

از پوشکین
تا شولوخوف

م...جودی.ع.امیی

۲۲۵۳
۳۶/۱۲/۱۳

انتشارات سثاره
مرکز پخش : کتبیه
متابل دانشگاه تهران - خیابان فردوسی
بها ۱۰۰ ریال

از بیوشکنیں تا شولونگ

م. سجودی، ع. امینی

۲۰۰

امور خارجی

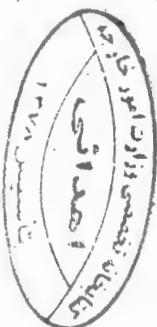
۵۹۵۲۸

از پوشکین

قالشولو خوف

اسکن شد

هفت مقاله در تقدیم و تحلیل ادبیات روس

ترجمه:

ع. امینی - م. سجودی

کتابخانه تخصصی

وزارت امور خارجی

#133766#

۱۳۹۰
۴۸۱

PG
۲۹۵۹
عازم/

- * از پوشکین تا شولوخوف
- * ترجمه: ع. امینی - م. سجودی
- * ناشر: ستاره
- * تیراز: ۳۰۰۰ نسخه
- * چاپ اول: ۲۵۳۶
- * حق چاپ محفوظ است

بر عم تنوع دروی آن، خصیصه بارز سبک پوشکین است.
رمانتیک‌ها از قوانین دیگری پیروی می‌کردند، که معیار آشنای آن به نحو
برجسته‌ای در شعرهایی که "لنسکی" در "اوزن اونگین" می‌سراید، به مسخره گرفته
شده است. از عبارت "روزان بهاری من، فروغ زرین خود را به کجا بردۀ" ید "شیوه"
زیبائی شناسانه یکنواختی رخ می‌نماید.

شاعر رومانتیک عبارتی بیگانه و انتزاعی نمی‌نویسد. شاید اشعار "لنسکی"
در محتوی از عبارات رومانتیک "پولتاوا" یا "کولی‌ها" بهتر باشند، اما آنها در
برابر اثر پویا، همه جانبه و رشد یافته پوشکین رنگ می‌بازند.
پوشکین یکی از عوامل اصیل عناصر گوناگون خود را استحاله‌ای درخشنان
نامید: کلمات، برغم عدم تجانشان، جاذبه مفهنه‌ای عظیمی بر یکدیگر وارد
می‌سازند.

لئوتولستوی توانست مفاهیم مختلف سبکهای گوناگون و متفاوت از نظر منطقی
و هنری رابه هم پیوند دهد. بدینسان می‌بینیم که در "جنگ و صلح" جنین عبارتی
بکار برده است: "تأثیر بر جامعه اگر بخواهد پایدار بماند، نباید افزایشی باشد"
(۱) در عین حال که از زبان شاهزاده "واسیلی" از "حالتی آرام برچهره تکیده‌اش"
سخن می‌گوید (۲). با اینهمه او این دو را بیگانه نساخت یا حتی بهم نیاود، آنها
با یکدیگر همزیستی نمودند، همین و بس.

پوشکین اما، فراتر رفت. با بهره‌گیری هنرمندانه‌اش از زبان اسلاوی‌بالنده،
کلام شعری و ادبی معاصر، و گویش بومی و قومی، نه تنها با تمام قراردادها در
افتاد، که شعر خود را در چنان ترکیب سبکی کاملاً نوع سازمان داد که دیگر
جائی برای عدم تجانس و کهنه گرانی نماند.
بدینسان هنگام نوشت، بخش پنجم "اوزن اونگین" عبارت "گروه به تمامی ناگاه

نایپدید شد" را چنین اصلاح کرد: "گروه به تمامی ناگاه از نظر نایپدید شد". گمان می‌رود که شکل نخست از نظر سبکی اسنوار تراست، به نظر می‌رسد که کلمات از یک واژه نامه‌ی همگون سازی بر می‌شوند. تردیدی نیست که پوشکین نمیخواسته دومی را پیچیده‌تر بنمایاند، او در حال ارائه چیزی واقعی بوده، در حالتی که کلمات به نحو دقیق‌تری هماهنگ بوده باشند. اما در توصیف روئای "ناتیانا" او از ضرورت شعری سود جست و زبان ادبی را با زبان بومی آمیخت، تا در ترسیم برخورداری دلخواه عنصر غیرواقعی صلای پیشگویانه‌ای داشته باشد و آینده را گزارش دهد.

آنچه "خود بازتاب سبک" خوانده می‌شود، یا به دیگر سخن، عباراتی که سبک کامل روایت را ارائه می‌دهد، اغلب آشکاراست. بهره‌حال در آثار پوشکین این موضوع تنها به طور غیر مستقیم به چشم می‌خورد.

بدینسان در "دختر سروان" در بخشی که روئایی "گویند" را توصیف می‌کند، به این جمله برمی‌خوریم: "دهقان ترسناک با مهریانی مرا صدا کرد". ما در اینجا دو مفهوم متضاد "ترسناک" و "مهریان" را کنار هم داریم، که در این عبارت کاملاً طبیعی و عادی به نظر می‌رسند، و این از خصیصه‌های کاملاً مشخص کار پوشکین است. اما برای بهتر فهمیدن معنی آن، باید به تمام عبارت توجه‌کنیم. گویند اول خواب می‌بیند که پدر بیمارش به پوکاچف تبدیل شده است. این استحاله "پدر" به "درخیم" مهمترین چیز در فهم اصل ترکیب است، که جادوی آن، به کنار از تراز، طبقه، ناهمسازی و ناسازگاری، همه را خیره می‌سازد.

سبک شاعرانه پوشکین از آنجا همگیر است که بر عنای درک استوار است. دستگاه یگانه و ترکیب ساز پوشکین، بعدها در الگوها و جریان‌های سبکی گوناگون ادامه یافت. (۳)

در مورد گوگول می‌توان به انشعاب دو یا حتی سه جریان بی‌برد که هدف آن القای اولاً جهان اشیاء، ثانیاً جهان انسان و ثالثاً جهان اندیشه‌هاست؛ که همه به نحو غیر مستقیمی در ترکیبی از عناصر رمانتیک، مضحك و ناتورالیستی ارائه گشته‌اند.

سبک یکپارچه، که پوشکین بدان عمومیت بخشدید، ظاهراً دستخوش تنوع‌هایی شده است، با اینهمه هنوز دقیق‌ترین و استوارترین سبک روایت است.

شگفت‌نیست که داستایوسکی سبکی کاملاً متفاوت و بسیار ناسازکار با روش نویسنده‌گان دیگر را در برابر روایت گزارشگونه و غیر شخصی قرار داد. اما پوشکین، وحدت داستان را به طور ناگستنی با روایت، عمل و تصویرسازی درخشنان یگانه کرد.

"دهقان‌ترسناک مرا با مهربانی صد) کرد" ارزشی بالاتر از توازن گستاخانه، اضداد دارد. این عبارت تصویر مرکبی از پوکاچف و موقعیت او در زندگی گرینف را نمایش می‌دهد و مفهوم هنرمندانه کاملی می‌سازد.

گرایش پوشکین به رسوایان تاریخ‌نگاری رسمی و اعاده حیثیت هنرمندانه‌اش از شخصیت‌های نظری "دیمیتری دروغین"، "پوکاچف" و "استپان رازیین" جایگاه ویژه‌ای در شعر او دارد و طبیعتاً به آن صبغه‌ای سیاسی می‌زند.

هر چند کارهای ادبی بسیاری درباره "دوران سخت" روسیه، پیش و پس از پوشکین ارائه گردیده، اما نه "دیمیتری دروغین" سومارکوف (۱۷۷۱)، "بوریسلاو" خراسکوف (۱۷۷۴) و "دیمیتری دروغین" نارژنی (۱۸۰۰) در روسیه، و نه "لویه-دووکا" و "شیلر" در غرب، نتوانستند آن دیالکتیک کامل‌شخصیتی را دریابند که پوشکین به او پرداخته بود، یا دیمیتری خود را در او متجلی ساخته بود.

نویسنده‌گان مذکور، ترسیم شخصیت "دروغین" را، به طور مستقیم و غیرمستقیم،

بر پایه، موازین آغازین و پیش ساخته استوار ساختند: شبیه گامهای مازور و مینور در موسیقی . دیمیتری برای برخی یک دزخیم ، و برای دیگران یک قهرمان بود، اما آن نویسنده‌گان همگی بر تفسیری تکیه کردند که سیمای او را پوشانده بود، یعنی بر مبنای حقانیت یا بطلان دعاوی او از نظر قانون "تزار" و گراپش‌های سیاسی خود نویسنده .

"دروغین" در ترجمان سومارکوف ، دزخیمی است که به پرنگ ترین شکلی با تقسیم کلاسیک سنخی نویسنده به سفید و سیاه، رنگ آمیزی شده است . بر عکس "دیمیتری" ای لویه دووگا کامل متضاد با آنست: تزار ویچ واقعی تصادفاً از مرگ می‌رهد، حال آنکه در اثر رمان‌تیک شیلر، به صورت قهرمان یاغی ناشناخته‌ای درآمده است .

بهر حال اعاده حیثیت پوشکین از گریکوری او ترکیب، او را از یک مطلق خوبی پا بدی ساده به انسانی واقعی تغییر شکل داد، شخص پوست و خون دار، راهب، ماجراجو، مبارز راستین، عاشق، سیاستمدار و قاضی سخت کیم، که پس از دادرسی رأی خود را به مردم اعلام می‌کند:

"تو از دادرسی گریزی نخواهی داشت .

حتی در این جهان .

همانطور که از عقوبت خداوند نخواهی رست ."

پوشکین با استدلال بجایی "بوریس گودونوف" را ترازدی رمان‌تیک‌می‌خواند، که رفتار آزادانه او را نسبت به لحن کلام قهرمانان آثارش می‌رساند. لحن "گریکوری" در حجره‌ی "دیر چودوف" ، بامیخانه واقع در مرز لیتوانی، خانه ویسنسیو ویسکی و میدان جنگ فرق می‌کند. نه تنها به نظر می‌رسد که این عبارات هر زمان از زبان آدمهای گوناگون ادا شده‌اند، بلکه گویی او با عبارت پردازی و کلیدهای

سبکی کاملاً متفاوتی سروکار دارد. درنتیجه، صحنه‌های متوالی شخصیتی چندگانه که بر خلاف قراردادهای مقرر انشا شده است، درسراسر ترازدی مجزا باقی می‌ماند. پوشکین در صحنهٔ سرآغازنشان می‌دهد که میتوان حلقه‌های رابط جنبه‌های متفاوت شخصیتی را که از فاسقی عاشق پیشه به مدعی بی‌پروا، ولگردی گمنام و بالآخره تزار روسیه متغیر است، حذف کرد. درحدوده‌ی همان شخصیت، و نه حتی همان اثر، شاعرگستاخانه‌فرهنگ‌نامه‌ای از سبک‌ها و ترازهای نابراير ارائه می‌دهد.

با اینهمه، این سبک ظاهرا نامتجانس، اصلاً از همگنی درونی عمیقی برخوردار است که به تمامی از هویت شکرف "گریگوری" ناشی می‌شود، او می‌تواند خود را بالاترین شخص - پیشکار افتخاری دولت - و پست ترین فرد - لوده‌ی مردم آزار - بداند. همچنانکه میدانیم او در صحنهٔ "حجره" دیرچو دوف "یک قاضی سختگیر تاریخ، درفصل "میخانه" یک ماجراجو، برای "مارینا" یک عاشق احساساتی، در میدان جنگ یک زنرال و در شهرهای لهستانی یک سیاستمدار است.

وینوکور در یکی از مقاله‌هایش اظهار می‌کند که نوع کلاسیک ترازدی یک سری تک گفتار را دربر می‌گیرد. او به خوبی ثابت می‌کند که لغزش در اظهارها و گفتارهای شبه محاوره‌ای، بهبیچوجه به تک گفتار اصلی سراست نمی‌کند: گفتاری از بیانات یک بیتی، درنهایت تک گفتارهای یک بیتی را پیش می‌کشد.

اما در آثار پوشکین ما نه تنها خصلت گفتار محاوره‌ی نمایشی پوشکین، که حتی خصلت گفتاری تخیل گریگوری رانیز می‌بینیم. شخصیت گریگوری از زوابای‌گوناگون ارائه شده است، از این روماهیت چندجانبهٔ او را القا می‌کند. استفاده از چندنوایی در زبانی آهنگین، نشان دهنده‌ی هویتی چندگانه و پرمایه است که یافتن نظیری برای آن در ادبیات جهان سخت دشوار است.

ترازهای کیفیات سبکی گوناگون، هیچگاه پوشکین را از دریافت محل یگانگی آنها بازنداشت، او همواره قادر بود عناصر رنگارنگ را درون یک صحنه باحتی یک تک‌گفتار، آزادانه ترکیب کند. تنها تجزیه و تحلیل، اجزاء گوناگون ترکیب را آشکار و جدا می‌سازد، زیرا در متن ترازهای آنها در یک ترکیب سخنی پوشکینی ادغام شده‌اند.

شاعر کاری بیش از تخلف از سبک‌های ظاهر "پست‌تر" و "بالاتر" سنت ادبی پیشین انجام داده است. به راستی او این سبک‌ها را کاملاً از بین برده بطور یک سبک خود او، نه از برون که از درون سازمان یافته است.

واژه‌ها و ترکیب‌های "گروه"، "از نظر پنهان شده"، "بستن توله سگ بوریس" و "کشتار نژادگوونف" را نه فقط با هم، که در یک ردیف آوردن، مسلم‌کار ساده‌ای نبوده است، این عمل مستلزم یکانگی متنی است که نه بر چشم بوشی یا پذیرش نامعقول یک یا چند کلمه، بلکه بر احساسی از ارزش‌های برابری که به تمام اثر وابسته‌اند، متکی باشد، که این اگر مهمترین هدف پوشکین نباشد، یکی از مهمترین هدفهای اوست. (۴)

بدینسان با تناقض شگفتی روپرتو می‌شویم. بنابراین تک‌گفتارهای کلاسیک عوامل جدی‌گانه‌ای را در بر می‌گیرند که تنها بوسیله شکل به یکدیگر پیوند خورده‌اند، در حالیکه گفتار پوشکین آغاز حرکتی است به سوی کمال هنری و خصلتی کاملاً یکپارچه. هنر شگفت پوشکین توانائی او در یکانه ساختن عناصری پراکنده در محتوای نوی از معنی و مفهوم شگرف است.

او نه تنها بر مسائل شکل و مشکلات سبک، به ویژه با غلبه بر آن "پکسونگری" که بایرون را بدان متهم کرده بود، (۵) چیره گشت، بلکه با تأثیر هنرمندانه، شگرف خود دریچه‌ای به سوی جهان انسان و تاریخ او گشود.

پژوهیسها :

- ۱- ل. تولستوی : مجموعه آثار (در ۱۴ جلد) مسکو، ۱۹۵۱، جلد اول، ص ۲۲
(به روسی).
- ۲- همانجا، ص ۶
- ۳- نگاه کنید به س. بوندی : "نمايشنامه نویسي پوشکين و ادبیات قرن نوزدهم روسیه" ، پوشکین پدر ادبیات نوین روسی، مسکو- لنینگراد، ۱۹۴۱.
- ۴- ا. س. پوشکین : آثار کامل، جلد هفتم، ص ۵۳. (به روسی).
- ۵- همانجا: ص ۵۲.

پیام آثار لرمان توف

میراث لرمان توف، با وجود کمیت اندک آن، متنوع و پیچیده است. او درباره دوران خود و گذشته، تاریخی قلم زد و روئایه‌ایش را از آینده بیان کرد. در آثار او می‌توان مایه‌های مذهبی و ماخ گرایایه‌الهی و نشانه‌های بدینی و خوشبینی پافت: نگرشی انفعالي به زندگی بهمراه تمنای مبارزه فعالانه اجتماعی. او زمانی چون یک فرد گرا و زماسی چونان طرفدار یگانگی منافع شخصی و اجتماعی چهره می‌نماید. لرمان توف هم رومانتیک وهم واقع گرا بود. او به زمینه‌های ادبی بیشماری مانند نظم غنایی، شعر، نمایش، شعر روایتی و داستان پرداخت.

ماهیت پیچیده و متناقض آثار لرمان توف، گاه منتقدین را به تأکید بر برخی جنبه‌ها وغفلت از سایر وجوه آن رانده است، و از این رو پژوهش‌های آنها به داوری‌های یکسویه و نادرست انجامیده است. بهرحال، بلینسکی سالها پیش‌نوشته است که:

نخستین وظیفهٔ منتقد دریافت پیام اصلی شاعری است که او تفسیر و بررسی آثار او را به عهده گرفته است. بدون این امر، او تنها قادر به توضیح کاستی‌ها و زیبائی‌های جزئی و ایراد کلمات زیبای بسیار درباره آنها خواهد بود، اما اهمیت شاعر و جوهر شعری او هم برای منتقد و هم برای خواننده، به صوت رازی باقی خواهد ماند. "(۱)

بلینسکی نه تنها خواستار تعیین اندیشه‌اصلی آثار یک شاعر بود، بلکه او خود تفسیر شایسته‌ای از پیام اشعار تغزی لرمان توف بدست داد که در مورد تمام آثار او معتبر است. بلینسکی نشان می‌دهد که لرمان توف همواره مسائل سرنوشت و حقوق فردی را مطرح می‌سازد. به نظر بلینسکی، لرمان توف "دوران ویژه‌ای از تاریخ جامعهٔ روسی را" بیان کرده است. (۲)

تعبیر لرمان توف از فرد، به پیروی از سنت پوشکین، تحت تأثیر روابط اجتماعی روسیه در دههٔ ۱۸۳۵^۳، یعنی دوران پس از قیام دسامبریست و پیش از مرحلهٔ "رازنوچینتس" (۳) جنیش رهایی بخش قرار دارد. این سالهای خشونت با حکومت ارتجاعی، دوران شکل‌گیری لرمان توف به عنوان انسان و شاعر، با بازنگری ارزشها در اردوی پیشووه‌مراه بود. الکساندر هرزن دربارهٔ این روزگار شوم چنین می‌نگارد: "از همان بچگی شخص ناچار بود خود را با این تندبا دگزنده سازش دهد، به تردیدهای علاج ناپذیر و حقایق سهمگین، به ضعف شخصی و به دشنهای روزانه عادت کند، خوی پنهان کردن چیزهای تکان دهنده را از پائین ترین سالهای کودکی کسب کند، بی‌آنکه هیچگاه دردهای پنهان دلش را از دست بدهد، برعکس، بایستی بگذارد همه چیز در خشمی خاموش جریان یابد. انسان بایستی از عشق نفرت می‌ورزید و انسانیت را خوار می‌داشت، غروری بیکران لازم بود تا شخص، با دست و پایی درغل و زنجیر، احساس سربلندی کند." (۴)

بلینسکی نوشته است: دوران ما، دوران اندیشه است، از این رو تفکر عنصری ذاتی در شعر زمان ماست". (۵) بلینسکی، همانند اوگارف و هرزن، تفکر را ارج می‌نماید. این گرایش را در نامه‌های بوتکین، باکونین و ستانکویچ نیز می‌توان دید، که از آن دهه ۱۸۳۰ هستند.

براستی که تضاد رژیم مسلط نیکلای اول با رکود میرای روسیه، زمین داران و دیوان سالاران از یک سو، و تشدید خشم و بیزاری، مجاهدت‌های سورانگیز محاذل پیشرو جامعه از سوی دیگر، بسیار عمیق بود. لرمان توف شاعر سنسخی دوران خود بود، شاعری که بنا بر قولی "بازتاب بی پروای حقیقت" (۶) بود. شعر تغزلی او "از اعماق روحی دردمند بر می‌خیزد، این فریادی انسانی و نالهای انسانی است". (۷) بلینسکی آن را بیانگر "الهام خشن" می‌دانست، "شوری پر تپش که از گرانی انبوه خود به جان آمده است". (۸)

لرمان توف در این جنبه از آثارش به نویسنده‌گان همزمان خود، گوگول و چادایف نزدیک بود. ذهنیت گوگول عمدتاً از طریق ترسیم هجوآمیز واقعیت‌بیان شده‌است، درحالیکه نزد لرمان توف، که او هم به آن واقعیت ناخت، به ویژه از راه تحلیل دقیق روان انسان با کنکاش در مسائل سرنوشت و حقوق فردی ارائه گشته است.

گستره عواطف ذهنی لرمان توف، به نحو شگرفی وسیع است: این گستره نفرت و طعن، اعتراض و طغیان خشم آگین، اندوه، عشق مهرآمیز و فداکارانه، غرور و شرف، پایمردی شجاعانه، یأس و ایمان پرشور را در برابر می‌گیرد. بلینسکی درباره "دعای" لرمان توف چنین نوشت:

"لحن این شعر عجب لطیف و صادقانه است، مهربانی عظیم و پر شکوهی بدون ذره‌ای احساساتی بودن، چه احساس دلپسند و گرم و زنانه‌ای، این همه نه

از مردی با ظرافت کبوتر وار، بلکه از زبان مردی نیرومند، گزاده و شیردل بر می‌آید. "(۹)

پیام اساسی آثار لرمان توف در شکل‌های اصلی به بیان آمد و در روش‌هایی خاص جلوه‌گر شد. لرمان توف به پیروی از پوشکین، شاخه‌های تغزلی قراردادی را از حوزه آثارش بیرون راند و شکل‌های آزاد خود را آفرید، که مهمترین آنها انواع قصیده‌اندیشمندانه‌فلسفی و روایت‌های تغزلی است. بیشتر اشعار او از شاده نخست است. روایت‌های تغزلی او اشعاری هستند با طرحی مشخص و داوری‌فشرده. از این نمونه‌اند: "گلادیاتور موردنی"، "پری دریابی"، "سهنخل"، "هدایای ترک"، "شوالیه‌اسیر"، "دعوا"، "تامارا"، "میعاد"، "ملکه‌دریا"، "برایت‌می‌نویسم": حقیقتاً عجب شانسی"، "والریک" و بقیه.

در نوع حماسی، شکل مورد علاقه‌لرمان توف شعر بلندی است که بیشتر به اظهارهای قهرمان می‌پردازد، و در داستان، شکل یادداشت‌های روزانه‌ای است که همچنان اندیشه‌های نویسنده را دربرمی‌گیرد، در آثار نمایشی سرشار از تک‌گفتارهای طولانی، تفکرات قهرمان را بیان می‌کند.

تنوع هنر لرمان توف - کلام پرشور یک سخنران، لحن پراحسان و خوشنوای تفکرات غنایی، یا زبان‌پردازه و نظر روایت‌های نثری او - باشکل‌های بسیار آثارش مطابقت دارد. بهره‌حال در این تنوع سبک، یک اصل عام معین به‌چشم می‌خورد.

زبان لرمان توف، در راستای سنت پوشکین گسترش یافت، زبانی که از "دقیقی بر استی پوشکین. "(۱۰) بربخوردار بود. زبان او، درنظم و نثر، به کلمات قصار فلسفی می‌گراید، در عین حال که آشکارا ذهنی است. بلینسکی با مراجعه به قضاوتهای ارزشی، نشاندها و تشبيهات عاطفی، نقیض‌های حاد و استعاره‌های پرنگ، اظهار می‌دارد که:

"خصیصه" برجسته در شعر پوشکین همانا زیبائی و صداقت است، در حالیکه در لرمان توف نیرویی حیاتی و گزند است . "(۱۱)"

در آثار لرمان توف، و بویژه در روش هنری او، تکامل محسوسی به چشم می خورد . آثار دوران اولیه او (۱۸۲۶-۱۸۲۸) عمده رمانستیک است و صفت بارز آنها تفکری جوان و مجرد است، این آثار به جریان مسلط ادبیات وابسته‌اند، با تقلیدی تصادفی از سنتهای چون بایرون، ژوکوفسکی و پوشکین . لرمان توف در این دوران بیشتر شیفتهٔ تصورات خود از جهان است، تا واقعیت عینی . نگرانی از جهان درونی فرد تنها ای است که تمامی جهان را به نبرد می طلبد . قهرمان تاحد زیادی همزاد نویسنده است، اما در مقابل به طور طبیعی، شکل ادبی تعمیم یافته‌ای را ارائه می دهد . تصویر سازی‌های رمانستیک و اغراق آمیز (اشکهای خونین، نقاب خون، عشق سوزان، وداع نحس، وغیره) بسیارند . این رمانتیسیسم به تدریج خصیصه‌های اجتماعی و انقلابی فعال روح سنت دسامبریستی را جذب می کند .

حتی در این مرحله‌ابتدا نیز می توانیم در آثار لرمان توف عناصر واقع‌گرا بسیاریم، بویژه در طرح‌های اجتماعی هجو آمیازو: (بولوار ۱۳۸۰-، تشویش ۱۸۳۵، پیام شگفت را بپذیر ۱۸۳۲، مفهوم زندگی چیست ...)، او در راه سرزمین مقدس بود ... (او ۱۸۳۴-۱۸۳۵). خصیصه‌های واقع‌گرا در شعرهای دمکراتیک ("جهان رعننا، به نزد من آی" ۱۸۳۲)، "به یک خانم دلربا" ۱۸۳۲، "وادیم" ۱۸۳۳-۱۸۳۴) و در شعرهای انقلابی او (شکایت ترک - ۱۹۲۹، ناآگوراد ۱۸۳۵-، "آخرین فرزند آزادی" ، "دهم ژوئیه" ۱۸۳۵، "سی ام ژوئیه" ۱۸۳۵ و "پیشگوئی" همه ۱۸۳۵) نیز وجود دارند .

اما واقع‌گرایی لرمان توف، به طرز بسیار کامل‌تری در اغلب آثار غنایی بالنده، او بیان گشت، مثلا در پاره‌هایی از داستان منظوم "ساشکا" (۱۸۳۵-۱۸۳۹)، در شعر

"آوارکالاشنیکوف بازرگان" (۱۸۳۷)، در داستانهای "ملکه لیکوسکایا" (۱۸۳۹) و "قهرمان دوران ما" (۱۸۳۹) و در مقاله "فقاچی" (۱۹۴۱).

این گذار به واقع گرایی رشدگرایش‌های دموکراتیک در زندگی اجتماعی روسیه را منعکس کرد و در میان جریان اصلی پیشرفت ادبیات روسی آن دوران رخ نمود (پوشکین، گوگول، هرزن و دیگران هم راه‌خود را به واقع گرایی از میان رمان‌تیسیسم گشودند). جهانبینی گسترده‌شاعر تا حدی تحت تأثیر گروه‌های پیشروی آن زمان قرار داشت.

در آثار دوران واقع گرایی لرمان توف، قهرمان او دیگر خود نویسنده نیست، بلکه "قهرمانی از دوران ما" است که نویسنده او را سخن‌بندی کرده و به عنوان یک پدیدهٔ واقعیت عینی در نظر آورده است، یعنی کسی است که از میان پیوند‌ها و روابط اجتماعی برخاسته است. در این دوران آثار غنایی شاعر باکتری فرازیده به سوی روایت‌های غنایی پیش می‌رود و او هرچه بیشتر به نثر می‌گراید. اینک آثار اوتاحد زیادی از اغراق رمان‌تیک تسمی است.

بهرحال لرمان توف هیچ‌گاه بیان رمان‌تیک را کاملاً کنار نگذاشت. در سالهای آخر زندگی، پس از نوشن "قهرمان دوران ما" شاهکارهای رمان‌تیکی نظری "متسبیری" و آخرين پيش نويش‌های "ديو" را آماده کرد. ناتوانی نویسنده در رهابی از چهارچوب رمان‌تیسیسم ناشی از مرگ زودرس اوست و از اين رو اهمیت در خوري ندارد. وفاداری لرمان توف به مکتب رمان‌تیسیسم در نتیجه مسائل ذهنی او و راه حل ویژه خودش بدانها بود. مسالهٔ فرد تا پایان، مشکل اصلی او باقی ماند. داستان ديو پرورش رمان‌تیک قهرمان دوران را به پایان رساند، اين شخصیتی که در سوا سرزنندگی ذهن شاعر را مشغول میداشت و واقعیت زمانش را انکار می‌کرد. در موقعیت پیچیدهٔ اجتماعی و ادبی آن زمان، آن شخصیت (یعنی پچورین) از دیدگاه واقع گرایی هم

قابل توصیف بود، هرچند این واقع گرایی به ناگزیر دارای کاستی‌هایی بود. در سالهای دهه ۱۸۳۰ آفرینش شخصیتی مثبت در سنت دسامبریستی، یعنی آزادیخواهی جنگجو و کارآمد، حتی بیش از دهه قبل مستلزم ارائه انتزاعی و باز-نمایی رمانتیک آن بود، زیرا واقعیت، سنت اجتماعی چنان نقشی را هنوز معرفی نکرده بود. این پدیده بار دیگر در ارزیابی منفی دسامبریست‌ها از تصویر خیالی اونگین، طرحهای رمانتیک گریباً دوف پس از کمی واقع گرایانه‌ی فغان از خشم، دیمیتری کالینین بلینسکی، مبانی رومانتیک تا راس بولیا گوگول و قهرمان غزلی اوگارف راه می‌یابد.

رمانتیسیسم لرمان توف بر آثار واقع گرای اونیز تأثیرنگاره است، این نوشته‌ها بر تصویر خیالی شخصیت اصلی که در برابر تمام جامعه ایستاده و جهان درونی او دلبستگی برتر نویسنده است، تمرکز یافته.

بدینسان لرمان توف تحت نفوذ متقابل پیچیده‌ای از رمانتیسیسم و رئالیسم، کاوشن شاعرانه پرشور خود را برای یافتن راه حل مسائل اخلاقی سرنوشت و حقوق فرد، و سرانجام سرنوشت تمام مردم، ملت و نوع بشر دنبال نمود.

جستارهای او در این زمینه چندگانه و گوناگون بود، اما در رابطه متقابل آنها منطق معینی وجود دارد.

لرمان توف به جامعه معاصر چون اجتماع رقصندگان نقابدار می‌نگریست، جائی که صورتکهای چشم فریب، چهره‌های زشت، وقیع و تهوع آور را پوشانده است. این تصویر خیالی نمادین به تمام آثار شاعر نفوذ کرده است.

لرمان توف این انبوه رقصندگان نقابدار را به دو سخن تقسیم می‌کند: اربابها- جامعه بالای "آزمدان و زورگویان"، "تسی مغزها"، "دروغ زنها"، "ندیمگان تباھی"، "قصابان آزادی، نبوغ و نام"- و بردگان، این خیل سرخوردگان و بزدل‌های

رام .

اگرچه لرمان توف خود را در مقوله "برده" گنجاند، یا دستکم برخی ویژگیهای روانشناسانه بردۀ را در خود یافت، اما با وجود این هیچگاه ایمانش را به انسان نیرومند از دست نداد ("تأمل" ۱۸۳۸). این شعر از درد رخوت بردۀ واراکثیت، و نیز اعتراف غم انگیز شاعر به خویشاوندی خود با این اکثریت سخن میراند، و بر عکس، روئای شورانگیزش را درباره انسانی کارآمد و سرفراز بیان می‌دارد. لرمان توف برداشت خود از روسیه آن زمان را چنین خلاصه می‌کند:

بدرود، روسیه نزار من
سرزمین اربابان، سرزمین بردگان
و شما، اشراف نیرنگاز
و تو، ای جماعت فرمانبردار!

(۱۸۴۰)

این ابیات را، مانند شعر تأمل، نبایستی زیاده ادبیانه تفسیر نمود. یکی از منتقدین شوروی مفهوم حقیقی بردۀ همسان چونیشفسکی از روسیه (ملت نگون - بخت، ملت بردگان، از اوج تا قعر، تمام بردۀ) (۱۲) را چنین آشکار می‌سازد: "این کلمات بیانگر عشقی پاک به کشورها بودند، عشقی که از قدان روحیه‌ای انقلابی در توده‌های مردم روسیه بزرگ پریشان گشته است." (۱۳)

این کلمه‌ها همچنین ما را به دریافت درست‌اندیشه لرمان توف رهنمون می‌سازد. قهرمان لرمان توف در برابر اربابها و بردگان قد می‌افرازد، کسی که دارای "اندیشه‌های بلند" است و در سر روئای به پایان بردن رسالتی دارد که "تابغه‌ای آغاز کرده است". قهرمان باقلبی معروف و پر توان با خود می‌گوید: "من عمل می‌خواهم"، "زندگی بدون مبارزه تیره است". در شعرهای لرمان توف سیمای

خوبشاوندان معنوی او پوشکین، چادایف و اودویفسکی را با نگرش فعالشان بعنده‌گی، نبردشان علیه‌داوری‌های جامعه‌بالا و مبارزه‌دلیرانه‌شان با نظام موجود‌شکار است.

خصیصه‌بر جسته قهرمان کارآمد لرمان توف، عشق او به آزادی است. نغمه آزادی در بسیاری از شعرهای او (و بمویزه شعرهای اخیرش نظری "همسایه من" ۱۸۴۵، "شوالیه اسیر" ۱۸۴۵ وغیره) نواخته می‌شود. این عطش آزادی است که روحیه‌طفیان را بارمی‌آورد:

"آمدن طوفان را بر برادرم نهیب‌زدم، اما او که طاغی است، طوفان را آرزومند است، آنسان که گوئی طوفان می‌تواند برای او صلح ارمغان آورد."

استوارترین و روشن ترین بیان آرزوی آزادی را در شعرهای متسری و فراری می‌بینیم. پیام اصلی متسری تأیید گرایش فعل به زندگی، مبارزه‌بی دریغ برای رهابی و وفاداری به آرمان آزادی، حتی در شرایط غم انگیز ناکامی است. جوهر شخصیت متسری، وحدتی ارگانیک از پاک نیتی، نیرومندی و اراده‌ای آهنین با پارسایی و صداقتی شگرف، نگرشی تغزلی به طبیعت و مهربانی است. بشر دوستی در مهوم رمانتیک - پندار گرایانه‌آن، به بنیاد شخصیت چندگانه متسری شکل می‌بخشد. برخلاف متسری، قارون "گریزان از آزادی"، که "از تشنگی درمانده و به جان آمده"، دست یاری دوست، محبوب و حتی مادرش را پس می‌زند.

اما قهرمان لرمان توف رومانتیکی تک بعدی نیست. او (در بسیاری از شعرها) روئای عشقی جاوید می‌پرورد و (در "به دورنحوو" ۱۸۳۱ - ۱۸۳۵، "به یاد اودویفسکی" ۱۸۳۹ وغیره) نغمه دوستی سر می‌دهد. بهر حال تمام آرزوهایش در "سرزمین اربابها، سرزمین بردهان"، تحقق ناپذیر می‌ماند. قهرمان محکوم به تنهایی در دنناکی است، تکرار تصاویر خیالی آواره، تبعیدی و زندانی در آثار لرمان توف از

همین جاست . این شوم بختی در ابیات زیر (از منظمه "من تنها و غمگینم" ، ۱۸۴۰) رخنه کرده است :

"غلیان این شور را چه سود ؟

این هیجانی که بنایگاه خاموش می شود .

