

ادبیات بازپروری - داستان پست مدرنیستی

نوشته جان بارت

ترجمه محمد رضا پور جعفری

واژه پست مدرنیسم، اگر چه از جنگ جهانی دوم به این سو، بهویژه در ایالات متحده دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، و به طور خاص در زمینه داستان روز، از روایج بسیار برخوردار بود، اما هنوز در فرهنگها و دانشنامه های روز ما وارد نشده است. برای رمان پست مدرنیستی امریکایی، حتی دوره های دانشگاهی راه افتاده است: دست کم یک فصلنامه تلاش خود را یکسره مصروف بحث پیرامون ادبیات پست مدرنیستی کرده است. در ژوئن گذشته اجلاس سالانه جامعه آلمانی برای دانشجویان امریکایی، در دانشگاه تویینگن، موضوع کارش را «امریکایی دهه ۷۰» با تأکید خاص بر نوشته های پست مدرنیستی امریکا قرار داد. سه کاروژ واپسی به این شیوه - ویلیام گسن، جان هاکز و من - مدارک زنده حاضر در جلسه بودیم. نشست دسامبر انجمن زبان نو که سالانه در سانفرانسیسکو برگزار می شود، برنامه ای به نام «خود در داستان پست مدرنیستی» را در دستور کار این نشست گنجانید؛ این عنوان اگر چه فرعی بود، اما اهمیتی بیش از فرعی بودن بدان اختصاص دادند.

از این همه می توان به سادگی دریافت که در سرزمین ما آفریده ای همچون پست مدرنیسم با ویژگیهای معین، به راستی امری کلی است. از این رو خود هنگامی که برای کنفرانس تویینگن آماده می شدم و نیز از آنجا که بیشتر می خواستم نویسنده ای پست مدرنیست قلمداد شوم، تصمیم گرفتم معنای پست مدرنیسم را بیاموزم. ابتدا درکی همیظوری داشتم. یک منتقد جوان دوره لیسانس دانشگاه، درباره یکی از نخستین داستانهایم که در ۱۹۵۰ به عنوان کار دانشجویی در فصلنامه دانشگاه چاپ شده بود، چنین نوشت: «آقای بارت این مثال مدرنیستی را که "خواننده

ساده‌لوح، نکتی است "تغییر می‌دهد؛ او، صفت را برمی‌دارد." اکنون از خود می‌پرسم آیا این می‌تواند پُست‌مدرنیسم باشد؟ چیزی که بی‌درنگ دریافتمن این است: با آنکه برخی از نویسنده‌گان از جمله خود من، انگ پُست‌مدرنیست بودن را بر خود دارند، و اغلب این انگ را به جدّ به خود می‌بندند، فعالیت اساسی منتقادان پُست‌مدرنیست (فرا-منتقد و شبه‌منتقد نیز نامیده می‌شوند) که در نشریه‌های پُست‌مدرنیستی مقاله می‌نویستند، یا در گردهم آیه‌های پُست‌مدرنیستی سخن می‌گویند، ناهماهنگ با چیزی است که پُست‌مدرنیسم دانسته شده یا باید باشد، و بدین‌سان بر پایه دیدگاه منتقد نسبت به پدیده و نویسنده‌گان خاص، ناهماهنگ باکسی است که باید در گروه پذیرفته شود، یا با پذیرش، جزو گروه به حساب آید.

پُست‌مدرنیستها کیان‌اند؟ به گمانم داستان نویسان امریکایی بیش از همه مشمول این نام‌اند و افزون بر ما سه تن که در توبینگن بودیم، دیگران عبارت‌اند از: دانلد بارتلمی، رابرت کورو، استنلی الکین، تامس پینچن و کورت وُنیگت کوچکتر. برخی منتقادان که کتابهایشان را خوانده‌اند، سال‌بلو و تُرمن میلر را در این شبکه قرار داده‌اند؛ بگذریم از اینکه آیا این دو در این تقسیم‌بندی جای می‌گیرند یا نه. دیگران در آنسوی امریکا از سموئل بکت، خورخه لوپیس بورخس و ولادیمیر ناباکف فقید به عنوان پدیدآورندگان روحیه این «جنبیش» یاد کرده‌اند؛ با این‌همه دیگران، کسانی مانند رمون کِنو فقید، رمان نویسان جدید فرانسوی، میشل بوتو، آن رُب گریه و کلودمیریاک و حقی نویسنده‌گان تازه‌تر فرانسوی گروه تل کل و نویسنده انگلیسی جان فاولز و مهاجر آڑاتینی خولیو کورتسار، را وارد این فهرست می‌کنند. برخی نیز فیلم‌سازانی همچون میکل آنجلو آنتونیونی، فدریکو فلینی، ژان لوک گُدار و آلن رنه را هم جزو پُست‌مدرنیستها می‌دانند. من خود به هیچ گروه ادبی نخواهم پیوست که نویسنده تبعیدی کلمبیا، گابریل گارسیا مارکز و نیمه تبعیدی ایتالیایی، ایتالو کالوینو را در بر نگیرد.

پیشینه‌های زیبایی‌شناسی ادبی پُست‌مدرنیستی، به‌واسطهٔ یه مُدرنیستهای بزرگ نیمة اول سده بیستم می‌رسد، یعنی به تی. اس. الیوت، ویلیام فاکتر، آندره ژید، جیمز جویس، فرانتس کافکا، توماس مان، رابرت موزیل، ازرا پاؤند، مارسل پروست، گرتروود استاین، میگل داونامونو، ویرجینیا ۷لف، و از آنها به اسلام‌شاون در سده نوزدهم یعنی آفره ڈاری، گوستاو فلوبر، شارل بودلر، استفان مالارمه و اتا هوفمان — و سپس به تریستام شندي (۱۷۶۷) نوشته لارنس استرن و ۷ن کیشوتن (۱۶۱۵) از میگل سروانتس.

