

عکاسی

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- عکاسی را تعریف کند.
- سیر تحول عکاسی را به اختصار شرح دهد.
- شاخه‌های مختلف عکاسی و کاربرد هر یک را توضیح دهد.

عکس چیست؟

عکس ماحصل ترکیب نور (فیزیک) و ماده حساس به نور (شیمی) است. واژه «Photograph» به معنای «نورنگاری» است.

تصویر ۱—خانه بروجردی‌ها در کاشان

عکاس (دوربین)، براساس قابلیت‌های یاد شده هر آن‌چه رو به روی او باشد، ضبط و ثبت می‌کند؛ حتی گاهی دقیق‌تر از آن‌چه به چشم می‌آید.

دوربین عکاسی به مثابه آینه‌ای در برابر دنیا، وقایع جاری اعم از اتفاقات روزمره و رخدادهای نادر را منعکس ساخت؛ هم‌چنین وسیله‌ای شد برای نمایش و انتقال آثار گوناگون هنری که نیازمند به گسترش و تکثیر بودند. تکثیر آثار نقاشی، طراحان، معماران و مجسمه‌سازان بزرگ به وسیله دوربین و به گونه عکس یا اسلاید یا چاپ انبوه، فراهم آمد.

به گفته «والتر بنیامین» فیلسوف معاصر آلمانی: عکاسی، از آثار هنری یکه و منحصر و محفوظ در موزه‌ها تقدس زدایی کرد و آن را به میان عموم مردم کشاند.

عکس دریچه‌ای است به سوی جهانی در انتظار ثبت شدن و دوربین عکاسی نیز وسیله‌ای است تا دنیا را به دقیق‌ترین شکل ممکن بازتاب دهد (تصویر ۱).

الف) جهان: تصاویر دقیق از عالم واقع، قبل از اختراع عکاسی قابل روئیت بود. نقاشان دوره رنسانس در قرن ۱۶ میلادی نظیر «لئوناردو داوینچی» و «جیووانی باتیستا دلاپورتا» به راه کارهای استفاده نقاشانه از وسیله‌ای به نام «اتاق تاریک^۱» اشاره کرده‌اند. این وسیله در اختیار نقاشان هلندی قرن ۱۷ بود که به منظره پردازی دقیق روی آورده بودند. داشمندان و هنرمندان متعددی در طول دویست سال کوشیدند تا تصاویر حاصل از اتاق تاریک را ضبط و ثبت کنند. نخستین کسی که موفق شد تا یک تصویر را از طریق عکاسی ثابت کند «نیسفورنیپس^۲» فرانسوی بود. تصویری که او در سال ۱۸۲۶ پس از ۸ ساعت نوردهی از بالکن منزل برادرش گرفته هنوز موجود است. روش او را «هلیوگراف^۳» یا خورشیدنگاری می‌نامند که به دلیل وجود بسیار کم تصویر چندان رایج نشد، اما این موفقیت او را ترغیب کرد تا ادامه تحقیقاتش را با مشارکت فرانسوی دیگری به نام «ژاک لوئی داگر» بی‌گیری کند.

«نیپس» در سال ۱۸۳۹ در گذشت و «داگر» روش جدید ثبت عکس را در سال ۱۸۴۳ به آکادمی اختراعات فرانسه عرضه کرد و بدین ترتیب اختراع «داگرئوتیپ^۴» آغاز رسمی تاریخ عکاسی به شمار می‌آید. در اوایل تاریخ عکاسی، به ورقه‌های فلزی «داگرئوتیپ» واژه «تصویر آینه‌ای» اطلاق می‌شد. تصاویر حاصل از این روش به شکل مثبت، روی ورقه فلزی ضبط می‌شد؛ از این‌رو، امکان تکثیر نداشت و تک‌نسخه محسوب می‌شد. در این تصویر، بازنمایی جزئیات به صورت بسیار دقیق وجود داشت؛ هر چند برای ثبت تصویر به نوردهی بلندمدتی نیاز بود. این امر محدودیت‌هایی را برای انتخاب موضوع به همراه می‌آورد. عکاسان آن زمان تنها قادر بودند از موضوعات بی‌تحرک و ساکن عکس‌برداری کنند و حتی برای گرفتن تصویر چهره (پرتره) از اشخاص، صندلی‌های مخصوصی را طراحی کرده بودند که از پشت سر، گردن و دست‌ها و کمر را محکم در خود می‌گرفت تا شخص تکان نخورد. در سال ۱۸۴۰ «هنری فوکس تالبوت» انگلیسی با ابداع روش «کالوتیپ^۵» موفق به تولید عکس به طریق نگاتیو / پُزیتیو شد. او ماده حساس به نور را روی کاغذ مخصوصی می‌کشید و پس از نوردهی و ظهور به تصویر منفی (نگاتیو) می‌رسید؛ سپس با نوردهی مجدد آن بر روی کاغذی دیگر به عکس نهایی یعنی تصویر مثبت می‌رسید.

