

سام هولمز^۱
ترجمه ژیلا ارجمندی

درباره عکسهای الیوت ارویت^۲

عکس و ضد عکس

و نقی درب راهرو باریک و خصوصی آپارتمان الیوت ارویت در نیویورک به روی شما باز می‌شود یکباره با سر یک گوزن عظیم الجثه روی روی می‌شود. تقریباً مثل این است که در یک کیوسک تلفن با یک گوزن بزرگ تنها بمانید. او در عمرش هرگز به شکار نرفته ولی به شوخیهای بصری علاقه‌مند است و به این ترتیب به مهمان سلام می‌کند.

در این بعدازظهر بخصوص ماه اکتبر نوشتۀ روی در را می‌خوانم و وارد می‌شوم. الیوت در دفتر کارش با صدای خیلی بلند تلفن صحبت می‌کند. من درحالی که بقایای مهمانی شب قبل مربوط به جشن سنتی شترمرغ در مراسم هالووین را پشت سر می‌گذارم به داخل اتاق بسیار بزرگ نشینم و نهارخوری که بسیار ساده و راحت مبله شده و مشرف به سترال پارک است وارد می‌شوم.

۲۳ سال است ما باهم دوست هستیم ولی امروز در مقابل او راحت نیستم. برای بدین – عکس‌هایی که در این کتاب آمده و صحبت درباره زندگی او به عنوان یک عکاس به اینجا آمده‌ام ولی می‌دانم او دوست ندارد درباره معنی کارهایش با من صحبت کند. سالها قبل یکبار موافقت کرد مصاحبه‌اش را ضبط کنم و بعد با خوشحالی به طرف دستگاه مجهز ضبط صوتی رفت و نواری از صدای قنایهای کوه هارتز را در دستگاه گذاشت و در میان چهچهه قنایهای سوالهایم را مطرح کردم و او بدون رسیدن به نتیجه‌ای کلی با صدائی نرم و آهسته و متفرکرانه به آنها پاسخ داد.

به نظر من، او میل ندارد درباره عکس‌هایش صحبت کند چون اصراری برای اثبات اصول کلی ندارد. در کارهایش نظم و توالی (چند عکس متوالی از یک موضوع) به چشم می‌خورد. و نیز عکس‌هایی جدی با اثرات گرافیکی، زیبایی، راز و شفقت برای انسانها و حیوانات تنها.

هر عکس به تنهایی گویاست و عکس‌های او از آنجه

این عکسها در دنیای بسیار کوچکتر دیگری که عکاسی در آن، هنر محسوب می‌شود بسیار موفق بوده‌اند گرچه بیوت هرگز در مورد کارهایش به این عکسها استناد نکرده است. او آنها را عکس‌های شخصی می‌نامد؛ مثل عکس‌هایی که در این کتاب آمده و یا عکس‌هایی که در دو نمایشگاه از سری یک مرد توسط استینتو اسمین^۳ یکبار در موزه هنر جدید و دوبار در اروپا و ژاپن به نمایش درآمدند.

وقتی مصاحبه کننده دیگری درباره معنی عقیقت عکس‌های شخص بیوت از او سوال کرد او جواب داد: «یکبار دیگر به عکسها نگاه کن» ایده خوبی است. با نگاه به آنها آدم می‌تواند درباره خود بیوت هم حرفهای زیادی بزند. همان‌کاری که رالف هانرسلی^۴ در مژده‌ی که بر کارهای نمایشگاه «من عکس‌های احتمالی هستم» بیوت در موزه هنر مدرن کرد؛ او که شناخت کمی از بیوت دارد نوشت: «آثار ارویت گاه نجیبانه و گاه و فیحانه است، او دوست دارد مردم را به نمایش بگذارد. هم آنها را دوست دارد هم ندارد. گاهی اوقات عکس‌هایش پر از احساس و گاهی خالی از هرگونه احساس است. در مجموع به نظر نمی‌رسد به یک نتیجه کلی در مورد زندگی رسیده باشد... او سعی نمی‌کند چیزی را به آنچه که هست اضافه کند.

هنوز پرسش‌هایی برای ما باقی مانده است. چه قابلیتها، تجربیات و تمریناتی او را قادر می‌سازد که آدمهای عکس‌هایش را بیافریند؟ آیا باید کارهای تجاری را به طور کلی کنار بگذارد و فقط برای خودش کار کند؟ از این نقطه به کجا خواهد رسید؟ شاید با نگاهی دقیق‌تر به زندگی، سرگذشت و عکس‌هایش جواب این پرسشها بدست آید.

حالا من برای یافتن کلید اصلی به دور و بر اتفاق نگاه می‌کنم. سعی می‌کنم مکان و سوژه مورد نظرم را ساده‌تر نازه بنگرم. هیچ چیز غریبی اینجا وجود ندارد در گوشه‌ای از اتفاق یک جفت کانابه، یک میزگرد ضخیم،

خود درباره آنها می‌گوید گویا نزه استند. به علاوه صحبت عکاسان درباره عکس‌هایشان معمولاً آب و ناب‌دارتر از خود عکس‌های است و او از این مقوله بیزار است و اصلاً به مسخره گرفتن این امر یکی از مشغولیات اوست.

من واقعی اصلی زندگی او را به‌اندازه کافی می‌دانم. در سال ۱۹۲۸ از یک پدر و مادر روس در پاریس به‌دنیا آمد. به میلان در ایتالیا رفته و ناده سالگی او آنجا بودند و چون پدرش با فاشیستهای ایتالیا درگیر بود برای یک سال به پاریس بازگشتند و در سال ۱۹۳۹ دوباره فرانسه را ترک کردند. یک سال در نیویورک بودند و بالاخره به لوس‌آنجلس رفته و او در آنجا از دیبریسان هالیوود فارغ‌التحصیل شد و واحدهایی در کالج لوس‌آنجلس گرفت.

در سال ۱۹۴۸ وقتی ما هم‌دیگر را دیدیم او بیست سال داشت و نازه به نیویورک آمده بود. و سپس دوره‌ای از زندگیش که آن را «دوره اسپاگتی» می‌نامید آغاز شد – زندگی در اتاقی با نه دلار کرایه در هفته و روزانه ۴۰ سنت غذای ماسبین خوردن (غذایی که با اندختن پول به دستگاه برای یک نفر آماده می‌شد) و گاه غذایی از طرف عمه مهربانش که خبیلی دوستش داشت. طی شش سال که دو سال آن در ارتش گذشت تا بالاترین درجه رقابت در عرصه عکاسی در مجلات پیش رفت و این مستلزم کار بسیار سختی بود ولی این دوره زیاد طول نکشید، سرديبران متوجه شدند که او به طور استثنایی عکاس خوبی است و به او کار دادند. هر کسی طی پانزده سال گذشته در ایالات متحده و اروپا مجلات مشهور را خوانده باشد بارها عکس‌های او را دیده است؛ هم در آگهی‌های تبلیغاتی و هم در قسمت عکاسی.

مهترین مسئله در مورد بیوت این است که او درین انجام این کارها می‌توانست سلیقه شخص خودش را هم حفظ کند. او به این نتیجه رسید که سرديبران عکس‌هایی را که با سلیقه شخصی می‌گیرد زیاد تأیید نمی‌کند ولی هم چنان به کارش ادامه داد.

عکس چهار سالگی البوت که نمایندهات پدرش را برای شغل آینده او نشان می‌دهد.

بندلیهای چرمی و فرشی از پوست گاو در زیر نور زرد رنگ یک چراغ اینالیاپی به شکل گل گرد آمده‌اند. در طرف دیگر میز بسیار دراز شام قرار دارد که به نظر می‌رسد از کتابخانه‌ای که تغییر مبلمان می‌داده خریداری شده است. البوت از بعضی جهات خجالتی است. همیشه دوست داشت مهمانیهای بزرگ ترتیب دهد حتی زمانی که خبیث فقیر بود، این دومنی میز بزرگ کتابخانه‌ای اوست. متوجه شمعهایی منشوم که روی آن است. او قبلًا با نور شمع به طور وحشتناکی مخالف بود و فکر می‌کرد بورزوایی و به طور مصنوعی رمانیک است. غیر از تابلوی مادری با فرزندش از مودیلیانی همچو تصویری روی دیوارها نیست. مودیلیانی نقاش مورد علاقه البوت است. علاقه‌اش به او از حد معمول فراتر است، چنانکه مجموعه زندگی و کارهای مودیلیانی معنی اسرارآمیزی برای او دارد او حتی در این مورد هم صحبتی نمی‌کند.

الیوت چاپک و گیج وارد می‌شود. «متأسفم، من خواهند من فردا به اصفهان، برورم ولی همچو کس مطمئن نیست چقدر پول می‌توانند برای اینکار بدهند». قد متوسطی دارد، شلوار محمل راه، راه کبریتی و پیراهن کار به تن دارد. زیرگ در مقابل سنگینی مشکلات، اما راحت به خاطر انطباط شخصی. در ۴۳ سالگی موهای فردارش هنوز سیاه و بلند است ولی نه جوانانه. صورت بیضی شکلی دارد که مرا یاد یکی از نقاشیهای مودیلیانی می‌اندازد.

امروز از مهمانی شب قبل و هفته‌ها کار به روی فیلمش «زیبایی غم نمی‌شناسد»^۱ خسته است. مسائل زیادی باعث نگرانی او شده، مسئولیت‌های مالی در قبال خانزاده‌اش، همسر اول و چهار فرزندش و نیز والدینش. به علاوه مجله و کارهای عکاسی تبلیغاتی که زندگیش را روی آنها نهاده درگیر و دار یک تغییر است. مجله‌ها پا در هوا شده‌اند سرددی اینونینگ پست و لوك منحل شده‌اند و لاپت بتازگی کارمندانش را بیرون گرده است. البوت

ما می‌رویم سرعکسها بی که بعدها در این کتاب
مورد استفاده قرار می‌گیرد. عکسی است که در آن دو بال
پرندۀ‌ای شناگر از آب بیرون آمده درحالی که دو صخره
در پس زمینه عکس دیده می‌شود، می‌پرسم آیا مهم
نمی‌ست که دو فله پس زمینه عکس دو نا بردن بال پرندۀ
را تکرار می‌کنند؟

— بله فکر می‌کنم.
— معنیش چیست؟

— نمی‌دانم. ولی خوبست آدم نتواند عکس را
توضیح دهد چون این بدان معناست که عکس خود گویا
و به اندازه کافی تصویری است.

