

تبار شناسی فانتزی

جستاری در
پریانه‌های ماندگار

جک زاپس
مسعود ملک‌یاری

یادداشت مترجم:

مطلبی که در ادامه می‌خوانید، ترجمه فصلی از کتاب «سنت بزرگ قصه‌های پریان: از استراپارولا و بازیله تا برادران گریم»، نوشته جک زاپس است که توسط انتشارات نورتون منتشر شده. در میان میراث فرهنگی بشر، اسطوره‌ها و افسانه‌ها از همه کهنه‌ترند. این روایات، مستقیم و یا غیرمستقیم، برای پاسخ‌گویی به سوالات ازلی بشر (سؤالاتی از این دست که از کجا آمدہایم و مقصود از آفرینش انسان چیست) پدید آمدند. پاسخ‌های خلق شده گاهی در قالب روایات اعمال و رفتار اساطیر و موجودات پریوار و به شکل افسانه‌های پریان، پا به عرصه زندگی بشر گذاشتند.

بنا بر دیدگاهی، افسانه‌ها، پاسخ جمعی یک قوم به یک پرسش است. از دعوای هوداران کاسیر و استروس، مبنی بر این که خلق اسطوره کار یک ذهن پیش منطقی (pre-logical) است یا نه که بگذریم، به این واقعیت می‌رسیم که افسانه‌ها در زمان ما، لاقل همچنان خاصیت سرگرم کنندگی خویش را دارند ذهن بشر از دو جنبه ادراکی و عاطفی ترکیب شده است و تا روزی که عواطف بر طبع بشر حکم فرماست، از گفتن و شنیدن افسانه لذت می‌برد.

همان‌گونه که می‌بینم در ادبیات امروز جهان، بازنویسی و بازآفرینی اساطیر و افسانه‌ها به عنوان راه حلی برای گشایش برخی مشکلات بشر صورت می‌پذیرند. بنابراین، بازآفرینی شخصیت‌های سحرآمیز متعلق به فرهنگ عامه در ادبیات داستانی و نمایشی، می‌تواند هم جنبه سرگرم کننده و هم جنبه تأثیرگذاری اجتماعی داشته باشد. ضمن این که این قبیل آثار می‌تواند این گونه باورها را با توجه به امکانات خود، هدایت کند و در مسیر درستی قرار دهد.

ولادیمیر پراپ، در کتاب ریخت شناسی قصه‌های پریان، در توضیح قصه پریان می‌گوید: «...قصه پریان با آزار و صدمه‌ای که بر کسی وارد آمده است (مثلاً گردن یا اخراج بلده کردن)، یا با اشتیاق به داشتن چیزی (پادشاهی) پسرش را به جستجوی پری شاهرخ می‌فرستد) آغاز می‌شود و با حرکت قهرمان از خانه‌اش و روبرو شدن با بخشندۀ، که به او یک عامل و وسیله جادویی می‌دهد که او را در یافتن مقصودش باری می‌کند، بسط و تکامل می‌یابد. بعدها در جریان قصه قهرمان با دشمن یا رقیبی نبرد می‌کند (مهم‌ترین صورت در اینجا کشن اژدهایی است)، باز می‌گردد و مورد تعقیب قرار می‌گیرد. بیشتر اوقات ساخت قصه پیچیده‌تر از این است، مثلاً وقتی قهرمان در راه بازگشتن به خانه خویش است، برادرانش او را در چاهی می‌افکنند. بعدها وی فرار می‌کند، در مأموریت‌ها و کارهای شاق مورد آزمایش قرار می‌گیرد و سرانجام در مملکت خویش یا سرزمین پدر دختر، پادشاه می‌شود و ازدواج می‌کند. این هسته ترکیبی بسیاری از طرح‌های قصه پریان به صورت اجمالی است.» (ولادیمیر پراپ، ۱۳۷۱: ۱۸۰-۱۸۱)

این فصل از کتاب زاپس، «فانتزی» نام دارد که اگر عمری بود، در دو بخش تقدیم خواهد شد. پس عنوانی که بر این مقاله نهاده شده، پیشنهاد مترجم است.

