

گوناگونی تکنیک در تصویرگری کتاب‌های دینی

بخش دوم (قسمت دوم)

پژوهشگران اسلامی
دانشگاه علامه طباطبائی

۱۰۰

کودکانه انجامیده است. این ویژگی، در مجموعه کتاب‌های انتشارات اشرفی با تصویرگری محمد تجویدی و کانون پرورش پس از دهه ۶۰ با تصویرگری بهرام خائف، به فراوانی دیده می‌شود. روش تصویرگری‌های نورالدین زرین کلک نیز در این حوزه جای دارد. در این مجموعه، هم چنین می‌توان از کتاب‌های پیروزی به تصویرگری علی‌اکبر صادقی در سال ۱۳۶۴، راهی که می‌ماند به تصویرگری محمدحسین صلوایان در سال ۱۳۷۷، آتشی به لطفت بنفشه‌ها به تصویرگری پرویز محلاتی در سال ۱۳۷۷، بعداز ۱۹ به تصویرگری پرویز حاصلی در سال ۱۳۷۸ و آسمان خون گریه کن با تصویرگری پرویز اقبالی، نیز نام برد.

ب: تصویرگری به شیوه رئالیسم محض

این شیوه، به دلیل ماجرایی و تاریخی بودن بیشتر کتاب‌های دینی برای کودکان، بیش از هر شیوه دیگری مورد استفاده قرار گرفته است. در این شیوه، تصویرگر بدون گرایش چندان به عناصر خیال در تصویر و با استفاده از طراحی واقعی انسان‌ها، جانوار، اشیا و پدیده‌های طبیعت، به تصویرگری کتاب‌ها پرداخته است.

کهن‌ترین نمونه‌های کاربرد این شیوه، به کتاب‌هایی باز می‌گردد که توسط کمیته ملی پیکار جهانی با بی‌سودای، در دهه ۴۰ به چاپ رسید و از بین آن‌ها، تنها کتاب حضرت محمد (ص) با تصویرگری پرویز کلانتری، از ویژگی‌های هنرمندانه و زیبایی شناسانه بخوردار است. از دیگر کتاب‌های این مجموعه، می‌توان به حضرت یوسف (ع) و آدم و حوا اشاره کرد. کتاب‌های مصور دینی انتشارات رسالت قلم، هم چون حضرت یوسف (ع) و یحیی با تصویرگری صادق صندوقی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی با کتاب شعیب با تصویرگری سیروس راد و انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با چاپ کتاب‌هایی چون آیینه و اویس با تصویرگری داریوش دیانتی، اصحاب فیل و والعادیات با تصویرگری بهرام خائف، در این گروه قرار دارد.

بهرام خائف، تصویرگری است که در نمایش رویدادهای تاریخی - دینی به روش واقع گرایانه، از نسلت خاصی بهره می‌گیرد و این ویژگی، به دلیل توانمندی او در طراحی فیگورایتو به دست آمده است. توجه به فرایند

تکنیک‌های به کار گرفته شده در تصویرگری کتاب‌های دینی را با توجه به سادگی و پیچیدگی در بیان تصویری، می‌توان به سه گروه تصویرگری تزیینی، تصویرگری واقع‌گرایانه و تصویرگری نیمه انتزاعی تقسیم کرد.

۱. تصویرگری تزیینی

این تکنیک، ساده‌ترین و قدیمی‌ترین نوع تصویرگری، به ویژه در تصویرگری کتاب‌های دینی، از جمله قرآن کریم به شمار می‌رود. روی آوردن به حاشیه نگاری، با استفاده از شیوه‌های تذهیب و به کارگیری نقش اسلامی و نقش و نگارهای اسلامی، به نخستین سال‌های نگارش متن‌های دینی در مکتب بغداد باز می‌گردد. این ویژگی، در نگارش کتاب‌های دینی برای کودکان نیز بارها و بارها به کار گرفته شده است. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با چاپ کتاب‌هایی چون عبادتی چون تفکر نیست (۱۳۵۲) و حقیقت بلندتر از آسمان (۱۳۵۳) از علی‌اکبر صادقی و کتاب او به همه چیز آگاه است (۱۳۶۷) از عبدالله حاجی‌وند، از این روش برای تصویرگری کتاب‌های دینی استفاده کرده است. کاربرد نمادهای تزیینی در کتاب‌های کودکان را نمی‌توان تصویرگری نامید؛ زیرا تصویرگری، با انکاء به حوزه رویدادها و خیال انگیزی متن صورت می‌گیرد و هدف اصلی آن، آرایش کتاب نیست.

۲. تصویرگری واقع‌گرایانه

این روش، خود به چند شیوه بیان تصویری جدا از هم تقسیم می‌شود. در یک سو، واقع‌گرایی تصویری و استفاده از ویژگی‌های نگارگری در کتاب‌های دینی قرار دارد و در سوی دیگر، گرایش به نوعی انتزاع ساده و کودکانه که در گستره رویدادهای واقعی صورت گرفته.

