

هنر • Art

ترجمه و تصویرگری: پاتریک مک دنل

Patrick McDonnell

انتشارات: لابل، براون و کمپنی

Label, Brown & Company

تاریخ انتشار: آوریل ۲۰۰۶

تعداد صفحات: ۴۸، گالینگور، گروه مینو، سال ۱۳۸۵

این کتاب با ترصه‌ای زیاده از تصویرها در مدار ۱۳۸۵ منتشر گردید.

ل گذشته، قرار بر این بود که بابی طبیعت کوئیک، همه چیزها را فصل اول به گشایش خود، چرا که همواره این دفعه در زمین بود که جای این بخش از ادبیات که بسیار مهم و جدی است، بر شریف این خطی خنده و برسی، غم و معرفی آثاری که برای کودکان خلق می‌شود مختص نشریات خاص کودکان باقی مانده است. بسیاری از بزرگان - حتی کشمیل ها - هیچ اطلاعی از دنیای بزرگ ادبیات کودک ندارند. در اسفند سال گذشته از بابی گفتیم که کتاب هنر (Art) بر خوردم. سادگی و زیبایی نگاه و حاشیه آن، نشان داد که می‌توان و باید در باب ادبیات کودک، دوستدگی و تصویرگری و تمامی جنبه‌های متفاوت آن به طور جدی پرداخت و راحت سخن گفت. بعد از چندی نظر کردیم و چه بهتر که با همواره آغاز کنیم. که نوشتن و تصویرگری برای کودکان که بر نهایت حساسیت و نکته‌سنجی تو از ما بزرگان هستند. تا آن حد که کتاب اول از جنبه‌های دیگر نیز با فصل اول‌های پیشین متفاوت است و این تفاوت از خود این عنوان آغاز می‌گردد. بدین معنا که این کتاب فصل اول، همواره از این لحاظ بسیار به کودکان شبیه است که به تعبیری فصل ندارند و به سرزمینی شباهت دارند که همواره در آن فصل بهار است. با تمام اینها، فصل اول هنر را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

پاتریک مک دنل
 پاتریک مک دنل
 پاتریک مک دنل

نام این پسر
«هنر» است

این یکی هم
هنر است

«هنر»
و هنرش

می‌بینی... آن دو
همیشه با هم هستند

Patrick

McDonnell

فصل

پتریک مک دال در ۱۷ مارس ۱۹۵۶، در نیوجرسی ایالات متحده متولد شد. با بورس تحصیلی در دانشگاه «هنرهای تجسمی» نیویورک به تحصیل پرداخت و در سال ۱۹۷۸ با مریک کارشناسی هنرهای زیبا فارغ‌التحصیل شد. وی از آن پس، به عنوان تصویرگر مستقل، کار حرفه‌ای خود را آغاز کرد. از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۳ ترانس میکز آپرورزا را برای نیویورک تایمز طراحی می‌کرد و دستیار تصویری باغ‌بانان نیویورک Bad Baby را برای مجله Parents، کار می‌کرد که تا ۱۰ سال ادامه یافت. در همین مورد نویسنده ثابت Forbes, Reader's Digest, Sports Illustrated و Time و بسیاری از مجلات داخلی بود. آثار وی برای آلبوم‌های پاپرنگی تلویزیونی نیز به صورت انیمیشن درآمده است. مک دال نویسنده مشترک

Winna the Pooh اثر ای. ای. میلان A.A.Milne با تصویرگری ای. ایچ. شپارد E.H.Shepard، تمام آثار دکتر زوس Dr.Seuss، جرج کجککو، اثر ای. ای. ریوی H.A.Rivy، سرزمین جانوری آر. اثر ال. فرنک بلوم و تمام قسمت‌های Peanuts اثر چارلز ام. شولتز Charles M. Schulz

تولیم کتاب‌هایی که دوباره Krazy Kat اثر جرج هرمن منتشر شده، Power of Love Poems (Eckhart Tolle)، Stillness Speaks اثر اکیهارت توله (Eckhart Tolle)، Now from God اثر دنیل آندینسکی (Daniel Ladinsky)، مجموعه تصویری لمبیشونین (Smithsonian)، روزنامه‌ها و رمان Carter Beats the Devil اثر گلین دیوید گلد، همسر آنیس زبولد (نویسنده Lucky The Lovely Bones) و (The Almost Moon)