فانتزی در سنت انگلستان

آلیس خندهید و گفت: «فایده‌ای نداره، هیچ کس این چیزهای عجیب و غریب رو باور نمی‌کنه.» ملکه گفت: «تو هنوز خامی. وقتی به سن تو بودم، همیشه نیم ساعت در روز این کار رو انجام می‌دادم. چرا، بعضی وقتها شش تا چیز غیرممکن را تا قبل از صبحانه باور کردند.»
لویس کارول^۱، آنسوی آینه و آن چه آلیس آن جا پیدا کرد (۱۸۷۱)

جی. آر. آر تالکین^۲ در مقاله خود «یادداشتی بر قصه‌های پریوار»، عبارتی سودمند برای درک تسلط پرقدرتی که ادبیات فانتزی بر خوانندگان خود دارد، مطرح می‌کند. عبارت eucatastrophe (یا پایان خوش) تالکین، لذت و «تسلي» حاصل از گره‌گشایی خودکفا - و اغلب شاد - هر فانتزی موفقی را شرح می‌دهد. او بیان می‌کند که «این نشانه یک داستان پریوار خوب است، نشانه یکی از بهترین و کامل ترین انواع آن که اگرچه رخدادهایش بی‌حساب و کتاب اند و هرچند فانتاستیک یا ماجراهایش هولناک‌اند، می‌تواند با «شوکی» که با خود همراه دارد و آن را به بچه‌ها یا کسانی که به آن گوش می‌دهند، منتقل می‌کند، نفس‌ها را در سینه حبس کرده، دل‌ها را به تاپ و توب بیندازد تا آن‌جا که نزدیک است قلب در سینه منفجر شود. فانتزی همان قدر مطلوب است که هر شکلی از هنر و ارزش یگانه‌ای با آن‌ها دارد.» **برایان اتبیری^۳** در کتاب «مهارت‌های شگفتی»، عبارت تالکین را اصلاح می‌کند و عکس العمل خواندنده به این «چرخش نهایی برای راهی» را شگفتی می‌نامد. فانتزی نه تنها در خیال‌زایی به لحاظ شدنی بودنش زیاده‌روی می‌کند و نیز در کثار قواعدش، خیال‌پردازی را هم شامل می‌شود، «بلکه [فانتزی] امکان ایجاد نه تنها معنا، بلکه آگاهی هدفدار و نمونه انسمامی از آن را پیش‌رو قرار می‌دهد. ما به این شگفتی می‌گوییم.» اگرچه فانتزی‌های کودکانه بسیاری از جمله پینوکیو، اثر **کارلو کلووی^۴** (که اولین بار در ایتالیا و در سال ۱۸۸۳ منتشر شد)، پی‌بی جوراب بلند، نوشته آستردید لیندگون^۵ (که در دهه ۱۹۴۰ در سوئیس منتشر و در دهه ۵۰ به انگلیسی ترجمه شد) داستان بی‌پایان می‌شل انده^۶ (که در سال ۱۹۷۹ در آلمان منتشر و در سال ۱۹۸۳ برای نخستین بار به انگلیسی ترجمه شد) و سُرایرو ماگاتاما، اثر **نوریکو اگیوار^۷** (۱۹۸۹؛ که در سال ۱۹۹۳ با عنوان پسر تندیاد و شمیر اژدها منتشر شد) و بسیاری از نمونه‌های برجسته و معروف دیگر در سراسر دنیا خلق شده‌اند، این جستار به بررسی آثاری از سنت ادبیات عامیانه کشورهای انگلیسی زبان خواهد پرداخت.