زندگی ، آنسان که من آنرا با چشمان باز و صائب می جویم
به شوخی پوک کسل گفته ای می ماند . "

اما در این ابیات ، همچنانکه در اشعار "تأمل" و "بدروود روسیه نزارمن" دیدیم ، دریافت تنها یک مفهوم آن ، نادرست است . بیان نامفهومی زندگی ، نکته اصلی این شعر نیست . پیام راستین آن ، نگاه غصب آلود سراینده اش به حقارت زندگی در آن زمان خاص و تائید شورانگیز انگاره حیاتی است که بر استی در خور ارج انسان باشد . لرمان توف به تلخی از واقعیت رشت روزگار خود آگاه بود و آن عنصر نیرومند ، یعنی هویت فعال و زنده را که نیاز زمانش بدان سخت آشکار بود ، در گذشته می جست . در قصیده "آواز کالشنیکوف بازرگان" به گفته بلینسکی ، شاعر تصویر ماندگاری از "ایوان مخوف" مردی با شوری سترگ و نیروی اراده ای عظیم می نگارد ، "کیریبیویچ" نگهبان تزارو تصویر ریز نگار و مهم کالاشنیکوف بازرگان ، از افتخار تزار ، خانواده و مردمش حمایت می کند . لرمان توف قبل از رمان ناتمام "وادیم" (۱۸۳۲ - ۱۸۳۴) تصویر رمان تیک و مؤثری از قهرمان رعایا ارائه داده بود ، تلاش های این قهرمان به طفیان روستاییان علیه زمین داران ستمگر و یکی از رهبران جدا شده شورش پوگاچف انجامید . شاعر در منظمه "بورودینو" (۱۸۳۷) نسل قهرمانان نیرومند و دلیر را می ستاید : سربازان جان بازی که نا آخرین دم دربرابر دشمنان پایداری می کند .

به حال ، همانطور که بلینسکی می گوید :

"گذشته نمی توانست ذهن چنان شاعری را برای مدتی در از اشغال گند ، او به

زودی ناچار شد به حال باز گردد، به زمانی که هر قطوه خوشن در آن می‌زیست، هر ضربان قلبش و هر نفس سینه‌اش با آن می‌تپید. "(۱۶)" لرمان توف در بازگشت به حال، متسری (۱۸۳۹) را نوشت، سپس یک بار دیگر به "دیو" (طرحهای ۱۸۴۱-۱۸۴۸) پرداخت و سرانجام رمان "قهرمان دوران ما" (۱۸۳۹) را آماده کرد. تلاش‌های شاعر در برخورد با واقعیت و دریافت ماهیت آن با موفقیت قرین بود. شخصیت قهرمانان لرمان توف بربنیاد عدم پذیرش واقعیت موجود و اشتیاق یک زندگی کامل پرداخته شده است، و برغم ناتوانی در کسب این زندگی در زمان حال، زندگی رویایی آنها را می‌ستاید.

بلینسکی معیار ارزیابی درستی برای "دیو" بدست می‌دهد وقتی نویسد: "قهرمان بخاطر تائید، تکذیب می‌کند، بخاطر آفرینش نایبود می‌کند، او انسان را و امی دارد که نه به واقعیت حقیقت بعنوان حقیقت، زیبائی چون زیبائی، خوبی بخاطر خوبی، بلکه به واقعیت این حقیقت خاص، این زیبائی و این خوبی تردید کند." (۱۵)

دیو تصویر خیالی رمان‌گرایی است که نفی پایدار جهان اربابها و بردگان را نجسم می‌بخشد، تصویری بی‌هیچ پیوست با آن جهانی که در ساختمان معنوی آن، شامل شخصیت نمادین طبیعت دیو وار آن، بی‌نهایت اغراق شده است. و با این‌همه تصویری خیالی بودکه واقعیت روسیه‌آن روزگار را دریکی از جنبه‌های ایدئولوژیکش منعکس می‌نمود.

تصویر واقع گرایانه، پیچیده‌تر است. بلینسکی درباره‌اش می‌نویسد:

"می‌مرد دارای عظمت روح و نیروی اراده است... شورهای او و طوفانهای پاک گننده روح‌هستند، فریب‌های او، هر چند ترسناک، بیماری سختی است که بدنی

جوان را برای زندگانی دراز و سالم نیرومند بخشد . . . بگذارید با یافتن بالاترین لذت در غروری بی پایان قوانین ابدی عقل را پایمال کنند، بگذارید با دیدن تنها خود گرایی در طبیعت بشری، آنرا برباد دهد، بگذارید با عوضی گرفتن جلوه مشخص روح خود با رشد کامل آن و در هم میختن جوانی با بلوغ، خود را به هرز برد، بگذارید . . . لحظه؛ قاطعی فراخواهد رسید که تضادها وحدت می‌باشند، نبرد پایان خواهد گرفت و غلیان‌های مخالف روان او در خطی هماهنگ چیده خواهد شد." (۱۶)

پچورین دلیرانه در برابر جامعه؛ اربابها و برده‌گان می‌ایستد، خود نیز به تباهی‌های آشکار محیط "قصندگان نقابدار" آلوده است. تراژدی پچورین و بسیاری "قهرمانان" دیگر آن زمان، در این ادغام برتیری بر جامعه‌ها نزدیکی بدان، نهفته است.

ماهیت تصاویر دیو و پچورین، شخصیت‌های اصلی "دیو" و "قهرمان دوران ما" و پیام این دو اثر و تمام آثار لرمان توف چنین است: کمال گرایی، شک گرایی، طنز و بالاتراز همه، آرزویی ستگ برای یک زندگی کامل، اثبات شورانگیز هویتی بر جسته، نیرومند و مستقل و چنان نظامی اجتماعی که شخص بتواند به تحقق خود نایل گردد و تمام استعدادهای شکرگ درونی خود را آشکار سازد.

قهرمان لرمان توف، بخاطر تضادهایش، هیچگاه در دشمنی خود با اربابها و برده‌گان تردیدنمی‌کند، او همواره در گرایش‌هایش استوار است، به هیچگونه سازشی گردن نمی‌نهد و با همنواگرایی کاملاً بیکانه است. شعر پرشکوه "پیشوا" (۱۸۴۱) از این نظر از اهمیت‌ویژه‌ای برخوردار است: انسانی ناچیز، دروغ‌هایی که بزرگان با ریشخند و لبخندی از خود راضی به او می‌کویند را دلیرانه رسوا می‌کند.

ثبات لرمان توف برپایه‌گرایش او به مردم استوار بود، علاقه‌ای که در سهم او

در فرهنگ قومی ("هدیه‌های ترک" ۱۸۳۹، "گلاالیق قزاق" ۱۸۴۰، "وصیت‌نامه" ۱۸۴۵، "رویا" ۱۸۴۱، "بورودینو" ۱۸۳۷، "والریک" ۱۸۴۰، "سرزمین مادری" ۱۸۴۵) متجلی گشت.

نویسنده‌دیو و قهرمان دوران مانزدیک پایان زندگی کوتاهش نوشته: "روسیه همه در حال و آینده است" ، و این عبارت با معنای راستین این آثار و پیام تمام آثار او کاملاً منطبق است . و لرمان توف برای نزدیک آوردن آن آینده‌تلash بسیاری، بویژه در زمینه‌ادبیات روس، انجام داد .

جهت تکامل شعری لرمان توف، بر پیشرفت بعدی ادبیات روس تأثیر گذاشت. ورود لرمان توف به رئالیسم، مقاله‌روانشناسانه "قفقاری" (۱۸۴۱)، کشف شخصیتی متضاد و در عین حال کارآمد در شخص پچورین، توجه او به مردم، و محیط رازنو- چینیتسی دمکراتیک (رمان ناتمام شاهزاده خانم لیکوفسکایا ۱۸۳۹، و داستان پایان نیافته ستوس، ۱۸۴۱) طرح سترگی که در سال ۱۸۴۵ از آن با بلینسکی سخن گفته بود— نوشتمن سفرمان تاریخی درباره دوران کاترین کبیر، سال ۱۸۱۲ و زمان خودش— این طرح فشرده‌همان چیزی است که در دهه‌های بعد در ادبیات روس پیشرفت و تکامل پافت .

اما لرمان توف از ارائه آینده‌آرائه جریان عمومی پیشرفت ادبیات روس، بسیار فراتر رفت. بسیاری از ویژگیهای اساسی آثار خلاق و شعری او نیز متكامل‌تر گشت. جانشینان او غنای ترسیم روانشناسانه را، که لرمان توف پس از پوشکین بر عهده گرفته بود، ادامه دادند. توجه به سایه روش‌ها و اختلافات جزئی احساس، احساس‌های "نا آشکار اما دریافتی" (شاهزاده خانم ماری) به موسیله تورکتیف پیشرفت کرد. تولستوی تحلیل روانشناسانه را به جایی رساند که ارائه "دیالکتیک روان" امکان پذیرگشت. داستایفسکی جستجو را برای یافتن قهرمانی از میان شخصیتی بی‌نهایت

متضاد، ادامه داد، کاری که لرمان توف در تصویر سازی پچورین آغاز کرده بود. "دقتنی براستی پوشکینی" که با تحلیل روانشناسانه عمیق بارور گشته بود، بوسیله چخوف ادامه می‌یافت و در شیوه استادانه و اصیل او به کار رفت. آگاهی اجتماعی منظومه‌های حماسی و تعزیزی لرمان توف، پیشرفت خود را در آثار نکراسوف دنبال کرد. و اغلب گفته شده است که آثار لرمان توف تأثیر ژرفی بر بلوک داشته‌اند. تأثیر شاعر بر خوانندگانش از این هم بیشتر بود. بلینسکی به درستی زمانی را پیش بینی کرد که نام لرمان توف "براستی مردمی" گردد، "و آوای هماهنگ شуرا و در گفتگوهای روزانه شنیده شود و با واژگان گفتار بیا میزد". (۱۷) براستی که لرمان توف، بگفته پاول آنتوکولسکی، "یکی از متعهدترین مردان فرهنگ روسیه" بود (۱۸) که در سالهای بعد تأثیر شگرفی بر رجال بر جسته فرهنگ روسیه داشته است. این را می‌توان به نحو گسترده‌ای از یادداشت‌ها و نامه‌های بیشمار بلینسکی، چرنیشفسکی، دوبرولیوبوف، نکراسوف، شفچنکو، گورکی، فادایف، گلادکوف، پانغروف، پاوتوفسکی و بسیاری دیگر دریافت.

همین بس که یادآور شویم که نادر داکراپسکایا، در توصیف عشق خود و شوهرش به آثار لرمان توف می‌نویسد که آنها در جوانیشان می‌باشند مجذوب آن "گستاخی و شدت احساسی" شده باشند" که بدان واضح در اشعار لرمان توف وجود دارد.

پانویس‌ها:

۱- و. بلینسکی، آثار کامل، مسکو، ۱۹۵۵، جلد هفتم، ص ۳۱۴-۳۱۵(به روسی).

۲- همانجا، جلد چهارم، ص ۵۲۱.

۳- رازنوچینتس: روشنگری که در قرن نوزدهم روسیه، از میان اشراف نبود.

- ۱۴- آ. هرزن، آثار کامل، مسکو، جلد هفتم، ص ۲۲۳-۲۲۴ (به روسی).
- ۱۵- و. بلینسکی، آثار کامل، جلد چهارم، ص ۵۲۰.
- ۱۶- همانجا، جلد هفتم، ص ۳۶.
- ۱۷- همانجا، جلد چهارم، ص ۵۲۲.
- ۱۸- همانجا، ص ۵۲۳.
- ۱۹- همانجا، ص ۵۲۹.
- ۲۰- همانجا، ص ۵۳۵.
- ۲۱- همانجا، جلد هفتم، ص ۳۷.
- ۲۲- ن. چرنیشفسکی، مقدمه، مسکو، ۱۹۵۳، ص ۲۴۴.
- ۲۳- و. ا. ل. مجموعه آثار، مسکو، جلد ۲۱، ص ۱۰۳.
- ۲۴- و. بلینسکی، آثار کامل، جلد چهارم، ص ۵۱۷.
- ۲۵- همانجا، جلد هفتم، ص ۵۵۵.
- ۲۶- همانجا، جلد چهارم، ص ۲۳۵-۲۳۶.
- ۲۷- همانجا، جلد چهارم، ص ۵۴۷.
- ۲۸- م. لرمانتف، برگزیده آثار در دو جلد، مسکو- لنینگراد، ۱۹۵۴، ص ۵۲.

برخورد داستایفسکی با گوگول

در بررسی هر سنت یا استمرار ادبی، اغلب گمان می‌رود که نمایندهٔ جوانتر یک شاخهٔ ادبی معروف با رشته‌ای مستقیم به تنهٔ کهن‌تر می‌پیوندد. اما واقعیت خیلی پیچیده‌تر است. بجای این رشتهٔ مستقیم پیوسته، مبارزه‌ای درگیر است: روندی از یورش و گریز پیرامون مرکزی ثابت. در میان نماینده‌گان شاخه و سنت دیگر، حتی مبارزه‌ای در کار نیست: آنها بسادگی از کنار هم می‌گذرند، جزئاً یا کلاً "یکدیگر را نفی می‌کنند، و اختلافشان تنها بواسطهٔ حقیقت وجود آنهاست. تقریباً تمام نویسنده‌گان قرن نوزدهم روسیه در چنین جداول خاموشی با پوشکین درگیر بودند. آنها نفوذ او را انکار می‌کردند، در حالیکه خود در زیر بار آن خم شده بودند. تیوچف که راه خود را از رشته کهن‌تر در ژاواین جدا کرد، هر چند بارها در برابر ژوکوفسکی، پوشکین و کارامزین به زانو افتاد، از سلف خود نامی به میان نیاورد. داستایفسکی هم برای پوشکین چنین ادائی درآورد. او با

چشم پوشی بر طرح تکاملی که منتقدین روزگارش پذیرفته بودند، با بانگی رسا اعلام کرد که: "شهاب دهه" ۱۸۶۵ "مستقیماً" از پوشکین مایه می‌گیرد.

به رغم این ادعا، ناقدان معاصر داستایفسکی، او را خلف مستقیم تبار گوگول بشمار آورده‌ند. نکراسوف با بلینسکی در باره "گوگول تازه" سخن می‌گوید، بلینسکی گوگول را "پدر داستایفسکی" می‌خواند، و حتی ایوان اکساکوف در کالوکا، در هفتاد میلی مسکو، خبرهایی از "گوگول تازه" می‌شنود. تنها صداهایی پراکنده، نزاع میان داستایفسکی و گوگول را دریافتند و از آن سخن گفتند. پلتنيوف نوشت: "داستایفسکی از گوگول پیروی می‌کند. او با نوشتن داستان همزاد برآنست که خاطرات یک دیوانه گوگول را نابود کند. "تھا در دهه" ۱۸۸۵ استراخف نشان داد که داستایفسکی از همان آغاز کارنامه ادبی اش به رقابت با "گوگول راستین" برخاسته است. روزانف نیز از مبارزه داستایفسکی با گوگول سخن به میان آورد. اما هر توالي ادبی، پیش از هرچیز، یک مبارزه است.

داستایفسکی آشکارا از گوگول مایه می‌گیرد، و این اشتراق را خود بازمی‌نماید. در داستان مردم فقیر داستایفسکی، "شنل" گوگول چهره می‌نماید، و در داستان "آقای پرو خارچین" او گفتگوی از داستان "بینی" گوگول آمده است. سنت گوگولی به شیوه‌ای ناهمسان در کتابهای نخستین او بازتاب یافته است. "همزاد" بی‌اندازه به گوگول نزدیکتر است تا به داستان پیشین مردم فقیر، و "خانم صاحبخانه" نیز به گوگول شبیه‌تر است تا به "همزاد".

داستایفسکی هنوز تصمیم نگرفته که کدام جنبه گوگول می‌تواند برای او مفید باشد. او ظاهرا "شگر های گوناگون گوگول را می‌آزماید و آن‌ها را ترکیب می‌کند. ریشه نزدیکی تلاش‌های نخستین داستایفسکی با آثار گوگول در اینجاست. "همزاد" به داستان "بینی" گوگول شبیه است. داستان نتوچکانز و انووا ای داستایفسکی به

"تصویر" گوگول نزدیک است، و تمام رویدادهای فرعی این داستان، به وقایع "انتقام هولناک" گوگول شbahت دارد. تصویرهای مهم "همزاد" به تصویرهای خیالی نفوس مرده نزدیک است.

این که سبک داستایفسکی چگونه بدین روشی سبک گوگول را تقلید می‌کند، تغییر می‌دهد و باز می‌سازد، یکی از اولین پرسش‌هایی بود که توجه معاصرین او را برانگیخت. بلینسکی "حالت گوگولی عبارت" او را پیش کشید، و گریگوروویچ "تأثیر گوگول بر ساختمان جمله‌های او" را مورد بررسی قرار داد. داستایفسکی از آغاز هردو سطح سبک گوگولی، جدی و کمیک را منعکس کرد. مثلاً تکرار یک نام در "همزاد" داستایفسکی: "آقای گلیادکین بروشني می‌دید که حالا موقع یک حمله" دلیرانه است. گلیادکین به هیجان آمده بود. نوعی الهام به گلیادکین دست داده بود. "را با تکرار عبارت آیوان ایوانوویچ مرد محشری است" در آغاز "قصه" ماجراهی نزاع آیوان ایوانوویچ با آیوان نیکی فورووویچ مقایسه کنید. جنبه دیگر صنعت بیانی سبک گوگول در "خانم صاحبخانه" و نتوچکانوزانووا ای داستایفسکی به چشم می‌خورد: "روح من، روح تو را بازنشاخته، هرچند در کثار خواهر زیباش تشتعش او را دریافت". داستایفسکی بعداً سبک بلند گوگول را رها کرد و سبک پست او را تقریباً در همه‌جا، اما گاه بدون انگیزه، کمیک آن، بکار برد.

نامه‌های داستایفسکی آکنده از بذله‌ها، نامها و عبارتهای گوگولی است. داستایفسکی در نامه‌ها و مقالاتش پیوسته نامهای خلستاکف، چیچیکوف و پورپریشچین را تکرار می‌کند، و این نامهای گوگولی حتی در داستانها یاش استفاده می‌کند. قهرمان زن داستان "خانم صاحبخانه" درست مانند قهرمان زن "انتقام هولناک" گوگول، اسمش کاترینا است، و پیشخدمت گلیادکین، درست مثل پیشخدمت چیچیکوف در داستان گوگول، پتروشکا نام دارد. اسمهای عجیب و

غريب پسلدرونييف و ملكو پيتايف در داستان "يک قصه بيمزه" داستایفسکی و ویدوپلیاسف در داستان دهکده استپانچیکوو و او، از شگدھای عادی گوگولی است، نامهائی که قرار بود در آینده جا بیفتند. داستایفسکی هیچگاه الگوی گوگولی القاب را رها نکرد. حتی نام پولخریا الکساندروونا، مادر راسکولینکوف در رمان جنایت و مکافات، را باید در برابر پس زمینه پولخریا ایوانونوی داستان گوگول قرار داد.

سبک گذاری به تقلید مسخره آمیز نزدیک است. هردو از زندگی مضاعفی برخوردارند: در پس ساخت ظاهری اثر، ساخت دیگری تهفته است که با هدف سبک گذاری یا تقلید همبسته است. اما در تقلید، به ناگیر میان دو سطح هماهنگی وجود ندارد و مقصود دچار نابسامانی است، تقلید مسخره آمیز از یک تراژدی، کمدی از آب درمی آید (فرق نمی کند که این عمل در مبالغه، قصد تراژیک انجام گیرد یا در تعویض عناصر کمیک). در روند سبک گذاری هماهنگی وجود دارد و برخلاف تقلید، در اینجا ساختها باهم می خوانند. این روند موجود، کامی است فراتر از سبک گذاری و متمایل به تقلید مسخره آمیز، و داستایفسکی بزودی این کام را برداشت.

شخصیت‌ها و "سنخ‌ها"‌ی گوگول، داستایفسکی را بسیار زود به ستیزه کاری با گوگول کشاند، بیشتر از آن جهت که این خصیصه برای داستایفسکی بی‌اندازه مهم بود. استراخوف در خاطره‌ای که به سالهای آخر دهه ۱۸۵۵ مربوط می‌شود، نوشت: "اظهارهای هوشمندانه، فیودور میخائیلوفیچ را در باره همسازی سنخ‌های شخصیتی گوناگون در آثار گوگول، فراموش نمی‌کنم . ." داستایفسکی خود در باره رمان یکهزار نفوس اثر پیزمکی کفته است: "در این رمان حتی یک شخصیت تازه، که خود آفریده باشد و قبلًا" ظاهر نشده باشد، وجود ندارد. اما

این را ما خیلی پیشترها در آثار نویسنده‌گان نوا ورمان، به ویژه گوگول، داشته‌ایم." در سال ۱۸۲۱ از تیپ‌های شخصیتی داستانی از لسکوف بسیار لذت برد: "هیچ‌گرایان بودا شت نادرستی از اعتقاد دارند، اما با وجود این چه سنخ‌های فردی غالبی هستند. به وانسکوک او نگاه کنید! هیچگاه چیزی سخنی‌تر و حقیقی‌تر از این در آثار گوگول وجود نداشته است." و در همان سال داستایی‌فسکی در بارهٔ بلینسکی نوشت: "برداشت او از سنخ‌های گوگول به طرز هولناکی سطحی و بی‌نهایت آشفته بود، او تنها با آنچه از قلم گوگول می‌تراوید به وجود می‌آمد."

گوگول اشیاء را به شیوه‌ای غیرعادی می‌دید. در آغاز داستان "مالکین سابق" خانه‌های ویران به موازات ساکنین درمانده معرفی می‌شوند، و نویسنده این تشابه را با جریان داستان پیش می‌برد. داستان "بولوار نوسکی" بر پایهٔ همسانی کامل تکه‌های لباس و بخش‌های آن، با قسمت‌های بدن مردمی که به گردش آمده‌اند، شکل گرفته است: "کسی را می‌بینید با گت جلفی از عالی ترین خز، و دیگری را با بینی یونانی زیباش... چهارمی یک جفت چشم خیلی خوب دارد با یک گلاه حسابی..." در اینجا با شمارش موضوع‌هایی که هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند، در لحنی بیکسان، بیان کمی شکل می‌گیرد. گوگول در برابر نهادن شنل با "همدم مطبوع زندگی"، از همین شگرد بهره می‌گیرد. در اینجا نیز کمی ناشی از عدم انطباق دو تصویر، یکی زنده و دیگری بی‌جان است. شگرد استعاره، عینی در توصیف کمیک، امری متعارف است. مثلاً می‌توان آن را در آثار هاین‌مشاهده کرد. در قصهٔ "امید کرجی" اثر مالینسکی یک افسر نیروی دریائی که در بارهٔ عشق مطلب می‌نویسد، اصطلاحات دریا را به کار می‌برد. اینها صرفاً "جنبه‌های متفاوت همان شگرد می‌باشد.

یکی از شگردهای اساسی گوگول در پیکر نگاری مردم، استفاده از صورتک است.

صورتک را می‌توان به عنوان لباس و پوشش به کار برد (گوگول در توصیف شخصیت‌ها اهمیت خاصی برای لباس قائل است) و برعکس، نمودی مبالغه‌آمیز می‌تواند به عنوان صورتک به کار رود. در اینجا نمونه‌ای از یک صورتک هندسی را می‌بینیم: "چهره‌ای بود که نمی‌شد در آن گوشاهای یافت، اما از طرف دیگر هیچ خصیصهٔ روشن صافی در آن نبود. " گاه در آثار گوگول استعاره‌های زبانی ساده به صورتک‌های کلامی تبدیل می‌شوند. استعارهٔ یک دماغ، صورتک می‌گردد (در اینجا تأثیر در شکستگی صورتک است) یا استعاره‌ای مادی – مانند نام کوروبوچکا در نفوس مرده، که به معنای "جعبه" است – به صورتکی کلامی مبدل می‌شود. اکاکی اکاکیویچ، قهرمان داستان "شل"، نمونه‌ای از یک صورتک کلامی است که ارتباط معنایی خود را از دست داده است و در عوض یک صورتک آوایی ضربه‌ای گشته است. درست به همان شیوه که صورتک مادی شکسته می‌شود ("بینی") صورتک کلامی هم می‌تواند مضاعف شود، نظیر: بوبچینسکی و دوبچینسکی، فومای بزرگ و فومای کوچک، دایی میتیا بی و دایی مینیا بی. همچنین می‌توان اسمهای جفتی و نامهای معکوس بسیاری یافت. تکرار اصوات به عنوان مضمونی ترکیبی نقش قاطعی در این ارتباط دارند. یک صورتک می‌تواند در عین حال مادی و گذران باشد: اکاکی اکاکیویچ به طرزی ساده و طبیعی موقعیت خود را به نیروی خیال به دست آورده است، صورتک فراق سرخ جامه با صورتک یک ساحره برخورد می‌کند. صورتک متحرک اغلب شیطانی است: مشاهدهٔ لاشهای که بر می‌خیزد، گالشهایی که درون دهان یک شخصیت پرواز می‌کند، اسبی که به عقب می‌تازد، و ارابهٔ سه اسبهای که روسیه را تداعی می‌کند.

گوگول توانست یک اسم مسیحی را به عنوان صورتکی کلامی به کار برد، آن را به صورتک مادی تغییر شکل دهد (پدیداری)، و سپس حرکت‌های آن را شکل دهد و موضوعی طرح‌گونه بیافریند. بدینسان، هم ایفاگران و هم موضوع به صورتک مبدل

می‌گردند. طبیعت سنتی یا حکایتی موضوع‌های گوگول این حقیقت را به خوبی باز می‌نماید. حتی موضوع "بینی" که در نظر نخست برای ما چنین کوبنده است، در زمان خود پدیدهٔ تکان‌دهنده‌ای نبود، چرا که "بینی‌شناسی" مضمونی سخت شایع بود. باید مقاله‌های سرگرم‌کنندهٔ تریستراوم شاندی نوشتهٔ استرن و ملانورنوشهٔ مارلینسکی دربارهٔ جراحی پلاستیک را بیاد آورد که در سالهای ۱۸۲۰ و ۱۸۲۲ در مجلهٔ فرزند وطن به‌چاپ رسیدند. در داستان "بینی" چه چیز برجستهٔ ونازه‌ای بود؟ مسلماً نه خود موضوع، بلکه آمیزه‌ای غیرمنطقی از دو صورتک بود: نخست، آن "بینی بریده و له شده" بود و دوم "بینی مجزا و مستقل"، یعنی استعارهٔ بالفعل. استعارهٔ اخیر به‌شکل‌های گوناگون در نامه‌های گوگول دیده می‌شود: "دماغم می‌شنود . . ." یا "آیا باورت می‌شود که در آنجا اغلب میل مقاومت‌ناپذیری برای تبدیل به یک بینی ساده دست می‌داد، چون در آنجا هیچ چیز دیگری نبود، نه چشم و نه دست و نه پا، هیچ چیز مگر دماغی عظیم . . .".

سرچشمهٔ "قصهٔ ماجرا‌ای نزاع ایوان ایوانوویچ با ایوان نیکیفوروویچ" به‌طور کامل در تشابه و عدم تشابه "نامها" است. نام ایوان ایوانوویچ در آغاز فصل اول، چهارده بار ذکر می‌شود و نام ایوان نیکیفوروویچ هم تقریباً با همان افراد، اسمها شانزده بار به اتفاق هم آمدند. نمودپردازی عدم تشابه صورتک‌های کلامی در شرایط مادی به یک تقابل می‌انجامد: "ایوان ایوانوویچ لاگر وقد بلند است، سر ایوان ایوانوویچ به یک تربچهٔ دم به بالا شبیه است، اما گلهٔ ایوان - نیکیفوروویچ به یک تربچهٔ دم به پائین می‌ماند." همچنین، همسانی نامها در تشابه صورتک‌ها طرح‌ریزی شده است: "ایوان ایوانوویچ، مثل ایوان نیکیفوروویچ، خیلی از کیک بدش می‌آید . . . با اینهمه، علیرغم تفاوت‌های مشخص، ایوان - ایوانوویچ و ایوان نیکیفوروویچ، هردو آدمهای خیلی خوبی هستند." طرح‌ریزی

ناهمسانی صورتک‌های کلامی، به نزاع ایوان ایوانوویچ با ایوان نیکیفوروویچ می‌انجامد، و طرح ریزی همسانی آنها، برابری ایشان را در برابر پس زمینه، زندگی در دنیاک روزانه تصویر می‌کند.

صورتک برای گوگول شگردی هوشمندانه بود. در میان یادداشت‌های او، نوشته‌ای هست که به طرزی برجسته چنین عنوانی برسر دارد: "صورتک‌هایی که چهره، فرمانروایان را پوشانده‌اند". گوگول صورتک‌ها را در دو سطح قرار می‌دهد: والا (ترازیک) و پست (کمیک). آنها معمولاً با هم پیش می‌روند و به نوبت جا عوض می‌کنند. این دو تراز بیش از هرچیز بوسیله، گنجینه، لغت و پایه‌های زبانی خود از یکدیگر متمایز می‌گردند: سبک والا به کلیسیای اسلامی بر می‌گردد، در حالیکه سبک پست لهجه را به خدمت می‌گیرد.

نظام استعاره‌های مادی گوگول، یا صورتک‌های او، به یکسان به هردو سطح مربوط است. گوگول در مضمون‌های اخلاقی و مذهبی، تمام نظام تصویرهای خیالی خود را ارائه می‌دهد، گاه استعاره‌های خود را به مرزهای تمثیل گسترش می‌دهد، مثلاً در قطعات منتخب از مکاتبات با دوستان (۱۸۴۲). اما این شگردی که در پنهنه، هنر مجاز بود، در پنهنه‌های اخلاقی، مذهبی و سیاسی ناروا می‌نمود، و این شاید دستکم تأثیر ناپسند مکاتبات با دوستان را حتی بر دوستان گوگول، توجیه کند. گوگول خود مهمترین دلیل عدم موفقیت اثرش را در "ابزارهای بیان" خود می‌دانست، اما معاصرین او شکست او را در این حقیقت می‌دانستند که گوگول روش‌های خود را تغییر داده بود. بهر حال در واقع میان برداشت‌های او از داستان با موقعه، اخلاقی، انطباق کاملی وجود داشت.

گوگول در مکاتبات با دوستان، به قصد "بازیافتن روح"، از قوانین هنر خود پیروی نمود. دگرگون سازی زندگی به پیروی از همان روش‌هایی صورت گرفت که

ظاهرا" امکان داشت صورتکها را به اراده، شخص تغییر دهد. درست همانطور که صورتک فراق سرخ جامه به صورتکهای یک ساحره مبدل می‌شود (در "انتقام هولناک")، حتی شخصیتی نظری پلیوشکین از داستان نفوس مرده هم به طرزی شگفت و ساده دگرگون شد. گمان می‌رفت که چیچیکوف تولدی دوباره یابد. اما اصلاح او باید به روش چیچیکوفی انجام می‌گرفت.

برخورد اصلی داستایفیسکی با گوگول در زمینه، شخصیت پردازی است. شکل‌های نخستین داستایفیسکی شایسته، رشد موضوعی پیچیده نبود. در آغاز او به خلق و رشد شخصیت‌ها گرایش داشت، و سپس به ترکیبی از موضوعهای پیچیده و شخصیت‌های بفرنج توجه نمود. ما کار، شخصیت اصلی داستان مردم فقیو، درست به همین جنبه، "شنل" حمله می‌کند: "مین باور نکردنی است، هیچ چیز نمی‌تواند اینقدر رسمی باشد. "این گفته، ماکار است (داستایفیسکی گفت: "من حرف خودم را نزدهام") اما داستایفیسکی رسانه، یک شخصیت را کنار گذاشت، در آغاز فصل چهارم ابله با وضوح بسیار از همین پدیده سخن می‌گوید: "انباشتن داستانها فقط از سنخ‌ها، یا برای جلب توجه، فقط از آدمهای عجیب و باور نکردنی، واقعیت‌ها را نامحتمل می‌نمود، و از این مهم‌تر جالب نبود. بهنظر ما، نویسنده باید حتی در اراده، شخصیت‌های بسیار معمولی، به خلق سایه‌های جالب و آموختنده بپردازد." شخصیت‌های داستایفیسکی با یکدیگر در تضادند. تضادها در گفتارهای شخصیت‌های اصلی او نیز آشکار است، پایان کلام همواره با آغاز آن مغایرت دارد، و این تضاد تنها بنا به گذری ناگهانی به مضمون دیگر نیست، بلکه همچنین در تضاد آهنگ بیان است: گفتارها به آرامی آغاز می‌شوند و به عبارتی جنون‌آسا پایان می‌گیرند، وبالعکس، داستایفیسکی در مکالمات خود نیز تضاد را دوست داشت، خاطره‌ای از او در نشریه، پیک تاریخی سال ۱۹۰۴ چاپ شده است که صحبت فریادوار و

خطابه‌گون او را توصیف می‌کند: "... با لحنی آرام، به آهستگی با آوازی بم و گرفته سخن آغاز می‌کرد، اما همینکه به اوج می‌رسید، آوا با گشائش بیرون می‌آمد، با صدای زیری که از درون سینه بیرون می‌داد، و دستش در هوا تکان می‌خورد، گویی این امواج شاعرانه را میان من و خودش تقسیم می‌کرد." دوستش استراخ نیز در بارهٔ شیوهٔ گفتار او همین نظر را دارد: "دست راستش به شدت پائین می‌افتد، انگار می‌خواست از نمایاندن نقش خود بپرهیزد، آواش نا سطح فریاد بالا می‌گرفت." شاید همین توانایی آهنگ‌های متصاد باشد که داستایفیسکی را بهنوشت رمانها پیش توانساخته است.

شكل القای نامه‌ای، که داستایفیسکی در آثار اولیه‌اش بکار برده، نکات بسیاری را آشکار می‌کند: نه تنها مفهوم هر نامه‌ای باید با نامهٔ قبلی در تضاد باشد، بلکه هر نامه‌ای خود رشتهٔ تضاد آمیزی از لحن‌های پرسشی، ندایی و هیجانی را در بر می‌گیرد. داستایفیسکی بعداً این خصیصه‌های شکل نامه‌ای را به آشتفتگی تضاد آمیز فصل‌ها و گفتارهای داستانهای بعدی خود منتقل نمود. هرچند ساختهای نامه‌ای و یادداشتی، بنا به سنت، بیشتر برای ارائهٔ موضوع‌های خام‌تر به کار رفته است، اما داستایفیسکی شکل ناب قصهٔ نامه‌ای را در مردم فقیر و شکل ناب خاطره نگاری را در خاطراتی از خانه مردگان ارائه می‌کند. او در "دانستان در نه نامه" خود می‌کوشد شکل نامه‌ای را با موضوعی کامل‌تر پیوند دهد، و در رمان خوارش‌دگان برآنست که شکل خاطره نگاری را به شیوه‌ای پیچیده‌تر رعایت کند.

داستایفیسکی در رمان جنایت و مکافات، تضاد میان شخصیت‌ها و موضوع را به طرز هنرمندانه‌ای سازمان داده است. در چهار چوب موضوعی جنایی شخصیت‌هایی جا گرفته‌اند که با آن در تضادند: یک قاتل، یک روسی و یک بازپرس، در طرح با فرد انقلابی، راهبه و خردمندی که در همان شخصیت‌ها ارائه شده‌اند، گرمه

می‌خورند. در ابله، موضوع به طریقه‌ای تضاد آمیز بین میان کشیده می‌شود و با اراده، متضاد شخصیت‌ها همراه می‌گردد. در روایت، نقطه‌ای اوج کشاکش، مرکز عربان ترین ماهیت شخصیت‌ها نیز هست.

