

فن و هنر عکاسی سیاه و سفید در عصر دیجیتال

مؤلف: نورستین آندریاس هوفمان

مترجم: شیرین حکمی

سرسامیه : هوفمان، تورستن اندریاس، ۱۹۵۶ - م

Hoffmann, Torsten Andreas.

عنوان و نام پدیدآور: هنر عکاسی سیاه و سفید در عصر دیجیتال: آمواف تورستن اندریاس هوفمان : مترجم شیرین حکیمی.

مشخصات نشر: تهران: زبان تصویر، ۱۳۹۲.

مشخصات ظاهری: ۲۸۸ ص:؛ مصور.

شابک: 978-964-2715-41-1

وضعیت فهرست نویسی: فیا.

یادداشت: عنوان اصلی: The art of black and white photography

یادداشت: عکاسی -- روش های رقی.

موضوع: عکاسی سیاه و سفید.

موضوع: عکاسی -- روش های رقی.

شناسه افزوده: حکیمی، شیرین، ۱۳۲۲ : مترجم.

رده بندی کنگره: ۷۹۰-۱۳۹۲-۹۰۹۹۹-۲۶۷۰ TR

رده بندی دیویی: ۷۷۸.۲

شماره کتابشناسی فنی: ۳۴۶۵۱۱۴

فن و هنر عکاسی سیاه و سفید در عصر دیجیتال

مؤلف: تورستن اندریاس هوفمان

مترجم: شیرین حکیمی

ناشر: زبان تصویر

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۲

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

صفحه آرای: هادی صفریان

مدیر تولید: آرش کمالی

چاپ و صحافی: نشانه

طراحی جلد: حامد جابرها

بها: ۲۹۰۰۰ تومان

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۱۵-۴۱-۱

مرکز توزیع: کتاب پروگار

نشانی: تهران، خیابان لیاقی نژاد، نرسیده به خیابان جمالزاده، پلاک ۲۱۶ واحد ۲

تلفن: ۶۶۴۳۵۷۲۰ - ۶۶۹۳۰۱۵۱ - ۰۹۱۲۵۳۴۷۸۴۵

خرید از طریق سایت: www.akasibook.com

فهرست

۴۳	از عکس کلیشه‌ای تا بیان شخصی.....	۸	یادداشت مترجم.....
۴۹	فصل ۵ چرا حالت‌ها اهمیت زیادی دارند؟.....	۱۰	مقدمه.....
۵۰	سه عکس، یک مکان.....	۱۱	تصویر در تصویر دیجیتال.....
۵۱	حالت در پرده مینور.....	۱۲	اطلاعات فنی در این کتاب.....
۵۲	سردی بی تفاوتی.....	۱۲	یک توضیح تاکیدی.....
۵۵	فصل ۶ «عکاسی خیابانی».....		بخش یک: ابزارها و مقدمات
۵۶	گامی بیش از به زمین نهادن.....	۱۷	فصل ۱ انتخاب یک دوربین دیجیتال خوب.....
۵۷	کودک در حال پریدن.....	۱۸	حسگرهای تمام کادر.....
۵۸	مردم در مقابل ساختمان دولتی.....	۱۸	از چه نوع حسگری باید استفاده کنید؟.....
۵۹	زوج اسرارآمیز.....	۱۹	برتری‌ها و کاستی‌های دوربین‌های کم حجم.....
۶۰	کالوین کلاین.....	۲۱	فصل ۲ قانون اصلی در عکاسی دیجیتال سیاه و سفید.....
۶۲	فضای هیچکاک.....	۲۱	همواره در حالت RAW عکس بگیرید.....
۶۳	فصل ۷ «عکاسی منظر در قرن ۲۱ چه معنایی دارد؟».....	۲۵	فصل ۳ شور و هیجان با استفاده از فیلترها.....
۶۵	منظرهای بکر یا یک بادیه نشین.....		نمونه‌هایی از جلوه‌های فیلتر رنگی - عکاسی از یک سوژه با فیلترهای
۶۶	آدم‌ها و منظره‌ها در جزیره‌ی لانزاروته.....	۲۶	گوناگون.....
۶۷	تزارعگری در صحرا.....	۳۰	فیلترها در عکاسی دیجیتال.....
۶۸	خلق جلوه‌ای عارفانه.....	۳۰	فیلتر پلاریزه.....
۷۰	مرگ طبیعت.....	۳۱	خلق نمایشی دیجیتال با استفاده از فتوشاپ.....
۷۱	فصل ۸ «عکاسی معماری».....	۳۳	شبیه‌سازی پرتو فروسرخ در فتوشاپ.....
۷۳	عکاسی معماری به شیوه‌ی دیجیتال.....	۳۴	فروسرخ بر جلوه‌ی عرفانی تصویر می‌افزاید.....
۷۴	انسان و معماری مدرن.....	۳۵	فیلتر گرادیان.....
۷۵	جلوه‌ای متمرکز یا لنزهای تله‌فتو.....		بخش دو: مقوله‌ها و مفاهیم عکاسی
۷۷	معماری شیشه.....	۴۱	فصل ۴ غلبه بر عکس‌های کلیشه‌ای.....
۷۸	استفاده از مدل برای مستحکم‌تر کردن ترکیب‌بندی.....	۴۲	کاهش اجزا به‌جای کارت‌پستال کلیشه‌ای.....
۸۱	فصل ۹ عنصر گراییک در عکاسی سیاه و سفید.....		
۸۳	نور و سایه به‌عنوان مبنای طراحی ساختاری.....		

