

با پریانه‌های اندرسون در سرزمین عجایب

نگاهی به زندگی و آثار آنی ام. جی. اشمیت^۱

شايا محمدی رفیع

اشاره:

آنی ام. جی. اشمیت، نویسنده نام آشنای ادبیات کودک هلند و جهان است. کمتر کودکی در اروپا هست که قصه‌های را او را نخوانده باشد. کودکان قدیمی‌تر هلند با قصه‌های او زندگی کرده و بزرگ شده‌اند. وی به سبب استفاده از عناصر مینی‌مالیستی در آثار کوتاه، به خصوص مجموعه ۵ جلدی یipp و يانکه و همچنین کاربست آشنایی زدایی ویژه‌ای که در قالب تمرد از فرامین بزرگ‌ترها نشان داده می‌شود، روش مشخصی برای نوشه‌های خویش بر می‌گزیند. طی ماههای اخیر مجموعه معروف قصه‌های یipp و يانکه از وی به همت نشر نی منتشر شده است. این مجموعه را خانم سیمین رفعتی ترجمه کرده‌اند و از تصاویر تصویرگر اصلی کتاب‌ها، یipp وستن دورپ استفاده شده است. امید است به زودی باقی کارهای این نویسنده برگزیده جایزه معتبر آندرسون هم به فارسی ترجمه و منتشر شوند. مطلبی که در ادامه می‌خوانید از سایت خود اشمیت و چند منبع دیگر گردآوری و ترجمه شده است که به معرفی عمدۀ آثار وی می‌پردازد و نگاهی اجمالی به کلیت آثار او دارد.

درباره آنی ام. جی. اشمت

معروف‌ترین نویسنده کودک و نوجوان هلندی قرن بیستم، آنی ام. جی. اشمت (۱۹۱۱-۱۹۹۵)، در طول عمر ادبی خود گل سرسید و «ملکه واقعی هلند» به حساب می‌آمد. اشمت زنی بسیار خلاق بود؛ با دیدی وسیع، طبیعی شوخ و احساسی قابل اتکا، مجموعه‌های نمایشی و موزیکال رادیویی و تلویزیونی او، محبوبیتی بی‌نظیر برایش به ارمنان آورد. با اقتباس از بسیاری از کتاب‌هایش فیلم ساخته شد و تقریباً تمام هلندی‌تبارها دست کم یکی دو بیت از ترانه‌ها یا شعرهایش را از بر می‌خوانند. آثار او نیز در بیشتر نقاط جهان شناخته شده است.

اشمت در مسیر زندگی خود، که در سن ۸۴ سالگی و در سال ۱۹۹۵ متوقف شد، از هر سو مورد تمجید و تشویق قرار گرفت و جوایز بسیاری از جمله جایزه ملی ادبیات کودک هلند و اتریش را از آن خود کرد. کتاب‌های او در تمام دنیا به زبان‌های مختلف ترجمه شده و در بیشتر کشورها منتشر شده است جز چند کشور عجیب

و غریب انگلیسی زبان که تنها چند کار او را چاپ کرده‌اند. **آسترید لیندگرن**^۳ نویسنده سوئدی، در سال ۱۹۸۸ «جایزه هانس کریستین اندرسن» (نوبل ادبیات کودک) را به او اهدا کرد. در بیانیه سیاست امیز هیئت داوران آمده بود که آثار او «لحنی طعنه‌آمیز، نوعی نکته‌سنگی لطیفه‌آمیز و سبکی سرگرم‌کننده، واضح، عصیانگر و در ذات خود ساده دارد.» در آن سال‌ها در برخی کشورهای انگلیسی زبان آثار کمی از اشمت منتشر شده بود و این شکفتی آسترید لیندگرن را به همراه داشت چرا که اشمت رفیق گرمایه و گلستانش بود و ایمان داشت که آثار همتای هلندی‌اش باید در تمام دنیا خوانده شود. لیندگرن به هنگام اعطای جایزه هانس کریستین اندرسن به اشمت گفت: «آنی خیلی دوست دارم، این همه سال کجا بودی؟»

نگاهی به آثار شاخص آنی اشمت

«آبل^۴» و «آ برای آبل^۵»

آبل پسرکی است که در بالابر انبار شرکت نات کار می‌کند. داخل بالابر او دکمه مرموزی وجود دارد و به محض این که دکمه را قشار می‌دهد، اتفاقات وحشتناکی رخ می‌دهد، بالابر به سرعت بالا می‌رود و از سقف هم می‌گذرد و با تمام مسافرانش در آسمان به پرواز در می‌آید. این اتفاق آغاز سفر پرماجرای آبل، دوستش لور^۶، آقای تومپ^۷ و خانم کلاترهون^۸ است. آن‌ها به دور دنیا سفر می‌کنند، نیویورک را می‌بینند و قاطی انقلابی در پروجینو می‌شوند... و دوران خاصی از زندگی شان را می‌گذرانند.

