

شباوین: ۵ از ۱۰۰

در نقد ناشر و پنج اثرش

زری نعیمی

دوست منتقدی می‌گفت، انتشارات شباوین، روزی یک کتاب منتشر می‌کند؛ یعنی در سال ۳۶۵ کتاب! گمان کردم از سر مزاح و مطایبه با این نشر، مبالغه عددی می‌کند. تا این که به لطف نشریه «جهان کتاب» که دسته دسته کتاب‌های این ناشر را برای این جانب پست می‌کند، دیدم که سخن آن دوست، نه از سرمبالغه بوده، نه از سرمزاح. درست از آن ۱۳۸۲ به مرحمت همین دوستان (جهان کتاب)، چیزی حدود ۱۰۰ کتاب (وبیش از آن) از این ناشر خوانده‌ام که تاریخ نشر همه آن‌ها سال ۸۲ است.

اینک از میان این صد کتاب، فقط پنج اثر را برای نقد برگزیده‌ام؛ چون تنها در این پنج اثر است که سلیقه ناقد، با ناشر به اشتراک انجامیده است، آن هم تاندازه‌ای و نه طابق النعل بالنعل.

وقتی از میان صد کتاب، تنها پنج کتاب انتخاب می‌شود. یعنی فاصله دیدگاه‌هاشان از هم بسیار زیاد است. با این همه، در مقام داوری منصف باید گفت که این ناشر، بازار کتاب کودک را پر رونق کرده است در این سال‌ها. حداقل در مدتی نه چندان بلند، تا این حد اعتبار کسب کرده است که بتواند نظر منتقدان را نیز به خود جلب کند. بنابراین، به دلیل اهمیت ناشر و کمیت چشم گیر آثار منتشره‌اش، لازم می‌دانم پیش از ورود به بحث و بررسی پنج اثر برگزیده، چند نکته مقدماتی را ذکر کنم:

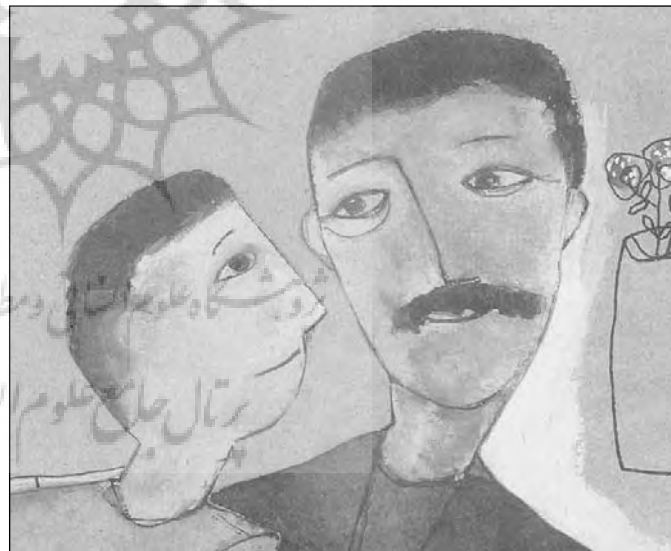
۱. بی‌شک، انتشارات شباوین از پرکارترین و فعال‌ترین ناشران بخش خصوصی، در حوزه ادبیات کودک است و در یک محاسبه آماری، شاید واقعاً بالاترین مقام را از لحاظ تعداد عنوان دارا باشد. برخی نیز ممکن است بر این نظر باشند که این بالاترین مقام، کیفیت را هم در بر می‌گیرد. البته اگر این کیفیت را به صورت ظاهر تقلیل دهیم و بگوییم از بهترین کیفیت کاغذ، تصویرگری و رنگ‌آمیزی برخوردار است، ماهم تا حدودی با آن‌ها هم صدا می‌شویم، اما اگر بخواهیم از منظر کیفیت ادبی و داستانی به آن‌ها نگاه کنیم، تنها همین پنج اثر را شایسته اطلاق نام اثر هنری می‌توان دانست. از مطالعه و بررسی صد کتاب چاپ شده از یک ناشر، در طول کم‌تر از یک سال، می‌توان گرایش فکری او را استخراج کرد. گرایش و رویکرد ناشر، با برداشت اکثریت از مقوله‌ای به نام ادبیات کودک، تقریباً همخوانی دارد و به گونه‌ای این دیدگاه را پوشش می‌دهد که

چندان بی‌راه نیست اگر ادعای انتشارات شباوین، نمایندگی این دیدگاه اکثریتی را در ادبیات کودک ما به عهده دارد. این تفکر، فقط ادبیاتی را برای کودک به رسمیت می‌شناسد و به آن پروبال می‌دهد که سلیقه عام حاکم و تحمیل شده بر آن را می‌پسندد. وجه ادبی کار برای او مورد نظر نیست. آن چه در گزینش ناشر از اهمیت درجه اول برخوردار است، تکیه بر نوعی خاص از ادبیات کودک است که بعد از سقوط و حاشیه نشینی ادبیات ایدئولوژیک، تبلیغ و ترویج می‌شود. این نوع را می‌توان «نازازی»، «نازک نارنجی» و در یک کلام «سوسولیسیم خنثی» نامید. صفت اصلی این «ادبیات» اصطلاحی، تکیه افراطی بر جنبه‌های مثبت و شاد و شیرین و لطیف و خوشباشانه زندگی یا واقعیت است. اگر آثاری از صفاتی «منفی» - یعنی واقعی - چون تلخ، دردناک، یأس آور،... و تمام مترادفات این کلمات برخوردار باشند، به رغم ادبی بودن بالا و خلاقیت هنری و نوآوری فکری و فرمی شان، از گردونه انتشار خارج می‌شوند و مهر «باطل شد» می‌خورند. بنابراین، آیا نمی‌شود گفت که این ناشر، طرفدار سرسخت تک صدایی شدن در ادبیات کودک است؟

ظاهراً ناشر محترم، آن چنان شیفته فرهنگ شاد و پر شر و شور زندگی است که در اکثر کتاب‌ها، ادبیات فدای مضامینی این چنین می‌گردد. نوشته‌ای که هنوز به سطح کیفی حداقلی داستان بودن و خلاقیت ادبی نرسیده، اما مضمون مورد دلخواه این تفکر را کوک می‌کند، به مرحله چاپ و نشر می‌رسد و اثر دیگری که صدایی متفاوت با این تک صدایی است و به لایه‌های دیگر خود، زندگی و اجتماع می‌پردازد و از جنبه‌های تفکر انتقادی برخوردار است، علی‌رغم داشتن خصیصه و ویژگی ادبیت و اعتبار کیفی و هنری، مردود اعلام می‌شود.

این صد اثر، به اضافه آثار جسته و گریخته دیگری که از این ناشر خوانده شده، به روشنی نشان می‌دهد که تکیه ناشر، معمولاً نه بر جنبه‌های ادبی و خلاقیت‌های فکری و ساختاری و فرمی، بلکه بیشتر بر مضمون و درون مایه آثار است. ناشر در اکثر آثار چاپی خود، نشان داده که این تفکر و نگرش خاص را بر ادبیات متن ترجیح می‌دهد و به راحتی، آن را در پای مضمون دلخواه مورد نظر خود قربانی می‌کند. وقتی می‌گوییم «ادبیات» کودک و نوجوان، یعنی یک اثر، هر چه می‌خواهد باشد، در درجه اول باید از عنصر ادبی برخوردار باشد. همین فقدان عنصر ادبی در یک متن، باعث شده تا حتی همان اصلی هم که ناشر بر آن تکیه افراطی و مبالغه گرانه دارد، مخدوش گردد و آسیب ببیند. هدف ایشان رساندن خواننده به ادراک

آن چه در گزینش ناشر از اهمیت درجه اول برخوردار است، تکیه بر نوعی خاص از ادبیات کودک است که بعد از سقوط و حاشیه نشینی ادبیات ایدئولوژیک، تبلیغ و ترویج می شود. این نوع را می توان «نازنازی»، «نازک نارنجی» و در یک کلام «سوسولیسیم خنثی» نامید

