

فرهنگ منتخب آثار کودک و نوجوان

بخش دوم

قصه‌های عامیانه جهان (۱)

تبارشناسی، کتابشناسی و مژده بر قصه‌های عامیانه آلمانی

ادنا جانسون، اولین آر. سیکلز،
فرانسیس کالارک سیروز
مسعود ملک یاری

«سوای آن‌چه که تاریخ برای مان روایت می‌کند، ما گذشته‌ای داریم.
عقبه‌ای که در ما، در تک تک آدم‌ها، بسیار زنده‌تر از آن‌چه روزگار رفته
را ثبت کرده است، وجود دارد. گذشته‌ای که در آن، انسان‌ها آرام آرام با
پدیدآوردن جامعه، هنرها و قانون، به خودآگاهی رسیدند.»^۱

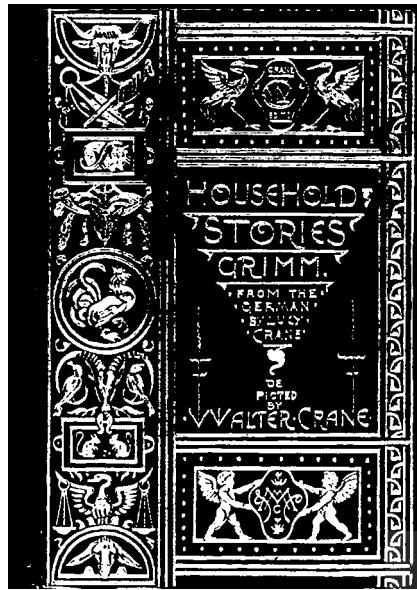
اشاره مترجم:

مطلوبی که در ادامه می‌خواهد، بخش دیگری از کتاب جامع «فرهنگ منتخب آثار کودک و نوجوان»^۲ است که با چهار ویرایش، چاپ شده است. ادنا جانسون^۳ در سال ۱۹۳۵ به همراه کری ای. اسکات^۴، اولین ویرایش آن را منتشر کردند. وی در سال ۱۹۴۸ به همراه اولین آر. سیکلز^۵، نسخه دوم و در سال ۱۹۵۹، به اتفاق سیکلز و فرانسیس کالارک سیروز^۶، ویرایش نهایی را آماده کردند. کتاب حاضر(ویرایش چهارم) توسط گروه اخیر، در سال ۱۹۷۰ توسط انتشارات هوتون میفیلین^۷ منتشر شده است. این فرهنگ، در دست ترجمه است تا محققان و نویسندهای عرصه ادبیات کودک ایران نیز بتوانند به منع ارزشمندی دسترسی پیدا کنند.

آنچه بیش از همه در این کتاب حائز اهمیت است، کتاب‌شناسی پایان هر بخش است که با در اختیار قرار دادن اطلاعات تفکیک شده، راه را برای محقق هموار می‌سازد. اگرچه این فرهنگ، متنخی از آثار کودک و نوجوان را در خود جای داده است اما با بخش‌بندی مناسب و ذکر تبارشناسی هر عنوان، علاوه بر ارائه یک نمونه جامع و

کامل از پژوهش در عرصه ادبیات کودک، بسیاری از اطلاعات پراکنده خواننده را طبقه‌بندی می‌کند.

در این قسمت با توجه به حجم بالای مدخل‌ها تنها به ذکر عنوان قصه و کلیات مفاهیم و موضوعات مطرح شده در آن‌ها، نحوه گردآوری و توضیحی راجع به گردآورندگان اکتفا شده است. ضمناً به دلیل محدودیت فضای این قسمت به مروری بر قصه‌های عامیانه آلمان می‌پردازیم و چنان‌چه عمری باقی بود به ترتیب ترجمه بررسی قصه‌های عامیانه فرانسه، انگلستان، ایرلند، اسکاتلند، اسپانیا، ایتالیا، روسیه، جمهوری چک (چکسلواکی)، هلند، لتونی، فنلاند، کشورهای حوزه اسکاندیناوی، چین، ژاپن، هند، اعراب، ترکیه، ارمنستان، استرالیا، کانادا، آمریکا، مکزیک، آمریکای جنوبی، جزایر هند غربی، اتیوپی و ... را تقدیم خواهیم کرد.

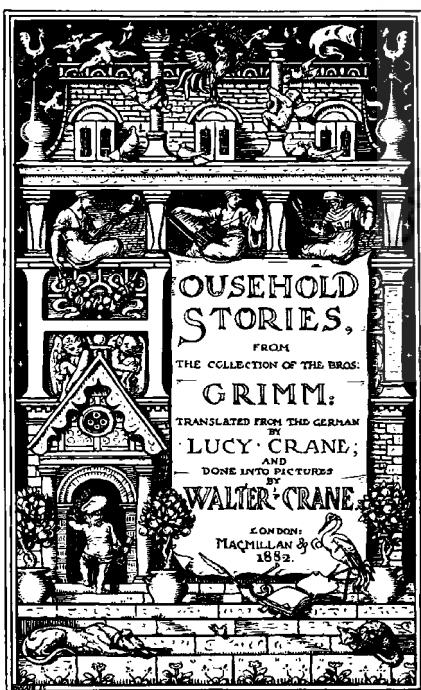
پیشگفتار

قصه‌های عامیانه در جهان، قدمتی به اندازه زبان‌ها دارند. آن‌ها مهم‌ترین ارمغان مسافران هستند و اگرچه خود را یکی بعد از دیگری، با فرهنگ‌ها سازگار کرده‌اند، اما جوهر اصلی و خصوصیات خویش، اعم از فادراری به نخستین ارزش قصه‌گویی و ماهیت ایده‌های مفهومی‌شان را حفظ کرده‌اند. هر جا مردم، در بازارها یا دور بخاری خانه‌ها جمع می‌شند قصه‌ها را با همان هدف سرهم می‌کردنده که بذر می‌کاشتند، چیزی می‌ساختند و... چرا که قصه‌ها صرفاً برای سرگرمی نبودند، آن‌ها فلسفه و سنت دیرپایی توده مردم عامی را در بر داشتند.

