

تصویرسازی در بخش آموزش

فقر است

گزارش چهاردهمین نشست نقد آثار تصویری

برای کودکان پیش از دبستان آموزش می‌دهد. کتاب بعدی «آفتاب در سیم‌ها»، از نیکزاد نجومی است که در سال ۶۰ توسط کانون چاپ شده. تصویر بعدی، از کتاب «ستارگان» است. پایان طبری، آن را تصویرگری کرده و کانون در سال ۵۰ آن را چاپ کرده است. تصویر بعدی «گل آباد دیروز، گل آباد امروز»، از خانم اکبر ابراهیمی و ناشر آن، همگام با کودکان است. تصویر بعدی، از مجموعه ایران را عزیز بداریم که تصویرگرش، آقای تهرانی و نویسنده آن، آقای ابراهیمی است.

تصویر بعدی، از آقای محمدحسین تهرانی، از مجموعه ایران را عزیز بداریم است. این مجموعه در مورد فلزات و سنگ‌های قیمتی است. این کتاب هم در مورد آهن است. کتاب بعدی هم از همان

از کتاب‌های نان فیکشن سیار قدمی. تصویر بعدی، داستان «کرم ابریشم»، از آقای نورالدین زرین‌کلک است که در قالب داستان، شکل گرفتن کرم ابریشم و تولد پروانه را توضیح داده است. تصویر بعدی، از کتاب «به ملخ نگاه کن»، نوشته خانم پریسیما طاهی‌باز که در سال ۶۵، توسط کانون به چاپ رسیده است.

کتاب «کورش شاه»، توسط آقای زرین‌کلک تصویرگری شده و چاپ کانون است. فکر می‌کنم این کتاب، در سال ۵۲ یا ۵۳ چاپ شده.

تصویر بعدی، «کارخانه همه‌کاره»، از آقای زرین‌کلک است.

تصویر بعدی از «آ، اول الفباءست»، اثر آقای زرین‌کلک و چاپ کانون است. این کتاب، القا را

ثريا قفل ایاغ، کارشناس مسایل کودکان و نوجوانان، چهاردهم مهرماه ۸۱ در نشست تصویرگران کتاب ماه کودک و نوجوان، با موضوع بررسی تصویرگری کتاب‌های غیرتخیلی (Non fiction) سخنرانی کرد.

این نشست با حضور کاظم طلای و تئی چند از منتقدان و تصویرگران کتاب‌های کودک و نوجوان و علاقمندان برگزار شد.

اکرمی: در ابتدای جلسه، تصاویر کتاب‌های کودکان و نوجوانان، در حوزه نان فیکشن (Non fiction) را مرور می‌کنیم:

تصویر اول مربوط به کتابی است از سال ۴۷ به نام «درختکاری مشهدی اکبر»، از آقای زمان زمانی؛

اتفاقاً به کسانی که تصویرگر هستند، برمی‌گردد. بخشی از نان فیکشن‌های گروه سنجی پیش دبستانی است؛ هنگامی که کودک هنوز خواندن متن را نیامده است. البته، به این معنی نیست که آموزش نمی‌بیند، آگاه نمی‌شود و کنجدکار نیست. همه این‌ها در وجود کودک هست و باید به نوعی به این‌ها پاسخ گفت. دو با دو می‌شود چهار و این‌یک واقعیت غیرقابل تغییر است، ولی حتی علوم هم نسبی هستند، چه بررس به مقوله‌های اجتماعی، فلسفی که به تاریخ که کودک رشد می‌کند و دایره تفکرش وسیع‌تر می‌شود، سؤالات، سوالات بنیادی و اساسی است و برای آن‌ها جواب می‌خواهد. اول با حیاتش شروع می‌کند. پس کتاب‌های غیردادستان یا نان فیکشن، ابتداء، یعنی در ماههای اولیه حیات کودک، کتاب‌هایی هستند که به آن‌ها اصطلاحاً «کتاب‌های محركه» و «تحریک‌کننده» می‌گویند؛ پون تحریک‌کننده حواس کودک هستند و حواس، پایه یادگیری است.

این که آموزش از هفت سالگی یا شش سالگی آغاز می‌شود، فلسفه‌ای دارد. کودک در آن زمان، دارای توان یک نوع تفکر به اصطلاح ابتدایی و منطقی می‌شود؛ یعنی از دنیای چیزی به دنیای چراجی می‌آید. می‌خواهد علت و قابع را بداند، اما قبل از این، فقط با حواسش کار می‌کند. یعنی در دوران اول حیات، تمام هم و غم کودک این است که از طریق حواسش با دنیا و جهان پرآمونش ارتباط برقرار کند. پس همان طور که تعلیم و تربیت کودک تا سه سال است، تمام تمرکزش در این است که حواس کودک را آن چنان پروراند که خوب ببیند، خوب بشنود، خوب لمس کند، خوب ببوید و حتی خوب بچشد. پس کتاب‌هایی هم که در این سن برای بچه تولید می‌شوند، کتاب‌هایی هستند که محرك حواس هستند. متأسفانه ما در ایران، به این بخش سیار مهم توجه نمی‌کنیم. قبول کنید که

مجموعه است که آقای مشرفی، روی آن کار کرده‌اند. در اینجا می‌بینیم که نان فیکشن، به تخييل راه پیدا می‌کند؛ یعنی یک موضوع علمی و واقعی، در تصویرگری شکلی از خیال می‌گیرد. تصویر بعدی، از خانم رویا مشعوف و خانم طاهیاز است. تصویر بعدی، «چهار فصل» از آقای مجید اخوان است. «پستانداران ایران»، از آقای حسین مشیر، کار بعدی است که دفتر نشر آن را در سال هفتاد چاپ کرده است. تصاویر این کتاب، فوق العاده طريف و با دقت انجام شده است. طلاقن واقعی در تصویر آبرنگ، بسیار عالی صورت گرفته است.

تصویر بعدی، از کارهای آقای پرویز ایزدپناه است. ما ایشان را بیشتر با تکنیک آبرنگ می‌شناسیم. اسم کتاب «محیط‌ها و حیوانات ایران» است و در سال ۶۴ در کانون چاپ شده و در واقع، نوعی سرگرمی به حساب می‌آید.

تصویر بعدی از کتاب «استاده، خیمه‌شب بازی می‌آموزد»، نوشته بهروز غریب‌پور است که خودشان هم آن را تصویرگری کرده. خب، خانم قزل ایاغ، تصاویر را دیدیم. شما هم زحمت کشیده‌اید و چند کتاب با خودتان آوردیده‌اید. خیلی دل مان می‌خواهد بحث نان فیکشن را در دو بخش ادبیات کودکان و تصویرگری کتاب‌های کودکان و تلفیق این دو بخش را بهم بشنویم.

قرزل ایاغ: خدمت دوستان سلام عرض می‌کنم و بسیار خوشحالم که به یکی از مهجورترین بخش‌های ادبیات کودکان می‌پردازم. هر وقت که در ایران از ادبیات کودکان صحبت می‌شود، «داستان، شعر و قصه» مطرح می‌شود و حوزه‌های «غیردادستان»، یک سره نادیده گرفته می‌شود، شاید این بیشتر به آن سبب باشد که از ابتداء، برداشت‌های غلطی از ادبیات کودکان شده

من با کتاب‌هایی که
اصطلاحاً به آن‌ها عددآموز
می‌گویند، مخالف هستم؛
چون بالفظ آموزش مخالفم.
همین طور با حرف‌آموز هم مخالفم.
وظیفه آموزش، بر عهده
آموزش و پرورش است.
الفبا را باید در مدرسه به بچه
آموخت. کتاب‌های الفبا
الفباًموز نیستند. این کتاب‌ها
بچه‌ها را فقط نسبت به
این حروف کنجکاو می‌کنند؛
بچه معجزه حروف را می‌شناسند

تریا قزل‌ایغ

و طراحی شده است. در این حالت، تخیل و تفکرش هم وارد میدان می‌شود. دو نیروی بسیار قوی، تا پایان عمر، با انسان هست و اگر هر کدام از این‌ها را از انسان بگیرید، دیگر کامل نیست. انسانی که تخیل قوی و یا تفکر خوب ندارد، بدون شک سالم نیست. همین که جلوتر می‌آیم، با نوع دیگری از کتاب‌ها آشنا می‌شوید که اصطلاحاً به آن‌ها، کتاب‌های مشارکتی می‌گویند. کتاب‌های مشارکتی، کتاب‌هایی هستند که صرفاً تصویری‌اند و بدون جلب مشارکت کودک، گرهای آن باز نمی‌شود. کودک باید حتی عنصری فعال در رویارویی با کتاب باشد. نمی‌تواند منفعل باشد و فقط کتاب را برایش بخوانند و او بشنود. نه، او باید فعال باشد. بخشی از این فعالیت، فعالیت فیزیکی است؛ یعنی دستی است و بخشی از آن هم فعالیت ذهنی.