۸۴	کاستن تا رسیدن به عمودی‌ها و افقی‌ها.....
۸۶	ریزه‌کاری خلاق پایانی.....
۸۷	صندلی راحتی روی خط عابر پیاده.....
۸۸	پل آهنی عابر پیاده.....
۹۱	فصل ۱۰ « شعر حال و هوای افسردگی.....
۹۳	باران ایتالیایی.....
۹۴	لحظه‌ای همچون استعاره.....
۹۵	نوجوانی پشت حصار.....
۹۶	مجسمه‌ی حضرت مریم در محوطه‌ی پارکینگ.....
۹۷	مه در ترکیه.....
۹۸	ساحل بارانی.....
۹۹	فصل ۱۱ « انتزاع.....
۱۰۱	رد پای زمان.....
۱۰۲	نور و سایه.....
۱۰۳	فرمالیسم پر محتوا و فرمالیسم بی محتوا.....
۱۰۴	ساختارهای خیال برانگیز.....
۱۰۵	فصل ۱۲ « عکاسی سورا.....
۱۰۷	یوگا.....
۱۰۸	گورهای قبرستان همراه با آتشفشان.....
۱۱۰	دروازه‌ای به جهان دیگر.....
۱۱۱	ایستگاه قطار بدون ریل.....
۱۱۲	سطح بی‌معنای بتن.....
۱۱۴	نمایی از دور.....
۱۱۵	برج‌های جدید بابل.....
۱۱۷	فصل ۱۳ « پرتوه.....
۱۱۹	قبیله‌نشین هندی.....
۱۲۰	آن روی سکه.....
۱۲۱	زیبایی سالخوردگی.....
۱۲۲	دستیابی به محتوا در کوتاه‌ترین زمان.....

بخش سه: قوانین ترکیب‌بندی

۱۲۳	تقدیر زن در هند.....
۱۲۴	با مردمی که می‌شناسید راحت‌تر است.....
۱۲۵	فصل ۱۴ « انسان و محیط.....
۱۲۷	در سایه‌ی برونکس.....
۱۲۸	راهبه در میدان تایمز.....
۱۲۹	مرد و معاملات املاک.....
۱۳۰	مرتاض هندی.....
۱۳۲	دو آنتراکت برای سیگار کشیدن.....
۱۳۵	فصل ۱۵ « عکاسی عارفانه.....
۱۳۷	نشانه.....
۱۳۸	فرشته به‌عنوان چهره‌ای نمادین.....
۱۳۹	ناپایداری.....
۱۴۰	ماریج سنگی در دریا.....
۱۴۱	اثر اسرارآمیز.....
۱۴۲	صلیب در آسمان.....
۱۴۷	فصل ۱۶ « آهنگ تصویر چیست؟.....
۱۴۸	خلاصه کردن یک رویداد در یک اثر.....
۱۵۱	منظره صبورتر است.....
۱۵۲	نفوذ به قلب تصویر.....
۱۵۵	فصل ۱۷ « نسبت طلایی و ساختار پایه.....
۱۵۶	مخزن آب نیویورک.....
۱۵۷	موج از پنجره وارد می‌شود.....
۱۵۸	تقارن محوری معماری مدرن.....
۱۶۰	صحنه‌ی خیابان نیویورک.....
۱۶۳	فصل ۱۸ « ترکیب‌بندی مثلثی.....
۱۶۳	مثلث پویا.....

