

Семь вещей, которые следует понять, прежде чем читать эту книгу

Для меня действительно очень важно, чтобы вы смогли извлечь из книги максимум пользы. Именно поэтому я хочу ознакомить вас с важными сведениями, касающимися данного издания. Например, здесь я расскажу, где можно скачать фотографии, необходимые для выполнения ряда упражнений. Если вы проигнорируете этот раздел, то потом обязательно напишете мне злобное письмо с вопросом о файлах, а я вам злобно отвечу и... Лучше пропустим все это. Могу вас заверить, что вы не потратите время зря, прочитав несколько вступительных страниц.

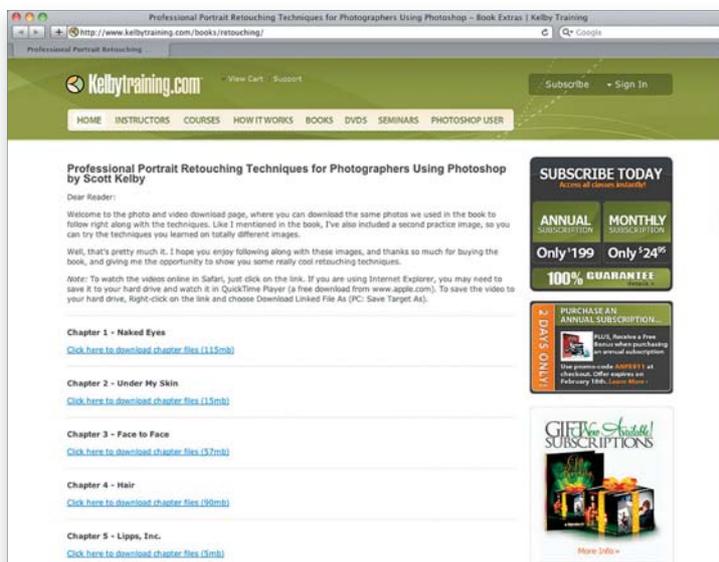
© ISTOCKPHOTO/GCHUTKA

1. Это книга для фотографов, а не для ретушеров

Большинство фотографов не имеют возможности пересылать свои снимки высококлассным ретушерам, поэтому им приходится самостоятельно выполнять ретуширование фотографий в Photoshop. Эта книга как раз и написана с целью помочь фотографам, которые хотят получить более качественные, быстрые и реалистичные результаты при ретушировании портретных снимков. Здесь ключевое слово — “фотографы”. Книга не предназначена для тех, кто хочет стать высококлассным ретушером фотографий. (Это очень сложная работа, требующая глубоких знаний, колоссального терпения и профессионализма для создания идеальных изображений. Я испытываю огромное уважение к ретушерам, у которых на одно исправление уходит от трех до четырех часов, а на ретуширование фотографии для обложки — два-три дня.) Фотографам обычно не платят за ретуширование изображений, поэтому им нужно как можно быстрее возвращаться к съемке. Вот почему я стремлюсь раскрыть в этой книге только самые быстрые и самые простые методы ретуширования. Такие методы могут вызвать возмущение у настоящих ретушеров, но когда вы зарабатываете на жизнь фотографией, главная задача — быстрее вернуться к съемке. Это книга о быстрых и эффективных методах ретуширования, которые позволят отлично выглядеть и вам (поскольку больше времени останется на сон), и вашей модели на фотографии.

2. Выполняйте все описанные в книге действия с теми же фотографиями

Все изображения, которые используются в этой книге, можно бесплатно скачать из Интернета, чтобы выполнять действия по их редактированию вместе со мной. Однако я решил сделать кое-что еще — добавить для каждого приема дополнительный файл, чтобы читатели могли проделать те же самые действия на совершенно другом изображении. Хотите научиться качественно и быстро ретушировать — закрепляйте приобретенные навыки на дополнительных примерах. Все изображения можно скачать по ссылке www.kelbytraining.com/books/retouching. (Вот видите, не прочитав этот раздел, вы ломали бы голову над тем, где найти файлы примеров!)

3. Эту книгу не обязательно читать раздел за разделом

Я написал эту книгу так, чтобы вы могли переходить прямо к интересующим вас приемам и начинать чтение книги с нужного места. В каждом разделе я поясню все действия детально, шаг за шагом. Поэтому, если вас интересует, как улучшить резкость в области глаз на портретной фотографии, откройте книгу на нужной странице главы 1, и вы узнаете, как это сделать.

