

« رئالیسم » Réalisme

رئالیسم چیست؟ - چرا رئالیسم بوجود آمد؟ رابطه رئالیسم با رومان티سم
 رابطه رئالیسم با ناتورالیسم - رئالیسم قرن ۱۹ و رئالیسم قرن ۱۸ - سیر تکامل
 رئالیسم - عوامل و شرایط رئالیسم در ادبیات فارسی (امروز) - تضادها -
 عوامل سازنده حیات در رئالیسم - نتایج اجتماعی رئالیسم - انسان موجود
 اجتماعی - «قاضی» و «مورخ» - دنیای احساس در رئالیسم - قانون طبیعت و
 اجتماع - عظمت و تکامل رئالیست در سیر تاریخ ادبیات - پیشوایان بزرگ
 رئالیسم: بالزاک - استاندال - فلوربر - لیل - موپاسان - دوده - داستایوسکی
 تولستوی - دیکنس - هائری جیمس - تورگنیف و گوگول .

ظهور رومانتیسم در صحنه ادبیات اروپائی مصادف با آغاز تمدن صنعتی در سالهای
 آخر قرن هیجدهم است . انگیزه اصلی این جنبش نیاز روز افزونی بود که به ترک سنن
 کلاسیک . که زبیده نظام فئودالیستی و اشرافیت بود - احساس میشد . طبقه متوسط که در
 کارقد برافراشتن بود و هر دم میکوشید تا بوسیله شمارهای (تجارت آزاد) (وجدان آزاد) و
 (حکومت آزاد) مردم را برانگیزاند ، احتیاج مبرم به هنرمندی داشت که بتواند پرچم
 (آزادی) را در اقلیم ادبیات نیز برافرازد . این حاجت را تنها نویسندگان رمانتیک . فرد آزاد
 می توانست بر آورد که بدالخواه و مطابق تحصیلات بی قید و بند خود مینوشت . از این لحاظ
 رومانتیسم جنبه انقلابی و مترقی داشت و برای نخستین بار پس از قرون سیاه وسطی هنرمند را
 از زنجیر سنتها آزاد کرد . ولی . رمانتیسم فقط ترجمه هنری اندیویدوالیسم نبود . رومانتیسم
 خاصه از اواسط قرن نوزدهم . اعتراضی بود که هنرمند به مآشینی کردن زندگی و تخریب
 ارزشهای بشری و مسخ شئون انسانی - که نتیجه مستقیم سیستم اقتصادی افسار گسیخته آن زمان
 بود میکرد . رمانتیسم فریاد اعتراض آمیز هنرمند علیه بندگی انسان آزاد . علیه تبدیل
 شهرها به اردوگاههای فقرزداء اسیران کارخانه و علیه رقابت آزاد که بجنگ دائمی خوانخورانه ای
 منتهی میشد بود . خوش بینی لیبرال های قرن هیجدهم بزندگی و اجتماعات نو . زائیده
 این اعتقاد بود که نیروهای تولیدی جدید بدون اینکه احتیاج بنظارت اجتماع و دولت داشته
 باشند گردش خود را تنظیم خواهند کرد و خود بخود منافع متضاد را سازش خواهند داد .
 همینکه دست تلریخ این برده وهم را درید بسیاری از لیبرالها دیگر باور نمیتوانستند کرد
 که سود جوئی آزادانه و خودپرستی اقتصادی با مصالح اجتماع هم آهنگ است و رقابت آزاد
 يك موهبت الهی بشمار میآید رمانتیسم تا اندازه ای پاس کسانیرا منعکس میکرد که مشاهده

کردند آرمان های بلند پایه لیبرال ها . آزادی ، برابری و برادری . نتوانسته جای خود را در سازمان اجتماع باز کند . پس رمانتیسیم نه فقط بیان هنری اندیویدوالیسم و لیبرالیسم بلکه انعکاس شکست آنها نیز بود صنایع جدید هر چه بیشتر توسعه یافت و شکاف مابین کمال مطلوب و واقعیت بازتر گردید یا سوزدگی هنرمند رمانتیک عمیقتر گشت . وی از زندگی جزستین، و تلخی چیزی فرانی آورد و در واقع تجربیات زندگی را پای بند آزادی گران خریدم خود یافت در چشم او زندگی در شهرها (روح کش) و (چندش انگیز) نمود و تمدن جدید را یکسره دشمن شعر و هنر پنداشت اندوه تاریکی قلبش را فشرده مرگ و شب و تنهایی و آرزوی جهان دور دست و ناشناخته مایه اصلی اشعار و نوشته های او قرار گرفت «خلسه» وسیله ای برای حصول سرمستی هنرمندانه و رنج های تیره شاعرانه نشانه اصالت شعری گردید ، تنها آنچه اندوه زده ، غبار آلود ، تاریک ، افسانه ای ، اسرار آمیز ، رویایی ، خمار آور و جنون انگیز بود به هنرمند رمانتیک آرامش و الهام می بخشید . سرانجام پناه جوئی در دامان طبیعت بازگشت به گذشته تجلیل شاعرانه دوران کودکی و خزیدن در دنیای خیالی خود ساخته همه دست بهم داد و موجبات تسکین خاطر و غنای هنری او را فراهم آورد .

این قیام درون بینانه (سوژ کتیف) برضد زندگی «روح کش» دیدگان هنرمند رمانتیک را برجسته های مثبت تمدن جدید بست تا آنکه رمانتیسیم با نفرت از تمدن مترادف گردید . شاعر رمانتیک بتدریج بصورت یاغی اجتماعی بی بندوباری در آمد که حاضر نبود بارهیچگونه وظیفه ای را بدوش گیرد . یا اینکه در برابر ممنوعان خود مسئولیتی احساس کند . سرانجام کار با نجا رسید که لازمه یکقطعه شعر «عالی» وجود غیر عقلانی ترین و موهوم ترین موضوعات و تصورات بود عالیترین اثر آن بود که گردی از جنون بر آن پاشیده شده باشد .