این شیوه قابلیت تکثیر بی‌شماری داشت، اما به دلیل وضوح کم تصویر به سبب وجود الیاف در متن کاغذ، چندی بعد جای خود را به نگاتیوهای شیشه‌ای داد. «تالبوت» هم‌چنین نخستین کتاب مربوط به عکاسی را با نام «قلم طبیعت»، شامل نوشه‌ها و برخی از عکس‌های خود، منتشر کرد.

با کشف شیوه «کلودیون مرطوب» زمان عکسبرداری به ۲ تا ۳ ثانیه رسید. در این شیوه که امولسیون (لایه حساس) روی صفحه‌های شیشه‌ای کشیده می‌شد، عمل ظهور باید بلا فاصله پس از عکس‌برداری انجام می‌گرفت. این نکته باعث محدودیت مکانی برای عکاسان می‌شد.

در سال ۱۸۷۱ «ریچارد مدوکس^۶» با طراحی شیوه «ژلاتین خشک^۷» حاوی هالوژن‌های نقره بر روی ورقه شیشه‌ای، امکانات بسیاری را برای عکاسان به ارمغان آورد.

در سال ۱۸۸۴ در آمریکا، کارخانه «کداک» نخستین نگاتیوهای منعطف را طراحی کرد و بدین ترتیب فیلم‌های قرقه‌ای وارد بازار عکاسی شد. با این شیوه دیگر نیازی نبود که پس از هر عمل عکس‌برداری، فیلم جایه‌جا شود پایه این طراحی تا به امروز هم چنان ثابت باقی مانده است.

۱—Camera Obscura

۲—Joseph Nicephore Niepce

۳—Helio Graphy

۴—Daguerreotype

۵—Richard Leach Maddox (۱۸۱۶-۱۹۰۲)

۶—Dry Plate (collodion)

آرزوی دست‌یابی به عکاسی رنگی نیز از همان روزهای نخست قرن بیستم، ذهن مخترعان و عکاسان را برانگیخت. حرکت دنباله‌داری که از روش «اتوگروم» ساخته برادران «لومیر» در ۱۹۰۷ آغاز شده بود به نخستین تولیدات انبوه کارخانه «کداک» در دهه ۳۰ میلادی منجر شد. (تصاویر ۲، ۳ و ۴).