4. Во вступлении к каждой главе я просто общаюсь с читателями

Все эти монологи перед каждой главой призваны дать передышку вашему мозгу и, честно говоря, к самым главам имеют весьма отдаленное отношение. Они могут показаться немного странными, но написание таких необычных вступлений стало для меня своего рода традицией (этот элемент свойствен всем моим книгам). Поэтому, если вы относитесь к тем “серьезным” личностям, которых интересует только суть вопроса, смело пропускайте их и переходите к главному — я не обижусь. А вот во вступлениях к каждому приему содержится действительно важная информация. Если не прочитаете их, можно упустить некоторые важные моменты. Поэтому, если вы работаете над очередным приемом и думаете: “Зачем мы вообще это делаем?”, скорее всего, вы пропустили вступление. Советую читать их, прежде чем переходить к пошаговым инструкциям.

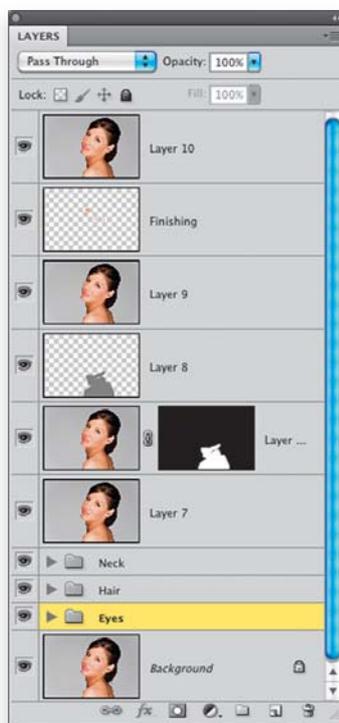

5. В конце книги я описал свой рабочий процесс

В качестве бонуса в конце книги я включил дополнительную главу, в которой описал варианты собственной технологии ретуширования портретных фотографий за 5, 15 и 30 минут. Но прошу вас пока не читать эту главу. Она рассчитана на то, что вы уже прочитали всю книгу и усвоили основные правила и принципы работы. В последней главе я не буду углубляться в пояснения того, что уже рассматривалось в предыдущих шести главах, иначе она получилась бы огромной.

6. Обязательно ли читать всю книгу

Совершенно не обязательно. Цель фотографа при ретушировании — добиться поставленной задачи при минимальных усилиях. Поэтому я буду только рад, если вам удастся завершить редактирование изображения с помощью двух-трех приемов, описанных в книге. Если же для ретуширования портрета вам приходится применять двадцать или более приемов, то, наверное, лучше найти кого-то покрасивее (шучу, конечно). Я лишь хочу сказать, что не нужно применять все рассмотренные в книге приемы к каждой фотографии. Начните с оценки фотографии и тех изменений, которые требуется в нее внести. Я всегда начинаю с того, что изучаю фотографию и пытаюсь понять, что мне в ней не нравится. (Например, мне хочется, чтобы зубы модели были белее, или не так выделялось родимое пятно, или не было этих случайных прядей волос на лице.) Определив недостатки, можно открыть книгу на той странице, где описывается устранение соответствующего недостатка, и выполнить необходимые действия. Чем меньше действий при ретушировании, тем лучше.

7. Список ретулируемых элементов

Очень часто фотографы спрашивают, откуда я знаю, что нужно ретушировать. Поэтому я составил список элементов фотографии, на которые следует обратить внимание. Не нужно исправлять все детали, перечисленные в этом списке (если приходится так поступать, то, по-видимому, ретуширование — еще не самая большая ваша проблема). Этот список лишь позволит гарантировать, что вы не пропустите важных аспектов фотографии. Я добавил его непосредственно перед главой, в которой описан мой рабочий процесс ретуширования фотографий. Кроме того, я создал специальную панель в Photoshop, благодаря которой список будет у вас всегда под рукой. Эту панель можно скачать по адресу www.kelbytraining.com/books/retouching. (Вы уже поняли, что не зря прочитали введение?)

Для чего нужна ретушь

Прежде чем углубиться в чтение книги, надеюсь, вы потратите две минуты, чтобы понять мою точку зрения на причины, по которым необходимо выполнять ретуширование фотографий. Это не только поможет понять идеи конкретных приемов ретуширования, но и позволит вам стать более профессиональным ретушером. Умение удачно запечатлеть людей на фотографии, чтобы они выглядели так же хорошо, как в жизни, или даже немного лучше, ценится чрезвычайно высоко. Ретушируя портретную фотографию, вы берете на себя немалую ответственность перед другими людьми и потому должны быть уверены в правильности своих действий.

Несколько лет назад моя прекрасная жена удивила меня, уговорив отправиться в совместную поездку в область Тоскана, которая находится в центральной части Италии. Это невероятно красивая местность (а итальянские блюда настолько вкусны, что не поддаются описанию). Однажды вечером я взял фотоаппарат и отправился на холмы возле Ашано. Жена и дети со мной не поехали, поскольку я уже надоел им своими постоянными фотопрогулками во время этого путешествия.