الف: استفاده از ویژگی‌های نگارگری

استفاده از ویژگی‌های نگارگری، نه به صورت تذهیب و تشعیر، بلکه به صورت حضور انسان و جانوران در نمادهای نسبتاً واقعی، قدمتی دیرینه دارد. کاربرد این شیوه در کتاب‌های کودکان، به حضور گونه‌ای رئالیسم سنتی و

چون هفایستوس با تصویرگری بهمن دادخواه و گیلگمش با تصویرگری منوچهر صفرزاده در کانون پرورش بر می‌خوریم که داستان این دو کتاب، اسطوره‌ای است و به این وسیله، به تصویرگر اجازه داده شده تا با یاری جستن از معیارهای واقع‌گرایانه، تصویرهایی جذاب و پر تکنیک فراهم بیاورد. واقعیت آن است که انتزاع در تصویرگری کتاب‌های دینی، چندان از عرصه واقع‌گرایی پر از فراتر نگذاشته و روشنی نیمه انتزاعی پدید آورده که عناصر واقعی، به صورت پراکنده در سراسر تصویر به چشم می‌خورد. این گروه از کتاب‌های دینی، عمدتاً تا غنی‌ترین و بیزگی‌های تصویری را در کتاب‌هایی چون کودکی که بت‌ها را می‌شکست، با تصویرگری خیال‌الدین جاوید در انتشارات امیرکبیر، افسانه‌ها به تصویرگری محمد پولادی در نشر شباویز، آخرین موج با تصویرگری علی خدایی در انتشارات کانون پرورش، قصه‌های ادريس و نوح با تصویرگری محمدرضا لوانی در انتشارات صابرین و گرگ و یوسف با تصویرگری عادل رستم پور در انتشارات مدرسه، به نمایش گذاشته است. استفاده از تخیل غنی تصویرگر در کتاب کودکی که بت‌ها را می‌شکست، کاربرد عناصر خیال‌انگیز و ترکیبی هنرمندانه و ساختار شکننده در کتاب گرگ و یوسفه به کاربردن عناصر بومی در تصاویر غنی کتاب آخرین موج و کاربرد خط به شیوه چاپ دستی، در طرح‌های انتزاعی کتاب قارون و گنج‌هایش، سبب شده تا ماهیت خیال‌انگیز تصاویر، با حال و هوای روحانی متن‌ها، پیوندی زیبا برقرار کند.

به نظر می‌رسد حضور خیال و تفکر در تصویرگری کتاب‌های دینی، می‌تواند به دلیل ماهیت متن‌های مذهبی، از آن چه هست نیز فراتر رود و زوایای خیال در تصویر، برای کودک این امکان را فراهم سازد که فضاهای عرفانی و تفکر برانگیز آن را به راحتی پیدا کرد و با آن ارتباط برقرار کند. این رویکرد، بدون شک به غنای تخيّل در متن و حضور انتزاع در ذهن، و تفکر نویسنده بستگی دارد. آثار تصویرگرانی چون محمود پولادی، محمد علی

رویدادهای تاریخی - دینی در تصویرهای بهرام خائف، همگام با دوری متن‌ها از حوزه خیال گرایی صورت گرفته و میزان پای بندی او به عناصر واقع‌گرایانه، به همین رویکرد وابسته است.

در مجموعه گرایش به رئالیسم محض، هم چنین می‌توان به آثار تصویری پرویز حیدرزاده که از دستی توانا در طراحی، ایجاد و فضا سازی بومی برخوردار است، اشاره کرد. تصویرگری کتاب‌های حماسه ایمان در سال ۱۳۶۵ و افطار در سال ۱۳۶۸ در کانون پرورش، از آثار خوب این هنرمند واقع‌گرای به شمار می‌رود. مجموعه آثار صادق صندوقی، فاطمه رادپور و حسن رزمخواه، در زمینه تصویرگری کتاب‌های دینی نیز به این مجموعه تعلق دارد.

در این میان، شیوه‌های بیان واقع‌گرایانه و رئالیسم در تصویرگری، با استفاده از عکس و نقاشی، در کتاب‌های طاوس و آفرینش فیل در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲، توسط بهراد امین سلامی، دور - نزدیک - نزدیکتر، با استفاده از عکس و تصویر توسط علی گروسی در سال ۱۳۶۳، به موجه نگاه کن، با نقاشی کیاندخت مهرک در سال ۱۳۶۲ در کانون پرورش، قابل یادآوری است. استفاده از عکس‌ها و تصویرهای خارجی در مجموعه کتاب‌های دینی آفریده‌ها و بینیم و بیندیشیم انتشارات پیام آزادی و دفتر نشر فرهنگ اسلامی، قابل توجه است که استفاده تصویری از متاب خارجی، از کیفیت هنری آن به شدت کاسته است.

ج: تصویرگری به شیوه رئالیسم کودکانه

رئالیسم کودکانه، شیوه‌ای است که بارها و بارها توسط تصویرگرانی چون مرتضی ممیز، پرویز کلانتری و محمد زمان زمانی در تصویرگری کتاب‌های کودکان به کار گرفته شده است. در این شیوه، همه عناصر واقعی، در شکل و ماهیتی کودکانه عرضه می‌شود؛ بدون آن که به ترکیب اصلی آن‌ها خدشهای وارد شود. از جمله موفق‌ترین کتاب‌های دینی که به این شیوه تصویرگری شده، می‌توان به کتاب یونس با تصویرهای نیره تقوی در سال ۱۳۶۷ و کتاب اینک، سرزمین هجر با تصویرهای پرویز کلانتری در سال ۱۳۶۲ اشاره کرد. این کتاب‌ها در کانون پرورش به چاپ رسیده و ترکیب واقعیت و خیال در این تصاویر، چنان است که در همه جانمادهای تصویری واقعی، به شکل کودکانه درآمده و لحن روایی داستان‌ها، در به کارگیری رنگ‌های تخت و سطوح تک رنگ، نشان داده شده است.

۳. حضور انتزاع در تصویرگری کتاب‌های دینی

ضعف ناشی از کمبود خیال در تصویرگری کتاب‌های دینی، مستقیماً به ضعف متن‌های دینی در دوری جستن از مزه‌های خیال باز می‌گردد. آن چه تکنون در متن‌های دینی مورد توجه قرار گرفته، سیر ماجرای و رویدادهای تاریخی بوده است؛ نه گرایش تفکر برانگیز و روح مدارانه. اگر چه کتاب‌های دینی، به دلیل ماهیت اندیشه‌های غیر زمینی، همیشه این توانایی را داشته که از شکل‌های ماجرای فاصله بگیرد و از جان و خیال و تفکر آدمی تغذیه کند، با وجود این، به کمتر متن دینی بر می‌خوریم که رویدادهای تاریخی، دل مشغولی اصلی نویسنده‌اش نباشد. متن و تصویرگری کتاب غیر از خدا هیچ‌کس تنها نبود و تصویرهای فرشید شفیعی، از موفق‌ترین نمونه‌های ادبیات دینی در این زمینه به شمار می‌رود.

