

واکاوی کیفیت محتوایی و بصری کتاب‌های برگزیده مسابقه کالدکات در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ م.

چکیده:

در تصویرسازی معاصر، برگزاری مسابقات معتبر، ابزاری برای سنجش کیفیت هنر و ادبیات کودک است و می‌تواند در شناسایی آثار بدیع راهگشا باشد. یکی از معتبرترین جوایز تصویرگری کتاب کودکان در جهان، جایزه مدال کالدکات است که از ملاک‌های ارزشیابی آن ارتباط تصاویر با متن، رسا بودن تصاویر و بالا بودن کیفیت هنری می‌باشد. جایگاه این مسابقه در بین تصویرگران کتاب کودک دارای اهمیت زیادی است چراکه کتابی که برنده جایزه کالدکات شود نه تنها از حیث شیوه تصویرسازی مورد توجه قرار می‌گیرد، بلکه از نظر تجاری نیز جایگاهی شاخص به دست می‌آورد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی کیفیت متن و تصویر در کتاب‌های برگزیده مسابقه کالدکات در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ م. است. نتایج این بررسی، پاسخی به این پرسش است که ارتباط متن و تصویر در کتاب‌های برگزیده مسابقه کالدکات از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ چگونه تبیین شده است؟ روش پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا، شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و الکترونیکی و تجزیه و تحلیل، بر پایه مطالعات کمی و کیفی صورت گرفته است. بدین سان جامعه پژوهش شامل تصویرسازی کتاب‌های برگزیده ده سال مسابقه کالدکات از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ م است. نتایج حاکی از آن است که گونه ادبی در بیشتر کتاب‌ها، داستانی، کودکانه و فانتزی است و با قرار گرفتن شخصیت‌های انسانی - حیوانی در کنار هم، فضاسازی‌های متنوعی خلق شده است. بیشترین تکنیک، آبرنگ است و از سبک‌های فانتزی، تخیلی، واقع‌گرا و فتو واقع‌گرایانه بهره گرفته شده است. شاخصه‌های مفهوم، رویداد اصلی، شخصیت و فضا در متن و تصویر همگام است و این شاخصه‌ها در تصاویر با هدفی که نویسنده داشته، مطابقت دارد.

واژگان کلیدی: کتاب کودک، ارتباط متن و تصویر، تصویرسازی، جایزه کالدکات

نوع مقاله: پژوهشی

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۱/۰۹

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

مهری محبی

دانشجوی کارشناسی ارشد
تصویرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه
نیشابور، نیشابور

Email: mehrimohebi71@gmail.com

فرزانه فرخ‌فر

(نویسنده مسئول)، دانشیار گروه
ارتباط تصویری، دانشکده هنر و
معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،
ایران

Email: f.farrokhhfar@modares.ac.ir

DOI: شناسه دیجیتال

10.22051/jtpva.2024.43285.1495

مقدمه

مدال کالدکات که به افتخار راندولف کالدکات، تصویرگر مشهور انگلیسی قرن نوزدهم نامگذاری شده، از معتبرترین جوایز کتاب‌های تصویری است. کتابی که برنده مدال کالدکات شود، شانس زیادی دارد که به زبان‌های دیگر ترجمه شود و کودکان زیادی آن را بخوانند و تصویرگری‌های آن در سرتاسر جهان منتشر و مورد اقتباس قرار گیرد. با توجه به جایگاه ویژه آثار منتخب این مسابقه، پژوهش پیش‌رو بر آن است، ضمن معرفی کتاب‌های برگزیده مسابقه کالدکات در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰م، ارتباط متن و تصویر را در تصویرسازی این کتاب‌ها شناسایی نماید. پرسش این است: وجوه مختلف تصویرسازی کتاب کودک شامل: مفهوم، رویداد اصلی، شخصیت و فضا، تا چه میزان با متن کتاب‌های برگزیده کالدکات در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ منطبق است؟ به نظر می‌رسد، تصویر در کتاب‌های برگزیده کالدکات ارتباط زیادی با متن کتاب دارد و در این کتاب‌ها همگامی تصویر با متن مورد توجه ویژه تصویرگران قرار گرفته است. اهمیت تمرکز بر این وجوه، این است که از آن‌ها به عنوان شاخصه‌های مهم در مسابقه کالدکات استفاده شده و از سوی هنرمندان تصویرگر نیز مورد توجه قرار گرفته است.

روش پژوهش

اطلاعات موجود در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و براساس منابع کتابخانه‌ای و الکترونیکی جمع‌آوری شده است. نمونه‌ها از میان کتاب‌های برنده و افتخار کالدکات که به‌عنوان آثار برتر معرفی شده، انتخاب شده‌اند.

پیشینه پژوهش

پژوهش‌های متعددی به بررسی تصویرسازی کتاب کودک پرداخته‌اند اما در ارتباط با مسابقات تصویرگری معاصر و به ویژه کالدکات منبعی که به طور جامع به این حوزه پرداخته باشد، وجود ندارد. تراجی (۱۴۰۰)، در مقاله «تاثیر انقلاب صنعتی در تصویرگری کتاب کودک دوره ویکتورین (مطالعه موردی آثار والتر کرین، راندولف کالدکات، کیت گریناوی)»، ضمن ارائه توضیحاتی در مورد این سه تصویرگر، به این نتیجه رسید که این تصویرگران استانداردهایی را برای تصویرگری کتاب کودک پایه‌گذاری کردند و تاثیر آن تا امروز باقی است. حبیبی و همکارانش

(۱۳۹۹)، در مقاله خود با عنوان «ارتباط تصویر و متن در تعامل کودک با داستان‌های کودکان محمدالعبد براساس نظریه پری نودلمن»، به این نتیجه رسیده‌اند، که ارتباط زیادی میان متن و تصویر در این کتاب‌ها وجود داشته و نویسندگان و تصویرگر نسبت به دنیای کودک شناخت زیادی داشته است. پیروز و دیگران (۱۳۹۵)، در «بررسی هم‌پوندی متن و تصویر در شش داستان دفاع مقدس کودکان براساس نظریه پری نودلمن»، به اهمیت تصویر و متن از نظر پری نودلمن اشاره می‌کنند و به این نکته که تصاویر یا منطبق با متن هستند یا با متن هماهنگ نیستند و نارسایی دارند، پرداخته‌اند. اقبالی و رجبی (۱۳۹۵)، در «شناخت تصویرسازی کتاب براساس رابطه میان متن و تصویر» رابطه میان تصویر ادبی و تصویر تجسمی را مدنظر قرار داده‌اند. حسام‌پور و مصلح (۱۳۹۴)، در «مقایسه رابطه‌ی متن و تصویر در کتاب‌های داستانی-تصویری برگزیده ایرانی و اروپایی-آمریکایی معاصر بر پایه نظریه ماریانیکولاویا و کارول اسکات» دریافت‌اند که ارتباط متن و تصویر در داستان‌های اروپایی و آمریکایی معاصر قوی‌تر است. حسام‌پور و همکارانش (۱۳۹۳)، در «تارنمای برهم کنشانه متن و تصویر با بررسی تطبیقی کتاب‌های برتر داستانی تصویری ایرانی و غیرایرانی (بر پایه نظریه ماریا نیکولاویا و کارول اسکات)» به بررسی سه داستان ایرانی و سه داستان خارجی پرداخته و به آسیب‌شناسی متن و تصویر توجه کرده‌اند. اقبالی (۱۳۹۰)، در پایان‌نامه دکتری خود با عنوان «تبیین رابطه تصویر و متن در تصویرسازی کتاب‌های داستانی کودک در ایران از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۵»، ۵۰ نمونه از کتاب‌های تصویرسازی کودک را انتخاب و رابطه تصویر و متن کتاب‌ها را بررسی کرده است. برخی پژوهش‌ها نیز همچون مقاله مشترک شمیلی و مطلعمی با عنوان «مطالعه آثار تصویرگران کتب کودک دهه ۴۰ در ایران»، علیرغم پرداختن به بحث تصویرسازی کتاب کودک در دوران معاصر، هیچ اشاره‌ای به معیارهای بین‌المللی و رایج در تصویرسازی کودک ندارند (۱۴۰۲).

۱. مسابقه تصویرسازی کالدکات

راندولف کالدکات در سال ۱۸۴۶، در شهر چستر انگلستان متولد شد و از سال ۱۸۷۸ شروع به تصویرگری کتاب‌های کودکان کرد (اکرمی، ۱۳۸۹: ۳۸۸). مهم‌ترین هنرمندان

قبل و تعلق نگرفتن به کتاب‌های گردآوری، ترجمه‌شده یا رسانه‌ای. بر روی جلد کتاب برنده، نشان طلایی و کتاب‌های در لیست افتخار، نشان نقره‌ای زده می‌شود» (زمانی و اشراق، ۱۳۹۳: ۶۸). مدال کالدکات توسط پل چمبلان طراحی و از برنز ساخته شده است. همزمان با آغاز اعطای مدال کالدکات، یک گروه ۲۳ نفره برای انتخاب کتاب‌های برنده و افتخار کالدکات تشکیل شد. هر سال گروه‌های جدیدی انتخاب می‌شود. مدال کالدکات به عنوان یکی از معتبرترین جوایز ادبیات کودکان در نظر گرفته می‌شود و کتاب‌هایی که توسط این گروه انتخاب شده‌اند، برای سال‌های آینده به بخشی از کتاب‌های درسی کودکان تبدیل خواهند شد (Association for library service for children, 2009, 30).

۲. معرفی کتاب‌های برگزیده مسابقه کالدکات

عمده اطلاعات این بخش جهت شناسایی کتاب‌های برگزیده مسابقات کالدکات در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ م. از منابع الکترونیکی به دست آمده است. مهم‌ترین این منابع، سایت انجمن خدمات کتابخانه‌ای آمریکا به کودکان با نام ای.ال.ای (URL:1)، آمازون (URL:4)، بهترین کتاب‌های کودک (URL:5) و استودیو پیتز براون (URL:7)، می‌باشند. از مجموع ۵۱ کتاب برگزیده در مسابقات کالدکات در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ میلادی، ۴۰ کتاب، نشان افتخار و ۱۱ کتاب جایزه برنده را دریافت کرده‌اند. از این تعداد، ۲۹ کتاب، نویسنده و تصویرگر مشترک دارند که به نظر می‌رسد آثاری که نویسنده آن‌ها کار تصویرگری اثر را هم برعهده داشته از نظر رابطه متن و تصویر موفق‌تر بوده‌اند (جدول ۱).

