

عکاسی ترکیب بندی در

دیوید پرکل | اسماعیل عباسی، احسان تبری فرد

سرشناسه: دیوید پرکل؛ David Praker

شابک: ۸-۴-۹۶۸۰۹-۶۰۰-۹۷۸ •• شماره کتابشناسی ملی: ۴۵۰۷۰۴۷

عنوان و نام پدیدآور: ترکیب‌بندی در عکاسی / نویسنده:

دیوید پرکل؛ مترجمان: احسان قنبری فرد، اسماعیل عباسی

موضوع: عکاسی - کمپوزسیون •• موضوع: Composition (Photography)

مشخات نشر: تهران: کتاب پرگار، ۱۳۹۵ •• مشخصات ظاهری: ۱۹۰ ص: مصور(رنگی).

یادداشت: عنوان اصلی Composition, 2nd ed, c2004 •• یادداشت: چاپ قبلی: زبان تصویر، ۱۳۹۳.

شناسه افزوده: قنبری فرد، احسان، ۱۳۵۹- مترجم •• شناسه افزوده: عباسی، اسماعیل، ۱۳۲۶- مترجم

رده‌بندی دیویی: ۷۷۰/۱۱ •• رده‌بندی کنگره: ۴۱۳۹۵ ت ۴ پ/ ۱۷۹ TR

وضعیت فهرست‌نویسی: فیا

ترکیب: بی در عکاسی

نویسنده: دیوید پرکل •• مترجمان: آنا، شمیری فرد، اسماعیل عباسی
ناشر: کتاب پرگار •• نوبت چاپ: پنجم ۱۳۸۱ •• شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه
صفحه آرای: شکوفه بیاتی •• طراحی جلد: نسیم برجیان •• زیر تولید: آرش کمالی

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۶۸۰۹-۴-۸

مرکز توزیع: کتاب پرگار

۰۲۱۶۶۹۶۲۴۳۲-۰۹۱۲۵۳۴۷۸۴۵

فروشگاه اینترنتی: www.pargarbook.com

۴۵	نقطه ها و خطوط دیداری	۱۱	پیشگفتار
۴۷	گروه ها	۱۴	تولید عکس
۴۹	خط	۱۵	اصول
۵۰	معنای خطوط	۱۶	ضرورت ترکیب بندی
۵۱	خطوط قطری	۱۸	انتخاب و چیدمان
۵۳	منحنی	۱۹	نقاشی و عکاسی
۵۴	خطوط هادی	۲۰	قواعد
۵۶	شکل	۲۲	سادگی را حفظ کنید
۵۷	توجهی اندازه و رنگ	۲۴	برش طلایی
۶۰	اشکال منحنی	۲۶	قانون سه گانه
۶۰	فرم	۲۶	تناسب پویا
۶۱	درجه بندی تابا روشن	۲۸	نقطه ی دید
۶۳	شکل به علاوه نور	۳۰	پرسپکتیو
۶۴	چیره شدن بر محدودیت لنز دو بعدی	۳۲	پرسپکتیو و چهره
۶۶	بافت	۳۴	مقیاس
۶۸	زاویه و کیفیت نور	۳۶	ساده کنید / ساده کنید / ساده کنید
۷۰	گرین و نويز	۳۸	تمرین / پرسپکتیو عدسی های مختلف
۷۲	نقش	۴۲	عناصر ترکیب بندی
۷۴	تون	۴۳	نقطه

۱۱۸	تقارن و انعکاس
۱۲۰	نمود فضا
۱۲۲	پیش زمینه و پس زمینه
۱۲۳	تمرین / عمق میدان
۱۲۶	سازماندهی زمان
۱۲۸	گذر زمان
۱۳۰	لحظه ها
۱۳۲	لحظه ی قطعی
۱۳۴	عکس های متوالی
۱۳۶	بررسی موردی / حرکت دادن دوربین
۱۳۷	تمرین / عکاسی دوباره
۱۴۰	اصالت
۱۴۱	نگاه فردی خود را بیابید
۱۴۳	کاوش، تفکیک، سازماندهی
۱۴۴	مهریه و انتخاب
۱۴۶	نصاد ما، طنز
۱۴۸	عدم تعادل
۱۵۰	برش زدن
۱۵۱	سامان دهی
۱۵۲	رنگ
۱۵۴	تصویرسازی دیجیتال
۱۵۵	لایه ها و ترکیب آن ها
۱۵۷	بررسی موردی / نوآفرینی یک فرایند سنتی

