

ترکیب بندی در عکاسی

دیوید پرکیل

ترجمه

اسماعیل عباسی

احسان قنبری فرد

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۱۵-۴۵۰۹
شماره کتابشناسی ملی: ۳۶۱۷۲۵۶
عنوان و نام پدیدآور: ترکیب بندی در عکاسی: دیوید پرکل / ترجمه‌ی اسماعیل عباسی، احسان قنبری فرد.
مشخصات نشر: تهران: زیان تصویر، ۱۳۹۳.
مشخصات ظاهری: ۱۷۴ ص.: مصور (رنگی).
یادداشت: عنوان اصلی: Composition, ۲th ed, c۲۰۰۴.
موضوع: عکاسی - کمپوزسیون
رده بندی دیویی: ۷۷۰/۱۱
رده بندی کنگره: TR۱۷۹/۴۴ پ ۱۳۹۳
سرشناسه: Prakerl, David, دیوید، پرکل،
شناسه افزوده: عباسی، اسماعیل، ۱۳۲۶ - مترجم
شناسه افزوده: قنبری فرد، احسان، ۱۳۵۹ - مترجم
وضعیت فهرست نویسی: فیا

ترکیب بندی در عکاسی

نویسنده: دیوید پرکل

مترجمان: اسماعیل عباسی، احسان قنبری فرد

ناشر: زبان تصویر

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۳

شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه

صفحه آرای: شکوفه بیانی

طراحی جلد: شکوفه بیانی

مدیر تولید: آرش کمالی

چاپ و صحافی: پیک فرهنگ/رامین

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۱۵-۴۵-۹

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	۲۱	سادگی را حفظ کنید
۵۷	خط های اندازه و رنگ	۲۴	برش طلایی
۶۰	اشکال منفی	۲۶	قانون سه گانه
۶۰	تسبیح	۲۶	تناسب پویا
۶۱	درجه بندی سایه روشن	۲۸	نقطه ی دید
۶۳	شکل به علاوه تون	۳۰	پرسپکتیو
۶۴	چیره شدن بر مخلودیت های دوبعدی	۳۲	پرسپکتیو و چهره
۶۶	باقیت	۳۴	مقیاس
۶۸	زاویه و کیفیت نور	۳۶	ساده کنید/ ساده کنید/ ساده کنید
۷۰	گرین و تون	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 بسازید
۱۴۳	کاوش، تفکیک، سازماندهی
۱۴۴	تجربه و انتخاب
۱۴۶	تضادها و طنز
۱۴۸	تعادل
۱۵۰	برش زدن
۱۵۱	سایمان دهی
۱۵۲	رنگ
۱۵۴	تصویر سازی در عین حال
۱۵۵	لایه ها و ترکیب آن ها
۱۵۷	بررسی موردی / توانایی یک فرایند دستی

۷۶	مایه
۷۶	روشن مایه
۷۷	تیره مایه
۷۸	رنگ
۷۹	تداومی 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
۱۰۱	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 یحان
۱۶۶	چهره نگاری
۱۶۸	مشاهده نگاری
۱۷۰	عکاسی ورزشی / حرکت
۱۷۲	فایزن 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 پیشنهادی 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 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، جایگزین‌های بهتر و گویاتری 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 و متن کتاب همخوان باشد مقدور نبود. پس به تعدادی از آن‌ها بسنده کردیم. این عکس‌ها قدرتمندتر و رساتر 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 مقدور خواهد بود.
- 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 آموزش. این اطلاعات را سودمند نیافتیم و حذف کردیم.

توفیق، رفیق راهتان باد

اسماعیل عباسی

احسان قنبری فرد

پیشگفتار

عکس خوب آموزه‌ای از تکنیک خوب و ترکیب‌بندی محکم است. گرچه ممکن است همه‌ی افراد در مورد فرایند ترکیب‌بندی هم عقیده 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 تفاوت‌ها و سلیقه‌های شخصی وابسته است. ترکیب‌بندی موضوع دشواری است. به‌ویژه برای کسانی که به‌تازگی عکاسی را به عنوان حرفه یا هنر آغاز کرده‌اند.

بسیاری از عکاسان در آغاز به دنبال فهرست یا کتابی از اصول و دستور عمل‌های 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 دادنی 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.