

فاطمه شریعتی*
مهندی مقیم‌ژاد**
تاریخ دریافت: ۹۲/۳/۲۰
تاریخ پذیرش: ۹۲/۶/۱

مطالعه تطبیقی آثار تیپ‌نگاری آگوست زاندر و آتوان سوریوگین

چکیده

آتوان سوریوگین برجسته‌ترین و پرکارترین عکاس حرفه‌ای ایران در پایان قرن نوزدهم است. او به مستندنگاری مردم دوره قاجار و ثبت وجوده مختلف ایران پرداخته است. تصاویر او از مردم دوره‌ی قاجار علاوه بر مستندنگاری، ارزش زیبایی‌شناسانه دارد. آگوست زاندر عکاس مستندنگار اجتماعی آلمان، از عکاسان گروه عینیت نوین، با دید جامعه‌شناسانه و هدف دار طبقات مختلف مردم دوره خود را در آلمان به طور دقیق و صریح به تصویر کشیده است. در این میان آثار تیپ‌نگاری سوریوگین شباهت فراوانی به آثار تیپ‌نگاری آگوست زاندر، که کمی بعدتر از سوریوگین می‌زیسته است، دارد. آثار سوریوگین با آثار زاندر از لحاظ ترکیب‌بندی و ساختاری و حتی زیبایی‌شناسی هم‌خوانی نزدیک دارد. هدف از پژوهش حاضر، آشنایی با شیوه‌ی بیان تیپ‌نگاری دو عکاس و سپس مطالعه تطبیقی آثار دو هنرمند و تعیین شباهت‌ها و تفاوت‌های آثار آن دو، که از عکاسان مشهور در زمینه مستندنگاری و تیپ‌نگاری در دوره خود بوده‌اند، می‌باشد. در این پژوهش، روش تحقیق بر اساس روش توصیفی-تحلیلی است، و از نوع مطالعات کیفی می‌باشد و مطالب، تصاویر و اطلاعات اولیه با استفاده از مستندات کتابخانه‌ای، از دو کتاب مرجع از آثار دو هنرمند‌گردآوری شده است. از تشابهات آثار تیپ‌نگارانه دو عکاس که بیشتر از لحاظ ساختاری می‌باشد استفاده از کادر مستطیل، ترکیبات عمودی و مثلثی، زاویه دید و عمق میدان و... را می‌توان نام برد. اما هدف، ذهنیت و رویکرد دو عکاس با هم متفاوت است؛ زاندر در پی ثبت شناسنامه‌ی مردم زمان خود بود و سوریوگین در پی ثبت وجوده مختلف ایران. تفاوت دید و هدف این دو هنرمند، تفاوت‌هایی را نیز در شیوه‌ی بیان ایجاد کرده است؛ از جمله: در صحنه‌پردازی، نورپردازی، ژست و حالت مدل‌ها. سوریوگین با دخل و تصرف در صحنه‌پردازی، حالت و ژست مدل‌هایش ارزشی زیبایی‌شناسانه به آثارش بخشیده و زاندر مدل‌هایش را بدون هیچ دخل و تصرفی به صورتی دقیق و صریح ثبت کرده است.

کلید واژه:
عکس
تیپ‌نگاری
زاندر
سوریوگین

کارشناس ارشد عکاسی از دانشگاه هنر تهران*

fatemeshariati7@gmail.com

دکترای پژوهش هنر، استادیار دانشگاه هنر تهران**

مقدمه:

با اختراع عکاسی در جهان و ورود آن به ایران، در طی سال‌ها عکاسان بی‌شماری در پی ثبت چهره‌های مختلف مردم بودند. هر یک از عکاسان به نحوی در پی ثبت تصویر دلخواه خود و به شیوه‌ای نو به عکاسی از چهره می‌پرداختند. در این میان عکاسانی چون سوریوگین و زاندر هر کدام به شیوه‌ای خاص در پی ثبت مردم دوره خود بودند. هر دو عکاس به ثبت مردم‌نگاری از نوع تیپ‌نگارانه در دوره خود پرداخته‌اند.

آنتوان سوریوگین، هنرمند مشهور و عکاس مستندنگار دوره قاجار، هدف اش ثبت تمام وجوده ایران بود و در پی این هدف به عکاسی از نقاط مختلف ایران و مردم نواحی مختلف آن پرداخت. او توانست مجموعه‌ای عظیم و ارزشمند از تصاویر اقوام مختلف با تفاوت‌های قومی و نژادی گوناگون و حرفه‌های مختلف و همین‌طور از مناظر و بناهای تاریخی را گردآوری کند. آنتوان خان با نگاهی مورد پسند جهانگردان اروپایی، جلوه‌های گوناگون زندگی مردم را در ایران به تصویر کشید و عکاسی ایران را همپا و هم سو و در برخی موارد حتی پیشروتر از همتایان خود در دیگر نقاط جهان، به پیش برد.

آگوست زاندر عکاس مستندنگار اجتماعی آلمانی، با دید جامعه شناسانه و هدف دار به ثبت مردم دوره خود پرداخت. او از طبقات مختلف مردم آلمان، حرفه‌ها و مشاغل مختلف عکاسی کرد. زاندر موضوعی را پیش‌روی خود قرار داد که جزء بلندپروازانه ترین موضوعات در تاریخ عکاسی است. او برنامه‌ای را برای خود تعیین کرد تا بر طبق آن از چهره مردم آلمان عکاسی کند. زاندر درست مثل فردی که به مطالعه رده‌ها و گونه‌ها می‌پردازد، کار خود را بسیار نظام‌مند پیش برد و نمونه به نمونه به جمع‌آوری بازیگران نقش‌هایی پرداخت که معرف جامعه آلمان بودند؛ دوره‌گرد، شکاریان، شیرینی فروش، دانش‌آموز، کارمند، کارخانه‌دار، زاندر این اجزا را تکه کنار هم قرار داد تا به یک پرتره کلی برسد (سارکوفسکی، ۱۳۸۷، ۱۸۰). در رابطه با موضوع پژوهش موردی یافت نشد که به بررسی کامل در رابطه با زندگی و آثار سوریوگین و همین‌طور زاندر پرداخته باشد. (قاسم پور، ۱۳۸۶) در پایان نامه خود تحت عنوان بررسی بر روی آثار عکاسی عهد ناصرالدین شاه با تکیه بر آثار آنتوان سوریوگین، به بررسی عکس‌های دوره ناصری پرداخته و به طور خیلی مختصر به سوریوگین و آثارش اشاره می‌کند. مقاله سرآغاز عکاسی در ایران و دوران زندگی آنتوان سوریوگین، ترجمه نسیم مهر تبار، تنها چند صفحه کوتاه در معرفی زندگی سوریوگین بوده است. در بقیه موارد پژوهش‌های کوتاه و تنها چند صفحه‌ای

در ماهنامه عکس و عکس‌نامه آمده است که تنها اطلاعاتی از تولد و زندگی سوریوگین در اختیار ما قرار می‌دهد. از جمله، نقش سوریوگین در تاریخ عکاسی ایران، ماهنامه عکس شماره ۱۷۸، و شماره‌های ۱۸۰ و ۱۸۱ پژوهشی با عنوان «سوریوگین و تصویر ایران» در ماهنامه عکس شماره ۱۸۲ و ۱۸۳، و گزارش نمایشگاه آثار آنتوان سوریوگین در کاخ گلستان، ماهنامه بخار، شماره ۲۳، به سال ۱۳۸۲، نیز نوشته شده است، که تنها گزارشی از نمایشگاه آثار او توسط محمد حسن سمسار است. در همین راستا ناصرمحمدی در شهریور ۱۳۹۲ در پایان نامه خود با عنوان نقد زیبایی شناسانه‌ی آلبوم عکس‌های خانودگی آنتوان سوریوگین با رویکردی فرمالیستی، به راهنمایی محمد خدادای مترجم زاده با نگاه فرمالیستی به بررسی آلبوم‌های خانوادگی این عکاس پرداخته است.

در مورد آگوست زاندر نیز مطالبی کوتاه به چاپ رسیده است؛ متنی دو صفحه‌ای در توصیف یکی از آثار زاندر در ماهنامه عکس به شماره ۲۴۹، و مقاله‌ای که توسط کاتیا سلماسی (۱۳۸۰) در فصلنامه هنر به شماره ۵۰ در رابطه با زندگی زاندر و ویژگی آثارش نوشته شده است. و همین طور مقاله‌ای با عنوان چهره‌های منتظر در پرتره‌هایی آگوست زاندر از محمد خدادای مترجم زاده در ویژه نامه تخصصی سومین جشنواره سراسری عکس فیروزه در تیر ماه ۱۳۸۹ نوشته شده است. در مورد این مقاله پایانی نویسنده اشاره مختصراً به زندگی زاندر و توصیف یکی از آثارش پرداخته است.

پژوهش حاضر ضمن شرح مختصرزندگی دو هنرمند به توضیحی کوتاه در رابطه با تیپ‌نگاری پرداخته و سپس تصاویری انتخابی از هر دو هنرمند، در قالب دو جدول مجزا با عنوان بررسی مؤلفه‌های درون متنی تصاویر آن‌ها ارائه شده است. در ادامه در قالب دو بخش بررسی مؤلفه‌های محتوایی- موضوعی(هدف و ذهنیت عکاس و ...) و مؤلفه‌های فرمی- بیانی (شیوه بیان عکاس، ساختار و ...) به توضیح و بررسی این مؤلفه‌ها در آثار هر دو هنرمند با ذکر مثالی تصویری می‌پردازد.

هدف از این پژوهش استخراج ویژگی‌های بیان تیپ‌نگارانه دو هنرمند می‌باشد. برای رسیدن به این هدف، پژوهش حاضر به ذنبال پاسخگویی به سؤالات زیر است:

۱. وجود تفاوت و تشابه آثار سوریوگین و زاندر به چه ترتیب است؟
۲. تیپ‌نگاری دو عکاس بر یک شیوه‌ی عکاسی و هدف موضوعی دلالت می‌کند؟

روش تحقیق

در این پژوهش، روش تحقیق بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و از نوع مطالعات کیفی است و داده‌های گردآوری شده، تصاویر و کتاب‌ها و مطالب چاپ شده درباره دوره‌ی دو هنرمند و دوره‌های بعد از آن می‌باشد، که به روش کتابخانه‌ای به جمع آوری داده‌ها و اطلاعات اولیه پرداخته شد. در راستای پژوهش پس از مطالعه‌ای که روی زندگی این دو هنرمند انجام شد، تصاویر مورد مطالعه از دو کتاب انتخاب شدند که کامل ترین منبع در دسترس می‌باشند: تعداد ۶۶ تصویر از بین آثار تیپ‌نگارانه آگوست زاندر از کتاب آگوست زاندر نوشته گونتر زاندر (Gunther sander) و ۶۳ تصویر از بین آثار تیپ‌نگاری آنتوان سوریوگین از کتاب ایران از نگاه سوریوگین

انتخاب شدن که مطالعه به روی تصاویر در دو قالب شاخصه‌های محتوایی- موضوعی و شاخصه‌های فرمی^۱- بیانی بررسی شد.^۱

آگوست زاندر

آگوست زاندر در ۱۷ نوامبر ۱۸۷۶م. به دنیا آمد. تحصیلات دوره مقدماتی را از ۱۸۸۲م. تا ۱۸۹۰م. در یک مدرسه‌ی پروتستان گذراند. در سال‌های ۱۸۹۰م تا ۱۸۹۶م زمانی که او به عنوان یک کارآموز جوان همراه پدرش در قسمت انبار توشه‌ی معدن کار می‌کرد، با عکاسی آشنا شد، و در ۱۸۹۲م. نخستین عکس‌هایش را از اعضای خانواده‌اش گرفت. (sander. ۱۹۷۳، ۲۸۸).