اما غریب این است که داستایی‌فسکی، با اینکه بهشدت از "سخن‌ها" ی گوگول فاصله می‌گرفت، استفاده از صورتک‌های کلامی و عینی گوگول را ادامه داد. در داستان درنه نامه^۱ او به نامه‌ای معکوس (پیوترا یاونوویچ و ایوان پترو ویچ) و در ابله به شگرد تکرار صدایها (آلکساندر، آدلایدا، آکلایا) برمی‌خوریم. نمودهای سیرونی سویدریگایلوف، استاوروگین و لامبرت به طرز آشکاری صورتک است. صورتک کلامی که شخصیتی تضاد آمیز را می‌پوشاند، جنبه‌ای دیگر تضاد است. مثلاً به نظر می‌رسد که نخستین آشنایی خواننده با خواهران اپانچین در رمان ابله، به علت تضاد بعدی رخ می‌دهد. به علاوه تکرار مضحک حرف الف در اسمهاشان، در ابتداء ما را برای تأثیری کمیک آماده می‌کند، و سپس کاملاً نابود می‌شود: هرسه دختران اپانچین خانمهای جوان تندرست و رعنای بودند، نوشگفته، بالغ، با شانه‌های پهن، پستانهای برجسته و بازویی تقریباً به نیرومندی بازویان یک مود، والبته بنا به نیرو و تندرستی بدنشان، گاه استهای فراوانی برای خوردن داشتند... علاوه بر چای، قهوه، پنیر، عسل، گره، نان مخصوصی که زن سرهنگ خیلی دوست داشت، کلت و این جور چیزها، سوب داغ غلیظی هم می‌خوردند. "بدینسان شگردی اساساً" گوگولی در آثار داستایی‌فسکی بعدی تازه می‌یابد: تضاد.

داستایی‌فسکی در آثارش، پیوسته از ادبیات سخن می‌راند. کمتر شخصیت عمده‌ای است که گاه از ادبیات حرف نزند. البته این شگرد تقلید بسیار شایسته‌ای است، اگر شخصیت کمیک باشد، عقیده هم مضحک می‌گردد. در خوارشدنگان به طرز مسخره‌آمیزی از محله‌ها و گفته‌های بلینسکی تقلید کرده است. در تسخیر شدگان

می‌توان تقلیدهای هجوآمیزی از شعرهای اوکاریف، مقاله "بس! تورگنیف، نامه‌های گرانوفسکی، سبک سنکوفسکی (در عبارتهای مجادله‌ای) و یادداشت‌های دوران جنگ (در خاطرات سرهنگ ایولگین) یافت. و چه کسی واقعاً می‌تواند بگوید که چه اندازه تقلیدهای مسخره‌آمیز ناامکشوف – چون خود آنها را آشکار نکرد – در آثار داستایفسکی وجود دارد؟ شاید همین بافت ریز نقش سبک تقلیدی هجوآمیز که بر موضوعی پیچیده و ترازیک سایه می‌افکند، طبیعت شگرف واستثنائی سبک داستایفسکی را بار می‌آورد، من اینکه برآنم که از برداشت تقلیدی ناشناخته‌ای در یکی از رمانهای داستایفسکی به‌نام دهکده، استپانچیکوو (در انگلیسی، دوست خانواده) پرده بردارم.

دهکده، استپانچیکوو در سال ۱۸۵۹ منتشر شد. داستایفسکی مدت زیادی بر روی آن کار کرد و ارزش بسیار زیادی برای آن قائل بود، با این وجود مردم کمتر بدان توجه کردند. در سال ۱۸۵۹ داستایفسکی به برادرش نوشت: "البته این رمان گاستی‌های بسیار فاحشی دارد، و شاید مهمترین عیش پرگوشی آن باشد. اما در عین حال من کاملاً مطمئن هستم که این رمان برتری‌های زیادی هم دارد و بهترین نوشته من است. من دو سال تمام بر روی آن کار کرده‌ام، مگر وقفه گوتاهی برای نوشن داستان "رویای دایی". آغاز و میان آن رنگ و لعاب دارد، اما پایان آن را بی‌پرده نوشته‌ام. من روح خود را در آن گذاشتم، پوست و خونم را..... من در آن دو شخصیت سخنی عظیم، که به نظر من بی‌گمان محصول یک دوران پنج ساله‌اند، آفریده‌ام. اینها نظیر شخصیت‌های کاملاً روسی هستند که تاکنون به طرز شایسته‌ای در ادبیات روس منعکس گشته است." این دو شخصیت فوما اوپیسکین و "دایی" روستانف هستند. فوما، شخصیتی تقلیدی بر مبنای شخصیت گوگول است. او گفتارهای "مکاتبات با دوستان" گوگول را به طرز مسخره‌آمیزی تقلید

می‌کند.

رابطهٔ داستایفسکی با گوگول، پیچیده است. وقتی داستایفسکی در ۱۸۴۶ خبر مرگ گوگول را شنید، در انتهای نامه بلندی که می‌نوشت، عبارت خاصی افزود: "دستان، برای همهٔ شما شادمانی آرزومندم. گوگول دوهفته پیش در فلورانس مود." از دیدگاه ادبی چنین می‌نمود که گوگول کسی باشد که داستایفسکی ناچار بود بر او غلبه کند و از او بگذرد. در نامه‌ای به برادرش در بارهٔ همزاد می‌نویسد: "تو از آن حتی بیش از نفوس مرده لذت خواهی بود." گراپش داستایفسکی به مکاتبات با دوستان مشهور است، — می‌دانیم که خواندن نامهٔ غیرقانونی بلینسکی به گوگول در بارهٔ این اثر و ارسال آن برای نسخه‌برداری، یکی از مهمترین اتهامات داستایفسکی در محاکمهٔ گروه پتروشفسکی بوده است. ظاهراً در علاقهٔ داستایفسکی به مکاتبات با دوستان خلی وارد نیامد، زیرا او در سال ۱۸۷۶ نوشت: "گوگول در مکاتبات با دوستان ضعیف است، اما این اثر، نوشتهٔ خاص است." داستایفسکی مقارن پایان سال ۱۸۸۵ به ایوان آکساکوف نوشت: "عروج به ابرهای قلنبه‌گویی، ریاگاری است (مثلًا لحن گوگول در مکاتبات با دوستان) و حتی کم تجربه‌ترین خواننده نیز به طور غریزی به عدم صمیمیت آن پی می‌برد. این اولین چیزی است که به چشم می‌خورد." وقتی داستایفسکی از زندان آزاد شد، در همان حال که بر روی داستانهای دهکدهٔ استپانچیکووو و "روءایی دایی" کار می‌کرد، آثار گوگول را از نو خواند. در سال ۱۸۵۲ چاپ دوجلدی کولیش夫 از نامه‌های گوگول تازه منتشر شده بود، و مثل چیزهای دیگر، ارزیابی مجدد مشکل مکاتبات با دوستان او را مطرح کرد. بهمین دلیل است که من بر نامه‌های گوگول در چاپ کولیش夫، سندی که داستایفسکی خوب می‌شاخته، در تفسیر خود تأکید بیشتری خواهم کرد.

در اینجا باید، در رابطه با آنچه گفته‌ام، به تذکر نکته‌ای بپردازم: دشمنی داستایفسکی با مکاتبات با دوستان، به خودی خود تقلید او از آن را آشکار نمی‌سازد، و برخورد او با گوگول، تقلید او را از شخصیت گوگول توجیه نمی‌کند. این چیزها تصادفاً "با یکدیگر همسازند، اما می‌توانست جور دیگری پیش بیاید. هرچیزی را می‌توان به عنوان موضوعی برای تقلید تلقی کرد، و ما به دلایل روانشناسانه نیازی نداریم.

تقلید مسخره‌آمیز از انجیل در محافل عبری ارتدکس رایج بوده است. پوشکین، با اینکه کتاب تاریخ کارامزین را بسیار گرامی می‌داشت، از سبک آن در تاریخچهٔ سرای اربابی گوریوخینو تقلید مسخره‌آمیزی به عمل آورد. از این رو شگفت نیست که برخورد خصم‌مانهٔ داستایفسکی با مکاتبات با دوستان، با تقلید هجوآمیز‌واری از آن همراه است. داستایفسکی در اثر دیگرش "قهرمان کوچک" که در زندان نوشت، از سبکی بسیار نزدیک به مکاتبات، آنهم نه به عنوان موضوع تقلید مسخره‌آمیز بلکه بیشتر چون الگویی سبکی، استفاده کرد. در مضمون آن، در بیانهای ویژه‌ای که مستقیماً از گوگول ریشه می‌گیرد، در ساخت ترکیبی آن، و در پوشش برجستهٔ زبان کلیسیای اسلامی آن، می‌توان همانندیهای بسیاری با مکاتبات با دوستان یافت. در مورد تقلید هجوآمیز شخصیت گوگول، باید به این حقیقت توجه داشت که داستایفسکی اغلب از مواد تاریخی و معاصر بهره گرفته است. در تسخیر شدگان گرانوفسکی و تورگنیف را چون موضوع‌هایی برای شخصیت‌های تقلیدی به کار برد. در داستان زندگانی یک گناهکار بزرگ، اثری که به برادران کاراما佐ف تبدیل یافت، پوشکین، بلینسکی و گرانوفسکی در صومعه‌ای به دیدار چادایف می‌رفتند. داستایفسکی از تائید این طرح خودداری می‌ورزد: "من به چادایف نپرداخته‌ام، در رمان صرفاً سخا اورا ارائه داده‌ام." حتی پوشکین را می‌توان در

لغاوه، تقلید بخوبی دید، زیرا داستایفسکی به مفهوم بازسازی عاطفی دقیق شخصیت‌های تاریخی خود بسیار معتقد بود. جالب اینست که یکی از قهرمانان ابله، ایپولیت را به "نوزدريف گوگول در یک ترازدی" مانند می‌کند، و داستایفسکی خود با شادمانی نتیجه، ارزیابی استراخوف را در بارهٔ قهرمانان تسخیرشگان پذیرفت: ("مینها قهرمانان تورگنیف در سالهای پیری هستند"). در ابله لحظاتی از زندگانی گوگول روایت می‌شود. داستایفسکی همواره به ارائهٔ چنین خصوصیاتی تعامل داشت، مثلاً وقتی که ایپولیت با بـن مشورت می‌کند، اشاره به بوتکین منتقد است.

داستایفسکی گاه که شرایط تراژیک را از زندگی واقعی به آثارش منتقل می‌کرد، آنها را اساساً تغییر می‌داد تا به آنها فضای کمی بدهد. اینک به ذکر مثال تأسف انگیزی می‌پردازم که بسیار آشکار کننده است. برادر داستایفسکی در یادداشت‌های خود در بارهٔ بنای یادبود گور مادرش می‌نویسد: "پدر آنها انتخاب گتبیه، لوح گور او را بر عهدهٔ برادران نهاد. هردو تصمیم گرفتند گه تنها نام مسیحی او، نام اصلی و تاریخ تولد و مرگش را بر آن بنویسند. برای پشت لوح عبارتی از گارامزین انتخاب گردند: (ای خاک گرامی، تا صبح شادمان بیارام) و این گتبیه، عالی را به گار برندن." در ابله زنزاک ابولگین در داستانی در بارهٔ لبدف، تعریف می‌کند که چگونه او ساق چپش را از دست داد "و این پا را برداشت و به خانه آورد، سپس آن را در گورستان واتانکوفسکی دفن کرد. او بنای یادبودی بر آن ساخت که بر یک طرفش نوشته بود: "در اینجا پای لبدوف استاد دانشگاه مدفون است" و در طرف پشت آن: "ای خاک گرامی، تا صبح شادمان بیارام."

بازنمایی هجوآمیز شخصیت گوگول در دهکدهٔ استپانچیکووو، به گوگول دوران

مکاتبات با دوستان نظر دارد و او را به عنوان چهره‌ای ادبی که نویسنده‌ای ناموفق و انگلی سورجران است، ارائه می‌دهد. فوما بیش از هرچیز، ادیب، موعظه‌گر و معلم اخلاق است و نفوذ او بر پایهٔ همین چیزهاست. "دایی به استعداد و نبوغ بی‌گران او ایمان داشت... دایی خود را در پیش کلمات "علم" و "ادبیات" به ساده‌ترین و بی‌مها با ترین شکلی به خاک می‌انداخت. " یا "فوما بخاطر حقیقت رنج می‌برد" این پدیدهٔ نوی بود که قبل از خود گوگول در مقالهٔ "در بارهٔ تغزل شاعران ما" بیان شده بود: "در میان ما حتی به ذهن کسی که صرفاً خط نویس است و نه نویسنده، و کسی که نه تنها اخلاقی والا ندارد، بلکه حتی گاه کاملاً مبتذل است، خطور نمی‌گند که چرا در اعماق روسیه زندگی می‌گند، برعکس، در میان ما و حتی در میان آنها که به زحمت چیزی در بارهٔ نویسنده‌گان شنیده‌اند، رأی قاطعی شایع است که نویسنده چیزی برتر است و قطعاً باید روان پاکی باشد." نام فوما اپسیکین، با حقارت جفت شده است، اما و نه تنها یک فرمایه و صرفاً یک تارتوف، بلکه مردی ریاکار و لافزن است. داستایفسکی در ترسیم تضاد آمیز فوما صادق باقی ماند: "چه کسی می‌داند، شاید این خودپسندی وحشتناک و بالغ تنها یک برگردان، و احساس از آغاز و ازگونه؛ فرد از شخصیت خود باشد، شاید او از اوان گودکی بوسیلهٔ شلاق، فقر و نگبته مورد اهانت قرار گرفته باشد..." این را با نوشتهٔ گوگول مقایسه کنید: "در برخورد هایم با مردم چیزهای بسیاری دیدم که از آنها بیزار شدم... این امر تا اندازه‌ای با مشاهدهٔ خودبینی عمیق آنها دست می‌داد، چیزی که تنها خاص عده‌ای از ماست که راهمان را جدا از پستی طی می‌کنیم و به خود حق می‌دهیم که دیگران را با دیدهٔ حقارت بنگریم."

داستایفسکی بازتاب خود را از زندگی گوگول، حتی با جزئیاتی دقیق بیان کرده است. در آن زمان در بارهٔ گوگول یادداشت‌های بسیاری وجود داشت، اما

البته خصوصیات گوگول حتی در آن زمان زبانزد همکان بود. یکی از معاصرین او نوشته است: "در آن زمان نویسنده‌ای خودپسندتر و پرادعاتر از گوگول به سختی قابل تصور بود... دوستان گوگول در مسکو، یا درستتر بگوئیم، نزدیکانش (همه می‌دانستند که گوگول در سراسر زندگی دوستی واقعی نداشت) او را با چاپلوسی و عنایت بی‌سابقه‌ای دوره می‌گردند. او در هریک از سفرهایش به مسکو، از هریک از این دوستانش هرآنچه برای یک زندگی آرام و آسوده و راحت می‌خواست، دریافت می‌گرد: میز باید با بشقابهای چیده می‌شد که او از همه بیشتر می‌پسندید، برای او باید جایگاه جداگانه، آرامی آماده می‌گردند با پیشخدمتی که گمترین خواسته‌هایش را برآورده... حتی آشایان نزدیک میزبان گوگول باید می‌دانستند که در صورت برخورد ناگهانی با او، چگونه رفتار و صحبت کنند. "همه" این چیزها در رمان داستایی‌فسکی جای خود را دارند، جاییکه همگی در برابر فوما چاپلوسند: "چای، چای، بانوی عزیزم! اما قبلاً مطمئن شوید که گاملاً شیرین باشد، بانوی عزیزم. فوما فومیچ بعد از خواب چای را خیلی شیرین دوست دارد." از آسودگی او گفته است که حتی در فاصله دو اتاق از اتاق مطالعه فوما فومیچ با پنجه‌های راه بروید. "گاوریلای پیشخدمت را مخصوص برآوردن خواسته‌های فوما گماشته‌اند، و دایی او به خواهر زاده‌اش می‌آموزد که در ملاقات فوما چگونه رفتار کند. در اتاق‌های فوما "آسایش گامل مرد بزرگ را فرا گرفته است". فوما در خانواده روستانف دقیقاً به همان نحو رفتار می‌کند که گوگول در خانواده آکساکف.

به‌نظر می‌رسد که ظاهر جسمانی فوما نیز از روی گوگول ترسیم شده باشد.

در صفحه دهم رمان، اشاره‌های آشکاری وجود دارد:

"من خودم حرفهای فوما را در خانه دایی، در استپانچیکوو شنیدم، او

آن موقع در آنجا ارباب مطلق شده بود، و با اینهمه همه‌چیز را انکار می‌کرد. او گاهی با اهمیتی سر نگهدار می‌گفت: "من از شماها نیستم. من اینجا خواهم ماند، باید شما را زیر نظر بگیرم، باید نشانشان بدهم، باید یادتان بدهم، و بعد خدا نگهدار: به مسکو برای نشر یک مجله! ماهانه سی هزار نفر برای استماع سخن‌رانی‌های من جمع خواهند شد. نام من سرانجام منفجر خواهد شد، و آنگاه وای بر دشمنانم!"

البته سی هزار حاضرین سخن‌رانی، همان سی و پنج هزار پیک خلستاکوف در بازرس هستند، و بسیار محتمل است که اشاره‌ای هم به دوران استادی ناموفق گوگول در دانشگاه سن پطرز بورگ شده باشد.

اما نابغه، در حالیکه هنوز شهرت آینده‌اش را تدارک می‌دید، تقاضای پاداش فوری هم می‌کرد. بطورکلی پیشاپیش پرداختن، گارخوشاً یندی است، بخصوص در این مناسبت. می‌دانم که فوما جدا" به دایی من اعلام کرد که منتظر اقدام پرشکوهی است، اقدامی که بخاطر آن بدین جهان فرا خوانده شده است. تکمیل‌گاری که او به اصرار نوعی انسان بالدار، که شامگاه بر او ظاهر شده، انجام داده است، یا چیزهایی از این قبیل. رسالت‌ها و دقیقاً نوشتن ترکیبی بی‌نهایت دینی درباره یک نوع روح نجات بخش بود که سراسر جهان را به جنبش می‌افکند و تمام روسيه را به تب و تاب می‌انداخت. و هنگامیکه سراسر روسيه در این تقلای می‌سوخت، او گریزان از شهرت، به صومعه‌ای می‌رفت و شب و روز در غارهای کیف برای سعادت میهن دعا می‌خواند.

اهمیتی که گوگول برای مکاتبات با دوستان قائل بود و منزلتی که برای آن انتظار داشت، مشهور است. او نوشته است: "زمانی می‌رسد که همه‌چیز روشن خواهد شد... چاپ این کتاب هم برای من و هم برای دیگران ضروری است، و به یک

کلام، اراده، عمومی بدان نیاز دارد. این را قلبم و همچنین فیض شکوهمند الهی به من می‌گوید. "اشاره، ورود به صومعه، به مسافرت گوگول به بیت المقدس مربوط می‌شود. که گوگول در باره آن نوشته است: "در بارگاه خدا برای تمام هموطنانم دعا می‌کنم، حتی یک نفر را فراموش نمی‌کنم."

فوما فومیچ توجه فراوانی به مسئله رعیت دارد. در میان آثار پس از مرگش مقاله، مضمونی در باره "اهمیت و طبیعت رعیت روسی" پیدا شده است، و اینکه چگونه باید با او طرف شد. بعلاوه فوما در باره "پیشرفت صنعتی"، "پیمان مقدس دهقان در برابر ارباب" و با احتیاط دوباره، مسئله "الکتریکی سازی و تقسیم کار" قلم زده است. این چیزها به سادگی محتوای دو مقاله از کتاب مکاتبات با دوستان گوگول است.

داوری‌های فوما در باره ادبیات، که به دقت با نظریات او در باره "رقص‌های مردم روسیه" پیوند خورده، تقلید مسخره‌آمیزی است از مقاله‌های گوگول. مثلا داستایفسکی می‌نویسد: "او گفت پاول اسمینوویچ، من تعجب می‌کنم، این همه ادبی، شعری، محققین و متفکرین معاصر چه می‌کنند. چرا آنها به ترانه‌های که مردم روسیه می‌خوانند، و موسیقی که مردم روسیه با آن می‌رقصند، توجه نمی‌کنند. از همه گذشته، اینهمه پوشکین‌ها، لرمان توف‌ها، بوروزنوها تا به طل چه گردیدند؟ من واقعاً "حیرت می‌کنم. " شمارش "پوشکین‌ها، لرمان توف‌ها، بوروزنوها" به این ترافق گوگول برمی‌گردد: "شکسپیر، شریدن، مولیر، گوته، شیلر، بومارشه، و حتی لسینگ، رینار و بسیاری نویسندهای درجه دوم قرون گذشته، چیزی عرضه نکرده‌اند که از توجه ما به امر عالی تر بگاهد."

داستایفسکی دو عبارت فوق العاده مهم گوگول را به مسخره گرفته است. فوما فریاد می‌زند که: "من این راز را فاش خواهم کرد. من باید شگوهمندترین

کار! انجام دهم! خدا خود مرا فرستاده است تا به تمام جهان گردارهای
نفرت انگیزش را نشان دهم.
حال این را با گوگول مقایسه کنید:

و اینک من خدای را بسیار سپاسگزارم که مرا قادر ساخت تا گردارهای نفرت –
انگیز را، دستکم تا اندازه‌ای باز شناسم... هیچ نویسنده‌ای تا گنون این
موهبت را نداشته است که زشتی زندگی را چنین روشن ترسیم کند. خود پسندی
عوام‌الناس را با چنان نیروئی طرح کند که این جنبه، گذران و گریزان از نگاه
مردم در پیش روی همه ویران شود.

و این هم عبارت تقلیدی سخرنامیز دیگری از داستایفسکی:

فوما فریاد می‌زند: "من می‌خواهم عشق بورزم، به انسان عشق بورزم. اما
آنها به من انسان نمی‌دهند، آنها مرا از عشق باز می‌دارند. آنها انسان را از من
دور می‌گذند! بدھید، انسانی بدھید که بتوانم دوست بدارم! این انسان کجاست؟
این آدم کجا پنهان شده است؟ همچون دیوژنس با فانوسش، من در سراسر زندگی
اورا می‌جویم و نتوانسته‌ام بیابم، و من تا زمانی که این انسان را نیابم نمی‌توانم
کسی را دوست بدارم. وای بر آنکه مرا دشمن بشریت کرده است! فریاد می‌زنم:
به من انسانی بدھید که بتوانم عشق بورزم، اما آنها فالالئی را بظرفم پرت می‌کنند!
آیا می‌توانم فالالئی را دوست بدارم؟ آیا می‌توانستم عاشق فالالئی بشوم؟ بالاخره
حتی اگر می‌خواستم، می‌توانستم فالالئی را دوست داشته باشم؟ نه. چرا نه؟ زیرا
او فالالئی است. چرا نوع بشر را دوست نمی‌دارم؟ زیرا در روی زمین به هر کجا
که بروید یا فالالئی را می‌بینید، و یا چیزهای خیلی شبیه به او را!"

تقلید مسخرنامیز داستایفسکی در این گفتار، لغت بازی کامل‌گوگولی را
برجسته کرده است. اسم فالالئی سخن است: یک صورتک کلامی گوگولی تلقینی و

معنابی .

حال این را با گوگول مقایسه کنید :

من نمی‌توانم این آدم را در آغوش بگیرم ، زیرا او نفرت‌انگیز است ، روحش پست است . او خود را با عملی بیشترمانه آلوده است . من این مرد را حتی به راهروی خانه‌ام راه نمی‌دهم ، حتی نمی‌خواهم یک هوا را با او استنشاق کنم . باید راهم را کج کنم تا با او برخورد نکنم . من نمی‌توانم با آدمهای پست و فروماهی اختلاط کنم . آیا از من انتظار دارند که همچو آدمی را مثل یک برادر در آغوش بگیرم ؟ آخوند چطور آدمی تواند برادرش را دوست بدارد ؟ چگونه می‌توان به مردم عشق ورزید ؟ روح می‌خواهد که تنها زیبا را دوست بدارد ، اما مردم ، مردم چقدر حقیرند و چقدر زیبائی در آسها اندک است ! پس آدم چطور می‌تواند دوست بدارد ؟

فوما در دهکده استپانچیکووو فریاد می‌زند :

"آه ، نه ، برای من بارگاه نسازید ! برپا ندارید ! من نیازی به بنای یادبود ندارم ! برای من در دلهاشان بارگاه بسازید ، و بیش از آن هیچ چیز لازم نیست ، هیچ چیز ! "

در وصیتنامه گوگول می‌خوانیم : " دستور می‌دهم برجسد من بارگاه منسازند ، حتی نباید به ذهن کسی خطور گند که بهاین عمل ناشایست برای مسیحیان ، دست بزنند ... کسی که پس از مرگ من ، نفس خود را از زمانی که زنده بودم پاکتریدارد و تعالی بخشد ، نشان خواهد داد که مراد دوست دارد و رفیق من بوده است ، او تنها بدین وسیله برای من بنای یادبود می‌سازد . "

این حقیقت که تقلید مسخره آمیز در دهکده استپانچیکووو به آگاهی ادبی نرسیده است ، امری غریب است اما بی‌سابقه‌نیست . تقلیدهای مضمونی را می‌توان

بخوبی پنهان کرد . آیا کسی می توانست اقتباس کنت نولین را ، اگر پوشکین خود آن را بیان نکرده بود ، دریابد ؟ اما هنگامیکه تقلید تامکشوف است ، درکما از اثر بادریافت نویسنده متفاوت است . در جوهر دهکده « استپانچیکوو » ، ما با وسوسه « پرسش مهم گوگول » ، انسان نیک را می جوئیم . داستایفسکی در برابر صورتک آرمانی گوگول پاسخی آورد که برای خودش عادی شده بود : انسان خوب ، همان آدم فرومایه است .

ابلومو ویسم پیش از گنچاروف

شخصیت تنتنتنیکوف از بخش دوم "نفوس مرده" اثر گوگول، نیای بلافصل ایلیا ایلیچ ابلوموف است. هینگامیکه گوگول اندک زمانی پیش از مرگش در سال ۱۸۵۲، دستنوشته‌های خود را سوزاند، هنوز بر روی بخش دوم رمان نفوس مرده کار می‌کرد (بخش‌هایی از آن که در امان مانده بود نخستین بار در سال ۱۸۵۵ به چاپ رسید) و "ابلوموف" گنچاروف در سال ۱۸۵۹ منتشر شد. گوگول هنگام نوشتن بخش دوم نفوس مرده، که نویسنده بزرگ در این زمان آشکارا نقش پک اخلاق‌گرای را داشت، می‌کوشید "وجه دیگر انسان روسی" را نشان دهد، یعنی آن جنبه‌هایی که در بخش اول رمان ناشناخته مانده بود. گوگول در بخش اول رمان، شکل واژگونهٔ قیافه شناسی‌های حقیقی و انحراف اخلاقی طبیعت انسان روسی را در تصویرهای برجستهٔ چیچیکوف، مانیلوف، سوباتکویچ، نوزدریویف، پلیوشکین و دیگران، "به پیش چشم ملت" کشاند. اینک به بخش دوم "شعر"

خود، شخصیت‌های وارد می‌کند که نومیدی و افسردگی طبیعت آنها کمتر است. اما گوگول حتی در این شخصیت‌ها، کژدیسگی و معایب را، مانند پیش، به کار می‌برد، با این تفاوت که در اینجا کژدیسگی‌ها در جهت عکس است.

این شخصیت‌های نو به محیطی آموزش یافته تعلق دارند و با گرایش‌های فکری بیگانه نیستند. آنها نمونه، کامل روشنفکران آن روزگارند، یعنی اشراف زمین‌داری که در بهترین مدارس و دانشگاه‌ها درس خوانده‌اند. انحراف آنها شامل آن ناتوانی عمیقی است که سپس، به پاس ژرف‌نگری گنجاروف و دیدگاه تحلیلی دوبرولیویوف، "ابلوموویسم" شناخته شد. در شخصیت‌های نظیر تنتنیکوف، مردمی می‌بینیم خموده و سترون، افرادی که اداره، زندگی‌شان را از دست داده‌اند، و بی‌نصیب از نیروی اراده، زندگی شلخته‌ای را می‌گذرانند. به‌نظر گوگول، بدیختی کامل تنتنیکوف در این حقیقت نهفته بود که مرگ مردی ایدآل او، الکساندر پتروویچ هوسیار، هنگامی رخ داد که تنتنیکوف هنوز به آخرین مرحلهٔ شکل‌گیری خود، یعنی زمانی که جوانان نقش قاطعی می‌یابند و شخصیت کاملی می‌پذیرند، نرسیده بود. آندره تنتنیکوف یک روسی نوعی هوشمند و با مقاصد عالی است. ویژگیهای خصلتی چنین سرشت‌هایی، استعداد، خودپسندی و انفعال آنهاست. تلقین‌های سودمند، آموزش و راهنمایی، باید در دسترس آنها باشد. آنها در زندگی، ناتوان از رهگشایی و اعمال اراده، خویشند. برای بیدار سازی، راهنمایی و برانگیختن آنها، مدرسه‌ای اختصاصی و آموزگاری نادر لازم است. به عبارت دیگر آنها جوانی خود را باید در شرایطی خاص و بسیار گرم و مهرآمیز بگذرانند. یک روسی خوب، در فقدان این شرایط، سقوط می‌کند و تنبل و خموده می‌شود. و این همان بلایی است که بر سر تنتنیکوف، این "بطال زندگی" نوعی آمد. مجلهٔ تنتنیکوف با این عبارت پایان گرفت: "خواننده از این مجله

در می‌یابد که آندره ایوانوویچ تنتنیکوف به خانواده‌ای از مردم تعلق دارد. خانواده‌هایی که در روسیه بسیارند، و نامهای نظریه‌بیکاره، دست‌وپا چلفتی، تن‌پرور، تنبل و ماتند آنها دارند. این‌که این آدمها با چنین خصلت‌هایی زاده می‌شوند و یا این شخصیت‌ها بعداً پرورش می‌یابند، پرسشی است که همواره باید بدان اندیشید، اما فکر می‌کنم که بهتر باشد بجای پاسخ‌گوئی، داستان کودکی و تحصیلات آندره ایوانوویچ را نقل کنیم. "و اگرچه گوگول خود چنین تصویری نبرداخت، اما در اینجا منظقاً می‌توان داستانی نظری نوشت؛ گنجاروف در قطعه 'رویای ابلوموف'، به تصور آورد.

تنتنیکوف، زمین‌داری خود را با تخفیف بیگاری آغاز کرد، یعنی با کاهش مدت کار رعایا برای او، و افزایش ساعت سهره‌وری کار برای خودشان، اما در این اقدام او از "ونگین" پوشکین، کمی عقب بود، می‌دانیم که ونگین بیگاری را کاملاً کار گذاشت و در عوض مزدوری آزاد را رایج کرد. باید پذیرفت که الکساندر پتروویچ، آموزگار ایدآل گوگول، با گرایش‌های ایدئولوژیک میانهای نداشت و آن نگرش منفی به نظام رعیتی، که بهترین اذهان دده، را فرا گرفته بود، با وظایف خود نیامیخته بود. می‌دانیم که دو دوست تنتنیکوف اورا به نوعی انجمان کشاندند که هدفش "شادمان ساختن تمام نوع بشر" بود. تنتنیکوف موفق شد که به موقع از این انجمان کناره‌گیری کند. اما با وجود این، یکباره که در حومه شهر به کالسکه‌ای برخورد که به سوی ایوان خانه، او پیش می‌راند، و مرد نظامی بسیار خوش اندام دیگری را دید که با سرعت و مهارت از کالسکه بیرون می‌جهدید، قلبش به یکباره به تپش افتاد. تنتنیکوف، پاول چیچیکوف را تقریباً به عنوان "مأمور رسمی دولت" برای رسیدگی به این انجمان تلقی نمود! انجمان مورد نظر گوگول هیچ پایه‌ای ندارد و با واقعیات زمان سازگار نیست،

مربی ایدآل او الکساندر پترووویچ نیز مانند مدرسه عظیمش که در آن اذهان طبقه‌ای بالاتر صیقل می‌پاید و شخصیت‌های "شهروندان سرزمین آنها" شکل می‌گیرد، همگی بی‌پایه است. با این همه آندره تنتنیکوف، هرگز خیالی نیست. سیمای او به تمامی از زندگی گرفته شده. گوگول طبع انفعالی افراد این سخ را به درستی شناخت، و سپس گنچاروف صرفا روانشناسی تنبلی و رخوت روسی تحصیل کرده را به تفصیل مورد تحلیل قرارداد و آن را به کمال رساند، او کسی است که می‌تواند در سطحی والا بیاندیشد، بی‌آنکه کاری انجام دهد، یا بدان جهت، لیاقت انجام کاری را داشته باشد.

پاول چیچیکوف انسانی پر تحرک، خستگی ناپذیر، پر تکاپو، و در پی‌گیری هدفهاش سخت کوش است، او نقیض کامل آندره تنتنیکوف تنبل و بی‌صرف است. گریزی از این اندیشه نیست که: اگر می‌توانستیم ذهن فعال، همت والا و نیروی پاول چیچیکوف را به آندره تنتنیکوف بدهیم، و اگر فرض آموزش و اندیشه‌های پندارگرایانه آندره تنتنیکوف را به پاول چیچیکوف می‌دادیم، حال تصویرهای کاملاً متفاوتی از اخلاق روسی و زندگی اجتماعی داشتیم. گوگول دقیقاً روپای چنین روسیه باز ساخته‌ای را می‌پروراند، او می‌پنداشت که به نیروی پیمان اخلاقی و ترسیم هنری اش می‌تواند چیچیکوف‌ها را جامه، اشراف بپوشاند و به پیکر بی‌جان تنتنیکوف‌ها روح بدمد.

واقعیت‌گرایی تولستوی و تکامل آن

از : لیدیا اپولسکایا

لئو تولستوی در سراسر شصت سال زندگی ادبی خود واقعیت گرایی پا بر جا بود . هر چند واقعیت گرایی وی ، از نخستین داستانهای کوتاه زندگینامه وارش گرفته تا رستاخیز ، حاجی مراد و جسد زنده ، پیچیده‌ترین روند تکاملی را طی کرده که شخصهای آن انفجارهای عاطفی ، تجدید نظرهای جدی و موئی و طرد نوشته‌های گذشته است .

خالق حماسه، جنگ و صلح ، از جنبه‌های بسیاری با نویسنده، نخستین تریلوژی، قصه‌های مربوط به جنگ و حتی قزاق‌ها تفاوت بسیار دارد . در آثار اولیه «تولستوی» "دیالکتیک روح" مقدم بر همه چیز است ولی در جنگ و صلح بافت حماسی زندگی مردم در شکل دادن شخصیت و سرنوشت‌ها بر سایر چیزها برتری دارد . آناکارنینا ، در تحول واقع گرایی تولستوی صحنه تازه‌ای را نشان میدهد . هسته مرکزی در این رمان تضادهای شخصی و اجتماعی است ، روایت به جای

حماسی بودن، موجز و دراماتیک است. سبک رمان به طرز گسترده‌ای تحت تأثیر تجربه، زیبایی شناسی و هنرمندانه‌ای است که نویسنده از نخستین سالهای ۱۸۷۰ به سبب نوشتن داستانهای کودکان، در ایجاز و ساده‌نویسی پیدا کرده است.

