

از عروسک‌های کاغذی تا رنگ خیال

نگاهی به آثار آدرین آدامز

ترجمه‌ی: عاطفه فلاح

اشاره مترجم

آدرین آدامز، هنرمند، تصویرگر و نویسنده معاصر امریکایی کتاب کودکان است. از مهمترین آثار او می‌توان به بسته سیگار^۱ (۱۹۴۲)، خانه‌هایی از دریا^۲ (۱۹۶۰)، روزی که طلوع خورشید را دیدیم^۳ (۱۹۶۲)، اسپه‌های پاکوتاه مایکلنگی (۱۹۶۶)^۴ و دویست خرگوش^۵ (۱۹۶۸) اشاره کرد. آثاری که برنده هدایایی چون Spring و Rutgers Award Book Festival Award شدند. کتاب هنر هنرمندی برای کتاب‌های کودکان^۶ (۱۹۶۶) اثر دینا کلمین^۷، جلد ماه اپریل ۱۹۶۵ مجله کتاب شاخ^۸ و نیز جلد ماه نوامبر ۱۹۶۵ مجله هنرمند امریکایی^۹ از جمله آثاری هستند که به بررسی هنر تصویرگری آدامز پرداخته‌اند.

مهمترین خصیصه تصویرسازی‌های آدامز، الهامگیری از طبیعت و لحاظ نمودن ریزترین جزئیات دنیای طبیعی در نقاشی‌هایش است. در اینجا ضمن بیان مختصری از زندگینامه وی، به بررسی آثار او از جمله تصویرگری‌ها و تالیفاتش خواهیم پرداخت. آنچه در ادامه می‌خوانید، ترجمه بخشی از کتاب «مروری بر ادبیات کودک و نوجوان جهان» است که مقالات و نقدهای متفاوت و کمابیش ارزشمندی را درباره نویسندگان کودک و نوجوان جهان در خود جای داده است.

مقدمه

شهرت آدامز به واسطه هنرش در خلق تصاویر رنگارنگ و بانشاط، در تکمیل داستان‌های نوشته شده توسط خودش یا دیگران، است؛ وی را به خاطر مهارت‌های هنرمندانه‌اش در خلق فضای زیبا و باسلیقه‌ی حاصل از تصویرسازی‌هایش تحسین می‌کنند. آثار نوشته شده توسط خود آدامز هم، حکایت داستان‌های ساده ایست با موضوعاتی که کاملاً

مرتبط با دنیای کودکان است، مثلاً کسی که می‌خواهد خودش را بشناسد.

آدرین آدامز در هشتم فوریه سال ۱۹۰۶ و در فورت اسمیت^{۱۱} آرکانساس^{۱۲} متولد شده، در سن یازده سالگی به اوکمالگی^{۱۳} اوکلاهوما^{۱۴} نقل مکان کرد. آدامز حتی در کودکی هم مشتاق به خلق کردن بود و از ساخت کاردستی لذت می‌برد. او اولین کارگاه هنریش را در پارکینگ خانه‌ی اوکمالگی خانواده‌اش راه اندازی کرد و با تکه‌های مشمع، نوعی بافت و پارچه درست کرد. آن پارچه بعدتر برای تهیه لباس و رومیزی استفاده شد. او عروسک‌های کاغذی، لباس برای عروسک و خانه‌های مختلف و متنوعی برای عروسک‌های بچه‌های همسایه ساخت. عمه آدرینه که در پوتیا^{۱۵} اوکلاهوما زندگی می‌کرد، بزرگترین مشوقش بود، او با آدامز نقاشی می‌کرد و برای او با قلابافی لباس درست می‌کرد. اگرچه آدامز هرگز تحت آموزش خصوصی هنر قرار نگرفت اما در تمام کلاسهای هنر دبیرستانش شرکت کرد. او در دانشگاه استنفورد^{۱۶} کلمبیا^{۱۷}، میسری^{۱۸} و دانشگاه میسری ادامه تحصیل داد. برای مدت کوتاهی در دبستان تدریس کرد گرچه همیشه شوق آن داشت که به عرصه هنر بازگردد. سپس به نیویورک رفت و در آنجا بعنوان یک طراح فریلنس^{۱۹} برای تابلوها، نقاشی‌های روی دیوار، پارچه‌ها، کارت‌های تبریک و دیگر موارد مشغول به کار شد. کمی بعد به یکی از خانه‌های تصاویر خیالی^{۲۰}، به نام Staples-Smith ملحق شد و بعنوان کارگردان هنری و طراح ویتترین مغازه‌هایی مانند Lord و Tailor در نیویورک، Gumps در سانفرانسیسکو و Carson-Pirie-Scott در شیکاگو فعالیت کرد. آدامز، همسرش، جان اندرسون^{۲۱}، را در نیویورک ملاقات کرد و کتاب بسته سیگار او را تصویربرداری کرد. زن پس بود که ناشران مختلف، برای انجام

