مشاهده نمی‌شود، زیرا قصه‌گویی شاهانه عامیانه بودن صرف را برنمی‌تابیده است و این‌گونه رمانس امیراسلطان به مدد امثال و حکمش به تعلیم متمایل می‌شود.

داستان امیراسلطان چنین آغاز می‌شود: «اما راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شکرشکن شیرین‌گفتار و خوشه‌چینان خرمن‌سخنرانی و صرافان سر بازار معانی و چابک‌سواران میدان دانش توسن خوش‌خرام سخن را بدین‌گونه به جولان در آورده‌اند که در شهر مصر سوداگری

ی بود خواجه نعمان نام داشت، صاحب دولت و ثروت و شصت سال از
ر عمرش گذشته، سردوگرم روزگار را چشیده و جهان‌دیده، زیرک و
عاقل بود و در علم رمل و اسطرلاب و نجوم سرآمد جهان بود و از
ماضی و مستقبل خبر می‌داد.^۱

چنان‌که از عین متن برمی‌آید، داستان از همان ابتدا با عنصر جادو
پیوند می‌خورد. خواجه نعمان از علم رمل و اسطرلاب و نجوم خبر
دارد و از گذشته و آینده خبر می‌دهد. این داستان که در سرزمین
عثمانی – که پیش‌تر به سرزمین روم مشهور بود – اتفاق می‌افتد،
با حملهٔ فرنگیان به روم (منظور دولت عثمانی مسلمان است) آغاز
می‌شود. زن سلطان ملک‌شاه از بیم اسیر شدن به‌دست فرنگیان، جامهٔ
کنیزان به بر می‌کند و بر کشتی می‌نشیند و هنگامی که فرنگیان
اسیران خود را در جزیره‌ای پیاده می‌کنند، او جا می‌ماند. از آن سو،
خواجه نعمان، بازرگان مصری، از طریق علم رمل، سفر دریایی را
سودبخش می‌یابد و به همان جزیره‌ای فرودمی‌آید که بانوی حرم
سلطان ملک‌شاه – درحالی‌که امیرارسلان را حامله است – به‌تنهایی
روزگار می‌گذراند و در برخورد خواجه نعمان و بانوی حرم سلطان
ملک‌شاه، این‌گونه مَثَل منظوم چهره می‌نماید:

فلک را عادت دیرینه این است که با آزادگان دائم به‌کین است^۲

خواجه نعمان با شنیدن داستان زندگی زنِ تنها، به وی پیشنهاد
می‌کند که همسری وی را بپذیرد و بانو سر به زیر می‌اندازد و دمی
فکر می‌کند و سپس می‌گوید: «البته خانهٔ تو برای من از این جنگل بهتر
است.

با قضا کارزار نتوان کرد گِلّه از روزگار نتوان کرد

۱. نقیب‌الممالک، کتاب مستطاب امیرارسلان نامدار، ص ۴۷.

۲. همان، ص ۵۰.

مقدر چنین بود که مَلِک شاه کشته شود و من قسمت تو بشوم. برخیز برویم.»^۱

مَثَل منظوم فوق چنان که پیداست، هرچند زبان حال مادر امیرارسلان است، به گونه ای بیان شده که گویی تأییدیه ای است که نقیب الممالک به عنوان کلامی نغز بر موقعیت داستانی بیان کرده است و حذف آن خدشه ای بر روایت منطقی داستان وارد نمی کند.

بانوی سابق مَلِک شاه، بعد از زادن ارسلان، بانوی خانۀ خواجه نعمان می شود و ارسلان در هفت سالگی به معلم سپرده می شود و در ده سالگی در جمیع علوم به مرتبۀ اجتهاد می رسد، چنان که با علمای مصر به فارسی و عربی مباحثه می کند. سپس ارسلان زیر نظر آموزگاری فرنگی، زبان فرنگی را می آموزد؛ تا این که هفت زبان را چنان می آموزد که موقع حرف زدن کسی نمی تواند تشخیص دهد که او رومی است یا فرنگی. و سرانجام ارسلان در سیزده سالگی، وقتی از رفتن به بازار و نشستن در حجره امتناع می ورزد و تقاضای اسب و شمشیر و خنجر و ترکش می کند، نقیب الممالک با اشاره به بازگشتن ارسلان به اصلش، از این مَثَل منظوم استفاده می کند:

عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود^۲

ارسلان ایلچی فرنگ یعنی الماس خان را به جرم اهانت به او و مادرش به دونیم می کند. همه از عاقبت خواجه نعمان مصری می ترسند، اما او در رمل می بیند که ارسلان روم و فرنگ را مسخر می کند و این در حالی است که پطرس شاه فرنگی نیز آماده نبرد با قاتلان ایلچی خود می شود. امیرارسلان در نبردی دیگر سام خان فرنگی را نیز می کشد و بر صولت خود می افزاید. چون امیرارسلان با غازیان اسلام به دروازه

۱. همان، ص ۵۲.

۲. همان، ص ۶۱.

استانبول می رسد - تا بر تخت پدری اش تکیه بزنند - راوی، ضمن اشاره به قربانی کردن سرکردگان فرنگی در رکاب امیرارسلان، به این مَثَل گونه نه چندان آشنا اشاره می کند:

به جای گوسفندان کرده قربان سگان و خوک های جنگلی را^۱

این نکته هم بیانگر رسم قربانی کردن در عصر مورد نظر است که هم از دیدگاه هویت اجتماعی و هم از دیدگاه هویت دینی مهم است. امیرارسلان با دیدن تصویر دختری پانزده ساله به نام فرخ لقا، عاشق وی می شود، غافل از این که فرخ لقا، دختر شاه فرنگ، در چه وضعیتی قرار دارد. امیرارسلان به قدرت پشت پا می زند و ناشناس و تنها رهسپار دیار دشمن می شود. از آن سو، پطرس شاه که خبر کشته شدن فرمانده سپاه خود، الماس خان و نودوئه نفر از همراهانش را می شنود، با شنیدن ماجرا از زبان تنها بازمانده حمله یاران امیرارسلان به یاران الماس خان دستور می دهد که تصاویری از امیرارسلان بکشند و بر دروازه های شهر آویزان کنند. در چنین احوالی است که کشتی حامل امیرارسلان او را به دیار فرنگ می رساند و نقیب الممالک با تصویر چنین موقعیتی که ظاهراً می تواند به مرگ امیرارسلان بینجامد، با نقل این مَثَل منظوم که «قضا و قدر هر چه خواهد کند» خط بطلان بر احتمال مرگ امیرارسلان - که در چنان موقعیتی حتمی می نماید - می کشد.

به گاه پیاده شدن امیرارسلان از کشتی و تنها ماندن او در جنگل و دیدن تصویر دور شدن کشتی حامل یارانش، عقل امیر بر وی نهیب زده که ای نامرد، این چه کاری بود که کردی؟ در این جا چه می کنی؟ چرا از تخت سلطنت برخاستی و پشت پا زدی به پادشاهی روم و از لباس مرصع گذشتی و به این لباس مندرس فرنگی قانع شدی؟ سپس امیر پاسخ عقل خود را چنین می دهد که در راه معشوق باید از جان

گذشت؛ با این حال، گلایه امیرارسلان در قالب قطعه شعری از میرزا نصر اصفهانی این گونه بیان می شود:

فلک هر زمان دفتری وا کند غم تازه ای آشکارا کند

امیرارسلان بعد از ورود ناشناس به دیار فرنگ، با خواجه طاووس و خواجه کاووس آشنا می شود. خواجه طاووس با این که فرنگی است، مسلمان است و در صدد یاری رساندن به امیرارسلان. هریک از فرنگیان که با امیرارسلان برخورد می کنند، به نوعی در صدد کشف چهره واقعی او بر می آیند، اما امیرارسلان تن به شناسایی نمی دهد. با این حال، بی پروایی های امیرارسلان بیانگر این مسئله است که گویی اختیاری از خود ندارد.

نه به خود می رود گرفته عشق دیگری می برد به قلابش^۱

راوی سپس دو وزیر پطرس شاه فرنگی به نام های شمس وزیر و قمر وزیر را وارد داستان می کند. شمس وزیر مسلمانی است آزاده، و قمر وزیر حيله گری است مزدور و بدجنس. پیش از این، فرخ لقا نیز عاشق امیرارسلان می شود و ادامه ماجراها را کشمکش های قمر وزیر و فرخ لقا و امیرارسلان رقم می زند.

بیان تصویری از برخورد امیرارسلان و فرخ لقا و چگونگی استفاده نقیب الممالک از سه مثل منظوم، چگونگی استفاده راوی از مثل را به زیبایی آشکار می کند. فرخ لقا که عیسوی مذهب است، به عشق امیرارسلان مسلمان گشته. او که توانایی اظهار این همه غوغای درون را ندارد، سرانجام در آستانه همسری امیر هوشنگ قرار می گیرد، اما به بهانه عبادتی دوساعته، آماده خود کشی می شود، زیرا او نیز لبریز از عشق امیرارسلان است. در چنین موقعیتی امیرارسلان خود را به حجله گاه یار می رساند.

«امیرارسلان هر چه نظر کرد ببیند ملکه کجاست، دید به جز امیرهوشنگ هیچ کس نیست. با خود گفت: ای دل غافل، ملکه کجاست؟! داماد را تنها گذاشته کجا رفته؟! خواست داخل شود و امیرهوشنگ را دونیم کند، باز به خود هی زد: نامرد، شاید ملکه برنجد، یا فسادی به پا شود. اول بروم ببینم کجاست و چه می‌کند، داماد بیچاره را چرا منتظر گذاشته، آن وقت کشتن امیرهوشنگ آسان است.» حیران و سر در گریبان آمد در کنار دریاچه ایستاد و قدیری فکر کرد، دید صدایی می‌آید که یکی با خودش حرف می‌زند؛ درست گوش داد، دید که صدا از گنبد کلیسا می‌آید. به دنبال صدا رفت، دید کنیز سیاهی تکیه به دیوار داده غُرغُر می‌کند، می‌گوید: 'خدایا، چند شب است نخوابیده‌ام. امشب هم که شب عروسی است و از زحمت خلاص شده‌ایم، نمی‌گذارند بخوابیم. نصف شب چه وقت عبادت است؟! امیرارسلان با خود گفت: اگر این حرام‌زاده مرا ببیند، ممکن است فریاد بزند و رسوا بشوم؛ حتماً ملکه در این جاست.' و شمشیر را از غلاف کشید. همان‌طور که کنیز ایستاده بود و با خودش حرف می‌زد، غلاف کش زد به کمرش که مثل خیار تر دونیم شد. شمشیر را در غلاف منزل داد و جلو آمد، شنید یکی با صدای حزین گریه می‌کند. از تأثیر آن صدا زانوی امیرارسلان سست شد و حالش دگرگون شد. نه گرفتار بُود هر که فغانی دارد ناله مرغ گرفتار نشانی دارد

درست گوش کرد، نوای آشنا به گوشش آمد، صدای ملکه را شناخت:

آشنا داند صدای آشنا آری آری جان فدای آشنا

همین که صدای ملکه را شنید، گویی جان به تنش آمد. رفت پشت پرده و پرده را کنار زد، دید ملکه با همان حالت مشاطه کرده روی

نیمکت نشسته و جام شرابی در دست دارد و سر سوی آسمان کرده با ناله‌ای که جگر سنگ را کباب می‌کند می‌گوید: 'پروردگار من، تو می‌دانی که از دین باطل برگشته‌ام و مسلمان شده‌ام و پناه به درگاه تو آورده‌ام. روا مدار که من در سن جوانی بیا دل پردرد این جام زهر را بنوشم و آن بیچاره خودش را از فراق من بکشد و هردو ناکام و محروم بشویم. خدایا، تو می‌دانی عشق امیرارسلان به چه پایه در من اثر کرده. روز اول با تو شرط کرده‌ام به‌جز امیرارسلان نگذارم دست احدی به دامن من برسد. حالا که راه چاره من از هر طرف بسته شده و مرا به دیگری داده‌اند، ای خدای من، تو شاهد باش! من در وفای عهدم به امیرارسلان این جام زهر را می‌نوشم.'

طیبم گفت درمانی ندارد دردِ مهجوری غلط می‌گفت! خود را کشتن و درمان آن کردم

جام را نزد یک دهان خود برد، خواست بنوشد که طاقت بر امیرارسلان نماند، بی‌تابانه داخل گنبد شد و فریاد زد: 'بی‌مروت، چه می‌کنی؟! بگذار زمین که رسیدم!'

امیرارسلان تا وقتی در مقابل قمر وزیر از جانب فرخ‌لقا و دیگر آشنایانش محافظت می‌شود، آسیبی نمی‌بیند؛ اما با حیلۀ قمر وزیر، امیرارسلان که تا آن زمان خود را پسر خواجه طاووس فرنگی معرفی می‌کرده، ماهیت خود را آشکار می‌کند و در حقیقت پس از پس زدن محافظت فرخ‌لقا و اعتماد به قمر وزیر، مشکلات واقعی امیرارسلان آغاز می‌شود. او با حیلۀ قمر وزیر، فرخ‌لقا را بی‌هوش و طلسم‌بندی را از گردن او باز می‌کند و در این جاست که قمر وزیر که خود نیز عاشق فرخ‌لقا بوده، ماهیت واقعی خویش را آشکار می‌سازد و این‌گونه دوران سرگردانی امیرارسلان آغاز می‌گردد. او به جهان دیگری پرتاب می‌شود و پس از طی دورۀ آوارگی و برخورد با قلعه سنگ و فولادزره،

کشتن قمر وزیر و مادر فولادزره و شکست دادن ساحران و جادوگران و جَنیان به کامیابی و فرمانروایی می‌رسد.

همان‌گونه که پیداست، امیرارسلان در دیار فرنگ و عثمانی سیر می‌کند، اما اشعار، مَثَل‌ها و تمثیل‌ها همگی فارسی است. این مهم نه تنها نشان‌دهنده ریشه ایرانی داستان است، که حکایت از تأثیر عمیق فرهنگ ایرانی در عثمانی دارد. از سویی امیرارسلان هم با عناصر جادویی همچون طلسم، رمل و اسطرلاب، نجوم، قلعه سنگ، دیو و مادر فولادزره در آمیخته است و اثری به شمار می‌رود که از آن می‌توان در راستای بومی‌سازی رئالیسم جادویی در ایران سود جست.

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، قصه عامیانه مکتوبی که به انسان‌هایی با توانایی‌های جادویی اشاره می‌کند، اسکندرنامه^۱ است. این کتاب از قصه‌های عامیانه فارسی است که منشأ آن معلوم نیست؛^۲ اما قدیمی‌ترین نسخه آن متعلق به سال ۱۱۰۶ ق است و علی‌رضا ذکاوتی قراگزلو آن را با حفظ چارچوب و سبک نثر و لحن کلام، خلاصه و ویرایش کرده است.^۳

در این کتاب، اسکندر – پادشاه مقدونی – ایرانی معرفی شده است تا شاید اندوه شکست هخامنشیان از یک بیگانه فراموش شود. این پادشاه در کسوت مسلمانی متعصب حاضر شده است که گاه دشمنانش را به مسلمان شدن فرامی‌خواند.^۴ اسکندر در این اثر ذوالقرنین است. او پس از چهارصد سال زندگی، روی در نقاب خاک می‌کشد و در سرانندیب دفن می‌شود.

در اسکندرنامه، عیارانی چون مهتر نسیم عیار، لندهوربن سعدان، شیرنگ و غیره هریک با آفرینش صحنه‌هایی خارق‌العاده جسارت و

۱. حنیف، هویت ملی در قصه‌های عامه دوره صفوی، صص ۱۲۴-۱۲۷.

۲. تاریخ تنظیم کتاب از دوره صفویه عقب‌تر نمی‌رود، زیرا بارها به استفاده از باروت در خلال جنگ‌ها اشاره می‌شود.

۳. منوچهر حکیم، اسکندرنامه.

۴. همان، ص ۷۴.

توانایی های عیاران را به نمایش می گذارند و عناصر متعدد و مختلفی از سحر و جادو را پیش روی مخاطب خود قرار می دهند.

در این داستان چنین می آید که بهمن پسر اسفندیار وصیت می کند پس از مرگ، دخترش همای جانشین او شود. همای پس از به قدرت رسیدن وضع حمل می کند و از او پسری متولد می شود. نوزاد را در صندوقی می گذارند و به دریا می افکنند؛ همان صحنه ای که در افسانه های خدایان یونان هم آمده است. گازی به نام ربیع نوزاد را می یابد و با نام داراب بزرگ می کند. از آن سوی، دختر حکیمی مصری پس از خوردن معجونی حامله می شود و فیلقوز به دنیا می آید. فیلقوز در یافتن چهار گنج در خانه زنی به وزیر مصر کمک می کند و آن گاه جواهری از شاه می رباید و با حيله ای خود جواهر مفقود شده را می یابد و آن گاه وزیر شاه مصر می شود. پس از مرگ شاه مصر، فیلقوز به پادشاهی می رسد. در این زمان قیصر روم از او باج خواهی می کند و فیلقوز نمی پذیرد که به جنگ میان آن دو می انجامد و در این جنگ، قیصر روم شکست می خورد و فیلقوز پیروز مندانه وارد روم می شود.

فیلقوز سپس قصد ایران می کند و در جنگ با ایرانیان به فرماندهی داراب شکست می خورد. همای ربیع را می طلبد و از حال داراب می پرسد و ربیع نشانی ها و قندهای داراب را به همای می نمایاند و همای درمی یابد که داراب پسر خود اوست.

داراب مانع کشتن فیلقوز می شود و سپس همای داراب را پادشاه ایران می خواند. داراب فیلقوز را روانه روم می کند و فیلقوز خراج گزار ایران می شود. چندی بعد از فیلقوز خواسته می شود دخترش را به عقد داراب درآورد. داراب پی می برد که از دهان دختر فیلقوز بوی بدی متصاعد می شود و به همین دلیل دختر را روانه خانه پدر می سازد. دختر فیلقوز از داراب حامله و اسکندر از او متولد می شود.

از آن سو داراب هم درمی گذرد و پس از او داراب بن داراب بر تخت ایران جلوس می کند. اسکندر به فرستادگان داراب بن داراب، که

برای دریافت خراج آمده‌اند، می‌گوید: «از راهی که آمده‌اید برگردید و خبر به او برسانید و بگویید آن مرغی که تخم می‌کرد معذور دار که آن ماکیان پیر شکسته گردید؛ از دودمان او بچه خروسی باقی مانده است که بیضه‌ای از آن بچه حاصل نمی‌شود. از عوض آن بیضه‌ها آماده باش که با سپاهی می‌آیم،... به علاوه که پادشاهی ایران مال من است و به من نسبت دارد...»

و این‌گونه بین اسکندر و داراب‌بن داراب کدورتی پیش می‌آید. پادشاه ایران به طعنه چوگانی و کیسه‌ای ارزن برای اسکندر می‌فرستد تا او با بچه‌ها به بازی شود و اگر توانست ارزن‌ها را بشمارد، سپاه ایران را نیز تواند شمرد. اسکندر نیز جواب می‌دهد که چوگان به این دلالت می‌کند که من اسب و سپاه پادشاه را مانند گوی به این چوگان از میدان بیرون آورم و اگر سپاه او به قدر دانه ارزن است، سپاه من مانند مرغ ارزن‌خوار است و در یک ساعت به ضرب نیزه و گرز و شمشیر تمام آن‌ها را در تصرف قوا می‌آورم. اسکندر حکم می‌کند تا چند قطعه مرغ ارزن‌خوار آورند و ارزن‌ها را در پیش آن‌ها بریزند؛ مرغ‌ها تمام دانه‌ها را در یک ساعت از روی زمین برمی‌چینند.

بزرگان ایران چون در رمل نظر می‌کنند و پیروزی اسکندر می‌بینند، خود بر داراب‌بن داراب حمله‌ور می‌شوند و بر او زخم می‌زنند و در واپسین لحظات اسکندر بر بالین او می‌آید و وزیر داراب‌بن داراب را به خواسته برادرش می‌کشد و سپس دستور می‌دهد به وصایای برادر عمل کنند. اسکندر سپس برای وزارت دست به دامن افلاطون می‌شود که او نیز نمی‌پذیرد، اما یکی از شاگردانش (ارسطو) این مهم را می‌پذیرد و بر کُرّه دریایی سوار می‌شود (کُرّه دریایی کُرّه آسیبی بوده که از آمیزش نرینه دریایی و مادینه زمینی به وجود آمده) و به حرکت درمی‌آید. از آن سو افلاطون و ملازمانش بر فریدون، شاه یونان، می‌تازند و بر یونان حاکم می‌شوند. این خبر بر اسکندر ناگوار می‌آید، اما اسکندر نمی‌تواند به شمشیر افلاطون را تسلیم کند. ناچار به علم ارسطو متوسل می‌شود

و ارسطو به حکمت، یونان را می گیرد و جالینوس (شاگرد افلاطون) با بال‌هایی که خود ساخته است به پرواز درمی آید و می رود تا دیگر بار متعرض اسکندر شود. ماجراهای زیادی بر اسکندر می گذرد و او بارها به دست آلوس و جالینوس و... اسیر می شود؛ اما دوباره با کمک زیرکی های مهتر نسیم نجات پیدا می کند.

مهتر نسیم هم خود بارها دستگیر و زندانی می شود و هر بار تا مرز جان باختن پیش می رود؛ اما او نیز عاقبت رهایی می یابد و اسکندر هم پس از صدها سال حکومت و تسخیر سرزمین های گسترده و دعوت بسیاری از کافران به دین اسلام، به سرای باقی می شتابد و در سرانید به خاک سپرده می شود.

قهرمانانی چون مهتر نسیم (یا بابا، عیاری که همواره در کنار اسکندر است)، لندهوربن سعدان و شیرنگ (از دیگر عیاران) با توانایی های خارق العاده خود همچون دوزیست بودن، قدرت پرواز و... می توانند الگویی برای بهره گیری داستان نویسان علاقه مند به ادبیات جادویی ایران قرار بگیرند.

هزارویک روز^۱ هم از قصه های عامیانه مکتوب فارسی است که عنصر جادویی مجسمه مسی و کلیدهای سحرآمیز را در کنار دیگر عناصر جادویی در خود جای داده است. این کتاب به تقلید از هزارویک شب نوشته شده است. در هزارویک شب، پادشاهی به زنان با سوءظن می نگرد؛ اما در هزارویک روز، شاهزاده خانمی به مردان بدبین است و در حقیقت باید هزارویک روز را پاسخی به هزارویک شب دانست.^۲

۱. حنیف، هویت ملی در قصه های عامه دوره صفوی، صص ۱۲۷-۱۳۴.

۲. نسخه اصلی این کتاب به درویشی اصفهانی به نام روزبه منسوب است، اما اثر یادشده نخستین بار در سال ۱۷۱۰ با کمی دخل و تصرف به زبان فرانسوی منتشر شد. مترجم هزارویک روز، پتیس دولاکروا، در مقدمه کتاب تأکید کرده که نسخه فارسی هزارویک روز را در ایران به دست آورده است و چون اصل آن از بین رفته، دو تن از منتشیان دوره مظفری اقدام به ترجمه آن کرده اند.

این اثر از نظر شیوه روایت به سبک داستان در داستان نوشته شده است. این شیوه داستان‌پردازی یعنی آوردن داستانی در میان داستان دیگر، خاص هندوان است که بر اثر تکرار توسط داستان‌سرایان ایرانی، از خصوصیات داستان‌های ایرانی نیز محسوب می‌شود. کتاب‌های بسیاری مانند کلیله و دمنه و هزارویک شب و مه‌بهاراتا که ریشه هندی دارند، از یک داستان اصلی تشکیل شده‌اند که کتاب با آن آغاز می‌شود و داستان‌های متوالی در چارچوب نخستین داستان گفته می‌شوند و در پایان کتاب نیز نخستین داستان خاتمه می‌یابد.

در مقدمه ترجمه فارسی هزارویک روز، تفاوت‌های این مجموعه داستان با داستان‌های هزارویک شب این گونه بیان شده است:

۱. بیشتر داستان‌های هزارویک شب فانتزی و خیالی‌اند.
۲. سرآغاز داستان‌های هزارویک شب تکراری و کسل‌کننده است.
۳. داستان‌های هزارویک روز بسیار ساده و روان و بیرون از حشو و زوائدند.^۱

جغرافیای اولیه هزارویک روز کشمیر است. در این سرزمین، پادشاهی به نام طغرل‌بیک زندگی می‌کند. طغرل‌بیک پسری به نام فرخ‌روز و دختری به نام فرخ‌ناز دارد. فرخ‌ناز در زیبایی بی‌همتاست، اما خواستگاران‌ش عاقبت خوشی ندارند، چون همه پس از دیدن او شیدا و سرگردان می‌شوند. طغرل‌بیک دلش به حال مردم می‌سوزد و دستور می‌دهد فرخ‌ناز در قصر بماند و از محوطه قصر بیرون نرود، با این حال سیل خواستگاران از کشورهای مختلف همچنان سرازیر می‌شود.

یک شب فرخ‌ناز در خواب می‌بیند که گوزن نری در دام گرفتار شده و گوزن ماده به کمکش می‌شتابد؛ اما وقتی گوزن ماده گرفتار می‌شود، گوزن نر به او اعتنایی نمی‌کند. فرخ‌ناز وقتی از خواب بیدار

۱. بریمانی، هزارویک روز، پیشگفتار.

می شود، با خود می اندیشد که خواب او حقیقت داشته است و احتمالاً بت اعظم (بت مورد پرستش مردم کشمیر) خواسته به او بفهماند که همه مردان خیانت کارند. به همین دلیل فرخ ناز نزد پدرش می رود و با گریه فراوان او را به بت اعظم سوگند می دهد که جز با رضایت خودش حکم از دواجش را صادر نکند. پدر شرط دختر را می پذیرد، اما وقتی نمایندگان فرمانروایان مختلف از دیگر کشورهای آسیا به کشمیر می آیند و با جواب رد فرخ ناز روبه رو می شوند، طغرل بیک به فکر فرومی رود و با خود می اندیشد که به زودی فرمانروایانی که پاسخ منفی شنیده اند به کشمیر حمله خواهند کرد و جنگی خونین به راه خواهد افتاد.

طغرل بیک دخترش را صدا می زند و از او می پرسد: چرا از مردان بیزار شده ای؟ فرخ ناز جوابی می دهد، اما پاسخش طغرل بیک را قانع نمی کند. دایه دختر از طغرل بیک اجازه می خواهد تا حقیقت ماجرا را بیان کند؛ آن گاه به پادشاه پیشنهاد می کند که چون فرخ ناز به خاطر یک خواب از مردان بیزار شده، او (دایه) با بیان داستان های عجیبی از کشورهای گوناگون عقیده اش را عوض کند.

طغرل بیک می پذیرد و دایه تصمیم می گیرد بامدادان، هنگامی که فرخ ناز به حمام می رود، او را با گفتن چند قصه سرگرم کند. شاهزاده نیز به خاطر سرگرمی و خشنودی دایه می پذیرد و قصه های دایه آغاز می شود. از این بخش تا پایان داستان که بار دیگر ماجراها به تغییر تصمیم فرخ ناز بازمی گردد، قصه هایی از مردم هند، عرب، ایرانی و ترک بیان می شود و دایه می کوشد در قالب داستان هایی شیرین تأثیرات منفی سوءظن را به شاهزاده خانم گوشزد کند.

خواب در این قصه ها همچون اغلب داستان های رئالیسم جادویی از اهمیت زیادی برخوردار است. خواب در این اثر نه به صورت رؤیای صادق، که به صورت عاملی بازدارنده اما جادویی ظاهر می شود، در حالی که به عنوان مثال، خواب در یوه کشی یوسف علیخانی، به

صورت نداده‌نده رخ می‌دهد. خواب دلهره را به داستان وارد می‌کند. در اولین قصه، سخن از خلیفه هارون‌الرشید به میان می‌آید. وی در روز عرفه، طبق اعیاد مذهبی به دیدار زندانیان می‌رود و رسم بر این بوده است که در این دیدار شصت تن از زندانیان را که جرمی سبک داشته‌اند، آزاد کند. هارون‌الرشید در یکی از بندها به پنج زندانی برمی‌خورد که در حال عبادت‌اند و از آن‌ها می‌خواهد هریک داستان واقعی زندگی خود را تعریف کنند.

اولین زندانی بازرگانی متمول است که بر اثر سوء تفاهم اقدام به قتل ناموفق همسر خود می‌کند، اما از کارش پشیمان می‌شود، لیکن پس از چندی دوباره به یکی از غلامان زیارویش بدبین می‌شود و او را می‌کشد. دیگر غلامان همسر بازرگان را می‌کشند و شهادت می‌دهند که بازرگان خود اقدام به قتل همسرش کرده است و این گونه وی پنج سال را تا آن زمان در زندان می‌گذراند.

دومین زندانی دلالی بوده که پول‌هایش را دزدیده‌اند و تهمت نیز به او زده‌اند و سومین زندانی دست‌فروشی بوده که گول زنی را خورده و هم اموالش را از دست داده و هم به قتل شوهر زن متهم شده است. چهارمین زندانی - که برخلاف بقیه به دستور خلیفه آزاد نمی‌شود و دستور زدن گردنش صادر می‌شود - به‌هنگام مستی مردی را کشته است و پنجمین زندانی نیز مرد زنبیل‌یافی بوده که مورد تفقد پیرمردی ایرانی به نام سعدی قرار گرفته است. سعدی از کتاب گلستان خود پندهای فراوانی برای او خوانده و به او توصیه کرده است که در عمرش به نیکی بیندیشد. در این بخش از داستان از زبان سعدی قصه‌ای دیگر روایت می‌شود که درون‌مایه آن نیز بر رد شک و سوءظن تأکید می‌کند. در این داستان به تاتارها، چینی‌ها، قیچاق‌ها، مردم موصل، مکه و سفر حج، بغداد، خوارزم، پکن یا خانبالیق، مصر و... اشاره می‌شود. در قسمتی دیگر از قصه‌ها مسائل ماوراءالطبیعه طرح می‌شود و در بخشی دیگر از حوادث زندگی جعفر برمکی سخن به میان می‌آید.

در بخش دیگری از قصه‌ها با طرح جغرافیای ایران قصه عظامَلِک (حسن) روایت می‌شود. پدر عظامَلِک پیش از مرگش به پسر خود وصیت می‌کند که از ثروت خانواده پاسداری کند و اگر نتوانست، زیر درختی که در وسط حیاط قرار دارد، خود را حلق آویز کند. عظامَلِک جوان ثروت خانوادگی خود را از دست می‌دهد، ولی وقتی می‌خواهد خود را به دار بیاویزد، شاخه درخت می‌شکند و دانه‌های الماس هویدا می‌شود. عظامَلِک دست از خوش گذرانی می‌کشد و همچون پدرش به گوهرفروشی روی می‌آورد؛ اما دو شریکش او را به دریا می‌افکنند، با این حال خود را می‌رهاند و دو شریکش را در جزیره هرمز شناسایی می‌کند، ولیکن شریک‌های او با رشوه‌های کلانی که به قاضی می‌دهند، عظامَلِک را محکوم می‌کنند.

عظامَلِک در این زمان نوزده ساله است و با شاهزاده خانم زلیخا، فرزند شاه طهماسب، پادشاه ایران، آشنا می‌شود. عظامَلِک و زلیخا دل‌باخته یکدیگر می‌شوند، اما با رسیدن خبر مرگ زلیخا، حسن (عظامَلِک) به شهر بُست می‌رود و با فرقه‌ای از مردم که به فسق و فجور می‌پردازند، آشنا می‌شود و برای فراموش کردن داغ زلیخا به خوش گذرانی و فسق و فجور روی می‌آورد. سپس در قندهار با یکی از خواجگان دربار شاه طهماسب روبه‌رو می‌شود و در آن‌جا خبر می‌یابد که زلیخا نمرده است و چون شاهزاده می‌خواسته برای تمام عمر خود با حسن (عظامَلِک) زندگی کند، چنان نقشه‌ای کشیده است، اما مهاجرت حسن باعث بی‌خبری وی از ماجرا می‌شود. پیش از آن که حسن موفق شود با زلیخا ازدواج کند، زلیخا ربوده می‌شود و حسن (عظامَلِک) غمگین‌تر از همیشه به موصل می‌آید و در آن‌جا از سوی یکی از اقوامش به وزیر معرفی می‌شود و به کارهای دیوانی می‌پردازد. هنگامی که وزیر درمی‌گذرد، سلطان وی را به وزارت خویش انتخاب می‌کند و لقب عظامَلِک را برایش برمی‌گزیند.

پس از قصه حسن عظامَلِک، سلطان قصه دل‌باختگی و عشق ناکام

خود را به یکی از زنان طبقه فرودست بیان می کند و در پایان چنین نتیجه می گیرد که هر آدمی عقده ای در دل دارد و خوشبخت ترین آدم ها آن هایی هستند که بدبختی و ناکامی هایشان قابل تحمل باشد. در ادامه نیز قصه درویش ابونادر (از بزرگان مغرب) نقل می شود و ماجراهایی شگرف از سرزمینی که اهالی اش با تک ضرب های تبدیل به مجسمه های طلا و جواهر می شوند، بیان می گردد. در این داستان داستان بعدی امانت دار نادرست کار نام دارد. در این داستان درویشی نادرست کار امانت سوداگری را نمی دهد و قاضی با طرح ماجرای موفق به پس گرفتن امانت می شود.

خواب عجیب یک خیاط هم عنوان قصه ای دیگر از هزارویک روز است. در این قصه که تمثیل علم علم، اوستا علم است، خواب جهنم استاد خیاطی را آشفته می سازد و به شاگردش توصیه می کند هرگاه خواست از پارچه های مردم بدزدد، او را با گرفتن علم علم، اوستا علم، به یاد جهنم بیندازد؛ اما روزی پارچه ای گران بها جهنم را از یادش می برد. بخش بعدی قصه های هزارویک روز سرگذشت شاهزاده ملک نصیر، پسر سلطان مصر است. این داستان نیز معایب خیانت کاری و سوءظن را بیان می کند و با شعر زیر به پایان می رسد:

بد مکن که بد افتی چه مکن که خود افتی

داستان های هزارویک روز پس از روایت قصه های فراوان به سرگذشت شاهزاده ایران زمین و شاهزاده خانم ختم می شود. دایه پس از هزارویک روز و با گرفتن قصه های شیرین خود، شاهزاده خانم را سرگرم می کند. در این داستان ها جنبه های مختلفی از عناصر جادویی همچون طلسم، حیوانات جادویی، سرزمین های شگفت آمیز و غیره نشان داده می شوند که از جمله آن ها است مجسمه جادویی که در رمان کلاه جادویی و مجسمه مسی از آن استفاده شده است: آفتاب به نیمه آسمان رسیده بود که ستون سنگی و مجسمه مسی

جلوی دیدگانمان هویدا شد، رفیع و دست نیافتنی، پرهیت تر از آنچه در ذهن مجسم کرده بودم... با خودم فکر کردم چطور یک آدم عادی می تواند خودش را از ستونی به آن بزرگی بالا بکشد، چه رسد به این که بالای مجسمه برود... می دانم که برای تو با ارزش ترین کلید کلید طلاست. با به دست آوردن آن، زندگی تو و بستگانت تا زمانی که زنده ای تأمین خواهد بود و احتمالاً با به دست آوردن این کلید، حلقه بندگی من نیز از گوش تو بیرون خواهد آمد. گفتم: خدا را شکر.

ادامه داد: البته امیدوارم بنده جنس دل ربای کلید، یعنی... بنده طلا نشوی که گفته اند:

مال اگر مایل خران نشدی حلقه فرج آستران نشدی

البته بر این واقفم که اکنون از منظر نگاه تو، بی ارزش ترین کلید کلید سربی است. انداختن آن گرچه مردمت را خوشبخت خواهد کرد، شاید نتواند حلقه بندگی مرا از گوش هایت بیرون بیاورد... حالا مختاری انتخاب کنی؛ آزادی خودت یا خوشبختی مردمت... این تو، این تیروکمان و این مجسمه مسی و کلیدها.^۱

البته نویسنده در ادامه خاصیت دیگر کلیدها را بیان می کند، خاصیتی که در مقایسه با اصل قصه، نویسنده آن را به نفع درون مایه داستان خود تغییر داده است:

... اکنون شایسته دانستن تفسیر واقعی کلیدها هستی... بدان که آن کلیدها که بر انگشتان تندیس افسون شده است، در حقیقت راه هایی است اندر برابر قدرتمندان. هر صاحب قدرت در تمام دوره فرمانروایی اش تنها حق یک انتخاب دارد... زیرا فقط اختیار پرتاب یک تیر به او داده می شود. اگر کلید طلایی را بیفکنند، از طریق سود جستن از اخبار محرمانه و الفت با صاحبان قدرت، به ثروتی افسانه ای می رسد و گنجینه های خود و نسل بعدی اش را

۱. حنیف، کلاه جادویی و مجسمه مسی، ص ۲۱۷.

قیمتی‌تر خواهد کرد. اگر کلید مس چینی را بیندازد، گرچه اهل سود جستن از اخبار محرمانه نیست، مخالفان سیاسی خود را دربند خواهد کرد یا به هلاکت خواهد افکند. اگر نوک پیکانش کلید برنزی را بزند، معنایش این است که وی اهل سودجویی از اخبار محرمانه و سرکوب مخالفان سیاسی خود نیست، ولی از طریق پیوند با خاندان‌های ذی‌نفوذ، آینده خود و خانواده‌اش را تأمین خواهد کرد. اگر تیرش کلید آهنی را شکار کند، معنایش این است که چنین فرمانروایی هر چند اهل سودجویی از اخبار محرمانه و سرکوب مخالفان سیاسی و پیوند با خاندان‌های صاحب زر و زور نیست و پیوندهای خانوادگی‌اش براساس عشق و راستی است، باز خللی در اهلیتش وجود دارد و آن کوتاه آمدن در برابر اهل سوءاستفاده از زر و زور و تزویر است. ولی اگر فرمانروا یا صاحب قدرتی بتواند کلید سربی را بیندازد... حرف‌هایش برایم تازه بود، اما یک ایراد مهم داشت و آن این که تنها انتخاب فردی که تیر را می‌انداخت مهم نبود، بلکه توانایی او در تیراندازی و قدرت و زور بازوی او هم اهمیت داشت: «... این ظالمانه است... زیرا ممکن است انتخاب فردی کلید مس چینی باشد، اما تیرش خطا برود و کلید طلا را بیندازد. در چنین صورتی ممکن است خواست قلبی افراد آشکار نشود...»

