

Предисловие

Книга, которую вы держите в руках, представляет собой самый передовой и обстоятельный, самый дерзкий и толковый, самый захватывающий и глубокий, а также самый необыкновенный просветительский проект по технике работы в Photoshop из всех, что были когда-либо опубликованы.

Возможно, такое заявление покажется вам преувеличением, и тем не менее это чистая правда. Данная книга — замечательный подарок от одного из самых выдающихся мыслителей в индустрии создания изображений, подарок, который и через сто лет не потеряет своей ценности. С ее помощью вы увидите в Photoshop нечто большее, чем просто набор элементов интерфейса и тщательно упакованных алгоритмов. Она раскроет перед вами саму душу программы, и вы поймете, что проникновение в ее глубинные слои не только возможно, но и неизбежно.

Смена парадигмы — вот термин, который лучше всего отражает суть предлагаемой книги. Деревья останутся довольны этой публикацией. Читатели — тоже. Они будут благодарны издателям, книготорговцам и прежде всего самому автору, Дэну Маргулису.

Нет-нет, вы не ослышались: Дэн Маргулис действительно заслужил уважение деревьев. После выхода этой замечательной и столь необходимой людям книги они облегченно вздохнут, выдохнув порцию чистого кислорода. Их ценная древесина не была опозорена появлением очередного бесполезного пособия по Photoshop — не нужного никому, кроме его составителя, который руководство-

вался исключительно желанием получить гонорар. Сегодня на рынке таких книг — пруд пруди. Состряпанные на скорую руку после выпуска очередной версии Photoshop, они лишены какой бы то ни было оригинальности и устаревают буквально через несколько месяцев после появления. Что можно сказать о такой работе? Пустая трата сил и напрасный перевод древесины.

Плохие книги лишают нас жизненно важного элемента — кислорода, омывающего наши бедные легкие. Того свежего, бодрящего деревенского воздуха, которого нам так остро не хватает в загрязненных и загазованных городах. Деревья ужасно страдают, когда их жертвы оказываются напрасными, сделанная из них бумага заполняется пустыми рассуждениями о режиме быстрой маски или всякой ерунде вроде команды Brightness/Contrast.

Эта книга не имеет с подобной макулатурой ничего общего.

Как вы, наверное, уже догадались, Дэн — один из моих героев. А назначить человека на роль героя для меня очень непросто. И я хочу рассказать о некоторых из таких людей.

Мой отец, Луис Бидни, один из самых выдающихся в творческом отношении людей, которых я когда-либо встречал, не уставал говорить о важности интеллектуальной и эмоциональной чистоты, об осторожности при выборе героев и о том, что решение следует принимать лишь после того, как все тщательно взвешено и обдумано. Поэтому я никогда не приветствовал со-

здание идолов из спортсменов или типов, мельтешащих на экране телевизора. Они не несут в себе ничего такого, что могло бы обогатить нас, и их быстро забывают.

Когда я впервые начал задумываться о героях, на ум прежде всего приходила музыка. Музыка для меня — это мощный источник наслаждения и вдохновения, помогающий духовному росту и лучшему восприятию мира. Поэтому в моем сердце навечно поселились Моцарт, Бетховен, «Битлз»...

Естественными кандидатами на роль героев в области науки для меня были Леонардо да Винчи и Альберт Эйнштейн. Позже мое виртуальное святилище пополнилось именами других мыслителей, творцов и изобретателей, таких как Николай Тесла, Роберт Муг, Лев Термен. Сальвадор Дали и Рене Маргит способствовали формированию моих идеалов в области изобразительного искусства, Айзек Азимов олицетворяет для меня бастион художественного слова, а радикальные идеи Ноама Чомского в сфере политики и лингвистики сформировали мои политические взгляды, имеющие явный левый уклон. Мысль о том, чтобы провести год, день или хотя бы час в беседе с одним из этих людей вызывает восторг и душевный трепет, словно искра первой любви. Но это неосуществимо, так как большинство из них уже давно покинули наш мир.