قصه‌ها بنا بر سلیقه و مهارت راویان، جرح و تعديل، سازگار و حفظ شده‌اند و بیشتر از نسل‌های وارث انسان، صدای‌گوناگون و حافظه آدم‌ها عمر کرده‌اند. منابع گسترده قصه‌های عامیانه، در دل سنت شفاهی عظیمی که بدنده اصلی فولکلور را می‌سازد، قرار دارد. یکی از تقسیم‌بندی‌های عمده این سنت، اسطوره و افسانه، فابل، **شروعه‌ها**^۱ و قصه‌ها، حماسه‌ها و **ساگا**^۲‌ها را شامل می‌شود. دیری نپایید که مخاطبان قصه‌های عامیانه، انواع قصه‌هایی را کراراً می‌شنیدند،

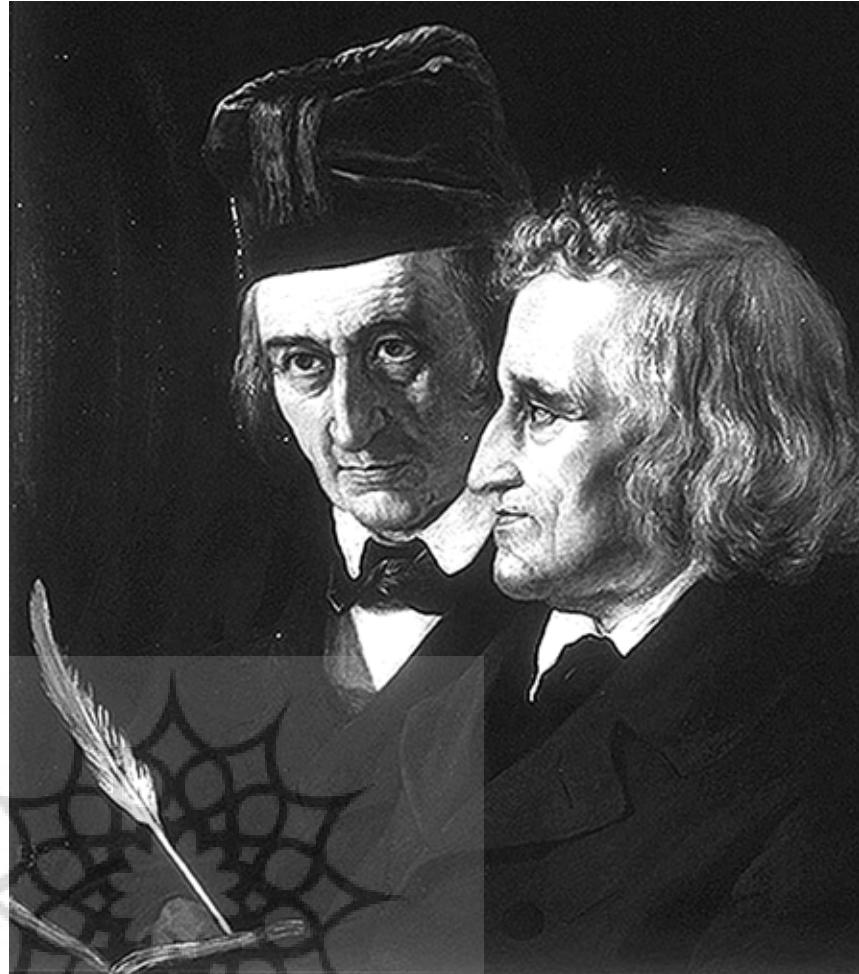
فرا گرفتند و دسته‌بندی کردند. به عنوان نمونه، **مارچن**^۳، که در پژوهش‌های برادران گریم^۴ هم دیده می‌شود، بوسیله بر جسته‌ترین متخصص ادبیات عامیانه امریکا، استیس تامپسون^۵، از جمله قصه‌هایی معروفی شد که «در جهانی غیر واقعی، بدون مکان یا شخصیت‌هایی مشخص رخ می‌دهند و از مکان‌ها و شخصیت‌هایی شگفت‌انگیز، آکنده‌اند. در این سرزمین رؤیایی، قهرمانان فروتن، دشمنان را از پا در می‌آورند، تاج و تخت‌ها را به ارت می‌برند و به وصال شاهزاده‌خانه‌ها می‌رسند». ^۶ قصه‌های مربوط به حیوانات، دسته‌عمده دیگری هستند که با اهداف تعلیمی یا اخلاقی گفته نمی‌شوند و اگرچه فابل‌اند اما به سادگی ماجراهای حیواناتی را حکایت می‌کنند که همچون قهرمانان واقعی‌اند. مانند آن‌چه در قصه **نوازندگان شهر برم**^۷ می‌خوانیم. شناخته‌شده‌ترین قصه‌ها که روز به روز فراگیرتر می‌شوند، آن‌هایی بودند که شخصیت‌های شان سر از حوادث متوالی درمی‌آورند؛ مانند داستان **پیرزن و خوکش**^۸، با طرح مسحورکننده‌ای تکراری اما افسون‌گر. آن‌ها فرم خنده‌داری از یک طرح تکرارشونده را ارائه می‌دادند؛ قصه‌هایی مملو از چرندیات اغراق آمیز که ماجراهای کله‌پوک‌ها و آدمهای ساده لوح را حکایت می‌کردن. پس از آن نوبت به داستان‌های جهان واقعی و حقیقی می‌رسد؛ حکایت مردانی که خانه را می‌بایند و زنانی که کنترل شوهران احمق و احوالپرسي عاشقانه با آن‌ها را خوب بلدند، همان‌طور که در داستان نروژی «مرد خوب کدام کارش را درست انجام می‌دهد» آمده است یا حکایت زنانی که مرد بدیخت را حسابی کنک می‌زنند، مانند آن‌چه در نسخه مشابه انگلیسی مثال مذکور، **آفای وینگر**^۹ اتفاق می‌افتد. قصه‌های پورکوی^{۱۰} نمونه‌های واقعی قصه‌های عامیانه‌اند. قصه‌های «چرا»، قصه‌های توضیحی هستند، مانند قصه **چرا دم خرس کوتاه و کلفت است؟** یا **چرا پشت بعضی سنجاب‌ها راه است؟**

زمانی که تکثیر و چاپ نسخ دست‌نویس ممکن می‌شود، مجموعه این قصه‌ها، حکم مواد اولیه برای داستان‌سرایان زبردست قرون وسطی، کسانی چون **چاوسر**^{۱۱} و **بوکاچیو**^{۱۲} را پیدا می‌کنند. اولین کتاب‌های چاپی نیز، در اولین نسخه‌های شان از این قصه‌ها استفاده کردن. اما ارزش واقعی قصه‌های عامیانه همچون تاریخ کهن انسان

بوسیله پژوهشگران تا اواسط قرن نوزدهم به رسمیت شناخته نشده بود و آنگاه بیداری بزرگ از راه رسید.

