

سینما برای بیان حس و حال یک صحنه، با این کتاب به اوج خود می‌رسد. اگر بگوییم که هیچکاک در نسخه‌ی امریکایی مردی که زیادی می‌دانست (۱۹۵۵)، در صحنه‌های تعقیب و گریز اندی فیلم در بازار مراکش- جایی که داستان خرچنگ پنجه طلایی هم در آن می‌گذرد- تحت تأثیر این فیلم بوده است، اغراق نکرده‌ایم و البته خود کتاب در این صحنه متأثر از فیلمی از یک کارگردان فرانسوی است. فیلمی با بازی «ژان گابن» با عنوان «بپه لو موکو» محسول ۱۹۳۶ است. شاید هیچ کامیک استریپی پیدا نکنیم که تا این اندازه با هنری چون سینما، بدستان فرهنگی داشته باشد.

سال‌های نیمه‌ی اول دهه‌ی ۴۰، گرجه در شمار سال‌های کم‌کاری هرژه بود. اما او با چاپ داستان‌های تن‌تن در مجله‌ی لو سوآر، که توسط نازی‌ها اداره می‌شد، ارتباطش را با دنیای کمیک استریپ‌های مورد علاقه‌اش همچنان زنده نگه می‌داشت. این سال‌ها همچنین مصادف بود با تحول در سیستم چاپ و نشر انتشارات «کاسترمن» به هرژه پیشنهاد داد اگر تعداد صفحات کتاب‌هایش را به ۶۲ صفحه کاهش دهد، حاضر است داستان‌های مصورش را به صورت ۴ رنگ به چاپ برساند. هرژه از این پیشنهاد استقبال کرد. از گل آمی به بعد، او سعی کرده بود با کم‌کردن از تعداد صفحات، ماجراهای را هر چه بیشتر به عالم واقعیت نزدیک کند. از آنجاکه در طول جنگ جهانی دوم، قیمت کاغذ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده بود، او می‌توانست با مانوری هوشمندانه و با بخشیدن رنگ به داستان‌هایش و اصلاح و بازسازی آن‌ها، به کتاب‌هایش جذابیتی دوچندان ببخشد. بنابراین عمدی فعالیت‌های او در این دوران به بازسازی و اصلاح رنگ آمیزی نسخه‌های سیاه و سفید قدمی گذاشت.

با وارد شدن عنصر رنگ، حجم کارها خود به خود افزایش می‌یافتد و دیگر وقتی برای پرداختن به داستان‌های بعدی و طراحی شخصیت‌ها باقی نمی‌ماند. هرژه چاره‌ای نداشت جز آن‌که برای این کار یک تیم هنری تشکیل دهد. نخستین همکار هرژه دانش آموز هشت‌ساله‌ای بود به نام «آلیس دی وس» که از آبرنگ برای رنگ آمیزی طرح‌های سیاه و سفید هرژه استفاده می‌کرد. آن‌ها به کمک هم رنگ آمیزی دو کار جدید هرژه را تجامی دادند. رنگ آمیزی دو داستان را اسب شاخدار و گنجع‌های را کام

سرخ این‌گونه شکل گرفت. و سوا اس هرژه اما احجازه نمی‌داد رنگ‌پردازی کارهای قدیمی را به آلیس بسپرد. بنابراین او به تنهایی در ۱۹۴۳ رنگ آمیزی دو داستان گوش شکسته و جزیره‌ی سیاه را به عهده گرفت. نتیجه‌ی کار، خیره‌کننده اما طاقت‌فرسای بود. هرژه نمی‌توانست از آلیس کوچولو انتظار زیادی داشته باشد. او دیگر داشت نامید می‌شد که از بخت بلندش در یک میهمانی با هنرمند دیگری در عرصه‌ی کامیک استریپ ملاقات کرد به نام ادگار پیر جاکوبز هرژه در آغاز از او برای کمک به روند تحقیقات در داستان کمک می‌گرفت اما در سال‌های بعد دوستی و اعتماد بین آن دو آنقدر عمیق شده بود که هرژه به تمامی خود را به او بسپارد. جاکوبز، مانند هرژه، کوچک‌ترین جزئیات را با حداقل دقت زیر نظر داشت و این چیزی بود که خالق ماجراهای تن‌تن می‌ستود. در سال‌های بعد از جنگ، استودیوی هرژه، رفتار فرهنه شکل می‌گرفت. می‌توانستی نخبه‌ترین طراحان و نقاشان را آن جا پیدا کنی. در رأس آن‌ها، جاکوبز و آلیس - که حالا بزرگ‌تر شده بود - قرار داشتند.

در ۱۹۴۲، زمان انتشار ستاره‌ی اسرا را می‌آمیز [که به نام شهاب‌سنگ نیز معروف است]، هرژه فقط آلیس را کنار خود داشت و انبوهی کار که می‌بایست سروسامان داده شود. ستاره‌ی اسرا را می‌نخستین نسخه‌ی رنگی ماجراهای تن‌تن بود که انتشارات «کاسترمن» متشر می‌کرد. هرژه بعد از این ۱۹۵۴ اصلاحات کمی در آن صورت داد. ماجراهای این کتاب سفر یک گروه علمی به مowاحی قطبی، جهت یافتن شهاب‌سنگی است که در آن نوعی فنر جدید کشف کرده‌اند.

هرژه در این کتاب بین‌پروازی‌های سابق را نداشت. طرح داستانی، بداعت‌ها و طرح معماوار سایق را نداشت و از آن ضرب‌باهنگ دیوانه وار سایق خبری نبود. فرستی برای بداعت‌های فرمی، همچون استفاده‌ی غیرمعارف و خلافه از قاب‌بندی، نبود. هرژه تنهایی خواست روایتگر ساده‌ی یک قصه باشد. می‌توانستی پختگی را در طراحی و رنگ آمیزی داستان بینی اما از آن سرزنش‌گی کتاب‌های قبلی تن‌تن اثری نبود.

ستاره‌ی اسرا را می‌آمیز اما یک ویژگی دارد و آن، آشکار کردن نخستین علاوه‌ی هرژه به نجوم و ستاره‌شناسی است. شکل

اشغالگر آلمانی در کشورش عادت داشت پس ترجیح داد برای حفظ روایی شخصی اش هم که شده، سیاهی واقعیت را وارد کارش نکند. او قلم زمین گذاشت و به گذشته فکر کرد. زمانی که کودکی بیش نبود و با مرد جوان مرموزی به همراه سگش ملاقات کرد و آن طرح‌های عجیب را در کتاب‌های درسی اش کشید. او به این چیزها فکر کرد و در آن غرق شد تا این‌که باز خود را در قالب ژرژ کوچک دید؛ ایستاده کنار مدرسه‌اشن که یک ساعتی از تعطیلی اش می‌گذشت. مرد جوان مرموز رفت و مادر از دور با عجله بهسوی او می‌آمد. از دور صدای توب‌های ارتش آلمان از اشغالی طولانی خبر می‌داد.

به دنبال ردپایی از یک ماجراجوی همیشه ناپیدا خرچنگ پنجه‌طلایی را در ۱۹۴۱ چاپ کرد و این آخرین نسخه‌ی سیاه و سفیدی بود که توسط ناشرش، انتشارات «کامتر من» عرضه می‌شد. «کامتر من» از ۱۹۳۲ چاپ آثار هرژه - را در فرانسه و بلژیک به عهده گرفته بود. این کتاب یک نسخه‌ی رنگی نیز دارد که در ۱۹۴۳ عرضه شد. در این نسخه‌ی تازه، صفحه‌های مشروب خواری کاپیتان هادوک [ملوانی دائم‌الحمر که «تن تن» برای نخستین بار در کشتی حامل مواد مخدوش «کارابوجان» در اقیانوس اطلس دیدار می‌کند] به سفارش ناشر امریکایی طرف قرارداد در امریکا حذف شد.

خرچنگ پنجه‌طلایی را بیشتر به خاطر سفر صحرایی قهرمانان آن می‌شناسند؛ واقع گرایی به کار رفته در این صحنه‌ها، در آمیزش با صحنه‌های سورئال گونه، بعدها به خصیصه‌ی اصلی ماجراهای «تن تن» در کتاب‌های بعدی تبدیل می‌شود. فاب‌بندی‌ها با طنزی پنهان، گرمای طاقت‌فرسای صحرایی که قهرمانان قصه در آن گرفتار شده‌اند را به زیبایی هر چه تمام‌تر به تصویر می‌کشد. در این کتاب، برای نخستین بار استفاده‌ی خلاق از نمایه‌ای لانگشات را شاهدیم. و امکانی از قابلیت‌های رسانه‌ی

خرافه‌های مردم شمال اسکاتلنده تزدیک می‌شود و قهرمان اش را وامی دارد همچون آن‌ها دامن با طرح اسکاج اسکاتلنده بپوشد و کلاه منگوله‌دار و لباس یقه‌اسکی بر تن کند. تصویر او از اسکاتلنده، اما، به مذاق بریتانیای ها خوش نمی‌آید و هرژه مجبور می‌شود دو نسخه‌ی دیگر از کتاب ارائه دهد که نخستین آن، ۵ سال پس از چاپ نسخه‌ی سیاه و سفید اولیه و به صورت رنگ آمیزی شده است و دومی به سال ۱۹۶۵ [یاز هم رنگی] این نسخه‌ی آخری می‌کوشد بهانه‌ی عدم نمایش ظاهری خوب از بریتانیا را از ناشر طرف قرارداد در انگلستان بگیرد.