شادی و انبساط روحی است و شکوفایی جنبه‌های مثبت زندگی. یک اثر وقتی به چنین قابلیت می‌رسد که به هویت ادبی - هنری دست یافته باشد؛ خواه مضمون آن تلخ و یأس آور باشد و یا مثبت و طرب‌انگیز. مضمون شاد، منهای هویت هنری، نمی‌تواند مایه لذت، شادی و انبساط خاطر عمیق و پایدار خواننده‌اش بشود. برعکس او را ملول خسته و افسرده می‌سازد. یکی از ارکان شادی بخش و لذت آفرین ادبیات، خلاقیت است؛ چه درون مایه معنایی آن تلخ باشد، چه شیرین و چه برفانتز و تخیل محض تکیه کند، چه بر واقعیت سخت و دردناک. البته، شاید بین شادی و لذت مورد نظر نگارنده، با آن چه مد نظر ناشر است، تفاوت از زمین تا آسمان باشد و حاکی از تباین دو دیدگاه نسبت به شادی. یکی مثلاً شادی را همین الکی خوشی‌های رایج می‌انگارد و یکی هم چون نگارنده، شادی را وقتی پای ادبیات جدی در میان است، بالذت هنری مترادف می‌داند و همان گونه آن رامی‌فهمد که بورخس می‌گوید، داستان باید موجب انبساط خاطر و لذت در خواننده‌اش بشود و تولید هیجان در او بکند. اما اگر منظورمان فقط یک مفهوم کلی و روزمره از شادی باشد (خارج از حیطه ادبیات) که با دیدن سریال پاورچین، نقطه چین و هزاران چین دیگر هم می‌شود به آن دست یافت. البته، آن‌ها دیگر در مقوله‌ای به نام ادبیات نمی‌گنجد.

۲. تکیه افراطی بر جنبه شادی در ادبیات کودک و حذف عناصر دیگری که زندگی را می‌سازند، ادبیات کودک ما را به سوی ادبیاتی لوس، خنک، سطحی و تهی مایه سوق داده است. گره عجیبی شده است؛ آن هم یک گره کور و بسته فکری در ادبیات کودک که انگار قصد باز شدن هم ندارد که گمان می‌بریم یا شاید هم یقین داریم که تا پای کودک و سخن گفتن با او به میان می‌آید، لوس بودن، لوس سخن گفتن، لوس نوشتن و لوس فکر کردن پایش باید به میدان باز شود. انگار کودک فقط این زبان رامی‌شناسد و می‌فهمد! در این سیستم فکری، شادی به حداقل‌های خود تعریف شده و از تمامی جنبه‌ها و لایه‌های دیگری که می‌توانسته داشته باشد، به نازل‌ترین درجات خود تقلیل یافته است. به همین دلیل، این تفکر فاقد قدرت ادبی، به مفهوم خاص و عام خود شده است. یکی از تعاریفی که همگان بر آن اتفاق نظر دارند، این است که کار ادبیات به خصوص داستان، نفوذ به لایه‌های ناخودآگاه انسانی است و کشف آن. نویسندگان به نوعی روان پزشک وجودی و کاشفان ناخودآگاه انسانی آدمیان هستند. در حالی که ادبیات کودک ما فاقد این معناست و چندان خبری از این کشف‌ها در آن نیست.

انتشارات شباویز، در کثیری از آثار خود، شاید بتوان گفت در ۹۹ درصد از آن‌ها، اصلاً و ابداً به دنبال چنین برداشتی از ادبیات نبوده و نیست. رسیدن به لحظات کشف خویشتن انسانی و اجتماعی و شکافتن این لحظه‌ها و ادراک درونی و بیرونی آن‌ها عمیق‌ترین مایه‌های شادی و لذت انسان را در بردارد و چه کسی می‌تواند بگوید که کودک، انسانی است که از روان ناخودآگاه و هزار توی پیچیده وجودی برخوردار نیست؟

۳. جمله‌ای از وودی آلن، کم‌دین مشهور، در ذهنم حک شده که از اهمیت ویژه و خاصی بهره‌مند است، چرا که از زبان کسی بیان شده که خودش یک کم‌دین و کارگردانی است که فیلم‌های کم‌دی می‌سازد. فکر می‌کنم با تأسی و اقتباس از تعریف هم چنان تازه و همیشه زنده ارسطو از تراژدی و کم‌دی است که می‌گوید: نمی‌دانم چرا، ولی این گونه هست که وقتی به دیدن یک اثر کم‌دی می‌رویم و یا می‌نشینیم، اثرش در همان لحظه است و تداوم ندارد. همان لحظه با تماشای فیلم و صحنه‌ها از خنده رودبر می‌شوی، اما همان موقع که فیلم تمام می‌شود، شادی زاده از دیدنش هم تمام می‌شود. کم‌دی بر سطح احساس و لایه‌های رویین حواس انسان اثر می‌گذارد، اما وقتی یک اثر تراژیک را تماشا می‌کنیم، کاملاً فرق می‌کند. بعد از تمام شدنش، انگار که هرگز تمام نمی‌شود و تازه چیزی در درون هر فرد شروع به زندگی می‌کند. یک اندیشمند معاصر ایرانی نیز معتقد است که شادی، انسان را سطحی می‌کند و اندوه، او را به اعماق و ژرفاهای روح می‌برد.

تکیه بر شادی، آن هم به گونه‌ای افراطی و تک محور، هم آثارمان را به شدت سطحی و تهی مایه کرده است و هم مخاطبانمان را و هر دو یا شاید هر سه، نویسنده، متن، مخاطب، در یک رابطه دیالکتیکی و متقابل، این خصایص را تقویت می‌کنند. تعداد کثیری از آثار، چه در قلمرو داستان و شعرو ادبیات نمایشی و چه در قلمرو نقد و بررسی و معرفی کتاب، به جرم تلخ بودن و تکیه بر رنج‌ها و دردهای زندگی، یعنی نیمه دیگر واقعیت، رد می‌شوند و از رسیدن به مرحله چاپ و قرار گرفتن در دست مخاطب و ارتباط با او باز می‌مانند. نویسندگان هم به سبب چاپ شدن اثرشان و مقبولیت پیدا کردن در نزد ناشرانی هم چون شباویز، دست به کار خلق آثاری می‌شوند که نه با سلیقه خودشان که با سلیقه ناشر جور دربیاید. و حالا ناشری هم چون شباویز، با این رقم انتشار و پایین حجم کار، این طرز تفکر را در ادبیات کودک نمایندگی می‌کند. نویسندگان نیز که به طور طبیعی آرزو دارند آثارشان با کیفیت بالای تصویری و رنگ‌پردازی عالی چاپ شود، مسلماً جوری می‌نویسند که نظریات و تفکرات این ناشر را لحاظ کند. خودتان در بابید مابقی قضایا را... که یک ناشر، در عین ارتقای کارنشر آثار مربوط به کودکان، چگونه موجبات انهدام و براندازی ادبی و هنری این حوزه ادبی را نیز به طور همزمان فراهم می‌سازد. برای همین، منتقدی چون من، دچار احساسی متناقض و دوگانه می‌شود؛

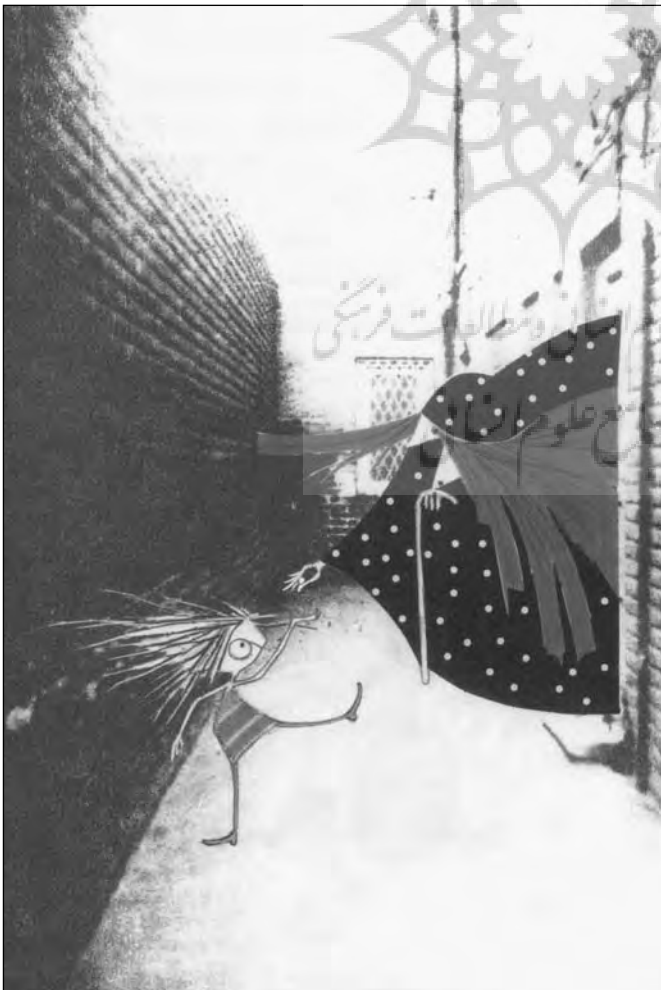
**تکیه افراطی
بر جنبه شادی
در ادبیات کودک
و حذف عناصر دیگری
که زندگی را می‌سازند،
ادبیات کودک ما را
به سوی ادبیاتی لوس،
خنک، سطحی و
تهی مایه
سوق داده است.**

