

داستان های گوتیک بریتانیایی
۱۸۸۵ تا ۱۹۳۰ سال

کلی هری
ترجمه‌ی علیرضا طاهری عراقی

نفرت‌انگیز» این جانور و دو دست شاخک‌مانند «الرزاں» اش که لبی قایق نجات را گرفته، راوی با نفرت عقب می‌رود و «جیغ و حشتناکی از ترس» می‌کشد. در داستان نشان حیوان (Mark of the Beast) (۱۸۹۰) نوشته‌ی رودیارد کیپلینگ، وقتی یک انگلیسی مست به نام فلیت تصویر هانومان، میمون خدای هندی را خراب می‌کند، کاهن هانومان او را به جانوری گرگ‌نما تبدیل می‌کند که زوزه می‌کشد، گوشت خام می‌خورد و «از پشت گلویش صدای جانوران و حشی بیرون می‌آید». استریکلند و راوی که شاهد استحاله‌ی فلیت هستند، با دیدن این صحنه‌ی «نفرت‌بار» واقعاً و جسمآ «ناخوش» می‌شوند.

تمامی این متن‌ها به توصیف بدن‌هایی می‌پردازند که ادعای یک هویت مستقل تمام و تمام و نیز هستی انسانی تمام و کمال خود را از دست داده‌اند. بدن‌هایی هستند آستانه‌ای، بدن‌هایی که در آستانه‌ی بین دو عبارت یک تقابل ساکنند، تقابل‌هایی نظیر انسان/حیوان، مذکور/مؤنث، یا متمند/بدوی که از طریق شان، تمدن‌ها قادرند به طرز مهم و معناداری به سازماندهی تجربه بپردازند. این موجودات آستانه‌ای با شکستن چنین تقابل‌هایی، توانایی انسان در فهم جهان را به هم می‌زنند. علاوه بر این، دو متن از متن‌های فوق وصفی از بدن انسان در حال دگردیسی به دست می‌دهند. همان‌طور که قطعه‌ی میچن که در سرنگاشت آوردم نیز تأکید دارد، هیأت انسانی آن چنان محکم و استوار نیست که اطمینان بخش باشد و چه بسا «ذوب شود و حل شود» و شکل‌هایی موهوم و بی‌سابقه به خود بگیرد. برای چنین بدن گوتیکی - بدنه‌ی آمیخته، بی‌ثبات، نفرت‌انگیز - بهترین نام می‌تواند بدن ناالنسان (abhuman) بیاشد که واژه‌اش از داستان هاجسون اقتباس شده است. وجود ناالسان مقادیری از هویت انسانی خود را حفظ می‌کند، اما تبدیل شده است، یا در حال تبدیل شدن است، به چیزی دیگر، چیزی نیمه‌انسان - چیزی گرگ‌نما یا میمون‌وار یا شاخک‌دار یا قارچ‌شکل یا شاید چیزی با جسمانیت خشن متغیر که صرفاً «توصیف‌ناپذیر» است. یا آن‌که وجود ناالسان ممکن است «چیزی» تصویرناپذیر باشد که هیأتی انسانی

پوست، گوشت، ماهیچه‌ها، استخوان‌ها و ساختمان قرص بدن انسان که بی‌تفیر و ماندگار و تزلزل ناپذیرش می‌پنداشتم، شروع کرد به ذوب شدن و حل شدن. آرتور میچن، خدای بزرگ پان، (۱۸۹۰، میچن، خانه‌ی ارواح؛ ص ۲۳۶)

با چهار نوشه‌ی پایان قرن نوزدهم بریتانیایی شروع می‌کنم. شخصیت اصلی رمان جزیره‌ی دکتر مورو (۱۸۹۶) اج جی. ولز، که در جزیره‌ی ناشناخته‌ای تنها مانده، باید با موجوداتی دست و پنجه نرم کند که «به هیأت انسان‌اند، اما انسان‌هایی که حال و هوای بسیار عجیب حیواناتی آشنا در آن‌ها هست». پرندیک که قادر به دسته‌بندی این موجودات غیرعادی نیست، در حضورشان «از جاری غریب» و «نفرتی لرزآور» احساس می‌کرد. در داستان خدای بزرگ پان بدن هلن وون در هنگام مرگ در یک سلسله دگرگونی‌های سریع، ویژگی‌های انسانی خود را از دست می‌دهد، «هبوط می‌کند به همان جانوری که از آن صعود کرده بود»، تبدیل می‌شود به «ماده‌ای ژله مانند» و بعد «شکلی و حشتناک و توصیف‌ناپذیر» پیدا می‌کند که «نه انسان است نه حیوان». دکتری که در کنار هلن است با دیدن دگردیسی و حشتناک او از «وحشت و تهوع» دچار تشنج می‌شود. راوی قایق‌های گلن کریگ (۱۹۰۷) نوشه‌ی ویلیام هوپ هاجسون روی آب خم می‌شود و چشمش به «چیزی» می‌افتد که «صورت سفید و شیطانی اش انسانی بود، جز آن‌که دهان و بینی‌اش بسیار شبیه منقار به نظر می‌رسید». در برابر چهره و بوی «پلید و

زیرزمینی، شکنجه‌گاه‌های دادگاه تفتیش عقاید) درون مایه (اشغال خاطر این ژانر به موضوعات ممنوعه‌ای همچون زنای با محارم، انحرافات جنسی، جنون و خشونت؛ حالات هیجانی شدید مثل خشم و وحشت و کینه‌توزی)، سبک (زبان مبالغه‌آمیز؛ تلاش‌های مفصل برای ایجاد فضایی اضطراب‌آور و پر تعلیق)، راهبردهای روایی (آشفتگی در داستان توسط چهارچوب‌های روایی و گسترهای روایی؛ استفاده از پیرنگ‌سازی شلوغ و حس‌گرایانه به جای واقع‌گرایانه) و ارتباط مؤثر با خواننده (که سعی می‌شود اضطراب، ترس یا بدگمانی پارانوییدی در او برانگیخته شود).

در مورد این‌که در دوره‌های بعد، گوتیسم ادبی به چه چیزی اطلاق می‌شود و این‌که آیا گوتیسم مابعد رمانیک را می‌توان به نحو مطلوبی از ژانرهای هم‌جوارش مثل داستان‌های علمی - تخیلی، رمانس، فانتزی و وحشت تمیز داد یا نه، حتی اتفاق نظر کمتری وجود دارد. برای مثال ممکن است این سؤال پیش آید که آیا داستان‌های پایان قرن نوزدهم را، که پیش‌تر شرح دادم، نمی‌توان به جای گوتیک در دسته‌ی داستان‌های علمی - تخیلی قرار داد؟ از چهار متنی که در پاراگراف اول مطرح شد تنها متن کپلینگ است که به معنای واقعی حادثه‌ای فراتبیعی و «فوق هر تجربه‌ی انسانی و عقلانی» را به تصویر می‌کشد. مرد نقره‌ای نوعی جادوی شرقی به کار می‌بنند که از نظر علم غربی توضیح ناپذیر است و فقط با زور جسمانی باطل می‌شود، مثل وقتی که استریکلن و راوی کاهن را شکنجه می‌دهند تا تغییرشکل فلیت را برگردانند. انسان - حیوان‌های مرموز مورو موجوداتی فراتبیعی نیستند، بلکه محصول زنده‌شکافنی، انتقال خون، پیوند بوسی و تغییرات رفتاری از طریق هیپنوتیزم‌اند؛ رمان و لز بازنگری نظریه‌پردازانه‌ای است بر تجارب علمی معتبر زمان خودش. از نظر ساختاری فرضیات علمی که در کل داستان نقشی محوری داشته و حتی منطق داستان را به داستان تحمیل می‌کنند، با جزئیات توضیح داده می‌شوند، خصوصاً در فصل چهاردهم که «دکتر مورو توضیح می‌دهد». داستان هاجسون به گمانه‌زنی در

دارد یا هیأت انسانی به خود می‌گیرد و یا ادای آن را درمی‌آورد و از این رو نوعی تهدید دیگر برای تمامیت هویت انسانی تلقی می‌شود.

نانسانیت چشم‌انداز زننده‌ی جذابی است که گوتیک با اخر سده نوزده و اوایل سده بیست بارها به آن بازگشت می‌کند، در آثار نویسنده‌گانی چون فرانک اوبری، ای.اف.بنسون، الجرون بلکوود، آرتور کاند، دویل، اچ. رایدر هگارد، هاجسون، ام. آر. جیمز، کپلینگ، ورن لی، میچن، ریچارد مارش، ام.پی. شیل، رابت لوییس استیونس، برم استونک و ولز. چرا بازنمایی هویت نانسانی این‌طور پیاپی و با چنین شدتی در داستان‌های گوتیک بریتانیایی در دوره‌ی مدرنیسم تکرار می‌شود؟ منابع اجتماعی - فرهنگی، و نیاز به چنین بازنمایی‌هایی چه هستند و این ژانر چه طور منشأ خود را تجدید می‌کند و چه طور بدان نیازها پاسخ می‌دهد؟ مطلب حاضر جواب‌هایی برای این سؤال‌ها ارائه می‌کند و برخی از تصاویر و روایت‌های نوعی را که در داستان‌های گوتیک بریتانیایی سال‌های ۱۸۸۵ تا ۱۹۳۰ یافت می‌شود، شرح می‌دهد. اما پیش از آن می‌خواهم نگاه کلی‌تری به گوتیک مدرنیستی در تاریخ ژانر خودش داشته باشم.