جان زارکوفسکی^۷ خاطر نشان کرده است که او با
حبس کردن دو موضوع در قاب یک عکس ارتباطی بین
آن دو می‌آفریند. این کاری است که البوت در این عکس
کرده است و همان طور که معمولاً در عکس‌های
شخصی اش می‌کند، واقعیت را درست در لحظه مناسب
شکار کرده و ترکیب بندی عکس طوری است که روی
قسمتهای مهم و پر معنی آن تأکید شده است. آنجه حس
قدرشناسی و تحسین ما را نسبت به عکس‌های او
بر می‌انگیزد این است که احساس می‌کنیم واقعیاتی را که
عکس روی آنها بنا نهاده شده تحریف نکرده است. در
هر عکس ما با عناصری تصویری رو برو می‌شویم که
معانی دیگری را به ما الفا می‌کند این عناصر به
صورتهای عجیب و نامنظم با هم ترکیب می‌شوند.
بنابراین آنجه ما می‌بینیم به صورت بسی معنی ظاهر
می‌شود و یا دارای معنایی است که ما نمی‌توانیم کاملاً
آن را دریابیم؛ مثل یک رویا، البوت معمولاً چنین
چیزهایی را برای ما تدارک می‌بیند و آنها را به روی کاغذ
ماندگار می‌کند — مثل عکس ایستگاه اتوبوس و عراده
توب و یا دست شمپانزه که لبه نایق را گرفته است.
بعضی وقتها واقعیات قابل فهم نری به ما نشان می‌دهد؛
مثل زیبایی یک پرنده روی یک خیابان در اورلاند و یا
تلخی اثرگذار گدای خیابانی در کالسکه بجهه. ولی در هر

دارد کاری را می‌کند که شاید باید مدتها قبل می‌کرد او
می‌خواهد وارد حرفه فیلم‌سازی شود. او چند بار این
کار را کرده و نتایج اولیه رضایت‌بخش بوده‌اند. قسمتی
از سرمایه فیلم اولش توسط سی‌بی‌اس و فیلم‌سازی
توسط خودش تأمین شده است.

تلفن زنگ می‌زند و من به دنبال او به دفتر کارش
می‌روم. دیوارها از تصاویر چاپی پوشیده شده؛ یک
عکس از او به اتفاق جاناف کندي در زمانی که کتاب
زندگینامه کندي را مصور می‌کرد، شماره‌های تلفن روی
نکه‌های کاغذ به علاوه کارت پستال‌ها و عکس‌هایی از
بچه‌هایش.

گوشی تلفن را برمی‌دارد و قبل از اینکه طرف دیگر
فرمتنی برای گفتن چیزی داشته باشد شمرده و دوستانه
می‌گوید خودم هستم بدین ترتیب اگر شخص تلفن
کننده بخواهد بگوید منزل البوت اروپیست؟ جواب
سوالش را قبل از گرفته است. البوت از این شلوغ بازی
لذت می‌برد. شاید او از شوخی به عنوان سپری بین
خودش یا احساسات عیفیش و دنبال استفاده می‌کند.
شبیده‌ام در مورد گوگول گفته است: «آدم مجبور است
بخندد تا جلوی گریه‌اش را بگیرد».

البوت به طرف اناق خواب فرباد می‌زند: «تو را
می‌خواهند. زن دوم او دیانا وارد می‌شود و حرکاتش
دارای طنزی پنهانی است و صدائی دارد که به نظر
می‌رسد هر آن به خنده‌ای مبدل می‌شود. البوت می‌گوید
حالا نگاه بکن دو ساعت پای تلفن می‌نشیند و سر آخر
قرار ملاقاتی می‌گذارد تا هم‌دیگر را بینند و حرف بزنند.
زنش به آرامی می‌گوید: «او، ساکت باش» و
می‌رود تا از اناق دیگر صحبت کند. همسر یک عکاس
باید تن به هر کاری بدهد. او باید مدل عکاسی، تکیه‌گاه،
منشی، مدیر آژانس مسافرتی، مهماندار و باربر باشد. او
باید می‌گیرد در جلساتی که چند هزار دلار روی یک
عکس تبلیغاتی سرمایه‌گذاری می‌شود مورد عتاب قرار
گیرد.

فضای خالی را روی سر اسب ببینم که روی آن نوشته شده: «سوار اسب شو» که البته اسب این فکر را نمی‌کند بلکه البوت مرا واداشته این طور فکر کنم و من در واقع هوش او را تحسین می‌کنم.

عکس دیگری که من دوست دارم و نشانگر حس فروی و شگفت‌انگیز البوت در به وجود آوردن یک ترکیب است عکس سگ نزدیک ساحل شیزار است. علاوه‌یق شخصی را کنار بگذارید و از خودتان بپرسید کدامیک از آنها به تنها بیان به عکس ارزش میدهد. سگ؟ تبر تلفن؟ ساحل و دریا؟ نه هیچ کدام به تنها بیان قادر به این کار نیستند. ولی در مجموع عکسی را ببه وجود آورده‌اند که از نظر ترکیب، تعادل و درجات رنگ خاکستری زیباست و حالتی دارد که تعریف کردنش مشکل است. حالتی نوسانی بین دیرانی، متروک بودن و آرامش و منانست سگ.

البوت کس است که دوست ندارد سگی داشته باشد ولی چون در سگها حالات، رُستها و اوضاع عاطفی می‌بیند دوست دارد از آنها عکس بگیرد. او اغلب برای سگهای خیابانی پارس می‌کند و معمولاً سگها و یا صاحبان وحشت‌زده‌اشان هم به روی او پارس می‌کند.

حالا من از البوت درباره آنچه او را تحت تأثیر قرار می‌دهد سؤال می‌کنم که وقتی کار عکاسی را شروع کرد آیا عکاسان و یا نمایشگاهها و یا عکس‌های در مجلات عکاسی بودند که از آنها الهام گرفته باشد؟

نه، فکر نمی‌کنم. من فقط چیزهایی را که من خواستم از آنها عکس بگیرم دیدم و این کار را کردم. خیلی چیزها مرا تحت تأثیر قرار داد ولی نه هیچ عکاسی. وقتی به نیویورک آمدم نقاشی را خیلی دوست داشتم و روزهای زیادی را در موزه‌ها و گالریها گذراندم. من همیشه سینما را دوست داشتم و بخصوص فیلمهای چاپ‌بین و کارل درایر را. من دوست دارم کار عکاسان دیگر را ببینم ولی فکر نمی‌کنم آن چنان تحت تأثیر آنها

دو صورت ما می‌توانیم به واقعیت به عنوان جزئی از دنیا بیان کرد که در آن هستیم ایمان بیاوریم و درنتیجه احساس کنیم در کسب یک تجربه با البوت شریک بوده‌ایم.

امروزه خیلی از عکاسان واقعیت را تعمیداً تحریف می‌کنند. بعضی چیزها را بزرگ می‌کنند از فیلتر استفاده می‌کنند، ته رنگ‌های ملایم را حذف می‌کنند و با شفافیت‌هایی در میان عناصر ناهمگون به وجود می‌آورند. سردبیران نشریات این سبک عکاسی را برای مصور سازی نمایدین تشویق کرده‌اند. گاهی اوقات نتایج می‌جانان انگیز است ولی اغلب طرح به دقت طراحی شده برای نازگی بخشدیدن به ترکیب یک کلبه کهنه به کار می‌رود. از این نشانه‌های آشنا مثل پرچم یا بانوں پلیس استفاده‌های زیادی می‌شود که بعد از اولین جلوه ناگهانی بسیاری از آنها چندان هم جالب نوجوه نیستند.

البوت بادآوری می‌کند: در لوک داستانی درباره سولندی‌ها مطرح بود و فرار بود عکس‌ها درباره کشور سوئد و مشخصاً مربوط به آنجا باشد مثل موی بورو و یا یک سری عکس از شاه ماهی‌ها و چیزهایی مثل آن. بعضی از آنها زیبا بوده ولی خیلی از آنها می‌توانست تصویرهایی از همین نیویورک باشد.

حالا از این کارها کمتر می‌کنم. عکاسی را به خرج خودم می‌کنم ولی وقتی این کارها به عنوان مجموعه کارهای شخصی من نشان داده می‌شود عصبانی می‌شوم.

گاهی در بعضی عکسها ذهن نابغه البوت تصویرانی را بر واقعیت تحمیل می‌کند. به عنوان مثال عکس کامیون خراب با کارگرانی که دستی جسمی به درون کاپوت هجوم برده‌اند با اسپی در پیش زمینه. چه تصوری ا او دوربین را در جایی گذاشته که عناصر اصلی و مهم در زمین بایر مشخص شده‌اند. هیچ‌گونه اغتناشی در عکس نیست. بنا برای ارتباط بین کامیون و اسب کاملاً روشن است. من تقریباً می‌توانم تصویر یک

کرده است. تقریباً همزمان با آن عکاسی آموخت و حالا در او اوسط ۷۰ سالگی هنوز به عنوان عکاس متخصص در پرتره و عکس برداری از نقاشیها و مجسمه‌ها کار می‌کند. او گنجای حالا بازنشسته شده و هنوز در کالیفرنیا زندگی و نقاشی می‌کند.

او یک دوره فشرده درس در کالج شهر لوس‌آنجلس گرفته است. الیوت می‌گوید او همکلاسی‌های ۲۰ ساله دارد و سردسته بچه‌های کلاس است؛ او با یک سبک ابتدایی شروع کرد و حالا فکر می‌کنم تمام سبکهای موجود را تجربه کرده است.

وقتی الیوت در سال ۱۹۴۲ در هالیوود به دیبرستان رفت چیزی بالاتر از یک دانشجو نبود ولی می‌توانست به روسی، ایتالیایی، انگلیسی و فرانسه صحبت کند؛ مهارت‌هایی که به او در مسافرت‌های بین‌المللی اش برای عکاسی کمک قابل ملاحظه‌ای کرد. او به مطالعه کتاب علاقه‌ای نداشت و تا امروز هم علاقه‌ای به آن ندارد. گرچه خواننده دایمی مجلات و روزنامه‌هاست، فیلمهای سینمایی و نثار (که هنرهای تصویری هستند) ادبیات مورد علاقه او را تشکیل می‌دهند.

او هر چند هفته یک بار با علایق جدید از مدرسه به خانه می‌آمد. مثلًاً مدتی به ویولن علاقه داشت. در همان زمان به کلاس عکاسی رفت. بوریس یک فرارداد دولتی برای طراحی ساعت‌های نظامی بست. او به الیوت هم این کار را آموخت و الیوت هم به دو پسر دیگر آموزش داد. از این راه به عنوان مدیر پروژه چند صد دلار به دست آورد که خرج دوربین رولی فلکس کرد. او رختشویی خانه را به اتاق تاریک مبدل کرد و روزی شش، هفت ساعت در آنجا کار می‌کرد. او با دوربینش از راه گرفتن عکس از دوستان و مراسم عروسی پول در می‌آورد.

الیوت می‌گوید من هیچ هدف مشخصی در عکاسی نداشم. ولی برای گذران زندگی این راه کمتر ملال‌آور بود. از آن موقع تا به حال فکر کرده‌ام آیا راههای دیگری را هم می‌توانستم برای زندگی در پیش بگیرم؟

باش که کارهای منطقی جلوه کنند.

من تحت تأثیر جون میلی^۸ قرار گرفتم. او جوهر تناقض است و اغلب نظرها در موردش منفی است. این خود بهترین چیز برای باد گرفتن است. او به ندرت می‌گوید عکسی را دوست داشته بیشتر به دنبال عیب و ایجادهای عکس و راههایی که می‌توانست عکس را بهتر کند می‌گردد از مرحله تصویر کردن تا چاپ.