از سوی دیگر، برخی از مفسران این برگزینی را بسیار دقیق انجام می‌دهند. برای مثال پروفسور جروم کلینکوویتس از آیووای شمالی، بارتلمی و وُنیگت را به عنوان نمونه «بعد معاصران» امریکایی دهه ۱۹۷۰ می‌ستاید و آقای پینچون و مرا به تیرگی دور دستی

نوع ۱۹۶۰ وامی سپارد. من خود رمانهای جان هاکر را نمونه عالی مدرنیسم متأخر می دانم تا پُست مدرنیسم (البته از این بابت کمتر مورد ستایش من نیستند). کسانی دیگر ممکن است در کتاب کارهای نویسنده‌گان همواره سنت‌گرای امریکایی همچون جان چبور، والاس استینگر، ویلیام استایرن و جان آپدایک، بیشتر به بلو و میلر برای برخنه و مُردَه اش، تا اندازه‌ای به عنوان پیش مدرنیست توجه کنند، همین طور نیز در مورد کارهای نویسنده‌گان برجسته بریتانیابی این سده (در برابر ایرلندیها)، یا اغلب نویسنده‌گان زن امریکایی معاصر که کار ادبی عمده آنان، بد یا خوب، انتشار آشکار همان چیزی است که ریچارد لاک آن را «گزارش‌های خبری دنیوی» می‌نامد. حتی در میان کارهای نویسنده‌ای خاص، می‌توان به وجوده تمایز متولّ شد و اغلب هم چنین است. جویس کارل اُتس یکسره در باب نقشه زیبایی شناختی می‌نویسد. دو رمان نحس‌تین جان گاردنر را به طور مشخص می‌توانم کارهای مُدرنیستی بنامم؛ درحالی که داستانهای کوتاهش بیشتر به پُست‌مدرنیسم می‌خورد. نوشته‌های غیرداستانی جدلی اش، بسیار واپسگراست. از سوی دیگر ایتالو کالوینو است که به عنوان نویسنده‌ای نو-واقعگرا آغاز کرد (راهی به لانه عنکبوت‌ها، ۱۹۴۷) و سپس به نمونه‌ای پُست‌مدرنیستی ارتقا یافت (با کاسمی کامیکز، ۱۹۶۵ و دز سرنوشت‌های در هم تنیده، ۱۹۷۴) و هرازچندی به مُدرنیسم می‌گراید، یا از آن بیرون می‌آید یا در آن غوطه می‌زند (شهرهای نامرئی، ۱۹۷۲). به‌نظرم، رمانهای مرا می‌توان هم مُدرنیستی و هم پُست‌مدرنیستی دانست: مجموعه داستان کو تاهم گشته در شهر بازی به‌خاطر اینکه منتقدان آن را به عنوان کاری آشکارا پُست‌مدرنیستی ستودند یا دش کردند، اساساً مرا پس‌امدرنیست می‌شناساند. تازه‌ترین رمانم به نام نامه‌ها، بر پایه تعریف ویژه خودم، پُست‌مدرنیستی است که البته از تشنانه‌ها و مایه‌های شیوه مُدرنیستی و حتی پیش‌مدرنیستی نیز بهره دارد.

بی‌تردید هرکس می‌تواند چنین حسی داشته باشد. به‌راستی برخی از ما که از دهه ۱۹۵۰ به این سو داستان چاپ کرده باشد، تجربه جالب توجه ستوده شدن یا مطرودشدن را به عنوان اگزیستانسیالیست در آن دهه و به عنوان طنزپرداز سیاه در اوایل دهه ۱۹۶۰ دارد. اگر کارهای حرفه‌ای ما تاریخ پیش از جنگ جهانی دوم را می‌داشت، بی‌تردید به عنوان مُدرنیست، مورد ستایش یا بیزاری گروه برجسته یادشده در بالا قرار می‌گرفتیم. امروز مرا به عنوان پُست‌مدرنیست می‌ستایند یا نفرین می‌کنند.

با این‌همه پُست‌مدرنیسم چیست؟ چنانچه از بازگویی نامهای خاص چشم بپوشیم و به اختلافات میان کارهای نویسنده‌ای معین پردازیم، در آن صورت آیا نقش نویسنده‌گان موسوم به پُست‌مدرنیست، در اصول یا تجربه‌های زیبایی شناسانه، به اندازه اختلافات میان خود آنها اهمیت دارد؟ اصطلاح پُست‌مدرنیسم همچون «پُست امپرسیونیسم» ناشیانه و تا اندازه‌ای

تقلیدی است که بر مسیر تازه‌بی‌واسطه یا حتی جالب توجه هنر باستان داستانگویی کمتر اشاره دارد تا به چیزی بی‌تفاوت و اوج سنتیز که بازی دشواری برای پیروی کردن است. می‌توان شیفتگی اولیه جیمز جویس را نسبت به کلمه شاخص به مفهوم هندسی منفی آن به یاد آورده؛ تصویر هنگامی برقرار است که یک متوازی‌الاضلاع از متوازی‌الاضلاع مشابه اماً بزرگتری که با آن زاویه مشترک دارد جدا می‌شود.