کار تصویرسازی کتاب‌هاشان، با او تماس گرفتند و همین روال سبب شد که آدامز دریابد این شغل (تصویرسازی کتاب‌های کودکان) جوابگوی نیاز وی در انجام فعالیت‌های هنری است. او و همسرش در بسیاری کتاب‌های دیگر مانند اسپهای پاکوتاه مایکینگ و دویت خرگوش با یکدیگر همکاری کردند. به همین ترتیب، آدامز موفق به نگارش و نیز تصویربرداری بسیاری کتاب‌های کودک دیگر شد، تالیف و تصویرگری کتاب شعر زمین نیز از جمله دیگر آثار اوست. آدامز می‌گوید: «من کتابهای کودکان را دوست دارم و از فعالیت در این زمینه راضی و خوشنودم. به محض اینکه به این کار وارد شدم دریافتم که این زمینه کاری جوابگوی نیاز هنری من است. کتابی نمیتواند موفق شود مگر آنکه کودکان دوستش بدارند و از فرط خواندن جلد و صفحاتش را آنچنان فرسوده کنند که مسئولین کتابخانه مجبور به سفارش مجدد آن کتاب شوند.»

مهمترین آثار

پس از آنکه آدام کار تصویرسازی اثر مشترک بسته سیگار را به پایان رساند، خیل درخواست تصویرسازی دیگر کتب متنوع کودکان توسط انتشارات مختلف به سوی او روان

شد. مشعل را بیاور^{۲۲}، اثر جینت ایزابلا^{۲۳} (۱۹۶۳)، فرصتی بود برای او تا جزئیات معماری مورد علاقه اش را به کار گیرد. تعداد بسیاری از کتابهای مرتبط با طبیعت که تصویرپردازی‌شان را برعهده گرفت وی را بر آن داشت که با بازنگری در طبیعت، از آن الهام گیرد. آدامز اشیایی مانند شاخه درخت، برگ، یا یک گل - و یک بار حتی یک پرنده مرده - را از جنگل به کارگاهش می‌آورد تا آنها را با جزئیات بشناسد و از طبیعت آنها درس بگیرد. تصویرسازی‌هایش از گلهای پروانه‌ها، صدفهای دریایی و پرنده‌ها نشان‌دهنده‌ی حساسیت فوق العاده‌ی او نسبت به دنیای طبیعی است. دو کتاب خانه‌هایی از دریا و روزی که طلوع خورشید را دیدیم، با تصویرسازی آدامز، مقام دوم دریافت مدال Caldecott کسب کردند. کتاب دوم، از دسته کتابهای علمی کودکان است که در دهه شصت میلادی به اوج محبوبیت خود رسید، چرا که با کمک داستان، حقایق دنیای واقعی را آموزش می‌دهد. در کتاب روزی که طلوع خورشید را دیدیم، دو کودک و یک حیوان خانگی، یک روز کامل را در درون خورشید به کنکاش و تحقیق می‌گذرانند، کتاب همچنین شامل توضیحاتیست درباره گردش زمین به دور خورشید.

اولین کتابی که نویسندگی و تصویرگری آن، هر دو، توسط خود آدامز انجام شد، در سال ۱۹۷۱ و با نام دستمال گردن جادوگران^{۲۴} منتشر شد. اگرچه ایتل هینز^{۲۵}، منتقد مجله‌ی کتاب شاخ، این داستان را بیشتوانه و روتین می‌خواند و آن را به داستانهایی نظیر فریب خوردن صومعه‌ای از جادوگران از چند جوان زیرک که محبت گدایی می‌کردند تشبیه می‌کند،

اما همچنان نقاشیهای ماهرانه ی آن را تحسین می‌کند. در ۱۹۷۲، آدامز مجموعه ای از شعرهای خودمانی امریکایی و انگلیسی درباره طبیعت را در کتاب شعر زمین^{۲۶} تالیف کرد. این کتاب آثار کلاسیکی چون توقف در مقابل جنگل در یک غروب برفی^{۲۷} اثر رابرت فراست^{۲۸}، و موش علفزار^{۲۹} اثر تئودور روتک^{۳۰} را شامل می‌شود. بولتن مرکز نشر کتابهای بچه‌ها^{۳۱}، این مجموعه را با طراحی سخاوتمندانه و تصویرگری زیبا، توصیف کرده که بیانگر توانایی و مهارت آدامز است در انتخاب، مرتب سازی و تصویرگری شعرها برای کودکان. در ابتدای سال ۱۹۷۶، آدامز سه کتاب را درباره یک خرگوش جوان نوشت و تصویرسازی کرد: اورسون آبوت^{۳۲}. کتاب هنرمندان تخم مرغ جشن ایستر^{۳۳} (۱۹۷۶)، کتاب مهمانی کریسمس^{۳۴} (۱۹۷۸) و نیز کتاب مسابقه ی بالون روز بزرگ ولنتاین^{۳۵} (۱۹۸۰). علیرغم سادگی موضوع داستانها، این کتابها به واسطه ی کیفیت داستانشان و نیز طرحبندی و تصویرگریهای آدامز، مورد استقبال و تحسین قرار گرفتند.