Однако с некоторыми из своих героев в области технологий — например, Тэдом Нельсоном, Роджером Дином, Тоддом Рундгреном — мне довелось не просто встречаться, но и дружить. Моими первыми героями в мире Photoshop стали Джон и Том Ноллы, создатели этой программы. Сегодня пока еще невозможно в полной мере оценить их влияние на развитие компьютерной графики.

Благодаря поддержке Джона, рекомендовавшего меня руководству

Industrial Light and Magic, я в 1991 году перебрался из Нью-Йорка в милый моему сердцу Марион для работы над спецэффектами. Джон был тем источником, из которого я черпал свои ранние познания о Photoshop. Именно он раскрыл передо мной потенциальные возможности этой программы, позволяющие создавать изображения самого высокого качества, какое только можно себе представить, а причудливым фантазиям в кинофильмах придавать ощущение полной реальности.

Я мог часами наблюдать за работой Джона, заглядывая ему через плечо и отвлекая разговорами о побочных ответвлениях программы. С тех пор команда Calculations так и осталась одним из основных моих инструментов. А после того как появилась серия фильмов «Звездные войны» с необыкновенно достоверными спецэффектами, Джон стал героем миллионов фанатов графики и любителей научной фантастики во всем мире.

Вот и Дэн Маргулис прекрасно вписывается в пантеон моих героев. Я имел счастье видеться с ним и даже могу называть его своим другом. Он единственный эксперт по Photoshop, которого я глубоко уважаю как преподавателя, и самый выдающийся автор из всех тех, чьи книги мне доводилось читать. Глубокое понимание технической стороны дела в сочетании с увлекательным и образным изложением создают уникальную атмосферу с реалистичным и прагматичным контекстом, облегчающим усвоение сложного материала. Его книги серии «Photoshop для профессионалов» помогли мне лучше постигнуть теорию и практику цветокоррекции, проникнуться очарованием Photoshop, основательнее разобраться в технике работы с каналами и масками.

Уже много лет я рекомендую книги и статьи Дэна Маргулиса как наиболее

полезный и информативный материал, способствующий развитию навыков профессиональной работы в Photoshop. Особенно это касается теории и практики цветокоррекции и манипуляций с каналами. В дополнение к ним я могу порекомендовать лишь свою собственную книгу «Photoshop Channel Chops», посвященную операциям с каналами, — между прочим, она до сих пор пользуется большим спросом. Если я когда-либо захочу обновить ее и решу посвятить отдельную главу цветовому пространству LAB, то глава эта целиком и полностью будет опираться на изображение с обложки книги «Загадка каньона»: нет смысла улучшать то, что и без того идеально.

Когда я услышал о том, что задумал Дэн, меня немало удивила заявленная тема: можно ли, да и разумно ли посвящать целую книгу одному цветовому пространству, да еще столь сложному и специфическому? Сама идея написания книги о цветовых пространствах представлялась мне аномальной. Неужели Дэн настолько опрометчив, чтобы делать ставку на такую сугубо академическую материю, как LAB, когда сегодня мир буквально завален литературой по Photoshop?

Однако действуя своими собственными, порой едва ли не мистическими методами, Дэн сумел раскрыть громадные возможности, которые таит в себе LAB, и сообщил нам множество секретов, помогающих использовать их. Он выработал совершенно новый взгляд на изображения, нашел самые оптимальные способы улучшения их цвета и выразительности, чтобы эти изображения как можно точнее передавали картину мира. В технике работы, о которой он рассказывает, нет ничего надуманного, она нацелена не на украшательство, а на реалистичность.

«Загадка каньона» предлагает пытливому пользователю Photoshop совершенно новый и оригинальный арсенал рабочих средств. Чтобы понять, как работает эта программа, недостаточно запомнить, где какая команда находится. Единственный путь к достижению этой цели — добиться ответов на вопросы о том, почему те или иные методы дают именно те, а не иные результаты.

Но Дэн Маргулис позаботился и о тех читателях, которые не желают вникать в детали и предпочитают просто знать, когда и на какие кнопки надо нажимать. Многие главы своей книги он делит на две самостоятельные, хотя и прочно связанные между собой части, предлагая вам читать вторую только в том случае, если вы хотите глубже понять изложенный материал.

