

د میان

متن کامل همراه با نقد

هرمان همسه

نقد از جان ویتون

محمد بقایی (ماکان)

انتشارات تهران

دمیان

متن کامل همراه با نقد و واکاوی

هرمان هسه، نقد از جان ویتون

ترجمه محمد بقایی (ماکان)

چاپ اول همراه با نقد و ویرایش

مجموع نوبت های چاپ تا کنون؛ نهم

شمارگان: ۳۰۰ نسخه، سال ۱۴۰۳

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۱۱-۷۷

۹۷۸-۹۶۴-۲۹۱۱-۷۷

تهران، خیلابان پاسداران، چهارراه پاسداران، شماره ۵۱۴

تلفن های انتشارات: ۰۲۵۶۹۸۰۱، ۰۲۲۷۶۰۶۹۹، ۰۲۲۵۴۵۲۱۹

WWW.TEHRAN55.COM

کلیه حقوق چاپ و نشر اثر برای انتشارات تهران محفوظ است.

هرگونه برداشت یا اقتباس از این کتاب؛ کلی یا جزیی، به هر شکل (الکترونیکی، دیجیتال، چاپ، صوتی، فضای مجازی و...) بدون اجازه کتبی ناشر ممنوع بوده و بیگرد قانونی دارد.

Hesse, Hermann

هسه، هرمان. ۱۸۷۷-۱۹۶۲.

سرشناسه: وايتون، جان. ۱۹۳۳-م. Whiton, John, 1933-

عنوان و نام بدیداور: دمیان همراه با نقد و واکاوی اثر هرمان هسه / نقد از جان ویتون؛ ترجمه محمد بقایی ماکان و ضعیت ویراست: ویراست دوم همراه با نقد و بازنگری کلی

مشخصات نشر: تهران: انتشارات تهران، ۱۴۰۳. ۱۴۰۳-۹۷۸-۹۶۴-۲۹۱۱-۷۷

مشخصات ظاهری: ۳۰۴ ص. وضعیت فهرست نویسی: فیبا

شدید: ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۱۱-۷۷

یادداشت: عنوان اصلی: Hermann Hesse's Demian: a critical commentary.

یادداشت: چاپ نهم. Hesse, Hermann — Criticism and interpretation

مقدمة: کتابنامه به صورت زیرنویس

مقدمة: هسه، هرمان. ۱۸۷۷-م — نقد و تفسیر

موضع: هسه، هرمان. ۱۸۷۷-۱۹۶۲-م — نقد و تفسیر

موضوع: هسه، هرمان — Criticism and interpretation

شناسه افزوده: بقایی ماکان، محمد. ۱۳۲۲-م — مترجم

شماره کتابشناسی ملی: ۹۵۰۸۵۸

اطلاعات رکورد کتابشناسی: فیبا

قیمت: ۳۹۵۰۰ تومان

دیباچه مترجم

● در میان هفتاد و چند اثری که از هرمان هسه نویسنده‌ی نامدار آلمانی به جای مانده، دمیان یکی از پرآوازه‌ترین آنهاست که بسیاری از مردم جهان آن را با اشتیاق خوانده‌اند زیرا حدیث نفس انسان است، حسب حال ایامی از عمر آدمی است که معمولاً در چنبره‌ی ارزش‌های قراردادی محبوس می‌شود و مجال ظهور نمی‌یابد. این داستان مربوط بدیره‌ی نوجوانی نویسنده است که خود را در آن «سینکلر» می‌نامد، و این نامی بوده است که او در آغاز نویسنده‌گی بر قلم خود نهاده بود.

دمیان تقدی است به فرنگ و آیین حاکم بر اروپا، حکایتی است از مردمی که به اعتقاد نویسنده فریفته‌ی ظواهرند. هم با خود بیگانه‌اند و هم با جامعه‌شان. جوانان را به حال خود رها می‌کنند، از معنویت هیأتی ساخته‌اند و بی‌آن که به اعماقش نیک بنگرنده بگرد آن می‌گردند و از پیرامونشان بی‌خبرند. انسان‌ها را بامیاری که خود دارند محک می‌زنند و ارزشها را جزو این طریق فهم نمی‌کنند. همه‌ی اینها به واسطه‌ی آن است که شناختشان از حقیقت واقعی جهان روزبه روز کم رنگ‌تر می‌شود، حکایتی که شاهدیم امروزه رنج آورتر و غم انگیزتر شده است.