از محدود مواردی که منتقدان گوتیک بر آن اتفاق نظر دارند این واقعیت تاریخ ادبیات است که ژانری که به «گوتیک» معروف شده بین سال‌های ۱۷۶۰ و ۱۸۲۰ آغاز‌های پیدا کرد، ژانری که به واسطه‌ی محتوای فراتبیعت گرایانه‌اش، تمایل‌اش به تخطی‌های اجتماعی و، به بیان رسمی‌تر، گسترش از هنجارهای درحال ظهور واقع‌گرایی رئالیسم پارز و مشخص می‌شد. همان‌طور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، طی این سال‌ها از گوتیک تعاریف بسیار گوناگونی از جنبه‌های مختلف ارائه شده است. جنبه‌هایی مثل پیرنگ (از آن جمله شخصیت‌های قراردادی، مثلاً شخصیت زن جوان درستکاری که در خطر می‌افتد، و حادثه‌های قراردادی، مثل زندانی شدن این قهرمان زن به دست تبهکاری اهربیتی و در عین حال پرهیبت و گریختن از دست او)، صحنه (قلعه‌های تیره و تار، هزار تووهای

شخصیت‌هایش هستند، خون آشام با عباراتی توصیف می‌شود که آشکارا از مردم‌شناسی جنایی، نظریه‌ی انحطاط و روان‌شناسی قدیم اقتباس شده است؛ یعنی از نظام‌های فکری، اجتماعی یا پژوهشکی اواخر عصر ویکتوریا که برای دسته‌بندی و فهم سوژه‌های انسانی نابهنجار به کار می‌رفت. گرچه این علوم مربوط به جانیان و ناتوانان و مجانین از عهده‌ی شرح طول عمر یا توانایی‌های خون آشام در تغییرشکل برنمی‌آید، دکتر ون هلسینگ ایمان دارد که روزی علم حتی این چیزها را هم توضیح می‌دهد، وقتی که «تمامی نیروهای طبیعت که جادویی‌اند و زرف و قدرتمند» به‌طور کامل درک شوند، زیرا آن‌چه دراکولا را شکل داده طبیعت است، نه نیروی فراطبیعی. ون هلسینگ با انگلیسی دست و پا شکسته‌اش توضیح می‌دهد که ترانسیلوانیا پر است از عجایب جهان زمین‌شناسی و شیمی... شکی نیست که در بعضی از ترکیب‌های این نیروهای جادویی یک چیز مغناطیسی یا الکتریکی است که به‌طرز عجیب در دنیای جسمانی کار می‌کند. (استوکر، دراکولا، ص ۲۷۸).

علاوه بر این ویژگی‌های بسیار مشمث‌کننده‌ای که از بدن‌های نانسانی در این متن‌ها ارائه شده، و نیز واکنش‌های مملو از انجار شخصیت‌های دیگر نسبت به آن‌ها، حکایت از این دارد که در عرصه‌ی گوتیک هستیم نه داستان علمی - تخیلی، یا دست‌کم این‌که با گونه‌ای ترکیبی و بسیار مدرن سروکار داریم. اما مشکل دیگری پیش می‌آید. ممکن است کسی بگوید که پاشاری این متن‌ها بر خشنی و زمختی جسمانیت بدن - چه آمیختگی و تغییریافتنگی بدن نانسانی - باشد به دسته‌بندی گوتیک مدرنیستی در ڈانر وحشت منجر شود. وحشت را عموماً ڈانری بی قید و بندتو و کچ سلیقه‌تر از گوتیک، مملو از تصویرپردازی‌های روشن‌تر، با طرح‌هایی اغراق‌آمیز می‌دانند که فروپاشی، انحلال و یا بدن‌های استحاله یافته‌ی نفرت‌انگیزی را ترسیم می‌کند و واکنش غریزی‌تری از خواننده می‌طلبد. نوئل کرون در فلسفه‌ی وحشت خود، با نظریه‌ی وحشت «هستی مدارانه» اش، می‌گوید که این ڈانر با حضور نوع خاصی از هیولا -

مورد جانوران عجیب و غریبی می‌پردازد که ممکن است از طریق انتخاب طبیعی شکل بگیرند، خصوصاً در اکوسیستم بسته‌ای مثل دریای پوشیده از خزه‌ی سارکاس که فضای غالب «گلن کریک» است. بنابراین هنگامی که این رمان هیولا‌های عجیب و غریبی مثل مردان حلقه‌نی را وصف می‌کند، وجود آن‌ها با فرضیات علمی آغاز قرن همخوانی دارد، هر چند که هاجسون به صراحت آن‌ها را شرح نداده است. هلن وون در خدای بزرگ پان دختر یک مادر انسانی، یک نیروی غیرانسانی و یک جراحی آزمایش اعصاب است: دکتر ریموند که می‌خواهد بر شکاف بین جهان مادی و غیرمادی پلی‌بزند، «گروه خاصی از سلول‌های عصبی» مغز مادر او را عمل می‌کند، سلول‌هایی که فیزیولوژیست‌های دیگر هنوز از عملکردشان بی‌اطلاع‌اند. توضیحات علمی دکتر ریموند بسیار سطحی‌تر از توضیحات دکتر مورو است، و زمینه‌ی تحقیقات نیز پژوهشی معتبر نیست بلکه «پژوهشی متعالی» است، عبارتی اقتباسی از ماجراهای عجیب دکتر جکیل و آقای هاید (۱۸۸۶) نوشته‌ی رابرت لویس استیوتن. قابل توجه است که در هر دو مورد، پان و جکیل، پدیده‌ی ظاهرآ فراطبیعی از طریق تجربه‌ی علمی و به‌وسیله‌ی دستکاری فیزیولوژیکی، یا آزمایش‌های شیمیایی تولید می‌شود و نه طلسه‌های جادویی.

در «نهفته‌ترین نور» (۱۸۹۴)، میچن چنین تجربه‌ای را «علم خفیه» (occult science) می‌نامد. و این چنین است که توصیف و تعریف علم به‌عنوان هنری آستانه‌ای و نظامی تجربه‌گرake به تولید و توصیف پدیده‌هایی می‌پردازد که به بهترین وجه می‌توان نام «گوتیک» بر آن‌ها گذاشت، در ادبیات عامه‌پسند دوره‌ی مدرنیسم رایج می‌شود. علم بی‌بالات یا نامسؤول، در سنت فرانکشتاینی، منجر به «ساختن هیولاها» می‌شود، هیولا‌هایی مثل انسان، حیوان‌ها، آقای هاید و هلن وون. اما علم، غربات غیرقابل‌پیش‌بینی دنیای طبیعت و نیز سرشت عجیب و متغیر ذهن (سوژه) انسانی را هم شرح می‌دهد. در دراکولا برم استوکر (۱۸۹۷)، که دو نفر پژوهشک/روان‌شناس از

باید گوتیک دانست، که امری بی معنی خواهد بود. در عین حال خواندن متنی که به عنوان نمونه‌ای از این ژانر تلقی شود و کاری جز پرداختن به اضطراب‌های اجتماعی کند، دشوار خواهد بود.

با این حال بیشتر منتقدان داشتن درکی از گوتیک به عنوان گونه‌ای فراتاریخی را بی‌فایده نمی‌دانند. چه با صحت پردازی و جزئیات طرح‌اش تغییر کند، اما هم‌چنان طرحش نامتعارف می‌ماند، حادثه‌ها یکی پس از دیگری تلیبار می‌شوند و هم‌چنان بار فضای ترسناک و اضطراب‌آور بر صحنه پردازی اش سنتگینی می‌کند. نوع سرپیچی اجتماعی ممکن است دوره به دوره تغییر کند و فهم بالینی از اختلالات روانی هم دگرگون گردد، اما گوتیک هم‌چنان به رفتارهای افراطی و پریشانی ذهن انسانی تمايل نشان می‌دهد. فرد باتینگ در گوتیک می‌گوید این ژانر مرتبط با افراط است، تصویرپردازی افراطی، روایت افراطی و احساسات افراطی. بدین ترتیب رمانی مثل مورو را - که بر اساس اصول علمی موجهی ساخته شده اما نشان مشخصه‌اش تصاویر مکرر و روش از پیکرهای آستانه‌ای گروتسک، زبان پرشور و شوق راوی، و لحظات هیستریک گست و امتناع روایت است - می‌توان به‌سادگی گوتیک دانست نه داستان علمی - تخیلی، یا ترکیبی از هر دو.

