

ادبیات امروز میل

نگاهی به ادبیات آلمان

هاینریش بل

HEINRICH BOLL

برندهٔ جایزهٔ ادبیات نوبل

وقتی يك شاعر - شاعری در اینجا به معنای دست به کاری زدن* - شبانگاه گردش کنان از خیابانی آرام می‌گذرد ، ناگهان این انگیزش را احساس می‌کند که کاری شاعرانه - شاعری در اینجا به معنای اجرا کردن - انجام دهد ، والهه هنر در گوشش می‌خواند ، به وی فرمان می‌دهد که دوباره سنگ بردارد و به شیشه‌های نزدیکترین پنجره‌ها بزند ، و او این کار را می‌کند چرا که همیشه مغلوب الههٔ هنر خویش است ، آن وقت تعجب نخواهد کرد اگر آنان که آرامش شبانه‌شان آشفته شده است ، پنجره‌ها را بکشایند . در آن احوال خرده شیشه‌ها به خیابان می‌ریزد و غوغای

بیشتری به پا می‌خیزد . بدین سان چه بسا که در ناحیه‌ای از شهر غائله‌ای به راه افتد تا حداقل به او يك «هی ، هی» یا کلمات زمخت‌تری چون پست ، بی‌سروپا ولات ، بگویند . اما باید تعجب

کند اگر به او تهمت بزنند که قصد قتل ، تجاوز ، دزدی ، آتش‌سوزی ، غارت و حتی اقدام علیه امنیت کشور را داشته است . و حتی اگر کارش به دادگاه بکشد و ادعا کند که اولاً مغلوب نجوهای الههٔ هنرش شده است و ثانیاً قصد مشترك او والهه هنرش این بوده است که هوا به درون آن اتاق خوابه‌هایی که شیشه‌هایش شکسته وارد کنند ، آنگاه هیچکس حرفهایش را باور نخواهد کرد : الههٔ هنر هر چه را به فرمان دادن . و هیاهویی هولناک به راه می‌افتد ، زیرا يك شاعر نمی‌تواند به آن چیزهایی استناد کند که دیگران ، به عنوان علل مخففه ، هر لحظه استناد توانند

* نویسنده برای شاعر کلمهٔ Poet را برگزیده است تا بتواند از مصدر Poetin که به معنای انجام دادن ، کردن ، اجرا کردن ، آفریدن ، آمده است برای ایجاد طیفهای بیانی استفاده کند . در ترجمه فارسی ، چنین کاری دست کم از عهدهٔ مترجم بیرون بود .

کرد: مأمور بودن و جز فرمان بردن چاره‌ای نداشتن. منظورم این است که افکار عمومی باید در هیجان‌زدگی و به هیجان آمدنش صرفه‌جو باشد و به تناسبها آگاهی یابد: چنین شاعری - در اینجا به معنای مرتکب - چه می‌تواند کرد: حتی سنگ به ویتترین معازها و پنجره کلیساها نمی‌اندازد، بلکه اکثراً سنگ را به آب می‌افکند، زیرا دایره‌هایی که سنگها پدید می‌آورند، مورد علاقه اوست، و با شگفتی شاهد آن است که چنین سنگی نه فقط دایره‌ها پدید می‌آورد، بلکه به رغم همه قوانین فیزیکی، موجها نیز برمی‌خیزاند و ناگهان در تمامی برکه آرام و لوله می‌افکند: اردکها بیدار می‌شوند، ماهیها حتی می‌کوشند فریاد بکشند. البته او، این شاعر و مرتکب، نمی‌دانت که برکه - هرچند که بر تابلویی نوشته شده بود، اما او ملتفت تابلو نشده بود - يك مترو نیم عمق دارد که هفتاد و پنج سانتیمتر، یعنی نیمیش را هم گل ولای انباشته است. و اکنون بی‌گناه آنجا ایستاده، به الهه هنر استناد می‌کند که در گوش خواند که يك لحظه شعری فرا آورد. او نمی‌خواست آب را گل‌آلود کند، این آب بود که آلودگیش را نشان داد.

