

گذار از مدل فرمان بر به فرمان ده در رخ نگاره های سده ی نوزدهم میلادی فرانسه *

شباهنگ کوثر^{۱*}، پُل اِدواردز^۲

^۱ استادیار دانشکده ی هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

^۲ دانشیار گروه مطالعات انگلیسی، دانشگاه پاریس ۷ (پری-دیدژو)، پاریس، فرانسه.

(تاریخ دریافت مقاله: ۹۶/۷/۴، تاریخ پذیرش نهایی: ۹۷/۶/۳)

چکیده

در فرانسه ی سده ی نوزدهم میلادی، افراد برخاسته از طبقه ی متوسط که خواهان نسخه برداری از شیوه ی زندگی اشراف بودند، رابطه ی سنتی هنرمند با مدل را دچار دگرگونی ساخته و با استخدام رخ نگاران، به مدل های جدید ایشان بدل شدند؛ مدل هایی فرمان ده و نه فرمان بر. با این حال، واژه نامگان فرانسوی منتشره در این دوره، «مدل» را با همان تعریف قدیمی، مبتنی بر فرمان بردار بودنش، توصیف کرده اند. در متون عکاسی منتشره در همین سده نیز، شاهد استفاده از واژه ی مدل هستیم؛ اما این بار برای یاد کردن از «مشتري» های عکاس خانه ها. در این نوشتار منتج از یک پژوهش بنیادی نظری، تلاش شده تا با آزمون فرضیه هایی چند برای یافتن دلیل چنین رویکردی، تعریفی جدید برای مدل، متناسب با جایگاهش در عکاسی، ارائه شود. بر اساس اسناد بررسی شده، در فرآیند ثبت عکس، تعامل میان عکاس و مدل، منجر به کسب نتیجه ای مطلوب تر نسبت به عمل هر یک از طرفین به تنهایی می شود؛ بدین معنی که ابتدا رخ نگار مدل را در گرفتن حالت مورد نظر هدایت، و سپس مدل به واسطه ی هوشمندی اش، حالت اکتسابی را به حسی مناسب آراسته و توفیق اثر نهایی را بیش از پیش تضمین می کند.

واژه های کلیدی

بازنمایی خویشتن، پرتره، حالت گرفتن، رخ نگاره، عکاسی، مدل.

* این مقاله برگرفته از رساله ی دکترای نگارنده ی اول با عنوان: "هنرپدیدار شدن در عکس رخ نگاره در دوران امپراتوری دوم فرانسه: (UVSQ, 2015)" به راهنمایی نگارنده دوم و مشاوره ی دکترانیک لویی است.

** نویسنده مسئول: تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۵۵۶۳۰، نمابر: ۰۲۱-۶۶۴۶۱۵۰۴، E-mail: skowsar@ut.ac.ir

مقدمه

گرفته، اما تا پیش از انجام این تحقیق (۱۳۹۲)، نگارندگان با مطلبی درخصوص نحوه‌ی استفاده از واژه‌ی مدل نزد عکاسان رخ‌نگار سده‌ی نوزدهم میلادی برخورد کرده بودند. این مسئله، ایشان را بر آن داشت تا هم زمان با کاوش در واژه‌نامگان وقت، به جستجوی دلایل چنین استفاده‌ای از واژه‌ی یادشده نزد عکاسان بپردازند. در جریان این پژوهش بنیادی نظری در منابع تاریخی، از اسناد و منابع کتابخانه‌ای بهره گرفته شد. علاوه بر متون گردآوری شده، تجزیه و تحلیل رخ‌نگاره‌های محفوظ در مراکز اسناد شهر پاریس، برای پژوهشگران، امکان آزمودن دوباره‌ی نظریه‌های مطرح شده در متون عکاسی سده‌ی نوزدهم میلادی را فراهم آوردند. در نوشتار پیش رو، ابتدا به ریشه‌یابی واژه‌ی مدل در واژه‌نامگان زبان‌های فارسی و فرانسه پرداخته و سپس، با تکیه بر نظریه‌های رخ‌نگاره از دوران رنسانس تا سده‌ی نوزدهم میلادی، کاربرد «مدل» در نخستین متون عکاسی منتشره در فرانسه بررسی و تعریفی جدید برای آن، متناسب با جایگاهش در عکاسی، ارائه خواهد شد.

پیش از پیدایش عکاسی، در دنیای هنر، «مدل» عموماً به فردی گفته می‌شد که جهت گرفتن حالات مورد نظر رخ‌نگار، به استخدام وی درمی‌آمد. در سده‌ی نوزدهم میلادی، در فرانسه، افراد برخاسته از طبقه‌ی متوسط که خواهان نسخه‌برداری از شیوه‌ی زندگی اشراف یا نژادگان بودند، گاه رابطه‌ی سنتی هنرمند با مدل را دچار دگرگونی ساخته و با استخدام رخ‌نگاران، به مدل‌های جدید ایشان بدل می‌شدند؛ مدل‌هایی فرمان‌ده و نه فرمان‌بر. به دنبال انجام پژوهشی دانشگاهی درخصوص حالت‌گیری افراد در عکاس‌خانه‌های پاریس در دهه‌های ۱۸۵۰ و ۱۸۶۰ میلادی، نگارندگان متن حاضر متوجه به کارگیری واژه‌ی مدل به وسیله‌ی عکاسان اهل قلم آن دوران شدند؛ اما این بار با معنایی متفاوت: ایشان هنگام یادکردن از «مشرتی»‌های عکاس‌خانه‌ها، از واژه‌ی «مدل» بهره گرفته بودند. گرچه در کتاب‌ها و مقاله‌های تاریخ عکاسی و ادبیات، به نحوه‌ی رفتار افرادی که برای ثبت تصویر خود به رخ‌نگاران مراجعه می‌کردند، اشاره‌هایی چند صورت

مدل به تعریف سنت: فرمان‌بر یا فرمان‌ده؟

می‌شود که خود را تحت «حالات بدنی گوناگون» (Richelet, 1759, 650) در برابر دید هنرمندان و شاگردانشان قرار می‌دهد، به عنوان «موضوع طراحی خدمت [می‌]کند» (Watelet & Levesque, 1792, 470; Institut de France, 1835, 215) و «به واسطه‌ی تقلید، بازنمایی می‌شود» (Larousse, 1874: 359). در واژه‌نامگان از «حرفه [ء مدل به معنای پیشه‌ی] حالت‌گیری برای یک هنرمند» (CNRS, 1985, 922) نیز یاد کرده‌اند. به گفته‌ی پیر لاروس^۱، این حرفه «نیازمند ویژگی‌[هایی] جسمانی است که طبیعت به ندرت [تمامی آنها را] به یک فرد واحد اعطا می‌کند» (Larousse, 1874, 359). به همین دلیل است که در طول تاریخ، بعضی نقاشان، جهت خلق تصویری «کمال‌گرا» از فرد مورد نظرشان، از چندین مدل متفاوت بهره می‌گرفته‌اند. همچنین، امیل لیتره^۲ در واژه‌نامه‌ی خود گوشزد می‌کند که برای دستیابی به یک نتیجه‌ی دلخواه، بایستی مدل را «در حالاتی مناسب پیکره‌ای که می‌خواهیم خلق کنیم» (Littré, 1874, 583) قرار دهیم؛ این نکته در بحث پیرامون نقش مدل در خلق پرتره یا رخ‌نگاره از اهمیت‌ی شایان برخوردار است. با وجود ارائه‌ی چنین تعاریفی برای «مدل» از سال «۱۶۷۶» میلادی^۳ (Rey, 1992, 1257) به بعد، واژه‌نامگان بررسی شده‌ی منتشره در فرانسه در طول سده‌ی نوزدهم میلادی، این واژه را تنها برای ارجاع به طراح، نقاشی و مجسمه‌سازی به کار برده‌اند. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که سهم عکاسی در میان هنرها به عنوان شاخه‌ای جوان‌تر از هنرهای تجسمی، که

