

س. دیوید کوهن^۱ که پیشتر از این به دیوبلو^۲ شهرت داشت این گونه به یاد می‌آورد: «دیلن همیشه به ما می‌گفت که در همین حال بیرون آمده – از رحم – یعنی به دنیا که آمده داشته همین کار رو می‌کرده، می‌خونده، می‌زده و می‌نوشه.»
حتماً این باید یک جور اغراق بوده باشد ولی احتمالاً آن قدرها هم اغراق‌آمیز نیست. لاقل، خود باب دیلن که اغلب این را می‌گفت (او روى یکی از آلبوم‌های جون باز^۳ نوشته است: «مثل یک بچه جنی... از توی رحم مادرم» می‌خوندم)، و مطمئناً با دگرگونی‌ها و تغییرات زیادی که او می‌بایست تا نیمه راه باور آن‌ها رفته باشد.

مردی که خودش را در اسطوره و افسانه پیچیده است، باید هم برای انجام این همه کار و نوشتن و خواندن این ترانه‌ها به نیروی سحر و جادوی خویش ایمان داشته باشد.

یکی از دوستان نزدیک او در آن روزها، به خاطر می‌آورد که: «بعد از یک مدتی به نظر نمی‌رسید که باب چیزی بیشتر از آنچه که به نظرش حقیقت بود و آنچه که ساخته و مخلوق خود او بود، چیز دیگری را بشناسد.»

باب دیلن، با نام اصلی روبرت آلن زیمرمان^۴، در ۲۴ ماه می

نام
از
گذشت
۱۹۶۱ - ۱۹۶۲

* Time Passes slowly

نام ترانه‌ای از باب دیلن در آلبوم new morning

از هم شکافته و داغان که در یک قبرستان متمدنانه فرود آمده بود.

شهرهایی که در محدوده آیرون رنج واقع شده‌اند، زمانی پوشیده از درخت بودند ولی چوبفروشان از هر ده درخت چنگلهای مینه‌سوتا یکی را قطع کردند و تلفات جبران ناپذیری به آن وارد شد. سپس، معادن شروع به استخراج کردند. آن دور و برها مقدار زیادی سنگ معدن و سنگ فلزات وجود داشت که بسیار به سطح زمین نزدیک بودند، و برای استخراج آن‌ها، معدن به شکل معمولش، لازم و ضروری نبود.

در زمین چاله‌های روبازی حفر کرده بودند، بیلهای بزرگ حریصانه خاک سرد را می‌دریدند و حفره‌های کوچک را عمیق‌تر می‌کردند.

همزمان با پایان جنگ جهانی اول کمپانی‌هایی که کارشان استخراج معادن بود دریافتند که با هیبینگ مشکل بزرگی دارند و آن، این بود که خانه‌های دورترین نقطه شمالی شهر بر فراز برخی از بهترین سنگ‌هایمعدنی موجود در منطقه ساخته شده بودند و حفاری، گودالها را تا نزدیکی ساختمان‌ها رسانده بود و خانه‌ها نشست کرده و خم شده بود و هر لحظه بیم فرو ریختن آن‌ها می‌رفت.

صاحب منصبان کمپانی‌الیور که مالک حقوق حفاری زیر زمین بودند، به راحتی، بیشتر شهر و ساکنانش را یک مایل و نیم به طرف جنوب حرکت دادند و آن‌ها را در مکان‌های تعیین شده و آماده‌ای که در بخش قدیمی کمپ معدن‌نشینان آليس قرار داشت ساکن کردند.

غلنک‌های چوبی بزرگ ساختمان‌ها را از بیرون شهر تا نزدیک بخش جدید، کنار خانه‌های متحرک، کلیساها، سالن‌ها، مغازه‌ها و قبرستان هیبینگ یدک کشیدند.

امروزه، بیشتر بخش قدیمی هیبینگ در جایی که مردم به آن «بزرگترین حفره‌ای که تا کنون به دست بشر به وجود آمده» می‌گویند، ناپدید شده است. یک منظرة غیر معمول، چاله‌ای با سه مایل طول، نیم تا یک مایل پهنا و تقریباً ۵۰۰ پا عمق.

این مساحت بیش از ۱۳۰۰ هکتار را می‌پوشاند و پیچی که این گودال در زمین‌های اطراف ایجاد کرده است حتی شدیدتر از پیچ حاصله از حفاری‌های کاتالان پاناما است. این حفره عظیم که زیبایی این منطقه را نابود کرده است احتمالاً بزرگ‌ترین جاذبه توریستی آن هم به حساب می‌آید.

یکی از همکلاسی‌های باب همان زمان‌ها که باب از هیبینگ رفت، او هم آنجا را ترک کرد می‌گوید: «این سوراخ! یه چیزی هم راجع به مردم اونجا به شما می‌گه، اینکه کسانی هستند که می‌تونند زمین رو ویران کنند و از اون گودال و پشت‌های خاک و آشغال بسازند و در خونه‌هایی زندگی کنند که از غبار فلز قمز شده و نفس کشیدن در اونجا می‌تونه شما رو تا سر حد مرگ دچار خفگی کنه، ولی با این حال باز هم بهش افتخار می‌کنند.»

ولیندا فیدلر، یکی دیگر از بجهه‌های آن دوره، که حالا در

سال ۱۹۴۱، در دولوث، مینه‌سوتا به دنیا آمد. وقتی شش ساله بود با خانواده به هیبینگ نقل مکان کردند. هیبینگ بر روی تپه وسیع آیرون رنج در نزدیکی مرز و در خاک کانادا قرار داشت. زمانی که هشت یا نه سال داشت، پیانو می‌نوشت - نه فراغیری دروس رسمی - بلکه فقط با پیانوی خانوادگی سر و صدا در می‌آورد و این‌گونه آن را فرامی‌گرفت. زمانی که ده ساله بود صاحب یک سازده‌هی، یک گیتار ارزان قیمت از کار افتاده با مارک روپوک و یک گردان‌اویز برای نگه داشتن سازده‌هی اش بود. او به یاد نمی‌آورد که والدینش خبلی اهل آواز خواندن بوده باشند. خودش می‌گوید: «یاد ندارم که اصلاً هیچ وقت با اون‌ها چیزی خونده باشم.»

