

بهترین داستان‌های دنیا
Animated Aesop's Fables

این همان آقا شیره است!

همان شیری که بادمش تیراژ را پاک می‌کرد کارتونی‌که سیاه بود!

سعید جعفریان

آقا شیره وارد کادر می‌شود، پاچه‌های کلفت و قیافه خفنش آدم را می‌ترساند، اخم کرده است و آرام می‌غرد. یک‌پوکه باهنگ مسخره شروع به نواختن می‌کند، آقا شیره نمی‌تواند جلوی حرکت دمش را بگیرد. اسم کارتون بالا می‌آید، شیر با دمش عین برف پاک‌کن اسم را پاک می‌کند، این کار اختیاری نبوده. برای همین عین گلوله‌ها به دوربین نگاه می‌کند و عین چی متعجب است. شرمنده می‌شود و به این طرف و آن طرف نگاه می‌کند. نکند کسی دیده باشد! اما کارگردان بدجنس، آقا شیره را بیشتر اذیت می‌کند، همراه با آن اهنگ شاد و شنگول، شیر بنده خدا عینپو بار با پایا تبدیل به چند حیوان مختلف می‌شود: سگ، گنجشک و بز... و در نقطه اوج اهنگ تبدیل به قورباغه می‌شود و قور قور می‌کند و جلدی می‌برد توی رودخانه. خودش هم انگار با این تیرپپ حال کرده و کلا ششاد ششاد است! «بهترین داستان‌های دنیا»، یکی از بهترین کارتون‌های کودکی‌ام بود. آن موقع خیلی نخودی بودم! شاید هشت یا نه سال، اما آن قدر این کارتون خوب بود و خوب اجرا شده بود، که هنوز یک وجب هم از توی کلامم تکان نخورده است. وای شخصیت‌های شاهکارش را بگو!

حیوانات و یا آدم‌هایی که همگی آن‌ها به یک چیز اشتراک داشتند، پاهای بسیار کلفت و دست‌ها زمخت! حتی خرگوش‌های کارتون هم عجیب و غریب بودند و سیبل هایشان انگار که با مازیک تخته و ابتر بد کشیده شده بود! فضای کار هیچ رنگ خاصی نداشت، فقط در رنگ غالب، «سیاه و قهوه‌ای»، ته پیرس حیواناتی که خورده می‌شدند دیگر پس گرفته نمی‌شدند! یعنی عین کارتون‌های بی‌مزه دیگر نمی‌شد شکم گرگره را پاره کرد و خرگوش‌ها را بیرون آورد و آن را دوباره دوخت! این جا هر کس خورده می‌شد، می‌مرد! به همین راحتی، به همین خوشمزگی! کارتون کلا از لحاظ روان‌شناسی کودک، چیزی در حد صفر بود! تقریباً در هر قسمت یکی از این قسمت‌های بازه را شاهد بودیم، یا گرگ خرگوشه را می‌خورد یا روباه، مرغ را، یا شیر توی چاه می‌افکند! چیزهای هراس‌آوری که برای من فسقلی خیلی جذاب بود. بعدها که متوجه علاقه شدید خودم به نوارها (فیلم سیاه) و فیلم‌های گنگستری تیره و تار شدم، دلیل جذابیت آن کارتون برایم روشن شد. آقا «بهترین داستان‌های دنیا» یک فیلم نوار تمام عیار بود! آن قسمت را یادتان هست؟ قسمتی که قرار شد همه حیوانات جنگل به شیر باج بدهند.

خرگوش باج نداد. به شیر گفت من دارم به حیوانی قوی‌تر از تو باج می‌دهم، شیر عصبانی شد و از خرگوش خواست او را پیش آن جانور مرموز ببرد، خرگوش شیر را سر چاهی برد، شیر عکس خودش را توی چاه دید و برای خودش نعره کشید و عصبانی شد و پرید توی چاه. می‌خواست دخل آن حیوان عوضی (خودش!) را بیاورد، صدای آب آمد و شیر مراد با آن قسمتی که الاغ یک نمک فروش برای این که بارش سبک‌تر شود، هیچ‌وقت از روی پل رد نمی‌شد و از توی آب می‌گذشت تا نمک‌ها حل شود و بار او سبک‌تر، ولی یک بار نمک فروش برای تنبیه کردن الاغ به جای نمک، پنبه بارش کرد! الاغ پرید توی آب، بارش از قبل، دهها برابر سنگین‌تر شد، نگاهی ملتسانه به دوربین کرد و توی آب ماند و غرق شد! داستان‌هایی از این‌ها دیرتر سراغ دارم!