تصویرگر در زمینه کودک، «راندولف کالدکوت، والتر کرین و کیت گریناوی و ... بودند که به دلیل الگوهای دوران، مؤلفه‌های بصری واقع‌گرایانه را در آثارشان متجلی می‌کردند» (تراجی، ۱۴۰۰، ۸۵). این هنرمندان باعث رشد ادبیات کودک شدند و به آن اعتبار بخشیدند در این زمان بود که نقش و تصویر به عرصه کتاب‌های کودکان راه پیدا کرد و چشم‌اندازی رنگین و خیال‌انگیز در برابر نگاه تنوع‌طلب و ستایشگر کودک گشود (کومینس، ۱۳۷۷: ۲۸). از نظر نودلمن، کالدکات با شخصیت دادن به جانوران، تخیل در کتاب کودکان را قوت می‌بخشد. قدرت بالای تخیل در کودکان باعث می‌شود که کودک همه چیز را جاندار ببیند. این خصوصیت در کودکان، به هنرمند تصویرگر این امکان را می‌دهد که فضای بیشتری برای خلق تصاویر با تخیل زیاد داشته باشد (نودلمن، ۱۳۸۵، ۸۸). کالدکات از نخستین تصویرگرانی بود که در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم با تصویرگری شماری از کتاب‌های کودک با پیوند متن و تصویر نقش کامل‌کننده تصویر در کنار متن را در روایت یک داستان به خوبی نشان داد (قایینی، ۱۳۹۰: ۳۴۰). از سال ۱۹۳۷ م. اعطای مدال کالدکات به نام تصویرگر تأثیرگذار قرن نوزدهم، برای بهترین کتاب مصور کودکان در آمریکا آغاز شد و از آن زمان تاکنون هر سال یک مدال برنده (طلا) به یک تصویرگر اعطا می‌شود. تصاویر کتاب‌های کودکان در کشورهای مختلف، با هم متفاوت است، به دلیل این که اساس تصویرسازی کتاب را نیاز کودکان تشکیل می‌دهد (پیروز و همکاران، ۱۳۹۵، ۵). جایزه کالدکات محدود به هنرمندانی است که شهروند یا مقیم ایالات متحده هستند (Library service for children, 2009: 68). هدف از مسابقه کالدکات تشویق پدیدآورندگان برتر کتاب کودک، ترغیب کتابداران به خدمت‌رسانی بهتر به کودکان و علاقه‌مند کردن کودکان به ادبیات و کتابداران به مطالعه است. برخی از اهداف ارزشیابی مسابقه کالدکات «تشویق پدیدآورندگان برتر کتاب کودک، تشویق کتابداران به خدمت‌رسانی بهتر به کودکان، علاقه‌مند کردن کودکان به ادبیات و نیز کتابداران به مطالعه است. برخی از ملاک‌های ارزشیابی آن بدین گونه است: ارتباط تصاویر با موضوع متن، رسا بودن تصاویر، کیفیت هنری، چاپ شدن در آمریکا و به زبان انگلیسی، تابعیت آمریکایی تصویرگر، بررسی فقط یک کتاب نه مجموعه آثار یک نفر، کتاب‌های چاپ سال

جدول ۱. طبقه‌بندی کتاب‌های برگزیده مسابقه کالذکات سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰. بر حسب تکنیک تصویرسازی (منابع متعدد اینترنتی)

رتبه در مسابقه	نام کتاب	نام نویسنده	نام تصویرگر	تکنیک تصویرسازی	محتوای ادبی
۲۰۱۰	برنده جایزه	شیر و موش	جری پینکنی	جری پینکنی	آبرنگ و مداد رنگی
	نشان افتخار	فرم‌ها از بالای درختان آواز می‌خواند	جویس سیدمن	پاملا زاگارسکی	تصویرسازی رایانه‌ای و نقاشی ترکیبی روی چوب
		همه دنیا	الیزابت گارتون اسکنلون	مارلا فریزی	مداد و آبرنگ
۲۰۱۱	برنده جایزه	روزی که آموس مک گی بیمار شد	فیلیپ سی استید	ارین ای استد	چاپ روی چوب، مداد
	نشان افتخار	دیو پاتر، هنرمند، برده شاعر	لابان کریک هیل	برایان کولیر	آبرنگ و کلاژ
		جوجه قطع کننده	دیوید ازرا استاین	دیوید ازرا استاین	آبرنگ، جوهر، مدادرنگی
۲۰۱۲	برنده جایزه	تویی برای دیزی	کریش راشکا	کریش راشکا	آبرنگ
	نشان افتخار	خاموشی	جان روکو	جان روکو	تصویرسازی دیجیتال (فتوشاپ)
		پدر بزرگ سبز	لین اسمیت	لین اسمیت	نقاشی خطی و اسفنجی
۲۰۱۳	برنده جایزه	این کلاه من نیست	جان کلاس	جان کلاس	جوهر و آبرنگ
	نشان افتخار	هویج وحشتناک	آرون رینولدز	پیترا براون	طراحی مدادی و ترکیب دیجیتالی (کرل پینتر)
		کاموای اضافی	مک بارنت	جان کلاس	تکنیک دیجیتال (فتوشاپ)
۲۰۱۴	برنده جایزه	لوکوموتیو	برایان فلوکا	برایان فلوکا	آبرنگ، جوهر، اکریک و گواش
	نشان افتخار	فلور و فلامینگو	مولی شار آیدل	مولی شار آیدل	مدادرنگی
		سفر	آرون بکر	آرون بکر	طراحی خطی با قلم و جوهر و آبرنگ
۲۰۱۵	برنده جایزه	ماجراهای بیگل، دوستی که خیالی نیبود	دن سنتت	دن سنتت	دیجیتال (کرل پینتر)، آبرنگ، مداد، جوهر
	نشان افتخار	نانا در شهر	لورن کاستیلو	لورن کاستیلو	آبرنگ
		جعبه نقاشی پر سر و صدا	بارب روزنستوک	ماری گرانپره	اکریک و کلاژ
۲۰۱۶	برنده جایزه	کلمه درست: روحت و اصلاحنامه او	جن برایانت	ملیسا سویت	آبرنگ و کلاژ
	نشان افتخار	دیو و سام یک چاله حفر می‌کنند	مک بارنت	جان کلاس	دیجیتال (فتوشاپ) و مدادرنگی
		این یک تابستان	ماریکو تاماکی	جیلیان تاماکی	دیجیتال (کرل پینتر)
۲۰۱۷	برنده جایزه	ویوا فریدا	یویی مورالس	یویی مورالس	عکاسی، اکریک، تکنیک دیجیتال (فتوشاپ)
	نشان افتخار	کلمه درست: روحت و اصلاحنامه او	جن برایانت	ملیسا سویت	آبرنگ و کلاژ
		دیو و سام یک چاله حفر می‌کنند	مک بارنت	جان کلاس	دیجیتال (فتوشاپ) و مدادرنگی
۲۰۱۸	برنده جایزه	کلمه درست: روحت و اصلاحنامه او	جن برایانت	ملیسا سویت	آبرنگ و کلاژ
	نشان افتخار	دیو و سام یک چاله حفر می‌کنند	مک بارنت	جان کلاس	دیجیتال (فتوشاپ) و مدادرنگی
		این یک تابستان	ماریکو تاماکی	جیلیان تاماکی	دیجیتال (کرل پینتر)
۲۰۱۹	برنده جایزه	کلمه درست: روحت و اصلاحنامه او	جن برایانت	ملیسا سویت	آبرنگ و کلاژ
	نشان افتخار	دیو و سام یک چاله حفر می‌کنند	مک بارنت	جان کلاس	دیجیتال (فتوشاپ) و مدادرنگی
		این یک تابستان	ماریکو تاماکی	جیلیان تاماکی	دیجیتال (کرل پینتر)
۲۰۲۰	برنده جایزه	کلمه درست: روحت و اصلاحنامه او	جن برایانت	ملیسا سویت	آبرنگ و کلاژ
	نشان افتخار	دیو و سام یک چاله حفر می‌کنند	مک بارنت	جان کلاس	دیجیتال (فتوشاپ) و مدادرنگی
		این یک تابستان	ماریکو تاماکی	جیلیان تاماکی	دیجیتال (کرل پینتر)

برنده جایزه	یافتن وینی: داستان مشهور ترین خرس جهان	لیندزی متیک	سوفی بلکال	آبرنگ و جوهر	کودکانه
۲۰۱۶	نشان افتخار	آخرین توقف در خیابان بازار	مت دلا پنیا	اکریک و کلاژ	کودکانه
		ترومبون شرتی	تروی اندروز	آبرنگ و کلاژ	زندگی‌نامه
		صدای آزادی: فانی لوهامر، روح جنبش حقوق مدنی	کارول بوستون	کلاژ	زندگی‌نامه
		در انتظار	کوبین هنکس	آبرنگ	فانتزی و کودکانه
برنده جایزه	کودک تابناک: داستان هنرمند جوان ژان میشل باسیکا	جاواکا استپتو	جاواکا استپتو	کلاژ	زندگی‌نامه
۲۰۱۷	نشان افتخار	دو ایز تاک؟	کارسون الیس	گواش و جوهر	علمی و تخیلی
		آزادی در میدان کنگو	کارول بوستون و درفورد	اکریک	تاریخی
		مرا تنها بگذار!	ورا بروسگول	آبرنگ	فانتزی و ماجراجویانه
		همه آن‌ها یک گربه دیدند	برندن ونزل	کلاژ، مداد و آبرنگ	کودکانه
برنده جایزه	گرگ در برف	متیو کوردل	متیو کوردل	آبرنگ	ماجراجویانه
۲۰۱۸	نشان افتخار	بر که‌ای متفاوت	بائوفی	تصویرسازی دیجیتال (فتوشاپ) و گواش	سفرنامه واقع‌گرایانه
		گربه بزرگ، گربه کوچک	الیشا کوپر	نقاشی خطی مشکی با گواش	فلسفی و کودکانه
		تاج: قصیده‌ای برای برش تازه	گوردون سی جیمز	رنگ روغن	اجتماعی
		گرند کانیون	جیسون چین	آبرنگ	علمی
برنده جایزه	سلام فانوس دریایی	سوفی بلکال	سوفی بلکال	آبرنگ	کودکانه
۲۰۱۹	نشان افتخار	آلما چگونه نام خود را به دست آورد	جوانا مارتیز	انتقال چاپی با گرافیت و مداد رنگی	کودکانه
		یک گاز کوچولو از کیک ماه	گریس لین	گواش	فانتزی
		تکه ناهموار	برایان لیز	اکریک، رنگ روغن، مداد رنگ	فلسفی و کودکانه
		متشکرم! اموا!	اوگه مورا	رسانه‌های ترکیبی و کلاژ	کودکانه
برنده جایزه	شکست ناپذیر	کوامی الکساندر	کادیر نلسون	رنگ روغن	تاریخی
۲۰۲۰	نشان افتخار	خرس آمد	ریچارد تی موریس	آبرنگ، جوهر و گواش	ماجراجویی
		بلوز کنترباس	آندریا جی لونی	اکریک	اجتماعی
		رفتن به خانه با پدر	کلی استارلینگ لیونز	اکریک	کودکانه

پرنگ تر و تعداد تراکم خطوط بیشتر است. این تصویر دو صفحهٔ روبروی هم است که باعث چرخش چشم می‌شود. تصویرسازی‌ها شخصیت‌محور است. نویسنده می‌خواهد داستان کلاسیک دوستی را با یک موضوع جهانی به نام خانواده نشان دهد (تصویر ۱).

