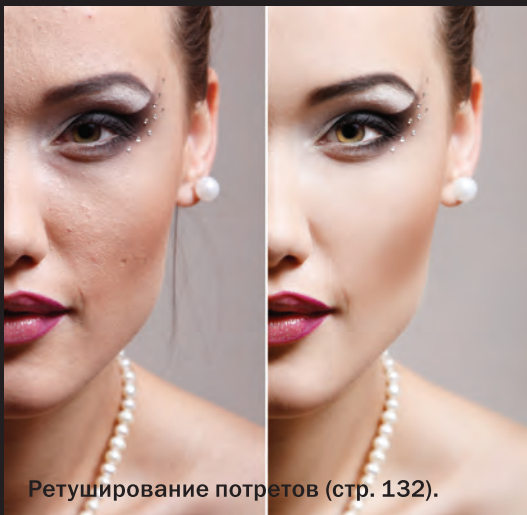

**ШКОЛА ФОТОГРАФИИ
МАЙКЛА ФРИМАНА
ЦИФРОВАЯ
ОБРАБОТКА
ФОТОГРАФИЙ**

Цветовая коррекция и творческая работа с монохромными фотографиями (стр. 70, 72).

Работа со слоями в программах редактирования изображений (стр. 108).

Ретуширование портретов (стр. 132).

цифровая фотография

ISBN 978-5-98124-586-2

9 785981 245862

Этот курс научит вас превращать даже самый заурядный снимок в потрясающую стильную фотографию, используя современные приемы цифровой обработки изображений. В этой книге:

* **Простые пошаговые инструкции**, развеивающие миф о сложности современных программ цифровой обработки изображений.

* **Простая и эффективная система цифровой обработки снимков**, соответствующая вашему стилю фотосъемки и творческим замыслам и не зависящая от конкретной программы редактирования изображений.

* **Базовые процедуры и продвинутые приемы обработки и оптимизации изображений**: от коррекции экспозиции и цветокоррекции до ретуширования и работы с кривыми.

* **Трюки и «фишки» цифровой обработки**, которыми пользуются профессиональные фотографы, чтобы использовать потенциал каждого снимка и выразить свои творческие замыслы.

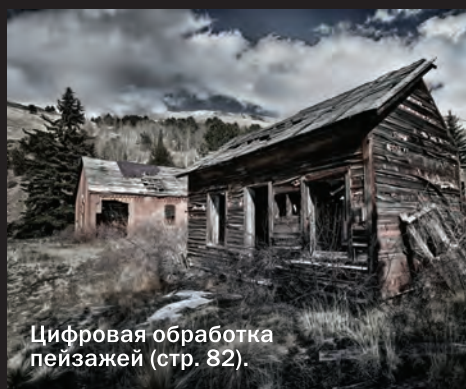
* **Более 400 цветных фотографий и иллюстраций** с подробным анализом приемов цифровой обработки, показывающим, как и почему фотографии получаются удачными, помогут вам выбрать наилучший инструмент для обработки каждого снимка.

* **Оптимальное сочетание самых необходимых теоретических основ с отработкой практических навыков** путем выполнения творческих заданий.

Создание HDR-изображений (стр. 148).

Стилизация фотографий (стр. 140).

Цифровая обработка пейзажей (стр. 82).

Отличный подарок!

www.dkniga.ru
ДОБРАЯ КНИГА

книги для высокоэффективной жизни™

УДК 111.77.0
ББК 85.16

Фриман М.

**Школа фотографии Майкла Фримана.
Цифровая обработка фотографий /**
Майкл Фриман; пер. с англ. — М.:
Издательство «Добрая книга»,
2012. — 160 с.