در کتاب بعدی، «آ برای آبل»، چهار مسافر باز با هم ملاقات می‌کنند و بی‌درنگ به دامن ماجراهای دیگری می‌افتدند. لوارای بیچاره گم می‌شود؛ در واقع دکتر پینسکی^۹ او را در یک حرکت جادویی غیب می‌کند ولی دیگر نمی‌تواند ظاهرش کند. دوستان لورا برای پیدا کردنش راهی می‌شوند و با قطار سفر می‌کنند.

همه حیوانات

آنی اشمت به تصویرگر یکی از آثارش، هری گیلن^{۱۰} به خاطر خلق یک خرس دوست‌داشتنی علاوه فراوانی داشت و به همین خاطر بار دیگر برای تصویرسازی اشعار کودکانه کتاب «همه حیوانات» با او همکاری کرد. کسی گمان نمی‌کرد که ممکن است تصاویر خوش رنگ و لعب و محشر «Beverley Beps»، «سه سمور آبی پیر»، «کارتک سپاستین» و «Porcupine Lullaby» و بسیاری کارهای دیگر، آخرين کارهای هری گیلن با نویسنده بزرگ باشد.

این کتاب به نوعی زمینه‌های گردآوری داستان‌های پنج جلدی «بیپ و یانکه^{۱۱}» را فراهم آورد. تصاویر آن نیز با همکاری مجله کودکان بوبو تهیه شد.

بیپ و یانکه^{۱۲}

بیپ و یانکه مجموعه‌ای پنج جلدی از داستان‌های کوتاه است که بچه‌ها علاقه فراوانی به آن‌ها دارند. کودکان خواننده یا شنونده داستان‌های اشمت بی‌درنگ افسون خودانگیختنگی، شفافیت و شوخ طبیعی داستان‌هایی می‌شوند که به ماجراهای

روزمره ولی به شدت پر مخاطره زندگی دو بچه مهدکودکی به نام‌های بیپ و یانکه می‌پردازند. در جلد نخست این مجموعه با داستان‌هایی چون: «بیپ و یانکه هم بازی می‌شوند»، «بیپ با دم اسب»، «پوپه یانس مریض شده!»، «یک سبد سیب برای پدر بزرگ»، «نفری یک لقمه»، «بیپ چای نمی‌خواهد» و چندین داستان دیگر روبرو می‌شویم. تصویرهای شگفتانگیز این مجموعه را فیپ و ستن دورب خلق کرده است و به اشیت کمک کرده تا مجموعه‌ای کمنظیر را خلق کند.

بیپ و یانکه ۲

این جلد از مجموعه ۴۷ داستانک را در دل خود جا داده است. داستان‌های کوتاهی چون «جوجه‌تیغی در حیاط»، «کشتی‌رانی»، «حباب صابون»، «آتش‌نشانی»، «خرس کوچولوی طلایی» و دیگر داستان‌ها.

بیپ و یانکه ۳

این مجموعه هم شامل ۴۷ داستانک است. داستان‌هایی همچون «گم‌شده»، «کرم گرفتن»، «طوطی»، «برج‌سازی»، «چشم‌ها در شکم»، «تلفن زنگ می‌زنند»، «پرواز»، «سیپی بیچاره»، «خوردن آلو» و غیره.

بیپ و یانکه ۴

«جوجه‌تیغی»، «اولین توت‌فرنگی‌ها»، «بچه‌ها گم می‌شوند»، «درخت آبی»، «غول ترسناک»، «یه چیزی تو کفش من بنداز» و داستان‌ها دیگر، مجموعه بیش از چهل داستانک این مجموعه را تشکیل می‌دهند.