در ۱۸۹۶م. به ارتش فراخوانده شد و در مدت دوسالی که در ارتش بود تمام آن چیزی را که از عکاسی چهره‌ی نظامیان قابل فراگیری بود در استودیوی جانگ (Junge) از عکاسانی که در جنگ از نظامیان عکس می‌گرفت یاد گرفت. در ۱۵ سپتامبر ۱۹۰۲م. با دختری به نام آنا (Ann Seitenmacher) ازدواج کرد. در همان سال‌های اول عکس‌های زاندر در سه نمایشگاه بین‌المللی متفاوت برگزیده شد. در ۱۹۰۶م. یک دعوت نامه از خانه انتشارات کتاب در هال (Knapp in Halle) برای حضور در بخش بین‌المللی عکاسی چهره دریافت کرد. او در این رقابت شرکت کرد و توانست چهار جایزه از پنج جایزه را به خود اختصاص دهد. در سی‌امین سال تولدش نمایشگاهی با یکصد عکس با چاپ‌های بزرگ اندازه در لاند هاوس پاپیلون (Ludwig Mathar) افتتاح کرد. در سال ۱۹۲۶م. لودیک ماتر (Landhouspavillion) نویسنده پیشنهاد همکاری مشترک برای چاپ کتابی درباره‌ی سارдинیا (Sardinia) را به او داد (پیشین، ۲۹۵-۳۰۱).

در ۱۹۲۸م. در نمایشگاه بین‌المللی پرسا (Pressa) در کلن، با کورت وولف^۲ (Kurt Wolff) ناشر آشنا شد. وولف یک نسخه‌ی مقدماتی از آثارش را به منظور جلب کمک‌های مالی برای چاپ کامل مجموعه، به چاپ رساند. عنوان نخستین کتاب چهره‌ی عصر ما (Face of Our Time) بود این کتاب مشتمل بر ۶۰ تصویر بود و به پیشنهاد ناشر با نوشتار آلفرد دوبلین (AlfredDoblin) نویسنده رمان مشهور الکساندر پلاتر بریلین رمان نویس همراه شد (پیشین: ۳۰۲). آلفرد دوبلین در این کتاب می‌نویسد: «اگر کمی از عکس‌ها فاصله بگیریم تفاوت‌های بین موضوعات از بین می‌رود و یک کلیت مطرح می‌شود، واقعیت مطرح در مورد کار زاندر این است که هیچ عکاس دیگری هرگز این قدر نافذ مستندنگاری نکرده است» (سلماسی، ۱۳۸۰، ۱۲۱).

از دیدگاه اقتصادی کتاب چهره‌ی عصر ما^۳ توقعات را برآورده نکرد. او سال ۱۹۳۴م. گشتاپو تمام نسخه‌های موجود این کتاب را جمع آوری و حتی کلیشه‌های چاپ را نابود کرد (sander. ۱۹۷۳، ۳۰۳).

بنابر پیشنهاد ایل فریتز گروب (L. Fritz Gruber)، آگوست زاندر بهترین عکس‌هایش را در افتتاح نمایشگاه فتوکینادر سال ۱۹۵۰ به نمایش درآورد. علاقه‌ی مفرط روبرت گورلینگر (Robert Gorlinger) شهردار پیشین کلن به تصاویر زاندر و توافق زیاد با نگرش سیاسی او باعث شد که شهر کلن، اثر او با عنوان «کلن چنان

که بود» (Cogen as it was) را خریداری نماید. ویرانی حاصل از جنگ جهانی دوم، به تصاویر او ارزش استنادی خاصی بخشیده بود (پیشین: ۳۰۳).

زاندر هیچ‌گاه نتوانست مجموعه‌ی انسان‌های قرن بیستم را به پایان برساند. در پایان جنگ، به دلیل سالخوردگی نمی‌توانست تک‌چهره‌های تازه‌ای بگیرد. به جای این کار، به چاپ مجدد تصاویر منفی قدیمی خود و رده‌بندی آن‌ها پرداخت و نمایشگاه‌هایی ترتیب داد و اوقات خود را صرف آموزش عکاسی کرد (کو و دیگران، ۱۳۷۹، ۲۰۲). آگوست زاندر حد فاصل سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۰ دویست منظره از سایین گیبریج (Siebengebirge) گرفت (sander، ۱۹۷۳، ۳۱۱).

زاندر جایزه‌ی فرهنگی جامعه‌ی عکاسی آلمان را دریافت کرد. او هم چنین برای برنامه‌های رادیویی، انتشار کتاب‌ها و جاید فراوان و نمایشگاه‌های پر شمار آثارش، از طرف دولت مرکزی نشان لیاقت دریافت کرد. زاندر در ۲۰ آوریل ۱۹۶۴ م در پی سکته‌ی مغزی درگذشت (پیشین: ۳۱۴).

آنتوان سوریوگین

آنوان سوریوگین، در اواخر دهه ۱۸۳۰ در سفارت روسیه در تهران متولد شد. پس از مرگ پدرش، واسیل دو سوریوگین (Vassili de Sevrugui)، مادرش بر آن شد که به همراه فرزندانش تهران را به قصد زادگاهش تفلیس (Tablisi) ترک نماید. آنتوان و برادرانش کولیا و امانوئل وارد مدرسه شدند و زبان فرانسه و دُرُس دیگر را فرا گرفتند. کولیا و امانوئل پس از اتمام کالج به عنوان دستیار یک بازرگان ثرومند در باکو مشغول به کار شدند. آنتوان تصمیم گرفت به فراغیری نقاشی و ادامه‌ی آن بپردازد و بلافضله شیفتنه‌ی هنر نوین یعنی عکاسی شد (فورمان و مارتینز، ۱۳۸۱، ۵۰).

سوریوگین در تفلیس با دمیتری ایوانوویچ جرمکوف (Dmitri Iwanowitsch Jermakov) عکاس روسی ملاقات کرد. آثارش عمیقاً بر سوریوگین تأثیر گذاشت و او را مجدوب خود ساخت (پیشین: ۵۰). سوریوگین پس از گذاردن یک دوره عکاسی نزد جرمکوف، تصمیم به همکاری با او گرفت. سوریوگین تحت تأثیر خاطرات کودکی خود از ایران، تصمیم گرفت طی سفری به این کشور از مردم، مناظر، و معماری این سرزمین عکسبرداری نماید. سرانجام موفق شد که برادرانش کولیا و امانوئل را که از تجار موفق باکو بودند به این اقدام و سرمایه گذاری برای سفر مخاطره‌آمیز ترغیب کند. آنان در حدود سال ۱۸۷۰ م با کاروانی بزرگ سفر به ایران را آغاز کردند. عاقبت سه برادر به تهران آمدند و آتلیه‌ی عکاسی معروفی را در خیابان علاءالدوله (فردوسی کنونی) راه اندازی کردند. شخصیت هنری این اقدام، آنتوان بود.

سوریوگین در تهران با لویز گورگینا (Louise Graougenian) دختر یکی از ریشه دارترین خانواده‌های ارمنی در ایران ازدواج کرد. به زودی شهرت سوریوگین به عنوان عکاسی برجسته در زمینه‌ی عکسبرداری از چهره، مقام عکاس رسمی دربار ناصرالدین شاه و نیز شاهان پس از او تارضا شاه را از آن وی ساخت. او مأموریت‌های بی‌شماری را در سرتاسر این سرزمین تقبل نمود و مجموعه عظیمی از تصاویر منظره، بناهای تاریخی، مردم مختلف، و طوایف گوناگون را گرد آوری کرد. عملاً از همان ابتدا، این مجموعه به عنوان منبع پر ارزش و گران‌بهایی برای مردم‌شناسان و تاریخ‌نویسان شناخته شد. به طوری که موزه‌ی بربیتیش (British Museum) نسبت به تصاحب بخشی از آن ابراز علاقه کرد، اما برادران سوریوگین و به خصوص امانوئل از

فروش ناقص مجموعه خودداری کردند، زیرا این مجموعه ستون اصلی سرمایه‌ی خانوادگی آن‌ها را تشکیل می‌داد.

در عین حال که آتلیه‌ی سوریوگین بلند آوازه‌ترین آتلیه عکاسی تهران به شمار می‌رفت، پراهمیت‌ترین مأموریت سوریوگین از سوی تاریخ هنرنویسی به نام فردیش سار (Friedrich Sarre) به وی واگذار گردید و آن عکسبرداری از بنای تاریخی هخامنشیان و ساسانیان بود؛ ادعا می‌شود که سار تمامی عکس‌های سوریوگین را در نشریه‌ی برلین ۱۹۱۰ (Iranische Felsrelie) که با همکاری ارنست هرتسفلد (Ernst Herzfeld) به چاپ رسید، مورد استفاده قرار داده بود، اما در آن نشریه ابدًا نامی از سوریوگین برده نشد.

عکس‌های تهیه شده سوریوگین از نظر سیاسی نیز دارای ارزش فراوانی است. از آن جمله تصاویر میرزا رضای کرمانی پس از قتل، و مراسم تشییع جنازه ناصرالدین شاه و رخدادهای نهضت مشروطیت، مناظری از تنبیه مخالفان که از مدارک و اسناد جنبش‌های سیاسی است. در میان آثارش عکس‌هایی اتاق کار کمال الملک نقاش مشهور و شاگردانش از اهمیت خاصی برخوردار است (آیوزایان، ۱۳۸۱: ۲۵). «سوریوگین در کنار عکاسی علاقه‌ی زیادی به نقاشی داشت از تحسین کنندگان کارهای مینیاتوری استاد بهزاد و رضا عباسی بوده و از نقاشان اروپایی علاقه زیادی به نقاش هلندی قرن هفدهم میلادی، رامبراند داشت. نقاشی‌های این نقاش احتمالاً تأثیر عمیقی بر روی آثار سوریوگین و نورپردازی‌هایش منحصر به فرد او داشته است» (برجسته وان والویک، وان دورن، فوخلسانگ، فورمان، ۱۳۷۸).

در سال ۱۹۰۸ م. برابر با ۱۳۲۵ هـ در واقعیت پس از مشروطیت سوریوگین به سبب ارتباطش با مشروطه طلبان گرفتار مشکلات بسیار شد. آتوان خان ناچار به سفارت انگلیس پناهنده شد. در همین زمان انفجار بمی در خانه کنار عکاس خانه‌اش بزرگترین فاجعه‌ی دوران کار هنری اش را پدید آورد. حاصل زندگی هنری او گردداری ۷۰۰۰ نگاتیو شیشه‌ای از کارهای خود او و شماری نیز کار عکاس‌های پیش از او بود. در این حادثه تنها ۲۰۰۰ نگاتیو شیشه‌ای سالم ماند. با برافتادن سلسله‌ی قاجار و تغییر پادشاهی ضربه‌ی دیگری بر آتوان خان وارد شد، پادشاه جدید به نفی گذشتہ پرداخت. این نفی و منسوخ سازی دو هزار شیشه‌ی پر ارزش سوریوگین را نیز در برگرفت و شیشه‌ها توقيف شد (سمسار، ۱۳۸۲: ۲۷۰).

