

Содержание

Благодарности	13	Терминология и разновидности составных изображений	45
Предисловие	15	Традиционные методы	45
ВВЕДЕНИЕ		Субъективный и концептуальный подходы к работе над изображениями	48
ВООБРАЖЕНИЕ, ЗАМЫСЕЛ, ВОПЛОЩЕНИЕ	17	Резюме	52
Обновление издания книги в содружестве трех авторов	17	2 ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС	53
Подходит ли эта книга вам?	17	Краткий экскурс в процесс творения изображений	54
Структура книги	18	Вдохновение	54
Файлы для упражнений и глава, посвященная инструменту Pen	19	Собирание, накопление и схватывание	55
Примечание для преподавателей	20	Наблюдательность	57
Заключительные соображения	20	Поиск творческих идей и выработка основного замысла	58
От издательства	20	Наброски и эскизы	58
ВДОХНОВЕНИЕ: ВООБРАЖЕНИЕ И ТВОРЕНИЕ		Индивидуальные и серийные проекты	60
1 ИСТОРИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ	23	Проверка замысла	63
Многослойная история составления изображений	24	Планирование и фотографирование	64
Нефотографические коллажи	24	Оцифровка, организация и резервное копирование	67
Традиционные фотографические составные изображения	25	Подготовка файлов исходных изображений	69
XX век: дадаизм	28	Очистка от дефектов и цветовая коррекция	69
XX век: сюрреализм	28	Выделение и маскирование	70
XX век: мастера фотомонтажа	29	Составление и уточнение изображений	70
История перехода от аналоговой среды к цифровой	35	Резюме	72
XXI век: цифровые мастера	36	ЭКСПОНИРОВАНИЕ: ФОТОГРАФИРОВАНИЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ	
Следующее поколение	38	3 ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА	75
Уроки Голливуда	38	Планирование изображения	76
Преодоление недоверия	40	Составление плана действий	76
Визуальные эффекты	43	Выбор внешнего вида и стиля	77
Цветовая рирпроекция	43	Соображения по поводу съемки	78
Анимация	43		
Зловещая долина	44		

Предсъёмочный период	78	Выбор фона для съёмки отдельных элементов	135
Организационные мероприятия		Белый фон	136
на стадии предсъёмочного периода	81	Серый фон	136
Составление бюджета	82	Чёрный фон	137
Составлять или не составлять	82	Зелёный и голубой фон	138
Съёмка на натуре	83	Резюме	140
Съёмка в студии	85		
Выбор натуре	85	5 ПЕРСПЕКТИВА, ТОЧКА СЪЁМКИ И МАСШТАБ	141
Отбор фотомоделей	85	Основные характеристики объективов	142
Художественное оформление	86	Фокусное расстояние	142
Фотографирование для составления изображений	86	Точка съёмки	147
Решающие факторы	90	Точка съёмки на уровне глаз	149
Контролирующий фактор	90	Надземная точка съёмки	149
Съёмка для согласования отдельных элементов изображения	92	Точка съёмка на уровне земли	150
Творческий подход к обратному проектированию	98	Перспектива	152
Звонок на Капитолий	98	Перспектива в одну точку	154
Приученные к опрятности голуби	99	Перспектива в две точки	156
Резюме	102	Перспектива в три точки	158
		Определение перспективы	161
4 ОСВЕЩЕНИЕ И ВИДЫ ФОНА	103	Масштаб	173
Основные положения о качестве света	104	Правдоподобный масштаб	173
Точечный источник света	104	Преувеличенный масштаб	178
Направленный источник рассеянного света	108	Гармоничное сочетание масштаба и перспективы	180
Крупный источник рассеянного света	110	Резюме	182
Соотношения размеров и расстояний до источников света	112		
Особая роль источника заливающего света	113	МАСТЕРСТВО:	
Фотогалерея для демонстрации качества света	116	ВЫДЕЛЕНИЕ И МАСКИРОВАНИЕ	
Цветовая температура	117		
Цветовая коррекция с помощью гелей	121	6 ОСНОВЫ ВЫДЕЛЕНИЯ	185
Согласование единственного направленного источника света	122	Что такое выделение	186
Анализ фонового изображения	123	Фигуры и формы	187
Согласование направления света	127	Тон и цвет	188
Согласование качества света	127	Мелкие детали и сложные края	189
Согласование окраски света	128	Прозрачность и свет	189
Согласование нескольких источников света	131	Противоположности и различия	190
Анализ фонового изображения	131	Основные инструменты выделения	190
Согласование направлений света	134	Инструменты Rectangular Marquee и Elliptical Marquee	191
Согласование качества света	134	Коррекция результатов выделения инструментами типа Marquee	191
Согласование окраски света	135	Параметры инструментов Rectangular Marquee и Elliptical Marquee	194
		Инструменты типа Lasso	196
		Применение стандартного инструмента Lasso	202