وقتی الیوت در سال ۱۹۴۰ همراه پدر و مادرش به کالیفرنیا آمد اوضاع معیشتی سخت بود. قبل از ترک ایتالیا پدرش بوریس که درجه دکترا در مهندسی معماری از دانشگاه رم داشت در یک شرکت بسیار موفق مهندسان مشاور شریک بود. ولی در آمریکا هیچ کس را نمی‌شناخت و انگلیسی هم نمی‌دانست. مادرش ارگنیا قبل از انقلاب روسیه در یک خانواده ثروتمند بزرگ شده بود و هرگز نصور نمی‌رفت روزی مجبور باشد برای گذران زندگی کار کند؛ بوریس وارد یک سری معاملات کوچک مهندسی و خرید و فروش شد ارگنیا هم به کارهایی مثل خدمتکاری، پرستاری و فروشنده‌گی مشغول شد.

الیوت می‌گوید مسئله جالبی همواره در ذهن من باقی است و آن اینکه مادر من که در لوس‌آنجلس پیشخدمت بود فقط به خاطر اینکه به اندازه کافی خنده‌رو نبوده و لبخند نزد اخراج می‌شود.

در اواسط دوران دیبرستانی الیوت، پدر و مادرش از هم جدا شدند. مع هذا او از هر کدام از آنها درس استقلال فکری، روی پای خود ایستادن در اجتماع، جاهطلبی و نوعی متأثر و خلاصه تمام کیفیاتی را که در عکاسی به او کمک کردند فراگرفته است؛ بوریس و ارگنیا انسانهای فوی و حساس بودند.

بوریس یهودی زاده در نوجوانی از یهودیت دست کشید و در ۲۵ سالگی بودایی شد. در سال ۱۹۵۷ وقتی تصمیم گرفت کاهن شود به کیوتون رفت. از آن موقع به بعد او به عنوان کاهن به بودایی‌های نیویورک خدمت

هشت نفر غذا بدهم.

شاید در این دوران بود که او به نوعی ناباوری و شک و تردید در مورد همه چیز رسید و خط مشی هنری خود را تعیین کرد. و دیگر حوصله مهمانیهای را نداشت که در آنها عده‌ای دور یک اتاق روی زمین می‌نشستند و درباره هنر گفتگو می‌کردند و با تمام وجود به آهنگ میوه عجیب با صدای بیلی هالبدی گوش می‌دادند.

بعداز آن بیشتر در آمدش از راه کار کردن در یک لابرانتوار عکاسی که کارش تولید انبوه عکس هنرپیشه‌ها بود تأمین می‌شد. در یک هفته فقط ۲۵۰۰۰ عکس از این‌گرید برگمان شست و خشک کرد. او توانست در سالن نمایشگاه دانشگاه جایی برای خودش دست و پا کند و هر از گاهی نمایشگاهی از کارهای خودش ترتیب دهد.

خبرآ البوت به یک مصاحبه گرفتۀ آلبوم عکس بریتانیا گفت: «من فکر من کنم که هر عکاسی باید از اینکه در یک سالن عمومی حقیقی جایی مثل سالن ویکتوریا کارهایش را به نمایش می‌گذارد شرمگین باشد. البوت با وجود خجالتش بودن هنرپیشه خوبی است. او عکس‌هایی برای دل خودش تهیه می‌کند ولی نه فقط رضایت خودش، او زیاده خواه است و خواهان تمثیل‌چیز هر چه بیشتر.

در ۱۹۴۷ چندانی از عکس‌هایش را به نیاورلشان آورد و در باشگاهی هنری به نمایش گذارد. آموختن فیلم‌سازی بزرگترین دغدغۀ او بود. او معامله‌ای با دانشکده فیلم‌سازی مدرسه جدید برای کاوش اجتماعی کرد که در ازاء گرفتن عکس واحدهای را در فیلم‌سازی بگذراند.

مدرسه در طبقه سوم ساختمان یک کلیسا قديمى به نام باوری بود که به یک سالن رقص تبدیل می‌شد. من دریان و سرایدار ساختمان بودم و به عنوان متخصص پروژکتور مستولیت نورپردازی را داشتم.

بادم می‌آید در همان موقع کاری در یک انبار آب معدنی پیدا کردم. فکر می‌کردم کار بزرگی انجام می‌دهم ولی در پایان هفته اول اخراج شدم. آنها گفتند من از غذاهای گران قیمت بیش از حد خورده‌ام. ما می‌توانستیم فقط غذای هفتاد سنتی بخوریم ولی موضوع فقط سر غذانبود.

همیشه چیزی در مورد رفتار من وجود داشته که مردم را به گمراهی انداخته است؛ رفتاری که به نظر غیر دوستانه می‌آید.

این عامل باعث دردسر من شده نه تنها در مورد کار در انبار سودا بلکه در آزادسازی تبلیغاتی که مشکلات بیشتری در آنها وجود دارد. مردم از این واقعیت که من زیاد به آنها اهمیت نمی‌دهم رنجیده خاطر می‌شوند. این در حالی است که همه ذکر و ذکر من این است که کار انجام شود. وقتی با مردمی خوب و مهربان وارد معامله می‌شویم خیلی خوب است ولی وقتی کسی وقت شما را من خود نباید فکر کند صاحب شما شده است. آنها فقط آنچه را می‌توانند انجام دهید می‌خرند.

البوت بعداز دبیرستان مدنی به کالج لوس‌آنجلس رفت. سپس در خانه‌ای قدیمى و بزرگ با ماهی چهل دلار کرايه زندگی کرد در مورد آن خانه عده‌ای از شاگردان مختلف که همگی به فیلم و نویسنده و دیگر هنرها علاقه داشتند شریک شد.

البوت می‌گوید: «من رئیس خانه بودم و فکر من کنم کمترین اجاره را هفته‌ای شش دلار برای هر کس تعیین کردم. این کار نوعی اشتراک بود خیلی قبل از اینکه متدال شود یک نوع زندگی بی‌ریا. من مسئول تهیه غذا برای آنها نیز بودم. یکی از مستأجران من در کار توزیع گوشت اسب برای صاحبان حیوانات خانگی در بورلی هیلز بود. گوشت اسپها فوق العاده مرغوب بود علاوه بر آن ما دل گاو هم می‌خوردیم که معمولاً غذای مخصوص گربه‌ها بود. آنها را از بازار دامداران تهیه می‌کردیم پس می‌توانستم با یک دلار و پنجه‌های سنت به

اصرار داشتند نگاتیوها را نزد خودشان نگه دارند. فقط آنها بی را که چاپ کردم به علاوه تعدادی کمی از نگاتیوها را دارم. اگرچه فکر من کنم استایلر با من خوب بود و اولین کارم را به من داد ولی الان چیزی نمی توانم در مورد او بگویم جز اینکه مرا اجیر کرده بود. ای کاش زرنگتر بودم و با نگاتیوهای خوب را نگه می داشتم و بقیه را به آنها می دادم و با همه را نزد خودم نگه می داشتم.

در سال ۱۹۵۱ کار الیوت به ارتش کشیده شد و به فرانسه رفت و به گروه مخابرات پیوست. او عکسها بیان از ژئالوها می گرفت و هنگام فراغت از کار برای خودش کار می کرد. یکی از این عکسها جایزه دوم ۲۵۰۰ دلاری مجله لایف را که برای عکاسان جوان ترتیب یافته بود از آن خود ساخت. این عکس درباره زندگی نظامی بود و الیوت آن را «بستر و بیزاری» نام نهاد. او پوشش را صرف خرید یک مینی موریس کرد و آن را برای بزرگداشت هنری لوک که بانی خیر این امر بود «متشرکرم هنری» نامید. در همین حال او عکسها بیش را به رابت کاپای ۲۱ معروف داد. او عکاس جنگی معروف عکسها مانع نمود بود که بعداً الیوت لقب دیکتاتور نیکخواه را به او داد. مانع نمود تعاونی بین المللی عکاسان بود که به محض آنکه الیوت از ارتش بیرون آمد او را به عضویت پذیرفت.

مانع نمود کوچک و اختصاصی بود. آننسی با بیست نفر عضو؛ کسانی مثل هانری کاتنه برسون^{۲۲} و ورنر بیشاپ^{۲۳} و دیوید سی مور^{۲۴} و جرج راجرس^{۲۵} و ارنست هاس^{۲۶}. ثعبات آن در نیویورک و پاریس عکس های پرمحتوا و شخصی عکاسان را در سراسر اروپا و آمریکا به فروش می رساند.

اولین سفارش رابت کاپا این بود که عکاس باید صاحب نگاتیوهایش باشد. بنابراین یک سری عکس گرفته شد برای یک مجله می توانست در کشورهای دیگر به علامت دیگر و بعداز اولین فروش به صورت نک نک به مجلات، کتابها و دایرة المعارفها و بازارهای

او یک دوربین دست دوم فیلمبرداری ۱۶ میلیمتری داشت و مشغول ساختن فیلمی بود که هیچ طرح مشخص نداشت.

هناز هم عکسها در دوره نیوارلزان بود که او را سریا نگه می داشت. من به طور دقیق آنها را به یاد ندارم ولی بادم هست هر وقت آنها را نشان می دهد هر کسی آن دور و پرها باشد از اینکه چقدر خوب هستند به هیجان می آید.

الیوت این عکسها را در سالی که روزهای جمعه توسط دوست پدرش آفرید سگره^{۲۷} نویسنده نمایشگاه بروپا می شد به نمایش گذاشت. بیل کول^{۱۰} که برای آفرید ناف^{۱۱} بازاریابی می کرد آنها را دید و کار تهیه عکسها روی جلد نویسنده‌گان برجسته‌ای چون هل منکن^{۱۲} البیانات بیون^{۱۳} جان هرس^{۱۴} و توماس مان^{۱۵} را به او واگذار کرد. ادوارد استایخن^{۱۶} در موزه هنر معاصر آنها را دید و کار دستباری در استودیو سارارا که یک بنگاه معتبر تجاری بود به او داد. روی استایلر^{۱۷} که در دهه ۱۹۳۰ در کار پروژه معرف امنیت مزروعه بود آنها را دید و در پروژه مستند مشابهی که برای مؤسسه نفت استاندارد انعام می داد کاری به او سپرد.

اولین عکس که به طور رسمی از الیوت چاپ شد مربوط به این دوره از عکاسی است. کلاه باشلن دار و دستهای پنجه مانند یک راهبه که آنکس برودوویچ^{۱۸} آن را به صورت تمام صفحه در هارپرز بازار^{۱۹} چاپ کرد. وقتی استایلر برای نقشه‌برداری از شهر پیتسبورگ برای بنیاد ملون^{۲۰} به این شهر رفت الیوت با او همراه شد. عکس که پسر سیاهپوست با هفت نیز سرش را نشانه رفته است یکی از عکسها دوره افامت در پیتسبورگ است.

