

ادبیات کودک در سه زمان:

گذشته، حال، آینده

نویسنده: گلناز اسلوآن

مترجم: بهار اشرف

طبعی است که در پایان سال، بیشتر تأمل کنیم، گذشته را زیر ذره‌بین ببریم و شاید بتوانیم حدس بزنیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، در پایان قرن که آغاز هزاره جدید هم هست، نمی‌توان در برابر نیاز مبرم ارزیابی جایگاه خود در گذشته، حال و آینده مقاومت کرد. ادبیات کودک، درگیری ذهنی من در برابر این تفکر تاریخی ویژه است. چگونه می‌توانم مقوله‌ای به این گستردنگی را در یک مقاله خلاصه کنم؟

ناگزیر در این نقد، ادبیات کودک را به دوره‌های زمانی و گونه‌ها مختلف محدود می‌کنیم و برای آن‌ها مثال‌هایی می‌آوریم. مطلب را از آغاز تاریخ ادبیات کودک که مورخین ادبی آن را سال ۱۷۴۰ میلادی می‌شناسند، درست زمانی که جان نیوبوی فروشنده، کتاب‌هایی به بازار عرضه کرد که منحصراً برای کودکان بود، شروع نمی‌کنیم، بلکه از کتاب‌های دهه‌ی ۴۰ و ۵۰ قرن بیستم سخن می‌گوییم. در این زمان، دیگر بیشتر پیام‌های اخلاقی و آموزنده از داستان‌های کودکان، محو شده بود. هم‌چنین در ادبیات داستانی این دوره کودکان

موجوداتی کاردان و ماجراجو نشان داده شده‌اند که با تجربه‌های روزمره درگیرند. این شخصیت‌های داستانی، به بزرگسالانی که دور و برشان هستند، احترام می‌گذارند و هر لحظه که به کمک‌شان نیاز باشد، آمده‌اند قدم پیش بگذارند. هر چند در آن زمان، فهرست کتاب‌های مناسب برای کودکان و نوجوانان توسعه ناشران متعددی ارائه می‌شد، کتاب‌های جدید در میان آن آثار به نسبت کم دیده

می شد. البته در میان آن ها آثار کلاسیکی هم پیدا می شد که چراغ امید را فروزان نگه می داشت. از جمله کتاب بی نظیر «تار شارلوت»، نوشته وايت (۱۹۵۲) که به طور نوآورانه‌ای فانتزی و رئالیسم را با هم ترکیب کرد و باعث ملال خاطر منتقدانی شد که بر این باور بودند کتاب‌ها یا باید از رئالیسم بهره بگیرند یا از فانتزی. هم‌چنین، برنده جایزه نیوبری انجمن کتابخانه Amerika، رابرت لاوسن (Robert Lawson) فانتزی‌های نای افرید که ویرگی آن‌ها، حرف زدن حیوان‌ها در داستان است. احتمالاً بهترین کتابش «تپه خرگوش» (Rabbit Hill) است. شخصیت‌های حیوانی داستان، پدر و مادر خرگوش و جورجی کوچولوی ورزشکار که خیلی بلند می‌پردازد، آشکارا برای کودکان خلق شده‌اند.

در سال ۱۹۴۹، مارگریت هنری (Marguerite Henry)، به خاطر کتاب «امپراتور باد» (King of the Wind) یکی از چند داستان مشهورش که در مورد اسب‌ها بود، جایزه نیوبری گرفت. کتاب «امپراتور باد»، برگرفته از داستان کنتچالی دربای (Kentucky Derby)، نویسنده کتاب «مردان جنگ» (Man of War) است. در حالی که دربای، خود از گادولفین آزبیان (Godolphin Arabian) تأثیر گرفته است. یکی دیگر از شاهکارهای لطیف، اثر الیزابت ان رایت (Elizabeth Enright)، با نام «هزاران پیراهن» (the Hundred Dresses) (۱۹۴۶) است.

در یک کلام، یک کتاب خاطره‌انگیز یا تعدادی واژه برگزیده، بدون آن که موعظه کند، می‌آموزد چگونه کلمات یا عباراتی که حاصل بی‌حوالگی ظالمانه (نویسنده) است، می‌تواند به طور یکسان به دهنده و گیرنده آسیب برساند.

از گذشته تا کنون قصه‌ها:

داستان واقع‌گرا (رئالیستی) و فانتزی

الیزابت ان برایت، یک نویسنده خوب و پرکار در زمینه داستان‌های خانوادگی است که این روزها خوانندگان فراوانی دارد. در حالی که الیزابت خانواده موقات (Moffat family) را ماندگار کرد، بورلی کلیری (Beverly Cleary) داستان‌هایی Huggins) آفرید که در مورد «هنری هاگینز» (Henry Ramona Beazus) و دوستان‌شان است که در خیابان Klickitat Portland، (Klickitat) در همسایگی ایالت ارگون (Oregon) زندگی می‌کنند. قصه‌های ایالت ارگون بورلی کلیری، در مورد هنری هاگینز، در سال ۱۹۵۰ انتشار یافت و «رامونای جاودانه» در سال ۱۹۸۴ منتشر شد. این‌گونه داستان‌ها، ماجراهای و تغییرات زندگی آمریکاییان طبقه متوسط جامعه را در طول چهل سال گذشته شرح می‌دهد. البته در آغاز شکل‌گیری این‌گونه داستان‌ها، چیزی از مشکلات اجتماعی و شخصی در آن‌ها دیده نمی‌شد. با وجود این، چنین کتاب‌هایی نمایان‌گر حقیقتی درباره آمریکا بود: یک جامعه مجزا و تفکیک شده.

این داستان‌ها و دیگر داستان‌های خانوادگی آن عصر، عموماً در یک شهر کوچک و یا حومه شهر اتفاق می‌افتد. معمولاً در این داستان‌ها اعضا خانواده‌های متوسط به طور سنتی نقشی نداشتند و فقط پدر و مادر بودند که نقش‌های قدیمی خود را ایفا می‌کردند. پدر هر روز سرکار می‌رفت، مادر هم در آشپزخانه مشغول پوست کنند سبب، وصله زدن به لباس‌ها و شام درست

نیومکزیک فاصله گرفتند.