Добавление, вычитание и пересечение выделенных участков	205	Команда Border	259
Выделение по тону и цвету	207	Команда Smooth	259
Инструмент Magic Wand	210	Команды Expand и Contract	260
Инструмент Quick Selection	214	Команда Feather	260
Инструмент Magnetic Lasso	216	Команды Grow и Similar	260
Сочетание разных инструментов выделения	221	Преобразование выделенного участка	261
Настройка инструментов выделения на совместное применение	224	Команды Save Selection и Load Selection	261
Работа в режиме быстрой маски	224	Команда Load Selection	264
Первоначальное выделение обычными средствами	225	Некоторые факты об альфа-каналах	265
Отделение элементов изображения	225	Резюме	265
Проверка выделенного в режиме быстрой маски	227		
Первоначальное выделение нетрадиционными средствами	229		
Резюме	232		
7 ОСНОВЫ РАБОТЫ С МЕНЮ SELECT	233	8 ОСНОВЫ РАБОТЫ СО СЛОЯМИ	267
Общее представление о меню Select	234	Работа со слоями	267
Команда All	234	Типы слоев	269
Команды Deselect и Reselect	235	Фоновый слой	269
Команда Inverse	236	Пустые слои	271
Выделение слоев	236	Частичные слои	271
Команда Color Range	237	Слои коррекции	272
Выделение по отобранным цветам	238	Слои заливки	272
Уточнение действия команды Color Range и предварительно просматриваемого вида	238	Нейтральные слои	272
Разброс	239	Слои текста	273
Локализованные наборы цветов	240	Слои интеллектуальных объектов	274
Предварительный просмотр выделенного	241	Слои видеозаписей	275
Выделение по предварительно заданному тону или цвету	243	Равные возможности слоев для творчества	276
Воздействие команды Color Range на маску	248	Организация слоев	276
Диалоговое окно Refine Edge	249	Присваивание слоям имен и перемещение между ними	276
Режимы просмотра	250	Работа с группами слоев	277
Обнаружение края	252	Фильтрация слоев	280
Коррекция края	255	Объединение и удаление слоев	280
Вывод	257	Недостатки слоев	283
Запоминание установок	258	Основные функции панели Layers	284
Окончательная доводка выделенной фигуры собачки	258	Видимость слоев	285
Подменю Modify	259	Режимы наложения	285
		Непрозрачность слоя и заливки	293
		Блокировка и защита слоев	294
		Изменение порядка расположения слоев	295
		Выбор слоев	296
		Связывание слоев	297
		Кнопки управления слоями на панели Layers	297
		Меню панели Layers	299
		Перемещение слоев	300
		Преобразование слоев	302
		Подменю Transform	302
		Составление изображения “Время летит”	309