ارباب فرزانه‌ام وقتی با آرامش به حرف‌هایم گوش داد، مرا با پاسخخی این گونه قانع کرد: «پیکانی که از این چله به‌سوی مجسمه رها می‌شود، نه تنها از زور بازوی تیرانداز، که از نیت وی نیز فرمان می‌گیرد. پس تیر تو خواست قلب تو را نشان می‌دهد. صبر کن... و اگر دیدی ابتدا از تو پرسیدم که تیرت به خطا رفته، برای آزمودن میزان اعتقادات به راه درستی بود که انتخاب کرده بودی...»^۱

اصل این عنصر جادویی در سرگذشت حسن عبدالله در هزارویک روز این گونه است:

بامداد روز ششم به یک دشت پهناوری رسیدیم که خاکی سیمین

سراسر آن را پوشانیده بود. در میان دشت ستون بسیار بلندی از سنگ خارا به چشم می خورد که در نوک آن مجسمه ای از مس به صورت مرد جوانی دیده می شد. دست راست این مجسمه مسی به جلو دراز شده و به هریک از انگشتانش کلیدی آویزان بود. کلید اولی از سرب و دومی از آهن، سومی از برنز و چهارمی از مس چینی و پنجمی از طلا بود. این تندیس افسون شده بود و هر کلید طلسم ویژه خود را داشت. کسی که از روی اتفاق یا به میل خود به این بیابان می آمد و می خواست این کلیدها را بردارد، محکوم به سرنوشتی می شد که از پیش برایش تعیین گشته بود. کلید اولی کلید بدبختی و دومی کلید رنج های جسمانی، سومی کلید مرگ، چهارمی کلید پیروزی و آخرین کلید خوشبختی بود.

من هیچ یک از این رازها را نمی دانستم، اما سرور من آن ها را از یک دانشمند هندی فرا گرفته بود. این دانشمند به سرورم گفته بود این کلیدها را می توان فقط به وسیله تیر به دست آورد و انداختن کلیدها از روی اتفاق است و به هدف گیری هیچ ارتباطی ندارد.^۱

عناصر جادویی در قصه های شفاهی عامیانه فارسی^۲

از عناصر جادویی و حوادث قصه های این بخش به دلیل گستردگی به اشاره یاد می شود. با این حال، عنوان عناصر جادویی برای سهولت استفاده از آن ها بیان می شود. این عناوین ممکن است در قصه های دیگر و در کنار عناصر جادویی دیگری تکرار شوند.

مرغ تخم طلا، اسطرباب و طلسم و سحر
در قصه فرهاد و فرخ^۳، مرغی هم تخم طلا می گذارد و هم جگر و

۱. بریمانی، هزارویک روز، ص ۱۸۲.

۲. منظور از قصه های شفاهی قصه هایی است که به صورت شفاهی از افراد مختلف شنیده و ضبط شده اند. این قصه ها برخلاف قصه های عامیانه مکتوب، عموماً به مردم معاصر تعلق دارند.

۳. جعفری قنوتی، قصه ها و افسانه هایی از گوشه و کنار ایران، ص ۶۳.

کله‌اش خاصیت جادویی دارد. هر کس جگر مرغ را بخورد، هر شب زیر سرش کیسه‌ای پول می‌یابد و هر کس کله مرغ را بخورد، به پادشاهی می‌رسد. در این قصه، یکی از قهرمانان از رمل و اسطرلاب استفاده می‌کند، باز شاهی بر سر فرهاد می‌نشیند، آهویی به شکل دختر درمی‌آید، یکی از قهرمانان تبدیل به سنگ می‌شود و با طلسم و سحر از شکل سنگ بیرون می‌آید.

شاهزاده‌ای که به صورت مار طلسم شده، کیسه جادویی در قصه چماق‌لو بزن^۱ فردی طلسم شده و به صورت مار درآمدہ است. این مار باید ازدواج کند تا به صورت اولیه باز گردد. در این قصه، چند عنصر فراواقعی حضور دارند: الاغی که پول پس می‌دهد، دیگی که همیشه غذا دارد و کیسه‌ای که از آن چماق‌زنی بیرون می‌آید و دزد را آن قدر کتک می‌زند تا آنچه را دزدیده پس بدهد.

کاسه سحرآمیز، پرنده نامه‌بر و کتاب جادویی در قصه سه برادر و یک دخترعمو^۲، سه برادر عاشق دخترعمویشان می‌شوند. دخترعمو برای هریک شرطی تعیین می‌کند. یکی از آن‌ها کاسه‌ای می‌خرد که خاصیتش این است که اگر سه بار آن را پُر آب کنند و روی مرده بریزند، مرده زنده می‌شود. پسرعموی دیگر پرنده‌ای می‌خرد که هنرش نامه‌بری است. پسرعموی بزرگ نیز کتابی می‌خرد که از وقایع خبر می‌دهد. پسرعموها از طریق کتاب می‌فهمند که دخترعمویشان مرده است. نامه‌ای به پای پرنده نامه‌بر می‌بندند و کاسه را با پرنده به سوی دخترعمو می‌فرستند. دخترعمو زنده می‌شود و برادر بزرگ‌تر را که صاحب کتاب بوده انتخاب می‌کند.

۱. همان، ص ۴۸.

۲. همان، ص ۵۵.

بخت و اقبال

در قصه فرشته شانس^۱، کشاورزی که دائم در زندگی بد می آورد، از حکیمی علت را می پرسد و حکیم می گوید شانس یا بخت کشاورز در خواب است و او باید به شهر فرشته ها برود و شانش را بیدار کند. کشاورز سر راه خود شیری را می بیند، شیر از کشاورز می خواهد که وقتی به شهر فرشته ها رسید، علت جمع شدن پشه ها دور پوزه اش را سؤال کند. باغداری هم از کشاورز می خواهد وقتی به شهر فرشته ها رسید، از او علت خشک شدن درخت گردویش را پرسد و پادشاهی هم از او می خواهد از فرشته اقبال سؤال کند چرا سکه او رواج ندارد. کشاورز بد اقبال بالاخره به شهر فرشته ها می رسد و فرشته شانس خود را بیدار می کند و سپس سؤال های شیر و باغدار و پادشاه را مطرح می کند و بعد از شنیدن پاسخ، از شهر فرشته ها بیرون می رود. کشاورز وقتی به پادشاه می رسد، به او می گوید که فرشته شانس گفته است که پادشاه زنی است که لباس مردانه پوشیده و اگر می خواهد سکه اش رواج داشته باشد، باید ازدواج کند. پادشاه وقتی می بیند که مرد کشاورز بر راز او واقف شده، به او پیشنهاد ازدواج می دهد، اما کشاورز پاسخ می دهد حالا که بخت خود را از خواب بیدار کرده، دیگر نیازی به ازدواج با ملکه و شراکت در پادشاهی مُلک ندارد. وی سپس به مرد باغدار می رسد و به او می گوید که براساس آنچه فرشته شانس گفته، زیر درخت گردویش گنجی پنهان است و برای این که درخت بار دهد، باید گنج از زمین خارج شود. مرد باغدار به کشاورز پیشنهاد می کند که نیمی از گنج را برای خود بردارد، اما کشاورز نمی پذیرد و به او می گوید حالا که دیگر اقبالش بلند شده، نیازی به ثروت ندارد. کشاورز سپس به شیر می رسد و به او می گوید که فرشته شانس گفته شیر باید مغز آدم احمقی را بخورد تا دردش دوا شود. شیر هم از کشاورز می خواهد تا

ماجرای خودش را بیان کند، کشاورز هم ماجرای پیشنهاد ملکه و باغدار را می گوید. شیر هم با گفتن این جمله که «از تو احمق تر کجا می توانم پیدا کنم»، بلافاصله کشاورز را می درد و مغزش را می خورد.

اسب شاه پریان

در قصه اسب شاه پریان^۱، نامادری پسری به نام جاسم به اسب شاه پریان او حسودی می کند و می خواهد اسب را سر به نیست کند؛ اما اسب شاه پریان ماجرا را به جاسم می گوید. جاسم سوار اسب می شود و اسب او را به سرزمینی دیگر می برد. در آن جا چند تار از دمش را به جاسم می دهد و از او می خواهد که هر وقت کاری با او داشت، یکی از موها را آتش بزند. جاسم هم به یاری اسب شاه پریان داماد پادشاه می شود، بیماری چشم پادشاه را خوب می کند و به پادشاهی می رسد.

خرسی که به شکل زن درمی آید

در قصه گلک و خرس^۲، مردی از خانه قهر می کند، زنی خود را عمه او معرفی می کند و غذاهای خوش مزه برایش می پزد تا چاق شود. مرد همسر و دخترش را هم به خانه آن زن می آورد. آن ها می فهمند زنی که ادعا می کند عمه مرد خانواده است، خرسی است که خود را به شکل آدمیان درآورده است. مرد نمی پذیرد. خانواده اش می گریزند، ولی مرد خوراکی خرس می شود.

گر به آوازه خوان

در قصه استاد گنجیل عمو^۳، آسیابانی درمی یابد که گربه اش شب ها

۱. همان، ص ۷۴.

۲. همان، ص ۷۹.

۳. همان، ص ۹۵.

خود را به غاری می‌رساند و در آن‌جا برای گربه‌های دیگر ساز می‌زند و آواز می‌خواند.

گل‌های جادویی و جادوگر

در قصه گل‌های جادویی^۱، باغچه‌ای گل‌هایی دارد که به محض نزدیک شدن انسانی به آن‌ها، داد و فریاد راه می‌اندازند. این گل‌ها خاصیت جادویی دارند و به پیرمرد نابینایی قدرت دیدن می‌دهند. در این قصه، یکی از سه برادر که از قهرمانان اصلی داستان هستند، جادوگر است و جوانی را به سیب تبدیل می‌کند و در جیش می‌گذارد و در قصر شاه، سیب را به همان جوان مبدل می‌کند.

آسیاب جادویی

در قصه چرا آب دریا شور است^۲، زن برادر زمینه مهاجرت اجباری برادر شوهر را فراهم می‌کند. برادر آواره آن سوی دریا می‌شود. در آن‌جا با پیرمردی آشنا می‌شود که آسیابی جادویی دارد. آسیاب هر چه از آن بخواهند حاضر می‌کند و همین امر باعث ثروتمند شدن برادر مهاجر می‌گردد.

پیشانی نوشت

در قصه توک‌نوشت^۳، تاجری در میانه راه سه مرد سفیدپوش را می‌بیند که به ده رفته‌اند و پیشانی‌نوشت نوزادی را نوشته‌اند. تاجر وقتی از آن‌ها می‌شنود که در پیشانی نوزاد آمده است که او صاحب ثروت تاجری خواهد شد، نوزاد را به دست یکی از نوکرانش می‌سپارد تا او را به قتل برساند؛ اما نوکر تاجر از کشتن نوزاد منصرف می‌شود. بیست سال

۱. همان، ص ۹۷.

۲. همان، ص ۱۰۲.

۳. همان، ص ۱۱۰.

بعد همان نوزاد داماد مرد تاجر می‌شود. تاجر وقتی از ماهیت دامادش آگاه می‌شود، دوباره درصدد قتل او برمی‌آید، اما خود و پسرش کشته می‌شوند و دامادش صاحب ثروت او می‌گردد.

انسان‌هایی جادویی

در قصه شاه عباس و دزدها^۱، شبی شاه عباس با لباس مبتدل به شهر می‌رود و با سه دزد هم‌داستان می‌شود. هریک از دزدها یک توانایی جادویی دارد؛ یکی از آن‌ها زبان حیوانات را می‌فهمد، دیگری هرکسی را در سیاهی شب می‌شناسد و سومی با زدن ضربه‌ای به زمین، منابع زیرزمینی را تشخیص می‌دهد. آن‌ها به گنجینه شاه عباس دستبرد می‌زنند و فردای آن روز، دزدی که در تاریکی همه را می‌شناسد، با شناختن شاه خود و دوستانش را از مرگ نجات می‌دهد.^۲

دیو

در قصه سه خواهر^۳، حسادت و آزار زن‌پدر باعث می‌شود که سه خواهر با

۱. همان، ص ۱۱۹.

۲. برخی از قصه‌های عامیانه همچون قصه فوق، ریشه در ادبیات کهن فارسی دارند. در قصه‌ای از کتاب راحة‌الصدور و آية‌السرور (راوندی، راحة‌الصدور و آية‌السرور، ص ۷۴)، سلطان محمود غزنوی با لباس میدل به شهر می‌رود و با چند دزد آشنا می‌شود. هریک از دزدها یک ویژگی جادویی دارد؛ یکی از آن‌ها زبان سگ را می‌فهمد، دیگری در شب همه را می‌شناسد، سومی زمین را نقب می‌زند، دزد چهارم حس بویایی‌اش زر را در زمین تشخیص می‌دهد، دزد پنجم خاصیتی در پنجه‌اش دارد که می‌تواند کمندی بلند با آن بسازد. سلطان محمود هم می‌گوید که او نیز این توانایی را دارد که با جنبانیدن ریشش مردگان را زنده کند. دزدها با دوست جدیدشان یعنی سلطان محمود غزنوی به گنج‌های سلطان محمود دستبرد می‌زنند. صبح فردا سلطان محمود دزدها را احضار و دستور قتلشان را صادر می‌کند؛ اما دزدی که می‌تواند سلطان را پس از دیدن در تاریکی بشناسد، با گفتن شعری وی را متقاعد می‌کند که آن‌ها را ببخشد:

وقت آن شد ای شه‌مکتوم سیر
کز کرم ریشی بجنبانی به خیر
۳. جعفری قنوتی، قصه‌ها و افسانه‌هایی از گوشه و کنار ایران، ص ۱۲۸.

سه دیو ازدواج کنند و دختر زن بابای حسود به دست سه دیو خورده شود.

نی جادویی و درخت انار سحرآمیز

در قصه سرگذشت دو خواهر^۱، یکی از دو خواهر با حسادت خواهر بزرگ تر توسط شیرها خورده می شود. از قطره های خون این خواهر نی می روید. این نی موقع دمیدن باد اشعار آهنگین و معناداری می سراید. وقتی نی سوزانده می شود، دودش به چشم خواهر حسود می رود. از خاکستری ها درخت اناری می روید که از دانه های انارش دختر جوانی هویدا می شود. دختر انار به انسان های خوب انار می دهد و به خواهر حسود خود خار و خاشاک تقدیم می کند.

ماهی سحرآمیز

در قصه ماهی سال نو^۲، طبق باوری هر کس جستن ماهی را موقع سال تحویل ببیند، هر چه از خدا بخواهد، خداوند به او خواهد داد. زن موقع تحویل سال و دیدن پریدن ماهی، به اشتباه از خداوند می خواهد که شوهرش به طلا تبدیل شود و تا سال بعد منتظر می ماند تا دوباره موقع تحویل سال و دیدن جستن ماهی آرزو کند که شوهرش به هیئت انسانی خود باز گردد.

غول^۳

در قصه تاته شیرمحمد^۴، شکارچی ای به نام تاته شیرمحمد با حيله غولی

۱. همان، ص ۱۳۴. ۲. همان، ص ۱۴۹.

۳. محمدجعفر یاحقی در کتاب فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها در ادبیات فارسی (ص ۶۰۶) می گوید: «غول نوعی دیو زشت است که مردم را در صحراها هلاک کند و به هر شکل که بخواهد درآید و مردم را در بیابان به نام بخواند و از راه ببرد. برخی نام غول ماده را سعلاه نوشته و فرقهایی میان غول و سعلاه قائل شده‌اند. معروف است که سعلاه یا ساحره‌الجن گاهی با آدمیان پیمان ناشویی می‌بندد. بسیاری هم آن را با دیو و جن یکی دانسته و داستان‌ها و عجایب زیادی درباره آن نقل کرده‌اند.»

۴. جعفری قنوتی، قصه‌ها و افسانه‌هایی از گوشه و کنار ایران، ص ۲۰۵.

را به آتش می کشد و با شلیک یک تیر او را می کشد. در قصه دیگری نیز به نام گول و کلوانچی^۱ غولی به آتش کشیده می شود. البته در قصه های دیگری عمر دیو در شیشه ای است که با شکستن آن دیو نیز نابود می شود.

فال گیر و رمل و اسطرلاب

در داستان یک بار جستی ملخک^۲، وقتی همسر خار کنی می بیند که حمام را برای زن رمل انداز شاه قرق کرده اند، از شوهر بی سوادش می خواهد که او هم دنبال رمالی برود. از قضای روزگار، بخت با خار کن یار می شود و او به دربار راه پیدا می کند.

سوسکی که به دختر پیرزن تبدیل می شود

در قصه بی بی صدف^۳، پیرزنی سوسکی را در نمکدان می اندازد و برایش آواز می خواند. پسر پادشاه نادیده عاشق دختر پیرزن آوازه خوان می شود. سوسک به دختر زیبای پیرزن تبدیل می گردد.

تخم مرغی که تبدیل به دختر می شود

در قصه دختر کلاغ^۴، مردی از زن نازایش فرزند می خواهد. پیرمردی به زن تخم مرغی می دهد. زن با عصبانیت تخم مرغ را از پنجره خانه به بیرون پرت می کند. کلاغی تخم مرغ را برمی دارد و آن را گرم نگاه می دارد. دختری از تخم بیرون می آید و بعد از چندی همسر پسر پادشاه می شود.

۲. همان، ص ۲۱۸.

۱. همان، ص ۲۰۷.

۳. حنیف، «مثل های لری»، تحقیق درون مرکزی مرکز تحقیقات صدا و سیما، شماره ۲۲۲/۱۳۷۵، ص ۱۱.

۴. همان، ص ۱۲.

دیو و درخت‌های سحرآمیز (درخت سیب خندان و درخت بید گریان)

در قصهٔ سیب خندان و بید گریان^۱، دو درخت سحرآمیز در باغ پادشاه هست. درخت سیب می‌خندد و درخت بید می‌گریزد. دیو سیب را از درخت می‌دزد و پسر کوچک‌تر پادشاه مأمور یافتن سیب می‌شود. با وجود توطئهٔ دو برادر بزرگ‌تر، برادر کوچک‌تر دیو را دستگیر می‌کند و دختر جوانی را هم که اسیر دیو بوده نجات می‌دهد.

طلسم و شیشهٔ عمر دیو

در قصهٔ شیرین هوا و سبزه‌قبا^۲، دختری به نام شیرین هوا گره‌اسبی به نام سبزه‌قبا می‌یابد. گره‌اسب در واقع شاهزاده‌ای طلسم شده است. دختر شیشهٔ عمر دیو را می‌شکند و با سبزه‌قبا ازدواج می‌کند.

توپ سحرآمیز

در قصهٔ از تو حرکت^۳، توپی به هر طرف که پرتاب می‌شود، به یک سمت مشخص بازمی‌گردد؛ به جایی که گنج در آن مدفون است.

کبوترهای سحرآمیز

در قصهٔ کچل کفترباز^۴، وزیر به حسن کچل کفترباز حسادت می‌کند و دو کبوتر راه مبارزه با وزیر را به کچل یاد می‌دهند.

طلسم و مردهٔ سحرآمیز

در قصهٔ راز گردو^۵، در بدن مردی طلسم شده پنجاه سوزن فرو رفته و

۲. همان‌جا.
۴. همان، ص ۱۸.

۱. همان، ص ۱۴.
۳. همان، ص ۱۵.
۵. همان‌جا.

دختری باید هر روز یکی از سوزن‌ها را بیرون بیاورد تا مرده زنده شود. در اغلب این قصه‌ها، در روز آخر، ضدقهرمان از راه می‌رسد و پنجاهمین سوزن را از بدن شاهزاده بیرون می‌آورد و خود را نجات‌دهنده جوان معرفی می‌کند، اما بالاخره دختری که با صبوری سوزن‌ها را بیرون آورده همسر شاهزاده می‌شود.

خروس سخن‌گو

در قصه خروس شیرینه^۱، خروس سخن‌گویی با شنیدن سخن سرد از خانه قهر می‌کند. در این قصه خروس هم سخن می‌گوید و هم از حساسیت عاطفی بالایی برخوردار است.

دیو و کبوتران یاری‌رسان

در قصه ملک محمد^۲، زنی عاشق دیوی می‌شود و به‌خاطر رسیدن به دیو پسرش را نابینا می‌کند؛ اما دو کبوتر چشم‌های پسر را در دهانشان نگاه می‌دارند و مانع کور شدن پسر مهربان می‌شوند.

بخت

در قصه خارکن و مهره قیمتی^۳، پادشاهی مهره گران‌بهای را سر راه خارکن پیری قرار می‌دهد، اما خارکن آن روز با خودش می‌گوید «بهتر است چشمانم را ببندم و راه بروم، بینم اگر کور شدم، می‌توانم راه را تشخیص دهم.» سال‌ها بعد که بخت پیرمرد خارکن از خواب بیدار می‌شود، او با خریدن مهره ساده‌ای صاحب ثروتی هنگفت می‌گردد.

۱. همان، ص ۱۹.

۲. همان، ص ۲۰.

۳. همان، ص ۲۱.

مرد آزما

در قصهٔ مرد آزما و آسیابان^۱، نیمه شب مرد آزما به هیئت الاغی درمی آید. آسیابان می خواهد با الاغش به سمت آسیاب برود، اما الاغ او را به بیراهه می برد. آسیابان هرچه می کند الاغ به سمت آسیاب نمی رود. عاقبت به الاغ می گوید: «مگر الاغ من نیستی؟» الاغ هم سرش را برمی گرداند و دندان هایش را به آسیابان نشان می دهد و می گوید: «آخر نیش خران چنین است؟!» آسیابان که فهمیده الاغ مرد آزماست، با تبرش ضربه ای به سر الاغ می زند و به او می گوید: «تیشهٔ مردان هم چنین است.»

جن

در قصهٔ صبح زود ده^۲، مردی پگاه به حمام می رود و مشاهده می کند که کیسه کش حمام سُم دارد. وحشت زده از حمام گرم می گریزد و ماجرا را برای مرد حمامی تعریف می کند. صاحب حمام با شنیدن حرف های وی دراز و درازتر می شود. مرد که فهمیده جن ها حمام را تسخیر کرده اند، از آن جا فرار می کند و به یکی از همسایگان خود می رسد که به طرف حمام می رود. ماجرا را برای همسایه اش تعریف می کند. همسایه هم بعد از شنیدن حرف هایش پاسخ می دهد: «درازی او را دیدی، حالا پهنای مرا ببین!» و به اندازهٔ کوجه پهن می شود. مرد از وحشت بی هوش می شود.

دختر جالیز خیار

در قصهٔ دختر جالیز خیار^۳، پادشاهی نذر می کند که اگر پسر بیمارش بهبود یابد، به اهالی شهر روغن و غسل بدهد. پسر پادشاه بهبود می یابد و

۱. همان، ص ۲۲.

۲. همان، ص ۲۳.

۳. همان، ص ۲۴.

همه اهالی روغن و غسل می‌خورند، غیر از پیرزنی که با عصبانیت به او می‌گوید: «برو که دختر جالیز خیار نصیبت بشود.» پسر پادشاه هم عاشق دختر جالیز خیار می‌شود و او را به همسری برمی‌گزیند.

دختر ماه‌پیشانی

در قصه دختر ماه‌پیشانی^۱، حسادت نامادری باعث می‌شود پسر پادشاه موقتاً به دختر ماه‌پیشانی نرسد. نامادری که قصد دارد دختر خود را به جای نادختری‌اش عروس شاه گرداند، در کارش موفق نمی‌شود.

رویدن بچه از نخود

در قصه نخودی^۲، زنی سترون (نازا) به توصیه پیری خردمند نخودی می‌کارد و از دانه نخود کودکی می‌روید که حق پدر و مادر و مردم خود را از پادشاه می‌گیرد.

ماری یا اژدهایی در جسم یک زن

در قصه ماری در جلد یک زن^۳، زنی که در واقع مار بوده، همسر مردی می‌شود. مرد زن را می‌کشد و صاحب شمش طلایی می‌شود. این قصه براساس یک باور قدیمی روایت شده است. براساس این باور، مار صد سال عمر می‌کند و سپس به اژدها تبدیل می‌شود و بعد از آن در جلد زنی فرومی‌رود. هر کس بتواند زن را بکشد، صاحب شمش طلا می‌شود.

۱. همان‌جا.

۲. همان، ص ۲۷.

۳. همان، ص ۲۹.

نوزادی که توسط گرگ تقدیم انسان می شود
در قصه گرگین^۱، نوزادی را گرگ به دندان گرفته و جلو پای پادشاه
می اندازد. پادشاه نوزاد را گرگین نام گذاری می کند و گرگین بلبل
خوش الحان را می یابد.

شیطان

در قصه پسر یتیم^۲، طاهر عاشق دختر عموی خود می شود. بعد از مرگ پدر
طاهر، عمو می خواهد دخترش را به عقد پسر کدخدا دریاورد، اما طاهر با
زیرکی و خواندن دو ورد که از شیطان یاد گرفته، مانع ازدواج دختر عمو
و پسر کدخدا می شود و دختر عمویش را به عقد خود درمی آورد.

مرغ تخم طلا

در قصه مرغ تخم طلا^۳، مرغ پسرزن و پیرمردی هر روز یک تخم طلا
می گذارد. آن ها تصمیم می گیرند سر مرغ را ببرند تا صاحب همه
تخم های طلا شوند، ولی مرغ و تخم های طلا برای همیشه از دستشان
می رود.

ماهی جادویی

در قصه تبر طلایی^۴، تبر پیرمرد هیزم شکنی داخل رودخانه می افتد. ماهی
کوچک طلایی رنگی به پیرمرد یک تبر طلایی هدیه می دهد.

دیو مهربان

در قصه مردی که هفت دختر داشت^۵، دیوی مهربان به پدری که از

۲. همان، ص ۳۷.

۴. همان، ص ۴۲.

۱. همان، ص ۳۲.

۳. همان، ص ۴۱.

۵. همان جا.

خانواده جدا افتاده، کمک می‌کند تا دریای پشت‌سرش و کوهسار جلو رویش محو شود و به آغوش خانواده‌اش بازگردد.

پری دریایی

در قصه شاهزاده تنها^۱، دختر پری دریایی که پدر و مادرش را از دست داده، آن‌چنان گریه می‌کند که شاهزاده می‌پندارد از آسمان باران می‌بارد.

ماهی گیر و پری دریایی

در قصه ماهی گیر و پری دریایی^۲، ماهی‌گیری ماهی قرمز کوچکی را صید و در خانه نگهداری می‌کند. وقتی ماهی گیر می‌بیند که خانه‌اش هر روز نظافت می‌شود، می‌فهمد که ماهی قرمز در واقع پری دریایی است.

بخت و سنگ صبور، پیشگویی

در قصه سنگ صبور^۳، پیشگویی به دختر پادشاه می‌گوید: «خودت سفید، بخت سیاه!» و به دختر وزیر می‌گوید: «خودت سیاه، بخت سفید!» دختر پادشاه در قلعه‌ای زندانی و بالاخره کنیز می‌شود و واگویه‌هایش با سنگ صبور نجاتش می‌دهد.

مرد جادویی

در قصه شاه عباس و میرداماد^۴، میرداماد صدای پتک آهن‌گران کاشان را در اصفهان می‌شنود.

۲. همان، ص ۴۷.

۴. همان، ص ۴۹.

۱. همان، ص ۴۶.

۳. همان، ص ۴۸.

ساحر، جادوگر

در قصه فرزندان پادشاه^۱، دو زن پادشاه با کمک ساحر توانایی صاحب فرزند می شوند.

فرشته

در قصه سبزعلی^۲، جوانی به نام سبزعلی از دیار فرشتگان به سرزمین آدمیزادگان می آید و پسر خوانده پیرمردی فقیر می شود. سبزعلی تقاضای ازدواج با ماهبانو، دختر پادشاه، را می کند. پادشاه از او قصر و جواهر می خواهد. سبزعلی خواسته های پادشاه را فراهم می کند. سپس بر اثر اشتباه ماهبانو سبزعلی به سرزمین فرشته ها بازمی گردد، ولی ماهبانو او را به دنیای آدمیان بازمی گرداند.

دیو، انسان آهونما

در قصه دخترک و آهو^۳، نره دیوی وحشتناک فرزندان مردی را اسیر می کند. پسر پادشاه آن ها را نجات می دهد. دختر مرد به شکل آهو درمی آید و سپس به هیئت انسانی بازمی گردد.

کره اسب بال دار

در قصه کره بری^۴، زن پدری می خواهد ناپسری اش را بکشد، ولی هر بار کره اسب بال دار پسرک را نجات می دهد. پسرک پس از پشت سر گذاشتن ماجراهایی، یکی از نزدیکان پادشاه می شود.

فال گیر

در قصه چهل گیسو^۵، ملکه ای همیشه دنبه می زاید. فال گیری تیغی به

۱. همان، ص ۵۱.

۲. همان، ص ۵۶.

۳. همان، ص ۵۰.

۴. همان، ص ۵۴.

۵. همان، ص ۵۸.

دنبه می زند و دنبه به جوانی تبدیل می شود. جوان که جان تیغ پادشاه نام گرفته است، عاشق چهل گیسو می شود و بالاخره پس از ماجراهایی چهل گیسو را به همسری برمی گیرند.

دختر جادویی

در قصه گل خندان^۱، همسر مردی تنگ دست با کمک سه زن سیاه پوش وضع حمل می کند. هریک از آنان نامی برای نوزاد دختر پیشنهاد می کند و بر آن اساس، نوزاد بزرگ می شود. وقتی موهای دختر را شانه می زنند، از سرش مروارید می ریزد و از جای قدم هایش گل می روید.

مرغ تخم طلا

در قصه مرغ سعادت^۲، کسی که جگر مرغ تخم طلا را می خورد، به پادشاهی می رسد و آن که دل مرغ را می خورد، هر شب کیسه ای طلا زیر سرش می یابد.

قالیچه حضرت سلیمان، کلاه جادویی، پیمانه سحرآمیز

در قصه قالیچه حضرت سلیمان^۳، سه دیو از ملک ابراهیم که تازه بر تخت نشسته، می خواهند سه وسیله جادویی فراهم کنند. ملک ابراهیم هم قالیچه حضرت سلیمان با خاصیت پرواز، کلاه حضرت سلیمان با این خاصیت که هر کس آن را بر سر بگذارد، از دیده ها پنهان می شود و پیمانه ای را که هر چه بخواهی در آن یافت می شود، فراهم می کند.

۱. همان، ص ۵۹.

۲. همان، ص ۶۰.

۳. همان جا.

مهتاب سخن‌گو

در قصهٔ ملکه دان‌انار^۱، نامادری از مهتاب (ماه) چند سؤال می‌کند. یکی از سؤال‌ها این است که من زیباتریم یا تو که مهتاب جواب می‌دهد: «هیچ کدام. ملکه دان‌انار از هردومان زیباتر است.» این پاسخ حسادت نامادری ملکه دان‌انار را برمی‌انگیزد. او ملکه دان‌انار را از پسر پادشاه جدا می‌کند، ولی پسر پادشاه به اشتباهش پی می‌برد.

طلسم، دختری که به قورباغه تبدیل می‌شود در قصهٔ محمدمراد کچل^۲، یکی از تنبل‌های دورهٔ شاه عباس با همین نام در چاهی افکنده می‌شود. وی در آن‌جا با قورباغه‌ای آشنا می‌شود. قورباغه در واقع دختری زیباروست که طلسم شده است. محمدمراد کچل طلسم قورباغه را می‌شکند و دختر را به همسری برمی‌گزیند.

دیو

در قصهٔ نمدی^۳، هر شب یکی از هفت دختران خانه موظف است هشت در قلعه را ببندد تا دیو به خانه نیاید. یک شب نمدی، دختر کوچک‌تر خانه، یکی از درها را نمی‌بندد. دیو به خانه می‌آید. نمدی برای نجات خواهران خود همراه دیو می‌رود.

رمال، دوره‌گرد

در قصهٔ غلام دوره‌گرد^۴، مردی در حمام می‌شنود: «هپلی هپو.» می‌ترسد و نزد رمال ده می‌رود. رمال به او می‌گوید که «جن تو را دیده، ولی نزده است.»

۲. همان، ص ۶۶.

۴. همان، ص ۶۵.

۱. همان، ص ۶۳.

۳. همان، ص ۶۷.

جن و پری

در قصه قوز بالا قوز^۱، فردی قوزی به حمام می‌رود و در عروسی اجنه شادی می‌کند. جن‌ها به پاداش این کار قوزش را برمی‌دارند. شب بعد قوزی دیگری با شنیدن این ماجرا به حمام می‌رود و غافل از این که جن‌ها عزادارند، شروع به پای کوبی می‌کند. اجنه نیز او را تنبیه می‌کنند و قوزی بالای قوزش می‌گذارند.

آل

در قصه ننه جواهر و آل^۲، آل از شجاعت ننه جواهر خوشش می‌آید و تصمیم می‌گیرد تا هفت پشت به بازماندگان او خدمت کند.

دیو، سیمرغ، حق‌شناس و اژدها

در داستان خاطرات دنیای زیرین^۳، سه برادر برای یافتن دزد سیب به راه می‌افتند. برادر کوچک‌تر به زیر زمین می‌رود و بر دزدها فائق می‌آید و توسط سیمرغ حق‌شناس به روی زمین بازمی‌گردد. در قصه دیگری^۴، دیو سیاه مردی را به طبقه هفتم دنیای زیرین می‌برد. در قصه دیگری^۵، اژدها جلو آب را گرفته است و شاهزاده باید بر اژدها پیروز شود.

سیمرغ، تعویذ، ستاره‌شناسی

در قصه‌ای فولکلوریک^۶، جوانی شجاع ماری را که هر ساله جوجه‌های سیمرغ را می‌خورد، می‌کشد. سیمرغ پری از پره‌های خود را به او می‌دهد. جوان بعد به کمک همین پری، سیمرغ را احضار می‌کند و بر پشت او می‌نشیند. سیمرغ به پرواز درمی‌آید و جوان را نجات می‌دهد.

۱. همان، ص ۷۰.

۲. همان، ص ۷۱.

۳. مارزولف، طبقه‌بندی قصه‌های ایرانی، ص ۷۵. ۴. همان، ص ۷۶.

۵. همان، ص ۷۶.

در قصه‌ای دیگر^۱، همسر پادشاه پس از گرفتن سیبی از درویشی حامله می‌شود. درویش تیغه‌ای را به عنوان جرّز (تعویذ) به کودک می‌دهد. کودک با دو نفر از جمله یک ستاره‌شناس دوست می‌شود.

دیو و شیشه‌ عمر

در قصه‌ نمکی و دیو^۲، نمکی در میان هفت دختر از همه کوچک‌تر است و شب‌هنگام فراموش می‌کند یکی از هفت در خانه را ببندد. دیو وارد خانه می‌شود و نمکی باید به خدمت دیو درآید. پس از ماجراهایی بالاخره شیشه‌ عمر دیو شکسته می‌شود.

کره‌اسب جادویی

در قصه‌ کره‌اسب جادویی^۳، تنها پسر پادشاه کره‌اسبی جادویی دارد. زن پدر شاهزاده خود را به بیماری می‌زند و گوشت کره‌اسب را می‌خواهد. شاهزاده بر کره‌اسب می‌نشیند و پرواز می‌کند.

زن آدم‌خوار

در قصه‌ خواهر آدم‌خوار^۴، زنی حضور دارد که حیوانات و آدم‌ها را می‌خورد.

جادوگری

در قصه‌ای دیگر^۵، آشپزی با جادوگری از ریگ و شن غذا درست می‌کند.

۲. همان، ص ۸۱

۴. همان، ص ۸۵

۱. همان، ص ۷۷

۳. همان، ص ۸۳

۵. همان، ص ۸۶

عزرائیل

در قصه‌ای دیگر^۱، خارکن فقیری با تمام نکردن دعایی که حق خواندن آن را دارد، عزرائیل را فریب می‌دهد و از مرگ نجات پیدا می‌کند.

دختر کدویی

در قصه‌ای دیگر^۲، پسرزنی که از ته دل در آرزوی داشتن بچه است، کدویی به دست می‌آورد که درست مانند انسان رفتار می‌کند. شاهزاده متوجه می‌شود که دختری زیبا داخل کدو پنهان شده است.

مار، اژدها

در قصه‌ای دیگر^۳، زنی هر شب به مار تبدیل می‌شود.

پری

در قصه‌ای دیگر^۴، شاهزاده‌ای عاشق عروسکی می‌شود. پری‌ای خود را جای عروسک می‌گذارد و با شاهزاده ازدواج می‌کند.

تجدید حیات

در قصه‌ای دیگر^۵، انسانی به کمک اشیاء سحرآمیز عمر خود را طولانی می‌کند.

پسر شیطان

در قصه‌ای دیگر^۶، شیطان زن خدا ترس را آبتن می‌کند و زن پسری به دنیا می‌آورد.

۲. همان، ص ۹۷.

۴. همان، ص ۱۰۲.

۶. همان، ص ۱۵۴.

۱. همان، ص ۹۰.

۳. همان‌جا.

۵. همان، ص ۱۳۹.

آجیل مشکل گشا

در قصه‌ای دیگر^۱، آجیل مشکل قهرمان قصه را حل می‌کند.

بچه خمیر

در تمثیل بچه خمیره، خدا کریمه^۲، نوزادی که از خمیر درست شده، به انسان تبدیل می‌شود.

تبرستان
www.tabarestan.info

۱. همان‌جا.

۲. وکیلان، احمد، تمثیل و مثل، ج ۲، ص ۶۱.