اما همان طور که دیوید راسل منتقد اشاره می‌کند، کلیشه‌های مربوط به این خانواده‌ها، به عنوان بیگانگان بی‌سواط، حتی در این رمان حساس که ماهرانه نوشته شده، جاودانه شده‌اند. در بیش تر موارد، سیاهپوستان و دیگر گروه‌های اقلیت، به ندرت در کتاب‌های کودکان حضور پیدا کرده‌اند. در کتاب‌هایی هم که نشانی از آن‌ها یافت می‌شد، گرایش مسلط به نفع سفیدپوست‌ها بود و

**● طلاق، استفاده از مواد مخدر،
مادران مظلقه، روابط جنسی
قبل از ازدواج، خودکشی، ترک
خانواده، بیماری‌های روحی،
عقب‌ماندگی ذهنی، معلولیت
جسمی، فژادپرستی، تعصّب،
سوءاستفاده از کودکان و حتی
زنای محارم، همه این
موضوعات وارد ادبیات کودک
شدند تا ماندگار شوند. در
دهه‌ی ۱۹۶۰ مؤسسات انتشار
کتاب، ناگهان از خواب بیدار
شدند و نویسنده‌گان و
ویراستاران سرانجام دیدند به
جای این‌که از کتاب‌های کودکان
دل بکنند، نسبت به این
موضوعات تعلق خاطر پیدا
کردند.**

کردن بود. این داستان‌ها را می‌توان «داستان‌های واقع‌گرای غیرواقعی» نامید که خلاف زندگی واقعی، همه مشکلات در آن‌ها به بهترین شکل ممکن و به صورت تفاهم‌آمیز حل می‌شد. «روایت زندگی، همان طور که هست»، هنوز یک مفهوم بیگانه در حوزه قصه‌های کودکان بود. گونه فرعی ادبیات داستانی واقع‌گرا، استثنایی بود که در قاعده یکسان ادبیات داستانی کودکان آن زمان خودنمایی می‌کرد و لویس لنسکی (Lois Lenski)، به تنها یی آن را آفرید. لنسکی خالق مجموعه قصه‌هایی است که مردم مناطق سراسر ایالت متحده را به تصویر می‌کشد. هر چند این قصه‌ها اخلاقی است، قصه‌هایی دل‌سوزانه از مشقت و جان کشتن مردم است و اغلب خانواده‌های فقیر را به تصویر می‌کشد که با شجاعت، سختکوشی و روابط خانوادگی نزدیک، زیر بار این سختی‌ها زنده می‌مانند.

یکی از این کتاب‌ها با نام «دختر توت‌فرنگی»، در سال ۱۹۴۵ جایزه نیوبری را دریافت کرد. کتاب، داستان خانواده فقیر اما کوشایی را روایت می‌کند که مخصوص‌الای از قسمت روسایی ایالت فلوریدا پرورش می‌دهند. کتاب دیگر با نام «سفر جودی»، شرح گرفتاری‌ها و بدیباری‌های کارگران مهاجر است. هم‌چنین، داستان‌هایی که لنسکی در مورد آدم‌های حاشیه‌ای و متفاوت نوشته، در میان قصه‌های دیگر که اشخاص سفیدپوست و متوسط جامعه نقش اصلی را در آن‌ها به عهده داشتند، خودی نشان داد.

ژوزف کرامگولد (Joseph Krumgold)، برنده جایزه نیوبری و نومیگول (Now Miguel) (۱۹۵۴)، از جریان رایج در آن روزگار، برای تأکید بر خانواده‌شبانی اسپانیولی - آمریکایی در

شوشکام عذر از مطالعه شنید

در حالت انزوا قرار گرفته و با خشونت با او رفتار می‌شد. این دو شخصیت داستانی، صبور و بردبار نشان داده شده‌اند و در برایر خرد محبت‌های سفیدپوستان قدرشناستند.

درست هسمان طور که از تهی دستان دوران ملکه ویکتوریا انتظار می‌رفت که به ثروتمندان متکی باشند و احسان و نیکوکاری ثروتمندان را قدر بشناسند. سیاه‌پوستان نیز باید به سفیدپوستان متکی بوده و نسبت به احسان و نیکوکاری آنان، قدرشناس باشند. (تانسند ۱۹۶۶، ص ۲۵۸)

اما حالا زمان تغییر و تحول بود؛ زمان

نویسنده‌های سفیدپوست این کتاب‌ها، خواسته و تاخواسته گروه‌های اقلیت را زیر سوال برده‌اند. در این مورد، به دو نمونه می‌توان اشاره کرد: «مرا چارلی صدا بزن» (Call me Charley)، اثر جس جکسون (Jesse Jackson) (۱۹۴۵) که داستان پسریچه‌ی سپاه‌پوستی را روایت می‌کند که برای پذیرش در جامعه سفیدپوست، خودش را به آب و آتش می‌زند و دیگری کتابی است با نام «ماری جین» (Mary Jane)، نوشته استرلینگ (Sterling) (۱۹۵۹) که قهرمان داستان دختر سیاه‌پوستی است که در یک مدرسه سفیدپوستان،

آفریقایی - آمریکایی‌ها و نویسندهان و هنرمندانی که صدای اقلیت‌های دیگر را به گوش می‌رسانندند. هم‌چنین، زمان فریاد کردن ارزش‌ها و باورهایی بود که پیش از این بی‌اهمیت شمرده می‌شدندند و نیز زمانی که هر کسی می‌توانست عقایدش را بیان کند و رُک وبی‌پروا حرف خودش را بزند. ما معمولاً شیفتی این هستیم که با تعداد محدودی ویژگی، یک دهه را زده دیگر جدا سازیم و برای هر کدام از آن‌ها برچسب خاصی ابداع کنیم. به این ترتیب، اگر بتوان برای دهه بیست عبارت «پُرھیاوه و پرخروش» را به کار گرفت، دهه شصت را می‌توان دهه «تغییر و تحول» نامید. پس از دهه شصت، همه چیز در جامعه از جمله مواد خواندنی کودکان، دستخوش تغییر و تحول شد.

