

کنرال^۱ از «دنورپست» رفته است و آنهایه دنبال این هستند که کار متفاوتی را ارائه دهند. این موضوع به زمانی بر می‌گردد که روزنامه‌ها واقعاً روزنامه بودند. باور اینهمه تغییرات خیلی مشکل است، ولی واقعیت این است که این تغییرات صورت گرفته است.

ویتی ورلد: آیا در استرالیا به مدرسه هنری رفته بودید؟

بت الیفانت: به طور پراکنده و برای منطقه کوتاه در استرالیا مدارس هنری خوبی وجود نداشت. ولی در همین مدت کوتاه و در آموزش‌های پراکنده مطالبی پیرامون طراحی آموختم. از آنجا که کار اینکوئن مدارس چندان چنگی به دل نمی‌زد، بخش عمده‌ای از آموخته‌هایم به مطالعات و تجربیات شخصی از جمله دیدار با مردم، افراد سیاسی، سیاستمداران و مطالعه زیاد بر می‌گردید. این مسئله سبب شده است که در جریان کار و مطالعه به مطالب پایه‌ای و ابتدایی‌ای برخورد ننم که اگر از همان آغاز به طور کلاسیک و منظم آموخته بودم، مسلماً درک و یادگیری

تحقیق و کسب آگاهی بود. آنها مرا به یک سفر عمده دور دنیا برای ملاقات با کاریکاتوریستهای دیگر گشتوهارها و آشنایی بیشتر با مردم سرزمینهای دیگر رواه کردند. پس از بازگشت از این سفر، قرارداد پنج ساله‌ای با آنها بستم. از آنجا که خیلی دلم می‌خواست ببینم که آمریکا چگونه محیطی است، بلافاصله پس از پایان مدت قراردادم در استرالیا به اینجا آمدم (سال ۱۹۶۴).

ویتی ورلد: همکاری شما با «دنورپست»^۲ از چه زمانی آغاز شد؟

بت الیفانت: از همان سال ورودم (۱۹۶۴)، اصلاً به همین دلیل بود که به اینجا آمدم.

ویتی ورلد: آیا پیش از اینکه برای همیشه استرالیا ترک کنید، با «دنورپست» کار کرده بودید؟

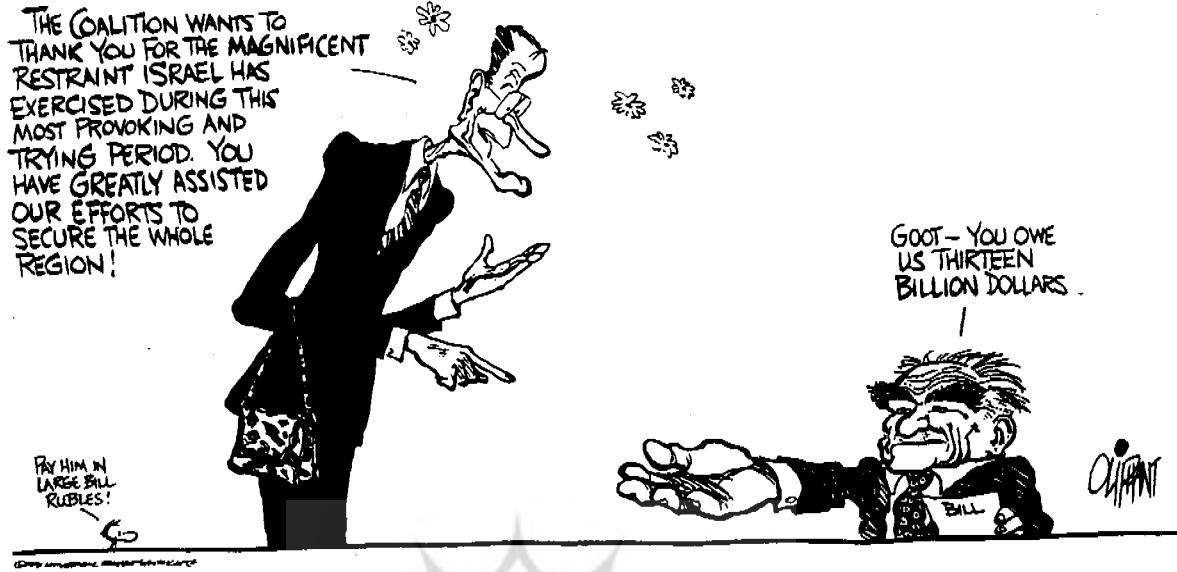
بت الیفانت: زمانی که در آنجا بودم برای بیشتر نشریات آمریکایی کار می‌فرستادم. یکی از دوستان امریکاییم در استرالیا توجهه را به مطلبی در مجله «تاپم»^۳ جلب کرد که در آن عنوان شده بود پائول