نمونه منتخب ۲ (برنده جایزه ۲۰۱۱ م.): روزی که آموس مک گی بیمار شد

تشریح متن: مفهوم اصلی داستان، تاکید بر حفظ ارزش‌های اخلاقی و مهربانی است. آموس نگهبان باغ وحش است که دچار سرماخوردگی شده و دوستان حیوان او به ملاقاتش می‌آیند. داستان مناسب کودکان دو تا شش سال است، بنابراین انتخاب گونه داستانی، کودکانه و تخیلی مناسب است. لحن نویسنده نسبت به موضوع طنزآمیز است. او شوخ‌طبعی خود را با وا داشتن حیوانات به انجام کارهایی که حیوانات معمولاً انجام نمی‌دهند، بازگو می‌کند. نویسنده از جملات کوتاه و ساده استفاده می‌کند و در طول داستان آموس را وادار می‌کند که احساس خود را بیان کند. رویداد اصلی در متن داستان رابطهٔ دوستی بین نگهبان باغ وحش و حیوانات است. شخصیت‌های موجود در متن، نگهبان باغ وحش (شخصیت اصلی)، فیل، لاک‌پشت، پنگوئن، کرگدن، جغد هستند و این داستان در فضای خانه آموس اتفاق افتاده است. در این داستان در حالی که حیوانات صحبت نمی‌کنند، همهٔ آن‌ها ویژگی‌های انسانی به خود می‌گیرند. متن آرام و سنجیده اما بسیار پر معنا و با احساس است. سبک، سورئال و تخیلی است.

تشریح تصویرسازی: تصویر ۲، نقطه عطف داستان است که در آن، توجهی که آموس به دوستان حیوانش می‌کند با مهربانی به تصویر کشیده شده است. از آنجایی که متن داستان آرام است، تصویرگر داستان را با لحنی ملایم و خاموش ترسیم می‌کند. متن استفاده شده در این فریم بسیار کوتاه است و تصاویر، داستان را روایت می‌کند و به راحتی می‌تواند به عنوان یک کتاب بدون کلمه استفاده شود. متن و تصویر بسیار با هم هماهنگ‌اند، در متن به خوشحالی آموس اشاره می‌کند و تصویرگر توانسته این احساس را در آموس با لبخند بر لب و این که دستانش را از خوشحالی روی هم می‌فشارد نشان دهد. تصاویر با استفاده از تکنیک چاپ چوبی و مداد اجرا شده است. پالت رنگ آرامش‌بخش، دقیقاً با لحن داستان مطابقت دارد. رنگ‌های

۳. کیفیت متن و تصویر در کتاب‌های برگزیده مسابقه کالدکات

در این پژوهش، ۱۱ کتابی که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ م. توانستند جایزه اصلی کالدکات را دریافت کنند، ملاک بررسی هستند. علت اصلی انتخاب این آثار، شاخص بودن کتاب‌ها و دریافت نشان طلای کالدکات است (تصاویر ۱ تا ۱۱). در اینجا، تحلیل آثار منتخب در دو بخش مدنظر است. نخست: ویژگی‌های محتوایی و دوم: ویژگی‌های بصری. در بخش ویژگی‌های بصری، به ارتباط تصویرسازی، شامل موضوع، رویداد اصلی، شخصیت و فضا، بر متن کتاب‌های برگزیدهٔ مسابقه کالدکات اشاره می‌گردد.

تحلیل آثار

نمونه منتخب ۱ (برنده جایزه ۲۰۱۰ م.): شیر و موش

تشریح متن: شیر و موش با گونه ادبی داستانی، برای کودکان ۴ تا ۶ سال، که نویسنده تنها از طریق تصویرسازی داستان موشی که توسط شیر اسیر می‌شود را تعریف می‌کند و هیچ کلمه‌ای به استثنای صدای حیوانات در این کتاب وجود ندارد. رابطه بین دو دوست نامحتمل رویداد اصلی، سبک واقع‌گرا و لحن و احساس موجود در تصویر نگرانی، ترس است. فضا سازی ندارد. این داستان با مفهوم اصلی شفقت و مهربانی بین شیر و موش در قالب داستان کلاسیک کودکان با محوریت موش و شیر بیان می‌شود.

تشریح تصویرسازی: در تصویر ۱، به عنوان نقطه عطف داستان، شاهد تنوع رنگی نیستیم. رنگ، تخت و یکدست نیست. تاکید رنگی بیشتر روی عناصر اصلی و نزدیک صفحه است و طناب‌های دورتر با رنگ‌های محدود و قلم‌گیری اطراف پرداخته شده است. نقاشی‌ها که در عین سادگی با جزییات هستند با تکنیک آبرنگ اجرا شده است. سفیدی کاغذ باعث شده که موش در مرکز توجه قرار بگیرد. سبک تصویرسازی واقع‌گرا و تصاویر خسته‌کننده و یکنواخت نیست و ما شاهد عناصر نزدیک به واقعیت هستیم. تیرگی و روشنی و حرکت در تصویر به خوبی دیده می‌شود. توانایی تصویرگر در به تصویر کشیدن عبارات در چهرهٔ شخصیت‌های حیوانی باعث شده برای توسعه خط داستان و طرح داستان تنها به تصاویر وابسته باشد. تصویر به لحاظ مفهوم و احساس، ترس و اضطراب و نگرانی را می‌رساند. در این تصویر از خطوط ملایمی استفاده شده که سادگی خطوط را نشان می‌دهد و شخصیت‌ها و عناصر اصلی

استفاده شده در داستان آبی، زرد، خاکستری، سیاه، نارنجی، قرمز و قهوه‌ای و سفید است. رنگ‌های سبز، قهوه‌ای و آبی بر صفحه غالب است، در حالی که رنگ‌های زرد و قرمز، رنگ‌های ملایم پالت هستند. شخصیت‌های چوبی و مدادی تصویر گر، شخصیت‌های دردناکی را ایجاد کرده است. خطوط استفاده شده بسیار ساده و روان است. در این تصویر شخصیت انسان و حیوان به خوبی توصیف شده و شخصیت‌ها کاملاً با طرح داستان مطابقت دارند (تصویر ۲)

نمونه منتخب ۳ (برنده جایزه ۲۰۱۲ م.): تویی برای دیزی

تشریح متن: تویی برای دیزی کتاب بی کلام و کمیک، در مورد سگی است که از بازی با توپ قرمز خود لذت می‌برد. رویداد اصلی، دیزی و عشق او به یک توپ و شخصیت‌ها، دیزی، صاحب دیزی، سگ دیگری در پارک، توپ قرمز و آبی است. در طول داستان، اتفاقی برای توپ مورد علاقه دیزی می‌افتد. این کتاب برای کودکان ۳ تا ۷ ساله مناسب است. داستانی با مفهوم شادی و ناامیدی است. این داستان بر ایده و موضوعی متمرکز است که ممکن است برای کودکان پیش‌بیاید. گونه ادبی، داستانی، فانتزی و کودکانه است. لحن و احساس موجود، لذت، شادی و خوشحالی است که در فضای پارک اتفاق افتاده است.

تشریح تصویرسازی: در این تصویر مهارت هنرمند به خوبی به نمایش گذاشته شده و تصویرسازی در صفحات چپ و راست گسترش یافته است. تصویر با آبرنگ اجرا شده و ضربات قلم‌مو ساده و در عین حال جسورانه است و توانسته احساسات را در این داستان منتقل کند. نقوش رنگی ثابت مثل رنگ آبی باعث انسجام در سراسر کتاب شده و شادی و غم از طریق زبان بدن و با تاش و ضربه‌نگ قلم‌مو نشان داده شده است. جنبه‌های کم‌اهمیت زندگی دیزی به صورت کم‌رنگ (جزئیات پارکی که در آن بازی می‌کند) نقاشی شده، در حالی که همه چیزهایی که برای او مهم هستند، از جمله توپ دارای رنگ اشباع شده است. خود دیزی با رنگ خاکستری روشن اجرا شده ولی چشم‌ها، بینی، گوش‌ها، دم و انگشتان پای او تیره هستند. گاهی تشخیص دقیق دهان و چشم او دشوار است. به نظر می‌رسد که تصاویر راشکا با سرعت و دقت در یک زمان خلق شده‌اند. ضربات قلم‌مو سریع است و ثابت می‌کند که موضوع بازی و لذت ناشی از آن پیام اصلی این کتاب است. خطوط سگ بسیار منحنی و کمی تار هستند و یک نقاشی کاملاً کودکانه و فانتزی را

به بیننده نشان می‌دهد. تنوع در تصاویر تک‌صفحه‌ای، دو صفحه‌ای، تا چندین تصویر در یک صفحه، طرح را به جلو حرکت می‌دهد و ما می‌توانیم حرکت را حس کنیم و بر لحظات احساسی و محوری تاکید می‌کند. راشکا احساسات شادی و غم را بدون هیچ کلمه‌ای به خوبی به تصویر کشیده است. رنگ غالب در تصویر آبی و نارنجی است. لحن و احساس موجود در تصویر لذت و شادی دیزی از توپ بازی است (تصویر ۳).

نمونه منتخب ۴ (برنده جایزه ۲۰۱۳ م.): این کلاه من نیست

تشریح متن: رویداد اصلی، دزدیدن کلاه ماهی بزرگ، توسط ماهی کوچک است. در این تصویر ماهی بزرگ در تعقیب ماهی کوچک است. دزدیدن کلاه ماهی بزرگ توسط ماهی کوچک و تعقیب ماهی نقطه عطف داستان است و دلیل انتخاب تصویر همین موضوع است. راوی، دزد است. سادگی در متن دیده می‌شود. داستان حاوی رهنمودهای اخلاقی است، و یک خط روشن بین آنچه از نظر اخلاقی قابل قبول یا غیر قابل قبول است، ارائه می‌دهد. ماهی کوچک از جمله‌هایی با ساختار تکراری استفاده می‌کند تا کنش خود را توجیه کند. این کتاب مصور چند موضوع عمیق که مفهوم اصلی کتاب است را مورد بررسی قرار می‌دهد: مسئولیت‌پذیری در قبال اعمال خود، کنترل نفس بر انگیزه‌های عاطفی و رشد شخصی با رعایت ارزش‌های خود. طرح داستان به اندازه‌ای ساده است که توسط بچه‌های کوچک دنبال شود. متن در واقع یک مونولوگ است و هیچ کس دیگری به جز ماهی کوچک صحبت نمی‌کند. زبان ساده و مستقیم به گونه‌ای است که به کودکان اجازه می‌دهد آنچه را که اتفاق می‌افتد درک کنند. نشر این کلاه من نیست ساده، موثر و از نظر زمانی هماهنگ با تصویرگری‌های کلاسن است. گونه ادبی، داستانی، طنز و کودکانه با شخصیت‌های ماهی بزرگ و کاهی کوچک است که فضای زیر آب را بیان می‌کند. لحن و احساس موجود، ترس، تعقیب و گریز است.

