

تصویرگران عالی؟ داریم صنعت تصویرسازی؟ نداریم

گزارش چهل و پنجمین نشست نقد آثار تصویری کودک و نوجوان

اشارة: چهل و پنجمین نشست نقد آثار تصویری، با عنوان «بررسی آثار تصویری دهه هفتاد و سال‌های آغازین دهه هشتاد»، با حضور فرشید متقالي، سیروس آفاخانی و نسرین خسروی، در روز یک‌شنبه ۸۴/۳/۸ برگزار شد.

جمال الدین اکرمی: سلام دوستان. امروز در خدمت آقای مقالی، خانم خسروی و آقای آفاخانی هستیم. ما چند جلسه برای مقایسه دهه‌های مختلف تصویرگری برگزار کردیم. باوجود این، احساس کردیم که باید نگاه جدی‌تری به موضوع کنیم. ضمن این که این جلسه، ویژگی بارزی دارد و قرار نیست که به صورت سخنرانی برگزار شود. می‌خواهیم کل جلسه را به صورت گفت و شنود بین دوستان پیش ببریم. ما از دوستان کانون پرورش، از خانم حائری و همکاران شان دعوت کردیم که در این جلسه شرکت کنند و به عنوان یکی از ناشران فعل، کارهایی را که در دهه هفتاد و سال‌های دهه هشتاد انجام داده‌اند و احساس می‌کنند نسبت به گذشته دگرگونی‌هایی در فعالیتشان روی داده، برای ما توضیح بدهند.

ما در این جا نمایشگاهی از کتاب‌هایی که در دهه هفتاد و هشتاد چاپ شده، تدارک دیده‌ایم. تصاویری هم از دهه هفتاد و دهه هشتاد می‌بینیم تا بتوانید حول موضوعاتی که می‌توانیم به آن پیردازیم، تمرکز پیدا کنید. اما من اعتراضات زیاد و جدی شنیده‌ام در مورد تصویرگری دهه هفتاد و شیوه‌هایی که امروز جریان دارد. احساس می‌کنم ممکن است بخشی از صحبت‌های شما هم به همین موضوع ارتباط داشته باشد.

آقای مقالی، خانم خسروی و آقای آفاخانی، شما درواقع نماینده سه نسل تصویرگری هستید. متأسفانه ما نتوانستیم گزینه خوبی از تصویرها فراهم بیاوریم؛ ولی تصورم این است که می‌توانیم گوشه‌ای از شیوه‌های تصویرگری در دهه چهل، پنجاه، شصت تا امروز را در این تصویرها بینیم با یک مرور خیلی ساده. تصاویر را می‌بینیم، تصویر

فرشید مثالی:

ما مملکتی هستیم با

اختلاف فرهنگی خیلی عجیب و غریب؛

یعنی آدم‌هایی هستند خیلی مدرن

و بادنیای بیرون بسیار مرتبطند و

همه چیز را می‌شناسند و

از آن طرف، آدم‌هایی هستند که

در روستا زندگی می‌کنند.

قبل‌آن‌ها مصرف‌کننده نبودند،

ولی الان آن‌ها هم مصرف‌کننده

شده‌اند یا آمده‌اند به شهر و

تبديل به مصرف‌کننده شده‌اند.

ما برای این‌ها هیچ تولیدی نداریم

که قشر و سیعی هم هستند.

حداقل تولید خوب و درستی نداریم.

ما کتابی نداریم که برای عموم

تولید شود. بله، کسی که

در زاهدان است، فرهنگش با

کسی که در آذربایجان است،

فرق می‌کند، ولی در اثر

رسانه‌های گروهی، ممکن است

این‌ها آرام آرام به هم نزدیک شوند

جمشید شاه است که در سال ۴۵ توسط کانون

پرورش چاپ شده.

عناصر کار ساده و خلاصه است. کتاب

«ستارگان»، را پایان طبری در سال ۱۳۴۹

تصویرگری کرده برای کانون پرورش. متن این

کتاب ترجمه است. تصویر بعدی از آقای مثالی

است که در دهه ۶۰ انجام داده‌اند روی شعری از

نیما به نام «تو را من چشم در راهم». این تصویر

با خطوط قلمی کشیده شده.

مثالی: این تصویر جزو یک مجموعه تصویر

است. در سال ۶۲-۶۳، آقای سیروس طاهباز که

آن موقع با امیرکبیر کار می‌کرد، به من گفت: یک

کتاب از کارهای نیما را می‌خواهیم برای امیرکبیر

دریابویم. تو آن را مصور کن. تقریباً یک زمستان

طول کشید. با تکنیک‌های مختلف کار کرد.

می‌خواستم تجربه بکنم تا این که بالاخره این

تصویرها را با قلم فرانسه روی طلق کشیدم. یک

کپی از این‌ها پیش آقای طاهباز مانده بود و بعداً که

ایشان با کانون فعالیتشان بیشتر شده بود، این را

چاپ کردند. البته بدون اجازه من چاپ کردند.

کانون برای استفاده از این تصاویر، قرارداد با من

نداشت. بعدها کانون یک بار دیگر این کتاب را بدون

اجازه من تجدید چاپ کرد. کاغذ و لی آوت بسیار

بدی دارد. همه چیزش بد است.

اکرمی: تصویر بعدی از کتاب «من و خاریشت

و عروسکم» انتخاب شده. داستانی از یک نوجوان

است. این داستان فوق العاده تخیلی، سورئالیستی و

زیبایست. آقای مثالی این کتاب را تصویر کردند.

مثالی: فکر می‌کنم حدود سال ۵۹ این کتاب

را تصویر کردم. دوره‌ای بود که من کتاب‌هایی را

که تصویر حیوان داشت، قبول نمی‌کردم و کانون

اول، کاری است از آقای زرین کلک، با عنوان «اگر

می‌توانستم». نخستین شکل‌های خیال در تصویر،

فکر می‌کنم مربوط به سال‌های ۴۹ تا ۵۲ باشد.

قبل از این، کمتر تخیل در تصویرگری ما مطرح

بود؛ به خصوص که متن با تصویر چنین ارتباطی

داشته باشد. تصویر بعدی از آقای پرویز کلانتری

است. این کتاب «هر کسی کاری دارد» و نوشته آقای همتی آهوبی است. تصویر بعدی کار

آقای محمد علی بنی اسدی، روی کتاب «کلاح

پر» است که در دهه شصت کار شده؛ برداشتی از

قصه عموم نوروز است نوشته یکی از دانشجوها که

می‌گفتند اگر در دوره آقای مثالی کامپیوتو بود،

ایشان این طوری کار می‌کرد. تلقیقی از کتاب عموم

نوروز است و «مارمولک کوچک اتاق من». تصویر

بعدی از خانم راشین خیریه است با عنوان

«اصحاب فیل» که در سال ۸۳ کار شده این

تصویر از کتاب «افسانه آب»، کار آقای علی بوذری

است. تصویر بعدی از کتاب «ازدههای سیاه» است

که در سال ۱۳۴۹، زمان زمانی این کتاب را برای

انتشارات فرزین تصویرگری کرد. معتمد جای

این تصویرها خیلی خالی است. اصلاً کاری که به

این شکل و با تکنیک آبرنگ شروع شده، دیگر

ادامه پیدا نکرده. تصویر بعدی از آقای سیروس

آقاخانی... آقاخانی:

این تصویرسازی نیست. عنوان

ندارد. روشن کار من طوری است که قبل از این که

شروع به کار کنم، تصمیم نمی‌گیرم. به همین

دلیل، کارهای نقاشی من عنوان ندارد.

اگرمی: به هر حال، عناصر جوری نیست که از

تصویر دور باشد. نقاشی‌تان هم خیلی به

تصویرگری نزدیک است. تصویر بعدی از کتاب

نسرین خسروی:

کسانی که خالق شخصیت‌هایی مثل اسنوپی، قورباغه‌های نینجا هستند، همه شان دید هنری دارند. یعنی در کارشنان قدرت دست و قلم محسوس است، ولی در عین حال جنبه تجاری هم دارد. ما این دو ترا متأسفانه نمی‌توانیم با هم ترکیب کنیم. در ایران کارهای کمیکی که می‌شود، خیلی جنبه تجاری و بازاری به خودش می‌گیرد

«کلاه‌ها» از آقای بهزاد غریب‌پور انتخاب شده که برمی‌گردد به تجربه ایشان در ورک شاپی که در BIB در براتیسلاوها واداشتند. تصویر بعدی از آقای شفیعی است. شما معرفی کنید.

فرشید شفیعی: در همان ورک شاپ، با آقای غریب‌پور تجربه‌ای داشتیم و قرار بود فضای فانتزی در دنیای حیوانات باشد، ولی تنها کسانی که زیاد به موضوع نزدیک نشدنده، من و آقای غریب‌پور بودیم. نتوانستند ایرانی‌ها را سریه‌راه کنند اما فقط در انوده‌های آن پرنده - زن بود که آدم تبدیلش کردم به داستان شهرزاد. درواقع برداشتی از داستان شهرزاد کردم. شش تصویر داشت که این یک تصویرش است.