همکارم پروفسور هیوکینز در دانشگاه جانز هاپکینز، اگرچه اصطلاح پست‌مدرنیست را به کار نمی‌گیرد، اما در بررسی خود درباره نویسنده‌گان مُدرنیست امریکایی (جهانی خانگی، ۱۹۷۵) به وضوح چنین احساسی دارد: پس از فصلی درباره ویلیام فاکنر، به نام «آخرین رمان نویس» با نوعی افسوس، ناباکف، پینچن و بارت راکtar می‌گذارد. جان گاردنر فقید در رساله‌اش به نام دریاب داستان اخلاقی (۱۹۷۸) حتی از این هم فراتر می‌رود. کار گاردنر گونه‌ای تیپای ادبی است که مدرنیستها و پست‌مدرنیستها را بدون هیچ‌گونه تفاوتی به یک چوب می‌راند و همه ما را با شور بی‌تعییض ویژه نوکیشان حق به جانب، به جهنم حواله می‌دهد. ایروینگ هاو (افول نو، ۱۹۶۹) و جورج پ. الیوت (نوگراییها: ادبیات و کثر راهه مُدرنیستی، ۱۹۷۱) مورد ستایش قرار می‌گیرند. پروفسور جرالد گراف از دانشگاه نورت وسترن با نوشته‌های خود در «تری کوارتلی» در ۱۹۷۵، موضعی می‌گیرد که تا اندازه‌ای همانند موضع کثیر است، چنان‌که از عنوانهای دو مقاله در خور ستایش بر می‌آید: «اسطورة نفوذ پست‌مدرنیستی» (تری کوارتلی، ۲۶)؛ و «بیت بر لبه پرتگاه» (تری کوارتلی، ۳۳). پروفسور رایرت التر از دانشگاه برکلی، در همان نشریه، عنوان فرعی مقاله خود را درباره داستان پست‌مدرنیستی «تأملاتی در باب پیامد مُدرنیسم» می‌گذارد. دو متنقد یادشده به توافقی مشروطه برای چیزی می‌رسند که به نظر آنان ب برنامه پست‌مدرنیستی است (همان‌گونه که پروفسور اهل حسن از دانشگاه ویسکانسین-میلواکی در بررسی ۱۹۷۱ خود به نام مُثله کردن اُرفه: به سوی ادبیات پست‌مدرن چنین کاری می‌کند). و هر دو آنان به راستی از این قضیه که برنامه از جهاتی، بسط برنامه مُدرنیسم است به جنبه‌های دیگر واکنش بر ضد آن پیش می‌روند. اصطلاح پست‌مدرنیسم آشکارا به این دو جنبه اشاره دارد، از این‌رو هرگونه بحث درباره آن بایستی یا فرض کند مُدرنیسم، به نوبه خود، در این ساعت از جهان، نیاز به تعریفی ندارد (بی‌تردید همه می‌دانند مُدرنیسم چیست!) یا نه، بایستی در نهایت بکوشد که زیبایی‌شناسی برتر ادبیات غرب را (و موسیقی، نقاشی، مجسمه‌سازی، معماری و هنرهای دیگر) در نیمة این سده، تعریف و باز تعریف کند.

پروفسور التر روش قبلی را برمی‌گزیند: مقاله پیشتر یادشده او با این واژه‌ها شروع می‌شود

«در سراسر دو دهه گذشته، هنگامی که موج بلند مدرنیسم فروکش کرد و استادانش درگذشتند...» و بدون تعریفی بیشتر به بازتابهای مؤلف در برابر موج کوتاه بعدی می‌پردازد. از سوی دیگر، پروفسور گراف، با وامگیری از پروفسور هاو، به بررسی سریع سودمندی در مورد قراردادهای مدرنیسم ادبی، پیش از بحث درباره سبک داستان، دست می‌زند که به گفته او «نه تنها از قراردادهای واقعگرایانه، بلکه از قراردادهای مدرنیستی نیز، حرکت می‌کند».

این کار درست است، زیرا تنها پُست مدرنیسم نیست که براساس ملاکهای ما فاقد تعریف در کتابهای مرجع است. فرهنگ لغات انگلیسی اکسفورد من‌گواهی است بر مُدرنیسم تا ۱۷۳۷ (جاناتان سویفت در نامه‌ای به الکساندر پوپ) و مُدرنیسم تا ۱۵۸۸ (اما نه بدان مفهوم که می‌شناشیم). فرهنگ لغات هریتیج امریکایی (۱۹۷۳) در تعریف چهارم و آخر خود، با حروف کوچک، مُدرنیسم را «نظریه و عمل هُنر مدرن» تعریف می‌کند که چندان ما را از میراث امریکایی فراتر نمی‌برد. فرهنگ‌نگاره کلمبیا (۱۹۷۵)، درباره مدرنیسم تنها به مفهوم نوآوری دینی بحث می‌کند – تأویل دوباره اعتقاد مسیحی در پرتو کشیفات روانشناختی و علمی جدید – و با مدخلی نمونه‌وار در باب نوگرایی مطلب را اقبال می‌کند و به جنبش سده نوزدهم اسپانیا می‌رسد که بر «نسل ۹۸» تأثیر گذاشت و الهامبخش فراسوگرایی شد که خورخه لوییس بورخس مبلغ پژوهش آن بود. هم فرهنگنامه ریدر (۱۹۴۸) و هم کتاب راهنمای اصطلاحات ادبی (۱۹۶۰)، در تعریف مُدرنیسم همانقدر پیش می‌روند که در تعریف پُست مدرنیسم.

اکنون به عنوان نویسنده‌ای پرکار که از «الیوت، جویس، کافکا و دیگر مدرنیستهای بزرگ سرمشق می‌گیرد، به عنوان کسی که امروزه انگ پُست مدرنیست را بر خود دارد، کسی که به راستی دارای اندیشه‌هایی مشخص و بی‌تردید بدوى درباره این اصطلاح است – بگذریم از معنایی که می‌توان برایش قایل شد، یعنی توصیف هر چیز بسیار خوب، به گونه‌ای بسیار خوب – از کسانی همچون پروفسور گراف سپاسگزارم که مقوله‌های خود را، خود – تعریف تلقنی نمی‌کند. این که سطّری از وردی، تینسن، یا تولستوی را با سطّری از استراوینسکی، «الیوت یا جویس بسنجمی و سپس دریابیم که سده نوزدهم را پشت سر گذاشته‌ایم، موضوع مهمی است:

همه خانواده‌های خوشبخت همانندند، اما هر خانواده تیره‌بخت به شیوه خاص خود تیره‌بخت است
(لئو توکستوی، آناتارنیا).

روان‌رودخانه از کلیسای حوا و آدم گذشته، از چم ساحل تا خم خلیج، ما را با ویکوس فراخ جایی از دَوَران به قصر هاوت و اطرافش بازمی‌گرداند (جیمز جویس، شب زنده‌داری فین‌گنها).

تشريع اختلافات میان این دو جمله آغازین مشهور، به منظور شرح تفصیلی اصول

زیبایی‌شناسی - پیش مدرنیستی و مدرنیستی - که به ترتیب مربوط به دو جملهٔ یادشده‌اند، و نیز با جملهٔ آغازین پُست مدرنیستی و نشان دادن اینکه زیبایی‌شناسی‌اش در کجا شبیه و در کجا متفاوت با زیبایی‌شناسی‌والدین یا بهتر از آن، نیای آنهاست، نیز موضوع دیگری است:

سال‌ها سال بعد، سرهنگ آنورلیانو بوئندها، همچنان که در بواب جوخته آتش ایستاده بود، از قضا بعد از ظهر دور دستی را به یاد آورد که پدرش او را به کشف بخ برده بود (گابریل گارسیا مارکو، صد سال تنها بی).