در عصای سلطنتی شاه اوتاکار [چاپ شده در ایران با عنوان عصای اسرا آمیز] به سال ۱۹۳۹، تن تن عازم کشوری در منطقه‌ی بالکان می‌شود. کشوری که البته روی نقشه وجود خارجی ندارد ولی هرژه آن راسیلداوری^{۱۰} می‌خواند. هرژه در این اثر داده‌های فنی و جغرافیایی اش را در حد اعلای خود به نمایش گذشت و از فرم آثار مستند بهره گرفت تا «همه‌ی جزئیات مربوط به کشور خیالی سیلداوریا در اروپای شرقی را، از شیوه‌ی حکومت تا جمعیت و تولیدات آن»^{۱۱} نمایش دهد و کار را بدان جارساند که «یک تابلوی مینیاتور مربوط به این کشور را در یک صفحه به چاپ رساند». در این کتاب، دزدیدن عصای سلطنتی تا حد گرفتن حق سلطنت از پادشاه بزرگ جلوه داده می‌شود. در این داستان، روسای برای نمایش جزئیات را می‌توان با عنوان نمونه در طراحی لباس‌های سلطنتی دید. بواقع، ماجراهایی که برای تن تن روی می‌دهد بهانه‌ای هستند تا این جزئیات به تصویر کشیده شوند. عصای سلطنتی شاه اوتاکار، اوج ظرفی بینی در کامیک استریپ‌های کارتونی است. البته این همه را در نسخه‌ی رنگی کتاب می‌توان دید که ۶ سال پس از چاپ نسخه‌ی سیاه و سفید و هم‌مان با پایان جنگ جهانی دوم منتشر می‌شود.

هرژه در اوج دوران حرفة‌ای اش به سر می‌برد که جنگ جهانی دوم شروع شد. یک سال بعد، با حمله‌ی ارتش آلمان نازی به بلژیک در دهم ماه مه، یک باره فعالیت‌های هرژه با رکود مواجه شد. مخلوق او تن تن می‌باشد از سفرهایش کم کند. نشریه‌ی مصور هرژه دیگر چاپ نمی‌شد اما او بی‌کار نبود و به اصلاح و بازسازی کارهای قبلی اش پرداخت. او به حضور نیروهای

برای نخستین بار، به میان مردم می‌رویم و با سخن‌های زندگی آن‌ها آشنا می‌شویم. از علاقه به فیزیک و جغرافیا در کتاب‌های قبلی و نجوم و ستاره‌شناسی در کتاب‌های آینده خبری نیست و تهمایه‌ای از دانش مردم‌شناسی جای همه‌ی آن‌ها را گرفته. این همه کشف و مکاشفه برای خالق «تن تن» کافی نیست.

باید یک سال بگذرد و دست تقدیر او را سر راه بهترین دوست سال‌های بعدش قرار دهد؛ جوانی چینی با نام «جانگ چون چی»^۷ که نگاه هرژه به زندگی را به کلی دگرگون می‌کند. او پس از آشنایی با چانگ و متأثر شدن از شخصیت وی، نسخه‌ی رنگی ۱۹۴۶ مکانی را با وام‌گیری از طرح‌های شبه مینیاتوری اش منتشر کرد. در ۱۹۳۹، او به طور رسمی از سوی مادام «چیان کای چک» برای دیدار از چین دعوت می‌شود اما آغاز جنگ جهانی دوم مانع این سفر می‌شود.

پیش از جنگ، او سه کتاب دیگر خلق می‌کند. یکی از آن‌ها گوش شکسته است؛ داستان کشمکش‌های سیاسی میان پاراگونه و بولیوی در اواسط دهه‌ی ۳۰. این اثر نخستین بار در سال ۱۹۳۷ به صورت سیاه و سفید منتشر شد. و ۶ سال بعد، نسخه‌ی رنگی و اصلاح شده‌ی آن، البته بدون تغییرات زیاد، به بازار کتاب ارائه گشت. هرژه در این کتاب به ضرب‌هانگ دیوانه‌وار قصه‌های قلبی بازگشته و این بار سیاست را به طور علنی به نقد گرفته و به تمسخر می‌کشد. داستان مربوط به دزدیده شدن مجسمه‌ی «آروم بابا» است؛ او به دنبال مجسمه تا قلب آشوب‌های سیاسی امریکانی جنوبی می‌رود و بدون آن‌که بهمدم سرخوخته باشد گشته با یک نتیجه‌گیری اخلاقی، برای انقلابی می‌شود. گوش شکسته با دست هرژه به دست، روح دور بدن نخستین بار درون مایه‌های مذهبی را وارد ماجراهای تن تن می‌کند. در پایان قصه، شیطانک‌هایی چنگک‌به دست، روح دور بدن غرق شده در دریا را به دور زخ هدایت می‌کند.

داستان بعدی جزیره‌ی سیاه، در ۱۹۳۸ در اسکاتلند رخ می‌دهد. نکته‌ی جالب در این کتاب، رعایت وحدت مکان و زمان و موضوع است. قصه، درون یک جزیره می‌گذرد و طرح داستانی بسیار ساده‌تری دارد. مک‌گافین ماجرا یک میمون عظیم الجثه است که سال‌ها بعد، نمونه‌ی کامل‌تر آن را در قالب دینی «اغول بر فی» در تن تن در تبت می‌بینیم. هرژه، در این کتاب به

اقبال «تن تن» را نیافت. او پیش از آن، در دهه‌ی ۲۰، با خلق دو پسر بچه‌ی شیطان بانام‌های «کویک و فلاکپی»، حتی نتوانسته بود به مرزهای حرفای داستان‌های «ژو، زت و ژاکوا» برسد. تقدیر بر آن بود که هرژه سفر دور دنیا ایش را همچنان با یار قابل اعتمادش تن تن ادامه دهد.

هرژه برای کتاب بعدی اش که به نوعی دنباله‌ی سیگارهای فرعون به حساب می‌آمد، تحقیق مفصل تر و پردازنده‌تری را آغاز کرد. ملاقات با ابوت گاست، «که به داشجویان چینی کمک‌های خیریه می‌کرد»^۸ و «دانگ لوکنگ کویانگ» - راهب قدیمی - وسیله‌ای شد برای آشنایی با فرهنگ چینی. این آخری نویسنده‌ی کتابی بود به نام «هجوم به منچوری و اشغال»، که حواندن آن کمک زیادی به هرژه کرد. او نوع نگاه به خانواده‌ی چینی در کتاب پنجم ماجراهای تن تن و میلو، گل آبی، را از کتاب مادر من نوشته‌ی شنگ چنگ^۹ گرفت. او همچنین به مطالعه‌ی فلسفه‌ی چینی پرداخت و ناخواسته چنان شیوه‌ای این فرهنگ شد که تا سال‌ها بعد نتوانست برای آن نظری پیدا کند.

نتیجه‌ی این تحقیقات در ۱۹۳۶، بروز کرد؛ زمانی که گل آبی به عنوان واقع گرایانه‌ترین ماجراهای تن تن و میلو بر پیشخوان کافروشی‌ها قرار گرفت. طرح‌های هرژه در گل آبی ظرافتی مینیاتوروار دارد. واقع گرایی، این‌جا، بر فضای داستان سنگینی می‌کند و نگاه همدلانه‌ی او به مردمی مستمدیده، انقلابی را در دیدگاه‌های هرژه به وجود می‌آورد. اونه همچون یک استعمارگر فرست طلب، که در شکل و شمایل یک لیرال انسان دوست به آدمهای داستانی اش نگاه می‌کند. گل آبی سرشار است از احترام به فرهنگ چینی. شگفتی و غرابت داستان‌های پیشین، جایش را به یک بهت عارفانه داده. این بار نه با دنیای بیرونی بلکه با جهان درونی تن تن سروکار داریم. میلو البته همان سگ و فداری است که برای نجات جان صاحبیش، مدام در حال جدال با شیطان درون اش است ولی تن تن عوض شده. او کنار بومیان چینی با مهاجمان و دشمنان آنان می‌جنگد. همچون آن‌ها لباس می‌پوشد و همچون آن‌ها غذا می‌خورد. تن تن، ماجراهای خودش را دارد ولی گویی نوعی حس مراقبه‌ی عارفانه، ضرب‌هانگ حوادث را کنترل می‌کند.

سفیدپوست شدند و این گونه، پرونده‌ی ماجراهای تن تن در امریکا برای همیشه بسته شد.