یکی از دختران سوریوگین به نام ماری، در آخرین سال‌های عمر پدر که ترجیح می‌داد در انزوا به سر برداستودیو او را اداره می‌کرد. ماری موفق شد ۶۹۶ نگاتیو توقيف شده را پس بگیرد. این نگاتیوها وقف هیأت تبلیغی کلیسای پروتستان آمریکایی در تهران گردید. در سال ۱۹۵۲-۱۹۵۱ این نگاتیوها توسط آرشیو میرون بمنت اسمیت (Myron Bement Smith) از استنیتو اسمیت سوئیان در واشنگتن خریداری شد که هم‌چنان این مجموعه با ارزش و شگفت انگیز در آن جا نگهداری می‌شود (برجسته وان والویک، وان دورن، فوخلسانگ، فورمان، ۱۳۷۸).

قطعه از عکس‌های او نیز در میان مجموعه‌ی عکس‌های یک دیپلمات هلندی به موزه‌ی ملی نژادشناسی شهر لیدن هدیه داده شده است. عکس‌های او در نمایشگاه ۱۸۹۷ میلادی بروکسل، نمایشگاه ۱۹۰۰ میلادی پاریس موفق به دریافت مدال شد. جهانگردان و پژوهشگران اروپایی که در سده‌ی ۱۹ و آغاز سده‌ی ۲۰ میلادی به ایران سفر می‌کردند، عکس‌هایی مورد نیاز برای چاپ در سفرنامه‌ها و کتاب‌های خود را از عکس‌های سوریوگین تهیه می‌کردند. بهترین نمونه این عکس‌ها را در کتاب از خراسان تا بختیاری هانری رنه دالمانی (René Dalmani) می‌توان دید. او سهم مهمی در تهیه‌ی عکس‌های کتاب پر ارج بررسی هنر ایران‌باهم

پنجه

دوفصل نامه، دانشکده هنر شوشتر؛ دانشگاه شید چمران اهواز
مطالعه تطبیقی آثار تیپ‌نگاری آگوست زاندر و آنتوان سوریوگین
شماره سوم - بهار و تابستان ۹۲

۲۳

پوپ داشت (سمسار، ۱۳۸۲، ۲۷۱).

«او در سال ۱۹۱۶ م. کتاب عکاس مشهور فرانسوی لیبر (Liebert) به نام فن عکاسی را به زبان فارسی برگرداند و به ولیعهد زمان، مظفرالدین میرزا، اهدا نمود. در حال حاضر یک نمونه از این کتاب که با خط نستعلیق نگاشته شده در کتابخانه ملی تهران به شماره (ف-۱۶۷۹). نگهداری می‌شود» (آیازیان، ۱۳۸۱، ۱۱).

مردم تهران سوریوگین را تحت عنوان آنتوان خان می‌شناختند. سوریوگین به خاطر عشق و علاوه‌ای که به ایران داشت خود را آنتوان خان، پروردۀ ایران می‌نامید. او در سال ۱۹۳۳ میلادی برابر با سال ۱۳۱۲ شمسی درگذشت و در گورستان ارامنه در دروازه دولاب تهران به خاک سپرده شد..

تیپ‌نگاری (Typology)

تیپ‌نگاری ریشه در مجموعه تصاویر پرتره آگوست زاندر با عنوان مجموعه انسان‌های قرن بیستم در سال ۱۹۲۹ م. دارد. عبارت تیپ‌نگاری (گونه‌شناسی) برای اولین بار برای توصیف عکاسی‌هایی که برنده و هیلا بخر (Bernd und Hilla Becher) در سال ۱۹۵۹ میلادی از ساختمان‌های معماری صنعتی آلمان گرفته بودند، به کار رفت. تمام تصاویر با زاویه مشابه و با فاصله یکسان از ساختمان‌ها گرفته شده بود. هدف آن‌ها ثبت تصویری از این چشم‌انداز که در حال نابودی است، بود» (Incirlioglu, ۱۹۹۴، ۱۱).

در آمریکا در سال ۱۹۹۱-۱۹۹۲ میلادی نمایشگاهی با عنوان تیپ‌نگاری با نه عکاس معاصر برگزار شد. در میان این عکاسان که بیشتر از نیمی از آن‌ها آلمانی بودند، کسانی چون برنده و هیلا بخر زوج هنرمند عکاس از مهمترین افراد شرکت‌کننده در این نمایشگاه بودند. در مقاله‌ای اولیه‌ای که برای کاتالوگ این نمایشگاه چاپ شده بود تیپ‌نگاری را این‌گونه تعریف کرده است: «مجموعه‌ای از تعداد قابل ملاحظه‌ای از فرم‌های شبیه به هم و یکسان که می‌تواند گروهی از فرم‌های فیزیکی (ساختمان‌های قدیمی) و یا گروهی از آدم‌ها و شخصیت‌های مختلف، و گیاهان و ... باشد؛ که در مجموعه‌ای در کنار هم قرار گرفته و با هم مقایسه می‌شوند که معمولاً فرم‌های وسیع و گسترده هستند. این فرم‌ها می‌توانند محتویات زیست شناختی در سوزه‌ها، زندگی و اشیا و چیزها و جامعه را آشکار کنند. تیپ‌نگاری نوع خاصی از طبقه بندی است که با دید کاملاً مجزا تصاویری حاوی معانی اطلاعاتی مفید برای علوم و هنر را در خود دارد» (پیشین: ۱۳). از اولین عکاسانی که در ایران می‌توانیم از آثارش به عنوان آثار تیپ‌نگارانه نام ببریم می‌توان به ارنست هولتسر^۴ (Ernst Holtzer) اشاره کرد. اندک تصاویری که او از مردم در حال انجام امور روزانه گرفته است را می‌توان به عنوان اولین آثار تیپ‌نگارانه در ایران نام برد.

مطالعه‌ی مولفه‌های درون متنی آثار دو عکاس

در این بخش ابتدا به بررسی عناصر درون متنی در آثار انتخابی هر دو هنرمند ارائه شده در قالب جدولی، می‌پردازیم و سپس در بخش بعد به بررسی شاخصه‌های محتوایی و شاخصه‌های فرمی با ذکر تصویر خواهیم پرداخت.

۱۴			محیط بیرونی(خیابان، رستا)
۵۲			محیط خصوصی (محیط کار و زندگی)
۵۲			عدم اطلاع رسانی عناصر محیطی
۱۴			وجود عناصر محیطی در اطراف مدل
۱۰			نقش محوری زنان
۵۶			نقش محوری مردان
۱۱			نقش محوری جوانان
۴۳			وجود افراد طبقه متوسط و بالای جامعه (کارمندان، سرشناسان، هنرمندان، صنعتگران)
۲۳			وجود افراد طبقه پایین جامعه (کارگران، فقراء، رستاییان)
۵۷			نگاه رو به دوربین شخصیت‌ها
۹			عدم نگاه به دوربین
۴۸			نکار عنصر خاص پوششی
۶۶			کت و شلوار(پالتو)
	سیگار	کروات	حلقه ازدواج
	۱۱	۳۲	۱۱
			۳۴
			زاویه دید (نمای هم سطح چشم عکاس)
			مدل نشسته و یا ایستاده
۱۴: متوسط	کم: ۱۶:	ناریم: ۳۶:	عمق میدان
۱۰: تبره:	روشن: ۱۷:	حاکستری: ۷:	پس زمینه بر اساس تیرگی و روشنی
محیط اطراف مدل (بیرونی): اطراف مدل (دروزی): ۲۳:	عاری از پس زمینه: ۲۸:	۱۵	پس زمینه بر اساس فضا
			ترکیب بندی عمودی ایستاده
			ترکیب بندی مثلثی
۳۰: نشسته: ۳۸: مدل ایستاده: ۲۸:			حال پرتره
۳۴: ایستاده: ۳۰: تمام قد: ۱۶: زانو به بالا: ۳۷: نیم تن: ۳:			شیوه نورپردازی
۳۶: موضعی: ۶:			کادر عمودی(مستطیل شکل)
			تصاویر سیاه و سفید
			استفاده از نور طبیعی محیط(بیرونی و داخلی)
			کنتراست ملایم و یکنواخت
			تاكید بر حضور موضوع اصلی در پیش زمینه
			تعداد کل تصاویر

جدول شماره ۲- مولفه‌های درون متنی آثار آتوان سوریوگین

۲۹			محیط بیرونی(خیابان، رستا)
۳۴			محیط خصوصی (محیط کار و زندگی و استودیوی عکاس)
۲۹			عدم اطلاع رسانی عناصر محیطی
۳۴			وجود عناصر محیطی در اطراف مدل
۱۴			حضور دراویش
۱۳			حضور اقوام خاص
۲۹			نقش محوری زنان
۳۲			نقش محوری مردان
۲			زنان و مردان در کنار هم
۱۶			وجود افراد طبقه متوسط و بالای جامعه (درباریان، سرشناسان)
۴۷			وجود افراد طبقه پایین جامعه (کارگران، فقراء، دراویش)
۳۷			نگاه رو به دوربین شخصیت‌ها
۲۶			عدم نگاه به دوربین
۱۷			نکار عنصری خاص در پس زمینه (فرش)
زاویه دید	هم سطح: ۴۴:	پایین تر از مدل: ۲:	بالاتر از مدل: ۱۶:
عمق میدان	بدون عمق میدان: ۳۵:	کم: ۱۸:	متوسط: ۱۰:
پس زمینه بر اساس تیرگی و روشنی	تیره: ۵:	روشن: ۳۴:	حاکستری: ۲۴:
پس زمینه بر اساس فضا	محیط درونی اطراف	محیط بیرونی اطراف	عاری از پس زمینه: مدل: ۱۷: ۳۳
پس زمینه صحنه پردازی توسط عکاس	۳۴		
ترکیب بندی: خطوط عمودی ایستاده	۲۷		
ترکیب بندی مثلثی	مرکز کادر: ۲۰:	روی ضلع کادر: ۱۶:	
حال پرتره	ایستاده: ۲۹:	نشسته: ۳۴:	
شیوه نورپردازی	تمام قد: ۴۰:	زانو به بالا: ۴۱:	نیم تن: ۱۰:
استفاده از نور طبیعی محیط(بیرونی و داخلی)	۳۴		
نورپردازی با دخل و تصرف عکاس	۲۹		
کادر عمودی(مستطیل شکل)	۶۳		
تصاویر سیاه و سفید با تن قهوه‌ای رنگ	۶۳		
تاكید بر حضور موضوع اصلی در پیش زمینه	۶۰		
تعداد کل تصاویر	۶۳		

شاخصه‌های محتوایی- موضوعی

در این بخش مؤلفه‌های موضوعی هم‌چون، رویکرد هنرمند، هدف و نگاه او، ذهنیت عکاس و اجزای تشکیل دهنده‌ی تصاویرش، و مؤلفه‌های که درون مایه اثر را نشان می‌دهند، بررسی شده است.

