

T H E W I L D W E S T

تصویرسازی معاصر آمریکا

● قسمت پنجم

دویست سال تصویرسازی آمریکا
200 YEARS OF
AMERICAN ILLUSTRATION

● مهرداد صدیقی

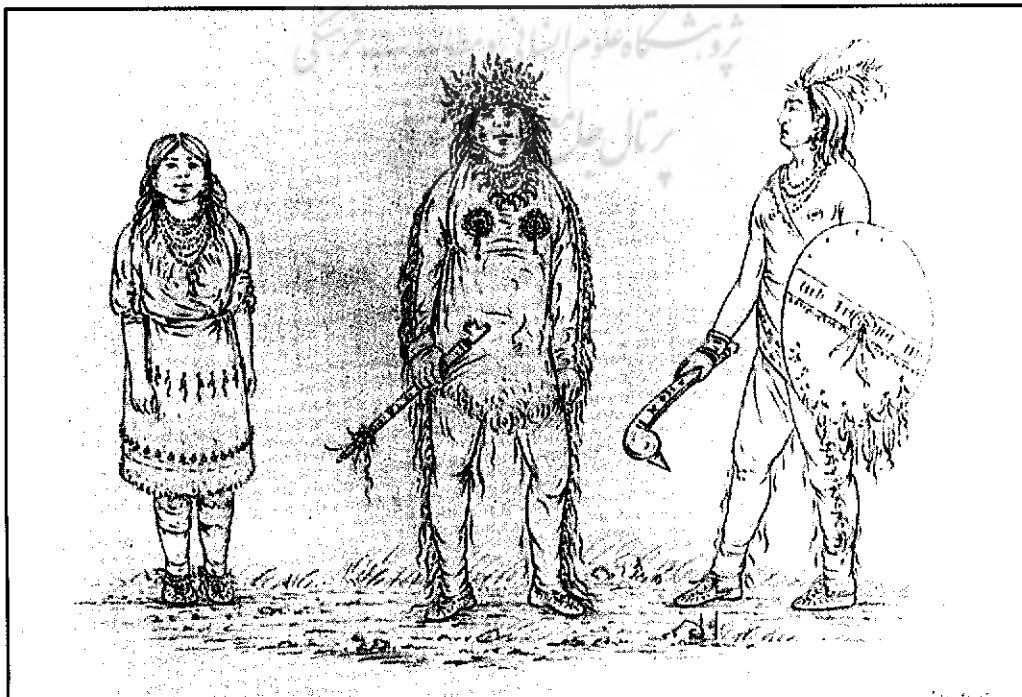
■ فصل چهارم

غرب وحشی

شده بود آمیخته با شگفتی، لطف و ستایش بود. و اثری از خشونت و خونخواهی مداومی که در تصویرسازیهای دوران اخیر به سرخپوستان نسبت داده می‌شد، وجود نداشت.

هنرمندان ماجراجوی اولیه، دارای نگرش‌ها و ذهنیت‌های کمال‌گرا بودند و خوشبختانه بخش وسیعی از کارهایشان در موزه‌ها برای مشاهده عمومی و چاپ موجود است. این گروه طبقات گوناگونی را در بر می‌گرفت مانند ساموئل سی مور(۱)، پیتر رین دسپاچر(۲) و جیمز اتولوییز(۳) که اشخاص متعددی بودند و نوابغی مانند جرج کاتلین، جان میکس استائلی(۴) کارل بودمر(۵) سویسی الاصل و فردریک کورز(۶) و طبیعت‌نگاران تجملاتی و گران‌سنگ مانند: آلبرت برشتاد(۷) و برادران موران(۸) و پیشگامان دهه آخر مانند چارلز شری و گل(۹)، چارلز رامسل و فردریک رمینگتون. پس از آن با فاصله زیاد، کسانی که از دیدن کوه‌های زیبا و دره‌های عمیق و درکنار آنها آبادیهای پراکنده سرخپوستان در نشتهای سرسبز با گله‌های در حال چرا لذت می‌بردند، به غرب روی آوردند. در راس تمام هنرمندان غرب‌گرا جرج کاتلین قرار دارد؛ نابغه‌ای که عمر خود را صرف مطالعه و