همانوقت که هنرمندان و اخورده درون بین دست بدامن افیون رمانتیسیم زدند . هنرمندان دیگری وجود داشتند که به مدد نبوغ و بینش هنری خود دریافته اند که بازگشت پسال های پرفضا و خیال انگیز کودکی و گذشته ظاهرا آرامش بخش مجال و پنداری بیهوده است و پناه گرفتن در پشت ابرها جزو هم کودکانه چیز دیگری نیست . این هنرمندان احساس توانستند کرده تمدن نو . با همه زشتی ها و نارواییهایش ، هر چه باشد بر تمدن دهقانی و راکد فئودالیسم رجحان دارد و نیروهای شگرفی که سیستم تولیدی جدید در اختیار انسان گذاشته است بیش از پیش او را در مبارزه با طبیعت توانا تر ساخته و میسازد . آنان کم و بیش دریافته اند که خرد کردن و دور افکندن ماشین طرز مبارزه با ماشینیسیم نیست و تضادهای اقتصادی و اجتماعی دستگاه موجود را با گریز و نفی بی قید و شرط آن بر طرف نتوان کرد . این هنرمندان بعموض انکار و نفی واقعیت ناگوار به نمایاندن عینی واقعیت و انتقاد گستاخانه از آن دست زدند و افسانه هنر برای هنر را برای همیشه از خاطر زدودند ، چنین بود که رئالیسم نو که بارئالیسم قرن هیجدهم تفاوت فراوان دارد ، به پیشوائی بالزاک و استاندال و دیکنس بوجود آمد .

برای درک تفاوت عمده ای که مابین رئالیسم قرن هیجدهم و رئالیسم قرن نوزدهم وجود دارد . باید قبل از هر چیز این نکته را در نظر آورده که تا اواخر قرن هیجدهم هنوز

طبقه متوسطه زمام امور اجتماعی را کاملاً در دست نگرفته بود و تضادهای تمدن صنعتی آشکار نشده بود. (در انگلستان طبقه متوسطه تا اواسط قرن هیجدهم سرگرم مبارزه با اشراف بود در فرانسه طبقه متوسطه در سالهای آخر قرن نوزدهم بروی کارآمد و در آلمان بعلمت عقب افتادگی صنعتی. تا اواسط قرن نوزدهم این طبقه محکوم فئودالها بود) نویسندگان رئالیست قرن هیجدهم در انگلستان و فرانسه (و بعدها در آلمان) همه هواداران طبقه متوسطه که در صدد قیام بود بودند (دانیل ذفو. ریچارد استیل. سموئل ریچاردسون و هنری فیلدینگ در انگلستان) (اواخر قرن هیجدهم) و گوستاو فریتاک و گوته فریدکلدر در آلمان اواسط قرن نوزدهم همه نویسندگان رئالیستی هستند که در داستانها و نمایشنامههای خود سجایای طبقه متوسطه را ستوده و معایب و ردائیل اشرافیت را برشمرده اند)

حال آنکه نویسندگان رئالیست قرن نوزدهم در انگلستان و فرانسه همگی از اجتماعی که ساخته این طبقه بود انتقاد شدید میکردند. بگفته ساده تر انگیزه رئالیسم قرن هیجدهم مبارزه طبقه متوسط برضد طبقات ممتازه و انگیزه رئالیسم قرن نوزدهم ناروائیها و ناکامیهای اجتماعی ناشی از حکومت این طبقه بود.

اصولاً هر طبقه ای که برای بدست آوردن سلطه اجتماعی مبارزه میکند بنحوشتا فانه و روز افزونی در شناخت و نمایش واقعیت های زندگی و حقایق اجتماعی ذینفع میگردد. هر سیک ادبی که تجربیات عینی و عملی را در مفاهیم نامجسم موهوم حل کند یا واقعیات را در راه لذت جوئی های شاعرانه و بی بند و بارانه زیر پا گذارد یا فلسفه بافی و عبارت پردازی را بر بیان صریح حقایق زنده و پوست کنده رجحان نهد موجب رشد حس بی اعتنائی به داموردنیوی، و سهل انگاری و کناره گیری در مردم خواهد شد و بالنتیجه به بقاء نظام موجود کمک خواهد کرد تحلیل واقع بینانه زندگی همیشه به نفع طبقات محکوم و بضرر طبقه حاکم تمام میشود. طبقه ای که دارد بیامیخیزد ناگزیر برای محکوم ساختن وضع حاضر بایستی همه چیز را آنچنانکه هست به بیندلمس کند بشناسد و بشناساند. جنبش طبقه متوسط در اروپا بدان لحاظ با ظهور و نمود رئالیسم همزمان گردید که این طبقه جز اینکه واقعیت را بچسبد و سیمای کره آن را بر روشنی بنمایاند راه دیگری نداشت. نتیجه بگیریم: دلبستگی هنرمند با آنچه جاندار و مجسم و محسوس است و سخن گفتن از آنچه خالی از ابهام و درویش مسلکی و خیالبافی است از خصوصیات دوره ایست که آریستن تغییر و تحول است.

مشاهده کردیم که رئالیسم نو قرن نوزدهم با رئالیسم قرن هیجدهم تفاوت عمده دارد مقایسه یکی از آثار رئالیستی نومثلاً که مدی انسانی بالزاک با کارهای فیلدینگ یا فریتاک گذشته از اینکه این تفاوت را بنحو محسوسی روشن میکنند یک حقیقت دیگر را هم نمودار میسازد، و آن برتری جنبه های رئالیستی سبک نو بر سبک کهنه است. بهمین خاطر در فصلی که به رئالیسم اختصاص داده شده همه جا بحث از رئالیسم بالزاک و دیککس و تولستوی است که در واقع ادبیات رئالیستی دوران کامرانی طبقه متوسطه را باوج کمال رسانیده اند.

