

مجموعة من الكتب المصورة

إعداد: د. يوسف يوسف

عروض الكتب

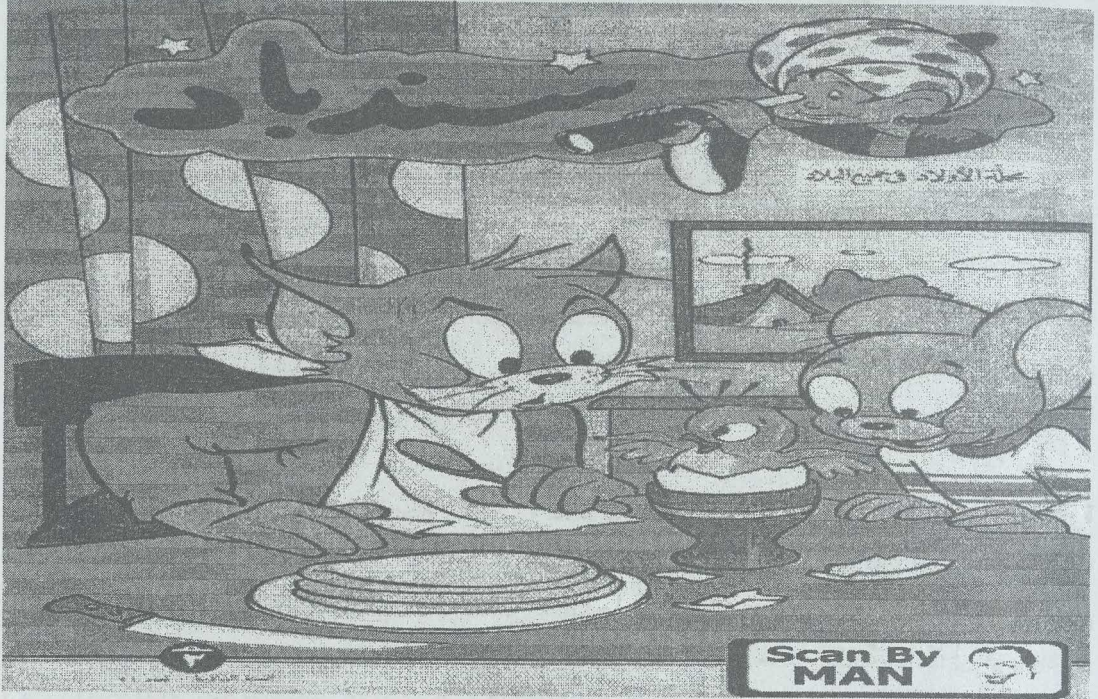
الكتاب المصور "الذكور الأمريكية" الصادر عام 1926، وهو من أصل أمريكي، يلقى ملايين النسخ الذي انتشر منسوخاً تاريخياً في كتب الأطفال في العالم، إلى جانب أمريكا. وهذا يصدر بطولها ككتاب مصور يتقدم أساليبها بشروط الرغيب هوامها فيه، لا يلقى كتاباته الألفى ككتاب، ويترجم فيه الكلمات بالمرور، ولأنه من قرأتهما معاً، وإحاطة بها، يظل بالمعنى، لذلك أن الكتاب المصور هو عمل أدبي وفني معاً، يصوِّف ثقافة العين إلى العقل واليد، وللوجدان من خلال الرؤية البصرية المعقدة.

وقد أبحث في الفرصة لكي أقرأ بشرات الكتب، والدراسات التي أدور حول الكتب المصورة، كما في أدب وكثيرات الآلات عليها غير مفهومة، إضافة وعرضت المستمع عن رؤية الرسوم بوصفها خلال سرد الحكاية التي كانت تكن الإحساس الكبير، وتمنع الأطفال كثيراً، بل كتبوا يوم خولهم بتصوير ما قصته الكلمات ونجد الأحداث وأماكن وقوعها، وتضاهي الأدب والفن في تيسيق فهم المعنى، إما يروي أو يمشي.

