

Введение

Если вы хотите добиться успеха в полиграфической индустрии, дизайне или где-либо еще, вот вам ценный совет: следуйте за слабым. Если предыдущий менеджер был дурак, по сравнению с ним любой будет выглядеть гением. В противном случае — берегитесь.

В справедливости этого утверждения я неоднократно убеждался на протяжении всей моей карьеры. Я выглядел героем в глазах сотрудников, если мой предшественник был идиотом, и тупицей, если тот был умником. Вы должны понять мою озабоченность, ибо сейчас я следую отнюдь не за слабым: Дэвид Бидни является одной из легендарных фигур в истории Photoshop. Мало того, я еще вынужден не соглашаться со многими из его высказываний.

Книга Дэвида «Photoshop Handbook» была не просто первым учебным пособием во времена Photoshop 2 — она являлась чем-то вроде библии для серьезных пользователей. Его лекции на конференциях Seybold имели самый высокий рейтинг в нашей индустрии, а книга «Photoshop Channel Chops», написанная им в 1998 году в соавторстве с Бертом Монроем и Натаном Муди и посвященная операциям с каналами, до сих пор остается настолько авторитетной, что достать ее можно только с рук как минимум за 150 долларов, и это при том, что в ней используется терминология Photoshop 4.

Между тем, основным занятием Дэвида является не писательство, а производственная деятельность: выполнение заказов для всемирно известных фирм, где требуется сложная ретушь и спец-

эффекты. То есть в отличие от большинства авторов, подвигающихся на стезе просветительства, он профессионал высочайшего уровня в том, что касается Photoshop.

Но довольно лестно. Перейдем к сути проблемы. Дэвид, как он отмечает в своем предисловии, внимательно прочитал предварительный вариант этой книги. То, что он изложил на нескольких страницах, можно суммировать в нескольких предложениях. Как и большинство высокопрофессиональных специалистов, он понимал, какими возможностями обладает LAB, и пытался использовать их сам. Взяв в руки книгу, он настолько ей увлекся, что читал до полуночи, потом книга являлась ему во сне — и так в течение нескольких дней. Дэвид открыл для себя много нового, обнаружил недостатки в своих методах работы, понял, почему те или иные вещи в LAB происходят так, а не иначе, и написал предисловие, назвав мою книгу самой глубокой и познавательной из того, что было когда-либо опубликовано о Photoshop.

Не уверен, что представленная здесь картина побудит купить эту книгу того, кто еще раздумывает. Дэвид писал, что некоторые места ему приходилось перечитывать по нескольку раз, чтобы понять кое-какие вещи. Но если такой крутой профессионал находит изложение столь сложным, то что уж говорить о простых людях, вроде нас с вами?

Для профессионалов не является секретом, что работая в LAB, зачастую можно получать гораздо лучшие результаты, чем в других цветовых пространствах.

Известно и то, что работа в LAB — дело довольно сложное. Но вот насколько коррекция в LAB доступна новичкам?

Вот вам один пример. Незадолго до выхода в свет этой книги мы с женой вместе с несколькими друзьями провели три недели в Италии. Как и все туристы, я сделал много снимков, по большей части плохих. Тем не менее участники поездки попросили меня напечатать для них около шестидесяти фотографий, и, честно говоря, эта просьба меня не особенно обрадовала.

Мои друзья не пользуются Photoshop, но имеют некоторое представление о том, чем я зарабатываю себе на жизнь. И они ожидали, что мои фотографии будут гораздо более высокого качества, нежели те, что они могли бы сделать сами. К тому же они не понимали, что если на каждый снимок я потрачу столько же времени, сколько на полосную рекламу для журнала, то на все уйдет несколько дней.

Как раз в ту пору мне нужно было срочно сдавать эту книгу, и естественно, что новой нагрузке я обрадовался так же, как известию о необходимости пломбировать канал коренного зуба. Не имея никакой возможности уделить этому делу больше часа, я обработал все фотографии в LAB с помощью техники, описанной в главах 1, 3 и 4. Она подходит отнюдь не для всех изображений — но это в том случае, когда у вас много свободного времени. Если же времени в обрез, то коррекция LAB — самый оптимальный вариант, который поможет вам сделать цвета настолько яркими, что у сотрудников фотолaborатории просто челюсти отвиснут.