در شیوه بیان انتزاعی، در کتاب‌های دینی و اسطوره‌ای ده‌های پیشین کودکان، به نمونه‌های جالب توجهی هم

علی‌اکبر صادقی، در سال ۱۳۱۶ در تهران به دنیا آمد. او نقاشی آبرنگ را در دوران دبیرستان، زیر نظر آواک هاپروپتیان فراگرفت و در سال ۱۳۳۷ وارد دانشکده هنرهای زیبا شد. مدتی سب هنر ویترای (شیشه بند منقوش) را دنبال کرد و در سال ۱۳۴۹ به عنوان تصویرگر و فیلم ساز نقاشی متحرک، به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پیوست. تصویرگری نزدیک به ۲۰ عنوان کتاب برای کودکان و نوجوانان، حاصل همکاری او با کانون پرورش، امیرکبیر و سازمان همگام با کودکان و نوجوانان است، اما بیشتر آثار تأثیرگذار او در کانون پرورش فراهم شده است. برگزاری نزدیک به ۲۵ نمایشگاه فردی و گروهی، در زمینه نقاشی در ایران و سوئیس و چاپ کتاب‌های زمزمه‌ها، ایران سرزمین مهر، برگزیده آثار از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۷۶، کرمان - یادواره حضور، خاطره‌های مجموعه کارت‌های تبریک، حاصل تلاش‌های این هنرمند برجسته در زمینه نقاشی است.

علی‌اکبر صادقی، عضو گروه داوران برخی از دوسالانه (بی‌ینال)‌ها نمایشگاه تصویرگران و جشنواره‌های داخلی و جهانی، در زمینه نقاشی متحرک بوده است. او نقاشی به شیوه سورئالیسم را در گسترهای بهادرنده، در سال ۱۳۵۶ آغاز کرد و این دوران، تقریباً با ترک فعالیت‌های وی در زمینه تصویرگیری کتاب‌های کودکان همراه بوده است. سپس در سال ۱۳۶۷، به نقاشی طبیعت‌گرا در زمینه آبرنگ روی آورد و راه‌اندازی نگارخانه سبز (از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸)، حاصل بخش دیگری از تلاش‌های هنری او بوده است. صادقی هم چنین، جایزه‌های زیادی در زمینه نقاشی متحرک و تصویرگری دریافت کرد. او جایزه کنکورنومه، برای تصویرگری کتاب‌های پهلوان پهلوانان، عبادتی چون تفکر نیست و سفرهای سندباد را در سال ۱۳۵۷ دریافت کرده و دریافت دیلیم افتخار جشنواره‌های لاییزیک آلمان، برای کتاب‌های عبادتی چون تفکر نیست (۱۳۵۹) و آتش باش تاب رافروزی (۱۳۶۰)، در زمینه طراحی کتاب، از دیگر موفقیت‌های جهانی است. صادقی جایزه اول نمایشگاه هنر گرافیک ایران را در سال ۱۳۶۴، برای تصویرگری کتاب دینی پیروزی دریافت کرد و در سال ۱۳۷۹، در نخستین مسابقه تصویرگری کتاب کودک با موضوع قصص قرآنی، برای مجموعه آثار ارزنه‌اش تقدیر شد.

علی‌اکبر صادقی، افزون بر تصویرگری کتاب‌های قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب (۱۳۴۹)، امیرکبیر)، پهلوان پهلوانان (۱۳۵۱، کانون پرورش)، گرد آفرید (۱۳۵۱، کانون پرورش)، خوان هفتم (سال؟، کانون پرورش)، باران آفتاب و قصه کاشی (۱۳۵۳)، انتشارات سازمان همگام با کودکان و نوجوانان)، مفرغ سازان (۱۳۵۳)، کانون پرورش)، سفرهای سندباد (۱۳۵۳)، کانون پرورش)، شطرنج بازی کنیم (۱۳۵۴)، کانون پرورش) و چنین گفت فردوسی (سال؟، کانون پرورش) در زمینه طراحی و تصویرگری کتاب‌های دینی برای کودکان و نوجوانان نیز آثاری مانند عبادتی چون تفکر نیست (۱۳۵۱)، کانون پرورش)، فرزند زمان خویشن باش (برگزیده سخنان علی (ع)، سال؟، کانون پرورش)، حقیقت بلندتر از آسمان (برگزیده سخنان امام جعفر صادق (ع)، سال؟، کانون پرورش)، آن‌ها زنده‌اند (زنده‌گی‌نامه حضرت زینب (س)، کانون پرورش)، مادر پیامبر (۱۳۵۵). کانون پرورش)، آتش باش تاب رافروزی (سخنان خواجه عبدالله انصاری، سال؟ کانون پرورش) و پیروزی (۱۳۶۴)، کانون پرورش)، فراهم آورده است.

طراحی کتاب‌های دینی علی‌اکبر صادقی، سرشار از حاشیه نگاری‌هایی است که با استفاده از نقش‌های اسلامی و خطوط تذهیبی صورت گرفته و به حوزه ادبیات غیر تخلیلی (Nonfiction) تعلق دارد. ویژگی‌های نگارگری، بیش از همه در آثار و داستان این هنرمند، از جمله پهلوان پهلوان و عبدالرزاقد پهلوان دیده می‌شود.