● داستانی که پیش رو دارد، نخستین بار در سال ۱۹۱۹ منتشر شد، یعنی زمانی که نویسنده‌ی اندیشمندش درست نیمی از عمر هشتاد و پنج ساله‌اش را پشت سر گذاشته و به عنوان اعتراض به سیاست نظامی آلمان در سوئیس

می‌زیست. او تا این زمان نزدیک به بیست و پنج اثر منتشر کرد که برخی از آنها مانند سفینه زندگی (پی‌تر کامنتزیند)، تیزهوش، گرتود، روزالده و اخبار عجیب از شهرت چشمگیری برخوردار هستند. دیگر آثار معروف هسه که حاصل نیمه‌ی دوم عمر او می‌باشدند عبارتند از: آخرین تابستان کلینگرور، سیدارت، گرگ بیابان، نرگس و ذرین‌دهن، سفر به شرق و بازی مهره‌ی شیشه‌یی که جایزه‌ی نوبیل را نصیب او کرد. تمامی این آثار واکاوی و بررسی ظرافت روح انسان است بر پایه‌ی اندیشه‌های برآمده از شرق – یعنی اشراق و درون‌نگری که پیوسته ذهن عارفانه‌ی او را به خود مشغول داشته بود.

هسه در خانواده‌ی بسیار مذهبی که به آینین پرتوستان بوده‌اند، چشم به جهان گشود؛ و همان طور که در داستان دمیان شرح می‌دهد، نوجوانی بود تقریباً چهارده ساله که خانواده‌ی مدرسه را توانمن رها می‌سازد. محیط خانه برای او که مادرش رادر کودکی از دست داده بود، جاذبه‌یی نداشت و مدرسه‌ی دینی نیز با سختگیریهای بی‌مورد رغبتی برای آن دوختن علم مرده ریگ برنمی‌انگیخت، از این رو، پای به عرصه زندگی می‌گذارد و چنان‌که در رمان تیزهوش شرح می‌دهد، مدتی مکانیکی و قفل‌سازی پیشه می‌کند و به‌هدای کتاب فروشیهای مختلف به کار می‌پردازد – حرفة‌یی که در آن ایام اکثر کسانی که شوق نوشتند در سرداشتند بدان روی می‌آوردند.

پنج سال پس از این ایام، آثارش یکی پس از دیگری منتشر می‌شود که در هریک از آنها هاله‌یی از زندگی خود او وجود دارد. خمیر مايه‌ی داستانهایش از تجربه‌هایی است که در زندگی ایام کودکی و نوجوانی داشته؛ سفینه زندگی را که در سال ۱۹۰۴ منتشر می‌سازد رمانی است که در آن زندگی جوانان و الگوهای ضوابط تعلیم و تربیت رادر جامعه مورد نقد قرار می‌دهد. در این داستان مبارزه و ایستادگی کودکان در برابر والدین مطرح می‌شود و از مسائل تربیتی چنان‌که هست و چنان‌که باید باشد سخن به میان می‌آید.

دو سال پس از انتشار این رمان، تیزهوش را منتشر می‌کند که قالب اصلی این داستان نیز از همان تجربه شکل می‌گیرد. در این رمان زندگی پسر بالاستعدادی

به تصویر کشیده می‌شود که خواستهایش در هیچ جهتی جامه‌ی عمل نمی‌پوشد و از پدر، معلمان و مریان مدرسه جز خشونت و بسی توجهی نمی‌بیند – یعنی آنچه در نوجوانی برخود نویسنده رفته است.

- نخستین ازدواجش پس از پانزده سال به شکست می‌انجامد. این زندگی خالی از محتوا که از هر شور و شوقی تنهی است و هیچ‌گونه حس و حالی بدان راه ندارد، طرح اصلی رمان روزالدۀ راشکل می‌دهد. این کتاب شرح حال گونه‌یی است از نقاشی پرآوازه به نام یوهان که مثل همه‌ی هنرمندان واقعی، دمساز با عزلت است و مأتوس با غوغای درون. خانه‌ی او برایش در حکم قفس است. اما زندگی‌ی غم‌آلودش سرانجام به رهایی از این زندان می‌انجامد و نقاش سفر به شرق می‌کند مگر در اینجا «فضایی تازه، پاک و دور از زشتی» بیابد.