فصل پنجم

بومی‌سازی و عناصر جادویی در ادبیات عارفانه

تفاوت اساسی رئالیسم عرفانی با رئالیسم جادویی

مهم‌ترین شاخصه ساختاری رئالیسم جادویی نوع باورپذیری آن است. از این جهت، یکی از عمده تفاوت‌های آن با رئالیسم عرفانی را باید در نوع نگرش خاص هریک به اصل باورپذیری ارزیابی کرد. آنچه زیربنای رئالیسم جادویی، متون داستانی عرفانی، افسانه‌ها و اسطوره‌ها را تشکیل می‌دهد، نفس امور خارق‌عادت نیست، بلکه باور عمومی طیف مخاطبان و خوانندگان آن است در یک مجموعه و دوره فرهنگی خاص. برای کشف راز و رمزهای این گونه ادبی، باید به عنصر باور، ایمان و اعتقادی که در پس آن‌ها بنیادهای باور خواننده و مخاطبان را تشکیل می‌دهد، توجه کرد. مجموعه‌ای از دین، فرهنگ، جغرافیا و... در شکل‌گیری باورهای عمومی دخیل‌اند.

محمد رودگر بر این باور است که گرچه فصل مشترک رئالیسم جادویی با متون داستانی تصوف توجه ویژه به عنصر «باور» است، مهم‌ترین نقطه افتراق این دو نیز همین عنصر است. باورپذیری یکی

از اصول داستان نویسی معاصر است. او دربارهٔ اصلی ترین تفاوت های شاخصهٔ باورپذیری در عرفان و ادبیات جادویی غرب می گوید:

این عنصر در رئالیسم عرفانی، همانند باورپذیری در رئالیسم جادویی، تابع اعتقاد عمیق جامعه به سحر و جادو، افسانه و خرافات نیست، بلکه مشروط به «ایمان به غیب» است. در رئالیسم عرفانی، همه چیز از ایمان به دنیایی اعجاب برانگیز در ورای این جهان است که باورپذیری کرامات و شهودات عرفا را بر همگان هموار می سازد. هدف رئالیسم جادویی باورپذیر کردن اموری است که به جهاتی باورناپذیرند. از این رو، رئالیسم جادویی با یکی از شگردهای داستان از تباطی و وثیق دارد و آن چیزی نیست جز عنصر «باورپذیری». رئالیسم عرفانی نیز دقیقاً همین هدف، کارکرد و ارتباط وثیق را دارد، با این تفاوت که باورپذیری در آن به مفهوم دینی «ایمان» است. ایمان و باور دینی غایت رئالیسم عرفانی به حساب می آید. باورپذیری رئالیسم عرفانی با مبانی آن گره خورده، مبتنی بر اصولی نظری، عقلی، فلسفی و عرفانی است؛ برخلاف باورپذیری در رئالیسم جادویی و از جمله آثار مارکز که از حوزه تکنیک و ساختار تجاوز نمی کند و مبتنی بر توصیف واقع گرای وقایع غیرواقعی و اعجاب برانگیز است. عطار نیز در تذکرهٔ الاولیاء از توصیفاتی به غایت کوتاه و مختصر استفاده کرده، اجازه می دهد خواننده خود در تصویرسازی مشارکت داشته باشد. از این جهت، او نیز از ساختار برای نیل به باورپذیری سود جسته، ولی به آن بسنده نکرده.

اساس باورپذیری رئالیسم عرفانی را باید در مبانی نظری آن جست. نویسنده و شخصیت های مطرح در رئالیسم عرفانی به دنیایی موهوم و ساخته ذهن خود تعلق خاطر ندارند، بلکه به عوالمی باطنی اعتقاد دارند که یا آن را از طریق تجربه عرفانی شهود کرده اند یا به وجود آن باور و یقین عقلی یا قلبی دارند. ممکن است نویسنده ای با بهره گیری از خرافات مذهبی، اعتقادات، آرزوهایی موهوم و درآمیخته با واقعیات، تأثیری جادویی ایجاد کند، ولی یقیناً کارش رئالیسم عرفانی به حساب نمی آید. از این منظر، رئالیسم عرفانی بسا تأثیر گذارتر از رئالیسم جادویی است؛ یعنی نوع واقع گرایی و باورپذیری استفاده شده در آن بسیار کارا تر از رئالیسم جادویی است.

در رئالیسم جادویی، هر چند نویسنده با جدیت تمام و با اعتقاد مطلق به درستی سخن خود، به توصیف باورپذیر امور خارق‌العاده می‌پردازد، ولی از نظر خواننده امور اعجاب‌برانگیز در آن بهره‌چندانی از واقعیت ندارد. آنچه مخاطب را پیگیر این گونه آثار می‌کند، همین جدیت اعجاب‌برانگیز نویسنده برای باورپذیر ساختن امور باورناپذیر است. همچنین تجربه‌تخیلی جدید و دنیایی جادویی و شگفت، فارغ از قوانین معمول، روزمره و تکراری این جهان مادی است که خوانش اثر را لذت‌بخش می‌کند. در مقابل، خواننده تذکره‌های عرفانی و رئالیسم صوفیانه، هر قدر هم که در برابر اعتقادات و باورهای مطرح‌شده مقاومت کند، سرانجام بر سر دوراهی مهمی قرار می‌گیرد: یا باید آن را سمبولیسمی عارفانه بداند که پیش‌تر گفتیم ممکن نیست، یا باید به کلیت وقایع مطرح‌شده ایمان و باور داشته باشد. بی‌شک کسی نمی‌تواند تمام کرامات و خوارق عادات مندرج در تذکره‌های عرفانی را دروغ و خرافه محض بداند.

متافیزیک در رئالیسم جادویی بسیار متفاوت با متافیزیک در رئالیسم عرفانی است. مراد از متافیزیک در رئالیسم جادویی در بیشتر موارد، بُعد دیگری از همین جهان مادی است. البته رئالیسم جادویی هم معتقد به روح است و ارواح در این داستان‌ها نقش مهمی دارند، ولی باز هم مراد از ارواح، آن بُعد جادویی نهفته در وجود همه ماست که پس از مرگ به شکل روح، همان کارکرد سابق را در پیش می‌گیرد، هر چند در بُعدی موهوم و اسرارآمیز. به عبارت دیگر، نویسنده شیوه رئالیسم جادویی روح و جهان ارواح را در خدمت دنیای جادویی خود می‌گمارد و استقلال ذاتی برای آن قائل نیست. وی تمام امور خارق‌عادت و از جمله عالم ارواح را در دنیای داستان خویش حل می‌کند و از تمام تناقض‌ها، ناهمواری‌ها و تباین‌ها بهره می‌گیرد برای رسیدن به جهانی هموار که تمام سؤالات بشری در آن پاسخ دارد و تمام امور ناهموار و متضاد به هم سطحی و یکدستی خاصی می‌رسند. در این دنیا، متافیزیک به هیچ وجه دنیایی فراتر از جهان کنونی نیست، بلکه بُعد دیگری از همین دنیاست و از این نظر، امری طبیعی و پیش‌افتاده می‌نماید.

رود گر^۱ برای نشان دادن چگونگی باورپذیری در رمان های رئالیسم جادویی و گستره پذیرش مردم از آن، نمونه ای از آثار مارکز را نقل می کند:

در داستان دریای زمان گم شده، دو نفر از اهالی شناکنان به زیر آب می روند و چهره های ارواح فراموش شده را می بینند؛ این شیوه به خواننده القا می کند که نیازی نیست به عواملی فراتر از این عالم فکر کند. هیچ امر محال و خارق عادت و شگفت ناکمی وجود ندارد که در دنیای داستان قابل توجیه نباشد. حتی متافیزیک، روح، معاد و آموزه های دینی از این دست بسیار معمولی، عادی و پیش پا افتاده اند. مکانیسم باورپذیری در رئالیسم جادویی این گونه عمل می کند: وقتی شما بی نهایت واقعیت یکدست برای خواننده تعریف کنید که او را مجذوب خود سازد و با داستان هم ذات پنداری کند، بدیهی است که عامل جادویی که ذاتاً در متن واقعیت قرار دارد، واقعی به نظر بیاید. مرزهای تخیل و واقعیت برداشته می شود؛ بدین معنا که نویسنده به طور کنترل شده، واقعیت و تخیل را چنان درهم می آمیزد که خواننده گرچه ارتباطش را با واقعیت از دست نمی دهد، ولی گاهی در تشخیص واقعیت از تخیل درمی ماند، زیرا نویسنده او را بین واقعیت های جهان حاضر و جهان داستان معلق کرده است؛ بین رئال و سوررئال. تحت چنین شرایطی پذیرش و باور عامل جادویی امری بدیهی به نظر خواهد آمد. از این جهت، شیوه رئالیسم جادویی را می توان نوعی چشم بندی ادبی دانست که منطق خواننده را در منطق داستان حل می کند و مفاهیمی را برای او بدیهی جلوه می دهد که در شرایط طبیعی به هیچ وجه عقلانی، طبیعی و باورپذیر نیستند. خواننده رئالیسم جادویی نیز به شهودی داستانی دست می یابد و می فهمد که ابعاد مهم دیگری از این جهان وجود دارد، ولی نمی تواند آن را به کسی بیاوراند؛ چون یا خرافه است، یا جادو و جنبل، یا حکایت های عامیانه یا...

مکانیسم باورپذیری در تذکره های عرفانی با بهره گیری از آموزه

۱. گفت و گوی مؤلفان با محمد رود گر.

وحدت وجود عمل می‌کند؛ بدین طریق که چون همه چیز نمود آن حقیقت مطلق است، هیچ واقعیتهایی عاری از حقیقت نیست. حقیقت در تمام اجزای هستی سرّیان دارد. آنچه صوفی مشاهده می‌کند، هم واقعیت دارد و هم حقیقت؛ بنابراین صوفی به آنچه مشاهده می‌کند باور دارد. سخت‌ترین باوری که ممکن است کسی به چیزی داشته باشد، صوفی به تجارب معنوی و علم حضوری خود دارد. وی نه تنها به شهودات عرفانی، بلکه به تمام اجزای هستی به عنوان تجربه ساری و توأمان واقعیت و حقیقت، باور و اعتماد دارد و آن را «عالم شهادت» می‌خواند. این است مفهوم واقع‌گرایی و باورپذیری شهودی در ادبیات داستانی عرفانی تصوف. در پایان داستان، خواننده همانند عارفی است که شهوداتی داشته و در آن‌ها به حقایقی دست یافته، ولی نمی‌تواند به کسی بیاوراند، از فرط رازآلودگی مضمون عرفانی. بنابراین، توجه به اصل باورپذیری در عین حال که نقطه اشتراک ساختاری رئالیسم جادویی با رئالیسم عرفانی است، نقطه افتراق ساختاری و مبنایی این دو نیز به حساب می‌آید.

تفاوت عمل کرد عنصر باورپذیری در رئالیسم عرفانی و رئالیسم جادویی از منظری دیگر نیز بررسی می‌شود. ویژگی داستان‌سرایی خوب آن است که در داستان‌هایش دروغگوی خوبی باشد. دروغگوی خوب بودن یعنی این که نویسنده بتواند با استفاده از عنصر داستانی موجه‌نمایی، به خواننده بقبولاند که داستانش باورکردنی است و بتواند با برخی از شخصیت‌های داستانی هم‌ذات‌پنداری کند. در شیوه رئالیسم جادویی نیز خواننده گرچه می‌داند که با واقعیت طرف نیست، ولی از عناصر جادویی، رؤیاها و افسانه‌های واقع‌نمایی شده داستان لذت می‌برد.

رودگر در این باره می‌گوید: «اگر خواننده با وهمیات واقع‌نمایی که رئالیسم جادویی ارائه می‌دهد، به این میزان از لذت، تفرج، سرگرمی و تفریح دست می‌یابد، باید دید که لذت‌بخشی واقع‌گرایی عرفانی تا چه حد خواهد بود؟ لذت‌بخشی واقع‌گرایی عرفانی به این نیست که

مرزهای بین واقعیت و رؤیا را بشکنند. رئال عرفانی به هیچ وجه به این بسنده نمی کند که چشم انداز فراروی خواننده را از واقعیات تلخ و خشن جاری و ساری در این دنیا با توهمات خیالی محدود به قوه خیال متصل گسترش دهد. رئال عرفانی نمی خواهد مخاطبش را به یک لذت پوچ و «مخدر ادبی» که براننده کارکرد رئالیسم جادویی است، رهنمون شود. لذتی که رئال عرفانی به ارمغان می آورد، لذتی ناب است، همراه با معرفت، شبیه لذت معرفت شهودی، به دور از هر گونه مغلطه، شعبده و تخیل ادبی و هنری. به قول حافظ:

رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم.

به تعبیر محمد رود گر^۱، اگر کسی به «باور دینی - عرفانی» به عنوان پیش نیازی برای ورود به دنیای عرفان ادبی - داستانی دست یابد و آن گاه متون رئال عرفانی را درک کند، به این لذت ناب و نامحدود خواهد رسید. اگر کسی از وجود این پیش نیاز باخبر باشد، اصول نظری تعدد عوالم را بداند و مواد شکل دهنده عنصر باورپذیری در شیوه رئال عرفانی را دریابد، حتی این معرفت علمی نیز به او کمک خواهد کرد که منطق داستان های رئال عرفانی را دریابد و دست کم از مراتبی از نیروی لذت بخش، سرگرم کننده و بسیار قوی نهفته در این متون برخوردار گردد.

خلاصه این که لذت رئال عرفانی لذت کشف بی کرانگی نهفته در شهود وحدت است. این گونه بی همتا از لذت به هیچ وجه قابل قیاس با لذت وهمی، افسانه ای و تخیلی نهفته در رئالیسم جادویی نیست. مطلب دیگر این که یکی از عوامل باورپذیری «باور عمیق راوی به روایت» است. مقایسه رئالیسم جادویی و تذکره های صوفی بر مبنای این باور عمیق، یکی دیگر از نقاط افتراق این دو را نمایان می سازد. اگر

۱. گفت و گوی مؤلفان با محمد رود گر.

مارکز تصمیم گرفت که همانند مادر بزرگش با قیافه‌ای مصمم و جدی از تخیلات جادویی داستان‌های رئالیستی بسازد، حالت او در هنگام نگارش صد سال تنهایی قابل مقایسه با حالات عطار به‌هنگام نوشتن تذکرةالاولیانیست. عطار نیاز نداشت قیافه کسی را بگیرد و بنویسد. خودش بود که تذکره را نوشت با باور راستین و ایمان قلبی عمیق به آنچه می‌نوشت. او می‌دانست که فهم و باور کرامات و مشاهدات عرفا برای همگان میسر نیست، ولی نظام مستقر خانقاهی در سراسر ایران آن روز و به‌ویژه خراسان، فرهنگی در جامعه به وجود آورده بود که کمتر کسی در این چیزها تردید به خود راه می‌داد. به همین خاطر عطار آنچه را می‌دید می‌نوشت و دغدغه چندان برای باورپذیری نداشت. باور عمیق راوی به روایت نزد عطار در اوج بود؛ برخلاف مارکز که لازم بود برای این کار، قیافه کسی را بگیرد که به روایت خود باور دارد.

مقایسه مبنایی خوارق عادات رئالیسم جادویی با کرامات صوفیانه

همان‌گونه که اشاره شد، مبنای خرق عادت در تذکره‌های صوفیانه و داستان‌های رئالیسم جادویی تفاوت‌های ریشه‌ای دارد. این تفاوت‌ها به نگرش آفرینندگان این دو دسته آثار و جهان‌بینی آن‌ها بازمی‌گردد. رودگر ریشه‌ای‌ترین تفاوت این‌دو را چنین بیان می‌کند: «خوارق عادات مورد نظر مارکز ریشه در خیال به معنای قوه مخیله یا به قول عرفا و فلاسفه اسلامی، خیال متصل دارد که در بیشتر موارد از توهم تجاوز نمی‌کند. در مقابل، کرامات باطنی ریشه در عالم مثال دارد که مبنای وجودی آن در فلسفه اسلامی ثابت شده، به هیچ وجه امری توهمی نیست. بیشتر آنچه در صد سال تنهایی به‌عنوان خوارق عادات فهرست

۱. حتی مغول‌ها به صوفیه احترام می‌گذاشتند و پیش از حمله به ایران، از نجم‌الدین کبری خواستند که از خوارزم بیرون رود تا جان‌ش در امان باشد (مستوفی، تاریخ‌گزیده، ص ۶۶۹).

شده است، در تصوف نیز نمونه‌هایی از آن یافت می‌شود، اما یا جزو کرامات ظاهری به حساب می‌آیند یا با ریاضت نفس، تمرکز و مراقبه به دست می‌آیند. اصولاً جادو و پدیده‌های منتسب به آن، مبنایی در شریعت اسلام و طریقت صوفیانه نداشته، ممکن است تحت شرایطی ویژه و برای انسان‌هایی خاص، به قول عزیزالدین نسفی در بیان التزیل، یک 'فضیلت' به حساب آیند، ولی بی‌گمان 'کمال' نیستند و خاصیت معرفت‌افزایی ندارند؛ برخلاف کرامات.

دیگر این که کرامات ارتباط وثیق با ولایت دارد. ولایت از آموزه‌های خاص تشیع و تصوف است و جای شگفتی نیست اگر اثری از آن در رئالیسم جادویی نیابیم. به غیر از این، می‌توان تمام وجوه تمایز میان کرامت و سحر را به این تفاوت‌ها افزود. همچنین برخلاف اولیا که بر نیروی شگفت‌انگیز خود اشراف دارند، پدیده‌های نادر و نامعقول در رمان مارکز مهارشدنی نیستند. علاوه بر این، در آثار مارکز جادو به یک‌باره رخ می‌دهد و چنان که گذشت، به لحظه محدود می‌شود و تکرارشدنی نیست؛ حال آن که کرامات اولیا ممکن است بارها تکرار شود و تأثیر چندین ساله داشته باشد.»

از این منظر، صوفیه نه تنها مبنای نظری متفاوت، بلکه در مقایسه با رئالیسم جادویی، مبنای نظری مستحکمی برای کرامات دارند، برخلاف جادو و خوارق عادات آثار رئالیسم جادویی که یا امری خلاف عادت و غیرعقلانی‌اند یا در زمره مراقبات، ریاضات و تمرکزهایی به حساب می‌آیند که برخی‌شان در عرفان نیز رواج داشته‌اند.

ارتباط رئالیسم جادویی با تصوف و ایران

رئالیسم جادویی و تذکره‌های عرفانی هردو دارای مقولاتی خیال‌انگیز و غیرعقلانی‌اند. رئالیسم جادویی از جادو، افسانه، اسطوره و باورهای عامه استفاده می‌کند، تذکره‌های عرفانی هم از معجزه و کرامت سود

می‌جویند. هردو رویکردی سیاسی و ظلم‌ستیز دارند. تصوف در شرایط خفقان بعد از حمله مغول گسترش یافت و رئالیسم جادویی در شرایط حاکمیت حاکمان مستبد و دیکتاتور امریکای جنوبی. همان‌گونه که عبدالحسین زرین‌کوب می‌گوید، تصوف نام خود را از شعار پشمینه‌پوشی به‌عنوان اعتراض به تجمل‌حاکم در جامعه اسلامی گرفته بود و بر این باور بود که هدف التزام طریقت، تصفیه نفس از وساوس و تعلقات زاید است و در این صورت است که سالک به مدارج کمال خواهد رسید.^۱ این رویکرد ضد ظلم که واکنشی بود در برابر خفقان و ظلم و تجمل‌گرایی سبب خلق آثار بزرگ صوفیه شد. رودگر^۲ هم ضمن اشاره به این که دوره نگارش تذکره‌الاولیاو بسیاری دیگر از آثار صوفیه از دوران‌های اوج بحران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در ایران بوده است، زمینه خلق این آثار را همچون زمینه خلق آثار برجسته رئالیسم جادویی، فقر و استبداد نظام حاکم در ایران می‌داند. وی ضمن بیان پیدای قحطی و فقر و گرسنگی در دوره خوارزمشاهیان خودکامه و بی‌کفایت و افزایش ۳۲ برابری قیمت نان در این زمان، حکایتی را به‌عنوان شاهد مثال^۳ بیان می‌کند: «خوارزمشاه را گفتند که خلق فریاد می‌کنند از قحط که نان گران است. گفت: 'چون است؟ چون است؟' گفتند که یک من نان به جوی بسود، به دو دانگ آمد. گفت: 'هی دو دانگ زر خود چه باشد؟' گفتند: 'دو دانگ چندین پول باشد.' گفت: 'تف، تف! این چه خسیسی است؟ شرم‌تان نیست...؟!»

در همین دوره، بهاء‌ولد در جمع عظیم شاگردانش و در حضور فخر رازی و محمد خوارزمشاه، سخنرانی اعتراض آمیزی علیه حکومت و فساد و ستم دربار ایراد می‌کند و محترمانه تبعید می‌شود. برترین آثار تصوف ایران همچون مثنوی معنوی، غزلیات شمس، مقالات شمس تبریزی،

۱. زرین‌کوب، از گذشته ادبی ایران، ص ۳۲۵.

۲. گفت‌وگوی مؤلفان با محمد رودگر.

۳. شمس تبریزی، مقالات، ص ۱۳۸۵.

معارف بهاء‌ولد، عبهر العاشقین و غیره پس از شهادت عطار به دست مغول و در بحبوحه کشتارهای فجیع و بی رحمانه مغول پدید آمد. رودگر می گوید: «رئالیسم جادویی نیز ماهیتی ضد استعماری و ضد دیکتاتوری دارد. علاوه بر این، هر چند نتوان تأثیر پذیری رئالیسم جادویی را از متون داستانی ایرانی و تصوف به قطع ثابت کرد، اما امروزه شکی در این نیست که متون فوق یکی از مهم ترین منابع الهام این شیوه داستانی مدرن است. نزدیک ترین مکتب داستانی به داستان های مطرح شده در تذکره های صوفیه رئالیسم جادویی است و تذکره های صوفیه نیز نزدیک ترین متون ایرانی به این شیوه ادبی اند. خورخه لوئیس بورخس که پدرش مترجم رباعیات خیام بود، در بیان پیشینه مطالعاتی خویش که در داستان هایش تأثیر گذار بوده است، از فلسفه چینی، به خصوص تائوئیسم، آموزه های بودا و تصوف نام می برد. آن چنان که بابک احمدی در چهار گزارش خود^۱ می گوید: وی با عرفان اسلامی، به خصوص با آثار عطار آشنایی کامل داشت و در مقاله ای با عنوان «سیمرغ و عقاب»، به مقایسه این دو موجود در آثار دانه و عطار پرداخته است. از این رو، ارتباط میان رئالیسم جادویی و تصوف حقیقی انکارناشدنی است. گرچه هزارویک شب ارتباطی با تصوف ندارد، اما نباید از یاد برد که مارکز،^۲ ایزابل آلنده^۳ و ایتالو کالوینو^۴ از این اثر به عنوان مجموعه ای تأثیر گذار بر سبک نویسندگی و آفرینش های ادبی خود یاد کرده اند.»

این که نویسندگان امریکای جنوبی با شهرزاد ایرانی ارتباط برقرار کرده اند، از این جهت جالب توجه است که شهرزاد از ترس جان خود قصه می گوید و از این طریق موفق می شود بیماری روحی پادشاه

۱. احمدی، چهار گزارش از تذکره الاولیاء، ص ۲۰۱.

۲. مارکز، زنده ام که روایت کنم، ص ۱۳۵.

۳. آلنده، پاتولالا، ص ۹۹.

۴. یآوری، داستان فارسی و سرگذشت مدرنیته در ایران، ص ۹۷.

را معالجه کند و بسیاری را از مرگ نجات دهد. جدای از عناصر و تکنیک‌ها، ماهیت ضد دیکتاتوری هزارویک شب است که مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین نویسندگان رئالیسم جادویی نه تنها با تصوف ایران، بلکه با فرهنگ خاص داستان شرقی - ایرانی که درون‌مایه‌ای ظلم‌ستیزانه دارد نیز احساس قرابت داشته‌اند.

تذکره‌نگاری و انواع آن در تصوف

واژه تذکره به معنای یادآوری، یادداشت، پند و اندرز دادن، و یاد آوردن است. منظور از تذکره کتابی است که در شرح حال افراد خاصی چون عارفان، شاعران و نویسندگان و عالمان رشته‌های دیگر نوشته می‌شود. تذکره بعدها و به‌خصوص بعد از دوره صفوی همواره با پسوند نام شعرا می‌آمد و آن را شرح حال شاعران می‌دانستند. اغلب از باب‌الالباب محمد عوفی که در قرن هفتم نوشته شده، به عنوان قدیمی‌ترین تذکره یاد می‌کنند. بعضی نیز چهارمقاله نظامی عروضی سمرقندی را که در قرن ششم نوشته شده، از قدیمی‌ترین تذکره‌های فارسی می‌دانند. دولتشاه سمرقندی، از تذکره‌نویسان قرن نهم، نیز از مشاهیر این حوزه به‌شمار است.

تذکره‌ها به دو دسته کلی تذکره‌های عمومی و تذکره‌های خاص تقسیم می‌شوند. تذکره عمومی شرح حال تعدادی از افراد را شامل می‌شود و تذکره خاص نیز، چنان‌که از نامش پیداست، شرح حال یک فرد خاص را دربرمی‌گیرد که خود به سه دسته تذکره محلی، تذکره موضوعی و تذکره طبقاتی تقسیم می‌شود. تذکره‌الاولیای عطار از جمله تذکره‌هایی است که به طبقه عارفان پرداخته است. تذکره‌ها را گاه از منظر دیگری به تذکره‌های مفصل، تذکره‌های طنزآمیز و تخیلی و تذکره‌های مصور نیز تقسیم می‌کنند.^۱

۱. دانشنامه حوزوی، بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۵، <http://www.wikifeqh.ir>.

برخی از شاخص ترین تذکرة‌های تصوف که می توانند منبعی برای الهام داستان نویسان شیوة رئالیسم جادویی در ایران باشند، عبارت اند از: تذکرة الاولیاء، نوشته فریدالدین عطار نیشابوری؛ اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید، نوشته محمد بن منور بن ابی سعید بن ابی طاهر بن ابی سعید، از نوادگان شیخ ابوسعید ابوالخیر؛ مقامات زنده پیل، از سدیدالدین محمد بن موسی بن یعقوب غزنوی؛ مقامات حضرت خواجه نقشبند، نوشته ابوالحسن محمد باقر بن محمد علی؛ نفحات الأنس من حضرات القدس، اثر نورالدین عبدالرحمان جامی و کشف المحجوب، اثر هجویری.

مقایسه روش های اعمال باورپذیری در رئالیسم جادویی و تذکرة‌های صوفیانه

نویسنده رئالیسم جادویی باید بتواند خیلی خوب دروغ بگوید، حال آن که تذکرة‌های عارفانه ظاهراً درصددند خیلی خوب راست بگویند. از این رو به نظر می رسد که آمادگی مخاطب در مطالعه تذکرة‌ها برای باور کردن آن ها خیلی مهم باشد. نویسنده رئالیسم جادویی باورپذیری را از طریق چگونگی استفاده از عناصر داستانی به دست می آورد، درحالی که تذکرة‌های عرفانی از طریق عوالم واسط (عالم مثال و عالم خیال) و کرامات به این امر نائل می آیند. «برترین ویژگی مارکز نه در زبان و نثر و شخصیت پردازی های خوب او، بلکه در توانایی کم نظیر اوست برای همراه کردن خواننده و ترغیب او به باور همه موضوعات، به ویژه ماوراءطبیعت. باوراندن ماوراءطبیعت برترین کارکرد رئالیسم جادویی است که باید مورد توجه مروّجان مفاهیم پیچیده فلسفه، عرفان و الهیات قرار گیرد. تمام کسانی که در حوزه کارشان ایمان و باور دینی، عرفانی و... اهمیت دارد، بی نیاز از تکنیک های باورپذیری مارکز نیستند. آنچه این جریان ادبی را به صورت یک شیوة روایی مستقل

در آورده، بی‌گمان مدیون نگرشی متفاوت به عنصر 'زاویه دید' و تبدیل آن به 'تکنیک باورپذیری' بوده است... رئالیسم جادویی گرچه شبیه سوررئالیسم است، ولی توجه ویژه به مؤلفه‌های مهم عقل‌مداری (واقع‌گرایی و وفاداری مبالغه‌آمیز به واقعیت) و منطق روایی باورپذیر، آن را تا حد قابل توجهی از سوررئالیسم منفک ساخته است. مؤلفه‌های فوق در سوررئالیسم تقریباً کنار گذاشته شده بود. عقل در سوررئالیسم دشمن و خنثی‌کننده خیال و رؤیاست، ولی در رئالیسم جادویی کمک‌کار و در خدمت آن است.^۱

برخی از تکنیک‌های باورپذیری در رئالیسم جادویی از این قرارند:^۲ نظم در بی‌نظمی، متنی شدن، توصیف جزءنگرانه، استناد به تاریخ، توصیف اکسپرسیونیستی، باور عمیق راوی، تعدد شخصیت‌ها، زاویه دید دانای کل، لحن، محدودیت راوی، تنزل و انحراف اعجاب و شاعرانگی و نوستالژی.

در این نگاه، نظم در بی‌نظمی به معنی خلق جهانی است که در آن، واقعیت و فراواقعیت در کنار هم وجود دارند، اما هدف نویسنده از پرداختن به واقعیت، برتری دادن فراواقعیت بر واقعیت است. «این شیوه ادبی در عین حال که واقعیت بیرونی را کاملاً به رسمیت می‌شناسد، اما آن را تمام واقعیت نمی‌شمارد و واقعیت ذهنی را برتر می‌داند.»^۳ نویسنده رئالیسم جادویی باید گسست علت و معلولی را مدیریت کند و آن را به عنوان منطق داستانش ارائه دهد. محمد رودگر با ذکر یک مثال، نظم در بی‌نظمی را این گونه در یکی از داستان‌های مارکز نشان می‌دهد: «مارکز از خواننده انتظار ندارد که عقل را کنار بگذارد و بی‌چون‌وچرا به نظام غیر معقول داستان‌هایش تن دهد. او عقل را به رسمیت می‌شناسد،

۱. رودگر، «مقایسه ساختاری و مبنایی تذکره‌نگاری تصوف با رئالیسم جادویی با تأکید بر آثار مارکز».

۲. همان، صص ۱۳۱-۱۶۹.

۳. همان، ص ۱۳۳.

ولی در روش تعقل خواننده تغییراتی صورت می دهد. مارکز برای این که خواننده متوجه گسست نظام علی و معلولی نشود، نظام عقلانی او را می فریبد. وی اغلب به جای چیهستی ماهیت یک واقعه جادویی، توجه خواننده را به طوری نامحسوس متوجه چرایی آن می کند. به عنوان مثال، در داستان 'پیر مرد فرتوت با بال های عظیم'، زن خردمند همسایه پس از دیدن پیر مرد بال دار، بدون این که تعجب کند، می گوید: 'این فرشته س. شاید به خاطر بچه این جا او مده باشه، اما مردك در مونده ان قدر پیره كه بارون نقش زمينش كرده'. مارکز در این جمله نشان می دهد كه دغدغه توجیه عقلانی و باور پذیری امور خارق العاده برایش كاملاً جدی است، اما به جای آن كه جملاتی منطقی در باب چیهستی این موجود عجیب و غریب ارائه دهد، چرایی حضورش را در داستان موجه نشان می دهد. وظیفه مارکز نیست كه از ماهیت يك فرشته بحث كند؛ وظیفه او این است كه بگوید این فرشته در داستان او چه می كند.

منظور از دومین شگرد رئالیسم جادویی برای باور پذیری، یعنی متنی شدن^۱، نیز برداشتن مرز میان نویسنده، شخصیت های داستانی و خواننده است. در این نگاه، وقتی مرز میان خواننده، نویسنده و شخصیت های داستانی برداشته شود، مرز میان واقعیت و تخیل نیز گسسته می شود و به تدریج از بین خواهد رفت. در این صورت است كه آنچه تا لحظه مطالعه داستان برای خواننده خلاف عادت جلوه می كرده، عادی خواهد شد. محمد رودگر تأثیرات متنی شدن را این گونه بیان می كند:

اولین تأثیر شگرد متنی شدن بر خود نویسنده است. این شگرد کاری می كند كه نویسنده و شخصیت هایش از دنیای خود بگذرند و به دنیای یكدیگر پا نهند، زندگی كنند، عجیب آن كه به جای یكدیگر تصمیم گیری نمایند یا در تصمیم یكدیگر تأثیر گذار باشند. تأثیر بعدی بر خواننده است. خواننده در چنین شرایطی در فضای مبهمی

۱. مارکز، بهترین داستان های کوتاه، ص ۲۶۰.

فرومی غلتد که نمی‌داند واقعیت کدام است و غیرواقعیت کدام؛ چه چیزی را می‌توان پذیرفت و به آن اعتماد کرد و چه چیزی را نه. بارزترین و زیباترین نمونه متنی شدن در آثار مارکز، در فصل پایانی صد سال تنهایی رقم می‌خورد. آتورلیانو با جوانی به نام گابریل مارکز آشنا می‌شود که معشوقه‌ای به نام مرسیدس دارد و همانند آتورلیانو به وجود سرهنگ بوئندیا و کشتار سه‌هزار نفر به وسیله شرکت موز اعتقاد دارد. آن‌گاه وی نوشته‌های مربوط به صد سال پیش ملکیداس جادوگر را رمزگشایی می‌کند که در آن، ریز و درشت زندگی خاندان بوئندیا در صد سال آینده پیش‌بینی شده است؛ حتی این که حالا آتورلیانو این نوشته‌ها را پیدا کرده و مشغول خواندنشان است، در آن پیش‌بینی شده است. آتورلیانو می‌فهمد که او و پدرانش در این تاریخ صدساله و وقایعی که گمان می‌کردند خود انجام داده‌اند، هیچ نقشی نداشته‌اند و همه چیز همان صد سال قبل پیش‌بینی شده بود. خواننده نیز می‌فهمد که این نسخه دست‌نویس صدساله همین کتابی است که الساعه مشغول خواندن آن است، با نام صد سال تنهایی. اسمی که زیر نام کتاب به‌عنوان نویسنده درج شده (مارکز) در این داستان نقش چندانی نداشته؛ همه چیز به‌دست شخصیت جادوگر رمان رقم خورده است.^۱

توصیف جزءنگرانه و تصویری هم در داستان‌های رئالیسم جادویی از این رو انجام می‌پذیرد که هم حوادث جادویی در بستری واقعی توصیف شوند و هم نویسنده با این تکنیک تمایزی میان اثر خود و آثار فانتزی قائل شود. اتفاقاً استفاده از تاریخ در این دسته آثار به این دلیل انجام می‌پذیرد که خواننده با باور واقعیت تاریخی، ذهنیتش برای باور بخش‌های جادویی نیز آماده شود. توصیف اکسپرسیونیستی یکی دیگر از شگردهای باورپذیری در

۱. رودرگر، «مقایسه ساختاری و مبنایی تذکره‌نگاری تصوف با رئالیسم جادویی با تأکید بر آثار مارکز»، ص ۱۳۷.

داستان‌های رئالیسم جادویی است. چنین توصیفی در صحنه راه افتادن خون خوزه آرکادیو استفاده می‌شود. خون خوزه راه می‌افتد و به آشپزخانه مادرش اورسولا می‌رسد. نگاه مارکز برای باورپذیری این صحنه به باور مردم به تله پاتی است؛ این که مخاطب مارکز بارها شنیده یا شاید خود تجربه کرده باشد که برخی انسان‌ها با انسان‌های دیگر در یک لحظه خاص دارای یک احساس مشترک می‌شوند یا به یک موضوع یکسان فکر می‌کنند. مارکز از طریق اتکا به این باور مردم و عدم ابراز شگفتی، چنین صحنه اکسپرسیونیستی‌ای را در داستانش می‌گنجاند.

تذکره‌های تصوف هم با استفاده از اقتدار سخن و عقل ستیزی و لحن مناسب، زمینه باورپذیری مخاطبان خاص خود را فراهم می‌آورند. عطار در دیباجة تذکرةالاولیا این گونه به سخن خود اقتدار می‌بخشد: «به حقیقت توان گفتن که در آفرینش به از این کتاب نیست.»^۱ از دیگر تکنیک‌های باورپذیری در تذکرةالاولیا زبان شاعرانه است: «شبی در کودکی از بسطام بیرون آمدم. ماهتاب می‌تافت و جهان آرمیده. حضرتی دیدم که هژده هزار عالم در جنب آن حضرت ذره‌ای می‌نمود. سوزی در من افتاد و حالتی عظیم بر من غالب شد. گفتم: خداوند! در گاهی بدین عظیمی و چنین خالی؟! کارگاهی بدین شگرفی و چنین پنهان؟! بعد از آن، هاتفی آواز داد که: درگاه خالی نه از آن است که کس نمی‌آید، از آن است که ما نمی‌خواهیم. هر ناشسته‌رویی شایسته این درگاه نیست.»^۲

در این حکایت، ایجاز و در عین حال روشنی و تصویرسازی شاعرانه و کم‌گویی و اجازه جولان به تخیل خواننده خود را نشان می‌دهد. به این تکنیک باید استفاده از لحن را نیز افزود، لحنی که در

۱. عطار نیشابوری، گزیده صافی‌شده تذکرةالاولیا، ص ۱۰.

۲. همان، ص ۱۸۵.

حکایات با عبارات «آورده‌اند که»، «شنیده‌ام که»، «در روایت است که» آغاز می‌شود و این خود روشی است برای جلب اعتماد خواننده و نوعی القای سندیت به متن.

در مجموع باید گفت که به‌طور کلی تذکرة‌های تصوف در مقایسه با متون رئالیسم جادویی برای باورپذیری از توصیف جزئی‌نگرانه بسیار کمتر سود برده‌اند. با این که تذکرة‌نویسی باید با تاریخ‌نویسی پیوند داشته باشد، اکثر تذکرة‌ها سندیت تاریخی محکمی ندارند. با این حال حکایت‌های تذکرة‌ها و داستان‌های رئالیسم جادویی در استفاده از کانون روایت دانای کل، لحن مناسب و شاعرانگی و نوستالژی مشترک‌اند.