فرهنگ فارسی دکتر محمد معین در تعریف واژه‌ی فرانسوی «مدل»^۴ می‌نویسد: «الگو، نمونه، سرمشق. [...] هر چیز و هرکس اعم از مجسمه و انسان و غیره که در برابر هنرمند قرارگیرد تا از روی آن نقاشی کند و یا مجسمه بسازد» (معین، ۱۳۸۷، ۸۷۱). در فرهنگ فارسی عمید نیز تعریفی مشابه آمده است: «طرح یا نمونه‌ای که چیزی را از روی آن می‌سازند؛ الگو. [...] فرد یا شخصی که در تهیه‌ی یک اثر هنری، به عنوان الگو به کارگرفته شود. [...] شخصی که از چهره یا اندام او، در کارهای هنری، آموزشی، و تبلیغاتی استفاده شود» (عمید، ۱۳۹۰، ۱۸۵۶). و بنا بر فرهنگ فشرده‌ی سخن: «آن که یا آنچه هنرمند در به وجود آوردن یک اثر هنری آن را مبنا و الگو قرار می‌دهد. [...] آن که از چهره یا اندام او برای کارهای هنری، تبلیغاتی، و مانند آنها استفاده می‌شود» (انوری، ۱۳۸۲، ۲۱۳۰). در نهایت، در فرهنگ فارسی دو جلدی ذکر شده: «سرمشق. [...] شخصی که از چهره یا اندام او برای منظوره‌های هنری، آموزشی یا تبلیغاتی تصویر، مجسمه یا عکس تهیه می‌کند» (صدری افشار و حکمی، ۱۳۸۹، ۱۸۷۴). همان‌طور که پیش از این نیز گفته شد، واژه‌ی یاد شده که در زبان فارسی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، از زبان فرانسه وام گرفته شده و البته خود از خانواده‌ی واژه‌ای لاتین^۵ است. در اینجا، پسندیده‌تر آن است تا به مفهومی که از دیرباز واژه‌نامگان فرانسوی برای «مدل» ارائه کرده‌اند، اشاره شود. برپایه‌ی تعریف سنتی‌اش، در دنیای هنر، مدل به فردی گفته

این تغییر مناسبات، به نارضایتی هایی، هم نزد مدل های اعیان و هم نزد هنرمندان به استخدام درآمده دامن زد. در اینجا این پرسش مطرح می شود که مگر در دوران حاکمیت طبقه ی اشراف بر جامعه، نقاشان و تندیس گران به دریافت سفارش هایی از سوی اعضای طبقات بالای اجتماع عادت نداشته اند؟ پاسخ مثبت است. اما نکته ی قابل ملاحظه این است که پس از ارتقای طبقه ی متوسط، اختلاف طبقاتی میان سفارش دهندگان و سفارش گیرندگان، یعنی مشتری های برخاسته از طبقه ی متوسط و هنرمندان، کم رنگ شده و تقریباً از میان رفت.

ادوار پومیه موخ فرانسوی هنر، در کتاب خود نظریات رخ نگاره از رنسانس تا دوران روشنگری، خاطرنشان می کند که «رخ نگاره تنها [بازنمایی] یک فرد نیست، بلکه [بازنمایی] زندگی شکوهمندش نیز هست [...]، یک زندگی که بایستی مورد تقلید قرار گیرد» (Pomier, 1998, 25). برای درک بهتر ارتباط این گفته با مطالب فوق، می توان از مثال هنرمند نقاشی بهره گرفت، وفادار به سنت «بازنمایی شکوهمندانه ی یک زندگی تقلیدشدنی». حال، پس از کاهش یا از بین رفتن فاصله ی طبقاتی میان سفارش دهنده و سفارش گیرنده، چگونه این هنرمند سنت گرا می توانست از خلال اثرش، «شکوهِ» را به بیننده تلقین کند که خود بدان اعتقاد نداشت؟ در شرایطی که هنرمند و سفارش دهنده، هر دو «شهروند» به حساب می آمدند، تشابه طبقاتی جایگزین برتری ای شده بود که در گذشته یک مشتری اشرافی به رخ نگارش القاء می کرد. در برابر، هنرمند نیز نمی توانست مشتری خود را چونان مدلی استخدام شده، به «بندگی» درآورد؛ یعنی او فرمان دهد و مدتش اطاعت. در نتیجه، تا پیش از به دست آوردن شهرتی قابل توجه که به او امکان ثبت شدن را در تاریخ دهد، مشتری برخاسته از طبقه ی متوسط تنها می توانست جایگاهی میان مدل سنتی فرمان بردار و سفارش دهنده ی مطلق را به خود اختصاص دهد.

با وجود دگرگونی حاصله در نوع روابط اجتماعی، در هنگام خلق اثر، هنرمندان نقاش می توانستند تا با انجام تغییراتی در نسخه ی نهایی، نقص های ظاهری مشتری را اصلاح یا «تعدیل» کرده و او را زیباتر جلوه دهند. حال آنکه نزد عکاسان، به دلیل «معصومیت» یا صداقت رسانه شان، ظاهراً چنین امکانی وجود نداشت. از سوی دیگر، محدودیت های فنی دخیل در فرایند آفرینش یک عکس — برای مثال، در فرایند گولودویون تر، الزام به ثبت سریع تصویر بر روی لایه ی حساس به نور پیش از خشک شدن آن — عکاسان بایستی در زمانی بسیار اندک، بر تمام مراحل کار، از واضح سازی گرفته تا نورپردازی، مسلط می شدند. در نتیجه، مدل یک عکاس، نه به عنوان یک «موضوع طراحی»، که در مقام یک مشتری بی صبر در انتظار یک رخ نگاره ی زیبا، ظاهر می شد؛ خواسته ای که تحققش همیشه امکان پذیر نبود. با وجود این، ویژگی های سفارش دهندگان برخاسته از طبقه ی متوسط، در کتب عکاسی سده ی نوزدهم میلادی منتشره در کشور فرانسه، برای اشاره به «مشتری» از لفظ «مدل» استفاده شده است. دلیل گزینش چنین واژه ای چه می تواند باشد؟ آیا چون عکاسان آن زمان

اختراعش به طور رسمی به نیمه ی اول همین سده برمی گردد، چه بوده است؟ هدف نگارندگان از طرح این سؤال، یادآوری دوباره ی داستان پیوستن عکاسی به هنرها نبوده، بلکه یافتن دلیلی است برای نادیده انگاشتن عکاسی به عنوان ابزاری نوین جهت بازنمایی از سوی مؤلفین واژه نامگان مذکور. پرسش دیگر این است که آیا واژه ی «مدل» در ذهن همه ی هنرمندان، فارغ از ابزار کار ویژه شان، معنایی واحد را متبادر می ساخته یا عکاسان آن زمان، برای خلق مجموعه واژگان فنی خود، مدل را از دیگر رشته ها وام گرفته و از آن خود کرده بوده اند. برای پاسخ به این پرسش ها، ابتدا به اختصار، به آنچه عکاسی را از دیگر «هنرهای بازنمایی»، بالأخص در آغازین سال های پس از اختراعش، متمایز می ساخته، پرداخته خواهد شد.

