

Зміст

РОЗДІЛ 1

25

ОЧІ — ДЗЕРКАЛО ДУШІ

Ретушування очей

Як збільшити контрастність райдужної оболонки.....	26
Як затемнити зовнішній контур райдужної оболонки.....	30
Як додати блиску в погляд.....	36
Як створити відблиск або покращити його вигляд	41
Як зробити світлішою білкову оболонку ока	48
Як прибрати очні вени	56
Як змінити колір очей.....	59
Як прибрати темні кола під очима	62
Як збільшити (чи зменшити) розмір очей	66
Як замінити одне з очей іншим	73
Як зробити вії об'ємними	81
Як створити красиві брови	92
Як зробити брови густішими.....	99
Як затемнити брови.....	103
Як збільшити різкість очей	105

РОЗДІЛ 2

109

БЕЗДОГАННА ШКІРА

Ретушування шкіри

Як усунути недоліки шкіри	110
Як уникнути ефекту «пластикової» шкіри	113
Як пом'якшити шкіри нашвидкуруч.....	114
Як пом'якшити шкіру та не втратити текстуру	120
Як пом'якшити шкіру, а потім повернути текстуру	126
Як пом'якшити шкіру за допомогою фільтра High Pass.....	108
Як пом'якшити шкіру за допомогою каналів	137
Як прибрати зморшки або ж зробити їх менш помітними	143
Як прибрати відблиски від спалаху	151
Як збалансувати тон шкіри	155
Як зробити щетину менш помітною	160
Як створити цифровий макіяж	164
Як створити ефект фарфорової шкіри	175
Як збільшити різкість портретних зображень	184

РОЗДІЛ 3

193

ОБЛИЧЧЯ

Як змінювати риси обличчя

Як змінити форму обличчя та голови	194
Як зробити риси обличчя більш симетричними.....	200
Як підкреслити риси обличчя за допомогою техніки освітлення та випалювання.....	208

Зміст

РОЗДІЛ 4 215

ВОЛОССЯ

Ретушування волосся

Як додати світлові тони в волосся	216
Як прибрати «зайві» пасма волосся	220
Як заповнити пропуски у волоссі	228
Як змінити колір волосся	233
Як затемнити проділ	238
Як приховати корені	241

РОЗДІЛ 5 247

ПРИВАБЛИВІ ГУБИ

Ретушування губ та рота

Як збільшити губи	248
Як надати губам блиску	251
Як нанести губну помаду чи змінити її колір	256
Як змінити відтінок кольору губ	262
Як вирівняти зуби	267
Як відбілити зуби та прибрати жовтий наліт	276

РОЗДІЛ 6 283

СТРУНКА ФІГУРА

Як обрізати та прибрати зайві кілограми

Як прибрати зайві кілограми	284
Як зробити стрункішою одну людину на груповому знімку	287
Як зменшити подвійне підборіддя та зробити худішим обличчя	290
Як зробити худішими руки та ноги	295
Як зробити класний прес	304
Як розгладити одяг (мішкуватість, складки тощо)	309

РОЗДІЛ 7 317

ТРИ ПЛАНИ ДІЙ

Мої 5-, 15- та 30-хвилинні ретушування

Що потрібно виправляти?	318
Моє 5-хвилинне ретушування	320
Моє 15-хвилинне ретушування	334
Моє 30-хвилинне ретушування	348

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК	367
---------------------------	-----

Сім порад, з якими варто ознайомитись перш ніж братись за цю книжку

Для мене дійсно важливо, щоб ви багато чого для себе почерпнули з цієї книжки, і я можу вам у цьому допомогти, надавши ці сім коротких порад, які стануть вам у пригоді в подальшому прочитанні книжки. Наприклад, саме тут я надаю інформацію про те, де можна завантажити щось важливе, і якщо ви пропустите цей розділ, то згодом писатимете мені листи з проханням повідомити, де ж усе-таки це можна знайти, потім ви будете ще більше роздратовані, і все це буде, м'яко кажучи, не круто. Усього цього і навіть більше можна уникнути, якщо ви витратите дві хвилини на прочитання семи швидких порад. Я обіцяю, що вони будуть справді варті вашого часу.