مک دال در سال ۱۹۹۲ داستان‌های تصویری ماتو (MUTTS) را آغاز کرد که هم اکنون ۱۲ سال است که انتشار بیامی آن در بیش از ۷۰۰ روزنامه بیست کشور جهان ادامه دارد. تاکنون ۱۶ کتاب نیز از داستان‌های تصویری ماتو در ایالات متحده و در مجموعه‌های گوناگونی در جهان منتشر شده است. شخصیت‌های اصلی این مجموعه داستان تصویری، ازل (Earl)، سگ و موج (Mooch)، گربه، هستند که

Krazy Kat: The Comic Art of George Heriman است که در سال ۱۹۸۷ توسط ایبرمز Abrams منتشر شد. مک دال در حال حاضر با همسرش کلرن آکابل، سگانش ازل و گربه سابقاً وحشی‌اش میمولا در نیوجرسی ساکن است. او و همسرش کاملاً گیاهخوارند. کتاب‌ها و نویسندگان محبوب مک دال عبارتند از:

- دوران کودکی

می‌گوید که این کتاب واقعاً مالی به نظر می‌رسد و داستان‌اش بی‌برو برگرد چیزی است که معاد آن را خواهد چوید.
کتابی از ایبرام (Abrams) که در واقع رساله‌ای در باب زندگی و آثار مک دائل است. *Mutts: The Comic Art of Patrick McDonnell* در پاییز سال ۲۰۰۲ منتشر شد.

چارلز شولتز، کاریکاتورست بزرگ و مشهور و خالق *Peanuts*، مایک دائل را این‌گونه توصیف می‌کند: در جمله بهترین داستان‌های تصویری تعلم دوران، مک دائل برای این مجموعه داستان تصویری، جوایز بسیاری را نصیب خود ساخته و این مجموعه به دلیل طرفداری از محیط زیست و حمایت از حیوانات نیز جوایزی دریافت کرده که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد.

در سال ۲۰۰۸، *Shelter Stories: Love Guaranteed* داستان تصویری او با درون‌مایه حمایت از حیوانات مشهور او، همراه با داستان‌هایی درباره زندگی واقعی حیوانات خانگی که توسط خالقان آثار وی در سرتاسر جهان ثبت شده، یک سال در سال ۲۰۰۵، با نوشتن کتاب‌های کودکان، جوایز متعددی را آغاز کرد. اولین کتاب وی، *The Gift of Nothing*، به سرعت در فهرست کتاب‌های پرفروش نیویورک تایمز

مغز این داستان‌ها، جیستی بعد از این دو موجود است. مک دائل می‌گوید این داستان‌ها درباره شادی ناب در زمان حال بودن و تقسیم سبزه‌ها با تمام مخلوقات است. من منت‌های مدیدی، بنا بر این شخصیت‌ها زندگی کرده‌ام و داستان‌هایی با کشمها و نظایر بسیاری نیز خواهم گفتم.

کتاب *The Gift of Nothing* اولین کتاب تصویری است و استایل آن روح را به نمایش می‌گذارد. این کتاب ریاضی بوده که لجام آن را همیشه در سر داشته‌ام. وی می‌گوید: کتابی می‌خواستم که از نظر حجم کتاب مناسب و خودمانی باشد و با کتابی کلاسیک، یکی از آن کتاب‌ها که هر کسی بتواند در حالی که بچه یا بچه‌گروه - یا هر دوی آن‌ها - روی پیش‌تک آن را در دست یا در بغل بگیرد. در این داستان، موج درباره این سوال فکر می‌کند: به کسی که همه‌چیز دارد چه هدیه‌ای می‌دهد؟ این کتاب درباره بخشش و اعتماد، شراکت، خوش‌خبر گریه و عشق است.

موج می‌گوید عاشق این است که شخصیت اصلی یک کتاب باشد. ایش (Yeah!) موج تصویرها را منسوخ می‌کند. فکر می‌کنم در دست‌کم، برای این که گریه‌های من را از شما نشان دهند، به این همه صفحه احتیاج دارم.