جایگاه مدل در عکاسی

شکوفایی عکاسی در میانه ی سده ی نوزدهم میلادی، نقش مهمی را در فرایند بازنمایی افراد ایفا کرده است. سرعت بالا، قیمت اندک، و نیز تکثیرپذیر شدن آن، تنها اندکی پس از اعلان رسمی اختراعش، از مؤثرترین عواملی بودند که دسترسی مردم به تصویرشان را سهولت بخشیدند. رخ نگاره، که پیش از این تنها اشراف یا نژادگان و شماری اندک از افراد وابسته به دیگر گروه های اجتماع از حق داشتن آن برخوردار بودند، به تدریج همه گیر شد؛ ابتدا نزد طبقه ی اعیان و سپس نزد افراد کم درآمدتر. در آغاز و برخلاف قبل، یک فرد اعیان می توانست بیش از یک بار در عمر خود «ابدی» شود، بر جایگاه اجتماعی اش صحنه گذارد و به این ترتیب، تاریخش را، خود به رشته ی تحریر درآورد. اما مقصود از طبقه ی اعیان در فرانسه ی قرن نوزدهم میلادی چیست؟

در چاپ ششم از واژه نامه ی فرهنگستان فرانسه، در تعریف واژه ی اعیان یا «بورژوا» آمده است: «در گذشته، لفظ بورژوا به کلیه ی شهروندان یک شهر اطلاق می شد. [...] همچنین برای ایجاد تضاد با [مفاهیمی چون] اشرافی و یا نظامی گفته می شود» (Institut de France, 1835, 216). چنین تعریفی می تواند با تعریف پیشنهاده ی واژه نامه ی لیتره که «هر فرد متعلق به طبقه ی متوسط در یک شهر» (Littré, 1873, 393) را «بورژوا» قلمداد می کند، تکمیل شود. ارتقای طبقه ی متوسط در سده ی نوزدهم میلادی، به ویژه در میان افراد مرفه این طبقه، با وام گیری بعضی صفات یا نشانه های متمایزکننده طبقه ی اشراف همراه بوده است که از میان شاخص ترین این نشانه ها، می توان به رخ نگاره اشاره کرد. به بیان دیگر، افراد متعلق به این قشر، کم کم جایگاه خود را در اجتماع تثبیت و خویشتن را شایسته ی داشتن تصویری دانستند قادر به ابدی کردن موفقیت چشمگیرشان. بدین ترتیب، سفارش های خود را برای خلق رخ نگاره به نقاشان و تندیس گران عرضه کرده و به مدل های جدید هنرمندان تبدیل شدند؛ مدلی که این بار به جای خدمت به هنرمندان، آنها را به استخدام خود درمی آوردند و به جای دستمزد گرفتن از ایشان، دستمزد پرداخت می کردند.

حالات چهره، به واسطه‌ی رفتار، شخصیتی که آرزویش را داشته، و با سهولت بخشیدن به اجرا، در به کمال رساندن اثر مشارکت کند» (Larousse, 1874, 359).

بنابراین تعریف، مأموریت مدل نیازمند به تلاش و نیز «هوش» (همان) است. با این حال، نگارنده‌ی مدخل، دشواری و حتی غیرممکن بودن تضمین موفقیت چنین مأموریتی را از سوی یک مدل به تنهایی، خاطرنشان کرده است. برای یک مدل غیرحرفه‌ای، در اینجا یک مشتری کاملاً بیگانه با دنیای حالت گرفتن برای رخ‌نگاره، شرایط به مراتب پیچیده‌تر به نظر می‌رسد. طرح‌ها و نوشته‌های طنزآمیز باقی مانده از سده‌ی نوزدهم میلادی، به نوعی، تصویری را که رخ‌نگارها از مشتری‌های اعیان خود داشتند، بر ملا می‌کنند. برای مثال، می‌توان به صحنه‌های طنزآلودی اشاره کرد که در کارگاه‌های هنرمندان، به دنبال رودرویی مدل برخاسته از طبقه‌ی متوسط با نقش جدیدش به وجود می‌آمده‌اند؛ صحنه‌هایی که الهام بخش طنزپردازان برای خلق تصویر اغراق‌شده‌ی این مدل تازه‌کار بوده‌اند. یکی از بهترین نمونه‌ها، کتاب فیزیولوژی اعیان^{۱۲} اثر هانری مونییه^{۱۳} است. مونییه که از خلال این اثر به معرفی یک مدل خودکامه با خواست‌هایی نابخردانه، ناشی از غرور و بی‌تجربگی‌اش پرداخته، یک قرار خیالی رخ‌نگاری را، برای خاطرنشان ساختن مشکلات هنرمندان در مواجهه با مشتری‌هایی از این دست، بازسازی کرده است. در پاسخ به پرسش یک نقاش برای شناختن

برزبان «آکادمیک» ورزیدگی بسنده را نداشته‌اند، بدون توجه به مفهوم سنتی مدل در هنرهای تجسمی، آن را به کار می‌برده‌اند؟ آیا در زبان هنر آن دوران، واژه‌ی مدل در حال پیمودن سیری تحولی بوده است؟ آیا از دید عکاسان، مدل بیانگر موضوع مورد تقلید یا بازنمایی بوده است یا اینکه عکاسان آن دوران در تلاش بوده‌اند تا دایره‌ی واژگانی مختص رشته‌ی خود به وجود آورده و لفظ مدل را، ولو با معنایی جدید، از آن خود سازند؟

ضمن لحاظ تمامی فرضیات فوق، ترجیح فعالان حوزه‌ی عکاسی برای استفاده از واژه‌ی «مدل» به جای «سوژه»، جای درنگ دارد؛ چه، سوژه در زبان فرانسه تنها به معنای موضوع نبوده و می‌تواند به جای کلمه‌ی «بنده» نیز به کار برده شود. در نتیجه، استفاده از واژه‌ی سوژه به وسیله‌ی هنرمند می‌توانسته یادآور «به بندگی در آوردن» فرد مورد بازنمایی بوده باشد. در صورت اثبات ردّ عمدی واژه‌ی «سوژه»^{۱۴} از سوی نگارندگان وقت، این احتمال وجود دارد که جامعه‌ی عکاسی، در پی رفع هرگونه ظنّ «اقتدارگرایی» از خود بوده باشد. مطالعه‌ی نوشته‌های عکاسان رخ‌نگار، به ما امکان درک این موضوع را می‌دهد که آیا چنین انتخاب واژگانی بر فعالیت حرفه‌ای آنان نیز تأثیر داشته یا تنها از سیاستی در حوزه‌ی نشر، جهت استفاده‌ی واژه‌ی مدل به جای سوژه نشأت گرفته بوده است. علاوه بر این، به میزان مشارکت مدل در فرایند خلق عکس پی برده خواهد شد. جهت دستیابی به این مهم، از یادداشت‌های اشخاص حقیقی آن زمان و نیز، از نوشته‌های آموزشی منتشره به وسیله‌ی خود عکاسان تا دهه‌ی ۱۸۶۰ میلادی، یعنی دوران رواج «پرتره-کارت ویزیت»، بهره گرفته شده است. هدف، درک این نکته است که آیا مدل قادر به تحت فرمان در آوردن عکاس بوده یا برعکس، از نقش خود به عنوان «مدل هوشمند یا آمر» صرف‌نظر کرده و با اطاعت از اوامر عکاس، به «آدمک تحت فرمان او» تبدیل شده است.