تشریح تصویرسازی: طراحی فضای کتاب و صفحه‌آرایی ساده است، تا راوی بر شخصیت‌های اصلی متمرکز باشد. ماهی کوچک در تصویر تقریباً در مرکز قرار دارد اما ماهی بزرگ دو صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده است. محیط زیر آب با استفاده کلاسن از تصاویر دیجیتال (فتوشاپ)، همراه با جوهر چینی زنده می‌شود. نقاط قوت

متن ادغام شده‌اند، این نشان‌دهنده مشاهده کنش‌های شخصیت‌ها از درون توسط خواننده است، تقریباً به گونه‌ای که گویی خواننده در تصاویر حضور دارد. همچنین بسیاری از تصاویر مختلف در سراسر صفحات پراکنده شده است که متن را بهبود می‌بخشد. وجود تصاویر کوچک قاب شده توسط خطوط ناپدید گرد، نشان می‌دهد که راه‌آهن و شخصیت‌ها امن‌تر هستند. رنگ‌های به کار رفته در سراسر کتاب بسیار آرامش‌بخش است و احساس آرامش را به خواننده القا می‌کند. تکنیک اجرا با آبرنگ و استفاده از رنگ‌های قهوه‌ای روشن و زرد، آبی و رنگ‌های ملایم به دوره زمانی ساخت راه‌آهن بین قاره‌ای متصل می‌شود. ساختار تصاویر دارای حالات چهره شخصیت‌ها، از جدیت، شادی و رضایت است. شخصیت‌ها اغلب در مقایسه با سایر خدمه قطار کوچکتر دیده می‌شوند، بنابراین موقعیت آن‌ها را به عنوان مسافر نشان می‌دهد. تصاویر بیشتر معنای متن را تقویت می‌کنند. از آنجایی که نویسنده، تصویرگر نیز هست، تصاویرها کپی مستقیم چیزی هستند که نویسنده تصور می‌کرده متن را نشان دهد. تصاویر با متن هماهنگی ایجاد می‌کنند و حالت متحرک و فعال دارند، مخصوصاً در روشی که از صفحه‌ای به صفحه دیگر می‌رود. سبک واقع‌گراست (تصویر ۵).

نمونه منتخب 6 (برنده جایزه 2015 م): کتاب ماجراهای بیکل، دوستی که خیالی نبود

تشریح متن: بیکل، که توسط موجودات خیالی با تنوع زیاد احاطه شده، منتظر است که نوبت‌اش شود و یک دوست واقعی پیدا کند. او به دنیای واقعی سفر می‌کند. این سفر مملو از چیزهای ترسناک است. راوی داستان مشخص نیست. داستان درباره پشتکار و صبر و قدرت دوستی و سفر به ناشناخته‌هاست. ریسک‌پذیری و پشتکار، قدرت دوستی، صبر، مفهوم اصلی داستان، فانتزی، داستانی، کودکانه، گونه ادبی داستان، و سفر به ناشناخته‌ها و پیدا کردن دوست، رویداد اصلی داستان است. فضای داستان جزیره دوستان خیالی است. متن به جای این که مثل کتاب‌های دیگر چاپ شود، دست‌نویس است. روایت داستان مبتنی بر فراواقع‌گرایی است. نویسنده می‌خواهد این پیام را منتقل کند که یافتن دوست در مکانی جدید اغلب به صبر نیاز دارد. حس امنیت و آسودگی، لحن و احساس موجود در داستان و بیکل، آلیس، سانتا و دوستان خیالی از شخصیت‌های آن

این کتاب استفاده از تصاویر برای کنار هم قرار گرفتن کلمات راوی و معرفی ظریف مضامین جهانی است که کودکان را وادار می‌کند تا بسیاری از سوالات جهانی را برای خود ارزیابی کنند. رنگ سیاه آب، زمینه مناسبی را برای ماهی‌ها و جلبک‌های دریایی با رنگ خاکستری فراهم می‌کند، تصویر دارای طیف رنگی غیر اشباع و محدود است. اما در اینجا، رنگ سیاه و سفید به بیان این داستان تلخ کمک می‌کند. فضای سفید، متن را از سیاهی اعماق اقیانوس جدا می‌کند، یا در پهنه‌ای که عمق آن غالب است، متن به یک نوار افقی واضح در بالا متصل می‌شود. کلاس با جوهر چینی و تصاویر دیجیتالی خود با بافت و نور بازی می‌کند تا لایه‌هایی از معنا بسازد. انتخاب رنگ‌های تیره، پیام و داستان را در سراسر کتاب ثابت نگه می‌دارد و تصاویر بسیار دقیق هستند. سبک تصویرسازی جان کلاس به شدت بر روی اشکال شفاف، ساده و مسطح با افزودن ظاهری طبیعی به آن‌ها تمرکز دارد. لحن و احساس موجود در تصویر، ترس، تعقیب و گریز و دارای سبک طنز و روایت‌گونه است (تصویر ۴).

نمونه منتخب 5 (برنده جایزه 2014 م): لوکوموتیو

تشریح متن: این کتاب با گونه ادبی غیرداستانی، ماجراجویانه و سفرنامه‌ای در مورد اولین راه‌آهن بین قاره‌ای که در سال ۱۸۶۹ ساخته شده است و خواننده را از مراحل ساخت راه‌آهن، مسافران که با قطار سفر می‌کنند و تمام اقدامات انجام شده در این بین آشنا می‌کند. این کتاب، نمایشی از یک متن چند وجهی است، زیرا کلمات و تصاویر با هم تعامل دارند و انتظاراتی را از یکدیگر ایجاد می‌کنند. متن بسیار خوب ایجاد شده است، زیرا کلمات پر رنگ بزرگ با فونت‌ها و رنگ‌های مختلف در سراسر صفحات نشان داده شده است. این کلمات معمولاً صداهایی هستند که توسط قطار ساخته می‌شوند و به کتاب شخصیت می‌بخشند که معمولاً در سایر کتاب‌های مصور تاریخی دیده نمی‌شود. فناوری‌های جدید سفر می‌توانند جهان ما را کوچک‌تر کنند و همزمان افق‌های ما را گسترش دهند، مفهوم اصلی داستان است. شخصیت‌های متعددی در سراسر کتاب وجود دارد، اما به نظر می‌رسد مادر و پسری در کانون توجه کتاب هستند. سبک داستان واقع‌گرا و لحن و احساس آن گواه انتظار در فضای راه‌آهن است.

تشریح تصویرسازی: تصاویر این کتاب حاشیه ندارد و با

هستند.

تشریح تصویرسازی: دن سانت برای خلق از آبرنگ، فناوری دیجیتال (کرل پینتر)، مداد و جوهر استفاده کرده است، تا داستان گرد هم آمدن دو دوست خاص را بیان کند. او در درجه اول از فناوری دیجیتال برای ایجاد تصاویر کتاب استفاده می‌کند، با این حال، او از آبرنگ و خطوط بافتی استفاده می‌کند که شکل‌ها و لبه‌های فرمی ایجاد شود. تصویرگر از تضاد رنگ‌ها به شیوه‌ای موثر استفاده می‌کند، با شروع از روی جلد و در طول داستان تصاویر او پر از رنگ است، در جزیره دوستان خیالی او رنگین کمان و موجودات مختلف را به تصویر می‌کشد، که محیط معنوی و لطیف ایجاد می‌کند. هنگامی که بیکل به دنیای واقعی می‌رسد، رنگ‌ها یکنواخت و خسته کننده می‌باشد. او با استفاده از رنگ‌های تیره به این مهم دست می‌یابد. وقتی بیکل به پارک می‌رسد، رنگ‌ها به تصاویر روشن و پر جنب و جوش تغییر می‌کند. در این تصویر هم ما تضاد رنگ را می‌بینیم. در کنار هم قرار گرفتن رنگ‌های شاد و ملایم و یکنواخت تقریباً حس امنیت و آشنایی را تداعی می‌کند. انتخاب رنگ خاکستری برای دنیای بدون دوست و رنگ‌های شاد و روشن همگی به احساسات عاطفی مخاطب می‌افزاید. تصویرگر با طراحی شخصیت‌های خیالی به خوبی توانسته حس فراواقع‌گرایی و تخیلی بودن را به مخاطب القا کند. با تضاد رنگی به مفهوم اصلی اشاره می‌کند، هم‌چنین دوست خیالی به شکل لکه‌ای سفید است که در ابتدا احساس تنهایی و بی‌هدفی می‌کند و نامی ندارد و با پیدا کردن دوست اسم پیدا می‌کند و دنیایش رنگی می‌شود (تصویر ۶).

نمونه منتخب 7 (برنده جایزه 2016 م): کتاب یافتن وینی: داستان

مشهورترین خرس جهان

تشریح متن: این کتاب توسط لیندزی متیک نوشته شده است و داستان واقعی از هری کولبرن، دامپزشکی که در جنگ جهانی اول یک بچه خرس را نجات داد و نام او را وینی گذاشت را روایت می‌کند. این روایت از مکانی حقیقی می‌آید. در نهایت خرس به باغ وحش لندن برده می‌شود تا دوست جدید دیگری پیدا کند. رویداد اصلی در این داستان دوستی بین سرباز و خرس است و دارای لحن عامیانه است. مفهوم اصلی کتاب دوستی و عشق بین انسان و حیوانات است. شخصیت‌های موجود در داستان، سربازها و خرس در فضای داخل قطار است و سبک آن واقع‌گراست.

تشریح تصویرسازی: تصویرسازی شخصیت محور است. سبک آن واقع‌گرا و شیوه اجرایی آن آبرنگ و جوهر رنگی است. نوع در آغوش گرفتن خرس نوعی آرامش را به ما القا می‌کند. رنگ‌ها پخته هستند و از رنگ‌های سبز، قهوه‌ای آبی در این تصویر استفاده شده است. از خطوط ساده و روان استفاده شده است. در تصویر مفهوم و رویداد اصلی داستان که دوستی و عشق بین سرباز و خرس است، خلاصانه نشان داده شده است. فضا سازی داستان هم‌راستا با متن است. تصویر اصلی نصف صفحه سمت راست را به خود اختصاص داده و سمت چپ تصویر به تصویرسازی و متن داستان تقسیم شده است. متن داستان در فضای سفید صفحه قرار گرفته است. تصویرسازی شخصیت خرس و سرباز با تبحر اجرا شده و مطابق با متن داستان است (تصویر ۷).