سال ۱۹۶۳، تاریخ انتشار کتاب «گربه، مثل این است» (It's Like thin, Cat (nevile)) است؛ کتابی که اکنون بی‌خطر به نظر می‌رسد، اما در آن زمان یک اثر بی‌باکانه و حتی انقلابی به حساب می‌آمد. در کتاب ناتور دشت (Catcher in the Rye) نوشته سالینجر که در ۱۹۵۱ چاپ شد نیز مثل اثر بر جسته قبلی، قهرمان اصلی داستان که جوان است، نه تنها حرف خود را می‌زند، بلکه این شهامت را دارد که از والدینش و صاحبان قدرت استقاد کند. من در مدرسه به سال سومی‌های دبیرستان درس می‌دادم و وقتی این کتاب را به کتابدار مدرسه دادم، تعجب کرد و از قرار دادن این کتاب در مجموعه خودداری کرد. با ورود کتاب‌های امیلی نویل (Emily Neville) که آغازگر موج جدیدی بود، انبوهی کتاب در دهه‌های شصت و هفتاد انتشار یافت که بیانگر اعتراض جوانان به بی‌عدالتی‌ها و ضعف‌های والدین بود. موضوعات اجتماعی و اخلاقی که قبل از این در ادبیات کودک تابو محسوب می‌شدند، به موضوع اصلی این آثار تبدیل شدند. کتاب "Feisty Harriet thespy" (فیتزر

● ادبیات کودک از تغییرات و تحولات اجتماعی حکایت دارد و اگر این تحولات چشمگیر در پنج دهه گذشته نمی‌بود، ادبیات کودک چیزی که اکنون هست، نبود. از دهه چهل تا امروز، شاهد جنگ‌های گوناگون، جنگ سرد، انقلاب‌های سیاسی و جنسی، شهرنشیفی، شهرک‌سازی، پیشرفت‌های عظیم در حمل و نقل و ارتباطات و فناوری و ورود اینترنت، رایانه و... بوده‌ایم که همه در زندگی ما تأثیرگذار بوده‌اند

واقع، همه این‌ها نشانه‌های توجه نویسنده‌گان به یک جامعه کثرت‌گراست. بالاخره، ما شروع کرده‌ایم که به صدای واقعی مردم آفریقایی - آمریکایی و نیز در سطحی پایین‌تر صدای فرهنگ هم‌طراز آن‌ها که پیش از این در آمریکا شنیده نمی‌شد، گوش فرا دهیم.

"Roll of Thunder, Hear My Drums" (Mildred Taylor ۱۹۷۷)، میلدرد تیلر (Mildred Taylor) آفریقایی - آمریکاییان غرورآفریقی را روایت می‌کند که در کناره رود می‌سی‌سی‌پی، بدون احساس تحقیر، با نژادپرستی مقابله می‌کنند. یوشیکو اچیدا (Yoshiko Uchida) چنین احساس تحقیری را که در تاریخ ژاپن موجود است، در چندین کتاب خود به تصویر می‌کشد. این کتاب‌ها عبارتند از: "Journey to Topaz" (۱۹۷۱)، "A Jar of Dreams" (۱۹۸۱) و "Bracelet" (۱۹۹۳).

لورانس یپ (Laurence Yep)، از تجربه چینی‌های مهاجر در آمریکا، در کتاب‌های خوبی چون "Dragon's Gate"، به شکلی مستند سخن می‌گوید و وضعیت کارگران چینی را روایت می‌کند که در سیرا نوادا (Sierra Nevada)، به سال ۱۸۶۷ در احداث خط آهن قاره‌ای کار می‌کردند. در این کتاب، خواننده شاهد رفتار نامناسبی است که با چینی‌ها می‌شود.

جامیک های‌واتر (Jamake Highwater) "Anpao: An American Indian Odyssey" (۱۹۷۷) در کتاب از جانب بومیان آمریکایی سخن می‌گوید و همین‌طور می‌شل دوریس، نویسنده کتاب "Morning Girl" (۱۹۹۲).

گرچه ادبیات داستانی کودکان به سمت ارائه فرهنگ‌های هم‌طراز ایالت متحده گام برداشته

شایاطی قرار می‌گیرد که منجر به مرگش می‌شود (زیندل، ۱۹۶۸). پسریچهای نگرانِ تصمیم خانواده‌اش است: آن‌ها تصمیم گرفته‌اند کودکی را که از پرورشگاه گرفته و سرپرستی اش را پذیرفته‌اند، بازگردانند؛ چرا که او سیاه پوست است و آن‌ها سفیدپوستند و فکر می‌کنند دچار مشکلاتی خواهد شد. (Neufeld ۱۹۶۸).

طلاق، استفاده از مواد مخدر، مادران مطلقه، روابط جنسی قبل از ازدواج، خودکشی، ترک خانواده، بیماری‌های روحی، عقب‌ماندگی ذهنی، معلولیت جسمی، نژادپرستی، تعصّب، سوءاستفاده از کودکان و حتی زنا با محارم، همه این موضوعات وارد ادبیات کودک شدند تا ماندگار شوند. در دهه ۱۹۶۰ مؤسسات انتشار کتاب، ناگهان از خواب بیدار شدند و نویسنده‌گان و ویراستاران سرانجام دیدند به جای این‌که از کتاب‌های کودکان دل بکنند، نسبت به این موضوعات تعلق خاطر پیدا کرده‌اند. با ورق زدن صفحات یک کتاب، کودک از جایگاهی مطمئن و امن، با جنبه‌های منفی زندگی مواجه می‌شود:

«در این نوع رئالیسم جدید، خواننده بدون آن که آسیب متجه‌اش شود، پیامدهای درگیرشدن در مسائل و مشکلات را حس می‌کند. خواننده‌گان جوان می‌توانند عقايد و ارزش‌هایی را بسنجند که خلاف عقاید و ارزش‌هایی است که نویسنده از آن‌ها پرده بر می‌دارد. خواننده‌گان جوان با خواندن یک کتاب می‌توانند به تجربه‌ای متفاوت از کلاس درس و ارزش‌های آموزشی دست یابند و با تفکری عمیق و انتقادی، نگرش خود را نسبت به من درونی‌شان، دیگران و دنیا بی که در آن زندگی می‌کنند، شکل دهند.» (Root ۱۹۹۷).

مضامینی که در این کتاب‌ها دیده می‌شود و در گذر سال‌ها متتحول شده است، حاصل راه یافتن موضوع‌های اجتماعی به این کتاب‌هاست. در

بود و با ورود داستان‌های واقع‌گرا که دیدگاه‌های رک و مستقیم خدقه‌رمان را به تصویر می‌کشیدند، تعریف تازه‌ای از «قصه» ارائه شد.