مسئله‌ی میزان مشارکت مدل، بالاجبار، میزان مشارکت عکاس را نیز به خاطر خواهد آورد. از این رو بایستی دریافت که برای دستیابی به یک حالت بدنی یا یک «پُز»^{۱۵} موفق، عکاسان وقت چه تمهیداتی اندیشیده و از چه ابزاری یاری گرفته‌اند. در نهایت، آیا می‌توان رخ‌نگاری را برابر با کارگردانی حساب‌شده‌ی یک نمایش در نظر گرفت یا برعکس، برابر با ثبت ابدی حالات بدنی آموخته شده به وسیله‌ی مدل در زندگی روزمره‌اش؟

سهم مشارکت مدل در فرایند رخ‌نگاری

واژه‌نامه‌ی بزرگ جهان شمول سده‌ی نوزدهم [میلادی]، تعریف زیر را به واژه‌ی «مدل» اختصاص داده است:

«یک مدل خوب [در نقاشی یا در مجسمه‌سازی] بایستی [...] هوش و احساسات [خود] را به اثبات رساند، فکر هنرمند را بفهمد، از هدف مورد نظری الهام بگیرد، در درامی^{۱۶} که بر روی بوم و یا بر خاک رُس به نمایش خواهد گذاشت، یک هنرپیشه‌ی میمیک^{۱۷} شود، در مقابل، خود به واسطه‌ی حالت بدن، به واسطه‌ی بازی با

تصویر ۱- مونییه، هانری (۱۸۴۱ م. ۴۳-۴۰)، تکررشناسی اعیان (Physiologie du Bourgeois).
مأخذ: کتابخانه‌ی ملی فرانسه: گالیکا

مغایر با این هنجارها را مخفی و یا از آنها دوری گزیند» (Goff- man, 2009[1973], 46). این مسئله در مورد بعضی از پارسی‌های میانه‌ی سده‌ی نوزدهم میلادی نیز صدق می‌کند: افراد برخاسته از طبقه‌ی متوسط، برای حفظ و دفاع از جایگاه جدیدشان در اجتماع، بایستی از ویژگی‌هایی چند برخوردار می‌بودند، توصیه شده از سوی همشهریان و حتی نویسندگان وقت. از آن جمله می‌توان به دلفین د ژیراردن^۶، بانوی فرهیخته و روزنامه نگار فرانسوی، اشاره کرد که طریق نوشته هایش، زنان هم‌دوره‌اش را به انتخاب یک «زیبایی اجتماعی» (Girardin de, 1856[1844], 149) ترغیب می‌کرد؛ یک زیبایی به دست آمدنی عاری از هرگونه تلاش «غیرارادی» (همان). چنین گزینشی بخردانه و با توجه به وسایل، «رفتار» (همان، ۱۵۲)، «گفتارها» (همان)، و حتی «دوست»‌ها (همان، ۱۵۳)، بایستی به بانوان امکان تحقق آنچه دلفین د ژیراردن یک «رساله^۷ سرنوشت ساز» (همان، ۱۵۷) می‌خواند را می‌داد؛ رسالتی که زیبایی را برای همه‌ی بانوانی که می‌خواستند «مورد پسند واقع شوند» (همان)، دست‌یافتنی می‌کرد. از خلال نوشته‌هایی از این دست، می‌توان به اهمیت تصویر عمومی فرد در دوران مورد بحث پی برد.

تصویر ۲- دوران، فیلیپ فورتونه^۸ (ح. ۱۸۶۰م.)، ناشناس، پرتره-کارت ویزیت: عکس سیاه و سفید بر کاغذ آلبومینه.
مأخذ: (مجموعه‌ی شخصی شباهنگ کوثر)

«معمول»‌ترین (Monnier, 1841, 39) حالت بدنی مشتری، نامبرده مجموعه‌ای از حالات را جهت ارزش‌دهی بیشتر به خود پیشنهاد می‌دهد، حالاتی که پنهان‌کننده‌ی چهره‌ی مشتری هستند (تصویر ۱). پس از درگرفتن یک بحث طولانی میان مشتری و نقاش در خصوص گزینش حالتی درخور، و تنها کمی پس از قرارگیری در وضعیتی مطلوب، مشتری به خواب می‌رود (همان، ۴۵-۳۱).

با وجود هجوآمیز بودن داستان فوق و وقوعش نزد یک نقاش رخ‌نگار، این ماجرا یادآور یکی از نکاتی است که بارها در کتاب‌های آموزش عکاسی سده‌ی نوزدهم میلادی تکرار شده؛ یعنی «در حالت معمول قرار دادن» مشتری، یا به زعم نویسندگان وقت، «مدل». اما مقصود اهل فن از چنین توصیه‌ای چه بوده است؟ اینکه مشتری‌های بالقوه‌ی رخ‌نگاران، در اینجا افراد متعلق به طبقه‌ی متوسط، در زندگی روزمره‌شان عادت به حالت گرفتن داشته‌اند؟ اینکه به هنگام مراجعه نزد هنرمندان، همواره یک حالت واحد را به ایشان پیشنهاد می‌کرده‌اند؟ یا منظور، صرفاً دستیابی به یک حالت ساده، طبیعی و غیرساختگی بوده است؟ برای آزمودن نخستین فرضیه، یعنی عادت به حالت گرفتن افراد در زندگی روزمره‌شان، بررسی چند کتاب منتشره در آن دوران، که مؤلفان آنها به مسئله‌ی چگونه «پیدار شدن» افراد در اجتماع پرداخته‌اند، ضروری به نظر می‌رسد.

از پدیدار شدن در اجتماع تا حالت گرفتن نزد رخ‌نگار

همان طور که رُتو کمو در کتاب ستایش اخلاقی پدیدارشدن اشاره می‌کند، پدیدار شدن در جمع، برابر با «پذیرفتن این نکته است که در هر لحظه، آنچه هستیم نباشیم، تا جایی برای موجود [مورد قبول] دیگران فراهم کنیم» (Camus, 1995, 28). بنابراین، پدیدار شدن تنها در حضور «دیگری» معنا پیدا می‌کند و این امر، تأییدی است بر کارکرد اجتماعی رخ‌نگاره؛ بدین معنی که مدل به تنهایی درمقابل هنرمند و در فضایی کمابیش «خصوصی»، ضمن اشراف به بُعد «عمومی» تصویرش در آینده‌ی نه چندان دور، حالت می‌گیرد. به جز در مواردی که مدل برای رخ‌نگاره‌اش به دنبال هیچ مخاطب یا بیننده‌ای جز خود نیست، رفتار خصوصی او نزد رخ‌نگار، به طور غیرمستقیم، به رفتاری عمومی بدل می‌شود (تصویر ۲). در نتیجه، برای او، پدیدار شدن برابر با تصویری است که از خود، به مخاطب یا مخاطب‌هایش پیشنهاد می‌دهد.