۲۰۰	بچه و بودا	۱۶۵	مثک‌های به‌هم پیوسته
۲۰۱	صحنه‌ی خیابانی در نیویورک	۱۶۶	مثک مرکزی
۲۰۲	ترکیب‌بندی دایره‌ای	۱۶۷	پیار در سنگ
۲۰۳	فصل ۲۵ «جاذبه‌ی تصویری بین دو عنصر	۱۶۹	فصل ۱۹ «ریتیم عناصر تکرار شونده
۲۰۴	هواپیما روی باند	۱۷۰	قوس‌ها، خط‌ها و لوزی‌ها
۲۰۵	تلماسه‌ها در صحرا	۱۷۱	ریتیم خطوط پنجره
۲۰۶	نگاهی به خارج از تصویر	۱۷۲	ساختار مینیمالیستی
۲۰۷	نور موضعی	۱۷۳	محل کنفرانس سبک ژاپنی
۲۰۹	فصل ۲۶ «تصویر در تصویر	۱۷۵	فصل ۲۰ «کمترین هم بسیار است - تقلیل و تاکید
۲۱۰	مالیخولیا با دوربین دو چشمی	۱۷۶	قوس با دریا
۲۱۱	نمایش با نور پستی	۱۷۷	کنترل دیجیتال
۲۱۲	خرابه در کردستان	۱۷۹	فصل ۲۱ «راهنمایی‌های تصویر
۲۱۳	بلوک‌های بتنی مربع شکل در منظره	۱۸۰	سه نقطه‌ی تضاد
۲۱۵	فصل ۲۷ «حساسیت‌های جالب	۱۸۱	کنتراست از طریق پرسپکتیو هوایی
۲۱۶	کابل‌های برق در سانفرانسیسکو	۱۸۲	هدایت قوس نگاه
۲۱۷	حصار آزار دهنده	۱۸۴	صحنه‌ی تصویری پیچیده‌تر
۲۱۷	گورستان سورال	۱۸۷	فصل ۲۲ «تعادل در عکس
۲۱۸	صحنه‌ی تماشایی روشنایی اسرارآمیز	۱۸۸	کادرها و قطر‌ها
۲۱۹	فصل ۲۸ «بازی قرم‌ها - تکرار آگاهانه‌ی شکل‌های تصویری	۱۹۱	فصل ۲۳ «پرسپکتیوهای نامتعارف
۲۲۰	نمایی از کوهستان شائونزلند	۱۹۲	تعادل
۲۲۱	چتر و آسمان	۱۹۳	تصویر شخص از زیر
۲۲۲	انعکاس در آسمان	۱۹۴	روستای هندی
۲۲۳	نیلوفرهای آبی غیر کلیشه‌ای	۱۹۵	متروی نیویورک
۲۲۵	فصل ۲۹ «چگونه می‌توان کشیدگی حرکت را نشان داد	۱۹۷	فصل ۲۴ «چگونه باید به مرکز تصویر پرداخت؟
۲۲۷	کلیسا در دریایی از جن	۱۹۸	پرسپکتیو دور شونده در تونل
۲۲۸	عکس مخصوص شب		

نوردهی طولانی همراه با جابجایی دورین	۲۲۹
حرکت کشیده در طول روز	۲۳۰
بازی با کشیدگی حرکت	۲۳۱

بخش چهار: تاریکخانه دیجیتال

فصل ۳۰» دسترسی به سیاه و سفید از طریق رنگی	۲۳۵
تبدیل رنگی به سیاه و سفید	۲۳۶
شبیه‌سازی جلوه‌های فیلتر آنالوگ	۲۳۷
تنظیم تأثیرات پیش تنظیم‌های فیلتر	۲۳۹
انعکاس پلکان خروج اضطراری	۲۴۲
روشن کردن نواحی تاریک در حین افزایش کنتراست رنگ‌مایه‌ی میانی	۲۴۴
افزودن دانه‌ها	۲۴۶
ذخیره‌ی تصویرها	۲۴۷
فصل ۳۱» دستکاری جزئی با ابزار Lasso	۲۴۹
انتخاب با استفاده از ابزار Lasoo	۲۴۹
دستکاری جزئی با استفاده از ابزار Magnetic Lasso	۲۵۱
دستکاری جزئی خطوط معماری با استفاده از ابزار Polygonal Lasso	۲۵۴
فصل ۳۲» داجینگ، برنینگ و رتوش	۲۵۷
داجینگ و برنینگ دقیق‌تر از هر تاریکخانه‌ی آنالوگی که تاکنون امکان داشته است	۲۵۷
گنجاندن طیف تنالیت‌ها در آسمان	۲۶۱
رتوش	۲۶۳
فصل ۳۳» تصحیح خطاها و اعوجاج در عکس‌های معماری	۲۶۷
لنزهای شیف‌ت تقریباً غیرضروری هستند	۲۶۹
واضح‌سازی بعدی: بله یا خیر؟	۲۷۲
فصل ۳۴» خلق عکس‌های پانوراما با استفاده از ادغام عکس	۲۷۵

