

محصول دوره چاپ ماشینی

● سیدمحمد فدوی از هنرمندان

متعهد معاصر، گرافیست و نقاش است. رشته مورد علاقه او در گرافیک، تصویرسازی است. چند تابلوی مشهور از او، از جمله «طوف خونین» با استقبال جهانی روبرو شده است. وی در حال حاضر سرپرست دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه الزهرا است. در زیر گفتگوی ادبستان را با او می خوانید.

شده است. از جمله سنتهای موجود اثبات می کند که در یونان قدیم نیز هنر گرافیک به گونه ای وجود داشته، به عنوان مثال در آن دوره تابلوی بوده که روی آن تابلو تصویر یک سگ هار و نوشته ای بدین مضمون نوشته شده بود: «توجه، نزدیک نشود، سگ هار!»

این کار، یک کار گرافیکی بود. یعنی خالق این اثر می خواسته است پیامی به بیننده بدهد. ولی واقعیت این است که هنر گرافیک به معنای امروزی آن، از دوره ای که چاپ ماشینی به کار گرفته شد، رواج پیدا کرد. با این حساب عمر هنر گرافیک بیش از ۱۰۰ سال نیست. گرچه این هنر به طور سرع و گستردگی دارد پیشرفت می کند. امروزه دستگاه چاپ ماشینی بسیار پیشرفته شده و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.

هنر گرافیک با چاپ رابطه تنگاتنگی دارد زیرا تمام کارهای گرافیکی باید چاپ و منتشر شود. بنابراین گرافیک محصول دوره ای از زندگی بشر است که چاپ ماشینی به کار گرفته شده است. البته به اعتبار دیگری توان مدعی بود که از دوران بسیار قدیم نیز این هنر رواج داشته است. چون در زمانهای قدیم نیز صفحه ارایی، طرح روی جلد کتاب، صحافی، اطلاعیه های تصویری، کتابهای تصویری و حتی تصویرسازی داشته ایم. بسیاری از مینیاتورهای ما بیان داستان و مطلبی است و بیان داستان و مطلب به زبان تصویر همان ایلوستراسیون یا تصویرسازی است و به هر حال اینها از گرافیک جدا نیست. حریطه گرافیک بسیار وسیع است. گرافیک با تمام جنبه های گوناگون زندگی سروکار دارد. شما می توانید هنر گرافیک را در بسته بندی کالاهای، در سینما، تلویزیون، نقاشی متحرک برای کودکان، انتشارات، روزنامه، جلد کتاب، پوستر، آرم و جاهایی دیگر ببینید.

گرافیست ها در زمینه های مختلفی از این رشته ها تخصص یافته و در جامعه کار می کنند. پس با این تفاسیر می توان گفت که رشد پدیده صنعت و تکنولوژی ارتباط مستقیم با رشد این هنر و گسترش آن دارد؟

■ کاملاً همین طور است، بینید! گرافیک در

آیا به غیر از «طوف خونین»، در ارتبا لبا حجج اثر دیگری نیز خلق کرده اید؟

■ من ۴ بار به سفر حجج مشرف شدم. طرح اولیه «طوف خونین» را نیز در مکه، در همان شبی که حاجاج مظلوم ایرانی به شهادت رسیدن، طراحی کرد. و خوشبختانه سازمان تبلیغات آن را چاپ کرد و به تعداد بسیار زیادی چاپ و پخش شد. حتی اطلاع یافتم که در کشورهای خارجی نیز از این کار استقبال شده است. فکر می کنم علت استقبال عامه از این کار، تجلی احساس حقیقی من (و امثال من) از آن واقعه در این تابلو بوده است. می توانم بگویم که احساس واقعی ام را در آن لحظه شنید کنم.

■ معمولاً از چه چیزهایی الهام می گیرید؟

■ مسلمًا از جامعه و مسائلی که برای مردم رخ می دهد، الهام می گیرم و سعی می کنم مسائلی را که بر من اثر می گذارد در قالب تصویر بیان کنم. مثلاً در ارتباط با جنگ مسائلی زیادی وجود داشت که قابل انکاس بود. انکاس مظلومیت پشت جبهه، حماسه آفرینی های مردم در پشت جبهه، ایثارگری رزمندگان و... همه و همه از جمله واقعیت تاریخی قابل ثبت بودند و وظیفه هنرمند، بیان این حوادث بزرگ تاریخ است.