نمی‌دانم چیزی مانند آزادی

دستوری وجود تواند داشت - باید درباره این عبارت اندیشه کرد، و نیز درباره کلمه دستوراندیشید: این کلمه‌ای است که باید به دادگاه کشاند - حتی يك ارتش تمام از نویسندگان «نیست انگار» نخواهند توانست زده‌ای از آن همه خرابی را که این کلمه به بار آورده است، به بار آورد. منظورم این است: همه هیاهوهایی که ادبیات فرامی‌آورد، بشیوه‌ای آزار دهنده مبالغه‌آمیز است. آنچه هیاهوانگیز است، در برابر محکمه‌ها می‌گذرد، محکمه - هائی که باید تکلیف کلمه دستور را تعیین کنند. يك مؤلف، يك مبدع، یعنی يك شاعر - نه فقط دوست دارد در جانی سکنی گزیند (سکنی گزینن يك فعل است، کلمه‌ای است که بر عملی دلالت دارد)، بلکه دوست دارد زبانی را نیز که بدان می‌نویسد، در خور سکونت کند - باری می‌گویند خوب نیست که انسان تنها باشد، و او که نمی‌تواند از این استخوان - پاره‌هایی که برایش مانده است زادگاهی و بنائی از همسایگی و دوستی و اعتماد بسازد. همچنین نمی‌تواند، چون ابراهیم، خود قوم خویش را بیافریند: او باید به سوی قوم برود، و قوم به‌سوی او رشد کند. نه فقط به دوستان و خوانندگان و جماعت علاقه‌مندان، بلکه به هم‌پیمانان، هم‌پیمانان در

میان عامه، نیاز دارد که نه تنها خشم گیرند یا نه تنها از پیروزی شادی کنند، بلکه از معرفت برخوردار باشند، کبریا، حسادت، رنجش، پیروزی، خشم - اینها باید در شمار امور خصوصی باشد، باید آنچه را شناخت که مهمتر است: جستجوی زبانی در خور سکونت در سرزمینی در خور سکونت.

در ادبیات پس از جنگ آلمان مشکل بتوان توصیفی از سکونت یافت، مشکل بتوان کتابی یافت که در آن، همسایگی، زادگاه، به منزله فرائض باشد. گاهگاه بدین امر اشاره می‌شود، دیپلمات‌ها چه بسا شکایت دارند، که ادبیات پس از جنگ آلمان، از آلمان فدرال تصویری می‌سازد که کاملاً برخلاف آن چیزی است که به سبک دیپلماتیک و در مذاکرات اقتصادی باید به نمایش گذاشته شود. مقایسه این تصویرها در سطوح گوناگون به عنوان معرّف آلمان فدرال، موضوع جالبی خواهد شد، و در این مقایسه روا نیست که مطالعه دقیق آنگهی‌های روزنامه‌های بزرگ ما فراموش گردد که در آنها، از همه‌جای عالم و در همه جای عالم که ممکن است، زمین برای خرید و فروش عرضه می‌گردد. استنباط آدمی این است که قومی در حال فرار است - فرار از شرق، فرار به

غرب؛ اما عکس این قضیه، یعنی این که در جای دیگری از عالم کسی اینجور با تپ و تاب در جستجوی زمین در آلمان فدرال باشد - منظورم زمین برای سکونت است نه برای کارخانه ساختن - احتمالاً به ندرت پیش می آید. سیاستمداران، اگر از ادبیات معاصر آلمان احساس مزاحمت می کنند و می بینند که این ادبیات در مقاصد در خور تحسین آنان خلل ایجاد کرده است، همواره در اشتباهند و بیهوده به خود می بالند. مایه سیاسی یا انتقاد اجتماعی در ادبیات معاصر را می توان هر بار از آنچه پیش می آید، استخراج کرد. یک مؤلف در جستجوی بیان است، سبک می جوید، و چون با این امر دشوار سروکار دارد که روح بیان و سبک را با روح خبری که داده شده منطبق گرداند. سیاست و جامعه، گنجینه لغات آن، آداب آن و اساطیر و رسوم آن به صورت منابع و مواد در دسترس درمی آیند. وقتی که سیاستمداران و جامعه خود را رنجیده خاطر یا تهدید شده احساس می کنند، ملتفت نیستند که مسأله همواره به صورت چیزی بیش از خود آنها مطرح است. آنها حتی بهانه ای هم نیستند، به ندرت یک موجدند، به زحمت سزاوار آند که نمونه قرار گیرند: جریان از

