

به نام خدا

نور: علم و جادو

مقدمه‌ای بر نورپردازی در عکاسی

Light: science& magic

An introduction to photography lighting

نویسندهان:

Fil Hunter- Steven Biver-Paul Fuqua

مترجم:

نیما کوچک شوستری

هرگونه چاپ و تکثیر از محتویات این کتاب بدون اجازه کتبی
ناشر ممنوع است. متخلفان به موجب قانون حمایت حقوق
مؤلفان، مصنفان و هنرمندان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

عنوان کتاب: نور: علم و جادو

مقدمه‌ای بر نورپردازی در عکاسی

متوجه: نیما کوچک شوستری

سرشناسه: هانتر، فیل Hunter, Fil
عنوان و نام پدیدآور: نورعلم وجادو: مقدمه‌ای بر نورپردازی در عکاسی /
نویسنده‌گان {فیل هانتر، استیون بیور، بل فوکوا}؛ مترجم: نیما کوچک شوستری؛
ویراستار: مهدیه مخبری
مشخصات نشر: تهران: دیباگران تهران: ۱۴۰۱؛
مشخصات ظاهری: ۲۳۰ ص: مصور،
شابک: ۹۷۸-۸-۶۱۲-۲۱۸-۶۲۲-۲۱۸-۸
و ضعیت فهرست نویسی: فیبا
یادداشت: عنوان اصلی: Light Science & Magic: an introduction to photographic lighting, ۲۰۱۱
موضوع: عکاسی - روشنایی و نورپردازی
موضوع: photography-lighting
شناسه‌های افزوده: بیور، استیون Steven Biver, Paul Fuqua, Paul
شناسه افزوده: کوچک شوستری، نیما، ۱۳۴۹ - مترجم
رده بندی کنگره: TK ۵۹۰
رده بندی دیوبی: ۷۷۸/۷۲
شماره کتابشناسی ملی: ۸۹۸۵۸۰۷

- ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
- ویراستار: مهدیه مخبری
- صفحه آرایی: نازنین نصیری
- طراح جلد: داریوش فرسایی
- نوبت چاپ: اول
- تاریخ نشر: ۱۴۰۱
- چاپ و صحافی: صد
- تیراژ: ۱۰۰۰ جلد
- قیمت: ۱۶۸۰۰۰ ریال
- شابک: ۹۷۸-۸-۶۱۲-۲۱۸-۶۲۲-۲۱۸-۸
- نشانی واحد فروش: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه - تقاطع شهدای ژاندارمری - پلاک ۱۵۸ - ساختمان دانشگاه واحد ۴
- تلفن: ۰۲۰-۸۵۱۱۱-۶۶۴۹۸۱۶۸
- فروشگاه‌های اینترنتی دیباگران تهران:
- WWW.MFTBOOK.IR
- www.dibagaran Tehran.com

dibagaran_publishing

نشانی تلگرام: @mftbook

هر کتاب دیباگران، یک فرصت جدید علمی و شغلی.

هر گوشی همراه، یک فروشگاه کتاب دیباگران تهران.

از طریق سایتها دیباگران، در هر جای ایران به کتابهای ما دسترسی دارید.

فهرست مطالب

۹.....	مقدمه ناشر.....
۱۰	مقدمه فصل اول
۱۲.....	نور: ماده خام عکاسی فصل دوم
۱۲.....	نور چیست؟.....
۱۵.....	عکاسان نور را چگونه تعریف می کنند؟.....
۱۶.....	روشنایی.....
۱۶.....	رنگ.....
۱۷.....	کنتراست (تضاد).....
۲۰.....	کنتراست یک عکس.....
۲۰.....	نور در مقابل نوردهی
۲۲.....	عبور.....
۲۳.....	عبور مستقیم و پراکنده
۲۵.....	جذب
۲۶.....	بازتاب
۲۷.....	فصل سوم مدیریت بازتاب نور و زوایای مشابه.....
۲۸.....	أنواع بازتاب.....
۲۸.....	بازتاب پراکنده
۳۰.....	سردرگمی پراکنده
۳۱.....	بازتاب آینهوار و نور آینهوار (بازتابی مانند آینه).....
۳۱.....	قانون مربع معکوس
۳۱.....	بازتاب مستقیم
۳۴.....	زوایای مشابه
۳۵.....	بازتاب مستقیم پولا رایز
۴۰.....	تبديل بازتاب مستقیم معمولی به بازتاب پولا رایز
۴۰.....	بکاربردن نظریه
۴۱.....	فصل چهارم نمودهای سطح
۴۱.....	عکاس به عنوان ویرایشگر
۴۲.....	بزرگنمایی بازتاب پراکنده
۴۳.....	زاویه نور