Я остановился на обочине, увидев небольшой милый домик на холме, окруженный высокими оливковыми деревьями и невероятно зеленой травой. Пейзаж просто завораживал. Я установил штатив, достал спусковой тросик и потратил достаточно много времени, чтобы запечатлеть сцену, которой хотелось поделиться с родными. Завершив съемку, я какое-то время постоял, вдыхая чистый воздух и наслаждаясь великолепным видом маленького домика в Тоскане. Я не мог дождаться того момента, когда покажу своей семье отснятые фотографии.

Вернувшись в номер отеля, я тотчас скопировал изображение и открыл его в Photoshop, чтобы как можно быстрее продемонстрировать на весь экран. А теперь представьте, как я был разочарован, когда обнаружил на изображении электрические провода и телеграфные столбы. И этих столбов было не два и не три, а несколько десятков. Они ужасно портили красивую фотографию. Я их совершенно не замечал, когда фотографировал замечательный пейзаж, но на экране монитора они бросались в глаза первыми. Вздыхнув, я потратил следующие два часа на тщательное удаление каждого провода, каждой лишней линии и телеграфного столба. Я хотел, чтобы фотография соответствовала тому пейзажу, который мне посчастливилось увидеть.

С портретными фотографиями происходит то же самое. Вы можете спокойно общаться с человеком целый час, затратив на сам снимок лишь пару минут. Но когда изображение будет открыто на экране монитора, каждая морщинка, каждый дефект внешности, который вы не замечали во время разговора, будут так выделяться на фотографии, будто их обвели красным маркером. Поверьте, я знаю, о чем говорю, поскольку такие ситуации неоднократно случались и в моей многолетней практике, и в практике других моих знакомых фотографов.

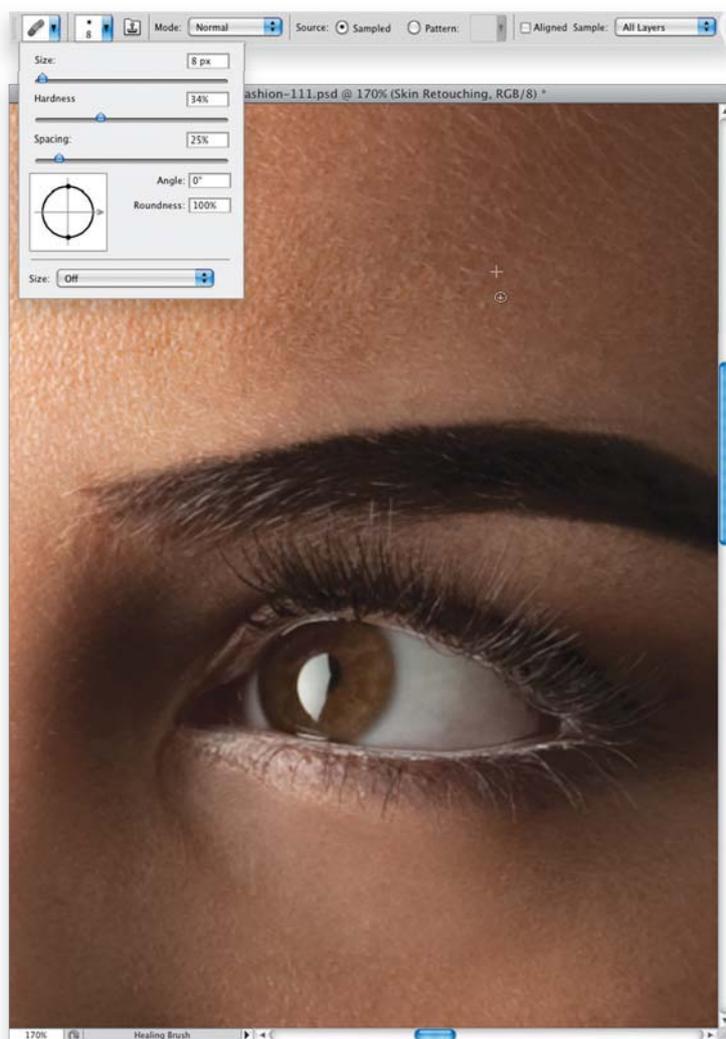
При ретушировании портретов наша задача заключается в том, чтобы взять скучное, правдивое и “плоское” изображение, на котором не просто видны, а именно выделяются все недостатки внешности, и вернуть на фотографию того прекрасного человека, который был перед вами в процессе съемки.