در هیبینگ، برای یک زمان کوتاه، زیمرمان‌ها در یک آپارتمان، واقع در یک ساختمان چهار خانواری در خیابان سوم، نزدیک مدرسه‌ای به نام آليس زندگی می‌کردند. آبراهام زیمرمان، همسرش بیتی، روپرت و برادرش دیوید که از او پنج سال کوچک‌تر بود. آیی زیمرمان در میکا الکتریک شریک بود، که بعداً به عنوان یک تولیدکننده الکتریکی (سخت‌افزار) و ابزارفروشی شناخته شد. این مغازه در خیابان پنجم، درست مقابل هوارد، خیابان اصلی هیبینگ قرار داشت. زیمرمان‌ها و خویشاوندانشان تاجران خردپا بودند. استون‌ها که والدین بیتی زیمرمان بودند، یک مغازه پوشانک به نام بن استونز را اداره می‌کردند.

خانواده ادلشتاین که عموزاده‌های آن‌ها به حساب می‌آمدند، مالک یک سینمای خانگی بودند که به یادبود یکی از زنان ادلشتاین، لیبا نام گرفته بود. هیچ کس در آن خانواده بزرگ نام دیلن برخود نداشت.

زیمرمان‌ها نیوتمند نبودند ولی سوداگران محترمی بودند که در میان ۱۷۰۰۰ سکنه اسکاندیناویایی، کروات، اسلاو، یوگسلاو و ایتالیایی که بیشتر از طبقه کارگر - کاتولیک بودند، در آن شهر که پر از معادن ریز و درشت کوهستانی بود، مرفهانه و به راحتی روزگار می‌گذراندند.

لاری فابرلو^۶ که در عرض خیابان و در فاصله نزدیکی از زیمرمان‌ها زندگی می‌کرد می‌گوید: «یادم که با باب بازی می‌کردم. فکر می‌کنم که تقریباً شش سالمن بود. او در مقایسه با بجهه‌های دیگر، خیلی باهوش بود. بجهه‌های اون محل خیلی نتراسیده - نغراشیده بودند و بیشتر وقت‌ها دور هم جمع می‌شدند و بازی و ورزش می‌کردند. باب ساکت و آرام بود و اصلاً پرخاشگری یا سر و صدای اضافه نداشت.»

باشی، بعدها، در نیویورک یک سری شعر نوشت با عنوان ۱۱ سنگ قبر نیشته خلاصه شده که از آن دو سال اولی که به عنوان یک کودک در هیبینگ گذرانده بود تأثیر گرفته بود؛ جایی که مرده و بی‌روح رها شده بود. کاخ دادگستری قدیمی و کهنه آن در خرابه‌های پیشین جای گرفته بود با پنجره‌های درهم شکسته و غمناک و دیوارهای فروریخته و خزپوش؛ همانند عکس‌های زمان جنگ لندن و برلین. شهری با پوسته

اون می خواست همه چی سریسته و یه راز باقی بمنه.^۹ آغازگر همه چیز موسیقی بود. موسیقی بود که کله باب زیرمان رو باز کرد؛ مثل کله خیلی‌های دیگر که در پایان سال‌های سرکوب شده دهه ۵۰ رشد می‌کردند و بزرگ می‌شدند. روزهای

بی‌روح دوران آیزنهاور^{۱۰} و دیوانگی همه گیر جو مک کارتی.^{۱۱} اویل، او به موسیقی مورد پسند و متعارف آن زمان گوش می‌داد و با آن ور می‌رفت. ساعتها، در تنها مغازه صفحه‌فروشی خیابان هوارد، کرپیاز، وقت می‌گذراند و به صفحات مختلف گوش می‌داد. گاهی، وقتی کلاس هشتم بود، و هنوز چهارده سالش تمام نشده بود، سر و صدای‌هایی با گیتارش در می‌آورد و روشی که در نواختن به کار می‌گرفت او را به طرف هنک ویلیامز^{۱۲} می‌کشید. در یادداشت‌های همان آلبوم کذایی از جون باز از ویلیامز این طور یاد کرده است، «اولین بُت من». ویلیامز از چرخ‌های تندرو و پرسر و صدای خط‌آهن می‌خواند و باب در کودکی ساعتها می‌ایستاد و به تماشی واگن‌های مملو از سنگ آهن که از دهانه معدن خارج می‌شد و به باراندار دولوث می‌رفت، می‌پرداخت.

ویلیامز یک خواننده و ترانه‌سرای کانتری - بلوز بود که در ۱۹۵۳، وقتی فقط ۲۹ سال داشت، درگذشت. پس از مرگش موسیقی او تبدیل به اثر گذارترین جریان بر تمام گروه‌ها و خواننده‌های راک اندروالی شد که در نیمه‌های دهه ۶۰ به کانتری متمایل شده بودند. ولی پیش از آنکه باب شروع به نواختن آهنگ‌ها و ترانه‌های او کند و سعی کند که شیوه گیتار زدن و خواندن او را فرا گیرد، هنک ویلیامز برای علاقه‌مندان و طرفداران موسیقی کانتری یک مرد جوان بود که از یک تور که با «گراند اول اوپری» شهر نشویل آغاز کرده بود، او، سپس تا ستاره شدن در اتحادیه موسیقی کانتری پیش رفت و ترانه‌هاش در صدر جدول موسیقی قرار گرفت حتی زمانی که دیگران آن‌ها را خوانده بودند. ترانه‌های همچون قلب فریبینده تو، قلب سرد و بی‌اعتنای جامبالایا.^{۱۳}

باب بیشتر صفحات موجود هنک ویلیامز و هر چیز دیگری را که در کرپیاز پیدا می‌شد و او می‌توانست آن را بگیرد، می‌خرید. از ویلیامز تا آوای موسیقی سیاهان (موسیقی بلوز برده‌های مزارع پنبه و برداشت محصول، بلوز شهری، ریتم و بلوز و موسیقی روحانی)، که در حال ایجاد انقلابی در موسیقی مردمی