رئالیسم چیست ؟

تعریف رئالیسم با عبارت (نمایاندن زندگی آنچنانکه واقعا هست) هر چند درست ولی حاکی از ابهام و درعین حال نشانه ساده فرض کردن زندگی است. رئالیسم بیان واقعی زندگی و واقعیت است ولی نه زندگی و نه واقعیت هیچکدام ساده و یکدست نیست. زندگی پدیده بفرنج و تودرتوئی است که بوسیله عوامل محرکه گوناگون و ناپیدائی که در شرایط معینی بوجود می آید رشد می کنند و می میرند زیر سازی شده است. واقعیت از آنچه «وجود دارد» و «دیده میشود» بسیار پیچیده تر و عمیق تر است بنابراین رئالیسم تصویر عکس برگردان آنچه هست و دیده میشود نتواند بود. پدیده های قشری و ظاهری را بجای واقعیت گرفتن جز انحراف از رئالیسم و گرایش بسوی ناتورالیسم حاصلی نخواهد داد.

آنچه لافارگ، منتقد تیز بین رئالیست های فرانسه درباره روش تحلیلی یکی از نوابغ آلمانی مینویسد بسیاری از اصولی را که پایه سبک رئالیسم است خلاصه میکند:

« او تنها به پژوهش قشری اکتفا نکرد بلکه در عمق فرورفت اجزاء ترکیب کننده را در دوائر تاثیرات متقابل آزمایش کرد. هر يك از اجزاء را مجزا ساخت و به پی گردی تاریخ حیات آن مشغول شد. سپس عمل اولی را بر دومی و بالعکس مورد تحقیق قرارداد. پس از انجام این امر به بررسی پیدایش تغییرات تحولات یکنواخت و جهش واقعیت مورد نظر پرداخت و اساسی ترین فعل و انفعالات آنرا مطالعه کرد. او در پژوهش های خود هرگز يك پدیده را بعنوان چیزی منفرد که در چهار دیواری و بدون هیچگونه روابط محیطی زندگی میکند پدیده تحقیق نگاه نکرد بلکه دستگاه بفرنجی دنبائی را که جاودانه در گردش است در بوته آزمایش نهاد.»

از آنجا که واقعیت جز بوسیله اینگونه روش های علمی آفتابی نخواهد شد رئالیسم نمی تواند از راهی سوای طرق علمی بر واقعیت دست یابد.

واقعیت مائده آسمانی لای تغییر نیست بلکه پدیده ای تاریخی و اجتماعی است که تحت تاثیر جریانهای متضاد که در هر مرحله تاریخی واقعیت را قالب ریزی میکند، خود زائیده سلسله بی پایان مناسبات علت و معلولی و تاثیرات متقابل است که بدون شناخت آنها درك حقیقت ممکن نیست.

می توان گفت که سیر تکاملی حقیقت از سیر تاریخی انسان و مبارزه او با طبیعت جدا نیست. اما تاریخ نیز دارای قوانین عینی خاصی است و حقایق تاریخی را با مکاشفه درك نتوان کرد.

چون همواره ارزش های اجتماعی اخلاقیات آداب و رسوم معتقدات عمومی ذهنیات و خصوصیات فردی نمونه های شرایط اجتماعی معینی است هر گاه حقیقت مورد خواست باشد این

نمودها را ایستی تحت شرایط اجتماعی که آنها را پدید آورده است مورد بررسی قرار داد . يك مثال بز نیم . ما همگی پاکیزگی را دل انگیز میدانیم و می ستائیم و کثافت را ناخوش آیند می شمیریم و تحقیر میکنیم . همه نیز داستانهای بسیاری خوانده ایم که نویسندگان آنها پس از مقابله (پاکیزگی دل انگیز) اغنیا با (ادبار مهوع) فقرا به ستایش (خوش سلیقگی) ثروتمندان پرداخته اند . خوب آیا اینگونه کتابها را میتوان رئالیستی دانست ؟ اگر رئالیسم صرفا (نمایاندن زندگی آنچنانکه هست و دیده میشود) بود این داستانها نیز جزو آثار رئالیستی شمرده میشد ولی رئالیسم بتصویر آنچه بعین مامی آید قانع نمیشود بلکه همیشه عوامل و شرایط اجتماعی را در نظر میگیرد . پس نویسنده رئالیست نخست میکوشد تا بفهمد که چرا مرد ثروتمند پاکیزه و (خوش سلیقه) و مرد بینوا ادبار و ناخوش آیند است . همینکه این حقیقت دریافته و نمایانده شود همه چیز دگرگون خواهد شد . (کثافت) فقرا دیگر (مهوع و نفرت انگیز) نخواهد بود بلکه حس همدردی ، مارا بر خواهد انگیزد همچنانکه (پاکیزگی) اغنیا بعوض (دل انگیزی) دلگیر و خشم آور خواهد گشت .

بنابراین رئالیسم با تصویر وفادارانه دنیای ظاهری یکی نیست . هرگاه بیان درست ظواهر توأم با تجسم نادرست روابط اجتماعی باشد رئالیسم به ناتورالیسم مبدل میگردد چنانچه هنرمندی که تنها يك سمت ، يك جنبه ، يك عامل ، يك عنصر و یا يك نوع از زندگی را می بیند به زندگی آنچنانکه واقعا هست وفادار نمیتواند بود . امیل زولا و دیگر نویسندگان ناتورالیست که به (علم زیست شناسی) بیش از تاریخ بشری دلبستگی دارند قادر به درك این نکته نیستند که افکار و اعمال و ذوقیات و عادات انسان نموده های روابط اجتماعی موجود است و تنها بوسیله فیزیولوژی توضیح داده نتواند شد . همینست که زولا پیروان او باور داشتند که نوشتن رمان با انجام تجربه علمی در آزمایشگاه شباهت دارد و گوستاو فلوبر معتقد بود که « افراد بشر را باید چنان مجسم ساخت که گوئی فیل و سوسمارند ... آیا ضروری است که هنرمند بخاطر دندانهای بلند یکی و فکهای عظیم دیگری در عالم خلسه فرو رود ؟ آنها را نشان بده کالبدشان را بشکاف در شیشه الکلی محفوظشان دار کار تو همین است و بس درباره آنها قضاوت اخلاقی مکن . تو ما را مولک حقیر که هستی که اینکار را بکنی ؟ »

همینجاست که تفاوت میان رئالیسم صادق هدایت و ناتورالیسم صادق چوبک پدیدار می گردد .

