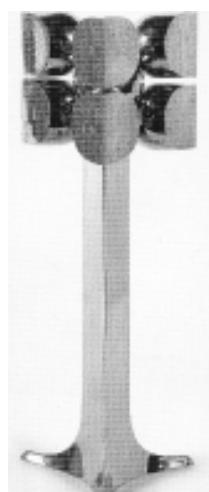

گزارش

گزارش چهارمین نشست نقد آثار هصویری

براتیسلاوا، باغ سیب‌های طلایی

حرف‌هایی در باره بی‌ینال تصویرگری در براتیسلاوا / سال ۲۰۰۱

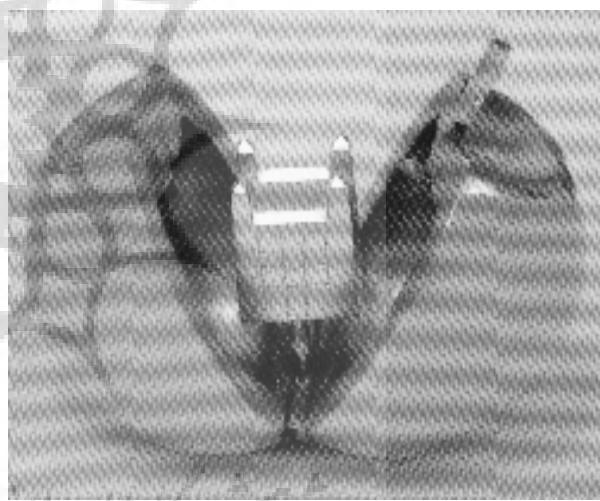
بخش‌هایی از گزارش سفر ما ممکن است جنبه خصوصی داشته باشد و اصلاً به درد شما نخورد، ولی جنبه عمومی‌اش که تجربه‌های ماست، می‌تواند به دیگران منتقل شود. البته، این طبیعی است که گزارش ما خیلی شکل کلاسیک و مدون نداشته باشد و بیشتر به شکل محاوره‌ای ارایه شود که شما این مورد را خواهید بخشید.

نمایشگاه «براتیسلاوا» از معتبرترین بی‌ینال‌های تصویرگری کتاب کودک است که قبلاً در چک و اسلواکی برگزار می‌شد، ولی الان که جدا شده‌اند، براتیسلاوا در بخش اسلواکی واقع شده. این دوره که ما در آن شرکت کردیم، هجدهمین دوره آن بود که ما جزیات آن را خدمت شما مطرح می‌کنیم. نکته‌ای که خیلی به نظر من مهم جلوه می‌کند، حضور گسترده‌ی تصویرگران ماست؛ آن هم در بخش «وورک شاپ» (کارگاه: work shop) نمایشگاه.

نمایشگاه براتیسلاوا، بی‌ینالی است که هر دو سال یک بار برگزار می‌شود. نحوه برگزاری به این ترتیب بود که روز هفتم سپتامبر، گشایش بی‌ینال در مرکز تئاتر ملی براتیسلاوا انجام شد و مراسم افتتاحیه با اهدای جوایز همراه بود.

نمایشگاه در یک ساختمان سه طبقه، به اسم «خانه فرهنگ» برپا شد. طبقه اول شامل آفاق کنفرانس بود که از ۷ تا ۹ سپتامبر سپوزیومی در مورد تصویرگری و مضلات کتاب کودک در آن برگزار شد. نکته‌ی قابل ذکر این است که قرار بود امسال یکی از داوران این جشنواره، آقای فرشید مثقالی باشند که ایشان باید مقاله‌ای را هم در آنچا عرضه می‌کرددند، ولی چون هزینه سفر داوران به خرج خودشان بود، با کمال تأسف، هیچ سازمانی از ایشان حمایت مالی نکرد و آقای مثقالی به داوری نرسیدند. گرچه وجود ایشان می‌توانست برای ما بسیار مفید باشد. عنوان مقاله ایشان هم «تفاوت تصویرگری و نقاشی» بود. یکی از مقالاتی که در آن جا خوانده شد، متعلق به یک نویسنده اروپایی بود که در آن، در مورد هجوم تلویزیون، بازی‌های کامپیوتری و از بین رفتن کتاب بحث می‌شد، یعنی همان مضلی که ممکن است در اینجا هم وجود داشته باشد.

در طبقه دوم، نمایشگاهی از کشورهای مختلف تشکیل شده بود که آمار آن را آقای شفیعی خواهد گفت. در طبقه بالا آثار تصویرگر برگزیده

حجوانی: اخیراً دوستان تصویرگرمان، آقایان بهزاد غریب پور و فرشید شفیعی، از سفر «براتیسلاوا» برگشته‌اند. به همین دلیل، از آنها دعوت کرده‌ایم تا دستاوردهای سفرشان را در این نشست برای ما بیان کنند. آماده شنیدن حرف‌های شان هستیم.

غريبپور: قبل از اين که به اين سفر برويم، طي دو جلسه که اين نشست برگزار شد، من تنها در اولين جلسه‌اش شرکت كردم. ظاهرآ گفت و گوهای آن جلسه هم، به طريقي، در ماهنامه منعکس شده است. حالا می‌بینم آن تصوری که من در آن زمان داشتم و اين تصوری که الان دارم، متفاوت است. حالا شاید به سبب شرایط زمانی بود و يا هر چيز دیگری. البته، من با سیاری، از وجود آن موافق هستم. بیشتر از آن جهت که بعد از مدت‌ها شرایطی پیش آمده که تصویرگران دور هم جمع شوند. در هر صورت، الان که از این سفر برگشته‌ام، احساس می‌کنم تا اندازه‌ای دیدگاه من عوض شده. وقتی که نظم و اعتبار تصویرگری کتاب کودک را در خارج از اینجا می‌بینم با انتظاری که از ما و کیفیت و سطح تصویرگری ما دارند، دوباره خیلی از امیدها زنده می‌شود. در هر حال، از حضور دوستان تشکر می‌کنم.

بی‌ینال که یک خانم ژاپنی بود. به نمایش گذاشته شد و همراه آن، نمایشگاه «أنتونیو برونو»، برنده جایزه «هانس کریستین اندرسن» سال ۲۰۰۰ هم برگزار شد. همراه این نمایشگاه و در همین طبقه، برگزیده‌های «کنکور نوما» مطرح شده بود که باعث سرافرازی و خوشحالی است که در این جمیع، شش نفر از ایران شرکت داشتند.

اسلوواکی، پنج میلیون نفر جمعیت دارد و به علت این که جدا شده، مردم آن جا قطعاً معضلات و مشکلاتی دارند، ولی با تمام آن چیزی که ما ظاهرآ می‌دیدیم، به تصویرسازی کتاب عشق و علاقه زیادی داشتند. یکی از نکات ظرفی و مورد توجه آنها همین نامه‌هایی است که برای ما فرستاده‌اند؛ آن هم با کاغذهایی به رنگ‌های مختلف.

برای این که ما برنامه‌ها را اشباه نکنیم، از همان روز اول، پوشه‌ای در اختیار ما گذاشتند که تمام اطلاعات در آن بود تا ما بدانیم که در کدام یک از این برنامه‌ها می‌توانیم شرکت کنیم. از روز اول تا روز آخر، برنامه‌ریزی ما مشخص شده بود.

پس از برگزاری نمایشگاه در براتیسلاوا، به حومه شهر رفتیم. به هتلی که در فضای بسیار خوشایندی قرار داشت به اسم «چرنوودا» و ما قرار بود دو هفته در آن جا «ورک شاپ» (کارگاه هنر) داشته باشیم. در آن جا «دوشان کالالی» تصویرگر معروف اسلواک و سه تصویرگر دیگر شامل خانم «لیلیان بروگر» از دانمارک، «ریگانا يولاندا» از بزریل و «میشاک» از غنا این وورک شاپ را اداره می‌کردند. هفته اول، شامل بک بحث عمومی بود و هفته دوم به کارهای اجرایی مربوط می‌شد.

حال، آقای شفیعی! شما لطف کنید نکاتی درباره نمایشگاه، برنده‌ها و وورک شاپ بگویید.

شفیعی: شرکت‌کننده‌های بی‌ینال از ۴۳ کشور جهان بودند. تعداد تصویرگرها ۲۹۰ نفر و تعداد آثار به نمایش درآمده در نمایشگاه ۲۳۱۵ اثر بود. کشورهایی که در این نمایشگاه تصویرگر داشتند، عبارت بودند از:

- آرژانتین ۷ نفر
- بلژیک ۱ نفر
- پلاروس ۵ نفر
- بوسنی ۱ نفر
- برزیل ۸ نفر

بلغارستان ۳ نفر
قبس ۲ نفر
چک ۱۰ نفر
شیلی ۳ نفر
دانمارک ۱۵ نفر
استونی ۶ نفر
فنلاند ۴ نفر
فرانسه ۱۱ نفر
یونان ۶ نفر
هلند ۱۷ نفر
کرواسی ۸ نفر
اندونزی ۲ نفر
ایران ۱۹ نفر
ژاپن ۱۸ نفر
بوگسلاوی ۱۱ نفر
آفریقای جنوبی ۲ نفر
کانادا ۱ نفر
لبنان ۱ نفر
لیتوانی ۹ نفر
لتونی ۴ نفر
بلغارستان ۵ نفر
مکزیک ۷ نفر
مولداوی ۳ نفر
آلمان ۳ نفر
نیجریه ۱ نفر
لهستان ۱۷ نفر
استرالیا ۱۲ نفر
روسیه ۷ نفر
رواندا ۱ نفر
اسلوواکی ۱۶ نفر
اسلونی ۱۱ نفر
سوریه ۱ نفر

می شناختند و یک نمایشگاه خاص از کارهاشان بود، آقای رزین کلک، برنده سیب طلای برانیسلاواست و آقایان بهمن دادخواه، محمدرضا دادگر و کریم نصر هم از آن جا پلاک طلا برده‌اند. ما این همه کار انجام داده‌ایم، ولی متأسفانه، کیفیت کتاب ما از جهت چاپ خیلی باشین است.

من از آن جا یک کاتالوگ سه برگی آورده‌ام که از کشور جدا شده کرواسی است. این کاتالوگ به همراه کتاب‌ها و پوسترهایی که شما در اینجا می‌بینید، نشان‌دهنده کیفیت بالای چاپ آنهاست. جای کتاب با چاپ خوب در بین کتاب‌های ما خالی است. با چاپ خوب، ما می‌توانیم، هم عرضه فرهنگی داشته باشیم و هم بازگشت اقتصادی.

شفیعی: آقای غریب‌پور! چیزی که در آن جا برای من جالب بود، این بود که با وجود آن که کارهای تصویرگران خارجی از نظر کیفیت اجرا و چاپ، بسیار هنری و جالب‌توجه بود، تقریباً همه شرکت‌کننده‌ها، از هنری‌ترین تا معمولی‌ترین‌شان، با مشکلاتی که ما سرو کار داریم، آنها هم سرو کار داشتند. متنهای به نظر می‌آید که معیار و اشل آنها بالاتر است. همه آنها می‌گفتند ما کارهایی داریم که همیشه دوست داریم آنها چاپ بشوند، ولی نمی‌شوند. مظنووشان این بود که آثارشان هنری است، ولی ناشر کارهای بازاری می‌بینند. یعنی آنها هم همین مشکلات را دارند، اما با معيارهایی بالاتر. آنها با این که کتاب‌های خیلی خوبی چاپ می‌کنند، باز هم از کیفیت چاپ تاراضی هستند. حالا دیگر نمی‌دانم ما چه طور می‌توانیم معيارهایمان را از این که هست بالاتر ببریم.