پروژه همکاری علمی و مطالعات فرهنگی
برای جابجایی علوم انسانی

Patrick McDonnell

کتابهای ماتر روی کاغذهای بازیافتی منتشر شدهاند

مک دائل عضو هیأت مدیره سازمان ها و موسسههای زیر است

- انجمن کاربکاتوریستهای کشور.
- انجمن حمایت از حیوانات ایالات متحده
- صندوق هنر حیوانات برای حیوانات
- سازمان حمایت از گرگهای محلهای دفتر هالیوود HSUS
- موزه انجمن حمایت از حیوانات نورت شر، چارلز ایم شواتز.

آثار و جوایز

- کتابها

مجموعههای داستان تصویری «ماتر»:

- 1. Mutts (1996)
 - 2. Cats and Dogs (1997)
 - 3. More Shituff (1998)
 - 4. Yeah! (1999)
 - 5. Our MUTTS (2000)
 - 6. A Little Luck... See (2001)
 - 7. What Now (2002)
 - 8. I want to be the Killy! (2003)
 - 9. Dog - Eared (2004)
 - 10. Who Let the Cat Out? (2005)
 - 11. Everyday MUTTS: A Comic Strip Treasury (2006)
 - 12. Animal Friendly: A MUTTS Treasury (2007)
- مجموعههای ماتر بکشمها (در قطع بزرگ رنگی)
 - MUTTS Sundays (1999)
 - Sunday Mornings (2001)
 - Sunday Afternoons (2004)
 - Sunday Evenings (2005)

فرزگرفت «هنر» دومین کتابش، داستان پسری به نام «هنر» را روایت می‌کند که به خلق هنر مشغول است کتاب *Just Like Heaven* پیکارو شادی‌های برخاسته از نعمتهای ساده و ابتدایی است. که در نقد ویژه «کریکس» به عنوان «آشپزی در باب مهربانی و رستنی معجزه‌آسا از آن یاد شد.

مک دائل با کتاب بعدی، *Hug Time* بار دیگر به فهرست کتابهای پر فروش نیویورک نابیز بازگشت. این کتاب داستان بچه‌گره‌های به نام جوئل (Julius) را بیان می‌کند که می‌آموزد در آغوش گرفتن، ساده‌ترین، اما مهربانانه‌ترین هدیه‌هاست.

پنجمین کتاب وی، *South* نیز در بابیز استل منتشر خواهد شد.

مک دائل با بسیاری از مؤسسات خیریه حفظ محیط زیست و حمایت از حیوانات همکاری تنگاتنگی دارد و عضو هیأت مدیره انجمن حمایت از حیوانات ایالات متحده (HSUS) و صندوق حمایت از حیوانات است.

شخصیت‌های داستانی وی در بوستر تعطیلات سال 2006، عضو یگان تفکراتان برای ایالات متحده، در بوستر «خواننده» سال 2007، عضو کانون کتابخانه لس‌آنجلیس و در تشریح‌های پستی، عضو HSUS محسوب شده‌اند. شخصیت‌های ماتر روی پلاک انومیل‌های دوستدار حیوانات نیوجرسی، که هزینه طرح‌های جمعیت حیوانات خانگی ایالات را تأمین می‌کند ظاهر شده‌اند. وسایط مک دائل فلسفه دوستداری حیوانات و کره‌خاکی وی را ترویج می‌کند. برای هماهنگی با نگرانی و توجه مک دائل به مسئله محیط زیست، همه

- Bad Baby (۱۹۸۸)، مصححان
- نقاشی‌های تصویری مانه Parents
- MUTTS Little Big Book (۱۹۹۶)
- MUTTS: The Comic Art of Patrick McDonnell (۲۰۰۳) (تصویری بر آثار گذشته)
- The Best of MUTTS (۲۰۰۷) (تصویری بر آثار گذشته)
- کتابهای کودکان:
- The Gift of Nothing (۲۰۰۵)
- Art (۲۰۰۶)
- Just Like Heaven (۲۰۰۶)
- Hug Time (۲۰۰۷)

