

ترکیب‌بندی در عکاسی

دیوید پرِکل

ترجمه

اسماعیل عباسی

احسان فنبری فرد

www.ketab.ir

سرشناسه	۹۰۹ ۹۰۰-۹
عنوان و نام پدیدآور	عنوان اصلی: Composition, 2nd ed. 2014.
مشخصات نشر	چاپ قبلی: زبان ن. سور، ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهری	عکاسی - کمپوزیسیون
شابک	9۷۸۰۹۰۰۹۰۹۰۸
وضعیت فهرست نویسی	فیا
یادداشت	عنوان اصلی: Composition, 2nd ed. 2014.
یادداشت	چاپ قبلی: زبان ن. سور، ۱۳۹۵.
موضوع	عکاسی - کمپوزیسیون
موضوع	Composition (Photography)
شناسه افزوده	عکاسی، اسماعیل، ۱۳۲۴ - مترجم
شناسه افزوده	قنبری فرد، احسان، ۱۳۵۹ - مترجم
رده بندی کنگره	۱۳۹۵ ۴ت/پ/۱۷۹ TR
رده بندی دیویی	۷۷۰/۱۱
شماره کتابشناسی ملی	۴۵۰۷۰۴۷

WWW.KOOLAH.COM

ترکیب بندی در عکاسی

نویسنده: دیوید پرکل

مترجمین: اسماعیل عباسی احسان قنبری فرد

ناشر: کتاب پرگار

تاریخ چاپ: اول ۱۳۹۵

تعداد کتاب: ۱۰ نسخه

صفحه اراست سکوه بیاتی

طراحی جلد: شکوفه بیاتی

مدیر تولید: آرش کمالی

چاپ و صحافی: پیک فرهنگ / رایس

شابک: 978-600-96809-4-8

WWW.KETAB.PR

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	نسبتی اندازه و رنگ	۲۴	برش طلایی
۶۰	شکال منحنی	۲۶	قانون سه گانه
۶۰	فرم	۲۶	تناسب پویا
۶۱	درجه بندی سایه روشن	۲۸	نقطه ی دید
۶۳	شکل به علاوه	۳۰	پرسپکتیو
۶۴	چیره شدن بر مخلودبندی مدی	۳۲	پرسپکتیو و چهره
۶۶	یافت	۳۴	مقیاس
۶۸	زاویه و کیفیت نور	۳۶	ساده کنید/ ساده کنید/ ساده کنید
۷۰	گرین و نویز	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	تاوش، تفکیک، سازماندهی
۱۴۴	تجربه و انتخاب
۱۴۶	تولدها، 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 / نو آفرینی یک فرایند سنتی

۷۶	مایه
۷۶	روشن مایه
۷۷	تیره مایه
۷۸	رنگ
۷۹	تداعی 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 عکسبرداری
۹۲	سازماندهی فضا
۹۳	کادر بندی
۱۰	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	چهره‌نگاری
۱۶۸	مستندنگاری
۱۷۰	عکاسی ورزشی / اجنیت
۱۷۲	فاین آرت
۱۷۴	عکاسی تبلیغاتی
۱۷۶	جمع بندی

یادداشت مترجمان

ترکیب بندی، 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 ترکیب بندی این است که قانونی وجود ندارد. قوانین و اصول ترکیب بندی، 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 کلاس و دانش 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 و کویاتری 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 به موضوع کتاب همخوان باشد مقدور نبود. پس به تعدادی از آن‌ها بسنده کردیم. این عکس‌ها قدرتمندتر و در آثار عکس‌های کتاب اصلی بودند. هنرمندان عکاس ایرانی، بزرگوارانه و بدون هیچ چشمداشتی اجازه دادند که عکس‌هایشان استفاده شود. از این بابت سپاسگزارشان هستیم. باز نشر این عکس‌ها با مجوز عکاسان مقدر در راه است.
- در زیر عکس‌های کتاب اصلی، توضیحاتی با عنوان «جزئیات فنی» ارائه شده بود که بیشتر حال و هوای تبلیغاتی برای سازندگان ابزار عکاسی داشت تا جنبه آموزشی. این اصطلاحات را حذف نمودند نیافتیم و حذف کردیم.

توفیق، رفیق راهتان باد

اسماعیل عباسی

احسان قنبری فرد

پیشگفتار

عکس خوب آمیزه‌ای از تکنیک خوب و ترکیب بندی محکم است. گرچه ممکن است همه‌ی افراد در مورد فرایند ترکیب بندی هم عقیده نباشند، اما خیلی قبول دارند که به کار گرفتن ترکیب بندی عکس را قوی تر می‌کند. تکنیک‌های عکاسی ممکن است پیچیده باشند، اما به کار بردن آن‌ها قاعده‌مند و نتیجه‌ی به کارگیری آن‌ها قابل پیش‌بینی است. در مقابل، ترکیب بندی، به تفاهات‌ها و سلیقه‌های شخصی وابسته است. ترکیب بندی موضوع دشواری است. به ویژه 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 العمل‌های ترکیب بندی می‌گردند که مانند تکنیک‌های عکاسی قابل پیش‌بینی باشد. نخستین قانون ترکیب بندی این است، که قانونی وجود ندارد. تکنیک‌های عکاسی، نکاتی قابل رعایت و انجام دادنی هستند (قوانین و نکات) و اینها تنظیم فاصله‌ی عدسی، نوردهی و ...) اما در مورد ترکیب بندی 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 ترکیب بندی عکس‌های خوش ترکیب، می‌توان به درک این مسأله رسید.