

ВВЕДЕНИЕ ВООБРАЖЕНИЕ, ЗАМЫСЕЛ, ВОПЛОЩЕНИЕ

Фотографируя, мы исследуем предмет съемки. Поднося всякий раз фотокамеру к своим глазам, мы видим два разных мира: наш внутренний и, конечно, внешний мир, на который сфокусирован объектив фотокамеры. На фотографии мы запечатлеваем то, что удастся уловить нашими глазами, а также то, что для нас важно: идеи и вопросы, которые мы стремимся выразить или разрешить. И, как правило, это именно то, за что фотографам платят клиенты. У каждого человека своя точка зрения, и поэтому если собрать фотографов в одном месте и в одно и то же время, каждый из них будет воспринимать это место и кадрировать его снимок по-своему — даже если все они будут снимать однотипными фотокамерами и объективами.

Прикладной программой Photoshop мы пользуемся, чтобы уточнить и углубить наши исследования, а следовательно, сделать воображаемое реальным. Для того чтобы заниматься изобразительным искусством, нужно уметь видеть, а не просто смотреть, быть честным, а не циничным, любознательным, а не настойчивым, и готовым исследовать, учиться, делать ошибки и начинать все с самого начала. Заниматься изобразительным искусством означает также умение показывать окружающим все, что для художника важно, а с каждым новым изображением — изображать себя самого.

ОБНОВЛЕНИЕ ИЗДАНИЯ КНИГИ В СОДРУЖЕСТВЕ ТРЕХ АВТОРОВ

Первое издание этой книги вышло в свет в октябре 2004 года, и с тех пор, как известно, прикладная программа Photoshop усовершенствовалась в геометрической прогрессии. То, на что еще в 2004 году уходило немало часов упорного труда, например, наложение маски с мелкими деталями, теперь можно сделать за несколько минут с помощью элементов управления уточнением края (Refine Edge).

Но одно остается неизменным: совершенствование навыков и мастерства в изобразительном искусстве требует времени и практики. В связи с обновлением издания книги я обратилась за помощью к Шону Дуггану и Джеймсу Порто, которые любезно согласились стать моими соавторами. В частности, Шон — непревзойденный наставник и фотохудожник — сосредоточился главным образом на главах, посвященных творческим аспектам и основным навыкам составления изображений, а Джеймс, обладающий многолетним опытом фотографирования, — на материале глав, посвященных фотографии, освещению и составлению фотореалистичных изображений. Я же имела удовольствие написать сначала главу, посвященную искусству составления изображений, а затем подробно осветить вопросы манипулирования каналами цвета и наложения масок с тонкими краями. Откровенно говоря, я бы не взялась за обновление издания этой книги без помощи Шона и Джеймса, за что я бесконечно благодарна им. Ведь они потратили намного больше долгих вечеров и выходных дней на работу над этой книгой, чем могли себе представить поначалу. Уверена, что на их рабочих столах стоит очень похожая на меня кукла, утыканная иголками, и тем не менее, я весьма признательна им за сотрудничество!

ПОДХОДИТ ЛИ ЭТА КНИГА ВАМ?

Эта книга подходит вам, если у вас есть идеи, которые вам хотелось бы выразить, и если вам нравится работать с фотоизображениями, исследуя возможности составлять из них новые изображения. Она подходит вам и в том случае, если вы приходите в восторг от возможности всю ночь напролет корректировать форму маски, а также комбинировать изображения самыми разными способами. Маскирование и составление изображений требуют гибкого подхода — ни на одной клавиатуре не существует специальной кнопки “Создать шедевр”,

поэтому для получения отличных результатов необходимо опробовать несколько вариантов.

Но эта книга — не для вас, если у вас нет времени, любознательности или внимания, чтобы изучить приведенные в ней примеры, опробовать их и применить освоенные приемы на практике, составляя собственные изображения. Изучать методы и приемы, описанные в этой книге, можно одним из трех способов.

- Читать описание рассматриваемых примеров, внимательно изучая получающиеся в итоге изображения.
- Загрузить изображения с веб-страницы по адресу www.peachpit.com/pmc2e и воссоздавать их поэтапно, держа книгу под рукой.
- Освоить сначала описанные в книге методы и приемы, а затем применять их в работе над собственными изображениями. В этом случае вам придется часто настраивать параметры инструментов или фильтров для достижения оптимальных результатов. Но именно так можно наилучшим образом разобраться во всех тонкостях искусства маскирования и составления изображений.