الیوت می گوید: «بهترین موقعیت برای عکاس بود. چون سوژه برای عکس فراوان بود کافی بود بیرون بروی، قدم بزنی و تمام روز عکس بگیری. بدینجا بعضی از بهترین عکسها من گم شده‌اند. چون آنها

را با گرفتن مجموعه پرتره‌هایی با سبک خاص که نشانگر مشخصه‌های یافی مانده از غرب کهن مثل کابوی، فمار باز و جوینده طلا و... بود آغاز کرد. او ۹۰۰۰ مایل با ماشین سفر کرد. تا توانست آن عکسها را بگیرد. و نتایج چنان درخشنان بود که سردبیران پیشنهاد کارهای بیشتری به او دادند.

این مرحله از کار امکان پک آموزش مستمر را برای البوت فراهم آورد. موقعیتی برای جستجو در نقاط مختلف دنیا، و قسمتهای مختلف ممالک متعدد و همینطور در سطوح مختلف اجتماع از خوانندگان فولکلور روستایی نا مقامات بالای اجتماع و مجریان وال استریت. جریان عکاسی او را به آرکانزاس (که وقتی آنجا بود از طرف مجله تلگرافی به او زده شد که از پجه‌های سپاهپوست در حال خوردن خربزه عکس بگیرد)، ویرجینیا، آیووا، مصر و جاهای دیگر کشانید.

سردبیران مجلات عکسهای شخصی البوت بخصوص آنها را که طنزآمیز بودند دوست داشتند و حتی بعضی از آنها را چاپ کردند. ولی معمولاً دست عکاس را باز نمی‌گذشتند تا هر کاری که می‌خواهد بگند. اغلب عکسهای مورد علاقه خود البوت مورد استفاده قرار نمی‌گرفت. زیرا عکسهای شخصی او سیاه سفید بودند حال آنکه مجله‌ها عکس رنگی چاپ می‌کردند.

البوت می‌گردید در کار مجله یا هر کار تجاری دیگر آدم نمی‌تواند عکسی را که دلش می‌خواهد بگیرد و مجبور است از دریچه چشم سردبیران و طراحان به قضايانگاه کند. آنها انتظار دارند شما با مشنی عکس تجاری نزدشان بیایید نه برداشتهای خودتان از دنیا.

در اواسط دهه ۱۹۵۰ ماجنوم کارگرفتن سفارش از آزادهای تبلیغاتی را شروع کرد. البوت پدها گفت تفاوت اندکی بین گرفتن عکس از شخصی زیر پک لوسر برای یک مجله و یا یک آگهی تبلیغاتی دیده است. اولین کار تبلیغاتی بزرگ او کشورهای

دیگر فروخته شود.

در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ مسئله مالکیت نگاتیوها کشمکش‌هایی را میان عکاسان مجلات به وجود آورد و البوت همیشه جزو دسته طرفدار حقوق عکاسان بود. در سال ۱۹۶۶ در طول ریاستش در ماجنوم برای عکاسانی که همراه سردبیران برای صرف نهار می‌رفتند لباس نهبه کرد که روی بقہ بین دکمه‌دار آن جمله‌ای به لاتین نوشته شده بود. و اگر می‌فهمید زبان لاتین سردبیری ضعیف است من گفت معنی عبارت این است «حن چاپ و تقلید محفوظ».

عضویت در ماجنوم به معنی ثروتمند شدن خود به خود نبود. اروپت برای یکسال و نیم گام به گام پیشرفت کرد. کارهای گوناگونی انجام داد و در عین حال در استفاده از انواع مواد اولیه و ابزار از دوربین زیرآبی گرفته تا دوربین قطع بزرگ استفاده شد. او یکبار گفت که دلش من خواهد مردم بگویند اروپت را خبر کنید او همه کاره است.

در میان اولین کارهایش عکس‌های خبری که بلاfaciale گرفته شده‌اند وجود دارد. او در عکاسی ژورنالیستی پیشرفت زیادی کرد. در سال ۱۹۵۷ در زمان برگزاری جشن‌های چهلمین سالگرد انقلاب روسیه در مسکو ناگهان خود را در میان گروههای تصویر بردار تلویزیون و فیلم مسکو جازد تا بتواند از محل برتری که متعلق به بخش مطبوعات رسمی بود برای عکس برداری استفاده کند. او با یک سری عکس تازه و اختصاصی بازگشت که به طور وسیع در اینجا و اروپا منتشر شد. در سفر بعدی در نمایشگاه آمریکایی مسکو عکس کلاسیک ریچارد نیکسون و نخست وزیر خروشچف را در حال بحث گرفت.

در مجموع هزار البوت در مصور سازی مجله عکس‌هایی است که او از مردم و اماکن مختلف گرفته است. تا اینکه چند سال قبل مشخصه کار او تغییر کرد. هالبدی بازار خوبی بود و او از سال ۱۹۵۳ همکاری اش

البوت می‌گوید بکبار این کار را امتحان کردم ولی نتیجه بخشن بود. رؤسای یکی از بزرگترین شرکتهای آمریکایی برای گرفتن یک عکس دسته جمعی نشسته بودند آنها مثل اشیاء بی جان نشسته و به من خیره شده بودند. مستول روابط عمومی دور ویر می‌چرخید و دسته یادداشت‌ها و قلم و مدادها را مرتب می‌کرد و وقتی از کادر خارج شد گفت «خبلی خوب حاضر» و برق را با صدای بلندی به صدا درآوردم هیچ‌کدام از آنها حتی یک چشمک هم نزد ولی مستول بیچاره روابط عمومی دچار حمله قلبی شد. آنها وامود کردن هیچ صدایی نشینده‌اند.

وقتی البوت در رویه بود از صدای بوق برای عده زیادی از مأموران عالی‌رتبه دولت رویه استفاده کرد که همگی پشتیان به دوربین بود و با صدای بوق البوت همه آنها حتی نخست وزیر خوشجف هم به دور ویر چرخیدند و البوت عکس را که می‌خواست گرفت.

البوت در دوره کارش شبههای دیگری از سرعت و عدم مداخله در امور را به کار گرفت که لازمه کار هر عکاسی است که می‌خواهد زندگی را بدون آشفتن آن شکار کند.

البوت در تمام مدتی که کار می‌کرد عکسهای شخصی اش را هم می‌گرفت. او وقتی صرف انجام این کار نمی‌کرد بلکه در طول مدت کار به آن سوزه‌ها بر می‌خورد. او می‌گوید: «خبلی از آن عکسها نتیجه یک تصادف و یا خوش‌شانسی بودند. برای گرفتن یک حادثه مهم و جالب عکاس باید عکس العمل آنی و مهارت در حمل دوربین را داشته باشد». در عکاسی البوت مهمترین چیز قابلیت انعطاف ذهنی و هیجانی است، فدرنی که او را قادر می‌سازد به سرعت از کار سفارشی به کار شخصی انتقال یابد.

او ناحدودی باد گرفته است و یا شاید با این فرجه به دنبیآمده — که با توجه به بدون توجه (خودآگاه با ناخودآگاه) درحالی که ذهنش را کاملاً آزاد نگه داشته

مشترک‌المنافع پورتوريکو بود که از آن مبان طبیعت بی‌جانی از ویولنسیل جایزه گرفت.

کارهای تبلیغاتی ادامه یافت: عکسهای توریستی برای دولت فرانسه، استرالیا و جامائیکا، خطوط هوایی بی‌او‌اسی و بانک چیس منهتن و جاهای دیگر. و بعد عکسهای صنعتی آی بی ام و جنرال الکتریک و جنرال داینا میکز را می‌توان نام برد. برای خبلی از اینها مجبور به مسافرت شد و خبلی از آنها مایه انبساط خاطرشن بودند و به او الهام می‌دادند. کارهای او غیرعادی بود مثل گرد آوردن یک گروه ۳۰۰ نایب اسب برای نشان دادن قدرت اسب و یا گذاشتن یک شیر زنده پشت چرخ بک ماشین. یک نویسنده تبلیغاتی به من گفت که دوست می‌داشت با البوت مسافرت کند چون همشه بک اتفاق خنده‌دار می‌افتد.

من حتی فکر می‌کنم اگر می‌خواهد خوب کار کند مسافرت برای او یک ضرورت است چون مرد خشنگی ناپذیری است. او بکبار گفت: «خوبی کار مطبوعاتی این است که بعداز مدت کوتاهی تمام می‌شود. حتی اگر ملآل آور باشد.

آدم می‌داند بعداز مدت کوتاهی مشغول کار دیگری خواهد شد و کسالت‌بار بودن آن را فراموش می‌کند». کار عکاسی ایجاد می‌کرد که او مهارت و نسلطش را به اندازه بک کارگردان تثانی که هر نوع آدمی از مدل‌های ساعتی ۶۰ دلار تا مدیران صنایع را رهبری می‌کند، افزایش دهد. می‌دید مردم در مقابل دوربین عکاسی خشکشان می‌زند بنابراین روش غیرعادی اختراع کرد تا به آنها روح بددهد و ادعا می‌کند که به این شرایط در بوجود آوردن نکنیکی در عکاسی سهمی داشته است. وقتی آدمها با لبخندی‌های ثابت و یا سنگین و رنگین به دوربین خبره می‌شوند او خودش را به پشت سر آنها می‌رساند و یک شیپور قدری می‌را به صدا در می‌آورد صدای بوق غیرمنتظره باعث خنده آنها می‌شود و حالت دلخواه به دست می‌آید.

است با تمرکز و انرژی زیادی کار کند.

زمانی در اوایل کار تبلیغاتی به مانع رفت تا ترتیب کاری را که روز قبل آماده کرده بود و باید آن روز بعد از ظهر به آژانس تبلیغاتی ارائه می‌داد بدهد. او درون کیف و دفتر مانع را گشت و عکس‌ها را پیدا نکرد. گرفتن دوباره آنها کار ساده‌ای نبود و مستلزم استفاده از خانه یک مرد ثروتمند در گرین‌ویچ و استخدام شش مدل و یک سگ و حشی بود. هین جستجو تصویری ذهنی از طراح و مجری طرح که در اتاق کنفرانس منتظر تیجه بودند داشت. عکس‌ها قرار بود همان هفته روانه چاپ شوند. بالاخره پنج دقیقه مانده به زمانی که با آنها قرار ملاقات داشت دریافت که به طور نقطع قادر به یافتن عکس‌ها نیست و در این موقع فکری به خاطرش رسید که آن را این طور برایم تعریف کرد: «من فقط ۲ کار می‌توانستم بکنم یا از پنجه بهم بروند یا بروم سینما.

به نظر من رسید این یک ضابطه اساسی در جریان کار او باشد: همه چیز را جدی بگیر اما نه به حد مرگ.

وقتی البوت شروع به کار کرد امیدوار بود مجلات از عکس‌های مورد علاقه‌اش استفاده کنند و بعضی از آنها هم این کار را کردند. بیشتر عکس‌های این کتاب به عنوان نمونه کارهای او در مجلات چاپ شد. هر چه بیشتر من گذشت او نامیدتر می‌شد. یک روز حدود ۵ سال پیش بعد از ملاقاتی خردکننده با سردبیر یک مجله به مانع آمد و گفت: «فکر من کنم ما تازه به جایی رسیده‌ایم که عکاسی را به عنوان یک سرگرمی جدی بگیریم».

