

چگونه می شود داستان کوتاه نوشت؟

نویسنده: اشتفلان لایشنزرنینگ
مترجم: ساینا ممتاز پور

اشتفلان لایشنزرنینگ Stefan Leichsenring دارنده‌ی دکترای شیمی متولد ۱۹۷۵ است و در حال حاضر به عنوان روزنامه‌نگار آزاد کار می‌کند. وی تا به حال مقالات زیادی درباره‌ی چگونگی نوشتن داستان کوتاه منتشر کرده است. مقالاتی که در واقع حاصل تلاش او در جمع آوری آراء و تجربیات نویسنده‌گان مشهور مختلف بوده است.

■ قسمت اول: در کوتاهی، شیرینی نهفته است قواعد نوشتن داستان کوتاه، زیاد است. در بعضی کتاب‌ها سعی شده قواعد ثابتی درباره‌ی چگونه نوشتن ارائه شود. در صورتی که هیچ نویسنده‌ای فقط به خاطر رعایت نکردن اصطلاحات فواین داستان کوتاه، از نوشتن یک داستان خوب منصرف نمی‌شود. ناگفته نماند، بسیاری از نویسنده‌گان مشهور این قواعد را ذیر پاس گذارند. چون به هر حال برای این که یک داستان، و این خوب از آب در بیاید باید نویسنده فوت و فن‌ها و حقه‌هایی را با مهارت به کار ببرد که داستان، مخاطب پیدا کند. ما خیلی ساده شروع می‌کنیم: داستان کوتاه، کوتاه است. اغلب از یک صفحه‌ی تایپ شده شروع می‌شود و به بیست صفحه نیز می‌رسد. برای مثال کورت مارتی در «بابان خوش» تنها در یک پاراگراف از دویست کلمه استفاده کرده است.

■ **Unity of Effect** «یک دستی مضمون» داستان کوتاه را معمولاً می‌توان در یک جلسه خوانده، یک داستان کوتاه یکباره روی خواننده تاثیر می‌گذارد. در صورتی که رمان را در چندین مرحله می‌خوانیم، این تفاوت، بر رویی / جریان احساسی فضایی اثر نزدیک است. در رمان فضای عرض می‌شود، چون این امکان وجود دارد که فضای انسانها و رفتارها در هر فصل تغییر کنند، در حالی که در داستان کوتاه، عوض شدن فضای ناگهانی است و امکان دارد خواننده که به یک فضای عادت کرده، به کلی از حوال و هوای داستان خارج شود.

در داستان کوتاه کار بی موردی / نا به جایی است. در داستان کوتاه بیشتر اوقات این که اتفاق کجا روی می‌دهد، اهمیتی ندارد. هیچ قاعده‌ای بدون استثنای نیست. لانگرس در داستان «شروع / آغاز فصل» توصیف فضای را با یک منظره‌ی کوهستانی یا صفا شروع می‌کند - صفاتی غلط انداز و فربینده که البته در آخر مشخص می‌شود. - در این مورد منظمه با طرح داستان ارتباط دارد.

■ **فقط یک اتفاق**
رویه‌های اصلی رمان از چند رشته واقعه متعدد

■ زمان و مکان

کوتاهی داستان کوتاه بر جواب سیاری از آن تاثیر دارد. توصیف سقوط امپراتوری رم در قالب یک داستان کوتاه جندان آسان نیست. پایدابنها به دلیل نظریه اوج دامنه بوده مانند نایابنامه‌ی «رومولوس کیبر» اثر دورنمارت (Querrenmarkt) اما در عین حال در داستان

در عین حال شخصیت فرد را نیز توصیف می‌کند. خطر جدی، این است که فهرمانان داستان کوتاه به شخصیت‌های قابل تعویض و تکراری تبدیل می‌شوند.

البته دیگر در داستان شخصیت فرمایده شخصیت‌گذاری کرده است. این که در میان کوتاه اغلب شخصیت افراد اصلی تغییر می‌کند، بلکه فقط روایات شخصیت توصیف می‌شود و شخصیت از زندگی شخصی او در یک مسئلله درگیر می‌شود. در زندگی کوتاه خوشبخت Francic Macomber پیوند و تفاوت اشتراک و تفاوت داستان کوتاه را با داستان بلند به روشنی می‌بینیم.

