

Введение

«Главная проблема состоит в том, — написал один из добровольцев, прочитавших рукопись этой книги до ее выхода в свет (далее мы будем называть их бета-читателями), — что людям, которые знакомятся с вашими книгами впервые, потребуется время, чтобы понять, чему вы учите. Я вынужден постоянно объяснять, что в отличие от других авторов книг по Photoshop вы не даете готовых рецептов, а скорее заставляете читателей думать. В процессе обучения вы проводите подробный анализ различных ситуаций и предлагаете методики решения проблем. Но вдумчивый читатель может получить от книги гораздо больше, чем просто набор методов коррекции. Я был бы рад увидеть этот свой текст где-нибудь в ее начале».

* * *

Теперь, когда мы осчастливили этого человека, давайте поговорим о вас. Вероятно, вы — профессиональный ретушер. Или профессиональный фотограф. Собственно, вы можете быть профессионалом в любой другой области, где нужно создавать хорошие цифровые изображения. Вы можете также проигнорировать слова «для профессионалов» в названии книги, потому что ваша работа никак не связана с цветом, но вы хотите создавать изображения, которые выглядят профессионально.

В конце 2005 года компания Microsoft, которая должна разбираться в данном вопросе, категорически заявила: «Цифровые камеры — самая быстрорастущая часть рынка потребительских устройств в истории». Согласно маркетинговому исследованию, проведенно-

му фирмой, за год в одной только Северной Америке было продано около 26 миллионов цифровых камер.

Многие их владельцы — потенциальные читатели этой книги. Однако гораздо больше таких обладателей цифровых камер, которые вряд ли когда-нибудь ее прочтут, что не может не сказаться на политике производителей этих устройств. Об этом мы периодически будем говорить на страницах этой книги, особенно во второй ее части.

Независимо от того, к какой категории читателей относитесь вы, вы эту книгу купили, потому что хотите, чтобы ваши изображения выглядели лучше. Простые способы достижения этой цели хорошо известны: достаточно запустить Photoshop, выполнить команду Image>Adjustments>Auto Contrast и изображение скорее всего улучшится. Но мы не будем этого делать, потому что хотим большего, чем то, чего можно достичь таким способом. Даже тогда, когда результат применения данной команды выглядит лучше оригинала, в большинстве случаев затрудняется последующая коррекция, которую лучше начинать с нуля.

Точно так же действуют встроенные алгоритмы цифровых камер, работу которых мы зачастую не замечаем: в большинстве случаев они улучшают снимки. Иногда нам это выгодно, а иногда приходится отыграть назад, чтобы нивелировать воздействие алгоритма.

Данная книга представляет собой пятое и последнее издание серии, которая началась в 1994 году. Как и ее предшественники, она показывает, каким обра-

зом можно получать такие изображения, каких не даст ни один автоматический алгоритм. Но так же, как и предыдущие издания, эта книга не может остановиться на достигнутом, что читатель должен рассматривать как предупреждение.

Многих не удовлетворяют простые и очевидные улучшения. Они не хотят, чтобы плоды их усилий выглядели жалкими на фоне того, что мог бы сделать я или другой не менее опытный специалист. К сожалению, это не так-то легко. С каждым годом появляются все более совершенные методы, позволяющие нам глубже и глубже постигать пути, ведущие к желаемому результату.

Техника тоже не стоит на месте. Сегодня практически все изображения, предназначенные для профессионального применения, приходят в виде RGB-файлов. Во многих случаях они сняты любителями и могут иметь самый разный уровень качества. В 1994 году подобные изображения приходили в виде СМУК-файлов, были сняты профессиональными фотографами и зачастую улучшены оператором барабанного сканера, что в то время было стандартной практикой.