البته قصه، روایت جست‌وجوی فراگیر و ماجراجویانه قهرمان داستان است؛ همان «قصه اصلی تمدن غرب» (Hourihan) ۱۹۹۷، ص ۲۳۳). اکثر قصه‌های کودکان، در نقد اثر فانتزی و رئالیسم، از داستان‌های قهرمان‌های حمامی، مثل جیسون (Jason) و هرکول (Hercules) "Where the Max" در داستان گرفته تا مکس (Max) نوشته موریس سندایک (Maurice Sendak)، "Wild things Are" (۱۹۶۳)، الگوهای خود را به نمایش می‌گذارند. زمینه اولیه قصه، شخصیت اصلی داستان را به نمایش می‌گذارد که معمولاً جنس مذکور است و این قهرمان مبارزه می‌کند، بر دیگری سلطه می‌یابد و پیروز می‌شود و دلیل وجود خود را بربابی عدل و عدالت می‌داند و اعمال و رفتارش در داستان توجیه می‌شود.

مارگری هوری‌هان (Margery Hourihan) ۱۹۹۷)، جدا از استبداد و خودکامگی نهفته در جست‌وجوی قدیمی قهرمان، جنبش و حرکت ویژه‌ای در داستان‌ها می‌بیند و به داستان‌هایی چون "Julie of the Wolves" (جورج ۱۹۷۲) "The catcher in the Rye" (بالسین ۱۹۸۷) "The Wizard of Earthsea" و "The Wizard of the Rye" اشاره می‌کند:

«بدون تأکید دوباره بر دوگانگی سنتی که افکارمان را شکل داده است، می‌توانیم الگوی خطی داستان قهرمانانه را حفظ کنیم. در این قصه‌ها شخصیت‌های اصلی، مردان عمل‌گرا و متخصصی نیستند که به سبب مهارت و شجاعت فوق العاده‌شان مورد توجه قرار بگیرند. همچنین، این‌گونه نیست که پایبندی قاطعانه به اهداف‌شان، آن‌ها را در

است، هنوز راه زیادی را باید برای رسیدن به آن طی کند. امروزه اکثر کتاب‌های منتشره چند فرهنگی، به حوزه قصه‌های عامیانه محدود می‌شود.

«آن‌چه بیش از حد به آن نیاز است، قصه‌هایی واقع‌گرا در مورد احساس یک کودک از عضویت در یک فرهنگ اقلیت است.»

(Ronald gobe) (Ronald gobe) کانادایی و رئیس پیشین IBBY است.

واقع‌گرایی در کتاب‌های تصویری آفریقا - امریکایی بیشتر دیده می‌شود، اما اکثر آن‌ها تم تاریخی دارند. کودکان به کتاب‌های صریح و بی‌بردهای نیاز دارند که در دسترس تمام فرهنگ‌ها قرار بگیرد.» (روایت ۱۹۹۹، ص ۵۹)

اکثر فرهنگ‌ها هم‌چون فیلیپنی و کره‌ای تا دهه‌ی ۱۹۹۰، اصلًا در کتاب‌های کودکان نمود پیدا نکردند.

فانتزی در دهه ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ شامل بازگویی قصه‌های قدیمی، قصه‌های جدید برگرفته از قصه‌های عامیانه، قصه‌هایی درباره غول‌ها و اشیای بی‌جانی بود که ویژگی‌های انسانی به آن‌ها داده شده بود و نیز قصه‌هایی در مورد آدم کوچولوها، از میان این داستان‌ها، کتابی با نام "The Borrowers" نوشته سورتون (Ursula Le Guin) ۱۹۵۳ است که اولین اثر مشهور در این زمینه محسوب می‌شود. با چاپ کتاب «چینی بر زمان»

(A Wrinkle in time) اثر مادلین لینگل (Madeleine L'Engle) در سال ۱۹۶۲ و کتاب "A Wizard of Earthsea" اثر اورسولا لوگوین (Ursula Le Guin) در سال ۱۹۶۸، تحول شگرفی در ادبیات کودک صورت گرفت. حالا دیگر داستان علمی - تخیلی، گام نخستینش را برداشته

شخصیت‌های داستان‌هایش را از قصه‌های قدیمی می‌گیرد؛ مثل جادوگر در داستان "Rapunzel" و برای توضیح رفتار شخصیت‌ها در رمان‌هایی که روان‌شناسی و واقع‌گرایی را با هم درآمیخته و خوانندگان بزرگ‌سال دارد، از خود اشتیاق نشان می‌دهد.

در مورد تحول ادبیات فانتزی، در آثار سوزان کوپر (همان طور که یکی از آثارش با نام "The Boggart" (۱۹۹۳) گویای آن است)، کارول اسکات (۱۹۹۷) نشان می‌دهد که او چگونه توانسته است با شوخ‌طبعی «جادوی» فن‌سالارانه مدرن را در این فانتزی جدید بگنجاند. "The Boggart" یک موجود افسانه‌ای مسلکی است که خود را درمانده و مستاصل در آمریکای شمالی می‌بیند و تصمیم می‌گیرد به دیار خود بربیتانیا بازگردد و خود را به دیسک کامپیوتراً منتقل می‌کند تا به خانه پست شود.

«آثار فانتزی سوزان کوپر از شکسته شدن اولیه محدودیت‌های سنتی موجود در دهه ۱۹۴۰ گرفته تا موقعیت کنونی که نوآوری‌های غافلگیر کننده آن ارتباط بشر و مفهوم جهان را به کلی متتحول ساخته، نمایانگر تحول تفکر مدرن امروزی است. همان‌طور که فانتزی از واقعیت حکایت می‌کند، خط و مرز میان زندگی معمولی و دنیای مبهم جادویی، مستلزم تغییر و تحول هم‌زمان در ادبیات فانتزی است.» (اسکات، ۱۹۹۷ ص ۹۶)

کتاب‌هایی چون "Radiance Descending" (فاسکس ۱۹۹۷)، "Sun and Descending" (هنسکس ۱۹۹۷)، "The Watcher" (هُو Spoon" ۱۹۹۷) و "Wringer" (اسپینلی ۱۹۹۷)، تغییر الگوها را در آن چه در زمینه روابط خانوادگی و مقاهیم رفتاری «درست» و «غلط»، قابل قبول در نظر گرفته می‌شود، تثبیت می‌کنند. در این موارد،

