

تأثیر و تأثیر تصویرسازی کتاب کودک و جامعه

پایان نامه کارشناسی ارشد

عفت السادات افضل طوسی. دانشگاه تربیت مدرس.

دانشکده هنر ۱۳۷۵

• تلخیص و تنظیم: آرزو اتواری

با سمه‌ای و سپس اختراع چاپ حروف متحرک این مواد را در دسترس کودکان بیشتری گذاشت.

یکی از نخستین کتابهای مصوری که برای کودکان طراحی شده و برای بسیاری از کودکان بکشورهای اروپایی از آن استفاده شده است، «اوربیس بیکتوس» اثر کومینوس است. فقط نمونه‌های پراکنده‌ای از مواد چاپی مصور که برای کودکان طراحی و منتشر شده باشد در دست داریم. در عوض، کودکان اروپایی و آمریکایی شمالی از برگهای تصویری با سمه‌های چوبی کتاب‌های قصه و دیگر مواد مصوری که برای عامه خواندن گران بزرگ‌سال هم تولید می‌شوند استفاده می‌کردند.

«اما بر باخت رزمی، تنها در أغاز مده بیست بود که ادبیات کودکان به همین عنوان و به طور منظم، انتشار یافت. در کشورهای آسیایی (به جز چین و ژاپن) کودکان همین اندازه مواد بصری چاپی را هم نداشتند، اما نقش صحنه‌های بیانی داستان‌ها بر دیوارهای معابد، سایه‌باری با عروسک، پارچه‌های تصویری نقلاح و جز آن کودکان بسیاری را با تصویرسازی آشنا می‌کرد» (بلووسکن، آن، لرزی‌لی کتاب‌های کودکان در کشورهای رو به رشد، ترجمه امیرقره‌مت پور).

تصویرسازی کتاب کودکان در ایران در دهه ۳۰ نسقاشی‌های «جعفر تجارچی» با حالت‌های کاریکاتوری، أغاز شد. بعضی ناشران کتاب‌هایی مثل میکی موس را ترجمه و منتشر کردند. از پیشگامان ادبیات کودکان مرحوم «صبیحی» بود که قصه‌هایی برای بچه‌ها (قصه‌های روز جمعه و دیوی) می‌گفت و منتشر هم می‌شد. «عباس یمینی شریف» نیز داستان‌هایی برای کودکان کار کرد که به شکل مصور منتشر شد.

مرحوم «فردریک تالبرت» (سوئیس مقیم ایران) هم که از پیشکسوتان گرافیک در ایران محسوب می‌شود کارهای چهاررنگی برای کودکان به ویژه بچه‌های روسی‌تایی تهیه می‌کرد.

ناشران در ابتدا به کتاب‌های ادبی قدیم و حکایات آن رجوع کردند، حکایاتی از بوستان، گلستان و مثنوی

است. اهمیت تصویر: دنیای گسترده تصویر در دوران ما اهمیت ویژه‌ای یافته است، چنانکه گفته می‌شود اگر دنیای دیروز دنیای ادبیات شفاهی بود، روزگار ما روزگار تصاویر و سواد بصری است. کتب مصور برای کودکان فقط بخش کوچک از دنیای تصویر کوتی را شامل می‌شوند، اما در عین حال آمیختگی کتاب‌های مصور با داستان همچنان دو نیاز اساسی آموزش و تربیت کودکان و دو میل درونی کودکان را پاسخ گوست: میل به شنیدن قصه که کودک از ابتدایی ترین ساعات زندگی خود آن را در کتاب مادر تجربه می‌کند و میل به دیدن تصویر، میل به دیدن و شناخت جهان اطراف که موجب حرکت و تلاش آینده کودک می‌شود. داستان‌های مصور می‌توانند خود نشان دهنده زمینه‌های اجتماعی، مذهبی، ذوقی جامعه باشند، چون نویسندهان و هنرمندان و در واقع برگزیدگان فرهیختگان یک اجتماع در به وجود آوردن آن سهیم هستند. این است که مطالعه داستان‌های مصور، چه از جنبه ادبی و چه تصویری، دلایل اهمیت و ارزش بالایی برای شناسایی جامعه و شناخت آینده هستند.

تاریخچه تصویرسازی «دست کم پنجاه هزار سال است که انسان مواد حاوی پیام بصری را برای خود تولید می‌کند، اما گواهی در دست نیست که هیچ یک از مواد هنری پیش از تاریخ تاروگار باستان اختصاصاً به دست کودکان یا برای آنان ساخته شده است. البته پس از اختراع خط و نیز چاپ، استناد و دست‌نویس‌های مصوری برای کودکان در دست کودکان کارکرد که تعليم اعتقدات دینی یا پاره‌ای وظایف به آنان از راه داستان و تصویر منظور بوده است اختصاص داشته‌اند.