• جوایز در پانزده پتریک مک دانل

- جایزه Reuben، انجمن کاریکاتورست‌های کشور برای داستان تصویری سال ۱۹۹۷
- جایزه Reuben، انجمن کاریکاتورست‌های کشور برای «کاریکاتورست سال» در سال ۱۹۹۹
- جایزه Maxand Moritz آلمان برای بهترین داستان تصویری بین‌المللی در سال ۱۹۹۸
- جایزه همیک آرت آکادمی سوئد سال ۱۹۹۷
- جایزه هاروی برای بهترین داستان تصویری در سال‌های ۱۹۹۷، ۱۹۹۸، ۱۹۹۹، ۲۰۰۰، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵
- جایزه Art Trust Genesis در سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸
- جایزه Hollywood Genesis انجمن حمایت از حیوانات ایالات متحده در سال ۲۰۰۲

- جایزه طرفداران برغورد اخلاقی با حیواناته انجمن حمایت از حیوانات در سال ۲۰۰۱
- جایزه بلشگه سپرا
- جایزه انجمن کاریکاتورست‌های کشور برای کارت‌بستال و تصویرهای تبلیغاتی کتاب، هر دو در سال ۱۹۹۱
- از آن‌جا که آثار پتریک مک دانل به کتاب محدود نمی‌شود این‌بار به جای کتاب «کتابشناسی، کلمه، آثار» به کار رفته است.

• دوره کتاب

هنرمند، پسری است که از خلق هنر لذت می‌برد و هیجان و شگفتی او در خلق هنر نسری است. او بین صفحه‌ها به حرکت درمی‌آید رنگ می‌زند، نقشی می‌کشد و به فلورکتی آن قدر سرگرم است و لذت می‌برد که باعث می‌شود شما نیز

دل‌تان خواهد همان است. هنرمند او شروع به نقاشی کنید اگر دنبال کتابی هستید که شما را تشویق کند تا خلاق بوده و لذت ببرید. هنرمند را امتحان کنید.

مک دانل، فرصت از ابتدای کشف بازی دوگانه لذت‌بخشی را در مورد هنر (دوسه) و «هنرمند» (بگ پس‌پچه) به‌کار می‌گیرد. مفروضه‌ترین قسمت‌ها در این بازی دوگانه در جمله‌هایی قرار می‌گیرد که می‌توانند معنایی دوگانه داشته باشند و در روند این هنر نگارش مک دانل است که با ادامه داستان، «هنرمند» از هنر غیرقابل شناسایی می‌گردد. (دست‌کم در قالب کلمه‌ها)

کتاب از سرعت بالای برغورد لذت. مک دانل از جمله‌هایی کوتاه و قابل‌بندار (این مورد تریزین انگلیسی به‌طور کامل معنا پیدا می‌کند) استفاده می‌کند. دو صفحه این جلد، قابله به‌عطر نسری است یا آن‌گونه که با بغه متن همه آوایی کامل داشته باشند، با این حال از طنز عالی برخوردارند. در ظاهر، نشانه‌گذاری اندکی در یک داستان به چشم می‌خورد که احتمالاً احساس آزادی را در سرتان کتاب

کتاب «عشق» به‌طور مستقیم خواننده را مخاطب قرار می‌دهد. یکبار هنرمند در کتاب و بار دیگر تقریباً در انتهای که این خطاب، تکراری دلنشین را به‌عنوان کتاب به خوبی با یکدیگر هماهنگ هستند و هنرمند به ارزش و زیبایی این لطیف و زیباترین کتاب است که عشق را در قلب هر خواننده‌ای

تصویری چیزی - رنگی مک دانل زنده و سرشار از انرژی هستند. او با تکه‌های زیبایی را با تکه‌های زیبایی را رنگ‌های فرموز، زرد و آبی به‌کار می‌برد که در تمام صفحه‌ها پخش می‌شوند. در تیرت‌ت‌راره فرمز رنگ‌های زرد، آبی و سفید که نیز منعکس می‌گردند. تصاویر تصویری با فانتزی آغاز می‌شود و وقتی «هنرمند» دنیای خود را به تصویر می‌کشد و این دنیا می‌باید ملموس می‌گردد، به لوح زیبایی خود می‌رسد. هنرمندی روح‌ساز و جوش و شاد دربار مسرت و آزادی هنر است و نشان می‌دهد که چقدر هنر می‌تواند در ذهن هنرمند زنده شود. این کتاب خوانندگان را به خلق خطوط و تصویر خوششان. با استفاده از سنگ یا وسایله منتخبشان تولید می‌کند و الهام‌بخش آنان است. با حتی آن‌ها را تنها به ازموین و تجربه آن تشویق می‌کند. داستان، خلاقیت و تخیل را نیز در آن‌ها زنده می‌کند. مک دانل می‌گوید در این کتاب کاملاً از دنیای هنرمند، صابزه، خراج‌کننده و این