ISBN 978–5–98124–586–2

**Издательство
«Добрая книга»**

Телефон для оптовых покупателей:
(495) 650-44-41

Адрес для переписки / e-mail:
mail@dkniga.ru

Адрес нашей страницы в Интернете:
www.dkniga.ru

Все права защищены. Любое копирование, воспроизведение, хранение в базах данных или информационных системах или передача в любой форме и любыми средствами — электронными, механическими, посредством фотокопирования, записи или иными, включая запись на магнитный носитель, любой части этой книги запрещены без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Samir Khadem, фото на стр. 2

© Jaroslaw Grudzinski, фото на стр. 4

© Michael Freeman, все остальные снимки,
за исключением отмеченных особо

© 2012 The Ilex Press Ltd.

© Издание на русском языке,
перевод на русский язык, оформление —
ООО «Издательство «Добрая книга», 2012

Содержание

6	Предисловие		
8	Об учениках		
12	Введение		
14	Программы для обработки изображений	62	Продвинутые приемы оптимизации изображений
16	Цифровые рабочие процессы		
18	Редакторы файлов Raw		
20	Программы для постобработки		
22	Рабочая область обработки файлов Raw		
24	Инструменты для обработки файлов Raw		
26	Рабочая область постобработки		
28	Инструменты для постобработки		
30	Базовая оптимизация фотографий		
32	Повороты и кадрирование		
34	Коррекция баланса белого		
36	Коррекция экспозиции		
38	<i>Задание: Базовая оптимизация изображения</i>		
42	Устранение пятен и изъянов		
44	<i>Задание: Устраняем пятна от пыли и прочие изъяны снимка</i>		
48	Увеличение резкости		
52	<i>Задание: Увеличение резкости снимка</i>		
56	Уменьшение шума		
58	<i>Задание: Очистка снимка от шума</i>		
		64	Кривая тона
		66	<i>Задание: Коррекция кривой</i>
		70	Цветовая коррекция
		72	Переход к черно-белой гамме
		74	<i>Задание: Создаем черно-белый снимок</i>
		78	Исправление искажений объектива
		80	Осветление и затемнение
		82	Оптимизация пейзажа
		86	<i>Задание: Практикуем оптимизацию пейзажа</i>
		90	Окончательная обработка изображений
		92	Уровни
		94	<i>Задание: Коррекция инструментом Levels</i>
		98	Кривые
		100	Цветовая коррекция
		104	<i>Задание: Корректируем цвет</i>
		108	Слои
		110	Корректирующие слои
		112	<i>Задание: Оптимизация с помощью корректирующих слоев</i>
		116	Маски слоя
		120	Смешивание
		124	Методы выделения
		130	Удаление нежелательных объектов
		132	Ретуширование портрета
		136	<i>Задание: Ретушируем портрет</i>
		140	Раскрашивание вручную
		142	Панорамы
		144	<i>Задание: Сшиваем панораму</i>
		148	Создание HDR-изображений
		150	<i>Задание: Создаем HDR-изображение</i>
		154	Словарь терминов
		158	Указатель
		160	Библиография и полезные ссылки

Уровни

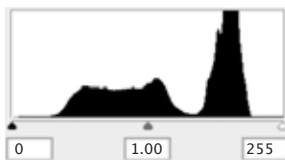
Инструмент Levels (уровни) — одно из основных средств для общей тоновой коррекции фотографий. Хотя она не настолько многофункциональна, как функция Curves (см. стр. 64–65 и 106–107), все равно диалоговое окно Levels — это один из первых компонентов, которые следует активизировать для коррекции изображения (особенно если снимок не прошел через этап обработки в формате Raw).

В основе функционирования инструмента Levels находится гистограмма. Гистограмма — это график, который воспроизводит присутствующие на фотографии тона. Вдоль горизонтальной оси X отображаются тональные значения от черного цвета слева до белого справа, а по вертикальной оси Y — количество пикселей каждого отдельного тона. Чтение гистограмм — прекрасный способ быстро оценить распределение тонов на изображении, поэтому они доступны для просмотра почти на всех цифровых камерах и служат ключевым информационным средством большинства программ-редакторов для изображений.

