

۲۳۹۶۳۱۹ ✓

عکاسی در زمینه و پروایت

ماریاشورت، سری-کارتینی لیت، الیسریت، الیپاکسی | کریم متقی

www.ketab.ir

عنوان و نام پدیدآور: زمینه و روایت در عکاسی: مبانی عکاسی خلاق / ماریا شورت،

سری-کارتینی لیت، الیساوت کالپاکسی؛ ترجمه‌ی کریم متقی

عنوان اصلی: Text and narrative in photography, 2nd ed., 2020

عنوان دیگر: مبانی عکاسی خلاق ●● سرشناسه: شورت، ماریا Shor Maria

مشخصات نشر: تهران: کتاب پرگار، ۱۴۰۲ ●● مشخصات ظاهری: ۳۲۰ ص. مصور (بخشی رنگی).

موضوع: آثار بافتی (روان‌شناسی)-هنر روایی-عکاسی ●● یادداشت: کتابنامه ص. ۲۳۶-۲۵۳

شناسه افزوده: لیت، سری-کارتینی Leet, Sri-Kartini

شناسه افزوده: کالپاکسی، الیساوت Kalpaxi, Elisavet

شناسه افزوده: متقی، کریم، ۱۳۴۵، مترجم ●● شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۶۲۴۴۰۴

رده‌بندی دیویی: ۷۷۰ ●● رده‌بندی کنگره: TR ۱۴۵

شماره کتابشناسی ملی: ۹۲۴۹۰۶۶ ●● وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا

کتاب پرگار

زمینه و روایت در عکاسی

نویسندگان: ماریا شورت، سری-کارتینی لیت، ایساوت کالپاکسی •• مترجم: کریم متقی

ناشر: کتاب پرگار •• نوبت چاپ: اول ۱۴۰۳ •• شمارگان: ۵۰۰ نسخه

صفحه آرای: کوروش شبگرد •• طراحی جلد: نسیم برجیان •• مدیر تولید: آرش کمالی

شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۶۲۴۴۰۴

مرکز توزیع: کتاب پرگار ۰۹۱۲۵۳۴۷۸۴۵ - ۰۲۱۶۶۹۶۲۴۳۲

فروشگاه اینترنتی: www.pargarbook.com

فهرست

۹	مقدمه‌ی مترجم
۱۳	مقدمه
۱	
۱۹	عکس
۲۰	درجات یافت
۴۹	تحقیق و مستندنگاری
۵۴	مطالعه‌ی موردی ۱: پروژه‌ی خانه‌ی سلطنتی - ریچارد راولند
۵۵	مطالعه‌ی موردی ۲: لوحه‌ی خانم گریس - کیت آرنات
۵۹	مطالعه‌ی موردی ۳: «نقطه‌ی مشاهده» در مرکز هنر کِمدن - ژوئی لئونارد
۶۱	تمرین: تأمل در عکس
۲	
۶۳	رویکردهای بصری
۴۶	دستورکار عکاسی
۷۱	انتخاب موضوع
۸۲	تجهیزات و مواد
۸۸	فرآیند به‌مثابه‌ی پایه و اساس مفهومی
۹۴	توسعه‌ی توانایی بداهه‌گویی
۹۶	تأثیر پیشینه‌ی شخصی
۹۸	مطالعه‌ی موردی ۱: «خوابگاه کهنه‌سربازان بی‌خانمان» - استوارت گریفیث
۱۰۲	مطالعه‌ی موردی ۲: «این نیز بگذرد» - آیدا سیلویستری
۱۰۵	تمرین: کشف موضوع
۱۰۶	بیکره‌بندی رویکرد

- زمینه‌های ارائه ۱۰۹
- مرزهای مبهم/تغییر معانی ۱۱۰
- «حوزه‌ی توسعه‌یافته» ی عکاسی ۱۱۳
- تحریف زمینه‌ای ۱۱۹
- تعامل با مخاطب‌ها ۱۲۶
- مطالعه‌ی موردی ۱: «شاه آفرید» - سایمون کاروترز ۱۳۵
- مطالعه‌ی موردی ۲: «خارجی: مهاجرت به اروپا» - استودیوی جان رادکلیف ۱۳۸
- مطالعه‌ی موردی ۳: «از این‌جا دیدم چه اتفاقی افتاد و گریه کردم» - گری می ویمز ... ۱۴۳
- تمرین: تأمل در زمینه‌ها و معانی ۱۴۷