آدامز در سوم نوامبر ۱۹۷۳، به خاطر معماری و بدنه تصویرگریهایش، برنده چهارمین هدیه Rutgers به بهانه همکاری برجسته در ادبیات کودکان^{۳۶}، شد. در طی مراسم اهدای جایزه دانشگاه Rutgers به آدام، توسط پروفیسور Emeritus، Mary Gaver گفت: «صرفاً کسی که به طبیعت احترام می‌گذارد و یک طراح فوق العاده است، اینگونه در رسم جزئیات دقیق گیاهان، حیوانات و پروانه‌ها - همچنان که در آثار آدامز مشاهده می‌شود- دقت خواهد کرد... آدامز در کار با آبرنگ از شفافیت رنگها استفاده می‌کند تا محصولش بیشترین تاثیرگذاری را داشته باشد و چنان تفاوت‌های ظریف را رسم می‌کند که نقش می‌تواند بیانگر حالات مختلف شخصیتها، از یک دیو گرفته تا یک موجود معصوم و بیگناه باشد. وقتی به تصویرگریهای وی نگاه می‌کنیم، متوجه یک ارتباط نادر و خاص بین واژه‌های نوشته شده و تصاویر مرتبط می‌شویم. این صفات کیفی که در طول سالها در زندگی کودکان جاری بوده، زندگی بسیاری از آنها را غنی کرده است. به خاطر این میراث گرانبها، ما هدیه Rutgers را برای همکاری برجسته و ممتاز در ادبیات کودکان را به آدرینه آدامز تقدیم می‌کنیم.»

هدایا

در سال ۱۹۵۳، کتاب دختر کاپیتان رمسی^{۳۷}، و در سال ۱۹۶۰ کتاب پشمک^{۳۸}، آثار آدرینه آدامز، برنده ی جایزه فستیوال کتاب بهارانه^{۳۹}، -New York Herald Tribune شدند. کتاب عروسک سحرآمیز^{۴۰}، در لیست افتخارات سال ۱۹۵۸ بورد بین المللی کتاب کودکان^{۴۱} قرار گرفت. خانه‌هایی از دریا نوشته آلیس گودی^{۴۲} و کتاب دیگرش روزی که طلوع خورشید را دیدیم، هر دو با تصویرگری آدامز، مقام دوم را در مدال Caldecott Medal دریافت کردند. تامبلینا^{۴۳}، در سال ۱۹۶۲ برنده جایزه Lewis Car-roll Shelf شد. در ۱۹۶۴ آدامز برنده جایزه Alumni از دانشگاه Stephens در کلمبیا، مسوری شد.

دو کتاب دیگر آدام، دویست خرگوش نوشته لونزو اندرسون^{۴۴}، و کتاب جوریندا و جورینگل^{۴۵} اثر جاکوب^{۴۶} و ویلهلم گریم^{۴۷}، در سال ۱۹۶۸، نام آثار برجسته در کتاب کودکان آلا^{۴۸}، را به خود اختصاص دادند. این کتاب آخر(جوریندا و جورینگل) همچنین در سال ۱۹۶۸ موفق به اخذ نام کتاب برجسته موسسه امریکایی هنر گرافیک^{۴۹} و نیز برنده Illustration Honor کتاب سال Boston Globe-Horn شد. در ۱۹۶۹، آدامز کاندید جایزه ی Rutgers شد، جایزه ای که به خاطر ساختار^{۵۰} موفق آثار هنری به آنها داده می‌شود و نه فقط به خاطر خود کار. در ۱۹۷۳ نیز وی چهارمین جایزه Rutgers را به خاطر همکاری برجسته در ادبیات کودک دریافت کرد. کتاب هنرمندان تخم مرغ جشن ایستر، برنده جایزه Irma Simonton Black، دانشگاه Bank Street، در سال ۱۹۷۶ شد. و نهایتاً در سال ۱۹۷۷، آدامز، به خاطر همکاری فوق العاده در ادبیات کودکان، برنده مدال دانشگاه میسیسیپی جنوبی^{۵۱} شد.

نکات عمومی

Dorothy Waugh⁵²

خیلی سال قبل، وقتی که آدامز کتابهای نوشته شده توسط همسرش، جان اندرسون را تصویرسازی می‌کرد همچنین در شرکت New York Display با سمت کارگردان هنری و طراح پارچه مشغول فعالیت بود. وقتی نام وی در کتاب بسته

"Let's make a ring around the moon!"
 "Time for a rest now, and what a spot for it."
 "The view - it's marvelous!"

سیگار مطرح شد پیشنهادهای قراردادهای کاری گاه به گاه از سوی مولفین کتب کودکان شرکتهای انتشاراتی نیویورک به وی ارائه می‌شدند. بعضی از این پروژه‌های اولیه صرفاً در حیطة تصویرسازی داستانهای تخیلی و یا دیگر علاقه مندیهای قدیمی مانند جوجه اردک زشت^{۵۴} اثر کریستین آندرسون^{۵۴}، کفاش و پریها^{۵۵} اثر برادرهای گریم^{۵۶} بودند. بعضی هم کتابهای نویسندگان معاصر بودند.