اشاره پت الیفانت به دلیل دو ویژگی کیفیت بالای کارهای و جسمارت در بیان عقاید مشهور است. بسیاری از مردم وی را برای قدرت و صراحت بیانش می‌ستایند و جمعی دیگر از وی منتظرند. اما خشم وی که در مقابل هنر کاریکاتور ببروی کاغذ نقش می‌بندد، افتخارات و جواہر بسیاری از جمله جایزه پولیتر و جایزه ریون را برایش به ارمنیان اوردۀ است. که ما را به شک می‌اندازد و اینطور به نظر می‌رسد که خشم الیفانت هدف خاصی را دنبال می‌کند.

لی کارلسون از واشنگتن دی سی مصاحبه زیر را برای مجله «ویتی ورلد» انجام داده است.

ویتی ورلد: جطور شد که به ایالات متحده آمدید؟

بت الیفانت: در ۱۹۵۹ به همراه یک تور در استرالیا، برای روزنامه‌ای کار می‌کردم که معتقد به فوستادن کارکنان خود به دورترین نقاط دنیا برای

کبی می‌کنند، اختراع شده است. اینها هیچ توجه‌ای به تاریخ این هنر ندارند. کارتون نیباله‌دار (استریپ) برکه برسست^{۱۷} یک کمی صرف است. من حتی نمی‌خواهم اسم او را بر زبان بیاورم. شنیده‌ام به دلیل بخی حرفاها و انتقاداتی که پیرامون «انجمان کاریکاتوریستهای مطبوعاتی آمریکا»^{۱۸} داشتم، قصد در اتفاقیان با مراد دارد. او برندۀ جایزه پولیتزر^{۱۹} شد و طبق معمول بنده، مغضوب کمیته پولیتزر، بگزیرم. من سالهای زیادی است که حاضر نشده‌ام با وارد شدن به جرگۀ پولیتزرها خود را کوچک و کم قدر کنم. پولیتزر کاسلا سیاسی است. اینگونه جوابی اهمیت و ارزش کمی دارد، ولی متناسبانه ادھان توهد مردم را فربیب داده، به خود جلب می‌کنند و از این طریق به طور کاذب برای برندگان ایس جایزه کسب آبرو و اعتبر می‌کنند.

ویتی ورلد: آیا شما همه کارهایتان را خودتان انجام می‌دهید؟

پت الیفانت: آه، بله! نمی‌توانم این را تصور کنم که در انجام کارهای حکم بیمانکار را داشته باشم و اجرای کارها را به مقاطعه بگذارم. به نظر می‌رسد که بسیاری از کاریکاتوریستهای سندیکایی حداقل کسی را برای طراحی حروف و کارهایی از این دست در استخدام خود دارند. شنیدم که جیم دیویس^{۲۰} خالق کارفیلد^{۲۱} یک استودیو پر از کارمندان دارد.

ویتی ورلد: بله، معیار من برای مشخص کردن یک هنرمند از یک تصویر ساز این است که هنرمند ایده‌ها و احساسات خود را بیان می‌کند، در حالی که یک تصویر ساز تجاری ایده‌ها و احساسات شخص دیگری را.

پت الیفانت: یا این حساب باید کاریکاتوریستها را در گروه «هنرمندان» قراردهم، برای اینکه معتقدم باید این کار را به خاطر خود آنجلام دهم. اگر کارم فروش رفت، ذهنی سعادت: اگر فروش نرفت، باز هم

سیاسی شناخته شده است، کاملاً منافات دارد. من همواره به کاربرد، فضاهای خطوط سیاه و سفید در هنر علاقه‌زیادی داشتم. کارم در استرالیا فرصت خوبی برایم به وجود آورد تا با بسیاری از هنرمندان برجسته از جمله هنرمندان انگلیسی مانند دیولوو^{۲۲} و دیگرانی از همان نسل، که استاد طراحی کاریکاتور بودند، آشنا شده، سروکار داشته باشم.