- روایت‌گری بصری ۱۵۱
- روایت چیست؟ ۱۵۲
- تداوم و همسانی بصری ۱۵۹
- تصاویر چندمرحله‌ای ۱۶۵
- قصد و نیت تألیفی ۱۸۴
- مطالعه‌ی موردی ۱: «دوره‌ی کامل» - سوزان درگز ۱۸۵
- مطالعه‌ی موردی ۲: «داستان‌های کتاب مقدس»، «زندانیان» و «دهکده» - آدی نس ... ۱۹۰
- تمرین: ساختار شکنی روایت ۴۹۱

۱۹۷	گفتمان عکاسانه
۱۹۸	نشانه‌شناسی
۲۱۱	معنای نمادین
۲۲۲	تکنیک‌های عملی
۲۲۵	مطالعه‌ی موردی ۱: عکس‌های برگزیده‌ی ماری مار
۲۳۱	مطالعه‌ی موردی ۲: «چیزی گم شده است» - ژان مارک بوستامانت
۲۳۴	تمرین: پیرا در مضمون

۲۳۷	تصویر و متن نوشتاری
۲۳۸	پیام زبان‌شناختی
۲۴۷	متن رایج در اجتماع
۲۸۰	مطالعه‌ی موردی ۱: «به سوی سرزمین مرود» - وندی اوالد
۲۸۸	مطالعه‌ی موردی ۲: «زنده‌گی و زمانه‌ی وُلف استالر» - جسیکا رینالدی
۲۹۱	تمرین: استفاده از متن نوشتاری
۲۹۳	نتیجه‌گیری
۲۹۵	منابع لاتین
۳۱۳	منابع آنالین
۳۱۵	نمایه‌ی لاتین/فارسی
۳۲۰	درباره‌ی نویسندگان

مقدمه‌ی مترجم

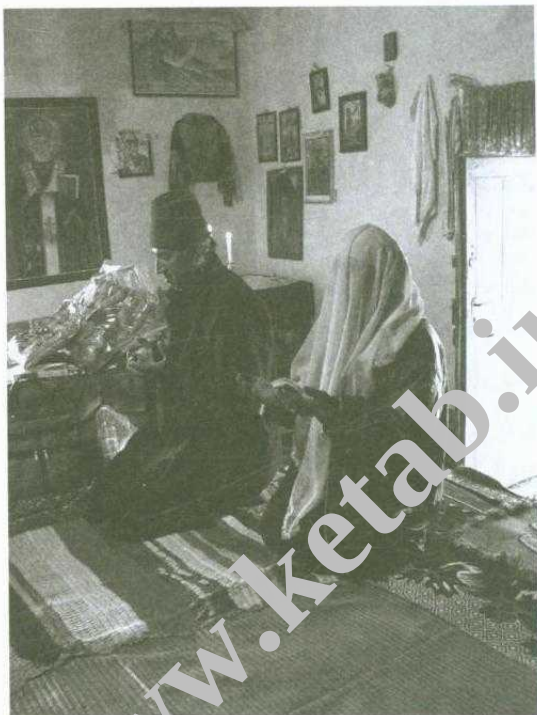
افغانستان در چهار دهه‌ی اخیر بستر رویدادهای بسیار مهمی در تاریخ جغرافیای زیستی دنیا بوده و به کانون توجه بسیاری از کارشناسان، جامعه‌شناسان، سیاست‌پیشه‌ها، دولت‌مردان و کشورهای توسعه‌یافته تبدیل شده و هر کدام با اهداف و برنامه‌های خاص خود به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با این کشور در ارتباط بودند. اما مهم‌تر از همه، رسانه‌های مختلف، تحت حمایت رویکردها و اهداف خاص، چهره‌ی مطابق و موازی با اهداف خود از این کشور را به‌نمایش گذاشته‌اند. امروزه، من‌و‌ما و نمایشگاه‌های دنیا خالی از تصاویر افغانستان نیست، از تصاویر تبلیغاتی و عکس‌های هنری گرفته تا آثار هنری معاصر روی دیوارهای گالری‌ها. در دوربین عکاسان خارجی افغانستان همیشه سقوط کرده، صلح به سُخره گرفته شده و مفهومی انتزاعی پدید آمده است. حضور نظامی آمریکا در افغانستان، همان‌طور که در کشورهای دیگر مانند ویتنام طرفی نبسته، جز این‌که پایه‌های صلح را متزلزل کند چیزی از رنج مردم نکاسته است. ادبیات صلح آمریکایی همیشه لحنی کابویی و هالیوودی داشته، اما واقعیت این است که افغانستان هالیوود نیست، و علی‌رغم این‌که این‌جا مردم به خصم تفنگ‌ها واقعاً می‌میرند، ولی بر اساس شیوه‌ها و واقعیت‌های فرهنگی و اعتقادی خود زنده‌گی می‌کنند و به آینده‌ی خود نیز بسیار امیدوار هستند. شناخت بسیاری از ما، و همچنین خود مردم افغانستان، با عکس‌های تهیه‌شده به واسطه‌ی آرای دیگران شکل گرفته است. در فاصله‌ی هشت ماه حضور در کابل و تماس مستقیم با مردم متوجه شدم که شاکله‌ی اصلی شناخت شخصی من از افغانستان از طریق سلاقی بسیار جانب‌دارانه‌ی مدیاهای مختلف غیرواقعی و مجازی بوده است.