۷۶	مایه
۷۶	روشن مایه
۷۷	تیره مایه
۷۸	رنگ
۷۹	تداوی های رنگ
۸۰	دمای رنگ
۸۲	اشباع
۸۶	پالت محدود
۸۸	سیاه و سفید
۹۰	تون گرم و تون سرد
۹۲	بررسی موردی / زیبایی شناسی و عناصر دیداری
۹۶	سازماندهی فضا
۹۸	کادر بندی
۱۰۰	موقعیت در قاب
۱۰۲	اندازه در قاب
۱۰۵	ترکیب بندی در دوربین
۱۰۷	سازماندهی فضا
۱۰۷	کادر افقی
۱۰۸	کادر عمودی
۱۱۰	قطع مربع
۱۱۲	پانوراما
۱۱۴	قاب در قاب
۱۱۶	تعادل

۱۶۰	کاربرد
۱۶۲	منظره
۱۶۴	طبیعت بیجان
۱۶۶	چهره نگاری
۱۶۸	مستندنگاری
۱۷۰	عکاسی ورزشی / حرکت
۱۷۲	فاین آرت
۱۷۴	عکاسی تبلیغاتی
۱۷۶	جمع بندی

یادداشت مترجمان

ترکیب‌بندی، در آموزش عکاسی، موضوعی بسیار ضروری و البته دشوار است. از آن جهت دشوار که قابل آموزش و اجرا بر اساس فرمول‌هایی از پیش تعیین شده نیست و آموزش آن نیازمند مطالعه و بررسی و نیز تجربه‌ی فراوان در بستر زمان است. اولین قانون ترکیب‌بندی این است که قانونی وجود ندارد. قوانین و اصول ترکیب‌بندی پهنادهی است که عکاس پس از بررسی و آموختن آن‌ها مجاز است که از آن‌ها تبعیت کند یا برای رسیدن به اهداف مشخص خود آن‌ها را نادیده بگیرد و در هم بشکند. تبعیت از این قوانین یا شکستن آن‌ها نیاز به آگاهی رانش نسبت به این اصول و قواعد دارد. امیدواریم کتاب در این زمینه یاری دهنده باشد.

- در ترجمه‌ی کتاب حاضر، تغییراتی صورت گرفته است، از جمله این که:
- برخی از عکس‌ها به دلایل روشن حذف شده‌اند.
- برای شماری از تصاویر، جایگزین‌ها بهتر و گریاتری یافتیم و آن‌ها را تغییر دادیم.
- برایمان مطلوب‌تر بود که تمامی عکس‌ها را با آثار عکاسان ایرانی جابه‌جا کنیم. اما انجامش خارج از توان بود و یافتن عکس‌هایی که دقیقاً با موضوع متن کتاب همخوان باشد مقدور نبود. پس به تعدادی از آن‌ها بسنده کردیم. این عکس‌ها قدرتمندتر و زیباتر از عکس‌های کتاب اصلی بودند. هنرمندان عکاس ایرانی، بزرگوارانه و بدون هیچ چشمداشتی اجازه دادند از عکس‌هایشان استفاده شود. از این بابت سپاسگزارشان هستیم. باز نشر این عکس‌ها با مجوز عکاسان مقدرتر خواهد بود.
- در زیر عکس‌های کتاب اصلی، توضیحاتی با عنوان «جزئیات فنی» زائده شده بود که بیشتر حال و هوای تبلیغاتی برای سازندگان ابزار عکاسی داشت تا جنبه آموزش. این اطلاعات را سودمند نیافتیم و حذف کردیم.