ویتی ورلد: آیا این مستله بر روی شیوه طراحی شما ثانی‌تر گذاشته است؟ من نمی‌دانم در آن زمان چه شیوه طراحی در استرالیا و انگلیس شیوه غالب بوده است. اما در اینجا تا اواسط دهه ۱۹۶۰، به هرکس که بر می‌خوردید (در زمینه کاریکاتور سیاسی) شیوه هریلان^{۲۳} یا بیبل مالدین^{۲۴} طراحی می‌کرده است. اگر چه جان فیشتنی^{۲۵} تا اندازه‌ای فرق می‌کرد.

پت الیفانت: فیشتنی فرق می‌کرد. او اولین تنفس هوای تازه پس از جنگ جهانی دوم بود. در شیوه مالدین تأثیرات زیادی از دومیه دیده می‌شود. غیر از وی (فیشتنی) یک جور ایستادی و رکود در این کشور وجود داشت. هنرمندان دیگری بودند که نسبت به وی تأثیر بیشتری روی من داشته‌اند که عبارتند از: دیو لووه، کامینکز^{۲۶} یا جیلس^{۲۷}. بعلاوه تعداد زیادی منبع و کتاب که به دوران جنگ جهانی اول تعلق داشتند، نیز مؤثر بوده‌اند. من از ابتدای تکنون از این منابع سود جسته، از مطالیشان اشیاع شده‌ام. تأثیر مناسبی از این دست هنوز اینجا و آنجا در کارهایم به چشم می‌خورد. این جالب است که چطور هنوز که هنوز است، تأثیرات این سرچشمه‌ها (که در واقع تأثیرات آنmodه‌ها و آموخته‌های اولیه من است) از درونم تراوشتند.

ویتی ورلد: امروز دیده می‌شود که بسیاری از فرد مشخصی تقلید می‌کنند؟

پت الیفانت: من همینه در معرض کاریکاتورهای سیاسی بوده‌ام و با آنها سروکار داشته‌ام. در این زمینه در استرالیا، سنت و پیشینه خوبی وجود دارد که با ماهیت کشوری که به عنوان یک مملکت غیر

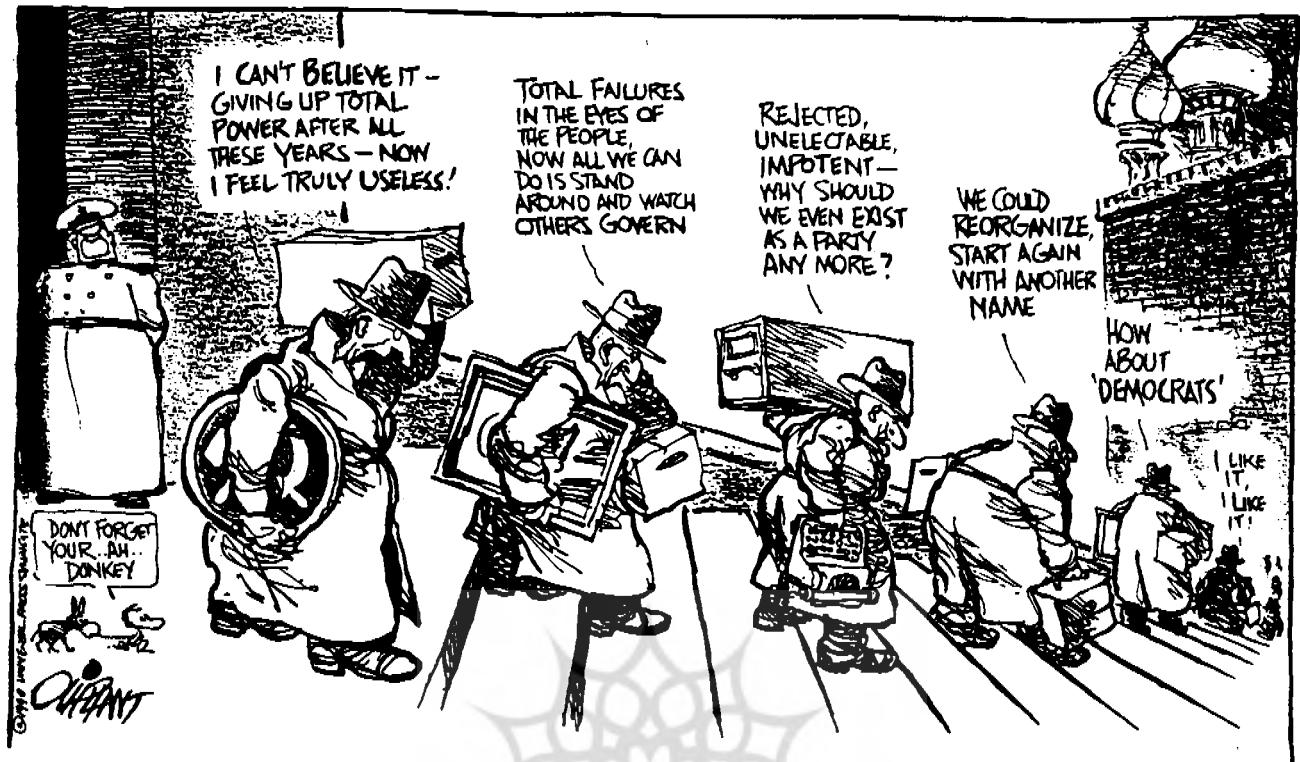
بسیاری از مقاومت و مقولات برایم آسانتر می‌شد. به طور مثال، این مقولات می‌توانست شامل گفایت و قابلیت مواد مختلف اولیه کار، اجینک^{۲۸}، عکاسی و هرموضعی که به نوبه خود شروع و عامل محركی، هرچند کوچک، برای فکر و ذهنم بود، می‌شد. چیزهای دیگر به خود ادم مربوط می‌شد. همه چیزی بر می‌گردد به آموختن طراحی از هر چیزی که بمنظاران برسد. بسیاری به دلیل اهمیت شنادن به این موضوع زیان کرده‌اند. از دهه ۱۹۵۰، به بعد، نقاشان زیادی بودند که با شناسوختن روش طراحی ادای طراحان را در آورده‌اند. آنها به «اکسپرسیونیستهای انتزاعی» معروف بودند و هیچگاه اصول طراحی را نیامدند.