پروفسور گراف دقیقاً چنین مقایسه‌ای نمی‌کند، هرچند بی‌تردید اگر پیگیری داشت، می‌توانست. اما من می‌خواهم سیاههٔ سودمند او دریاره و یزگیهای داستان مدرنیستی را وام بگیرم و چند ماده بدان بیفزایم، و تعریفهای متفاوت او و پروفسور التر را از داستان پُست‌مدرنیستی خلاصه کنم، هرچند از برخی جهات با آنها، به تناسب، مخالفم و سپس جز به عنوان قصه‌گو، خاموش خواهم ماند.

گراف اظهار می‌دارد: انگیزهٔ اساسی مدرنیسم، نقد نظام اجتماعی بورژوازی سدهٔ نوزدهم و دیدگاه جهانی آن بود. استراتژی هنری‌اش، براندازی آگاهانهٔ قواعد واقعگرایی بورژوازی است به‌یاری روشهای و تمهداتی همچون: جایگزین کردن شیوه‌ای «اسطوره‌ای» در برابر «واقعگرا» و «دستکاری همترازی آگاهانه میان نو و کهن» (گراف در اینجا سخن تی. اس. الیوت دربارهٔ یولیسیز جیمز جویس را نقل می‌کند); همچنین اخلال اساسی در جریان خطی داستان؛ دلسردی از توقعاتِ قراردادی مربوط به وحدت و همبستگی طرح و شخصیت و «گسترش» علت و معلولی حاصل از آن؛ به کارگیری مترادفات طنزآمیز و ایهام برای ارائهٔ «معنای» فلسفی و اخلاقی کنش ادبی؛ گزینش لحن معرفت‌شناختی خودمسخرگی، که جلوه‌های ساده‌لوحانهٔ عقلانیت بورژوازی را هدف می‌گیرد؛ تضاد شعور ذاتی با بحث عینی و عمومی و عقلی؛ و گرایش به کثرت‌نمایی ذهنی برای نشان دادن نابودی تدریجی جهان اجتماعی عینی بورژوازی سدهٔ نوزدهم. این سیاهه، اگر چه در چشم‌انداز تاریخی کنونی تا اندازه‌ای نومیدکننده است، اما به نظر من منطقی می‌آید. به این سیاهه بایستی پافشاری مدرنیستها بر نقش ویژه و معمولاً بیگانهٔ هنرمند در جامعه یا خارج از آن را بیفزاییم که از نیاکان خود عاریه گرفته‌اند: قهرمان‌هترمند خودتبغیدی کشیش‌گونهٔ جیمز جویس؛ هترمند تو ماس مان به عنوان شارلاتان یا چاچول باز؛ هترمند کافکا به عنوان آدم بی‌اشتها یا حشره. همچنین چیزی را که بی‌تردید در فهرست گراف به‌طور ضمنی هست باید بیفزایم، یعنی پیشنهایی مدرنیستی زبان و شیوهٔ آن هنگامی که در برابر «محتوای»

ستی سراسرت آن قرار می‌گیریم: به گفته تو ماس مان توجه کنیم (در توینوکروگر، ۱۹۰۳). «آنچه هنرمند درباره اش سخن می‌گوید هرگز نکته اصلی نیست»، گفته‌ای که پیش از آن در سخن گوستاو فلوبهر به نویز کولت در ۱۸۵۲، بازمی‌تابد، «... آنچه دوست دارم، نوشتن کتابی درباره هیچ است...» - چیزی که بعداً آن رُب‌گریه در خارج از موضوع، (۱۹۵۷) نیز اظهار می‌دارد «... نویسنده راستین، چیزی برای گفتن ندارد... تنها شیوه‌ای برای حرف زدن دارد». رولان بارت، این «سقوط از یگناهی» و محتوای پیش‌پافتاده را به سود ادبیات مدرنیستی در درجه صفر نوشتار (۱۹۵۳) چنین جمعبندی می‌کند:

... کل ادبیات، از فلوبر تا به امروز، به مسأله‌سازیهای زبان تبدیل شده است.

این سخن، اغراقی از نوع فرانسوی است: همین بس که بگوییم، یکی از مشغله‌های ذهنی اساسی مدرنیستها، مسأله‌سازها بود، اما نه تنها زبان، بلکه رسانه ادبیات مسأله‌ساز بود.

بسیار خوب، به نظر پروفسور آلتِر، پروفسور حسن و دیگران، داستان پُست‌مدرنیستی، صرفاً بر «نقش» خودآگاهی و خودآزمایی مدرنیسم، البته با روحیه براندازی و هرج و مر جفرهنگی تأکید دارد. آنان با تنازعی متفاوت برآن‌اند که نویسنده‌گان پُست‌مدرنیست داستانی را می‌نویسند که بیش از پیش درباره خود داستان و روند آن، و هر چه کمتر در باب واقعیت عینی و زندگی در جهان است. به زعم جرالد گراف نیز، داستان پُست‌مدرن، به سادگی، برنامه ضد عقلگرا، ضد واقعگرا و ضد بورژوازی مدرنیسم را به حدود منطقی و پرسش پذیر می‌رساند، اما خود رانه در دشمنی استوار گرفتار می‌کند (سرمایه‌داری اکنون در هر جا آرایه‌های مدرنیسم را بر می‌گزیند و اصولی جسورانه آن را تبدیل به ابتدالات رسانه‌های گروهی می‌کند) و نه در قید و بندی‌های سخت واقعگرایی روزمره. گراف طنز پُست‌مدرنیستی خاص، به ویژه داستان دانلد بارتلمی، سال پلو و استنلی لکین را از این مسئولیت جدی معاف می‌کند، در حالی که نیروی حیاتی این گونه داستان از همان جامعه مبتذلی به دست آمده که آماج آن است.