درحالی که غرب اولیه با گذشت سالها نابود شده است، افسانه قدرت‌ش رشد نموده و تصورات ما در اطراف توده‌ای از اسطوره‌ها و خیالیاتی‌های بی‌اساس در حال گردش است. زیرا حجم زیاد نوشته‌ها و تصویرهای خیالی و تولیدات سینمایی و تلویزیونی مبالغه‌آمیز و نمایشی، فضا را اشباع نموده است. گرچه اسطوره غرب ما دارای ارزش است و نباید از بین برود، ولی برای این که متعادل گردد، نیاز به پژوهشهای دقیق درباره کیفیات و واقعیتهای آن انکارناپذیر است. ما حتی در روزهای اولیه تصویرسازی را در غرب داشتیم که به طور منطقی، بینش واقعیات و تخیلات را درهم می‌آمیختند. بدون شک هنرمندانی که به غرب ابتدایی عزیمت کردند امیدهای زیادی در سر داشتند. آنها عظمتی را مشاهده کردند که تا آن زمان هیچ کس با آن روبرو نشده بود. شکوه و عظمت موزون طبیعت و وجود سرخپوستان، نوق آنها را به عالی‌ترین درجه خود رساند. تقریباً تمام نقاشی‌هایی که از سرخپوستان تهیه

George CATLIN (1796-1872), Athapasca Indians, Outlines of North American Indians by George Catlin, 1858-1869. Pen and ink, lent by the New-York Historical Society

George CATLIN
(1796-1872),
Spokane Indians,
Outlines of North
American Indians
by George
Catlin, 1856-1869.
Pen and ink, lent by
the New-York
Historical Society

رسید و چند سال بعد «پرونده سرخ‌پوستان شمال آمریکا» در لندن با ۲۵ رنگ و کمی پس از آن با ۳۲ صفحه گراور به چاپ رسید. در سالهای بعد او چندین کتاب دیگر درباره زندگی قبایل سرخ‌پوست انتشار داد.

کاتلین حتی برای دیدن قبایل بومی از تیررا دل فوگو (۱۳) تا آمازون علیا و از سواحل برزیل به پرو، به آمریکای جنوبی سفر نمود و سرانجام به غرب بازگشت و در اواخر عمر به نواحی نیمه ناشناس آلاسکا مسافرت نمود.

هرچند بعضی از کارهای کاتلین از بین رفته است، ولی کتاب‌ها و پرونده‌های او به شکل بسیار خوبی چاپ شده است و مجموعه بزرگی مشتمل بر ۴۵۰ قطعه از نقاشی‌های او در مجموعه ملی هنرهای زیبای مؤسسه اسمیت سونیان (۱۴) واشنگتن دی‌سی و مجموعه بزرگ دیگری مشتمل بر ۴۱۷ قطعه نقاشی او در موزه آمریکایی تاریخ طبیعی در شهر نیویورک و همچنین ۲۲۱ قطعه طراحی در جامعه تاریخی نیویورک موجود است. این تصاویر گزارش بسیار گرانبهایی است که با صرف وقت و عمر به جای مانده است.

وضع زندگی پیشین در ارتش آمریکا موجب پدیدار شدن مردی با نبوغ نقاشی شد. کاپیتان ست ایستمن (۱۵) که به دلیل موقعیت شغلی خود در غرب مرتباً از یک سو به سوی دیگر در حرکت بود و زندگی سرخ‌پوستان را مشاهده می‌کرد، دفاتر طراحی خود را یکی پس از دیگری از تصاویر قبایل گوناگون پر می‌کرد و درباره آنها به مطالعه می‌پرداخت. از نواحی

ثبت شیوه زندگی قبایل سرخ‌پوست در شرایط دست نخورده ابتدایی نمود. او متولد ۱۷۹۶ در ویلکس بار پنسیلوانیا است. او که در حال کارآموزی در رشته حقوق بود کار خود را ترک نمود و به دنبال تمنای درونی اش، یعنی نقاشی رفت. او تحت تاثیر توماس سولی (۱۰)، جان نیکل (۱۱) و رامبرانت پیل (۱۲) قرار داشت و با دیدن یک نمونه لباس سرخ‌پوستان تصمیم گرفت که با تصویرسازی از زندگی آنان فعالیت کاری خود را صرف بزرگداشت‌شان کند و به این منظور عازم غرب فیلادلفیا شد.