دوره زندگی عکاس، موقعیت زمانی

زاندر؛ او علاقه‌ی خاصی به سمت عکاس دربار بودن داشت، اما در پی خراب کردن عکسی (بسته بودن شاتر) که نتوانست از پادشاه بگیرد این موقعیت را از دست داد. دوره زندگی زاندر، همزمان با جنگ جهانی اول بود که وقفه‌هایی در فعالیت‌های عکاسی او ایجاد کرد. گشتاپو، زاندر را به علت همکاری با پسرش اریش (Erich)، در چاپ اعلامیه‌ها متهم کرد و بایگانی اش را توقيف کرد. در سال ۱۹۳۴ م. گشتاپو تمام کتاب‌های انتشار یافته و کلیشه‌های چاپ کتاب چهره‌ی عصر ما را جمع کرد. حادثه دیگر که باعث نابودی بایگانی زاندر شد، انفجار بمبی در خانه‌اش در اثر بمباران هواپی بود. تمامی این مسائل، دستگیری پسرش و مرگ او، نابودی آثارش، توقيف کتابش، و بمباران‌های هواپی، همه باعث شد تا زاندر در سال‌های پایانی عمرش به عکاسی از مناظر روی آورد و گه‌گاه به آموزش عکاسی مشغول باشد. با این حال چاپ نگاتیوهای قدیمی اش از مردم وستروالد (Westervald)، دل مشغولی او برای به پایان رساندن مجموعه انسان‌های قرن بیستم بود. این حادثه بر کار زاندر تأثیر گذاشت و او را از ادامه کار و به اتمام رساندن هدف اش دور کرد. سوریوگین؛ سوریوگین در دوره کاری اش در زمان قاجار و پهلوی و مشروطه می‌زیسته است. به علت شهرت اش، ناصرالدین شاه و شاهان دربار علاقه‌ی خاصی به ثبت تصویر از سوی سوریوگین داشتند. به همین علت، او به راحتی وارد دربار شد و مقام عکاس دربار را از آن خود کرد. به سبب فعالیت‌های عکاسی اش و جلب رضایت شاه، نشان شیر خورشید را دریافت کرد. در دوره مشروطه به علت همکاری با مشروطه خواهان آسیب بزرگی به مجموعه او وارد شد. بمبی در خانه‌ی کنار عکاس خانه‌ی سوریوگین کار گذاشته شد و مجموعه عظیم و سرمایه خانوادگی ارزشمند او را نابود کرد. از میان ۷۰۰۰ نگاتیو، تنها ۲۰۰۰ نگاتیو باقی ماند. این واقعه خسارت جبران ناپذیری به اوضاع مالی و خانوادگی اش وارد کرد. در دوران سلطنت رضا شاه خانواده‌ی سوریوگین ضربه مالی دیگری را متحمل شدند، بنا به دستور شاه دو هزار نگاتیو شیشه‌ای باقیمانده از سوریوگین که نمایانگر ایران قدیمی و از مد افتاده بودند توقيف شد. با مصادره نگاتیوهای سوریوگین، عمل فعالیت‌های شایسته و شایان توجه او در زمینه‌ی عکاسی پایان یافت.

رویکرد، هدف، ذهنیت

زاندر؛ در پی یک اتفاق در درون نوجوانی با عکاسی آشنا شد. در طی سال‌ها، در زمینه عکاسی تجربه و مهارت کافی کسب کرد. هدف زاندر به تصویر کشیدن مردم جهان با استفاده از تصویر و بدون نیاز به کلمات بود. قصد او شناساندن مردم دوره خودش از لحاظ جامعه‌شناسخانه و روان‌شناسخانه بود. «او نوعی سندساز، مفسر سیاسی و عکاسی رادیکال بود که درباره‌ی جامعه بدون اینکه از کلمات استفاده کند، ابراز عقیده کرد» (بلاف، ۱۳۷۵، ۱۱۰).

زاندر تصمیم گرفت شناسنامه‌ی مردم زمانه‌ی خود را به وجود آورد، بنابراین دست به کار برنامه‌ی جاه‌طلبانه‌ای شد و نام طرح و برنامه خود را انسان‌های قرن بیستم نهاد. او این کار را با عکاسی از کشاورزان در روستای وستروالد آغاز کرد. سپس در پی ادامه‌ی هدف اش و در

تمام سطوح تا بالاترین اعضاء نهادهای بوروکراتیک آکادمیک، هنری و نظامی پیش رفت و حتی ساده دلان و ابله‌ها را فراموش نکرد. قصد زاندر ثبت سلسله مراتب اجتماعی جامعه‌ی آلمان در پایان قرن‌ها تحول مدام جامعه‌ی طبقاتی بود. تصاویر او گویای وضعیت مردم و جامعه، نه تنها نمونه‌هایی از طبقات پست، بلکه از همه‌ی طبقات جامعه، است، ذهنیت زاندر خلق مردم جهان در قالب تصاویر بود هر چند هدف او (به علت فشار نازی‌ها) ناتمام باقی ماند. تصاویر تیپ‌نگارانه او از مردم آلمان نقطه‌ی شروع هدف بزرگ او بود. زاندر با سخت کوشی، پیگیری و تداوم، به صورت آگاهانه و به شکلی مطلق و هدف‌دار در پی رسیدن به هدف‌اش، ثبت جامعه‌شناختی مردم دوره‌ی خودش و در گامی بلندتر مردم جهان بود. تصاویر او منبع با ارزش و ستایش‌پذیری از اطلاعات جامعه‌شناختی، روان‌شناختی آن دوره آلمان است.

زاندر به دنبال حرفه‌های گوناگون و مشاغل مختلف رفت و از آن‌ها در محیط کارشان عکاسی کرد؛ از یک شیرینی پز، ورنی کار تا یک وکیل و یا شهردار. او مراتب طبقاتی را هم در نظر گرفت و از یک روستایی ساده و ابله تا شهروندی با اصل و نصب را به تصویر درآورد. هدف او ثبت انواع طبقات و حرفه‌های مختلف جامعه بود (تصویر ۱ و ۲).

سوریوگین: سوریوگین در طول حیات هنری‌اش، هدفی واحد را که همانا ترکیب عکاسی هنری با مستند سازی بود، را پیگیری کرد. آثاری که از او باقی مانده است. بر این نکته گواهی می‌دهد که عکس‌هایش صرفاً نمایانگر مجموعه‌ای از رویدادها و بناها مختلف نیستند، بلکه تجربه‌های مختلف و متنوع در بازنمایی به شمار می‌آیند که از الگوهای زیبایی‌شناختی اروپایی و ایرانی یکسان تأثیر پذیرفته و الهام گرفته‌اند. آتوان خان تحت تأثیر خاطرات کودکی و علاقه‌ای که به سرزمین ایران داشت تصمیم گرفت به ایران سفر کند. هدف او بررسی و مطالعه‌ی ایران از طریق عکسبرداری جامع از نقاط مختلف آن، و مردم نواحی مختلف؛ با تفاوت‌های قومی و نژادی بود. در میان تصاویر او عکس‌هایی از درباریان و طبقات مختلف جامعه هم وجود دارد. ناصرالدین شاه، مظفرالدین میرزا، و زنان درباری در حالات مختلف، درویشان و فقیران، و همین‌طور مردم کوچه و بازار.

مجموعه تصاویری که سوریوگین از ایران گرفته علاوه بر این که منبع پر ارزشی از اطلاعات مردم‌شناسی و جامعه‌شناختی و همین‌طور روان‌شناختی در اختیار تاریخ‌نویسان و جامعه‌شناسان سراسر جهان قرار داده است، در عین حال منبع غنی از آگاهی درباره‌ی پوشش، فرهنگ، اجتماع و سیاست آن دوران است، هرچند هدف سوریوگین مطالعه‌ی جامعه‌شناسانه به روی مردم ایران از طریق تصاویر نبوده است و صرفاً ثبت عکس مردم برایش جذابیت داشته است. تیپ‌نگاری سوریوگین به صورت پراکنده‌نگاری و در طی سال‌ها همزمان با انواع عکاسی‌اش بوده است. او نوعی پراکنده‌نگاری از تیپ‌های مختلف جامعه را انجام داده، اما بدون هدف جامعه‌شناختی و به صورت ناآگاهانه، و نه با برنامه‌ای که از قبل به آن فکر کرده باشد و صرفاً به جهت جذابیت و خاص بودن تیپ‌هایش به جهت پوشش (تصویر ۳ و ۴).

پیکره

دوفصل نامه، دانشکده هنر شوستر؛ دانشگاه شید چمران اهواز
مطالعه تطبیقی آثار تیپ‌نگاری آگوست زاندر و آتوان سوریوگین
شماره سوم - بهار و تابستان ۹۲

۲۷

تصویر ۱: شیرینی پز کلن، ۱۹۲۸ (sander, ۱۹۷۳، ۵۷)
تصویر ۲: زندانان کلن، ۱۹۳۱ (sander, ۱۹۷۳، ۱۰۴)
تصویر ۳: مظفر الدین شاه (برجسته وان والویک، وان دورن، فوخلسانگ، فورمان، ۱۹۰۱۳۷۸).
تصویر ۴: یک روحانی (برجسته وان والویک، وان دورن، فوخلسانگ، فورمان، ۱۳۷۸، ۲۶).

پوشش

زاندر: در کارهای زاندر، لباس نشان طبقات مختلف جامعه است. در تصاویر او کت و شلوار شاخص طبقه‌ی هر فرد است. جان برجر(jan bergre) (jan bergre) کت و شلوار را در کارهای زاندر معرف موقعیت اجتماعی آن‌ها می‌داند، معتقد است که این نشانه مدرنیسم قرن نوزدهمی وقتی به تن روستاییان می‌رود، لباسی تشریفاتی به شمار می‌آید که فقط برای مراسم خاص از آن استفاده می‌کنند، اما به هر حال در همین وضعیت نیز کت و شلوارهایی از ریخت افتاده‌اند و در حقیقت به مثابه یک وصله ناجور بر اندام آن‌ها عمل می‌کند، اما همین پوشش در افراد طبقه اول جامعه بر عکس ثبیت‌کننده شخصیت آن‌هاست و انگار بر اعتبار آنان می‌افزاید. برجر معتقد است که لباس همان پیامی را ابلاغ می‌کند که چهره در عکس روستاییان لباس‌های از فرم افتاده و کشیف تأکید بر موقعیت اجتماعی آن‌ها دارد، لباس بخشی از شخصیت آن‌هاست و چیزی به درجه اجتماعی آن‌ها نمی‌افزاید. در نشستن آن‌ها هیچ ثباتی به چشم نمی‌خورد. فرم زمخت دست‌های از شکل افتاده آنان نشانگر کار شدید بدنی آن‌هاست، حتی می‌توان گفت که جمجمه‌های آن‌ها نیز دیگر فرم طبیعی ندارند. پوشش آن‌قدر با بدن آن‌ها هماهنگ شده که به جزئی از بدن یا حرfe او تبدیل شده است (تصویر ۵). در تصاویری که نمایانگر فردی از طبقه مردم است همه چیز با یک انسجام کامل طبقه اجتماعی فرد را مطرح می‌کند؛ هماهنگی پوشش وی در نشستن و تکیه دادن او به جایگاهی محکم (صندلی)، لباسی خوش دوخت، حلقه ازدواج، ساعت جیبی، فرم دست‌ها و خطوط سالم صورت، سیگار برگ که به عنوان یک شئی تزئینی به طبقه خواص تعلق دارد، همه تأکیدی از رفاه در زندگی اوست (تصویر ۶).

سوریوگین: نوع پوشش در تصاویر سوریوگین تعیین کننده مقام، قوم و نژاد مدل اش است. درباریان را با لباس‌های رسمی، مردم عادی را با لباس‌هایی که معرف حرفه و قوم آنان است و روحانیان را با عباوهای مخصوص به نمایش گذاشته است. در تصاویر او، زنان درباری با گستاخی نشسته بر صندلی با دامنهای چین دار، صورت و هیکلی درشت و جورابانی که تا زیر زانو و بالاتر به پا پوشیده‌اند، نشان

داده شده‌اند. زنان طبقات بالاتر جامعه (غیر درباری) با لباس‌های مرتب و تمیز، نشسته بر تخت و قلیان به دست (در این جا قلیان نشانی برای طبقات مرتفه جامعه به کار برده شده است)، رستی همانند زنان اروپایی به خود گرفته‌اند. این تصاویر سوریوگین تقلیدگونه است که از همتایان اروپایی خود الگو برداشته است؛ قلیان به دست، پاهای زاویه‌دار، دستان و پاهای فرم داده مدل در کنار دکور مزین به فرش و توری‌های زری باف آویزان شده. برای سوریوگین عکاسی از مردم با لباس‌های محلی خاص جذابیت داشته است. در تصاویر او گونه‌های مختلف مردم از روی لباس‌هایشان قابل شناسایی بوده‌اند، این تصاویر از ارزش قوم‌گارانه دارند. در واقع لباس معرف ویژگی و هویت شخص و معرفی برای جامعه‌شناسی سوژه به کار گرفته شده است (تصویر ۷ و ۸).