غریب‌پور: بسیار خوب در قسمت دوم برنامه، آثار برنده را با هم نگاه می‌کنیم و بعد به بررسی آثار شرکت‌کنندگان ایرانی در نمایشگاه می‌پردازیم.

برنده اول، از کشور فرانسه است به اسم «اریک باتوت». آقای شفیعی! لطفاً در مورد این اثر توضیح بدهید. او جایزه بزرگ برانیسلاوا را برده، یعنی جایزه درخت سیب را که جایزه اول برانیسلاواست. شفیعی: در بین مجموعه آثاری که از این فرد در آن جا دیدیم، این اثر معمولی‌ترین کار تصویرگر بود، ولی نمک خیلی خوبی داشت و مهم‌تر از همه این که در استفاده از رنگ‌ها به یک آنالیز خیلی خوب رسیده بود و همین نکته، آن را برای گروه داوران بر جسته کرده بود. او خیلی ساده از رنگ مشکل، آبی و قرمز خالص استفاده کرده بود. گاهی سادگی کار برای گروه داوران خیلی مهم است. شخصیت‌های این تصویرگر، همه کوچک بودند و بسیار گویا، فعل و هنرمندانه. تصویرگر، خودش یک آدم بسیار خجالتی بود؛ طوری که انگار می‌ترسید جایزه بگیرد. خانمی هم

اسپانیا ۲ نفر

سوئیس ۷ نفر

سوئیس ۵ نفر

ایتالیا ۹ نفر

اوکراین ۲ نفر

اروگوئه ۷ نفر

در حقیقت، بیشترین شرکت‌کننده را ایران داشت که برای همه خیلی عجیب بود. حتی دو نفر از کسانی که ربطی هم به تصویرگری نداشتند و برای دیدن آثار به نمایشگاه آمده بودند، وقتی متوجه شدند که ما ایرانی هستیم، با تعجب پرسیدند چه خبر شده که ایرانی‌ها اینقدر از این بی‌بال استقبال کرده‌اند؟ البته کارهای شرکت‌کننده‌ها هم خیلی خوب بود و همه متوجه این نکته شده بودند. مخصوصاً این که در بخش نمایشگاه «نوما» هم که در حقیقت، رینگ خارجی نمایشگاه برانیسلاوا به شمار می‌رود و با یک دیوار از آن جدا شده بود، ایرانی‌ها حضور چشمگیری داشتند. هر جا که دور می‌زدند، می‌دیدند که ایران شرکت‌کننده‌های زیادی دارد و کارها هم قابل توجه است.

مخصوصاً این که در وورک شاپ هم مادو نفر از ایران شرکت کرده بودیم و تنها کشوری بودیم که دو نفر عضو داشت. از قبیه کشورها فقط یک نفر در آن جا بود.

در هر صورت، حضور ما بسیار تأثیر خوبی داشت. خانمی که در آن جا مسؤول یونسکو بود و جزء داوران امسال، به ما گفت: «کارتان تا مرحله آخر هم آمد و من خیلی دوست داشتم که کار جایزه بگیرد، ولی واقعاً دیگر نمی‌توانستم!» البته، نمی‌دانم منظورش کار کدام تصویرگر ایرانی بود. من فکر می‌کنم اگر آقای متقالي بود، ما حتماً جایزه‌ای دریافت می‌کردیم. متأسفانه، این گونه نشد و من همین جا دوست دارم از زحمت‌های خانم حائری و کلاً روابط بین‌الملل کانون پژوهش، برای ارسال آثار تشکر کنم؛ چون که توanstیم در آن جا یک نمایشگاه خوب برگزار کنیم.

غیرب‌پور: آماری که توسط آقای شفیعی گفته شد، نشان می‌دهد که ایران بالاترین تعداد شرکت‌کننده در این نمایشگاه را داشته و از جهت کیفی هم جزو بالاترین‌ها بوده، ولی متأسفانه، کیفیت چاپ کتاب ما خیلی باشین تر از آنهاست و این مشکلی بود که کاملاً به چشم می‌خورد. از یک طرف، از نظر تعداد شرکت‌کننده بر جسته بودیم و از طرف دیگر، یک داور ایرانی در برانیسلاوا داشتیم. آقای متقالي را همه به اسم

پنجم، نصیب «استیکووا» از اسلوواکی شد.
بی‌بنال‌های مختلف، با هم تفاوت‌هایی دارند. در بعضی از بی‌بنال‌ها کار زیادی به متن ندارند و بیشتر روایت تصویری و پرداخت هنرمندانه را در نظر می‌گیرند.

ولی در برانیسلاوا روی هماهنگی متن با تصویر اتفاق نظر دارند. البته، ایجاد فانتزی و فضای مکمل برای متن مهم است، ولی روی متن تأکید خاصی دارند و این که تصویر چه قدر با متن هماهنگ بوده. در یکی از سمپوزیوم‌هایی که ما در آن شرکت کردیم، یکی از شرکت‌کننده‌ها که نزدیک بود، بحث «تطابق متن با تصویر» را مطرح کرد که چه قدر می‌تواند در نگاهی که به کتاب می‌کنیم، مؤثر باشد. او یک منتقد بود و درباره یک مجموعه کتاب بحث می‌کرد که برای بجه‌ها چه قدر ترسناک است و تصویرگر، چگونه خواندن این متن ترسناک را برای بجه‌ها ممکن کرده است. بجه از یک جیوان ذهنی می‌ترسد، ولی تصویرگر آن را شیرین می‌کشد. در این تصویرها خرسی بود که بچه را در خیال خودش، در دهانش جا می‌داد، ولی در واقع، تصویر به گونه‌ای موضوع را حل کرده بود که کاملاً فانتزی به نظر می‌رسید و آخر سر هم که متن تمام می‌شود و توضیح کافی به وسیله تصویر داده می‌شود، می‌بینیم که نه، این خرس اصلاً ترسناک نیست؛ فقط ذهن بچه است که این را ساخته است.

حجوانی: سوال من این است که آیا متن‌ها ترجمه می‌شود تا آنها بخواهند متن را با تصویر تطبیق بدهند یا احیاناً از خلاصه داستان برداشت می‌کنند یا از فضای داستان و یا شعر؟

شفیعی: من فکر می‌کنم که اصلاً چنین چیزی نمی‌تواند امکان داشته باشد. در حجم زیاد آثاری که هست، اگر بخواهند همه متن‌ها را بررسی کنند، وقت کم می‌آورند. احیاناً شاید در رقابت‌های نهایی، به فرض در ۱۰ یا ۱۵ اثر پایانی، ببینند کدام متن به تصویر نزدیک‌تر است. و گرنه فکر می‌کنم اگر بخواهند از میان آثار ۲۹۰ نفر تصویرگر هر کدام این متن‌ها را مقایسه کنند، اصلاً این کار ممکن است. اگر چه متن‌ها به طور خلاصه فرستاده شود.

غريب‌پور: برانیسلاوا، تنها بی‌بنالی است که با ارسال تصویرها باید حتماً کتاب چاپ شده هم همراهش باشد. با این که ممکن است زیانش را نفهمند ولی، نحوه ارایه و عرضه کتاب برای آنها مهم است.

که در آن جا ایستاده بود و به برنده‌گان گل می‌داد، وقتی این تصویرگر گل را نگرفت و رفت، آن خانم دنبالش راه افتاد تا گل را به او بدهد! خلاصه، خیلی خجالتی بود. امیدواریم که خجالتش بریزدا این تصویرگر، جایزه بزرگ بی‌بنال را گرفت.

غريب‌پور: جایزه اصلی برانیسلاوا یک درخت سیب است. جایزه دوم، پنج سیب طلاست و جایزه سوم هم پنج لوح زرین یا پلاک طلا. جایزه دوم را «فانار نیکوف» از بالاروس ریود، یعنی یکی از سیب‌های طلا قسمت او شد.

شفیعی: تصویرهای این تصویرگر پرداخت بسیار ریز و خیلی عجیب و غریبی دارد.

خسروی: درست برعکس اولی!

غريب‌پور: البته یک مطلب را در این جا عرض می‌کنم؛ بعداً که ما با داوران صحبت کردیم، بعضی از آنها معتقد بودند که کارهای این تصویرگر، می‌بایست جایزه اصلی را می‌گرفت، ولی نکته برجسته‌ای که در کار تصویرگر قبلی بود، صراحت و سادگی آن بود که در اثر وجود داشت. البته، او یک اثر دیگر هم داشت که بسیار زیبا بود. این اثر، دشته را نشان می‌داد که یک رویاه در آن به طرف خانه‌ای می‌دوید و تصویرگر، این دشت را در کمال سادگی و زیبایی تصویر کرده بود، درست مثل یک مینیاتور!

برنده سیب طلایی بعدی، «اشتراتن» از هلند است. او در این کاری که می‌بینند، از تکنیک آبرنگ و فضای خیلی فانتزی استفاده کرد. او یک نوعی طنز به دو شخصیت کتاب داده، یعنی کاپیتان و خدمه کشته که از چوب جارو به عنوان بادبان استفاده کرده‌اند!

«سی شی تاگابه» از کشور ژاپن، سومین برنده سیب طلایی است. خصوصیت ژاپنی‌ها در این است که ویژگی‌های فرهنگی شان را در همه کارهای شان می‌آورند. با دیدن ظاهر این کار، می‌شود گفت که این اثر ژاپنی است. پرداخت‌های ساده و خیلی واضح و شفافی که در این کار وجود دارد، کاملاً روحیه ژاپنی‌ها را نشان می‌دهد.

سیب طلایی چهارم، متعلق به «کاتیا گرومأن» از آلمان است. می‌بینید که داوران، فقط به یک نوع تکنیک و یک نوع ساخت و پرداخت جایزه نداده‌اند. بیشتر برای آنها در تصویرسازی نقطه و روایت مهم است؛ روایتی که کاملاً بتواند با حس متن هماهنگی داشته باشد. سیب طلایی

غريبپور: آماری که در مورد کشورهای برنده می‌توان گرفت و مجموعه‌ای هست که کتاب‌های چاپ شده از همان تصویرها قرار داده شده. این درست است که آنها فرصت ندارند همه کارها را ببینند و با منتشر مقایسه کنند، ولی کارهایی که به مرحله نهایی می‌رسند و کار از حساسیت بالایی برخوردار می‌شود، آن وقت خلاصه متن‌ها کمک می‌کند. این تجربه‌ای بود که من در داوری نوما در زاین داشتم. خیلی از کارها به جایی می‌رسید که همه‌اش امتیاز مساوی می‌گرفت. در این مورد، می‌رفتند سراغ متى که همراه نفاشی بود و اثری که با متن همراهتر بود؛ انتخاب می‌شد. حال اگر موافق باشيد، آثار پنج برنده سوم را که پنج پلاک طلا برده‌اند، با هم می‌بینيم.