ویتی ورلد: در نهاد کاریکاتورهای مطبوعاتی، چه کارهای دیگری انجام داده‌اند؟

بت الیفانت: عملکارهای تنها طراحی کاریکاتور بوده است. آنها از شما انجام کاری را می‌خواهند که می‌دانند به پیشین و جهی از پس از برخواهید آمد. اما الان روی ابستره هم کار می‌کنم. یعنی عرصه‌های وسیعی از اکسپرسیونیسم که دیزش غور و تفحص را دارد. من واسطه‌های دیگری را نیز آنmodه و تجربه کرده‌ام. به عنوان مثال، لیتوگرافی که در واقع انتقال و گذار ساده‌ای از خطوط سیاه و سفید طراحی با قلم یا قلمرو ام است که خطوط سیاه پر رنگتر و برجسته‌تری را خلق می‌کند. خطوط و لکه‌های سیاهی که شما به هیچ روش دیگری نمی‌توانید آنها را به وجود آورید. مجسمه‌سازی هم همینطور، من تا ۱۰ سال پیش این را نمی‌دانستم.

ویتی ورلد: اولین بار در چه زمانی به کاریکاتورهای سیاسی علاقه‌مند شدید؟

بت الیفانت: من همینه در معرض کاریکاتورهای سیاسی بوده‌ام و با آنها سروکار داشته‌ام. در این زمینه در استرالیا، سنت و پیشینه خوبی وجود دارد که با ماهیت کشوری که به عنوان یک مملکت غیر

به چاپ می‌رسید. درآمدم خیلی خوب بود، اما من نمی‌خواستم با این روش پول دراورم. ترجیح می‌دادم که هیچ کاری انجام ندهم، زیرا از ادامه آن متفقر بودم.

ویتنی ورلد: وقتی شما کاربکاتورهای سیاسی کار می‌کنید، آیا تعداد آنها بر مبنای روز است، هفت روز در هفته؟

پت الیفانت: خیر، همین الان در هفته ۵ کار انجام می‌دهم (روزی یکی) که دوست دارم ۴ تا در هفته پاشد. سعی می‌کنم جلو باشم، اگرچه همیشه اینطور نمی‌شود.

ویتنی ورلد: با این وصف فکر می‌کنم مشکل بتوانید وقتی برای استراحت و استفاده از تعطیلات و مخصوصی داشته باشید.