توجه هسه به شرق که گفتیم در غالب آثارش از جمله در دمیان مشهود است به محیط خانوادگی و زیربنای فکری او که مایه‌ی فراتریعی دارد مربوط می‌شود. پدریز رگش «هرمان گوندرت» واحد اداش از ادبی‌ی صاحب نام و از شرق‌شناسان معروفی بودند که در مورد فرهنگ و تمدن هند تحقیقات وسیعی انجام داده و در آنجا مرکز بزرگی به این منظور ایجاد کرده بودند، شرق و خوب می‌شناختند و به فرهنگ پربار آن عشق می‌ورزیدند. عشق «گوندرت» به شرق، به دخترش «ماری هسه» نیز منتقل شد تا آنکه در نوه‌اش «هرمان» به شکوفایی رسید.

- هسه در سال ۱۹۱۱ یعنی در ۳۴ سالگی راهی هند می‌شود تا شرق را از نزدیک ببیند و حس کند، این سفر تفکری عمیق و دقیق را در زمینه‌ی تضادهای جهان معاصر در او به وجود می‌آورد و دلبستگیش را به فلسفه و عرفان شرق به اوج می‌رساند. روح لطیف و ذهنیت او که این زمان بیش از پیش صبغه‌ی عرفان شرق به خود می‌گیرد، با قدرت طلبی نظامی آلمان در سال ۱۹۱۴ – که جنگ جهانی را سبب می‌شود – نمی‌سازد. به سوئیس می‌رود و به همراه رومن رولان نوشتۀ‌یابی تند و بی‌باقانه علیه جنگ افروزان منتشر می‌کند که تأثیر آن در دمیان نیز مشهود است. در این ایام نخستین جنگ جهانی سایه شوم خود را می‌گستراند که سبب می‌شود وقایع فراوانی در جهان پیش آید. هسه در این ایام، قلم خود را

علیه جنگ افروزان به کار می‌گیرد و با دوستان و یاران هم‌فکر شن مقالات تندی بر ضد سیاستهای جنگ‌طلبی برخی از سران کشورهای اروپایی منتشر می‌سازد. یکی از هم‌فکران او در این راه توانی مان نویسنده معروف است. او پس از ده‌سال دوری از رفیق دیرین خود احساسش را در مورد وی چنین بیان می‌کند: «از زمانی که برای آخرین بار دست هرمان هسه را فشردم درست یک دهه می‌گذرد، ولی به نظرم بیش از این می‌آید، در این فاصله اتفاقات فراوانی روی داده — مسائل بسیاری در تاریخ جهان پیش آمده و مانیز در میان فشار و غوغای این زمانی پرآشوب، تلاشهای پیگیری از خود نشان دادیم. حوادث و رویدادهای خارجی، به خصوص ویرانی آلمان بخت برگشته که هر دوی ما آن را پیش‌بینی می‌کردیم پیش آمد، مکانمان از یکدیگر بسیار دور، و زمانمان چندان با هم اختلاف و فاصله داشت که هیچ ارتباطی بینمان ممکن نمی‌نمود، ولی با این حال همیشه با هم و پیوسته در نظر هم بودیم. به طور کلی از نظر روحی، آشکارا دردو مسیر جداگانه گام بر می‌داریم و ظاهراً از یکدیگر فالصله داریم. ولی به یک معنی، راهمان یکی است و به تعییری هر دو مسافتیک راحله و برادریم، یا شاید بهتر است بگوییم دو هم‌فکر و همقطار صمیمی هستیم. فهرمانان داستانهای او شباهت زیادی به قهرمانان داستانهای من دارند.

