

جوان آيكن

الحاصلة على جائزة لويس كارول

مهارات الكتابة للأطفال

ترجمة
يعقوب الشaroni
سالي رءوف راجي

مهارات الكتابة للأطفال

المركز القومى للترجمة
إشراف: جابر عصفور

- العدد: 1982
- مهارات الكتابة للأطفال
- جوان آiken
- يعقوب الشaroni، وسالي رعوف راجي
- الطبعة الأولى 2012

هذه ترجمة كتاب:

THE WAY TO WRITE FOR CHILDREN:
An Introduction to the Craft of Writing Children's Literature
By: Joan Aiken

Copyright © 1982, 1998 by Joan Aiken
Arabic Translation © 2012, National Center for Translation
By arrangement with the author
All Rights Reserved

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة
شارع الجبلية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة. ت: ٢٧٣٥٤٥٠٤ فاكس: ٢٧٢٥٤٥٢٤
El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo.
E-mail: egyptcouncil@yahoo.com Tel: 27354524 Fax: 27354554

مهارات الكتابة للأطفال

تألیف : جوان آیکن
الحاصلة على جائزة لويس کارول
ترجمة: یعقوب الشارونی
سالی رعوف راجی

2012

بطاقة الفهرسة

إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية
ادارة الشئون الفنية

جوان ، أيكن
مهارات الكتابة للأطفال / تأليف: جوان أيكن، ترجمة: يعقوب
الشاروني، سالي رعوف راجي.
ط ١ - القاهرة : المركز القومي للترجمة ، ٢٠١٢
٢٢٠ ص ، ٢٠ سم
١ - أدب الأطفال -- تاريخ ونقد
(أ) الشاروني، يعقوب (مترجم)
(ب) راجي، سالي رعوف (مترجم مشارك)
٨٠٩,٨٩٩
٢ - العنوان

رقم الإيداع ١٩٠٧٠ / ٢٠١١

الترقيم الدولي : 7 I.S.B.N 978-977-704-805-

طبع بالهيئة العامة لشئون المطبع الأهلية

تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب
الفكرية المختلفة للقارئ العربي، وتعريفه بها. والأفكار التي تتضمنها هي
اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المركز.

المحتويات

	الفصل الأول: هل ترغب في أن تكتب عن الأطفال أو للأطفال؟
11	- الكبار والصغار يقرءون بطرق مختلفة.....
	الفصل الثاني: تحذير: الكتابة للأطفال قد لا تكون بنفس السهولة التي تخيلها - لماذا يكتب الناس للأطفال؟ - ماذا يجب على كاتب الأطفال أن يكتب - أو لا يكتب؟.....
33	الفصل الثالث: الفئات العمرية المختلفة - كتب صغار الأطفال..
49	الفصل الرابع: الروايات للأطفال في العمر المتوسط - روتين الكتابة - الصوت - قارئك الخيالي - شخصيتك المحورية - الحكى أم الوصف - جمع مادة قصتك - الشروع في الكتابة.....
75	الفصل الخامس: الحبات للفئات العمرية الصغيرة إلى المتوسطة - كيف تعثر على أفكار لقصصك - الموضوعات - بناء تشويق القارئ - البداية - الحفاظ على التشويق - الخاتمة.....
95	الفصل السادس: الشخصية - كيفية بناء الشخصيات - إثراء الشخصيات - رسم الشخصيات - الشخصيات الشريرة - الحوار واللهجة - التفاصيل.....
123	

	الفصل السابع: الكتابة للتليفزيون - مسرحيات الأطفال -
147	الكتب المصوره - الشعر - روايات المراهقين.....
	الفصل الثامن: الأسطورة والخيال - قصص الأشباح -
173	الفكاهة - الروايات التاريخية.....
	الفصل التاسع: بعض الملاحظات العملية - الرسالة الأخلاقية:
201	تَوْجِدُ أَوْ لَا تَوْجِدُ؟ - المحرمات - نصيحة أخيرة.....

شکر

تود المؤلفة ويود الناشرون شكر من سيرد ذكرهم،
لموافقتهم على استخدام بعض المواد في هذا الكتاب.

Edward Arnold (Publishers) Ltd for *Aspects of the Novel*
by E. M. Forster ;

Chatto & Windus Ltd and Russell & Volkening Inc. for
Earthly Powers © 1977 by Anne Tyler;

Coward, McCann & Geoghegan Inc. for *Millions of Cats*
© 1929 by Wanda Gag;

Curtis Brown Ltd. London for *The Only Child* by James
Kirkup:

Evans Brothers Ltd for *Children and Fiction* by E. W.
Hildick:

Eyre Methuen Ltd and E. P. Dutton Inc. for *Six
Characters in Search of an Author* from *Naked Masks; Five
Plays by Luigi Pirandello* edited by Eric Bentley, © 1952 by E.
P. Dutton & Co. Inc, renewed © 1980 by Eric Bentley;

Samuel French Ltd for *The Burnt Flower Bed* by Ugo Betti and *The Physicists* by Friedrich Durrenmatt;

Elaine Greene Ltd for *Blue Skies, Brown Studies* by William Sansom;

Elaine Greene Ltd and International Creative Management for *There Must Be A Pony* © 1960 by James Kirkwood;

Hamish Hamilton Ltd and Mrs Helen Thurber for *My Life and Hard Times and Fables for our Time* by James Thurber;

A. M. Heath & Co. Ltd for *Life with Lisa* by Sybil Burr published by Penguin Books Ltd;

David Higham Associates Ltd for *The Witch in the Wood* by T. H. White published by William Collins, Son & Co. Ltd;

The Hogarth Press for *Cider with Rosie* by Laurie Lee;

Oxford University Press for *Lark Rise to Candleford* by Flora Thompson and *Three Houses* by Angela Thirkell;

A. D. Peters & Co. Ltd for *Cautionary Tales* by Hilaire Belloc, published by Gerald Duckworth & Co. Ltd;

Laurence Pollinger Ltd for *The Lost Childhood* form *Collected Essays* by Graham Greene, published by the Bodley Head;

G. P. Putnam's Sons for *The Anatomy of Humour* from *Spilt Milk*, © 1942, renewed © 1969 by Morris Bishop;

Random House Inc. for *My Side of the Matter* from *Selected Writings of Truman Capote*;

The Society of Authors, as the literary representative of the Estate of A. E. Housman, and Jonathan Cape Ltd for Poem XXXVII (*I Did Not Lose My Heart*) form *Collected Poems* by A. E. Housman;

Thames & Hudson Ltd for *The Uses of Enchantment* by Bruno Bettelheim;

Ward Lock Educationl Co. Ltd for *Fiction for Children and Adults* by Myles McDowell and *How Children Respond to Fiction* by Nicholas Tucker from *Children's Literature in Education*;

A. P. Watt Ltd for *Just So Stories, Red Dog* from *The Two Jungle Books* and letters of Rudyard Kipling, published by

Macmillan Publishers Ltd, and for *The Glums* by Frank Muir
and Denis Norden.

ولقد تم بذل كل الجهد الممكن للحصول على حقوق
التأليف والنشر لكل اقتباس في هذا الكتاب، وفي حالة حدوث
أى نقص، فنحن نعتذر عن ذلك، ومن دواعي سرورنا أن نقدم
التعريف المناسب في الطبعات القادمة.

الفصل الأول

هل ترغب في أن تكتب "عن الأطفال" أو "لأطفال"؟

عنوان هذا الكتاب مُضلل - وهو ما يشكل خطراً قد يقع على ما يمكن أن يقدم من مساهمة لمجموعات كتب موجودة بالفعل - لأنه، بالطبع، لا توجد طريقة واحدة للكتابة للأطفال. (العنوان الأصلي لهذا الكتاب هو: طريقة الكتابة للأطفال).

طرق الكتابة للأطفال تتعدد مثلاً تتعدد طرق الكتابة للكبار، وقد يبلغ عددها مثل عدد الكتاب الذين يعثرون على هذه الطرق وينجذبونها.

لكن قد تكون هناك طرق أفضل وطرق أسوأ للكتابة، وقد تكون هناك طرق لا تصلح للكتابة للأطفال. كل هذا سيكون الشغل الشاغل الذي سيناقشه هذا الكتاب.

إن مؤلفاً، أو مؤلفاً محتملاً، لديه الرغبة في أن يكتب للأطفال، سيفيده أن يسأل نفسه أولاً بعض الأسئلة الأساسية:

الأول: هل سيكون الكتاب الذي سيكتبه، للأطفال أم عن الأطفال؟ لأن هذين الأمرين ليسا بالضرورة متزامنين. فمثلاً قام الفنان "بالثوس" برسم لوحات جميلة لفتيات صغيرات، لكن تلك

اللوحات لم يكن مقصوداً أن تراها الفتيات الصغيرات. وأنت، عندما تكتب، هل تكون متھمساً لتكشف عقل طفل ومشاعره، محلأً علاقاته بالعالم المحيط به، مسترجعاً الأفراح والمخاوف التي عايشتها في طفولتك الشخصية؟

أم أنك ترغب فقط في قص قصة تتصور أن الأطفال سيستمعنون بها؟

وهنا يمكن عرض لمحه تاريخية مختصرة لمزيد من الإيضاح حول هذا الموضوع.

في خلال القرن التاسع عشر، أصبح إنتاج الكتب الموجهة للأطفال ونشرها صناعة مزدهرة في العالم الذي يتحدث الإنجليزية. وقد اكتسبت قوة دافعة من كتب "حفلة الفراشة" عام ١٨٠٧م، و"مكتبة الجنين" من تأليف جورج كروكشانك، وترجمات حكايات الأخوين جرييم في العشرينيات من القرن الماضي (١٨٢٠م)، وكتاب "صلة جيسيكا الأولى" لسارة سميث عام ١٨٦٦م (الذى باع مليون ونصف مليون نسخة)، بالإضافة إلى روايات شارلوت م. بونج للفتيان، وكتابات رسكن، وثاکرى، ومدام مولي سورث، ومدام اوینج، ولويس كارول (وهو لاء يمثلون عدداً قليلاً من أعلام الكتابة). وقرب نهاية القرن، ظهرت لويزا م. الكوت، ومارك توين، ولورانس هوسمان، وإديث نسيبيت، وروديارد كبلينج.

وعلى مدار ما يقرب من ثمانين عاماً، أصبح لأدب الأطفال شكل مهنى مستقر، وقدم بعض الكتاب مواد جديدة أصلية ذات مستوى متميز من الخيال، بينما قام البعض بإحياء أو إعادة صياغة الحكايات الشعبية أو الأساطير المتداولة، وقدم البعض الآخر قصصاً أخلاقية وإرشادية قصيرة اتخذت شكلها فى قصة الكاتب "توماس داى" التى كتبها فى القرن الثامن عشر تحت عنوان "ساندفورد وميرتون"، والتى أظهرت التناقض بين مصير الأطفال الصالحين والأطفال الأشرار. كما تعد قصة "ستروبليتير"، وقصة "مائة الفضولى" للأختين تايلور، نماذج مما كتب فيما بعد لهذا النوع من الأدب.

بعد ذلك، فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر، برزت ظاهرة جديدة، لا وهى القصص الموجهة فى ظاهرها للأطفال، لكنها فى الحقيقة موجهة لسلية الكبار. قصة "أطفال هيلين الرضع" للكاتب الأمريكى "جون هابيرتون"، والصادرة عام ١٨٧٦م، تعد أحد المبتكرات فى هذا النوع من الكتابة. فهى قصة كوميدية تحكى عن عم أعزب يعتنى باثنين من أولاد أخيه الصغار هما "بدج وتودى"، وحققت هذه القصة نجاحاً ساحقاً، وكانت النواة التى بنى عليها كثير من المقلدين قصصهم.

أما العمل الذى يدل على العبرية، فهو ما كتبه مارك توين تحت عنوان "هكلبرى فين"، الذى ظهر عام ١٨٨٤م، وهو موجه

للكبار، ويقدم رؤية للتناقضات والظلم الموجودين في عالم الكبار كما يراه الذكاء الفطري لفتى غير متعلم.

هذا الكتابان "أطفال هيلين الرضع" و"هكلبرى فين" من الكتب الرائدة، وكانا بداية الاتجاه لإدخال فترات الطفولة في أدب الكبار. وقد كتب كينيث جراهام "أيام الأحلام" و"العصر الذهبي" وتتضمنان نوادر من فترة الحضانة، وزعم أنهما موجهان للصغار، لكنهما كانتا مكتوبتين بلغة رصينة دقيقة أنيقة. ظهرت هذه القصص في البداية في مجلة "سكريبنيرز"، وهو ما يدل بما فيه الكفاية على أنها كانت موجهة في الحقيقة إلى الكبار. بينما يعاني أشهر كتاب لجراهام، وهو "الريح في شجر الصفصاف"، من اختلال داخلي، يتمثل في أن أجزاء من السرد المتعلقة به: رات، مول، وتود [الجرذ والخل والضفادع] تتسم بالبساطة والحيوية والتعاطف، وهو ما يدل على أن الكاتب كان يفكر بحق في الأطفال في أثناء الكتابة، لكن الأجزاء الرمزية والقطع الوصفية غالباً ما تكون مصطنعة وفي لغة باهرة لكن بلا معنى حقيقي، فقد كتبها وعيها على الكبار الذين سيقرءونها. وقد احتدى الكاتب الأمريكي "بيرترام سميث" في كتابه "أيام الاكتشاف" في عام ١٩١٧م، نفس ما فعله مؤلف "أيام الأحلام"، وعانيا من نفس نوع التصنّع الذي عانى منه ذلك الكتاب [نتيجة جمعه بين نص موجه للأطفال ولغة موجهة للكبار].

وفي عام ١٨٩٧م ظهرت رواية "ما عرفته ميزى" لهنرى جيمس، وهي قصة عن حب بين الكبار من منظور رؤية طفلة

صغيرة. وبعد ذلك بعامين كتب كيلينج "ستاكى وشراكاه"، وهى تكرييات من أيام الدراسة فى "كلية الخدمات المتحدة" بإنجلترا، ولكن من منظور خبرات الكبار. الآن تم اعتبار "ستاكى" كتاباً للأطفال، لكن الأدلة من داخل الكتاب، وحقيقة أن هذه الكتب صدرت أولاً فى مجلة "ويندسور"، والمراجع، والأسلوب الموجه بالكامل للكبار (وهو أمر مختلف تماماً عن كتابي "عفريت من تل بوك" و"كتاب الغابة لنفس المؤلف")، تدعى إلى القول بأن كيلينج كان مشغولاً بنوع من الذكريات ترتبط بتحقق الأمانى، ليقى بذلك معاصريه [الكبار].

باختصار، فإن الكتابة من خلال وجهة نظر الأطفال، أصبحت شيئاً شائعاً في سوق الكتابة للكبار، واستمرت على هذا النحو منذ ذلك الوقت، على الرغم من أن كثيراً من تلك الكتب تميل إلى التقليل بين نوع من القراء وآخر. ومن الأمثلة التي صدرت بعد ذلك كتاب "الحارس في حقل الشوفان" لسالينجر، وكتاب "المُشاركة في العرس" لماكولرز، و"لابد من وجود مهر" لجيم كريكود.

من هذا العرض القصير، عرفنا أن وجود طفل في عمل روائى كبطل أساسى أو راوٍ، لا يعني بالضرورة ضماناً أن العمل موجه في حقيقة الأمر ليقرأه الأطفال. الكثير من الكتب التي كتبت في القرن التاسع عشر (مثل جان آير، وديفيد كوبر فيلد) كانت ضحية الاعتقاد بأن القصة التي يرويها طفل لابد أن تكون مناسبة

ليقرأها الأحداث، وهو سوء فهم يؤدى إلى الملل والارتباك وعدم قبول لا مبرر له للأعمال التي أُسِّيَّءَ استخدامها.

لذلك، قبل أن تبدأ في الكتابة، تأكُّد أنَّه واضح تماماً في ذهنك إن كنت ستكتب للأطفال أو عن الأطفال.

هل لديك قارئ أو قراء محتملون؟ (القراء يصعب التعامل معهم، بالتأكيد، فالنتيجة النهائية قد لا تكون ما كنت تتوقع بأى شكل من الأشكال، فالكثير من الكتب التي كُتِبَتْ للأطفال شقت طريقها لسوق كتب الكبار وبالعكس). لكن إذا لم يكن لديك أنت - الكاتب - قارئ محدد، يمكن أن تعتبره أنت نفسك الهدف الذي توجه إليه قصتك، فسيكون من المحتمل أن تتدبر قصتك وتترجم، وتقع بين أسلوبين أو بين طرفيتين في الكتابة.

لمصلحة أسلوبك وهدفك ووضوحهما، عليك أن تقرر قبل أن تبدأ، ما إذا كنت تتوى كتابة "لوليتا" أم "ذات الشعر الذهبي" - "أمير الذباب" أم "لورد فانتلور الصغير" - "النورس يوناثان ليفينجستون" أم "البطة جاميما" - "ريبيكا" أم "ريبيكا فتاة مزرعة صنَّى بروك" - "كلودين في المدرسة" أم "ماذا فعلت كاتي".

إذا كان هناك أى شك أو غموض في هذا الأمر، فإن عملك سيتعانى؛ وإذا حاولت أن تكتب للأطفال، لكنك تأمل في أن يقرأ الكبار الكتاب أيضاً، فمن المؤكد أن عنصراً ما من المكر وعدم الإخلاص

سيتسلل إلى أسلوبك، وإذا احتوى كتابك على أسلوبين مختلفين موجهين إلى نوعين من القراء، فلن يكون ناشرك متأكداً من نوعية من سيشتري الكتاب، ومن ثم فإن الدعاية والمبيعات ستتعانقان.

الكبار والصغار يقرءون بطرق مختلفة

أكثر الذكريات قوة وتأثيراً، عادة ما تكون ذكريات الطفولة.

فيودور دوستويفسكي

عندما يبدأ الكاتب في العمل، لا يجب عليه، بالطبع، أن يفكر في قرائه. لكن لكي نتمكن من تحليل الفرق بين الكتابة للأطفال والكتابة للكبار، فمن المفيد أن نتوقف ونفكّر قبل أن نبدأ: من الذي من المحتمل أن يقرأ هذا الكتاب؟ وبأية طريقة سيقرأه؟

الكبار والصغار يقرءون بطرق مختلفة تماماً، ولأسباب مختلفة تماماً.

كتاب الأطفال الجيد يقدم الخبرات المعقدة بطريقة سهلة لقارئه، أما كتاب الكبار الجيد فيجذب الانتباه لعقد الخبرات التي لا يمكن الهروب منها.

مايلز ماكدويل، في "الرواية للأطفال والكبار: أدب لأطفال في التربية"

إليكم بعض الاختلافات التي أعتقد أنها من أهم الفروق بين قراءة الكبار وقراءة الأطفال.

يمكن تقسيم قراءة الكبار إلى فئتين تقريرياً: القراءة الجادة والقراءة الخفيفة. يقول عدد كبير من الناس: "آه، أنا لا أقرأ هذا النوع من الكتب إلا عندما أكون في عطلة". وهم يشيرون بذلك إلى شيء يحتاج إلى مجهود على دائم. عدد كبير نسبياً من القراء الكبار يريدون في قراءتهم الروتيبة، أن يقرءوا شيئاً لا يرهق عقولهم المتعبه من كدح يوم عمل طويل؛ لذا ربما يقرءون قصة بوليسية، أو قصة جاسوسية أو شيئاً عاطفياً خفيفاً.

لكن على الصعيد الآخر، متطلبات الأطفال مختلفة تماماً، فالأطفال لديهم الكثير من الطاقة، وهم غير متعبيين من كدح اليوم الطويل، ونتمنى ألا يكون لديهم مشكلات عويصة تحتاج إلى أن تشغل أذهانهم بعيداً عنها. بالإضافة إلى ذلك، فإن عقولهم لم يسبق شحنها بتصورات وهمية ولا بأفكار مسبقة، ولا هي مكدسة بانطباعات مكتسبة. الأطفال يقرءون ليتعلموا، حتى وهم يقرءون الخيال والخرافة والشعر الخفيف والقصص المصورة (الكومكس)، أو ما يكتب على علبة حبوب طعام الإفطار، فهم يوسعون أذهانهم طوال الوقت، ويكتسبون المزيد من المفردات اللغوية، ويقومون باكتشافات، فكل شيء جديد بالنسبة إليهم.

لابد أن يُقْدِمَ أعظم الاحترام للأشخاص الصغار في السن.
جوفينال، في "الهجاءات"، الكتاب الثالث عشر

لذا فإن مسؤولية الكاتب تجاه قارئه تختلف تماماً في كل حالة من هاتين الحالتين. فعند الكتابة للكبار، قد يهدف الكاتب إلى أن يسلّى ويرفّه عن القارئ، ويصرف انتباذه عما يقلقه. أما في حالة الكتابة للأطفال، فمسؤوليته أكبر - ولا أريد أن أقول "أتفق"؛ لأن هذا يبدو تقليلاً على القلب ومثيراً للاكتتاب - ويكفي القول إنها مسؤولية أكبر من غيرها.

القارئ الكبير سيكون قد فرأ، بلا شك، العشرات وربما المئات من الكتب المشابهة قبل أن يختار كتابك، لكن القارئ الصغير قد يواجه كتابك، بالفعل، كأول تجربة قراءة حقيقة له، ولابد للكاتب أن يضع هذا في الاعتبار كاحتمال وارد. بين حين وآخر يتأتى أفراد يقولون لي: "ابنی - أو ابنتی - فرأ كتابك هذا وذاك، وكان أول كتاب يقرؤه كله وحده". هذه فكرة جليلة. أول كتاب يقرؤه الطفل يكون له تأثير هائل عليه.

عد بـ"شیرک إلى الوراء" لأول تجربة قراءة لك مهما كان نوع ما قرأت، وسترى ما أقصده بكلامي.

لا أعرف كيف تعلمت القراءة. أتذكر فقط أول كتابي وأثرها علىَّ، فمن قراءاتي الأولى بدأت أحدهم ببداية وعيي المتصل بوجودي الذاتي.

جان جاك روسو - الاعترافات

من الطبيعي أن المرء لا يجلس وفي يده قلم أو أمام آلة كاتبة ويفكر قائلاً: "هذه قد تكون أولى الكلمات التي يقرأها شخص ما"، لكن في نفس الوقت لابد أن يكون الوعي - أو من المفترض أن يكون الوعي - بهذا الأمر في خلفية الذهن؛ مما يشجعك على التفكير بعمق، والحفظ على مستوى عالٍ من الإبداع.

مع القراء الكبار، الوضع على العكس تماماً. فعلى سبيل المثال إذا كتبت قصص إثارة، فيمكنك أن تكون متاكداً أن قراءتك سيكونون من هواة قصص الإثارة، فقراء الإثارة يقرعون المزيد والمزيد من كتب الإثارة، وقراء القصص الرومانسية يقرعون كل ما تقع عليه أيديهم من قصص رومانسية. لذلك فالكاتب يعرف أن قارئه لديه حصيلة متعارف عليها من الخبرات، ومن المواقف والشخصيات والكليشيهات الروائية، كأنها بنك أو ثروة يُشارك فيها الكاتب والقارئ. لذا عند كتابة روايات الإثارة أو الرومانسية للكبار، فإنه من المسموح أن تستخدم شخصيات نمطية، ويكون بطل الرواية من نوع "السيد روسيتير"، و"قلعة الرعب"، و"الغرفة المغلقة"، وسيقبل

القراء مثل هذه الاستخدامات، وسيفهمون بالفعل نصف ما تقصده دون أن تقوله: "كانت عانسًا لاذعة اللسان"، "كان رجل أعمال لا يرحم، بنى نفسه بنفسه"، "ابنهم كان عازف جيتار من الهيبز وله شعر طويل"، "العم جاك كان رجلاً يعيش في أستراليا على التحويلات التي تُرسل إليه من عائلته، وكان غريب الأطوار سين السمعة"، الجاسوس رث الملابس، الأستاذ شارد الذهن، الشاعر الحال، السيدة الأرستقراطية المتعجرفة العجوز، كل هذه الأسماء الشخصيات متعارف عليها ويمكن للكاتب استخدامها في كتابة الروايات الرومانسية أو قصص الإثارة، كما يمكنه أن يستخدم مجموعة كبيرة من الاختصارات، والاقتصاد في وصف الشخصيات، لكي يعطى مساحة أكبر لوضع الكثير من الحركة والأحداث.

الطفولة تتمتع بميزة محدودة من القوة... وحيث إن المعرفة محدودة، والاهتمام بأدوات المعرفة محدود: وبالتالي فالمساعر لا تتشتت.

دى كوبينسى

أما في كتب الأطفال فغير مسموح بمثل تلك الاستخدامات، فالشخصيات لابد أن تكون واقعية ومميزة وكاملة. الوصف الزائد المفصل جداً غير مطلوب. أنا أعرف أن مارك توين لم يعطِ أبداً أي وصف لشكل كل من توم سوير وهالك فين، فلم تكن هناك حاجة إلى ذلك. إننا نعرف هذين الصبيين: نعرف أن توم طفل حساس يميل إلى

وضع قواعد، أما هاك فمنشغل جدًا بمشاكل أخلاقية، ونعرف كيف سيتصرفان في أى وقت؛ لذا لم يكن من الضروري أن يقال لنا ما هو مظهر هما الخارجي.

لكن عندما نأتي إلى المكان أو الموقع، فإن بعض الوصف يكون ضروريًا عند الكتابة للأطفال. ولا يجب إغراق الأطفال بالوصف، وإلا سيفقدون اهتمامهم بالكتاب، لكن إذا افترضنا أن أحداث كتابك تدور في محطة لمترو الأنفاق في نيويورك، أو في وادى ويلز، أو في غابة هندية، أو في صاحبة بلندن، فإن تسعين بالمائة من قرائك لن يكون لديهم أدنى فكرة عما يكون شكل هذا المكان؛ لذا فمن واجبك تجاههم أن تعطيهم صورة سريعة حيّة للمكان، تحتوى على ما يكفي من التفاصيل لتجعل المكان يعلق بقوة في أذهانهم .

لقد عبروا الإقليم الذى تفصل فيه حقول الكرنب وصفوف الأكواخ الصفراء المصنوعة من الطوب بين لندن والضواحي... بعد ذلك قل عدد المصايبح التى تتير الشارع، وازداد اخضرار الحقول، وازدادت كثافة أسيجة الأشجار. إنه الريف الحقيقي بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

تسع قصص غير محتملة الحدوث - إيدث نسبيت

القراء الكبار اكتسبوا عادات سيئة على مدار حياتهم.

قالت الفينستون: "ماذا؟ هل قرأته إلى النهاية؟"
" لا يا سيدى ... هل تقرأ أنت الكتب إلى نهايتها؟ "

حياة جونسون - بوزويل

الكبار لديهم نزوع إلى ترك فرات من الكتاب، ولعل الكاتب يكون بذلك قد ضيّع وقته لكي يقدم لهم وصفاً صاغه صياغة دقيقة. فمن المشروع، ولاقتضاد الكبير، أن نقول فقط "عاشت في علية بباريس"، فالقارئ الكبير يعرف كيف تبدو العلية في باريس، حتى إذا لم يكن قد ذهب إلى واحدة منها، فقد رأها في الأفلام أو قرأ روايات لبلزاك أو فيكتور هوجو. لكن قارئ الصغير ليست لديه فكرة مسبقة عن العلية في باريس؛ لذا فمن واجبه تجاهه أن تصفها له بطريقة واضحة، لكن مختصرة بأقصى ما تستطيع.

لقد أشرت إلى أن القراء الكبار لديهم نزعة لأن يتركوا فرات من الكتب.

لكتنا نواجه، في هذا السياق، ظاهرة شاذة مثيرة، فهناك ما يُعرف في الأدب الروائي بـ "القطع المعابر" {bridge passages} [فقرة في عمل أدبي أو درامي تربط بين فقرتين مهمتين أو أكثر]، وكل كاتب يعرف كم هي المشقة في بناء مثل هذه القطع، لكن لا بد من وجودها. ومع ذلك فهي لا تأتي بطريقة تلقائية عند نسبة كبيرة

من الكتاب. لقد أصيّب فلوبير بالإحباط في محاولته أن يجعل بطنه البائسة تدخل فندقاً صغيراً، وتحدث إلى شخصية ثانوية.

العديد من القراء الكبار لديهم إصرار شديد على وجود القطع المعابر، يقولون بتعالٍ: "آه، أنا لا أقرأ الكتاب من أجل القصة، وإنما للمعلومات الثانوية عن دق الأجراس، أو ساحل الأدرياتيكي، أو الحركة اللاضية [حركة جماعات محطمى الآلات]، أو النباتات في شمال الصين. إننى أتذكر أعز صديقة لي من المدرسة وهى تحدثنى عن رواية "ذهب مع الريح"، قائلة: "أنا لم أقرأها من أجل القصة، لكن ما أعجبنى هو التفاصيل عن الحرب الأهلية الأمريكية". أما أنا، فلأننى كنت شخصية ساخرة صغيرة متواحشة، لم أصدقها. كنت أعرف حق المعرفة، مثل بقينتا جميماً، أنها قرأتها لترى هل سيجتمع فى النهاية شمل ريت وسكارلت. لكن عند استماعى لصديقى أدركت - بطريقة لا شعورية آنذاك، لكن واعية الآن - أنها وقد سبقتى بمرحلة من الوعى، بدأت تكتسب نفاق الكبار البالغين ونزعتهم الإصلاحية المتردمة .

هنا تتضح الظاهرة الشاذة التي كنت أتحدث عنها. الكبار عادة ما ينحطون القطع المعابر والمقاطع الوصفية الطويلة، ويبيررون ذلك بقولهم إنهم على دراية بكل تلك التفاصيل من قبل، لكنهم وبنفس الدرجة يشعرون أن "القطع المعابر" أساسية؛ لأن لديهم شوقاً داخلياً بأن يقدم إليهم عمل جيد.

لذلك فإنها قاعدة غير مكتوبة: أنه لابد من وجود "القطع المعابر" عند الكتابة للقراء البالغين، والتي من حقهم أن يتخطوها إذا أرادوا.

أما مع الأطفال، فالوضع على العكس تماماً.

مما لدينا مما يساوى الإثارة والكشف عن المستور، فى تلك الأربع عشرة سنة الأولى من حياتنا؟
جراهام جرين، فى كتاب "الطفولة الصائعة ومقالات أخرى"

الأطفال يمكن أن يكونوا مصدراً للمتعاب بكل الطرق الممكنة، لكنهم ليسوا منافقين. إذا كنت تذكر، فقد كان طفلاً ذلك الذى تقدم وسط الجموع المحتشدة، وأشار إلى أن الإمبراطور لا يرتدى أية ملابس. الأطفال لا يظهرون بأنهم يحبون الأشياء التى تصيبهم بالضجر. كبداية، هم لا يهتمون "بالقطع المعابر"، فالواقع أن "القطع المعابر" أشياء لا يجب السماح، تحت أي ظرف من الظروف، أن تجد طريقها لأى كتاب للأطفال. ففى مثل هذه الكتب، لابد أن تكون أحداث الرواية متصلة. وإذا كانت هناك حاجة لإدخال معلومات، فلا بد من إدخالها عن طريق حوار أو مقاطع صغيرة سهلة الفهم ومحصّرة، تأتى وسط الأحداث.

فلا بد إذن من استبعاد "القطع المعابر" تماماً.

ذلك لابد من استبعاد استرجاع الماضي. حين أوستن، التى يمكن أن نفترض أنها لم تكن تحب استرجاع الماضي؛ لأنها لم تستخدمنه أبداً فى كتابتها، ذكرت تعليقاً فى كتابها "دير نورث آنجر": "هذا الجزء المختصر عن العائلة، يهدف إلى أن يحل محل ضرورة أن تذكر السيدة ثوربى التفاصيل الدقيقة عن مغامراتها السابقة ومعاناتها، والتى - إذا لم نفعل هذا - كان المتوقع أن تشغل الفصول الثلاثة أو الأربع القادمة من الرواية، والتى كان يمكن أن نرى فيها تقاهة السادة، ونكرر حوارات مضى عليها عشرون عاماً ونذكرها الآن بالتفصيل الدقيق".

فلا استخدام لاسترجاع الماضي. وإذا كان لابد أن تقدم معلومات عن شيء ما حدث في الماضي، فابحث عن طريقة أخرى لتقول بها هذه المعلومات، وليس من خلال قطعة سرد طويلة من ذكريات تتلوها إحدى الشخصيات. ولعل الأفضل أن تعود إلى الوراء، وتبدأ قصتك من تلك النقطة المبكرة.

من المحرمات أيضاً مناجاة النفس الطويلة، بالإضافة إلى التأملات الداخلية إلا إذا التزمت القصر. ومن الأفضل لا تتعدي جملتين أو ثلاثة. كذلك من المحرمات التغيرات المفاجئة في التسلسل الزمني، الذي يتتابع من الماضي ويستمر قدمًا. أو القفز في الزمن، أو أي نوع آخر من التغيرات التي يكون القراء الكبار مستعدين لهضمها. (بالطبع هذه القواعد صارمة إلى حد كبير، وقد تم

مخالفتها، على سبيل المثال، على يد آلان جارنر في "النوبة الحمراء"، وبينلوبى فارمر في كتاب "شارلوت أحياناً"، وإى. نسبيت في "حظ هاردينج". لقد وضع القواعد لخترق، لكن لكونك كاتب أطفال مبتدئاً، فإنك لا ترغب في أن يزيد التقل على عانقك بأن تراكم الصعوبات في مواجهتك).

سيدة تعمل في محطة إذاعة البى بي سى قالت لى ذات مرة، إن الأطفال لا يستطيعون استيعاب التنقل في السرد من مجموعة شخصيات إلى مجموعة أخرى، لكننى لم أجد هذا الكلام صحيحاً. فانا نفسي أستخدم هذا الأسلوب بكثرة، حيث أترك مجموعة من الشخصيات في مأزق صعب، وأنقل للحديث عن مجموعة أخرى لكي أزيد من التوتر. ولملاحظ أن الكتب التي استخدمت فيها هذه التقنية تقل مبيعاتها عن غيرها التي لم أستخدم فيها سوى خط سرد واحد متصل.

هناك شيء آخر لا يحبه الأطفال إطلاقاً، هو التعليقات الجانبية "الخاصة" الموجهة من الكاتب إلى القارئ، وهي نوع من الانغماس في الذات، مثلما فعل ترولوبىه بتوسيع: "السيد جيلمور سيكون بطلاً، أو على الأقل، أحد البطلين. الكاتب لن يعلن في هذه السطور الأولى أن التابع حامل الدروع سيكون بطلاً المفضل؛ لأن الكاتب يرغب في أن يكون للقراء رأيهم الخاص في هذا الموضوع" (من كتاب "قس بلهمبتون").

من المحتمل أن يغلق القارئ الصغير الكتاب عندما يصل إلى تلك السطور، فالأطفال لا يتحملون مثل هذا النوع من التظاهر بالتحبّب، ومن المستحيل أن تلومهم؛ لأنّ هذا يقال فوراً من سرعة التصديق إلى درجة التجمد. ترولوبية كاتب عظيم، لذلك لابد أن نغفر له: إنه يلعب نوعاً من الألعاب مع القارئ، وكل ما يقوم به هو من باب التسلية وليس ليأخذه القارئ على محمل الجد؛ لأننا اتفقنا على أن نوقف عدم تصديقنا لما نقرأ. لكن الأطفال لا يقرعون من أجل التسلية، فالقراءة بالنسبة لهم أمر جدّي إلى أبعد الحدود .

إى. نسبيت كانت في بعض الأحيان تخطئ بتقديم تعليقات جانبية للقارئ، وكان هذا هو العيب الوحيد في كتابتها.

والآن نصل إلى اختلاف آخر جوهري بين عادات القراءة عند الأطفال والكبار. الكبار مهما كانوا مرهقين بعد يوم عمل شاق، ومهما كانت تقاهة الشيء الذي يقرعونه، لا يمكنون من القراءة بغير أن يكون لديهم نوع ما من الحس النقدي، فهم قد قرءوا مثل هذا النوع من الكلام من قبل، ولديهم ما يقارنونه به ... إنهم على دراية بما يحاول الكاتب أن يفعل بهم.

أما الأطفال فيقرعون بعين غير ناقدة تقريرياً، فهم لم يتعرضوا لمثل هذه الكتابات من قبل، أو لا يستطيعون أن نفترض أنهم قرءوا مثلها من قبل.

قرأت كل كتاب وقع في طريقى دون تمييز.

ساميول تايلر كولريدج، في: خطاب إلى بول - ١٧٩٧ م

أحد الكبار عندما يشاهد فيلماً، سيعترف على ممثل الفيلم، وسيعرف أن هذا الممثل هو بطل الفيلم. أما الطفل فقد يتوصلا إلى نتائج من ملامح الممثل وتصرفاته العامة، لكن لن يكون لديه ما يؤكّد صحة هذه النتائج. ومثل هذه الخبرة التي يعتمد فيها على الاستنتاج هي خبرة محدودة، لكنها مهمة للغاية في مثل هذه الظروف، لذلك من المحتمل أن تكون مضللة. ففي رواية خيالية، إذا وردت صورة لأميرة وذكرت قارئك بمدرسة لها في الروضة كانت كثيراً ما تصرخ في الفصل عندما تكون غاضبة، فقد يؤدي هذا إلى سلسلة من الاستجابات غير المخطط لها، وقد تناقض الاستجابات التي كان يهدف إليها الكاتب.

علاوة على ذلك، الأطفال غالباً ما يكرهون انتقاد مادة قراءتهم المفضلة. فالكتب التي يحبونها مقدسة، والنقد يعد تدنيساً للمقدسات؛ لأنّه يكسر سرعة التصديق التي تحيط بالعمل. القارئ الكبير قد يقرأ الكتاب ولديه تحفظات نقدية حول أسلوب الكتاب أو طريقة بنائه أو إحدى شخصياته، وهذا بالنسبة إليه جزء من المتعة. لكن قد لا يخطر على ذهن طفل أن كتاباً يمكن أن يكتب بأية طريقة أخرى، وبالتالي له، مثل هذا التحليل قد يدمر العمل أو يقتله فعلاً داخل الطفل.

ولأن الأطفال لا ينتقدون ولا يستمتعون بالنقد، ويقرءون فقط من أجل الحبكة، فمن الواجب على الكاتب أن يُيُقى السرد في قصة الأطفال سلسلًا لأقصى درجة ممكنة، بغير أن تقاطعه تعليقات جانبية موجهة للقارئ، أو تعليقات من الكاتب، أو أي نوع آخر من المعوقات.

ومن الواضح، عندما يكبر الأطفال ويقرءون المزيد من الكتب، سيصبح تذوقهم أكثر تعقيداً. لكنني أعتقد أن الكاتب عليه التزام بأن يضع في اعتباره أن عمله يمكن أن يقرأه قارئ مبتدئ، لذلك عليه أن يبني الكتاب على هذا الأساس.

الأدب يولد الحزن

"هيلاري بيلوك، في "قصص تحذيرية"

القراء الكبار يمكن أن يكونوا ماسوشين. [قد يستمتعون بالتعذيب الذي يصيبهم].

الكبار، على مدار مرحلة النمو، يتعلمون كيف يتغلبون على اشمئزازهم، ويفاكرون المحار والواقع والحزون، ويشربون "التاكيلا" والـ "أوزو" والـ "كوميس"، وبنفس هذه القدرة على الإصرار، قد يكون بعض الأفراد على استعداد في أثناء قرائتهم لأن يبذلوا الجهد في مواجهة المادة الغامضة غير المفهومة، والطويلة الممدة، والذئبة

التي يشعر لها البدن، والمثيرة للملل الشديد، والعنف الرهيب، واليأس المرهق.

لكن الأطفال لن يأكلوا المحار والحلزون، على الرغم من أنهم بالطبع سيلتهمون طعام السوق الجاهز غير الصحي إذا سمح لهم بذلك، فمن الحقائق المتفق عليها أن وجبات الأطفال لا بد أن تكون مغذية وغنية باليروتين على قدر الإمكان. وبالمثل في مجال الأدب - على الرغم من أنهم يقرءون قصص الرسوم المتسلسلة الكوميدية - فمن المتفق عليه أنه لا يجب أن ندفع الأطفال إلى الملل أو نصدّمهم أو نصيّبهم بالرعب مما يقرؤون. إنهم من خلال قراءتهم يحب أن يستوعبوا شيئاً ذات قيمة، حيث إن كل طفل يقرأ فقط ما يقرب من ستمائة كتاب على مدار طفولته، فلا بد لكل كتاب أن يغذيه بطريقة ما: بأفكار جديدة، بنفاذ بصيرة، بالفكاهة، أو بمفردات لغوية.

الفصل الثاني

تحذير: الكتابة للأطفال قد لا تكون بنفس السهولة التي تخيلها.

سنبدأ هذا الفصل بمنظر خيالي يحدث في مكاتب إدارة الرعاية الاجتماعية العامة، قسم أدب الأطفال، مجلس الطلبات.

أعضاء لجنة الاختيار جالسون حول مائدة، وهم يرتدون العباءات، ويخفون وجوههم بغطاءات رأس سوداء بها فتحات للعينين مثل محاكم التفتيش الإسبانية، وأحضروا أمامهم " المرشح للوظيفة " يرتعد، كان قد قدم طلباً ليحصل على الإذن ليكتب قصصاً للأطفال.