نیویورک یک تهیه‌کننده تلویزیونی است خاطرنشان می‌کند: «چیزی که باید درباره آیرون رنج بدونید اینه که اونجا به منطقه بسته و موقوف شده است. این خیلی گیج کننده است که باب از بین یه مشت آدم بی‌فکر بیرون اومده. اون‌ها دقیقاً همین جوری بودند، بی‌مغز. همه‌شون یک نقطه‌نظر یکسان رو قبول کرده بودند. بچه‌ها قبول می‌کردند که مثل پدر و مادرهایشان فکر کنند و مانند اون‌ها باشند. چیز زیادی هم از شما به عنوان یک انسان انتظار نمی‌رفت، فقط اینکه به قدر کافی زندگی کید، خونواده‌ای تشکیل بددید و مثل دیگران باشید.»

اکو استار هلستروم^{۱۴}، که وقتی کلاس سوم دبیرستان بودند، دوست صمیمی و محرم اسرارا باب بود، یک دختر بلوند و باریک‌اندام است که او هم نتوانست خودش را با آن شرایط ورق بدهد و دائم با گروه موتورسوارهای قلدري که اسم خودشون رو «بچه روغنی‌ها» گذاشته بودند این طرف و آن طرف می‌رفت. او به یاد می‌آورد: «اون موقع بچه‌ها به هر کسی که باهشون فرق داشت و خلاف جهت شنا می‌کرد سنگ می‌انداختند، و باب یکی از اون‌ها بود که ساز مخالف می‌زد. او، خودش هم حس می‌کرد که مناسب هیبینگ نیست. یادم می‌آد، اون موقع‌ها که با هم بودیم، بعضی وقت‌ها با ماشین باباش می‌رفت مینه پولیس و بر می‌گشت و برای من تعریف می‌کرد که چقدر همه اونجا خوب‌اند. اون می‌گفت: «هر کسی اونجا یه چیز خوبی داره. خیلی با هیبینگ فرق می‌کنه. اون‌ها می‌فهمند.» هیبینگ این جوری بود که، خوب، وقتی من یه دختر کوچولو بودم جای باحالی بود و بهم خوش می‌گذشت اما وقتی بزرگ شدم به این می‌مونست که ماهی خیالت رو توی یه کاسه محصور کنن و محصور کردن ماهی مثل کشن خیالش بود، فقط به این خاطر که یک خیاله‌ای هیبینگ این جوری بود. اگر می‌دیدند که با اون‌ها فرق داری تیکه بزرگت، گوشیت بود. باب جلوی این وضع واپس‌تاد. بیشتر، تو خودش می‌ریخت، یه جور طفیان درونی و خاموش و تصمیم گرفت که این وضع رو بشکنه و از اونجا بره.»

اکو هم آنچه را او و هر کس دیگری که تا کنون با باب برخورد داشته، تشخیص داده‌اند، به خاطر می‌آورد: «ما بهش می‌گفتیم، پارانویا از نوع باب، یه جور جنون. او نمی‌خواست که هیچ کس اصلاً چیزی درباره‌اش بدونه، حتی قبل از اینکه معروف بشه.

تحیر می‌کرد. الیس پریسلی^{۱۸}، بیل هالی و بادی هالی^{۱۹}، واقعاً او را تسخیر کرده بودند و به خصوص لیتل ریچارد^{۲۰}، یک خواننده گالاسپل سیاهپوست و جوان، بیتل‌ها^{۲۱} ترانه‌ها و سبک او را تقلید کردند و همچنین رولینگ استونز^{۲۲}. لیتل ریچارد، کسی که اولین آهنگ منتشرشده او، Tutti Frutti با یک فریاد شروع و کم کم به یک هیاهو تبدیل می‌شد. او با شور و هیجانی رامنشده و با صدایی که به یک فریاد دلخراش می‌مانست می‌خواند، در حالی که با یک شیوه آکروبات‌گونه بر کلیدهای پیانو می‌کوبید، جلوی آن می‌ایستاد، می‌رقصید و جست و خیز می‌کرد. لباس‌های عجیب و غریب می‌پوشید، کادیلاک صورتی سوار می‌شد، و موهای پف‌آلود بلندش را که وقت زیادی برایشان صرف می‌کرد و همیشه بالای سرش جمع شده بود، به رخ می‌کشید.

او اولین شامان^{۲۳} راک به حساب می‌آید، استاد آنچه که نامش را گذاشته بود «لرزوندن و تکان دادن، دست زدن، رقص پا، راک اندرول». او در اولین دوره راک ۳۲ میلیون صفحه فروخت. لیتل ریچارد دومین بُت باب شد.

لروی هویکالا^{۲۴} تعریف می‌کند: «من و مونت ادواردsson^{۲۵} داشتیم قدمزنان به شهر برمنی گشتم. آن موقع کلاس سوم دبیرستان بودیم، احتمالاً اواخر سال ۱۹۵۵ بود، کلاس نهم. توی راه ناگهان باب رو دیدیم. اون وقت‌ها من خودم به دست طبل داشتم که باهаш دلکباری در می‌آوردم. مونت گیتار می‌زد و باب با پیانو، گیتار و یه سازدهنی کوچک آهنگ‌های مختلف رو تقلید می‌کرد. داشتیم راجع به این جور چیزها حرف می‌زدیم که باب گفت ما باید یه وقتایی دور هم جمع بشیم، ما باید یه گروه تشکیل بدیم.»