از این رو اگر نام ما دو تن گاهی با هم برده می‌شود امری طبیعی است، و حتا زمانی که این موضوع به عجیب‌ترین شکلی اتفاق می‌افتد برای ما قابل قبول است. آهنگسازی معروف و سالم‌مند از مردم مونیخ در نامه‌بی که اخیراً به آمریکا فرستاد بالجاجت آلمانی و خشم بی‌اندازه‌اش، ما دو تن، یعنی هسه و مرا «فرومایه» خواند، فقط به این سبب که من و او براین باور نیستیم و نمی‌پذیریم که ما آلمانیها تافه‌ی جدابافته و برترین و شریف‌ترین مردمیم، و «در جمع گنجشکها قناری هستیم». در این تشییه، صرف نظر از نادانی، خودپسندی و ضعفی خاص نهفته است، خودبینی علاج‌ناپذیری که به بیان درنمی‌آید و نمی‌شود آن را فهم کرد، این همان عاملی است که برای این مردم تیره روز به قدر کفاایت بدینختی آورده. من به سهم خود تسلیم این نظر می‌شوم که چیزی به نام

«روحیه آلمانی» وجود دارد. به احتمال زیاد اگر در کشورم می‌بودم یکی از گنجشکهای خاکستری وابسته به عقل، در میان انبوه مرغان عاطفی خوش الحان بودم، بنابراین آن جماعت آشفته‌حال از این‌که در سال ۱۹۳۳ مرا از کشور بیرون راندند از صمیم قلب خوشحال بودند، اما امروز چون بازنمی‌گردم و انسود می‌کنند که عمیقاً رنجیده و متأسفتند. ولی هسه؟ کدام نادان، کدام بی‌فرهنگ این بلبل (زیرا براستی یک قناری معمولی نیست) را از باغش، از آلمان، تبعید کرد؟ این شاعر غنایی را که از زبان کشورمان دلپذیرترین و ناب‌ترین تصاویر را خلق کرد و با سروده‌ها و جمله‌های نغز پر محتوا، عمیق‌ترین بینش هنری را آفریده است «فرومایه» خواندن، فقط خیانت به میراث فرهنگی آلمان است، زیرا چنین کسی اندیشه را از وجود جدا و آن را خوار می‌گرداند. او از کسی با مردم سخن می‌گوید که بذر راستی را در قالب کلام افشارنده است. این قوم با خودشیفتگی، خلافی را مرتکب شد که اساس وجودش را به لرزه درآورد.

- هسه نیز همین دیدگاه تو ماس ملن را به بیانی دیگر در دمیان مطرح می‌کند: روح اروپا به جانوری می‌ماند که برای مدتی بسیار دراز در زنجیر بوده باشد، طبیعتاً وقتی آزاد شود، حرکاتش تا مدتی نا‌آرام خواهد بود... «احساس مردم را نسبت به جنگ خواهی دید. عاشقش خواهند شد. حتاً از حالاً منتظرند که کشتار کی شروع می‌شود—آخر زندگیشان کسالت آور است!» از این روست که هسه رسالت خود را در آگاه کردن مردم می‌بیند و علاوه بر انتشار مقالات آموزنده اجتماعی و سیاسی، سردبیری دو روزنامه را هم برای زندانیان جنگی آلمان عهده‌دار می‌شود. در سال ۱۹۲۲ بار دیگر هوای شرق می‌کند، کتاب معروف سیدارتا را که آن‌هم شرح زندگی خود اوست در این ایام می‌نویسد که مثل دیگر آثارش تلاش روانکاوانه‌ی او را برای حل تضادهای درونی انسان منعکس می‌سازد.

در سال ۱۹۲۷ داستان گرگ بیابان را که آمیزه‌بی از عرفان و تخیل است به چاپ می‌رساند و در ۱۹۳۰ نزگی و ذرین‌دهن را منتشر می‌کند که بخش ادبی نیویورک تایمز آن را بزرگترین رمان هسه عنوان می‌دهد. ولی هنوز شاهکارش

به وجود نیامده است. دمیان اعتبار فراوانی به قلمش داد و نام او را در جهان پرآوازه ساخت اما بازی مهره‌ی شیشه‌یی که در سال ۱۹۴۳ منتشر شد، نظر داوران جایزه‌ی ادبی نوبل را به خود کشاند و در سال ۱۹۴۸ برنده‌ی این جایزه شد.

هسه به سال ۱۹۶۲ اندکی پس از ۸۵ سالگی چشم از جهان فروبست، اما کتابهای او هنوز از جمله پرفروش ترین آثار ادبی جهان به شمار می‌آیند.