۴۶	موفقیت و شکست قانون عمومی
۴۷	فاصله نور
۴۹	انجام غیرممکن
۵۲	استفاده از بازتابنده - پراکنده و سایه‌ها برای آشکار کردن بافت
۵۵	بزرگنمایی بازتاب مستقیم
۵۷	رقابت سطوح
۵۹	از یک فیلتر پولارایز استفاده کنید
۵۹	از یک نور خیلی بزرگتر استفاده کنید
۶۰	استفاده از بیشتر از یک منبع نور
۶۰	استفاده از «گوبو»
۶۲	سطح پیچیده

فصل پنجم آشکارسازی شکل و برجسته‌سازی

۶۶	سرنخ‌های عمق
۶۷	اعوجاج پرسپکتیو
۶۷	اعوجاج سرنخی برای عمق
۶۸	دستکاری در اعوجاج
۶۹	تنوع تناولیه
۷۰	اندازه منبع نور
۷۰	منابع نور بزرگ یا کوچک
۷۱	فاصله تا سوژه
۷۲	جهت نور
۷۳	نور در کنار
۷۴	نور در بالای سوژه
۷۶	نور پرکننده
۷۹	اضافه کردن عمق به پس زمینه
۸۱	چه میزان از تنوع تناولیه ایده‌آل است؟
۸۲	عکاسی از ساختمان‌ها: کاهش تنوع تناولیه
۸۳	عکاسی از سیلندرها: افزایش تنوع تناولیه
۸۴	جزیبات سطح را بخاراطر داشته باشید
۸۴	جعبه براق
۸۵	۱. استفاده از پس زمینه تیره
۸۶	۲. از بین بردم بازتاب مستقیم از قسمت رویی جعبه
۸۷	۳. از بین بردم بازتاب مستقیم از وجود جعبه
۸۹	۴. اتمام با منابع دیگر

فصل ششم فلزات

۹۱	فلزات تخت
۹۲	روشن یا تیره؟
۹۲	پیدا کردن زوایای مشابه
۹۴	نورپردازی فلزات
۹۴	روشن نگهداشتن فلزات
۹۷	نوردهی نرمال برای فلزات چقدر است؟
۹۷	تیره نگهداشتن فلزات
۱۰۰	سازش زیبا
۱۰۲	کنترل اندازه مؤثر منبع نور
۱۰۴	فلز را مربع نگه داریم
۱۰۷	جبهه های فلزی
۱۰۹	یک پس زمینه روشن
۱۰۹	یک پس زمینه شفاف
۱۱۱	یک پس زمینه براق
۱۱۳	فلزات گرد
۱۱۴	استثمار
۱۱۴	دور نگهداشتن نور از دوربین
۱۱۴	استفاده از خیمه
۱۱۶	منابع دیگر
۱۱۶	فیلتر پولارایز
۱۱۶	جادوی سیاه
۱۱۷	اسپری مات کننده

فصل هفتم موضوع شیشه ناپیدا

۱۱۸	اصول
۱۱۸	مشکلات
۱۱۹	راحل
۱۲۰	دو مخالف جذاب
۱۲۰	نورپردازی میدان روشن
۱۲۴	نورپردازی میدان تیره
۱۲۷	بهترین دو جهان
۱۲۸	برخی از کارهای نهایی
۱۲۹	مشخص کردن سطح ظروف شیشه ای
۱۳۲	نوردهی پس زمینه

۱۳۲	تقلیل خط افق
۱۳۴	جلوگیری از فلر (درخشش)
۱۳۵	از بین بردن بازتاب‌های مراحم
۱۳۶	مشکلات سوژه‌های غیرشیشه‌ای
۱۳۶	مایع درون لیوان
۱۳۷	مایع بهمانند لنز (عدسی)
۱۳۸	نگهداشت رنگ حقیقی
۱۴۱	سوژه‌های دوم مات
۱۴۲	به رسمیت شناختن سوژه اصلی

