

بررسی سیر تحول تاریخی تصویرگری در بازنویسی‌ها و بازآفرینی‌های داستان خاله‌سوسکه

زهرا ناظمی* مسیح ذکاوت**

دانشگاه جهرم

چکیده

مقاله‌ی پیش رو، سیر تحول تاریخی تصویرگری را در بازنویسی‌ها و بازآفرینی‌های داستان خاله‌سوسکه بررسی می‌کند. در این پژوهش، همه‌ی نسخه‌های مصور و در دسترس خاله‌سوسکه، از چاپ‌های سنگی سده‌ی پیشین تا نسخه‌های اخیر، بررسی می‌شوند. این پژوهش کیفی از شیوه‌ی تحلیل محتوا بهره می‌گیرد و در آن قاب تصویر به عنوان واحد تحلیل برگزیده می‌شود. تصویرگری کتاب‌ها، به یاری مفهوم «بیننده‌ی نهفته»‌ی تصویرها که اقباسی است از مفهوم «خواننده‌ی نهفته» تحلیل می‌شود. پس از تحلیل محتوا و بیان ویژگی‌های تصویرهای هر کتاب، بیننده‌ی نهفته آن مشخص می‌شود. نتیجه روشن می‌کند که رابطه‌ی میان بیننده‌ی نهفته و بیننده‌ی واقعی رابطه‌ای ثابت و یک‌سویه نیست؛ به بیان دیگر، بیننده‌ی نهفته، سوزه‌ای نهفته است که تصویرها، پیش‌فرض قرار می‌دهند. البته، این بدین معنا نیست که چنین سوزه‌ای پیش‌ساخته، کامل و تثبیت شده است؛ بلکه، این خود تصویرهایند که با القای ایدئولوژی، موقعیت سوزه‌ای ویژه‌ای را به بیننده تحمیل می‌کنند. از این‌رو، می‌توان گفت، تصویرها نیز به‌نوبه‌ی خود سوزه‌ی بیننده را فراخوانده و می‌سازند.

واژه‌های کلیدی: بازآفرینی، بازنویسی، بیننده‌ی نهفته، تصویرگری، خاله‌سوسکه، خواننده‌ی نهفته.

* دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، zahra.nazemi72@gmail.com

** استادیار زبان و ادبیات انگلیسی و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان، massihzekavat@gmail.com (نویسنده‌ی مسئول)

۱. درآمد

برخلاف دیگر گونه‌های ادبی، ادبیات کودک، بیشتر با توجه به مخاطب‌ش تعریف می‌شود. شعر، ادبیات داستانی و نمایشی از جمله گونه‌های ادبی‌اند که با توجه به ویژگی‌های درونی‌شان (صورت، ساختار، وزن و عروض) شناخته می‌شوند؛ ولی نخستین شاخص در ادبیات کودک، مخاطب آن است (نک: شاریک^۱؛ ۲۰۰۵: ۵۰۰؛ لسنیک-ابراشتاین^۲، ۱۳۸۷: ۲۹۳؛ خسرو‌نژاد، ۱۳۸۳: ۲۵-۳۶ و ۳۶ و ۴۱). البته نودلمن^۳ در کتاب بزرگ سال نهفته^۴ برای تعریف ادبیات کودک، شاخصی دقیق تر ارائه می‌کند. به نظر او، این درک «خریدار بزرگ سال» از مخاطب کودک است که ادبیات کودک را تعریف می‌کند. به‌همین‌دلیل، با دگرگون‌شدن درک خریدار بزرگ سال از مخاطب کودک، از دوره‌ای به دوره‌ی دیگر، ادبیات کودک نیز تغییر می‌کند. به‌هرحال، نقش پرزنگ خواننده (کودک) در پژوهش‌های ادبیات کودک آشکار است.

توجه نظریه و نقد ادبی به خواننده، از اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی جلب شد. پیش‌ازاین، توجه متقدان به نویسنده یا خود متن بود؛ ولی پس از این تاریخ و با پیدایش نظریه‌ی دریافت^۵ و نظریه‌ی خواننده‌محور یا نظریه‌ی مبتنی بر واکنش خواننده^۶، به نقش خواننده در فرایند دلالت^۷ و ایجاد معنا توجه کردند. ولی از آنجاکه دلالت نیازمند درک مخاطب از نشانه^۸‌ها است و دال^۹ افزون بر متن نوشتاری، متن‌های دیگر را هم دربر می‌گیرد؛ نقش مخاطب در فرایند دلالت، به برهم‌کنش او با متن نوشتاری محدود نمی‌شود. به‌یان‌دیگر، دلالت و ایجاد معنا مستلزم برهم‌کنش مخاطب با هرگونه دالی (نوشتاری، دیداری و شنیداری) است که با آن مواجه می‌شود. تصویرها نیز گونه‌ای دال‌اند و معنا را بیان می‌کنند. بنابراین، تصویرهای کتاب‌های کودکان از معنای آن‌ها جدایی ناپذیرند و دگرگونی تصویرگری داستان‌ها، با گذشت زمان، به دگرگونی دلالت و معنای این داستان‌ها در برهم‌کنش با مخاطبان‌شان می‌انجامد.

¹ air

² Lesnik-Oberstein

³ Perry Nodelman

⁴ *The Hidden Adult: Defining Children's Literature*

⁵ Reception Theory

⁶ Reader-Response Theory

⁷ Signification

⁸ Sign

⁹ Signifier

در این نوشتار برآنیم تا چگونگی و چرایی دگرگونی تاریخی در تصویرگری‌های داستان خاله سوسکه را بررسی کنیم. از این‌رو، محتواهی تصویرهای همه‌ی اثرهای بازنویسی و بازآفرینی شده‌ی این داستان که در دسترسند، تحلیل می‌شوند. در این پژوهش کیفی، قاب تصویر به عنوان واحد تحلیل برگزیده می‌شود. افزون‌براین، نظریه‌ی خواندنده محور و مفهوم «بیننده‌ی نهفته^۱» پری نولدمن، چارچوب نظری بحث را فراهم می‌آورند. در ادامه‌ی تحلیل محتوا و بر شمردن ویژگی‌های تصویرگری هر کتاب، بیننده‌ی نهفته‌ی تصویرهای آن نیز مشخص می‌شود. بیننده‌ی نهفته، سوژه‌ای را مخاطب قرار می‌دهد که پیش‌نمونه‌ی آن در متن، نهفته است. این سوژه لزوماً پیش‌ساخته، کامل و تثیت‌شده نیست؛ بلکه تصویرها، طی روند فراخوانی^۲، موقعیتی ویژه را از سوژه به بیننده‌ی واقعی تحمیل می‌کنند و سوژه‌ی بیننده را برمی‌سازند.

۲. پیشینه‌ی پژوهش

بسیاری از مقاله‌ها و کتاب‌ها درباره‌ی تصویرگری کتاب‌های کودکان بحث می‌کنند. برای نمونه، مارتین سالزبری^۳ در فصل نخست کتاب تصویرگری کودک؛ خلق تصویر برای کتاب^۴ (۱۳۸۷) تاریخچه‌ای کوتاه از تصویرگری کتاب کودک در غرب ارائه می‌کند. او در ادامه به تکنیک‌های گوناگون تصویرگری کتاب‌های ادبیات کودک پردازد. نقدهای بسیاری نیز بر داستان خاله سوسکه نوشته شده‌است. هانا ناصرزاده در «خاله سوسکه» که بود و چه کرد؟^۵ خوانشی فمینیستی از داستان خاله سوسکه ارائه می‌کند. به نظر او، «بی‌گمان، او [یعنی خاله سوسکه] زنی است که باید طلیعه‌دار حضور زنی متکی به نفس و باوقار در جامعه باشد که به مواردی از اهانت و مزاحمت‌های رنود پاسخی دندان‌شکن و مناسب می‌دهد» (ناصرزاده، ۱۳۸۳: ۸۲). ناصرزاده، همچنین، خاله سوسکه را دختری مستقل و آزاداندیش، ولی محدود به عرف و محدودیت‌های اجتماعی می‌داند.

از مقاله‌ی «بررسی نقش‌های جنسیتی در خاله سوسکه» نیز برمی‌آید که این داستان، بیش از آن‌که قصه‌ای از زندگی زنان مستقل باشد، داستان زنی محصور در نظام مردسالار است و قصدش فراخواندن سوژه‌های اجتماعی است. شاید به نظر برخی، داستان

¹ Implied viewer

² Interpellation

³ Martin Salisbury

⁴ Children's Book Illustration

حاله‌سوسکه، در زمان آفرینش یا انتشارش، داستانی فمینیستی بوده است؛ که با توجه به پیشرفت‌هایی که آرمان فمینیسم از آن دوران تاکنون داشته است، محتوای آن دیگر برای مخاطب معاصر چندان آزادی‌بخش، فمینیستی و بی‌پروا نیست. ولی نباید فراموش کرد که در دوره‌ی قاجار کتابی مانند *معایب الرجال* بی‌بی خانم استرآبادی منتشر شده است که متنی فمینیستی دارد. پس نمی‌توان قصه‌ی حاله‌سوسکه را در مقایسه با این متن معاصر فمینیستی نامید. این مقاله به اثربازی تصویرگری نسخه‌ی قصه‌های صبحی از گفتمان غالب مردسالار نیز اشاره‌ای گذرا می‌کند (نک: پورگیو و ذکاوت، ۱۳۸۹: ۳۶).

روشنک پاشایی (۱۳۹۳) نیز در «عاملیت در حاله‌سوسکه و پری چه کسی را با خود برد؟» به بررسی آن‌چه دگرگونی تاریخی عاملیت می‌خواند پرداخته است و عاملیت حاله‌سوسکه را محدود به ایدئولوژی غالب دوره‌ی تاریخی خلق داستان می‌داند.

البته، با وجود این مقاله‌ها و آثار همانند، به تصویرگری «حاله‌سوسکه» کمتر توجه شده است. تنها تصویرگری زاهدی توجه برخی متقدان را جلب کرده است. برای نمونه، نگارنده‌ی مقاله‌ی «پنج گفتار در تصویرگری شعر کودک» از پنج شگرد در تصویرگری شعر کودکان یاد می‌کند: «تصویرگری به روش تزئینی و کاربرد نقش‌مایه‌ها، رئالیسم کودکانه، رئالیسم محض، انتزاع کودکانه در تصویرگری شعر و انتزاع محض» (اکرمی، ۱۳۸۱: ۶۱-۶۳). همچنین، او در ادامه می‌نویسد: «در کتاب منظوم *حاله‌سوسکه*، کجا میری؟ [در متن اصلی چنین است] مرتضی زاهدی اتفاق‌های دیگری را به حوزه‌ی کار خود راه می‌دهد که حضور نوعی استعاره در تصویرگری است. او کارتنکی را به تصویر می‌کشد که با دوک نخریسی، تارهایش را می‌بافد؛ به این ترتیب، عمل کارتنک (عنکبوت) به عمل زنی که دوک می‌ریسد تشبیه نشده، بلکه دوک نخریسی، مکانیزم تاربافی کارتنک را به عهده گرفته و این، ساده‌ترین حضور استعاره در تصویرگری کتاب‌های کودک است» (همان، ۵۸).

نگارنده‌ی مقاله‌ی «همنشینی ادراک و احساس» نیز که به نقد و بررسی حاله‌سوسکه، کجا میری؟ پرداخته است، سبک تصویرگری زاهدی را متأثر از نقاشی و سبک‌های مدرن می‌داند. او همچنین، برخی ویژگی‌های اکسپرسیونیسم^۱ و کوبیسم^۲ در تصویرگری این کتاب را بیان می‌کند (نک: آقاخانی، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵: ۱۸۲ و ۱۸۳).