- خالق دمیان در داستانهایش، آدمیان را از زوایای مختلف می‌نگرد، خواستها و امیالشان را در بوته‌ی نقد می‌گذارد و سپس آنها را در قالبی که در آن واقعیت و خیال و طنز به هم آمیخته‌اند عیان می‌سازد. شخصیت‌های داستان‌های او، تجسم امیال و ظرائف روح انسانند. او برای بیان اندیشه‌های خود تنها به واقعیتها نمی‌پردازد، بلکه همیشه به عالمی دیگر، به جهان تخیل، نقب می‌زند و حقیقتی را که به دنبال آن است نهایتاً ان طبقه اشراق عرضه می‌کند و این احساس عمیق را به خواننده‌ی خود منتقل می‌نماید که در پس این ظواهر چیزی هست – آنچه که می‌توان گفت ارتباط اصلی و رگه‌ی مشترک همه‌ی داستانهای اوست. هسه در اکثر داستانهایش ما را به این نتیجه می‌کشاند که همه‌ی اونک کل جدا شده‌ایم و باز به او برمی‌گردیم و این گویای چیزی جز همان اندیشه‌ی وحدت وجود در عرفان شرق نیست – این چیزی است که هسه تا پایان عمرش بدان معتقد ماند.

تطبيق اندیشه‌های هسه با افکار مستفکران بزرگ‌ما، قرابت فکرش را با اندیشه‌ی آنان روشن می‌سازد. به عقیده‌ی او نیز هر کس جهان را بدان گونه که می‌بیند و صفات می‌کند و سرانجام بی‌آن که به کنه حقیقت دست یابد، افسانه‌یی می‌گوید و در خواب می‌شود. این نتیجه‌یی است که در رمان سفر به شرق بدان می‌رسد.

او عالم را جلوه‌یی از حقیقت اصلی می‌داند – بازتاب نوری که سرجشمه‌اش از همان حقیقت غایی است. شاید او هم مثل برخی از عرفای‌ما، در باب مسأله‌ی حاو دانگی به جهانی معتقد است که اصلی، ازلى و واقعی است، زیرا در بسیاری از آثارش حقیقت واقعی را در جهان محسوس نمی‌بیند. این نکته یکی از رایج ترین مضامین عرفانی است که ریشه‌ی آن در تمثیل غار افلاتون است.

فضای داستان دمیان نیز از چنین حال و هوایی برخوردار است. دمیان تجسم نفس آدمی است، همان ضمیری است که در وجود ماست و هر کس باید سعی کند تا آن را بشناسد، چون تا، کسی به حقیقت آن پی نبرد نمی‌تواند محیط و آدمهای پیرامون خود و درنهایت جهان هستی را بشناسد.

● جهان، در عرفان و فلسفه‌ی شرق دوگونه است، یکی عالم کبیر که جهان خارجی اعم از زمین و آسمان و کاینات است و دیگری عالم صغیر که نفس و ضمیر انسان یا خود انسان، چرا که هرچه در جهان امر یعنی عالم ضد اجام و اجساد است در عالم خلق یعنی عالم عناصر وجود دارد و هرچه در مجموع عالم خلق و امر است همانها در ذات انسان نیز یافت می‌شود و این، از آن روست که آدمی قالیش از عالم خلق، و روحش از عالم امر است. همه نیز در این کتاب یادآور می‌شود که «همه آن چیزهایی که در دنیا هست، در آدمی نیز وجود دارد».^۱ بنابراین اگر کسی به اعمال ضمیر خوبیش فروزود و به باطن شخصیت خویش وارد شود و نقاب از چهره‌ی حقیقت بگشاید بسیاری از اسرار حیات بر او مکشوف می‌شود؛ زیرا همه‌ی آنچه که زندگی را در عالم کبیر شکل می‌دهد ریشه در ضمیر آدمی دارد، سر در خیر و شری دارد که در همداد بشر است. همه در این رمان می‌گوید اگر بشر باش قرین شود به ورطه‌ی تباہی می‌رود و اگر تنها به خیر بگراید از حقیقت واقعی و کلی جهان بی خبر می‌ماند، آدمی تا بدی و ظلمت را فهم نکند، نمی‌تواند نیکی و روشنایی را چنان که باید دریابد. از شیطان نباید گریخت باید او را شناخت و سپس نفی کرد، آن گاه نفی او، اثبات درست حقیقت غایی را در پی خواهد داشت. از همین روست که علامه اقبال می‌گوید:

جهان از خود برون آورده‌ی کیست؟ جمالش جلوه‌ی بی پرده‌ی کیست?
مرا گویی که از شیطان حذر کن بگو با من که او پرورده‌ی کیست?
شیطان به عنوان نمادی از انکار، نفی و ویرانی معرفی شده است؛ اما در زندگی بشر، به همین میزان برای ثبتیت، اثبات و سازندگی ضروری است. از این رو

اهریمن، پیوسته باکسی است که می خواهد از تضادها مطلع شود و از این طریق با آنچه ارزشها را شکل می دهد در تماس باشد. این که نفی و انکار ابليس، اثباتی به دنبال دارد، نکته بی است که مورد قبول مولوی نیز هست:

من چو لب گویم، لب دریا بود من چو «لا» گویم، مراد «الا» بود
 از میان اندیشمندان ایرانی چهره هایی مانند سهروردی، سنایی، عین القضاط و عطار نیز همین رویکرد را نسبت به شیطان دارند.

اندیشه مبتنی بر نور و ظلمت که درون مایه رمان دمیان است، در اصل دیدگاهی مزدیسنایی است که اساس فلسفه سهروردی را تشکیل می دهد، با این تفاوت که شیخ اشراق ظلمت را به خلاف آتشجه در دمیان مطرح می شود، همانند آیین مزدیستان، عنصری مستقل نمی داند، بلکه وجود ظلمت یا به تعابیری شر و بدی را حاصل غیبت نور یا خیر و نیکی می داند؛ یعنی که بدی نتیجه عدم گرایاش به خوبی است و ظلمت از ضعف را بی رمق شدن نور پدید می آید.

از آنجاکه هسه به عرفان و فلسفه شرق گرایاش دارد، و شیفتیه فرهنگ و اشراق آن است، سعی می کند نفخاتش را از طریق نوشته هایش به مشام خوانندگانش بکشاند. دمیان یکی از این دست نوشه هاست که اگر عصاوهی آن را بخواهیم چیزی جز همان خود یابی و به خود رسیدن یا درون نگری نیست؛ متنه در قالب داستانی شرح می شود که نویسنده اش با فرهنگی متفاوت زبان و بیانی خاص خود دارد. در این کتاب دو عامل مهم در حیات اخلاقی بشر، یعنی نیکی و بدی یا نور و ظلمت در قالب شخصیت های داستان، تجسم می یابند. نویسنده از همان آغاز داستان قلمروی این دو عامل را مشخص می سازد؛ یعنی دو پایه بی که حیات آدمی بر آن استوار است.

در قلمروی ظلمت اشخاصی هم چون کروم و وجود دارند که نمونه شرارت و خباثت هستند یا زنانی نظری خانم یا گلت که عشق را به صورت متعاقی می نگرنند. ولی از آن سو در قلمروی نیکی و روشنایی کسانی هم چون بستانریس چهره می نمایند که مظاهر عشق راستین می باشند و عاملی می شوند برای تعالی روح و پیوند هرچه بیشتر آن با معنویت. همین عشق است که در مرحله‌ی تکاملی خود هم چون

مادری، تیمارگر سالک حقیقت می‌شود، این عشق تکامل خود را در حوا می‌یابد.

- ولی دمیان کیست؟ او خود نفس است، همان جهان اصغر است که به صورت انسانی تجسم می‌یابد، ضمیر امیل سینکلر است که جوانی است خام و ناپخته، و می‌خواهد به جرگه‌ی بزرگترها در بیاید، اما گمان می‌کند بزرگی در قلمروی ظلمت زودتر حاصل می‌شود. به این سبب، بی‌آن که ذاتاً بد باشد، میل به بدی دارد، تا سرانجام با دمیان برخورد می‌کند؛ کسی که «من» یا «خود» اوست و از همه‌ی ظرائف روحش باخبر است و چون نفس اوست مثل نفوس غالب مردم، هر لحظه به شکلی در می‌آید. چهره‌ی مشخصی ندارد:

«...به چهره‌ی یک پسر بچه، بلکه شبیه به صورت یک مرد بود؛ و نیز احساس کردم و یادیدم که صورت او کامل‌آهن به چهره‌ی یک مرد نمی‌ماند، بلکه حالتی زنانه دارد. در آن لحظه، از این که صورتش نه به مردان شباهت داشت، نه به کوکان و نه به پیوان و نه به جوانان، یکه خوردم؛ به پیری هزار ساله می‌مانسته، پیون از حوزه‌ی زمان بود، داغ‌نشانه‌ایی از رویدادهای مختلف تاریخ جیش از آنچه که می‌شناسیم — بر آن بود، شبیه به حیوانات و درختان و سیارات بود، شکل او را آنها هم می‌توانستند داشته باشند — در آن موقع هیچ‌کدام آنها را درست نمی‌شناختم، اکنون نیز به عنوان آدمی سالم‌نمی‌توانم تعریف دقیقی از آن به دست بدهم، فقط می‌توانم بگویم چیزی بود از اینها که گفتم. شاید زیبا بود، شاید دوستش داشتم، شاید برایم تنفرانگیز بود؛ نمی‌دانم، مطمئن نیستم کدامیک از اینها بود. آنچه دیدم به من فهماند که با ما تفاوت دارد، شبیه یک حیوان بود، به یک روح شباهت داشت، یا به یک تصویر می‌مانست، چیزی متفاوت بود، به گونه‌یی غیرقابل تصور با همه‌ی ما فرق داشت...»

● هسه در قالب این داستان از بسیاری مسائل اجتماعی و معنوی انسان به اشاره سخن می‌گوید: از نقشی که آدمیان در ساختن جامعه دارند، از زندگی جوانان، از کسانی که سرنوشت‌شان آنها را با نشان مشخص کرده تا مردم را هدایت کنند، از تناقصات موجود در زندگی، از تعلیم و تربیت، از بی‌بندوباریهای جوانان، از نقشی که پدران و مادران در تهذیب جوانان دارند، از جنگ و سرانجام در یک کلام از سرنوشت انسان که هر لحظه پایه‌های حیات معنویش سست تر می‌شود و تعلقات ظاهری زندگی همچون موریانه‌هایی او را از درون می‌جوند و تفاله می‌کنند.

شرح همه‌ی ظرائفی که در داستان دمیان آمده در این مختصر نمی‌گنجد و این به دو سبب است، نخست این که آثار هسه پیش از آن که نیاز به شرح و تفسیر داشته باشند، احیاج سه‌تأمل و تفکر دارند تا نکته‌ها و دقایقشان که غالباً به صورت استعاره و ت Mutual می‌شوند، در ذهن جای بگیرند؛ و دیگر آن که: تعییر و شکافتن هر نکته‌ی ظریفی از لطفافت و زیبایی آن می‌کاهد. از همین رودر پایان کتاب شرحی که یکی از هسه‌شناسان معروف در واکاوی این اثر به منظور رمزگشایی نکته‌های ظریف مطرح در دمیان نگاشته، نیوست شده، که مفتاحی است برای فهم بیشتر مقصودی که نویسنده در سرداشته است. علاوه بر این، از آنچا که هسه، به عنوان نویسنده‌یی متوجه، اشاراتی ناخودآگاه در جای جای آثارش به موضوعاتی عالمانه دارد که شاید از نگاه برخی از خوانندگان پوشیده بماند، مترجم سعی کرده است به میزان وسع خویش زمینه‌ها یا تشابهات آنها را برای قیاس با دیدگاه‌های دیگر اندیشمندان در پاورقی مطرح نماید تا بر ژرفای جذابیت این اثر بیفزاید.