در سال ۱۷۸۵ میلادی، یاکوب گریم^۳ در هانو واقع در هسن کسل به دنیا آمد. یک سال بعد، ویلهلم گریم^۴ به دنیا آمد و دو برادر به همراه چهار بچه دیگر در خانواده بزرگ شدند. اما آن دو رابطه خاصی با هم برقرار کرده بودند که تا پایان عمرشان ادامه یافت. وقتی بزرگ‌تر شدند از آن جا که پدرشان وکیل بود، تصمیم گرفتند تا حرفه وی را دنبال کنند. وارد دانشگاه ماربورگ شدند و تحصیلاتشان را در زمینه حقوق ادامه دادند. استاد حقوقشان شیفته افسانه‌های قرون وسطی و ترانه‌های آوازه خوان‌ها بود. این علاقه، به تحت تأثیر قرار دادن دو دانشجوی جوان منجر شد. آن‌ها، حقوق را رها کردند و به دنبال زبان آلمانی رفتند؛ به دنبال تاریخ و ساختارش. دستور زبان یاکوب، یکی از برگسته‌ترین پژوهش‌ها در زبان آلمانی است. در حین مطالعات زبان‌شناسی، آن‌ها تصادفاً با داستان‌هایی روپرتو شدند که سینه به سینه توسط مردم سرزمین‌شان حفظ شده بود و آن‌ها را بر آن داشت تا این موضوع را در رأس مطالعاتشان قرار دهند. برادران گریم، نامی که آن‌ها برای خود برگزیدند، اولین گردآورندگان اجزای فرهنگ عامه با هدف بازشناسی متابع

برادران گریم

آن‌ها بودند و منبعی بی‌سابقه برای پژوهش‌های علمی در فرهنگ عامه را پیدی آورده‌اند. آن‌ها اولین کسانی بودند که به ارزش

قوم‌شناسنخی قصه‌های عامیانه توجه نشان دادند. همچنین فهمیدند که کدام یک از قصه‌هایی که نقل شده است، به لحاظ زبان‌شناسنخی ارزشمنداند. آن‌ها مشتاق بودند که «حرفهای مردم را مستقیماً به چاپ برسانند» اما در حذف عناصر اضافی یا بیچیدگی‌های بیش از حد روایات، سختگیر بودند. مهم‌ترین مطبع اطلاعاتی‌شان، *فراو کاترینا ویه‌مان*^۵ (۱۸۱۵-۱۸۵۵) بود؛ کسی که قصه‌ها را مثل مردم روایت کننده‌شان می‌شناخت. برادران گریم در بازنویسی تمام روایات او، سادگی، قدرت

قصه‌ها بنا بر

سلیقه و مهارت

راویان،

جرح و تعدیل،

سازگار و

حفظ شده‌اند و

بیشتر از نسل‌های

وارث انسان،

صدای اگوناگون و

حافظه آدم‌ها

عمر کرده‌اند

در پیشگفتار اولین چاپ جلد دوم پژوهش‌شان که در سال ۱۸۱۵ منتشر شد، ویلهلم گریم، روش راوی برگسته و اصیل،

فراو ویه‌مان را شرح می‌دهد: «او داستان‌هایش را متفکرانه، دقیق، با صراحتی نامتعارف و شعفی مضاعف و... نقل می‌کند.

مخاطب تیزهوش در اولین بخورد می‌فهمد که بی‌تردید، این قصه‌ها تحریف شده و با بی‌مبالاتی حفظ شده‌اند و از این رو

نمی‌توانسته‌اند در گذر زمان، دست نخورده باقی بمانند. داستن این نکته لازم است که وی همواره چه قدر به قصه‌هایش

وفدار و مشتاق تدقیق در آن‌ها. می‌توان فهمید که در میان مردم، کسانی که راههای زندگی کهن را بدون تغییر ادامه

می‌دهند، و دلبستگی‌شان به ارث برده‌اند بیشتر از ما است، مشتاق مجموعه‌های متعدد هستند.»

جلد اول *Kinder-und Hausmarchen* در سال ۱۸۱۲ منتشر شده بود. جلد دوم در سال ۱۸۱۵ و جلد

سوم در ۱۸۲۲. نسخه‌های اصلاح شده متوالی، ظرف چند سال، به دنبال هم آمدند. دو برادر، پنجه‌ر تازه‌ای برای آگاهی

رو به دنیایی گشودند که به اندازه گیتی قدمت دارد. به دنبال آن‌ها، پژوهشگران، یکی بعد از دیگری در جستجوی نقاط

پنهان فرهنگ عامه در دیار خود بودند و اکتشافات تازه‌ای انجام دادند. *الیاس لونرات*^۶ (۱۸۰۲-۱۸۸۴) در فنلاند، پتر

آسیبیورنسن^۷ (۱۸۱۲-۱۸۵۵) و دوست و همکار هنری اش؛ *یورگن مو*^۸ (۱۸۱۳-۱۸۸۲) در نروژ، به همراه جورج

دیسنت^۹ (۱۸۱۷-۱۸۹۶) که آثارشان را به انگلیسی ترجمه می‌کرد. در انگلستان، *اندرو لنگ*^{۱۰} (۱۸۴۴-۱۹۱۲) جوزف

جیکبز^{۱۱} (جاکوبز) (۱۸۵۴-۱۹۱۶) از جمله رهبران این جنبش بودند.

گام‌های شتابان قرن نوزدهم و ابهامات موجود در قصه‌های عامیانه، موج عظیمی از پژوهشگران میراث‌خوار؛ هر کدام با نسخه‌هایی از منابع قصه‌های خود، را در پی داشت. خیلی زود در حین گردآوری، این موضوع نمایان شد که قصه‌های مشابهی که در جاهای دور پیدا شده‌اند، بوسیله قصه دیگری جایگزین شده‌اند. چه عاملی انتشار وسیع قصه عامیانه را تبیین می‌کند و خاستگاه اصلی آن کجاست؟ نظریه‌ای مربوط به محققان زبانشناسی عنوان می‌کند که قصه‌ها از یک زبان فراگیر نشأت گرفته‌اند.(نظریه هندو – اروپایی). گمان دیگر این است که سرچشممه آن‌ها، منطقه‌ای فراگیر، احتمالاً هند، است. بنابر سومین فرضیه، قصه‌ها در حقیقت، صرفاً اسطوره‌هایی پیش پا افتاده بودند، فضولات اساطیری باشکوه و فراگیر که بر اساس تفسیر انسان از طبیعت خلق شده‌اند. طرفداران تئوری اخیر، تقریباً برای این عقیده خود، دلیل مبالغه‌آمیزی ارائه کرده‌اند. برای مثال {گفته‌اند} «وقتی گرگ، شنل قرمی را می‌خورد، فقط با استعاره‌ای از بلعیدن روز توسط شب روبروایم». بعدها مردم‌شناسان وارد عرصه شدند؛ کسانی که می‌گفتند دلیل قصه‌های مشابهی که در سرتاسر دنیا پیدا می‌شود این است که انسان بدی، هر کجا که به لحاظ جغرافیایی ممکن است بوده باشد یا در هر مرحله تکوین تاریخی که قرار داشته، مانند باقی انسان‌های بدی می‌اندیشیده است و آن تفکرات مشابه، قصه‌های مشابهی را نیز موجب شده‌اند. هیچ کدام از این نظریات نمی‌توانست به تمامی گویای حقیقت باشد و به همین خاطر، پژوهشگران و دانشمندان هر نظریه را برای تکمیل آن، مورد تردید قرار دادند.