نمونه‌هایی از مورد دوم، در «پی‌ین هسیانگ» چین است. «پی‌ین هسیانگ» تصاویر رویدادهایی است که در کتاب مقدس بودا گزارش شده‌اند. اختراع چاپ

طرح کلی تحقیق و تبیین آن تصویر، وسیله ارتباطی غیرکلامی است که می‌تواند بیش از هر شکل ارتباطی دیگر موانع پیامرسانی را درنوردد. تصویر، زبان برون مرزی و بین‌المللی برای هر قشر و هر سن با هر نژاد و در هر مکانی محسوب می‌شود.

در این تحقیق با مطالعه فعالیت هنری تصویرسازی که تقریباً بیش از سی سال از عمر فعالیت جدی آن (به شکل کنونی) می‌گذرد، تلاش شده، جنبه‌های مثبت و منفی این کوشش کشف و ارائه شود. فرضیه‌های تحقیق:

- تأثیر جریانات هنری در شکل گیری تصویرسازی کتاب کودکان.

- تأثیر ادبیات کهن در تصویرسازی.

- تصویرگران به تصویرسازی مسائل اجتماعی علاقه چندانی ندارند.

- تصویرگران انگیزه‌های نویسنده را در تصویرسازی تدارند.

- تصویرگران از تصویرسازی مفاهیم عاجز است.

- تصویرسازی متأثر از فرهنگ جامعه است.

در این بررسی جامعه نمونه کتاب‌های داستانی با تقسیمات موضوعی پندامیز، اخلاقی، اجتماعی، حماسی، مذهبی، حیوانات انتخاب شده و در واقع داستان‌هایی که درباره مسائل اجتماعی بوده مورد مطالعه قرار گرفته است.

برای رسیدن به نتیجه، کتابخانه‌های مرکزی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که جامع و کاملاً ترین کتابخانه مرجع کودکان محسوب می‌شود جهت مطالعه انتخاب شده است.

برای جمعیت کلی نمونه (N)، یک هزار و صد و هفتاد و هشت جلد کتاب و برای جمعیت جامعه نمونه (X) ۱۰۰ جلد برگزیده شده است. همچنین در سوره کتاب‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که حدود ۵۰۰ جلد طبع شده، ۱۰۰ جلد نمونه (X) انتخاب و به مطالعه دقیق مطالب و تصاویر آن پرداخته شده

تصویرگران از همان آغاز تصویرسازی کتاب کودک دیده می‌شود، به گونه‌ای که دیگر اثر حاصل نه مینیابور صرف و نه چسباندن بی معنای گل و بته ایرانی و نه کاری صوفاً ترسی و پر از ظرفی کاری است. از اولین آثار متاثر از نقاشی سنتی می‌توان کتاب ایرج‌خونه صادق‌قرآن و نیمی عبار (تنظیم متن: محمدعلی سپانلو، نقاشی زرین کلک سال ۴۷) را که مستقیماً از نقاشی سنتی استفاده کرده است نام برد.

مفهوم و تصویرسازی کودک دائمه بحث به مفهوم رسید و این همان موردی است که تویسندگان ما به ویژه در چند سال اخیر بی‌عنایت به آن تیستند، اما تصویرگران در ساختن تصویری آن بسیار ناموفق بوده‌اند. ایشان همیشه تصویری می‌کنند، اما به واقع تصویرگر هیچ فضا و دنیای نیستند و مثل هر آماتوری فقط اشیاء نقش و رنگ‌ها را کنار هم می‌آورند؛ تا عبارت نوشته را بازسازی تصویری کنند. این ضعف در کتب مذهبی ما نیز دیده می‌شود. می‌توان شاخص هنری این شیوه از نوشتمن را در بیان انتزاعی احمد رضا احمدی دانست (در لباس فلسفی) و یا در دادن جهان‌بینی و بینش به کودکان از سوی مهدی معینی که در ارائه طرحی ساده از جهان اطراف کوشیده است.

تصویرسازی و مفاهیم مربوط به جنگ از سال ۶۰ جنگ به عنوان پدیده‌ای اجتماعی، مسائل و مفاهیم جدیدی را مطرح کرد؛ بچه‌هایی که پدرانشان از ایشان دور بودند و یا برای همیشه دور شدند، یا خانه و زندگیشان را از دست دادند و نیز مشکلات دیگری که با جنگ تحمیلی بر جامعه وارد آمد.