اگر می‌تصویر بعدی از کتاب «سلام» انتخاب شده که در دهه ۶۰ توسط کانون پرورش چاپ شده: کاری است از پروین کلانتری. سادگی و واقع‌گرایی کودکانه در این تصویرها به خوبی دیده می‌شود. تصویر بعدی از آقای آفاخانی است. آقای آفاخانی ناشرش کیست؟

آفاخانی: ناشرش فرهنگ گستر است و فکر می‌کنم کتابش چند هفته دیگر چاپ شود. در مورد تکنیک کارم که حدود دو - سه سالی است از آن استفاده می‌کنم، باید بگویم که «اسکرج» است؛ منتهی با رنگ روغن کار می‌کنم. در «اسکرج» هم معمولاً رنگ گذاشته می‌شود و سپس با ابزاری رنگ برداشته می‌شود؛ مثلاً با تیغ یا هر چیز دیگری. درواقع بهره‌گیری از این تکنیک، مصادف شد با تک رنگ شدن کارهای من.

حدود دو - سه سالی است که بیشتر کارهایم تک رنگ است. نمی‌دانم، شاید چون دوست داشتم روح فرم کار کنم. لذت می‌بردم از این که

بکنم، با رنگ روغن روی کاغذ کاهی کار کردم. این هم چاپ بسیار بدی دارد.

مرجان کوروش نیا: آیا این تکنیک لینولئومی که انتخاب کردید، به آموزه داستان‌تان ارتباط داشت یا صرفاً به خاطر جذابیت بصری این تکنیک این را انتخاب کردید؟

منقالی: نه، درواقع با موضوع هیچ ارتباط مستقیمی نداشت. تنها ارتباطی که ممکن بود به آن فکر کرده باشم، این بود که چون این متن را یک دختر بچه نوشته بود و فضای کودکانه داشت،

به نظر می‌رسید این فرم‌های ساده بتواند به آن نزدیک باشد. البته خود تکنیک برایم فوق العاده جالب بود که انجام بدهم. از یک طرف «لینولئوم» امکانی به تصویرگر می‌دهد که شیوه‌های دیگر نمی‌دهد. الان کامپیوترا راحت این امکان را می‌دهد. مثلاً برای درست کدن موتیف و چیزی را تکرار کردن، «لینولئوم» ابزار بسیار خوبی است.

بیشتر جنبه جذابیت فی اش برایم مطرح بود.

اگر می‌توانیم کودکانه بودنش هم حفظ شده.

منقالی: تا حدودی حفظ شده. شاید یکی از

بهترین کتاب‌هایی باشد که درست کردام.

اگر می‌توانید این کار را انجام بدھید. در نتیجه، بدنده‌های تصویری محکم و ساده ایجاد می‌کند که برای من جذاب بود. یعنی می‌توانی سه بار قلم

بزنی و تصویر چشم را در بدباوری. البته

پیچیدگی‌هایش را در رنگ گذاری انجام دادم.

اگر می‌توانید این کتاب در «نوما» هم درخشش

خوبی داشت و جایزه گرفت. تصویر بعدی از کتاب

«مازن» از آقای منقالی است. این جزو معلوم

کتاب‌هایی است که ما به عنوان کتاب - بازی‌ها می‌شناسیم.

منقالی: من این ایده را که بتوانیم کلمات را با

تصاویر ترکیب بکنیم، از قدیم دوست داشتم و دلم

می‌خواست آن را تجربه بکنم و این هم یکی از

آخرین کارهایی بود که برای کانون انجام دادم.

این ایده مال ما نیست. فرنگی‌اش خیلی هست،

ولی من خواستم با تصویرهای خودم این را درست

یک هفت تیر از جایی بیرون می‌آید. دوباره نما قطع می‌شود و می‌بینیم شخصی دارد از رو به رو می‌آید. بعد تیر می‌خورد و به زمین می‌افتد. یعنی یک سکانس از «شات»‌های مختلف تشکیل می‌شود. این تقسیم‌بندی‌ها که مثلاً چه قدر دور یا نزدیک باشد، از چه زاویه‌ای باشد و... همه این‌ها در خدمت بیان یک واقعه است. کتاب هم به نظر من یک چنین خصلتی دارد. من اولین کاری که به داشجوها دادم، گفتم هر داستانی را خودتان می‌خواهید، انتخاب کنید و دفعه دیگر بیاورید. هر کس یک داستان آورد. گفتم متن این داستان را تقسیم‌بندی کنید و بعد برای هر تقسیم‌بندی یک Story board بکشید. بعد کتاب را اجرا می‌کنیم، در واقع بیشترین کاری که من با بچه‌ها کردم، در طی این Story board بود. همه عادت دارند وقتی می‌خواهند تصویرسازی کنند، کاغذ را می‌گذارند جلو، یک طرح کلی می‌زنند و بعد شروع می‌کنند به ساختن. در نتیجه، بیان داستانی فدا می‌شود. من در مورد کار خاص شما صحبت نمی‌کنم. برای این که شما روشی دارید که این طوری اصلاً قوام می‌آید، ولی من خودم را می‌گذارم جای یک ناشر؛ من تقصیر این قضیه را مقدار زیادی هم به گردن صنعت نشر می‌گذارم. به هر حال، ناشر کتابی به تصویرگر می‌دهد و این کتاب باید داستان را برای بچه به نوعی بیان بکند و برای این که داستانی را بیان کند، اول فکر باید باشد؛ یعنی فکر این که قصه به صورت تصویر، چطور تقسیم‌بندی شود؟ مثلاً شما از ازدهای داستان شروع می‌کنید. ممکن است داستان ایجاد بکند در اینجا فقط از جای پای ازدها شروع کنید، نه خود ازدها. این‌ها در مرحله قبل از

هیچ وقت اتود نمی‌زند و نتیجه کارش هم چیزی است که خودش انتظار دارد. اتود مال موقعی است که می‌خواهیم ساختار کارمان انسجام محکمی داشته باشد. معمولاً در اتود کمی محافظه کاری به چشم می‌خورد. این تدبیر به نظر من با یک جور محافظه کاری همراه است، ولی وقتی آدم خطاهای خودش را می‌پذیرد و تحمل این را دارد که خطاهایش هم جزئی از کارش باشند، آن وقت اتود اهمیت چندانی پیدا نمی‌کند. برای همین، من نمی‌توانم بگویم نقاشی است. ممکن است بعضی وقت‌های نتیجه کارم نقاشانه باشد. شاید مثلاً چهار- پنج سال پیش، خودم هم می‌توانست راحت چنین چیزی بگویم، ولی الان نقاشی‌هایم هم واقعاً تصویرسازی است.

مثقالی: آقای آقاخانی را دفنه اول است که می‌بینم و کارهای شان را خیلی دوست دارم، ولی با تئوری شان در امر طراحی برای کتاب، مخصوصاً کتاب کودک، موافقت ندارم. من اخیراً در دانشگاه الزهرا، یک خصلت بسیار مشابه در کارهای تصویرسازی دانشجویان دیدم و آن این بود که فوق العاده آزاد کار می‌کنند؛ یعنی کارشان اغلب ساختار ندارد. گاهی حتی با قلم مو کار می‌کنند که بعضی‌هایش خوب درمی‌آید و بعضی‌هایش خوب درنمی‌آید. این آزاد بودن بهانه‌ای شده برای این که تبلیی بکنند. کار کتاب یا کار تصویرگری، مثل فیلم می‌ماند و در واقع چیزی را بیان می‌کند؛ یعنی داستانی را تعریف می‌کند. فیلم ساختار دارد. ممکن است فیلم از یک «کلوزآپ» شروع شود و در آن، تصویر پایی را ببینیم که دارد حرکت می‌کند. بعد «لانگ شات» می‌شود و ما تصویر یک خیابان را می‌بینیم و بعد نما قطع می‌شود و

فرم‌ها خود به خود درمی‌آمدند. دلم می‌خواست تجربه فرمی روی کارهایم داشته باشم. احساس می‌کردم که رنگ خیلی کارهایم را تزیینی می‌کند و این کمی برایم آزاردهنده بود. در نتیجه، سفارش‌هایی هم که می‌گرفتم، کارهای تک رنگ یا دو رنگ بود؛ نهایتاً یک مقدار قهوه‌ای. الان دو - سه سال است که اصلاً برای کارهایم اتود نمی‌زنم؛ یعنی در جا شروع به کار می‌کنم و حتی از کار روی اجزا شروع می‌کنم و نه از کل کار. در واقع فضای کلی کارم را نمی‌بینم. مثلاً از یک چشم شروع می‌کنم و بعد وسعتش می‌دهم؛ طوری که حتی نمی‌توانم کمپوزیسیون کارم را درست تشخیص بدhem. در نتیجه، در این دو - سه سال حالت فی‌البداهگی زیادی در کارهایم پیدا شده. گاهی نتیجه کارم برای خودم هم روشن نیست و کار خود به خود درمی‌آید. اگر خوش بیاید که می‌گذارم برای کتاب، اگر نه می‌اندازم دور. کلاً حس خوبی به من می‌دهد. در این دو - سه سال خیلی لذت بردم از کار کردن با این تکنیک. البته الان احساس می‌کنم که دیگر بس است. الان روش کارم را عوض کرده‌ام. یکی - دو کتاب هست که دارم با انگشت کار می‌کنم. حس کودکانه بیشتری دارد.