¹ Expressionism

² Cubism

مقاله‌ی «بررسی و معرفی نسخه‌ی مصور چاپ سنگی خاله‌سوسکه» نیز به بررسی نسخه‌ی ۱۷ شعبان ۱۳۰۷ از این داستان پرداخته است. بازنویس داستان این کتاب ملاعبدالله محمدحسن محرر و تصویرگر آن نامشخص است. علی‌بیگی به تأثیرها و تمایل‌های غربی این نسخه، هم در سبک تصویرها و هم در محتوای آن‌ها، اشاره می‌کند. به اعتقاد او، این نسخه نمایان‌گر معرفی تجدد در ایران و آمیخته‌شدن عنصرهای آن با عنصرهای سنت است (نک: علی‌بیگی، ۱۳۹۰: ۶۹ و ۷۱).

۳. روش

این مقاله در بررسی دگرگونی تاریخی تصویرگری داستان خاله‌سوسکه از مفهوم بینده‌ی نهفته‌ی نودلمن بهره می‌گیرد. درک این مفهوم به آشنایی با مفهوم خواننده‌ی نهفته‌ی^۱ ایزر^۲ نیازمند است. ایزر در فصل دوم کتاب عمل خوانش، نظریه‌ای در باب واکنش زیبایی‌شناختی^۳، از گونه‌های خواننده تقسیم‌بندی کلی به دست می‌دهد (شکل شماره‌ی ۱).

شکل شماره‌ی ۱: خلاصه‌ی تقسیم‌بندی گونه‌های خواننده از دید ایزر

البته این تقسیم‌بندی جامع نیست. ایزر نیز به گونه‌های دیگر خواننده، مانند خواننده‌ای که از دید روان‌شناختی توصیف شدنی است، آبرخواننده^۴ (بنابر نظر ریفاتر^۵)،

¹ Implied reader

² Wolfgang Iser

³ *The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response*

⁴ Superreader

⁵ Riffaterre

خواننده‌ی آگاه^۱ (بر پایه‌ی نظر فیش^۲) و خواننده‌ی مقصود^۳ (به نظر ولف^۴) اشاره می‌کند. او پس از نقد این سه مفهوم، مفهوم خواننده‌ی نهفته را مطرح می‌کند: «[خواننده‌ی نهفته] در بردارنده‌ی تمام گرایش‌های لازم برای ایجاد تأثیر یک اثر ادبی است. گرایش‌هایی که خود متن، نه دنیای خارجی و تجربی، وضع می‌کند. بنابراین، مفهوم خواننده‌ی نهفته ریشه در ساختار متن دارد. [خواننده‌ی نهفته] یک برساخت است و نباید آن را با هیچ خواننده‌ی واقعی یکسان دانست.

بیشتر، گفته می‌شود که متن‌های ادبی با خوانده‌شدن تحقق می‌یابند. این بدان معنا است که متن باید در بردارنده‌ی شرایط تحقق ویژه‌ی خود باشد. چنین شرایطی این امکان را فراهم می‌کند تا معنا در ذهن پذیرای دریافت‌کننده گرد آید. بنابراین، مفهوم خواننده‌ی نهفته ساختاری متنی است که انتظار حضور یک دریافت‌کننده را دارد، بدون این‌که او [یعنی دریافت‌کننده] را تعریف کند. این مفهوم از پیش‌سازانده‌ی نقشی است که دریافت‌کننده باید پذیرد. این حتا در نمونه‌هایی که به نظر می‌رسد متن‌ها به عمد دریافت‌کنندگان احتمالی خود را نادیده می‌گیرند یا آن‌ها را به طور فعال کنار می‌گذارند نیز درست است. پس، مفهوم خواننده‌ی نهفته بیان‌گر شبکه‌ای از ساختارهای کشنده و جلب‌کننده‌ی پاسخ است. ساختارهایی که خواننده را قادر به درک متن می‌کنند» (ایزر، ۱۹۸۷: ۳۴).

در ادامه، ایزر دو جنبه‌ی همبسته از مفهوم خواننده‌ی نهفته را بیان می‌کند: «نقش خواننده‌ی نهفته، به عنوان ساختار متنی و نقش خواننده‌ی نهفته، به مثابه‌ی کنش ساختاریافته. اثر ادبی، فقط نسخه‌ای از واقعیت‌های جهان را به دست نمی‌دهد. نویسنده با انتخاب و چینش عنصرهایی از تجربه‌ها و جهان اطرافش اثر را می‌آفریند. بنابراین چگونگی بازآفرینی جهان، دیدگاه مؤلف را می‌نمایاند. ولی اگر اثر بخواهد نوآوری داشته باشد، باید چیزهایی به خواننده عرضه کند که برای او تازگی دارند. از دیگرسو، خواننده‌گان نیز به موقعیتی نیاز دارند تا بتوانند این منظر جدید را محقق سازند. چنین موقعیتی نمی‌تواند در خود متن باشد و باید موقعیتی بیرون از دنیای متن باشد؛ دنیایی که برای درکش باید آن را از این موقعیت دید. بنابراین، متن باید جایگاهی ایجاد کند که خواننده بتواند از آن دنیای جدید متن را درک کند؛ دنیایی که با تجربه‌ی روزمره‌ی

¹ Informed reader

² Fish

³ Intended reader

⁴ Wolff

خواننده متفاوت است. افزون بر این، چنین جایگاهی باید این توانایی را داشته باشد که چنین موقعیتی را برای خواننده‌گان گوناگون فراهم آورد. چنین جایگاهی به‌شکل آشکار و مستقیم به خواننده تحمیل نمی‌شود؛ بلکه حاصل منظرهای گوناگون متن و تلاقي آن‌ها با یکدیگر است. پس چنین جایگاهی تنها طی روند خوانش پدید می‌آید؛ روندی که طی آن خواننده منظرهای گوناگون متن را تجربه می‌کند؛ منظرهایی که خود درحال تغییر و تکاملند» (همان، ۳۵).

در ادامه، ایزره عنصر اصلی را که تعیین‌کننده نقش خواننده‌اند، نام می‌برد: ۱. دیدگاه‌های گوناگون که در متن نمایانده شده‌اند؛ ۲. منظری که خواننده‌ی نهفته آن‌ها را با هم تلفیق می‌کند؛ ۳. محل برخورد این دیدگاه‌ها (نک: همان، ۳۶).

نقش خواننده‌ی نهفته، به‌مثابه‌ی ساختار متنی، هنگامی ایفا می‌شود که به کنش‌هایی ساختاریافته در خواننده بینجامد. زیرا هرچند دیدگاه‌های متنی به‌شکل زبانی ایجاد می‌شوند، هم‌گرایی و کانون‌مندشدن آن‌ها به صورت زبانی ارائه شدنی نیست و باید در تخیل ایجاد شود. «دستورالعمل‌های فراهم شده [در متن] انگاره‌هایی ذهنی بر می‌انگیزند؛ انگاره‌هایی که آن‌چه را توسط زبان به‌شکل ضمنی و نهفته بیان می‌شود، پویا می‌کنند. با رو به رو شدن با دستورالعمل‌های جدید [در متن] طی روند خوانش، زنجیره‌ای از انگاره‌های ذهنی پدید می‌آید. در نتیجه، هم انگاره‌هایی که شکل گرفته‌اند، جایگزین می‌شوند و هم موقعیت دیدگاه تغییر می‌یابد. تغییر موقعیت دیدگاه، به دگرگونی رهیافت‌هایی که طی فرایند شکل‌دهی به انگاره‌ها اتخاذ می‌شوند، می‌انجامد. بنابراین، طی فعالیت اندیشه‌پردازی، دیدگاه خواننده و محل برخورد دیدگاه‌ها با هم مرتبط می‌شوند و خواننده ناگزیر به دنیای متن کشیده می‌شود» (همان). به بیان دیگر، در فرایند خوانش، رشته‌ای از انگاره‌های ذهنی شکل می‌گیرند که ادامه‌ی روند خوانش و رویارویی با ادامه‌ی متن سبب جایگزینی این انگاره‌ها و همچنین تغییر دیدگاه می‌شود. دگرگونی در دیدگاه، به‌نچار تغییر در رهیافتِ شکل‌دهی به انگاره‌ها را در پی خواهد داشت. مواد خام این انگاره‌ها در متن اند؛ ولی با اهمیت‌یافتن دیدگاه در شکل‌دهی به انگاره‌ها است که ذهن خواننده و ویژگی‌های متن در هم گره می‌خورد و خواننده را به دنیای متن می‌کشد. ایزره تأکید می‌کند که رابطه‌ی ساختار متنی و کنش ساختاریافته مشابه رابطه‌ی نیت و تحقق است. او معتقد است که این دو در فرایندی پویا به هم پیوسته‌اند (نک: همان).

نظریه‌های دریافت و خواننده‌محور در دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی رایج شدند؛ البته، این نظریه‌ها نیز مانند رویکردهای دیگر، پایه‌های نظری و فلسفی شان، به پیش از این تاریخ بازمی‌گردد. نظریه‌ی خواننده‌محور در پدیدارشناسی^۱ و هرمنوتیک یا معنشناسی^۲ ریشه دارد. هوسرل^۳ از پیشگامان این فلسفه بود و پس از او متکران دیگر، مانند هایدلگر^۴، گادامر^۵ و اینگاردن^۶ این اندیشه را پی‌گرفتند و گسترش دادند. در سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی، حضور استادانی مانند ایزر و جاش^۷ در دانشگاه نوبنیاد کانستنس^۸ کانستنس^۹ به تشکیل مکتب کانستنس انجامید؛ مکتبی که بر مطالعه‌ی «زیبایی‌شناسی دریافت»^۹ تمرکز داشت.

ایزر در کتاب خواننده‌ی نهفته^{۱۰}، با استفاده از اندیشه‌ی «مؤلف نهفته» که وین بوث^{۱۱} در کتاب رتوریک ادبیات داستانی^{۱۲} مطرح کرده بود، مفهوم تازه‌ی خواننده‌ی نهفته را ارائه کرد. او در مقاله‌ی «دادوستد بین متن و خواننده»^{۱۳} نیز بر نقش خواننده در ایجاد معنا تأکید می‌کند. ایزر معتقد است: «اثر ادبی دو قطب دارد: یکی هنری و دیگری زیبایی‌شناختی. قطب هنری همان متن مؤلف و قطب زیبایی‌شناختی تحقیقی است که خواننده به آن دست می‌یابد» (ایزر، ۲۰۰۱: ۲۰۰-۲۰۱).

ایدن چمبرز^{۱۴} در مقاله‌ی «خواننده‌ی درون کتاب»^{۱۵} کاربردهای خواننده‌ی نهفته را در حوزه‌ی ادبیات کودک بررسی می‌کند. ازنظر او، نویسنده‌گان با به‌کارگیری برخی فنون، خواننده‌ی نهفته‌ی ویژه‌ای را مخاطب قرار می‌دهند. سبک، زاویه‌ی دید، طرفداری و شکاف‌های گویا فنونی‌اند که چمبرز از آن‌ها نام می‌برد.