قصه‌های عامیانه در جهان، قدمتی به اندازه زبان‌ها دارند. آن‌ها مهم‌ترین ارمغان مسافران هستند و اگرچه خود را یکی بعد از دیگری، با فرهنگ‌ها سازگار کرده‌اند، اما جوهر اصلی و خصوصیات خویش، اعم از وفاداری به نخستین ارزش قصه‌گویی و ماهیت ایده‌های مفهومی‌شان را حفظ کرده‌اند

دانشجویان فرهنگ عامه، روشی پژوهشی را به سرکردگی یولیوس^{۳۹} و کارلو کرون^{۴۰} در پیش گرفتن که ریشه در فنلاند داشت. پدر و پسری که یک روش تحقیق علمی برای پژوهش درباره قصه‌های عامیانه، از طریق مطالعه تمام و کمال تاریخ و جغرافیایش ارائه دادند؛ یک روش تاریخ- جغرافیایی که به اتفاق هم، تمام گونه‌های قصه را مد نظر قرار می‌دهد و سرگذشت و مسافت‌هایش را شرح می‌دهد. در این طرح، «هر یک از صدها نوع قصه، بایستی تحت شمول این پژوهش جامع قرار گیرند... و در پایان، نتایج این مطالعات، ترکیبی از جمع‌بندی‌های مناسب را ارائه می‌دهد.»^{۴۱} قصه‌هایی که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، نه صرفاً بر مبنای نوع، که بر اساس بن‌مایه، که «کوچکترین عنصر در یک قصه قادرمند برای تداوم سنت»^{۴۲} است، دسته‌بندی شده‌اند؛ مانند تکرار شدن بن‌مایه‌ی نامادری ظالم یا کوچکترین پسر. در آخرین اقدام، پژوهشگران و علاقمندان فرهنگ عامه سازماندهی شدند. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این حرکت، نگارش نمایه ادبیات عامیانه بر اساس بن‌مایه، و براسته استیس تامپسون، رئیس تنها کرسی فرهنگ عامه در دانشگاه ایندیانا امریکا بود. حتی بی‌تفاوت‌ترین مخاطبان فرهنگ عامه، به مجرد تورق این نمایه، گستردگی این کار را در خواهند یافت و احترام ویژه‌ای برای قدرت رمزآلود و حیرت‌انگیز تمام قلمرو فرهنگ عامه قائل خواهند شد.

بخش کمنظیری از تاریخ قصه‌های عامیانه، به قبل از ظهور برادران گریم برمی‌گردد. به اتفاقاتی که یک قرن پیش تر روی می‌دهد. مکان این ماجراهای فرانسه بود و زمان آن، هنگامه درخشش آراستگی و روشنفکری؛ دوران لویی چهاردهم. خمیرمایه فرهنگ عامه را نجیبزادگان دربار به دست دادند؛ کسانی که نوشتن قصه‌های پری وار حکم مصرف تنقلات را برای شان داشت و دست آخر میل فراوانی برای بازی کردن نقش زنان و مردان شبان روستایی پیدا کردند. شارل پرو^{۴۳}، یکی از همین‌ها بود؛ و کیلی سرشناس در رتق و فتق امور آکادمی فرانسه و عاشق کودکان. او حق بازی در باغ‌های تؤیلیری^{۴۴}، را برای بچه‌ها فراهم کرد؛ جایی که بقیه می‌خواستند در آن بنای یادبودی برای کراون بسازند. پرو در سال ۱۶۹۷، کتابی را به چاپخانه سپرد و گفت که پسرش ماجراهای آن کتاب را از پرستار پیری شنیده و نوشته است. تردیدی نیست که پسر وی، قصه‌ها را نوشته بود و پرو می‌خواست با این داستان ساختگی، شان اجتماعیش را حفظ کند. کتاب، شامل هشت داستان ماندگار بود؛ «زیبای خفته»، «شنل قرمی»، «ریش آبی»، «گریه چکمه پوش»، «الماس‌ها و وزغ‌ها»، «سیندرلا»، «ریکه کاکلی» و «رقص شست من». به نظر می‌رسد پرو، به صورت کاملاً شهودی، احترام زیادی برای سادگی، شفافیت و صداقت قصه‌های عامیانه که در خودش نیز یافت می‌شد، قائل بود. دیگر نویسنده‌گان آن دوره – مدام داونوئا^{۴۵} و مدام دی بومون^{۴۶} – قصه‌های پری وار را آینه‌ای در برابر دربار قرار دادند و آن را با ظرافت خاصی آراستند و با ایجاد یک جهان اخلاقی، بار مضاعفی بر دوش آن‌ها گذاشتند. پرو، خود از قصه‌ها لذت می‌برد و اجازه می‌داد تا بدون مداخله دریافت‌های شخصیش در مقام راوی آن‌ها، سخنگوی خود باشند. کتاب وی، اثری همه‌پسند برای سرتاسر اروپا و چراغ امیدی برای کودکانی بود که گرچه هنوز برای خواندن کوچک بودند اما درس‌ها و پیام‌ها و فرایض اخلاقی را به خوبی در می‌یافتدند.

همه این توصیفات، تنها بخش کوچکی از علاقمندی کودکان را شرح می‌دهد. آن‌ها به دنبال قصه‌های جادویی هستند و کاملاً می‌دانند که باید چه انتظاری داشته باشند. کلمه fairy {پری وار} از ریشه لاتین fatum، fate، می‌آید. در سرتاسر فرانسه باستان و میانه، feerie، به معنای سزمین fates و در انگلستان میانه faerie است. اسپنسر^{۴۷}، با Faerie Queene و شکسپیر با Titania^{۴۸} خود، بی شک عهددار مفهوم پریان به عنوان موجوداتی نازک طبع،

کوچک و زیبا هستند، چرا که متأسفانه تصویر مدرن ارائه شده از آن‌ها، مثل تصویر تلی زرور و ستاره در ظرف خاکروبه، در وضعیت نابسامانی توصیف شده است. پریان در قصه‌های عامیانه، قدرت‌هایی غیرقابل پیش‌بینی هستند، درست مانند دنیای شان؛ گاهی اوقات مهریان و اغلب، سنگدل و بداندیش. اگرچه آن‌ها در ذهن کودکان، حیرت‌انگیز، فوق العاده و خوب به نظر می‌آیند.

بچه‌های پریوار را با علاقه‌ای وصفناشدنی و بدون دل‌زنگی از موضوعات ساده و ماجراهای جادویی‌شان، دنبال می‌کنند. گاهی اوقات این میل سیری ناپذیر در تمام طول دوران کودکی، همراه آنان است تا این که پا به دوران بلوغ می‌گذارند و آزاد از افسون دورانی طلایی، مانند زنبوری شاد و شنگول، {به هر کجا سر می‌زنند و} گردد جمع می‌کنند. کودک با خواندن قصه عامیانه، شناخت عمیقی نسبت به خوبی‌های زندگی، خطرات موجودات شرور در جهان و حتی در وجود خودش، پیدا می‌کند تا با سلاخی جادویی، آن‌ها را شکست دهد. او جامه اعجاز می‌پوشد و با شوخ طبعی فراوانی، راه شاد شدن در یک روز کاملاً معمولی و توان رها ساختن تخیلاتش به جایی فراتر از وجود خویش و مرزهای نادانی‌اش را پیدا می‌کند.