نمونه‌ای مثال می‌زنم که یکی از شکاهکارهای کتاب‌های مشارکتی کودکان است؛ این کتاب با «فوتر» درست شده. تمام عناصر این کتاب، با برچسب روی فوتر می‌چسبند و حرکت می‌کنند. شما می‌توانید در هر صفحه این کتاب، عناصر را حرکت دهید. وقتی که تمام این عناصر را به هم می‌ربزید، کودک باید آن‌ها را منظم کند. درختی را تصویر کنید که لانه‌ای بالای شاخه‌های آن است، سوراخی در تنهاش وجود دارد و غفره‌ای در زیر ریشه‌اش. در آن سبد بالا، جوجه‌های کوچکی هستند که جدا می‌شوند. خود آن لانه هم جدا می‌شود و همین طور زیر ریشه درخت. شما جوجه‌ها را از سبد درمی‌آورید، سنجاق را از تنہ درخت و موش را از زیر ریشه جدا می‌کنید و از بچه می‌خواهید که داستان خودش را تعریف کند و این‌ها را سر جای خودشان بگذارند. مسلماً او از راه آزمون و

نقشی ندارند و مهم‌ترین عنصر تضاد، رنگ است. همین طور کتاب دیگری که من اینجا دارم، این کتاب برای نوزادان است (زیر یک سالگی). به تدریج در این کتاب، دامنه محرك‌ها وسیع می‌شود. من اصلاً نمونه‌ای از کتاب‌هایی که محرك شناوری، بولیابی و لامسه‌اند و اصطلاحاً به آن‌ها کتاب‌های حسی - لمسي می‌گویند، ندارم. در ایران باب شده، اما فکر می‌کنم برای نایینایان است. در حالی که کتاب‌های حسی - لمسي برای بچه‌های بینا هم وجود دارد. کتاب‌هایی وجود دارد به شکل گلهای مختلف، بچه با لمس کردن سطح گلهای می‌تواند بوی گلهای را استشمام کند. کتاب‌هایی هم هستند که دو لایه‌اند. بچه با فشار دادن این کتاب‌ها می‌تواند صدای واقعی حیوانات و اشیای صدادار را بشنود. کودک با استفاده از این کتاب‌ها، صدایها را از هم تشخیص می‌دهد؛ تشخیص صدای یک حیوان از صدای یک بوق و از صدای قاشقی که به بشقاب می‌خورد. کتاب‌های لمسي کتاب‌هایی هستند که جنس را به بچه نشان می‌دهند؛ فرق پارچه با فلز و لاستیک، بچه به این‌ها دست می‌زند و فرق آن‌ها را با سرانگشتانش حس می‌کند. این‌ها به صورت کتاب است. می‌تواند کتاب هم نباشد.

در آموزش بچه‌های پیش دبستانی، شکل‌های مختلفی وجود دارد. پیازه، بزرگ‌ترین و مؤثرترین روان‌شناسن که نکته‌های تربیتی اش، به‌خصوص بر کودکان پیش دبستانی بسیار سایه اندخته، معتقد است که اگر بچه‌ها را در محیط طبیعی هم رها کنید، همه این آموزش‌ها را می‌بینند؛ سرو صدای‌های که با قاشق و بشقاب و لیوانش ایجاد می‌کند. این همان کار صوتی را می‌کند. بازی کردن با سیب، پیاز و سیب‌زمینی، قابل‌هم و دیگ هم همان حالت را می‌دهد. ولی این‌ها در قالب کتاب کلاسی، متمرکز نیست؟

این کتاب‌ها به صورت پارچه‌ای هستند. به عمد هم این شکل را برای آن‌ها انتخاب می‌کنند. برای این که بچه از اولین لحظات حیات خود، با فیزیک و کاربرد کتاب آشنا شود. گرچه این کتاب، هیچ نوشته‌ای ندارد و پیامی را مستقیماً منتقل نمی‌کند، محرك یکی از حواس کودک است. در این کتاب هم همین محرك‌ها را می‌بینید. در اینجا تشخیص داده‌اند و یا دلشان خواسته که شکل‌های هندسی به کار ببرند. شکل‌های هندسی، عملاً هیچ

خطا این کار را انجام می‌دهد. گاه ممکن است جوجه را زیر ریشه درخت بگذارد تا این که جای آن‌ها را پیدا کند. اسم این کتاب، «خانه‌ام کو» و کار یک تصویرگر آمریکایی است. این کتاب از نظر زیبایی چشمی، فوق العاده است. طراحی اولیه این کتاب، بسیار زیباست. کتاب‌های کودکان پیش دیستانی، حتی معماری هم دارند؛ یعنی هر عنصر و آیتمی که در آن‌ها به کار می‌برید، باید روی آن فکر شده و معنادار باشد. این طور نیست که شما فقط در صدد این باشید که زیبایی را بینیید. صفحات شلوغ و پر از تصویر، برای بچه پیش دیستانی، هیچ معنای ندارد. او می‌خواهد عناصر را جداگانه بشناسد و بعد به یک مفهوم کلی برسد.

اکرمی: در واقع، بچه باید جایگاه این شکل‌ها را پیدا کند.

قزل ایاغ: همان طور که در «آبی کوچولو»، زرد کوچولو، شخصیت‌ها دو سه تا لکه رنگ بودند که از دید بچه، هر کدام یک فرد تلقی می‌شوند و یک شخصیت و یک کاراکتر که دنبال خانه خودشان می‌گردند. بچه سعی می‌کند که هر کدام از این‌ها را در خانه خودش جای دهد. ما به این‌ها، کتاب‌های مشارکتی می‌گوییم و برای دوره‌ای است که بچه تمرين حسی - حرکتی می‌کند و می‌کوشد بین مغز و دستش ارتباط بوجود آورد. اگر شما با بچه‌ها کار کنید، می‌بینید که بستن دکمه لباس‌شان ممکن است چند دقیقه طول بکشد. برای این که نمی‌توانند این‌ها را با هم میزان کنند، ولی بعد از مدتی که تمرين می‌کنند، می‌بینید که چقدر استادانه این کار را انجام می‌دهند. پس کتاب‌های مشارکتی، در دوره‌ای به بچه‌ها داده می‌شود که فرمان مغز به دست برسد و یک نوع هماهنگی بین مغز و دست برقرار شود.

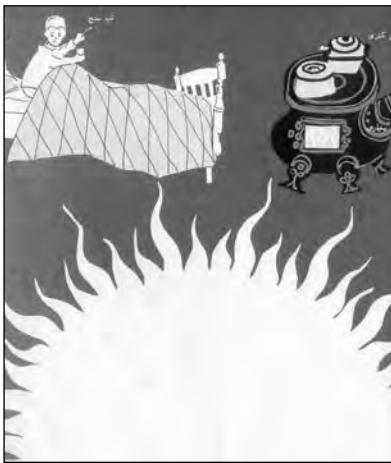
بعد از این مرحله، به کتاب‌های مفهومی می‌رسیم. بچه در دوران پیش دیستانی، نمی‌تواند مطلب را به صورت پیوسته درک کند، ولی می‌تواند مفاهیم بسیار کوچک را به طور جداگانه اما کامل و عمیق دریافت کند و بین این مفاهیم پیوند بوجود آورد. بنابراین، در دوره‌ای که کودک تمرين می‌کند، به کتاب‌های نیاز داریم که مفاهیم مختلف را با کودک کار کنند؛ یعنی یک مفهوم بسیار ساده را بگیرند و مطمئن شوند که کودک آن مفهوم را به درستی درک می‌کند. کتاب علمی خوب، یک مطلب و یک موضوع را انتخاب می‌کند و پیوستگی کامل تمام جنبه‌های آن را می‌سنجد. ولی ما در کتاب مفهومی، این کار را نمی‌کنیم. ما در این کتاب‌ها یک مفهوم بسیار بسیار ساده (مفاهیم علمی، اجتماعی و مفاهیم دیگر) را به کودک یادآوری می‌کنیم. نمی‌آموزد. خواهش می‌کنم لفظ

بسیار وسیع دارند. مفاهیمی که ممکن است برای کودک مطرح باشند، بسیار گوناگون است. بنابراین، به همان نسبت، دامنه این کتاب‌ها می‌تواند وسیع باشد.