اکرمی: صحبت‌های شما به نظر من خیلی عجیب است؛ یعنی بیانگر تأثیر نقاشی در کار شماست. معمولاً تصویرگر ساختارگر است تا حدی خلاف نقاشی‌ها؛ چون متن در کارش دخالت دارد. در حالی که حس شما بیشتر به نقاشی مربوط می‌شود.

اکاخانی: فکر نمی‌کنم این جوری باشد؛ چون یک کودک هم وقتی می‌خواهد منظره بکشد،

چیزی که به عنوان استاندارد وجود دارد، کتابی است که دوازده تا تصویر دارد. در صورتی که کتاب بچه، درواقع طیف‌ش خلی وسیع‌تر از این حرف‌هاست. اگر شما کتاب‌های کمیک استریپ، مثل سوپرمن و غیره را نگاه کنید، بیان داستانی، بسیار قوی‌ای دارد. در نتیجه، مهم است که تصویر از چه زاویه‌ای گرفته شود، چه قدر از دستش دیده شود، در تصویر بعدی چه قدر از سورتش دیده شود و... پس ما احتیاج داریم که اول کتاب را طراحی بکنیم.

موقعی که آقای اکرمی از من خواستند امروز بیایم خدمت شما، من به ایشان گفتم موضوعی که شما بحث می‌کنید، یعنی تصویرگری در دهه هفتاد و هشتاد، من اصلاً راجع به این دوره چیزی نمی‌دانم. برای این که من در این ایران نبودم و اصلاً نمی‌دانم چه فعالیت‌هایی شده. من در چند سال اخیر فقط آن جاهایی که به عنوان داور در بیان‌ها بودم، یک مقدار با کارها آشنا شده‌ام. واقعاً استعدادهای درخشانی هستند که دارند کار می‌کنند. کارهایی می‌کنند در سطح خیلی خوب و تردید نیست که با الاترین سطح کاری که در دنیا می‌شود، واقعاً برابری می‌کند، ولی ما صنعت تصویرسازی نداریم. برای این که تصویرسازهای ما نمی‌توانند طیف کامل نیازهای بازار را پوشش بدهند. ما یا تصویرسازی فوق العاده بازاری داریم یا تصویرسازی فوق العاده هنری. در صورتی که این وسط، طیف وسیعی وجود دارد که این طیف کاملاً خالی است. شما کارهای قدیم را که نگاه کنید، مثلاً کارهای آقای کلانتری یا آقای پایان طبری، این‌ها تصویرسازهایی بودند که در مؤسسه

تصویرگری اتفاق می‌افتد. این چیزی است که ما نداریم.

پس این نکته‌ای که شما مطرح می‌کنید، در مورد کار شما درست است، اما در مورد تصویرگری غلط است. ما اول به یک نقشه کار احتیاج داریم و روی این نقشه کار باید بحث شود. من سیستم نشر را یک سیستم سازمانی می‌بینم. یعنی یک ناشر وجود دارد و این ناشر ممکن است یک متن را انتخاب بکند، ولی این متن برای این که تبدیل به کتاب شود، به یک بخش هنری احتیاج دارد. به نظر من هر نشر به یک بخش هنری احتیاج دارد. نه این که در این بخش هنری فقط آرتیست‌ها باشند. در این بخش باید کسانی حضور داشته باشند که راجع به کتابی که انتخاب شده برای چاپ، فکر کنند که با چه روشی نقاشی شود و چه کسی بکشد. متاسفانه فکر و انتخاب نمی‌کنند که چه داستانی را چه کسی می‌تواند بکشد. این که چه تصویرگری مناسب تصویرگری این کتاب خاص است، از فرم‌های اولیه شروع کار است. نوع کار و تکنیک او باید مناسب متن و سن مخاطب باشد.

در مرحله بعد، می‌رسیم به عمل و اجرای کار: نقشه کتاب و این که اول کدام کاراکترها اهمیت دارند، اندازه این کاراکترها چه قدر باشد، چند تا کاراکتر، چند موضوع یا چند موتیو باید در یک تصویر وجود داشته باشد، نسبت‌های شان چه قدر باشد، اندازه‌های شان چه قدر باشد، چه قدر «کلوزآپ» باشد، چه قدر «مدیوم شات» باشد، چه قدر «لانگ شات» باشد...؟ این‌ها همه چیزهایی است که برای بیان یک داستان لازم است. الان

مثقالی:

**کتاب ماهی سیاه کوچولو را
که کار کردم، درواقع رفتم
رنگ چاپ پیدا کردم که
بتوانم با رنگ چاپ آن را
بپوشانم و چاپ کنم،
ولی این را به صورت دیگری
کار کردم؛ یعنی کنده‌کاری اش را
روی «لینولئوم» انجام دادم
و بعد با رنگ روغن**

**رویش رنگ گذاشتم.
در واقع برای یک نسخه**

**کار می‌کردم و چاپ می‌زدم.
چیزی که شخصاً برای من**

**در کنده‌کاری جالب است،
این است که ناخواسته**

ساده درمی‌آید؛

**دلیلش این است که
قلم دقت ندارد و**

درشت است

سیروس آفاخانی:
ضرورت هاست که
باعث می شود یک متن،
متن خوبی شود.
اندیشه ورزی است که
باعث می شود تصویرسازی
رشد کند.

وقتی به جامعه خودمان
نگاه می کنیم،
می بینیم کارخانه های مان
مونتاز است. آیا ما فیلسفی داریم
که نظریه فلسفی بدهد؟
در ادبیات ما چه چیزی داشتیم
یا در علوم؟

حتی در عرصه های اجتماعی،
هیچ تحول قابل توجهی
اتفاق نمی افتد.
نتیجه این سکون،
متن متوسط و تصویرسازی
متوسط است.
تصویرسازی ممکن است
از نظر قدرت خیلی قوی باشد،
ولی تصویرسازی یا
متنی نیست که نگاه مرا
به زندگی عوض کند.
یعنی تفسیر تازه ای از
زندگی بدهد و یا
معنای واقعیتی را
برای من روشن کند

فرانکلین سابق، برای کتب درسی کار می کردند. در کتب درسی، محدودیتی بوده و مدل وجود داشته؛ مدل فرهنگی که مثلاً برای کتاب اول دبستان چگونه کار می کنیم و کتاب دوم و سوم چه طور. بعد تعدادی از تصویرسازها خودشان را با نیاز این کتاب‌ها تطبیق دادند و فرم گرفتند. در نتیجه، مثلاً یکی برای ساده کار کردن خوب است و دیگری پیچیده‌تر کار می کند. به کتب درسی یا علمی که می‌رسیم، می‌بینیم واقعاً تصویرساز نداریم. همین پارسال در مسابقه تصویرسازی وزارت آموزش و پرورش، خدمت آفای اکرمی بودم و یکی از مباحثی که داشتمیم، این بود که کتب علمی را چه کسی تصویرسازی کند؟ اصلاً وجود ندارد.

اکرمی: شما گفتید که از تصویرگری دهه هفتاد و هشتاد خبر ندارید. من خیلی وارد ماهیت تصویری آن نمی‌شوم، اما چند خبر را که به بخش‌های جنبی تصویرگری مربوط می‌شود، می‌گویم. دلم می‌خواهد خانم خسرلوی صحبت‌های مرا کامل کنند. از اتفاقاتی که در دهه هفتاد و سال‌هایی از دهه هشتاد افتاد و خیلی مهم بود، اولاً تأسیس انجمن تصویرگران بود که فوق‌العاده هم تأثیرگذار بود، در چهار نمایشگاهی که در دهه هفتاد و سال‌های دهه هشتاد برگزار کرد. این انجمن خبرنامه و ویژه‌نامه داشته، نمایشگاه ادواری برگزار کرده و تشکیلاتی بوده که خبرسازی کرده به تصویرگران. اتفاق مهم دیگر، نشست‌های کتاب ماه کودک و نوجوان است که از حدود پنج سال پیش شروع شده و هیج وقت قطع نشده.

فوق العاده است در کار تصویرگری. متأسفانه موفق نشد و ادامه نداد و یا شباویز که کم و بیش توانست در چیزی که انحصاراً در اختیار کانون پرورش بوده، یک جویی سهیم شود به عنوان یک ناشر خوب. این‌ها اتفاق‌های جنبی تصویرگرایی است.

از طرفی، بحث‌های خیلی جدی هم وجود دارد درباره تفاصیل‌هایی که تصویرگری این دهه با دهه‌های گذشته دارد. شما سه تصویرگر عزیز، در یک ویژگی اشتراک دارید و آن این است که هرسه‌تان نقاشی می‌کنید و نقاش هستید. احساس می‌کنم که حرف‌های خوبی دارید.