تصویر ۵: ورنر کار، کلن، ۱۹۳۲، ۶۴ (sander, ۱۹۷۳، ۶۴).
تصویر ۶: تاریخ دان، پروفسور ویلهلم اسچفر، (۱۹۷۳، ۸۹) (sander, ۱۹۲۸).
تصویر ۷: دو زن کرد (برجسته وان والویک، وان دورن، فوخلسانگ، فورمان، ۱۳۷۸).
تصویر ۸: دو دختر متمول از شاهسون (برجسته وان والویک، وان دورن، فوخلسانگ، فورمان، ۱۳۷۸).

شاخصه‌های فرمی-بیانی

پس از برشمردن عناصر موضوعی و مفهومی حال با بحث گذاشتن مؤلفه‌های بصری و تکنیکی، ویژگی‌های فرمی این آثار، همانند میدان تصویر، کادر و ترکیب بندهی، پس زمینه، عمق میدان، نورپردازی را بررسی خواهیم کرد.

شیوه‌ی بیان عکاسی، چاپ و عنوان

زاندر: دوربین زاندر مخفی نیست. مردم در حالت‌های مختلف در فضاهای طبیعی خود، محل کار، خیابان‌ها و یا حومه‌ی شهر عکاسی شده‌اند. به نظر می‌رسد قیافه‌ی جدی به خود گرفته‌اند، مدل‌ها، آن‌هایی که در محیط بیرون عکاسی شده‌اند، تمام قد و ایستاده و آن‌هایی که در محیط کار و زندگی به تصویر درآمده‌اند زانو به بالا ایستاده و یا نشسته بر صندلی، یا تکیه داده به میز هستند (تصویر ۹). هیچ کدام تصنیعی یا عصبی نیستند، موضوعات این عکس‌ها کاملاً به زاندر اعتماد کرده‌اند، چرا که با خود واقعی در مقابل دوربین اش ایستاده‌اند. زاندر همان طور که جان بر جر اظهار داشته: «زاندر موفق شده، زیرا آدم‌هایش در عدسی دوربین نگاه می‌کرده‌اند و با هیجان غریبی می‌گفتند؛ که من این گونه‌ام» (بلاف، ۱۳۷۵، ۱۱۳).

زاندر بدون هیچ گونه ادعایی می‌گوید: «من هرگز کسی را بد جلوه ندادم؛ آن‌ها خودشان این کار را می‌کنند، تک‌چهره آینه شما است، خود شما است» (پیشین، ۱۱۴).

در عکس‌های وی هیچ نشانی از تصویرگرایی مشاهده نمی‌شود. کار او مستقیم و ساده است. زاندر بدون هیچ دخل و تصرفی تصاویرش را به روی کاغذ کم‌کنتراست و براق با بافت دانه ریز چاپ کرده است تا تمامی جزییات در تصاویرش به نمایش درآیند. زاندر با دید صریح و دقیق واقعیت را نشان می‌دهد، او به خوب و بد امکان نمایش می‌دهد. او آلمانی‌ها را برخلاف دیدگاه رسمی و حکومتی، آن‌گونه که بودند، و نه به عنوان مخلوقاتی خاص به نمایش می‌گذارد. «موفقیت زاندر در پی نمایش وضعیت ظاهری با موفقیت بزرگ‌ترش در نمایش آن‌چه که در پی صورت ظاهر وجود دارد، یعنی تحلیل‌های سیاسی و روانشناسی، همراه می‌شود. به نظر می‌رسد که او مجذوب نقش‌هایی است که آدم‌های عکس‌هایش ایفا می‌کنند» (پیشین، ۱۱۳). نکته دیگری که در تصاویر این عکاس به آن مواجه‌ایم، برخورد با مسئله عنوان به زیر عکس‌هایش است. زاندر از این مسئله سر باز میزند که نام مدل‌هایش را در زیر عکس‌هایش بیاورد. «او فقط حرفه‌ی آدم‌های موضوع عکاسی را ذکر کرده، و نه نام آن‌ها» (پیشین: ۱۱۳). در چاپ کتابش، پسرش گونتر به این مسئله اشاره می‌کند و عکس‌ها را با ذکر حرفه مدل در صفحات جداگانه در کنار هم در اندازه کوچک قبل از تصاویر بزرگ شده‌ی در صفحات بعدی قرار می‌دهد.

سوریوگین: او نیز دوربین اش مخفی نیست. سوریوگین با دید عکاسانه و با نگرشی زیبایی‌شناسانه به ثبت مردم پرداخته است. مدل‌های سوریوگین در حالت‌های مختلف و در فضاهای گوناگون نشسته و یا ایستاده‌اند، مدل‌هایش بنابراین به خواست سوریوگین پُرگرفته‌اند، در واقع مدل‌های او ساختمند هستند. او مدل‌هایش را آن‌طور که خودش می‌خواست نمایش می‌داد. چیزی که در مورد مدل‌هایش می‌شود گفت، با وجود ساختمند بودن توسط سوریوگین، در پس ظاهر افراد، درون آن‌ها هم به نمایش در آمده است. در هر عکسی که از چهره‌ها گرفته، نگاه‌ها با نگردنده رابطه‌ای نزدیک ایجاد می‌کنند و یا مستقیماً به دوربین دوخته شده است. وی در عکس‌هایی که تهیه کرده، توجه خاصی به قرار گرفتن دست‌ها و پاها که نمایانگر رفتار و کردار و سنت‌های آن زمان است، داشته است (تصویر ۱۱). سوریوگین در هنگام چاپ تصاویر هم، در آن‌ها دخل و تصرف انجام می‌داد. گاهی امولسیون پس زمینه را بر می‌داشت تا پس زمینه را ساده کند و هر جا که لازم می‌دید روی تصاویرش رتوش انجام می‌داد. او تصاویرش را به روی کاغذهای آلبومین دار قهوه‌ای رنگ چاپ کرده است. عنوان مدل‌هایش را در عکس‌هایش می‌آورد و ابایی از دادن اطلاعات به طور واضح و روشن در رابطه با مدل‌هایش ندارد. عنوان عکس‌هایش اطلاعاتی را درباره مدل به یعنی‌دهنده انتقال می‌دهد. در پشت تصاویرش اطلاعاتی از تصاویر وجود دارد.

فضا و محیط عکاسی

زاندر: زاندر مدل‌هایش را در محیط بیرون، محل کار و یا زندگی شخص عکاسی کرد. از مدل‌هایش در فضای طبیعی خودشان عکاسی کرده جایی که افراد احساس سنتیت بیشتری با محیط دارند، در واقع به علت این احساس امنیت و راحتی و آسوده خاطر بودن، عکاس را جزوی از محیط احساس خواهند کرد. زاندر فردیست

سوژه‌ها را به تصویر می‌کشد، مدل‌هایش را ترغیب می‌کند تا با اعتماد جلوی دوربین بایستند و خودشان باشند. دوربین زاندر برای تمام مدل‌هایش نمود چیز واحدی است، چه یک شخص طراز اول، چه یک کارگر ساده. زاندر معتقد است، صداقت یک عکس وابسته به هم بستگی موضوع و عکاس است. و عکس‌های او به بهترین وجه گویای این تأثیر پذیری متقابل هستند. او پوسته‌های ظاهری افراد را کنار می‌زند و شخصیت اصلی آن‌ها را آشکار می‌کند (تصویر ۱۰).

زاندر ناخواسته سبک عکاسیش را با جایگاه اجتماعی کسی که از او عکس می‌گرفته، منطبق کرده است. ثروتمندان، استادکاران و اهالی فن در فضاهای داخلی و بدون دکور عکاسی شده‌اند، صریح و بی‌واسطه و نیازی به توضیح ندارند. اما کارگران و خانه به دوش‌ها در یک چیدمان (غلب در فضای خارجی) قرار داده شده‌اند که موقعیت آن‌ها را مشخص می‌کند و به جای آن‌ها حرف می‌زنند، گویی آن‌ها برخلاف آدم‌های طبقه‌ی متوسط و بالای جامعه، هویت مستقلی از خود ندارند (سونتگ، ۱۳۹۰، ۱۳۷۱ و ۱۳۴۰).

سوریوگین: سوریوگین تصاویرش را هم در محیط استودیویی و هم در محیط زندگی و در کوچه و بازار تهیه کرده است. او محیط و فضای اطراف مدل‌هایش را با عناصر بصری متناسب با فرهنگ ایرانی چیده است. در تصاویری که از زنان در محیط عکاس خانه‌اش گرفت، آن‌ها را در کنار فرش‌های ایرانی (به عنوان عناصر بصری فرهنگی، نماد ایرانی) که روی صندلی و یا تخت انداخته شده‌اند و یا روی زمین، زیر پای مدل‌اش پهنه کرده، قرار داده است. در پس زمینه تصاویر او پارچه‌های (توری‌ها) زرباف و پرده‌های آویزان، موارد دیگری از صحنه‌پردازی‌ها است، که برای پرکردن فضا و جلوه‌دادن به صحنه آورده شده‌اند. در واقع این فرش‌ها و زرباف‌ها برای شناخت طبقه‌ی مدل است. آن‌ها که از طبقات بالاتر هستند، با لباس‌های پر تزیین‌تر و پس زمینه‌ای پر جلوه و آن‌هایی که از طبقات فوترا (پایین‌تر) با پس زمینه‌ای ساده و تنها نشسته بر تختی (فرشی به زیر پا پهنه شده) و در لباس‌های ساده و بدون هیچ تزیینی قرار دارند.

تصاویر او در محیط بیرونی اندک فضایی از اطراف مدل را نشان می‌دهد، اکثر فضای محیط محو شده و یا به روشنی رفته است. سوریوگین هر جا سوژه‌ای را جذاب می‌دید او را می‌نشاند و یا می‌ایستاند تا عکسی از او بگیرد. این گونه تیپ‌نگاری‌های او بیشتر در کوچه و خیابان هاست. دختری از ایل شاهسون که نشسته بر سکوی کنار در، دستانش به روی پایش و نگاهش رو به دوربین و یا زنی که با لباس‌های محلی خاص در خیابان رو به دوربین ایستاده و پسری در حال دستفروشی با سینی روی سرنش (تصویر ۱۲). این گونه پرتره‌هایش از جنبه اسنادی بیشتری برخوردارند تا پرتره‌هایی که در استودیو و ساخته‌مند برداشته است.

بیکره

دوفصل نامه، دانشکده هنر شوشتر؛ دانشگاه شید چمران اهواز
مطالعه تطبیقی آثار تیپ‌نگاری آگوست زاندر و آنوان سوریوگین
شماره سوم - بهار و تابستان ۹۲

۳۱

تصویر ۹: هنرپیشه، کلن، (۱۹۷۳، ۱۵۹)(sander، ۱۹۲۸).

تصویر ۱۰: طراح مبل و صحنه پرداز، برلین، (۱۹۷۳، ۵۷)(sander، ۱۹۲۹).

تصویر ۱۱: یک زن در لباس فانه و ترمه با زرباف (برجسته وان والویک، وان دورن، فوخلسانگ، فورمان، ۱۳۷۸).

تصویر ۱۲: یک دستفروش جوان (برجسته وان والویک، وان دورن، فوخلسانگ، فورمان، ۱۳۷۸).