Конечно, во всем нужно знать меру. Если зайти слишком далеко, то люди заметят ретуширование, и им это не понравится, а друзья и родственники тех, кто изображен на снимке, посчитают себя обманутыми. Но если вы будете достаточно осторожны и просто покажете человека в его лучшем виде или чуть красивее, чем в жизни, то и он сам, и его близкие полюбят эту фотографию.

Есть еще кое-что, чему я научился на своем горьком опыте. Вскоре вы изучите великолепные приемы ретуширования цифровых фотографий. И вам обязательно захочется похвастаться перед кем-нибудь, как из обычного снимка вы с помощью Photoshop получили замечательный портрет. Я настоятельно рекомендую не делать этого. Никогда не показывайте своим клиентам, друзьям или родственникам фотографии до и после редактирования. Не заставляйте их чувствовать себя ущербно. Пусть все остается только между вами и программой Photoshop. Обещаю, вы не пожалеете о том, что поступили именно так.

Двенадцать вещей, которые следует знать, чтобы упростить ретуширование

Я знаю, что вам не терпится перейти непосредственно к ретушированию, но даю слово, что если вы потратите еще несколько минут на чтение следующих страниц, то будете лучше понимать, что собираетесь сделать и почему, а также сможете добиться более качественных результатов при ретушировании. Честно! Обещаю!

1. Применяйте маленькие кисти

Если бы мне пришлось ограничиться только одним секретом успешного ретуширования фотографий, то я бы сказал, что следует использовать настолько маленькую кисть, насколько это вообще возможно. Безусловно, фотографу хочется выполнить ретуширование как можно быстрее. Поэтому многие выбирают кисть большого размера, чтобы побыстрее внести исправления. Однако при этом часто повторяется какой-то фрагмент изображения (например, можно случайно скопировать из области-образца родинку, пятнышко или волосок). В результате можно “запятнать” область ретуширования после нескольких минут рисования. Это одна из причин, по которым многим людям так не нравятся отретушированные фотографии. Применяйте кисти небольшого или среднего размера, и я обещаю — результаты вашего труда будут выглядеть более профессионально. Чтобы еще точнее контролировать процесс рисования кистью, уменьшите значение параметра **Opacity** (Непрозрачность) до 10–30% и просто делайте один мазок поверх другого. Этот метод нельзя применить при каждом использовании кисти, но в тех случаях, когда он возможен, результат значительно улучшается.

2. Используйте перо и планшет

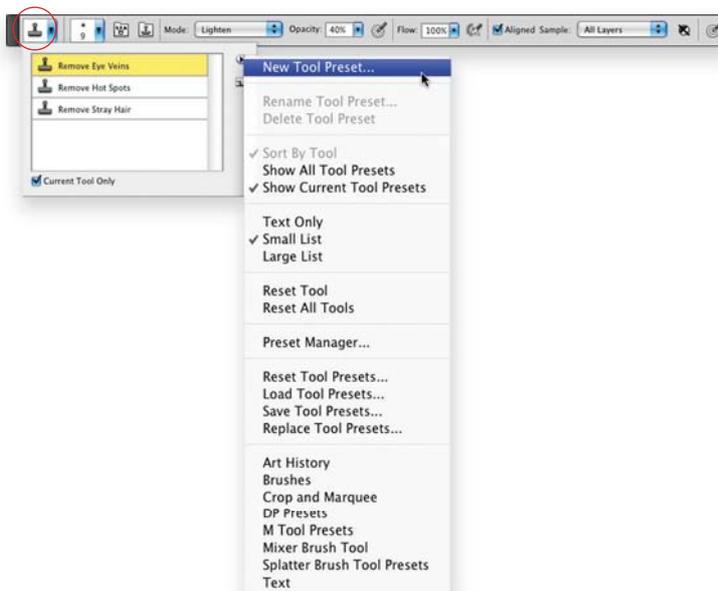
Если вы решите стать профессиональным маляром, то первым делом купите себе хороший валик, потому что он позволит упростить и ускорить работу. Затем, вероятно, вы купите небольшую кисточку, чтобы закрашивать фрагменты стен в углах. Это профессиональные инструменты, которые есть в арсенале каждого маляра. То же самое можно сказать и о ретушировании. Я не знаю ни одного профессионального ретушера, который не пользовался бы пером и планшетом Wacom. Это необходимые инструменты, поскольку они позволяют упростить и ускорить работу по ретушированию изображений. Кроме того, перо и графический планшет позволяют выполнить особо тонкие операции. Я не получу никакого вознаграждения за то, что вы купите планшет, просто это действительно стандартный инструмент ретушера (лично я пользуюсь планшетом Intuos4 среднего размера). Следует уточнить: вам не потребуется планшет для выполнения каких-либо приемов, рассмотренных в данной книге. Все это можно будет сделать с помощью мыши.