روایت‌های شگفت‌آور

ادبیات فانتاستیک برای کودکان، انواع گوناگونی از جمله افسانه‌ها، حماسه‌ها، رمان‌ها، اساطیر، قصه‌های پریوار، رئالیسم جادوی، قصه‌های حیوانات، قصه‌های دم خواب و داستان‌های علمی -تخیلی را در برمی‌گیرد. قصه شگفت‌آور یا قصه عامیانه که یکی از نخستین اشکال ادبیات فانتاستیک است، همچنان که ماکس لوتی^۸ فولکلوریست هم بدان اشاره کرده، جهانی را نشان می‌دهد که سرانجام بر تن نظم عمومی، آرامش و صداقت، جامه عمل می‌پوشاند. این شرح می‌تواند به طور کلی و بهجا، شکل آرمانشهر (اتوبیا) داستان فانتزی کودکان را به خوبی نشان دهد. به طور وسیع‌تر هم در قصه عامیانه و هم در فانتزی، سلسله مراتب اجتماعی، تابوهای مخلوقات فراتطبیعی، جادو، ملاک‌های سفت و سخت اخلاقی، جست‌وجوها و اعمال شریان در دنیایی که سرانجام بدی (هرج و مرخ) از بین می‌رود و به نیکی پاداش داده خواهد شد، وجود دارد. از سوی دیگر گرچه ادبیات فانتاستیک خواننده را از طریق ساختاری به‌سامان و گره‌گشایی پایانی که می‌تواند چنان بی‌تشابه به آشفتگی و بیداد زندگی واقعی باشد، باری می‌رساند، به لحاظ دقت در ساختارهای اجتماعی و سیاسی، خویشاوندی‌های بغرنج و ارتباطات و احساسات خانوادگی و رشد شخصیتی، ارتباط بسیار پرمعناتری نسبت به قصه‌های عامیانه خلاصه شده با زندگی «واقعی» برقرار می‌کند. چه این قصه، جهانی مجرد را شرح دهد، چه دخالتی غیرواقعی در زمینه‌ای واقعی، ادبیات فانتاستیک باید با هنجارهای منطق درونی همنوا شده و در قواعد ادبی ویژه زیرگروهش سهیم شود. بنابراین فانتزی‌های خانوادگی، از قبیل آن چه ای. نزیبت^۹ نقل کرده است، از قواعد ادبی داستان خانواده (گروهی از کودکان که بیوند بسیار نزدیکی با هم دارند) پیروی می‌کند. کتاب‌های هری پاتر جی. کی. رولینگ^{۱۰} ساخت تنگاتنگی با قواعد داستان مدرسه دارند و هاییست جی. آر. آر. تالکین (۱۹۳۷) نیز مطابق با اصول داستان جست‌وجوست. به نظر می‌رسد فرار از واقعیت که فانتزی قول آن را به خواننده می‌دهد، خیالی واهی است. اتبیری در کتاب «قواعد فانتزی در ادبیات آمریکا» (۱۹۸۰)، در این باره می‌گوید: «بهترین فانتزی‌ها ترفندهای خودمانی شدن و پرداختن به ریزه‌کاری‌های کاملاً غیر واقعی را - اعم از رنگ‌های درخشان، رفتارهای قهرمانانه، دگرگونی‌های پیش‌بینی نشده و تغییر مکان‌های همزمان - برای برانگیزاندن حس شدید

خواستن از ته دل در خواننده و احساس دلتنگی برای آن چه هرگز نبوده‌اند به کار می‌گیرند.» شاید فانتزی بیشتر از هر گونه ادبی دیگری برای بزرگسالان خاطره برانگیز و برای کودکان خیال‌پرداز جذابیت داشته باشد. بسیاری از محبوب‌ترین شخصیت‌های داستانی کودکان جزو فانتزی‌ها هستند: بچه ویکتوریایی، آلیس که از راه لانه خرگوشی به دنیای دیگری سفر می‌کند؛ پینوکیو، پسر عروسکی سخنگو؛ پیتر ریت بازیگوش که در باغی گرفتار می‌شود؛ شارلوت، عنکبوت باساد و ادیب؛ هری پاتر و بر و بجههای مدرسه هاگوارتن. در واقع فانتزی و ادبیات کودکان بی‌هیچ مرزی با هم درآمیخته‌اند، همچنان که کودکی زمان خیال‌پردازی و فانتزی نیروی هم‌توان ادبی خیال‌پردازی‌های شورانگیز است. در بسیاری از آثار فانتاستیک برای کودکان، به ویژه در قواعد فانتزی‌های کلاسیک یا «برجسته»، درون مایه‌های عمدۀ از قبیل جدال خیر و شر، تأثیرگذاری فرهنگی، عدالت اجتماعی و وفاداری در کنار هم قرار می‌گیرند. صدھنچارهای مهم‌گونه و هجوآمیز در فانتزی کودکان، با اثر لوییس کارول آغاز شده است و برای نمونه، با نوشته‌های رولد دال^{۱۱} ادامه می‌یابد. فانتزی‌های سرگرم‌کننده و بی‌ابدناه دال، با بزرگسالان بدهنی چون اوتنتس اسپیکر و اسپانگ در «جیمز و غول دوست‌داشتی» (۱۹۶۱) یا جادوگران بدجنس انگلیسی که مثل بانوان محترم در جادوگران

