

پرندگان

نها

○ سید عباس تربین

ترانه‌سرا و خواننده فولکلور هم بوده و ظاهراً هیچ وقت نمی‌خواست برای کودکان بنویسد! در واقع، این دوستش «تومی آن گر» بود که او را به دفتر «اورسلا نوردستام» معرفی کرد و او استقبال مخاطبان قرار گرفته است. اگر نگوییم استاین در تمامی نوشته‌هایش موفق بوده

ولی به جرأت می‌توان گفت او در بسیاری از کارهایش موفقیتی چشمگیر داشته است. دلایل این موفقیت چیست؟ چه چیزی در نوشته‌های استاین می‌درخشید که کار او را از سایر کارها متمایز کرده است؟ چرا استاین، در این سال‌های کوتاه، به چنین شهرتی دست یافته است؟ برای چنین سوال‌هایی، هنوز کسی پاسخ کامل و همه جانبه‌ای نیافرته است. ما در این نوشته، می‌کوشیم در حد توان، به بررسی جنبه‌های مثبت کارهای استاین پردازیم. حال ممکن است برخی خرده بگیرند. «چرا فقط جنبه‌های مثبت؟ مگر نقد شامل بررسی جنبه‌های منفی هم نمی‌شود؟» این سوالات کاملاً به جاست، ولی به عقیده نگارنده هر فردی که بتواند قسمتی از این بار سنگین - نقد - را سالم به منزل برساند، کار بزرگی انجام داده است. هر چند باید بگوییم که نبرداختن به جنبه‌های منفی نوشته‌های استاین در این مطلب، دلیلی بر نبود آنها نیست.

شل سیلور استاین، بزرگسالی است که برای کودکان می‌نویسد: با این حال، او نیز از روزهای کودکی‌اش، با حسرت یاد می‌کند؛ از روزهایی که به زبان گل‌ها سخن می‌گفت و هر کلمه‌ای را که کرم‌بریشم می‌گفت می‌فهمید از روزهایی که در رختخواب، با مگسی گپ می‌زد و به تمام سوال‌های جیرجیرک‌ها جواب می‌داد و ... او حالا از خودش می‌پرسید: «چه شد که همه این‌ها از یاد رفت؟» و به دنبال جواب این سوال، آن خود گمشده‌اش را در کارهایش جست‌وجو می‌کند؛ در کارهایی که برای کودکان نوشته است.

استاین، به اندازه «هاناهاید»، مهربان است و حاضر است همه بچه‌ها را زیر سایه کلاهش نگه دارد؛ بچه‌هایی که همیشه فراموش می‌شوند، اما او با آغوش باز از همه‌شان استقبال می‌کند:

«بیا هر که هستی بیا / رویاپروری بیا، دروغ‌پردازی بیا / امیدواری، دعاخوانی، مهرههای جادویی می‌خری بیا / لاف زنی، آرزومندی بیا / یا کنار بخاری بنشین تا قصه‌های طالبی بیافیم با هم / بیا! بیا!»^۱

نوشته‌های استاین، به یک گروه خاص تعلق ندارد. تنها شرطی که برای ورود به کارهای استاین وجود دارد، سادگی و عشق است. و این هر دو در وجود کودکان، بیش از دیگران، یافت می‌شود. به همین دلیل است اگر بعضی بر سر در نوشته‌های استاین، این نوشته را می‌بینند: «ورود بزرگترها منوع!» تمام انسان‌ها باید برای خواندن آثار استاین، در مرحله اول، به کودکی خودشان بازگردند.

«شلدن آلن سیلور استاین»، ۲۵ سپتامبر ۱۹۳۲، در ایلینویز شیکاگو متولد شد. استاین در مورد نویسنده‌شدنیش می‌گوید: «وقتی بچه بودم دوازده یا چهارده ساله، همان حودها... دلم می‌خواست بازیکن بیس بال باشم، اما خوشبختانه در بیس بال موفقیتی کسب نکردم. از روی ناچاری، شروع به نقاشی و نوشتن کردم و باز هم خوشبختانه سبک مشخصی برای پیروی کردن نمی‌شناختم... پس سبک خودم را پایه نهادم.»

