

به نام یزدان

مبانی زیبایی شناسی

و

درک تصویر

ویژه:

- هنرجویان هنرستان های هنرهای زیبا (شاخه فنی و حرفه ای - رشته سینما)
- هنرجویان رشته های عکاسی و سینما
- داوطلبان کنکور هنر

پدیدآورنده : حامد طالبیان

نشر سهی

۱۳۹۳

سرشناسه	: طالبیان، حامد، ۱۳۶۵ -
عنوان و نام پدیدآور	: مبانی زیبایی‌شناسی و درک تصویر ویژه هنرجویان هنرستان های هنرهای زیبا.../پدیدآورنده حامد طالبیان.
مشخصات نشر	: اراک: نشر سهی، ۱۳۹۳.
مشخصات ظاهری	: ۶۴ ص.
شابک	: 978-600-6762-02-9
وضعیت فهرست نویسی	: فیا
یادداشت	: کتابنامه : ص. [۶۴].
موضوع	: زیبایی‌شناسی
موضوع	: هنر
موضوع	: ادراک تصویر
موضوع	: تصویرها
رده بندی کنگره	: BH۳۹ ۱۳۹۲ م۲ ط/۳۹
رده بندی دیویی	: ۸۵/۱۱۱
شماره کتابشناسی ملی	: ۳۵۲۴۷۹۹

مبانی زیبایی‌شناسی و درک تصویر

عنوان	: مبانی زیبایی‌شناسی و درک تصویر
گردآوری	: حامد طالبیان
ناشر	: سهی
طراحی جلد	: علی رضا مرادی
نوبت چاپ	: اول ۱۳۹۳
تیراژ	: ۱۰۰۰
شابک	: ۹-۲-۶۷۶۲-۶۰۰-۹۷۸
چاپ	: آرت ورک
قیمت	: ۶۰۰۰۰ ریال

کلیه حقوق محفوظ است.

اراک، ابتدای خیابان نیسانیان، جنب بانک صادرات، مجتمع چاپ و نشر سهی

تلفن ۰۸۶۳۲۲۳۳۱۳۶

فهرست

۶	مقدمه
۹	فصل اول: کلیاتی در زمینه زیبایی شناسی و هنر
۹	پیدایش و تعریف زیبایی شناسی
۱۰	زیبایی شناسی در هنر
۱۱	زیبایی شناسی در تصویر و رسانه ها
۱۲	مفاهیم زیبایی شناسی
۱۲	هنر چیست؟
۱۴	واژه شناسی هنر
۱۴	هنرهای زیبا
۱۵	وجه مشترک آثار هنری
۱۵	هنرهای سنتی
۱۵	هنرمند کیست؟
۱۷	فصل دوم: عناصرهای تصویری
۱۷	پیشگفتار
۱۸	تعریف تصویر، انواع و تأثیرات آن
۱۹	فیلم خام
۱۹	دانه و تضاد
۲۰	رنگی و سیاه و سفید
۲۰	پوزیتیو و نگاتیو
۲۰	کاربرد صافی ها
۲۱	عدسی ها
۲۲	زاویه فیلمبرداری
۲۲	فاصله دوربین از موضوع
۲۲	کمپوزیسیون
۲۳	اهمیت کمپوزیسیون
۲۳	کمپوزیسیون مطلوب
۲۴	ترکیب تصویر

۲۵	تصاویری که باید از آنها دوری کرد
۲۵	تنظیم محل قرار گرفتن افراد در قاب تصویر
۲۶	توازن
۲۷	اهمیت توازن
۲۷	نکات مهم در مورد توازن
۲۸	حرکت در فیلم
۲۸	انواع حرکات دوربین، لنز و بازیگر و ترکیب حرکتی آنها
۳۳	تدوین
۳۴	اهمیت تدوین
۳۴	تدوین گر
۳۶	تأثیرات مونتاژ
۳۶	مراحل تدوین فیلم
۳۷	انواع برش
۳۸	ترانزیشن
۳۸	اهمیت ترانزیشن
۳۹	انواع ترانزیشن
۴۱	مهم ترین افه های تصویری
۴۴	نورپردازی
۴۵	چهار ویژگی مهم نور
۴۶	جهت نور
۴۶	منبع نور
۴۸	سبک های اصلی نورپردازی
۴۹	صدا در سینما
۵۰	رابطه صدا و تصویر
۵۰	میزانسن
۵۱	اهمیت میزانسن
۵۳	عناصر اصلی میزانسن
۵۵	فصل سوم: روشهای تجزیه و تحلیل تصاویر

