

نگاه کارکرد فولادی نگاه کارکرد فولادی نگاه کارکرد

استفاده از نماد
نماد ابزاری
نماد ارائه معرفت

نماد

فرهنگ ما پر از نماد است: خوراک
بوقلمون روز شکرگزاری، حلقة
ازدواج، تاج عروس، غسل تعمید و ... در
هر کدام از این نمادها، شیء یا مراسمی
جانشین صدها و هزارها کلمه توصیف
می شود.

اگر می خواهید به داستان تان وجوه بیشتری
بدهید، استفاده از نمادها را، به عنوان ابزاری
برای ارائه معنا، مورد توجه قرار دهید.
نماد می تواند یک تصویر باشد که برای
لحظه‌ای کوتاه در داستان می آید. همچنین
ممکن است یا عمل داستانی یکی شود:
این ترکیب یا شکل ادبی که در سرتاسر
کار گسترش می یابد و کلیت آن را در
برمی گیرد و [در مقایسه با سطح ظاهری
داستان] بار معنای بیشتری را بر دوش
می کشد.

یک بار بر اساس داستانی که یک مبلغ
مذهبی برایم تعریف کرد، نمایشنامه‌ای
نوشتتم به نام دیوار سفید چنین:
مسئولان یتیم خانه‌ای، پیرامون محوطه
یتیم خانه یک دیوار سفید رنگ کشیده بودند؛
نه برای اینکه بچه‌ها را در داخل محوطه
نگه دارند بلکه تا جلوی ورود دیگران را
به محوطه بگیرند. چون یتیم خانه همیشه
شلوغ بود و پول کافی هم نداشت. هر
روز، چند کودک چینی بی خانمان و
گرسنه، پشت دیوار می ایستادند، و
با حسرت به داخل نگاه می کردند.
در میانشان دختر کوچکی هم بود
که هیچ وقت آن جا را ترک

داستانی و حرکت داستان هماهنگ باشد. یکی از شاگردان من داستانی نوشته درباره کارگران یک معدن زغال‌سنگ. شخصیت اصلی داستان زن جوانی است که می‌خواهد از آن محیط فرار کند. هنگامی که داستان شروع می‌شود، او مشغول برنامه‌ریزی برای فرار است و در پس زمینه، صدای سوت قطار را می‌شنود که نمادی است مرتبط با فرار او. نوعی اضطرار و اضطراب را در کار او می‌شود احساس کرد، و در پایان داستان خواننده کشف می‌کند که بخشی از این اضطراب، به خاطر قتلی است که او برای فراهم کردن پول فرارش مرتکب شده است.

در پایان داستان، کلاتر شهر به سراغ او می‌آید. سوت قطاری که زن جوان از این پس می‌شنود، همانظور که ضعیف و ضعیفتر می‌شود، بر باد رفتن آرزوی آزادی را، به شکلی نمادین به تصویر می‌کشد. دیگر تصاویر استفاده شده در این داستان نیز، با چرک و کثافت و فلاکت محیط پیرامون دختر هماهنگ هستند.

نماد باید جهانشمول باشد؛ یک شیء آشنا برای همه. همچنین باید کیفیتی عاطفی داشته باشد. سوت قطاری که درباره تاثیرش بر احساس آن کارگر معدن صحبت شد، شاید برای همه کسانی که در فلاکت محیط پیرامونشان گرفتارند، قابل تعیین باشد.

نماد باید هدفمند باشد. نویسنده باید بداند کی و چگونه نماد را وارد داستان کند. ممکن است، به عنوان مثال، در طبیعت

نمی‌کرد، هر روز می‌آمد و تا شب همانجا می‌ماند... تا این که بالأخره مسئولان یتیم خانه مقاومتشان تمام شد و دخترک را به داخل راه دادند. دیوار تبدیل شد به نماد همه محدودیت‌هایی که به خاطر بی‌پولی به یتیم‌خانه تحمیل می‌شد، و دخترک تبدیل شد به نماد همه کودکان یتیم چیزی که با حسرت در جستجوی محبت بودند. پس: نماد برای انتقال درونمایه یا مفهوم داستان نیز به کار می‌رود.

دیوار، بارها در ادبیات داستانی به عنوان نماد مورد استفاده قرار گرفته است، البته به شکل‌های مختلف: داستانی را به یاد می‌آورم درباره دیواری که شخصی برای مسدود کردن چشم انداز رو به اقیانوس همسایه‌اش ساخته بود.

اشیاء زیادی را می‌توان نام برد که به عنوان نماد در داستان‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند: پل‌ها، گلدان‌ها، پرنده‌ها و فصل‌ها، نویسنده باید تلاش کند تا برای نمادهای شناخته شده، استفاده‌های جدیدی پیدا کند یا نمادهای جدیدی کشف کند.

