

همه انسان‌ها برادرند

[بخش چهارم / گفت و گو با دکتر پنج و مل رز]

آریا کساي

همه انسان‌ها برادرند (All Men Are Brothers)، داستان صدو هشت رايين هود چيني است که در دوران اميراتوري سونگ بر ضد ظلم و ستمگري می‌شورند و در قلعه‌اي به نام ليانگ شاپو گرد می‌آيد. جنگجويان در کنار يكديگر، هر يك به شيوه خود، می‌کوشند، مرز آزوهاشان را گسترش دهند، ... جانگينگ چه، طراح چيني الاصل مقيم برلين، به نسبت آثار طراحي گرافيك و كتاب‌هاي که در اين زمينه طراحي و منتشر می‌کند، شخصيت شناخته شده‌اي است. او در سال ۲۰۰۵، با الهام از داستان همه انسان‌ها برادرند، كتابی با همین عنوان منتشر کرد که شامل گفت و گو با صدو هشت طراح گرافيك از سراسر جهان است! وي با طرح سؤال‌هاي مشابه درباره خلاقيت، آموزش، تأثيرگذاري، تأثيرپذيری و زندگي شخصي طراحان، جواب‌هاي متفاوتی را از آنها دريافت کرده است.

بدانم، بعدها هر کدام از اين اشيا به شکلي به کارهایم وارد می‌شوند و دوباره حیات خود را. اين بار به شکلي دیگر. باز می‌باشد.

آيا دوره آموزش طراحي گرافيك را گذرانده ايد؟ گمان می‌کنيد، داشتن آموزش دانشگاهی برای يك طراح ضروري است؟

دکتر پنج: انجام هر پروژه، مivoه سال‌ها زندگي و کار کردن و يادگيری است. من همواره در حال يادگيری از محیط اطرافم هستم.

مل رز: من بعد از سال‌ها تحصيل در رشته بیولوژي و شیمی، در حدود پنج سال در زمینه هنرهای زیبا آموزش دیدم. آيا سابقه فرهنگي تان در خلق آثار شما تأثير خاصی داشته؟

مل رز: آيا شما درباره فرزند فرهنگ و فرزند طبیعت سؤال می‌کنيد؟ مرتع مانند پیکسل يا قادر تصویر و دایره مانند سلول است. حالا دایره در مرتع قرار می‌گيرد يا مرتع در دایره؟

دکتر پنج: نه، الان تأثيرپذيری من از فرهنگ کاملاً قطع است. به نظر شما بزرگ‌ترین استاد طراحي گرافيك چه کسی است؟

دکتر پنج: کسانی که در دوره خود تأثيرگذار بوده‌اند، آن چيزی را کشف کرده‌اند که زمانه به آنها توانامي و فرصت کشف کردن بخشيد.

مل رز: در هر حال، نقاشي دين بزرگی به گردن گرافيك دارد. دکتر پنج: کسانی که عمل کرده‌اند و صرفاً عکس العمل نسبت به محیط اطراف‌شان نبوده‌اند.

در کنار طراحي گرافيك چه سرگرمی‌هاي دیگري داريد؟ دکتر پنج: خيلي چيزهاي من را سرگرم می‌کند. هر چيزی که به من فرصت فراگيری بدهد و درهاي جدیدي را برای درک و مشاهده به رویم باز کند.

مل رز: سفر کردن.

چرا طراحي گرافيك را به عنوان حرفة خود انتخاب کردي؟

دکتر پنج: خيلي اتفاقی بود. در جوانی، تصاویر، اشعار و موضوعاتی را که مطرح می‌کردم، برای عده‌ای جالب بود. بعد در طول زمان آنها خانه‌ای برای تصاویر و حروف در ذهن خود ایجاد کردم.

مل رز: زندگي مثل بازي شناسی است. باید یاد گرفت، چه طوری آن را قاب زد.

دکتر پنج: دیدن يك پوستر در ابعاد بزرگ (۱۷۶×۱۲۰ سانتيمتر) من را کاملاً مجذوب خودش کرد. اين حقیقت، که فرم هری مانند پوستر رابطه‌ای بین درونيات طراح و بینندگان متفاوت‌ش در سطح خیابان‌ها ایجاد می‌کند، خیلی وسوسه‌برانگيز است. همچنان اتفاقی که باعث می‌شود، يك

پوستر خوب از دیوار خیابان‌ها به دیوار موزه‌ها و گالری‌ها راه پیدا کند، حاوی اين معنی است که: کارکرد اطلاعاتي اش را از دست می‌دهد و به يك بیان هنرمندانه مبدل می‌شود.

طراحي گرافيك چه طور در زندگي تان حضور دارد؟

دکتر پنج: گرافيك مانند بخشی از وجود ناخودآگاه در زندگي ام حضور و جريان دارد. تصاویری که می‌سازم، گاهی بخشی از وجود را آزاد می‌کند و گاهی آن را تسخیر می‌کند. مل رز: مانند نوعی درمان می‌ماند. افسرده‌گي را درمان می‌کند.

در طراحي گرافيك از چه منابعی تأثير می‌گيرد؟

دکتر پنج: گاهي تأثيرگرفتن و گاهي نشان دادن عکس العمل مهم است. خلاقيت و طراحي کردن شامل طرفت ترکيب فرهنگ طراح، محیط طراح، نشانه‌ها و نمادهای اطراف است. بين اندیشیدن و کار کردن همیشه لحظه فوق العاده حساس وجود دارد که خيلي در تعیین جایگاه نهایي اثر تعیین کننده است. آن لحظه می‌تواند زندگي ببخشید یا زندگي بگیرد.

مل رز: مانند داستان فرانکشتاین می‌ماند. تأثيرپذيری همیشه و هیچ وقت صورت می‌گیرد و نمی‌گیرد. استقلال داشتن نسبت به محیط اطراف ضروري است. من معمولاً اشیا و خرت و پرت‌های جمع‌آوری می‌کنم؛ بدون این که دلیش را

منع