مسیرشان پیش ببرد تا با حریقانی که آن‌ها را مظہر شرارت می‌دانند، بجنگند و قاطعانه از مهارت و استادی خود دفاع کنند... آن‌ها از شک کردن، ناامیدی و شکست مصون نیستند و در واقع ابرقه‌های به شمار نمی‌روند. آن‌ها مثل ما هستند و می‌توانند قهرمانان زن، غیوار و پایی‌ها و بیگانگان دیگر باشند.» (ص ۲۳۳)

ادبیات کودک از تغییرات و تحولات اجتماعی حکایت دارد و اگر این تحولات چشمگیر در پنج دهه گذشته نمی‌بود، ادبیات کودک چیزی که اکنون هست، نبود. از دهه چهل تا امروز، شاهد جنگ‌های گوناگون، جنگ سرد، انقلاب‌های سیاسی و جنسی، شهرنشینی، شهرک‌سازی، پیشرفت‌های عظیم در حمل و نقل و ارتباطات و فناوری و ورود اینترنت، رایانه و... بوده‌ایم که همه در زندگی ما تأثیرگذار بوده‌اند. هم‌چنین، علاقه فزاینده‌ای به روان‌شناسی رفتار بشری پیدا شده است و نقش‌های جنسی، دیگر مثل دهه ۱۹۵۰، تعریف شده و مشخص نیست. امروز نهاد خانواده به گونه متفاوتی شکل می‌گیرد و اگر زمانی صاحبان قدرت، احترام را حق مسلم خود می‌دانستند، امروزه باید این احترام را کسب کرد. در ضمن، بررسی الگوهای رفتاری انتزاعی، دیگر علاقه کسی را جلب نمی‌کند. این واقعیت‌ها به یکی - دو طریق به کتاب‌های کودکان راه پیدا کردن.

عناصر فانتزی در بسیاری از کتاب‌های کودک، خصوصاً آن‌هایی که زیلفا کیت لی اسنیدر (Zilpha Keatly Snyder) و مارلین ساشه (Marilyn Sachs) نوشته‌اند، نه ویژگی جادویی دارند و نه ماورای طبیعی، بلکه حاصل کنش‌های ذهنی شخصیت‌هاست. دونا ناپولی (Donna Napoli) (۱۹۹۶)،

هنگامی که دیدگاه‌های والدین با دیدگاه‌های کودکان در تقابل قرار می‌گیرد، کودکان نظریات والدین‌شان را نمی‌پذیرند. خاطرنشان می‌کنیم که کودکان در این قصه‌ها، لزومی نمی‌بینند که حتماً رفتار محبت‌آمیزی در مقابل بزرگترهایی که سرپرستی‌شان را بر عهده دارند، نشان دهند. این کودکان، انسان‌های فوق العاده مستقل و پخته‌ای هستند که برای حل مشکلات‌شان، تنها به وجود خودشان تکیه می‌کنند. البته آن‌ها بیشتر نسبت به بزرگسالانی که آن‌ها را طرد و ناامید کرده‌اند، با احساس تأسف نگاه می‌کنند تا خشم.

خوانندگان جوان از طریق نشر خوب، معبارهای خلق کتاب‌های اطلاع‌رسانی خوب در هر دهه‌ای است، فهرست اسامی نویسنده‌گان بر جسته در زمینه کتاب‌های غیردادستانی در دهه ۱۹۴۰ و "Irving Adler"، "James Daugherty"، "Glen Blough" "Patricia Lauber"，"Holling C. Holling" "Katherin Shippen"，"Millicent Selsam" "Herbert Zim" آن‌ها مفاهیم علمی و پژوهش‌های اجتماعی را برای خوانندگان جوان،

● آینده کتاب‌خوانی کودکان، به این بستگی دارد که برای خوانندگان همه ژانرهای کتاب تولید کنیم، اما هنوز به این هدف نرسیده‌ایم. «وقتی نوبت به ادبیات چندفرهنگی می‌رسد، کتاب در این زمینه کم چاپ می‌شود»

به زبان ساده (نه ساده‌انگارانه) بیان می‌کردن. امروزه بازار این‌گونه کتاب‌ها خیلی داغ است. بهترین این کتاب‌ها، در فهرست‌های سالانه ناشران مهم دیده می‌شود. نویسنده‌گان با تجربه و حرفة‌ای، خودشان در مورد این کتاب‌ها پژوهش و آن‌ها را طراحی می‌کنند. جنبش و حرکت گسترده برای آموزش علوم و پژوهش‌های اجتماعی از طریق ادبیات، بی‌شك موجب غنای کتاب‌های اطلاع‌رسانی شده است. این کتاب‌های اطلاع‌رسانی ابتکاری، برنامه‌های درسی را به

کتاب‌های تصویری: قصه‌ها، مفاهیم، اطلاعات

کتاب «کودکان و کتاب‌ها» (ساتولند ۱۹۹۷)، به چاپ نهم رسیده است. قرار دادن نسخه سال ۱۹۹۷ این کتاب مقدس، در کنار نسخه اول سال ۱۹۵۷ (Arbuthnot) ، ما را با این واقعیت آشنا می‌کند که پیشرفت‌های موجود در صنعت نشر، دوران طلایی کتاب‌های به ظاهر جذاب را نوید می‌دهد. نسخه سال ۱۹۹۷ دارای صفحات تمام

رنگی است، اما در نسخه سال ۱۹۵۷، تصاویر مثل بسیاری از کتاب‌های تصویری آن دوران، به رنگ سیاه و سفید است. تصاویر رنگی، همین‌طور نقشه‌ها، گراف‌ها و نمودارهای ابتکاری که از عناصر خاص و ویژه کتاب‌های اطلاع‌رسانی است، هم خواننده را جذب می‌کند و هم مفاهیم پیچیده را به وضوح بیان می‌دارد.

البته رنگ به تنها یعنی نمی‌تواند نشانه کاربردی بودن کتاب‌های اطلاع‌رسانی باشد. پژوهش فراگیر، مهارت در انتخاب نکته‌های اصلی و به کار بردن آن‌ها در مقدمه و نیز توانایی علاقه‌مند کردن

شخصیت‌های تاریخی جان بخشید. روش این هنرمند، طوری است که حداکثر استفاده را از داستان‌سرایی و تصاویر باشکوه می‌برد. دیگر نویسنده‌گان حرفه‌ای در زمینه تاریخ و شرح حال نویسی، راسل فریدمن، میلتون ملتز و چیم مورفی‌اند. آثار این نویسنده‌گان، مبتنی بر پژوهش دقیق در اسناد و متونی است که مبنای نگارش‌شان قرار می‌گیرد. هم‌چنین توانایی آنان در داستان‌سرایی، چشمگیر و خارق‌العاده است.