آن‌ها با هم شروع به کار کردند، در گاراژ یا اتاق نشیمن منزل زیرمان‌ها دور هم جمع می‌شدند. خانه زیرمان حالا، نبش خیابان هفتم شرقی و خیابان بیست و پنجم قرار داشت. والدین او، دو سال پس از آمدن به هیبینگ آن را خریده بودند. یک ساختمان مستطیل شکل با سقفی مسطح و یک نمای گچی سفید. آنجا، پس‌ها به صفحاتی که باب داشت گوش می‌کردند. تعداد زیادی راک اندرول ولی بیشتر، ریتم و بلوز. آن‌ها گوش می‌سپرندند و ترانه‌ها را تمرین می‌کردند. هویکالا ادامه می‌دهد: «او بیشتر دلبسته لیتل ریچارد بود، از اولین صفحه‌ای که از

بود، تنها به اندازه یک گام کوچک، فاصله وجود داشت. این نوع موسیقی نه در هیبینگ و نه در هیچ اجتماع سفید دیگری زیاد شنیده نمی‌شد. باب ساعت‌ها به گیت مات پیچ، یک صفحه موسیقی که در لیتل راک، ایستگاه رادیویی آرکانزاس تهیه شده بود و در آن ترانه‌هایی از مادی واترز^{۲۶}، هاولین ولف^{۲۷}، بی بی کینگ^{۲۸} و جیمی رید^{۲۹} بود، گوش می‌سپرد.

در ۱۹۵۵، وقتی که باب چهارده ساله بود، فیلم جنگل تخته سپاه به شهر آمد. پدر و مادرها، کشیش‌ها، اعضای کنگره و مثلاً مغز متغیرکهای فیلم را تأسیبار تشخیص دادند برای اینکه آن‌ها مطمئن بودند که نمایش این فیلم تغیر شمار وسیعی از نوجوانان را برخواهد انجیخت و سرپیچی و طغیان را تزویج خواهد داد. ولی بزرگ‌ترین تأثیر جنگل تخته سپاه، خشم نوجوانانه آشکاری که بر پرده نمایش می‌داد نبود، بلکه قطعه موسیقی‌ای بود که در سرتاسر فیلم تکرار می‌شد، ترانه Rock around the clock از بیل هالی^{۳۰} که شعله طغیان دیگری را برافروخت. مثل خیلی‌های دیگر که مجذوب کانتری بودند، واکنش باب هم تقریباً اتفاقی بود. یکی از هم‌کلاسی‌هایش به یاد دارد که: «او می‌گفت: هی، موسیقی ما اینه. درست، همینه. و فریاد می‌زد: این برای ما نوشته شده.»

اگر راک اندرول یک شروع تاریخی داشته باشد، احتمالاً این شروع از Rock around the clock بوده است.

این، اولین ترانه راک بین المللی بود که برای جوانانی که چیزی هیجان‌انگیزتر از همراهی با ترانه‌های میچ میلر^{۳۱} می‌خواستند به منزله یک انقلاب بود و آغازگر جریانی که به مرور منجر به ایجاد نوعی موسیقی ای غده‌وار شد که ریشه در عقده‌های فرو کوفته داشت، موسیقی‌ای که از فرط فشار، در آستانه فروپاشی بود و به طرز حقیری، نفسانی و هوسانی و همچنین زیر سایه تأثیرات موسیقی سیاهان، با نوازندگان و خوانندگانی که هرگز یک بینی پاک کن هم نداشته‌اند و حتی یکی از دندان‌هایشان را هم روكش نکرده بودند آن‌ها هرگز برای فرآگیری موسیقی وارد هنرستان نمی‌شدند بلکه یاد گرفته بودند که در زیر زمین‌ها، گاراژها یا کوچه‌های کشیف پایین شهر دور هم جمع شوند.

سیاهان، خیلی‌هایشون، با بچه‌هایی که توی کوچه و لو بودند و برای آن‌ها موسیقی اجرا می‌کردند، و این باب زیرمان را

توسط ارگان‌های شهری حمایت می‌شد. بجهه‌های شرکت‌کننده، می‌رقصیدند، کارهای آکروباتیک انجام می‌دادند، شعبده‌بازی می‌کردند، آکاردئون می‌زدند، مثل فرانک سیناترا را معروف می‌خواندند یا تعدادی راک اندرول اجرا می‌کردند. هویکالا یک مسابقه را به خاطر می‌آورد که بردنده، ولی باختند: «فکر می‌کنم اتاق بازرگانی آن را برگزار کرد. ما در یک ساختمان بادیو، یک مکان وسیع که رویدادهای عمومی را آنجا می‌انداختند برنامه اجرا کردیم. باب چند تا از اون لیتل ریچارد هاش رو اجرا کرد، Jenny و ترانه‌هایی مثل اون و ما اونو پوشش می‌دادیم. بجهه‌ها از اجرای مادیونه شده بودند. اگه از نظر تحسین و تمجیدی که از ما کردن قضاوت کنیم ما باید مسابقه رو می‌بردیم. ولی ما دوم شدیم، به خاطر آدمبزرگ‌هایی! که اونجا بودند. باب خیلی ناراحت شد که مسابقه رو نبرده.»

یک دیگر از هم‌کلاسی‌ها می‌گوید: «شما می‌تونستید بهوضوح بینید که یه اتفاقی داره برای باب می‌افته. او افعاً شروع کرده بود و تمام سعی‌اش رو می‌کرد که به یک اجراء‌کننده خوب تبدیل بشه. بره اون بالا روی صحنه و بجهه‌های دیگه برash جیغ بزنن. یه بار، بعد از یه اجرا، توی یک پیترایی نشسته بودیم، باب خیلی هیجان‌زده بود. پاهاش هی جست می‌زد و زانوی منقبض شده‌اش دائم تکان می‌خورد، انگار هنوز داشتِ تو ذهنش یه آهنگ اجرا می‌کرد. می‌گفت: «هی، ما افعاً دیوونه‌شون کردیم. کشتمیشون.» حرف‌هایی که می‌زد لاف نبود، خودخواهانه هم نبود، بیشتر شبیه یک جور غافلگیری بود شاید به این خاطر که تونسته بود بیننده‌ها را و مجبور به واکنش کنه. احساسی قوی به من می‌گفت که اون بدجوری می‌خواسته که بجهه‌های دیگر کار رو تحويل بگیرن و به خاطرش سر و صدا کنن و دیگه اینکه خیلی خوب تونسته بود این کار رو انجام بده.»