پیامد آثار فانتاستیکی که طی قرن بیستم به وجود آمد، داستان‌های فراوانی نیز برای کودکان منتشر شد، اما در قدم نخست، رابطه فانتزی با ادبیات کودکان با مشکل رویه‌رو بود. در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، متولیان ادبیات کودک - از قبیل چهره‌هایی چون سارا تریمرو^{۱۲} در مجله تخصصی خود «راهنمای تعلیم و تربیت» (۱۸۰۲-۶) و نویسنده عامه‌پسند، ماریا اجورت^{۱۳} - برخی آثار را چون خوارک فاسدی برای بچه‌ها پس می‌زندند. اجورت در پیش‌گفتار کتاب خود «همراه والدین» (۱۷۹۶) درباره قصه‌های آموزنده می‌نویسد: «لهه چه دلیل باید ذهن را به جای آگاهی‌های سودمند، با تصورات خیالی آلود کنیم؟ چرا باید این همه وقت گران‌بهای تلف شود؟ برای چه باید ذاته بچه‌ها را خراب و اشتهاش شان را با خوراندن شیرینی کور کنیم؟»

در تلاش برای ایجاد ارتباط میان متن آموزنده و آثار تخيیلی که به طور طبیعی برای کودکان جذاب‌اند، در نخستین فانتزی‌ها به ایجاد پیوند نزدیکی میان خیال‌پردازی و هدف‌های اخلاقی برای خواننده‌گان نویا مبادرت شد، روشی که تا به امروز هم در برخی آثار ادامه یافته است (هرچند امروزه با ظرافت بیشتری به کار گرفته می‌شود). برخی فانتزی‌های اخلاقی، درس‌هایی درباره رفتار مناسب در جهان پیرامون به بچه‌ها ارائه می‌دهند، با آن‌که در همان زمان به طرح برخی فواید امیال طبیعی برای مقاعده کردن شان، دست می‌زنند. فانتزی در اثر دارویتی کیلنر^{۱۴}، «زندگی و پرسه‌های یک موش» (۱۷۸۳)، همان‌قدر به توانایی حیوانات یا اشیاء بی‌جان برای روایت سرگذشت‌شان محدود شده است که در کارهای خواهر کوچک‌ترش مری آن کیلنر^{۱۵}: «ماجراهای جاسوزنی» (حدود ۱۷۸۰) و «خطاطرات یک فرفه چوبی» (حدود ۱۷۹۳). تک‌گویی‌های آنان هرگز از چارچوب شخصیت یک جاسوزنی خارج نمی‌شود. برای نمونه، ممکن است انتظار برود که چنان‌چه اشیا جان دارند، پایه‌های گم‌شده کانپه بشنوند یا بیینند. در زندگی اش و پرسه‌های یک موش، قهرمان اصلی جونده‌ای است به نام نیمبل^{۱۶} که داستان زندگیش را برای راوی تعریف می‌کند. نیمبل گفت و گوهایی را که میان والدین کودک‌شان درباره موضوعات آموزنده‌ای از قبیل رفتار مناسب با حیوانات و دوری

با نوشته‌های رولد دال^{۱۱} ادامه می‌یابد. فانتزی‌های سرگرم‌کننده و بی‌ابدناه دال، با بزرگسالان بدهنی چون اوتنتس اسپیکر و اسپانگ در «جیمز و غول دوست‌داشتی» (۱۹۶۱) یا جادوگران بدجنس انگلیسی که مثل بانوان محترم در جادوگران

پیامد آثار فانتاستیکی که طی قرن بیستم به وجود آمد، داستان‌های فراوانی نیز برای کودکان منتشر شد، اما در قدم نخست، رابطه فانتزی با ادبیات کودکان با مشکل رویه‌رو بود. در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، متولیان ادبیات کودک - از قبیل چهره‌هایی چون سارا تریمرو^{۱۲} در مجله تخصصی خود «راهنمای تعلیم و تربیت» (۱۸۰۲-۶) و نویسنده عامه‌پسند، ماریا اجورت^{۱۳} - برخی آثار را چون خوارک فاسدی برای بچه‌ها پس می‌زندند. اجورت در پیش‌گفتار کتاب خود «همراه والدین» (۱۷۹۶) درباره قصه‌های آموزنده می‌نویسد: «لهه چه دلیل باید ذهن را به جای آگاهی‌های سودمند، با تصورات خیالی آلود کنیم؟ چرا باید این همه وقت گران‌بهای تلف شود؟ برای چه باید ذاته بچه‌ها را خراب و اشتهاش شان را با خوراندن شیرینی کور کنیم؟»

