

چگونه بهترین عکس‌های خانوادگی را بگیریم؟

نشر نیلفام

نام کتاب: چگونه بهترین عکس‌های خانوادگی را بگیریم؟

پدیدآور: استیو بویستر

مترجم: شهره رحمانیان

ناشر: نیلفام (تلفن: ۰۲۱-۴۴۳۷۵۶۳۵)

نوبت چاپ: یکم، ۱۴۰۱

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۱۳۱-۱۴-۷

باویستر، استیو، ۱۹۵۴ - م. avister, Steve

چگونه بهترین عکس‌های خانوادگی را بگیریم؟

پدیدآور استیو بویستر؛ مترجم شهره رحمانیان.

تهران: نیلفام، ۱۴۰۱. ۱۵۰ ص.: مصور (رنگی). ۱۵×۱۵ س.م.

شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۷۱۳۱-۱۴-۷ وضعیت فهرست نویسی : فیپا

عنوان اصلی:

Take better family photos :

an easy-to-use guide for capturing life's most treasured events, 2002.

موضوع : عکاسی تک‌چهره -- دستنامه‌ها

.Portrait photography -- Handbooks, manuals, etc

خانواده در هنر Families in art عکاسی -- روش‌های رقمی Digital techniques Photography --

شناسه افزوده : رحمانیان، شهره - مترجم

رده بندی کنگره : TR۵۷۵

رده بندی دیویی : ۷۷۸/۹۲

شماره کتابشناسی ملی : ۸۷۵-۸۶۱

اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

www.nilfaam.com

فهرست

مقدمه: ۵

تکنیک‌های عکاسی پرتره: ۶

عکس‌های با ژست: ۶

دوربین مخفی: ۸

پرتره‌های محیط‌مند: ۱۳

انتخاب موقعیت عکاسی: ۱۶

آرامش دادن به سوژه‌ها: ۱۹

کادر بندی و ترکیب‌بندی: ۲۱

زاویه دید: ۲۵

شکل، خط، قالب، بافت: ۲۸

ترکیب‌بندی رنگ: ۳۰

ترکیب‌بندی پویا: ۳۴

اهمیت نورپردازی: ۳۷

استفاده از نور پنجره: ۴۳

بهبود نور موجود: ۴۵

نورپردازی پیشرفته: ۵۱

ژست‌ها و موقعیت‌ها: ۵۴

حالت چهره: ۶۲

مطالعه شخصیت‌ها: ۶۸

لباس و اکسسوری: ۷۰

عکس گرفتن در بهترین حالت: ۷۵

حذف المان‌های مزاحم: ۷۹

جلب توجه به سوژه: ۸۱

انتخاب پس‌زمینه: ۸۳

پرتره‌های پویا: ۸۵

عکاسی از سوژه‌های مُسن: ۸۹

عکاسی پی‌درپی: ۹۲

پرتره‌های متفاوت: ۹۴

اجزای بدن: ۹۶

خودنگاره: ۹۸

کنترل حس سوژه در عکس: ۱۰۰

عکاسی از بچه‌ها: ۱۰۲

سیمای نوزاد: ۱۰۴

عکاسی از کودک نوپا: ۱۰۸

عکاسی در هنگام بازی: ۱۱۰

دنیای بچه‌ها: ۱۱۳

دوران نوجوانی: ۱۱۶

عکاسی از زوجها و گروه‌ها: ۱۱۸

ایجاد حس صمیمیت: ۱۲۲

در کنار هم جای دادن گروه‌ها: ۱۲۴

مناسبت‌های خاص: ۱۳۰

مراسم عروسی: ۱۳۴

تعطیلات: ۱۳۸

عیب‌یابی: ۱۴۴

مقدمه

برآورد این که چه تعداد از میلیاردها عکسی که از زمان اختراع عکاسی در ۱۸۰ سال گذشته گرفته شده از افراد بوده ناممکن است، اما قطعاً درصد بالایی را به خود اختصاص می‌دهد.