Думаю, многие из нас сталкиваются с подобными проблемами и будут рады воспользоваться быстрым способом улучшения изображений, который предлагает LAB. Людей с такими же приоритетами, как у Дэвида Бидни, же-

лающих достичь в Photoshop таких же высот, по-моему, несколько меньше.

Взгляд со стороны

Хотя LAB и является одним из основных цветовых пространств, это все еще малоизученная территория, и до сих пор не существует единого мнения о том, что оттуда можно взять для практической работы. В общем, на сегодняшний день существует три общепризнанные области его применения: быстрая коррекция с помощью простых манипуляций вроде тех, что описаны в первых главах этой книги, повышение резкости в канале L и исправление очень плохих оригиналов.

Из перечисленного только в первом случае LAB действительно дает серьезное преимущество. В двух других областях в этом пространстве можно получить лишь немногим лучшие результаты, чем в других, хотя и быстрее. Но в принципе здесь можно обходиться и без него.

Между тем LAB — это целый мир, в котором мало кто разбирается и который открывает возможности для получения истинно высокого качества, значительно превосходящего то, что дают любые другие методы, особенно если вы хорошо знаете Photoshop. Обратите внимание на комментарии Дэвида по поводу ретуши — это его сфера, а не моя. Назвав «поразительными» главы 9 и 11, он отмечает, что отныне методы его работы существенно изменятся.

Да, Дэвид классный специалист в своей области. Если он заявляет, что обнаружил новые революционные возможности, то это говорит о многом. Более того, ни вы, ни я, наверное, так и не достигнем полностью всего того, что он нашел в этих главах — он опирается на весь свой опыт и тут же прикидывает, как с помощью LAB можно улучшить или ускорить те или иные аспекты своей работы. Там,

где мы с вами видим лишь новые возможности, он видит реальные деньги.

Похожая реакция наблюдается и тогда, когда специалисты по обработке портретов добираются до техники, описанной в главе 16, а специалисты по «импрессионистской» фотографии (вроде подводных съемок) узнают из главы 15 о смещении каналов АВ. Коррекция изображений — не такое уж увлекательное ремесло, если им заниматься ежедневно. И у экспертов буквально захватывает дух, когда они видят, какие возможности дает LAB.

Таким образом, читателей этой книги можно условно разделить на две категории. Одни просто хотят узнать, как быстрее и легче приспособить LAB к своему рабочему процессу. Их не столько интересует вопрос «почему?», сколько «как?». Они покупают книгу, полагая, что автор знает свое дело, и ждут от него конкретных советов. Для таких читателей я мог бы написать книгу раза в три меньше этой.

Однако такая книга не удовлетворит ни Дэвида Бидни, ни амбициозных пользователей Photoshop, мечтающих стать экспертами. Прочтите предисловие Дэвида, и вы поймете, насколько скептически относится он к литературе по Photoshop.

Действительно, авторы большинства книг не являются экспертами в области практической работы. Но это не означает, что их творения не заслуживают внимания. Просто Дэвид и эксперты, подобные ему, никогда не будут принимать на веру любые голословные утверждения. Таким людям нужен более основательный материал, нежели тот, что удовлетворяет читателей из первой категории. Дэвид и его единомышленники не доверяют ничем не подкрепленным заявлениям о том, что новый метод лучше того, к которому они привыкли: им нужно обоснование. И это, в общем-то, печаль-

но, так как если описание какого-нибудь приема работы в LAB занимает одну страницу, то объяснение того, почему альтернативные методы оказываются хуже, может потребовать восьми.

Структура начальных глав

Я зарабатываю на жизнь тем, что веду занятия по цветокоррекции с небольшими группами слушателей. Это дает мне неплохое представление о том, что думают люди «на передовой» и как они подходят к обучению. Я знаю, что существует много широко мыслящих людей, готовых опробовать каждый новый трюк и посмотреть, насколько хорошо он работает, не требуя при этом подробного обоснования каждого этапа коррекции.

Главы 1–6, каждая из которых состоит из двух частей, представляют собой попытку угодить обеим группам. Первые половины этих глав в совокупности как раз и составляют ту компактную книгу про LAB, о которой я упоминал выше. В них идет речь только о технике работы в Photoshop. Они не требуют от вас досконального знания программы и просто констатируют, что такие-то методы дают хорошие результаты без объяснений, почему это происходит. Когда я заявляю, что LAB предлагает наилучший путь для решения определенной задачи, я не трачу время на рассмотрение других вариантов. Здесь достаточно лишь элементарного знакомства с Photoshop, и я стараюсь объяснить, как работает та или иная команда.