وقد حاول البعض ما بين الكتاب المصور وبين فنون الرسم لتقديم للأطفال مثل ما تعلق عليه الفنون في الإعلام والكتبة، وأتفق عالمياً على أنه "كاريكاتير"، وقد اشتهر به والت ديزني، وقد ينداق بالنار الشخير "بيكي"، ويطلق النار "توب وجيري"، واستخدم لها التعبير "المصور الكاريكاتير"، أو "اللازم المتحركة"، وهي تحتاج إلى كتاب "ميجريو" القصة أو الرواية، وهو أن

مجموعة من الكتب المصورة

أ. عبدالنواب يوسف

"الكتاب المصور" ابتكرته الأمريكية "وانداجاج" عام 1928- وهي من أصل صيني - بكتابتها ملايين القطط الذي اعتبر منعطفاً تاريخياً في كتب الأطفال في العالم، إلى حد أن أمريكا وحدها تصدر سنوياً ألف كتاب مصور يلتزم أصحابها بالشروط الواجب توافرها فيه، إذ لا تتعدى كلماته الألفى كلمة، وتمتزج فيه الكلمات بالرسوم، ولا بد من قراءتهما معاً، وإغفال إحداهما يخل بالسياق، ذلك أن الكتاب المصور هو عمل أدبي وفني معاً، يضيف ثقافة العين إلى العقل والفكر والوجدان من خلال الرؤية البصرية العميقة.

وقد أتاحت لي الفرصة لكي أقرأ عشرات الكتب والدراسات التي تدور حول الكتاب المصور، كما قرأت وترجمت الآلاف منها عبر ميكروفون الإذاعة وعوضت المستمع عن رؤية الرسوم بوصفها خلال سرد الحكاية التي كانت تلقى الاهتمام الكبير وتمتع الأطفال كثيراً، بجانب توسيع خيالهم بتصور ما تصفه الكلمات وتجسد الأحداث وأماكن وقوعها.. وتضافر الأدب والفن في تعميق فهم المتلقى لما يروى أو يحكى.

وقد خلط البعض ما بين الكتاب المصور وبين فنون أخرى تقدم للأطفال مثل ما نطلق عليه الكرتون في الأفلام والكتب، واتفق عالمياً على تسميته "كوميكس"، وقد اشتهر به والت ديزني فيما يتعلق بالفأر الشهير "ميكى"، وبالقط والفأر "توم وجيرى"، واستخدم لها تعبير "الصور المتحركة"، أو "الرسوم المتحركة"، وهي تحتاج إلى كتابة "سيناريو" للقصة أو الرواية، وهو فن

بصرى، يضمن تسلسل الأحداث التى تشكل العمل الأدبى، والطريف أن العالم يعرف أن مصر فى حضارتها القديمة أول من استخدم حفرًا أو رسمًا على الجدران فى المعابد والمقابر رسمًا قد تصاحبه كلمات قليلة، أو حوار تحت الرسم، أو فى "بالونات" داخله تشير إلى من يتحدث بها.. وواضح أن كلمة "سيناريو" مأخوذة من see بمعنى "يرى".

لن يتقدم أدب الطفل وكتبه إذا لم ننفث على العالم الخارجى، ونتعرف على ما يجرى فيه، لنعرفه ويعرفنا.. وانفصالنا عنه يكشف عن تراجع وتخلف، ومن الضرورى أن نزرع معارض الدنيا، ونعرف ما تقدمه البلاد المتقدمة لأطفالها، وإذا لم نفعل سخر منا العالم، مع أننا أول بلد فيه، قدمنا أول كتاب للطفل فى عصر الحضارة القديمة.. وهذا الكتاب من ورق البردى، وهو باللونين : الأسود، والأحمر، ومحفوظ فى مكتبة المتحف البريطانى فى خزانة زجاجية لا يخترقها الرصاص، صيانة له ككنز إنسانى عريق.

ولا يلىق بنا ألا نعرف تطور كتاب الطفل فأصبح هناك الكتب المجسدة التى تفتحها وإذا بها تبرز لك صورها.. وسموها (بوب أب بوكس) ولدينا منه ما صنعه الفنان الكبير نور الدين زنجانى الذى استعان به والت ديزنى فى استديوهات لعشرين عامًا، وعاد التزدهر بعض كتبنا برسومه ومنها كتاب "قصص شعبية تونسية" الصادر فى مصر.