باب قبل از این‌ها هم می‌نوشت. دوستانش به یاد می‌آورند که او وقتی یازده و یا دوازده ساله بود شروع به نوشتن شعر کرد. اکو هلستروم چند تا از شعرهای او را دارد و خود دیلن گفته است: «مادرم صدها شعر از من داره که وقتی دوازده ساله بودم اون‌ها رو نوشتم.» ولی به مرور زمان شعرهای او تبدیل به ترانه‌هایی برای قطعات موسیقی شدند. هویکالا: «او روز به روز بهتر می‌شد و افعاً کارش خوب بود. او تعداد زیادی ترانه رو کپی می‌کرد. یعنی که به یک ترانه گوش می‌داد و بعد برداشت

ریچارد در آمدۀ بود. ولی او از هر چیزی، یک کم کار می‌کرد و به مقدار زیاد بداههزنی. خلاصه هر چیزی رو امتحان می‌کرد. او پشت پیانو می‌نشست و تعدادی از فوق العاده‌ترین مlodی‌هایی رو که تا حالا شنیدم، می‌نواخت.»

باب زیرمان یک پسر ریزه‌میزه و گوشتالو با یک صورت گرد بود. موهای قهوه‌ای روشنش در پشت سر به طور نامرتبی کوتاه شده بود و در بالا فر می‌خورد. او بسیار ساکت و آرام و تقریباً گوشش گیر بود. هم‌کلاسی‌هایش نیز او را همین گونه به خاطر می‌آورند «ساکت و منزوی». بجهه‌هایی که او به آن‌ها نزدیک‌تر بود، بیشتر از آشنايان به حساب می‌آمدند. یکی از آن‌ها می‌گوید: «آنچه ما رو به هم پیوند می‌داد و بین ما مشترک بود، موسیقی بود ولی ما هرگز دوستان صمیمی نبودیم.» و یکی دیگر از آن‌ها: «او با

هیچ گروه یا شخص به خصوصی دمخور نبود. بجهه‌هایی که باهاشون قاطی می‌شد فقط به خاطر موسیقی بود که طرفشون می‌رفت. با یک دسته از اون‌ها موسیقی کار می‌کرد و وقتی احساس می‌کرد که تا جایی که می‌تونست پیش رفته، ول می‌کرد و می‌رفت سراغ یه گروه دیگه، جایی که بتونه بیشتر یاد بگیره.»

هویکالا می‌گوید: «او مثل همه بود، ولی چیزی در او بود که رگه‌هایی از استقلال و شجاعت بسیاری از اون حس می‌شد. البته کمی تحت حفاظت و مراقبت هم بود. پدر و مادرش آدم‌های خوبی بودند. واقعاً مواطن‌بیش بودند. مثلاً نمی‌گذاشتند تا دیروقت شب بیدار بمونه و از این جور چیزها.»

اولین گروه باب گولدن کوردز^{۲۴} نامیده می‌شد. او رهبر گروه بود زیرا آن‌ها موسیقی او را می‌نواختند، ریتم و بلوز و لیتل ریچارد. طی یک سالی که با هم بودند چند تایی کار عجیب و غریب اجرا کردند: در سالن‌های رقص، گرده‌مایی‌های مدرسه، مسابقات کشف استعداد و هر جایی که می‌توانستند عده‌ای را برای شنیدن کارشان پیدا کنند.

همیشه چند تایی مسابقه کشف استعداد در حال برگزاری بود که

نام کرد و به جای کشاندن پورشه اسپايدر سفیدش تا سر قراری که به خاطرش می‌راند، تصمیم گرفت برای آخرین بار سرعت پورشه‌اش را حس کند. سرعت راتا ۸۰-۹۰-۱۰۰ بالا برد. در تاریک و روشن هوا یک فورد که پسری معروف به «سرعتو بیر بالا» آن را می‌راند از تقاطع نزدیک پاسو روبلس وارد بزرگراه شد و دو ماشین به هم برخورد کردند. چرخ جلویی وارد بدن جیمز دین شد و او را در جا گشت. او ۲۴ ساله بود، و یک افسانه.

جوان‌ترها می‌گفتند: «اون نمرده، نمی‌تونه مرده باشه. دوباره بر می‌گرده پیش‌ما». مجلاتی که یکباره‌ای و در شرح زندگی او چاپ می‌شدند سریع تمام می‌شد. صدها و هزاران عکس از او به فروش رفت. همچنین ماسک‌های گچی و نیم‌تنه‌های برنزی او و حتی یک نیم‌تنه که وقتی آن را لمس می‌کردید احساس یک پوست واقعی را به شما می‌دادا آن‌ها حتی یک نگاه کوتاه را به ماشینی که او در لحظه مرگش سوار آن بود به قیمت نفری، پنجاه سنت می‌فروختند.

هویکالا می‌گوید: «تو اون دو سالی که از مرگ جیمز دین می‌گذشت، ما به تمام برنامه‌هایی که درباره این بود می‌رفتیم و تمام مجله‌هایی را که درباره اون بیرون می‌آمد می‌گرفتیم. من و باب و همون بچه فامیلیمون، سه نفری. ما می‌رفتیم دکه روزنامه‌فروشی و تمام مجله‌هایی را که گاهی فقط یکدونه مقاله راجع به جیمز دین داشتند می‌خریدیم. اون برای ما یه بُت بود. باب واقعاً جیمز دین رو مایه افتخار می‌دونست، این چیزی بیه که ازش مطمئن‌نم. ما هر دومون اونو تا حد پرستش دوست داشتیم واقعاً به عنوان یه شخصیت و یه بازیگر قبولش داشتیم. ما احساس می‌کردیم که موقع بازی واقعاً خودش. اون فقط نقش بازی نمی‌کرد، نقش‌ها، خود او بودند.»