در دهه‌ی ۳۰، تب باستان‌شناسی سراسر اروپا را گرفته بود. این موج، به کارش فرهنگ مشرق‌زمین علاقه‌ی وافر داشت. در این میان، میعادگاه تمامی مستشرقان و ماجراجویان غربی مصر بود. پس دور از انتظار نبود که هرژه تن تن را به مصر بکشاند تا از رازی سر درآورد که هرژه نام سیگارهای فرعون را بر آن گذاشت. بود. ضربانه‌گ تند داستان‌های قبلی این‌بار حول یک هزارتوی معماوار تنبید شده هرژه آشکارا از جذابیت‌های داستان‌های پلیسی و معماهی استفاده کرده و به آن وجهی ماجراهی بخثیده است. نسخه‌ی کامل رنگ‌آمیزی شده‌ی این کتاب در ۱۹۵۵ از خلاقانه‌ترین استفاده‌های روان‌شناسان از تالیته‌های رنگی تیره و روشن برای القای فضای رازآمیز داستان است. سیگارهای فرعون، بیش از بقیه‌ی کتاب‌ها، حاوی رنگ‌هایی تخت، گرفته و غیردرخشان است؛ این مسئله تا حدودی به امکانات چاپی دهه‌ی پنجاه برمی‌گشت ولی دلیل عدمه‌اش استفاده‌ی سینمایی از نور است. به عنوان مثال، نشان دادن فضای خفه و گرفته‌ی یکی از مقابر مصری. هرژه در این کتاب به‌نوعی فانتزی گوتیک‌وار نزدیک شده و لحن شوخ و سرزنه‌ی داستان‌های قبلی را به‌نوعی هراس ناشناخته پیوند می‌زند. در این داستان، برای تختین بار در کاراگاه‌نخاله‌ی دوبونت و دوبونت [یا همان تامسون و تامپون در ترجمه‌ی انگلیسی] اسرولکه‌شان پیدا می‌شود. مردانی لافزن و متعصب، با بینی بزرگ و سیل های پریش است که کارهای مسخره‌شان دنبای مسخره‌ی «سه کله‌پوک» در سینما را به‌یاد می‌آورد. سیگارهای فرعون با وارد کردن یک مهاراجه، نیمنگاهی هم‌لانه به فرهنگ هندی دارد و البته همه‌ی این‌ها از دید یک سیگارهای انگلیساکسونی است که علاقه‌ی وافری به ماجراجویی دارد. پیش از خلق کتاب بعدی، هرژه همه‌ی توانش را برای راه‌اندازی یک مجموعه ماجراهای دیگر به کار گرفت؛ دختر و پسر ۱۰ تا ۱۲ ساله‌ی فرانسوی‌ای با نام ژو و زت به همراه میمون در دسر آفرینشان را کو [چیزی شبیه میلو در داستان‌های «تن تن و میلو»] پنچ کتابی که از این طریق خلق شد [جنون سرعت، مقصد نیویورک، آدم آهنی، انفجار کاراماکو، دره‌ی مارها] جذاب بود اما

طرح داستانی رنگارنگش بیخشد. او برای این کتاب، همچون اثر قبلی، تحقیق گسترده‌ای کرد؛ به طوری که احاطه‌ی او بر جغرافیای سرزمینی که تابه حال به آن سفر نکرده، حیرت‌انگیز می‌نماید. «هرژه» در این کتاب، علاقه و احاطه‌اش را به داشت جغرافیا به رخ کشید. او برای جذاب‌تر کردن اثرش نخستین و آخرین شخصیت واقعی - آل کاپون - راوارد کتاب اش کرد. اما این همه باعث نشد تا در این سرزمین تازه هم پر طرفدار شود. تن تن برای همیشه نزد امریکایی‌ها یک غریبه‌ای که باید کاری کند تا «بیتونه توی شیکاگو بمونه».

انگار شهر وندان امریکایی می‌خواستند با زبان بی‌زبانی اعلام کنند که برای حل مسائل ریز و درشت انسان به اندازه‌ی کافی قهرمان دارند و نیازی به یک قهرمان بلندپرواز اروپایی نیست. فرهنگ امریکایی آن‌قدر انعطاف نداشت تا با یک شخصیت داستانی اروپایی بدستان فرهنگی بر قرار کند. صحنه‌ی باشکوه استقبال از تن تن در حالی که او سوار بر ماشین رویاز پلیس برای مردم دست تکان می‌دهد، همان صحنه‌ای که دو پلیس اسب سوار او را اسکورت می‌کنند، حسرتی شد برای هرژه که هیچ‌گاه صورت واقعی پیدا نکرد. تن تن امریکا را ترک و دیگر هیچ‌گاه به آن بازنگشت مگر برای سردرآوردن از راز اینگاهها در «پرو» در قلب امریکای لاتین - در معبد خورشید - یا یافتن مجسمه‌ی دزدیده‌شده‌ای در جنگل‌های بربزیل - در گوش شکسته - و - با درگیر شدن در تحولات یک کشور خیالی امریکای لاتینی - تن تن و پیکاروها. آخرین تیر در ترکش مانده‌ی «هرژه» برای ارتباط با این سرزمین گویی جدا افتاده از دنیا، نامه‌ای بود که به سال ۱۹۴۸ برای والت دیزنی نوشتش و طی آن، تمایلش را به ساخت فیلمی کارتوونی از ماجراهای «تن تن و میلو» اعلام کرد. دیزنی، اما به انسانه‌های انگلوساکسونی اش - آن افسانه‌هایی که غرابتی با فرهنگ انگلیس امریکایی داشت - دلخوش بود. شاید او هرگز نامه‌ی هرژه را هم باز نکرد و «تابویی که «هرژه»» قصد شکستن اش را داشت همچنان دست نخورده باقی ماند. در ۱۹۴۵، نسخه‌ی اصلاح و بازسازی و رنگ‌آمیزی شده‌ی - این کتاب بیرون آمد و به سفارش انتشارات طرف قرارداد در امریکا، تمام شخصیت‌های سیاهپوست نسخه‌ی سیاه و سفید قبلی

کنگو» ثابت کرد مخاطب‌های خردسال، فانتزی را دوست دارند ولی اگر چاشنی این فانتزی، واقعیتی باشد که در دنیای دوربرمان می‌بینیم. آن‌گاه با این فانتزی می‌شود بیشتر همنلی کرد و باورش نمود. شکل ارائه‌ی این فانتزی نوظهور، در این کتاب و دیگر کتاب‌های بعدی، به گونه‌ای است که گویی از صافی ذهن واقعیتین یک دانشمند علاقه‌مند به علوم عبور داده شده. هرژه بعدها با خلق شخصیت «تورنسل» [پروفسور گیج و کم حافظه‌ای که گوش‌های سنگین‌اش همیشه در درس‌ساز است] به این علاقه‌اش صورت عینی داد.

در این کتاب، علاقه‌ی هرژه به فیزیک بیش از علوم مربوط به جانوران خودنمایی می‌کند. نسخه‌ی رنگی و اصلاح شده‌ی این کتاب در ۱۹۴۶ عرضه شد و این همان نسخه‌ای است که از آن به عنوان نخستین نسخه‌ی واقعاً خواندنی ماجراهای تن تن یاد می‌کنند.

در ۱۹۳۲، هرژه قهرمان اینک شناخته‌شده‌اش را روانه‌ی امریکا کرد و نام این کتاب تازه را تن تن در امریکا گذاشت. داستان این‌بار از شیکاگو آغاز می‌شود. از ۱۹۳۱، «زمانی که تبهکاران بر شهر حکومت می‌کردند»^۳ تن تن در این کتاب «مشهورترین خبرنگار دنیا»^۴ و هدف تبهکاران آن است که نگذارند «حتی به روز تو شیکاگو بمونه». ^۵ «تن تن» اما سمعج تر از این حرفاست.

او مثل همیشه می‌خواهد از هر چیزی سر دربیاورد و این روبارویی البته برای او کار چندان ساده‌ای نیست. شاید به‌حاظر آن که خود امریکا، از دید هرژه سرزمین پیچیده‌ای است. این پیچیدگی برای هرژه دستاوریزی شده برای رفتن به ماجراهای گوناگون. سرعت و ریتم ماجراهای این کتاب تازه، از تن تن در کنگو هم بیش تر است. تن تن از شیکاگو عازم غرب وحشی می‌شود، با قایل سرخپوست در می‌افتد و بدويت و تمدن را در آنجاکنار هم تجربه می‌کند و همچون یک قهرمان به شیکاگو بر می‌گردد. او «در بزرگ‌ترین عملیات پاکسازی شهر شیکاگو»^۶ مهره‌ای اصلی است. وام‌گیری هرژه از سینمای گانگستری اوایل دهه‌ی ۳۰ و سینمای وسترن هنوز خام را نمی‌توان منکر شد. این دو زانر سینمایی، به هرژه این اجازه را داده تا تنوع بیش تری به