Читать или нет вторую половину каждой из этих глав, решайте сами. Дэвид настаивает на том, что читать нужно, но вы вольны выбирать. Трудности начинаются в главе 7, когда исчезает граница между материалом для новичков и «продвинутых» пользователей.

Я не сказал бы, что остальные главы не под силу тем, кто не имеет большого

опыта. Я стараюсь излагать материал простым языком, не прибегая к псевдо-академическому жаргону. И все же, как отмечает Дэвид, кое-что ему приходилось перечитывать по нескольку раз. Но вы всегда можете вернуться к первой половине любой из начальных глав.

Кроме того, к каждой главе можно подходить по-разному. Прилагаемый компакт-диск содержит большинство изображений, использованных в книге, как правило, с более низким разрешением, нежели то, с которым они напечатаны в книге. Если мои пояснения непонятны или вызывают сомнения, вы всегда можете обратиться к компакт-диску и попробовать проделать с изображением то, что я предлагаю.

Почти в каждой главе есть врезка «Вопросы и упражнения». Упражнения являются своего рода домашним заданием, а ответы на вопросы можно найти в конце книги в разделе «Примечания и источники».

Как узнать, что действительно работает

Занятия, которые я веду, дают мне прекрасную возможность проверить, какие методы действительно работают, а какие нет. Если мне попадается изображение, которое, как мне кажется, прямо-таки взывает к коррекции в LAB, я предлагаю его своей «продвинутой» группе, не выдвигая никаких условий, кроме одного: сделать так, чтобы изображение выглядело лучше. Я и сам принимаю участие в подобных соревнованиях. В результате открывается много интересного: одни предположения подтверждаются, другие опровергаются.

Впервые идею об использовании LAB для обработки изображений я выдвинул на одной из выставок в 1985 году, когда программы Photoshop еще не существовало. В 1994-м я стал заниматься LAB-

коррекцией серьезно, считая, что его сильные стороны ограничиваются уже упомянутым списком из трех пунктов: исправление очень плохих оригиналов, нерезкое маскирование и манипуляции с каналом L в тех случаях, когда во главу угла ставится срочность.

LAB и вправду позволяет проделывать все эти вещи, однако я более не считаю их самыми привлекательными сторонами этого пространства. Существуют и альтернативные, весьма эффективные методы. Порою моим студентам удавалось сделать то, что я полагал невозможным вне LAB, причем иногда их результаты были лучше моих.

В то же время существуют некоторые виды ретуши и определенные типы изображений, например, фотографии каньонов, к которым сотни студентов пытались применить самые разные методы коррекции, но только тот, кто обращался к LAB, получал лучшие результаты. После сравнения работ мы устраиваем обсуждение, и те, кто использовали LAB, делятся своими соображениями о том, насколько оно помогло им и помогло ли вообще.

Наблюдения за работой моих студентов дали мне богатый материал для осмысления, придавая больше надежности многим утверждениям, приводимым в этой книге. Если автор заявляет, что задачу А лучше всего решать с помощью команды Б, это обычно означает, что он сам не знает лучшего способа ее решения. Когда в этой книге я говорю, что задачу С лучше всего решать с применением LAB, это значит, что не только я не смог найти лучшей альтернативы, но и множество других людей тоже не нашли ее, несмотря на все свои старания.

Работа за кулисами

Приводимые в этой книге примеры полностью опровергают представление

о том, что LAB годится только для исправления плохих оригиналов. Есть там, конечно, несколько «перлов», но большинство снимков все же сделаны профессиональными фотографами. И где LAB действительно выступает во всем своем блеске, так это в придании достоверности изображениям, которые и сами по себе неплохи.

Именно поэтому идея выпустить такую книгу вызвала огромный интерес, причем не только среди издателей, но и среди серьезных фотографов и пользователей Photoshop. Правда, первые задержали книгу на год в связи с судебной тяжбой, о которой нет смысла здесь распространяться. А вторые оказали большую поддержку моему проекту, предложив множество изображений, которые встречаются почти в каждой главе.