То, что мы делаем в Photoshop, по своей сути не слишком отличается от того, чем последнее тысячелетие занимались художники. В свое время многие из них думали, что знают о своем искусстве практически все. Но они и мечтать не могли о тех инструментах, которые есть сегодня в нашем распоряжении. Поэтому тот, кто полагает, что мы когда-нибудь овладеем всеми возможными способами улучшения изображений, глубоко заблуждается.

Я пишу свою книгу таким образом, чтобы вы могли справиться с проблемами, которые сегодня еще не существуют, и в будущем достигли больших высот в цветокоррекции, чем я сегодня.

Что изменилось в этом издании

Традиционно каждая новая книга из серии «Photoshop для профессионалов» кардинально переписывалась и увеличивалась в объеме. Так, второе издание (1998) было обновлено приблизительно на 80 процентов; третье (2000) и четвертое (2002) — более чем наполовину. Но нынешнее — вне конкуренции: по сравнению с четвертым изданием его содержание обновлено более чем на 90%, а объем увеличился в полтора с лишним раза. И хотя многие главы сохранили прежние названия, а порой даже начинаются с тех же самых шуток, их содержание изменилось практически полностью.

Самые мощные инструменты цветокоррекции — кривые, смешение каналов и повышение резкости. Они все-сторонне рассматриваются в первых десяти главах, которые, я надеюсь, будут доступны читателям с любым уровнем подготовки. Вторая половина книги значительно сложнее. Главы 11—14 посвящены цветовым установкам, выбору разрешения, вопросам калибровки, а также войне между фотографами и полиграфистами. Шестнадцатая повествует о модуле Camera Raw, а в главах 15 и 17—20 обсуждаются довольно сложные методики коррекции, по большей части связанные с повышением резкости. По мнению бета-читателей, эти главы являются самыми трудными, но одновременно и самыми полезными во всей книге.

Раздел, посвященный кривым, был перестроен, но основные методы не претерпели изменения. А вот главы, повествующие о смешении каналов и повышении резкости, были переписаны практически полностью и теперь включают много стратегий, ранее не публиковавшихся.

Визитной карточкой этой серии книг стали концепция смешения кана-

лов, как дополнение к кривым, а также цветокоррекция в LAB. Время показало, что обе эти концепции обладают значительно большим потенциалом, чем я предполагал первоначально. Сегодня я понимаю, что смещение каналов является не менее мощным средством, чем кривые.

И я отнюдь не единственный, кто так считает. Самое большое количество пожеланий читателей относилось именно к более подробному рассмотрению смещения каналов. Многие даже предлагали, чтобы новое издание было целиком посвящено этой теме.

Изменения, о которых идет речь, появились благодаря огромному количеству отзывов на книги серии. Я веду довольно большую онлайн-конференцию, где обсуждаются практические вопросы теории цвета (более подробная информация о ней содержится в разделе «Примечания и источники»). Спросив у ее участников, что они хотели бы видеть в новом издании, я получил множество ответов. Кроме того, неожиданно большой успех моей книги «Photoshop LAB Color: Загадка каньона», вышедшей в прошлом году, позволил мне внести некоторые коррективы в манеру изложения.

Среди ответов читателей на втором месте стояло пожелание больше внимания уделить такому важному вопросу, как нерезкое маскирование. Момент был выбран правильно, поскольку команда Shadow/Highlight, имеющая к данной теме самое непосредственное отношение, появилась в Photoshop CS в 2003 году и потому в предыдущем издании не рассматривалась. Так что теперь повышению резкости посвящена уже не одна глава, как раньше, а целых четыре.

Третье пожелание, вернее даже сказать, крик о помощи, касалось вопроса, почему коммерческая печать является минным полем для фотографов и всех

прочих, кто привык работать лишь в пространстве RGB. Ответ на него подразумевал не только констатацию печальных реалий коммерческой печати, вроде свойственных ей вариаций, и не только обсуждение стратегии, позволяющей избежать потерь цвета при преобразовании в CMYK, но и откровенный рассказ о политической ситуации, сложившейся в данной области.