هدایت انسان را موجود شریف و بلند پایه ای میدانند که بطرز جبری به کثافت های اجتماعی آلوده شده است حال آنکه انسانی که در داستانهای چوبک بعین می خورد جز قوای شهوانی و غرائز حیوانی خود محرک دیگری در زندگی ندارد زشتی ها و پلیدی های او زائیده وجود خود اوست . و بیش از آنچه به شئون عالی بشری دلبسته باشد به جنبه های حیوانی و غیر طبیعی و مهوع زندگی علاقه نشان می دهد .

تحلیل رئالیسی حیات مبتنی بر اساس واقعیت است . بگفته دیگر هدف رئالیسم جستجو و بیان کیفیات واقعی هرچیز و روابط درونی ما بین يك پدیده و دیگر پدیده هاست . ادبیات رئالیستی موجودات طبیعی و اجتماعی را بعنوان موجودات منفرد و قائم بالذات مورد مطالعه قرار نمی دهد بلکه با آنها بمثابه حلقات زنجیر بی پایان عمل و عکس العمل

رفتار می‌کند. هنرمندی که «نصیحت» فلوربر را به هنرمندان آویزه گوش می‌کند و ساعتها مقابل يك درخت یا يك توده آتش می‌نشیند و بر آن خیره می‌شود تا اینکه خصوصیات منحصر بفرد آنرا «کشف» کند و بیان هنرمندانه متناسب آنرا قالب ریزد خود را ا. واقعیت زنده محروم میدارد مشاهده يك پدیده طبیعی بعنوان يك چیز واحد و منفرد آن را از پدیده‌های دیگر و بطور کلی از طبیعت و انسان مجزا میسازد. درخت خرمايي که در صحاری بایر و سوزان عربستان وجود دارد غیر از درخت خرماييست که در باغ نباتات پاریس نگهداری میشود. روابط اولی با محیط طبیعی و انسان سوای روابط درخت دومی است. واضح است که این خصوصیات متفاوت تنها با مشاهده درخت بطور منفرد بدون در نظر گرفتن روابط آن با محیط و انسان درك نخواهد شد. ندیده گرفتن مناسبات موجودات با محیط موجب نقصان بیشتر هنری میگردد و نقاشی طبیعت بیجان را جایگزین درك زندگی روینده و جاندار میسازد. نویسنده رئالیست زندگی را عموماً و حوادث و صفات بشری را خصوصاً بمثابه سیر تکاملی در نظر میگیرد نه بمنزله سلسله‌ای که از پدیده‌های مجزا با یکدیگر و شرایط تاریخی ارتباطی ندارد. در چشم او تضاد و هم بستگی عوامل سازنده حیات اجتماعی است. اگر نویسنده‌ای تصویر واقعی، و تحریف نشده‌ای از زندگی طبقات بالا به خواننده عرضه دارد بی آنکه تضاد و مناسبات فیما بین طبقات پائین و بالا را بحساب آورد تصویر او منعکس کننده واقعیت نیست و بنابراین رئالیستی نخواهد بود.

بنابراین نویسنده رئالیست زندگی طبقات استثمارگر را همواره توأم با زندگی طبقات استثمار شده در نظر میآورد و هر گز نمی‌تواند محرومیت‌های یکی را با اقتدار و تحمل دیگری روبرو نه بیند. فلوربر با آنکه از لحاظ وسعت دامنه پیش رئالیستی بیای بالزاک و استاندال نمیرسد هنگامیکه در مدام بوواری شکوه و جلال خیره کننده یکی از مجالس بزرگ رقص و عیش و نوش را توصیف می‌نماید دهقانان گرسنه‌ای را نیز نشان می‌دهد که صورت خود را به شیشه پنجره‌های بلند تالار رقص چسبانیده‌اند و حسرت زده تماشا می‌کنند. همچنین در صحنه موثر بازار مکاره فلاکت و چهره مسخ شده پرزنتی روسفائی را بازرگ بورژواها مقابل می‌کند و میگوید (آری نیم قرن بندگی در برابر بورژواهای پرزنتی و برق ایستاده بود.)

همچنین نویسنده رئالیست که از کیفیت تغییرناپذیری واقعیت آگاه است می‌کوشد تا زندگی طبیعی و اجتماعی را در پرتو دیگر گونی‌ها و تحولات محیطی بنمایاند. وقتی که موباسان در يك زندگی عشق و ازدواج و دیگر روابط خصوصی قهرمانان خود را توصیف میکند بدون اینکه تغییراتی را که در وضع محیط حادث گردیده مانند انحطاط اشرافیت در نظر گیرد و تشریح کند در حقیقت مسائل روانی را از مسائل اجتماعی منفک سازد و تأثیرات متقابل را که میان این مسائل ظاهراً متفاوت وجود دارد ندیده می‌گیرد. همینست که موجودیت اجتماعی اشرافیت که در نوشته‌های بالزاک بشکل بی‌نهایت باروح زنده‌ای آشکار میشود در آثار موباسان به پایه زندگی بیجان تنزل می‌کند و توصیف املاک مستغلات قلعه‌ها اثاث تجملی وسایل زندگی اعیانی تنها زمینه و منظر ای بیجان در دسترس موباسان می‌گذارد که هیچگونه ارتباط ارگانیک و زنده با موضوع داستان ندارد. یکی از مشخصات رئالیست اینست که خصوصیات و نتایج اجتماعی حوادث روزانه و