هم خوشحالی و هم نگرانی. یک ناشر با این حجم از کار و تولید، با این کیفیت عالی رنگ‌آمیزی و تصویرگری، وسوسه‌گریز ناپذیری را به جان نویسندگان در درجه اول و دیگران در درجات بعدی می‌اندازد که فرجامی جز فروپاشی «ادبیت» آثار کودک و نوجوان در پی نخواهد آورد.

۴. بی شک شباویز، پاتوق انتشاراتی گام اولی‌ها شده است. این ناشر توانسته تجمع خوبی از نویسندگان نو قلم و نوپا و جوان و همراه و همپای آن، تصویرگران ناشناخته هنرمند را شکل دهد. شاید به جرأت بتوانیم بگوییم که شباویز، تنها ناشری است در ادبیات کودک که به ناشناخته‌ها و اولی‌ها فرصت و اجازه خودنمایی و انتشار داده است. ناشری که جمع کثیر و یا شاید غالب پدید آورنده‌گان آثارش را از چهره‌های ناآشنا و ناشناخته فراهم آورده است. بسیاری از تصویرگران، از طریق این ناشر شناسانده شده‌اند و زمینه‌های ارتقای کار و معرفی‌شان به دیگر مجامع هنری داخلی و بین‌المللی، از این مسیر مهیا شده است. شاید تنها ناشری باشد که گام اولی‌ها را تحویل می‌گیرد و به آن‌ها؛ بهاء می‌دهد؛ بی آن که در قید و بند نام‌شان باشد. احتمالاً در قید و بند کارشان است که فرصت و امکان در اختیارشان گذارده. در موقعیتی که نویسندگان مهمی چون شهریار مندنی‌پور، باید آثارشان در قلمرو کودک و نوجوان را از هفت خوان رستم عبور دهند تا به چاپ برسانند و تازه، بعد از چاپ هم به خاطر انبار شدن اثر از سوی ناشر، کتاب منحصر به فردی هم چون «راز»، در دسترس هیچ کس قرار نگیرد و یافت نشود و کسی هم در پی چاپ مجدد آن نباشد (چون در انحصار یک ناشر دولتی است)، در چنین وضعیتی وجود ناشری مثل شباویز، با همه ظایعات غیر قابل انکارش، مسلماً غنیمت است. هرچند خیلی از همین اولی‌ها، آثارشان به سبب همان تفکر تک صدایی شباویز، از چنین شانسی برای شناساندن خود به مخاطب محروم می‌مانند و نمی‌شود کاملاً ادعا کرد که زمینه را برای تمام اولی‌ها و ناشناخته‌ها فراهم آورده است، اما به هر حال، برای کسانی که مثل خودش می‌اندیشند و یا جوری می‌نویسند که او بپسندد، خوب است.

۵. بی شک، اکثریت به این مسئله پی برده‌اند که در آثار منتشره این ناشر، «تصویرگر» حرف اول را می‌زند و نویسندگان در غالب آثار، از تصویرگران داستانهایی خود عقب مانده‌اند. انتشارات شباویز، گرچه از لحاظ ادبیات متن‌ها به شدت می‌لنگد، در خلاقیت تصویر و ارائه سبک‌های جدید و پیشرفته تصویرگری در ادبیات کودک، در حال دویدن است؛ آن هم با سرعت زیاد. نگارنده شاید از عهده نقد تخصصی تصویرگری آثار برنیاید، اما زیبایی، بدعت‌گذاری، خلاقیت و بکارت آثار تصویری را درمی‌یابد؛ آثاری که هیچ کدام تکرار یک سبک و یک شیوه نیستند. این ناشر، هر چند در متن‌های داستانی و شعری خود، اغلب در فاز تفکر تک صدایی حرکت می‌کند، در تصویرگری کاملاً روش و شیوه‌ای معکوس را دنبال می‌کند و آن هم چند صدایی در تصویرگری است. هر اثر با همتای دیگر خود کاملاً متفاوت و از تنوع و چندگونگی سبک‌ها برخوردار است.

۶. انتشارات شباویز، نه کاملاً نماد ادبیات کودک رسمی و حکومتی است و نه کاملاً سمبل ادبیات خلاقه و روشنفکرانه. او در میانه این دو طیف حرکت می‌کند و شاید بتوان گفت، نقش حلقه واسطه را در این میان بازی می‌کند. از یک طرف، با کیفیت بالای کاغذ و چاپ و فرم کتاب و بدعت در تصویرگری، مخاطب را به خود جلب می‌کند و سطح سلیقه او را از سهل‌الوصولی و عامه‌پسندی ارتقایی بخشد و از این طریق، به شکل تدریجی، در بازار کتاب نوع پسند و سلیقه مخاطب را تغییر می‌دهد. حجم روز افزون آثار شباویز، به اضافه نویسندگان جدید و تصویرگران جدیدتر، به نیاز مخاطبان، در گریز از شنیدن نام‌ها و سایه‌های تکراری و رسمی و احتیاج به تنوع و تازگی و طراوت، پاسخ می‌دهد. این ناشر می‌تواند محل گذار یا عبور باشد تا مخاطب از لحاظ ذهنی و روحی، آمادگی ایجاد ارتباط با ادبیات به مفهوم جدی و خاص و روشنفکرانه‌اش را پیدا کند. نشر شباویز می‌تواند به همین نقش حلقه‌ای و واسطه بودن اکتفا کند و نتواند نیازهای بالاتر و عمیق‌تر مخاطبان را پاسخ دهد، اما برعکس هم می‌تواند بشود؛ یعنی انتشارات شباویز، توانایی و امکان هر دو نقش را دارد. این ناشر می‌تواند همان گونه که حالا به نویسنده‌های نوپا و تصویرگران تازه کار و آماتور، امکان و فرصت رشد و بالاش داده است، به نویسنده‌گان و شاعران و هنرمندان دگراندیشی که نمایندگان اندیشه‌های فرهیخته و روشنفکرانه ادبیات مدرن ایران هستند هم فرصت و امکان دهد. اگر این انتشارات، خود را در همین طیف موجود مقید و محصور کند، باید مطمئن باشد که مخاطبانش پس از طی دوره گذار و عبور از این حلقه واسطه، آن را کنار می‌گذارند و رهایش می‌کنند؛ چنان که با قبلی‌ها کرده‌اند و باخیلی از نشریات. همین یک دوره مستعجل (مثل فوتبالیست‌ها و خواننده‌های روز) مطرح می‌شوند، به سبب تازگی کار و گریز از تکرارهای پیشین، اما هرتازه‌ای اگر مدام بر

همان سیاق آغازین حرکت کند، بی شک خودش را تکرار می‌کند و لاجرم، دچار همان آسیب‌های پیشینیان خود خواهد شد و مخاطب، اورابه راحتی آب خوردن، کنار خواهد گذاشت. انتشارات شباویز، باید این امر بدیهی را در نظر بگیرد که مخاطبان اودراین عصر رسانه‌ها، انحصار فکری و اندیشگی را بر نمی‌تابند و از آن رویگردان خواهند شد. بنابراین، اگر به رشد و پویای خود می‌اندیشد و می‌خواهد همیشه ناشر برجسته و پرکار باقی بماند، باید راه را برای عرضه اندیشه‌های دیگری که نمی‌پسندد و با آن‌ها موافق نیست، اما از لحاظ ادبیات و خلاقیت هنری برجسته‌اند، باز کند. در صورت عدم پذیرش و پافشاری بر سر آن چه خود می‌کند و خود درست می‌پندارد، مطمئن باشد که نیاز مخاطب به ادبیات - به مفهوم خاص - ناشری را که این نیاز را نمایندگی کند، به وجود می‌آورد؛ چنان که همین نیاز مخاطب، انتشارات شباویز را به وجود آورده و به آن پر و بال داده است.