تأکید من فقط روی کتاب‌هایی است که نقش تصویر در آن‌ها مهم است، و گرنه کتاب‌های غیرداستان در حوزه نوچوانان، مقوله دیگری است که اگر لازم باشد، دریاره آن هم صحبت خواهیم کرد. در دوره دیستان، کودک خواندن را شروع می‌کند، اما بر خواندن مسلط نیست. هم چنان تصویر است که با او حرف می‌زند. تصویر در انتقال اطلاعات، روش‌گری و درآگاه کردن کودک، نقش اساسی دارد. کودک در دوره دیستان، تلاش می‌کند تا بر مفاهیم اساسی مسلط شود؛ مفاهیم عدد، اندازه، علیت، زمان و مکان جزو آموزش دوره دیستان است. بچه دوره دیستان، تاریخ را نمی‌شناسد و از جغرافیا و از مکان سردر نمی‌آورد. اگر خانه‌شان پشت مهدکودک هم باشد، فکر می‌کند که خانه‌شان آن طرف دنیاست. پرسش‌هایی که کودک، در اوآخر دوره پیش دیستان و اوایل دوره دیستان مطرح می‌کند، به گفته متخصصان ادبیات کودکان، همان پرسش‌های ازلى و ابدی انسان و فیلسوف هاست: من کیستم؟ از کجا آمدم؟ این دنیا چقدر بزرگ است؟ من چرا این قدر کوچک هستم؟ سوال‌هایی را مطرح می‌کند و به دنبال پاسخ آن‌هاست.

سؤال‌های او بسیار استخوان‌دار و ازلى و ابدی است و این‌جا هم برای آن‌ها پاسخ می‌خواهد. منتهی تصور کنید که چگونه می‌خواهید در این سن، به چنین سوال‌هایی پاسخ بددهید. بعضی‌ها ممکن است تصور کنند نان فیکشن یعنی غیرخلافی، خیر، نان فیکشن‌ها هم خلاق هستند؛ به این معنی که تخلی در آن‌ها وجود دارد. اگر دو را با دو جمع کنیم، چهار می‌شود. ما نمی‌توانیم آن را تغییر دهیم، ولی این که چگونه این را به بچه برسانیم، خلاقیت آن هترمند را می‌طلبد. کما این که من با کتاب‌هایی که اصطلاحاً به آن‌ها عددآموز می‌گویند، مخالف هستم؛ چون با لفظ آموزش مخالفم. همین‌طور با حرف آموز هم مخالفم. وظیفة آموزش، بر عهده آموزش و پرورش است. الفبا را باید در مدرسه به بچه آموخت. کتاب‌های الفباء، الفباء آموز نیستند. این کتاب‌ها بچه‌ها را فقط نسبت به این حروف کنچکاوی می‌کنند؛ بچه معجزه حروف را می‌شناسند.

زبان فارسی بیشتر از سی و دو حرف ندارد، ولی این همه کتاب، با این سی و دو حرف نوشته شده است. این معجزه الفباست و بچه باید این را بفهمد. اصلًاً مهم نیست که الفبا را در مدرسه به بچه می‌آموزند. اگر شما توانستید این را به بچه‌ها نشان بدھید، مهم است. نشان بدھید که با اندکی حرف و صدا هم می‌توانید کتاب علمی بنویسید، هم کتاب فلسفی و هم داستان و شعر. آقای فرشید متقالي،

**تصویرسازهای نان فیکشن، نه در حوزه کودک و نوجوان،
بلکه در تمام حیطه‌ها کار بس مشکلی دارند که باید همراه مطالعه باشد،
باید آدم‌های متخصصی باشند و آن قدر این حیطه گستردگی است که
ما باید یکی از شاخه‌هایش را انتخاب کنیم**

خواستید به سراغ این‌ها بروید، خاطرтан باشد که عناصر و نشانه‌های تصویری که انتخاب می‌کنید، باید برای بچه شناخته شده باشد. شما نمی‌توانید «ذرت» را بکشید و از بچه انتظار داشته باشید که بگویید «ذرت». بچه اگر آن شکل را ببینه، می‌گوید «بالا». بنابراین، حرف «بالا» نیست که توسط بچه خوانده می‌شود، بلکه حرف «با» است. شما باید در انتخاب نشانه‌های تصویری که در کتاب آن‌ها حروف قرار می‌گیرند، دقت کنید. در مورد کتاب‌های اعداد هم همین طور است. می‌بینید که عدد با بازی همراه است. هیچ کودکی عدد را نمی‌آموزد؛ مگر این که تناظر یک به یک رعایت شده باشد. «یک» وجود ندارد. یک چه؟ یک گل؟ یک درخت؟ یک آدم یا یک فکر؟ هر چه هست، بالاخره باید چیزی معادل آن قرار بگیرد. کتاب‌های سنتی عدادآموز، مثلاً کتاب درسی، خیلی ساده، دو پرندۀ را می‌گذارد و عدد «۲۲» را هم کتاب آن می‌نویسد. هیچ نوع خلاقیتی را در رابطه با مفهوم عدد به خرج نمی‌دهنم.

من برای این جلسه، دو «عددادآموز» آورده‌ام؛ یکی «پس چند تا» کار آقای معینی و کلانتری است. از یک بازی عامیانه ایرانی که داستان «یک مرغ دارم» است، استفاده شده. با همان شعر آشناي «یک مرغ دارم روزی یک تخم می‌کند»، شروع می‌شود تا جایی که مرغ اعتضاب می‌کند و هیچ تخمی نمی‌گذارد. به این ترتیب، از صفر تا بینهایت را برای بچه تداعی می‌کند. کتاب دیگر، «از یک تا ۵۵» است. البته این کتاب، می‌تواند برای کلاس اول دبستان باشد. یکی از مباحث ریاضی، اگر

و یک حرف قرار می‌دهید. این نمونه‌ای از کتاب‌های سنتی الفباست. ولی در آن چه می‌گوییم، خلاقیت مطرح است؛ «لیونی» درختی خلق می‌کند که برگ‌های آن حروف الفبا هستند. منتهی حروف این کتاب، به زبان انگلیسی است. توفانی می‌آید و برگ‌های درخت را می‌ریزد. برگ‌های باقی مانده، نمی‌بینید که از وسط جدا می‌شود. در قسمت بالا، حفظ کنند. زنبوری می‌آید و می‌گوید که «من زنبور کلمه‌ساز هستم و به شما توصیه می‌کنم برای این که دوام و بقا یابیم، به همدیگر بچسبید». حروف الفبا به هم می‌جسبند و کلمات را به وجود می‌ورتند اما کلمه‌ها آشفته، پریشان و رها هستند؛ تک کلمه‌هایی هستند که معنای خودشان را دارند، ولی در کل، چیزی را نمی‌رسانند. یک روز کرم بربیشمی به آن‌ها یاد می‌دهد که باید منظم کتاب هم قرار گیرند تا معنادار شوند. کلمه‌ها با نظم در کتاب هم قرار می‌گیرند و این جمله را می‌سازند: «صلح و آرامش برای کره زمین و دوستی برای تمام انسان‌ها».