کارهایی پیشنهادی قرار بود در نسخ متفاوت انتشار یابند که این خود سبب آن شد تا آدامز مجبور باشد تصویرگریهای متفاوت برای یک داستان ارائه دهد. قلم مو ابزار طبیعی و معمول مورد استفاده او بود، حتی بیشتر از مداد یا خودکار. در نتیجه حتی وقتی که سیاه و سفید کار می‌کرد هم نقاشیهایش بیشتر از طرحهای مشخص بهره برده در مقایسه با خطوط. همین امر تاثیر مطلوب و قوی در عمق و کیفیت تصاویر داشت.

تصویرگریهای سفید و سیاه او بر روی بوم انجام شده اند. معمولاً اشکال باقاعده ای نیستند، و به گونه ای روی صفحه جا گرفته اند که اطرافشان فضای سفید وسیعی موجود باشد. آدامز وقتی با رنگ هم کار می‌کند اغلب همچنان همان فضای باز را در آثارش حفظ می‌کند؛ در غیر این صورت کل زمینه را به یک رنگ ثابت رنگامیزی می‌کند. اگر تصویر از یک فضای باز باشد، مثلاً آسمان می‌تواند گزینه ی خوبی برای ساخت طرح زمینه کار باشد، پس زمینه با رنگهای کاملاً مات شسته شده است، به همراه تفاوتهای رنگ و سایه که در آن مشهود است و سبب می‌شود جافنادگی و استفاده از آبرنگ برای بیننده ملموس باشد. برای تصویر یک فضای داخلی، زمینه یک سری رنگهای متفاوت و ملایم را شامل می‌شود مثلاً برای نمایش دیوارها، پنجره‌ها، پرده‌ها یا زمین.

آدامز می‌گوید: «من انجام کارهای رنگی را به کارهای سیاه و سفید ترجیح می‌دهم» و ادامه می‌دهد: «اما فکر می‌کنم این در هر زمانی یک نکته مثبت است برای یک هنرمند که در کارهایش بتواند فقط با یک رنگ کار کند. قطعاً ممکن است، که بدون استفاده از رنگهای مختلف و تنها با استفاده از تغییر کنتراست یک رنگ، تنوع زیادی بین قسمتهای مسطح و نقشها ایجاد کنیم. یا بین گوشه‌های تیز و گوشه‌های منحنی و نرم. یا برای نمایش حرکت تند در مقایسه با بخشهای ساکن تصویر. عموماً کتابی که در یک سمت صفحه نقاشی از همه رنگها استفاده می‌کند در طرف دیگر صفحه فقط از رنگ مشکی استفاده خواهد کرد. بدین ترتیب وقتی صفحات تا می‌شوند، محصول کار شامل دو صفحه ی یک در میان سفید و سیاه خواهد بود. این ایده، رنگهای بسیار زیادتری را در یک کتاب به خواننده نشان می‌دهد در حالیکه قیمت آن در مقایسه با بقیه کتابها کمتر است، مثل در نیمه شب^{۵۷}، نوشته آلین فیشر^{۵۸} که تصویرسازی را انجام داده ام.»

در کار با رنگ‌ها، اگر پرویسه چاپ ممانعتی با این امر نداشته باشد،

آدامز به خودش اجازه می‌دهد از تعداد رنگ زیاد و درجات فراوان آنها استفاده کند. اگر مجبور باشد تفکیک رنگها را خودش انجام دهد رنگهای اصلیش را از میان رنگهای روشن و شفاف^{۵۹} انتخاب می‌کند، که این امر، خود باعث می‌شود کار تا جای ممکن شبیه به نسخه ی کار منتشر شده حاصل از جوهر پریتر باشد. اما اگر این تفکیک رنگ بر عهده دوربین باشد، آدامز از رنگهای مات استفاده می‌کند.

کسانی که با کار تکثیر رنگ و متدهایی که در کار چاپ و نشر کتاب استفاده می‌شود، آشنایی ندارند، بهتر است درباره چگونگی تاثیر پروسه‌های مختلف چاپ بر شیوه‌های آماده سازی ابزار و رنگهای نقاشی توسط هنرمند مطالعه کنند. در مورد آدرینه آدامز، با توجه به اینکه او برای ارائه طرح خود خیلی کم از نقاشی با خودکار استفاده می‌کرد، کارهای سیاه و سفیدش کاملاً از نقاشی با آبرنگ در جوهر، یا آبرنگ مشکی یا خاکستری و یا بعضی اوقات با ترکیبی از اینها انجام می‌شد.

استفاده از رنگها در ساده ترین حالت آنها، از دیگر روشهایبست که می‌تواند در چاپ مورد استفاده قرار گیرد: رنگهای یکدست در فضایی محدود استفاده می‌شوند و طرح مهمتر با استفاده از خطوط مشکی یا درجات بین مشکی و خاکستری اجرا خواهد شد. این روش برای کارهای با رنگ ثابت مشکی یا برای کارهای آبرنگ با رنگ مشکی و خاکستری، استفاده می‌شود تا بیشترین تلاش و تمرکز روی ساخت طرح اصلی قرار گیرد. اگر ترجیح داده شود که در مورد اصلی به جای خط از سایه استفاده شود، آدامز نقش اولیه را با آبرنگ اجرا خواهد کرد. در غیر این صورت، از مشکی یکدست استفاده می‌کند.