علاوه بر این از آن جا که عصر مدرنیسم لحظه‌ی بسط‌یافته‌ای است که در آن، شاید ژانر معروف به گوتیک به وحشت استحاله پیدا می‌کند، این وسوسه وجود دارد که هالبراستام را سرمشق قرار داده و از ژانر ترکیبی وحشت گوتیکی سخن برانیم. اما دست‌کم در حال حاضر ترجیح می‌دهم اصطلاح گوتیک را حفظ کنم تا نشانی باشد بر پیوستگی ای - سنت جاری بازنمایی اغراق‌آمیز - که از آغاز سده‌ی هجدهم تا آغاز سده‌ی نوزدهم وجود داشته است. آن‌چه من از «گوتیک» فهم می‌کنم گونه‌ای است متشکل از متن‌هایی که «عامه‌پسند» تلقی شده‌اند؛ که پیرنگ‌سازی حس‌گرایانه یا تعلیقی دارند؛ که صرف‌نظر از استفاده‌ی مکرر از برخی عناصر پیرنگی تکراری، نوآوری‌های روایی را به کار می‌بنند؛ که پدیده‌های فراطیبیعی یا ظاهرًا فراطیبیعی را به

هیولاها بی‌آستانه‌ای، هیولاها بی‌بینایی که «صراحتاً بینایی» صراحتاً متناقض، ناقص یا بی‌شکل» هستند - شکل می‌گیرد و واکنشی که بر می‌انگیزد! دقیقاً ترس است «به همراه اتزجار و دل‌آشوبه و نفرت». کرول می‌گوید اگرچه نمونه‌های قدیمی‌تری از ژانر وحشت موجود است، اما این ژانر به واقع تا اواخر قرن نوزدهم که بازنمودهای هراس و نفرت، تکشیر و تشدید پیدا کرد اقبالی نداشت. جودیث هالبراستام در پوست شفاف (Skin Shows) خود وحشت را با مناظر مخفوف «نایهنجاری مجسم» که از زمان فرنکنشتاين برداشت‌های مختلفی از آن وجود داشت مرتبط می‌داند، در حالی که گوتیک «به عنوان یک تعریف سردستی، سبکی بلاغی و ساختاری روایی است که برای ایجاد ترس و اشتیاق در خواننده طرح شده است».

«گوتیک» با شکل پیوند می‌خورد و «وحشت» با محظوا، هر چند که تمايزی که هالبراستام قائل می‌شود بدین سادگی نیست، چرا که راهبردهای روایی و بلاغی می‌باشند برای تطبیق با تغییرات محظوا، خود تغییر یابند. از این جهت عنوان فرعی کتاب او (وحشت گوتیکی و فن آوری هیولا) اذعانی است بر دشواری، یا حتی بیهودگی این که این ژانر مابعد رمانیکی را چیزی جز ژانر ترکیبی بدانیم.

دیوید پاتر معتقد است گوتیک را می‌توان «هم به عنوان ژانری با حدود مرزهای تاریخی و هم به مشابه گرایشی فراگیرتر و بی‌وقفه در کل ادبیات داستانی» تعریف کرد، و برخی منتقدان این سؤال را مطرح کرده‌اند که آیا ژانر گوتیک بعد از حدود سال ۱۸۲۵ اصلًا وجود دارد یا نه. یکی از این منتقدان نیکلاس دالی است که صورت‌بندی گوتیک را به عنوان «شیوه‌ای ادبی که در دوره‌ی ویکتوریا بی و بعد از آن مثل «روح ادبیات داستانی گوتیک قرن هجدهم» حضور دارد، نمی‌پذیرد. او می‌گوید چنین صورت‌بندی ای ممکن است هم بیش از حد پرظرفیت باشد و هم بیش از حد محدود دکننده. اگر گوتیک را ژانری بدانیم که در نقاط تاریخی مختلف ظاهر می‌شود و هدفش کندوکاو و پراختن به «حوزه‌های ممنوعه‌ی (taboo) فرهنگی خاص» است، پس تقریباً هر متنی را که به طرح سرپیچی‌های اجتماعی پردازد

به نتایج وحشتناکی متوجه می‌شود و هر شرارتی ممکن است در آن اتفاق بیافتد و پنهان بماند. آن‌چه پاتریک برانتلینگر «گوتیک امپراتوری» می‌نماد به وصف مواجهه‌ی خطروناک انگلیسی‌ها با مستعمره‌نشین‌ها، مثل برخورد فلیت با مرد نقره‌ای، در مناطق تماس امپریالیستی می‌پردازد. انسان «متمندن» در مستعمرات ممکن است با سرعت هراس انگیزی به بربیریت بازگشت کند، مثل فلیت، و «نشان حیوان» به خود بگیرد. یا آن‌که خود انگلستان، اگر به واسطه‌ی تنش‌های داخلی و اضطراری اجتماعی، ضعیف شده باشد، ممکن است قربانی شکارهای امپریالیستی مستعمرات خود شود، مثل وقتی که در سوک، مهاجمانی فراطبیعی لندن را تهدید می‌کنند یا مثل فانوس دریانی مصری نوشته‌ی گی بوث بی (۱۸۹۹).

به همین ترتیب، افزایش بازنمود تالسانیت در گوتیک اواخر قرن را می‌توان تا حدودی به تأثیرات متزلزل گر علم داروینی قرن نوزدهم نسبت داد. این علم، گونه‌های موجود را ناپایدار، مستحبیل شونده و مشمول انقراض می‌دانست و رابطه‌ای نزدیک و ناراحت‌کننده بین «حیوان» متصور بود، چرا که بنا به گفته‌ی چارلز داروین در اثر معروفش نسل آدمی (۱۸۷۱)، انسان «از تبار چهارپای پشمaloی دمدار»‌ی است که خود «احتمالاً از جانور قدیمی کیسه‌داری نشأت گرفته، و این یکی با گذشتی از یک رشته‌ی طویل از شکل‌های گوتاگون، از موجودی دورزیست، و این آخری هم از جانوری شبیه ماهی به وجود آمده است». نظریه‌ی تکامل، بدن انسان را به عنوان یک کلیت تام و تمام قلمداد نمی‌کرد، بلکه آن را نوعی هیولای فرنکشتاینی می‌دانست که چهل تکه‌ای است از شکل‌های حیوانی مختلف که گونه‌ی انسان، برهه‌های گوناگون تاریخ تکامل خود را در آن‌ها به سر برده است. این نظریه معتقد بود که پیش‌روی تاریخ طبیعی (و به تبع آن تاریخ انسان) تصادفی است و رو به سوی اوج خاصی ندارد، بنابراین بدن‌ها، گونه‌ها و فرهنگ‌ها همانقدر که احتمال «پیش‌روی» داشتند احتمال «پس‌روی» و نزول به شکل‌هایی با پیچیدگی کمتر را هم داشتند. این نظریه جهان‌بینی انسان‌مدار دلگرم‌کننده را از بین برداشت: انسان هم

تصویر می‌کشند و یا رابطه‌ای کمابیش تعارض آمیز با عرف ادبی واقع‌گرا به نمایش می‌گذارند؛ که به طور جد می‌کوشند واکنش عاطفی شدیدی (ناآرامی، ترس، انججار، ضربه) در خواننده‌ی خود ایجاد کنند؛ که به جنون، هیستری، هذیان و در کل به مراحل متناوب روانی می‌پردازند؛ و این‌که مملو از بازنمودهای افراطی واضح و روشن از هویت‌های جنسی، بدنی و روحی انسان هستند.

بوی بسیار زنده‌ی کپک به مشام خورد و سرمای چیزی شبیه صورت را حسن کردم که به صورتم فشرده می‌شود و روی صورتم حرکت می‌کند، و نمی‌دانم چند پا یا دست یا شاخک که به بدنم می‌چسبد.

ام. آر. جیمز، گنج آبوب توئاس (۱۹۰۴)

همچنین بی‌فایده نخواهد بود اگر از جنبه‌ای که آنتکون آن را «وسائل فرهنگی» نامیده نظری به ژانر بیندازیم، این‌که یک ژانر در فرهنگی که آن را به وجود آورده و از آن استفاده می‌کند چگونه عمل می‌کند، یا چگونه برای خواننده‌گانش مطالب با اهمیتی را بیان می‌کند و درباره‌ی مسائل برگسته بحث می‌کند. گوتیک تا حدودی، اما به درستی، به عنوان ژانر بدینانه‌ای شناخته شده که در زمان تنش‌های اجتماعی آشکار می‌شود تا با شکلی جایگزین (و گاهی فراطبیعی) و از طریق رفتن در دل اضطراب‌ها، به بحث درباره‌ی آن‌ها برای خواننده‌گانش بپردازد. برای مثال مستقدان احیای دوباره‌ی گوتیک در اواخر دوره‌ی ویکتوریا را به اضطراب‌های مربوط به فرهنگ شهری مدرن، یا جایگاه بریتانیا با عنوان برترین قدرت امپریالیستی مدرن مرتبط می‌دانند. در رمان‌هایی مثل دکتر جکیل و آغای هاید، دراکولا، سه شیاد میچن (۱۸۹۵) و سوک (۱۸۹۷) ریچارد مارش، لندن - چه خود شهر که مثل هزار تویی است و چه حومه‌های ظاهرآ بی‌نام و نشانش - مثل رازی تاریک و مخاطره‌آمیز، «ناشناخته... چون تاریک‌ترین خطه‌های آفریقا» تصور شده است. ساکنان شهر، ارادل و اوپاش، تبهکاران، منحرفان و اجنبیان خطروناکی هستند که می‌توانند به دلخواه خود هویت‌شان را پنهان کنند و تغییر دهنند، شهر مدرن فضایی است که در آن برخوردهای تصادفی و اتفاقی

حیات روح‌های آن جهان هم به گونه‌ای نفرت‌انگیز تجسد یافته و به صورت لجن‌واره‌هایی در خانه‌های شبح‌زده پدیدار می‌شوند، مثل خانه‌ای ویلایی در شمرتون نوشه‌ی ای. آم. باراژ (۱۹۲۷) و کلبه‌ی سرخ اچ. آر. ویکفیلد (۱۹۲۸)، یا به شکل ناهنجاری‌هایی عنکبوت‌شکل یا انسان‌هایی با اعضا اختاپوسی که در داستان‌هایی چون آلبوم بریده‌ی جرايد کاتن آلبریک (۱۸۹۵) و کنت مگنوس (۱۹۰۴) نوشته‌ی آم. آر. جیمز ظاهر می‌گردند.