برورویشان می گذرد. یک مؤلف، حقیقت را نمی گیرد، آن را دارد، آن را می آفریند، و مهابت بفرنج حتی در یک رمان بالنسبه واقع گرا در این است که میزان حقیقتی که با آن عجین گردیده، ترکیب شده و در آن مستحیل گشته، بکلی بی اهمیت است. آنچه مهم است، حقیقت آفریده شده است که از آن منعکس می شود و تأثیر می نهد. این که حتی در انواع کم ارزش تر ادبیات، در هر نوشته ای، در هر گزارشی، دگرگونی و ترکیب روی می دهد تا گزینشی انجام گیرد، چیزهایی دستچین گردد و چیزهایی دیگر به کنار گذاشته شود، و این که انسان در جستجوی « بیان » است - اینها حقایق پیش یا افتاده ای است که باید به تدریج شناخته شده باشد. حتی یک عکس نیز کاملاً منطبق با حقیقت نیست؛ گزیده شده است، فراگردهائی شیمیائی را پشت سر گذارده است و باز آفرینی شده است. و اگر کسی در زمانی وفاداری به حقیقت یا نزدیکی به زندگی را کشف کند، همانا حقیقتی را کشف کرده که آفریده شده است. حقیقت، همین «عدم توانایی در سکونت گزیدن» آلمانی هاست، آنچنان که نه فقط در ادبیات پس از جنگ با آن روبرو می شویم (هر چند از حیث آماری هر کسی در جایی به گونه ای، و مدام در راه

به سوی مقصدی، سکونت دارد، حتی ولگردان نیز سرشماری شده اند) بلکه در هیچ جا همسایگی به منزله چیزی پایدار و اعتماد انگیز توصیف نمی شود. (همسایگی، به یاری یکدیگر آمدن، هوای یکدیگر را داشتن، همبستگی، تعلق - گویا فقط قاتلانند که اینها را می شناسند. اما ما، به یکدیگر کمک نمی کنیم، هوای یکدیگر را نداریم، همپیمان نیستیم). خانه ها در ادبیات آلمان فقط همچون خانه های از دست رفته توصیف می شود، و خانه های موجود تنها به مثابه چیزهایی است که بی تأمل ساخته شده است. تصادفی نیست که شهری که توصیفی شاد از آن شده باشد، نمی تواند وجود داشته باشد، که هیچ محلی به منزله کانون گرم زیستن توصیف نمی گردد. بسیار همسایگی در معرض تجاوز قرار گرفته است، بسیار اعتماد که آب آن را برده است - و همه اینها به موجب دستور، نه از سر کینه یا تعصب، بلکه به موجب دستور، همسایگی خدشه برداشته، اعتماد خدشه برداشته، خوانندگان، و گهگاه حتی منتقدان، چنین می پندارند که حقیقت، عیناً منبعی که آب باران در آن جمع می شود، جلوی خانه مؤلف قرار دارد، و فقط کافی است پای از

خانه بیرون نهد تا آب آفرینش از آن منبع برگیرد. گیریم که حقیقت حکم باران می‌داشت و مؤلف را منبعی از آن در برابر خانه می‌بود، مگر اجزای تشکیل دهنده باران چقدر است و نحوه ترکیب این اجزا هر بار چگونه است؟

ادبیات مارا مأوائی نیست. تلاش مهیب و اغلب توانفرسای ادبیات پس از جنگ در کلیت خود عبارات از این بوده است که ماوا و همسایگی را باز یابد. هنوز کسی نفهمیده است که در سال ۱۹۴۵ فقط نیم صفحه نشر آلمانی نوشتن، یعنی چه.

