

روح دوشان در خانه است

معرفی کتاب دنیای جادویی دوشان کالای

باربارا براتوا
نگین رمضان پور

Dusan Kallay: A Magical World (Hardcover)
Ivan Jancar, Fedor Kriskaby:
Publisher: Slovart (July 30, 2004)
Language: English
Hardcover: 360 pages

این مقاله، مروری است بر کتاب **دنیای جادو** که در معرفی کارهای بهترین تصویرگر اسلواکیا، دوشان کالای نوشته شده است.

دنیای جادو که در اواخر سال ۲۰۰۴ میلادی، توسط اسلوارت انتشار یافته، به زیبایی تصویرگری شده و توسط استودیو زبیت وسولوشین، به نمایش درآمده است. امور چاپی آن، توسط والادیسلاو رُستوکا به انجام رسیده است. این اثر، حاصل خلاقیت و کار متفکرانه چشمگیری است. این کتاب یک کار گروهی است و توسط افرادی انجام شده که هر کدام قسمتی از این کار منسجم را که به‌راستی شایسته ستایش است، انجام داده‌اند.

کتاب شامل کارهای هوشمندانه هنرمند و استاد اسلواک دوشان کالای است که خود از مدرسان مدرسه تصویرگری البین برونووسکی (Albin dounovskys) به‌شمار می‌رود. او در زندگی خود، توشه ارزشمند و فوق‌العاده‌ای از طراحی‌های گرافیکی، طرح روی جلد کتاب، طراحی، نقاشی، تصویرگری کتاب، پوستر و مهرسازی و

فیلم دارد.

متن این کتاب، توسط دو هنرمند خوب و ماهر، ایوان جانکار (Ivan Jancar) و فیدرو کریشکا (Fedor Kriska) نوشته شده و با اشاره به تفکرات و تجربیات خود هنرمند، غنای بیشتری یافته است. به علاوه، نکات جزئی و مهمی از دوران کودکی و جوانی دوشان کالای در کتاب آمده که به حقایق برجسته‌ای در مورد طبیعت و انسان اشاره دارد.

**این کتاب،
در حقیقت کار
مستندی درباره
این هنرمند است
که خلاصه‌ای از**

**کارها و جزئیات
زندگی‌نامه و**

فهرست جوایز

بی‌شمار ملی و

بین‌المللی او را

شامل می‌شود.

این کتاب،

نمایشگاهی جامع

از کارهای مختلف

هنرمند است.

تنها مرزها را مشخص می‌کند، بلکه به تخیلات گوناگون و ممکن اشاره دارد که سبب استقبال مخاطب از آثار این هنرمند شده است.

دوشان کالای، در براتیسلاوا، به سال ۱۹۴۸ میلادی به دنیا آمده است. او در آکادمی هنرهای زیبا و طراحی VSVU، در بخش آناتومی و نقاشی لنداسکیب (Landscape painting) تحت نظر پروفسور زبیلیسکی (Zeblisky)، بین سال‌های ۱۹۶۶-۷۲ تحصیل کرده است. او از سال ۱۹۹۵، به عنوان رئیس و استاد بخش گرافیک و صفحه‌آرایی، در VSVU مشغول به کار است و حتی کارهایش هم در آنجا بررسی می‌شود.

او از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۸، در بخش گرافیک در صفحه‌آرایی آزاد، در زمینه نقاشی، طراحی جلد، مَه‌سازی و پوستر فعال بوده است. کالای در بیش از صد نمایشگاه داخلی و خارجی شرکت داشته است. کار تصویرگری، نقش مهمی در زندگی این هنرمند بازی کرده است. در بین کتاب‌های کودکی که او تصویرگری کرده، یکی که از همه معروف‌تر شده است و برای خود او اهمیت خاصی دارد، کتاب **آلیس در سرزمین عجایب** اثر لوئیس کارول است. تصویرگری این کتاب و دیگر کتب، مجموعه‌ای از خلاقیت و نوآوری هستند.

رنگ‌آمیزی پراکنده او، دنیا را به صورت خیالی و رویایی به نمایش درمی‌آورد. آثار دوشان کالای، جوایزی را از آن خود کرده‌اند. او چندین

بار برنده جایزه ناشران Mladé Lelá شده و در سال ۱۹۷۳، برنده جایزه سبب طلایی BIB، برای

تصویرگری کتاب **پرواز بازها بر فراز جاورینا** شده است. هم‌چنین در سال ۱۹۷۵، برنده جایزه سبب طلایی BIB، برای تصویرگری کتاب **شوالیه رولاند** که توسط Mladé Lelá در براتیسلاوا انتشار یافته است، شد و جایزه گراند پرایز در BIB، را در سال ۱۹۸۳ برای تصویرگری **آلیس در سرزمین عجایب** برد.

آثار تصویرگری او در سال ۱۹۸۰، در بلگراد، برنده جایزه قلم طلایی، در لایپزیگ در سال ۱۹۸۲، برنده مدال طلایی آبی I و در سال ۱۹۸۴ در بارسلونا، برنده جایزه پرمی انترنشنال کاتالونیا الوستراسیو شده‌اند. او از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۶، دارنده جایزه لوداویت فولدا Ludovit Fulla بوده است. او برنده جایزه هانس کریستین آندرسو و بعدها در سال ۱۹۹۳، دریافت‌کننده پلاک BIB، برای تصویرگری **یک خط از میان دنیا می‌گذرد**، اثر هینز رانگر (Heinz Runger)، منتشر شده در وین، توسط داپس ویرلاک (Dachs Verlag) بوده است.

