

تاریخچه کوتاهی از ابرقهرمانان،

کتابهای کمیک و رمانهای تصویری

A Brief History of Super Heroes, Comic Books and Graphic Novels

پرواز بر فراز آسمانخراش‌ها، تندتر از قطاری سریع‌السیر دویدن، از ارتفاع‌ها و فاصله‌های طولانی پریدن، برداشتن و با خاک یکسان کردن حجم‌های عظیم، برخورداری از پوستی نفوذناپذیر و غیره همه نشانه‌هایی‌اند که سوپرمن، نجات‌بخش در مانده و مظلوم، از آن‌ها در نبرد با بی‌عدالتی و نیروهای اهریمنی سود می‌برد.

بند بالا معرفی کوتاهی از «سوپرمن» قهرمان مردمی جدیدی بود که جری سیگل (Jerry Siegel) و جو شاستر (Joe Shuster) در جریان انتشار اولین شماره «اکشن کمیکس» (Action Comics) خلق کردند. سوپرمن ژانر جدیدی از کارتون را با خود به همراه آورد: ژانر ابرقهرمانان که به سرعت جا را برای کمیک استریپ در فرهنگ عامه آمریکایی باز کرد.

در آستانه جنگ جهانی دوم، آمریکا نیاز مبرمی به یک ابرقهرمان داشت و سیگل و شاستر با خلق سوپرمن

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

(Kane و بیل فینگر (Bill Finger) -قاتلی در لباس یک ابرقهرمان تصویر شد که در ادامه تکامل چرخه نمادین خوبی و بدی، حضور تعدادی زیادی تبهکار را در کنار یک ابرقهرمان به یک اصل تبدیل کرد.

یک سال پس از تولد کتاب‌های کمیک، دنیا درگیر جنگ شده بود. از این رو، گروه تازه‌ای از ابرقهرمانان از جمله کاپیتان آمریکا، یانک جنگجو، کاپیتان مارول و زن اعجاب‌انگیز به

را ادامه بدهد. آثار او عمدتاً فانتزی‌هایی غالباً بدبینانه با پایه و اساسی واقع‌انگارانه بود؛ وقتی آدم‌ها به شکل صادقانه مورد ارزیابی قرار گرفتند، واضح بود که برای زندگی در این دنیا باید سوپر می‌بود.

در مقایسه با سوپرمن که ابرقهرمانی نیک-سرشت پشت نقاب یک شهروند عادی، کلارک کنت، بود، بتمن-خلق شده توسط باب کین (Bob

بر اساس سنت‌های کلاسیک و اسطوره‌ای بنه این نیاز پاسخ گفتند. جولز فایفر (Jules Feiffer می‌گوید: «ماجراهای یک ابرقهرمان شکل عجیب و غریبی از تلاش برای رسیدن به رؤیای آمریکایی بود. هوراتیو آلکر (Horatio Alger) دیگر نمی‌توانست به تنهایی این مسیر

IN A DESPERATE ATTEMPT TO LOOK AS ETERNALLY YOUTHFUL AS CLARK, LOIS HAS BEEN MORE "NIPPED AND TUCKED" THAN JACKO AND JOAN RIVERS COMBINED.

شؤون علمی و فناوری
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کتابخانه دیجیتال
مجموعه علوم انسانی

IT WAS A HECK OF A LOT EASIER KEEPING HIS IDENTITY SECRET IN THE DAYS BEFORE TRASH TV, BLOGGERS, AND THE SMOKING GUN.COM.

TONIGHT: THE SECRET CLARK KENT DOESN'T WANT YOU TO KNOW!

UPON RETURNING TO HIS CHILDHOOD HOME IN KANSAS, HE IS STUNNED TO FIND THAT THE FAMILY FARM HAS BEEN REPLACED BY...

نبرد مقابل هیتر، موسلینی و توجو پیوستند. کتاب‌های کمیک در تمامی کمپ‌های نظامی خوانده می‌شد. برآوردها نشان می‌داد که بیش از ۹۰٪ منابع خواندنی در اردوگاه‌های ارتش، کتاب‌های کمیک بودند.

در دهه‌های پس از آن، کتاب‌های کمیک موضوع‌های گوناگونی چون جنگ، عشق، تبهکاری، ماجراهای وسترن، موضوع‌های رمزآلود، تخیلی و فانتزی و طنز سیاسی و اجتماعی را دست‌مایه کار خود قرار دادند و تعداد پرشماری از نویسندگان و کارتون‌نویست‌های بااستعداد فضای تازه‌ای را برای نوآوری و تجربه‌گری در آن‌ها به دست آوردند. آن‌ها گونه خاصی از حرکت تصویری را توسعه بخشیدند که اکنون به نشانه این رسانه تبدیل شده است. جک کربای (Jack Kirby) با به کار بردن اشکال انتزاعی و پرسپکتیوهای پویا، سبک و سیاق جدیدی را بر اساس طراحی

معماری به جا گذاشت. ویل آیسنر (Will Eisner) به کمک نبوغ داستان‌پردازی - به ویژه در اثر شاخصش، «روح» (The Spirit) - خشونت و رئالیسمی صریح را به خوانندگان عرضه کرد و مورت مسکین (Mort Meskin)، استاد طراحی فیگور، برای اولین بار در جانی کوئیک (Johnny Quick) به طراحی حرکات چندتایی دست زد.