در تیپ‌نگاری‌های او از درویشان، آن چه برایش اهمیت داشته تیپ درویش بودن این سوژه است. آنسوان خان علاقه‌ی بسیاری به عکسبرداری از درویشان داشت. او ارتباط خوبی با درویشان برقرار کرده است، گویی که از قبل هم را می‌شناختند و یا با هم ارتباط داشته‌اند. آن‌ها به سوریوگین اعتماد کرده‌اند و با آسودگی در مقابل دوربین او قرار گرفته‌اند. وی در این راستا حدود سیصد عکس تهیه کرده است که نشانگر نکات بسیاری از فرهنگ ایرانی است. درویشان بسته به محل تولد خویش لباس‌ها و ظاهر متفاوتی دارند. لیکن در نگاه اول آنان را می‌توان شناخت. مبنای اصلی پوشش آنان لباس‌های کهنه و مندرس است که عموماً تکه دوزی و رفو شده و به هم وصل شده است. تبرهای دردست، لباس‌های پُرفرم و عجیب، و چهره‌ای با محاسن بلند، از ویژگی‌های درویشان می‌باشد. تعدادی از آنان بر دوش خود پوششی از پوست حیواناتی چون شیر، بیر می‌اندازند. سوریوگین با پس‌زمینه‌ای ساده و محبو شده این جزئیات را به خوبی نشان داده، او به خوبی از ویژگی دراویش آگاه بود و این ویژگی‌ها را با این نوع عکاسی به خوبی به نمایش درآورده است (تصویر ۱۳ و ۱۴).

تصویر ۱۳: یک درویش (برجسته وان والویک، وان دورن، فوخلسانگ، فورمان، ۱۳۷۸).

تصویر ۱۴: دو درویش (برجسته وان والویک، وان دورن، فوخلسانگ، فورمان، ۱۳۷۸).

اجزای تشکیل دهنده صحنه و پس زمینه و فون زاندر: او دخل و تصرفی در اجزای صحنه در کنار مدل‌هایش ندارد و هر آن چه در کنار مدل دیده می‌شود، متناسب با حرفه مدل است؛ میز و یا صندلی، دفتر و کتاب و برگه‌ها و قلم در دفتر و کیل، شهردار، ... قلم مو و تابلو در محیط کار نقاش، ادوات موسیقی در دستان نوازنده، و حتی وجود سگی در کنار بعضی از مدل‌ها در محیط بیرونی پس‌زمینه اکثر تصاویرش ساده هستند، چرا که سوژه اصلی او شخصیت واقعی مدل‌هایش است. اگر در تصاویرش پس‌زمینه‌ای از محیط کار فرد می‌بینیم تنها به خاطر نشان دادن شخصیت اوست. او برای تمام مدل‌هایش پس‌زمینه‌ای را فراهم کرد که از نظر او هر چیزی به جز تأکید جداگانه برای هر موضوعش را فراهم کند (تصویر ۱۵ و ۱۶).

سوریوگین: فضا و پس‌زمینه مدل‌هایش ساخت خود او هستند، او به صحنه پردازی پیرامون مدل‌هایش پرداخته است. سوریوگین در استودیو تمامی عناصر موجود در صحنه را جهت تأثیرگذاری بر مخاطب بهره گرفته است. او با دخل و تصرف در

پس زمینه‌ی مدل‌هایش، آن‌ها را متناسب با مدل‌اش می‌چینند. پس زمینه‌ی ساده برای مدل‌هایی که خودشان به تنها یی گویایی شخصیت‌شان هستند و نیازی به اضافه کردن شیء و یا چیزی برای بهتر نشان دادن خود ندارند، اما پس زمینه‌ی بقیه مدل‌هایش بر اساس مقام آن‌هاست؛ درباریان به صندلی یا میز خود تکیه داده‌اند، و زنان طبقات بالاتر در استودیوی عکاس با پس زمینه‌ای که از توری‌های زرباف و پرده‌های آویزان شده، عکاسی شده‌اند. فرش‌های پر نقش‌ونگاری که به روی زمین پهنه شده و یا به روی تخت، و یا فرم داده شده در کنار صندلی مدل قرار دارند (تصویر ۱۷). افراد پایین دست جامعه با پس زمینه‌ای ساده، روشن و یا تیره عکاسی شده‌اند، بدون هیچ صحنه‌پردازی پر جلوه و فریب‌نده‌ای، حتی فرش زیر پای آن‌ها هم کهنه‌تر و بی‌رنگ و لعاب‌تر شده‌است. تیپ‌نگاری‌هایی که در کوچه و خیابان به تصویر کشیده است پس زمینه‌ای جز دیوارهای آجری و یا گلی ندارند و پس زمینه‌ها محو و نا واضح هستند. سوریوگین برای درویشان از پس زمینه‌ای ساده و روشن استفاده کرده است. آن‌ها چه در کوچه و خیابان، و چه استودیو طوری عکاسی شده‌اند که پس زمینه‌ای ساده و عاری از هر شکلی داشته باشند تا تأکید را از روی مدل دور نکنند. سوریوگین در واقع متناسب با شخصیت مدل‌اش و طبقه‌ی اجتماعی اش پس زمینه را انتخاب و یا صحنه‌پردازی کرده است (تصویر ۱۸).

تصویر ۱۵: سردفتردار، دکتر کوینک، کلن، ۱۹۲۴ (sander, 1973, 100).

تصویر ۱۶: کارمند عالی رتبه بازنیسته، وستروالد، ۱۹۱۱ (sander, 1973, 113).

تصویر ۱۷: یک زن کرد (برجسته وان والویک، وان دورن، فوخلسانگ، فورمان، ۱۳۷۸).

تصویر ۱۸: یک درویش (برجسته وان والویک، وان دورن، فوخلسانگ، فورمان، ۱۳۷۸).

نورپردازی

زاندر به جهت و تابش نور دقت داشت. وی نوری به محیط اضافه نکرده و از امکانات نوری موجود محیط بهره گرفته است. او طوری زاویه دوربین‌اش را انتخاب کرده که صورت تمام مدل‌هایش روشن باشد و با استفاده از نور یک‌دست و ملایم، بدون سایه و روشن‌های تند شخصیت مدل‌هایش را نشان دهد. به نظر می‌رسد تمام آن‌ها در هوای ابری عکاسی شده‌اند (تصویر ۱۹ و ۲۰).

سوریوگین: او توجه خاصی به تغییر کیفیت نور در تصاویرش دارد. بیشتر عکس‌هایی را که در هوای آزاد و در خارج از ساختمان برداشت، به هنگام ظهر و زمانی که خورشید در بالای سر قرار گرفته و سایه‌ها به حداقل رسیده عکس‌برداری شده‌اند. در تصاویرش، از منبع نوری (چه محیط چه استودیو) طوری استفاده کرده است که ما را در شناخت شخصیت مدل کمک می‌کند. برای سوریوگین همواره

بیکره

دوفصل نامه، دانشکده هنر شوشتر؛ دانشگاه شید چمران اهواز
مطالعه تطبیقی آثار تپ نگاری آگوست زاندر و آنوان سوریوگین
شماره سوم - بهار و تابستان ۹۲

۳۳

تسخیر نور در عکس‌هایش به همان ترتیبی که رامبراند^{۱۹} در آثارش به تصویر کشیده اهمیت داشته است. اغلب اوقات از پرسش آندره می‌خواست با آماده کردن بوم‌های سفید و نگهداری آن‌ها به سمت موضوع مورد نظر، درخشش نور روز را بیشتر کند و یا نور خاصی را در یک ترکیب‌بندی ایجاد نماید. گاهی اوقات احساس می‌کرد که به نورپردازی رامبراندی نزدیک شده است؛ اما همیشه درست پیش از عکسپردازی جهت و میزان نور تغییر می‌کرد. نور از یک سمت وارد محیط شده، و چهره‌ی فرد را روشن کرده و از سمت دیگر رو به تاریکی می‌رود. استفاده از نور و سایه جهت تأکید بر جزئیات و تشدید آن‌ها از ویژگی‌های نورپردازی اوست. ویژگی نورپردازی رامبراند، در تصاویر پرتره‌ای که سوریوگین از درویشان گرفته است، نمونه مثالی باز این مطلب است، نور به پرتره حالت دراماتیک و روانشناختی بخشیده و حالت معنوی و ازلی به آن داده است (تصویر ۲۱ و ۲۲).

تصویر ۱۹: دختر جوان، دورن، ۱۹۳۱(sander,1973,114).

تصویر ۲۰: سرباز نیروی هوایی، کلن، ۱۹۳۱(sander,1973,135).

تصویر ۲۱: یک رقصه (برجسته وان والویک)، وان دورن، فوخلسانگ، فورمان، ۱۳۷۸، ۵۵.

تصویر ۲۲: یک درویش (برجسته وان والویک، وان دورن، فوخلسانگ، فورمان، ۱۳۷۸، ۴۶).

کادر و ترکیب

زاندر: کادر انتخابی زاندر برای عکاسی مستطیل عمودی است. مستطیل نه تنها بهترین کادر عکاسی است، بلکه شکلی هندسی است که دارای بیشترین کاربرد نیز می‌باشد. این کادر برای همه مدل‌های ایش انتخاب شده است، چه آن‌هایی که ایستاده‌اند و چه آن‌هایی که نشسته‌اند. دو نوع ترکیب در تصاویر زاندر وجود دارد؛ مدل‌های ایستاده در کادر، به سان خطوط عمودی هستند که هم‌تراز خط عمودی کادر(طول مستطیل) می‌باشند، که ترکیبی مستحکم و قوی برای معرفی شخصیت‌ها است. خط عمودی احساس جنبش، نزدیکی و گرمی را ایجاد می‌کند. همان‌طور که کاندینسکی(Kandinsky) اشاره می‌کند: خط عمودی، بلندی را نشان می‌دهد و نه گستردگی را، در نتیجه گرمی را نشان می‌دهد و نه سردی را(مانته، ۱۳۶۸، ۴۸). خط عمودی ویژگی عمق بخشیدن به فضا را از ترکیب می‌گیرد، چرا که هر خط عمودی مستقیماً به چشم می‌خورد، با وجود خط عمودی نگاه نمی‌تواند به آزادی در فضای نفوذ کند و بلافصله به مانع(یعنی همان مدل) برخورد می‌کند که نتیجه آن همان تاکید به روی مدل است (تصویر ۲۳).

استفاده از ترکیب مثلثی در حالی که قاعده مثلث به روی ضلع کادر مستطیل(عرض مستطیل) قرار گرفته است، در تصاویری وجود دارد که مدل نشسته و از زانو به بالا

عکاسی شده است. این نوع ترکیب از مستحکم‌ترین ترکیب‌های هاست و تزلزلی در کادر راه نمی‌دهد. تأکید و تمرکز به روی مدل است و به نگاه بیننده اجازه نمی‌دهد به اطراف برود (تصویر ۲۴).

سوربوگین: او نیز از ترکیب مستطیل عمودی استفاده کرده است. مدل‌های او در مرکز کادر آن‌هایی که ایستاده هم‌تراز خط عمودی کادر، و مدل‌هایی که نشسته‌اند، از ترکیب مثلثی برخوردارند. ترکیبات مثلثی در تصاویر او انواع مختلف دارد. ترکیب مثلثی که ضلع قاعده آن به روی یک ضلع کادر است (تصویر ۲۵). که در این تصاویر مدل‌هایش در قاب‌بندی تصویر شرکت کرده‌اند. و یا مثلثی که در مرکز کادر قرار گرفته است. و یا مدل‌هایی که به شکل مثلثی اریب صفحه را پر کرده‌اند (تصویر ۲۶ و ۲۷). در هر حال آن‌چه از این ترکیب‌ها نتیجه می‌شود؛ نگاه متوجه مدل، همه در جهت تاکید به روی مدل، و استحکام کادر و ترکیب، و نزدیکی با مدل است.