۱۴۳ آرسنال نورها فصل هشتم

۱۴۳	چیدمان تک نور
۱۴۳	چیدمان اولیه (پایه)
۱۴۵	اندازه منبع نور
۱۴۶	بافت پوست
۱۴۶	نور اصلی را در کجا قرار دهیم
۱۴۷	مثلث کلیدی
۱۴۸	مثلث کلیدی خیلی بزرگ است: نور اصلی به دوربین نزدیک است
۱۴۹	مثلث کلیدی خیلی پایین است: نور اصلی خیلی بلند است
۱۴۹	مثلث کلیدی خیلی باریک است: نور اصلی از کنار سوژه خیلی دور است
۱۵۱	سمت چپ یا راست؟
۱۵۱	نورپردازی پهن
۱۵۳	عینک
۱۵۴	نور اضافی
۱۵۶	رفلکتور یا نور پرکننده
۱۶۰	نورهای پس زمینه
۱۶۱	نور موها
۱۶۳	کیکر
۱۶۴	مود و کلید
۱۶۵	نورپردازی «لو کی»
۱۶۶	نورپردازی «های کی»
۱۶۸	ماندن در «کی»
۱۶۸	پوست تیره
۱۶۹	نورهای در دسترس برای عکاسی پرتره
۱۶۹	یک پنجره به عنوان منبع نور اصلی
۱۷۱	خوشبید به عنوان نور برای موها

۱۷۳	ترکیب نور استودیویی با نور محیطی
۱۷۴	نگهداشتن نور مناسب.....
۱۷۴	قوانين را تنظیم کنیم؟.....

فصل نهم حداکثرها

۱۷۶	حداکثرها.....
۱۷۶	مشخصه «کرو».....
۱۷۷	«کرو کامل».....
۱۷۹	یک دوربین بد.....
۱۸۱	بیش از حد نور خوردگی (سوختگی).....
۱۸۲	کمتر از حد نور خوردگی.....
۱۸۲	یک.... واقعی
۱۸۴	استفاده از همه منابع
۱۸۵	سفید روی سفید
۱۸۷	نوردهی صحنه‌های سفید روی سفید
۱۸۹	نورپردازی صحنه‌های سفید روی سفید
۱۸۹	سوژه و پس زمینه
۱۹۱	استفاده از یک پس زمینه مات
۱۹۴	استفاده از پس زمینه سفید نیمه شفاف
۱۹۷	استفاده از پس زمینه آبینه‌ای
۱۹۸	سیاه روی سیاه
۱۹۸	نوردهی صحنه‌های سیاه روی سیاه
۱۹۹	نورپردازی صحنه‌های سیاه روی سیاه
۲۰۰	سوژه و پس زمینه
۲۰۰	استفاده از یک پس زمینه مات سیاه
۲۰۳	استفاده از یک سطح براق سیاه
۲۰۴	سوژه را از پس زمینه دور نگه دارید
۲۰۶	هیستوگرام
۲۰۷	جلوگیری از مشکلات
۲۰۸	زیاد دستکاری کردن

فصل دهم نورهای مسافرتی

۲۱۱	انتخاب فلاش درست.....
۲۱۲	صحیح بدست آوردن نوردهی
۲۱۲	استفاده از فلاش متر
۲۱۳	محاسبه نوردهی

۲۱۳	محاسبه عدد راهنما.....
۲۱۳	استفاده از عدد راهنما
۲۱۴	نور بیشتری دریافت کنید
۲۱۵	فلاش‌های فوکوس شونده.....
۲۱۵	چندین فلاش
۲۱۵	تعداد فلاش
۲۱۶	بهبودبخشیدن به کیفیت نور
۲۱۷	بازتاب نور (از برگشت نور استفاده کردن).....
۲۱۹	نرم کردن لبه‌های نور (سایه).....
۲۲۱	نورهای رنگ‌های متفاوت
۲۲۱	چرا رنگ نور مهم است؟.....
۲۲۲	تنگستن.....
۲۲۲	نور روز.....
۲۲۲	منابع نوری غیراستاندارد
۲۲۳	لامپ فلورسنت
۲۲۴	آیا رنگ‌ها ترکیب می‌شوند؟.....
۲۲۷	درمان.....
۲۲۸	منابع را با هم تطابق دهیم
۲۲۸	خطاهای را در بازتولید تصحیح کنیم؟.....