کتاب «میهن پرست جوان: انقلاب آمریکا از دید یک پسر بچه» (۱۹۹۶)، نوشه مورفی نمونه بارز آن است. ما روایت داستانی را از نگاه یک پسر بچه پانزده ساله، به نام ژوفز پلامپ‌مارتین می‌شنویم. جای هیچ شکی نیست که کودکان، نه تنها داستان «میهن پرست جوان» را به کتاب درسی قدیمی ترجیح می‌دهند، بلکه از این نمود خاطره‌انگیز از تاریخ، بیش از حقایق صرف، مطلب فرا می‌گیرند. پیشرفت‌هایی که در تولید کتاب صورت گرفته، باعث به وجود آمدن کتاب‌های پاپ‌آپ (تصاویر در این کتاب‌ها، بر جسته‌اند و کودک می‌تواند آن‌ها را به حرکت درآورد. Pop-up books = Lift-the Flap books) و کتاب‌های «باز کن و نگاه کن» شده است. این‌گونه کتاب‌ها از قالب کتاب درآمده و نقش اسباب‌بازی را بازی می‌کنند. نانسی ویلارد (۱۹۹۵)، شعری می‌سراید که با تصاویر پاپ‌آپ هماهنگی دارد و این تصاویر در شعرش استفاده کرده است تا چگونگی جریان کارها در روزنامه «گوتنبرگ» را به وضوح برای خواننده بیان دارد. این جاست که با‌گونه جدید مواجه هستیم و ارزش دارد نام کتاب روی آن بگذاریم. با توجه به ابهام‌های موجود در میان گونه‌هایی که

شکلی غیرمعمول ارائه می‌کند که به اندازه یک قصه‌ی خیالی جذاب و گیراست و بسیاری از کودکان، آن‌ها را بر ادبیات داستانی ترجیح می‌دهند. از نمونه‌های ادبی که جایگزین کتاب‌های درسی و یا به آن‌ها ضمیمه می‌شوند، می‌توان آثار سیمُر سیمون (Seymour Simon) نویسنده بیش از یک‌صد و پنجاه کتاب علمی برای کودکان را نام برد. کتاب «ماهیچه‌ها: سیستم ماهیچه‌ای بدن» (Muscles: our Muscular System) یکی از مجموعه کتاب‌های تصویری او در مورد بدن آدمی است (۱۹۹۸). به خوبی واضح است که سیمون در کنار متن مختصر و مقید، مثل بسیاری از نویسنده‌گان امرزوی، حداکثر استفاده را از آخرین فناوری موجود کرده تا تصاویری خلق کند که مطلب نوشتاری کتاب را کامل سازد و به آن شفافیت ببخشد. او در شرح عکسی از کتاب «ماهیچه‌ها»، این‌گونه می‌گوید:

«دانشمندان از دستگاه‌های جدید و فوق العاده‌ای استفاده می‌کنند که با آن‌ها می‌توان درون بدن آدمی را به دقت نگاه کرد و از اندام‌های غیرقابل رؤیت عکس گرفت و به پژشکان کمک کرده تا جان بیماران را نجات دهند. در این کتاب، با دیدگاه‌های فوق العاده‌ای درباره اندام‌های داخلی بدن انسان آشنا می‌شویم» (فرانت کترو، Diane Stanley) نویسنده و هنرمند با استعداده در سال ۱۹۹۷، جایزه اربیس (National Pictus Award) را برای یکی از آثار غیردادستانی اش که سرگذشت‌نویسی تصویری از لئوناردو داوینچی بود، دریافت کرد. او در کتاب «Joan of Arc» (۱۹۹۸)، بار دیگر توانایی اش را به نمایش گذاشت و با پژوهش دقیقی، به

پست‌مدرن به آن‌ها تمایل دارد، شگفت‌انگیز نیست اگر تعداد قابل توجهی کتاب تصویری بیایم که با یک گونه منفرد هماهنگی ندارد. کتاب "Heartland" (1989)، اثر دیان اسیرت (Diane Siebert) یک نمونه آن است. یک متن شعرگونه به همراه نقاشی‌های وندل ماینر (Wendell Minor)، ماهیت ناحیه مرکزی امریکا را آشکار می‌سازد؛ گرچه این حقایق به تدریج واژکلمات و تصاویر کتاب به دست می‌آید.

داستان کشف شهاب‌سنگ معروفی توسط رابت ای پیری (Robert E. Peary) است که اکنون در موزه تاریخ طبیعی امریکا نگاهداری می‌شود و نحوه انتقال آن را که با مشکل روپه‌رو بوده، حکایت می‌کند. ریچارد ایگلیسکی (Richard Egielski) برای این داستان سرح حال گونه که این‌گونه آغاز می‌شود، نقاشی کشیده است: «آن‌ها مرا آنیگیتو می‌نامند و می‌گویند از ستاره به وجود آمدام من روز تولدم را به خاطر ندارم.»

لورانس پرینگل، در اثر خود با نام: "An Extraordinary Life: The Story of a Monarch Butterfly" (1997)، با دقت بسیار به پژوهش پرداخته و از لحاظ عملی هم بسیار دقیق عمل کرده است. با وجود این، روی این گزارش مبتنی بر واقعیت، نام خود و روی یکی از پروانه‌ها که از ماساچوست تا مکزیکو آن را دنبال می‌کند، نام انسان می‌گذارد. لویس الوت (Lois Ehlert)، در کتاب‌های تصویری، فرهنگ اصلاحات تصویری و شرح و توصیف واقع‌گرایانه و مفاهیمی که در متن معرفی می‌شود که هم به صورت نثر است و هم نظم، از آثار هنری استفاده می‌کند. "Out of the Dust" (هس 1998)، یک

داستان تاریخی و مجموعه‌ای از خاطرات است که به صورت شعر درآمده.