عمده شهرت استاین، به سبب شعرهایی است که برای کودکان سروده و لی همان‌طور که می‌دانید، او فیلم‌نامه هم نوشته، کاریکاتور هم کشیده، آهنگ‌سازی و نوازنگی هم کرده

استاین نویسنده‌ای آگاه است.

او به خوبی از شوختی‌ها، خوشی‌ها، مشکلات و به طور کلی احساسات بچه‌ها در مورد چیزهای مختلف، مطلع است و قبل از هر چیز بچه‌ها در مورد آنها می‌آورد و کلی بیماری در خودش کشف می‌کند، اما وقتی که می‌فهمد مدرسه تعطیل است، یکهو انگار همه چیز یادش می‌رود و می‌گوید: «گفتی امروز... تعطیل است؟/ خدا حافظ! من رفتم بازی.» یا در نوشته‌ای مشابه، داستانی تعریف می‌کند از دزدیده شدن توسط سه مرد نقابلار و در پایان، می‌گوید: «برای همین دیر به مدرسه رسیدم.»^۱

نکته‌ای که در اغلب آثار استاین دیده می‌شود، طنز طرفی و شیطنت کودکانه‌ای است که گاه و بی‌گاه خودنمایی می‌کند و تصویرکردن چنین خصوصیاتی، حکایت از توانایی او دارد. استاین می‌داند که بچه‌ها حاضرند همه چیزشان را بدهنند و یک «کنترل ازراه دور بایها» بگیرند. او همچنین، می‌داند که هیچ چیز مثل عوض شدن جای شاگردها و معلم‌ها، و لود خواب، دل بچه‌ها را خنک نمی‌کند. او تمام اینها را می‌داند و برخلاف خیلی از بزرگترها که دوست ندارند خیلی از چیزها را بینند، چشمانتش را باز می‌گذارد و به هر چیزی که وجود دارد نعمت دیده شدن را عطا می‌کند.

استاین در واقع، وکیل مدافعانه‌است و نمی‌گذارد کسی حقوق آنها را زیر پا بگذارد او داستان «ایگل کوچولو و کره الاغ زیبا» را به بچه‌ها یاد می‌دهد تا هر وقت پدر و مادرشان چیزی را که می‌خواستند، برای شان نخریدند، آنرا برای شان تعریف کنند. با این حال، او معمولاً به طور مستقیم به چیزی اشاره نمی‌کند. استاین فقط جرقه‌ای ایجاد می‌کند و می‌گوید: این جوری هم می‌شود، این راه هم وجود دارد، از این طرف هم می‌شود رفت... ولی روشن شدن یا نشندن آتش، بستگی به خود ما دارد. او چیزی را به کسی تحمیل نمی‌کند و به خواننده اجازه می‌دهد که خودش تصمیم بگیرد:

«اگه مجبوری هر روز ظرف‌ها رو خشک کنی/ وای چه کار بی‌مزه و مزخرفی/ اگه مجبوری هر روز ظرف‌ها رو خشک کنی/ (عوض این که سری به کوچه بزنی)/ اگه مجبوری هر روز ظرف‌ها رو خشک کنی/ و یک روز یکی از اون‌ها رو بندازی و بشکنی/ دیگه کسی اجازه این کارو بهت نمی‌ده/ و دیگه مجبور نیستی هر روز ظرف‌ها رو خشک کنی...».^۲

«به نبایدها گوش کن بچه جان/ به نکن‌ها گوش کن/ به اجازه نداری‌ها/ نمی‌توانی ها و نمی‌شودها گوش کن/ به دیگر هیچ وقت نکن‌ها گوش کن/ اما به من هم خوب گوش کن/ هر کاری شدنی است بچه جان/ هیچ چیزی محال نیست...»^۳

استاین، هیچ‌گاه برای خواننده تعیین تکلیف نمی‌کند. او همیشه مخاطب را به یاد دارد و علاوه بر این که جای خالی او را تصاحب نمی‌کند، این ارزش را برای او قابل می‌شود که مختار به انتخاب کردن باشد. او حتی بیش از هر چیز، از خواننده‌اش سوال می‌کند و اجازه می‌گیرد:

«دلت می‌خواهد/ برایت از نبرد عجیب‌یم تعریف کنم/ که دیشب به چه شجاعتی.../ نه؟/ باشد.»^۴