استحاله‌ی انسانی نامتعارف نیز در حیطه‌ی علاقه‌ی علوم انسانی اواخر عهد ویکتوریا بود که نظریه‌ی تکامل را شامل می‌شد و به منزله‌ی بازنده‌ی ای در آن بود. برای مثال در انسان‌شناسی جنایی این بحث مطرح شد که افراد کثرفتار موسوم به «جانیان مادرزاد» در واقع نیاکان مانند هستند؛ بازگشتهایی اند به گونه‌هایی که در برخی رفتارهای وحشیانه و عناصر چهره (آرواره‌ی بیرون زده، پیشانی پس رفته، بی تناسبی میمون‌وار اعضا) با گونه‌های دیگر جانوری شریک‌اند. نظریه‌ی زوال (degeneration theory) بیان می‌کرد که برخی اختلالات جسمی و عصبی که زاییده‌ی زندگی مدرن صنعتی و شهری است، می‌توانند از طریق برخورد های اجتماعی گسترش یابد و به ارت پرسد و حتی ممکن است به صورت حادتری به فرزندان منتقل شود. سموم صنعتی، اعتیاد به مواد مخدر و الکل، و شرایط نامساعد شهری آغازگر این ماربیج رو به پایین بود، هم‌چنین فن‌آوری‌های جدیدی هم‌چون راه‌آهن و تلگراف که ضرباً هنگ زندگی مدرن را تند کرد و اعضای آن را به خستگی و تشنجه کشاند. ریچارد فان گرافت ابینگ جنسیت‌شناس و مکس نوردو نظریه‌پرداز اجتماعی بر این عقیده بود که فساد اخلاقی (انحرافات جنسی، هنر و ادبیات منحط) یکی از علل خطرناک و زننده‌ی زوال است که باعث ایجاد و خیم شدن اختلالات عصبی می‌شود، اختلالاتی که در زندگی شهری مدرن به شدت «مسری» است. نه تنها نسل خانواده‌ها بلکه جوامع نیز به تمامی دستخوش زوال قلمداد می‌شوند، زوالی که پیش‌روی برآسایش در میان یک ملت را می‌شد با اخلاق‌ستیزی گسترده، ناآرامی‌های

گونه‌ای بود مثل گونه‌های دیگر که به صورت اتفاقی و نه بنا به طرحی الاهی توسعه پیدا کرده و با در نظر گرفتن تغیرپذیری گونه‌های انسان هم ممکن بود به شکل نانسانی نفرت‌انگیزی تغییر یا استحاله پیدا کند.

آن جا کف اتاق یک چیز تیره‌ی متعفن ریخته بود که از فرط گندیدگی و فساد غل غل می‌کرد، نه مایع بود نه جامد، ولی جلوی چشم‌های ما داشت تغییر مسی‌کرد و ذوب می‌شد... دیدم چیزی مثل دست یا پا تکان می‌خورد و می‌جنید». در گوتیک مدرنیستی بدن انسان آمیخته، بی ثبات و نفرت‌انگیز است. گونه‌های حیوانی تمایز کاملی با گونه‌ی انسانی ندارند اما نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از تکامل یک هویت انسانی در آن‌ها پیداست: انسان‌های حلزونی هاجسون؛ انسان‌های میمون‌نما در فرو رفته در دهان زلزله (۱۸۹۴) نوشته‌ی ای. دی. فاست و جهان گمشده آرتور کاتن (۱۸۹۲)؛ بازماندگان ماقبل تاریخی منطقه‌ی بی‌طرف جان بوشان (۱۸۹۸) و هرم درخشان میچن (۱۸۹۵). درست جلوی چشم آدم، انسان‌ها به حیوان تبدیل می‌شوند، به جانورانی گرگ‌نما یا میمون‌شکل یا موجودات انسان‌حیوان‌شکل غیرقابل تشخیص، مثل نشان حیوان و خدای بزرگ پان، وندیگوی الجردن بلکوود (۱۹۱۰)، ماجراهی در دماغه هاجسون (۱۹۱۲) و میمون زرد رو (The Pale Ape) ام. پی. شیل (۱۹۱۱). بدن انسانی، که به گونه‌ی ویرانگری تمایل به تمرکز زدایی دارد - ممکن است حتی کاملاً مض محل شده و تبدیل به لجن‌واره‌ی ابتدایی ای شود که گفته می‌شود منشأ تمام حیات است، مثل آن‌چه در قطعه‌ی فوق، که برگرفته از سه شیاد است، روی می‌دهد یا مثلاً در متروک هاجسون (۱۹۱۲). به نظر جکیل، هاید چیزی است «نه تنها نفرت‌انگیز بلکه اصلاً غیرآلی. نکته‌ی تکان‌دهنده‌اش همین بود؛ که لجن توی چاله انگار داشت جیغ می‌کشید و صدا می‌کرد؛ که غبار بی‌شکل داشت ایما و اشاره می‌کرد «(جکیل و هاید، ص ۱۲۲)، بنابر آن چه علم ماده‌گرا مطرح می‌کرد، ذات انسانی محصور در قلمرو ماده، ناتوان از تعالی، و همواره محکوم به نمایش جسمانیت خشن و ناپایدار خود است. در داستان‌های ارواح مدرنیستی،

را که موبایل تن آدم سیخ می‌کرد از خودش در می‌آورد، مثل جیغ و حشیانه‌ی حیوانی که دیوانه شده باشد».

مارچ، نتایب (۱۹۰۰)

بنابراین گوتیک می‌تواند مثل نوعی شاخص تاریخی یا جامعه‌شناسی عمل کند؛ اگر این ژانر برای پرداختن به اختلالات و تغییرات ناشی از آسیب‌های فرهنگی به کار آید، دل‌مشغولی‌های مضمونی آن امکان را به ما می‌دهد که با یک واسطه، اضطراب‌های اجتماعی را در حوزه‌ی فراتریعت‌گرایی ردگیری کنیم. تعبیرات روانکاوانه از گوتیک نیز به این می‌پردازند که چه طور اضطراب‌های اجتماعی به شکل جایگزین شده‌ای فراتریعتی می‌شوند. به معنای دقیق‌تر، چه بسا در خوانشی روانکاوانه از گوتیک، هیولاها این ژانر همان «بازگشت [امیال] سرکوفته» تلقی شوند، تجسم ترس‌ها، خواسته‌ها و آرزوهای تحمل ناپذیر یا غیرقابل قبولی که از ضمیر آگاه رانده شده و سپس به بازنمودهایی از هیولاوارگی تغییر یافته‌اند، درست همان‌طور که ضمیر ناخودآگاه آن‌چه را که سرکوب می‌شود به صورت تصاویری در رویا یا علایم هیستریک بازسازی می‌کند. خواننده در فاصله‌ی امنی از مضماین تهدید‌آمیز ضمیر ناخودآگاه باقی می‌ماند چرا که به حوزه‌ی هم و خیال کشیده شده و بیگانه‌سازی شده است؛ از همین رو، گوتیک قادر به فراهم کردن روان‌پالایی لذت‌بخشی است که ژانرهای واقع‌گرا از آن عاجزند. زیگموند فروید که در دوره‌ی مدرنیسم کار می‌کرد و قلم می‌زد احساسی را که «فانتاستیک» می‌نامد این چنین توضیح می‌دهد: «احساس وحشت و هراسی خزندۀ» که هنگامی برانگیخته می‌شود که شیء یا شخص شناخته‌شده‌ای بیگانه شود، یا هنگامی که آشنایی غربی در چیزی ناآشنا تبدیل شود. فانتاستیک (در واقع چیز نو یا غربی نیست، چیزی آشنا و ثبت شده در ذهن است که فقط در اثر فرایند سرکوب بیگانه شده است) (فروید، «فانتاستیک» صص ۳۶۸، ۳۹۴). در اوایل جزیره‌ی دکتر مورو، پرنده‌یک با انسان‌حیوانی به اسم ملینگ بر می‌خورد که به نظرش به طور نفرت‌انگیزی غریب و در عین حال بسیار آشناست، چرا که او نمی‌تواند درک کند که