مقایسه عناصر داستانی رئالیسم جادویی و تذکرة‌های عرفانی

یکی از مهم‌ترین عناصر داستانی پی‌رنگ است که در آثار رئالیسم جادویی بسیار پیچیده و فنی است و در تذکرة‌های عرفانی یا اصولاً توجهی بدان نشده یا حداکثر به صورت طرحی ساده است. در تذکرة‌های عرفانی معمولاً از شخصیت‌پردازی خبری نیست و نه تنها به ویژگی‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی تیپ‌ها یا قهرمانان توجهی نمی‌شود، که خصوصیات فیزیکی آنان نیز به‌ندرت توصیف می‌شود؛ در حالی که در آثار رئالیسم جادویی، هرچند برخی از شخصیت‌ها با ویژگی‌های قهرمان تلفیق می‌شوند، شخصیت‌پردازی یک اصل است. زبان شخصیت‌ها نیز همواره در تذکرة‌های عرفانی یکسان است، حال آن که گفت‌وگو‌نویسی در رمان‌های رئالیسم جادویی در خدمت شخصیت‌پردازی و حرکت داستانی قرار می‌گیرد. توجه خاص به زمان و مکان از ویژگی‌های اغلب آثار رئالیسم جادویی است، در حالی که در حکایت‌های عرفانی به این عنصر مهم توجهی نشده است.

پیچیدگی‌های رمان‌های رئالیسم جادویی و کشمکش و اوج و بحران آن‌ها به کلی با تذکرة‌های عرفانی متفاوت است، هرچند هردو از طریق خرق عادت هم مخاطب خود را دچار غافل‌گیری می‌کنند. سرانجام این که درون‌مایه در تذکرة‌های عرفانی در قالب پیام یا شعارهای تبلیغی بیان می‌شود، درحالی که این عنصر مهم در رمان‌های رئالیسم جادویی در تمامی اجزاء اثر تنیده شده است.

فصل ششم

بومی‌سازی و عناصر جادویی و ادبیات حماسی فارسی

ادبیات کهن حماسی هم از جمله منابعی است که عناصر جادویی فراوانی در دل خود دارد. بعد از قدرت گرفتن سامانیان و توجه به زبان فارسی، آثار ادبی درخوری خلق شد که بخشی از آن‌ها حماسی بود. یک جنبه دیگر در آثار این دوره، نثر ساده و خالی از تکلف و تصنع است که مطالعه این کتاب‌ها را آسان می‌سازد. ذبیح‌الله صفا در این باره می‌گوید:

از جمله قدیم‌ترین کتب که به نثر فارسی در قرن چهارم نگارش یافته شاهنامه‌ها و داستان‌های قهرمانی منشور بوده است. علت آن است که ایرانیان در دنبال نهضت ملی خود که در تمام قرن دوم و سوم امتداد داشت، و به دست آوردن استقلال سیاسی و ادبی، به فکر تدوین تاریخ قدیم و ذکر سرگذشت نیاکان خویش افتادند... تألیف این کتب نخست به تقلید از خدای نامه پهلوی و ترجمه‌های عربی آن صورت گرفت... از میان شاهنامه‌های منشور فارسی که در قرن چهارم تألیف شده گویا قدیم‌تر و مهم‌تر از همه شاهنامه ابوالمؤید بلخی بوده است. شاهنامه ابوالمؤید کتابی عظیم در شرح تاریخ و داستان‌های ایران قدیم بود و آن را شاهنامه بزرگ و شاهنامه مؤیدی

هم می گفته‌اند. این کتاب بزرگ شامل بسیاری از روایات و احادیث ایرانیان راجع به پهلوانان و شاهان بود که اغلب آن‌ها در شاهنامه فردوسی و سایر منظومه‌ها متروک مانده و از آن‌ها نامی نرفته یا به اختصار سخن گفته شده است.^۱

در اولین قرن‌های بعد از اسلام، چند شاهنامه دیگر و چندین داستان حماسی درباره گرشاسب، نریمان، سام و زال و رستم، فرامرز و سهراب و برزو و غیره نوشته شد. نوشتن چنین آثاری در دوره‌های بعد هم ادامه یافت، چنان که در دوره صفویان، شاهنامه‌هایی در شرح شجاعت‌ها و کشورگشایی‌های شاهان صفوی و دیگر شاهان و امرای منطقه نگاشته شد که از آن جمله‌اند:^۲ شاهنامه ماضی در شرح سلطنت شاه اسماعیل؛ شاهنامه نواب عالی در تاریخ پادشاهی شاه طهماسب؛ شاهنامه بهشتی در توصیف جنگ‌های سلطان مراد سوم عثمانی؛ جنگ‌نامه کشم (قشم) که به نام شاه عباس و در ستایش او و امام‌قلی‌خان، پسر و جانشین الله‌وردی‌خان بیگلربیگی فارس، فاتح قشم و جرون (هرمز)، سروده شده است؛ جرون‌نامه که در وصف دنباله کار امام‌قلی‌خان در فتح جزیره جرون و بازپس‌گیری قلعه آن از آلبوکرک پرتغالی سروده شده است. همچنین حماسه‌هایی دینی در مناقب، معجزات یا پیروزی‌های پیامبر اسلام و امامان شیعه یا فرماندهان سپاه اسلام خلق شده است که برخی از آن‌ها از این قرارند:^۳ صاحب‌قران‌نامه، شاهنامه حیرتی، غزوه‌نامه اسیری و حمله حیدری.

علاوه بر این‌ها آثار دیگری در حماسه‌پردازی و شرح دلاوری‌های قهرمانان واقعی و غیرواقعی نگاشته شده که اغلب آن‌ها خرق عادت‌ها یا عناصر جادویی را در خود جای داده‌اند، اما هیچ کدام مشهورتر

۱. صفا، تاریخ ادبیات در ایران، ج ۱، ص ۶۱۱.

۲. همان، صص ۵۷۵-۵۸۴.

۳. همان، صص ۵۸۴-۵۹۳.

از شاهنامه فردوسی نیست؛ اثری که سرشار از انواع خرق عادت و عنصرهای جادویی است.

قدمعلی سَرامی در کتاب از رنگ گل تارنج خار، در بخش موارد مربوط به مابعدالطبیعه در شاهنامه و کردارهای فراواقعی به سی و پنج عنوان فراواقعی در شاهنامه اشاره می‌کند که عبارت‌اند از

آگاهی یافتن از غیب، شامل صدای غیبی، پیغام سرورش، سخن موجودات اهورایی، سخن سیمرغ، کتاب‌های پیشینیان، فال زدن، سخن انسان‌های اهورایی چون شاهان، شاهزادگان و...، سخن اخترشناسان، رؤیا، سخن مردگان، سخن اسرافیل، سخن پیرزن اهریمنی و نمایش در جام جهان‌بین؛ پرواز مابعدالطبیعی؛ گذار از دریا؛ ظهور جانوران شگفت‌انگیز در دریا؛ عبور از آتش؛ نامه جادوشکن؛ برخاستن تراک به‌هنگام شکستن طلسم؛ حوادث جوئی؛ بیرون آمدن اسب اهورایی از دریا؛ از پا درآوردن رویین تن به تیر گزین؛ رویین تنی پهلوان؛ حاضر کردن موجود مابعدالطبیعی با آتش زدن پراو؛ فهم زبان جانوران؛ ایستادن سنگ؛ رهنمون شدن میش اهورایی؛ رستن به یاری سرورش؛ پیام دادن با تیر غیبی؛ رشد شگفت قهرمان مابعدالطبیعی؛ رشد شگفت‌انگیز قهرمانان؛ پرورش قهرمانان از سوی جانوران؛ جنگ با دیوان؛ برگشتن فرّه ایزدی؛ خبرچینی دیو؛ بالا آمدن درخت از خون شهید؛ درمان کوری با خون دیو؛ صعود بر آسمان؛ به هوا بردن پهلوان از اوج آسمان در دریا؛ گمراه شدن آدمیان از سوی دیوان؛ فریفتن جادو آدمی را در خواب؛ ظهور ابلیس و دیو در چهره فریبنده؛ نیایش کارساز؛ جادو؛ اشیاء ماوراءالطبیعی و شگفتی‌بینی.^۱

قهرمانان اهورایی و فراواقعی

در شاهنامه دو دسته قهرمانان فراواقعی اهورایی و اهریمنی حضور دارند.^۲ قهرمانان اهورایی عبارت‌اند از انسان‌های اهورایی چون زرتشت

۱. سرامی، از رنگ گل تارنج خار، صص ۵۴۱-۵۷۶.

۲. همان، صص ۸۰۴-۸۱۲.

و خضر، فرشتگان چون سروش سبزپوش، جانوران اهورایی چون شیرنگ بهزاد، بارگی پرنده و سخن‌نوش سیاوش و کیخسرو، رخس سراینده رستم، اسب آبی که یزدگرد بزه‌گر را از پای درمی آورد، شتر پیشاهنگ که اسفندیار را از سرنوشت شوم خویش در زابلستان می آگاهاند، جانوران شگفت‌انگیزی که به هنگام گذاره کردن کیخسرو از دریا از آب سر برمی کنند، میش بخت (فرّه انزیدی) که در پی گلنار و اردشیر تازان است، غرمی یا میشی کوهی که جهان پهلوان را در راه صعب و ناگزیر هفت‌خوان به چشمه آب رهنمون می آید، گاو پرمایه که پرورش فریدون را به شیر خویش درمی پذیرد، سیمرغ که زال سپیدموی را پناه می دهد، مرغ سخن‌گوی که افزون طلبی سیری ناپذیر اسکندر را می نکوهد و وی را به دیار اسرافیل بر فراز کوه برمی انگیزد، ماهی شگفت‌انگیزی که اسکندر را از کنجکاوای در کار جهان و جهان آفرین بیم می دهد، ماران و کژدمان و گرازان و دیگر جانورانی که سر از دریا برمی آورند و جنبش و کوشش آزمندانۀ اسکندر را به ریشخند می گیرند همه جانورانی اهورایی اند.

سروی که زرتشت آن را از بهشت می آورد و بر در کاخ گشتاسپ می نشاند، درختان نر و ماده‌ای که اسکندر به میانجیگری ترجمان با آن‌ها سخن می گوید و از آن‌ها آینده خویش را می پرسد، درختی که از فروریختن خون سیاوش بر خاک از زمین سر برمی کشد... چشمه آب زندگانی که اسکندر در جست‌وجوی آن است، چشمه‌ای که کیخسرو پیش از ناپدید شدن در آن سر و تن می شوید... چشمه سو که یزدگرد بزه‌گر به میانجیگری آب آن خون دماغ خویش را درمان می کند... چشمه‌ای که رستم به رهنمونی غرم به سوی آن روی می آورد و با آب آن تشنگی و ماندگی را از خویش می زداید... در میان کوه‌های اهورایی هم البرز کوه پناهگاه شاهان داد چون کیقباد و زندان شاهان بیداد چون ضحاک ماردوش است. البرز همچنین کُنام سیمرغ و پرورشگاه سام است، کوه سخن‌گو که اسکندر را اندرز می دهد... از میان جای‌های

اهورایی هم می‌توان به ایوان نیمه‌ویرانی اشاره کرد که به فرمان خداوند نگهبان داراب می‌شود، گنگ‌دژ که سیاوش آن را پی می‌افکند... برخی اشیاء اهورایی هم عبارت‌اند از ببرِ بیانِ رستم و زره سیاوش که به جادویی ایزدی آراسته‌اند، زنجیر بهشتی گشتاسب که اسفندیار به میانجیگری آن زن جادوگر را در هفت‌خوان به دام می‌اندازد، جام جهان‌بین کیخسرو که وی در آن جهان برین و زیرین و از جمله چاه کرگساران و بیژن را تماشا می‌کند، مهره‌های روشنگری که اسکندر و خضر به میانجیگری آن‌ها ظلمات را روشن می‌کنند.

ضدقهرمانان فراواقعی

انسان‌های اهریمنی، شیطان‌ها، اهریمنان، دیوان، اژدها و کرم از جمله ضدقهرمانان فراواقعی محسوب می‌شوند. نویسنده کتاب از رنگ گل تارنج خار، که اثرش تلاشی است در شکل‌شناسی داستان‌های شاهنامه، از ضدقهرمانان فراواقعی با عنوان قهرمانان اهریمنی یاد کرده است.^۱ از میان ضدقهرمانان اهریمنی می‌توان به انسان‌های اهریمنی اشاره کرد، از جمله پادشاهان بیدادگری چون ضحاک و یزدگرد - بزه‌کار -، جادوگرانی چون بازور تورانی، دوست جهود زروان حاجب کسری، زنان جادوگری که در هفت‌خوان‌ها فریفتن رستم و اسفندیار را می‌بسیجند و بردست آنان از پای درمی‌آیند، زن جادویی و پیرزن فال‌گیر... زن افسونگری که به خواهش سودابه با خوردن دارو سقط جنین می‌کند...

دسته‌ای دیگر از ضدقهرمانان اهریمنی شاهنامه شیطان‌ها هستند، از جمله ابلیس که در هیئت رایزن، خوالیگر و پزشک بر ضحاک آشکار می‌شود و او را به کشتن پدر و امی دارد و ماران اهریمنی را بر دوش‌های وی به بوسه می‌رویند و به کشتن جوانان و خوردن مغز آنان

برمی انگیزد، شیطانی که چون جوانی زیبا بر کاووس آشکارا می شود و در او وسوسه صعود بر آسمان را به وجود می آورد...

اهریمنان نیز دسته دیگری از ضدقهرمانان شاهنامه هستند، از جمله این ها: اهریمن و پسر و یاران وی که با سپاه شگفت کیومرث پیکار می کنند و سیامک پسر وی را به هلاکت می رسانند و سرانجام بردست طهمورث بسیاری از آنان از پای درمی آیند و بسیاری گرفتار می شوند.

دیوان هم دسته دیگری از ضدقهرمانان قصه های شاهنامه به شمار می آیند. دیوان معمولاً دارای ویژگی های خاص هستند، از جمله این که می توانند از دیده ها پنهان شوند (یک باره ناپدید شوند) یا به شکل جانور، سنگ یا ابر در آیند. از این جمله اند: دیوان مازندران که پهلوان ترین آن ها دیو سپید و شاه مازندران است و همچنین دیو دیگری به نام اکوان دیو که با تغییر شکل بر رستم ظاهر می شود.

اژدها و کرم نیز از دیگر ضدقهرمانان شاهنامه به شمار می روند. اژدها از جانوران اهریمنی است که بر پایه توصیفات فردوسی از تیره ماران است، منتها بسیار نیرومندتر، زهر آگین تر و خطرناک تر از ماران است... اما کرم در شاهنامه به شکل ضدقهرمانی خاص پدیدار می شود. در قصه های فردوسی، کرم شگفت انگیز هفتواد زندگانی خوارمایه خویش را در اندرون سیبی آغاز می کند و سرانجام چندان فربه می شود که ناگزیر دژی سنگین برای زیست او فراهم می کنند. وقتی هم اردشیر قلع مذاب به کام او می ریزد، به هنگام جان دادن، تراکی (آواز هولناکی که از شکستن یا ترکیدن چیزی به گوش برسد) هولناک از حلقوم او بیرون می آید که حصار و زمین های دور و بر آن را می لرزاند:

فروریخت آریز مرد جوان به کنده درون کرم شد ناتوان
تراکی برآمد ز حلقوم او که لرزان شد آن کنده و بوم اوی

جام جهان‌بین

بخشی از کردارهای مابعدالطبیعی شاهنامه این گونه بیان می‌شود: «وقتی بازگشت بیژن از جنگ گرازان به تأخیر می‌افتد، گیو بسیار دلواپس می‌شود. کیخسرو وقتی پریشانی پهلوان را که رهاننده او از چنگال افراسیاب و آورنده او از توران به ایران است می‌بیند، قبیای رومی به تن می‌کند و در برابر خداوند به نیایش می‌ایستد و از وی توان می‌خواهد و رهایی از شر اهریمنان را آرزو می‌کند. آن‌گاه به جایگاه خویش برمی‌گردد، بر تخت می‌نشیند و جامی نبید به دست می‌گیرد و در آن به تماشای هفت کشور می‌پردازد. زمین و آسمان و همه بودن‌ها را در آن می‌نگرد و سرانجام بیژن را در چاهی در کُرساران در بند و منیژه را بر بالای چاه کمر به زواری وی بسته می‌بیند. آن‌گاه گیو را پیش می‌خواند و او را از زنده بودن فرزند می‌آگاهاند.»^۱

برآمدن درخت از خون سیاوش

سَرّامی همچنین یکی دیگر از وقایع مابعدالطبیعی شاهنامه را با عنوان کردار جنبی مابعدالطبیعی این گونه بیان می‌کند: «پس از آن که پیران فرنگیس و کیخسرو را به سیاوش گرد می‌برد و همه از دیدار آنان شاد می‌شوند، ناگهان چنین می‌خوانیم:

ز خاکی که خون سیاوش بخورد به ابر اندر آمد درختی ز گرد
نگاریده بر برگ‌ها چهر او همی بوی مشک آمد از مهر او
به دی‌مه نشان بهاران بُدی پرستشگه سوگواران بُدی

درختی از خون سیاوش می‌روید که هر برگ آن نگاره‌ای از رخساره اوست. این کردار یعنی رُستن درخت، آن‌هم درختی بدین سیرت و

سان، از خون شهید، کرداری مابعدالطبیعی است؛ اما اگر آن را از داستان سیاوش حذف کنیم، کلیت داستانی آن دست نخورده خواهد ماند.^۱

گفتارهای فرا واقعی

گفتارهای شاهنامه به سه دسته تقسیم شده است: ۱. گفتارهایی که گوینده و مخاطب در آن‌ها انسان است؛ ۲. گفتارهایی که یکی از طرفین مخاطبت در آن‌ها موجودی مابعدالطبیعی از قبیل دیو، پری، سروش، شیطان، اژدها، سیمرغ و... است؛ ۳. گفتارهایی که یکی از دو سوی مخاطبت در آن‌ها از قوه نطق برخوردار نیست، همچون اسب، مرغ، درخت، کوه و...^۲ سَرّامی در توصیف گفتارهای مابعدالطبیعی شاهنامه به کم‌علاقگی فردوسی به نقل اسطوره اشاره می‌کند و توجه خاص فردوسی به بیان واقعی ماجراها را مورد توجه قرار می‌دهد و تأکید می‌کند که وقتی پای ضرورت در میان آمده، فردوسی قید واقع‌نمایی را زده و به اسطوره علاقه نشان داده است. «در شاهنامه، سروش میان آسمان و زمین در آمدوشد است و همواره نیکان را چه در خواب و چه در بیداری به فریاد می‌رسد و راه و چاه را به ایشان بازمی‌نمایاند، همان‌گونه که ابلیس و کارگزاران او، دیوان، میان اهریمن و بدان همیشه در رفت و آمدند. گذشته از سروش، ابلیس، فرشتگان و دیوان، به موجودات مابعدالطبیعی دیگری در شاهنامه باز می‌خوریم که برخی چون شبرنگ بهزاد (اسب کیخسرو) و رخس اهورایی و بعضی چون اژدها و گور جادویی اهریمنی و پاره‌ای چون سیمرغ هم اهورایی و هم اهریمنی‌اند. اینان چون آدمیان سخن می‌گویند و چونان آدمیان کردار دارند.»^۳

۱. همان، ص ۳۷۸.

۲. همان، ص ۳۵۱.

۳. همان، ص ۲۵۲.

نمونه‌هایی از سخن گفتن سروش با کیومرث، هوشنگ، فریدون، سیاوش، کیخسرو و پرویز در شاهنامه آمده است. اسکندر نیز با خضر جوادان گفت‌وگو دارد. ضحاک هم با ابلیس سخن می‌گوید، سیاوش با شبرنگ بهزاد (اسب کیخسرو)، رستم با رخش^۱، رستم با سیمرغ، دیوان و... از دیگر نمونه‌های گفت و شنودهای فراواقعی است. در شاهنامه گاهی موجودات بی‌زبان سخن می‌گویند یا مخاطب گفتار قهرمانان قرار می‌گیرند. به این گونه گفتارها بیش از همه جادو داستان پادشاهی اسکندر باز می‌خوریم.

سخن گفتن مرده فرهمند: اسکندر به دیدار مرده‌ای که از پیکر وی نشانه‌های شکوهمندی هویداست، بر بالای کوهی می‌رود که ناگهان مرده خروشناک زبان به سرزنش او می‌گشاید:

یکی بانگ بشنید کای شهریار بسی بر دی اندر جهان روزگار
بسی تخت شاهان پرداختی سرت را به گردون برافراختی
بسی دشمن و دوست کردی تباه ز گیتی کنون بازگشت است گاه

سخن گفتن مرغ سبیز: اسکندر پس از آن که از تاریکی بیرون می‌آید، در روشنایی به کوهی می‌رسد که بر فراز آن عمودهایی نصب کرده‌اند و مرغانی سبزرنگ بر آن عمودها آشیانه ساخته‌اند. اسکندر

۱. فردوسی چگونگی جدال رخش با شیر و گفتار رستم با رخش را این گونه توصیف می‌کند: «... در آن نیستان بیشه شیر بود/ که پیل نیارست از آن نی درود؛ چو یک پاس بگذشت درنده شیر/ به پیش کُنام خود آمد دلیر؛ به نی بر یکی پیلتن خفته دید/ بر او بر یکی اسپ آشفته دید؛ نخست اسپ را گفت باید شکست/ چو خواهم خود آید سوارم به دست؛ سوی رخش رختان بیامد دمان/ چون آتش بجوشید رخش آن زمان؛ دودست اندر آورد و زد بر سرش/ همان تیز دندان به پشت اندرش؛ همی زدش بر خاک تا پاره کرد/ ددی را بدان چاره بی چاره کرد؛ چو بیدار شد رستم تیز جنگ/ جهان دید بر شیر درنده تنگ؛ چنین گفت با رخش کای هوشیار/ که گفت که با شیر کن کارزار؟ اگر تو شدی کشته بردست اوی/ من این ببر و این مغفر جنگ جوی؛ چگونه کشیدم به مازندران/ کمند و کمان تیغ و گرز گران» (فردوسی، شاهنامه، ج ۱، ص ۲۵۷).

ضمن گذار کردن از کناره کوه درمی یابد که مرغان به رومی سخن می گویند. پس به آنان نزدیک می شود و یکی از آن ها با او گفت و شنودی می آغازد. «نخست او را می نکوهد و سپس پرسش هایی هشداردهنده مطرح می کند و سرانجام از او می خواهد که به دیدار اسرافیل بر بالای کوه بشتابد. سخن مرغ بدین گونه آغاز می گیرد:

بدو مرغ گفت ای دلارای رنج چه جویی همی زین سرای سپنج
اگر سر بر آری به چرخ بلند همان باز گردی از او مستمند^۱

سَرّامی در ادامه نمونه های دیگری از سخن گفتن کوه، سخن گفتن چشمه آب شور، سخن گفتن درختان نر و ماده، سخن گفتن موجود ناشناخته و سخن گفتن باد را بیان می کند.

جام گیتی نما و حضور رستم در داستان

در قصه عاشقانه بیژن و منیژه چنین بیان می شود که بیژن به همراه گرگین برای دفع حمله گرازان به یکی از مناطق مرزی ایران می رود و بیژن با حیلۀ گرگین با منیژه آشنا می شود و سپس به دام تورانیان می افتد. این قصه به شرح دلاوری های رستم برای نجات بیژن از چاه می انجامد. کیخسرو در نوروزگان به آیین خاصی قبای رومی می پوشد و جهان آفرین را نیایش می گوید و در جام جهان نما نظر می افکند و می فهمد که بیژن در قعر چاه به بند گرفتار آمده است و دختری از نژاد شاهان از فراز چاه تیمارش می کند. خبر زنده بودن بیژن را به گیو می دهند، او نیز یزدان را شکر می گزارد و آماده می شود تا نامه شاه را نزد رستم ببرد، زیرا نجات بیژن تنها از دست جهان پهلوان برمی آید.

کیخسرو در نامه اش از نیکی های رستم سخن می گوید و از او می خواهد تنها پسر گیو را از قعر چاهی در توران نجات دهد. فردوسی

۱. سرّامی، از رنگ گل نارنج خار، ص ۳۵۶.

سپس از تأثر رستم بعد از خواندن نامه کیخسرو می‌گوید و از این که خویشی گيو و رستم عامل تأثر رستم است، چرا که بیژن دخترزاده رستم محسوب می‌شود و فرامرز (پسر رستم) خواهرزاده گيو است.

صحنه‌های بعدی این داستان به بزم ساختن رستم از بهر گيو و اقامت سه‌روزه گيو در زابل تعلق دارد. صحنه‌های شادخواری و دیدار گردان و گفت‌وگوهای دوستانه میان پهلوانان در داستان‌های دیگر هم تکرار شده است.

رستم پس از گذشت سه روز عزم سفر می‌کند. رستم و گيو با صد سوار زابلی به دیدار کیخسرو می‌روند و کیخسرو نیز در گرامیداشت مقدم رستم، مجلس بزم می‌آراید. در این مجلس، رستم خود را گوش به فرمان کیخسرو می‌داند و آمادگی خویش را برای نجات جان بیژن اعلام می‌دارد. آن‌گاه گرگین را از شاه طلب می‌کند. گرگین که می‌داند رستم او را مجازات خواهد کرد، پیکي نزد تهمتن می‌فرستد و از گناهش عذرخواهی می‌کند. رستم آن‌گاه به گرگین قول می‌دهد که اگر بیژن از چاه رهایی یابد، او را خواهد بخشید، و گرنه کین بیژن را از گرگین خواهد ستاند. به همین دلیل تفاضای رهایی گرگین را اعلام می‌دارد، اما این خواست رستم با مخالفت کیخسرو روبه‌رو می‌شود. رستم به کیخسرو می‌گوید: گرگین پشیمان است و بهتر است فعلاً فرمان دهی تا بند از او بگسلند. کیخسرو می‌پذیرد و از رستم می‌خواهد آنچه از گنج و از لشکر می‌خواهد بگوید تا در اختیارش قرار بگیرد، با این حال، بیم دارد که سفر رستم سبب شود تا افراسیاب در کشتن بیژن شتاب کند. رستم پاسخ می‌دهد اینکه زمان گرز و تیغ و سنان نیست، بلکه گاه فریب است. به همین دلیل پیشنهاد می‌کند که با چند تن از پهلوانان به هیئت بازرگانان در آیند و همراه خود زر و سیم و لباس بسیار ببرند. از این رو هفت پهلوان را انتخاب می‌کند که از این قرارند: گرگین، زنگه شاوران، گسته‌م، گرازه، رهام، فرهادنیو و اشکش. پرداخت چنین چهره‌ای از جهان پهلوان رستم در دیگر بخش‌های

شاهنامه سابقه ندارد. رستم همواره، به جز در جنگ با مهرباب، پهلوانی شناخته شده است و رودرو با دشمن می جنگد. اما این چهره عیاری که امثال آن در سَمَک عیار آرجانی (قرن پنجم) و اسکندرنامه منوچهرخان حکیم (قرن یازدهم) آمده است، در داستان های حماسی کم سابقه است. به هر حال با صلاح دید رستم، کاروانی با هشت بازرگان به سوی خُتن به راه می افتد و در آن جا کاروان به پیران (مشاور و سردار افراسیاب) می رسد.

توصیفی که رستم از پیران می کند درخور توجه است و نشان می دهد که فردوسی به عنوان داستان پرداز می داند که پیروزی بر شخصیت های زیون افتخار نیست و اصولاً حماسه در نبرد دو نیروی برابر اتفاق می افتد؛ از این رو برخلاف نوشته بعضی داستان پردازان که از شخصیت های دشمن، انسان هایی ضعیف ارائه می دهند، پیران ویسه از زبان رستم این گونه توصیف می شود:

بدو آفرین کرد کای نامور به ایران و توران به بخت و هنر...

رستم هدایایی ارزشمند به پیران ویسه می دهد و با چرب زبانی به او می گوید: من بازرگانی ام که از ایران به توران آمده ام و با دیدن تو دریافته ام که اگر مرا زیر بال و پر بگیری، می توانم کاسبی پررونقی داشته باشم. این گونه رستم موفق می شود حمایت پیران را جلب کند و پیران نیز - نه برای هدایای بازرگانان و نه تعریف های سالار بازرگانان از وی^۱ - پاسبانانی به حمایت آن ها در اطراف کلبه می گمارد. رستم با

۱. نه توصیف رستم از پیران غیرواقعی است و نه عمل پیران در حمایت از بازرگانان ایرانی تنها برای رشوه است، زیرا چهره ای که فردوسی از پیران ارائه می دهد، چهره زشتی نیست، بلکه بیانگر انصاف شاعر است. این مهم بارها درباره شخصیت های دیگری چون افراسیاب نیز رعایت می شود، چنان که یک بار از زبان زال و یک بار از زبان فرزند افراسیاب (شیده یا پشتنگ) در شاهنامه و در توصیف افراسیاب سروده شده است که
شود کوه آهن چو دریای آب اگر بشنود نام افراسیاب.

این حیلۀ در نهایت موفق می‌شود بیژن را نجات دهد. این داستان که در زمرۀ داستان‌های غنایی نیز قرار می‌گیرد، بیانگر یک عنصر جادویی بسیار مهم در ادبیات کهن ایران، یعنی جام گیتی‌نماست؛ جامی که در آن از رازهای مگوی، از سرزمین‌های دور و از حادثه‌هایی سَرّی خبر می‌دهد و بی‌شک اگر درست به کار گرفته شود، قابلیت بالایی برای استفاده در داستان‌های رئالیسم جادویی پیدا می‌کند.

تبرستان
www.tabarestan.info

فصل هفتم

بومی‌سازی و عناصر جادویی و باورهای اسطوره‌ای قصه‌های ایرانی

هرچند در این مجال برخی از عناصر جادویی و باورهای اسطوره‌ای مندرج در قصه‌های ایرانی معرفی خواهند شد، با این حال، نگاهی به تاریخ اسطوره‌ای ایران می‌تواند روشنگر ریشه برخی از این باورها باشد. ژاله آموزگار ضمن اشاره به واژه «اسطوره» به عنوان کلمه‌ای مُعَرَّب که از واژه یونانی هیستوریا (به معنی جست‌وجو، آگاهی و داستان) گرفته شده است، اسطوره را داستان مینوی یا آسمانی و مربوط به فراسوی جهان مادی می‌داند؛ فراسویی که دست کم بخشی از آن از سنت‌ها و روایت‌ها گرفته شده است. از این منظر، این سرگذشت مینوی با آیین‌ها و عقاید دینی پیوندی ناگسستنی دارد. «در اسطوره وقایع از دوران اولیه نقل می‌شود. به عبارت دیگر، سخن از این است که چگونه هر چیزی پدید می‌آید و به هستی خود ادامه می‌دهد. شخصیت‌های اسطوره را موجودات مافوق طبیعی تشکیل می‌دهند و همواره هاله‌ای از تقدس قهرمان‌های مثبت آن را فرا گرفته است.»^۱

۱. آموزگار، تاریخ اساطیری ایران، ص ۴.

منابع اساطیر ایرانی نیز عبارت‌اند از منابع هندی چون ودّا که به زبان سنسکریت است، منابع اوستایی چون خرده اوستا، منابع مانوی شامل نوشته‌های مانوی و پیروان او، منابع پهلوی چون بُندَه‌شن، منابع عربی و فارسی چون خدای‌نامه‌ها و شاهنامه قدیم و کتاب‌های تاریخی چون تاریخ طبری و مروج الذهب مسعودی، نگاره‌های بازمانده از دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی بر دیوارها و مهرها و سکه‌ها و ظرف‌ها و بالاخره نوشته‌های مورخان غیرایرانی چون هرودوت، کتزیاس و پلوتارک.^۱

آفرینش از دیدگاه اساطیر ایرانی هم بنابر باورهای ایران باستان به چهار دوره سه‌هزارساله تقسیم می‌شود. در اولین دوره، عالم مینوی است و در دوران‌های بعدی، عالم مینوی و جسمانی یا گیتی است. «در سه‌هزار سال اول که جهان مینوی است و هنوز نه مکان هست و نه زمان، و جهان فارغ از ماده و حرکت است، از دو هستی سخن به میان می‌آید: یکی جهان متعلق به اورمزد که پر از نور، زندگی، دانایی، زیبایی، خوش‌بویی، شادی و تندرستی است... و دوم جهان بدی متعلق به اهریمن که تاریک است و زشت و مظهر نابودی و بدبویی و بیماری و غم و... زُروان در نوشته‌های پهلوی خدای زمان است. بنابر آیین زُروانی، زُروان خدایی است که در زمانی که هیچ چیز وجود ندارد نیایش‌هایی به جای می‌آورد تا پسری با ویژگی‌های آرمانی اورمزد داشته باشد که جهان را بیافریند. در پایان هزار سال زروان در این که این نیایش به ثمر برسد شک می‌کند. در همان هنگام نطفه اورمزد و اهریمن در بطن او بسته می‌شود.»^۲

بر این اساس، اورمزد ثمره نیایش و صبر زُروان و اهریمن میوه شک او تلقی می‌شود. اهریمن زودتر متولد می‌شود و برای نه‌هزار سال باقی مانده

۱. همان، صص ۸-۱۰.

۲. همان، ص ۱۵.

فرمانروا می‌گردد، اما قرار است پس از پیکاری طولانی، اورمزد پیروز شود و به تنهایی و تا ابد فرمانروایی کند. در این باور، اورمزد به عنوان پدر و مادر آفریدگان، اقدام به آفرینش نیروهای می‌کند که همه نماد خیرند و اهریمن هم در مقابله با آفرینش‌های اورمزد نیروهای اهریمنی خلق می‌کند که پیوسته در حال جدال‌اند. به عنوان مثال، بهمن از تجلیات اورمزد است به معنی اندیشه نیک. وی پشتیبان حیوانات سودمند در جهان است.^۱ یا اسپندارمذ به معنی اخلاص و بردباری مقدس است. وی ایزدبانوی زمین است و به چهارپایان چراگاه می‌بخشد.^۲ از این شمار تجلیات اورمزد عبارت‌اند از آناهیتا، سروش، چیتا، آذر، اردیبهشت، زامیاد و... از آفریدگان اهریمن یا دنیای تاریکی‌ها و بدی‌ها می‌توان به این اسامی اشاره کرد: سردیوان به عنوان سرکردگان دیوها، اکومن به عنوان دشمن بهمن و نمادی از آشتی ناپذیری و بداندیشی. او پیام‌آور اهریمن است.^۳

در خلال نبردهای اورمزد و اهریمن، در دوره سه هزارساله‌ای که اهریمن بی‌هوش شده، اورمزد آفرینش گیتی را آغاز می‌کند. او در این دوره آسمان، آب، زمین و جانور و انسان را می‌آفریند. هریک از این آفرینش‌ها یک پیش‌نمونه دارند که پیش‌نمونه انسان گیومرث است به معنی زنده‌میرا.^۴ اهریمن بر آفریدگان اورمزد و از جمله گیومرث می‌تازد و سرانجام گیومرث در زمانی که برایش مقدر شده، می‌میرد و موقع افتادن، از پهلوی او نطفه‌ای بر زمین می‌افتد. نطفه چهل سال با نور خورشید پالوده می‌شود و سپس دو گیاه ریواس از آن می‌روید و این دو گیاه به نخستین زوج بشر، یعنی مشیه و مشیانه، تبدیل می‌شوند. مشیه و مشیانه توسط اهریمن از راه راست منحرف می‌شوند و آفریدگاری را به اهریمن نسبت می‌دهند. به کفاره این گناه، از داشتن فرزند محروم

۱. همان، ص ۱۷.

۲. همان، ص ۱۸.

۳. همان، ص ۴۱.

۴. همان، ص ۵۰.

می‌شوند، ولی چون توبه می‌کنند، «سرانجام می‌توانند با هم وصلت کنند. نه ماه بعد مشیانه جفتی به دنیا می‌آورد که چنان به چشم مادر و پدر شیرین می‌آیند که مادر و پدر آن‌ها را می‌خورند و از آن پس اورمزد شیرینی فرزند را تا بدان اندازه که میل به خوردن در پدر و مادر ایجاد کند از آنان برمی‌گیرد تا نسل آدمی بر جای ماند و ادامه یابد... از آن پس مشیه و مشیانه دارای هفت جفت فرزند می‌شوند، هر جفتی یک نر و یک ماده. هر کدام از جفت‌ها با هم وصلت می‌کنند و روانه یکی از هفت کشور می‌شوند. از آنان فرزندان دیگر به وجود می‌آیند و نسل بشر ادامه می‌یابد. مشیه و مشیانه در صدسالگی می‌میرند... شاخه‌ای که در خونیرس و ایران ویج اقامت می‌کنند، نژاد ایرانیان را به وجود می‌آورند. با کمی تفاوت در متن‌ها، این نژاد از زوجی است که سیامک - نشاک نامیده می‌شود.»^۱

از این بخش به بعد را می‌توان در قسمت اسطوره‌ای شاهنامه فردوسی یافت. از سیامک، هوشنگ و بعد از هوشنگ، تهمورث زاده و به فرمانروایی ایران شهر می‌رسد. هریک از اینان نیز با دیوها به جنگ مشغول‌اند. سپس دوره جمشید می‌رسد. آن‌گاه ضحاک ماردوش (فرزند مرداس) فرمانروا می‌شود و بوسه‌اهریمن بر دوش ضحاک سبب رویدن دو مار می‌گردد که خوراکشان مغز سر جوانان ایران‌شهری است. سپس با قیام کاوه که هجده پسرش قربانی مارهای ضحاک شده‌اند، ضحاک دریند می‌شود و فریدون پسر آبتین به فرمانروایی ایران شهر می‌رسد. سرزمین‌های تحت فرمانروایی فریدون میان سه پسرش به نام‌های سلم، تور و ایرج تقسیم می‌شود. روم و کشورهای غربی به برادر بزرگ‌تر یعنی سلم می‌رسد؛ چین و ترکستان به تور واگذار می‌شود و برگزیده سرزمین‌های فریدون در میانه ترکستان و روم به ایرج می‌رسد. ایرج به کینه برادران کشته می‌شود و دخترش به همسری برادرزاده فریدون

یعنی پشنگک درمی‌آید و از این وصلت منوچهر زاده می‌شود. بعد از آن که منوچهر فرمانروای ایران‌شهر می‌شود، «به کینه‌خواهی نیای خویش با پهلوانانی چون کارن یا قارن کاویان (پسر کاوه آهنگر)، سام نریمان، گرشاسب، قباد و... بر لشکریان سلم و تور می‌تازد و آنان را از پای درمی‌آورد. فریدون سال‌خورده منوچهر را به سام نریمان می‌سپارد و خود جان به جان آفرین تسلیم می‌کند»^۱

بعد از این است که آرام‌آرام دوره پهلوانی شاهنامه شروع می‌شود؛ اما در این دوره هم نام برخی از پهلوانان تاریخ اساطیری ایران به میان می‌آید، از جمله آرش، که در دوره منوچهر می‌زیسته و سام، زال و رستم.