در جامعه‌ای که نخستین دآوری‌ها بر اساس ظواهر شکل می‌گیرند، چیرگی بر تصویر، می‌تواند پذیرش افراد را در جمع سهولت بخشد. به بیان دیگر، با تن دادن به هنجارهای تحمیل شده از سوی معاصرین، فرد شاید بتواند از استقبال بهتری برخوردار شده و به تحقق نوعی «هماهنگی یا یکدستی» در بستر اجتماع کمک کند. همان طور که اِروین گُفمن^{۱۵} نیز در اثرش معرّفی خویش‌تن تأکید می‌کند «اگر فردی در جریان بازنمایی‌اش، خواهان بیان هنجارهایی آرمانی است، بایستی تمامی اعمال

در سال ۱۸۵۶ میلادی، در اثری گروهی با عنوان پاریس و پاریسی ها در سده ی نوزدهم [میلادی]، یکی از نویسندگان به نام لویی اَنُو^۸، ظاهرا هالی پاریس را با «تصاویر چاپ حکاکی مُد موجود در ویتترین [دکان] یک خیاط» (Dumas ; Gauti-er ; Énault et al., 1856, 185) مقایسه کرده است. از دید این نویسنده، در پاریس وقت، «هر چیز [...] ارزش خود را دارد؛ هر کلمه [برابر با] یک نُت کنسرت است» (همان)، هیچ چیز تصادفی نیست، «نه یک حالت^۹، نه یک نگاه» (همان). این گفتار، نشان از وجود گونه ای از تربیت اجتماعی، جهت بهبود بخشیدن به ظواهر و رفتارهای شهروندان، دارد (تصویر ۳).

دو سال بعد از اَنُو، یعنی در سال ۱۸۵۸ میلادی، ویکتور فورنل از واژگانی طنزآلودتر برای صحبت در مورد رفتارها و شیوه های بازنمایی طبقه ی حاکم استفاده کرده است. کمتر از بیست سال پس از انتشار اثر هانری مُونیه، فورنل مجدداً مسئله ی پیوستگی طبقه ی حاکم با رخ نگاره اش را مطرح کرده؛ اما این بار تحت زاویه ای جدید؛ اشتیاق افراد برای داشتن تصویر، چونان پدیده ای اجتماعی که فورنل آن را «شیدایی رخ نگاری»^{۱۰} نامیده (Fournel, 1858[ca. 335]).

افراد مورد مطالعه قرار گرفته به وسیله ی فورنل نیز، مایل به بازنمایی خود «آن چنان که باید باشند» (همان) به نظر می رسند، یعنی «بهتر از آنچه هستند» (همان، ۹). آنها سعی می کنند تصویر عمومی خود را با بازتولید آموخته هایشان در اجتماع بهبود بخشند. اگر سهم مشارکت هنرمند، در اینجا عکاس، را در بازنمایی افراد نادیده انگاریم، به بارنشستن یک جلسه ی رخ نگاری، حاصل تعامل میان شناسه های^{۱۱} اجتماعی و خواست خوب [تر] به نظر رسیدن مشتری خواهد بود.

سهم مشارکت عکاس

بعضی نظریه پردازان سده ی نوزدهم میلادی تلاش کرده اند تا از طریق آموزه هایشان، بهترین شیوه ی رفتار با یک مدل را پیشنهاد دهند. در سال ۱۸۵۱ میلادی، ادموند دُ وِلیکور در بخشی از خودآموز کامل عکاسی بر روی فلز، کاغذ و شیشه اش که به حالت گیری مدل اختصاص یافته، ابتدا لزوم داشتن یک صندلی استوار، جهت تضمین وضوح رخ نگاره را خاطرنشان ساخته و سپس، به مقوله ی حالت گرفتن مدل پرداخته است:

«[...] مدل را در حالتی مناسب قرار خواهیم داد، بایستی سر کاملاً افقی قرار گیرد [عمود بر ستون فقرات]، اما بدون تصنع و خشکی؛ چشم ها به طور مداوم به یک نقطه ی دور خیره شوند، و به فرد سفارش خواهیم کرد تا از یک حرکت غریزی [یعنی ... نگاه کردن به ابزار آپراتور]^{۱۲} پرهیز کند. از او تقاضا خواهیم کرد تا در حد امکان پلک نزند، و خود را کاملاً بی حرکت نگاه دارد. حالت چهره بایستی برازنده و طبیعی باشد و هرگز به خشکی نگراید، [امری] متأسفانه بیش از حد معمول برای فردی درگیر این فکر که حالت می گیرد» (Valicourt de, 1851, 150).

در ادامه، مؤلف توجه عکاسان را به لزوم حالت گرفتن سهل، و نیز برازندگی و هماهنگی آن جلب و در عین حال، تأکید کرده که پیش از شناخت «قواعد نقاشی» (همان، ۱۵۱)، عکاسان نخواهند توانست موفقیت اثر خود را تضمین کنند. به این ترتیب، بدون نادیده

تصویر ۳- فرانک (ح. ۱۸۶۰ م.)، لُری [۴]، پرتره-کارت ویزیت: عکس سیاه و سفید بر کاغذ آلبومینه.

مأخذ: (مجموعه ی شخصی شباهنگ کوثر)

مدل را «در افکار و حرکاتش به مدّت بسنده آزاد [گذار]»، [...] برای دستیابی به رفتاری مطلوب که، خود به تنهایی، نیمی از شباهت را تشکیل می دهد» (La Blanchère de, 1860 (1859), 104). دُل بلانشیر به وضوح با تبدیل مدل ها به «مانکن» (همان) مخالفت کرده و «راحتی» (همان) آنها را برای حصول «برازندگی» (همان)، ضروری دانسته است. چنین نقطه نظری، یادآور این نکته است که بر اثر تکرار، یک حالت «آموخته شده یا اکتسابی» امکان تبدیل به یک حالت «غریزی» را خواهد داشت. به بیان دیگر، عکاس بایستی مدلس را یاری رساند تا هنگام خلق اثر، یعنی در لحظه ی ثبت رخ نگاره، غریزه یا حالت غریزی شده را دوباره زندگی کند.

در سال ۱۸۶۱ میلادی، در اثری با عنوان خودآموز عکاسی کاربردی، ال. ژ. کِلِفِل نیز از حالتی که مدل را به «گرفتن آن و می داریم» صحبت کرده است: مهر تأییدی بر جایگاه عکاس در عمل رخ نگاری. حالت گرفته شده طبق آموزه های کِلِفِل، دارای سه ویژگی است: «طبیعی» (Kleffel, 1861, 23)، «سهل» (همان، ۲۰۳) و «دلپذیر» (همان). با این وجود، مؤلف به هیچ وجه

تصویر ۴- دیزدری، آندره آدولف اُوژن (ح. ۱۸۶۰م)، ناشناس، پرتره-کارت ویزیت: عکس سیاه و سفید بر کاغذ آلبومینه.
مأخذ: (مجموعه ی شخصی شباهنگ کوثر)

گرفتن راحتی مدل، دُل و لیکور با وی همچون مدل های سنتی رفتار کرده، مدل هایی که به مانند یک «سوژه [رعیت]»، آماده ی گرفتن تمامی حالاتی بوده اند که اربابشان فرمان می داده است. با این وجود، ظاهراً به دلیل نگرانی در مورد تضمین جنبه های طبیعی و ساده ی حالت گرفتن، دُل و لیکور، مشتری خواهان رخ نگاره را به انجام وظایفی به پیچیدگی وظایف یک مدل «آکادمیک»، که خدمتگزار استادها و هنرجوها بوده، وادار نکرده است.