دوشان کالای حقیقتاً مشهورترین هنرمند بین‌المللی اسلواکیا به حساب می‌آید. کتاب‌های تصویری او (شامل آثار بازنگری شده و ترجمه‌ها)، به بیش از دویست عنوان می‌رسند. آثار دوشان کالای، بیانگر دید و درکی عمیقاً هنری از دنیا، بر اساس تخیل و حس فانتزی غیر معمول است که به صورت ترکیباتی عجیب از حیوانات و پرندگان شکل گرفته است. این آثار، هزار توی بی‌پایان از سبک‌های غیرمعمول بافته شده در یکدیگر است که بازی‌گوشی و رمز و راز نهفته در جان هنرمند را آشکار می‌سازند.

در حال حاضر، او به همراه همسرش کامیلا استانکلووا (Kamila Stanclova)، روی تصویرگری مجموعه‌ای از بهترین داستان‌های آندرسن کار می‌کند. برای کالای گذاشتن خود به جای خوانندگان جوان، کار مشکلی نیست. چه او خود، به نظر می‌رسد از ذهنیت یک پسر بچه، با روحی پاک برخوردار است که از تخیلات و فانتزی لبالب است. ذهن او جایی است که همه چیز در آن امکان‌پذیر و تمامی وقایع غیر معمول، در آن معمول و حتی طبیعی است.

با وجود این که کارهای گرافیکی او، با ساختاری چندجانبه شناخته شده است که او از آن برای تصویر کردن کلیساها و بناهای ساخته شده از مصالح طبیعی یا با دکوراسیون طبیعی استفاده کرده، اما همه چیز چنان پیچیده به نظر می‌رسد که حتی در نگاه اول، بعید نیست درکش مشکل باشد. اگرچه با بررسی دقیق‌تر جزئیات، بیننده دنیای آشنایی از شکل‌های ساده، محیط و نمادهای حیوانی را کشف می‌کند. حیوانات و حشرات در آثار او، جایگاهی برابر دارند. آن‌ها در حالی که لباس‌ها و صفات خاص خودشان را دارند، اما نشان‌دهنده یک شخصیت و احساسات هستند. هم‌چنین در این دنیای احاطه شده با جادو، طنز حضوری همیشگی دارد. شخصیت‌ها ابله و لوده نیستند، بلکه فهیم و شوخ هستند. این نکته را می‌توان در کارهای گرافیکی و همین‌طور در نقاشی‌ها و البته در تصویرگری‌های او یافت.

نقاشی‌های کالای نیز سبکی روایی دارند و از رنگ‌ها و جزئیات فراوانی آکنده‌اند. ایده‌های خاص، نمادها، مفاهیم و پیام‌ها حتی در پرده نقاشی هم با مخاطب ارتباط کلامی برقرار می‌کند. معمولاً پیام‌ها آگاهانه ناتمام می‌مانند یا تنها به نحو کمرنگی مورد اشاره قرار می‌گیرند. هر چهره، نمایش‌دهنده دنیای درونی شخصیتش و هر تکه، دارای یک معنای منطقی است. اگرچه ممکن است ظاهر چهره، حاصل تخیل و ابتکار هنرمند به نظر برسد.

دوشان کالای از نوآوری، همیشگی با نوعی احترام و تواضع خاص یاد می‌کند و آن را بسیار مهم و حیاتی می‌داند. با وجود این، کارهای او بیشتر القاکننده یک احساس مثبت هستند. گویی او تمام عمر خود را به بازی و سرگرمی می‌گذرانده است. زندگی‌ای که در اطراف او جریان دارد، سرچشمه حرکت اوست. او با احساساتی آگاهانه، طبیعت، اتفاقات، شرایط، حقیقت، افکار، جریان‌ات احساسی، عشق‌ها و نامهربانی‌ها را درک می‌کند. انگار با چشمی متفاوت با بقیه ما می‌بیند. او از هر دو راه تعمق و ارتباط، به سوی دانش گام برمی‌دارد. این کتاب، در حقیقت کار مستندی درباره این هنرمند است که خلاصه‌ای از کارها و جزئیات زندگی‌نامه و فهرست جوایز بی‌شمار ملی و بین‌المللی او را شامل می‌شود. این کتاب، نمایشگاهی جامع از کارهای مختلف هنرمند است.

این کتاب هم‌چنین، عکس‌های خصوصی، نمادهایی از کارگاه او، پاره‌هایی از سفرهای او، خاطرات خانوادگی و دوستان و تجربه‌های شخصی او را به نمایش می‌گذارد. در یک تورق اجمالی، شما احساس می‌کنید که یک عمر برای تمام این تجربیات کافی نیست. با تجزیه و تحلیل متفکرانه هر صفحه، بر احترام هنرمند افزوده می‌شود. حقیقتاً خواننده

و ناظر این کتاب، یک تجربه ارزشمند به دست خواهد آورد که بیشتر شبیه الهام است.

دنیای جادویی دوشان کالای، شما را اسیر خودش خواهد کرد. داشتن این کتاب، تنها به این معنای ساده نیست که شما یک کار فوق‌العاده در اختیار دارید، بلکه چیزی بالاتر از این است. بدین معنا که شما دارای یک تکه از دنیای درونی دوشان کالای، در خانه خود هستید. می‌توانید این روح انسانی والا را در خلوت نگر دارید یا در کتابخانه‌تان به نمایش بگذارید.