انسان‌ها محبوب‌ترین سوژه‌های عکاسی در کره زمین هستند. همه از خانواده و دوستان‌شان عکس می‌گیرند. ولی اغلب نتیجه کار ناامیدکننده است، زیرا قادر به ثبت کامل شخصیت سوژه یا جادوی لحظه نبوده‌اند. حتی افرادی که به خوبی می‌شناسید نیز در مقابل دوربین عصبی و هیجان‌زده می‌شوند و ژست‌های نامناسبی می‌گیرند که عکس را نابود می‌کند. برخی از عکس‌ها نیز به سبب نورپردازی نامناسب، قرمزی چشم یا ترکیب‌بندی ضعیف، جذابیت خود را از دست می‌دهند. مشکل اصلی این است که بسیاری از عکاسان تنها دوربین را برداشته بدون این که به نتیجه کار یا چگونگی استفاده بهینه از شرایط موجود بیندیشند، عکس می‌گیرند. با این حال، با رویکرد صحیح، که عبارت است از استفاده از تکنیک‌های ژست گرفتن طبیعی و نور مناسب و ترکیب‌بندی اندیشمندانه، می‌توان پرتوهای زیبایی که بیانگر بخشی از شخصیت سوژه یا یادگاری ماندگار از یک لحظه ارزشمند است، ثبت کرد.

این کتاب با دقت طراحی و پیاده‌سازی شده تا شما را گام به گام با تکنیک‌های ضروری در گرفتن عکس‌های خانوادگی بهتر همراهی کند. با بهره‌گیری از توصیه‌های عملی حاصل از ۲۵ سال تجربه حرفه‌ای نویسنده به عنوان عکاس پرتره و توسط صدها عکس بسیار خوب که با جزئیات کامل دلیل تاثیرگذاری‌شان بیان شده، این کتاب به بهتر شدن مهارت‌های دیداری شما و بهبود عکس‌های تان کمک می‌کند. فصل تکنیک‌های اساسی عکاسی پرتره شامل بخش‌هایی در مورد عکاسی مخفیانه و ترکیب‌بندی و نورپردازی و بسیاری بخش‌های دیگر است. فصل‌های بعدی کتاب به چالش‌های عکاسی از زوجها و گروه‌ها و لذت عکاسی از نوزادان و کودکان می‌پردازد. گستره زیادی از رخدادهای خاص از عروسی تا تعطیلات نیز پوشش داده شده‌اند.

نوع دوربینی که استفاده می‌کنید، در گرفتن عکس‌های موفق چندان اهمیتی ندارد، زیرا راز گرفتن عکس‌های خوب از افراد دقیقاً یکسان است. در نهایت آنچه یک عکس خوب از افراد خانواده را متمایز می‌کند ابزارهای پیچیده و گران‌قیمت نیست، بلکه دانش لازم و استفاده از تکنیک‌های ساده ژست گرفتن در کنار توانایی ارتباط برقرار کردن با سوژه است. ممکن است با خود فکر کنید که این‌ها مهارت‌هایی هستند که ممکن است داشته یا نداشته باشید. ولی نکته در اینجا است که می‌توان آن‌ها را کسب کرد و این کتاب به شما روش آن را نشان می‌دهد.

تکنیک‌های اساسی عکاسی پرتره

اکثر مردم بدون فکر و توجه به نکته‌های کلیدی در عکاسی فقط عکس می‌گیرند، در حالی که تنها با برداشتن چند گام در این مسیر می‌توانید تغییر چشمگیری در کیفیت عکس‌های تان ایجاد کنید. گاهی عکس‌هایی که مخفیانه گرفته می‌شوند از آن‌هایی که آگاهانه و با ژست گرفته می‌شوند بهتر از کار در می‌آیند و اگر بلد باشید، آرامش دادن به سوژه‌ها کار سختی نیست. روش‌های زیادی برای کادربندی عکس و چگونگی جای گرفتن سوژه‌های عکس وجود دارد. و البته درک و استفاده مناسب از نور نیز بسیار مهم است.