باید بگوییم که این همه اغواهای می‌کند تا چیزی را که مایلیم با سر تأیید کنم، دقیقتر به بررسی بکشم. گفتن ندارد که مقوله‌های انتقادی بیش و کم تردید‌آمیزند، همان‌گونه که کمابیش سودمندند. بر آنم همچنانکه آموزگاری عالی، اگر که خوب آموزش می‌دهد، دیگر مهم نیست که گرفتار نظریه آموزشی باشد، به همین ترتیب نیز نویسنده‌ای مستعد، از چیزی سر بر می‌دارد که اصول زیبایی‌شناسانه خود می‌پندارد؛ بگذریم از اینکه دیگران درباره این اصول چه فکر می‌کنند. در واقع من برآنم که نمونهٔ برآستی عالی، در هر شیوهٔ زیبایی‌شناختی که باشد،

ایدئولوژی انتقادی را پشت سر خود خواهد کشید، درست همچون قره‌غازهایی که دنباله کشته اقیانوس پیما را می‌گیرند. به ندرت ممکن است به هنرمندان راستین و منتهای راستین، عنوانی جز مدرنیست، پُست‌مدرنیست، فرمالیست، سمبولیست، رئالیست، سورئالیست، از جنبهٔ سیاسی متعهد، از جنبهٔ زیبایی‌شناختی تجربی (ناب)، ریختالیست، اینترنشنالیست و از این قبیل، داد. کار استثنایی را بایستی همواره بر متنها و مقوله‌ها مقدم داشت. از سوی دیگر، هنر در دورهٔ تاریخ انسان زندگی می‌کند و دگرگونیهای عمومی در شیوه‌ها و مصالح و تعلقات آن، حتی زمانی که آشکارا به تغییر در تکنولوژی وابسته نیست، بی‌تردید به اندازهٔ تغییرات در نگرهای عام فرهنگی اهمیت دارد که هنرها یعنی هم الهامبخش و هم بازتابنده‌اند. برخی از آنها بیش و کم باب روز و سطحی‌اند، برخی دیگر چه بسا نشانهٔ رخوتی گران باشند؛ بعضی هم، بتحمل اصلاح‌کنندهٔ مناسب این رخوتها و یا واکنشی در برابر آنها‌یند. به هررو، نمی‌توانیم به سادگی در این زمینه که هنرمندان در آرزوی چیستند و قصد چه کاری دارند، چیزی به یاری مقوله‌های زیبایی‌شناختی بحث کنیم و بدینسان بایستی به این وسوسهٔ تقریباً مشترک که پُست‌مدرنیسم نامیده می‌شود، نظری دقیق‌تر بیندازیم.

به دید من، اگر نوشتۀ پُست‌مدرنیستی، برای نمونه امکاناتی بیشتر از آنچه استادانی همچون آلترو گراف و حسن اظهار کرده‌اند ندارد، پس به راستی گونه‌ای احاطاط کمرنگ مذبوحانه است که اهمیتش بیشتر از نشانه‌های کوچک بیماری نیست؛ از این حیث منتهای واقعی تصویری، از دید «نفوذ پُست‌مدرنیستی» کمیبد ندارند؛ اما تنها باید به یادداشت که آنچه پل والری در مورد یک نسل پیش از ما گفت دربارهٔ ما نیز کاملاً صدق می‌کند: «بسیار کسان از مواضع نوگراپی بی‌آنکه ضرورتش را دریابند، تقلید می‌کنند». برنامۀ اصلی پُست‌مدرنیسم، نه گسترش صرف برنامۀ مدرنیسم است – به گونه‌ای که در بالا توضیح داده شد – نه تعمیق برخی جنبه‌های مدرنیسم و نه، بر عکس، براندازی همه‌جانبه یا نفی مدرنیسم یا آنچه که پیش‌مدرنیسم نامیده‌ام یعنی واقعگرایی «ستنی» بورژوازی.

دمی به سیاههٔ نشانه‌های شخص حوزه‌ای نوشتۀ پُست‌مدرنیستی مان بازگردیم: هنوز دو نشانهٔ مهم دیگر را جز به طور ضمنی اعلام نکرده‌ایم. از یک سو جیمز جویس و همپالکیهایش هستند که خلاقیت هنری را در سطحی بسیار بالا به کار گرفتند که بی‌تردید در دلمشغولی آنان، در کنار جدایی خاص هنرمند از جامعه‌اش، امری بدیهی بود. از سوی دیگر، دشواری نسبی مألوف دستیابی به آنها را داریم که به سبب ضدخطی بودن، بیزاری از شخصیت پردازی قراردادی و نمایش علت و معلولی، تحسین تجربهٔ شخصی و ذهنی در برابر تجربهٔ عام، گرایش کلی به شیوهٔ «استعاره» در برابر «کنایه» ذاتی آنهاست. (اما مهم است خاطرنشان کنیم که این دشواری، به سبب

معیارهای بالای صنعتگری، ذاتی نیست).

و البته نتیجه این دشواری نسبی دستیابی، چیزی که حسن آن را روح فرهنگی اشراف‌منشانه آنها می‌نامد، نامحبوبیت نسبی داستان مدرنیستی، در برابر داستانهای مثلاً دیکنز، تولین، هوگو، داستایوسکی و تولستوی، در خارج از محافل روشنفکری و دوره‌های دانشگاهی است. نتیجه دیگر آن نیز، آشکارا، فعالیتهاي سختکوشانه شارحان و مفسران و خیالپردازان است که میان متن و خواننده میانجی می‌شوند. اگر برای دستیابی به هومر یا آیسخولوس، نیاز به راهنمایی یا کتاب راهنمای داریم، از این روزت که دنیای این متنها بسی دور از دنیای ماست، هرچند که يعتمد دور از مخاطبان اصلی آیسخولوس و هومر نبود. اما در شب زنده‌داری فیض‌گهای یا کانتوهای ازرا پساوند، به دلیل دشواری ذاتی و بی‌واسطه متن، نیاز به راهنمایی داریم. می‌گویند بر تولت برشت، از روی اعتقاد سوسيالیستی، بر میز تحریر خود عروسکی به شکل الاغ گذاشته بود که نوشته‌ای با این مضمون داشت: حتی من هم باید آن را بفهمم. مدرنیستهای برجسته، بایستی در قیاس، روی میز تحریر خود عروسک یک استاد ادبیات را با این نوشته بگذارند که حتی من هم آن را نمی‌فهمم؛ مگر اینکه استاد مزبور، خود تصادفاً در ادبیات مدرنیسم سطح بالا، تخصص داشته باشد.