■ بنابراین شما فکر می کنید که هنرمند صرفاً از دیده هایش الهام می گیرد؟

■ خیر. هنرمند جماعت از همه چیز الهام می گیرد. هر چیزی که روی احساس او تأثیر بگذارد، زمینه خلق اثری می شود تا او بدبونیله پیامش را به مردم برساند. این تأثیرات می تواند در هنگام دیدن وقوع حادثه ای ابعاد شود و یا هنگام مطالعه اثری. من خودم شخصاً اگر مطلبی را بخوانم و تحت تأثیر آن مطلب قرار گیرم، فوراً زبان تصویر را به کار می بندم. این روحیه هم هنرمندها است که از هر چیزی الهام می گیرند و محدوده خاصی در این خصوص نمی توان قائل شد.

■ به نظر شما هنر گرافیک محصول چه دوره ای از زندگی بشر است؟

■ در ارتباط با تاریخچه گرافیک صحبت های زیادی

■ از چه زمانی و با چه انگیزه ای به هنر گرافیک روی آورده اید؟

■ نقریباً از دوران کودکی و دوران دبستان بود که من به کارهای هنری، نقاشی و طراحی علاقه نشان دادم. با توجه به این که پدر و پدر بزرگ نقاش بودند، از طرف پدر تشویق شدم و کار به جایی کشید که در دوره دبیرستان قادر به نقاشی با رنگ و روغن بودم. گهگاه نیز از طرف مستولین دبیرستان و یا حتی سازمانهای دولتی تشویق می شدم. سال ۵۴ دیلم گرفتم و پس از گذراندن دوران سربازی در نکور هنرهای زیبا شرکت کردم و خوشبختانه قبول شدم. در دانشکده هنرهای زیبا در آن لحظه شنید کنم رشته گرافیک را به عنوان رشته تخصصی برگزیدم.

■ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حس کردم که انقلاب به تبلیغات نیاز دارد. و به همین علت نیاز به رشته گرافیک در جامعه بیشتر حس می شد. و همین احساس وظیفه باعث شد که به سمت این رشته کشیده شوم و در حال حاضر نیز در زمینه کارهای تبلیغاتی هنری، هم به نقاشی و هم کارهای گرافیکی مشغولم.

■ بیشتر در چه زمینه هایی کار می کنید؟

■ گرافیک گرایشها مختلفی دارد گرافیک من، «تصویرسازی» است. تصویرسازی علاقه بیشتری دارد. در دانشکده نیز همین رشته را تدریس می کنم.

■ در خلق آثار تان بیشتر به چه زمینه خاصی علاقه دارید؟

■ بروزه لیسانس من در زمینه جنگ بوده است. اما به هر حال تمام کارهای من اعم از آنکه محتوای سیاسی - اجتماعی داشته باشد و یا در زمینه کار کودکان باشد، جنبه تصویرسازی یا ایلوستراسیون بر آن غالب است. بعضی از این کارها در مجله هایی مثل مجله هنرهای زیبا به چاپ رسیده است. و از آنجا که می توان در تصویرسازی تکیه های گوناگونی را به کار گرفت، من هم در اغلب این تکیه ها - کم و بیش تجربه دارم به همین دلیل نیز مشغول تدریس این واحد درسی در دانشگاه هستم.

کشورهای غربی از حجم و وسعت بیشتری برخوردار است. چون اصل نظام سرمایه‌داری بر رقابت و تولید و فروش بیشتر است. طبعاً از رشته‌ای چون گرافیک که رشته‌ای تبلیغاتی و پیام‌دهنده است، استفاده بیشتری خواهد شد. نیاز به این رشته (و یا هر رشته‌های دیگر) به نوعی در پیشرفت آن هم مؤثر خواهد بود.