پلاک طلایي اول، نصیب «واریا باریا» از شیلی شد که او هم دو روز در وورک شاپ حضور داشت. پلاک طلایي بعدی را «استفانیدی» از یونان بُرد با تکنیك و موضوع کاملاً متفاوت. حس طبیعت در منطقه قبرس و یونان، در این آثار کاملاً منتقل می‌شود. يعني این رود، این تپه و این درخت‌ها که کشیده شده، زبان خیلی ساده‌ای دارد و گاهی ارائه همین سادگی، خودش توان بالایی می‌خواهد.

اسم تصویرگر برنده بعدی که از کرواسی است و سومین پلاک طلا نصیب او شد، «یوناکوویچ» است. آثار او هم از طنز خیلی قوى و آتالیز بسيار ساده در شخصیت پردازی برخوردار است. او از حیوانات خیلی استفاده کرد و حس فانتزی را در تصویرهایش به خوبی منتقل کرده است.

چهارمينين پلاک طلا، متعلق به «استار باتو» از لهستان است. نود درصد فضای اين کتاب، آبي و مشكى است؛ يعني بيشتر در شب می‌گذرد، ولی بسيار توانا تصویر شده.

شفيعي: روی کاغذ آبي کار کرده.

غريبپور: احتمالاً همین طور است. اگر چه فضای کار اين تصویرگر، آبي و مشكى است، بسيار توانا حس و فضا را به بیننده منتقل کرده. پنجمين پلاک طلا، نصیب تصویرگر کشور روسیه شد. این کار، اثر بسيار برجسته‌ای بود و نظر خيلی‌ها را جلب کرد. بعيد نیست که در سال‌های اخیر، جوايز متعددی برده باشد. اسمش «وراپالوا» است.

شفيعي: اين شخص، انتخاب اول من بود و من جايده اول نمايشگاه را مال او می‌دانستم. چون واقعاً کارش بی‌نظير بود.

من کتابی را با تحمل سختی‌های زیاد به براتیسلاوا فرستادم و تنها کتابی بود که از ایران به آن جا رفته بود. در آن سال، آقای زرین کلک، جزو داوران بی‌ینال بود.

ایشان پیشنهادی مطرح کردند مبنی بر این که اگر شما این جایزه را به ناشری مثل «پینگوئن» بدهید، حتی قلقکش هم نمی‌آید و چندان برایش مهم نیست. پس بیاید این جایزه را به ناشری بدهید که واقعاً از نان شب زن و بچه‌اش بربده و کتاب چاپ کرده‌ام بعد همه گفتند که خیلی خوب است. بابا، این خیلی معرفت دارد!

غريب‌پور: البته، اين داستان را خود فرشيد اختراج کرده!

شفيعي: نه، واقعاً همين قضيه بود. من كتاب «بز زنگوله پا» را کار کرده بودم و «نوروز هنر» چاپ کرده بود. آنها گفته بودند که خب، ما بگرديم گمنام‌ترین ناشر را پيدا کنيم و گشته بودند و همین ناشر ايراني را پيدا کرده بودند که فقط يك كتاب داشت. همين اتفاق هم امسال برای ناشر روآنداي افتاد.

غريب‌پور: البته، علاوه بر طنزی که آقای شفيعي می‌گويند و خلي‌شبرين است، آنها هم از همين موضوع تعجب کرده بودند که دوره قبيل، يك كتاب با تصويرهای سياه و سفيد از ايران آمد و با اين مشكلات به داوری رسيد، ولی حالا ۱۹ کار برجسته از همان کشور در نمایشگاه ظاهر شده.

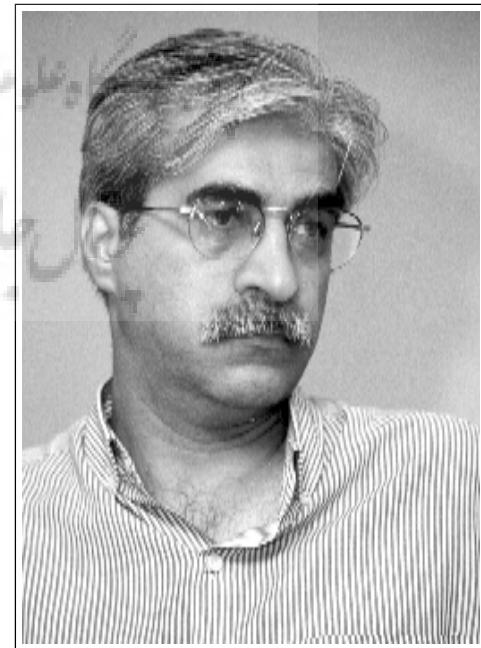
شفيعي: فكر می‌کنم که آنها هم متوجه اين موضوع شده‌اند و حالا ديگر هر سال، دنبال ناشران گمنام می‌گردند!

حجوانی: حالا «براتیسلاوا» را به يك بنگاه خيريه تبديل نکنيد! ما از اين طنز شما به خنده می‌گذریم، ولی خودتان هم می‌دانيد که اعتبار براتیسلاوا، بيشتر از اين حرف هاست!

شفيعي: خب، مگر ناشر گمنام وجود ندارد؟
غريب‌پور: بگذريم. در ادامه گزارش، آثار تصويرگران ايراني شرکت‌کننده در بی‌ینال را با هم می‌بینيم. اين آثار در بولتن اختصاصي براتیسلاواي سال ۲۰۰۱ چاپ شده. اولين نفر، آقای «آلن باياش» است.

آقای شفيعي! لطفاً توضيح بدهيد.
شفيعي: بله، اين کار از آقای آلن باياش است به اسم «سه تار موی طلائي»، نوشته منوچهر کي مرام. کار بعدی، کار خانم احمدزاده است که البته، خودشان در اين جا حضور دارند و در مورد کار و سابقه

بهزاد غريب‌پور

تصویرگری‌شان صحبت می‌کنند.
احمدزاده: بنشه احمدزاده هستم و پنج سال است که کار تصویری می‌کنم. این تصویر از کتاب «يادگار زيريان» انتخاب شد که نشر پيدايش آن را چاپ کرده. تکنيک روی جلد، گواش است، ولی داخل آن را با قلم فلزی و کامپيوتر، به روش سياه و سفيد تصویر کرده‌ام. نويسنده کتاب هم آقای محمدرضا یوسفی است.
شفيعي: کار بعدی، کار آقای غريب‌پور است که خودشان در مورد آن توضيح می‌دهند.

غريب‌پور: اين کار من، برای کتاب قصه‌های ملانصرالدين تصویر شده که عنواش هست. «همه حق دارند» و ناشرش هم «طرح نو» است. تکنيک اجرائي‌اش، ترکيبي است از اکريليك و مداد رنگي. داستان هم طنزآميز است.

اکرمی: دو ويژگي در اين تصویر هست که من در کارهای قبلی آقای غريب‌پور نديده بودم؛ يكی تکنيک اجراست که آقای غريب‌پور، در آن به بافت بسيار اهميّت داده و دیگری حضور طنز در نوع نگاه ايشان است. در اين جا سايّه آدمي که به شکل خروس درآمده، خيلي جالب است.

شفيعي: طنز آقای غريب‌پور، در وورک‌شاب هم همه را متعجب کرده. آنها می‌گفتند شما که اين قدر جدي به نظر می‌آيد، اين طنزها چه طور به کارتن راه پيدا کرده؟

غريب‌پور: البته، اين کار روی تابلوين که در مرکز خريد بود و در آن جا آثار براتیسلاوا معرفی می‌شد، نصب شده بود.

شفيعي: کار بعدی، اثر آقای محمدرضايي بنی‌اسدی است از کتاب «داستاني از اولين روزهای زمين»، نوشته آقای خورشيدفر و ناشرش هم ماه ريز است.

غريب‌پور: تکنيک اجرائي اين اثر، مختص آقای بنی‌اسدی است که از توان اجرائي خوبی برخوردار است. اين کار ترکيبي است از آبرنگ و قلم فلزی و از نظر شيوه اجرا و به کارگيري شخصيت‌های ظاهرآساپاطري، جذاب است.

شفيعي: کار بعدی از آقای پرويز اقبالی است. نويسنده کتاب، آقای شاه‌آبادي است و اسم کتاب هم «افسانه تبرانداز جوان». کار بعدی از خانم شيرين قزلباش است، به نام «گرمه سفيد پشمالي» و نويسنده کتاب منوچهر کي مرام است و ناشرش هم «شباویز».

کار بعدی از زيلا هدايی است و اسم کتاب هم «خواب کوتاه». کار بعدی از سارا ايروانی است با عنوان «سفر گلبرگ» که ناشرش «شباویز» است.

کار بعدی، کار آقای بهرام خائف است، با عنوان «گفت و گوی رنگ‌ها».

کار بعدی، از خانم شيرين خسروي است، با عنوان «دختر باغ آرزو». خانم خسروي! شما که خودتان اين کار را نفرستاده بوديد. آيا خودشان اين را از نوما می‌فرستند؟

خسروي: من اين کتاب را خودم فرستاده‌ام که البته، نوما هم طبق مقررات خودش، اقدام به فرستادن آن کرده.

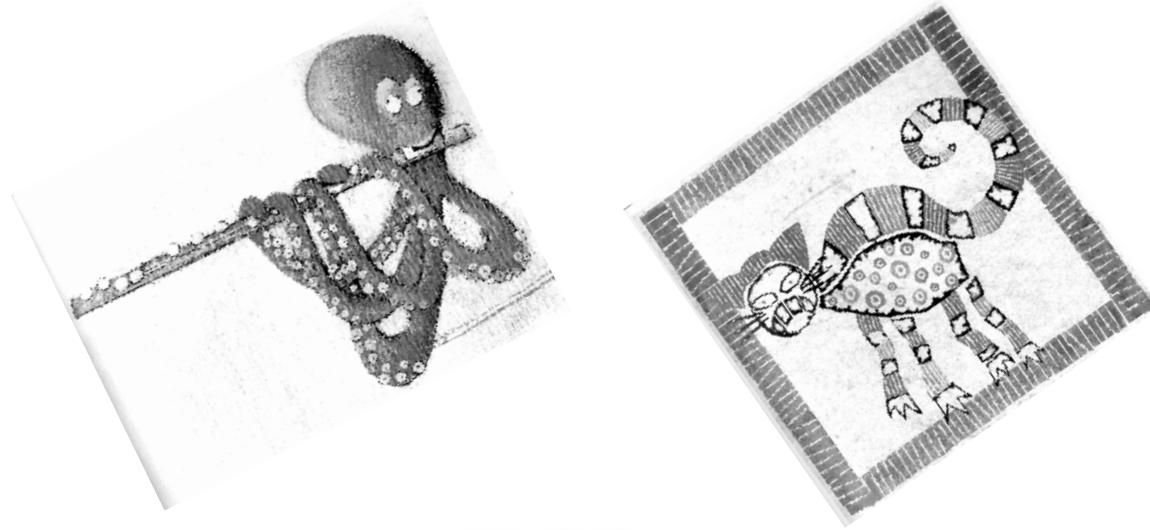
غريب‌پور: بله. اين کتاب در دو نمایشگاه مجزا قرار داشت؛ نوما در طبقه بالا بود و نمایشگاه در طبقه پايین.