Когда мне попадались особенно интересные фотографии, я обращался к их авторам за разрешением на использование их в книге. Кроме того, иногда я публиковал открытые обращения с просьбой помочь в поиске определенных типов изображений.

Помимо тех, кто разрешил мне использовать отдельные снимки, была и другая, еще более щедрая группа, эти люди предоставили мне доступ сразу к большому количеству фотографий, иногда целым библиотекам, сказав, что я могу брать все, что душе угодно. Некоторые фотографы, вдохновившись идеей подготовки этой книги, взяли на себя труд записать для меня целые диски, хотя и знали, что их изображения могут так и остаться неиспользованными. Если вы считаете, что подбор фотографий здесь действительно удачен, пожалуйста, поблагодарите вместе со мной людей и организации, которые мне их предоставили, включая и тех, чьи работы так и не вошли в конечный вариант книги. Это Дэвид Барр, Джим Бин, Майкл Бенфорд, Хантер Кларксон,

Майк Демиан, Фред Друри, Джейсон Хэдлок, Марк Лори, Дэвид Лизер, Майк Рассел, Марти Сток, Ли Вэрис, Майкл Влицтра, футбольный клуб «Соколы из Атланты», газета Knoxville News-Sentinel, администрация NASA.

Третья группа, включавшая не только фотографов, внесла еще больший вклад в успешное завершение работы, став как минимум моими доверенными лицами.

При подготовке таких книг издательства обычно привлекают технического редактора для отлавливания ошибок по части использования Photoshop, а также для того, чтобы заставить автора писать более понятным языком. В данном случае такой подход не годился. Ни один редактор не способен выступать представителем всех групп потенциальных читателей. Концепция постоянных отступлений от основной темы, понятная Дэвиду Бидни, останется неоцененной рядовыми пользователями. Подробные пояснения, как функционирует LAB, преисполнены смысла для редактора, уже кое-что знающего об этом пространстве, но могут ничего не говорить большинству читателей, которые с ним никогда не сталкивались. В то же время техническому редактору, не имеющему о LAB никакого понятия, работать с этим текстом будет очень непросто.

Вместо того, чтобы идти этим путем, я обратился за помощью к участникам своей онлайн-конференции Applied Color Theory. Я попросил добровольцев «протестировать» текст — внимательно прочитать каждую из глав и оперативно сообщить мне, как можно их улучшить.

Поскольку работа предстояла большая, и она не никак оплачивалась, я думал, что мало кто откликнется. Однако ко мне пришли 70 ответов, многие из которых сопровождались подробным объяснением причин, побудивших автора письма взяться за это дело.

Мне стоило немало труда классифицировать и упорядочить эту группу, сведя тем самым к минимуму количество ее членов. Поначалу я надеялся ограничиться шестью, но в конце-концов остановился на семи, которые, как я надеюсь, смогут наилучшим образом представить ваши интересы, дорогие читатели.

Отдавая себе отчет в том, что чуть ли не каждый член этой группы может выступать как минимум в двух ипостасях, я готов представить их вам следующим образом:

- Два квалифицированных специалиста, работающих с LAB, два продвинутых пользователя Photoshop, которые прежде с LAB не работали, два человека, которые используют Photoshop эпизодически, но находят его полезным в работе, и один новичок-любитель.

- Два профессиональных фотографа, менеджер сервисного бюро, которое всегда печатает изображения в СМΥК, еще один руководитель аналогичной фирмы, которая всегда выводит файлы в RGB, один академик, один профессиональный редактор, один профессиональный программист.

- Двоих я знаю лично, с тремя переписывался, но никогда не встречался, двое мне не знакомы вовсе.

- Двое обучают работе с Photoshop, трое имеют высшее техническое образование и двое художественное, один человек — дальтоник.

- Это жители восточных, южных и западных районов США, восточных и западных провинций Канады, граждане Болгарии и Финляндии.

Эта интернациональная команда отнеслась к работе очень серьезно. От их пинков у меня до сих пор ноет зад, и все ради вашего блага: многое из того, что было изложено недостаточно внятно, переписано, исправлены кое-какие технические ошибки и выброшена пара

шуточек, слишком плоских даже для меня. Время от времени вам будут встречаться имена этих «бета-читателей», когда они не согласны с моими высказываниями или предлагали другой подход, который сам я не пробовал. Я хотел бы назвать их и здесь, поскольку в том, что книга получилась именно такой, есть немалая их заслуга. Это Ле Де Мосс, Андре Дюма, Брюс Феллман, Тимо Кирвес, Катя Лазарова, Кларенс Масловски и Клайд МакКоннел.