خسروی: آقای مقالی به نکته‌ای اشاره کردند و گفتند که کارهای بسیار ضعیف و بازاری هم ارائه می‌شود. من زمانی متوجه این مسئله شدم که حلوه چهار سال پیش بود و ما باید برای کانون، در مورد کتاب‌ها داوری می‌کردیم. به قدری این کارها اکرمی: یعنی امروز تصویرگری مایه آن شکل علمی نیست؟

طباطبایی: تصویرگری نه، موضوعات منظورم است

مقالی: علمی یکی از موضوعات است. من تعدادی کتاب از وزارت آموزش و پرورش سفارش گرفتم که می‌خواستند کتاب اول را برای بچه‌های خارج از کشور، فارسی‌اش را بنویسند. من دوست داشتم تصویرگر این کتاب کسی باشد که کارش طنز داشته باشد و شیرین باشد و ساده و در عین حال، استاندارش از لحاظ هنری هم خوب باشد. حتی یک نفر پیدا نکردم. شروع کردم در میان کاریکاتوریست‌ها گشتم. برای این که آن‌ها به چیزی که من می‌خواستم، نزدیک‌تر بودند. بالاخره یک کاریکاتوریست پیدا کردم و با او کار کردم و چیزی شبیه آن چیزی که فکر می‌کردم.

اکرمی: به نظر شما در دهه ۵۰ و ۶۰ کتاب‌های بازاری این قدر رواج نداشت؟

خسروی: احساسم این است که در سال‌های

درآوردم. مشکل ما فقط کتاب‌های علمی نیست. برای مثال، اگر ما بخواهیم یک کتاب درست کنیم که در آن زد و خورد باشد، تصویرساز مناسب نداریم. همه تصویرسازهای ما ایستا هستند. این یک نوع تصویرسازی است، نه این که حاکم بر تصویرسازی باشد. ما به تنوع احتیاج داریم. آن وقت می‌توانیم بگوییم که تصویرگری ما صنعت شده. هنوز صنعت نشده.

یکی از حاضران: من آزو داشتم گرایش مسلط در تصویرگری ما آن‌چنان که الان هست، نخبه‌گرا نباید و همه این مجموعه در سطحی حرکت بکنند و آرام آرام کل این سطح شکل بگیرد و رشد کند. در حالی که الان جایی بالای قله ایستاده‌ایم و مثلاً تصویرگری‌مان در سطح جهان حرف اول را می‌زنیم، اما آن جاهایی که در دیگر کشورهای دنیا مثل انگلیس یا فرانسه، انواع مختلف تصویرگری رایج است، در ایران چنین چیزی نداریم. به همین علت، می‌روم بالا و ناگهان می‌خویم زمین.

مثقالی: اصلًا ۹۰ درصد کتاب‌ها در خارج از کشور کتاب‌های معمولی و جذاب است و داستان را خوب تعریف می‌کند و بچه‌ها هم از تصویرها لذت می‌برند و فقط ده درصد کتاب‌ها در آن کشورها از حد متوسط بالاتر است. در حالی که همین ده درصد، کعبه آمال تصویرسازی‌های ما شده و همه می‌خواهند آن طوری کار بکنند و ناشرها هم از طرفی شاکی‌اند. موقعی که ما شروع کردیم، اصلًا کتاب کودک خیلی کم بود. کانون پرورش بنا بود مدل‌سازی بکند، ولی الان سه - چهار هزار ناشر وجود دارد. ما به این طیف احتیاج

آفاخانی:

اکثر تصویرسازهای ما روایتگر نیستند.
در واقع عناصر بصری و تصویری
در کارشان بسیار مستحکم و خوب است،
ولی روابط بین پدیده‌ها در تصاویر
چندان روایی نیست و داستان
فضای داستان را به مخاطب انتقال نمی‌دهد.
این به این معنی نیست که تصویرساز
باید دقیقاً مو به مو آن چیزی را که
در داستان به آن اشاره شده، تصویر بکند.
نه، او می‌تواند عدول کند،
ولی به هر حال باید فضا
یک فضای روایتگر باشد

کسانی هستند که می‌توانند این کارها را بکنند، ولی هیچ وقت روی این‌ها مکث نمی‌شود و نمی‌گویند که این‌ها هم می‌تواند ارزش داشته باشد. متأسفانه ما تک بعدی شده‌ایم. در صورتی که تصویرسازی، یک فضای خیلی وسیع و چند بعدی است.

خسروی: البته این قضیه در سایر هنرهای ما هم وجود دارد. مثلاً وقتی فیلمی موفق می‌شود، خیلی‌ها آن را کپی می‌کنند و یا یک نوع نثر برای بجهه‌ها با دیدگاه خاص، می‌بینیم خیلی مد می‌شود. این هم برمی‌گردد به خلاقتی که شاید علتش این باشد که محیط ما خیلی ساکن است. این که کسی بتواند به عنوان یک هنرمند خلاق، راحت کار بکند، شاید این امکان وجود ندارد. جلوی خیلی چیزها بنا به هر دلیلی گرفته می‌شود. شاید یک علت روانی قضیه اصلی‌ای باشد.

مثقالی: واقعیت این است که ما عشق به کار را فدای این می‌کنیم که ببینیم با این کار به کجا می‌رسیم. کسی که بازاری کار می‌کند، با کارش عشق نمی‌کند. او فقط به پول فکر می‌کند. از آن طرف، کسی هم که هنری کار می‌کند، به عشقش توجهی ندارد و می‌خواهد ببیند آیا چیزهای برد یا نمی‌برد. اگر عشق به کار و عشق کردن در کار و لذت شخصی نباشد، کار درست نمی‌شود.

خسروی: اصل کار همین است.
آفاخانی: بله، من هم فکر می‌کنم عاشق بودن لازمه کار است، ولی فکر نمی‌کنم مثلاً آمریکایی‌ها یا اروپایی‌ها عاشق‌تر از ما باشند. آن‌ها سیستمی دارند که به آن‌ها اجازه می‌دهد که اگر یک موقع خواستند به قول معروف با کارشناس حوال کنند، این فرصت را داشته باشند. اگر من

متن‌ها هم فضای کودکی را القا نمی‌کرد. نتیجتاً در این فضای عرفانی، بهترین راه حل برای تصویرساز، اوردن تعدادی نقش سنتی بود که هیچ کمکی جز این که کار را تزیینی کند، به تصویر نمی‌کرد.

بنابراین، دهه ۶۰ دهه‌ای است که بیشتر تصویرسازی‌ها توریست پسند است: نقش‌هایی بسیار زیبا که هیچ کمکی به روایتگری که اساس تصویرگری است، نمی‌کند.

کم کم در دهه هفتاد این رویکرد کم‌رنگ شد، ولی با از بین رفتن نقوش، فضای روایی به وجود نیامد. خیلی راحت می‌توانیم بگوییم که این تصاویر ساختار محکمی دارد، ولی روایتگری ندارد. این تصاویر را می‌توان برای هر داستانی خرج کرد.

خسروی: در مورد حرکت در تصویر که آقای مثقالی صحبت کردند، باید بگوییم کارهای کمیک انجام می‌شود که فروشش هم خیلی خوب است، ولی هیچ هنری در آن نیست. در حالی که کسانی که خالق شخصیت‌هایی مثل اسنوبی، قورباغه‌های نینجا هستند، همه‌شان دید هنری دارند. یعنی در کارشناسی قدرت دست و قلم محسوس است، ولی در عین حال جنبه تجاری هم دارد. ما این دو ترا را متأسفانه نمی‌توانیم با هم ترکیب کنیم. در ایران کارهای کمیکی که می‌شود، خیلی جنبه تجاری و بازاری به خودش می‌گیرد. سؤالی هم از آقای مثقالی دارم. آیا فکر نمی‌کنید که بیشتر یک اینیماتور بتواند آن کارهای حرکتی را در تصویرگری ایجاد بکند؟

مثقالی: به نظر من این ربطی به اینیماتیون ندارد. باید توانایی‌های مختلف شناخته و ورز داده شوند. من تردید ندارم بین تصویرگرهای ما

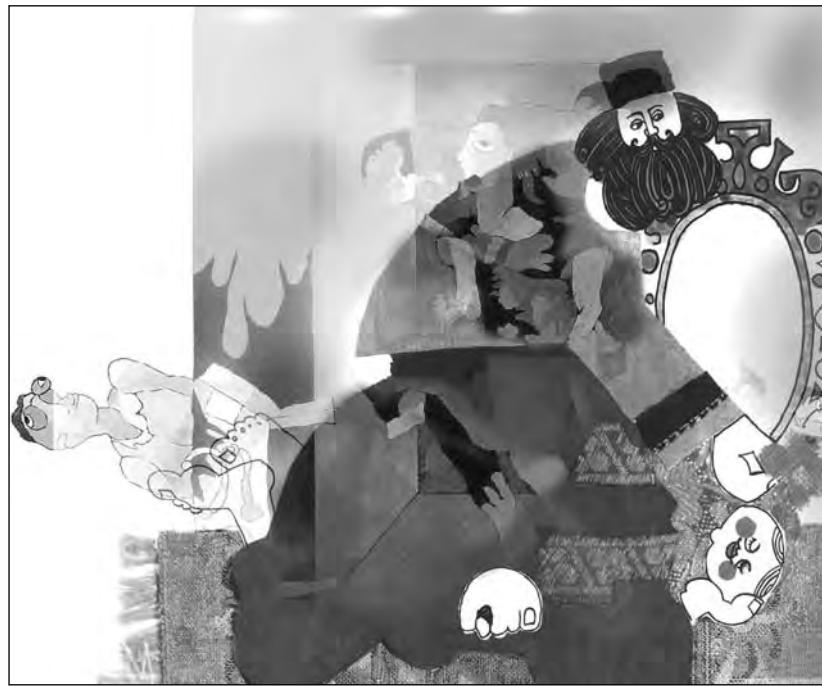
داریم. این طیف باید در مدارس بنیانش گذاشته و توسط صنعت نشر رشد داده شود و از میانش تعدادی تصویرگر خوب دربیاید.