■ توصیف شخصیت: نشان بد، نگو Show Don't Tell

قبل اکنون در داستان کوتاه خطر بدل آمدند فهرمان‌های بدون نام وجود دارند، هجوم فضا برای توصیف مفصل شخصیت کم است کاریکاتوریست‌ها با مشکلی مشابه موواجه هستند. آنها باید با استفاده از خطوط محصوری شخصیت‌ها را به خوبی توصیف کنند. در داستان کوتاه جزئیات ویژه‌گاهی‌های ظاهری یا لیاس فهرمان‌ها، می‌توانند تصویر اولیه و اطلاعات اصلی را به خواننده بدهند در مورد احساسات چه طور؟ وقتی من خواهم به خواننده بفهمایم که فردی عصبانی است به راحتی می‌توسیم. اشتفان عصبانی بود. در این جمله گوینده‌ای صحبت می‌کند که همه چیزرا می‌داند و می‌تواند در متغیر آدمها نفوذ کند. اما ناگهان نهنج با خشونت کند. اما ناگهان نهنج با خشونت او را می‌بلعد. این داستان شاید در واقعیت نیز اتفاق بیفتد، اما بیشتر خواننگان به روان انسان‌ها علاقه‌مندند تا روان نهنج‌ها.

در داستان‌هایی که موضوع انفجار آتش‌نشان یا تصادف وسائل نقلیه است چطور؟ این گونه اتفاق‌ها، ناگهان روی می‌دهد و به عنوان موضوع اصلی داستان قابل بررسی هستند. در واقع داستان، موقعیت جالب می‌شود که این نوع اتفاق‌ها در ارتباط با انسان‌ها روی دهد - مثلاً کوهنوردی که از کوه آتش‌نشان بالا می‌رود و یا کسی که به دلیل عجله زیاد تصادف می‌کند.

■ تعداد کم انسان‌ها و فقط یک ویژه‌گی شخصیتی کلام خلاصه کرده است: «نشان بد، نگو». البته نشان دادن افکار کار ساده‌ای نیست. جملاتی مانند: «جه آم غیر قابل تحملی، کار با خود فکر کرد» در یک داستان کوتا خوب، کمتر دیده می‌شود. خواننده باید اغلبه افکار اشخاص را حبس بزند بیشتر اوقات همین اصل، داستان را جذاب می‌کند و قیمتی من خواهیم افکار یا احساسات دیگران را حسناً توصیف کنیم استفاده از این‌گوی توصیف «هنر» اولین بار در زمان مدرن مثلاً و مان کالکتا دیده شد. در واقع

از سوی دیگر این پرسش مطرح می‌شود که مکان را چگونه تعریف می‌کیم؟ یک کشور، یک شهر، یک منطقه ای از شهر یا یک اتفاق؟ وسائل نقلیه‌ای مانند اتومبیل و هوایپیم، مکان‌ها را به هم نزدیک می‌کنند.

Aristoteles برای نایابنامه ضروری می‌داند. باید این اتفاق باید فقط در مکان و زمان است. کوتاهی بوده دهد. این قاعده، در مورد داستان کوتاه نیز صدق می‌کند.

■ قسمت دوم: شخصیت‌های داستان

«انسان» کانون اصلی در بیشتر داستان‌های کوتا، درباره انسان‌ها بحث می‌شود، اما آیا واقعاً باید این طور باشد؟ در این مورد به یک مثال توجه کنید:

یک نهنج خطرناک در یک آکاراپوم بزرگ زندگی می‌کند و با خانم جوانی که مرافق حیوانات است رابطه‌ی خوبی دارد و در برابر او رام است. یک روز دوست این خانم جوان به جای او کار می‌کند و می‌داند که این نهنج بخوب و دوست داشتنی است. نهنج در حالی که ملایم و آرام به نظر می‌رسد به مرد جوان تزدیک می‌شود. مراقب جدید به داخل آکاراپوم می‌رود تا با او بازی کند. اما ناگهان نهنج با خشونت او را می‌بلعد. این داستان شاید در واقعیت نیز اتفاق بیفتد، اما بیشتر خواننگان به روان انسان‌ها علاقه‌مندند تا روان نهنج‌ها.

در داستان‌هایی که موضوع انفجار آتش‌نشان یا تصادف وسائل نقلیه است چطور؟ این گونه اتفاق‌ها، ناگهان روی می‌دهد و به عنوان موضوع اصلی داستان قابل بررسی هستند. در واقع داستان، موقعیت جالب می‌شود که این نوع اتفاق‌ها در ارتباط با انسان‌ها روی دهد - مثلاً کوهنوردی که از کوه آتش‌نشان بالا می‌رود و یا کسی که به دلیل عجله زیاد تصادف می‌کند.