Основная процедура первичной коррекции в окне Levels — установка точек черного и белого, то есть обеспечение достаточного количества пикселей, являющихся совершенно черными и абсолютно белыми. Это, в свою очередь, обеспечивает присутствие на изображении полного диапазона тонов.

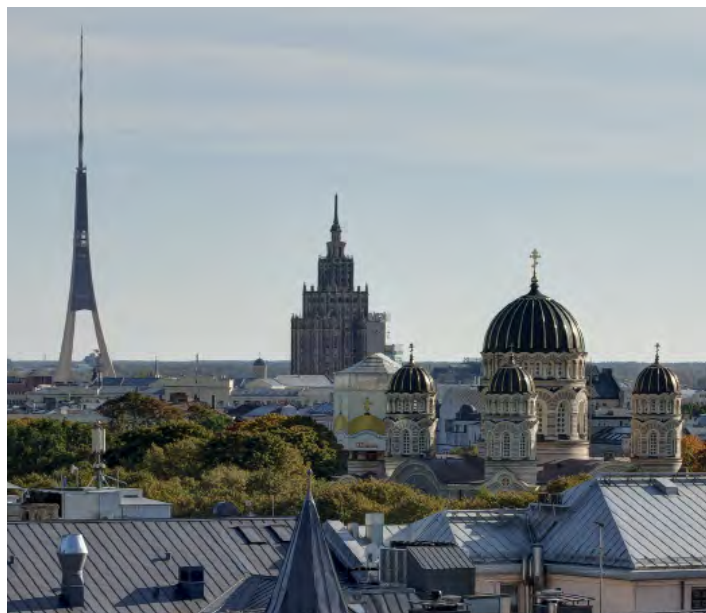
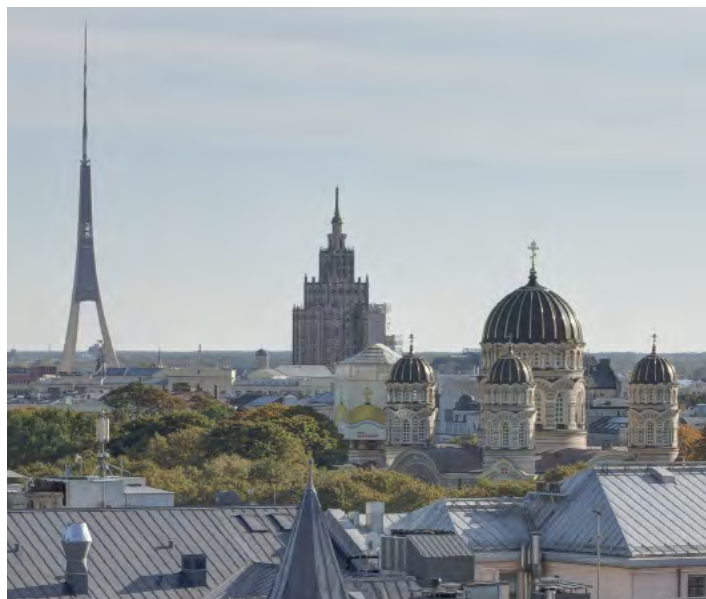
→↓ Низкоконтрастный оригинал

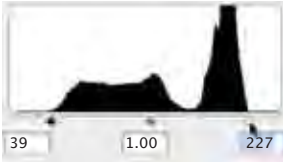
Этот кадр был сделан в условиях рассеянного естественного освещения, и в целом тона серые, а изображение плоское. Недостаточность контрастности хорошо видна по гистограмме кадра, отображающейся при активизации инструмента Levels (в Photoshop — Image > Adjustments > Levels). В областях темных теней (слева) и светлых светов (справа) почти нет пикселей.