همچنان در سال ۱۸۵۱ میلادی، لویی دزیره بلانکار اوارار^{۲۵}، در بخشی از رساله ی عکاسی بر روی کاغذ، در برابر مدل و قدرت تصمیم گیری اش، انعطاف بیشتری از خود نشان داده است. اوارار، دو امکان را برای رفتار با مدل مطرح کرده: یکی آزاد گذاشتن وی در انتخاب روز، ساعت مراجعه به عکاس خانه و نوع پوشش؛ و دیگری، سپردن تمامی این مسئولیت ها به «اپراتور» (Blan- quart-Évrard, 1851, 25). در مورد دوم، گزینش تن پوشی که به مدل ارزش دهد، و نیز پذیرش او در مناسب ترین روز و ساعت به عکاس محوّل شده اند؛ نگارنده این وضعیت را «مساعدترین» (همان) برای خلق یک رخ نگاره ی موفق ذکر کرده است. در نتیجه، بر پایه ی این نخستین اشاره ی بلانکار اوارار، مشروع ترین فرد برای انجام امور یاد شده، شخص عکاس به حساب می آید. با این وجود، در خصوص حالت گیری یا حالت دهی، بلانکار اوارار به عکاس پیشنهاد کرده تا با توجه به «فردیت مدل خود» (همان، ۳۱) و نیز «حالات معمولش» (همان)، او را به حالت گرفتن وا دارد. طبق این آموزه، مدل در چشم عکاس، نه به مثابه آدمک چوبی تحت فرمان، که فردی است دارای شخصیتی ویژه و چه بسا بی همتا؛ شخصیتی که بایستی به هنگام تصویر شدن، مورد توجه قرار گیرد.

در سال ۱۸۵۴ میلادی، شارل شوالیه^{۲۶} نیز در نوشتاری بر عقیده ی هم پیشه هایش مبنی بر لزوم طبیعی بودن حالت صحنه گذاشته است. به نظر شوالیه، یک مدل نباید به دلیل موقعیت ویژه، ولو تصنعی اش، «به هیچ وجه معذب به نظر برسد» (Chevalier, 1854, 48)؛ کمی شبیه آ. هرلینگ که سال بعد، در رساله ی عکاسی اش به مدل توصیه کرده تا «معمول ترین حالت» (Herling, 1855, 9) خود را بروز دهد، نه یک حالت «خشک [و] غیر برازنده» (همان). در همان سال، دزیره فان مونکوفن^{۲۷}، در کتابی پر شمارگان، درس هایی مشابه را برای واداشتن مدل به «گرفتن یک وضعیت طبیعی» (Monckhoven van, 1855, 82) و نه «اجباری» (همان، ۸۳) ارائه داده است. همان طور که پیش از این نیز اشاره شد، ممکن است مراد از این حالت که «معمولی» خوانده شده، حالتی باشد که مدل قبلاً در زندگی اجتماعی خود آموخته و تنها بایستی به تکرار یا بازتولید آن اقدام می کرده است.

در سال ۱۸۵۹ میلادی، هانری دُل بلانشیر^{۲۸} در کتابی منتشره با هدف قوت بخشیدن به جنبه ی هنری عکاسی، باز هم آزادی بیشتری را به مدل داده است. مؤلف با اعلام اینکه شباهت یک رخ نگاره به مدل واقعی، به حالت اتخاذ شده به وسیله ی آن مدل بستگی دارد، توجه خواننده را به اهمیت نقش وی در خلق یک اثر هنری جلب کرده است. نگارنده همچنین به عکاس توصیه کرده تا

سه‌م مدل را در عمل بازنمایی نادیده نگرفته و مایل به همدستی با مدل به منظور «فریب ضمنی» بیننده‌ی تصویر بوده است. به زعم کلِیفل، با «مشغول» (همان، ۲۰۰) جلوه دادن خود به فعالیت‌هایی چون مطالعه یا نگارش، مدل وانمود خواهد کرد که از حضور عکاس در آن مکان «بی‌خبر است» (همان) و با این کار، هرگونه ظن «بازی یک نقش را در عمل» (همان) خلق رخ‌نگاره، از بین خواهد برد. در نتیجه، با کارگردانی یک مدل «هوشمند»، عکاس به بیننده‌ی اثرش تلقین خواهد کرد که عکس را به طور «پنهانی» و بدون اطلاع موضوع اثر گرفته است.

گفتار درباره‌ی سه‌م مشارکت عکاس در حالت دادن مدل، با ارائه‌ی دیدگاه عکاس نام‌آور سده‌ی نوزدهم میلادی، آندره آدولف اوزن دیزدیری^{۲۶}، به پایان برده می‌شود (تصویر ۴). در سال ۱۸۵۵ میلادی، در اثری با عنوان اطلاعاتی در باب عکاسی، دیزدیری، عملی گرفتن حالت را به دو بخش مکمل تقسیم کرده است: یکی جسمانی و دیگری روانی. وی ضمن محو کردن مأموریت «حالت دادن مدل» (Disdéri, 1855, 14) به «هنرمند» (همان)، پیشنهاد کرده تا ابتدا مدل را به «گرفتن یک حالت طبیعی [و داریم]، سپس از طریق مکالمه [با وی] [...] به منظور

گرفتن [ثبت] معمول‌ترین حسّش، به صورت [او] پویایی بخشیم» (همان). دیزدیری به واسطه‌ی این اثر، خود را مخالف هر «حالت مطالعه شده [ی] همواره قلبی، خشک و تصنعی» (همان) اعلام کرده است. هفت سال بعد، در کتاب دیگر خود هنر عکاسی، دیزدیری به مخالفت با «رفتارهای مطالعه شده از پیش در مقابل آینه» (Dis- déri, 1862, 279) برخاسته و برخی عکاسان را که همواره «همه‌ی مدل‌هایشان [را] به گرفتن] دو یا سه حالت» (همان) وا داشته و به شخصیت ویژه‌ی هر فرد، جهت تضمین «شبهات» تصویرش اهمیت نمی‌داده‌اند، مورد انتقاد قرار داده است. موضع اخیر دیزدیری یادآور نظر بلانکار اوارار در باب «فردیت» (Blanquart-Évrard, 1851, 31) هر مدل است. اولویت‌ی که دیزدیری به شخصیت مدل و نیز به حالت طبیعی وی در مقایسه با حالات مطالعه شده از قبل داده، نشان از خواست این عکاس و نویسنده برای تبدیل یک حالت «آموخته شده یا اکتسابی» به یک حالت «ناخودآگاه یا غریزی» دارد. طبق آموزه‌های دیزدیری، به منظور تضمین موفقیت بخش جسمانی عمل حالت‌گیری، ابتدا بایستی مدل به وسیله‌ی عکاس هدایت شود؛ وی سپس، در ارائه‌ی مطلوب‌ترین و طبیعی‌ترین حسّش به عکاس، و در نتیجه به بیننده یا مخاطب تصویرش، آزاد خواهد بود.