■ تعداد کم انسان‌ها و فقط یک ویژه‌گی شخصیتی بقیه می‌ستیم. این مطلب محدوده در بسیاری از داستان‌های کوتاه از تعداد محدودی انسان استفاده می‌کند و آدم‌ها اغلب فقط یک ویژه‌گی شخصیتی اصلی دارند. بیشتر اوقات افراد بدون اسمی هستند و از خمیر شخصی استفاده می‌شود و یا اسمی به کاربرده می‌شود که

کوتا

«دیدار

غیر متنظره»

نوشه

J.P. HEBEL

ما شاهد پنجاه سال

انفی هستیم. این مطلب

تقریباً در مورد مکان نیز

صدق می‌کند. در داستان

کوتا، ممکن نیست یک واقعی

معقول، در سراسر یک قاره اتفاق بیفتد. چون

فرصت برای جایه‌جایی‌های مکرر وجود ندارد.

شکلی که دیده نمی‌شود و درست همین نکته نشانگر، هنر داستان نویسی است.
داستان‌های نکته‌ای از آخر نوشته می‌شوند. همه چیز به آخر داستان متفاوت می‌شود، از این نوع داستان می‌توان «ران بر» نوشته‌ی والد داهمن را نام برد. این نوع داستان‌ها اغلب حکایتی همراه دارند که کاهی خواننده در داستان‌های بلند به این نتیجه نمی‌رسد.

در آخر داستان‌های موقعیتی نکته‌ای نیست و در ابتدای آن نیز مقدماتی وجود ندارد. این نوع داستان کاملاً بر عکس داستان بلند یک اتفاق باور نکردنی را نشان نمی‌دهد هیجان انگیز نیست و سعی دارد به زندگی روزمره یک انسان نگاهی کوتاه نهیلی - زندگی روزمره در داستان‌های کوتاه تحلیلی مشکل این جاست که شرایط زمان‌های دور (گذشته یا آینده) را باید مخصوص و مفید توصیف کرد، چون شرایط زندگی برای اشخاص داستان، و نه برای ما آشنا است.

در ابتدای آن نیز مقدماتی وجود ندارد که ادیبات جمیعتی این اتفاق را در محیط طبیعی اش زیر نظر بگیرد و از طریق تجربه‌های زندگی روزمره شخصیت او را توصیف کنند. اغلب داستان‌های موقعیتی ابتدا و انتهای روشنی دارند.

■ آیا داستان کوتاه باید حتماً پیام داشته باشد؟
در آخر، درباره‌ی پیام داستان توضیح کوتاهی می‌دهیم. بسیاری از خوانندگان از «نتیجه‌ی اخلاقی یک داستان پیزارند» بعضی از آن‌ها و بعضی از نویسندهای می‌پرسند: آیا هر داستانی باید معنی دار باشد؟ آیا فقط این کافی نیست که خواننده تنها از خواندن داستان لذت ببرد؟

از یک سو ضرورت ندارد که ادبیات حتماً حقیقت را متنقل کند. در اصل ادبیات، حال و هوای هر مبلغین نیست، ابتدا باید داستان، حال و هوای هر اثر و شخصیت‌های آن با هم هماهنگ باشند. اما از سوی دیگر یک داستان خوب همیشه معنی خاصی دارد، هر چند، لازم نیست این معنی مانند افسانه‌ها آشکار باشد.

(البته) انتقال بینش‌های جدید به خواننده کار دشواری است. معمولاً در داستان‌های کوتاه مطالب آشنا، یادآوری می‌شود. برای مثال لانگکسر در «شروع فصل» به یهودی بودن عیسی اشاره می‌کند.

نویسنده می‌تواند به یک داستان مهیج معا بپخشند. مانند «زنده‌گی خوشخت و کوتاه Macomber» اثر همینگویی. در این داستان گاهی به خواننده بیش از حد فشار وارد می‌شود. چون داستان، او را به هیجان به همراه خود می‌کشند و خواننده تشخیص نمی‌دهد برای نویسنده در آن قسم داستان چه چیزی مطرح بوده است.

نوشتن داستان‌هایی درباره‌ی زندگی روزمره آسان‌تر است، در این نوع داستان خواننده می‌تواند روی این پرسش که چرا نویسنده این صحنه‌ی پیش با افتاده را توصیف کرده، تمرکز کند (مثال «پایان خوش» نوشته K.Marti)

Ambors Bierces Owl creek

موارد استثناء هستند. اما اغلب در داستان‌هایی که واقعیت امر برای خواننده جذاب است، از قلم می‌افتد و سپس به جای آن چیزی در این خلاه اتفاق افتاده است، تعریف می‌شود.