→↓ Установка точки черного

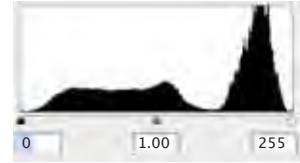
Мы кликнули на ползунок точки черного и сместили его вправо, расположив его на краю левой группы пикселей, и изображение стало темнее. Заметьте, что центральный ползунок точки серого смещается соответственно ползунку точки черного. Это указывает на то, что средние тона тоже изменяются. Если вы заметите в темных тенях подцветку, активизируйте в Levels канал этого цвета. Если пиксели не примыкают к левому краю, то смещение ползунка точки черного в сторону центра нейтрализует подцветку.

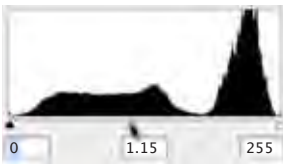
↑ Установка точки белого

Следующий шаг — повторение процесса, но на этот раз касающегося ползунка точки белого, находящегося на гистограмме справа. Сместите его влево, пока он не поравняется с группой пикселей правой части гистограммы. Вновь, смещая ползунок, вы можете удерживать клавишу Alt/Option, чтобы видеть, какие части изображения будут выбиты до сплошной белизны. Количество таких мест также нужно свести к минимуму.

↑ Обновленная гистограмма

После установки точек черного и белого, если вы закроете и заново откроете окно инструмента Levels, то гистограмма обновится и покажет новое распределение тональных значений. Здесь можно увидеть, что изображение охватывает более широкий диапазон тонов, а также имеет гораздо более высокую контрастность, поскольку разница между тенями и светами увеличилась.

→< Коррекция средних тонов

Хотя теперь на изображении присутствует полный диапазон тонов от белизны до черноты, средние тона все же темноваты. Это легко исправить, сместив ползунок серого влево, в направлении точки черного, чтобы больше среднетоновых пикселей сгруппировалось на светлой оконечности шкалы. В результате изображение осветляется. Смещение среднего ползунка вправо вызвало бы затемнение средних тонов изображения.

Коррекция инструментом Levels

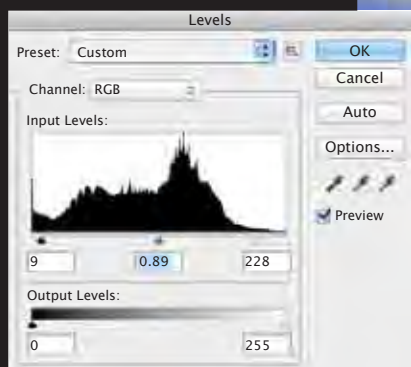
Что касается первоначальной общей коррекции изображения, инструмент Levels стоит в одном ряду с инструментом Curves по важности и ценности; так что вам пора начать знакомиться с процессом установки точек белого, черного и средних тонов. Использование Levels будет вашим первым шагом при обработке многих снимков, особенно тех, которые выглядят довольно плоскими и низкоконтраст-

ными. Зачастую экспозиция таких снимков идеальна, разве что они нуждаются в перераспределении характеристик яркости между тенями и светами. Так что для этого задания выберите кадр, поначалу кажущийся посредственным, и посмотрите, насколько более эффективным его можно сделать посредством использования одного инструмента Levels.

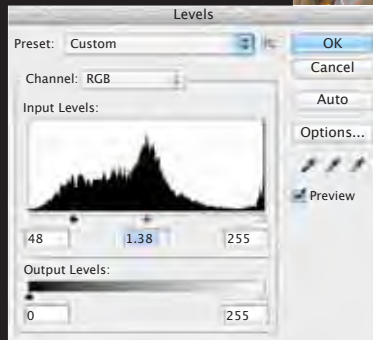
↵↴ Экспозиция вида Эдинбурга

Это очень яркое изображение характеризуется прекрасной композицией и содержит множество деталей в светах и в тенях — даже слишком много. Чтобы оно выглядело чуть более броско, света слегка уменьшены, а точка черного поставлена на значение 9, позволив теням — в частности тем, что под деревом внизу справа — провалиться и привнести на изображение столь нужную ему контрастность. Наконец средние тона сделаны чуть-чуть темнее, и готовое изображение стало гораздо более интересным.