هرچند نوشتن و مکتوب کردن این حرف‌ها و انتقادهای، در جامعه نقدناپذیر ما، نوعی بی‌مبالاتی است و به قول برخی از دوستان، دشمن‌سازی برای خود، بالاخره باید در جایی نشان داد که صراحت، جوهره نقد است و البته، ناشر محترم و زحمتکش و خوش سلیقه ما عنایت دارند که این نقد، نه از سر مرض که از سر غرض است. غرض اما چند تذکر خیرخواهانه بود برای اعتلای هنری و فرهنگی و رشد کیفی آثار. امید است مورد توجه همدلانه قرار گیرد. پس از مقدمه انتقادی، می‌رسیم به آن چه در آغاز گفتیم؛ یعنی انتخاب پنج کتاب که از مرحله خوانده شدن عبور کرده‌اند و رسیده‌اند به مرحله‌ای که به آن می‌گوییم پیدا کردن قابلیت نقد.

غلبه تصویر بر متن

صورت پرماجرا

نویسنده: ناهید مهدوی اصل

تصویرگر: علیرضا گلدوزیان

ناشر: شباویز

چاپ اول: تیرماه ۱۳۸۲

باور نکنید! هیچ ماجرابی در کار نیست. یک مسئله ساده است. سرما معلوم نیست از کجا آمده و دماغ را خورده است. قضیه فقط یک سرما خوردگی کوچولو است؛ همان که همه را می‌خورد یا همه آن را می‌خورند. اما این خاصیت نویسنده است که یک موضوع کوچولو و پیش پا افتاده را می‌گیرد و از آن یک مسئله پرماجرا درست می‌کند. این جا هم یک نویسنده و یک تصویرگر، دست به دست هم داده‌اند و یک صورت پرماجرا خلق کرده‌اند. آن قدر سرو صدا کردند که من هم را کشانند به میان معرکه.

بعد از مجموعه بابا لوه، این شاید اولین بار باشد که دوباره چشمم به چیزی شبیه آن می‌افتد. البته، این کتاب یک فرق اساسی با بابالوها دارد. آن جا ماجرابی نبود. شاید در ظاهر، فقط یک روش آموزشی و آشنایی با اشیا و کارکرد آن‌ها بود. جملات ساده و کوتاه با گزاره‌هایی به ظاهر خبری، اما اندیشه‌های عمیق در پشت هر شیء به خواب رفته بود. صورت پرماجرا، ظاهری پررنگ و لعاب و شلوغ و پرماجرا دارد، اما اندیشه لایزال و بی‌انتهایی پشتوانه آن نیست. صورت پیچیده و پرماجراست، اما اندیشه ساده و معمولی است. فقط یک سرما خوردگی ساده، نه چیزی بیش از آن. متن جایی برای تأویل و تفسیر باقی نمی‌گذارد.

در صورت پرماجرا، نویسنده و تصویرگر، دست به دست هم داده‌اند و یک مسئله ساده را به زیباترین «شکل» ادبی و هنری آراسته‌اند و این یکی از کارهای هنر و ادبیات است؛ شکل بخشیدن به مسائلی پیش پا افتاده، تکراری و روزمره و خلق دوباره آن، به گونه‌ای که تابه حال روایت نشده. نویسنده یک واژه کلیشه شده، مثل این که می‌گوییم «امروز سرما خورده‌ام» را گرفته و پرورده است و بعد در پیوست این بیماری، صدای فین و فون بینی و به هم ریختگی سرو صورت آشکار می‌شود. سرما خوردگی، خود به خود یک اتفاق نیست. یک حالت عادی از یک نوع بیماری رایج و فراگیر است. نویسنده و تصویرگر، هرکدام بنابر حرفه هنری خود، آن را به یک اتفاق واحد تبدیل کرده‌اند. نویسنده از طریق داستان، سرما خوردگی را روایت نمی‌کند، بلکه آن را به شیوه‌ای خاص کشف و ابداع می‌کند. صورت تبدیل می‌شود به فضایی که شخصیت‌های داستانی در آن به وجود می‌آیند و ماجرا را دنبال می‌کنند و هر یک نقش‌هایی در پررنگ کردن ماجرا برعهده می‌گیرند. دیالوگ‌ها علاوه بر شیرین بودن، باور پذیرند و نویسنده، کارکرد هر کدام از این نقش‌ها را می‌شناسد و متناسب با آن، به تنظیم دیالوگ‌های خود می‌پردازد. دیالوگ‌ها دلچسب هستند؛ چون به نوعی ساختنی تنظیم شده‌اند که گویی از دل این اجزا و عناصر بیرون می‌آیند. انگار گوش به حرف زدن در آمده و صدایی که می‌شنویم، همان صدایی نیست که تابه حال می‌شنیدیم. شخصیت بخشی خانم و آقا، به اجزای زوج و ترکیب گفت و گوهای آن‌ها با هم، بر ابعاد داستانی آن افزوده است:

«خانم و آقای چشم، دوسه بار پلک زدند، چپ و راست را نگاه کردند، خبری نبود. بالا و پایین رانگاه کردند. ناگهان نگاه‌شان به آقای دماغ افتاد!»

آقای دماغ تنها ست و همدمی ندارد. همه فکر می‌کنند آه و ناله‌اش به خاطر این تنهایی است، اما او می‌گوید:

«امروز صبح که از خواب بیدار شدم خواستم کارم را شروع کنم. اما فهمیدم نمی‌توانم بو بکشم.»

تصویری که نویسنده از صورت می‌دهد، یک مجتمع آپارتمانی است. صورت همان تصویر یومیهای است که هرروز

در آینه دیده می‌شود، اما همین تصویر مکرر، حالا به صورت یک مجتمع آپارتمانی درآمده است. هر کدام واحدهایی هستند که زوج‌هایی مثل خانم و آقای گوش، خانم و آقای چشم، خانم و آقای ابرو ویا مجردها و تک سرپرست‌هایی مثل آقای دماغ، خانم دهان و آقای زبان در آن سکونت دارند. این تصویر داستانی، بازندگی شهری امروز کودک همخوانی و هماهنگی دارد. به همین دلیل، هم ملموس است و هم دلچسب و شیرین و دیالوگ‌ها با شخصیت‌ها هماهنگ است و هر کدام کار خاصی را که برعهده آن هاست به خوبی انجام می‌دهند. صحنه‌های عادی، مثل خوردن شربت یا آب میوه، شاید به ظاهر لحظاتی دم دست و سهل الوصول باشند، اما تبدیل این لحظه‌ها به دیالوگ‌های داستانی، کار چندان ساده‌ای نیست: «خانم و آقای دست قاشقی برآشتند، آن را پراز دارو کردند و به خانم دهان دادند. خانم دهان، شربت را تمام نکرده بود که ناگهان آقای زبان فریاد کشید، وای، چه قدر تلخ بود.»