این در واقع، یک کتاب الفبای خلاق است؛ یعنی به بچه ارزش کلمه‌ها و حروف را منتقل می‌کند. آن‌ها را به عالم خیال می‌برد؛ جهانی که وقتی وجود دارد که برگ‌های این درخت می‌تواند حروف الفبا باشد. هر توفانی می‌تواند این حروف را از بین ببرد، ولی با ترکیب کلمه‌ها و جمله‌ها می‌شود به آن‌ها دوام بخشید. اثر آقای زرین‌کلک، نمونه سنتی کتاب‌های الفباست که البته، اشکال هم دارد. از نظر تصویری درخشنan است، ولی در کتاب‌های سنتی، اگر

برگشت‌پذیری است؛ بچه جمع می‌کند و بعد یاد می‌گیرد که هر چیزی که با هم جمع می‌شود می‌تواند تفرقی هم شود. کتاب سیاه و سفید استه ولی دو نشانه رنگی برای بیان در این کتاب وجود دارد؛ یکی عدد است که درشت نوشته شده و یکی نشانه نماد آن که تناظر یک به یک است؛ یک قارچ، دو تپه، سه سنگ که این‌ها همه قرمز هستند و همین طور ادامه دارد؛ چهار قطره عرق، پنج درخت و ... و بعد برگشت تمام مسیری که آمده، یعنی ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲ و ۱ تا می‌رسد به یک قارچ این طرح بسیار خلاق است. بچه را در گیر بازی می‌کند و برگشت‌پذیری را هم در این کتاب می‌بیند.

پس مجموعه کتاب‌های غیردادستانی که تا دبستان هست، بیشترین خلاقیت و برنامه‌ریزی را دارد و معماهی آن کتاب تصویری، برای ارایه چیزی است که بچه‌ها به آن نیاز دارند.

اکرمی: متشرکرم. نمی‌خواهید خیلی سریع اشاره‌ای داشته باشید به گروه سنی «ج» و «د»؟ چون ظاهراً نمونه‌هایی هم آورده‌اید.

آشنا شوند، به صورت ذهنی این را درمی‌یابند. در جای دیگر، اسبها را کشیده و همین کار را کرده بود که مفهوم آن تقسیم بر ۴ بود. من می‌خواستم از شما بپرسم که واقعاً ما کجای کار هستیم؟ وقتی یک تیم تشکیل می‌شود قرار است یک محتوای آموزشی و چیزی را که نان فیکشن است، تعریف کنند و آن را به مخاطب انتقال دهند، تصویرگران کجای این کار هستند؟ مؤلفین کجا هستند؟ تجربه‌ای داشتم در زمینه کتاب‌های درسی. من با یک گروه تأثیف، کلاس اول را کار می‌کردیم. یک سال و نیم، دو سال طول کشید و الان با خانم بازرگان، روی پیش دبستان کار می‌کنیم. در حین کار، تجربه‌هایی به دست آوردم که واقعاً مثل این که توی این برنامه‌ها و این کارها، فقط مؤلف و فقط تصویرگر نیست. آدم‌هایی باید باشند که در زمینه طراحی محتوا به شکل تصویری، دید خلاق داشته باشند. آن‌ها باید به محتوا تسلط داشته باشند مخاطب را کاملاً بشناسند و بتوانند سهل‌الوصول ترین راه را انتخاب کنند.

قزل ایاغ: بخششید، من در مقوله آموزش، آدم خیلی وارد نیستم. همان‌طور که شما گفتید، تأثیف کتاب درسی، کار جمعی است. مسلم‌آمده در آن تیم، همه جور آدم لازم است؛ تصویرگرانی که هم به متن تسلط دارند و هم به هنر تصویرگری و کسانی که کتاب درسی را طراحی می‌کنند. در کتاب درسی، باشیم. تمام پیام کتاب، شناخت همدیگر، تحمل چه آموزشی می‌خواهید بدھید؟ چطور می‌خواهید آموزش دهید؟ چطور می‌خواهید مبحث این بخش در هر بخش باید طراحی شود که در این بخش شما چه آموزشی می‌خواهید بدھید؟ بنا بر این، طراحی کتاب درسی، با نان فیکشن‌های ادبیات کودک فرق دارد. نان فیکشن‌های ادبیات کودک، گاهی به صورت پژوهش‌های بسیار عظیم انجام می‌شود؛ همان کاری که آیازک آسیموف یک مؤسسه تحقیقاتی بزرگ دارد که هنوز این مؤسسه به حیات خودش ادامه می‌دهد و صدھا محقق و دویست و پنجاه آدم در موضوع‌های گوناگون دانش بشری کار می‌کنند. آن‌ها لابرتوار دارند و یک کار تیمی انجام می‌دهند. من برای پیش دبستانی یا دوره دبستان، کار تیمی ندیده‌ام. حداکثر تیمی که ما دیده‌ایم، تیم دو نفره است؛ نویسنده و تصویرگر. منتهی خیلی نزدیک به هم کار می‌کنند. گاهی نویسنده و تصویرگر، یک نفر است. فردی نکته‌ای دارد و روی آن کار می‌کند؛ مثل کارهای آقای زرین‌کلک. ولی این‌ها همیشه جای خطرا باز می‌گذارند. برای این که فرد فکر می‌کند کتابی هست به نام «نُقلی» که کانون آن را چاپ کرده. در این کتاب، نُقلی عینک پدربرگش را برمی‌دارد و بلور برف را می‌بیند. چنین چیزی ممکن نیست. از نظر علمی، شما با قوی‌ترین شیشه‌ی عینک هم

حوزه ادبیات کودکان نمی‌شوند. این جا فکت هست، سندیت هست، و ظاهراً هیچ کدام از این تصویرها تخیلی نیست. گلی که باید آبی باشد، نارنجی نشده، رگ‌هایی که بیانگر خون هستند، قرمزند و زرد نیستند. همه واقعیت‌ها منطبق است، ولی کیفیت ارایه آن‌ها هنری است و نثری که همراه آن می‌آید، بیشتر از آن که بخواهد اطلاعات بدهد، تفکر برانگیز است. در تمام کتاب‌های خوب، شما این حالت را می‌بینید. یکی از دشوارترین مسائل برای بچه‌ها، مسئله مرگ است. حالا شما هنرمند را ببینید که به چه شیوه‌ای با مسئله مرگ، برای کودک روبرو شده است؛ او شکوفایی و نابودی تمام عناصر و حیوانات را از ریز و درشت نشان داده و در صفحه آخر کتاب، به انسان رسیده و بعد انسانی که یادگارهایی از او به جای می‌ماند. این یعنی ایجاد تفکر، نه جواب دادن به سؤال. این کتاب به بچه به فکر می‌کند تا ببیند، به اطرافش نگاه کند و از اتفاقاتی که پیرامون او می‌افتد، به جایی برسد که مسئله مرگ را برای خودش حل کند.

همین‌طور کتاب دیگری که حتماً آن را دیده‌اید: «دوران صلح»، صحبت کردن از صلح برای بچه‌ها کار خیلی مشکلی است. حتماً فکر می‌کنیم که باید از تفاوت نامه‌ها و سازمان ملل و این جور چیزها صحبت کنیم. در حالی که صلح، یعنی تحمل دیگران، یعنی باور کنیم که می‌توانیم متفاوت باشیم. تمام پیام کتاب، شناخت همدیگر، تحمل همدیگر و آوردن صلح به حیات خلوت خانه‌های مان است. به عبارتی، هر کدام از ما باید صلح را از خانه‌هایی که خودمان هستیم، شروع کنیم و بعد به چه نیمه تصویری و چه نیمه تصویری - حال و هوای دماوند و زیبایی‌های آن و لذت‌هایی را که از این کتاب غیردادستان خیلی خوب خلق کردیم. اگر ما این توانایی را داشته باشیم که در یک کتاب - چه تصویری و چه نیمه تصویری - در نظر بگیرید. من دهنشینی با این کوه حاصل می‌شود، به بچه بدھیم، یک کتاب «رازهای دره تنگ» را در نظر بگیرید. من دقیقاً می‌دانم که تصویرگر این کتاب، در عمر تصویرگری خودش، فقط سه کتاب تصویرگری کرده و مدت‌های طولانی، وقت خودش را برای این کار گذاشته است. این فقط یک دره خاص نیست؛ مثل تمام دره‌های کوههای را درست است که ما خیلی راحت می‌گوییم، این‌ها که چیزی نیست، این‌ها مثل نقاشی‌های «فکچوآل» عادی است. نه، این طور نیست. شما اگر تلفیق این را با من در نظر بگیرید، آن وقت حس می‌کنید که بچه وقتی به پایان این کتاب می‌رسد و کتاب را می‌بندد، تازه مشتاق می‌شود که یک روز بتواند یک دره را این‌طوری ببیند و این مهم است.