→ Сгущение теней

Этот снимок пришлось сделать слегка переэкспонированным, чтобы запечатлеть сияющий отблеск солнечного света (который все равно слегка выбит, однако выглядит хорошо, оживляя сюжет). Соответственно, тени получились светлее, и контрастность на фотографии была очень низкой. В окне Levels выставлено существенно более высокое значение точки черного, что затем было скомпенсировано смещением точки средних тонов к центральному массиву гистограммы. В итоге снимок стал гораздо выразительнее.

Рекомендации

- Сначала присмотритесь, достаточно ли яркие света? Достаточно ли темны тени?
- Ограничьтесь использованием инструмента Levels, даже если знаете, что есть другой, знакомый вам инструмент, способный обеспечить желаемый результат. Суть данного задания в том, чтобы вы признали потенциал инструмента Levels и выяснили, чего можно добиться с его помощью.

© Dan Goetsch

С помощью Levels я вернул изображению яркость и контрастность. Я передвинул ползунки назад в ту часть гистограммы, где начинались подъемы, и выровнял тона. Оставалось лишь вернуть резонанс, который был утрачен из-за увеличения яркости.

Дэн Гётш

Levels — хороший выбор для изображения, не страдающего от серьезных проблем с тонами, для которого идеально подойдет центровзвешенная коррекция средних тонов. Хорошо, что здесь использован ползунок резонанса, а не насыщенности, так как это уберегает от выбивания.

Майкл Фриман

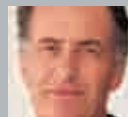

© Johnny Chang

Во-первых, я осветлил лицо, чтобы посмотреть, сколько его деталей можно вернуть — оно такое темное, потому что луч стробоскопа не попал на нужное место (положение лучей постоянно менялось). Затем я кадрировал изображение, чтобы вышел более крупный план, затемнил часть отвлекающих элементов заднего плана, и осветлил ногу и другие участки, которые недостаточно выделялись на фоне заднего плана.

Джонни Чанг

Вам удалось успешно проявить детали лица и майки. Момент пойман очень хорошо, и тщательная обработка сделала снимок эффектным. Это пример того, насколько часто необходимо сочетание разных инструментов — здесь это использование Levels и осветление.

Майкл Фриман

Ретуширование портрета

Настало время оптимизировать портрет. Как и в разделе о пейзажах, этот алгоритм оптимизации, конечно, не является окончательно правильным и пригодным для всех портретов, поскольку многое зависит от стиля, содержания и качества оригинального снимка. Однако данное изложение касается распространенных проблем, и упомянутые здесь инструменты оптимизации используются для ретуширования и улучшения портретов довольно широко.

Портреты требуют иного подхода, нежели съемка других объектов, потому что мы склонны иметь определенные ожидания относительно запечатления человеческого лица, для которого не годятся способы съемки и обработки, допустим, пейзажей. Например, в то время как вы желаете сделать горный пейзаж как можно более четким и колоритным, при создании портретов резкость и насыщенность часто требуется умерить, так как они могут проявлять несовершенства и недостатки и делать нежные тона кожи искусственными и непривлекательными.

→ **Оригинальный снимок**

Создана очень хорошая композиция для естественного портрета, и первый шаг после этого — присмотреться и решить, что здесь можно улучшить. Во-первых, есть кое-какие недостатки кожи, которые достаточно просто устранить. Кроме того, можно убрать складки у носа и рта, чтобы сделать модель моложе и привлекательнее на снимке.

