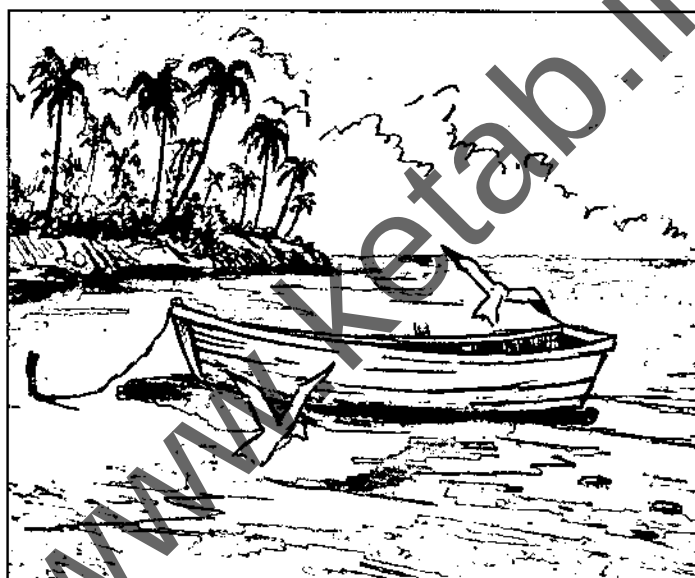

ترکیب بندی در طراحی

نویسنده ویلیام اف. پاول

مترجم: ساناز وطن خواه

سرشناسه: پاول، ویلیام اف.

Willi Rowell

عنوان و نام پدیدآور: ترکیب‌بندی در طراحی لائر ویلیام اف پاول؛ [ترجمه] ساناز وطن‌خواه.

مشخصات نشر: تهران: کتاب آبان، ۱۳۹۰.

مشخصات ظاهری: جلد خاص: مصور.

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۴۱۳-۵-۱

وضعیت فهرست نویسی: فبا

یادداشت: عنوان اصلی: Dnaic Comosti, ۲۰۰۶

موضوع: هنر — ترکیب

شناسه افزوده: وطن‌خواه، ساناز، ۱۳۶۰ — مترجم

رده بندی کنگره: ۱۳۹۰ ت۴۲/ب N ۷۴۳۰

رده بندی دیویی: ۷۰۱/۸

شماره کتابشناسی ملی: ۲۴۶۲۲۴۲

ترکیب بندی در طراحی

اثر: ویلیام اف. پاول

مترجم: سائز وطن خواه

ویراستار: مهران موسوی

لیتوگرافی، چاپ، صحافی: طیف نگار

صفحه آرای و طرح جلد: مان هنر هشتم، نسترن عسگری

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۰

قیمت: ۲۵۰۰۰ ریال

تیراژ: ۲۰۰۰

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۱۳-۰۵-۱

تهران: خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، کوی داریان، مجتمع ناشران، طبقه هم کف، واحد ۱۰

تلفن: (۶ خط ویژه) ۶۶۹۵۵۰۱۲

فکس: ۶۶۴۰۱۶۴۳

پست الکترونیک: info@abanbook.com

وب سایت: www.abanbook.com

فهرست مطالب

مقدمه	۷
انتخاب نقطه دید	۸
انتخاب قالب	۱۲
روش‌های اصولی ترکیب‌بندی	۱۶
عدد طلایی	۱۸
تقسیم سطح تصویر	۲۲
استفاده‌ی موثر از خطوط	۲۴
تقارن و عدم تقارن	۲۶
استفاده از رنگ	۲۸
ترسیم کانون اصلی	۳۰
فرم‌دهی و قرار دادن اجزا	۳۲
ترکیب‌بندی گل	۳۴
نحوه‌ی قرار دادن افراد در ترکیب‌بندی	۳۶
طراحی منظره	۴۰
ترکیب‌بندی‌های طرح حیوان	۴۶
جلوه‌های نوری	۴۸
استفاده از فضای منفی	۵۰
خلق ترکیب با استفاده از تصاویر	۵۲
بزرگ کردن منبع	۵۴
حرکت و عمق	۵۶
ایجاد عمق فضایی	۵۸
استفاده از دور نمای هندسی	۶۲
نظرات نهایی	۶۸

مقدمه

مطالعه و بررسی ترکیب‌بندی برای هر هنرمند با ذوقی مهم است. اگرچه بعضی از هنرمندان معتقدند "اگر طرح را رها کنیم خود بوجود می‌آید"، ایجاد ترکیب‌بندی پویا مستلزم انتخاب دقیق سوژه و قراردادن عناصر در فضایی است که برای طراحی انتخاب کرده‌ایم. به این فضا «سطح تصویر» می‌گویند. وقتی می‌خواهیم طراحی کنیم باید از خود سوالاتی بپرسیم. پیام اصلی این تصویر چیست؟ هدف آن چیست؟ چه عناصری باید به آن اضافه کنیم تا پیام مرا برای مخاطب آشکارتر کند؟ اغلب طرحی را می‌نگریم و حس می‌کنیم چیزی در آن درست نیست. هر چند ممکن است آن طراحی در کل خوب به نظر برسد و بسیاری از اصول هنری در آن رعایت شده باشد، با این حال آشفته به نظر می‌رسد و توجه‌مان را جلب نمی‌کند بنابراین در جستجوی تجربه‌ای دلپذیرتر و ترکیب‌بندی گیراتر به اثر هنری دیگری روی می‌آوریم.