بهترین داستان‌های دنیا مثل شکلاتی بود که تلخی‌اش را هم داشت و اصلاً همین تلخی به جایش بود که توی کلاممان ماندگار شد. کارتون‌های الان را ببینید، همه امیدبخش و جینگیل‌مستان هستند. آیا پاچه‌های الان این چیزها را درک می‌کنند؟

این عکس‌ها مربوط به کارتون بالایی نیست، این کارتون دیگری است که اگر یادتان باشد، همین اسم و همین حال و هوای کارتون بالایی بخش می‌شد و فضای داستان‌ها خیلی شبیه به هم بود. این دومی محصول نیپون است

شمت کارتون بایک بلیت

احسان رضایی

ماجرای پیدا کردن اطلاعات و تصاویر کارتون «بینوایان»، یکی از مهیج‌ترین بخش‌های کار این مجموعه بود. اولین بار در سایت گوگل دنبال ترکیب دو کلیدواژه بینوایان (Les Mirablse) و animation گشتم. بعد لغت کوزت و انیمیشن. بعد دنبال مقالاتی درباره بینوایان و تبدیل‌های آن به فیلم و اپرا و انیمیشن. هیچ کدام از این روش‌ها جواب نداد. جستجو با اسم ویکتور هوگو هم همین‌طور. سایت رسمی طرفداران ویکتور هوگو (victorhugoonline.com) در این زمینه اطلاعاتی داشت. ۴ انیمیشن از روی بینوایان. دو تایشان خیلی جدید (بعد از ۲۰۰۰) بودند، یکی یک کارتون کوتاه ۷ دقیقه‌ای و یک سریال که اسم «ماجراهای ژان و آلان» (۱۹۷۲) محصول شرکت تونی، معلوم است که فقط این آخری می‌توانست همانی باشد که ما دیده‌ایم. در جستجوهای بعدی اما مشخص شد که این کارتون هم کارتون موردنظر ما نیست. جستجوی عنوان ژاپنی «بینوایان» هم جواب نداد. به نظر می‌رسید که دیگر باید از این کارتون مهم صرف‌نظر کنیم که بیکاره در یکی از صفحات کاتالوگ فروش کارتون که متعلق به یک کشور عربی بود، عکس کوزت پیدا شد. اسم فایل تصویر بود hikayat.jpg. همین شد موضوع یک جستجوی جدید. جستجو در سایت‌های اینترنتی مشخص کرد که فقط دو کارتون هست که عنوان عربی‌شان «حکایات» است. با پیدا کردن معادل‌های انگلیسی و ژاپنی این دو تا، معلوم شد که اسم آن کارتونی که ما به نام بینوایان دیده‌ایم، «داستان‌های پریان از سراسر دنیا» یا manga fairytales of the world. محصول مشترک کمپانی‌های dax (که نل را هم ساخته) و madhouse (که مارکوپولو را هم ساخته) در سال ۱۹۷۶ و ۱۰۷۰ قسمت توی این مجموعه، داستان‌هایی از تمام مجموعه ادبیات دنیا بود. از قصه‌های اروپا و کره‌ای تا آندرسن شاهکار ویکتور هوگو. برای ما ۳۰ قسمت کارتون را اسوا کرده بودند و به اسم «بینوایان» نشانمان داده‌اند. ما بقیه قسمت‌ها را هم جداجا (و بدون عنوان خاصی) دیده‌ایم. خودتان عکس‌ها را نگاه کنید:

بینوایان، ما بودیم

حبیبه جعفریان

این، نامردی بود. نامردی محض بود که از روی «بینوایان» برای پاچه‌ها، کارتون بسازند. ما بچه بودیم. می‌دانید؟ یک مشت بچه معصوم. با همان دهان‌های باز معروف، دماغ‌های اویزان و چشم‌های بزرگ بی‌کناره که قرار بود رنج، و سوسو، ایمان، تردید، بی‌عدالتی، کفر و اندوه بشری را ببینند و با همان دهان‌های باز و دماغ‌های اویزان یک جوری از پس آن بر بیایند.