همه چیز در قصه‌های پریوار، واضح و روشن است. هر کس کاملاً می‌داند کجا باید دلسوزی کند، عاقبت کار خیلی زود، بدون طرح مسائل غیر ضروری و بدون این دل و آن دل کردن‌های گیج کننده بین علت و معلول، مشخص می‌شود. در این قصه‌ها هر کس به فراخور حالش عمل می‌کند و روایات با قدرت و یکراست به سمت پایانی قابل پیش‌بینی، جلو می‌روند و به جایی می‌رسند که نیروهای خیر، به سعادت و سر برلنی می‌رسند و نیروهای شر، آن‌چنان که سزاوارش بوده‌اند، با اولین نشانه‌های عذاب، مجازات می‌شوند. ساختار و سبک قصه‌ها، خواننده را به بهترین شکل ممکن با هنر نوشتن مأнос می‌کند که در بهترین نمونه‌هایش، از آن‌جا که اقتصاد زبانی دارند، چیزی جز آن نیستند که به سمت هدفی غایی سیر می‌کند و امروزه به تخیلات مصور معروف‌اند. این قصه‌ها، جرقه‌های روشن‌بینی شاعرانه و انکاس واضح زبان گفتار و سبک‌هایی شخصی برای بیان چیزهای مختلف هستند؛ «او خیلی دلربا بود و این شرح همه زیبایی‌اش نبود.» {بیلی، پسرم، من و تو باید در معرض چشم‌انداز و سیعی قرار بگیریم.} «دعای خیر من پشت سرت است تا زمانی که آب دریا شیرین شود و درختان در بهار شکوفه ندهند.» {کلیپتی، لیپتی، لیپتی، کلیپتی، بور و بیت^۸ مثل یک پرنده پر سر و صدا به این‌جا آمد.}

در نزد خوبی و قساوت موجود در قصه‌ها، بسیاری از خواننده‌گانی را که نمی‌توانند کودکان را با مفاهیمی چون ظلم و خشونت آشنا کنند، ناراحت می‌کند. اگرچه درک این نکته مشکل است که آن‌ها چه طور می‌خواهند از دادن برخی اطلاعات به کودکان قرن بیستم اجتناب کنند، در حالی که دنیا، دو جنگ جهانی را پشت سر گذاشته است. افول منزلت انسانی {طی این دو رویداد} آن‌چنان بود که بشر هرگز مانند آن را به خاطر ندارد، به خصوص خاطره قارچ اتمی‌ای را که بر تمام دنیا سایه افکند. بد نیست به خاطر داشته باشیم که تعبیر هر کس برای خودش خوب است و بدون تجربه ترس و وحشت، هرگز احساس ناخودآگاه ما از شنیدن ادبیات شفا‌های آن‌اندازه که امروزه به دست آورده‌ایم، سرزنش نیست. چنان‌چه نقالان نتوانند جنگ دو گرماز را بدون توصیف صدای قرق خود شدن استخوان‌ها تعريف کنند، قصه مال آن‌ها نیست. خواندن وحشت ممکن است حتی برخی نیازها را برآورده سازد و ما را برای دانستن آن‌چه که ممکن است روزی به مثابه تهدیدی باشد، آماده سازد.

نظريه‌اي مربوط به
محققان زبانشناسی
عنوان می‌کند که
قصه‌ها از یك
زبان فراگير نشأت
گرفته‌اند.

(نظريه هندو
- اروپايي).
گمان ديگر اين است
كه سرچشمه آن‌ها،
منطقه‌اي فراگير،
احتمالاً هند، است.
بنابر سومين
فرضيه، قصه‌ها
در حقيقت،
صرفاً اسطوره‌هایی
پيش پا افتاده
بودند، فضولات
اساطيری باشکوه
و فراگير که
بر اساس تفسير
انسان از طبيعت
خلق شده‌اند

نمونه‌ها

(در این بخش به خاطر محدودیت صفحات، به ذکر توضیح مختص‌مری راجع به آثار منتخب اکتفا کرده‌ایم.- م.)

۱ - قصه‌های آلمان وروچک‌ها^۹ (وروچک‌ها و کفash)

ماجرای کمک‌های پنهانی یک وروچک خوب به یک آدم درستکار، درون مایه عامیانه‌ای جهانی است، کمک‌های آن‌ها نه تنها بدون انتظار پاداش انجام می‌شود، بلکه در برخی موارد نسبت به قدردانی هم اعتراض می‌کنند.

گرگ و هفت بچه کوچک

گرگ اغلب یکی از شخصیت‌های منفی عده در قصه‌های حیوانات است. او غالباً به گله می‌زند؛ کسی که اغلب حقیر شمرده می‌شود و یکی از راویان قدیمی است. در افکار عمومی به این قبیل قصه‌ها در اصطلاح «افزوذه^{۱۰}» می‌گویند.

غاز تخم طلا^{۱۱}

این قصه بن‌مایه‌ای آشنا دارد راجع به سه برادر که به دنبال بخت و اقبال‌شان به دل جاده می‌زنند و کوچک‌ترین برادر

و از قرار معلوم احمق ترین آن‌ها، دست آخر در کارش موفق می‌شود. گاهی موفقیت‌های او کاملاً تصادفی، گاهی به خاطر خوبی‌های او است. اگرچه در برخی از داستان‌ها نیز، چون باهوش‌ترین برادر است موفق می‌شود؛ مانند داستان بوتس و برادرانش^{۴۳}.

نوازندگان شهر برمون^{۴۴} (نوازندگان مسافر)

این قصه نه تنها در گروه قصه‌های افزوده قرار داده شده، بلکه از ساز و کار فربدای نیز برخوردار است. این قصه یکی از عامه‌پسندترین قصه‌های حیوانات است. نه تنها به این خاطر که شخصیت‌هایش دوستان مأتوس بچه‌ها هستند بلکه به این خاطر که آن‌ها اگرچه مورد ظلم و بدرفتاری واقع شده یا می‌شوند اما در نهایت به هدف خود رسند و پیروز می‌شوند. تأثیرات این اثر متوجه بیدار کردن حس نوع دوستی و عدالت‌جویی بچه‌ها است.

برادر و خواهر^{۴۵}

روایت متعارف قصه هنسل و گرتل از دو بخش تشکیل شده است. در قسمت نخست، می‌بینیم که چه طور بچه‌ها تصادفاً سرگردان می‌شوند و به تنهایی در جنگل به سر می‌برند و ماجراهای خانه پری شرور را از سر می‌گذرانند.