Эта книга не является учебником начального уровня. Для того чтобы эффективно воспользоваться изложенным в ней материалом, нужно иметь элементарные навыки работы в Photoshop, знать назначение основных инструментов, уметь решать самые простые задачи редактирования изображений, в том числе активизировать слой или откорректировать цветовой баланс изображения. Мы попытались написать такую книгу, которую хотели бы приобрести сами и которая заинтересовала бы пользователей Photoshop со средним и высоким уровнем подготовки, охотно готовых изучить более основательный и сложный материал.

Изучая материал этой книги, вы обнаружите, что все моментальные снимки экрана были получены на платформе Mac OS. Но это совсем не означает, что книга не представляет никакого интереса для пользователей Windows. Функциональные возможности Photoshop, в том числе и пользовательский интерфейс, действуют практически одинаково как в Mac OS, так и в Windows, и все описанные в книге

средства одинаково доступны на обеих платформах. Клавиатурные эквиваленты команд Photoshop указываются как для Windows, так и для Mac OS. Сначала следуют комбинации клавиш для Mac OS, а затем, в скобках, — для Windows. Например: <Cmd+Option+X> (<Ctrl+Alt+X>).

СТРУКТУРА КНИГИ

Создание произведения изобразительного искусства — это отчасти ремесло, а отчасти искусство. В отсутствие хотя бы одной из этих составляющих полученные результаты окажутся безжизненными и банальными. В этой книге особо подчеркивается важность обеих составляющих как в тексте, так и в иллюстрациях, созданных профессиональными фотографами, художниками и некоторыми из наших учеников. Мы рады, что они доверили нам свои талантливые работы, предоставив нам возможность проиллюстрировать истинный потенциал составных изображений. В этом издании появился новый раздел “О художнике от первого лица”, представляющий одного фотохудожника в каждой главе (а в первой главе — даже двух). Он составлен в форме собеседования с фотохудожником, которое иллюстрируется примерами его работ.

Эту книгу следовало бы назвать *Представление о Photoshop, фотография, выделение, маскирование и составление изображений*, но такое название оказалось бы слишком длинным для обложки книги! Впрочем, перечисленные ниже четыре ее части подчеркивают, насколько важны и взаимосвязаны творческое воображение, фотография, выделение, маскирование и составление изображений.

- Часть I. Вдохновение: воображение и творение
- Часть II. Экспонирование: фотографирование для составления изображений
- Часть III. Мастерство: выделение и маскирование
- Часть IV. Проекты: составление в окончательном виде

Первая часть этой книги посвящена истории составления изображений и процессу их творения. Во второй части основное внимание уделяется вопросам планирования, составления композиции

снимков и освещения при фотографировании, а также подготовке исходных материалов (фотографий и видов окружения) к составлению изображений. Чем более качественными окажутся исходные фотографии, тем удачнее получится окончательно составленное изображение. В третьей части рассматриваются способы и приемы выделения участков изображения, маскирования слоев и каналов цвета, а также сохранения мелких деталей в Photoshop. И последняя, четвертая часть состоит из двух глав, посвященных составлению художественных и фотореалистичных изображений. И даже если вы предпочитаете один вид составления изображений другому, мы все же рекомендуем не пропустить ни одной страницы из этой части, поскольку представленные в ней методы и приемы можно применить в работе над самыми разными изображениями.

Материал каждой главы начинается с краткого обзора основных тем, рассматриваемых в этой главе. Все главы мы начинаем с простых примеров, а затем переходим к более сложным. У вас может возникнуть искушение сразу же перейти к более сложным темам, но делать этого не рекомендуется. Ведь простые примеры служат прочным основанием для более сложных, а кроме того, в них используются одни и те же инструменты и приемы.

Несмотря на то что эта книга с самого начала задумывалась как весьма честолюбивый проект, существует немало тем, которые касаются непосредственно работы с Photoshop, но не рассматриваются в книге. В этой книге мы решили остановиться на самых важных и интересных аспектах составления изображений: объединении, соединении и наложении изображений с целью выразить свежие идеи и исследовать новые возможности.