اکرمی: سوال خانم خسروی خیلی به جاست که پس این همه تصویرگر هنرمندی که در جشنواره‌ها جایزه می‌گیرند، کجا هستند؟ چرا کتاب‌هایی که جایزه می‌شود، خالی از این نگاه است؟

مثقالی: فقط شباؤیز است. آیا غیر از شباؤیز، ناشر دیگری داریم که این کارها را بکند؟

آفاخانی: این نکته مهمی است که اکثر تصویرسازی‌های ما روایتگر نیستند. در واقع عناصر بصری و تصویری در کارشناس بسیار مستحکم و خوب است، ولی روابط بین پدیده‌ها در تصاویر چندان روایی نیست و داستان و فضای داستان را به مخاطب انتقال نمی‌دهند. این به این معنی نیست که تصویرساز باید دقیقاً مو به مو آن چیزی را که در داستان به آن اشاره شده، تصویر بکند. نه، او می‌تواند عدول کند، ولی به هر حال باید فضا یک فضای روایتگر باشد. به نظر من یکی از رویکردهایی که خیلی لطمہ زد به تصویرگری ما در این چند دهه (شاید الان کم‌رنگ‌تر شده باشد)، همین عامل بوده؛ یعنی فقدان روایتگری در تصویرهای کتاب.

در واقع بعد از انقلاب، عناصر تزیینی جنبه‌های روایتگری تصویرسازی‌ها را به شدت کنار زد. معمولاً نقشی می‌آمد در فضای تصویر که بودن یا نبودنش هیچ نقشی در فضای روایی داستان نداشت. برای این که در این دوره، فضای کار ایدئولوژیک شده بود و همه می‌خواستند عارف باشند؛ فضاهایی که اصلاً کودکانه نبود. حتی

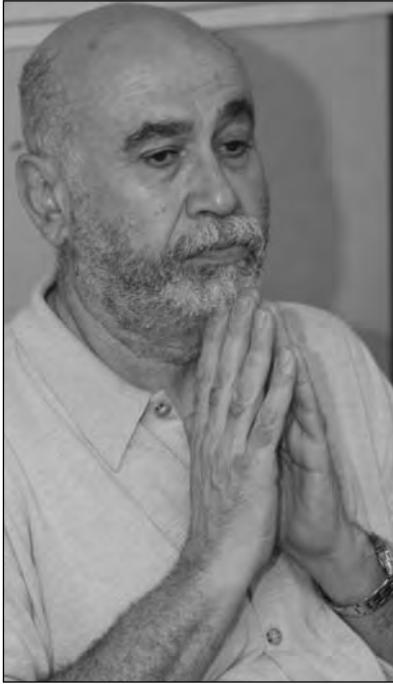
وضعیت ما طوری نیست که بتوانیم با فراغ بال کار کنیم. اصلاً به نظر من، بهتر است مدتی عاشقی را کنار بگذاریم! اساس روابط و زندگی ما، خود به خود حسی است. چرا شعر در این مملکت نسبت به چیزهای دیگر رونق بیشتری گرفته؟

مقالی: عشق که در کار هست. اصلاً شرط لازمه است، ولی چیزی که در زندگی ما کمتر به چشم می‌خورد و در بین غربی‌ها بیشتر دیده می‌شود، این است که ما نمی‌دانیم عالیق شخصی مان چیست؛ یعنی من نمی‌دانم از این کتاب بیشتر خوشم می‌آید یا از آن یکی. این‌ها تمرین است. توجه به عالیق شخصی، آرام آرام کاراکتر اصلی آدم را برورش می‌دهد. در جامعه ما بیرون مهم‌تر از درون است. ما باید توجه کنیم که چه طور رفتار کنیم و چه چیزهایی را دوست داشته باشیم تا پذیرفته شویم. در واقع احتمام این چیزها را معین می‌کند. در صورتی که در غرب، در یک روند صد تا چهار صد ساله، همه چیز شکسته شده و فقط خود باقی مانده است و خود هم چیزی نیست جز همان عالیق شخصی. آن جا یک آدم هر لباسی دوست داشته باشد، می‌پوشد و اگر دوست نداشته باشد، نمی‌پوشد. در تصویرگری این عالیق شخصی، یک عامل بسیار مهم است. این چیزی است که من را از شما متفاوت می‌کند. اصلاً این سوال که من کیستم و چه دوست دارم، یکی از سوالات اولیه بروسه کار است. در فرنگ، مصورهای کتاب کودک، به طور عموم همه‌شان وضعیت اقتصادی بدی دارند. برای این که تولید یک کتاب شش ماه طول می‌کشد و بارها صفحات عوض می‌شود. آخر سر پنچ درصد روی جلد را به او می‌دهند و اگر فروش نکرد، همین پنج درصد را

تصویرساز مثلاً صفحه‌ای ده تومان کار می‌کنم، این فرصتی به من نمی‌دهد که بخواهم به خاطر دل خودم کار کنم. من اگر فرصت داشته باشم شش ماه روی یک کتاب کار کنم و از لحاظ مالی تأمین باشم، معلوم است هر جوری که لذت می‌برم، کار می‌کنم. ناشری که من با او سروکار دارم، اگر ناشری باشد که زیبائی‌سازی و اصول تصویرسازی را بفهمد، وقتی کار را می‌برم برایش، می‌دانم براساس قواعدی کار مرا می‌سنجد.

درگیری‌هایی که من این جا با ناشر دارم و مسائلی که بیش می‌آید، اجازه نمی‌دهد من عاشق باشم. اصلاً سیستم آموزش تصویرسازی ما مشکل دارد. ما معلم خوب نداریم؛ چون سیستم رایج در دانشکده‌های ما براساس روش سیستماتیک می‌کند. چه کار می‌کند؟ اگر استاد تصویرسازی می‌کند، ترم دوچار می‌گوید «فیکشن» کار خیلی خلاق باشد، ترم اول می‌گوید «فیکشن» کار کنید. ترم دوم می‌گوید «نان فیکشن» کار کنید. ترم سوم می‌گوید فرهنگی کار کنید و ترم چهارم می‌گوید تجاری کار کنید. معلوم است که اجازه نمی‌دهد کسی مفهوم روابطگری را درک کند. فرض بگیریم کسی بخواهد شخصیت‌پردازی کند. حداقل باید استاد یک ترم با او در زمینه شخصیت‌پردازی کار کند. وقتی یک تصویرساز این طوری کار نمی‌کند، نتیجه‌اش این می‌شود که فضاهایی که می‌سازد، فضاهایی است که اگر هم چیزی در آن باشد، نتیجهٔ خلاقلیت‌های خودش است، نه نتیجهٔ آموزش‌هایی که دیده. پس من تصویرساز مشکل ندارم. این سیستمی که مرا پرورش داده، من را این جوری بار آورده. هم از لحاظ آموزشی و هم از لحاظ فرسته‌های زندگی،

خسروی:
مسئولان اگر بخواهند
واقعاً حمایت کنند،
کار تصویرگری کتاب کودک
آن چنان در اینجا ارتقا پیدا می‌کند
که حد و حساب ندارد.
می‌بینیم که فلان انتشاراتی
که معمولاً کتاب‌ها را
خیلی بد چاپ می‌کند،
کتابی را که می‌خواهد،
عالی چاپ می‌کند و
چه پول خوبی هم به تصویرگر
می‌دهد. برای این که فی المثل
محتوای کتاب مطابق خواستش
بوده. نکته اصلی همین است
و بس. وقتی مسئولان
درست عمل کنند،
طبیعتاً می‌توانند
امکاناتی به ناشرها بدهند
و به این ترتیب، هم مؤلف
تأمین می‌شود و هم
تصویرگر

مقالی:

مشکل مافق

کتاب‌های علمی نیست.

برای مثال،

اگر ما بخواهیم یک کتاب

درست کنیم که در آن

زد و خورد باشد،

تصویرساز مناسب نداریم.

همه تصویرسازهای ما

ایستاده‌اند.

این یک نوع تصویرسازی است،

نه این که حاکم بر

تصویرسازی باشد.

ما به تنوع احتیاج داریم.