در انگلستان مجادله‌ای دائمی بر سر دیکنس وجود دارد و این مجادله از زمانی که او زنده بود، تا به امروز، ادامه یافته است: دیکنس برای انگلستان آن چیزی است که در سرزمین ما اصلا وجود ندارد: نویسنده‌ای کلاسیک که مدام بر سرش دعواست، مثل *بالزاک* در میان نویسندگان فرانسه. در چنین مناقشه‌هایی پاره‌ای چیزها روشن می‌شود و قلمروی زبان و زمینه اجتماعی مدام از نو بررسی می‌گردد؛ یک آگاهی بدیهی شکل می‌گیرد که در هر دوران به ادبیات معاصر - چه تجربی، چه سنتی - بهره می‌رساند؛ زمینه‌ای به وجود می‌آید که می‌توان بر آن ایستاد و دلیل شنید و دلیل

را طرد کرد. کجایند در ادبیات آلمان شهرهایی چون لندن یا پاریس که صورت واقعیشان هنوز هم پس از نسلی با آن صورتی که در نشر داستانی توصیف شده است، مقابله شود؟ اینجا جای آن نیست که از مکان و مجال، موقعیت جغرافیائی آلمان و تاریخ آن شکایت رود. فقط می‌توانم مسجل کنم که برلن بیش از پاترده سال پایتخت یک آلمان دموکراتیک نبوده است و می‌دانیم که رؤیایها و مدحوشیها چه خشونت‌آمیز پایان گرفت. رابه Raabe و فونتانه Fontane، دبلین Döblin و بنیامین Benjamin نتوانستند برلن را به صورت واقعی ادبی در آورند. بدان سان که با لندن و پاریس، پیتزبورگ یا مسکو مقایسه کردنی باشد. علت آن که این شهر در ادبیات معاصر آلمان هنوز مکانی را که شایسته اوست نیافته، در سیمای شدن شهر و کلمه برلن است. برای یک شهر، مطلوب نیست اگر امکان آن نیابد که «خودش» باشد، یا اگر از خود بیرون شود، به صورت یک مفهوم درآید و در زندگی هم‌روزه‌اش مدام با این قابلیت مفهوم شدن از در مقابله درآید. نیازی ندارم توضیح دهم که کار چگونه به اینجا کشید. پس پایتخت آلمانی‌ها کجاست، آیا هنوز مأوائی آشنا دارند، و

اصلا خود را کجا در خانه خویش احساس می‌کنند؟ این «سکنی گزیدن نتوانستن» البته به هیچوجه موضوع تازه‌ای نیست - اما به مطالعه می‌ارزد: گوته که می‌توانست سکنی گزیند، به گشت و گذار برود و نیز عشق بورزد؛ کلايست Kleist که نمی‌توانست سکنی گزیند، به گشت و گذار برود و عشق بورزد؛ همه رؤیا بوده‌اند. موضوعی مهم، نمودی در ادبیات، نه فقط از حیث سیاسی، نه فقط از حیث تاریخی، که از لحاظ مذهبی هم، اشتیاق به گشت و گذار دوران رمانتیک است: دورنمای آبی، گل آبی، پس از مدتها باز یکی دیگر که توانست سکنی گزیند و به گشت و گذار برود و - امری که تصادفی نیست - جسارت آن را یابد که درباره عشق بنویسد: فونتانه. بسیار شگفتی‌انگیز است که برلن موزه یا آرشوی از فونتانه ندارد. حتی دشوار است که آدم بفهمد او در کجا مدفون است.

پس این «سکنی گزیدن - نتوانستن» موضوع تازه‌ای نیست. کافکا در گفت‌وگو با یانوش Yanouch می‌گوید: «نوده مردم می‌شتابند، می‌دوند، و با گامهای تند از زمان می‌گذرند. به کجا؟ از کجای می‌آیند؟ هیچکس نمی‌داند. هر چه بیشتر می‌دوند کمتر به مقصدی می‌رسند. بیهوده نیروهایشان را

می‌فرمایند. می‌پندارند که می‌روند. حال آن‌که - در جازان - فقط به خلا سقوط می‌کنند. همین، آدمیزاد در اینجا زادبومش را از دست داده است. کافکا يك پايان است. پس از او تنها بازماندگانی هستند که ماوا می‌جویند. اما آلمانی‌ها در کجا باید ماوا گیرند؟