В-четвертых, меня просили рассказать, как обращаться с файлами формата Raw, — данная проблема еще не стояла так остро во время подготовки предыдущего издания. Вероятно, это была наиболее трудоемкая часть работы над новой книгой, поскольку я должен был тщательно исследовать множество Raw-файлов, полученных с помощью разных моделей камер, и сравнить между собою методы их коррекции как с использованием Camera Raw и других подобных модулей, так и без них.

Пятый вопрос касался того, как выбирать конкретные методики коррекции для различных изображений. Я попробовал объяснить свой подход, а также добавил ряд контрольных вопросов, позволяющих вам проверить, насколько хорошо вы поняли то, что прочитали.

Но перечисленные пожелания читателей — еще далеко не все. Помимо этого надо признать, что цифровые камеры настолько изменились за последние пять лет, что большинство изображений, обсуждавшихся в последнем издании, сегодня трудно отнести к типичным. Тогда профессиональный мир все еще отдавал предпочтение пленке, а теперь он стал почти полностью цифровым. Оба класса изображений остаются близкими друг другу, но некоторые проблемы теперь встречаются намного чаще, чем раньше. Кроме того, любой файл, полученный путем сканирования пленки, содержит в себе элемент коррекции, выполненной при участии че-

ловека, в то время как файлы цифровых камер такого не имеют.

Чуть более дюжины изображений из предыдущего издания, что были сняты на пленку, показались мне настолько полезными, что я не смог расстаться с ними. Другие снимки были заменены более типичными для современной практики, что на мой взгляд улучшило читабельность и полезность текста.

У меня уже был вагон и маленькая тележка замечательных изображений, которые я получил от фотографов, предложивших мне свою помощь при подготовке книги «Photoshop LAB Color», но мне хотелось еще и еще.

Я рассказал об этом на своем форуме и попросил всех тех, кто хотел, чтобы о них узнали, присылать свои снимки, указав при этом, какое оборудование они использовали и на каком виде съемки они специализируются. Количество откликов превзошло всякие ожидания. Я попросил несколько человек, с большинством из которых не был знаком лично, прислать мне библиотеки неоткорректированных фотографий, которые можно было бы с их разрешения исследовать и использовать — например, помещать на прилагаемый к книге компакт-диск, чтобы вы могли самостоятельно проделывать описываемые упражнения. Это еще одно большое изменение нового издания — теперь вам доступны все изображения, используемые в книге (за одним весьма древним исключением).

Поблагодарим Дарена Бернарда, Стюарта Блока, Дэвида Кардинала, Рика Кона, Дэвида Мура, Кима Мюллера, Джона Раттенберга, Джерри Шамрея, Марти Стока и Дэвида Ксенакиса, приславших DVD со своими снимками, а также некоторых других фотографов, предоставивших отдельные фотографии. Скажу только, что библиотека изображений, из которой я выбирал

примеры для этой книги, занимает почти 100 гигабайт.

Кроме того, мы должны по достоинству оценить вклад газеты Knoxville News Sentinel, предложившей мне использовать тысячи файлов из своего архива, которые ее арт-директор Кларенс Масловски выбрал как особенно проблематичные. Любой фотограф порою вынужден работать со снимками, по той или иной причине далекими от оптимальных. Но те снимки, которые идут срочно в газетный номер, могут содержать практически любые мыслимые проблемы. Я мог бы легко написать еще одну такую же книгу, базирующуюся на фотографиях только из этого архива.