بهرام خائف:

نام زنده یاد بهرام خائف همواره به عنوان تصویرگری تأثیرگذار و به یاد

تصویرگران ادبیات کودکان و نوجوانان از میان تصویرگران کتاب‌های دینی و تاریخی - دینی، می‌توان به سه هنرمند معاصر، یعنی علی‌اکبر صادقی، بهرام خائف و صادق صندوقی اشاره کرد. علی‌اکبر صادقی با توجه به ویژگی‌های نگارگری و بهرام خائف به روش واقع‌گرایانه، تصویرهایی ماندگار برای کودکان پدید آورده‌اند. تصویرگری‌های صادق صندوقی نیز به کار این دو هنرمند صورت گرفته و آمیزه‌ای است از شیوه‌های نگارگری و واقع‌گرایانه. هنرمندان دیگری جون فیروزه گل محمدی، محمد علی کشاورز؛ پرویز اقبالی، پرویز حاصلی، محمد حسین صلوانیان و سیاوش ذوالفقاریان، هر یک به گونه‌ای مستقل، از تأثیرات هنر نگارگری و نیز تلاش‌های علی‌اکبر صادقی بهره جسته‌اند. منوچهر درفشی، پرویز حیدرزاده، فاطمه رادپور و حسین صدری نیز تصویرگرانی هستند که آثارشان از نگاهی واقع‌گرایانه بودند.

در اینجا به برخی از ویژگی‌های آثار علی‌اکبر صادقی، بهرام خائف و صادق صندوقی، اشاره می‌شود:

علی‌اکبر صادقی:

این هنرمند، از تأثیرگذارترین تصویرگران کتاب‌های دینی است که شیوه‌های بهره‌گیری او از هنر نگارگری ایران در روند فراهم سازی تصویر برای کودکان، ویژگی‌های تأثیرگذاری دارد.

ماجراهای دینی - تاریخی و توجه به نشانه‌های نگارگری ایرانی جستجو کرد. فعالیت‌های تصویرگری صندوقی را می‌توان براساس دوره تاریخی و کیفیت پرداختن به تصویر، به سه بخش جدا از هم تقسیم کرد.

۱. دوره تصویرهای تجربی و نخستین

نخستین دوره تصویرگری صندوقی، ویژگی تجربی و اغلب غیرحرفه‌ای دارد. آن که تلاش‌های نخستین او در کتاب‌هایی چون آزادی و تو نیکی می‌کن و در دجله انداز، جرقه‌هایی گذرا دارد، هنوز از زمینه‌های حرفة‌ای دور است. ویژگی بومی پرداختن به تصویرگری، در کتاب تو نیکی می‌کن...، با شخصیت‌پردازی و فضای سازی ایرانی همراه است و زندگی پر جالش خانواده‌های تنگدست ایرانی را مجسم می‌کند، اما دوری از تخلیل، اهمیت دادن بیش از حد به عناصر فرعی تصویر و شلوغی فضاء، آن را از عرصه‌های خیال‌انگیز دور کرده است. پرداختن به نشانه‌های واقع‌گرایانه، در کتاب روباهی که فریب خورده، توانایی‌های طراحی فیگوراتیو و گاه قدرتمند صندوقی را نمایش می‌دهد. نشانه‌هایی که در دوره‌های بعدی آثار او، جای خود را به ویژگی‌های مسلط، در پرداختن به زمینه‌های پر ماجرا و پر حرکت تصویری می‌سپارند. وجود متن‌های غیرحرفه‌ای و زودگذر، همراه با کتاب سازی‌های سهل‌انگارانه، بر فضای غیر ادبی آثار صندوقی افزوده است و دوری از زنگ و پرداختن به صفحه‌آرایی‌های شتاب‌زده، تقریباً در همه آثار این دوره او به چشم می‌خورد. در شناسنامه این آثار، عموماً نام تصویرگر ذکر نشده است.

دوره تصویرگری تاریخی

صندوقی در دوره تصویرگری خود، به خلق آثار دشواری در عرصه تصویرگری کتاب‌های دینی - تاریخی روی آورد. بیشتر آثار تصویری صندوقی، به این دوره تعلق دارد و کتاب‌هایی چون عدی بن حاتم، سیاه فیل، غدیر خم،

ماندنی، در ادبیات کودکان ایرانی به یادگار خواهد ماند. ابتدا به سبب بهره‌گیری توانمندانه‌اش از ویژگی‌های طراحی فیگوراتیو در تصویرگری و سپس به سبب ارزشگذاری به تصویرگری ادبیات غیر تخیلی (Nonfiction)، به ویژه در زمینه تصویرگری کتاب‌های تاریخی و دینی، تصویرگری کتاب‌های شعر و تصویرگری کتاب‌هایی که خود او نوشته و تصویرگری کرده است.

گرایش به تصویرگری مجموعه کتاب‌های دینی - تاریخی، پس از انقلاب در آثار بهرام خائف راه یافت. نگاه به تصویرگری در این مجموعه کتاب‌ها، با رویکرد به خطوط محیطی که با زنگ پدید آمده، دنبال می‌شود. کارکرد زنگ در این مجموعه، بیش از آن که مشخص کننده فضای محدود در فرم‌ها و خطوط محیطی باشد، الفا کننده حالت‌های عاطفی عناصر تصویری و نیز بازگشت به فضای قدیمی و تاریخی به شمار می‌رود. چیرگی همه جانبه زنگ قهقهه‌ای در این مجموعه آثار، به ویژه در پرداختن به پس زمینه تصاویر، یادآور فضای بومی و خاک گرفته‌ای است که از بیان‌ها و صورهای پهناور عربستان که روایت‌های مذهبی کتاب‌ها در آن جا شکل می‌گیرد، بر می‌خیزد و بر انداخته و چین و شکن لباس‌های قهرمانان قصه می‌نشیند؛ ویژگی در خور توجهی که تقریباً در همه تصویرهای این مجموعه به چشم می‌خورد.

