

سینما

کارگردانی
میرزا

خنجره آثار

عرفتیه - ولد

GARDEN

مجموعہ زندگینامہ

کاپریل گارسیا مارکز

و آثار

زندگی

جین بل-ویاڈا

ترجمہ

عرفان مجیب

هیرمند

عنوان و نام پدیدآور: گابریل گارسیا مارکز / جین بل - ویادا
مترجم: عرفان مجتبی
چاپ اول: ۱۳۶۷
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه
قیمت: ۳۸۰۰۰ تومان
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۰۸-۳۴۶-۱
صفحه‌آرایی: کارگاه نشر هیرمند
طراحی و گرافیک: هیرمند پیهر
چاپ و صحافی: اسطوره
همه‌ی حقوق برای ناشر محفوظ است.

عنوان و نام پدیدآور: گابریل گارسیا مارکز، زندگی و آثار / جین بل - ویادا / ترجمه عرفان مجتبی
.. رسشناسه بل - ویادا، جین، Gene, Bell-Villada, ۱۹۴۱، .. مشخصات نشر: تهران:
هیرمند، ۱۳۹۵ .. مشخصات ظاهری: ۴۲۲ صن. .. شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۰۸-۳۴۶-۱ ..
Garcia Márquez: the Man and His Work, c.2010: ۲nd ed .. موضوع: گارسیا مارکز، گابریل، ۱۹۲۷ - ۲۰۱۴ .. موضوع:
یادداشت: عنوان اصلی: Garcia Marquez, Gabriel
— سرگذشت نامه .. موضوع: — Authors, Colombian – 20th century ..
شناسه افزوده: مجتبی، عرفان، ۱۳۶۳ - مترجم .. شناسه افزوده: Mojib , Erfan
— رده بندی دیوبی: ۶۴/۸۶۳ .. رده بندی کنگره: ۱۳۹۵/۵۷۴۵ی/alf /
۴۵۹۴۴۷۷ .. شماره کتابشناسی ملی: PQ ۸۱۸-۲۸

مراکز فروش:

میدان بونک، مرکز تجاری بوستان، واحد ۷۴۶ اداری

تلفن: ۴۴۴۹۸۷۰۹

www.hirmandpublication.com

شهرکتاب بوستان: بونک، مرکز تجاری بوستان، دور رینگ مرکزی

تلفن: ۴۴۴۹۸۳۴۵ www.bbookcity.com

فهرست

۷	درباره‌ی نویسنده
۹	پیش‌گفتار مترجم
۱۵	فصل اول: پیش‌زمینه‌ها
۱۷	یک: رمان
۳۵	دو: سرزمین
۷۳	سه: زندگی
۱۰۵	چهار: گارسیا مارکز و سیاست
۱۱۵	پنج: مطالعات
۱۴۷	فصل دوم: آثار
۱۴۹	شش: تاریخچه‌ی ماکوندو
۱۸۳	هفت: استاد گونه‌های داستانی کوتاه
۲۳۵	هشت: تأثیفات دوران جوانی و کارآموزی
۲۴۹	نه: کالبدشناسی استبداد
۲۸۵	ده: رمان‌نویس عشق
۳۲۱	یازده: رمان بلیوار
۳۴۵	دوازده: داستان‌های عاشقانه‌ی تمام‌ناشدنی
۳۸۷	سیزده: روزنامه‌نگار و خاطره‌نویس
۴۰۹	چهارده: میراث
۴۲۱	جدول اختصارات (کتاب‌شناسی اسپانیایی)
۴۲۳	جدول اختصارات (کتاب‌شناسی انگلیسی)
۴۲۵	کتاب‌شناسی فارسی
۴۳۳	کتابنامه

درباره‌ی نویسنده

جین بل-سویادا در سال ۱۹۴۱ از مادری اهل هاوایی و پدری اروپایی-آمریکایی در هایتی متولد شد. پیش از اقامت در آمریکا، در پورتوريکو، ونزوئلا و کوبا زندگی کرد. با این که انگلیسی زبان اولش است، به اسپانیایی نیز کاملاً تسلط دارد. با این وجود، علی‌رغم سال‌ها زندگی در شمال و جنوب قاره‌ی امریکا هرگز به هیچ کشوری احساس تعلق نکرده و همواره خود را «خانه به دوشی جهانی» خوانده است.

بل-سویادا که منتقد ادبی، رمان‌نویس و مدرس ادبیات است، در طول عمر حرفه‌ای خود به پژوهش در مدرنیسم، رئالیسم جادویی و ادبیات آمریکای لاتین پرداخته است. از میان تأثیفات او که بیشتر حوزه‌های علاقه‌مندی اش را در بر می‌گیرند می‌توان به عنایون زیر اشاره کرد: آثار داستانی از جمله رمان «ممای کارلوس چادویک: رمانی درباره زندگی دانشجویی و وحشت سیاسی» (۱۹۹۰)، مجموعه‌ی داستان کوتاه «پیانیستی که عاشق آین رند بود» (۱۹۹۸) و آثار حوزه‌ی نقد ادبی‌ای چون «هنر برای هنر» (۱۹۹۸)، «بورخس و داستان‌هایش: گشودن راهی به هنر و ذهن نویسنده» (۲۰۰۰) و «تابوکاف: آین رند و ذهن آزادی خواه» (۲۰۱۳). بل-سویادا نسخه‌ی اولیه‌ی کتاب حاضر را در سال ۱۹۹۰ به چاپ رساند و در سال ۲۰۱۰ نسخه‌ی بهروزشده‌ی آن را روانه‌ی بازار کرد. برخلاف کتاب حاضر که با نگاهی ستایشگرانه نسبت به گارسیا مارکز نوشته شده است، بل-سویادا در نقش بر نابوکاف و آین رند منتقدی سخت‌گیر و بی‌پرواست.

این نویسنده و منتقد، که از سال ۱۹۷۵ در گروه زبان‌های لاتین تبار کالج ویلیامز در ایالت ماساچوست به پژوهش و تدریس می‌پردازد، خود دانش‌آموخته‌ی دانشگاه‌های آریزونا، برکلی و هاروارد است.

پیش‌گفتار مترجم

علاقه‌ی ایرانیان به گارسیا مارکز نه از چشم اهل فرهنگ و ادب در داخل کشور به دور مانده و نه از چشم ناظران بین‌المللی. فارغ از اخباری که گاه به سبب ممیزی آثار او یا گاه به خاطر محبوبیت آثارش نزد سیاستمداران، پس از انتشار در رسانه‌های داخلی، ابعاد جهانی به خود گرفته‌اند، منتقدان خارجی از اقبال پرشور ایرانیان به این نویسنده‌ی کلمبیایی غافل نمانده‌اند. برای نمونه، کارلوس رینکون^۱، منتقد ادبی کلمبیایی، در سرآغاز مقاله‌ای^۲ که به بررسی تأثیرات ادبیات آمریکای لاتین در خارج از زیست‌بوم اصلی اش می‌پردازد به وفور نسخه‌های «صد سال تنها‌ی» در بساط کتاب فروشان روبروی دانشگاه تهران اشاره می‌کند و آن را یکی از مصادیق باز محبوبیت فرامرزی گارسیا مارکز می‌خواند.

فارغ از کنایه‌های^۳ برخی روشنفکران ایرانی هم عصر گارسیا مارکز، این نویسنده‌ی کلمبیایی سال‌هast قلب مخاطبان فارسی‌زبان را به تسخیر خود درآورده و البته در فقدان قوانین حامی حقوق مؤلفان بین‌المللی، مترجمان زیادی رانیز برای ترجمه‌ی آثارش دست به قلم کرده است. در آشفته‌بازار^۴ ترجمه‌های رنگارنگ و مجموعه‌هایی که هر بار با عنوان و طرح جلدی تجدید چاپ می‌شوند، حتی ضعیفترین ترجمه‌های آثار گارسیا مارکز هم اغلب به تیرازهای بالا می‌رسند و از اقبال در خور توجهی بهره‌مند می‌شوند. «صد سال تنها‌ی» هنوز پس از گذشت قریب به نیم قرن از تاریخ انتشار اولین ترجمه‌اش^۵ در زمرة‌ی محبوب‌ترین آثار داستانی در بین فارسی‌زبانان است. با این که کسب آمار دقیق نسخه‌های به فروش رفته‌ی آثار گارسیا مارکز با وضع موجود عملی نیست، حدود شانزده ترجمه‌ی مختلفی که تنها از «صد سال تنها‌ی» در بازار دست به دست می‌شود خود گویای اقبال خوانندگان ایرانی به این نویسنده‌ی کلمبیایی است.

1. Carlos Rincón

2. Streams out of Control: The Latin American

۲. احمد شاملو در خلال مصاحبه‌ای با محمد محمدعلی در فروردین ۱۳۶۶ غلامحسین ساعدی را پیشکسوت کابریل گارسیا مارکز خواند. چند سال بعد رضا براهنی در مصاحبه‌ای با احسان جعفری در اشاره‌ای به گارسیا مارکز خاستگاه زمان روایی مارکزی را داستان‌های کهن ایرانی می‌خواند و با اشاره به «عزاداران بیل» غلامحسین ساعدی و «روزگار دوزخی آقای آیاز» به تقدم ادبی ایرانی در برخورد «هزاره‌ای» با زمان رمان نسبت به گارسیا مارکز تأکید می‌کند.^۶

۴. «صد سال تنها‌ی» را نخستین بار بهمن فرزاده در سال ۱۳۵۳ از ایتالیایی به فارسی برگرداند. هرچند نخستین ترجمه از آثار گارسیا مارکز به فارسی را الحمد میرعلایی در آبان ۱۳۴۷ در دوین شماره‌ی مجله نگین منتشر کرد.^۷

این علاقه‌ی زایدالوصف، البته، تنها به قشر کتابخوان و به حوزه‌ی ادبیات منحصر نمی‌شود. تماشاخانه‌های کشور به تابع میزان اقتباس‌های نمایشی از آثار گارسیا مارکز هستند، کاربران شبکه‌های مجازی نام شخصیت‌های داستان‌های گارسیا مارکز را به عنوان نام کاربری خود برمی‌گزینند، قطعات موسیقی با نام شخصیت‌های «صد سال تنها» به بازار می‌آیند و روزنامه‌نگاران ایرانی مرتبأً از الگوهای نحوی عنوان‌رمان‌های گارسیا مارکز تیترهای خبری می‌سازند. به علاوه، در هفدهم آوریل ۲۰۱۴ هنگامی که خبر مرگ این اسطوره‌ی داستان‌نویسی در رسانه‌ها مخابره شد، ایرانیان در سراسر جهان در فضای مجازی و حقیقی به ادای احترام به این نویسنده‌ی جادونگار و میراث گران‌سنگش پرداختند. بدیهی است که چنین علاقه‌هایی در انحصار خوانندگان ایرانی نیست و در سراسر جهان مصاديق شگفت‌انگیزی دارد. برای نمونه، چنان‌که بل‌سویا در کتاب حاضر روایت می‌کند، یک بانوی سالخوردگی روس پس از خواندن «صد سال تنها» چنان از روایت ماکوندو شگفت‌زده شده بود که برای حصول اطمینان از آن‌چه خوانده، متن کتاب را از ابتدتا انتهای رونویسی کرد!