نتیجه

همان‌طور که ذکر شد، به رغم معنای ابتدایی اختصاص داده شده به واژه‌ی «مدل»، که حکایت از فرمان‌برداری وی داشت، در سده‌ی نوزدهم میلادی، عکاسان همین واژه را برای اشاره به مشتریان‌شان به کار برده‌اند. این مدل جدید، که می‌توان از او به عنوان «مدل نخواست‌ه یا مدرن» یاد کرد، دارای ویژگی‌هایی بود که او را از هم‌نامان فعالش در مدارس هنری و یا در کارگاه‌های هنرمندان متمایز می‌کردند. در واقع، با ایفای نقش مدل به طور گذرا، مشتری فرو رفته در نقش مدل، رابطه‌ی سنتی هنرمند با مدل را دچار دگرگونی ساخته بود: مدل جدید کارفرما بود و نه کارمند. او که به وسیله‌ی جامعه و نیز از طریق رجوع به دیگر تصاویر خلق شده، آموزش‌های لازم جهت ایفای نقش را دیده بود، با مجموعه‌ای از خواست‌ها به عکاس‌خانه قدم می‌گذاشت؛ خواست‌هایی که گاه، کار را بر رخ‌نگار دشوار می‌ساختند. در برابر، بیشتر عکاسان بررسی شده در این پژوهش، به رغم اعطای یک آزادی مشروط به مشتری، مایل به هدایت کل عملیات به تنهایی بودند. با این وجود در نوشته‌هایشان، تقریباً تمامی آنها خود را طرفدار حالت‌های «طبیعی» جلوه داده بودند. حال، مسئله این است که ایشان چگونه می‌توانسته‌اند با یک مدل «هوشمند» و دارای قدرت عکس‌العمل، چنان یک

«آدمک چوبی تحت فرمان» برخورد کرده و در عین حال به یک «حالت طبیعی» دست یابند.

جایگاه مدل در سده‌ی نوزدهم میلادی، با توجه به تحوّل پیش آمده در رفتارشان نیازمند بازتعریف است؛ چراکه یک «مدل نخواست‌ه»، لزوماً یک «موضوع طراحی» نبوده، از فرمان‌های استادش «پیروی» نکرده، و حتی می‌توانسته نزد برخی هنرمندان، «یاغی» نیز جلوه کند. بررسی متون عکاسی فرانسوی زبان سده‌ی نوزدهم میلادی نشان داد که با وجود علاقه‌ی شدید عکاسان به تبدیل مشتری‌هایشان به آدمک‌هایی مطیع و تحت فرمان، ثبت یک وضعیت جسمانی و روانی طبیعی، مستلزم پذیرش و تأیید هوشمندی این مدل‌ها بوده است. ترکیب جوانب یادشده یاریگر عکاسان برای حالت «دادن» به مدل‌ها بوده است؛ به این معنا که ایشان ابتدا مدل را در دست‌یابی به حالتی مطلوب همراهی کرده و سپس، در آراستن این حالت به حسّی زاینده‌ی هوشمندی آزاد می‌گذاشته‌اند. در چنین شرایطی، می‌توان نتیجه گرفت که نقش اصلی عکاسان در فرایند حالت‌دهی، تبدیل حالات «آموخته یا اکتسابی» مدل‌های نخواست‌ه به حالاتی «غریزی» بوده است؛ یعنی تأیید هوشمندی مدل و کمک به بروز هر چه بهتر فردیتش در لحظه‌ی رخ‌نگاری.

سپاسگزاری

نگارندگان خود را قدردان یاری استاد‌های گرانسنگ آنیک لویی، آهنگ کوثر، نیکی دوائی، کریستف گمب، آزاده حکمی، محمدرضا ابوالقاسمی، نیکرای کوثر، فرانچسکا دلتزانی، دیان مشون و نیز کارکنان محترم کتابخانه‌ی ملی فرانسه می‌دانند.

پی نوشت ها

- معین، محمد، تهران.
عمید، حسن (۱۳۸۶)، فرهنگ فارسی معین (یک جلدی)، فرهنگ نما، کتاب آزاد، تهران.
- عمید، حسن (۱۳۸۷)، فرهنگ فارسی؛ گروه پژوهش و واژه نامه نویسی کتاب پارسه (تلخیص)، چاپ اول، شرکت مطالعات و نشر کتاب پارسه، تهران.
Aristote (1858[ca. 335 B.C.]), *Poétique*; Barthelemy Saint-Hilaire, Jules (Traducteur), Ladrang, A. Durand, Paris.
Blanquart-Évrard, Louis-Désiré (1851), *Traité de Photographie sur Papier*, Paris, Roret.
Camus, Renaud (1995), *Éloge Moral du Paraître*, Bin-Palma, Sales.
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Institut National de la Langue Française Nancy, *Le Trésor de la Langue Française Informatisé*, <http://atilf.atilf.fr/>.
Chevalier, Charles (1re partie); Roman, G.; Cuvelier; Dufaur; Laborde; Chevalier, Arthur, etc. (2e partie). (1854), *Éloge de Daguerrre*, C. Chevalier, Paris.
Disdéri, André-Adolphe-Eugène (1862), *L'Art de la Photographie*, Paris, Chez l'Auteur.
Disdéri, André-Adolphe-Eugène (1855), *Renseignements Photographiques. Indispensables à Tous*, Paris, Chez l'Auteur.
Énault, Louis, Les Boulevards, in Dumas, Alexandre; Gautier, Théophile; Houssaye, Arsène; Musset, Paul de; Énault, Louis & Fayl du (texte); Lami, Eugène; Gavarni & Rouargue (illustrateurs). (1856), *Paris et les Parisiens au XIXe siècle*. Mœurs, Arts et Monuments, Paris, Morizot.
Fournel, Victor (1858), *Ce que l'On Voit dans les Rues de Paris*, Adolphe Delahays, Paris.
Girardin, Delphine de, née Gay (1856), Lettre XVII, 9 Novembre 1844: Le premier devoir d'une femme, c'est d'être jolie, in *Lettres Parisiennes*, T. III, Paris, Librairie Nouvelle.
Goffman, Erving (2009 [1973]), *La Mise en Scène de la Vie Quotidienne*. 1. La Présentation de Soi; Accardo, Traduction française par Alain Accardo average paru initialement en anglais sous le titre the Peresentation of Self in Everyday Life, Minuit, Paris.
Herling, A (1855), *Traité de Photographie sur Collodion Sec*, Chez l'Auteur, Paris.
Institut de France (1835), *Dictionnaire de l'Académie Française*, T. I & II, 6e Édition, Firmin Didot Frères, Paris.
Institut National de la Langue Française (CNRS). (1985), *Trésor de la Langue Française*. Dictionnaire de la Langue du XIXe et du XXe siècle, T. XI, Gallimard, Paris.
Kleffel, L.-G (1861), *Manuel de Photographie Pratique. Guide Complet pour l'Exercice de cet Art*, 2e édition [1re édition française], Auguste Schnée, Paris, Bruxelles, Leiber.
La Blanchère, Henri de (1860), *L'Art du Photographe. Comprehant les Procédés sur Papier et sur Glace Négatifs et Positifs*, 2e édition [1re édition 1859], Aymot, Paris.
Larousse, Pierre (1874), *Grand Dictionnaire Universel du XIXe Siècle. Français, Historique, Géographique, Mythologique, Bibliographique, Littéraire, Artistique, Scientifique, etc.*, T. XI, 1re Partie, 1 Modèle.
2 «Modulus» (Robert, 2012, 1613).
۳ ۱۸۱۷-۱۸۷۵ م.
۴ ۱۸۰۱-۱۸۸۱ م.
۵ در نسخه ۲۰۱۲ واژه نامه Le Petit Robert, سال «۱۵۶۴» میلادی به عنوان تاریخ شروع استفاده از واژه مدل در زبان فرانسه قید شده است (Robert, 2012, 1613).
۶ Pommier, Édouard. (1998), *Théories du Portrait. De la Renaissance aux Lumières*, Paris, Gallimard, p. 128-131.
7 Bourgeois.
۸ در اینجا می توان به یکی دیگر از مفاهیم «سوژه» مبتنی بر فاعلیت وی نیز اشاره کرد. عدم استفاده عکاسان از این واژه برای ارجاع به فرد رخ نگاری شده و به کارگیری لفظ «مدل» به جای آن، می توانسته ناشی از تمایل آنان برای هدایت کل عملیات رخ نگاری به تنهایی و ندادن آزادی مطلق به مشتری نیز بوده باشد. ر.ک. مدخل SUJET در *Le Trésor de la Langue Française Informatisé*, <http://atilf.atilf.fr/> تاریخ آخرین دسترسی: اول تیر ۱۳۹۷.
9 Pose.
۱۰ «نمایشنامه و داستانی که موضوع آن غم انگیز و شادی بخش باشد» (معین، ۱۳۸۶، ۴۸۵).
۱۱ «هنرپیشه ای که اعمال و احساسات را به وسیله حرکات نمایش دهد» (همان، ۱۱۱۸).
12 Physiologie du Bourgeois.
۱۳ ۱۷۹۹-۱۸۷۷ م.
14 Durand, Philippe Fortuné (1798-1876).
۱۵ ۱۹۲۲-۱۹۸۲ م.
۱۶ ۱۸۰۴-۱۸۵۵ م.
17 Belle Mission.
۱۸ ۱۸۲۴-۱۹۰۰ م.
19 Geste.
20 Gobinet de Villecholle, François Marie-Louis-Alexandre, dit Franck (1816-1906), Lary[?].
21 Portraitureomanie.
22 Stéréotypé.
23 Codes.
24 Opérateur.
۲۵ ۱۸۰۲-۱۸۷۲ م.
۲۶ ۱۸۰۴-۱۸۵۹ م.
۲۷ ۱۸۳۴-۱۸۸۲ م.
۲۸ ۱۸۲۱-۱۸۸۰ م.
۲۹ ۱۸۱۹-۱۸۸۹ م.