من اینها را در نکوهش این نویسنده‌گان بزرگ و یا شارحان گاهی برجسته آنها نمی‌گویم. اگر کارهای مدرنیستی اغلب زنده‌اند و نیاز به کمک و آموزش زیاد برای پذیرفته شدن دارند، معنایش این نیست که به اندازه بالارفتن از کوه ماترهورن یا سفر با قایقی کوچک به دور دنیا، در خور ستایش نیستند. به بحث خود بازگردیدم: بگذارید با این سخن پیش با افتاده موافقت کنیم که نرم‌شناپذیری و دیگر محدودیتهای رئالیسم بورژوازی سده نوزدهم، در پرتو نظریه‌ها و کشفهای آغاز قرن در زمینه فیزیک، روانشناسی، انسان‌شناسی و تکنولوژی، به واکنشی دشمن خو که هنر مدرنیستی نامیده می‌شود سرعت و میدان داده باشد – چیزی که با شیوه‌های تازه‌تفکر ما درباب جهان به قیمت گران رهیافت دموکراتیک، به قیمت شادی بی‌واسطه یا دست‌کم آماده و اغلب به قیمت مسئولیت سیاسی (سیاست‌ورزی الیوت، جوبس، پاوند، ناباکف و بورخس بوای نمونه – که صریحاً یا به نیستی گرایش دارند یا به راست افراطی) تمام می‌شود. اما دست‌کم در امریکای شمالی، در اروپای غربی و شمالی، در انگلستان و برخی از کشورهای امریکای جنوبی و مرکزی، این نرم‌شناپذیریهای سده نوزدهمی، عمل‌آدیگ و وجود ندارند. به عقیده من، زیبایی‌شناسی مدرنیستی، بی‌تردید، زیبایی‌شناسی ویژه نیمه نخست قرن ماست – و به عقیده من به نیمه نخست قرن ما تعلق دارد. واکنش فعلی در برابر آن، کاملاً دریافتمنی و ملموس است، هم به این سبب که رواج سکه مدرنیستی امروزه کمایش سکه رسمی

را بی‌ارزش کرده است و هم به این دلیل که به راستی نیازی به شب‌زنده‌داری فین‌گنها یا کانتوهای بیشتر نداریم، چراکه هریک از آنها، استادان خبرهٔ خاص خود را دارند تا برای ما تشریحشان کنند. اما من افسوس می‌خورم بر قالب هنری و انتقادی ذهنی که کل سرمایهٔ مدرنیستی را همچون انحرافی، انکار می‌کند و طوری جلوه می‌دهد که انگار رخ نداده است: به آغوش رئالیسم میانه‌حال سدهٔ نوزدهمی پرتاپش می‌کند، انگار که نیمةٔ نخست سدهٔ بیستم رخ نداده است. البته که رُخ داد: فروید و آینشتاین و دو جنگ جهانگیر و روسيه و انقلابهای جنسی و اتومبیلها و هوایپماها و تلفنها و رادیوها و سیتما و شهری شدن، و امروز تسلیحات هسته‌ای و تلویزیون و تکنولوژی ریزابزار و فمینیسم جدید و بقیهٔ چیزها، و راهی دیگر برای بازگشت به تولستوی و دیکتر و شرکا نیست، مگر در سفرهای غم غربت (نوستالژیک). چنانکه نویسندهٔ روس یوگنی زامبیاتین در دههٔ ۱۹۲۰ می‌نویسد (در مقالهٔ «درباب ادبیات، انقلاب و آنتروپی»): «جهان اقلیدس بسیار ساده است و جهان آینشتاین بسیار دشوار؛ با این‌همه، بازگشت به جهان اقلیدس ناممکن است».

از سوی دیگر اگر هم تاکنون لازم بوده، دیگر لازم نیست آنان را نفی کنیم؛ پیش‌مدرنیستهای بزرگ را می‌گوییم. هنگامی که مدرنیستها مشعل رمانیسم را به دست داشتند، به ما یاد دادند که خطی‌بودن، عقلاتیت، آگاهی، علت و معلول، خیال‌گرایی ساده، زبان شفاف، حکایت شیرین و قراردادهای اخلاقی طبقهٔ میانه‌حال، کل داستان را نمی‌سازند؛ حالا از چشم‌انداز دهه‌های نزدیک به سدهٔ ما، می‌توانیم درباریم که ضد این چیزها نیز همهٔ داستان نیستند. بله، گستگی، همزمانی، ناعقلانیت، ضدخیال‌گرایی، خودبازنگری، وسیله به جای پیام، قهرمان‌گرایی سیاسی الْمَپ‌گونه، و چندگونگی اخلاقی نزدیک به نابسامانی اخلاقی نیز همهٔ داستان را تشکیل نمی‌دهند.

به‌نظر من برنامهٔ ارزشمند برای داستان پیش‌مدرنیستی، ترکیب یا برآیند این تضادهاست که می‌توان آن را به عنوان شیوه‌های پیش‌مدرنیستی و مدرنیستی در نوشتن خلاصه کرد. نویسندهٔ پیش‌مدرنیست آرمانی من، پدران مدرنیست سدهٔ بیستمی، یا نیاکان پیش‌مدرنیست سدهٔ نوزدهمی خود را نه مورد انکار صرف قرار می‌دهد و نه مورد تقليد محض. او، نیمةٔ سدهٔ ما را زیر کمریند خود دارد و نه بر پشت. با این‌همه، بنا به مقتضای داستان، بدون غلظیدن در دام ساده‌گرایی اخلاقی یا هنری، تصنیع بزک شده، رذالت خیابان مدیسن و یا بدويت راست یا دروغ، آزادمنشی بیشتری در قیاس با کرامات بعد مدرنیستی (بنا به تعریف من و بنا به داوری من) وارد می‌کند، چنانکه داستانها و متنهایی برای هیچ از بکت یا آتش رنگ پریله ناباکف چنین‌اند. او امید آن را ندارد که به مریدان جیمز میچنر و ایروینگ والاس دست یابد و آنان را عوض کند – حالا با بی‌سودان متحجر و سایل ارتباط جمعی کاری نداریم. اما امیدوار است که دست کم گه‌گاه

به آن سوی حلقه‌ای که مان مسیحیت اولیه‌اش می‌نامد، یعنی مریدان حرفه‌ای هنر والا بر سد و خروستدی بیابد.