При написании книги мы опирались на версию Photoshop CS6. Если же вы работаете с предыдущими версиями этой прикладной программы, то все равно почерпнете из книги немало интересного и полезного для себя, поскольку все наиболее важные инструментальные средства для маскирования и составления изображений (слои, альфа-каналы и режимы наложения) имеются и в предыдущих версиях Photoshop. Разумеется, эта книга будет

полезна и для пользователей последующих версий Photoshop.

ФАЙЛЫ ДЛЯ УПРАЖНЕНИЙ И ГЛАВА, ПОСВЯЩЕННАЯ ИНСТРУМЕНТУ PEN

Неприменно посетите веб-страницу по адресу www.peachpit.com/pmс2e, чтобы загрузить файлы изображений для проработки упражнений, представленных в этой книге. Во многих ее главах насчитывается до двенадцати таких изображений формата JPEG, которые можно загрузить для работы и изучения по ходу чтения книги. Изображения, размещенные на упомянутой выше веб-странице, обозначаются в книге пиктограммой лупы рядом с именем исходного файла, как показано ниже.

 [ch10_hulagirl.jpg](#)

★ ПРИМЕЧАНИЕ Изображения, представленные на веб-сайте, посвященном этой книге, предназначены исключительно для использования в личных целях читателей. Их использование в других целях, а также самовольное распространение запрещено. Если какие-то изображения отсутствуют на данном веб-сайте, значит, у авторов книги не было законных оснований размещать их.

Многие изображения, представленные в качестве иллюстраций к этой книге, взяты из личных фотографических коллекций авторов. Авторские права на все эти изображения, в том числе и на те, что размещаются на веб-сайте, посвященном данной книге, остаются за их авторами, на что специально указывается в подрисуночных надписях.

Что же касается тех изображений, на которые у авторов книги не было разрешения размещать на посвященном ей веб-сайте, то рекомендуется использовать похожие изображения из собственной коллекции. Ведь в этой книге рассматриваются методы и приемы, применимые к изображениям вообще, а не к конкретным изображениям в частности. В конечном счете вам все равно придется в дальнейшем работать с собственными изображениями.

★ **ПРИМЕЧАНИЕ** Мы решили также обновить главу, посвященную инструменту Pen, разместив ее в виде приложения. Материал этого приложения скомпонован аналогично остальным главам книги. Надеемся, он позволит вам подружиться с инструментом Pen, а не почувствовать к нему еще большую неприязнь!

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Материал этой книги основывается на приемах, которые мы применяли на протяжении многих лет на курсах по цифровой и художественной обработке изображений. Мы надеемся, что эта книга поможет вам вести курсы по Photoshop, а представленные нами примеры и иллюстрации — продемонстрировать основные принципы маскирования и составления изображений. Как преподаватели, мы знаем, что вы в состоянии оценить, сколько времени требуется на создание и подготовку материалов и упражнений для занятий. Поэтому просим уважать нашу работу, а также тех, кто нам помогал или предоставил свои фотоработы в качестве иллюстраций к книге. Это означает, что копировать материал книги или изображения, размещаемые на посвященном ей веб-сайте, без специального разрешения авторов нельзя. Разумеется, если учащиеся приобретут собственные экземпляры книги, они имеют полное право загрузить изображения из посвященного книге веб-сайта и свободно пользоваться ими в учебных целях на ваших занятиях.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

Художник всегда находится в творческом поиске. Мы творим изображения, чтобы как-то выразить свою сущность, и зачастую изображения оказываются выразительнее всяких слов. Надеемся, что эта книга поможет вам составлять изображения, красноречиво выражающие ваши идеи и творческие искания. Будем рады вашим отзывам о книге. Пришлите свои комментарии и отзывы по указанному

ниже адресу электронной почты. Можете также поделиться с нами своими успехами в овладении методами и приемами, представленными в этой книге.

С наилучшими пожеланиями,

Кэтрин Айсманн, Шон Дугган, Джеймс Порто

authors@photoshopmasking.com

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. Мы ценим ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать и любые другие замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или электронное письмо либо просто посетить наш веб-сайт и оставить свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится или нет вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.

Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг.

Наши электронные адреса:

E-mail: info@williamspublishing.com

WWW: <http://www.williamspublishing.com>

Наши почтовые адреса:

в России: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д.43, стр. 1

в Украине: 03150, Киев, а/я 152