" اسمك جورج سميث، وترغب في أن تكتب رواية للأطفال، ما مؤهلاتك لتقديم مثل هذا الطلب؟".

أجاب المرشح المرتعش متلعثماً: " حسناً، أنا نفسي كنت طفلاً، منذ ثلاثين عاماً مضت ".

قال المحقق: " ومن منا لم يكن طفلاً؟ ما الأسباب الأخرى التي يمكن أن تقدمها؟ ".

" عندي طفلان - أنا - أنا أحكي لهم قصصاً قبل النوم ".

" هذا أيضاً ليس شيئاً غير عادي .. وماذا أيضاً؟ ".

" أنا مدرس، أقابل الأطفال كل يوم ".

"يمكن أن نعطيك نصف درجة لهذا السبب. أنت في حاجة لأن تحصل على عشرين درجة. وماذا أيضا؟".

"عندى الكثير من وقت الفراغ فى أثناء عطلات المدارس. أنا فى حاجة إلى المال".

"لا درجات لهذه الأسباب. أكمل".

"القد قرأت بعض كتب الأطفال التي يتركها أولادى ملقة فى أنحاء المنزل. إنها بسيطة للغاية، يمكننى أن أكتب كتابين أو ثلاثة فى مثل جودتها تماماً خلال شهرين".

"لا درجات لهذه الأسباب. أكمل".

"حسناً، طالما فكرت فى رغبتك أن تجرب الكتابة. كنت أستمتع بكتابة المقالات أيام المدرسة. لكن روايات البالغين تبدو هذه الأيام غبية وغريبة، لذلك رأيت من الأسهل أن أبدأ بالخوض فى مجال الشباب أولاً".

"لا درجات لهذا السبب. أكمل".

"حسناً، فى الواقع، أنا أعرف شخصاً يعمل فى مجال النشر، وقد أخبرنى أن شركته ستقوم بإصدار سلسلة من "الكتب سهلة القراءة"، مكتوبة بألفاظ سهلة، موجهة للأطفال فى سن العاشرة ممن لا يُقبلون على القراءة".

صاحب المحقق في صوت كالرعد: "هذا يكفي، خذوه من هنا، ألقوه في الجب، لكن اشنقوه أولاً بشرط الآلة الكاتبة الخاصة به".

ثم تم إحضار مرشح آخر أمام المجلس، إنسان صغير الحجم، مبتسماً، وائقاً جدًا من نفسه.

"ما سبب رغبتك في أن تكتب رواية للأطفال؟".

أجاب المرشح رقم اثنين: "انظروا..، إنني أعمل في شركة من شركات الدعاية، ولدي الحق في الاطلاع على كل الاستبيانات الاجتماعية التي تدور حول قراءات الأطفال، وقد أدخلتها على الكمبيوتر، وتوصلت إلى دليل لا جدال فيه على أن أشهر شخصية خيالية في هذا العصر في سوق كتب الأطفال، هو حيوان صغير، بني اللون، له فراء، يتكلم، نباتي، واسمها يمكن من مقطعين، يعيش في نصف الكرة الشمالي. لذلك أخطط أن أكتب كتاباً عن "الومب" اسمه والتر...".

"الومب يعيش في نصف الكرة الجنوبي".

"الأطفال لن يعرفوا ذلك... وهذا لا يهم... هذا خيال، لا ترون ذلك؟ الكتاب مضمون أن يبيع مائة وخمسين ألف نسخة ذات غلاف مقوى في أول طبعة له. سأقوم بكتابية الخطوط الأولية العريضة للقصة خلال أسبوعين...".

صاحب كبير المحققين: "خذوه من هنا! .. قوموا بشيء على نار
هادئة مشتعلة في استبيانات سوق قراءات الأطفال".

بعد ذلك دخل شخص متلهم رث المظهر، أجاب عندما سأله
"لماذا ترحب في كتابة رواية للأطفال؟" قائلاً: "حسناً، على وجه
الدقّة، أنا لا أرغب في كتابة رواية - لقد كتبتها فعلاً.. ها هي." وقدم
مخطوطاً ضخماً مكتوباً بخط اليد، غير منسق، وأضاف بغموض:
"لكني أفت انتباهم إلى أنني لا أعرف ما إذا كان هذا كتاباً
للأطفال... لقد قرأته لعمتي التي تبلغ من العمر تسعين عاماً، وقد
أعجبها".

"وما الذي يدور حوله كتابك؟".

"حسناً، يمكن القول إنه يتحدث عن كوبرى فوق "فيرورد
بحري" [الخليج حوله صخور عالية]، وهو كوبرى بدأ يصدأ.
بالإضافة إلى ذلك، فهو يدور حول شخص يتدرّب على تنزّق الشاي،
ومن سيدة عجوز وقعت في حب رجل شرطة، لذلك تطلق نطلق
إنذار السرقة. وهناك ولد سرق قطعة نجيل من وسط ملعب كرة قدم
مشهور. كل هؤلاء يقابلون في الضباب وهم يعبرون هذا الكوبرى
الصدى ويدركون أنهم يقابلوا من قبل. أعتقد أنه يمكن القول إن
القصة تدور حول الأمنيات والتوقعات، أو كيف يكون الوضع صعباً
عندما ترحب في أن تتبع روحك للشيطان وهو لا يرغب في شرائها.
على أيّة حال، إنها نوع من قصص الأشباح".

علق كبير المحققين: "المجلس سيقرأ الكتاب. وفي خلال ذلك، لديك ثلاثة يوم اختبار، ستعمل خلالها في محرقة الكتب الخيالية... ستفرق كل الكتب التي تتحدث عن الوبميت الذي اسمه والقر - وعلى سبيل الاحتمال، إذا وافق المجلس على أن كتابك له من الأهمية ما يستحق عناء كتابته، فما هي خططك؟".

أجاب المرشح في غموض أكثر من ذى قبل: "خططى؟ خططى؟ لا يوجد عندى خطط ... لماذا؟"

"هل تتوى كتابة كتب أخرى حول كبارى صدئه؟".

"بالتأكيد لا. لقد انتهيت من كتابة القصة التي تدور حول كوبرى صدى .. لقد قلت كل ما عندى عن الكبارى الصدئه".

"لكن لنفترض أن كتابك حقق أفضل مبيعات. لنفترض أن ناشراً عرض عليك عقداً لكتابه كتاب من ثلاثة أجزاء، قائلاً إيه سينشر سلسلة كاملة عن الكبارى الصدئه، س تكون موجهة لفئة العمريه بين ١٤ و ١٦ سنة، كل كتاب ما بين ثلاثة وثلاثين وستة وثلاثين ألف كلمة، ويمكن أن تكون أيضاً أساساً لمسلسل تليفزيونى، كل حلقة منه مدتها نصف ساعه، يعرض على مدار ثمانية عشر أسبوعاً...".

... الآن س تكونون قد أدركتم الهدف الذى كنت أحاذل الوصول إليه.

لماذا يكتب الناس للأطفال؟

على نحو مثالى، فإن كتابة كتب للأطفال لابد أن تكون موهبة. لقد كتب عدد هائل من الكتب للأطفال بالفعل، خاصة في الثلاثين عاماً الأخيرة. هناك الكثير من الحجج السليمة والقوية ضد أن تصبح كاتب أطفال مجرد أنه يبدو عملاً ليس من الصعب جدًا القيام به للحصول على بعض الأموال.

صحيح أن كتابة كتاب للأطفال ليست بنفس طول ولا صعوبة كتابة كتاب للكبار. وصحيح أن كتب الأطفال، ما إن تنشر، حتى تتبع بانتظام وثبات أكثر من كتب الكبار التي يمكن لا تخطى أبداً الطبعة الأولى.

لكن هذه في حد ذاتها ليست أسباباً كافية لدخول عالم الكتابة للأطفال. فالطفل يقرأ على مدار طفولته ما لا يزيد عن ستمائة كتاب. كل تلك الستمائة كتاب قد كُتبت بالفعل. وهناك المئات من الكتب المعاصرة للأطفال، الكثير منها ممتاز جدًا. وهناك أيضاً كل الكتب والروايات الكلاسيكية، وحتى إذا تم استبعاد بعضها، فالكثير منها لا يجب إغفاله مهما كانت الأسباب. وأمام كل هذا، يمكن تزويد أي طفل بوفرة من الكتب.

فما الحاجة إليك لتأتي كتاباً آخر للأطفال؟

في ضوء هذا الوضع، من الواضح أنه لا يجب أن يدخل أي شخص مجال أدب الأطفال لمجرد أن لديه نزعة مبهمة لأن يكتب

شيئاً ما، متصوراً أن هذا يبدو طريراً جيداً لأن يبدأ في تمريرين يديه على الكتابة قبل أن يتطرق لكتب الكبار.

عليك ألا تدخل هذا المجال إلا إذا كانت لديك رغبة قوية في أن تحكي هذا النوع من القصص الذي تعتقد أن الأطفال سيستمتعون بقراءته. ومن المفضل أن يكون السبب هو وجود قصة معينة تطلب بالحاج الخروج من ذهنك.

هل هناك شيء يضاهي كتابا للأطفال؟

· جيل باتون والش

"سطح قوس قزح"، ملحق التایمز الأدبي

أكبر خطيئة في حق الأطفال أن تكتب لهم كتاباً طبقاً لتركيبة أو وصفة معينة، هذا سيء بنفس درجة أن تتبع لهم طعاماً منخفض الجودة، أو حذاء يسمح للبلل أن يدخله.

فما الذي أقصده بتركيبة معينة؟ إن إلقاء لمحات سريعة على الصفحات التي تعرض كتب الأطفال في صحفنا العامة ستوضح ماذا أعني. إليك بعض خطوط الحبات: فتاة حامل تحاول أن تبحث عن هويتها. دب لا يحب اللعب مع الدببة الأخرى يُدعى إلى حفلة، وأخيراً يتعلم كيف يكون اجتماعياً. أربعة أولاد يفتقرون كلبهم ثم يجدونه بفضل جار كانوا لا يتقون به. كلب يتعلم كيف يتعايش مع

قطة. بعض الأطفال يتفاهمون مع بعض الجيران الأجانب. فـي يتعلـم أن يتـقبل حـقـيقـة أن والـدـه مـدـمـنـه خـمـورـه. بعض الأطفال يـجـدون أحـد الـكـنـوزـ.

والـتر "الـوـمـبـتـ" ليس فـي هـذـه القـائـمة ... إـنـا فـقـط لـم تـذـكـرـه .

لا يـجـبـ أن تـبـداـ فـي الكـتابـة لـلـأـطـفـالـ ولـدـيكـ تـصـورـ أنـ أـىـ شـئـ تـكـتبـهـ سـيـنـاسـبـ الـأـطـفـالـ، أوـ تـصـوـرـ أنـ تـرـكـيـةـ مـعـيـنـةـ -ـ مـثـلـ أـطـفـالـ يـجـدونـ كـنـزـاـ، أوـ رـسـالـةـ مـهـمـةـ، أوـ دـبـ يـتـعـلـمـ أنـ يـقـيمـ صـدـاقـاتـ مـعـ الدـبـبـةـ الـأـخـرـىـ -ـ كـافـيـةـ لـتـحـقـيقـ الغـرـضـ مـنـ الكـتابـةـ وـسـلـيـمـةـ تـمـامـاـ وـتـضـمـنـ أـنـ تـجـدـ لـكـ نـاـشـرـاـ. رـبـماـ يـتـحـقـقـ ذـلـكـ، لـكـ هـذـاـ لـنـ يـكـونـ أـدـبـاـ، وـالـأـطـفـالـ الـذـينـ يـقـرـءـونـ هـذـاـ الكـتـابـ سـيـكـونـونـ قـدـ تـمـ خـدـاعـهـ، كـمـاـ لـوـ كـانـواـ يـرـضـعـونـ لـبـاـ خـالـيـاـ مـنـ الدـسـمـ.

لـابـدـ لـكـتابـ الـأـطـفـالـ أـنـ يـكـرسـوـنـ أـنـفـسـهـمـ لـيـحـقـقـوـ شـعـارـ: المـمـتـازـ فـقـطـ هوـ الـمـنـاسـبـ لـنـقـدمـهـ لـلـأـطـفـالـ. الطـفـولـةـ بـرـمـتـهاـ قـصـيـرـةـ الطـولـ الـآنـ، وـتـقـصـرـ كـلـ عـامـ عـنـ الذـىـ قـبـلـهـ؛ لـأـنـ التـلـيـفـزـيونـ يـزـيدـ مـنـ سـرـعةـ النـمـوـ، لـهـذـاـ فـالـمـوـادـ الـتـىـ يـقـرـؤـهـاـ الـأـطـفـالـ لـابـدـ أـنـ تـحـتـوىـ عـلـىـ الـكـثـيرـ مـنـ الـفـيـتـامـينـاتـ.

وـعـلـىـ نـحـوـ مـثـالـىـ، يـجـبـ عـلـىـ كـاتـبـ الـأـطـفـالـ أـنـ يـكـونـ سـخـصـاـ شـبـهـ مـجـنـونـ، مـكـرـسـاـ لـلـكـتابـةـ، كـأـنـهـ شـاعـرـ لـدـيهـ فـكـرـةـ رـائـعـةـ، وـيـفـضـلـ عـنـدـمـاـ لـاـ يـكـونـ مـنـهـمـكـاـ فـيـ وـضـعـ تـلـكـ الـفـكـرـةـ الـرـائـعـةـ عـلـىـ الـوـرـقـ، أـنـ يـفـعـلـ شـيـئـاـ آخـرـ مـخـتـلـفـاـ تـمـامـاـ عـنـ الـكـتابـةـ، لـيـكـتـسـبـ خـبـرـاتـ جـديـدةـ

و غنية ، لأن أي شخص بالغ لا يستطيع أن يعيش طوال الوقت في عالم الأطفال ، فهذا شيء غير طبيعي كما أنه غير صحي . المدرسون عليهم أن يغسلوا شيئاً آخر إلى جانب التدريس ، والآباء عليهم أن يتبعوا عن أطفالهم بين حين وآخر ، وبنفس الطريقة يحتاج كتاب الأطفال أن يوسعوا آفاق ذهانهم وقدراتهم ، حتى لا يظلوا طوال الوقت يفكرون في خبرات أقل شأناً.

الأدب لا قيمة له إذا لم يكن جيداً جدأ على نحو رائع . الكاتب لابد أن يقرر أنه لن يواصل الكتابة كمهنة بهدف تجاري ليصبح غنياً من ورائها . صحيح أنه من أهم الحقوق المنشورة أن يحصل الكاتب ، على نحو محترم ، على أفضل مقابل لأحسن الأعمال التي يمكنه أن ينتجهما ، لكن لا يجب أن يفرض إنتاجه أو يتسرع فيه ، أو حتى أن يعيد إنتاج ما كان قد سبق أن كتبه من قبل .

جورج إليوت: أوراق من مفكرة

ماذا يجب على كاتب الأطفال أن يكتب - أو لا يكتب؟

كتاب الأطفال - كتاب الأطفال الجيد - شيء لا يمكن أن يتبع جدو لا زميلاً ، أو نأخذه من فوق أحد سيور خط الإنتاج مثل قطعة بضاعة في مصنع . كتاب الأطفال لا يجب أن يكون أي شيء يخدم غرضًا ، أو يقدم دعاية لشيء ما ، أو يخفى رسالة لتسويق شيء .

لا يجب أن يتم بعجلة أو عدم اهتمام، بلا معنى، مسطحاً، متحذلغاً،
أو من الدرجة الثانية.

الأطفال لهم احتياجات ضخمة، وقد تكون هناك فجوات مدمرة
في تعليمهم، في بيئتهم، في تنشئتهم، فليس كل طفل يعيش في عائلة
أو بيت سعيد ومنظم. وأى طفل مهما كان حظه في الدنيا قد يكون له
بعض الاحتياجات التي ستساعد القراءة في إشباعها. هل يجب على
الكتاب أن يشعروا بأية مسؤولية أخلاقية تجاه كل هذا؟ هل بإمكانهم
فعل أي شيء لسد تلك الفجوات؟

أمناء المكتبات - الذين يمليون، حفظهم الله، إلى أن ينظروا
إلى الكتب على أنها مجرد سلع، مثل نظرة الخباز إلى الخبز
أو الكيميائي إلى أدوات التجميل - على استعداد أن يذهبوا إلى
المؤلفين ويقولوا لهم: "هل يمكنك أن تكتب كتاباً عن هذا وذاك، فإنه
سيكون مفيداً جداً".

هذا مثل وضع العربية أمام الحصان. الكتب لا يجب أن تكتب
لتنفيذ مثل هذه الطلبات. لكن لن يضرير الكاتب الواقعى أن يواظب
على تفقد الساحة، ليبقى على دراية بالمشاكل المعاصرة، وإذا أمكن
دراستها عن قرب، فربما يبدأ عقله - لا شعورياً - في العمل
والتفكير وابتکار أفكار حول الموضوعات المعاصرة. إن كاتب
الأطفال الجيد، بالتحديد، قد يكون مهياً على نحو جيد للقيام بمثل هذه
المهمة. لقد قلت إن كاتب الأطفال هو نوع من المجانين أو الشعراء،

فالشعراء هم أصحاب الموضع الحساسة في الحضارة، فليس بوسعهم أن يتتجنبوا إدراك المشاكل، وليس لديهم حيلة لتجنب أن تعكس كتاباتهم هذا الإدراك.

لكن احترس! إذا كتبت كتاباً متعمداً أن تبين بعض الأخطاء التي تحتاج إلى تصحيح، فإنك ستكتب كتاباً دعائياً. سيصبح الكتاب نوعاً من الصحافة، ولن يكون فيه ما يصلح غذاء للأطفال.

القصة هي العنصر الأساسي، وعليك أن تتتبه لهذا أولاً وأخيراً وطوال الوقت.

احترس أيضاً من زيادة التبسيط. هناك نزعة حالية تقتصر على كل شيء سبباً للغاية إذا تم شرحه بطريقة سلية و المناسبة. مثلاً الجنس بسيط، فهو مجرد إدراك علاقات بين الهرمونات والجينات ومنع الحمل. والعلم بسيط. حتى التقدم في السن والموت بسيط. إذا تم أخذ أطفال في الصف السادس الابتدائي ليزوروا بعض عناير المسنين، سيفهمون معنى الشيخوخة بسرعة جداً.

إنتي لا تستطيع أن أجد ما يمكّنني من الإفصاح بقوه كافية، عن شدة اعتقادى بخطورة الخطأ فى أن نقول للأطفال إنهم سيجدون حللاً لكل مشكلة من المحتمل أن يواجهوها فى حياتهم. أولاً، لأن هذه كذبة واضحة. ثانياً، إذا صدقوا هذه التأكيدات المتفائلة، سينتهى بهم الأمر أن يعانون من انفصام فى الشخصية. وثالثاً، إذا لم يصدقوا ما يقال لهم، فإن هذا س يجعلهم فقدى الثقة ومتشارمين .

أفضل حالة يعيش فيها الكاتب، أن يعيش في حالة من الدهشة.

ويليام سانتسوم: سمات زرقاء، دراسات بنية

لذلك فإنه من واجب الكاتب أن يبين للأطفال أن العالم ليس مكاناً بسيطاً، بل على العكس، بعيد جدًا عن أن يكون كذلك. العالم مكان غنى بلا حدود، غريب، مُربك، رائع، قاسي، غامض، جميل، ولغز لا يمكن حلها. ونحن أيضاً لغز، لا نعرف من أين جئنا ولا إلى أين سنذهب... إننا محاطون بطبقات من المدلولات التي لا يمكننا أن نفهمها إلا على نحو غامض، مهما حاولنا أن نتعلم.

وكم يكون الأمر أكثر إثارة لمتعة الأطفال - وكم هو أكثر اتفاقاً مع ما يلاحظونه بأنفسهم، ومع مشاعرهم الغريزية اليقينية - أن يقال لهم إن العالم ليس سهلاً، من أن يقال لهم إن العالم مستو، مرتب، ومكان منسق، كل شيء فيه مخطط له ومحسوب بدقة على الكمبيوتر، وليس فيه مناطق لم تكتشف بعد، وإن كل شخص تتنتظره، في مكان ما، هويته التي تحدد شخصيته، لأنها علبة تتنتظر من يتسللها من مكتب البريد، وأن الدب السيئ الذي لا يحب أن يلعب مع الدببة الأخرى، كل ما كان عليه فعله هو أن يننظر دعوته للذهاب إلى حفل، وسرعان ما يتغير سلوكه.

هناك، في الليل، حيث لا يستطيع أحد أن يتلخص
أرقد في معسکر الصيد الخاص بي
وأفلب في الكتب التي قرأتها
إلى أن يحين موعد النوم
وأذهب للنوم وأنا ألقى نظرة إلى الوراء
على عالمي العزيز من كتب الحكايات.

روبرت لويس ستيفنسن: حديقة الطفل من الأشعار

الأطفال يحتاجون أن يدركوا، من خلال القصص التي
يقرءونها، الإحساس بكيانهم الداخلي، والصلات البدائية التي تربطهم
بالماضي غير المكتشف، والتشابه في النماذج بين ما هو صغير وما
هو كبير، وما هو قديم وما هو جديد. إنهم بحاجة أن يتلقوا شيئاً يمتد
إلى ما هو أبعد من الواقع المعتمد.

الحكايات ليس من المفترض أن تكون مجرد صفحات صغيرة
من الخيال تُستخدم لقتل الوقت في ساعة كسل. منذ بداية الجنس
البشري والحكايات تُستخدم - من قبل رجال الدين والشعراء ورجال
الطب - كوسيلة سحرية للعلاج، والتعليم، وكأسلوب لمساعدة الناس
على تفهم حقيقة أنهم لابد أن يواجهوا دائمًا مشاكل لا حل لها، وواقع
لا يُحتمل.

الحكاية لابد أن تعطى للطفل نوعاً من اللمحه أو الرؤيه أو المفتاح أو الإنذار بأن الأشياء ليست هي بالضرورة ما تبدو عليه.

وبالطبع يمكن القول، ببعض الإنصاف، إن الأطفال ليسوا بحاجة لكتاب "كوبلاخان" لكورلريج، ولا كتاب "قصص عن الغموض والخيال" لإدجار آلن بو، ليحصلوا على مثل ذلك الشعور، فقد يحصلون عليه من قراءة ما يعتقد الآباء أنه أكثر الكتب سخافة وهراء، أو من خبرة اللعب تحت طاولة عليها مفرش يغطيها من جميع الجوانب.

ولكن هذا الذى نقوله لا يمنعك من محاولة إدخال أكثر ما يمكن من العناصر لإضافة الثراء والتشويق لقصتك وما يجعلها حافلة بالمعانى.

ليس مطلوباً بالضرورة أن تكون روئتك جميلة، لابد فقط أن تكون روئتك أنت الخاصة، وما تقيه أنت من ضوء على الحياة، ووجهة نظرك الخاصة. قد تكون حول أحد الكبارى الصدئه، أو مصيدة لاصطياد الفران، أو تنين تائه فى محل بقالة، أو علبة مليئة بالأزرار، أو محطة قطار على جانب الطريق. وقد لا تكون حول "شيء"، لكن حول موقف، مثل عصفور محشور فى أنبوب أرغن، أو سيدة ترتدى رداء منفوشاً تدخل من باب دوار، أو شخص يحدد حظه كل يوم عن طريق فتح الراديو مدة كافية ليستمع إلى كلمة واحدة. ماذا تفعل عندئذ؟

هذا سؤال لابد أن ينتظر الفصل القادم.

الفصل الثالث

الفئات العمرية المختلفة

من عمر خمس سنوات إلى خمسين سنة، هذه مجرد خطوة واحدة، لكن من عمر المولود حديثاً إلى عمر خمس سنوات، هذه مسافة طويلة جداً.

تولى سوئي

هل سيحب الناشرون وبائعو الكتب والمدرسون وأمناء المكتبات والآباء أن يقسموا أعمار الأطفال إلى فئات، حتى يتسعى تخصيص رفوف في المكتبات ومحال بيع الكتب "لفئة العمرية من ثمانية إلى عشر سنوات"، وحتى يقسم الناشرون كتالوجاتهم وقوائم القراءة إلى فئات بطريقة دقيقة، وحتى يمكن الآباء من دخول مكتبة وطلب كتاب "لطفل" الذى بلغ التاسعة من عمره، ويخرجون وهم متأكدون أنهم حصلوا على الموضوع المناسب تماماً للسن؟

بالطبع هذا غير معقول، حيث إنك لن تدخل إلى مكتبة ببيع وتأطير رواية "لزوجى الذى يبلغ من العمر أربعين عاماً" أو "لزوجتى البالغة من العمر ثلاثين عاماً". فالأطفال مثل الكبار، يختلفون في أدواتهم وعاداتهم القرائية.

الأخوات برونتى الصغيرات البالغات اثنى عشر عاماً فأقل،
كُنَّ يقرأن مجلة " بلاك وودز":

لم يكن أحد يستطيع أن يفكر أو يتكلم أو يكتب في أي شيء سوى الأسئلة حول الكاثوليكية ... بأي نوع من الشغف مرق والدى الغلاف [ورق التغليف]، وكيف تجمعنا كلنا حوله.

شارلوت برونتى، في "حكايات الأيسلنديين".

كما قرءوا حكايات إسوب، وأعمال بيرون، وتاريخ روما لجولد سميث، وألف ليلة وليلة.

على العكس، كان الشاعر بيتس فارنَا متآخراً للغاية، حتى إن عائلته بدأت تعتقد أنه مختلف عقلياً.

أما كولريدج فقال: "أذكر وأنا في السادسة من عمري، أني كنت قد قرأت بيلساريوس، وروبنسن كروزو، وفيليب كوارلس، وبعد ذلك وجدت كتاب ألف ليلة وليلة ... واكتشف والدى الآخر الذى تركته تلك الكتب على، وأحرقها".

ساميول تايلر كولريدج، في "خطاب لبولي"، ١٧٩٧ م.

طلاب الجامعة في الثامنة عشرة من عمرهم يقرءون كتب "تارنيا" لـ سى. إس. لويس، والأطفال في سن العاشرة يلتهمون

القصص القصيرة لـ إتش. جي. ويلز، أو "ملك الذباب" لويليام جولدينج. فمن المستحبيل أن تتوقع من سيقرأ ماذا؟ أية فئة عمرية تكتب لها؟ هذا سؤال يلقي عادة على كتاب الأطفال، ومعظمهم يميل إلى الإجابة "لفئتي العمرية الخاصة بي".

ولكن لضرورة وجود نوع من التقسيم والتصنيف بمناسبة الكتاب الحالي، فإننا سنستخدم بعض التقنيات السهلة المتداولة، التي تقسم القراء إلى فئات السن الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

فئة السن الصغيرة تشمل الأطفال الصغار الذين لا يزالون غير قادرين بعد على القراءة بأنفسهم، أو الذين تعلموا مهارة القراءة حديثاً، ولننقل إنهم الفئة العمرية من ثلاثة إلى ثمانى سنوات .

فئة السن المتوسطة، وهي أكثر الفئات إثارة للاهتمام، تمتد من الأطفال الذين بدأوا يقرءون لأنفسهم بهدف المتعة، إلى العمر الذي لا يرغبون فيه أن تكون هناك رسوم في كتبهم، ويبدعون في استعارة الكتب من مكتبة البالغين .

فئة السن الكبيرة، وهذه عليها استيعاب كمية كبيرة من القراءات الإجبارية ليكملوا دراستهم في المرحلة الثانوية؛ لذا فالقراءة من أجل المتعة تكون قد بدأت تتلاشى. ففي هذه المرحلة يميل الجنسان إلى التباعد عن بعضهما في مجال القراءة، فتستمر الفتيات في الاستمتاع بقصص الخيال والرومانسية، بينما يفضل غالبية

الصبية القراءات غير الروائية، أما بالنسبة لقراءاتهم الروائية، فتتمو إلى أن تدخل عالم روايات البالغين مثل روايات جراهام جرين، وجولدينج، ودى. إتش. لورنس، و "واو"، وكل عالم الإثارة والجاسوسية ومجلات المراهقة وموسيقى البوب والعلاقات البسيطة بين الجنسين.

وفي محاولة لسد الفجوة التي تسبّب فيها الانفصال بين اهتمامات البنات والفتيان، تم ابتكار ما يُسمى "رواية المراهقين"، وهو ما سنعرض له في فصل لاحق.

كتب صغار الأطفال

الأطفال الصغار جداً في السن ليسوا في حاجة لنص على الإطلاق، وسيكونون سعداء بأن يحدقوا في الصور، سواء كانت تحكي حكاية أو لا، وليس هناك ما يمنع أن تحكي الصور حكاية. وأبسط وأنجح مثال كلاسيكي على هذا النوع من القصص التي تم حكايتها كلها بالصور، كتاب "ترزهه روزي" لبات هتشينز، وهى تحكي عن دجاجة ساذجة لا تحمل هماً، تجول في المزرعة، يطاردها الثعلب الشرير، وتحيط به عند كل موقف بعض الأحداث الطبيعية، بينما تظل الدجاجة على سذاجتها غير مدركة للخطر المحدق بها.

الكتب التي تعتمد أساساً على الرسوم، موجودة في العالم منذ مدة طويلة عندما صدر كتاب "العالم المرئي من خلال الصور"

لوكمينوس عام ٦٥٩ م. كما وُجدت كتب الحيوانات وبها صور تختلف في دقتها، وكتب "الأسر السعيدة"، وكتب التاريخ الطبيعي وكتب المزرعة. وحيثاً هناك كتب السيارات والطائرات والسفن والفضاء، التي تحتوى كل صفحة منها على صورة.

ولكن مثل هذا النوع من الكتب يعتمد على الرسام، في حين أنه يفترض، أنك أنت، الكاتب، لن تفكري في كتاب من وجهة نظر الرسم، لكنك ترغب في أن تحتوى كل صفحة على بعض كلمات النص، مهما كانت قليلة.

وأقل الكتب احتواءً على نص هي بالطبع كتب الألف باء. وتتصدر كتب الألف باء في كل أشكال الصور الممكنة، مثل: حديقة الحيوانات، الأسرة، الأزهار، الهوايات، أو أشياء أخرى غير مترابطة.

نصيحتي، إذا لم يكن لديك فكرة أصلية مذهلة فكرت فيها لتقدم من خلالها الحروف الهجائية كافة دون إغفال أي منها، فتجنبْ مثل هذا النوع من الكتب، حيث إن المبدئين يميلون إلى اللجوء إليها، والناشرون لديهم منها عدد يفوق الطاقة، ورد الفعل المعتمد لهم أن يرفعوا أيديهم إلى أعلى وهم يصرخون: "سنا بحاجة إلى كتاب ألف باء آخر....".

كتب الأطفال الصغار جداً في السن، من الطبيعي عند كتابتها، أن يضع الكاتب في مقدمة ما يفكر فيه، كيفية التعبير عن النص

بالرسم. عليك باختيار موضوع يمكن رسمه بطريقة جميلة وسهلة. فلن يسعد أحداً أن تتعلق الخطوط الرئيسية لقصتك بأجهزة معقدة، أو أفكار عقلية مجردة، أو مشاهد حافلة بالتفاصيل، أو أى شيء آخر يصعب وضعه في صورة بصرية. كما أن الرسوم المشوّشة أو غير الصادقة الحافلة بالادعاء يمكن أن تدمر النص.

إن العناصر البصرية والمادة المكتوبة، في حكاية لطفل صغير السن، لهما أهمية متساوية، ولابد أن تكمل إحداهما الأخرى وتعززها. غالباً ما يكون النص والرسم لنفس المبدع، فمن المستحيل أن تفكّر في حكايات "بياتريكس بوتر" من غير رسومها، وكذلك كتب "أورلاندو" لكاثرين هايل، أو سلسلة "تيم الصغير" لإدوارد إرديزون، أو رسوم كيلينج لكتابه "مجرد قصص"، أو "بابار" لبرونهوف. كما حدث نفس الارتباط الشديد بين قصص "بوه" ورسوم "إي. إتش. شيبارد"، والارتباط الذي لا يمكن فصله بين "اليس" وتتيل" بسبب الصلة الوثيقة بين الرسام والمُؤلف.

لذلك قبل أن تبدأ مجرد التفكير في كتابك الذي تريده كتابته للأطفال الصغار جداً، عليك أن تفكّر في مسألة الرسم، وتسأل نفسك: هل ستقوم أنت برسم الكتاب، أم سيرسمه شخص آخر؟

وبعد أن تحدد موقفك من هذا الموضوع، سواء بهذه الطريقة أو تلك (هناك بعض الإيجابيات وبعض السلبيات لكل اختيار من هذين الاختيارات، سنتحدث عنها في فصل لاحق) نأتي إلى قصتك.

ما الذى ستتناوله فى قصتك؟

لابد أن نتعرف على القدرات التي يمتلكها عقل الطفل، والتي توقفها الطبيعة في البداية، ومن ثم تكون الأولى بالرعاية، ألا وهي الذاكرة والخيال.

ساميول تايلر كولرينج، في "تعليم الأطفال"

إذا كنت تعترض كتابة كتاب للأطفال الصغار جداً في السن، فمن المرجح أن يكون لديك - أنت نفسك - طفل في مثل هذه المرحلة العمرية. والذين كتبوا للبالغين مثل تى. إتش. وايت، وثاكيرو، وتولكين، يتوجهون في بعض الأحيان لكتابية روايات خيالية يقرؤوها الأطفال في العمر المتوسط أو الشباب؛ ذلك لأنهم يحتقظون بهم أنفسهم بنوع من الخط الساخن الذي يعيدهم إلى عالم الخيال الطفولي. لكن من النادر أن ينطلق فجأة شخص بالغ ليكتب قصة للأطفال الصغار جداً بغير وجود حافز مباشر، من وجود أطفال في مثل هذه السن في المحيط القريب من هذا الشخص.

وإذا كان هناك احتمال ضعيف أنك تخطط لكتابة كتاب للأطفال الصغار جداً، بغير أن يكون لديك اتصال متكرر مع أطفال في مثل هذه الفئة العمرية، فلا بد أن تبذل جهوداً لتكون على اتصال مع واحد من هؤلاء الأطفال أو عدد منهم.

قم بزيارة أصدقاء لديهم أطفال في مرحلة الروضة، اقض بعض الوقت في اللعب معهم، اجلس معهم في أوقات الطعام، راقب

عادات ذهابهم إلى النوم، اصطحبهم إلى الشاطئ، غنّ لهم، العب معهم، خذهم في نزهة، استمع لإيقاع كلامهم، وتأمل مفرداتهم. كل ما سبق يبدو أشياء ميدانية إلى حد ما، أليس كذلك؟ لكن لم يحدث أبداً أن كتب أحدهم كتاباً جيداً على نحو حقيقي للأطفال الصغار استناداً إلى مجرد الالقاء بهم عن بعد. وعلى الرغم من ذلك، فمن المذهل أن ينطلق عدد كبير من الكتاب ذوى الطموح، بثقة، للخوض في هذا المجال بغير وجود هذه الخبرة الميدانية في التعامل مع الأطفال. من المحتمل أنهم يتصورون، بسبب وجود عدد قليل من الكلمات في كل صفحة، أن كتابة مثل هذه الكتب لابد أن تكون شيئاً سهلاً وسريعاً.

لكن لأن كل صفحة بها عدد قليل من الكلمات، فأهمية كل كلمة منها كبيرة جداً. إن اختيار ست كلمات لتوضع في مثل هذا النوع من الكتب، قد يتسبب في إثارة ومجادلات متlimاً يحدث عند كتابة بيان سياسي. إن السوناتا [وهي قصيدة تتكون من ١٤ بيتاً] أصعب في كتابتها من الملحمة، فكتاب "جينيس مناسبة لك"، من المحتمل أن يكون قد استغرق عاماً لكتابته، ولعل كتاب "القطة جلست على الحصيرة" قد تسبب في نفس الصعوبات.

استسهال الكتابة هو السبب الخبيث للقراءة الصعبة.

شريدن، في "احتجاج كليو"

قبل أن تقرر أن تكتب قصتك لصغار الأطفال، خذ وقتك في مراقبة الأطفال الصغار، واكتشف ما الذي يثير اهتمامهم. لا تكتف

بالذهاب إلى أقرب مكتبة لبيع الكتب وتدرس الكتب المصورة الموجودة هناك، فقد لا تكون مرشدًا جيداً.

لقد حصلت على موافقة الأئمة وارذلى نتيجة كتابة مقالات طويلة ملقة حول حياة ثعالب الماء وعاداتها. أنا لم أرَ في حياتي ثعلباً، ولم أذهب أبداً للبحث عن واحد، لكن المقالات خدعتها.
"عصير التفاح مع روزي"، لـ "لورى لي"

نسبة كبيرة من كتب الأطفال صغار السن تدور حول الحيوانات، ويبدو أن هناك اعتقاداً ساد على مدار القرن الأخير، بأن الأطفال الصغار كافة لابد أن يكونوا مهتمين بمملكة الحيوانات بشكل آلي، وبخاصة من ذوى الفراء، مثل الدب بيل، وثعلب الماء أو زوالد، والثلب فريد، والسنجاب سام - فهو لاء، أو أقاربهم، كلهم موجودون على رف الكتب المصورة.

لكن هل كل الأطفال الصغار مهتمون حقيرة بالحيوانات إلى هذه الدرجة؟

الإحصائيات توضح أن معظم الأطفال في العالم الغربي، ينشؤون حالياً في محيط حضري. فكتب تدور حول "عجل البحر سوزان" قد تبدو في غاية الجاذبية، لكن هل هي مرتبطة بأى حال من الأحوال بحياة الأطفال اليومية؟ هذه الكتب إرث من الزمن الذى كان

فيه من المنطقى أن نتبع ما ذكره كولريдж وأوردناه فيما سبق، وتنمى ملكات الأطفال من خلال تتبيلهم للطبيعة، التى كانت فى ذلك الوقت تحبط بهم من كل جانب. حتى فى أيام أجدادنا، كانت الحيوانات هى الموضوع资料 الطبيعى لقصص الروضة. لكن الوضع ليس كذلك الآن.

إذا كنت تفكك فى أن تكتب قصة عن حياة "بيسى الغرير"، اعتقد أنه عليك أن تعيد التفكير فى الأمر. هذا بالإضافة إلى أنه يوجد بالفعل عدد كبير من قصص الحيوانات، فهناك قصة الأرنب بيتر، والأرنب الرمادى الصغير، ورواية "واترشيب داون" وهى الكتب الراسخة بقوة فوق رف قصص الأرانب. وربما يمكنك المساهمة فى أدب الأطفال دون أن تضيف قصة عن "دبب الحمار"، فكم مرة يرى فيها الأطفال الصغار الحمار؟ [فى العالم الغربى]

أنا لا أقول إنه لا مجال لقصة حيوانات جديدة، مثيرة حقيقة للخيال، وللتعاطف، وفيها أصالة. كل ما أود اقتراحه، أن تبدأ بالتعرف على جمهورك عن قرب.

ما الأشياء الأساسية التى تهم الأطفال الصغار وتشغل بالهم؟ الطعام، الملابس، عملية الاستيقاظ من النوم، الذهاب إلى النوم، وقت الاستحمام، النزهة، زيارات محلات البيع، ركوب الحافلة ومشاهدة تصرفات الآباء. هنا إذن عدد غير محدود من المواد الخيالية يمكن أن تبني عليها قصصك!

•

الجنة تحيط بنا في طفولتنا

"قصيدة: لمحات الخلود" ، لـ "ويليام وردزورث"

تأمل العملية البسيطة لصنع التوست [تسخين الخبز اللين لتجفيفه] – إنها عملية معتادة تحدث عدة مرات في الأسبوع في تسعه وتسعين بالمائة من بيوتنا، وفي بعض الأحيان بشكل يومي في حضارتنا [الغربيّة]. من وجهة نظر الطفل الصغير، لابد من وجود شيء سحرى في هذا التحول، فالخبز يتحول من شرائح رقيقة بيضاء لينة أخذناها من قالب سميك، إلى خبز مقزم ساخن لذيذ (بأية طريقة، سواء كانت الشيء، أو التحميص، أو الوضع على النار بالشوكة).

هنا مادة متميزة للخيال، وسنجد الوضع ذاته في عدد لا يُحصى من الأنشطة المنزليّة.

تذكر مدى دقة الملاحظة عند صغار الأطفال، وهذه أعظم ميزة فيهم. إن حدة ملاحظتهم ستكون المساعد لك، فقد شاهدوا، يوماً بعد يوم، عملية تسخين خبز التوست (أو أي نوع آخر من النشاط قمت باختياره) بنفس الجدية والانتباه الشديدتين اللذين لا يعطيهما الكبار إلا للتجارب العلمية أو للألعاب الرياضية المهمة فقط. إذا تحدثت مع أطفال في الرابعة من عمرهم عن التوست، فإنك تتحدث إلى جمهور من الخبراء، على دراية بكل شيء يتعلق بهذه المسألة.