وقد واجهت مواقف مؤلمة نتيجة حرمان وطننا من الاطلاع على الأعمال العالمية المتطورة والمتقدمة، ومن ذلك "الكتاب المصور"، وقد نصحت صديقى فاروق سلوم بأن يترجم أول كتاب مصور، وهو ملايين القطط للكاتبة والرسامة "انداجاج" الذى صدر عام 1928.. كنموذج نتعلم منه كيف نقدم هذا اللون من الكتب لأطفالنا، وقد استجاب وترجمته دار ثقافة الأطفال فى بغداد.. غير أن مأساة حدثت، ذلك أنهم دفعوا بالنص لفنان عربى لكى يعيد رسمه، وبذلك تم تدمير الفكرة التى من أجلها تمنيت أن يترجم الكتاب ويُشر بنفس رسومه، وقد اعتذرت عن قبول نسخة منه فى شكلها المشوه الجديد.

وواجهت موقفًا آخر، ذلك أن مدرسة جامعية طلبت منها جمعية الرعاية المتكاملة أن تبحث عن الكتب المصورة التى صدرت عنا استجابة لطلب هيئة IBBY أى المجلس العالمى لكتب الأطفال فى بازل بسويسرا.. ولدى بلادنا فرع له، وإذا بها تدور على المكتبات باحثة عن كتاب يحتوى صورًا فوتوغرافية لأنها ترجمت الكلمة حرفيًا، وعندما لم تجد اتصلت بى تشكو من ذلك.. قلت لها : كدت تفضحيننا على مستوى العالم، الكتاب المصور لا يعنى أن به صورًا، بل هو مرسوم وله عدة مواصفات.. وليس لدينا الآن كتب من هذا اللون، غير أن الفنان المرحوم حسين بيكار توصل لمثل هذه الكتب.. وأشارت إلى سلسلة "صندوق الدنيا"، لأنها تصلح، ومن هنا نستعرض عددًا من كتبها.. وقد خاض التجربة حديثًا الفنان وليد طاهر الذى نقدم عرضًا لكتابه كنموذج جديد وفريد للكتاب المصور.

وليد طاهر والكتاب المصور

فاز الفنان وليد طاهر بجائزة الاتصالات عن كتابه "النقطة السوداء" وشاركته دار الشروق الناشرة في الجائزة، وكلنا تظهر في حياتنا نقطة سوداء.. ماذا يحدث إذا ظهرت لنا فجأة نقطة سوداء كبيرة؟

هذا هو ما طرحه "وليد طاهر" في كتابه الجميل المصور "النقطة السوداء"، كيف نمحوها؟ وماذا نفعل إذا محوناها؟ وإذا بنا أمام مشكلة جديدة، هل يمكن أن نجعلها بيضاء؟ لقد تحولت بالفعل إلى نقطة بيضاء أثناء أحداث الحكاية، حين بدأت بواحد منهم وانتته الفكرة، ولم يتوقف عندها، بل بدأ في تنفيذها، وإذا بصديقه ينضم إليه، وتقدم الباقيون، وتكاتفوا وتعاونوا عليها، ونجحوا في الإجهاز عليها، غير أنها خلقت لهم مشكلة جديدة.

لقد عرفوا الطريق.. أدركوا المنهج الذى يواجهون به المشكلات والأزمات.. النقاط السوداء لن تكف عن الظهور فى حياتنا لكن من المؤكد أننا قادرون على تفتيتها، لكى تظهر نقطة سوداء جديدة.

سأله أ. شريف عامر المذيع اللامع :

- ما الفارق بين ما كتبته وما كتبه كاتبنا الكبير المبدع "عبدالطوب يوسف"؟ ولم يحظ برد.. السبب يمكن استنتاجه، وهو أننى أكتب "أدباً" للأطفال، وهو يكتب ويرسم لهم "الكتاب المصور"، والاختلاف كبير، وما عالجه سبق لى أن كتبت شيئاً قريباً منه لا أظنه قد قرأه.. الفكرة تعالج من عدة زوايا.. قصتى كانت عن فلاح عطشت أرضه بسبب الجفاف، رفع الرجل بصره للسماء، رأى غيمة تمنى لو أنها أتت بالغيث.. استجابت قطرة، وسقطت نقطة مطر على جبينه، فراح يرقص فرحاً.. عندما رأت نقاط المطر فى الغيمة فرحة الفلاح بنقطة صغيرة هتفت :

- ماذا لو نزلنا إليه وإلى زرعه؟ وانهمرت تملأ الأرض خضرة وحياة الفلاح بالأمل.
محور القصة وأبطالها نقاط المطر الصغيرة وليس الفلاح.. الصغار قادرون على أدوار كبيرة.