او سفر طولانی و پرپیچ و تاب خود را با سه پایه و جعبه نقاشی شروع کرد و برای تامین هزینه راه، در شهرهای غربی به مدت کوتاه آتلیه دایر می‌کرد و با شروع بهار با پس‌انداز خود به اردوهای سرخ‌پوستان می‌رفت. او به سرعت با قبایل زیادی دوست شد و در مراسم آنها شرکت می‌کرد. او برای مسافرت از قایق‌های سرخ‌پوستی تا قایق‌های بخاری استفاده می‌نمود و تاکنون هیچ آمریکایی مانند او نتوانسته چنین گزارش کاملی از زندگی سرخ‌پوستان ابتدایی تهیه کند.

او هنگامی که کتاب خود را درباره کار و ماجراهایش به اتمام رساند، نتوانست هیچ ناشری را برای چاپ پیدا کند و بالاخره پس از این که توانست هزینه چاپ را پس‌انداز کند، در سال ۱۸۴۱ کتاب در لندن تحت عنوان «یادداشت‌های هشت سال مسافرت در میان سرخ‌پوستان آمریکا» به چاپ رسید که شامل دو جلد و ۴۰۰ گراور از نقاشی‌هایش بود. این یکی از کارهای عظیم هنری و علمی است که بارها به چاپ

● هرچند
بعضی از
کارهای
کاتلین
از بین
رفته است،
ولی
کتاب‌ها و
پرونده‌های
او به شکل
بسیار
خوبی چاپ
شده است.
این تصاویر
گزارش
بسیار
گرانبهایی
است
که با
صرف
وقت و عمر
به جای
مانده است.

● بدون شک هنرمندانی که به غرب ابتدایی عزیمت کردند امیدهای زیادی در سر داشتند. آنها عظمتی را مشاهده کردند که تا آن زمان هیچ کس با آن روبرو نشده بود. شکوه و عظمت موزون طبیعت و وجود سرخ پوستان، نوع آنها را به عالی ترین درجه خود رساند.

رودراین واقع در پردیس وید نیویورک (۱۶) بود که به اتفاق یک هنرمند جوان و با استعداد به نام کارل بومر سویسی در مارس ۱۸۳۳ به سنت لویز رسیدند و مسیر یک سال پیش کاتلین را در پیش گرفتند و تا قله فورت مک کنزی (۱۷) صد مایل دورتر از کوههای راکی پیش روی کردند و در آنجا شاهد حمله قبایل آسیانیون (۱۸) و کری (۱۹) به بلاگ فیت (۲۰) بودند. پس از بازگشت به اروپا، بومر طرحهای خود را تکمیل نمود و ۸۱ قطعه تصاویر تمام رنگی چاپ نمود و پرونده‌ای ساخت که همراه با دو جلد کتاب نگاشته شده توسط شاهزاده منتشر گردید. تصاویر تمام رنگی بومر در بین کارهای نوع خود از مهمترین‌ها شناخته شده است.

حتی فلیکس دارلی جوان در آغاز زندگی پربار خود وارد صحنه غرب شد و در اوایل سال ۱۸۴۰ سفر کاری خود را آن سوی می‌سی‌سی‌پی به پایان رساند. او داستان زندگی یک رئیس قبیله سرخ‌پوست را همراه تعدادی تصاویر پشت سرهم نوشت که در سال ۱۸۴۳ در فیلادلفیا به عنوان «صحنه‌های یک زندگی سرخ‌پوستی» منتشر گردید.