همان‌گونه که در آغاز این مبحث اشاره شد، همه اسطوره‌های ایرانی در قصه‌های ایرانی وارد نشده است. در این بخش، برای آشنایی اقتباس‌گر چنین آثاری، به بخشی از باورهای جادویی و عناصر اسطوره‌ای قصه‌های ایرانی اشاره می‌شود.

آرش

آرش یکی از قهرمانان اسطوره‌ای ایران است. اصل داستان او در اوستا آمده است. پس از غلبه افراسیاب بر منوچهر، قرار بر مصالحه می‌شود و طبق قراردادی، یکی از پهلوانان ایرانی باید با پرتاب تیری مرز ایران را معین کند. آرش شیواتیر که مردی حکیم بوده به این مهم گمارده می‌شود. فرشته سفندارمذ حاضر می‌شود و امر می‌کند تا تیر و کمانی برگزینند و آن‌گاه آرش به قوت خداداد دست به کمان می‌برد و با همه نیروی خود از فراز کوه رویان (البرز) به‌سوی دورترین نشانه‌ها تیری پرتاب می‌کند. درباره او نوشته‌اند که «چنان نیرویی برای پرتاب این تیر سرنوشت‌ساز به کار گرفت که با پرتاب آن تیر، زندگی‌اش نیز

از کمان تن جستن کرد و در راه آرمان خویش در دم جان سپرد. تیر
آرش را ایزد باد در سرزمین فرغانه بر تنه گردویی کهن سال که در همه
عالم از آن درختی بزرگ تر نبود فرود آورد و آن جا مرز ایران و توران
شد. نوشته‌اند که از جای پرتاب تیر تا آن جا که فروافتاد هزار فرسخ بود.
فخرالدین اسعد گرگانی در اشاره به این واقعه گفته است:^۱
از آن خوانند آرش را کمان گیر که از آمل به مرو انداخت یک تیر^۱

آز

«در اوستا آز دیو حرص و طمع است. در بُدَهشن آز دیوی است که
همه چیز را فروبرد و اگر چیزی نصیبش نشود، خود را بخورد و اگر تمام
اموال جهان به او داده شود، سیر نمی‌شود. این دیو مهم‌ترین همدست
اهریمن در نبرد با اهورامزدا شناخته شده است. آز به مثابه درختی است
که رذایل دیگر مانند خشم و رشک شاخه‌های آن هستند.»^۲

آینه اسکندری

آینه اسکندری آینه‌ای است که بر فراز مناره‌ای در اسکندریه نصب
کرده بودند. «بنابر افسانه‌ها و اساطیر، اسکندر برای آگاهی از شورش
اهل فرنگ، این مناره را بنا کرد و آینه‌ای از حکمت و طلسم ساخت و
بر آن نهاد و دیده‌بانانی معین کرد تا هنگام حمله دشمن، سپاه اسکندر
را آگاه گردانند.»^۳

آینه جم، جام جم

جام جم را به صورت‌های گوناگونی نوشته‌اند که از آن جمله است:

۱. یاقعی، فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها در ادبیات فارسی، ص ۳۷.

۲. همان، ص ۳۹.

۳. همان، ص ۶۵.

جام جهان‌نما، جام گیتی‌نما، جام جهان‌بین، جام عالم‌بین، جام جهان‌آرا. این جام «در تمام فرهنگ‌ها جامی بوده است که احوال عالم و راز هفت فلک را در آن می‌دیده‌اند. در خدای‌نامه‌ها آمده است که صور نجومی و سیارات هفت کشور بر آن نقش شده بود و خاصیتی اسرارآمیز داشت، به‌طوری که هر چه در نقاط دور دست گره زمین اتفاق می‌افتاد، بر روی آن منعکس می‌شد.

برخی آن را همان جام شراب پنداشته‌اند که به‌علت کشف می‌در زمان جمشید به او انتساب یافته است؛ بعضی هم با تردید، به دو جام، یکی جام شراب و یکی جام جهان‌نما، قائل شده‌اند.^۱

ارژنگ (دیو)

ارژنگ نام دیوی است که در مازندران و در جنگ کاووس با دیوان، از سوی دیو سپید مأمور بردن گنج‌های کاووس به نزد شاه مازندران می‌شود. ارژنگ سرانجام در کوه اسپروز به‌دست رستم کشته می‌شود.

اژدها

اژدها در باور عوام، موجودی است بزرگ‌تر و قدرتمندتر از تمساح که از دهانش آتش بیرون می‌زند و در قصه‌های عامیانه معمولاً در مسیر جریان آب قرار می‌گیرد و تا مردم منطقه پرایش قربانی نکنند، از جایش تکان نمی‌خورد. در این قصه‌ها معمولاً اژدها هفت سر دارد و برای تکان خوردن و اجازه دادن به جریان رود، نیاز به دختری باکره دارد. در عقاید مردم عامه و در قصه‌هایشان، اژدها هم پرنده و هم خزنده است و از گنج‌های پنهان محافظت می‌کند. این موجود در واقع ریشه در اسطوره‌ها دارد، چنان‌که در کتاب فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها

۱. همان، ص ۲۷۴.

در ادبیات فارسی، موجودی است اساطیری به شکل سوسماری عظیم با دو پر که آتش از دهان می افکند و پاس گنج‌های زیر زمین می‌داشته است. محمدجعفر یاحقی در این باره می‌نویسد:

چون مار را درازی به سی گز رسد و عمر به صید سال، آن را اژدها خوانند. اژدها آن قدر بزرگ می‌شود که حیوانات خشکی از او به ستوه آیند، چنان که بالایش به ده هزار گز برسد، دو پر مانند ماهی در آورد و حرکتش سبب موج دریا شود. چون ضررش در جهان شایع شود، خداوند او را به دیار یاجوج و ماجوج فرستد تا خورش ایشان شود. عوام معتقدند خوردن دل او دلیری می‌افزاید و پوشش اگر بر عاشق بندند، عشقش زایل شود. گنج قارون که هفت خُم بود به زمین فرو رفت و پاسبان آن اژدهایی است که رویش خوابیده است.

این جانور عظیم و فراخ‌دهان و بسیار دندان و درازبالا در بسیاری از داستان‌های عامیانه به‌عنوان مظهر شر حضور یافته و تقریباً در همه موارد، قهرمان داستان بر او پیروز می‌شود. نبرد میان قهرمان و اژدها در واقع تعبیر دیگری است از کشمکش انسان ابتدایی برای نیل به خود آگاهی. در این جا نیروهای کیهانی شر به صورت اژدها و سایر عفريت‌ها نمودار می‌شوند.^۱

اسفندیار

اسفندیار یکی از جهان‌پهلوانان ایرانی است. وی پسر گشتاسپ پادشاه کیانی است. این پهلوان رویین تن بوده و فقط چشم‌هایش نقطه آسب او به شمار می‌رفته است. اسفندیار که نماینده دین گستری دین زرتشت محسوب می‌شده، به خواسته پدر خود از رستم می‌خواهد که دست‌بسته به دربار برود. رستم نمی‌پذیرد. رستم با استفاده از نقطه‌ضعف اسفندیار بر او غلبه می‌کند و او را به دیار نیستی می‌فرستد.

۱. یاحقی، فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها در ادبیات فارسی، ص ۱۰۵.

اکوان دیو

اکوان دیو نام دیوی است که به روایت شاهنامه به صورت گورخری وحشی در گله‌های اسب کاووس زیان کاری می‌کند. کاووس از رستم کمک می‌طلبد و رستم سوار بر اسب بر اکوان دیو حمله می‌برد، اما هر بار که رستم بر اکوان دیو می‌تازد، اکوان دیو ناپدید می‌شود. وقتی رستم در کنار چشمه‌ای خوابیده، اکوان دیو او را با خود برمی‌دارد و به آسمان می‌برد. اکوان دیو از او می‌پرسد که او را به دریا بیندازد یا به کوه، رستم چون می‌داند که کار دیوان برعکس است، پاسخ می‌دهد که او را به کوه بیندازد. اکوان دیو رستم را به دریا می‌اندازد. رستم شناکان خود را به ساحل می‌رساند و اکوان دیو را با ضربات گرز خود هلاک می‌کند.

ام صبیان

ام صبیان در فرهنگ عامه بیماری روانی خاصی است که بیشتر اطفال به آن دچار می‌شوند. «برخی فرهنگ‌ها آن را نام دیوی دانسته‌اند که اطفال را آسیب می‌رساند و در میان اطباء هم نوعی از صرع معرفی شده... عوام آن را به صورت زنی با پستان‌های متعدد روی شکم یا جفت پستان بزرگ بر دوش معرفی کرده.»^۱ طبق روایات عوام، ام صبیان نزد زنان حامله می‌رود و با نشان دادن شکم خود به آنان و مالیدن پری از پره‌ای خود به شکم زنان باعث می‌شود بچه در شکم آن‌ها به خون تبدیل شود. به باور مردم، منزل او سر راه‌ها و در خرابه‌هاست.

اهریمن

«اهریمن در فرهنگ اسلامی شیطان، نیروی شر و در اوستا انگره مینو شامل دو جزء است؛ جزء اول به معنی بد و خبیث و جزء دوم با مینو و

منش مربوط است؛ مجموعاً به معنی خرد خبیث است. این کلمه به عنوان منشأ تمام بدی ها و زشتی ها، در پارسی به صورت های اهریمن، اهرمن و... ضبط شده است.^۱ اهریمن گاه مترادف ابلیس و در برابر فرشتگان به کار برده می شود.

تبرستان
www.tbarestan.info

بدوح

بدوح از اجنه یا به قولی دیگر از فرشته هایی است که قابلیت زیادی برای استفاده در داستان های رئالیسم جادویی دارد. این موجود کارهای خارق العاده ای می تواند انجام دهد، از جمله این که اگر نام او پشت نامه نوشته شود، نامه زود به مقصد می رسد، یا هر مسافری که این کلمه را به همراه داشته باشد، می تواند شب و روز بدون خستگی سفر کند. اگر زن آبستنی نگران سقط جنین باشد و آن را به همراه داشته باشد، فرزندش به سلامت به دنیا می آید. برای ایجاد عشق هم از این کلمه استفاده می شده است. نام بدوح را با اعداد در علوم مکنونه یا غریبه می نوشتند. «این طلسم گاهی یک مربع نه خانه بوده و ارقام یک تا نه یا همین ارقام، به حساب ابجد، طوری در خانه های آن قرار می گرفته است که یک مربع افقی را تشکیل دهد. سابقاً در پشت پاکت ها ارقام نوشته های مربع را به صورت ۲۴۶۸ می نوشتند تا نامه حتماً به طرف برسد.»^۲ درباره این مربع که به صورت رمز نشان دهنده نوعی طلسم بوده اعتقاداتی داشته اند که به آن اشاره شد.

جابلقا و جابلسا

جابلقا و جابلسا دو شهرند که برخی از متون جابلقا را معادل ژاپن کنونی و برخی آن ها را از شهرهای عالم مثال نامیده اند. «هر کدام از

۱. همان، ص ۱۷۵.

۲. همان، ص ۲۰۳.

این دو شهرستان را هزار یا ده‌هزار در است و از این در تا بدان در یک فرسنگ و چندان خلق در آن‌اند که هر شب بر هر دری یک پاسبان بود و تا رستاخیز نوبت بدیشان نرسد و از انبوهی اینان، صدای فروشدن و برآمدن آفتاب کس نشنود.^۱

جهی

جوحی در اغلب قصه‌های ادب کهن نام یکی از تیپ‌های داستانی است؛ اما در این جا «جه، جهی یا جهیکا دیو مؤنث و مظهر زنان و دستیار اهریمن است که در اوستا جادوگر، شهوت‌انگیز و پناه‌دهنده گناهکاران وصف شده و در متون پهلوی به معنی روسپی و از یاران نزدیک اهریمن معرفی شده است.^۲

دابة الارض

دابة الارض «حیوانی عظیم‌الجثه است که به نشانه نزدیک شدن قیامت در آخرالزمان پیدا می‌شود. معروف است که کوه صفا شکافته می‌شود و دابة الارض از آن بیرون می‌آید و به مکّه می‌رود و عصای موسی و خاتم سلیمان همراه اوست... دابة الارض در جزایر بحر تجسس می‌کند و تمام آن خبرها را به دجال می‌دهد.^۳

دجال

خر دجال از اصطلاحات رایج فرهنگ عامه است که به حیوان متعلق به موجودی اشاره دارد که بعد از ظهور مهدی (عج) پیدا می‌شود. دجال فردی بسیار دروغ‌گوست و در دوره چهل‌روزه یا چهل‌ساله‌اش

۱. همان، ص ۲۷۰.

۲. همان، ص ۲۹۹.

۳. همان، ص ۳۴۲.

دنیا پر از ظلم و کفر می شود و سرانجام به ید قدرت پیشوای دوازدهم شیعیان دفع می گردد و دنیا پس از این مرد کذاب است که پر از عدل خواهد شد. این موجود که قابلیت فراوانی برای اقتباس از آن وجود دارد، آبله روست و یک چشمش مسخ شده و چشم دیگرش در وسط پیشانی اش قرار دارد. چشم وسط پیشانی دجال «مانند ستاره صبح درخشان است؛ کله اش به قدر کوه بزرگی است و گامش در حدود یک فرسخ و قدش نزدیک به بیست ذرع است و به روایت طبری، تمام آب دریاها تا زانوی او بیشتر نباشد... دجال پس از ظهور، از خراسان یا کوفه یا محله یهودیه اصفهان، ادعای خدایی می کند و بر خری می نشیند به رنگ سرخ و پاهای خاکستری که جثه آن به کوهی ماند و در هر قدم شش فرسنگ راه می نوردد. هریک از موهای این خر روز قیامت نغمه ای مخصوص ساز می کند. از گوش هایش نان فرومی ریزد و سرگینش خرماست. تمام مردم سست اراده و ناپرهیزگار به دنبال او می افتند و همه به دوزخ می روند.»^۱

دیو سفید

دیو سپید (سفید) از دیوان شاهنامه است که مویی سپید داشته و رئیس دیوان مازندران در روزگار کاووس بوده است. این دیو کاووس را که به مازندران لشکر کشیده، با سران سپاهش با جادوی خود نابینا و سپس اسیر می کند. رستم پس از آگاهی از این ماجرا به مازندران می شتابد و بعد از گذشتن از هفت خان که دیو سپید بر سر راه او ایجاد کرده، به غار دیو سپید درمی آید و او را که درون غار خفته است، بیدار می کند و با وی می جنگد. رستم با استفاده از خون و جگر دیو سپید، جادوی دیو را باطل می کند و بینایی را به کاووس و سپاهیانش برمی گرداند.

سیمرغ

سیمرغ از پرندگان افسانه‌ای است که در حماسه‌ها و افسانه‌ها نقش آفرینی می‌کند. سیمرغ را عنقا و شاه مرغان هم می‌گویند. در باور مردم سیمرغ پرنده‌ای است بزرگ با جثه انسانی. سیمرغ در متون عرفانی هم وارد شده، اما پیش‌تر در داستان زال به‌عنوان پرنده‌ای دلسوز و دزد داستان هفت‌خان چهره‌ای اهریمنی دارد. «سیمرغ بر پرنده‌ای شکاری که مستشرقان شاهین و عقاب ترجمه کرده‌اند اطلاق می‌شود... در شاهنامه و اوستا و روایات پهلوی، موجودی خارق‌العاده و شگفت است. پره‌های گسترده‌اش به ابر فراخی می‌ماند که از کوهساران لبریز است و در پرواز خود پهنای کوه را فرومی‌گیرد. از هر طرف چهار بال دارد با رنگ‌های نیکو. منقارش چون منقار عقاب کلفت و صورتش چون صورت آدمیان است... فیل را به آسانی می‌رباید و از این رو به پادشاه مرغان شهرت یافته است... به زرتشت سفارش می‌شود که پری از او را بر تن خود بمالد و آن را تعویذ خود گرداند.»^۱

ضحاک

ضحاک شاهنامه با ضحاک روایات کهن تفاوت دارد، هرچند هر دو ستمکاره‌اند، اما در شاهنامه به صورت مردی که دو مار بر دوش دارد ظاهر می‌شود و در روایات کهن «ضحاک نام دیوی بسیار زورمند است که اهریمن وی را با سه دهان و سه سر و شش چشم برای تباهی جهان مادی آفرید... همه مدارک تقریباً ضحاک را غیرایرانی و اغلب از نژاد تازیان می‌دانند. به نظر می‌رسد که شهریاری غیرایرانی از بابل زمین برخاسته و بر ایران پیروز شده است. به دلیل خاطره تلخی که از یزداد و ستم ضحاک باقی مانده، در اوستا و به صورت اژدها و مار که جانورانی مودی و آفریده اهریمن‌اند در آمده و به شکل جانوری مهیب با سه دهان

۱. همان، ص ۵۴.

و سه سر و شش چشم و هزار چستی و چالاکی توصیف شده است.^۱ ضحاک در شاهنامه مردی است از دشت عربستان که به خاطر داشتن ده هزار اسب، به بیوراسب ملقب بوده است. براساس این روایت، ضحاک به فریب ابلیس، پدر خود، مرداس را به قتل می‌رساند و سپس ابلیس به صورت جوانی نیک روی بر وی ظاهر می‌شود و خود را آشپز ضحاک می‌نماید. آن گاه کتف‌های ضحاک را می‌بوسد و پس از آن، از جای بوسه‌های ابلیس دو مار سر برمی‌آورند. سپس ابلیس خود را در شکل پزشکی بر ضحاک نمایان می‌سازد و به او تلقین می‌کند که هر روز باید مغز دو جوان را به مارها بخوراند. «در این هنگام ضحاک بر جمشید بشورید و او را شکست داد و دو خواهر وی را به زنی گرفت. در عهد او آیین فرزندگان پنهان و کار دیوان آشکار گشت. ضحاک خوابی دید که چون بر خواب گزاران عرضه داشت، او را از وجود فریدون آگاه ساختند و او در جست‌وجوی وی برآمد. کاوه بر ضحاک بشورید و او را در دماوند به بند کرد و فریدون را به شاهی رسانید. به روایت بلعمی، آن روز روز مهر بود از ماه مهر که مهرگان نام کردند.»^۲

کَمَک

کَمَک نام پرنده‌ای غول‌آسا بوده که با ظهورش روی زمین، دنیا بی‌فروغ شده است. کَمَک جلوبارش باران را گرفته و با خود قحطی آورده است و مردمان و جانوران را به کام در کشیده و همه جهان را از قحط و نیاز خراب کرده است. «هیچ کس تدبیر او نمی‌توانست کرد؛ تا این که گر شاسپ او را هفت شبانه‌روز زیر باران تیر قرار داد و نابود کرد. از او به نام دیو خشک‌سالی هم یاد شده است... این افسانه در چین نیز همانندی دارد.»^۳

۱. همان، ص ۵۴۸.

۲. همان، ص ۵۴۹.

۳. همان، ص ۶۷۵.

گاو ماهی

گاو ماهی در شمار نخستین حیواناتی محسوب می‌شود که بنابر روایات کهن، از گاو نخستین پدید آمده است. این ماهی بزرگ «در تمامی دریاها وجود دارد. هنگامی که این ماهی بانگ برمی‌آورد، همه ماهیان باردار می‌شوند و همه موجودات زیان کار دریایی دچار سقط جنین می‌گردند»^۱

گاو زمین

«در افسانه‌های آریایی، گاو مقدس و نماینده قدرت و نیروست؛ از این رو قدما معتقد بودند که زمین روی شاخ گاو قرار دارد و گاو بر پشت ماهی بزرگی و این ماهی در دریاها شناور است. هرگاه که گاو خسته شود، زمین را از روی یک شاخش به روی شاخ دیگر می‌لغزاند و همین کار موجب زمین‌لرزه می‌شود»^۲

گیل‌گمش

گیل‌گمش از جمله قدیمی‌ترین قصه‌های بشری محسوب می‌شود. «گیل‌گمش قهرمان نخستین و نام پهلوان حماسه‌ای منظوم به همین نام است که اصلاً فرمانروای اوروک در بابل بود. بنابر منظومه مزبور، دو بهره این پهلوان خدایی و یک بهره او انسانی بود، زیرا مادرش الهه نینسون بود. مردمان اوروک از رفتار جابرانه گیل‌گمش به خدایان نالیدند و از الهه آنو خواستند برای وی هم‌وردی بیافریند، او هم انکیدو را آفرید که با چهارپایان می‌زیست و با آن‌ها علف می‌خورد. گیل‌گمش پس از تدبیری، با او نبرد کرد و انکیدو با گیل‌گمش از در دوستی درآمد و هر دو متفقاً با گاو آسمانی نبرد کردند و انکیدو

۱. همان، ص ۶۹۱.

۲. همان جا.

با دسیسهٔ عشرت به تبی دچار شد که به مرگ او انجامید. گیل گمش از مرگ دوست خود ناراحت شد و به جست و جوی زندگی جاوید برخاست و در این جست و جوها بود که انکیدو بر وی ظاهر شد و او را از حال و روز ملال انگیز مردگان آگاه ساخت...

موضوع این حماسه مسئلهٔ زندگی جاودانی است، اما سرانجام داستان می گوید هیچ کس را به زندگی جاویدان دسترس نیست... در این افسانه گیل گمش به یک تعبیر کسی است که سرچشمه را کشف کرده یا به تعبیر دیگر همه چیز را دیده است. این حماسه از نظر توجه به انسان و عمق تأثیر آن در ادبیات بابلی بی همانند است.^۱

مشى و مشیانه

مشى و مشیانه که نامشان را ماری و ماریانه و مرد و مردانه و... نیز نوشته اند، همان گونه که پیش تر هم اشاره شد، در باور اساطیری ایران، اولین جفت بشری بر روی زمین محسوب می شوند. بعد از آن که گیومرث به پهلوی چپ می افتد، در واپسین دم حیات، نطفه ای از او به زمین می افتد که بعد از چهل سال توسط خورشید بارور می شود و از آن، دو گیاه به صورت ریواس پدید می آید که به مشى و مشیانه تبدیل می شوند.

نسناس

نسناس که آن را دیومردم هم می گفته اند، در روایات موجودی بوده است «نیمه آدم که یک دست و یک پای و یک گوش دارد و به زبان عربی سخن می گوید و در قصه های عامیانه به نیم سوار و در بُدْهَشَن به نیم آدم معروف است... در جنگل های عدن زیاد یافت می شود و مردمان او را شکار می کنند و می خورند. او را موجودی بی آزار

۱. همان، ص ۷۱۲.

و شوخ و هزل که از درخت بالا می‌رود و از فریاد سنگ می‌گریزد توصیف کرده‌اند. نسناس انسان را بسیار دوست دارد و بر سر راه او می‌آید و او را نظاره می‌کند و اگر او را تنها ببیند، می‌برد و می‌گویند از او تخم می‌گیرد. نسناس به علت مشابهتش به انسان، بعد از آدمی از همه موجودات شریف‌تر است... در ادبیات فارسی هم نسناس به عنوان موجودی پست‌تر از ناس (انسان) معرفی شده و گاه آدم‌های بی‌مصرف و پست به نسناس تشبیه شده‌اند.^۱

تبرستان
www.tabarestan.info

فصل هشتم

بومی‌سازی و منظومه‌های عاشقانه و عناصر جادویی

حسن ذوالفقاری در کتاب یک‌صد منظومه عاشقانه فارسی، ضمن معرفی منظومه‌ها، گزارشی از داستان‌های مختلف عاشقانه آورده است. مرور این منظومه‌ها بیانگر ده‌ها مورد از خرق عادت، موجودات وهمی و جادویی و قهرمانان و ضدقهرمانان فراواقعی است. وی ضمن تقسیم‌بندی بن‌مایه‌های داستان‌های عاشقانه، عناصر طبیعی، اساطیری و افسانه‌ای را از جمله این بن‌مایه‌ها معرفی می‌کند. در این دسته از داستان‌ها، عناصر زیر حضور می‌یابند: «درخت، باد، طوفان، دریا، خورشید، کوه، غار، گل، چاه، قاف، سیمرخ، عنقا، غول، نسناس، اژدها، دیو، پری، جن، دیوپای، عفريت و اهریمن»^۱.

عناصر جادویی منظومه‌های عاشقانه در مقایسه با منظومه‌های حماسی و افسانه‌های عامه کمتر است، اما اشاره به برخی از این عناصر می‌تواند نگاه سراینده‌گان این منظومه‌ها را به عناصر فراواقعی نشان دهد.

۱. ذوالفقاری، یک‌صد منظومه عاشقانه فارسی، ص ۷۸.

به‌عنوان مثال، در منظومهٔ *سلامان و اِبال*، در جریان ورود دو دل‌داده به آتش، *سلامان* به‌سلامت از آتش می‌گذرد و اِبال می‌سوزد. همچنین پس از فرار *سلامان* و اِبال، شاه برای پیدا کردن آن‌ها از آیین گیتی‌نما استفاده می‌کند.^۱ در این داستان‌ها برخی اشیای جادویی، افسانه‌ای، نمادین و متبرک هم نقش‌هایی در ماجراها به‌عهده می‌گیرند که از آن جمله است: «صند و قچه، انگشتی، زهر، کاسهٔ زرین، تار مو، حبهٔ قند، خرّقه، دستار، پیراهن، عصا، سب، انگور، طبق غذا، انار، انگشت، کوزه، خاک، آیین و تابوت».^۲ در منظومه‌های عاشقانه هم بارها از پری، اژدها، طلسم، افسون و جادو استفاده می‌شود.

همان‌گونه که دربارهٔ قصه‌های عامیانهٔ مکتوب اشاره شد، منظومه‌های عاشقانه نیز ممکن است از چندین عنصر جادویی سود برده باشند؛ با این حال، هریک از منظومه‌ها به‌خاطر یک عنصر جادویی خاص برجسته‌اند. به‌عنوان مثال، در منظومهٔ *خسرو و شیرین*، نوید پاداش‌های نیکو از جانب انوشیروان به خسرو (در خواب) برجسته است. این نوید که نوعی پیشگویی است، می‌تواند با تمهیداتی در داستان‌های رئالیسم جادویی به کار گرفته شود. همچنین است هم‌صحبتی و همدلی با حیوانات در لیلی و مجنون، سیمرخ در زال و رودابه و جام جهان‌نما در منظومهٔ بیژن و منیژه که پیش‌تر بدان اشاره شد. بررسی سیر وقوع حوادث در برخی منظومه‌ها چگونگی بهره‌گیری از عناصر جادویی را در منظومه‌های عاشقانه روشن‌تر می‌کند.

منظومهٔ *خسرو و شیرین* نظامی با سخنی چند در عشق آغاز می‌شود. شاعر در آغاز تأکید می‌کند که برای وی بهتر از عشق شعاری نیست و نمی‌خواهد تا وقتی در قید حیات است جز عشق به کاری مشغول شود و جز شور دوستی اندیشه‌ای در سر داشته باشد. نظامی در بیست‌ونُه

۱. همان، ص ۴۶۷.

۲. همان، ص ۷۸.

بیتی که در وصف عشق می‌سراید، یکی از زیباترین براعت‌استهلال‌های ادب فارسی را رقم می‌زند:

کسی کز عشق خالی شد فسرده‌ست گرش صدجان‌بُود، بی‌عشق مرده‌ست
کمر بستم به عشق این داستان را صیلای عشق در دادم جهان را^۱

نظامی آن‌گاه به عذرانگیزی در نظم کتاب خسرو و شیرین می‌آغازد و ضمن توضیح گذر عمر و حالات افراد در سنین مختلف، چنین نتیجه‌گیری می‌کند که با این تفاسیل، بهتر است انسان شاد باشد و در آن شادی، پیوسته خدا را به یاد بیاورد؛ زیرا در زندگی همواره شادی و غم با هم‌اند و عاقل کسی است که خندیدن را از یاد نبرد. شاعر در خاتمه به مخاطب خود مژده می‌دهد که اگر بتوانی فرد تنگ‌دستی را با بخشیدن مال بخندانی، حادثه‌ای فرخنده تو را خواهد خنداند، همچون آفتاب که از خنداندن جهانی، خود نیز می‌خندد.

آغاز داستان خسرو و شیرین از زبان آن سخن‌گوی کهن‌زاد است که داستان‌های کهن را در یاد دارد. او از مرگ ماه کسری (خسرو اول انوشیروان) می‌گوید و به تخت نشستن هرمز، از داد و دهش هرمز و بیم هرمز از فقدان ادامهٔ نسل و نذرهای قربانی‌هایش تا این که صاحب پسری می‌شود.

مبارک‌طالعی فرخ‌سریری به طالع تاجداری تخت‌گیری
پدر در خسروی دیده تماش نهاده خسرو پرویز نامش^۲

ادامهٔ داستان به اوصاف خسرو پرویز اختصاص دارد. شاعر از خسرو پرویز جوانی قدرتمند و دانش‌دوست ارائه می‌دهد و از تعلیمش نزد بزرگ‌امید نامی سخن می‌گوید؛ تا این که روزی از روزها، خسرو پرویز

۱. نظامی گنجوی، خسرو و شیرین، ص ۵.

۲. همان، ص ۹.

با غلامانش به باغی می‌روند. غلامان خسرو به میوه‌های باغ دستبرد می‌زنند و همین امر باعث می‌شود که جاسوسان نزد هرمز خبر ببرند که خسرو بی‌رسمی کرده است.

سمندش کشتزار سبز را خورد غلامش غوره دهقان تبه کرد
گر این بیگانه‌ای کردی، نه فرزند بپردی خان و مانش را خداوند
زند بر هر رگی فصاد صد نیش ولی دستش بلرزد بر رگ خویش^۱

هنگامی که آفتاب عالم‌افروز سر شب را از تن جدا می‌کند، خبر بی‌رسمی‌های پسر به پدر رسیده است و پدر باید نشان دهد که در مملکت او هیچ کس حق ندارد بی‌اجازه به باغ رعیتی دستبرد زند، اگرچه غلام پسر پادشاه باشد و در این میان اگر اسب پسر پادشاه نیز در علفزار رعیتی بچرد، بی‌شک عاقبت خوشی در انتظارش نخواهد بود. این گونه است که نظامی برای ورود به اولین کشمکش داستان، توصیفی عالی از طلوع خورشید و رفتن شب ارائه می‌دهد:

سحر که کآفتاب عالم‌افروز سر شب را جدا کرد از تن روز
نهاد از حوصله زاغ سپهر به زیر پر طوطی خایه زر^۲

شاعر در این ابیات موقوف‌المعانی، شب را به زاغ سپهری تشبیه کرده است که هنگام برخاستن از روی زمین، زیر سقف آسمان – که به رنگ پر طوطی تشبیه شده – تخم زرین می‌گذارد.

هرمز درصدد تنبیه خسرو برمی‌آید. دستور بریدن پی مرکب خسرو صادر می‌گردد. غلام دزد را به صاحب باغ می‌دهد. ناخن چنگ‌نواز شکسته می‌شود و ابریشم چنگ گسسته می‌گردد. خسرو که بیم از سیاست پدر به اندوهش نشانده، پیران را به شفاعت برمی‌انگیزاند. حاصل

۱. همان، ص ۱۳.

۲. همان جا

کار نظامی خلق صحنه‌ای نمایشی است که نتیجه آن شخصیت‌پردازی خسرو و هرمز در عمل است، شیوه‌ای که در مقایسه با شخصیت‌پردازی از طریق توصیف مستقیم (استدلالی) و درخلال گفت‌وگو، یکی از عالی‌ترین شیوه‌های شخصیت‌پردازی به شمار می‌رود. خسرو در این صحنه کفن می‌پوشد و تیغی تیز برمی‌دارد و درحالی که پیران پیشاپیش او در حرکت‌اند، از سرِ پوزش نزد پدر می‌رود:

چو پیش تخت شد نالید غمناک به رسم مجرمان غلتید بر خاک
که شاه‌ا بیش از اینم رنج منمای بزرگی کن، به خُردان بر ببخشای^۱

خسرو به پدر می‌گوید که هنوز خُرد است، اما اگر جرمی بزرگ مرتکب شده، تسلیم و آماده است تا پدر با تیغ گردنش را بزند، زیرا در زندگی طاقت ناخشنودی شاه را ندارد.^۲

آن‌گاه خسرو سر بر خاک می‌نهد و پیش پای پدر آماده قربانی شدن می‌گردد. پیران جملگی با دیدن چنین بردباری زار می‌گیرند و هرمز نیز با دیدن آن فرزاندگی، خشم خود را فرومی‌خورد.

سرش بوسید و شفقت بیش کردش ولی عهد سپاه خویش کردش^۳

پس از آن خسرو نیای خود، انوشیروان دادگر را به خواب می‌بیند و انوشیروان به خسرو مژده می‌دهد که به پاداش آن که پس از بریدن پاهای اسبت به پدر خود ترش‌رویی نکردی، چهار چیز نصیب خواهد شد، از جمله دلارامی که دوران شیرین‌تر از او ندیده است. آن‌گاه نظامی به شخصیت دیگری به نام شاپور که از ندیمان خسرو

۱. همان، ص ۱۵.

۲. جالب است که این رسم پس از قرن‌ها در مراسم سنتی «خون بس» در میان برخی عشایر ایرانی اجرا می‌شود.

۳. همان، ص ۱۶.

است، میدان می دهد تا با توصیفش از شیرین، خسرو را به او مایل سازد:
پری دختی، پری بگذار، ماهی به زیر مقنعه صاحب کلاهی^۱

پری کدام است؟ پری را رها کن، شیرین همچون ماه است؛ او بزرگی است که زیر مقنعه پنهان شده است. آن گاه توصیفات مستقیم نظامی از شیرین آغاز می شود. هر چند این دسته از توصیفات در مقایسه با روش های دیگر توصیف شخصیت از ارزش کمتری برخوردارند، اما نظامی آن چنان ماهرانه وجوه شخصیتی شیرین را وصف می کند که مخاطب در لطف کلام و نکته سنجی او در می ماند.

کشیده قامتی چون نخل سیمین دو زنگی بر سر نخلش رطب چین^۲

شیرین بلندبالاست و موهای سیاهش از دو سوی صورتش آویخته و به سویی لب های چون رطبش مایل شده اند. در این اشعار، دندان های شیرین به مروارید و صدف، لب هایش به عقیق، گیسوانش به کمند تاب داده و بینی اش به تیغی از سیم تشبیه شده است. صورت شیرین هم به ماهی مانند شده که در صد قَصَب (پارچه کتان) رخنه می کند، بی آن که همچون ماه لکه ای بر خود داشته باشد.^۳ باد صبا وقتی به صورت شیرین می خورد گاه که موهایش را از جلو صورتش کنار می زند، قاقم فروش^۴ می شود و زمانی که موهای شیرین را به روی صورتش می ریزد، قندز فروش^۵ می گردد.

ز ماهش صد قَصَب را رخنه یابی چو ماهش رخنه ای بر رخ نیابی

۱. همان، ص ۲۱.

۲. همان جا.

۳. قدا اعتقاد داشتند که نور مهتاب قَصَب را سوراخ می کند.

۴. قاقم حیوانی است شبیه سنجاب و کنایه از روز است.

۵. قندز حیوانی است شبیه روباه و سگ و کنایه از شب است.

صبا از زلف و رویش حُله پوش است گهی قائم گهی قُنْدُز فروش است^۱

در این بخش از داستان، نظامی شکل ظاهری شیرین را توصیف می‌کند و به همین سبب می‌توان ادعا کرد که از درخشان‌ترین توصیفات جسمانی در ادب کهن به شمار می‌رود، زیرا مخاطب با مطالعه این ابیات با صورت، مو، بدن و کلاً جسم شیرین آشنا می‌شود. در این توضیحات زَنخ چون سیب است، غنقب چون ترنج، صورت مهتاب‌گون، موها سیاه، قامت کشیده، لبش چون لعل است؛ دندان‌هایش چون مروارید و نگاهی پر از کرشمه و ناز است.

با عنایت به این که از میان سه روش توصیف شخصیت، یعنی توصیف مستقیم یا استدلالی، توصیف در خلال گفت‌وگو و توصیف در عمل یا توصیف نمایشی، روش اول نازل‌ترین شیوه بوده است و به نسبت توصیف از طریق گفت‌وگو و عمل تأثیرگذاری کمتری دارد و با توجه به این که در اغلب آثار کهن فارسی و در اولین رمان‌های جهان نیز بهره‌گیری از این طریقه شخصیت‌پردازی بیشترین سهم را دارد، با این حال، داستان خسرو و شیرین از دو شیوه دیگر شخصیت‌پردازی بی‌بهره نیست.

در آغازین گفت‌وگوهایی که نوشیروان در خواب با خسرو دارد، شخصیت خسرو به عنوان کسی که ترش‌رویی نکرده است معرفی می‌گردد و شیرین به عنوان دل‌رامی که جهان از او شیرین‌تر به خود ندیده و شب‌دیز به صورت اسبی که باد به گردِ لگامش نمی‌رسد، معرفی می‌شود. ارائه دنیای درون شخصیت‌ها در فصل‌های بعد و از طریق نشان دادن اعمال آن‌ها محقق می‌گردد. در این بخش‌ها، به‌ویژه در نوید نوشیروان به خسرو و ویژگی شب‌دیز، عناصر جادویی نهفته است.