وليد طاهر وهو يكتب يقدم صوراً بالكلمات وعندما يرسم تنطق رسومه بعبارات عذبة وجميلة، ومن هنا يجد الأطفال أنفسهم أمام فنين ممتزجين بشكل رفيع المستوى نصاً وتشكيلاً، الأمر الذى يجعل فوزه بالجائزة وارداً، فما من قدرة على كتاب "أدبى" أن ينافسه، فقد لا تكون رسومه مناسبة، وربما لا يكون متفقاً مع الشريحة العمرية المكتوبة لها.. المقارنة تظلمه، وبالأذات كتب الأعمار الصغيرة والتي تتيح الرسوم الفرصة لأصحابها فهمها على الرغم من صعوبة مفرداتها، أو تركيباتها، أو فقدان سلاسة أسلوبها، ذلك لأن كلماتها قليلة وقد تكون باللهجة العامية.. وقد تلافى وليد طاهر كل هذه وتفادها ببراعة هدته إليها تلقائيتها الناجمة عن الطفل الذى هو بداخله، وحبه الغامر للأطفال أنفسهم، ثم أنه لا بد وأن يكون قد التقى بكتب مصورة عالمية من خلال المكتبات والمعارض التى يزورها.

إبداع الفنان حسين بيكار

كان هذا الفنان مبدعاً رائعاً، وقد اقتحم عالم الرسم للأطفال، وقد ذاعت شخصية "سندباد" التى واكبت المجلة التى تصدر بهذا الاسم.. إنه سندباد سعيد العريان، ذلك الولد الذى شاهده الأطفال بعمامته، ومنظاره التليسكوب وقلبه الصغير وقد خرج للبحر بحثاً عن أبيه المفقود، وقد استوحاها صاحبها من رحلات السندباد البحرى السبع التى هى من أجمل حكايات ألف ليلة.. وقد رسمها بيكار فى السلسلة التى راحت المجلة تنشرها، والأطفال يتابعوها فى شغف.. وفى نهاية الستينيات من القرن العشرين صدرت فى أربعة كتب فاز بها العريان بأول جائزة للدولة، ونافسته عليها، غير أننى لم أحصل عليها إلا بعد خمسة عشر عاماً؛ لأنها كانت تمنح مرة كل ثلاث سنوات.

ومن عبقریات الفنان الرسام بیکار أنه فی تلك المرحلة توصل إلى ما یشبه الكتاب المصور.. وقد أعلنت هذا فی ندوة حول فنه، وكان یشهدا بنفسه، وتحدثت عن ملایین القطط للکاتبة والرسامة "وندا جاج"، وامتدح کثیراً مما قلته، وكانت هذه فرصة یحدثنا فیها عما أشرت إلیه. قال بیکار : لقد خطر ببالی أن الرسامین المبدعین یمکنهم أن یکتبوا حکایة ویرسمونها بنفسهم.. ووجدتها فكرة جدیرة بالتنفیذ وبدأت بنفسی ثم نقلت الفكرة لعدد من الرسامین الناشئین فی هذا الوقت، وكان بعضهم مازال یدرس فی کلیة الفنون الجمیلة، وأبرزهم محیی الدین اللباد، وأطلقت علی هذه السلسلة اسم "صندوق الدنیا"، وتوالت صدور کتبها عن دار المعارف، ولقییت یومئذ إقبالا کبیرا، وأنا أترك لصدیقنا الباحث عبدالنواب یوسف عرض بعض إصداراتها. وکنت قد قرأت کل کتب السلسلة فی فترة قصیرة عملت بها بدار المعارف أشرفت خلالها علی کتب الأطفال عندما کان صدیقی المرحوم أنیس منصور یتولی رئاسة مجلس إدارتها، وقد بدأت بإثنین من کتاب السلسلة : اللباد الذی رسم لی أول مجموعة قصصیة صدرت عن دار الشعب، وحصلت بها علی جائزة الدولة التشیعیة فی أدب الأطفال عام 1975، واخترت منها ثلاثة أعمال.