پرستال جامع علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

^۱ Phenomenology

^۲ Hermeneutics

^۳ Husserl

^۴ Heidegger

^۵ Gadamer

^۶ Ingarden

^۷ Jauss

^۸ Constance

^۹ Aesthetics of reception

^{۱۰} *The Implied Reader: Patterns of Communication in Prose Fiction from Bunyan to Beckett*

^{۱۱} Wayne Booth

^{۱۲} *The Rhetoric of Fiction*

^{۱۳} Interaction between Text and Reader

^{۱۴} Aidan Chambers

^{۱۵} The Reader in the Book

پری نودلمن نیز که متخصص ادبیات کودک و کتاب‌های تصویری^۱ است، به بررسی بررسی این مفهوم می‌پردازد. او در مقاله‌ی «بیننده‌ی نهفته»؛ گمانه زنی‌هایی درباره‌ی آن‌چه کتاب‌های تصویری کودک از خوانندگان خود می‌خواهند انجام دهند و آن‌که از خوانندگان خود می‌خواهند باشند^۲ با این پیش‌فرض شروع می‌کند که صرف وجود و به کارگیری نشانه‌ها، مستلزم وجود کس یا کسانی است که معنی آن‌ها را دریابند. همچنین می‌افزاید: «قراردادهایی که هر هنرمند یا تصویرگر به کار می‌گیرد نه تنها ایده یا ظاهر چیزها را منتقل می‌کنند؛ بلکه به ما می‌گویند که چگونه باید درباره‌ی آن‌ها بیندیشیم یا نسبت به آن‌ها واکنش نشان دهیم» (نودلمن، ۱۳۹۲: ۳۵). وی مثالی را که برای روشن‌کردن موضوع ارائه می‌دهد، تصویر گربه‌ای در حال سقوط است. اگر چنین تصویری به سبک کارتون باشد، خواننده‌ی آگاه در واکنش به آن می‌خندد. سبک بازنمایی ستی، پاسخ هشدارآمیز و سبک سورئالیسم، شگفتی را در پی خواهد داشت. «از این‌رو، تصویرها ما را بر می‌انگیزانند تا به بیننده‌گانی که آن‌ها می‌خواهند، بدل شویم. تصویرها در روندی شرکت می‌کنند که نظریه‌پردازان ایدئولوژی آن را ساخت سوزگی^۳ سوزگی^۴ می‌نامند؛ به عبارت دیگر، فرهنگ پیرامون ما با استفاده از روش‌هایی، ما را به فکر کردن درباره‌ی این‌که کیستیم و نیز اندیشه و احساس و عملمان چه معنایی دارد، تشویق می‌کند» (همان: ۳۶). سپس، نودلمن پیش‌فرض‌های کتاب‌های تصویری کودک و دلالت‌های آن‌ها را درباره‌ی بیننده‌ی نهفته بر می‌شمرد: ۱. «خواننده/بیننده‌ی نهفته کودک است»^(۱)؛ پس وجود کتاب‌های تصویری کودکان مستلزم وجود کودک است؛ ۲. «کودکی که خواننده/بیننده‌ی نهفته‌ی هر کتاب تصویری است، باید به این نکته توجه داشته باشد یا دست کم در روند یادگیری آن قرار گیرد که از روش‌های کودکانه‌بودنش آگاه باشد؛ بداند کودک‌بودن چه مفهومی دارد و این مفهوم را دانشی با اهمیت تلقی کند» (همان، ۳۷ و ۳۸). البته، به نظر نودلمن کودک‌بودن مستلزم ویژگی‌ها، سلیقه‌ها، دلیستگی‌ها و توانایی‌هایی ویژه است و فقط با سن و سال مرتبط نیست (نک: همان). در این میان، نودلمن به نکته‌ای بسیار باریک و مهم اشاره می‌کند. مخاطبان کتاب‌های مصور کودکان، نه تنها آگاهند که کودکان مخاطبان این کتاب‌هایند؛ بلکه می‌دانند بزرگ‌سالانند که چنین اثرهایی را فراهم می‌آورند و این نقطه‌ی آغاز ایجاد تضاد ذاتی

¹ Picture books

⁴ The Implied Viewer: Some Speculations about What Children's Picture Books Invite Readers to Do and to Be

³ Subjectivity

کتاب‌های تصویری کودکان است. نودلمن درادامه‌ی مقاله، با بیان این مطلب که بیننده‌ی نهفته در کتاب‌های تصویری، سوژه‌ای چندپاره است، به این تضاد و همچنین امکان عصیان و براندازی حقیقی می‌پردازد. پیش‌فرض دیگر کتاب‌های تصویری این است که خواننده‌ی بیننده‌ی نهفته می‌داند داستان چیست. البته پذیرش الگوهای روایی، کودکان را به تاریخ و شاید به برداشت آن‌ها از خودشان، به عنوان موجودی یگانه پیوند می‌دهد (نک: همان، ۴۰). برای روایت در تصویر ثابت روش‌هایی گوناگون وجود دارد. برای نمونه، استفاده از قاب افقی، بُعد زمان و عنصر روایت را تداعی می‌کند. ایجاد حسن حرکت (مثلاً با خالی گذاشتن یک سوی قاب تصویر که شخصیت آن را پشت سر گذاشته است) و انتخاب راستای حرکت مخالف با جهت نگارش (در پارسی از چپ به راست) روش‌های دیگر برای روایت در تصویرند.

همچنین، کودکی که کتاب‌های تصویری را می‌خواند، درواقع، مصرف‌کننده‌ی خشنود آن‌ها است. در ازای مصرف، این کتاب‌ها به خواننده مسرت می‌بخشند. البته نودلمن بر این باور است که صرف وجود این کتاب‌ها برای مخاطبان‌شان خوشایند است و آنان را خشنود می‌کند. زیرا تمام هم و غم و تلاش این کتاب‌ها معطوف به مخاطبان‌شان است و نشان می‌دهد که توجه به کودکان، دغدغه‌ی بسیاری از افراد است (نک: همان، ۳۲ و ۳۳). افزون بر این، خواننده‌ی بیننده‌ی کتاب‌های تصویری می‌داند که این کتاب‌ها آموزش نیز می‌دهند و این، به معرفی فراروایتِ تکامل، پیشرفت و توسعه (و البته تضادی که مستلزم آن است) می‌انجامد (همان، ۳۳-۳۵). البته نودلمن در این مقاله، تنها به بررسی رابطه‌ی میان نشانه و مخاطب آن می‌پردازد.

در مدل سوسوری^۱ نشانه (—— ^{DAL}) شامل دال و مدلول است؛ ولی مدل پیرسی^۲ شامل مدلول^۳

بازنمود^۴ (شکلی که نماد به خود می‌گیرد و می‌تواند مادی نباشد)، تعبیر^۵ (معنایی که نماد بیان می‌کند) و موضوع یا اُبژه^۶ (آن‌چه نماد به آن اشاره می‌کند) است (نک: چندر، ۳۲: ۲۰۰۴). مدل پیرس مستلزم بررسی رابطه‌ی بین نشانه و موضوع یا اُبژه

¹ Ferdinand de Saussure

² Charles Sanders Peirce

³ Representamen

⁴ Interpretant

⁵ Object

⁶ Chandler

است. پرس بر همین مبنای نشانه‌ها را به سه دسته تقسیم می‌کند: ۱. نماد^۱ که در آن دال و مدلول هیچ شباهتی با هم ندارند و ارتباط آن‌ها تنها قراردادی است (مانند زبان، چراغ‌های راهنمایی و پرچم)؛ ۲. شمایل^۲ که در آن دال مشابه مدلول است یا از آن تقليد می‌کند (مانند نقاشی تک‌چهره،^۳ کارتون، مدل مقیاسی^۴، نام آوا^۵ و استعاره)؛ ۳. نمایه^۶ که در آن دال نه به صورت قراردادی، بلکه به‌شکل مستقیم (فیزیکی یا علیّی) با مدلول در ارتباط است و می‌توان رابطه‌ی آن‌ها را مشاهده یا استنباط کرد. برای نمونه می‌توان به نشانه‌های طبیعی (همچون دود، رعد، ردپا و پژواک صدا)، علائم پزشکی (مانند درد و ضربان) و ابزار اندازه‌گیری (مثل دما‌سنج و ساعت) اشاره کرد. عکس، نشانه‌ای نمایه‌ای است؛ ولی نقاشی تک‌چهره و کارتون، شمایلی‌اند (نک: چندلر، ۲۰۰۴: ۳۶ و ۳۷). تصویرهای کتاب‌های کودک نیز بیشتر در زمرة‌ی شمایل قرار می‌گیرند.

مفهوم خواننده‌ی نهفته درباره‌ی متن کاربرد دارد. زیرا متن، زبان است و زبان نظام نشانه‌ای نمادین؛ ولی بیننده‌ی نهفته درباره‌ی تصویر صادق است و برای بررسی آن کاربرد دارد. تصویر بیشتر یا نظام نشانه‌ای نمایه‌ای (درباره‌ی عکس و فیلم) است؛ یا شمایلی (مانند نقاشی تک‌چهره و کارتون). با توجه به شباهت دال و مدلول یا تقليد دال از مدلول در رابطه‌ی شمایلی، در فرآیند دلالت، شمایل‌ها به اندازه‌ی نمادها محدود و قراردادی نیستند. اگر مجله‌ای به زبانی که نمی‌دانیم را ورق بزنیم، نشانه‌های نمادین (متن و زبان) آن برای ما بمعنا است؛ ولی ممکن است نشانه‌های شمایلی و نمایه‌ای آن را درک کنیم؛ حتا اگر متعلق به فرهنگ ما نباشد. بهیان دیگر، میزان قراردادی بودن نشانه‌ها با میزان اختصاص فرهنگی آن‌ها رابطه‌ای مستقیم دارد؛ البته به‌حال «شباهت» یا «تقليد»، به شمایل نیز ناگزیر جنبه‌ای تاریخی، اجتماعی و فرهنگی می‌بخشد. نیکولا یوا^۷ نیز اشاره می‌کند که «هنرمند با انتخاب سبک، زمینه^۸، ظاهر و پوشش شخصیت‌ها، متن را در بافتی^۹ تاریخی، اجتماعی و ادبی قرار می‌دهد» (نیکولا یوا، ۲۰۰۸: ۴۷۴).

¹ Symbol

² Icon

³ Portrait

⁴ A scale-model

⁵ Onomatopoeia

⁶ Index

⁷ Nikolajeva

⁸ Setting

⁹ Context

در ادامه‌ی این نوشتار با بررسی تصویرگری بازنویسی‌ها و بازآفرینی‌های قصه‌ی خاله‌سوسکه می‌کوشیم تا هم رابطه‌ی دوسویه‌ی دگرگونی‌های موقعیت‌های تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را بررسی کنیم و هم به واکاوی دگرگونی خواننده‌/بیننده‌ی نهفته بپردازیم. افرون بر ویژگی‌هایی که نوولمن برای خواننده‌/بیننده‌ی نهفته برمی‌شمرد، در این مقاله دیگر ویژگی‌های خواننده‌/بیننده‌ای که از متن برداشت می‌شوند نیز در کانون توجه قرار می‌گیرند؛ ویژگی‌هایی مانند جنسیت و القای نقش‌های جنسیتی و همچنین طبقه‌ی اجتماعی. در بررسی نسخه‌های گوناگون بازنویسی و بازآفرینی‌های خاله‌سوسکه، سیر تاریخی را برگزیدیم تا چگونگی دگرگونی در خواننده‌/بیننده‌های نهفته‌ی نسخه‌های گوناگون را در گذشت زمان روشن کنیم. البته باید گفت که مقاله‌ی نوولمن درباره‌ی کتاب‌های تصویری^۱ است، نه کتاب‌های مصور^۲ و همه‌ی نسخه‌های خاله‌سوسکه را نمی‌توان کتاب تصویری قلمداد کرد^(۲). ولی تصویرهای کتاب‌های مصور نیز مستلزم خواننده‌/بیننده‌ای نهفته‌اند؛ زیرا به‌هرحال تصویرها نشانه‌اند و به‌کارگیری نشانه مستلزم وجود مخاطبی است که آن را درک کند.

۴. بحث

۴-۱. نسخه‌های چاپ سنگی

سیر تاریخی نسخه‌های گوناگون خاله‌سوسکه از چاپ‌های سنگی این داستان آغاز می‌شود. نخستین نمونه‌های تصویرگری از خاله‌سوسکه در نسخه‌های چاپ سنگی منتشر شده در میانه‌ی سده‌ی سیزدهم هجری خورشیدی یافت می‌شوند. شیوه‌ی چاپ سنگی، به‌ویژه در چاپ تصویرها، محدودیت‌های زیادی برای تصویرگر ایجاد می‌کند. در این پژوهش به برخی تصویرهای دو نسخه‌ی چاپ سنگی دسترسی یافته‌یم: خاله‌سوسکه (۱۷ شعبان ۱۳۰۷ ه.ق) و خاله‌سوسکه و آقاموشک (۱۳۱۵ ه.ش). در نسخه‌ی ۱۳۱۵ خورشیدی شخصیت‌های سوسک و موش به شکل حیوان، ولی با دو دست و دو پا تصویر شده‌اند و شخصیت‌ها روی دو پا راه می‌روند. خاله‌سوسکه چادری مشکی به سر دارد که کوتاهی آن موجب مشخص‌بودن شلوارش می‌شود. هر چند سوسک‌ها سبیل دارند، تأکیدی بر جزئیات چهره و تمایز چهره‌ی سوسک‌ها یا

¹ Picture books

² Illustrated books

موش‌های گوناگون نشده‌است و همه‌ی آن‌ها به یک شکل تصویر شده‌اند. ولی چهره‌ی انسان‌ها کمی با یکدیگر متفاوت است؛ مردها با ردا، کلاه و موی صورت (ریش و سبیل) شناخته می‌شوند. بنابراین، تصویرگر برای شخصیت‌های حیوانی فردیت قائل نیست؛ ولی این ویژگی را به شخصیت‌های انسانی اختصاص می‌دهد. افزون بر این، همه‌ی شخصیت‌های انسانی مردند و هیچ زنی در میان‌شان به چشم نمی‌خورد. تصویرها، حضور اجتماعی مردان در مغازه‌ها و اجتماع را نشان می‌دهند. درواقع، مردها با زندگی شهرنشینی، فرهنگ و اقتصاد (پیشه‌وری) در ارتباطند. صحنه‌ی درآب‌افتدان خاله‌سوسکه تنها نمونه‌ی بازنمایی طبیعت است. این تصویرها بیان‌گر چند نکته است: جدایی و حتا تقابل دوگانه‌ی فرهنگ و طبیعت از یکسو و زندگی شهری و طبیعت از دیگرسو؛ رابطه‌ی مرد با فرهنگ و تمدن، و زن با طبیعت، و همچنین بازنمایی تهدید طبیعت.

شباهت‌هایی در نسخه‌های ۱۳۱۵ خورشیدی و ۱۳۰۷ ه.ق مشاهده می‌شود. برای نمونه، در نسخه‌ی ۱۳۰۷ ه.ق نیز سوار شاهی با کلاهی قاجاری، ابروهای به هم پیوسته و سبیل تصویر شده‌است. سبک معماری در هر دو نسخه سنتی است که طاق، یکی از ویژگی‌های آشکار آن است. در هر دو نسخه خاله‌سوسکه با قامتی کوتاه‌تر از مردها نقاشی شده است؛ ولی، افزون بر کوتاهی، نسخه‌ی ۱۳۱۵ خورشیدی او را با پشتی خمیده تصویر می‌کند. برخلاف این نسخه که موش بدون لباس تصویر شده‌است، در نسخه‌ی ۱۳۰۷، موش، ردا و کلاه پوشیده است. خاله‌سوسکه هم درحالی‌که سوار بر اسب است، با او روبه رو می‌شود. افزون بر این، نردهان به‌شکل هویج تصویرگری نشده است و عنصر روایت در تصویرگری این نسخه قوی‌تر است. یکی دیگر از ویژگی‌های این نسخه کشیده شدن بخشی از تصویر به بیرون از قاب است؛ بهیان دیگر، روایت از چارچوب تصویر تجاوز می‌کند.

همان‌گونه که علی‌بیگی و قایینی اشاره کرده‌اند، این نسخه‌ها متن درسی مکتب خانه‌ها بوده‌اند؛ بنابراین نقش آموزشی آن‌ها پررنگ است (نک: علی‌بیگی؛ ۱۳۹۰: ۶۷ و ۶۸؛ قایینی، ۱۳۹۰: ۱۸۵). اگر پدیدآورندگان این اثرها با توجه به مخاطب‌شان (کودکان دانش‌آموز) آن‌ها را خلق کرده باشند، بیننده‌ی نهفته‌ی آن‌ها نیز باید کودک باشد. سادگی تصویرها شاهد این موضوع است؛ ولی با توجه به این‌که این کتاب‌ها بیش‌تر به کتاب‌های مصور می‌مانند تا کتاب‌های تصویری، عنصر روایت در تصویرگری آن‌ها چندان برجسته نیست. همچنین، این نسخه‌ها مربوط به دورانی است که نظام

اقتصادی ایران سرمایه‌داری و یکپارچه نبوده است؛ بنابراین مخاطبان این کتاب‌ها تنها مصرف‌کننده نیستند و مطلب‌ها و تصویرها هم تنها برای مسرت‌بخشی به مخاطب تنظیم نشده‌اند. درواقع، نقش آموزشی و تصویرهای تکریگ (تنها رنگ سیاه) این کتاب‌ها به کم شدن لذت برآمده از خواندن دیدن آن‌ها می‌انجامد.

۴-۲. نسخه‌های سنت‌گرا^۱

بهره‌گیری از سبک^(۳) تصویرگری که در بالا توصیف شد، تنها محدود به نسخه‌های چاپ سنگی نیست. با وجود ورود امکانات، فناوری نوین چاپ، پویانمایی و رایانه، تصویرگری برخی نسخه‌ها هنوز به سادگی و امکانات بیانی محدود نسخه‌های چاپ سنگی‌اند؛ برای نمونه، می‌توان به نسخه‌های صبحی و وکیلیان اشاره کرد^(۴). در نسخه‌ی صبحی که برای نخستین بار در سال ۱۳۴۹ خورشیدی چاپ شده است، سوسک و موش به‌شکل شخصیت‌های جانوری با دو دست و دو پا تصویر شده‌اند، روی دو پا راه می‌روند و هر دو لباس به تن دارند. چهره‌ی سوسک کاملاً سیاه است و بر جزئیات آن تأکید نمی‌شود؛ ولی چهره‌ی موش که لباس‌های فاخر به تن دارد، مشخص است؛ پس تصویرگر تنها برای نقش جنسیتی مردانگی، فردیت قائل شده است. تقویت نقش‌های جنسیتی در بیشتر تصویرهای نسخه‌ی صبحی به‌شکل‌های گوناگون به چشم می‌خورد. همانند نسخه‌های پیشین، در نسخه‌ی صبحی هم مردها با ریش و سبیل تصویر شده‌اند و با تمدن و حکومت در ارتباطند (تصویر دربار شاهی در صفحه‌ی ۶۲). از سوی دیگر، خاله‌سوسکه که چادر سفید به سر دارد، در خانه به خیاطی مشغول است. این تصویر را می‌توان در پیوند با امور خانه‌داری معنا کرد.

در قصه‌های صبحی تصویرها به الگوهای ارائه‌شده‌ی داستان (الگوهای جنسیتی، رفتاری، پوشش و آرایش عرف برای زن و مرد) وفادارند و آن‌ها را تقویت می‌کنند. شباهت تصویرگری این کتاب با نسخه‌های قدیمی تر نیز بهمین دلیل است. با توجه به سبک آن، تصویرگری این نسخه، در برهم کنش با متن، بر قدمت افسانه‌ها تأکید می‌کند. بهره‌گیری تصویرها از لباس‌ها، معماری، آلات موسیقی و جشن عروسی سنتی نیز به این تأثیر کمک می‌کند.

¹ Retro

با توجه به پیشینه‌ی کاری فضل الله مهتدی در رادیو و خودداری تصویرگر از به کارگیری شیوه‌ها و ابزارهای بیانی نوین در تصویرگری این نسخه، بیننده‌ی نهفته‌ی تصویر تنها کودکان نیستند. زیرا، بسیاری از کتاب‌های کودک این دوره، دربردارنده‌ی تصویرهای پر تعدادتر، رنگی و حتا با الهام از پویانمایی‌اند که آشکارا برای جذب مخاطب کودک طراحی شده‌اند؛ ولی نسخه‌ی صبحی هیچ‌یک از این ویژگی‌ها را ندارد. از این‌رو، کودک مصرف‌کننده‌ی کتاب در پی لذت و مسرت ناشی از تماشای تصویرهای تصویرگری نسخه‌ی صبحی نیز کم‌رنگ است. افزون بر این، در هیچ‌کدام از تصویرها، فضای خالی دیده نمی‌شود و قاب همه‌ی آن‌ها عمودی است. این شیوه، به کاهش نقش روایت در تصویرگری داستان می‌انجامد.

نسخه‌ی وکیلیان را نیز می‌توان در این دسته طبقه‌بندی کرد. در این نسخه، سوسک و موش، هر دو به‌شکل حیوان تصویر شده‌اند، روی دو پا راه می‌روند و لباس به تن دارند. چهره‌ی سوسک کاملاً مشخص است و همانند نسخه‌های سنگی، قامت کوتاه خاله‌سوسکه، حقیربودن او را در مقابل مردان نشان می‌دهد. البته این موضوع تنها در مقایسه‌ی او با انسان‌ها روی می‌دهد و قد او با موش برابری می‌کند. دوباره، موى صورت (ریش و سبیل)، پیشه‌وری و وجود ساطور و اره بیانگر ویژگی‌های مردانگی‌اند. برخورد خاله‌سوسکه با آقاموشه و انسان‌ها در یک قاب تصویر شده‌است. خاله‌سوسکه از مردانی که ساطور و اره به دست دارند روی برگردانده‌است و به‌سوی آقاموشه می‌رود که برای او آغوش گشوده است (نک: وکیلیان، ۱۳۷۸: ۱۵۵).

سبک تصویرگری نسخه‌ی وکیلیان نیز، مانند نسخه‌ی صبحی، نشان می‌دهد که بیننده‌ی نهفته‌ی تصویرهای داستان، تنها کودکان نیستند. تصویرها نقش آموزشی ندارند و بهره‌مند از همه‌ی جلوه‌های بصری سبب شده‌است تا بیننده‌ی نهفته، تنها به کودک مصرف‌کننده‌ی مسرت جو محدود نشود. همچنین، قاب‌های تصویر در وکیلیان نسبت به نسخه‌هایی که تاکنون تحلیل شد، خلوت‌ترند و فضای خالی بیشتری دارند. درواقع، تصویرگر تلاش نکرده‌است تا همه‌ی قاب تصویر را پُر کند و این مسئله امکان پرداختن دقیق‌تر به جزئیات بیشتر (نازکی چادر پوست‌پیازی خاله‌سوسکه و مشخص‌بودن کفش آقاموشه) را فراهم کرده‌است. جز این، ایجاد فضای خالی در تصویرها سبب شده‌است تا نقش عنصر روایت در این اثر پررنگ‌تر از نسخه‌های پیشین شود.

بر طیفی که ابتدا و انتهایش کتاب‌های مصور و تصویری است، نسخه‌های سنت‌گرا به پایان مصور نزدیک ترند. نه تنها تصویرگری به محتوا متن وفادار است؛ بلکه اجزا و عناصرهای تصویرها هم با عنصرهای زندگی سنتی و درک سنتی، بیشتر هم خوانی دارد.

۴-۳. نسخه‌های در حال گذار

هر چند برخی تصویرگری‌های اخیر داستان به سبک‌ها و شیوه‌ی قدیمی وفادارند و از امکانات و ابزار بیانی نوین بهره نمی‌گیرند، برخی نسخه‌های قدیمی‌تر، از پیشروان استفاده از امکانات جدید تصویرگریند. در دهه‌ی ۱۳۷۰ خورشیدی هنوز نسخه‌هایی با حال و هوای تصویرهای چاپ سنگی منتشر می‌شد. البته از دهه‌ی ۱۳۳۰ خورشیدی، برخی نسخه‌ها عنصرهای تجدد را جایگزین ویژگی‌های سنتی تصویرگری داستان می‌کنند. برای نمونه، نسخه‌های رنگی بازنویسی داستان خاله‌سوسکه، در شمار نخستین کتاب‌های مصور رنگی در ایران اند. گذار از سنت به تجدد، نه تنها در تکنیک‌های تصویرگری و چاپ، بلکه در محتوا و رهیافت تصویرها نیز نمود می‌یابد.

نسخه‌ی رسام ارزنگی، منتشرشده در سال ۱۳۲۰ نیز در این طبقه قرار می‌گیرد. با توجه به دسترسی نداشتن به این نسخه، بحث درباره‌ی آن تنها به دو تصویر که در دیگر منبع‌ها، مجدد چاپ شده‌اند (نک: محمدی و قایینی، ۱۳۸۳: ۱۱۰۰) محدود می‌شود. ارزنگی، خاله‌سوسکه را به‌شکل شخصیت حیوانی تصویر نکرده‌است. در تصویرهای کتاب، خاله‌سوسکه به‌شکلی انسان‌گون نمایانده می‌شود. همچنان، قامت او دیگر در مقابل مردان پیشه‌ور، کوتاه نیست؛ ولی مردها هنوز ظاهر عرفی مردانه را با ریش، سبیل و لباس‌های سنتی حفظ کرده‌اند و با کار و پیشه که ویژگی‌های تمدن و شهرنشینی است، در ارتباطند. خاله‌سوسکه همچنان چادر مشکی به سر دارد؛ ولی موهاش پیدا است؛ هنگام گفت‌وگو با پیشه‌وران می‌خندد و به آن‌ها ناز و غمزه می‌فروشد. حتا در تصویری خاله‌سوسکه گربه‌ای نیز به همراه دارد. نگهداری از حیوان‌های خانگی به‌عنوان همراه و همنشین، متأثر از درهم آمیختگی فرهنگی است. به این معنای نهفته هم می‌توان بیشتر توجه کرد که همان‌طور که گربه موش را شکار می‌کند، خاله‌سوسکه نیز به‌دبانی به‌دام‌انداختن آقاموشه به‌عنوان همسر خود است؛ پس در نهاد ازدواج، زنان مردان را به دام می‌اندازند. این‌ها همه بیان‌گر دگرگونی نقش زن در جامعه است. با توجه به دسترسی نداشتن به همه‌ی تصویرهای کتاب و بررسی تنها

دو تصویر از آن و احتمال نادرست بودن تعمیم نتیجه‌ی آن به کل اثر، از نتیجه‌گیری و قضاوت درباره‌ی این نسخه پرهیز می‌کنیم.

تجارتچی در تصویرگری داستان خاله سوسکه، بی‌پروا سنت را کنار می‌گذارد و بر معرفی تجدد اهتمام می‌ورزد. نخستین چیزی که در بررسی این نسخه جلب توجه می‌کند، جایگزین شدن میکی موس و شمایل حشرات پویانمایی‌های دیزنی^۱ به جای آقاموشه و خاله سوسکه است. همان‌گونه که قایینی و محمدی می‌نویسند: «افسانه‌ها و قصه‌های عامیانه از دیگر منابعی بودند که تصویرگران برای آفرینش کتاب‌های تصویری کودکان از آن سود می‌جستند. جعفر تجارتچی، کاریکاتوریست و یکی از پیش‌کسوتان اینیشن در ایران، در سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۳۷، نزدیک به سیزده کتاب تصویری از داستان‌ها و قصه‌های عامیانه‌ی ایرانی تهیه کرد که از جنبه‌ی سبک و روش کار همسانند. دو کتاب قصه‌ی خاله سوسکه و آقاموشه (۱۳۳۷) و قصه‌ی نارنج و ترنج (۱۳۳۸) در این دوره‌ی زمانی منتشر شدند. تجارتچی این کتاب‌ها را به سبک کاریکاتور و گونه‌ای اغراق‌نمایی تصویر کرده‌است. او که در آفرینش شخصیت‌های داستانی خود از کارتون‌های والت دیزنی، بسیار تأثیر گرفته‌است، شخصیت موش در قصه‌ی خاله سوسکه و آقاموشه را با تصویری همسان میکی موس نشان می‌دهد. ویژگی این کتاب تصویری قطع بزرگ و تصویرهای بزرگ و رنگی است که یک صفحه‌ی کامل را می‌پوشانند. در کتاب قصه‌ی خاله سوسکه و آقاموشه، تصویر در داخل کادر، در یک صفحه‌ی جداگانه قرار گرفته، در رو به روی تصویر چند خط از قصه روایت شده‌است. سفیدخوانی پیرامون متن مجال تماشای بیشتر تصویرها و لذت‌بردن از آن‌ها را به کودکان می‌دهد» (همان، ۱۱۰۴).

تأثیر دیزنی بر تصویرگری کتاب در همه‌ی قاب‌های تصویر آشکار است. برای نمونه، صحنه‌ی عروسی خاله سوسکه و آقاموشه، همه‌ی حشره‌ها و حتی طبیعت (تصویر قارچ به جای بوته و درخت) به سبک کارتون‌های دیزنی است. در تصویرگری این نسخه همه‌ی شخصیت‌ها حیوانی‌اند؛ حتاً پیشه‌وران قصه و پزشکی که برای معالجه‌ی خاله سوسکه می‌آید هم، به شکل حشره تصویر شده‌اند. این نیز از ویژگی‌هایی است که تجارتچی از پویانمایی‌های تلویزیون و سینما اقتباس کرده‌است. البته نباید فراموش کنیم که در زمان انتشار این کتاب هنوز تلویزیون ملی ایران تأسیس نشده بود؛

^۱ Walt Disney

پس تجارچی یا از رسانه‌های دیداری‌شنیداری خارج از کشور یا از کمیک‌استریپ‌هایی که خود از غرب تأثیر پذیرفته‌بودند، الگو گرفته بود. خود تجارچی نیز کمیک‌استریپ‌ی را به عنوان «داستان تصویری خاله‌سوسکه» در نشریه‌ی سپید و سیاه در سال ۱۳۳۶ چاپ کرد (نک: همان، ۱۱۱۵).

در هم آمیختگی تجدد و سنت، تنها به سبک و شگرد تصویرگری و اثرپذیری آن از پویانمایی دیزنی محدود نمی‌شود. محتوا و رهیافت تصویرها نیز همین تضاد را آشکار می‌کنند. در آغاز داستان، خاله‌سوسکه که البته به‌شکل سوسک تصویر نشده است، پیش پدر پیرش در غاری است و اشک می‌ریزد. در این تصویر هیچ‌یک از شخصیت‌ها لباس به تن ندارند. پیش از خروج از خانه‌ی (غار) پدری، خاله‌سوسکه در حالی که چادر سیاه به سر دارد، در مقابل آینه‌ای که روی تخته سنگی بزرگ قرار دارد، مشغول آرایش‌کردن است. او هنگام روبه‌روشدن با خواستگاران گوناگون نیز چادر و روینده پوشیده است؛ البته، زمان روبه‌روشدن با آقاموشه، روینده و چادر خود را کنار می‌زند و با عشه‌گری به او روی می‌نماید. در صحنه‌ی جشن عروسی هم می‌بینیم که همه‌ی شخصیت‌ها در آغوش هم به رقص و پایکوبی مشغولند.

البته پوشش خاله‌سوسکه در خانه‌ی آقاموشه کاملاً دگرگون می‌شود. در این مقطع، لباس‌های زنان به سبک اروپایی تصویر شده‌اند و زنان پوشش کامل ندارند. در پوشش خاله‌سوسکه نیز تضاد و تعارضی آشکار نمایان است. تجارچی او را جایی بدون لباس، جایی چادر به سر و جای دیگر با لباس متجدد نشان می‌دهد. البته، افزون‌بر در هم آمیختگی سنت و تجدد، این موضوع توجیهی دیگر هم دارد و به عاملی اثرگذار و مهم دیگری هم اشاره می‌کند. در سال‌های آغازین سده‌ی چهاردهم خورشیدی، رضا پهلوی سیاست کشف حجاب را بسیار جدی دنبال می‌کرد؛ ولی محمدرضا پهلوی در دوران سلطتش، این سیاست را پی نگرفت. این تغییر سیاست و واکنش مردم به آن موجب ایجاد دوگانگی و در هم آمیختگی در جامعه شد. شاید این دوگانگی یکی از عامل‌های وجود تضاد در پوشش خاله‌سوسکه در تصویرگری تجارچی باشد. خاله‌سوسکه با چادر و روینده خانه‌ی پدری را برای یافتن شوهر ترک می‌کند. این در واقع همان سنتی است که بخشی از جامعه که در نسخه‌ی تجارچی در غار زندگی می‌کنند، آن را به عنوان هنجار و ملاک رفتار خود پذیرفته‌اند. ولی خاله‌سوسکه برای یافتن شوهر ناچار به تخطی از این هنجار می‌شود و به آقاموشه رو می‌نماید. پس از ازدواج با او نیز هنجارهای سنتی را فراموش و تجدد را جایگزین آن‌ها می‌کند. پس،

تصویرگری داستان نشان‌دهنده‌ی روند ترک سنت و روی‌آوردن به تجدد است. البته نباید فراموش کرد که با وجود حضور آشکار عنصر تجدد در تصویرهای داستان، حضور مؤثر اجتماعی و اشتغال به پیشه‌ی دختران نیست که برای آنان تحول و بهبود وضعیت را به ارمغان می‌آورد؛ بلکه هنوز هم ازدواج کردن به دختران کمک می‌کند تا راهی برای تعییر و پیشرفت بیابند. بنابراین، تصویرگری داستان، با وجود معرفی و ترویج برخی جنبه‌های تجدد، هنوز نقش‌های جنسیتی و بعضی هنجارهای سنتی را تقویت می‌کند.

ولی تعییر ملاک‌ها در دوره‌ی گذار از سنت به تجدد تنها به پوشش زنان محدود نمی‌شود. همان‌گونه که در تصویرگری این نسخه روشی است، حتاً معیارهای زیبایی شناختی بدن نیز دگرگون شده‌اند. خاله‌سوسکه دیگر چاق و کوتاه‌قامت نیست. خاله‌سوسکه‌ی تجاری لاغراندام، بلندقامت و جذاب است. آن‌چنان‌که در بالا نشان دادیم، حرکت خاله‌سوسکه از خانه‌ی پدری به خانه‌ی آقاموشه در بُعد زمان‌مکانی روایت، گذاری از سنت به تجدد است. خانه‌ی پدری درواقع غار است؛ ولی منزل آقاموشه خانه‌ای واقعی است که اسباب جدید از جمله تخت دارد. در اینجا، خاله‌سوسکه به‌هنگام بیماری حتاً به پژشک و دارو دسترسی دارد؛ ولی این بدان معنا نیست که معرفی تجدد مستلزم انقراض سنت است. آن‌چنان‌که گذشت، با وجود معرفی تجدد، تصویرگری داستان نقش‌های جنسیتی و برخی هنجارهای سنتی را تقویت می‌کند. این درهم‌آمیختگی را می‌توان جز در پوشش شخصیت‌ها، مانند لباس‌های خاله‌سوسکه و ردای ترمه و کتوشلوار آقاموشه که به سبک دیزی است، در نهاد ازدواج و سبک و لوازم زندگی نیز دریافت.

بینده‌ی نهفته‌ی تصویرهای داستان، کودکانند؛ ولی کودکی که این کتاب پیش‌فرض قرار می‌دهد با کودک کتاب‌های گذشته متفاوت است. بینده‌ی نهفته‌ی این تصویرها کودکی است که در دوره‌ی گذار از سنت به مدرنیته متولد شده، باید برای زندگی در جهان مدرن پیش روی خود آماده شود. یکی از ویژگی‌های دنیای پیش روی این کودک، تأثیر فرهنگی غرب است. اهمیت کودک‌بودن نیز در همین نهفته است. کودک امروز، جهان فردا را می‌سازد؛ جهانی که باید از گذشته و سنت فاصله بگیرد و به‌سوی تجدد پیش رود. تصویرها نیز با بهره‌گیری بیش‌تر از شکردها، فناوری‌ها و ابزارهای بیانی نوین موجود، برای مخاطب کودک معاصر، کشش و جذابیت ایجاد کرده‌اند. پس نقش مصرف‌گرایی و لذت در این تصویرگری بسیار نیرومند است. نقش آموزشی

تصویرها نیز پیچیده است. تصویرهای این کتاب به مثابه‌ی ابزارهای ایدئولوژیک برای جایگزینی هنجرهای سنتی و القای ارزش‌های مدرن عمل می‌کنند. هدف آموزشی این نسخه، معرفی فراروایت توسعه و تضادهای مستلزم آن است. از بیننده‌ی نهفته در ارتباط با همه‌ی این دگرگونی‌ها انتظار می‌رود که به جای بنیادکردن تغییرها و اصلاح‌ها بر پایه‌ی سنت بومی از الگوی آمده‌ی غربی، که در جهان مدرن آزموده شده است، استفاده کند. این یک تجلی از گفتمان تجدد در آن بررهی زمانی است؛ گفتمانی که جلال آل احمد از آن به عنوان «غرب زدگی» یاد می‌کند. جلال آل احمد، نخستین نسخه‌ی غرب‌زدگی را در سال ۱۳۴۰ به شکل گزارشی به شورای هدف فرهنگ ایران ارائه کرد. غرب‌زدگی در سال ۱۳۴۱ به صورت کتاب منتشر و در سال ۱۳۴۳ بر آن تجدیدنظر شد. او در این کتاب بر گرایش به سوی غرب می‌تازد و علت‌های چنین گرایشی را بررسی می‌کند. نگرانی‌های آل احمد از یکسو و تصویرگری افسانه‌ای ایرانی زیر تأثیر تصویرگری غرب به‌وسیله‌ی تجارت‌چی از سوی دیگر، تعارض موجود میان گفتمان تجدد را که از غرب تأثیر گرفته است، با گفتمان سنت که منشأ بومی دارد، نشان می‌دهد.

۴-۴. نسخه‌های بازاری متأثر از تلویزیون و تصویرگری رایانه‌ای

تأثیر گفتمان تجدد، چه در تکنیک‌ها و ابزار بیانی و چه در محتوای تصویرگری بازنویسی خاله‌سوسکه، با اثربخشی از سینما و آغاز به کار تلویزیون و در آخر بهره‌گیری از رایانه افزون‌تر شد. بیش‌تر نسخه‌های بازنویسی خاله‌سوسکه که امروز در بازار موجودند، به این دسته تعلق دارند. با تأسیس شرکت‌های پویانمایی داخلی، فرآگیرشدن استفاده از رایانه و پیشرفت نرم افزارهای پویانمایی، تصویرگری کتاب‌های کودک نیز از این روند بسیار اثر پذیرفت. با توجه به نسخه‌های پرشمار چنین تصویرگری‌هایی و اشتراک‌ها و شباهت‌های فراوان آن‌ها، درادامه تنها به بررسی دو نمونه از اثرهای نویسنده‌گان برجسته‌ی ادبیات کودک معاصر می‌پردازیم.

تصویرهای خاله‌سوسکه و آقاموشه سروده‌ی قاسم‌نیا و تصویرگری غلامعلی مکتبی به نقاشی‌های کودکانه می‌ماند. راستبودن خط‌ها و همچنین استفاده‌ی زیاد از شکل‌های هندسی منظم و ساده از ویژگی‌های این تصویرها است. مکتبی فقط شخصیت‌های خاله‌سوسکه و آقاموشه را به تصویر می‌کشد. خاله‌سوسکه به شکل شخصیتی انسانی (جز دو شاخک روی سرشن) تصویر شده است؛ ولی آقاموشه

شخصیتی جانوری است. هر دو شخصیت لباس به تن دارند. رنگ قرمز لباس خاله سوسکه زنانگی را تداعی می‌کند. حتی پوشش شخصیت‌ها هم متأثر از پویانمایی‌های ایرانی است. نقش‌های جنسیتی در تصویرگری کتاب تقویت می‌شوند. برای نمونه، خاله سوسکه در حال خانه‌داری، آشپزی و خیاطی به تصویر کشیده شده، در صورتی که برای آقاموشه مسافت و نقش اقتصادی تعریف شده است.

به‌دلیل پیروی آشکار تصویرگری این کتاب از پویانمایی، استفاده‌کردن از رنگ‌های گوناگون و سادگی تصویرها، می‌توان گفت بیننده‌ی نهفته‌ی خاله سوسکه و آقاموشه خردسال است. اثربذیری تصویرها از پویانمایی و بهره‌گیری از رنگ‌های گوناگون به مصرف کننده‌ی آن‌ها شادی می‌بخشد. تصویرها نقش آموزشی خود را در آموزش نقش‌های جنسیتی و هنجارهای رفتاری، مانند پوشیدن روسربی، آشکار می‌کنند.

عروسوی خاله سوسکه، بازآفرینی اسدالله شعبانی و تصویرگری افسانه جابری، سوسک را به‌شكل شخصیت انسانی، ولی با دو شاخک تصویر می‌کند. موش به‌صورت شخصیتی حیوانی و پوزه‌دار ترسیم شده است. لباس شخصیت‌هاستی نیست، ولی شخصیت‌های زن روسربی به سر دارند. البته موی آن‌ها نیز دیده می‌شود. در تصویر دائی خاله سوسکه نیز مردانگی با موی صورت شناخته می‌شود. افزون بر این، تصویر خاله سوسکه با رنگ گرم و تصویر آقاموشه با رنگ سرد رنگ آمیزی شده است تا نمایان‌گر تقابل عواطف زنانه و عقلانیت مردانه باشد. در این کتاب تنها مردان کار نمی‌کنند؛ بلکه خاله سوسکه هم با آن‌ها همکاری می‌کند. ولی حتاً این پیشه‌ها هم در بستر طبیعت دیده می‌شوند و به‌شکلی با زنانگی پیوند دارند.

با توجه به شکرده تصویرگری، سادگی سبک و شیوه‌ی رنگ آمیزی، بیننده‌ی نهفته‌ی این کتاب نیز کودک است؛ کودکی که با دگرگونی‌های اخیر جامعه و فناوری آشنا است. روایت‌گری در تصویرها نیز نمود می‌یابد و تصویرگری کتاب بر جنبه‌ی جذابیت و مصرف گرایی تأکید می‌کند؛ هرچند تصویرها نقش آموزشی نیز دارند و فراروایت تکامل و توسعه در آن‌ها آشکار است. درمجموع، رویکرد این گروه از بازآفرینی‌های خاله سوسکه بازاری است. امکانات بیانی و فنی گسترده‌تر، از جمله چاپ رنگی، رایانه و تأثیر پویانمایی، برای کودکان مصرف کننده، بیش‌تر شادی‌آفرینی و جذابیت ایجاد می‌کنند.

۴-۵. نسخه‌های مبتکر

انگیزه‌های اقتصادی ناشران، نویسنده‌گان و تصویرگران در گستره‌ی سال‌های اخیر تقویت و تمایل نظام اقتصادی ایران به مصرف گرایی نیز بیشتر شده است؛ ولی همه‌ی نسخه‌های اخیر، برای کاهش هزینه‌های انتشار اثر و افزایش سودآوری، به‌سوی بازاری شدن روی نیاورده‌اند. در این میان هنوز برخی نسخه‌ها در تصویرگری بر جنبه‌های هنری و خلاق، بیش‌تر تأکید می‌کنند.

تصویرگری مهنوش مشیری در داستان خاله‌سوسکه را می‌توان از این دسته به شمار آورد. او شخصیت‌های آقاموش و خاله‌سوسکه را به‌شکل حیوانی تصویر می‌کند. سوسک و موش لباس به تن ندارند. دیگر شخصیت‌ها به صورت انسانی ترسیم شده‌اند و از نظر قامت و اندازه بزرگ‌تر از خاله‌سوسکه‌اند. برخی تصویرها نقش‌های جنسیتی مردانه و زنانه را تقویت می‌کنند. برای نمونه، می‌توان به تصویر خاله‌سوسکه که مشغول جاروکشیدن است اشاره کرد یا تصویر سوار شاهی با سیل، که برخلاف نسخه‌های گذشته، با لباس سنتی نمایش داده نشده است و او نیفورم جدید به تن دارد. افزون بر این، بدن آقاموش و خاله‌سوسکه چندان جذاب نیست و هر دو چاقند. همچنین، همه‌ی تصویرهای کتاب خاله‌سوسکه تکرنگند.^۱ شمايل شخصیت‌ها و محدودکردن نقاشی‌ها به رنگ سیاه برای کودکان کمتر جذابیت دارد. عنصر روایت نیز در تصویرگری این نسخه چندان نمود نمی‌یابد.

садگی تصویرها، تصویر روی جلد و پوستر رنگی ضمیمه نشان می‌دهد که بیننده‌ی نهفته‌ی تصویرها، کودک است؛ ولی با توجه به استفاده از شگرد تکرنگ و بهره‌بردن از روایت در تصویرگری، تأکید تصویرها بر لذت‌آفرینی در مصرف کننده نیست. البته کتاب به همراه ضمیمه‌ی پوستر رنگی تصویرهای آن عرضه شده است که با رنگ‌آمیزی تلاش دارد برای مخاطب کودک جذابیت ایجاد کند.

افزون بر این، فراروایت‌های تکامل و توسعه نیز نمود نمی‌یابند؛ زیرا این اثر تأکیدی بر نقش آموزشی ندارد. تصویرگر با نقاشی برخی لحظه‌های مهم داستان تلاش می‌کند کودک را به تکمیل خلاق انگاره‌های ذهنی که از خوانش داستان در ذهن او شکل گرفته‌اند وادارد. درهم آمیختگی رویکرد واقع گرا (در تصویر سوسک و موش به‌شکل

¹ Mono-color

واقعی‌شان) و غیرواقع‌گرا (در کنش‌های شخصیت‌های حیوانی و نسبت‌دادن عواطف انسانی) هم مستلزم پاسخی خلاق از سوی خواننده/بیننده است.

در خاله‌سوسکه با کمی ازدواج کرد؟ به تصویرگری علیرضا گلدوزیان، خاله‌سوسکه شخصیتی انسانی تصویر شده است. شما می‌او کاملاً مطابق با معیارهای زنانگی است: سینه‌ی برجسته، چشم و ابرو، لباس زنانه و پوشیدن دامن. البته در برخی تصویرها او شاخص یا بال دارد. شیوه‌ی پوشش شخصیت‌ها غالباً بومی است. آقاموشه عینک به چشم دارد. باز هم موی صورت نشان‌گر مردانگی است. چهره و بدن مردها در برخی تصویرها زمخت و خالی از ظرافت است؛ ولی لباس، بدن و چهره‌ی آقاموشه و آقا معلم چنین نیست. حتا آقا معلم گل به دست دارد. همچنین، استفاده از رنگ‌های گرم در لباس آقاموشه و خاله‌سوسکه به ایجاد جنبه‌ای عاطفی در رابطه‌ی این دو شخصیت می‌انجامد.