به همین دلیل غربیها در زمینه گرافیک بسیار کار می‌کنند و استفاده از تکنیکهای پیشرفته در این رشته زیاد به چشم می‌خورد. سیاری از کارهای تبلیغاتی برای صادرات در غرب بر عهده گرافیک است. اخیراً زبانی‌ها نیز در این رشته موقتیهای چشمگیری کسب کرده‌اند. اساساً کشورهایی که سیاستشان بر تولید هرچه بیشتر و صادرات گسترش‌تر قرار دارد، به تقویت این رشته هنری می‌پردازند. تا بتوانند کالاهایشان را در قالب شکل و برازنه‌ای عرضه کنند. و گرافیک بهترین مدرسان تبلیغات است که به وسیله آن پیام را سریع‌تر و بهتر می‌توان رساند.

□ بنابراین آیا می‌توان گفت که گرافیک به شکل یکی از ضروریات زندگی شهری در آمده...
■

کشورها و جوامع صنعتی دارای پیجیدگی خاصی هستند. اگر علایم و ارمها به کمک مردم نرسد، در شهرها بی‌نظمی فراوانی به وجود می‌آید. هنر گرافیک به ایجاد نظام و ترتیب در شهر کمک می‌کند. یکی از مهمترین عواملی که باعث می‌شود مردم در متروها و یا مراکز تجمع دیگر نظام و ترتیب را رعایت کنند، علایم عمومی است. هنر گرافیک وظیفه پیام رسانی را به عهده دارد. و حتی آدم بی‌ساد نیز از این هنر بهره می‌برد.

□ در جهان امروز این هنر کاربردی با چنین محدود و سیعی در خدمت چه کسانی است؟
■

سؤال خوبی است. صحابیان ذر و زور بر اساس خصلتهای خویش از این رشته سوه استفاده‌های زیادی می‌کنند. به خصوص در غرب، سردمداران دولتها شدیداً از این هنر برای پیام‌رانی اقتصادی، فرهنگی سیاسی استفاده می‌کنند. ولی ما به قول مرحوم شریعتی باید از همان راهی که دشمن ما را

پویاکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی رتال جامع علوم انسانی

● هنرمند جماعت از همه چیز الهام می‌گیرد؛ هر چیزی که روی احساس او تاثیر بگذارد، زمینهٔ خلق اثری می‌شود تا او بدینوسیله پیامش را به مردم برساند.

● هنر گرافیک به معنای امروزی آن از دوره‌ای که چاپ ماشینی به کار گرفته شد، رواج پیدا کرد. با این حساب عمر هنر گرافیک بیش از ۱۰۰ سال نیست.

● هنر گرافیک با چاپ رابطهٔ تنگ‌گانگی دارد. چون تمام کارهای گرافیکی باید چاپ و منتشر شود.

● گرافیک بهترین مدرسان تبلیغات است که به وسیله آن، پیام را سریع‌تر و بهتر می‌توان رساند.

استمار و زیر سلطه کشیده برگردیم و علیه دشمنان عمل کنیم. بنابراین کشورهایی که صاحب پیام رهایی بخش هستند، می توانند از همین رشته علیه جبهه دشمن استفاده کنند. لازمه این کار برنامه ریزی، دقیق و شناخت هرچه بیشتر مستولین است. نوته ای در همین خصوص به خاطرم آمد که ذکر آن را خالی از لطف نمی دانم. همه می دانیم که اینیشن یا تقاضی متحرک یکی از رشته های بسیار ارزشمند و مفهوم رشته گرافیک و سینما است. که در دنیا استفاده های بسیاری دارد. چون بهترین وسیله پیام رسانی برای قشر کودک و نوجوان است. در همان اولین سال انقلاب، در مصاحبه ای با تلویزیون گفت که ایران از لحاظ اینیشن عقب است. و سازمان صدا و سیما به عنوان سازمانی که این رشته در حیطه تخصصی می گنجد، موظف است تشکیلاتی راه پینداز، تا درده سال آینده بتوانیم از این طریق پیام رسانی را به جهانیان برسانیم. اما جواب این بود که بجهه های ما بجهه های مستولین که زیر تانک و رگبار گوله می روند و به اینیشن و تقاضی متحرک احتیاجی ندارند. این فکر و نظریه باعث شد که دوازده سال از انقلاب بگذرد و هنوز این هنربر فایده پیشرفته شایسته نداشته باشد. در حالی که اگر مستولین وقت در سال ۵۹ این حساسیت را داشتند و بی گیر مطلب می شدند. حال پس از گذشت دوازده سال از انقلاب دارای اینیشن مناسبی بودیم و می توانستیم بیامهای خوبی را که داریم در قالب این هنر به بجهه های خودمان و حتی بجهه های خارج از کشورمان برسانیم. حدود چند سالی است که ما در دانشکده های هنری هستیم این کار را از دانشکده ها شروع کردیم یعنی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران یک مرکز اینیشن راه اندازی کردیم که به مرحله تولید رسیده و دو فیلم از فیلم هاش نیز اخیراً به چشمواره راه یافته است و در حال حاضر هم که من مستول دانشکده هنر دانشگاه الزهرا هستم، این کارگاه را در این دانشکده راه اندازی کرده ایم که اشاعه اه در آینده نزدیکی به مرحله تولید می رسد.