گولدن کورز از هم پاشید. بیشتر به این خاطر که باب به موسیقی سیاهان علاقه‌مند بود ولی هویکالا و ادواردسون می‌خواستند زمان بیشتری راک مردم‌پسند کار کنند، برای اینکه از این طریق آن‌ها توانسته بودند چند شغل محلی پیدا کنند و از آن پولی به جیب بزنند. باب به سرعت به یک گروه دیگر رفت که موسیقی مورد علاقه‌اش را اجرا کند. یک گروه که می‌توانست به او بیشتر از آنکه می‌دانست، بیاموزد.

چاک نارا^{۲۸}، باب را، پاییز ۱۹۵۵، سال آخر دیبرستان، در هیبینگ، ملاقات کرد. نارا به گروه موسیقی دیبرستان ملحق شد، او درام می‌زد و به زودی یک گروه از پسرها برای جلسات دوره‌ای غیر رسمی و مبدله و تعویض صفحات موسیقی با هم، دور یکدیگر جمع شدند. نارا که درام می‌زد، بیل ماریناک^{۲۹} که نوازنده کنتریاس بود، لاری فابرو با گیتار آمپلی فاید، جان شپارد^{۳۰} نوازنده ترومپت و تونی کانرز^{۳۱} با درام.

نارا به یاد می‌آورد که: «ما با باب یک سال بعد، یعنی ۱۹۵۶، در کلاس دهم برخورد کردیم. قبل از ورود اون گروه ما تشکیل شده بود و چیزی بیشتر از یک علاقه شنیداری صرف نسبت به موسیقی بود، و باب همون موقع‌ها وارد گروه شد. فکر می‌کنم

خودش رو از اون می‌نوشت. او زیاد این کار رو می‌کرد ولی خوب، تعداد زیادی کار هم از خودش می‌نوشت. این جوی بود که می‌نشست و یک ترانه می‌نوشت و براش آهنگ می‌ساخت و چند باری اون‌ها رو می‌زد و بعد فراموشش می‌کرد. فکر نمی‌کنم که حتی یکی از اون‌ها رو روی کاغذ نوشته باشد. یک چیزی می‌ساخت، شاید هم تو چند بار خوندش اون‌ها رو تغییر می‌داد و بعد از یه مدتی فراموشش می‌کرد. ما همیشه فکر می‌کردیم که برای انجام این کار چه استعداد فوق العاده‌ای داره!»

باب اولین موتور سیکلت‌ش را وقتی پانزده ساله بود خرید، زمانی که گروه گولدن کورز با هم بودند. دوستانش به یاد دارند که او نالمیدانه یک موتور سیکلت می‌خواست؛ همین الان. هویکالا به خاطر دارد که: «اون قدر به پدرش گفت تا وقتی که به خوبش رو پیدا کردن. موقع خرید من هم با او و پدرش رفتم. یه نفر، تو بخش غربی شهر اونو داشت. یه هارلی دیویدسون که پنج یا شش سالی از عمرش می‌گذشت. یه سواری تمیز باب فوق العاده هیجان زده بود، واقعاً از خوشحالی تو پوستش نمی‌گنجید. آخرش پدرش اجازه داد که اون رو بخره. باب موتورش رو رنگ هم کرد، مشکی. چند تایی از ما سواری داشتیم و با هم بیرون می‌رفتیم، گرددش و این‌ها. یه بار، بچه فامیلیمون، باب و من برای سواری و گرددش به یک دهکده کوچک رفتیم. یه ترن در حال عبور بود. ما دو تا ایستادیم که اون بگذره ولی باب به لبه‌های ریل آهن خیره شده بود که درست وقتی اتاق کارگرای قطار هم گذشت، بپره. اون رفت کنار ریل و ناگهان دیدیم که یه قطار دیگه هم داره از طرف مقابل می‌آد. باب خودش رو پرت کرد بین اولین ردیف شیارهای خط آهن. قطار درست از بین گوشش گذشت. یه ثانیه دیر جنبده بود، له شده بود. چند دقیقه بعد اون فقط اونجا دراز کشیده بود و به قطار که می‌گذشت نگاه می‌کرد.»

جیمز دین^{۳۲}، جوان و یاغی، منبعی قوی از هویت و عینیت برای باب بود: چشمان سرد و بی‌اعتنای، نگاه حقارت‌بار، دهانی پر از تم‌سخرا و کنایه، صورتی ضربه خورده مثل صورت بوکسورها، تلخ و سنگین، که مادرش مرده، پدرش گذاشته و رفته، بی‌دوست و یاور و در یک کلام یک گرگ تنها. خبرنگاران درباره‌اش می‌گفتند: کاملاً بی‌اعتنای به جامعه و دین. دین، خودش این گونه توضیح می‌داد: «مادرم وقتی نه سالم بود مرد، جلوی چشمم. حالا اون انتظار داره من چی کار کنم؟ همه کارو خودم بکنم؟» او شورش بی‌دلیل و شرق بهشت را بازی کرد و جوانان، خودشان را در طغیان او باز می‌باخند و او را قهرمان خود می‌دانستند. او عاشق مسابقات رانندگی بود، ولی یکی از شروط قراردادی که برای بازی در غول امضا کرده بود این بود که تا پایان فیلم از شرکت در مسابقات منع می‌باشد. و در سپتامبر ۱۹۵۵، وقتی غول تمام شد و فیلم در قوطی! قرار گرفت و خیال همه راحت شد، دین برای یک مسابقه در سالیناس ثبت

در پس زمینه، لیتل ریچارد محض.»

(باب دیلن، چند سال بعد در یک مصاحبه با خبرنگار کلمبیا رکوردز سعی می‌کند جزئیاتی را برای تبلیغ اثر منتشرشده خود ارائه دهد: «من خیلی خوب پیانو می‌زدم، خیلی خوب. به سبک لیتل ریچارد، که فقط هم من اون جوری می‌زدم، می‌دونید، یه گام بالاتر... صفحات اون آهنگ‌های فوق العاده‌ای داشتن، ولی می‌تونستند بهتر از اون هم باشند. اشتباه او این بود که خیلی پایین می‌زد. اگر بالا می‌زد همه چی جریان می‌شد. آه، لیتل ریچارد، اون یه چیز دیگه بود.» آن موقع دیگر، باب داشت رؤیاهاش را به واقعیت نزدیک می‌کرد. اینکه یک ستاره راک اندرول بشود.