شفيعي: کار بعدی از رامين مشرفی است از کتابی به اسم «غول بزرگ مهربان».

کار بعدی از آقای بهراد امين سلامي است به نام «شاه مقاويي». اين کار نسبت به آثار قبلی سلامي، تازگي‌هایي دارد و در آن تخيل و فانتزي کودکانه خيلي خوب حضور پيدا کرده.

کار بعدی از علی مفاخری است. با عنوان «مثل هزار ستاره».

کار بعدی از محمدحسين صلوانيان است. البته نمي‌دانم چرا اين کار

وروك شاب برگزار شد، قرار بود آقای دوشان کالای، با بقیه دستیارهایی که آن جا بودند، نمایشگاه کوچکی از کارهای خودش و از کارهایی که در براتیسلاوا انتخاب کرده بود یا توسط تصویرگران دیگر در مملکتش انجام شده بود و حرفی برای گفتن داشت، ترتیب بدهد.

کارهایی که دوشان کالای، به عنوان آثار مورد علاقه‌اش نشان داد، خیلی عجیب بود. شاید چیزی در حدود سی تا کار نشان داد؛ کارهایی به کلی متفاوت از هم و متفاوت با تکنیک خودش و شما نمی‌توانستید حدس بزنید چه کسی این کارها را انتخاب کرده؟ درباره هر کدام‌شان هم که حرف می‌زد، شنونده متعاقده می‌شد که بله، این کار چیزهای جالبی برای دیدن دارد. من واقعاً فکر کردم که اگر بتوانم یک چیز مهم یاد بگیرم، این است که کارهایی که شبیه کار خودم نیست، ببینم.

خسروی: کسانی که دید باز دارند و هنرمندانه کار می‌کنند، هیچ وقت در یک کار چیز خاص نمی‌بینند و برعکس، شما دقت کنید به کسانی که خیلی دیدشان واقع‌گراپیه است. کار اگر قدری هنری بشود، اصلاً نمی‌توانند آن را پذیرن، نمی‌توانند آن را درک کنند؛ ولی کسی که کار هنرمندانه می‌کند، مثلاً در کمیک استریپ هم چیزهای تازه‌ای می‌بینند؛ چون وسعت فکر دارد. او همیشه یک جور نگاه نمی‌کند و وسعت فکرش، از نظر تکنیکی و بیانی گسترده است. در نتیجه، ممکن است حتی یک کمیک استریپ را ببیند و بگوید که این نکته مثبت را هم دارد.

شفیعی: من این طور حس کردم که آنها خیلی به کار هم‌دیگر احترام می‌کنند و سعی می‌کنند هر کاری را ابتدا از زاویه خوبش ببینند؛ یعنی تنها نگاه نکنند و بگویند که این را می‌توانی این طرف تر بگذاری. اصلاً در آن دو هفته هیچ‌کس در مورد این صحبت نکرد که این کار می‌تواند بهتر شود، می‌تواند بدتر شود، این را اگر این‌گونه بگذاری، بهتر است؛ یعنی همین چیزهایی که در دانشگاه‌های ما و در روابط ما موجود دارد. در آن جا اصلاً این طوری صحبت نمی‌شد. به محض این که کسی به فلتزی بی می‌رسید که حدس می‌زند این می‌تواند پایه خوبی برای تصویر باشد، تصویب می‌کردد و می‌گفتند: حالا شروع کن. یک خانمی از سوریه بود که واقعاً اجره‌ایش خیلی ضعیف بود. آقای «کالای» یک روز آمد و وسایل کارش را آورد. بعد شاسی کشید و خیلی سریع زمینه‌ای را گذاشت که این زمینه، خودش به تنها یک قشگ بود. حالا شما هر چیزی که روی آن می‌کشیدید، حتماً قشنگ‌تر از یک زمینه سفید می‌شد. بعد آن خانم سوری، روی آن کار کرد و بعد هم یاد گرفت که چه طور برای کارهای بعدی اش زمینه بگذارد و کار کند.

بعد از این که همه از کارهای ووروك شاب نمایشگاه گذاشتند، دیدم که چه قدر خوب است که همه کنار هم هستند. انگار همه واقعاً یک پله

سیاه و سفید را برای چاپ انتخاب کرده‌اند. آقای صلواتیان، چند کار رنگی داشتند که خیلی فوق العاده بود؛ یعنی خیلی متفاوت بود از کارهای دیگری که من از او دیده بودم.

غريب‌پور: بعضی از تصویرگرهای ایرانی، دو کتاب فرستاده بودند و ظاهراً این کار اشکالی ندارد.

شفيعي: برمی‌گردیم به گزارش. کار بعدی اثر پژمان رحیم‌زاده است با کتاب «هیندشیکا» از انتشارات مدرسه.

غريب‌پور: کار بعدی از آقای شفيعی است. که جزو کارهای برگزیده این نمایشگاه در کاتالوگ آمده.

خسروي: آقای شفيعی، این کار شما با بقیه کارهای قان فرق می‌کند.

شفيعي: بله، متفاوت بود برای این که با ناشر تیانی کرده بودیم که کار هم هنری باشد و هم بازاری! بنابراین، من تصمیم گرفتم کارم را با کامپیوتر اجرا کنم. در نتیجه، کل کار در کامپیوتر، با فری‌هند «Free hand» انجام شد.

من لی‌او اوت کاملش را اجرا کردم و کار نهایی را به آنها دادم. جالب این‌جاست که برخلاف کارهای دیگری که داشته‌ام، این کار به هر نمایشگاهی که رفته، پذیرفته شده؛ مثلاً در بولونیا که تقریباً نسبت به آثار قبلي من خیلی

سخت‌گیر بودند و معمولاً کارهایم را در نمایشگاه شرکت نمی‌دادند، این کار را پذیرفته‌اند. من دو تا کار فرستادم که انگار از این یکی بیشتر خوش‌شان آمد. کار دیگر، تصویر یک کتاب مذهبی بود که به نظرم

نسبت به این یکی بهتر کار شده بود، ولی انگار برای آنها این چیزها مهم نیست و نقاشی و روابط نقاشی را کاملاً از کار تصویرگری جدا می‌کنند. در تصویرگری، دل‌شان می‌خواهد شوخ و شنگی و فانتزی ببینند.

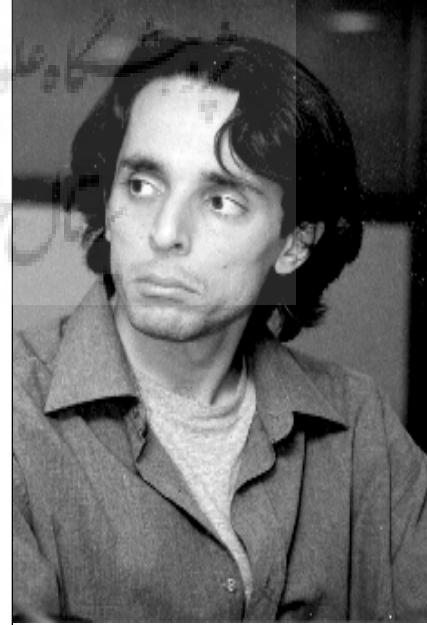
اگر طنز در کار باشد، خیلی خوش‌شان می‌آید و این‌فضل را خیلی دوست دارند. جالب‌ترین چیزی که به نظرشان می‌رسد، این است که بگویند «خیلی خنده‌دار است، خیلی خوب است». وقتی می‌گویند «خیلی خوب است»، به این جا منتظر می‌شود که: «خیلی خنده‌دار است.» این

برای شان خیلی مهم است. تقریباً همه آنها این‌گونه برخورد می‌کنند.

خسروي: نظر هیأت داوران جایی منعکس نشد؛ آیا نمی‌دانید که دیدگاه آنها چیست؟ واقعاً خیلی مهم است. چون گاهی آدم دچار سردرگمی می‌شود؛ بعضی وقت‌ها کاری را می‌بینیم که در نهایت سادگی است و

کار دیگری که پیچیده و پریج و خم است و همه کارها واقعاً متفاوت از یکدیگر انتخاب می‌شود. البته، منظورم این نیست که همه کارها باید به هم نزدیک باشد.

شفيعي: نمی‌دانم آقای غريب‌پور هم متوجه این موضوع شد یا نه. چیزی که به نظرم خیلی جالب آمد، این است که همان هفته اول که

دست آخر هم به قول خودش، به دموکراسی رأی داده‌اند؛ یعنی به این ترتیب که هر کس که رأی بیشتری آورده، برندۀ شده. نکته دیگری هم که او در مورد داوری به آن اشاره کرد، این بود که در هر دوره اسامی و افراد داوری عوض می‌شود و برای همین هم هست که دیدگاه‌ها تغییر می‌کند. ممکن است که در یک دوره، دیدگاه حاکم بر داوری، انتخاب یک تکنیک پر ساخت و پرداخت باشد.

و در دوره بعد سادگی در ارایه مفهوم ملاک قرار بگیرد. این یک بحث کلی است که روش کار بی‌بنال‌ها با هر داوری عوض می‌شود و برای همین هم است که متنوع است و اگر یک دیدگاه خاص به یک جشنواره مسلط شود، عملاً همیشه یک عده مشخص به سبب تکنیکی که دارند، کنار گذاشته می‌شوند. و اما در مورد نکته‌ای که آقای شفیعی اشاره کردن و گفتند که آنها خنده را در کار دوست داشتند، باید عرض کنم که ممکن است وجود خنده برای آنها مهم باشد، ولی گاهی ترجمه واژه فانتزی در زبان ما مشکل می‌شود. در واقع آنها به فانتزی خیلی اهمیت می‌دهند و فانتزی حتیماً به معنی خنده‌دار بودن نیست. حتی آنها در برگه‌هایی که برای مان فرستادند، مشخص کرده بودند که در مدت وورک شاپ، باید روی موضوع «فانتاستیک زئولوژی» یا ورود خیال‌انگیز به دنیای حیوانات کار کنیم و حتی نوع ابزار کارمان را هم در وورک شاپ قبلاً برای مان آماده کرده بودند.

در واقع، آنها به موضوع فانتاستیک بودن اثر؛ خیلی اهمیت میدهند و برای همین هم هست که در نمایشگاه «بولونیا» کتاب‌های تخیلی «فیکشن» Fiction و غیرتخیلی «نان فیکشن» nonfiction از هم جدا می‌شوند. هر چه کتاب به طرف ساخت و پرداخت می‌رود، جنبه علمی بیشتری پیدا می‌کند و دنیای رویا از آن جدا می‌شود. آنها هر چیزی را که در دنیای کودک ایجاد رویا و تخیل می‌کند، جزو دنیای فانتاستیک می‌دانند.

پس فانتاستیک به معنی طنز نیست، به معنای دنیای خیال‌انگیز و رویایی است که وارد تفکر کودک می‌شود و وارد دنیای روزمره و شلوغ ما آدم بزرگ‌ها نمی‌شود. کشف وجود این فانتزی در آثار هنرمندان، برای داورها خیلی مهم است و همین کشف، سطح قصاوی آنها را مشخص می‌کند.

خانم تصویرگر ژپنی که جایزه اول دو سال قبل را بردۀ بود، در یکی از بخش‌ها، اتفاق بسیار بزرگی داشت. آدم‌هایی که او اجرا می‌کند، آدم‌های خاصی هستند و واقعاً به دنیای فانتزی مربوطند. بدین این آدم‌ها کاملاً کشیده شده و شکل واقعی خودش را از سقف آویزان کرده و با همین ۲۰۰ عروسک پارچه‌ای رنگ و وارنک کودکان شده بود؛ با آدم‌های مریخی و غیرواقعی، کارها وارد دنیای امروز. این نگاه برای آنها خیلی مهم است؛ دنیای رنگ، خیال و نکاتی که بچه را وادار کند به سمت کتاب بیاید. تنها چیزی که می‌شود گفت، این است که آنها دنبال فکر تازه هستند.

این ویژگی مهمی است که آنها برایش اهمیت زیادی قایل‌اند؛ یعنی پیدا کردن نکات تازه در کارها.

شهبازی: شما به «فیکشن» و «نان فیکشن» یا تخیلی بودن و تخیلی نبودن کارها در بولونیا اشاره کردید. می‌خواهم بگویم در بخش «نان فیکشن»، ممکن است که موضوع خیالی نباشد، ولی فانتزی هم چنان در اثر وجود داشته باشد. یعنی با این که موضوع کتاب علمی-آموزشی است، ولی مسأله فانتزی، همچنان در تصویرسازی باقی می‌ماند. با این تفاوت که نقاشی‌ها غیرفانتزی و عین واقعیت نیست. شما به اکثر کاتالوگ‌ها که نگاه کنید، متوجه می‌شوید بخش اعظم نقاشی‌ها جنبه فانتزی و تصویرسازی کودکانه دارد؛ چه بسا که موضوع آن علمی باشد. در آثاری که من چند بار در نمایشگاه بولونیا دیدم، احساس کردم

بالاتر رفته بودند و کارها خیلی بهتر شده بود. کار بعدی، اثر آقای طباطبایی است. آقای طباطبایی در این جا حضور دارند و اگر لطف کنند و در مورد کارشان توضیح بدهند، فکر می‌کنم که مفیدتر باشد.

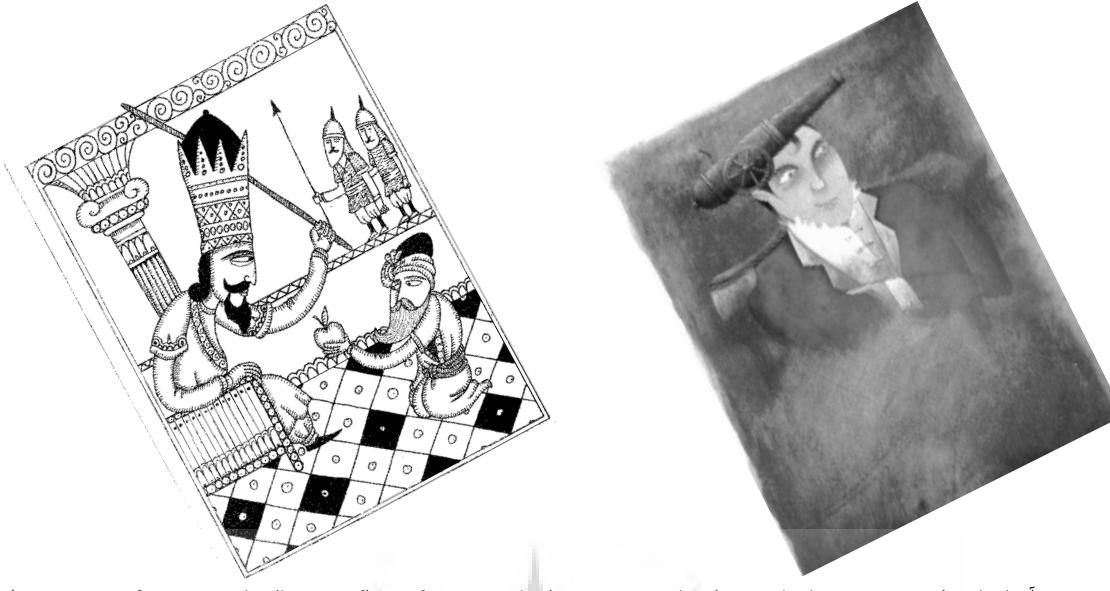
طباطبایی: من تصویرسازی را نزدیک به ۵ سال است که انجام می‌دهم. تکنیک روی جلد این کتاب، خودکار رنگی، آبرنگ و مازیک است. ناشر این کتاب «پیدایش» و نویسنده‌اش هم آقای مزینانی است.

غريب‌پور: کار بعدی هم اثر آقای زاهدی است. زاهدی: ناشر این کتاب «ماه ریز» و نویسنده‌اش «م. آزاد» است. من ۳ سال است که تصویرگری می‌کنم. تکنیک این کار گواش، راپید و کلاژ است.

اکرمی: اسم کتاب چه بود؟ زاهدی: «الی لی حوضک» که پانزده - شانزده سال پیش، آقای آزاد و آقای احمد رضا احمدی، نوار کاستی از این کتاب را در کانون پرورش انتشارات فرزین و تصویرهایش را هم بهمن دادخواه کشیده.

زاهدی: کتابش را نمی‌دانم، ولی شنیده‌ام که نوارش بوده. شفیعی: کار بعدی از خانم نسیم آزادی است. مهرنوش معصومیان: من در مورد کار خانم نسیم آزادی، چیز خاصی ندارم که بگویم. او در این کار از تکنیک کلاژ، مداد رنگی و پارچه‌های رنگی و هر چه که دم دستش بوده، استفاده کرده. او در این کتاب که کتابی است از دکتر مهدخت کشکولی، به نام «سایه در بهار» فقط از مداد رنگی استفاده کرده. کتاب دوم او «باغ بلور» است که با کلاژ اجرا شده.

غريب‌پور: نکته‌ای که می‌خواهم در اینجا بگویم این است که یکی از مسئولان برگزاری وورک شاپ و برآتیسلاوا نماینده یونسکو بود؛ خانمی به اسم «ماها بلوز». او متولد اردن است و در نماینده یونسکو در پاریس، فعالیت می‌کند. او یکی از داوران بود، من در مورد روش داوری برآتیسلاوا از او سؤال کردم. او عقیده داشت که این داوری خسته‌کننده و پرکار بود و این طور نبود که جوابیز به راحتی داده شود. سر جایزه اصلی هم ظاهراً بارها بحث خسته‌کننده و در عین حال مفیدی داشته‌اند که

انجام دهد و برگردد. اگر هم رئال باشد و تصویرگرش یک حیوان را در گوشهای بگذارد که باعث شود شما به فکر بیفتید، تصور نمی‌کنم این موضوع مشکلی ایجاد کند. این اتفاق اگر در گونه‌هایی که شما پیدا کردیده‌اید، نمی‌گنجد، شاید در گونه‌های دیگری باشد و یا اصلاً گونه دیگری باید برایش پیدا کرد. چون این گونه‌ها هم وقتی به وجود آمدند که شما کتابی را دیده‌اید. حالا کتابی پیدا شده که دیگر در آن گونه‌ها نیست و حالا شاید شما باید گونه سومی برایش پیدا کنید.

حجوانی: چه اشکالی دارد که ما فرض کنیم متن داستانی واقعگرایست، ولی تصاویرش واقعگرا نیست؟ مگر این گونه نمی‌شود؟ یعنی شما روی کل کتاب قضاوت می‌کنید؟ اگر چه کتاب، یک ترکیب یک پارچه است، هنگام نقد، می‌شود دو بخش متن و تصویر را از هم جدا کرد و گفت که داستان واقعگرایست، به این معنا که محتمل‌الواقع است؛ یعنی اگر این را به عنوان یک حادثه تعریف کنند، باور می‌کنیم که می‌تواند در عالم واقع هم اتفاق بیفتد، اما تصویرسازی اش نه! تصویرگر، پا را ز نگاه صرف به متن فراتر گذاشته و آمده مسایل خودش را مطرح کرده و چهره دیگری به اثر داده. فرض کنید این موضوع هیچ اشکالی در کار ایجاد نکند و اصلاً باعث گیجی و سردرگمی مخاطب نشود. شما هم در موقع قضاوت می‌گویید که باید به متن یک جور نگاه کرد و به تصویر یک جور دیگر؛ اگر چه با هم مرتبط هستند. به نظر شما نمی‌شود این گونه دید؟

نحو خانی: از آن جا که تصویرهای این کتاب یک دفعه ما از عالم واقعی بیرون کشید و به دنیای فانتزی برد، ما هم به شک افتادیم که نکند اصلاً خود متن اصلی هم فانتزی باشد، ولی بعد می‌دیدیم که نه، متن می‌تواند واقعی باشد؛ چون بچه‌ها در دنیای واقعی چنین کارهایی می‌کنند. پس این داستان واقعی است، ولی تصویرها فانتزی شده و ما هم چنان در رده‌بندی آن کتاب مانده‌ایم. حالا با توجه به اهمیتی که به قول شما به هم‌hangنگی متن و تصویر می‌دهند با این جور دوگانگی متن و تصویر در آن نمایشگاههای بین‌المللی، چه طور برخورد می‌کنند؟

حجوانی: به نظرم می‌رسد که اگر شما این دو را از هم جدا کنید، موضوع حل می‌شود.

شفیعی: برنامه‌ای دیدم که قرار بود طی آن، به بچه‌های زیردیستانی، آموزش موسیقی داده شود که اصلاً موسیقی چه طوری ساخته می‌شود و چه چیزی زیربنای موسیقی است؟ یکی از شخصیت‌های خیلی معروف آن کشور (که فکر می‌کنم انگلیسی بود)، آمد و برنامه‌ای به اسم «سب موسیقی» راه انداخت؛ یعنی او می‌خواست یک موضوع

موضوع فانتزی بر آنها حاکم است و بیشتر کارهایی که انتخاب می‌شود و در کاتالوگ به چاپ می‌رسد، این ویژگی را دارد. حالا ممکن است که بعضی از آنها عیناً دارای همان ساخت و سازهایی باشد که یک موضوع علمی را مطرح می‌کند.

غريب پور: من هم با حرف شما موافقم.