تصویر ۲—داگر، ۱۸۳۷، فرانسه

تصویر ۳—نیپس، ۱۸۲۶، فرانسه

تصویر ۴—تالبوت، دهه ۱۸۴۰، انگلستان

ب) ایران: تاریخ دقیق ورود دوربین عکاسی به ایران مشخص نیست، اما زمان چندانی از اختراع عکاسی در فرانسه نگذشته بود که عکاسان خارجی روش «داگرئوتیپ» را در دوره قاجار به ایران وارد کردند. همگام با سایر «ژول ریشارد^۱» (ملقب به میرزارضاخان) نخستین کسی بود که در ایران به روش داگرئوتیپ عکس چاپ کرد. همگام با سایر تحولات عکاسی در اروپا در ایران نیز فن جدید، ابتدا از جانب عکاسان خارجی که به ایران سفر کرده بودند، سپس از طریق شاگردان ایرانی آنان به کار گرفته می‌شد. این روند آموزش، هم به شکل خصوصی، و هم در شکل مدون نظام تدریسی مدرسه دارالفنون صورت می‌گرفت. «فوکتی^۲» که مهندس ایتالیایی بود روش «کلودیون تر» را بلافضله پس از کشف آن در اروپا به تهران آورد. دیگر عکاسان خارجی نیز از تکامل حساسیت امولسیون و درنتیجه، کاهش زمان نوردهی، استفاده نموده و از همه جوانب زندگی ایرانیان در دوره قاجار عکس تهیه کردند. دو تن از این افراد عبارت اند از: «ارنست هولتزر^۳» و «آنتوان سوریوگین^۴». عکاسان ایرانی نیز در این زمان به فراگیری، سپس به عکاسی از محیط پیرامون خویش مشغول شدند که از میان آنها می‌توان به ناصرالدین شاه، میرزا ابراهیم خان عکاس باشی و میرزا عبدالله قاجار اشاره کرد.

از ابتدای قرن حاضر، بخش عمدۀ عکاسی ایران منحصر به عکس‌برداری‌های داخل آتلیه می‌شد؛ یعنی هنگامی که اشخاص و خانواده‌ها برای ثبت یادگاری، رویه‌روی پرده‌های نقاشی شده ایستادند و واقع‌گرایی و جست‌وجوی انسان در محیط را به خیال‌پردازی‌های تصنیعی داخل استودیو تبدیل کردند (تصاویر ۵، ۶ و ۷).

تصویر ۵ — غلامعلی خان، عکاس ناشناس

تصویر ۶ — تهران، دوره قاجار، عکاس ناشناس

تصویر ۷— عکاس خانه فردوسی، شیراز، حدود ۱۳۲۵ شمسی

شاخه‌های عکاسی

عکاسی به دو بخش «عکاسی کاربردی» و «عکاسی هنری» تقسیم می‌شود.

(الف) عکاسی کاربردی : عکاسی کاربردی عبارت است از قابلیت‌های عکاسی، برای سندبرداری و نمایش عینی پدیده به منظور استفاده از آن که شامل شاخه‌های متعددی می‌شود؛ از جمله: عکاسی مستند خبری، اجتماعی، صنعتی، تبلیغاتی، مسافرتی، عکاسی چهره، یادگاری و مانند آن.

عکاسی مستند، خبری : عکاسی مستند به شیوه‌های مختلف در طول قرون ۱۹ و ۲۰ درخور توجه بوده است و بسیاری از نام آوران عکاسی در این شاخه فعالیت کرده‌اند.

از آغاز، عکس مانند وسیله‌ای برای ثبت و ضبط وقایع به کار گرفته شد؛ یعنی کاری که انسان با نقاشی یا طراحی از عهدۀ انجام کامل آن بر نیامد. این اصل که «دورین نمی‌تواند دروغ بگوید» نکته بنیادینی بود که قدرت و کارآبی عکس مستند را روز بیشتر می‌کرد. موضوع مکرر عکاسی مستند اجتماعی، نمایش مشکلات مردم برای دیگر مردمان بود؛ مشکلاتی از قبیل فقر، فقدان عدالت اجتماعی و سیاسی، جنگ، جنایت و رنج.

روش مرسوم در عکاسی مستند، عکس برداری از موضوع برای نمایش صریح و به دور از تعصب و تحریف تصویری است. در عکاسی مستند، عکس برداری واضح و صادقانه از موضوع های مقابله با بررسی های متعدد و متفاوت از دیدگاه های گوناگون و گاه نیز، به کار بردن اصول زیبایی شناسی «عکس های لحظه ای» اهمیت بسزایی دارد (تصویر ۸).

عکاسی صنعتی، تبلیغاتی: در این نوع از عکاسی، عکاس بنا به سفارش صاحب محصول از فرآورده ها و تولیدات کارگاهها و کارخانه ها عکس می گیرد. هدف از چنین عکس هایی معرفی کالا به مشتریان در بهترین شکل ممکن است.