بیپ و یانکه ۵

جلد پنجم این مجموعه هم که شامل ۴۳ داستانک است، قصه‌هایی چون «قایق پارویی»، «چشم بسته»، «قایق سواری عروسک»، «تفنگ آبی»، «در مطب دکتر»، «تابستان مرده» و غیره را در خود جای داده است.

لئوی شلوغ کار

فرقی نمی‌کند که لئوی شلوغ کار مشغول چه کاری است: حمام کردن، کوتاه کردن موهایش، گرم کردن سوپش یا رفتن به یک عروسی. او و سگش، گلوبه، همیشه دردرس بزرگی درست می‌کنند. با این وجود در پایان همه ماجراهایش یک مдал از شهردار دریافت می‌کند.

می‌نی

خانم می‌نی یک گربه است یا بهتر است بگوییم یک گربه بود. او نمی‌داند چرا اما به هر حال او اکنون آدم است و از این آدم بودن خرسند نیست. او هنوز به پرسه زدن روی پشت بام در هنگام شب و دری وری گفتن به گربه‌های همسایه علاقه دارد. او توسط ماهی قرمز توی آکواریوم هیپنوتیزم شده است و هنوز ترجیح می‌دهد خود را با آب دهانش تمیز کند.

مثل بیشتر گربه‌ها، می‌نی می‌داند چه کسی را دوست دارد. او آفای تیپس را دوست دارد: یک خبرنگار روزنامه که با رئیسش مشکل دارد؛ زیرا او نوشتن داستان‌های زیبا درباره گربه‌ها را به پرسیدن سوال‌های فضولانه از مردم ترجیح می‌دهد.

درحالی که می‌نی می‌کوشد سبب تبدیل شدنش از یک گربه به آدم را بفهمد و به حالت اولش برگردد، خبرهایی را از گربه‌ها برای cats' gossip hotline-the Cats' Press Agency می‌آورد که باعث رسوا شدن یکی از برجسته ترین شهروندان چیلشورن می‌شود؛ کسی که برخلاف آنچه وانمود می‌کند یک دوستدار محترم حیوانات نیست.

ادته

پدر ادته، راس، یک آشیز تمام عیار است اما با مشکلاتی برای پیدا کردن کار رو بروست؛ زیرا هیچ سندی ندارد آنها این اسناد را اتفاقی در یک اداره دولتی گم کرده اند. او قادر به گرفتن اسناد جدید هم نیست زیرا هیچ مدرک رسمی در دست ندارد. کار برای کارمندان «غیرقانونی» چندان ساده نیست. راس استثمار شده و تا مرز اخراج شدن پیش رفته است. با این وجود او خوش شانس است زیرا هنوز ادته را دارد. یک دختر کارдан که رابطه خوبی با حیوانات دارد و تنها کسی است که می داند چه طور خشم را کنترل کند.

آنی ام. جی اشمت، ۳۴۷ شعر کودک را نیز در یک دفتر منتشر کرده که توسط ویم بیجموئر، جنی دالتورد، کارل هولاندر، جان جوت، منس پست، ذنی جونگ خینگ، پیتر ووس و فیپ وستندورپ مصور شده است.

تام تراک پلاک

پلاک، یک کامیون بارکشی قرمز دارد. او شهر را با کامیونش برای یافتن مکانی برای زندگی جستجو می کند. در ادامه کبوتری به نام دالی به او می گوید که برج ساختمان پیل خالی است. در ساختمان پیل، پلاک دو سوسک به نامهای پن و زازا را ملاقات می کند.

«پلاک داخل برج بسیار خوب بود. اتاقی مدور با تعداد زیادی پنجره، زیرا بسیار مرتفع بود و می توانستی همه شهر را آنجا ببینی. یک تخت و یک صندلی و یک قفسه و یک دستشویی هم دیده می شد. پلاک پرسید؛ تو فکر می کنی من بتونم همینچوری برای زندگی به اینجا بیام؟... وقتی او آتش به رختخواب رفت، خیلی خوشحال بود. با خودش فکر کرد من جایی را برای زندگی دارم و به علاوه دوست دوست پیدا کرده ام. نه سه تا».