استاین از راههای مختلفی با مخاطب ارتباط برقرار می‌کند. او خواننده را به داخل

نوشته می‌کشد و نمی‌گذارد که احساس بیگانگی با متن به او دست دهد:

«شاه میداس به هر چیزی که دست می‌زد/ آن چیز تبدیل به طلا می‌شد (یاروشانس داشت)؛ اما هر چیزی که من دست می‌زنم/ تبدیل به مریای تمشک می‌شده/ امروز به دیوار آشپزخانه دست زدم: (پلاش)؛ به شوختی مشتی به برادرم زدم: (پلیش)؛ هفتة قبل می‌خواستم دوچرخه‌ام را درست کنم: (پلوش)؛ روی صندلی نتویی نشستم: (لاش)؛ خواستم موهای فرفربیو شانه بزنم: (ماش)؛ توی دریا شیرجه رفتم: (گلاش)؛ می‌تونم باهانه‌ون دست بدم؟ (کلاش).»^۵

استاین نویسنده‌ای خلاق است؛ نویسنده‌ای که بی‌هیچ ترسی، قوانین معمول را می‌شکند و آنها را به بازی می‌گیرد. او دوست دارد به دنیا از زاویه دیگری، حتی وارونه، نگاه کند؛ از زاویه‌ای که به آن چه قبلاً بوده، متفاوت است:

«چراغ سبز یعنی حق عبور با ماست/ اما چراغ قرمز یعنی این که باید صبر کنیم/ اینها رو خوب بدم، ولی یک سوال دارم/ اگر چراغ آبی باشد با دانه‌های خردی چکار کنیم؟»^۶

استاین خواننده خود را به خلاقیت دعوت می‌کند و بیش از هر چیز، بارها و بارهای بر امتحان کردن راههای نو و تازه تأکید می‌کند. استاین عقیده دارد که باید به عاقبت کارها فکر کرد و نباید از پا گذاشتن در راههای ناشناخته ترسید. او می‌داند که اگر صدای جادویی غریبه غمگینی را که فلوت می‌نوازد، نشینید بگیرد و بترسد که دنبالش بروند شهر گردآفریدش پیر خواهد شد. او از «هایدی»، اسب آبی‌ای می‌گوید که رویای پرواز دارد و حالا می‌خواهد از بالای کوه پرورد. استاین سه پایان برای هایدی در نظر می‌گیرد: پایان خوش، ناخوش و احتیاط‌آمیز. در دو صورت اول که عاقبت هایدی مشخص است، یا موفق می‌شود یا نمی‌شود ولی در پایان سوم که هایدی از پریدن از بالای کوه و امتحان کردن می‌ترسد، چنین می‌نویسد:

سیلور استاین، خواننده را غافلگیر می‌کند و درست از همان جایی که هیچ کس فکرش را نمی‌کند، بیرون می‌پرد و خواننده را قلق‌لک می‌دهد

نراحت هستند: «خواهش می‌کنم دستمال‌های گردگیری رو بردارد/ سطل‌ها رو پرآب کنید/ یک نفر باید بره ستاره‌ها رو پاک کنه.»^{۱۷}

استاین به ما توصیه می‌کند که به حرفهای دیگران کاری نداشته باشیم؛ تنها توصیه او این است:

«تنها به صدای درونت گوش کن».^{۱۸}

نکته دیگری که شاید بتوان گفت از جمله خصوصیات کارهای استاین به شمار می‌رود وابستگی متن و تصویر است. متن و تصویر در کارهای استاین، مکمل یکدیگرند و نقش تصویر در بعضی قسمت‌ها به حدی ارزشمند می‌شود که هویتی مستقل می‌باشد. مثلاً در کتاب «کسی یک کرگدن ارزون نمی‌خواهد» درباره کرگدن می‌گوید: «و حواسش هست که دور خونه جایای کرگدن نذاره»^{۱۹} و در کتاب این مطلب رد پای یک لنگه کفش دیده می‌شود. در صفحه بعدی، کرگدن دیده می‌شود که با شاخش داخل کفش رفته و هیکلش آن بالا روی هوا مانده است. یا آن‌جا که می‌گوید: «اما خوب بلد نیست که در رو باز کنه»^{۲۰}، تصویر دری را می‌بینید که از جا درآمده و شاخ کرگدن از وسط آن بیرون زده است. و یا وقتی که می‌گوید: «عاشق