تصویر ۸ – بیل برانت، ۱۹۳۷، انگلستان

تفاوت عمدۀ عکس تبلیغاتی با عکس صنعتی در هدف نهایی آنهاست. در عکس صنعتی سعی بر آن است از محصولات و خط تولید کارخانه ها پیش ترین حجم اطلاعات از نظر اندازه، کیفیت، جنسیت و مانند آن به ییننده منتقل شود. عکاس تبلیغاتی سعی می کند تا با هرچه جذاب تر کردن محصول مورد نظر در عکس خود، ییننده و مشتری را به سوی آن فراخواند. درنتیجه، اطلاع رسانی مربوط به کالا، در عکس تبلیغاتی، دارای اهمیت کم تری است. کاربرد این نوع عکس ها را می توان در بروشور، کاتالوگ، پوستر بیل بورد (تابلوهای بزرگ شهری)، مجلات، بسته بندی کالا و نظایر آن مشاهده کرد (تصویر ۹).

عکاسی چهره (پرتره): کار اصلی عکاس چهره، عکاسی از چهره شخص مورد نظر است. این عکس ممکن است برای مطالعه یا با جنبه هنری، گرفته شود. بیش تر اوقات شخص مورد نظر برای هدف خاصی این کار را سفارش می دهد. این هدف شامل یادگاری تا استفاده های اداری است.

گاه نیز چهره اشخاص در حالت طبیعی و غیررسمی، بدون اطلاع افراد، عکسبرداری می‌شود که به آن، «عکاسی مخفی» (Candid Photography) می‌گویند (تصویر ۱۰).

تصویر ۹

تصویر ۱۰—مارگارت کامرون، ۱۸۶۷

عکاسی طبیعت : از آغاز اختراع عکاسی، همواره طبیعت برای هنرمندان منبع الهام و شگفتی بوده است. امروزه افراد بیشتری به عکس برداری از طبیعت علاقه نشان می‌دهند. آنها برای فراغت یا آرامش خاطر یا جست و جوی شخصی دست به این کار می‌زنند.

عکاسی طبیعت از بزرگ‌ترین تا کوچک‌ترین موضوع‌های طبیعی را دربر می‌گیرد. عکاسی «نجومی» و «عکاسی میکروسکوپی» نیز شامل عکاسی طبیعت هستند.

هم‌چنین می‌توان منظره‌های زیبایی مانند گل کاری باغ و فضای باغچه را عکاسی طبیعت در نظر گرفت (تصویر ۱۱).

تصویر ۱۱—فن گادوین، ۱۹۸۴، انگلستان

عکاسی معماری : عکاسی معماری، عکس‌هایی را دربر می‌گیرد که از نمای کلی بنایها یا بخش‌های درونی و بیرونی آنها گرفته می‌شود. در این رشته، عکس‌برداری از جزئیات و ریزه‌کاری‌های ساختمان، با درشت‌نمایی زیاد نیز امکان‌پذیر است. هم‌چنین عکس‌هایی از پل‌ها، برج‌ها، طاق‌ها، مجسمه‌ها، و به‌طور کلی، بنای‌های تاریخی در شمار عکاسی معماری هستند (تصویر ۱۲).

تصویر ۱۲—آلفرد استیگلیتز، ۱۹۳۵، امریکا

عکاسی عمومی : عکاسی عمومی، به آن نوع از عکس‌های اطلاق می‌شود که عموم مردم به منظور یادگاری و ثبت خاطرات از خود بر جای می‌گذارند. انواع عکس‌های خانوادگی، عکس‌های مجالس، عکاسی در سفر، عکاسی لحظه‌ای و نظایر آن در شمار عکاسی عمومی هستند. باید گفت که این بخش از عکاسی دارای بیشترین حجم مصرف مواد عکاسی و تولید عکس در دنیاست. این شاخه از عکاسی به طور همه‌گیر و شایع از اوایل قرن ۱۹ یعنی از زمانی آغاز گردید که دوربین‌های کوچک قابل حمل (kodak) به بازار عرضه شد. با آمدن این دوربین‌های کوچک و ارزان، عموم مردم قادر شدند تا از زندگی خود عکس بگیرند. آنها برای چنین امری حتی به فراگیری مهارت‌های ظهور و چاپ نیاز نداشتند. شعار تبلیغاتی کارخانه کداک در آن زمان این بود : «شما دکمه دوربین را فشار بدهید، ما بقیه کار را انجام می‌دهیم.»