И вот тут единственный случай, когда я призываю вас не слушать автора и читать все подряд, ничего не пропуская. В книге важно всё (разве что кроме этого предисловия) — даже если речь заходит о вешах, не связанных напрямую с основной темой. Работа Дэна столь вдохновенна и преисполнена смысла, что и в тех случаях, когда он вроде бы отклоняется от темы в область отвлеченных рассуждений, вы все равно узнаете что-то новое и полезное.

Я считаю, что раз уж вы взялись за столь сложную книгу, значит, вы готовы проделать изрядную внутреннюю работу и вас не смущает необходимость думать и вникать в детали. В отличие от всей остальной литературы по Photoshop и даже некоторым книгам самого Дэна «Загадка каньона» действительно раздвинет горизонты вашего мышления.

Всю информацию, которая здесь содержится, нельзя усвоить за один присест. Как всякое истинное знание, она должна осесть у вас в голове, пустить корни и лишь потом расцвести пышным цветом. Облегчить ее усвоение вам

поможет недюжинное чувство юмора Дэна. Он вполне мог бы обеспечить себе безбедное существование как писатель-юморист, но это стало бы громадной утратой для нескольких поколений компьютерных дизайнеров и специалистов по цветокоррекции.

Здесь следует отметить еще одно важное обстоятельство. В отличие от множества других толстых книг, эту невозможно упрекнуть в том, что она написана с целью «зашибить деньги». Здесь нет ничего состряпанного на скорую руку. Наоборот, чувствуется, что все делалось медленно и обстоятельно — именно так, как и должна создаваться книга, предназначенная для серьезного обучения. И именно за это мы должны быть признательны Дэну Маргулису. Если вам представится возможность присутствовать на семинаре или на одном из редких публичных выступлений Дэна, не постесняйтесь, подойдите к нему и поблагодарите лично от себя.

Было бы здорово, если бы эта книга включалась в стандартный пакет Photoshop, хотя я, конечно, понимаю, что далеко не каждый способен ее осилить. И все же живущий во мне идеалист рисует в своем воображении мир, где каждый пользователь Photoshop хотел бы узнать все это.

В отличие от большинства предыдущих книг Дэна «Загадка каньона» затрагивает отнюдь не только вопросы цветокоррекции. Когда я читал еще черновой вариант и дошел до девятой главы, где говорилось о полезности LAB в части создания выделений и масок, на лице у меня появилась было снисходительная усмешка: мол, я-то и сам неплохо разбираюсь в том, как устроены каналы. Но дальше меня поджидал сюрприз в виде

новых глубоких мыслей, которые прекрасно дополняли мою собственную технику работы приемами выделения конкретных участков тонового диапазона в LAB. Поразительной оказалась и техника ретуши, рассмотренная в главе 11. Она выходит далеко за рамки того, что мог бы ожидать от LAB даже весьма продвинутый пользователь.

* * *

В течение нескольких недель, пока я читал черновые главы, которые присылал мне Дэн, я до глубокой ночи буквально медитировал над некоторыми особенно захватывающими страницами. И даже в снах (не в кошмарах ли?) меня преследовали прабабушки Дэна, нагромождения скал, вереницы ярко-зеленых «Корветов» и множество других эксцентричных картинок, с которыми вам предстоит здесь встретиться.

Прочитав эту замечательную книгу, могу смело утверждать, что я значительно вырос как пользователь Photoshop, стал яснее мыслить и лучше разбираться в формировании изображений, хотя вряд ли смогу написать что-либо подобное сам. Я признателен Дэну за то, что он помог мне расширить кругозор, глубже понять Photoshop и цветовое пространство LAB, бесконечно благодарен ему за все то, чему я у него научился, и пусть мое предисловие послужит выражением этой признательности. Надеюсь также, что оно подвигнет и вас, уважаемый читатель, присоединиться к сообществу тех, кто хочет знать Photoshop в совершенстве.

Добро пожаловать в мир новой книги Дэна Маргулиса — самой лучшей из всех написанных о Photoshop! Благодаря «Загадке каньона» вы откроете для себя много нового.

*Дэвид Бидни,
Нью-Йорк, июнь 2005.*