Сравнение Wacom, изображение на мониторе © SCOTT KELBY

3. Экономьте время с помощью наборов параметров

При ретушировании вы будете пользоваться одними и теми же инструментами, и часто настройки этих инструментов будут одинаковыми для разных фотографий. Поэтому с помощью наборов параметров, для которых заданы все необходимые значения, можно сэкономить массу времени. Предположим, например, что вы используете инструмент **Clone Stamp** (Штамп) для удаления щетины на лице человека. При этом для параметра **Mode** (Режим) задано значение **Lighten** (Светлее), в меню **Sample** (Образец) выбрано значение **All Layers** (Все слои), для параметра **Opacity** (Непрозрачность) задано значение 40%, и вы пользуетесь мягкой кистью среднего размера. Задав все эти параметры, щелкните на значке инструмента **Clone Stamp** в левом углу панели параметров (выделен на рисунке), а затем в правом верхнем углу открывшейся палитры набора параметров щелкните на значке с изображением указывающей вправо стрелочки. Из меню палитры выберите команду **New Tool Preset** (Новый набор параметров для инструмента). Задайте удобное имя для набора параметров и щелкните на кнопке **OK**. Теперь каждый раз, когда вам потребуется удалить щетину, не нужно будет вспоминать все эти значения параметров, а достаточно будет просто открыть данный набор.

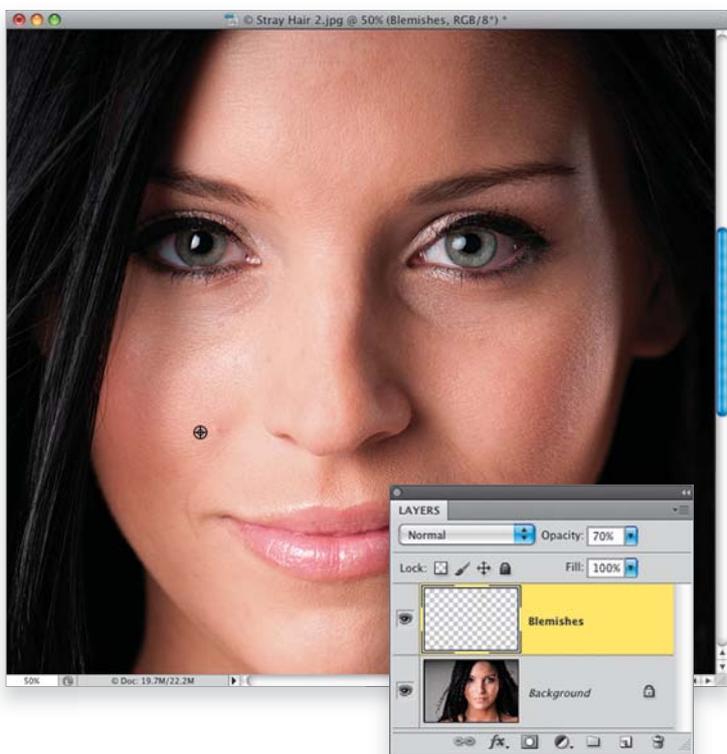

© ISTOCKPHOTO/CONSTANTIN, изображение на мониторе © SCOTT KELBY

4. Делайте перерывы

Через какое-то время после начала ретуширования начинает казаться, будто в исправлении нуждаются все элементы фотографии. После часа работы большинство пользователей начинают вносить лишние правки, даже не понимая этого. Поэтому каждый час делайте перерыв на 5–10 минут, чтобы затем вернуться к ретушированию со свежим взглядом. Возможно, этот совет сейчас покажется вам глупым, но через час вы поймете его глубокий смысл.