پس از این مرحله لازم است به ازای هر رنگ یک نقاشی اجرا شود. این نقشهای اضافه بعنوان پوشش^{۶۰}، روی استات^{۶۱}، و بر جوهر هندی رقیق شده اجرا می‌شوند. نهایتاً همین آثار مجدداً ساخته خواهند شد و صفحه‌ها بر روی رنگهای اصلی چاپ خواهند شد.

وقتی استفاده از همه رنگ‌ها ممکن است، آدامز مثل بسیاری هنرمندان دیگر ترجیح می‌دهد کار تفکیک رنگ‌ها برای ساخت صفحه^{۶۲} توسط دوربین انجام شود. اگرچه سفارشات می‌گیرد اغلب به گونه‌ای است که خودش مجبور به تفکیک رنگ‌ها باشد. در این صورت وقتی نقاشی با رنگهای اصلی انجام شد، لازم است برای هر یک تصویرسازی، چهار نقاشی با آبرنگ سفید و سیاه اجرا کند: یکی برای سیاه و خاکستری، یکی برای سایه‌ی زردرنگ، یکی برای آبی و یکی هم برای قرمز. وقتی اینها یکی روی دیگری چاپ شدند، مجموعه وسیعی از سایه‌ها و درجات رنگ‌ها را بوجود می‌آورند که در مرحله بعدی به تصویر اصلی شبیه سازی خواهد شد.

ساختن این چهار مجموعه نقاشی، کار خسته کننده ایست. اگر برای مشخص کردن حدود رنگ‌ها مجبور به استفاده از الگو باشد، نقاشیها باید با دقت بالا تهیه شوند. برای اینکه از ثبت درست رنگ‌ها پس از چاپ مطمئن شود، نقاشی اصلیش را - که باید در جوهر مشکی ساخته شود - در آبرنگ و بر روی بوم اجرا کرده، سپس او سه نقاشی دیگر را - برای صفحه‌هایی که باید در سه رنگ اصلی به چاپ برسند - در آبرنگ سیاه و بر استات روسازی^{۶۳} شده انجام می‌دهد.

برای هر تصویرسازی، هر یک از سه صفحه استات، روی نقاشی اصلی منطبق می‌شود تا وقتی که پوشش یک رنگ خاص آماده شود. هر سه صفحه استات فقط از یک گوشه روی نقاشی اصلی قرار می‌گیرند، بدینترتیب در هر زمان می‌توان هر یک از آنها را از میان مجموعه برداشت. یکی (از صفحات) از بالا به نقاشی اصلی وصل می‌شود، یکی از سمت راست و دیگری هم از سمت چپ. هر یک از آنها و یا هر سه، در هر زمان می‌توانند روی نقاشی اصلی واقع شوند تا ارتباط بین فضاهای قرمز و زرد و آبی و مشکی بررسی شود. آدامز برای آنکه بداند رنگهای اصلی، با نسبت‌های رعایت شده بین رنگها، پس از ترکیب چطور به نظر خواهند آمد، از دفترچه راهنمای رنگهای پرینتر و جوهر - که شرکت سازنده شان ارائه می‌دهد - استفاده می‌کند.

آدامز توضیح می‌دهد: «من هیچوقت رنگها را با نور مصنوعی آماده نمیکنم. وقتی مجبورم به وقت غروب کار کنم، کارهایم را بصورتی تنظیم می‌کنم که در آن زمان اموری چون بررسی کارها، برچسب زدن، مطالعه کتابها یا سایر کارهایی را انجام دهم که نیازی به قضاوت درباره تاثیر رنگها ندارند.»

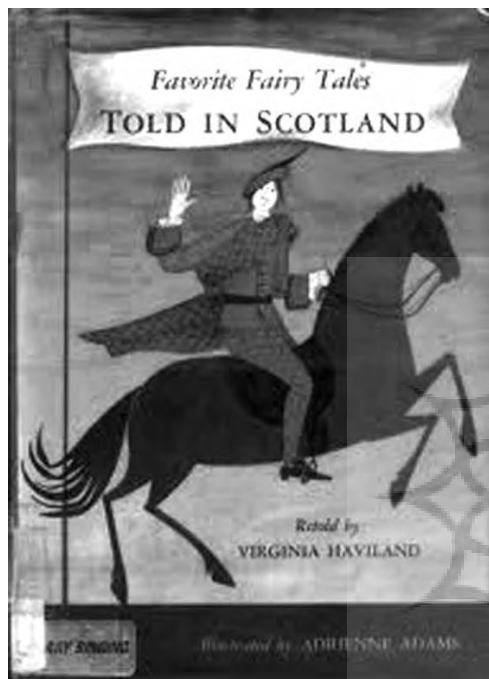
آدرینه آدامز احتمالاً برای تمام نقاشیهایش از شش قلم مو استفاده می‌کرده، قلم موی خیلی پهن به منظور شستشوی پس زمینه کار و چندین قلم موی بسیار ریز برای خطوط یا محدوده گسترده. کارهای با استفاده از قلم موی بسیار خاص هستند، با حرکت ظریف ابزار که در هر خط از نقاشی مشخص است، بخصوص در اجرای شاخ و برگ درختان، حرکت علفها، بیچش شاخه‌ها، انحای برگها و نمایش رشد تنه و ساقه درختان. خیلی از قراردادهای او موضوعاتی مرتبط با طبیعت مثل صدفها، گیاهان، حشرات و حیوانات کوچک را شامل می‌شوند. او در جایگاه یک هنرمند از طبیعت درس می‌گیرد، او باید جزئیات را به دقت و با استفاده از یک منبع موثق بررسی و کشف کند. وقتی از خانه اش در نیویورک رفت تا قراردادهای او را از مولفان بگیرد، از ابزار موجود در پوشه تصاویر کتابخانه عمومی نیویورک برای الهام گرفتن برای تصویرساز لباسها، مبلمان، حیوانات، معماری هر دوره زمان استفاده کرد.