پلاک دوستان فراوانی پیدا می کند و مشکلات زیادی را از پیش رو بر می دارد. اما بزرگترین مشکل، بوستان **داو** است. آنجا با غای با درختان بلند است اما به خاطر کم توجهی به صورت جنگلی وحشی درآمده است. بزرگترها هرگز به انجا نمی روند اما بچه های ساختمان پیل بازی کردن در آنجا را دوست دارند. ناگهان سرپرست پارک تصمیم گرفته است درختان پارک را برای ساختن یک میدان قطع کند. پلاک و دوستانش می کوشند بوستان داو را حفظ کنند. اما ابتدا او باید لانگ مونت را از کanal آب نجات دهد.

Up till now

Up till now مجموعه شعر آنی ام. جی اشمت برای بزرگسالان است همراه با مفاهیم زیادی در دو مبحث شعر و درباره بزرگسالان. ویژگی خاص اشعار آنی ام. جی اشمت این است که شما نیاز ندارید که برای به خاطر سپردن شان آنها را از اعمق جان یاد بگیرید. Up till now نیمی از غنی ترین آثار ادبی دوران پس از جنگ هلند را شامل می شود. ۳۴۷ شعر کودک نیز تحت این عنوان گردآوری شده است.

ویپلا

ویپلا مرد قدکوتاه کوچکی است که می تواند جادو کند. او این کار را چشمک زدن می نامد. فقط گاهی اشتباهی بزرگ انجام می دهد. این اشتباهات دردرس هایی برای نلا دلا، جاناتان و آقای بلوم فراهم می کند اما هم زمان بسیاری از ماجراهای مهیج و خیلی خنده دار را رقم می زند.

دوباره ویپلا

ویپلا مردی قدکوتاه و کوچک اندام است که به نظر می رسد در کار جادو خیلی وارد شده است. یکبار دیگر او و دوستانش با هم کلی ماجراهای مهیج و خنده دار دارند.

آنی ام. جی اشمیت ۱۹۱۱-۱۹۹۵ جريانی بر خلاف طبقه بورژوا

«هرگز کاری رو که مادرت بهت می گه انجام نده، اون وقت می بینی همه چیز درست می شه» این کلمات سرمشقی از نویسنده هلندی آنی ام. جی اشمیت است. این واژه ها مثال خوبی هستند که نشان می دهند چرا در بسیاری از نوشته ها، اهنگها، کتابها، بازیها و موزیک ها و نمایشنامه های رادیویی او علاوه بر حرقه های نو، نوعی تمد و سرکشی طنزآبیز نیز وجود دارد.

آنی در سال ۱۹۱۱ در زوئید بولنده به دنیا آمد. دختر یک کشیش، بچه باهوشی که دنیای اطرافش را با مختصر شگفتی که در چشمانتش دیده می شد، آزمود. او اولین تجربه های شاعرانه اش را در چهارده سالگی نوشت. پس از جنگ جهانی دوم، برای کار در روزنامه هت پارول به آمستردام رفت و در انجا فیپ و ستندورپ، تصویرگر کتاب، را ملاقات کرد. از ۱۹۵۷ تا ۱۹۵۲ آن دو با هم روی مجموعه داستانهایی برای بچه ها کار می کردند. داستانهایی درباره یک دختر و یک پسر به نامهای جیپ و جانیکه [جیم و جنیفر]، که هر روز در روزنامه چاپ می شد. این کار نشانی بود از آغاز یک همکاری مدام العمر که نتیجه آن

کتابهایی مانند *Pluk van de Petteflet, Otje and Floddertje* بود.

در سال ۱۹۵۰ موقعيت بزرگی با یک سریال رادیویی دو هفته ای با عنوان «خانواده متوسط» بدست آورد. هر کسی در هلند صرف نظر از اینکه به کدام گروه اجتماعی - سیاسی گرایش دارد به این مجموعه گوش می داد. بالا و پایین رفته های این خانواده در واقع زندگی کنونی خانواده های هلندی پس از جنگ را نشان می داد. آنی همچنین اوقات ویژه ای را صرف کارهایی چون سروdon غزیبات برای نمایش های موزیکال نمود.

اولین مجموعه تلویزیونی او به نام «پانسیون بیکر» به نمایش در امد و با نمایش مجموعه افسانه ای «بله خواهر، خیر خواهر» ادامه یافت که برای یک نمایش بزرگ در سال ۲۰۰۲ پذیرفته شد. متون جنجالی آنی ام. جی اشمیت او را بانفوذترین

و باملاحته ترین منتقد از نظر احترام در بین دو طبقه بورژوا و pillarised هلند ساخت.