چنین چیزی را برای دست‌اندرکارانِ رمان، یعنی گونه‌ای ادبی که ریشه‌های تاریخی آن در اشتهار و افتخار فرهنگ مردمی طبقهٔ میانه‌حال است، نیز حس می‌کنیم. رمان پست‌مدرنیستی آرمانی، یعنی از نبرد میان واقعگرایی و ناواقعگرایی، شکل‌گرایی و محتوگرایی، ادبیات ناب و متعهد، داستان‌گروه نخبه و داستان‌بی‌پروپا سر بر می‌دارد. دریغ از استادان ادبیات! چه بسانیاز به آموزه‌ای مبسوط از آن دست که کتابهای جویس، ناباکف، پینچن یا برشی از کتابهای من به دست می‌دهند، نباشد. از سوی دیگر، دل با زبان یکی خواهد بود؛ دست کم نه همه دل (تازگی در بخشی میان ویلیام گس و جان گاردنر، گاردنر اعلام می‌کند که دوست دارد همه کتابهایش را دوست داشته باشند. گس پاسخ می‌دهد که او نمی‌خواهد همه کتابهایش را دوست بدارند، همان‌طور که نمی‌خواهد همه دخترش را دوست بدارند و عقیده دارد که گاردنر عشق را با هرزگی قاطی می‌کند). تمثیل ویژهٔ خود من، جاز خوب و موسیقی کلاسیک است: هر کس با شنیدن‌های بی‌درپی یا بررسی دقیق آهنگ، چیزی را به دست می‌آورد که نمی‌تواند در نخستین بار به آن دست یابد؛ اما نخستین بار چنان فربینده است – و البته برای متخصصان چنین نیست – که در اجرای دوباره، موجب شادمانی می‌شود.

برای آنکه این آمیزهٔ پست‌مدرن، احساساتی و برای پیشرفت کار، ناممکن نباشد دو نمونهٔ کاملاً متفاوت از کارهایی را مطرح می‌کنم که به عقیدهٔ من بیانگر این موضوع است، یعنی غولهایی همچون دیکنز و سروانتس که ممکن است گفته شود در این زمینه پیش‌دستی کرده‌اند. نخستین نمونه که حساس‌تر هم هست (معناش این نیست که کلیشه‌شکن باشد) کاسمنی کامیکز، اثر ایتالو کالولیتو است (۱۹۶۵)؛ کاری که زیبا نوشته شده و کاملاً با داستانهای فضا – زمان جور درمی‌آید؛ رویاهایی ناب – چنان‌که جان آپدایک آنها را چنین نامیده است – که مصالحش به تازگی کیهان‌شناسی نو و به قدمت داستانهای عامیانه است، اما موضوعاتش عشق و خسaran، تغییر و ثبات، سراب و واقعیت، از جمله بخش زیادی از واقعیت به‌ویژه ایتالیایی است. کالولینو همچون همهٔ خیالپردازان تمام‌عيار، پروازهایش را در زمینهٔ جزئیات محلی و ملموس قرار می‌دهد؛ به موازات سحابهای و سیاه‌چالهای تغزل، بچه‌ها و مواد خوراکی مانند شیرینی نیز در کار است و همچنین زنان زیبارو که ذمی جلوه‌گری می‌کنند و سبیس برای همیشه ناپدید می‌شوند. کالولینو پست‌مدرنیستی راستین است که همواره یک پاییش را در گذشتهٔ داستانی – ویژگی فصه‌های بوکاچیو و مارکوپولو تا فصه‌های پریان – می‌گذارد و پایی دیگر را، می‌توان گفت، در حال شالوده‌گرای پاریسی؛ یک پا در خیال، یک پا در واقعیت عینی. به عقیدهٔ من حقش

این است که هم از منتقدان چپ وابسته به کمونیستهای ایتالیایی سیلی خورده است و هم از منتقدان راست رو کاتولیک ایتالیایی. دلیلش این است که همقلمانی کاملاً متفاوت با او، مانند جان آپدایک، گورویدال و من، تحسینش کرده‌ایم. تأکید دارم که هرکس باید یکبار کالوینو را بخواند و البته با کاسمنی کامیکز بیاغازد و ادامه دهد، نه تنها به این دلیل که او نمونه برنامه پُست‌مدرنیستی من است بلکه به این دلیل نیز که داستانش هم بامزه و هم سرشار از حس است. نمونه حتی بهتر، صد سال تنهای گابریل گارسیا مارکز است (۱۹۶۷)، رمانی چنان گیرا که در نیمه دوم سده ما بی‌همتاست و یکی از ویژگیهای عالی نسلی عالی در هر قرن است. در اینجا آمیزه صراحت و خلاقیت، واقعگرایی و جادو و استطره، حس سیاسی و هنر غیرسیاسی، شخصیت‌آفرینی و کاریکاتور، طنز و دهشت، به گونه‌ای در کتاب هم قوار گرفته‌اند که یادآور وجودی درونی است، وجدی که پیشتر با خواندن دُن کیشت و آرزوهای بزرگ و هکلبری‌فین به دست می‌آمد. شاهکاری نه تنها از جنبه هنری ستایش برانگیز، بلکه به لحاظ انسانی نیز، خردمندانه، دوست‌داشتنی و در یک کلام شگفتی‌انگیز است. ما همیشه از یاد می‌بریم که داستان نو می‌تواند همان‌قدر که اهمیتی صرف دارد، شگفتی‌آور نیز باشد. و این مسأله که آیا برنامه من در مورد پُست‌مدرنیسم تحقق پذیر است یا خیر، درست همچون یکی از شخصیت‌های سوار بر قالی پرنده گارسیا مارکز، از چارچوب پنجه بیرون می‌پرد. درود بر زبان و تخیل اسپانیایی! همان‌گونه که سروانتس، الگوی پیش‌مدرنیسم و پیشاهنگ بسیارانسی پس از خود است، همان‌گونه که خورخه لوییس بورخس الگوی مدرنیسم در آخرين شکل و در همان حال پلی میان پایان سده نوزدهم و پایان سده بیست است، به همین سان نیز گابریل گارسیا مارکز در این زنجیره رشک برانگیز قرار دارد: الگوی پُست‌مدرنیستی و استاد هنر داستان‌گویی.