اللباد وصندوق الدنیا

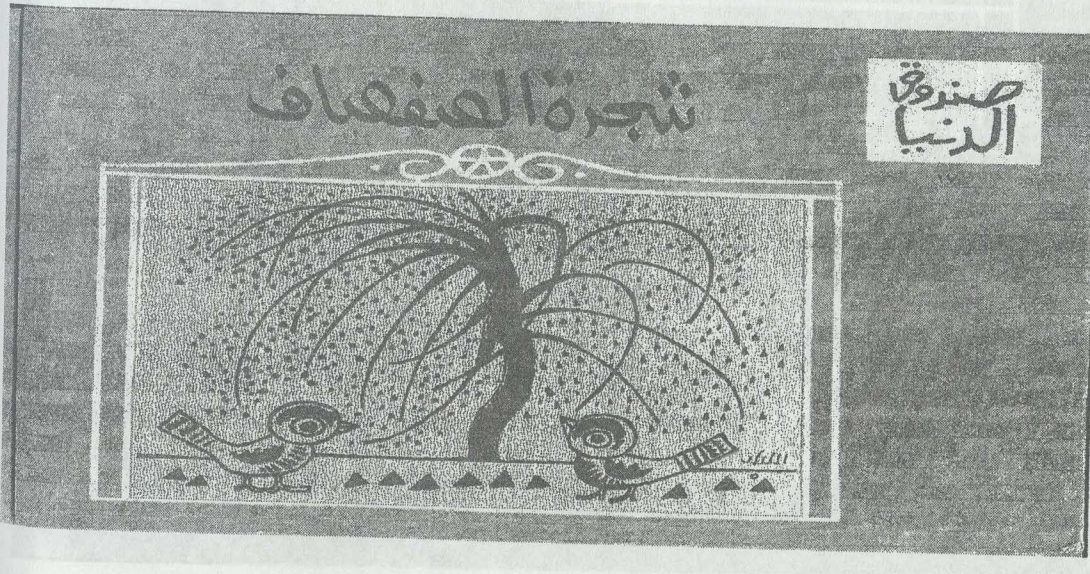

اخترت "الحمير الناصحة"، ولم أخف عدم رضاي عن النص أدبًا ولغة، وتوقفت عند استهلاله عندما أطلق على الحمار اسم "بلبل"، والمعروف أن نهيقه من أنكر الأصوات، وجعله صغير السن أخضر اللون منظره مثل كل الحمير بنظاراته السوداء ولجامه اللامع وثوبه المزخرف، وقد علقت عليه بعض الأزهار لمنع الحسد.. وصاحبه المعلم "سيد" زينه لا لأنه يحبه، إنما ليزيد من أجر العربة التي يجرها.. وهو- أى المعلم سيد - قاسى القلب يتعب حماره، و"يقطع نفسه فى الشغل ولا يفكر فى قدرته وراحته، ولا يطعمه إلا التبن الرخيص". وأعلنت عن ضيقى بترجمته أو تحويله اللهجة العامية إلى فصحى بعبارة "يقطع نفسه فى الشغل".. النص ليس فى مستوى الرسم الرائع، مع أنه ليس ملونًا، مكتفيًا بذكر الألوان لفظًا.