خصوصیات آدم‌هایی را که با این حوادث روزانه و خصوصیات آدم‌هایی را که با این حوادث روبرو میشوند اساس کار خود قرار می‌دهد نویسنده ناآوار نیست بعوض اینکه بر خصوصیات و نتایج اجتماعی زندگی روزانه و خصوصیات انسانی تکیه زند هم خود را مصروف توصیف جزئیاتی که در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است می‌دارد مثلاً در (فیلومن خراهر مقدس - بقلم برادران گنگور) تجزیه و تحلیل‌های روحی باوصف بیروح جزئیات بیمارستان که محل وقوع داستان است همواره درک هم میشود بطوریکه ریزه کاریهای توصیفی در مورد عملیات طبی و وسایل جراحی زدگی آدم‌های داستان و مسائل اساسی راتحت الشعاع قرار می‌دهد. بهمین خاطر یکی از نقادان معاصر معتقد است که «این نوع رئالیسم (سبک زولا و برادران گنگور) موجب شکست خواهد گردید چرا که در میان جنگل توصیف جزئیات که تحت هیچگونه طرح کلی و هدایت‌کننده‌ای تنظیم نشده بود و یا هدف معینی نداشت راه خود را بکلی گم کرد نتیجه آن شد که نقاشی آنان از روی زندگی تکه تکه و بنا بر این غیر واقعی گردد...»

نقطه مقابل این سبک رئالیسم بالزاک است که با وجود اینکه از توصیف جزئیات روزمره غفلت نمی‌کنند هم خود را صرف نمایاندن و تحلیل تضادها و جریان‌های عمقی زندگی می‌سازد. بالزاک تنها باین خاطر به توصیف جزئیات می‌پردازد که بتواند نیروهای نامحسوس اجتماعی و اقتصادی را که در سیر زندگی افراد و حوادث موثر است مجسم و نمایان سازد. گذشته از موشکافی جریان‌های عمقی زندگی بالزاک تاثیر احساسات و روحيات فردی را در تطور حوادث ندیده نمی‌گیرد بنابراین تحلیلی که از حوادث زندگی میکند هیچگاه خشک و مکانیستی نیست. چنانچه ژرژ لوکاش منقده شهر معاصر می‌گوید «در نوشته‌های بالزاک نمودار شدن مسائل مادی همیشه باعکس‌العمل‌هایی که ناشی از غرائز و تمنیات خصوصی قهرمانان اوست توأم است. این سبک - هر چند که ظاهراً کار خود را از فرد (اندیویدو) شروع می‌کند - متضمن درک عمیق هم‌بستگی‌ها و انطباقات اجتماعی و ارزیابی درست تمایلات اجتماعی است که به مراتب از متد «علمی» و خشک رئالیست‌های بعد از او عمیق‌تر و درست‌تر است.»

مهمترین خصوصیت ادبیات رئالیستی توصیف انسان بصورت موجود اجتماعی است. بگفته دیگر رئالیسم ریشه رفتار آدمی را در شرایط اجتماعی زمان می‌جوید. این سبک صفات «نیک» و «بد» را پدیده‌های طبیعی و ذاتی انسان نمی‌پندارد بلکه آنها را محصول جامعه می‌شمرد. رئالیست کسی است که روابط میان افراد را از یک طرف و افکار و امیدها و خیالات واهی و نومیدی‌ها و زبونی‌های آنان را از طرف دیگر معلول علل معین اجتماعی بداند که در محیط معینی بوجود می‌آید و تحت شرایط معینی نابود می‌شود. آنچه بانسان جنبه اجتماعی میدهد روابط او با دیگر انسانهاست. بنابراین همه مشکلاتی که آدمی را در دوران زندگی احاطه میکنند از روابط اجتماعی سرچشمه می‌گیرد. ژوزف کنزاد برای مثال نویسنده ایست که آدم‌های داستان خود را موجودات اجتماعی بحساب نمی‌آورد. بلکه آنان را موجودات طبیعی می‌پندارد. آنچه جلب نظر این نویسنده را می‌کند مناسبات افراد با یکدیگر در محیط اجتماعی خاصی نیست بلکه روابط آنان را با محیط طبیعی مورد توجه قرار می‌دهد. اکثر قهرمانان او نیروی خود را در مبارزه با توفان دریاها و در کشمکش با خطراتی که در اعماق جنگل‌ها

نهفته است می آزمایند .

در بسیاری از نوشته های او چهره انسان متمدن و حتی رنگ تمدن به چشم نمی خورد .
پاره ای از شخصیت های داستانهایی او تحت تاثیر انگیزه های ابتدائی و نیم وحشی رفتار می کنند
و بعضی چنان تصویر شده اند که گویی در هر قرن و حتی در هر کشوری توانند زیست (خاصه در
استان ابلهان)

تصویر کردن انسان بمنزله موجود اجتماعی درک این مطلب را که روابط زنده ای
میان انسان و محیط او وجود دارد ایجاد می کند ، این مطلب مهمترین جزء اصل کلیت اشیاء
و اشخاص است . نریک داستان رئالیستی همیشه این اصل رعایت شده - همیشه رشته محکمی
سرنوشت افراد و دنیای گرداگرد را بهم می بندد در چشم نویسنده رئالیست محیط اجتماعی
و طبیعی فقط جنبه (منظره) را ندارد بلکه در حکم عامل جان داری است که ماهیت حوادث را تعیین
میکند . در آثار بزرگ رئالیستی مانند رمانهای بالزاک و تولستوی مجالس مهمانی، اجتماعات
رسمی دادگاهها، میدانهای جنگ، صحنه های خیابان و غیره مناظر تصادفی بشمار نمی آیند این
صحنه ها در حقیقت وسیله آنند که افکار و مفاهیم صورت واقع پیدا کند و خود را همچون عوامل
محرکه ای می نمایانند که کیفیت وقوع حوادث و سرنوشت آدم های داستان را طرح می ریزند
بواسطه پیوندهای درونی که میان آنها و شخصیت ها و زمینه داستان وجود دارد این صحنه ها
از صورت تصویر محض و منظره تصادفی خارج می شوند و بشکل عناصر لازم زندگی قهرمانان
داستان درمی آیند . حال آنکه صحنه هایی که زولا استادانه نقاشی می کند خالی از هر گونه
ارتباط واقعی با آدم های داستان است و بیشتر حالت تابلوهای عظیم و باشکوهی را دارد که به
سرنوشت انسان هم بسته نیست .