عکس‌های با ژست

می‌گیرند ماسکی بر چهره می‌گذارند که ثبت خود واقعی‌شان را مشکل می‌کند. گرچه شاید این ماسک به خودی خود جالب باشد، چون به طور متناقضی جزئی از شخصیت این فرد است.

احساس مهم بودن

عکس گرفتن با ژست از افراد، حال و هوای رسمی دارد و سوژه احساس مهم بودن می‌کند. پس لازم است که برای آن به خوبی برنامه‌ریزی کنید. به نوع عکس‌هایی که می‌خواهید بگیرید، به بهترین مکان برای گرفتن‌شان، لباس‌هایی که می‌خواهید سوژه‌های تان بپوشند، چگونگی ژست گرفتن‌شان، کاملاً فکر کنید. شاید یک عکاس کم‌تجربه در چنین موقعیتی احساس کند تحت فشار است، به همین دلیل بهتر است که از قبل برای همه چیز برنامه‌ریزی داشته باشد.

وقتی از افراد می‌خواهید که ژست بگیرند، در واقع از طبیعی بودن، به نفع کنترل داشتن، صرف‌نظر می‌کنید. اما نتیجه کار شاید ارزش‌اش را داشته باشد. مهم‌ترین مزیت در عکس‌هایی که از افراد می‌خواهید برای تان ژست بگیرند این است که شما مسئولیت عکس را به عهده می‌گیرید. می‌توانید از افراد بخواهید که به سمت خاصی خیره شوند، در یک زاویه خاص بچرخند، یا دستان‌شان را آن‌طوری که شما می‌خواهید نگه دارند. البته اکثر افرادی که از آن‌ها عکس می‌گیرید این روند را نادیده می‌گیرند، و بلافاصله بعد از این که دوربین تان را در می‌آورید، آماده ژست گرفتن می‌شوند، که معمولاً به معنای نگاه کردن به دوربین و لبخند زدن است. اشکال این خودآگاهی این است که وقتی که ژست

حتما لازم نیست که سوژه‌ها هنگام ژست به دوربین نگاه کنند. عکس این خواهر و برادر بسیار تاثیرگذار است. دلیل تاثیرگذاری این عکس: نوری که از پنجره سمت چپ سوژه‌ها می‌تابد، به تاروپود و جزئیات این عکس حیات بخشیده است.

هدایت شدن

در چنین موقعیتی اکثر افراد ترجیح می‌دهند هدایت شوند تا اینکه به حال خود گذاشته شوند. پس هرچه بیشتر به آن‌ها امر کنید (البته به طور منطقی)، نتیجه بهتری خواهید گرفت. به یاد داشته باشید که رئیس‌مآبانه برخورد نکنید و فقط سوژه را برای رسیدن به هدف عکس راهنمایی کنید. طرح خود را دنبال کنید، اما برای تغییرهای کوچک که در هنگام پیاده‌سازی پرهیزناپذیر اند نیز آماده باشید؛ تغییرهایی که ممکن است از سمت سوژه‌های‌تان به شما پیشنهاد شوند.

این عکاس از طریق صحبت و شوخی با سوژه‌اش، باعث ایجاد لبخندی در چهره این فرد شد، که نه تنها در لب‌ها بلکه در چشمان او نیز کاملا نمایان است، و بدین ترتیب عکس جذاب و دلپذیری را ثبت کرد. دلیل تاثیرگذاری این عکس: عکاس با بستن کادر توسط لنز تله دوربین کامپکت، این عکس را ثبت کرده است. بدین ترتیب توجه به سمت صورت سوژه معطوف می‌شود، و هر گونه پس‌زمینه‌ای که می‌تواند حواس بیننده را پرت کند از تصویر حذف می‌شود، از حذف کردن بخشی از سر سوژه واهمه نداشته باشید، چون با این کار تصویر قوی‌تری خواهید داشت- چنین کادربندی‌هایی کمک می‌کنند که بر چهره سوژه تاکید بیشتری داشته باشیم.