ابزار کشف و شهود

نماد باید به دقت انتخاب شود. در حقیقت باید برای مفهومی که از آن بر گرفته شده، بهترین انتخاب باشد تا بتواند دریافتی ظریف و هوشمندانه به وجود آورد. نماد باید به شکل طبیعی از محیط و شخصیت‌های داستان بیرون آمده، با عمل

نمونه مشابهی برای آن وجود داشته باشد. داستانی را به یاد می‌آورم درباره زنی که پرسش می‌خواست به جنگ برود. همسرش معتقد بود که باید به فرزندشان اجازه رفتن را بدهند، اما نگران او بود. یک روز که زن به گریه‌هایشان غذا می‌داد، دید گریه مادر، بچه‌اش را به طرف پیاله هل می‌دهد. بچه گریه می‌کرد و به مادرش می‌چسید، اما مادر به جلو هلش می‌داد و از او دور می‌شد. زن پی برد که او نیز، باید پرسش را به سمت بلوغ و پختگی هدایت کند. از این نماد، بارها و به شکل‌های مختلف استفاده شده است. یک شیوه دیگر برای به کار بردن آن، می‌تواند این باشد که مادر و پسری را در حال بارگیری یک کامیون در نظر بگیریم. در حین کار، مادر پی می‌برد که برای اولین بار، پرسش دارد بیشتر بار را جایه‌جا می‌کند؛ یعنی از این به بعد، او می‌تواند روی پای خودش بایستد.

در این داستان‌ها، از نماد به عنوان ترندی برای گره‌گشایی استفاده شده است که باعث تغییر نگرش شخصیت اصلی و رسیدن او به شناختی جدید می‌شود که با هدایت او در تصمیم‌گیری، در برطرف کردن یا حل مسأله‌اش به او کمک می‌کند. وقتی که نماد به عنوان ابزاری برای گره‌گشایی استفاده می‌شود، باید خیلی زود در داستان بیاید، تا وقتی که بزنگاه استفاده‌اش فرا رسید، در داستان حضور داشته باشد. همچنین باید به شکلی در داستان بیاید که مظور و مقصودش عربان نباشد. به عنوان مثال، وقتی که گربه و بچه گریه در داستان

ظاهر می‌شوند، به نظر می‌رسد که فقط بخشی از پس زمینه داستانند. پسر با آن‌ها بازی می‌کند: این تصویر، جوانی و خامی پسر را نشان می‌دهد و بر درست بودن احساس مادر درباره ناپختگی او برای رفتن به جنگ تأکید می‌کند. زمان زیادی نمی‌گذرد که هدف واقعی حضور گریه‌ها در داستان آشکار می‌شود. در داستان آن کارگر معدن نیز، خواننده به سوی این برداشت هدایت می‌شود که قطار وسیله‌ای است برای فرار، اما کمی دیرتر کشف می‌کند که قطار نماد بر پاد رفتن آرزوی آزادی است. هنگامی که نویسنده از نماد استفاده می‌کند، باید ذهن خواننده را از مقصود اصلی آوردن نماد در داستان دور کند تا بزنگاه استفاده آن در برطرف کردن یا حل مسأله فرا برسد.

توازی عمل داستانی

نماد نباید بیش از حد مبهم باشد، چون امکان فهم آن برای خواننده از بین می‌رود و در عین حال [این را هم] نباید فراموش کرد که هدف نماد ارائه غیرمستقیم است: به طور ضمنی و در پرده بیان کردن، نه خودنمایی کردن.

در بعضی از داستان‌ها نماد به موازات عمل داستانی حرکت می‌کند. به عنوان مثال، مردی را فرض کنید، مبتلا به افسردگی شدیدی که حتی احتمال دارد کارش را به خود کشی بکشاند. این مرد در کلبة خود در یک خلیج به تنها بی زندگی می‌کند.

می دید قایق، چون نمی تواند بر توفان چیره شود، در هم شکسته و نابود می شود، عزمش را جزم می کرد و تصمیم می گرفت در مبارزه اش پیروز شود. اگر داستان به این شکل نوشته شده بود، باز هم قایق و توفان کار کرد نمادین خود را به عنوان ابزاری برای گره گشایی در داستان حفظ می کردند. کشمکش ذهنی مرد، چون به موازات مبارزة قایق پیش می رود، بار دراماتیک بیشتری پیدا می کند. این گونه توازی اغلب زمانی استفاده می شود که کشمکش شخصیت اصلی، بیشتر ذهنی و نقش خصوصیت های نمایشی و تعلیق در داستان کمتر باشد.