در بخش دوم فرارشان از خانه جادوگر و ماجراهای موفقیت‌آمیزشان در تلاش برای خلاص شدن از چنگ عجوزهای که تعقیب‌شان می‌کند را می‌خوانیم. اپرای هنسل و گرتل به اولین بخش این قصه می‌پردازد. «برادر و خواهر» به ماجراهای بخش دوم می‌پردازد و پایان خوشی را به ارمنان می‌آورد.

هنسل و گرتل^{۴۵}

در سال ۱۹۳۱، واندا گاگ^{۴۶}، هنرمند-نویسنده نامدار هزاران گربه و الف ب پ خرگوش، ویرایش کاملی از نسخه آلمانی قصه‌های جادویی برادران گریم را به دوست و هنرمند دنباله‌رویش، کارل زیگرسور^{۴۷}، مسئول چاپ در موزه هنر فیلاندفیا سپرد. این مجموعه هدیه‌ای بود که بازتاب‌های سودمندی داشت. این قصه‌ها از نهاد واندا گاگ برآمده بودند چراکه او آن‌ها را پرورش و گسترش داد. او در مینیسوتا به عنوان یک بوهمیابی پیشوپ متولد شد و در جامعه آلمانی زبان نیواولم بزرگ شد؛ جایی که قصه‌های بومی مذکور، در فضایی که او نفس می‌کشید، ساری و جاری بودند. او عجیب و غریب بود و به همین خاطر به عنوان وظیفه، خودش را ملزم به بازآفرینی و تصویرگری خودبسته و کاملاً شخصی قصه‌ها کرد. نتیجه پس از گذر سال‌ها ظهور یک سری کتاب‌های دوست داشتنی بود. برخی از این کتاب‌ها تنها شامل یک داستان می‌شد مثل سفید برفی و هفت کوتوله و ماقبی مجموعه قصه بودند مانند: قصه‌هایی از برادران گریم، سه قصه مفرح از برادران گریم و بالاخره چند قصه از برادران گریم که البته متأسفانه هرگز کامل نشدند، اگرچه گاگ تا زمان مرگش مشتاق جمع آوری نمونه‌ها بود.

ترجمه‌های واندا گاگ صمیمیت ویژه‌ای به قصه‌ها بخشیده است. همچنین، سادگی خاصی که در سبک و شیوه روایت وجود دارد، بچه‌هایی که به تازگی با ادبیات عامیانه آشنا شده‌اند را جذب می‌کند. او مسلمان روح عامیانه قصه‌ها را درک کرده‌بود و برای همین، شخصیت پردازیش و دیالوگ‌هایی که اضافه نموده، شفاف و واضح‌اند. در ادامه پنج داستان از بازنویسی‌های آزاد گاگ را می‌خوانیم اما برای پی‌بردن به ارزش هنری این کار، باید به مجموعه کامل آن مراجعه کرد که به لحاظ فرم، قطع و تصویرگری خاص گاگ با خطوط منحنی، بسیار جذاب است. این نوع تصویرگری، زیبایی فضای نواحی دهقانی را نمایش می‌دهد، صمیمیتی به چشم‌اندازها می‌بخشد، و کیفیت مناسب و بامزگی قصه‌ها را دوچندان می‌کند.

هنسل و گرتل به خاطر عناصری چون خانه شکلاتی، جادوگر بدجنس، پرندگان مهریان و شجاعت دو شخصیت آن یکی از تو دل بروترين قصه‌های پریوار است. در نسخه اصل آلمانی آن، وقتی صحنه مرگ جادوگر فرا می‌رسد، این عبارات را می‌خوانیم: «آه... و جادوگر شروع کرد به جغ و ویغ کردن اما گرتل پا به فرار گذاشت و جادوگر خداشناس با فلاکت جان داد.»

واندا گاگ هیچ کدام از نیروهای فراطبیعی را وارد داستان نمی‌کند و با پرورش حوادث از همه ارتباطات می‌گزند و به رنج انسانی می‌رسد، و درنهایت چیزی به عنوان نماد عدالت را در این {دنیای پر از} چرندیات مهمل به دست می‌دهد: «عجوزه گریه کرد، جلز و ولز کرد و سوخت، اما هیچ کس چیزی نشنید. کارش تمام بود ولی دم آخر هیچ کس نگفت خرت به چند من!؟!»

ماهیگیر و زنش^{۴۸}

شاید دانستن پاسخ این سوال خالی از لطف بباشد که به واقع تنگ سرکه چه طور به عنوان منزل و خانه وارد ادبیات عامیانه شد. پاسخ در داستانی انگلیسی به اسم آقای وینگر است. در این بخش، در نسخه‌ای از این قصه با عنوان **ماهیگیر و زنش**، با زوجی روبرو می‌شویم که محل سکونتی مشابه دارند؛ تنگ سرکه.

این قصه جهانی است و دست همه {قصه‌ها} را از پشت بسته است. چه کسی زن طماع را نمی‌شناشد یا مردی را که وظیفه الهیش را می‌داند و راضی به رضای اوست؟ هر وقت کسی می‌گوید: «طرف، مثل زن ماهیگیر می‌ماند» تا ته خط را رفته است.

کودک با خواندن
قصه عامیانه،
شناخت عمیقی
نسبت به
خوبی‌های زندگی،
خطرات موجودات
شرور در جهان
و حتی در وجود
خودش،
پیدا می‌کند تا با
سلامی جادویی،
آن‌ها را
شکست دهد.
او جامه اعجاز
می‌پوشد و
با شوخ طبعی
فراوانی، راه
شاد شدن در
یک روز کاملاً
معمولی و توان
رها ساختن
تخیلاتش
به جایی فراتر از
وجود خویش و
مرزهای نادانی اش
را پیدا می‌کند

رابونزل^{۴۹}

«علیرغم نکاتی که ذکر شد، قصه‌های پری‌وار صرفاً حبابی پوچ نیستند که بشود بی خیال با تمسک به «مشرب فکری» خاصی، کنارشان گذاشت و یا تنها وابسته بود که به رسمیت می‌شناسیم شان یا... این قصه‌ها ریشه‌ای واقعی و درست و حسابی در گذشته‌های بسیار دور انسان دارند و به ماجراهای اسطوره‌ای و مذهبی و به زندگی و آئین‌های بسیاری از مردم سرزمین‌های مختلف بازمی‌گردند.» واندا گاگ این جملات را در سال ۱۹۳۷ در مقاله‌ای نوشت که طی آن به یحث و گفتگو راجع به قصه‌های پری‌وار می‌پرداخت و در مقام حمایت از آن‌ها برمی‌آمد.^{۵۰}

در قصه رابونزل، روح معنوی تأثیرگذاری جریان دارد به ویژه آن‌جا که مصائب فراوانی به خاطر عشق به محبوب تاب آورده می‌شود تا قادری برای نجات معشوق به دست آید.