آثار تولستوی در تمام دوره‌زندگی نویسنده یکسان نیست. در آغاز دهه ۱۸۸۰، با مرور در آثارش، به دو سبک متفاوت و قابل توجه بر میخوریم: یکی حکایت‌های تحلیلی و دیگری افسانه‌های عامیانه، مثل گونه. تولستوی در نخستین سالهای ۱۸۹۰ از نوشتن حکایت‌های تحلیلی فراتر می‌رود و با آفریدن رستاخیز، دایره‌المعارفی از زندگی مردم روسیه در پایان قرن نوزدهم پدیدمی‌آورد. سرانجام، در دهه آخر زندگی نویسنده، در شاهکارهایی چون سرگذشت حاجی‌مراد و نمایشنامه جسد زنده دو سبک متفاوت با هم ترکیب می‌شود.

اگر همین تکامل بپیاو و دیوانه‌وار شیوه هنرمندانه تولستوی را به حساب آوریم، سهم وی را در تحول واقعیت‌گرایی ادبیات روسی تثبیت کرده‌ایم. در آستانه دهه ۹۰، او بار دیگر آثار خود را ارزیابی کرد که سرانجام روند بسیاری از نظریات زیبایی شناسانه، اخلاقی و اجتماعی در آن متبلور گردید.

خصوصیه بارز واقعیت‌گرایی تولستوی در سالهای آخر عمر، نفوذ هر چه بیشتر در تحلیل احتماعی است. وی در ۱۹۰۶ چنین نوشت:

من از بیست و پنج سال پیش به اینطرف که تجارت حاصله چشمانم را به معنا و منظور زندگی حقیقی باز کرد و درنتیجه به تمام کراحت‌های بی‌رحمانه، زندگی طبقه، ثروتمندی که ما هستیم آگاهی یافتم و اینکه ما رفاه مادی و وضع ظاهری و احمقانه خود را بر رنج، حقارت و پستی برادرانمان بنیان می‌نهیم، از این‌رو سخت از زندگی وحشیگرانه، چنین آدمهایی مبهوت و وحشت‌زده

(۱) شده‌ام

لبه‌ءانتقاد او که بیشتر طنزآلود است، شکل اعتراضی آشکار و بی‌پرده به‌خود می‌گیرد. تغییر شیوه‌ءآفرینش تولستوی در دو مسیر متفاوت است. نخست تمایلی است برای رسیدن به ریشه‌ءمسئله، در جستجوی حقیقت اخلاقی و اجتماعی که آنرا "هوشیارانه‌ترین واقعیت گرایی تولستوی" نامیده‌اند. درثانی کوششی است تازندگی اخلاقی خیالی را به عنوان یک زندگی واقعی، جانشین شرارت‌ها و بیعدالتی‌های موجود کند. تولستوی علاوه بر این داستانهای واقعیت گرایانه، افسانه‌ها، تمثیل‌ها و مثل‌هایی نوشته که به طور درخشانی منجر به چند آثار واقعیت‌گرایانه‌ءاو گشته و سرانجام به پایانی انجیل وار خاتمه یافته است.

شاخص این دورهءپایان عمر، فقدان اسفبار اعلاه‌ترین دستیابی‌های واقعیت-گرایانهءاو است.

تولستوی دربارهءبیعدالتی زندگانی افراد، حقیقت بی‌رحمانه‌ای را آشکار کرد که تمام دنیا را تکان داد. عظو و خطابه‌های او ادھان و شعور مردم را به هیجان آورد. با اینحال، حتی در متقاعدکردن خود و موفق ساختن نسلهایی که میتوانستند در سایهءزیباترین اوتوپیاهای بشریت را نجات دهند، دچار شکست گردید.

هستهءاصلی تمام آنچه تولستوی در آغاز دههءهشتاد به قلم آورد، داستان مرگ ایوان ایلیچ بود. این اثر خطوط اصلی واقعیت‌گرایی تولستوی را در دورهءبعد مجسم می‌سازد. مرگ ایوان ایلیچ نشان میدهد که در تولستوی آغاز و تولستوی دورهء بعد چه چیزهایی متحدد و چه چیزهایی مجرزا شده است، و اینکه چرا تولستوی دورهء بعد با سایر نویسندهای واقعیت گرای زمان خود فرق دارد.

تدبیر دست آموز تولستوی بوتهای است که در آن انسان به آزمایش گذاشته می‌شود. در داستان کودکی او میخواهد ارزش شخصیت‌های داستانش را بیازماید.

از اینرو رفتار آنان را در برابر تابوت مادرشان بررسی میکند. در قزاقها و حکایت‌های سواستپول، شخصیت‌ها بر اثر مرگی که از جنگ ناشی میگردد، در بوته، آزمایش قرار میگیرند. در جنگ و صلح مرگ بر ضد رویدادهای لحظه‌ای سخن میگوید. در آناکارنینا نیزکه مربوط به زندگی خصوصی مردم در دوره‌های خاصی از تحول جامعه، روسی است باز هم مرگ جای زیادی را اشغال میکند.

در مرگ ایوان ایلیچ این مضمون همواره وجود دارد اما بسیار فشرده و موجز است. تمام این داستان بر پک حادثه‌تنها، یعنی مرگ عذاب دهنده ایوان ایلیچ گلولوین متمرکز است.

خصوصیه، بارز سیک روایتی تولستوی در دوره‌بعد، ایجاز در کلام، جامعیت و تمرکز بر اصل است.

مرگ ایوان ایلیچ منثوری اصلی است که نویسنده از درون آن به شناخت و انعکاس دنیا یعنی تحلیل روانشناسانه دست می‌یابد.

بدينگونه در داستانهایی که از آغاز دهه ۱۸۸۵ نوشته، "دیاللتیک روح" وسیله‌ایست برای تصویر کردن هنرمندانه. با این وجود دنیای درونی شخصیت‌های تولستوی در دوره بعد متفاوت‌تر، هیجان‌انگیزتر و فاجعه‌آمیزتر است. شکل‌های بررسی روانشناسانه نیز پابهپای این دگرگونی‌ها تغییر می‌یابند.

تولستوی همواره به برخورد انسان با محیط اطرافش علاقه نشان میدهد. معمولاً "بهترین فهرمانانش به مقام اجتماعی خود بی اعتمایی میکند، میکوشند تا محدودیت‌های تنگ آزادی را در هم شکنند و با مردم عادی تماس‌هایی حاصل کنند. تولستوی دوره بعد تمام توجه خود را بر یک جنبه‌این جریان متمرکز میکند، یعنی باز آفرینی نماینده طبقه‌های مرفه‌ی که نسبت به بیعادالتی اجتماعی، فساد اخلاقی و نادرستی محیط خود آگاهی حاصل میکنند و به تصفیه خود می‌پردازند.

نویسنده مقاعد شده بود که هر فرد از طبقه‌های فرمانروا، چه ایوان ایلیچ کارمند، چه بر خونف بازرگان و چه نخلیو دوف بزرگ زاده، از همان لحظه که به اشتباه زندگی‌شان پی بردنند اگر میخواستند میتوانستند زندگی راستینی را پی‌ریزی‌کنند. خصیصه آثار نخستین تولستوی پیشرفته است که کم کم به اوج میرسد و در خدمت آنست تا صفات مشخص شخصیت‌ها را به درستی آشکار کند. پس از آن طرحهای فرعی نیز کسترس می‌پابند تا خصلت‌های فردی را به نحو گستاخانه‌ای روش سازند. محیط اجتماعی زمینه‌ای است که تنها خصیصه مشخص پیدایش شخصیت‌ها را بیان می‌کند و جلا میدهد.

در آثار تولستوی دوره، بعد این موقعیت اجتماعی و کشمکش‌های آنست که بر سایر مسائل برتری دارد. تناقض‌های محیط در شکجه‌ها و عذاب قهرمانانی مانند نخلیودوف و ماسلووا تجلی می‌باید، که در تمام داستانهای دهه ۱۸۸۵ و رستاخیز نیز مشهود است. در ضمن، این رمان حاوی عبارت‌های بیشماری است که به ویژه مستقل از طرح، تحلیلهای اجتماعی مستقیمی به دست میدهد و به همین دلیل، ستایش چخوف را برانگیخته است.

شخصیت‌هایی که تولستوی دوره، بعد تصویر می‌کند مردمی معمولی و پیش پا افتاده‌اند. تنها در پایان کار نویسنده خود، در سالهای اندکی پیش وطی نخستین انقلاب است که بار دیگر شخصیت‌های بر جسته‌ای چون پرنس کازاتسکی در با باسرگیوس، حاجی مراد و انقلابی‌هایی در رستاخیز و داستانهای خدا و انسان و برای چه؟ می‌فرینند.

ایوان ایلیچ کالوین، پوزدنیشف، برخونوف و نخلیودوف مردمی معمولی هستند که نویسنده بر معمولی نشان دادن آنان تأکید دارد. از همان آغاز داستان مرک ایوان ایلیچ، تولستوی ما را آگاه می‌کند که این داستان زندگی و مرگ آدمی بسیار

معمولی است، از آن نوع آدم‌ها که همه جا و در هر زمان و مکانی میتوان یافت. نویسنده این آدم معمولی را بر میگیرند و در موقعیتی فاجعه‌آمیز حادثهوار و "استثنایی" میگذارد. ایوان ایلیچ از درد سرطان که بر اثر صدمهای ناچیز و حادثهوار بر او حادث شده، میمیرد. برخونوف در داستان ارباب و انسان به دام طوفان گرفتار می‌آید و از سرما بخ میزند. پوزدنیشف زنش را میکشد چون گمان میکند که با دیگری رابطه دارد. در رستاخیز پرنس نخلیودوف تنها پس از آنکه در دادگاه به دختری بر میخورد که در ایام جوانی به او تجاوز کرده، در زندگی خود دگرگونیهایی ایجاد میکند. و اپیزود داستان پس از مجلس رقص نیز بدینگونه است.

تولستوی دوره‌بعد شخصیت‌های آثارش را در موقعیت‌های استثنایی قرار میدهد و این کار برای منظور وی اهمیتی اساسی دارد، چون این شخصیت‌ها را وادار میسازد تا خود را از نادرستی زندگانیهای سابق خود رهابی دهند. در زیر بنای تمام آثار دوره‌بعدی تولستوی، کشمکش اخلاقی – اجتماعی بسیار زیرکاهه‌ای وجود دارد که برای شور و هیجان دراماتیکی آنها به کار میروند. توجه مداوم تولستوی به پویایی‌های انسان و دنیای درونی، درکارهای بعدی وی به نمایش تصفیه‌قهرمان بدل میگردد. و برای اینکه به چنین حاصلی دست یابد نیاز به حضور بلا یا فاجعه‌ای دارد، و این فاجعه برای نوشته‌هاییش ساختی الزامی است. این بلا یا فاجعه بیداری و هشیاری شخصیت را موجب میگردد و گرچه سخت درد آور و پایدار است لکن سرانجام به تنویر فرد منجر میگردد. هرچه که پیش از این فاجعه یا مصیبت رن میدهد در نظر نویسنده فاقد اهمیت است و معمولاً "فسرده‌ایست از دیدگاه نویسنده، چون تمام توجه وی بر تغییر بزرگ عاطفی قهرمان، محکومیت زندگی پیشین و به طور کلی قطع رابطه با محیط اجتماعی او است.

همانگونه که در آثار دورهٔ بعدی تولستوی می‌سینیم، خط سیر مرگ ایوان ایلیچ نتیجهٔ تحول منطقی قضایا نیست. داستان با تأثیری که مرگ ایوان ایلیچ بر همکارانش گذاشت، یعنی از پایان واقعهٔ آغاز میگردد. آغاز داستان سونات کرویتسر اعتراف مردی زن باز است و تنها پس از این اعتراف، نویسندهٔ چون و چراهای آنرا تجزیه و تحلیل میکند. مدخل داستان رستاخیز صحنهٔ دادگاه است و بعد از خاتمهٔ محاکمه، نویسنده‌به‌ما میگوید که ماسلووا، و نخلیودوف چرا به آنجا آمدند. این ساخت نگارش، خصیصهٔ کار تولستوی در دورهٔ بعد است. رمان نویس با دگرگون ساختن صحنه‌های رویداد، پیش‌ستی کردن در بازگویی نتیجهٔ داستان، ترازنامهٔ هول انگیز گذشتهٔ قهرمانان را در برابر چشمان خواننده می‌آورد.

شیوهٔ نگارش در مرگ ایوان ایلیچ، تمامی برتصادها نهاده شده است. افرادی چون پیوترا ایوانویچ و پراسکو یا فیودورونای، راحت‌طلب و فاسد در برابر ایوان ایلیچ که از خیانت و دورویی اطرافیان خود و همچنین روحیهٔ خویش عذاب میکشد و گراییم، تنها فردی که از بیماری اربابش صمیمانه رنج میبرد. عذاب مرگ در برابر نگرش ریاکارا به و سنگلانه‌ایست که همگی بر محور بیماری و مرگ ایوان ایلیچ میگردد. در حقیقت هرگونه توصیفی از شخصیت‌های داستان در تضاد با یکدیگرند. دختر ایوان ایلیچ آمد تو. سراپا سیاه پوشیده بود. اندام بسیار رعنایش در لباس عزا باز هم رعنایر جلوه میکرد، اندامی که باعث میشد اینهمه رنج و عذاب بکشد. (۲)

تولستوی دورهٔ بعد گرچه همان استاد "دیاللتیک روح" باقی میماند لکن بسا چیزهای تارهٔ دیگر نیز به این تحلیل روانی خود میافزاید. در اینجا جزئیات دقیقی که برای بازسازی گسترهٔ عاطفی به کار میرفت، جای خود را به توصیف لحظه‌های بنیادی و صحنه‌های روانشناسانه میدهد تا خواننده

بتواند محتوی بنیادی داستان، قدرت آن و نتیجه احتمالیش را قضاوت کند. به همین سبب، تحلیل روانشناسانه تولستوی دوره بعده موجزتر و دراماتیک تر است. همه چیز بر پیشرفت اوج گیرنده یک احساس بنیادی متمرکر است، که به تصفیه قهرمان منجر میگردد. از اینرو تک گویی‌های درونی ایوان ایلیچ در لحظه دراماتیک، وقتی که همه چیز در درون و گردآورده وی با بیداری کامل او به وضوح میدرحسد، هر دو محیط، چه درون و بیرون قهرمان، به طرز گسترده‌ای منطقی و دراماتیک است. عامل مسلط تغییر ناگهانی، اندیشه و حس نیست بلکه منطقی آهنین است. نویسنده بازتاب‌های از درد به خود پیچیدن ایوان ایلیچ را با عبارتی که بُوی کسب و کار میدهد، قطع میکند.

به ناگاه وضع موجود به شکل کاملاً مختلفی در نظرش مجسم شد.

شروع کرد به توضیح دادن (۳)

یکنواختی ظاهری اندیشه‌ها، عواطف و احساسات ایوان ایلیچ به عمد مورد تأکید قرار گرفته، زیرا در برابر این زمینه یکنواخت، در درک وی نسبت به زندگی دگرگونی‌هایی پدید می‌آید تا راه درست زندگی را از نادرستی به روشنی شخص دهد.

"و. وینوگرادوف"، در نوشته مشهورش، "زبان تولستوی"، سه شکل تک گویی درونی اور اطاوه‌بندی کرده است؛ دهنی، مکالمه‌ای و منطقی (۴) شکل دهنی بیشتر به دوره نخستین کارهای تولستوی اختصاص دارد و شکلهای مکالمه‌ای و منطقی منحصر به آثار بعدی او هستند.

در طوفانهای عاطفی آثار بعدی تولستوی، حالت روانشناسانه شکست ناپذیر و پابرجای شخصیت‌های اوموج میزند، و این مورد به طور طبیعی از راه مکالمه انتقال

می‌باید . در مرک ایوان ایلیچ، تمام تک‌گویی‌های درونی عمل "تک‌گویی‌های نهان" و آشکاری هستند مشتمل بر پرسش‌های غمگانه‌ای که فهرمان داستان از خود می‌کند، کوششی تا به آنها پاسخ دهد و فراتر از اینها، پرسش‌های غیر قابل جواب دادن که به تدریج رو به ترازید می‌گذارند . در این حالت ساختهای استعفای ایلیچ و شگفت آور از روایت ساده پیشی می‌گیرد :

زمانی نور و روشنایی وجود داشت ، اما اکنون رفته ظلمت و
تاریکی فرا می‌رسد . زمانی در اینجا بودم و حال بایستی به آنجا
برو姆 . راستی به کجا می‌روم ؟

ولی حالاً میدانم که به آنجا می‌روم . به کجا ؟ من نخواهم بود ،
پس چه خواهد بود ؟ هیچ چیز نخواهد بود . خوب ، وقتی من
دیگر اینجا نباشم ، در کجا خواهم بود ؟ در آغوش مرگ ؟ نه ،
نمی‌خواهم .

یا :

مرگ نزدیک است ولی من به فکر معالجه؛ آپاندیس هستم ، این
آپاندیس نیست بلکه مرگ است . راستی مرگ است ؟
و صدایی درونی به او پاسخ میدهد :
آری ، این مرگ است .

و باز :

این عذاب‌ها برای چیست ؟

و صدای پاسخ میدهد :

هیچ دلیل خاصی ندارد . (۵)

برای نقل سرگذشت فردی که به تدریج بر حقیقت آگاه می‌گردد ، به این شکل

تک‌گویی‌های منطقی نیاز فراوان است. در مرگ ایوان ایلیچ، سونات کروپیتس، و رستاخیز، چنین مواردی را زیاد می‌بینیم.

ولی از آنجا که تولستوی دوره‌بعد به وارد آوردن بلا یا فاجعه بر سر قهرمان و تطهیر وی علاقه بسیار دارد، تصویر روانشناسانه را به یک یا دو شخصیت داستان محدود می‌کند. از سوی دیگر به جای تحلیل جزئیات، این دو شخصیت را به کار می‌گیرد و اجمالاً به روانشناسی آنان می‌پردازد، در نتیجه تفاوت کلی بین فکر یا احساس شخص و آنچه را که نشان میدهد، آشکار می‌سازد.

در مرگ ایوان ایلیچ، مکالمه‌های عواطف، مکالمه‌ای بیان نشدنی است (شکل مورد علاقه، تولستوی) که به تنها بی آورد شده تا نادرستی پیرامون قهرمان داستان را به نمایش درآورد. همه‌اطرافیان، به انضمام قهرمان داستان دروغ می‌گویند، زیرا دست کشیدن از نادرستی عادی و قراردادی را مشکل یافته‌اند. نویسنده نگاههای اشاره‌ها و حرکات آنان را با هم درآمیخته تا نادرستی و خیانتی را که درگفتار نمی‌گجد و با بیان غیر قابل توصیف است در رفتارشان نشان دهد.

نویسنده برای تصویر جامعه‌ای که هر فرد آن صورتکی بر چهره دارد، تنها گوناگونی صورتک‌های متعدد را به ما نمایاند، بلکه آنچه را که تمام آنان در آن سهیم هستند و از یکدیگر پنهان می‌کنند، به نمایش می‌گذارد. شخصیت‌ها زندگی نمی‌کنند، احساس نمی‌کنند و عملی انجام نمیدهند بلکه صرفًا در تمام این موارد تنها "وانمود" می‌کنند که زندگی می‌کنند، که احساس می‌کنند، که عملی انجام میدهند. در سراسر داستان مرگ ایوان ایلیچ این یکپارچگی نادرستی و خیانت و این "وانمود کردن"، با توصیف صورتک "تظاهر" که اغلب جاشین شخصیت‌سازی تکمیل کننده‌است، پیوسته و گستاخانه آشکار است.

عداب ایوان ایلیچ تنها درگفتگو با مستخدمش گراسیم تسکین می‌یابد. او تنها

فردی است در میان این جمع مزور که دروغ نمیگوید و ایوان ایلیچ را بدروغ گویی و ادار نمیسازد. گراسیم با وجود قدرت بدنی، چابکی و خوش بینی، حرمت اربابش را نگه میدارد، نکته اینجا است که در تمام آثار تولستوی این مردم معمولی هستند که از اشراف برترند، و در آثار بعدی، وی به مراتب این عقیده را تکرار میکند که تنها مردم معمولی نسبت به زندگی نگرشی بی‌آلایش و طبیعی توأم با مسائل اخلاقی دارند و این کیفیتی است که نخبگان هیچگاه قادر به فراچنگ آوردن آن نیستند.

در مرگ ایوان ایلیچ، خلاف رستاخیز، نویسنده چیزی را به صراحت بیان نمیکند. او ترجیح میدهد تا قهرمانانش خود به نقطه نظرهای اشتباه‌آمیز و خطاهای سراسر زندگی گذشته‌شان بی‌برند. روایت فشرده‌نویسنده به طور مداوم به تک – گویی‌های درونی و گفتگوها راه میدهد و بافت داستان را بدینگونه تکمیل میکند. اشاره‌های نویسنده، بیشتر در ماهیت اشاره‌های صحنه‌ای، اینجا و آنجا داستان را قطع میکند تا رفتار و کردار شخصیت‌های نمایش را بیان کند. ورود زن و دختر ایوان ایلیچ، پزشکی که دارو تجویز میکند، مستخدمی که چای می‌ورد، افرادی که برای عرض تسلیت می‌آیند و شبیه آنان،

خصیصه سبک نگارش تولستوی در دوره بعد، شکل ساده، صریح و هنرمندانه، او است.

انگار به ته دره میرفتم، در حالیکه تصور میکردم به بالای تپه

میروم . (۶)

ایوان ایلیچ چنین می‌پندارد و به زودی زندگی خود را به سنگی تشبيه میکند که با گردآوری نیروی حرکت آنی به پایین می‌غلند. نومیدی وی را میتوان از این مقایسه درک کرد:

او به مانند یک زندانی محکوم به اعمال شاقه در دستهای جlad

تقلای میکرد و میدانست که راه گریزی ندارد. (۷)

نمونه‌های مقایسه‌ای از این دست را در داستان بلند مرگ ایوان ایلیچ بسیار میتوان یافت.

صفت‌هایی که در مرگ ایوان ایلیچ به کار رفته ازنوع ساده‌ترین و معمولی ترین صفت‌ها است، نویسنده، به جای متراffد آوردن یک واژه ترجیح میدهد که همان واژه را چندین بار تکرار کند. این استفاده مکرر از صفت‌های یکسان تأثیر هنری را بیشتر تقویت میکند و برداشتی است که تولستوی سخت به آن عشق میورزد:

مراسم عروسی و نخستین ایام زندگی زناشویی با ناز و نوازشہای همسر زیبا، با مبل تازه، ظروف تازه، بستر تازه، بسیار خوش گذشت تا آبستنی زنش. از آن پس ایوان ایلیچ رفته‌رفته به‌این فکر افتاد که ازدواج نه تنها آن جنبه زندگانی خوش و مطبوع و شادمانه و همیشه شرافتمدانه و مورد تائید اجتماع را که ایوان ایلیچ لا یق و شایسته معاشرت میدانست مختل نمی‌سازد، بلکه آنرا تقویت میکند. اما... از همان ماههای اول آبستنی همسرش چیزی تازه، نامطبوع، دشوار و نامعقول پدید آمد که هرگز انتظار آن نمیرفت و به هیچوجه خلاصی از آن میسر نبود. (۸)

واژه‌های خوش، مطبوع، شادمانه و شرافتمدانه بارها و بارها تکرار می‌شوند (تا برسانند که ایوان ایلیچ تا چه اندازه به زنده‌ماندن امیدوار بود)، تا وضع بد و ترسناک موجود را عمیق‌تر سازند و وقتی:

میدید که تمام اطرافیانش جریان و حشتناک و حمامت مردنش را تا درجه حادثه نامطبوع و تصادفی و گاهی تا سطح رفتار زنده‌ای شبیه به رفتار مردی که هنگام ورود به اتاق پذیرایی بوی نفرت

انگیزی از خود منتشر می‌سازد – پست و کوچک ساخته‌اند . . . و آن شایستگی را که وی در سراسر عمر برای به دست آوردنش وقت صرف کرده است (۹).

یکی از اختلاف‌های اساسی بین آثار نخستین و آثار بعدی تولستوی، وظیفه اجتماعی معین و روش در قبال جزئیات هنری است.

نخست جزئیات زندگی روزمره زیاد مورد علاقه نویسنده نیست و تنها برای تعیین وضع اجتماعی قهرمان به کار میرود، از این‌رو شخصیت اطرافیان ایوان ایلیچ را بسیار معمولی تصویر می‌کند. آپارتمان جدید "در همان وضعی بود که در خانه تمام کسانی که چندان شروتمند نیستند، ولی میخواهند شبیه شروتمندان باشند." (۱۰) بنابراین نیازی نیست که از این شخص توصیفی درونی یا والاتر بشود، چون عنصری است که برای الگوی کلی اثر اهمیت چندانی ندارد.

ولی نویسنده در رستاخیز و به ویژه در حاجی مراد این اصل را کمی تغییر میدهد. در رمان رستاخیز، کاری به کار ظاهر افراد، حتی قهرمان اصلیش نخلیودوف ندارد و بیشتر به تصویر کردن لباس‌ها و اتفاقهای اشراف می‌پردازد و در عرض رنج بسیار می‌کشد تا خصلت‌های فردی تمام زنان زندانی و روستائیان، نیز، قهرمانش کاتیوشامسلوا را تصویر کند. زیرا نویسنده نخبگان را در ردیف مردم نمی‌آورد بلکه عقیده دارد آنها نجیب زادگانی هستند که تنها هنگامی ارزش توصیف دارند که وجود انسان تحریک شود و نسبت به اشتباه زندگی‌شان آگاهی پیدا کنند.

آخرین کوشش مستمر تولستوی در حاجی مراد است که بار دیگر تصویر رنگینی بر زمینه واقعیت گرایی نخستینش می‌آفریند، تنها این بار اثر خود را با کشف مسائل اجتماعی ادغام می‌کند.

خاصیص بارز واقعیت گرایی تولستوی در دوره بعد، به ویژه هنگامی آشکار

میشود که با پدیده‌ادبی شبیه آن مقایسه‌اش کیم. از این‌رو معاصران تولستوی مرگ ایوان ایلیچ را با داستان مبهم چخوف مقابله کردند که چندین سال بعد نوشته شده است. تنها نویسنده‌پرقدرتی چون چخوف جرئت داشته که طرح مرگ ایوان ایلیچ را بار دیگر با چند فرق جزئی بازسازی کند و با این وجود اثری پدید آورد که نه تنها اصالتی عمیق را داراست بلکه به معیاری تکدیب تولستوی، نیز هست.

در این دو داستان، طرح و تقسیم شخصیت‌های داستان به طرز گسترشده‌ای با هم جور در می‌آیند. در داستان تولستوی مردی در حال احتضار شمره‌زنندگی خود را دوره می‌کند، در داستان چخوف، دانشمندی مشهور در بستر مرگ همین حال را دارد. در هر دو موقعیت زن بی روحی وجود دارد که باشوه‌ش کاملاً "بیگانه‌است، دختری است که با همه چیز احساس غریبی می‌کند و بیشتر دلیسته‌نامردش است ناپدرش، و در هر دو داستان شخصیت‌های تاسی اسامی آلمانی دارند: شبک، شوارتس و گنهکر، که در سازمانهای اداری آن زمان مرسوم بوده است.

با این وجود، این دو داستان از نظر محتوى، عقیده و طرح هنری به طور کامل با یکدیگر فرق دارند. در داستان تولستوی این گرامیم است که بر فهرمان بیوا دل می‌سوزاند. در داستان چخوف کاتیا دختر خوانده‌قهرمان است که خود نیز در سرگردانی به سر می‌برد و این چیزی است که اهمیت اساسی دارد. "شک‌گرایی" چخوف بر عکس "صداقت روستایی وار" تولستوی است که به نحو گسترشده‌ای معقول و درست به نظر می‌آید. اشتباهات تولستوی درباره آزادی روستائیان از مشاهدات خود او است. ولی ایمان تولستوی به عناصر و نیروهای اخلاقی - اجتماعی مردم ارمنی ناریخی و انسانی حائز اهمیت است. چخوف پس از دیدار بندی‌ها و بازدید از روستاهای فحاطی زده، روس و مشاهده زندگی روستایی مجاور خانه‌اش در مليخووو

در داستان زندگی من چنین مینویسد :

دهقانی که پشت گاو‌هن نشسته بود اگر چه در نظرم مثل حیوان
بیشوری می‌آمد و با خودن عرق احمق‌تر جلوه می‌کرد، ولی با
این وصف احساس می‌کردم که اگر انسان به او نزدیک شود
می‌فهمد که در این رستائی چیزی سودمند و پر اهمیت وجود
دارد که مثلاً "حتی در وجود امثال ماشا و دکتر دیده نخواهد
شد. و آن اینکه دهقان نامبرده ایمان قطعی داشت که اساسی ترین
چیزها در روی زمین واقعیت است. و رستگاری او و تمام مردم
بسه به این واقعیت است. از اینرو به عدالت و راستی بیشتر از
هر چیز بر روی زمین عشق می‌ورزید." (۱۱)

به احتمال تولستوی نیز چنین می‌پنداشته است.

ولی هنگام نوشن داستان مبهم، خود چخوف هنوز به این نتیجه ترسیده
بود و آنچه در نظرش بیشتر اهمیت داشت عدم دخالت نویسنده در داستان
بود چون با قضاوت نویسنده سخت مخالفت می‌ورزید. علیرغم تولستوی در دوره
بعد که نه تنها پرسش را مطرح می‌کرد بلکه پاسخ پرسش را نیز میداد، چخوف
در اصل، طرح پرسش را مترود میدانست. تولستوی با اینکه قهرمان خود را در تقلای
عداب مرگ گرفتار می‌ساخت تا معنای زندگی حقیقی را بفهمد، خود همواره از پیش
میدانست که در آن چه قصدی نهفته است. چخوف برای هنر حق و عظیز کردن قائل
نیود. آنچه در نظرش اهمیت داشت بیان حقیقت با حفظ امانت بود و واگذاری آن
به هیئت منصفه تا درباره آن رأی خود را صادر کند. تولستوی بر عکس همه‌جا
حضور دارد. و به ویژه در مرگ ایوان ایلیچ - قهرمان داستان عضو دادگاه عالی
قضایی است - که هیئت منصفه عاجز از قضاوت کامل است، همان هیئت منصفه‌ای

که در رستاخیز ماسلووای بی‌گناه رامحکوم میکند. بنابراین، نویسنده تصمیم میگیرد تا قضاوت را از حوزه اختیار آنها بپرسانند و خود بسیار حافظه و یا منصفانه برآن فتوی دهد.

بنابراین مطابقت سیک روایتی این دو داستان بسیار حائز اهمیت است. تولستوی در ساخت داستانش به گونه "یادداشت‌های یک قاضی" گرایش دارد. یعنی روایت با اول شخص مفرد است. در واقع مسوده‌هایش را درباره داستان تأیید کرده است. گرچه خیلی زود این شیوه را رها کرد. چخوف بر عکس او، نه تنها داستان را با اول شخص مفرد بیان میکند بلکه تمام اندیشه‌های ناپایدار پروفسور خاکستری مو را نیز ثبت میکند. نیکلای استپانویچ، برای کسی اعتراض میکند که از تمام شروتندان و کسانی که با خشونت کارها را پیش میبرند، متغیر است، درست مثل تولستوی در دوره بعد، تنها برای اینکه در صفحه بعد بگوید:

اینروزها به ندرت کسی خوشش می‌آید / از حق مردمی سخن به میان

آورد که یکدیگر را خوار می‌شمنند. (۱۲)

سرنوشت، چخوف را از خطاهای تولستوی وار فراتربرد. خطاهایی که میپنداشت در جهان متغیر، شروتندان بایستی توبه کنند و بیچارگان از مقاومت دست بکشند. انتقادهای واقعیت گرایانه چخوف هرچند به مبارزه جویی تولستوی نبود ولی پایدارتر بود. چخوف دلایل خوبی در دست داشت که بعدها از سونات کرویتس و پایان رستاخیز اجتناب کرد. اما خود چخوف نیز در یکی از آخرین داستانهاش شخصیت داستان را وامیدارد تا بگوید که:

پشت در خانه هر آدم خوشبختی مردی با چکش ایستاده و با
ضریبهای مدام بز در به یاد آن شخص می‌آورد که آدمهای
بدبختی نیز وجود دارند، وبا اینهمه خوشبختی‌که‌ماز آن بهره‌ور

است دیر یا زود زندگی پنجه‌های خود را نشان خواهد داد، اضطراب بر روی غلبه خواهد گرد – بیماری، فقر و ضرر و زیان – و هیچگنس دیگر به دیدارش نخواهد آمد چرا که او اینک بدختی‌های دیگران را نمی‌بیند و نمی‌شنود. (۱۳)

تولستوی در یادداشت روز ۲۶ زانویه ۱۸۹۱ می‌نویسد:

کاش میتوانستم فردان بنویسم که گارهنزی عظیمی را آغاز کرده‌ام. آری، امروز آغاز کردن و نوشتن یک رمان منتهای آرزوی من است. رمانهای پیشین و نخستین من، آفریده‌هایی بی منطق بودند. گمان میکنم برای نوشتن آناکارنینا ده سال تمام وقت صرف کردم تا آنرا جزء جزء تشریح و تجزیه و تحلیل کنم. حال میدانم چگونه هر چیزی را دوباره با هم بیا میزم و با این ترکیب گار تازه‌های ارائه دهم. (۱۴)

حال وقت آن فرا رسیده تا در پرتو دیدگاهی تازه، از زندگی بررسی جامعی به دست دهیم. رستاخیز در سال ۱۸۹۹ به پایان رسید. در مقایسه با آناکارنینا و جنگ و صلح، رستاخیز رمانی جدید و سخت اجتماعی بود. سه نکته مهم در ساخت رستاخیز نقش اساسی دارند.

وظیفه اصلی این رمان بررسی هنرمندانه‌الگوی تمام عیار زندگی از آغاز تا انتها و جهات مختلف است. نه حیطه‌حمسی جنگ و صلح، نه تحلیل روانشناسانه و عمیق اجتماعی که در آناکارنینا به کار رفته، هیچیک تصویر کاملی از زندگی اجتماعی به دست نمدهند. رستاخیز جام جهان نمای زندگی اجتماعی و در واقع دائره‌المعارف بشری است. تجاوز اشراف زاده‌ای به یک دختر معمولی که در پایان کتاب از آن سخن میرود و مربوط به طرح نخستین رمان است، هر چند

به عنوان حلقه‌های ربط دهنده، رمان به کارمیروود، ولی وقتی وابستگی آنرا با جنبه‌های دیگر مقایسه کنیم، بارگشتی به گذشته است، چخوف به اینمورد که اشاره می‌کند توجیه‌شدنی است که تمام خانمهای زیبا، زنرالها، بازپرس‌ها و افرادی شبیه آنان خیلی بیشتر مورد توجه تولستوی بوده‌اند، تارابطه عاشقانه‌بین‌نخلیودوف و ماسلووا. در این رمان اجتماعی بیانیه‌وار که بازگشتی به گذشته است، تنها عشق بازی مطرح نیست بلکه تطهیر و تصفیه شخصیت‌اصلی داستان یعنی نخلیودوف برای نویسنده از همه چیز مهمتر است.