نمونه منتخب 8 (برنده جایزه 2017 م): کتاب کودک تابناک:

داستان هنرمند جوان ژان میشل باسکیا

تشریح متن: ژان میشل باسکیا و نقاشی‌های منحصر به فرد او به سبک کلاژ در دهه ۱۹۸۰ به عنوان یک پدیده فرهنگی شناخته شد و از این جهت به شهرت رسید. متن زنده و صمیمانه و پر جنب و جوش از دوران کودکی و زندگی ژان میشل باسکیا، هنرمند آمریکایی است. این کتاب مناسب کودکان است. داستان در محیط‌های مختلف نیویورک تغییر می‌کند، کتاب در مورد اینکه چگونه زندگی، او را به سمت هنر سوق داد، است. متن با رنگ سفید و بر زمینه خاکستری قرار گرفته و بر دوران کودکی و موفقیت او تاکید می‌کند. رویداد اصلی، داستانی از دوران کودکی و زندگی ژان میشل باسکیا با سبک واقع‌گراست. لحن و احساس موجود، تلاش و تمرین است و گونه ادبی کتاب، زندگی‌نامه است.

تشریح تصویرسازی: تصویرسازی، روی یک پس‌زمینه بافت‌دار تشکیل شده است. تصویرگر برای مواد پس‌زمینه، از اشیا یافت‌شده یا دورریخته استفاده کرده و این اشیا به دلیل وضعیت فرسوده‌شان، حالت قدیمی بودن را به یاد می‌آورد. موادی که تغییر کاربری دادند، شامل تخته‌های چوبی است که با جمع‌آوری آن‌ها و قرارگیری در مناطق انتخابی، جلوه‌های بافت‌دار را افزایش می‌دهد. در صورتی که متن بر دوران کودکی او تاکید می‌کند، تصاویر گاهی جنبه‌های تاریک زندگی او را تداعی می‌کند. تصاویر بر روی تخته‌های چوبی خلق شدند که بازتاب سبک هنری اولیه باسکیا

در جریان است. تصاویر ماهرانه حس ماجراجویانه و مفهوم اصلی که دوستی و اعتماد است را منتقل می‌کند (تصویر ۹).

نمونه منتخب ۱۰ (برنده جایزه ۲۰۱۹م): کتاب سلام فانوس دریایی
تشریح متن: در این کتاب، به تغییر فصل‌ها و تغییرات چشمگیر آب و هوا که فانوس دریایی شاهد آن است، اشاره می‌کند. فانوس‌داران واقعاً زندگی خود را وقف شغل خود کردند و این ماهرانه در داستان نشان داده شده است. این کتاب ترکیبی از تخیل و واقعیت است و سبکی واقع‌گرا دارد. راوی کتاب صدایی نوستالژیک دارد و از کلمات استفاده نمی‌کند و محتوای دفترچه خاطرات روزانه فانوس‌بان را منعکس می‌کند. متن در ستون‌های بلند نمایش داده می‌شود که با فانوس دریایی مطابقت دارد. به شدت از تکرار استفاده شده به ویژه عبارت سلام... که احوال‌پرسی فانوس‌بان را به کشتی‌ها تداعی می‌کند. متن نه تنها شامل روال کار نگهبان بلکه تغییرات زندگی او نیز می‌شود. فضای داستان داخل فانوس دریایی و دریاست. گونه ادبی متن داستانی و کودکانه می‌باشد. رویداد اصلی در این کتاب زندگی و روال کار نگهبان فانوس دریایی است. مفهوم اصلی، تنهایی، مسئولیت‌پذیری، شخصیت‌ها، مرد نگهبان فانوس و خانواده‌اش و لحن و احساس موجود در تصویر، جریان زندگی و کار است.

تشریح تصویرسازی: تصاویر کتاب با جوهر و آبرنگ اجرا شده است. بلکال برای استفاده از این متریال و مواد از سنت‌های هنری چینی الهام گرفته که (هنرمندان چینی) از تکنیک‌های مبتنی بر آب، برای افزودن سبکی و حرکت به تصاویر استفاده می‌کنند. تصاویر اقیانوس با هر حال و هوا مطابقت دارد و تصویرگر فانوس را در فصول و زمان‌های مختلف به تصویر می‌کشد. تصویرگر از رنگ و نور ماهرانه استفاده می‌کند تا حس زمان و انرژی را به کتاب منتقل کند. از دایره به شکلی نمادین و خلاقانه استفاده کرده تا ماهیت چرخه‌ای زمان را بیان کند و به شخصیت‌ها و دنیای آن حس حرکت بدهد. این کتاب حسی کلاسیک و جاودانه دارد و داستان زندگی در فانوس دریایی را خلاقانه با تصاویر بیان می‌کند. نمای داخلی بریده شده دنیای فشرده و محدود را به نمایش می‌گذارد. از آنجایی که در این کتاب نویسنده و تصویرگر یکی هستند متن و تصاویر بسیار با هم هماهنگ‌اند (تصویر ۱۰).

در طراحی و نقاشی است. افرادی که در تصویر هستند رنگین‌پوست هستند و جامعه هنرمندان و دوستان باسیکا را منعکس می‌کند. نقاشی‌ها به سبک کلاژ، با بافت غنی و رنگ‌های پررنگ و ضخیم هستند. تصویرگر تقریباً از فضای دو صفحه روبه‌رو استفاده کرده و فضای بالا و پایین تصویر را به متن اختصاص داده است. انتخاب این فراز از داستان، انتخاب مناسبی است زیرا به تاثیرگذاری نقش مادر در زندگی او اشاره می‌کند. تصویرگر فضای خانه را ماهرانه به تصویر کشیده و فضا سازی با متن هم‌راستا است (تصویر ۸).

نمونه منتخب ۹ (برنده جایزه ۲۰۱۸م): کتاب گرگ در برف

تشریح متن: در این کتاب تصویری بی‌کلام، یک دختر و یک توله گرگ که هر دو در طوفان برف گم شده‌اند، برای یافتن راه خانه به کمک یکدیگر نیاز دارند. این کتاب، یک کتاب مصور تقریباً بی‌کلام است، اما متن مانند کمیک‌ها عمل می‌کند. داستان با روایتی ماجراجویانه و کودکانه می‌خواهد مفهوم دوستی و اعتماد را به مخاطب برساند. گم شدن دختر بچه و توله گرگ در طوفان برف، رویداد اصلی کتاب و دارای سبکی فانتزی است. فضای موجود در داستان جنگل پوشیده از برف است که باعث ایجاد سردرگمی می‌شود.

تشریح تصویرسازی: دختر به صورت یک شخصیت کارتونی، با ژاکتی با کلاه قرمز و توله گرگ به سبکی واقع‌گرایانه ارائه شده است. واقعی بودن گرگ باعث می‌شود، احساسات بیننده در قسمت‌های پرتعلیق افزایش یابد در صورتی که گرگ‌های کارتونی این کار را نمی‌کند. تصویرسازی ساده است و همه عناصر با هم ترکیب می‌شوند تا مخاطب را به ماجراجویی که پر از خطر است، بکشاند. دایره‌ای بودن داستان در تصاویر منعکس شده و خطوط دایره‌ای زیادی در برابر فضای سفید تنظیم شده است. دایره‌ها با مثلث متعادل می‌شوند. مثلث‌هایی با رنگ سرد که به صورت دست و پا هستند. در تصویر سمت چپ دختر به صورت کمیک قرار دارد، نقطه سرپوش او نقطه مثلث را در بالا تشکیل می‌دهد. علامت سؤال بالای سر دختر بچه نشان می‌دهد که او نمی‌داند به کجا و از چه مسیری برود. چهره دختر بسیار واضح است و در یک روسری قنداق شده و فقط چشمان او نشان داده شده است. تصویرگر از قلم و جوهر و آبرنگ برای اجرا استفاده کرده و تصویرسازی پویاست و از دو صفحه برای تصویرسازی استفاده کرده است. رنگ سفید، روی زمینه می‌چرخد و آسمان آبی نشان می‌دهد که طوفان

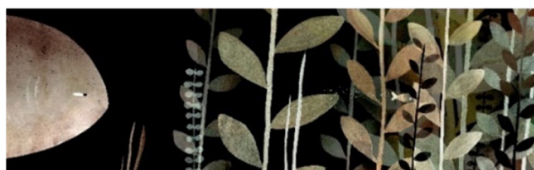
نمونه منتخب ۱۱ (برنده جایزه ۲۰۲۰ م.): کتاب شکست‌ناپذیز

تشریح متن: کتاب تاریخی غیرداستانی، با مفهوم مقاومت و پایداری، که به صورت شعر برای کودکان نوشته شده و رویداد اصلی آن روایت تاریخی آمریکا و سیاه‌پوستان است. این کتاب به برده‌داری، خشونت جنبش حقوق مدنی و خشونت پلیس امروز می‌پردازد. نویسنده تلاش می‌کند پیشینه آمریکا را که فراموش شده، برجسته کند و به دستاوردها، شجاعت و پشتکار هنرمندان و ورزشکاران و فعالان برجسته سیاه‌پوست احترام بگذارد. متن شخصیت محور است و از شادی و رنج مردم صحبت می‌کند و با سبک واقع‌گرا، دارای لحنی احساسی و شادی‌بخش است.

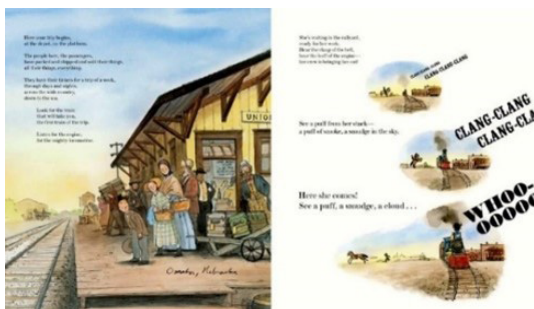
تشریح تصویرسازی: تصویرسازی شخصیت محور است. نقاشی‌ها با تکنیک رنگ‌روغن اجرا شده و سبک آن فتورئالیسم و با جزئیات زیادی است که بسیار ماهرانه اجرا شده و به چهره افراد تاریخ اعم از مشهور و بی‌نام، احساس و زیبایی می‌بخشد. تصاویر دارای کیفیتی درخشان است که در سراسر صفحه پخش شده و عزم و صلابت سوژه‌ها را روشن می‌کند. این تصویر جمعیتی از کودکان با لبخند و چشمانی درخشان است و الهام گرفته از گذشته و رویاهای آینده است. تصویرگر با استفاده از تصویرسازی دو صفحه‌ای گروهی از مردم تاریخی و معاصر را در کنار هم به تصویر کشیده و گذشته و حال را به هم مرتبط می‌کند. تصاویر واقع‌گرایانه زنده و پر جنب و جوش است. از رنگ‌های قهوه‌ای تیره و تاریک برای به تصویر کشیدن پرتره‌ها استفاده شده است. در این کتاب کلمات و تصاویر هماهنگ‌اند تا داستان روایت شود (تصویر ۱۱).

