

عكاس؛ استودیو

جان چایلد | مهدی فاضل

[فهرست مطالب]

*

۹	مقدمه مترجم
۱۱	پیشگفتار
۱۲	رویکرد آموزش ساختاری

[ژانرها]

۱۹	پیشرفت تکنولوژی
۲۰	ماهیت عکاسی استودیویی
۲۲	تصویرسازی تبلیغاتی
۲۳	طبیعیات بی جان
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	سازمان دهی

[استودیو]

۵۸	وسعت
۵۸	سیستم برق
۵۸	تاریکی
۵۹	سلامتی و ایمنی
۶۰	تجهیزات ضروری
۶۱	اتاق تاریک
۶۱	دوربین
۶۲	فلاش
۶۳	تنگستن
۶۳	سه پایه
۶۴	نورسنج
۶۴	کارت خاکستری ۱۸٪
۶۴	سازمان

[برقراری ارتباط و دیزاین]

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

[نور]

۱۰۲
۱۰۲
۱۰۳

[کنترل های خلاقانه]

آشنایی فوکوس
زمان نوردهی
پرسپکتیو

۷۲
۷۲
۷۲
۷۳
۷۳
۷۴
۷۴

دیدن نور
نور مصنوعی
فلاش
تنگستن
فتوفلاد
شدت نور
قابلیت انعکاس

[استفاده از نور]

۱۱۰
۱۱۱
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۲
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۰

رویکرد
قوانین معمول
فلاش
نورافکن
نور موضعی
فرزبل
پخش نور
انعکاس
فیلترگذاری
منابع نور تلفیقی
توهم حرکت

۷۵
۷۵
۷۵
۷۶
۷۶
۷۷
۷۸
۷۸
۷۹
۸۰
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۳
۸۳
۸۴

فاصله
کیفیت نور
پراکندگی
انعکاس
وایت بالانس...
جهت نور
کنتراست
کنتراست موضوع
کنتراست نور
نسبت های نوری
دامنه روشنایی موضوع
نوردهی دیجیتال
هیستوگرام
بهینه سازی توانالیه ها
روشنایی
کنتراست
بهینه سازی هیستوگرام ...

[نورپردازی طبیعت بی جان]

۱۲۶
۱۲۸
۱۳۰
۱۳۲
۱۳۴
۱۳۶
۱۳۸
۱۴۰
۱۴۲
۱۴۴

معیارها
تمرین اول: جعبه
تمرین دوم: توپ
تمرین سوم: بافت
تمرین چهارم: گل ها
تمرین پنجم: فلز
تمرین ششم: میز
تمرین هفتم: زنگ زندگی
تمرین هشتم: سیاه و سفید
تمرین نهم: کارد و چنگال

۹۰
۹۰
۹۱
۹۲
۹۲
۹۴
۹۶
۹۶
۹۶
۹۶
۹۷

[عکس برداری]

ابزارهای ثبت تصویر
انتخاب ابزار
پردازش تصویر
نوردهی صحیح
عکاسی دیجیتال
دامنه تحمل
محدودیت های عکاسی...
دمای رنگ
نقص تبادل
PULL و Push

[نورپردازی اشخاص]

۱۵۱
۱۵۴
۱۵۶
۱۵۸

High Key

Low Key

Mid Key

ژست گرفتن

[نورپردازی مکان]

۱۶۳
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷

عکس برداری در محل عکاسی

فضای خارجی

نور مخلوط

فضای داخلی

تنظیم در نور روز

تنظیم در نور تنگستن

[ترکیب‌ها]

۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳

عکس‌های چیدمانی

نورپردازی ترکیبی

تکنیک‌های ترکیبی

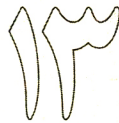
[تمرین‌ها]

۱۸۱
-
۱۸۷

تمرین‌ها

-

سخن پایانی

مقدمه

دوربین، در ساده‌ترین شکلش یعنی اتاقک تاریک، از زمان ارسطو وجود داشته است. به محض اینکه امولسیون عکاسی از اواسط قرن نوزده کشف شد عکاسان شروع به ساخت استودیو یا تطبیق استودیوهای هنرمندان به فضایی برای عکاسی پرتره کردند. دوربین و فیلم در جایگاه بوم و رنگ و قلم مو نشست. منبع نوری که مورد استفاده نقاشان بود عبارت بود از پنجره‌ای بزرگ یا پنجره سقفی که نور خورشید را معمولاً از بالا و از یک سمت به موضوع می‌تاباند. این منبع نور مورد استفاده عکاسان نیز قرار گرفت و هنوز هم از آن استفاده می‌شود.