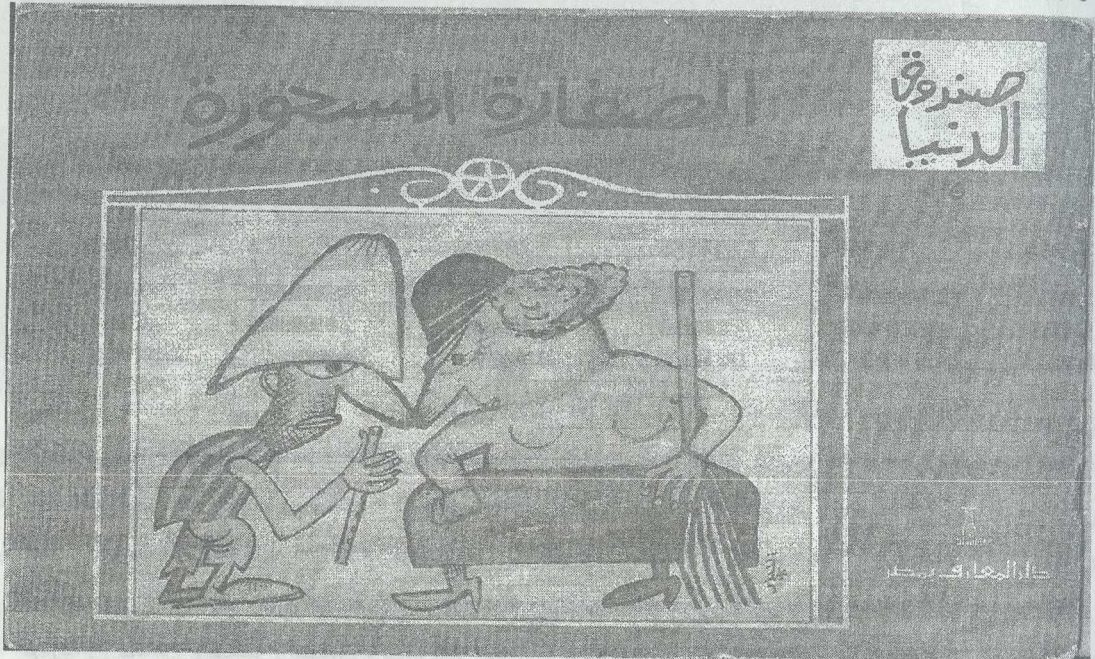
وتتوالى الأحداث.. ذات يوم حمله المعلم سيد بحمل ثقيل من الطوب والجير، وربط بالعربة التي يجرها بلبل عربة ثانية محملة براميل زيت وجر بلبل العربتين إلى غروب الشمس، "حتى كادت روحه تطلع".. عبارة عامية أخرى تهبط بقيمة العمل الأدبى.

فى البيت أخذ بلبل يشكو لصاحبه ما يلقي من تعب، وبطلب منه ألا يحمله فوق طاقته.. ضحك المعلم سيد من شكوى بلبل، وهز كتفيه وقال : هذا كلام حمير.. الصفحتان اللتان وردت فيهما هذه الكلمات مرسومتان بشكل بديع : رقبة الحمار وساقه فى الصفحة اليمنى وقد فتح الحمار شدقيه، وتدفقت منه الشكاوى فى خطوط تمتد للصفحة اليسرى، وفى جانبها المعلم يضحك ويهز كتفيه.. إنها لوحة رائعة معبرة ولا ترقى الكلمات لمستوى الرسم.

فكر الحمار فى الانتقام بأن يقلب عربة الطماطم التي سيجرها فى اليوم التالى ثم تراجع، واكتفى برفضه لجر العربة، وضربه المعلم ضربًا شديدًا، وعندما حاول استرضاءه أبى أن يستجيب، ففكر المعلم فى استئجار حمار آخر.. لكن "حمير البلد" رفضت العمل معه.. فحزن المعلم وتدلّى شاربه، بعد أن رفضه الحمار الجديد، وما كان منه إلا أن راح يجر العربة بنفسه مكان الحمار وضحكت عليه "حمير البلد".. انتصرت اللوحات التي أبدعتها ريشة الفنان، ووقفت عند لوحة سند فيها بلبل رأسه على قدمه اليمنى مفكرًا.

واكتفيت يومها بهذا الكتاب لكنني أرغب في عرض كتاب آخر من سلسلة صندوق الدنيا بعنوان "شجرة الصفصاف" وجذعها يكره فروعها وأغصانها وسمع رجل طيب غضب الجذع وكلماته القاسية لها، فما كان من الرجل إلا أن انتزع الفرع المغضوب عليه، وغرسه في الأرض ورواه.. والجذع ساخط على الأغصان لأنها تتراقص دون إذن منه.. على أن الحكاية فيها خطأ علمي، ذلك أن فروع شجرة الصفصاف لا تنزل منها لتكون شجرة جديدة.. هذه خاصية لشجرة التين البنغالي التي تقف على شط النيل قرب فم الخليج.. ومثل هذه الأخطاء العلمية يجب أن نتفادها في أعمالنا للأطفال، ويجب أن أشيد بالرسوم التي كانت تفتقد الخصرة في الشجرة وفروعها.