«هایدی به آسمان نگاه کرد و بعد به دریا نگاهی انداخت/ دریا هایدی! آزاد هایدی! خطروناکه هایدی! نه؟/ بعد به خانه برگشت و چای گرم و کیک خورد/ اینم از هایدی. هایدی چی بگم؟»^{۲۱}

می‌بینید که استاین، در اینجا هم بر امتحان کردن، حتی در صورت موفق نشدن، تأکید می‌کند و آن را ارزشمندتر از زندگی یکنواختی می‌داند که برای از دست ندادن آن، هایدی پرواز را از دست می‌دهد.

استاین عقیده دارد که برای تغییر کردن، باید جرأت داشت و امتحان کرد؛ حتی امتحان‌های عجیب و غریب تا دست کم چیزی تازه به جای گذاشته شود. او می‌داند که اگر از شیشه «مرا بنوش» نخورد، هیچ تغییری نخواهد کرد:

«یک نقاشی احمقانه بکش/ یک شعر لی لی لو لو بگو/ یک آواز لالا لی بخون/ توی آشپرخانه دیرام درامی برقص! چیز جدیدی به جا بگذار/ که قبلاآتوی دنیا نبوده.»^{۲۲}

«از کجا بفهمیم پنجره‌ای باز است یا نه؟/ کافی است سنگی به طرفش پرتاب کنیم/ صدای ایش درآمد؟ درنیامد؟ خبه، پنجره باز بود/ حالا بگذر یکی دیگر را امتحان کنیم..../ ترق! این یکی بسته بود.»^{۲۳}

سیلوار استاین، خود نیز در امتحان کردن راه‌های نو، بسیار جسور است. او می‌کوشد تمام امکاناتی که در اختیار دارد، خواننده را شگفتزده کند. او «رجینالد کلارک» را در پایان کتاب قرار می‌دهد و از زبان او می‌گوید: «من رجینالد کلارکم، از تاریکی می‌ترسم/ پس لطفاً کتاب را نبندیدا!»^{۲۴} او حتی سعی می‌کند شعرهایش را روی گردن یک زرافه بنویسد.

استاین، بیشتر اوقات، از مستقیم‌گویی دوری می‌کند. او همیشه می‌خواهد از راه تازه‌تری حرف‌هایش را به خواننده برساند. او از تام قلقلکی می‌گوید که هر کسی به او رسید قلقلکش داد و هیچ جوری خنده‌اش تمام نشد. او مرتبت قل خورد و رفت تا این‌که: «تام خنبد و روی راه‌آهن لغزید/ چی هوهو چی هو! تام دیگر قلقلکی نیست.»^{۲۵} یا در نوشته «مارماهی» این‌طور هنرنمایی می‌کند:

«یک مارماهی بردار/ و با آن یک حلقه بساز/ بعد بذار که دور بذنت بیچه! تنگتر و تنگتر و تنگتر/ به نظرت مارماهی! خیلی حیوان دوست داشتی ای نیست؟/ هی! جواب منو بدہ/ چرا وايسادی اون جا و آبی می‌شی؟»^{۲۶}

از دیگر خصوصیات نوشته‌های استاین، شگفتزده کردن خواننده است. سیلوار استاین، خواننده را غافلگیر می‌کند و درست از همان جایی که هیچ کس فکرش را نمی‌کند بیرون می‌برد و خواننده را قلقلک می‌دهد. او درباره استفاده‌هایی که یک کرگدن می‌تواند داشته باشد، چنین می‌گوید:

«می‌تونین به جای چوب رختی ایش استفاده کنین/ جون می‌ده برای خاروندن پشت/ می‌شه باهاش یک آبازور خوشگل درست کرد/ می‌تونه کارنامه‌هایی بذتون رو قبل از این که مامان و بابا بینن بخوره/ قوطی نوشایه عمدون رو هم باز می‌کنه...»^{۲۷}