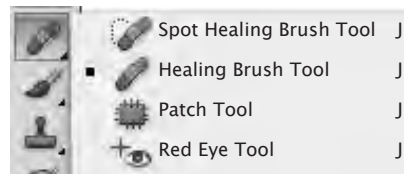
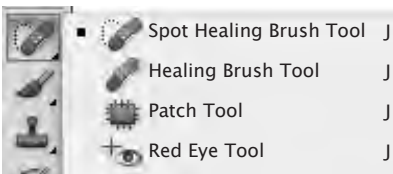
←← Цветовая лечащая кисть

В верхней правой части лба модели есть небольшой дефект, окруженный «чистой» кожей. В случаях, подобных этому, простой щелчок на проблемное место инструментом Spot Healing Brush автоматически заменит его беспроблемными образцами из соседних участков.

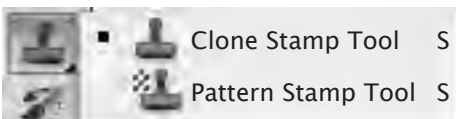
→→ Лечащая кисть

Там, где дефекты располагаются не на однотонной области, цветовая лечащая кисть менее эффективна — в данном случае она может снять образец прядки волос и поместить ее дубликат поверх дефекта. Чтобы этого избежать, применяйте инструмент Healing Brush и берите образец на подходящем участке.

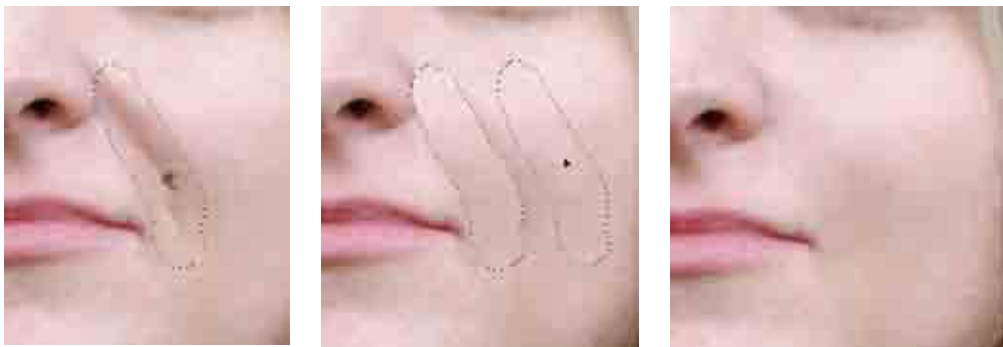

←←← Клонировующий штамп

В случаях когда проблемное место частично заслонено какой-то деталью — в данном случае еще одной прядкой волос — зачастую лучше применить инструмент Clone Stamp. Просто выберите на прядке выше или ниже место для копирования и закройте скопированным участком место дефекта так, чтобы волосы аккуратно соединились.

Ретуширование портрета

↗ Инструмент Patch (заплата)

Теперь устраним складки у носа и рта. Благодаря инструменту Patch сделать это не сложно: выделяем участок, окружающий складку, и затем сдвигаем выделенное к области щеки, где нет недостатков. Тогда она используется как «заплата» поверх проблемного участка, и в результате мы получаем гладкую кожу с нежными тонами.

→ Оптимизация завершена

Теперь готовый портрет имеет гораздо более профессиональный вид, на нем нет никаких отвлекающих недостатков и он даже выглядит как результат небольшой цифровой пластической хирургии, отодвинувшей процесс старения назад на несколько лет. Поскольку этот снимок не относится к области высокой моды, несколько прядок волос были оставлены, чтобы женщина на портрете выглядела естественно и непринужденно (но все равно привлекательно).