ناشران سالانه کتاب‌های تصویری بی‌شماری را به بازار عرضه می‌کنند. ما در بازار داغ بازنویسی داستان‌های پریان و عامیانه غوطه‌وریم، متن این کتاب‌ها زیاد جالب تیست، اما تصاویرشان خوشاید است. در میان این آثار، کتاب‌هایی دیده می‌شود که به علل سیاسی، دست‌کاری و تحریف شده‌اند. پس از آن، متن‌های تجربی کریس واسکا (Chris Raschka) (قرار می‌گیرد. کتاب ابتکاری او با نام "Thelonius Monk" (1997)، به معنای آواز خواندن است که ملوی‌ها در آن، با رنگ‌ها رمزگذاری شده‌اند. البته کتاب جدیدی که از هنرمندان قدیمی چاپ می‌شود، خاطره‌انگیز نیست؛ مثل کتاب‌هایی از نویسنده‌گان مشهور چون ویلیام استیگ (William Steig) و کتاب "Arlene Sardime" (Arlene Raskin) (1998). کتاب‌هایی چون "Juice the pig" (ایرن 1998)، "Bow-Wow Birthday" (واردلاو 1998) و "Good Knight" (ایسمیل 1998)، با کاغذ بازیافتی چاپ شده‌اند.

آینده و ادبیات کودک

در داستان کوتاهی از ایزاک اسیموف (1968)، دو کودک در سال ۲۱۵۵ که پیش از آن کتابی ندیده‌اند، کتابی قدیمی را در یک اتاق زیر شیروانی پیدا می‌کنند. تامی می‌گوید:

«چه به درد نخور! فکر می‌کنم وقتی می‌خواهی از شر کتابی خلاص شوی، آن را دور می‌اندازی. صفحه تلویزیون ما باید یک میلیون کتاب داشته باشد و این خیلی خوب است، هر چه بیشتر بهتر. با این حال، من کتاب‌ها را دور نمی‌اندازم.»

پیشرفت‌های امروزی در زمینه تولید کتاب، این امکان را فراهم ساخته است که بسیاری از کتاب‌های جدید، از زیبایی چشمگیر و جلوه‌های ویژه برخوردار شوند. افراد می‌توانند کتابی را به صورت «آن لاین» بخوانند، اما رایانه‌ها هنوز قابل حمل نیستند. در حالی که ضبط صوت و «سی‌دی پلیر» قابل حمل است، کتاب‌های شنیداری این امکان را فراهم می‌سازد که فرد در حالی که دوچرخه‌سواری می‌کند و مشغول انجام کارهای روزمره است، به قصه‌گوش فرا دهد... شرکت وستون وُدِر «کانکتیکات»، در تولید کتاب و نوارهای ویدیویی شنیداری، از روی کتاب‌های تصویری، ساقه طولانی داشته و در تولید این کتاب‌ها موفق عمل کرده است.

خصوصیه‌های پست‌مدرنیسم، همه جا در جامعه دیده می‌شود که شامل تمایلات و گرایش‌های ناآورانه و جنبش به دور از مطلق‌گرایی، در رفتار و اخلاقیات است. چیزی که شرم‌آور محسوب می‌شود، آرمان‌گرایی است. هم‌چنین، نادیده‌گرفتن و مسخره کردن «گرایش و سلیقه خوب»، نوعی تفريح و بازی است. در واقع این اندیشه که «سلیقه خوب» وجود دارد، زیر سؤال می‌رود. در یک فیلم جدید، با نام "Lake Placid" پیرزنی با گفتن «کلمات زشت و رکیک»، بی‌جهت موجب خنده تماشاگران می‌شود. در قسمتی از یک کارتون تلویزیونی با نام "South Park" مدفعو ادمی نقش بازی می‌کند.

شادی کودکان از بی‌حرمتی کنایه‌آمیز «بارت سیمیسون»، در مجموعه تلویزیونی خانواده از پاکی و سادگی در آن دیده نمی‌شود، در مجموعه "South park" و لذت آن‌ها از گوشه و کنایه‌ها و

بچه‌ها برای شان عجیب است کتابی بخوانند که کلمات آن در حال حرکت نیستند و «کلمات به شکلی که روی صفحه تلویزیون ظاهر می‌شوند، نیست». آیا ما به این مرحله می‌رسیم؟ آیا سرانجام کتاب‌ها الکترونیکی خواهند شد؟ مطمئناً این انقلاب به یکباره و ناگهانی اتفاق نمی‌افتد. هم اکنون نیز از متون الکترونیکی استفاده می‌شود و پیشرفت در این زمینه را می‌توان انتظار داشت. یکی از جنبه‌های جالب متن‌های الکترونیکی، دوسویگی و تعاملی‌شان است.

اندیشه ارتباط با یک متن و تغییر آن، با نظریه ادبی که خواننده را بر متن در اولویت قرار می‌دهد، به خوبی سازگار است. طبق نظریه واکنش خواننده، خواندن با متن در ارتباط است و تعبیر و تفسیر متن، در چارچوب تجربه‌های شخصی فردی روی می‌دهد. هر متنی به خودی خود معنای ندارد، بلکه همان‌گونه که نظریه پردازان واکنش خواننده اصرار می‌ورزند، این خواننده است که به متن معنا می‌دهد. ادبیات الکترونیکی، این نظریه را به واقعیت تبدیل می‌کند. وقتی کودکان قصه‌ای را روی صفحه مانیتور رایانه خود می‌خوانند، آن را با یکسری فعالیت ترکیب می‌کنند. ممکن است از آن‌ها خواسته شود که اتفاق بعدی در داستان را پیش‌بینی کنند و یا از آن‌ها دعوت شود که از میان انواع پایان‌های محتمل، پایان داستان را برگزینند. این ایده که خواننده هر متنی را از نو خلق می‌کند، از طریق ترکیب افکار مشترک نویسنده و خواننده، اهمیتی دوچندان می‌یابد.