۱/۶۸ درصد از کتاب‌های داستان، پیرامون جنگ نوشته شد. داستان‌های مربوط به جنگ در واقع انگشت‌شمار است.

مفاهیم مربوط به جنگ معمولاً در داستان‌ها به صورت غیرمستقیم اورده شده است، مثل کتاب موز فی تصویرگر: تقوی سال ۶۴‌ای ابراهیم تصویرگر خائف سال ۶۴ خدنه محمدرضا یوسفی، تصویرگر: شهدادی. ندادهای مذهبی

در نوشنتم و تصویرسازی داستان، نماد اهمیت زیادی دارد به ویژه در روایت‌های مذهبی بسیار از آن استفاده می‌شود. ندادهای مذهبی و نمادهای مخصوص برای بعضی از اولیاء و انبیاء و ائمه (ع) در بسیاری از تصاویر دیده می‌شود. نمادها شامل اشیاء، نور یا هاله‌ای دور سر ائمه (ع) یا پیامبر (ص) و رنگ‌هایی مثل رنگ سرخ، سبز و یا سفید می‌باشد. مثلاً ذوال‌فقار به عنوان نماد حضور حضرت علی (ع) اورده می‌شود و در مورد موجودات، «ذوالجناح» نماد مربوط به حضرت اباعبدالله (ع) است.

یکی از معروف‌ترین نمادها برای نشان دادن چهره معمومین که بسیار نیز استفاده شده، هاله‌ای از نور به دور سر یا اندام ایشان است.

ارتباط دادن میان هنر زمان خود و نوشته‌هایی که از زمان کهن صحبت می‌کرد بروداشته‌اند.

شاید بتوان گفت، «مثقالی» در برقراری رابطه میان متن به شیوه کهن و تصویر با روح زمانی جدیدتر، حضور هنر نقاشی و تصویرسازی معاصر و هنر نقاشی سنتی، یک رابط، خلاق، پر کار و توانا بوده است.

مرونیسم در تصویرسازی کتاب کودک

در واقع مجموعه فعالیت‌های چند ناشر - از دهه سی به ویژه از سال‌های ۳۶ به بعد - مثل فرانکلین (کتاب‌های جیبی)، بنگاه نشر و توسعه، شکوفه (ایمیرکبیر)، اشرفی و فعالیت شورای کتاب کودک دستمایه‌ای برای ایجاد کانون پژوهش فکری کودکان و نوجوانان در سال ۴۵ شد که مرکز ویژه کودکان و نوجوانان بود.

کانون جزء معتبرترین و شاخص ترین ناشرانی بود که کار خود را به عنوان ویژه کودک آغاز کرد و کتب مصور آن در سال‌های آغازین هنوز هم از الگوهای تصویری خوب در دوران ما محسوب می‌شود در سال‌های نخست داستان‌هایی که کانون بر اساس آن تصویر ساخته، اکثرآ قاقد تقسیمات سنی بوده، بیشتر برای نوجوانان قابل درک بودند.

داستان‌های مصور اولیه به تقلید از شیوه داستان‌سرایی افسانه‌ای شفاهی در دوران خود نوشته شدند. چه بسا کتاب‌هایی خارج از کانون، همان کتاب‌های اوخر دهه سی مثل داستان‌های مهدی آفریزیدی، از گلستان، بوستان سعدی، مرزبان نامه، قابوس‌نامه و مثنوی مولوی و خمسه نظامی و... که همگی در واقع روایتی ساده و قابل فهم از ادبیات کهن کشورمان بودند، در شکل‌گیری داستان‌های کانون مؤثر بودند.

بیان داستانی به شیوه کهن و تصویرسازی به شیوه مدرن سخن درباره داستان و داستان‌سرایی کودکان در ابتدای بحث، اجتناب ناپذیر است. زیرا تصاویر در بستر این داستان‌ها شکل گرفته و خود به خود فضا و بار ممیز که ساقه‌های آن تقریباً به سال‌های اولیه دهه چهل می‌رسد نیز دیده می‌شود. رنگ‌هایی تخت گرم، فرم‌هایی آنالیز شده و خلاصه و سادگی و صراحت بدروی در طراحی‌های او مشهود است. فضاسازی که مقید به جزئیات و واقعیات نیست در بعضی موارد فرم‌های تیز، بی‌نظر به نقاشی مدرن دوران خود نیست. عناصر

مردمی به ویژه شخصیت‌های مردمی که گویی هنرمند آنها را محيط و قشر متوسط جامعه برگزیده است رنگ و بوی خودی و قابل درک (برای کودکان) به آثارش می‌بخشد.

