

راهنمای کامل

عکاسی

www.ketab.ir

نشنال جئوگرافیک
واشنگتن دی سی

عنوان و نام پدیدآور: راهنمای کامل عکاسی / مولفین گروه پژوهشی نشنال جئوگرافی؛ مترجم لیلا رعیت؛ ویراستار الهام فلاح.
مشخصات نشر: تهران: خانه هنرمندان، ۱۳۹۹.

مشخصات ظاهری: ۳۸۴ ص.؛ مصور.

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۹۶۶۳۹۱-۲

وضعیت فهرست‌نویسی: فیبا

یادداشت: عنوان اصلی: National Geographic Complete Photography.

موضوع: انجمن ملی جغرافیای آمریکا

موضوع: U.S. (National Geographic Society).

موضوع: عکاسی

Photography موضوع:

شناسه افزوده رعیت، لیلا، ۱۳۵۶-، مترجم

شناسه افزوده انجمن ملی جغرافیای آمریکا

شناسه افزوده: U.S. (National Geographic Society).

رده بندی کلاس: TR۱۴۵

رده بندی دیویی: ۷۷۹

شماره کتابشناسی: ۰۹۹۷۳

انتشارات
خانه هنرمندان

● راهنمای کامل عکاسی

مولفین گروه پژوهشی نشنال جئوگرافی

مترجم لیلا رعیت

ویراستار الهام فلاح

طراحی جلد فاطمه تقدسی

نوبت چاپ اول، ۱۳۹۹

مدیر هنری عسل میم باشی

ناظر چاپ احسان اکبرزاده

تیراژ ۱۰۰۰ جلد

چاپ و صحافی واژه

شابک/ISBN ۹۷۸-۶۲۲-۹۶۶۳۹۱-۲

نشانی خیابان انقلاب، خیابان فخررازی، خیابان شهید وحید نظری شرقی، کوچه قدیری،

پلاک ۲۲، واحد ۲

تلفن ۷۱-۰۷۰۳۰۶۹۷۶۶

فکس ۶۶۹۷۲۹۶۴

website www.artisthouse.ir

e-mail info@artisthouse.ir

فهرست مطالب

۷۶	حالت‌های دوربین	۹	مقدمه
۷۸	چه چیزی از این عکس یک شاهکار ساخته است؟	۱۶	درباره‌ی این کتاب
۸۰	۳. ترکیب بندی		بخش اول:
۸۲	نقطه کانونی		عکاسی و دوربین
۸۴	کادربندی		
۸۶	قانون سومی	۲۴	۱. هنر و تکنولوژی
۸۸	خطوط راهنما	۲۶	تکنولوژی دوربین
۹۰	خط افق	۲۸	نورپردازی و رنگ
۹۲	فضای مثبت و منفی	۳۰	لنز چیست؟
۹۴	حس مقیاس	۳۲	عکس گرفتن و ذخیره کردن آن
۹۶	استیو مک‌کاری: پرسپکتیو من	۳۴	عکس گرفتن
۹۸	رنگ	۳۶	آنی گریفیتس: پرسپکتیو من
۱۰۰	بافت‌ها و نقش‌های مختلف	۳۸	هنر عکاسی
۱۰۲	کلوزآپ‌ها	۴۰	خلق موضوع سوژه
۱۰۴	لایه بندی	۴۲	تعیین ترکیب بندی
۱۰۶	نقشه دید	۴۴	پیش‌بینی ترکیب بندی
۱۰۸	قانون شکری	۴۶	دیدن نور
۱۱۰	چه چیزی از این عکس یک شاهکار ساخته است؟	۴۸	کارکردن با نور
		۵۰	تعیین نوع نورپردازی صحیح
			چه چیزی از این عکس یک شاهکار ساخته است؟
۱۱۲	۴. نورپردازی	۵۲	
۱۱۴	شناخت روشنایی		
۱۱۶	کیفیت نور		
۱۱۸	جهت نور	۵۴	۲. مبانی دوربین
۱۲۰	رنگ نور	۵۶	منظره یاب
۱۲۲	ویلیام آ. آلارد: پرسپکتیو من	۵۸	فوکوس کنید: چگونه اتفاق می افتد؟
۱۲۴	موقعیت‌هایی با نورپردازی شدید	۶۰	انتخاب لنز
۱۲۶	موقعیت‌هایی با نورپردازی ملایم	۶۲	دهانه‌ی لنز و عمق مکان
۱۲۸	مه و غبار	۶۴	کنترل عمق مکان
۱۳۰	طبیعت نور مصنوعی	۶۶	مایکل نیکولاس: پرسپکتیو من
۱۳۲	حدود نور	۶۸	ISO / حساسیت سنسور
۱۳۴	چالش‌های نورپردازی	۷۰	سرعت شاتر
۱۳۶	انتخاب لنز از سفیدی (وایت بالانس)	۷۲	کنترل سرعت شاتر
۱۳۸	چه چیزی از این عکس یک شاهکار ساخته است؟	۷۴	نور و نورپردازی

۵. آن سوی حالت اتوماتیک

بخش دوم:
گاهشمار عکاسی

۲۰۰	قرن ها مشاهده
۲۰۲	تا سال ۱۸۱۰
۲۰۴	سال ۱۸۱۱ تا ۱۸۳۹
۲۰۶	سال ۱۸۰۴ تا ۱۸۴۹
۲۰۸	سال ۱۸۵۰ تا ۱۸۵۹
۲۱۰	سال ۱۸۶۰ تا ۱۸۷۹
۲۱۲	سال ۱۸۸۰ تا ۱۸۹۹
۲۱۴	سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۹
۲۱۶	سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۹
۲۱۸	سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۹
۲۲۰	سال ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۹
۲۲۲	سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۹
۲۲۴	سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۴
۲۲۶	سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۹
۲۲۸	از سال ۲۰۰۰ به بعد

۱۴۰	لنزها: آن ها چه کاربردی برای ما دارند؟
۱۴۲	لنزهای تله فوتویی
۱۴۴	لنزهای ماکرو
۱۴۶	لنزهای زاویه عریض و چشم ماهی
۱۴۸	لنزهای زوم
۱۵۰	استفاده از فیلترها
۱۵۲	کریس جانز: پرست بکتیو من
۱۵۴	استفاده از فلاش
۱۵۶	کنترل کردن فوکس
۱۵۸	پیرکردن فلاش
۱۶۰	عکاسی از صحنه های پر حرکت
۱۶۲	جلوه های مات
۱۶۴	افق گردی
۱۶۶	فایده سه پایه
۱۶۸	چه چیزی از این عکس یک شاهکار ساخته است؟
۱۷۰	

۶. اتاق نور دیجیتال

بخش سوم:
عکاسی از دنیای خودتان

۲۳۲	۱. انیس ها: حیوانات خانگی
۲۳۴	عکاسی از انسان ها
۲۳۶	پرتره ها
۲۳۸	عکس های خانوادگی
۲۴۰	نوزادان
۲۴۲	کودکان
۲۴۴	جودی کاب: پرسپکتیو من
۲۴۶	سگ ها و گربه ها
۲۴۸	دیگر حیوانات
۲۵۰	عکس های ناگهانی
۲۵۲	عکس های خیابانی
۲۵۴	پرتره در محیط باز
۲۵۶	چه چیزی از این عکس یک شاهکار ساخته است؟
۲۵۸	

۱۷۲	کامپیوترها و دوربین های امروز
۱۷۴	فایل های خام
۱۷۶	تنظیمات اتوماتیک
۱۷۸	لایه گذاری
۱۷۹	نورپردازی
۱۸۰	لؤل بندی
۱۸۱	خط منحنی
۱۸۲	چول سارتوره: پرسپکتیو من
۱۸۴	رنگ و اشباع سازی
۱۸۶	برش دادن
۱۸۸	واضح کردن
۱۸۹	تبدیل به سیاه و سفید
۱۹۰	خالی کردن و سوزاندن
۱۹۱	مبانی چاپ: رزولوشن
۱۹۲	ذخیره کردن و اشتراک گذاری
۱۹۴	چه چیزی از این عکس یک شاهکار ساخته است؟
۱۹۶	

۳۳۴	۵. سفر کردن	۲۶۰	۲. طبیعت و چشم اندازها
۳۳۶	باروبندیل عکاسی	۲۶۲	عکاسی از چشم اندازها
۳۳۸	به دنبال مستندها	۲۶۴	حس مکان
۳۴۰	عکاسی از مردم نا آشنا	۲۶۶	فصل ها
۳۴۴	عکاسی از مردم آشنا	۲۷۰	آب و هوا
۳۴۶	مایک یاماشیتا: پرسپکتیو من	۲۷۲	طوفان و رعدوبرق
۳۴۸	عکاسی از شهر	۲۷۴	پل نیکلن: پرسپکتیو من
۳۵۰	کشف روستا	۲۷۶	حیوانات در جهان وحش
	چه چیزی از این عکس یک شاهکار ساخته	۲۷۸	پرندهگان
۳۵۲	است؟	۲۸۰	گل های وحش
		۲۸۲	جزئیات
			چه چیزی از این عکس یک شاهکار ساخته
		۲۸۴	است؟
۳۵۴	۶. تکنیک های ویژه		۳. حرکت و ماجراجویی
۳۵۶	عکاسی از آتش و آتش بازی		چالش
۳۵۸	عکاسی از آب		زمان بندی
۳۶۰	عکاسی زیر آب		حس ماجرا
۳۶۲	عکاسی در شب		اخبار ورزشی
۳۶۶	عکاسی هوایی	۲۹۰	دیوید دوبیلت: پرسپکتیو من
۳۶۸	عکاسی پانورامیک	۲۹۲	گردش و سیاحت
۳۷۰	رانس لانتینگ: پرسپکتیو من	۲۹۴	ورزش های آبی
۳۷۲	انتخاب بیا و سفید	۲۹۶	ورزش های برفی
۳۷۴	عکاس ماکرو	۲۹۸	چه چیزی از این عکس یک شاهکار ساخته
۳۷۶	عکاسی به نور مادون قرمز	۳۰۲	است؟
۳۷۸	عکاسی رنگ دیجیتال (HDR)	۳۰۴	
۳۸۰	همواره در حال یادگیری		
	چه چیزی از این عکس یک شاهکار ساخته	۳۰۶	
۳۸۲	است؟		
			۴. اماکن آشنا
		۳۰۸	معماری
		۳۱۰	باغ ها
		۳۱۲	طبیعت بی جان ترکیب بندی شده
		۳۱۴	یافتن طبیعت بی جان
		۳۱۶	جیمز استنفیلد: پرسپکتیو من
		۳۱۸	مُد
		۳۲۰	غذا
		۳۲۴	زندگی در خانه
		۳۲۶	جشن عروسی ها
		۳۲۸	تعطیلات
		۳۳۰	چه چیزی از این عکس یک شاهکار ساخته است؟
		۳۳۲	

بی‌شک عکاسی تحولی عظیم و بی‌همتا در عرصه هنر بوده است. کتابی که در دست دارید به‌طور مفصل جدیدترین پیشرفت‌های هنر عکاسی را به شما نشان می‌دهد و از جادوی فنی نهفته در هریک از آن‌ها پرده برمی‌دارد. همچنین با مطالعه این کتاب اصول خوب عکس انداختن را یکی یکی یاد می‌گیرید؛ اصولی که همیشه به‌روز باقی می‌مانند، حتی اگر هزارویک روش جدیدتر در تاریخچه‌ی عکاسی ارائه شود.

برای بررسی اتفاقاتی که در دنیای عکاسی رخ داده به سال ۱۸۳۹ برمی‌گردیم؛ زمانی که نخستین روش ثبت عکس‌های دائمی با همان «داگروتایپ»^۱ اختراع شد. این روش و دیگر اتفاقات در عرصه‌ی هنر عکاسی، ثابت کردند که هرگاه دوربین‌های عکاسی از لحاظ مکانیکی پیشرفته‌تر و کاربردی‌تر شده‌اند، هنر عکاسی هم به مراتب پیشرفته‌تر شده است. به بیان دیگر، در عالم عکاسی رشد مکانیکی مترادف با رشد هنری و کاربردی است. اوایل قرن بیستم دوربین براونی ساخته و بازار آن رونق گرفت. قیمت این دوربین تنها یک دلار بود، رقمی که عموم مردم قادر به پرداخت آن بودند و همین باعث شد برای نخستین بار هنر عکاسی به دل جامعه برود. یکی از امتیازات این دوربین سبک بودن آن بود؛ این امتیاز هم مردم کمک می‌کرد بتوانند دوربین را با خود این‌سو و آن‌سو ببرند و از مناظر دور و بر عکس بیاندازند. در سال ۱۹۲۵ لامپ فلاش عکاسی اختراع شد که در نوع خود تحولی بی‌سابقه بود؛ مردم دیگر مجبور نبودند برای عکاسی با استفاده از نور خورشید فقط در خارج از ساختمان عکس بیاندازند و حالا می‌توانستند هنر عکاسی را به خانه‌هایشان ببرند. نکات مهم در سال ۱۹۴۲ عرضه شد، عکس‌های فوری که دیگر به تاریکخانه احتیاجی نداشتند، در سال ۱۹۴۸ با به‌عمره‌ی نور گذشت، و در سال ۱۹۵۹ هم دوربین‌های اتوماتیک اختراع شد؛ صاحبان این نوع دوربین نیازی نداشتند برای تنظیمات حساس به‌خرج دهند و دوربین در حالت اتوماتیک به‌راحتی کار خود را می‌کرد. کمی بعد در سال ۱۹۶۳ تولید کداک اینستا‌ماتیک^۲ «غوغا کرد». برای استفاده از این دوربین‌های ارزان قیمت دیگر نیازی نبود دست شما به فیلم یا بران‌خور. فقط حلقه فیلم را قرار می‌دادید و از عکس انداختن لذت می‌بردید. به‌راستی که این دوربین، عکاسی را با دست‌های شما کرده بود.

تحول دیجیتال

دیجیتالی شدن جدیدترین، و در عین حال ویژه‌ترین تحولی است که ما به امروز در دنیای عکاسی رخ داده است. اگر اسکن دیجیتال فیلم را هم در نظر بگیریم، اکنون بیش از دو دهه است که این تحول راه خود را در منصفه‌ی هنر عکاسی پیدا کرده. تاریخ شروعش را می‌دانیم اما برای پایانش هیچ افقی متصور نیستیم، چون هر روز که می‌گذرد رشد و پیشرفت جدیدی در این وادی رخ می‌دهد، افزایش حجم ذخیره‌ی عکس، کاهش برصدهای اضافی، صفحه‌ال سی دی حرفه‌ای‌تر و دیگر مواردی که هر هفته خبری از آن به گوش می‌رسد. چیزی که در سال ۱۹۹۴ پدیده‌ای کاملاً نو و بدیع بود، خیلی زود مورد استقبال قرار گرفت و به سرعت رشد کرد. اکنون بعد از گذشتن از این زمان اندک، دوربین دیجیتال به رایج‌ترین نوع دوربین در بین تمامی جوامع تبدیل شده است. خوب به یاد دارید سال ۱۹۹۶ صفحه‌ایمیل را باز کردم و دیدم دوستی برای یک عکس دیجیتال فرستاده بود. آن دوست عکس را با دوربین «اپل کوپک تیک ۳»^۳ گرفته بود. این دوربین یکی از اولین دوربین‌های دیجیتالی بود و آن دوست برای خریدنش مبلغ ۶۵۰ دلار پرداخته بود. حافظه این دوربین تنها گنجایش ۳۲ عکس را داشت و برای دیدن عکس‌ها حتماً باید آن را به کامپیوتر وصل می‌کردیم. کیفیت عکس چگونه بود؟ ضعیف و نقطه نقطه. اما همین هم برای من یک دنیا ارزش داشت. حس می‌کردم عکاسی در آستانه یک اقیانوس تحول قرار گرفته، و البته حدس هم درست بود. سال ۲۰۰۴ اولین سالی بود که دوربین‌های دیجیتالی بهتر از دوربین‌های فیلم‌دار فروش رفتند. آن زمان هنوز بسیاری از عکاسان حرفه‌ای اصرار داشتند به همان شیوه‌ی سنتی بچسبند، اما بودند افرادی که سریع این تحول را پسندیدند و خود را همگام با آن پیش آوردند. جیم ریچاردسون، یکی از عکاسان کارکن مجلات نشنال جئوگرافیک^۴ و نشنال جئوگرافیک تراولر^۵ به من گفت مانند جهانگرد کورتس^۶ که پس از فتح دنیای نو کشتی‌هایش را سوزاند، او هم دوربین‌های فیلم‌دارش را به زباله‌دانی انداخته و از این پس دیگر قصد دارد فقط و فقط با دوربین دیجیتال کار کند.