سیاسی و اجتماعی، انحطاط فرهنگی و اختلالات روانی و پیکرهای ازشکل‌افتاده‌ی اعضا یا سنجید. این طرح پر هرج و مرج که از طریق آن بدن‌ها سیر قهره‌ای طی می‌کند و پیچیدگی جای خود را به بسی تفاوتی فرازینده یا آشوب نابسامان می‌دهد ساختار داستان‌های گوتیکی انحطاط را نیز تشکیل می‌دهد، چه حکایت فساد فردی باشد، مثل تصویر دوریان گری اسکار والد (۱۸۹۱)، و چه تباہی اجتماعی مثل ماشین زمان ولز (۱۸۹۵) و سرزمین شب هاجسون (۱۹۱۲). با این‌که هدف انسان‌شناسی جنایی و نظریه‌ی زوال هر دو دست یافتن به نوعی خلوص هویت انسانی است - برای آن‌که سلامت جمعی تصمیم شود باید اعضا کثرفثار شناسایی شده، تشخیص انجام گرفته و تحت کنترل قرار گیرند - اما هر دو هویت انسانی را به طرز خطرناکی سیال می‌دانند. استحاله‌های مصدقی نیاکان مانندی و زوال غیرقابل پیش‌بینی‌اند و می‌توانند با تنوع حیرت‌آوری پیکرهای آمیخته درست کنند؛ چزاره لامبروسو انسان‌شناس جنایی به شرح پس‌روی‌های انسانی می‌پردازد که در آن افراد خصوصیات جسمانی می‌سیمون، سمورها، سگ‌ها، جوندگان، گاوها، خزندگان، پرنده‌گان شکاری، ماکیان خانگی و بسیاری دیگر را از خود بروز می‌دهند. در ماشین زمان کاهله‌ی پرتجمل آینده («حرکت آرام انحطاط») موجب دوپاره شدن نوع بشر شده است، گونه‌ی نخست پریله‌رنگ و چروکیده و کندزه‌ن، گونه‌ی دیگر می‌سیمون‌نما و آدم‌خوار، ناانسان و تهوع‌انگیز. در سرزمین شب مجموعه‌ای از عوامل - سرد شدن خورشید، «بسی قانونی و تباہی» انسان، آزمایش‌های علمی که باعث آزاد شدن نیروهای جادویی طبیعت شده، فساد و نژاد‌آمیزی جنسی («هم‌نشینی با موجودات غربی از بیرون») - با هم ترکیب شده است تا «غوغایی از هیولاواره‌هایی ناانسانی تولید کنند که خطر غلبه‌شان بر دنیایی که روزگاری انسانی بوده احساس می‌شود.

«دیروز بهات ناخن کشیدم. گازت گرفتم، خونت را مکیدم. حالا تا قطره‌ی آخرش را می‌مکم، چون دیگر مال منی... همان‌طور می‌آمد جلوتر و مرتب همان صدا

ویکتوریا در مورد هم جنس‌گرایی مردانه تعبیر می‌کند، که عدم پذیرش آن را در فرهنگ می‌توان هم در بحث‌های علمی (در جنسیت‌شناسی ویکتوریایی، مرد هم‌جنس باز منحرف و کژرفتار است) و هم در قانون‌های مربوط به آن (متهم لابوشر در ۱۸۸۵ عمل جنسی میان مردان را غیرقانونی و قابل مجازات اعلام کرده بود) ردگیری کرد. دکتر جکیل و آقای هاید جهانی کاملاً هم‌جنس مدار را به تصویر می‌کشد - تمامی روابط مهم، چه بر اساس دوستی یا رقابت باشد چه از سر عاطفه یا بدگمانی، بین مردان است و جکیل در حلقه‌ای این مردان مجرد آمد و شد می‌کند. در چنین دنیای حرفة‌ای بورژوازی که زن‌ها (غیر از خدمتکاران) از آن دور افتاده‌اند، انتظار می‌رود تمايلات شدید هم‌جنس خواهانه نیز دیده شود. اما آن‌چه یافت می‌شود سرکوب بدون شادی است - شخصیت‌ها یا به خود «ریاضت» می‌دهند، مثل آترسن، یا «با احساس شرم بیمارگونه‌ای... به لذت‌های شان» تن می‌دهند و در عین حال پنهان‌شان می‌کنند، مثل جکیل - و هیولا، هاید. هاید تجسم اتزی و خشونت و فراوانی لبیدو است، برای جکیل یک همزاد است که آرزوهای ناشخص او را بی‌آن‌که مجازات شود به نمایش می‌گذارد، و منشأ شیفتگی‌ها و خیال‌بافی‌های آترسن از خودگذشته است که تخیل اش «در بند» هاید است و رویاهایی از هاید که به طور ناگهانی در کنار جکیل ظاهر می‌شوند، رهایش نمی‌کنند. شوالتر معتقد است که «به اصطلاح بسیار معروف رمزوازه‌ی جنسیت ویکتوریایی»، شخصیت‌های مذکور «چیزی ناگفتنی در هاید می‌یابند»: به بیان وود، هاید تمايلاتی را به نمایش می‌گذارد که می‌بایست هم از جامعه‌ی او اخراج شود. شکل‌دهی فرهنگی هم‌جنس خواهی به آن زمان طرد شود. شکل‌دهی فرهنگی هم‌جنس خواهی به عنوان امری «هیولاًی» از طریق زشتی و بدترکیبی هاید تعبیر می‌شود («چیزی غیرعادی و ناجور در ذات آن جانور بود»)، در حالی که «نفرت و انجار و ترس» آترسن در حضور هاید نشانه‌ای از کشش و در عین حال استنکاف او نسبت به این تجسم خطرناک هوس است (جکیل و هاید، صص ۳۷، ۴۸، ۹۹، ۵۲).

ممکن است انسانی این‌چنین کامل جانورگون شود؛ فانتاستیک علامتی است برای مشخص کردن هویت او به عنوان کسی که امکان جانورگون شدن و نانسانیت خود را سرکوب می‌کند.

در نظر فروید مصادیق ادبی فانتاستیک عقده‌های سرکوب شده‌ی کودکی، مثل عقده‌ی ادیپ یا «شکل‌هایی از تفکر مغلوب شده» مثل اعتقاد به زنده‌انگاری یا چشم‌شور، را احیا می‌کند (فروید، «فانتاستیک» ص ۴۰۶). رابین وود نیز در مقاله‌ی تأثیرگذاری که درباره‌ی سینمای وحشت در امریکا نوشته، بازنمودهای فانتاستیک یا گوتیک را به منزله‌ی معیاری برای اضطراب می‌داند، اما او بیشتر به هیولا‌های فرهنگی معینی که مملو از ترس‌های فرهنگی معین‌اند می‌پردازند. وود می‌گوید که در همه‌ی جوامع، «مردم از خردسالی چنین پرورش می‌یابند که نقش‌هایی از پیش تعیین شده را، به عنوان اعضایی با هویت‌های خاص جنسی یا مبتنی بر طبقه، پی‌ذیرند و کسانی را که از عهده‌ی این کار بمنمی‌آینند یا سرباز می‌زنند، آزار دهند» (ص ۸). برای مثال اگر دگر جنس خواهی مولّد هنجار اجتماعی باشد، اعضاً کاملاً به هنجار شده‌ی اجتماع تمايلات هم‌جنس خواهانه یا دیگر امیال نابجای خود را سرکوب کرده و (با عناوینی چون گناهکار، منحرف، بی‌فرهنگ) به سرزنش اعضاًی که چنین نمی‌کنند، می‌پردازند. بنابراین هیولا‌های گوتیک نسخه‌های جایگزین و تحریف‌شده‌ای اند هم از گرایش‌های سرکوب شده در سطح جامعه، و هم از اعضاًی «بد»ی که مشخصه‌شان داشتن این گرایش‌ها است و دیری است مهر نفتر انگیزی خورده‌اند. گوتیک ممکن است هیولا را بکشد طوری که منجر به (کاتارسیس) بیننده یا خواننده شود، چراکه می‌بیند امیال غیرقابل قبولش به صورت غیرمستقیم به وقوع می‌پونندند و بعد به طور قطع دوباره «سرکوب» می‌شوند، یا آن‌که به برانگیختن حس هم‌دردی با هیولا اقدام کند و از این طریق به نقد هنجارهای اجتماعی ای که هیولا از آن‌ها سر می‌تابد، پیردادز.

بر همین سیاق، این شوالتر آقای هاید در اثر دکتر جکیل و آقای هاید استیونسن را به تجسم اضطراب‌های اواخر عهد

مآب، کاردان و پرقدرت. مینا، بدون انتظار جواب، چنین می‌پرسد: «چه طور ممکن است زنی عاشق مردانی چنین مصمم، چنین صادق و چنین دلیر نشود!» (۳۰۸) در لانه‌ی کرم سفید نوشته‌ی استوکر، آدام سالتون سلحشوری است که از امنیت و شرف همسر آینده‌اش دفاع می‌کند، در نبرد چوب دست است و «آماده برای حادثه‌ای نامتنظر».

