

۱۴۴۴۵۳.

عکاس مینیمالیست

استی جانسون

کریم متقی، پوریا زینال زاده، ف. آدیگوزل

www.ketab.ir

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۶۸۰۹-۰-۰

شماره کتابشناسی ملی: ۴۳۹۶۷۵۹

عنوان و نام پدیدآور: عکاس مینیمالیسم/استیو ج. جانسون، مترجم [کریم متقی]

مشخصات نشر: تهران: کتاب پرگار، ۱۳۹۵.

مشخصات ظاهری: ۲۲۸ ص: مصور (رنگی)؛ ۵/۱۴ × ۵/۲۱

یادداشت: عنوان اصلی: The minimalist photographer, 2013

موضوع: عکسی

رده بندی دیویی: ۷۷۰

رده بندی کنگره: ۱۳۹۵ ۷۲۴/ج ۱۴۶ TR

سرشناسه: جانسون، استیو، ۱۹۶۰ - م.

Johnson, Steve

شناسه افزوده: متقی، کریم، ۱۳۴۵ - مترجم

وضعیت فهرست نویسی: فیا

کتاب پرگار

عکاس مینیمالیست

ترجمه: کریم متقی، پوریا زینال زاده، افروزه آدیگوزل

ناشر: کتاب پرگار

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۵

شمارگان: ۱۵۰۰ نسخه

صفحه آرایشی: شکوفه بیاتی

طراحی جلد: شکوفه بیاتی

مدیر تولید: آرش کمالی

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۶۸۰۹-۰۰۰

مرکز توزیع: کتاب پرگار

۰۲۱۶۶۹۶۲۴۳۲-۰۹۱۲۵۳۴۷۸۴۵

فروشگاه اینترنتی: www.akasibook.com

پیشگفتار مترجم

۱۰

مقدمه

۱۲

فصل اول

فصل سوم

۱-۱

۱۵

مبانی

۵۵

۱-۲ می‌تواند عکس‌های بهتری بگیرد

۱۶

عکاسی چیست؟

۵۶

۱-۳ رami خواهی عکاسی کنی؟

۱۸

نوردهی

۵۹

۱-۴ الاز چگونه عکاسی کند؟

۲۱

دیفراگم

۶۰

۱-۵ شما چه نوع عکاس خواهید شد؟

۲۳

سرعت شاتر

۶۳

۱-۶ گالری ۱: تنه وارد می‌شود

۲۸

آیسو یا ایزو (ISO)

۶۴

دوربین از کجا می‌داند که چقدر نور باید

وارد شود؟

۶۵

فصل دوم

۲-۱ اهمیت تون (Tone) در رابطه با نوردهی

۶۶

دیدگاه مینیمالیست

۲۰

۲-۲ ش‌های سنجش نور (نورسنجی)

۶۶

تجهیزات

۲

نورسنجی می‌تگین

۶۷

جریان کار

۳۶

نورسنجی نقطه‌ای

۶۷

جریان کاری من

۱۷

نوع سنجش تأکید مرکز

۶۷

موضوع اصلی و ترکیب‌بندی

۴۵

سنجش نورماتر/ ارزیابی

۶۸

دیدن

۴۶

مثال

۶۸

قلب‌بندی

۵۰

مبانی نوردهی: دیدگاه مینیمالیستی

۶۹

گالری ۲: سطوح

۵۲

گالری ۳: ریل‌های آهن

۷۲

فصل چهارم

فصل پنجم

۱۰۵	نور	۷۸	دوربین
۱۰۷	نور خشن، نرم و سایه‌ها	۷۹	صفت‌ها، نتایج و تفاوت دوربین
	چند جایگزین ارزان برای تجهیزات	۸۰	مدها - دوربین
۱۱۲	لست‌ویدیویی		دوربین را انتخاب - مد (احازه ندهید دوربین
۱۱۳	نورها	۸۱	شماره انتخاب کند)
۱۱۶	پخش کننده‌ی (نور) ساده	۸۴	انواع دوربین
۱۱۶	رفلکتور ساده	۸۵	دوربین‌های DSLR
۱۱۷	سه پایه‌ی ارزان قیمت	۸۷	دوربین‌های بین و بگیر
۱۱۷	عکاسی رومیزی یا عکاسی از محصولات		دوربین‌های دارای سیستم چهار سر / مید
۱۲۰	دمای نگ	۹	(MFT)
۱۲۲	۴ ری ۵: به سوی نور		دیگر دوربین‌های بدون آینه با قابلیت تعویض
		۹۲	لنز
		۹۳	دوربین تک لنزی غیر بازتابی
		۹۴	دوربین‌های ساده و اسباب‌بازی
		۹۷	دوربین تلفن‌های همراه
		۱۰۰	گالری ۴: اجزای تشکیل دهنده‌ی ساختار