نارا می‌گوید: «از تمام برو بچه‌هایی که اون موقع می‌زدن باب تنها کسی بود که یه هدف مشخصی تو ذهنش داشت، اینکه می‌خواست وارد کاروبار سرگرمی سازی بشه و واقعاً هم می‌خواست و داشت این کار رو می‌کرد. اون راجع به جمع کردن یه گروه و اینکه می‌خواست با صفحات ضبط شده‌اش به جایی بره حرف می‌زد. این مسیری بود که اون می‌خواست پیگیری کنه. ما همه عقب نشستیم، خوب، من یکی که به خودم گفتم، «خدایا، من مطمئناً نمی‌خوام عضو یه گروه باشم، من این کاره نیستم» ولی باب این کاره بود، همون کلاس دهم هم که بود این کاره بود!» هر کس که او را در سال‌های دبیرستان به خوبی می‌شناخت، حتی دختری که باب فکر می‌کرد صمیمی‌ترین دوست ایست، باب زیرمان را به عنوان آدمی می‌شناختند که تقریباً عقدۀ روحی دارد.

او به یک معتاد می‌مانست و فوریت و تیازش این بود که جایی برای خودش در موسیقی مورد پسند مردم دست و پا کند و احساس و فکر خود را از این طریق بیان کند.

اما هیبینگ خیلی پذیراً بود؛ برنامه کالج کاپرز هر چه بود، کمتر از یک پیروزی بود. نارا می‌گوید: «در واقع اون‌ها عملایه ماروی صحنه خنده‌یدند. هیچ کس نمی‌توانست این قضیه رو بپذیره که باب داشت مثل لیتل ریچارد می‌خوند و جیغ می‌زد. وقتی اون اوج گرفت یه چند نفری دست زدند ولی بیشتر از روی ادب و اینکه لطفی کرده باشن، نه اینکه واقعاً یک واکنش مثبت باشه. واکنش‌ها حقیقتاً و به طور کامل منفی بود.»

واحد شنیداری کالج توسط اعضای انجمن دانش‌آموزی اداره می‌شد به اضافه یک رایزن از طرف استادان که حضور خودشان را از این طریق تحمیل کرده بودند تا اعضای انجمن را مطمئن کنند که نمی‌گذارند آن‌ها سرشان را از دست بدند! بیشتر آن‌ها متفق القول بودند که این گروه نمی‌توانست برنامه اجرا کند؛ «شما اصلاً انتخاب مناسبی نبودید.» ولی دو نفر از اعضای انجمن دانش‌آموزی اعتراض کردند. آن‌ها دلیل می‌آوردند که: «ما می‌تونیم از اون‌ها تو یه اجرای غافلگیر کننده حسابی استفاده کنیم.»

اعضا رأی منفی دادند و غافلگیری هرگز اتفاق نیفتاد.

احتمالاً به خاطر آرشیو صفحاتش بود. من تعداد قابل ملاحظه‌ای صفحات جز داشتم و فابرو هم آرشیو جز بزرگی داشت، و باب کلکسیون عظیمی از ریتم و بلوز. بنابراین ما صفحات‌مون رو با هم معاوضه می‌کردیم، از خونه یکی مون می‌رفتیم خونه یکی دیگه و صفحات رو دوباره می‌نواختیم با تعویض می‌کردیم. ما ریتم و بلوز رو بیشتر از طریق باب کشف کردیم و این ما رو به هم نزدیک کرد.»

چهار نفر از پسرها، باب، نارا، فابرو و ماریناک، با هم شروع به کار کردند. ابتدا باب با پیانوی که گوشۀ اتاق نشیمنشان فرار داشت شروع به نواختن یکی از همان ایده‌های لیتل ریچاردی می‌کرد و سپس پیشنهاد می‌داد که با هم بر روی آن کار کنند.

نارا می‌گوید: «ما اصلاً این کار رو به عنوان شوخی انجام می‌دادیم و بعد کم کم برآمون جدی شد. به خاطر باب بود که جدی می‌شد. اون با لیتل ریچارد روشن شد و آواز خوندن رو جدی گرفت. هیچ گروه دیگه‌ای در آیرون رنج یه همچین کاری نمی‌کرد.»

کوارتت غیر رسمی کلاس دهمی پس از اینکه باب به بخش شنیداری کالج کاپرز دعوت شد نوازنده‌گی گروهی را بیشتر جدی گرفت. کالج کاپرز می‌خواست یک مسابقه کشف استعداد در موسیقی و رقص برگزار کند که دانش‌آموزان کالج سال سومی‌های هیبینگ آن را تدارک دیده بودند، ولی بعد مکان آن به ساختمان دبیرستان تغییر یافت.

نارا می‌گوید: «اون سال، شرکت‌کننده‌های مسابقه خیلی سطح پایین بودند یا اینکه انگار، مسئولان برگزاری اصلاً به ذهنشون خطور نکرده بود که از بچه‌های دبیرستانی دعوت کنند. بعضی‌هاشون از سبک خوندن وحشی و عجیب باب چیز‌هایی شنیده بودند برای همین ازش دعوت کردن. اون موقع بود که ما واقعاً و جدی شروع به کار کردیم.»

آن‌ها دو هفته، بعد از مدرسه تمرین می‌کردند. باب به سبک ملوڈی‌های لیتل ریچارد بر روی پیانو می‌کوبیدا! و ترانه True fine Mama و چند تایی از کارهای دیگر او را فریاد می‌زدا! با افرادش را هدایت می‌کرد و به آن‌ها می‌گفت که چه می‌خواهد بشنود و اینکه چگونه او را همراهی کنند و برای رسیدن به خواسته او گهگاهی یکی از صفحات لیتل ریچارد را می‌گذاشتند و می‌نواختند. فابرو با گیتار آمپلی فاید، ماریناک با کنتری باس و نارا با درامی که با بند از گردن آویزان می‌شد (و او آن را از مدرسه به خانه آورده بود - چون از خودش یکی نداشت -) باب را همراهی می‌کردند.