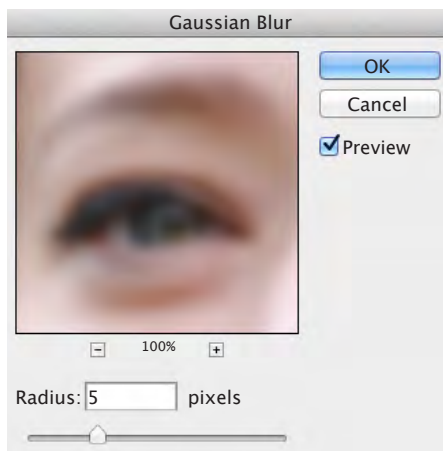

Размытость

Еще один прием, который можно попробовать при оптимизации портрета, — придать всему изображению размытый вид. Это быстрая процедура, в отличие от детального подхода, описанного на предыдущих страницах, но нередко она довольно эффективна. Она повторяет классическую технику, когда фильтр, надетый на объектив, размывает изображение в целом, сохраняя четкие детали. (Для этого эффекта на линзу объектива иногда намазывали вазелин, но я настоятельно не рекомендую это делать.) Заметьте, что размытость — это вовсе не синоним плохой резкости; надо всегда приступать к работе над резким снимком. Конечно, цифровая процедура более гибка, и она обеспечивает вас более высокой степенью контроля касательно того, сколько деталей можно сохранить на снимке.

↓ Гауссово размытие

Начинаем с создания дублирующего слоя и применения гауссова размытия (Gaussian blur) — в данном случае радиус в 5 пикселей обеспечивает адекватную коррекцию, но каждое изображение требует индивидуального подхода.

↑ Смешивание

Далее, выставляем режим смешения Lighten (осветление) и для дополнительного контроля увеличиваем прозрачность, пока вы не будете довольны результатом. Чтобы достичь удовлетворительного результата, радикальные изменения обычно не нужны, так что действуйте потихоньку, периодически уменьшая изображение, чтобы рассмотреть его полностью.

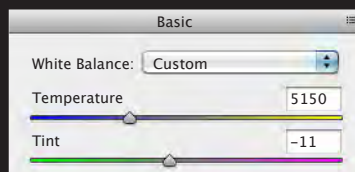
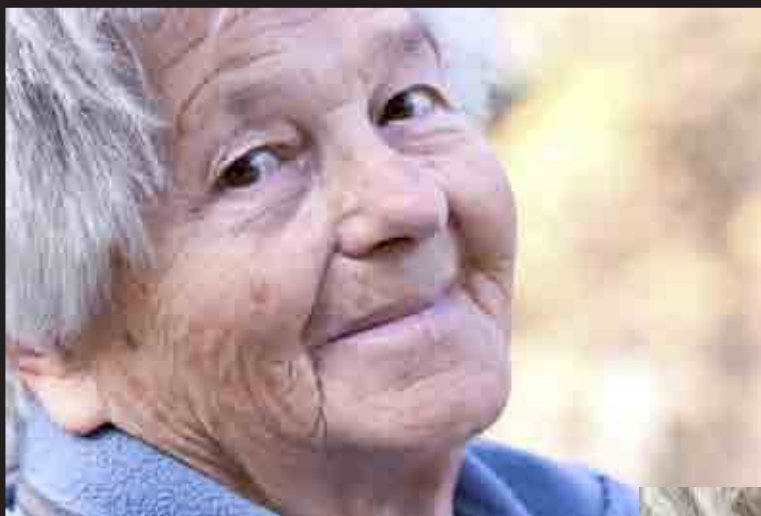
Ретушируем портрет

↓ Убавьте несколько лет

Наши близкие люди пожилого возраста не всегда выглядят на фотоснимках хорошо (у себя в уме мы склонны хранить идеализированный образ внешности тех, кто к нам близок — как вечно здоровых людей в прекрасном расположении духа), и их портреты нередко могут выиграть от несложной коррекции.