۵۵	چهار گام مهم در تجزیه و تحلیل تصویر
۵۵	توصیف تصویر
۵۶	توجه به موضوع تصویر
۵۶	توصیف فرم تصویر
۵۸	تحلیل تصویر
۵۸	درک و تحلیل تصاویر سینمایی
۵۸	فرم و محتوا
۵۹	فریم
۵۹	ترکیب بندی نماها
۵۹	استفاده از نماد
۶۰	عامل رنگ
۶۰	استفاده از کادرهای ژرف نما
۶۱	حرکت موضوع در کادر
۶۱	استفاده از جلوه های تصویری خاص
۶۱	ترکیب بندی و میزانشن های خاص در تصاویر سینمایی
۶۲	سخن پایانی
۶۴	منابع و مآخذ

مقدمه

تصویر ابزار هنر است و دنیای هنر بر پایه تصویر قرار دارد. انسان نه تنها در هنرهای تجسمی و دیداری بلکه در هنرهای آوایی و نمایشی هم، با تصویر سر و کار دارد. تصویر سبب برانگیختن شدید احساسات، انتقال معنی و مفهوم و سهولت در پیام رسانی می شود؛ از طریق تصویر می توان تجربه ها، یافته ها، دانسته ها و خواسته ها را به دیگران منتقل کرد و بخش مهمی از دانش ها را در اختیارشان گذاشت. بنابراین شناخت تصویر و درک آن بر اساس اصول زیبایی شناسی لازمه زندگی تخصصی بسیاری از رشته های هنر است. این کتاب در همین راستا و بر اساس پاسخ به نیاز هنرجویان رشته های سینما و عکاسی جهت دستیابی به منبعی جامع و مدون برای مبحث "مبانی زیبایی شناسی و درک تصویر" به رشته تحریر درآمده است. گسترده و پراکنده بودن مطالب در این مبحث و عدم معرفی منبع درسی باعث سردرگمی هنرجویان شده بود. هنرجویان ممکن است در یک زمان محدود نتوانند تمام منابع یا قسمت زیادی از آنها را مطالعه کنند. بنابراین نیاز به یک منبع نسبتا جامع و خلاصه از منابع احساس می شد و بدین منظور نگارنده اقدام به مطالعه، فیش برداری و خلاصه نویسی مهمترین منابع حوزه ی زیبایی شناسی و درک تصویر نموده است. اینجانب خیلی علاقه مند بودم که کار را کاملا به صورت علمی انجام دهم و از استنادهای درون و برون متنی برای ارجاع به منابع استفاده نمایم اما با توجه به رسالت کتاب که برای هنرجویان رشته سینما و عکاسی طراحی می شد ناچار بودم در بیشتر موارد جملات کتابهای مختلف را به زبان ساده و قابل فهم برای هنرجویان عزیز و گرامی بیان کنم تا قابل درک باشد.

کتاب حاضر در سه فصل شکل گرفته است. فصل اول به کلیات و تعاریفی در زمینه زیبایی شناسی و هنر می پردازد. فصل دوم به عنصرهای تصویری که کیفیات تصویری تشکیل دهنده فیلمها و عکسها می باشند می پردازد و فصل سوم به روشهای تجزیه و تحلیل تصاویر و فیلم بر اساس اصول زیبایی شناسی می پردازد.

مطالب به گونه ای تنظیم شده است که علاوه بر هنرجویان رشته سینما و عکاسی، هنرجویان تمامی گرایش های هنر و همچنین داوطلبان کنکور هنر نیز بتوانند از آن بهره ببرند. بدون شک این مجموعه دارای نواقص و ایرادهایی است که از چشم نگارنده غافل مانده است، قبل از هرچیز از تمام عزیزان و اساتیدی که این مجموعه را مطالعه می کنند بابت کسورات عذرخواهی می کنم و انتظار دارم با پیشنهادهای سازنده خویش از طریق ایمیل، اینجانب را راهنمایی فرمایند تا در چاپ های آینده اشتباهات را مرتفع نمایم.

در پایان بر خود لازم می دانم از کلیه اساتیدی که اینجانب از نظرات سازنده شان استفاده کرده همچنین مدیریت محترم انتشارات سہی سرکار خانم شہناز سلیمی جهت زحمات، پیگیری و چاپ این کتاب نهایت تشکر و قدردانی را بنمایم.
درپناه پروردگار مہربان، پیروز و سربلند باشید.

با تشکر

حامد طالبیان

دبیر و مدرس ہنر

Email: htalebian2011@yahoo.com

www.ketab.ir