سال قبل او به خبرنگار آلبوم گفت: «من واقعاً نمی‌خواهم راجع به کار تجاری بدگیریم کنم چون در آن صورت راست نگفته‌ام... عکس‌های من دو جنبه دارند یکی شخصی و دیگر حرفه‌ای و من هر دو را درست دارم. این طور نیست که از یکی متنفر باشم و به دیگری عشق بورزم. آنها کاملاً جدا از هم هستند ولی آنچه من ترجیح من دهم تفریح است که همیشه دارم؛ سینما.

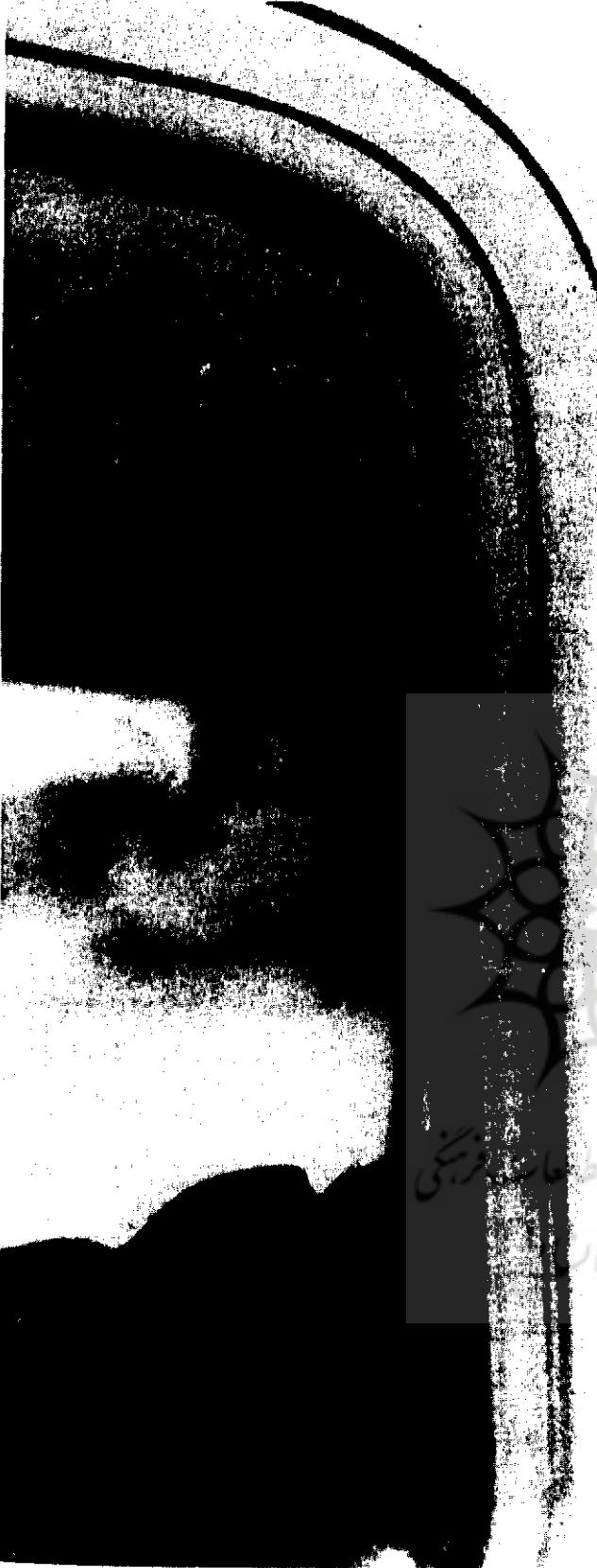
فیزیک فضایی و چیزهایی از این قبیل.

ما در انتهای روز درباره نقشه‌های او صحبت می‌کنیم. کتابی از یک سری عکس از معماری آمریکایی به چاپ رسیده است. این عکسها را او برای غرفه آمریکا در نمایشگاه سال هفتاد اوزاکا و نمایشگاه معماری قرن نوزده آمریکا در موزه متروبولیتن گرفته است. او برای رفتن به چین، تقاضای ویزا کرده است زیرا در آنجا مجلات و تبلیغات و کارهای صنعتی بیشتری هست. با وجود این او می‌خواهد بیشترین انرژی خود را صرف ساختن فیلم کند.

او کار عکاسی فیلم را با فیلم شیر کاغذی آغاز کرد. ولی توسط اتحادیه عکاسان فیلم از کارش جلوگیری شد. سپس هنگامی که داستین هافمن و آرتوور بن فیلم بزرگ مرد کوچک را می‌ساختند دو فیلم کوتاه مستند درباره آنها ساخت. که یکی از آنها جایزه عقاب طلایی «فستیوال فیلم سینما» را برنده شد. حالا او فیلم «زیبایی غم نمی‌شناسد» را ساخته است. من چند هفته بعد از ملاقات با البوت، با جون میلی عکاس مجله لابف که او هم فیلمساز است و در ابتدای کار البوت به او کمک کرده صحبت کردم. او معتقد است البوت در فیلمسازی صاحب هوش و فربیحه است.

من فیلمی را که او درباره هافمن ساخته است دیدم و تحت تأثیر قرار گرفتم. او حسی دارد که دوربین را در زمان درست به کار می‌اندازد لذا همه چیز به هم پیوند می‌خورد و صحنه‌ها به دنبال هم قرار می‌گیرند. نکته اساسی درباره عکاسی او این است که یک شوخی خشک دارد. او در فیلمها قادر خواهد بود تمام این عناصر را بگیرد و زنده نگه دارد چون آنها در مقابل یک نگاه محض پیش می‌روند.

من درباره سراغ سؤالهای اصلی ام می‌روم. آیا البوت باید کار تجاری را رها کند و روی کارهای شخصی‌اش مستمرکز شود؟ باتوجه به طبع او، احساس مشولیت‌هایش سبک کارش و نوع عکس‌های

شخص اش را می‌گوییم نه مجلات و تبلیغات را، همه با وجود کیفیات ناسالم و عصبانی کننده‌ای که دارند احتیاجات را برآورده می‌سازند. بیوت کمک کرده نا استاندارد کارهای آنها بالاتر برود. گرچه ممکن است بعضی از کارهای او اتلاف وقت بوده باشد ولی چه کس وقت را تلف نکرده؟ باعث تأسف است که مطبوعات از او استفاده بهتری نکرده‌اند.

شون کالاهان درحالی که مجموعه عکسهای او تحت عنوان «عکس و ضد عکس» را در مجله لایف مرور می‌کرد گفت: «عکسهای اروپت شبیه فدبمهای چاپلین است؛ یک شریت مقوی در یک لحظه افسطراب آور». رالف هاترسلى درباره «عکسهای نامعقول» نوشت: «نمایشگاه را عمیقاً طراوت بخشد. او کمدم انسانی را برای تحمل آسانتر کرده. علاوه بر علاقه‌ای که من به عکسهای بیوت دارم این عکسها یک نظر مهم را هم به من الفا می‌کنند؛ وقتی وقت شما را می‌خرند نباید فکر کنند صاحب شما شده‌اند». در اوج روزگار وابستگی این عکس‌ها کمک می‌کنند تا به ارزش و امکان وجود یک نقطه نظر غیروابسته پی‌بریم. بیوت چیزی را برای خودش نگه داشته است؛ یک مجموعه عکس که بیان کننده احساسات درست و معتبر او هستند و بنابراین چیزی را با ما فرموده می‌کنند که منحصر است و دارا بودنش ارزش دارد.

پی‌نویسها:

1. Sam Horema
2. Elliott Erwitt
3. Smithson
4. Ralph Hattersley
5. Modigliani
6. Beauty Knows no Pain
7. Jhon Szarkowski
8. Gjon Mili
9. Alfred Segre
10. Bill Cole
11. Alfred Knopf
12. H. L. Mencken
13. Elizabeth Bowen
14. John Hersey
15. Thomas Mann
16. Edward Steichen
17. Roy Stryker
18. Alexy Brodovitch
19. Harpers Bazaar
20. Mellon
21. Robert Capa
22. Henri Cartier Bresson
23. Werner Bischof
24. David Seymour
25. George Rodger
26. Trnst Hass