بعضی وقت‌ها فکر می‌کنم ما شانس آوردیم که از ژاپنی‌های دیوانه به سرشان نزنه، داستانی‌فلسفی را کارتون کنند. وقتی ژان و آلان و ژاور می‌توانند کارتون شوند، راسکولینکف چرا نتواند؟ بچه‌ای که می‌تواند رید یک دزد را با شمع‌دان نقره، بالای سر یک کشیش، زیر نور آن مهتاب لعنتی که مثل وجدان بشریت، بیدار و تابان بود، هضم کند، در دید جوان بیگانه روانی‌ای را که با تیر بالای سر یک پیرزن نزول خور استاده را هم می‌تواند. بله ما می‌توانستیم. اما این نامردی بود. ما بچه بودیم. یک مشت بچه معصوم که هر چه را می‌دیدیم با دهنمان باز، باور می‌کردیم. این، «ماهیت» یک بچه است. می‌دانید؟ «بچگی» یک بچه است. ما بچگی‌مان را با ژان و آلان، توی آن جنگل سیاه بودیم و یک «قرص نان» را از دست بچه‌ای که از وحشت، گریه می‌کرد، درز دیدیم. ما با او توی تابوت خوابیدیم و از دزد بیرون آمدیم. بله! «بیر» بچگی ما دهنمان داشت. ما دندان‌هایمان را کشیدیم. موهایمان را فروختیم و همان‌طور که پشت‌مان از سردی گلوله‌های برف و مسخر مردم، تیر می‌کشید به دختر کوچولو بدبختمان فکر کردیم که پیش «تار دیه»‌های حیوان، فقیرتر و بدبخت‌تر می‌شد. بله! «تار دیه‌های حیوان». بچگی ما تمثیل هم داشت. وقتی «ارث» داشت، چطور می‌توانست تمثیل نداشته باشد؟ به عنوان یک بچه، ما از خود «کوزت»، «کوزت»‌تر بودیم. ما بینوایان بودیم.

شنگول و منگول و حبه انگور از قصه‌های برادران گریم

خانواده وحوش

Call Of the Wild

۵۱

بچه‌های خرس را کشته بودند

جیجی

احسان رضایی

فرانسوی‌ها اصطلاح خوبی دارند می‌گویند: «کرای دلا ناتوق». می‌گویند: فریاد طبیعت. می‌گویند وظیفه هنر این است که فریاد طبیعت را به گوش آدم‌ها برساند. می‌گویند تابلوی «جیجی» ادوارد مونش (همان که شبیه کارهای ون گوگ است و یک زنی بالای پل دارد جیج می‌کشد) بهترین نمونه این فریاد است. می‌گویند طبیعت درد دارد. باید فریادش زد. فریاد.

***
عقاب را از برادرش جدا کرده بودند. یک میمون را با زنجیر بسته بودند. بچه‌های یک خرس را کشته بودند. همیشه و همه‌جا آدم‌های عوضی‌ای بودند که فکر می‌کردند فقط خودشان حق دارند. چون آدم هستند و فقط خودشان مهم هستند. چون بقیه طبیعت، حیوان هستند. آن حیوان‌ها، یادم هست، دقیق یادم است. آن حیوان‌ها از هر آدمی، آدم‌تر بودند.

***
وقتی «خانواده وحوش» را می‌دیدم، هنوز آن اصطلاح فرانسوی را نخوانده بودم. هنوز نمی‌دانستم که «گونه‌های در حال انقراض» یعنی چی. هنوز معنای تمدن و مدرنیته را نمی‌دانستم. هنوز بچه بودم. اما به خدا همان وقت هم صدای صیحه عقاب‌های توی کارتون که می‌آمد، می‌فهمیدم که طبیعت درد دارد. طبیعت زخمی است. یکی باید فریاد بزند.