این نشانه
یک داستان پری وار
خوب است،
نشانه یکی از
بهترین و کامل‌ترین
انواع آن که
اگرچه رخدادهایش
بی‌حساب و
کتاب اند و هرچند
فانتاستیک یا
ماجراهاییش
هولناک‌اند،
می‌تواند با
«شوکی» که با خود
همراه دارد و
آن را به بچه‌ها یا
کسانی که
به آن گوش
می‌دهند، منتقل
می‌کند، نفس‌ها را
در سینه
حبس کرده،
دل‌ها را به
تاپ و توپ بیندازد
تا آن‌جا که نزدیک
است قلب در سینه
منفجر شود.
فانتزی همان‌قدر
مطلوب است که
هر شکلی از هنر و
ارزش یکانه‌ای با
آن‌ها دارد

از کارهای ناشایست رد و بدل شده است، نقل می‌کند. پیام‌های آموزنده برخی آثار ادبی هرگز مورد تردید قرار نمی‌گیرد.

توجه فراوان به کودکان و دوران کودکی که در قرن نوزدهم پدید آمد، بیان تازه‌ای را در آثار کودکان عصر ویکتوریا پدید آورد. هرچند رمان «خانه تعطیلات»، اثر کاترین سینکلر^{۱۷} و امداد پیوند خودگی کلی با «علم سرخانه» (۱۷۴۰) اثر سارا فیلیدینگ^{۱۸} بود، پشت به گذشته کرد و از روح تازه تجربه‌گرایی در داستان‌های کودکان خبر داد که به لحاظ عرفی، عناصر منفک ادبی بزرگ‌نمایی، فانتزی، داستان‌های خانوادگی و نیز قصه‌های اخلاقی را در هم می‌آمیخت. نیمه نخست این اثر، نقاط ضعف و کمبود نیاز کودکان بدون ارتباط دادن آن‌ها به بهشت و پادشاهیش و جهنم و مجازات‌هایش را نشان داد، امری که همواره در نخستین آثار کودکانه نمایان بود. «داستان چرند عمومی دیوید درباره غول‌ها و پریان» از مجموعه خانه تعطیلات، نمونه‌ای از ابتدایی از فانتزی‌های هجوآمیز بود که در لفافه پندآموزی پیچیده شده است. در این مورد، رویداهای ناگوار خانوادگی میان دو کودک تخصی، در لباس پند جلوه می‌کند. آن‌ها به طرز عجیبی بد رفتار می‌کنند، اما سرشت پاک لور^{۱۹} و هری گراهام^{۲۰} در لباس قصه‌ای درباره بی‌کاری و بی‌عاری و سخت‌کوشی، بهوسیله عموم دیویدشان مورد خطاب قرار می‌گیرد. اگرچه آن قصه سرگرم‌کننده تمثیلی، تأثیر چندانی بر آن دو نداشته و آن‌ها هم‌چنان به آتش‌سوزاندن ادامه می‌دهند تا زمانی که بیماری خطرناک برادر بزرگ‌شان و مرگ پارسایانه وی، آن‌ها را به جدیت، خودشانسی و پیشمانی از سبکسری‌های شان گرایش می‌دهد. لوسي لین کلیفورد^{۲۱} هم بیش از چهل سال بعد از سینکلر، به طور مشاهی مرزهای قصه‌های فانتاستیک اخلاقی را از طریق درآمیختن قصه‌های پندآمیز و عامیانه و داستان‌های ژانر وحشت، در «مادر جدید» (۱۸۸۲)، گسترش داد.