مقدمه ناشر

خط مشی انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران در عرصه کتاب های با کیفیت عالی است که بتواند خواسته های بر روز جامعه فرهنگی و علمی کشور را تا حد امکان پوشش دهد.

هر کتاب دیباگران تهران، یک فرصت جدید شغلی و علمی

حمد و سپاس ایزد منان را که با الطاف بیکران خود این توفیق را به ما ارزانی داشت تا بتوانیم در راه ارتقای دانش عمومی و فرهنگی این مرز و بوم در زمینه چاپ و نشر کتب علمی و آموزشی گامهایی هر چند کوچک برداشته و در انجام رسالتی که بر عهده داریم، مؤثر واقع شویم.

گستردگی علوم و سرعت توسعه روزافزون آن، شرایطی را به وجود آورده که هر روز شاهد تحولات اساسی چشمگیری در سطح جهان هستیم. این گسترش و توسعه، نیاز به منابع مختلف از جمله کتاب را به عنوان قدیمی ترین و راحت ترین راه دستیابی به اطلاعات و اطلاع رسانی، بیش از پیش برجسته نموده است.

در این راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران با همکاری اساتید، مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران و محققان در زمینه های گوناگون و مورد نیاز جامعه تلاش نموده برای رفع کمبودها و نیازهای موجود، منابعی پُربار، معتربر و با کیفیت مناسب در اختیار علاقمندان قرار دهد.

کتابی که در دست دارد تألیف "جناب آقای نیما کوچک شوشتاری" است که با تلاش همکاران ما در نشر دیباگران تهران منتشر گشته و شایسته است از یکایک این گرامیان تشکر و قدردانی کنیم.
با نظرات خود مشوق و راهنمای ما باشید

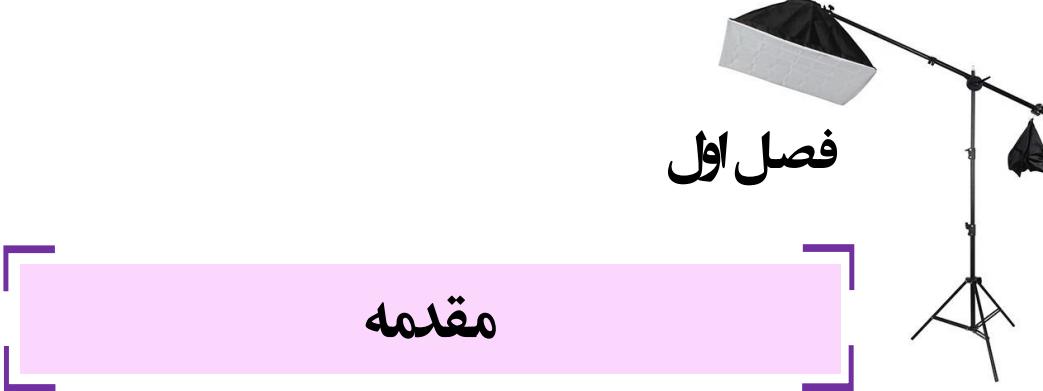
با ارائه نظرات و پیشنهادات و خواسته های خود، به ما کمک کنید تا بهتر و دقیق تر در جهت رفع نیازهای علمی و آموزشی کشورمان قدم برداریم. برای رساندن پیام هایتان به ما از رسانه های دیباگران تهران شامل سایتها فروشگاهی و صفحه اینستاگرام و شماره های تماس که در صفحه شناسنامه کتاب آمده استفاده نمایید.

مدیر انتشارات

مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
dibagaran@mftplus.com

فصل اول

مقدمه

نور-علم و جادو به یک کتاب کلاسیک در مورد نورپردازی عکاسی تبدیل شده است. با این پرسش که تا چه حد می‌توان این کتاب در مورد موضوعی که به سرعت در حال پیشرفت است و چاپ اول آن هم می‌باشد، دست‌وپنجه نرم کرد.