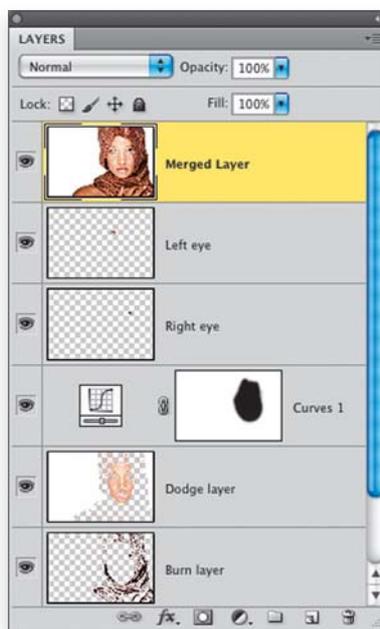

5. Зачем работать на отдельных слоях

Большинство операций ретуширования мы будем выполнять на отдельных слоях (или на копии фонового слоя). Это делается по нескольким причинам: 1) можно уменьшить интенсивность любой операции ретуширования, уменьшив непрозрачность слоя ретуширования; 2) можно быстро просмотреть изображение до и после редактирования, отключая и включая видимость слоя ретуширования; 3) благодаря дополнительному слою мы защищаем оригинальное изображение, что дает возможность в случае необходимости восстановить оригинальное изображение. Использование отдельного слоя является рекомендацией, но не правилом, поскольку, когда у вас есть пять минут на ретуширование, вы не станете создавать десять дополнительных слоев. Однако в большинстве случаев все действия по ретушированию выполняются на одном или нескольких дополнительных слоях.

6. Запоминайте комбинации клавиш

Для объединения всех слоев изображения на новом отдельном слое используется комбинация клавиш <Ctrl+Alt+Shift+E> (<⌘+Alt+Shift+E>). На рисунке справа данный слой является верхним в списке. Благодаря этому можно сохранить без изменений все слои ретуширования, работая на слое, где выполнено объединение всех слоев, что позволит в случае необходимости вернуться к слою ретуширования и внести необходимые изменения. Возможно, это покажется сложным, но уже через несколько минут все встанет на свои места. Еще одной полезной комбинацией клавиш является <Ctrl+N> (<⌘+N>). С ее помощью можно скрыть границу выделенной области на изображении, чтобы точнее видеть редактируемый фрагмент. Не забудьте еще раз нажать эту комбинацию клавиш, когда закончите ретуширование заданного фрагмента.

7. Не выполняйте ретуширование в мелком масштабе

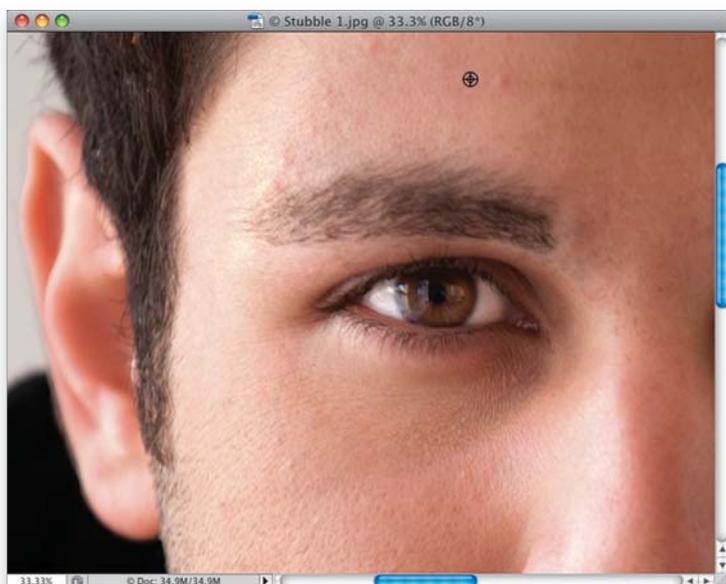
Если будете выполнять ретуширование изображения при использовании масштаба 66,7%, 50% или 33,3% (или еще более мелкого), то наверняка пропустите какие-то небольшие области. Это может оказаться небольшой фрагмент кожи, который вы забудете зарисовать при размытии, или часть изображения, для которой забыли изменить оттенок. При ретушировании в масштабе меньше 100% практически всегда можно дать гарантию, что какой-то элемент будет пропущен и огорчит вас или, еще хуже, вашего клиента. При демонстрации приемов, описанных в данной книге, для удобства читателей будут использоваться разные значения масштаба, но я всегда выполняю ретуширование изображений в масштабе 100%. Также очень важно часто уменьшать масштаб, поскольку можно выполнить чрезмерное ретуширование небольшого фрагмента и обнаружить это только при просмотре всего изображения. Однако повторю, что я стараюсь ретушировать все изображения в масштабе 100%.

8. Направление мазков имеет значение

Когда воссоздаете текстуру какой-то поверхности (например, кожи) или угол расположения каких-то элементов (например, волос), старайтесь делать мазки кистью в том же направлении, что и на оригинальном изображении. Вы наверняка скажете: “Само собой разумеется!”, но я действительно видел людей, которые просто водят кистью туда-сюда. Например, если вы посмотрите на лоб человека, то заметите, что текстура кожи является горизонтальной. Поэтому, чтобы ваше ретуширование выглядело более естественным, внимательно контролируйте направление мазков кистью.

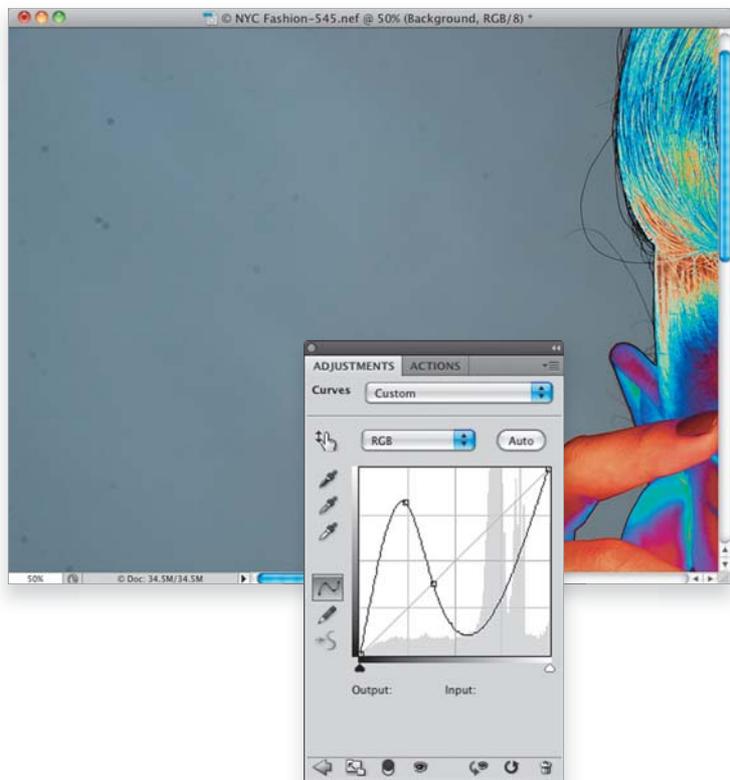
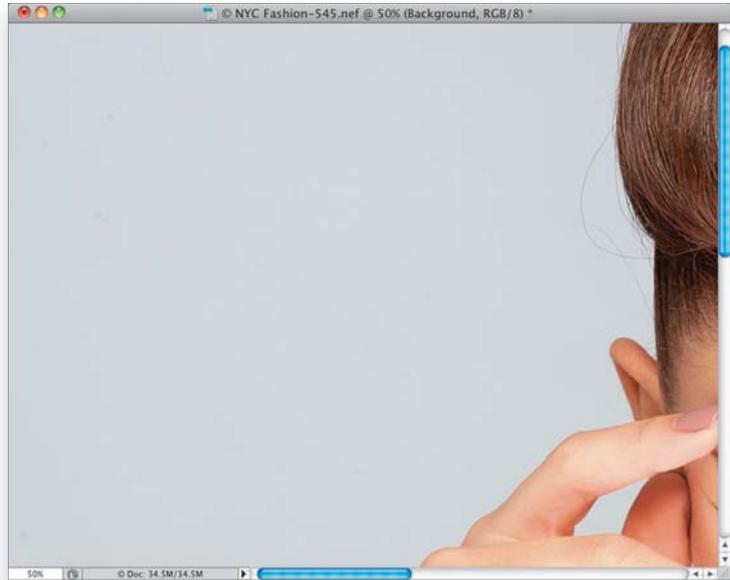

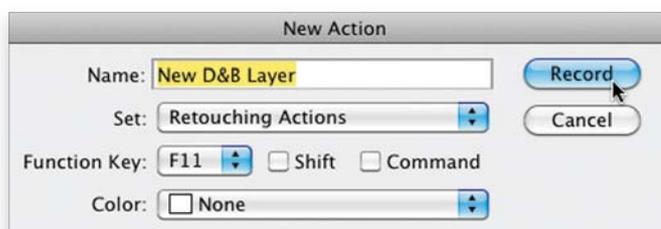
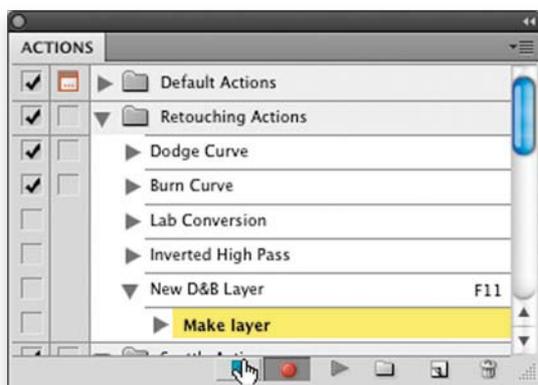
9. Применение рассмотренных методик к фотографиям мужчин

Как это ни ужасно признавать, но ретушировать фотографии мужчин достаточно просто (естественно, по сравнению с ретушированием фотографий женщин). Ведь для фотографии мужчины вам не требуется делать кожу идеально гладкой, удлинять ресницы, улучшать вид макияжа или губной помады. Вот почему в данной книге не так много фотографий мужчин. Впрочем, методы ретуширования фотографий женщин вполне применимы к фотографиям мужчин (например, удаление недостатков кожи, случайных прядей или исправление формы глаз). Поэтому не переживайте — мужчины никуда не денутся.