وصغار الأطفال يلاحظون الأشياء والأحداث من "مستواهم" الخاص، وأنا أعنى هذا الكلام حرفياً. لى صديقة كانت فى رحلة إلى باريس ومعها طفلاها اللذان لم يدخلوا المدرسة بعد. وقد لاحظت أن الاختلافات والخصوصيات فى البلد الأجنبى التى جذبته انتباهمَا، كانت كلها على مستوى ارتفاع ركبة الساق أو أقرب إلى الأرض من ذلك، مثل الإعلانات، والكتابات على حوائط الحمامات العامة، وأنواع بالوعات الماء فى أرضية الشوارع، وأعتاب الأبواب، وبلاطات الشارع، وعلب السجائر الأجنبية، والأشياء الملقاة فى المجرى الصغير لتجميع مياه الأمطار بجوار رصيف الشارع. أما المنشآت الكبيرة مثل برج إيفل، فقد كانت بعيدة جدأ عن جذب انتباهمَا، فهم غالباً لم يلاحظوا حتى الآن برج البريد الموجود فى الوطن [فى لندن].

عندما تخاطب صغار الأطفال، إذا اخترت موضوعاً فى نطاق خبراتهم، فإنك تعطى لنفسك بداية ناجحة. ويمكنك استخدام خيالك فيما يتعلق بخبز التوست مثلاً يحدث إذا تكلمت عن "السلحفاة توماس".

ومن الطبيعي أن توجد دائمًا استثناءات. فإذا كنت ترغب فعلًا فى كتابة قصة حول "الأسد الأمريكى بول"، فقم بذلك. فالقصة التى ت يريد أن تكتبها تكون دائمًا أفضل من القصة التى تشعر أنه يجب عليك أن تكتبها.

لكن من المؤسف أن تُضيّع كل تلك المصادر القريبة منك كل
القرب: السلام، خزانة الملابس (الدولاب)، الأغطية، الأحواض،
الأفران، الصابون، الأحذية، الساعات، شغل الإبرة، الحقائب الورقية،
كل هذه الأشياء يمكن أن تكون مليئة بالغموض والتشويق والجمال،
لماذا إذن لا تستخدموها؟

الكلب الجينجهام والقطة الكاليكو
بجوار بعضهما على الطاولة جلسا
إيجونييه فيلد، في "المبارزة" - "قصائد عن الطفولة"

وطبعًا "الألعاب" موضوع مثير مستمر لنشاط خيال صغار
الأطفال، وهناك عديد من الألعاب أصبحت مشهورة وقامت
عليها بطولة كثير من الحكايات الطويلة، مثل بوه، وبيجليت،
وراجدى آن، وبادينجتون... بالإضافة إلى عدد هائل من
الروايات كتبت عن العرائس وعرائس الخيوط [الماريونيت]
مثل بينوكيو، وبيوت الدمى، ومكعبات البناء، والعرائس
المحسوسة على شكل حيوانات. فمن الممكن أن يكون لدى طفلك
رفيق في حالة سيئة من كثرة اللعب به محب إلى قلبه، وقد
أصبح بالفعل مركز أسطورة عائلية، وأصبحت تشعر أنه
يستحق التخليد متلما حدث مع سوتى، أو توماس قاطرة
القطار. لكن فكر جيدًا في هذا الأمر، لأنه هنا توجد مخاطر،
فهذه الحكايات الطويلة التي تسعد عائلتك، هل أنت واثق أنها

قوية بما يكفي لتسحر العالم؟ بالإضافة إلى هذا، اللعب تمثل إلى أن يفقد العالم اهتمامه بها سريعاً. أتذكر أنني في صغرى كنت مغرومة بحكايات دمية اسمها "جوليوجز"، أصبحت الآن غير مفترسة، وأشياء كان يطلق عليها "ديسميل ديسموند" وقد اختفت الآن تماماً؛ لذا عليك اختيار شيء يكون أساسياً إلى حد كبير. كما أن هناك خطراً آخر، وهو ما لم يستطع "الآن الكساندر ميلين" أن يهرب منه أو يفداه تماماً، ألا وهو أن تكون متذللاً أو ملتويًا. لذا اكتب بحرص.

المؤلفون غير الملمين بمحال كتب الأطفال يميلون للاعتقاد بأن كل كتب صغار الأطفال لابد - ومن المحتم - أن تكون متذللة، وهذا خطأ فادح. فصغر الأطفال هم أكثر التلاميذ جدية في البشرية، ولابد أن يكونوا كذلك. إنهم يتعلمون شيئاً جديداً في كل دقيقة من ساعات النهار، وبوتيرة أسرع وعلى نطاق معرفة أوسع مما سيحتاجون إليه في آية مرحلة أخرى من حياتهم. والتحذق ليس له مكان في خبراتهم، وإذا وجدناه في كتب صغار الأطفال، إنما وُضع ليجذب انتباه الكبار، وهذه خطئنا حقيقة. ادرس أعمال "موريس سينداك" و "كونتين بلاك" و "جون بيرنيجهام" فلن تجد فيها أى تحذق. عندما تكتب للأطفال لابد أن تكتب بفكر واحد وصوت واحد، لابد ألا تكون ملتويًا أبداً أو متذللاً متصنعاً. قدم حكاياتك ببساطة ووضوح .

حكمة قصة صغار الأطفال لا تحتاج أن تكون كثيرة التفاصيل. قد تكون مطلبنا نسعي وراءه حتى النهاية، أو مهمة يتم إنجازها، أو خطراً نتغلب عليه، كل هذه تعد مواد جيدة للخطوط العريضة لقصص الأطفال. يقول عالم التربية بياجيه إن صغار الأطفال لا يُعرفون على الصدفة أو المصادفة، فهم يؤمنون بأن العالم يسير وفق قوانين أخلاقية؛ لذا فإن ما تقدمه من سلسلة أسباب ونتائج لابد أن تكون متفقة واضحة.

على مدار العشر أو الاثنين عشرة سنة الماضية، تزايدت نزعة إصدار كتب موجهة في ظاهرها للأطفال الحضانة، لكنها في حقيقتها كتب لتمضية وقت الآباء وتسليةتهم، ورقها يلمع، شكلها جميل، مرسومة بسخاء ونقشيل وفي بعض الأحيان غريبة، ثمنها أعلى على نحو أكبر مما يرغب معظم الآباء أن يدفعوه في كتاب سيلعب به طفل في الرابعة من عمره. النص مرتفع المستوى وغالباً على شكل شعر. ستجد مثل هذه الكتب في كل المكتبات الكبيرة لبيع الكتب. فإذا كنت مهتماً بكتابة مثل هذا النوع من النصوص، فلا بد أن تنوه أنه يوجد، على ما يبدو، طلب ثابت على مثل هذه الكتب، لكنها في الواقع ليست موجهة للأطفال.

وقد أتابع عينيها - كم هي زرقاء! - وهما تتحركان عبر الصفحة، ويمكنني دائماً أن أعرف عندما تحاول أن تخطى أى شيء. عندئذ أوقفها، وأصر على أن أسمع كل كلمة.

جامز كيركب، في "الطفل الوحيد"

الإيقاع في قصص صغار الأطفال في غاية الأهمية، لأن عدداً كبيراً من تلك القصص سيقرأ بصوت عالي، ليس مرة واحدة، بل مئات المرات، مراراً وتكراراً.

تأمل الفقرة العذبة التالية من كتاب "توم كيتن" لـ بياتريكس بوتر: "جاءت بطات البركة الثلاث من الطريق الصاعد السوور، تمشين الواحدة وراء الأخرى... بيت بات بادل بات ... بيت بات وادل بات [جدّى - تبخرى]

{pit pat paddle pat, pit pat waddle pat}

كانت ابنتي تعشق هذه الجملة، فكانت تتفجر في الضحك الشديد كل مرة سمعها فيها، وتقول: "اقرئها ثانية يا ماما"، وتصبح: "اقرئها ثانية".

هناك ظاهرة تتعلق بالقصص الموجودة في كتاب " مجرد حكايات"، وكل جملة لها إيقاعها الخاص، الذي لابد أن يتكرر هو نفسه كل مرة.

(أنجيلا ثيركل، في كتاب "البيوت الثلاثة")

إن كتاب كيلينج "مفرد حكايات"، يعتبر مثلاً ممتازاً للاستخدام الجيد جدًا للإيقاع، فالكلمات والجمل تناسب وراء بعضها، حاملة القارئ معها على مدار الحكاية:

"جري في الصحراء، جري في الجبال، جري في أحواض الملح، جري في حقول القصب، جري خلال نبات الأوكالبتوس الكروي، جري خلال عشب السبينفكس الشانك، جري حتى آلمته رجله الأماميتان".

"كان عليه أن يجري!"

{He ran through the desert; he ran through the mountains; he ran through the salt-pans; he ran through the reed-beds; he ran through the blue-gums; he ran through the spinifex; he ran till his front legs ached.

He had to!}

روديارد كيلينج في "كتفر الرجل العجوز"، من كتاب "مفرد حكايات" إن قراءة هذه السطور تجلب نفس السعادة (هذا لحسن الحظ) عند قرائتها للمرة المائة، مثلاً تفعل عند قرائتها للمرة الأولى. كما أنها تعتبر نموذجاً لحقيقة أنه يمكن تقديم كلمات غير مألوفة بطريقة آمنة في نصوص مكتوبة لصغار الأطفال.

" كانت لا تزال هناك العديد من الكلمات، حتى في الصفحات الأولى من ذلك الكتاب التمهيدى البسيط، لم تستطع أن تفك شفرتها، لكنها تمكنت من تخطي هذه الكلمات، وفهمت الموضوع ككل".

فلورا تومسون، في "من لارك رايز إلى كاندلفورد" إنها مغالطة أن نقول إن الكلمات غير المألوفة ستعيق الأطفال عن القراءة، بل على العكس، قد تكون هذه الكلمات مصدرًا لسعادة من نوع خاص، فالأوكالبتوس والسبينفكس أضفتا على قصة "كنغر الرجل العجوز" صفة مميزة عندما سمعتها للمرة الأولى وأنا في الثالثة من عمري. وحقيقة أتنى لم أكن أعرف ما هو السبينفكس لم تكن إلا إضافة لـ "جودة التعويذة" للنص كله.

وفي الواقع، أنا لا أعرف حتى الآن ما هو السبينفكس (فهو غير موجود في قاموس أكسفورد الإنجليزى المختصر، لكنى تمكنت من التماشى بدون تلك المعرفة).

ومادمت تحرص على أن تظل جملك قصيرة مع المحافظة على ايقاعها، يمكنك أن تقدم مجموعة غنية جدًا من المفردات. الخبراء يختلفون بشدة (كما هو حال الخبراء دائمًا) فيما إذا كان لابد للغة في كتب الأطفال الأولى أن تلتزم بالمفردات الأساسية أم لا، حتى تتمكن من إسعاد نفسك (والأطفال).

لقد اكتشف خبراء التعليم مؤخرًا أنه شيء جيد للأباء أن يقرءوا للأطفال بصوت مرتفع؛ لذا فإن الآباء، إذا تم نشر كتابك، سيشكرونك هم أيضًا إذا كانت السطور تخرج انسانية من أفواههم.

قطط هنا، قطط هناك، قططيات في كل مكان. مئات القطط،
آلاف القطط، ملايين و مليارات و تريليونات من القطط.

{Cats here, cats there, cats and kittens everywhere.
Hundreds of cats, thousands of cats, millions and
billions and trillions of cats.}

وأندا جاج، في "ملايين القطط"

حافظ على تدفق الإيقاع، حافظ على وضوح المعنى، تحافظ على قارئك سعيدًا.

إذا كنت طائر شبنم

في سهول تمبكتو

ساكل أحد رجال الدين

وثوابا كهنوتيًا، وشرائط، وكتاب ترانيم أيضًا
الأسفاف صاميول ويلبيرفورس، في "أشعار مرتجلة".
[الشبنم حيوان كالنعامنة لكنه أصغر منها، ولا يطير]

بالطبع إذا كنت ترغب في محاولة كتابة قصة تعتمد على المفردات الأساسية، فلن يمنعك أحد.

حدث ذات مرة أن دعاني ناشر أمريكي أن أساهم بقصة من هذا النوع في سلسلة من تلك الكتب، كانت دار النشر تصدرها، وأرسلوا لي قائمة المفردات والتعليمات التي يجب على اتباعها فيما يتعلق بقواعد اللغة - فعلى سبيل المثال، استخدام الماضي لم يكن مسموحًا به، فإذا تغير شكل فعل مثل يفكر إلى فكر - {think} أو يذهب إلى ذهب {go-went}، فإن هذا كان مرفوضًا.

وأنذكر من قائمة المفردات التي أرسلوها لي: تفاحة - حَوْل - عمّة - سيارة - سبي - دب - كبير - أكبر جدًا - العصفور الأزرق - نباح - عيد الميلاد - كعك - ظلام - ذُمية - حلم - قيادة - كهربى - جنّية [حورية] - معركة - كرة قدم - سمكة ذهبية - جدة - جد - مِلك الجدة - مِلك الجد (فلسبب ما كانت الجدة والجد هما الشخصيتان الوحيدتان المسموح لنا باستخدام أسلوب الملكية معهما، وهو ما يُظهر احترامًا جميلاً لتقديم السن)، يؤلم - المصباح - جميل - عقل - لين - كثير - مُلكى - عُملة صغيرة [نقود] - صحيفة - حديقة عامة - يقطينة [ثمرة قرع] - شارع -

يجري - ببيع - فضاء - تليفون - تذكرة - ربطة عنق - قطار -
رحلة - شاحنة - ديك رومي - مطلوب للعدالة - امرأة - نعم -
ملક - أمس - حديقة حيوانات.

(يبدو للأذن الإنجليزية أن هذه القائمة تقدم طريقة الحياة الأمريكية بأسرها في مجموعة مكثفة مدهشة من الكلمات) لكن عندما تأتي إلى كتابة قصص مستخدماً هذه المفردات بكل ما تحمله من قيود، وجدت نفسى غير قادرة على القيام بهذه المهمة.

لقد أعد الناشرون الإنجليز المتخصصون في المواد التعليمية، قائمة تحتوى على مفرداتهم الخاصة التي يقدمونها لكتاب أصحاب الطموح، لكن مثل هذا النوع من الكتابة محفوف بالصعوبات. عملت صديقة لي في كتابة بعض القصص التي تعتمد على المفردات المحدودة لمثل هؤلاء الناشرين، لكنها فقدت العزيمة للاستمرار في ذلك، لأنها على الرغم من الشروط المعوقة ونجاحها في إبداع عدد من القصص المفعمة بالحياة، فإن كل قصة كان لابد من مراجعتها ما يقرب من ثلاثة مرات على يد لجنة من الخبراء، الذين كانوا يعرضون على أي شيء ما عدا اللغة المملاة المسطحة.

ذات مرة خطرت لي فكرة أن أكتب قصصاً تعتمد على المفردات الأساسية للمسجونين غير المتعلمين، متبعاً أسلوب الكتب التمهيدية المختصرة:

[هل يملك دان سيارة "هوت رود"؟]

لا، لكن توم يملك سيارة "جذابة".

هل فاز نيد بالسيارة من الرجل؟

لا، لكن تيم يستطيع أن يصل إلى سرعة (١٠٠) كيلو متر في الساعة - هل (١٠٠) كيلو متر في الساعة سرعة كبيرة؟ - (١٠٠) كيلو متر في الساعة ليست سرعة كبيرة.

أجرِ يا توم، أجرِ،رأيت شرطياً يخرج من الحانة.

ماذا تعمل "نان" في دورة المياه؟

تحضر فأسها لتهدد المُحَصَّل [].

لكن لسبب ما لم تخرج هذه الفكرة إلى النور؛ لأننى لم أستطع إقناع أى ناشر بها.

نصيحتى، بوجه عام، أن تتجنب القصص التى تعتمد على المفردات المحدودة. وإذا كان لديك فكرة جيدة لكتاب لصغار الأطفال، فقم بكتابتها بأحسن طريقة تستطيعها، بغض النظر عن المفردات.

تذكر أن الأطفال الصغار جداً يماثلون رجال العصر الحجرى، وحيث إنهم لا يزالون غير قادرين على القراءة لأنفسهم - أو إنهم على وشك أن يبدعوا في ذلك - فهم في حاجة إلى أن تكون النصوص التي يسمعونها قابلة لأن يحفظوها بسرعة، حتى يتمكنا

عندما يكونون بمفردهم، في فراشهم أو في متنزه للأطفال، من أن يسترجعوا لأنفسهم، مرة أخرى، المتعة التي عاشهما مع الكتاب. كما أن الكلمات الإيقاعية لها أيضاً تأثير واضح في المواجهة عند حدوث مأزق.

ذات مرة وقع ابني وأصيبي... سألت نفسي: "ماذا أفعل لأخف عنه؟" أجاب ابني: "عنْ لي: ديلى ديلى كارمن..." سألت بتعجب: "ديلى ديلى كارمن؟" وبدأتُ "ديلى ديلى كارمن سُقتلت".

ربما لابد لشخص ما أن ينظر في الاحتمالات الأوبرالية للسيدة بوند [التي تدعى في الأغنية لتقديم البطة ديلى على العشاء] مع وضع مثل هذه الأمثلة في الاعتبار:

[سانفخ وأنفخ، وأهدم منزلك.

الخزير لن يخطئ المطلع، وأنا لن أعود الليلة إلى البيت.

ظلت جالسة، وظللت تغزل، وظللت تتمنى الرفقة].

{ I'll huff and I'll puff, and I'll blow your house down.

Piggy won't get over the stile, and I shan't get home tonight.

*Still she sat, and still she span, and still she wished
for company.}*

إن إيقاع قصة للوالد الذي يقرأ وفي حضنه طفل صغير، قريب جدًا من الإيقاعات الباكرة للأطفال الرضع التي تُغنى لهم عند هز المهد المتأرجح. تصدر الآن العديد من كتب الأطفال المصغار بطريقة جميلة، وتكتب بعنابة شديدة فيما يتعلق بالاعتبارات الأدبية والسيكولوجية - لكنها لا تفوز بالوصول إلى قلوب القراء؛ لأنها ببساطة أهملت أمر الإيقاع الذي يعد في غاية الأهمية .

أيها الطفل ... لا تلقِ هذا الكتاب هنا أو هناك.
هيلارى بيلوك، فى "حكايات تحذيرية للأطفال"

ربما تقرر أن كتابة قصص لصغار الأطفال ليست مهنتك. إن قصر طول القصة، وال الحاجة إلى الرسوم، تقيدك بشدة. (ملحوظة: أنا لا أتحدث عن محدودية الموضوعات، فأى موضوع يمكن رسمه بطريقة جميلة وروايته بإيقاع متاغم، يمكن أن يكون موضوعاً لقصة لصغار الأطفال، إذا تم استخدام المزاج المناسب من الشعر والوضوح).

لكن أنت قد قررت أن توجه اهتمامك إلى الفئة العمرية التالية، وهي مجموعة العمر المتوسط من الأطفال، وهذا يمكن أن

يكون قراراً حكيمًا. الناشرون مشحونون بعدد هائل من المخطوطات لقصص صغار الأطفال، ذلك أن قصر طولها (ثلاثون صفحة في المتوسط) يجعل كتابة مثل هذه الكتب تبدو كعرض جذاب للمبتدئين.

الرواية الطويلة تقدم المزيد من التحدى. وأيضا لأن تدفق مثل هذا النوع من الروايات على مكاتب الناشرين ليس كثيراً، لذلك فإن ميزة هذه الكتب قد تكون أكثر وضوحاً. بالإضافة لذلك، فمن الأسهل للمراجع في دار النشر، أن يحكم على إمكانيات كاتب جديد من خلال نص من (٤٠،٠٠٠) إلى (٦٠،٠٠٠) كلمة، من أن يحكم عليه من خلال نص من خمسة وعشرين إلى ألف.

إذا كنت تهدف إلى الكتابة للفئة العمرية المتوسطة، فإنك ستكون في وسط صحبة جيدة. إن روايات العمر المتوسط، الموجهة تقريباً إلى من هم بين تسعه إلى أربعة عشر عاماً، هو ما يفكرون فيه معظم الناس عندما يشيرون إلى كتب الأطفال.

هذه الفئة تحتوى على كل أعمال أدب الأطفال العظيمة: مولزورث، ألكوت، كبلينج، جراهام، هودجسن، بورنست، نسيبيت، مارك توين، جون ماسفيلد، والتر دي لامار، آرثر رانسوم، هيرو لوفتنج، تى. إتش. وايت، بوكمان، إريك كاستر، روزمارى ستكتيف، سى. اس. لويس، تولكين، آلان جارنر، ويليام ماين، تى. إتش. وايت، ليون جارفيلد، جورج سيلدن، رسل هوبان، فليبا بيرس،

ميشيل ماجورين، بريان جاكى، تيرى برانسيه، ديانا واين - جونز، آن فاين، ديك كينجسميث ... وهذا على سبيل المثال لا الحصر .

(إذا كانت العديد من الأسماء التي سبق ذكرها لا تعنى لك شيئاً، فهل يمكن أن أقترح عليك هنا، أن تذهب إلى أقرب مكتبة عامة، وتحتمل مشقة أن تقرأ على الأقل كتاباً واحداً لكل واحد من الكتاب السابقين. إنني لا أقترح عليك أن تكرر ما أنتجوه، لكن أولاً: ربما يكون الكتاب الذي تأمل فيه قد كتب بالفعل. فمن الأفضل التأكد أن الفكرة التي تفكّر فيها لم يسبق كتابتها. ثانياً: لا يجب الدخول في منطقة مجھود يدعى بدون: (أ) إتقان القدرات والمتطلبات الأساسية، و(ب) التعرّف على أساسنة هذا المجال.)

إننا نفترض أن معرفتك بقواعد اللغة ومفرداتك وتراسيك اللغوية فوق مستوى الشبهات؛ لأنه إذا كان الأمر على خلاف ذلك فما كنت لنقدم لككتب للأطفال الذين تكون قرائتهم جزءاً مهمّاً جداً من تعليمهم.

لكن إذا كانت لديك معرفة قليلة أو محدودة بكتب الأطفال العظيمة التي كتبت في المائة سنة الماضية، فالآن هو التوقيت المناسب لتوسيع هذه المعرفة.

(إن مؤسسة "بوك ترسٌ" تقدم قائمة كاملة من العنوانين إذا كنت ترغب في توسيع معرفتك. وإذا كنت تعيش في لندن، يمكن أن

تستخدم "مكتبة مراجع الأطفال" - 45 إيست هيل واندزورث
(SW18 2QZ

هؤلاء الذين يملكون الموهبة
ليتحكموا في الكتب والأشياء، ويجعلوها تحرك عقول الأطفال
الصغار.
وبيليام وريزورث، في "المقدمة"

حول ماذا تريد أن تكتب - بعد أن تقرر أنك تمتلك المتطلبات
التي سبق ذكرها؟

لكى نتفاوض فى هذا الشأن، لابد أن تنتقل إلى الفصل التالي.

الفصل الرابع

الروايات للأطفال في العمر المتوسط

آه، أعطنا مرة أخرى قبعة الأمنيات
التي كانت لفورتوناتس، ومعطف الإخفاء
الذى كان لجاك قاتل العملاق، وروبين هود
وصابرًا في الغابة مع القديس جورج!
ال الطفل الذي يوجد حبه هنا، يجني
مكسباً ثميناً واحداً ... إنه ينسى نفسه.
ويليام وردزورث، في "المقدمة"

إن نطاق الموضوعات لروايات الأطفال في العمر المتوسط، من تسعه إلى أربعة عشر عاماً، واسع للغاية. (إذا كنت قد اتبعت النصيحة التي ذكرت في الفصل السابق، بأن تقرأ، لكنك قد أدركت هذه الحقيقة بالفعل).

قصص منزلية، حكايات مدرسية، مغامرات سواء في بلدك أو في بلاد أجنبية، قصص عن البحار، مسرح، باليه، سيرك، الواقع تصوير الأفلام، حرب، تاريخية، خيال علمي، قصص خيالية

... هذه مجرد بعض المجالات العديدة التي يمكن الكتابة عنها. وهذا ما يجعل الكتابة لهذه السن في غاية الجاذبية... وهناك الكثير من المجالات الأخرى التي لا يمكن وضعها تحت أي تصنيف مهما كان نوعه، فأين نضع "إميل والمخبرون" لكاستر؟ أو "توك إلى الأبد" لنتالى بابيت؟ أو "صرار الليل في ميدان التايمز" لجورج سيلدن؟ و"الحقيقة السرية" لفرانسيس هودجسن برنيت؟ إن الواقع من إنتاج العبقريات لا يمكن وضعها تحت تصنيف بعينه.

فما الذي تريد أن تكتب عنه؟

بالطبع - كما ذكرنا في الفصل الثاني - نأمل ألا تكون مجرد شخص يدور في عموم بحثاً عن بعض الأفكار التي ربما قد تتبع لقصة، لكن أن يكون لديك بالفعل فكريتك المختزنة في منظومة إبداعك، وكل ما تحتاجه هو نصيحة لكى تحسن الاستفادة منها على أفضل وجه.

عليك أن تذكر أمراً واحداً، هو أن القليل، والقليل جداً من الأعمال الجيدة بالفعل، تم إنتاجها بسرعة. فليس هناك شك في أن بيكتسو رسم العديد من اللوحات الرائعة بسرعة تثير الدوار في الرأس، وأطلق هايدن السيمفونيات مثل الطلاقات، وأنتج كيس أفضل أعماله في خضم فيضان هائج، لكن هؤلاء كانوا عباقرة، علاوة على ذلك كان لديهم كم هائل من الأعمال والخبرات السابقة التي اعتمدوا عليها.

إن الرواية التي يبلغ عدد كلماتها في المتوسط، بين (٤٠،٠٠٠) إلى (٦٠،٠٠٠) كلمة - وهو الطول المعناد لروايات الأطفال - تأخذ تقريباً ما بين ستة إلى تسعة أشهر لكتابتها.

لا شك أن "إنيد بلايتون" و"إدجار ولاس" كانا يكتبان كتاباً كل أسبوع، لكنهما، مثل بيکاسو وهایدن، كانا يعملان بناءً على أساس خبرات مهنية طويلة، وكل منهما كان يعاونه "سكرتارية" ومجموعة بحث. كذلك لا يمكن اعتبارهما نماذج مثالية نحاكيها، فolas كان، للأسف، يهمل أسلوبه ولا يعتني به، وبلايتون استخدمت نفس الحبكة الروائية مراراً وتكراراً.

لذا عليك أن تعتاد احتمال أن كتابك سيستفرق معظم السنة لكتابته، ستة أشهر على الأقل للتخطيط، وستة أشهر أخرى لكتابته، وقد تطول بناءً على عدد الساعات التي يمكن أن تخصصها يومياً للعمل.

ذكر أنتى قلت: "يومياً".

روتين أو نظام الكتابة

يُفترض، حيث إنك الآن في بداية تفكيرك في أن تكتب رواية للأطفال، أن لديك مهنة أخرى، مدرساً، أمّا أو أمّا يشغل أو تشغله وظيفة، تعمل بمكتب أو مصنع، أو تجمع بين عدد من هذه الأعمال. ربما يحتاج كتابك أن تكتبه في وقت فراغ نادر، في المساء أو في أثناء الليل. وقد يكون من الصعب العثور على وقت منظم لكتابته.

على الرغم من كل هذا، لابد أن تجد الوقت. الانتظام ضرورة أساسية للكتابة الجيدة، وعلى وجه خاص الكتابة الجيدة للأطفال. الأعمال غير المألوفة أو الطبيعية يمكن أن تكتب بشكل متقطع، أو غير مننظم، لكن كتاب الأطفال يحتاج إلى أسلوب قوى متancock، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي الكتابة المنضبطة المنتظمة.

أول وكيل أدبي لـ "جين لي رو" (التي كتبت دليلاً صغيراً ممتازاً للتاليف للمجلات والمسلسلات، تحت عنوان "يع لهم قصة"، نشرته دار كونستابل عام ١٩٥٤) حيث كل الكتاب الذين كانت تتولى أعمالهم، وكان بعضهم مرموقين للغاية، على أن يعودوا أنفسهم على كتابة ست صفحات على الأقل يومياً. كان شعارها "لابد أن تبقى الكتابة متذكرة وإلا ستتطلب". مثل الأبقار تحتاج إلى الحليب، وأزهار البازلاء العطرة تحتاج إلى القطف، لابد للكتاب أن يمرنوا عضلاتهم العقلية باستمرار من خلال مهمة يومية يقومون بها. كما قالت "جين لي رو" أيضاً إن وقت فراغك سيتسع دائماً بطريقة سحرية ليحتوى كل ما تحتاج أن تقوم به فيه، فكانت تطلق عليه "جيب الوقت". وقد وجدت أن هذه حقيقة فعلاً.

العمل المنظم في رواية مهم للغاية، الحركة والشخصيات قد تكون محددة بوضوح شديد في ذهنك، لكنها معركة مستمرة لتضمن لا تغرق في غيرها من المشاغل الشخصية. حاول أن تبقى الحركة والشخصيات في مقدمة ما تفكّر فيه عن طريق مجهود تبذله بوعي.

استخدم اللحظات التي تُضيّع على مدار اليوم - وأنت تتطفّل
أسنانك، أو تقف في طابور البريد، وأنت راكب الحافلة، تقشر
البطاطس، تغسل الجوارب - لتعمل في قصتك، لتحتضن شخصياتك،
تهاجم المشكلات وتتجدّل الحلول. سيحتاج هذا إلى انتباط كثير، وهذا
لن يعجب أصدقائك وعائلتك. ولم يقل أحد أبداً إن الكتابة طريقة حياة
سهلة، ففي بعض الأحيان عليك أن تجبر عقلك أن يتصدّى لمهمة
صعبّة، فتشعر وكأنك تدفع فيلاً إلى قمة جبل إيفريست، لكن الأمر
يستحق هذا المجهود.

احشد أطراف قصتك في عقلك مساء كل يوم،
مباشرة قبل أن تستغرق في النوم، ففي غالبية الأحوال ستقوم الأحلام
أو عقلك الباطن - خلال الليل - بحل بعض المشكلات التي
واجهها. وإذا لم تعمل في قصتك كل يوم، أو على الأقل تخصيص
بعض الوقت للتخطيط والتفكير الوااعي فيها، فإن الصراع للعودة إليها
مرة أخرى بعد كل فترة ابتعد عنها، سيكون أصعب نسبياً وأكثر
مشقة، ويتوقف هذا على طول الفجوة التي تركت فيها العمل. وقد
تجد نفسك مجبراً على إضاعة أيام وأيام في محاولة لتدخل في الحالة
المزاجية للكتابة، لتمسك بالحيط الذي كنت تكتبه، وتعيد اكتشاف
"الصوت" الذي كنت تكتب به. وبسبب هذا قد تضطر إلى استبعاد
صفحات وصفحات من الكتابة.

الصوت

لكل كتاب صوته الخاص به. هل لاحظت ذلك؟

تأمل بعض الأمثلة القليلة:

مورجرانت كانت أمامة، وتحدث المدينة كلها عن
مورجرانت في همس. كانت بعيدة،
وعميقة، ومظلمة كالليل ومسكونة بالغابات
الدائمة المتمايلة، وكانت تقع بين الجبال والبحر،
فكانـت لغزاً لم ينتهـك أحد حرمتـها.

موريس هيولـت، في "عشاق الغابة"

ذات مرـة، في يوم شـتوى مـظلـم، عـنـدـما عـطـى الصـبابـ
الأـصـفـرـ التـقـيلـ شـدـيدـ الـكـثـافـةـ شـوـارـعـ لـندـنـ، حـتـىـ إـنـهـ تـمـ
إـيقـادـ الـمـصـابـيـحـ، وـتـوـهـجـتـ وـاجـهـاتـ الـمـحـالـ بـأـضـواـءـ الـغـازـ
مـثـلـماـ يـحـدـثـ عـادـةـ فـيـ اللـيـلـ، جـلـسـتـ فـتـاةـ صـغـيرـةـ غـرـيبـةـ
الـشـكـلـ فـيـ سـيـارـةـ أـجـرـةـ مـعـ وـالـدـهـاـ، وـأـخـذـهـمـ السـائـقـ بـبـطـءـ
إـلـىـ حدـ ماـ عـبـرـ الـطـرـقـ الـكـبـيرـةـ.

فرانسيـسـ هـودـجـسـنـ برـنـيـتـ، في "أمـيرـةـ صـغـيرـةـ"

والآن ظـهـرـ ثـانـيـةـ فـيـ غـيـرـ وـضـوحـ، لـكـنـ عـلـىـ نـحـوـ بـشـعـ
لـلـغاـيـةـ، فـيـ ضـوـءـ الـغـسـقـ الـخـافـتـ الـذـىـ خـلـفـهـ الشـمـسـ
خـلـفـهـ. لـكـنـ مـبـاـشـرـةـ قـبـلـ أـنـ يـصـلـ إـلـيـهـ، سـقطـ بـأـرـجلـهـ

الأربع الطويلة، مستلقينا على الأرض، وجاء زاحفًا
ناحيته يهز ذيله الكبير في أثناء تقدمه نحوه.

"الأميرة وكورديه" ، لجورج ماكدونالد

لماذا لم تتمكن من اختيار اسم ضئيل الشخصية، فيمكنني
أنا أيضًا أن أكتب خطابات إلى عزيزى "البريد
المتحرك" ، أو عزيزى "دعم الملابس". لقد فكرت فيك
كثيرًا هذا الصيف... يبدو كأننى أنتهى لشخص ما الآن،
وهو شعور مريح للغاية.

"أرجل أبي الطويلة" ، لجين وبستر

كل قطعة من هذه القطع السابقة، لها صوت لا يمكن معه
الوقوع في اللبس إطلاقاً. فالصوت - على نحو كبير - ليس نوعاً
من الأسلوب، فالكاتب قد ينوع أسلوبه من كتاب إلى آخر، وهذا
يعتمد على الجمهور الذي يخاطبه، لكن هذا لا يمنع أن يظل أسلوبه
الأساسي دون تغيير.

لكن "صوت" كل كتاب فريد من نوعه. فقد اتبع "موريس
هيولت" صوتاً بطولياً في "عشاق الغابة" ، وهى قصة عن الرومانسية
والشهامة. أما "جين وبستر" ، ولأنها اتبعت أسلوب الخطابات، فقد
اتخذت صوت بطلتها الفتاة الجامعية لتكون راوية القصة. ففى كل
حالة، الصوت متفرد جدًا، حتى إنه من مقتنف قصير من السرد،

يمكن للقارئ الذى يألف الصوت، أن يستدعي إلى ذهنه روح الكتاب كله.

إذا كنت قد وجدت صوتاً لكتابك، حتى إذا كانت الحبكة والشخصيات لا تزال في المرحلة الجنينية، فقد ربحت نصف المعركة بالفعل. لا يوجد شيء يشجع على تدفق القصة مثل اكتشاف الصوت الذي ستُرْوَى به. ذات مرة جلست وبدأت كتاباً بالسطور التالية: "كان وقت الغسق - غسق الشتاء - السلاح بلونه الأبيض المتألق غطى طيّات التلال..." - فمن خلال هذه الكلمات المعدودة، فتحت برسم المزاج والجو العام للقصة على نحو قاطع جداً، حتى إنّه عندما تم التوقف عن الكتابة بعد ثلاثة فصول بسبب ظروف خارجية، ولم أعاود الكتابة إلا بعد سبع سنوات، فإني عندما أمسكت القصة مرة ثانية لم أجده أدنى صعوبة في أن أوصل الكتابة من حيث انتهيت.

قارؤك الخيالي

الصوت له بالتأكيد علاقة قوية بقارئك الخيالي. تقرّينا كل كاتب لديه قارئ مثالي يفكّر فيه، والذي يمكن أن يختلف، بالطبع، من كتاب إلى آخر. كيلينج حينما كتب " مجرد قصص" كان يخاطب ابنته جوزفين - أيه. أيه. ميلن كان يكتب لكريستوفر روبين - شارلوت م. يونج كتّب كل كتبها لوالدتها (وهو في مجلمه أمر مثير للشفقة). أنت، ربما تكتب لطفلك أو أطفالك،

وهذا شيء ممتاز. فالقارئ الخيالي يساعد الكاتب أن يحافظ على صوت واحد، فكل جملة تكون موجهة لأنذن هذا الشخص بالتحديد، وهذا يعطي العمل وحدة واتساقاً.

إذا لم يكن لديك في ذهنك أى قارئ خيالي، فربما يتعين عليك أن تفك في اختيار واحد: أنت نفسك عندما كنت في الثانية عشرة من عمرك؟ قطتك؟ مدرس اللغة الإنجليزية العجوز الذي كان يعلمك؟ ابنة أخيك أو اختك؟

عندما عملت في مجلة للقصص القصيرة، اختر عنا، لأغراض المراجعة، "قارئنا المتوسط" [الذي يمثل المتوسط العام للقراء]، وأطلقنا عليه "العم آرثر": كان عبارة عن مدير بنك متلاعنة، مغرم بالحيوانات وقصص المغامرات، محافظ إلى حد ما، يلعب الجولف، يشرب الجعة، وسافر كثيراً بالقطار. وفي أية حالة من حالات الشك عند المراجعة - هل القصة قاسية جداً، عاطفية جداً، خيالية جداً أو سخيفة جداً؟ - إذا لم يتمكن فريق العمل من الاتفاق على رأي، يتم إحالة الأمر إلى العم آرثر، الذي نادرًا ما فشل في الوصول إلى قرار قاطع.

يمكن لطفل أن يتوحد مع شخصيات البالغين، فقط إذا كانت مرسومة ببساطة كافية .

أى. ديليو. هيلدويك، فى "الأطفال والخيال"

لقد وجدت الصوت الذى ت يريد أن تحكى به قصتك، فأصبح لديك الآن روح الكتاب ومشاعره وبعض الأفكار عن موضوعه.

شخصيتك المحورية

من تكون شخصيتك المحورية؟

قد يبدو هذا سؤالاً مضطجاً للوقت، فربما يكون الموضوع مرتبطاً كله ومتشاركاً للغاية مع الشخصية الأساسية، حتى إنه لن يكون هناك شك فى أنه لا يمكن التفكير فى إدراهما دون الآخرى. لكن لنفترض أن الحال ليس كذلك. لنفترض (مثلاً) أنك ت يريد أن تكتب كتاباً عن الحنين إلى الماضي والحزن عليه، يدور حول انسحاب آخر حامية رومانية من بريطانيا عام ٤٢ م، بعد أربعين سنة من الثراء والحضارة، بينما لا يُنتظر من المستقبل إلا الظلام والرعب. وتريد أن تقيم نوعاً من التشابه مع الفترة الحالية، ولديكخلفية وافية من المعلومات، بحيث تتمكن من الكتابة بغير عناء دون الحاجة إلى الرجوع لكتب المصادر على نحو مستمر - لكن كيف تختار شخصيتك الأساسية؟ هل هناك أية قواعد بشأن هذا الموضوع؟

لا... لا توجد. إنها مغالطة أن يقال إن كل كتب الأطفال لابد أن تكتب عن الأطفال، فمعظم أبطال الحكايات الشعبية والأساطير من الكبار، أو يصلون إلى مرحلة البلوغ خلال أحداث الحكاية الطويلة. فعلى سبيل المثال روبن هود، الملك آرثر، كوخولين، ثيسبيوس،

الفرسان الثلاثة، هيروارد، دافي كروكيت، الرجل الوطواط [باتمان]، سوبرمان، دكتور "هو"، كلهم كبار. (لابد أنه من أسباب الأسف للسيدات، أن هناك عدداً قليلاً جداً من البطولات... لكن هناك بعضهن مثل: آرتميس، جان دارك، بوديكا، وربما فلورنس نايتينجيل؟).

لذلك يمكن أن تكون شخصيتك الأساسية طفلاً أو شخصنا بالغاً، رجلاً أو امرأة، فالاختيار يعود إليك تماماً. فالفعل، من الناحية النظرية، لا أرى سبباً يمنع أن يكون البطل شخصنا بالغاً، لكن هذا سيطلب قليلاً من المجهود الإضافي لتجعل الطفل القارئ يتعاطف مع مثل هذا البطل، إذا كانت له علاقات طيبة مع الصغار - مثل سقراط - محبوها، جذاباً، وشخصيتها مرسومة جيداً، عندئذ لا يجدون أن هناك ما يمنع من أن يشاركه القراء في مشاكله وصراعاته. كما يمكن، بالطبع، أن تكون شخصيتك الأساسية حيواناً. (بالمناسبة، قال بياجيه في هذا السياق، إنه إذا لم يكن هناكأطفال في القصة، فإن الطفل القارئ سيتوحد مع الحيوانات. لكن إذا لم يكن هناكأطفال ولا حيوانات، فسيحاول قصارى جهده أن يتوحد مع الكبار).

والآن أصبح لديك شخصيتك الأساسية، أو مجموعة من الشخصيات.

إذا استقر بك الأمر على الأطفال، أو ربما عائلة بها العديد من الأطفال، حاول، بحق السماء، أن تتجنب الإشارة إليهم، طوال الوقت، بكلمة "الأطفال". فلسبب ما، يعطي هذا الفقرة المكتوبة طابعاً

غريباً من التفضيل عليهم الذي كان سائداً في القرن التاسع عشر، وكان الأطفال ليسوا أفراداً في حد ذاتهم، ولكنهم نوع من الإنماط بالجملة. على أيّة حال، يجب لا تشير إلى الشخصيات الأخرى بلفظ "الكبار".