قوی‌بودن جنبه‌ی خیال و فانتزی نشان می‌دهد که بیننده‌ی نهفته‌ی تصویرگری این کتاب، کودکان‌اند. البته تصویرها تعریفی مدرن از کودکی را پیش‌فرض قرار می‌دهد. نمایش عنصرهایی از جنبه‌های مدرن، مانند حمل و نقل عمومی و شهرنشینی، از ویژگی‌هایی است که مستلزم چنین تعریفی از کودکی‌اند؛ ولی گستنگی^۱ به مثابه‌ی ویژگی‌های اساسی هنر و زندگی مدرن، آشکارا در تصویرگری کتاب به کار گرفته شده‌اند. عنصر روایت در تصویرگری این کتاب، چندان نقش ندارد. جلوه و جذابت تصویرهای فانتزی، کودک را خرسند می‌کند و جنبه‌ی آموزشی برخی هنجارها و رفتارهای اجتماعی در برخی تصویرها، به ویژه در کنش‌ها و واکنش‌های آقا معلم، به عنوان الگویی برای رفتار پسندیده با جنس مخالف، نمود می‌یابد.

در خاله‌سوسکه کجا میری؟ به تصویرگری مرتضی زاهدی، خاله‌سوسکه و آقاموشه به شکل شخصیت‌های حیوانی تصویر شده‌اند. هر چند هر دو روی دو پا راه می‌روند. هیچ جزئیاتی از چهره‌ی خاله‌سوسکه تصویر نشده است و در بیشتر قالب‌ها یا او پشت به بیننده دارد یا نگاه او با نگاه بیننده تلاقی نمی‌کند. افزون بر این، قامت او نیز خمیده و موازی خط افق است. محوشدن رنگ در انتهاهی بال‌های او نیز جنبه‌ای انتزاعی به این شخصیت می‌بخشد. این ویژگی‌ها تأکید می‌کنند که خاله‌سوسکه جسور نیست و فرمانبرداری از ویژگی‌های شخصیتی او است. در مقابل، آقاموشه راست‌قامت و

¹ Fragmentation

«مردانه» است. شکم بزرگ آقاموشه و پیشه‌ی او تصویری عرفی از مردسالاری ارائه می‌کند. به دلیل غلبه‌ی همین گفتمان است که چهره‌ی خاله‌سوسکه اهمیتی ندارد و فضای خانه به وسیله‌ی مرد تسخیر شده است. همچنین، سرک‌کشیدن او در مغازه‌ی آقاموشه نشان از موقعیت نابرابر، تمایل او برای یافتن شوهر و درنتیجه بازنمایی نقش جنسیتی دارد. مربع‌ها و مستطیل‌های فراوان در تصویرها نماد چارچوب‌ها و محدودیت‌هایند. آرزوی او برای فرار از این موقعیت و به دست آوردن جایگاهی بالاتر، در تصویرهای گوناگون به صورت نزدبان و پله نمود می‌یابد. همچنین، بهره‌گیری از رنگ‌های گرم در رنگ‌آمیزی شخصیت خاله‌سوسکه، روبان قرمز موهای او و همچنین شکل بال‌هایش که قلب را تداعی می‌کند همگی به ایجاد حس زنانگی می‌انجامد. همسو با غلبه‌ی مرد بر زن، فرهنگ و تمدن نیز بر طبیعت چیره می‌شوند. برخلاف دیگر تصویرگری‌های خاله‌سوسکه، زاهدی بر شهرنشینی و عنصرهای مادی زندگی مدرن (مانند آشن تلویزیون، خودرو، عمدۀ فروشی و مصرف گرایی، ماشین و زندگی صنعتی) تأکید می‌کند و طبیعت را در دوردست و حاشیه به تصویر می‌کشد. استفاده از شکل‌های هندسی منظم، خط‌های مستقیم و بدون انحنای، معماری متراکم، تیره و افسرده‌ی مدرن شهری، این تقابل دوگانه را آشکارتر می‌کند. این تقابل، بهویژه در تضاد ماشین نساجی و عنکبوت آشکار است.

садگی ظاهری و رنگ‌آمیزی، تصویرها را برای کودکان جذاب و درک‌پذیر می‌کند؛ ولی با توجه به پیچیدگی‌های سبکی و مفهوم‌های چندلایه، بیننده‌ی نهفته‌ی تصویرهای زاهدی تنها کودکان نیستند. درواقع، تصویرگری زاهدی را می‌توان نمونه‌ای از نقاشی هم‌گذر^۱ خواند. نقاشی‌هایی که هم کودکان و هم بزرگ‌سالان را مخاطب قرار می‌دهند؛ ولی کودک بیننده باید با ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های زندگی مدرن شهری و ضرورت‌های آن آشنا باشد. فضاهای خالی زیاد در قاب‌های افقی تصویرها، برای جلب نظر خواننده به طی مسیر توسط خاله‌سوسکه، به منزله‌ی روایتگری در تصویر و همچنین نمایش درون‌نمایه‌ی جست‌وجو است. پس، عنصر روایت در این تصویرگری در کانون توجه قرار گرفته است و الگوهای روایی ارائه شده تلاش دارند کودک را به موقعیت فرهنگی اجتماعی تاریخی اش پیوند دهند. محتواه تصویرها الزاماً خوشایند و مطبوع نیستند و برخی تیرگی‌های زندگی را نیز به تصویر می‌کشند؛ ولی درک و پذیرش

^۱ Crossover illustration

همه‌ی جنبه‌های زندگی برای بیننده خرسندي ایجاد می‌کند. در نهایت، هرچند زاهدی بر جنبه‌ی آموزشی تصویرگری تأکید نمی‌کند، تصویرهای این کتاب نقیضه‌ای بر فراروایت‌های پیشرفت و توسعه‌اند و این مفهوم‌ها را به سخره می‌گیرند^(۵).

۵. نتیجه‌گیری

نخست باید گفت که طبقه‌بندی ارائه شده در این پژوهش، به معنای جامع یا مجزا بودن این دسته‌ها نبوده و تنها برای انسجام و نظم بخشیدن به مطالب مقاله انجام شده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه‌ی متن و تصویر یا بررسی فنی تصویرگری‌ها نبوده است. آن‌چنان‌که نیکولایوا نیز می‌گوید، برخی تصویرگری‌ها به وفادار ماندن به محتوای متن و برخی به پرکردن خلاهای آن گرایش دارند (نک: نیکولایوا، ۲۰۰۸: ۴۷۴). بنابراین بررسی میزان وفاداری تصویرگر به متن و دلیل‌های آن، کمکی به درک موضوع این پژوهش نمی‌کند. برای نمونه، این‌که چرا لباس خاله‌سوسکه در تصویرگری‌های گوناگون، آن‌چنان‌که در متن توصیف شده است، به‌شکل پوست سیر، پیاز و سنجاق نیست یا چه جزئیاتی از متن در تصویرها بازنمود یافته‌اند، دغدغه‌ی اصلی نگارندگان نبوده است؛ بلکه این نوشтар، بیننده‌گان نهفته در نسخه‌های گوناگون داستان خاله‌سوسکه را بررسی کرده، دگرگونی تاریخی آن‌ها را در کانون توجه قرار داده است.

همان‌گونه که نشان دادیم، هریک از اثرهای بررسی‌شده در این پنج دسته‌ی قراردادی، می‌کوشند با مخاطب قراردادن خواننده‌/بیننده‌ای ویژه، مجموعه‌ای از ارزش‌ها و ایدئولوژی‌های مشخص را عرضه و در سوژه‌ی مخاطب القا کنند: برخی سنت و برخی تجدد؛ گروهی واقع‌گرایی و گروهی جلب توجه به قراردادی بودن و عینی بودن واقعیت؛ شماری مردسالاری و شماری ریشخند آن. بنابر نظر نودلمن «کتاب‌های تصویری ابزاری مهم برای واردکردن کودکان در ایدئولوژی فرهنگ و تلقین آن به کودکان‌اند» (نودلمن، ۲۰۰۴: ۱۵۷). پس، ازسویی این کتاب‌ها سوژه‌های اجتماعی را به عنوان خواننده‌ی نهفته پیش‌فرض قرار می‌دهند و از دیگر سو به برساختن و شکل‌دادن به سوژه‌های اجتماعی می‌پردازنند. درواقع، خطاب‌کردن یک خواننده‌ی نهفته‌ی ویژه، مستلزم فراخواندن^۱ و برساختن او به مثابه‌ی سوژه‌ای اجتماعی نیز است.

^۱ Interpellation

بنابراین، مفهوم خواننده/بیننده‌ی نهفته مفهومی معصوم و خشنی نیست. به بیان دیگر، خواننده/بیننده‌ی نهفته‌ی الزاماً یک سوژه‌ی اجتماعی پیش‌ساخته، تکامل‌یافته و ثابت نیست؛ سوژه‌ای کامل که تصویر، آن را مخاطب قرار دهد. بر عکس، تصویرها با ارائه‌ی موقعیت‌های (سوژه‌ای)، خوانندگان را به اشغال جایگاه و موقعیتی ویژه فرامی‌خوانند؛ جایگاه و موقعیتی که تصویرها برای آنان تعریف می‌کنند. به این ترتیب، تصویرها از گزاره‌های تشکیل‌دهنده‌ی گفتمان‌های رایجند و از این راه در بر ساختن سوژه نقشی مؤثر دارند. همچنین نماید این امکان را نادیده گرفت که خواننده‌هم می‌تواند موقعیت سوژه‌ای را که تصویرها به او عرضه می‌کنند، برنتابد و واکنش یا ذهنیت‌ش را براساس توقع و خواست تصویرها شکل ندهد. البته تصویرها هم همیشه گفتمان‌های غالب را تقویت نمی‌کنند؛ بلکه می‌توانند به جای بازنمود و ترویج یک ایدئولوژی غالب، در برابر آن عصیان کنند و حتا آن را براندازند.

۶. محدودیت‌های این پژوهش

در انجام این پژوهش با محدودیت‌هایی رو به رو شدیم که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به دسترسی نداشتن به همه‌ی نسخه‌های چاپ‌شده‌ی مصور از داستان خاله سوسکه و کتاب خواننده‌ی نهفته، اثر ایزر، اشاره کرد.

سپاسگزاری

از آقای مرتضی خسرو نژاد، برای تشویق‌ها، راهنمایی‌ها و سخاوتمندی‌شان در به اشتراک گذاشتن منبع‌ها، بسیار سپاسگزاریم. همچنین، سخاوتمندی آقای مرتضی زاهدی در به اشتراک گذاشتن آثارشان و نظرهای راه‌گشای آقای داود خزایی را سپاس می‌گوییم و خود را وام‌دار این دو بزرگوار می‌دانیم. از راهنمایی‌های کارگشای خانم لاله آتشی در خوانش نقاشی‌ها و لطف خانم سودابه شکرالله زاده در به اشتراک گذاشتن منبع‌هاشان نیز قدردانی می‌کنیم.