توفیق، رفیق راهتان باد

اسماعیل عباسی

احسان قنبری فرد

عکس خوب آمیزه‌ای از تکنیک خوب و ترکیب‌بندی محکم است. گرچه ممکن است همه‌ی افراد در مورد فرایند ترکیب‌بندی هم‌عقیده نباشند، اما خیلی‌ها قبول دارند که به کار گرفتن ترکیب‌بندی عکس را قوی‌تر می‌کند. تکنیک‌های عکاسی ممکن است پیچیده باشند، اما به کار بردن آن‌ها قاعده‌مند و نتیجه‌ی به کارگیری آن‌ها قابل پیش‌بینی است. در مقابل، ترکیب‌بندی به تنهات‌ها و سلیقه‌های شخصی وابسته است. ترکیب‌بندی موضوع دشواری است. به‌ویژه برای کسانی که به تازگی عکاسی را به عنوان حرفه یا هنر آغاز کرده‌اند.

بسیاری از عکاسان در آغاز به دنبال فهرست یا کتابی از اصول و دستور عمل‌ها برای ترکیب‌بندی می‌گردند که مانند تکنیک‌های عکاسی قابل پیش‌بینی باشد. نخستین قانون ترکیب‌بندی این است که قانونی وجود ندارد. تکنیک‌های عکاسی، نکاتی قابل رعایت و انجام دانی هستند (قوانین و نکاتی مانند: تنظیم فاصله‌ی عدسی، نوردهی و ...) اما در مورد ترکیب‌بندی چنین امکانی وجود ندارد. خلق یک عکس قدرتمند با رعایت فهرست‌وار دستور عمل‌ها ممکن نیست - بلکه حاصل نگرشی کلی است. دانستن این نکته که چشم و دوربین چیزها را متفاوت می‌بینند، کلید حل مسأله است. با بررسی عناصر فرمی و تک افتاده و بررسی ترکیب‌بندی عکس‌های خوش ترکیب، می‌توان به درک این مسأله رسید.

اصول

برای آن که مخاطب نسبت به عکس احساس خوبی داشته باشد، آن عکس باید خوش ترکیب باشد. این بخش نگاهی دارد به آنچه برای سازمان‌دهی مورد نیاز است و به ایده‌هایی که پیش از این برای بیان عکاسانه از نقاشی وام گرفته شده است.

سازمان‌دهی فضا

آفرینش عکس، قرار دادن در بوب در اطراف موضوع انتخابی است. تناسب چارچوب با مکانی که موضوع در آن قرار داده می‌شود، بر چارچوب نگرانی خوانش عکس اثر می‌گذارد. توان منحصر به‌اندازگی عکس در اثرگذاری بر فضای مقابل دوربین در این بخش بررسی می‌شود.

اصالت

طرح دیدگاه شخصی مهم است. این بخش به بررسی راه‌های دستیابی به یک نگاه و شیوه‌ی شخصی در عکاسی می‌پردازد و این نکته که «در هم شکستن قوانین» می‌تواند عکس‌های قوی بیافریند.

عناصر بصری

اگر ترکیب‌بندی اساس دستور زبان تصویر است، بنابراین عناصر بصری، خط، شکل، تون، فرم، بافت، فضا و رنگ، واژگان آنند.

سازمان‌دهی زمان

طبق تعریف، عکاسی جهان متحرک را در یک عکس ثابت می‌کند. عکاس می‌تواند گذر زمان را با کشیدگی در تصویر نشان دهد یا لحظه‌ای از یک کنش را به اصطلاح منجمد کند. در این بخش، چگونگی نشان دادن توالی حرکت و انتخاب اوج حرکت برای فشردن شاتر بررسی می‌شود.

کاربرد

روش‌های گوناگون عکاسی، شیوه‌های متفاوت ترکیب‌بندی را می‌طلبد. در این بخش پیشنهادهایی برای عکاسی فاین آرت، منظره، عکاسی پیکره و چهره‌ی انسان و نیز عکاسی خبری، تبلیغاتی و ورزشی ارائه می‌شود. حتی گونه‌هایی از عکاسی که ترکیب‌بندی، عامل اصلی آن‌ها تلقی نمی‌شود.