حکی القصّة أم الوصف

آخر شيء يقرره المرء عند كتابة كتاب، هو ما يجب أن يوضع أولاً.

بسکال، فی "الأفکار" ۱۶۷۰ م

قبل أن تفهمك في العمل، ربما يكون من المستحسن أن تعيد فحص سبب وجود الدافع لديك لأن تكتب. (إتنا نفترض أن لديك هذه الرغبة، وإلا فإنك لن تقترح أن تكتب كتاباً للأطفال. فإذا كنت لا تستمتع فعلاً بالكتابة، وتقوم بهذا الأمر لزيادة الدخل الذي تأمل أن تتحققه من ورائه، فالآن هو الوقت المناسب للتخلّي عن المشروع كله، والبحث عن مصدر آخر للدخل.)

حسناً، أنت واثق من أنك تستمتع بالكتابة. فاقرأ إذن القطعتين التاليتين، وقرر أيهما كنت تفضل أن تكتب:

كان منظراً غريباً ملفتاً للنظر - الفتى الذى يحمل سكيناً
تلمع فى ضوء الشمس الخافت الذى يتسرب من بين
الأغصان العليا، والزمرة الصامدة بفراها الأحمر
المتشعل، محشدة تتبع ...

قال موجلى: "خذوا هذا الذيل... وتابعوا الآن طريقكم...
إلى الموت".

وانزلق نازلاً على جذع الشجرة، وتوجه مثل الريح،
حافى القدمين، إلى "صخور النحل".

روديار كلينج، فى "الكلب الأحمر" من "كتابي الغابة"

كانت في الغرفة ستائر تقيلة مبطنة لونها أحمر داكن -
اللون الأحمر الذى لن يترك فيه الدم أى أثر - بها ستائر
من الدانتيلا الرديئة من الداخل... كانت بالمدفأة نشارة
وقطع لامعة للزينة. وهناك خزانة من خشب الماهوجنى
المصقول جيداً، أو لعله بوفيه، به قفل لا يعمل. وهناك
كراسٍ خشبية - الكثير منها جداً - لها أغطية ظهر
مصنوعة من "الكروشيه" تنزلق على مقاعدها، كلها
منحدرة على نحو خاطئ. كانت المنضدة مغطاة بقمash
أخضر داكن له حافة بها سلسلة غرز صفراء تحيط به
من جميع الجوانب. كما كان يوجد أيضاً رف موقد مغطى
بقماش من "القطيفية" كستنائي اللون له حاشية من الصوف

لا تتماشى مع القماش، وفوقه ساعة كثيبة مثل مقبرة سوداء من الرخام... وكانت هناك زهريات من الزجاج الملون التي لم توضع فيها أية ورود أبداً. و"دف" لم يستخدمه أحد إطلاقاً، وعدد من الرفوف المطلية التي لا يوجد عليها شيء... وكان هناك - لكنني لا أستطيع أن أطيل الكلام أكثر من هذا حول هذه الصورة المؤلمة.

إي. نسيبيت، في "حكاية التغيمة"

كتاب الرواية لابد أن تكون مزيجاً من دافعين، الدافع لحكى قصة، والرغبة البسيطة في الوصف. الدافع الثاني صفة طبيعية على نحو كبير، تلزمنا منذ الصغر وتستمر معنا طوال حياتنا. أما الدافع الأول، فإلى درجة ما، لابد للمرء أن يتعلمه.

إن فن رواية القصة هو أحد الفنون التي يمكن لأى فرد تقريرها أن يتعلمه، إذا اعتقد أنه يستحق المعرفة، وشرع في تعلمه؛ بنفس الطريقة التي يمكن بها تعلم أية تقنية أخرى، مثل الانزلاق بعجلات الباتيناج، أو لعب التنس، أو صنع الفطاير.

ولابد أن تتعلم "فن رواية القصة" إذا كنت تريد أن تكتب رواية للأطفال، ذلك أنه إذا لم تقم بأى شيء سوى الوصف (متىما فعلت نسيبيت في الفقرة السابق ذكرها) - وعلى الرغم من أن هذا قد يكون شيئاً ممتعاً لك ولبعض قرائك - فهناك آخرون سيخطون كل وصفك الرائع هذا بطريقة آلية، وتتحرك الحبكة ببطء الحلزون.

ففى الواقع، ما يتذكره القارئ غالباً فى نهاية الكتاب هو الوصف، الذى قد يعود إليه ليقرأه مرة ثانية: مثلاً يحدث مع "أحدية التزلج الفضية" فى "هانز برينكر"، و"هدايا عيد الميلاد" التى اشتراها جودى لنفسها فى "أرجل أبي الطويلة"، وزواج القصر فى "إكليل اللولو". لكن الحكاية هى التى جعلت القارئ يصل إلى نهاية الكتاب فى المقام الأول، فإذا لم تكن الحكاية قد جذبته لكان قد أعاد الكتاب على الرف.

إذا كنت تستمتع بالوصف، فأنت كاتب مقال، وإذا كانت الجمل المتاغمة بطريقة جميلة تعطيك المتعة فقد تكون شاعراً.

لكن إذا كانت المواقف، وما يقوم به الناس وسلوكهم وانفعالاتهم فى تلك المواقف هى ما تثيرك، إذن فأنت "رأوى قصة".

يمكن للمرء أن يكتب فى أى وقت إذا اعترض بإصرار أن يقوم بذلك.

صامبول جونسون، فى "يوميات بوزويل عن رحلة إلى هيريدز"

جمع مادة قصتك، والشروع فى الكتابة

أنت تتقدم على نحو جيد، لديك روح كتابك، وتشعر أنك واثق إلى حد ما من أنك قادر على أن تحكى قصتك، وصورة شخصيتك المحورية استقرت فى ذهنك، كيف تبدأ؟

أولاً: أجمع كل مادتك. احتفظ بملف كبير، و فكرة لللاحظات. ضع في الملف أية معلومات مرتبطة بخلفية الكتاب، ونتائج الأبحاث، وقصاصات الصحف، والأفكار التي كتبتها بسرعة على ظروف الخطابات، والصور الفوتوغرافية التي تذكرك بشخصياتك، والاقتباسات، ولاحظاتك الشخصية. أما في المفكرة - التي تحملها معك أينما تذهب: عند تناول الطعام، في أثناء المشي للتزلج، في مكتبك، بل اصطحبها معك حتى في الحمام، ضعها تحت الوسادة في أثناء الليل - "شخط" في هذه المفكرة كل الأفكار التي لها علاقة بقصتك، والتي قد تخطر على بالك في أي وقت.

"ذات مرة، أمسك شرك لصيد حيوان الغرير بقدم العم ثاديوس وهو صغير".

"داليا تعشق حلوي المارشميلو بجنون".

"لم يكن يعرف أنها أرسلت الخطاب بالبريد، وكان هذا سبب خروجه للبحث عن سيمون".

وفي الملف، ضع ورقة منفصلة لكل شخصية في روايتك، واكتب فيها كل ما يخطر لك من أوصاف، أو خلفية تاريخية، أو ملامح بارزة. وهكذا، عندما تبدأ الكتابة، تكون لديك صورة كاملة تقريباً لكل شخصية أساسية. هذه المعلومات قد لا تستخدم بالفعل وأنت تكتب قصتك، لكنه كان من المتعين عليك أن تكون قد تعرفت عليها. فإذا كانت الشخصية الشريرة تعانى من عمى ألوان، أو كان

البطل قد سقط فى بركة طين وهو فى الثالثة من عمره، أو أن السيد جيبسون العجوز يحفظ كل أعمال هوميروس عن ظهر قلب... اكتب كل هذا. وما إذا كانت إحدى الشخصيات تكتب باليد اليمنى أو اليسرى، كيف تتحدث، بماذا تحلم... اكتب كل هذا في الملف.

وعندما تكون قد جمعت ما يكفى من مثل هذه المواد، والتى سبدو كأنها "عش غراب"، يمكنك عندئذ أن تبدأ في عمل "مخطط" أو "خريطة" لقصتك.

بعض الكتاب لا يهتمون أبداً أن يقوموا بذلك، فهم، ببساطة، يتركون القصة تتدفق منهم كما شاء وهم يكتبون، كالنهر، ولديهم نصوّر غامض أن البطل سيستخفى في مطبخ سفينة رومانية هرباً من دفع الأجرة. وتطوف به السفينة حول ساحل بلاد الغال، وربما يكتشفونه ويلقون به إلى الشاطئ. في الوقت نفسه يواجهه والده العجوز، في البيت، وقتاً عصيّاً عند وصول البرابرة... ويكون هذا هو كل ما يحتاجون إلى معرفته ليبدعوا الكتابة.

لكن هناك كتاب آخرون (وأنا واحدة منهم) يحتاجون إلى مخطط واضح، به جزء كبير لكل فصل، ويظهر فيه الحدث الأساسي بوضوح.

[لوشيساكتشف أنه ليس في الحقيقة ابن أنطونيوس. يتضرع أن يسمحوا له بالذهاب مع فيرنونس. يرفض طلبه.

معلومات عن برايره مروعين قادمين في الطريق. موت بورشيا العجوز. الرومان يوقفون مهماتهم. وصف قصر فيسبورن بعد نقل الأمتعة الفاخرة، وقطع هذا الوصف بالانتقال إلى مسيرة البرابرة عبر غابة أشداون وهم يقتلون ويسليبون.... إلخ.... [الخ]

أنا شخصياً، لا يمكنني الشعور بالراحة تجاه بداية كتاب إلا إذا كان لدى مثل هذا المخطط، مُعَذَّباً واضحاً على نحو كامل (وهو خلاصة فكر وعمل لمدة شهور).

عادة، وهو ما يحدث غالباً، بعد أن أشرع في العمل بفترة، أبدأ في الانحراف عن المخطط، حيث تدخل العديد من المواقف التي لم أكن قد خططت لها في كل فصل، أو أجد أنه يجب تقسيم بعض الفصول إلى فسمين، أو تتمو شخصيات فرعية وتلعب أدواراً أكبر مما كنت أتوقع لها، لكن الشكل والهيكل العام يظلان كما خططت لهما في الأصل.

هذا التخطيط للكتاب هو أصعب مهمة على الإطلاق، وتحتاج أن تكون كل عضلاتك العقلية في حالة جيدة لتقوم بها، بالإضافة إلى جو عام خالٍ بقدر الإمكان من التشتت. إن التخطيط عملية تحتاج إلى تركيز شديد للغاية.

فماذا الذي يمكن القيام به للإسراع في العملية الإبداعية؟

حدّد ما هي أفضل فترة في اليوم بالنسبة إليك: في الصباح بعد أن تستيقظ مباشرة؟ وقت الاستحمام في المساء؟ في أثناء السير للذهاب إلى العمل؟ استقد من هذا الوقت، لا تضيعه.

هل هناك أي نشاط يمكن أن يساعد على التفكير؟ أنا أجد جز الحشائش في حديقتي مفيدةً للتفكير، أو ركوب قطار (وليس قيادة السيارة، لأن عليك أن ترکز جدًا في متطلبات المرور)، "كلينج" كان يجلس على مكتبه ويبعد كل أقلامه، "مايكل جيلبرت"، الذي يكتب فصص إثارة رائعة، يتمشى عند سفح التلال، "تورجنيف" كان يجلس ويوضع قدميه في دلو به ماء ساخن.

إذا كنت تستطيع أن تدرب عقلك الباطن على أن يعمل بهذه الطريقة، فهذا أفضل بكثير. أما إذا كنت لا تستطيع، فالشيء الوحيد هو أن تنتظر بصدر، فمحاولة دفع حركة لتسريع في المجرى إلى ذهنك، يمكن أن تكون خطأ فادحًا وتؤدي إلى مشاكل فيما بعد. وفي بعض الأحيان يستمر نمو الحركة إلى مرحلة ما، لكنها لا تتحرك بعد ذلك. فعندما تظهر عقبة تبدو بسيطة لكن من الصعب التغلب عليها، يتوقف العقل عن التفكير مثل حصان يرفض أن يقفز. لعله يمكنك بالصبر أن تجعل الحصان يُعاود القفز مرات ومرات. لكن إذا تركتها قليلاً أو نمت وأنت تفكر فيها، فمن المحتمل أن تحل المشكلة نفسها في النهاية، فتعود لتجد الحصان قد انطلق قافزاً بينما تعطيه ظهرك.

وفي فترة الانتظار، حاول أن تتناول جزءاً آخر من القصة، لتصرف انتباهك عن المشكلة.

وما إن تحصل على نواة قصتك في ذهنك - مثل سفينة غارقة مغطاة بالماء وساريتها ظاهرة فوق السطح - حتى تجد غالباً أجزاء أخرى من المواد التي سبق أن جمعتها قد انجذبت والتصقت بها. ففي الواقع، عندما تكون قصتك في مرحلة الكتابة، ستدش لكثرة العناصر المستمدّة من خبراتك اليومية التي تبدو ذات علاقة بعملك الإبداعي.

وللنقاش حول الحبات والتخطيط للقصة، ننقل إلى الفصل القادم.

الفصل الخامس

الحكايات للفئات العمرية الصغيرة إلى المتوسطة

الرواية مرأة تسير في الطريق العام.

(ستندا)

ما القصة؟ إنها نوع من القدرة على الإقناع. إذا حكى لك قصّة، فمن المؤكد أنك سوف تستمع إليها. فمتابعة قصة أمر سهل، وبالتالي يسهل تذكرها، أكثر من تذكر سلسلة من الحقائق غير المترابطة؛ لأن القصة بها رابطة سببية، حيث يؤدي كل حدث إلى آخر يكون نتيجة له. وهذا يشبه السباحة مع التيار، بينما حفظ الحقائق غير المترابطة يشبه السباحة ضد التيار.

إي. إم. فورستر أعلن رفضه للقصة (للأسف) في كتابه "جوانب الرواية"، وسخر من الإنسان البدائي، قائلاً إنه عند استماعه لراوى القبيلة، يظل مستيقظاً لمجرد التسويق فقط.

فماذا سيحدث بعد ذلك؟ يواصل القصاص حكايته بطريقة مملة، وما إن يخمن الجمهور ما الذي سيحدث بعد ذلك، حتى يكونوا أمام أحد أمرين: إما أن يستغرقوا في النوم، أو يقتلوه الرواوى...

إي. إم. فورستر: "جوانب الرواية"

لكن ما يشير إليه "إم. فورستر" بهذه الاستخفاف على أنه قصة، هو في الواقع ليس قصة على الإطلاق، لكنه مجرد "سرد". أما تعريف فورستر للحكمة فهو ما قد أطلق عليه أنا "قصة": "الملك مات، ثم ماتت الملكة من الحزن".

الفرق بين الحياة والقصة، أن الحياة مسطحة وتسير بشكل متتابع، بينما القصة لها شكل لا يقبل أي تغيير فيه، فإذا حذفت جزءاً واحداً منها يتهاوى البناء كله، فلها إطار وذروة. إنك تصنفى بثقة لأنك تعرف أن شيئاً ما سيحدث، وأن كل شيء سيحصل في النهاية، لذلك فعل الكاتب أن يؤكد أن شيئاً ما سيحدث حتماً.

لابد أن يحدث شيء في قصة الأطفال، ويجب أن يحدث على نحو له أسبابه، بطريقة مترابطة، وليس بطريقة الإجابة عن: ماذا سيحدث بعد هذا؟ لكن ليجيب عن سؤال لماذا حدث؟

صغر الأطفال جداً يسعدون بالطبع وبدرجة كافية، بحكايات الحكايات التقليدية، مثل "الأم العجوز هوبارد" (وهو عمل ممتاز من اللا منطقية). لكن الأطفال يسعدون أكثر إذا كانت القصة تنتهي، ثم تبدأ من جديد، مثل "العجوز التي اشتربت خنزيراً":

ابتعدت قليلاً وقابلت قطة

أيتها القطة، اقتلني الفار

الفار لا يريد أن يقرض الحبل

الحبل لا يريد أن يضرب الكلب
الكلب لا يريد أن بعض الخنزير ... إلخ

عندئذٍ: القطة بدأت تقتل الفأر
الفأر بدأ يقرض الحبل
الحبل بدأ يضرب الكلب
الكلب بدأ بعض الخنزير

الخنزير ففر من فوق المطلع
وعادت العجوز إلى بيتها تلك الليلة
العجز التي اشتراطت خنزيرًا نموذج للسببية.

كثير من الحكايات الشعبية والقصص الخيالية مبنية على نمط من الثواب والعقاب: يوجد موقف يكون فيه (أ) دائم القسوة على (ب)، وبعد ذلك يخوض (ب) نوعاً من الاختبار أو المطالب أو التجربة القاسية بنجاح، ويكافأ على ذلك. ولشعور (أ) بالغيرة، يصم على خوض التجربة القاسية. وبسبب عيوب في طبيعة (أ)، يفشل فشلاً مزرياً ويعاقب. لقد كتب جريم الكثير من القصص التي تقوم على هذا النموذج، مثل الأخت الجميلة والأخت القبيحة. الأطفال في السن الصغيرة إلى المتوسطة يحبون مثل هذا النوع؛ لأنه ما إن يتعرفوا على الخطأ الأساسي، حتى تكون النهاية قد أصبحت واضحة

منذ البداية، وهو ما يجعل الأمر برمته أكثر متعة لهم، فـيمكنهم أن يقولوا إن (أ) سيفشل، ويتعلمون لكل فشل قادم ...

وعندما يزداد الأطفال في الخبرة والمعرفة، وقد تعودوا على أنماط القصص الشعبية، يبدعون في الاستمتاع بالقصص التي قد تبدأ بالأنماط التقليدية ثم تتحول عنها، سواء بالسخرية من الشكل القديم أو باستخدامه كأساس لنمط جديد مبتكر.

لقد استفاد "ساكي" من هذه الفكرة في قصته القصيرة "راوى القصة"، التي استجاب فيها الأطفال بسعادة لحكاية تدور حول الفتاة الصغيرة الطيبة التي أكلها الذئب لمجرد أنها طيبة جدًا، فقد كانت الوحيدة المسماوح لها بالمشي في المتنزه، وجدب صوت خشخšeة "ميدالياتها" انتباه الذئب. فالأطفال - بعد أن ينخطوا مرحلة الحضانة - تصبح لديهم نزعة تخييرية (عليهم أن يفعلوا ذلك للنجاة بحياتهم؛ لأنهم يعيشون تحت ضغط مستمر)؛ لذا "العنصر التخييري" في قصصهم يلقى منهم اهتمامًا شديدًا، ويعطيهم متفسًا آمنًا لمشاعرهم المتمردة.

كيف تعثر على أفكار لقصصك؟

لا شيء أخطر من فكرة، عندما تكون هذه الفكرة هي الوحيدة التي نمتلكها.
آلان، عن الحرية

كيف تتعثر على أفكارك؟

هذا السؤال متعلق بالحبكات، وعادة ما يسأله الهاواة للكتاب المحترفين. ويندھش الكُتاب دائمًا من يرى أن الحصول على أفكار يعتبر مشكلة، إذ إن الأفكار تبدو لهم كثيرة مثل التوت البرى فى سبتمبر. (أو كما نقول: مثل العدد فى الليمون - المترجمان)

إنه سؤال يتعلق بالمنهج . . .

إذا كنت طاهيًّا، فلا تتوقع أن تعد وجبة في مطبخ فارغ. كل مرة تخرج فيها، تتبه عيناك اللتان تعودتا على التسوق، للمكونات المفيدة التي يمكن استخدامها، وعندما تدخل مطببك يكون قد احتوى فعلاً على كل الأدوات الأساسية وعلى الكثير من الأطعمة الشهية التي ستفتتح عليك أطباقاً من تنقاء نفسها.

وبنفس الطريقة، لابد للكاتب الذي يمارس الكتابة أن يكون دائم البِقطة، حتى المشي مسافة قصيرة إلى مكتب البريد قد يحتوى على مادة لعمل قصصي. الرجل الضئيل الحجم الذي يعتقد أنه لا أحد يراه وهو ينطلق برشاقة وخفة من خلال المسافة الضيقة بين عمود النور وعلامات مرور الشارع ويفعل هذا من أجل المتعة فقط، قطة على حافة مرتقبة، انعکاس غريب الشكل على زجاج نافذة عرض محل تجاري يبدو كأنه بجعة تجلس على منضدة دفع الحساب في مطعم، شيء ما يُلقي به من نافذة حافلة يبدو كأنه بيضة... رجل يكسر زجاجة لبن في محل الألبان.

بالإضافة إلى ذلك، هناك الأحاديث التي تسمعها بالصدفة، وهي دائمًا مصدر خصب للحسد: يصبح شخص في صوت يملؤه الغضب الشديد "هو فعل ذلك! وأمامها! وكانت هي زوجته!", أو "لقد ظل يدفعها وهي على ذلك المقعد المتحرك مدة تسع سنوات"، أو "لقد ألق الفتاة لنوها رماد الأب في سلة المهملات"، أو "عندما عاد إلى المنزل وجد ورقة مكتوبًا عليها ملاحظة من زوجته تقول: العنكبوت خرج، أنا عند عمتي إينيل".

وأكثر حوار يثير الضيق سمعته في حياتي، كان بين رجلين في متزو أنفاق لندن: قال (أ): "هل حدث أن أخبرتك أبدًا عن حكاية عيش الغراب؟" كان يتحدث بصوت راً ماهر فعلاً، واثق من نفسه ولديه الكثير ليقوله، أجاب (ب): "لا، ماذا حدث؟"، "حسناً... كان هناك ضابطان فقط مسئولان، وكانا مسئولين عن تنظيف أرض العرض بالمكنسة الكهربائية. يا الله... هؤلاء الألمان دقّيون للغاية!" كان بإمكانك أن تبسيط عجينة الفطائر على تلك الأرض، "وماذا عن عيش الغراب؟"، "أنا آت في الكلام، كانت هناك تلك السارية البيضاء للعلم، أفهمنى؟ في وسط أرض العرض-". وعند هذه النقطة وصل القطار إلى محطة "شارينج كروس" ونزل الرجال. كنت أفكر دائمًا في كتابة قصة عن عيش الغراب، لكن لم أتوصل إلى فكرة

حتى الآن، ففى الوقت الحالى الموضوع مفتوح للجميع. على أية حال، كل استخدام "لعيش الغراب" سيكون مختلفاً عن غيره.

م الموضوعات الصحف تعدد مصدرًا آخر ممتازًا لمادتك:

الزوجان البائسان اشتريا بيتهما صغيراً ليكتشفا أن هناك حرق مرور عام عبر حدائقهم.. والزوجة مريضة.. الرجل يحاكم لأنه أبقى حصانه الذى يستخدمه فى العروض فى كوخ ولا يخرجه أبداً. الفتاة التى تقع من على دراجتها وتُؤخذ إلى المستشفى وهناك تشك السلطات بدون مبرر واضح أنها تعرضت لعنف أسرى وترفض أن تُخرجها من المستشفى. مزارع أبصال يحتاج إلى شخص ليرعى حقله من زهور الخزامي (تيوليب) لمدة عام. شركة الأمن التى تُرفع عليها قضية لأن كلب الحراسة رفض أن يغض رجلاً عارياً. تخصيص ثعبان كوبرا ليحرس ياقوتة ملكية زرقاء. الغجرية التى ألقى لعنة على مجلس المدينة، أو الطائفية الدينية التى تلعن مكتشفي الآثار الذين ينقبون فى مقبرة. (نعم .. أنا أعرف أن هذا الخبر قديم ومكرر، لكن كان هناك خبر حقيقى عن مثل هذا الحدث فى صحيفة الجارديان قبل أن أكتب هذا ببومين).

بالإضافة إلى ذلك، يوجد فى الصحف إعلانات صغيرة المساحة يمكن أن تكون فعالة فى توليد أفكار بنفس الدرجة: "مطلوب منطاد (من النوع الذى يدور حول العالم) يمكنه حمل رجلين وحملولة

صغيرة...، "محام سابق غريب الأطوار لكن يعتمد عليه"، يعود الانضمام إلى رحلة استكشافية لأمريكا الوسطى...، "أربعة ملاك أراضٍ يخططون للإبحار حول العالم ويبحثون عن طاقم سفينه...", كاتب يرغب في استئجار بيت مسكون حقيقة [بالأشباح] ويضمن لا يزعج الشبح...، "مطلوب نموذج لوحيد القرن...", "مطلوب مزمار قربة خفيف الوزن مع توره إسكتلندية ضد الماء...", "هل هناك بارون لا يحتاج إلى ردائه يوم الثلاثاء القادم؟...", "سلام حلزونية من الحديد ١٠ أقدام \times ٦ \times ٣ \times ٩ أقدام شوهدت مقامة في هامستيد...", "التقدم للمسابقة القومية لسرح الثعابين في جنوب كينسينجتون...", "مطلوب رجل له لحية مستعد أن يواصل حلق لحيته ثم تركها تنمو ثانية...", "مستعد لاستبدال مكتبة رجل مرموق مقابل قطعه جيرسي." (كل هذه إعلانات حقيقة، نُشرت في جريدة *التايمز*).

الإعلانات الموجودة في الشوارع غالباً ما تولد أفكاراً. "سجاد مُحَمَّر" هي لافتة محل كبيرة موضوعة قرب مطار كيندي. لافتة على زجاج محل تقول: "ترس دودي، ترس مخروطى، ترس حلزوني، ترس مستقيم". "خدمة سريعة لشغل وقت فراغك". ذات مرة حَطَمْتُ نظارى وكان علىَّ أن أتخبط دونها لمدة أسبوعين، وقد زودتني اللافتات التي أخطأتأت في قرائتها في أثناء تلك الفترة بمادة كثير من القصص.

هناك أيضاً الأحداث المزعجة التي تحدث لأصدقائك ومعارفك: سيارة أحدهم علقت بمؤخرة شاحنة مليئة بشوادر القبور، امرأة تكتشف أن طفلها التوأم البالغين من العمر سنتين لا يمكن لأحد أنها أن يرى الآخر عندما يرتديان ملابس متشابهة. امرأة عندما كانت حاملاً كان لديها شعور مسبق ببعض الأمور التي حدثت بالفعل بعد ذلك. طفل يكره طعام غداء المدرسة حتى أنه كان يضعه في حذائه المطاطي.

وما إن تبدأ في جمع الأفكار حتى تراها في كل مكان. طبعاً ليس بالضرورة أن تكون مضحكة مثل الأمثلة التي عرضتها لك ... لك أن تجمع الأفكار التي تروق لك وتناسبك.

هناك أيضاً الأشياء المألوفة جداً لك، التي ظلت تتقبلها سنوات طويلة بغير أن تفكر فيها إلا عندما بدأت تبحث عن موضوعات لقصص: عادة أحد الجيران العجائز في أن يستدعي قطته للطعام عن طريق قرع طبق من الصفيح ... شيء معروض في المتحف المحلي مسموح أن يلمسه فقط من يكون من سلالة المتبرع به... بيت مكدس بعدد هائل من كتب المكتبة العامة التي تأخر موعد إعادتها...

كل ما يحيط بنا يتكون من مواد أساسية لحكايات روائية، تكتشفها عندما تكتسب عادة ملاحظتها وإدراك وجودها.

الأحلام يمكن أن تكون أيضاً مصدراً خصباً.

"قالت أمي: "ما الذي تحكى عنه كل هذه القصة؟"
لورنس ستيرن، في "ترسترام شاندي"

سرعان ما تكتشف أن اختيار الفكرة الأولية لم يعد يشكل مشكلة، لكن ماذا بعد ذلك؟ الفكرة وحدها ليست كافية.
إنك تحتاج إلى موضوع ليعطى الفكرة اتجاهًا تسير فيه.

الموضوعات

الموضوعات، في مجلتها، أساسية وبسيطة.

إذا لجأت إلى كتاب عن فن الكتابة الإبداعية، فغالباً ستجد فصل الحبكة يقدم لك إطار عمل يتكون من شيء مثل: هدف الشخصية - عقبة - محاولات للتغلب على العقبة - فشل مبدئي - نجاح نهائي. ما الذي يمكن أن يروى ظمآن أكثر من هذا؟ أعتقد أنه من المستحيل تقريرنا أن تبني حبكة على شخصية وحيدة وما تهدف إليه، في حين أن أسهل شيء في العالم أن تبدأ من موقف.

الطبيعة البشرية مهياً لأن تتعاطف مع من يواجهون موقف مثير، فأى شخص حديث السن، سواء تزوج أو توفي، من المؤكد أن الناس سيتحدثون عنه بتعاطف.

"جين أوستن، في "إما"

بعض المواقف الافتتاحية من المؤكد أن تنجح وتفوز باهتمام القارئ، على سبيل المثال: وعد على فراش الموت (ويلكي كولينز كان خبيراً في هذا النوع)، موقف ظلم فظيع، شخص متذكر مثل أيقنهما مما يثير فوراً سؤالاً: لماذا يتذكر؟ ما الذي حدث له؟

هناك الكثير من المواقف التي تولد احتمالات روائية بطريقة آلية: الجار (أ) يطلب من الجار (ب) أن يهدم جزءاً من حائط حديقه حتى يمكن (أ) من رؤية منظر بهيج من نافذة مطبخه، و(ب) يرفض.

فتاة في العاشرة من عمرها تجول لتملاً كراسة بإجابات حول استبيان خيالي أعدته بنفسها عن عادات الكبار.

شخصية صديق اهتزت على نحو مدمراً نتيجة حادث سيارة.

صديق آخر، مريض بالنقرس، يحمل معه دائمًا "كولاشيسين"، وهو نوع من السموم.

امرأة عجوز تؤمن بأنها ستموت إذا قام ابنها بحفر أرض حديقة نبات الهليون التي يمتلكها.

أب مغدور لا يسمح لابنته البالغة عشرين عاماً أن تضع نظارة.

ماذا نحكى لك؟ حكايات، حكايات رائعة
عن سفن ونجوم وجزر حيث يعيش رجال صالحون.
جيمز الروى فليكر، في "الرحلة الذهبية إلى سمرقند"

في أثناء اختيار موضوعات لقصص الأطفال، يكون مفيداً عادة أن تلقى نظرة أخرى على الحبات الأساسية للأساطير والحكايات الشعبية. ومن الحبات النموذجية والأساسية، الفتى الذي ينطلق في مهمة البحث عن والده المفقود، وهو ما تقابله في قصص ثيسيوس وكوخولين وأوديب وجاسون وسيجفريد وبوستر كيتون. هل يمكن نقل هذه الخبكة إلى الجو المعاصر؟ نعم، من الواضح أن هذا ممكناً، فقد تم في قصص بوستر كيتون. ما التغييرات التي يمكن أن تقوم بها؟ هل يجد الابن أباً أم لا؟ ربما لعله تصور فقط، مجرد تصور، أن أباً قد قد .

القصة "البيكاريسكية"، التي قد تبني على قيام البطل بـ "مهمة بحث" تشغّل الكتاب كلّه، فتبدأ الشخصية من (أ) حتى تصل إلى (ب). فإذا كان لديك خيال خصب فإنّ هذا يمكن أن يكون موضوعاً ناجحاً جدّاً. ومن الأمثلة الكلاسيكية الناجحة على ذلك قصة "الرحلة العجيبة" تأليف "شيلان بونفورد". وهناك كتاب يسبق هذا (ويساويه في الجاذبية) عنوانه "رحلة الحاج".

وينشأ من موضوع " مهمة البحث عن الأب "، موضوع آخر، هو البطل الذى يتصارع مع عالمه أو يعيش فى عالمه الخاص. لقد استخدم شكسبير هذا الموضوع عدداً كبيراً من المرات فى مسرحيات مثل هاملت، الليلة الثانية عشرة، ترويض النمرة، نيمون، الملك لير... كذلك قام سيرفانتس بنفس الأمر فى دون كيشوت. فى بعض الأحيان قد يؤدى هذا الموضوع إلى الملاهاة، لكنه فى معظم الأحيان يؤدى إلى المأساة.

عندما تأخذ القصة أسوأ منعطف لها، يكون المؤلف قد فكر فيها حتى نهايتها.

فردرريك دورنمات، في " علماء الطبيعة "

إذا بدأت روایتك من ذروة موقف سيئ للغاية، سيعطيها هذا انطلاقة ممتازة: بلد يرثى تحت الطغيان، أسرة في فقر مدقع، غزو لكل ما هو طيب يقوم به دخلاء بشعون، فقد بسبب الموت أو المرض أو السجن لشخصية مهمة ومحبوبة.

أو على العكس، يمكنك أن تبدأ قصتك من موقف سعيد شاعرى تغمره عاطفة جياشة كنوع من العصر الذهبي... يمكنك أن تعطى لمحنة فقط عن هذا الموقف، ثم قم فجأة بإلقاء الأبطال خارج

هذا الجو إلى تجهم الواقع الكالح: لقد قامت هودجسون برنيت بهذا الأمر في "الأميرة الصغيرة"، وجورج ماكدونالد في "الأميرة وكوردى"، ونسبيت في "الباحثون عن الكنز" (والواقع أن هذا هو موضوع الكثير من كتبها)، وجيه. إم. بارى في مسرحيته "كريتون العجيب" (كما أنه يستخدم "قلب الأوضاع"، بمعنى أنه يجعل الشخصيات تحل محل بعضها، مما يشكل عنصراً فكاھياً). والآن أصبح موضوع كتاب جاهزاً، وهو صراع الشخصية المحورية لكي تعود إلى حالتها الأولى التي فقدتها، أو لتنقبل في النهاية الحياة كما هي.

الانتقام موضوع شائع في الحكايات الشعبية، والواقع أن الملاحم الطويلة لبلاد النورديين، وأيسلاندا، وجرمانيا الشمالية، تبدو كأنها تدور حول الانتقام ولا شيء سواه. وقصص روبيارد كيلينج تترابط معًا من خلال الانتقام، فموجلی يقتل شيرخان، ويطلق القطيع على القرية التي طردها. وبالطبع يستمتع الأطفال بمثل هذه القصص للغاية. فالأطفال لا يزلون بدائيين بدرجة كافية ليسعدوا عندما يُعاقب الأشرار ويُلقى بهم في التراب ويدُلّون.

لكن نحن، الكبار في القرن العشرين، درسنا علم النفس ونعرف أن الانتقام أمر بدائي، والنزع للأخذ بالتأثير ما هو

إلا كراهية للشر الذى نهى بعقلنا الباطن أنه موجود بداخنا، لذلك قد يتبعنا علينا ألا نقدمه للقراء الصغار، ومثل هذا القرار لابد أن يلزם الإنسان ويتمسك به. ربما يمكننا الاستفادة من "موتيفه" الانتقام مثلاً فعل أو هنرى فى قصة "لحظة الانتصار"، حيث أظهر أن مثل هذا الدافع يمكن أن يؤدى إلى إضاعة كم هائل من الوقت وإلى خيبة الأمل، أو مثلاً فعل ساكي فى قصته "المتطفلون"، عندما يمكن للعداء بين الشخصيتين الأساسيةتين أن يصبح أقل حدة حتى يصبح شيئاً سخيفاً بسبب ظروف خارجية. (فعل شكسبير هذا فى روميو وجولييت). الأطفال يهتمون على نحو كبير بالقيم الأخلاقية، وإذا تمكنت بالفعل من أن تعرّض، خطوة بعد خطوة، التأثير المدمر لشيء مثل دافع الانتقام على الشخصية، فستتضمن أن يظلوا معك في الكتاب إلى نهايته.

ومن الموضوعات التي تثير إعجاب الأطفال بشدة، توبة شخصية سيئة، مثلاً حدث في قصة "الحديقة السرية"، التي تدور كلها حول إصلاح ماري حادة الطابع وكولن المصاب بوسواس المرض، وفي "القباطنة الشجعان" يتحول هارفي الفتى المريض الذي نضج قبل أوانه، إلى فتى طبيعي. وفي "إكليل من اللؤلؤ" تحول الطفلة الصغيرة أوستاسي التي أفسدتها التدليل، إلى بطلة. (كان القرن التاسع عشر مدمناً لفكرة التوبة، لكنها لا تزال فكرة جيدة). وبالطبع

يترعرع من هذه الفكرة البطل الذى يبدو، فى البداية، عاجزاً وغير مؤثر، ثم يشمر عن ساعديه ويصلح البيئة المحيطة به التى كانت لا تدعو للتفاؤل. والمثال الكلاسيكى لهذا النوع، على مستوى أدب الكبار، قصة نيفيل شوتويه "بلدة مثل أليس" التى تحول فيها البطالة المستوطنة المهجورة البائسة إلى مكان يمكنها أن تقضى فيه بقية حياتها فى سعادة. وقادت شارلوت يونج بمثل هذا الشىء فى "اليمامة فى عش النسر"، التى قامت فيها كريستينا الصغيرة الرقيقة بالعمل بنشاط لإصلاح قلعة مليئة بقاطعى الطرق، كما قامت ستيلا جيبونز بنفس الأمر فى كتاب "مزرعة الراحة الباردة"!

بناء تشويف القارئ

هناك متعة في سماع المشقات بصوت عالٍ

بروبيدس

بعد أن وجدت فكرتك الأساسية - أو من المفضل، عدداً من الأفكار، على الأَ يكون عددها كثيراً جدًا - وموضوعك، والموقف الذي ستبدأ منه، كيف ستبني تشويف القارئ وتحافظ عليه؟

الأطفال لن يتحملوا الشعور بالملل. فالقارئ الصغير مثل سمكة حذرة رشيقه الحركة، لذلك، لكي تحافظ على اهتمامه، لابد أن تضع الطعم في خطافك بمهارة، وتلعب معه بكل فنون الصياد

الماهر، فعليك أن تُنْقِى الحدث متى حصل بأستمرار. علاوة على ذلك (باستخدام ومزج الاستعارات والمجاز) لابد أن تنشر مفاتيح صغيرة مخادعة مثيرة لحل اللغز أو إزالة الغموض، وبعض المعلومات الثمينة على مدار قصتك، لكي تحافظ على اهتمام القارئ بغير أن يهبط.

هناك طرق متعددة للقيام بهذا.

واحدة من هذه الطرق، أن تثير الكثير من الاهتمام بشخصيتك الأساسية والتعاطف معها من خلال جعلها تعانى من مشقات مخيفة، عندها سيضطر قارئك المتعاطف مع الشخصية على الاستمرار فى القراءة، فقط لكي يكتشف ما إذا كانت الأمور ستتحسن أم لا.

فى حين أنه من السهل للغاية أن تفقد الاهتمام بشخصية تعيش فى حالة من الراحة والسعادة.

وطريقة أخرى لجذب اهتمام القارئ، بأن تقدم بعض التحذيرات.

تتصح الشخصية (أ) الشخصية (ب): "هناك خائن في وسطنا، لكنني لا أعرف من هو". هذا يجعل قارئك يبحث بدقة وفي الحال عن الشرير المحتمل، وربما سيمكن من تحديد الشرير قبل أن يفعل البطل ذلك.

وعنصر الغموض له دائمًا قيمة ثمينة - شيء تم لمحه أو سمعه بغير قصد، لم يُفهم تماماً، ثم تم ذكره، تلميح بسيط، نبوءة، عرافة، شيء يغير كلاً من البطل والقارئ ويجعلهما يشعران أن هناك أشياء خفية أكثر مما تراه العين. قام جون ماسفيلد بهذا بشكل جميل في كتابيه للأطفال "شعب منتصف الليل" و"صندوق المباحث"، فهما مليئان بالإشارات الغريبة الرائعة، نصفها لا يتم شرحه أبداً، وهل هذا يهم؟ بالطبع لا! لأنه قد تم شرح ما يكفي لجعل الأشياء المتبقية الغامضة تبدو، بطريقة مشوقة، لا حل لها.

تأكد أنه أينما كان المكان الذي يقع فيه الحدث، فإنه توجد في ذهنك أنت صورة متخيلة متكاملة لذلك المكان. لابد أن يكون المكان واضحاً أمامك بصورة فوتغرافية، مثل تسلسل الفيلم السينمائي؛ لأنك إذا كنت أنت، الكاتب، غير قادر على تصور المكان بوضوح، فكيف تتوقع أن يتصوره القارئ؟

البداية

في الوقت الذي تأكّدت فيه أن هذا المكان المنعزل الذي تعطيه نباتات القراض الشوكية هو قناء الكنيسة... وأن البريّة المترامية المظلمة الممتدّة فيما وراء قناء الكنيسة، والتي تتقاطع فيها خنادق وأكوام تراب وبوابات، وبها ماشية متفرقة ترعى، هي المستنقعات...

"توقف عن هذه الضوضاء! "صرخ صوت مريرع
صادر عن رجل يقوم ليقف على قدميه من بين القبور
التي تجاور شرفة الكنيسة، "ابق مكانك أبها الشيطان
الصغير، وإلا قطعت عنقك!" كان رجلاً مخيفاً يرتدى
ملابس رمادية خشنة، وحديد ثقيل في ساقه. الرجل لم
يكن يضع قبعة على رأسه، حذاؤه ممزق، ويربط قطعة
قماش قديمة حول رأسه. كان رجلاً مبللاً تماماً بالماء
ومغطى بالطين، وجعله القذف بالحجارة غير قادر على
المشي، وقد جرحته أحجار الصوآن، ولسعته أشواك
نباتات القرacs، وممزقه نبات الخلنج، وكان يعرج
ويرتعش ويحملق ويزمجر..."