آن وقت می‌توانیم بگوییم که

تصویرگری ما

صنعت شده.

هنوز صنعت نشده

ریشه این مشکلات برمی‌گردد به اقتصاد نشر، اما فکر می‌کنید که مثلاً اگر در جشنواره‌ها بتوانیم فایلی باز کنیم تحت عنوان «تصویرهایی که در آن حرکت است»، بشود استعدادها را کشف کرد یا نه؟ فکر می‌کنید این‌ها می‌توانند راه چاره باشد؟

مقالی: گمان نمی‌کنم این مشکلات را بتوانیم با تلاش فردی تصویرگران برطرف کرد. حل این مشکلات، در ارتباط تنگاتنگ با صنعت نشر است. این پخته شدن صنعت نشر است که همراهش چنین چیزی می‌آورد. واقعیت این است که بخش بزرگی از صنعت نشر ما در دست کسانی است که اصلًاً نشر را نمی‌شناسند. رقابت در صنعت نشر، خود به خود تبعو کاری را در بین تصویرگرهای ما به وجود می‌آورد.

حالا چه قدر طول بکشد، من نمی‌دانم. البته راه‌های میان بُر هم وجود دارد. مثلاً ما سازمان‌های بزرگ نشر دولتی داریم؛ مثل کانون پرورش فکری، مثل انتشارات رشد، سروش و... این‌ها قدرت و توانایی اش را دارند، ولی حساسیت و مدیریت پخته‌ای ندارند. این‌ها می‌توانند تا بازار و ناشر پخته شود، با نقشه و استراتژی عمل کنند. البته کوشش‌هایی انجام می‌گیرد، ولی باید خیال آگاهانه بگویند ما می‌خواهیم یک کسی می‌تواند این‌ها را بسازد؟ نه این که بگویند مقاله کتاب را نمونه بیاورند و ببینند کار چه کسی نزدیکتر است به آن نمونه و بعد با او کار کنند و رشدهش بدند. ممکن است به مصوروها سخت بگذرد، ولی از این میان تعدادی تصویرگر خوب بیرون می‌آید. ما مملکتی هستیم با اختلاف فرهنگی خیلی عجیب و غریب، یعنی آدمهایی هستند خیلی مدرن و با

هم نمی‌دهند.

اگرمو: آیا می‌توانیم از این بحث‌ها نتیجه بگیریم که امکانات رفاهی تصویرگری امروز، بسیار کمتر از گذشته است؟

مقالی: نه، الان بیشتر است. ما نمی‌توانستیم از راه تصویرسازی زندگی کنیم. در حالی که شما می‌توانید. من کار گرافیک می‌کردم و فیلم تبلیغاتی می‌ساختم. من خرج زندگی‌ام را با ساختن فیلم تبلیغاتی تأمین می‌کردم و کنارش برای کانون هم کتاب می‌ساختم.

اگرمو: ادامه تصاویر را ببینیم. این تصویر از کتاب «دزدها» است. تصویر بعدی هم از کتاب آقای آقاخانی است. تصویر بعدی کار خانم فریبا بروفر است. در پنجمین جشنواره تصویرگری تهران. تصویر بعدی از خانم عطیه سهرابی است؛ از کتاب «کوچولو». تصویر بعدی کار آقای مرتضی زاهدی و از کتاب «خاله سوسکه کجا میری» است. به نظر می‌رسد هر چه جلوتر می‌آییم و به امروز نزدیک‌تر می‌شویم، از شکل‌های واقع‌گرایانه در تصویر کاسته می‌شود و به شکل‌های تخیلی و انتزاعی و دفرمه شده، نزدیک‌تر می‌شویم. تصویر بعدی کاری است از آقای عامه کن با عنوان «پسری که هیچ ستاره‌ای نداشت». این کتاب را نشر ماهریز چاپ کرده. ما می‌توانیم بحث را ادامه بدھیم و اگر بتوانیم بحث را در چارچوب ویژگی‌های تصویرگری در دهه ۷۰ نگه داریم، خیلی ممنون می‌شویم.

مهوار: آقای مقالی اشاره کردند به این که یا تصاویر بسیار بازاری اند یا بسیار هنری و طیف میانی اصلًاً حضور ندارد. اگر بخواهیم به آن سمت برویم، چه باید بگوییم؟ البته مشکلات را می‌دانم و

آقاخانی:

فکر می‌کنم عاشق بودن لازمه کار است،

ولی فکر نمی‌کنم مثلًاً آمریکایی‌ها یا اروپایی‌ها

عاشق تراز ما باشند. آن‌ها سیستمی دارند که

به آن‌ها اجازه می‌دهد که اگر یک موقع خواستند

به قول معروف با کارشناس حال کنند،

این فرصت را داشته باشند.

اگر من تصویرساز مثلًاً صفحه‌ای ده تو مان کار می‌کنم،

این فرصتی به من نمی‌دهد که بخواهم

به خاطر دل خودم کار کنم. من اگر فرصت داشته باشم

شش ماه روی یک کتاب کار کنم و از لحاظ مالی

تأمین باشم، معلوم است هر جوری که لذت می‌برم،

کار می‌کنم

موضوع. این تک‌بعدی بودن که فرشید گفت،
امکان ندارد که حاصل شرایط عادی باشد.
مثقال: من حرف شما را تأیید می‌کنم. به
نظر من، تصویرسازی‌مان با داستان‌نویسی‌مان
فاصله‌ای کهکشانی دارد. ما کلی تصویرساز خوب
داریم، ولی نویسنده کودک بر جسته، واقعًا کم
داریم.

نرگس آبیار: من با بحث‌هایی که شد،
موافقم. الگویی که می‌تواند یک خردۀ مناسب
باشد برای جو حاضر در کشور ما که از این حالت
هنر آوانگارد در پیاید که به قول دوستان فقط
مختص پایاخت است و دیگران از آن بی‌بهره‌اند،
الگوی سینمای هالیوود است. بعضی از فیلم‌های
سینمای هالیوود، درون‌مایه‌های خیلی قوی دارد و
مثلًاً نگاه فلسفی یا عرفانی پیشش هست و در
عین حال، برای عوام هم جذابیت دارد؛ مثلًاً فیلم
«مسیر سبز» یا «ذهن زیبا» وغیره.

من وقتی فیلم «لاک پشت‌ها برپا زمی‌کنند»
آقای قبادی را دیدم، متوجه شدم که واقعًا متن
نوشتاری در کشور ما خیلی مظلوم واقع شده. زبان
ما در دوره معاصر زبان مجهوزی شده و ارتباط
بین‌المللی نمی‌توانیم برقرار کنیم. سینما زبانش
بین‌المللی‌تر است و راحت‌تر دیگران می‌توانند با
آن ارتباط برقرار کنند. زبان تصویر در دنیای
معاصر، زبان بین‌المللی‌تری است نسبت به متن.
حالا ما در کشور خودمان کارهایی می‌نویسیم که
چه در عرصه بزرگ‌سال و چه کودک، فقط مختص
تعدادی آدم خاص است. عده‌ای دور هم جمع
می‌شویم و کتاب‌های هم‌دیگر را می‌خوانیم و
راجع به آن‌ها نظر می‌دهیم. عوام ارتباط برقرار

است. اصلاً کمیک استریپه شاخه پرتنوعی است.

ما در کشورمان یک شهر بیشتر نداریم. وقتی
می‌گوییم تصویرگران ایران، منظور فقط
تصویرگران تهران است. تمام شهرستانی‌ها جمع
می‌شوند در تهران. فقط تازگی‌ها در شهر قم چند
تصویرگر دیدم که کارشان هم خیلی خوب است.
اصلاً ارتباط بین شهرها قطع است. راجع به فکر
کردن به جایزه هم صحبت شد. جایزه برای من،
نوعی تثبیت موقعیت کاری است. البته خودم را
福德ای آن نکرده‌ام.

مثلًاً می‌گویند ایران بیست نفر شرکت‌کننده
در برانیسلاوا دارد. واقعًا شاید این نقطه ضعف ما
باشد. چرا مثلًاً از سویس این قدر شرکت
نمی‌کنند؛ از سویس یک یا دو نفر می‌آیند. انگار
هر چه آرامتر و مرتفع‌تر، تمایل شان برای شرکت
در جشنواره‌ها کمتر است. ما حرص داریم؛ چون
می‌خواهیم موقعیتی پیدا کنیم. ما از این
موقعیت‌ها کم داریم و فکر می‌کنیم عقب
افتاده‌یم. البته تصویرگر خوب هم خیلی هست.
در همان طیف میانی هم مثلًاً می‌توانم به حمید
بهارامی یا بهرام عظیمی اشاره کنم.

بغاین زاده: آن طیف میانی که آقای مثقالی
گفتند، وجود ندارد. نمی‌خواهیم مقصّر را نویسنده‌ها
بدانم، اما واقعًا متنی که مثلًاً طنز داشته باشد
نمی‌بینم. همه متن‌ها تخیلی است و به فضاهای
شاعرانه و عارفانه کشیده شده که اصلاً به
تصویرگر اجازه نمی‌دهد که بخواهد آن طوری کار
کند.