غرب که به وسیله کاشفان و بازرگان اولیه که بار خود را بر پشت چهارپایان حمل می‌کردند شناخته شده بود، از اواخر سال ۱۸۳۰ تا جنگهای داخلی به سرعت تغییر کرد. کشاورزان، گله‌داران، معدن‌چیان، ماجراجویان و گروه‌های کثیری رانده شدگان با کشتی‌های پهن بخاری مخصوص آبهای کم عمق رودخانه و واگن‌های پرسروصدای قطارهای دراز سرازیر شده بودند. پس از آن در سال ۱۸۴۹ و ۱۸۵۰

با نویسنده با نیوگی، او را به تصویرسازی برای اولین کتاب همسرش به نام «زندگی و افسانه‌های سیوکس، داکوتا» وادار نمود. چاپ موفقیت آمیز این کتاب در سال ۱۸۴۹ آنها را تشویق به صرف وقت بیشتری برای گردآوری موضوعات درباره سرخ پوستان و تهیه پرونده‌ای از تصاویر آنها، همراه با شرح برای انتشار نمود. در همین هنگام شهرت کاپیتان ایستمن به عنوان یک تصویرساز رو به فزونی گذاشت و او را به عنوان یکی از تصویرسازان برای مشارکت در کار بزرگ معرفی تمامی قبایل سرخ موجود در کشور انتخاب نمودند. این کار ۶ جلدی ماه‌موریتی از طرف کنگره آمریکا بود که ده سال طول کشید و مملو از تصاویر تمام صفحه‌ای بود که توسط ایستمن نقاشی شده بود.

در سال ۱۸۵۳ ایستمن «رمان زندگی سرخ پوستان» را با ۱۲ رنگ که موضوعات آن توسط همسرش نوشته شده بود و «پرونده بومیان» را با ۳۶ گراور و متن منتشر نمود. او آنگاه بلافاصله ولی آرام در تهیه «چیکورا و سایر نواحی فتح شده و فتح نشده» مشارکت نمود. سپس جنگ آغاز شد و ایستمن به خدمت سربازی بازگشت و در پایان جنگ بازنشسته شد و ماموریت افتخار آمیز نقاشی‌های اتاقهای جلسات ساختمان کنگره ایالات متحده آمریکا را به وی واگذار نمودند که تاکنون آن نقاشی‌ها در جای خود باقی است. افسانه دستیابی به غرب جدید مردم شرق اقیانوس اطلس را به این سو جلب نمود و از میان کسانی که از دنیای قدیم به آمریکا آمدند، الکساندر فیلیپ ماکسی میلیام، شاهزاده یک منطقه سلطان نشین در اطراف

George CATLIN (1796-1872), Dogrib Indians, Outlines of North American Indians by George Catlin, 1858-1869. Pen and ink, lent by the New-York Historical Society

● غرب قدیم یکی از صحنه‌های بسیار عظیم آمریکا بوده است که سیلی از گفتارها، اشعار و تصاویر پدید آورده است که بعضی از آنها برخاسته از ذهنیت‌های والا و بعضی هم کاملاً بی ارزش هستند و مقدار خیلی بیشتری هم دارای ارزش متوسط دارند.

راسل متولد غرب و پوست و استخوان او متعلق به آن سرزمین بود. او از اولین روزهای زندگی به طور خودآموز طراحی و ترسیم می‌نمود. در شانزده سالگی به تصویرسازی از مناظر روستایی در کتاب مصور روی آورد. او سالها درگیر زندگی روستایی و کارهای ساده و همسایه سرخ‌پوستان بود و همیشه نقاشی و نوشتن را در کنار مسائل دیگر داشت. بعضی از کارهای او توسط مجله نسلی و هفته نامه هارپرز منتشر گردید، ولی او تا سال ۱۸۹۶ که ازدواج کرد به طور جدی و حرفه‌ای به کار تصویرسازی نپرداخت. نقاشی‌های او و کتاب «آثاری که از ریشه کنده شد» زبان واقعیت‌هایی است از زمان گذشته و دنیایی دیگر، که اکنون نابود شده است و وجود خارجی ندارد.