تشارلز ديكنز، في "آمال كبيرة"

هل يمكن أن تكون لديك افتتاحية أفضل من هذه؟ ففي الصفحة
الأولى يعرض أمامك المكان المنعزل والسجن المربع.

ومن المستحبيل أن تكون مسرعاً أكثر من اللازم في بداية
كتاب للأطفال. لكن عليك أن تستحوذ على القارئ، إذا أمكنك، من
أول فقرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطفال ممتندون بالمحافظة
والتحيز، لذا فمن الممكن أن تجد نفسك تصارع في مواجهة
احتمالات مجهولة.

لقد قضيت سنوات قبل أن أبدأ في قراءة "نساء صغيرات"؛ لأنني شعرت بالنفور من شخص يتذمر اسمه "جو" ظهر في السطر الأول من الكتاب. لقد وجدت أن الطريقة التي كُتبَ بها اسم "جو" كانت وضعية للغاية وفظة، وإذا كان سيستمر أيضاً في التذمر طوال الوقت...! كنت في السادسة أو السابعة من عمرى، أحدق في الكتاب باشتماز شديد ثم أعيده إلى الرف. ولم أكتشف حتى سن الثامنة أن "جو" فتاة، وبدأت أقع في حب عائلة "مارش".

إذا كنت تستطيع أن تضع بطلك وسط مأزق مثير منذ البداية، عندئذٍ، من خلال رؤيته يخرج من هذا المأزق، سيدرك القارئ الوقت حتى يعتاد على الشخصية.

قصة "توم سوير" تبدأ بالعمة "بولي" تطارد "توم" الذي كان يسرق المربي، كما بدأ بيتر ديكنسون قصته "مُرَوْج الأخبار" بطفلين ألقى بهما على شاطئ جزيرة صغيرة جداً مهجورة على خليج واي ماوث، في الوقت الذي ينتظر فيه كل أهل واي ماوث فسى تلهف أن يغرقا مع المد.

كل المعلومات الأساسية للكشف عن هاتين الشخصيتين، لابد أن تنتظر حتى يتم الكشف عنها فيما بعد بجرعات صغيرة على مدار الرواية، فكاتب الأطفال لا يمكنه أن يبدأ بخطوات متأنلة مثلما فعل سكوت في "أيفانهو":

في تلك المقاطعة الإنجليزية الجميلة البهيجـة التي تروي من نهر "دون"، كانت هناك في قديم الزـمن غـابة ضـخمة، الجزء الأـكـبر منها مغطـى بالـتـلـال والأـوـدـيـة الجـمـيلـة التـي تـقـع بـيـن شـيفـيلـد وـبـلـدة دونـكـاستـر الجـمـيلـة... .

مـثـل هـذـه الجـمـل تـجـعـلـك تـسـمـع صـوتـ الكـتـب وـهـي تـغـلـقـ بـعـنـفـ فـي مـخـتـلـف أـرـجـاءـ المـكـتبـةـ.

إـذـا كانـ فـي إـمـكـانـكـ أـن تـرـعـبـ قـارـئـا بـبـداـيـاتـكـ، فـقـمـ بـذـلـكـ. فـواـحـدـةـ مـنـ قـصـصـيـ المـفـضـلـةـ عـنـدـمـاـ كـنـتـ أـعـمـلـ فـيـ مـجـلـةـ، تـبـدـأـ بـالـكـلـمـاتـ التـالـيـةـ: "إـنـ الـيـوـمـ الـذـيـ أـتـذـكـرـهـ أـكـثـرـ مـنـ غـيرـهـ فـيـ حـيـاتـيـ، هوـ الـيـوـمـ الـذـيـ ضـرـبـنـيـ فـيـهـ وـالـدـىـ بـسـمـكـةـ...ـ".

أـيـ مـرـاجـعـ سـيـقـ فـيـ صـفـ مـثـلـ هـذـهـ الرـوـاـيـةـ!

الحفظ على التشويق

الخلـيقـةـ نـنـامـ. يـبـدوـ كـأـنـ النـبـضـ العـامـ لـلـحـيـاـةـ قـدـ تـوقـفـ، الطـبـيـعـةـ قـامـتـ بـوـقـفـةـ: وـقـفـةـ مـرـوـعـةـ! إـدـوارـدـ يـونـجـ، فـيـ "أـفـكـارـ اللـيلـ"

فـيـ بـعـضـ الـأـحـيـاـنـ تـبـدوـ قـصـتكـ كـأـنـهاـ وـصـلتـ إـلـىـ وـقـفـةـ، وـهـوـ مـاـ يـعـرـفـ بـ "قـفـلـةـ الـكـاتـبـ". وـلـيـسـ هـنـاكـ الـكـثـيرـ الـذـيـ يـمـكـنـ أـنـ تـقـومـ

به حال ذلك. عليك أن تترك الوقت لأي عمل إلى أن يعود التقدم فإذاخذ مجراه الطبيعي. كل ما عليك فعله هو أن تنتظر، وبين وقت وأخر تلقى نظرة على القصة لترى ما إذا كان شيء جديد يمكن أن يحدث. في بعض الأحيان تجد نفسك في انتظار فكرة جديدة ضرورية تطفو من أعماق ذهنك، تفك عقدة المشكلة برمتها.

وفي أحيان أخرى يبدو كأن الفكرة جاءت إليك بطريقة سحرية من الخارج: لاقفة في الشارع تعطيك فكرة لعنوان قصتك. تعبر فوق بالوعة ذات غطاء شبكي وتنظر إلى أسفل فتلحظ وجود مفتاح سقط من شخص ما. محل عليه لاقفة تقول: مغلق بسبب حالة وفاة في الأسرة.

ترى رجلاً عجوزاً يرتدي ملابس أنيقة لكن بغير قبعة، يجلس على مقعد تحت أمطار منهرة، يحملق باهتمام وأسى في كيس تسوق مزدحم بالبضائع التي اشتراها.

هذه قد تبدو كأحداث عشوائية، لكنك لم تكن لتلحظها لو لم تكن مرتبطة بما يحدث داخلك. إن عقلك يقوم بعملية اختيار طوال الوقت.

ظل الشرير يتبعها

مليتون نوبلز

لقد تم فك "قفلاتك"، وها أنت تتطلق مرة أخرى.

ما الوسائل الأخرى للإسراع بوتيرة الأحداث؟

يمكن أن تستخدم عنصر الزمن، البطلة ستُعدم بسبب كذا وكذا في يوم... (متىما حدث في "قلب ميدلوثيان"). لابد من استعادة ماسات الملكة قبل أن يكتشف الملك أنها قد أعطت اثنين منهما لحبيها (متىما حدث في "الفرسان الثلاثة"). رأس الزوجة سيقطع مع طلوع النهار (متىما حدث في "ذو اللحية الزرقاء").

الوسائل القديمة هي الأفضل في معظم الأحيان.

يمكنك أيضاً أن تسرّع من وتيرة الأحداث، أو تبدو وكأنك تقوم بهذا، عن طريق تزامن الحدث وال الحوار.

"يا إلهي، لقد سقط تحت القطار!"

"لوح بالعلم أمام السائق! اجر لها الأحمق!" ... إلخ

عندئذ سيقوم خيال القارئ بنصف المهمة نيابة عنك، وتحصل أنت على تأثير عدة أشياء تحدث معاً (كما يحدث هذا بالفعل في الواقع).

إن عالمًا مغلقاً يمثل مكاناً ممتازاً لرواية للأطفال، مثل: مدرسة، جزيرة، سجن، إصلاحية، منطقة محظلة. أو قد يكون العالم محاطاً، ليس بحواجز مادية وإنما بحواجز أخلاقية: القهرا الأسى أو التهديد المباشر يمكن أن يتحقق هذا، فالحواجز تبني حُقا نتائجه مخاوف الشخصية المحورية خشية الانتقام منها إذا حاولت الاستغاثة

بالعالم الخارجى للحصول على مساعدة. لقد حقق شيسترتون هذا فى "الرجل الذى كان اسمه الخميس"، وويلكى كولنз فى "ذات الرداء الأبيض" : فالأبطال وأصدقاؤهم محاصرون تماماً بالأشرار الذين يبدون موجودين فى كل مكان وعلى علم بكل شيء. صرخات طلب للنجدة تمضى دون أن يسمعها أحد، أو (المستوى آخر أعلى من التوتر) تؤدى إلى إحكام الحصار عليهم، لتجعل الأمر يزداد سوءاً.

(العم سيلاس) وقف مثل الشبح وعلى وجهه تجهم شاحب، وصرخ وهو يضرب بعنف رسالتى المفتوحة على الطاولة ووجهها لأعلى: "إذن كيف تفسر هذا؟"

ج. شيريدان لوفانو، فى "العم سيلاس"

إن نتيجة مثل هذا الوضع المعقد بين البطل والشرير (الذى يدعى حتى هذه اللحظة أنه ليس شريراً) دائمًا ما تكون صدمة ساحقة للقارئ؛ لذا تأكد من عدم استخدامها مبكراً أكثر مما تستلزم الأمور في كتابك.

الخاتمة

عظيم هو فن البداية، لكن الفن الأعظم هو فن الخاتمة.
لونجفيلو، فى "شعر الرثاء"

إذا كانت البدايات مهمة، فالخواتيم في غاية الأهمية. فمن التخطيط الممتاز أن تستحضر في ذهنك صورة محددة واضحة للخاتمة قبل أن تبدأ أصلًا في الكتابة، بل وأن تكون لديك آخر فقرة مكتوبة بالفعل.

الأطفال يرغبون عادة في عدم الاعتراف بوجود خاتمة للقصة إذا تمكنا من ذلك. إنهم يشعرون بالحرمان أو حتى بالرعب من فكرة أن قصتهم المفضلة ستتوقف. القصة بالنسبة لهم مثل الصديق، هي كائن حي. ذات مرة كتبت ابنتي إلى سى. إس. لويس، كاتب روايات نارنيا التي كانت ابنتي تحبها جدًا، تسأل عما حدث بعد آخر كتاب وكيف انتهت القصة فعلاً. وقد أصابها فلق شديد عندما كتب لها المؤلف قائلًا إنه لا يعرف النهاية لأنها لم تحدث بعد. وبالنسبة للأطفال، خاتمة قصة تعنى الفوضى والشك عندما يواجهون الفراغ، شيئاً لا يمكن حله كأنه الموت نفسه.

ومن الطبيعي أن يؤدى هذا الخوف إلى ظهور ذلك النمط المتكرر في القصص الشعبية الطويلة، من قصص مترابطة ببعضها من داخلها، حيث تؤدى قصة إلى عدد لا نهائي من القصص الأخرى. وفي ثقافتنا الشعبية (المعاصرة) هناك المسلسلات الدرامية الطويلة، والكتب التي تتكون من مئات الأجزاء. وقد نشأ هذا دون شك من مجال الكتابة للأطفال وتسللتهم وهم يطلبون "كتاباً آخر عن بوليانا - أو آن المراعي الخضراء - أو طرزان - أو ماري بوينز".

وفي ضوء هذا، كيف يمكن لكاتب الأطفال أن يتعامل مع
المشكلة الخطرة المتعلقة بالخاتمة؟

إن الخاتمة المسطحة أو غير المُقْبِعة هي أسوأ خطيئة يمكن لكاتب أن يرتكبها، فهي تؤدي إلى أن يصبح الكتاب كله تافهاً خاويًا. فالخاتمة عندما تأتي لابد أن تكون قوية، مُقْبِعة، بما فيها من عنصر المفاجأة، لكي يتجاوب القارئ قائلاً: "نعم، أفهم ذلك، بالطبع، كان لابد أن يحدث الأمر بمثل هذه الطريقة".

إن نسيج القصة يُحْدِث فرقاً كبيراً جدّاً في الطريقة التي ستؤثر بها الخاتمة النهائية في القارئ. فإذا كانت هناك شخصيات حقيقة حية، وعلاقات قوية جيدة، وإذا كان للقصة رنين يبدو صداؤه بأنه ينتقل منها إلى الحياة الواقعية حولنا، وإذا كان بها الكثير من التفاصيل الحية التي تدعمنها وتثيرها فتحتوى على جوهر أكثر من مجرد آليات الحبكة العادلة، إذا كانت هناك معانٍ وأحداث لم تفسر على نحو كامل، وعلاقات وموافق غنية مضفرة ببساطة تثير اهتمام الكاتب وتنمّحه السعادة، (ومن ثمَّ القارئ) - فالخاتمة عندما تأتي لن تكون مجرد إنتهاء مسطح، إنما ستكون نهاية متممة للأحداث، وهو ما سيجعل القارئ يرغب في العودة إلى الكتاب، يتأمل ويتمعن فيما حدث في القصة. وبهذا الشكل فإن القصة، على نحو ما، لن تنتهي أبداً، لأنها ستبقى تواصل عملها في عقل القارئ. كل ما عليك فعله أن تتأمل أعمال الكتاب العظاماء لترى صحة هذا،

مثلاً قصة للكاتب شيخوف، حتى البسيط جداً منها، مثل تلك القصة التي تحطم القلب عن فتى صغير يريد أن يكتب خطاباً لجده لكنه لا يعرف العنوان ... قصة مثل هذه تبدو كأنها بلا بداية ولا نهاية، فهي تحدث طوال الوقت.

هل يجب أن تكون النهاية سعيدة أم حزينة؟

في اعتقادى، سعيدة. فالأطفال حتى سن الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة ليسوا على استعداد للنهايات المأساوية الفاجعة، وبالتأكيد غير مستعددين للنهايات الحزينة أو الغامضة. في القصص الشعبية أو حكايات الجنبيات الخيالية، الخير محتم له أن ينتصر، والأطفال في الفتنة العمرية المتوسطة لم ينفصلوا تماماً عن عالم قصص الجنبيات الخيالية، وسرعان ما سيدركون أن انتصار العقل والفضيلة في نهاية القصة هو تأكيد لمبدأ، وليس حقيقة مفروغًا منها، لكنهم لم يصلوا بعد إلى المرحلة التي يرغبون فيها مواجهة - أو يكون عليهم مواجهة - أسوأ احتمالات الواقع.

لذلك، ليست فكرة سيئة أن تجعل خاتمة كتابك مثيرة للبهجة من خلال تقديم انفراجة مريحة صغيرة. أما إذا كانت ذروة أحدائك قد وصلت إلى درجة من العمق والقوة بحيث ترك قارئك متاثراً، مُخْتَرِقاً مُستثار الفكر، فعليك أن تدعه يستعيد هدوءه برفق بإضافة شيء، ربما بإحضار شخصية من الشخصيات الثانوية تسمح لها أن تقوم بدورها لمدة دقيقة أو اثنتين - مهما كان دورها - مثلاً أن تقد

نظراتها مرة أخرى، أو تسأل عن الوقت، أو تعد الطاولة لتناول الشاي - كل هذا لمجرد أن تغلق الباب بطفول وليس بضجة عنيفة. هذا يعطى شعوراً بالاكتمال ودقة ترتيب عالمك الروائي.

تدريب

عندما تفكّر في الحبكة، اجعل عقلك يفكّر في هذا الأمر وهو واعٍ لهذا التفكير. فكر في الشخص التي كانت بها موافق أثّرت فيك، أخافتكم، أمتعتكم، مسّت مشاعرك أكثر من غيرها. فكر في آليات هذه الموافق.

هل كان ذلك بسبب وجود عنصر "لو لم"؟

"لو لم تفقد كورديليا أعصابها - لو عرف السيد الهندي أن سارة كرو" توقف عند الناحية الأخرى من الحائط - لو كانت "جو" هي التي ذهبت، بدلاً من "بيث" الصغيرة الرقيقة لزيارة العائلة المريضة ..."

الفصل السادس

الشخصية

عندما تكون الشخصيات حية فعلاً أمام مؤلفها، فإن هذا المؤلف لن يكون في حاجة إلى أكثر من أن يتبع أفعالها.
لوبجي بيراندلو، في "ست شخصيات تبحث عن مؤلف"

المبتدئون غالباً ما يعانون من نوع من "القلة العقلية" عندما يتعاملون لأول مرة مع مشكلة بناء الشخصية، خاصة الشخصيات الأساسية، أما الشخصيات الثانوية فهي أسهل في البناء لأنها يمكن بناؤها على بُعدِين فقط، لكن الأبطال والبطلات إذا تم بناؤهم بهذه الطريقة فسيجعل هذا صورتهم جوفاء على نحو مفرغ.

يسأل المبتدئ بخوف كأن نوعاً من شعوذة نوستراداموس هو المطلوب: "كيف أتمكن من خلق إنسان من لا شيء؟" أو ينظر حوله للأصدقاء والأقارب والزملاء بما فيهم من تضارب وجوانب متعددة وتعقيبات وجوانب مألوفة، وفي نفس الوقت يصعب وصفهم بدرجة مستقرة: "كيف لي بأى حال أن أصفه أو أصفها؟ هذا سيبدو مثل محاولة جعل قلم رصاص يرسم دير وستمنستر".

صحيح أنك إذا حاولت أن ترسم شخصاً تعرفه حق المعرفة، فإنك تنقل كاھلك بمعلومات كثيرة جداً، فأنت بالكاد تعرف من أين

تبدأ، وهذا سبب جيد لكي لا تستخدم أفراداً حقيقيين في فحصك المعتمدة على خيالك. وهناك سبب آخر، هو احتمال رفع دعاوى قذف وتشهير ضدك.

كيفية بناء الشخصيات؟

كيف يمكن للكاتب أن يصارع هذه الصعوبات، ومن ناحية أخرى، يبني الشخصية من "لا شيء"، ثم يختار من بين كمية ضخمة من التفاصيل؟

كيف تبدأ في بناء شخصيتك؟ كيف تضع شخصيتك في حبك؟ غالباً ما يسأل الكتاب عن هذه الأمور وكأن الشخصيات عبارة عن زبيب في خلطة كعكة.

في الواقع، العملية بالعكس، فالحبكة تبني من أفعال الشخصيات، أو تبني كلًّا من الحبكة والشخصيات معاً.

دعنا نتصور حبكة تتمثل في عداء بين جارين: الشخصية (أ) وهو محام ناجح، احتال على الشخصية (ب) وهو مزارع فقير، في شأن قيمة قطعة أرض صغيرة مرتفعة القيمة، والآن يتمنى أن يتحكم أيضاً في مزرعة الشخصية (ب) الصغيرة الجميلة. وابناءهما الصغاران: الآنسة الصغيرة (ج) والأستاذ (د) مغرمان ببعضهما ويريدان أن يصبحا صديقين، لكن أوضاع العائلة تحول دون ذلك.

اكتشفت (ج) بكافش المعادن الخاص بها بيتاً أثرياً رومانياً مدفوناً في الأرض التي يسعى (أ) للحصول عليها. (أ) لا يعرف هذا و(د) يجعل (ج) تنسى أن تحافظ على السر، لكنها كانت قد أخبرت بالفعل والدتها التي هي زوجة (أ) ...

لإيجاد الدوافع الأساسية في حبكة مثل هذه، يمكن أن يكون مفيداً أن تستخدم الخطاباً المميتة السبع: الكبراء، الطمع، الشهوة، الغضب، الشراء، الحسد، الكسل. من السهل أن نرى في الهيكل الذي بنيناها سابقاً أن الشخصية (أ) يدفعها الحسد والطمع، والشخصية (ب) يدفعها الغضب وال الكبراء.

فهذه الحبكة مبنية مباشرةً، في الواقع، على العواطف الإنسانية. المحامي (أ) لابد أن يكون حسوداً طماعاً وعديم الضمير، أما (ب) المزارع فهو مقاتل ومُهَمَّاً جداً لأن تؤثر فيه الإهانة وأن يبدأ العراك. ربما يكون سلوك (ب) هو الذي دفع (أ) في المقام الأول لأن يتخذ هذا الأسلوب العدائى لامتلاك الأرض، وأثار عند (أ) رغبة في إيذاء (ب)، وهذا يجعله أكثر استعداداً للقتال. أما السيدة (أ) فهي امرأة ضعيفة (ربما طماعه؟) حسنة النية إلى حد ما لكن يهيمن عليها زوجها، أما ابنتها (ج) فهي فتاة صغيرة لطيفة طيبة القلب غير مدركة لتلك التيارات الخفية لأفعال أبيها. و(د) الشاب مقاتل مثل والده، لكنه متعلم أفضل من والده وأكثر إحساساً بالفكاهة.

انظر كيف تبدأ شخصياتك بالفعل في نسج خيوطها لتشكل في مواجهة الريح. الآن هو الوقت المناسب لاستكشافها أكثر وتفكير بدقة في كل شخصية. بمجرد أن تحدد الدوافع الأساسية للشخصيات، ستبدأ مظاهر وخصائص ثانوية في الإعلان عن نفسها. عليك أن تفكّر بعمق في هؤلاء الأشخاص، ما نوع الملابس التي يرتدونها، ونوع الطعام الذي يتناولونه، والكتب التي يقرءونها، وأحلامهم وألامهم وخواطرهم الداخلية وعاداتهم اليومية، كل هذا لابد أن يكون مألفاً لديك. هذه المعلومات لن تقدم كلها إلى القارئ - بالكاد واحد في المائة منها فقط سيَقَدِّمُ للقارئ، لكن عليك أنت أن تعرفها كلها.

الشخصيات البغيضة أسهل في رسمها من الشخصيات الجذابة. فكيف يمكن للمرء أن يتذكر، على نحو جيد، شخصية مقتنة؟ حتى ديكنر فشل في هذه النقطة، فكل من تشيريبليس، وفيرويجز، وبراونلوس، يعتبرون من أقل إبداعاته إرضاءً.

في البداية، من الخطأ الفادح أن تجعل الشخصية الخيرية، خيرية على طول الخط، بالتحديد إذا كانت هذه الشخصية هي البطل في قصتك. فالبطل أو البطلة الكاملان على مدار القصة لا يمكن أن يكونا أكثر من شخصيات مملة جداً ولا تقدم احتمالات للتطور (حيث إنه في كتب الأطفال، من غير المفضل للشخصية الأساسية أن تُفسد وتتحول إلى شخصية شريرة. لقد حدث ذلك في رواية "إيريك" أو "قليلًا قليلاً"، لكن من الذي يقرأ إيريك الآن؟)

ومن الأفضل كثيراً أن تبدأ بشخصية مركبة بها عيوب، ثم تتعلم على مراحل بعض أشياء قليلة، وتنمو خلال القصة.

فكرة في "حانك جلوشستر"، فكل سحر هذا الكتاب يكمن، ليس في الحانك العجوز المريض، ولا في الفتران الطيبة الفاضلة، وإنما في شخصية القط "سيمبكين" المتناقض، الذي يبدأ بعصيان أوامر سيده تماماً وتتجاهله، ويُسجن الفتران تحت الفناجين، لكنه يندم فيما بعد على أفعاله نتيجة سلوك الفتران الودي في حياكة الصدار، ويعود من أفعاله ويأخذ فنجان شاي للحانك، ويتعلم أن يحافظ على التحالف مع الفتران.

(التصالح مع الأعداء موضوع ممتاز، وهو أحد الموضوعات التي لا يمكن الخوض فيها بدون تحطيم دقيق للشخصيات).

نذكر أن القارئ لابد أن يشعر ببعض المشاعر تجاه شخصياتك - تعاطف أو مودة أو سخط أو فضول - لابد أن يثار بما فيه الكفاية ليهتم بما يحدث بعد ذلك ويرغب أن يستمر في القراءة حول هؤلاء الأفراد.

إثراء الشخصيات

عندما يكون لديك شخصيات غير مكتملة التشكيل، تطوف هائمة مثل الشraigيف من صغار الضفادع داخل حبكة تختمر، فمن الطرق المفيدة لتشجيع نمو هذه الشخصيات، أن تتحقق الصفات التي

تنفرد بها والتي أثارت اهتمامك، مثل الإخلاص، أو إشارة سخط الأصدقاء والمعارف. هنا قد يكون تقديم شكل مختلف من هذه الصفات مساعدًا في بناء الخطوط العريضة للشخصية. لكن لا تقدم أبدًا وصفاً كاملاً لشخصية، اختر صفة واحدة وطورها.

إنك تعرف شخصًا يبتسما نصف ابتسامة قبل أن يخبر السامع بشيء سيؤلمه أو يضايقه، خذ هذه العادة واجعلها من خصائص شخصيتك (أ)، ففي الحال ستتحول إلى شخصية أكثر تجسيداً. رجل نحيف في منتصف العمر... أبداً بتخييل جده الجاف كالطباشير الذي يتغضن عندما يحرك رأسه، ونظرة الانتصار في عينيه، والطريقة التي يقول بها وهو يبتسما: "بالطبع هذا ليس من شأنى، ولكن..."

رسم الشخصيات

كل إنسان ... شخصية عظيمة جدًا، مهمة جدًا!
أوجو بيتي، في "حوض الزهور المحترق"

يمكن رسم الشخصيات بثلاث طرق:

(١) الطريقة الأولى: الوصف المباشر، لكن كما قلت في الفصل الأول، فإن كاتب الأطفال عليه أن يستخدم القليل جدًا من الوصف المباشر. ففي أية حال، الوصف المباشر جاف ومرهق.

(٢) الأفضل كثيراً أن تجرب الطريقة الثانية، عن طريق عرض طبيعة شخصيتك وعاداتها من خلال الحوار:

قالت مدام مانتالينى: "كنت تغازلها طوال الليل، كانت عيني عليك طوال الوقت".

صاحب مانتالينى بصوت متواضع وقد استخفه الطرف:
"بارك الله العين المتلائمة المماحة... هل كانت على طوال الوقت؟! اللعنة!".

شارلز ديكنز، فى "نيكولاوس نيكلابى"

يمكن للقارئ أن يتعرف عملياً على كل ما يمكن معرفته عن عائلة مانتالينى من خلال الأربعة أسطر السابقة - فالزوجة نكدة وعملية وغيرورة، والزوج رجل لا يشعر بالمسؤولية يحب إغاظة غيره ويحملق في الناس. لقد اخترل ديكنز الخطاب الذى تعرفنا بشخصياته الثانوية لتصبح نوعاً من الفن: ميكابير، ومانتالينى، وجمب، ووبلر، وميجز، كلهم يعلون عن أنفسهم مثلاً تفعل شخصيات كثيرة في محطات الإذاعة.

وعلى وجه خاص في كتاب للأطفال، من المفيد أن تكون للشخصية طريقة مميزة في الكلام تمكن القارئ من التعرف عليها فوراً، فهذا يوفر ضرورة وضع "هو قال" و"هي أجابت" طوال الوقت، كما يساعد كثيراً عند القراءة الجهرية للكتاب، وعلى المرء أن يفترض أن جزءاً كبيراً من كتب الأطفال سيقرأ بصوت مرتفع.

(٣) الطريقة الثالثة لرسم شخصيتك، هي طبعاً من خلال موقف. في "المُختطف" للكاتب روبرت لويس ستيفنسن، فإن المؤلف جعل البطل، ديفيد بالفور، يزور عمه المجهول، وفي أثناء وجبة الإفطار فإن العم "إبينزر"، الذي تم رسمه بالفعل على أنه شخصية "وضيعة" ذات أكتاف ضيقة ووجه يبدو كأنه صُنع من الصالصال، يتوقف قبل أن يشرب جعته ليسأل ما إذا كان ديفيد يريد بعض الجعة أيضاً.

قلت له إن هذه عادتي، لكن ليس عليه أن يزعج نفسه.
أجاب: "لا، لا، أنا لن أحرك من شيء بدون مبرر".
وأحضر كوبًا آخر من على الرف. وبعد ذلك، أدهشتني
الكبير، بدل أن يصب مزيداً من برميل الجعة، قام بصبّ
نصف كوبه بالتمام في الكوب الآخر. كان هناك نوع من
الخاتمة أدهشتني في هذا الفعل وجعل أنفاسي تتقطّع: إذا
كان عمى بخيلاً حقاً، فإنه واحد من هذه السلالة الأصلية
من يجتهدون في أن يحاولوا على قدر المستطاع أن
 يجعلوا النقيصة شيئاً محترماً.

روبرت لويس ستيفنسن، في "المُختطف"

هذه اللمسة البسيطة حول الجعة، توفر فقرات من الاسترال
حول بخل العم إبينزر. ويستطيع الإنسان أن يتخيل سعادة ستيفنسن

وهو يلاحظ مثل هذا المشهد الوضيع في مكان ما، ثم يخزنـه في ذاكرته لـيستخدمـه فيما بعد.

لذلك اكتب كل الواقعـ الذي قد تـثيرـ شخصياتك وتجعلـها مفعمة بالحياة: مثل الاستخدام المتكرر المزعج لكلمة أو جملة، مثلاً سيدة تقول دائمـاً: "هذه نقطة تحتاج لنقاـش" عندما تعتزم أن تقوم بما تـفكـرـ فيـهـ، أو الفتـىـ الذي يـأخذـ وقتـاً طويـلاً جـداًـ ليـتـخذـ قـرارـاًـ بشـأنـ كلـ شـيءـ تـافـهـ، أو الفتـاةـ التي تسقطـ مريـضـةـ بمـجرـدـ أنـ يـطـلـبـ منهاـ أنـ تـقـومـ بـأـيـةـ مهمـةـ، أو الرـجـلـ العـجـوزـ الذي يـشـدـدـ فـيـ العـنـيـةـ بالـفـاصـيلـ وعلىـ استـعـدـادـ دـائـمـ للـقـيـامـ بـالـإـذـارـ والـتـبـيـهـ قـبـلـ الـحـاجـةـ إـلـيـهـماـ، أوـ الشـخـصـ الـذـيـ يـشـعـرـ أـنـهـ مـجـبـرـ عـلـىـ منـاقـضـةـ كـلـ رـأـيـ بمـجرـدـ أـنـ يـقـالـ، أوـ المـرـأـةـ الـذـيـ تـقـولـ "تحـنـ" بدـلاـ منـ "أـنـاـ" فـتـشـرـكـ زـوـجـهـاـ وأـلـادـهـاـ عـلـىـ نـحـوـ آـلـىـ فـيـ أـىـ رـأـيـ تـقـولـهـ، أوـ الـمـعـارـفـ الـذـينـ يـحـرـصـونـ دائمـاـ عـلـىـ إـطـلـاعـكـ عـلـىـ مـدـىـ الـخـدـمـاتـ الـتـىـ يـقـدـمـونـهاـ لـأـصـدـقـائـهـ، أوـ الشـخـصـ الـذـيـ يـشـعـرـ بـأـنـكـ مـسـنـوـلـ عـنـ خـطـأـ عـنـدـمـاـ يـبـالـغـ فـيـ وـصـفـ ماـ يـعـانـيـهـ، أوـ الشـخـصـ الشـّـرـهـ الـذـيـ يـختـطفـ النـظـرـاتـ حـولـهـ فـيـ أـنـتـاءـ الطـعـامـ لـيـرـىـ كـمـ أـكـلـ الآـخـرـونـ، أوـ الـطـفـلـيـ الـذـيـ يـقـبـلـ الضـيـافـةـ بـكـلـ سـعـادـةـ وـلـاـ يـقـدـمـ شـيـئـاـ فـيـ الـمـقـابـلـ، أوـ المـنـكـرـ الـذـيـ يـشـعـرـ بـالـإـهـانـةـ عـنـ تـقـديـمـ أـىـ عـرـضـ لـمـسـاعـدـتـهـ، أوـ الشـخـصـ الـذـيـ يـنسـىـ الـأـسـمـاءـ، فـعـنـدـمـاـ يـشـيرـ إـلـىـ أـمـرـ مـاـ يـنـسـيـهـ مـرـةـ إـلـىـ "صـدـيقـتـيـ السـيـدةـ السـيـنـورـ"، وـمـرـةـ أـخـرىـ إـلـىـ شـخـصـ آخرـ فـيـقـولـ

كما كان لاري أوليفر يقول لي، أو الشخص المهووس بالتخزين
الذى يمتلك علينا مليئة بأغلفة الشيكولاتة المفرودة، أو الكاذب المبدع
الذى تدخله تأثيراته دائماً فى مشاكل، أو الفتى الذى يكره الانضباط
فإذا طلب منه القيام بأى شىء يفعل العكس تماماً، أو الفتاة التى تتوقع
أن يكون لها أخ حتى أنها تخترع أخاً خيالياً وتذهب للقائه فى محطة
القطار ...

الأطفال يستمتعون بالشخصيات المميزة المرسومة جيداً.
لكن هل يمكن رسم شخصيات الأطفال بنفس الدقة التى ترسم
بها شخصيات الكبار، فتتضمن درجات متساوية من النور والظل؟
طبعاً هذا ممكن.

من الواضح أنه لا توجد شخصية لطفل قد سمح لها الوقت، فى
حياتها القصيرة، أن تكون عندها تلك الدرجة من البخل الشديد الذى
صوره ستيفنسن فى العمل إيبينز، لكن حتى صغار الأطفال جداً قد
يُظهرون خصالاً راسخة أصيلة وواضحة، بالإضافة إلى أنماط من
السلوك. تذكر الأخ الأصغر، دونالد، فى رواية "المحمل القومى"
للكاتب إينيد باجنول الدى يجمع البصاق فى زجاجة ويسيطر على
أخته الكبير، أو "بولى هوم" الصغيرة التى تعطف على الآخرين
وتنظر كطفلة صغيرة جداً فى أول فصل من قصة "فيلييت" تأليف
شارلوت بروتونى، ولا نراها ثانية إلى ما بعد انتهاء ثلاثة الكتاب،
لكن شخصيتها كانت قد رسمت جيداً حتى أنه يمكن التعرف

عليها فوراً بمجرد ظهورها مرة أخرى بعد أن كبرت وأصبحت "بولينا ماري".

في العشرينات والثلاثينيات [من القرن ٢٠] كان هناك ميئل إلى إهمال "الشخصية"، وفي بعض الأحيان تُحذف برمتها من روايات الأطفال. كان الأطفال يصوّرون عادة في مجموعات، يخوضون مغامرات يشاركون فيها معاً كأنه ليست لديهم القدرة على أن يكونوا أفراداً متفاردين، فنصف دستة أطفال كانت بالكاد تساوى شخصاً كبيراً واحداً. وظل الوضع على هذه الحال حتى الأربعينيات عندما لوحظ أن الاهتمام بتطور الشخصية قد نشط مرة أخرى في أعمال كبار مثل تى. إتش. وايت الذي كتب:

كان جواين عاطفياً، وأجرافين متوجهما، وجاهيرس غبياً،
وخاريث عزيزة على القلب... جواين لم يكن ذكيّاً حقّاً
لكنه على الأقل كان فوياً مخلصاً وحنوناً، عيبه الوحيد أنه
لا يستطيع التحكم في أعصابه... أجرافين كان المستأسد
لكنه كان جباناً ويغار بشدة على والدته.

تى. إتش. وايت، في "الساحرة في الغابة"

الشخصية يمكن أن تظهر طبيعتها فقط من خلال علاقاتها بالآخرين، فلا يمكن أن تعمل في فراغ. ففي معظم الأحيان، تحول علاقة البطل بشخصية ثانوية إلى جزء مهم جداً ومحوري في القصة. فقلما يستطيع "دون كيشوت" أن يستمر بدون "سانشو بانتزا"،

ودون جيوفانى بدون ليبوريلو، وعلاقة ماك بجيم تمثل العمود الفقري على مدار قصة هكيلبرى فين كلها. وصادفة "ديفيد بالفور" لآلن بريك، وحبه الذي ينمو لكاتريونا، هما أكثر إمتاعاً ولا يمكن نسيانهما، وذلك على نحو أكثر من المغامرات المشوّشة التي يخوضها ديفيد في الروايتين "المختطف" و"كاتريونا" لستيفنسن. والحقيقة أن آلان وكاتريونا اللذين تم رسمهما بطريقة جميلة مليئة بالحياة وبما فيها من عيوب، هما أكثر إثارة من ديفيد نفسه. وكثيراً ما تخطف شخصية ثانية الأضواء من البطل، وفي بعض الأحيان يمكن لحيوان أن يفعل ذلك، مثلما حدث مع الكلبة المحبوبة قبيحة الشكل "لينا" في "الأميرة وكوردى"، أو الببغاء "بولينيزيا" في كتاب دوليتل.

غالباً يجد المؤلفون أن الشخصيات تنمو من تقاء نفسها، وقد تكونت في اللاوعي، وانتسقت بناؤها من خلال عدد هائل من الشذرات الصغيرة والتلميحات، ويُعدُّ هذا سبباً آخر يوجب على الكاتب أن يكون شديد الملاحظة على نحو مستمر .

الشخصيات التريرية

الأشرار يمكن أن يكونوا أكثر أهمية من الأبطال، فالقصة يمكن أن تمضي بالكاد في طريقها عندما يكون بها بطل من ورق،

وهو ما حدث في الكثير من كتب بوكان ورايدر هجارد. فماذا نعرف حقاً عن روبين هود وبرسيوس والملك آرثر أكثر من براعتهم في إنقاذ شابات في محن؟ لكن شخصيتك الشريرة لن يكون لها أية فائدة على الإطلاق إلا إذا شكلت تهديداً حقيقياً، وكان لها القدرة على أن ترعب القارئ.

كيف تحقق هذا؟

أولاً، لابد للشخصية الشريرة أن تظهر على نحو مبكر في الكتاب، وعلى القارئ أن يدرك قوتها جيداً.. إن إظهار هذه القوة من خلال ممارستها على شخصية ثانوية يعطي التأثير المطلوب.

الملكة الشريرة كاثرين دي مدیتشی في كتاب "مارجريت من فاللوس" لدوماس، تغتال رسولاً مسكنيناً عن طريق تدبير فخ يصل به إلى زنزانة، ثم ينزل ألف درجة سلم ليأخذ خطاباً من جثة الرجل الميت. هذا يعطي القارئ على الفور فكرة عن المدى الذي كانت كاثرين على استعداد أن تسلكه لتحقيق ما تريده... ومنذ تلك اللحظة تبقى كاثرين والزنزانة في خلفية ذهن القارئ.

إذا قمت في بداية الكتاب بإظهار رئيس العصابة وهو يقضى على منافس له بالفائه في حوض ملآن بالأسمدة السائلة، سيعرف القارئ ما هو الخطير الذي يتربص بالبطل (وإذا كان البطل لا يعرف ذلك، فهذا يجعل الأمر أكثر تهديداً).

ستيفنسن، الأستاذ في خلق المواقف المرعبة، استخدم أحد العناصر الناجحة في قصته "جزيرة الكنز" - إلا وهي الأشرار ذوو الإعاقات الجسدية: مثل "بو" الأعمى، الذي يعتبر ظهوره في الكتاب أحد أكثر المشاهد رعباً، وجون سيلفر الطويل الذي يُعدُّ واحداً من أفضل النماذج للأشرار في الأدب الروائي. لماذا يكون الشرير صاحب الساق الخشبية أكثر إثارة للرعب من شرير آخر كل وظائف جسمه وقدراته سليمة؟ ربما نشعر، لأسباب خرافية وغير منطقية، أن الأشخاص المعاقين قد طوروا لديهم قوى خارقة للطبيعة، وقد يشعرون بعمر ونزعات انتقامية خارقة للطبيعة.

مهما كان السبب، الأشرار المعاقون جسدياً قد اعتلوا منصة المسرح منذ زمن الكلاسيكيات، مثل: سيكلوب ذو العين الواحدة، وفولكان الأخرج، وريتشارد الأحدب، وكابتن هوك ذو اليد الواحدة، وجون الطويل ذو الساق الوحيدة، والشرير الأمهق في "نزل جاميكا". ففي أحد أكثر المشاهد رعباً للكاتب ستيفنسن، نقابل ولدين يلاحقهما رجل أعمى مصاب بمرض الجذام. وهذا المزاج يكاد يكون رهيباً جداً.

كانون دويل يجعل عدو شرلوك هولمز، المجرم الرئيسي "موريارتي"، يبدو أكثر شرًّا كلما كان ظهوره قليلاً جداً. وما إن تُرتكب جريمة بشعة حتى يهز هولمز رأسه ويقول: "آه، هذا عمل موريارتى...".

فقدته بسبب جندي وعدو في الحرب
 شاب لم يقتلني، لكنه حاول
 أخذ السيف مباشرة، وأخذ يضرب به
 وضحك، ولمست يده يدی برقة، ومات.
 ايه. اي. هوسمان، في "أنا لم أفقد قلبي"

ويمكن أن يكون هناك أيضاً مجرمون محظوظون .

"روبرت من هنتزو" في "سجين زندا" شرير له أهمية أكثر من غيره؛ لأنّه شخصية مسؤولة أكثر من الشخصية الشريرة الأساسية "الأمير مايكل" الذي لا يفعل شيئاً سوى الزمرة. وفي رواية "الهوبيت"، المخلوق الشرير الهامس الحزين الذي يعيش تحت الأرض "جولم"، يُعدُّ أكثر فاعليةً ألف مرة من التنين "سمج" الذي لا يملك أي شيء آخر أكثر من أنه تنين .