پت الیفانت: باید استراحت و تقویت کرد. در طول تعطیلات و استراحت، شما به خلق دوباره خود می‌پردازید. در تعطیلات آخر هفته، دست به کار نمی‌زنم، باید باطریها را دوباره شارژ کرد.

ویتنی ورلد: وقتی که قرار است به مخصوصی بروید، آیا کار هفته بعدی را که حضور ندارید از پیش انجام می‌دهید یا به آنها اجازه می‌دهید که کزیده‌ای از همترین کارهای شما را چاپ کنند.

پت الیفانت: در این موقع، سندیکا یکی از افراد راجایکزین می‌کند. در فهرست من آنها از تونی آت یا شخص دیگری استفاده می‌کند.

ویتنی ورلد: آیا شما با ترکیبی از قلم مو و قلم کار می‌کنید؟

از هر قلمی که مناسب نوع کار باشد، استفاده می‌کنم. من مجموعه‌ای از سر قلم و کاغذ دارم که با

کلت: «ما بله به گروه شکست خورده بی‌پناهی ملحق شوی؟» مثل این بود که بگوید حاضری سوار کشته تایتانیک شوی! من با ساخت مثبت دادم و سرانجام همانطور که پیش‌بینی می‌شد این کشته غرق شد.

ویتنی ورلد: واقعه تاخ و ناکواری بود، چرا که «واشنکن استار» در آن سالها روزنامه معترض و بزرگی بود.

پت الیفانت: بیلوز می‌توانست دوباره آن را به یک روزنامه خوب مبدل کند.

ویتنی ورلد: آیا هرگز در مورد اجرای یک استریپ به صورت سندیکایی فکر کردید؟

پت الیفانت: برای اینکه انسان بخوبی از پس انجام کار به شیوه سندیکایی باید، باید به آن عشق و علاقه داشته باشد. در غیر این صورت نباید دست به این کار زد. بعلاوه باید شخصیت کسانی را که با آنها سروکار دارید، دوست داشته باشید و موافق می‌شما باشند، زیرا می‌خواهید، با این افراد زندگی کنید.

زمانی، «یونیورسال ۲۲» از من خواست یک استریپ کار کنم که بذریق و برای متمن این کار ادامه داشت. قصیه به ۵ سال بیش مربوط می‌شود. من از این کار متفکر بودم و برایم آزار و شکجه‌ای بیش نبود. این شیوه کار با خصوصیات من سازگاری نداشت.

ویتنی ورلد: نام این استریپ چه بود؟

پت الیفانت: «بانک» که شخصیت اصلی آن یک پنکوشن بود.

ویتنی ورلد: آیا یک کار سیاسی بود؟

پت الیفانت: سیاسی - اجتماعی، این کار حدوداً مدت ۶ یا ۷ ماه ادامه داشت، پس از آن از ادامه همکاری با آنها عذر خواستم، کارها در ۷۰ روزنامه

به آن ادامه می‌دهم.

ویتنی ورلد: این همان چیزی است که به کار ارزش می‌دهد و آن را از یک حرفه و شغل صرف فراتر می‌برد.

پت الیفانت: من هرگز به چشم یک حرفه و شغل به این کار نگاه نکردم. خیلی وقتها می‌شود که وقت همین طور می‌گذرد و زمان تحويل کار نزدیک می‌شود و پیش خودم فکر می‌کنم که خداوند تا فردا کار را تمام نمکم، اما آنچه که انسان را به حرکت و انجام کار ترغیب می‌کند همان بrixوره هنری و به هنر باید یک شغل نگاه نگیردن است.

ویتنی ورلد: جك دیویس^{۱۹} در مصاحبه‌ای گفته است که وی اغلب تا آخرین دقایق پایان مهلت کار صبر می‌کند، آنکه پشت میزش می‌شیند و کار را اجرامی کنند.

ویتنی ورلد: آیا زمانی که همکاری خود را با «دنورپست» شروع کردید، در دنور زندگی می‌کردید؟

پت الیفانت: بله، من روز جمعه کارم را در استرالیا ترک کردم و دوشهنه بعد در دنورکلارادو کارم را آغاز کردم. در طول راه می‌بايست توقف می‌کردم، اما برای رسیدن به اینجا صبر و قرار نداشتم. در آن زمان، مبارزه جانسون و گلدواتر در جریان بود و من می‌خواستم وارد این معركه شوم.