اینگونه و صف مناظر دست کم به سرنوشت انسان جنبه قضا و قدری و رکود می دهد و
دست بالا آدمی را از محیط یکسره جدا می سازد . کمال یک اثر رئالیستی بستگی بکمال تابلو
هائی دارد که نویسنده از آنچه اساسی و حیاتی است و آنچه مسیر زندگی های مورد نظر را
پی می افکند تصویر می کند . رئالیسم از میان انبوه واقعاتی های اساسی ترین و حیاتی
ترین آنها را دست چین میکند . برخلاف نویسنده ناتورالیست که به مطالعات قشری و تصادفی
و جسته گریخته اکتفا می کند رئالیست به بازیابی آنچه کامل و مداوم است می پردازد و بعوض
اینکه فقط به یک پرش زندگی قانع شود همه آنها مورد مطالعه قرار میدهد . مهذا برای
اینکه موضوعات اساسی بنحو کامل در قالب هنری ریخته شود حتما لازم نیست که اندیشه منعکس
کننده تمامی محتویات و خصوصیات موضوع مطلوب باشد ، معنی واقعه بینی و واقع نویسی این
نیست که هنرمند هر چه را در برابر چشم دارد بدون اینکه در آن دست ببرد یا حقایق برجسته
را برگزیند عینا تصویر کند . یکی از تفاوت های عمده میان ناتورالیسم و رئالیسم اینست که در
هنر رئالیستی اندیشه تمام منعکس کننده جنبه های کامل و اساسی پدیده مورد مطالعه است حال
آنکه در ناتورالیسم (که برخلاف تصور برای حصول تصویرهای کامل تقلا میکند) اندیشه که
هچنین نا تمام است جنبه های اساسی و غیر اساسی را در یک ردیف قرار میدهد (صرف نظر از
اینکه در بسیاری موارد موضوعات عادی و پیش پا افتاده خصوصیات بارز را تحت الشعاع
قرار می دهد .)

«انتخاب مسائل حیاتی» یکی از مهمترین اصولی است که تکامل رئالیسم بدان وابسته است. نویسنده رئالیست همیشه خود را با مسائلی مشغول میدارد که مبتلا به عموم و با اصطلاح طرح زمانه محسوب می شود. بالذات تمامی نبوغ خود را در تجزیه و تحلیل و تصویر تشنجاتی که سیر جامعه فرانسه بسوی سرمایه داری برانگیخته بود متمرکز ساخت و انحطاط اخلاقی و اجتماعی حاصله را با قلم گستاخ و پرده شکاف خود نمایان کرد. تولستوی فساد عمومی اجتماع روسیه را که از روستائی ساده گرفته تا نجیب زاده مغرور همه را آلوده کرده بود بعنوان «تم» اصلی کارهای خود برگزید. دیکنس به تصویر محرومیت ها نامرادی ها زدگی ها بیرحمی ها و زبونی هایی که تمدن صنعتی در انگلستان پدید آورده بود پرداخت و استاندال کم و بیش همان راهی را رفت که بالذات پیمود... بنا بر این نویسنده رئالیست همیشه میکوشد تا احساسات و افکار و رنج ها و شادی هایی که جنبه عمومی دارد و گروه کثیری با طعم آن آشنا هستند بیان کند. بگفته راسکین چرا مردلثیم نمی تواند شمری در باره زرگمشده خود بسراید؟ برای اینکه شعرا و در کسی موثر نخواهد افتاد (البته سواى گروه لئیمان) بعبارت دیگر مردم در احساسات و حالتی که او توصیف میکند سهیم نیستند.

از آنجا که يك اثر رئالیستی بنا بر طبیعت خود بیان کننده دشواری ها و کامرانی های است که جنبه عمومی دارد هنرمند رئالیست نمی تواند تنها به تجربیات شخصی خود که در دوران زندگی داشته قناعت کند یا اینکه صرفا بر خواسته های و دوستان برگزیده «تکیه زند». هنرمندی که برج عاج نشین شده و با تجربیات عمومی و عینی زندگی پیوندی ندارد نه تنها قادر به خلق آثار رئالیستی نخواهد بود بلکه هنر عقیم و نیم مرده ای بوجود خواهد آورد که جز ارضاء خاطر بیماران روحی و چند تن جمع کننده «آثار بدیمه» نقشی نخواهد داشت.

لازمه دل بستگی دائم به مسائل مهم اجتماعی و آشکار کردن واقع بینانه آنها وجود يك بینش هنری واقعی در هنرمند است. از آنجا که علم و هنر زائیده حیات اجتماعی و تکامل تاریخی انسانند. در بسیاری موارد هر دو يك نقش را بازی میکنند، علم آدمی را قادر میسازد که به حقایق خارجی بینائی عمیقتر و دقیقتری پیدا کند. آنگونه که انسان بتواند در دنیائی که شناخته شده و پرداخته دست خود اوست به آسودگی زندگی کند. هنرمین عمل را بنحو دیگر و در زمینه دیگری انجام میدهد.

هنر برخلاف علم که به حساسیت و توانائی حواس آدمی می افزاید احساسات انسان را لطیف و نیرومند و بارزتر میسازد بنا برین به او امکان میدهد که در برابر تحولات دنیای خارج عکس العمل دقیقتر و عمیقتری نشان دهد. همچنانکه علم آگاهی از حوائج و الزامات واقعیت های خارجی است هنر بینائی به حوائج و الزامات واقعیت های درونی است. لیکن از آنجا که واقعیت باطنی (دنیای احساسات) و واقعیت خارجی (دنیای ماده) در دایره جریانهای مداوم تئیرات متقابل قرار دارند هیچکدام مستقل از دیگری نتوانند شد. لهذا در ادبیات رئالیستی احساسات با تجربه و افکار با تحولات دنیای مادی هم بسته است و هنرمند رئالیست میکوشد که ذهنیات قهرمانان خود را از محتویات دنیای خارج منفک نسازد.