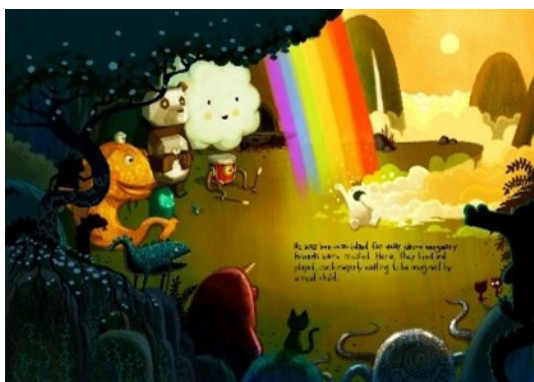
تصویر ۳- تصویرسازی کتاب توپی برای دیزی (URL:5)

تصویر ۴- تصویرسازی کتاب این کلاه من نیست (URL:4)

تصویر ۵- تصویرسازی کتاب لو کوموتیو (URL:4)

تصویر ۶- تصویرسازی کتاب ماجراهای بیکل، دوستی که خیالی نبود (URL:4)

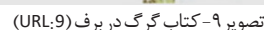
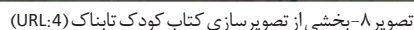
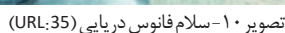
تصویر ۷- بخشی از تصویرسازی کتاب یافتن وینی (URL:5)

تصویر ۱- بخشی از تصویرسازی کتاب شیر و موش (URL:5)

تصویر ۲- تصویرسازی کتاب روزی که آموس مکی بیمار شد (URL:34)

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که از بین یازده کتاب برگزیده کالدکات، پنج کتاب دارای مفهوم مهربانی و دوستی است. گونهٔ ادبی در بیشتر کتاب‌ها، داستانی، کودکانه و فانتزی است و سه کتاب غیرداستانی و دو کتاب با گونهٔ ادبی ماجراجویانه و سفرنامه می‌باشد. رویداد اصلی در شش کتاب دوستی و مهربانی بین افراد و یا حیوانات است. براساس جدول شماره ۲، در نمونه ۱ رویداد اصلی رابطهٔ دوستی بین دو حیوان مطرح است و در نمونه ۲، رویداد اصلی به رابطهٔ دوستی و مهربانی بین انسان و حیوانات اشاره می‌کند. در نمونه ۳، رویداد اصلی، عشق و دوستی حیوان با وسیله‌ای از دنیای انسان‌ها (توپ) است. همین‌طور در نمونه‌های ۴، ۷ و ۹ رویداد اصلی دوستی و مهربانی و عشق و اعتماد و شخصیت‌پردازی کتاب‌ها بیشتر انسانی - حیوانی است. شخصیت‌پردازی در سه نمونهٔ ۲، ۷، ۹ انسانی - حیوانی، در نمونه‌های ۱، ۳، ۴، به صورت حیوانی و در نمونه‌های ۵، ۸، ۱۰ و ۱۱ به صورت انسانی و نمونهٔ ۶ سورئال و فانتزی است. در این کتاب‌ها با قرار گرفتن شخصیت‌های انسانی - حیوانی در کنار هم، فضا سازی‌های متنوعی خلق شده و همه کتاب‌ها به‌جز نمونهٔ ۱ و ۱۱ دارای فضا سازی متنوعی هستند. شش کتاب با تکنیک آبرنگ، دو کتاب با تکنیک دیجیتال، یک کتاب با تکنیک کلاژ

جدول ۲. همگامی متن و تصویر در کتاب‌های برگزیده کالدهات، سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ م. (نگارندگان)

۲۰۲۰	۲۰۱۹	۲۰۱۸	۲۰۱۷	۲۰۱۶	۲۰۱۵	۲۰۱۴	۲۰۱۳	۲۰۱۲	۲۰۱۱	۲۰۱۰		
نمونه ۱۱	نمونه ۱۰	نمونه ۹	نمونه ۸	نمونه ۷	نمونه ۶	نمونه ۵	نمونه ۴	نمونه ۳	نمونه ۲	نمونه ۱		
مقاومت	تنهایی، مسئولیت و پایداری	دوستی و اعتماد	تلاش و تمرین، موفقیت	دوستی و عشق بین انسان و حیوان	ریسک پذیری و پشتکار، قدرت دوستی، صبر	فناوریهای جدید سفر که می‌توانند جهان را کوچک‌تر و افق‌ها را گسترش دهند.	مسئولیت پذیری در قبال اعمال خود، کنترل نفس بر انگیزه‌های عاطفی و رشد شخصی با رعایت ارزش‌ها	شادی و ناامیدی	نعمیق مفهوم دوستی و فداکاری، آشنایی با جانوران و مشاغل	شفقت و مهربانی	مفهوم	
تاریخی، غیر داستانی	داستانی و کودکانه داستانی	ماجرا جویانه و کودکانه، داستانی	زندگی نامه	کودکانه، غیر داستانی	فانتزی، داستانی، کودکانه	غیر داستانی، ماجرا جویانه، سفرنامه	داستانی، طنز و کودکانه	داستانی، فانتزی و کودکانه	داستانی، کودکانه و تخیلی	داستانی، کلاسیک کودکانه	گونه ادبی	
تاریخچه آمریکا و سیاه پوستان آمریکایی	زندگی و روال کار آمریکا و سیاه پوستان آمریکایی	گم شدن دختر بچه و توله گرگ در طوفان برف	دوران کودکی و زندگی ژان میشل باسیکا	روایتی واقعی از دوستی و عشق مشترک بین سرباز و خرس	سفر به ناشناخته ها، پیدا کردن دوست	سفرنامه	دزدیدن کلاه ماهی بزرگ توسط ماهی کوچک	دیزی و عشق او به یک توپ	رابطه بین دو دوست نگهبان نامحتمل باغ وحش، آموس با حیوانات	رابطه بین کودکانه و تخیلی	رویداد	ویژگی محتوایی
استفاده از رنگ‌های تیره برای به تصویر کشیدن پرتره‌ها،	زاویه دید خاص به رنگ‌های تیره تغییرات زندگی او	رنگ قرمز لباس دختر بچه و مثلثی شکل بودن لباس، فیگور کار تونی	رنگ پوست، جوان بودن ژان میشل	شخصیت انسانی و رنگ سفید بیضی شکل، تاج روی سر شخصیت انسانی اصلی	تضاد رنگ‌ها، لکه رنگ سفید بیضی شکل، تاج روی سر شخصیت انسانی اصلی	کوچک بودن شخصیت ها و اندام‌ها	کوچک بودن شخصیت ماهی کوچک، ورود ماهی بزرگ از کادر سمت چپ به مرکز تصویر	خطوط ساده و لکه‌های امپرسیو نیستی و جزئیات کم، چهره خاص	ساده سازی در اندام‌ها و صورت کارکتر و انسانی و حیوانی، داشتن ویژگی های انسانی برای حیوانات	بزرگی و کوچکی شخصیت های کلاسیک و واقع‌گرا در قالب شکل شیر و موش	شخصیت پردازی	
ندارد	فضای دریا، رئال	جنگل پوشیده از برف، فانتزی و انتزاعی	فضای خانه، رئال	داخل قطار، رئال	جزیره دوستان خیالی، سورئال	فضای ایستگاه راه آهن، رئال	محیط زیر آب	فضای طبیعت، انتزاعی	فضای خانه، فانتزی	ندارد	فضاسازی	

همگامی متن و تصویر	سبک	کلاسیک ، واقع گرا	تخیلی و فانتزی	فانتزی	فانتزی	واقع گرا	سورئال	واقع گرا	واقع گرا	فانتزی و غیر واقع گرا، کمیک	واقع گرا	فتو واقع گرایانه
	لحن و احساس	نگرانی، ترس	طنز آمیز، ناراحتی حيوانات، خوشحالی خوشحالی	لذت، شادی و خوشحالی	ترس، تعقيب و گریز، پنهان شدن	انتظار	حس امنیت و آسودگی	آرامش، دوستی	تمرین، تلاش	کمک، سر درگمی	جریان زندگی و کار	لبخند شادی
	بازنمایی روایت	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	کار بست عناصر بصری	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	شخصیت ها	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	فضاسازی	✕	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

همگامی متن و تصویر

نتیجه

با استناد به یافته‌های تحقیق، در بیشتر کتاب‌های برگزیده جایزه کالدکات، گونه ادبی داستانی، کودکان و فانتزی غالب است و با قرار گرفتن شخصیت‌های انسانی- حیوانی در کنار هم، فضاسازی‌های متنوعی خلق شده است. بیشترین تکنیک مورد استفاده آبرنگ است و سبک‌های تخیلی، واقع‌گرا و فتورنالیسم وجود دارد. بیشترین طیف رنگی استفاده شده در کتاب‌ها، کرم قهوه‌ای تیره و روشن است. در کتاب‌های برگزیده جایزه کالدکات که نویسنده و تصویرگر واحدی دارند، نمونه ۱ (شیر و موش - ۲۰۱۰م)، نمونه ۳ (توبی برای دیزی - ۲۰۱۲م)، نمونه ۴ (این کلاه من نیست - ۲۰۱۳م)، نمونه ۵ (لوکوموتیو - ۲۰۱۴م)، نمونه ۶ (ماجرای بیکل دوستی که خیالی نبود - ۲۰۱۵م)، نمونه ۸ (کودک تابناک: داستان هنرمند جوان ژان میشل باسیکا - ۲۰۱۷م)، نمونه ۹ (گرگ در برف - ۲۰۱۸م) و نمونه ۱۰ (سلام فانوس دریایی - ۲۰۱۹م)، رابطه متن و تصویر بسیار است. در عین حال در سه کتاب:

روزی که آموس مکی بیمار می‌شود - ۲۰۱۱م. (نمونه ۲)، یافتن وینی: داستان مشهورترین خرس جهان - ۲۰۱۶م. (نمونه ۷) و شکست‌ناپذیر - ۲۰۲۰م. (نمونه ۱۱)، تصویرگر همکاری و تعامل عالی را با نویسنده به نمایش گذاشته‌اند. از آنجایی که یکی از شرایط اصلی انتخاب کتاب با نشان طلای کالدکات هماهنگی و ارتباط بین متن و تصویر است، به‌طور کلی در تمامی این آثار، پیوند و ارتباط محکمی میان متن و تصویر برقرار است. کتاب‌های بررسی شده در بیش‌تر شاخصه‌ها از جمله شاخصه‌های مفهوم رویداد، شخصیت و فضا، دارای هماهنگی زیادی بین متن و تصویر است و ارتباط متن و تصویر در این کتاب‌ها بسیار هماهنگ است. تصویر در کتاب‌های کالدکات در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰م. ارتباط زیادی با متن کتاب دارد و مفهوم متن به درستی و با بهترین روش در تصویرسازی نقش بسته است. این نتایج با ملاک همگامی تصویر با متن که برای انتخاب کتاب برگزیده مسابقه کالدکات مدنظر بوده، در ارتباط مستقیم است.

