

ساختارهای تکنیکی

مسعود شجاعی طباطبایی

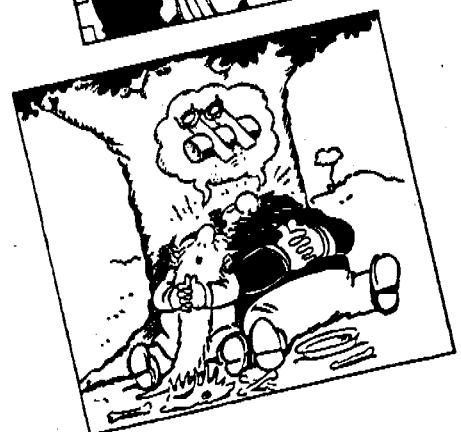
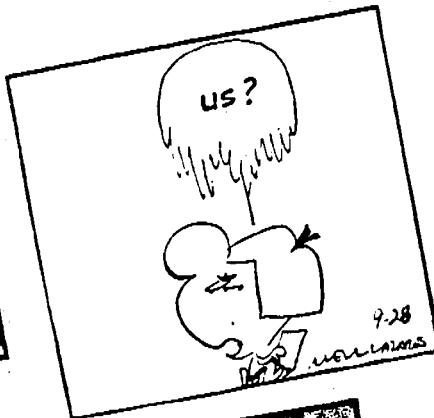
تعريف

داستانهای گرافیکی، و به تعبیری کمیک استریپ، امروزه از محدوده یک کار هنری در عرصه تصویرسازی دشنه دار به درآمده است و به عنوان یک صنعت در جهان امروز مطرح شده است. اکنون، داستانهای گرافیکی متکی به دنیای مادیگرایی است که تنها سودايش سود است و ناشراتش با این طرز تفکر و با اندازه‌گیری و تشخیص سلیقه عامه مردم برای آن تنها قانونی به نام «فروش» را می‌شناسند. به این دلیل داستانهای گرافیکی در طول همه فراز و نشیبهای در عرصه زیبایی شناسی و در محدوده هنرهای تجسمی به تدریج شکل و مویشی خاص یافته و تبدیل به یک وسیله بیانی کامل‌جدا از حیطه نفوذ سایر هنرها (بویژه سینما) شده تا بتواند تواناییهای خودش را توسعه و دامنه بازار فروش را دائماً گسترش دهد.

کرچه قانون «فروش» به تدریج از جلوه‌های هنری و بیان موضوعی این تصاویر کاسته است اما «هنوز» در این پاور مکه داستانهای گرافیکی می‌توانند دنیای جذاب و خاص خودشان را ایجاد کنند، تغییری نداده است.

داستانهای گرافیکی با تبدیل شدن به یک زبان، راهی تازه را برای انسان معاصر برای داستان‌سرایی می‌کشید. شیوه و فن گفتار در این گونه داستانها و روشهای تصویری برای خلق آنها هر روز چهارهای کاملتر به خود می‌گیرد و به این تصور که دنیای آینده در زمینه انتشارات متعلق به داستانهای گرافیکی است، دامن می‌زند. البته تبدیل فراموش کرد که شاهکارهایی که در ابتدای خلق آینه گونه‌گذار توسط هنرمندان بزرگی چون ویزور ملکی، آن سنت‌وگان (ALAIN SAINT- OGANO)، آنکس ریورز (ALEX RARMOND)، بورن هوگارت (BURNE HOGARTH)، میلتون کانیف (MILTON CANIFF)، هارولد فوستر (HAROLD FOSTER) (به وجود آمد، زمینه لازم را برای تکامل سریع این هنر تصویری فراهم آورد و نفوذ و جاذبیتی تضمین شده را در عرصه فنون گفتاری داستانهای گرافیکی و شیوه‌های ارائه تصاویر آن به وجود آورد.

حباب (بالون)

حبابها فضاهایی هستند که نوشته‌ها و حرفها و صدای شخصیت‌های داستانهای گرافیکی در آنها جای می‌گیرد. حبابها می‌توانند اشکال گوناگونی به خود بگیرند: مریع، مثلث، دائره و شکل‌های دیگری که مناسب با حرفها و صدایها باشند، و بتوانند اندیشه‌های بیان نشده، خاطرات، رویاهای وغیره را شکل دهند. از جمله پرسخی از عموی ترین انواع حبابها، یک لامپ الکتریکی است با شعاعهایی که فعاد به هوش آمدن پس از یک دوره کیجی و منکی است. دیگری تصویری از یک اوره در حال بریدن یک قطعه چوب است که نشانگر مصدای خرناک کسی در خواب است. انفجار ستاره‌ها که برای نشان دادن ضربه‌ای به سر شخصیت‌ها به کار می‌رود، نیز نوعی دیگر است. به این ترتیب، حبابها در دست خلاق هرمند طراح می‌توانند شکل‌هایی پی‌آیانی بگیرند و مناسب با هر موقعیتی به شکلی متفاوت ظاهر شوند. این ویژگی سبب می‌شود تا داستانهای گرافیکی از دیگر هنرهای تجسمی متمایز شود و هم عرض با سینما و فیلمهای انیمیشن حرکت کند.