دوربین مخفی

- باید مکان آرامی پیدا کنید که کسی متوجه شما نشود.
- نباید از فلاش استفاده کنید، چون باعث جلب توجه می شود.
- نباید لباس های رنگ روشن بپوشید، چون بیشتر به چشم خواهید آمد.

روش های مختلف کار

عکس های مخفیانه گرفتن سخت نیست و فقط رویکردی متفاوت می خواهد. به جای این که از افراد بخواهید که ژست بگیرند و لبخند بزنند، دورتر بایستید و همانند یک تماشاچی برخورد کنید، و منتظر لحظه مناسب برای فشردن دکمه شاتر باشید. کلید موفقیت شما گوش به زنگ بودن تان است. حالت های چهره در کسری از ثانیه تغییر می کنند و موقعیت های عکاسی از بین می روند. پس یاد بگیرید که به طور کامل بر روی سوژه تمرکز کنید. منتظر لحظه مناسب باشید و سپس قاطعانه عمل کنید.

عکاسی غریزی

برای این کار، باید یاد بگیرید که از دوربین به طور غریزی استفاده کنید. دوربین را برداشته، بلافاصله و بدون مکث و فکر کردن عکس بگیرید. اما چگونه؟ همانند هر مهارت دیگری از طریق تمرین. کمی

اگر به دنبال گرفتن عکس هایی هستید که نمایانگر خود واقعی افراد باشند، بهترین گزینه، عکاسی مخفیانه است: عکاسی از سوژه ها هنگامی که حواس شان به شما و دوربین نیست. آیا تا به حال متوجه لحن خاص افراد هنگام صحبت پشت تلفن شده اید؟ چنین چیزی هنگام عکاسی نیز اتفاق می افتد. بسیاری از افراد هنگامی که از آن ها عکس گرفته می شود، حالت خاصی به چهره خود می دهند؛ یک لبخند ساختگی و برنامه ریزی شده که جذابیت لبخند طبیعی را ندارد.

از برنامه تلویزیونی دوربین مخفی به این خاطر استقبال عمومی شد که خود واقعی افراد را نشان می داد. و این همان دلیل جذابیت عکاسی مخفیانه است. وقتی از افراد در حالی که حواس شان به دوربین نیست عکس می گیرید، می توانید شخصیت واقعی شان را به تصویر بکشید. این کار را درست انجام دهید، مطمئن باشید که خانواده و دوستان تان عاشق این عکس ها می شوند: دیگر نیاز به ژست های غیرطبیعی نخواهد بود، و گرمی لبخند واقعی افراد را به تصویر خواهید کشید.

باید و نبایدها

- باید همه تنظیم ها را از قبل انجام دهید تا بتوانید در لحظه مورد نظر فوراً دکمه شاتر را بفشارید.

مهم‌ترین نکته در عکاسی مخفیانه زمان‌بندی است. برای تمرین مهارت‌های تان می‌توانید از خانواده‌ای که در حال بازی هستند عکس بگیرید. بایستید و منتظر فرارسیدن لحظه مورد نظر باشید. وقتی همه‌المان‌های مورد نظر تان در کنار یکدیگر قرار گرفتند، دکمه شاتر را بفشارید. دلیل تاثیرگذاری این عکس: این عکس زمانی که سوژه‌ها سرگرم بازی بودند و بدون اطلاع آن‌ها گرفته شده است. پس زمینه تمیز عکس باعث شده تا سوژه‌ها واضح‌تر به نظر برسند و ترکیب‌بندی مثلثی، ریتمی طبیعی دارد و بیننده را ترغیب می‌کند تا به تماشای سوژه‌ها از هر گوشه سه‌ضلعی به گوشه بعدی بپردازد. برش افقی عکس نیز به حس گستردگی آن می‌افزاید.