سفید برفی و هفت کوتوله^{۵۱}

«مشهورترین موجودات پری‌وار، به ویژه به خاطر فراوانی سنت‌هایی که به آن‌ها مربوط می‌شود، کوتوله‌ها هستند. در کشورهای حوزه اروپای شمالی، آن‌ها را به عنوان ارواح زیر زمینی می‌شناسند.» استیس تامپسون در **قصه‌های عامیانه** خود، کوتوله‌ها را اینگونه توصیف می‌کند: «بدون شک آن‌ها همان طور که عموماً تصور می‌شوند و یا پری‌هایی که دانمارکی‌ها، نیسیس می‌نامند» (ص. ۲۴۸). دکتر تامپسون پیش از این می‌گوید: «والت دیسنی به طور استثنایی در به چنگ آوردن اندیشه کهن نسبت به کوتوله‌ها در تولید سفید برفی موفق بوده است.» این نکته جالب توجه است که اختلاف نظری هم با وی در این مورد وجود دارد. منتقدان این نظر احساس می‌کنند که نامگذاری و شخصیت‌پردازی دیسنی نسبت به کوتوله‌ها، از رازآلودگی و کیفیت واقعی‌ای که به طور سنتی حق آن‌هاست، برخوردار نیست. دویی، اسنیزی، اسلیبی و داک... این‌ها اسامی نجسبی برای شخصیت‌های هم نوعی چون رومپلشتیلسخن^{۵۲} و تام بند انگشتی به نظر می‌آیند. دکتر تامپسون در اتوپیوگرافی خود به نقل از جوی، سی. اس. لوئیس^{۵۳}، پروفسور مطالعات قرون وسطاً و ادبیات انگلیسی دوره رسانس در دانشگاه کمبریج، از لذتش از کوتوله‌ها می‌گوید: «در آن روزها، کوتوله‌هایی باشلق دار و ریش برفی بوده‌اند... قبل از آن که والت دیسنی آن‌ها را برای ساکنان زمین به ابتدا بکشاند.» (ص. ۵۴). به هر تقدیر، ماجراهای کودکی در بین کوتوله‌ها، با ترکیب الگوهای نامادری بی‌رحم و طلسمن جادوی و شکسته شدن این طلسمن به دست شاهزاده‌ای جذاب، یکی از جذاب‌ترین قصه‌های ادبیات عامیانه محسوب می‌شود.

رومپلشتیلسخن^{۵۴}

راز، یکی از عناصر ثابت اغلب قصه‌های عامیانه است. روایت‌های مختلف قصه رومپلشتیلسخن را می‌توان امروزه در میان مردم شنید. در کنار عنصر راز، می‌توان تمهد آزمودن صداقت که یک اظهار نظر قدیمی است را هم یافت. در روایت فرانسوی این قصه، نوع رمزگشایی پایان قصه متفاوت است و با روابط علت و معلولی غیر واقعی تری از روایت حاضر، اتفاق می‌افتد. روایات دیگری هم از این قصه با کمترین تغییرات وجود دارد.

گذشته، گذشته است^{۵۶}

نبرد میان جنسیت‌ها و یکی به دو کردن سر این که چه کسی بیشتر در این دنیا کار می‌کند، مردها یا زن‌ها – موضوع حکایات بسیاری در روزگار معاصر بوده است. این قصه هدیه‌ای به پاس شایستگی‌های زنان است البته غرولندهای مردان هم در این قصه آمده است. این‌ها اتفاقات احمقانه این قصه هستند: گاوی که برای چریدن به پشت‌بام رفته است و شراب سیبی که کف زیرزمین ریخته شده است.

این قصه در آثار گریم دیده نمی‌شود. واندا گاگ آن را در زمرة ادبیات ناحیه بوهم قرار داده است. در اسکاندیناوی، روایت این قصه به، شوهری که در فکر خانه بود معروف است و می‌توان نسخه‌ای از آن را در کتاب **گودرون تورن تومسن**، با عنوان **شرق خورشید و غرب ماه پیدا کرد** (رو، پترسون). استیس تامپسون شرح می‌دهد که این قصه در کشورهای انگلیسی زبان شکلی ترجیع‌بند گونه دارد.

نوچه جادوگر^{۵۷}

این قصه، روایتی مدرن از قصه‌ای است که قدمتی نزدیک به هشت‌صد سال دارد و ماجراهی نوچه جادوگری را تعریف می‌کند که در غیاب استادش، اوراد جادویی را می‌خواند و جاروی معروفش را به آب می‌زند اما افسوس که نمی‌تواند ورد جادویی متوقف کننده جارو را به یاد بیاورد. خیلی زود در اتاق سیلی به راه می‌افتد اما بازگشت اتفاقی جادوگر بزرگ، جلوی خرابکاری بیشتر را می‌گیرد. گوته، ترانه‌ای بر اساس این حکایت نوشته است و در سال ۱۸۹۷، یک آهنگساز فرانسوی به نام پل دوکا، یک اسکرتسو ارکسترال که در واقعه الهامی از شعر گوته بود، نوشته.

کتابشناسی

Grimm, Jakob & Wilhelm. *Grimm's Fairy Tales*; complete edition with 212 illustrations by Josef Scharl. Pantheon, 1944

این کتاب، تنها نسخه کامل قصه‌هایی است که برادران گریم جمع‌آوری کرده‌اند و با تصاویر اصلی و جذاب هنرمندی باواریایی همراه است. مقدمه پادریک کالوم و تعلیقات و شرح‌های فولکلوریک جوزف کمپل در این کتاب، جاذبه فراوانی برای پژوهشگران دارد. با این حال این کتاب می‌تواند برای تمام خانواده‌ها جالب باشد.

Grimm, Jakob & Wilhelm. *Fairy Tales*; tr. by Lucy Crane, Marian Edwards, Mrs. Edgar Lucas Crane, and other; illus. by Jean O'Neill; introduction by May Lamberton Becker. World, 1947 (6-(Rainbow Classics). (Grades 4

اگری جذاب برای همه علاقمندان به قصه‌های پریوار.

Grimm, Jakob & Wilhelm. *Grimm's Fairy Tales*; tr. by Mrs. E. V. Lucas, Lucy Crane, and Marian Edwards; illus by Fritz Kredel. Grosset & Dunlap, 1945 (Illustrated Junior Library). (Grades 6-4

مجموعه‌ای از پنجاه و پنج داستان دوست داشتنی و پرکشش.

Grimm, Jakob & Wilhelm. *Grimm's Fairy Tales*; tr. by Lucy Crane; illus. by Arnold Roth. After (5-word by Clifton Fadiman. Macmillan, 1963 (Macmillan Classics). (Grades 3

این کتاب یکی از بهترین ترجمه‌هایی است که از قصه‌های برادران گریم صورت گرفته است. نسخه اصلی آن را والتر کرین تصویرگری کرده است.