یادداشت‌ها

(۱) نودلمن آگاه است که بر شمردن این ویژگی به ارائه‌ی تعریفی از کودکی نیازمند است. او در ادامه می‌نویسد: «ولی این حقیقت، تمام پیش‌فرض‌های شگفت‌انگیز درباره‌ی چیستی کودکان را در خود پنهان می‌کند. در حالی که کتاب‌های تصویری کودکان، پیش‌فرض‌های

متفاوتی درباره‌ی خوانندگان‌شان دارند؛ همه‌ی آن‌ها در این پیش‌فرض که خوانندگان‌شان کودک‌ند، مشترک‌کند. این گونه کتاب‌ها از این حقیقت محض بهره می‌برند که سن خوانندگان نهفته‌شان نشان می‌دهد آن‌ها ویژگی‌هایی مانندِ هم، ولی تاهمانند با بزرگ‌سالان دارند؛ ویژگی‌هایی که نیازمند وجود گونه‌ای ویژه از کتاب است که بتواند برآوردن‌های نیاز خوانندگان کودک باشد. در بخشی بزرگ از تاریخ بشر، در بیش‌تر فرهنگ‌ها، اثری از کتاب‌های تصویری کودکان وجود ندارد؛ البته، شاید تا اندازه‌ای به‌دلیل نبود انگاره‌ای به نام کودک نیازمند به آن گونه‌ی ویژه از کتاب باشد. بنابراین وجود کتاب‌های تصویری، بیان‌گر وجود کودکان همچون زیرمجموعه‌ای ویژه، تعریف‌پذیر و تعریف‌شده از انسان است» (نوولمن، ۱۳۹۲: ۳۷ و ۳۸). مرور تاریخی سنتی-زمانی-اپلر بر مفهوم کودکی روشن می‌کند که تعریف جامع و جهان‌شمولي از مفهوم کودکی وجود ندارد. لسینیک-ابرشتاین نیز می‌گوید: «مفهوم "کودک" همچون مفهومی برآمده از عقیده‌های مربوط به نهضت آزادی از محدودیت و اجبار، دگرگون می‌شود و ریشه در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی دارد» (لسینیک-ابرشتاین، ۱۳۸۷: ۳۰۷). او درادامه می‌افزاید: «تعریف "ادبیات کودک" و "کودکی" گرفتار در گفتمان ادبیات کودک است. این دو [مفهوم] متقابلاً یکدیگر را تعریف می‌کنند» (همان: ۳۱۶).

همچنین برای کسب اطلاعات بیش‌تر در این‌باره می‌توانید به منبع‌های زیر نگاه کنید: والون^۱، ۱۷۵ و ۲۰۰۹؛ پیتر هانت، ۲۰۰۶ (به‌ویژه جلد سوم؛ بخش دهم)؛ حجازی، ۱۳۷۴: ۵۵-۷۴؛ خسرو‌نژاد، ۱۳۸۳: ۸۵-۱۰۱.

(۲) میان کتاب‌های مصور و کتاب‌های تصویری تقابلی وجود ندارد و این دو درواقع دو انتهای یک طیف‌اند. کتاب‌های مصور برای بیان‌کردن معنای اساسی خود به تصویرها نیاز ندارند؛ ولی معنا در کتاب‌های تصویری از برهم‌کش متن و تصویر ایجاد می‌شود. برای جزئیات بیشتر درباره‌ی رابطه‌ی متن و تصویر، به کتاب نیکولاپو، به‌ویژه مقدمه، بنگرید. در صفحه‌ی ۱۲ این کتاب طیف رابطه‌ی متن و تصویر نمایش داده شده است.

(۳) در اینجا مراد از سبک، تنها مشابههای و ویژگی‌های کلی مشترک بین این اثرها است. هدف این نوشتار بررسی فنی سبک‌های تصویرگری‌های گوناگون داستان خاله‌سوسمکه نیست. طبقبندی پنج گانه‌ای که در این پژوهش ارائه شده است، تنها برای نظم‌بخشیدن به روند بحث است و به معنای سبک‌شناسی اثرها و جامع یا مجزا بودن این دسته‌ها نیست.

(۴) نام تصویرگر در هیچ‌یک از این دو نسخه نیامده است.

(۵) نگارندگان در بحث درباره‌ی اثرهای زاهدی، خود را مدیون راهنمایی‌های خانم لاله آتشی می‌دانند.

^۱ Vallone

فهرست منابع

- احسان، هما. (۱۳۵۶). خاله سوسکه. با همکاری زهرا سیدعرب، به تصویرگری مهنوش مشیری، تهران: سروش.
- اکرمی، جمال الدین. (۱۳۸۱). «پنج گفتار در تصویرگری شعر کودک». کتاب ماه کودک و نوجوان، صص ۵۸-۶۷.
- آقاخانی، سیروس. (۱۳۸۴ و ۱۳۸۵). «همنشینی ادراک و احساس: به مناسبت چاپ کتاب خاله سوسکه کجا میری؟ در ژاپن». کتاب ماه کودک و نوجوان، صص ۱۸۲ و ۱۸۳.
- آل‌احمد، جلال. (۱۳۴۳). غرب‌زدگی. تهران: رواق.
- پاشایی، روشنک. (۱۳۹۳). «عاملیت در خاله سوسکه و پری چه کسی را با خود برد؟». دست یافتنی در <http://pazhuheshnameh.ir/1393/08/5>.
- پورگیو، فریده و مسیح ذکارت. (۱۳۸۹). «بررسی نقش‌های جنسیتی در خاله سوسکه». مطالعات ادبیات کودک، س، ۱، ش، ۲، صص ۲۷-۴۳.
- تجارتچی، جعفر. (۱۳۴۱). قصه‌ی خاله سوسکه و آقا موشه. تهران: نیل.
- چمبرز، ایدن. (۱۳۸۷). «خواننده‌ی درون کتاب». در دیگر خواننده‌ای ناگزیر؛ رویکردهای نقد و نظریه‌ی ادبیات کودک، به کوشش مرتضی خسرو‌نژاد، ترجمه‌ی طاهره آدینه‌پور، صص ۱۱۵-۱۵۲.
- حجازی، بنفشه. (۱۳۷۴). ادبیات کودک و نوجوان: ویژگی‌ها و جنبه‌ها. تهران: روشنگران.
- خسرو‌نژاد، مرتضی. (۱۳۸۳). معصومیت و تجربه؛ درآمدی بر فلسفه ادبیات کودک. تهران: مرکز.
- رسام ارزنگی، عباس. (۱۳۲۰). خاله سوسکه و آقا موشه. تهران: حسن.
- سالزبری، مارتین. (۱۳۸۷). تصویرگری کودک؛ خلق تصویر برای کتاب. ترجمه‌ی شقایق قندهاری، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
- سیدآبادی، علی‌اصغر. (۱۳۸۸). خاله سوسکه با کسی ازدواج کرد؟. به تصویرگری علیرضا گلدوزیان، تهران: نظر.
- شعبانی، اسدالله. (۱۳۷۷). عروسی خاله سوسکه. به تصویرگری افسانه جابری، تهران: خانه ادبیات.

- عبدالله بن ملا محمدحسن عبدالله بن ملا محمدحسن. (۱۳۰۷ ه.ق.). *حاله سوسکه*. بی‌جا.
علی‌بیگی، رضوان. (۱۳۹۰). «بررسی و معرفی نسخه‌ی مصور چاپ سنگی
حاله سوسکه». *نشریه‌ی هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی*, ش ۴۷، صص ۶۷-۷۴.
- قاسم‌نیا، شکوه. (۱۳۷۹). *حاله سوسکه و آقاموشه*. به تصویرگری غلامعلی مکتبی، تهران:
کتاب‌های بنفشه.
- قاضی سعیدی خوانساری، میرزا آقا. (۱۳۵۵ ه.ق، ۱۳۱۵ ه.ش). *حاله سوسکه*. بی‌جا:
مطبعه‌ی خوانساری.
- قایینی، زهره. (۱۳۹۰). *تصویرگری کتاب‌های کودکان؛ تاریخ‌ها، تعریف‌ها و گونه‌ها*.
تهران: مؤسسه‌ی فرهنگی هنری پژوهشی تاریخ ادبیات کودک.
- لستیک-ابراشتاین، کارین. (۱۳۸۷). «تأملی در چیستی ادبیات کودک و کودکی». در
دیگرخوانی‌های ناگزیر؛ رویکردهای نقد و نظریه‌ی ادبیات کودک، به کوشش مرتضی
خسرونژاد، ترجمه‌ی طاهره آدینه‌پور، صص ۲۹۱-۳۲۲.
- محمدی، محمدهادی و زهره قایینی. (۱۳۸۰). *تاریخ ادبیات کودکان ایران؛ ادبیات
کودکان دوره‌ی مشروطه*. ج ۳، تهران: چیستا.
- _____ (۱۳۸۰). *تاریخ ادبیات کودکان ایران؛ ادبیات کودکان دوره‌ی
مشروطه*. ج ۴، تهران: چیستا.
- _____ (۱۳۸۲). *تاریخ ادبیات کودکان ایران؛ در روزگار نو ۱۳۰۰*.
تا ۱۳۴۰. ج ۶، تهران: چیستا.
- _____ (۱۳۸۳). *تاریخ ادبیات کودکان ایران؛ در روزگار نو ۱۳۰۰*.
تا ۱۳۴۰. ج ۷، تهران: چیستا.
- شرف آزاد تهرانی، محمود (م. آزاد). (۱۳۸۱). *حاله سوسکه کجا میری؟* به تصویرگری
مرتضی زاهدی. تهران: ماهریز.
- مهتدی، فضل‌الله. (۱۳۸۵). *افسانه‌های کهن ایرانی (قصه‌های صحیح)*. تهران: دیبا.
- ناصرزاده، هانا. (۱۳۸۳). «حاله سوسکه که بود و چه کرد؟؛ جامعه‌شناسی ادبیات شفاهی
ایران». *پژوهشنامه‌ی ادبیات کودک و نوجوان*, ش ۳۷، صص ۸۲-۸۵.
- نودمن، پری. (۱۳۹۲). «بیننده‌ی نهفته؛ گمانه‌زنی‌هایی درباره‌ی آنچه کتاب‌های
تصویری کودک از خوانندگان خود می‌خواهند انجام دهند و آنکه از خوانندگان
خود می‌خواهند باشند». *ترجمه‌ی سманه قاسمی و گلبو مهاجر، روشنان*, س ۱،
ش ۱۵، صص ۳۲-۴۹.

- وکیلیان، احمد. (۱۳۷۸). *متل‌ها و افسانه‌های ایرانی*. تهران: سروش.
- Chandler, Daniel. (2004). *Semiotics*. London: Routledge.
- Hunt, Peter. (2006). *Children's Literature: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies*. 4 vols. London and New York: Routledge.
- Iser, Wolfgang. (1978). *The Act of Reading: A Theory of aesthetic Response*. London and Henley: Routledge and Kegan Paul.
- _____ (2001). Interaction between Text and Reader . *The Norton Anthology of Theory and Criticism*. Edited by Vincent B. Leitch et al. New York: Norton. 1673-1682.
- Nikolajeva, Maria and Carole Scott. (2006). *How Picturebooks Work*. London and New York: Routledge.
- Nikolajeva, Maria. (2008). Illustration . *The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales*. Edited by Donald Haase. Westport and London: Greenwood Press, 1-3: 468-478.
- Nodelman, Perry. (2000). The Implied Viewer: Some Speculations about What Children s Picture Books Invite Readers to Do and to Be . *CREArTA*, 1(1): 23-43.
- _____ (2004). Picture Books and Illustration . *International Companion Encyclopedia of Children's Literature*. Edited by Peter Hunt. 2nd ed. London and New York: Routledge. P. 154-165.
- _____ (2008). *The Hidden Adult: Defining Children's Literature*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Sánchez-Eppler, Karen. (2011). Childhood . *Keywords for Children's Literature*. Edited by Philip Nel, and Lisa Paul. New York and London: New York University Press. P. 35-41.
- ari , Julia. (2005). Children s Literature, Children s Culture, and Andrew O Malley s The Making of the Modern Child . *Pedagogy*. 5(3): 500-509.
- Vallone, Lynne. (2009). Ideas of Difference in Children s Literature . *The Cambridge Companion to Children's Literature*. Edited by M. O. Grenby and Andrea Immel. P. 174-189.