بهرام خائف کتاب‌های تشنۀ دیدار (۱۲۶۱)، والعادیات (۱۳۶۳)، سلمان (۱۳۶۳)، ایمان (۱۳۶۳)، اصحاب فیل (۱۳۶۳) و خفتگان بیدار (۱۳۶۳)، را با چنین رویکردهایی به تصویر می‌کشد؛ هر چند در کتابی چون اصحاب فیل، از واقع‌گرایی محض در فراهم‌سازی تصویرها پیش‌تر می‌رود و با پدیدآوردن چهره‌ها و اندام‌های سنگی به حالتگرایی و اکسپرسیون پنهان در تصویرها، هویت بیشتری می‌بخشد و از اندام‌های سنگی، تندیس‌هایی تنومند و توانان، اما زوال‌پذیر و خرد شونده می‌سازد. شاید به آن دلیل که تفاوتی میان اندام‌های مردم عرب، با فرمانتروایان جبشه پدید آورده باشد. سنگواره‌های انسانی در این چهره جدید، جانداری طبیعی‌شان را از دست داده‌اند و به پیکره‌هایی سلطه جو و قدرت طلبه اما شکستنی و آسیب‌پذیر مبدل شده‌اند؛ باز هم شاید به آن سبب که تصویرگر، خواسته است هویت آنان را در نبردی شکست خورد، بیش از آن که از پای درآمده باشند، به نمایش بگذارد.

انبوه توده‌های در هم انسانی به عنوان سیاهی لشکر، به ویژه در کتاب والعادیات، صحنه نبردهای کلاسیک و قدیمی را در فضایی خشک و بی‌آب و علف به خاطر می‌آورد و باز هم حضور مسلط تالیته رنگ‌های قهقهه‌ای، فضای حسی چنین فرایندی را قوی‌تر و پررنگ‌تر می‌کند.

تداوی تلاش‌های خائف، در ادامه تاریخی تصویرهایش، به فرایندی درون‌گرا و کاملاً حرفة‌ای، در کتاب‌های گفتگوی زنگ‌ها، دنیای رنگین کمان و ما چند نفریم؟ تبدیل شده که در صورت استمرار، می‌توانست به آثاری بس درخشان در آینده تبدیل شود، اما سفر ناگهانی خائف، این روند را نیمه تمام گذاشت و تصویرگری معاصر ایران، گوهري ماندگار را زودتر از زمان قابل انتظار، از دست داد.

صادق صندوقی:

صادق صندوقی، نگارگر و تصویرگر کتاب‌های کودکان، در سال ۱۳۲۱ در همدان به دنیا آمد. دوره دبیرستان را در هنرستان هنرهای زیبا و آموزشکده (انستیتو) هنر به پایان رساند و پس از آن در آموزش و پرورش، به کار در زمینه گرافیک و تصویرگری کتاب‌های درسی پرداخت و در سال ۱۳۷۵، کار رسمی خود را در آموزش و پرورش به پایان رساند.

زمینه اصلی کارهای صندوقی در گستره تصویرگری، به فراهم سازی تصویر برای کتاب‌ها و متن‌های دینی اختصاص دارد، اما تلاش حرفة‌ای او را باید در نگارگری و توجه به زمینه‌های تشعیر و طراحی نقش قالی جستجو وجو کرد. او برای بسیاری از آثار کلاسیک ادبی ایران، تصویرهایی پدید آورده است. ویژگی تصویرهای صندوقی، در کتاب‌هایی که در گرایش به

صندوقي به هنرهاي سنتي ايران، در تصویرگري کتابهاي تاریخي و دیني، گاه به خلق آثاری دشوار و پر ساخت و ساز گرایش يافته که سرشار از حرکت‌هاي ريز و درشت است؛ به گونه‌اي که گاه می‌توان بخار دهان اسب‌هاي عرق کرده را در ميدان‌هاي نبرده، از ميان برق شمشيرهاي آخنه و چهره‌هاي خشمگين و گاه دردآلود احساس کرد. اين ويژگي، در برخى از تصویرهاي صندوقى که برای متن درسي آماده کرده، آشكارتر است.

تصویرگري کتابهاي بيرهای غريبي، گل و آفتاب، معاويه، ماردورو، اصحاب كهف، داستان راستان، از درگاه رستم، زلفا و جوبيير، بيدار نمایيد که در خواب نمانند، پسر يتيم، نيرنگ بخيل، ضامن آهو، مهاجران جبشه، ابودر، از حسین (ع) برایم بگو، حضرت موسى، حضرت نوح و حضرت شعيب، برخى از ديگر آثار صادق صندوقى است.

به نظر می‌آيد معروفی تلاش‌هاي که برای تقویت روند تصویرگران کتابهاي دیني به عمل آمده، می‌تواند در آشناني بيشتر با زمينه‌هاي تصویرگري موضوعي، مؤثر واقع شود. در اينجا به شناخته شده‌ترین اين تلاش‌ها اشاره می‌شود. معروفی جشنواره‌هاي تصویرگري در زمينه‌آبيات ديني، جشنواره تجربی هنر جوان و نمایشگاه تصویرگري کتاب کودك با موضوع قصص قرآنی، دو نمونه از فعالیت‌هاي ويژه در حوزه رقابت‌هاي حرفة‌اي تصویرگري کتابهاي ديني در ايران است و اين در شرایطی است که ديگر جشنواره‌هاي داخلی نيز در بخش‌هاي فرعی، به اين موضوع توجه نشان داده‌اند. در اينجا به نتایج اين دو جشنواره اشاره خواهد شد.

جشنواره تجربی هنرهاي تجسمی - هنرجوان

نخستین دوره اين جشنواره در سال ۱۳۷۱ از سوي حوزه هنري و با همکاري سازمان ملي جوانان و سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران برگزار شد. سال نخست اين جشنواره، بخش تصویرگري نداشت.