با این اوصاف، با گذشت چندین دهه از الفت خوانندگان ایرانی با داستان‌های گارسیا مارکز، آثار معدودی در حوزه‌ی نقد آثار این نویسنده به فارسی ترجمه شده‌اند. در حوزه‌ی زندگینامه هم تنها اثر موجود به زبان فارسی ترجمه‌ی بهمن فرزانه از زندگینامه‌ی نویسنده به قلم جرالد مارتین است که آن‌هم، در کمال شگفتی، تنها گزیده‌ای از مباحث کتاب اصلی را در برمی‌گیرد. به هر روی، کتاب حاضر در فقدان منابع لازم در حوزه‌ی شناخت آثار گارسیا مارکز منبع ارزشمندی است که ضمن ارائه‌ی نقد آثار داستانی این نویسنده به واکاوی پیشینه‌ها، سیاست‌ها، اقلیم، مطالعات و میراث او می‌پردازد و برای علاقه‌مندان و پژوهشگران آثار این نویسنده مرجعی مهم و کاربردی به شمار می‌آید. کتاب حاضر منبع استاندارد دانشگاه‌ها و کالج‌های آمریکایی در رشته‌های مطالعات امریکای لاتین است و سال‌هاست که مورد استفاده و ستایش پژوهشگران آثار گارسیا مارکز قرار می‌گیرد. برای نمونه، جرالد مارتین، زندگینامه‌نویس رسمی گارسیا مارکز به زبان انگلیسی، نه تنها این کتاب را «بهترین منبع درباره‌ی گارسیا مارکز و آثارش» می‌داند، بلکه آن را اثری «دقیق، آموزنده و دوست‌داشتنی» معرفی می‌کند.

آشنایی من با کتاب پیش رو به هنگامی برمی‌گردد که در جست‌وجوی منابع لازم برای نگارش رساله‌ی کارشناسی ارشدم با موضوع بررسی تأثیرات گارسیا مارکز بر ادبیات آمریکای شمالی بودم. اما به سبب دشواری کار ترجمه و پروژه‌های دیگری که سر راه ترجمه قرار می‌گرفتند این کار قریب به

هشت سال به درازا کشید. با این حال، خیر نهفته در این تأخیر طولانی تصمیم نویسنده برای انتشار ویراست دوم کتاب بود. پس از ترجمه‌ی بخشی از ویراست نخست که در سال ۱۹۹۰ منتشر شده بود، از طریق پروفسور بل-سویادا خبردار شدم که ویراست دومی نیز در شرف انتشار است. خوش‌بختانه، نویسنده سخاوتمندانه اضافات و تغییرات ویراست دوم را پیش از توزیع کتاب در آمریکا در اختیار گذاشت تا روند ترجمه تسریع شود. ضمناً، در آخرین تماسم با نویسنده، در ۱۶ آگوست ۲۰۱۶، مطمئن شدم که ویراست دوم (۲۰۱۰) آخرین ویراست کتاب خواهد بود و قصدی برای بهروز رسانی کتاب وجود ندارد. البته با توجه به تصمیم گارسیا مارکز به بازنیستگی زودهنگام، اگر ویراست دیگری هم در کار می‌بود، تغییرات نسبت به این نسخه، احتمالاً، تنها محدود به درگیری نویسنده در سال‌های واپسین عمر با بیماری فراموشی می‌شد.

ترجمه‌ی کتاب حاضر نسبت به ترجمه‌ی آثار داستانی، پیچیدگی‌های چندی داشت که مایلم در ادامه مختصراً به شرح آن‌ها پردازم. مسأله‌ی نخست این بود که ترجمه‌ی کتاب به بازخوانی دقیق مجموعه‌ی کامل آثار گارسیا مارکز نیاز داشت، توفیقی اجباری که نه تنها ارادتم را نسبت به این نویسنده فزومنی بخشد، بلکه لایه‌های جدیدی از هنر او را نیز در نظرم نمایان کرد. به علاوه، این اجبار بهانه‌ای شد که در طول سال‌های اشتغال به ترجمة آرشیوی از ترجمه‌های فارسی آثار گارسیا مارکز گردآوری کنم که بعدها در تنظیم کتاب‌شناسی فارسی گارسیا مارکز، که ضمیمه‌ی این مجلد است، به کمک آمد. البته این کار هم به سبب وجود ترجمه‌های متعدد دشواری‌های خاص خودش را داشت. در حالی که شمار کتاب‌های منتشر شده از گارسیا مارکز در زبان انگلیسی تنها ۱۴ مجلد است، در زبان فارسی این عدد از صد نسخه تجاوز می‌کند. همچنین، فرایند ترجمه با سه نوع چالش نیز همراه بود که در ادامه به شرح آن‌ها خواهم پرداخت تا هم گزارشی از روند کار ترجمه باشد و هم خوانندگان را در استفاده‌ی آسان‌تر از کتاب یاری کند.

(۱) چالش دشواری‌های متن: متن بل-سویادا بازبانی استعاری و پیچیده، دشوارنویسی و جملات بلند و عبارات مутراضه‌ی فراوان سخت به ترجمه در می‌آید. برای رفع این مشکل ضمن پرهیز از ساده‌سازی و خلاصه‌نویسی که آفت ترجمه‌های امروز در حوزه‌ی نقد ادبی است، کوشیده‌ام که تا جای ممکن باشکستن جملات طولانی و استفاده از پانوشت‌ها به فهم و خوش‌خوانی نوشته کمک کنم. با این وجود، نظر به این که سهل الوصول بودن اولویت اصلی متنی آکادمیک در حوزه‌ی نقد ادبی نیست، گمان می‌کنم بهره‌مندی از کتاب حاضر تا حدی مستلزم توجه مضاعف از جانب خواننده باشد.

(۲) چالش پانوشت‌ها: کتاب حاضر، همان‌گونه که تعداد پانوشت‌های متعددش نشان می‌دهد، سرشار از اصطلاحات حوزه‌ی نقد ادبی، اشارات تاریخی و اسطوره‌ای و ارجاعات به متون ادبی، سینمایی

و موسیقایی است. برای سهولت بهره‌مندی از این اشارات فرامتنی چندین نوع پانوشت در ترجمه به کار گرفته شده است. **پانوشت‌های نوع نخست** ضبط اسامی خارجی موجود در کتاب هستند که عیناً به شکلی که در متن اصلی آمده منعکس شده‌اند. **پانوشت‌های نوع دوم** توضیح پدیده‌ها یا اصطلاحاتی هستند که احتمال می‌دهم برای برخی خوانندگان به تشریح بیشتری نیاز داشته باشد یا غفلت از آن‌ها موجب بدخوانی متن شود. در چنین مواردی، با علم به این که پاره‌ای از توضیحات ممکن است برای شماری از خوانندگان بدیهی به نظر بیاید، تصمیم به پرگویی گرفتم تا طیف گسترده‌تری از خوانندگان از کتاب بهره‌مند شوند. **گونه‌ی سوم پانوشت‌ها** مشتمل بر منابع و مراجعی هستند که در متن اصلی به عنوان یادداشت‌هایی در انتهای فصول آمده‌اند. این منابع و مراجع خود بر دو قسم‌اند: قسم اول به آثار داستانی و غیرداستانی گارسیا مارکز ارجاع می‌دهند و با دو سری حروف مخفف لاتین (یکی برای اشاره به منابع انگلیسی و دیگری برای منابع اسپانیایی) به همراه شماره‌ی صفحه نشان داده شده‌اند (مثالاً OYS که مخفف «صد سال تنهایی» به انگلیسی و CAS که مخفف همان کتاب به زبان اسپانیایی است). برای استفاده از این قسم از پانوشت‌ها «فهرست اختصارات کتاب‌شناسی» به زبان اسپانیایی و انگلیسی در انتهای کتاب آمده که همچنان که از عنوان آن برمی‌آید در عین حال حکم کتاب‌شناسی آثار گارسیا مارکز به زبان انگلیسی و اسپانیایی را هم دارد. قسم دوم منابع ثانویه‌ای هستند که با ذکر نام نویسنده، عنوان اثر و شماره صفحه‌ی منبع مورد نظر مشخص شده‌اند. **گونه‌ی چهارم پانوشت‌ها** به ضبط عناوین کتاب‌های مورد اشاره در متن اختصاص دارد. در این مورد سعی شده تا جایی که ممکن است به ترجمه‌های موجود در بازار استناد شود تا خواننده دچار سردرگمی نشود. با این حال، حتی المقدور، سایر ترجمه‌های نیز ذکر شده‌اند و در مواردی که عناوین موجود فاقد دقت لازم تشخیص داده شده‌اند، خودم عنوان را از نو ترجمه کرده‌ام. **گونه‌ی پنجم پانوشت‌ها** مربوط به جملاتی از متن آثار گارسیا مارکز به زبان اسپانیایی است. در این موارد هرگاه که مراد از آوردن نقل قول مذاقه در ترجمه است، ترجمه‌ی انگلیسی جملات نیز جهت سهولت کار خواننده در تطبیق ترجمه‌ها ذکر شده است.