در حالی که فهم هویت جنسی مردانه و زنانه به عنوان اموری مکمل، طبیعی و قطعی در آستانه‌ی قرن نوزدهم از جهات بسیاری زیر سؤال رفت، نقش‌های جنسی ویکتوریایی اصلاً ثابت نبود. برای مثال ساخت‌های اجتماعی هویت زنانه یکدیگر را نقض می‌کردند و چه بسا در ایدئولوژی خانگی زنان را فرشتگانی اثیری و ذاتاً خارج از قالب بدن توصیف می‌کردند و در عین حال در علوم طبی آنان را موجوداتی می‌دانستند که به طرز خطرناکی تجسم یافته‌اند - از تغییرات بلوغ، زایمان و یائسگی رنج می‌کشند؛ از حفظ تفکر منطقی مستمر عاجزند؛ و مستعد طغیان‌های احساسی و هیستری هستند. جنت اوپنهایم نشان می‌دهد که چگونه تعاریف مردانگی نیز طی دوره‌ی ویکتوریا به شدت تغییر کرد به گونه‌ای که «ظرافت عاطفی» و احساسات که در اوایل قرن نوزدهم با کنش و قاطعیت مردانه ناساز شمرده نمی‌شد، در اواخر این قرن صفاتی تقریباً زنانه به شمار می‌رفت و «زیبایی جسمی، شجاعت، شهامت و سرسرختی برترین صفات مردانه بود». آن طور که فمینیست‌های میانه‌ی قرن خاطرشنان کرده‌اند واقعیت تجربه‌ی زنانه خط بطلانی کشید بر ایدئولوژی حوزه‌های منفک - تنها مردان می‌توانستند به دنیای کار وارد شوند و زنان در ازای حمایت مردان زندگی خانوادگی و وابستگی را می‌پذیرفتند. در واقع زنانی که از حامی مرد یا اشتغال بی‌بهره بودند به فقر کشیده می‌شدند؛ زنان وابسته چه بسا از شوهران‌شان احترام که نمی‌دیدند هیچ، مورد سوءاستفاده هم قرار می‌گرفتند.

با این وجود اگرچه در طول قرن ایدئولوژی‌های جنسی ممانعت‌گر زیر سؤال رفتند، در پایان قرن به نظر می‌رسید که نقش‌های جنسی سنتی در حال نابودی است، خصوصاً با ظهور شخصیت‌هایی مثل زن امروزی. گرچه بسیاری از

طی قرن نوزدهم، انحراف از هنجارهای جنسی به عنوان نشانه و نیز علت اتحاط اجتماعی شناخته می‌شد و از این رو اعضای آستانه‌ای از قبیل هم‌جنس خواهان، از آن رو که نقش‌های جنسی سنتی را به چالش می‌کشیدند (چراکه گفته می‌شد در جسم مردانه‌ی «هم‌جنس خواه» روحی زنانه اسیر است) به عنوان تهدیدهای بالقوه‌ای برای سلامت همگانی و باعث ایجاد ناآرامی اجتماعی قلمداد می‌شدند. از دیگر اعضای آستانه‌ای تهدید‌آمیز می‌توان «زن امروزی» یا فمینیست آخر قرنی «رانام برد که زنی رک و مستقل و کاملاً مدرن بود و رفتارهای «مردانه‌اش» از او چیزی هیولاوار می‌ساخت. زن امروزی نقشی را که ایدئولوژی جنسی ویکتوریایی به عنوان «فرشته‌ای درون خانه» و نگهبان حریم خصوصی برایش تعریف می‌کرد، رها کرده بود. این فرشته‌ی خانگی از حیث رابطه‌اش با مرد های خانواده معنی پیدا می‌کرد (به عنوان دختر، همسر، خواهر یا مادر) و از ویژگی‌هایش معصومیت کودکانه، لطفاتی آمیخته به محبت و از خودگذشتگی، پاکی اخلاقی ای که اغلب عاری از مسائلی جنسی قلمداد می‌شد، وابستگی و آسیب‌پذیری جذاب، و ذهنی بود که بیش تر شهودی و دل‌سوزانه بود تا منطقی و عقلانی. در زن چرب چشم (The Woman with the oily eyes) نوشته‌ی دیک دانووان (۱۸۹۹)، مود ردکار، زن رنج کشیده‌ای که شوهرش فریفته‌ی خون‌آشامی شده است، «دوست‌داشتنی ترین زنی است که تاکنون دم خدا در آن دمیده... زنی بی‌نقص... صاحب تمام فضیلت‌هایی که زنان را مبدل به فرشته می‌کند». مینا هارکر در دراکولا نیز یکی دیگر از این همسران فرشته‌سیرت عاری از مسائلی جنسی است که ماه عسل‌اش را در صومعه‌ای بی‌بالین جاناتان که دوره‌ی تناهی را می‌گذراند، سپری می‌کند و بی‌امان کار می‌کند تا شوهرش سلامتی خود را بازیابد و در عین حال به تسلی خواستگاران شکسته‌دل لوسی وسترن می‌پردازد. ون هلسینگ می‌گوید: «زنی بی‌نظیر است. این چنین صادق، این چنین دوست‌داشتنی، این چنین فروتن». برعکس، مردان ویکتوریایی ننان آور و محافظ زنان حق‌شناس و فرمانبردار خود بودند، مردانی شجاع، رییس

بلکه میل شدید غیرزنانه‌ای برای قدرت دارند، مثل ملکه ترا در جواهر هفت ستاره نوشه‌ی استوکر (۱۹۰۳)، یا قهرمان زن او اثر اچ. رایدر هگار (۸۷-۱۸۸۶) که آزو می‌کند «حاکم مطلق سرزمین بریتانیا و بلکه کل زمین شود». در سلطان مردگان فرانک اوپری (۱۹۰۳) از کاهنه آلویا که «شور آتشین»، جاه طلبی و «اراده‌ی راسخ» اش او را پیش می‌راند، در طول زمان به «ساحر»، «دیو زنی زیبا» و «ملکه‌ی آمازون‌ها» تعبیر می‌شود. هم‌چنین آیولا «آمیزه‌ای از دیو و فرشته» خوانده می‌شود عبارتی که در گوتیک مدرنیستی هم معروف زنان شرور و اغواگر است و هم مشخصه‌ی قهرمانان زن در بیان دلنشیں. در سوک و قتنی مارجوری پدرش آقای لیندن رابا یک «مستبد روسی» مانند می‌کند و با خونسردی حاضر به اجرای دستورات او نمی‌شود پدرش می‌گوید: «شرم آور است که فرزندی به ولی خود، به پدر خود، چنین رفتاری روا بدارد». شکی نیست که آقای لیندن ابله مفتر عن است و این صحنه برای ایجاد تأثیر کمیک آورده شده است اما این هم درست است که قهرمان زن گوتیک مدرنیستی اغلب مستقل، پرگرور، خودرأی و تحقیرکننده‌ی آداب و رسوم اجتماعی تصویر می‌شود، تقریباً شبیه زن امروزی. حتی مینا هارکر نیز که با افتادگی به سلطه‌ی مردانه سر تعظیم فرود می‌آورد («با آن که قرص تلخی بود اما نمی‌توانستم چیزی بگویم جز این که توجه و مراقبت جوان مردانه‌شان را پذیرم و آن را قورت بدهم» [استوکر، دراکولا، ص ۲۱۴])، و از بیان نفرتش از زن امروزی ابایی ندارد؛ مشخصه‌هایی چون کارآمدی، چیره دستی فتنی و خردمندی روشن‌بینانه دارد که در رمزگان فرهنگی، همه، مردانه‌اند. ون هلسینگ به نشان تأیید می‌گوید: «در سر او مغز مردانه است - مغزی که باید در سر مردی با استعداد باشد - و در سینه‌اش قلبی زنانه» (ص ۲۰۷).

گرچه مینا پس از اغوا شدن توسط خون‌آشام هم‌چنان در مقابل فساد جنسی مقاومت می‌کند اما هنوز به طور ناقصی زنانه است: نه «نمونه‌ای و حشتناک از جنس خود» است مثل زن آوازها (مارچ، سوک، ص ۴۶۲) که از مؤنث به مذکور تبدیل شود و بر عکس، نه هلن وون است که «شکلش میان

خواسته‌های زنان امروزی چندان هم امروزی نبود و آن‌ها نیز همانند فمینیست‌های پیش از خود طرفدار آموزش و اشتغال جدی برای زنان و نیز خواستار اصلاح قوانین ازدواج و طلاق بودند، اما غیر از این می‌گفتند که حق دارند آزادانه در محافل عمومی رفت و آمد کنند، در گفت و گوهای مربوط به پیش‌گیری از بارداری و بیماری‌های آمیزشی شرکت داشته باشند و از صمیمت جسمی در حوزه‌ی زناشویی و غیره بهره‌مند باشند. در نتیجه زن امروزی به دلیل پافشاری اش بر رفتارهای «مردانه» مورد توهین قرار گرفت.