بهشدت متأثر از تمایلات سیاسی محافظه‌کارانه‌ی حامی مالی و معنوی اش پدر هربرت والز است. چاپ نسخه‌ی سیاه و سفید این کتاب در سال ۱۹۳۱، جنجالی به با کرد. موضوع آشکارا تبلیغی کتاب به اندازه‌ی اثر قبلی نبود، اما آنقدر نمود داشت که به نسبت عقاید لیبرال‌منشانه‌ی آن دهه ارتقا یابناید. ماجرا در «کنگو بلژیک» می‌گذرد. جایی «در ناحیه‌ی استوایی آفریقا که بخش بزرگی از حوزه‌ی رود کنگو را فرامی‌گیرد».^۷

تن تن که برای تهیه‌ی یک «رپرتاژ» عازم کنگو شده، درگیر ماجراهایی می‌شود که اعضاء یک باند قاچاق الماس برایش درست کرده‌اند. هرژه در این کتاب برای نخستین بار اشاره‌هایی آشکار به دنیای سینما دارد. وسیله‌ی او برای تهیه‌ی گزارش، یک دوربین پایه‌دار فیلم‌برداری است که به راحتی بر دوش حمل می‌شود. اوبوسیله‌ی همین دوربین، نیت پلید اعضا باند قاچاق الماس را در قالب نمایش یک فیلم بر روی پرده، نزد بومیان آشکار می‌کند و آن‌ها را علیه بدمن‌های داستان اش می‌شوراند. این همنلی آگاهانه با بومیان کوتاه‌قد این منطقه از قاره‌ی آفریقا، البته آن‌قدر نیست که به آن‌ها آزادی یا آگاهی جهان‌شمول اعطای‌کند، اما بومیان را نسانه‌ای معرفی می‌کند که می‌توان با آن‌ها دوست شد و یا همچون آنان زندگی کرد. در تن تن در کنگو، تن تن بیشترین چالش را باطبیعت دارد. او از امواج خروشان رود کنگو می‌گذرد. دست و پابسته به شاخه‌ای از درختی بالای آبشار آویزان می‌شود و البته در تمامی این ماجراهای، همچون «باسترکتون»، طبیعت را رام و مهار خود می‌کند. نکته‌ی جالب توجه در این کتاب، که بعدها به عنوان مشخصه‌ی اصلی ماجراهای تن تن شناخته می‌شود، ریتم دیوانه‌وار ماجراهاست. به طوری که تنها در شکل و شمایل یک کمیک استریپ می‌توان تصورش کرد. کوتاه بودن داستان‌های فرعی به هرژه این امکان را داد که بر طرح داستانی نه چندان پیچیده اما متون‌اش «مانور» دهد و واقعیتی خلق کنده که حاصل تتفیق واقعیت دنیای بیرون این کتاب هاست [همچون اطلاعاتی که در مورد بیماری مalaria و علاج آن توسط فرقه‌ی «کنه کنه» دریافت می‌کنیم].

با نوعی تخیل کارتونی [همچون مار بوایی که تن تن را می‌بلعد ولی او با پاره کردن شکم مار، بیرون می‌آید] «تن تن در

چنین بود که زمینه برای چاپ نخستین ماجراهی «تن تن و میلو» فراهم شد و هر روز آن را در ۱۰ ژانویه ۱۹۲۹ در هفته‌نامه‌ی کودکانه‌اش به چاپ رساند.

داستان او اما بزرگ‌تر از آن بود که در قالب یک هفته‌نامه ساده باقی بماند. هر روز به فراست دریافتی بود که به گنج عظیمی دست یافته است. این حقیقت رانامه‌های فراوان رسانیده به دفتر مجله و شور و اشتیاق نه فقط کودکانه که همه‌ی مردم بلژیک از هر سن و طبقه‌ای پادآور می‌شد.

یک سال گذشت و هر روز سرانجام توانست در بهار ۱۹۳۰، نخستین کابش را وارد بازار نشر کند و این همان تن تن در سرزمین روس‌ها بود. در این کتاب، تن تن خبرنگار با سفر به روسیه از فعالیت‌های OGPU، پلیس سری اتحاد جماهیر شوروی، سردرآورده و با آشکار کردن شرارت بلشویک‌ها، از توطنه‌ای که قرار بود علیه بلژیک صورت گیرد، پرده بر می‌داشت. نسخه‌ی سیاه و سفید این کتاب هیچ‌گاه بازاری و اصلاح نشد و هر روز ترجیح داد این نخستین افسانه‌ی شخصی بزرگ‌اش، به همان صورت اولیه جادوانه باقی بماند. تنها در ۱۹۷۳ بود که تن تن در سرزمین روس‌ها پس از ۴۳ سال نایاب بودن تجدید چاپ شد؛ هنگامی که هر روز ازروای خودخواسته‌اش را شکست و همچون قهرمان اش از بلژیک پا پیرون گذاشت و سفری دور دنیا را آغاز کرد. در زمان تجدید چاپ این کتاب، او در تایوان به سر می‌برد. شاید موضع تن تن در این کتاب در مقابل دشمن قسم خورده‌ی دنیای سرمایه‌داری زیادی خصمانه بود و شاید هر روز نتوان از کم کردن مضمون «پروپاگاندای» کتاب، قادر نبود راهی برای داستانی کردن حوادث اثرش بیابد. «تن تن در سرزمین روس‌ها»، اما همه‌ی جذابیت‌ها و بداعت‌های کتاب‌های قبلی را داشت. «استوری بوردهای» سیاه و سفید او به دقت خط ماجرا و موقعیت فیزیکی آدم‌ها را مشخص می‌کرد. استفاده‌اش از «اینتر»‌ها و نمایه‌ای درشت «تن تن» و بدمنهای اثر، هنوز دقت، صراحت و خلاقیت یک ذهن کاملاً سینمایی را تصویر می‌کرد؛ ذهن خلاقه‌ای که بر حسب اتفاق در دنیای کامیک استریپ‌های کارتونی ظهر کرده بود.

دومین کتاب هر روز، تن تن در کنگو، نشان داد دنیای ذهنی او

اول نوامبر ۱۹۲۸ با سمت سردبیر این هفته‌نامه‌ی کودکانه آغاز کرد. پدر والر نام بامزه‌ای برای ضمیمه‌ی کودکانه‌اش انتخاب کرده بود؛ «قرن بیستم کوچک». جالب این جاست که «تن تن» در داستان‌های اولیه، خبرنگار مجله‌ای بود به همین نام. در آن زمان، هر روز با ۱۸ سال سن جوان‌ترین سردبیر نشریات آن روزگار محسوب می‌شد؛ هر چند ضمیمه‌ی او در ابتدای کار تنها یک ضمیمه‌ی کودکانه‌ی ساده بود. دور از انتظار نبود که این سردبیر جوان تازه‌ظهور کرده، سال‌ها بعد آلیس دی وس هشت ساله را به کار دعوت کند و از او به عنوان همکار ثابت برای رنگ‌آمیزی ماجراهای تن تن در سال‌های بعد بهره بگیرد.

در هر صورت، «هر روز» در اویل کار نیاز به چالشی داشت تا بتواند استعدادهای نهفته‌ی خلاقه‌اش را نشان دهد. بلندپرایزی‌های پدر والر زمینه‌ی مناسب بروز این استعداد را فراهم کرد. پدر والر به داستانی نیاز داشت تا هر هفته در مجله‌ی نویايش به چاپ برسد و آنقدر جذاب باشد که طیف عظیمی از مخاطبان خردسال را به خواننده‌ی ثابت خود تبدیل کند. هر روز کارش را شروع کرد اما در میانه‌ی کار بود که احساس دلبتگی شدیدی به منشی اش «ژرمانی کیجزر»^۱ پیدا کرد. اما او آنقدر خوددار بود که نگذارد این عشق تازه‌سربرآورده مانع کار مهمش شود. فرجم این دلبتگی، چند سال بعد در ۱۹۳۲ به ازدواجی ژورنالیستی، امابی سروصدای، انجمید و ژرمانی کیجزر از آن تاریخ زن و شریک زندگی خالق جذاب‌ترین و پرمخاصب‌ترین کمیک استریپ تاریخ فرانسه شد. البته قهرمان اصلی قصه‌های هر روز هیچ‌گاه ازدواج نکرد و حتی به فکر تشکیل خانواده نیفتاد و رؤیای ماجراهای عاشقانه را نیز از خود دور کرد و دقیقاً به همین خاطر از ۱۹۳۰، زمان چاپ نخستین کتاب «تن تن» - «تن تن در سرزمین روس‌ها» - تا ۱۹۷۶، زمان چاپ آخرین کتاب «تن تن» - «تن تن و پیکاروها» - جوان ماند. آنقدر که خواننده‌اش به این جوانی و آسیب‌ناپذیری غبطه خوردند و حتی کسی چون «شارل دوگل»، رئیس جمهور فرانسه در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، خودش را با «تن تن» مقایسه کرد و ادعای کرد او و «تن تن» جزء آدم‌های کوچکی هستند که قدرت‌های بزرگ آن‌ها را نمی‌ترسند.