بر اساس رمانی از چارلز دیکنز

وحشت‌در پیاده‌رو

فاطمه عدلی

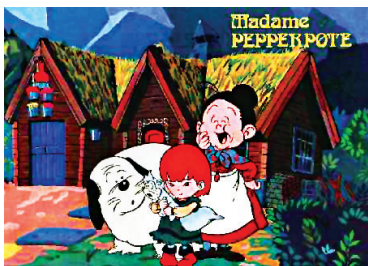
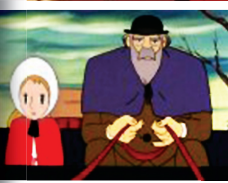
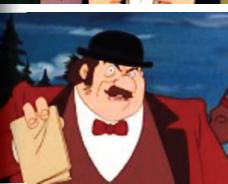
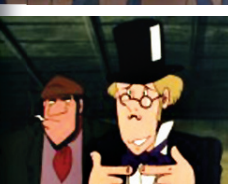
می‌گویند: «حرف‌زن بلدنیستی، حرف‌ن‌زدن بلدی» راجع به نل هم من حرف‌ن‌زدن بلدم. نمی‌خواهم یاد وحوش و آن همه وحشت بقیتم. وحشتی زنانه، تو مالیخولیای رنگهای تیره، توی در بهاری و بی‌پدر مادی، به دنبال وهمی به اسم «پارادایس» چقدر یک دختر می‌تواند بی‌کس باشد و دلخوش یک جعبه موسیقی و سوز صدای آن که هر بار دلپه‌آور می‌شود و غمی که با یک جایی توی دلت را رنگ می‌زند. (می‌گویند قصه بر اساس یکی از داستان‌های دیکنز به نام جعبه موسیقی است) باور کنید حالم دار دیدمی‌شود. هر چی بیشتر یادش می‌افتم حالم بدتر می‌شود. کفش‌های قلمبش، لحظه‌های ترس و اندوه‌اش، آن موهای عجیب و پامون سرش با آن گریه کوچک، با آن چمدان که انگار به سنگینی همه غم و غصه‌های عالم تودست نل بود. آن پدر بزرگ قمارباز بداخلاق که من را یاد تمام بدبختی‌ها و غصه‌های خیالی‌ام می‌انداخت و آن همه تاریکی و تنهایی و سسباهی، نه خدایا دیگر نمی‌خواهم یادم بیاید. نه آن دومردمضحک، «کیپ» چاق و گنده و کیل‌اش «براس» که دنبال نل بودند و نه آن جوان قبلندرزیشوی پالتو پوش را که آخر سر برادر نل از آب درآمد و ازش خوشم می‌آمد.

حتی آن راهم که یادم می‌آید دل‌آشوبه می‌گیرم. نمی‌خواهم بزخم زیر گریه. نمی‌خواهم به کودکی‌ام در کنار نل فکر کنم، نمی‌خواهم به آن سسباهی‌ای که باعث می‌شد همه چیز را تیر تر ببینم نزدیک شوم. آن تباهی‌ها جادو دارند، یک جادوی بی‌یازگشت. وقتی سبوری تویش، وقتی غرق بشوی، دلت می‌خواهد همین‌طور بدبخت بمانی. فلک‌زده بیچاره، دلت می‌خواهد همیشه غصه بخوری. حتی اگر دلیلی برایش نداشته باشی. نمی‌خواهم راجع به نسل حرف بزدم. قصه آن من را یاد قسمت‌های خاکستری خودم که شیفته‌شان بودم نمی‌توانستم از شان بیرون ببایم می‌اندازد. حتی اگر ته قصه‌اش به جای خوبی ختم شود به قبر یک مادر که نور به‌اش می‌بارد!

Nell

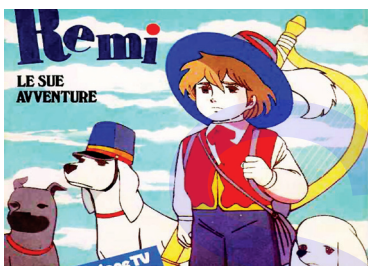
دختری به نام نل

خانه ریزه

هاکبری فین

ریمی

پسره را خوب یادمان هست ولی اسمش را نه!

جادوگر شهر آژ

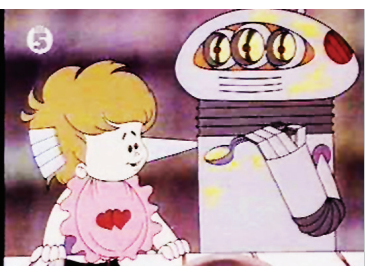
یکی دیگر از کارتون‌های غروسکی ژاپنی که اسمش را یادمان نیست

گوش مروارید

شاهزاده خانمی از ماه

میکروبی

موشکا و میشکا

وا یکینگ‌ها، مثل این که این هم ساخته نیپون بوده است

پیرو، پسر کوهستان

دیگر کارتون‌های ژاپنی