به سادگی می‌توان پیش‌بینی کرد که فناوری روی تولید و مصرف کتاب‌های کودکان تأثیر می‌گذارد. به خوبی دیده‌ایم که چگونه

کلمات زشتی که به صراحت در برنامه *Beavis and Butt-head*^{۱۰} به کار می‌رود، نشان می‌دهد کودکانی که با چنین خوراکی تغذیه می‌شوند، بعيد است بتوانند ادبیات احساساتی و اخلاقی را تحمل کنند. جوی گریس ولد (۱۹۹۷) به این نکته اشاره دارد که فیلم *"Hook"*، به کارگردانی استیون اسپلیبرگ که از دید نماشاگران قابل قبول بوده، باید فراتر از نسخه اصلی قصه جیمز باری می‌رفت: «آن چه باید به فیلم اسپلیبرگ اضافه کرد، پوشش نقیضه پردازانه، زبان‌بازی و بذله‌گویی رابین ویلیامز است.» (ص ۴۰) این نشان می‌دهد کودکان و نوجوانانی که روزبه روز باریک‌بین‌تر و کنایه‌گویی‌تر می‌شوند، احتمالاً در آینده از ادبیاتی که سادگی و دواني و آراستگی در آن دیده نمی‌شود، روی برگردانند.

اما این بعيد است؛ چون بچه‌ها همیشه از متونی که موجب انزعاج و تنفر والدین و بزرگسالان می‌گردد، لذت می‌برند. سال‌ها پیش، والدینم نگران بودند که با خواندن مدام کتاب‌های کمدی، سواد ادبی و اخلاقی من به خطر بیفتند و از نظر اخلاقیات و ادبیات، به رشد و بلوغ فکری نرسیم. آن‌ها اگر می‌دانستند که من و دوستم کتاب‌هایی می‌خوانیم که حتی بزرگسالان آن‌ها را از زندگی خود بیرون می‌رانند، بیش تر نگران می‌شدند. با این حال، جان سالم به در بردم. علاوه بر این، برای ایجاد علاقه به کتابخوانی، فرد بایستی تمام رازنها و هر نوع کتابی را بخواند و تجربه کند؛ از بدترین و پیش افتاده‌ترین کتاب‌گرفته‌های تا بهترین آن‌ها، کودکان ذاتاً عاشق داستان هستند و از کتاب‌های جذاب و گیرا در زمینه اطلاع‌رسانی لذت می‌برند. اگر از آن‌ها می‌خواهیم در این هزاره جدید کتاب بخوانند، باید توقع داشته باشیم که کتاب‌ها

۳۲) (ص

به بهترین نحو به آن‌ها معرفی شود. خیره شدن به عطف کتاب‌ها در کتابخانه‌ها، از آن‌ها افرادی کتاب‌خوان نمی‌سازد.

آنان باید از همکلاسی‌های شان، کتابداران، معلمان و والدین‌شان نام کتاب‌های خوب را بشنوند. در یکی از کلاس‌هایم، یک دانشجوی معلم داشتم که با کودکان ششم کار می‌کرد که علاقه‌ای به کتابخوانی نداشتند. وقتی یک نظرستجوی در مورد علایق و گرایش‌های آن‌ها انجام داد، متوجه شد که باید فهرستی از رمان‌ها تهیه کند و در بحث‌های کلاسی، بخش‌هایی از آن‌ها را با صدای بلند برای بچه‌ها بخواند. نتایج تلاش‌های پیگیرش، خود او را شگفت‌زده کرد. کودکان مخالف کتابخوانی نبودند و پیش از آن‌که او آن‌ها را مستقاعد کند، نمی‌دانستند کتاب‌های خوبی هست که آن‌ها بخوانند.

آینده کتابخوانی کودکان، به این بستگی دارد که برای خوانندگان همه رازنها کتاب تولید کنیم، اما هنوز به این هدف نرسیده‌ایم. «وقتی نوبت به ادبیات چندفرهنگی می‌رسد، کتاب در این زمینه کم چاپ می‌شود.» این جمله و چند جمله زیر، به نقل از آقای فلیپ لی، ناشر ادبیات کودک چندفرهنگی است (اسلوان، ۱۹۹۹):

«وقتی جمیعت‌نگاری نشان می‌دهد که گوناگونی در جمیعت‌ها بیش تر شده است، صنعت نشر هم باید با این تحول پیش برود، اما متأسفانه در پاسخ‌گویی به این تغییر و تحول، کند عمل می‌کند... علاوه بر آن، در میان پرسنل حوزه نشر کتاب، گوناگونی زیادی دیده نمی‌شود. تا آن‌جا که می‌دانم، تنها چهار ویراستار آمریکایی - آسیایی، که تر از ده ویراستار آمریکایی - آفریقایی در میان ناشران معتبر و اصلی وجود دارد. ویراستار اسپانیولی زیان هم که اصلأ وجود ندارد.» (ص ۳۲)

احتمالاً این مسئله حقیقت دارد. با وجود این، کتاب «هری پاتر و سنگ جادو» (رولینگ ۱۹۹۷) و جلد های بعدی آن، اکنون در فهرست پرفروش ترین کتاب های «نیویورک تایمز» قرار گرفته است. در حالی که پیش از این فقط نام کتاب های بزرگسالان در این مجله دیده می شد. بدون تردید، ادبیات کودک در واکنش به تحولات سریع در ابعاد جامعه جهانی، گسترده تر شده است. همچنان که خود کودکان، تحت تأثیر تلویزیون و دیگر رسانه های دیگر خبری، با آگاهی والدین شان، در دنیایی به دور از دنیای ایده آل که هیچ وجه ساده و معصومانه نیست، زندگی می کنند. راستگویی و پختگی بایستی ویژگی ادبیات کودک آینده باشد؛ زیرا کودکان چنین می خواهند.

امید می رود که در آینده، این بی عدالتی ها جبران شود. ادبیات کودک، فشار سنج جامعه است. نادیده گرفتن برخی گروه های نژادی در کتاب های کودکان، نمایانگر نادیده گرفتن آن ها در حوزه های دیگر جدای از حوزه نشر است. اکنون نوعی گرایش پست مدرنیستی به از بین بردن آداب و رسوم و زیر سؤال بردن آن چه قبل ابدان اهمیت داده می شد، وجود دارد... برخی از منتقدان بر این باورند که فاصله میان ادبیات کودکان و بزرگسالان کمتر شده است:

«در بازخوانی پست مدرنیسم از مکاتب دادایسم و سورئالیسم موجود در ادبیات کودک، همان زیر سؤال بردن سلسله مراتب سمبولیک و اجتماعی و ساختارهای قدرت، همان فروپاشی و تجزیه، همان برداشت از خود و همان زیان استعاری که مشخصه ادبیات بزرگسال است، باز نمود پیدا کرده است.» (مت کاف ۱۹۹۷، ص ۵۴)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی