

عکاس خلاق

کاترین اندرسون

مترجم:

فاطمه فسروری

۱۳۹۶

اندرسن، کاترین، ۱۹۶۰ - م. اندرسن، Catherine	:	میرشناسه
عکاس خلاق/ کاترین اندرسون؛ مترجم فاطمه خسروی	:	عنوان و نام پدیدآور
تهران: افراز، ۱۳۹۶.	:	مشخصات نشر
۲۰۸ ص.: مصور (رنگی)؛ ۱۴/۵×۲۱/۵ س.م.	:	مشخصات ظاهری
۹۷۸-۶۰۰-۳۲۶-۱-۲۲۰	:	شابک
فیبا	:	وضعیت فهرست نویسی
عنوان اصلی: The creative photographer	:	یادداشت
عکاسی	:	موضوع
صنایع دستی	:	موضوع
عکس‌ها	:	موضوع
عکاسی -- کمپوزیسیون	:	موضوع
TR۱۴۶/الف/۸۳ع۸ ۱۳۹۴	:	رده بندی کنگره
۷۷۰	:	رده بندی دیویی
۴۰۷۵۸۷۷	:	شماره کتابشناسی ملی

انتشارات افراز

دفتر مرکزی و فروش: خیابان دانشگاه، پایین تر از جمهوری، کوچه دانا، پلاک ۱۲ تلفن: ۶۶۹۷۷۱۶۶

مرکز پخش: ۶۶۴۸۹۰۷

فروشگاه: خیابان دانشگاه، مجتمع جاری دانشگاه، طبقه‌ی منفی یک، کتابفروشی تخصصی هنر و ادبیات افراز

تلفن: ۶۶۹۵۲۸۵۳

وبسایت و فروشگاه اینترنتی: www.afrazbook.com

E-mail: info@afrazbook.com

عکاس خلاق

کاترین اندرسون

مترجم: فاطمه خسروی

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۶

ویراستار تخصصی: احمدرضا پناهی

آرایش صفحات: مژگان جعفرزاده / آتلیه افراز

طراحی جلد: یاسین محمدی

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: ترنج / رامتین / یکتافر

شمارگان: ۱۱۰۰ نسخه

قیمت: ۶۰۰۰۰ تومان

همه‌ی حقوق این اثر برای انتشارات افراز محفوظ است.

هیچ بخشی از این کتاب، بدون اجازه‌ی مکتوب ناشر، قابل تکثیر یا تولید مجدد به هیچ شکلی،

از جمله، چاپ، فتوکپی، انتشار الکترونیک، فیلم، نمایش و صدا نیست.

این اثر تحت پوشش قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان ایران قرار دارد.

سرآغاز / ۱۱

فصل ۱: تمرین عکاسی

- شما یک هنرمند هستید / ۱۶
- زمانی را برای انعکاس سوژه اختصاص دهید / ۱۷
- ورای موز فنی / ۱۹
- عکاسی به مثابه‌ی یک تمرین خلاق / ۲۱
- پرورش دقت / ۲۳
- تمرین‌های خلاق / ۲۴
- اصول اولیه‌ی دوربین / ۲۵
- اسلوب‌های عکاسی / ۲۶
- عمق میدان / ۲۷
- تنظیمات رزولوشن / ۲۷
- کارت‌های حافظه / ۲۷
- فلش بزنیم یا نزنیم / ۲۸
- ایزو / ۲۸
- تراز سفیدی / ۲۹
- حذف عکس‌ها / ۲۹
- سه پایه / ۲۹
- اصول اولیه‌ی پردازش تصویر / ۳۰
- قدم‌های برای بهبود تصاویرتان / ۳۱
- چاپ‌های پیاپی / ۳۶
- چاپ در اندازه‌های نامتعارف / ۳۶
- چاپ در خانه / ۳۷
- عکس‌هایتان را به اشتراک بگذارید / ۳۸
- ابزار هنری / ۴۰
- دستگاه برش چرخشی کاغذ / ۴۰
- پد علامت‌گذاری و پوشه‌ی محکم / ۴۰
- دستگاه برچسب ساز / ۴۰
- دستگاه پانچ / ۴۱
- نوار چسب دوطرفه / ۴۱

فصل ۲: نگاه هوشمند

- زبان نگاه / ۴۷
- با دوربینتان: تمرین‌های تیزبینی / ۵۲

روی میز هنریتان: جعبه‌ی الفبا / ۵۳

در کامپیوترتان: خلق پرچم واژه / ۵۴

خلق حالتها و فرمها / ۵۶

با دوربینتان: خلق مجسمه‌ی طبیعی / ۵۷

روی میز هنریتان: مجله‌ی تصویری / ۵۷

تمرین بیشتر، مانور بیشتر / ۵۹

با دوربینتان: یکصد تصویر / ۶۰

روی میز هنریتان: کتاب نقشه / ۶۲

نکته‌های پرسپکتیو: متفاوت نگاه کنید / ۶۳

با دوربینتان: با چشمان مورچه نگاه کنید / ۶۴

با دوربینتان: واژه‌ی تصویری / ۶۵

فصل ۳: عکاسی به مثابه‌ی ابراز وجود

خالق یک دید نو شوید / ۷۰

با دوربینتان: قرار ملاقات هنری / ۷۱

با دوربینتان: گفتگوی تصاویر / ۷۲

با دوربینتان: عکاسی دلسوزانه / ۷۴

با دوربینتان: عملکردهای اتفاقی عکاسی / ۷۶

روی میز هنریتان: عملکردهای اتفاقی قوطی

عکاسی / ۷۷

روی میز هنریتان: کارت‌های عکس‌دار / ۷۸

روی میز هنریتان: پست‌کارت‌های عکس‌دار / ۷۹

روی میز هنریتان: پست‌کارت‌های هدیه / ۸۰

روی میز هنریتان: پست‌کارت‌های لای کتاب / ۸۱

روی میز هنریتان: جعبه‌ی یادداشت / ۸۲

روی میز هنریتان: شیشه‌های یادداشت / ۸۲

در کامپیوترتان: افزودن متن به تصاویر / ۸۳

روی میز هنریتان: جلد تصویری دفترهای یادداشت

و خاطرات / ۸۴

تقکر منحصر به فردتان را پیدا کنید / ۸۶

با دوربینتان: مانند لئوناردو داوینچی نگاه کنید / ۸۶

اندازه‌های منحصر به فرد چاپ عکس / ۸۷

روی میز هنریتان: عکس‌ها به مثابه‌ی عناصر

کلاژ / ۸۸

کاغذهای منحصر به فرد / ۸۹

به تصاویر سیاه و سفید، رنگ اضافه کنید / ۱۲۴
رنگ خیالی / ۱۲۵

فصل ۵: بینش عکاسی

به درون بنگرید: به دوردست نگاه کنید / ۱۳۰
با دوربینتان: درون و برون / ۱۳۲
روی میز هنریتان: ورای درها / ۱۳۲
ضد نورها / ۱۳۴
در کامپیوترتان: لایه‌بندی ضد نورها / ۱۳۵
روی میز هنریتان: پس‌زمینه‌های مجله‌ی نشنال
جئوگرافیک / ۱۳۶
در کامپیوترتان: بازی با لایه‌ها / ۱۳۸
روی میز هنریتان: لایه‌بندی با دستمال هنری /
۱۳۹

روی میز هنریتان: استفاده از نور چسب بسته‌بندی
برای ساخت عکس برگردان / ۱۴۱
در کامپیوترتان: از عکس‌ها، طرح‌هایی را خلق
کنید / ۱۴۲

دوربینتان: انعکاس دنیا / ۱۴۳
در کامپیوترتان: خلق جلوه‌ی تصویر آینه‌ای / ۱۴۴
با دوربینتان: عکاس درون تصویر / ۱۴۷

فصل ۶: پرسپکتیو کاما جدید

با دوربینتان: قدر و کمال / ۱۵۰
روی میز هنریتان: پرچم‌های سوئیس دغاگونه / ۱۵۵
از اسکنر به‌عنوان یک دوربین کوتاه استفاده کنید
/ ۱۵۶

با دوربینتان: عکاسی انتزاعی / ۱۵۷
روی میز هنریتان: عکاسی انتزاعی برای جلد دفتر
خاطرات / ۱۵۸

در کامپیوترتان: فیلتر ویگنت / ۱۵۹
در کامپیوترتان: جلوه‌های ویگنت خودتان را خلق
کنید / ۱۶۰

فصل ۷: در جست‌وجوی راز

عمیق نگاه کنید / ۱۶۶

چاپگرهای منحصر به فرد / ۹۱

نمایش منحصر به فرد تصاویر / ۹۱
روی میز هنریتان: قاب‌بندی با جلدهای کهنه‌ی
کتاب / ۹۲

روی میز هنریتان: ساخت عکس‌های معلق / ۹۲
در کامپیوترتان: اضافه کردن استادانه‌ی حاشیه‌ها
/ ۹۳

در کامپیوترتان: ساخت حاشیه‌ها با ابزار قلمو / ۹۵
در کامپیوترتان: قلم‌های خودتان را بسازید / ۹۷
خودتان را به‌عنوان تصاویر نشان دهید / ۹۸
با دوربینتان: میراث تصاویر / ۹۸
با دوربینتان: دوتان را با هم ترکیب کنید / ۹۹
روی میز هنریتان: تبعه‌ی مخفی / ۹۹

فصل ۴: احساس رنگ

حس رنگی‌تان را تقویت کنید / ۹۴
تغییر بیابایی کیفیت نور / ۱۰۶
ابزار و فیلترهای رنگ / ۱۰۷
Levels / ۱۰۷

روشنی / کنتراست / ۱۰۷
ته رنگ / اشباع / ۱۰۸
در کامپیوترتان: پاپ آرت فوری / ۱۰۹
با دوربینتان: جمع‌آوری رنگ‌ها / ۱۱۰
روی میز هنریتان: کتاب کوچک ستاره‌ای
آکاردئون / ۱۱۱

روی میز هنریتان: کتاب چند ضلعی رنگین‌کمانی
/ ۱۱۲

ترکیبات رنگی / ۱۱۴
با دوربینتان: ارتباطات رنگی را ببینید / ۱۱۵
با دوربینتان: رنگ‌های پس‌زمینه را کشف کنید
/ ۱۱۶

با دوربینتان: درجات رنگی خنثی / ۱۱۸
با دوربینتان: درجات رنگی سفید / ۱۱۹
با دوربینتان: درجات رنگی سیاه / ۱۲۰
تبدیل تصاویر به سیاه و سفید / ۱۲۱

ته رنگ‌های دیگر را برای تصاویرتان امتحان کنید
/ ۱۲۲

با دوربینتان: عکاسی آرام / ۱۹۷
 با دوربینتان: یک فضا، یک ساعت / ۱۹۸
 با دوربینتان: نشان دادن زمان / ۱۹۸
 با دوربینتان: عکاسی بی صدا / ۱۹۹
 با دوربینتان: زبان سادگی / ۲۰۰
 زندگی‌های رازآلود / ۲۰۱
 با دوربینتان: درخت را بشناسید / ۲۰۲
 روی میز هنریتان: کتاب درختی / ۲۰۲
 در کامپیوترتان: نقش برگ کنده شده روی لینولثوم / ۲۰۳
 با دوربینتان: زندگی رازآلود آب / ۲۰۵
 روی میز هنریتان: آتلیه‌های قطره‌های آب / ۲۰۵
 با دوربینتان: شعر الهام‌بخش تصویری / ۲۰۶
 تصویر منبع الهام‌بخش خلاق / ۲۰۶
 با دوربینتان: تجسم سپاسگزاری / ۲۰۷
 روی میز هنریتان: تزیین کارت‌های سپاسگزاری / ۲۰۷

از تاری در عکس غافل نشوید / ۱۶۷
 در کامپیوترتان: وضوح ملایم / ۱۶۸
 با دوربینتان: روم کنید و حرکت کنید / ۱۶۸
 با دوربینتان: عکاسی با نور کم / ۱۶۹
 با دوربینتان: عکاسی نور / ۱۷۱
 با دوربینتان: نور و سایه‌ها / ۱۷۲
 روی میز هنریتان: کتاب‌های دستکاری شده / ۱۷۳
 روی میز هنریتان: شمع‌های محراب / ۱۷۵
 روی میز هنریتان: جعبه‌ی کبریت عکس‌دار / ۱۷۵
 با دوربینتان: در جست‌وجوی تصویر / ۱۷۵

فصل ۸: تمام چیزها، سه‌شنبه و زیبا

وای سابی: دیدن نیل در کلاس / ۱۸۰
 با دوربینتان: گنجینه‌های پنهان از بدم کمال / ۱۸۰
 روی میز هنریتان: کتاب ته‌بسته از گنجینه‌های خنزرنیز / ۱۸۱
 در کامپیوترتان: ظاهر کهنه‌ای به تصاویرتان بخشد / ۱۸۲
 در کامپیوترتان: حاشیه‌های کاغذی کهنه / ۱۸۳
 در کامپیوترتان: کهنه کردن عکس با استفاده از برفک و بافت / ۱۸۴
 روی میز هنریتان: سمباده زدن، خراش دادن و پاره کردن عکس / ۱۸۵
 روی میز هنریتان: کتاب آکاردئونی با صفحات سمباده زده / ۱۸۶
 در کامپیوترتان: خلق حاشیه‌ها و لبه‌های قدیمی / ۱۸۷

لبه‌های ناصاف / ۱۸۷
 لبه‌های امولسیون / ۱۸۸
 خلق لبه‌ها با استفاده از ابزار پاک‌کن / ۱۸۹
 روی میز هنریتان: بازیابی نگاتیوهای قدیمی / ۱۸۹
 روی میز هنریتان: چاپ روی فلز / ۱۹۰
 روی میز هنریتان: کتاب پارچه‌ای قدیمی / ۱۹۱

فصل ۹: عکاسی به مثابه‌ی مدیتیشن

به آرامی نگاه کنید / ۱۹۶

سرآغاز

ماریون وودمن زیسته تصاویری که خلق می‌کنیم بر زندگی‌هایمان حکمرانی می‌کنند. چیزی که می‌بینیم عموماً چیزی است که ما را تحت تأثیر قرار می‌دهند. عکس‌ها دنیا را متغیر کرده‌اند، آن‌ها از جنبش‌های جهانی آغاز شده‌اند و به تغییر اجتماعی و جنگ‌ها خاتمه یافته‌اند و حقیقت را به روش‌های نمایان کرده‌اند که واژه‌ها هرگز نتوانسته‌اند. قدرت حاضر در یک عکس توانایی غیرطبیعی‌اش برای ابراز ارتباطات است. زبان‌ش معنوی است. مأموریتش لذت، زیبایی و ممد است. زمانی که عکسی را به اشتراک می‌گذارم، چیزی عمیق‌تر از واژه را به نمایش می‌گذارم. چیزی صمیمی، چیزی مهم در مورد این که چه کسی هستم و به چه چیزی علاقه دارم.

زمانی که به تصاویرم نگاه می‌کنید، چیزی جدید می‌آموزید. نمی‌توانید بگویید اکنون آن را می‌دانید، بلکه شما داشته‌هایتان را با تصاویر من کامل می‌کنید. شما یکسان نخواهید بود. و همین نکته درباره‌ی من زمانی که به تصاویر شما نگاه می‌کنم نیز صدق می‌کند. من چیزی بیشتر درباره‌ی شما، شاید، درباره‌ی دنیا، درباره‌ی خود می‌دانم. به‌طوری که انگار شما آینده‌ای را به من داده‌اید که به من این امکان را می‌دهد که به زیبایی و پتانسیل خودم با عمق بیشتری بنگرم. بدین خاطر است که مردم اغلب در حال‌های اش سوزی خانه‌شان اولین کاری که می‌کنند نجات عکس‌هایشان است. آن‌ها زندگی‌های ما در یک پوسته هستند، دانه‌های بلوط درخت بلوطمان.

اگر کسی از من می‌پرسید بهترین روش برای مبارزه با افسردگی چیست، می‌گویم: «یک دوربین در دستانت بگیر.» زمانی که نگاه به زندگی را به واسطه‌ی لنز دوربین آغاز می‌کنیم، چیزی آرام در بالای سرمان به حرکت درمی‌آید. زمانی که خودمان را در زمان حال، تنها فضایی که هنگام عکاسی می‌توانیم در آن باشیم، غوطه‌ور می‌کنیم نگرانی‌هایمان در مورد گذشته یا آینده متوقف می‌شوند. عکاسی شفاف‌بخش است. انجام کاری خلاق با تصویر شفاف‌بخش است. و به اشتراک‌گذاری کارمان شفاف‌بخش است.

ماریون وودمن نوشته تصاویری که خلق می‌کنیم بر زندگی‌هایمان حکمرانی می‌کنند. چیزی که می‌بینیم به‌طور عمیقی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهند. عکس‌ها دنیا را متغیر کرده‌اند، آن‌ها از جنبش‌های جهانی آغاز شده‌اند و به تغییر اجتماعی و جنگ‌ها خاتمه یافته‌اند و حقیقت را به روش‌هایی نمایان کرده‌اند که واژه‌ها هرگز نتوانسته‌اند. قدرت حاضر در یک عکس توانایی غیرطبیعی‌اش برای ابراز ارتباطات است. زبانش معنوی است. مأموریتش لذت، زیبایی و همدلی است. زمانی که عکسی را به اشتراک می‌گذارم، چیزی عمیق‌تر از واژه را به نمایش می‌گذارم، چیزی صمیمی، چیزی مهم درمورد این که چه کسی هستم و به چه چیزی علاقه دارم.

زمانی که به تصاویرم نگاه می‌کنید، چیزی جدید می‌آموزید. نمی‌توانید بگویید اکنون آن را می‌بینید، بلکه شما داشته‌هایتان را با تصاویر من کامل می‌کنید. شما یکسان نخواهید بود و همین نکته درباره‌ی من زمانی که به تصاویر شما نگاه می‌کنم نیز صدق می‌کند. من چیزی بیشتر درباره‌ی شما، شاید، درباره‌ی دنیا، درباره‌ی خودم می‌دانم. به‌طوری که انگار شما این‌ها را به من داده‌اید که به من این امکان را می‌دهد تا به زیبایی و پتانسیل خودم با عمق بیشتری بنگرم. بدین خاطر است که مردم اغلب در حادثه‌ی آتش سوزی خانه‌شان اولین کاری که می‌کنند نجات عکس‌هایشان است. آن‌ها زندگی‌های ما در یک پوسته هستند، دانه‌های بلور درخت بلوطمان.

اگر کسی از من می‌پرسد بهترین روش برای مبارزه با افسردگی چیست، می‌گفتم: «یک دوربین در دستانت بگیر. زمانی که نگاه به زندگی را به واسطه‌ی لنز دوربین آغاز می‌کنیم، چیزی آرام در بالون سرمه‌ای به حرکت درمی‌آید. زمانی که خودمان را در زمان حال، تنها فضایی که هنگام حساسی می‌توانیم در آن باشیم، غوطه‌ور می‌کنیم نگرانی‌هایمان درمورد گذشته یا آینده متوقف می‌شوند. عکاسی شفافبخش است. انجام کاری خلاق با تصویر شفافبخش است. و به اشتراک گذاری کارمان شفافبخش است.

صفحات پیش رو کتابی برای کاربرد عکاسی به این روش است، و کاترین اندرسون پاته را مثل کف دستش می‌شناسد. او دری را پس از دزدی برای به هیجان آوردن احتمالات جدید در عکاس خلاق می‌گشاید، و شما خدایان را با تصاویری که خلق می‌کنید، شگفت‌زده خواهید کرد. این کتاب شما را خلاق نمی‌کند، شما از پیش خلاق هستید. شما به دنیا آمدید تا خلق کنید. این کتاب صرفاً شما را از تپش‌تان می‌رهاند، پتانسیل درونی‌تان را آزاد می‌کند و این فرصت طلایی را به شما می‌دهد تا با عکاسی لحظات شادی داشته باشید. تیرگی می‌گم! شما نقشه‌ای از یک دنیای جدید و بی‌نقصی در دستانتان دارید.

ژان فیلیپ

نویسنده‌ی غذا در سطح چشم است: عکاسی به‌مثابه‌ی هنر شفافبخش