نکته دوم ناظر بر تصمیم اصلی است که نویسنده در ۱۸۹۵ گرفت، هنگامیکه در پاداشتیهای روزانه‌اش چنین نوشت:

رستاخیز را بهتر از این نمیتوانم بنویسم. از آغاز به طور ساختگی شروع شد... میدانستم که داستان باستی با زندگی روستائیان آغاز می‌شد، چون آنها موضوع اصلی و مثبت سرگذشت هستند، و سایر چیزها سایه‌ای بیش نیستند، سایر چیزها تمام منفی‌اند.^{۱۵}
اگر از این زاویه جدید و اساسی بر داستان بنگریم، نه تنها آغاز رمان بلکه تمامی آن ساختگی است. تولستوی درباره گناه، توبه و دوباره زاده‌شدن نخلیودوف اشراف زاده سخن گفته است. با این وجود از نیمه دهه ۱۸۹۵، علاقه و شور و شوق نخستین تولستوی به این موضوع رو به کاهش گذاشت. ولی باز هم در نوشته‌های سیاسی خود از شور و وجдан اربابان زیاد نام می‌برد، گرچه در رمان و ستاخیز این موضوع، مضمون اصلی نیست – نخستین هدف این رمان، توصیف زندگی از هم پاشیده، محکوم بیکناه، مسلو است.

منتقدان بارها به رفتار سرد تولستوی در برابر تجربه‌های عاطفی نخلیودوف اشاره کرده‌اند و آنرا شکستی‌هنری دانسته‌اند که بدون تردید حقیقت دارد. ظاهرا "ا

نویسنده به اشرفزاده، پشیمان چندان توجیهی نداشته است. در بخش آخر متن، نویسنده به عمد نخلیودوف را چونان سایه، یا شخصیتی محو و بی شبات جلوه‌گر می‌سازد.

ولی با این وجود، نویسنده، نخلیودوف را وامیدار دتا پرخاش‌های تهمت‌آمیزش را به زبان آورد و زنان و مردان معمولی نیز درباره، بیعدالتی‌های زندگی جمله‌هایی رد و بدل می‌کنند. وقتی ماسلو می‌گوید:

فکر می‌کنم مردم معمولی به طرز وحشتناکی خط‌گارند، سگها!
هم سلولی او جواب میدهد:

درسته، حقیقت رو سگ خورده. (۱۶)

اینها حرفهایی است که خود نویسنده می‌خواسته بگوید و به دهان قهرمانانش گذاشته است. لازم به یادآوری است که در معنا تمام اپیزودهای اصلی در زندگی شخصیت‌های اصلی از زبان "مطرودين"، یعنی افراد معمولی بیان می‌گردد. از این‌رو، محکمه، ماسلووا و تمام ملاقات‌های نخلیودوف از زبان هم سلولی‌های وی جزء‌به‌جزء مورد بحث فرار می‌گیرد، شبیه صحنه‌ای که گفتگوی ناظر پطر و "پل فورترس" را نخلیودوف و سورچی دنبال می‌کنند.

سرانجام سومین و مهمترین نکته در رستاخیزلحن تند سیاسی و اجتماعی شخصیت رمان است.

سراسرا دبیات روسی در آستانه انقلاب ۱۹۰۵، نهایت درجه سیاسی است. در رستاخیز، لحن سرشار از شورسیاسی، شیوه، هنرمندانه، بیان است. آغاز مشهور رمان: "با اینکه صدها هزار از ایناء بشر نهایت کوشش را می‌کردند تا... . "نه تنها کلید عقیدتی رمان است بلکه ارائه، شکل هنری رمان نیز هست.

شیوه، نگارش رمان در یک جهت پیش می‌رود و ساختمان آن بر تضاد اساسی

اجتماعی آنطور که نویسنده درک کرده بنا شده است . بنا به عقیده^۲ وی دنیا به دو اردوی مתחاصم و نا برابر تقسیم شده که یک طرف آن طبقه‌های فرمانروا و تمام نیروهایی است که از مزایایشان حمایت میکند و طرف دیگر مردم پایمال شده و مظلوم قرار دارند – روستائیان ، فقرای شهری ، محاکومین و انقلابیها ، یعنی مدافعان مردمی که محکوم به بردگی با اعمال شاقه‌اند . دو طرف را ورطه‌ای از عدم ادراک ، تغیر ، اهانت و خواری از یکدیگر جدا کرده است . تنها نخلیودوف است که با محیط خود گستته . برای مردم چماق به دست گرفته و نسبت به زندانیهای سیاسی علاقه^۳ عمیقی ابراز میدارد .

ارائه^۴ تکامل روحی – کاتیوشامسلووا – قهرمان زن رمان رستاخیز ، دختر ساده‌ای از مردم ، مکافهء هنری واقعی تولستوی است . سرگذشت سقوط و "رستاخیز" او با بی‌بیرایگی و سادگی هرجه تعامرتبیان شده است . در زندگی عاطفی او هیچیک از خصلت‌های قهرمانان دیگر تولستوی که پیچیده و نامطمئن به نظر آید . وجود ندارد و این به علت رقت احساسات اونیست . بر عکس در چشم نویسنده و انقلابی‌ها که با او دوست شده‌اند ، ماسلوا آدم عجیبی است . با این وجود ، نویسنده در این مرحله روش متفاوتی را برای نشان دادن دنیای روحی او انتخاب کرده است . حال دیگر در اینجا "دیاللیتیک روح" با تمام جزئیات احساس ، اشاعه ، تک‌گویی‌ها و گفتارهای درونی ، روئیها و یادآوری‌ها وجود ندارد بلکه آنطور که خود تولستوی گفته است :

زندگی روحی ، آنسان که در صحنه‌ها ابراز می‌شود . (۱۷)

اصل نشان دادن زندگی روحی شخص ، که تولستوی در نوشته‌های سخستین از آن دوری جسته ، و در رمان آناکارنینا بسیار مشهود است به طور کامل در رستاخیز برهمه‌چیز برتری دارد ، زیرا که تصویر روانشناسانه^۵ قهرمان مورد نظر نویسنده است . وی

زندگی روحی ماسلوا را از راه آشوب‌های عاطفی و دگرگونیهای بزرگ و ناگهانی در حرکات و رفتار اوضاع میدهد. در اینجا روانشناسی تولستوی به روانشناسی چخوف شیاهت دارد.

احساس‌های درونی قهرمان با استفاده از افعال پرمument و روش معین بازگو میشود:

سخت رنجیده خاطر شد و مصادی بلند دربرابر تمام دادگاهیان اعلام کرد که مقصرونیست . . . بی اختیار و در کمال نومیدی گریه را سرداد، حس میکرد که خواه ناخواه بایستی براین ظلم فاحش و بی‌رحمانه که بر او وارد آورده‌اند گردن نمهد . . . نخست گریه را سرداد، ولی پس از چندی آرام گرفت و کاملاً "در اتاق زندانها بی‌حس افتاد و چشم به راه ماند تا به زندان برگردانندش." (۱۸) رفتار ماسلوا هنگام محاکمه، در زندان، طی بازدیدهای نخلیودوف، در ناقله زندانیان و در محلهای توقف زندانیان سیاسی باشجاعت و روشی محسوسی تصویر شده است.

محققان یادآوری کرده‌اند که تولستوی در این مسوده‌ها احساسات ماسلوا را با جزئیات بیشتری توصیف کرده است. در بخش آخر کتاب، تولستوی توصیف احساسات را با انجام کارهایی همراه می‌سازد؛ او به ما می‌گوید که ماسلوا هنگامی که هیجان بر او غلبه کرده بود چه کار کرد، به دنبال قطاری دوید که نخلیودوف را می‌برد، که دستمالش را در راه از دست داد و لی باز به دویدن دنبال قطار ادامه داد. (۱۹)

گرچه تولستوی از بکار بردن واژه بسیار پرهیز دارد ولی هیچگاه تماشای احساس‌های متضاد و پیچیده، قهرمانانش را از دست نمیدهد. در همان صفحه نقل

میکند که ماسلووا چگونه به دنبال قطار میدود، چگونه آسیب می‌بیند و مأیوس و دلشکسته و بد خلق بر جای می‌ماید، و آرزوی انتقام در سر می‌پروراند حتی اگر به قیمت مرگش تمام شود، ولی در ضمن لذت احساس مادر شدن را نیز تجربه میکند و اینکه:

از آن روز در وضع اخلاقیش تغییر عجیبی پیدا شد که عاقبت او
را به این روز انداخت. (۲۰)

اپیزود زندان که نخلیودوف عکسی را به انشان میدهد در همین رگه است و رویاهای خوشبختی، آگاهی از وضع اسفبارش و تنفرش را از تجاوز به خوانده منتقل میکند.

در تمام بررسی‌های روانشناسانه تولستوی، چه در آثار نخستین و چه در کارهای دوره^۴ بعد، پیوند بین عوامل خارجی و روانشناسی اهمیت بسیار دارد. ظاهر ماسلووا با جزئیات تمام و شور و جنبش مداوم توصیف شده تا زندگی روحی وی را آشکار سازد.

در معنا میتوان گفت که هر بار خصلت‌های ظاهری ماسلووا را به نحو برجسته‌ای نمایان می‌سازد.

آن دخترک عجیب و وصف ناپذیر که چهره‌اش از سایرین متمایز
است، چهره‌ای خاص خود او که هیچ کجا دیگر مانندش را نمیتوان
یافت. (۲۱)

ونویسنده در همان دم، زیرکانه و وفادارانه، ظرفیترین دگرگونی‌ها را در این خصلت‌های آشنا به یاد می‌آورد تا تصویری زنده و متحرک به وجود آورد که در آن روانشناسی از حالت‌های بیرونی جدا نیست.

تولستوی در رستاخیز با عریان ساختن تمام شخصیت‌های مناسب، توصیف

زندگی روحی، پاره کردن صور تک‌هایی که بعضی‌ها برچهره زده‌اند، و با ظن‌زی تلخ که خاص داستانهای دهه ۱۸۸۵ است، طبقه‌های ملاک یعنی "انگل‌های زندگی" را طرد می‌کند.

کارشناسان آثار تولستوی نظر میدهند که در این رمان تنها مردان و زنان معمولی و انقلابیون هستند که دارای صفات پسندیده‌فردی هستند. نویسنده درباره ظاهر نخلیودوف چنین صفت‌هایی را به کار می‌برد:

خوش گذران، هرزه و شهوتران، با ناخن‌های بلند، گردن‌کشیده، پاهای سفید و نرم، بدن عضلانی، سفید و چاق، ریش سیاه‌کوتاه و موی مجعدی که جلو پیشانیش کوتاه می‌شد، و به دو طرف شانه میکرد. و دندان‌هایی که بسیاری از آنها را پر گرده بود (۲۲)

همین و بس. دیگر نویسنده بیش از این هیچگاه درباره نخلیودوف سخن نمی‌گوید، در حالیکه خصلت‌های گوناگون ماسلووا را شانزده‌بار تکرار می‌کند. ولی از طرف دیگر با وسوس هرچه تمام‌تر لوازم و اثاثیه‌اتاق خواب نخلیودوف، اتاق – غذاخوری و سایر چیزها را جزء به جزء توصیف می‌کند، و به طور کلی، وقتی از نمایندگان اشراف سخن می‌گوید، آنچه با ما در میان می‌گذارد از چگونگی لباس پوشیدن، خوردن و آشامیدن و وضع خانه‌آنها است. بسیاری از آنچه را توصیف می‌کند خود شاهد بوده و در این توصیف‌ها بیشتر تکیه بر تضادها است.

در نتیجه، توصیف‌ها همان حالت پیشرفت به سوی اوچ را که خصیصه مرگ ایوان ایلیچ است دارا هستند. ولی در رستاخیز، شدت خشم به منتها درجه‌خود میرسد: در این رمان به توصیف‌های خنثی کمتر بر میخوریم و آنچه مدام در نظر است مقامات عالیرتبه‌اند با خدمتکاران خوش آراسته و خوب تعبیه شده، زیرا تمام مردم معمولی محکوم به گرسنگی و ناپاکی هراسناکی هستند.

با اینکه رستاخیز رمانی حماسی است، ولی عبارت‌های توصیفی نقش‌ناچیزی در آن بازی می‌کنند. مناظر و مسائل درونی در این رمان کمتر به چشم می‌خورد. توصیف‌های طبیعت کمتر از جنگ و صلح و آناکارنینا است. یا عبارت آگاهی دهنده، مختصری است (هوا تغییر کرده بود. دانه‌های درشت برف می‌بارید و به زودی جاده سقف خانه‌ها، درختان باغ، درگاهی ایوان، کلاهک دودکش و پشت اسب را پوشانده بود) (۲۳) یا گزارش‌های بسیار فشرده‌ایست که معنای فلسفی و اخلاقی عمیق دارند.

چنین است توصیف بهار شهر در آغاز کتاب و نیز توصیف شب تجاوز به ماسلوقا، که در عین تمثیلی بودن بسیار واقعی است. آنگاه، در فصل هفدهم بخش اول کتاب، توصیف‌نامه، صدای شکستن بیخ و هلال رنگ پریده؛ ماه در آغاز و پایان فصل و تکرار این توصیف‌ها در صحنه‌دادگاه، هنگامی که ماسلوقا به نخلیودوف نظر می‌اندازد و آن شب سرنوشت ساز را به خاطر نخلیودوف می‌آورد و هلال پریده رنگ ماه که در آسمان بر می‌آید ناچیزی سیاه و هراسناک را روشن سازد.

چنین شیوه‌به اوج رساندن هیجان، هر چند لحن کاملاً "متفاوتی دارد و روشن و شناور است در صحنه، پانوف نیز به کار می‌رود، در اینجا ماه روشن و چهچهه، بلبلان توصیف می‌گردد.

رنگهایی که تولستوی برای توصیف طبیعت از آنها استفاده می‌کند رنگهایی سیار ساده‌اند: "ابرخاکستری روشن"، "مزارع زرد چاودار"، "مزارع سبز جو دوسرا"، "پوسته‌های سبز تیره سیبازمیی"، "رنگین کمان شکته‌ای که انتهاش روش بود" و "رنگ بنفشی بسیار متفاوت".

شكل‌پذیری توصیف‌های تولستوی که این‌همه ماکسیم گورکی، راشکفت زده‌کرده هر چند کمی دستکاری شده ولی در کارهای بعدی وی محفوظ مانده است. نخست، صفت رنگ در معنا تنها صفت قابل تعریف است و تعریف‌های وایسته دیگر به حداقل

کاهش میابند. تنها استثنای دراینمورد عبارت‌های مدخل داستان حاجی مراد است. در ثانی، از آن صفت‌های مرکب برای انتقال رنگ پریدگی طریف و اغفال کردن کمتر استفاده شده و هر جا که به کار رفته‌اند، شدت را بیشتر از ضعف منتقل کرده‌اند، مانند "حاکستری روش" یا "سبز تیره". ثالثاً، تنها رنگ‌های مورد علاقه نویسنده به کار رفته‌اند، مانند سبز، بیغم یا سرخ ارغوانی و سفید روش که با سایه‌های حاکستری و سیاه در تضاد است.

از همین سادگی سبک برای انتقال صداهای طبیعت، چین و شکن موج‌های ریز رودخانه، صدای شکستن یخ، قوفولی فوکوی خروس‌ها، ریزش آب بر چرخ آسیاب و وز ور مگس‌ها استفاده شده است. در اینجا هیچگونه شباهتی بین صداهای توهم انگیز و آواهای خوش‌آیند و طریف و برای نمونه، صداهای پرنس آندری در حال احتضار وجود ندارد.

رسناخیز تصویر پیچیده و همه‌جانبه‌ای از زندگی تصویر میکند که به هیچ‌وجه ساده نیست، ولی طرح آن بهطور کلی روش و صریح است.

زبان رمان زبانی ساده و نزدیک به زبان مردم است و سرشار از اصطلاحات توده‌های مردم که هر چند خشن به نظر می‌آید ولی همواره رسا و پر معنا است. صحنه‌های زندگی در سلول‌های زنان و مردان زندانی، در اتاق‌های ملاقات، در ناقله‌زندانیان که راهی سیبری است و در سیبری، به روش گفتگوهای فشرده‌ای سوشه شده که از بهترین نشرهای واقعیت‌نویسی تولستوی است. رفتارهای فردی شخصیت‌های مختلف هنگام سخن گفتن با استادی هر چه تمامتر الفا شده است. سویسنده با اینکه بهسوی جمله‌سازی، نحو و استفاده از مصوت‌های لهجه‌بومی‌گرایش دارد با اینحال هیچگاه به شیوه ناتورالیسم متول نمیشود و اتحرافات زبان‌ادبی ملی را کورکورانه تقلید نمیکند، بر عکس، از تناسب‌های هنری صحنه‌های زیبایی به

نمایش می‌گذارد. وی عناصر زبان مردم را با مهارت هرچه تمامتر دربافت کلاسیک و ادبی سخن تنیده است.

رستاخیز ترازنامه‌تام کارهای تولستوی از ۱۸۸۰ و ۱۸۹۰ است. این رمان با طرح هنرمندانه‌اش، وظایف مکافهه‌جهانی هنر و معنی اخلاقی را به انجام میرساند. در آستانه انقلاب ۱۹۰۵، نویسنده‌گان روسی به طور اعم و تولستوی به طور اخص با وظایف دیگری مواجه شدند.

تولستوی از اواخر سال‌های ۱۸۹۰ و آغاز ۱۹۰۰ هر نوع مطلبی از قبیل داستان، یادداشت روزانه و مکاتبه نوشته، نسبت به سایرین مقام فعال‌تری را به عهده گرفته و بارها مبارزه و دخالت فعالانه را در زندگی تأیید کرده است. البته گهگاه به یادداشت‌هایی بر میخوریم که نشان میدهند مقاومت نکردن و عشق مسیحی وار میتواند به باز سازی زندگی یاری رساند. انتقاد پر شور تولستوی از گوشه‌گیری ترساوار در پدرسرگیوس که به سال ۱۸۹۸ به پایان رسانده، از جهتی انتقاد از خود بوده که از زندگی وجودش و خروش مبارزه فرار میکرده است.

علیرغم داستانهای دهه ۱۸۸۰ و حتی رستاخیز شخصیت اصلی این داستان که نویسنده نسبت به آن همه‌گونه همدردی دارد، چیزی ندارد که عقاید خود – کفایی و مقاومت نکردن را دوباره تثبیت سازد و بیشتر به زندگی واقعی و زندگی عملی تأکید دارد، از این‌رو اصول فلسفه نخستین تولستوی را رد میکند. این موضوع درباره حاجی مراد یا میکورسکی‌ها در داستان برای چه؟ نیز صدق میکند. یا نمایشنامه جسد زنده را در نظر بگیریم که در همین دوره نوشته شده‌است. در اینجا نیز نویسنده با قهرمانش به نام فئودور پروتاسوف احساس هم‌دلی دارد با اینکه رفتار این قهرمان با فلسفه‌ای که تولستوی در نوشهای سیاسیش معنی ندارد. به طرز گسترده‌ای منافات دارد.

با ارزش‌ترین نکته، قابل ذکر حقیقتی است که تولستوی در آستانه انقلاب ۱۹۰۵، انقلابی‌ها را در بخش آخر رستاخیز و داستانهای خدا و انسان و کوپن جعلی تصویر می‌کند. نویسنده با اینکه اعمال انقلابی توانم با خشونت را غیر عاقلانه میداند ولی با انقلابی‌ها سخت همدردی نشان میدهد.

حقیقتی کاملاً "آشکار است که تولستوی از درک معنای انقلاب عاجز بوده و از آن دوری می‌جسته است. وی مناسبات شخصی انسانی را ورای مبارزه طبقاتی میدانست.

با اینحال در نوشته‌های این دوره‌اش مانند حاجی‌مردا و برای چه؟ مضمون اصلی، مبارزه بر ضد ستمگریهای استبداد است – اوبار دیگر به جنبش دسامبریست‌ها علاقه نشان میدهد، هرچند طرحهایی را که برای نوشتمن رمانی در این باره در سر دارد هیچگاه پیاده نمی‌کند.

داستان‌ها و رمانهای کوتاه تولستوی در آغاز دهه ۱۹۰۰ چندین خصیصه مشترک دارند که آنها را نه تنها از آثار نخستین نویسنده بلکه از نوشته‌های دهه ۱۸۸۰ و حتی رستاخیز هم متایر می‌کند.

نوشته‌های سالهای ۱۸۸۰ و ۱۸۹۰ تولستوی به دو مقوله تقسیم می‌شود. شاخص یک مقوله آن تحلیلهای روانشناسانه است که برای روشنفکران به قلم آورده است. شاخص مقوله دیگر توصیف موجز و شکل ابتدایی اثراست که برای عامه مردم نگاشته شده است.

آنچه تولستوی پس از ۱۹۰۰ نوشت سنتز این دو شکل مختلف است. نوع تازه‌های از تولید ادبی، در شکل فوق العاده هنری، موجز در توصیف، گستاخ در نمونه سازی شخصیت‌ها و بر مبنای تحول سریع و عمل دراماتیکی که تحلیل روانشناسانه، اصلاح شده ایرا به منظور توصیف شخصیت‌ها دربر دارد. تمام این خطوط را می‌توان

باشد ر شعف در آثاری چون حاجی مراد، جسد زنده، برای چه؟ و کورنی واصلیف مشاهده کرد.

در این آثار به جای افراد معمولی ساختگی، هویت‌هایی می‌بینیم چون پرسنل کاراتسکی، حاجی مراد ملاک یا کورنی واصلیف دهاتی. این مورد بازگشتی است به اصولی که تولستوی در نوشته‌های نخستین خود مانند جنک و صلح و آناکارنینا محسمند، منتها با طرحی جدید.

پس از ریاضت کشی‌های سخت مرگ ایوان ایلیچ، سونات کرویتس و رستاخیز صفحه‌آغاز حاجی مراد با توصیف رنگینی از باغ پر شکوفه و گزارش جزئیات بوته خاری پایمال شده آغاز می‌گردد که به راستی مبهوت کننده است.

این آخرین شکاهکار تولستوی تمام مناظر و مرایای شاعرانه و تصاویر خوش‌نمای را که تولستوی جواهر قادر به آفرینش آن بوده در برایر چشمانمان می‌گشاید. توصیف‌های شاعرانه با پر شورترین نغمه‌بلبلان ما را صفحه به صفحه پیش می‌برد تا به قهرمان داستان میرسیم که شب پیش از مرگش با شور و شوق به نغمه‌بلبلان گوش فرا میدهد. افزودن قصیده‌های کوهستانی به داستان، رنگهای تعزیزی را بیش از پیش جلامیده و "قصه قفقازی" را در قزاق‌ها یا خاطرمان می‌آورد با مایه‌های اصیل و مشابه فرهنگ عامه.

چنین به نظر میرسد که تولستوی با نوشتن رستاخیز سرانجام مأموریت نویسنده‌گی خود را به پایان رسانده است، و اینکه در کتابش به نام "هنر چیست؟" که همزمان با رستاخیز به پایان رساند، تمام خواستهایش را درباره "هنر واقعی" به پیش برد و سرانجام خود را از خردگیریهای اصول دینی آزاد ساخت.

البته در حاجی مراد نیز همان شور مغورانه، ادعائناهه، اجتماعی به نحو برجسته‌ای حضور دارد. تولستوی خود اذعان کرده که آنچه در حاجی مراد مورد

توجه او بوده دوقطب استبداد است . یکی قطب اروپایی ، آنگونه که نیکلای اول بیان کرده ، و دیگری استبداد آسیایی که "شامیل" مظہر آنست . او با همان بیرحمی که درباره اشرف رستاخیز عمل کرد ، در اینجا نیز صورتک‌های شخصیت‌ها را در هم میدارد . این صورتک‌های مشابه نیز همان کوچکی‌های روح را در پس ردای بزرگواری ، همان هرزگی و تباہی را در پس ریاضت کشی جعلی ، همان جنایت بی‌حد و حصر را در پس استغنای طبع متظاهرانه پنهان می‌کنند .

تولستوی برای نوشتن حاجی مراد رنج بسیارکشید تا مواد مورد نیاز را فراهم آورد و همانگونه که خصلتش بود به بسیاری از ریشه‌های مسائل دست یافت ، به حقیقت تاریخی ، مرگ قهرمان ، زندگی سگی رعایا ، مرگ سرباز "آودیف" و روستاهای کوهستانی غارت شده که همگی به یک حلقه زنجیر پیوسته‌اند .

ولی در اینجا دیگر شور ادعانامه اجتماعی تصویر گوناگون شخصیت‌هارا محصور نمی‌کند . یادداشت‌های نویسنده در این دوره حاوی مطالبی است که از این جنبه اهمیت فراوان دارد . خواندن نوشته‌های چخوف به او مدد رسانده بود تا "وضوح زنده" شخصیت‌هایی را که نیاز دارد (وقتی "سایه‌های عمدى فریب دهنده‌اند") به خوبی بشناسد و آنانرا در داستان حاجی مراد خود بگنجاند .

رویه‌مرفته ، تولستوی هنگام نوشتن داستان حاجی مراد ، به همانگونه که جسد زنده و پدر سرگیوس دارای موقعیت‌های کاملاً "DRAMATIK" هستند ، توجه به خطوط شخصیت‌ها را حداکثر وحداقل ، خوب یا بد رها نمی‌کند . زندگی عشقی "حاجی مراد" او ، گستاخانه ، تهور آمیز و پایدار است . وی خانواده‌اش را می‌پرستد ، حالتی کودکانه و مهربان و با اینحال روحیه‌ای مفرور دارد .

حاجی مراد مانند آثار بسیاری که تولستوی در پایان عمر خود نوشته پس از مرگ وی به چاپ رسید . چاپ سه جلدی مجموعه نوشته‌های تولستوی پس از مرگش

در فاصله سالهای ۱۹۱۱ و ۱۹۱۲ رویدادی ادبی بود که از نظر تاریخی اهمیت بسیار داشت، زمانیکه شیوه‌های مدرنیستی به نظر غالب می‌آمد، این اعلامیه نیرومند که ناشی از قدرتی خستگی ناپذیر بود هنر واقعیت‌گرای روسی را تقویت کرد.

ورای همه تردیدها، تولستوی در ادبیات روسی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مقام نخستین و شایسته‌ای را داراست. قدرت وی نه تنها در نقش یک نویسنده بلکه به عنوان هویتی ممتاز، بسیار شگفت‌انگیز است. در ارتباط با این موضوع از نویسنده‌گانی چون چخوف، کوپرین، بونین، رومن رولان و توماس مان بایستی نام برد.

سهم تاریخی تولستوی در ادبیات از این‌رو است که وی نه تنها بر اصول واقعیت‌گرایی تأثیر گذاشت بلکه تنها نویسنده واقعیت‌گرای آخر قرن نوزدهم بود که با آفریدن رمانی حماسی، تصویری یکپارچه از زندگی مردم کشوری به دست داد که در آستانه انقلاب ۱۹۰۵ قرار داشتند.

آثار بعدی نویسنده خصیصه‌های زنده‌ای را به نمایش گذارد که قوانین کلی تحول حاکم بر روند تاریخی – ادبی پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم را معکس می‌کرد. کاملترین این روش‌ها در محتوى و سبک رستاخیز شکار است که آثار ادبی نویسنده را به اوج رساند و بر نوشه‌های آینده‌گان تأثیر بسیاری گذاشت.

"نخلیودوف" نه تنها از نظر منطقی عضوی از نمایشگاه رنگارانگ شخصیت‌های تولستوی است که معنای زندگی را در تماس با مردم معمولی میداند بلکه نماینده نوعی انسان نیز هست که در نتیجه قطع رابطه با محیط و موقعیت خود به دنبال تصفیه روح و تطهیر خود می‌رود (نوع قهرمانی که پس از تغییر جهان‌بینی، مورد توجه نویسنده است). این داوطلبانه از مقام اجتماعی ساقط شدن تمثیلی نیست، بلکه نشانه‌های مشخصی از دوره‌آن زمان است. درست است که تولستوی به فلسفه

خود وفادار بود و بر تصفیهٔ روحی قهرمان رستاخیز که زندگی جدیدی را آغاز می‌کند، تأکید می‌ورزید، ولی مهم اینجا است که نویسنده، زندگی طبقه‌های فرمانروا را ساخت بی‌معنا و ظالمانه نشان میدهد. به عقیده‌وی و برای اینکه زندگی چنین معنابی داشته باشد بایستی با طبقهٔ خود قطع رابطه کنندو با نظم کامل هستی در مبارزه‌ای آشتی ناپذیر درآیند.

حقیقتی است که رستاخیز بر زندگی مردم معمولی‌بنا شده و انتخاب قهرمان آن، دختری از قشر پایین اجتماع، نه تنها از جهان بینی نویسنده ناشی می‌شود بلکه روش هم‌جانبهٔ نویسندهٔ دموکراتیک چنین است.

تولستوی که وفادارانه هواخواه اصول زیبایی شناسی در ادبیات پیشرفتهٔ روسی است، در تقبیح سرزنش آمیز زندگی نخبگان و تمام شهاده‌ای که آنان را به فرمان راندن بر دیگران توانا می‌سازد، سنت‌های مکتب انقلابی – دموکراتیکی ادبیات را پیش می‌برد. در ۱۸۹۵ هنگامی که دیگر نه "چرنیشفسکی" وجود دارد و نه "سالتیکوف شچدرین" و "گلب اوسبننسکی"، وی نبوعش را به کار می‌گیرد تا نمونهٔ میلیونها روس‌تایی روسی را تصویر کند.

تصویر مردم و روستائیان در رستاخیز با آثار نخستین تفاوت دارد، در اینجا برای نخستین بار با روستائیانی بروخورد می‌کنیم که از بندگی خود آگاه و نسبت به اربابان و ناظران آنها تنفر دارند.

ماکسیم گورکی نخستین کسی بود که در ارائه این مضمون، انقلابی واقعی‌پدید آورد. وی مردم رحمتکش را که در بوتهٔ مبارزه‌های انقلابی و ساختن آگاهانهٔ تاریخ تکامل یافته بودند به طور باشکوهی ترسیم کرد. تولستوی با اینکه جهان بینی روستاوار دموکراتیکش تمام مفهوم ایده‌ئولوژیکی و هنری رستاخیز را به خوبی و پیوسته روش می‌کند ولی قادر به انجام این کار نبود، در این رمان، آخرین رمانی

که میخواست بنویسد، تولستوی برای نخستین بار به طور واضح و روشن بر مردم به عنوان موضوع هنری تأکید دارد، اصلی که بنویسندگان دموکراتیک انقلابی از آن پشتیبانی کرده‌اند. امروز به روشنی می‌بینیم که بدون وجود آن میراث، پیدایش هنر جدید واقعیت‌گرایی اجتماعی غیر قابل تصور بود.

پانویس‌ها

- ۱- ل. تولستوی. مجموعه آثار، مسکو، ۱۹۵۱، جلد ۷۶، صفحه‌های ۷۶-۷۵
- ۲- ل. تولستوی مجموعه آثار. مسکو، ۱۹۵۱، جلد ۲۶، ص ۱۰۴
- ۳- همان جلد کتاب ص ۹
- ۴- و. وینوگرادوف، زبان تولستوی (ص ۵۰-۶۵) میراث ادبی، مسکو، ۱۹۳۶، -
جلدهای ۳۵ و ۳۶
- ۵- ل. تولستوی، مجموعه آثار، جلد ۲۶، ص ۹۱
- ۶- همان کتاب ص ۱۰۷
- ۷- همان کتاب ص ۱۰۷، ۱۱۲
- ۸- همان کتاب ص ۷۳
- ۹- همان کتاب ص ۹۸
- ۱۰- همان کتاب ص ۷۹
- ۱۱- آ. چخوف، مجموعه آثار و نامه‌ها در ۲۰ جلد، جلد ۹ صفحه‌های ۱۶۶ و ۱۶۷
- ۱۲- همان مجموعه جلد ۷ ص ۲۵۵-۲۴۵
- ۱۳- همان مجموعه جلد ۹ ص ۲۷۳
- ۱۴- ل. تولستوی. مجموعه آثار، جلد ۵۲ ص ۶

- ۱۵- همان مجموعه، جلد ۵۳، ص، ۶۹
- ۱۶- ل. تولستوی، رستاخیز، مسکو، ۱۹۷۲، ص ۵۳۳ و ۱۴۷
- ۱۷- ل. تولستوی، مجموعه آثار، جلد ۸۸، ص ۱۶۶
- ۱۸- ل. تولستوی، رستاخیز، مسکو ۱۹۷۲، ص ۱۳۸
- ۱۹- همان کتاب، ص ۱۷۳
- ۲۰- همان کتاب، ص ۴۵
- ۲۱- همان کتاب، ص ۲۱-۲۰
- ۲۲- همان کتاب، ص ۵۶۷
- ۲۳- همان کتاب، ص ۴۵۹-۴۵۸

پندار واقعیت در داستانهای چخوف

وظیفه‌ی اصلی واقعیت‌گرایی، دستیابی به نهایت توازن بین دنیائی است که در یک اثر هنری ترسیم شده و خود واقعیت، مسالی‌ی چون دستیابی به راستینی توصیف، سخن گفتن در حوزه‌ای وسیع تر و آفرینش پندار واقعیت در آثار تخیلی و تصویری، در دوره‌های مختلف تحول ادبیات تعریف و به شیوه‌های گوناگون حل شده است. آسان‌ترین شیوه‌ی دستیابی به راستینی توصیف اینستکه راوی قصه، شاهد رویداد یا شرکت کننده در آن باشد. پس بدون تردید می‌توان گفت چرا رمان‌های قرن هیجدهم اغلب به شکل خاطره یا نامه نوشته شده‌اند.

اگر نویسنده قادر به آفرینش تصویری قانع کننده از راوی بود و رویدادها را کم و بیش و پیوسته از نقطه نظر نامه ارائه می‌داد، در اصل میتوانست مسئله‌ی دستیابی به راستینی توصیف را حل کند.

رمان‌های قرن نوزدهم به ظاهر شکل خاطره یا نامه ندارند. در این رمان‌ها

نقطه نظر قهرمان است، و تنها قهرمان اصلی است که از راه احساس‌ها و افکارش به خواننده شناسانده می‌شود، درحالیکه سایر شخصیت‌های داستان از راه گفتار و کردارشان شناخته می‌شوند. در این رمان‌ها، نویسنده و قهرمان عملًا "یکی هستند و این همان چیزی است که به رمان حالت موجه نمایی میدهد. گرچه با این برداشت از مسئله‌ی دستیابی به راستینی توصیف، سرانجام عنصر دهنیت غلبه نمی‌کند.

با تحول واقعیت‌گرایی، و به ویژه در دوره‌ی رشد آن که حوزه‌ی جدید تجربه را تखیر کرده بود و تا ژرفای نیروهای نفوذ می‌کرد که بر تحول جامعه و انسان‌ها حاکم بود، نویسنده در عالم خود روز بروز از آفرینش ادبی احساس اطمینان می‌کرد و دیگر ضرورتی نمیدید که در اثرش رویدادی واقعی را توصیف کند. دیگر برای دستیابی به راستینی توصیف ضرورتی نمیدید که رویدادها را از دیدگاه شاهدی ترسیم کند. اساساً "اینکه نویسنده حقیقت را درباره‌ی شخصیت‌ها یا مشاهداتش میدانست یا، یا شخصی از حقیقت درباره‌ی دیگران آگاهی داشت یا خیر و چگونگی آفریدن نهایت پندار واقعیت در آثار ادبی زیاد مورد پرسش نبود.