با استفاده از مدل وود می‌توان این طور استدلال کرد که گوتیک پایان قرن با روشنی جایگزین و به‌وسیله‌ی بازی‌نمودهای متعدد هیولاها می‌شود و زن دیوانه با این تهدید مقابله می‌کند. برای مثال سه زن خون‌آشام در قلعه‌ی دراکولا متجاوزان جنسی ای هستند که به جاناتان هارکر حمله می‌کنند. رفتارشان، مثل هر زن ویکتوریائی معمولی دیگر نیست، و عشه‌گری‌شان («رکیک») است. خنده‌شان «عاری از شادی، خشک، بی روح... هم چون لذت شیاطین». (استوکر، دراکولا، صص ۴۲، ۴۳). حتی لوسی ساده‌لوجه شمه‌ای از میل زن امروزی وار را به نمایش می‌گذارد و از این رو تعجب برانگیز نیست که لوسی خون‌آشام یکی از خواستگاران سابق خود را اغوا کند. آوردن نمونه‌های دیگری از چنین شکارگران جنسی فراتطبیعی شده‌ی مؤنث کار دشواری نیست: هلن وود در خدای بزرگ پان (شوهرش در حال احتضار می‌گوید: «این زن، اگر بشود اسمش را زن گذاشت، روح مرا تباہ کرد»)، زن شرور مارمانند در لانه‌ی کرم سفید؛ زن خون‌آشام در زین چوب چشم؛ اتفاق درون برج (۱۹۱۲) و خاتم امورث (۱۹۲۲) نوشته‌ای ای. اف. بنسون؛ جان بارینگتون کاولز اثر آرتور کان دویل (۱۸۸۶)؛ روح‌های اغواگر در عشق سخت ورنن لی (۱۸۹۰)؛ چه طور پرسفسور گیلدا عاشق شد نوشته‌ی رابرт هیچنز (۱۹۰۰)؛ اشارة‌های خوبیرو (the Beckoning Laig one) از الیور آئیون (۱۹۱۱)؛ و موجودات نیم‌حیوان نیم‌جادویی که تغییر شکل می‌دهند، در آثاری مثل سوک و زن هوگین نوشته‌ی شیل (۱۸۹۵). هیولاها زن پایان قرن نه تنها از نظر جنسی تهدیدگرند

دوران زوال نیازمند نسخه‌ای قهرمانانه از مردانگی است - وقار اندام ورزیده‌ی لئو وینسی، «تنومندی» آرتور در دراکولا و راوی سلحشور و ورزیده‌ی سرزمین شب. اما حتی سوژه‌ی «بهنجار» مذکور، مرد مردان، نیز در معرض فروپاشی است. جاناتان در مقابل حمله‌ی سه زن خون‌آشام بی اراده دراز می‌کشد و در حالی که تقریباً بچگانه «از زیر چشم نگاه می‌کند» بی حرکت می‌ماند. این زنانگی پرخاشگر نابجا، به نسخه‌ای زنانه شده از مردانگی، به عنوان ابیه نیازمند است، درست مثل وقتی که وسوسه‌گری زن‌سوسک، پل لیستیگام، «مردی با اعصاب پولادین» را تبدیل به «موجودی بی‌رگ و پی و اسطقس» می‌کند (مارچ، سوسک، صص ۵، ۶۳۵). اختلالات عصبی بعدی شان - «تب مغزی» جاناتان و تشنج‌های هیستریک لیستیگام - نشان می‌دهند که آن‌ها هم از دسته‌ی منحط‌ها هستند و چیزی کم از آقای‌ها یاد که جانورگون شده و جنسیت‌اش نامعین است ندارند. اما در سوی دیگر میدان، مردانگی بیش از حد پرقدرت و انژی نیز منجر به نوعی دیگر و حشیانه‌تر از انحطاط می‌شود. در می‌مون زرد رو میل ناگهانی دگر جنسی خواهی مردانه، نیروی حیوان‌کننده‌ای است که سر فیلیپ لیستر اشراف‌زاده‌ی خوش‌رفتار را ((با آن همه ملاحظت، آن همه خجالتی، آن همه نجسب‌ا)) به جانوری وحشی تبدیل می‌کند پوشیده از پشمی «به بلندی یک بند انگشت... و مثل پشم گوریل زمخت». هالی قوی‌هیکل معروف به «بابون»، با بازوی‌های دراز می‌مون وارش دو نفر را تا حد مرگ فشار می‌دهد؛ رفیق باهوش کمیرجی که «از فرط خشم عقلش را از دست داده» ناگهان «آن عطش سلاخی [را] که در دل متمن‌ترین ما هم می‌خرد» در خود احساس می‌کند. علوم نژادی ویکتوریایی غیر اروپاییان را برخلاف انگلیسیان متمن، بربر صفتانی نیمه‌تکامل یافته می‌دانست اما در گوتیک مدرنیستی امپریالیستی با کمال تعجب این می‌مون زرد رو است که به جانورگونگی و حشیانه بازگشت می‌کند.

تحمل جنون آسان‌تر از چنان حقیقتی بود.

استوک، دراکولا، ص ۱۷۳
تردیدی نیست که ناالنسانیت در گوتیک مدرنیستی

دو جنس در نوسان» باشد (میچن، خدای بزرگ پان، در خانه‌ی ارواح، ص ۲۳۷)، اما به هر حال یک سوژه‌ی جنسی آستانه‌ای است. آن‌چه در این متون قابل توجه است تفاوت بین زنان فراتطبیعی شده و زنان عادی نیست، بلکه شباهت‌های این دو است و این‌که دو می‌باشد سرعتی ممکن است به اولی تبدیل شود. پس از دویست سیصد صفحه «مهربانی الوسی» تبدیل می‌شود به قساوتی سرسختانه و سنگلانه، «صفای» فرشته‌وارش جای خود را به غرش‌های حیوان‌گونه می‌دهد و او بالب‌های خون‌آلود روی بدن کودکی محض خم شده است (استوک، دراکولا، ص ۱۸۷). در نقاب اثر مارچ، خانم جیززیبا تبدیل می‌شود به ماری بروکر جنون‌زده و حشی تشنگ به خون. زیر نقاب معصومیت زنانه آن‌چه هست حیوانی خشمگین است، هیولا‌یی است، «جانوری است... با چهره‌ی شیطان».

در حالی که این بازنمود پیکرهای زنانه‌ی هیولاوار را می‌توان با اضطراب تهدیدهایی مرتبط دانست که ظاهراً زنان امروزی متوجه نظم اجتماعی می‌کردند، باید توجه داشت که در صفحات گوتیک مدرنیستی پیکرهای مردان نیز دستخوش دگرگونی‌های عجیب است. علم و یکتوریایی زن را انسان ناقصی می‌شمرد که بیش تراز مرد اسیر تن است و بنابراین ناقص عقل تر، حیوانی تر و سست پایه‌تر است، و از این نظر دگردیسی‌های زنده‌ای او از جهتی چندان نامنتظر نیست. در مقابل، مرد باید به صورت یک سوژه‌ی تمام‌انسانی، قادرمند و خودمنکی، و قادر به فراتر رفتن از پیکر حیوانی نمود پیدا کند. با این حال در متن‌هایی چون نشانه‌ی حیوان می‌بینیم که مردان نیز جاپای بسیار متزلزلی در هویت انسانی دارند. یکی از دلایل، البته موضوع هم‌جنس‌گرایی است که جنسیت‌شناسی پیش‌تر آن را به عنوان حالت مردانه‌ای ناقص و پس‌گرا رد کرده بود. وقتی تمایلات هم‌جنس خواهانه به صورت حمله‌هایی از طرف هیولاهاي ناالنسانی، مثل تبهکار خزنه در تغیرین مار نوشته بوثبی (۱۹۰۲) یا مردان حلوونی در گلن کریگ نمود پیدا می‌کند، این نیز با در نظر گرفتن اختلالات طبی - اجتماعی هم‌جنس‌گرایی، زوال و جانورگونگی، نامنتظر نیست.

واقعیت را به تصویر می‌کشد: ظهور حوادث فراهمجار یا ظاهراً فراهمجار، در دنیای هر روزه. لحظه‌ی بسط یافته‌ی تردید، هراس، اضطراب و دلهره که نتیجه‌ی ناتوانی شخصیت یا خواندنده در طبقه‌بندی این حوادث است ما را قادر می‌سازد که قالب فانتاستیک را از ژانرهای شبیهش مثل قصه‌های پریان یا داستان‌های علمی - تخیلی که حادثه‌های حیرت‌آور در آن‌ها اصل است، تمیز دهیم. با ظاهر شدن عالیم تردید تشنج آمیز - عجز توأم با وحشت شخصی در تعییر حادثه‌ی عجیب - می‌فهمیم که نظام دانش فرهنگ متن مربوط را شکافته‌ایم و از آن‌جا می‌توانیم مشخص کنیم که کجا واقعیت‌های عادی آن فرهنگ به پایان می‌رسد و کجا واقعیت‌های بدیل یا ناممکن آغاز می‌شود. آدم‌ها نباید مثل حشرات سر و ته از دیوار پایین بیاپندا؛ از دریای سارکاس نباید انسان‌های منقاردار و شاخک‌دار سر برپون بیاورند.