■ نکته خوبی اشاره کردید آیا واقعاً ما بعد از انقلاب توانستیم از این هنر (گرافیک) برای انتقال ارزشها اسلامی و فرهنگی خودمان بهره کافی بگیریم؟

■ سوال بسیار خوبی کردید. من جنبه های انتقادی را مطرح کردم. خوب است این جنبه را هم بگوییم. روحیه یک کشور اقلایی، به خصوص کشوری که انقلاب اسلامی کرده و پیام الهی دارد به طور خودجوش باید از گرافیک بهره بیشتری ببرد. و همین طورهم هست. جاهایی مثل وزارت ارشاد و حتی صداوسیما پیشرفتشان بیشتر از دوران قبل از انقلاب بود و شما در حال حاضر اطلاع دارید که در سطح دنیا، هنر گرافیک ما (و به خصوص عکاسی که رابطه نزدیکی با گرافیک دارد) مطرح است. در حالی که قبل از انقلاب هنر گرافیک به این شکل مطرح نبود. علت اگر یک اثر هنری را مخلوق حس و روح هنرمند بدانیم که این حس حتی به یک تعییر، یعنی اختبار دستهایش را وادر به حرکت می کند، چگونه می توان این حس و روح را به کامپیوتر منتقل کرد؟

- استفاده از کامپیوتر به معنی منسخ شدن تمام شیوه های سنتی و غیر سنتی در حال حاضر نیست.
□ نه! نه! منظورمان این است که آیا می توان محصول کامپیوتر را یک اثر هنری دانست؟
■ کامپیوتر هم یک وسیله است مثل یک قلم مو، تصویر و ترکیب یکدی رنگهایی که در ذهن یک هنرمند است با کامپیوتر عینیت می یابد، فقط همین! بنابراین کامپیوتر فقط حکم یک وسیله را دارد، آنهم یک وسیله پیشرفته. این طور نیست که ما به کامپیوتر بگوییم برای ما تقاضی کن یا کار گرافیکی بکن. این تصور استیاه است. کار، کار هنرمند است، متنهای با کامپیوتر متلا تا قبل از ظهور اینیشن وسیله انتقال پیام در کودکان و نوجوانان، کتاب بود. ولی پس از ابداع تقاضی متحرک، پیام بسیار راحت تر و سریعتر انتقال می یابد. در دنیای فعلی لازم است که مل. با حفظ اصول - با به پای پیشرفت تکنولوژی حرکت کنیم. البته این بدین معنی نیست که ما هنرها و تکنیک های سنتی خودمان را کنار بگذاریم. نه اینها می توانند مکمل یکدیگر باشند و با هم متفاوتند.
■ یعنی آیا با استفاده از شیوه های مدرن اجرایی، می توانیم محتواهای فرهنگی خودمان را عرضه کنیم؟
■ کاملاً درست است ما تکنیک را از همه دنیا می گیریم، و محتواهای فرهنگی خودمان را از آن می کنیم. زبانی ها از نظر تکنولوژی روی دست غربی ها بلند شده اند. گرافیست های زبانی بیش از غربی ها از کامپیوتر و تکنولوژی جدید استفاده می کنند. در حالی که محتواهای کارهای بشان کاملاً زبانی است. ماین مسلماً باید روحیه و فرهنگی خودمان را حفظ کنیم. و تباید در زمینه پیام رسانی از دنیا عقب بمانیم.
■ تفاوت هنر گرافیک و تقاضی در چیست؟
■ این بحث چند سالی است که بین هنرمندان دانشگاهی نیز مطرح است. عده ای معتقدند که همین تفاوتی بین این دو هنر نیست. و عده ای قابل به مرزهایی بین این دو هنر هستند. و معتقدند تقاضی و گرافیک دو حیطه مختلف دارند. راستش من هنوز جواب فاطعی برای این سوال ندارم. در بعضی از