من به جوانانی می‌اندیشم که در این سرزمین بساط زندگی می‌گسترند، و آینده برایشان نه کلامی تهی بلکه زمان حالی است که هر روز به دست می‌آید. هم سن و سالان من این نقطه اتکای زیرا را هرگز نخواهند یافت. سنت نیست، برای مطالعه حوصله نیست، برای اندوختن اعتمادی به پایداری نیست، برای کام گرفتن دست‌کم ردپائی از آن کلبی مسلکی نیست که رسم دمساز شدن با فرزانی را بداند. هم سن و سالان من فرزانه نیستند، هرگز نخواهند شد، حتی هوشیار نگردیده‌اند. واز همه آنچه تا به امروز گذشته، زیرکی نیاموخته‌اند. نسل جوانتر باید به سوی هدفی والا کار کند، راه بیابد، این سرزمین را در ادبیات نیز در خور سکونت گرداند. آن سرزمینی مسکون و در خور سکونت است که کسی بتواند برای آن احساس دلتنگی کند. کسان بسیاری در جهان هستند که

احساس دلتنگی می‌کنند، اما همواره فقط برای آلمانی‌که‌دیگر وجود ندارد. می‌توان نسبت به شهری احساس دلتنگی کرد - برلن یا نورنبرگ، هامبورگ، کلن، مونیخ. لکن آیا این همواره يك دلتنگی برای يك برلن یا کلن از دست رفته یا ناپدید شده نیست؟ دلتنگی برای آلمان فدرال؟ شاید چنین چیزی وجود داشته باشد. بود آیا که برای این سرزمین احساس دلتنگی کنند؟ این پرسشی است از جواترها. پرسشی مربوط به این که جایی برای پای نهادن یا همسایگی، چگونه در ادبیات بیان تواند شد. این نه تصادف است و نه بدسگالی روشنفکران تفرقه‌انداز - خواه خدانشناس باشند، خواه «نیست انگار» یا مالپات دهندگان کلیسای کاتولیک - که آلمان فدرال در ادبیات داستانی، در *عزل و در محال نویسی*، به گونه‌ای سواى آنچه خوشایند و ایسته‌های مطبوعاتی یا وابسته‌های اقتصادی است، توصیف می‌شود، سیاستمداران بهتر است که شمار نگردند و زبان به شکوه نکشایند. باید از خود بیرسند چرا حتی يك زمان پس از جنگ هم وجود ندارد که آن آلمان فدرال به‌منزله سرزمینی شاد و شکوفان توصیف شده باشد. این پرسشی معروف که - جنبه مثبت قضیه در کجاست؟ - پرسشی

که چندان هم احمقانه نیست - نه تنها نادرست مطرح گردیده است، بلکه ناراستان را نیز مخاطب قرار داده است: پس چرا هیچکس رمانی شاد درباره این سرزمین شکوفان نمی‌نویسد؟ هیچکس را از این کار منع نمی‌کنند. آشکارا موافقی وجود دارد، عمیقتر از آن که در رجش سطحی سیاسی بگنجد. سرزمینی اندوهگین اما بی‌سوگ؛ سوگ خود را به دیگری واگذار کرده، از فراز مرزها به شرق روانه ساخته، لکن باز هم، هنوز هم، نمی‌داند که آنچه سیاسی است فقط لایه سطحی قضیه است، یعنی بالاترین، نازکترین و همچنین آسیب‌پذیرترین لایه‌های بسیاری که وجود دارد. سیاستمداران می‌بایست زیبایی‌شناسی می‌خواندند. این حتی از حیث سیاسی نیز اتلاف وقت نبود. عصری که در آنیم، چون در قالب زبان آید، ثابت می‌کند که جنبه انسانی این امر چه اندک است: کشوری را در حالت بی‌اتکائی مدام نگاهداشتن و کلمه خانه‌بدوش را برای اتحادیه‌های خانه‌بدوشان به اشغال درآوردن و آن را در حالت آماده‌باش مدام و عوامفریبانه نگاهداشتن، عیناً ذخیره‌ای که در وقت ضرورت می‌توان به اصطلاح «علم» کرد.