تصویراتی که عموم مردم آمریکا از غرب دارند بیشتر از کارهایی که فریدریک سکرید رمینگتون به تصویر کشیده است ناشی می‌گردد زیرا نقاشی‌های او، هم در سطح گسترده‌تری منتشر گردیده بود و هم برای فیلمسازان سینما و تلویزیون که در جستجوی شکل ظاهری و پوشش سرخ‌پوستان بودند، بیان نافذتری داشت. تا کارهای دیگر هنرمندان. بنابراین او در راس بازگوکنندگان تصویر غرب قدیم قرار گرفت. رمینگتون از شرق آمده بود و در سال ۱۸۶۱ در کاتون نزدیک رودخانه سنت لورنس واقع در نیویورک شمالی متولد شده بود پدرش که در زمان جنگ، دسته سواره نظام تدارک دیده و عازم جبهه شده بود، پس از پایان جنگ با درجه سرهنگ دومی برگشته بود، صاحب چاپخانه و ناشر شده بود. رمینگتون جوان که به مدرسه نظام و پس از آن به دانشگاه ییل فرستاده شده بود، به تحصیل علاقه نداشت و فقط به ورزش و نقاشی تمایل داشت. پدرش در سال دوم تحصیل او در دانشگاه ییل فوت کرد و دوران درسی او هم به پایان رسید و با دریافت مقدار ناچیزی ارث به طرف غرب به راه افتاد.

رمینگتون در ۱۹ سالگی سوارکاری ماهر و جوانی قوی و خشن و شجاع بود و با خیال به جنگ آوردن سعادت به غرب روی آورد و عاشق غرب شد. او به زودی در تیراندازی و کمنداندازی به بالاترین سطح مهارت رسید و به عنوان گاوچران و جوینده طلا، با گروه‌های مختلف کار کرد. به هر ترتیب او ناگهان تصمیم گرفت زندگی خود را وقف نقاشی و ترسیم غرب نماید، چیزی که در جلوی چشمان او در حال نابودی بود.

چند سال بعد هفته نامه کالیبر از زبان او نوشته بود: «سرشبی در مونتانا به طور شانس‌ی به نزدیک آتشی

تب طلا و کالیفرنیا، هزاران جوینده طلا را از اطراف دنیا، به غرب کشاند. گروهی از مسیر ماژلان و گروهی از تنگه پاناما و بیش از آنها، کسانی با عبور از کوهها، دره‌ها و بیابانهای بی‌انتها به سوی سرزمین موعود هجوم آوردند. غرب هرگز روزهای پس از هجوم طلا را به خود ندیده است، ولی به ندرت کار هنرمندی را می‌توان یافت که آن منظره را به تصویر کشیده باشد.

پس از جنگ داخلی دوران گاوچران‌ها شروع شد. خطوط راه آهن به طرف غرب گسترش یافت و گله‌های گاو که در ایستگاههای راه آهن پیاده می‌شدند، در صف‌های طولانی روانه چراگاه‌ها می‌شدند و این خود فصلی از تصویرسازی را به وجود آورده بود. فصل دیگری که برای تصویرسازی گشوده شده بود، درگیری‌های خونین سرخ‌پوستان بود که در مقابل استقرار هزاران مهاجر مقاومت می‌کردند. البته در طول جنگ به علت کاهش مهاجرت، درگیری‌ها هم کاهش یافته بود و سرخ‌پوستان ساکت شده بودند.

اولین تصویرساز گروه‌های مهاجم به غرب و سالهای آخر جنگهای سرخ‌پوستان، چارلز شری و گل متولد نیویورک بود. او پسر فقیری بود که برای سیرکردن شکمش تلاش می‌کرد، ولی تلاش خود را بر تصویرسازی از ارتش و سرخ‌پوستان و غرب بنا گذاشته بود. او با کمک یکی از دوستان امکان تحصیل در مونیخ را یافت و پس از سه سال به عنوان یک نقاش و نقشه‌کش کامل برگشت.