تصویر ۲۳: روستایی در حال رفتن به مراسم تدفین، وستروالد، ۱۹۷۳(sander, 1973, 29).

تصویر ۲۴: آتو پلزیک، پروفسور معمار، ۱۸۴۸(sander, 1973, 184).

تصویر ۲۵: دکتر نور محمود، یک پزشک یهودی (برجسته وان والویک، وان دورن، فوخلسانگ، فورمان، ۱۳۷۸).

تصویر ۲۶: یک مرد (برجسته وان والویک، وان دورن، فوخلسانگ، فورمان، ۱۳۷۸).

تصویر ۲۷: دو زن عاشیری با یک کودک (برجسته وان والویک، وان دورن، فوخلسانگ، فورمان، ۱۳۷۸).

میدان دید، عمق میدان و زاویه دید

زاندر: در تصاویر او میدان دید محدود به مدل و از حواشی اطراف سوژه پرهیز شده است. تصاویری که در فضای بیرونی از روستاییان و کارگران در حال کار گرفته، اندک فضایی که در اطراف مدل‌ها پیداست در جهت شناساندن مدل است. عمق میدان در تصاویر زاندر آن‌هایی که در فضای بیرونی است، بسیار کم و اندک فضای اطراف مدل کاملاً محو و نا واضح است. در تصاویری که در محیط داخلی از مدل عکاسی کرده است، عمق میدان وجود ندارد و پس‌زمینه‌ای ساده و تکرنگ (روشن، خاکستری، تیره) پشت مدل قرار گرفته است. زاویه عکاسی شده توسط زاندر هم‌سطح با مدل‌هایش می‌باشد. وقتی به عکس‌های نگاه می‌کنیم احساس می‌کنیم روبه روی مدل نشسته و یا ایستاده‌ایم، نگاه مدل‌ها درست به نگاه ما می‌رسد، زاندر هم‌تراز چشم مدل‌هایش از آن‌ها عکاسی کرده است تا حس صمیمی، گرم و واقعی حضور در کنار مدل را به مخاطب انتقال دهد (تصویر ۲۸ و ۲۹).

سوربوگین: میدان دید محدود به مدل‌ها و اندک فضایی که در اطراف مدل‌ها می‌باشد کاملاً محو و نا واضح هستند. عمق میدان در تصاویر بسیار کم است. در تصاویری که از درویشان با نمای بسته عکاسی کرده، هیچ عمق میدانی نداریم. اندک عمق میدانی که در تصاویر سوربوگین می‌بینیم در تصاویری است که از زنان و مردان

بیکره

دوفصلنامه، دانشکده هنر شوشتر؛ دانشگاه شید جمران اهواز
مطالعه تطبیقی آثار تپ نگاری آگوست زاندر و آتوان سوریوگین
شماره سوم - بهار و تابستان ۹۲

۳۵

در محیط استودیو و یا در کوچه و خیابان گرفته است (تصویر ۳۰). زاویه عکاسی در تصاویر سوریوگین متفاوت است، اکثر تصاویرش با نمایی هم سطح مدل عکاسی شده‌اند. اما گاهی از نمای کمی بالاتر از مدل اش و حتی در تعداد اندکی از نمای پایین‌تر از مدل اش عکاسی کرده است. سوریوگین این تفاوت نما را در جهت معرفی بهتر شخصیت مدل اش به کار برده است (تصویر ۳۱).

تصویر ۳۰: وکیل فاقد صلاحیت، وسترالد، sanderson (۱۹۴۵، ۱۹۷۳).

تصویر ۳۱: وکیل، کلن، sanderson (۱۹۳۱، ۱۹۷۳).

تصویر ۳۲: یک درویش (برجسته وان والویک، وان دورن، فوخلسانگ، فورمان، ۱۳۷۸)

تصویر ۳۳: یک قوشچی (برجسته وان والویک، وان دورن، فوخلسانگ، فورمان، ۱۳۷۸)

نتیجه‌گیری

تیپنگاری در عکاسی به گونه‌ای است که برای گرفتن نتیجه و رسیدن به هدف و مقصود نهایی نیاز به صرف وقت و بازه زمانی بیشتری دارد. همین طور در صورتی قابل قبول است که تعداد تصاویر گرفته شده هم تا حدی معقول و زیاد باشد. در این مورد زاندر با نیتی هدفمند و به طور آگاهانه و پیگیر به ثبت مردم پرداخت اما سوریوگین با پراکنده‌نگاری به طور ناگاهانه به تیپنگاری مردم زمان خود پرداخت، با این حال پرتره‌هایی که از درویشان تهیه کرده است، انسجام و تداوم بیشتری نسبت به بقیه پرتره‌ها دارد. این پرتره‌ها تیپنگارانه‌تر هستند و بقیه تصاویرش به پختگی و قوام و انسجام کار زاندر نرسیده است. زاندر در پی مستندنگاری صرف از مدل‌هایش با دید صریح و سوریوگین به مستندنگاری عکاسانه با دید زیبایی‌شناسانه به عکاسی از آن‌ها پرداخته است. پس از بررسی و مطالعه‌ی آثار دو هنرمند نتایج زیر به دست آمد که در قالب دو جدول با عنوان شاخصه‌های محتوایی- موضوعی و شاخصه‌های فرمی- بیانی بیان می‌شود:

جدول شماره ۳- مقایسه‌ی شاخصه‌های محتوایی - موضوعی

زاندر	سوریوگین
جامعه‌شناسخنی، ثبت مردم جهان با دید جامعه شناسانه)	عکاسانه (ثبت تمام وجهه ایران)
هدف‌دار، مطلق پیگیرانه	پراکنده‌نگاری
مستندتگاری صرف و دقیق	مستندتگاری زیبایی شناسانه
نشان دادن سوژه‌ها بر اساس ذهنیت عکاس	نشان دادن فردیت سوژه‌ها
ثبت شخصیت واقعی مدل‌هایش	ساخته‌مند کردن مدل‌هایش
لباس معرف طبقه شخص	لباس معرف هویت و ویژگی شخص
پوشش در جهت شناساندن قوم و نژاد	پوشش در آثار از لحاظ حرفه و مصالح
تنوع تیپ‌ها از لحاظ مقام، قوم و قبیله	دوره جنگ جهانی اول، جمهوری و ایمار
دوره قاجار، پهلوی، مشروطه	نابودی نگاتیوهایش در آثار بمب گذاری، توقیف آثارش توسط دولت
دستگیری پرسش، توقیف آثارش توسط نازی‌ها، نابودی نگاتیوهایش	دراثر بمبان هواپی

جدول شماره ۴- مقایسه‌ی شاخصه‌های فرمی - بیانی

زاندر	سوریوگین
مخالف کاربرد عنوان در آثارش و معرفی شخصیت	کاربرد عنوان در آثارش و معرفی شخصیت
دید دقیق و صریح	دید عکاسانه و زیبایی شناسانه
کاغذ براق، کم کنتراست، ریزدانه بودن تصویر،	کنتراست متوجه رو به بالا، نگاتیوهای شیشه‌ای، روی کاغذ‌های آلومینیم دار قهوه‌ای رنگ.
نورپردازی تخت و ملایم، بدون سایه روش	نورپردازی متأثر از رامبراند
نور موجود محیط و در استودیو ساختن نور با پرده‌های سفید	پس زمینه‌ی ساخته‌مند وبا دخل و تصرف در فضای عکاسی
بدون دخل و تصرف در فضای عکاسی و پس زمینه	چاپ بدون دخل و تصرف
اندام‌ها فرم دار اما واقعی بی‌دخلات عکاس، بُز واقعی شخصیت مدل	اندام‌ها فرم داده شده توسط عکاس، بُز توسط عکاس
میدان تصویر محدود به مدل و اندکی حواشی آن	میدان تصویر محدود به مدل و اندکی حواشی آن
مدل‌ها تمام قد نشسته و با ایستاده، و با صورت، نیم تن	مدل‌ها تمام قد نشسته و زانو به بالا
اجزا تشکیل دهنده: صندلی، میز، سگ و مناسب حرفة مدل	فرش‌ها، توری زیباف، صندلی و تخت مناسب با طبقه مدل
زاویه دوربین متفاوت: کمی بالاتر و هم سطح و پایین تر از مدل	زاویه دوربین هم سطح مدل
محیط بیرونی و محیط کار و زندگی مدل‌هایش	محیط بیرونی و محیط کار و زندگی عکاس
پوشش خاص: انگشت، کروات، ساعت، حلقه ازدواج،	لباس محلی خاص، قلیان، پوستی حیوانات، موهای بلند،
عمق میدان کم و یا بدون عمق میدان	عمق میدان بسیار اندک در اطراف مدل و یا بدون عمق میدان
کادر: مستطیل عمودی، ترکیب عمودی و مثلثی	مستطیل عمودی، ترکیب عمودی و مثلثی

زاندر با هدفی جامعه‌شناسانه به ثبت مردم جهان و در واقع آلمان در دوره خود پرداخت و با پیگیری مداوم سعی در ثبت شناسنامه‌ای از مردم زمان خود داشت. سوریوگین با دید عکاسانه شروع به ثبت مردم دوره قاجار کرد، اما بدون هدف جامعه‌شناسانه، بلکه با دیدی زیبایی‌شناسانه، از این لحاظ او با پراکنده‌نگاری، مجموعه‌ای از تصاویر مردم دوره قاجار را جمع‌آوری کرده است، برخلاف زاندر که با پیگیری و هدف به عکاسی ادامه داد. تنوع تیپ‌ها در آثار زاندر از لحاظ حرفه، طبقه و شغل و در کارهای سوریوگین از لحاظ طبقه، قوم، و نژاد قبل ملاحظه است. هدف زاندر نشان دادن فردیت سوژه‌ها و شخصیت واقعی آن‌ها بوده، اما سوریوگین با ریست دادن به مدل‌هایش، ذهنیت خود را تحمیل می‌کند. او در پی بهتر نشان دادن مدل‌هایش بوده، با این حال در پس ظاهر آن‌ها درون شان هم پیداست. او با صحنه‌پردازی و ریست دادن به مدل‌ها سعی در زیباسازی تصاویرش داشت. در واقع او به تصاویرش ارزش زیبایی‌شناسانه بخشیده است؛ اما زاندر در پی ثبت واقعیت مدل‌هایش با دید صریح به این کار پرداخت.

زاندر بدون دخل و تصرف در فضای عکس‌ها با چاپ تصاویر به روی کاغذ براق و کم کنتراست سعی در نشان دادن تمام جزئیات دارد. اما سوریوگین هر جا که لازم

می‌دانست در چاپ تصاویر رتوش و تغییراتی لحاظ می‌کرد. او حتی در نورپردازی آثارش هم تغییرای ایجاد می‌کرد. تأثیرات نورپردازی رامبراند در کارهای او به ویژه در تصاویرش مربوط به درویشان به روشنی دیده می‌شود، او به پرتره‌هایش حالتی دراماتیک بخشیده است. در مقابل زاندر با استفاده از نور موجود محیط بدون هیچ دخل و تصرفی نورپردازی کرده است.

اجزای تشکیل دهنده در آثار هر دو هنرمند در جهت معرفی شخصیت و حرفة و طبقه‌ی آن‌ها به کار رفته است، با این تفاوت که زاندر در کاربرد این اجزا دخالتی در چیدمان آن‌ها نداشته است، اما سوریوگین این عناصر بصری (فرش‌ها و توری‌های زراف) را مناسب با فرهنگ ایران و طبقه‌ش شخص انتخاب و تمامی آن‌ها را با نظر خود در کنار مدل چیدمان کرده است.