پیش از این هم گفته شد که استاین نویسنده‌ای دانا و تواناست. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل موقوفیت استاین، این باشد که او چشمش را به روی واقعیت‌ها نمی‌بندد: (الف) واقعیت‌هایی که جزء وجود بچه‌هایست و (ب) واقعیت‌هایی که در جامعه‌ای که در آینده بچه‌ها پا به آن خواهند گذاشت و وجود دارد. سیلوار استاین، به خوبی می‌داند که یکی از رسالت‌های نویسنده کودک و نوجوان، ارائه دادن تصویری صحیح از جامعه و مشکلات آن است. تصویری که در عین نامید نکردن بچه‌ها به آنها هشدار می‌دهد؛ هشداری برای آماده شدن! استاین در نهایت سادگی و با زبانی زیبا این کار را انجام می‌دهد.

او از موتور کوچک آئی رنگی می‌گوید که تصمیم گرفت از تپه بلند بالا برود و لی سر خورد و افتاد میان سنگها و خرد و خاکسیز شد... او به بچه‌ها یاد می‌دهد وقتی راه سخت باشد و تپه پرسنگلاخ، خواستن همیشه توانستن نیست. او نشان میدهد که صاف نبودن موها همیشه به دلیل موج دار بودن موها نیست، بلکه ممکن است سر آدم موج داشته باشد! او یادآوری می‌کند که بعضی وقت‌ها آینه‌ها هم مجبور می‌شوند دروغ بگویند تا شکسته نشوند! او می‌گوید که خوبی و بدی و سپیدی و سیاهی همیشه با هم هستند و «سؤال راه» را می‌نویسد تا ما دیگر از هیچ گورخری نپرسیم که «تو سیاهی با راه راه سفید؟ یا سفیدی با راه راه سیاه؟»^{۲۸}

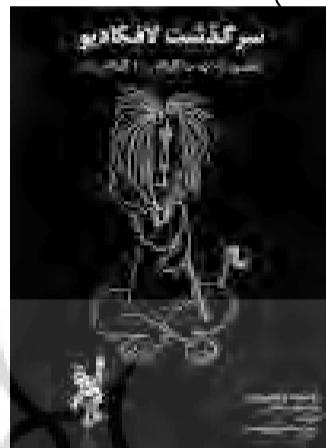
گذشته از تمام اینها، استاین نویسنده‌ای است که به صلح، دوستی و انسانیت پاییند است و این به خوبی در نوشته‌هایش نمود پیدا کرده است. در قلب «شل» رنگ‌هایی است که تاکنون هیچ کس نشناخته. او می‌داند که آدمها جعبه‌اند و مقواشان نازک است و باید موظف باشند کاری نکنند که مقواها پاره شوند. او می‌داند که هر کس به خورشید پشت کند، در مقابل سایه‌ها بازنده است. او می‌داند که همه چیز بستگی به خودمان دارد؛ این که یک نان بین چند نفر قسمت شود، این که در یک روز چقدر خوبی وجود داشته باشد، این که از یک

دوست خوب چقدر محبت ببینیم و... او به ما نشان می‌دهد که عقاب‌ها و سارها و پرسنوهای از این که ستاره‌ها گرد گرفته‌اند،

استاین نویسنده‌ای است که به صلح، دوستی و انسانیت پاییند است
و این به خوبی در نوشته‌هایش نمود پیدا کرده است

متن و تصویر در کارهای استاین، مکمل یکدیگرند
و نقش تصویر در بعضی قسمت‌ها به حدی ارزشمند می‌شود
که هویتی مستقل می‌باشد

آشنایی با قطعه‌گشته دایره‌بزرگ

خنده‌دار شد. شاید هم الان کنار کلونی نشسته و مشغول گریه کردن با او باشد... با همه این حروف‌ها، یک چیز کاملاً مشخص است. استاین پرنده عجیبی است؛ پرنده‌ای که در زمستان هم به شمال پرواز می‌کند. او بسیار سرداش است، ولی خب... اصلاً بگذارد از زبان خودش بشنویم: «نه خیال کنید/ برف و سرما و باد و بوران را دوست دارم/ نه اما بعضی وقت‌ها هم بد نیست/ تنهای پرنده شهر باشی!»^{۲۸}

شل سیلو استاین، دوست خوبی برای خوانندگان خود است. او پلی ساخته که به سرزمین‌های اسرازآمیز منتهی می‌شود؛ سرزمین‌هایی که عاشق دیدارشان هستیم. اما این پل، فقط ما را تا وسط راه می‌رساند. چند قدم آخر را باید به تنهایی طی کنیم.