بی تردید، تصویرگری علیرضا گلدوزیان اگر نبود، شاید زیبایی صورت پرماجرا، چندان به چشم نمی‌آمد و برجسته نمی‌شد. معمولاً در آثار ادبی، تصویرگر نقش حاشیه‌ای دارد؛ یعنی اصل داستان نویسنده است و او، یعنی تصویرگر، تابعی است که در پی متغیر حرکت می‌کند و آن چه را نویسنده گفته، به شکل و طرح در می‌آورد. اما در کتاب صورت پرماجرا، ما دو داستان موازی داریم؛ دو داستان که هر کدام با این که یک موضوع را روایت می‌کنند، اما در عین پیوستگی و مکمل بودن، کاملاً مستقل و جداز هم هستند. مخاطب می‌تواند یک بار داستان را بخواند و یک بار همراه باتصویرگر، داستانی جدید با روایتی متفاوت را از سر بگیرد. تصویرگری از آغازین صفحه این کتاب که خانم و آقای گوش را نشان می‌دهد و فضای پشت سرشان را اصلاً حاشیه و دنباله داستان قرار نمی‌گیرد. خواننده به شدت میل دارد که قصه را یک بار دیگر، از زبان تصویرگر، به تماشا بنشیند. نویسنده فقط می‌گوید آقای دماغ، اما این تصویرگر است که درنقاشی زیبا و خلاق خود از دماغ، آن را به شخصیت داستانی تبدیل می‌کند. بی تردید، تصویرهای گلدوزیان، داستانی‌تر از خود داستان، صورت پرماجرا را روایت می‌کند.

یک بازی قشنگ و تازه

یک راه دور و دراز

نویسنده: سوسن طاقدیس

تصویرگر: محمد مهدی طباطبایی

ناشر: شب‌اویز

چاپ اول: دی ماه ۱۳۸۲

«قطره از پشت ابر سرک کشید و به خواهرش گفت: بهتر است دیگر برگردیم... از روی ابر پایین پریدند و دیلنگ دیلنگ روی زمین افتادند.

قطره گفت:.. فاصله خیلی زیاد است.

فاصله تن درازش را کش و قوسی داد، خندید و گفت: تا من را طی کنید، ممکن است خیلی اتفاق‌ها بیفتد.» موضوع، همان داستان قدیمی قطره و دریاست؛ قطره‌ای که می‌خواهد به دریا برسد و باید راهی طولانی را طی کند. به این موضوع، تاکنون زیاد پرداخته شده است. داستان‌های پیش از انقلاب، به این موضوع درون مایه‌ای سیاسی و اجتماعی داده‌اند. برخی دیگر، درون مایه‌ای عرفانی و عاشقانه به آن بخشیده‌اند. در راه دور و دراز اما، مضمون نه این است و نه آن. روایت لطیف و دل‌انگیز و شاعرانه رسیدن دو قطره است که باهم خواهند: یکی کوچک و دیگری بزرگ و می‌خواهند هر چه زودتر به دریا برسند نه برداشت عرفانی دارد، نه اجتماعی، ولی با همه این‌ها، در نوع روایت و ساخت و پرداخت و به خصوص در شخصیت‌پردازی، کار تازه‌ای کرده است.

در مسیر رسیدن قطره به دریا، همه «قیده‌های» پیرامونی، به شخصیت داستانی تبدیل شده‌اند؛ شخصیت‌هایی که فعال هستند، حرف می‌زنند و درمراجری رسیدن و نرسیدن دخیل می‌شوند. فاصله، دوری، نزدیکی، جدایی، گودال، عجله... هر کدام یک شخصیت داستانی هستند. جدایی، تبدیل شده به یک جادوگر که نمی‌خواهد بگذارد قطره‌ها به دریا برسند. دوری، به کمک فاصله، می‌خواهند کاری کنند که هرگز این وصال دریایی، میان قطره و دریا رخ ندهد.

نویسنده در بعضی موارد، مثل عجله و گودال، از عهده این داستان‌پردازی برنیامده است. به همین دلیل، متن گاهی به داستان نزدیک می‌شود و گاهی به «سطر»های شاعرانه یا «کاریکلماتور»های جالب. عناصری که نویسنده برای اجرای داستان خود برگزیده، از ظرفیت‌های بالای نمادپردازی برخوردارند، اما این ظرفیت ندیده گرفته شده و نویسنده بازی محدودی با آن‌ها انجام داده است. در حالی که دامنه بازی گسترده است. دیالوگ‌ها شتاب زده طرح ریزی شده و دچار «عجله»اند؛ انگار که جادوگر جدایی، با فرستادن عجله، نویسنده و داستانش را به کام یک گودال کشیده تا آن را یک جا ببلعد! او می‌توانست با عجله، گودال، جدایی، موج‌ها، ماه و دوری، بازی بسیار گرم‌تر و شیرین‌تر و زیباتری راه بیندازد، اما با چشم پوشی بر ایرادها، این کار، چیز تازه و قشنگی از آب درآمده.

تصویرگری «راه دور و دراز»، مشمول همان قانون تبعیت تصویر از نویسنده شده است. او دیگر در این جا یک راوی مستقل نیست در حاشیه متن قدم می‌زند. بیشتر این قدم‌های تصویری، ساخت‌های کلیشه‌ای دارند. جادوگر جدایی، شکل قطره‌ها و شخصیت دوری، هیچ کدام تازه نیستند؛ یعنی اتفاقی در تصویرگری نیفتاده است.

جنایت و مکافات فرق داشتن

برکه زیبا

نویسنده: کامبیز کاکاوند

تصویرگر: علیرضا گلدوزیان

ناشر: شباویز

چاپ اول: دی ماه ۱۳۸۲

از کاکاوند بعید است چنین داستانی! در همین شباویز تابه حال چند کتاب از او خوانده‌ام. می‌خواستم به سیاق روند پیشین نخوانم. با خود گفته بودم، سبک نوشتاری و داستان نویسی او، با سلیقه من جوردر نمی‌آید، اما دو وسوسه نگذاشت. شاید هم یک کنجکاوی و یک وسوسه. کنجکاوی درمورد هر نویسنده‌ای صدق می‌کند. ممکن است نویسنده، طبق عادات مألوف خودش باشد، اما گاهی نهاد ناخودآگاه، هنرمندانه سر به طغیان بر می‌دارد و از راه راست او را منحرف می‌کند و چیزی می‌نویسد که با پیشینه‌اش متفاوت است. یکی هم وسوسه علیرضا گلدوزیان که چه قدر اسمش به رسمش برانزنگی دارد؛ دوزنگی روی «گل - نقش»‌های بدیعش رامی‌گویم.

همین دو انگیزه کافی است تا کتاب را باز کنی، ورق بزنی و سرتاپایش را ورنانداز کنی. در این سیروسویاحت ورناند، چشم بالا و پایین می‌رود و دزدکی یک پاراگراف را می‌خواند. این جا و آن جا می‌چرخد و غلت می‌خورد؛ از بالا به پایین و از پایین به بالا. آن وقت این مرض کنجکاوی، دست به دست آن وسوسه فتنه‌گر می‌دهند و ما را می‌کشاند تا از اول شروع کنیم به خواندن. نه، انصافاً باید گفت کار جدید و جذابی انجام داده است این کاکاوند.

کاکاوند سه داستان را در یک داستان تداخل داده است. فضا و زمینه داستان، یک برکه است. داستان اول در مورد قورباغه‌ای است که قورقورش با همه قورقورها فرق دارد. قورباغه‌های دیگر تحمل این ناهمخوانی و ناهماهنگی را ندارند. در آغاز علیه او موضع می‌گیرند و مسخره‌اش می‌کنند، اما قورباغه کار خودش را می‌کند و همان جور که دلش می‌خواهد، آواز می‌خواند. تا این که جماعت «لمپن»، «جاهل» و «دش‌مشتی» قورباغه‌ها (نگاه کنید به تصاویر)، در یک اقدام جنایت‌آمیز و فریبکارانه، «شربت آواز» زهر آلود را به او می‌خورانند.

دیگر هیچ صدایی از قورباغه در نیامد. لال شد. چه قدر این روایت قورباغه‌ای، شبیه روایتی است از زندگی مانی نقاش و پیامبر، ویکتور خارای نوازنده، فرخی یزدی شاعر، و هزاران هنرمند آزاده و انسان آزادی خواه در این سوی و آن سوی جهان، جامعه و تاریخ پر خون و خفقان بشریت. نقاشی‌های مانی پیامبر، فوق العاده بود. نقش‌های متوسط اندیش و میان مایه که همگی بر خط حاکم حرکت می‌کردند، حضورش را مایه تحقیر خود می‌دیدند؛ بی آن که به آن اعتراف کنند. آن‌ها نقاشی‌هایش را مورد استهزاء و تمسخر قرار می‌دادند، اما مانی هم چنان نقاشی می‌کشید. تنها راه برای نقاشان متوسط، تا کوچکی و حقارت کارها و اندیشه‌هایشان آشکار نشود، «بریدن» دست‌های مانی نقاش بود!