©ISTOCKPHOTO/GCHUTKA

#1 Ця книжка орієнтована на фотографів, а не на ретушерів

У більшості фотографів немає змоги надсилати свої роботи висококласним штатним ретушерам, і врешті-решт вони самі редагують портретні зображення за допомогою програми Photoshop. Саме для них я і написав цю книжку: для фотографів, які прагнуть отримувати кращі та реалістичніші результати за короткий проміжок часу, самотужки редагуючи портретні зображення. Ключове слово тут — «фотографи». Прочитання цієї книжки не зробить вас висококласним ретушером портретних зображень (це тяжка робота, яку виконують висококваліфіковані та дуже наполегливі фахівці, вони роблять усе необхідне, витрачаючи стільки часу, скільки для цього потрібно, щоб створити ідеальні зображення. Я надзвичайно поважаю працю цих професіоналів, які витрачають у середньому чотири години на редагування зображення та два-три дні на те, щоб підготувати знімок для обкладинки журналу). Однак зазвичай фотографи не отримують додаткову плату за редагування зображень, тому їм важливо якомога швидше повертатись до зйомок. Саме тому моя мета — навчити вас найлегших технік редагування, які забиратимуть у вас якомога менше часу. Це означає, що інколи ми робитимемо те, що, безсумнівно, викличе гримаси невдоволення на обличчях висококваліфікованих ретушерів, однак, якщо ви заробляєте на життя фотозйомкою, вам, безперечно, необхідно повертатися до зйомок. І книжка саме про це: про швидкі та ефективні техніки для створення природних та красивих зображень, що показують і вас, і ваших моделей у найкращому світі.

#2 Завантажуйте тренувальні зображення — та повторюйте за мною всі кроки

Ви можете завантажити всі фото, які я використав у книжці, щоб у процесі читання послідовно виконувати завдання разом зі мною. Крім того, я додав ще й інші тренувальні зображення, щоб ви могли спробувати застосувати щойно вивчені техніки на зовсім іншому зображенні. У роботі з редагуванням зображень вам потрібно постійно практикувати та повторювати техніки, аби випрацювати швидкість. Для вас це ще один спосіб застосувати на іншому зображенні щойно надбані знання. Ви можете завантажити зображення за посиланням www.kelbytraining.com/books/retouching (ось бачите, це те, що я мав на увазі, коли говорив, що ви багато чого пропустите, якщо оминете ці сім порад та почнете просто з першого розділу).

#3 Вам не обов'язково читати цю книжку по порядку

Я впорядкував книжку так, що ви можете відкрити сторінку прямо на тій техніці редагування, яку хочете вивчити, та розпочати з нього. Я пояснюю все покроково, тому, якщо ви хочете дізнатись, як збільшити різкість очей, просто відкрийте сторінку, на якій є пояснення, — і через декілька хвилин ви знатимете, як це зробити.

#4 Сторінки зі вступом до кожного розділу насправді мало пов'язані з редагуванням

Вступи до розділів створені для того, щоб дозволити вам трохи перепочити перед тим, як взятись до наступного розділу, і, якщо чесно, вони майже не пов'язані з тим, про що в ньому йтиметься. У принципі, вони мало з чим пов'язані, але в мене вже з'явилась своєрідна традиція писати ці химерні вступи (я роблю це в кожній книжці), тому якщо ви належите до занадто серйозних особистостей, я прошу вас не читати їх, адже вони просто роздратують вас. Проте короткі вступи перед описом кожної окремої техніки на початку сторінки зазвичай досить важливі. Пропустивши їх, ви можете пропустити інформацію, яка не вказана саме в описі техніки. Тож, якщо в процесі роботи над тією чи іншою технікою редагування ви думаєте: «Навіщо я це роблю?», то, найвірогідніше, це тому, що ви пропустили цей короткий вступ.

#5 Я створив розділ із власними робочими процесами редагування зображення від початку до кінця, але поки що не читайте його

У кінці книжки я розмістив особливий розділ, де детально описую робочі процеси 5-, 15- та 30-хвилинного редагування зображення, але, будь ласка, не беріться за це, поки не прочитаете всю книжку, тому що цей розділ передбачає, що ви вже її прочитали та розумієтеся на базових поняттях. Тож там не все детально пояснюється (інакше робочі процеси там були б описані дуже довго та затягнуто). У цьому розділі я повертаюсь до того, що ви вже вивчили, а якщо не вивчили... ну, тоді ви просто не зможете рухатись далі. Тож спростіть собі роботу: спершу прочитайте перші шість розділів, а вже тоді беріться за робочі процеси.

#6 Мені дійсно потрібно все це робити?