تا حضوری ابدی را پدید آورد. گذشته چون سر مشقی برای زمان حال نیست، بلکه مانند جوهری است که هنوز ما از آن بهره می‌گیریم. در مصراعهای شاعرانی چون کارل کروئرو^{۷۳} و هینتس پیونتک^{۷۴} به پدیده‌های طبیعت اهمیت نمادی داده شده و به تجلیات حقایق پنهانی تبدیل یافته‌اند. کیفیت ذهنی و درون‌نگری این شیوه شاعری، همراه با کنایات غالباً رمزوارش آنرا کاملاً برای ناآشنایان دست نیافتنی می‌سازد. بدرغم توصیف‌های دقیق، این شیوه شاعری اصولاً عرفانی است و در حد اعلائی خود، از لحاظ رمز و راز و اغواگری به دستنوشته‌ای می‌ماند با الفبایی نامکشوف. از لحاظ تاریخی، این نکته خالی از اهمیت نیست که شعر طبیعت‌پرداز در جامعه‌ای کاملاً صنعتی سروده شود. این شاعران، که از پرستشگران ساده‌دل طبیعت در دوران رمانتیک سخت به‌دورند، با تکنولوژی جدید و نمونه‌های نخستین Archetype یونگ و «نیستی» هایدگر به یک اندازه آشنایی دارند. تصور آنان از طبیعت به طور مداوم در معرض تهدید دلهره است. در زمینه‌ای شبانی که همه چیز آرامش ظاهری دارد، کروئوو ناگهان به وجود «شکافی در هوا، خلأیی که هیچ‌کس آنرا به‌وجود نیاورده، حادثه‌ای که دیوار را درخود فرو می‌کشد» پی می‌برد. سرمای فضای بیرون به

اندازه تسلی‌های طبیعت واقعی است. اینگبورگ باخ^{۷۵}، پتر هوخل^{۷۶} و پل سلان^{۷۷} از برجسته‌ترین شاعران معاصرند. باخ مان، که سخت به سنت آلمانی پایبند است، اندیشمندی والا را (او پایان‌نامه دکترایش را درباره هایدگر نوشت) با گفتاری به ظاهر طبیعی می‌آمیزد و از این راه به لحنی واقع‌گرای دست می‌یابد که نظیرش در شعر آلمان نیست. انعکاس فجایع عالمگیر و غمهای شخصی به شعر او کیفیت تسخیرکننده‌ای می‌دهد. اما شعر هوخل نه انقدر فردی است و نه چنین اندیشمندانه، و نوعی حس تعهد را نسبت به جامعه نشان می‌دهد که به‌قدرت در شعر غنایی یافت می‌شود. و این قابل توجه است، چرا که هوخل در آلمان شرقی زندگی می‌کند، جایی که اینگونه رنگ‌گویی در آن همیشه خوشایند نیست.

پل سلان، یهودی است که در رومانی متولد شده، در پاریس زندگی می‌کند، و به آلمانی می‌نویسد. شیوه‌های سوررئالیستی، تناقض‌های لفظی، و تسلط مطلق بر منافع شاعرانه زبان به خودی خود کافی است تا به شعر او کیفیتی

- 73) Karl Krolow.
74) Heinz Piontek.
75) Ingeborg Bachmann.
76) Peter Huchel.
77) Paul Gelan.

کاملاً شخصی دهد که نتوان به آسانی آنرا دریافت. اشعار او در لفافه پیچیده است و خواننده برای راه یافتن به یک شعر او باید با تمام اشعار او آشنایی داشته باشد. با این همه، بهترین شعر او، نیازی به تفسیر موشکافانه و توضیح فلسفی ندارد. این شعر، آهنگ مرگ (۱۹۵۲) نام دارد و برداشتی سوررئالیستی است از کشتار جمعی در اردوگاه‌های هیتلری، مضمونی که با زبان به مقابله بر می‌خیزد و تخیل را می‌فشرد. این شعر به تحقیق بهترین شعر آلمانی‌سالهای پس از جنگ است.

ترجمه احمد میرعلائی

نگاهی به ادبیات آلمان (بقیه)

ادبیات پس از جنگ آلمان به عنوان یک کل، ادبیات زبانی بوده است؛ من نیز می‌دانستم چرا بیشتر رغبت داشتم ترجمه‌کنم تا خودم بنویسم؛ چیزی را از سرزمین بیگانه به قلمروی زبان خودی کشاندن، امکانی است برای یافتن نقطه اتکائی زیر پا.

اندیشه مرگ (بقیه)

همین مزه دروغین خواهد بود که آغشته به طعمه زندگی است.

فصلی از کتاب «اجبار سالیان»
La Force de l'âge

ترجمه گلی ترقی