نحو خانی: ما در سال گذشته، کتابی داشتیم به نام «دان خوب» که ترجمه خانم منجزی است و نشر «چشممه» منتشر کرد. این کتاب ماجراهای کودکی است که مادرش به او می‌گوید اگر در کوچه توپ بازی کردی و توبت توی خیابان افتاده، نزو توی خیابان. دست بر قضا، توب این بچه توی خیابان می‌افتد و کسی هم به او کمک نمی‌کند. تا این که او از درختی بالا می‌رود. سمت دیگر خیابان، درخت دیگری هست که شاخه‌هایش با شاخه‌های این درخت درهم تبینه‌اند. این بچه با کمک شاخه‌ها خودش را به درخت دیگر می‌رساند و در نتیجه، به آن طرف خیابان می‌رود و توبش را بر می‌دارد و دوباره بر می‌گردد. در واقع، او هم به حرف مادرش گوش داده و هم مشکلش را حل کرده. در این جا تصویرگر به غیر از مسأله درخت‌ها، تصویری ساخته که پرنده‌ای را به شکل شترمرغ خیلی عجیب و غریب کنار درخت گذاشته و این پرنده، چون به شکل یک حیوان فانتزی است، ما را به شک می‌اندازد که آیا اصلاً اینها در تخلیل بجهه هست، یعنی دارد با خودش فکر می‌کند که اگر چنین حالتی برایش پیش آمد، چه بکند و یا اصلاً این حیوان در خارج از خیال کودک بوده و این داستان برایش اتفاق افتاده؟ من می‌خواستم ببینم که اگر چنین پدیده‌ای در یک کتاب پیدا شده، در چه گونه‌ای جا می‌گیرد؟

یعنی این که این داستان، به هر حال، یک داستان واقعگرا است، ولی تصویرهایش فانتزی به شمار می‌رود. این نکته را هم گفته باشم که ما در شورای کتاب کودک، به نوعی این کتاب‌ها را دسته‌بندی می‌کنیم؛ یعنی یک عدد داستان‌های واقعگرا را بررسی می‌کنند، یک عدد فانتزی را و یک عدد هم افسانه‌ها را. در مورد این کتاب، مابین این دوگونه مانده بودیم و اغلب کتاب‌هایی که بین دوگونه متفاوت سرگردان هستند و تکلیف‌شان مشخص نیست، برای ما مشکل‌ساز می‌شود و نمی‌دانیم چه طور آنها را دسته‌بندی کنیم. به نظر شما در این مورد چه باید کرد؟

شفیعی: به نظر من، با توجه به نکاتی که شما در مورد داستان گفته‌اید، زیاد رئال به نظر نمی‌رسد که بچه‌ای از روی درختی که شاخه‌هایش با شاخه‌های درخت دیگری تبینه شده، رد شود و در آن طرف، کارش را

خیلی جدی را به بچه‌ها یاد بدهد. بعد طی یک مراسم فانتزی، دیگی آوردن و یک سری آلات موسیقی مختلف هم در آن جا بود. مثلاً یکی با ویولن آهنگی می‌زد و توی دیگ می‌ریخت بعد کسی که رئیس گروه بود، آن را هم می‌زد. و افراد گروه هم می‌نواختند. بعد از بچه‌ها می‌پرسید که این سوب چه چیزی لازم دارد؟ مثلاً یکی می‌گفت که «ویولن سل».

بعد او کاسه‌ای برمی‌داشت و زیر «ویولن سل» می‌گذاشت و مثلاً قدری از آهنگ آن را توی دیگ می‌ریخت. بعد که هم می‌زد و گروه می‌نواختند، وسط‌های موسیقی «ویولن سل» صدایش را به شکل بدی نشان می‌داد و پشت سرش بچه‌ها همه می‌گفتند: «آه آه. این طوری همه متوجه می‌شوند که این مژه خوبی برای سوب نیست؛ یعنی دقیقاً یک موضوع بسیار جدی را به صورت فانتزی و هم‌جنس ذهن کودک، به او می‌دادند. این هم فانتزی بود و هم یک آموزش جدی. در واقع، به نوعی همان

مثال شمامست که متن را واقعی و تصویرها را تخیلی دیدند. غریب‌پور: با مثالی که آقای شفیعی زندن، دیگر نیازی به صحبت من نیست. در واقع، آن فانتزی مژه‌ای است که به سوب داده شده. داستانی که درباره آن کودک حرف شنو گفته شد، یک داستان روزمره است که تهدید هم همراهش هست؛ یعنی اگر بروی آن طرف خیابان، ممکن است گرفتار دزدها شوی یا این که با ماشین تصادف کنی.

از طرفی، این بچه برای تپش نگران است و این تپ ممکن است برای ما یک چیز معمولی باشد، اما برای بچه به اندازه زندگی ارزش دارد. در اینجا تصویرگر، برای داستان راه‌حل پیدا می‌کند و آن مژه فانتزی است که به تپ بررس و خطایی هم مرتکب نشود. در واقع، این جاست که به وسیله مژه فانتزی، این داستان روزمره معمولی، قابل تحمل می‌شود و در یادها می‌ماند. اگر این یک کتاب آموزشی بود و همراه با خطکش مادر، بچه همیشه نگران تپش بود و همیشه هم امکان خطا وجود داشت. حالا در این کتاب مادر به بچه اجازه خطا می‌دهد، ولی از راه صحیح.

به نظر من در مورد کتاب کودکان، نمی‌شود چندان مربزبندی کرد که مثلاً این داستان رئال است یا رئال نیست. اصلاً ممکن است مربزبندی در کتاب کودکان، قابل تعریف نباشد.

نحو خانی: ما به خاطر کودک این دسته‌بندی را انجام نمی‌دهیم، بلکه برای تخصصی شدن کتاب‌ها این کار را می‌کنیم. افرادی که روی

داستان‌های واقعگرا کار می‌کنند، طبیعتاً مطالعات تئوریک‌شان روی داستان رئال است و این برای آن است که کتاب‌ها بهتر بررسی شود و همین ویژگی در مورد افرادی که روی فانتزی و یا افسانه کار می‌کنند، وجود دارد. برای این که هر کس در گروه خودش تخصصی‌تر کار کند و به کلی گویی اکتفا نکند.

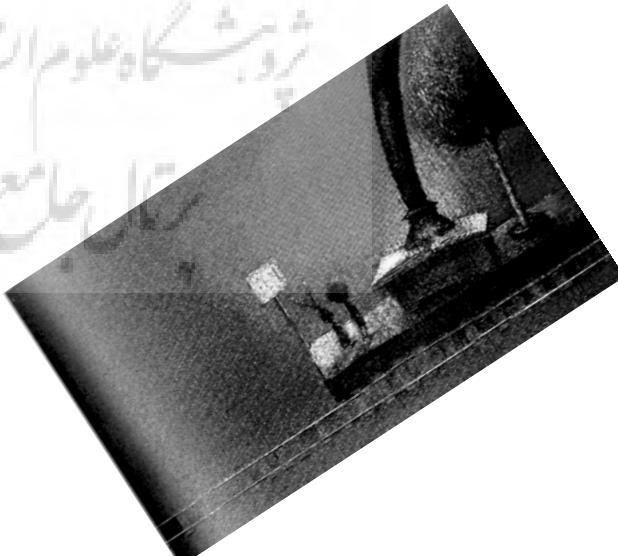
اکرمی: من می‌خواهم پیوندی بین این بحث و تصویرهای آقای غریب‌پور که الان خواهیم دید، برقرار کنم. می‌خواهم بگویم که تصویرگر، واقعاً استقلال عمل دارد. در این تصویرها آقای غریب‌پور، به جدی ترین واقعی‌ترین پدیده‌های تاریخی یا ژنتیکی و یا چیزهایی از این قبیل، از دیدگاه طنز و فانتزی نگاه کرده؛ یعنی به خودش این استقلال عمل را داده. آقای غریب‌پور! اجازه می‌دهید تصاویر را ببینیم؟

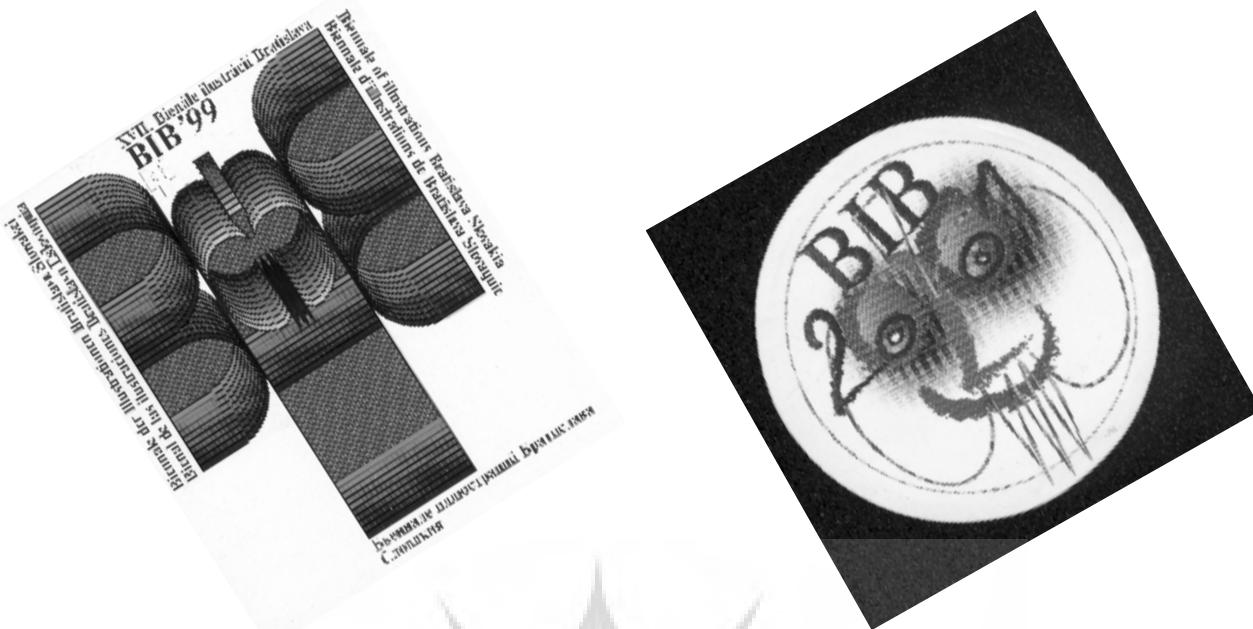
غریب‌پور: کار بعدی ما که پس از نمایشگاه انجام شد و از روز ۹ سپتامبر تا ۲۲ سپتامبر طول کشید، این بود که ما به محدوده خارج شهر رفیتم. هفته اول کارمان بحث روی اتودهای جمعی، مشورت و گروهی کار کردند. هفته دوم به انتخاب موضوع و اجرای آن گذشت. در این مدت هر کس برای کار خودش فضایی را انتخاب کرد که بیشتر هم از فضایی طنز استفاده شده بود. من برای کارم، از موضوع «کلاهه» استفاده کردم؛ یعنی این که هر کس چه کلاهی سر خودش می‌گذاردا و این حس فانتزی را در این کار آوردم که فرض کنید ناپلئون، کلاهش چه جور کلاهی می‌تواند باشد؟ من به این شیوه‌ای که می‌بینید، کارم را اجرا کردم. از جهت اجرایی هم یک زنگ آزاد را در پس زمینه و یک گراند کار قرار دادم. قسمت پایین کار، خطی اجرا شده و برای این که طنز کودکانه در آن باشد، در چکمه ناپلئون هم یک قوریاغه کوچک گذاشته شده. من سعی کرده‌ام ناپلئون، از آن حس جدی بودنش بیرون بیاید و با این کلاه ظاهر شود.