* * *

Наберите в Google название одной из моих книг, посетите форумы фотографов, и вы получите даже больше информации, чем нужно. Большинству нравится, что я говорю, некоторым — не очень, но в том, что касается основ, есть безусловное единодушие. Все согласны, что эти книги создают базу для современной практической работы. Кроме того, я объясняю сложные технические вопросы очень простым языком, не пытаюсь скрыть, как некоторые авторы, идейную убогость за псевдонаучной лексикой. Чтобы сделать этот текст более понятным, я снова обратился за помощью к участникам моей конференции. Как это уже было с книгой «Photoshop LAB Color», тщательно отобранная группа бета-читателей внимательно изучала рукопись и присылала мне свои замечания. На сей раз она состояла из десяти человек, выбранных мной из тридцати добровольцев таким образом, чтобы они как можно полнее представляли ваши интересы. Трое из них являются профессиональными фотографами, еще трое — серьезными любителями; два человека работают в ком-

паниях, ориентированных на конечного пользователя: один из них выводит файлы в RGB, другой — СМΥК. Пять человек являются профессиональными ретушерами, четверо тратят на работу в Photoshop не менее четырех часов в день; трое сказали, что они знают другие графические программы не хуже, чем Photoshop, а трое оценили свой уровень знания Photoshop как начальный или средний. Трое профессионально обучали Photoshop, трое преподавали на других курсах, пятеро являются или были профессиональными авторами либо редакторами. Трое прошли мои курсы, а семеро — нет. Я хорошо знаком с тремя членами группы, с тремя — никогда не встречался, но регулярно переписывался, и имею очень слабое представление о четырех оставшихся. Четверо имеют естественнонаучное образование, пятеро — художественное. Трое производят практически только СМΥК-файлы, двое — RGB, пятеро — и те, и другие. Шестеро живут в Соединенных Штатах, двое — в Канаде и по одному в Бразилии и Новой Зеландии. Один человек является дальтоником.

Члены этой группы были столь же активны, как и разнообразны. Тем не менее, в целом их мнения были довольно близки. При чтении первой редакции им больше всего понравились главы 7, 8, 15, 16, 18 и 19. В то же время они раскритиковали некоторые отрывки, перечитав которые, я признал их критику конструктивной. Само собой разумеется, эти фрагменты не вошли в заключительный вариант книги.

Эти люди предприняли нешуточные усилия, и в результате я получил серьезно проработанные версии каждой главы от всех членов группы. Вы встретитесь с большинством из них на этих страницах, потому что когда они не соглашались со мной или предлагали другой подход, я называл их по имени, хо-

тя трое из них, чьи слова также цитируются в этом введении, предпочли сохранить анонимность.

Итак, мы должны поблагодарить Ле де Мосса, Фреда Друри, Андре Дюма, Брюса Феллмана, Джорджа Хардинга, Андре Борга Лопеса, Кларенса Масловски, Клайда Мак-Коннела, Джона Раттенберга и Ника Трессидера. Они наряду с моей женой, Кэти Панагулиас, просмотревшей все главы до редактирования, и редактором Элизой Рабеллино, которая в издательстве Peachpit Press приняла эстафету от команды бета-читателей, помогли сделать книгу более легкой для чтения и предотвратили появление в ней многих ошибок. Большинство авторов написало бы далее, что они несут единоличную ответственность за оставшиеся неточности. Я же, следуя давно укоренившимся традициям прессы, в духе которых вырос, заявляю, что любые ошибки, оставшиеся в этом тексте, возникли по вине фотографа.

О взаимных ожиданиях

В печатных публикациях на тему Photoshop рекламируется множество не самых удачных способов обработки изображения, которые их авторы отстаивают с настойчивостью и упорством, достойным лучшего применения. Это происходит вовсе не потому, что они сознательно хотят ввести читателей в заблуждение. Просто люди, которые продвигают эти методы, убедили себя в их несомненной эффективности. Если некоторая последовательность команд ведет к явному улучшению изображения, то легко сделать вывод, что это правильный путь, а значит, его можно рекомендовать всем остальным.

Заметить, что картинка стала лучше, легко. Труднее представить, насколько лучше она могла бы стать. И в этом от-

ношении у меня есть огромное преимущество перед другими авторами.

Я веду мастер-классы по цветокоррекции, некоторые из которых проводятся для высококвалифицированных профессионалов по специальному приглашению. Я считаю, что независимо от уровня участников самый лучший метод обучения заключается в том, что все одновременно работают с одним и тем же изображением, применяя любые методы, какие хотят. Затем мы сравниваем полученные результаты, и таким образом недостатки каждого метода сразу становятся очевидными. При этом обучаемыми движет не столько стремление к победе, сколько желание избежать позора, если полученное изображение окажется хуже других.

Я и сам нередко принимаю участие в этой игре, особенно если соперники — эксперты. Это помогло мне проверить многие важные моменты книги. Поэтому мое преимущество перед другими авторами заключается в том, что прежде чем заявить, что в определенной ситуации какой-либо метод не работает, я своими глазами видел, как человек пятьдесят потерпели с ним неудачу.

В то же время, вы не увидите здесь методов, которые я считал очень, очень хорошими, вплоть до того дня, когда мое изображение оказалось на пятом месте. Когда я рекомендую какой-либо метод, я знаю, что он работает, потому что имел возможность видеть людей, обладающих квалификацией, сравнимой с моей, пытавшихся идти другим путем, но не добившихся лучшего результата.

Еще одно огромное преимущество этих занятий состоит в том, что я смог принять участие в примерно 5 000 обсуждениях при выборе наиболее удачных результатов обработки изображения. Это настолько натренировало мою интуицию, что теперь она безошибочно подсказывает мне, какой картинке бу-

дет отдано почти единодушное предпочтение, а какая вызовет споры.

Ранее, во времена моей журнальной писательской карьеры, представляя две различных версии изображения и рекомендуя метод, результатом которого явилась первая из них, я мог безапелляционно заявить, что в целом свете не найдется глупца, способного предпочесть вторую. Мне потребовалось около 500 сердитых откликов, чтобы понять, что все люди разные: одних настолько сильно волнует правильный цвет, что они готовы забыть о слабом контрасте, тогда как другие — наоборот.

Сегодня я ни за что не допустил бы такой ошибки, а кроме того я знаю, как ко всеобщему удовлетворению соединить хороший цвет и хороший контраст. С каждым изданием я отказываюсь от каких-то своих методов в пользу лучших. Если вы доберетесь до страницы 616, то обнаружите там врезку, где подробно описано, как мои методы изменились за последние годы.

* * *

Теперь вы более или менее знаете, чего можно ожидать от меня. А как насчет вас?

В первую очередь вы должны так сильно хотеть улучшить свои изображения, чтобы позволить втянуть себя в некое соревнование. В противном случае лучше сразу купите пошаговое руководство для «чайников».

Если у вас действительно есть такое желание, то в начале работы вы можете даже не знать, что конкретно вы хотите получить в результате. Важно другое — чтобы в конце коррекции вы могли признаться себе, что вам нравится то, что вы видите.

[Второй бета-читатель: «А вот с этим утверждением я не согласен. Если вы не знаете, чего хотите достичь, то и не будете знать, достигли ли этого. Когда вы

прекращаете корректировать изображение? Когда оно выглядит «достаточно хорошим» или когда оно уже не может выглядеть лучше? Необходимо, чтобы вы понимали, что вам не нравится в картинке, и продолжали коррекцию до тех пор, пока вы сможете сказать себе, что вам нравится то, что вы видите».]

Я абсолютно уверен, что вы не получите сколько-нибудь достойных результатов, если не будете следовать числовому подходу, описанному в главах 2—4, или пользоваться аналогичным методом. По-другому дело обстоит с главами, посвященными повышению резкости, где единственным критерием является то, насколько картинка хороша на ваш взгляд, что, впрочем, может и не совпасть с моим мнением. В этом издании я не устаю повторять, что мои настройки непрозрачности или какие-либо другие — только мои собственные предпочтения, а не настоятельные рекомендации. Такие оговорки необходимы, потому что, как показывает прошлый опыт, некоторых читателей расстраивает, что я использую 53%-ную непрозрачность слоя там, где 57%-ная по их мнению давала бы лучшие результаты.