بالا، عبدالملک مروان، عبيده‌الله زياد و حجاج شفقي را در بر می‌گيرد. صندوقى در اين دوره، با توجه به گرایش همزمان به نگارگري و فضاهاي تاریخي، به خلق آثاری دست زده که ويژگي‌هاي حرفة‌اي آن، تنها در برخى از آثار زمان زمانی و بهرام خائف دیده می‌شود. ويژگي طراحي‌هاي صندوقى در اين دوره تا حد شگفت‌انگيزی دوگانه است، هم چنان که در اين آثار، رگه‌هاي درخشاني از حرکت‌هاي گروه انساني، در ميانه جنگ‌ها، گردهمايي‌ها و مهاجرت‌ها با طراحي‌هاي توان، پيچide و بدون رنگ همراه است، گاه نيز در کثار همین رگه‌ها، با نشانه‌هاي از کتاب زدگي، بي توجهی و کم جان کتاب‌ها، در شكل‌گيری آن‌ها بي اثر نبوده و همین فرآيند، او را از راهيابي به گستره تصویرگران کاملاً حرفة‌اي باز داشته است.

رگه‌هاي پرقدرت طراحي در آثار صندوقى، نشان مديدهد که او می‌توانست تا حد برجسته‌ترین تصویرگران فيگوراتيو، واقع‌گرا و تاريخ نگار حرکت کند؛ نشانه‌هايی که گاه در برخى از تصویرهاي بعدی او، برای کتاب‌هاي درسی به چشم می‌خورد. با وجود اين، دوری از نشانه‌شناساني‌هاي تصویرى در کتاب‌هاي کودکان، او را به نوعی پرکاري غيرضوري کشانده است که امكان دارد در تصویرگري برخى حرکت‌هاي تاریخي، بسيار هم گويا و کارساز باشد. البته تردیدهای صندوقى، در اين که در حوزه تصویرگري باقی بماند به خلق تصویرهاي کاملاً حرفة‌اي در زمينه کتاب‌هاي تاريخي، ديني و روایي در گستره ادبیات غير تخيلي برای کودکان پردازد، يا آن که گم شده خود را در نگارگري برای بزرگسالان جست‌وجو کند، سرانجام به آن جا راه می‌يابد که رویکرد دوم را بپذيرد و تقریباً به تمامی خود را وقف آن کند و این راهکاری است که تصویرگري، بيشتر فعالیتي جنبي برای آن به شمار مي‌رود. دوری صندوقى از فعالیت‌هاي جشنواره‌اي، نمايشگاهي و گفت و گوهای تصویرگري، اين انگاره را قوي تر می‌کند.

دوره سوم: تصویرگري برای کتاب‌هاي درسی

ويژگي‌هاي اين دوره را که مرحله تکاملی دوره دوم آثار صندوقى است، بيشتر می‌توان در استفاده از رنگ در تصویر، شلوغی و ازدحام در حضور عناصر تصویرى، افزایش شخصیت‌هاي موجود در يك تصویر، کثار گذاشتني تدریجي ضعفها و شتاب‌زدگي‌هاي گذشته و قدرت بخشیدن به طراحي فيگوراتيو دانست. دامن زدن به نشانه‌هاي هيجان و حرکت، با زاویه دیدي سینمائي و برش‌هاي تکنيكي، در اين دوره افزایش می‌يابد. گرایش به ساختارگرایي که يادگار علاقه او به نگارگري است و توجه به عنصر ماجرا، همچنان او را از توجه به تخيل و سادگي بازداشت و اين البته ويزگي مسلط است که در همه متن‌هاي داستاني کتاب‌هاي تصویرى او وجود دارد. متن‌هایي که بيشتر به بازآفریني رويدادهای تاریخي - مذهبی اختصاص دارد؛ بدون آن که به حس‌هاي درونی، رفتارهای زبانی و عناصر توصیفی در متن‌هاي آن اهمیت داده شود.

از ميان کتاب‌هاي داستاني و غير تاریخي صندوقى در اين دوره، تنها می‌توان به کتاب ماجراهای گلدونه و وجه نازدونه اشاره کرد. در تصویرگري اين کتاب، صندوقى به خلق تصویرهایي ساختارگرا پرکار، خوش نقش و بومي پرداخته است. او در تصویرهای اين کتاب، همان اندازه به طرح جزئيات لباس‌ها، طبیعت و معماری اهمیت داده که به شخصیت‌هاي اصلی تصویر. ارزش گذاري هم سنگ به عناصر اصلی و فرعی که از ويژگي‌هاي مسلط هنر نگارگري است، سبب شده تا صندوقى از حوزه تصویرگري فاصله بگيرد و از نگاه يك نقاش واقع‌گرا که به عناصر نگارگري كهن گرایش دارد، به کودك و تصویرگري نگاه کند. گرایش به جزئيات غيرضوري و دست و پا گير در استفاده از نمادهای کاملاً واقعی و روزمره دوگانگي غريبي است که صندوقى و هیچ تصویرگر دیگری نتوانسته است به آن زیبایي حرفة‌اي ببخشد. علاقه

نخستین دوره - ۱۳۷۹
گروه داوران: نورالدین زرین کلک، محمدرضا دادگر، مهندش مشیری،
علی اکبر صادقی و کریم نصر

- بوندگان بخش قصه‌های قرآنی
- پژمان رحیمی‌زاده، با موضوع: حضرت محمد(ص)، برنده لوح تقدیر و ۵ سکه
- نرگس برومدن، با موضوع: داستان پیامبران، برنده لوح تقدیر و ۳ سکه
- سعید رضایی، با موضوع: حوا، برنده لوح تقدیر و ۲ سکه
- فضل الله کمال طباطبایی، برنده لوح تقدیر
- لیلا مدرس، برنده جایزه تشویقی

بخش امام علی (ع)