فصل ششم

فصل هفتم

۱۲۵	ترکیب بندی و زیبایی شناسی	۱۵۸	فلسفه ی عکاسی
۱۲۶	رئید نی	۱۵۹	استفاده از خرد دیگران
۱۲۸	قانون یک سوم ها	۱۶۳	مینیمالیسم یا کمک دامنه ی پویایی بالا
۱۲۸	خط ط هاد - ر. نما	۱۶۸	گالری ۷: خارج از زمینه و بافت
۱۳۰	توازن		
۱۳۳	فضای مثبت منفی		
۱۳۴	مقیاس		
۱۳۷	خط، شکل، تون و رند		
۱۴۰	دیگر پنداشت ها در ترکیب بندی		
۴۱	مینیمالیسم و ترکیب بندی		
۴۴	زیبایی شناسی		
۴۷	تفاوت هنر و طراحی		
۱۵۲	گالری ۶: کرکره ی پنجره		

فصل هشتم

فصل نهم

۲۰۱	بعد از این چه؟	۱۷۱	تاریخ عکاسی
۲۰۲	تغییر	۱۷۲	گوشی های: سیر زمانی خطی
۲۰۳	تأثیر فیسبوک	۱۷۲	پیشرفت های اولیه
۲۱۰	نگهبانان جدید چه کسانی خواهند بود؟	۱۷۴	دوربین های فب
۲۱۱	تأثیر این تغییرات در شما چگونه خواهد بود؟	۱۷۶	دوربین های DSLR
۲۱۲	آینده	۱۷۷	دوربین های دیجیتال
۲۱۳	پایان لحظه ی قطعی؟	۱۷۸	گوشی تلفن های دوربین دار
۲۱۵	دنیای آنلاین	۱۷۹	رایانه ها و اینترنت
۲۱۷	بزرگترین تغییر	۱۸۰	زیبایی شناسی
۲۱۸	گالری ۹: بوفه ی ساندویچ فروشی	۱۸۰	پیکتوریالیسم
		۱۸۳	مدرنیسم
		۱۸۵	پست مدرنیسم
		۱۸۸	آلفرد استیگلیتز
		۱۹۶	گالری ۸: یک رنگ انتخاب کن

دوربین خوب و ابزار آلات متعدد تضمین کننده‌ی عکس‌های عالی و بی نقص خواهند بود. نور، ترکیب بندی، درک سوژه و مسائلی از این دست از اهمیتی حیاتی برخوردارند. بنابراین با در نظر گرفتن موضوع و نوع فعالیت خود باید ابزار مکفی را انتخاب کرده و از بار غیر ضروری بکاهیم.

در مراجعه به تاریخ هنر و عکاسی ملاحظه خواهیم کرد که تأثیرگذارترین عکاس‌ها مانند «مرگ سرباز جمهوری خواه» رابرت کاپا، «کودک گرسنه‌ی سودانی و لاسخوری در کین» کوین کارتر، «عدم ویت‌کنگی غیر نظامی در سایگون» ادی ادمز و ... با بررسی ساده تهیه شده‌اند و از سوی دیگر از تعدد عوامل و نشانه‌های بصری نیز در این عکس‌ها خبری نیست.

از خلال تجارب تاریخ، موخته‌ایم که راز تأثیرگذاری روایت‌های ادبی و بصری در پرهیز از تراکم دلالت‌های عناصر مضاعف و بهره‌گیری از حداقل عناصر تخیلی و بصری نهفته است. رباعیات خیام، حکایت‌های سعدی، ناصر خسرو و عبید زاکانی، داستان و فیلم‌های کوتاه و ... نتوهای ژاپنی در نتیجه‌ی نقصان فناوری یا عدم اشراف به ابزار شکل نگرفته‌اند، بلکه زاینده‌ی ذهن خلاق و کمینه‌گرایی (مینیمالیستی) هنرمند بوده‌اند.

آثار بجامانده بر دیوار غارها و بدنه‌ی ظروف سفالی، پهلای پشه‌ای پیشین ما را در سادگی این اشکال و همچنین سادگی ابزار خلق و تولیدشان به فکر وامیدارد؛ که بازنمایی تأثیرگذار یک شیء و رویداد چگونه با ایجاد چند عنصر نقطه، توسط ابزاری ساده و دم دستی، انجام گرفته است.

طبیعی است که در ژانرهای متنوع عکاسی - معماری، پرتره، طبیعت، خیابانی، مستند و ... به ابزاری متفاوت نیاز خواهیم داشت و توفیق در تمام این زمینه‌ها تنها با یک دوربین SLR غیر ممکن است. در خود عکس و بازنمایی رویدادها و اشیاء نیز تعدد عوامل بصری، قوه‌ی تخیل عکاس و نهایتاً مخاطب را پراکنده خواهد ساخت.

عکس‌های ساده و سراسر است، با حداقل عوامل بصری، راه را برای خوانش آسان و موفق تصویر و نتیجه‌گیری مخاطب باز می‌گذارد. پر واضح است که شناخت از موضوع و تشخیص ابزار مورد نیاز و ایجاز در استفاده از نشانه‌ها و استعاره‌ها، مختصرگویی و مختصرنمایی، تخیل عکاس و نهایتاً درک مخاطب را هموار خواهد کرد.