إن شريراً مبتسماً له صفات ودية، يمكن أن يكون مرعباً أشد بكثير من شرير آخر له مظهر عداوة، لأن القارئ لا يعرف ما الخطوة القادمة التي سيقوم بها الشرير المبتسماً، مثل اللعم سيلاس اللطيف ذي الشعر الأشيب كالفضة في رواية شيرلدن لوفانو، والكونت فاسكو البدين المحبوب في رواية "ذات الرداء الأبيض" لويلكي كولينز. كل هذه الشخصيات لها القوة على أن تُحمد الدم في الأبدان أكثر من دراكولا وكل قبيلته .

لا تتجاهل أن يكون لديك كثير من الشخصيات المختلطة: حمقاء لكن محبوبة، حادة الطباع لكن يمكن الاعتماد عليها، محظوظ لكن خبيث، مُسلٌّ لكنه مأساوي.

ستستمتع بخلق هذه الشخصيات، كما سيسعد بها قراؤك أيضاً.

لكن هل من المناسب أن نقدم للقراء الصغار شخصيات شريرة مرعبة حقاً تجذب الدم في العروق؟ أعتقد ذلك. فالأطفال يحبون أن نثير رعبهم، وهم أكثر قوة من الكبار، والبيع المنتعش لقصص الرعب يبرهن على هذه الحقيقة.

الحوار واللهجة

قل الكلام، أرجوك، بانسياب

وليم شكسبير، في "هاملت"

الشخصيات، كما ذكرت قبل بعض فقرات، لابد من التعرف عليها بسهولة من خلال حديثها. الحوار لابد أن يكون واقعياً، شخصياً، يحمل طابع المتحدث.

ولتحقيق هذا، لابد للكاتب أن يستمع، ويستمع، ويستمع، ويسمع وخصوصياتهم، وتكراراتهم، وتردداتهم، واستخدامهم الخاطئ لكلمات،

والطريقة التي يضحكون بها ضحكاتهم الخافتة، وأنينهم، وتأوههم، واستخدامهم للتأكيد، والطريقة التي يتتحنون بها، وكيف يغيرون نبراتهم عندما يشعرون بالحرج.

في أثناء كتابتك، ابذل مجهوداً لتسمع صوت كل شخصية من شخصياتك في ذهنك، لتأكد من أن هذه الشخصية (سواء كانت رجلاً أو امرأة)، ولا أحد غيرها، يمكنها أن تستخدم الكلمات التي تضعها أنت بين شفتيها.

لا تجعل الأمر ينحصر فقط في أسلوبك أنت في الإلقاء .

من التدريبات على هذا الأمر، أن تخيل صوت صديق أو قريب معروف جيداً لك: جزارك، أو مديرك، أو طبيبك، أو مدير البنك الذي تتعامل معه، وتخيل كيف ستُلقي كل من هذه الشخصيات نفس الرسالة.

الرواية في وقتنا الحالي، لابد فيها من استخدام اللهجات بحذر شديد جداً؛ إذ يجب أن تكون اللهجات أكثر رقة بكثير مما كانت عليه في القرن التاسع عشر، عندما يسمح لكونيزيز أن يقول: "يونشر {Yncher goin' ter give us a "tanner, Guv?}" - كان الفلاحون يتحدثون بلهجة "ماميرست" الخالصة [وهي لهجة كان يستخدمها الممثلون لمحاكي لهجة الجانب

الغربي من إنجلترا]. أما السود فكانوا يستخدمون لغة العم رومس والعم توم، والأطفال الصغار حتى في كتابات جورج إليوت، كان عليهم أن يقولوا تلك التعليقات المعقدة مثل: "ميوني، عصفور المكواة التويت الخاص بي قال، أرجوكِ ضعيه ليتدفأ..."

{"Munny, my iron's twite told; p'ease put it
down to warm..."}

إن الخوف من العبرة، والعنصرية، والنفور من العاطفية المفرطة، وكره الزيف، وبكل بساطة "طريقة الحياة اليوم"، جعلت الاهتمام بوجود اللهجات في الأدب يتراجع إلى أقل حد. (بالإضافة إلى ذلك، الكتب تتنافس الآن مع الأفلام والتلزيون والفيديو والأقراص المدمجة وألعاب الكمبيوتر والإنترنت؛ لذلك لا يمكن أن تتحمل وضع الكثير من الحواجز في طريق القارئ)؛ لذلك على الكاتب المعاصر أن ينقل اللهجة إلى القارئ، إذا كانت هناك لهجة خاصة، من خلال إيقاع الكلمات وترتيبها، بدلاً من طريقة الهجاء الغريبة [التي كانت تستخدم لتحاكى طريقة النطق بتلك اللهجة - المترجمان].

اللغة في كتاب الأطفال في غاية الأهمية، فأنت ملخص لقارئك، تتحدث في أدنيه، لذلك لابد أن تكون متأنقاً تماماً من معانيك وما تقصده، وأن تتحمل أقصى المشاق لتنقلها للقارئ.

وهنالك ميزة أيضًا في أن يكون القارئ مدركاً - حتى لو كان ذلك بطريقة غير واعية - أن الكاتب يتحمل تلك المشاق، ويقوم بهذه المجهودات نيابة عنه. وإذا تضمنت هذه المجهودات استخدام بعض الكلمات الصعبة، فلن يضر القارئ أن يفهم أنه هو أيضًا لابد أن يقوم ببعض المجهود ليفهم معنى تلك الكلمات.

لذلك فإن العامية، والشعارات [لفظ أو صيغة تتكرر حتى تصبح ممثلاً لحزب أو مدرسة]، والاستخدامات غير الدقيقة، تكون في غير محلها تماماً إذا جاءت في أشاء السرد في كتاب للأطفال. لابد للشخصيات أن تتحدث بطريقة مناسبة. ويمثل استخدام عبارات اصطلاحية عامية إذا كانت هذه هي الطريقة التي من المفترض أن تتكلم بها الشخصيات، لكن تجنب في قصتك كل "التراكيب" (الخاصة باللغة الإنجليزية) مثل "يتندع" {think up} "يقابل" {meet up} "يخطط" {plan on} "يتصل بـ" {contact}، وتلك الاستخدامات العابرة مثل: "معها - معه" {with it} "على وشك أن" {way out} "أنيق" {trendy} "مشاكش" {stroppy} "مكبل" {bright} "مزعج" {chuffed} "لامع العين" {browned off} "منفوش الذيل" {bushy tailed}، أو أي تحوير في الجمل قد يكون رائجاً في الوقت الذي تكتب فيه قصتك. استخدم اللغة الكلاسيكية الواضحة، وبعد عشر سنوات ستسعد لأنك فعلت ذلك،

فليس هناك شيء يجعل الكتاب عتيقاً على نحو بشع أكثر من لغة عامة أصبحت عتيقة مؤخرًا.

هذا يشكل مشكلة لكاتب يكتب قصصاً تدور في المدارس، فإذا كانت شخصياتك هم أطفال مدرسة، فمن الواضح أنه لابد من ظهورهم فعلأً كأطفال في مدرسة، وليس كـ "جنسون" الذي يتحدث إلى "بوزويل". لكن لابد أن تتبه إلى أهمية أن تضفي على حوارهم قدراً محسوباً من الدقة، مثلما تفعل عند استخدام الثوم. ويمكن القيام بالكثير من خلال الإيقاع وترتيب الكلمات، فكل من وليم ملين وجان مارك لديهما إدراك يصل إلى مستوى الأستاذية للغة المدارس.

أحد الحلول قد تتمثل في اختراع لغتك المدرسية الخاصة، التي لن يكون لها، من ثم، زمن محدد.

قصص المدارس التي تتحدث عن العصور الماضية تبدو قديمة مثل قدم شوسنر: يعني رايمند: "كالو، كالاي، كم هو شهي ولذيد". {"Calloo, callay, how scrumptiously spiffing!"}

التفاصيل

لا تنسِ المجوهرات، إنها مجرد تفاصيل، لكن التفاصيل تثير اهتمامي.

ساكي، في "تكتيك الصدمة"، من "قصص قصيرة عن ساكي".

التفاصيل في غاية الأهمية في قصص الأطفال، فهي التي يمكن أن تُشكّل كل الفرق بين مواد الروتين العاديّة والأدب - مع التأكيد على أنه "أدب".

بالطبع سيقرأ الأطفال القصص التي تفتقد التفاصيل إذا كان بها الكثير من الإثارة وتستمر في الحركة قدمًا، لكن هذا النوع من القصص ليس هو الذي يعودون إليه بحب مرات تلو مرات. أتذكر ابنتي وقد التقطت ذات مرة مجلة للسيدات وبدأت تقرأ قصة مسلسلة، كانت القصة تدور في جنوب فرنسا، وقالت البطلة: "دخلنا القصر وقدموا لنا نبيذًا وكعكات صغيرة". هنا ألقت ابنتي المجلة من يدها بازدراء تام معلقة: "ما فائدة هذا، إذا لم تقل لك أي نوع من الكعكات الصغيرة قدمت لهم؟" ومنذ ذلك الحين أصبحت جملة "النبيذ والكعكات الصغيرة" في عائلتنا ترمز إلى عدم الاهتمام بالتفاصيل بسبب الكسل. وقلة التفاصيل تطبع الأسلوب مباشرة بأنه من الدرجة الثانية.

فالتفاصيل هي الأشياء التي يتذكرها المرء في المقام الأول من كتب كثيرة. فكر في "علب طعام" إلينور الحافلة بالطعام في قصة "فتاة من ليمبرلوست"، أو في تلك المسامير [أو ديبابيس الضغط] الصغيرة الحادة التي كانت تعلق بها الخادمة الهندية على الحائط،

المطرزات اللامعة الغريبة الأجنبية في رواية هودجسون برنيت "الأميرة الصغيرة": "تلك المسامير حادة للغاية حتى إنه يمكن الضغط عليها باليد لتدخل في الخشب والجص دون الحاجة للدق عليها" - وهذا يغرس سرعة التصديق مباشرةً لدى القارئ، لأنه إذا كان هناك شيء واحد يعرفه أى طفل، فهو أن صوت دق المسامير سيجعل الآباء يأتون إلى المكان بسرعة.

تذكر صندوق الأدوات الذي كانت تمتلكه "إلين" في "العالم المتسع".

كان الصندوق مصنوعاً من خشب الأطلس، مصقولاً بجمال، مبطن بطبيقة من اللون القرمزى... آه ماما، كم هو جميل... - ها هو الكشتبان - يناسب أصبعى تماماً، وأيضاً كيس صنفه - كم هو جميل! ومخرز قماش - إنه أجمل من مخرزك بكثير يا ماما، لقد حُكم على مخرزك أنه معطوب من كثرة الاستخدام - وما هذا؟ لأصنع به فتحات للأزرار (عروات)، أنا أعرف هذا. وهنا شرانت لاصفة، وأزرار، وخطافات وعروات وخيوط قطنية للرقيقة ولفائف من الخيوط الحريرية ودبابيس... حسناً... سأتحمل الآن كثيراً من المشقة لأجعل فتحات أزرارى جميلة ومناسبة".

إليزابيث وذريل، في "العالم المتسع المتسع"

الفقرة لا تخبر القارئ عن الصندوق فحسب، لكنها تخبره أيضًا القليل عن إلين وأمها من خلال الحوار الحي.

بيانريكس بوتر من المؤلفين الممتازين في وصفها للتفاصيل:

جينجر يطلب عادة بيكلز ليخدمهما (الفارين)؛ لأنه قال إن هذا يجعل لعابه يسيل. قال جينجر: "لا أتحمل أن أراهم يخرجون من الباب يحملون عليهم الصغيرة".

بيانريكس بوتر، في "قصة جينجر وبيكلاز"

كما حدث مع المسامير الحادة، تلك العلب الصغيرة تؤدي إلى إقناع فوري.

التفاصيل ممتعة في قرائتها، كما إنها ممتعة في كتابتها. إذا تمكنت أن تقتطف بعض ما يمكن أن نسميه "قاسماً مشتركاً" من الخبرة، التي ستترك انطباعاً مباشراً في القارئ، فإنك عندئذ تكون قد جعلت نفسك صديقاً للقارئ.

إنها ليلة حَمَّامٍ وشرب الحليب الساخن وأكل قطعاتي بسكويت من دقيق القمح، مع عشرين دقيقة من القراءة في الفراش. لكن الشيء الوحيد غير المريح، هو اضطرارى لتنظيف أسنانى بعد تناول البسكويت، وهو ما يعني قيامى من الفراش مرة أخرى ... هذا يقللك ويفسد الأمر.

سيبيل بير، في "الحياة مع ليزا"

تدريب

تأمل زملاءك المسافرين بالطائرات والقطارات، لاحظ تصرفاتهم وسلوكهم واستمع إلى ما يقولون. فكر فيهم بطريقة استقرائية، حاول أن تخيل منازلهم من الداخل وماذا تناولوا في الإفطار. جرب أن تضعهم في حبكائك. قاطع التذاكر في الأتوبيس ذو الأنف الطويل والشعر الأسود المهوش والابتسامة الساخرة - هل يصلح لاستخدامه صديقاً للبطل؟ السيدة التي تحدث جلة حول التدخين في منطقة ممنوع بها التدخين، هل تصلح لأن تكون مدام (أ)؟ - بائع الكتب المتعالى الذي يظهر دائمًا نفسه على أنه يعرف أكثر من زبائنه بكثير ... لا، لن ينفع في هذه القصة، لكن لنحتفظ به لاستخدام آخر في المستقبل، خاصة طريقة وهو يقول: "لذا للأسف لا يمكنني مساعدتك" - قد ينفع أن يكون الشرير في وقت ما.

الفصل السابع

الكتابة للتليفزيون

صنفون توجد به الحلوى متراصنة

روبرت هيرك

الكتابة للتليفزيون لا تضمن الكثير من المال، هذا أول تحذير. فبرامج الأطفال سواء كانت على الـ "بي بي سي" أو "آي تي في"، نادراً ما تدفع أجوراً تتكون من خمسة أرقام.

التحذير الثاني أن الكتابة للتليفزيون مختلفة تماماً عن كتابة القصة. قليل من القواعد المشتركة يمكن تطبيقها، بمعنى آخر هذا النوع من الكتابة يبدو بالكاد أنه "كتابة" من الأساس. عندما تفكّر فيه وأنت تنظر إلى الشاشة، نصف ما تراه لا يمكن كتابته - أو حتى حكّيه - لأنّه حركة بدون كلمات. قد تكون هناك مطاردة فوق أسطح المنازل، أو سرقة بين كائنات من المريخ، أو لقطات لأطفال يتسلقون جبلًا، أو مبارزة بالسيوف، أو فتى قُبض عليه وهو يسرق من سوبر ماركت - كلها حركة خالصة - إذن أين تأتي أنت - أيها الكاتب؟

أنت تأتي بالطبع في اللحظة التي يبدأ فيها أي شخص في الحديث، فتكتب أنت الحوار. وإذا كان الحوار هو تخصصك، فهذا أمر جيد. كما أنك تكتب الإرشادات المسرحية (أفضل طريقة لتدرس بها شكل هذه الإرشادات، أن تشتري تمثيلية تليفزيونية مطبوعة في كتاب)، كما إنك مسؤول عن الحبكة. لكن يجب أن تكون مستعداً للكثير من تدخل المحررين والمرجعين، فالكتابة للتليفزيون يمكن أن تكون مثل العمل مع لجنة.

وبنـم التحكم في الحركة باختلاف ما إذا كان التصوير سيـتم داخل استوديو، أو في موقع خارجي، أو جـمع بين هـذا وذاك. فإذا كان التصوير داخل استوديو، فكم عدد المشاهد التي يمكن أن تتحملها المـيزانية (في الغالـب ليس أكثر من اثنـين أو ثـلـاثـة). وعند التصوير في موقع خارجي، قد تكون هناك مشـكلـة إذا أردت تصوير بعض المشـاهـدـ في جـبالـ الـأـلـبـ أو في عـدـدـ كـبـيرـ من القـاعـاتـ المـخـلـفـةـ . فـى قـصـرـ فـرـسـائـىـ .

وهـذا كـلهـ مـخـلـفـ تمامـاـ عـنـ الجـلوـسـ لـكتـابـةـ: "يـحكـىـ أـنـ ...ـ الرـسـومـ المـتـحـرـكـةـ وـقـوـاتـ الأـطـفـالـ الفـضـائـيـةـ تـحـتـلـ الآـنـ خـمـسـ مشـاهـدـاتـ الأـطـفـالـ،ـ كـماـ أـنـ الأـطـفـالـ الآـنـ أـكـثـرـ عـرـضـةـ لـمشـاهـدـةـ بـرـامـجـ مـوجـهـةـ فـيـ المـقـامـ الـأـوـلـ لـلـكـبـارـ -ـ مـثـلـ "ـالـجـيـرانـ"ـ وـ"ـإـيـسـتـ إـينـدرـزـ"ـ،ـ وـ"ـبـرـوكـ سـاـيدـ"ـ -ـ لـكـنـ هـذـهـ بـرـامـجـ لـهـاـ كـتـابـ السـينـارـيـوـ المـخـتـصـونـ بـهـاـ.ـ أـمـاـ بـرـامـجـ المـوجـهـةـ لـلـأـطـفـالـ فـيـ سـنـ المـدـرـسـةـ أـوـ مـاـ قـبـلـ

المدرسة، فلا تزال تستخدم بعض المواد الأصلية (المكتوبة خصيصاً لهذه البرامج - المترجمان)، لكن من الحكم أن تعرف متطلباتهم قبل أن ترسل إليهم نصوصاً غير مطلوبة.

الحاجة الأساسية المطلوبة، هي أفكار يمكن تطويرها، لتصبح مسلسلاً مثل "تل جرانج".

باختصار، مخرجو برامج التليفزيون لا يهتمون بمواد لم تُطلب، فلديهم أفكارهم الواضحة تماماً فيما يتعلق بما يرغبون فيه، ويتبعون جيداً ما يتم إنتاجه في عالم كتب الأطفال، ويفضلون أن يقوموا بأنفسهم بعملية الاقتباس من الكتب المنشورة فعلاً، أو يقومون باختيار كتاب سيناريو معروفيين ليقوموا بعملية الاقتباس، فالتعامل مع الهواة يعتبر مضيعة كبيرة للوقت في عالم التليفزيون الذي تشتت فيه المنافسة للغاية. لذا لا تُضيّع الوقت والجهود في كتابة تمثيلية تليفزيونية كاملة، فمن الأفضل أن ترسل "لإدارة دراما الأطفال" فكرة أو خطوطاً عريضة لفكرة وبعض الصفحات كنموذج لسيناريو.

على أية حال، فإن نسبة التمثيليات في التليفزيون خلال الوقت المخصص للأطفال ليست كبيرة، فمعظم وقت التليفزيون الموجه للصغار تحتله برامج المعلومات، والمسابقات، والكوميديا، والرسوم المتحركة، وبرامج المجالات التلفزيونية مثل "بلو بيتر". إن متطلبات (آى تى فى) مشابهة لمتطلبات الـ (بى بى سى).

معدلات الأجور: لا تقارن إطلاقاً بذلك الأجور المرتفعة للأعمال الموجهة للكبار، لكن يمكن أن تكون هناك مشتقات مفيدة، في شكل مدفوعات غير متوقعة لإعادة بث البرامج، أو بثها للعالم الخارجي .

كيف تتعلم الكتابة للتليفزيون؟ هناك طريقة واحدة فقط، أن تدرس الوسيلة التي ستكتب لها. شاهد التليفزيون، يوماً بعد آخر وأسبوعاً بعد أسبوع، وتحمّل حتى إذا كان المعروض ببرامج لا تحبها، لكن شاهد وشاهد وشاهد إلى أن تتقهم عناصر، مثل: كم عدد الممثلين، كم عدد المناظر، والنسبة بين الحوار والحركة.

مسرحيات الأطفال

لا تتطفل أبداً على ممثلي مسرحية

سيرفانتس

الأماكن التي يمكن تقديم مسرحيات الأطفال عليها غير كافية، وهو أمر محزن. المدارس مهتمة دائمًا، بالطبع، بالمسرحيات التي يمكن للأطفال أن يمثّلواها بأنفسهم، لكنهم في الغالب غير قادرين أن يدفعوا شيئاً. وليس هناك العديد من مسارح الأطفال المحترفة في إنجلترا (هناك عدد أكبر في الولايات المتحدة).

لكن هناك مسرح "الليونيكورن" بلندن، الذي يعرض بانتظام مسرحيات جديدة للأطفال. ومتطلباتهم تتمثل في: أدوار لما يقرب من

ثمانية ممثليين كبار، وعدم وجود مناظر بها تفاصيل كثيرة أو عدم الإكثار من تغيير المناظر. إذا كنت تشعر أنك قادر على كتابة مسرحية تناسب هذه الشروط، فمسرح اليونيكورن يبحث دائماً عن كتاب جدد. ولأنه مدعم من مجلس الفنون، فهو يدفع أجوراً جيدة لكتابي الدراما.

نقول مرة أخرى، إن كتابة مسرحية للمسرح، مختلفة تماماً عن كتابة قصة.

إنه لتحدّ صعب أن تكون مُجبرًا على توصيل كل أحداث القصة من خلال الحوار، وإذا لم تكن معناداً على ذلك، فيمكن أن يربّك هذا كاتب القصة. وأكثر خطأ شائع يقع فيه المبدئون، أن يكون هناك حوار كثير جداً، فيجد الممثل أن المطلوب منه أن يقف ليتكلم بغير انقطاع في الوقت الذي لا يحدث فيه أي شيء.

أنا لست في حاجة إلى القول إن هذا مدمّر لمسرحيات الأطفال. وحتى إذا كان إعلان المسرحية يقول "لمن هم في العاشرة فأكثر"، فهناك كثير من الأطفال في الثامنة يُحتمل أن يكونوا بين المشاهدين في صحبة إخوتهم الكبار، وسرعان ما يتشاركون مع بعضهم ويتسلقون المقاعد. لذلك لابد أن تفكّر دائماً في مشاهديك من يقومون بمضغ اللبان ومص الحلوى، ففقدن لهم باستمرار بعض مشاهد حافلة بالحركة أو التسويق لتجذب انتباهم.

وأفضل طريقة لإعداد نفسك للقيام بمثل هذا العمل، أن تحضر عروض بعض مسرحيات الأطفال إذا كان هذا في مقدورك، وأن تدرس كلاً من المسرحيات والجمهور قبل أن تبدأ في كتابة مسرحيتك. فالمسرحيات لابد أن تكون أقصر من تلك المقدمة للكبار، ويستغرق عرضها مدة ستين أو سبعين دقيقة، يتخللها استراحة واحدة على الأقل.

كتابة المسرح للأطفال من الناحية الاقتصادية ليست مجزية مثل كتابة الرواية. لأن مسرحيتك إذا نشرت - وهو أمر غير مؤكد - فإن الناشرين يفصحون عن فلقهم من أن المسرحيات المطبوعة لن تتحقق مبيعات مثلما تفعل الرواية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المبلغ النقدي المدفوع لعرض المسرحية، لن يضاهي حقوق التأليف التي كنت ستحصل عليها من كتاب.

على الرغم من ذلك، فإنه مما يبعث على الرضى أن تكتب مسرحية للأطفال، والحقيقة أنه لا يوجد شيء يساوى انفعالك بالجلوس وسط جمهور حى من الأطفال الصامتين، يشاهدون ممثلين حقيقين، ينطقون الجمل التى كتبتها. هذا يمكن أن يكون مؤثراً للغاية، وهى خبرة يجهلها تماماً كاتب القصة الحالس فى مكتبه المنعزل.

الكتب المصورة

يجلسون بأمان في أركان الحضانة
يقرعون كتب قصص مصورة .

روبرت لويس ستيفنسن

إذا لم تكن رساماً صاحب خبرة، فلا تحاول ... نؤكد عليك،
لا تجهد أصابعك في إعداد مجموعة جميلة من الرسوم الملونة
لتصاحب النص الذي كتبته.

سمعت ذات مرة عن سيدة، لكي ترسم قصتها الصغيرة
الموجهة للأطفال، ذهبت إلى مدرسة رسم، وتعلمت كيف تقوم
بعملية فصل الألوان. وبعد أن حاولت عدة محاولات أولى فاشلة،
تمكنت من إنجاز المهمة، لكنه كان عملاً طويلاً وشاقاً، وكانت هي
أحد الاستثناءات بلا شك.

عادة تقوم بتسليم النص، ثم يبحث الناشر عن رسام. وسيختار
واحداً يعتقد أنه سيتكامل مع عملك. وقد تُعرض عليك بعض رسوم
الرسام السابقة كنموذج، وقد يكون لك الحرية في الاختيار من بين
أكثر من رسام، وسيكون لك الحق في الاعتراض. وإلى درجة ما،
سيكون لك حق إبداء رأي نقدي في الرسوم بعد أن ينتهي الرسام من
إعدادها. بمعنى آخر، إذا كنت ترفض تلك الرسوم تماماً، يمكن أن

تصريح برأيك، لكنك لن تكون محل ترحيب. الرسامون، مثلهم مثل الكتاب، عصبيون جداً فيما يتعلق بالقيام بأية تعديلات في أعمالهم التي انتهوا منها، وغالباً ما يكون عملهم أصعب ويستغرق وقتاً أطول؛ لذا لا تقاجأ إذا تم تجاهل اعتراضاتك.

هل لك الحق في إبداء أي رأي في تصميم غلاف كتاب؟

في بعض الأحيان يكون لك هذا الحق، فالأمر يعتمد إلى حد كبير على الناشرين وعلاقتك بهم، فهناك ناشرون يسهل التعامل معهم أكثر من غيرهم، وبوجه عام، الناشرون الإنجليز أسهل في إقناعهم من الأمريكيين، فأقسام الفن في مكاتب الناشرين الأمريكيين لها نفوذ في غاية القوة هذه الأيام، مما يجعل شكاواك تقع على آذان صماء، وربما يتبعن عليك أيضاً أن تحاول تغيير ما لا يمكن تغييره، وكأنك تحاول تغيير "الكتابة التي على الحائط". [وهو مصطلح يدل على حتمية قدوم مصيبة أو عذاب، مأخوذ عن قصة للملائكة المنذرة بسقوط بابل - المترجمان].

الشعر

عمرى كان يمكن أن يصبح الخمسة مرتين [أى عشرة]

أو أقل، عندما بدأ عقلى

بمنعة واعية، ينفتح لسحر

الكلمات المنتظمة بأسلوب رحيم متاغم ...

والجزء الأفضل من

الساعتين اللتين قضيناهما في التزه، كان

ونحن نكرر أبيات الشعر المفضلة لدينا بصوت واحد.

وويليام وردزورث، في "المقدمة"

ومن المثير للدهشة، أن هناك كثيراً جدًا من الشعر منشور للأطفال، والكثير منه سيني للغاية.

كل مساء بعد الشاي

تینی - وینی یأتی عندي ...

"يوجين فيلد، في "تینی وینی" ، من كتاب "قصائد الطفولة "

هناك بالطبع استثناءات ممتازة. لقد كتب "تد هيوز" و"تشارلز كوزلى" و"روجر ماكجوف" شعرًا، على الرغم من أنه نشر على أنه للأطفال، يمكن أن يعجب به أي إنسان ويقدره. إن معيار سى. إس. لويس لكتاب الأطفال الجيد هو "الكتاب الجيد هو الذي قد يثير مصادفة إعجاب الأطفال" ، ونفس الشيء يحدث مع الشعر.

إنه أمر اختلف عليه الناس، ما إذا كان من المتعين - من الأساس - أن يكتب شعر خصيصاً للأطفال. وإذا سُئل السادة "هيوز" .

و"كوزلى" و"ماكجوف" سيقولون، بغير شك، إنهم كتبوا هذه الأشعار
لليس للأطفال، وإنما لأنفسهم.

على أية حال، إذا كتبت شعراً يبدو أنه قد يكون موجهاً
للأطفال، لا تجعله أبداً، أبداً، متحذقاً أو غريباً التصورات:

لذا تعالى، أيتها الطفلة الصغيرة، عانقيني أكثر
وأنت مررتية فلتنسوه النوم البيضاء ورداء النوم الأنثيين
وسأدفع الأرجوحة حتى تصلي إلى شجرة البرقوق
السُّكَّرِي تلك

في حديقة بلدة "أغلقى عينيك"

يوجين فيلد، في "شجرة البرقوق السُّكَّرِي"

عندما يستعرض المرء بعض كتب الشعر التي نشرت
للأطفال، يكاد يصاب بدهشة شديدة من أن الأطفال يضعون الشعر
فى نهاية قوائمهم. وانه لشيء مؤسف للغاية أن الأطفال فى المدارس
المعاصرة يضعون تقديرهم للشعر فى هذا المستوى المنخفض جداً،
 خاصة عندما تفكرون فى كل الكنوز التى يمكن أن يستمتعوا بها، سواء
 تلك التى كتبت حديثاً أو قى الماضى القريب.

قد ترى، إذا كنت ستنظر

من خلال نوافذ هذا الكتاب،

طفلاً آخر، بعيداً بعيداً جداً
في حديقة أخرى، وهو يلعب

روبرت لويس ستيفنسن، في "حديقة الطفل من الأشعار"

ومن المختارات الأدبية الرائعة، كتاب "الرسائل"، الذي جمعته ناعومى لويس، وهو كتاب للأطفال ما بين الحادية عشرة والخامسة عشرة، لكنه يقدم نوع الشعر الذي يمكن أن يقرأه الصغار والكبار من كل الأعمار ويستمتعوا به.

هنا كتاب جميل مرح مليء بالأشعار لتفنّى
لكن لوسي لا تستطيع قراءته: آه! يا له من أمر محزن!
وبه قصص مضحكة - وصور رائعة أيضاً! - انظر:
أنا سعيد أنني أستطيع قراءة مثل هذا الكتاب الجميل.

جاين وآن تايلور، في "أشعار للحضانة"

هناك عدد من كتب الشعر الممتازة نشرت للأطفال على مدار الخمسين سنة الماضية، مثل: "فطيرة الطاووس" لدى لامار، وأشعار الحضانة من مدينة لندن" لإلينور فارجون، و"كتاب الهراء" لإدوارد لير، و"قصص تحذيرية" لهيلار بلوك، و"كتاب الجرد العجوز عن القحط العملية" لـ تى. إس. إليوت.

يصعب تصديق أن الأطفال لن يستمتعوا بهذه الكتب إذا قدمت لهم في الوقت المناسب.

في اللغة الإنجليزية هناك عدد هائل من القصائد الفكاهية والسريعة والتراجيدية المأساوية والجذابة والغامضة. إذا كنت تشعر أنك قادر على أن تصيف ما له قيمة إلى هذه القصائد، فقم بذلك، لكن لا بد من تحذيرك أنه من الصعب للغاية أن يحصل أول كتاب شعر لك على القبول.

(المقطفات السابقة من أعمال يوجين فيلد اقتبست كمثال لنوع الشعر الذي يجب تجنبه).

روايات المراهقين

ما هي رواية المراهقين؟ متى تم ابتکار هذا المصطلح؟ حتى الحرب العالمية الثانية كانت الكتب تقسم ببساطة إلى كتب للكبار وكتب للأطفال، ولم يكن هناك درجات بينهما. وفي عام ١٩٥١ نشر جيه. دى. سالينجر، الذي بدأ الكتابة وهو في الخامسة عشرة، روايته "الحارس في حقل الشوفان" التي تقدم صورة مؤثرة لفتى أمريكي في السادسة عشرة من عمره يواجه مشاكل مع المدرسة ووالديه. وفي عام ١٩٥٩ كتبت فرانسواز ساجان، وهي في الثامنة عشرة من عمرها كتاب "صباح الخير أيها الحزب" الذي باع (٨٥٠،٠٠٠) نسخة في فرنسا وتمت ترجمته للعديد من اللغات على مستوى العالم. ظهر هذان الكتابان في بداية ما أصبح بعد ذلك فيضاناً من الكتب. ثم

ظهرت فرقـة البيتلز وعـصر "البوب" الشـبابـي بأكملهـ. وفجـأةـ أصـبحـ المـراهـقـونـ، لـيسـواـ فـقطـ مـوضـعاـ لـلـاهـتمـامـ، إـنـماـ أـيـضاـ مـكرـمـينـ وـمـسـتـغـلـيـنـ وـمـهـمـيـنـ تـجـارـيـاـ. وـظـلـ الـأـمـرـ عـلـىـ هـذـاـ النـحـوـ مـنـذـ ذـلـكـ الـوقـتـ. وـأـصـبـحـ مـشـاكـلـ الـمـراهـقـيـنـ مـوضـوعـاتـ صـالـحةـ بـصـفـةـ دـائـمةـ لـلـنـشـرـ عـلـىـ صـفـحـاتـ الصـفـحـاتـ. وـنـجـدـ الـآنـ سـوقـ الـمـراهـقـيـنـ فـىـ الـمـلـابـسـ وـالـمـوـسـيـقـىـ وـالـمـعـدـاتـ الـإـلـكـتـرـوـنـيـةـ وـالـمـشـرـوبـاتـ وـالـطـعـامـ وـالـمـجـلـاتـ، نـاهـيـكـ عـنـ السـجـانـيـنـ وـالـكـحـوليـاتـ وـالـمـخـدرـاتـ الـمـمـنـوعـةـ، كـلـ هـذـاـ أـصـبـحـ يـنـافـسـ سـوقـ الـكـبـارـ. فـالـمـراهـقـونـ الـآنـ أـكـثـرـ ثـرـاءـ وـحـرـكـةـ، وـلـدـيـهـمـ مـعـلـومـاتـ أـفـضـلـ عـنـ الـجـنـسـ، وـمـنـعـ الـحملـ، وـالـمـخـدرـاتـ، وـالـإـلـيـزـ، وـالـشـذـوذـ، وـالـانـحرـافـ الـجـنـسـيـ، عـماـ كـانـ عـلـيـهـ الـأـمـرـ مـنـ قـبـلـ.

وـمـنـ السـهـلـ اـسـتـتـاجـ أـنـ عـدـدـاـ كـبـيرـاـ جـدـاـ مـنـ روـاـيـاتـ الـمـراهـقـيـنـ تـقـومـ بـبـسـاطـةـ باـسـتـغـلـالـ هـذـاـ سـوقـ الـذـىـ يـعـطـىـ بـسـخـاءـ، وـالـذـىـ يـقـومـ عـلـىـ فـكـرـةـ أـنـ إـذـ كـانـ الـمـراهـقـونـ يـمـتـلـكـونـ الـمـالـ لـشـراءـ أـسـطـوـانـاتـ مـدـمـجـةـ، وـحـلـقـانـ تـوـضـعـ فـيـ الـأـنـفـ، وـيـذـهـبـونـ فـيـ رـحـلـاتـ إـلـىـ سـيـرـيـلـانـكـاـ، فـلـمـاـذـاـ لـاـ يـشـتـرـونـ بـعـضـ روـاـيـاتـ الـمـراهـقـيـنـ أـيـضاـ؟ـ وـلـمـاـذـاـ يـبـذـلـونـ الـجـهـدـ بـالـبـدـءـ بـقـرـاءـةـ دـوـسـتـوـيفـسـكـيـ أـوـ روـاـيـاتـ تـوـمـاسـ هـارـدـيـ الـصـعـبـةـ!!ـ (ـكـلـ مـنـهـمـاـ كـتـبـ روـاـيـاتـ لـلـمـراهـقـيـنـ، إـذـ كـانـتـ روـاـيـةـ الـمـراهـقـيـنــ كـمـاـ يـجـبـ أـنـ تـكـوـنــ هـىـ التـىـ تـسـكـنـشـ مـشـاكـلـ

المراهقين؟)، ولماذا لا يقرعون روايات مثل "أخرج مؤخرتك من حياتي"، أو "أُلقي لي سدادة القطن"؟

هل روايات المراهقين ضرورية حقاً؟ أليس من الأفضل لمن هم في الفئة العمرية ما بين الخامسة عشرة والعشرين عاماً، أن يشغلوا أنفسهم بقراءة "الزمن الصعب"، أو "الحرب والسلام"، أو "روميو وجولييت" (التي تتناول أيضاً مشاكل مراهقين) بدلاً من قراءة روايات لروبرت ليسون، وروبرت كورمير، وبول زيندل، وجان نيدل، وجودى بلوم، وكلهم معاصرون ومهنيون مهرة في مجال الكتابة للمرأهقين؟

هذا بالطبع سؤال لا جدوى منه، فرواية المراهقين موجودة الآن وستبقى، ولا يمكنك الرجوع بالتاريخ إلى الخلف. ومع ذلك فالمرأهقون الذين لم يستعدوا بعد للتصارع مع روايات تولستوي أو هنري جيمس، يحتاجون إلى شيء يقرعونه. وسيكون أكثر فائدة لهم، بغير شك، أن يقرعوا "جود الغامض" أو روايات المؤلفين المعاصرين للكبار، من أن يقرعوا بعض الكتب الموجودة على رفوف "الشباب" في المكتبة، لكن حيث إنه لا يمكنك إجبار الناس على قراءة كتب معينة، فلا بد لهاردى أن ينتظر إلى أن يصبح لدى هؤلاء الشباب الاستعداد لقراءتها.

وفي نفس الوقت، فإن روايات المراهقين تناقض مشاكلهم المعقدة جداً، ويمكنها أن تقدم تحدياً مثيراً للكتاب الذين يشعرون بأنهم مؤهلون للعمل في هذا المجال.

مؤهلون؟

من غير المفيد على الإطلاق أن تحاول كتابة رواية للمراهقين إلا إذا كنت: (١) أنت نفسك مراهقاً يمكنك أن تتحدث بثقة، أو (٢) على اتصال دائم ويومنى بالمراهقين، فتكون إما والداً، أو مدرساً، أو باحثاً اجتماعياً، أو طبيباً نفسياً، ومن ثم معايشاً وعلى دراية بلغة المراهقين ومشاكلهم وأولوياتهم وتعتقدات من هم في سن المراهقة في الوقت الحالى.

أما محاولة تلمس طريقك للعودة إلى سنوات مراهقتك، فهذا لن يجدى نفعاً إذا بعذت عنها بأكثر من خمس سنوات.

أى شخص تحت سن العشرين، يعتبر أى شخص آخر فوق سن الخامسة والعشرين "قد وضع إحدى قدميه فى القبر". والفجوة بين الستة عشر عاماً والثمانية عشر، أكبر بكثير جداً منها بين السادس والعشرين والثامن والعشرين، أو السادس والثلاثين والثامن والثلاثين. والحقيقة أنه من الصعب أن تعمم شيئاً ما عن المراهقين، فكل شهر وكل أسبوع في حياة من هم ما بين الثالثة عشرة والعشرين يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً.

بدلاً من التنشئة على النماذج الأكثر نبلًا للولع والحب الصافي والإعجاب التي هي المزاج الطبيعي والجميل للشباب الصغير، يتعلم هؤلاء الذين يرعاهم التعليم المُطَوّر كيف يجادلون ويقررون ويشكون في كل شيء.

ساميول تايلر كولريدج، في "السيرة الأدبية"

المراهقون جمهور رائع إذا كنت مؤهلاً للكتابة لهم، فهم يجمعون بين سرعة كسرعة البرق وقدرة على فهم الأفكار التي يتم الإصلاح عنها باختصار (اكتسبوا هذه القدرة من العدد اللانهائي من الأفلام ومن مشاهدة التليفزيون) بغير أن يصدموها، وهم أقوىاء، ولديهم حس رفيع للفكاهة.

لذلك، فمن نواحي متعددة، أنت أكثر حرية في هذا المجال مما تكون عند الكتابة لأطفال الفئة العمرية المتوسطة - كل ما تحتاج إليه هو التعامل مع الأمر بصدق دون أن تخفي شيئاً، ويمكنك أن ترك العنوان للهجاء، إذا كانت هذه رغبتك، أو للأساة، وسيقف قرائوك بجانبك طوال الوقت.

والواقع أن معايير روايات المراهقين هي على العكس تماماً من تلك المتعلقة بروايات الفئة العمرية المتوسطة.

لا مكان هنا لحبكات دقيقة مفصلة، لها نهايات تم الإعداد لها بعناية لتكون سعيدة أو على الأقل متفائلة، فالمرأهقون متشاركون بطبيعتهم (من يستطيع أن يلومهم؟)، ففي هذه المرحلة من نموهم هم

فى طريفهم للهرب من كل القواعد التى كانت تقيدهم حتى الآن، إنهم غير مهتمين بالحبكات، إنما بالمشاعر. رواية المراهقين عليها واجب أن ترسم صورة للموجات العارمة المتعاقبة من المشاعر التى تغمر المراهقين، فى الوقت الذى يتصارعون فيه مع العلاقات المتغيرة بالوالدين، والأزمات المدرسية، ونمو الوعى بالجنس، والبحث عن الهوية، والتكيف مع المجتمع (أو الانشقاق عنه). رواية المراهقين هي رواية الشخصية، فمن هذا المنطلق هي أقرب بكثير إلى رواية الكبار منها إلى روايات الفئة العمرية المتوسطة.

الموضوعات؟ يمكن أن تكون بسيطة، وعادة يكون الموضوع محدوداً جدًا. ومن أكثر الموضوعات شيوعاً: الفراق المحظوم بين الأخوة، والخلاف الأسرى، وطلاق الوالدين، والرومانسية [قصة حب]، ونهاية قصة رومانسية، والمشاكل النفسية.