طباطبایی: من فکر می‌کنم که مدیریت کل
این سیستم، این طوری شکل می‌دهد به کل

دنیای بیرون بسیار مرتبط‌ند و همه چیز را
می‌شناسند و از آن طرف، آدم‌هایی هستند که در
روستا زندگی می‌کنند. قبلًاً آن‌ها مصرف‌کننده
نبودند، ولی الان آن‌ها هم مصرف‌کننده شده‌اند.
آمده‌اند به شهر و تبدیل به مصرف‌کننده شده‌اند.
ما برای این‌ها هیچ تولیدی نداریم که قشر وسیعی
هم هستند. حداقل تولید خوب و درستی نداریم. ما
کتابی نداریم که برای عموم تولید شود. بله، کسی
که در زاهدان است، فرنگش با کسی که در
آذربایجان است، فرق می‌کند، ولی در اثر
رسانه‌های گروهی، ممکن است این‌ها آرام‌آرام به
هم نزدیک شوند. البته تفاوت فرنگی وجود دارد.
یکی از شکستهای صنعت نشر این است که
ستنش سنت قدیم است. نشر بد رفتار کرده. نه
این که بازار نیست. کتابی هم هست که سی صد
هزار تیراز دارد. پس یعنی بازار وجود دارد. این
صنعت نشر است که نمی‌داند چه کار بکند.

خسروی: خیلی وقت‌ها با خودم فکر می‌کردم
اگر مثلًاً والت‌دیزنی بیاید و روی همین
کلاه‌قرمزی کار کند و یک شکل هنری به آن
بدهد، خیلی هم قشنگ می‌شود.

شغفی: این که همیشه راجع به تنوع صحبت
می‌کنیم، این تنوع یک خصلت عمیق فرهنگی
است. در ایران از شیر پاکتی تا لباس و ظاهر آدم‌ها،
تنوع خیلی کم است. حالا این مشکل از کجا
شروع شده و تأثیرش را چگونه روی این تیپ
تولیدات می‌گذارد، به نظر من کاملاً باهم ربط
دارد. همان‌طور که آقای مثقالی گفتند، این فقدان
تنوع، در تصویرگری ما هم به چشم می‌خورد. در
حالی که در اروپا، خود کمیک استریپ بسیار متنوع

مثقالی:

واقعیت این است که اگر
صنعت نشر مابتواند خودش را
بأنواع کار تصویرگرها و
نویسنده‌ها هماهنگ کند و
تعادلی بین این‌ها به وجود بیاید،
این حرکت هم ادامه پیدا خواهد کرد.
در غیر این صورت،
بخشی از آن شکست خواهد خورد.
پخته شدن صنعت نشر،
پخته شدن بازار، تقاضای بازار و...
در مجموع این چیزها را تنظیم
می‌کند

جهت نوع نگاه به جامعه، به مسائل روز، به مذهب به خصوص و تصور این است که تصویرگرها کمتر این دردرسها را دارند. این یکی از ویژگی‌های دهه هفتاد است و سال‌های اول دهه هشتاد که من فکر می‌کنم به نوعی قبل از انقلاب هم وجود داشته. یادمان باشد که نویسنده‌های قبیل از انقلاب، همه نویسنده‌های ادبیات بزرگ‌سالند؛ غیر از جبار باگچه‌بان و نادر ابراهیمی و... واقعاً نویسنده‌کودک نداشتم. صمد بهرنگی البته جای خودش را دارد. بعد نویسنده‌های بزرگ‌سال دعوت می‌شوند به کانون و شروع می‌کنند به نوشتن برای کودکان. در آن دوره هم بدون شک فشارهایی وجود داشته.

حامد نوری: نویسنده‌های ما با تصویرگرها دنیای شان فرق می‌کند؛ حافظ آن‌هایی که من می‌شناسم. نویسنده‌های ما کار تصویری خیلی کم دارند. بیشتر کارها درونی است و رویکرد عرفانی و معنایی دارد. بنابراین، در کارهای تصویرگرهای ما حرکت و پویایی وجود ندارد. دیگر این که کارهای بچه‌ها فوق العاده زیباتر و ویژگی تصویری شان طوری است که حتی می‌شود از آن‌ها نمایش و فیلم ساخت. خلاصه خیلی قوی‌تر از کار بزرگ‌ترهاست. از نظر معنایی و درونگارانی نه، ولی به لحاظ تصویری، ساده و ملmos است.

اکرمی: سوال‌های دوستان را می‌شنویم و بعد یک جا به پاسخ‌ها پرداخته خواهد شد. مرjan کوروش نیا: ممکن است یک نقد تصویری انجام شود که ما یاد بگیریم یک تصویر خوب چه خصوصیاتی دارد؟ فکر می‌کنم این مفیدتر از طرح مشکلات باشد؛ چون این‌ها همیشه

کرده. در نتیجه، ما نمی‌توانیم دنبال راه حل برای تصویرسازی باشیم. ما نمی‌توانیم راه حلی پیدا کنیم؛ چون محیطی که ما در آن زندگی می‌کنیم، ساکن است. به نظر من کسی مثل کیارستمی یا سیاوش احمدجانی، هرچند ایرانی است، دیگر ایرانی به حساب نمی‌آید. او به آن طرف دنیا تعلق دارد؛ چون با تفکر آن طرف زندگی می‌کند و مضلات ما را حل نمی‌کند؛ به مسائل جهانی فکر می‌کند. همان‌طور که اشاره شد، اگر من بخواهم یک تصویرساز خوب باشم، باید یک متن خوب زیر دستم باشد و به تخیلات من جهت بدهد. در دهه

۶۰ بخش اعظم تصویرگری ما روی متن‌هایی انجام می‌گرفت که عرفانی بود؛ سوژه‌هایی که روی هوا معلق بود. این حالت تعليق، نتیجه دوره‌ای بود که عرفان بر آن غالب بود و می‌خواست همه چیز شکل ایدئولوژیک پیدا کند. در حالی که بعد از آمدن آقای خاتمی، تصویرسازی پوشیدن، نتیجه نگرش ماست به جایی که در آن زندگی می‌بدهد و یا معنای واقعیتی را برای من روشن کند.

در دهه چهل و پنجاه، علم پوزیتیویستی بود؛ یعنی همه چیز را می‌خواستند اثبات کنند و دقیقاً توضیح بدهند. عکاسی آن دوره را که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم عکاسی باید وضوح داشته باشد، ولی الان همه چیز نسبی شده و حتی علم قطعیت تحت فشارند؛ در ارتباط با ناشر و سیاست حاکم بر کار نشر، نویسنده همواره مورد سؤال و مؤاخذه بوده. تصویر زبان بین‌المللی و زیبایی‌شناسی خودش را دارد. متن خیلی تحت فشار است از

خسروی:

من خیلی تحت تأثیر شاکال هستم و گمان می‌کنم به همین دلیل است که در کارهای من، مقداری
حال تعلیق یا حس شناور بودن در فضابه چشم می‌خورد. در مورد نقش‌مایه‌ها که آقای آقاخانی اشاره کردند،
باید بگوییم حضور این نقش‌مایه‌ها در کارهایم کاملاً آشکار و اصلاً از کارم جدا ناپذیر است.
خیلی وقت‌ها آگاهانه تصمیم می‌گیرم از این‌ها استفاده نکنم، ولی ناخودآگاه وارد کارم می‌شوند.

صدھا نشر داریم که از جاھای دولتی تعذیب
می‌شوند و همه‌شان هم کتاب‌های مشخصی در
رقابت با همدیگر درمی‌آورند. در صورتی که کار
دولت این است که در زمینه تولید کتاب خاص،
مثل دایرة‌المعارف‌ها که بخش خصوصی نمی‌تواند
در بیاورد، کار کند. هم‌چنین، در زمینه‌های
گوناگون، نمونه‌ها و الگوهایی تولید کند.

خسروی: مسئولان اگر بخواهند واقعاً حمایت
کنند، کار تصویرگری کتاب کودک آن چنان در
این جا ارتقا پیدا می‌کند که حد و حساب ندارد.
می‌بینیم که فلان انتشاراتی که معمولاً کتاب‌ها را
خیلی بد چاپ می‌کند، کتابی را که می‌خواهد،
عالی چاپ می‌کند و چه بول خوبی هم به
تصویرگر می‌دهد. برای این که فی‌المثل محتوای
کتاب مطابق خواستش بوده، نکته اصلی همین
است و بس. وقتی مسئولان درست عمل کنند،
طبعیتاً می‌توانند امکاناتی به ناشرها بدهند و به
این ترتیب هم مؤلف تأمین می‌شود و هم
تصویرگر.