(۳) چالش تلفظ اسامی: اضافه شدن زبان اسپانیایی به عنوان بعد سوم ترجمه تمهدات ویژه‌ای در ضبط اسامی می‌طلبد. چنان‌که ممکن است خوانندگان آشنا با زبان اسپانیایی اطلاع داشته باشند، به سبب ترجمه‌ی آثار نویسنده‌گان آمریکای لاتین از زبان‌هایی به جز زبان اسپانیایی (عمدتاً انگلیسی، فرانسه و ایتالیایی) قواعد تلفظ اسامی در زبان اسپانیایی آن چنان که شایسته است در ترجمه‌های فارسی رعایت

نشده‌اند. برای مثال، با آن که نام خانوادگی «مارکز» در اسپانیایی «مارکس» تلفظ می‌شود^۱ (با تلفظ سین به سبکی که اعراب «ث» را یا انگلیسی‌ها در برخی واژگان «th» را تلفظ می‌کنند) این نام در زبان فارسی از همان ابتدا به غلط استفاده می‌شده است. به همین سبب، کوشیده‌ام که در متن حاضر ترجمه‌هایی دقیقی از اسمی اسپانیایی ثبت کنم که بعضاً با ضبط آشنای آن‌ها متفاوت است. هرچند بنا به قاعده‌ی صحیح بودن غلط مشهور، مراقب بودهام که در این رهگذر اسمی جا افتاده‌تر را به حال خود رها کنم. بنا بر همین قاعده، مثلاً، به جای «هابانا» از همان شکل ناصحیح «هاوانا» یا به جای «آینده» از همان «آنده» استفاده کرده‌ام. به علاوه، به سبب وفور اسمی خاص از زبان‌های مختلف (اسپانیایی و انگلیسی و فرانسوی و ایتالیایی) سعی کرده‌ام تا تلفظ هر اسم در زبان اصلی ضبط شود. با این وجود، استثنای این قانون در مواردی بروز می‌کند که تلفظی دیگر در فارسی رایج است (برای مثال «کریستف کلمب» که ضبط فرانسوی نام این کاشف و دریانورد ایتالیایی است^۲).

در ادامه مایلم از دوستان، همکاران و عزیزانی که مرا در به انجام رساندن این ترجمه یاری کرده‌اند تشکر کنم؛ از خانم سحر سلطانی که با دقت بیش‌تر فصول کتاب را با متن اصلی مقابله کردد و ایرادات را به من گوشزد کردن، از خانم مریم مصلی که در ترجمه‌ی متون اسپانیایی، تلفظ اسمی اسپانیایی و برطرف کردن ابهامات تاریخی حوزه‌ی اسپانیا سخاوتمندانه راهنمایی ام کردن، از دوستان عزیزم امیر ملوک‌پور و محمدرضا مخدومزاده که در ترجمه‌ی اصلاحات موسیقی کمک کردن، از فردی لؤلؤ که در تایپ اثر کمک حالم بود، از خواهرم، مهسا مجیب که در تهیه‌ی کتاب‌شناسی فارسی و مرتب کردن منابع و مراجع کمک کرد، از احمد میرطالبی که لطفش را بانمونه‌خوانی عاجل نسخه‌ی نهایی ترجمه شامل حالم کرد، از دوست کلمبیایی ام، ریکا سالسار که پاره‌ای از ابهامات اقلیمی حوزه‌ی کلمبیا را برطرف نمود، از اساتید گران‌قدرم دکتر لیم چی سینک فقید و دکتر اتو استین‌مایر که مشوقم برای ترجمه‌ی این اثر بودند، از جین بل‌بیادا که اضافات ویراست دوم را پیش از انتشار در اختیار گذاشت و پاسخگوی پرسش‌های متعدد در رهگذر ترجمه بود، از کارمندان محترم نشر هیرمند به ویژه آقای علی میمندی که مرتب‌آیینه‌گیر روند کار بودند و تأخیرهایم را با شکیبایی تاب آوردن و در پایان از سینا بهشتی که بازخوانی نهایی متن را به عهده داشت و در این رهگذر نکات ذی قیمت فراوانی در جهت بهبود نظر ترجمه متذکر شد.

۱. البته یک احتمال این است که به سبب اشتباه نشدن نام کارسیا مارکز با کارل مارکس چنین تصمیمی تعمدآ اتخاذ شده باشد. هرچند با نگاه به الگوی این خطاهای در تلفظ (مثلاً «خوسه» به شکل «خوزه» ضبط شده است) این احتمال چندان قوی نیست. م.

۲. از سال‌های نخست زندگانی او اطلاعات اندکی موجود است. با این حال، اکثر تاریخ‌نگاران او را اهل جنواب ایتالیا می‌دانند، اما برخی نیز او را اسپانیایی دانسته‌اند. م.

در تمام مدتی که مشغول ترجمه‌ی این کتاب بودم، با توجه به اخباری که از وضعیت سلامت گابو به بیرون درز می‌کرد، دل نگران افعال مضارعی بودم که پس از فوت احتمالی او در سر خوانندگان به حالت ماضی تداعی می‌شد، بیمی که متأسفانه به حقیقت پیوست و هواداران گارسیا مارکز را در انده فرو برد. خوانندگان این کتاب، احتمالاً، پس از مطالعه‌ی چندین صفحه به لحن ستایشگرانه‌ی نویسنده نسبت به گارسیا مارکز پی خواهد برد. با این وجود، به عنوان یکی از علاقهمندان آثار گارسیا مارکز نهایت تلاشم را صرف کرده‌ام که با رعایت امانت مانع از این شوم که دلبستگی شخصی‌ام بر لحن ستایشگرانه‌ی نویسنده افزوده شود. در عوض، مایلم در اینجا ترجمه‌ی کتاب را به خاطره‌ی جاویدان مردی تقدیم کنم که طعم خوش ادبیات ناب را به کام میلیون‌ها نفر از ساکنان کره‌ی خاکی چشاند و به ادراکمان نسبت به جهان ابعاد تازه‌ای بخشید. بی‌شك، در غیاب گلبو، میراث او تا همیشه‌ی ادبیات جهان باقی خواهد ماند و نسل‌های بعد از ما را نیز با معجزه‌ی ادبیات جادویی اش غرق لذت خواهد کرد.

متترجم
تیر ۹۶

فصل اول:
پیش‌زمینه‌ها

یک: زمان

تنها گذر زمان می‌تواند درستی پیش‌بینی دو منتقد معاصر، موریس نادو^۱ و ریموند سوکولوف^۲ را به اثبات برساند که در آینده از نیمه‌ی دوم قرن بیستم به عنوان عصر رمان آمریکای لاتین یاد خواهد شد. با این حال، تردیدی نیست که فوران استعداد داستان‌سرایی در بخش اسپانیایی زبان قاره‌ی آمریکا بردهای خاص از تاریخ نوآوری بشر را تشکیل می‌دهد که در دهه‌ی ۱۹۴۰ با کارپتی بیر^۳ و بورخس^۴ و در دهه‌ی ۱۹۵۰ با رولفو^۵ و کورتسار^۶ آغاز شده است. در این برهه‌ی درخشان، تمدنی رنجور کلاسیک‌های بنیادین ادب خلاقه‌ی خود را فعالانه می‌آفریند و به دنیا عرضه می‌دارد و این مختص به نام چند نویسنده‌ی پیشرو و چند چهره‌ی جهانی ادبیات آمریکای لاتین (هرقدر هم که آثارشان قابل تحسین باشد) نیست، بلکه در مورد خوانندگان عام و بدنی روش‌نگر جوامع آمریکای لاتین نیز به همین مفهوم صادق است. در این برهه‌ی تاریخی حس غالب این است که این ادبیات است که اهمیت دارد و مفروضات و منشاء‌های این آثار به گفتمان سیاسی‌اجتماعی وسیع‌تری تعلق دارند که به هموارسازی مسیری حیاتی در زندگی ملل آمریکای لاتین کمک می‌کنند.

در نظر بسیاری از خوانندگان خارجی، چشم‌انداز خلاقیت آمریکای لاتین در گابریل گارسیا مارکز، چهره‌ی نمادین کشور کلمبیا، متجلی است. نویسنده‌ای که آثارش تلفیقی از خصوصیات نوشتۀ‌های تولستوی^۷ (داستان پرداز رئالیست زندگی روزمره) و فانتزی‌های پرانگاشت داستایوفسکی^۸ تخیل گرا و هجوپرداز است، بی‌شک نام گارسیا مارکز در ابتدا کتاب «صد سال تنهایی» را در اذهان تداعی می‌کند، کتابی که بیش از این که رمانی عادی باشد، پدیده‌ای است فرهنگی که به‌ندرت می‌توانیم مشابهش را در

1. Maurice Nadeau
2. Raymond Sokolov
3. Carpentier
4. Borges
5. Rulfo
6. Cortázar
7. Tolstoy
8. Dostoevsky
9. Cien años de soledad (One Hundred Years of Solitude)

عصر حاضر پیدا کنیم. «صد سال تنهایی» اثری سترگ و پیچیده است که همه‌ی جوانب ممکن زندگی بشر را در بر می‌گیرد و از بعد هنری و ساختاری، شکوه، کمال ادبی و چیره‌دستی بزرگانی چون ملویل^۱، جویس^۲، پروسست^۳، فاکنر^۴ و نابوکاف^۵ را در بهترین آثارشان در خود دارد. همه‌ی این‌ها در حالی است که کتاب، فروش بالای مستمری در کلمبیا، آمریکای لاتین و در بسیاری دیگر از کشورهای جهان به خود می‌بینند. برای مشاهده‌ی نمونه‌های دیگر تلاقی هنر برتر^۶ و موفقیت نزد مخاطبان عام بايستی به قرن نوزدهم بازگردیم، هنگامی که تک‌تک اعضای خانواده‌های فرانسوی مشتاقانه منتظر بخش بعدی داستان‌های هوگو^۷ یا بالزاک^۸ می‌نشستند یا یانکی‌ها^۹ تالارهای نمایش را برای دیدن دیکنزن^{۱۰} پرمی کردند. اگرچه تأثیر وقایع‌نگاری گارسیا مارکز^{۱۱} بر روی مخاطبان عام ماهیتی غیر قابل سنجش دارد، ارائه‌ی برخی آمار و حکایت‌ها برای نشان دادن شممه‌ای از درجه‌ی تأثیرگذاری این اثر بر خواندن‌گانش کفایت می‌کند. وقتی ادیتوریال سودآمریکانا^{۱۲}، ناشر آرژانتینی چاپ نخست «صد سال تنهایی» را در ۱۹۶۷ روانه‌ی بازار کرد، پیش‌بینی‌های اولیه، از فروش تدریجی ده هزار نسخه تا پایان سال اول حکایت می‌کردند، اما آن‌چه در واقع اتفاق افتاد، فروش هشت هزار نسخه در عرض یک هفته، آن‌هم تنهاده ایستگاه‌های متروی بوئنوس آیرس^{۱۳} بود. طولی نکشید که توفان رمان همه‌ی قاره را درنوردید. بعد از این توفان سهم‌گین، نه تنها فروش کتاب فروکش نکرد، بلکه تعداد نسخه‌های به فروش رفته در جوامع اسپانیایی‌زبان از مرز ۵ میلیون نیز فراتر رفت.