ویتنی ورلد: چه چیزی موجب شد که با «واشنکن استار»^{۲۰} همکاری کنید؟

پت الیفانت: در «دنورپست» وضع خوب بود، روزی جیم بیلوز^{۲۱} که بتازگی به سمت سردبیری «واشنکن استار» منصوب شده بود، به من تلفن زد و

دوباره شروع به کار می‌کنم.
ویتی ورلد: در بیان معنی است بگویید که به چه کارهای دیگری علاقه‌مندید؟
من علاقه زیادی به مجسمه سازی و گردش در باخ دارم که تمامی وقت خالی صرا پر می‌کند. این خوب است که انسان همیشه به دنبال آموختن چیزهای جدید باشد.

- 1) PAT OLIPHANT
- 2) DENVER POST
- 3) TIME
- 4) PAUL CONRAD
- 5) ETCHING
- 6) ABSTRACT EXPRESSIONISTS
- 7) DAVE LOWE
- 8) HERBLOCK
- 9) BILL MAULDION
- 10) JOHN FISCHETTI
- 11) DAUMIER
- 12) CUMMINGS
- 13) GILES
- 14) BERKE BREATHED
- 15) ASSOCIATION OF AMERICAN EDITORIAL CARTOONISTS
- 16) PULITZER
- 17) JIM DAVIS
- 18) GARFIELD
- 19) JACK DAVIS
- 20) WASHINGTON STAR
- 21) JIM BELLOWS
- 22) UNIVERSAL
- 23) BEROL PRISMACOLOR
- 24) STRATHMORE

تعداد زیادی کار از قبل انجام می‌دهید و بتدریج آنها چاپ می‌شوند؟

بت الیفانت: می‌تواند اینطور باشد، اما نمی‌دانم در کجا و کدام روزنامه. ممکن است که کارهای امروزه پست بستگی دارد، زیرا همه آنها از طریق پست فرستاده می‌شوند.

ویتی ورلد: آیا شما از پست فدرال اکسپرس یا سرویسهای همانند استفاده نمی‌کنید؟

بت الیفانت: خیر، مگر اینکه نوع ارسال و سرویس پست مشخصی درخواست شود. آنچه درحال حاضر مشغول کارکردن روی آن هستیم انتقال کامپیوتوری است و بتدریج داریم به این هدف نزدیک می‌شویم. در این صورت دیگر مجبور نخواهیم بود با سرویس کند پست کارهارا بفرستیم.

ویتی ورلد: آیا شما هر روز کار ارسال می‌کنید؟

من کارها را پشت درمی‌گذارم و پستجو آنها را می‌برد. کارها باید مسیر سیلوو اسپرینک تا سندیکای کوچکی که سندیکای هنرمندان و نویسندهای نام دارد را ببینم. آنها همه روزه کارها را به بیش از ۵۰۰ روزنامه می‌فرستند. من کار را تا ظهر تمام می‌کنم و آنها تا قبل از ساعت ۳ بعدازظهر کارها را به اداره مرکزی پست می‌رسانند.

ویتی ورلد: آیا از اینکه کارهایتان در چه روزنامه‌هایی به چاپ می‌رسد، به طور منظم خبردارید؟

بت الیفانت: خیر، دقیقاً مشخص نیست. درست مثل کارکردن در رادیوست که نمی‌دانید دقیقاً چه کسانی به برناهه شما گوش می‌دهند.

ویتی ورلد: از آنجا که فرستادن کارها به مطبوعات از طریق سندیکاهای بخواهید که لیست روزنامه‌ها و مجلاتی که کارهایتان در آنها به چاپ می‌رسد، را در اختیارتان قرار دهند؟

بت الیفانت: من می‌دانم که در کدام روزنامه‌ها کارهایم چاپ می‌شود، اما نمی‌دانم چند وقت به چند وقت این کار صورت می‌گیرد. من ماهانه لیست مطبوعاتی که کارهایم، به آنها فرستاده شده را دریافت می‌کنم، ولی دقیقاً نمی‌دانم که هر چند وقت یک بار از آنها استفاده می‌کنم.

ویتی ورلد: مدیر هنری «واشنگتن تایمز» گفته است که اداره پست برای اینکه مانع از رسیدن کارها به تایمز شود، حکیم استریبیهای سندیکاهای خریداری می‌کند.

بت الیفانت: بله، آنها دنبال اینجور کارهایند. واقعاً که تجارت کاملاً مسخره‌ای است. ابدأ نباید احراز چنین کاری داده شود. آنها تعداد بسیاری از کارها را خریداری کرده، هر کثر از آنها استفاده نمی‌کنند.