Добавление затемнения и теней	311	Создание альфа-канала, начиная с выделения	392
Дополнительные параметры наложения	316	Создание альфа-канала, начиная с канала изображения	396
Ползунки из раздела Blend If	319	Уточнение деталей с помощью режимов наложения	397
Основные элементы управления наложением	321	Обработка изображений по команде Apply Image	400
Дополнительные элементы управления наложением	321	Параметры команды Apply Image	400
Резюме	325	Краткое руководство по режимам наложения	401
9 МАСКИ СЛОЕВ	327	Гармоничное сочетание разных методов маскирования	403
Работа с растровыми масками слоев	328	Объемное затемнение	414
Маски слоев на основе выделения	328	Построение изящной маски светов	414
Раскрашиваемые маски слоев	330	Повышение объемности коррекций кривых и увеличением резкости	416
Градиентные маски слоев	339	Уточнение масок слоев и каналов	419
Векторные маски слоев	350	Резюме	421
Создание векторных масок	351	11 ВЫДЕЛЕНИЕ УЧАСТКОВ С ТОНКИМИ КРАЯМИ	423
Основы применения масок слоев	360	Обработка изображений на белом, сером и черном фоне	424
Просмотр масок слоев	360	Маскирование на белом фоне в режиме наложения Multiply	425
Преобразование маски слоя в активный выделенный участок	361	Маскирование на сером фоне в режиме наложения Overlay или Hardlight	427
Перемещение и копирование маски слоя в другой слой	362	Маскирование на черном фоне в режиме наложения Screen	435
Активизация и отключение маски слоя	362	Применение инструментальных средств диалогового окна Refine Mask	440
Установление и разрывание связи с масками слоев	363	Высококачественное составление изображений с уточнением краев масок	443
Применение масок слоев	366	Маскирование мелких деталей кистями	446
Уточнение масок слоев	367	Методы экранирования синим и зеленым фоном	450
Панель Properties	367	Фотографирование на фоне синего и зеленого экрана	451
Видоизменение масок средствами коррекции уровней и кривых	375	Работа с подключаемым модулем Primatte Chromakey	452
Видоизменение масок фильтрами	376	Экранирование зеленым фоном в Adobe Camera Raw	454
Маскирование с помощью групп слоев	378	Маскирование дыма	458
Сквозное наложение	382	Резюме	460
Резюме	383		
10 ИСТИННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МАСКИРОВАНИЯ КАНАЛОВ	385		
Типы каналов изображения	386		
Типы масок в Photoshop	388		
Толкование основного правила маскирования	388		
Работа с альфа-каналами	388		
Когда следует пользоваться альфа-масками	389		
Маски слоев в сравнении с масками альфа-каналов	390		
Манипулирование альфа-каналами	392		
Создание альфа-каналов	392		

ПРОЕКТЫ: СОСТАВЛЕНИЕ В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ВИДЕ

12 СОСТАВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 463

Изображения и вдохновение	464
Личное	464
Старые, но любопытные вещи	464
Естественные формы	465
Музеи, галереи и учебные занятия	466
Поиск вдохновения в путешествиях	466
Применение Photoshop в качестве “цифровой песочницы”	468
Экспериментирование с зеркальным отображением изображений	468
Экспериментирование с режимами наложения	474
Экспериментирование с текстурами	479
Экспериментирование с эффектами	482
Замысел и сюжет	490
Подбор изображений в поисках сюжета	490
Человеческий фактор	490
Поиск сюжета и персонажей	490
Основы составления изображений	493
Установление визуальной взаимосвязи	493
Создание цикла работ	500
Резюме	500

13 СОСТАВЛЕНИЕ ФОТОРЕАЛИСТИЧНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 503

Составление изображений из отдельных частей	504
Стадии процесса составления чернового варианта изображения	505
Работа с интеллектуальными объектами	513
Создание интеллектуальных объектов	513
Достоинства и недостатки интеллектуальных объектов	514
Преобразования интеллектуальных объектов	514
Интеллектуальные фильтры	515
Согласование свойств изображения	517
Передний, средний и задний план	518
Составление правдоподобных изображений	521
Уравновешивание контрастности и цвета	521
Атмосферные эффекты	522

Формирование теней	524
Создание формы и объемности	534
Наслаивание света	537
Компоновка стеклянных объектов	541
Оптимизация перспективы и масштаба	544
Фокус, резкость и разрешение	545
Текстура изображения	547
Вся суть в деталях	552
Характерные признаки неудачно составленных изображений	552
Окончательная доводка изображения	553
Резюме	555

A ИСТИННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНСТРУМЕНТА PEN 557

Когда следует применять инструмент Pen	558
Основные положения об инструменте Pen	558
Параметры настройки инструмента Pen	559
Инструменты, сопутствующие инструменту Pen	560
Прямолинейные контуры	561
Криволинейные контуры	562
Сочетание криволинейных и прямолинейных отрезков контуров	564
Инструменты Freeform Pen и Magnetic Pen	568
Сложные контуры и их сочетание	570
Порядок взаимодействия перекрывающихся участков	573
Работа с контурами	575
Преобразование контуров в выделенные участки	576
Объединение контуров со слоями масок	576
Обводка контуров	583
Создание обтравочных контуров	584
Объединение и перемещение контуров	586
Преобразование выделенных участков в контуры	589
Резюме	590

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 591