«صد سال تنهایی» از تاریخ نخستین چاپش تاکنون به بیش از سی زبان زنده‌ی دنیا ترجمه شده است (با احتساب ترجمه‌های غیرمجاز عربی و یونانی). از علاقه‌مندان این کتاب می‌توان به بیل کلینتون اشاره

1. Melville

2. Joyce

3. Proust

4. Faulkner

5. Nabokov

6. High art

7. Hugo

8. Balzac

۹. یانکی‌ها (Yankees) در این متن معادل آمریکایی‌ها استفاده شده است. م.

۱۰. دیکنزن (Dickens) در سال ۱۸۴۲ در میان استقبال گرم مردم وارد آمریکا شد. «یادداشت‌هایی از آمریکا» و «مارتین چارلز لویت» حاصل دیدار او از آمریکا بود. م.

۱۱. به «صد سال تنهایی» اشاره دارد. م.

12. Editorial Sudamericana

13. Buenos Aires

کرد. شاید به سبب همین علاقه بود که کلینتون پس از سه دهه، منع قانونی سفر گارسیا مارکز به ایالات متحده را که وزارت خارجه آمریکا در دهه ۱۹۶۰ وضع کرده بود به حال تعلیق درآورد. در واقع، خود گارسیا مارکز به سبب عقاید چپ‌گرایانه‌اش از نظر مقامات دولت ایالات متحده آمریکا همواره به عنوان عنصری خطernak شناخته می‌شد و به همین سبب سال‌ها نامش در لیست سیاه اداره مهاجرت قرار داشت و تنها اجازه‌های ورودی محدود و کوتاه برایش صادر می‌شد، اما هیچ کدام از این محدودیت‌ها موجب توقف فروش میلیونی مشهورترین اثر او در ایالات متحده نشد. در آمریکا، انتشارات آوان^۱ و هارپر کالینز^۲ حدود یک میلیون نسخه از «صد سال تنها» را به زیر چاپ برداشتند و هنوز هم مشاهده‌ی دانشجویان جوان یا منشی‌های شیک‌پوشی که در قطارهای شهری یا روی نیمکت پارک‌ها غرق خواندن «صد سال تنها» هستند در آمریکا صحنه‌ای کاملاً محتمل است.

در اتحاد جماهیر شوروی، «صد سال تنها» که در مجله‌ی ادبیات خارجی کشور چاپ می‌شد، خیلی زود به فروش یک میلیون نسخه‌ای رسید. نمونه‌ای شگفت‌انگیز از حیرتی که کتاب در روسیه برانگیخته بود (خود گارسیا مارکز همیشه با شوق و ذوقی خاص از آن یاد می‌کند) پی‌زدن روسی بود که برای اطمینان از صحت آن چه در کتاب خوانده بود، کل متن رمان را کلمه به کلمه رونویسی کرد. این در حالی است که نسخه‌ی روسی «صد سال تنها» تنها ترجمه‌ای از این کتاب بود که صحنه‌های جنسی آن سانسور شده بود. همین موضوع نشان می‌داد تنها مواضع سیاسی گارسیا مارکز نیستند که می‌توانند متولیان و حاکمان جوامع را برآشفته کنند.

اما در کلمبیا و سایر نقاط آمریکای لاتین، جایی که تأثیر کتاب گسترده‌تر و عمیق‌تر از هر جای دیگری به نظر می‌رسید و درنتیجه رمان نویس در آن جا جایگاه یک قهرمان غیررسمی را پیدا کرده بود، گارسیا مارکز صاحب وضعیتی شد که اغلب می‌توان برای قهرمانان ورزشی یا هنری‌پیشگان سینما تصور کرد. به علاوه، می‌توان به جرأت گفت که امروزه تنها نویسنده‌گان انگشت‌شماری مانند گارسیا مارکز در دنیا وجود دارند که در بین بیش تر هموطنانشان شناخته شده‌اند و اکثریت هموطنانشان دست کم یکی از آثارشان را خوانده‌اند. خود من در طول سفرم به کلمبیا مدام با مردم عادی از جمله پرستاران، فروشنده‌گان، کارگران، بانکداران، صنعتگران، کارمندان دولت و... مواجه می‌شدم که با اشتیاق از «صد سال تنها» و سایر آثار این مردم حرف می‌زند. در کلمبیا مردم عادی به پیروی از روزنامه‌نگاران کلمبیایی معمولاً از

1. Avon

2. Harper Collins

گارسیا مارکز با نام خودمانی «گابو^۱» یا حتی با شکل مصغر نامش، «گالیتو^۲» یاد می‌کنند (درست مثل این که نشریه نیویورک تایمز ای. ال داکترو^۳ را «اد^۴ بخواند). در کلمبیا تیتر اخبار هر روز بازتابی از عباراتی از داستان‌های گارسیا مارکز است و یا روایت‌های خبری از دریچه‌ی داستان‌ها یا شخصیت‌های داستانی او بیان می‌شوند. خود من در شهر بارانکیا^۵ به اماکنی با تابلوهایی چون «داروخانه‌ی ماکوندو» یا «ساختمان ماکوندو^۶» برخوردم. حتی در شهر ساحلی سانتا مارتا^۷ هتلی مدرن به نام «هتل ماکوندو» وجود دارد. مردم حکایات بسیاری از تأثیراتی که «صد سال تنها‌یی» بر خوانندگان در سرتاسر آمریکای لاتین گذاشته است، نقل می‌کنند. کارلوس فوئنس^۸، شناخته‌شده‌ترین رمان‌نویس مکزیکی، اغلب دوست دارد به این نکته اشاره کند که آشپز شخصی اش هم در زمرة خوانندگان آثار گارسیا مارکز است. گارسیا مارکز با راه‌های سخن از زن خدمتکار آرژانتینی خود به میان آورده که تا وقتی آخرین صفحه از تاریخ ماکوندو را تمام نکرد، حاضر نشد سر کار خود برگردد. او همیشه از خاطره‌ی دیدارش از مناطقی روستایی در کوبا در اوایل دهه ۱۹۷۰ به گرمی یاد می‌کند. در آن جا گروهی از کشاورزان در حین خوش‌بush کردن با او از شغلهای پرسند و هنگامی که پاسخ می‌دهد: «کارم نوشتن است»، سؤال می‌کنند «چه می‌نویسی؟» و با این کشاورزان با هم فریاد می‌زنند: «ماکوندو!

یکی از مهم‌ترین نمونه‌های اثبات قدرت مطلق کتاب گارسیا مارکز برای برانگیختن آگاهی آمریکای لاتین این خاطره‌ی رون آریاس^۹، نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی است:

«به خاطر می‌آورم روزی سوار بر اتوبوس شلوغی در کاراکاس^{۱۰} با دو خانم جوان مواجه شدم که به نظر منشی‌هایی می‌رسیدند که وقت استراحت و نهارشان را می‌گذرانند. داشتند با هم راجع به صحنه‌ای از «صد سال تنها‌یی» گپ می‌زدند و می‌خندیدند. از

-
1. Gabo
 2. Gabito
 3. E.L. Doctorow
 4. Ed
 5. Barranquilla
 6. Farmacia Macondo
 7. Edificio Macondo
 8. Santa Marta
 9. Carlos Fuentes
 10. Ron Arias
 11. Caracas

سر کنگکاوی وارد بحث و خندهشان شدم و در اواسط کار متوجه شدم حدود نیمی از جمعیت داخل اتوبوس به گفت و گوی ما پیوسته‌اند. این ماجرا برمی‌گردد به سال ۱۹۶۹، یعنی همان سالی که «صد سال تنهایی» پرفروش‌ترین کتاب سال شد. هر کس که کتاب را خوانده بود از شخصیت موردعلاقه‌اش صحبت می‌کرد و همه با صدای بلند در این باره تبادل نظر می‌کردند. در کل، رمان همه‌ی ما را چون ریسمانی به یکدیگر متصل کرده بود. از نقطه نظر تاریخی، همه‌ی ما انسان‌هایی بودیم که به نحوی از ماقوندو آمده بودیم، همه‌ی ما یکی دو دایی و عموماً داشتیم که در گیر و دار انقلاب قرار داشتند و حتماً انسان‌هایی در زندگی همه ما حضور داشتند که روزی یک مشت پروانه به دنبالشان دویده باشد.^۱

آریاس حق دارد که به دنبال تأثیر «صد سال تنهایی» بر روی مخاطبان آمریکای لاتینی‌اش و در جست‌وجوی رد پای طیف وسیع شخصیت‌های لاتین در این اثر باشد: پیغمردانی که از صبح تا شب در درگاه خانه‌شان چنبره می‌زنند، انقلابیونی که یادآور نبردهای دوران گذشته‌اند، زن‌باره‌هایی بی‌رحم، یا شخصیت اساطیری اورسولا، مادری استوار و بی‌نهایت زحمت‌کش. بی‌تردید با قدری فراتست می‌توان دستاوردهای شگرف قصه‌ی ماقوندو را مرهون نثر شفاف و سهل الوصول، شگفتی‌های آرام، روایت رگبارگونه‌ی حوادث و ماجراهای نافذ عاشقانه، صحنه‌های پر شور معاشقه‌های نفسانی، سکانس‌های خنده‌آور تخلیلی، اسطوره‌های عامیانه، فانتزی، تقریرهای دیوارنوشته‌گونه‌ی حاکی از گذشته‌ی سیاه آمریکای لاتین و از همه مهم‌تر شوخ طبعی دست‌و دل‌بازانه و عامیانه‌ی گارسیا مارکز دانست. در سراسر «صد سال تنهایی» لحن نویسنده حسی از تنفر نسبت به تمامی ارکان رسمی و حکومتی به خواننده منتقل می‌کند که چندان شبیه حس قربانیان جامعه یا شبیه حسی که از «بی‌نوایان»^۲ به خواننده منتقل می‌شود، نیست، بلکه بیش‌تر به استیصال شهر وندانی عادی می‌ماند که خود را مقهور حکومت می‌پنداشد و سعی می‌کند از طریق تلا، بازی، شهوت‌رانی و یا حتی با کار کردن، مخفیانه مطالعه کردن، عشق ورزیدن و بسنده کردن به زندگی روزمره، بهنوعی در برابر این بیداد و قهر ایستادگی کنند، حتی اگر این ایستادگی به قیمت شکست‌شان تمام شود.