کتاب‌نامه

- اکرمی، جمال‌الدین (۱۳۸۹). *کودک و تصویر ۲، جستارهایی در تصویرگری کتاب‌های کودکان و نوجوانان*. تهران: سروش.
- اقبالی، پرویز (۱۳۹۰). *تبیین رابطه تصویر و متن در تصویرسازی کتاب‌های داستانی کودک در ایران از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۵*. رساله دکتری پژوهش هنر، دانشگاه شاهد، دانشکده هنر.
- اقبالی، پرویز و رجبی، محمدعلی (۱۳۹۵). «شناخت تصویرسازی کتاب براساس رابطه میان متن و تصویر». *نگره*، دوره ۱۱ (۳۷)، ص ۱۰۲ تا ۱۱۵.
- پیروز، غلامرضا؛ ملک، سروناز و فتوت، محدثه (۱۳۹۵). «بررسی هم‌پیوندی متن و تصویر در شش داستان دفاع مقدس کودکان براساس نظریه پری نودلمن»، *مطالعات ادبیات کودک*، ۱۴، ص ۱ تا ۲۸.
- تراچی، مرضیه (۱۴۰۰). «تاثیر انقلاب صنعتی در تصویرگری کتاب کودک دوره ویکتورین (مطالعه موردی: آثار والتر کرین، راندولف کالدکوت، کیت گریناوی)»، *مبانی نظری هنرهای تجسمی*، شماره ۲، دوره ۶، ص ۸۱ تا ۹۲.
- حبیبی، علی اصغر؛ عرب یوسف آبادی، عبدالباسط و بیات کشکولی (۱۳۹۹). «رابطه تصویر و متن در تعامل کودک با داستان‌های کودکانه محمدالعبد براساس نظریه پری نودلمن». *لسان مبین (پژوهش ادب عربی)*، دوره جدید (۴۱)، ص ۱ تا ۲۴.
- حسام‌پور، سعید و مصلح، ملیحه (۱۳۹۴). «مقایسه رابطه متن و تصویر در کتاب‌های داستانی-تصویری برگزیده ایرانی و اروپایی-آمریکایی معاصر بر پایه نظریه ماریا نیکولا یوا و کارول اسکات». *مطالعات تطبیقی هنر*، ۵ (۹)، ص ۴۷ تا ۶۲.
- حسام‌پور، سعید؛ مصلح، ملیحه و خوشبخت، فریبا (۱۳۹۳). «تارنمای برهم کنشانه متن و تصویر با بررسی تطبیقی کتاب‌های برتر داستانی تصویری ایرانی و غیرایرانی (بر پایه نظریه ماریا نیکولا یوا و کارول اسکات)». *مطالعات ادبیات کودک*، ۵ (۲)، ص ۲۵ تا ۵۴.
- زمانی، فاطمه و اشراق، بهار (۱۳۹۳). «چرا جوایز معتبر معرفی می‌شوند». *پژوهش‌نامه ادبیات کودک و نوجوان*، ۶۳، ص ۶۶ تا ۸۱.
- شمیلی، فرنوش و مطلعی، لعلیا (۱۴۰۲). «مطالعه آثار تصویرگران کتب کودک دهه ۴۰ در ایران براساس قوانین و اصول ادراک دیداری (موارد مطالعاتی: آثار تصویرگری مثقالی و زرین کلک)»، *مبانی نظری هنرهای تجسمی*، شماره ۱۵، دوره ۸، ص ۱۱۷ تا ۱۳۳.
- قایینی، زهره (۱۳۹۰). *تصویرگری کتاب‌های کودکان تاریخ، تعریف‌ها و گونه‌ها*. تهران: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان.
- کومینس، جولی (۱۳۷۷). *هفت روش برای تصویرگری کتاب کودک (شیوه‌های پیشنهادی جولی کومینس رئیس انجمن کالدهات برای تصویرسازی در کتاب‌های کودکان)*. ترجمه فاطمه زمانی. *پژوهش‌نامه ادبیات کودک و نوجوان*، ۱۱ و ۱۲، ص ۲۸ تا ۳۳.
- نودلمن، پری (۱۳۸۵). *تصاویر، کتب مصور و مخاطب*. ترجمه بنفشه عرفانیان. کتاب ماه کودک و نوجوان، سال ۱۰، شماره ۴، ص ۸۲ تا ۹۳.

- Association for library service for children. (2009). **Randolph Caldecott medal committee manual**. American library Association.
- Chung, Yang li. (2006). Recognizing the Narrative Art of a Picture book: Word and Image Interactions in Anthony Browne's *Gorilla*. **Journal of Taipei municipal University of Education**, Vol. 37, No.1, P. 1-16.
- Doonan, Jane. (1993). **Looking at pictures in Picturebooks**. Stroud, England: Thimble Press.
- Lewis, D. (2001). **Showing and telling: The difference that makes a difference**. Reading Literacy and Language, 20 (5): 94-98. [Onlinelibrary.wiley.com]
- Nikolajeva, Maria & Scott, Carole. (2006). The Dynamics of Picture book Communication. **Children's Literature in Education**. Vol. 31, No. 4, P. 225-238.
- Nikolajeva, Maria; Scott, Carole. (2013). **How Picturebook work**. Great Britain. Routledge: New York.

URLs:

- URL1: www.ala.org [Accessed date: 2022.06.16]
URL2: www.jerrypinkneystudio.com [Accessed date: 2023.02.27]
URL3: www.joycesidman.com [Accessed date: 2023.01.28]
URL4: www.amazon.com [Accessed date: 2023.02.27]
URL5: www.the-best-childrens-books.org [Accessed date: 2022.06.16]
URL6: <https://alsc-awards-shelf.org> [Accessed date: 2022.06.16]
URL7: www.peterbrownstudio.com [Accessed date: 2023.02.27]
URL8: <https://studiolvs.com> [Accessed date: 2023.02.27]
URL9: www.books4yourkids.com [Accessed date: 2023.01.28]
URL10: <https://brianfloca.com> [Accessed date: 2022.06.16]
URL11: www.idleillustration.com [Accessed date: 2022.06.16]
URL12: www.laurencastillo.com [Accessed date: 2023.02.27]
URL13: <https://barbrosenstock.com> [Accessed date: 2023.02.27]
URL14: <https://www.melissasweet.net> [Accessed date: 2023.01.28]
URL15: <http://www.macbarnett.com> [Accessed date: 2023.01.28]
URL16: <https://www.jilliantamaki.com> [Accessed date: 2023.02.27]
URL17: <https://www.sophieblackall.com> [Accessed date: 2023.01.28]
URL18: <http://mattdelapena.com> [Accessed date: 2023.01.28]
URL19: <https://www.bryancoillier.com> [Accessed date: 2022.06.16]
URL20: <https://www.ekuaholmes.com> [Accessed date: 2023.01.28]
URL21: <https://kevinhenkes.com> [Accessed date: 2023.01.28]
URL22: <https://www.javaka.com> [Accessed date: 2023.02.27]
URL23: <https://www.carsonellis.com> [Accessed date: 2022.06.16]
URL24: <https://www.rgregorychristie.com/books> [Accessed date: 2023.01.28]
URL25: <https://www.verabee.com> [Accessed date: 2022.06.16]
URL26: <https://www.brendanwenzel.info> [Accessed date: 2023.02.27]
URL27: <https://www.thibui.com> [Accessed date: 2022.06.16]
URL28: <https://www.elishacooper.com> [Accessed date: 2023.02.27]
URL29: <https://gracelin.com> [Accessed date: 2022.06.16]
URL30: <https://www.ogemora.com> [Accessed date: 2023.02.27]
URL31: <https://www.kadirnelson.com> [Accessed date: 2023.01.28]
URL32: <https://andreajloney.com> [Accessed date: 2023.01.28]
URL33: <https://www.kellystarlinglyons.com> [Accessed date: 2023.01.28]
URL34: <https://www.erinstead.com> [Accessed date: 2023.01.28]
URL35: <https://mammafilz.com> [Accessed date: 2023.02.27]
URL36: <https://youngzine.org> [Accessed date: 2023.01.28]

Analyzing the Content and Visual Quality of Selected Caldecott Medal Books from 2010 to 2020

Abstract:

In contemporary illustration, holding prestigious competitions is a tool for measuring the quality of children's art and literature, and it can be helpful in identifying original works. One of the most prestigious children's book illustration awards in the world is the Caldecott Medal Award, whose evaluation criteria are the connection of images with the text, the expressiveness of the images, and high artistic quality. The position of this competition among children's book illustrators is very important because a book that wins the Caldecott Award is not only noticed in terms of the way of illustration but also acquires an important position in terms of business. The main goal of this research is to identify the quality of text and image in the selected books of the Caldecott competition in the years 2010 to 2020. The results of this study answer the question: how is the relationship between text and image explained in the selected books of the Caldecott competition from 2010 to 2020? Research method: descriptive and content analysis type, information collection method: library and electronic, and analysis: based on quantitative and qualitative studies. Thus, the research community includes the illustrations of the selected books of the Caldecott competition of ten years from 2010 to 2020. The results indicate that the literary genre in most of the books is fiction, children's literature, and fantasy, and by placing human-animal characters together, various atmospheres have been created. The most common technique is watercolor, and fantasy, imaginative, realistic, and photorealistic styles are used. The indicators of concept, main event, character, and space in the text and image are synchronized, and these indicators in the images correspond to the purpose of the author.