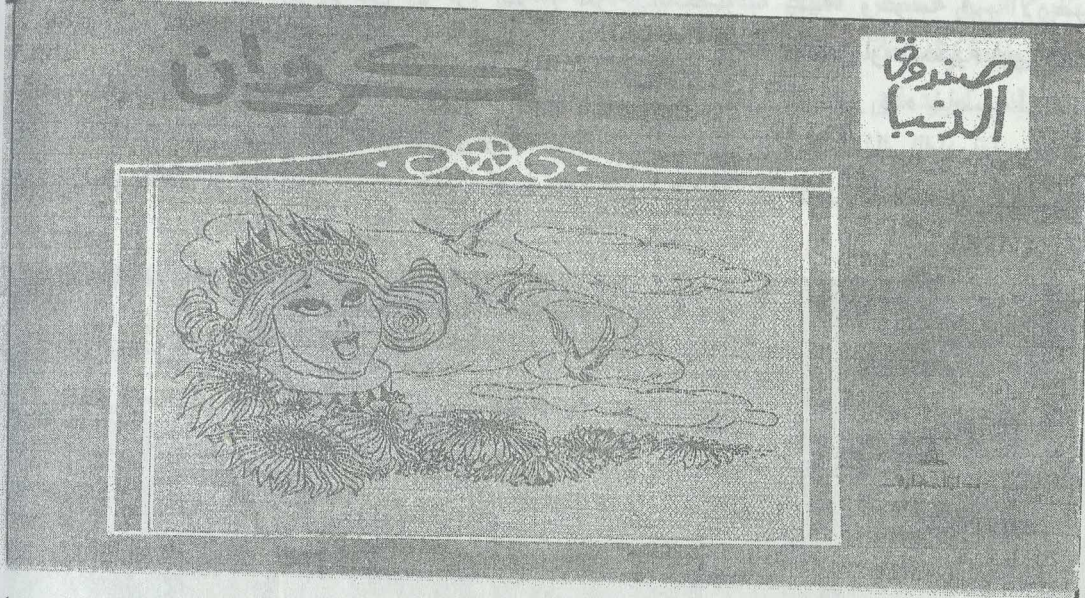

الكتاب الثالث للباد عنوانه "الصفارة المسحورة"، وتدور حكايته حول صياد فقير يسكن مع زوجته في كوخ، وذات يوم اصطاد عروسة البحر التي سألته أن يعيدها إلى الماء مقابل أن تحقق له ما يطلب، وما عليه إلا أن يطلق صغيراً فتخرج إليه.. واستجاب الصياد، لكن زوجته طمعت في الكثير وحققته لها عروسة البحر، من ذلك أنها أقامت لها قصرًا مكان الكوخ، بل وطلبت منها أن تجعل منها أجمل امرأة في العالم!، ورغبت في أن تصبح سلطانة وحاكمة ورفضت عروس البحر ذلك ومحت القصر والجمال وأعادتها للكوخ كما كانت.. والرسوم كالمعتاد جميلة. هكذا كانت أعمال اللباد لوئًا من الكتب المصورة.

أعمال الفنان صلاح طنطاوي

لم ينتبه أحد لأعمال هذا الفنان الرسام خريج الأزهر الشريف، وبالصدفة البحتة تعرفت عليه قبل رحيله مبكرًا وكان من بين من كلفه الفنان حسين بيكار بكتابة بعض حكايات صندوق الدنيا، وكان أن صدرت له: "كروان"، و"النخلة الذهبية"، و"حارة ستوتة"، و"حلم زنوبة".. وقد ضاقت

الحياة بهذا الفنان الرائع فهاجر إلى أستراليا لكن الغربة لم تطب له، فعاد ليكتب كتابًا بديعًا للكبار بعنوان "نصف مليون دقيقة في أستراليا"!