ماذا تضع في روایتك؟ وماذا تترك؟

هذه مشكلات يجب على كل كاتب أن يقرر حلها بمفرده. مثلاً هل تكتب عن الجنس الصريح فى رواية مراهقين؟ هذا موضوع لا يمكن لهذا الكتاب الإرشادى الذى بين يديك أن يضع له قاعدة ما.

لكن لابد أن نذكر هنا، أنه من الملاحظ فى الولايات المتحدة، وجود اتجاه للابتعاد عن الصراحة الشديدة، وإلى المزيد من الرقابة، حيث إنه فى عام ١٩٨١م، أصبحت مكتبات المدارس الإعدادية والثانوية أكثر تشديداً فيما يتعلق بنوعية الكتب التى تعتبر مناسبة

ليرأها الشباب الصغير. والجماعات المتردمة تطالب "بإزالة هذه القذارة من الفصول"، كما تم الضغط على أمناء المكتبات ليسحبوا الكتب المقدمة للأطفال التي تدور حول الجنس، أو يضعوها في أماكن مغلقة ولا يقرأها الأطفال إلا بموافقة الأهل. ومن الواضح أن العديد من روايات الكاتبة جودي بلوم أدرجت تحت هذا النوع من التحرير. هذه النزعة التطهيرية لم تظهر إلى هذه الدرجة حتى الآن في إنجلترا (لأن الكتابة في إنجلترا، على أية حال، لم تصل إلى درجة الوضوح التي وصلت إليها في الولايات المتحدة)، لكن يبدو أنه من المحتمل أن يظهر قريباً تيار يتجه إلى أخلاق أكثر تقليدية.

وأيضاً، قبل أن تبدأ في كتابة كتاب عن الجنس لافت للنظر لمن هم في الخامسة عشرة من عمرهم، يمكن أن يكون من الفطنة أن تتحقق بعض الإحصاءات. بدءاً من عام ١٩٤٦م أصبحت مائتا فتاة تحت عمر السادسة عشرة حوامل كل عام. وبحلول عام ١٩٩٤م زاد هذا الرقم إلى ما يقرب من ألف فتاة كل عام. ونصف هؤلاء الفتيات اللائي أنجبن أطفالاً لم يتمكنن من العودة إلى المدرسة. بالإضافة إلى ذلك فإن مضاعفات ما بعد الولادة بين المراهقات أكثر شيوعاً بكثير من تلك التي بين الكبار، فالنزيف والالتهابات أكثر تكراراً بسبب بنية جسم الفتيات المراهقات. فلا يوجد نوع من وسائل منع الحمل مناسبة لاحتياجات الشباب الصغير. الصبيان تحت سن الثامنة عشرة ارتكبوا ما يقرب من ثلاثة آلاف مخالفة يعاقب عليها القانون سُجّلت

عام ١٩٩٣م. وفي نفس العام فشلت ما يقرب من ثلاثة زيجات بين المراهقين. والفتاة العمرية بين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة هي أكبر مجموعة بين من يقتلون أو يصابون إصابات شديدة كل عام في الطرقات. والأرقام لجرائم حيازة المخدرات بشكل غير قانوني تزداد كل عام عن الآخر.

أنا لا أذكر هذه الإحصاءات لأنثير الذعر أو لأصدكم، ولكن لمجرد أن أجعل الكاتب الذي يعتزم الخوض في هذا المجال، يتوقف ويفكر قبل أن يكتب قصة تلقى ضوءاً ساحراً على الجنس أو المخدرات أو الجريمة.

عليك طبعاً أن تصور المناظر والمواصف كما تعرفها، لكن هناك طرق متعددة للقيام بهذه المهمة. فالمراهقون، رغم ما يبدو من عنادهم وحذرهم، فإنهم، تحت نضوجهم السطحي هذا، ما زال من السهل التأثير عليهم إلى درجة مثيرة للشفقة: انظر إلى انتقامهم بالجملة، كأنهم خراف، للتغيرات المختلفة مهما كانت غريبة.

لذلك لا يمكن أن تحاول تبرير تجميل صورة الجنس أو العنف بأن تجعل أبطالك يعانون الندم والحزن في نهاية الكتاب، فالقراء المراهقون أكثر تضليلًا لأنفسهم من الكبار، وهم قادرون تماماً على تصديق النصف الأول من الكتاب، مع صرف النظر عن النهاية بقولهم: "هذا لن يحدث معى".

والواقع أن المراهقين يتم دفعهم قبل الأولان لممارسة الجنس والكثير من الممارسات الأخرى الخاصة بالكبار، بسبب المصالح التجارية والإعلام؛ لذا دعنا لا نضيف إلى تلك الضغوط من خلال الروايات التي سيقرءونها.

بالطبع إذا أردت أن تناقش في روایتك آثار مثل هذه الظروف، وتقترح علاجاً، فالمجال مفتوح أمامك على مصراعيه.

يا له من مزيج ماكر من الرقة والشفقة والحنان والسحر
يحيط بالمراهقين! يا له من شوق للمعرفة!

جورج برنانوس

عندما تكتب للمراهقين فمن الضروري، حتى أكثر مما هو لازم عندما تكتب للفئات العمرية الأصغر، أن تستخدم لغة مباشرة، وألا تتحدث إليهم بطريقة مفرطة في التبسيط، وفوق كل شيء لا تحاول استخدام "العبارات الاصطلاحية التي يستخدمها المراهقون" ما لم تأت إليك بطريقة طبيعية. فالمراهقون سريعون سرعة البرق في اكتشاف النفاق أو التصنع.

ولسبب ما، يمكن الكتاب الأمريكيون من التقاط أسلوب المراهقين في الحديث على نحو أسهل من أمثالهم الإنجليز، ربما لأن الحديث اليومي الأمريكي أقل تقييداً وأكثر انطلاقاً وبساطة وغير منكفل، مقارنة بما يوجد على الناحية الأخرى من الأطلسي:

في هذه الأثناء كانت يونيس تمشي في كل مكان تضرب بعنف بسيف والدنا، وبطريقة ما تمكنت بجهد من تسلق البيانو. ثم صعدت يونيـس على كرسـى البيانـو، لكن لن أستطيع أبداً أن أقول كيف تمكـن ذلك الكرـسى غـريب الشـكل الـضعـيف أن يـنجـو من نـقل وـحـش مـثلـها.

ترومان كابوت، في "جـانـبـى منـ الـأـمـرـ" ،
من كتاب "شـجـرـة اللـيل"

لديـهم خـليـط الكـعـكـة، وـكـرـيمـة التـزـينـ، وـالـصـينـيـة الـتـى يـخـبـزـونـهـا فىـها، كلـ هـذـا فىـ عـلـبـة وـاحـدـة. وـمـنـ الـمـفـتـرـضـ أـنـ يـكـونـ الـأـمـرـ سـهـلاً لـلـغاـيـةـ حـتـىـ إـنـ هـنـاكـ صـورـةـ عـلـىـ عـلـبـةـ لـفـتـةـ صـغـيرـةـ فـىـ السـادـسـةـ مـنـ عـمـرـهـاـ تـقـرـيـبـاًـ تـخـلـطـ كـلـ الـمـكـوـنـاتـ مـعـاًـ. هـىـ صـغـيرـةـ جـداًـ، لـذـاكـ كـانـتـ تـقـفـ عـلـىـ كـرـسـىـ الـمـطـبـخـ حـتـىـ تـصـلـ إـلـىـ وـعـاءـ الـخـلـطـ.

حسـنـاً... حـظـ سـعـيدـ لـكـ أـيـتهاـ "الـوـحـشـ" الصـغـيرـةـ المـرـسـومـةـ عـلـىـ عـلـبـةـ. أـقـسـمـ أـنـنـىـ اـتـبـعـ الإـرـشـادـاتـ كـأـنـنـىـ أـتـبـعـ درـبـاًـ مـرـسـومـاًـ عـلـىـ وـرـقـةـ. كـانـ شـكـلـهـ رـائـعـاًـ وـأـنـاـ أـضـعـهـاـ فـىـ فـرـنـ، لـكـنـ عـنـدـمـاـ أـخـرـجـتـهـاـ مـنـهـ كـانـتـ تـبـدوـ كـالـبـرـكـانـ.

جـيمـ كـيرـكـ وـدـ، فـيـ "لـابـدـ مـنـ وـجـودـ مـهـرـ"

كنت متغيرة على أنه من الممكن الافتراض من الأصدقاء، لكنني لا أدرى ماذا حدث في الآونة الأخيرة ... يبدو لي أن كل أصدقائي قد تزوجوا. إن عدداً من أطفالي وأفضل أصدقائي ذهبوا وتزوجوا. أنا لا أستطيع التغلب على هذا الأمر. لقد تركوني وحيدة تماماً، وأنت تعرف مدى قلة الأموال مع رجل متزوج حتى إنه لا يمكن من الاستغناء عن بعضها لقرض أحدها. يبدو دائمًا كأنهم يذرون لشراء شواية أو تمويلاتي أو شيئاً من هذا القبيل. لم يعد هناك أى أمل فيه.

آن تيلور، في "الممتلكات الأرضية"

بدون اللجوء إلى كلمات مثل: "مثلاً" {like}، "أنا أعني" I {mean}، "جميل" {neat}، "نوعاً ما" {Kinda} و"أنت تعرف" {you know}، كل من تلك الفقرات الثلاث السابقة تعطى بالضبط صوت شخصية مراهقة حذرة، متهكمة، ومستسلمة لظروف معاكسة.

قراءات مقترحة

إذا كنت لم تقرأ أيّاً من روایات المراهقين قبل أن تفتح مثل هذا النوع الأدبي، ربما تهتم بأن تطالع بعض الروایات التالية: "قصص النمو" (اختارتها بيستي بيارس)، "حرب الشيكولاتة"، و"أنا الجبنة" لروبرت جورمير، و"أنا لم أحب عقلك إطلاقاً" لبول زيندل، و"الجدة باج" لنينا باودن، و"أطفال الدقيق" لأن فاين، و"إنها حياتي"

لروبرت ليسون، و"شجرة علبة الصفيح" لأن تيلور، و"بركة ويستون" لروبرت ويستال.

كما تتوفر أيضاً قوائم كتب للفئات العمرية المختلفة، ولأنواع أدبية مختلفة، وغالباً ما يكون ملحقاً بها تعليقات نقدية من القراء الصغار، في مكتبة بوك ترست (العنوان موجود في الصفحات الأخيرة من الفصل الثالث من هذا الكتاب).

الفصل الثامن

الأسطورة والخيال

أتساءل إذا كان في إمكاننا اختراع أسطورة رائعة يمكنها أن تحمل بنفسها الإقناع لمجتمعنا كله.

أفلاطون، في " الجمهورية "، كتاب (٣)

ثمانون في المائة من "قصص الجنبيات"، كما يُشار إليها الآن، لا علاقة لها على الإطلاق بالجنبيات - وبالتأكيد لا تشير إلى "الكائنات الطنانة الصغيرة ذات أجنحة الفراشات والتترورات" المصنوعة من النسيج الشفاف، وفي شعر رعوتها نجوم براقة، وفي يد كل واحدة منها عصا مثل تلك التي في يد مدرس مدرسة يعاقب بها الأولاد الأشرار ويجازى الأولاد الأخيار"، كما وصفتهم بازدراء شخصية "بوك"، التي رسمها كبلينج في روايته "بوك من تل بوك". وإذا حلّلنا قصص جريم نجد أن معظمها يتناول المشاكل الاجتماعية، مثل العائلات الكبيرة العدد جدًا التي يتعين فيها التخلص من الأطفال على نحو ما، واقتسام الأموال، والخلافات بين الجيران، والغيرة بين الأخوة، والخلافات الزوجية. ففي قصة "هانزل وجريتل" يقود الوالدان الطفلين إلى الغابة لأنه لا يوجد لهما طعام، وقصة "الأخوة الثلاثة"

تدور حول التصرف تنفيذاً لوصية، وقصة "أشبیوٹ" (نسخة جريم لقصة سندريلا) تدور حول الكراهة بين الأخوة. والمشكلات يتم حلها بطريقة فيها نوع من السحر - يمكن أن نطلق عليها تحقيق الأمانيات - لكن أساس القصة في كل واحدة من القصص التي سبقت الإشارة إليها بعيد كل البعد عن أن يكون جزءاً من هراء الأطفال أو نزوات الطفولة. إنه تعبير عن أوضاع اجتماعية جادة.

وهذا في الواقع هو سبب أهمية قصص الجنبيات الخيالية أو الحكايات الشعبية في حضارتنا. فالقصص الرئيسية [المنتشرة ويعرفها معظم الناس - المترجمان] تتعامل كلها مع مشاكل البشر الأساسية، التي ستظل بشكل أو بآخر معنا دائماً على الرغم من التغيرات السطحية في الثقافة: الفقر والغيرة وفقد أحد الوالدين والخوف من المجهول وبداية مرحلة البلوغ. هذه هي الجذور الأساسية لكل مظاهر مخاوف الأطفال، وهي مخاوف حقيقة يوجد معظمها في اللاوعي. والقصص الخيالية وقصص الجنبيات تلعب دوراً مهماً أدركه الآن علماء النفس والتربويون؛ لأنها تخرج هذه المخاوف إلى النور، وتقدم لها الحلول.

القصص الخيالية، على خلاف أي نوع آخر من الأدب، توجه الطفل إلى اكتشاف هويته ودواجه.

برونو بتلهم، في "استخدامات السحر"

الأسطورة خبرة عالمية، أما الخيال فهو خبرة شخصية.

الأطفال لا يزالون في حاجة إلى الأساطير، والحق أنهم في حاجة إليها أكثر من أي وقت مضى. الآباء لم يعودوا قادرين على ملء خيال أطفالهم وتتويره بأن يقصوا عليهم قصص البطولة الطويلة عن الأجداد، أو قصص الأشباح العائنية، أو حكايات الأمثال الخرافية التي قد تساعد في ربطهم بعالم الطبيعة المحيط بهم، إذ من المحتمل جدًا عدم وجود عالم طبيعي حولهم. ومعظم الآباء لا يمكنهم حتى الإفصاح بأى قدر من الصدق أو الإخلاص عن تجاربهم الدينية والروحية الشخصية. ربما تكون ظروفنا المادية قد تحسنت، لكن أطفال هذا القرن يبدو أنهم يعانون من قلة تزويدهم بشروة فكرية، مقارنة - لنقل - بوفرة الوسائل المثيرة للخيال خلال التشتئة في القرن الخامس عشر. فليس لدينا تنانين ولا مناطق لم تخترف في العالم. إننا محظوظون إذ نجد على الأقل مكاناً نلجأ إليه عند الحاجة. ولا عجب أن الخيال العلمي يسير بنجاح. لأنه على الرغم من أن الأطفال ما زالوا يستمتعون، بالطبع، بقصص العملاقة والساحرات والتنانين، فإنهم لا يستطيعون تصديق هذه القصص. لابد أن الموقف كان مختلفاً تماماً عندما كان والداك يخافان من الساحرات ويخثانك على ألا تهين السيدة العجوز المقيمة في نهاية الشارع لكي لا يجعل الدجاج يتوقف عن وضع البيض.

فالأسطورة أو قصص الجنيات الخيالية تفسر أو تحل النتاقضات التي يراها الطفل حوله، وتعطيه ثقة في قدراته على التعامل مع الواقع. ما زال لدينا الخير والشر، والطفل بحاجة إلى

الأسطورة لتعطيه مخططاً أولياً للتصرف والسلوك ولقوية خياله. وللخيال وظيفة أساسية عند الإنسان، بينما الحياة العصرية تعطى الخيال الآن القليل مما يغذيه.

قال بياجيه إن الأطفال يؤمنون بحيوية الأشياء حتى يصلوا إلى مرحلة البلوغ، فهم يؤمنون أن الأشياء غير الحية لها أرواح وطبعاً، فالشمس تشرق علينا لأنها تحبنا والصخرة تندحرج كى تتسبب فى سقوطنا. وأنا شخصياً أشك فى أن هذه المعتقدات تدوم فترة طويلة، فالأطفال اليوم ينمون بسرعة مخيفة، يا لهم من مساكين، فقد أقحم عليهم البلوغ قبل أن يكون لديهم فرصة كافية لىستمتعوا بالطفولة. نتيجة لذلك، يتخطبون فى نوع من البلوغ حدث لهم فيه "غسيل مخ"، وهم يشعرون بحرمانهم من مقدار وافر من طفولتهم، ففى الوقت الذى يفترض أن يمارسوا فيه "لعبة الأدوار" وألعاب "الادعاء"، كان عليهم الشروع فى نشاط قراءة كتب الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ربما لا يزال الأطفال الذين وصلوا إلى سن البلوغ يؤمنون بأن لكل شيء روحًا، لكنهم تعلموا أن يخفوا هذا عن طريق صياغة شعورهم باللون الأخضر وتقبّل أنوفهم. يقول بيتهيم مهدداً فى "استخدامات السحر":

عندما يُكتب اللاؤى وتُحرّم محتوياته من دخول الوعى،
ففي النهاية سيرتك العقل الواعى للإنسان جزئياً بمشتقات
عناصر اللاؤى تلك، أو يكون مضطراً إلى الحفاظ بصلابة

وفوة على تلك العناصر، إلى درجة أن الشخصية قد تصبح مُعقدة على نحو خطير.

والحقيقة أن هناك الكثير من الأطفال الذين يعانون هذه الأيام وهم في نهاية مرحلة المراهقة، من فترات اكتئاب وقلق تشير إلى أنه ربما كان "بيتلheim" على حق.

القصة ذات الطابع الأسطوري قد تساعد مثل هؤلاء الأطفال، عن طريق تقديم ثلاثة مكونات أساسية: الطمأنينة، والعواطف، والغموض. لا شك أن هذا هو السبب وراء الشعبية الكبيرة لكتب الخيال بين المراهقين ومن هم في أوائل العشرينات، فهم يعيشون بها شيئاً لم يحصلوا عليه بالقدر الكافي في طفولتهم المبكرة.

عند كلود ليفي شتراوس مصطلح مفيد لا يمكن ترجمته، هو "البريكولير"، وهو رجل ينفرد بمهنته المختلفة عن مهن بقية أفراد القبيلة، يماضي من يقوم بالنمية. إنه عبارة عن شخص يلتقط نهايات غير مترابطة من حوار، وصوراً قديمة مهملة، وأفكاراً، وإشارات، ورموزاً، ويخلطها معًا لتعطي شكلاً جديداً. هذا ما يجب على كاتب الخيال أن يأمل في تحقيقه.

كلمة الخيال في الأدب تُستخدم لتغطى مدى واسعاً إلى حد ما من أشكال الأدب المختلفة.

سأقسم هذه الأشكال إلى خمس فئات مختلفة:

الأول: الخيال المبني على أسطورة أو خرافة تقليدية. ومثل هذا النوع مميز وله شعبية. كان تى. إتش. وايت أحد مبتكرى هذا النوع في رواية "السيف في الحجر" وأجزانها المبنية على أساطير الملك آرثر. ثم تبعه تولكين عندما كتب "الهوبيت"، تلك القصة الكلاسيكية الممتعة. كل من هذين الكاتبين تمكّن من مزج الفكاهة بالخيال، ربما لهذا السبب ستتصدّم هذه الأعمال، في الوقت الذي ستُنسى فيه أعمال أخرى. وبوجه عام، الفكاهة عنصر مفقود للأسف في روایات الخيال.

ثم قام تولكين، مبهوراً بما كتب، بتقديم ثلاثة "الخواتم"، وكانت الثلاثية مبنية، على نحو حر، على الأساطير الإسكندنافية مثلها مثل "الهوبيت". إنها ضخمة وبطولية ورومانسية، مع التأكيد على أنها "رومانسية"، وحازت إعجاباً رائعاً في العالم من الكبار والأطفال. أما في رأي فهى لا تصل إلى نفس مستوى الإتقان الفنى لـ "الهوبيت"، لكنها بلا شك جديرة بالاحترام. كما أنها أدت إلى ظهور مجموعة كبيرة من الروايات التي قلدتها، لكن للأسف معظمها يتبع عيوبها أكثر من ميزاتها. إذا كنت تنوى كتابة قصة من هذا النوع، فلن تلقى منى أى تشجيع، لكن لعلك وقتها لم تكن قد فرأت هذا الكتاب.

ومن مؤلفي روایات الخيال الآخرين الذين يعتمدون على الأساطير، آلان جارنر الذى يعتمد على الأساطير الكلتية فى روایته

"حجر بريز ينجمان الغريب" وأجزائها، وفي كتابه الأخير "سترلاند لوبر" عام ١٩٩٦م، والكاتبة سوزان كوبر التي تعتمد مجموعتها "الظلام يرتفع" على الأساطير الويلزية المتعلقة بالملك آرتور، وكان آخر كتاب لها تحت عنوان "البوجارت" عام ١٩٩٤م. كل من هذين الكاتبين توصل إلى طريقة تمكنه من الانتقال بسلسة إلى الأمام وإلى الخلف في القصة، أي بين الحقيقة والأسطورة، وهو أمر باهر؛ لأنه يتيقى القارئ مرتبطا بما هو كائن حالياً (وهو ما يزيد سرعة التصديق في المشاهد السحرية)، ويعن الشعور بالتخمة والإرهاق الذي يلي بعض الأحلام، والذي قد ينتج عن جرعة زائدة من الخيال بلا إعلاء للمنطق السليم. (تولكين لم يبتعد تماماً عن هذا الخطأ، فبعض القراء حتى محبو الخيال يجدون ثلاثة الخواتم صعبة الابتلاع في جرعة واحدة).

ومن مستخدمي الأساطير أيضاً، الكاتب لويد أليكساندر مؤلف كُتب "بريدان" التي تستخدم الموضوعات الويلزية والكلتية البريتانية.

إذا أردت كتابة كتب خيالية تعتمد على الأساطير، هناك ثراء هائل في المادة يمكنك أن تختار من بينه، وهناك العديد من الحضارات التي لم تكتشف أساطيرها بالكامل، مثل الحضارة النيوتونية والإسكندنافية والإسلامية والإسكندرية والبلطية والبابلية واليابانية والهندية وسكان أمريكا الأصليين والفارسية، وهم يأتون بعد

الكلاسيكيات اليونانية والرومانية والمصرية المعروفة على نحو أفضل. بالطبع ستحظى بميزة إذا تعرفتَ أولاً على أساطيرك وأنت صغير وكتَّلتَ تألفها بعمق. لكن إذا كان الوضع على خلاف ذلك، فسيكون عليك أن تغمر نفسك بهذه الأساطير جيداً، فاقرأ كثيراً وبعمق وعلى أوسع ما تستطيع، وحاول على قدر الإمكان أن تجد النصوص المختلفة لنفس القصة، لكي تؤلم نفسك على الأساطير، إلى أن تجد نفسك حرّاً لتلعب معها وتعالجها بمهارة بطريقتك الخاصة.

كانت ذات الرداء الأحمر هي حبى الأول. شعرت أنتى إذا استطعت الزواج من ذات الرداء الأحمر لعرفت ال�باء التام.
شارلز ديكنز

ثاني أشكال الخيال عندي هو القصص القصيرة (هي عادة أقصر من الكتب الطويلة) والمبنية على الحكايات الشعبية التقليدية أكثر منها على الأساطير الكبرى المتعلقة بالآلهة والشياطين والأبطال.

إننا جميعاً، إلى درجة ما، تربينا على الحكايات الشعبية، وفي عقولنا أنماط قصص "الدببة الثالثة" و"سندريللا" و"جميلة والوحش" وما يشبهها من قصص محبوبة. وهذا النوع من القصص الشعبية يمكن تحويله ليتناسب على نحو ممتاز مع الاستخدامات العصرية، كما يمكن أن يقدم الكثير من المتعة.

فَكُّرْ في الاحتمالات التالية: الرجل العجوز الذى يرسل أولاده الثلاثة للعالم ويطلب من كل واحد منهم أن يتعلم شيئاً واحداً، أو الأم التى تذهب إلى السوق وتحذر ابنتها الطائشة لا تدع القِدر يغلى ويغور (أو لا تدع الكعك يحترق)، أو الرجل الذى يملك قطة جميلة لديها القدرة على التمييز بين ما إذا كان الشخص المريض ستحسن حالته أم لا، أو المزارع الغاضب جداً من صوت نعيب بومة حتى إنه أخذ بندقيته ليقتلها و...، أو الرجل الذى يسمع النبابة ذات اللون الأزرق المشع تزن داخل فراشه فيما يمسك بعلبة مبيد قاتل للذباب أو فأس...، أو الأخوات الثلاث اللاتي تناقضن فى شأن شاب مر من أمامهن: "إذا تزوجته سأعطيه شواية ميكرو ويف..." "إذا تزوجته سأعطيه تليفزيوناً ثلاثى الأبعاد..." "إذا تزوجته سأعطيه...".

إن احتمالات مثل هذه القصص لا نهاية لها، والاستماع سيكون أكبر؛ لأنه يمكن إدخال الفكاهة فى القصة.

حتى في الأماكن الرثة، هناك دائماً احتمال وجود أحداث بطيولية.

نيكولاس تكر، فى "كيف يستجيب الأطفال للأدب
الروانى: أدب الأطفال والتربية"

والنوع الثالث من القصص الخيالية هو ذلك الذى يقوم الكاتب بابتكاره على نحو كامل.

ومن الواضح أن هذا النوع هو أكثر الأنواع استخداماً للخيال من بين الأنواع الثلاثة التى ذكرناها حتى الآن، لأن المؤلف لابد أن يبني عالمه الخاص بأكمله مبتداً من لا شيء.

فكيف تبدأ في بناء عالم؟

بناء عالم - أو كون - يتم في معظم الأحيان من أجل المتعة، وإذا كانت هذه عادتك، فإنك في الغالب لا تحتاج إلى أية نصيحة. الكون الذي تصنعه بنفسك يميل إلى أن يكون إما "المدينة الفاضلة" حيث كل شيء جيد ومتقن... .

هناك، تنمو الحلوى السكرية مثل الكرز

وحلوى التوفى وافرة كالبازلاء

ونقطف "الكراميل" كاللتوت

كلما وأينما وكيفما شأ

الحلوى السكرية الحمراء الكبيرة متشببة

بالصخور المنحدرة على شاطئ البحر

حيث يغدو العصفور الصغير

في شجرة الأمفالولا

يوجين فيلد، في "العصفور الصغير" من

"أشعار الطفولة"

وإما على العكس، يكون العالم كثيئاً لأقصى درجة يمكنك تصويرها، ويكون على بطلك أن يحارب ظروفاً بشعة كريهة.

بالطبع عندما تبني عالماً، فإنك بالفعل لا تبدأ من لا شيء. فالتخيل لابد أن يستفيد ببعض المواد الأساسية، مهما كان هذا الأساس مختلفاً. لكن في أعمال كتاب الخيال أصحاب الكفاءة الحقيقة، غالباً ما يفزع المرء من الاستخدام الخيالي الذي قاموا به للمواد المتاحة لهم. إن كافكا وهيرمان هيسه يقعان خارج نطاق مهمة هذا الكتاب، لكنهما أثراً في عدد كبير من كتاب الأطفال. والأطفال يقرءون ميرفين بيك، الذي تعد ثلاثيته المرعبة "شبح جورمن" عملاً إبداعياً بحق. (كما أنه أثر في عدد كبير من الكتاب التالين له)

الأفضل بين كل العالم الممكنة

فولتير، في "كانديد"

أفكار لعالم خيالي مذهل؟ المنظمات الاجتماعية للحشرات - النمل، أو النحل أو العناكب - أو تلك التي للطيور، قد تقدم إطاراً جيداً لرواية. أو الحيوانات إذا نظر إليها من منظور "الأنسنة"، مثل حياة القطط وحرب عصاباتها في مدينة حديثة، أو الففران في مواسير المجاري، أو بالطبع البشر من وجهة نظر تؤمن بالأنسنة أو حيوية المادة أيضاً. ما رأيك في عالم من الكوابيس عن المدرسة، أو عن صيد الثعالب أو كرة القدم؟ إن واحدة من أغرب وأكثر

روايات الخيال أصالة التي أعرفها هي رواية "تيكي" القصيرة لستيلا جيبونز، التي تعدّ أعظم أعمالها، وتقع أحداثها كلها في نوع من الكتبة العسكرية المجنونة في العصر الفيكتوري، شاركت في مباراة بين ثاكييرى وأويدا.

ربما يمكن كتابة قصة خيالية تعتمد على الموسيقى، أو أخرى تدور أحداثها تحت سطح البحر.

وهناك عمل آخر مذهل يجب حث كل الكتاب المياليين إلى الخيال على قراءته، هو الكتاب الذي كتب في القرن التاسع عشر تحت عنوان "الأرض المسطحة" لإدوين إيه. أبوت (لحسن الحظ هذا الكتاب متوفّر الآن في نسخة ذات غلاف ورقى غير مقوى من دار دوفر). هذه القصة الخيالية مبنية كلها على مبدأ أن الكائنات ثنائية الأبعاد لن تتمكن من تقبل فكرة الأبعاد الثلاثة، مثلاً يحدث معنا نحن الشخصيات ثلاثية الأبعاد في عدم تقبل فكرة احتمالية وجود بعد رابع.

ورواية والتري دي لامار الرائعة "القرود الملكية الثلاثة" (طبعت الآن ومتاحة في كتاب ذي غلاف ورقى غير مقوى) تعتبر بداية أخرى أصيلة تماماً، فهي عبارة عن عالم غريب متجمد من الغابات، وعلى الأبطال الثلاثة الخوض وسط هذه الغابات ليصلوا إلى نوع من جنة عدن المفقودة، مكان اسمه "أودية أساسيمون"، حيث ذهب والدهم. أين وجد دي لامار فكرة مثل هذا المكان الغامض؟ يبدو أنه

يوجد في مكان ما بين الجزيرة العربية وأسيا، وفيه لمسة من كل منها. وأيًّا كانت الطريقة التي طور بها عمله، فهو يُعَذُّ نموذجاً ممتازاً للكاتب المتمكن تماماً من مادته الواقع جداً من كل التفاصيل.

مهما كان نوع عالمك المبتكر، كبيراً مثل ذلك الذي أبدعه تولكين، أو صغيراً مثل ذلك العالم الذي ابتكرته ماري نورتن في "المستعيرون"، فإنه يجب عليك أن تقى نفسك داخل بنائه، وتغمر نفسك في جَوَهْ وأرضه.

إذا استخدمت السحر أو ما هو خارق للطبيعة في قصتك الخيالية (وبالمناسبة هذا ليس ضروريًّا)، إذا كان السحر هو المستخدم، فكن مقصداً فيه.

جاءت كالسحر في زجاجة صغيرة، لم تكن نشوة، بل كانت راحة.

شارلز ديكنز، في "دوريت الصغيرة"

يمكن لقواعد السحر الكثيرة جداً، والاضطرار إلى تذكر مداخلها ومخارجها، أن تصبح مملة على نحو رهيب. إنها مثل اللعب مع الأطفال - لا، لا، لا يُسمح لك أن تخطوا خارج الدائرة! إذا فعلت ذلك فستتحول إلى سمكة قرش!!.

لابد من وجود قواعد للسحر، وإلا ستترجم فوضى س تكون
بدورها سبباً للملل، لكن القواعد لا يجب أن تكون ملحوظة بشكل
غير مرغوب فيه؛ لذا احرص على أن تكون القواعد بسيطة وقليلة.

في رأيي، إن كتابة رواية خيالية طويلة مبنية كلها على
الابتكار الخالص، هو أصعب أنواع كتب الأطفال التي يمكن كتابتها
بنجاح؛ لذلك تعامل معها بحرص شديد. لقد فعل ريتشارد آدمز ذلك
في "تل واترشيب"، وأرسل لو جوين في كتابها "أرض بحر"، وفيليب
بولمان قام بذلك في ثلاثة "الأضواء الشمالية". يمكن القيام بذلك لكنه
تحْدَّ ضخم.

من المقبول عامة في القصص الخيالية، أنه لا داعي للتاكيد
الزائد على الشخصيات، مثلاً هو الحال في الأساطير والأساطير
البطولية. الشخصية الأساسية هي البطل وخصومه هم الأشرار،
فالخيال يميل إلى أن يكون واضحاً صريحاً فيما يتعلق بالصواب
والخطأ، فهو يُعبر عنه بالفرق الواضح الجلي بين الأبيض
والأسود. الأطفال يستمتعون بهذا، ويبدو أن المراهقين أيضاً
يستمتعون به أيضاً، ربما يجدونه تغييراً منعشاً بعد قراءة روايات
المراهقين، وما بها من تعقيدات ليس لها حلول.

حبكة القصة الخيالية تكون عادة مطلباً، أو سلسلة من المحن
على البطل أن يخوضها، غالباً ما يكون لها علاقة دائمة بتصحيح
نوع من الخطأ.

وهناك نوع رابع هو ما سأسميه "شبه الخيال"، حيث لا يوجد عنصر السحر أو الخوارق للطبيعة، لكن الحكاية كلها تدور في مكان بعيد عن الواقع الحقيقي بسبب بعض الظروف العشوائية التي يختارها المؤلف. كينجزلي أيمز استخدم هذا الشكل في روايته "التغيير"، التي تصور فيها إنجلترا دون أن تقوم فيها ثورة الإصلاح. وقام بذلك بيتر دينكسون في سلسلة كتبه "التغيرات"، وفيها يصبح لدى الأمة الإنجليزية بأكملها كره جنوبي ضد الآلات (هناك في الواقع سبب وعلاج سحيريان لهذه الحالة، لكن العديد من كتب المجموعة تتحدث بالكاد عن هذا السحر). وأضيف إلى هذا النوع مجموعتي "ذئاب خندق ويلوباي"؛ لأنها تحدث في وقت حكم "الملك جيمز الثالث" الذي ليس له وجود.

"ترى براثيب" من المؤلفين الذين اخترعوا العوالم البديلة، وكتاباه "العالم القرص" و"سانقو الشاحنات" اللذان يتسمان بالذكاء والثقافة والعلمة والخصوصية، قد أعيد طبعهما أكثر من عشر مرات، ويقرؤهما أشخاص من ذوى مستوى التذوق المتميز من كل الأعمار. وكذلك "رسل هوبان" فهو يكتب كتاباً مركبة تتحدى ذكاء القارئ يستمتع بها الكبار والأطفال على حد سواء، وتقع أحداث قصته "ريدلى واكر" في حقبة تاريخية تلى إلقاء القبلة الذرية، وكانت آخر كتابه "فرمدر".

ويمكن لكتب السفر عبر الزمن أن تقع تحت هذه الفئة من كتب "شبه الخيال". ولقد ساءت، نوعاً ما، سمعة هذا النوع من

القصص مؤخرًا بسبب كثرة الإنتاج الزائد عن الحد (قال لى أحد منتجي برامج التلفزيون عندما قابلته "لن ألتقط أبدًا بعد الآن لكتاب حول السفر عبر الزمن"). ولا يزال أفضل نموذج يمكن أن يُحتذى به هو الذي كتبه إى. نسيبيت في "التميمة"، حيث يذهب الأطفال إلى الماضي ليبحثوا عن النصف الآخر من التميمة المكسورة التي ستعيد والديهم. لقد قامت نسيبيت بعده كثير من الأبحاث لتصل إلى التفاصيل التي استخدمتها في الأجزاء التي تتحدث فيها عن بابل ومصر في عصر ما قبل الأسرات، وعليك أنت أيضًا أن تفعل هذا إذا حاولت الخوض في هذا المجال.

نَفْذِيَّة شَابٌ لِتَرْبِيَّة رَفِيعَة الْمَسْتَوَى
مِنْ خَلَالِ الْحَكَائِيَّاتِ الْعُلُمِيَّةِ الْخَيَالِيَّةِ، وَالْعَطَاءِ الَّذِي قَدَّمَهُ الزَّمْنُ
الْطَوِيلُ .

تنيسون، في "لوكتلي هال"

وراء حدود الخيال يوجد مجال الخيال العلمي، الذي يقع خارج نطاق هذا الكتاب. الخيال العلمي الآن مجال متخصص جدًا، يحتاج خبرة واسعة، وغالبًا ما يكتبه العلماء أنفسهم عندما تكون لديهم لحظات لا يشغلهم فيها عمل. إنه مجال مربح جدًا، خاصة في الولايات المتحدة حيث يشغل مكاناً هائلاً في مكتبات بيع الكتب. إذا كان في إمكانك كتابة هذا النوع على نحو مستمر، فإنك تكون في

طريقك إلى الحصول على دخل جيد. لكن لنتمك من القيام بذلك، تحتاج إلى أساس قوى من العلم تستند إليه، فكتابة الخيال العلمي ليست عملية تقوم بها مرة واحدة ولا تكررها .. إنك بحاجة إلى أن تنتج بانتظام أعمالاً متواالية لكي تبني نفسك ككاتب خيال علمي.

قصص الأشباح

أريد أن أجعل بدنك يشعر

شارلز ديكنز، في "أوراق بيكونيك"

قصص الأشباح هي النوع الخامس الذي سأتحدث عنه (وهو نوع ليس بالضروري أن يدور حول الأشباح، كما أن قصص الجنيات ليس بالضروري أن تدور حول الجنيات). وهذا النوع يحتل الآن شعبية كبيرة، مثله مثل قصص الرعب، فهناك عدد من مجموعات المختارات الأدبية عن الأشباح، بعضها يصدر بانتظام مثل كتب الأشباح لـ "بارى وجينكز". إذا كان في إمكانك كتابة قصة جيدة تتجمد لها الأطراف، فقد ضمنت فرصة جيدة في أن يتقبل الناس كتابك.

المهارة في قصص الأشباح أن تبدأ من النهاية بموقف مرعب، ثم تتراجع عائداً بالأحداث إلى الوراء، مقدمًا سلسلة الأحداث التي أدت إلى الذروة. وليس هناك ضرورة لكتير من الشرح.

تذكر قصة إم. آر. جامز "آد، صَفْر وسائِي إلِيك" التي قد تكون واحدة من أكثر قصص الأشباح رعباً في كل ما كُتب من قصص أشباح: الحلم الذي به كان يُبيض يقفز مطارداً رجلاً على الشاطئ، وملاءات السرير التي ترتفع وتتحذى من ثقاء نفسها أشكالاً مرعبة. إم. آر. جامز لم يشغل نفسه إطلاقاً بتقديم الكثير من الشرح للسبب الذي يؤدي بالصفارة القديمة التي أخرجت من الرمال إلى هذه النتيجة. أو ما دمنا نتحدث عن هذا الأمر، فما الذي كان يمكن أن تفعله ملاءات السرير المتحركة بضحاياها؟ وبسبب ترك الموضوع كله بغير شرح، أصبح مرعباً جداً. إم. آر. جامز يُعدّ نموذجاً ممتازاً يُحتذى به، لأنّه مباشر تماماً. فهو يبدأ كل قصة بطريقة تبدو أكثر ما تكون عادية وواقعية، لكي يدخل معها القارئ في حالة من الطمأنينة المر리حة، لذلك عندما يأتي الرعب يكونصادماً للقارئ.

بعد تحليل قصص الأشباح، نجد أن لها غالباً علاقة بحواسنا. فإذا خدعتك حواسك، أو ظهر لك الأمر على هذا النحو، فإنك على الفور، وعلى مستوى بدني إلى حد ما، تبدأ في الخوف لسبب خارق للطبيعة. لذا عندما تكتب قصة أشباح، استغلّ هذا العنصر - فكر في شيء يتعامل مع الحواس الخمس.

فتح باب خزانة ملابس (دولاب) - لكنك تجد نفسك تتظر مباشرة إلى الفضاء.

تسمع بالقرب من أذنك صوت شخص توفى منذ زمن بعيد،
ينكرك بشيء قاسٍ قلته ذات مرة ونسيته منذ زمن بعيد.

كل شيء تأكله يبدو طعمه كالخيار، لماذا؟

تدخل إلى حمامك فيبدأ ثعبان خفي (خيالي) في الالتفاف
حولك. لماذا؟

تشم رائحة عطر من المفترض أن تكون جميلة وتشعرك
بالحنين إلى الماضي - لنقل - كعطر الخزامي، لكن لها قوة تصيبك
بالرغبة في القاء من الرعب. لماذا؟

قصص الأشباح لابد أن تسبب نوعاً من إيقاف عدم التصديق
لدى قارئك، وهو ما يعني أنك أنت الكاتب لابد أن توقف عدم
تصديقك لما تكتب، عليك أن تجد وسيلة لتدخل نفسك في نوع من
الخوف البدائي الذي يهاجمنا كلنا بعنف عندما نرى شكلاً أسود خارج
النافذة لم يكن من المفترض وجوده هناك، أو عندما يرن التليفون
ولا نجد أحداً على الناحية الأخرى.

قصص الأشباح - والخيال بكل أنواعه - مرتبطة ارتباطاً
وثيقاً بالأحلام، لذلك استقد من أحلامك على نحو حر في بناء قصص
الأشباح. الأحلام لمحمة من الطبقة المدفونة داخلنا والتي لا تزال
تشعر بكل تلك المخاوف البدائية، لذلك فالأحلام تتيح لنا فرصة لتقديم
نحوصنا أصيلة من الخبرات الخارقة للطبيعة.