آنی ام. جی اشمیت به واسطه کارهایش الهام بخش بسیاری از کودکان و بزرگسالان گردید. میلیونها کپی از داستانهای

جیپ و جانکه فروخته شد و نوشته هایش به زبانهای بیشماری برگردانده شد. ناشرش او را «ملکه واقعی هلند» نامید.

وقتی ناشر از آنی خواست تا یک دوره از کتاب اضا شده اش را در یوتی مارک واقع در آمستردام نگه دارد، مسئول این کار از ناشر درخواست کرد که هرگز دوباره این کار را نکند: راهها و کوچه های آمستردام ظرفیت آن همه ازدحام و تراکم جمعیت را نداشت.

اما راز موقفت او: «من همیشه هشت ساله بوده ام و به واقع برای خود می نویسم. فکر می کنم نکته همین است. من هشت ساله ام»

اسیاب بادی، لاله ها، کانالها، رامبراند، ورمیر، ونگوک، این کلمات،

نامها و همه ناوشته‌هایی هستند که بسیاری از خارجیها را با هلند پیوند می‌دهد. برای خود هلندیها نام دیگری وجود دارد که به آن کلمه خو گرفته‌اند: آنی ام. جی اشمیت. هلندیها از هر سی اشعار این نویسنده پرکار و با قریحه و برنده جایزه را می‌خوانند، به خاطر می‌سپارند و اوّل سر می‌دهند. دوازده کتاب شعر کودکان او هرگز از چاپ خارج نشده‌اند و ادامه یافته‌اند. همراه با داستانهای کودکانه اش، دیگر نوشته‌های زیبا و موزیک‌های بلند مدت اخیر که شنوندگان زیادی را شیفته ساخته است. اگر چه آنی اشمیت پیش از این ترجمه‌های به المانی، فرانسوی، ژاپنی، سوئدی، دانمارکی و فلاندی داشته، اشعار او به تازگی در زبان انگلیسی نمایان شده (برگردان شخصی من در لیموناد صورتی [گرند ریدس، میچ، اردمندس، ۱۹۸۱]، همچنین کتابی نیز که شامل یک معرفی مختصر از او و آثارش است، منتشر شده است. این کتاب بر پایه یک مصاحبه با آنی اشمیت در خانه اش است، توضیحات با قلم ناشر او در آمستردام تکمیل شده است و بخشی از آن به نظر اجمالی و تعجبیه اشعارشان اختصاص دارد.

آنی اشمیت در یک جزیره دور از ساحل جنوبی هلند در سال ۱۹۱۱ به دنیا آمد. پدرش صاحب منصبی در یک روستای کوچک در ایالت زیلنده بود؛ جایی که آنی را به واسطه لباس‌های مدرن‌تر و زمینه ذهنی ادبیش تا حدی منزوی و دور از همکلاسی‌ها با آن لباس‌های محلی‌شان نگاه داشت. ولی او مصاحبان دیگری داشت: کتاب‌هایی که او در چهارسالگیش شروع به خواندن مداومشان کرد. او همه کتاب‌های کودکان و داستان‌های دخترانه‌ای را که توانست پیدا کند، خواند. افسانه‌های پریان اندرسون را خواند و با آییس در سرزمین عجایب زندگی کرد تا آن‌جا که تصاویر خیالی و فانتاستیک آن ادامه یافت و او را متحیر ساخت و برایش منبع الهام شد. اشمیت هر وقت از خواندن کتاب‌های کودکان خسته می‌شد، به کتابخانه پدرش هجوم می‌برده است. او لبخندزنان ادامه می‌دهد که نخستین انتخابش در آن گنجینه، «خانه عروسک» ایسین بوده است.

پی‌نوشت:

۱ - (Annie M. G. Schmidt) مترجم محترم مجموعه، نام ایشان را آنی ام. خی. شمیت ترجمه کرده‌اند. البته در شناسنامه اثر به آنی ام. گ اشمیت هم بر می‌خوریم. در این مطلب جهت رعایت عرف ترجمه از زبان آلمانی به فارسی، جی. اشمیت آمده است.

- 2 - Astrid Lindgren
- 3 - Abel
- 4 - A for Abel
- 5 - Laura
- 6 - Mr. Tump
- 7 - Miss Clatterhoon
- 8 - Professor Pinsky
- 9 - Harrie Geelen
- 10 - Yip and Yannika