فابرو می‌گوید: «باب واقعاً رهبر خوبی بود. او یک هدف کامل و دقیق داشت و از ما می‌خواست که اون رو انجام بدیم. ما یک کم تو پس زمینه دودا دوها می‌کردیم و در غیر این صورت خود اون به تنها یی آواز می‌خوند. ما با اون همراهی می‌کردیم. موضوع این نبود که سعی کنیم یه گروه باشیم، این بود که باب شخصیتاً خیلی خوب بود. اون لیتل ریچارد بود به علاوه ریتم

نژدیکی دانشگاه مینه سوتا قرار داشت و پیر از قهوه خانه هایی بود که جوانان می توانستند از جا بر خیزند و گیتار بزندند و ترانه های فولک را یک امتحانی بکنند. جاهایی بود که در آنجا جزی نواخته می شد که در آستانه ورود به راک اند رول بود. میعادنگاه هایی برای دوستداران جز که می شد در آنجا با سیاه پوستانی ملاقات کرد که واقعاً موسیقی سیاهان را می شناختند و می توانستند دانسته هایشان را با سرعتی باور نکردنی با شما در میان بگذارند. بچه های دانشگاه در آتاق های شخصی شان زندگی می کردند و ظاهر الاق نسبت به هیبینگ، در روابط خود آزادی بیشتری داشتند و از نظر عقلاتی هم بالاتر بودند. همچنین چیز های تازه نفس جلسات خود را در فضای باز دانشگاه و در مقابل مردم برگزار می کردند.

نارا به یاد دارد که در مارس ۱۹۵۷ با باب به مینه پولیس رفتد. آنها سوار اتوبوسی شده بودند تا در مسابقات قهرمانی بسکتبال ایالتی حاضر باشند ولی در عرض بیشتر بعد از ظهر شنبه را صرف چرخیدن در صفحه فروشی ها کردند، به دنبال صفحات ریتم و بلوز جدید.

نارا تحت تأثیر باب قرار گرفت: «من هنوز در شگفت بودم که اون چیزگونه به همچین داشش و اطلاعاتی از موسیقی داشت در حالی که من اون موقع هنوز نمی تونستم خود موسیقی رو تعبیر کنم.»

او از جهت دیگری هم متاثر از او بود: «باب اونجا چند تا دوست سیاه پوست هم داشت، یک درامر و دوتای دیگه که با هم برای خودشون گروه تشکیل داده بودند.»

باب، حالا دیگر زمان زیادی را در مینه پولیس می گذراند. او ایل با اتوبوس به آنجا می رفت و بعدها با موتور سیکلت یا ماشین خانوادگی.

پس از اینکه دیلن شهرت افسانه ای به هم زد و ارباب رسانه ها شد، سرانجام به زبان آورد که چیز های زیادی از نوازندگان و موزیسین های سیاه آموخته است، همان زمان هایی که از خانه فرار می کرد.

البته این قضیه ارتباطی با ملاقات های بعدی او با موزیسین های سیاه پوست در مینه پولیس و آنچه که درباره آنها گفته است ندارد. این ملاقات های نامبرده وقتی انجام می گرفتند که او با اجازه خانواده، شنبه ها و با ماشین به مینه پولیس می رفت.

باب چند هفته بعد در فستیوال کشف استعدادهای جوان مجتمع پیشاپنگان دبیرستان، اجرای لیتل ریچارد اش را روى صحنه برد. دو اجرا بود، یکی برای دانش آموزان در ساعات مدرسه، شبيه آخرین تمرین اصلی پيش از اجرا و دومی یک نمایش عصرانه برای والدین که دوست داشتند بدانند مدرسه با دلارهایی که بابت شهریه از آنها می گیرد چه کار می کند. در واقع برای میج گیری آمده بودند.

فابرتو به خاطر می اورد که: «همه شوکه شده بودند.» در هر دو اجرا، حتی اولی که فقط دانش آموزان حضور داشتند.

فابرتو واکنش مخاطبان را این گونه به یاد دارد که: «اونها فکر می کردند داریم ادا درمی آریم، هرگز قبل از چیزی مثل این نشستیده بودن. در واقع، حتی برای ما که پشت سر باب ساز می زدیم، اون جور اجرا، بیشتر از هر چیزی فقط کلی سر و صدا بود. حتی فهمش برای ما هم خیلی سخت بود که یکی پیانو رو این قدر بلند بزنه.»

هر چند، نتیجه باب را اندهگین نکرد. پسرهای گروهش، این احساس را داشتند که او دقیقاً می داند که چه کار می کند حتی اگر هیچ کس دیگر در هیبینگ نفهمد. این اصلاً برای او مهم نبود. مینه پولیس، در فاصله بیش از دویست مایل به طرف جنوب، مکانی رؤایی برای پسر هیبینگ بود کسی که می خواست همه چیز را در هم بشکند. آنجا یک جو دانشگاهی خوب وجود داشت. دینکی تاؤنس^{۳۲}، که شبيه به گرینویچ ویلچ^{۳۳} نیویورک بود، در

پی نوشته:

1. S. David cohen
2. Dave Blue
3. Joan Baez
4. Robert Allen Zimmerman
5. Larry fabbro
6. Linda Fidler
7. Echo Star Helstrom
8. Eisenhower
9. Joe Mc Carthy
10. Hank Williams
11. Jambalaya

- در لغت به معنای آش شله قمکلار، چیز قاطی و در هم برمی
12. Muddy Waters
 13. Howlin' Wolf
 14. B.B. King
 15. Jimmy Reed
 16. Bill Haley
 17. Mitch Miller
 18. Elvis Presley
 19. Buddy Holly
 20. Little Richard
 21. The Beatles
 22. Rolling Stones

23. Shaman
24. Leroy Hoikala
25. Monte Edwardson
26. Golden Chords
27. James Dean
28. Chuck Nara
29. Bill Marinak
30. John Shepard
31. Tony Connors
32. Dinky town
33. Greenwich Village