وقتی کتاب زمان پروانه^{۶۴} اثر آلیس گودی - که به خاطر ارائه دقیق رنگها برای تعداد زیاد پروانه‌های متنوع مشهور شد - را تصویرسازی کرد، یک کپی از مجله National Geographic شامل تصویرسازیهای مفید یافت و از آن استفاده کرد و در عین حال تعداد فراوانی پروانه‌های قابل نصب شدن خرید و از خانه خارج شد تا مثالهای زنده و بال بال زنان طبیعت، در بیست و هفت زمینهای جنگلی و منطقه بیشه زار خصوصی خودش در نیوجرسی غربی را مشاهده کند. او به جایی رفت که بتواند دور از جنس آدمیزاد زندگی کند، جاییکه خرگوشها، روباهها، موشهای خرمایی و گاهی اوقات آهو، به راحتی در حیات بیرونی خانه آدامز پرسه می‌زدند و او می‌توانست سرمایه طبیعت را در دسترس داشته باشد

was over, the sun wasn't nearly so warm, whereas now it scorched the earth till it was as hard as a stone. Yes, and when the summer had ended there was to be his wedding with Thumbelina. But she wasn't at all pleased, for she found the mole such a terrible bore.

یک ویراستار به صورت نرمال سه تا چهار ماه برای تصویرسازی یک کتاب فرصت می‌دهد. خانم آدامز نسخه اصلی کتاب را چهار یا پنج بار می‌خواند در حالیکه بعضی تصاویر و شکلها که به کمک متن کتاب و در لحظه در تصورش ایجاد می‌شوند را یادداشت می‌کند. او حس می‌کند تصویرسازی لزوماً نباید آنچه نویسنده در متن شرح داده را تکرار کند بلکه لازم است آنچه در ذهن نویسنده بوده را نه با افزودن موارد جدید بلکه با القای وضعیت و حس مورد نظر داستان، تقویت کند. وقتی تصور یک کتاب تصویری در ذهنش ایجاد می‌شود، یک آدمک مینیاتوری و کوچک شاید به اندازه چهار در پنج که می‌سازد و محدوده متن مرتبط به آن را مشخص می‌کند و تصویرگریها را بدون محدودیت رنگ و جزئیات تخمین می‌زند. او این تصویر کوچک را به ویراستار ارائه می‌دهد و پس از بررسی مشترک آن قرارداد را مشخص می‌کند. در مورد روش بازتولید تصاویر قبلتر به توافق رسیده اند. با توجه به تاثیر بسزای این امر در قیمت تصاویر، تصمیمگیری درباره این سوال به عهده ی ویراستار است.

وقتی که آدمک کوچک تایید شد، خانم آدامز یک نسخه کامل آن را در اندازه واقعی می‌سازد، بخشهای پیشنویس^{۶۵} متن را جدا می‌کند، تکه‌های جدا شده را در صفحات مختلف پخش می‌کند، و درباره محل قرارگیری تصاویر در صفحات و چگونگی آن و سایر موارد قضاوت می‌کند. وقتی این نسخه پس از جابجاییها و تغییرات، در مقیاس واقعی، تکمیل شد کار به سمتی پیش می‌رود که دشوارتر، استوارتر، شگفتاوتر و در انتظار اتمام کار نقاشی شود.

وقتی که کار تصویرسازی رنگی کتاب به پایان رسید، برای چاپ فرستاده می‌شود، در این زمان اغلب هنرمند برای همکاری با کسی که کار تکثیر را در انتشارات انجام می‌دهد و تایید وضعیت رنگ پیش از آغاز به چاپ انبوه ۱۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ نسخه فراخوانده می‌شود. معمولاً یک سری مشکلات در این مرحله وجود دارد مانند: نیاز به تغییر رنگ، یا مشکل در بدست آوردن دقیق ثبات^{۶۶}، که سبب قاطعی شدن رنگها خواهد شد. ممکن است یک روز کامل یا حتی بیشتر نیاز به حضور هنرمند جهت تصحیح این موارد باشد.

وقتی که کتاب از چاپ خارج می‌شود، لزوماً کار تصویرگر به پایان نرسیده است. ممکن است از او تقاضای سخنرانی

شود؛ می‌بایست نامه‌های علاقه‌مندان را پاسخگو باشد و نیز درج امضا برای کتابها. پیامدهایی که آدرینه آدامز آنها را می‌پسندد و می‌گوید که همینها سبب تشویق وی برای آغاز کار یک کتاب دیگر می‌شود.