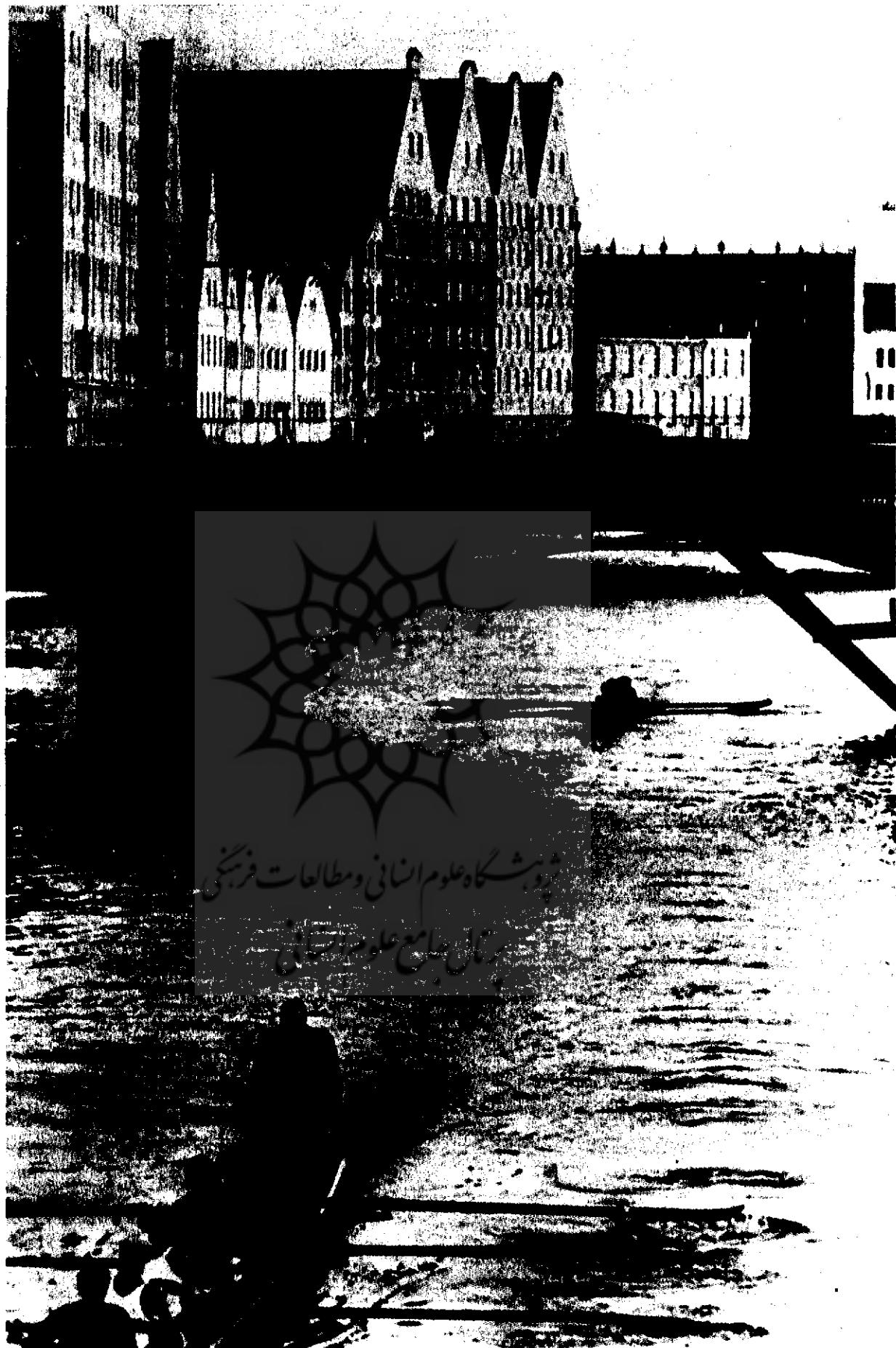
شوشنی و مطالعات
پرستایل اسلامی و ماندنی

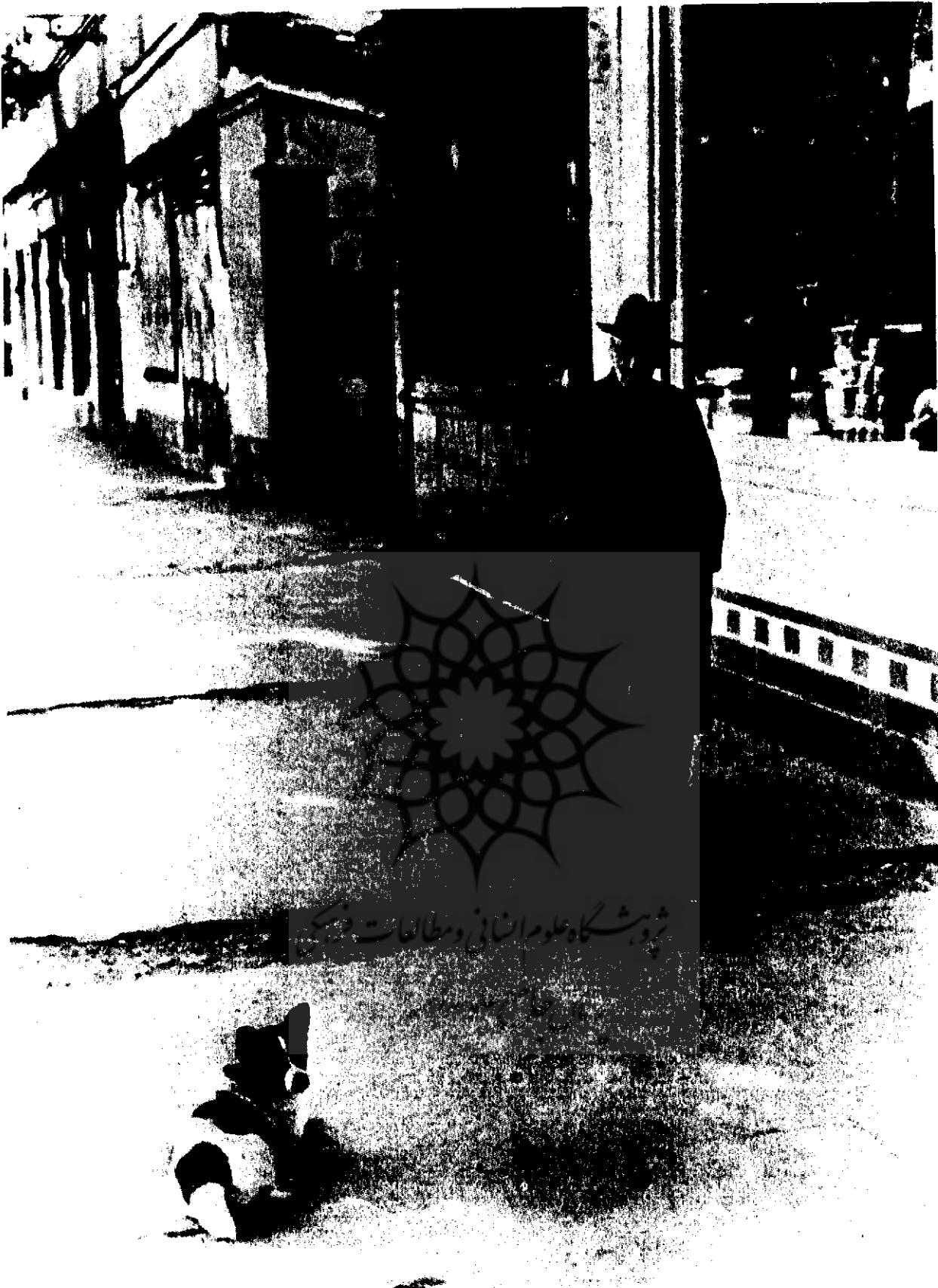
پردیسکوهه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات تمدنی
پرتال جامع علوم انسانی

شوشگاه علم و مطالعات

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

شگاہ علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

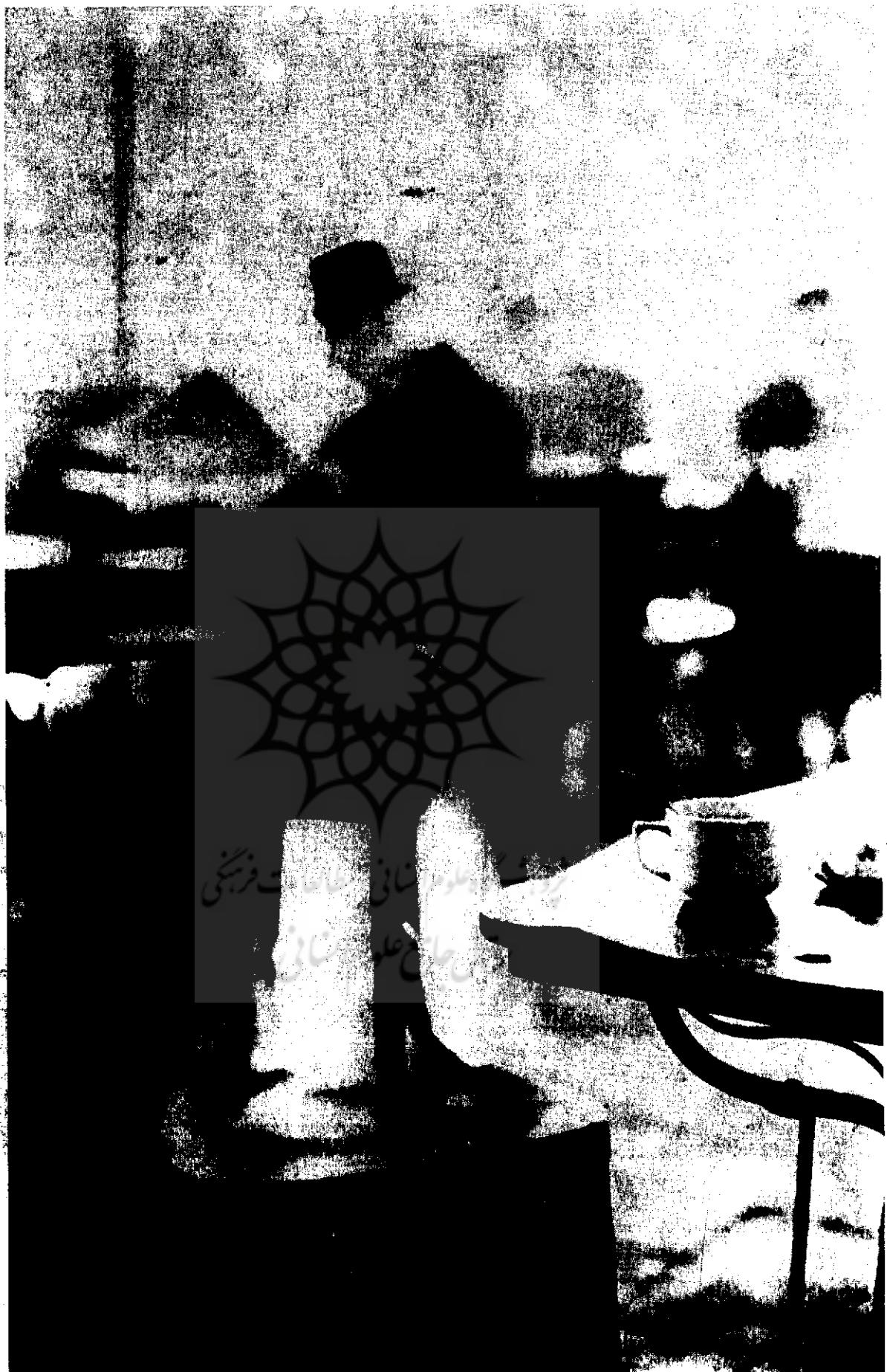

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستانه علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

می‌گوید که آنها پایدارند و جایه‌جا نخواهند شد و در
واقع معمم هستند حتی اگر فربه بخورند، آزرده و
جریحه دار شوند و از ریشه کنده شوند پا بر جا بمانند.
این مقدمه به نیت توفیع توان زن سیاه نوشته
نشده، بلکه ایدی احترامی است بد او بد عنوان نماینده
بر جسته نژاد بشر. در اینجا مریبان، فهرمانان، حقوقدانان،
سباستمداران، هنرمندان، بازیگران، نویسنده‌گان،
خواننده‌گان، شعراء و فعالان امور اجتماعی شهامت دارند
با شوخ طبعی، اراده و احترام به زندگی رانگاه کنند.
چهره آنان پذیرای ریاکاری نیست. صداقت این زنان
بزای کسانی که مشتاق سفسطه‌اند و حشمت‌آور است.
عطوفت غم‌انگیز زنان سیاه و قدرت شکوهمند آنان از
بقاء فهرمانانه آدمهای سخن می‌گوید که تحت اتفاقات
درآمدند، از عفت و پاکدامنی محروم شدند اما از ساده
لوحی امتناع کردند.

این زنان از تبار مادرها و مادر بزرگهایی هستند که
فسرمه اولین نازیانه‌ها را تحمل کردند و محافظت، برای
آنان توهمنی بود که بدندرت نجربه می‌شد.