- محمدعلی بنی اسدی، برنده لوح تقدیر و ۵ سکه
- فرشید شفیعی، برنده لوح تقدیر و ۳ سکه
- تقدیر ویژه از علی اکبر صادقی و تصویرگری‌های ارزنده‌اش برای کودکان

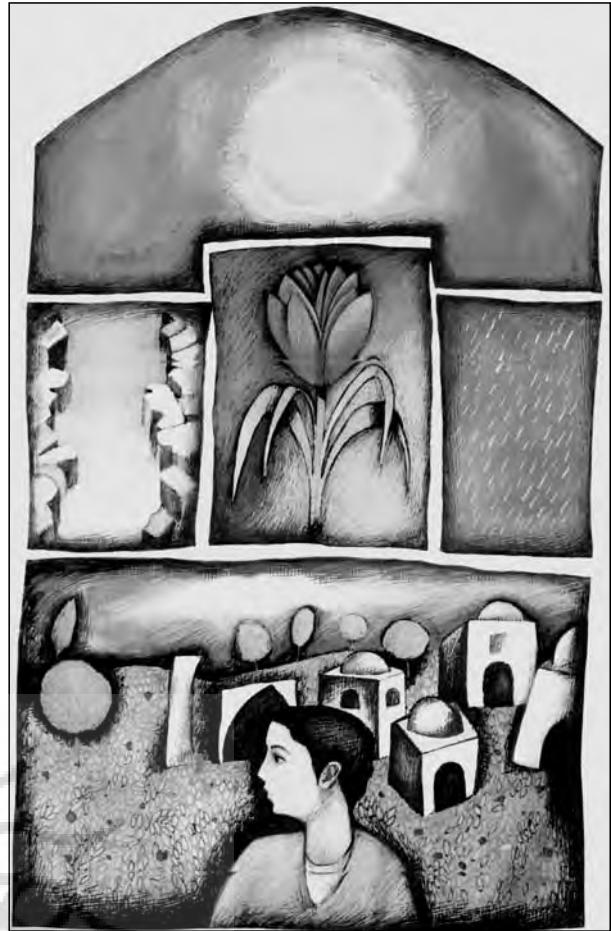
دومین دوره - ۱۳۸۱
گروه داوران: نورالدین زرین کلک، فرشید شفیعی، مهندش مشیرین کریم
نصر و محمدعلی بنی اسدی

- بوندگان بخش قصه‌های قرآنی
- بنفشه احمدزاده، برنده لوح تقدیر و ۵ سکه طلا
- مرضیه سرمشقی، برنده لوح تقدیر و ۲ سکه طلا
- حمیدرضا رشیدیان، مهسا طوسی و نسرین شریف‌زاده، برنده لوح تقدیر

- بخش امام حسین (ع)
- حسن عامه کن، برنده لوح تقدیر و ۵ سکه
- بیوک ملکی، برنده لوح تقدیر و ۳ سکه
- علی نامور، برنده لوح تقدیر و ۲ سکه
- فضل الله کمال طباطبایی و رویا بیژنی، برنده لوح تقدیر

فهرست منابع

۱. محمدی، محمدهدادی و قایینی، زهره: تاریخ ادبیات کودکان ایران (جلد ۱ تا ۶)، تهران: نشر چیستا، ۱۳۷۹
۲. ماریا ناشرسویمیسون: شعر و نقاشی ایرانی (حمایت از هنر در ایران)، مترجمان: عبدالعلی براتی و فرزاد کیانی، با مقدمه آیدین آغادشلو، انتشارات نسیم دانش، زمستان ۱۳۸۲
۳. تجویدی، علی‌اکبر: نگاهی به هنر نقاشی ایران، سازمان چاپ و انتشارات ۱۳۷۵
۴. کنایی، شیلا: نگارگری ایرانی، ترجمه دکتر مهناز شایسته‌فر، تهران: انتشارات موسسه مطالعاتی هنر اسلامی، ۱۳۸۱
۵. الماسی، مهدی: سیری در نگارستان نقاش ایرانی، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۸۰
۶. سایه طوبی، مجموعه مقالات همایش نخستین دوسالانه بین‌المللی نقاشی جهان اسلام، تهران: مؤسze هنرهای معاصر ۱۳۷۹
۷. پاکباز، روین: نقاشی ایران (از دیرباز تا امروز)، تهران: نشر نارستان ۱۳۷۹

دومین جشنواره تجربی هنرهای تجسمی - هنر جوان (زمستان ۱۳۸۲) (بخش تصویرگری)

- هیأت داوران: مرتضی اسدی، پرویز اقبالی، حبیب‌الله صادقی، مرتضی گودرزی و حمید شریفی.
- بخش تصویرگری این جشنواره، در دو بخش «گذشتن سیاوش از آتش» و داستان قصه قرآنی «حضرت یوسف (ع)» برگزار شد.
- بروندگان بخش «گذشتن سیاوش از آتش»
- نفر اول: حسن عامه کن (برنده ۵ سکه و لوح تقدیر)

- نفرات دوم: بهنائز اسلامی‌زاده، حسام الدین طباطبایی و نسیم یاور (برنده ۳ سکه و لوح تقدیر)
- نفرات سوم: حمیدرضا اکرم، الهام جمشیدی‌مهر، هدی حدادی، منصوره روح‌الله و طلان‌شاهی (برنده ۲ سکه و لوح تقدیر)
- بروندگان بخش قصه قرآنی «حضرت یوسف (ع)»
- نفرات اول: علی‌رضا اسدی متضرعی و مرضیه سرمشقی (برنده ۵ سکه و لوح تقدیر)

- نفرات دوم: راحله برخورداری، سمايه شریفی و راشین خیریه (برنده ۳ سکه و دیپلم افتخار)
- نفرات سوم: رسول آمی، زهرا حقگو، لیلا فلاحت‌پیشه، نیکو ناطقیان، لیلا نوبهاری و افسانه هادی صادق‌لو (برنده ۲ سکه و لوح تقدیر).