الفكاهة

ضحك طفل على فكاهة (نكتة)، هي أحد أجمل المشاهد تحت السماء.
روديارد كيلينج، في خطاب إلى إبي. نسيبٍت" عام ١٩٠٣م

أظهر مسح حول ترتيب ما يفضله الأطفال عندما يشترون الكتب لأنفسهم، أنهم اشتروا الكتب الروائية وغير الروائية بكميات متساوية، وأنهم من بين الكتب الروائية يفضلون الكتب بالترتيب التالي: الفكاهة، قصص الأشباح، قصص الخيال العلمي، الخيال، القصص المدرسية، المغامرات، الغموض، قصص الحيوانات، الرسوم المتسلسلة (الكارتون)، قصص عن الحرب، الرومانسية [الحب العاطفية]، الشعر، الكلاسيكيات التاريخية.

إذا كان في إمكانك كتابة قصة فكاهية للأطفال، تكون قد ضمنت ثروة... فالقصص الفكاهية الجيدة لا يتم إنتاجها كثيراً. "كاي ويب"، التي كانت تعمل لسنوات طويلة مراجعة في دار نشر "بوفين بوكس"، قالت إن كتب الأطفال الفكاهية الجيدة من أnder الكتب التي مررت عليها.

برجسون له نظرية تقول إننا نضحك عندما نرى البشر يتصرفون كالآلات. وقال آرثر كوستлер إن الفكاهة تنتج من تصادم وجهتى نظر مختلفتين. وأقرب الأمثلة دلالة على ذلك، قصة دون كيشوت الذى يسبح فى حلم فروسيّة وشهامة شديد الرومانسية، ويظن

أنه يهاجم أفراداً، بينما كان في الحقيقة يندفع عدواً بحصانه نحو طاحونة هواء.

لكن هذا النوع من الفكاهة لا ينجح دائماً مع الأطفال. أذكر، وأنا طفلة بالطبع، أنني حزنت بدلاً من أن أستمتع بقصة دون كيشوت؛ لأنه كان يجعل من نفسه شخصاً يبدو كالأحمق. على أية حال، كنت أستمتع بالقصص التي تدور حول شهامة الفرسان، وكانت أفضل لو أن الطواحين كانت هي الأفراد أنفسهم. لذلك، بالنسبة لي، فكاهة سيرفانتس لم تُصب هدفها، وكل ما حصلت عليه هو شعور بخيبة الأمل.

الهجاء والسخرية والتهكم ليست من أشكال الفكاهة الملائمة لصغار الأطفال، فهم لم يتعلموا بعد التحيزات الاجتماعية التي هي موضوع سخرية المؤلفين. إنهم يأخذون المعنى السطحي لقصة جلفر، كأنها قصة مغامرات.

الكلمات مضحكة، لكن ليس الجروح المفتوحة.
والسيارات التي تصطدم
بالأشجار على جانب الطريق السريع
وحوادث عالم الصناعة، لا.
عادة شرب الخمر مضحكة مائة في المائة
لكن لا لإدمان المخدرات.

الاتهيـار العصـبـي لـن يـثـير أـى ضـحـك
أـمـا الحـماـقة فـبـالـأـكـيد سـتـثـير الضـحـك ...

لـذـا فـأـظـرـفـ شـئـ فـيـ الـعـالـمـ، يـمـكـنـ أـنـ يـكـونـ
رـجـلاـ عـجـوزـاـ مـخـمـورـاـ أـحـمـقـ
مـشـوـهـاـ فـيـ حـادـثـ دـرـاجـةـ بـخـارـيةـ
يـقـلـسـيـ مـنـ لـمـ مـتوـسـطـ الشـدـةـ

موريس بيشوب، في "سرير الفكاهة"

الفـكـاهـةـ الـهـزـلـيـةـ أوـ الـمـبـنـيـةـ عـلـىـ "ـالـتـهـرـيجـ"ـ المـضـحـكـ هـىـ
ماـ يـسـتـمـنـعـ بـهـ الـأـطـفـالـ حـقـاـ.ـ إـتـهـمـ بـدـائـيـوـنـ.ـ شـخـصـ اـنـزـلـقـتـ قـدـمـهـ فـىـ
قـشـرـةـ مـوـزـ، وـسـقـطـ فـىـ بـرـكـةـ صـغـيرـةـ مـنـ الـوـحـلـ، هـذـاـ مـاـ يـجـعـلـهـمـ
يـهـتـرونـ مـنـ الضـحـكـ.

الـأـجيـالـ الـتـىـ تـرـبـتـ عـلـىـ مـشـاهـدـةـ التـلـيـفـزـيـوـنـ لـدـيهـاـ سـرـعةـ
الـبـرـقـ، وـهـمـ أـكـثـرـ سـرـعةـ مـنـ آـبـائـهـ فـيـ فـهـمـ النـكـاتـ الـبـصـرـيـةـ
وـالـلـنـطـقـيـةـ.ـ لـكـنـهـمـ قـدـ يـكـونـونـ أـبـطـاـ كـثـيرـاـ فـيـ مـتـابـعـةـ مـتـلـ هـذـاـ النـوـعـ نـفـسـهـ
مـنـ الفـكـاهـةـ عـنـدـمـاـ يـكـونـ مـكـتـوبـاـ.

بـالـطـبعـ مـؤـلـفـوـ الفـكـاهـةـ الـعـظـمـاءـ يـسـتـخـدـمـونـ عـدـدـاـ مـخـلـفـاـ مـنـ
أـنـوـاعـ الـفـكـاهـةـ فـيـ وـقـتـ وـاحـدـ.

فكل شخصيات ثربير تعيش مستقرقة فى وجهة نظرها الخاصة، لذلك، فى قصة "الليلة التى سقط فيها السرير على والدى"، لا تتضمن الأحداث سقوط السرير فقط، لكن ردود أفعال العائلة كلها، كل واحد منهم بما فيه من هوس وطريقة شاذة فى التفكير تجاه هذا الحدث الرئيسي. فعلى سبيل المثال، العممة سارة شوف لم تذهب إلى السرير أبداً فى الليل بغير أن يساورها الخوف من أن لصاً سلائى ويدخل المنزل ويفتح الكلوروفورم المنوّم من تحت الباب من خلال أنبوب. ولتجنب هذه الكارثة ... كانت تجمع دائمًا أموالها وأوانيها الفضية وكل مقتنياتها الثمينة الأخرى، وتضعها فى كومة منظمة خارج غرفة نومها مباشرة، وتنترك معها رسالة مكتوب عليها: "هذا كل ما أملك، أرجوك خذه وادهب، ولا تستخدم ما معك من كلورفورم؛ لأن هذا هو كل ما أملك". (من رواية "حياتى والأوقات الصعبة").

كما خصص مارك توين فى قصة "هكلىرى فىن" مساحة كبيرة قائم فيها محاكاة ساخرة للبطولة الرومانسية التى عرفها القرن التاسع عشر، خاصة فى روايات سكوت ودوماس التى من المحتمل أن سام كليمترز الصغير [مارك توين] قد تربى عليها. وتوم سوير يصر دائمًا على أن الأشياء لابد أن تتم بالشكل البطولى الملائم:

قال توم: "يجب علينا أن نقوم بذلك. فلا توجد حالة لمسجون فى سجن حكومى لم ينقش (يخرش) اسمه على

coat) جدار ليتركه خلفه، كذلك درع النبالة الخاص به... ".(of arms

قال "جيم" وقد فهم كلمة coat هنا بمعنى معطف: "لماذا يا سيد نوم، أنا لا أملك معطف نبالة، أنا لا أملك سوى هذا القميص القديم..."

"سيكون في درع النبالة انحاء، أو على الناحية اليمنى منه سيكون لدينا صليب أرجواني على شريط، ومعه كلب رابض..."

قال جيم: "أرج را ب" (أرجواني.. رابض)...
ولكن ما معنى بقية الجملة؟"

قال: "ليس لدينا وقت لنشغل بهذا."

مارك توين، في "مكليرى فين"

هذا لديك وجهتا نظر: أفكار توم المفخمة المبالغ فيها وواقعيّة جيم وهك، بالإضافة إلى ذلك فكل هذا ممزوج بكثير من الكوميديا الواضحة في إنقاذ الأولاد لجيم، وعرائضهم حول الثعابين والجرذان وحجر المسن وقطعة القماش المخبوزة في الفطيرة وكل الأشياء الأخرى التي يعتبرها توم تستوجب الإنقاذ المناسب.

ويقدم جيروم ك. جيروم أفضل ما عنده في هزل شديد الخشونة:

أنا لم أر فى حياتى رجلين يقumen بمثل كل هذه الأشياء
بكمية من الزبد تساوى ثلاثة بنسات... بعد أن أزالها
جورج من على حذائه، حاولوا وضعها فى إبريق، لكنها
لم تدخل، وما دخل منها لم يخرج، لكنهم فى النهاية
تمكنا من كشطها، ووضعوها على كرسى.
جلس هاريس عليها فالتصقت به، وراحوا يبحثون
عنها فى كل أنحاء الغرفة.

جيروم ك. جيروم فى "ثلاثة رجال فى قارب"

قل لي شيئاً واحداً كان ينقصها
حسناً: الطعام - الملابس - الفحم... الأسنان.
فرانك موير ودينيس نوردين، فى "المكتتبون"

الشىء النافه - غير المتوقع - أحد العناصر التى يمكن
الاعتماد عليها فى خلق الفكاهة، مثلًا كاثرين مورلاند وهى تفتح
الدولاب المسئوم لتجد قائمة بالملابس التى يجب غسلها فى رواية
"دير نورث آنجر" [تأليف جين أوستن]، والمبرزة المجنونة بين الملك
بيلينور والسيد جرومور فى رواية "السيف فى الحجر"، التى كان فيها
الملك والسيد جرومور نصف أعميين داخل الدروع التى يرتديانها،
ولم يتمكنا من إصابة بعضاهما، وأصيبيا بالدوار بسبب اصطدام كل
منهما بشجرة [تأليف تى. إيش. وايت]. لكن فى هذين المثالين، يسخر

الكتابان من القاليد الأدبية، فجين أوستن كانت تسرى من روايات الرعب، وتنى. إتش. وايت كان يسرى من الروايات الرومانسية العاطفية المتعلقة بالملك آرثر.

هناك كثير من أنواع القصص، لكن هناك نوع واحد فقط صعب
القصص الفكاهية.

مارك توين، فى "كيف تحكى قصة"

لابد لكاتب الأطفال المعاصر أن يكون متيقظاً لكيفية استخدامه للمعارضة [المعارضة الأدبية] عمل أدبي يحاكي فيه صاحبه أثراً أدبياً سابقاً؛ لأنه لا يمكنه التأكد من أن الأطفال المعاصرین قد قرعوا الأدب الذى يسرى منه؛ لذلك فنصف الفكاهة التى سيكتبها ستضيع منهم.

والخلاصة، من الأسلم أن تلتزم بالمهزل وغرابة الأطوار فى الشخصيات، ويُعتبر ويليام ماین أحد الكتاب الموهوبين فى استخدام النوع الأخير بطريقة الوجه الكتوم الذى لا يظهر عليه ما يدل على ما فى نفسه، على سبيل المثال روز ماري فى "لغة من الشجر" التى تُعَيِّن حدود مساحتها فى غرفة النوم التى تشاركها فيها أختها، عن طريق وضع علامات حدودية على السجادة.

الأطفال يحبون اللغة المضحكة، أو على الأقل، ما يبدو مضحكاً بالنسبة لهم.

قال لي ذات مرة بعض الفتية من كاب كود: "قرأنا أحد كتبك ذات يوم في الفصل وقد أعجبتنا"، فسألتهم "ماذا أعجبكم فيها بالتحديد؟" أجابوا: "عندما قالت إحدى الشخصيات: سنضع بعض الزنجبيل في صلصة اللحم الخاصة به"، قللوا هذا وهم يرتمون على الأرض من شدة الصدمة.

كلينج، الذي كانت قصصه الفكاهية محط الإعجاب الشديد منذ خمسين سنة مضت، تخضع الآن إلى نوع مختلف من الحكم على الفكاهة التي كتبها. ففكاهته تتعلق غالباً بالانتقام، شخص ينتقم من آخرين، أولاد في مدرسة يخدعون مدرسيهم، والمستبدون يلحقون بهم العار وبهانون - تصدمنا هذه الفكاهة بكونها بدائية، ما لم تكن سادية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وتعُد قصص الكاتبة المعاصرة جان مارك عن المدرسة مثل "شعارات في كف اليد" ، مختلفة تماماً عن ستاكى وشركاه [لكلينج]. إن قصة جان تدور حول صبي يحاول أن يكتشف كم من الوقت يضيع في أثناء اليوم الدراسي، فهى قصة مبنكرة حافلة بالتفاصيل واللاحظات الدقيقة، ومثيرة جداً للضحكات. ويكتب الكاتب رواد دال قصصاً مفعمة بالحيوية والمرح مثل "شارلى ومصنع الشيكولاتة" ، و"دواء جورج العجيب" ، وهى قصص يحبها صغار الأطفال.

ليس من السهل وضع قواعد للفكاهة، فإما أنك تمثل روح الفكاهة أو لا تمثلها.

هناك قصة رسوم كرتونية متسلسلة اسمها "لكرة في الحرب العالمية الأولى"، يظهر فيها شخصان اسمهما "تومي" وستشافن حفرة في الأرض أحدثها انفجار قنبلة. سأله المستجد: "ما الذي أحدث هذه الحفرة؟"، فأجاب القديم بإيجاز: "فَارَانْ". ويقال إن هذا المثال من الفكاهة البريطانية انتشر في الخنادق بألمانيا ومعها ملحوظة توضيحية تقول: "لم يكن فاران هما اللذان قاما بذلك، بل قنبلة".

كتب الجنود الألمان على المتأرخ بالطباشير عبارة "الله معنا { Gott mit uns }، وأجاب عليهم الإنجليز الذين لم يفهموا المقصود: "تحن أيضًا عندنا "متين" (معناها فاز غير كامل) { We got mittens too . }

الفكاهة مثل الريح التي تهب حيث شاء، وإذا لم يكن لديك فكرتك الخاصة لكتاب أطفال مثير للضحك، أعتقد أنه ليس بإمكانى مساعدتك للعثور على فكرة، وكل ما أستطيع تقديمها هو هذه التعريفات القليلة.

الروايات التاريخية

كما لاحظ القراء، فإن الكلاسيكيات التاريخية تأتي في مؤخرة قائمة الأدب الروائى الذى يفضله الأطفال، لكن الوضع ليس كذلك بالنسبة للروايات التاريخية التى يكتبها الكتاب المعاصرون. والحقيقة للأسف أن القصص التاريخية لا تبيع على نحو جيد. فإذا لم تكن

مؤرخاً متخصصاً وتنلهف لترسم حقبتك المفضلة للأطفال، فإبني
أنصحك أن تفكر بتمعن قبل أن تغامر بالدخول في هذا المجال.

ولا حاجة للقول إن هناك ممارسين متخصصين يكتبون الآن
روايات تاريخية للصغار ويعتمدون في حياتهم على دخلهم منها. لقد
كتبت "روزمارى ستوكليف" روايات مميزة حول الاحتلال الروماني
لبريطانيا. وتعامل "كاثيرين بيتوون" مع نهاية عصر إدوارد وال الحرب
العالمية الأولى. (كما أن كتبها تُعدُّ أيضاً نماذج لروايات المراهقين،
لكنها لم تذكر في ذلك الفصل لأنها تحتوى أيضاً على قدر كبير من
الأحداث وليس مجرد دراسات عن شباب يعانون أزمات عاطفية).
وتبعت "باربرا وبلارد"، في رواياتها عن مانتماس، مصائر عائلة
من سسكس على مدار سبع أو ثمانى فترات تاريخية. وكتب
"جيوفري تريس" أكثر من ستين رواية تاريخية للصغار، قام في كل
منها بتدقيق شديد في التفاصيل وكلها مليئة بالأحداث. ومن الكتاب
الآخرين الذين يجب أن تبحث عنهم في هذا المجال، الكاتب "مايكيل
موربورجو"، الذي حصل كتابه "حطم زنزبار" على "جائزة بيفيتر
لرواية الأطفال" عام 1995، والكاتبة "ديانا نورمن"، التي يستمتع
أيضاً المراهقون الصغار برواياتها التي كانت مقدمة أصلاً للكبار،
وكان آخرها رواية "شواطئ الظلام" التي تدور في عصر حكم
الملكة آن.

وفي الواقع أصبح مستوى الأدب التاريخي الآن مرتفعاً للغاية.
وحمدًا لله أن تلك القصص الحافلة بالفاحش العنتري (الفشر)

والمبالغات السطحية التي كُتِبَتْ في العشرينيات والثلاثينيات قد انتهت ونُسِيَتْ، فقد كانت مليئة بالتفاهة والاستشهاد بالأقوال وتقصصها الدقة.

لذلك فأول مبدأ إذا كنت ستكتب رواية تاريخية، أن أبحثك لابد أن تكون دقيقة، وحقيقة جدًا، حتى إنه عندما تبدأ في الكتابة يمكنك أن تضع كل ملاحظاتك جانباً وتستقر في الكتابة بدونها. لا شيء يجعل رواية تطول وتصبح مملة مثل حشر التفاصيل التي يضعها الكاتب لا لسبب إلا أن يتعرض معرفته بها. صحيح أنه من الصعب للغاية - عندما تكون قد اكتشفت بعض الحقائق الشيقة حول كيف كان يتم غسل الملائع المصنوعة من قرون الحيوانات، أو كيف كان مدفع القوس القاذف يطلق القذائف - ألا تستخدمها، لكن إذا لم يكن بإمكانك تقديم هذه المعلومات بغير أن تبطئ سير الأحداث في كتاب للأطفال، فهى إذن في غير مكانها.

الفصل التاسع

بعض الملاحظات العملية

ما المكاسب التي تحصل عليها من الكتابة للأطفال؟

من الناحية المادية، لا يمكن القول إن الكتابة للصغار عمل مربح للغاية، فمن بين المجموعة الصغيرة جداً من الكتاب في بريطانيا الذين يعتمدون في حياتهم على ما يكتبون، هناك نسبة أقل من بينهم يكتبون للأطفال.

على الرغم من هذا، هناك الكثير من كتب الأطفال يتم نشرها، ففي الأعوام ما بين ١٩٩٥ و١٩٩٠، تم نشر ما يزيد عن (٤٠٧٠٠) كتاب بمتوسط يزيد عن (٦٠٠٠) كتاب كل عام، وبالمقارنة مع عام ١٩٨٠م نجد أنه تم نشر (٣٤٨٥) كتاباً، وفي عام ١٩٧٠م تم نشر (٢٤٠٦) كتاب. كما أن عدد مكتبات بيع الكتب المدرسية في إزدياد، إذ يوجد الآن ما يزيد عن (٦٠٠٠) مكتبة يمكن للأطفال أن يشتروا منها كتاباً لأنفسهم (معظمها كتب ذات غلاف غير مقوى). لقد تم بيع ٢٤ مليون نسخة من كتب الأطفال ذات الغلاف غير المقوى عام ١٩٧٩م، وربع هذه الكتب اشتراها الأطفال بأنفسهم.

هناك الكثير من المجلات النقدية الممتازة لكتب الأطفال يتم توزيعها في المدارس والمكتبات، وهو أمر يبعث على الرضا؛ لأن المقالات النقدية في الصحافة القومية لا تغطى حتى الآن كتب الأطفال بطريقة مناسبة، حيث يصدر على مدار العام، سواء على صفحة واحدة أو نصف صفحة، ما يقرب من ثلاثة مرات، عروض موجزة لتعطي آلاف الكتب التي تصدر على مدار الاثني عشر شهراً. تصدر هذه العروض في الربيع وفي الصيف وفي وقت أعياد الميلاد.

كم سيدفع لك الناشر؟ ستكون محظوظاً إذا دفع لك مقدماً يزيد عن (٢٠٠) جنيه إسترليني مقابل كتابك الأول. وهناك بعض الناشرين الذين ما زالوا يقدمون مقابل المادي دفعة واحدة بدون آية حقوق أخرى مقابل أدب الأطفال. لا تكن أحمق وتقبل مثل هذا العرض.

كذلك، فإن المدفوعات مقابل برامج التليفزيون للأطفال ليست كبيرة - إنها تتراوح ما بين (١٠٠) إلى (٥٠٠) جنيه إسترليني في المتوسط، ما لم تكن تعمل في سلسلة حلقات. بالطبع إذا اقتبس أحد كتابك ليُقْرَأَ في التليفزيون فسيعزز هذا مبيعات الكتاب.

إن ناشرى كتب الأطفال يقومون بالقليل جداً من الدعاية والإعلان، إذ لا يمكنهم تحمل هذه النفقات في مقابل نسبة المبيعات. ما المبيعات؟ (٥٠٠) إلى (٢٠٠٠) نسخة كتاب في المتوسط، فكتب

الأطفال تباع ببطء أكثر من كتب الكبار، وهو ما يسبب مشكلة، فهذا يعني أن الناشرين لابد أن تكون لديهم القدرة على تحمل المصروفات الباهظة لمكان التخزين ليحتفظوا بكتابك بعد طباعته. ومن جانب آخر، إذا أحب الأطفال عملك، يمكن أن تستمر طباعة كتب الأطفال فترة أطول بكثير من كتب الكبار، فمن الممكن لرواية للأطفال كتبت عام ١٩٣٠ أو ١٩٤٠ أو ١٩٥٠ أن تظل تطبع وتُباع بثبات حتى الآن، في الوقت الذي تكون فيه رواية للكبار قد اخفت منذ زمن طويل.

هل يجب أن يكون لديك وكيل؟

نعم، وهذه ميزة. لكنك لن تجد وكيلًا إلا إذا وافقت على شيء أو اثنين، فالوكلاء يعملون على ميزانيات صغيرة إلى حد ما، وليس لديهم الوقت ليتعاملوا مع كثير من النصوص غير المطلوبة. إذا تمكنت من نشر عمل ما، فمن المحتمل أن الوكلاء سيقبلون التعامل معك. كيف تعرف أيهم الأفضل؟ يمكنك استشارة "مجلس المؤلفين". فمن المؤكد أن الوكيل يمكن أن يساعد في زيادة دخلك - فهم يبيعون حقوق النشر للأجانب (والتي يمكن أن ترتفع كثيراً، ففي بلاد مثل ألمانيا واليابان يترجمون أعداداً كبيرة من روايات الأطفال المكتوبة باللغة الإنجليزية، وفي ألمانيا يوجد أيضاً "حق الإقراض العام" الذي يستفيد منه المؤلفون). كما أن الوكلاء يعملون على تحسين شروط الناشرين، ويراجعون الاتفاقيات، ويقدمون الاقتراحات لمنافذ بيع جديدة.

من المكاسب الأخرى التي يفوز بها كاتب الأطفال، لأن فراءك سيكتبون لك، وهو شيء من النادر أن يقوم به القراء الكبار. ويمكن أن تكون خطابات الأطفال مصدر بهجة، حيث لا يقدّمهم أي شيء إطلاقاً في تعليقاتهم، التي يمكن أن تتّنّوّع بدايةً من: "كتّابك هي الأفضل" مع رسوم وزخارف بالألوان والحرروف المذهبة، وقد تصل إلى "أنا أكره كتابك حتى آخر كلمة فيه"، وهو تعليق من أحد الصبيان حول كتابي الأخير.

إنك تحصل على تقييم من الأطفال، فهم يحيطونك علمًا بماذا يحبون وماذا يكرهون، ولماذا.

الرسالة الأخلاقية، توجد أو لا توجد؟

كم ألف مرة استقررت وجود هدف أخلاقي في الأدب!
أندرو لانج، في "عند لافتة السفينة"

طبعاً لا يمكنني أن أقدم على حشر عظة داخل قصة، لكنني أحاوّل أن أصل إلى نفس الهدف بطريق غير مباشر.
روديارد كيلينج، في "رسالة إلى فتى في السادسة عشرة من عمره"، ١٨٩٥ م

أى للنصيحتين ستتبع، تلك التى كتبها أندرو لانج أم التى كتبها روديارد كيلينج؟ هل ستضع رسالة أخلاقية فى كتابك أم لن تضع؟ ذات مرة كتبلى فتى من مدرسة فى أمريكا " درسنا كتابك فى المدرسة، هل يحتوى على موضوع أم المقصود قراءته للتسلية؟ "

البنات الصغيرات ليس من السهل خداعهن كما كان حالهن فى . الماضي .

جامز ثيربر، فى "حكايات لزماننا"

أنا شخصياً أعتقد أنه يجب تجنب الرسالة الأخلاقية الصريحة مثل تجنب الطاعون، سواء كنت تخاطب صغار الأطفال أو من هم في الثانية عشرة من عمرهم أو المراهقين. لن يشكرك أى منهم لأنك أغتصبت وظائف الآباء أو المدرسين الذين من وظيفتهم غرس المسؤوليات الأخلاقية والاجتماعية في الأذهان. فمن المفترض أن تكون الكتب من أجل المنع، أليس كذلك؟ من تكون أنت، على أيّة حال، لنقدم المواعظ الأخلاقية للصغار؟

أحب القصة التي بها أخلاقيات سيئة.
توماس هاردى، فى "تحت الشجرة خضراء الأوراق "

مع ذلك، فالقصة هي نقد للحياة، كما وصفها "بيتس". فكتابك، سواء شئت أم أبيت، لا يملك إلا أن يعكس موقفك تجاه المواقف والمشاكل التي تصفها فيه. وبالتأكيد، في كتاب موجه للأطفال في الفئة العمرية المتوسطة أو من هم أصغر من ذلك، لابد من عقاب الرذيلة، ومكافأة الفضيلة أو على الأقل انتصارها .

يصدر الآن عدد هائل من الكتب ردئه الأسلوب منحلة الأخلاق، مما يضع التزاماً صارماً على كل من يرغبون في تقاضي الفساد الناتج عن هذا الوضع الضار، أن يختاروا بعناية الكتب التي سيقرءونها بأنفسهم أو يقدمونها لأسرهم. وبالنظر لهذا الأمر، لا يُسمح لأى كاتب لا يحمل اسمه ما يضمن تحقق القيمة الحقيقية الإيجابية والنقاء في عمله أو عملها، أو لم تخضع كتبه للفحص الدقيق، لا يُسمح له بالدخول في "سلسلة ليلي"

إعلان عن "وارد" و"لوك" وشركاه، عام ١٨٨٠ م

المحرمات

هل سيعيث هذا حمرة الخجل في وجنتي شخص صغير السن؟

شارلز ديكنز، في "صديقنا المشترك"

ما الذى يجب أن نبعده عن كتب الأطفال؟

هناك قليل جدًا من الأشياء تبعث حمرة الخجل هذه الأيام في وجنتي شخص صغير السن، لكن هناك أشياء أخرى غير مرغوب فيها.

ومن هذه الأشياء "الدعائية"، وعلى وجه خاص "الإعلان المستور أو المتخفي". وبصرف النظر عن النفاق بمحاولة حشر شيء سواء كان سلعة أو فكرة في عمل مقصود به ظاهريًا تسلية الأطفال، فإن النص الذي يحتوى على دعاية متخفيّة سيعيث الملل على نحو مؤكد.

ماذا عن الجنس؟

أنا لن أضع جنساً صريحاً في كتب موجهة إلى الفئة العمرية المتوسطة. (مناقشة تقاليد كتابة أدب المراهقين، انظر الفصل الذي خصصناه لهذا الموضوع). فالأطفال - لنقل - أقل من ثلاثة عشر عاماً، لا يهتمون كثيراً بالجنس أو العواطف ولا بكل الاستبطان والفوضى اللتين تتجمان عنهما... كل ما يريدون هو الأحداث والحركة والشخصيات.

في الولايات المتحدة، على مدار السنوات القليلة الماضية، يوجد رواج واسع جدًا لكتب الأطفال التي تتعامل مع موضوعات مثل العادة السرية، والأحلام المبللة، ونمو الثديين، وبداية الطمث،

و والإيدز، حتى إن المرء يجد نفسه مدفوعاً للتساؤل حول ما إذا كانت ردود أفعال الأطفال تتماشى مع التعليق الذي يقولونه: " هذا الكتاب يخبرنى أكثر مما أريد أن أعرف عن الحيتان ". لكن من المؤكد أن هذه الكتب تتمنع بمبررات ضخمة؛ لذا قد يجدها الأطفال مفيدة. على الرغم من ذلك، كما ذكرت في فصل المراهقين، هناك مناخ من الرقابة والتقييد يزحف الآن عائداً إلى هذا المجال.

قالت جودى بلوم، التي كتبت عدداً من كتب المعلومات مثل تلك التي ذكرناها في الفقرة السابقة، في حوار تم معها، إنها صُدمت ذات مرة عندما قابلت فتاة في السابعة عشرة من عمرها لا تعرف أي شيء عن العادة السرية: "فتاة في هذه السن لا بد أن تعرف القليل عن جسمها" (كتاب: عازفو المزامير الملونة). أفراد كثيرون يتلقون مع جودى بلوم، في أنه، لأجل الحماية الشخصية للصغار، لا بد لهم أن يعرقوا كل ما يجب أن يُعرف. وهناك آخرون قد يفكرون أن هذه الفتاة ذات السبعة عشر عاماً ربما من الأفضل لها أن تنشغل بالنجاح في امتحاناتها. ولكل شخص أن يبني وجهة نظره الخاصة في هذه الأمور.

المأساة في كتب الأطفال؟

قد توجد، فالילדים لديهم طبيعة أخلاقية قوية، تمكّنهم من التغلب على الأحزان والمحن في الأعمال الروائية، خاصة إذا كانوا على مستوى بطولى مرتفع. ومعالجة الأمر في شكل روائى قد

يساعد في تحصينهم عند مواجهة الأمور الواقعية. لكن لا تدع الأمر يصل إلى المأساة الكاملة، فخاتمتك لابد أن تقدم بعض الأمل في المستقبل.

مهما تطلب الأمر، تجنب اللا مبالغة والاكتئاب واليأس، فهذه الأمور لا يجب أن تجد طريقها لتدخل في كتب الأطفال. فالاكتئاب أكثر تعقيداً وتدبرًا من الخوف أو الحزن؛ لأن علاجه أصعب.

العنف؟ كلا، غير مسموح به على وجه التأكيد في مشاهد معاصرة. فالعنف يمكن أن يدخل في نص نقع أحدهاته في زمن بعيد أو في نص تاريخي أو خيالي. لكن لا تستخدم العنف أبداً في وقتنا المعاصر وفي جو مأثور. فمن السهل للغاية تقليد العنف. لا يوجد كاتب أطفال يشعر بالمسؤولية يرغب في أن يشعر أنه أو أنها هو أو هي الذي وضع فكرة جريمة في عقل طفل، فمن الأقوال التي سمعها كثيراً : "لقد رأيت ذلك في التلفزيون"، أو: "لقد قرأت هذا في كتاب"، وهو أمر أسوأ كثيراً.

نصيحةأخيرة

إنى أصرخ بأعلى صوت طوال الوقت الذى أكتب فيه، وكذلك يفعل أخي، وهو ما يشتت انتباهى، لهذا آمل أن تغفروا الأخطاء.
تشارلز ديكنز، فى "نيكolas نيكلبى"

وصيحة أخيرة: لا تضع فى كتابك أى شىء يصيبك بالملل، وإلا كن على ثقة أنه سيصيب القارئ أيضاً بالملل. عليك أن تحب ما تكتب، والسبب فى أننى ذكرت الاقتباس السابق، أنك تستطيع أن ترى كيف كتبه ديكنز بغبطة بالغة. يمكنك أن تشعر بابتسامته عندما جاءته تلك الفكرة وكتبها. يمكنك أن تشعر بهذه الابتسامة فى العديد من الروائع الأخرى للأطفال - ومن الأمثلة التى اختارها بعشوانية على ذلك، قصيدة "الأبقار" لـ "جميما بودلوك" و"جامز ريفز"، وكتاب جين أوستن عن تاريخ شباب ملوك وملكات إنجلترا، ورواية هيلين كروسويل "حراس الليل". وهناك نظير جذى للابتسامة - نوع من التكثيف - حتى أنك تشعر بواعي الكاتب وهو يكتب ما يريد أن يقول بالتحديد، مثلًا قصة "ملك النهر الذهبى" لرسكن، و"الفأر وطفله" لرسل هوبيان، و"الحياة مع ليزا" لسييل بور.

فالكتابة الجيدة حقاً للأطفال لابد أن تأتى متقدمة بقوة شلالات نياجرا.

ولابد أن تكون مركزة، وأن يكون فيها كل العناصر الازمة للكتابة للكبار لكن مضغوطة فى نطاق أصغر، وفي شكل مناسب لقدرات الأطفال، وفي كتب أقصر طولاً.

لكن مدى العواطف يجب ألا يقل عن ذلك الذى يوجد فى كتب الكبار، فعواطف الأطفال بنفس قوة مشاعر الكبار لكن مكثفة أكثر،

إذ إن الأطفال لديهم وسائل أقل للتعبير عن أنفسهم، ولن يستطعوا ذلك
القدرة على تحليل الذات (واستكشاف ما بها).

وعلى قصبة الأطفال أن تقدم الحياة من منظور سليم، فهي أول
خطوة في اتجاه التفكير المجرد.

الأطفال يقرعون كتبهم مراراً وتكراراً، سواء ببطء شديد
أو بسرعة شديدة، فهم يلتهمون الكتب أو يمضغونها، ولديهم تقنية
راسخة في الشخصيات ويشاركون معها. ويحتاج الكتاب لكي
يتصدى لكل هذا، أن يتم اختباره "في نفق تيار هوائي" قبل تقديمها
للأطفال. بالإضافة إلى هذا، فالكتاب سيقرأً وتعاد قراءته مرات
ومرات على مدار ربما عشر سنوات، لذلك يحتاج إلى شيء جديد
يقدمه عند كل قراءة. الكثير من الأطفال لن يتبعوا للفكاهة الموجودة
في القصة في أثناء القراءة الأولى، لأنهم يرتكزون على الحبكة.

أما ثراء اللغة والرمزية والشخصيات - فكلها عناصر
لا يمكن أن يلاحظها الأطفال من المرة الأولى، لكنهم يقدرونها في
القراءات اللاحقة. وعلى العكس، أي شيء هزيل أو مبهرج أو غير
دقيق يمكنه إلا يلاحظه، لأن الانتباه يكون مركزاً على الانفعال
بالقصة، لكنه سيظهر ببساطة في القراءات اللاحقة.

بالطبع القراءة بصوت عالي هي الاختبار النهائي؛ لهذا اختبر
عملك بهذا الأسلوب. قم بقراءته، ليس طفل واحد، بل لمجموعة من

خمسة أو ستة أطفال إذا استطعت أن تجعلهم يلتقطون حولك. اكتشف ما الذي يصيبهم بالملل وما الذي يحبونه.

اجلس في مكتبة عامة ولاحظ الأطفال في أثناء عملية اختيار الكتب، تسلل إلى قسم الأطفال في مكتبات بيع الكتب وراقب الزبائن. اذهب إلى المدرسة المحلية أو نادى الشباب واسأله إذا كان بإمكانك أن تتحدث إلى مجموعة من الأطفال من الفئة العمرية التي تشيراهتمامك، واكتشف الكتب التي يحبونها (وقد تصادف بعض المفاجآت).

قرر ما إذا كنت ت يريد أن تسلى مجموعة من الكبار، أو تسلى نفس العدد من المشاكسين الذين يبلغون من العمر عشر سنوات. إذا كان فرارك تسلية الأطفال فأنت على الأرجح كاتب أطفال.

على أية حال، فكل ما قلته قد يكون معروفاً لك بشكل تام، لكن إذا كان الأمر على غير هذا، فلا شيء مما قلته من المحتمل أن يجعلك تبدأ الكتابة للأطفال.

المؤلفة في سطور :

جوان آيكن (١٩٢٤-٢٠٠٤)

- جوان آي肯 روائية إنجليزية، حصلت على عدد من أكبر الجوائز في أدب الأطفال، من أهمها جائزة لويس كارول، وجائزة الجارديان عن مجمل أعمالها (١٩٦٩م)، وجائزة إدغار آلان بو (١٩٧٢م). وفي عام ١٩٩٩ م حصلت على وسام الإمبراطورية البريطانية لخدماتها الكثيرة في مجال أدب الأطفال.
- عملت محررة في عدة مجلات، من أهمها مجلة "أرجوسى"، وقالت إنها تعلمت هناك مهنتها ككاتبة. كانت هذه المجلة واحدة من المجلات العديدة التي نشرت فيها قصصها القصيرة في الفترة ما بين ١٩٥٥ و ١٩٦٠ م.
- قامت جوان آي肯 على مدار حياتها بتأليف أكثر من مائة كتاب، من بينها ما يزيد على (١٢) مجموعة من القصص والمسرحيات والأشعار، بالإضافة إلى العديد من الروايات الحديثة والتاريخية للكبار.

- كتابها "الطريق للكتابة للأطفال"، الذي نقدم ترجمته تحت عنوان "مهارات الكتابة للأطفال"، أصبح من أهم المراجع في هذا المجال - صدرت طبعته الأولى سنة ١٩٨٢م، وبعد أكثر من (١٥) عاماً، قامت المؤلفة بتقديمه وتحديثه بالكامل، وصدرت طبعته الثانية عام ١٩٩٨م، وهي الطبعة التي نقدم ترجمتها في هذا الكتاب.

المُترجمان في سطور: يعقوب الشاروني

- من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.
- كتب ونشر أكثر من ٤٠٠ كتاب للأطفال (روايات وقصص ومسرحيات وكتب معلومات).
- المسئول عن باب "ألف حكاية وحكاية" للأطفال بجريدة الأهرام.
- الرئيس السابق للمركز القومي لثقافة الطفل - مصر.
- شارك مرات متعددة في لجان تحكيم جوائز أدب الأطفال المصرية والعربية.
- كتب عدداً كبيراً من الدراسات حول أدب وثقافة الطفل، صدر بعضها في ١١ كتاباً، من أهمها "تممية عادة القراءة عند الأطفال" (سلسلة أقرأ - دار المعارف).
- فازت كتبه للأطفال بعدد كبير من جوائز أدب الأطفال المصرية والعالمية، من أهمها حصول كتابه "أجمل الحكايات الشعبية" على جائزة معرض بولونيا الدولي بإيطاليا لكتاب

الأطفال عام ٢٠٠٢م، وهو نفس الكتاب الذي فاز في نفس العام بالجائزة الخاصة للجنة تحكيم جائزة المجلس المصري لكتب الأطفال في مجال التأليف للأطفال. وأخرها فوز روايته "سر ملكة الملوك" بشهادة أفضل مؤلف في مسابقة المجلس المصري عام ٦٢٠٠٣م.

- ترجم إلى العربية لليونسكو، مجموعة كتب "تعزيز مهارات المدربين في مرحلة الطفولة المبكرة". كما ترجم لدار نشر لونجمان بعض الأعمال الأدبية الموجهة للشباب، ولسلسلة "ليدبيرد" عدداً كبيراً من كتب الأطفال.
- أصدر عنه المركز القومي لثقافة الطفل دراسة مهمة بعنوان "الإبداع في أعمال كاتب الأطفال يعقوب الشaroni". كما فازت دراسة نقدية عن أعماله بعنوان "أفراح وأحزان طفل هذا الزمان" بالجائزة الأولى للدراسات النقدية من المجلس الأعلى للثقافة، ونشرتها الهيئة العامة للكتاب.
- منذ عام ١٩٨١ يقوم بتدريس مادة قصص وأدب الأطفال في كليات التربية بجامعات مصر.

سالى رءوف راجى

- ليسافس كلية الألسن، قسم اللغة الإنجليزية، عام ٢٠٠٧م.
- دبلومة للترجمة من كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية (٢٠١٠م).
- عملت مترجمة بإحدى شركات العلاقات العامة.
- قامت بالترجمة التتابعية (الفورية) في عدد من المؤتمرات (٢٠٠٦ - ٢٠٠٨).

التصحيح اللغوي: أيمن صابر
الإشراف الفنى: حسن كامل

الكتابة للأطفال عمل يمكن ، بل يجب ، أن يكون ممتعاً . لكن هذا لا يعني أنها بسيطة وسهلة . فالكتابة للأطفال في أكثر الأحيان أكثر صعوبة وتعقيداً مما تبدو لأول وهلة . والكتابة عامة عمل شاق ، وهي ليست أسهل لأن قراء ما تكتبها أطفال صغار .

وطرح المؤلفة من البداية الأسئلة التالية : هل الكتابة للأطفال سهلة بالفعل كما تبدو ؟ هل الهدف الكتابة للأطفال ؟ أم الكتابة عن الأطفال ؟ هل الغاية كتابة كتاب مصور لصغار الأطفال ؟ أم كتاب لمن هم في مرحلة بداية القراءة ؟ أم كتاب صغير لمن هم في بداية المراهقة ؟ لماذا أصبح مؤلفو أطفال مثل : بياتر كس بوتر ، وإي . نسيبيت ، وإيه . إيه ميلن وموريس سنداك محظوظين إلى هذه الدرجة ؟ وسيجد القارئ إجابات مقنعة لكل هذه الأسئلة وغيرها .