رئالیسم برخلاف مکاتب ادبی روانشناسی حیات درونی و روحی انسان و تضادهای آنرا پدید نمیرد و مستقل بحساب نمی آورد بلکه همیشه رابطه ارگانیک و زنده تشنجات

دنیای باطن و تضادهای جهان مادی را مقدم می‌شمارد. طبیعا نویسنده رئالیست گزیری ندارد جز اینکه قهرمان‌های خود را در حال عمل و حرکت بنمایاند. هر چه دایره تأثیرات متقابل میان حوادث دنیای خارج و احساسات و سیعتر باشد جنبه رئالیستی يك رمان یا داستان کوتاه بیشتر خواهد بود.

یکی دیگر از جنبه‌های اصلی ادبیات رئالیستی متمایز ساختن واقعیت‌های عینی از تصورات قراردادی یا موهومات فردی است که در باره واقعیت وجود دارد. سیر اجتماع بنا به طبیعت متضاد خود مردم واقعیت را می‌پوشاند و آشکار میکند. حیات اجتماعی در عین اینکه افق ذهنیات انسان را بازتر می‌سازد بسیاری از واقعیت‌های عینی را در لاف‌ها شعور کاذب و اعتقادات موهوم می‌پسندد. بالنتیجه فرد به افکار و معتقداتی که از جریان حقایق تاریخی دور افتاده است خود می‌گیرد و آنها را جزئی از اندیشه خود می‌پندارد. او هام و تصورات نادرستی که سنت و عادت و محیط خانواده و غیره در باره طبیعت و اجتماع در ذهن ما جایگیر کرده است بتدریج مانوس و آرامش بخش می‌گردد و ما را اوار می‌سازد که تجربیات آنی یا تخریبیاتی را که جنبه افسانه پیدا کرده یگانه حاصلی پنداریم که میتوانیم از واقعیت‌های عینی برداریم. حقیقت اینکه هر چه شعور کاذب عمیقتر باشد پیوند ما با واقعیت‌های ظاهری و «خودمانی» و معمولی و بالنتیجه با درک سطحی واقعیت عینی نزدیکتر خواهد بود. بهمین جهت هر روش تحلیلی ادبی که بخاطر شناخت و شناساندن واقعیت‌های عینی طرق عادی و قراردادی را زیر پامی گذارد و تصورات مانوس و معمولی و بی‌دردسری را که از واقعیت داریم نفی میکند در نظر ما «اغراق آمیز» «غیر عادی» «مخرب» و سخن کوتاه «ناراحت کننده» می‌آید. راز محبوبیت کتا بهائی که بر واقعیت‌های ناخوش آیند پرده میکشند و گنه‌گنه‌های تلخ زندگی را بالما ب شیرین برهنه خوشحالی می‌پوشانند یا بوسيله نمایش حوادث خیالی مهیج ساعتی ما را از مصائب و نشنجات زندگی روزانه بدور می‌دارند و با از شناساندن نیروهای تازه و جنبه‌های نو زندگی خودداری میکنند و بدینوسیله «موجبات رضایت خاطر ما را» فراهم می‌سازند. در همینجا نهفته است نیز بهمین خاطر است که منتقد مطبوعات بازاری دم‌بدم اصرار می‌ورزد که: «رئالیسم تصویر زندگی است آنچنانکه می‌بینیم» نویسنده رئالیست عکاس اجتماع است.

روش بالزاک در تحلیل واقعیت عینی درست نقطه مقابل این سبک «رئالیسم» قرار می‌گیرد. بالزاک هر چه بیشتر به واقعیت عینی نزدیک میشود از واقعیت‌های عادی و قراردادی پیش پا افتاده و طرق معمولی و آسان درک واقعیت عینی دورتر میگردد. همینست که بسیاری از معاصران بالزاک شیوه او را «اغراق آمیز» و «ناراحت کننده» میدانستند. این شیوه نمیتواند خود را با «رئالیسم قراردادی» سازش دهد چرا که سن تز حقیقت را بدون نمایش تضادها نتواند شناخت و شعور کاذب را زیر پرده «زیبایی» «هم آهنگی» «و» مقدسات اخلاقی» پوشیده نتواند داشت. منتقدان همعصر بالزاک حق داشتند که از «بی‌عفتی» قلم او دفاع کنند و اعلام دارند که محصول این شیوه اخلاقی و مقدس به مفهوم عالی آنست حقیقت عالیترین مقدس است.

هدف هنر رئالیستی که با مسائل عمده حیات و وجدانیات آدمی سروکار دارد آنست که ریشه هر چیز را که غالباً زیر لایه‌های زندگی روزانه نهفته است بکاود. برای نیل باین هدف هنرمند بایستی از ساختمان درونی اجتماع نیروهای ناپیدائیکه پیدایش و نمو و نابودی آنرا

مقدور میسازد نوسانات سیر تاریخی و تضادهائی که گرد اجتماع موجود حلقه زده است آگاهی بدون ابهامی داشته باشد. هنرمند رئالیست باید بدانند که واقعیت را کد و تغییر ناپذیر نیست بایستی همیشه جامعه را همچون يك دستگاه زنده و متحرك بنگرد و از موقعیت و مناسباتی که واقعیت را پدید میآورد بر روشنی آگاه باشد.

دیگر اینکه بایستی بینش هنری او از تمایلات ناتورالیستی منزه باشد، نویسنده ناتورالیست توان فکری آنرا ندارد که سیر تکاملی پر فراز و نشیب واقعیت را تجزیه و تحلیل کند و بکاوش عوامل نهفته ای که روابط آشکار اجتماعی به وجود آنها گواهی میدهد دست زدن بدین لحاظ وی همیشه زمینه فعالیت خود را به قشر زندگی محدود میکند. ناچار هنر عقیم و راکدی که پدیدار میکند عکاسی محض از يك زندگی اجتماعی خالی از هر گونه تحول و تحرك است (و این بدان می ماند که بیماری را که روی تخت جراحی بیهوش افتاده مرده نشان دهیم حال آنکه دستگاه های حیاتی بدون او کار همیشگی خود را دنبال میکنند.)