ملاقات با غریبه‌ی جوان مرمز

داشت. مردمی گفت عاشق ماجراجویی است. در قصر «مولینساز» زندگی می‌کند و آن روز به طور اتفاقی از آن جا رد شده. ژرژ عاشق داستان‌های این مرد شد و از آن‌جا که عاشق طراحی و نقاشی بود به خود قول داد وقتی بزرگ‌تر شد آن‌ها را به تصویر بکشد. ژرژ با خود فکر کرد بزرگ شده و وارد کالجی در بروکسل می‌شود که شاید نامش «ست یونیفاس» باشد. سال‌هابعد، در ۱۹۲۰، وقتی او واقعاً وارد این مدرسه شد، آن‌جا رازیادی کسل‌کننده یافت. پس ترکش کرد و وارد دیرستان پیش‌آهنگان نیروی دریایی شد. در آن‌جا نخستین طرح‌هایش را در ماهنامه‌ی پسران پیشاهمگ کاتولیک بلژیک به‌چاپ رساند. در ۱۹۲۴، کارهای او آن‌قدر ارج و قرب داشت که امضایش را پای آن‌ها بگذارد. ژرژ تصمیم گرفت از حرف اول اسم کوچک و نام‌خانوادگی اش استفاده کند؛ G.R. که مخفف «ژرژ رمی» بود، مدتی بعد او پای طرح‌هایش را با نام «هرژه» امضای کرد. او دو سالی را با این نام تازه گذراند تا این‌که در ۱۹۲۶ اتفاقی غریب برایش رخ داد. او در حین طراحی‌های همیشگی اش، موفق به خلق شخصیتی شده بود که عجیب او را یاد آن مرد جوان مرمز و سگش در آن ظهر بعد از تعطیلی مدرسه می‌انداخت. البته طرح او کاملاً شبیه آن مرد جوان رازآمیز نبود اما می‌توانست پیش‌درآمدی باشد بر آن خاطره‌ی کودکی فراموش شده.

شخصیت تازه‌اش پرپیشاهمگی بود با نام توتو؛ با چهره‌ای باز و بشاش، بینی نوک‌تیزی که عجیب آدم را یاد «پینوکیو» می‌انداخت. این شخصیت، قهرمان مجموعه‌ای کامیک استریپ بود که در سراسر بلژیک طرفدار پیدا کرد. شهرت «هرژه» و کارهای فوق العاده‌اش به گوش پدر نوربرت والر رسید. او به عنوان یک فعال سیاسی محافظه‌کار اسم و رسمی داشت. پدر والر جدا از فعالیت‌های سیاسی، سر دیری یک روزنامه‌ی نسبتاً پرتیراز بود با عنوان «کاتولیک بلژیوم دیلی». او می‌خواست ضمیمه‌ی جدید کوکان رانیز به روزنامه‌اش بیفزاید و «هرژه» انتخاب اولش بود. اما اداره‌ی نظام امنیتی ژرژ را به خدمت احضار کرد بود و پدر والر چاره‌ای نداشت جز آن‌که دو سال صبر کند تا همکاری اش را با این جوان به‌شدت خلاق آغاز کند. در ۱۹۲۸، پس از پایان خدمت، ژرژ مستقیماً به دفتر پدر والر رفت و کارش را رسماً در

انیروهای ویلهلم دوم قیصر آلمان وارد بلژیک شده‌اند. این رازنامه‌ی می‌گویند که جلوی یکی از نانوایی‌های منطقه‌ی «تریپیک» بروکسل صفت کشیده‌اند. این روزها بروکسل حال و هوای شاد سابق را ندارد. جنگ جهانی اول آغاز شده و مردم در پی تأمین آذوقه‌اند. در این میان، زن‌ها نیروی بیشتری از خود نشان می‌دهند. «الیزابت» یکی از آن‌هاست؛ او را در حال عزیمت به محل کار شوهرش می‌بینیم. یک فروشگاه ورزشی که «آلکسیس»، همسرش، در آن‌جا یک فروشنده‌ی ساده است. آن‌ها یک‌بچه‌ی هفت‌ساله دارند؛ «ژرژ» او تازه مدرسه‌رفته و عاشق نقاشی است. الیزابت امروز هنگام رفت‌وروُب خانه، تعدادی از نقاشی‌هایش را پیدا کرده؛ نقاشی‌هایی که سربازهای ترسناکی را نشان می‌دهد که در خیابان‌های کشورشان گشته می‌زنند. ژرژ تعدادی از این نقاشی‌های را در حاشیه‌ی کتاب‌های درسی اش کشید، به این امید که از چشم پدر و مادرش دور بماند. او همه‌ی این طرح‌ها را با نام‌خانوادگی اش امضای کرد؛ «رمی». چیزی که الیزابت را ترساند، تاریخ کشیدن نقاشی‌هایست؛ چند ماه قبل از شروع جنگ جهانی، یک پسر بچه‌ی هفت‌ساله چطور می‌توانست اشغال کشور را پیشگویی کند. به نظر الیزابت این عجیب‌ترین اتفاق دنیا است. اما اگر از ژرژ پرسید چیز غریبی در این ماجرانمی‌بیند.

همه چیز از آن‌جا شروع شد که ژرژ پس از تعطیلی مدرسه‌اش، با مرد جوانی و سگش جلوی مدرسه ملاقات کرد. مادر مثل همیشه وقت نکرده بود سرموقع دنبال ژرژ بیاید و او این بحث را داشت تا آمدن مادر با کسی حرف بزنند که گویی او را خوب می‌شناخت. آن جوان، چهره‌ای ساده داشت با سن و سالی نامشخص و موهایی کوتاه که به کاکلی ختم می‌شد و قدی نه چندان بلند. سگ سرپا سفید بود و به استخوان علاقه‌ی وافری

دل بسته‌ی قصه‌های مشهورترین خبرنگار دنیا

درباره‌ی قصه‌های تن و میلو

شهرام اشرف ایمانه

چون ژول ورن و اج جی ولز این وظیفه را بمعهده گرفتند. پس از این دو نفر آسیموف و پول و کلارک و کارد از شکل آینده تقاضای منحصر به فرد به ما داده‌اند. امروزه نیز نویسنده‌گان علمی تخیلی هنوز بخشن اعظم سناریوهای آینده را رقم می‌زنند، اما در این میان از نقاشان و طراحان و نویسنده‌گان کامیک‌ها هم بسیار کمک می‌گیرند.

هرچاکه تصویر آینده سایبورگ‌ها را نشان می‌دهد کامیک‌ها بی‌درنگ آن را اگرفته و ثبت کرده‌اند. بر صفحات چندرنگی که زمانی بازیجه‌ی کودکان به حساب می‌آمد برخی از روش‌گرایان و واضح‌ترین تصاویر از سایبورگ‌ها نقش بسته است. در این صفحات هم شکل بالقوه‌ی آن‌ها بررسی شده و هم کاربرد بالقوه‌شان. محبوبیت سایبورگ‌های کامیک‌ها همچنین گواهی است بر پذیرش و علاقه‌ی فزاینده به این موجودات. اگر کسی قرار باشد رسانه‌ای را بجوید که در آن سایبورگ‌های آینده با روشنی و قدرت و تأثیر تمام ترسیم و بررسی شده باشند، کافی است فقط سری به فروشگاه کامیک‌های محله‌اش بزند.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی

جنگی اشاره می‌کند که «اصلًا امکان وجود سایبورگ به تکنولوژی‌های فوق مدرن نظامی بستگی دارد». گرچه این نکته در مورد کتاب‌های کامیک هم صادق است، اما دولت بر این تکنولوژی‌ها نظراتی ندارد. از سوی دیگر، درست است که غالب این گروه‌های ابرقهرمان خیر جامعه را در نظر دارند، اما همیشه این امکان و خطر تلویحی و نهفته هست که یکی از اعضای گروه‌ها یا کل آن‌ها سربه شورش بگذارد.

در این نسل جدید از کامیک‌ها مسابقه‌ی تسلیحاتی نیز حضوری آشکار دارد. اما گرهی داستان در این جاست که این‌بار تسلیحات عبارت‌اند از خود مردم. در کتاب استورمرواج مسابقه و رقابت بر سر «نهال» است، کودکانی که احتمالاً تحت تأثیر عبور شهابی غریب از نزدیکی کره‌ی زمین چهار تغییرات ژنتیکی شده‌اند. این نوع مسابقه همخوانی دارد با پیشگویی گری و متنور که «شهر وندان آینده عبارت خواهد بود از آن صنایع سایبورگ‌سازی که مهارت زیاد خود در پردازش اطلاعات و مدیریت پرسنل را با پول و قدرت فراوان در هم می‌آمیزند» و این که «سایبورگ‌ها فرزندان جنگ‌اند و به احتمال زیاد آن شهر وندان سایبورگی که در آینده بر دیگران غلبه خواهند کرد جوامعی اطلاعاتی و نظامی و بسیار شبیه ایالات متّحد تشکیل خواهند داد». به نظر می‌رسد پیشگویی کامیک‌ها از آینده این است که شهر وندان برتر در لواح شرکت زندگی خواهد کرد. دو مسئله‌ی خشونت و شرکت‌های شر فقط بخش کوچکی از مسائل متعددی را تشکیل می‌دهند که در کامیک‌های سایبورگ‌ها موردنبحث و بررسی قرار می‌گیرند.