در خلال قرارهای سخت و موانع صعب‌العبور، توفیقی دست داد تا با دانشکده‌ی هنر پوهنتون (دانشگاه) کابل از نزدیک آشنا شوم. در رشته‌های مختلفی مانند گرافیک، عکاسی، نقاشی و هنرهای مرتبط مشغول بودند، اما علی‌رغم تش‌های داخلی، هجوم آمریکا و کشورهای خارجی و عدم امکانات اجرایی، اهتمام، استعداد و علاقه‌ی مثال‌زدنی استادان و دانشجویان چیزی بسیار ملموس بود و مرا تشویق کرد که به راه‌ها و شیوه‌های کمک به این مردم، در وسع و توان خود، بیشتر فکر کنم. به اسطه‌ی ذوق و علاقه‌شان از پیشنهادات آموزشی استقبال کردند. به این مورد متذکر می‌گردم که مردمان افغانستان باید به راه‌هایی فکر کنند که خودشان، بی‌نیاز از دیگران، خودشان را آن‌گونه که هستند و شایسته است، نشان دهند و به هویت ساختگی خود به موازات سلايق و خواسته‌های بی‌گانه پایان دهند. در خلال آموزش عکاسی و در جستجوی راه‌کارهای مختلف به کتاب «CONTEXT AND NARRATIVE IN PHOTOGRAPHY - زمینه و روایت در عکاسی» برخورد کردم و تصمیم گرفتم این کتاب را به دانشجویان عکاسی کابل ترجمه و تقدیم کنم. ترجمه‌ی این کتاب ماحصل انرژی و علاقه‌ای است که از این هنرجوها گرفتم و در فاصله‌ی تبریز تا کابل انجام دادم. امید که مقبول افتد و در نظر آید.

کریم متقی

بهار هزار و چهارصد و دو خورشیدی

کابل - تبریز

عنوان: زیارتگاه‌های مشترک: تعاملات آرتدوکس مسلمان در «زیارتگاه‌های مختلط» مقدونیه، ۲۰۱۰
عکاس: گلن بومن (Glenn Bowman)

تحقیقات انسان‌شناختی بومن در مورد زیارتگاه‌های مذهبی‌ای که مسیحیان و مسلمانان در کرانه‌ی باختری و مقدونیه‌ی شمالی به طور مشترک از آن‌ها استفاده می‌کنند، از ادعای او حمایت می‌کند که «در زمینه‌های خاص، هویت افرادی که در اعمال عبادتگاه مشغول هستند ممکن است نسبتاً «غیر ثابت» باشد، ابهامی که در خود این تصویر هم منعکس شده است. عکس‌ها حاوی سرنخ‌های بصری هستند که بینندگان را در خوانش آن‌ها درگیر کرده و به زمینه و معنای گسترده‌تر آن اشاره می‌کند.