اولین عکس‌های پرتره و طبیعت بی‌جان نشان می‌داد که عکاسان در نورپردازی اشیا رویکردی مشابه هم دارند. پرتره‌نگاری تجاری که در سال ۱۸۴۰ تحت عنوان «مینیا توره‌های طراحی شده توسط نور خورشید»^۱ و در سال ۱۸۵۴ با تولید «کارت‌های ملاقات» یا آنچه که امروزه «کارت ویزیت» نامیده می‌شود اتفاق افتاد، که بسیار هم پررونق بود، عملاً به افول نقاشی پرتره انجامید.^۲

نقطه ضعف عمده عکاسی نسبت به نقاشی این بود که عکاسی در آن هنگام سیاه و سفید بود، حال آنکه در نقاشی از رنگ استفاده می‌شد. تلاش برای رنگی‌کردن این تصاویر

1. sun-drawn miniatures

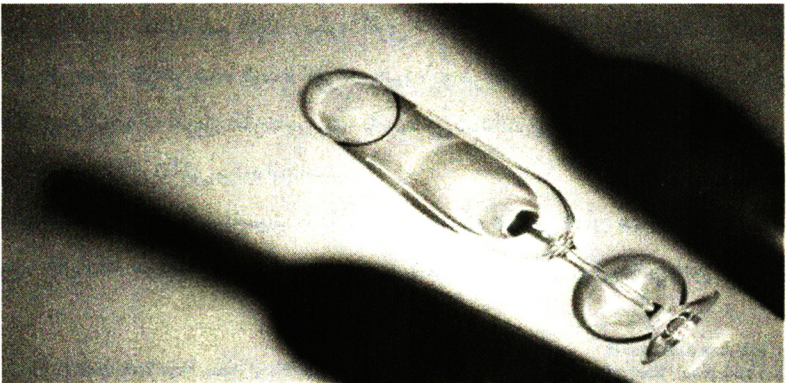
2. Child, john, "Studio Photography Essential Skills", 4th edition, Focal Press, New York, 2008 (P 8)

سیاه‌وسفید به صورت دستی با موفقیت ناچیزی همراه بود و اولین فیلم‌های رنگی که در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست ساخته شده بودند برای ساختن تصویر رنگی غیرقابل استفاده بودند و تا سال ۱۹۳۰ قادر به ساختن رنگ به حدی که ثابت و قابل اعتماد باشد نبودند.

----- فعالیت نخست -----

به نمونه‌هایی از استفاده از منبع نورهای مشابه در نقاشی و ابتدای تاریخ عکاسی مراجعه کنید و آن‌ها را با نمونه‌های عکاسی معاصر مقایسه کنید.

پیشرفت تکنولوژی

فلاش‌های پودری، در اشکال متنوع آن، نوعی منبع نور مصنوعی، رایج، و مورد علاقه عکاسان بود، اما اختراع برق منابع نور بسیار قابل کنترل‌تر، کم‌خطرتر، و با استفاده مداوم‌تری را در اختیار عکاسان قرار داد. با پیشرفت در تکنولوژی ساخت لنز و نیز دستیابی به امولسیون‌های جدید امکان نوردهی‌های با زمان کمتر میسر شد و دسترسی به این منبع نور مداوم و کنترل شده استفاده از عکاسی را در پرتره‌نگاری عادی ساخت. حضور عکاسی در آگهی‌های تبلیغاتی دیرتر اتفاق افتاد و اولین بار با اختراع چاپ «میان‌مایه»^۱ در روزنامه نیویورک دیلی گرافیک در سال ۱۸۸۰ رخ نمود و اولین مجله‌ای که تمام صفحات آن به عکس اختصاص داده شده بود آمریکایی مصوراً در سال ۱۸۹۰ بود. در سال ۱۹۱۵، عکس مهم‌ترین منبع تصویری تمام مجلاتی شده بود که از تصویر استفاده می‌کردند. پیشرفت در طراحی دوربین و لنز و ساخت امولسیون‌هایی حساس‌تر، ظهور ضبط، و انتقال و ارائه دیجیتال صرفاً بخشی از تغییرات مداوم عکاسی است.^۲

از سال ۱۸۳۰ به بعد، حساسیت فیلم‌ها به طور قابل توجهی افزایش یافت و فیلم رنگی اگرچه اولین بار در اواخر قرن ۱۹ مورد استفاده قرار گرفت، استفاده تجاری آن از سال ۱۹۳۰

1. Halftone

2. Illustrated American

3. Peres, Michael, "Focal Encyclopedia of Photography", 4th Edition, Focal Press, New York, 2007 (P 62)