نتیجه

چشم شاعر با شور و هیجان در حدقه می‌چرخد، از آسمان به زمین و از زمین به آسمان می‌نگرد و همچنان که تخیل، چیزهای غریب و ناشناخته را می‌جوید، قلم شاعر به آن‌ها شکل می‌دهد و به آن امر ناچیز مکان و نام می‌دهد.

در روزگار شکسپیر شاعر بود که به تخیل انسان بال پرداز می‌داد و آینده را برای او به تصویر می‌کشید و بعدها نویسنده‌گانی

دشمنان خود قرار می‌گیرند. درواقع مسئله‌ی انسانیت در کامیک‌های سایبورگ‌ها این نیست که آیا مأشین بخشن انسانی سایبورگ را در اختیار خود خواهد گرفت یا خیر، بلکه این است که نیمه‌ی انسانی سایبورگ با توانایی‌های جدید خود چه خواهد کرد.

مشارکت شر

شر بزرگ در جهان کامیک‌ها چیزی نیست جز شرکت‌های چندملیتی. گری و متنور در مقاله‌ی خود درباره‌ی رشد موجودیت‌های سیاسی و سایبورگی جدید، اشاره می‌کند که «عصر هژمونی ملت - کشور رو به پایان است». آن‌ها سپس اشاره می‌کنند که ملت - کشورها «از یک سوبه و سبله‌ی شرکت‌های چندملیتی، و از سوی دیگر به دست سازمان‌های غیردولتی و خردۀ فرهنگ‌های بین‌المللی که از ارتباطات جهانی تغذیه می‌کنند استقلال و خودمختاری خود را از دست می‌دهند». این همان موقعیتی است که در کامیک‌ها، بدؤیه در دنیای کتاب‌های بنگاه نشر ایمچ، رخ می‌دهد. در یکی از این کتاب‌ها که خیلی به جا سایبرفورس نام دارد شر بزرگ همانا شرکتی است که باز هم خیلی به جا «سایبر دیتا» نامیده شده است. در این داستان شرکت سایبر دیتا در سریازان اس اچ آسی (مخفف «سایبورگ‌های عملیات ویژه») میکروچیپ را کار می‌گذارد که شخص دریافت‌کننده‌ی آن را به اعمالی بسیار خشن و مرگبار و اموی دارد. در گروه ابرقهرمان داستان نیز ذکری که در استخدام سایبر دیتا است از توطئه‌ی این شرکت پرده بر می‌دارد و شیوه‌ای برای برداشتن و از کارانداختن این میکروچیپ ابداع می‌کند. دکتر بلافارسله به دست شرکت کشته می‌شود، اما در این زمان دیگر گروه ابرقهرمان تشکیل شده که شیوه‌ی برداشتن میکروچیپ را در اختیار دارد.

دو گروه دیگری که شرکت‌ها در کامیک‌ها تشکیل می‌دهند عبارت‌اند از «یانگ بلاد» و «هیوی مثال». هر دو گروه از انسان‌هایی تشکیل شده که ژن‌هاشان دست‌کاری شده است و همگی در استخدام شرکتی به نام «گیت ایترنشنال» هستند و تحت قراردادی با دولت کار می‌کنند. گری در مقاله‌ی خود درباره‌ی سایبورگ‌های

چندباره یافته‌ند.

یکی از این کتاب‌ها، ماجرای تورنسل است. کتابی با درون‌مایه‌ی سیاسی که آشکارانگاهی دارد به جنگ سرد. هرژه به ناگاه تصمیم می‌گیرد قهرمانان اش را وارد این بازی سیاسی کند. این اثر هرژه، چاپ شده به سال ۱۹۵۶، از کلیشه‌های فیلم‌های جاسوسی برای روایت قصه‌ی خود بهره می‌برد. البته فیلم‌های جاسوسی با مضامین سیاسی/تبلیغی، همچون مجموعه‌ی جیمز باند، هنوز همه‌گیر نشده بود اما هرژه با ذهن سینمایی اش می‌دانست چطور یک کامیک استریپ جاسوسی را بطباقی سینمایی تصویر کند. به واقع، دستاوردهای او سال‌ها بعد در ژانرهای مختلف سینمایی به کار گرفته شد. در ماجرای تورنسل هرژه به تناوب از پرده‌ی عریض اسکوپ در کادریندی‌هایش استفاده می‌کند تا آب و رنگی بروزشده به قصه‌های سینمایی اش داده بششد. هرژه در جایی گفته «من کتاب‌هایم را مانند یک فیلم سینمایی در نظر می‌گیرم، نه داستان اهمیت دارد و نه توصیف‌ها. آن‌چه مهم است تصاویرندا»^{۱۵} و در ماجرای تورنسل واقعاً این تصاویرندا که حرف اول را می‌زنند. هرژه در این فیلم، از فرم فیلم‌های خبری و مستند نهایت استفاده را می‌کند تا به تصاویر خود سنتیت بیشتری داده باشد.

دکوپاز هرژه در تقطیع تابلوهایش آنقدر متعدد، حرفه‌ای و پخته است که مضمون پرپوپاگاندای کار را می‌پوشاند.

ماجراهای کوسه‌های دریایی سرخ چاپ شده به سال ۱۹۵۸ را می‌توان به‌نوعی مروری بر اکثر شخصیت‌های داستان‌های قبلی داشت. در این کتاب کاستا فیوره، الیورد افیگور، راستاپوپولوس، تبهکار، الکازار، باب‌الحر، بن‌حالش، لذاب، مولر، عبدالله و بسیاری دیگر به همراه شخصیت‌های همیشگی ماجراهای «تن تن» حضور دارند و همچنان با ماجراجویی‌های خود، جریان داستان را به پیش می‌برند. با خواندن کوسه‌های دریایی سرخ ناخودآگاه یاد جیمز باند می‌افتیم و به این فکر می‌کنیم که فیلم‌های جیمز باند در دهه‌ی بعد، تا چه اندازه و امداد قصه‌های تن تن خاصه این کتاب بودند. تنوع مکانی این داستان را حتی در قصه‌های پر ضرب‌یاهنگ اولیه هم نمی‌توان سراغ گرفت. هرژه ممکن کرد. کتاب‌های بعدی اش «در بی این موقفيت، درخششی

دیگری نیز از این کتاب ارائه داد.

هدف کره‌ی ماه و روی ماه قدم گذاشتیم، اولی چاپ شده در ۱۹۵۳ دقیقاً ۱۶ سال پیش از سفر نخستین انسان به ماه و دومی در ۱۹۵۴، دوگانه‌ی علمی تخیلی مشهور هرژه‌اند؛ نگاهی‌اند به قصه‌های فضایی ژول ورن، هرژه برای خلق این دو کتاب، گروهی از هنرمندانی را که در مجله‌ی «تن تن» با او همکاری می‌کردند گرد خود جمع کرد و استودیوی شخصی اش را گسترش بخشد.

طرح هرژه به همان اندازه‌ی خواست قهرمانان این قصه برای سفر به ماه، در زمان خودش بلندپروازانه بود. طراحی و رنگ‌آمیزی این دو کتاب یکی از شاهکارهای هنر کامیک استریپ کارتونی را رقم زد. شخصیت‌های همیشگی هرژه در این دو داستان، در اوج تکامل و پختگی‌اند. توجه هرژه به جزئیات ساخت موشك اهمچون تک تابلوهای عظیمی که خدمه‌ی بی‌شمار را مشغول پروژه‌ی ساخت موشك نشان می‌دهند، اوج تکنیکی او را در طراحی و رنگ‌آمیزی نشان می‌دهد. ماجراجویی و دادن اطلاعات علمی در مورد مسائل فضایی و هسته‌ای را می‌توان از انگیزه‌های مهم هرژه در خلق این دو کتاب عنوان کرد. توصیفی که قهرمان او از کره‌ی ماه، پیش از قدم گذاشتن بر روی آن، ارائه می‌دهد فراموش‌نشدنی است: «چطور برآتون توصیف کنم!... منظره‌ای از کابوس، مرگ، اندو... نه درختی، نه گلی، نه یک خربزه‌ی سبز، نه پرنده‌ای... نه صدایی، نه ابری... توی آسمون سیاه، هزار تا سیاهه هست... اما چه ستاره‌هایی... بسی حرکت، بیخ‌زده، بدون اون همه درخشندگی که از زمین به‌نظر می‌اویدا».^{۱۶}

این دو قصه‌ی ماجراجویانه، مفرح‌ترین کتاب‌های تن تن به حساب می‌آیند. با این دو کتاب، شهرت «تن تن» عالم‌گیر می‌شود و این شخصیت داستانی به عنوان نماد ملی «بلژیک» شناخته می‌گردد. هدف کره‌ی ماه و روی ماه قدم گذاشتیم، ماجراهای تن تن را به دور دنیا برداشت و به پیش از ۵۹ زیان زنده‌ی دنیا ترجمه شدند.