وجه اصلی که سه داستان بر محور آن می‌چرخد مسئله «فرق داشتن» است: داستان قورباغه‌ای که شبیه قورباغه‌های دیگر آواز نمی‌خواند و با همه شان فرق می‌کند (آوازه‌ای او منحصر به فرد و مخصوص به خود است)؛ داستان ماهی قرمز کوچولویی که با ماهی‌های دیگر فرق می‌کند (ماهی‌های کوچک و بزرگ فقط می‌خورند و می‌خوابند و به قصه‌های سرگرم کننده گوش می‌دهند، اما این هرسه برای‌شان علی‌السویه است. ماهی قرمز کوچولو، اما فرقی با آن‌ها دارد: او با داستان زندگی می‌کند)؛ داستان قورباغه‌ای که لبک زنی که راوی آن، ماهی قرمز است و با همه قورباغه‌های زمانه خود فرق می‌کند به شدت مورد نفرت و حسد قورباغه‌های دیگر است تا این که یک شب، در توطئه‌ای تروریستی، همگی بر سرش می‌ریزند و اورامی‌کشند).

طعم سه قصه تا این جا کاملاً «تلخ» است که در واقعیتی به نام زندگی ریشه دارد. روایت این تلخی‌های حاد و جاری، در همه جا با روند کارهای شباویز تفاوت دارد. از زمینه و بافت اصلی حاکم بر فضاهای داستانی آن فاصله می‌گیرد. به عبارتی، فقط یک مقدار و آن هم تا این جای قصه با روند معمول و حاکم بر داستانها فرق دارد. همین «فرق داشتن» حکم نابودی کسانی را که از آن تبعیت می‌کنند، امضا می‌کند. چنان چه بسیاری از اندیشه‌ها و داستان‌ها که از لحاظ قدرت هنری و ادبی و خلاقیت و نوآوری، بدیع هستند و حرف اول را می‌زنند، به جرم این فرق داشتن و جور دیگری ساز زدن و آواز خواندن و نقاشی کشیدن، از رسیدن به مرحله چاپ و انتشار محروم می‌مانند و یا پس از چاپ و انتشار و بیان، به همان سرنوشت محتوم گرفتار می‌آیند. کافی است به جای این قورباغه‌های داستان کاکاوند، مثلاً بگذاریم نویسندگان یا روشنفکران، نویسندگانی که نه جوری می‌نویسند که ناشران دولتی و رسمی بیسندند، نه جوری که ناشری مثل شباویز و هر ناشر مشابه دیگر، فکر می‌کنید به چنین نویسنده‌ای مدال می‌دهند و یا او را بر صدر می‌نشانند و خلاقیتش را ارج می‌گذارند؟!

اماتجربه‌های مکرر تاریخ تمدن و علم و فلسفه و فرهنگ و هنر و اندیشه و ادبیات جهانی، نشان داده که تنها همین نوع افکار بدعت‌گذاری که می‌خواهند فرق داشته باشند و بر سرشت خلاق و عصیان‌گر و آزادی طلب فردیت بشری تأکید و پافشاری می‌کنند، همواره گشایشگر راه‌های جدیدی هستند که وقتی هموار می‌شود، آن گاه با هجوم انبوه روندگان تازه مواجه می‌گردد.

داستان سوم، یعنی قورباغه‌ای که به خاطر نی لبک زدن کشته می‌شود، قورباغه لال را به زیبایی برمی‌گرداند. داستان قورباغه کاکاوند، پایان خوشی دارد، اما این پایان به طور اجباری و تحمیلی، بر بافت قصه سوار نشده است، امیدی است که

از دل یأس و تلخی قد می کشد و به برگ و بار آفرینشی دوباره می نشیند. آخرین فصل داستان برکه زیبا، باعنوان «زیبایی بر می گردد»، آغاز می شود. ضرب‌المثل است که «اشتباه برمی گردد». نویسنده با تبعیت خود آگاه یا ناخودآگاه، از آن جمله‌ای تازه و پرمعنا می سازد. زیبایی نابود نمی شود. از جایی، از همان نی لبک و شاید از راه قصه، دوباره مسیر خودش را پیدا می کند و به آن کس که باید، خواهد رسید. زیبایی آواز قورباغه در اولین قصه با هجوم قورباغه‌ها و شربت زهر آلودشان ظاهراً نابود می شود و جایش را به لال شدگی می دهد، اما قصه وبه همراه آن نی لبک (ادبیات و موسیقی)، زیبایی از بین رفته و نابود شده را باز می گرداند.

کاکاوند «دست به هنرش» در این کتاب خوب شده و توانسته لحظه‌هایی زیبا و پرکشش خلق کند؛ لحظه‌هایی که با کلماتش و تصویرهایی که می آفریند، روح را قلقلک می دهند. یکی از آن‌ها وقتی که ماهی قرمز کوچولو، نی لبک را تمیز می کند و قورباغه تنها را پیدا می کند: «وقتی که نی لبک تمیز شد، ماهی قرمز کوچولو به طرف ساحل آب شنا کرد تا به جنگل و آسمان سلام کند. کنار برکه یک قورباغه نشست و بود و گریه می کرد. اشک هایش توی برکه می ریخت و دایره‌های کوچکی روی آب درست می کرد.»

قورباغه لال، سرگذشت خود را برای دوستش، به زیبایی ترسیم می کند:
«آخر چرا لال شده‌ای؟»

خال خالی روی ماسه‌های کناربرکه داستان لال شدنش را نقاشی کرد.»

آثار کاکاوند هم اگر نگوییم خیلی زیاد، بالاخره مقداری با آثار گذشته‌اش فرق کرده است: البته، نه آن قدری فرق که دوستانش را آزرده خاطر سازد تابه او شربت آواز بدهند! یا خدای ناکرده آن قدر در فرق داشتن پیشتازی نکرده است که نی لبکش را از دستش بیرون آورند و شباهنگام بر سرش بریزند، خفه‌اش کنند تا دیگر از این کارها نکند! به همین علت‌هاست که فکر می کنم سر و ته پایان داستانش را یک جوری هم آورده است؛ یعنی با برگرداندن زیبایی، همه را با قورباغه متفاوت هماهنگ کرده و ماهی‌ها را از پای سفره خورد و خوراک، به دامن پر شر و شور رقصی خوش آهنگ کشانده تا با آوای نی لبک قورباغه‌ای که خودش را پنهان کرده و نوای سازش را آشکار کرده، برقصد و پایکوبی کند و بالاخره، قورباغه‌های دیگر را به تسلیم کشانده است تا آن‌ها هم نوع دیگری آواز بخوانند. احتمالاً کاکاوند از قورباغه‌های داستانی‌اش درس عبرت گرفته و داستانش را یک جوری تمام کرده که به زعم کثیری خوش بیاید و به خصوص جوری ننویسد که ناشر، مهر «باطل شد» و عدم پذیرش بر آن زند!

گلدوزیان اما تا آن جا که من داستان‌هایش را در قالب تصویرگری‌هایش خوانده‌ام، هنوز به ورطه تکرار خود نیفتاده است. او هم چون آن قورباغه لال، داستان‌های خودش را نقاشی می کند و من همچنان دو بار کتاب رامی خوانم: یک بار با روایت نویسنده و یک بار در نقاشی‌های گلدوزیان.