نه این که فقط اطلاعات و اطلاعات و اطلاعات. کتاب‌های اطلاعات عمومی را فراموش کنید. آن‌ها هم خوب هستند و نقش خودشان را دارند. کسی هم نمی‌خواهد نفی کند. اما آن‌ها وارد

تصویرسازهای نان فیکشن، نه در حوزه کودک و نوجوان،
بلکه در تمام حیطه‌ها کار بس مشکلی دارند که باید همراه مطالعه باشد،
باید آدم‌های متخصصی باشند و آن قدر این حیطه گستردگی است که
ما باید یکی از شاخه‌هاییش را انتخاب کنیم

متأسفانه ما در این حیطه، تصویرسازهای کمی داریم.
شاید از تصویرسازها خواسته نشده، ولی در هر صورت، آدم‌هایی که
بتوانند رئالیستی کار کنند و نمک تصویرسازی را هم در بخش
رئالیستی کارشان به کار ببرند تا تصویرسازی، علاوه بر این که
رئال است، با نمک و شیرین جلوه کند، متأسفانه ما
چنین تصویرسازهایی در بخش آموزش، خیلی کم داریم

کاظم طلایی

روش مستقیم، از آن هم کمک بگیرند و با ترکیبی از آن‌ها ارایه دهند. وقتی این کار را می‌کنند، نشان می‌دهد که شیوه‌های غیرمستقیم مؤثرتر است؛ چون اگر مؤثرتر نبود، آن‌ها از همان شیوه مألف ارتباط مستقیم استفاده می‌کردند. امروزه کتاب‌های درسی، با نهایت دقت تهیه می‌شوند؛ به خصوص در حوزه علوم و داشت اجتماعی. این‌ها خودشان به کتاب هنری تبدیل شده است؛ یعنی کتابی که از تمام ترفندهای ادبیات کودکان در آن استفاده شده. ضمن این که بخش‌هایی از ادبیات کودکان را حتماً می‌آورند. مثلاً در کتاب زبان آموزشی ما، شما چند مورد از ادبیات کودکان مان می‌بینید؟ هیچ!

کاملاً حوزه ادبیات خاص کودکان نادیده گرفته شده است، در حالی که این همه داستان‌نویس و این همه داستان‌های قشنگ داریم. فقط نمونه‌هایی از شعر آمده و تنها شعر در آن جا ازتاب پیدا کرده است، ولی ادبیات داستانی نه. مثلاً کسی نیامده تا یک مورد خیلی زیبا از یک نان فیکشن که بخشی از طبیعت یا یک حیوان و یا یک اتفاق را ترسیم می‌کند، نقل کند در کتاب درسی؛ یک چیز خیلی کوچک که این دو را در کنار هم جا بهد. من فکر می‌کنم در این صورت، کتاب‌ها جذابیت بیشتری برای بچه‌ها پیدا می‌کنند. این فکر من است و نمی‌دانم که چقدر واقعیت علمی دارد. آن‌ها که در زمینه کتاب درسی کار می‌کنند، باید بگویند.

طلایی: من بیشتر در زمینه آموزشی کار کرده‌ام و در این صورت، بین صحبت‌های من و بحث خانم قول ایاغ فاصله‌می‌افتد. من دوست داشتم با توجه به تجربه‌ای که در این زمینه داشتم، صحبت کنم. وقتی که در حوزه ادبیات وارد می‌شویم، من نمونه‌هایی دیده‌ام و به نظرم اروپایی‌ها در این زمینه

اکرمی: کتاب‌های درسی نان فیکشن هستند یا نه؟

قول ایاغ: هستند، ولی در حوزه ادبیات نیستند. ما دو دسته کتاب داریم؛ یکی کتاب درسی و یکی کتاب غیردرسی. در حوزه کتاب‌های غیر درسی، ادبیات کودکان قرار می‌گیرد. حتی در کتاب‌های غیر درسی، کتاب‌هایی کمک درسی هم داریم. آن‌ها وارد حوزه ادبیات کودکان نمی‌شوند. بحث من، ادبیات کودکان است. این جا حوزه اختیار است، نه حوزه اجبار. کتاب درسی در حوزه اجبار است.

مرکمی: در کتاب‌های درسی چقدر دست ما باز است تا پتوانیم تخیل ایجاد کنیم؟ همان‌طور که شما گفتید، ما می‌توانیم اموزش اعداد داشته باشیم، ولی در کنار آن، هیچ اجرای دارایی نداریم که به صورت خشک، دو پزنده بگذرانیم و عدد «دو» را نمایش دهیم. ما به عنوان تصویرگر، چقدر می‌توانیم از تخیل در کتاب‌های درسی استفاده کنیم؟

قول ایاغ: چون تخصصی در کتاب‌های درسی ندارم، هر چه خدمت‌تان بگوییم، ناشی از شناخت شخصی من است. ممکن است شخصاً استنباطی داشته باشم، ولی استنباط من به عنوان یک نظریه علمی، نمی‌تواند کاربرد داشته باشد. با نگاه کردن به کتاب‌های درسی بیرون از مملکت خودمان، این دریافت را می‌کنم که آن‌ها هم آموزش مستقیم می‌دهند، اما هدفمند. می‌خواهند بچه حتماً در پیان آن مبحث، آن را بیاموزد. می‌کوشند از شیوه‌های غیرمستقیم بهره بگیرند و تا آن جا که ممکن است و به بدء بستان علمی خذش وارد نمی‌آورند. شیوه‌هایی غیرمستقیم استفاده کنند و یا در کنار

نمی‌توانند بلورهای برف را بینند. در حالی که اگر جایش با یک ذره‌بین عوض می‌شد و اغلب پیرها هم ذره‌بین دارند، دیگر با خطای علمی مواجه نبودیم. بچه خیلی راحت می‌رود و می‌خواهد این را تجربه کند. عینک را بر می‌دارد و لی بلور بر فری را نخواهد دید. گاهی خیلی ساده‌انگارانه برخورد می‌شود. فکر می‌کنند که نکته‌ای به این سادگی، جایی برای خطای ندارد. ولی متأسفانه خطای اتفاق می‌افتد. بنابراین، حداقل باید یک تیم دو نفره باشد؛ کسی که به آن محتوا مسلط باشد و تصویرگری که بتواند آن محتوا را معماری و تصویر کند. برای کتاب درسی طبعاً نیاز به تیم وسیع‌تری داریم.

اکرمی: برای این که به آقای طلایی کمک کرده باشیم، این جور نتیجه می‌گیریم که کتاب‌های آموزش مستقیم، در حوزه نان فیکشن قرار نمی‌گیرند. درست است؟

قول ایاغ: در حوزه ادبیات کودکان نیستند. کتاب‌هایی که آموزش مستقیم می‌دهند، اصلاً جایی در ادبیات کودکان به آن معنی ندارند. این جا جایی است که بچه داوطلبانه، برای انتخاب کتاب می‌آید، ولی کتاب درسی را باید بخواند و موظف است که بخواند. کتاب علوم اول دبستان را باید بخواند، کتاب دوم را باید بخواند، ولی آیا مجبور است کتاب «درخت» را بخواند؟ او داوطلبانه به این حوزه می‌آید. بنابراین، هیچ وقت برنامه‌ریزی نمی‌شود که به بچه آموزش مستقیم بدهد. فقط اطلاعات و آگاهی را انتقال می‌دهد و روشنگری می‌کند. در مجموع، اگر آموزشی هم حاصل شد، حاصل شد، ولی هدف کتاب آموزش مستقیم نیست.

چه شاید در این جا مدنظر است، "Imagination" باشد؛ یعنی خیال کردن، تخيّل و تصویر. به هر حال، در حالت فرض گذاشته‌اند و روان‌شناس‌ها اعتقاد دارند که فیکشن، چه در حالت ادبی و چه در حالت آموزشی، می‌تواند اتفاق بیفتد، چون شما یک چیز را به جای یک چیز دیگر فرض کرداید. آن چه مهم است، رسیدن از فیکشن به تصویرسازی است که نیاز به یک پروسه دارد؛ یک پروسه کدگذاری و کدگذانی ذهنی که در این قضیه اتفاق می‌افتد.