رابرت براونینگ می‌گوید. Less is more: «کمتر، بسنده‌تر» و «ساده‌تر، قابل فهم‌تر» ازین روی «خلق ترکیبی بی‌نقص، صراحت و سادگی بیان در گروهی بهتر، پیری از ابزار مکفی و متمرکز ساختن کادر عکس در عناصر اصلی است.»

کریم متقی

تأیستان ۱۳۹۵ خورشیدی

تبریز

مقدمه

پس از مدت کوتاهی که برای اولین بار به عکاسی علاقه‌مند شده بودم مسئله‌ای برایم پیش آمد که تقریباً باعث شد برای همیشه دوربینم را کنار بگذارم. بعد از بحث‌های بی‌شمار با دیگران، متوجه شدم که این مشکل تنها مختص به من نیست و بین تمام عکاسانی که عکاسی را جدی گرفته بودند و یا می‌خواستند جدی بگیرند، مشترک بود. این مشکل می‌تواند در دو کلمه خلاصه شود: «حالا چه؟». اگرچه می‌دانستم که می‌خواهم تصاویری ایجاد کنم و دوربین به‌نظر یک ابزار ایده‌آل برای این کار بود، اما نمی‌توانستم برای این کار جدیت و اشتیاقی پیدا کنم.

برای تحقیق بیشتر به اهداف عکاسی خود، تجهیزات دوربین عکاسی و چند مجله در رابطه با عکاسی خبرداری کردم، بحث‌های فنی عکاسان معروف را مطالعه کرده و در تمام کتابخانه‌های عکاسی واقع در شعاع ۵۰ مایلی محل زندگی‌ام حضور یافتم. نتیجه‌ی این کارها عیزی بیش از پر کردن کیف دوربین و قفسه‌ی کتاب‌ها و البته خالی کردن کف پول نبود هیچکدام از این‌ها به پیشرفتی جدی در عکاسی‌ام منجر نشد.

پس از کسب مهارت و تخصص در مورد نرهای جدید و یادگیری برخی تکنیک‌ها، دوباره همان سؤال برایم پیش می‌آمد: «حالا چه؟». به تدریج به این نتیجه رسیدم که پاسخ این سؤال در یادگیری تکنیک‌های بیشتر و افزایش دانش نیست، بلکه باید در مورد رابطه‌ام با عکاسی تجدید نظر می‌کنم. به‌طور خلاصه، دریافتم که باید به عکاسی‌ام فلسفه‌ای اضافه کنم و به‌صورت یک فلسفه به آن ننگرم. اینجاست که فلسفه‌ی مینیمالیسم مطرح می‌شود. تعاریف متعددی برای فلسفه‌ی مینیمالیسم وجود دارند که محوریت تمامی آن‌ها «ساده‌زیستی و بهترین روش برای رسیدن به یک ایده» است.

۱. Blank Slate: بر اساس فلسفه‌ی جان لاک، ذهن انسان در ابتدای تولد فاقد هرگونه قاعده‌ای برای پردازش اطلاعات است و این اصول و قواعد با گذر زمان و از طریق تجربیات در ذهن شکل می‌گیرند که به‌عنوان لوح سفید از آن یاد می‌شود.

این موضوع را می‌توان در حوزه‌ی هنرهای زیبا، سبک زندگی و یا هر چیز دیگری نیز اعمال کرد و تنها چیزی که میان تمام این حوزه‌ها مشترک است این است که این فرایند به صورت اتفاقی و تصادفی حاصل نمی‌شود و حذف درصد مشخصی از چیزی و امیدواری برای رسیدن به نتایج ارزشمند کار ساده‌ای نیست. هدف، حذف موارد غیرضروری برای حصول ضرورت‌هاست.

به راحتی مشخص می‌شود که چگونه می‌توان فلسفه‌ی مینیمالیست را در حرکات و سبک‌های زندگی مانند ترکیب‌بندی اعمال کرد، چون فلسفه‌ی مینیمالیست کاملاً با اندیشه‌ی «به حداقل رساندن ناهنجاری‌ها و بی‌نظمی‌های بصری تا حد امکان»، همخوانی دارد. دیدگاه مینیمالیست، در دیگر حوزه‌ها نیز، از جمله انتخاب تجهیزات و درک تاریخچه‌ی چیزی آینده‌ی احتمالی عکاسی، می‌تواند برای همه‌ی عکاسان مفید فایده واقع شود. فخر می‌کنم که جنبه‌ای از عکاسی و یا فرآیندهای پیشرفت عکاسان وجود داشته باشد که بر این رویکرد تقلیل-گرایانه بی‌نصیب باشند.

حاصل این روش و رویکرد بر این امر این بود که سؤال «حالا چه؟» تبدیل شد به «بعد از این چه؟». حالا پروژه‌ها، مخفف عکاسی در دست دارم که همیشه با شور و اشتیاق روی آن‌ها کار می‌کنم. این مسئله که باید فلسفه و باوری به عکاسی‌ام اضافه کنم و اینکه بهترین فلسفه برای آن مینیمالیسم است، انگیزه‌ی اصلی این کتاب بوده و من برای به اشتراک گذاری این ایده با شما بسیار هیجان‌زده هستم.