В названии книги есть слова «для профессионалов», и они дают мне возможность не особенно утруждать себя подробными объяснениями, как работает та или иная команда Photoshop. Да, здесь есть адекватные объяснения команд, которые мы используем постоянно. Но часто для экономии времени и чтобы не потерять основную нить рассуждения я ссылаюсь на некоторые методики ретуширования, как будто они известны каждому, хотя точно знаю, что даже некоторые эксперты не знают их.

Если вдруг в какой-то момент вы почувствуете себя потерянным, не расстраивайтесь, вы не одиноки. Способность к преодолению некой неудовлетворенности — предпосылка к работе с

этой книгой, и не только потому, что иногда я опускаю отдельные объяснения. Насколько вы можете видеть, камни преткновения есть в большинстве глав, ведь даже у самых искушенных читателей есть уязвимые места. Не переживайте: вы обязательно вернетесь на правильный курс.

Если вы еще раз поищите в Google названия моих книг, то найдете мысль, которую наперебой повторяют мои читатели, но которую очень редко можно встретить применительно к другой книге по Photoshop, да и к технической литературе вообще.

Вот она, эта мысль: из моих книг вы гораздо больше почерпнете во время второго и третьего прочтения (а иногда и последующих). [Третий бета-читатель: «Верно. Я выделил бы эти слова жирным шрифтом. А вы можете процитировать и меня: эта книга подобна хорошему итальянскому блюду, вкус которого вам нравится еще больше, когда вы пробуете его во второй или даже в третий раз»]. Итак, расслабьтесь. Ведь если вы серьезно относитесь к коррекции изображений, ваш ждет долгий путь.

Обучение длиною в жизнь

Те, кто осилил мои предыдущие книги, могут подтвердить, что мои собственные читательские интересы весьма разнообразны. Это позволяет мне с удовольствием перечитать предыдущий абзац, потому что я знаю, какое место мои книги занимают среди других. И это будет ответом по крайней мере на один из тех вопросов, которые бета-читатель задал по поводу этого.

Большинство методов коррекции — вне времени. Самые новые и необычные методики в этой книге появились потому, что я прежде не знал, как это делать, а вовсе не оттого, что это невозможно было сделать в Photoshop 3. По-

этому, в отличие от книг других серий в названии данного издания нет номера текущей версии Photoshop. Кроме того, я не хочу, чтобы мои книги быстро устаревали, и именно поэтому отказываюсь рассматривать особенности конкретных камер, принтеров или программного обеспечения третьих фирм. Такие модули, как Camera Raw, устаревают сразу после появления следующих версий, но что касается остального, то эти методы будут работать еще долго.

Итак, то, что вы найдете на этих шестиста страницах, не связано с какой-то определенной версией. В введении к предыдущей книге я писал: «Следующее обновленное издание выйдет не тогда, когда появится очередная версия Photoshop, а когда у меня накопится достаточно новых или лучших способов коррекции».

Такое время наступило. Я надеюсь, вы найдете эти приемы полезными и достойными внимания. А в заключение разрешите повторить последние три абзаца из вышеупомянутого введения к изданию 2002 года.

* * *

Если вы решите пойти дальше, хочу пожелать вам удачи: на избранном пути вас ожидает немало сложностей, но и немало побед.

Сталкиваясь со сложной ситуацией, вызывающей отчаяние, помните: цель, к которой мы стремимся, удивительно проста. А закончив коррекцию, спросите себя, стало ли изображение лучше?

Надеюсь, ваш ответ будет таким же, как мой: оно стало лучше не только по сравнению с оригиналом, но и по сравнению с тем, что я сделал бы пару лет назад.