*

دنیابی را آرزو می‌کنم
زندگی من در دو سال گذشته در اتفاقهای نشیمن، دفاتر،
آشپزخانه‌ها و حیاط خلوتهای گروهی از بهترین آدمها
سپری شده و اجازه ورود به این مکانها برای من
موهبتی بزرگ بوده است. همواره از من سوال می‌شود
چرا این پروژه؟ چرا گزارش مستند از زندگی هفتاد و پنج
زن سیاه؟ این پروژه حاصل توجه فزاینده من به کمک
بزرگی است که زنان سیاه به کشور و جامعه مانندی داشتند،
کمکی که کماکان به نظر من آید تا حد زیادی از توجه به
آن غفلت شده است. همه زنان دنیابی را آرزو کرده‌اند که
به روایت شعری از لنگتون هیوز «نه تنها برای خود آنها
که برای نسلهای آینده بهتر باشد». دنیابی که در آن
شخصیت و استعداد اهمیت دارند ندرنگ و جنبست.

جامعه بزرگتر استفهامت نکان دهنده زنان را در تاب
آوردن و زنده ماندن مشاهده می‌کرد، اما هیچ راهی برای
کشاندن زندگی زنان سیاه به قدره شگفت‌آور
شخصیت‌های چندگانه نداشت. آنان صرفاً به شکل عمه
جمیمه‌های^۱ خشنود و مطیع دیده می‌شدند که
چهره‌های خندان، هیکل چاق و چله، بازویانی فربه و
آرواره‌های قهوه‌ای غرف در خسته را به نمایش
در می‌آورند. آنان بد عنوان فواحش توصیف می‌شدند.
آنان متمهم می‌شدند که مادر شاههایی هستند که دله
دزدی می‌کنند و حرکاتی توأم با ترسرویں، دستهایی
خردکننده، چهره‌هایی بدون بخشش و رفتاری تضییغ
کننده دارند.

هنگامی که زنان را با تمامی آن توهمات درنظر
می‌گیریم، آشکار می‌شود که این خصوصیات، توهمنی
نیستند که توسط خود زنان ایجاد شده باشد بلکه
توهمات ملی، نژادی هستند. این تنافضات، حتی
مساعدت‌زین تعبلات را نیز آشسته می‌کنند. زیرا چنین
تصوراتی بدون وجود نژادپرستی رمانیک که این
تصورات را به ذهن امریکایی معرفی کرد نمی‌توانستند
وجود داشته باشند.

فراتر و شگفت‌آورتر از همه این که بسیاری از زنان،
همان طور که بودند باقی ماندند و در عکسهای لنکرما
آنان را به شکل غیرقابل انکاری قری و سربلند می‌باییم.
برایان لنکر^۲ عکاس از دیدی دقیق و دلی شجاع
برخورد دارد است، اور زنانی را کشف کرده است که
تصاویرشان ارزش والای زندگی و پاداش پریار رشد و
بالندگی را به ما نشان می‌دهد. لنکر قصد داشته قلب
بینندگان عکسهاش را با استفاده از هر دو عنصر
دوربینش و چهره‌های زنان تسبیح کند. این زنان بد ما
نگاه می‌کنند، ما را درک می‌کنند و از طریق ما به
فراسوی خبره می‌شوند که با عموم ترین دید ما بیگانه
است. بد نظر می‌آید هر یک از آنان با چیزی آشناست که
ما هرگز نشناخته‌ایم. شباهت نگاه خبره آنان به ما

لئونتین پرایس
لئونتین پرایس

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

برایس اولین زن سیاھپوست است که به چنین موقعیتی جهانی دست یافته نخستین اجرای او در اهرای مترو پولیس در ۱۹۶۱ با ابراز احساساتی ۴۲ دققه‌ای مواجه شد.

«طريقه‌ای که طی آن به من آموخته شد که یک سیاه هستم، همواره یک امتیاز بوده. بشر بودن و سیاه بودن، بزرگترین چیزهایی بوده‌اند که ممکن است برای من اتفاق بیفتد و ترکیب این دو منحصر به فرد بود. من در بعضی از نقشهای اپرایی ام – مثلاً در قدرت ایفای نقش آیدا، پدیده‌ای شگفت‌انگیز را به نمایش درمی‌آورم و آن پدیده شگفت‌انگیز، یک پرنسس سیاه بودن است».

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مال جامع علوم انسانی

برابس اولین زن سیاهپوست است که به چنین موقعیتی جهانی دست یافته نخستین اجرای او در اپرای مترو پولیتن در ۱۹۶۱ با ابراز احساساتی ۴۲ دقیقه‌ای مواجه شد.

«طريقه‌ای که طی آن به من آموخته شد که یک سیاه هستم، همواره یک امتیاز بوده، بشر بودن و سیاه بودن، بزرگترین چیزهایی بوده‌اند که ممکن است برای من انفاق بیفتند و ترکیب این دو منحصر به فرد بود، من در بعضی از نقشهای ایرانی ام – مثلاً در قدرت ایفای نقش آیدا، پدیده‌ای شگفت‌انگیز را به نمایش درمی‌آورم و آن پدیده شگفت‌انگیز، یک پرنسس سیاه بودن است».

لئونتین کلی
Leontyne T.C.Kelly

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اما این بدان معنا نیست که قدرتم را طوری اعمال کنم که متحده متدیست انتخاب و چندی پیش در مقام ہروفسور به خاطر آن دیگران احساس کنند کمتر از آنچه هستند مدرسه مذهبی پاسیفیک کالیفرنیا بازنشسته شد. من باشند».

«من اعتقاد دارم که خداوند خود مرا به جانب خدمت در پیشه روحانیت فراخواند. من خودم نیز بدین پیشه تمایل داشتم.

«به نظر من مسئله غامض پیام انجلیل نوعه شریک شدن مادر قدرت است یکی از آن چیزهایی که زنان به عرصه آورده و به کار بستند، روشن از رهبری و هدایت است. من اسقف بیش نیستم و مس دانم که کجا گرافه گوبی را متوقف کنم و چه کسی مسئول آن است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پرتال جامع علوم انسانی

پرابس اولین زن سیاھپوست است که به چنین موقعیتی جهانی دست یافته نخستین اجرای او در اپرای مترو پولین در ۱۹۶۱ با ابراز احسانی ۴۲ دقیقه‌ای مواجه شد.

«طريقه‌ای که طی آن به من آموخته شد که یک سیاه هستم، همواره یک امتیاز بوده. بشر بودن و سیاه بودن، بزرگترین چیزهایی بوده‌اند که مسکن است برای من اتفاق بیفتد و ترکیب این دو منحصر به فرد بود. من در بعضی از نقشهای اپرایی ام — مثلاً در قدرت اینای نقش آبداد، پدیده‌ای شگفت‌انگیز را به نمایش درمی‌آورم و آن پدیده شگفت‌انگیز، یک پرنسس سیاه بودن است».

Gwendolyn Brooks گوندولین بروکس

خانم بروکس در ۱۹۵۰ به خاطر اشعارش برنده جایزه

بولیتزر شد. او در حال حاضر به عنوان مشاور ادبیات

شاعرانه در کتابخانه کنگره مشغول به کار است.

«وقتی پانزده سالم بود شروع به نوشتن شعر و

فرستادن اشعار برای اشخاصی چون جمیز ولدون

جانسون کردم. جانسون دستنوشته‌های مرا همراه با

بادداشت‌هایی که خودش در حاشیه آنها نوشته بود برای

من بازیس می‌فرستاد. او معتقد بود که من استعداد این

کار را دارم و مرا تشویق می‌کرد که ادامه دهم. خود این

توجه باعث شعف والدینم می‌شد. اما من به نوشتن

ادامه دادم.

در نوشتن شعر، انسان به تلخیص علاقه‌مند می‌شود و سعی نمی‌کند یک صفحه کامل را به بیان یک برداشت با الهام خاص اختصاص دهد. بلکه سعی می‌کند آن برداشت با الهام را تقطیر کرده و عصاره‌اش را در شعر پنجه‌اند. هنر شاعری زندگی تلخیص شده است».

يونتا بلکول
Unita Blackwell

بلکول در ۱۹۶۴ به سازماندهی مبارزه علیه تبعیض نژادی در انتخابات نمایندگی می‌سی سی در کنوانسیون ملی دمکراتیک کمک شایانی کرد. دوازده سال پس از آن تاریخ او اولین زن سیاهپوست بود که به مقام شهرداری آن ناجیه انتخاب می‌شد.

«در منطقه‌ای که من شهردار آن هستم، سفیدپوستان قبلاً هر روز مانع من شده و اذیتم می‌کردند. من با تلاش برای کشاندن مردم به کاخ دادگستری برای ثبت‌نام رأی دهنده‌گان به مبارزه پرداختم. این کار در آن ایام بازی بر سر جان خود بود. اینک من مجری قانون هستم، من مافوق برده دارانی هستم که قبلاً مافوق من بودند. من

Alexa Canady الکسا کانادی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

غالباً با والدینم شوختی من کنم و من گویم مرا طوری تربیت کرده‌ام که خود شما زنی با خصوصیات مرا به عنوان همسر برای برادرانم نمی‌پسندید. مردم هنوز به خاطر زنها بلند هستند به خرج نمی‌دهند. در مورد پسرانشان دوست دارند آنها همه مدارج ترقی را پیمایند و در مورد دخترانشان صرفاً خواستار سعادتمندی آنها هستند».

دکتر کانادی در ۱۹۸۱ و در سن سی سالگی اویین زن سپاهپوشی بود که در رشته جراحی اعصاب فارغ التحصیل شد. در حال حاضر او ریاست بخش جراحی اعصاب بیمارستان کودکان میشیگان در دیترویت را به‌عهده دارد.

«گمان من کنم تصمیم در مورد اینکه من خواهیم چه شغلی داشتم باشیم نوعی تصمیم هفلانی و روشنگرانه نبیست بلکه نوعی تصمیم درونی و فطری است. در بعضی جاهای احساس راحتی کرده و نکر می‌کنیم در خانه خود هستیم و در مورد من این احساس در اتفاق عمل جراحی اعصاب به جود من آید.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

من کردن نکر نمی‌کنم باید این طوری باشد نه آن طوری؟
و من مجبور می‌شدم راجع به مزبت نحوه اجرایم بحث
کنم و به خاطر نشان کردن مواردی که آنها به بیراهم
می‌رفتند پردازم.

من سفر می‌کرم و پول درمی‌آوردم. اجازه نمی‌دادم
میچ کس بین من و موسیقی ام قرار گیرد. در آن ایام هر
زن دیگری نیز به جای من بود با آن مشکلات دست به
گربیان می‌شد. هرگز به ذهن آنها خطور نمی‌کرد که یک
زن هم می‌تواند همانند یک مرد عمیقاً به نظر و
اندیشه‌ای پایند باشد.

۹۴ اوای جسی، آهنگساز، رهبر ارکستر، مصنف و بازیگر
ساله با رهبری گروه کر مشهور خود در اولین اجرا از
اپرای گرشوین - پورگی وس - شهرت جهانی کسب
کرد.