گارسیا مارکز با بازگویی داستان‌های مردمان عادی آمریکای لاتین، بدون اندکی بی‌احترامی و در عین حال بدون ذره‌ای مدارا و با خلق نوعی تاریخ «از پایین» که در عین فرح‌بخشی از افتادن در دام دوسویه‌ی

1. Bruce-Novoa, Chicano Authors, p.243.

2. Les Misérables

خلق قهرمانان ایده‌آل یا قربانیان رقتانگیز دوری می‌کند، برای زندگی روزمره‌ی اهالی آمریکای لاتین شعر، جادو و منزلت به ارمنغان آورده و از این روست که می‌توان به انصاف او را مستحق عنوان «توبیسنده‌ی مردم» دانست. هنر رمان نویسی او به سبب کمال و پختگی مدرنش، درست مانند موسیقی جاز، از ارزش‌ها و تجربیات بومی سرچشم می‌گیرد. همچنان که موسیقی جز نیز علی‌رغم این که بسیاری از آموزه‌هایش را از باخ^۱، راول^۲ یا استراوینسکی^۳ گرفته، عمدتاً به گونه‌ای طبیعی از دل سلاطیق موسیقابی فرهنگ آفریقاًی-آمریکایی شکل گرفته و بالیده است. حتی لحن صمیمی‌ای که طرفداران موسیقی جز آمریکایی هنگام سخن گفتن از تلانیوس^۴ یا دوك الینگتون^۵ دارند را می‌توان با لحن مردم یا رسانه‌های اسپانیایی‌زبان در هنگام اشاره به گابو مقایسه کرد.

نمود بارز این رابطه‌ی صمیمی گارسیا مارکز با مردم آمریکای لاتین را می‌توان در احساسات و عواطف خودگوش مردم نسبت به او مشاهده کرد، ابراز احساساتی که در صحنه‌گاه بیست و یکم اکتبر سال ۱۹۸۲ در پی اعلام برنده‌ی جایزه نوبل به اوج خود رسید. «گابو: نوبل ادبیات^۶» تیتر موجز یکی از روزنامه‌های سراسری کلمبیا بود، جایی که خیابان‌هایش بالا فاصله پس از انتشار این خبر صحنه‌ی جشن‌های خیابانی و شادی و هلله‌ی ساکنانش شد.^۷ در مکزیک، جایی که گارسیا مارکز از ۱۹۷۵ در آن‌جا اقامت دارد نیز دانش‌آموzan مدرسه‌ای ابتدایی جلوی خانه‌ی او در ای پدرگال^۸ جمع شدند و با سرودهای تبریک‌آمیز به او شادباش گفتند.^۹ او، چند ساعت بعد، برای در امان ماندن از سیل تماس‌های تلفنی‌ای که به خانه‌اش می‌شد، با خودروی شخصی‌اش از خانه بیرون زد آن روز، در طول مسیر، برای مردم غریبه‌ای که به نشانه‌ی شادباش بوق مашین‌های خود را برایش به صدا در می‌آوردند، با احترام سرتکان می‌داد. در همین حال، هنگامی که خودروی بی‌امو او پشت چراغ قرمزی متوقف شدو او برای به حرکت در آوردن دوباره‌ی ماشین به مشکل برخورد، صدایی از خودروی کناری بلند شد که «آهای گابو! مثل این که تنها کاری که

1. Bach

2. Ravel

3. Stravinsky

4. Thelnoious

5. Duke Ellington

6. GABO NOBEL DE LITERATURA

7. See "Gabo," "Gabo, Nobel de Literatura," "Gabriel García Márquez, el octavo escritor de habla española que obtiene el Nobel," and "Premio Nobel a García Márquez."

8. El Pedregal

9. Santamaría, "El Nobel de Gabo" and "Quiero recibir el Nobel."

خوب از پسش بر میای جایزه‌ی نوبل بردنه!^۱» از آن به بعد، گارسیا مارکز تا حدودی از چهره‌ی اصلی خود به عنوان رمان‌نویسی صرف فراتر رفت و به نمادی اجتماعی تبدیل شد، گونه‌ی ویژه‌ای از چهره‌های عمومی که آثارشان نه تنها تحسین و احترام مردم، بلکه محبت و صمیمیت تقریباً همه را برمی‌انگیزد. بدین ترتیب، گارسیا مارکز بعد از دریافت جایزه‌ی نوبل صاحب جایگاهی شد که در زمانه‌ی ما کمتر کسی از اصحاب هنر و الای ادبیات به آن دست پیدا کرده است.

گزارش‌های این‌چنینی از علاقه‌ی مردمی به شخصیت گابو، جز دامن زدن به شایعات و حواشی ارزش دیگری ندارند، چراکه در واقع چیز زیادی به بحث در مورد نبوغ منحصر به فرد و دستاوردهای ادبی او نخواهد افزود. جایزه‌ی نوبل گارسیا مارکز به دلایل متعددی به او اعطا شد که از آن جمله می‌توان به طیف گسترده‌ی خوانندگان آثارش (به خصوص در کشورهای در حال توسعه) و همچنین فلسفه‌ی نوع‌دوستی و نگاه سیاسی رادیکال او به عنوان معیارهای اصلی بنیاد آفرند نوبل برای این انتخاب اشاره کرد در عین حال، بنیاد سوئی نوبل در بیانیه‌ی رسمی خود در مقابل معیارهای زیباشناختی آثار گارسیا مارکز نیز سر تعظیم فرود می‌آورد و تأکید می‌کند: «هر اثر جدیدی [از گارسیا مارکز] به عنوان حادثه‌ای مهم در جهان مورد استقبال متقدان مشتاق آثارش قرار می‌گیرد.» این کمیته در بازشناسی بیشتر جغرافیای انسانی او که طیف گسترده‌ای از تیپ‌های شخصیتی داستان‌هایش را شامل می‌شوند، وسعت نظر و رفعت شخصیت گارسیا مارکز را با استاید گذشته‌ی ادبیات جهان چون بالزاک و فاکنر مقایسه می‌کند. به علاوه، بنیاد نوبل «تخیل وحشی» این نویسنده‌ی کلمبیایی را به خاطر خلق آثاری که به طرز موقفيت‌آمیزی فانتزی و رئالیسم را به هم می‌آمیزد، می‌ستاید.

ممکن است بسیاری از منتقلین نظرات کمیته‌ی نوبل را به عنوان نقطه‌ی آغاز بازخوردهای ادبی به حساب نیاورند، اما در این مورد خاص گردانندگان بنیاد نوبل با کنار هم گذاشتن جنبه‌های مختلف زندگی و آثار گارسیا مارکز موارد متفاوتی را مورد تأکید قرار دادند، جنبه‌های متمایزی چون چشم‌انداز ادبی وسیع آثارش، استفاده‌ی خلاقانه‌ی او از فانتزی، اندیشه‌های سیاسی چپ‌گرایانه، محبویت بی‌اندازه و البته عظمت هنری انکارناپذیرش. در سال‌های اخیر، تجمیع چنین عناصری در یک نویسنده، چه در کشورهای پیشرفت‌هی دارای نظام سرمایه‌داری و چه در فرهنگ‌های کمونیستی، به ندرت دیده شده است. امروزه در کشورهای حوزه‌ی اقیانوس اطلسی شمالی، رمان نویسان انگشت‌شماری وجود دارند که آثار مانایی از

1. Santamaría, "Quiero recibir el Nobel con Vallenatos." See also *El Tiempo*, 22-25 October 1982, *passim*.

خود به نمایش می‌گذارند، با دید جامع دست به خلق آثار ادبی می‌زنند، از خوانندگان جهانی بهره‌مندند، در نهضت‌های مترقی شرکت می‌جویند و راه کارهای جدیدی برای افزودن تخیلات به تجربیات انسانی ارائه می‌دهند.

نباید فراموش کرد از وقتی منتقلان اهل آمریکای شمالی همچون لزلی فیدلر^۱ مرگ رمان را رسمآ اعلام کردند، زمان زیادی نمی‌گذرد در آن زمان، چشم‌انداز لمیزرع و خالی ادبیات در غرب (به جز آلمان) به همراه بهشت الکترونیکی‌ای که بعدها مارشال مک لوہان^۲ با تمرکز بر رسانه‌های دیداری نوید می‌داد حاکی از پایان روزهای شکوهمند ادبیات داستانی بود. هر چند هنگامی که به گذشته می‌نگریم، به نظر می‌رسد در حالی که آمریکایی‌ها محصولات فرهنگی داخلی‌شان را برای عرضه‌ی جهانی مناسب نمی‌بینند، کهکشان نویسنده‌گان آمریکایی لاتینی به وضوح در حال اثبات قابلیت تجدیدپذیری ژانر رمان و سرچشممه‌هایش بودند. در این میان این گارسیا مارکز بود که بیشترین تلاش را برای نجات رمان از چنگال خود رمان و رهایی آن از تنگناها و بن‌بست‌هایی که رمان نویسان اروپایی‌آمریکایی در آن گرفتار شده بودند، از خود نشان داد.

یادآوری وضعیت رمان در سال ۱۹۶۷، یعنی همان سالی که ناشر خوش‌اقبال آرژانتینی مشغول حروف‌چینی و آماده سازی وقایع‌نگاری ماکوندو بود، خالی از لطف نیست. در ایالات متحده‌ی آمریکا داستان منثور از وضعیتی بی‌سمت‌وسو و سردرگم رنج می‌برد. نورمن میلر^۳ تازه در دوران نقاھت پس از حملات ایدئولوژیک منتقلین به اثر درخشانش «ساحل بربر»^۴ (۱۹۵۱) به سر می‌برد و ثابت کرده بود که دیگر قادر به تکرار شکوه نخستین اثرش یعنی «برهنه و مرده»^۵ (۱۹۴۸) نیست. نابوکاف، دیگر رمان‌نویس پس از جنگ آمریکایی، نزدیک بود در دام «آدا»، اثر افراطی، بدخوا و عیاشانه‌اش بلغزد. در همین حال بود که رمان نویسان یهودی و رمان نویسان آنگلوساکسون پروتستان سفیدپوست^۶، علی‌رغم ناتوانی‌شان در رسیدن به فرم غنی، اجتماعی، وسیع و با فراسنی اروپایی قرن نوزدهم، روایت‌های رئالیستی سنتی را کاملاً احیا کرده بودند. آن‌ها با تمرکز بر هراس‌های شهری و جزئیات «خویشتن»^۷ نوعی از

1. Leslie Fiedler
2. Marshall McLuhan
3. Norman Mailer
4. Barbary Shore
5. The Naked and the Dead
6. Ada
7. WASP (White Anglo-Saxon Protestant)
8. Self

هنر شبه‌تنگناهراسانه^۱ به وجود آورده بودند که می‌توان آن را با عنوان «رئالیسم خود تنها پندارانه^۲» توصیف کرد.