بررسی بعضی آثار

تامیلینا (نویسنده هنس کریستین اندرسون، ۱۹۶۱) Virginia Haviland^{۶۷}

یکی از جذابترین داستانهای اندرسون، تامیلینا است که در قالب کتابهای تصویری، کاملاً تصویرسازی شده و یک هدیه دوستداشتنی و اولین انتخاب برای هر کتابخانه خواهد بود. تصاویر ملایم (که گاه روشن و نورانی) با استفاده از دو و چهار رنگ مناسب که برای توصیف جزئیات ظریف داستان و نیز ماجراهای عروسک دوشیزه ی کوچکی که در شکوفه گل لاله پیدا شده مناسبند. این نقاشیها زینتی و در عین حال سرشار از زندگی هستند. تصاویر نقاشی شده از گل با جزئیات واقعی انجام شده اند. یک جانور کوچک نیز به چشم می‌آید که لباس پوشیده است (این موش^{۶۸} باد در درختهای بید^{۶۹} را یاد ما می‌آورد).

مشعل را بیاورید، جنت ایزابلا (نسبت داده شده به ۱۹۶۳) (Nicholas Saboly) Zena Sutherland^{۷۰}

نسخه ی تصویرسازی شده ایست از سرود فرانسوی مشعل را بیاورید، جنت ایزابلا، صرفاً از کلمات و موسیقی استفاده کرده است. تصویرگر در ابتدا برای تعداد کمی از صفحات نقاشی کرده و نهایتاً کل آهنگ را به تصویر می‌کشد. بخش تصویری بسیار جذاب و دوستداشتنی است: رنگهای روشن و یکدست بیانگر آن است که مراسم سنتی، امروز نیز همچنان رعایت می‌شوند: صف نور مشعلی که به سمت کلیسا می‌رود. از آنجاییکه سرود به تهایی در بسیاری مجموعه‌ها یافت

می‌شد، اهمیت ویژه این کتاب در تصویرسازی است.

هنرمندان تخم مرغ جشن ایستر Elizabeth Monette

در این کتاب، خانواده خرگوشی Abbots تخم مرغهای جشن ایستر و تصاویری چون ماشینها، خانهها، هواپیماها و پرچمها را نقاشی می‌کنند. به مرور می‌بینیم که استعدادها، مسئولیتپذیری و رضایت والدین اورسون ابوت، فرزند این خانواده، از او افزایش می‌یابد و داستان چنان موجب لذت پیشدبستانیهاست که بارها خواستار آن بوده اند. تصاویر پر از رنگند و جذاب و نیز پر از طراحیهای فوقالعاده.

جشن کریسمس Betsy Hearne⁷¹

شبیه به مورد قبلی، هنرمندان تخم مرغهای جشن ایستر، این داستان هم غیرماهرانه است اما با کار هنریش محبوبیتی برای خود کسب می‌کند. اورسون جوان در خانواده خرگوشی کتاب تخم مرغ جشن ایستر، حالا یک هنرمند پرکار شده است و آنقدری بزرگ شده که در تشک خانه درختی خودش می‌خوابد. با این وجود خرگوشهای کوچکتر همسایه از او می‌خواهند که در برگزاری مهمانی کریسمس برای والدینشان کمکشان کند. جزئیات این ماجرا، داستان را می‌سازد. تصویرسازیهای رنگارنگ و بالانس جاری بین سایه‌های روشن و تاریک، طراحی معمول و تمیز آدامز را نمایش می‌دهند. تصاویر حیوانات مهربان و دلسوز و کمرنگ است و بیشتر به یک مغازه پر از عروسک شباهت دارد.

Ann A. Flowers⁷²

اورسون ابوت جوان از داستان هنرمندان تخم مرغ جشن ایستر، نمیخواهد که خرگوشهای جوانتر مزاحمش شوند، همانهایی که در صدد برگزاری یک برنامه سورپرایز برای جشن کریسمس پدر و مادرشان هستند. اما او ناخواسته مجبور به سازماندهی مهمانی می‌شود. جشن با موفقیت برگزار می‌شود. زینتهای درخت کریسمس تخم مرغهای جشن ایستر هستند که با طرحهای کریسمس نقاشی شده اند و اورسون هم لباس بابانوئل را پوشیده است. بستر ساده نقاشی، با تصویرسازیهای دلپسند شکوهی می‌گیرد. صحنه‌های شب به طرز چشمگیری زیبا هستند، و خرگوشهای خندان، درخت پرزرق و برق و فضای کلی از شوق و هلهله عناصر داستان رنگارنگ کریسمسند.