تیراز آثار هرژه ناگهان سیر صعودی پیدا کرد و کامیک استریپ‌های تن تن ارج و قربی همچون آثار والت دیزنی یافته‌ند. حال دیگر «هرژه» قادر به خلق هر کاری است؛ او غیرممکن را ممکن کرده. کتاب‌های بعدی اش «در بی این موقفيت، درخششی

لحظاتی بعد خبر می‌رسد هوایپمایش دچار سانحه‌ی هوایی شده، به کوه‌های هیمالیا می‌رود تا در آنجا انسانیتی گویی فراموش شده را پیداکردن دوستش، که گویی از جهان بزرخ برای دیدار او بازگشته، کشف کند. سبک بصیری‌ای که هرژه برای رسیدن به چنین مضمونی برگزیده، سرشار از سادگی و بی‌تكلفی است و شاید بخاطر این سادگی بیش از حد است که نمی‌توان همچون خود هرژه تن‌تن در تبت را بهترین کارش دانست.

نمای درشت هوایپمایی سقوط کرده در میان برف در قله‌های هیمالیا، بیشتر می‌خواهد فاجعه‌ای انسانی را تصویر کند نه آنکه همچون کتاب‌های قبلی هرژه صنعتی تکنیکی را بدربارخ مان بکشد. بعد از چاپ این کتاب بود که «هرژه» تصمیم گرفت انزواش را بشکند و پایش را از بلژیک بیرون بگذارد. او که تا پیش از آن تنها برای جمع‌آوری اطلاعاتی برای کتاب‌هایش به سویس سفر می‌کرد، توانست به دانمارک، سوئد، یونان، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان و ایالات متحده سفر کند. سفر تاریخی او به چین و تایوان پس از دعویتی که در ۱۹۳۹ از او شده بود، در همین دوران صورت گرفت.

کتاب بعدی اش، جواهرات کاستافیوره، محصول ۱۹۶۳ نتیجه‌ی همین دوران آرامش است. این بار حتی از آن ماجراجویی نیم‌بند تن‌تن در تبت هم خبری نیست. کتاب، به تمامی یک قصه‌ی خانوادگی با مایه‌هایی کم‌رنگ، از یک قصه‌ی پلیسی است. این بار به قصر محل زندگی تن‌تن و کاپیتان هادوک برده‌ی شویم، اجازه می‌یابیم ببینم آن‌ها در فاصله‌ی بین ماجراجویی‌هایشان چگونه در این قصر درنیشت گذران زندگی می‌کنند. جواهرات کاستافیوره به ما نشان می‌دهد که آن‌ها زندگی چندان آرامی هم ندارند. اما برای آدم‌های ماجراجویی همچون تن‌تن، هادوک، میلو و حتی تورنیل، در درس‌های ناشی از آمدن کاستافیوره، خواننده‌ی زن جنجال برانگیز، وجود کولی‌ها در نزدیک قصر، نه تنها در درس نیست که عین آرامش تلقی می‌شود. در جواهرات کاستافیوره ما مدام منتظر حادثه‌ای هستیم اما هر بار متوجه می‌شویم رودست خورده‌ایم. قطع برق در هنگام ضبط مصاحبه‌ی تلویزیونی با کاستافیوره، تنهایه‌خاطر یک خبرنگار مزاحم است و سرقت جواهرات کاستافیوره که به کولی‌ها نسبت داده‌می‌شود، دست آخر

کارش البته بسیار متنوع‌تر و تا حدودی شلوغ است. در این شلوغی گیج‌کننده، به زحمت بتوان یک خط داستانی سرهم کرد. ما فقط ماجراجویی‌بینیم و قهرمانانی که همچون آدم‌های قصه‌ی دور دنیا در هشتاد روز به همه جا سرک می‌کشند. ضرباهنگ قصه‌ی در کوسه‌های دریایی سرخ مارایاد فیلم «مردی از ریو» ساخته‌ی فیلیپ دوبروکا مخصوصاً ۱۹۶۴ با بازی رازابل بلموندو می‌اندازد. آن فیلم با وجودی که اشاره‌ای مستقیم به شخصیت تن‌تن نداشت اما انتباس آشکاری بود از دو قصه‌ی هفت‌گوی بلورین و گوش شکسته. ضرباهنگ فیلم دوبرکا امانتد، دیوانه‌وار و غیرطبیعی بود. چنین ضرباهنگی، با همه‌ی تنوع مکانی و شخصیتی اش، را تنها می‌توان در کوسه‌های دریایی سرخ سراغ گرفت. گوش شکسته و هفت‌گوی بلورین، در مقایسه با کوسه‌های دریایی سرخ به مراتب داستان‌های آرامتری اند.

تن‌تن در تبت متشر شده به سال ۱۹۶۰، در پی یک بحران روحی شکل می‌گیرد. در آن زمان، زندگی خصوصی هرژه دچار بحران شده و زندگی زناشویی اش با همسرش به بن‌بست کامل رسیده بود. تنوع مکانی و شخصیتی دیوانه‌وار کتاب قبلی هرژه - کوسه‌های دریایی سرخ - شاید از همین علت ریشه می‌گرفت و شاید هرژه می‌کوشید نبود سرخوشی در زندگی خصوصی و خانوادگی اش را با چنین ضرباهنگ دیوانه‌واری پر کند. تن‌تن در تبت اما یکسره رویکردی متفاوت را به نمایش می‌گذارد. در اوج بن‌بست مداول زندگی، هرژه تصمیم می‌گیرد به آرامشی که قبلاً در داستان‌هایی از تن‌شن و بحران می‌بینیم جایی در اوایل داستان «جانگ» را [که در گل آلبی با او آشنا شده بودیم] صدا می‌زند. در این صحنه، در یک نمای عمومی خیره‌کننده، آرامش مردم جمع شده در رستوران هتل محل اقامت تن‌تن و هادوک را برهم ریخته می‌بینیم. تنها این تورنیل است که شاید به خاطر گوش سنگین اش، به این همه قبل و قال بی‌اعتنای می‌ماند و در کمال آرامش به مطالعه‌اش ادامه دهد.

پس از این صحنه، تن‌تن به دنبال دوستش «جانگ»، که

تن و پیکاروها، بابدمن‌های دیگری رویه را می‌شوند که شاید آن سفینه‌ی فضایی نتوانسته آن‌ها را با خود ببرد. بدمن‌های مورد اشاره، این‌بار از امریکای لاتین سر در می‌آورند. این قصه که از آن به عنوان کارناوالی در پیکارو نیز یاد می‌شود، درباره‌ی دامی است که یک دولت کوتایی امریکای لاتین برای تن و یارانش می‌گذارد و تن تن با علم به وجود این توطه، برای نجات جان دوستانش به مرکز بحران سفر می‌کند. این کتاب از نظر سبک نقاشی‌ها و شیوه‌ی رنگ‌آمیزی با دیگر آثار تن تن تفاوت‌های محسوسی دارد.

در این کتاب، برای نخستین‌بار، لباس‌های مد روز را به تن توریست‌هایی می‌بینیم که راه گم کرده و به تن تن و دارو دسته‌ی انقلابی اش برخورد کرده‌اند. تن تن در این کتاب در مقام یک انقلابی قدر علم کرده و برخلاف منش همیشگی اش این‌بار نقاب به چهره می‌زند و در جشن کارناوالی که در شهر بهراه افتاده، به قلب حکومت کودتا نفوذ می‌کند تا زمام امور را به حکومت انقلابی سابق سپرده و دوستانش را رهایی بخشد. تن تن و پیکاروها به قصه‌های اولیه‌ی تن تن رجوع می‌کند؛ به اثری چون گوش شکسته. هرژه اما آن ضرب‌اهنگ تند و تنوع مکانی را بر نمی‌گزیند. مکان حواتر فقط قلب حکومت استبدادی و جنگل حومه‌ی آن، محل اقامات انقلابیون، است. ژئوال آکازار قدرت از دست داده، مارا یاد فیدل کاسترو می‌اندازد. گویی هرژه در این آخرین مجلد از ماجراهای تن تن سعی می‌کند در مورد تحولات سیاسی این منطقه‌ی همیشه بحران‌زده - امریکای لاتین - موضعی لیرال اتخاذ کند. با عن تن و پیکاروها پرونده‌ی این مجموعه‌ی جذاب و طولانی بسته می‌شود. تن تن و آلفا آرت، در ۱۹۸۳، با مرگ هرژه ناتمام باقی می‌ماند. نسخه‌هایی که افراد دیگر از این کتاب، در سال‌های بعد از آن داند با موفقیت رویه را نشاند. یکی از این نسخه‌ها با عنوان هنر الفبا در سال‌های اخیر به زبان فارسی ترجمه شده، اثری مشوش و در هم ریخته که حتی در الفبای طراحی اشکال دارد. گویا اصل داستان درباره‌ی اعضا یک گروه مذهبی است که «کاستافیوره»‌ای خوانده بعتازگی در آن عضو شده است. در این میان، قتلی رخ می‌دهد که تن تن با کنجکاوی فراوان پی‌گیرش می‌شود... ادامه‌ی داستان را کسی نمی‌داند. از شواهد برمی‌آید که

کار زاغی که کنار قصر لانه دارد، از آب درمی‌آید. شاید تنها حادثه‌ی مهم جواهرات کاستافیوره وجود دستگاه تلویزیون باشد؛ دستگاه تلویزیونی که گروه خبری به داخل قصر آورده‌اند و دستگاه تلویزیونی اختراعی تورنسیل که ظاهرآ قرار است رنگ را نگه دارد اما همه چیز را کج و معوجه پخش می‌کند. در این صحنه، تماشای تصاویر تلویزیونی اختراعی تورنسیل، تنها باعث اختلال دیده‌ی قهرمان‌های قصه می‌شود. بدین‌گونه، هرژه نیش و کنایه‌ای به رقیب سینما در آن سال‌ها، یعنی دستگاه نمایش خانگی می‌زند. جواهرات کاستافیوره به ما می‌گوید: هرژه عاشق هنر سینما بود ولی ترجیح می‌داد سایش اش را از طریق هنر کامیک استریپ نثارش کند.