ولنبداً باستعراض حكاية "كروان" التي هي أميرة صغيرة جميلة وهبها الله صوتاً ساحراً ومقدرة عظيمة على الغناء، لكنها لم تكن تغني إلا لأصدقائها وصديقاتها من الأغنياء.. ويتجمع الفقراء حول القصر ليسمعوها، وذات يوم احتبس صوتها وعجزت عن الغناء.. وجاءها الأطباء ونصحها أحدهم بشرب ثلاثة أكواب من عصير ثلاث ثمار من شجرة الفضة التي لا تنبت إلا في أرض الفضة وحاولت أن تقنع أصدقاءها الأغنياء بالذهاب إليها فاعتذروا مع أنها كانت تحسن الظن بهم.. فأعلنت عن جائزة كبيرة لمن يقوم بالمهمة، سامي الذي كان يسمعها من وراء السور قرر أن يغامر ويتسلق الجبال ويخترق الغابات عدة شهور، ونجح في ركوب سفينة كادت تغرق إلى أن وصل للجزيرة وعاد بالثمار المطلوبة، وأعطاهها للأميرة كروان ولم يقبل الجائزة، وكل ما طلبه أن تغني للفقراء مثله، فقد أصبحوا أصدقاء لها.

اللغة والأسلوب والسرد ترافقها ريشة الفنان في براعة وإتقان، وكان من الممكن أن يستغنى عن الكلمات بها.

والحكاية الثانية لم يرسمها الفنان، "النخلة الذهبية" من رسوم الفنان الرائع مصطفى رمزي الذي سجل براعة فذة في استخدام الحروف العربية في رسم لوحات سلسلة عن اللغة العربية، وأضحت لوحاته فيها تُعلق على الجدران.. ولا أراها - حكاية النخلة - من الكتب المصورة.

أما "حارة ستوتة" فهي نموذج حي لهذه الكتب، وبطلة الحكاية طفلة ظريفة لكنها تحب أن يهتم الناس بها، وقد ارتدت يوماً ثياب أبيها التاجر وخرجت بها إلى الشارع مما أضحك المارة، وفي يوم آخر ارتدت ملابس عمها الشرطي، وهو أمر مخالف للقانون.. وسرعان ما تركتها إلى فستان لأمها، فضحك عليها الأطفال، ونصحتها أمها أن تبقى في البيت وتتعلم التدبير المنزلي، فأجادت عملها ومنحتها أمها بضعة قروش لا تكفي لشراء قطعة من الشيكولاتة من البائعة أم قرقر التي تبيع الحلوى بأسعار غالية، ورأت ستوتة أن تفتتح دكاناً تبيع فيه الحلوى بأثمان معقولة، فأقبل عليها الأطفال، وكرموا بإطلاق اسمها على الحارة التي تعيش فيها.

أما حكاية "حلم زنوبة" فهي تدور حول فلاحه صغيرة تحمل هذا الاسم وتعيش في قرية تحيطها الحقول الخضراء وتظللها أشجار الجميز الضخمة التي بنت الطيور عشها فوق أغصانها.. وتتردد "زنوبة" على الكتاب مع الأولاد لتحفظ القرآن الكريم وتتعلم القراءة والحساب، وهي تساعد أمها بعد عودتها وتعاونها على أعمال المنزل، أما يوم الجمعة فهي ترافق والدها إلى الحقل وتعمل معه في الزراعة، وأحياناً يجلسان إلى شط النهر لصيد الأسماك.. ورأت "زنوبة" في دكان الزلباني فستاناً جميلاً أعجبها لكن أباه وعدّها بشرائه لها عندما يبيع القطن في أوائل أكتوبر.. وليلتها نامت حزينة باكية، ورأت في أحلامها الزلباني صاحب الدكان قد جاء ليساعدها في الحصول على الفستان.. وركبت معه المقشة أو المكينة وطارت بهما عاليًا إلى أن وصلا الدكان، وهو ملء باللعب والملابس والهدايا الجميلة، وأهداها الزلباني الفستان، وعادت لتلبسه وتقف أمام المرأة معجبة بنفسها، ولم تذهب للكتاب وهي ترتديه خوفاً من أن يلوثه الحبر ولا ذهبت به إلى الحقل خشية أن يتسخ بالطين، ولم يسمح شيخ الكتاب لها بالدخول، ورفض أبوها أن يصحبها إلى الحقل، فما كان منها إلا أن أعادت الفستان إلى الدكان فقد حرّمها من أشياء جميلة تقوم بها.. وعندما صحت حمدت الله على أن ما حدث كان مجرد حلم.

رسوم صلاح طنطاوى - رحمه الله - غاية في الجمال، وريشته في روعة قلمه.. وكتبه المصورة رائدة في مجالها.