ویتی ورلد: گمان می‌کنم که شما صبحها کار می‌کنید، اینطور نیست؟

بت الیفانت: بله، تابستانه از ساعت ۶ صبح و زمستانها از ۷ شروع به کار می‌کنم.

ویتی ورلد: تا آنجایی که می‌دانم، بسیاری از هنرمندان تا شب هنگام کار می‌کنند.

بت الیفانت: من زیاد مطالعه می‌کنم. برای من بهترین زمان برای مطالعه صبحهاست و عصرها

آنها کار می‌کنم، معمولاً استفاده از هر یک بستکی به آن روز معین و موضوع مشخصی دارد که می‌خواهم روی آن کار کنم، ممکن است از سطوح و بافت زبر یا برگش، نرم استفاده کنم.

ویتی ورلد: آیا برای برداخت نهایی کار از مداد استفاده می‌کنید؟

بت الیفانت: گاهی از بول بریزم‌ماکالر ۲۳ سیاه استفاده می‌کنم، از این وسیله برای زدن ناشاهای سیاه و گاهی اگر مناسب بینیم، مه عنوان سایه روشن استفاده می‌کنم، برای کار با این وسیله از گاغد برس سرد (استراسمور ۲۴) بهره می‌برم. نمی‌خواهم به گاغدهایی که بافت دانه دانه و زبر دارند وابسته شوم، هر بلاک از این نوع گاغدها استفاده می‌کنم. کار کردن روی آنها خیلی لذت بخش است. نمی‌دانم تا چه اندازه می‌توان به این نوع گاغدها وابسته شد، زیرا روشهای چاپ در روزنامه‌ها خیلی فرق کرده است.

در بیشتر موارد کارها را خیلی کوچکتر از ازدحام واقعی آنها چاپ می‌کنم. وقتی کارهایم که در بسیاری از روزنامه‌های سراسر کشور مورد استفاده قرار می‌کنند، را می‌بینم از اینکه، چه بلاسی سر آنها می‌اوردد و حشمت می‌کنم. نایابدی این یکی از مخاطرات کار سندیکایی است زیرا شما هر گز نمی‌دانید که چه بر سر کارتان می‌اید.

ویتی ورلد: همیشه کنگاوم که بدانم دیگران چگونه کار می‌کنند.

بت الیفانت: من هم مینظرم.

ویتی ورلد: از این طریق خیلی چیزها می‌توان اموخت.

بت الیفانت: البته، من همیشه در حال آموختنم.

ویتی ورلد: آیا شما کارهایتان را از طریق کالری به فروش می‌رسانید؟

بت الیفانت: بله، اما بجز در مواردی خاص اصل کارهایم را نمی‌فروشم. چیزهایی که به فروش می‌رسانم عبارتند از فتوکپیهای امضا شدهای از کارهایم که درست از جنس همان گاغدهای اصل کارهایم را طراحی را روی آنها انجام داده‌ام و تقریباً با اصل فرقی ندارند و قابل تشخیص نیستند. البته پس از گرفتن چکی از اصل کار، روی نسخه کمی امضا می‌کنم.

ویتی ورلد: آیا وقتی که شما اصل کارتان را می‌فروشید، یک نسخه کمی از آن را نزد خود نگاه می‌دارید؟

بت الیفانت: بله من همیشه یک کمی از آنها را در گایل خود تکه‌داری می‌کنم، حال که در عرصه کمی زندگی می‌کنم، چی توائیم خیلی از کارها را دلیقت ناجم دهیم.

ویتی ورلد: در بعضی موارد دیده‌ام که سندیکاهای چه جور کارهایی را برای اینکه چاپ به روزنامه‌ها می‌فرستند. گاهی اوقات دیده می‌شود که چاپ با گلیفت پایین و بر روی گاغد ازگاه نیستند. البته می‌گیرد. ایا تاکنون دیده‌اید که کارهایتان چگونه ارسال می‌شود؟

بت الیفانت: سندیکا تنها تصاویر با گلیفت و چاپ خوب را می‌پذیرد. من اجازه نمی‌دهم که کارهای آشغال فرستاده شوند.

ویتی ورلد: آیا به عنوان مثال آنچه که امروز کار می‌کنید، فردا در روزنامه‌ها چاپ می‌شود؟ یا اینکه