دیباچه نویسنده

این داستان را تنها در صورتی می‌توانم نقل کنم که زمانی دراز به عقب بازگردم. اگر امکان می‌داشت به نخستین سالهای کودکیم و به زمان نیاکانم نیز بازمی‌گشتم. داستان نویسان وقتی به خلق داستانی می‌پردازند، نسبت به موضوع داستان خود وضعی تقریباً خدای گونه می‌گیرند، طوری وانسود می‌کنند که گویی هم چون خدا از تمامی داستان‌زندگی آدمی باخبرند و می‌توانند آن را نقل کنند و هیچ چیزی میان آنان و حقیقت عربیان حائل نیست و هر قسمی از داستان نیز سرشار از معناست. توانایی من در این زمینه اندک و مثل پک داستان نویس است. ولی به نظرم حکایت من مهمتر از داستان هر داستان نویسی است، چرا که حکایت خود من، و داستان واقعی یک انسان است نه آن که داستانی ساختگی، بر اساس گمان و تصور، یا خیال باشد، بلکه حکایت موجود منحصر به فردی است که از گوشت و خون آفریده شده. به نظر می‌رسد امروزه انسانی را که به واقع حیات دارد کمتر از هر زمان دیگری درک می‌کنند، این روزها آدمیان را که هر کدامشان معرف آزمایش و تجربه گرانبها و بی‌همتای دستگاه خلقت است، گروه گروه، یکجا می‌کشند. اگر ما چیزی بیش از موجودات انسانی منحصر به فرد نبودیم، اگر می‌شد هر یک از ما را بایک گله یکباره و برای همیشه به راستی از بین برد، آن‌گاه داستان گویی مفهوم و هدف خود را از دست می‌داد. ولی هر انسانی بیش از آن است که می‌نماید؛ او همان مرکز خاص و پر مفهوم و برجسته‌بی است که پدیده‌های جهان را فقط برای یک بار درمنی نورد، این

مسیری است که بازگشت ندارد. از این روست که زندگی هر انسانی، داستانی مهم، جاودان و مقدس است؛ بنابراین هر انسانی، مادام که زندگی می‌کند و سر به فرمان خواستهای دستگاه آفرینش می‌نهد، موجودی شگفت‌انگیز است و ارزش برسی دارد. در هر فردی، روح بدل به جسم شده، در هر انسانی مخلوقی در رنج است، و در ضمیر هر کسی نجات دهنده‌یی با میخ مصلوب شده.

امروزه کسانی که بدانند انسان چیست، محدودند. بسیاری کسان از آنچاکه در این بی‌خبری سر می‌کنند آسانتر می‌میرند، همان‌طور که مرگ برای من پس از آنکه این داستان را به اتمام برسانم راحت‌تر خواهد بود.

من خود را از اکثر مردم نادان‌تر نمی‌شمارم. به جستجو و تفحص علاقه‌مند بودم و هنوز هم هستم، ولی دیگر از تفحص در ستارگان و کتابها بازایستاده‌ام؛ به تعالیمی توجه دارم که از جوهر جانم نشأت می‌گیرند. داستانی که می‌خواهم بگویم، حکایتی دلپذیر نیست؛ و مثل داستانهای ساختگی حلاوت و انسجام ندارد، هم چون جنون و رؤیاگذاری ام رتبط است – مثل زندگی مردمی که خود را فریب نمی‌دهند.

زندگی هر انسانی جاده یا گذرگاهی است که به لوح زبانه‌ی وجودش مستحبی می‌شود و همه‌ی تلاش و کوشش او نیز در این مسیر انجام می‌گیرد. هیچ انسانی هرگز بطور کامل و تمام خودش نبوده است. ولی هر کس سعی می‌کند تا خودش باشد – یکی ناشیانه، دیگری عاقلانه، و در نهایت هر کس از بهترین طریقی که می‌تواند. هر انسانی نشانه‌هایی از زمان تولدش را با خود دارد، اینها آثاری هستند که از نخستین لحظه‌های حیات تا آخرین روزهای عمر باقی می‌مانند، از آن جمله پوست و لای و لجنی که او را در خود گرفته بودند. بعضی‌ها بدل به انسان نمی‌شوند و قوریاغه و مارمولک و مورچه باقی می‌مانند. برخی از کمر به بالاشیه انسان و از آنچاکه پائین همانند ماهی می‌شوند. هر کسی معرف قماری است که آفرینش در مورد خلقت او انجام داده است. ولی هر یک از ما – با آزمایشها و تجربیات عمیق – می‌کوشیم تا سرنوشت خاص خودمان را شکل دهیم. می‌توانیم یکدیگر را درک کنیم؛ ولی هر یک از ما فقط می‌تواند خودش را بشناسد.