

۱۵۷۲۱۹۵

عکاس استودیو

جان چایلد | مهمن فاضل

سرشناسه: چایلد، جان، ۱۹۴۶ م. Child, John

شناسه افزوده: فاضل، مهدی، ۱۳۵۵ مترجم

شماره کتابشناسی ملی: ۵۰۵۰۴۸۶ •• شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۷۱۳۶-۹-۱

عنوان و نام پدیدآور: عکاس؛ استودیو/ جان چایلد؛ (ترجمه) مهدی فاضل

موضوع: عکاسی استودیویی •• موضوع: Indoor photography

یادداشت: عنوان اصلی. Studio photography, 4th ed., c2008.

مشخات نشر: تهران: کتاب پرگار، ۱۳۹۶. •• مشخصات ظاهری: ۱۹۲ ص.: مصور.

رده بندی کنگره: ۷۷۸/۷۲ ع ۸۱۳۹۶/ج ۲/ TR ۵۵۰

رده بندی دیویی: ۷۷۸/۷۲

وضعیت فهرست نویسی: فیا

عکاس؛ استود

نویسنده: جان چابلد •• مترجم: مهدی فاضل •• ویراست: فاضل
ناشر: کتاب پرگار •• نوبت چاپ: اول اسفند ۱۳۹۶ •• شمارگان: ۱۰۰ نسخه
صفحه‌آرایی: استودیو مزین •• طراحی جلد: نسیم برجیان •• مدیر تولید: فرشاد مالک
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۷۱۳۶-۹-۱

مرکز توزیع: کتاب پرگار

۰۲۱۶۶۹۶۲۴۳۲-۰۹۱۲۵۳۴۷۸۴۵

فروشگاه اینترنتی: www.pargarbook.com

[فهرست مطالب]

*

۹	مقدمه مترجم
۱۱	پیشگفتار
۱۲	رویکرد ارزش ساختاری

[ژانر]

۱۹	پیشرفت تکنولوژی
۲۰	مادیت عکاسی استودیویی
۲۲	تصویرسازی تبلیغاتی
۲۳	طبیعیات بی‌نقص
۲۴	عکاسی پرتره
۲۶	پرتره تجاری
۲۷	عکاسی مد
۲۸	مد از دهه ۱۹۵۰ به بعد

[مدیریت هنری (کارگردانی هنری)]

۵۰	کار با مدیر هنری
۵۰	طراحان و مدیران هنری
۵۲	صفحه‌آرایی
۵۲	سازمان‌دهی

[برقراری ارتباط و دیزاین]

۳۴	زمینه
۳۵	قطع تصویر
۳۶	قطع دوربین
۳۷	محتوا
۳۸	تعادل
۳۹	ترکیب‌بندی
۳۹	قانون سومها
۴۰	نقطه دید
۴۱	خط
۴۲	خطوط افقی
۴۳	خطوط عمودی
۴۳	خطوط مورب
۴۳	خطوط منحنی
۴۴	عمق
۴۵	پرسپکتیو

[استودیو]

۵۸	ردیست
۵۸	سیستم برق
۵۸	تاریکی
۵۹	سلاخ و ریسه‌ی
۶۰	تجهیزات صوت
۶۱	اتاق تاریک
۶۱	دوربین
۶۲	فلاش
۶۳	تنگستن
۶۳	سه‌پایه
۶۴	نورسنج
۶۴	کارت خاکستری ۱۸٪
۶۴	سازمان

[نور]

۱۰۲

[کنترل های خلاقانه]

آشنایی فوکوس

۱۰۲

زمان نوردهی

۱۰۳

پرسپکتیو

۷۲

دیدن نور

۷۲

نور مصنوعی

۷۲

فلاش

۷۳

تنگستن

۷۳

فتوفلاد

۷۴

شدت نور

۷۴

قابلیت انعکاس

۷۵

فاصله

۷۵

کیفیت نور

۷۵

برآکندهی

۷۶

انعکاس

۷۶

رایت ...

۷۷

جهت نور

۷۸

کنتراست

۷۸

کنتراست موضوع

۷۹

کنتراست نور

۸۰

نسبت های نوری

۸۰

دامنه روشنایی موضوع

۸۱

نوردهی دیجیتال

۸۱

هیستوگرام

۸۳

بهینه سازی توانالیه ها

۸۳

روشنایی

۸۳

کنتراست

۸۴

بهینه سازی هیستوگرام ...

[استفاده از نور]

۱۱۰

رویگرد

۱۱۱

قوانین معمول

۱۱۱

فلاش

۱۱۲

نورافکن

۱۱۲

نور موضعی

۱۱۶

فریل

۱۱۷

پخش نور

۱۱۸

انعکاس

۱۱۹

فیلترگذاری

۱۲۰

منابع نور تلفیقی

۱۲۰

توهم حرکت

[نورپردازی طبیعتی جان]

۱۲۶

مرا

۱۲۸

تمرین اجعه

۱۳۰

تمرین دوم: توپ

۱۳۲

تمرین سوم: بخت

۱۳۴

تمرین چهارم: گل

۱۳۶

تمرین پنجم: فلز

۱۳۸

تمرین ششم: میز

۱۴۰

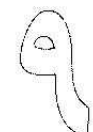
تمرین هفتم: زنگ زدگی

۱۴۲

تمرین هشتم: سیاه و سفید

۱۴۴

تمرین نهم: کارد و چنگال

[عکس برداری]

۹۰

ابزارهای ثبت تصویر

۹۰

انتخاب ابزار

۹۱

پردازش تصویر

۹۲

نوردهی صحیح

۹۲

عکاسی دیجیتال

۹۴

دامنه تحمل

۹۶

محدودیت های عکاسی ...

۹۶

دمای رنگ

۹۶

نقص تبادل

۹۷

PULL و Push

[نورپردازی اشخاص]

۱۵۱	High Key
۱۵۴	Low Key
۱۵۶	Mid Key
۱۵۸	ژست گرفتن

[نورپردازی مکان]

۱۶۳	عکس برداری در محل عکاسی
۱۶۳	فوتی خارجی
۱۶۴	نور مخفی
۱۶۵	نور داخلی
۱۶۶	تنظیم نور و نور
۱۶۷	تنظیم در نور گستر

[ترکیب‌ها]

۱۷۱	عکس‌های چیدمانی
۱۷۲	نورپردازی ترکیبی
۱۷۳	تکنیک‌های ترکیبی

[تمرین‌ها]

۱۸۱	تمرین‌ها
۱۸۷	سخن پایانی

پیشگفتار

عکاسی استودیویی دامنه وسیعی از ژانرها را در بر می گیرد: از ساده ترین شکل یعنی تهیه عکس های پرسنلی تا پیچیده ترین حالت آن یعنی عکاسی تبلیغاتی و صنعتی و در این گستره پرتره نگاری، عکاسی مُد، طبیعت بی جان، عکاسی فیلم و تئاتر همه در همین فضا تعریف می شوند. در پاره ای از موارد عکاسی صنعتی ممکن است اقتضائات و الزامات عکاسی استودیویی وجود نداشته باشد، اما با در نظر گرفتن این نکته که در اکثر شرایط و موقعیت ها شرایط نورنی ناکافی یا نامناسب است و باید با نورهای مصنوعی تکمیل و تصحیح گردد می توان عکاسی صنعتی را نیز در همین حیطه تعریف نمود.

همچنان که نورپردازی مقوله ای ضروری در عکاسی است درک این مهارت، و پیشرفت در آن، در موفقیت در عکاسی استودیویی نقش بسزایی دارد و مباحث این مجموعه متمرکز است بر درک و به کارگیری مهارت ها و فعالیت هایی که برای عکاسی استودیویی جزو ضروریات به حساب می آید؛ فعالیت ها و تمرین هایی که با تأکید بر تکنیک، ارتباط برقرار کردن با مخاطب، و دیزاین عکاس را در دستیابی به نتایج قابل قبول کمک خواهد کرد و در بسیاری موارد نیازی به مقادیر زیاد تجهیزات گران قیمت ندارد.

رویکرد آموزش ساده‌تر

مباحث طرح‌شده در این مجموعه، با رویکردی نظام‌مند و الگوریتم‌وار درجهت ارائه یک چارچوب در زمینه عکاسی استودیویی به آرزویش می‌رسد. سیستماتیک این مقوله خواهد پرداخت و ضمن ارائه تمرین‌ها و فعالیت‌هایی، با درنظر گرفتن گزینش‌هایی برای عکاس، دربرگیرنده درجه‌ای از انعطاف خواهد بود و جا را برای خلاقیت‌های فردی عکاس محفوظ خواهد داشت. این امر موجب تشویق عکاس در پیگیری عایق شخصی اوست. این رویکرد حداکثر فرصت‌ها را برای گسترش تجربیات شخصی، اختراع عکاس قرار خواهد داد.

توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که بسیاری از احساس‌های بصری و بدون نقص در حیطه عکاسی استودیویی با تجهیزاتی ساده عکاسی شده‌اند، چرا که مناسب و دقیقی از نور و شرایط مختلف آن داشتن و به‌کارگیری درست آن برای رسیدن به روشنایی مناسب، کنتراست دلخواه، و پرسپکتیو صحیح از اشیای سه‌بعدی و نیز خصوصیات دیگر بصری بسیار تعیین‌کننده است. لذا، مباحث این مجموعه عکاسی استودیویی را با حداقل امکانات آموزش می‌دهد و ذر پاره‌ای موارد صرفاً به یک دوربین نیاز خواهید داشت، هرچند در حالت ایده‌آل به منابع نور مختلف و استودیوی تاریک و عایق در برابر نور و پاره‌ای

تجهیزات گران قیمت استودیویی برای رسیدن به درك درست و روشنی از نور و نورپردازی احتیاج خواهد بود.

بدیهی است برای استفاده حداکثری از فعالیت ها و تمرین ها، به عنوان نقطه شروع، بهتر است قدری کاوش صورت پذیرد و بخشی از این تحقیق بدون شك دیدن عکس های بسیار و تنوع از منابع مختلف خواهد بود تا شما را با پتانسیل های خلاقیت خودتان آشنا سازد. می توانید، هنرمندان و طراحان همواره موارد الهام بخش کار خود را از راه های بسیار متنوع متفاوتی می یابند. قانون مهمی در توسعه ذهن خلاق و خلاقیت ذهن وجود دارد و آن این است که شما چشم اندازهای فردی با تشخیص قواعد پذیرفته شده و نظرات دیگران صرفاً نمایی آغازین حله است. بدین منظور، بهتر است دفترچه یادداشتی در اختیار داشته باشید. و خودك دفترچه تصویری این روند را پشتیبانی می کند و آرشیوی خواهد شد از محرك های تصویری یا صوتی یا مؤثر بر شكل گیری ایده هایی که برای تمرین های عکاسانه به اجرا در خواهد آمد.

با این حال، ارزش این دفترچه وقتی بیشتر خواهد شد که شما جزئیات بیشتری را در خصوص ایده ها و نظرات شخصی و آگاهی های بصری خود و تفاوت بین نمونه های خوب و ضعیف در حیطه های مختلف مثل نورپردازی، ترکیب بندی، فضا سازی، اکسپوز، و... را در آن بگنجانید. این دفترچه که خود کتابچه ای خواهد شد می تواند موارد زیر را در بر گیرد:

۱. مجموعه ای از کارهای عکاسان، فیلم سازان، نویسندگان، هنرمندان؛

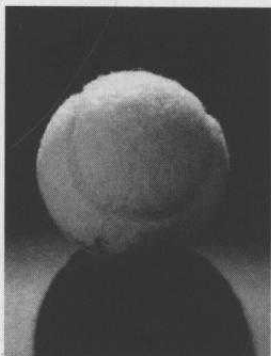
۲. مجموعه ای از آدرس وب سایت ها و لینک های مرتبط و مفید؛

۳. طرح ها و ایده هایی برای عکاسی؛

۴. مجموعه ای از تصاویر خاص در زمینه نورپردازی و تکنیک دوربین؛

۵. نظر شخصی و تفسیر تصاویر جمع آوری شده.

این کتابچه باید به گونه ای به ثبت و جمع آوری مطالب بپردازد که قادر باشد عکاس دیگری را که در زمان خلق اثر و عکاسی از شیء خاص در محل حضور نداشته دقیقاً به همان نتیجه تجربه شده قبلی برساند. این يك کار حرفه ای رایج محسوب می شود. مثال:

- توپ تنیس

دوربین: Nikon D70

حساسیت: ISO 100

نسبت‌های نوردهی:

نور موضعی: f64

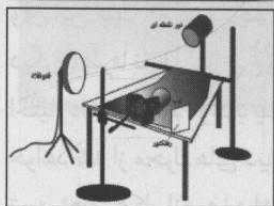
نور سافت باکس: f45

ریفلیکتور (بازتاباننده): f32

رخوانی: ۲۰ ثانیه با f۴۵

وايت: بالانس: Tungsten

رردهی: ۱/۰ ثانیه با f۸

نور نقطه‌ای از پشت به سمت مرکز
فتوفلاد از چپ به وسط
بطوریکه در جلوی توپ سایه ایجاد شود
نوری به تدریج زیاد شونده، در جلو ایجاد شود.
رفلیکتور سفید برای سمت راست توپ

کتابچه مذکور باید موارد زیر را در بر گیرد:

۱. يك برگ اطلاعات مربوط به هر فعالیت تعیین انجام شده؛

۲. الزامات فنی و تکنیکی و تجهیزات استفاده شده؛

۳. دیاگرام نورپردازی، دیاگرام جهت دوربین نسبت سوژه، و ارتفاع و زاویه دوربین (اندازه و مشخصات)؛

۴. نسبت‌های نورپردازی، نورخوانی، و نوردهی؛

۵. حساسیت و وايت بالانس؛

۶. همه فایل‌های دیجیتالی مورد استفاده برای رسیدن به نتیجه نهایی عکس؛

۷. هرگونه اطلاعات اضافی دیگر مربوط به هر عکس.

با هر تمرینی باید شواهد چگونگی اجرای ایده‌های خود و تکنیک‌هایی را ثبت کنید که استفاده کرده‌اید. این امر باید در مسیری سازمان‌یافته ارائه گردد که ایجاد تکنیکی و خلاقانه يك کار تمام شده را نشان می‌دهد. یادداشت مختصری در کنار هر تصویری که بر کار شما تأثیرگذار بوده است بگذارید.