منشأ هر تصویری یک ایده ساده است. طراحی نهایی ممکن است همان ایده ساده را به تصویر بکشد یا به اثری برجسته و قوی مثل یک ترکیب بندی پویا تبدیل شود. برای رسیدن به این پویایی باید با دقت برای طراحی‌مان طرح ریزی کنیم و در این فرآیند اصول صحیح ترکیب‌بندی را رعایت کنیم. در آغاز هر طراحی باید موضوع و پیامی را که می‌خواهیم منتقل کنیم مشخص کنیم و عناصر یا اجزاء اولیه را که قصد تاکید بر آنها را داریم انتخاب کنیم و سپس اجزایی را که در درجه دوم اهمیت قرار دارند مشخص کنیم. راحت باشید واز «مجوز هنرمندیتان» برای جابجایی، حذف یا تغییر وضعیت، شکل، اندازه و ارزش هر کدام از عناصر برای بهتر کردن ترکیب‌بندی‌تان استفاده کنید. سعی نکنید فقط فضاهای خالی را پر کنید؛ عناصر غیر ضروری طرح‌تان را شلوغ تر و مبهم تر می‌کند. با یک طرح ریزی متفکرانه ترکیب‌بندی پویای شما حس علاقه، نظم و زیبایی شناسی بیننده را ارضا می‌کند و همچنین تجربه‌ای ارزشمند برای خودتان محسوب می‌شود.

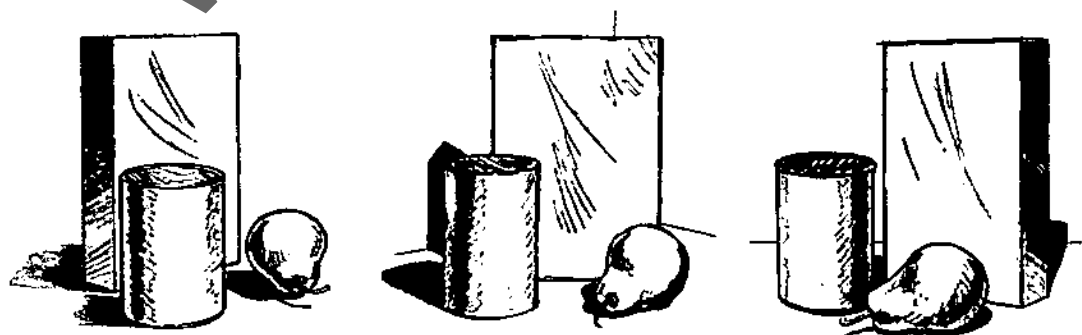
انتخاب نقطه دید

بعد از انتخاب سوژه برای ترکیب‌بندی مان باید نقطه دید را، جایگاهی که از آن سوژه را مشاهده و طراحی می‌کنیم، مورد توجه قرار دهیم. نقطه دید شامل زاویه دید (از کدام جهت راست، چپ یا مرکز سوژه را مشاهده می‌کنیم) و ارتفاع دید (جایگاه ما هنگام مشاهده سوژه چقدر بالا یا پایین است) می‌شود. وقتی این اصول تعیین شدند و ترکیب‌بندی ما نهایی شد در طول فرآیند طراحی نقطه دید ما نباید تغییر کند. ما باید سوژه و همه عناصر مربوط را از همان مکانی که آغاز کردیم مشاهده کنیم. اگر زاویه یا ارتفاع دید را تغییر دهیم اجزا و ساختارها و به همین ترتیب کل ترکیب بندی تغییر زیادی می‌کند.

زاویه دید

چشم انداز ما از چشم تا خط افق امتداد دارد و شامل همه اشیایی می‌شود که ما از جایگاه مشخص و معین می‌بینیم. اگر به راست یا چپ برویم و زاویه دید خود را عوض کنیم تغییرات چشمگیری در طرز مشاهده و ثبت اشیا و در کل صحنه روی می‌دهد. وقتی می‌خواهید طراحی کنید طرحتان را از همه زوایا برای یافتن زاویه دیدی که آن را بهتر کند بررسی کنید. عناصر اطراف را که فکر می‌کنید بیشترین پویایی را به طرح می‌دهند در نظر بگیرید. وقتی این تصمیم گیری‌ها انجام شد اصلاح ترکیب‌بندی را شروع کنید.

تغییر زاویه دید در سمت راست این شکل، دید بالای سر طراح نشان داده شده است که مستقیماً از مقابل (A) به ترکیب‌بندی از طبیعت بی جان - قوطی، جعبه و گلابی - نگاه می‌کند. نقطه چین‌ها خط دید را نشان می‌دهند. وقتی طراح برای دستیابی به زوایای دید متفاوت به سمت چپ (B) یا راستش (C) می‌رود ترکیب‌بندی تغییر می‌کند، همانطور که در سه شکل زیر می‌بینید.

چگونگی تاثیر گذاري زاویه دید بر ترکیب بندی طراح ترکیب‌بندی را از نقطه (A) در شکل بالا همانطور که در طرح کوچک (A) نشان داده شده می‌بیند اگر زاویه دیدش را به نقاط (B) یا (C) تغییر دهد ترکیب‌بندی به همان شکلی که در طرح‌های راست و چپ می‌بینید تغییر می‌کند. در این سه طرح به تفاوت‌های موجود در ظاهر همه اشیا و روابطشان با یکدیگر توجه کنید. تغییرات کل ترکیب‌بندی را نیز مشاهده کنید. تغییر زاویه دید تقریباً همه چیز را در ترکیب‌بندی‌تان تغییر می‌دهد. طرح‌های کوچک مانند اینها به شما کمک می‌کند تغییرات ترکیب‌بندی‌تان را ببینید.