Практически любой портрет — это фотография, требующая особенно тщательного подхода; снять потрясающий пейзаж или четкую фотографию архитектурного сооружения — это одно, но портреты (или, точнее, изображенные на них люди) обязуют нас отвечать высоким требованиям, и зачастую предполагается, что изображение пройдет какую-то цифровую процедуру оптимизации. Так что

важно, чтобы вы как можно скорее освоили основы ретуширования портретов, ибо это навык, от которого будет многое зависеть на всем протяжении вашей фотографической карьеры. Используя базовые инструменты, сделайте портрет любимого человека или друга — кого-то, кто даст честную оценку вашей работы, — и постарайтесь, чтобы снимок получился как можно лучше.

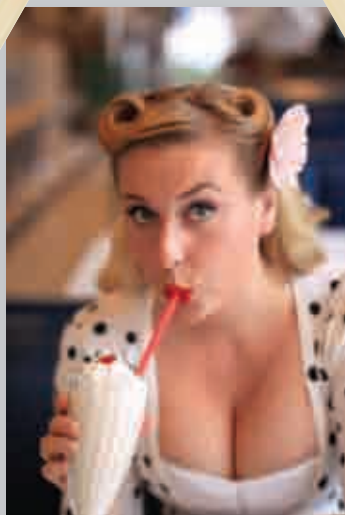

Рекомендации

- Начните с оценки изображения целиком и его общей коррекции и двигайтесь дальше. Тона кожи будут иметь особое значение, так что настройка баланса белого должна быть очень точной.
- Возможно, у вас уже вошло в привычку увеличение насыщенности и контрастности определенным образом, но для редактирования портретов от этой привычки нужно отказаться. Даже придерживаясь собственного индивидуального стиля, в первую очередь вы должны думать о привлекательности портрета с точки зрения модели.
- Что касается локального ретуширования — устранения недостатков и так далее, начните лишь с самых заметных и отвлекающих дефектов, а затем сравните изображение с оригиналом. Ведь начисто заретушировать характерные особенности человека вовсе не нужно (и вы делаете портрет не для обложки журнала мод).

↓ **Так гораздо привлекательнее**
Этот портрет потребовал очень простого ретуширования: пурпурная подцветка была устранена путем настройки вручную более теплого баланса белого; затем была уменьшена ухудшающая портрет высокая контрастность, а морщины на лице сделаны менее акцентированными путем уменьшения значения четкости (Clarity) в редакторе Raw-файлов. Наконец кое-какие пятна на коже были с легкостью удалены цветовой лечащей кистью, и в результате получилась гораздо более лестная и привлекательная фотография.

© Dan Goetsch

Чтобы кожа выглядела гладкой, я применил корректирующую кисть, увеличил яркость и резкость глаз. Затем я преобразовал снимок в черно-белый и слегка его обрезал. Хотя можно использовать опцию обесцвечивания Photoshop, я также очень люблю пользоваться программой Nik Silver Efex Pro, так как она обеспечивает быстрый процесс работы. После преобразования я скорректировал яркость и контрастность.

Дэн Гётш

Сейчас разглаживание практикуется чересчур широко — этим занимаются все от фотографов журнала Vogue до любителей. Поэтому мне по душе деликатность этого снимка и его черно-белая гамма, в которой получается более натуральное устранение недостатков.

Майкл Фриман

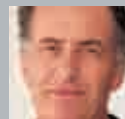

© Faith Kashefska-LeFever

Для эффекта тени на теле танцовщицы я применила инструмент Photoshop для затемнения с интенсивностью 18%, сделал несколько попыток, прежде чем получила желаемый результат. С помощью коррекции яркости и контрастности я сделала задний план чуть более ярким и слегка увеличила сияние блистательной улыбки женщины. По просьбе клиента я применила инструмент Liquify, чтобы уменьшить ее живот.

Фейт Кашефска-Левевр

Удачная коррекция тона и цвета кожи, и вы были правы, сочтя улыбку очень важным элементом и акцентировал ее. Требование применить Liquify я нахожу забавным, но думаю, что тот изгиб на оригинале очень симпатично выглядит. Однако клиент всегда прав!

Майкл Фриман