مسابقه تصویرگری کتاب کودک با موضوع قصص قرآنی (دوسالانه) این مسابقه، از سال ۱۳۷۹ همزمان با نمایشگاه کتاب‌های قرآنی، از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تهران راهاندازی شد و قرار است هر دو سال یک بار برگزار شود.

- کتاب خورشیدی بر خاک (تصویرگر: محمدعلی بنی اسدی) . انتشارات پیدایش
- کتاب افسانه آفرینش در ایران (تصویرگر: فرشید منقالی) . انتشارات سروش
- کتاب آنها زنده‌اند (تصویرگر، علی‌اکبر صادقی) . انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
- کتاب شعیب (تصویرگر: سیرووس راد) . انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی
- کتاب افسانه باران در ایران (تصویرگر: حسین محبوبی) . انتشارات سروش
- کتاب هفا ایستوس (تصویرگر: بهمن دادخواه) . انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
- کتاب حقیقت بلندتر از آسمان (تصویرگر: علی‌اکبر صادقی) . انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
- کتاب عبادتی چون تفکر نیست (تصویرگر: علی‌اکبر صادقی) . انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
- کتاب پیروزی (تصویرگر: علی‌اکبر صادقی) . انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
- کتاب خفتگان بیدار (تصویرگر: بهرام خائف) . انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
- کتاب مهمانی ستاره (تصویرگر: محمدمحسن صلوانیان) . انتشارات بناء
- کتاب عروسی ماه و خورشید (تصویرگر: محمدمهدی طباطبایی) . انتشارات زیتون
- کتاب ۱۴ قصه، ۱۴ مقصوم (تصویرگر: محمدرضا دادگر) . انتشارات قدیانی
- کتاب شعر خدایا تو خوبی (تصویرگر: محمدمهدی طباطبایی) . انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
- کتاب جنگجوی کوچک (تصویرگر: فرشید شفیعی)
- کتاب از سقاخانه تا کربلا (تصویرگر: غلامرضا نظر اصفهانی) . انتشارات کنکاش
- کتاب فارسی اول دبستان (تصویرگر: پرویز اقبالی) ○ کتاب‌های درسی (تصویرگر: منوچهر درفشه)
- کتاب اصحاب فیل (تصویرگر: صادق صندوقی)
- کتاب اصحاب فیل (تصویرگر: راحله برخورداری) . جشنواره تصویرگری کتاب‌های درسی
- کتاب تولد عیسی مسیح (تصویرگر: رؤیا بیژنی) . جشنواره تصویرگری کتاب‌های درسی
- کتاب اصحاب فیل (تصویرگر: راشین خیریه) . جشنواره تصویرگری کتاب‌های درسی
- جشنواره تصویرگری کتاب‌های درسی (تصویرگر: علی خدایی)
- کتاب طوفان نوح (تصویرگر: امیر شعبانی‌پور) . جشنواره تصویرگری کتاب‌های درسی
- کتاب کودک دوست داشتنی (تصویرگر: حسن عامه‌کن) . جشنواره تصویرگری کتاب‌های درسی
- کتاب فرشته آب (تصویرگر: علی بودزی) ○ کتاب از غریبه‌ها می‌ترسم (تصویرگر: پیمان رحیمی‌زاده) . انتشارات به نشر
- کتاب یوسف و زلیخا (تصویرگر: محمدعلی بنی اسدی)

۸. تولستوی، لئو: هنر چیست، ترجمه: کاوه دهگان، تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر ۱۳۴۵ (چاپ دوم)
۹. یارشاطر، احسان: داستان‌های شاهنامه، تهران: انتشارات صندوق مشترک ایران و آمریکا ۱۳۳۵
۱۰. یارشاطر، احسان: داستان‌های از ایران باستان، تهران: انتشارات صندوق مشترک ایران و آمریکا ۱۳۳۶
۱۱. اردلان نادر و بختیار، الله: حس وحدت ترجمه حمید شاهرخ، تهران: نشر خاک
۱۲. مجابی، جواد: پیشگامان نقاشی معاصر ایران (نسل اول)، تهران: نشر هنر ایران ۱۳۷۶
۱۳. پویش ۶ (دو فصلنامه ویژه مباحث نظری مربوط به هنر و ادبیات کودکان و نوجوانان، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۷۷)
۱۴. کتاب‌های چاپ شده برای کودکان و نوجوانان

و هم چنین مقاله‌های:

۱. تصویرگری کتاب‌های دینی در آینه ادبیات کودکان، جمال الدین اکرمی، پژوهشنامه، شماره ۳۰، پاییز ۸۱
۲. هنرمندی در خواب پروانه‌های رنگی (رنگاهی به آثار بهرام خائف)، جمال الدین اکرمی، کتاب ماه کودک و نوجوان، آذر ماه ۱۳۸۲
۳. تصویرگری کتاب کودک در دهه ۴۰، جمال الدین اکرمی، کتاب ماه کودک و نوجوان، اسفند ۸۰، شماره ۴۱
۴. آینه‌های پهلوانی در آینه‌های تصویر، (بررسی آثار تصویری علی‌اکبر صادقی)، جمال الدین اکرمی، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره ۶۶، فروردین ۱۳۸۲
۵. بررسی تصویرگری کتاب کودک در ایران (دهه ۶۰)، جمال الدین اکرمی، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره ۶۹، تیرماه ۱۳۸۲
۶. رنگ، نقطه، و نور . تمرکز در تصویرگری دینی (گزارش بیست و یکمین نشست نقد آثار تصویرگری پرویز اقبالی)، کتاب ماه کودک و نوجوان، دی ماه ۱۳۸۲

تصاویر استفاده شده جهت صفحه‌آرایی متن مقاله‌ها در شماره‌های ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲ عبارتند از: