

ترکیب بندی در عکاسی به زبان ساده

جیسون دی. لیتل

“

برای اینکه عکس های جالبی بگیری، اول
باید انسان جالبی باشی!

”

سلام

خوبی؟

یادم نیست جمله بالا رو کجا خوندم اما
واقعا بهش باور دارم.

به نظرم اندیشه و بینش عکاس، نه فقط
نسبت به عکاسی، بلکه در مورد زندگی
و زیستن هست که عکس رو میسازه.

چون هر كسى دنيا رو با ذهنيت خودش
ميبينه و تفسير ميكنه. پس كسى نميتونه
متفاوت از ذهنيت و بينشى كه نسبت به
حيات و جهان هستى داره عكسى بگيره.

خب، حالا چطور ميتونيم انسان بهتر و
جالب ترى باشيم؟ اين بينش چطورى
بدست مياد؟ چطورى ميتونيم ذهن رو به
ديدن و متفاوت ديدن عادت بدويم؟

به اعتقاد من نکته كليدى اينه كه ذهن ما
با چه مواد اوليه اى تغذيه ميشه!

عکاس نباید زندگی شخصی را کدی داشته
باشه و ذهنش درگیر دغدغه های سطحی
باشه. اینکه ذهنش رو با کتاب های
خوب، فیلم های خوب، عکسهای خوب و
موسیقی خوب تغذیه کنه خیلی مهمه!

آرزو می کنم که اولویت اول زندگیمون
رو انسان بهتری بودن قرار بدیم. فکر کنم
اینطوری دنیا رو بهتر و زیباتر بینیم و
عکاس بهتری هم بشیم.

ارادت!

مهدی بردبار

در عکاسی
"ترکیب بندی"
یعنی همه چیز!

واسه عکاسا، به خصوص عکاسایی که به تازگی
سفرشون رو شروع کردن، ترکیب بندی یه
چیز گریزناپذیره. بعد از مدتی عکاسی و
یادگیری نکات فنی و مبانی عکاسی، به جایی
میرسی که دلت میخواد عکس های بهتری
بگیری.

پس باید ترکیب بندی رو یادگیری و بشناسی.
چیزی که در ابتدا سخت به نظر میرسه. خیلی
ها به خاطر اینکه "ترکیب بندی" مشکله کلا
بی خیالش میشن. اما بدون ترکیب بندی عکس
خوبی نمیشه گرفت.

جذابیت بصری

عکس به ترکیب

بندی بستگی داره.

عکسی از زیباترین مناطق جهان، و از زیباترین
و جذابترین سوژه ها بدون ترکیب بندی، یه
عکس معمولی میشه که توی شبکه های
اجتماعی پره!

البته منظورم این نیست که جنبه های فنی در
ثبت یه عکس خوب تاثیر ندارن. اما دانش
فنی عکاسی در کنار ترکیب بندی خلاق هست
که خودشو نشون میده.

امروزه با وجود دوربین های دیجیتال حرفه ای،
کنترل تمامی تنظیمات دوربین به راحتی در
اختیار ما قرار گرفته. اما روش ترکیب بندی و
نمایش سوژه، کاملاً به ذهن و چشم عکاس
بستگی داره. دوربین در این موارد نمیتونه
کمکی کنه.

ترکیب بندی به
ذهن و چشم عکاس
بستگی داره!

قوانین ترکیب بندی
قوانین سفت و سختی
نیستن که حتما باید
رعایت بشن.

قرن ها قبل از اختراع دوربین و رواج عکاسی،
نقاشان فهمیده بودن که قرار دادن سوژه در
قسمت خاصی از بوم نقاشی، روی بقیه کادر و
سوژه های دیگه هم تاثیر میذاره. و باعث میشه
چشم مخاطب به شکل خاصی در قاب تصویر
گرددش کنه.

این قوانین و یا الگوها، رفته رفته با رواج
عکاسی به روزتر شدن و امروزه کلی کتاب و
مقاله در مورد ترکیب بندی وجود داره.

البته قوانین ترکیب بندی قوانین سفت و سختی
نیستند که حتما باید رعایت بشن. بهتر اینه که
این اصول رو یاد بگیری و تجربه کنی. اون
وقت میتونی با اندیشه خلاق و نگاه متفاوت
خودت، اگه دوست داری از اونا استفاده کنی،
اونا رو با ترکیب کنی و یا حتی زیر پا بذاری!

قبل از ثبت هر عکسی، مهم ترین کار اینه که
این سوال رو از خودت پرسی:

من دوست دارم نگاه
بیننده چطور در عکس
من حرکت کنه؟

چگونگی گردش نگاه بیننده در کادر، روی
درک و تفسیر وی از عکس تاثیر داره. این
عکاسه که میتونه با ساخت صحنه، و ترکیب
بندی بین عناصر موجود در کادر، اون چیزی
که میخواد رو به همون شکلی که میخواد به
مخاطب نشون بده.

خطوط یک سوم

یکی از ساده ترین و در عین حال موثرترین تکنیک های ترکیب بندی، استفاده از خطوط یک سوم در عکسه.

قاعده خطوط یک سوم، میگه کادر عکس رو با دو خط افقی و دو خط عمودی به 9 قسمت مساوی تقسیم کن. بعد عنا صر بصری مهم و اصلی عکس رو روی این مرزها و یا در نزدیکی اونا قرار بده.

Hamed Saber
<https://www.flickr.com/photos/hamed/160893800>

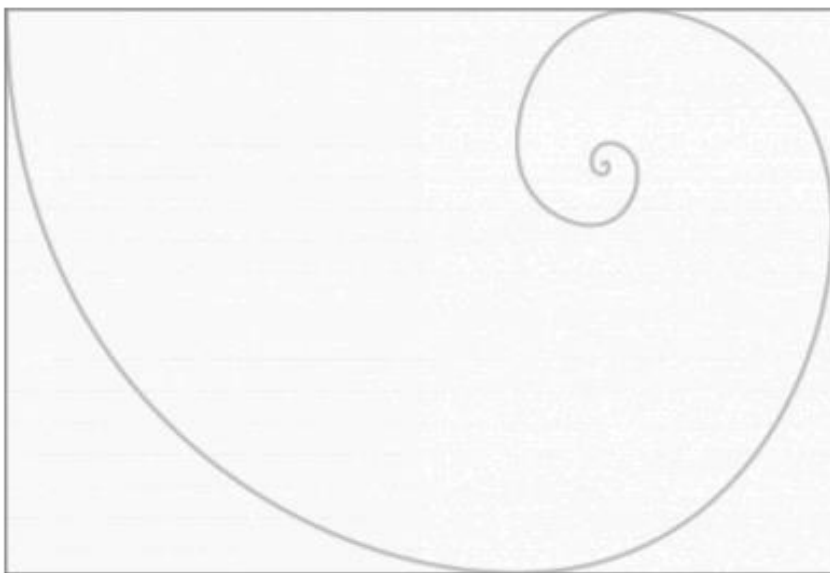
خطوط
یک سوم

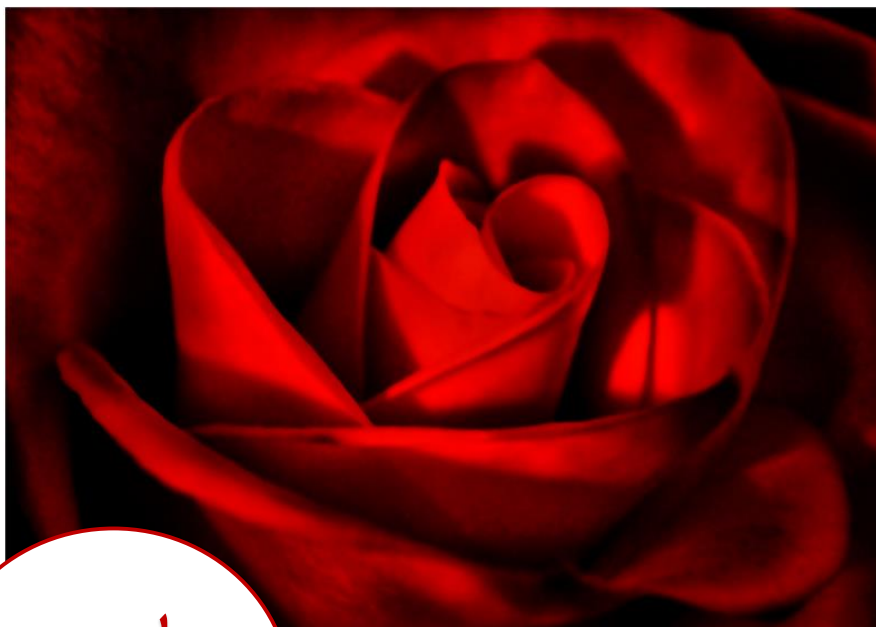

Larisa
<https://www.flickr.com/photos/lorathecrafter/38249315924/>

مارپیچ طلایی (مارپیچ فیبوناچی)

شکل های مارپیچی باعث ایجاد حس پویایی
در عکس میشن.

János Csongor Kerekes
<https://www.flickr.com/photos/kjce/6166557361>

مارپیچ طلایی

Viktoria Rodriguez
<https://www.flickr.com/photos/90524287@N02/20975927373/>

مستطیل طلایی

شبییه خطوط یک سوم با یه مقدار تفاوت در
فاصله خطوط.

Jacob Hohmann Brown
<https://www.flickr.com/photos/jacob-brown/4027163461>

János Csongor Kerekes
<https://www.flickr.com/photos/ljcs/4922481419>

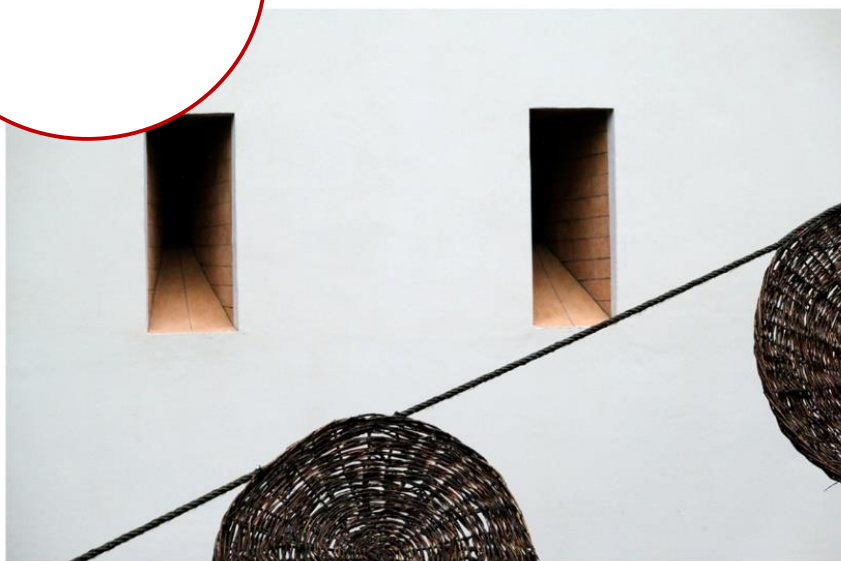
یافتن و ثبت اشکال هندسی در طبیعت، باعث
ایجاد ترکیب بندی جذابی میشه.

چون اشکال هندسی توسط مخاطب دیده و
تشخیص داده میشوند. و این تشخیص باعث
ایجاد حس لذت بخشی در بیننده میشود.

همه چیزای اطراف ما به نوعی شکل هندسی
دارن: ساختمون ها ، خونه ها ، اسباب بازی ها ،
کارخونه ها و ...

با استفاده از شکل های هندسی در محیط
اطراف، میتونی نگاه مخاطب رو به همونجایی
که میخوای ببری!

هندسه

Jerzy Durczak
https://www.flickr.com/photos/jurek_durczak/48020235193

کادر بندی

قرار دادن یه کادر در اطراف عکس جذابیت
زیادی ایجاد میکنه.

Denniss Jarvis
<https://www.flickr.com/photos/archer10/2214286789>

Serlunar

<https://www.flickr.com/photos/serlunar/46414393694>

کادر بندی

این کادر که میتونه طبیعی و یا ساخت دست
از سان با شه، نگاه مخاطب رو درون عکس نگه
میداره و از سرگردانی نگاه مخاطب جلوگیری
میکنه.

خطوط راهنما

به خطوطی که نگاه مخاطب رو به سمت سوژه اصلی هدایت میکنند خطوط راهنما میگویند. این خطوط میتونن طبیعی و یا مصنوعی باشن. و باعث جلوگیری از سرگردانی نگاه بیننده در کادر عکس میشن.

Michael Davis-Burchat
https://www.flickr.com/photos/curious_e/6617386657

خطوط راهنما

Balázs Törő

<https://flickr.com/photos/torobala/37602693516/>

پر کردن قاب

این تکنیک رو با شلوغی و درهم-برهمی
عکس اشتباه نگیر! اتفاقا این تکنیک باعث
سادگی عکس میشه.

TumblinRun
<https://www.flickr.com/photos/tumblinrun/6307636901>

Nina Matthews

<https://www.flickr.com/photos/21560098@N06/>

پُر کردن قَاب

وقتی می‌خواهی سوژه عکس همه کادر رو پر کنه
باید خلاق باشی و از زاویه خاص و متفاوتی به
سوژه نگاه کنی. وگرنه نتیجه خوب نمیشه!
اینکه چطور کادر رو با یه سوژه پر کنی که
تکراری و ملال آور نباشه خیلی مهمه.

تقارن

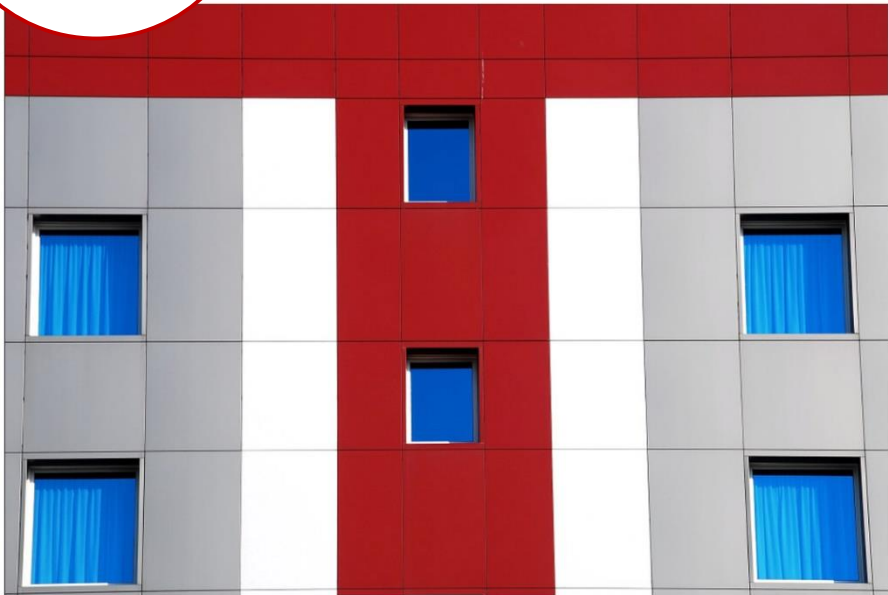
Blinking Idiot
<https://www.tickr.com/photos/45325473@N04/5968900297>

تقارن باعث ایجاد یه احساس مبهم و لذت
بخش از توازن و ایستایی در بیننده میشه.

مشاهده تصاویری که دارای تقارن هستند برای
ما آدمای خیلی لذت بخشه. چون به نوعی تعادل
و آرامش رو تداعی میکنه.

تقارن میتونه افقی یا عمودی باشه.

تقارن

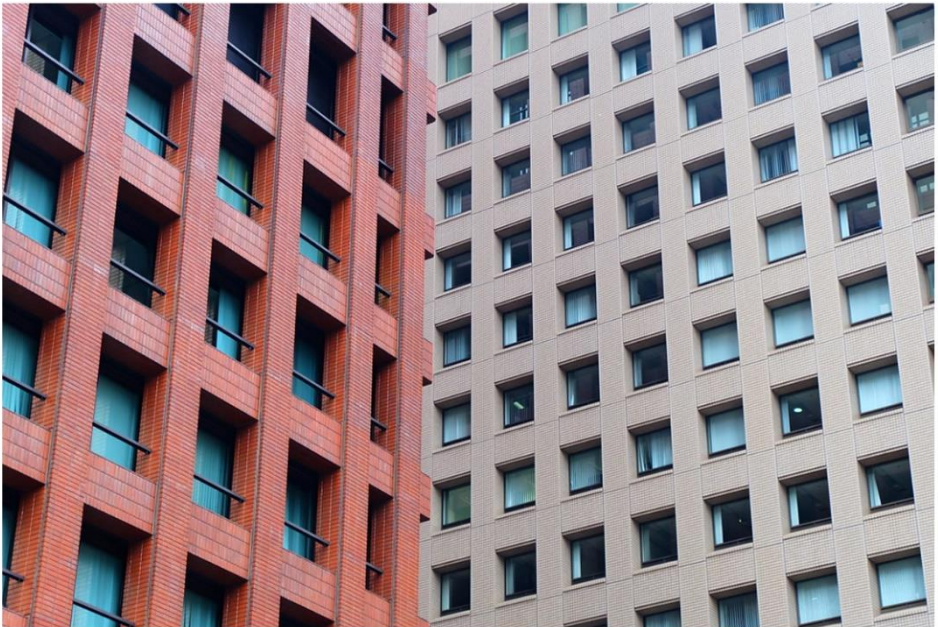

montel7

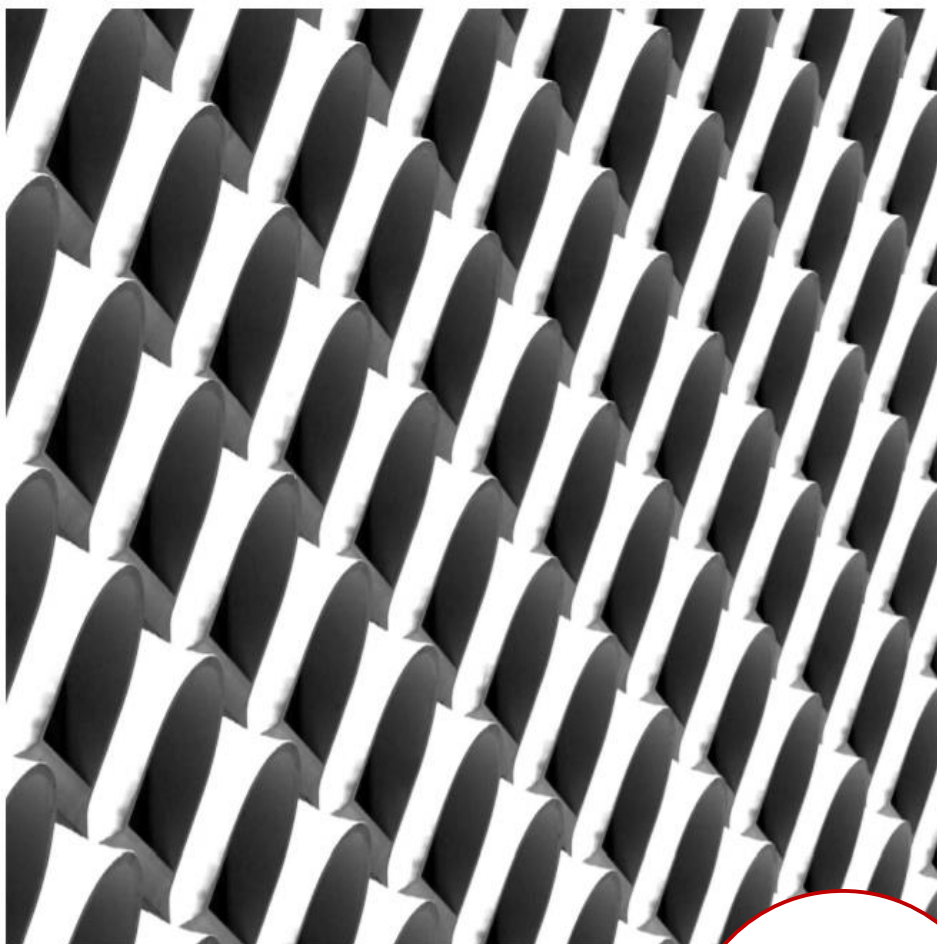
<https://flickr.com/photos/21892180@N04/5643102223>

الگوها

وقتی که عناصر گرافیکی بارها و بارها پشت
هم تکرار میشن تشکیل یه الگو رو میدن.

Leonardo Vittori
<https://flickr.com/photos/142402962@N05/26265415133>

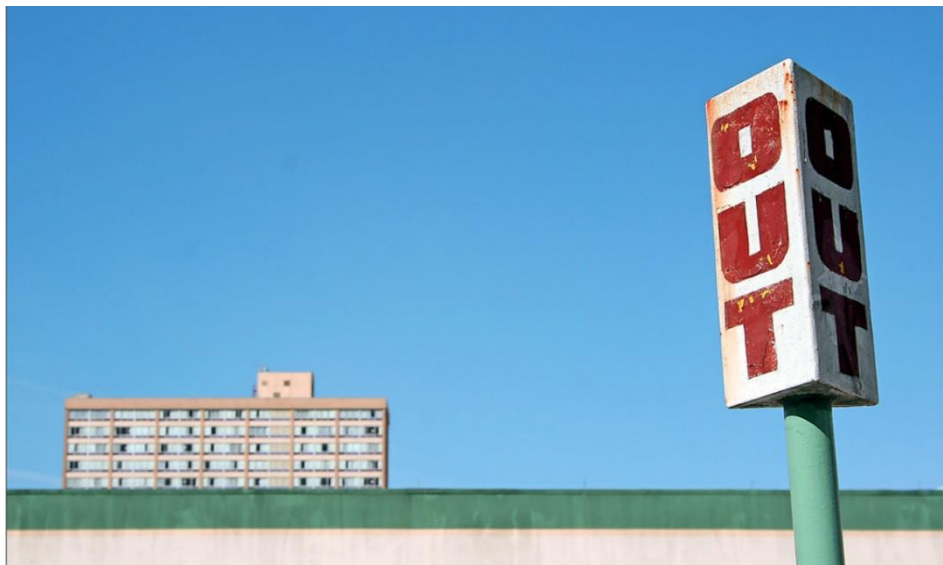

Kevin Dooley
<https://www.flickr.com/photos/pagedooley/7172713553>

الگوها

الگوهای طبیعی و یا مصنوعی در همه جا دیده
میشن. استفاده از اونا باعث ایجاد حس ریتم و
توازن در عکس میشه.

تعادل

Shannon Kokoska
<https://flickr.com/photos/shannonmary/118306328/>

تعادل لزوماً به معنای وجود تقارن در عکس
نیست.

Saud Faisal

<https://www.flickr.com/photos/saudfaisal/2727675535>

تعدادل

تعدادل به معنای وجود عنصر و سوژه دوم در
مقابل سوژه اصلی. که وزن و تعداد دو طرف
عکس حفظ بشه.

جهت

افقی و یا عمودی بودن عکس تاثیر زیادی روی شیوه دیده شدن و درک عکس توسط بیننده دارد.

جهت عکس در هر صحنه، با توجه به چیزی که عکاس میخواد نشون بده فرق میکنه.

James MK
<https://www.flickr.com/photos/34316967@N04/6747968319>

کادر افقی چون شبیه چیزی هست که با
چشم‌امون مبینیم، طبیعی تره.

قاب عمودی محکم تر سوژه رو در بر میگیره
و نگاه مخاطب در قاب از بالا به پایین حرکت
میکنه.

Jason Devaun
<https://www.flickr.com/photos/34316967@N04/12870933135>

فضای منفی

Jeff Day
https://www.flickr.com/photos/jeffs_shots/50172294322

به فضای خالی اطراف سوژه فضای منفی گفته
میشه.

وقتی بخشی از عکس رو فضای خالی میگیره،
سوژه بیشتر به چشم میاد و تاثیر بیشتری روی
مخاطب میذاره.

فضای
منفی

Maureen Pierre
<https://flickr.com/photos/maureenpp/49807991282>

توی این کتاب سعی شد که به مهم ترین
تکنیک ها و قوانین ترکیب بندی اشاره
بشه.

البته خیلی از عکاسان هستن که وجود
هر گونه قانون و یا اصولی در عکاسی رو
رد میکنن و اونا رو سدی در برابر بروز
خلاقیت و پیشرفت عکاس میدونن.

اما توصیه من اینه که این موارد رو به
عنوان دانش عمومی عکاسی یاد بگیری
و سعی کنی با تمرین و تجربه ملکه
ذهنت کنی.

بعد میتونی موقع عکاسی در صورت
تمایل از اونا استفاده کنی یا نه. میتونی
از چند تکنیک با هم استفاده کنی و یا با
خلاقیت اونا رو زیر پا بذاری.

مهم اینه که بری بیرون و شروع کنی به عکاسی!

ما عكس میگیریم تا
بفهمیم زندگی چه
معنایی برای ما دارد.

راف ها تزلزل

mehdii.com