در کار بعدی از فرم برج «پیزا» که کچ است، استفاده کرده‌ام و این حس محیطی را به وجود آورده‌ام که کلاه یک امپراتور می‌تواند به شکل برج پیزا باشد. من این تصویر را با اکریلیک کار کرده‌ام؛ طوری که در اطراف آن، اثر مداد را باقی گذاشته‌ام. حتی کاری کرده‌ام که قدری از رنگ‌هایی روی سطح سفید برود، ولی چون با عجله آن را عکاسی کرده‌ام، کادرش در اینجا نیامده و مدادی‌هایش باقی مانده.

در هر حال، کار در یک چنین فضایی‌ای خیلی حس به تصویرگر

رشدگاه علوم انسانی و مطالعات ازtecnic

شفیعی: بله، این تصویر اول بود. در تصویرهای دیگر نمایی از یک قصر داریم و حیواناتی که خیلی کمنگ هستند. قبلًا من عادت کرده بودم همه چیز را خیلی مشخص نشان دهم و این برای آنها جالب بود که این حیوان‌ها یک جاهایی هستند و یک جاهایی نیستند. آنها از حضور عاطفه در تصویر خوش شان می‌آید؛ چیزی که در کارهای ما زیاد نیست. کار بعدی، حمام کردن شهرزاد را نشان می‌دهد که شاه او را می‌بیند و می‌خواهد او را به چنگ بیاورد.

اکرمی: ساختار داستان از خودتان است؟

شفیعی: اصل آن مربوط به داستان «شهرزاد» است و من از آن اقتباس کرده‌ام.

اکرمی: خانم خسروی! شما شباهتی بین کارهای قبلی آقای شفیعی و این کارها می‌بینید؟

خسروی: کاری که از آقای شفیعی در «نوما» دیدم، خیلی خوش امد. یک کار هم برای «بولونیا» دیدم، ولی این نمونه‌هایی که الان می‌بینم، به کارهای اصلی آقای شفیعی نزدیک‌تر است. یکی از نکاتی که در خیلی از وورک‌شابه‌های خارجی دیده می‌شود، آزادی عمل در کار است، یک آزادی بی‌اندازه که همه چیز ممکن است اتفاق بیفتند و به نظر می‌رسد هیچ جور گرفتگی برای تصویرگر وجود ندارد. و او در این حال و هوا به حس خوبی می‌رسد.

غريب‌پور: نکته‌ای که آقای شفیعی هم در آن جا اشاره کرده، این است که آقای دوشان کالایی، به عنوان کسی که صاحب سبک است و حرفش هم معتبر، در هیچ کاری دخالت مستقیم نمی‌کرد؛ یعنی اصلاً اصرار نمی‌کرد که مثلاً این را بردارد بگذارد آنچه و یا چیزی شبیه این. او به نکات مثبت در کار خیلی اهمیت می‌دهد و روی آن متمرکز می‌شود.

این آزادی عمل برای هنرمند، باعث می‌شود خیلی از چیزهایی که در ذهن اوست، مجاز بگیرد و راحت روی کاغذ بیاورد.

خسروی: آیا آنها جنبه‌های منفی را هم عنوان می‌کرند؟

غريب‌پور: قطعاً. مثلاً در مورد ترکیب‌بندی یا کمپوزیسیون، وقتی می‌دیدند که خطی خشن شده می‌گفت اگر این خط را نمی‌آوردی، بهتر بود. می‌شود این گونه جمع‌بندی کرد که او بیشتر نکات مثبت را پیدا می‌کرد تا نکات منفی را.

شفیعی: تصویر بعدی، تصویری است که شاه با شهرزاد ازدواج

می‌دهد و ارایه کار و بحث کردن در چنین جمعی، خیلی روی آدم تأثیر می‌گذارد. من حتی متوجه می‌شوم که خودم چقدر تغییر کرده‌ام؛ تا حدی که فکر می‌کنم غریب‌پوری که در جلسه قبل حرف زد، با غریب‌پور حالاً فرق می‌کند و من سعی کرده‌ام این تغییر را در تصویرهایم نشان بدهم.

در این تصویری که می‌بینید، سعی کرده‌ام از شکل قرقره، به عنوان کلاه استفاده کنم. به نظر من این پادشاه قرقره است.

حجوانی: شبیه پادشاه قرقیزستان شده!

غريب‌پور: (با خنده) ممکن است.

خسروی: ببخشید. آیا در وورک شاپ، به شما موضوع خاصی داده بودند؟

غريب‌پور: بله. ولی وقتی اتودهای مرا دیدند، گفتند شما روی همان اتودهای خودتان کار کنید. البته یک اتود روی حیوانات انجام دادم، ولی متأسفانه عکاسی نکردم. در این اتود نزدیک به شش - هفت کلاه بود و روی هر کلاه، چهره‌ای قرار داشت. این کلاه‌ها روی هم‌دیگر بودند و آخرین روی پاهای یک حیوان قوارگرفته‌اند؛ طوری که نمی‌توانیم بههمیم که بالاخره توی آن کلاه کیست؟

کار بعدی؛ دوقلوهایی هستند که به هم می‌چسبند و از هم جدا نمی‌شوند. همان طور که می‌بینید، این دوقلوها دوتا سر دارند و یک بدن. من این را به کدهای مشترک تبدیل کردم؛ یعنی این که این دو دختر که یکی چشم‌های قهوه‌ای دارد و دیگری چشم‌های آبی، یک گل مشترک در دست‌شان است و در واقع یک نفر هستند و در عین حال، دونفرند.

خسروی: موضوعی که به شما داده بودن، چه بود؟

غريب‌پور: زئولوژی و میتولوژی؛ یعنی این که ممکن است به

دنیای حیوانات فانتزی و یا حتی مخلوق ذهن تصویرگر مربوط شوند و

یا این که از طریق میتولوژی، به افسانه‌ها بازگردند. در این بین کار آقای

شفیعی، مقدار زیادی به میتولوژی و داستان‌های افسانه‌ای ما نزدیک

است.

شفیعی: بله، من در اتودهایم به یک اسب بالدار رسیدم و جلوی این اسب بالدار، خانمی راه می‌رفت که پیش خودم گفت؛ خب این اسب بالدار نمی‌تواند چیز خیلی عجیبی باشد و به جای بال برایش هارپ گذاشتم و بعد گفتم؛ خب این می‌تواند شهرزاد باشد، شهرزاد قصه‌گو.

خسروی: پس سرانجام، این تصویر بود که ایده را به شما داد.

میکند. من توی اتودهایم یک لیدی بیرد Lady bird (خانمی که شبیه پرنده است) داشتم و یک قفس در جایی دیگر. آقای کالای، پیشنهاد کرد به جای این که تصویر عروسی را بکشم، شهرزاد را مثل یک طلس در قفس نگه دارم که این نکته به شکل‌گیری تصویر خیلی کمک کرد. این هم تصویر بعدی است که در حقیقت، شب اوی است که شهرزاد قصه گفته و شاه خوابش برده.

در تصویر بعدی برگ گل‌های گلستان بزرگ شده؛ یعنی این که روزهایی گذشته و آن پرنده هم دارد طلس را از دست می‌دهد و دوباره فرم انسانی اش را پیدا می‌کند و در نتیجه، از قفس بیرون آمده. در اینجا

اسب هم سروکله‌اش پیدا شده. در تصویر نهایی و در پایین صفحه، قصر از حالت سیاهی درآمده است و همه شادی می‌کنند. یکی از حضار: نوشته‌های طرح چیست؟ شفیعی: این نوشته‌ها چیز خاصی نیست. من همین طوری به عنوان یک فکر، آنها را به صورت نوشته درآوردم که می‌تواند ادامه لباس شهرزاد باشد.

کارها را هم بزرگ اجرا کردم؛ اندازه A2. اولین بار بود که این قدر راحت کار می‌کردم. یک بار هم دیدم که آقای دوشان کالایی، چه طور برای تصویر زمینه می‌گذاشت که این کار خیلی به من کمک کرد.

خانم «لیلیان بروگر» از دانمارک به کمنگ بودن اسب شهرزاد خیلی علاقه نشان می‌داد. و به من می‌گفت تو را باید یک جاهایی متوقف کرد که خودت نمی‌دانی. در حقیقت، خود من هم خوشامده بود و می‌دیدم که اجرای خیلی راحت‌تر شده. فکر کردم شاید تأکید من در گذاشتن فرم‌های مشخص با کنتراست‌های خیلی تندرست، زیاد هم خوب نباشد.

خسروی: شما در وورک شاب چه قدر وقت برای کار کردن داشتید؟ غریب‌پور: مدت وورک شاب دو هفته بود. برای این که ما در جریان کلی برنامه قرار بگیریم، از روز ششم سپتامبر حرکت کردیم. روز

هفتم تا نهم، سمپوزیومی درباره تصویرسازی کتاب کودک برگزار شد که با برگزاری نمایشگاه همراه بود. از نهم تا بیست و دوم، وورک شاب (کارگاه) برگزار شد. قبل از مدت وورک شاب، یک هفته بود و آنها به این نتیجه رسیده بودند که یک هفته کافی نیست؛ برای این که چند روز وقت لازم است تا شرکت‌کنندگان با هم آشنا بشوند و فعالیت‌های شان نتیجه بددهد.

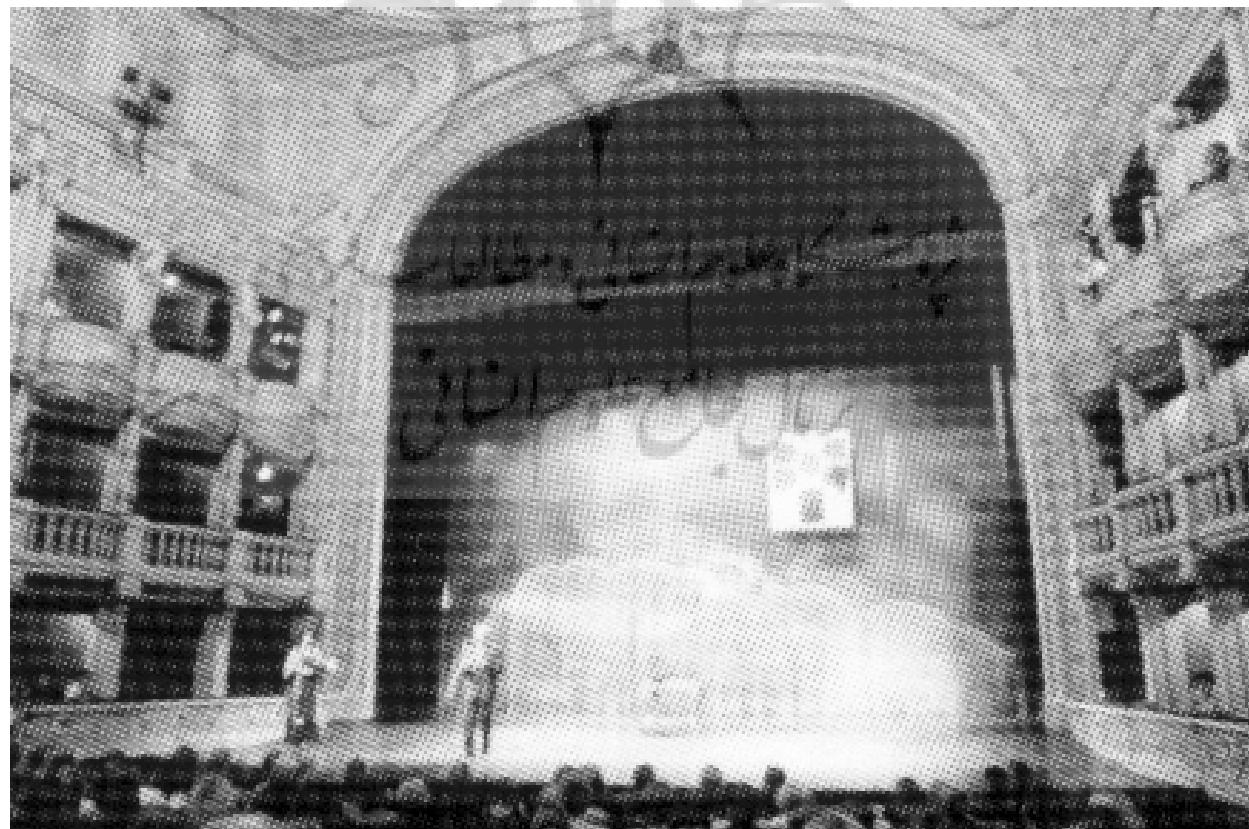
کلاً سفر ما حدود هفده، هجده روز طول کشید. خسروی: بله، واقعاً یک هفته برای رسیدن به این هدف‌ها کافی نیست.