داستان لیلی و مجنون نیز همچون داستان خسرو و شیرین از حسرت مردی در آرزوی داشتن فرزند شروع می‌شود. نظامی در مقدمه داستان

به اهمیت تداوم نسل و ضرورت زنده ماندن نام از طریق خلف اشاره می‌کند و نتیجه تضرع یکی از بزرگان عرب (حاکم قبیله بنی عامر) به درگاه خداوند را تولد پسری به نام قیس عامری می‌داند.

شاعر در شرح کودکی قیس عامری، پروردن او به شیر مهربانی دایه را مقدمه معرفی شخصیت عاطفی کودک قرار می‌دهد:

دورانش به حکم دایگانی پرورد به شیر مهربانی
هر شیر که در دلش (لبش) سرشتند حرفی ز وفا بر او نوشتند
هر مایه که از غذاش دادند دل دوستی‌ای در او نهادند
هر نیل که بر رُخش کشیدند افسون دلی بر او میدنند^۱

پدر قیس فرزند را در ده سالگی به مکتب می‌فرستد. در آن مکتب، پسران و دخترانی از قبایل مختلف گرد آمده‌اند و از آن جمله است لیلی، دختری از قبیله‌ای دیگر. قیس و لیلی دل‌باخته یکدیگر می‌شوند، چنان‌که قرار از کف می‌دهند. اوقاتشان به گفت‌وگو با یکدیگر می‌گذرد و هیچ‌یک دوری دیگری را تاب نمی‌آورد و از همین روست که قصه دلدادگی آن‌ها در هر کوی و برزنی بر سر زبان‌ها می‌افتد.

زین قصه که محکم آیتی بود در هر دهنی حکایتی بود^۲

لیلی و قیس در پرده‌پوشی می‌کوشند، اما «در عشق شکیب کی کند سود»؛ زیرا عشق به تغییر نظامی خورشیدی است که با گل اندود نمی‌شود. قیس آرام و قرار از دست می‌دهد و ناشکیبایی‌اش در وصل لیلی باعث می‌شود که مردم مجنونش لقب بدهند. آوازه عشق دو نوجوان آن‌چنان بر سر کوچه و بازار خوانده می‌شود که پدر لیلی

۱. نظامی گنجوی، خمه، لیلی و مجنون، ص ۳۸۴.

۲. همان، ص ۳۸۶.

چاره ای جز بریدن راه لیلی از مجنون نمی بیند:

لیلی چو بریده شد ز مجنون می ریخت ز دیده دُر مکنون
مجنون چو ندید روی لیلی از هر مژه ای گشاد سیلی
هر صبحدمی شدی شتابان سپ پای برهنه در بیابان
او بنده یار و یار در بند از یکدیگر به بوی خرسند
هر شب ز فراق بیت خوانان پنهان رفتی به کوی جانان
در بوسه زدی و بازگشتی باز آمدنش دراز گشتی^۱

مجنون که دیگر کسی او را به نام قیس نمی شناسد، روزی طاقت از دست می دهد و به دیدار لیلی می رود، در حالی که لیلی به رسم عرب بر در خرگاه نشسته و زلف شانه می کند. مجنون از بیم تجسس رقیبان به نظاره لیلی از دور بسننده می کند و لیلی نیز به بویی که از جان جانش برمی خیزد خرسند است و عشق هر روز قیس را مجنون تر می کند. عاقبت پدر مجنون با دیدن شیدایی های پسر و شکایت خویشان، دلیل غزل سرایی های پسر را درمی یابد و با انجمنی بزرگ از پیران قبیله رهسپار قبیله لیلی می شود و لیلی را برای پسر خود خواستگاری می کند. پدر لیلی مجنون را دیوانه ای می نامد که هر چند گوهر باشد، اما خللی دارد که آن خلل خرید گوهر را دشوار می سازد. در این جا پای پهلوانی به نام نوفل به میان می آید. این پهلوان به هواخواهی از مجنون با قبیله لیلی پیکارها می کند و بسیاری را به دم تیغ می سپارد؛ اما در انتها پدر لیلی نزد نوفل می آید و به او می گوید حاضر است لیلی را از دم تیغ بگذراند و به مجنون ندهد. نوفل که می بیند جان لیلی در خطر است، از ادامه پیکار خودداری می کند. مجنون دلگیری می شود و نوفل را ترک می کند، بار دیگر سر به بیابان می گذارد و آهوان را که چشمانشان او

را به یاد لیلی می‌اندازند، از بند رها می‌سازد. هر آنچه دارد به صیادی می‌دهد و گوزنی را که در بند او افتاده، از او می‌گیرد، نوازش می‌کند و با او به گفت‌وگو می‌پردازد و حال لیلی را از او می‌پرسد، زیرا می‌داند گوزن در حوالی قبیلهٔ لیلی چریده. باری، گوزن به دست معجون از مرگ رهایی می‌یابد. معجون با زاغی هم گفت‌وگو می‌کند:

گفت ای سیه سپیدنامه از دستِ کهای سیاه‌جامه؟
شبرنگ چرایی ای شب‌افروز؟ روزت ز چه شد سیه بدین روز؟
بر آتش غم منم، تو جوشی؟ من سوگ‌زده، سیه تو پوشی؟
روزی که رسی به نزد یارم گویی تو ز دست رفت کارم
روزی آیی که مرده باشم مهر تو به خاک برده باشم^۱

معجون که دیگر از اجتماع انسانی گریخته و با جانوران مؤانست گرفته، برای دیدن لیلی آخرین چاره‌ای می‌اندیشد. به صورت گدا به خانهٔ لیلی می‌رود، ولی به محض دیدن لیلی، عقل از دست می‌دهد، ناله می‌کند، به سوی بیابان می‌دود. بدبختی روی می‌دهد: دیگر هیچ امید برگشتن نیست.

وقتی معجون از مرگ لیلی باخبر می‌شود، به سوی گور محبوبش می‌شتابد. سر بر گور می‌گذارد و به راز و نیاز می‌پردازد. جانورانی که با معجون انس گرفته‌اند، گرد او جمع می‌شوند و از او نگاهبانی می‌کنند. عاقبت معجون نیز سر بر گور لیلی می‌گذارد و جان به جان آفرین تسلیم می‌کند. جسد معجون در حفاظ نفس جانوران می‌ماند تا پس از یک سال، با خالی شدن اطراف معجون، جسدش دفن می‌گردد.

از طرفی داستان دارای وحدت موضوع است و حتی حکایت‌های اخلاقی نیز که نظامی در خلال داستان بیان کرده، در راستای تبیین

موضوع به کار می‌رود. حذف این حکایات هیچ لطمه‌ای به داستان کلی نمی‌زند، بلکه منظومه را نیز تقویت می‌کند. به عنوان مثال، نظامی در یکی از این حکایات که پس از انس مجنون با وحوش و سباع می‌گوید، قصه یکی از ندیمان جوان شاه را بیان می‌کند که با هراس از آن که روزی شاه با او بیگانه شود و او را نیز همچون دیگر خاطیان به دندان گرگ سگان اژدهاخوی خود بسپارد، به سگان غذا می‌دهد، با آن‌ها دوست می‌شود و چون روزی شاه به او نیز خشم می‌گیرد، سگان از خوردن او امتناع می‌ورزند.

شاه پس از پشیمانی، با این هراس که سگان ندیم جوان را دریده‌اند، به قفس گرگ سگان (گرگاسی‌های) درنده‌اش نزدیک می‌شود و چون جوان را سالم می‌یابد، شگفت‌زده از او سبب می‌پرسد و ندیم جوان می‌گوید که پیش از این نواله‌ای به سگان می‌داده است.

ایشان به نواله‌ای که خوردند با من لب خود به مهر کردند
ده سال غلامی تو کردم این بود بری که از تو خوردم
دادی به سگانم از یک آزار وین بُد که بُد سگ آشناخوار
سگ دوست شد و تو آشنا نه سگ را حق حرمت و تو را نه^۱

نظامی با این مقدمه‌چینی نتیجه‌گیری می‌کند که مجنون نیز چون به سباع و وحوش خورش داد، آنان حامی او شدند. چنان که پیداست، حذف این حکایت حتی به تقویت کل منظومه هم می‌انجامد و بدین خاطر می‌توان بیان چنین حکایاتی موازی را در دل داستان اصلی – هرچند خصوصیت اغلب داستان‌های ادب کهن است – خللی در وحدت اصلی داستان محسوب کرد. برتلس معتقد است که با وجود آن که شاعر از روی وقایع پراکنده و ناهمگنی که از منابع گوناگون به دست آورده داستان خود را سروده، اثری مکمل آفریده است.

همان گونه که پیش تر نیز اشاره شد، سیمرغ عنصر جادویی برجسته ای در اسطوره ها و قصه های کهن، به ویژه در منظومه زال و رودابه است. البته سنجش قصه زال و رودابه بدون سنجش زادن و پرورش یافتن و آن گاه پذیرش زال از جانب پدر، یعنی سام و منوچهر، پادشاه ایران زمین، امکان پذیر نیست. اما همه آن ماجراهای غم بار، یعنی شرح زادن نوزادی سپیدموی و طرد او از جامعه و حمایت سیمرغ از او و سرانجام خواب سام که به فرود آمدن زال از کوه منجر می شود، در راستای شناخت شخصیتی است که یکی از معنوی ترین شخصیت های شاهنامه لقب گرفته است و اصولاً داستان زال و رودابه پس از آن حوادث رخ می دهد. با این حال، هر گاه نامی از زال به میان می آید، خواننده ای که پیش تر شرح زادن و طرد او را خوانده و دانسته که این نوزاد بی پناه چگونه در دامن سیمرغ پرورش یافته است، هیتی اسطوره ای از او در ذهن خود می سازد و این پیشینه نه فقط در برخورد مخاطب با حوادث و شخصیت های دیگر تأثیر می گذارد، که علاقه مندی وی را نسبت به زندگی زال دوچندان می کند. در هر حال زال از دیدگاه خواننده نوزادی معصوم است که به جرم سپیدی موی و سرخی روی به هنگام زادن، چنین مورد بی مهری قرار می گیرد. در اشعار زیر، علاوه بر ارائه بی مهری نسبت به زال، به برخی عناصر جادویی چون دیو، اهریمن و پری اشاره می شود:

چو فرزند را دید مویش سپید	بیود از جهان یکسره ناامید
بترسید سخت از پی سرزنش	شد از راه دانش به دیگر منش
سوی آسمان سر بر آورد راست	وز آن کرده خویش زنهار خواست
که ای برتر از کزّی و کاستی	بهی ز آن فزاید که تو خواستی
اگر من گناهی گران کرده ام	وگر دین آهرمن آورده ام
به پوزش مگر کردگار جهان	به من بر ببخشاید اندر نهان

بیچند همی تیره جانم ز شرم بجوشد همی در تنم خون گرم
از این بجه چون بجه اهرمن سیه چشم و مویش به سان سمن
چو آیند و پرسند گردن کشان چه گویند از این بجه بدنشان
چه گویم که این بجه دیو چیست بلنگه دوزنگ است یا خود پری ست؟^۱

اما همین سام که آن چنان بی رحمانه و تنها برای نگه داشتن پهلوانی
در خاندان خود، نوزادی بی گناه را در دامن کوه البرز نهاد، پس از دیدن
خوابی که در آن مردی هندی به تاخت می آید و مژده برومند شدن
پسرش را می دهد، از کرده پیشین در دل دچار تردید می شود و موبدان
را احضار می کند، اما جز سرزنش از آن ها نمی شنود:

تو پیمان نیکی دهش بشکنی چنان بی گنه بجه را بفگنی
ز موی سپیدش دل آری به تنگ تن روشن و پاک از این نیست تنگ^۲

سام سپس با دیدن خوابی دیگر، از ایزد پوزش می خواهد و نزد
سیمرغ می رود و سر پیش او فرود می آورد و با او از در عذرخواهی
در می آید و از فرزند نیز عذرهای می خواهد و سرانجام زال را به جامعه
انسانی بازمی گرداند. آن گاه سام به دستور منوچهر سوی کُرساران و
مازندران به راه می افتد و پیش از آن زال را به عنوان جانشین خود بر
زابلستان منصوب می کند.

تصویری که فردوسی از وداع پدر و پسر ارائه می دهد کاملاً نمایشی
است و چنین تصاویری بارها در شاهنامه تکرار می شود. اگر با دقت به
ابیات زیر توجه شود، گویی فردوسی پیش از ارائه گفتارها، به توصیف
صحنه ها و حرکات شخصیت ها - آن گونه که در شرح سکانس ها و

۱. فردوسی، شاهنامه، ج ۱، ص ۱۱۰.

۲. همان، ص ۱۱۲.

صحنه‌های نمایشی مرسوم است - می‌پردازد.

پدر زال را تنگ در بر گرفت شگفتی خروشیدن اندر گرفت
همی زال را دیده در خون نشانند به رخ او همی خون دل برفشانند
بفرمود تا باز گردد ز راه شود شاددل سوی تخت و کلاه
بیامد پراندیشه دستان سام که تا چون زید بی پدر شاد کام^۱

فردوسی پس از ارائه این وداع، علاقه‌مندی زال به بالیدن و یافتن دانش و همنشینی او با ستاره‌شناسان و دین‌آوران و سواران جنگی و کین‌آوران و آموختن دانش‌ها و هنرها از ایشان را نشان می‌دهد و بعد از آن که زال از خوی پیشین دور می‌شود و به مرتبه‌ای از دانش و هنر می‌رسد که همچون ستاره‌ای در میان دیگران می‌درخشد، آن‌گاه با جمعی از گردان خود سوی کشور هندوان روی می‌کند و در کابل به مهرباب شاه برمی‌خورد؛ کسی که تبارش به ضحاک تازی می‌رسد. مهرباب به استقبال زال می‌آید و پس از خوردن و نوشیدن، زال بر و بالای مهرباب را تحسین می‌کند. بعد از آن که مهرباب می‌رود، زال خطاب به همراهان خود می‌گوید: «به چهر و به بالای او مرد نیست» و در این جاست که یاران زال دور از چشم مهرباب، اندیشه زال را به سوی رودابه متمایل می‌سازند. جرقه عشق و اولین گره داستان زال و رودابه پس از آن آغاز می‌شود که یکی از نامداران زابلی با توصیف رودابه زال را به او متمایل می‌سازد.

پس پرده او یکی دختر است که رویش ز خورشید نیکوتر است
ز سر تا به پایش به کردار عاج به رخ چون بهشت و به بالا چو ساج
بر آن سفت سیمین دو مشکین کمند سرش گشته چون حلقه پایبند
دهانش چو گلنار و لب ناروان ز سیمین برش رسته دو ناردان

دو چشمش به‌سان دو نرگس به باغ مژه تیرگی برده از پر زاع
دو ابرو به‌سان کمان طراز بر او توز پوشیده از مشک ناز
اگر ماه بینی همه روی اوست اگر مشک بویی همه موی اوست
بهشتی‌ست سرتاسر آراسته پُر آرایش و رامش و خواسته^۱

زال با شنیدن این اوصاف دل و هوش از کف می‌دهد، چنان‌که شب‌هنگام به وصال آنچه نادیده اما شنیده^۲ است زانوی غم به بغل می‌زند و سوگوارانه به عشق رودابه می‌اندیشد؛ اما ابر تیره ذهن زال با آمدن مهراب به سراپرده او کنار می‌رود و از قضا آنچه مهراب بر زبان می‌راند، گویی از دل زال برمی‌آید:

بدو گفت مهراب کای پادشا سرافراز و پیروز و فرمانروا
مرا آرزو در زمانه یکی‌ست که آن آرزو بر تو دشوار نیست
که آیی به شادی برخان من چو خورشید روشن کنی جان من^۳

اما با وجود عشق سوزان زال، اولین گره‌افکنی در داستان زال و رودابه با احتمال مخالفت از سوی نیرویی غیر از رودابه حاصل می‌شود؛ یعنی از سوی آداب و سنن و روابط اجتماعی. زال خطاب به مهراب پاسخ می‌دهد که جز دعوت به منزل وی هرچه گوید خواهد پذیرفت، زیرا نمی‌خواهد منوچهرشاه بشنود که وی به خانه بت‌پرستان رفته است. این گره، یعنی ناهم‌دینی زال و رودابه، اولین مانع وصال است، اما دل زال دیوانه روی نادیده رودابه گشته است و از همین روست که خود از او دور شده و به فرزانیگی عاشقی رسیده است. لیکن این عشق یک‌سویه

۱. همان، ص ۱۲۳.

۲. عاشق شدن بر صدا (که قصه فرهاد و شیرین نمونه آن است) و بر تصویر (که در داستان مسک عیار و امیراسلان و... اتفاق می‌افتد) بارها در قصه‌های عامیانه فارسی تکرار می‌شود.

۳. همان‌جا.

نمی ماند، زیرا پس از بازگشت مهرباب از نزد زال، سینه دخت در حضور دخترش رودابه، شوی خود یعنی مهرباب را به سخن می کشاند که آیا آن پیرسر پور سام خوی مردمی دارد؟ و پاسخ مهرباب نیز رودابه را به دام عشق زال سپیدموی می کشاند.

در این اثر نیز چند عنصر جادویی رخ‌نمایی می کنند. اولین عنصر، انسانی غیرطبیعی است. از چنین شخصیت‌ها در رمان‌های رئالیسم جادویی بسیار یاد می شود. سپس عناصری همچون تقدیر، سیمرغ و پری است که هریک می توانند ذهن نویسنده رئالیسم جادویی را برای اخذ عنصری غیرطبیعی فعال کنند.

فصل نهم

آسیب‌شناسی رمان رئالیسم جادویی

رئالیسم جادویی با وجود استقبال از سوی نویسندگان برجسته بسیاری از کشورها، در معرض خطرات مختلفی است و ممکن است نه تنها راهی را که تعیین کرده نپیماید، بلکه به تحکیم پایه‌های قدرتمندان، استعمارگران و استثمارگران بینجامد. آوردن جادو به صحنه داستان ممکن است خواننده را از تجزیه و تحلیل‌های سیاسی بازدارد. رئالیسم جادویی ممکن است فقط به برهم زدن سلسله‌مراتب و دویت‌های موجود در جوامع بینجامد و نه تنها حرفی برای گفتن نداشته باشد، بلکه با ذائقه غربی‌هایی خوش آید که تنها می‌خواهند از عجایب و غرایب کشورهای دوردست بخوانند و پنداشت‌های کلیشه‌ای و غلط گذشته خود از شرق، افریقا، قبایل سرخ‌پوستی و غیره را تقویت کنند.^۱

این سؤال همیشه ذهن خواننده و نویسنده رئالیسم جادویی را مشغول می‌کند که آیا دوگانگی بین رئالیسم و سیاست از یک سو، خلاقیت

1. Durix, *Mimesis, Genres, and Post-Colonial Discourse: Deconstructing Magic Realism*, p. 188.

نویسندگی، دخل و تصرف در رویدادهای تاریخی و جادو و جنبل از سوی دیگر می‌تواند در پایان به خوانشی سیاسی از رئالیسم جادویی در بستر ادبیات پسااستعمار بینجامد یا خیر. به عبارت دیگر، آیا روایت‌های خلاقانه از تاریخ و بازخوانی شخصی از حوادث گذشته می‌تواند به برآورده کردن انتظارات سیاسی و اجتماعی خوانندگان کمک کند؟

به نظر ایوا آلدیا اگر نویسنده متون رئالیسم جادویی به عناصر اصلی رئالیسم جادویی توجه کند، احتمال این که متون رئالیسم جادویی در رسیدن به اهداف اجتماعی-سیاسی‌شان ناموفق باشند کم است؛ چرا که رئالیسم و لحن حقیقت‌پندار نویسنده در عناصر «جادویی» می‌تواند از تقویت پندارهای فانتزی و کلیشه‌ای مخاطبان نسبت به فرهنگ‌های حاشیه‌ای جلوگیری کند. بر همین اساس همان‌طور که از لفظ رئالیسم جادویی برمی‌آید، این دست از متون پیش از آن که بخواهند به عنصر جادو توجه کنند، باید به بن‌مایه‌های «رئالیستی» آن ساختار اجتماعی نگاه بیندازند.^۱ به عبارت دیگر، عناصر «طبیعی» و «غیرطبیعی» شانه به شانه یکدیگر و بدون ایجاد هرگونه تناقض و تضادی در این متون حاضرند، ولی آنچه باعث چنین پیوستگی و نبود تناقض در رئالیسم جادویی می‌شود، روایت رئالیستی از تمامی حوادث است.

جرالد ویزنور، منتقد و رمان‌نویس بومی امریکایی، معتقد است که گاهی فرهنگ‌های بومی، علی‌الخصوص فرهنگ بومیان امریکا، در پیوند با طبیعت و حیوانات مقدس قبایل بومی به تصویر کشیده شده‌اند. ولی به نظر ایشان این نسبت دادن‌ها به تقویت حس نوستالژیایی انجامیده که اصلاً با زندگی امروزی مردمان بومی امریکا سازگار نیست. مثلاً طبق گفته‌های دوئین نیاتوم در مقاله‌ای با عنوان «درباره کلیشه‌ها»، بیش از نیمی از بومیان امریکا حالا در شهرها و به‌دور از نواحی حفاظت‌شده

1. Aldea, *Magical Realism and Deleuze; The Indiscernibility of Difference in Postcolonial Literature*, p. 13.

جنگلی سرخ‌پوستان زندگی می‌کنند.^۱ این بدان معناست که نمی‌توان ماهیت یگانه‌ای برای همه بومیان قائل شد و پنداشت که همه، مثلاً سرخ‌پوستان امریکا، به یک گونه فکر می‌کنند و جهان‌بینی مشابهی دارند.

بسیاری از پژوهشگران فرهنگی بومیان امریکایی و طبیعت خاصشان را به غلط متعلق به گذشته‌ای رؤیایی می‌دانند که چیزی جز یک خاطره از آن باقی نمانده.^۲ آن‌ها از بومیان تصویری رمانتیک و غیرواقعی به خوانندگان می‌دهند. شخصیت‌های بومی به شکل مثبتي قربانی ساده‌لوح نشان داده می‌شوند که مقهور سیاست‌بازی‌های عصر روشنگری شده‌اند. نویسنده رئالیسم جادویی باید مراقب باشد که برای انتقاد از وضعیت حال حاضر یک قومیت، نژاد یا ملیت دچار حس نوستالژی کورکورانه نسبت به گذشته آن جامعه نشود. تمایل به بازخوانی گذشته تاریخی یک ملت نباید به قیمت ساختن بت‌واره‌ای از یک شخص یا حکومت تمام شود. هدف رئالیسم جادویی نشان دادن تناقض‌های تاریخی و واقع‌بینانه نگاه کردن به گذشته یک ملت است.

مارکز به خوبی متوجه خطر حس نوستالژی بود و دلیلش هم آن است که، به قول او، این حس «خاطرات [جمعی] بد را کاملاً پاک می‌کند و خاطرات خوب را بزرگ‌تر از آنچه هست نشان می‌دهد».^۳ تونی موریسون در رمان *دلبند سعی می‌کند از بی‌تقصیر جلوه دادن سیاهان امریکایی در به بردگی کشیده شدنشان اجتناب کند*. زمانی که سِث، برده فراری، به روستایی پناه می‌آورد که سیاهان آزاد در آن روزگار می‌گذرانند، دیگر سیاه‌پوستان به زندگی شاد و مستانه سِث در کنار کود کانش رشک می‌ورزند. وقتی شکارچیان برده برای

1. Niatum, "On Stereotypes", *Recovering the Word: Essays on Native American Literature*, p. 553.

2. Vizenor, *Native Liberty: Natural Reason and Cultural Survivance*, p. 10.

3. Marquez, *Living to Tell the Tale*, p. 19.

بازگرداندن سیث به آن روستا نزدیک می‌شوند، سیاه‌پوستان آزاد از سر حسادت، خبر نزدیک شدن شکارچیان را به سیث نمی‌دهند. تونی موریسون در واقع در این رمان به‌طور کلی و به‌ویژه در این صحنه در پی آن است که هاله تقدس و بی‌گناهی را از سر سیاهان بیندازد و به آن‌ها گوشزد کند که تقصیر سیاهان هم در تقویت برده‌داری و تیره کردن روزگارشان کم از برده‌داران سفیدپوست نبوده است.

این آسیب‌ها برای داستان‌نویس ایرانی نیز وجود دارد، به‌خصوص در تقویت دوگانگی قومی و با توجه به متنوع بودن اقوام ایرانی، چنین کاری ممکن است به‌جای روشنگری، به تیره ساختن روابط بین اقوام بینجامد. از سویی، اخذ عناصر جادویی از باورها، آداب و آیین‌های بومی مناطق نیز امر بسیار حساسی است که باید هوشمندانه انجام شود؛ زیرا ممکن است استفاده یک باور غریب در یک منطقه محدود، چنان‌که هنرمندانه پرداخت نشده باشد، این شائبه را پدید آورد که نویسنده قصد داشته افکار خرافی مردم مورد نظر را برجسته یا ریشخند کند.

سخن آخر

رناليسم جادویی شیوه‌ای از داستان‌نویسی است که در دهه‌های پیشین وارد عرصه ادبیات داستانی ایران شد؛ اما به دلیل ناشناخته بودن جوانب آن و به‌خصوص کمبود ترجمه‌های به‌روز، از همان ابتدا به صورت ناقص در ایران زاده شد. بررسی آثار داستانی رناليسم جادویی فارسی نشان می‌دهد که تنها برخی از ویژگی‌های این شیوه در نوشته‌های فارسی خود را نشان داده است. از سویی، باید اذعان کرد ادبیات کهن و فرهنگ عامیانه ایرانی این قابلیت را دارند که به یاری بومی‌سازی رناليسم جادویی در ایران بیایند. همان‌گونه که نویسندگانی چون مارکز این شیوه را از نردبان بومی خودشان بالا بردند و به جهان معرفی کردند، نویسندگان ایرانی هم می‌توانند به این مهم نائل آیند؛ به‌خصوص این که بررسی تاریخ ادبیات نشان داده است رمان‌نویسان برجسته رناليسم جادویی از میراث ادبی ایرانی و عربی سود جسته و به استفاده از آن افتخار کرده‌اند.

در خاتمه، یک بار دیگر باید بر این نکته تأکید کرد که ادبیات غنی عامه، باورهای جادویی و ریشه‌دار بودن اسطوره‌های ایرانی زمینه بومی‌سازی رناليسم جادویی در ایران را فراهم کرده است. در این اثر،

تنها دریچه‌ای از دنیای عظیم ادب و فرهنگ غنی و باورهای متنوع گشوده شد و از همین روزنه و در همین مجال اندک، ده‌ها عنصر خیالی و باورهای نمایشی و خوارق عادات رخ نمودند؛ عناصر و موجوداتی که هریک می‌توانند زمینه‌آخذ عنصری جادویی و در عین حال بومی را فراهم آورند. موجودات جادویی چون سسیم‌رخ، اژدها، دیو، آل، مردآزما، دوالپا، جن، پری، پری دریایی، ابوسلامه، نسناس، روین‌تنان، قهرمانان پرنده، قهرمانان دوزیست، قهرمانانی که توانایی پنهان کردن خود یا دیگران را دارند یا قادر به طی طریق جادویی‌اند، قهرمانانی که توانایی حیات بخشیدن به مردگان را دارند، موجوداتی که توانایی پیشگویی دارند، کلیدهای سرنوشت، مجسمه‌های سحرآمیز، کتاب‌هایی که از گذشته و آینده خبر می‌دهند و حوادث هزار سال از ماضی و هزار سال از مستقبل را پیش چشمان مخاطب خود می‌نهند و ده‌ها عنصر و موجود جادویی دیگر این امکان را فراهم آورده‌اند که نویسنده ایرانی با دستی پر به سمت شیوه داستان‌نویسی رئالیسم جادویی برود.

ضمائم

جدول ۱: مقایسه کرامات صوفیه و عناصر خارق عادت
مارکزا^۱

ردیف	کرامات صوفیه	عناصر خارق عادت
۱	فراست یا اشراف بر ضمائر	قالیچه پرنده
۲	امداد از غیب به هنگام تصمیم گیری	چراغ جادو
۳	دیدن پلیدی گناه	کیمیایگری به طمع یافتن طلا، حجرالفلاسه، یا دست یافتن به اکسیر جوانی
۴	زنده کردن مردگان (احیاءالموتی)	مرغی که تخم طلا می گذارد
۵	سخن گفتن با مردگان (کلام الموتی)	خواندن فکر انسان ها (به قول اهل تصوف: اشراف بر ضمائر)
۶	دیدن فرشتگان	طاعون بی خوابی

۱. رودگر، تلخیص از صص ۲۲۲-۲۵۱.

ردیف	کرامات صوفیه	خاصات خارق عادت در آثار ملاکر
۷	شنیدن صدای خدا	عادت ربکا به خوردن خاک و گج
۸	شفای بیمار (إبراء العلیل)	دعانویسی: دعانویس دعای ضد طوفان نوشت
۹	خلق و ایجاد (ایجاد معدوم)	مسح
۱۰	اعدام موجود	چهار سال و یازده ماه و دو روز باران بارید
۱۱	تغییر ماهیت موجودات و اشیا و تبدیل چیزی به چیزی دیگر (انقلاب الأعیان)	مبالغه در قدرت و نیروی طبیعی اشیا
۱۲	تغییر أعراض و خواص اشیا	قدرت نگاه ^۲
۱۳	جوشیدن آب از زمین	پیش بینی و طالع بینی
۱۴	تسخیر جن	طوطی هایی که ابرا می خوانند
۱۵	مائنده و طعام آسمانی	گریه آنورلیانو پیش از تولد در شکم اورسولا
۱۶	ایجاد برکت در مال و طعام	مرگ و روح ^۳
۱۷	امتناع از خوردن و آشامیدن به مدتی مدید	سن و سال نامعلوم ۱۲۰ ساله اورسولا، بیش از ۱۴۵ ساله پیلار ترنرا و...

۱. تبدیل جنازه آمارانتا اورسولا به سنگ، تولد کود کان عجیب الخلقه با صورتی شبیه تسماح، بینی خرطوم و دم خوک (در صد سال تنهایی).

۲. مثل تولد سرهنگ آنورلیانو یونند با چشمی باز و خیره، توانایی حرکت دادن اشیای خانه با نگاه و... همچنین چشم های ربکا در تاریکی مثل چشم گریه برق می زند و نیز قدرت دست های یکی از فرزندان سرهنگ آنورلیانو که در تماس با هر چیزی آن را می شکست (در صد سال تنهایی).

۳. در صد سال تنهایی، ارتباط با روح و جهان پس از مرگ به گونه ای خاص تعریف شده است. مرگ به صورت مرد یا زنی عادی، در سال ها یا روز های آخر عمر، به سراغ آدم ها می آید و از پایان زندگی شان خبر می دهد. مثلاً به آمارانتا می گوید: وقتی گفت را دوختی، می میری. آمارانتا مردم شهر را از زمان مرگ خود مطلع می سازد و نامه های آنان را که برای مرده هایشان نوشته اند، جمع می کند.

ردیف	کرامات صوفیه	عناصر خارق عادت در آثار و کرامات
۱۸	گفت وگو با جماد، نبات و حیوان	موجودات افسانه‌ای مثل اژدها و مسئله کشتن آن‌ها، اژدهای دریایی، اسب‌های بال‌دار و...
۱۹	سخن گفتن طفل	جابه‌جایی اشیاء به وسیله اشباح
۲۰	تسخیر حیوانات و همشینی با وحوش ^۱	شخصیتی که همانند یک غول بی‌شاخ و دم، هر روز صبح، شصت تا تخم مرغ می‌خورد
۲۱	تسخیر گیاه (رویاندن و نمو)	باران گل
۲۲	تسخیر جمادات (تصرف در کائنات)	خون خوزه آرکادیو کوچه‌ها و میدان‌ها را پشت سر می‌گذارد و حتی از پله‌ها بالا می‌رود، وارد آشپزخانه مادرش می‌شود و برای این که گلیم کثیف نشود، دور میز می‌چرخد.

۱. شیری بار هیزم ابوالحسن خرقانی را حمل می‌کرد. شیری دیگر اتیان آرد بایزید را حمل می‌کرد. ابوسعید نیز مرد گم‌شده‌ای را بر شیری نشاند و در گوش حیوان چیزی گفت و مرد پس از لحظه‌ای خود را در بخارا یافت. گرگ از گله‌ی یکی از مریدان بایزید نگهداری می‌کند. بار شتر تا حیوان آزار نبیند، با فاصله بر بالای او حرکت می‌کند. بخشی از خانه سهل تستری را در تستر، بیت السباع می‌خواندند، زیرا درندگان نزد او می‌آمدند و او آن‌ها را در خانه‌اش مهمان می‌کرد. عفری دوازده سال ندیم جلاج شده بود و گردش می‌گشت. وقتی مالک دینار می‌خواست، ماری با شاخه‌ای نرگس در دهان، او را باد می‌زد. در رساله قشیریه این داستان به ابراهیم ادهم نسبت داده شده و شبیه همین را درباره‌ی عبدالله مبارک نیز آورده‌اند. همچنین ابوالحسن صایغ را دیده‌اند که در بادیه نماز می‌کرد و هر کسی بر سرش سایه می‌داشت. مورد اخیر یادآور سایه افکندن ابر بر سر بنی اسرائیل است در قرآن (و ظَلَّلْنَا عَلَیْکُمُ الْقَمَامَ). شبیه همین، معجزه‌ای از پیامبر اسلام (ص) نیز نقل شده است. کرامت انس با حیوانات و تسخیر ایشان که در مورد دیگر اولیا نیز نقل شده است، ریشه در تسخیر حیوانات به دست سلیمان (ع) در قرآن دارد. این کرامت به شکلی دیگر با ماهیان دریا نیز نقل شده است. در تذکره‌الاولیا بارها ذکر شده است که ماهیان دریا برای عارف سکه‌های دینار آورده‌اند. در جایی دیگر، ماهیان برای ابراهیم ادهم سوزن زرین می‌آورند. دُرَر ز شوق برآرند ماهیان به نثار اگر سفینه حافظ رسد به دریایی.

ردیف	تاریخات سوره	خاسته عارفی حضرت آقا محمد
۲۳	عروج	وزش نسیم های نورانی
۲۴	اخبار از غیب (غیب دانی)	آدمی که هر کجا می رود، پروانه های زرد رنگی به دنبالش می آیند و حتی پیش از آمدن، رسیدنش را خبر می دهند.
۲۵	دیدن اماکن بعید ^۱	خانواده ای که نسل اندر نسل فقط پسر به دنیا می آورند.
۲۶	دیدن بهشت و جهنم	شهو سوزان موروئی
۲۷	دیدن صورت برزخی از انسان ها	زاد و ولد سریع و حیرت انگیز حیوانات آفریلانوی دوم
۲۸	هیبت ^۲	پوشاندن در و دیوار خانه از اسکناس و غرق شدن ماکوندو در ثروت و نعمتی معجزه آسا
۲۹	باران ^۳	دوقلو هایی که همه کارهایشان با هم بود؛ با هم خواب می دیدند و وقتی یکی شان شربت می خورد، دیگری می گفت که شکرش کم است...
۳۰	بیع الأمطار (فروختن باران؛ باران فروشی)	اتاقی که وقتی پس از چندین سال درش را باز می کنند، کوچک ترین نشانی از تار عنکبوت و گرد و غبار در آن نیست...

۱. دیدن کعبه از بغداد.

۲. برخی با دیدن مهابت اولیا می مردند یا عاجز می شدند یا اسرار درونی خود را بروز می دادند. در وصف خواجه بهاء الدین نقشبند می خوانیم: «حالت باهیتی در خواجه پیدا شد، آن درویش بی هوش افتاد».

۳. به اراده بایزید باران بارید.

ردیف	کرامات صوفی	عناصر خلقی حالت در آفرینش
۳۱	بیع الأشغال (فروختن مشغله‌های دنیوی) ^۱	نامرئی شدن
۳۲	احضار روح و سخن گفتن با مردگان	تنهایی و انزوای کامل ربکا در ماکوندو
۳۳	پرواز آدم‌ها	رمدیوس زیبایی خیره‌کننده‌ای داشت؛ آرایشی اسرارآمیز که تمام مردم را دیوانه کرده بود. به خاطر همین با نقاب رفت و آمد می‌کرد
۳۴	طی الارض (درهم کشیدن زمین یا انزواء الارض)	احساس مجازی بودن جهان
۳۵	نامرئی شدن	بطری کوچکی که مدت‌ها خالی در گوشه گنج‌های افتاده و فراموش شده بود، چنان سنگین شد که تکان دادنش غیرممکن بود
۳۶	طی الزمان (درهم پیچیدن زمان) و نشر الزمان (بازگشادن زمان)	مارهایی دوازده‌زنگوله و لاک‌پشتی که لاک طلایی داشت.
۳۷	رویین تنی ^۲	اسب‌های بال‌دار در مرغزارهای آبی‌رنگ

۱. ابوالعباس شاطر گرفتاری‌ها و مشغله‌ها را به چند درهم می‌فروخت. وی حاجت‌خواهی مردم را از ایشان می‌خرید و می‌گفت که در فلان زمان اجابت خواهد شد و این اتفاق می‌افتاد.

۲. عدم تأثیر زهر، شمشیر، آتش و چیزهای کشنده بر آنان. نقل است که خرق عاداتی از صوفیه چون نوشیدن زهر و به درون آتش رفتن، هلاکوخان مغول را تحت تأثیر قرار داد. تسوختن در آتش از کرامات معروف اولیا بوده است. از فتح پرسیدند که معنای صدق چیست؟ دست در کوره آه‌نگری کرد، پاره آهنی تافته بیرون آورد و بر دست نهاد و گفت: «صدق این است!» ابونصر سراج روی بر آتش نهاد و خدا را سجده کرد. احمد حواری در تنور تافته داخل شد، بی آن‌که یک تار از موهایش بسوزد. این کرامت که در موارد دیگری از تذکرةالاولیاء نیز به آن اشاره شده است، ریشه قرآنی داشته، مربوط به داستان گلستان شدن آتش نمرود بر ابراهیم است.