سود می‌جویند. و در عین حال حافظ ارزشها خودشان هستند. من احساس می‌کنم جامعه‌ای مثل جامعه‌ما که دارای ارزش‌های فرهنگی و سنتی خاصی است، اگر بتواند از تکنیک‌های پیشرفته برای بیان مطلب کمک بگیرد، از لحاظ محتوی دارای قوی ترین آثار گرافیکی خواهد بود. پیامهای ما پیامهای ارزشمندی است. با مطالعه کتابهای خارجی که منعکس کننده جدیدترین آثار گرافیکی جهان هستند، در می‌باییم که اکثر آنها عاری از پیام‌های ارزشمند و گرافستهٔ صرفاً در استخدام تشكیلات اقتصادی و تبلیغاتی اند و صرفاً کار تبلیغاتی می‌کنند.

□ آیا آموزش هنر گرافیک در کشور ما با مشکلاتی روپرورست؟

■ مشکلات رشته گرافیک مشکلاتی است که گریبان‌گیر همه هنرمندان است. و آن نداشتن امکانات اجرایی است. وسائل خاص این رشته بسیار کم و گران است. و این مشکل در دانشکده‌های هنری پیشتر احساس می‌شود. اما ما مشکل استاد، آن معنا نداریم. مشکل فضای هم نداریم.

□ آیا در این زمینه آن قدر امکانات وجود دارد که از جدیدترین پیشرفتهای گرافیکی دنیا اطلاع حاصل کنید؟

■ یکی از کارهایی که در این دانشکده انجام داده‌ام، تاسیس کتابخانه بوده است و در خواست کردیم که آخرین کتابهای گرافیک، که در دنیا منتشر می‌شوند، را برایمان پفرستند و در حال حاضر هم سیاری از این کتابها به دانشگاه الزهرا رسیده، و در اخبار دانشجویان قرار می‌گیرد. با خواندن همین کتابها متوجه می‌شویم که روز به روز در دنیا چه ایزار کار و وسائل جدیدی به وجود آید که کار هنرمندان را ساده‌تر می‌کنند. ولی ماحتی از بعضی ابزار اولیه هم بهره‌مند نیستم و در این خصوص مشکل داریم. اما از اینکه در دنیا چه اتفاقاتی می‌افتد و چه تغییراتی در شیوه آموزش به وجود می‌آید و در شیوه کارچه تغییری داده می‌شود؛ کاملاً مطمئنم.

□ چند اثر هنری دارید؟

■ حدود ۳۰ تا ۳۵ کار دارم که به چاپ رسیده و بعضی از آنها محتوای سیاسی - اجتماعی دارد. البته چند تا از این کارهاروی جلد مجله هنرهای زیبا به چاپ رسیده. در جستجوی فرسنی هستم که نمایشگاهی از مجموعه کارهایم ترتیب بدهم در بعضی از نمایشگاههای جمعی شرکت کرده‌ام کارهایی که می‌کنم، متنوع است.

هم در زمینه گرافیک کار می‌کنم و هم نقاشی. اخیراً یکی از تابلوهای رنگ و روغن خود را که برای سالگرد حضرت امام (س) به اتمام رسانده‌ام، در قطع ۱/۵×۱ متر نیز به موزه شهدا تحویل داده شده است.