غریب‌پور: واقعیت این است که کارهایی که در آن جا انجام شد، در حد کارهای حرفه‌ای خود نمایشگاه برانیسلاوا بود. ما فرصت زیادی در اختیار داشتیم و خیلی از کارها کیفیت بالایی داشت. خانمی از روسیه، کارهایش فوق العاده بود. و تصویرگری از یوگسلاوی، یک کتاب کامل را اجرا کرد.

اکرمی: با تشكیر از آقایان غریب‌پور و شفیعی. حالا اگر کسی درباره گزارش دوستان صحبتی دارد، می‌تواند مطرح کند.

اقبال‌زاده: دوستان! خسته نباشید. خیلی استفاده کردیم. من با این که تصویر را به صورت آکادمیک نمی‌شناسم، کارهای ارائه شده زیبا بود، هم کار آقای غریب‌پور و هم روایت تصویری «شهرزاد» آقای شفیعی. روایت آقای شفیعی یک روایت کامل از «شهرزاد» بود که فقط با تصویر می‌شد فهمید که «شهرزاد» چه کار کرده. مراحل اجرای کار هم زیبا، گویا و خیال‌انگیز بود.

در مورد مسأله‌ای که خانم نجف‌خانی گفتند، می‌خواهیم بگوییم که دنیای امروز، چه در ادبیات بزرگ‌سال و چه در ادبیات کودک، قالب‌ها، کلیشه‌ها و ژانرها را به هم می‌ریزد. می‌شود به نوعی گفت که این ژانر، ترکیبی از دو ژانر متفاوت است و حتی گه‌گاه سه ژانر. این اتفاق واقعاً در تصویرگری هم می‌افتد. جوشش درونی هنرمند را نمی‌شود به بند

هست، بفرمایید.

یکی از حضار: ببخشید. من یک سؤال داشتم. خیلی از گزارش شما استفاده کردم. اشاره‌ای کردید به مقاله‌ای که آقای مثقالی داده بودند. من نمی‌دانم که آیا جایی منتشر شده یا امکان دسترسی به آن هست یا نه؟ غریب‌پور: بله، این مقاله هست. مقاله‌ای است در سه صفحه. من کمی آن را برده بودم که به جای ایشان بخوانم، ولی به علت این که آقای مثقالی در آن جا حضور نیافرته بود، اسم ایشان را از آن سمپوزیوم حذف کردند. این مقاله، به کمک خانم لیلی حائری، در روابط بین‌الملل کانون پژوهش ترجمه شده و موجود است.

حجوانی: این مقاله می‌تواند در کتاب گزارش نشست امروز چاپ شود.

غیری‌پور: نکته‌ای که آقای شفیعی در آخر گفتند، یک نوع درد دل است. ایشان گفتند که من علاوه‌مند هستم تصویر شهرزاد را شخصاً بکشم و برای «نوما» بفرستم. واقعاً حیف است که این تصویرها چاپ نشود. اتفاقاً یکی از مشکلات ما همین است.

شاید جمعی هم که در اینجا هستند، مشتاق باشند کار کنند و برای بی‌بی‌ال‌ها بفرستند، ولی این که این آثار چاپ نشود و جایی از آن حمایت نشود، جای تأسف دارد. یک بار دوشان کالایی، از من پرسید که: «بی‌بی‌ال تصویرگری شما چه زمانی برگزار می‌شود؟» هم‌چنین می‌خواسته در تکنیک را به سرعت بالا می‌روند. طوری که اگر کارشان امضا نداشته باشد، فکر می‌کنیم که واقعاً با یک تصویرگر جدید طرف هستیم. در مورد آقای غریب‌پور هم قضیه تقریباً به همین صورت است. در آثار جدید او، کادرها شکسته شده، بافت تغییر کرده و سفیدخوانی جای خاصی پیدا کرده است. او در کارهای جدیدش، هیچ اصراری به این که رنگ را به صورت تن‌پلات یا سایه روشن یکنواخت به کار ببرد، ندارد.

او دیگر مقید به این نیست که خیلی در مرز خط حرکت کند. و این تازگی‌ها برای من خیلی جالب بود، بهخصوص حضور فانتزی و طنز تاثیرگذار در کار ایشان یک اتفاق جدی به حساب می‌آید و همه اینها چیز کمی نیست.

گاهی یکی از این اتفاق‌ها می‌تواند به تنهاشی در کار یک تصویرگر، شگفتی ایجاد کند، چه برسد به این همه بازنگری.

همین احساس را در مورد کارهای آقای شفیعی هم دارم. در قفس قرار گرفتن زن، هم داستان بلیل و امپراتور اندرسن را یادم می‌آوردم، هم زندگی خودشان هستند و اصلاً بادشان نیست که مثلاً تا زمانی مشخص باید کارهای شان برای براتیسلاوا ارسال شود یا برای نوما و یا نمایشگاه‌های دیگر.

یکی دیگر از دلایل، این است که دوستان تصویرگر دور هم جمع نمی‌شوند. علامت، نشانه و پرجی هم وجود ندارد برای تصویرگری. اگر انجمن ساده‌ای باشد که حتی این فرم‌ها را برای تصویرگرها ارسال کند، همین هم می‌تواند یک اتفاق بزرگی تلقی شود. در حالی که در آن طرف مرزها بیشتر اهمیت می‌دهند و بیشتر تحويل می‌گیرند و کارها هم برخسته‌تر است. این مظلومیت داخلی را خود تصویرگرها باید حل کنند و منتظر این که اتفاقاتی از بالا بیفتد، نباشند. دولت و دستگاه‌های اجرایی، همین‌قدر که کوزه تصویرگری را نشکنند، باید از آنها منعون بود! لازم نیست این کوزه را بگیرند و به چشم‌های بیرون نگذارند. در جامعه مدنی (اگر تعاهدهای فقط شعارش را بدھیم) اتفاق‌ها باید از پایین بیفتد و نظرات باید از پایین به بالا باشد، نه از بالا به پایین. متأسفانه، ما ملتی هستیم که اصلاً عادت کرده‌ایم که همیشه چشم‌مان به آسمان باشد و فکر کنیم که باید همه چیز از بالا بیاید. حتی در کشاورزی‌مان هم این‌گونه است؛ چون سرزمهین خشکی است، منتظر بارانیم و چشم‌مان به آسمان است. این تقدیرگرایی افراطی، باعث شده است که گاهی منتظر باشیم کسی باید و اصلاح کند. امیدوارم حداقل به بخشی از برنامه‌هایی که امروز گفته شد، برسیم. همگی موفق باشید!

حجوانی: اشارة‌ای که آقای غریب‌پور کردند راجع به این که کارهایی که در سطح جهانی مطرح می‌شود، ولی در اینجا به چاپ نمی‌رسد، مهم است و یا این که کیفیت چاپ کتاب‌ها پایین است و گاهی تصویرگرها آن قدر قدرت ندارند به ناشر بگویند که ۵۰۰ نسخه از این کتاب را با کاغذ گلاسه و یا کیفیت بهتر چاپ کند. و یا این که آقای مثقالی به سبب حمایت نشدن، نتوانند به این سفر بروند، نکته‌های مهمی است. به نظر من ۱۹ اثر که هیچ، تصویرگران، می‌توانستند حتی ۲۵ تا ۳۰ اثر هم برای براتیسلاوا بفرستند، ولی گاهی تصویرگرها در گیر زندگی خودشان هستند و اصلاً بادشان نیست که مثلاً تا زمانی مشخص باید کارهای شان برای براتیسلاوا ارسال شود یا برای نوما و یا نمایشگاه‌های دیگر.

شگفتی ایجاد کند، چه برسد به این همه بازنگری.

همین احساس را در مورد کارهای آقای شفیعی هم دارم. در قفس قرار گرفتن زن، هم داستان بلیل و امپراتور اندرسن را یادم می‌آوردم، هم افسانه «شهرزاد» خودمان را و هم رنج تاریخی زن را در جامعه ایران؛ یعنی همه چیز در آن هست. این آزادی عمل چه در خط، چه در فرم، چه در رنگ و چه در کادر و کمپوزیسیون دیده می‌شود. اینها اتفاق‌های بسیار شرینی است که در آثار آقای مشرفی، زاهدی، طباطبایی، خانم آزادی و دیگران هم هست. در حال حاضر ما هنوز بیشتر به نسل اول تصویرگران متکی هستیم و نسل‌های بعدی را تقریباً در سایه قرار می‌دهیم. به نظر من، وجود ۱۹ اثر از ایران، در جایی مثل براتیسلاوا، آمار کمی نیست و فکر می‌کنم که هر کدام از ما باید در این تجلیل سهمی داشته باشیم. وقتی یک بچه کوچک به دنیا می‌آید، ما هزار جور کیک برایش می‌بریم و هزار تا سرود برایش می‌خوانیم، ولی وقتی تصویرگران ما با دست پر از سفر برمی‌گردند، خود تصویرگران ما هم متوجه نمی‌شوند؛ چه برسد به علاقه‌مندان به کتاب و تصویر. من وقتی کارهای خانم خسروی را در سه کتاب آخرشان دیدم، خیلی ذوق‌زده شدم و احساس کردم که پس از امیدوارم این روند ادامه بیندازد و با سکوت منتقلین و تصویرگران روبه‌رو نشود و خلاصه، چیزی باشد که ما به عنوان اعضای یک خانواده، بیشتر به آن فکر کنیم، نه این که منتظر بمانیم تا مثلاً براتیسلاوا دوستان ما را کشف کند و ما در اینجا تصویرش را ببینیم. یا مثلاً تصویرهای کتاب دختر باغ آزو، روی دیوار بزرگ متروی توکیو دیده شود، ولی خودمان در اینجا از وجودش خبر نداشته باشیم.

حجوانی: به پایان جلسه امروز نزدیک می‌شویم. اگر نکته‌ای