نمونه بارز آن تصاویر کتاب حقیقت و مرد دانا می‌باشد. چنین خصالتی در کتاب‌های داه خانه خودشید و حتی در نقاشی‌های ممیز برای قصه‌های قرآنی مشهود است.

فرهنگ تصویرگذشتگان (نقاشی سنتی) و تصویرسازی کتاب کودکان

مشخصاتی که در واقع بر جسته و شناخته شده‌تر می‌باشد و در این بررسی مورد نظر قرارگرفته به شرح زیر است:

الف - رنگ‌هایی تخت (بدون سایه و روش)، و درخشان

ب - عدم رعایت پرسپکتیو
پ - دورگیری با خطوط منحنی

ت - تزئینی بودن نقش و پرداختن به جزئیات

ث - آرایش خاص صفحات با جدول‌بندی و جاشیه پردازی و گاه حضور متن با کادر گلییری مشخص در متن

ج - شیوه طراحی اسباب و ادوات به شکل قدیمی و حضور بعضی از مانهای تصویری مثل: ابر، کوهها و سرو.

با درنظر گرفتن این مشخصات، کوشش برای حفظ سنت تصویری و یا استفاده از نگارگری ایرانی و ارتباط با آن، از همان آثار اولیه تصویرسازی کتاب‌های کودک مشهود است.

آنچه به عنوان سنت‌گرایی و هویت، شهرت یافته است در طی سال‌ها به اشكال مختلف در کار

یافته و در مجموع تحول یابد و بیانی تازه پیدا کند و

داستان از ماندن در زوایای کهنه و بسی معنا شدن دور مانده، روح جدیدی در کالبدش دمیده شود.

بحث بر سر شخص یا نقاش به خصوصی نیست

بلکه ارزش‌های تصویری و به عبارتی دقیق‌تر و با کمی

اغراق حضور سبک‌های مختلف نقاشی معاصر در

کارهای تصویرسازی کتاب کودک مطرح است. به نظر

می‌رسد بعضی نقاشان، با جسارت کامهایی بلند در

خانواده در تصویرسازی کتاب کودک

در کتب مصور برای کودکان به ویژه در اشعار سروده شده، به افراد خانواده از جمله پدر و مادر، برادر و خواهر و یا مادربرزگ به صورت انفرادی و گاه جمعی اهمیت بسیار داده شده است، اما به نظر می‌رسد تصویرگران بکثر کوشیده‌اند تا تصویری زیبا و دلنشیز از مفهوم خانواده و روابط خانوادگی، به ویژه روابط عاطفی نشان دهند. در بسیاری از داستان‌ها وقتی صحبت از اظهار نظر در جمیع خانواده و یا مثلاً اظهار نظر مادر یا پدر خانواده و روابط او با فرزند می‌شود، تصویرگران می‌آینند تا تصویرسازی زندگی روستایی بسیار جالب باشد. به نظر می‌رسد که اصولاً تصویرگران به تصویرهای فردی و خلوت و تنها می‌کوچکان اهمیت بیشتر می‌دهند و اکثر آنرا به صورت فردی در تعامل و تبادلی خشک و عادی و یا غرق در تنها می‌نقاشی می‌کنند.

مدرسه در تصویرسازی

مدرسه، خانه دومی است که نیمی از اوقات کودکان و نوجوانان در آنجا می‌گذرد. بسیاری از روابط اجتماعی کودک، در آنجا شکل می‌گیرد. مدرسه اولین اجتماعی است که کودک خود را در آن می‌شناسد. در ادبیات کودک ما، موضوع کلاس، درس و مدرسه بیشتر برای نوجوانان مطرح است و به صورت پند و آموزش‌های اخلاقی و روابط اجتماعی مطرح می‌شود. مثلاً نگرانی‌های بچه‌ها در رابطه با دوستان و اولیاء مدرسه به تصویر کشیده می‌شود. معمولاً این داستان‌ها بیانی واقع نما دارند و تصویرسازی آنها نیز به همین شیوه است. از مشخص‌ترین تصویرگرانی که گارهای آنها در این زمینه به صورت الگویی مؤثر جاافتاده آثار «جممال خرمی نژاد» است که بسیار نزدیک به عکس و به صورت سیاه و سفید و یا تک رنگ ارائه شده است. چهره‌ها با نمای درشت و واقعی کار شده‌اند. در این نوع از گارهای بیشتر به حالت بیچه یا دانش آموز در رابطه با معلم و یا شاگردان دیگر توجه شده است و صحنه‌ها به صورت انفرادی و یا دونفری نشان داده شده است. کمتر دیده می‌شود که تصویر دانش آموز در میان جمیع مطری گردد.