اوخر قرن نوزدهم اغلب به «دوران طلایی» ادبیات کودک مشهور است؛ چرا که این دوره زمانی بود که آثار تخیلی، به ویژه در جزایر بریتانیایی گل کردن. خالقانه‌ترین فانتزی انگلستان ویکتوریایی، شاهکاری بود به قلم یک آدم عجیب و غریب؛ یک پیرپسر کمروی احساساتی، استاد ریاضی در آکسفورد، چارلز لا تویج داجسون^{۲۲} که با اسم مستعار لوییس کارول شعر و داستان می‌نوشت (شکل لاتین و جایه‌جا شده چارلز لا تویج). داجسون که عشقش به سه دوست کوچکش، خواهان لیدل^{۲۳} مشهور است – به ویژه آلیس لیدل، دختر

کریست چرچ^{۲۴} ریس دانشکده داجسون – ابتدا داستان را بدایه برای آن‌ها به هنگام قایق سواری به روی رود تمز، در چهارم جولای ۱۸۶۲ نقل کرد که بعداً به داستان «آلیس در سرزمین عجایب» تبدیل شد. این داستان رؤیایی درباره ماجراهای آلیس هفت ساله‌ای بود که تأثیر فراوانی بر آلیس لیدل (که در آن زمان ده ساله بود) گذارد؛ طوری که اشتیاق فراوانی برای تمام شدن داشت. داجسون داستان را تمام کرد؛ اگرچه این کار بیش از دو سال و نیم وقت برد و در سال ۱۸۶۴ دستنویس کار را با تصویرسازی‌های خودش، به عنوان هدیه کریسمس به آلیس تقدیم کرد. البته داستان حاضر به ترک داجسون نشد و او قصه‌اش را به سبب اشتیاق فراوان دیگر کودکان، برای دیگران هم هرچند در محافل خصوصی خواند (به ویژه برای بچه‌های چرچ مکدونالد؛ مک دونالد سرانجام بر جسته‌ترین فانتزی‌های مورد علاقه کودکان را منتشر کرد). سرانجام داجسون با چاپ کتاب موافقت کرد و داستان وی، در سال ۱۸۶۵، با تصاویر طراح و اینماتور اهل سیاست، جان تیل^{۲۵} منتشر شد. کتاب بلافصله با اقبال مواجه شد؛ ادامه داستان با عنوان «آن سوی آینه»، در سال ۱۸۷۱ منتشر شد. در این قصه جدید، آلیس به سرزمینی می‌رود که شبیه صفحه شطرنج است و گل‌های سخنگو و شخصیت‌های عجیبی چون هامپتی دامپتی، یک شیر جنگی و یک تک شاخ و یک شوالیه سفید مهریان

**قصه شکفت‌آور
یا قصه عامیانه
که یکی از
نخستین اشکال
ادبیات
فانتاستیک است،
هم‌چنان‌که
ماکس لوتو
فولکلوریست
هم بدان
اشاره کرده،
جهانی را
نشان می‌دهد که
سرانجام بر تن
نظم عمومی،
آرامش و صداقت،
جامه عمل
می‌پوشاند**

و دست و پا چلفتی(خود کارول) در آن زندگی می‌کنند.

کارول در استفاده‌اش از طنز، پارودی و پرت و پلا، آگاهانه و شاد و سرخوش، قواعد ابتدایی کتاب‌های کودکان را که توسط اجورت و دیگران بر اساس لزوم وجود پیام‌های اخلاقی در همه قصه‌ها پایه‌ریزی شده بود، شکست. صحنه تخیلی و روایایی کارول هم سامانه ملال آور پندآموزی را که مستلزم به یادسپاری طوطی‌وار پدیده‌هاست (مثل زمانی که در سرزمین عجایب، آليس نمی‌تواند اشعار معروف پندآمیزی از قبیل شعر «کار زنبور کوچولوی زرنگ چیست»، سروده ایزاک وات^{۲۴} را از بربخواند یا چندتا حساب سرانگشته را انجام دهد که حاکی از ناتوانی‌هایش است) به باد ریشخند می‌گیرد و هم آدم بزرگ‌های جدی را که در بند قواعدی چون آداب معاشرت، سیستم دادرسی قضایی و حتی حکومت استبدادی خویش‌اند. سرزمن عجایب، دنیای تباین، هماوری و آشفتگی است؛ دنیایی وحشتناک، مثل دنیای واقعی. اما سرانجام در روایای آليس، خشم و احساسات وی، کنترل رفتارش را به دست می‌گیرد؛ مثل وقتی که از خواب بلند

می‌شود و شخصیت مقابلش را کنار می‌زند و به او می‌گوید: «هیچ‌چیز مگر یک دسته کارت!» و مشابه وقتی که آليس بازی شطرنجی را تمام می‌کند که همان آن سوی آینه است و این کار را با به هم ریختن میز رنگین جشن، درحالی که فریاد می‌زند: «دیگه طاقت اینجا موندن رو ندارم!» انجام می‌دهد. در نتیجه این قصه‌ها با بیداری آليس، دختر کوچکی که اگر به طور معمول درست از خواب بیدار شود، سرحال است، پایان یافت. فانتزی‌های مربوط به معصومیت کودکی خود داجسون و ترس از جذاب نبودن شان برای آليس لیدل – افکاری که در سر خود تغییر یافته، لوییس کارول بود – را می‌توان در اشعار آغاز و پایان هر کتابی یافت.