خواننده از حضور گوینده آگاه نیست و داستان را از دید شخصیتی خاص به اصطلاح شخصیت بازتابنده می‌بیند.

■ گوینده من باشم یا شخص دیگر
توصیف ما درباره‌ی دیدگاه Auktorial کمی منفی بود، حالا نکات منفی دیگر آن را باید آور استفاده از این روش - که گوینده داستان را تعریف می‌کند - خواننده را از اتفاقات داستان منحرف می‌کند. چون گوینده هم به شخصیت‌های داستان اضافه می‌شود. (در واقع) این روش بین گوینده و خواننده فاصله ایجاد می‌کند و تصور خواننده را که خیال می‌کند در بطن ماجرا قرار دارد، کمرنگ می‌کند. چون گوینده دارد ماجرا را نوشت: «او سوار مترو شد» به این ترتیب برای یک نفر (خواننده) تعریف می‌کند.
مثلًا قهرمان داستان کار آتش می‌نشید و داستانی را برای دیگری تعریف می‌کند. در این لصا هیجان، نسبتاً کمتر است و در محله اول به نظر نمی‌رسد که همه چیز الان دارد اتفاق می‌افتد، بلکه ماجرا حالت داستان دست دوم را پیدا می‌کند.
بیشتر داستان‌های کوتاه از دیدگاه یک شخص یا از دیدگاه من نوشته می‌شود. «شروع فصل» نوشته‌ی لانگکسر و یا زندگی خوشختی و کوتاه فرانسیس ماکبر از نمونه‌های موفق استفاده نویسنده از گوینده‌ی Auktorial است.

■ در داستان کوتاه، ممکن نیست
یک واقعیتی معقول، در سراسر
یک قاره اتفاق بیفتد. چون
فرصت برای جایه‌جایی های
مکرر وجود ندارد

است. اما اگر در آینده کسی سوار مترو شود صحنه تحلیلی روش نیست. ما می‌توانیم آن را کوتاه توضیح بدهیم ولی در نهایت این توضیح مانند متن کوتاهی می‌شود که به متن اصلی ضمیمه شده است. آثار تحلیلی و غیر واقعی مانند داستان «توتول» نوشته‌ی دونرمانس و «جشن آتلیه» نوشته‌ی ولگانگ شایمرس قالب‌های / شکل‌های (From) حاشیه‌ای هستند.

■ داستان موضعی و داستان slice-of-cake
برحسب این که آخر داستان چگونه تمام شود، اساساً دو نوع داستان کوتاه وجود دارد. داستان نکته‌ای (point) و داستان slice of cake (situation). داستان نکته‌ای با یک

نقطه‌ای عطف غیرمنتظره به آخر می‌رسد. خواننده با نگاهی دوباره به داستان نشانه‌های این نقطه‌ای عطف را تشخیص می‌دهد. او تا حدی غافلگیر می‌شود و با خود می‌گوید: در اصل خودت من توائی حدس بزنی، چون در اول داستان شانه‌هایی از آن به چشم می‌خورد. به بیان دیگر برگ برینده در ابتدای داستان بیرون است، اما به

را از دید شخصیتی خاص به اصطلاح شخصیت بازتابنده می‌بیند.

■ داستان سوم: ساختار و پیام
(شروع هر کاری دشوار است)
چه طور یک داستان کوتاه را شروع کنیم؟ به طور قطع راه‌های گوناگونی وجود دارد. اما آن چه که بدینه است این که مقدمه باید کوتاه باشد، در غیر این صورت برای بقیه داستان جای کافی باقی نمی‌ماند. اغلب اولین جمله توجه و علاقه‌ی خواننده را جلب می‌کند. برای مثال احتمال دارد این جمله درباره‌ی آدم جالی باشد که ویژه‌گی باز و خاصی دارد.
همچنین داستان‌هایی هستند که با یک قاعده اصلی شروع می‌شوند. مثلًا اصلی مثل این که «پنج‌ری ماشین همیشه آدم را عصیانی می‌کند و اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که باید به یک قرار ملاقات مهم برویم» نقطه آغاز داستان است.

■ داستان Linear
گاهی قهرمان در ابتدای داستان دیگر موقعیتی و خیم می‌شود. که این حالت در اثر ویژگی شخصیتی بارز است. بیشتر اوقات طرح داستان Linear است و در ابتدای داستان ماجراهایی که قبلاً اتفاق افتاده است تعریف می‌شود. (برفعهای کلیمانجارو نوشته همینگوی یا حامنه در پل