تلاش سال بلو^۳ در رمان «ماجراهای آگی مارس^۴» برای رسیدن به داستانی کامل، از نوعی رخوت یکنواخت و بی‌جانی خاکستری رنج می‌برد. تجسم جان آپدایک^۵ از یک آرمان شهر در «زوج‌ها^۶» نیز تنها بر موضوعی بی‌مایه و مبتذل چون روابط ضربدری زوج‌ها (یا به زبان ساده چه کسی با چه کسی به بستر می‌رود) متمرکز بود که البته در غبار تعصبات مذهبی نیوانگلند^۷ محو شد. در واقع، پس از اوج‌گیری همینگوی^۸، دو پاسوس^۹، فاکنر، یا حتی رمان «استوا^{۱۰}»ی هنری میلر^{۱۱} شاهد سقوط آشکار رمان بودیم. ثروتمندترین و قدرتمندترین ملت‌های روی زمین رمان‌هایی عرضه می‌کردند که به لحاظ محتوا ضعیف و از حیث فرم بی‌مایه بودند. افسوسی که آرتور میلر^{۱۲} در سال ۱۹۵۰ نسبت به وضع تئاتر در آمریکا بروز می‌داد درباره‌ی داستان نویسی آن دهه نیز صادق بودمیلر از «محدود شدن افق‌های دید» و ناتوانی در تمیز دادن میان «موضوعات بزرگ و موضوعات پیش‌پالافتاده» و «دیدی وسیع و دیدی محدود^{۱۳}» انتقاد می‌کرد.

در زیباشناسی اتحاد جماهیر شوروی و در میان مدافعان و مقلدان آن در حلقه‌ی چپ‌های غرب مشکل دقیقاً عکس این بوده هر چند شباهتی بین‌الین نیز به چشم می‌خورد. آن‌چه ما به عنوان «رئالیسم سوسیالیستی^{۱۴}» می‌شناسیم در وضعیتی شبیه به وضعیت استقرار مجدد ژانر ادبی قرن نوزدهمی به وجود آمد. رئالیسم سوسیالیستی در سایه‌ی استقرار دیکتاتوری دولتی، اعمال قوانین اجتماعی-فرهنگی سخت و نامنطف و بروز مارکسیسم منحط که منعکس کننده‌ی مرزهای عقلانی باریک استالینیسم بود، احیا شد. داستان‌های ژانر رئالیسم سوسیالیستی، در جست‌وجوی یک «قهرمان مثبت»، از شخصیت‌پردازی

-
1. Quasi-claustrophobic art
 2. Solipsist realism
 3. Saul Bellow
 4. The Adventures of Augie March
 5. John Updike
 6. Couples
 7. New England
 8. Hemingway
 9. Dos Passos
 10. The Tropics
 11. Henry Miller
 12. Arthur Miller
 13. Quoted in Fischer, The necessity of Art, p.92.

تجسمی به نقطه‌ی عکس فردیت‌گرایی ریزبینانه می‌رسند، ذهنیت ساده‌شده‌ای که بیش از این که مناسب آثار رئالیستی باشد به کار ژانر رمانس می‌آید. این زیبایی‌شناسی به بهترین نحو در نقدهای گیورگ لوکاج^۱ مورد واکاوی قرار گرفت، لوکاج که علی‌رغم دانش شگفت‌انگیز و فرهنگ^۲ برخاسته از اروپای مرکزی اش برای همیشه در بیزاری خود نسبت به تجربه‌گرایی مدرنیستی، صدیت با «دون گرایی» در روایت و ترجیح متعصبانه‌اش به استفاده از شخصیت‌های چندلازی بالازکی، ثابت‌قدم باقی ماند. از سوی دیگر، نقدهای رئالیستی که به کمک آن اروپاییان متاثر از روس‌ها و آمریکایی‌لتینی‌ها امید داشتند معضلات اجتماعی را تقبیح کنند تنها به ظهور رمان‌هایی منجر شده بود که نه کسی می‌خواهدشان (چنان‌چه خود گارسیا مارکز بارها بدان اشاره کرده) و نه هرگز دیکتاتوری‌ای را ساقط می‌کنند. در کل، زیبایشناستی به سبک روسی نه گشایشی برای روایت‌های دون‌گرا و غیرسیاسی جنگ سرد در ایالات متحده به ارمغان آورد و نه جایگزینی برای آن‌ها ارائه کرد.

در فرانسه و شبه‌جزیره‌ی بریتانیا می‌توان گفت تنها ساموئل بکت^۳، آخرین بازمانده‌ی بزرگان آوانگارد اصولگرا، بود که حقیقتاً بستر هنری تازه‌ای را در رمان پدید آورد. کنایه‌آمیز نیست اگر بگوییم که بکت با کوچک کردن مواد خام و گستره‌ی تجربه‌گرایی‌اش، با پشت پا زدن به دوبلین باشکوه و محبوب هموطنش در «ولیس^۴» در اثر سربسته و گوشه‌گیرانه‌اش، «نامنایذیر^۵» و با فرو کاستن داستان به صدایی مخوف و زمزمه‌های آهنگین مردی تنها، به این مهم دست یافت. در کمال و زیبایی مطلق فرم و سبک نثر بکت و لحن عاطفی‌ای که به طرزی استادانه هر چیزی از طنز مبتذل تا نوستالتزی در دنک را در بر می‌گرفت، تردیدی نیست: لفظ «ترازدی-کمدی» را درست مانند نمایشنامه‌ی «در انتظار گودو^۶» که حامل این عبارت در ذیل عنوانش بود، می‌توان برای رمان‌های لاغرش نیز به کاربرد. با این وجود مالون‌ها^۷ و ماهودها^۸ و موران‌های^۹ این مینیمالیست فرانسوی‌ایرلندي (با دوچرخه‌های زهوار در رفته و چوب زیر بغل‌ها و سفرهایشان بر زمین‌های گل آلود) زیستی دارند که همان اندازه که لاغر، متروک و ناکافی است،

1. György Lukács
2. Kultur
3. Samuel Beckett
4. Ulysses
5. The Unnamable
6. Waiting for Godot
7. Malones
8. Mahoods
9. Morans

از بافتی شفاف و آشکار برخوردار است. در حالی که بارقه‌های رئالیسم در رمان‌های «وات^۱» و «مالوی^۲» بسیار خاطره‌انگیزتر از هر مطلبی است که ممکن است در آثار آپدایک یا سال بلو^۳ پیدا شود، این بارقه‌ها تهابه تأکید بر ماهیت عمیقاً خودتنها پندارانه‌ی دنیای انتخاب‌های بکت کمک می‌کنند.

در دهه‌ی ۱۹۶۰ منتقلان بسیاری کنچکاو بودند بدانند پس از ظهور رمان‌های «نام ناپذیر^۴» یا «متن‌هایی برای هیچ^۵» چه نوع داستان‌هایی بروز خواهند کرد. تحولات ادبی بعد از جنگ در فرانسه تصدیق می‌کردند که کشتی هنر روایت در شرف به گل نشستن قرار گرفته است. در فرانسه روح اکتسافات پیشناز در جنبشی جریان داشت که به جنبش رمان نو^۶ (پس از انتشار «برای یک رمان تازه^۷»، مانیفست جنجال برانگیز آلن رُب‌گری^۸) معروف شده بود. نویسنده‌گانی چون ناتالی ساروت^۹، میشل بوتو^{۱۰}، کلود سیمون^{۱۱} و خود روب‌گری^{۱۲}، در حالی که کارشن را زیر سایه‌ی دوگانه‌ی جویس و بکت ادامه می‌دادند، زرادخانه‌ی تکنیکی رمان نویسی را گسترش داند و در عوض تأثیر مانایی بر نویسنده‌گان آمریکای لاتینی در حال رشدی چون کورتلسار و سبهرو ساردوی^{۱۳} گزارند.

در همین حال، رمان نویسان نو^{۱۴} به سرعت به محدودتر کردن بیش از پیش مضامین بشری (شخصیت‌ها و احساسات، لذت‌های ساده و خام و تا حدی «روح»)، فرم رمان و محدودسازی شدید فضا به عنوان نوعی پیشرفت تدریجی، مبادرت ورزیدند. آن‌ها در پاسخ به عصر کاهش اساسی اعتبار رمان و ناتوانی رمان نویسان در خلق شخصیت‌های باورپذیر (همان طور که عنوان تکان دهنده‌ی مجموعه مقالات ناتالی ساروت، «عصر بدگمانی^{۱۵}» هم اشاره می‌کند) دست به خلق موجوداتی دوری گزین و گریزان و سایه‌وار، روایت‌های اول شخص بسیار محدود، به همراه نثری یکنواخت، بی‌رنگ و بی‌روز زندن و تصمیم

1. Watt
2. Molloy
3. Saul Bellow
4. The Unnameable
5. Texts for Nothing
6. Nouveau roman
7. For a New Novel
8. Alain Robbe-Grillet
9. Nathalie Sarraute
10. Michel Butor
11. Claude Simon
12. Severo Sarduy
13. The New Novelists
14. The Age of Suspicion

گرفتند با عینیتی توصیفی از مفاهیم مهجوری چون «انسان‌گرایی» و «تراث‌دی» گذر کنند. آن‌ها که متقدعد شده بودند برای ارزش‌های پلاسیده‌ی داستان‌های بورزوای کلاسیک و اوامر صریح هنر متعهد^۱ چپ جایگزینی یافته‌اند، به تکنیک‌گرایی خودآگاهانه و فرمالیسم محض ظرفی روی آوردن، که در نگاه به گذشته، به نظر بسیار آکادمیک، ساکت و سرد می‌رسد. از حلقه‌ی رمان‌نویسان نو تنها کلود سیمون بود که در آثارش دید تاریخی‌ای وسیع و احساساتی عمیق از خود بروز می‌داد. بی‌شک همین عامل او را در کسب جایزه نوبل سال ۱۹۸۵ یاری کرد، هرچند عمق انکارناپذیر آثارش همیشه در سایه‌ی نثر ویژه و تکلفات فراوانش قرار می‌گرفت.