همان برنامه‌ای که در ذهن وجود دارد و خانم قزل ایاغ هم خیلی قشنگ در زبان به آن اشاره کردنده که امام‌آزاد قراردادهای زبانی وام می‌گیرد، آن چه در این گونه تصاویر مهم است، این است که ما چگونه این پروسه را دنبال کنیم و چگونه به آن بررسیم. آیا اصلاً تصاویر فرایند مدار هستند یا نه؟ اگر تصاویری ذهن را حرکت بدهد و از فرض به خیالی برساند، همان تصاویری هستند که ما می‌خواهیم برای کودک اتفاق بیفتد و در ذهن کودک قراردادها را به هم بزنند. به عبارتی، بجه از قراردادهایی که ما بزرگترها خلق کرده‌ایم، به قراردادهای ابداعی خودش می‌رسد و دوباره یک سری چیزها را قرارداد می‌کند. مثل همان کتابی که شما از درخت مثال زدید؛ یعنی قرارداد کرده که این سنجاق و این درخت است. بعد شرایطی به وجود آورده که بجه می‌تواند آن‌ها را بردارد، به هم بزند و در صفحاتی قراردادهایی جدید ابداع کند و به تخيّل و به داستان برسد.

من هنوز هم با معادل‌سازی کتاب‌های غیرتخيّلی مشکل دارم. در این جا سوالی که برای من پیش آمد، کتاب‌های شعر است. ما باید فعل یادگیری را به بجه‌ها یاد بدیم. اگر ما بخواهیم ادبیات و آموزش را از هم جدا کنیم، شاید بحث‌هایی قدیمی را پیش می‌کشیم و در این صورت، نمی‌توانیم به آن‌ها جواب بدیم. می‌خواهیم بدانم آیا از نگاه شما، شعر کودک، در ریف نان فیکشن است؟ در این صورت، چه باید کرد؟ بسیاری از تصویرگرهای ما در تصویر شعر کودک مشکل دارند.

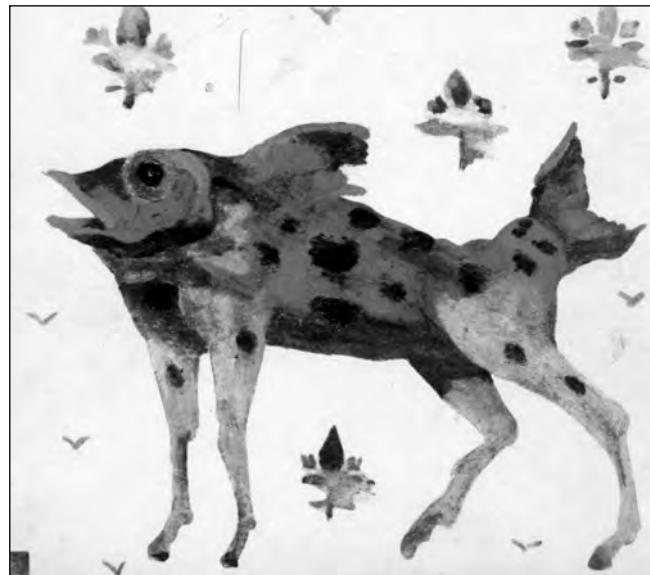
قزل ایاغ: شعر را در حوزه ادبیات خلاق می‌دانند. شما هیچ وقت در تعریف نان فیکشن، شعر را نمی‌بینید. شعر و ادبیات داستانی، در یک جا قرار می‌گیرند؛ چون اصلاً جوهرشان احساس و خلاقیت‌های تصویری و ذهنی است. من خودم هم در مورد تصویرگری شعر، خیلی حرف دارم. البته، کتاب‌های شعر داستانی منظوم، ممکن است تصویرهای تمام صفحه داشته باشند، اما خود شعر اصولاً ندارد. برای این که یک نوع نقص غرض است. می‌گویید شعر، عنصری است که در آن تصویرهای ذهنی زیاد است و این تصویرهای ذهنی به واسطه احتیاج ندارد، یعنی بین ذهن شاعر و ذهن

ارتباط با تخت‌جمشید چیزی نداریم، این جاست که باستان‌شناسان کمک می‌گیرند، از تخيّل خودشان کمک می‌گیرند و اثری به وجود می‌آورند که سند می‌شود. دیگر اثری نیست که نگاه کنند و از آن بگذرند.

می‌خواهیم بگوییم که تصویرسازهای نان فیکشن، نه در حوزه کودک و نوجوان، بلکه در تمام حیطه‌ها کار بس مشکلی دارند که باید همراه مطالعه باشد، باید آدم‌های متخصصی باشند و آن قدر این حیطه گسترده است که ما باید یکی از شاخه‌هایش را تاختاب کنیم. متأسفانه در این زمینه، جایی نیست که این رشته را تقویت و حمایت کند و آدم‌هایی جذب آن جا بشوند و رشد کنند. مشکلی که این جا هست، این است که نمی‌شود انتظار داشت نهاد کوچکی مثل ناشران، برای این جور کارها پا پیش بگذارد. خوب است نهادهایی روی این قضیه سرمایه‌گذاری و حمایت کند و آدم‌هایی می‌شوند. در صفحه آخر، ابوهی از جمعیت و حیوانات در آن پارک هستند تا این که غروب می‌شود و این‌ها یکی یکی به خانه‌های شان برمی‌گردند. بعد، دوباره این پنجره باز می‌شود و باز همان بجه‌ها نمایش داده می‌شوند. بعد یکی از آن‌ها می‌گوید: دیدی گفتم بیرون هیچ خبری نیست؟ بهتر است باز هم برویم و بازی کنیم.

این، برخورد بسیار خوبی است. منتهی کسی که این را تصویرگری می‌کند، حتماً کسی نیست که این محتوا را تأثیر گردد. من فکر می‌کنم که یک آدم بسیار قدر اهل ادبیات، این محتوا را طراحی کرده و یک تصویرگر خوب هم آن را تصویرسازی کرده. آیا هر کسی می‌تواند تصویرگر آن باشد؟ آیا نویسنده است که مشخص می‌کند آن تصویرگر چه کسی باشد؟ این‌ها چیزهایی است که باید راجع به آن بیشتر فکر کنیم. در بخش آموزشی، همیشه قرار است که «دو دوتا چهار تا» را باید بدھیم و هیچ جایی برای تخيّل و دنیای فانتزی برای بجه‌ها نداریم. معمولاً از آن جا فرار می‌کنیم تا به دنیای واقعیت رجوع کنیم؛ فیزیک و شیمی و... . من حتی تنهای به محدوده کودک و نوجوان هم بسند نمی‌کنم و می‌گوییم تمام کتاب‌های نان فیکشنی که مورد نیاز جامعه می‌باشد، چند روز پیش صحبتی با دوستان داشتیم و یاد شد از نان فیکشن در خدمت توریسم یا در خدمت تاریخ که این‌ها به صورت مستند است و اتفاقاً از تخيّل هم در آن‌ها استفاده می‌شود. وقتی که می‌گوییم تصویرسازی کتاب‌های تاریخی، از تخت‌جمشید، تعاملی که داشتند تا این ساخته شود و این معماری به وجود بیاید، آدم‌هایی که بودند و فضای آن‌ها که باعث خلق این اثر بزرگ هنری شده، باید ارایه شود. ما در مورد اهرام ثالثه، کتاب‌های زیادی داریم، ولی در

گر در آثار نان فیکشن،
تأثیری بر عاطفه گذاشته شود،
این تأثیر در خدمت آن انتقال و آموزش است.
بیانش مستقیم‌تر است و بیشتر
در حوزه‌های علمی، آموزش، تاریخ، خبر، گزارش
و شرح حال می‌گنجد. بدون شک در خلق آثار
نان فیکشن، دست تصویرگر و نویسنده
آن قدرها باز نیست. در آثار نان فیکشن
اصالت مخاطب فرض است

دنیال فیکشن و نان فیکشن می‌گردید؟
حجوانی: به نظرم می‌رسد، در ابتدای جلسه،
فرض بر این گرفته شد که برای همه مرز بین
فیکشن و نان فیکشن روشن است. در حالی که
هرچه جلوتر می‌رویم، حس می‌کنم انگار باید تفاوت
این‌ها بیان شود. آیا تفاوت فیکشن و نان فیکشن،
مطوف به مخاطب است؟ خیر، برای این که
مخاطب هر دوی این‌ها بچه‌ها هستند. آیا تصویرگر
است؟ نه، یک تصویرگر می‌تواند یا در آن حوزه کار
کند و یا در این حوزه. آیا زیبایی است؟ خیر آیا
تفکرآفرینی است؟ خیر. پس ما باید بینیم که وجه
تمایز بین این دو حوزه چیست. ظاهراً باید به همان
بحث تعهد به واقعیت داشتن یا نداشتن برویم.
این حور نیست که تصاویر نان فیکشن، تصاویری
باشد که خلاقیت و خیال انگیزی در آن‌ها نباشد.