هرچه داجسون که **دیکون^{۲۵}** کلیسای انگلستان بود، باورهای مذهبی ثرف خود را به دور از کتاب‌های آليس نگه داشت، «مسیحی دو آتشه»، چارلز کینگزلی^{۲۶}، در فانتزی «بچه‌های آب» (۱۸۶۳)، ماجراهای دودکش‌پاک کنی را که به یک موجود نامیرای آبی تبدیل می‌شود، با درونمایه‌های مذهبی و توصیفات آموزنده اجتماعی ترکیب کرد. فانتزی‌های جرج مکدونالد^{۲۷} برای کودکان – از قبیل دیو و دلبر (۱۸۷۲) و شاهزاده و گدا (۱۸۸۳) – آگاهانه با پرسش‌هایی پیرامون مذهب، اخلاص و مرگ آغشته است. در دنیای خلق شده توسط مکدونالد، کشمکش‌هایی که با آینه اهربینی انجام می‌شود، جست‌وجویی معنوی در دنیای واقعی را ایجاد می‌کند. این سنت مواجهه مذهبی، در فانتزی، جاودانگی را به بوته آزمایش می‌سپارد. در نخستین فانتزی مکدونالد، «پشت باد شمالی» (۱۸۷۱)، تمرکز بر ارتباط میان شکل نیرومند باد شمال زیبا، مادرانه و ترساننده – خواست خدا در زمین – و کودکی مسیحانه نفس است. دین سی. اس. لوییس^{۲۸} به مکدونالد را می‌توان در «تارنیا» دید که با شیر، جادوگر و کمد (۱۹۵۰) آغاز می‌شود و می‌توان بدان به چشم داستانی تمثیلی در مسیحیت نگاه کرد. سه‌گانه فانتاستیک **فیلیپ پولمن^{۲۹}** («نوشته‌های غم‌انگیز او» (۱۹۹۵–۲۰۰۰)، دوباره به بحث درباره کتاب پیدایش و «بهشت گمشده» (۱۶۶۷) جان میلتون^{۳۰} می‌پردازد و ماجراهای پرشوری با تحلیل‌های محتمل و تفاسیر دیدگاه‌های متداول نسبت به مذهب، اختیار، روح، خلقت، مرگ و عشق زمینی را در هم می‌آمیزد.

**توجه فراوان
به کودکان و
دوران کودکی
که در قرن نوزدهم
پدید آمد،
بیان تازه‌ای را
در آثار کودکان
عصر ویکتوریا
پدید آورد**

- 1 - Lewis Carroll
- 2 - J. R. R. Tolkien
- 3 - Brian Attebery
- 4 - Carlo Collodi
- 5 - Astrid Lindgren
- 6 - Michael Ende
- 7 - Noriko Ogiwara
- 8 - Max Luthi
- 9 - E. Nesbit
- 10 - J. K. Rowling
- 11 - Roald Dahl
- 12 - Sarah Trimmer

- 13 - Maria Edgeworth
- 14 - Dorothy Kilner
- 15 - Mary Ann Kilner
- 16 - Nimble
- 17 - Catherine Sinclair
- 18 - Sarah Fielding
- 19 - Laura
- 20 - Harry Graham
- 21 - Lucy Lane Clifford
- 22 - Charles Lutwidge Dodgson
- 23 - Liddell

- پی‌نوشت:
- 24 - Christ Church
- 25 - John Tenniel
- 26 - Isaac Watt
- 27 - Deacon که در کلیساهاي کاتولیک و آنگلیکان، مقام او یک رده زیر مقام کشیش یا Priest است. {م}
- 28 - Charles Kingsly
- 29 - George MacDonald
- 30 - C. S. Lewis
- 31 - Philip Pullman
- 32 - John Milton