مقدمه

بسیاری از ما با عکس‌ها احاطه شده‌ایم؛ آن‌ها نقش‌ها و عملکردهای مختلفی را در درون و اطراف زنده‌گی ما ایفا می‌کنند. از تصاویر تبلیغاتی و عکس‌های خبری گرفته تا آثار هنری روی دیوارهای گالری یا درون مجموعه‌های دیجیتال، تصاویر عکاسی به حضوری فراگیر در فرهنگ معاصر تبدیل شده‌اند. کاربردهای عکس از استفاده‌ی روزمره، به‌عنوان مثال، «سلفی - selfie» گرفته‌شده با تلفن همراه تا برنامه‌های کاربردی متمایزتر و تخصصی‌تر مانند عکاسی پزشکی برای کمک به مطالعات علمی را شامل می‌شود. عکس‌ها برای برخی از ما ممکن است یکی از با ارزش‌ترین دارایی‌ها باشند.

عکس‌ها از گذشته می‌توانند حاوی اطلاعات و خاطرات باشند. عکس‌ها می‌توانند در ساختار هویت و ایجاد روابط ما با دیگران کمک کرده و تأثیرگذار باشند. عکس‌ها می‌توانند اشتراک‌گذاری ایده‌ها، مفاهیم و باورها را ترویج دهند. آن‌ها همچنین می‌توانند تحریف را تحریف کنند؛ عکس‌ها می‌توانند کارهای تبلیغاتی بسیار ذهنی و انتزاعی باشند. می‌توانند مسئولانه یا غیرمسئولانه ایجاد شده و مورد استفاده قرار گیرند. عکس‌ها، مانند بسیاری از اشکال ارتباط بصری، ایدئولوژی‌های خاصی را منعکس و ترویج می‌کنند.

زمینه (Context) برای چه‌گونه‌گی انتقال معنای تصاویر عکاسی بسیار مهم است. زمینه می‌تواند به‌عنوان شرایطی توصیف شود که محیط و زمینه را برای یک رویداد، بیانیه یا ایده شکل داده و فراهم کند. زمینه در عکاسی می‌تواند به محتوای عکس، قرارگیری آن در ارتباط با کلمات یا تصاویر دیگر، مکان نمایش یا جایی که با آن مواجهه یا منتشر می‌شود و بافت اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی گسترده‌تر اشاره داشته باشد. روایت، به حکایت‌گفتاری یا نوشتاری رویدادهای

مرتبط اشاره داشته و داستانی است که می‌تواند یک ایده را منتقل کند.

در استفاده از عکاسی برای گفتن یک داستان یا انتقال یک ایده، برای ایجاد و توسعه‌ی چارچوب‌های مرجع و زمینه‌های خاص، می‌توان از تکنیک‌های داستان‌سرایی بصری برای داستان استفاده و توجه مخاطبان را جلب کرد و به آن‌ها امکان داد تا به شیوه‌ای با داستان و قصد و هدف آن ارتباط برقرار کنند. به عبارت دیگر، برای افزودن معنا و انسجام بخشی به یک تک‌عکس مستقل یا مجموعه‌ای از تصاویر، از تکنیک‌های داستان‌گویی استفاده می‌شود. برای تسهیل ارتباط بصری، زمینه و روایت عکس به روش‌های مختلفی می‌تواند مؤثر واقع شود.

این کتاب، مفاهیم و مکانیسم‌های پشت فرآیند تصویرسازی در رابطه با زمینه و روایت را مورد بررسی قرار می‌دهد. این کتاب، مقدمه‌ای برای برخی از ایده‌های نظری فراهم می‌کند که زیربنای تحلیل و بحث عکاسی معاصر هستند و این تحلیل را گسترش می‌دهد تا بررسی کند که چه‌گونه عکاسان و هنرمندان از استراتژی‌هایی برای توسعه‌ی یک زبان بصری منسجم استفاده کرده‌اند. کتاب پیش رو، عکاسی را یک تلاش خلاقانه و آکادمیک می‌داند که برای دانشجویان و عکاسان علاقه‌مند در نظر گرفته شده تا درک خود از رابطه بین عمل و نظریه را تقویت کنند، زیرا رویکردهای بصری خاصی را برای ساختن تصویر تعریف می‌کند. در عین حالی که امکان یادگیری تکنیک‌های عملی و شرکت در بحث‌های نظری وجود دارد، اما در عمل هیچ فرمول تجویز شده‌ای هم وجود ندارد. عکاس خلاق و متفکر، بر اساس درک نظری رویکرد شخصی خود در رابطه با زبان بصری، در مورد کاربرد مناسب تکنیک‌ها تصمیم می‌گیرد.