تصویرسازی از اجتماعات مختلف (زندگی عشايری) کشور ما دارای تنوع آب و هوایی است و اقوام و شکل‌هایی مختلف از زندگی اجتماعی را داراست. زندگی عشايری حدود ۲٪ از جمیعت کشور را تشکیل می‌دهد که در داستان‌ها و اشعار کودکان و به تبع آن در تصویرسازی کتاب‌های کودکان و نوجوانان نیز نموده‌ایی دارد. تا قبل از انقلاب اسلامی در این زمینه آثار مستقلی دیده نشد.

شجاعیت‌هایی را که «پرویز کلانتری» نقاشی می‌کند در واقع افرادی هستند که از روستا به شهر آمد و دارای خصایص روستایی و گاه عشايری هستند. نمونه بارز چنین تصویری کتاب خانه حاج آقا ابراهیم کجاست؟ با نوشته و تصویرسازی «پرویز کلانتری» در سال ۶۴

است.

تصویر روستایی

انعکاس زندگی روستایی در آثار مکتوب که اصطلاحاً به آن فولکلور گفته می‌شود مطرح نیست. بلکه در بسیاری از کارها حکایت در روستا اتفاق می‌افتد و مقصود اصلی امر دیگری مثل همکاری و غیره است.

یکی از اولین حکایت‌ها در این زمینه «پسرک چشم آبی» است که در آن زندگی و روابط روستایی بهانه‌ای برای بیان نظرات نویسنده است.

آنچه در تصویرسازی زندگی روستایی بسیار جالب است، اینکه در واقع هرمند، تصویرگر فرهنگ مادی روستاییان است و کمتر فرهنگ معنوی زندگی روستایی مورد بحث آثار ادبی و تصویرسازی ها قرار گرفته است.

تصویرسازی از شهر

در بسیاری از داستان‌ها و اشعار «شهر» سوژه کار است. اگرچه شهر موضوع اصلی کار این تحقیق نیست اما چون بسیاری از جلوه‌های ناب تصویرسازی در آن مطرح می‌شود، مورد توجه قرار گرفت. کمتر داستانی مستقیماً جلوه‌های زندگی شهری را مطرح کرده است. در اشعار نیز سوژه شهر مطرح شده است. در تصویرسازی این اشعار که البته مضمون آن نگاهی منفی به شهر دارد، شهر جایی است پر از دود و سیاه و آلود با ساختمان‌هایی درهم و برهم پر از دلتگی. در واقع شاعران ما اکثر شهر تهران و یا مرکز شهری بزرگ را سوژه قرار داده‌اند و نقاشی نیز اغلب تهران را به عنوان نماد «شهر» مطرح کرده است. روشن است که اکثر نویسنگان و تصویرگران ما اگر در اصل تهرانی نیز نباشند در تهران زندگی می‌کنند و انعکاس این زندگی که ظاهراً دلستگی نیز به آن ندارند، شکل زیبایی در آثار ادبی کودکان ندارد.

باقی از صفحه ۷

بگیرید.

اگر احوال پینوگیو بی شباهت به حال نادانی نیست که سکه‌های طلا را با شریک خود پای درخت کاشت و رفت و شریک او امده سکه‌ها را برده؛ و مرغی که در کلیله و دمنه بوزینگان را نصیحت کرد و سرانجام بوزینگان سرش را کنند؛ نیز اگر توکای سفیدی نباشد که هنگام نصیحت پینوگو گربه کور پرید و او را کشت؛ و اگر رفتار گربه ریاکار بی شباهت به گربه دایم الصوم والصلوة نباشد، باید احتمال داد که کولودی بسیاری از این داستان‌ها را از ترجمه‌های فرانسوی و حکایات هندی و ترجمه‌های کلیله و دمنه آخذ کرده است با این پیش فرض که کولودی با زبان فرانسه چنان هم ناآشنا نبوده و در میان فهرست آثار او می‌توان ترجمه قصه‌های قرن هجدهم هنرمند را هم مشاهده کرد.

به هر حال اگر کولودی شیوه حکایت در جکایت و داستان در داستان را از کلیله آخذ نکرد، تولتی برای پیشبرد داستان در هسته مرکزی کتاب که هنگام گشدن گرمه‌های روابط ابتدایی است، این شیوه را آن قدر به کار برد که ذهن ساده مخاطبان خردسال خود را فراموش کرد.

بی‌نوشته

1) Fables Indiennes

(۱) نظریه دیک، شکم صور گریه کرده ص ۶۰

(۲) نظریه من کسی را می‌شناختم که حاضر لسته ص ۸۱