Grimm, Jakob & Wilhelm. *Grimm's Fairy Tales* based on the retelling by Frances Jenkins Olcott, from the translation by Margaret Hunt. Introduction by Frances Clarke Sayers. Follett, 1968

مجموعه‌ای از پنجاه قصه که با پنجاه تصویر مختلف تزئین شده است. این تصاویر از میان ده هزار تصویر مختلف که کودکان بیش از هفتاد کشور دنیا در رده‌های سنی مختلف ارائه کرده‌اند، با کمک اهالی انجمن هنر آمریکا انتخاب شده است.

Grimm, Jakob & Wilhelm. *Household Stories*, trans. Lucy Crane; illus. by Walter Crane. New ed (6-McGraw-Hill, 1966. (Grades 3

چاپ مجدد این کتاب به کودکانی بیشنهاد می‌شود که دوست دارند حال و هوای فضایی که این داستان‌ها در آن نوشته شده است را دریابند.

Grimm, Jakob & Wilhelm. *The House in the Wood, and Other Fairy Stories*; with drawings by L. (4-Leslie Brooke. Fredrick Warne, 1944. (Grades 3

یک مجموعه بی‌نظیر برای نوجوانان علاقمند به قصه‌های جادویی.

چنان‌چه نقالان
نتوانند جنگ
دو گراز را
بدون توصیف
صدای قرق قرق
خورد شدن
استخوان‌ها
تعریف کنند،
قصه مال آن‌ها
نیست. خوادن
وحشت ممکن است
حتی برخی نیازها
را برآورده سازد و
ما را برای دانستن
آن‌چه که ممکن است
روزی به مثابه
تهدیدی باشد،
آماده سازد

Grimm, Jakob & Wilhelm. *Tales from Grimm*; freely tr. and illus. by Wanda Gag. Coward-
(4-McCann. 1936. (Grades 2

نسخه‌ای فوق العاده و رضایت‌بخش به لحاظ متن و تصویر. واندا گاگ نشان داده که مترجمی ماهر و هنرمندی نابغه است. ترجمه او تمام خصوصیات زبانی قصه‌ها را حفظ کرده است. او در مقدمه کتاب، نظریه خود در باب ترجمه آزاد را شرح می‌دهد.

Grimm, Jakob & Wilhelm. *More Tales from Grimm*; freely tr. and illus. by Wanda Gag. Coward-
(5-McCann. 1947. (Grades 4

این کتاب، راهنمای کتاب قصه‌هایی از گریم است و شامل قصه‌هایی می‌شود که زیاد شناخته شده نیستند. از هر دو جنبه تصویر و متن بر جسته است و کارل زیگرسر در پیشگفتار کتاب، معرفی مختصری از تصویرگران کتاب و روش کارشناس ارائه می‌دهد.

Grimm, Jakob & Wilhelm. *Three Gay Tales from Grimm*; freely tr. by Wanda Gag. Coward-Mc-
(3-Cann, 1943. (Grades 1

واندا گاگ در این اثر با نظری مفرح و تصاویری بی‌مانند قصه‌های زن‌آکله، سه پروگزارتخم طلا را روایت می‌کند.

Haviland, Virginia. *Favorite Fairy Tales in Germany*; retold from the Brothers Grimm; illus. by
(3-Susanne Suba. Little, Brown, 1959. (Grades 1

پی‌نوشت:

- 1 - From Introduction to Grimm's Fairy Tales
(Pantheon Books, New York. 1944).
2 - Anthology of Children's literature
3 - Edna Johnson
4 - Carrie E. Scott
5 - Evelyn R. Sickels
6 - Frances Clarke Sayers
7 - Houghton Mifflin
8 - Ballads
9 - Sagas
10 - Marchen
11 - Grimm
12 - Stith Thompson
13 - Stith Thompson, The Folktale (Dryden Press, New York, 1946), p. 8.
14 - The Bremen Town Musicians
15 - The Old Woman & Her Pig
16 - Mr. Vinegar
17 - Pourquoi
18 - Chaucer
19 - Boccaccio
20 - Jakob Grimm
21 - Wilhelm Grimm
22 - Frau Katherina Viehmann
23 - Elias Lonnrot
24 - Peter Asbjornsen
25 - Jorgen Moe
26 - George Dasent
27 - Andrew Lang
28 - Joseph Jacobs
29 - Julius
30 - Kaarlo Krohn
31 - Stith Thompson, The Folktale, p. 396.
32 - Ibid., p.415.
33 - Charles Perrault
34 - Tuilleries
35 - Madam d'Aulnoy
36 - Madam de Beaumont
37 - Spenser
38 - Brer Rabbit
39 - From Jakob & Wilhelm Grimm, *Household Stories*, trans. Lucy Crane (Macmillan, 1926).
- 40 - Cumulative
41 - From Jakob & Wilhelm Grimm, *Household Tales*, ed. & partly trans. Anew by Marian Edwards (Dent, London. 1922).
42 - Boots & his brothers
43 - From Jakob & Wilhelm Grimm, *Household Stories*, trans. Lucy Crane (Macmillan, 1926).
44 - From Jakob & Wilhelm Grimm, *Household Stories*, trans. Lucy Crane (Macmillan, 1926).
45 - From *tales from Grimm*, trans. Wanda Gag (Coward-McCann, 1936).
46 - Wanda Gag
47 - Carl Zigrosser
48 - From *tales from Grimm*, trans. Wanda Gag (Coward-McCann, 1936).
49 - From *tales from Grimm*, trans. Wanda Gag (Coward-McCann, 1936).
50 - این مقاله در The Horn Book for March به چاپ رسیده است.
- 51 - Wanda Gag, Snow White and the Seven Dwarfs (Coward-McCann, 1938).
52 - Rumpelstiltskin
53 - Joy C. S. Lewis
54 - From Jakob and Wilhelm Grimm, *Household Stories*. Lucy Crane (Macmillan, 1926).
- 55 - این کلمه در فرهنگ آلمانی، نام یک جن کوتوله است که در این قصه نیز، نام شخصیت بدجنسی است که با دختر قالی‌بافی که بعدها همسر پادشاه می‌شود، معامله می‌کند؛ جن جادو می‌کند که دختر بچه‌دار شود و در عرض چنانچه دختر نام کوتوله را پیدا نکند، بچه‌اش را به او بدهد. در محدود منابع فارسی‌ای که از این قصه سخن رفته است، این اسم، «رامپل استیلتیلش» ترجمه شده که با توجه به سرهم بودن این کلمه در زبان آلمانی و ترجمه‌های انگلیسی، صحیح نمی‌باشد و «رومپلشیلتیلشخ» یا «رامپلستیلش» صحیح می‌باشد که در فرهنگ آثار (انتشارات سروش) هم به همین ترتیب عمل شده است. در این مورد، سپاسگزار آقای بهروز کیا مترجم فرهنگ زبان آلمانی هستم.
- 56 - Wanda Gag, *Gone Is Gone* (Coward-McCann, 1935).
57 -Richard Rostron, *The Sorcerer's Apprentice* (Morrow, 1941).