ردیف	کرامات سوره	عناصر خارجی عادت بدو آلوده تر
۳۸	استقبال کعبه ^۱	طوفان نوح
۳۹	درخشش اندام ^۲	
۴۰	راه رفتن روی آب	
۴۱	استجاب دعا و نفرین	
۴۲	ذکر بدون اختیار به اشکال مختلف درآمدن (التطور باطوار مختلفه) اطاعت جمادات رؤیای صادق طوام (بزرگ) شدن وجود عارف ^۳	

جدول ۲: شاخصه‌های ساختاری و مبنایی رئالیسم جادویی^۴

ردیف	شاخصه‌های ساختاری رئالیسم جادویی	شاخصه‌های مبنایی رئالیسم جادویی
۱	پی‌رنگ پیچیده و فنی	عقاید و باورهای شگفت‌انگیز ناشی از بومی گرایی، طبیعت گرایی و به‌ویژه اسطوره گرایی

۱. استقبال کعبه: خانه کعبه به پیشواز رابعه شتافت، چنان که به پیشواز ابوسعید ابوالخیر، ابوالحسن خرقانی و بایزید نیز آمد و گرد سرشان طواف کرد.
۲. ابوالحسن نوری «چون شب تاریک سخن گفتی، نور از دهانش بیرون آمدی.» رابعه بر انگشتان خود دید و تا صبح چون چراغ نورافشانی کردند. این کرامت ریشه در معجزه ید بیضای موسی (ع) دارد.
۳. طوام به حلاج نیز نسبت داده شده است که وقتی غلام به عادت هر روز طبّی نزد او برد، دید که خانه را از سقف تا زمین از جسم خود پر کرده است، به گونه‌ای که هیچ جایی در خانه نیست. غلام طبّی انداخت و دويد و از ترس تب کرد. نویسنده مناقب اوحدالدین کرمانی نیز این کرامت را به اوحدالدین نسبت داده.
۴. تلخیص مطالب فصل دوم همین کتاب از منابع غیرایرانی و برخی حاصل گفت‌وگو با عباس پژمان و محمد رودگر است.

ردیف	شاخصه‌های ساختاری و تالیفی	شاخصه‌های مناسباتی و تالیفی
۲	تلفیق شخصیت و قهرمان (شخصیت‌های جادویی یا پذیرنده عنصر جادویی)	تجربه‌های انسانی به شکل رؤیا، تصور، ادراک احساسات و ناخودآگاه
۳	درهم‌ریختگی زمان داستانی	خیال‌بافی و فانتزی ملهم از مابازاهای اسطوره‌ای
۴	استفاده از کانون روایت راوی کلک‌باز، کودک یا دیوانه و تنوع و درهم‌ریختگی عنصر روایت (رازگونی در عنصر روایت و کانون روایت)	بازآفرینی رمانس‌ها
۵	درهم‌ریختگی عنصر علیّت	تأیید و گاه رد مضامین نیهیلیستی
۶	به کارگیری صناعات ادبی و شاعرانگی و نوستالژی	بازنویسی تاریخ
۷	ایجاد فضای چندمتمنی (ارتباط رمان با متون دیگر)	توجه خاص به حوادث سیاسی در بستر فرهنگ عامه
۸	بی‌طرفی نویسنده در طرح شگفتی	
۹	سود جستن از قصه‌گویی که ریشه در ادبیات شفاهی دارد و به کارگیری افسانه‌ها، داستان‌های سحرآمیز، فولکلور، ایهام و اساطیر	
۱۰	عادی جلوه دادن عناصر خیالی و خیال‌انگیز جلوه دادن عناصر روزمره و عادی	

ردیف	شاخصه های ساختاری رئالیسم جادویی	شاخصه های مبانی رئالیسم جادویی
۱۱	درهم ریختگی یا مجاورت واقعیت و خیال	
۱۲	استفاده از مبالغه باورپذیر	
۱۳	غلبه واقعیت بر خیال	
۱۴	استفاده از عنصر غافل گیری	
۱۵	استفاده از توصیفات اکسپرسیونیستی و سوررئالیستی	

جدول ۳: شاخصه های رئالیسم عرفانی و صوفیانه^۱

ردیف	شاخصه های رئالیسم عرفانی و صوفیانه
۱	شیوه ای روایی است (تذکره الاولیاء نمونه بارز رئالیسم بومی است).
۲	از مبانی مستحکم نظری در خیال، مثال و کرامات برخوردار است.
۳	مکتبی ادبی است (با توجه به برخورداری از مبانی مستحکم نظری).
۴	درصد روایت در بستر واقعیت شهودی مبتنی بر تجربه عرفانی است (برخلاف رئالیسم که درصد روایت در بستر واقعیت عینی و تجربی است).
۵	الهام، شهود و علم حضوری برترین ابزارهای حقیقت یاب است.
۶	شخصیت ها به جای منطق یا نشانه های منطقی، کاملاً پذیرای کرامات و خوارق عادات اند.
۷	شاعرانگی و ایجاد صمیمیت از طریق لحن
۸	عینیت بخشی به کرامات و خوارق عادات
۹	کم رنگ ساختن، تقلیل و محو کردن عناصر به نفع درون مایه (وحدت)
۱۰	استفاده گسترده از عنصر لحن برای نیل به شگرد باورپذیری

۱. تلخیص نظر گاه های محمد رودگر.

جدول ۴: مهم‌ترین منابع عامیانه فارسی، منابع غنی عناصر چاهویی

ردیف	نام کتاب	نام نویسنده یا محور	نام مصحح	قرن	تعداد صفحات
۱	آداب الحرب و الشجاعة	محدثین منصورین سعد ملقب به مبارک‌شاه	احمد سهلی	۶	۵۴۹
۲	آرا از پر جبرئیل	شیخ شهاب‌الدین سهروردی	سید حسین نصر	۶	۱۶
۳	آینه اسکندری	امیر خسرو دهلوی	جمال‌امیر سیدورف	۱۳	۳۱۱
۴	آئین اسکندری	عبدی‌بیگ شیرازی	احمد سقایی	۱۰	۱۴۲
۵	ابو مسلم نامه	ابو طاهر طرموسی	حسین اسماعیلی	۶	۱۹۹۶
۶	احوال و اقوال شیخ ابوالحسن خرقانی	ابوالحسن خرقانی	مجتبی مینوی	۵-۴	۱۴۸

ردیف	نام کتاب	نام نویسنده یا مترجم	نام مصحح	فصل	شماره صفحات
۷	اخلاق جلالی یا الواع الاشراق فی مکارم الاخلاق	جلال الدین دوانی		۹	۳۳۸
۸	ازدواج و زانیان	زرتشت بهرام پژدو	دکتر رحیم عقیقی	۸	۱۶۴
۹	اسکندرنامه (روایت فارسی) کالیشت دروغین	نامعلوم	ابرج افشار	۸-۶	۷۷۰
۱۰	اسکندرنامه (بخش خنای)	منسوب به منوچهر خان حکیم	علی رضا ذکاوتی فرانکلو	۱۱	۳۳۶+۲۰
۱۱	اسکندرنامه	نظامی گنجوی		۶	۲۹۴
۱۲	انتر نامه	منسوب به عطار نیشابوری	دکتر مهدی محقق	۷	۲۲۹
۱۳	اعجوبه و معجوبه	حامدین فضل الدین محمد سرخسی	رضا سمیع زاده	۷	۱۵۰

ردیف	نام کتاب	نام نویسنده یا سرور	نام مصحح	قرن	تعداد صفحات
۱۴	افسانه گریز	ضیاءالدین نخعی		۸	۱۹۱
۱۵	اقبالنامه	نظامی گنجوی	حسن وحید دستگردی	۶	۴۴۰
۱۶	امیرارسلان	میرزا محمدعلی نقیبا العمالک	محمد جعفر محجوب	۱۳	۹۵۶
۱۷	انجمن دانش	احمد وقار شیرازی		دوره ناصری	۲۲۸
۱۸	انیس الناس	شجاع	ابرج افشار	۹	۴۲۴
۱۹	انوار سہیلی (کلیله و دمنہ) کاشفی	موسی کمالالدین حسین بن علی بہیقی		۱۰	۵۹۳
۲۰	بانو گنیشنامہ	ناتھانس	دکتر روح‌انگیز کزاجی	۵	۲۱۷

ردیف	نام کتاب	نام نویسنده یا مترجم	نام منبع	تعداد	تعداد صفحات
۲۱	بختیار نامه	ناشناس	محمد روشن	۶	۳۰۶
۲۲	برز نامه	خواجه عمید عطاءین یعقوب	دکتر محمد دبیرسیاقی	۵	۲۰۰
۲۳	بلبل نامه	علی گیلانی بومنی	نصرت الله پور جوادی	۱۰	۶۲
۲۴	بلبل نامه	منسوب به عطار		۷	
۲۵	بهارستان	جایی	اسماعیل حاکی	۹	۱۷۹
۲۶	بهرام و بهر روز	وقار شیرازی		۱۳	۱۰۱
۲۷	بهرام و گلندام	خواجه امین الدین محمد الیاد	نصرت الله خوانساری	۱۳	۴۵
۲۸	بهم نامه	ایران شاهین امی الحنجر	رحیم عقیقی	۵	۶۸۲

ردیف	نام کتاب	نام نویسنده یا محرر	نام مصحح	قرن	تعداد صفحات
۲۹	بیمار و طبیب	شریف	نکی ابوبی زاده	۹-۸	۱۱
۳۰	ترجمه السواد الاعظم	ابوالقاسم حکیم سمرقندی	عبدالحسین حبیبی	۴	۲۰۷
۳۱	جامع التمثیل	محمد جلدروبی		۱۱	۴۳۶
۳۲	جام جم اوحدی	اوحدی مراغه‌ای	حسن وحید دستگردی	۸	۲۶۴
۳۳	جمال و جلال	محمد نزل آباد سبزواری	شکوفه قبادی	۹	۱۹۰
۳۴	جشنید و خورشید	سلمان ساروجی	فریدون وهمن	۸	۱۸۳
۳۵	جهانگیر نامه	ابوالقاسم هراتی متخلص به مارخ	سید ضیاءالدین سجادی	۱۴	۳۷۸
۳۶	جهان نامه	محمد بن نجیب بکران	محمد امین رباحی	۷	۱۱۲

ردیف	نام کتاب	نام نویسنده یا مترجم	نام مصنف	قرن	تعداد صفحات
۳۷	چهار بوی / اقصی احمد جانی	ناشناس		۱۳	۱۲۸
۳۸	چهار درویش	نقیب		۱۳	۲۲۴
۳۹	حاجی بابای اصفهانی	جیمز موریه	محمد علی جمالزاده	قاجاریه	۳۸۶
۴۰	حسین کرد شیشتری	ناشناس	ابرج افشار	۱۰ صفوی	
۴۱	حسن و دل یا دستور عشاق	محمد بن یحیی سبکی نیشابوری	گرین شیلدر	۹	
۴۲	حلاج نامه	احمدی	احسان الله شکر الهی طالقانی	۱۱	
۴۳	حکایات دلپسند	غلام محمد مهدی مختص به واصف مدرسی	محمد قوام الدین / حاجی شیخ محمد یعقوب	۱۳	۸۸

ردیف	نام کتاب	نام نویسنده یا محور	نام مصحح	قرن	تعداد صفحات
۴۴	حکایت اشرف خان و سرگذشت سه درویش	ناشناس	سید محمد دامادی	۱۱	۸۰
۴۵	حزوه نامه	ناشناس	جعفر شمار	۵	۶۲۴
۴۶	حمله جیدری	میرزا احمد رفیع باذل		۱۲	۳۱۰
۴۷	حمله جیدری	ملایمانلی راجی کرمانی	یحیی طالبیان / محمود مدبری		
۴۸	جیدریک و صنوبر	ناشناس			
۴۹	خاوران نامه	ابن حسام خوشفی	حمیدالله مرادی	۷	۳۴۴
۵۰	خسرو و شیرین	نظامی گنجوی		۶	۴۵۹

ردیف	نام کتاب	نام نویسنده یا محور	نام مصحح	تقرن	تعداد صفحات
۵۱	خسرونامه (گل و هریز)	عطار نیشابوری	احمد سهلی خوانساری	۷	۴۱۳
۵۲	خلد برین	وحشی بافقی		۱۰	
۵۳	داراب‌نامه	ابوطاهر بن محمد بن حسن بن علی بن موسی الطرسوسی	ذبیح‌الله صفا	۶	۱۱۵۷
۵۴	داراب‌نامه	شیخ حاجی محمد بن شیخ احمد (بنفمی)	ذبیح‌الله صفا	۸	۱۶۸۲
۵۵	داستان‌های پیدایی حکیم	محمد بن عبدالله بخاری	پرویز نائل خاوری / محمد روشن	۹	۳۴۰
۵۶	دستورالوزن	سلطان حسین واعظ استرآبادی	اسماعیل واعظ جواد	۱۱	۸۰

ردیف	نام کتاب	نام نویسنده یا مترجم	نام مصحح	تقریب	تعداد صفحات
۵۷	دستورالاولی	محمود بن محمد بن حسین اصفهانی	رضا الزبیری	۶	۲۶۱
۵۸	رساله الهیود	نجم الدین رازی		۷	۱۱۷
۵۹	رستم نامه	ناشناس			۱۶۰
۶۰	زهرة و منوچهر	ابرج میرزا		۱۳	۲۵
۶۱	زندگی نامه	محمد زندگی بخاری	ابرج افشار	۷	۲۵۴
۶۲	سام نامه	خواجوی کرمانی	منصور رستگار فساوی	۷	
۶۳	سرود تذرو	نناری تونی		۱۰	۱۴۲
۶۴	سلامان و اقبال (از هفت اورنگ)	جامی	مرتضی مدرسی گیلانی	۹	

ردیف	نام کتاب	نام نویسنده یا مترجم	نام مصحح	قرن	تعداد صفحات
۶۵	سليم جواهرى	ناشناس			۲۸ چاپ سنگى
۶۶	سنگ عيار	فرامرز آرجانى	پرويز ناقل خانلرى	۵	۲۳۹۴
۶۷	سندبادنامه	ظهري سمرقندى	محمدباقر كمال الدينى	۶	۲۴۱
۶۸	شاهزاده شيرويه	ناشناس	مطبعة قندهار اسلاميه پرين ۱۹۱۳	۱۳	۷۹
۶۹	شاهنامه	فردوسى	ژول مول	۵	۳۲۰۵
۷۰	شيرويه نامدار	ناشناس		۱۴	۴۶
۷۱	شيخ صفان و دختر ترسا	وحدت هندى	محمد خواجوى	۱۳	
۷۲	شيرين و خسرو	نواب آصفجابه	بهادر آصفى	۱۳	۲۲۴

ردیف	نام کتاب	نام نویسنده یا محور	نام مصحح	تقریب	تعداد صفحات
۷۳	شیرین و خسرو	امیر خسرو دهلوی	غضنفر علی ریف	۷	۳۷۰
۷۴	شیرین و فرهاد	سلیمی جرونی	نجف جوکار	۹	۱۶۸
۷۵	طولی نامه	ضیاءالدین نخعی	فتح الله مجتبی / غلام علی آریا	۸	۴۸۵
۷۶	طولی نامه (جوهر الاسرار)	عمادین محمد	شمس الدین آلا احمد	۷	۷۲۰
۷۷	ظفر نامه	محمد حسین میرزا امیر الشعراء نادر	عبدالجواد طالقانی	۱۳	۴۹۷
۷۸	عاق و الدین	میرزا احمد صمدی زاده		۱۴	۱۴۳
۷۹	فرهرز نامه	ناشاس	مجید سرمدی		۷۸۷
۸۰	فرهاد و شیرین	وحفی باغی	سید علی آلا دود	۱۰	۱۹۰

ردیف	نام کتاب	نام نویسنده یا مترجم	نام مصنف	قرن	تعداد صفحات
۸۱	فوائدنامه	عارف اردبیل	عبدالرضا آذر	۷	۲۲
۸۲	فلک‌نازنامه	تسکین شیرازی	سید علی آلا‌داوود	۱۲	۴۰۷
۸۳	قصص الانبیا	ابو اسحاق ابراهیم بن منصور بن خلف نیشابوری	حبیب یقماعی	۵	۴۹۰
۸۴	قصه دزد و قاضی	ناشناس		۱۳	۲۸
۸۵	قصه هزار گیسو	ناشناس	سید علی رضوی بهابادی	۱۰-۱۲	۴۵۴
۸۶	کلیله و دمنه	نصر الله منشی	مجتبی مینوی	۹	۴۱۲
۸۷	گر شاسب‌نامه	اسدی توسی	حبیب یقماعی	۵	۵۰۰
۸۸	گنجش‌نامه	منسوب به خواجه نصیر الدین طوسی	محمد تقی دانش‌پژوه	۷	۳۳

ردیف	نام کتاب	نام نویسنده یا مفسر	نام مصحح	نوع	تعداد صفحات
۸۹	گل بکاولی	شیخ عزت بنگالی		۱۲	۱۲۱
۹۰	گل و نوروز	خواجوی کرمانی	سعید نیاز کرمانی	۸	۲۵۳
۹۱	گلستان سعدی	سعدی	غلام حسین یوسفی	۷	۱۹۱
۹۲	گوهر نامه	خواجوی کرمانی	سعید نیاز کرمانی	۸	۵۶
۹۳	لطایف الامثال و طرایف الاقوال	رشیدالدین رطواط		۶	
۹۴	لطایف العوایف	فخرالدین علی صفی	احمد گلچین معانی	قاجار	
۹۵	لیلی و مجنون	نظامی گنجوی	حسن وحید دستگردی	۹	۲۷۴
۹۶	لیلی و مجنون	جامی		۹	۱۶۰
۹۷	لیلی و مجنون	مکی شیرازی	اسماعیل اشرف	۱۰	۱۵۷

ردیف	نام کتاب	نام نویسنده یا مجلد	نام مصحح	قرن	تعداد صفحات
۹۸	محمود و اباز - گنجینه بهارستان	ابنی شاملو	صابر امامی	۱۱	۲۰
۹۹	مختار نامه	عطاءالدین حسام واعظ هروی		۱۰	۵۲۰
۱۰۰	مورخان نامه			۶	
۱۰۱	مصیبت نامه	فریدالدین عطار	نورانی وصال	۷	۴۷۹
۱۰۲	ملکی جمشید	محمد علی نقیبالعماکان		۱۳	۲۷۱
۱۰۳	منظره تیغ و قلم	خواجه مسعود قلی		۹	۶۵
۱۰۴	موش و گربه شیخ بهایی	غلام حسین جوهری		۱۱	۳۳۶
۱۰۵	موش و گربه	عبد زاکانی		۸	
۱۰۶	مهر و مشتری	عصار تبریزی		۸	

ردیف :	نام کتاب	نام نویسنده یا محقق	نام مصنف	قرن	تعداد صفحات
۱۰۷	مهر و ماه	جمال دهلوی	حسام الدین راشدی		
۱۰۸	تل و دامن	فیض دکنی	سید علی آل داوود	۱۰	۲۵۶
۱۰۹	نور و زلانه	عصر خیام	مجتبی نبوی	۶	۱۵۰
۱۱۰	وامق و عذرا	عنصری بلخی	مولوی محمد شفیع	۵	۱۲۹
۱۱۱	وامق و عذرا	حسینی شیرازی	کاروس حسن لی	۱۲	۲۷۲
۱۱۲	والد و سلطان	میر شمس الدین فقیر دهلوی	مهر دخت پرویند	۱۲	۲۷۲
۱۱۳	ورق و گلشاه	غوثی	ذبیح الله صفا	۵	۱۲۰
۱۱۴	دیس و دامن	فخر الدین اسعد گرگانی	محمد جعفر محبوب	۵	۲۸۸

ردیف	نام کتاب	نام و پستاد یا مدرک	نام مستحق	تقریر	تعداد صفحات
۱۱۵	هزار حکایت صوفیان	ناشناس	ابرج افشار	۶	۱۸۵
۱۱۶	هزار داستان	ابوالفتح خان متخلص به لقمان		۱۳	۶۴۳
۱۱۷	هفت لشکر (طو مار جامع) نقالان	ناشناس	مهران افشاری / مهدی همایونی	۱۳	۸۳۰
۱۱۸	هزار و یک روز	دولاکروا	لطف علی بریانی	صفوی	۴۰۹
۱۱۹	همای نامه	ناشناس	محمد روشن	۶	۶۶۷
۱۲۰	یوسف و زلیخا	منسوب به فردوسی	محمدزاده صدیق	۵	۳۹۵

عناصر جادویی و بوذرجمهر و ارغش^۱

همان گونه که پیش تر اشاره شد، قصه «بوذرجمهر و ارغش» از قصه‌های رموز حمزه است که از شیرینی خاصی برخوردار است و می‌تواند نمونه خوبی از آثاری باشد که در آن‌ها عناصر جادویی فراوان به کار رفته است. به همین دلیل خلاصه‌ای از آن بیان می‌شود.

پیش تر گفته شد که جاماسب حکیم پسر داشت به نام بخت که بهره‌ای از عقل پدر نبرده است. او بعد از مرگ پدرش، هرآنچه دارد هدر می‌دهد. اما پس از هدر رفتن اموال پدر درمی‌یابد که رفیقان از او روگردان شده‌اند. بخت به سراغ کتاب پدر می‌رود، لیکن چون ماری دور کتاب حلقه زده است، از جانب کتاب می‌گریزد و به سفارش مادرش به حمالی می‌رود. اکنون ادامه داستان:

بخت گریان از خانه بیرون رفت. مردم او را دیده، گریان شدند. بخت شروع به حمالی کرد و مردم از برای گور پدرش مراعاتش می‌کردند و هرچه کار داشتند به بخت می‌دادند که او بردارد و اجرت حمالی زیادتر می‌دادند. بخت آن روز ده دینار زر به هم رسانیده بود. شب وجه معاش گرفته، به خانه آمد. روز دیگر به بازار آمد. آن روز هم مبلغی حمالی کرد؛ تا کار به جایی رسید (که) تا او در بازار بود، کسی کار به حمال دیگری نمی‌داد. بخت یال و بالی هم داشت و بار دوسه حمال را برمی‌داشت و سه یا چهار بار را اجرت یک بار می‌گرفت و هرچه به هم می‌رسانید نصف را خرج می‌کرد و نصف دیگر را ذخیره می‌کرد؛ تا یک سال بر این گذشت. بخت فی‌الجمله احوالی به هم رسانید. حمالان دیگر حسد بردند و با یکدیگر مصلحت کردند که بخت را باید کشت و تا او هست کسی کار به ما نمی‌فرماید و همه از دست رفتیم. یکی از آن‌ها گفت: جماعت، خون ناحق خوب نمی‌باشد! می‌باید در میان خود هر روز توجیهی بکنیم و یک قدری از مال خود به او بدهیم، به شرط آن که دیگر به بازار نیاید.

۱. حنیف و ابوالمعالی، «قابلیت‌های نمایشی قصه‌ها و مثل‌های عامیانه فارسی»، صص ۹۷-

همه گفتند این خوب است. روز دیگر، طلوع آفتاب چند کدخدایان ایشان برخاسته آمدند به در خانه بخت و حلقه بر در آشنا کردند. بخت بیرون آمده حاملان را دید و مهربانی با ایشان نموده به خانه در آوردشان و بنشانید. بعد از تواضع رسمی حاملان گفتند: -برادر، می دانی ما از برای چه آمده ایم؟ تو بزرگ ولایت مایی و پدر تو مردی معروف و مشهور بود. ما آن را بر خود هموار نمی توانیم کرد که تو حمالی بکنی. هر صنفی که هست کدخدایی دارد؛ تو کدخدای ما باش، احتیاج نیست که به بازار آیی. ما هر روزه یک تنکه به تو می دهیم که وجه معاش خود بکنی و در خانه بنشینی و عبادت کنی! بخت گفت: بسیار خوب است، می دانید که این کار کار من نیست و من لاعلاج می کنم. هر گاه شما این مهربانی را به من می کنید، من هم مضایقه ندارم. یاران بعد از این شرط برخاستند و رفتند و روزی یک تنکه فرستادند.

بخت شکر (و) حمد الهی را به جای می آورد و روزی یک تنکه را می گرفت و به مایحتاج خود صرف می کرد. تا مدتی که بر این گذشت، یک روز بخت بر سر محله نشسته بود، آستری بار سنگینی داشت، رفت که از پل بگذرد، پل شکست و استر به آب افتاد. هر چند خواستند بر آورند نتوانستند. بخت پیش آمد و آن استر را با بار از آب بر آورد. مردم آفرین کردند. از نظر مردم و از گردش روزگار غلدار، بخت بیمار شد و در آن بیماری زمین گیر شد، به نوعی که کمرش خشک شد. روزی آن شخص که تنکه را می آورد، داخل خانه بخت شد. بخت را بدان حال دید. خبر از برای حاملان برد که یاران، ما به پسر جاماسب چرا باید باج بدهیم؟ حال زمین گیر شده است و معلوم نیست که دیگر به حال بیاید. حاملان که این را شنیدند تنکه را بریدند. بخت چند روز (که) گذشت و دید تنکه نمی آید، از غصه آزارش زیاد شد و آنچه ذخیره داشت صرف کرد تا آزارش اندک بهتر شد؛ اما قوت حمالی نداشت. حاملان که بخت را دیدند محلی نگذاشتند. بخت چند روز به همین وضع گذرانید. مردم یونان باز رعایت به او می کردند، درهم و دینار به او دادند تا بخت به حال خود آمد. روزی شنید که شاه کبکباد در مداین طرح عمارتی انداخته

به سرکاری ارغش وزیر و بنایی را دو اشرفی و عمله را یک اشرفی می داد. بخت به خانه آمد و حکایت را با مادر در میان گذاشت. مادر بخت با بخت گفت: محتمل است بخت بیدار شده باشد که ما و تو از این سختی و محنت رهایی یابیم، بی تأمل عزم راه نما.

چون بخت این بشنید فی الفور عزم کرد. از خانه بیرون آمده همه جا قطع منازل نمود تا به مداین رسید، خود را بدان محل عمارت رسانید؛ دید طرح و رنگ عمارت ریخته اند و ارغش ناپاک بالای صندلی نشسته و ملازمان در برابرش صف کشیده اند. بخت که ارغش را دید بر خود بلرزید و از آن دور ایستاده نظاره می کرد. ارغش مردی غریب را دید که از دور گردن کج کرده و نگاه می کند؛ او را پیش طلبید و گفت:

- از بنایی وقوف داری؟

- از کلنگ داری و کپه کشی وقوف دارم.

ارغش گفت کلنگی به او دادند و به کار مشغول شد. ارغش سوار شد و رفت. عصری او دید که کار دو عمله کرده است. ارغش بخت را پیش طلبید و مهربانی کرد و فرمود که شب او را طعام بدهید. روز دیگر کار دو عمله کرد. ارغش هم اجرت دو عمله بدو داد. تا دو ماه صدویست اشرفی اجرت گرفت. گفت باید این ها را از برای بیچارگان بفرستم که چند روزی نفقه داشته باشند.

روز دیگر طلوع آفتاب اشرفی ها را برداشته به کاروان سرا آمد و سوداگری در آن جا بود و به یونان می رفت، اشرفی ها را به او داد. خواجه سعد چون پدرش را می شناخت تأسف بسیار خورد و گفت: جان فرزند غم مخور و هر خدمتی داری بفرما و برخاسته چند توپ پارچه و قدری زر آورده و در پیش بخت بر زمین گذاشت. بخت خواجه را دعا کرد و گفت حال که این قدر مهربانی می کنی، این اشرفی ها را به خانه من برسانید. خواجه گفت منت می دارم.

بخت برگشته و در کلنگ زدن مشغول گردید که ناگاه سر کلنگش بر سنگی بند شد. دور آن سنگ را خالی نمود. سنگ سفید بسیار بزرگی نمودار شد. حلقه ای هم بر آن وضع کرده بودند. به هر قسمی بود سنگ را برداشت، زینه (پلکان) نمودار شد. بخت قدم به

اندرون گذاشت. قدری بر آن آمد، به جایی رسید که دری نمودار شد. آن در را گشود. چهار صُفّه دید مثل بیضه مرغ سفید و هر صُفّه چهل خُم خسروی داشت مملو از زر و در سر خُم تشت طلایی گذارده و زنجیره های طلا در گردن خُم ها بسته بودند و در پای هر خُمی تل اشرفی در بالای هم ریخته بودند. نزدیک بود که بخت قالب را تهی کند. سر یک خُم را برداشت، مملو از جواهر و اشرفی بود. بخت همیانی در کمر داشت، مملو از آن زر و جواهر کرده پنهان کرد و به کار مشغول شد که شب شود و خود را به جایی برساند. عصری بود که ارغش ناپاک آمده بازدید کار عمه ها را می کرد، تا به جایی رسید که بخت کار می کرد. استر ارغش از آن کیسه رم کرد، نزدیک بود که ارغش را ببندازد. غلامی داشت مبارک نام. غلام را گفت که این کیسه را بردار؛ (غلام) دید بسیار سنگین است، به هر دو دست گرفته برداشت. از قضا ته کیسه پاره شد و اشرفی ها ریخت... ارغش که آن حال را دید بخت را پیش طلبید. رنگ از صورتش رفت. گفت مترس و راست بگو که این زر ها را از کجا آورده ای. اگر راست بگویی، تو را ممتاز و سرافراز می کنم، والا بند از بندت جدا خواهم کرد. بخت غیر از راستگویی چاره نداشت. مقدمات آن گنج را بیان کرد. ارغش ناپاک آفرین بر او کرد و گفت: - حال گنج را نشان ده که این قدر به تو دهم که سرافراز شوی. و به زبان ساسانی به عرض مبارک رسانید که: همراه این برو که گنج را بلد شوی؛ وقتی که به میان گنج خانه رسیدی، او را بکش که من دختر خود را به تو می دهم و تو را آزاد می کنم. مبارک بخت را برداشت و آمد به جایی که گنج بود. سنگ را برداشته داخل نقب شدند... بخت از پیش و مبارک از عقب؛ تا رسیدند به میان گنج خانه. مبارک غافل شمشیر کشید تا بخت برمی گشت که زد بر گردن او و سرش به دور افتاد. مبارک میان آن گنج خانه را برهم شکافت و خواست که لش بخت را دفن کند که ارغش داخل شد؛ دست بر شمشیر کرده بر گردن مبارک زد که سر مبارکش در پای نامبارکش افتاد و هر دو لش را دفن کرده در را بسته متوجه خدمت شاه کی قیاد شد.^۱

براساس روایت رموز حمزه، ارغش پس از کشتن بخت و مبارک به حضور شاه می‌رسد و تقاضای ساختن کشیک‌خانه در باغ را می‌کند و بدین ترتیب موفق می‌شود که بدون ظنین شدن کسی همه گنج را از گنج‌خانه به نفع خود مصادره کند. اما ادامه قصه:

یازده ماه از این مقدمه گذشت که زوجه بخت را اثر حمل ظاهر شد. اما راوی گوید آن زن بار حمل را بر زمین گذاشت و بار حمل و حلقه بر در زدن یکی شد. مادر بخت در آمد و گفت کیستی؟ جواب داد: منم خواجه سعد، از پیش بخت خرجی آورده‌ام. مادر بخت خوشحال شد و همسایگان شنیدند که بخت خرجی فرستاده. یک قابله و یک شیشه عرق آوردند و در همان دم همه چیزها موجود. خواجه سعد زر و کتابت را سپرده و دعا رسانید و رفت و همسایگان جمعیت نموده آن طفل را به قماط (قدناق) پیچیدند.

روز دیگر علمای شهر خبر شده آمدند به خانه بخت و آن طفل را طلب کرده و نام او را ابوذر جمهر گذاشتند. به این اعتبار که در ولادت او زر آمده بود و چهارده ماه بود او را ابوذر جمهر نام کردند. روز سیم هم گوسفندی عقیقه کردند. بعد از سه روز غلام جاماسب که همشیر بخت بود و در ایام جاماسب به هندوستان به تجارت رفته بود، با اسباب بسیار از سفر باز آمد....

دوباره دولت روی نمود. خواجه (بزرگ‌مهر) را به دایگان سپردند تا به هفت سالگی رسید. او را به معلم سپردند. چنان شعوری داشت که در عرض سه سال جمیع علوم را بلد شد. روزی معلم از خواجه پرسید که پدر بر پدر تو مردی بود معروف، هیچ کتابی از علوم غریبه از او مانده باشد؟ خواجه گفت: نمی‌دانم، مشخص می‌کنم. آمد به خانه و از مادر پرسید که هیچ کتابی از جدم مانده است؟ مادرش گفت: پدر تو مرد بی‌دولتی بود. آنچه از جدت مانده بود از کتاب و ملک همه را برطرف کرد و مدتی حملی می‌کرد. بعد از آن جلای وطن کرده رفت به مداین و دوازده سال شده است که خبر از او نیامده است. یک کتاب از جدت مانده است، در فلان جاتلسم‌بند کرده است. خواجه گفت: من ملاحظه آن کنم. آمد و در آن مخزن را گشود. همچنان که داخل شد، مار سیاه به زبان فصیح

گفت: السلام ای وارث علم جاماسب! بدان که این امانت را جدت سپرده بود که به تو سپارم.

خواجه گفت: (تو را) بدان خدایی که می پرستی بگو چه کسی؟ گفت: از جَنانم. این بگفت و غایب شد. خواجه تعجب کرد. پیش آمد و کتاب را برداشت. بیاضی به نظرش آمد. گفت چه دخل دارد که جد من کتاب سفید را طلسم بند کند! کتاب را برداشت دید به خط یونانی نوشته که: جان فرزند، این کتاب را از برای تو گذاشته‌ام. هزار سال از ماضی و هزار سال از مستقبل خبر می دهد. آنچه نیت می کنی و یاد می کنی از خیر و شر می گوید.

خواجه مشعوف گردید. گفت اول ببینم بر سر پدرم چه آمده است؟ نیت کرد و گشود. همان مقدمات گنج یافتن بخت و وزیر او را کشتن و دفن کردن و مقدمات مبارک کشتن و دفن کردن تمام به نظر او آمد و دست بر سر زد و گفت پدر بیچاره من کشته شده. مقدمه را از برای مادر و جده نقل کرد. ایشان موی و روی کنند. چهل روز تعزیه بخت را داشتند. بعد از آن خواجه گفت بروم مداین و [انتقام] خون پدر را از ارغش ناپاک بگیرم.

مادر گفت: جان فرزند، تو هنوز طفلی! این چه خیال است؟!

خواجه گفت: من طفلم، خدای من بزرگ است. تا [انتقام] خون پدر را از آن ناپاک نگیرم دست برنمی دارم. هر چند جده و مادر گفتند فایده نکرد. گفت حال آذوقه از برای شما فکر کنم. به در دکان خیازی آمده گفت: استاد، ما را سفری روی داده؟ شما باید هر روزه نان به خانه من بدهید تا آمدن من!

استاد خباز گفت: نمی دهم! سر به گوشش گذاشت و گفت: به خاطرت می رسد که در فلان روز مرد غریبی را که پانصد من گندم داشت بردی به خانه و او را کشتی؟ استاد دید که این پسر غیب می گوید. گفت: ای حکیم زاده بندگی می کنم! خواجه به دکان قصابی رسید و گفت: ای استاد قصاب، هر روز یک من گوشت به خانه ما بده! قصاب خواست مضایقه کند که سر در گوشش گذاشت و گفت: به خاطرت می رسد که سه روز قبل از این مردی آمد و هزار گوسفند داشت، او را کشتی و گوسفندان او را صاحب شدی؟

رنگ از صورتش گریخت، گفت: چه کنم، ای حکیم زاده بندگی می‌کنم.

به دکان بقالی آمد و گناهی هم بر او ثابت کرد که برنج و روغن بدهد. به این وضع مایحتاج خانه (را) سرانجام [تهیه] کرد. بعد از آن که خاطر جمع شد، مادر و جدۀ را وداع کرده روانۀ مداین شد. جمعی سوداگران به مداین می‌رفتند. با ایشان رفیق شده همه جا (آمد) تا داخل مداین شد. از اتفاقات آمد به در باغ داد. خواجه خواست داخل شود، باغبان نظر کرد، کودکی دید که بر الاغ سوار شده می‌رسد. گفت: کیستی؟ خواجه گفت: مردی از اهل یونانم. سر حساب باش از ماری که در کلیددان است، مبادا تو را بزند. باغبان مار سیاهی دید. بر خواجه آفرین کرد. چویی انداخت که مار را بگیرد، مار از آن طرف افتاد که در سمت باغ بود. خواجه گفت:

- گذاشتی بروی، دوسه خون ناحق کردی. میشی در اندرون باغ هست که دو بره در شکم دارد، یکی سرسیاه میان و دنبۀ سفید، دیگری سرسفید دنبۀ سیاه. آن میش را مار زده. باغبان در را گشود، دید آن میش و بره‌ها به همان علامت که خواجه فرموده موجود بود. پس باغبان تعجب کرد. گفت جان فرزند، غیب می‌گویی! تو این‌ها را از کجا دانستی؟ خواجه گفت: غیب‌دان خداست. نهایت من قدری از قدرت خدا دانستم. باغبان گفت: جان فرزند، من فرزندی ندارم، بیا تو را به فرزندی قبول کنم. خواجه گفت: چه مضایقه! دست پدر و فرزندی دادند و همراه باغبان به خانه آمدند. زن باغبان دید شوهر دست طفلی را گرفته می‌آید؛ (باغبان) خانه پیرداخته، مقدمه را به زن گفت. زن مشعوف شد، او نیز خواجه را به فرزندی قبول کرد. خواجه گفت حال باید فرزند کار پدر بکند. پدر گفت جان فرزند، تو طفلی، چگونه باغبانی می‌کنی؟ خواجه گفت: پدر، وقوف کارها در شعور است. بیل را برداشته زمین باغچه را به زعفران طراحی کرد که پیر از آن تعجب کرد...