کادر

«کادر» از دیگر عناصر اصلی داستانهای گرافیکی است. در واقع یکی از وجوده تمایز داستانهای گرافیکی کیمیا مینماید. کادر محدود به مستطیل مشخصی است که نوعی نقصان یا کمبود برای سینما به شمار می‌رود. هرچند تلاش‌هایی برای رفع این کاستی در عرصه سینما با پنهان‌وارت و یا کروی کردن پرده سینما انجام شده است، اما در داستانهای گرافیکی اگرچه هژمند در چهارچوب صفحه کاغذش محدود است، اما توانایی آن را دارد تا در این محدوده به کادرهای متعددی بینداشند و مناسب با موضوع داستانهایش به طراحی کادرهای متفاوت ببرند.

در آغاز داستانهای گرافیکی با قابهای مشخص مربع یا مستطیل با موقعیت‌های دقیق تعریف شده شکل گرفتند. از ۱۹۰۵ به این سو بود که وینزور مک کی (WINSOR MCCAY) در آثارش به اهمیت کادر توجه‌ای خاص می‌گرد و کادرهایش از نظر افقی یا عمودی کش آمد و پانوراما می‌شد. مک‌کی از کادرهای متغیر برای گسترش دادن یا محدود ساختن حوزه دید مورد نیاز در سناریوهایش استفاده کرد. او حتی به این وسیله توانست به دو ماجراهای متفاوت به طور همزمان بپردازد و تکنیکی را که در سینما تحت عنوان مونتاژ موازی ارائه می‌شود، با کادرپردازیهای خود در عرصه داستانهای گرافیکی نیز پیدا آورد.

متاسفانه تا مدت‌ها کسی تحقیقات مک‌کی را ادبی تکرد و «کادر» برای سالهای متعدد به شکل مربع باقی ماند تا آنکه در حدود دهه ۳۰ کا توتیستها و تصویرسازان بار دیگر اهمیت گرافیکی قاب را به عنوان عنصری مهم از داستان گفتاری کشف کردند. در واقع، انتخاب کادر و حد و مرز قائل شدن برای فضاهای مختلف را قادر می‌سازد تا آنچه را که اصلی و مورد نظرش است، برگزیند و توجه مخاطبانش را بر آن متمرکز سازد، تا در لحظه خاصی سایر افراد متنظره برای دستیابی به تأثیرات قوی تصویری از آن استفاده کند.

در آغاز کادرها معمولاً به شکل ساده و اغلب به شکل مربع طراحی می‌شوند، و آنچه که در کانون توجه طراح بود بر چار چوب کادر جای می‌گرفت. اما با تحولی که مکمکی و سپس جورج هریمن و دیگران در این عرصه به وجود آوردند، به تدریج کادر علاوه بر مرربع به شکل‌های مستطیل، مثلث و یا گروه ظاهر شد. همچنین در بعضی مواقع، بازی با کادر و قائل شدن شخصیت برای کادر مفهومی نمایندگان ساخت. مانند آنچه در تصاویر دنباله‌دار «عظسه تامی کوچولو» از مکمکی شاهدیدم. به عنوان مثال دیگر، در داستان بلوبیر از گیرچارلیر (GIR CHARLIR) شخصیت‌های داستان از طراح می‌خواهند تا کادر را طولانی‌تر کرده و به آنها فضای بیشتری برای عملیات‌شان بدهند! یا در کاریکاتوری از کابو (CABU)، هنرمند فرانسوی، قاب پاره شده‌ای ابداع می‌شود تا به عنوان صفحه کنده شده از یک کتاب تمرين به کار رود. و یا فرید من به دنبال مکمکی کادر بزرگتر و در عین حال واحدی را به کار می‌گیرد تا تنوعی از حالات شخصیت‌هایش را درهم بیامیزد.

انتخاب کادر مناسب با موقعیتها می‌تواند در نشان دادن فضای موجود طراح را پیاری دهد. به عنوان مثال، کادر بندی مایل یا اریب گوچه در شرایط عادی یک نقص و عیب محسوب می‌شود، اما اگر متناسب با موضوع به کار رود، به ایجاد هیجان،