پرواز شماره‌ی ۷۱۴ در ۱۹۶۸ را شاید بتوان یکی از بهترین قصه‌های هرژه دانست. آن هم نه به خاطر تجربه‌های بصری و فرم‌های ناب تصویری که در این کتاب چندان لرزی از آن‌ها نیست - بلکه به خاطر هماهنگی قصه‌ی پرپیچ و خم‌اش با شیوه‌ی تقطیع نماهای کتاب شیفتگی هرژه به تصاویر سینمایی را می‌شود در جای‌جای کتاب دید. به عنوان مثال در صحنه‌ی فرود هوایپیمای دزدیده شده در جزیره‌ی غیرمسکونی ای که همه‌ی بدمن‌های آثار قبلی تن تن در آن متظرند. خود موضوع هوایپیمایی، از موضوعات داغی بود که چند سال بعد به شدت در سینما شایع شد. حتی سری فیلم‌های فروگاه - که آثار بسی‌ای مایه‌ای بودند - چشمداشتی به این اثر کامیک استریپ داشتند. کافی است برای اثبات این ادعا، شیوه‌ی تقطیع این آثار را با کار هرژه مقایسه کنیم تا به صحت این فرضیه خود پی ببریم. پرواز شماره‌ی ۷۱۴ همچون کتاب‌های قبلی زیاد به رمز و راز نمی‌پردازد. آن را دور می‌زند و دست آخر می‌گذارد که آن معما، همچنان رازی ناگشوده باقی بماند. در پایان کتاب، سفینه‌ای که قهرمانان قصه را سوار می‌کند، با پاک کردن ذهن آن‌ها ما را با یک موقعیت اسرارآمیز رویه را می‌سازد. موقعیتی که نمی‌توان شرحی بر آن نوشت. حتی مابه عنوان راوی دنانای کل یا کسی که شاهد همه‌ی ماجراهاست، اجازه نمی‌باییم بدانیم داخل آن سفینه‌ی فضایی چه می‌گذرد. فقط می‌دانیم این سفینه‌ی فضایی مرموز فضایی، بدمن‌های داستان‌های تن تن را برابری همیشه از این دنیا محور کرده است.

هفت گوی بلورین و معبد خورشید) خبرهایی به گوش می‌رسد. مرد جوانی به همراه سگش دور دنیا می‌گشت تا با ماجراجویی‌هایش هزاران کودک ۷ تا ۷۷ ساله را در سراسر گیتی شاد نگه دارد. هرژه قبل از مرگ نمایه‌ای از این شادی را چشید. در ۱۹۷۷، پس از مدت‌ها کشمکش و دست و پنجه نرم‌کردن با نوع بحران‌های روحی، از همسر اولش جدا شد و با فانی و لامینک یکی از هزمندان استودیوی هرژه ازدواج کرد. در ۱۹۷۹ وقتی تن تن پنجاه ساله شد شاهد مراسم باشکوهی بود که به خاطر این رویداد در سراسر جهان برقا گردید. وزارت پست بلژیک هم سنگ تمام گذاشت و تمیری با عکس او، میلو و کاپیتان هادرک چاپ کرد. در همین سال، دوست صمیمی‌اش، آندی وارهول، چهار پرتره از هرژه را در قالب یک مجموعه روانهی بازار کرد. موزه‌ی تن تن در بروکسل افتتاح شد و از مجسمه‌ی تن تن و میلو در حیاط مرکزی موزه پرده‌برداری شد. در ۱۹۸۱ با دوست بسیار عزیزش، کسی که الهام‌بخش بخشی از کارهایش بود، پس از سال‌ها دیدار کرد. سال بعد، مجمع ستاره‌شناسی بلژیک سیاره‌ی جدید کشف شده میان مریخ و مشتری را «هرژه» خواند. تا دهم ژانویه ۲۰۰۴ میلادی، دویست میلیون از کتاب‌های تن تن به فروش رفته است ولی تازه‌ابتدای ماجراست.

◀ پی‌نوشت‌ها:

1. Germaine Kiechens

۲. فرهنگ معین؛ معین، محمد؛ جلد ۶؛ انتشارات امیرکبیر؛ چاپ دهم. ۱۳۷۵.
۳. ص ۱۶۱۳.
۴. تن تن در امریکا؛ هرژه، نشر رابحه اندیشه، چاپ دوم. ۱۳۸۱ - ص ۵۵.
۵. همان. ص ۶۲.
۶. همان. ص ۷۵.

10. Syldavia

۷. ۱۳۱۱. ماهنامه‌ی فیلم. ص ۷۳.
۸. روی ماه قدم گذاشتیم، هرژه، نشر نالث. ص ۲۴ و ۲۵.
۹. روزنامه‌ی شرف، شماره‌ی ۱۲۰، سه‌شنبه، ۳ دی ۱۳۸۲ مقاله‌ی نسل تن تن - نوشتۀ برمهک بهره‌مند و نیما ملک‌محمدی، ص. ۱۲.

هرژه دوست نداشته اسرار کارش را به هر کسی نشان دهد. نسخه‌های جعلی این کتاب پس از مرگ هرژه، ثابت می‌کند که وسوس هرژه در این مورد چقدر درست بوده است.

هرژه بخت این را داشت که قبل از مرگ، نسخه‌های سینمایی تعدادی از آثارش را بیند. اقتباس‌هایی که به هیچ عنوان موفق نبودند. تا زمان حاضر، سه مجموعه‌ی تلویزیونی، سه بازی ویدئویی، هشت فیلم بلند سینمایی و دو نمایش موزیکال از کارهای او اقتباس شده. اولین شان، فیلمی عروسکی ساخته‌ی کلود میزون در ۱۹۴۴ است که از داستان خرچنگ پنجه طلایی اقتباس شده و شکست مطلقی را رقم زد. در ۱۹۶۴، فیلیپ دوپروکار مردی از دیو را ساخت که اثر قابل توجهی بود اما اشاره‌ی مستقیمی به «تن تن» نداشت. پیش از آن، دو فیلم با بازی ژان پیرتالبوت به نقش تن تن ساخته شد که هیچ کدام ربطی به کتاب‌های هرژه نداشت. یکی از آن‌ها را ژان‌زاک ویرن فرانسوی به سال ۱۹۶۰ کارگردانی کرد؛ با عنوان تن تن و الیاف طلایی. دومی رافیلیپ کاندروریور ساخت با عنوان تن تن و پرتفالهای آبی. هر دو فیلم شکست فاحشی بودند. و دیگر کسی خبری از ژاک پیرتالبوت نگرفت. فورمان این دو فیلم با ترجمه‌ای بسیار بد و کیفیت چاپی نامناسب در سال‌های اولیه‌ی انقلاب به بازار آمد تا تن تن دوستان را از این دستاوردهای چند حقیر بی‌نصیب نگذارد. جدا از اینیشن بلند سینمایی معبد خورشید در ۱۹۶۹، به کارگردانی و فیلم‌نامه‌ی هرژه، کانال تلویزیونی Belvision بلژیک، یک مجموعه‌ی کارتونی از قصه‌های «تن تن» ساخت که امروزه کسی آن را بی‌نیاز نمی‌آورد. در ۱۹۷۲، ریموند لیاتنگ، اینیمیشنی ساخت با نام تن تن و دریاچه‌ی کوسه‌ها که بعدها خود هرژه کلابی از آن ساخته و پرداخته و منتشر کرد. بعد از همه‌ی این آثار بود که نلواه استودیو، در ۱۹۹۱ مجموعه‌ی کامل کتاب‌های تن تن را در قسمت‌های ۳۵ دقیقه‌ای عرضه کرد. مجموعه‌ای که به عنلت وفاداری محض به اصل کتاب‌ها، نمی‌توانست انرژی خلاقه‌ی موجود در آن آثار را بازیان سینما - زبانی که هرژه شیفتۀ‌اش بود - بازآفرینی کند.

جز این‌ها، تنها از تمایل اسپلیرگ از ساخت سه گانه از چهار قصه‌ی «تن تن» اسرار اسب شاخدار، گنج‌های را کام سرخ،