هنر خلق پندار واقعیت به طور گسترده عبارت از توانائی نویسنده به حدی است که خواننده را به هنگام خواندن رمان، قصه و نمایشنامه به مرحله‌ای برساند که از یاد ببرد دارد قطعه‌ای از ادبیات رامیخواند و وادارش سازد تا آنرا به عنوان خود زندگی و شخصیت‌ها را به عنوان افرادی واقعی بپذیرد. برای چنین کاری مهم نیست که رویدادها را به طور مؤکد از راه آگاهی یک شخصیت ترسیم کنیم تا تصویری پر خون و همه جانبه از زندگی به دست دهیم، یا علت رویدادهای را که رخ میدهد آشکار کنیم، در دنیای درونی شخصیت‌ها نمود کنیم و احساس‌ها و افکارشان و انگیزه‌های اعمالشان را بیان کنیم.

در ادبیات گهگاه نویسنده‌ی علامه‌ای ظاهر می‌شد که دنیای درونی همه‌ی

شخصیت‌هایش را می‌ساخت، به راحتی در هر موقعیت و زمانی پیش میرفت، و درباره همه پرسش‌ها عقیده‌ی معینی داشت. چنین نویسنده‌گانی را از خلال آثار ل. تولستوی، کنچارف، تورکنیف و پیسمسکی و آثاری چند از داستایی‌فسکی (جنایت و مکافات، ابله و شوهر ابدی) میتوان شناخت.

شیوه‌ی دیگر آفرینش پندر واقعیت حرف نویسنده است به عنوان یک شخصیت و نیز شعور درک کننده از داستان تخیلی. خلاف رمان خاطره‌گونه که موضوع نویسنده را در آن میتوان با تاریخ نگار مقایسه کرد، اینجا نویسنده در درج و قایع دهنی علمی، دیدی بی‌عرضانه و خالی از تعصب دارد. نویسنده در باره‌ی آنچه توصیف کرده از هرگونه داوری دوری می‌جوید و به ویژه از خطاب مستقیم به خواننده احتساب میکند.

در آثاری که نویسنده – راوی از منتهای دهنیت حمایت میکند، قهرمان داستان با خواننده رو در رو می‌ایستد، نویسنده اجاره می‌دهد تا شخصیت‌هایش برای خود سخن گویند و بنا به خواست خود، واقعیت وجودشان را نشان دهند. تحول شیوه‌ی آفرینش پندر واقعیت بدینسان در ادبیات تخیلی و تصویری مستلزم گوناگونی سخن در سطحی عالی است. چنین شیوه‌ای را در ۱۸۶۰ نویسنده‌گانی از محافل دموکراتیک با موفقیت توسعه دادند. سهم عظیم در پیاده کردن این روش را ن. یوسپنسکی عهده‌دار بود.

چنین شیوه‌ای در آثار نخستین چخوف نقش مهمی بازی میکند. در داستانهای مانند ماهی‌ریشدار، نام یک اسب، گمشدگان، شکارچی، تبهکار، متفکر و ستوان پریشی بی‌یف، روایت در زمان حال است. منظور از این کارتبدیل خواننده به شاهدی است بر آنچه رح میدهد. نویسنده تنها مقدمه‌ی کوتاهی برای حادثه فراهم میکند. توصیفی از زمان و مکان و حقایقی چند درباره‌ی شخصیت‌های اصلی به دست

میدهد و پس از آن در سراسر قصه خیلی به ندرت گفتگوها را با اشاره‌های مختصر قطع میکند. این شیوه هر چند برای خلق پندار واقعیت تنها شیوه نیست ولی در آثار نخستین چخوف به مراتب مورد استفاده قرار گرفته است. گاهی داستان را یک راوی روایت میکند، یا کسی که در داستان شرکت دارد یا یک شاهد. (برای نمونه اکافیا، شب پیش از محاکمه و یک شوخی کوچک)

چخوف وقتی نوشتن آغاز کرد، شیوه‌های را به کار گرفت که پیشینیان او توسعه داده بودند. بارها گفته شده که آثار چخوف صحنه‌ی جدیدی را در تحول واقع گرایی نشان میدهد. به گمان ما، این حالت به طور عمدی با تغییراتی انجام شده که چخوف در شیوه‌های خلق پندار واقعیت ایجاد کرده است. به نظر میرسد این همان شیوه است که گورکی هنگام نوشتن نامه‌ای به چخوف در ذهن داشته است: "آیا متوجه هستید چنانچه میکنید؟ شما دارید واقع گرایی را نابود میکنید. به همین زودی خواهد مرد و تا دیرزمانی سربلند خواهد گرد. این شکل بیشتر عمر خود را کرده است. این حقیقتی است. کسی به اندازه شما نمیتواند این راه را بپیماید. کسی اینقدر ساده درباره‌ی چیزهای بی‌میان سادگی به شیوه‌ای که شما می‌توانید بنویسید نمی‌تواند بنویسد." (۱)

توازن میان دنیای خلق شده در هنر و دنیای واقعی
در آثار به حد کمال رسیده‌ی چخوف، نهایت توازن میان دنیای خلق شده در هنر و دنیای واقعی با خدف تمام چیزهایی به دست می‌آید که به طرح زیزی "ادبی" و "مصنوعی" شbahat دارد. چخوف میکوشد تا شیوه‌های نوشتنش را پنهان دارد. علت این کار طبیعی بودن و سادگی بسیار است که از خصیصه‌های عمدی سیک به کمال رسیده‌ی چخوف به شمار می‌رود. نویسنده‌ی انگلیسی ویلیام گرها ردی

می‌نویسد :

"به عبارت دیگر، یک واقع گرا، مانند آنتون چخوف، عملاً" موفق شده آن حیوان وحشی جنگل، یعنی واقعیت را دستگیر کند، و به علاوه موفق شده آنرا به ما ارائه دهد. نه در قفس باغ وحش بلکه به طور گسترده‌ای در بیابان‌های وحشی بومیش: وجود قفس (شکل) برای نخستین بار در تاریخ ادبیات واقع گرایانه، کاملاً "نامرثی است" (۲)

چخوف با ایجاد شکل "نامرثی" و رساندن خواننده به حدی که احساس کند آنچه را در جلوخویش دارد زندگی واقعی است که به اثری هنری تغییر شکل یافته. بی‌آنکه احساسهای نویسنده آنرا تحریف کرده باشد، تمام ردپاهای حضور نویسنده را نه تنها در روایت بلکه در طرح نیز پاک می‌کند.

چخوف در آثار به کمال رسیده‌اش تقریباً به طور کامل از شناساندن خود به خواننده، سرزده وارد شدن در روایت و نظردادن درباره‌ی رویدادها به طور مستقیم خودداری می‌کند. یک استشنا در زندانی شماره‌ی ۶ وجود دارد، ولی حتی اینجانیز اظهار نظر بیشتر آزمایشی و اشاره‌ای است تا مستقیم:

"اگر از گزیدن ساس‌ها نمی‌ترسی، از باریکه راهی که ترا به کلبه راهنمائی می‌کند بیا و بگذار ببینیم آن تو چه خبر است" (۳)

چخوف اصل سرزده وارد شدن نویسنده را به شیوهٔ نگارش آثارش نیز توسعه میدهد، در نامه‌ی مشهوری به ا. س. سوورین در ۲۷ اکتبر ۱۸۸۸ حل مسائل را از طریق آثار هنری به شیوه‌ی سنجیده و عمدی رد می‌کند:

"حق با شما است که هنرمند به نگرشی آگاهانه نسبت به آثارش نیاز دارد، ولی شما دو عقیده را با هم می‌آمیزید، یکی حل مسئله و دیگری ارائه‌ی درست مسئله. تنها دو می‌است که برای هنرمند ضروری است." (۴)

چخوف مسائل را مطرح میکند بدون آنکه برای آنها پاسخ صحیح ارائه دهد. بدین طریق خواننده مشکل میتواند تصمیم بگیرد که نویسنده در کدام طرف ایستاده و به نظر وی کدام شخصیت‌ها برق هستند. چخوف میکوشد تا به انداره‌ی زندگی عینی و بیطرف باشد، از این‌رو پاسخ‌های آماده‌نمیدهد و مردم را به دو دسته‌مشیت و منفی تقسیم نمیکند.

خلاف نویسنده‌گایی چون لئوتولستوی، داستایفسکی و لسکوف که در هریک از آثارشان پیامی وجود دارد، چخوف در دوره‌ی کمال یافتنی خود هرگز در نقش معلم و مربی ظاهر نمیگردد. او پیوسته به اصل خود وفادار است "هرچه رفتار ذهنی ترباشد. اثری گه به وجود می‌آید قوی‌تر است. (۵)" او در ۱۸۹۲اطی نامه‌ای به ل. آویلا این اصل را شکل‌بندی کرد. ذهنیت او در تها رها کردن خواننده است با واقعیت تصویرشده، خلق اثری که در آن نویسنده حرف نمی‌زند بلکه زندگی سخن می‌گوید. در آثار کمال یافته‌اش، شکل‌محکمی از خطاب به خواننده جانشین گفتگو بین نویسنده و خواننده می‌گردد، از طریق تصویرهای زندگی که نخست اتفاقی و بدون منظورهای ایدئولوژیکی به نظر میرسند. ایلیا آرنیورگمی نویسد: "چخوف در هرچیزی که انجام میدهد بدبعت گذار است. هیچ‌چیز را ثابت نمیکند، حتی چیزی نمی‌گوید، و تنها به شما نشان میدهد که چه رخ میدهد." (۶)

جالب است که دو داستان محصول طبیعت (۱۸۹۳) لسکوف و ولای جدید (۱۸۹۹) چخوف را از نقطه‌نظر تنافق در ترسیم روانشناسی روستائی با هم مقایسه کنیم. لسکوف درست ازه مان نقطه‌شروع، عقیده‌ی اصلی داستانش را با عبارتی از کارلابل آغاز میکند. (۷)

لسکوف از تشریح شیوه‌ی ادبی خود بیم ندارد و اغلب از سر لوحه استفاده

میکند. از طرف دیگر چخوف به تقریب هیچگاه چنین کارهای نمیکند. به کار بردن سرلوحه اشاره به چیزی معین است. سرلوحه پندار جریان مستقل زندگی را در یک اثر هنری که چخوف در تلاش دستیابی به آن است، ناید میکند.

در ویلای جدید چخوف رابطه‌ی بین ساکنان یک دهکده و مالک عمارتی نزدیک به آنجا را توصیف میکند. وی از بازگوئی تمام نظریه‌ها و تفسیرها دوری میجوید. حالت بیانش کاملاً عیتی است، به کسی میماند که اطلاعاتی در اختیار دیگران میگذارد:

”درسه‌ورستی دهکده‌ی ابروچانوو، پل عظیمی در حال ساخته شدن بود. از دهکده که مشرف بر ساحل رودخانه بود، میتوانستی استخوان‌بندی شبکه مانندش را ببینی، و در هوای مهآلود و روزهای آرام‌زمستانی، وقتی تیرآهن‌های ظریفش و تمام چوب بسته‌های اطرافش با سرمه‌ریزه‌های سپید پوشانده میشد منظره‌ای مناسب و حتی چشم‌اندازی خیالی پدید می‌ورد.“^(۸)

قصه بدینگونه آغاز میشود. جمله‌ی نخست که کوتاه است حقیقتی را بیان میکند، میگوید. درحالیکه جمله‌ی دوم، که بسیار بلندتر است، پل را توصیف میکند، نشان میدهد. تصویری که نقاشی شده پندار واقعیت است و به نظر میرسد که موجودیتی مستقل از نویسنده دارد، چون پل از دیدگان او دیده نشده بلکه از راه چشمان کسانی است که از دهکده‌ی ابروچانوف به آن مینگردند. بدینسان چخوف از آغاز به کناری می‌ایستد و اجازه میدهد تا خواننده با زندگی که در قصه تصویر شده رویرو گردد.

لسكوف داستانش محصول طبیعت را به شیوه‌ای کاملاً متفاوت آغاز میکند:

”در زندگیم گهنه‌گاه فرصت‌هایی داشتم تا شاهد چنگنگی حرکت مهاجران از نقطه‌ای به نقطه دیگر باشم و اینکه چه اتفاقاتی برایشان پیش می‌آید.“^(۹)

آفرینش پندار واقعیت

اینجا نویسنده شیوه‌ای اساساً مختلف در آفرینش پندار واقعیت دارد. لسکوف نویسنده‌ای داستانگواست. او پندار واقعیت را بر مبنای شهادت شاهد، به خود نویسنده و امی‌گدارد. چخوف عکس این کار را می‌کند. داستانهای او تکه‌های کوچکی از اطلاعات درباره‌ی شخصیت آفریده شده‌اند که به نظر می‌رسد با هم یک تصویر را تشکیل میدهد. جمله‌ی شروع داستان ویلای جدید را در بالا آوردیم. حال جمله‌های آغاز فصل دوم و سوم داستان را نیز بیان می‌کنیم.

”کیچلوف‌ها“، پدر و پسر، دو اسب گاری را در مرز عرشان گرفتند. یک یابو، و یک گوساله‌ی نر صورت پهن را، و با کمک ولودگای سرخ‌مو، پسر رودیون آهنگر، آنها را به دهکده‌رانند. ”(۱۰)“ لیالایوانوا و دختر کوچکش پیاده به ده آمدند.“ (۱۱)

لسکوف رویدادها را به خود انحصار میدهد، خود را جلومیاندارد و پیش از داستان توضیحی میدهد:

”احساس میکردم انگار دارم کار را خراب می‌کنم و پیوتو سمیونوف به هرحال در جستجوی راهی بود که از دست من خلاص شود و یک تنبه قاضی برود. و بعد معلوم شد که حق به جانب من بوده است.“ (۱۲) چخوف از این شیوه اجتناب می‌ورزد، حتی در قصه‌هایی که با اول شخص بیان می‌شود مانند داستان بی‌نام، خانه‌ای با سرایدار زن، وزندگی من.

لسکوف از آنچه ترسیم می‌کند نتیجه می‌گیرد و در برش روشی آنها را به خواننده ارائه میدهد. وی نویسنده‌ای موكدا تعليمی است، نقش تابعی تصویری را که رسم می‌کند عربیان می‌گاردتا عقیده‌ی نویسنده را ثابت کند و گهگاه با کمک نقل قولی از نویسنده‌ای دیگر اینکار را انجام میدهد. از نویسنده‌ای ادبی بودن و اهمه

ندارد . خود گفته است :

"هاینه حق داشت که گفته کسی که مردم را دوست دارد بایستی به حمام راهنمائیشان کند . و این نخستین چیزی است که به مجرد آغاز محصول طبیعت همه جا بایستی انجام داد ."^(۱۲)

چخوف نهادیگران در آثارش نقل قول می‌ورد و نه بعنوان چخوف نویسنده در آثارش ظاهر می‌شود .

وی از آنچه ترسیم میکند نمیکوشد تا به خواننده توضیحی بدهد و مستقیم نیز چیزی نمیگوید که گرایش او را به آن سمت برساند . چرا در ویلای جدید روستاییان سبب به کسانیکه می‌کوشیدند تا روابط همسایگی خود را با آنان توسعه دهند ، خصوصت می‌ورزیدند . و بعد با مالک جدید آنقدر رویهم ریختند که آشکارا حقیرشان میشمرد ؟ چخوف صرفا " این پرسشها را به میان می‌آورد ولی نه به نام خود . پرسشها را شخصیتهای اصلی داستان می‌پرسند و پاسخی برایشان نمی‌یابند :

آنها فکر میکردند ، در دهکده‌شان ، اهالی خوب ، آرام ، با احساس و خدا ترس بودند . والنا یوانو ، نیز ، آرام ، مهربان و نجیب بود . نگاه کردن به او آدم را غمگین میکرد ، ولی چرا آنها با هم خوب نبودند ؟ چرا مثل دشمن‌ها با هم رفتار میکردند ؟ چرا چشمهاشان را چنان غباری پوشانده بود که تنها چیزی که می‌توانستند ببینند و برایشان اهمیت داشت خرابی و ضایعه‌ای بود که گله به بار آورده بود ، افسارها بود و گازانبرها ، و آن چیزهای جزئی که حالا ، از آنها که نام می‌برند ، آنقدر به نظر مزخرف می‌آمد ؟ چرا با مالک سازگار بودند ولی به مهندس به چشم بدی نگاه میکردند ؟ کسی نمیدانست به این پرسش‌ها چه جوابی بدهد ، از اینرو همه‌شان ..

ساخت بودند . (۱۴)

برخی خصیصه‌های سبک کمال یافته‌ی چخوف را که مستقیم باشیوه‌ی خلاقیتش در پندار واقعیت ارتباط مستقیم دارد می‌توان با داستانهای تولستوی مقایسه کرد. تولستوی قهرمانانش را صرفا به خواننده معرفی نمی‌کند. بلکه آنها را به خواننده توضیح میدهد و بنا به نوع شخصیت و سرنوشت‌شان به او آموزش میدهد.

تاریخ گذشته‌ی زندگی ایوان ایلیچ بسیار ساده، معمولی‌اما فوق العاده و حشتناک بود. ایوان ایلیچ در سن چهل و پنج سالگی با سمت عضویت دادگاه عالی قضائی درگذشت. او پسر مستخدمی بود که در وزارت خانه‌ها و اداره‌های مختلف پترزبورگ خدمت کرده و به مقام و رتبه‌ی کسانی رسیده بود که هرچند به ظاهر کار مهم و وظیفه‌ی اساسی انجام نمیدهد و اصولاً کاری از عهده‌شان بر نمی‌آید. با اینحال به واسطه‌ی سوابق خدمت و احراز مقامات عالی اخراجشان ممکن نیست و به همین جهت مشاغلی برایشان می‌پردازند و مستمریهای گزافی از شش تا ده هزار روبل به آنان می‌پردازند تا با این مبلغ بقیه‌ی عمر را به خوشی و شادگانی بگذرانند (۱۵).

اینجا همه چیز بر تعمیم بنا نهاده شده است. جمله‌ی نخست به خواننده می‌گوید که دارد قصه‌ی تمثیلی قهرمان را می‌شنود. بعد پدر قهرمان است که نه به سادگی یک فرد بلکه به نمایندگی تمثیلی یک گروه اجتماعی ناگاه در برابر خواننده ظاهر می‌شود. و همزمان با آن نظریه‌ی نویسنده است از چنین مردم و نظام حاکمی که وجود انگل وارشان را حمایت می‌کند و اجازه‌ی رشد و نمو میدهد. چنین کوششی برای توصیف موضوع‌ها به شیوه صریح تعمیمی، به‌اکثر قصه‌های

تولستوی صراحت می‌بخشد. از اینزو، تولستوی برای خلق بیان تمثیلی، اهمیت جهانی آنچه رح میدهد و اینکه به موجب آن عقیده‌اش را (که اغلب منفی نیست) به عنوان یک نمونه جلوه‌گر سازد، اغلب عبارت‌های کلی را بکار می‌گیرد مانند:

"همانطور که همیشه پیش می‌آید."

تولستوی همه چیز را درباره‌ی قهرمانانش میداند. آنها را با تکیه بر اصولی که سخت به آن‌ها اعتقاد دارد از اوج دادگاهی عالی مینگرد و می‌کوشد تا این اعتقاد را به خواننده تزریق کند. تولستوی در آثاری که اواخر عمر آفریده، هدفش نشان-دادن این موضوع است که خوب و بد بدون منظور رخ نمیدهد. و قهرمانانش را به کار می‌گیرد تا این عقیده را به اثبات برساند. تولستوی در هر موضوعی به شیوه‌ای صریح و عقیده‌ای محکم صحبت می‌کند. آنچنان که خواننده در پایگاهی که نویسنده از آن سخن می‌گوید هیچگونه تردیدی به دل راه نمیدهد.

چخوف به روش طبقه‌بندی شده‌ای خود را بیان نمی‌کند. او ترجیح میدهد نگرشایش را نسبت به قهرمانانش و رویدادها به شیوه‌ای غیر مستقیم نشان دهد. نویسنده‌گانی که به شیوه‌ی تعلیمی گرایش دارند، داستانهایشان را به سهولت و از روی میل به شکل یک تز و دلیل آن طرح ریزی می‌کنند. شرح قصه در این حالت شامل یک مکالمه یا جداول است میان دو یا چند شخصیت، که در طول داستان یکی از آنها تز را پیش می‌برد و با نقل رویدادهایی که شاهد بوده یا در آن‌ها شرکت داشته، تز را ثابت می‌کند. نمونه‌ی این نوع قصه‌ها، قصه‌ی دزد کلاع از هرزن، اراده‌ی آهنین، همشاگردی بی‌شرم، مردان جالب، دانه‌ی برگزیده از لسکوف و سونات-کرویتسر از تولستوی است. چنین شکلی به طور دقیق با اختراع "قصه در قصه" پیوند دارد. همان شکلی که چخوف به ندرت آنرا به کار گرفته است.

وتازه وقتی چخوف این شکل را به کار می‌گیرد چهار چوب قصه‌اش از قصه‌ی

دیگر نویسنده‌گان کمتر واضح است نقشی که شکل داستان بازی میکند آشکار نیست و از همان اهمیتی برخوردار است که قصه در قصه و همانطور که خاص کارهای چخوف است، تمام نتایج مستقیم از نظر خواننده پنهان است و این خود خواننده است که بایستی قضاوت کند آیا تز مطرح شده در داستان درست است یا نه و آیا دلیل قانع کننده است یا خیر.

در داستانها و حکایت‌های اخیر تولستوی، اغلب توصیف‌های را میخوانیم که ناظر به زندگی گذشته‌ی قهرمانان اصلی است. از اینرو خواننده این توصیف‌ها را به عنوان نتیجه آنطور که نویسنده دیده، می‌پذیرد نه چیزی که در زمان آغاز داستان رخ داده است. خلاف تولستوی، چخوف همواره می‌کوشد تا از آنچه در حال حاضر رخ میدهد پندری بیافریند. تاکید دارد که لحظه‌ی انتخابی آغاز داستانش کاملاً اتفاقی است و صرفاً صحنه‌ای است از زندگی قهرمانانش و به سهولت میتواند با دیگری جابجا شود. چخوف هیچگاه در اهمیت رویدادی که در طرح داستان نهفته اغراق نمیکند؛ او نمیکشد تا یک اتفاق معمولی را در زندگی شخصی آدمی معمولی بعنوان چیزی غیرمعمولی یا احساسی ارائه دهد. اول لحظه‌ای در زندگی قهرمانانش وارد میشود که هیچ چیز خاص یا برجسته‌ای رخ نمیدهد. خلاف تولستوی که دوست دارد لحظه‌هایی را انتخاب کند که در زندگی شخص مورد نظر واقعه‌ای برجسته‌ای است.

بسیاری از داستانهای چخوف بدون هیچ شرحی آغاز میگردند. خواننده از همان اول به وسط معرکه می‌پردازد:

نیکلای اوگرافیچ گفت: "از خواستم چیزی را روی میزمن جابجا نکنی، بعد از تمیز کردن تو هیچ چیز را نمی‌شود پیدا کرد. تلگرام کو؟ کجا آنداختیش؟ لطفاً پیدا یشن کن از گازانه، تاریخ دیروز." (۱۶)

گویی چخوف بطور اتفاقی در زندگی فهرمانانش وارد میشود، و پس از نشان دادن یک قطعه از زندگی به همان شیوه‌ی آرام و برجسته به قسمت دیگر میروند پایان داستانهای چخوف که چیزی را حل نمیکند و برگردانگرد طرح اصلی نمیگردد، اثری می‌آفریند از شخصیت ناکامل وغیر دقیق زندگی که در داستان ترسیم شده است.

ولی شخصیت اتفاقی داستانهای چخوف هیچگونه اصل هنری انتخاب پدیده‌های زندگی را القا نمیکند، بلکه دلیلی است بر شیوه‌ی آفرینش کامل تری از پندار واقعیت. اتفاقی بودن تنها ظاهر قضیه است. همه‌ی آنچه اتفاقی است به گونه‌ای دقیق وسیله‌ی نویسنده انتخاب شده تا از طبیعت و ماهیت عیار انتخابی پدیده‌های زندگی که در داستانها ترسیم شده پنداری بیافریند. به همین سبب چخوف ترس از آن داشت که میادا یک رویداد برجسته یا غیر معمولی در داستان به طور کامل واقعی جلوه‌کند. نویسنده‌گان واقعیت‌گرای روسی، به استثنای داستای عسکی و لسکوف، همیشه میکوشیدند تا زندگی معمولی مردم عادی را به نظر جالب توجه سازند. چخوف در جستجوی آن بود تا ادبیات را هرچه بیشتر به زندگی توده‌های وسیع دموکراتیک نزدیکتر سازد. حقیقت اینکه او قهرمانانش را از میان عادی‌ترین مردم انتخاب میکرد و میکوشید تا در عادی‌ترین شرایط نشانشان دهد و این شاهد روشنی است از کوشش وی برای آفریدن پنداری از نهایت تطابق و توازن میان دنیای ترسیم شده‌ی هنری و زندگی واقعی.

رویدادهای خارق‌العاده برای چخوف تنها میل به ویران کردن این پندار دارند. بین شیوه‌های خلاقیت پنداری از واقعیت، نقش رهبری رامقاده راوی بازی میکند، از این‌رو شکل خاطره‌گوئی داستانکو، در خود ضمانت کامل از حقیقت گوئی دارد. وضع یک شاهد یا شرکت کننده‌ی مستقیم در رویدادها مناسب نویسنده‌گانی

چوں لسکوف است، گهگاه چخوف نیز این شیوه را به کار میگیرد، مانند داستان بی نام، حانهای با اناق کوچک، و برخی موارد چخوف به راوی اول شخص نوع غیر خاطره‌ای متول میشود. نمونه‌اش از داستان شیر فروش، زن، زندگی من و وحشت. از نظر سبک بین این داستانها و داستانهایی که با سوم شخص نوشته شده عمل "کمی اختلاف است. نکته اینجا است که حتی در داستانهایی که یک راوی وجود دارد از نظر مقایسه با داستانهای توصیفی در درجه دوم اهمیت قرار دارد-نشان دادن یک تصویر از گفتش آنچه مورد نظر است متمایز میگردد.

بگدارید برای بهتر روش شدن این موضوع دو عبارت را با هم مقایسه کنیم.

یکی از نوع خاطره‌گوئی داستان بی نام و دیگری از همسایگان که با سوم شخص نوشته شده است. در هریک از این داستانها شخصیت‌ها به خواننده معرفی شده‌اند: "مهمان دیگر، گوگوشگین، مشاور دولت از نسل جدیدتر، گوتاه قد بود و به نحوی زنده، ظاهری ناخوشایند داشت که مربوط میشد به تناقص میان بدن گوشتالو و چاقش و صورت کشیده و گوچکش. لبهاش به شکل قلب بود و موهای گوتاه شده‌ی سبیلش به نظر چنان می‌آمد که اثمار با سریش به هم چسبانده‌اند. این مردی بود با کردارهای یک بزمجه." (۱۷)

"پیوتر میخایلیچ به ولاسیچ گوش میداد و متحریر بود که چه چیز این مرد میتوانست توجه زینا را جلب کرده باشد. جوان نبود، حدود چهل و یکسال داشت. لاغر و سینه باریک بود، بینی دراز و ریش جو گدمی داشت. وقتی حرف میزد و زوز میگرد و هنگام صحبت دستانش را به شیوه‌ی زنده‌ای در هوا نکان میداد. نهار سلامتی برخوردار بود و نه حرکات جدابی داشت. نه مدنیتی، نه زرق و برقی، و به ظاهر موجودی کسل کننده و غیر قابل توصیف بود." (۱۸)

در قطعه‌ی همسایگان، حمله‌ی نخست است که به روشنی از آن نویسنده-راوی

است و روایت را در آغاز و سوم شخص قرار میدهد . نیز در قطعه‌ی یک داستان بی نام ، روش نسبت که داستان راچه کسی نقل میکند – نویسنده یا قهرمان – در آثار چخوف ، قانون ثابتی برای داستانگوئی وجود ندارد . به طور معمول ، چخوف کسی را که به قشرهای تحصیلکرده وابسته است در نقش راوی برمیگزیند تا سخنانش با معیارهای ادبی مورد پذیرش جوی درمیاید . لحن بیان سایر شخصیت‌ها بدانگونه که راوی بازسازی کرده ، خصیصه‌های مشخص خود را نگه میدارند . در این زمینه روایت در اول شخص با روایت وسیله‌ی نویسنده بیطرف در آثار چخوف تفاوتی ندارند.

سبک به کمال رسیده‌ی چخوف

در سبک به کمال رسیده‌ی چخوف دو نوع روایت – روایت اول شخص و سوم شخص – به هم نزدیکتر رسم میشوند . روایت اول شخص گرایشی دارد به نزدیک شدن به روایت وسیله‌ی نویسنده و روایت سوم شخص بر حول این محور میگردد . در حالت دومی چخوف روایت را از زبان یک شاهد رویداد یا شرکت‌کننده در آن از زبان سوم شخص به نحو بیطریفانهای توصیف میکند . چخوف منشور دهنی درک واقعیت را به نحوی وسیع تر ، با اهمیت تر و پیوسته‌تر از سایر نویسنده‌گان به کار میگیرد . در آثار تولستوی ، برای نمونه بگانگی و وحدت روایت از نقطه نظر شخصیت‌های مختلف ، از طریق حضور نویسنده‌ی علامه (همه چیز دان) مستفاد میشود ، که در برابر خواننده بعنوان خالق دنیای ترسیم شده ظاهر میگردد . چخوف روایت نویسنده را با عناصر دیداری فهرمانانش میآمیزد ، و میکوشد تا عناصر را تا آنجا که ممکن است در خود حل کند . ترکیب و جاذبه‌ی طرحهای گوناگون روایت به آفرینش اثر کمک میکند تا قطعه‌ی زندگی ترسیم شده در داستان وجودی مستقل از خود داشته باشد که مجرما از نویسنده است .

درنتیجه بگدارید عواملی که چخوف را وامیدارد تا شیوه‌های تازه‌ای را در خلق پندار واقعیت بجود توضیح دهیم:

پندار واقعیت در یک اثر هنری را میتوان رابطه‌ی مستقیم بین نویسنده و خواننده بیان کرد. شاید تاکنون هیچ موضوعی کمتر از مطالعه‌ی عموم مردم در دوره‌های مختلف واعصار تحول ادبی مورد بررسی قرار نگرفته باشد. تغییر در ترکیب مطالعه‌ی عموم و سلیقه‌ی آنان، که تغییرات اجتماعی گوناگونی را معکس میکند، بدون شک تأثیر زیادی بر شکل‌ها و سبک‌های ادبی میگارد. هر نویسنده، در خلق اثر هنری، عامه‌ی معینی از خوانندگان را در ذهن دارد. معهوم وی از خوانندگان آینده‌اش، علاقه‌ی آنان و سطح پیشرفت‌شان میزان پندار واقعیتی را تعیین میکندکه‌او برای کارش بر میگزیند.

در سی سال آخر قرن نوزدهم ترکیب اجتماعی خوانندگان کتاب در روسیه تغییرات قابل ملاحظه‌ای یافت. بعد از اصلاحات ۱۸۶۱ آزادی شخصیت از زنجیرهای اخلاقی و اقتصادی فلاحتی، که در گذشته به گونه‌ای پایمال شده بود، به رشد بی سابقه‌ی خود آگاهی رهنمون شد. تعداد کتاب خوان‌ها به سبب جنبش رازنوچینتسی (۱۹) و اینکه خرده بورزوایی از درون فرو میریخت، شتابنده رو به فزونی گرفت، آثار چخوف بازتاب صحنه‌ی دورتری است از دموکراتی کردن ادبیات که در آن نه تنها نویسنده توجهش را بر زندگی مردم عادی معطوف میدارد بلکه برای او نیز می‌نویسد. آیا همین امریست که چخوف را واداشت تابکوشدادبیات را تا حد ممکن به زندگی نزدیک کند و شیوه‌های ادبیش را تا آنجا که امکان دارد عیبر بر جسته سازد؟

نکته‌ی مهمتر دیگر درباره‌ی عامه‌ی خواننده‌ی روسی به غیر پنداری کردن عمومی در کشور با وجود ایده‌آل‌های سیاسی و اجتماعی بستگی دارد. پدیده‌ای موقتی که از فرو ریختگی عقاید سوسيالیست تخیلی به وجود آمده بود. معهداً این

پدیده بریک نسل تمام خواننده نویسنده اثر گداشت. تغییرات اجتماعی لحظه‌ای که در دو دهه بعد از اصلاح اجتماعی در روسیه رخداد، چنان مسائلی را به وجود آورد که تنها در دوره‌ی دورتری از تحول تاریخی کشور میتوانست حل گردد. حالت آشفته‌ی جامعه‌ی آن زمان و مسیر نا مطمئنی که می‌بیمود باعث شد تا نویسنده‌گان سل جوانتر از حق خود عدول کنند و بعنوان معلم و رایزن سخن گویند. همچنانکه تولستوی، داستایفسکی و لسکوف کردند. این حالت آنها را رهنمون کرد تا در برداشت پدیده‌های معاصر، تصوری‌های تقلیدی را چه سیاسی، مذهبی یا اخلاقی رد کنند و بیشترین اهمیت را بر نقطه نظر بدون غرض و تعصب فائل باشند.

تأکید بر توصیف تا داستانگوئی یا بحث و جدل، چخوف را قادر می‌سازد تا با شیوه‌هایی که از آن سخن راندیم در داستانهایش اثری از جریان مستقل زندگی بیافریند.

پانویس‌ها:

- ۱- از م. گورگی. مجموعه آثار درسی جلد، ج ۲۸، مسکو ۱۹۵۶ ص ۱۳، (به زبان روسی)
- ۲- میراث ادبی، جلد ۶۱، مسکو ۱۹۶۰، ص ۸۲۰ به روسی
- ۳- ۶. چخوف، مجموعه آثار و نامه‌ها در بیست جلد - جلد هشتم مسکو ۱۹۴۷، ص ۱۵۷ به روسی.
- ۴- همان کتاب جلد ۱۴ ص ۲۰۸.
- ۵- همان کتاب جلد ۱۵ ص ۳۷۵
- ۶- ایلیا ارنبورگ: بازخوانی چخوف، مسکو ۱۹۶۰ ص ۸۶ به روسی
- ۷- ن. لسکوف، مجموعه آثار در ۱۱ جلد، جلد نهم ص ۳۴۰ به روسی
- ۸- چخوف، مجموعه آثار جلد نهم، مسکو ۱۹۴۸ ص ۳۲۸
- ۹- ن. لسکوف، جلد نهم، ص ۳۴۵

- ۱۰- آ، چخوف، مجموعه آثار، جلد نهم ۱۹۴۸، ص ۳۴۸
- ۱۱- همان کتاب ص ۳۳۶
- ۱۲- ن. لسکوف مجموعه آثار، جلد نهم ص ۳۴۰
- ۱۳- همان کتاب ص ۳۵۵
- ۱۴- چخوف. مجموعه آثار جلد نهم ص ۳۴۱
- ۱۵- ل. تولستوی. مجموعه آثار ج ۲۶، مسکو ۱۹۳۶ ص ۱۹۳۶-۶۸ به روسی
- ۱۶- ل. تولستوی، مرگ ایوان ایلیچ، ترجمه مهندس گاظم انصاری، کتاب هفته شماره ۳۹ مرداد سال ۱۳۴۱ ص ۲۰
- ۱۷- چخوف. مجموعه آثار، جلد ۹ ص ۷
- ۱۸- همان کتاب، جلد هشتم ص ۲ - ۱۸۱
- ۱۹- اسمی است که در نیمه‌ی قرن نوزدهم به تمامی اعضای گروه روشنفکران روسیه داده شده بود. این گروه تشکیل شده بود از طبقات مختلف اجتماعی دهقانان، روحانیون، و نجباشی که از مقام اجتماعی محروم شده بودند.