زندگی ادامه دارد

آتاسای

نویسنده: محمدرضا یوسفی

تصویرگر: نازلی تحویلی

ناشر: شباویز

چاپ اول: مهرماه ۱۳۸۲

«اگر من نباشم، خورشید، بچه‌ها، گنجشک‌ها، مردم

کوچه و ماشین‌ها چه می کنند؟»

شاید این سؤال را خیلی‌ها از خود پرسیده باشند؛ مسئله‌ای به نام نبودن، یعنی وقتی روزی بیاید که من نیستم، خورشید هم چنان می تابد؛ بچه‌ها با هم بازی می کنند؟...؟ زندگی درمن متوقف می شود، مادر بیرون از من زندگی چه شکلی می شود؟ «آتاسای» معلوم نیست که کیست. اسم عجیبی است. گمان می بری که اسم آدمیزاد نیست. نقاشی آتاسای هم این گمان را تقویت می کند. یک شبه آدمک کوچک که موهای تیغ تیغی‌اش از خودش بزرگ‌تر است با چشمی عجیب و غریب که بیش از حد بزرگ می نماید و به ترس و اضطراب، یا نگرانی از یک نامعلوم اشاره دارد، با دست و پای نخ‌ری روی میله‌هایی نشسته است. پرنده‌ها لایه لای موهایش که شبیه شاخه‌های خشک نازک درختان است نشسته‌اند و او با این جثه عجیب، در نبودن خویش به تأمل می اندیشد: اگر من نباشم، چه خواهد شد؟! نویسنده سوژه تازه‌ای را دست مایه داستانی خود قرار داده؛ سوژه‌ای که در معرض دید همگان نیست و در درون آدم و دوزخ دیگران، تخیل کودک را به خود مشغول می دارد. این نویسنده تا آن جا که من با آن آشنا هستم، کمتر به سراغ سوژه‌های درونی و فردی رفته است. هم طرح آن تازه است و هم توجه به آن. کلاً در آثار کودک، به «خود» یا «من کودک» کمتر پرداخته می شود و معمولاً آن را نادیده می گیرند، چه در شکل فانتزی و چه در شکل رئال. بیشتر به محیط او، خانواده، مدرسه، بازی‌ها و سرگرمی‌های او می پردازند و از درونیات وی غفلت می ورزند. در حالی که یک تعریف بنیادی از داستان، همین جست و جوی «من» است.

اما آتاسای تاحدودی به این من پرداخته و پاسخ‌هایی از دید آتاسای به آن داده است. آتاسای با قرص جادوگری، خود را نامریی می کند که این آرزو، خودش کاملاً ذهنی و روانی است. آرزویی که در تنهایی با آن بازی می کند و حالا می خواهد

در نبودن آن، به همه جاهایی که می‌خواهد، برود:

«آتاسای به کوچه رفت. بچه‌ها خوب بازی می‌کردند، یکی از بچه‌ها گفت:

. اگر آتاسای به کوچه نیاید، یکی دیگر به جای او بازی می‌کند.

آتاسای با خودش گفت:

. پس یکی هست که به جای من بازی کند.»

ضربه‌های نبودن، یکی پس از دیگری بر ذهن آتاسای فرود می‌آید. نبودن او هیچ مشکلی برای هیچ کس ایجاد نمی‌کند. کودکی هست که به جای او بستنی و شکلات بخرد. کودکی هست که مثل او با ماشین تصادف کند و بیهوش بشود. کودکی هست که اسم او آتاسای باشد. هیچ چیز با نبودن آتاسای تغییر نمی‌کند. زندگی هم چنان ادامه دارد. داستان تا پیش از پایان، فیلم «زندگی و دیگر هیچ» عباس کیارستمی را در ذهن تداعی می‌کند. پس از وقوع زلزله ویرانگر رودبار (و حالا بگذاردیم) با آن دامنه فراگیر فاجعه و تخریب و ازدست رفتن انسان‌ها، پیرمردی روی سر و دوش خود یک عدد «کاسه توالت» را حمل می‌کند. این نماد، نشانگر تلاوم زندگی است در تمام شئون آن؛ علی‌الخصوص همین ضرورت‌های عینی حاد و روزمره و به ظاهر پیش پا افتاده و مبتذل. نبودن‌ها اگر به صورت یک فاجعه هولناک (جنگی بزرگ یا زلزله‌ای ویران‌گر) هم دربیاید، باز زندگی هم چنان ادامه خواهد یافت بدون ما، بدون دیگران. هیچ اتفاقی برای زندگی نخواهد افتاد؛ نه جریان آن کند خواهد شد و نه تند. همه عناصر و اجزای تشکیل دهنده یک شهر، یک کشور و یک جهان هم که به هم بریزند و ویران شوند، باز زندگی هست و ادامه می‌دهد. زندگی، تن خود را آرام و با خونسردی تمام، از زیر همه آوارهایی که بر سرش فروریخته‌اند، بیرون می‌کشد و به راه خود می‌رود. این تلاوم بی وقفه، هم هولناک است و هم امید بخش. زندگی در هیچ شرایطی متوقف نمی‌شود. این تلاوم در بطن خود، هم سیاه است و هم سفید. سیاه است که فاجعه هولناک و ویرانگر، خم به ابروی او نیاورده و او را سوگوار نکرده و شادی بخش است؛ چون انسان را ناچار می‌کند ادامه دهد.

درست در لحظه‌ای که آتاسای، به معنای هولناک «نبودن» دست یافته می‌بیند که در نبود او هیچ اتفاقی نمی‌افتد، از خودش می‌پرسد: «پس اگر اسم من آتاسای نباشد، یکی دیگر هست که اسمش آتاسای باشد! این چه جور دنیایی است؟ من خودم اسمم را آتاسای گذاشته‌ام، اصلاً آتاسای یعنی چه؟ سر آتاسای گنج بود.»

اما نویسنده، متأسفانه نمی‌گذارد او در همین گنجی و سراسیمگی بماند و خیلی سریع، دست‌آورد را می‌گیرد و متصل می‌کند به جایی که نبودن او یک «اتفاق» است و او را از ورطه وحشتناک عدم، به کمک مادر آتاسای بیرون می‌کشد. نویسنده به خود حق می‌دهد که دخالت کند و کودک را از رنج نبودن خود و درک این موقعیت که نبودن او هیچ ضربه‌ای به زندگی نمی‌زند، نجات بخشد و پایان خوشی برای او فراهم می‌آورد تا او قانع شود به همین که کسی هست که از نبودن او رنج می‌کشد و صورتش را با ناخن می‌خراشد و به دنبال اوست تا پیدایش کند. کسی هست که بودن و نبودن آتاسای برایش مهم است. این پایان خوشی که نویسنده برای داستانش می‌چیند، کودک را از رویارو شدن با یک خود آگاهی عمیق انسانی محروم می‌سازد. در عین حال که این داستان قوی را به رمانتسیسمی رقیق (و کاذب) تنزل می‌بخشد و از اوج‌گیری ساقط می‌کند.

آتاسای اولین کتابی است که از نویسنده خواندم و لذت بردم؛ حتی از پایانی که نمی‌پسندم. می‌دانم که یوسفی - با آن دل نازک و لطیفش - خواسته پایان داستانش را از سیاهی در آورد تا به سپیدی حرکت کند، اما...! تصویرها (کولاژهای طرح و عکس) انگار عمیق‌تر از راوی، فضاهای هستنی شناسانه‌ی داستان را روایت کرده‌اند. هستی در شکل عجیب و غریب آتاسای و در آخرین تصویر از آتاسای، انگار جور دیگری داستان را پایان می‌بخشد. آتاسای پشت جلد، در حالی که روی زانو نشسته، با موهای هنوز وحشی‌اش، به گلدانی که رو به رویش هست و مظهر زندگی و شادی است، نمی‌نگرد. او هم چنان مبهوت و حیران و مضطرب است، اسیر اندوه و تأملی است که با پایان خوش کتاب منافات دارد. شاید حس کرده است که «هیچ کس در انتظار گودو نیست!»

دگرذیسی یک نویسنده

آجر لُق

نویسنده: محمد رضا یوسفی

تصویرگر: لیلا فلاحت پیشه

ناشر: شب‌بویز

چاپ اول: آبان ۱۳۸۲

«پنجره را بست و پرده را کشید. روشنایی آن طرف ماند. تاریکی بیخ گلوی او را گرفت و گفت: - خفته‌ام می‌کنم.» بعید است! این ادبیات، این نثر و شیوه نوشتار، نوع نگاه و زاویه دید، به ادبیات کودک و نوجوان و به خصوص، به آثار محمد رضا یوسفی نمی‌آید: شروعی به شدت غافل گیر کننده و هولناک. جمله‌هایی کوتاه و کوبنده و عمیق. رئالیسمی سنگین و سیاه و سفاک. فکر کردم اشتباه می‌کنم.