اولین تصویر کابوی و سرخ‌پوست او در سرزمین غرب وحشی بو فالویل، به نمایش درآمد و سرهنگ کادی دوست حمایت کننده او شد. او از هنگام اولین سفرش به غرب، به طور پیوسته درباره موضوعات برگزیده طراحی و تصویرسازی نمود، ولی برای سالها با فقر و تنگدستی شدید دست به گریبان بود. مدت زیادی پس از ارسال یکی از نقاشی‌هایش به نمایشگاه سالانه آکادمی ملی نگاشته بود که فهمید به دریافت بالاترین جایزه و بزرگداشت آن نمایشگاه نایل شده است و این نقطه عطفی در زندگی او گشت. نقاشی‌های او را مشتاقانه می‌خریدند و درباره او موضوعات فراوانی می‌نوشتند و تندور روزولت رئیس جمهور آمریکا او را از کلیه خدمات نظامی معاف نمود. ناشران هنری نقاشی‌های زیادی از او چاپ کردند، ولی در طول عمر او هیچ کتابی از کارهای او به چاپ نرسید. در آخرین سالهای غرب قدیم، دو چهره با اهمیت دیگر هم وجود داشت. آنها عبارت بودند از چارلز ام. راسل و فریدریک رمینگتون.

George CATLIN
(1796-1872),
O-jib-be-
ways.,
Outlines of
North
American
Indians by
George
Catlin,
1858-1869.
Pen and ink,
lent by the
New-York
Historical
Society

سمبل‌ها و داستانها به همان سرعتی که در مخیله ما نقش می‌بندد محو شدنی نیست. مورخان، نویسندگان، شاعران و فیلمسازان به کار خود در این باره ادامه می‌دهند و ما در تخیل خود آنها را بازسازی می‌کنیم و غرب قدیم هنوز سرزمینی است که هرگز نبوده است.

● ادامه دارد

● پاورقی‌ها:

- Samuel Seymour-۱
- Peter Rindsbacher-۲
- James Ottolewis-۳
- John Mix Stanley-۴
- Karl Bodmer-۵
- Friedrich Kurz-۶
- Albert Bierstadt-۷
- Moran-۸
- Charles Secrey Vogel-۹
- Thomas Sully-۱۰
- John neagle-۱۱
- Rambrandt peele-۱۲
- Tierra del Fuego-۱۳
- Smith sonian-۱۴
- Seth Eastman-۱۵
- Weid - Neuweid-۱۶
- Fort Mckenzie- ۱۷
- Assinabohn-۱۸
- Cree- ۱۹
- Blackfeet-۲۰

رسیدم که پیرمرد گاری چی برافروخته بود و در حال خوردن شام بود. او مرا در غذای خود شریک کرد. در حین خوردن با آه و افسوس گفت: من از اول جوانی به طرف غرب رفته‌ام و شاهد عقب‌نشینی بیش از پیش غرب بونهام و اکنون دیگر از غرب چیزی باقی نمانده است و خط آهن در طول سنگهای زرد در حال پیشروی است... من دانستم که زمینهای دست نخورده و سواران وحشی تقریباً در حال نابودی هستند. این موضوع مرا بیشتر متوجه جاودان کردن این دورنما ساخت، و بدون این که بدانم دقیقاً چه کار باید بکنم شروع به گزارش حقایق و وقایع اطراف خود نمودم...» بدین ترتیب او خود را به طور تمام وقت مأمور تصویرسازی از غرب نمود.

گنجینه عظیم طراحی‌ها، نقاشی و تندیس‌هایی که رمینگتون در طول سالها روی هم انباشته است برای کسانی که بعداً به هنر غرب گرایش پیدا کردند، مخزن الهامی و علمی عظیمی است که نه تنها مرجع مستندی بوده است و انگیزه مطالعه و رقابت گردیده است، بلکه شیوه تلاش غیرتمدانه خود او هم الهام بخش و روحیه برانگیز بوده است.

غرب قدیم یکی از صحنه‌های بسیار عظیم آمریکا بوده است که سیلی از گفتارها، اشعار و تصاویر پدید آورده است که بعضی از آنها برخاسته از ذهنیت‌های والا و بعضی هم کاملاً بی‌ارزش هستند و مقدار خیلی بیشتری هم دارای ارزش متوسط دارند. صحنه‌ها و