طنز در آثار شولوخوف

نوشته: ل. یاکیمنکو

طنز در آثار شولوخوف

نوشته: ل. یاکیننکو

شولوخوف، خصلت‌های تازه‌ای را، که به تدریج بخشی از زندگی و طبیعت هر شخص میگردد، به سادگی نشان نمیدهد، بلکه از راه نبرد بین کهنه و نو در تمام زمینه‌های تاریخی و اجتماعی از این خصلت‌ها تصویری بزرگ و جامع نقش می‌زند. وی این تصویر را به صورت مبارزهٔ وحشیانهٔ طبقاتی بین دو اردوی کاملاً "مشخص ارائه می‌دهد. از یکسو، روستاییان بی‌چیز و متوسط الحال، نمایندگان قدرت خلاق مردم و فداکاری‌های سورانگیزان به سبب ساختن دنیابی جدید و بهتر، قراردارند، و از سوی دیگر، اردوی کولاک‌ها و محافظان سفید، به رهبری پولوتسف و استرونف، نمایندهٔ نیروهای گذشته. در این حالت که موقعیت زمینداری کاملاً "دگرگون شده و نظام جدیدی پا گرفته، در قلب کوندرات مایدانیکوف با گذشته مبارزه‌ای بی‌گیر و خصم‌انه در میگیرد، یا اینکه همان گذشته، بار دیگر و به ناگاه، سر بر می‌آورد و به تدریج خود را در چهرهٔ شوخ با با شجورکار مینمایاند که با خجالت بسیار میدان

جنگ را ترک کرده و شرمگین و سربزیر در میان قهقهه‌های سرور آمیز خنده مجسم میگردد.

شولوخوف برای طنز حسی عالی و نیرومند دارد. یکی از کیفیت‌های ارزشمند استعداد وی توانایی او است در دیدن جانب مضحک زندگی به همان قدرتی که جانب ترازیک آنرا می‌بیند. یکی از فلاسفه گفته است:

حسن طنز کیفیت، ممتاز سلامتی است... در زندگی ما چه بسا
که به همان حد ملال، طنز نیز وجود دارد و نه کمتر...

برخی منتقدان عقیده دارند که در آثار شولوخوف طنز نقش تابعی صرف را بازی می‌کند، زیرا نویسنده لازم میداند که پس از آن صحنه‌های مهیج و دراماتیک، کمی خواننده را سرگرم کند، از اینرو در جاهای مناسب جلای طنز میزند. ولی چنین عقیده‌ای درست نیست. طنز در آثار شولوخوف نقش بسیار جدی‌تری دارد. یکی از فلاسفه پس از آزمایش‌هایی که در ماهیت کمدی و ترازیدی بهکار بسته چنین گفته است:

تاریخ گامل است و هنگام گذار از دوره‌های بیشمار، شکل‌های گهنه را به خاک می‌سپارد. آخرین چهره، شکل جهان - تاریخی، چهره، کمدی آنست. خدا یان یونان، که قبلًا "درپرومته" دربند آشیل به نحو فاجعه‌آمیزی محکوم به مرگ شده‌اند، بار دیگر در گفتگوهای لوسیان مجبور به مردندند. چرا اینچنین؟ برای اینکه انسان لازم است از گذشته خود با خوشوبی جدا گردد.

اهمیت والای کمدی و طنز در ادبیات این حقیقت است که انسان با فراغت

بال و دل شاد از گذشته، خود جدا گردد. و دیگر اینکه خنده راه حال را هموار میکند و برای آینده شالوده‌های بنا میگذارد. خنده انسان را آموزش میدهد و به وی یاری میرساند تا خود را از بسیاری رسوم زشت گذشته آزاد سازد.

ارسطو در فن شعر، کمدی را شکلی از هنر میداند که: "بدترین نوع مردم را نه با جلوه دادن تمام عیوبشان بلکه به شیوه سرگرم‌کننده‌ای" تصویر میکند. وی ادامه میدهد: "طنز جزئی از زشتی است. طنز، زشت و مهیب ولی بدون گیرندگی است. "بدترین نوع انسان" کسی است که گذشته در وجودش عمیق‌تر از دیگران ریشه دوانیده است. این گذشته، در زندگی واقعی، به سبب سپری شدنش نمیتواند رنج آور باشد و در نتیجه زشت و ترسناک و خنده‌آور شده است.

پس تنها دنیای کهنه را مثال می‌آوریم و نیاز و اجتناب ناپذیری آنرا به سقوط و فنا نشان میدهیم. شولوخوف گذشته‌ای را به استهزا میگیرد که در آن انسانها اغلب علیل و از شکل افتاده‌اند. این خنده و استهزا به گذشته سرشار از احترام برای رحمتکشان است و به آنان یاری میدهد تا جامه‌های پاره و کهنه، گذشته را از تن بدرآورند، از هم بدرند، خود را به منزلت والاپی رسانند و فعالانه زندگی جدیدی را پایه‌گذاری کنند.

از تمام پیرمردان شوخ و بذله‌گویی که در نمایشگاه شخصیت‌های شولوخوف خودنمایی میکنند، بدون تردید باباشچوکار موفق ترینشان است. پانتلی پروکوفیویچ، باباساشکا و آودی بrix، دن آرام تمام در برابر شچوکار رنگ می‌باشد.. باباشچوکار خلاصه‌ای است از تمام خصلت‌های لاف و گراف‌گویی دهکده که مدام در سراسر رمان ذمین نوا آباد پرسه می‌رند.

در دن آرام، پانتلی پروکوفیویچ به گونه‌ای چشم‌گیر، مدام در مسیر زمان تغییر چهره میدهد تا سرانجام در کتاب چهارم چهره‌ای تراژدی - کمیک پیدا

میکند. پانتلی پروکوفیه ویچ به لحن جنگجویانه و لاف و گراف خود که جز حرف چیزی نیست و کوشش‌های مداومش به قصد خزیدن از صحنه جنگ به خانه آگاه بیست، بیهوده لاف زدن‌های وی از شجاعت فرزندش به همان اندازه که این تریشه هم از آن کنده است حجت دارد. فرار بزدلانه‌اش از خدمت، عقل معاش وی که به پستی و لثامت گرایش دارد و کوشش‌هایش برای اینکه چیزها را بهمان اندازه، فقدانشان در تحولات جنگ داخلی ناچیز شمارد، همه و همه، تماس‌های طنزآمیزی است با شخصیت پانتلی پروکوفیه ویچ.

این طنزنمایی است که ترازدی توانفرسای جنگ، از دستدادن‌ها و سختی‌هایی را که برای خانواده رخ داده، سدرگمی رنج‌آور و شکست کامل فرد را در درک رویدادهای واقعی پنهان میکند.

ولی باباشچوکار چهره‌ای کاملاً کمیک است. طنز در پانتلی پروکوفیه ویچ، در تباین بین افکار و احساسات او و واقعیت سالهای جنگ است، حال آنکه در باباشچوکار سایه، رنجی هم وجود ندارد. خصلت‌های گذشته در باباشچوکار بین شخصیت او و واقعیت، برخوردي در اماتیکوار ایجاد نمیکند. بر عکس، همدردیها و همدلیهایش تمامی به جانب واقعیتی جدید گرایش دارند که در وجودش بهبودی والا پدید می‌ورد.

تفاوت کلی بین شچوکار واقعی و آنچه که تصور میکند بایستی باشد، حالت کمیک دارد.

همواره بین آرمانهای پیشرو و بازمانده‌های گذشته که "عمیقاً" در وجود انسان ریشه دوانیده، تضادی ایجاد میگردد. شولوخوف این تضاد را در چهره باباشچوکار به شیوه، طنزآمیزی ارائه میدهد.

شچوکار خود را "شهیدی برای نیروی شوروی،" یک "قهرمان،" مردی

شجاع، پابرجا و هنگام ضرورت پرشور می‌پندارد و آماده است تا اگر "خونش به جوش آید" ، "قصابی راه بیندارد" ، نه تنها سگی را که به او حمله کرده و کنش را گرفته و پاره پاره کرده، بلکه تیتوک وزن تیتوک را هم به قتل برساند. آرمان باباشچوکار به زمان حال وابسته است و دوست دارد که مانند داویدوف، ناگولنوف و رازمیوتوف جلوه کند. او همواره آرزو داشته در ردیف افراد فعال و با ارزش درآید ولی چه میتوان کرد که از همان بچگی چرخ زندگیش کج رفته است. دروغ پرداز و منجم و لاف زن و در واقع آدمی تو خالی بارآمده است. چه شرایطی وجود داشته که طبیعت یک انسان بدینگونه نا موفق شکل بگیرد ؟ باباشچوکار سرگذشت زندگی خود را برای داویدوف چنین آغاز میکند :

از همان بچگی چرخ زندگیم گنجی رفته، تا الانش هم باز همینه.
انگار تمام عمرم باد مرآ برداشته، گاه تو چاله انداخته، گاه به
این و گاه به آن چیز سفت زده و پدرم را درآورده ...

در سراسر زندگی درازمدت باباشچوکار بدختی پشت بدختی روی میدهد. او چنان مفلس و درمانده است که حتی یابوی پیری به دست نمیآورد تا روی زمین به کار گیرد. مردم در برابر واقعیت تلخ به شیوه‌های گوناگون واکنش نشان میدهند: برخی اجتماعی شده‌اند، سایرین، مثل دمید خاموش، در انزوای تاریک گذشته زیج نشسته‌اند و باباشچوکار در پس لاف و گراف پناه گرفته است.

در این لاف زدنها است که پیرمرد برای هستی لذت آورش در زندگی واقعی موازنی‌ای یافته است. هنگامی که قزاق‌ها را با داستانهای گیراییش در گردهم آیی‌های دهکده سرگرم می‌سازد، یا در شب‌نشینی‌هایی که پیش می‌آید، بدون آنکه خود آگاه باشد، از خنده سرورآمیز شنوندگانش و توجهی که جلب کرده، احساس میکند

احترام و حیثیت خود را دوباره باریافتند است. شولوخوف با مهارت هرچه تماستر به ما نشان میدهد که چگونه و در چه شرایط تاریخی واقعی چنین شکاف پوچی بین خواست بک مرد و آنچه بارآمده به وجود می‌آید.

باباشچوکار از مدتها پیش از انقلاب لافزن و چاخان سوده است. ولی بدون درنظر گرفتن رنجها و مشقت‌هایی که در شرایط حديد دیگدها ش متحمل تده، صرفاً "شخصیتی کمیک به نظر می‌آید. پس بی جهت بیست که‌وی در این رمان به عنوان شخصیتی کاملاً" توسعه یافته جلوه نمیکند تا زمانیکه مشکلات عده سه پایان میرسد، سازمان جدید کشاورزی قوام میگیرد و موسم کشت بهاره نیز فرا میرسد.

آرمان بباباشچوکار همگام با دیگرگوئیهای دیگری که در زندگی بدید می‌آید، به طرز چشم‌گیری، تعبیر می‌یابد. در داستانهای بلند وی که به پیش از انقلاب مربوط است، خود نقش زارعی "کارآمد" را داراست که راه راست خود را میروند و به نحو شگفت‌آوری در تمام معاملات تجاری و تعهدات موفق است. نظم کهنه که زیر و رو میگردد، بباباشچوکار احساس میکند و می‌فهمد که نظام حديد برای روستایی فقیری چون او همه گونه امکان و فرصت را برای کار و زندگی کاملاً" واقعی، در اختیار میگذارد. درک میکند که برای کشورش نیرویی به شمار می‌آید و دوست دارد که او را آدمی فعال و کارآ به حساب آورند. ولی او که رورگار درازی را پشت سر گذاشته، بایستی کوشش بسیار به خرج دهد تا بتواند هویت خود را عوض کند.

او حتی به این فکر می‌یافتد که بد نیست به حزب بپیوندد. مهمتر از همه او که به دنیا نیامده تا سراسر عمر را با فاطرها بگذراند، در جاییکه "تمام افراد حزب ... منزلتی کسب کرده‌اند."، و کیف چرمی به دست میگیرند. او به ناگولنوف میگوید:

"برای این آدم پیشست که بدآنم چه شغلی به‌ام رجوع میشه،

بله، و چیزهایی از این قبیل... تو هم به راهنمائی بهام بکن:
چی باید نوشت و چه جور باید نوشت. ”

در اینجا شولوخوف با مهارتی کم نظری موقعیتی سی نهایت طنزآمیز می‌فریند. در یک طرف روستایی چاخان و زبان‌بازی مانند شچوکار قرار دارد که در یک رشته تعصبات تیره گرفتار است ولی کاملاً متفاوت شده که آدمی فعال، ”قهرمان“ و ”شهیدی برای نیروی شوروی“ است و میتواند انتظار داشته باشد که او را جدی، بگیرد و حتی به سمت رهبری به‌گمارندش، از سوی دیگر، ناگلونوف نند، جدی، خشن و کم حوصله قرار دارد. اگر داویدوف به جای ناگلونوف بود احتمال هیچگونه برخوردی پیش نمی‌آید. داویدوف در برابر درخواست بابا‌شچوکار می‌خندید و به طریقی حالیش می‌کرد که وارد حزب شدن چه خصوصیات و مشکلاتی دارد. ولی شیوه رفتار ناگلونوف در برابر شچوکار به طرز دیگری است. وی در برابر پرسش بابا‌شچوکار خود را به کوچه علی‌چپ می‌زند و از او می‌پرسد:

— ”برای عید فصح کشیش آمد خانه‌ات؟“

— ”معلومه گه آمد.“

— ”باش چیزی دادی؟“

— ”خوب، البته، یکی دو تا تخم مرغ و یک تکه چربی خوک، ای، نیم فوتی می‌شد.“

— ”پس تو تا امروزش هم به خدا ایمان داری؟“

— ”ولی، البته خیلی سفت و سخت هم نه، اما اگرنا خوش بشم، یا یه گرفتاری پیش بیاد، ها، برای مثال بگیریم که آسمان گرمبه خیلی بلند صد بکنه، آنوقت طبیعی است که دعا می‌کنم و رو به خدا می‌ورم.“

روشن است که پاسخ پرسش‌ها چگونه ناگلونوف را به تدریج از کوره بهدر می‌کند.

توضیحات ناپخته، شچوکار سرانجام کفر وی را بالا میآورد و فریاد برمیآورد:

– "برو گمشو پیر خواه! به گشیش‌ها تخم مرغ نیاز میکنی، یخ را برای تظہیر آب میکشی، دلت برای شغل لک میزن، و حال آنکه تو گار خودت و امانده‌ای و یه نواله برای اسب‌ها نمیتوانی درست کنی. یه همچو گودن بی دست و پاسی را حزب میخواهش چکار؟ مسخرگیت گل کرده، ها؟ خیال میکنی هر زباله‌ای را تو حزب قبولش می‌کنند؟ همه، هنرت اینه که زبانت هرز یکرده و حکایت‌های دروغی از خودت دربیاری، برو گم شو، جوشیم نکن، من که اعصابم خراب هست، حال و وضعم بهام اجازه نمیده آرام باهات حرف بزنم. ده، برو بهات میگم."

بابا شچوکار خوب میداند که ناگولنوف به حرفهایی که میزند ایمان دارد، از اینرو عقب‌نشینی میکند.

تمام عبارت بر لبانمان خنده‌ای میآورد، ولی اوج این طنز هنگامی است که شچوکار شتاب‌زده دروازه را پشت سر ناگولنوف می‌بندد و با تأسف می‌اندیشد که:

– "بد مصب وقت بدی بود، باید میداشتم بعد از شام".

منظور والای شچوکار را متزلزل کردن زیاد هم کار آسانی نیست. اگر غیر از این بود که شچوکار نبود!

در این اپیزود، طنز از مجادلهء بین دو شخصیت بسیار متفاوت به وجود می‌آید که هر کدام خصیصه‌های مضحك خاص خود را دارند. در اینحالت عاقلانه‌ترین راهش این بود که ناگولنوف با صبر و شکیابی به شچوکار حالی میکرد که شرایط وارد شدن به حزب چیست و برای وی امکان ندارد که بتواند عضو حزب شود و بر خشم خود غلبه میکرد.

عنصر مهمی که در موقعیت یک شخصیت کمیک وجود دارد تفاوت بین گفتار و کردار این شخصیت است. بابا شچوکار بارها خود را "وحشت‌ناک" قلمداد میکند.

"از اینجا برو بیرون، زن! هم الساعه برو بیرون! ... برو بیرون و گرنه ممکنه يه
چنایت دیگه ازم سربزنه! کفرم که بالا می‌آید آدم خطرناکی میشم! می‌بینی که
کفرم بالا آومده". "اگه اون سگ نبود، تیتوک هرگز از دست من جون سالم بهدر
نمی‌برد! من خیلی خطرناکم". "عنایینی چون "وحشتناک"، " مثل یک قهرمان"
و "شهیدی برای نیروی شوروی" پسندیده‌ترین و در عین حال مناسب‌ترین القابی
است که می‌توان به شچوکار داد.

ولی شچوکار برای اینکه نشان دهد چه آدم وحشتناکی است، غیر مقتضی‌ترین
اوقات را انتخاب می‌کند. درست چند لحظه پس از اینکه به کمک داویدوف از چنگ
انگل دهکده نجات یافته، شجاعانه او را از اناق بیرون میکشد و به مرگ تهدیدش
می‌کند. در یک نفس توضیح میدهد که چگونه سگ تیتوک نزدیک بود لباسهاش را
از هم برد و چه خوش اقبال بودند قبیله؛ تیتوک که زندگیشان از این بابت به
خطر نیفتاد. از آنجا که میداند مردم با دل و جان به حرفهای وی گوش میدهند،
جزئیات قضیه را نیز موبه مو توضیح میدهد و میگوید که زن تیتوک چگونه سگ را به
او کشیده داد:

— "بگیرش، بگیرش سرگو! ، همین یکی از همه شان بدتره!

و چنان از خود بیخود میشود که میخواهد خود را نجات دهندۀ داویدوف
قلمداد کند:

— "من برای اینکه نجات پیدا کنم مثل یک قهرمان پریدم و اون میله‌رو از
تودستش بیرون کشیدم. چون اگه به من نمیخورد حتما" دخل داویدوف رو
می‌ورد.

ناگنولوف حرفش را می‌برد و میگوید:

— "پیر هستی تو، ولی مثل سگ دروغ می‌گی! بعضی‌ها تعریف می‌کنند که

چطوری از ترس سگ زدی به چاک و افتادی زمین، و اون گوشهای رو مثل گوشهای خوک شروع کرد به پیچاندن".

یکی دیگر از شوندگانش دخالت میکند و میگوید: "زیاله!". باباشچوکار بدون آنکه از نفس بیافتد با شوخی سرو صدا راه میاندازد و موضوع را عوض میکند. حکایت‌های باباشچوکار بیشتر در بارهٔ خود او است. شولوخوف تدبیر "خود نمایشی" را بهکار میگیرد. حکایت‌های پیرمرد به بهترین وجهی اختلاف بین شچوکار واقعی و آنچه را که میخواهد جلوه کند، آشکار میسازد. گهگاه چنین به نظر میرسد که وی خود را به استهزاء میگیرد و به خرج خود به شادی و سرور همگانی میپیوندد.

هنگام "شورش" ضد شوروی که وسیلهٔ گروه کثیری از روس‌تائیان گرمایاچی برای میگردد، شچوکار در یک انبار علف پنهان شده است. پس از آنکه از انبار علف بیرون می‌آید جریان را برای داویدوف تعریف میکند. هنگامیکه در انبار علف دراز کشیده بوده، احساس میکند کسی روی علف‌ها میخورد.

آه، مادر، فکر میکنم اونا به دنبال من میگرددند، اونا میخوان خون ما بریزند... و بعد او درست پا میداره روی صورت من! یک پای سمدار و پرپشم! ... فکر میکنم شیطان است! توی اون انبار تاریکی وحشتناکی بود و تومون ارواح خبیثه تاریکی رو دوست دارن. فکر میکردم حالا اون منو نگهmedاره، و تا سرحد مرگ قلقلاکم میده، من خیلی به دست زنها تا سرحد مرگ رفتم. ماجراهای وحشتناکی که من از اونا جان سالم به در بردم از حساب بیروننه! هرگز دیگر که به جای من بود، از اون آدمهای ترسور را میگویم، تا حالا صدار زهره‌ترک شده بود. همیشه اتفاق میافته که مرد خیلی زود بترسه و جا بزننه. ولی من فقط گمی سردم شد و همانجا دراز کشیدم.

حالت کمیکی در این مرحله، اغراق بیشتر مانه، خطر واقعی و ترکیب ابتدایی ترین خرافه پرستی با بزدلی و ترسوی است که با آنچه فهرمان به عنوان "یک عضو فعال" از خود ساخته کاملاً مغایرت دارد. شچوکار واقعی که در برابر ما ایستاده از ضربه، اخیر، در زانوها پیش ضعف و لرز افتاده است.

حال می‌فهمیم که او در آن حالت واقعاً چه کرده، و لاف و گراف وی پس از جریان - که میکوشد نشان دهد علیرغم جریانهای وحشتناکی که پشت سر گذاشت هنوز در ردیف آدمهای ترسو در نیامده - حتی مضحكتر از سابق جلوه میکند. چنین "وحشت"‌هایی (بزغاله‌ای که شیطان تصور شده) آنچنان مسخره و غیرواقعی هستند که تنها آدم معتقد به خدایی چون شچوکار که در وحشت "نیروهای تاریک" به سر می‌برد، ممکن است مورد حمله آنان قرار گیرد. ماجرای شچوکار با بعیدترین جزئیات ارائه شده و با اینحال چنان مأнос به نظر می‌آید که خواننده در بست آنرا می‌پذیرد و از ته دل میخندد. آنچه در وهله نخست بعید به نظر می‌رسد، در حقیقت نطفه، عمیقی از واقعیت را در بطن خود دارد. اغراق و انتخاب خصوصیات مشخص و قطعی به شیوه‌ای که اصلاح شخصیت را مخدوش نسازد، تأثیر کمیک والایی دارد.

خصوصه، بارز شچوکار اینستکه بیشتر ناظر رویدادها است تا شرکت کننده در آنها، درست چند لحظه پس از کنک خوردن از دست زنان، با حال و هوایی سخت جدی و مهم جلوه دادن خود به داویدوف میگوید:

- بهتر بود که مخفی میشدم و گرنم اگر می‌می‌داند و داویدوف را میگشند، بعدش دخل مرا هم می‌وردن. آنوقت دیگر چه کسی میماند تا پیش بازرس مرگ رفیق داویدوف را شهادت بدهد؟

این حالت "ناظر" بودن بابا شچوکار، ماهیت کمیکی آدم بیچاره‌ای را که مدعی

"میارز" بودن است، بیشتر آشکار میسازد.

شچوکار به سخن پردازی خود اعتقاد کامل دارد. وی مقاعد شده که حرفها پس سرشار از خرد جهان بینانه و شمرهٔ تجربه است. در یکی از "حملات و راجی" وی که ناگولنوف در پاسخش میگوید: "کی خفه میشی؟" و داویدوف با حالت ملایمتری میگوید: "ختمش کن پدر! سرگذشت مربوط به موضوع نیست". شچوکار ادامه میدهد که:

— "شاید نبایستی زیاد حرف بزنم، ولی وقتی حرف میزنم از مرحله پرت نیست، خاطرت جمع باشه که حرفهای من مهم نیست. حرفهای عاقلانه من نقره‌اند."

سوای قابلیت شگفت وی در سرگرم کردن افراد با حرفهای مهم و پوج، در توجه به جانب مضحك چیزها و زندگی توانایی کم نظری دارد. چشم ان کم فروغ شچوکار گهگاه با یک اشارهٔ شوخ و محیلانه و از روی عمد برق میزند. وقتی شچوکار تصمیم میگیرد تا برای همه روش سازد که چرا به دمید، میگویند "دمید خاموشه"، مثل کسی که از شکم مادرش هنرمند به دنیا آمده داستانش را به کمک نخیل رنگ و لعب میدهد. وی با مهارت هرچه تمامتر پیش درآمد زیبایی می‌آفریند — پرسش‌های کشیش هنگام اعتراف و سکوت دمید — و تفسیر اختراعی خود را می‌آفریند. شچوکار با توصیف بهت و حیرت کشیش که در برابر پرسش‌هایش هیچگونه پاسخی نمی‌شود، با مهارت هرچه تمامتر داستانش را به پایان میرساند.

— چه محکم با مشتعل زد وسط چشمهای دمید.
و دمید با صدایی بم، غرولند کنان میگوید که:

— دور غه! اون منو نزد!

بابا شچوکار با شگفتی بسیار میگوید:

— واقعاً "نژدت دمید؟ خوب، فرقی نمیگنه، من شرط میبندم که میخواسته

بزنه.

به هر حال بابا شچوکار، که بی تردید داستانگویی با استعداد و یکی از مخلوقات گمنام فرهنگ عوام است هیچگاه از میدان در نمیرود. در هر صورت کشیش باستی با مشعل خود به دمید ضربه‌ای زده باشد، در غیر اینصورت حادثه‌ای که آفریده شده کامل نیست و به زحمت می‌تواند موجب خنده و شادی افراد گردد.

در کتاب دوم زمین نوآباد، شچوکار با بیحالی و سستی صرف ادامه می‌یابد. گهگاه خود را به سادگی تکرار میکند، نمونه‌اش اشاره‌های هجوآمیز اوست در بارهٔ سخنرانیهای طویل و پرآب و تاب ناگولنوف. در موارد دیگر کارهای احمقانه‌اش از جدی بودن شخصیت کمیک وی میکاهد یا در تحول طرح بیمورد است (مانند صحنه‌ای که مایدانیکوف، داتسیوف و شالی در حزب پذیرفته میشوند).

ماجراهای شچوکار که نه روشنی بیشتری بر شخصیت وی میباشد و نه چیز تازه‌ای برآن میافزاید، فضای بی‌تعهدی از رمان را اشغال میکند. در ارتباط با این موضوع به فوری سفر او برای بررسی ممیزی زمین به ذهن میرسد.

و نتا بخش پایان داستان که شچوکار غرق در ماتم از دست دادن عزیزان خود، داویدوف و ناگولنوف است، توانایی کمیک خود را احیا نمیکند.

تصور نشود که این گفته را از جهت "تعادل انتقادی"، یا برای نشان دادن آن "ذهنیت" مشهور می‌گوییم. در حقیقت ما به آنچه شولوخوف با استعداد خستگی ناپذیری که تواناییش را داشته، به وجود آورده، در سطح بسیار عالی‌تری می‌اندیشیم.

رمان زمین نوآباد با فاجعه؛ مرگ قهرمان اصلی، داویدوف و ناگولنوف بسته می‌شود.

جای از دست رفتگان را دوستان و اعضاء پیوسته میگیرند. رازمیوتوف به سمت منشی گروه حزبی انتخاب میگردد، کوندرات مایدانیکوف رئیس مزرعه؛ اشتراکی میشود.

واریا خارلاموا تحصیلات خود را در شهر ادامه میدهد. پس از آن به دهکده باز میگردد تا به پیروی از آرمانهای محبوب خود داویدوف زندگی کند، پیروز گردد و بسازد.

طراحان ضد انقلابی از بین رفته‌اند، و زندگی در دهکده؛ قراق‌ها به‌سوی پیشرفت ادامه می‌یابد.

و بدینسان ما به آخرین صفحه؛ رمان میرسیم. با اینکه ماجراهای داستان بیش از یک‌سال را در بر نمیگیرد ولی خواننده احساس میکند که یک دوره؛ کامل زندگی را همراه با قهرمانان شولوخوف سر کرده است. یک‌سال، مدت درازی نیست ولی ماجراهای رویدادها چنان در کتاب فشرده‌اند و مادر طبیعت انسانی چنان فرو میرویم که به‌نظر می‌آید یک عصر تمام از برابر چشمانمان میگذرد.

بدین‌حاطر ناچاریم چنین نویسنده؛ "واقعاً" مستعدی را سپاس‌گوییم، نویسنده‌ای که لذت غیرقابل مقایسه؛ هنر واقعی را به ما بخشیده است، لذت دانستن و درک زندگی، مردم و افکار و احساساتشان را – لذت شناخت نیکی و زیبایی را.

افزوده‌ها

ابلوموف (۱۸۵۹)

ایوان گنچاروف سه رمان نوشته است، که دومی یا همین "ابلوموف" بهترین آنهاست. گنچاروف در این اثر استادانه نشان می‌دهد که چگونه تبلی و سنتی حتی مردم خوش قلب و نیک سرشت را تباوه و نابود می‌کند. قهرمان اصلی، تبلی، رکود، بی‌تفاوتی و رخوت مرده را چنان موئثر مجسم می‌کند که نام "ابلوموف" بسیار زود به ضرب المثل تبدیل شد.

بخش "روءایاب ابلوموف" که در آغاز رمان آمده، مشهورترین بخش رمان است، در اینجا ابلوموف با برختنی در رختخواب دراز کشیده. نویسنده جریان داستان را به کندی پیش می‌برد تا بر قوت و تأثیر موقعیت بیفزاید، و خواننده این سنتی و رخوت گریزناپذیر را که چون لجن ابلوموف را در کام کشیده هرچه بیشتر درک کند. یک فصل از کتاب می‌گذرد تا ابلوموف بالاخره از بستر بیرون بیاید!

آناکارنینا (۱۸۷۶)

دومین شاهکار تولستوی پس از "جنگ و صلح" است. در این کتاب همگام با تپش‌های قلب دختری زیبا، خون‌گرم و با احساس که شیفتهٔ عشقی راستین و پایدار است، با اوضاع سیاسی و اجتماعی آن عصر و مردم گوناگون آن آشنا می‌شویم. نویسنده که از طبقهٔ خود روی گردانده در این کتاب آشکارا بیان می‌کند که راه خوبی‌بختی بر طبقهٔ اشراف بسته شده و اینان از هر بدیختی که می‌گریزند به بدیختی دیگری گرفتار می‌آیند. قیود و آداب و رسوم تشریفاتی و مبتذل در میان آنها و زندگی واقعی سدی پدید آورده و بدتر آنکه اسارت در پنجهٔ این مقررات دست و پا گیر، خصلت انسانی را از آنان گرفته و همچون مجسمه‌های تزئینی خشک و بیروحشان ساخته است. تولستوی در اینجا مسائل گوناگون اجتماعی مانند آداب و رسوم مالکین، قوانین و نظام‌نامه‌هایی که برای سربوش گذاری بر هرج و مرج وضع کرده بودند، رسوائی و نابسامانی دستگاه‌های دولتی و حتی مسائل مهم علم و هنر و فلسفه را استادانه بیان کرده است.

اوسبنیکی، گلب (۱۸۴۳ - ۱۹۰۲)

نخستین داستان‌هایش را بزودی در سالهای دههٔ ۱۸۶۵ منتشر کرد. از سال ۱۸۶۶ به چاپ مجموعه‌ای از طرح‌ها در بارهٔ روستا زیر عنوان کلی "آداب خیابان راستریايف" مبادرت ورزید، که آوازهٔ او را به همه جا رساند.

اوسبنیکی در دههٔ ۱۸۷۵ خود را وقف بررسی زندگی سرفهای روسی کرد، و آثار درخشانی آفرید: دفترچه‌چک (۱۸۷۶)، دهقان و مشقت دهقانی (۱۸۸۵)،

نیروی خاک (۱۸۸۲) و چهره‌های فعال (۱۸۸۸). شکل نوشت‌های او بسیار روان، ساده و اصیل است.

بلینسکی، ویساریون (۱۸۴۸-۱۸۱۱)

در ابتدای صف طولانی متنقدین ادبی شرق‌گرای ادبیات روسیه جای دارد. او قالب‌های رمانتیک نویسنده‌گی را با گرایش‌های ژورنالیستی تعهد و مسئولیت نویسنده پیوند داد. تأثیر او عظیم بود، گفته‌اند که هیچ‌کس به اندازه، او بر ادبیات روس تأثیر نداشته است.

پدرش پزشک ارتشی فقیری بود. بلینسکی در دوران تحصیل در دانشگاه مسکو به محفل فلسفی استانکویچ پیوست و تحت تأثیر فلسفهٔ شلینگ قرار گرفت. در سال ۱۸۳۲ به جرم نوشتن مقاله‌ای علیه سرفداری از دانشگاه اخراج شد و به روزنامه‌نگاری روی آورد.

در سال ۱۸۳۳ کتاب "روءای ادبی" را منتشر کرد، و در این مقاله، پرشور از هنر ناب و آزادی کامل هنرمند دفاع کرد. سپس، تحت تأثیر با کوئین، به فلسفهٔ هگل گرایید. در همین زمان به جهت سو، تعبیر اصل معروف "آنجه هست، عقلانی است" هگل، به دفاع راسخانه‌ای از نظام حاکم روسیه پرداخت. اما این مرحله دیری نپائید و از سال ۱۸۴۰، تحت تأثیر راهنمایی‌های دوستاش، دیدگاه او اساساً دگرگون گشت، و او به سویالیسم روی آورد، و به صورت پیشوای غرب-گرایان پیشرو درآمد. از محترای اجتماعی هنر دفاع می‌کرد و "همسازی با واقعیت" را معیار اصلی ارزش‌گذاری هنری می‌دانست، بدانسان که حتی یک عمل اجتماعی را، از نظر زیبائی شناسی هم اساساً پراهمیت داشت. او نه تنها در تمام رویدادهای

ادبی معاصرش شرکت کرد، بلکه سیر آثار نویسنده‌گان پیشین و تمام ادبیات روس را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

بینی (۱۸۳۶)

تمام داستان پیرامون یک بینی ضرب دیده دور می‌زند. این اثر جز یک تفنن و انبوهی مطالب پوج و بی‌معنی نیست، و داستانی است که در آن، بیش از هر جای دیگر، گوگول نیروی جادوئی خود را که می‌تواند از هیچ، اثر هنری بزرگی بیافریند، آشکار می‌سازد.

پوشکین، الکساندر سرگیویچ (۱۸۳۷ - ۱۷۹۹)

این شاعر و داستان‌سرای بزرگ را امروزه پدر ادبیات نوین روس می‌دانند. هنگامی که تنها شاعری تازه‌کار و در مدرسه، ممتازی در نزدیکی پترزبورگ درس می‌خواند، در متن مهمترین جویان‌های ادبی زمان قرار گرفت. اولین اثر بزرگش، منظمه "روسلان و لیودمیلا" (۱۸۲۵) را بی‌باکانه با گفتارهای رایج و به شیوهٔ قصه‌های قوی نوشت، به‌هت اشعار آزادیخواهانه‌اش که به روحیهٔ پرشور دسا مبریستی نزدیک بود، از پایتخت به جنوب کشور تبعید شد. در جنوب شعرهای رمانیک خود را سرود که به "جنوبی‌ها" معروفند: اسیر قفقاز (۱۸۲۵)، فواره، باعجه سرای (۱۸۲۳)، برادران راهن (۱۸۲۲)، و کولی‌ها (۱۸۲۴).

