

ترکیب بندی در عکاسی

دیوید پرکل | اسماعیل عباسی، احسان قنبری فرد

فهرست مطالب

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

۱۲۰	نمود فضا	۷۶	روشن مایه
۱۲۳	تمرین / عمق میدان	۷۸	رنگ
۱۲۸	گذر زمان	۸۰	دما رنگ
۱۳۲	لحظه‌ی قطعی	۸۶	پالت محدود
۱۳۶	بررسی موردنی / حرکت دادن دوربین	۹۰	تون گرم و تون سرد
۱۴۰	اصالت	۹۶	سازماندهی فضا
۱۴۳	کاوش، تفکیک، سازماندهی	۱۰۰	موقعیت در قاب
۱۴۶	تضادها و طنز	۱۰۵	ترکیب بندی در دوربین
۱۵۰	برش زدن	۱۰۷	کادر افقی
۱۵۲	رنگ	۱۱۰	قطع مریع
۱۵۵	لایه‌ها و ترکیب آن‌ها	۱۱۴	قاب در قاب

منظمه

۱۶۲

چهره‌نگاری

۱۶۶

عکاسی ورزشی/حرکت

۱۷۰

عکاسی تبلیغاتی

۱۷۴

تولید عکس

از لحظه‌ای که موضوعی را انتخاب می‌کنید، یا موضوع شما را انتخاب می‌کند، روند تولید عکس آغاز می‌شود. ترکیب‌بندی، همه‌ی آنچه را که در فرایند تهیه‌ی عکس دخالت دارد در بر می‌گیرد. این فرایند با بررسی و شناسایی موضوع آغاز می‌شود. کار با انتخاب و تجزیه و تحلیل ادامه پیدا می‌کند و زمانی به پایان رسید که عکس در برابر چشم‌مان مخاطب قرار می‌گیرد.

ترکیب‌بندی راهکارهایی را برای تجزیه و تحلیل موضوع و بررسی آن از جهت ویژگی‌های بصری، راهکارهایی را برای درک بهتر در قالب دریافت‌های احساسی و انگیزه‌های شخصی و نیز راهکارهایی را برای چینش عناصر در یک مجموعه‌ی منظم و منطقی در یک عکس منحصر به فرد، ارائه می‌کند. عکاسی تنها ضبط یا نمایش واقعیت نیست. از آنجا که عکاسان باید روش‌های مختلفی را در انتخاب بخشی از دنیا واقعی تمرین کنند، بنابراین ترکیب‌بندی یانگر خصوصیات فردی عکاس خواهد بود.

ستون نلسون در حال ساخت، میدان
ترافالگار، لندن، ۱۸۴۴

عکس که تنها پنج سال پس از اعلام آزمایش‌های نتیجه‌بخشنده فاکس تالبوت گرفته شده است، با ارانه‌ی ترکیب‌بندی قدرتمند می‌گوید که عکاسی چیست، چرا این یک نقاشی نیست و این که در آینده چگونه خواهد بود.
عکاس: ویلیام هنری فاکس تالبوت.

اصول

ترکیب‌بندی، از بد و پیدایش عکاسی در میانه‌ی قرن نوزدهم، که به عنوان چیدمان دلنشیں عناصر عکس شناخته شد، افراد در گیر با عکاسی را به خود مشغول کرده است. تصویرگرایان (پیکوریالیست‌ها) پذیرفتند که عکاسی هنری، به پیروی از قوانین ترکیب‌بندی نقاشی و تصویرسازی نیازمند است. تأثیر عقیده‌ی آن‌ها هنوز هم احساس می‌شود. اما در عکس‌های پیشگامان مسلم عکاسی (مانند فاکس تالبوت و فنتون) معیارهایی آشکارا نوگرایانه وجود دارد که نشان‌می‌دهند عکاسی در جایگاه خویش، یک رسانه‌ی منحصر به فرد است. عکاسی فقط در برخی موارد مشخص با نقاشی اشتراک دارد و این موارد کمتر از آن است که تحت سلطه‌ی اصول ترکیب‌بندی نقاشی قرار گیرد.

امروزه عکاسی بیش از نقاشی فراگیر شده است. هر کسی می‌تواند عکاس باشد. سابقه‌ی گرفتن عکس فوری به اندازه‌ی سابقه‌ی تاریخ عکاسی مدرن است، عکس‌هایی که با درک تاچیز از قوانین ترکیب‌بندی به وسیله‌ی مشتاقان عکاسی گرفته شده است. در سبک پست‌مدرن، عکس‌های فوری و تصادفی به وسیله‌ی عکاسان و هنرمندانی گرفته شده است که به شکلی آگاهانه آن را در جهت دستیابی به اهداف خلاقانه به کار گرفته‌اند. گستره‌ی وسیع عکس‌ها در رسانه‌های خبری، تبلیغات و تجارت، آشکارا نظریه‌های کلاسیک هنری را کنار زده و فرصت پدید آمدن انواع نوینی از ترکیب‌بندی را، بسیار گسترده‌تر از آنچه پیش از این شکل گرفته است، فراهم ساخته است.

قوانین ترکیب‌بندی، اصولی سازمان یافته و محکم را پیش روی عکاسان قرار می‌دهد، اما از سوی دیگر این اصول می‌تواند بندی بر دست و پای هنرمند باشد که وی را از خلاقیت بازدارد و منجر به تولید عکس‌هایی قراردادی و تکراری شود. بسیاری از آن‌چه که «قوانین ترکیب‌بندی» خوانده می‌شوند، اصولی است که به طور سنتی از سوی نخبگان و نیز کاربران به عنوان عوامل تأثیرگذار شناخته می‌شوند بی‌آن که مبنای علمی و پژوهشی داشته باشند.

این بخش نگاهی خواهد داشت به انگیزش و نیز روان‌شناسی عکاسی و به تفاوت‌های میان عکس سردستی و عکس مقید به اصول ترکیب‌بندی و نیز در مورد مفاهیم فاین آرت که در حال آمیخته شدن با عکاسی هستند و اینکه کدام یک به جا و کدامیک نابه جا هستند، بحث خواهد شد.