«مد» (MAD)، اولین نشریه کمیک طنز سیاسی و اجتماعی، در ۱۹۵۲ میلادی پا به عرصه حضور گذاشت، دست‌انداختن‌های موضوعی «مد»، همه چیز را، از سینما و سیاست گرفته تا تلویزیون و کمیک‌استریپ - های عامه‌پسند، توسط گروهی از نویسندگان و کارتون‌نویست‌هایی با خلاقیت غیرمعمول همچون جک دیویس (Jack Davis)، مورت دراکر (Mort Drucker)، ال جافی (Al Jaffe)، والاس وود (Wallace Wood) و ال

فلدستاین (Al Feldstein) به سیخ کشید! در سال‌های دهه ۶۰ میلادی، استن لی (Stan Lee) با معرفی «چهار خارق‌العاده» (The Fantastic 4)، «هالک» (Hulk) و «تور» (Thor) آرایش تازه‌ای از قهرمانان کمیک‌های مارول را با وسایل و توانایی‌های جدید ارائه کرد. کمی بعد، او با همکاری استیو دیتکو (Steve Ditko)، اسپایدرمن، ابرقهرمان محبوب دیگری، را خلق کرد.

با وجود این‌که کتاب‌های کمیک هنوز توجه ویژه‌ای به خوانندگان خردسال و نوجوان دارند، اما کمیک‌های جدید بر موضوع‌های مناسب بزرگسال مانند مواد مخدر و توهم‌زا و حتی تراژدی یازدهم سپتامبر نیز تکیه می‌کنند. در این آثار، پرسش‌های دشوار اخلاقی، قهرمانان را احاطه کرده، آن‌ها را ناچار می‌کند که گاه تصمیم‌های عاطفی ناگهگیرکننده بگیرند و ناامیدانه به واکنش‌های عصبی دست بزنند.

کتاب‌های کمیک زیرزمینی یا کمیکس (Comix) نخستین بار به پشفراولی رابرت کرامب (Robert Crumb) در ۱۹۶۸ در نشریه «زپ» (Zap) زاده شد. هنر کمیک

زیرزمینی سرشار از طنزی تلخ و اغلب هرزه‌انگارانه، به موضوعاتی پرداخت که تا پیش از آن در فرهنگ بصری کمیک تابو پنداشته می‌شدند. نوشتار این آثار کاملاً صریح و تصاویر آن به قلم کرامب، گیلبرت شلتون (Gilbert Shelton)، اس. کلی (S. Kley)، ویلسون (Wilson) و دیگران به شدت گروتسک و به طور گسترده‌ای خیال‌پردازانه‌اند.

علاوه بر تأثیرگذاران عصر طلایی کمیک و کسانی چون سیگل، فینگر، کربای، مسکین و آیسنر، هنرمندانی مانند جو سایمون (Joe Simon)، اتو بیندر (Otto Binder) در کنار گروه پرشمار دیگری از نویسندگان و طراحان خوش‌قریحه نسل جوان‌تر از جمله فرانک میلر (Frank Miller) و جو کوبرت (Joe Kubert) کتاب‌های کمیک را بدل به رسانه‌ای غنی و همه‌کاره برای بیان موضوع‌ها و افکار همگان کردند.

به طور معمول، کتاب‌های کمیک داستانی تقریباً کوتاه‌اند (۱۰ تا ۲۰ صفحه)؛ اما رمان‌های تصویری که بعدها در اروپا پدید آمد صفحات بسیار بیشتری داشت و «آلبوم» گفته می‌شد.

آثار هرژه (Herge) طراح «تن تن»، موريس (Morris) طراح لوک خوش شانس و طراحان آستریکس، آلبرت اودرزو (Albert Uderzo) و رنه گوسینی (Rene Gosekini) نمونه‌هایی از این دست‌اند.

رمان «تماس با خدا»، تصویرسازی شده با آثار بدیع و خلاقانه‌ی ویل آیسنز در سال

۱۹۷۸ میلادی به یکباره با رشد فزاینده‌ی استقبال خوانندگان روبه رو گردید. فرم رمان تصویری نسل جدیدی از طراحان و کارتون‌نویست‌ها را به خود جذب کرده است که اشپیگلمن (Spiegelman) برنده جایزه پولیتزر برای کتاب ماوس (Maus) و آلن مور

(Alen Moore) و دیو کینز (Dave Gibbons) برندگان جایزه هوگو برای کتاب نگهبان (Watchman) از آن جمله‌اند.

کتاب‌های کمیک منبع غنی الهام‌بخشی برای تئاتر، تلویزیون، سینما و ادبیات بوده و

هنرمندان بزرگی از فرهنگ بصری جذاب و بدیع آن در هنرشان بهره گرفته‌اند. کورنارد آیکین (Cornard Aikin) با اشاره به استقبال میلیون‌ها خواننده در ۶۵ سالی که از چاپ اولین کمیک‌استریپ‌های ابرقهرمانان می‌گذرد: می‌گوید: «از کتاب‌های کمیک لذت می‌برم... راستش همیشه درباره آن‌ها و مبدل شدن به یکی از قهرمانانشان رؤیای بزرگی می‌کنم.»

منبع: سایت موزه ملی کاریکاتور آمریکا (N.C.M)