آنچه پیش روی شما خواننده‌ی گرامی است، برگردان کتاب «هنر عکاسی سیاه و سفید» اثر تورستین آندریاس هوفمان نویسنده و عکاس سرشناس آلمانی است، که مجموعه‌ی کتاب‌ها و مقالات منتشر شده‌اش با تأکید بر عکاسی سیاه و سفید، مرجع مفید و قابل استنادی برای علاقمندان عکاسی به‌ویژه دانشجویان این رشته است. کتاب حاضر در ۴ بخش و ۳۴ فصل، به بررسی مباحث فنی و نظری عکاسی سیاه و سفید می‌پردازد. در این میان تأکید نویسنده بر ترکیب‌بندی خلاق در عکاسی سیاه و سفید با نگاهی متفاوت، در دورانی است که فناوری دیجیتال با رشدی حیرت‌انگیز، گویی هنر عکاسی را در کام خود فرو برده است.

هوفمان در ابتدا به معرفی اصول پایه‌ی ترکیب‌بندی می‌پردازد و سپس از عکس‌های سیاه و سفید خودش برای توضیح کاربرد آنها کمک می‌گیرد. عکس‌هایی که شاخه‌های متنوع عکاسی از جمله عکاسی منظره، معماری، عکاسی خیابانی، پرتره و نیز سبک‌هایی چون آبستره و سورآل و ... را هم در بر می‌گیرند. نویسنده بارها از بزرگان و مشاهیر تاریخ عکاسی، فلاسفه و بزرگان هنر معاصر و ادبیات نام می‌برد، شاهد می‌آورد و به نظریات آنان استناد می‌کند. به این ترتیب، کتاب حاضر حاوی مباحثی ترکیبی است که هم‌زمان جنبه‌های فنی و هنری عکاسی را در کنار هم مطالعه و بررسی می‌کند. ازینرو در مشاوری با ناشر محترم و با در نظر گرفتن بازار کتاب‌های فارسی موجود در این زمینه، به این جمع‌بندی رسیدیم که عنوانی متناسب و غیرمکرر برای خواننده‌ی فارسی‌زبان و در عین حال تا حد ممکن امانت‌دار عنوان اصلی کتاب یعنی *The Art of Black & White Photography* (هنر عکاسی سیاه و سفید) برگزینیم و با ملاحظه‌ی عنوان فرعی کتاب (تکنیک‌هایی برای خلق تصویرهای فوق‌العاده در روند کار دیجیتال) و کمک گرفتن از آن، در نهایت به عنوان فارسی فعلی یعنی «فن و هنر عکاسی سیاه و سفید در عصر دیجیتال» رسیدیم که بسیار نزدیک به نام منتخب نویسنده‌ی محترم کتاب است.

نکته‌ی قابل ذکر دیگر اینکه، پانوشته‌های کتاب، تماماً بنا به ضرورت بهینه‌سازی شیوه‌ی مطالعه، توسط اینجانب (مترجم) به متن اصلی کتاب افزوده شد تا خوانندگان محترم و به‌ویژه دانشجویان عزیز، در راستای کسب شناخت بیشتر، به اطلاعاتی هرچند اندک در خصوص اسامی خاص به کار رفته در متن دست یابند. لازم است یادآور شوم که در تلفظ اسامی عکاسان و سایر هنرمندان، بیش از هرچیز متناسب با اصول و قواعد ترجمه، با توجه به ملیت هنرمند اقدام به برگردان نام‌ها به زبان فارسی کرده‌ام و در این راستا ضمن بهره‌گیری از تلفظ اسامی که تا کنون در دنیای عکاسی ایران به‌خوبی شناخته شده‌اند، به «فرهنگ تلفظ نام‌های خاص» تألیف آقای فریبرز مجیدی که از سوی انتشارات فرهنگ معاصر منتشر شده نیز استناد کرده‌ام.

از طرف دیگر، بنا به ملاحظات و ضرورت‌های اجتماعی، در مباحث فصل بیستم کتاب، یک عکس همراه با توضیح مربوطه (یک پاراگراف) از ترجمه‌ی کتاب حذف شده است.

لازم است قدردان زحمات جناب آقای آرش کمالی ناشر محترم کتاب و یاری بی‌دریغ همسر مهربانم آقای جمیل بصام باشم که بدون شکیبایی آنان این کار میسر نمی‌شد.

شیرین حکمی

فروردین

۱۳۹۳