وضعیت اسف بار، مقابله شخصی

نماد گرایی به بهترین شکل خود در فیلم متمردان ارائه شده، که در آن تونی کورتیز نقش یک زندانی سفیدپوست را بازی می کند و سیدنی پواتیه نقش یک زندانی سیاه پوست را. ظاهر امر، یا به عبارتی دیگر، داستان قابل مشاهده، داستان فرار دو زندانی از کامپیون زندان در بازگشت از کار روزانه است که دست هایشان بهم زنجیر شده. دو زندانی فرار می کنند، ولی به مخاطر وجود زنجیر، نمی توانند از یکدیگر خلاص شوند. در خلال روزهای بعد، دو زندانی از یکدیگر متنفر می شوند و تنفر و بیزاری فراموش شده شان را بر سر هم فریاد می کنند. داستان در

همسرش از دنیا رفته، کسب و کارش در آستانه ورشکستگی است و زندگی در نظرش رو به زوال است. در لحظه ای که می خواهد خودش را بکشد، در خلیج قایقی را در حال مبارزه با توفان می بیند، و با مبارزه آن برای بقاء احساس نزدیکی می کند، چون آن را شبیه به مبارزه خودش می یابد. همان طور که به قایق زل زده، در ذهن خود به گذشته بر می گردد؛ گذشته ای که وضعیت و موقعیت کوتوله اش را روشن می کند. خواننده در می یابد که نجات قایق از توفان، مرد را در تصمیم گیری هدایت خواهد کرد. این داستان یکی از چندین وضعیت و موقعیت متفاوتی است که می تواند رخ دهد. ممکن است مرد، با کمک فلاش بک هایی از مبارزة خودش با زندگی، مبارزة قایق را در ذهن خود شبیه سازی کند و وقتی بیند که قایق می تواند در وضعیت و موقعیتی که به نظر غیر ممکن می رسد، پیروز شود، احساس کند که او نیز، اگر مبارزه کند، می تواند پیروز شود. شاید اگر نویسنده می خواست داستان را به شکلی متفاوت بنویسد، می شد قایق در هم شکسته و غرق شود،

اما مرد که

نشان دادن خشونت. نماد، هم از اجزاء سازنده عمل داستانی است و هم بر وجودی از آن تاکید می کند. نرعة مکرر یک گرگ در پس زمینه یک بیابان برهوت می تواند نماد تهابی یا خطر باشد.

اغلب از این که در داستانها به نکاتی بر می خورم که می توانند یک نماد کامل و بی نقص بسازند، ولی نویسنده از عهده ارائه درست شان بر نیامده، شگفت زده می شوم. شاید همه ما به طور غریزی در جستجوی نمادها باشیم، ولی همیشه نمی توانیم آن ها را درست تشخیص دهیم یا کاربردشان را کشف کنیم.

نمادها همه جا حضور دارند و کیفیت نوشته های شما را بهتر خواهند کرد؛ البته استفاده مؤثر از آن ها تمرین زیادی را می طلبد، که به غنایی که بر اثر شما می بخشد، می ارزد.

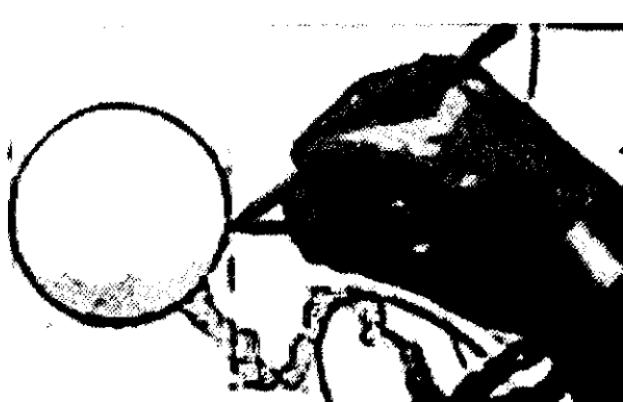
ویرایش سوم - ۲۴/۲/۸۶

این مقاله ترجمه ای است از:

Using Symbols as a Shortcut to Meaning / Written by: Rega Kramer McCarty

ظاهر پر از عمل و تعلیق است، و در لایه های زیرین معنایی اش است که تبدیل به یک داستان بزرگ می شود؛ تمام داستان به مشاجره ای میان دو نژاد تبدیل می شود. درون مایه این است که نه سیاه پوستان و نه سفید پوستان، هیچ کدام به تهابی نمی توانند خود را نجات دهند و از آن جا که برای همیشه به هم بیوند خورده اند، سرنوشت یکی بر سرنوشت دیگری تأثیر می گذارد. زنجیر نماد اسارت آنهاست. وقتی که بالاخره موفق می شوند زنجیر را پاره کنند، مرد سیاه پوست می رود و مرد سفید پوست برای همخوابگی با زنی که در آن جا زندگی می کند، در کلبه می ماند. اما باز هم هیچ کدام آزاد نیستند؛ مرد سیاه پوست مأموران پلیس را می بیند که به طرف کلبه می روند. او مجبور است برگردد و به مرد سفید پوست خبر بدده؛ چرا که اگر مرد سفید پوست دستگیر شود، او نیز دستگیر خواهد شد.