بدین ترتیب، عکس‌های بی‌شماری طی سال‌ها، در هر خانواده‌ای که دوربینی داشت شکل می‌گرفت. این طیف وسیع از عکاسی از لحاظ هنری فاقد اهمیت است، اما در طول تاریخ عکاسی گاهی به عکاس‌هایی برمی‌خوریم که حوزهٔ فعالیت هنری خود را مبتنی بر این نوع خاص از عکاسی قرار داده و ضمن تکیه بر موضوعات پیش پا افتاده و دم دست، باعث اعتبار ارزش‌های نهفته در آن شده‌اند.

در این میان شاخص‌ترین عکاس، زنی هنرمند است، به نام «سالی مان» که در دو دهه آخر قرن پیستم از سه کودک خود در سنین کودکی و رشد و بلوغ در محیط خانواده عکاسی کرده است. وی بازتاب روحیات و عملکرد دنیای پیرامونش را در آینه کودکان خود و در بستر خانواده‌اش جست و جو می‌کند (تصویر ۱۳).

تصویر ۱۳ - عکاسی عمومی

عکاسی پژوهشی، عکاسی تئاتر و سینما، عکاسی ورزشی، عکاسی مسافرتی، عکاسی فضایی، عکاسی از انجام بسیار ریز و ... از دیگر شاخه‌های هنر عکاسی می‌باشد.

ب) عکاسی هنری : در این نوع از عکاسی، عکاس به هیچ‌گونه استفاده و کاربردی از عکس، جز هدف شخصی و هنری خود نمی‌اندیشد. او در این حوزه، عکاسی را وسیله‌ای به منظور گسترش و انتقال زبان تصویر به کار می‌گیرد. هدف نهایی چنین شاخه‌ای از عکاسی، عرضه عکس‌های هنری است در قالب‌هایی چون نمایشگاه، کتاب، سالنامه و نظایر آن به منظور ایجاد ارتباط هنری، بصری و شاعرانه با یعنده.

در عکاسی نیز مانند سایر رشته‌های هنری، نگرشی هنرمندانه وجود دارد. عکاس با دوربین خود همواره سعی داشته تا جهان را تبدیل به نشانه‌هایی کند که به باور او آن نشانه‌ها جزیی از ساخت و سازهای اثر هنری است. او با این نگرش گاه دنیا را به شکلی ناب و تجسمی نمایان می‌سازد و گاه حس درونی خود را در بازتاب تکه‌ای از دنیا، عرضه می‌کند.

عکاسان هنری در قرن ۱۹ سعی داشته‌اند آثار خود را به ارزش‌های تثبیت شده در نقاشی تزدیک کنند. آنان در این راه از هیچ بهره فنی ای چشم پوشی نکردند که از آن جمله است: چاپ‌های دست‌ساز، لنزهای محوکننده، کنتراست‌های ملایم، ترکیب‌بندی‌های کلاسیک، موضوعات مشخص در نقاشی‌های آکادمیک و فعالیت‌های دیگر. به این جریان خاص در عکاسی که عمدتاً در اروپا شکل گرفت «پیکتو رالیسم» می‌گویند.

بدین ترتیب، هنر عکاسی صاحب هویتی مستقل و چشمگیر شد. گستردگی و حجم فعالیت دنیای عکاسی در این بخش بسیار کم‌تر از سایر رشته‌های آن است، اما به اعتبار مختصر فعالیت عمیق عکاسان این رشته، تاریخ زیبایی‌شناسی عکاسی با چنین پیشرفته‌ی رو به رو بوده است (تصویر ۱۴).

تصویر ۱۴—بیل برانت، ۱۹۶۶، انگلستان