بعضی افراد آن قدر در مقابل دوربین راحت هستند که حتی وقتی برای دوربین ژست هم می‌گیرند باز هم نتیجه‌ی کار کاملاً طبیعی خواهد شد. دلیل تاثیرگذاری این عکس: فوکوس نبودن در، در پیش‌زمینه، حس مکان را منتقل می‌کند، همچنین همانند قابی برای تصویر دختر عمل می‌کند. رنگ و بافت آن به عکس گرمی و جذابیت می‌بخشد در حالی که نگاه را نیز از سوژه اصلی پرت نمی‌کند.

تلاش کنید؛ به زودی برای تان عادت خواهد شد. بهترین ابزار برای عکاسی مخفیانه دوربینی است که مجهز به لنز زوم باشد، که به شما اجازه می‌دهد بر روی سوژه‌هایی که فاصله زیادی با شما دارند زوم کنید. بدین ترتیب می‌توانید از سوژه مورد نظر تان فاصله بگیرید و امکان این را که کسی متوجه حضور تان شود کاهش دهید. در شرایطی که نور محیط خیلی زیاد نیست، از حساسیت (ISO) بالا استفاده کنید، تا در اثر تکان ناگهانی افراد عکس تان تار نشود.

عکس مخفیانه و عکس با اجازه!

اصولاً نمی‌توان عکس‌ها را به دو گروه مخفیانه و ژست‌گرفتنی طبقه‌بندی کرد، گاهی اوقات تمایز بین یکی از این دو حالت کمی مشکل می‌شود. مثلاً ممکن است که خودتان را برای گرفتن عکس مخفیانه آماده کنید و در آخرین لحظه سوژه عکس تان را صدا

هنگامی که سوژه‌های شما غرق در انجام کاری باشند، شما و دوربین تان را به کلی از یاد خواهند برد. و می‌توانید آزادانه از حالات طبیعی و جذاب آن‌ها عکس بگیرید. در این عکس بازی کودکانه این بچه‌ها به نحو زیبایی به تصویر کشیده شده است. دلیل تاثیرگذاری این عکس: در این عکس از بیشترین مقدار زوم لنز استفاده شده است تا سوژه تمام کادر را پر کند و عکاس بتواند از فاصله دور عکس بگیرد. نور ملایم و اغواگر است و پس‌زمینه آرام به نظر می‌رسد و به فضای رویایی عکس کمک کرده است.

بزنید، و همین که به سمت شما نگاه کرد دکمه شاتر را بفشارید. به این ترتیب عکسی می‌گیرید که هم چهره طبیعی فرد را نشان می‌دهد و هم به دوربین نگاه کرده است، در حالی که در اکثر عکس‌های مخفیانه شخص به دوربین نگاه نمی‌کند. یک روش دیگر برای گرفتن عکس‌های «مخفیانه و با اجازه» این است که از سوژه مورد نظرتان برای

ممکن است تا به حال به عکاسی از افراد از پشت سر فکر نکرده باشید. اما این عکس‌ها می‌توانند بسیار تاثیرگذار باشند. ثبت چنین تصویری از یک پدر و دختر که در حال رفتن به سمت دریا هستند، روش لذت بخشی برای ثبت به موقع لحظات و روابط خاص است. دلیل تاثیرگذاری این عکس: لکه‌های کوچک رنگ می‌توانند تفاوت زیادی را در یک عکس ایجاد کنند. در این جا رنگ زرد سطل و رنگ قرمز شلواریک و بیلچه دختر بچه، به طور آشکاری در تضاد با آبی آرام آسمان و دریا و طلایی ماسه‌های ساحل است.