تاسال ۱۹۶۷، تنها عده‌ی کمی از خوانندگان مطلع آمریکایی‌اروپایی بودند که از شکل‌گیری جریان تازه‌ای در آمریکای لاتین اطلاع داشتند. در آن زمان آثار کارپنتییر کوبایی و کورتاسار آرژانتینی ثابت کرده بودند که قالب‌هایی که ژانر رمان در آن نقش بسته بود نه غایی است و نه ضروری. اما این «صد سال تنهایی» بود که مسبب شکل‌گیری تغییرات بنیادین شد. گارسیا مارکز با شکستن فضای تنگناهراسانه‌ای که ادبیات فرانسه و آمریکا را الحاطه کرده بود، دریچه‌های نویی را بازگشایی کرد، بار دیگر به زندگی خیابانی اجازه‌ی تنفس داد و چشم‌انداز وسیعی به ما ارزانی داشت که به موجب آن هر جریان تاریخی جدی (از هارمونی اوتوبیایی و رفاه سرگیجه‌آور تا انحطاط تدریجی و جدال طبقات اجتماعی) امکان بروز و ظهور می‌یافت. «صد سال تنهایی» در نهایتِ تسلط و قدرت، بالحن گوینده‌ای عاقل و متین و در عین حال مراقب و متوجه نگاشته شده بود که مانند قصه‌گویان آفریقایی^۲ یا ایرراویان حمامه‌های بومی و متل‌ها^۳ یا کتابان کهن کتاب مقدس همه‌چیز را در مورد همه کس می‌دانند و از آن گذشته صلاحیت روایت آن به همه‌ی دنیا رانیز داراست.

به علاوه، این نویسنده‌ی کلمبیایی به جای رمان‌هایی با چهار یا پنج شخصیت که از بارزه‌های آثار آپدایک و بوتوور بود، جهان کاملی را خلق کرد که در آن هر نوع بشر قابل تصوری ایفای نقش می‌کرد پیشگامان اقتصادی اجتماع، انقلابیون بی‌باک، سوداگران حسابگر، کشیشان اخلاق‌گرا، سلطنت‌طلبان سخت‌خو، محافظه‌کاران بی‌رحم، پیشه‌وران آتشین‌مزاج، فرست‌طلبان سطحی‌نگر، رؤیاپردازان خشن، فرهیختگان هوشیار، متناظه‌ران از مدافعت‌ده، عیاشان فروتن، خانه‌به‌دوشان غریب، جمال‌پرستان احساساتی،

1. Engagéart

2. Giriot

۳. متل در این ترجمه به عنوان معادل Fairytale به کار رفته است. م.

امپریالیست‌ها و بروکرات‌ها، ابلهان و ولگردان و بسیاری گونه‌های شخصیتی دیگر. جهان آثار گارسیا مارکز جایی است که در آن مهر مادرانه، بزرگ‌منشی فردی، احترام فرزندان به والدین، دوستی بالغانه، پیوند زناشویی مستحکم، انزوا و تنها‌یابی و نمونه‌های تکان دهنده‌ای از عشق‌های پاک و تراژیک نمود پیدا می‌کند. در این دنیا، تلخ و شیرین‌های روابط نامشروع در عین هوشیاری و سلامت عقل، همبستری‌های ددمدی‌مزاجانه‌ی بدون تمھید و نیت شهوانی قبلی، زوال و بقا، جدیت محض و کمدی مبتذل، غم و شادی، همگی یک‌جا گرد هم آمده‌اند «صد سال تنها‌یابی» وارد عرصه‌ی ادبیات شد تا یادآوری کند احساسات شهوانی، طنز، عشق و سیاست همگی بخش‌هایی از داستان بزرگ‌تر زندگی بشرنزد و باز دیگر می‌توانند جزئی از جهان ادبیات باشند.

گارسیا مارکز با قرار دادن تمرکز روایتش بر وقایع‌نگاری خانواده‌ای در شهری خاص، مناسب‌ترین روش را برای نشان دادن چشم‌انداز گوناگونی بشر انتخاب کرد. با این وجود، از همان ابتدا معلوم بود که «صد سال تنها‌یابی» یکی از آن سیره‌نگاری‌های¹ متعارف از نویسنده‌گان معمولی نیست که به راحتی در بازار آمریکا به فروش سرسام آور می‌رسد. هر خواننده‌ی حساس به موضوعات و مباحث قرن بیستمی می‌تواند در «صد سال تنها‌یابی»، کنار هنر والای نویسنده، شاهد رد پای ذهن سیاسی «مترقی» او باشد. این جا صحبت از مرد چپ‌گرایی است که درس‌های بسیاری از کافکا²، فاکنر، ویرجینیا وولف³ و سایر چهره‌های مدرنیست آمریکایی-اروپایی آموخته است. از این حیث، بارزترین نکته‌ی «صد سال تنها‌یابی» این است که حتی در مواردی که از «قواعد» استالینی می‌گسلد نیز همچنان در اردوگاه چپ‌ها باقی می‌ماند. عقاید قدیمی‌تر رئالیسم در این جا با تصوراتی رؤیایی که همان قدر که ریشه در فلکلورهای کارائیبی دارند از سنت اروپایی نیز متأثرند، به چالش کشیده شده و به دست ساحری لفاظ به حاشیه رانده می‌شوند، ساحر لفاظی که می‌توانست به راحتی کشیشی شناور در هوا، بارانی از گل‌های زرد، باکرهای جوان و خوش‌سیما که به آسمان‌ها پرواز می‌کند و قتل عامی نفالمی که مقامات آن را شبانه از حافظه‌ها می‌زدایند را دست‌مایه‌ی جادویش قرار دهد.

به همین صورت، گارسیا مارکز تأکید پیروان مکتب لوکاج⁴ به استفاده از شخصیت‌های چندلایه و کامل را نادیده گرفت و در عوض آن‌ها را با شخصیت‌های کلیشه‌های کارتون‌مانندی جایگزین کرد که

-
1. Family saga
 2. Kafka
 3. Virginia Woolf
 4. Lukácsians

همگی به طرز درخشنانی پرداخته شده و کاملاً با هم جفت و جور بودند. او که روایت خطی و مستقیم را با قرائت خاصی از زمان جایگزین کرد که در عین حال که آن قدر انقلابی و توسعه‌گرایانه بود که هنوز در کیتیش «مارکسیستی» تلقی شود، در قالب تعداد زیادی فلاش‌بک و فلاش‌فوروارد بی‌ریزی شده بود سرانجام، شبکه‌ی پیچیده‌ی ترادف عبارات، اشتراکات وجوده، تجانس‌ها و تکرارهای خاص «صد سال تنهایی» خبر از وجود نویسنده‌ی نکته‌سنجه و ریزبینی می‌داد که جنبه‌های فرم‌الیستی نوشتن رمان را (که خود گارسیا مارکز اغلب «دروگری» می‌خواند) بسیار جدی می‌گرفت. گارسیا مارکز، علی‌رغم توجه ویژه به فرم (بی‌آن که فرم‌الیست محسوب شود)، یک بار برای همیشه ثابت کرده که خلق ادبیات تجربی الزاماً نیازمند زدودن تعلقات بشردوستانه، انزوای سیاسی، فرار از واقعیت‌های اجتماع یا درون‌گرایی نیست. به علاوه، ژانر رئالیسم نه فصل الخطاب است و نه یگانه ابزار موجود برای دستیابی به تخیل پیشو و مفروضات آن. همان‌طور که اغلب گارسیا مارکز دوست دارد در مصاحبه‌هایش هم بیان کند: «واقعیت در قیمت گوجه‌فرنگی خلاصه نمی‌شود.»

از گارسیا مارکز بیشتر به خاطر استفاده‌ی فراموش نشدنی اش از مواد خام جادوی و خیالی یاد می‌شود که البته در فرصت مقتضی بایست به این بکرتین وجه آثار او هم پیرپاره. جالب است که خود گارسیا مارکز مخالف استفاده از اصطلاح «خیالی¹» برای توصیف آثارش است و در موقعیت‌های گوناگون برای توضیح فرم و محتوای آثارش خود را «نویسنده‌ای واقع گرا» معرفی کرده است. «واقعیت» در نظر گارسیا مارکز نه تنها از حوادث روزمره و دشواری‌های اقتصادی تشکیل می‌شود، بلکه اسطوره‌های عامه، باورها و درمان‌های خانگی را نیز در بر می‌گیرد. به علاوه، این «واقعیت» تنها به «امور مسلم» محدود نمی‌شود بلکه آن‌چه مردمان عادی در مورد این امور مسلم فکر می‌کنند و به زبان می‌آورند را نیز شامل می‌شود. زندگی روزمره در مناطق شمالی کلمبیا با افسانه‌های عامه و خرافات در هم آمیخته است. در نتیجه، یکی از اهداف گارسیا مارکز در دوران پختگی ادبی، بازپردازی این ویژگی‌های عامیانه در نویشه‌هایش و در نتیجه فراتر رفتن از «محدودیت‌هایی که عقل گرایان و استالینیست‌ها همیشه سعی در تحمل کردنش داشتند»² و رسیدن به واقعیتی گسترده‌تر و گونه‌گون‌تر است. در آثار گارسیا مارکز «امر خیالی» عمدتاً از کالبد تجربیات زندگی مردمان آمریکای لاتین سرچشمه می‌گیرد.