فهرست منابع

- انوری، حسن (۱۳۸۲)، فرهنگ فشرده ی سخن، تلخیص از فرهنگ بزرگ سخن؛ گازرانی، منیژه (ویراستار تلخیص)، جلد دوم، چاپ اول، سخن، تهران.
صدری افشار، غلامحسین؛ حکمی، نسرين و حکمی، نسترن (۱۳۸۹)، فرهنگ فارسی دو جلدی، جلد دوم، چاپ دوم (چاپ اول: ۱۳۸۸)، فرهنگ معاصر، تهران.
عمید، حسن (۱۳۹۰)، فرهنگ فارسی؛ قربان زاده، فرهاد (سرپرست تألیف و ویرایش)، جلد دوم، چاپ دوم (چاپ اول: ۱۳۸۹)، اشجع.

aux Lumières, Gallimard, Paris.

Rey, Alain (Dir.) (1992), *Le Robert. Dictionnaire Historique de la Langue Française*, T. II, Dictionnaire Le Robert, Paris.

Richelet, Pierre (1759), *Dictionnaire de la Langue Française, Ancienne et Moderne*, Nouvelle édition, T. II, Pierre Bruyset-Ponthus, Lyon.

Robert, Paul (2012), *Le Petit Robert 2012*, Le Robert, Paris.

Valicourt, Edmond de (1851), *Nouveau Manuel Complet de Photographie sur Métal*, sur Papier et sur Verre, Roret, Paris.

Watelet, Claude-Henri & Levesque, Pierre-Charles (1792), *Dictionnaire des Arts de Peinture, Sculpture et Gravure*, T. III, L. F. Prault, Paris.

Administration du Grand Dictionnaire Universel, Paris.

Litttré, Émile (1873), *Dictionnaire de la Langue Française*, T. I, Hachette et Cie, Paris.

Litttré, Émile (1874), *Dictionnaire de la Langue Française*, T. III, Hachette et Cie, Paris.

Monckhoven, Désiré van (1855), *Traité de Photographie sur Collodion*, Londres, A. Gaudin et Frère, Paris.

Monnier, Henri (Henry) (1841), *Physiologie du Bourgeois*, Aubert et Cie, Lavigne, Paris.

Pommier, Édouard (1998), *Théories du Portrait, De la Renaissance*

When the Models Commanded the Artist: The Case of Nineteenth-Century French Photography*

Shabahang Kowsar¹, Paul Edwards²

¹ Assistant Professor, School of Visual Arts, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.

² Associate Professor, UFR d'études Anglophones, Université Paris VII (Paris-Diderot), Paris, France.

(Received 26 Sep 2017, Accepted 25 Aug 2018)

The word “model” was used in art circles for a person hired by a portraitist to sit or stand in a chosen position in order to be painted or drawn as part of a larger composition. The rise of the bourgeoisie in the 19th century was accompanied by the borrowing of some of the peculiarities or characteristics of the aristocracy. Acquiring one’s own portrait was the most distinguished of such practices. Gradually, the bourgeoisie stabilized their rank in society and considered that they fully deserved to be the subject of portraits. Full of their own sense of legitimacy, they placed their orders with painters or sculptors, and became the models of such artists, but now with a twist: the dominating position had switched over; they had gained the commanding position! But did not the painters and sculptors have to bow to the whims of their patrons during the reign of the aristocracy? No doubt, and so their resentment can be put down to the social levelling that conferred equal status upon the artist and their “model”, the artist and their bourgeois patron. Furthermore, as French historian Édouard Pommier points out in his *Théories du portrait*, “Portraiture is not only the representation of a person, it also testifies to their distinguished career, their glory [...] an exemplary life, worthy of imitation” (Pommier, 1998: 25). Could a painter who shared this artistic approach bestow upon his bourgeois sitter a glory that he found lacking, or that had yet to be won? Under the new circumstances, where both artist and patron were considered “citizens”, the greater social status previously attributed to the sitter’s appearance, was now void, meaningless. Furthermore, the artist was no longer able to treat his model in the way he wished, as a hired hand; it was no lon-

ger the case that the artist acts as commander and his models obeys him. Therefore, prior to acquiring considerable fame, and according to his exact social status, the bourgeois customer held a position between that of the traditional docile model and that of the patron who commands. To comprehend the position of this “model who gives orders” in the 19th century, we must first delve into the etymology of the word “model”, and then investigate how portrait painters and portrait photographers used that term. It is interesting to note that although photography had been officially declared an invention in 1839, most of the dictionaries published in the 19th century referred to the word “model” only in relation to sketching, painting and sculpturing. One possible reason for this omission was the delayed acceptance of photography as a “legitimate art”. However, in spite of this omission, the word “model” was abundantly used in the literature of photography that appeared during the same period—but with a new development: the clientele of photographers were called “models”. After examining a few hypotheses to discover the acceptance of this term by the photographers’ guild, a new definition of the “model” is presented in this article.

Keywords

Model, Photography, Portrait, Pose, Self-Fashioning, Sitter.

*This article is extracted from the first author’s Ph.D. dissertation entitled: “Self-Fashioning in Portrait Photography under the Second Empire” under supervision of second author and Dr. Annick Louis as advisor.

**Corresponding Author: Tel: (+98-21) 66955630, Fax: (+98-21) 66461504, E-mail: skowsar@ut.ac.ir.