«من می‌توانستم موسیقی را بسیار به سهولت اجرا
کنم. موسیقی نه به عنوان طبیعت ثانوی بلکه به صورت
طبیعت اولی به طور طبیعی به سراغ من آمد.
حرج گرشوین از دانش فراوانی بهره‌مند بود که از
مطالعات بی‌پایانش ناشی می‌شد. اما من سیاه مشتاقی
بیش نبودم. وقتی پورگی وس را اجرا کردیم تغییرات
زیادی در آن داده بودم. تبیه کنندگان مدام از من سوال

Gloria Dean Randle Scott
گلوری دین رندل اسکات

گلوریا اسکات اولین سیاهپرستی بود که در ۱۹۷۵ به برای فراهم کردن شاندیهایی برای انکاء و حمایت و مقام سرپرست پیشانگان دختر انتخاب می‌شد و راهنمایی نسلهایی که بعداز ما می‌آیند». درحال حاضر در گرینز بورو کارولینای شمالی ریاست کالج بنت را عهده‌دار است.

«هر سیاهپرستی که به پیروزی می‌رسید و موفقیتی کسب می‌کرد به فهرمان محبوب من بدل می‌شد. البته برای حرکت به تکبیدگاه نیازمندیم و من متوجه هستم که روی شاندهای چه کسانی تکبید داده‌ایم. از بین ماکسانی مستند که کار را تمام می‌کنند صرفاً بدین خاطر که دیگران این کار را نکردند و این مسئولیت خطیری را به دوش نسل حاضر می‌اندازد؛ مسئولیت تلاش و کمک

Willie Mae Ford Smith
ویلی می فورد اسمیت

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

خانم اسمیت با اجرای آواز و مراسم مذهبی در سرتاسر چه اتفاقی می‌افتد... بیا این بالا، بلند شو بیا بگذار همه کشور به عنوان مادر موسیقی کتاب مقدس مشهور شده ترا ببینند»، است. بنیاد ملی هنرها در ۱۹۸۸ از او به عنوان هنرمند برجسته فرهنگ عامه تجلیل کرد.

«اکثر اوقات که برای اجرای برنامه‌ام در جلسهٔ عاظ شرکت می‌کنم آنها من گویند تو بهتره آنجا بنشینی و لازم نیست بیایی این بالا. اصلاً بهتره برنامه‌های ما با هم مخلوط نشوند. آخه.... برای اینکه تو یک زن هستی امن ابدآ به این حرفها اهمیت نمی‌دهم و برایم هیچ فرقی نمی‌کند. به همین دلیل در جای خود روی نیمکت کلیسا می‌چرخم و برای حضار می‌خوانم. چون می‌دانم بعداً

Barbara Jordan
باربارا جوردن

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

احساس قدرتی را کسب می‌کنم که در مقام یک فرد قادر می‌شوم کار دلخواهم را انجام دهم. احساس می‌کنم هیچ محدودیت و مانع وجود ندارد که مرا از ادامه راه و صعود به بلندی‌ها باز دارد. من این روحیه را درست دارم.»

از ۱۸۸۲ به این طرف خانم جوردن اولین سیاست‌پروردگار بود که در ۱۹۶۶ به عضویت مجلس سنای تکزاس درآمد. او در ۱۹۷۲ به عضویت در کنگره ایالات متحده انتخاب شد و در مدت سه دوره پیاپی در این مسند باقی ماند. جوردن در حال حاضر در دانشگاه آستین تکزاس تدریس می‌کند.

«به نظر من آید آنجا به جای اینکه موقعیت و فرصت نیرویخش و دلگرم کننده باشد، از بین برندۀ موقعیت و فرصت است. اما به گمان من آن محل می‌تواند صرفاً جرقه‌ای باشد که انسان انرژی لازم را برای بیرون آمدن و انجام کارها کسب کند. من از سرزمین و روح تکزاس،

Alice Walker
آلیس واکر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

آلیس واکر، نویسندهٔ هرکار و با استعداد، خود را بکه هرگلی باید شکفتند شود. این است نسلی داده شود، که هرگلی باید شکفتند شود. این «طرندار زنان» می‌نامد. رمان «رنگ ارغوانی» او در زنان سرمایه‌های معنوی ما هستند». ۱۹۸۳ جایزه پولیتزر را نصیبیش کرد.

«من عاشن این سرزمینم، البته دیوانه ملتم نیستم. نزد بخشی از مردان سفید پوست یک عجز و درمانگی وجود دارد که ما برگزیده شده‌ایم تا هر نوع مناسبات مشترک را دریابیم؛ و این مصیبت بار است.

من رُزا پارکز و فانی لوها مر را دیده‌ام. آنها بدوسطه تجربه‌هایشان معتدل نرسیده‌اند. فیمن اینکه سالم و هر فروغ باقی مانده‌اند. آنچه که من از این زنان سالخورده سیاه کسب می‌کنم این احساس است که هر روحی قرار

آنجلاء یون دیویس
Angela Yvonne Davis

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

آنجلاء یون دیویس، مبارز سیاسی، زمانی که به حزب کمونیست پیوست کرسی تدریس در دانشگاه بو.سی.ال. ای (U.C.L.A) را از دست داد. او در سال ۱۹۷۰ در گیر بک حادثه نبراندازی شد و تحت پیگرد قرار گرفت اما پس از محاکمه تبرئه گردید. دیویس در حال حاضر در دانشگاه سان فرانسیسکو به تدریس فلسفه و تحقیقات راجع به حقوق زنان مشغول است.

«هرگز پیش نیامده از شغل و موقعیت منفصل شوم که برای آن مبارزه نکرده باشم. آن موقعیتها صرفاً به عنوان امکان مطرح نبوده‌اند. هرگز سودای بدل شدن به یک شخصیت مشهور را در سر نمی‌پروراندم، بلکه

Faye Wattleton
فی واتلتون

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

باشم، با این حال به گمانم فعالیت فعلی من شبیه فعالیت تبلیغ کنندگان دینی است.

من همان چیزی را که برای خودم و بجهه‌هایم من خواهم برای سیاهان، سفید پوستان و سرخپوستان من خواهم و آن همانا توانایی به عهده گرفتن مسئولیت زندگی خود است نه قربانی توالد و تناسل شدن».

خانم واتلتون از ۱۹۷۸ (و هم‌اکنون با دخترش فلیشیا گوردون) ریاست فدراسیون تنظیم خانواده امریکا را عهددار بوده است که تنها مؤسسه اصلی تنظیم خانواده در سطح کشور است.

«اگرچه من از پیشینی‌ای محقر و فقیرانه برخوردارم اما خانواده‌ام از آن دسته فقرایی نبودند که دیدگاهی ناشی از فقر نسبت به دنیا دارند من به خانواده‌ای تعلق دارم که دنیا را قابل تغییر و دستیابی می‌بدند. مادرم معتقد بود بهتر است که من بک مبلغ مذهبی باشم و برای کمک به رنج‌دیدگان به افریقا یا دیگر نقاط جهان بروم. فکر می‌کنم او را به نسبت آرمانتش ناامید کرده

Clara Mc Bride Hale
کلارا مک براید هیل

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مادر هیل در سن ۶۳ سالگی آهار نمانش در هارلم را به مکانی برای مراقبت از کودکان شیرخواره‌ای که مادرها یاشان معتقد به مواد مخدر هستند، اختصاص داد. این بجهه‌ها شد. ما از آنها مراقبت می‌کنیم و وادارشان می‌کنیم فعالیت کنند؛ آنها مایلند بشنوند که چقدر بزرگ هستند. در اینجا وضع بچه‌ها بهبود پیدا می‌کند».

مادر هیل در سن ۶۳ سالگی آهار نمانش در هارلم را به مکانی برای مراقبت از کودکان شیرخواره‌ای که مادرها یاشان معتقد به مواد مخدر هستند، اختصاص داد. «شوهرم زمانی فوت کرد که دخترانم لوراین و ناتان به ترتیب پنج و شش ساله بودند. برای من مثل روز روشن بود که حسی اگر بتوانم شغلی دست و پا کنم از نوع مشاغل خانگی نخواهد بود و این به معنای دور بودن از خانه در طول روز و تنها گذاشتن بچه‌های بی‌کس و بیچاره‌ام بود. برای همین تصمیم گرفتم در خانه خودم از بچه‌های دیگران و خودم مراقبت کنم. آن موقع چهل سالم بود و الان اکثر آن بچه‌ها به دانشگاه

لنکر

عکاس برنده جایزه پولیتزر

میرزا

بایگانی‌های «مرکز تحقیقات فرهنگ سیاهان شومبرگ» در شهر نویورک به او کمک کردند. و در برخی موارد خود بانوانی که لنکر با آنها مصاحبه می‌کرد افراد دیگری راکه از قلم افتداده بودند معرفی می‌کردند.

لنکر در مورد مصاحبه با این افراد می‌گوید: «در مورد همه به دوران کودکی و زندگی خانوادگی آنها علاقه نشان می‌دادم. طی این مصاحبه‌ها من دنبایی از قوه تعقل و فلسفه کار و زندگی را کشف کردم. اکثر این بانوان در خانواده‌های حامی و پشتیبان کودک که کلیسای سیاهان در آنها نقش اساسی داشت تربیت شده بودند».

لنکر ضمن تحقیقاتش با مایا آنجلو آشنا شد، که در زمینه‌های نویسنده‌گی، بازیگری و کارگردانی فیلم فعال است. زندگینامه او «من می‌دانم چرا پرندگان در فض آواز می‌خوانند» در سال ۱۹۷۱ نامزد دریافت جایزه کتاب ملی شد. هنگامی که مایا آنجلو از لنکر خواست برای کتابش مقدمه بنویسد او ذوق زده شد. لنکر معتقد است: «بزرگترین درسی که آنها به من دادند این بود که چنین کتابی فقط تاریخ سیاهان نیست، بلکه تاریخ من و تاریخ آمریکاست».

زمانی که برایان لنکر همکاری با مجلات لایف و ورزش مصور را قطع کرد تا به روایی شخصی خود بعضی ثبت مرفقتهای زنان سیاهپوست جامه عمل پوشاند، هرگز فکر نمی‌کرد میان او و اکثر این زنان درستی صمیمانه و بادوامی ایجاد شود.

رزاال پارکز که اعتراضش به تبعیض نژادی در آلاما جرقه‌ای بود که نهضت حقوق مدنی را به راه انداخت از خانه‌اش در دیترویت به کلیسای باپتسیت در خیابان دکستر مونتگمری - محل وقوع طرح بایکوت اتوبوسها - عزیمت کرد. لنکر می‌گوید: «مصالحت با او به انسان نیز و تحرک زیادی می‌بخشد. او روی من تأثیر بهسزایی داشت».

لنکر، عکاس برنده جایزه پولیتزر ماهها وقت خود را صرف نهیه فهرست شخصیت‌های مناسب کرد. او در ابتدا فکر می‌کرد در بخش مطالعات و بررسی سیاهان در کتابخانه‌ها این فهرست را دنبال کند. اما به زودی دریافت که برخی از زنانی راکه شخصاً می‌شناخت و به مقام برجسته و شاخص آنها واقع بود در این‌گونه منابع بسیار محدود و مختصر معرفی شده بودند و سرانجام به این نتیجه رسید که به‌طور قطع و یقین هیچیک از نویسنده‌گان کتب تاریخی زن نبوده‌اند».

همکاران لنکر در جستجو در میان روزنامه‌ها و