این داستان با این شروع، نمی‌تواند در ردیف آثار محمد رضا یوسفی باشد که پرچمدار همان نگرش خاص تک صدایی در ادبیات کودک است. نثر و زبان و نگاه آثارش، به لوس بودن معروف است. البته، شاید کسی جرأت مکتوب کردنش را

نداشته باشد، اما شفاهاً جلو هر کسی تا اسم آثار این نویسنده رامی‌آوری، همین کلمه بر ذهن و زبانش جاری می‌شود. از لحاظ نثر نوشتاری، شاید یکی از بهترین‌ها باشد. ظرفیت بالایی در ترکیب و ساخت جمله‌ها و توصیف‌ها دارد و آن را در آثار گوناگونش نشان داده است. اما این داستانش، «آجر لُق» از دیوار داستان‌های او جدا شده است و بر آن پیکر لُق می‌زند. آجر لُق، شاید مضمونی منفی را در ذهن بیاورد، اما نگارنده این معنا را در این جایگاه خاص، به مفهوم مثبت آن به کار می‌برد. به عبارتی، داستانی که خود را از روند سفت و سخت و کلیشه شده آثار محمد رضا یوسفی جدا کرده و با آن دیوار داستانی، یا ساختمان داستانی که او از آثارش ساخته است، نمی‌خورد و لُق می‌زند. بار اول که داستان را می‌خوانی به اشتباه می‌فتی. می‌پنداری یک آجر است که دارد با دیوار حرف می‌زند؛ یعنی گفت و گوی اشیا باهم: «دلش از دیوار گرفته بود و بعضی سنگینی توی گلویش چنبره بسته بود. ناخواسته یک مشت دیگر توی شکم دیوار کوبید و گفت:

- خیلی دلت می‌خواهد من را بشکنی نه؟

یا:

ببین آقا دیوار، خداوکیلی یک حرف پدر و مادر دار بگو که دل من آن را بفهمد و گوشت که با من است، ها؟»

زبان و نثر، دیالوگ کسی که معلوم نیست آدم است یا یک آجر که با دیوار حرف می‌زند و به آن مشت می‌کوبد، توصیف اولیه از تاریکی، جمله خفه ات می‌کنم از زبان تاریکی و فضای تقریباً سیاه تصاویر و زمینه‌ها با موش‌هایی که دور تا دور صفحه کاغذ رژه می‌روند، همه و همه تداعی کننده فضاهای کافکایی (و صادق هدایتی) است.

فضا وهم آلود و مبهم است. فرد مشخص و روشنی وارد فضای داستان و از آن خارج نمی‌شود. نام‌ها در هم ریخته، هیچ کس نام خودش را ندارد. تابه آخرین فضا ادامه دارد و از ابهامات آن چیزی گشوده نمی‌شود. ابهام موجود در داستان، گیج کننده و آزار دهنده نیست، ابهامی معلق و جذاب است و داستان را خواندنی‌تر کرده. در بازگشت به آغاز داستان و دوباره خوانی آن برای کشف لحظه‌ها، در می‌یابی که مسئله چیست؟ کشف ماجرا و راه یابی به فضای تعلیق گونه داستان، هم چون آب سردی نیست که روی سرت بریزند و یخ کنی، یک اتفاق ساه است؛ یک سیلی که می‌آید و جلوی چشم بچه‌ها محکم می‌خوابد روی صورت یک نوجوان از طرف پدرش. داستان، سیلی را روایت نمی‌کند. پس از سیلی، از درون نوجوان به آن نگاه می‌شود؛ یک اتفاق در بیرون افتاده است. داستان، این اتفاق بیرونی را از درون خود نوجوان می‌کاود و تا انتهای آن پیشروی می‌کند. او لحظه به لحظه در پی این کاوش درونی است. همان درون کاوی فردی که برعهده داستان و ادبیات است. نثر و زبان، توصیف فضای ابهام آلود و گنگ حاکم بر آن، تلخی و سیاهی سیالی که در آن نفس می‌کشد و در کل همه اجزا و عناصری که این داستان را ساخته‌اند، با این درون مایه داستانی هماهنگ و همخوان هستند. سبک نوشتاری و توصیفات نویسنده از لحظه‌ها، از همان شروع ورود به داستان، یقه خواننده را می‌گیرد و از بیرون به درون می‌کشاند:

«یک مشت جانانه و سفت توی شکم دیوار کوبید. حرصش کمی خوابید و لجش ته کشید. برای یک لحظه نفس بلندی کشید، انگار خودش را تکاند و دردش فوت شد.»

یک سیلی ساده، نوجوان را در خودش فرو می‌برد. او با سیلی شکسته و خرد می‌شود و روی خودش فرو می‌ریزد. به دیوار تاریکی پناه می‌برد تا خودش را از خودش و دیگران پنهان کند. فرم روایت این داستان و به خصوص تکیه بر لحن و نحوی که مسئله رابه شدت درونی و تعلیق گونه می‌کند، از یک پدیده ساده، داستانی متفاوت خلق کرده است. تعبیرها و توصیف‌ها عمیق، چند لایه و گنگ هستند. نمی‌دانی چه کسی است که دارد با او صحبت می‌کند. دیوارخان چه موجودی است. این که دیوار را خطاب می‌کند، کیست؟ همان آجر لُق است یا یک انسان «وقتی دیوارخان آن جور جلو بچه‌های محله به او تویید و نوکش را چپید، حسابی کلافه شده بود. به اندازه یک دل سیر که آدم گریه کند، عرق روی گرده‌اش قل خورد و فهمید که دلش رُپ رُپ می‌زند. اما بی خیال بود. عرقی که تازه روی پیشانی‌اش نشسته بود، لیز خورد و آمد توی حالت دودلی کنج چشمش و بالای گونه‌اش نشست. مردد بود که چشم او را بسوزاند یا این که برود و از زوایای باز لب هایش، مزه دهانش را تلخ کند.»

این یک پاراگراف، فقط می‌خواهد بگوید که اشکش آمد روی صورتش، امانوع نگاه و شیوه پرداخت و توصیفات بکر و بدیع نویسنده، به مسئله‌ای که به سادگی می‌توانست مطرح شود و تمام، عمق بخشیده و معنا را وسعت داده و زبان را از حالت تک بعدی خارج کرده است. از این لحاظ‌ها شباهت‌های زیادی با ادبیات بزرگسال پیدا کرده است. نویسنده توصیف‌ها را با تکیه بر جزئیات بی‌ربط، کش و قوس بی‌خودی نداده و به اصطلاح زیاده‌گویی نکرده تا خواننده‌اش را خفه و کلافه کند. تک تک این جمله‌ها ذهن را در حالت تعلیق و چندگانگی نگه می‌دارد و داستان تابه آخر، همین روند را طی می‌کند اما نویسنده باز - و طبق معمول - پایانش را خراب می‌کند. پایان بسته، با سیالیت فضای ابهام آلود و گنگ داستان همخوانی ندارد، اما نویسنده به خاطر همان دیدگاه و منظر کلیشه‌ای که به کودک و نوجوان دارد، نمی‌خواهد آخر داستان را در حالت تعلیق رها کند. پایان را باز و آزاد نمی‌گذارد؛ انگار خود را موظف می‌داند که پایان شاد و خوش و نیکویی را را بر داستان تحمیل کند. در حالی که ریخت و ریتم داستان، از شروع تا انتها، پایانی مبهم و بی سرانجام را می‌طلبد، نه پایانی صلح‌آمیز و آشتی جوانانه را: «دیوار، دیوارخان جلو آمد. روی صورت او خم شد. او را در بغلش گرفت و باز بوسید. کاش دو گل شیرینی بود تا به دهان هم می‌گذاشتند. یکی گریه می‌کرد، ولی مثل این که از خوشی گریه می‌کرد. حالا دلش نرم شده بود. دهانش مزه شیرینی می‌داد.»

نویسنده به این پایان خوش هم قانع نیست و دلش می‌خواهد دوگل شیرینی بود تا به دهان همه خوانندگانش می‌گذاشت و کام آن‌ها را شیرین می‌کرد. اما من می‌گویم که این پایان، برای داستانی با آن شروع غافل گیر کننده و فضاهای تلخ و درونی‌اش، هم چون یک آجر لُق است برای دیوار داستان؛ می‌فهمی؟ آجر لُق!