از انواع «خیال‌پردازی»‌های برجسته‌ی موجود در آثار گارسیا مارکز می‌توان به مبالغه‌های هنرمندانه‌اش، استفاده‌ی مدام اما محتاطانه از درشت‌نمایی³ در داستان (بارانی که در ماکوندو قریب به پنج سال ادامه

1. Fantasy

2. OG, 84; FG, 59-60

3. Gigantism

داشت یا دیکتاتوری که در «پاییز پیشوای» بالغ بر دو قرن عمر کرد) اشاره کرد. به باور گارسیا مارکز، بی‌قوارگی و عدم تجانس نیز بخشی از واقعیات زندگی در آمریکای لاتین را شکل می‌دهد، واقعیتی که درست مانند رودهای عربیض، زمین‌لرزه‌ها و توفان‌هایی در اروپا نظیر ندارد.^۲ برای نمونه، خود واژه‌ی «هاریکن»^۳ (توفن) ریشه در زبان سرخپوستان کارائیبی دارد یا بارش‌های سیل‌آسایی در آمریکای جنوبی به ثبت رسیده که حدود چهار ماه ادامه داشته است. (الدوس هاکسلی^۴ از وردزورس^۵ نقل می‌کند که در نظر شاعری که در زیر باران‌های جنگل‌های استوایی رشد کرده «طبیعت» ماهیت نامهربان‌تری دارد.) تخیل فلکلور گارسیا مارکز برای به تصویر کشیدن این واقعیت‌های نامتتجانس و بی‌قواره دست به مبالغه‌های بیش‌تری می‌زند، تاریخ را به عنوان یک قصه‌ی طولانی نقل می‌کند یا دست به خلق پیشوای پیری می‌زند که بین ۱۰۷ تا ۳۳۲ سال سن دارد و خود نسخه‌ای چندگانه، مضحك و دستکاری شده از چهار دهه دیکتاتوری موروثی و خانوادگی خوان بیستته گومس^۶، رفائل لئونیداس تروخیو^۷ و سلسله‌ی سموسا^۸ است.

در واقع، هم «صد سال تنهایی» و هم «پاییز پیشوای» به دقت حول محور تاریخی واقعی بنا شده‌اند. در بسیاری از دانشگاه‌های ایالات متحده «صد سال تنهایی» اغلب در فهرست دروس اجباری رشته‌ی تاریخ و سیاست آمریکای لاتین گنجانده می‌شود این اثر علاوه بر برخورداری از جنبه‌های مختلف، رمان سیاسی بزرگی سنت که به موضوعاتی چون جنگ‌های داخلی، اعتصابات کارگری و سرکوب نظامی می‌پردازد، موضوعاتی که همگی با تخيیل مردمی ساخته شده‌اند که به اتفاق اوروپ^۹ و سارتر^{۱۰} در زمرة بزرگ‌ترین نویسنده‌گان سیاسی (در کلی ترین مفهوم کلمه) قرن بیستم قرار می‌گیرد. گارسیا مارکز، به عنوان یک نویسنده، فراتست غریبی در نشان دادن جزئیات هزارتوهای قدرت از خود بروز داده است، خواه این فراتست به شکل نفوذ محافظه‌کاران در مأکوندو، دیکتاتوری انقلابی خشن آرکادیوی ستیزه‌جو، مانورهای زیرکانه و لفاظی‌های پوبولیستی خودکامه‌ی بی‌سودای اهل کارائیب و عشق، قلابی و مهربانی مادریزرس یا عاطفه‌ای که فاحشه از آب در می‌آید بروز کند یا به شکل چیرگی زودگذر یک دندان‌بزشک با مرمت لیبرال بر بیماری که خود دیکتاتوری در مقیاس محلی است. در قاره‌ای که ذهن مردمانش همیشه درگیر

1. The Autumn of the Patriarch

2. OG, 85; FG, 60

3. Hurricane

4. Aldous Huxley

5. Wordsworth

6. Juan Vicente Gómez

7. Rafael Leónidas Trujillo

8. Somoza

9. Orwell

10. Sartre

این پرسش بوده که «قدرت دست چه کسی است؟» جهان داستانی گارسیا مارکز تجربیاتی را که به این وسوس دائم واقعیتی عینی و روزمره می‌بخشد کنار هم می‌چیند و به آن‌ها حیات می‌بخشد. اکتفا به پرداختن به بعد سیاسی آثار گارسیا مارکز حق مطلب را نسبت به او ادامه کند. چنان که در ادامه اشاره خواهد شد، او از جمله بزرگ‌ترین طنزپردازان عالم ادبیات و نابغه‌ای در عرصه‌ی خلق هجویاتی به سبک رابله¹ است. افرون براین، گارسیا مارکز از رمان نویسان بزرگی است که عشق رمانیک را دست‌مایه‌ی نوشتۀ‌هایش قرار می‌دهد و وسوس‌ها، گریزها، شادی‌ها، آلام، هوس‌ها و توهمنات بشری را چنان به تصویر می‌کشد که امروزه کمتر نویسنده‌ای قادر به انجام آن است. او در زمۀ‌ی قوی‌ترین نویسنده‌گان ازدواج تنهایی، رهایی و سرگشتنگی، تنازع یک‌تنه برای بقاء، افسردگی و حتی از خود بیگانگی پسر است. در ادبیات داستانی کمتر اثری با درون‌مایه‌ی تنهایی، با تنهایی آورلیانو باپیلونیای حرامزاده، بی‌یاور و داغ‌دیده قابل قیاس است، آورلیانویی که تنها مرهمش علم به همه‌ی رازهای خاندان خود در لحظه‌ای است که ماکوندو به فرجامش می‌رسد.

در حالی که گارسیا مارکز در آثار کوتاه پیشین خود به زیبایی با هر یک از این دغدغه‌های بشری دست و پنجه نرم کرده بود، در آثار جاطلبانه‌ی بعدی اش همه‌ی این دغدغه‌ها را در قالب داستان بلند واحدی گنجاند و به خوانندگانش عرضه کرد. زندگی اجتماعی‌سیاسی در آثار او چنان خلق می‌شود که عشق و احساسات شهوانی را نیز در بر بگیرد. از این رو، زندگی شهوانی و عشق، به طرز ماهرانه‌ای، با روایت‌های سیاسی در هم تنیده است. در دهه ۱۹۵۰، اگرچه گارسیا مارکز به عنوان امتیازی انحصاری در جهت برآوردن خواست‌ها و رهنمون‌های دوستان خود در حزب کمونیست موقتاً به رئالیسمی سنتی و محدود‌رن داد، با نوشتن «صد سال تنهایی» چنین روشی را برای همیشه کنار گذاشت. خود گارسیا مارکز علت این تغییر روش را چنین بیان می‌کند: «سرانجام به این نتیجه رسیدم که تنها به واقعیات اجتماعی و سیاسی سرزمین خودم تعهد ندارم، بلکه بی‌کوچک شمردن حتی یک جنبه، به کل واقعیات این جهان [منظور کلمبیاست] و جهان‌های دیگر نیز متعهدم.»²

با پوشش دادن همه‌ی واقعیت‌های موجود (اعم از واقعیت‌های خصوصی و عمومی، محلی و جهانی، روزمره و خیالی و حتی واقعیت‌های موهوم) این نویسنده‌ی کلمبیایی بار دیگر موفق شد افق تجربی رمان را گسترش دهد. این در حالی بود که فرم رمان تجربی از ۱۹۵۵ در فرانسه و ایالات متحده، در حال فروکاستن زاویه دیدش به منویات طبقه‌ی متوسط یا اشیاء خارجی‌ای چون هزارپایان و پرده‌کره‌های

1. Rabelais

2. OG, 82; FG, 56

و نیزی، حتی به قیمت بی توجهی به همه‌ی چیزهای دیگر بود. در عصر ما، غالایه‌ی رایج در مجادلات ادبی ایالات متحده از جهان تنگناهراست بسیاری از رمان‌هایی است که به موضوعاتی چون «رابطه‌ی جنسی و بیگانگی در شهرها» و «طلاق در منطقه‌ی اعیان‌نشین نیویورک» می‌پردازند.¹ در حالی که ناشران آمریکایی تمایز سرسختانه‌ای میان «رمان عاشقانه» و «داستان سیاسی»، میان «داستان اکشن» و «ژانر «طنز» قائل می‌شوند، نبوغ گارسیا مارکز در این است که این مرزهای از پیش تعیین شده را در می‌نوردد و پای همه‌ی این تجربیات و تجارب دیگر را یکجا به کتاب‌هایش باز می‌کند.

گذشته از نگارش چندین اثر بزرگ، مهم‌ترین و اساسی‌ترین دستاورد گارسیا مارکز بازگرداندن هنر رمان به عرصه‌ی زندگی واقعی و اعاده‌ی آشوب و غوغای واقعیت با همه‌ی جلوه‌های متناقض و غنی‌اش به عرصه‌ی روایت منتور است. خود نویسنده ترجمان عینی و زنده‌ی همه‌ی این تناقضات است: خیال‌پرستی روپاپرور و داستان‌سرایی چیره‌دست که در عین حال خود را «نویسنده‌ای رئالیست» و تاریخ‌نگار غنایی جهان پیرامونش می‌داند، هنرمندی خودآگاه و فرهیخته و استادی صاحب‌سبک که به ندرت راجع به موارد ادبی صرف اظهار نظر می‌کند و انجارش را از تئوری و نقد ادبی و زیبایی‌شناسی آشکارا ابراز می‌دارد. او طنزپردازی بزرگ با بذله‌گویی‌های شیطنت‌آمیز حاره‌ای به شمار می‌رود که در کنار همه‌ی شوخ‌طبعی‌هایش هرگز از تراژدی غافل نمی‌شود و به خودی خود انسانی مالیخولیایی و خلوت‌گزین است. با این که آشکارا با امپریالیسم غربی دشمنی می‌کند، مدرنیست‌های آمریکایی-روپایی‌ای چون فاکنر و وولف را در زمرة‌ی مریبان خود می‌داند. از آن‌جا که در مناطق محروم کارائیب متولد شده و بالیده، انسانی کاملاً مردمی و خاکی است و هنوز هم به موسیقی و رقص سالسا عشق می‌ورزد. علاوه بر این، انسانی دنیادیده و آشنا با فرهنگ جهانی است که از باخ و بارتونک² به عنوان موسیقی‌دانان محبوب خود یاد می‌کند. سوسیالیسم ثابت قدمی است که وقت و ثروتش را در اختیار نهضت‌های چپ‌گرایانه قرار می‌دهد، با این حال همواره مدل فرهنگی شوروی را رد کرده و می‌تواند به شیوازی از موضوعات بورژوا مابانه‌ای چون عشق رمانیک بنویسد.

او گابریل گارسیا مارکزی است که جهان، زندگی و هنر را در صفحات پیش رو مورد واکاوی قرار خواهم داد.

1. See Koning, "They also Serve," and Hardwick, "The Fictions of America."

2. Bartók