Реакция читателей

Над рукописью работали еще двое профессиональных редакторов, одна за деньги, другая по любви. Элиза Рабеллино работает редактором в издательстве Peachpit Press, и она нашла в тексте уйму предложений, написанных так, что их можно было понимать двояко, а также другие «ляпы», по ходу дела не раз вызывавшие у нее неодобрительное покачивание головой.

Что же касается Кэти Панагулиас — это моя жена. Она знает меня давно и потому не тешит себя иллюзиями, что есть хоть малейший шанс уговорить меня не отделять служебные частицы от инфинитивов, не начинать предложения с числительных и не заканчивать их предлогами. Она уже имеет богатый опыт по этой части и инстинктивно чувствует, где я перехожу границы дозволенного. Жаль только, что она не особенно церемонится, указывая мне на эти промахи.

Имея в своем распоряжении столь большую и столь разнообразную команду читателей, я вполне уверен в реакции на книгу в целом. Были споры по поводу действенности «простых частей», то есть первых половин начальных шести глав. Никто не мог точно сказать, работает ли мое предположение о том, что они будут читаться как самостоятель-

ные разделы отдельно от вторых частей, — ведь все «бета-читатели» прочитали и первые и вторые части. Дэвид Бидни считает, что мой совет останется без внимания, я же полагаю обратное.

Конечно, Дэвид и так работает с LAB, поэтому он прекрасно понимает, о чем идет речь. Если у вас нет такого опыта, возможно, вам покажется интересной реакция двух читателей, которые хорошо знают Photoshop, но не знакомы с LAB.

Один из них, прочитав главу о ретуши, отметил, что после первого раза многое осталось непонятным. «Но вот я прочел еще раз и теперь могу утверждать, что все это может проделать любой человек с любым уровнем подготовки. Прочтите текст еще раз — и наступит прозрение!»

Прочитав последнюю главу, он написал: «Мое весьма посредственное знание LAB уже помогло мне сэкономить много часов работы и избавило от необходимости создавать выделения вручную. А полученные оттиски оказались прямо-таки сногшибательными, причем не только клиентам, но и мне самому. После их восторженных отзывов мне даже как-то неловко признаваться, что в действительности я затратил не так уж много усилий».

Второй читатель написал: «Дэн, эта книга обнаруживает совершенно небывалую глубину. Очень приятно сознавать, что если я не понял чего-то после первого прочтения, можно перечитать еще и еще, и чем больше читаешь, тем глубже вникаешь в смысл. В этом можно усмотреть и материальную выгоду, так как с каждым прочтением книга позволяет узнавать все больше нового, не требуя от вас дополнительной траты денег».

Без труда не вытащить и рыбку из пруда

Итак, здесь вам и выбор, и вызов. LAB может быть для вас настолько легким или настолько сложным, насколько вы сами того пожелаете. Хотите легкости, и у вас не будет особых трудностей с получением более живых и естественных изображений. Приложите немного больше труда, и награда заметно возрастет. По сравнению с другими цветовыми пространствами LAB предлагает большие возможности для ретуши, более простые способы создания выделений и масок и необыкновенно эффективные методы смещения каналов. И чем активнее вы будете их использовать, тем быстрее будет идти ваша работа.

Если, держа в руках эту книгу, вы, как Дэвид Бидни, преисполнены скепсиса, я надеюсь, она развеет его, как это произошло и с Дэвидом. Надеюсь также, что ваши планы относительно дальнейшей работы с LAB в конечном итоге окажутся не менее амбициозными, чем у него.

Если же, как и я, вы смотрите на эту книгу просто как на средство, открывающее путь к получению более привлекательных изображений за более короткое время, то, надеюсь, вам не придется испытать и малой части тех страданий, о которых говорил Дэвид. Впрочем, у вас, наверное, и времени на них нет. Перед вами несколько флэш-карт со множеством цифровых картинок, ожидающих вывода на печать, и все, что от вас требуется, это просто проделать элементарные действия в LAB, благодаря которым эти картинки станут выглядеть намного лучше.