Many researches have investigated children's book illustrations, but in relation to contemporary illustration contests, and especially the Caldecott, there is no source that has comprehensively dealt with this field. Toraji (2021), in the article "The Impact of the Industrial Revolution on the Illustration of Children's Books of the Victorian Era (Case Study: The Works of Walter Crane, Randolph Caldecott, Keith Greenaway)," while providing explanations about these three illustrators, concluded that these illustrators set standards that laid the foundation for illustrating children's books, and their influence remains to this day. Habibi and his colleagues (2019), in their article entitled "The Relationship Between Image and Text in the Child's Interaction with Muhammad Al-Abd's Children's Stories Based on Nodelman's Fairy Theory," have come to the conclusion that there is a great connection between text and image in these books and that the author and illustrator have a lot of knowledge about the world of children. Pirouz et al. (2016), in "Examining the Combination of Text and Image in Six Children's Holy Defense Stories Based on Perry Nodelman's Theory," point out the importance of image and text from Perry Nodelman's point of view. They mention that the images are either consistent with the text or are not consistent and have deficiencies. Some researches, such as the joint

Document Type:

Original/Research/Regular Article

Receive Date: 29 March 2023

Accept Date: 02 March 2024

Mehri Mohebbi

M.A in Illustration, Department of Graphic Designing, Faculty of Arts, University of Neyshabur, Iran

Email: mehrimohebi71@gmail.com

Farzaneh Farrokhfar

(Corresponding Author)

Associate Professor at department of Graphic Designing, Faculty of Art & Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

Email: f.farrokhfar@modares.ac.ir

DOI:

10.22051/jtpva.2024.43285.1495

research project of Shamili & Motlemi (2023), titled "A Study of the Works of Illustrators of Children's Books in the 1940s in Iran Based on the Laws and Principles of Visual Perception (Case Study: Mesghali and Zarrin Kelk Illustrations)," despite addressing the problem of children's book illustration in the contemporary era, do not have any reference to international and common standards in children's illustration (1402).

The information in this article has been collected by descriptive-analytical method and based on library and electronic sources. The examples are selected from among Caldecott's award-winning and honor books that have been nominated as outstanding works.

Most of the information in this section has been obtained from electronic sources to identify the selected books of the Caldecott competitions between 2010 and 2020. The most important of these sources are the website of the American Association of Library Services to Children named ALA (URL: 1), Amazon (URL: 4), Best Children's Books (URL: 5), and Peter Brown Studio (URL: 7). Out of a total of 51 books selected in the Caldecott competition between 2010 and 2020 AD, 40 books have received honors, and 11 books have received the winner's prize. Out of this number, 29 books have a common author and illustrator, and it seems that the works whose author also illustrated the work were more successful in terms of the relationship between text and image. In this research, 11 books from 2010 to 2020 were able to receive the main Caldecott award; they are the criteria of review. The main reason for choosing these works is the index of the books and receiving the Caldecott Gold Award. The analysis of selected works has been considered in two parts: first, content features, and second, visual features. In the section of visual features, the connection of imagery, including theme, main event, character, and space, is mentioned on the text of selected books of the Caldecott competition.

Based on the findings of the research, in most of the selected books of the Caldecott Award, fiction, children's, and fantasy literary genres are dominant, and by placing human-animal characters together, various atmospheres have been created. The most used technique is watercolor, and imaginative, realistic, and photorealistic styles are observed. The most used color range in books is dark and light brown cream. In the selected books of the Caldecott Award that have a single author and illustrator, such as Sample 1 (The Lion and the Mouse - 2010), Sample 3 (A Ball for Daisy - 2012), Sample 4 (This Is Not My Hat - 2013), Sample 5 (Locomotive - 2014), Sample 6 (The Adventures of Beekle: The Unimaginary Friend - 2015), Sample 8 (Radiant Child: The Story of Young Artist Jean-Michel Basquiat - 2017), Sample 9 (Wolf in the Snow - 2018), and Sample 10 (Hello Lighthouse - 2019), the relationship between text and image is very strong. At the same time, in three books: A Sick Day for Amos McGee (2011), Finding Winnie: The Story of the World's Most Famous Bear (2016, Sample 7), and The Unde-feated (2020, Sample 11), the illustrator has displayed excellent collaboration and interaction with the author. Since one of the main conditions for choosing a book with the Caldecott Gold Medal is the harmony and connection between the text and the image, in general, there is a strong connection between the text and the image in all these works. The reviewed books have great harmony between the text and the image in most indicators, including the indicators of the concept of the event, character, and space, and the relationship between the text and the image in these books is very harmonious.

The image in Caldecott's books between 2010 and 2020 has a lot to do with the text of the book, and the concept of the text is correctly and effectively illustrated. These results are directly related to the criterion of synchronization of the image with the text, which was considered for the selection of the selected book of the Caldecott competition.

Keywords: Caldecott Award, Children's Book, Text & Image, Art Illustration

References:

- Akrami, J. (2009). *Child and Image* (2). Essays In the Illustration of Books for Children and Teenagers. Tehran: Soroush Press.
- Association For Library Service for Children. (2009). *Randolph Caldecott Medal Committee Manual*. American Library Association.
- Chung, Y. L. (2006). Recognizing the Narrative Art of a Picture book: Word and Image Interactions in Anthony Browne's *Gorilla*. *Journal of Taipei Municipal University of Education*. Spring. 37(1). 1-16.
- Cummins, J. (1998). Seven Ways to Illustrate a Children's Book (Methods Suggested by Julie Cummins, President of the Caldecott Association for Illustration in Children's Books). (Translated by F. Zamani). *Literature Research for Children and Adolescents*. Spring. 11-12. 28-33.
- Doonan, J. (1993). *Looking At Pictures in Picture Books*. Stroud, England: Thimble Press.
- Eghbali, P., & Rajabi, M. A. (2016). Understanding the Book Illustrations Based on Relationship Between Text and Picture. *Negareh Journal*. June. 11(37). 103-115. <https://doi.org/10.22070/negareh>. 2016.346.
- Habibi, A. A., Arab Yousefabadi, A., & Bayat, M. (2020). The Relationship Between Image and Text in Child Interaction in Stories by Mohammed Al-Abd Based on Perry Nodelman's Theory. *Lisān-i Mubīn*. Autumn. 12(41). 1-24.
- Hesampour, S., Mosleh, M. (2015). A Comparison of Relationship between Text and Picture in the Selected Iranian and Contemporary American-European Illustrated-Fiction Books Based on the Theory of Maria Nikolajeva and Carole Scott. *Motaleat-e Tatbighi-e Honar*. Spring and summer. 5(9). 47-62.

- Hesampour, S., Mosleh, M. and Khoshbakht, F. (2015). A Comparison of Text-Picture Relationship in Selected Iranian and Foreign Picture Story books (Based on Maria Nikolajeva & Carole Scott's View). *Journal of Children's Literature Studies*. January. 5(2). 25-54. doi: 10.22099/jcls.2015.2012
- Iqbal, P. (2018). *Explaining the Relationship Between Image and Text in the Illustration of Children's Story Books in Iran from 1340 To 1385*. Art Research Doctoral Dissertation. Faculty of Arts. Shahid University. Iran.
- Lewis, D. (2001). Showing And Telling: The Difference That Makes a Difference. *Reading Literacy and Language*. Fall. 20(5). 94-98. Retrieved from <https://onlinelibrary.wiley.com>
- Nikolajeva, M., & Scott, C. (2006). The Dynamics of Picturebook Communication. *Children's Literature in Education*. Fall. 31(4). 225-238.
- Nikolajeva, M., & Scott, C. (2013). *How Picturebooks Work*. New York, NY: Routledge.
- Nodelman, P. (2006). Images, Illustrated Books and Audience. (Translated by B. Erfanian). *Children and Adolescent Monthly Book*. March. 10(4). 82-93
- Pirouz, G. and Faghih Abdollahi, M. (2016). A Study of Social Intelligence and its Components in Primary School Farsi Text-books. *Journal of Children's Literature Studies*. January. 7(1). 1-24. doi: 10.22099/jcls.2016.3117.
- Qayini, Z. (2011). *Illustrating Children's Books of History*. Definitions and Types. Tehran: Children's Literature History Research Institute.
- Shamili, F. and Motlemi, L. (2023). A Study of the Works of Illustrators of Children's Books in the 1940s in Iran Based on the Laws and Principles of Visual Perception (Case Study: Mesghali and Zarrin Kelk Illustrations). *Theoretical Principles of Visual Arts*. June. 8(1). 117-133. doi: 10.22051/jtpva.2022.39314.1386.
- Toraji, M. (2021). Study of Impact of Industrial Revolution in Child Book Illustration in Victorian Era (Walter Crane, Randolph Caldecott, Kate Greenaway). *Theoretical Principles of Visual Arts*. January. 6(2). 81-92. doi: 10.22051/jtpva.2021.35925.1298.
- Zamani, F., Ishraq, B. (2013). Why Are Prestigious Awards Introduced? *Children's and Adolescent Literature Research Journal*. Spring. 63. 66-81.

URL:

- URL1: www.ala.org [Accessed date: 2022.06.16]
- URL2: www.jerrypinkneystudio.com [Accessed date: 2023.02.27]
- URL3: www.joycesidman.com [Accessed date: 2023.01.28]
- URL4: www.amazon.com [Accessed date: 2023.02.27]
- URL5: www.the-best-childrens-books.org [Accessed date: 2022.06.16]
- URL6: <https://alsc-awards-shelf.org> [Accessed date: 2022.06.16]
- URL7: www.peterbrownstudio.com [Accessed date: 2023.02.27]
- URL8: <https://studiolvs.com> [Accessed date: 2023.02.27]
- URL9: www.books4yourkids.com [Accessed date: 2023.01.28]
- URL10: <https://brianfloc.com> [Accessed date: 2022.06.16]
- URL11: www.idleillustration.com [Accessed date: 2022.06.16]
- URL12: www.laurencastillo.com [Accessed date: 2023.02.27]
- URL13: <https://barbrosenstock.com> [Accessed date: 2023.02.27]
- URL14: <https://www.melissasweet.net> [Accessed date: 2023.01.28]
- URL15: <http://www.macbarnett.com> [Accessed date: 2023.01.28]
- URL16: <https://www.jilliantamaki.com> [Accessed date: 2023.02.27]
- URL17: <https://www.sophieblackall.com> [Accessed date: 2023.01.28]
- URL18: <http://mattdelapena.com> [Accessed date: 2023.01.28]
- URL19: <https://www.bryancollier.com> [Accessed date: 2022.06.16]
- URL20: <https://www.ekuaholmes.com> [Accessed date: 2023.01.28]
- URL21: <https://kevinhenkes.com> [Accessed date: 2023.01.28]
- URL22: <https://www.javaka.com> [Accessed date: 2023.02.27]
- URL23: <https://www.carsonellis.com> [Accessed date: 2022.06.16]
- URL24: <https://www.rgregorychristie.com/books> [Accessed date: 2023.01.28]
- URL25: <https://www.verabee.com> [Accessed date: 2022.06.16]
- URL26: <https://www.brendanwenzel.info> [Accessed date: 2023.02.27]
- URL27: <https://www.thibui.com> [Accessed date: 2022.06.16]
- URL28: <https://www.elishacooper.com> [Accessed date: 2023.02.27]
- URL29: <https://gracelin.com> [Accessed date: 2022.06.16]
- URL30: <https://www.ogemora.com> [Accessed date: 2023.02.27]
- URL31: <https://www.kadarnelson.com> [Accessed date: 2023.01.28]
- URL32: <https://andreajloney.com> [Accessed date: 2023.01.28]
- URL33: <https://www.kellystarlinglyons.com> [Accessed date: 2023.01.28]