اولین چاپ در سال ۱۹۹۰ و چاپ دوم در سال ۱۹۹۷ بوده و می‌توانیم از کتابی که خیلی هم فنی است – و در آن زمان هم منسخ شده است – انتظار داشته باشیم. بعد از همه اینها، وقتی برای اولین بار نور-علم و جادو را نوشتیم و عکس‌های آن را به صورت الکترونیکی انتقال دادیم، کاردستی مخفی بود که توسط تعداد کمی در روزنامه‌های تجاری آن زمان، فهمیده شد. «فیلم» یک نیاز برای عکاسی یک تصویر بود. اگر مشتری یک بروشور سیاه سفید نیاز داشت، درواقع فقط باید آن را برای او چاپ می‌کردیم. در دنیای حصول تصاویر دیجیتال یک چاپ جدید از هر متن عکاسی چقدر می‌تواند به نیاکان هم‌سطح خود شباهت داشته باشد؟

همانطور که معلوم است بخارط اینکه اصول در نور-علم و جادو به عنوان مطالب جدید – و مطالب قدیم – مثل زمانی بودند که کتاب برای اولین بار چاپ شد. کتاب سرتاسر به روز شده بود. فصل «افراتها» به عنوان مثال در مورد شاخصه «کرو» به طور قابل ملاحظه‌ای با زمان «فیلم» متفاوت شده است. با این وجود این تفاوت قابل ملاحظه به صورت شگفت‌انگیزی تأثیر کمی بر روی اینکه چطور یک سوژه را نور بدھیم دارد. نورپردازی که برای «فیلم» جواب می‌داد برای دنیای دیجیتال هم جواب می‌دهد. انواع نورپردازی عکاسی تغییر پیدا کرده و تغییر نیز می‌کند. نور-علم و جادو فراتر از این انواع نخواهد رفت و نمی‌رود، بخارط اینکه هرگز موضوع، نوع نورپردازی نیست و نبوده است. کتاب در مورد رفتار نور است و اصول آن هرگز تغییری نمی‌کند تا زمانی که اساس فیزیک تغییر کند.

عکاسان این را می‌دانند و به همین دلیل است که فروش چاپ‌های قبلی هر سال افزایش داشته است. کتاب پاهایی دارد که روی آن ایستاده است.

این اولین کتاب عکاسی بود که به اندازه کافی در مورد رفتار نور وقتی از سطحی بازتاب می‌کند و اینکه چطور جنس همان سطح تظاهر آن بازتاب را مشخص می‌کند، بحث کرده است. درک این اصول پایه باعث نمی‌شود که عکاس تازه کار بتواند مثل کسی که در کتاب عکاسی کرده عکاسی کند، ولی باعث می‌شود که اصول برای هر

سوژه‌ای با هر جنس و هر نوعی از تجهیزات که در اختیار دارند رعایت شود. حداقل همیشه قصد ما همین بوده و این حکایات باعث پنهان چیزی که در مورد آن صحبت می‌کنیم می‌شود:

 یک عکاس پرتره موفق ادعا کرده که در مورد عکاسی پرتره چیزهای بیشتری را در فصلی که در آن نورپردازی یک جعبه گفته شده بود، نسبت به تمام چیزهایی که از کلاس‌ها، جزوای و کتاب‌ها در مورد عکاسی پرتره یاد گرفته بود، یاد گرفته است.

 یک دانشجوی کالج برای کلاس نورپردازی استودیویی خود این کتاب را به تصویب رسانده است و در اولین سال، قراردادهای مربوط به کلاس جوازی بیشتری را نسبت به بقیه دانشجویان دپارتمان‌های هنر کسب کرده است.

چیزی که مردم وقتی که کتاب را می‌خرند در مورد آن شکایت کرده‌اند این است که کتاب به نظر تاریخ‌دار می‌رسد.

اگر این کتاب «مکبیث» یا «الیور توییست» بود (و خدا را شکر که ما چنین چیزهایی نمی‌نویسیم) ما در مورد این نقدها اهمیتی نمی‌دادیم، اما چون این کتاب در مورد این است که چطور یک سوژه عکاسی را طوری عکاسی و نورپردازی کنیم که خوب به نظر برسد؛ باید این نقدها را جدی بگیریم.

برای اینکه بتوانیم زیبایی مدرن ایجاد کنیم تصمیم به استخدام یک عکاس جوان سوم گرفتیم. «استیون بیور» آمد. کارهای او را در کتاب‌های ملی و بین‌المللی زیادی دیده‌اید و عکس‌های او برای چاپ سوم نور-علم و جادو یک انرژی تازه به پروژه داد.

نقدها و سوالات شما را با جان پذیرا هستیم و این کتاب هم جواب آنهاست.