برای خاتمه دادن به بحث در اصول کلی رئالیسم باید افزود که نمایش واقع بینانه حقایق اجتماعی با تبلیغات سازگار نیست. آنچه واقعیت از هنرمند می خواهد تنها بیان واقعیت است نه سیاست بافی و استنتاجات ذهنی درباره آن.

بالزاک که بنا به معتقدات سیاسی خود مدافع اشرافیت و طرفدار حکومت مطلقه بود و طبعاً آرزو میکرد که اشراف را گرداننده امور اجتماعی به بیند نه تنها در رمانهای خود این طبقه را تجلیل نمیکند بلکه بارها رسوائی و فساد و تباهی زندگی اشرافی را مینمایاند و با موشکافی و دقت کم مانندی ابطال و فساد و بطالت زندگی اعیان و اشراف پاریس را که فقط به القاب و «اصالت» خود دلخوش کرده اند و حتی يك زن بی فاسق در میان نشان نیست توصیف میکند. واقعیت های اجتماعی نشان میدهد که طبقه اعیان رو بوزوال است و بالزاک هنرمند واقع بین این حقیقت را نمیتوانست ندیده بگیرد. نور حقیقت آنقدر خیره کننده است که هنرمند واقعی گذشت میکند و خواست های ذهنی خود را که با حقایق هم آهنگ نیست نابوده میگیرد. این همانست که فردريك آلمانی (پیروزی رئالیسم) نامید - پیروزی واقعیت بروم و پندار.

از جانب دیگر درخور نویسنده رئالیست نیست که پس از نمایش وفادارانه حقایق برای تلفیق آنها با عقاید و ارزش های ذهنی خود به فلسفه بافی پردازد، تولستوی در داستان های خود بسیاری از مسائل اجتماعی را با واقع بینی کم مانندی بمیان میکشد ولی در پایان پاسخ های غیر واقعی و موهوم بآنها میدهد اما همانگونه که ژرژ لوکاش یادآور میشود «آنچه در مورد تولستوی شایسته اهمیت است نحوه طرح مساله است نه پاسخی که بآن میدهد. چخوف کاملاً حلق داشت درباره تولستوی بگوید که درست طرح کردن يك مساله يك چیزی است و یافتن پاسخ مناسب چیزی دیگر هنرمند باید مطلقاً خود را بدست طرح کردن مساله مشغول دارد.

عدم سازگاری رئالیسم با تبلیغات شباهت دیگری را که میان علم و هنر وجود دارد بیاد می‌آورد. همچنانکه کریستوفر کادول متذکر می‌شود هنر و علم هر دو بیک اندازه « تبلیغ کننده» اند. علم ما را متقاعد نمی‌کند. نمودهای آن یا درست بنظر میرسد یا نادرست اگر درست است که با سانی خود را در ذهن ما تزریق میکند و جزو مجموعه آگاهی‌های ما از واقعیت خارجی می‌گردد. در مورد هنر هم حال همینست کسی ما را به وجود تردید و آشفتگی حال هاملت متقاعد نمی‌سازد تمامی محتویات احساسی نمایشنامه خود بخود در دنیای ذهنی ما نفوذ میکند ما چنین و چنان حس میکنیم همان گونه که در اقلیم علم انفجار دینامیت را میبینیم

بنابراین هنرمند عموماً و نویسنده رئالیست خصوصاً از مقدم داشتن نیات خصوصی بر واقعیت اجتناب میکند. نویسنده رئالیست معتقد است که هر چه هست در خود واقعیت است نه در قالب گیری هائیکه ما از واقعیت کرده‌ایم مثلاً گورکی هرگز خواننده خود را به محکوم ساختن اجتماع ناروای تصویر شده و انمی دارد او نمودهای روزانه این اجتماع را در قالب زندگی‌های تلخ و آدم‌های محکوم چنان استادانه مجسم میکند که خواننده خود بخود واقعیت و جنبه‌های متضاد آن را احساس میکند. حقایق چنان گویاست که خواننده درس خود را فرامیگیرد پس اجتماع مورد گفتگورا نویسنده محکوم نمی‌سازد بلکه خواننده‌ای بر محکومیت میدهد. البته گورکی تنها به نمودار کردن بیدادگرهای اجتماع نمی‌پردازد در بسیاری موارد قضاوت هم میکند. اما قضاوت‌های او همیشه غیر مستقیم و مستور است و به اضافه با منطق حوادث سازگاری تام دارد: بگفته دیگر حکمی که او میدهد خود سرانه نیست بلکه سن‌تضادهای واقعی است که حوادث واقعی و آدم‌های واقعی داستان پدیدار کرده‌اند.

در پایان باید افزود که معنای عدم سازگاری رئالیسم با احساسات و معقدات فردی این نیست که هنرمند بایستی در قبال حقایق تلخ توصیف شده حالت یکسان و بی‌اعتنائی بخود بگیرد. همدردی از خصوصیات عالی بشری است و هنرمند نمی‌تواند خود را از آن بری دارد نویسنده نا تورا لیست که بنحوشناقانه و مبالغه آمیزی زشتی‌ها را تشریح میکند قادر به همدردی بازشکنتی گریه‌نگان نیست. همینجاست که تفاوت دیگری میان صادق هدایت و صادق چوبک آشکار میشود. با آنکه هنر هدایت همیشه رئالیستی نیست جنبه انسانی آن همواره می‌چربد. هدایت از لاشه گندیده اجتماع خود و آخورده و نفرت زده می‌گریزد ولی این گریز با همدردی با انسانهایی که ازین گندیدگی در عذابند آمیخته است حال آنکه چوبک خود را روی این لاشه گندیده می‌اندازد نسج‌های فاسد شده آنرا می‌شکافد و می‌بوید و می‌مکد بی آنکه لحظه‌ای بحال کسانی که از تعفن رنج می‌برند بیاندیشد. بهمین خاطر است که رئالیسم انسانی هدایت را با نا تورا لیسم طاعون زده چوبک قیاس نتوان کرد.