در آثار هر دو هنرمند پوشش به عنوان شاخص بیانی به کار رفته است؛ لباس در مدل‌های زاندر شخصیت، طبقه و حرفة مدل را برملا می‌کند. در مدل‌های سوریوگین معرف قوم و نژاد و طبقه فرد است. کاربرد پوشش‌های مثل حلقه ازدواج و کروات و ... که خاص پرتره‌های زاندر است، نشان طبقه‌ی مدل می‌باشد. در مقابل در تصاویر سوریوگین لباس‌های محلی خاص، موهای بافته شده، پوستی از حیوانات وحشی (خاص دراویش)، نشان قوم و نژاد مدل می‌باشد.

زاندر مخالف کاربرد عنوان در زیر عکس‌هایش بوده است. او معتقد بود تصاویر خود گواه شخصیت هستند، او می‌خواست تصاویر خودشان مدل را معرفی کنند. در مقابل سوریوگین از کاربرد عنوان در عکس‌هایش و دادن اطلاعات به مخاطب ایایی نداشت.

آن‌چه باعث پدیداری حس شباهت در آثار این دو هنرمند است. به دید ظاهری ما از این آثار برمی‌گردد. در واقع در ابتدا که نگاهی گذار به آثار این دو هنرمند می‌اندازیم آن‌ها را شبیه هم می‌پنداشیم، اما کمی که از تصاویر آگاهی می‌جوییم دنیای آن‌ها را متفاوت با هم می‌بینیم. به درون کارها که عمیق‌تر می‌شوند تفاوت‌ها را بیشتر احساس می‌کنیم و در پایان به این نتیجه رسیدیم که زاندر و سوریوگین در آفرینش آثارشان هیچ تأثیری برهم نداشته و در واقع هیچ شناختی از هم نداشته‌اند. و کار آن‌ها نمی‌تواند مشابهتی به لحاظ محتوایی و حتی در خیلی مواقع به لحاظ فرمی داشته باشد.

در آثار این دو هنرمند از نظر ساختار تصویری، نداشتن پس‌زمینه، عمق میدان و یا کم عمق بودن تصویر، فرم نشسته و یا ایستاده مدل‌ها، قادر تصویر مستطیل شکل و ترکیب‌بندی‌های به کار رفته عمودی و مثلثی، میدان محدود تصویر به پرتره‌ها و زاویه دید هم سطح مدل، عکاسی با ویژگی‌های ذکر شده در فضای درونی (استودیو و یا محیط زندگی) و فضای بیرونی از خصوصیات مشابه آثار این دو عکاس می‌باشد.

پی نوشت

۱. این تفسیم بندی براساس برداشت

و استنباط نگارنده از پایان نامه دکتر مهدی مقیم‌نژاد با عنوان بررسی تطبیقی نظریه‌های ساختارگرایی و پسازاختارگرایی در نقد عکس به همراه نقد و تحلیل آثار رابرт فرانک و سیندی شرمن، در مقطع دکترا می‌باشد.

۲. مدل طلای Wels و Nearby Wels

جایزه Stiffer در لایزیگ، و مدل و نشان Cross Of Honour در پاریس، موقوفیت‌های قابل توجه زاندر بود (sander، ۱۹۷۳، ۲۹۵).

۳. وولف جزء نخستین افرادی بود که امکان بالقوه‌ی عکاسی مدرن را در قالب کتاب تشخیص داد. و کتابی با عنوان «نیا زیاست» را با عکس‌های آلبرت رنجر پاتچ چاپ کرد.

۴. (انتشار یافته توسط ترانس مُر-

ورلانگ Transmore-verlang)، مونیخ در سال ۱۹۲۹)

۵. ارنست هوتلسر (۱۸۴۵-۱۹۱۱) مهندس آلمانی و از عکاسان پیشگام نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم میلادی بود که در دوره ناصرالدین شاه به ایران آمد. حدود بیست سال در اصفهان زندگی کرد و عکس‌های ارزشمندی از این شهر تهیه کرد.

۶. رامبراند نقاشی را به وسیله‌ای برای در حالت روانی انسان، چه در چهره‌نگاری افرادی چه در مصورسازی فوق العاده شخصی و معتر متون مقدس به دست خود مدل ساخت. شیوه‌ی تصویرگری

فهرست منابع فارسی

۱. آیوزیان، ماریا. (پاییز ۱۳۸۱). هنر خلاقیت آتنوان سوریوگین. گزیده‌ای از پایان نامه ایوت تاجاریان. فصلنامه پیمان: شماره ۲۱.
۲. بر جسته وان والویک وام دورن، ل.ا. فریدون، فوخلسانگ، جیلین.م، فورمان، کورین.م. ایران از نگاه سوریوگین. مجموعه عکس‌های اوخر قرن نوزدهم ایران، موزه نژاد شناسی لیدن، هلند. تهران: محصول مشترک انتشارات بر جسته وان والویک وان دورن و انتشارات زمان.
۳. بر جرر، جان. (۱۳۷۷). درباره نگریستن. (ترجمه‌ی فیروزه مهاجر). تهران: نشر آگه.
۴. بلاف، هالا. (۱۳۷۵). فرهنگ دوربین. (ترجمه‌ی رعنا جوادی). تهران: انتشارات سروش.
۵. پاکباز، روئین. (۱۳۷۸). دایره المعارف هنر. تهران: فرهنگ معاصر.
۶. خدادادی متجم مزاده، محمد. (۱۳۸۹). چهره‌های منتظر در پرتره‌هایی آگوست زاندر. ویژه‌نامه تخصصی سومین جشنواره سراسری عکس فیروزه.
۷. سارکوفسکی، جان. (۱۳۸۲). نگاهی به عکس‌ها. (ترجمه‌ی فرشید آذرنگ). تهران: انتشارات سمت.
۸. سلامی، کاتیا. (۱۳۸۰). آگوست ساندر. فصلنامه هنر: شماره ۵۰.
۹. سمسار، محمد حسن. (فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۲). گزارش نمایشگاه آثار آتنوان سوریوگین در کاخ گلستان. ماهنامه بخارا: شماره ۲۳.
۱۰. سونتگ، سوزان. (۱۳۸۹). درباره عکاسی. (ترجمه‌ی نگین شیدوش). تهران: حرفة نویسنده.
۱۱. فورمان، کورین جی.ام، و مارتینز، تئو. (اسفند ماه ۱۳۸۰). سرآغاز عکاسی ایران و دوران آتنوان سوریوگین. (ترجمه به انگلیسی: جنیفر کورتیس گیج. ترجمه از متن انگلیسی: نسیم مهرتابار). تهران: ماهنامه عکس شماره ۱۷۸ (ص ۴۶ و ۴۷).
۱۲. فورمان، کورین جی.ام، و مارتینز، تئو. (اول ماه ۱۳۸۱). سرآغاز عکاسی ایران و دوران آتنوان سوریوگین. (ترجمه به انگلیسی: جنیفر کورتیس گیج. ترجمه از متن انگلیسی: نسیم مهرتابار). تهران: ماهنامه عکس شماره ۱۷۹ (ص ۵۰ و ۵۱).
۱۳. فورمان، کورین جی.ام، و مارتینز، تئو. (فوردین ماه ۱۳۸۰). سرآغاز عکاسی ایران و دوران آتنوان سوریوگین. (ترجمه به انگلیسی: جنیفر کورتیس گیج. ترجمه از متن انگلیسی: نسیم مهرتابار). تهران: ماهنامه عکس شماره ۱۸۰ (ص ۵۰ و ۵۱).
۱۴. فورمان، کورین جی.ام، و مارتینز، تئو. (اردیبهشت ماه ۱۳۸۱). سرآغاز عکاسی ایران و دوران آتنوان سوریوگین. (ترجمه به انگلیسی: جنیفر کورتیس گیج. ترجمه از متن انگلیسی: نسیم مهرتابار). تهران: ماهنامه عکس شماره ۱۸۱ (ص ۵۰ و ۵۱).
۱۵. قاسم پور، سمهرا. (۱۳۸۶). بررسی انجام شده بر روی آثار عکاسی عهد ناصرالدین شاه با تکیه بر آثار آتنوان سوریوگین. (ارشد). پژوهش هنردانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا.
۱۶. کو و دیگران، برایان. (۱۳۷۹). عکاسان بزرگ جهان. (ترجمه‌ی پیروز سیار). تهران: نشر نی.
۱۷. مانته، هارلد. (۱۳۶۸). ترکیب بنده در عکاسی (ترجمه پیروز سیار). تهران: انتشارات سروش.
۱۸. محمدی، ناصر. (۱۳۹۲). نقد زیبایی شناسانه‌ی آلبوم عکس‌های خانوادگی سوریوگین با رویکردی فرمالیستی. (ارشد). عکاسی، دانشگاه هنر. راهنمای: دکتر مترجم زاده.
۱۹. مقیم نژاد، مهدی. (۱۳۸۹). بررسی تطبیقی نظریه‌های ساختارگرایی و پساستارگرایی در نقد عکس به همراه نقد و تحلیل آثار رابرت فرانک و سیندی شرمن. (دکترا). پژوهش هنر، دانشگاه هنر. راهنمای: دکتر محمد شهبی، استاد مشاور: محمد ستاری.

فهرست منابع لاتین

20. Incirlioglu, C.Guvenc. (۱۹۹۴) Typologies in Photography. MERU JFA.
21. Sander, Gunther. (1973). August Sander..London:Thames and Hudson

ادامه پی نوشت از صفحه قبل

رامبراند، شامل پالایش نور و سایه تا رسیدن به پرده‌ها و تقاوتهای ظرفیتر و نهایتاً ادغام آن‌ها در یکدیگر بود. رامبراند متوجه شد که با تغییر دادن جهت و شدت نور و سایه، و فاصله و بافت سطح زیر کار، می‌تواند ظرفیترین تقاوتهای را در شخصیت و حالت روانی یک شخص با صحنه‌های بزرگ شبیه‌سازی کند. رامبراند برای دنیای جدید کشف کرد که چنان‌چه دست کاری ظرفی در تقاوتهای نور و سایه به عمل آوریم می‌توانیم تقاوتهای عاطفی موجود بین افراد را به نمایش درآوریم. در دنیای میری، نور و سایه و طیف گسترده درجات بین آن‌ها، بار معنایی و احساسی خاصی دارند. که گاهی از شکل‌ها و پیکره‌هایی که به وسیله این‌ها تغییر می‌یابند، مستقل هستند. در صحنه‌هایی با نور و در هنرهای عکاسی، از مدت‌ها پیش، این نکته به عنوان نخستین فرض بینایی برای هر گونه آفرینشی پذیرفته شده است و در عصر رامبراند به کمال می‌رسد. رامبراند موضوع را با درام بر جسته‌ای با ایجاد تضادی شدید میان نور و سایه شبیه‌سازی می‌کند و حتی از شیوه مانوس نقاشان هم عصرش استفاده می‌کند و منع نور را از پشت یک شکل مانع قرار می‌دهد، با این کار تاریک‌ترین سایه در مقابل روشن‌ترین نور قرار می‌گیرد و تأثیر دراماتیک مسلمی بر تماساگر می‌گذارد. در چهره‌های انفرادی رامبراند نور و سایه با هم سرستیز ندارند بلکه آشتبی می‌کنند و به آرامی و ظرافت با هم ادغام می‌شوند تا معادل بصری سکوت را پدید آورند. این شیوه او را میتوان روانشناسی نور نامید (پاکباز، ۱۳۷۸: ۲۷۶).