Borders

فرورد

هنرمند مک دائل، دنیای تخیلی هنر و فرصتهای بی شماری را که در اختیار افراد قرار می دهد، به کودکان می شناساند. هنره که مطمئناً اکثر خوانندگان را مجذوب خود می کند و هنگام را دلگرم می سازد، به خوانندگان نشان می دهد که یک نقاشی قدر هزارها کلمه می ارزند.

Children's Literature Review

چهارم فروردی

نام قهرمان ما هنره است آن چه او خلق می کند هم هنره است شاید را این کتاب که الهام بخش دیگر هنرمندان با نام هایی دیگر است، آن چیزی است که از آخرین صفحه تا پشت صفحه پایانی داخل جلد به دست هنره سرزنده با نشاط کشیده می شود.

داستان به گونه ای، خود شرح حال نویسی کاملی است؛ این گفته خود اوست و همچنین، این کاری است که من هرروز انجام می دهم و کاری که از زمانی که هسن هنره بودند، انجام می دادم.

مک دائل برای تبلیغ کتاب و همچنین برای ایجاد خلاقیت در خوانندگان کتاب مسابقه رنگ آمیزی هنره برگزار کرد. در آگهی اعلام این مسابقه آمده بود: اما فکر می کنیم که هنره کتبی کاملاً خلاص است... همه می توانند در این مسابقه شرکت کنند و همه می توانند برنده شوند! - جوایز در پنج گروه سنی به شرح زیر اعطا می گردد:

- پنجمای کوچولو (۵ سال به پایین)

- پنجما (۵ تا ۱۰ سال)

- پنجمای بزرگ (۱۱ تا ۱۴ سال)

- هنوز پنجما (۱۵ تا ۱۹ سال)

- قبلاً پنجما (۲۰ سال به بالا)

جوایزه نسخه ای از کتاب هنره که شخصاً توسط پتریک برای برندگان ارسال می شود.

مک دائل می گوید: «جانوی که در خلق هنر وجود دارد انجلی است که انسان در کودکیوار بودن تجربه می کند و هرگز به پایان نمی رسد. در کتاب هنر فسد دانشم شادی خلق اثر هنری را تحسین کند و آشنایی هنر آفرینی را در دیگران ایجاد کند»

نظر منتقدان

برادست

Booklist

صحنه های نمایش هنره مشغول به هنر آفرینی، چنان انرژی و نیروی سازی و احساس است ای ایجاد می کند که کودکان را وادار به سر دانشمندانه می سازد. قلبه های شان و ثبت تخیلاتشان بر صفحه کاغذ می سازد.

Kirkus Reviews

فروردی

ستن سین، مایستی و قابلهای مک دائل با حرور و بیست و بزرگ در صحنه های این کتاب با سوخت زیادی به حرکت در می آید. حتی کم سن و سال ترین خواننده نیز می تواند این بازی با کلمات (جنگل) مهم را تشخیص دهد و با رنگ آمیزی خواننده از بیرون به گونه ای و تعبیرات مسبق تر آن لذت خواهد برد. برخی این کتاب نباید گروه سنی تعیین کرد، این داستان متعلق به تمامی گروه های سنی است.

School Library Journal

مهر ۱۳۸۷

متن قابلهای این داستان، در مقایسه با نقاشی های پرشور و شوق و فرج بخش این پسر سیزده در مقام دوم قرار می گیرد. هنره، می تواند هنرمندان فاقد اعتماد بنفس و مرده را آزاد کند تا برای شکوفایی استعدادشان تلاش کنند.