فهرست آثار

آربون و دلفینها^{۷۳}

اثر جان لورنزو اندرسون و آدرین آدامز
چونز^{۷۴}

اثر آدرین آدامز و جان هوارد

جشن کریسمس

اثر آدرین آدامز

خرگوش جشن ایستر که خواب ماند^{۷۵}

اثر اوتو و پریچیا فردریچ و آدرین آدامز
هنرمندان تخم مرغ جشن ایستر

داستانهای تخیلی محبوب در اسکاتلند^{۷۶}

اثر آدرین آدامز و ویرجینیا هاویلند

مسابقه بالون روز بزرگ ولنتاین

اتفاق روز هالووین^{۷۷}

مهمانی هالووین^{۷۸}

اثر آدرین آدامز و لورنزو اندرسون

هنسل و گرتل^{۷۹}

خانه‌هایی از دریا

اثر آدرین آدامز و آلیس ای. گودی

ایزارد^{۸۰}

اثر جان لورنزو اندرسون، آدرین آدامز

جوریندا و جورینگل

کوکین صاحب زمین^{۸۱}

آقای بیدل و پرنده‌ها^{۸۲}

اثر جان لورنزو اندرسون، آدرین آدامز

نقاشی ماه را کشیدن^{۸۳}

شعر زمین

کتاب داستان راشل فیلد^{۸۴}

داستان‌های و ایوی^{۸۵}

تابستان در راه است^{۸۶}

دوازده پرنسس رقصان^{۸۷}

دویست خرگوش

جوجه اردک زشت

سایه از کجا بوجود می‌آید؟^{۸۸}

دستمال گردن جادوگران

اثر آدرین آدامز

اردک زخمی^{۸۹}

پی‌نوشت:

- 1 - Adrienne Adams
- 2 - Bag of Smoke
- 3 - Houses from the Sea
- 4 - The Day We Saw the Sun Come up
- 5 - The Ponies of Mykillengi
- 6 - Two Hundred Rabbits
- 7 - The Art of Art for Children's Books
- 8 - Diana Klemin
- 9 - Horn Book

- Children's Books. In American Artists, Vol.29, No. 9, November 1965, pp. 54-9, 74-75.
- 53- The Ugly Duckling
- 54- Hans Christian Anderson
- 55- The Shoemaker and Elves
- 56 -Brothers Grimm
- 57- In The Middle of The Night
- 58 -Aileen Fisher
- 59 -transparent
- 60 -Overlay
- 61 -Acetate
- 62- Plate Making
- 63 -Coated Acetate
- 64 -Butterfly Time
- 65 -Galley proof
- 66 -Register
- A Review of Thumbelina, in the Horn: منبع: ۶۷
Book Magazine, Vol. XXXVIII, No. 1, Feb. 1962, P. 41.
- 68 -mole
- 69 -The Wind in The Willows
- A Review of Bring a Torch, منبع: ۷۰
Jeanette Isabella, In Bulletin of The Center of Children's Books, Vol. XVII, No. 3, November 1963, p. 37.
- A Review of The Christmas Party, in: منبع: ۷۱
Booklist, Vol. 75, No. 8, December 15, 1978, P. 681.
- A Review of The Christmas Party, in: منبع: ۷۲
The Horn Book Magazine, Vol. LVI, No. 1, Feb. 1979, P. 50.
- 73- Arion and The Dolphins
- 74- The Boy Jones
- 75 -The Easter Bunny That Overslept
- 76 -Favorite Fairy Tales Told in Scotland
- 77- A Halloween Happening
- 78- Halloween Party
- 79 -Hansel and Gretel
- 80- Izzard
- 81- The Laird of Cockpen
- 82- Mr. Biddle and the Birds
- 83 -Painting the Moon
- 84- The Rachel Field Story Book
- 85 -The Story of Holly and Ivy
- 86 -Summer's Coming in
- 87- Twelve Dancing Princess
- 88-What Makes The Shaddow?
- 89 -The Wounded Duck
- 10 -American Artist
- 11 -Fort Smith
- 12 -Arkansas
- 13 -Okmulgee
- 14 -Oklahoma
- 15 -Poteau
- 16 -Stephens College
- 17 -Columbia
- 18 -Missouri
- ۱۹ -Free-lance: هنرمند یا نویسنده ای که آثارش را به دیگران میفروشد بدون آنکه قراردادی با آنها عقد کند.
- 20 -More Imaginative Display Houses
- 21 -John Lonzo Anderson
- 22 -Bring a Torch
- 23 -Jeanette Isabella
- 24 -A Woggle of Witches
- 25 -Ethel L. Heins
- 26 -Poetry of Earth
- 27 -Stopping by Woods on a Snowy Evening
- 28 -Robert Frost
- 29 -The Meadow Mouse
- 30 -Theodore Roethke
- 31 -The Bulletin of The Center for Children's Books
- 32 -Orson Abbot
- 33 -The Easter Egg Artists
- 34 -The Christmas Party
- 35 -The Great Valentine's Day Balloon Race
- 36 -Distinguished Contribution to Children's Literature
- 37 -Captain Ramsay's Daughter
- 38 -Candy Floss
- 39 -Spring Book Festival Award
- 40 -The Fairy Doll
- 41 -International Board on Books for Young People
- 42 -Alice Goudey
- 43 -Thumbelina
- 44 -Lonzo Anderson
- 45 -Jorinda and Joringel
- 46 -Jacob
- 47 -Wilhelm Grimm
- 48 -ALA Notable Children's Books
- 49 -American Institute of Graphic Arts Outstanding Boon
- 50 -body
- 51 -The University of Mississippi Southern Medallion
- Adrienne Adams: Illustrator of: منبع: ۵۲