پوشکین آخرین سالهای تبعید را در شمال در املاک مادری خود گذراند، ترازدی بزرگ "بوریس گودونوف" (۱۸۲۵) را در همانجا نوشت، و سپس به ادامهٔ شاهکارش رمان منظوم "یوگنی اونگین"، که در جنوب آغازکرده بود، پرداخت. پوشکین

پس از بازگشت از تبعید در سال ۱۸۲۶، گسترهٔ علاقه‌ای ادبی و میزان فعالیتش را گسترش داد. خلال پائیز پر بار ۱۸۳۰ که در بولدینو گذراند، پیش‌نویس یوگنی او نگین را به پایان برد. منظومهٔ "خانه‌ای در کولومنا"، تراژدی‌های کوچک "شوالیه آرمند"، "موتسارت و سالیری"، "میهمان سنگی"، "جشن شادی در روزگار طاعون"، و مجموعهٔ حکایات "قصدهای ایوان بلکین"، همگی را در همین زمان کوتاه نوشت. پوشکین به پژوهش‌های تاریخی نیز پرداخت، و در این زمینه "تاریخ شورش بیگانه"، و کتاب ناتمام "تاریخ پطر" را نگاشت. به دنبال دریافت آن "زمین" تاریخ که ریشه‌های جهان او را در بر داشت، شعر پولتناوا (۱۸۲۸)، چندین فصل از رمان "شکارگاه پطر کبیر" و داستان "دختر سروان" (۱۸۳۶) را بر پایهٔ مدارکی که خود گردآورده بود، نوشت.

پوشکین، در اوج خلاقیت هنری، در دوئلی که به دفاع از حیثیت همسر شرکت کرده بود، کشته شد. این فاجعه نقطهٔ فرجام توطئه‌های مداوم دستگاه تزار علیه او بود.

تولستوی، لیونیکلایویچ (۱۸۲۸ – ۱۹۱۰)

بزرگترین رمان‌نویس واقع‌گرای روسیه، در خانواده‌ای اشرافی به دنیا آمد و خود زمین‌دار بود. اما سپس علیه بیدادگری‌ها و ستمکاری‌های طبقهٔ خود شورید. از این‌رو به عنوان یک مصلح اجتماعی و فیلسوف اخلاقی چهره نمود. در سال ۱۸۸۰، بیزار و گریزان از ستم‌های طبقهٔ بسیار کش خود، به جدال با خویشتن پرداخت و همین به تفکر فلسفی خاصی انجامید که جز نوعی عرفان مسیحی نبود. کلیساً ارتودوکس این مسیحای بزرگ روزگار را تکفیر کرد. تولستوی در سال‌های واپسین زندگی به آشوبهای روحی سختی دچار شد و

تنها گریزگاه خود را در صومعه‌ها یافت. از این پس تا زمان مرگش در سال ۱۹۱۵ در کنج دیرها به اعتکاف نشسته بود. تنها مرگ توانست دریای خروشان روح او را آرام کند.

جنگ و صلح (۱۸۶۸)

تولستوی این بزرگترین رمان خود، و به گفته ماسکیم گورکی "عالی‌ترین رمان تمام ناریخ ادبیات روس" را بین سالهای ۱۸۶۵ تا ۱۸۶۸ نگاشت. این اثر توصیف عمیق و استادانه‌ای است از قیام ملت روس در برابر حمله لشکریان ناپلئون در جنگ ۱۸۱۲. پیکار بین دو نیرو که یکی با ایمان و امید به پیروزی و آزادی می‌جنگد و دیگری کورکورانه و صرفًا برای اجرای فرمان.

چخوف، آنتون پاولوویچ (۱۸۶۰ – ۱۹۰۴)

بزرگترین استاد داستان کوتاه و شکلی از نمایش است. فعالیت ادبی خود را در سن ۱۹ سالگی با نوشتن طرحهای کوتاه فکاهی و طنزهای تند انتقادی آغاز کرد. مضمون اصلی آثار اولیه او جنبه‌های مبتدل زندگی روس‌های متوسط بود. این داستانها از محبوبیت فراوانی برخوردار شدند و نمایانگر دیده تیزبین و ژرف‌کاو چخوف بودند.

چخوف از سال ۱۸۸۶ به آفرینش داستانهای جدی پرداخت که همگی طنزی تلخ و گزنه دارند. مهمترین نمایشنامه‌هایش را پس از سال ۱۸۹۷ آفرید. آثار سی‌نظیری مانند مرغ دریائی، سه خواهر، باغ آلبالو و داعی وابیا، اوج توانائی هنری او را نشان می‌دهند. بزرگترین کتاب او گزارش مستند و بسیار دقیقی است

از اوپرای دردناک زندان‌های سیبری که در سال ۱۸۹۱ تحت عنوان "جزیرهٔ ساخالین" منتشر شد و جامعهٔ روس را تکان داد.

حاجی مراد (۱۹۰۴)

از داستانهای درخشان تولستوی است که نوشتن آن را در سال ۱۸۹۶ آغاز کرد و در سال ۱۹۰۴ به پایان رساند، و پس از مرگش به چاپ رسید. تولستوی در این رمان کوشید به گرایش‌های خود در مورد "هنر عام و مطلوب"، جدا از هنر مذهبی، تجسم بخشد، و خود در مقدمهٔ کتاب تذکر می‌دهد که آن را بر پایهٔ داستانهای قومی فرقه‌ای نوشته است. "حاجی مراد" داستان جنگهای بی‌گیر مردم کوهستانی قفقاز، به سرکردگی یک رهبر جنگی و مذهبی به نام شیخ شامل علیه روسیه است. حاجی مراد که خود رئیس طایفهٔ بانفوذی است، به صرف جاه‌طلبی و به انگیزهٔ انتقام شخصی، شیخ شامل را رها می‌کند و به روس‌ها می‌پیوندد، که او را به ظاهر به لطف و در باطن با بی‌اعتمادی پذیره می‌شوند. خانوادهٔ حاجی-مراد با شیخ شامل می‌مانند، و شیخ ایشان را به عنوان گروگان نزد خود نگه می‌دارد. شوق دیدار خانواده بر حاجی چیره می‌شود و تصمیم به گیری می‌گیرد، و در راه کوهستان کشته می‌شود.

داستایفسکی، فیود و رمیخایلوویچ (۱۸۲۱ - ۱۸۸۱)

این نویسندهٔ بزرگ سراسر زندگی خود را در تضادهای دردناک به سر برداشتند زمین‌داری بود که به علت ستمکاری به دست سرفهایش کشته شده بود. داستایفسکی در سال ۱۸۴۷ به محفل پتراسفسکی پیوست که داعی سوسیالیسم

تخیلی بود. در سال ۱۸۴۹ حکومت تزار به بیرحمانه‌ترین شکلی به فعالیت‌های محفل پایان داد. داستایفسکی به مرگ محکوم شد، و در آخرین لحظه حکم او به حبس اعمال شaque تخفیف یافت. او که حالا نویسندهٔ مشهوری بود و رمان "مردم فقیر" (۱۸۴۶) او توجه بلینسکی، نکراسوف و گریگورووچ را جلب کرده بود، سالهای طولانی در زندان اعمال شaque و تبعیدگاه زیست. در این سالها جهان‌بینی او اساساً دگرگون شد. او به نحو غم‌انگیزی از شکاف میان اندیشه‌های اجتماعی پیشرو و دهقانان ستمکش آگاهی کامل داشت، و در تسلیم مطلق به ایده‌آل‌های مذهبی و اخلاقی، که به گمان او مردم رازنده‌می‌داشتند، گریز گاهی می‌جست. داستایفسکی در بازگشت به سن پطرز بورگ در دورهٔ اصلاحات، به مخالفت با نویسنده‌گانی برخاست که گرایش‌های انقلابی – دمکرات داشتند و در حقیقت اخلاف محفل پتراسفسکی بودند.

داستایفسکی تقریباً همزمان با رمان "خوارشدنگان" (۱۸۶۲) "حاطرات خانهٔ مرگ" را منتشر کرد، که در آن "طرحهای روانشناسانهٔ زندانی اعمال شaque و قربانیان آن به اوج قدرت هنری می‌رسد. تورگنیف برخی از صحنه‌های آن را "به راستی دانته‌وار" دانست و هر زن کتاب را به تابلوهای میکل آنژ تشبيه کرد. او با حساسیت یک نابغه برخورد عقاید را آشکار و ارائه کرد، و آنها را چنانکه بودند در کنش‌ها و سرنوشت‌های انسانی مجسم کرد و آزمود. حتی در جدال با مخالفین ایدئولوژیک، کوشید ترازدی آنها را نشان دهد وار آنها کارپیکاتور نساخت.

آثار داستایفسکی از نظر مهارت وی در تحلیل روانی قهرمان‌ها، همدردی با بی‌نوايان و شکست خوردها، گفتگوهای دراماتیک و درون نگری‌های عمیق و توصیف‌های نافذ زندگی (بویژه زندگی روشنفکران و پائین‌ترین لایه‌های اجتماع)

بی‌نظیر است.

بسیاری از داستانهای داستایی‌سکی، بازتاب تجربه‌های شخصی اوست. در آثار بزرگش موضوع اصلی مسئلهٔ آزادی انسان، توجیه عدل الهی و نظم جهانی است. مهمترین آثار او عبارتند از: خاطراتی از زیرزمین (۱۸۶۴)، قماریاز (۱۸۶۶)، جنایت و مکافات (۱۸۶۸)، ابله (۱۸۶۸)، همیشه شوهر (۱۸۷۰)، تسخیرشدنگان (۱۸۷۲) و برادران کارمازوف (۱۸۸۰).

دن آرام

این رمان بزرگ از حیث شرح و بسط موضوع و ذکر تفصیلات حوادث انقلاب اکثربهای شاهکار شولوخوف به شمار می‌آید، بلکه بی‌کمان یکی از بهترین آثار ادبیات رئالیسم سوسیالیستی است. شولوخوف بهترین دوران زندگی خود را بر روی این رمان گذاشت: در جوانی نوشتن آن را آغاز کرد و در سال ۱۹۲۷ که بیست و دو ساله بود جلد اول آن را به پایان برد. در سال ۱۹۲۹ جلد دوم، در سال ۱۹۳۱ جلد سوم، و سرانجام در سال ۱۹۴۵ جلد چهارم آن را منتشر کرد. یعنی پانزده سال بر روی آن کار کرد.

دن آرام، سالهای ۱۹۱۲ تا ۱۹۲۲ را در بر می‌گیرد. شولوخوف در اینجا جنگ با آلمان و انقلاب اکثرب و شورش و جنگ داخلی را در مقیاس محدود یک دیه قراق نشین و در سرنوشت یک خانواده کشاورز نسبتاً مرتفه و بهویژه یک تن از افراد آن به نام گریگوری ملخوف تصویر می‌کند. "دانستان، آرام و پرشکوه، بهسان رود دن پیش می‌رود و جریان تحول اجتماعی را با زبان مجاب کنندهٔ واقعیات، بهتر از هر بیان علمی و جزمهٔ دیگری، تشریح می‌کند، نیروهای روی هم کور و کری که در اعماق اجتماع در کار است نشان می‌دهد و معلوم می‌دارد که چگونه این نیروها

در شرایط و احوال معین ناگزیر به سطح فعالیت آگاه می‌رسند، و آن وقت بنایی که نا دیروز استوار بمنظر می‌رسید و هرکس و هرچیز در آن بجای خود بود گوئی بر اثر زلزله شکاف بر می‌دارد، دوستان به دشمنی بر می‌خیزند، آتش انتقام از هر گوشه زبانه می‌کشد و دست دژخیم بر پیکر مادر و کودکانی که راه فرار نداشته‌اند فرود می‌آید، و در میان این ارکستر هولانگیز ناله و فریاد و خشم و خونریزی و آسودگی، جوانه‌زندگی تازه‌ای سر بر می‌آورد و بهسوی خورشید گردن می‌کشد ."

دهکده؛ استپانچیکوو (۱۸۵۹)

از نمونه‌های برجسته و جامع کار داستایی‌فسکی است. ساختمان این رمان بیشتر نمایشنامه‌ای است تا نقلی و داستانی. موضوع داستان فشار و آزار روانی "فوما اپیسکین" این طفیلی ریاکار، نسبت به میزبان خود سرهنگ روستانف است. فروتنی ابله‌هایی که سرهنگ روستانف به خرج می‌دهد و بدانوسیله به اپیسکین امکان می‌دهد که وی و نزدیکانش یعنی دوستان و خدمتکاران او را شکنجه دهد، همچنین هوش و ابتکاری که اپیسکین در ابداع و خلق شیوه‌های تحقیر به کار می‌برد، احساسی از درد و رنج تحمل ناپذیری را به خواننده القا می‌کند. شاید به‌خاطر چنین نمونه‌هایی باشد که میخایلوفسکی داستایی‌فسکی را "سخت‌دل" خوانده است.

دیو (۱۸۳۹)

منظمه بسیار زیبائی است از لرمان توف که در دو مرحله از زندگی ادبی خود بر روی آن کار کرد. یکبار از سال ۱۸۲۹ تا ۱۸۳۳ و بار دیگر از سال ۱۸۳۷ طی افامتش در گرجستان، و سرانجام در سال ۱۸۳۹ آن را به پایان برد. موضوع آن

عشق و علاقه، دیوی است به یک انسان فانی. این شعر در عهد سلطنت نیکلا امکان چاپ نیافت، زیرا ساسور موضوع آن را ضد مذهبی شناخته بود. اما منظومه در نسخه‌های بسیار دست به دست گشت و در نیمه، دوم قرن نوزدهم شاید تنها شعری بود که محبوبیت عام داشت و همه آن را می‌خواندند.

رستاخیز (۱۸۹۹)

به همراه "جنگ و صلح" و "آنکار نینا" یکی از سه رمان بزرگ تولستوی است. این رمان، داستان رستاخیز معنوی قهرمان آن نخلیودوف، و دقیقاً سازگار با شرایط روحی تولستوی است. اما تغییر کیش نخلیودوف در اثر مکافهای درونی نیست، بلکه در راه انطباق خود با قوانین اخلاقی است تا بدان وسیله وجدانش را آسوده کند و به آرامش درون برسد. به گمان برخی هیچیک از آثار تولستوی از حیث ژرف نگری و تجزیه و تحلیل روح بیدادگری و ستم کشیدگی انسان به پای رستاخیز نمی‌رسد.

زمین نوآباد (۱۹۵۹)

جلد اول این رمان در سال ۱۹۳۲ منتشر شد و در سال ۱۹۵۹ تمام آن به چاپ رسید. این اثر در حقیقت دنباله "دن آرام" است، و به ایجاد مزارع اشتراکی کولخوزها در دوران سوسیالیسم می‌پردازد. پایه، کتاب بر جنگ میان دو نظام کهنه و نو است، که در تشکیل کولخوزها (۱۹۲۹ - ۱۹۳۰) شدت گرفت. رمان به ترویج انقلاب در داخل کشور و الفای مالکیت شخصی در روستاهای منظور جلوگیری از تقسیم اراضی به قطعات کوچک، و محو اصول قدیم کشت و انتقال تمام اقتصاد

روستائی به نظام سوسیالیستی است. بیشتر دهقانان که از طبقات گوناگون، مانند دارا و فقیر، بودند در آغاز اصلاحات اجتماعی که رسوم و باورهای هزار ساله‌اش را از بین و بن بر می‌انداخت، با نظر عدم اعتماد می‌نگریستند. طبقه دارا و زمین داران به مقاومت آشکار پرداختند و بخشی از لایه‌های طبقه متوسط را نیز به سوی خود کشیدند، و تنها طبقه فقیر و رعایا با اصلاحات همنوا شدند. شولوخوف در پرده‌های حماسی زمین نوآباد نشان می‌دهد که انسان رفته رفته توانایی خلاقش را برای آزاد ساختن خود از بند غریزه‌های مالکیت گذشته به کار می‌اندازد.

شنل (۱۸۴۲)

این اثر، پس از "نفوس مرده"، مهمترین رمان گوگول است. داستان قصه کارمند بی‌نوابی است که سالانه با چهارصد روبل درآمد زندگی می‌کند و تنها آرزویش داشتن یک شنل نواست. وقتی پس از مرارت‌های بسیار بول مورد نیاز را به دست می‌ورد و شنل را می‌خرد، اولین بار که از شهر خارج می‌شود به چنگ دزدانی که در کمین نشسته‌اند گرفتار می‌شود و شنل را از دست می‌دهد. گوگول با توانایی وی را با قیافه‌ای حقیر و فرودست ارائه می‌دهد. روال داستان ادغام شگفتی است از طنز خاص گوگول با توصیف رقت‌انگیز و دردناک اوضاع کارمند. شنل نأشیر فراوانی بر ادبیات روس گذاشت و موجب رواج داستانهای "نوع دوستانه" گشت.

شولوخوف، میخائل (۱۹۰۵)

در خانواده‌ای از طبقه متوسط به دنیا آمد. در جنگهای داخلی در کنار ارتش

سرخ جنگید. نخستین داستانهای کوتاهش را تحت عنوان "داستانهای از دن" در سال ۱۹۲۳ بهچاپ رساند. این داستانها به طرز شایسته‌ای نمایانگر پیوند انسان با طبیعت هستند. "دن آرام" او را به عنوان بزرگترین نویسندهٔ شوروی شناساند.

هنر شولوخوف پیوسته در پیرامون پیوند انسان با مالکیت، و توانائی او به قطع این پیوند دور می‌زند. آثار او در شمار شاهکارهای مکتب رئالیسم سوسیالیستی است. رمان‌های مهم بعدی او عبارتند از: "زمین نوا باد" و "سربندهٔ انسان".

قهرمان دوران ما (۱۸۴۵)

تنها رمان کامل لرمانتوف و یکی از والاترین نمونه‌های ادبیات روس است. "قهرمان دوران ما" شامل پنج داستان پیوسته است. نخستین داستان به نام "بلا" ماجراهای ملاقات قصه‌گو با کهنه سربازی است به نام کاپیتن ماکریم ماقریمیچ در راه تقلیلیس به قفقاز. این ماکریم داستان پچورین را باز می‌گوید که زمانی در دزی، در هنگی کوهستانی، در زیردست وی خدمت می‌کرده، و نیز داستان عشقی را که پچورین با دختری قفقازی داشته نقل می‌کند. در داستان دوم راوی با خود پچورین دیدار می‌کند و به دفترچهٔ یادداشت روزانه‌اش دست می‌پابد. سه داستان دیگر رمان مستقیماً از همین دفترچه یادداشت نقل می‌شود. اولی که "نامان" نام دارد، شرح رویدادی است که در شهری به همین نام با عده‌ای قاچاقچی از سرگذرانده، و شاهکار آثار داستانی روسیه است. پس از آن داستان "شاهزاده خانم ماری" است که می‌توان رمان کوتاهش بشمار آورد، و دفتر وقایع روزانهٔ زندگی پچورین و شرح اقامت وی در یکی از نقاط آب‌گرم قفقاز است. آخرین داستان این مجموعه "قدرگرای" نام دارد، که پچورین در آن جز

گویندگی داستان نقشی ندارد. پچورین در این داستان به تلخی از نیاکان از دست رفته‌ای یاد می‌کند که "نردها و پیروزی‌ها" را می‌شناختند.

گنچاروف، ایوان (۱۸۹۱-۱۸۱۲)

اهمیت او به خاطر تصویر شایسته‌ای است که در سه رمان بزرگ خود (یک داستان پیش‌پا افتاده، ابلوموف، و پرتگاه) از جامعهٔ روسی سالهای ۱۸۴۰-۱۸۶۰ ارائه کرده است.

گنچاروف یکی از عینی‌ترین نویسنده‌گان روس است، او نمی‌گذارد گراپش‌ها و بی‌علاقگی‌های خودش بر داوری آن ارزش‌ها تأثیر بگذارد. گنچاروف در رمانها بش زندگی را به شیوه‌ای عینی و سی‌تفاوت نسبت به خوب و بد، تصویر می‌کند. خواننده را و می‌گذارد تا به داوری خود، قضاوت درست را باز شناسد.

کودکی، ماقسیم (۱۸۶۸-۱۹۳۶)

نام اصلی او الکسی ماقسیموویچ پشکوف بود. بزرگترین نمایندهٔ مکتب رئالیسم سویالیستی و برترین نویسندهٔ ادبیات کارگری روسیه است. در سال ۱۸۹۸، وقتی که هنوز به سی سالگی نرسیده بود، ناگاه از یک روزنامه‌نگار گمنام ولایتی به مقام محبوب‌ترین نویسندهٔ زمان دست یافت. در این سالها او را - به همراه تولستوی و چخوف - یکی از سه نویسندهٔ بزرگ روس می‌دانستند.

گوگول، نیکلا واسیلیه ویچ (۱۸۵۲-۱۸۰۹)

جانشین راستین پوشکین و پدر رمان روسی. در اوکراین تولد و پرورش یافت.

پدرش زمین‌دار و نویسنده بود، که کمدی‌های او کراینی موفقی داشت. گوگول در اولین آثارش: غروبهای نزدیک دیکانکا (۱۸۲۱ - ۱۸۲۲) و میرگورود (۱۸۳۵)، اوکراین، چشم‌انداز، تاریخ، روش زندگی و فرهنگ قومی آن را برای ادبیات روس به ارمغان آورد.

در سالهای ۱۸۳۳ - ۱۸۳۵ مجموعه داستانهای سن پطرزبورگ را نوشت: بولوار نوسکی، یادداشت‌های یک دیوانه، بینی و تصویر، و سپس "شنل" را به این مجموعه افزود که به موفقیت شگرفی دست یافت، داستایفسکی یکبار در باره آن گفت: "ما همه از زیر شنل گوگول بیرون آمدیم".

گوگول در سال ۱۸۳۵ کمدی بازرس را چاپ کرد که مهمترین نمایشنامه اوست، و سرانجام در سال ۱۸۴۲ "نفوس مرده" را منتشر ساخت که بالاترین حد آفرینش و در واقع پایان آن بود. او در اوج نبوغ به روحیه اخلاق مآب مذهبی دچار شد که بر باقی ده سال زندگی او سایه افکند. در همین زمان بود که نوشت: "من به دنیا نیامده‌ام تا سازنده دوره‌ای در حوزه ادبیات باشم... من به روح و علمی جا وید در زندگی می‌اندیشم". این حالت نابسامان هتر او را سخت آشت، و از آن بدتر، او را به بیماری روانی و مرگی نابهنجام دچار کرد.

گوگول می‌پندشت که نوشه‌هایش ناکون، تنها پیش‌درآمدی بوده است برای کارهای آینده‌اش که هدف آنها بازسازی اخلاقی و مذهبی انسانها و جامعه است. این پندارهای اخلاقی با واقعیات و مفهوم عیینی آثار خود او در تضاد است. و بدینسان او کوشید که در آثارش به یک معنای "پنهان" دست یابد. اکنون شخصیت‌های آثارش را به عنوان تشخّص و تجسم رذالت‌هایی تعبیر می‌کرد که انسان در معرض آنهاست، و همچنین نهادهای از شهواتی که انسان را از دستیابی به کمال و تعالی معنوی باز می‌دارند. در آثار دوره، اخیر زندگی گوگول، به نظر

می‌رسد که همواره برخوردی میان گوگول هنرمند با گوگول اخلاق‌گرای درگیر است. شخصیت‌های گوگول، اغلب به شیوه‌ای نارسا، ویژگیهای محیط خاص زاینده آسها را مجسم می‌کند. خود گوگول در باره‌ی کی از آنها گفته است "و همیشه در میان ماست و تنها شاید پیراهن دیگری پوشیده است. اما مردم کوته فکر و نزدیک بین هستند و کسی که پیراهنش را عوض کند، به چشم آنها شخص دیگری جلوه می‌کند."

لرمان توف، میخائل (۱۸۴۱ - ۱۸۱۴)

کار ادبی خود را به عنوان شاعری رمان‌تیک آغاز کرد. در سال‌های نوجوانی

(۱۸۲۸ - ۱۸۳۴) چند نمایشنامه، شاعرانه نوشت. در سال ۱۸۳۵ بهترین نمایش رمان‌تیک خود "ماسک راد" رانگاشت. بعد نوشن رمان "شاهزاده خانم لیگوفسکایا" را آغاز کرد که در آن کوشید ترسیم جزئیات شخصیت‌های اصلی را با اراءه‌های جوآمیز محیط زندگی آنها پیوند دهد، و در آن تحت تأثیر گوگول بود. در سال ۱۸۳۷ به تأثیر از فاجعه، مرگ پوشکین شعری سرود و در آن به تزار حمله کرد. او را دستگیر کردند و به جبهه، فرقان فرستادند.

لرمان توف در دوران بلوغ آفرینش خود، سرود کالا شنیکوف بازرگان (۱۸۳۷) را به شیوه، قصیده‌های قومی نوشت. در سال ۱۸۴۰، داستانهایی که در سال ۱۸۳۹ نوشته بود در مجموعه‌ای تحت عنوان "قهرمان دوران ما" گردآورد و به چاپ رساند. بلینسکی در باره‌ی این اثر می‌نویسد: "قهرمان دوران ما، بازتاب غم‌انگیز زمان ماست". در سال ۱۸۴۰ لرمان توف بار دیگر، و ظاهراً به جرم شرک در دوئل به فرقان تبعید شد. اما دلیل اصلی "رفتار اهانت‌آمیز او" نسبت به

خانوادهٔ سلطنتی تزار بود. اندک زمانی بعد، در قفقاز در یک دوئل کشته شد.

لسكوف، نيكلاي (1821 - 1895)

پدرش یک کارمند جزء دولت بود، و خود لسکوف تا سی‌سالگی نخست در خدمات دولتی و سپس به عنوان کارگزار یک شرکت خصوصی کار کرد. تجارت او را به مناطق گوناگون روسیه کشاند، و آگاهی عالی خود را از زندگی شهری و روستایی در اولین مقاله‌ها و طرح‌هایش که در اوایل دهه ۱۸۶۰ منتشر کرد، نشان داد. زندگی هنری ادبی و اجتماعی او سرشتر از تضاد بود، و لسکوف خود آن را وضع ناجور رنجهای فزاینده نامید. او که مبارز سرخختی علیه نظام رعیتی، آزادیخواه و نویسندهٔ آثاری چون: زندگی یک زن دهقان (۱۸۶۳)، لیدی مکبث ناحیهٔ متزنسک (۱۸۶۵)، بود، روشگری انقلابی دهقانان را بانگاهی سخت شکاک می‌نگریست، و داستانهایی با همین دید نوشت: گاو وحشی (۱۸۶۳)، راهی نیست (۱۸۶۴)، و وقتی که شمشیرها کشیده می‌شوند (۱۸۷۱).

لسکوف با سری پر شور لایه‌های گوناگون اجتماع را در جستجوی انسانهای خوب، پاکدامن و درستکار کاوید، و این سیکویان را در: کشیش‌ها (۱۸۷۲)، بیگانهٔ افسون شده (۱۸۷۳)، چیزی (۱۸۸۱) و داستانهای دیگر تصور نمود. بیان لسکوف، بهویژه در سالهای آخر، به هجو می‌گراید. او شیفتهٔ زندگی ملی روس بود، و آن را به روشنی نشان داد: خنديiden گناه است (۱۸۷۱)، جزئیات زندگی یک اسف (۱۸۷۸)، یک روز زمستانی (۱۸۹۴).

زیان لسکوف فوق العاده غنی و زیباست، همچنانکه منشیکوف، یکی از منتقدین معاصر او نوشه است: "كتابهای او موزه‌ای از گویش‌های گوناگون است، و تمام ضرب‌ها و عناصر دریایی گفتار روسی را در بر می‌گیرد."

متسری (۱۸۳۹)

به همراه "دیو" یکی از دو منظمه‌های پراهمیت لرمان‌توف است. موضوع آن داستان اعتراضی است که جوانی شورشی و گردنش بـ هنگام مرگ نزد استاد خود می‌کند، که این خود مخالفت با مقررات، و نمایانگر روحیه‌ای است که هنوز صلابت خود را از دست نداده است. متسری شعری است بسیار نیرومند و می‌توان آن را در مقام قطعه‌ئی نمونه‌ای دانست که زبان شعر را به مفهوم واقعی و عالی از آغاز تا پایان حفظ می‌کند.

مردم فقیر (۱۸۴۵)

نخستین داستان داستایفسکی است، و مانند سایر آثار دورهٔ جوانی او سخت تحت تأثیر سیک گوگول است. داستایفسکی در این اثر ناتورالیسم هجوآمیز ناب گوگول را با احساس تند درآمیخت. اما پیام "مردم فقیر" پیام آثار گوگول نیست، که نفرت از ابتدال زندگی باشد، بلکه رحم و شفقت و دلسوزی شدید نسبت به موجود انسانی مضحک و مسخره پاییمال شده‌ای است که تقریباً از خصوصیات انسانی فارغ است.

"مردم فقیر" اوج ادبیات انساندوستانه دهه ۱۸۴۵ است، که در آن زمان به تأثیر از شنل گوگول سخت رایج بود. این رمان در قالب چند نامه است میان دختری که سرانجام منحرف می‌شود، و دوست او ماکار دووشکین که کارمند دولت است.

نویسنده توجه فراوانی به سیک نگارش داستان کرده و در ساختمان آن دقت و هوشمندی بسیار به کار برده، و ترتیب جزئیات و تفصیلات اثر چنان است که همه در تأثیر کلی و پیچیده اثر سهیم هستند.

مرگ ایوان ایلیچ (۱۸۸۴)

این رمان کوتاه، داستان زندگی و مرگ آدمی بسیار معمولی است. ایوان-ایلیچ از درد سلطان که بر اثر صدمه‌ای ناچیز و تصادفی بر او حادث شده می‌میرد. نویسنده در مرگ ایوان ایلیچ نیرنگ و دوره‌ئی فهرمانان داستان را توصیف می‌کند.

نفوس مرده (۱۸۴۲)

این رمان نمایانگر اوج نیروی تخیل و خلاقیت گوگول است. نفوس مرده، "اصطلاحاً" صرف‌هایی هستند که از آخرین سرشماری به بعد مرده‌اند و مالکان هنور مالیاتشان را همچنان می‌پردازند. چیچیکوف، قهرمان اصلی داستان، نقشهٔ نابکارانه‌ای دارد: او تمام ولایات را زیر پا می‌گذارد تا نفوس مرده را به معده بخورد و سپس با گروگان گذاشتن ایشان بولی به چنگ آورد. چیچیکوف بزرگترین کاریکاتور ذهن گرایی است که گوگول آفریده و تجسم و تبلور آدم فرومایه‌ای است که در عین حال بسیار خودپسند است.

نفوس مرده بدون نتیجه‌گیری پایان می‌یابد و یک اثر ناتمام باقی می‌ماند. اما خلال سفرهای چیچیکوف با انبوهی شرایط و شخصیت‌های گوناگون آشنا می‌شویم. آشتگی هویت خود چیچیکوف و اهدافش مهارت گوگول را در ارائهٔ شخصیتی واقعی و پیچیده نشان می‌دهد. ارزش رمان در طنز، شخصیت پردازی و ژرف‌نگری در زندگی روسی است. نفوس مرده اولین بازتاب اوضاع روسيه، قرن نوزدهم برای جهان بود. با اينهمه معلوم نیست که گوگول آفرینش خود را اساساً کمیک می‌دانسته یا تراژیک. (او دنباله‌ئ رمان، یا بخش دوم آن را کاملاً جدی نگاشت، اما دستنوشت را از بین برد.)

هرزن، الکساندر (۱۸۱۲ – ۱۸۷۰)

به گفتهٔ خودش، او از کسانی بود که ندای دسامبریست‌ها را پاسخ گفت و بیدار زیست. هرزن و دوست نازه سالش، شاعر آیندهٔ نیکلای او گاریف، از بودکی عهد کردند که نه تنها مردان تفکر، بلکه مردان عمل گردند. هنگامیکه هردو در دانشگاه مسکو تحصیل می‌کردند، در آنجا محفلی انقلابی سازمان یافت. و هرزن به‌خاطر عضویت در آن دستگیر شد. چندماه بعد به "ویاتکا" یک شهر ایالتی تبعید شد و بعد نا سالها بیرون از مسکو در حال تبعید می‌زیست.

هرزن در اوایل دههٔ ۱۸۴۵، در بازگشت خود، به عنوان نویسندهٔ مقالات سیاسی و رمان و داستان وارد صحنهٔ ادبی شد. آثار او: گنھکار کیست؟ (۱۸۴۷)، کلاح سیاه (۱۸۴۸)، و دکتر کروپوف (۱۸۴۷) که به تندی به نظام موجود حمله می‌کرد، به قول بلینسکی نمایانگر "اندیشه‌ای نیرومند" بود.

هرزن زندگی درونی پرشوری داشت، او بررسی همه جانبه‌ای از پیچیده‌ترین پدیده‌ها و تحولات اجتماعی به عمل آورد و به جستجوی راههایی پرداخت که به آیندهٔ اجتماعی بهتری ختم می‌شدند، و به خاطر حقیقت، هرگونه دروغ و فریب تسلی بخشی را دلیرانه کنار گذاشت.

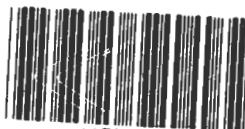
هرزن در سال ۱۸۴۷ به خارج رفت، و به عنوان یک مهاجر سیاسی، یک چاپخانهٔ روسی آزاد تأسیس کرد. مجله‌هایی که در دههٔ ۱۸۵۵ منتشر می‌کرد، نقش عظیمی در پیشرفت اندیشهٔ اجتماعی روسیه ایفا کردند، و جنبش آزادیخواهی را رواج دادند. مقاله‌های هرزن، شاهکار نوشه‌های سیاسی بود.

داستان زندگی پرماجرا و نارام او در بهترین و مشهورترین اثرش "حاطرات" (۱۸۵۲ – ۱۸۶۸) روایت شده است. به گفتهٔ هرزن: "حاطرات، اسلوب واقعی

من است. " به هر حال، او این اسلوب را بسیار آزادانه به کار برد، در بخش‌های سبک اثر به جزو، مقاله سیاسی و حتی به رساله سیاسی نزدیک می‌شد.

همزاد (۱۸۴۶)

دومین رمان کوتاه داستایفسکی است که یک‌سال پس از "مردم فقیر" منتشر شد و موقعيتی کمتر از آن بدست آورد. داستایفسکی در این داستان همچنان تحت تأثیر گوگول است، اما مایه اثر بکر و نازه است: قصه احوال کارمندی است که می‌پندارد یکی از همکارانش هویت او را دزدیده است و از فرط اندوه دیوانه می‌شود. داستانی است بر شاخ و برگ، و گاه سخت کشدار و خسته‌کننده، اما داستایفسکی رنج تحقیر شخصیت انسانی قهرمان را به خوبی باز می‌نماید و این اثر در نوع خود، که خشن و ظالمانه است، اثر هنری کاملی است.

کتابخانه تخصصی
وزارت امور فارجه

#133766#