□ کدام یک از آثار هنری خودتان را بیشتر می‌پسندید؟

■ بهترین کارم را تابلوی «عروج ملکوتی حضرت امام» می‌دانم. آثار دیگری چون «طوف خونین»، «تندیس دروغین آزادی»، «پوستر سینمایی بین‌المللی ریاضی»، و چندتای دیگر از آثار مورد علاقه‌ام هستند.

□ از این که وقتان را در اختیار ادبیاتان گذاشتید تشکر می‌کیم.

زمینه‌ها یاک اثر نقاشی با یک اثر گرافیک قابل مقایسه است و پیام واحدی دارند. متنهای قالب و تکنیک فرق می‌کند. مثلاً یک نقاش یارنگ و روغن روی بوم کار می‌کند و آن گرافیست با قلم مخصوص روی مقوا کار می‌کند اما پیام هر دو رسانست. البته در نقاطی این دو هنر از یکدیگر کاملاً جدا می‌شوند که در این مورد بیان به بحث‌های زیادی است که در این مقاله نمی‌گنجد. نقاشی بیش از حد با احساس هنرمند و درون او سرو کار دارد. و دارای اصالهای خاص خودش است. بعضی از گرافیستها هم با مایه‌های نزدیک به نقاشی کار می‌کنند ولی در صفحه آرامی، آرم و کارهای فنی که کارهای دو دو تا چهارتای گرافیک است، این دو رشته از هم متمایز می‌شوند.

□ بنابر این آیا می‌توان گفت که نقاشی مفهومی عالم تر از گرافیک دارد؟

■ به نظر من بر عکس است. گرچه نقاشی قدمت بیشتری دارد، ولی حیطه کار گرافیک بسیار وسیع است و وسیع تر هم شده و تقریباً تمام هنرهای تجسمی می‌تواند درون آن جا بگیرد.

نقاشی دارای اصالت خاصی است و از همان دوران اولیه زندگی بشر یعنی غارنشینی وجود داشته است. اگر از این دیدگاه به نقاشی نگاه کنیم تمام هنرهای تجسمی از نقاشی نشات گرفته است. الان یک گرافیست، نقاشی هم می‌کند. ممکن است در دکوراسیون تأثیر هم دخالت کند، در صحنه آرامی یک فیلم سینمایی هم دخالت کند. بنابر این حیطه کار یک گرافیست بسیار وسیع است و معمولاً همه رشته‌های تجسمی در آن جا می‌گیرد.

□ ایا وسعت حیطه کار گرافیک از هنری ترشید آن کم نمی‌کند؟

■ خیر.

□ ولی با این توضیحاتی که شما دادید، گرافیک در واقع به صورت یک کار روزمره در آمده که بعید به نظر می‌رسد صرفاً بتواند منعکس کننده احساسات یک هنرمند باشد.

■ فرقی بین نقاشی و گرافیک هست که من به آن

اشارة نکردم. یک نقاش احساسات درونی و برداشتهای خودش را از جامعه، تاریخ و هر چیزی که در دور و برش در زندگی وجود دارد و ذهنش را مشغول کرده، روی یوم نقاشی منعکس می‌کند. در نتیجه اغلب اوقات «سفرارش دهنده» ندارد. سفارش دهنده خودش است. ولی گرافیست دقیقاً با «سفرارش دهنده» روبرو است. چون وظیفه اش انجام سفارش است. در نتیجه تمام کارهایش بر اساس احساسات درونی وی نیست. بلکه بر اساس سفارشی است که صورت می‌گیرد.

□ کار کدامیک از گرافیستهای بزرگ جهان را می‌پسندید؟

■ گرافیستی است در ژاپن به نام «فوکودا» من به کارهای او علاقه دارم و معتقد ایشان به عنوان یک ژاپنی با تکنیک بسیار قوی و ایده‌های جدید کار می‌کند.

□ کدامیک از کشورهای جهان در هنر گرافیک پیشرو هستند؟

■ غربی‌ها بر اساس نظام سرمایه‌داری که دارند از این هنر برهه فراوان می‌برند و از لحاظ اجر و تکنیک نیز بسیار قوی هستند. ولی من معتقدم که آثار گرافیک ژاپن بسیار بهتر از آثار غربیها است.

کار ژاپنیها اصالت دارد. آنها از تکنولوژی پیشرفته