10. Используйте корректирующие слои

При удалении пылинок или пятнышек с фона фотографии или неба, а также небольших изъянов на одежде человека легко что-то пропустить. Такое случается с каждым фотографом, но это может оказаться серьезной проблемой, если в результате позвонит особо требовательный клиент. Поэтому многие профессиональные ретушеры используют несколько временных слоев, которые позволяют более четко увидеть пятнышки, пряди волос или яркие точки на фотографии. Одним из самых простых вариантов является корректирующий слой **Black & White** (Черно-белое). Этот слой отлично позволяет выявить недостатки на коже. Видимость данного слоя можно включить, когда вы закончите ретуширование кожи модели, чтобы проверить, не пропущены ли какие-то мелкие недостатки. Еще одним вариантом является применение корректирующего слоя **Curves** (Кривые), в котором на кривой создаются две вершины, как показано на рисунке. Чтобы добавить точки на кривую, щелкните на ней и перетащите точку в нужную позицию. Этот метод дает отличные результаты при поиске пятнышек, точек или отдельных волосков. (Попробуйте воспользоваться этим методом, когда в качестве фона использован студийный однотонный фон. Результат будет потрясающим!) Напоминаю: эти слои применяются только для проверки вашей работы и способны спасти от неприятностей, если вы что-то пропустите. Если при исправлении выявленных недостатков во время рисования будет происходить что-то странное, убедитесь, что рисуете на слое изображения и изменения воздействуют только на текущий слой.

11. Применяйте операции для ускорения работы

При ретушировании вы будете повторять одни и те же действия снова и снова. Поэтому лучше создать операции, которые представляют собой сохраненный в Photoshop набор действий, воспроизводимый одним щелчком мыши. Это позволит значительно ускорить процесс работы. Например, в главе 3 вы узнаете, как создать специальный новый слой для осветления и затемнения изображений. Для этой цели нужно выбрать команду **New Layer** (Новый слой) из меню панели **Layers** (Слои), а затем изменить режим наложения для этого слоя на **Soft Light** (Мягкий свет) и установить флажок **Fill with Soft-Light-Neutral Color (50% Gray)** (Выполнить заливку нейтральным цветом режима "Мягкий свет" (серым 50%)). Создав операцию, все эти действия можно осуществить одним нажатием функциональной клавиши. Откройте панель **Actions** (Операции) и щелкните на значке **Create New Action** (Создает новую операцию) в нижней части этой панели (данный значок напоминает значок создания нового слоя в панели **Layers**). Дайте название новой операции (в данном случае я назвал ее *New D&B layer*), выберите клавишу, с помощью которой будет запускаться эта операция, и щелкните на кнопке **Record** (Начинает запись). Создайте слой с режимом наложения **Soft Light** (Мягкий свет). По завершении всех действий щелкните на кнопке **Stop** (Останавливает запись) в нижней части панели **Actions**. Теперь для воспроизведения операции достаточно нажать выбранную вами функциональную клавишу.

12. Сколько времени требуется для ретуширования конкретного изображения

Я ненавижу говорить: “Вообще-то, это зависит...”, но в данном случае лучше не скажешь. Вы наверняка знаете, для чего предназначено конкретное изображение (для веб-сайта, рекламного объявления, портфолио модели, которое будет доступно в Интернете, и т.д.). Поэтому нужно принять решение, сколько времени вы, как фотограф, способны потратить на ретуширование фотографии. Если это изображение будет использовано для обложки журнала свадебных платьев, то лучше потратить на ретуширование не менее 30 минут (значительный промежуток времени для фотографа). Если же это будет небольшая фотография в свадебном альбоме клиентов, которая будет размещена на одной странице с другими шестью фотографиями, то на ретуширование такой фотографии нельзя тратить более пяти минут! Еще одним важным фактором является близость объекта фотографии. Человек снят крупным планом? Тогда нужно уделить внимание всем мельчайшим деталям, начиная с выбившихся волосков и заканчивая удалением сосудов в белках глаз. Однако если ваша модель стоит достаточно далеко, например снимок сделан в полный рост, то такие детали не стоит ретушировать. Короче говоря, нужно принимать здравые решения относительно того, сколько времени имеет смысл потратить на ретуширование каждой конкретной фотографии.