دوازده سال پیش در «آتلاتیک» مقاله‌ای به نام ادبیات فرسودگی چاپ کردم که بسیار بد تعبیر شد. انگیزه مقاله، ستایش از داستانهای آقای بورخس و در آن زمان و مکان محشر – انگیزه توجه من به جریان داستان روایی بود (زمان: اوخر دهه ۱۹۶۰، مکان: بوفالو، نیویورک، اردوی دانشگاهی، درگیری پلیس ضد شورش با گاز اشک‌آور و معترضان جنگ ویتنام مورد هجوم گاز قوارگفت، در همان حال کتاب پل صلح کانادا، ترانه خوش‌نوایی به گوش می‌رسید، مبنی بر اینکه ما «لعتنی‌های اهل چاپ» دیگر از سکه افتاده‌ایم). نکته اصلی مقاله‌ام این بود که شکل‌ها و روشهای هنر در تاریخ انسانی زنده‌اند و از این‌دو در ذهن شمار زیادی از هنرمندان در زمانها و مکانهای خاص، فرساینده‌اند. به عبارت دیگر، قراردادهای هنری سزاوار فرسایش، تزلزل، اعتلا و تغییرشکل یا حتی موضعی در برابر اینها هستند تا بتوانند کاری زنده و تازه به وجود آورند. باید به این نکته بی‌هیچ ابهامی فکر می‌کردم. اما شمار زیادی از مردم و متأسفانه، شاید هم آقای

بورخس در میان آنان فکر کردند منظورم این است که ادبیات، یا دستکم داستان، وامانده است؛ این همه‌کاری است که صورت گرفته است؛ که چیزی برای نویسنده‌گان معاصر بر جا نمانده، مگر هجو و مضحکه پیشینیان بر جسته در کارهای فرسوده‌مان، و این یعنی دقیقاً همان چیزی که منتقدان، پیست‌مدرنیسم می‌نامند.

بگذارید این واقعیت مهم را، که رمان با دُن کیشت و به قول معروف با هجو از خود برشوندۀ آن آغاز می‌شود و اغلب بدان همچون وجهمی برای تازگی توجه کرده‌اند، کتاب‌بگذارم، و یکباره و آشکارا بگوییم با بورخس موافقم که می‌گوید: ادبیات هرگز نمی‌تواند فرسوده باشد—اگر تنها به همین دلیل که هیچ کتاب واحدی نمی‌تواند فرسوده باشد. «معنا»ی این سخن در برداشتهای هر خواننده، در باب زمان، فضا و زبان داستان قرار دارد. دوست دارم به خواننده‌گان مقاله‌سابق که برداشت نادرستی از آن دارند بادآوری کنم که ادبیات مکتوب در واقع ۴۵۰۰ سال پیشینه دارد (چند سده بالا یا پایین؛ بستگی به تعریف هر کس از ادبیات دارد)، اما این را هم بگوییم که هیچ راهی برای دانستنش نیست که آیا این ۴۵۰ سال، پیری، میان‌سالی، جوانی و یا کودکی محض را تشکیل می‌دهد یا خیر. شمار چیزهای گفتنی عالی—برای نمونه استعاره‌هایی برای سپیده‌دم یا دریا—بی تردید بسی محدود است: البته باز هم بی تردید بسیار گسترده است و شاید در عمل نامحدود. چه بسا ما نویسنده‌گان در برخی حالتهای روحی حس کنیم، که هومر آن را بهتر از ما توصیف می‌کرده است: سپیده زودهنگامش، انگشتانی صورتی داشت و دریا یش تیره شرابی بود. ما باید خود را دلداری بدھیم که یکی از متنهای ادبی باستانی موجود (پاپروسی مصری حدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد)، که والتر جکسن بیت آن را در بررسی ۱۹۷۰ خود به نام بار سنگین گذشته و شعر انگلیسی نقل کرده است) گله‌ای است که کاتب خاخه پره سبب اینکه بسیار دیر به صحنه رسیده نوشته است:

پنال جامع علوم انسانی

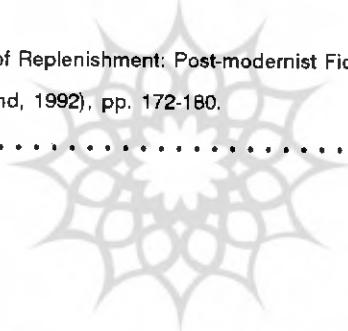
شاید عبارتهایی در کار من بود که شناخته نبستند، گفته‌هایی شنگفت به زبانی تو که کاربردی نداشته است، دور از تکرار، سخنی که قالب کهنه ندارد، چیزی که مردان کهنسال بدان سخن گفته‌اند.

آنچه مقاله‌ام به نام «ادبیات فرسودگی» به راستی بدان می‌پرداخت، اگرچه اکنون به نظر من چنین است، فرسودگی، ثمریخش زیبایی‌شناسی سطح بالای مدرنیسم بود نه زیان یا ادبیات؛ «برنامه» تحسین آمیز، انکارنندنی اما اساساً کامل مربوط به چیزی است که هیوکنر «دوران پاوند» نامیده است. ما در ۱۹۶۶-۶۷ به ندرت اصطلاح پیست‌مدرنیسم را در شکل ادبی—انتقادی رایج آن به کار می‌بردیم—دستکم من از آن بی‌اطلاعم—اما شماری از ما، بعثیوه‌هایی یکسره مختلف و با

آمیزه‌گوناگون واکنش شهودی و بحث آگاهانه، با این موضوع خوب کار کردند؛ نه به عنوان چیزی بهتر بعد از مدرنیسم، بلکه به عنوان بهترین کار بعدی، یعنی همان چیزی که امروزه کورکورانه داستان پُست‌مدرنیستی نامیده می‌شود. و این همین چیزی است که من امیدوارم روزی درباره‌اش همچون ادبیات بازپروری تأمل کنند.

.....
این مقاله ترجمه‌ای است از:

John Barth, "The Literature of Replenishment: Post-modernist Fiction", in Charles Jencks, *The Post-modern Reader* (England, 1992), pp. 172-180.
.....

دانشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پردیس جامع علوم انسانی