القصة خواجه در پیش باغبان ماند تا چند روز از این حکایت گذشت. روزی ارغش به سر باغ آمد؛ خواجه زمین را طراحی می‌کرد که ارغش رسید. چون چشمش به خواجه افتاد، بر خود لرزید، چون

در علم رمل دستی تمام داشت، قتل خود را در این باغ به دست طفلی دیده بود، گفت به لات اعظم قسم که همین طفل است! باغبان را طلبید و احوال پرسید که این پسر کیست؟ باغبان گفت غریب است و ملاقات خواجه را بیان کرد. ارغش را یقین حاصل شد که همین است قاتلش. گفت: «پدر، چنین فرزندی که شعوری دارد حیف است که باغبانی بکند. او را به ما بده تعلیم کنیم که نویسنده‌ای بی‌بدل شود، باز از فرزندی تو به در نمی‌رود و ما تو را انعام و خلعت می‌دهیم.» پیر گفت: «امرا از شماست.»

ارغش غلامی داشت که او را بختیار می‌گفتند. وی پسر مبارک غلام است که در گنج‌خانه کشته شده است و حال طبایخ ارغش است. پس در برابر باغبان و پسر گفت که این پسر را ببر حمام و لباس فاخر بپوشان و زود به نظر برسان و به زبان ساسانی رسانید که می‌بری او را در فلان خرابه می‌کشی و جگر او را کباب کرده از برای من می‌آوری تا بخورم و علمی که در سینه‌ اوست مزید علم من شود. شنیده‌ام که به ساسانه‌بانو (دختر ارغش) تعلق داری. اگر این خدمت را به تقدیم رسانی، من ساسانه را به تو دهم. بختیار دست خواجه را گرفته می‌برد تا قدری راه رفتند. خواجه گفت: «مرا به کجا می‌بری؟» گفت: «به کجا می‌برم؟» مرا می‌بری به فلان خرابه که بکشی و جگر مرا کباب کرده از برای ارغش بیاوری. اما آن وعده که با تو کرده است به عمل نخواهد آورد. حال آنچه من می‌گویم اگر بشنوی، تو را به مطلب برسانم. بختیار تعجب کرد، گفت: «ای پسر، تو این‌ها را از کجا می‌گویی؟» خواجه گفت: «تو را کاری نباشد که این حرام‌زاده ارغش خونی من و توست.» معامله گنج و بخت و مبارک را از برای بختیار نقل کرد و گفت: حالا مرا می‌بری و پنهان می‌کنی! چهل روز دیگر شاه کیقباد خوابی می‌بیند و از واهمه فراموش می‌کند. ارغش را می‌برد که خواب و تعبیرش را بگوید. او عاجز می‌شود و مهلت می‌خواهد. ارغش روز وعده تو را می‌طلبد و باز خواست مرا از تو خواهد کرد. بعد از ایستادگی بسیار که قسم یاد کند بگو که نکشته‌ام. مرا می‌بری، خواب و تعبیرش را خواهم گفت. آن وقت انتقام تو را و خود را از ارغش می‌گیرم و خانه ارغش را با

اسباب و دخترش ساسانه به تو می‌دهم. این را هم دانسته باش که من وزیر شاه خواهم شد.

بختیار دانست که هر چه می‌گوید راست است. گفت: «جان فرزندان، جگر تو را خواسته است، چه کنم؟» گفت: «در همان خرابه که گفته است مرا بکشی آن جا سنگ سیاهی مرده، برو دل و جگر او را کباب کرده ببر تا زهرمار کند تا هر چه می‌داند از خاطرش محو شود.» بختیار خواجه را در بغل گرفته جبینش را بوسید.

به اتفاق به آن خرابه آمدند. سنگ سیاهی که خواجه نشان داده بود به نظر بختیار رسید، جگر او را کباب کرده از برای ارغش برد. آن حرام‌زاده بخورد، بخاری از او متصاعد گردید. آنچه می‌دانست از خاطرش رفت. از بختیار پرسید: «این چه بود؟» گفت: «همان دل و جگر است که فرموده بودید.» ارغش گفت: «راست بگو کشتی آن پسر را؟» گفت: «بلی!»

بختیار حسب الامر خواجه لباس کثیفی آورد، خواجه پوشید و در مطبخ به ایاغچی‌گری مشغول شد. بختیار به خاطر جمع آمده به خدمت خود مشغول گردید؛ تا چند روز از این مقدمه گذشت. تعهدی که ارغش کرده بود به عمل نیاورد، دانست که آنچه خواجه گفته راست است. اما چون ارغش ناپاک خاطر خود را از خواجه جمع کرد، به صحبت نشست.

شبى شاه کيقباد خوابی دید و از واهمه فراموش کرد. صبح که بیرون آمد، منجمان را طلبیده گفت: خواب پریشان دیده‌ام و از خاطرم رفته است. خواب را به خاطرم آورید و تعبیرش را هم بگویید! گفتند: ما چه دانیم که چه خواب دیده‌ای؛ هرگاه به خاطر شاه می‌بود تعبیرش را می‌گفتیم. شاه گفت: گوشم این‌ها را نمی‌شنود، باید بگویید! و روی به ارغش کرد که همین مفاخره می‌کردی با منجمان در علم نجوم که کیست مثل من در علم نجوم. می‌باید که خواب را به خاطرم بیاری یا کسی را بیاوری که بگوید، والا تو را با چهارصد حکیم و منجم به قتل می‌رسانم. ارغش مضطرب شد و سه روز مهلت طلبید که خواب را بگوید یا کسی را بیاورد. شاه او را مهلت داد. ارغش بیرون آمده به تفحص و تجسس مشغول شد. هر چند

جست‌وجو کرد کسی را نیافت و در این حالت به فکر خواجه افتاد. بختیار را طلبید و گفت: «بیا راست بگو آن طفل را کشتی؟» گفت: «بلی.» گفت: «اگر زنده باشد، آنچه مدعای توست چنان می‌کنم و آزار هم به او نمی‌رسانم.» بختیار گفت: «قسم یاد کن که آزار به او نرسانی، من او را بیاورم.» ارغش قسم خورد. بختیار گفت: «خاطر جمع دار.» ارغش گفت: «او را زود برسان.» بختیار برگشت، به مطبخ آمد و گفت: «جان فرزند، آنچه می‌گفتی اصلی به‌هم رسانیده است. بیا، ارغش تو را می‌طلبد.»

خواجه گفت: «شرط همان است که کرده‌ام. خاطر جمع دار.» بختیار خواجه را دعا کرد و او را برداشته به خدمت ارغش آورد. چشم آن ناپاک که بر خواجه افتاد، از جا جست و او را در بر گرفت، جبینش را بوسید و عذری خواست و گفت: «جان فرزند، غلط کردم! حال به فریادم برس که با چهارصد دانشمند کشته می‌شوم. شاه کی‌قباد خوابی دیده فراموش کرده، می‌توانی که خواب را بیان کنی؟!» خواجه گفت: «بلی، شما بروید به خدمت شاه و بگویید که من می‌دانستم که شاه چه دیده است. سبب تأمل این بود که شاه بداند که به‌غیر از من از دیگری پرسشی نمی‌شود. حال می‌خواهی که بر شاه معلوم شود که یکی از کمینه ملازمان و غلامان من این کار می‌تواند کرد. از آن جمله ای‌اغچی‌ای در مطبخ من است. او را بطلبید که خواب را با تعبیرش بگوید. یک کس را از حضار می‌فرستد، بنده به بارگاه می‌آیم و جواب شاه را می‌گویم.»

ارغش آفرین بر خواجه کرد و روانه بارگاه شاه گردید.

روز سیم است. شاه گفت: «وزارت‌پناه، چون شد حکایت خواب؟! امروز روز وعده است!» ارغش گفت: «شهریار، بنده روز اول می‌دانستم. نهایت مدعای بنده این بود که بر شاه ظاهر گردد که غیر از بنده این کار از دیگری بر نمی‌آید. بلکه هریک از ملازمان و غلامان بنده این را می‌دانند. حال طفلی در مطبخ بنده هست و از او کمتری نیست؛ شاه او را بطلبد و بگوید چه خواب دیده است و تعبیرش چیست.»

شاه امر فرمود به احضار. دو یساول آمدند به خانه ارغش گفتند

کدام است این طفل، شاه او را طلب می کند. خواجه پیش آمد که بنده به این وضع چون به خدمت پادشاه بیایم. حال اگر می خواهید بیایم و خواب شاه را بگویم، یک دست لباس فاخر بیاورید تا پیوشم و به خدمت شاه بیایم و خواب شاه را بگویم. یساولان به عرض بقیه رختی آوردند و خواجه را به حمام بردند. خواجه سیروتن را صفا داده، بیرون آمده، لباس را پوشید. یساولان گفتند: «زود باش که شاه انتظار می کشد.» خواجه گفت که مرا به خدمت پادشاه می برید، قاعده نیست که پیاده بروم، من باید سواره بروم. یساولان به خدمت شاه آمدند و عرض کردند که این طفل حرف های بزرگ می زند، حال مرکب می خواهد. شاه گفت: «سهل است؛ مرکبی ببرید تا سوار شود.» مرکب بر در حمام آوردند. گفتند: «بسم الله سوار شو!» گفت: «من طفلم، چون بر [این] مرکب سوار توانم شد؛ مرکب دیگر ضرور است.» یساولان چون تندی نمی توانستند کرد، برگشته عرض کردند. شاه فرمود که آستری خوب ببرند.

خواجه گفت: «استر تخم شیطان است. اگر مرا بیندازد و گردنم بشکند، که جواب شاه را خواهد گفت؟» یساولان عرض کردند، شاه فرمود الاغی بردند. خواجه گفت: «بر الاغ سوار شوم، باعث خفت شاه می شود. مرکب معقولی باید.» یساولان عاجز شدند، به عرض شاه رسانیدند. شاه گفت: «البته مدعایی دارد؛ بروید پرسید که چه مدعا داری و چه مرکبی می خواهی؟» یساولان به خدمت خواجه آمدند و گفتند: «شاه می فرماید چه مرکب می خواهی و چه مدعا داری؟» خواجه گفت: «اگر می خواهید که من بیایم، ارغش وزیر را زین و لجام کرده بیاورید تا من سوار شوم.» یساولان گفتند: «پسر، این چه حرف است؟» خواجه گفت: «شما کار مدارید، خبر ببرید!»

یساولان به خدمت شاه آمدند، سر در زیر انداختند. شاه گفت: «چون شد؟» یساولان گفتند: «این پسر حرفی می زند که جرئت عرض نیست.» شاه فرمود که به سر عزیز من که بگویید. عرض کردند که می گوید ارغش وزیر را زین و لجام کرده بیاورید تا من سوار شوم؛ غیر از این نمی شود.

شاه دریافت که در زیر کاسه نیم کاسه‌ای هست. فرمود ارغش را ببرند. ارغش گفت: «اثرش ظاهر شد، این طفل کُشنده من است.» یساولان ارغش را از بالای صندلی به پایین کشیدند و او را آورده زین و لجام کردند و بر در حمام بردند که ای خواجه، الحال سوار شوید. گفت: «فرزند، من بد کرده‌ام، تو ممکن! بیش از این خفت روا مدار!» خواجه گفت: «تقصیر پدر من چه بود که او را در گنج خانه گشتی؟! بلایی بر سرت بیاورم که در داستان‌ها باز گویند» و جستن کرده بر پشت ارغش سوار شد و قنطر شلاق بر کشید بر کفش می زد. آن ناپاک شد الاغ مصری، بدوید تا به در بارگاه شاه کیقباد رسید. خواجه ارغش را به دست غلامان سپرد و قدم در بارگاه پادشاه گذاشت و در برابر شاه تعظیم کرد و ثنای شاه را به جای آورد. (شاه) از فصاحت و بلاغت خواجه محظوظ گشت. دانست که از او کاری می آید. شاه او را مهربانی نموده جای نشان داد. خواجه نشست. بعد از آن شاه فرمود که ای پسر، تقصیر وزیر من چه بود که او را خفیف کردی؟ خواجه عرض کرد: اول خواب شاه را می گویم و بعد از آن خیانت ارغش را عرض می کنم. شاه فرمود بگو! خواجه گفت: شهریار، شما در عالم واقعه (خواب) دیدید که چهل قاب طعام در پیش شماست و یک قاب چهل و پنج بریان دارد. شما از آن طعام و مرغ‌ها بسیار محظوظ بودید. ناگاه سگ سیاهی آمد و آن قاب‌های بریان را در ربود از پیش شما به دررفت. شاه گفت: صدهزار آفرین بر تو باد! حال تعبیر خواب چیست؟ خواجه گفت: شهریار، شما چهل حرم خاص دارید، یکی از آن‌ها دختر پادشاه قسطنطنیه است. منجمان و رمالان گفته‌اند که از آن دختر، فرزندی در طالع هست. شاه ارغش را به آن مأمور کردند. ارغش رفته آن دختر را خواستگاری نمود و در عرض راه با هم عاشق (و معشوق) شدند.^۱

راوی چنین روایت می کند که ارغش با این زن در ارتباط است و

نقبی از خانه خود تا حرم پادشاه زده است تا ارتباط راحت‌تر فراهم شود و نشان آن هم یاقوتی است که برای پادشاه پیشکش آورده بودند و پادشاه آن یاقوت را به دختر داده و دختر به ارغش داده است. اما ادامه روایت:

شاه این‌ها را شنید، برافروخته شد، در پیچ و تاب درآمد. ارغش را طلب کرد. بند مهر ثنی را از گردنش بیرون آورد، همان بود که خواجه گفته بود. شاه آن یاقوت را به خواجه سپرد و خواجه را برداشته به حرم آمد و آن دختر را پاره پاره کرد. بعد از آن به بارگاه آمد. خواجه مقدمات گنج را با مبارک غلام و کشته شدن پدرش به عرض شاه رسانید. شاه فرستاد و آن را نیز تحقیق کرد. بعد ارغش را طلبید و گفت: «ای حرام‌زاده نمک به حرام، این‌ها چه حرکاتی بود که کردی؟!»

ارغش سر خجالت به زیر افکند. شاه فرمود که ای خواجه، اکنون این حرام‌زاده خونی توست؛ هر چه خواهی با او بکن. خواجه گفت: «من او را تصدیق سر مبارک شاه کردم.» شاه گفت تو بخشیدی، من او را نمی‌بخشم. همان ساعت فرمود که در حضور شاه بند از بند و پیوند از پیوندش سوا ساختند و لش او را در شهر گردانیدند که هر کس نمک به حرامی کند ایش سزا و ایش عمل و خواجه را به جای ارغش در مسند وزارت نشانید و نقاره بشارت زدند...

از آن جانب شاه با امرایان بزم آراست که از در بارگاه معتمدان و خاصان درآمدند و مژده دادند که شاه را فرزندی شده؛ در همین وقت جمعی دیگر آمدند و عرض کردند چشمه‌ای است که او را نوش می‌گویند که خشک شده بود، [اکنون] روان شد. شاه کیقباد باز مشعوف گردید. از یمن قدم آن طفل فرمود تصدیق بسیار دادند. خواجه فرمود که چون چشمه نوش روان گردید، نام او را انوشیروان بگذارید. شاه فرمود: خوب است. فرزند را نام انوشیروان بگذارند...^۱

تبرستان
www.tabarestan.info

منابع و مآخذ

کتاب‌های فارسی

- آلنده، ایزابل، پائولا، ترجمهٔ مریم بیات، تهران: سخن، ۱۳۸۰.
- احمدی، بابک، چهار گزارش از تذکرةالاولیه تهران: مرکز، ۱۳۷۹.
- آرْجانی، فرامرزین خدادادبن عبدالله الکاتب، سمک عیار، با مقدمه و تصحیح پرویز ناتل خانلری، جلد اول از دورهٔ شش جلدی، تهران: آگاه، ۱۳۶۲.
- براهنی، رضا، رازهای سرزمین من (دوجلدی)، تهران: نشر مغان، ۱۳۶۷.
- برتون، آندره، نادیه ترجمهٔ عباس پژمان، تهران: هرمس، ۱۳۹۳.
- بریمانی، مصطفی، هزارویک روز، تهران: مؤسسهٔ مطبوعاتی عطایی، ۱۳۶۳.
- بلعمی، ابوعلی محمدبن محمد، تاریخ بلعمی، تصحیح محمدتقی بهار، به کوشش محمد پروین گنابادی، تهران: زوار، ۱۳۵۳.
- پارسی‌پور، شهرنوش، طوبا و معنای شب، تهران: نشر البرز، ۱۳۷۲.
- جعفری قنواتی، محمد، درآمدی بر فولکلور ایران، تهران: جامی، ۱۳۹۴.

- _____، قصه‌ها و افسانه‌هایی از گوشه و کنار ایران، تهران: دفتر پژوهش‌های رادیو، ۱۳۸۶.
- حداد، حسن، زیر و بم داستان، تهران: عصر داستان، جلد اول، ۱۳۹۲.
- حنیف، محمد، سور و سوگ در فرهنگ عامه لرستان و بختیاری، تهران: طرح آینده، ۱۳۸۶.
- _____، کلاه جادویی و مجسمه مسی، تهران: عصر داستان.
- _____، هویت ملی در قصه‌های عامه دوره صفوی، تهران: عصر داستان، ۱۳۹۳.
- دولت‌آبادی، محمود، روزگار سپری‌شده مردم سال‌خورده، دوره سه‌جلدی، تهران: نشر چشمه، ۱۳۸۹.
- ذوالفقاری، حسن، یک‌صد منظومه عاشقانه فارسی، تهران: نشر چرخ، ۱۳۹۲.
- ذوالفقاری، حسن و علی‌اکبر شیری، باورهای عامیانه مردم ایران، تهران: نشر چشمه، ۱۳۹۴.
- راوندی، محمد بن سلیمان، راحة الصدور و آية السرور، به سعی محمد اقبال و حواشی مجتبی مینوی، تهران: امیرکبیر، ۱۳۳۲.
- روانی‌پور، منیر، اهل غرق، تهران: خانه آفتاب، زمستان ۱۳۶۹.
- زرشناس، شهریار، رویکردها و مکتب‌های ادبی؛ دفتر دوم: از عصر رئالیسم تا ادبیات پسا مدرن، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۹.
- زرین‌کوب، عبدالحسین، از گذشته ادبی ایران، تهران: انتشارات بین‌المللی الهدی، ۱۳۷۵.
- ساعدی، غلام‌حسین، عزاداران ییل، تهران: انتشارات آگاه، ۱۳۵۵.
- سَرامی، قدمعلی، از رنگ گل تا رنج خار، شکل‌شناسی داستان‌های شاهنامه، تهران، ۱۳۸۳.
- سیدحسینی، رضا، مکتب‌های ادبی، تهران: نگاه، ۱۳۸۴.
- شریف‌پور، شکبیا و فرشید سادات شریفی، رویاهای بیداری،

گفت و گوهای پاریس ریویو با نویسندگان برجسته جهان، تهران: پاریسیک، ۱۳۹۳.

شعبانی، رضا، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، تهران: نشر قومس، ۱۳۸۲.
شمس تبریزی، شمس الدین محمد، مقالات شمس، تصحیح محمدعلی موحد، تهران: خوارزمی، ۱۳۸۵.

صادقی، بهرام، ملکوت، تهران: کتاب زمان، ۱۳۵۳.
صفا، ذبیح الله، تاریخ ادبیات در ایران از میانه قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم هجری، تهران، ۱۳۷۸.

ظہیری سمرقندی، محمدبن علی بن محمد، سندبادنامه، با گفتاری از مجتبی مینوی و به اهتمام احمد آتش، تهران: کتاب فرزاد، ۱۳۶۲.
عضد یزدی، سندبادنامه منظوم، تصحیح محمدجعفر محجوب، تهران: توس، ۱۳۸۱.

عطار نیشابوری (فریدالدین محمدبن ابراهیم)، گزیده تذکرة الاولیاء تدوین ک. رضا و م. آزاد، ضمیمه دوم «لوح»، تهران، بی نا، ۱۳۵۰.
_____، تذکرة الاولیاء، تصحیح محمد استعلامی، تهران: زوار، ۱۳۴۶.

علیخانی، یوسف، بیوه کشی، تهران: آمو، ۱۳۹۴.
فردوسی، شاهنامه، به تصحیح ژول مول، مترجم دیباچه: جهانگیر افکاری، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، جلد اول، ۱۳۷۰.

گلشیری، هوشنگ، نمازخانه های کوچک من، تهران: کتاب زمان، ۱۳۵۴.

لوفلر-دلاشو، م. زبان رمزی افسانه ها، ترجمه جلال ستاری، تهران: توس، ۱۳۶۴.

_____، زبان رمزی قصه های پریوار، ترجمه جلال ستاری، تهران: توس، ۱۳۶۶.

مارزولف، اولریش، طبقه بندی قصه های ایرانی، ترجمه کیکاووس

- جهانداری، تهران: سروش، ۱۳۷۱.
- مارکز، گابریل گارسیا، بهترین داستان‌های کوتاه، ترجمه احمد گلشیری، تهران: نگاه، ۱۳۸۶.
- _____، زنده‌ام که روایت کنم، ترجمه کاوه میرعباسی، تهران: نی، ۱۳۸۴.
- _____، صد سال تنهایی، ترجمه بهمن فرزانه، تهران: چاپ اول، ۱۳۵۳.
- مستوفی، حمدالله، تاریخ گزیده، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۴.
- مندنی‌پور، شهریار، شرق بنفشه، تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۸.
- منوچهر حکیم، اسکندرنامه، تلخیص: علی‌رضا ذکاوتی قراگزلو، تهران: نی، ۱۳۸۳.
- نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف، خمسه، لیلی و مجنون، با مقدمه دکتر معین‌فر، تهران: زرین، ۱۳۶۲.
- _____، داستان خسرو و شیرین، به کوشش عبدالمحمد آیتی، تهران: سخن پارسی، ۱۳۷۶.
- نقیب‌الممالک، میرزا محمدعلی، کتاب مستطاب امیرارسلان نامدار، پژوهشگر و ویراستار: منوچهر کریم‌زاده، تصویرگر: بهزاد غریب‌پور، تهران: طرح نو، ۱۳۷۹.
- وبر، ماکس، اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری، ترجمه مرتضی ناقب‌پور، تهران: جامی، ۱۳۹۴.
- وکیلان، احمد، تمثیل و مثل، جلد دوم، ۱۳۷۵.
- یاحقی، محمدجعفر، فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها در ادبیات فارسی، تهران: سروش، ۱۳۷۹.
- یاوری، حورا، داستان فارسی و سرگذشت مدرنیته در ایران، تهران: سخن، ۱۳۸۸.

مقاله‌های مجلات

اولیایی، هلن، «مدرنیسم و پسامدرنیسم در آثار داستان کوتاه‌نویسان معاصر ایران»، کتاب ماه ادبیات، شماره ۴۴ (پیاپی ۱۵۸)، آذر ۱۳۸۹.

باقری، بهادر و محسن وثاقتی جلال، «روزگار سپری شده مردم سال خورده و بازآفرینی اسطوره سوشیانیس»، فصلنامه پژوهش‌های ادبی، سال ۱۰، شماره ۴۰، تابستان ۱۳۹۲.

پارسی‌نژاد، کامران، «مبانی و ساختار رئالیسم جادویی»، ماهنامه ادبیات داستانی، شماره ۶۶ و ۶۷، بهمن و اسفند ۱۳۸۱.

توللی، اعظم، «بررسی تطبیقی صد سال تنهایی و عزاداران بیک»، فصلنامه ادبیات تطبیقی، شماره ۱۶، ۱۳۸۹.

خاتمی، احمد و علی تقوی، «مبانی و ساختار رئالیسم در ادبیات داستانی»، مجله پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره ۶، بهار و تابستان ۱۳۸۵.

ناظمیان، رضا و دیگران، «بررسی گزاره‌های رئالیسم جادویی در رمان‌های عزاداران بیک غلام‌حسین ساعدی و شب‌های هزار شب نجیب محفوظ»، مجله ادب عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره ۶، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۳.

نیکویخت، ناصر و مریم رامین‌نیا، «بررسی رئالیسم جادویی و تحلیل رمان اهل غرق»، فصلنامه پژوهش‌های ادبی، شماره ۸، تابستان ۱۳۸۴.

تحقیقات و پایان‌نامه‌ها

باقری، محسن، «بررسی رئالیسم جادویی و بازتاب آن در آثار داستانی رضا براهنی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، استاد راهنما: احمد تمیم‌داری، ۱۳۹۰.

حنیف، محمد، «متل های لری»، تحقیق درون مرکزی مرکز تحقیقات صدا و سیما، شماره ۲۲۷/۱۳۷۵.

حنیف، محمد و نسرین ابوالمعالی، «قابلیت های نمایشی قصه ها و متل های عامیانه فارسی»، تحقیق درون مرکزی مرکز تحقیقات صدا و سیما، شماره ۱۲۹، ۱۳۸۴.

رودگر، محمد، «مقایسه ساختاری و مبنایی تذکره نگاری تصوف با رئالیسم جادویی با تأکید بر آثار مارکز»، پایان نامه دکتری، دانشگاه ادیان و مذاهب، رشته تصوف و عرفان اسلامی، استاد راهنما: مهدی حجوانی، زمستان ۱۳۹۴.

گفت و گوهای مؤلفان با نویسندگان و مترجمان: عباس پژمان و محمد رودگر.

سایت ها و وبلاگ های اینترنتی

اسطیری، مجید، «بارقه رئالیسم جادویی ایرانی در عزاداران بیکل غلام حسین ساعدی»، تارنمای شهرستان ادب، بیستم اسفند ۱۳۹۴.
<http://shahrestanadab.com>

دانشنامه حوزوی، بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۵.
<http://www.wikifeqh.ir>

دولت آبادی، محمود، در گفت و گو با یوسف انصاری، برگرفته از وب نوشته یوسف انصاری، بیستم بهمن ۱۳۹۴.
<http://uosefansare.blog.com/%DA%AF%D9%81%DA%AF%D9%88-%DA%AF%D9%88-%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88>

سایت مد و مه، داستان آدینه، گرگ، بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳.
<http://www.madomeh.com/site/news/news/1400.htm>

مصاحبه با عبدالعلی دستغیب، با عنوان «چرا ایرانی ها مارکز می خوانند»، مصاحبه گر: خبرگزاری ایبنا، دوشنبه، اول اردیبهشت ۱۳۹۳.

<http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/197896>

منابع لاتین

- Ahmadzadeh, Hashem, "Stylistic and Thematic Changes in Kurdish Novels," in *Borders and the Changing Boundaries of Knowledge*, Inga Brandell, Marie Carlson and Öner A. Çetrez, (eds). Swedish Research Institute in Istanbul, Transactions, vol. 22 (Stockholm 2015).
- Aldea, Eva, *Magical Realism and Deleuze; The Indiscernibility of Difference in Postcolonial Literature*, London: Continuum Literary Studies, 2011.
- Allende, Isabel, *The House of the Spirits*, trans. Magda Bogin, New York: Bantam [Spanish original 1982], 1988.
- Appiah, Anthony K., "Spiritual Realism," rev. of *The Famished Road*, by Ben Okri, *The Nation*, 3-10, Aug.1992.
- Aristophanes, *Frogs*, trans. Ian Johnston. Retrieved from <http://records.viu.ca/~johnstoi/aristophanes/frogs.htm#note58> on January 2016.
- Aristotle, *Posterior Analytics; Topica*, trans. Hugh Tredennick and E. S. Forster, Loeb Classical Library (Cambridge, MA and London: Harvard University Press/Heinemann, 1976).

Aristotle: *Poetics*; Longinus: *On the Sublime*; Demetrius: *On Style*, trans. W. Hamilton Fyfe (Cambridge, MA and London: Harvard University Press/Heinemann, 1965), VIII.v. Unless otherwise stated, I have used this translation of the *Poetics*.

Armstrong, Nancy, "The Rise of Feminine Authority in the Novel," *Novel: A Forum on Fiction*, vol. 15, No. 2, Winter 1982.

Austen, Jane, *Pride and Prejudice*, Donald J. Gray (ed.), New York: Norton, 1966.

Bakhtin, Mikhail, *Rabelais and His World* (Tvorchestvo Fransua Rable, 1965), trans. Helene Iswolsky, Cambridge: MA and London, 1968.

Barthes, Roland, "The discourse of history" ("Le discours de l'histoire," *Social Science Information*, 1967), trans. Stephen Bann, in *Comparative Criticism: A Yearbook*, ed. E. S. Schaffer, Cambridge, 1981.

———, "L'effet de réel," *Communications*, XI, 1968.

Belsey, Cathrine, *Critical Practice*, London: Methuen, 1980.

Beneveto, Joe, "An Introduction to the Realities of Fiction: Teaching Magic Realism in Three Stories by Borges, Fuentes and García Márquez," *Kansas Quarterly*, vol. 16, No. 3, 1984.

Benito, Jesus, Ana Mª Manzanar and Begoña Simal,

- Uncertain Mirrors: Magical Realism in US Ethnic Literature*, Amsterdam & New York: Rodopi, 2009.
- Bhabha, Homi K., "DissemiNation: time, narrative and the margins of the modern nation," Homi K. Bhabha (ed.), *Nation and Narration*, London: Routledge, 1990.
- Blackwell, Frieda H., "Narrative Magic in the Fiction of Isabel Allende by Patricia Hart," *Letras Femeninas* 17 (1/2): 140-143.
- Boehmer, Elleke, *Colonial and Postcolonial Literature: Migrant Metaphors*, Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Bowers, Maggie Ann, *Magic(al) Realism*, New York and London: Routledge, 2004.
- Carouges, Michel, *André Breton et les Données Fondamentales du Surréalisme*, Paris: Gallimard, 1950.
- Carpentier, Alejo, *The Marvelous Baroque and the Marvelous Real*, n.d., 1975.
- Chanady, Amaryll Beatrice, *Magical Realism and the Fantastic: Resolved Versus Unresolved Antinomy*, New York: Garland Publishing Inc., 1985.
- Coser, S., *Bridging the Americas: The Literature of Paula Marshall, Toni Morrison, and Gayl Jones*, Philadelphia: Temple University Press, 1994.
- Danow, David K., *The Spirit of Carnival: Magical Realism*

and the Grotesque, Lexington, 1995.

De Armas, Frederick A., "Metamorphosis as Revolt: Cervantes' Persilesy Segismunda and Carpentier's El Reino de Este Mundo", *Hispanic Review*, 1981, 49 (3): 297-316.

Durix, Jean-Pierre, *Mimesis, Genres, and Post-Colonial Discourse: Deconstructing Magic Realism*, Basingstoke: Macmillan, 1998.

Echevarría, Roberto Gonzáles, *Alejo Carpentier: The Pilgrim At Home*, Ithaca: Cornell University Press, 1977.

Ellis, Andrew, *Socialist Realisms: Soviet Painting 1920–1970*, Skira Editore S.P.A., 2012.

Erdrich, Louise, *Tracks*, New York: Harper & Raw, Publishers, Inc, 1988.

Ezenwa-Ohaeto, Chinua Achebe: *A Biography*, Bloomington: Indiana University Press, 1997.

Faris, Wendy B., *Ordinary Enchantments: Magical Realism and the Remystification of Narrative*, Nashville: Vanderbilt UP, 2004.

Foreman, P. G., "Post-on Stories: History and the Magically Real, Morrison and Allende on Call", in L. Parkinson Zamora and W. B. Faris (eds), *Magical Realism: Theory, History, Community*, Durham: Duke University Press, 1995.

Frye, Northrop, *Secular Scripture: A Study of the Structure of Romance*, USA: Harvard University Press, 1976.

García, Mario T., *Luis Leal: An Auto/Biography*, University of Texas Press.

Gera, Anjali, *Three Great African Novelists*, New Delhi: Creative Books, 2001.

Giroux, Christopher, and Brigham Narins, *Contemporary Literary Criticism*, vol. 88, Detroit: Gale Research, 1995, pp. 19-40. From Literature Resource Center.

Hart, S. M., *Crónica de una muerte anunciada: Critical Guide*, London: Grant and Cutler, 1994.

_____, "Magical Realism in the Americas: Politicised Ghosts in *One Hundred Years of Solitude*, *The House of the Spirits*, and *Beloved*," *Journal of Iberian and Latin American Studies*, 9.2, 2003.

_____, Wen-Chin Ouyang, *A Companion to Magical Realism*, UK: Tamesis, 2005.

Hawley, John C., "Ben Okri's Spirit-Child: *Abiku* Migration and Post-Modernity", *Research in African Literatures*, 26.1, 1995.

Hegerfeldt, Ann, "Contentious Contributions: Magic Realism Goes British", *Janus Head: Journal of Interdisciplinary Studies in Literature, Continental Philosophy, Phenomenological Psychology and Art*, 5.2 (2002).

- Heinze, D., *The Dilemma of "Double Consciousness": Toni Morrison's Novels*, Athens, GA: University of Georgia Press, 1993.
- Henighan, Stephen, "Two Paths to the Boom: Carpentier, Asturias, and the Performative Split," *The Modern Language Review*, 1999.
- Henn, David, "History and the Fantastic in José Saramago's Fiction", *A Companion to Magical Realism*, UK: Tamesis, 2005.
- Hitchins, Keith, "Latife Tekin, Dear Shameless Death: A Review," *World Literature Today*, vol. 75, No. 3/4, Summer-Autumn 2001.
- Johnson, Samuel, 1772; Boswell, *Life of Johnson* (1791), ed. G. B. Hill (1891).
- Kingston, Maxine Hong, *Woman Warrior*, New York: Vintage Books, 1977.
- Kroetsch, Robert, *What the Crow Said* (1978), Alberta, 1998.
- Lodge, David, *The Art of Fiction*, London: Penguin Books, 1992.
- London Book Review, A Review of Borges; *A Life* by Edwin Williamson, Penguin, 2005, retrieved from <http://www.lrb.co.uk/v28/n09/colm-toibin/dont-abandon-me>.
- Lyotard, Jean-François, *The Postmodern Condition: A*

- Report on Knowledge*, Minneapolis: U of Minnesota P, 1984.
- Madsen, D. L., "Toni Morrison," in P. Schellinger (ed.), *Encyclopedia of the Novel*, Chicago: Fitzroy Dearborn, vol. II, 1998.
- Marquez, Gabriel Garcia, *One Hundred Years of Solitude*, Gregory Rabassa Trans, New York Harper & Publisher, Inc, 1970.
- Matz, Jesse, *Modern Novel: A Short Introduction*, USA: Blackwell Publishing, 2004.
- Mead, Robert G., "Miguel Ángel Asturias and the Nobel Prize," *Hispania (American Association of Teachers of Spanish and Portuguese)*, 51(2), May 1968.
- Nelson, Cary and Lawrence Grossberg, *Marxism and the Interpretation of Culture*, University of Illinois Press, 1988.
- Niatum, Duane, "On Stereotypes," *Recovering the Word: Essays on Native American Literature*, ed. Brian Swann and Arnold Krupat, Berkeley: U of California P, 1987, pp. 552-562.
- Nicol, Bran, *The Cambridge Introduction to Postmodern Fiction*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, pp. 50-71.
- Novalis, *Philosophical Writing*, trans. Margaret Mahony Stoljar, State University of New York Press, 1997.

- Okri, Ben, *The Famished Road*, London: Jonathan Cape, 1991.
- Parkinson, Louis Zamora, "The Visualizing Capacity of Magical Realism: Objects and Expressions in the Works of Jorge Luis Borges," *Janus Head, Special Issue on Magical Realism*, vol. 5, No. 2, 2002.
- Parkinson, Louis Zamora and Wendy B. Faris, *Magical Realism: Theory, History, Community*, Durham: Duke University Press, 1995.
- Plato, *Republic*, in *Collected Dialogues of Plato*, Edith Hamilton and Huntington Cairns, (eds), Princeton: Princeton University Press, 1969.
- Pontiero, Giovanni, "'The Human Comedy' in El Reino de Este Mundo," *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 1970, 12 (4): 528-538.
- Postman, Neil, *Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business*, USA: Penguin, 1985.
- Rorty, Richard, *Contingency, Irony, and Solidarity*, Cambridge: Cambridge UP, 1989.
- Said, Edward W., *Culture and Imperialism*, London: Vintage, 1993.
- Taylor, Lucien (ed.), *Visualizing Theory: Selected Essays from V.A.R., 1990-1994*, New York: Routledge, 2009.
- Tejera, Victorino, *Art and Human Intelligence*, London:

Vision Press Limited, 1966.

“Terry Pratchett by Linda Richards,” januarymagazine.com. 2002. Retrieved February 17, 2008.

Todorov, Tzvetan, *Introduction à la littérature fantastique* (Paris: Seuil, 1970, English translation by Richard Howard [Cleveland and London: The Press of Case Western Reserve University, 1973]).

Vizenor, Gerald, *Native Liberty: Natural Reason and Cultural Survivance*, New York and London: U of Nebraska P, 2009.

Vizenor, Gerald, *Bearheart: The Heirship Chronicles*, Minnesota: University of Minnesota Press, 1990.

Wamba, Philippe, *Kinship*, New York: Penguin Group, 1999.

Warnes, Christopher, *Magical Realism and the Postcolonial Novel: Between Faith and Irreverence*, London: Palgrave Macmillan, 2009.

Wells, Kimberley Ann, *Screaming, Flying, and Laughing: Magical Feminism's Witches in Contemporary Film, Television, and Novels*, doctoral dissertation, Texas A & M University, 2002.

Wolfe, Gene, Baber, Brendan, “Gene Wolfe Interview”, in Wright, Peter, *Shadows of the New Sun: Wolfe on Writing/Writers on Wolfe*, Retrieved 2009.

Wright, Derek, “Pre- and Post-Modernity in Recent West

African Fiction”, *Commonwealth Essays and Studies*,
21.2, 1999.

Zlotchew, Clark, *Varieties of Magical Realism*, New
Jersey: Academic Press ENE, 2007.

تبرستان
www.tabarestan.info

انتشارات علمی و فرهنگی

ISBN: 978-600-436-583-3

9 786004 365833