اکرمی: ممنون. بحث به جایی رسید که
می‌توانیم به مسائل صنفی تصویرگران هم
بپردازیم و طبیعی است که شما مطرحش کنید. با
وجود این، من می‌خواهم خیلی خلاصه به
ویژگی‌هایی که در تصویرگری دهه هفتاد و هشتاد
به اوج رسیده و شما یکی از شروع‌کننده‌های آن
هستید، اشاره‌ای داشته باشم. در واقع یکی از
نکته‌هایی که در تصویرگری وظیفه‌شان این است که به
تصویرگرهای دهه هفتاد وجود دارد، همین زاوية

متقالی: ایراد گرفتن کار ساده‌ای است، ولی
راحل پیشنهاد کردن، کار خیلی سختی است.
همه چیز به صورت یک مجموعه و پیوسته
حرکت می‌کند و هرجیزی که خارج از مجموعه
حرکت کند، عمرش کم است. واقعیت این است
که اگر صنعت نشر ما بتواند خودش را با نوع کار
تصویرگرها و نویسنده‌ها هماهنگ کند و تعادلی
بین این‌ها به وجود بیاید، این حرکت هم ادامه پیدا
خواهد کرد. در غیر این صورت، بخشی از آن
شکست خواهد خورد. پخته شدن صنعت نشر،
پخته شدن بازار، تقاضای بازار و... در مجموع این
چیزها را تنظیم می‌کند. باید و نباید فقط در حیطه
یک اداره اگر مسئول باشیم، ممکن است کار کند
ولی به محض این که به بازار وسیع برسد، این باید
و نباید دیگر کار نمی‌کند. همین الان اگر انتشارات
شب‌اویز وجود نداشت، کارهای بچه‌ها چاپ
نمی‌شد. من واقعاً نمی‌دانم انتشارات شب‌اویز که
چه طور دوام پیدا کرده و این کار را چگونه ادامه
می‌دهد؟ چون این بازاری که من می‌شناسم، بازار
تختی است. آمده‌اند سقف قیمتی معین کرده‌اند و
مثلاً گفته‌اند قطعش این طور و آن طور باشد. آن
چه مسلم است، الان صنعت نشر کتاب کودک یا
تصویرسازی کتاب کودک، یک بخش درخشنان
دارد و یک بازار حیرت آور مقابله‌شان هست. بنابر
تجربه می‌توانم بگویم که ممکن است رقابت،
آرام‌آرام به این صنعت شکل و فرم بدهد. در
ضمن، مراکز دولتی وظیفه‌شان این است که به
تنظیم این بازار کمک کنند. متأسفانه، الان ما

بوده و خواهد بود. مثلاً من چند شب پیش،
«کدوی قلقله‌زن» خانم خسروی را می‌خواستم نقد
کنم. دیدم که تصویرها هم از زاویه بالا هم از
پایین و هم به صورت مستقیم کشیده شده‌اند و
فهمیدم چرا این اتفاق افتاده. برایم سؤال است
که چرا شما چنین کاری کرده‌اید؟ یا چرا همیشه
مدادرنگی؟

خسروی: من خودم هم نمی‌فهمم چرا این
کار را کردم. فقط حسی را که داستان به من داده،
سعی کردم پیاده کنم.

مهوار: جناب متقالی، از آن متن‌های طنز‌الود
که دنبالش می‌گردید، من یکی در خانه دارم.
خانمی که این متن را نوشته، سه بار با من تماس
گرفته و من نمی‌دانم باید به کدام ناشر معرفی اش
کنم.

من سیستم اقتصاد نشر را بسیار خوب
می‌شناسم و می‌دانم کسی آن را چاپ نمی‌کند.
این متن‌ها تولید می‌شود، اما چاپ نمی‌شود.
برگردیم به تصویرگری دهه هفتاد و هشتاد. این
نسل حضور دارد. نسل فرشیدها که به جاییزه
می‌اندیشند و نسل سیروس‌ها که از چارچوب‌ها
می‌گریزند و می‌خواهند دنیای شخصی خودشان را
بیافرینند. فکر می‌کنید که آیا این نسل راه به
جایی می‌برد؟ آیا فکر می‌کنید اگر منسجم‌تر فکر
کند، بهتر نیست؟ چگونه می‌تواند منسجم‌تر فکر
خیلی گریز می‌زند به این سو و آن سو. چگونه
این‌ها می‌توانند مسیر خاصی را طی کنند؟

شست تفصیل

۱۰۷

بررسی آثار تصویری دینه هفتاد سالهای دینه شهاد

نامضه: فرید مثقالی، سروین آقاگانی و نسرین خسروی

خانہ کتاب

人Σ/¶/人

تصویر در واقع مکمل داستان است؛ مگر کتابهایی که بر مبنای تصویر طراحی می‌شوند و متن ندارند. مثل این است که برج را خالی نمی‌شود، خورد. نمک و روغن می‌خواهد و... تا غذا قابل خوردن شود. همه‌چیز همین طور است. به نظر من نقش تصویر در کتاب، در واقع همین است. تعیین کننده نیست و نقش کمکی دارد. اگر تصویر با طرفش رابطه برقرار کند او از چیزی در آن خوش باید و سراغش برود، تصویر موفقی است. اگر تصویر داستان را کامل‌تر و بعادش را وسیع‌تر بکند، به نظر من موفق است. به نظر من این یک چیز فطری است و این طور نیست که من اراده کنم و تصویری بسازم که برای بچه قابل هضم یا جذاب باشد. ممکن است در خلقيات و طبع من ویژگی‌هایي باشد که وقتی کار می‌کنم، اين ارتباط را برقرار می‌کند. به نظر من اين تصویرگرها موفق هستند. من فرمولی برایش نمی‌شناسم. همیشه به اين فکر كردم که چرا کارتون‌های والت دیزنی در تمام کشورهای دنیا موفق شده‌اند؟ و هنوز برای آن جوابی پیدا

اکرمی: تشکر می کنم از آقای متقالي، خانم خسروی و آقای آفاختاني. بارها گفته ایم که ما در جلسات مان، فقط یک موضوع را مطرح کنیم و اصلًا قرار نیست همه نکته ها مطرح نتیجه گیری و رهنمود داده شود. توان این جلسه در آن حد نیست. ممنونیم از همه شما و برای تان روزگار خوشی را آرزو می کنیم.

تکنیم، ولی ناخودآگاه وارد کارم می‌شوند. البته همه چیز بستگی دارد که چگونه از نقش مایه استفاده کنیم. من نقش مایه‌هایم را دوست دارم، ممکن است که بگویند تربیتی است، ولی یک جاهایی حساس می‌کنم کارم را کامل می‌کند. به هیچ وجه قصدم این نیست که هویت ایرانی ام را به رخ کشیدم. ناخودآگاهانه و آن

آفاختانی: ما تصویرسازهای داریم مثل شما که کارکرد نقش‌مایه‌ها در کارشنان، جنبهٔ فرم‌الیستی اش را از دست می‌دهد. در واقع، برای تزیین و

جلوه بصری دادن به کار نمی‌رود. معمولاً در کارهای شما فرم‌هایی که به کار می‌گیرید، بخشی از کار به حساب می‌آید. همچین، بخشی از عنصر خیال پردازی شما، همان نقش‌های تان است.

اگر می‌دانید که کارهای آقای شفیعی یا خانم خیریه و بسیاری از تصویرگران دیگر، این نقش‌مایه به یک عنصر هویتی تبدیل شده و اصلًا حزمه ماهست خط است.

سارا گل تپه: تصویر تأثیرگذار بر تخیل
کودکان

دید چندگانه است. ویژگی بعدی تعلیق است: یعنی این که عناصر شما در فضا شناورند. خیلی از تصویرگرهای دیگر هم این ویژگی را دارند. آقای بنی اسدی اصطلاح «شاگالیته» را به کار بردن؛ یعنی همه چیز در فضا معلق است. یک ویژگی دیگر، مسئله همپوشانی است: یعنی وجود اشعة ایکس در تصویرگری شما که همه چیز قابل دید است. مثل نقاشی بچه‌ها که آدم‌ها از پشت دیوار خانه‌ها بیده می‌شوند. در همین کتاب «کدوی افقلهله»، بیرون، داده شده است، اما دیده نمی‌شود.

هم چنین، نکته‌ای که آقای آفاخانی مطرح کردند، کارکرد نقش‌مایه و موتیوها امروزه در تصویرگری ما یک ویژگی شده است. البته کارکرد این نقش‌مایه‌ها در کارهای آقای شفیعی یا کار خانم گل محمدی، آن قدر تغییر پیدا کرده که اصلاً متوجه نمی‌شوید که قبلاً نقش‌مایه‌ای نظیر گل شاه عباسی بوده. مثلاً در کتاب «دختر باغ آزو»، اصلاً به موتیوی تبدیل می‌شود که مال خودشان است. این‌ها اتفاق‌هایی است که در عناصر تصویری، تصویرگری، دلهه هفتاد افتاده.

خسروی: من خیلی تحت تأثیر شاگال هستم و گمان می کنم به همین دلیل بوده باشد که در کارهای من، مقداری حالت تعلیق یا حس شناور بودن در فضا به چشم می خورد. در مورد نقش مایه‌ها که آفای آقاخانی اشاره کردند، باید بگوییم حضور این نقش مایه‌ها در کارهایم کاملاً آشکار و اصلاً از کارم جدانپذیر است. خیلی وقت‌ها آگاهانه تصمیم می‌گیرم از این‌ها استفاده