○ ○ ○

این‌هه که هر چند وقت یکبار غافلگیرتون کنه!^{۲۹} سرکردگی دیده می‌شود که از توالی فرنگی بیرون آمده و... یا آن‌جا که استاین در مورد آلیسون بیلز و ۲۵ مارماهی اش و کارهای مختلفی که انجام می‌دهند صحبت می‌کند، در پایان نوشته می‌گوید: «یکی از مارها هم یک کارتازه در صفحه ۵۲ پیدا کرده»^{۳۰} و وقتی به صفحه گفته شده مراجعه می‌کنیم، به «انتظار نویسنده» می‌رسیم و تصویر ماری را می‌بینیم که خودش را به جای سیم برق جا زده است؛ ماری که شاید قبل از این، همه او را به عنوان سیم برق دیده بودند!

○ ○ ○

سلام آدمها/ من تنها آدمهای بگویم/ که نمی‌خواهم بمانم/ فقط آدمهای تا کمی بازی کنم/ و بعد بروم...»^{۳۱}

شل سیلو استاین، نویسنده‌ای است که هیچ چیز دور و برش جمع نمی‌کند؛ نه یک کلاه که موشی در آن زندگی می‌کند، نه یک کت و شلوار، نه فلوت، نه صندلی و نه هیچ چیز دیگر!

۲۶

او به خوبی می‌داند تا چشم به هم بزند، تابستان تمام خواهد شد.

«آخ جون تابستان می‌آد/ تابستان می‌آد/ سینه سرخ آواز خوان می‌آد/ تابستان می‌آد/ تابستان با لباس‌های تابستانی/ تابستان می‌آد/ تابستان می‌آد/ ووش! چقدر زود گذشت!»^{۳۲} استاین اعتقاد دارد از این اشیا، واقعاً همیشه آن طوری نیست که ما خیال می‌کنیم. ممکن است آن چیزهایی که ما به آن‌ها «آشغال» می‌گوییم، گنج‌های هکتور کلکسیونر به حساب بیایند!

استاین می‌گوید آن چیزی که برای همه مهم است، این است که مطمئن شوند دیگران برای شان ارزش قائلند. او می‌داند که گوزن ناراضی و خسته، از بیانوئل چیز زیادی نمی‌خواهد. او تنها می‌خواهد مطمئن شود بیانوئل او را هم به خاطر دارد؛ حتی اگر این با دادن یک کک به عنوان هدیه باشد!

«پسر کوچولو گفت: گاهی وقت‌ها قالش از دستم می‌افتد/ پیرمرد بیچاره گفت: از دست من هم می‌افتد/ پسر کوچولو آهسته گفت: (من گاهی شوارم را خیس می‌کنم/ پیرمرد خنید و گفت من هم همینطور/ پسر کوچولو گفت: من اغلب گریه می‌کنم/ پیرمرد سر تکان داد: من هم همینطور/ پسر کوچولو گفت: از همه بدلتر و بزرگترها به من توجهی ندارند/ و گرمای دستی چروکیده را احساس کرد:/ می‌فهمم چه می‌گویی کوچولو، می‌فهمم.»^{۳۳}

استاین راه سختی را انتخاب کرده است. او خوب می‌داند لب‌های کسی را به خنده باز کردن، همان‌قدر سخت است که دو تا آدم استخدام شوند تا لب و لوجه اویزان یک غول اخموی بداخل لب غرغرو را بالا بدهند. او این را هم می‌داند که حتی اگر موفق هم بشود، همیشه آدمهایی مثل «مری هیوم» وجود دارند که هیچ وقت رضایت کامل نداشته باشند و بگویند: «قریباً خوبه، اما نه کاملاً!»^{۳۴}

استاین نویسنده بزرگی است، ولی کسی چه می‌داند؟ شاید قصه زندگی استاین هم مثل قصه زندگی «کلونی» دلچک غمگین باشد که منظورش واقعاً خنداندن دیگران نبود و اتفاقی