تودوروف معتقد است متون معدودی هست که می‌تواند احساس تردید ترس‌آمود را که مشخصه‌ی قالب فانتاستیک است تا آخر حفظ کند؛ بالاخره گفته می‌شود که واقعه‌ی غیرعادی یا توسط علل طبیعی قابل توضیح است و یا نمونه‌ی تمام عیار پدیده‌های جادویی و مرموز است. مردان حلوونی هر چه قدر هم نفرت‌انگیز باشند فقط محصول تکامل‌اند و بس؛ جاناتان هارکر پی می‌برد که دراکولا واقعاً هیولایی فراتطبیعی است. اما نکته‌ی قابل توجه در این رمان‌های گوتیک مدرنیستی این است که این توضیحات بسیار کم کفايت می‌کنند. دیدیم که ون هلینگ روان‌پژوه هنوز می‌کوشد دراکولا را با الگویی علمی بشناسد، چه با روان‌شناسی قدیم، چه انسان‌شناسی جنایی، چه شیمی. مردان حلوونی هاجسون از طرفی «خرزهای‌ها» نامیده می‌شوند که آن‌ها را به عنوان محصول طبیعی محیط اطراف‌شان، دریای خزه و جلبک بسته‌ی سارکاس، معرفی می‌کند و از طرفی «شیطانیان» خوانده می‌شوند که نشانی از غربات اهربینی‌شان است و هراس ارزج‌آمیز راوى از آن‌ها وقتی شدت می‌گیرد که با آن‌ها آشنا تر می‌شود. علاوه بر این، «شیطانیان» در نظر اول «دیوماهی بزرگ» را که پیش‌تر به لبه‌ی قایق متک اویزان شده بود به یاد راوى می‌آورند

گسترده است. تنها افراد مشکل‌ساز یا به حاشیه‌رانده شده‌ی اجتماع - فمینیست‌ها، «بومیان»، هم‌جنس‌بازان - نیستند که در معرض تباہی، انحطاط و دگردیسی‌های غریب‌اند. به‌نظر می‌رسد که تمام سوژه‌های انسانی به صورت بالقوه آستانه‌ای و ناانسانی‌اند. گوتیک مدرنیستی برهی فرهنگی‌ای را پشت‌سر گذاشت که در آن ساخته‌های سنتی هویت انسانی از همه سو در حال فروپاشی بود. مدل‌های جدیدی که برای جایگزینی ارائه می‌شد اطمینان بخش نبود. علوم ماده‌گرای ذات انسان را به تمامی محصور در جسم کاملاً مادی، و عاجز از تعالی از هویت جسمانی، چه روحی و چه عقلانی، می‌دانستند. فضای فانتاستیک ناخودآگاه، که از خود ناخودآگاه منقسم می‌شد، ناشناختنی بود و در معرض ابوهی گیج‌کننده از اختلالات عصبی قرار داشت، در اوآخر عهد ویکتوریا ذهنیت انسانی را شکافت. علوم مربوط به نظریه‌ی تکامل بر سرشت متغیر و آشفته، و تمایلات واپس‌گرایانه بدن نفرت‌انگیز انسان تأکید می‌کرد. این مرحله‌ی فوق العاده سختی از دوران‌گذار فرهنگی بود و علی‌الخصوص به هر آن‌چه گوتیک از عهده‌اش بر می‌آمد نیاز بود. تزویتان تودوروف در کتاب برسی ژانر خود به نیام فانتاستیک این امکان را فراهم می‌آورد که رابطه‌ی گوتیک را با اضطراب‌های وسیع به گونه‌ای متفاوت از آن‌چه از طریق نقد روانکاوانه میسر می‌شود مد نظر قرار دهیم؛ برای این کار او متن گوتیک را همانند مدرنیست‌ها برای شناسایی نقاط تنش معرفت‌شناختی در فرهنگ مربوطه‌اش به کار می‌برد.

طبق این نوشته، «فانتاستیک تجربه‌ی تردید کسی است که فقط قوایت طبیعت را می‌شناسد و قتی با واقعه‌ای به ظاهر فراتطبیعی مواجه می‌شود» (تودوروف، فانتاستیک، ص ۲۵). برای مثال وقتی جاناتان هارکر کنت دراکولا را می‌بیند که سر و ته از دیوار قلعه پایین می‌خزد، نمی‌تواند به حواس خود اطمینان کند و فکر می‌کند که دارد عقلش را از دست می‌دهد. بعد از آن‌که راوى گلن کریگ برای اولین بار با یکی از مردان حلوونی برخورد می‌کند درمی‌ماند «که آیا به خواب رفته‌ام یا واقعاً شیطانی دیده‌ام» (هاجسون، خانه‌ی تاحیه‌ی مرزی، ص ۳۱). متن شگفت برخورد دو نمونه‌ی

سر در نیاورند. بدین ترتیب گوتیک مدرنیستی با علم قرن نوزدهم رابطه‌ای فرصلت طلبانه برقرار می‌کند، علمی که هم‌زمان با نابود کردن تصور استواری هویت انسانی، نوعی توجیه مملو از خلاقیت بود برای خیل موجودات نالسانی نفرت‌انگیزی که گوتیک خلق می‌کرد.

وقتی زن سوسک مارچ از انسان به سرگین غلتان تغییر شکل می‌دهد را برت هالت از «جنون ترسی نامعقول» از حال می‌رود و پل لسینگام به هیستری لکنت می‌افتد. در همین حال سیدنی آثرتون مختصر که «با امور معروف به فراطبیعی برخوردي باز دارد» احساس کنجکاوی می‌کند و امیدوار است آن‌چه می‌بیند «یکی از شگفتی‌های جدید علم» باشد (مارچ، سوسک، صص ۴۵۰، ۵۷۲، ۵۴۲). متن حاکی از آن است که هر دو نوع واکنش به جاست. علم هنوز اندازه‌گیری و ترسیم ظرفیت‌های جهان طبیعت را به پایان نرسانده، اما این ظرفیت‌ها هراس‌آورند و مهار کردن آن‌ها تحت یک الگوی علمی چیزی از این هراسناکی کم نمی‌کند. و با این حال همان‌طور که از واکنش سیدنی مشخص می‌شود، چشم‌انداز تخلیه شدن یک هویت تماماً انسانی - نمایش نهایت شکل‌پذیری بدن انسان - علاوه بر این‌که نفرت‌انگیز است جذاب هم است. اثری روایت، خصوصاً در گوتیک، همیشه در جانب پلیدی است. باید روشن شده باشد که گوتیک مدرنیستی اضطراب‌های اجتماعی را تنها موضوع قرار نمی‌داد. در آن‌ها اغراق می‌کرد و شکل سیال و آشفته‌ی سوزه‌ی انسانی مدرن را با نفرتی هیستری وار و علاقه‌ای کنجکاوانه ترسیم می‌کرد به گونه‌ای که هیچ ژانر واقع‌گرایی تاکنون از عهدۀ اش بر نیامده است.

(هاجسون، «گلن کریگ»، در «خانه‌ی ناحیه‌ی مرزی»، ص ۳۰). و گچه داستان هاجسون پاپرسان غول‌آسای خود را با تأثیر گوتیکی بسیار خوبی ارائه می‌کند، اما در میانه‌های قرن که جانورشناسان ماهی مرکب غول‌پیکر را به عنوان گونه‌ای جدید بر شمردند (همان‌طور که ژول ورن هم می‌دانست)، ثابت شد که این‌ها هیولاها تاریخ طبیعی هستند و «انتقال رسمی‌شان... از قلمرو افسانه به ادبیات علمی انجام شد». او بری رمان‌هایش را از انواع و اقسام موجودات غریب و وحشتناک پر می‌کند؛ زبان و زین و روایت تعلیقی اش قرار است نشانی از این باشد که این‌ها هیولاواره‌هایی گوتیکی‌اند، اما هر جا که پیش آید با پانویس‌های علمی و سفرنامه‌نویسی می‌خواهد آن‌ها را باورپذیر کند. برای مثال در ملکه‌ی آتلانتیس (۱۸۹۹) نبردی داغ با یک ماهی مرکب عظیم («هیکل بالون‌مانندش که تاب می‌خورد همه توهدای لرزان بود از خشم») راقطع می‌کند و مقاله‌ی سال ۱۸۹۷ روزنامه‌ی چیمبرز را که درباره‌ی جسد آب‌آورده‌ی یک اختاپوس غول‌پیکر در سواحل فلوریداست، در پانویس می‌آورد. پانویس این‌طور خاتمه می‌یابد که «چنین جانوری... توجیهی کافی و وافی است برای داستان‌های افعیان عظیم دریاها».

تاریخ طبیعی به شرح هیولاها واقعی می‌پردازد. این هیولاها به شکل‌های اغراق‌شده در صفحات گوتیک مدرنیستی ظاهر می‌شوند و بدین ترتیب گیاهان گوشتخواری مثل مگس‌گیر که به تازگی توسط گیاه‌شناسان ویکتوریایی طبقه‌بندی شده‌اند تبدیل به درختان انسان خوار در درخت شیطانی ال دورادو اوبری (۱۸۹۶) یا آلیمر وانس و خون‌آشام نوشته‌ی آلیس و کلود اسکیو (۱۹۱۴) می‌شوند. اما مهم‌تر این‌که تاریخ طبیعی سازوکاری برای تولید هیولا به دست می‌دهد. نظریه‌ی تکامل انواع بدان معنی بود که هر گونه ترکیب خصایص ریخت‌شناختی، و دگردیسی قالب جسمانی امکان‌پذیر است. وقتی پدیده‌هایی مثل پاپرسان غول‌پیکر را بتوان با فرایندهای طبیعی‌ای چون تطابق گونه‌ها با محیط توضیح داد، دلیلی ندارد که انسان‌های متقاردار و شاخک‌دار از دریایی سارکاس