گاهی اوقات از نماد برای نشان دادن حالات های روحی استفاده می شود مانند زمینی بایر و بی حفاظ برای نشان دادن احساس دلتگی، یا توفانی متلاطم برای

یک داستان خوب نمادین

کدر

سهیل (عازی)

وقتی مادر بزرگ مرد، مادرم نبود، خواهرهایم نبودند. کنار جسد روشن و مچاله اش ایستادم، هیچ دسته گلی نداشتیم تا بر سینه اش بگذارم. شرمنده خودم شده بودم و با بالا و پایین بردن دستهایم از او خداحافظی کردم. زمین از غبار هم نرمتر بود. دو دقیقه نشد که قبر گود و زیبایی کندم و مادر بزرگ را که دیگر مادر بزرگ نبود، بلندش کردم و در گودی نهادم. رشته موهای نقره ای اش مثل عکسی از حرکت هزارها شهاب برق می زدند. خاک های از سرب سنگین تر و از چسب چسبناک تر را با چشم هایی از اشک تار شده در گودی ریختم. عطر گل ها، عطر وسوسه کننده گل های باران خورده در قبرستان منتشر شده بود اما نه آب می دیدم، نه سبزه ای در اطرافم. قبرها تا انتهای افق گسترده بودند و آخری ها سنگ های خاکستری شان را به شکم نارنجی آسمان می مالیدند. ناگهان از لای مفصل های لق انگشت هایم، از درون گوشت ترد و قرمزم، گل های زیبایی جوانه زدند و رشد کردند و جوانه زدند و رشد کردند. دستهایم به دو دسته گل ترسناک تبدیل شد. به یاد ملاٹک با بال های زیبایشان افتادم که سال ها پیش مادر بزرگ ترانه اش

را برایم لایبی می‌کرد. دو سه بار بال زدم اما چیزی جز صدای ویز پرواز زنبورها عاید نشد. دست‌هایم را که دیگر دست نبودند با صدای قریچ قروچ مشتمز کننده‌ای از بازو در آوردم و بر قبر نهادم. آسمان سرمهای و نارنجی را نگاه کردم و با تمام نفس رو به بالا قهقهه زدم. آستین‌هایم چه خنده‌دار در هوا لق می‌خوردند. نمی‌دانستم چطور این بدن ناقص را به مادرم نشان دهم.

بی‌آنکه بخواهیم برگشتم، اما صدا آمد، کمک، کمک.

مادربزرگ از داخل قبر فریاد می‌زد. خواستم بیل را بلند کنم اما دستی نداشم و گل‌ها بر قبر افتاده بود. نشستم، سرم را روی قبر نهادم. به آرامی پاهایم را بالا بردم و تقریباً مثل او لین روزی که به دنیا آمدم، با بدنه وارونه در دست‌های پرستار، یک گریه بلند کشدار دیگر سر دادم.

افتادم، بلند شدم. با قدم‌های کوتاه به سمت خانه برگشتم. در نیمه باز را هل دادم و همانجا دراز کشیدم.

مات آستین‌هایم شده بودم که دوباره آن صدا آمد، کمک، کمک، کمک.

مادربزرگ آن طرف بینجره اتاق مجسمه بود. دسته گل‌هایم در دستهایش بود. از چهره چروکیده و چربیش عرق می‌چکید. در را باز کرد. مکث کرد. لرزان لرزان به سمت آمد و گفت: توی تمام خاک‌ها دنبالت گشتیم. کجا بودی.

گل‌ها را بر سینه‌ام نهاد، اخم کرد. از ترس خدیدم و همه چیز سیاه شد.

خودم را در قبرستان یافتم. کنار همان گودال زیبا لمیده بودم. می‌خواستم بلند شود اما نیرویی بدن کرخت پسر را به زمین چسبانده بود. او هم دیگر او نبود. جسم سرد و لال و رو به تجزیه‌ای بود. به همان راحتی که سال‌ها پیش در گهواره می‌گذاشتش بغلش کرد و در قبر نهادش.

از تاریکی به قد بلند و ترسناکش نگاه کرد. پیروزخ خم شد. پیشانی نوهاش را بوسید و چشم‌هایش را تا نیمه بست. با دست‌های بلند و لب‌های گجش کتف مرده را به آرامی لرزاند و قرآن غمگینی خواند.

آن بالا کنار قبرش دراز کشید. چادرش را تنگ دور خودش پیچید و به آرامی جسد شد. مادرش نیست. خواهرهایش به گل فروشی رفته‌اند و انگار کسی نیست تا مادربزرگ را به جای او بخواباند.