اما اصولاً آثار نان فیکشن حتی اگر خلاقه هم
باشد باقصد قبلی آفریده می‌شوند. آفریننده از ابتدا
می‌داند چه می‌خواهد و چه پیشنهادی برای بچه
دارد. خودش می‌داند. این آثار، آگاهانه خلق
می‌شوند. یعنی در درجه اول، هدف آموزشی مهم
است و تمام زیبایی‌آفرینی‌ها در خدمت آن قرار دارد.
این گونه آثار اغلب متعهد به واقعیت هستند، این
که عین واقعیت باشد. متعهد به واقعیت بودن، با
عین واقعیت بودن فرق می‌کند. اگر شما کاتالوگ
نان فیکشن نمایشگاه «بولونیا» را نگاه کنید،
می‌بینید که تقریباً هیچ کدام از آن‌ها عین واقعیت
نیستند، ولی یک جور تعهد به واقعیت و یک جور
تطابق با واقعیت در آن هست که این تطابق با این
غلاظت در آثار فیکشن نیست؛ رویکرد خیال‌انگیز و
زیبایی‌شناسانه، تا جایی که اهداف آموزشی را نقض
نکند اعتیار دارد. یعنی تصویرگر بیشتر می‌خواهد بر
ذهن تأثیر بگذارد تا عاطفه. در حالی که در آثار
فیکشن، تأثیر بر عاطفه و خیال مطرح است.
در آن جا حوزه، حوزه زیبایی آفرینی است و لی

یک گل، گل می‌کشد. خب، این یعنی چه؟ جز تکرار
عناصر شناخته شده، کار دیگری نمی‌کند. مهم
تصویرهای ذهنی شاعرانه است که باید منتقل شود.
اگر شاعر توانمند باشد، به تصویر احتیاجی نیست و
بچه خیلی راحت می‌تواند با این شعر ارتباط برقرار
کند. همانطور که با افسانه ارتباط برقرار می‌کند.
مگر قصه‌ای که شما برایش می‌گویید، تصویر دارد؟
او دیو را باید در ذهن خودش بسازد، پری را هم
همین طور و چیزهای دیگر را هم همین طور.
شاعر وقتی عناصری را از دنیای کودک
انتخاب می‌کند که با کودک رابطه دارد، به هیچ
کاتالیزور و میانجی نیاز ندارد؛ مگر این که تصویرها
آن چنان قدر باشند که پنجه جدیدی را به روی
شعر باز کنند. در غیر این صورت، مخل شعر است.

شویفه: تشکر می‌کنم. چون در پوستر قبلی،
شعر راجزء نان فیکشن اورده بودند، برای من سؤال
شده بود. من فکر می‌کنم که شعر جزء نان فیکشن
نیست.

قزل ایاغ: درست است.

زدن قلم: مسئله‌ای که برای من در این
صحبت‌ها پیش آمده، این است که نتیجه نهایی
همه این‌ها چیست؟ یعنی کاری که یک نویسنده
می‌کند، کاری که یک محقق و شاعر می‌کند، یا
تصویرگر و یا یک دانشمند انجام می‌دهد، مجموعه
همه این‌ها (آن چه در قالب کتاب می‌آید) چیست؟
برای چه این کارها را می‌کنیم؟ غیر از این است که
یا از طریق آموزش مستقیم و یا غیرمستقیم، کودک
را به تفکر و ادراجم؟ آیا تفکر و تخیل خیلی با هم
فاصله دارند؟ وقتی که به زندگی دانشمندان و
فیلسوفها و هنرمندانه نگاه می‌کنیم، تخیل خیلی
پررنگ است. پس تخیل و تفکر، فاصله چندانی با
هم ندارند. چه اصراری است که ما در این کارها

شونده یا خواننده باید این ارتباط برقرار شود و اگر
ارتباط برقرار نشود، یا شاعر در انتقال تصویرهای
ذهنی ضعف داشته و یا تجربه‌های گروه مخاطب از
جنس تجربه‌های نبوده که بتواند این ارتباط را
برقرار کند. کودک هم ذهن خلاق دارد، اما ممکن
است که تصویرهای ذهنی شاعرانه حافظ را درک
نکند. برای این که به ذهن پیشرفتی نیاز دارد.
در هر صورت، شعر رابطه مستقیم است؛ یعنی

تصویرهای ذهنی شاعرانه، باید بدون واسطه، به
ذهن شونده یا خواننده منتقل شود. حالا ما در این
وسط، نقشی هم برای تصویرگر قایل شده‌ایم.
تصویرگر چه می‌کند؟ تصویرگر جز این که
برداشت‌های خودش را از تصویرهای ذهنی شاعر،
به خواننده منتقل کند، کار دیگری نمی‌کند؛ یعنی
فیکس کردن تصاویر ذهنی. در حالی که تصویرهای
ذهنی با هر ذهن یک جور رابطه برقرار می‌کند. ما
که شعر می‌خوانیم، احساس‌ها و دریافت‌های مان
فرق می‌کند، ولی وقتی که تصویرگر هم واسطه
شده، آن چه او منتقل می‌کند، کلیشه می‌شود. انگار
که همه ما باید آن شعر را آن گونه بینیم و این خود،
یک نوع نقض غرض است. در عین حال، من بعضی
تصویرهای شعری دیده‌ام که بسیار خلاق بوده.
وقتی شما می‌گویید «می‌تروسد مهتاب / می‌درخشش
شبتاب»، تمام تصویرگرهای ما «می‌درخشش
شبتاب» را انتخاب می‌کنند.

برای این که خیلی راحت است؛ یک کرم را
می‌کشند و چند نور هم برایش می‌گذارند، اما اگر ما
توانستیم تراویدن مهتاب را بکشیم، مهم است. اگر
ما به رویارویی با آن تصویرهای ذهنی رفته‌یم و
چیزی به دست دادیم که آن تصویرهای ذهنی را
ارتقاء داد، تصویر سازنده است. برای این که یک
زاویه جدید، به روی شعر باز می‌کند. شعر کودک
معمولًاً بسیاری از عناصر تصویری جذاب را دارد.
برای کفشدوزک، یک کفشدوزک می‌کشد، برای

طلایی کنم.

دلیل این که در ایران، نان فیکشن خیلی پا نگرفته، این است که ما اغلب واردکننده علم بوده‌ایم و واردکننده بحث‌های آموزشی و مستند. غربی‌ها خیلی بهتر از ما اطلاعات‌شان را ثبت و تدوین می‌کنند. ما بیشتر ملت شفاهی هستیم. یک غربی وقتی یک پیچ را در دست می‌گیرد، تاریخ چهارصد ساله پدران خودش را پشت آن پیچ می‌بیند. آن‌ها با صنعت و تکنولوژی رابطه دیگری دارند. چون ما واردکننده هستیم، متن را که وارد می‌کنیم، تصویر را هم وارد می‌کنیم. به همین سبب تصویرگر ایرانی کار چندانی برای انجام دادن ندارد. وقتی شما شعری را که تألیفی است، می‌خواهید تصویرگری کنید، قطعاً باید یک تصویرگر مؤلف به میدان بیاید و کار کند. یکی از دلایلی که تصویرگران ما اقبال کمتری نسبت به آثار نان فیکشن داشته‌اند، این بوده که فکر کرده‌اند دست‌شان از بابت خیال‌پردازی بسته است. در حالی که من فکر می‌کنم هر تصویرگری باید توانایی‌های خودش را بشناسد. اگر میدان فراهم باشد، ای بسا تصویرگرانی که در حوزه فیکشن موفق نبوده‌اند در حوزه نان فیکشن بتوانند خوب کار کنند و آثار موقتی بیافرینند. شما آثار «بهزاد امین سلامی» را پی‌گیری کنید. ایشان به مراتب در کارهای نان فیکشن موفق ترند.