کتاب به‌طور کلی به دو بخش تقسیم شده است. سه فصل اول بر جنبه‌های «درونی»، «اصلی» و «بیرونی» زمینه متمرکز می‌شود. سه فصل پایانی، با تکیه بر مفاهیم

مطرح شده در نیمه‌ی اول کتاب، به‌طور خاص به مکانیسم و فوت و فنِ روایی زبان بصری پرداخته و شیوه‌ها و ابزارهای روایی در معناسازی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

عکس

فصل یک زمینه‌ی «درونی» عکس را مورد بررسی قرار می‌دهد: محتوای عکس، فرم و انتخاب رسانه. مفاهیم حقیقت و واقعیت، با تأکید بر عکس به‌عنوان یک ساختار، در چهارچوب سنت‌های عکاسی مورد بحث قرار می‌گیرند.

رویکردهای بصری

فصل دو روش‌های تحقیق بصری را در بحث قرار داده و طیف وسیعی از ملاحظات را معین می‌کند که هنگام ایجاد یا اقدام به یک دستورکار عکاسی، از جمله درک زمینه‌ای که تصمیمات ما را مشخص می‌کند، با مورد توجه قرار گیرند. عناصر فرآیند خلاقانه، از مفهوم و تحقیق تا تولید عملی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

زمینه‌های ارائه

فصل سه به بررسی زمینه‌ی «بیرونی» عکس می‌پردازد و این که چه‌گونه تفسیرهای مخاطبان تحت‌تأثیر چه‌گونه‌گی و مکان مواجهه با تصاویر قرار می‌گیرند. شیوه‌های معاصر که در آن‌ها تصاویر از مرزها یا زمینه‌هایی که در ابتدا در آن خلق شده‌اند فراتر می‌روند (برای مثال، تعاریف مبهم ژانرهای سنتی،

عکاسی یافت‌شده، و غیره) و جنبه‌های ارائه‌ی عکاسانه مورد بحث قرار می‌گیرند.

روایت بصری

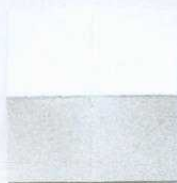
فصل چهارم مفاهیم روایت بصری را مورد تحلیل قرار داده و به طیفی از شیوه‌ها و ابزارهای روایی که برای معنابخشی به کار می‌روند، پرداخت می‌کند.

گفتمان عکاسانه

فصل پنجم نظریه‌ی اساسی در مورد کاربرد و خوانش علائم و نمادها در عکس‌ها را معرفی کرده و چه‌گونه‌گی ارتباط عکس‌ها و پتانسیل آن‌ها برای توسعه‌ی روایت را بررسی می‌کند.

تصویر / متن

فصل شش رابطه‌ی پویا بین متن و تصویر و بی‌شمار روش‌ها را که عکاسان و هنرمندان به روش‌های نوآورانه از این تعاملات استفاده می‌کنند را مورد بررسی قرار می‌دهد.

The drawing

The painting

The sculpture

The photograph

عنوان: عکس، ۱۹۸۸

هنرمند: لوئیس کامنیتزر (Luis Camnitzer)

هر چه قدر هم که ساده به نظر برسد، عکس را می توان با افلاکوت های آن با رسانه های دیگر تعریف کرد، به عنوان مثال، نقاشی، طراحی، یا مجسمه سازی. عکاسی، برخلاف این رسانه ها، یک رسانه ی فتو-مکانیکی است که تکه هایی از جهان را همان طور که برای یک ناظر خاص و در یک لحظه ی خاصی از زمان ظاهر می شوند، ثبت می کند. اثر کامنیتزر کیفیت دیگری از عکس ها را به نمایش می گذارد: شفافیت. اغلب، هنگام تماشای عکس ها، به محتوا نگاه می کنیم و فراموش می کنیم که با ابزار دیگری از بازنمایی سر و کار داریم.