قزل ایاغ: بحثی که خانم زرین قلم در مورد تفکیک نشدن فیکشن و نان فیکشن مطرح کردند، از یک بعد درست است، ولی در حوزه ادبیات کودکان، از نظر نیازهای کودکان و عالیق‌آن‌ها، دوسته نیاز بسیار مشخص را برای کودک برمی‌شمرند؛ یکی، نیازهای حسی و عاطفی است و یکی نیازهای شناختی نه این که ادبیات به کسی شناخت دارد. ساختهای روانی و فضاهای همه شناخت است، ولی رمان «کوه مرا صدا زد»، اثر آقای بایرامی را نمی‌خوانید تا ببینید که کوه سبلان، چه جور کوهی است. آن را می‌خوانید و در حال و هوای کوه نشینی هم قرار می‌گیرد و اطلاعات زیادی هم به دست می‌آورید، ولی آن کتاب قرار نیست که این کار را برای شما انجام دهد.

«جنایت و مکافات»، کتاب روان‌شناسی نیست، ولی در خیلی از دیارهای روان‌شناسی، شخصیت‌های آن از نظر روانی تحلیل می‌شوند. داستان نمی‌تواند خالی از تحقیق و دادن شناخت باشد. دسته شناخت‌ها فرق می‌کند. در آن جا شناخت‌ها از راه حس و عاطفه حاصل می‌شود و این جا از راه تفکر. شاید این خود نوعی مزبنی است. هر دوی آن‌ها به تحقیق نیاز دارد. کسی که می‌خواهد یک رمان در مورد یک دوره تاریخی بنویسد، باید به حال و هوای آن دوره مسلط شود. تصویرگر نیز همین طور.

آموزشی و مثلًا کتاب‌های شرح حال و تاریخ هم در طرف دیگر. واقعاً داستان چه امتیاز خاصی دارد که باید ملاک تقسیم‌بندی قرار گیرد؟

دلیل دیگر من این است که وقتی ما به منابع معتبر غربی که در زمینه ادبیات و تصویرگری کتاب کودک خیلی بیشتر از ما کار کرده‌اند و اصلاً اصطلاح fiction Nonfiction را هم ما از آنها گرفته‌ایم، مراجعه می‌کنیم، قضیه روشن می‌شود. مثلًا می‌دانید که یکی از مهمترین نمایشگاه‌های کتاب کودک، نمایشگاه سالانه در بولونیا (ایتالیا) است که سی چهل سالی قدمت دارد. در بولونیا هر سال دو کاتالوگ تصویری منتشر می‌شود که یکی مختص تصاویر fiction است و دیگری Nonfiction که من نمونه‌هایی از آن را در این جلسه نشان می‌دهم. در کاتالوگ fiction تصاویر کتاب‌های داستان و شعر با هم آمده‌اند (کالاً کتاب‌های تخیلی که گفتم تعهدی نسبت به ثبت واقعیت ندارد و اصطلاحاً غیرمستند هستند) در کاتالوگ Nonfiction هم تصاویری از کتاب‌های تاریخ، زیست‌شناسی و علوم و تکنولوژی ملاحظه می‌کنند، یعنی تصویرهای کتاب‌هایی که متن آن‌ها به نوعی در صدد نشان دادن واقعیت و یا روابط بین پدیده‌ها و یا نوعی فناوری است. تورق این دو کاتالوگ نشان می‌دهد که مرز کلی بین دو نوع تصاویر در «نسبت داشتن یا نداشتن آنها با واقعیت بیرونی» است. در کاتالوگ Nonfiction تصاویر را هم به سه گروه تقسیم کرده‌اند: اول، تصاویر غیرتخیلی روایتی که شروع و پایانی دارند مثل سرگذشت داروین.

دوم تصاویر غیرتخیلی از طبیعت مثل گرگ‌ها یا گل‌ها یا پرندگان. سوم تصاویر غیرتخیلی دانستی و اطلاعاتی مثل تصویرهایی از موتور اتومبیل. پس به نظر من معادل یابی برای fiction به داستان و Nonfiction به غیر داستان، اشتباه بزرگی است که آشتفتگی ذهنی به دنیا می‌آورد، بلکه درستش تخیلی و غیرتخیلی است. خانم زرین قلم گفتند که ما چه نیازی به تقسیم تصاویر به این دو گروه داریم. به نظر من این گونه تقسیم‌بندی‌ها لازم است چون باعث می‌شود که تصویرگرها به اشتباه نیفتدند. مثلًا متی تخیلی به دست تصویرگر می‌رسد و او بدون شناخت ماهیت تخیلی اثر، برای آن، تصاویری غیرتخیلی تولید می‌کند یعنی دست خودش را در خیال‌پردازی می‌بندد. یا به عکس وقتی به او متی علمی یا آموزشی می‌دهند، تقید به واقعیت را فراموش می‌کند و ریسمان خیالش را به حال خودش رها می‌کند و آن قدر خیال‌پردازی می‌کند که به اهداف آموزشی کتاب خدشه وارد می‌آید. پس به نظر من این تفکیک خالی از فایده نیست. می‌خواهیم اشاره‌ای هم به صحبت‌های آقایی

این جا حوزه آموزش و خیال است. اگر در آثار نان فیکشن، تأثیری بر عاطفه گذاشته شود، این تأثیر در خدمت آن انتقال و آموزش است. بیانش مستقیم‌تر است و بیشتر در حوزه‌های علمی، آموزش، تاریخ، خبر، گزارش و شرح حال می‌گجد. بدون شک در خلق آثار نان فیکشن، دست تصویرگر و نویسنده آن قدرها باز نیست. در آثار نان فیکشن اصالت مخاطب فرض است، ولی در آثار فیکشن طرف ممکن است اصالاً نویسنده ادبیات کودکان و یا تصویرگر کودک نباشد و بگوید، اصالاً تعهدی به مخاطب ندارم. مخاطب یعنی چه؟ اصالاً کودک کیست؟ چیزی در درون من جوشیده و می‌خواهم آن را بیان کنم، حالا گاهی کودک درون من حرف می‌زند. وقتی کودک درون حرف بزند. اثر کودکانه می‌شود و بعد بجهه‌ها خوش‌شان می‌آید. برای همین، ما در عرصه ادبیات کودکان، آثاری داریم که ابتدا برای بجهه‌ها خلق نشده‌اند، ولی با پذیرش بجهه‌ها روبرو شده‌اند.

باید این بار را از دوش نویسنده و تصویرگر برداریم تا بتوانند از آدانه خودشان را نشان دهند و بعد از این که کار خلق شد، ببینیم چه کسی از آن کار خوشش می‌آید. اگر همه‌چیز از قبل بخواهد تعیین شود، آثار فیکشن لطمه اساسی می‌بیند؛ چون از حوزه عاطفه و خیال به حوزه عقل در می‌آیند و ممکن است ساختگی جلوه کنند.

من به تازگی مقاله‌ای درباره مفهوم و مز آثار شماره ویژه نامه «رویش» در پنجمین نمایشگاه آثار تصویرگران زیرچاپ است و حرف‌هایم را همراه با نمونه‌های تصویری در آنجا زده‌ام. این جا به طور مختصر می‌خواهم از تعبیری که به عنوان معادل واژه Nonfiction در ایران مرسوم شده و به نظر من اشتباه است نام ببریم. خانم قزل ایاغ در شروع صحبت‌هایشان از این تعبیر یعنی «غیردادستان» استفاده کردند. دیگران هم چنین گفته‌اند از جمله در فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (شورای کتاب کودک). بله، البته یکی از معانی Nonfiction «غیردادستان» است ولی مراجعه به لغت‌نامه‌های انگلیسی به اینگلیسی و همچنین انگلیسی به فارسی نشان می‌دهد که Nonfiction یعنی غیرتخیلی و اگر هم تعبیر غیردادستان را به کار برده‌اند، منظورشان وجه تخیلی داستان بوده است. اصالاً معنی ندارد که ما اسم یک قالب را بگذاریم «غیردادستان»!

در آن صورت، هر نوشتۀ‌ای که داستان نباشد در این دایره خیلی خیلی بزرگ می‌گجد، حتی نامه‌ها و قراردادها و آینین‌نامه‌های اداری؛ زیرا همه آنها غیردادستان هستند. تازه در این میان شعر هم بالاتکلیف می‌ماند. می‌دانیم که شعر هم غیردادستان است. پس با این ترتیب قالب داستان در یک طرف قرار می‌گیرد و قالب‌های مثل شعر، کتاب‌های