Зовсім ні. Насправді ваша мета — виконувати якомога менше роботи та працювати якомога витонченіше, тож якщо ви можете завершити редагування зображення, використавши лише дві чи три техніки з книжки, це просто чудово. Якщо ж ви використовуєте 20 технік чи навіть більше, можливо, саме час підшукати трошки красивіших моделей (я жартую). Я просто не хочу, щоб ви думали, що вам потрібно застосовувати до кожного фото все, що ви вивчите з цієї книжки. Спершу оцініть зображення та подумайте, що саме потрібно зробити. Починаючи роботу, я завжди спершу дивлюсь на зображення та запитую себе «Що б я хотів тут змінити?» (Наприклад, хотів би, щоб зуби були білішими, щоб на шиї не було цієї великої родимки, а на обличчі — цих недоречних «зайвих» волосин.) І тоді вам потрібно просто відкрити сторінки з потрібними вам техніками редагування, щоб змінити це конкретне зображення. Під час редагування раджу керуватись гаслом «що менше, то краще».

#7 Я склав для вас контрольний список проблем, які варто виправляти

Одне з питань, яке фотографи ставлять мені найчастіше: «Звідки ви знаєте, що саме треба виправляти на зображенні?» Тож я склав для вас контрольний список проблем, які варто шукати на знімках. Звісно, ви не маєте виконувати всі пункти списку (якщо ви це робите, то, певно, ваша основна проблема полягає не в редагуванні зображень), та принаймні з цим контрольним списком жодна ймовірна проблема, яка потребує редагування, не омине вашу увагу. Цей розділ міститься прямо перед розділом із описом процесів редагування (с. 318). Крім того, я пішов на крок уперед і створив спеціальну панель із цим списком, тож вам навіть не потрібно буде діставати книжку: панель буде в самій програмі Photoshop. Ви зможете завантажити її за посиланням www.kelbytraining.com/books/retouching. Бачите, я ж казав, що ви не витратите часу даремно, якщо прочитаете ці поради.

Навіщо нам редагувати зображення

Перед тим як ви поринете з головою в книжку, сподіваюсь, ви виділите дві хвилини на те, щоб прочитати мої філософські міркування з приводу того, навіщо нам редагувати зображення. Думаю, це допоможе вам не лише зрозуміти мотиви такої роботи, але й стати кращим та обізнанішим ретушерам. Це просто неймовірно, що завдяки вам люди можуть мати якомога кращий вигляд, і коли ви редагуєте зображення, ви несете відповідальність перед своєю моделлю, своїм клієнтом та перед самим собою за результат своєї роботи.

Декілька років тому моя чудова дружина подарувала мені подорож до Італії, в регіон Тоскана. Це було просто дивовижне місце (а їжа була... їжа була просто супер!). І одного дня я зібрав своє фотообладнання та поїхав до пагорбів Ашано (сім'я відмовилась зі мною їхати: думаю, їм уже за нашу подорож набридли ці постійні виїзди на фотозйомки).

І ось я припаркувався на узбіччі і одразу ж побачив прекрасну маленьку віллу просто на вершині пагорба, оточену високими оливковими деревами та зеленючим трав'яним килимом. Вона була просто приголомшлива. Я встановив свій штатив, узяв пульт дистанційного керування та, не поспішаючи, зробив знімок цього виду (шкода, моя сім'я не бачила його разом зі мною). Коли я закінчив зі зйомкою, то глибоко зітхнув та постояв ще деякий час, просто споглядаючи цю ідеальну живу картину «Вілла в Тоскані». Я не міг дочекатися того моменту, коли покажу своїй сім'ї ці знімки.

Коли я повернувся в номер готелю, то одразу ж знайшов зображення й відкрив його в програмі Photoshop, щоб швидко показати всім це фото в повноекранному режимі. Але щойно я відкрив його, мене вразило те, що весь вид повністю зіпсували телефонні лінії та стовпи. І не один чи два, а близько двадцяти. Всюди були шестиметрові стовпи з телефонними лініями та кабелями. Коли я там стояв, я зовсім їх не помічав, проте це було перше, що кинулось мені в очі, коли я відкрив зображення. Зітхнувши, я провів наступні дві години, редагуючи зображення: обережно прибираючи кожен ліній, кожен дріт, кожен стовп, тому що я хотів, щоб фото відображало саме ту картину, яку я бачив, коли стояв там.

Те ж саме і з фотографіями людей. Ви спілкуєтесь із кимось цілу годину, нашвидку фотографуєте цю людину, а коли відкриваєте фото, помічаєте, що всі маленькі недоліки, на які ви зовсім не звернули увагу протягом розмови, зараз просто кидаються в очі. Я знаю, що так і є, тому що і я сам, і багато інших фотографів постійно стикаються із такою проблемою уже багато років.

Тож коли ми редагуємо зображення, наше завдання — взяти похмуре двовимірне не дуже привабливе фото та приховати всі недоліки, зробити так, щоб на фото людина була так само гарною, як і тоді, коли вона стояла перед нами.

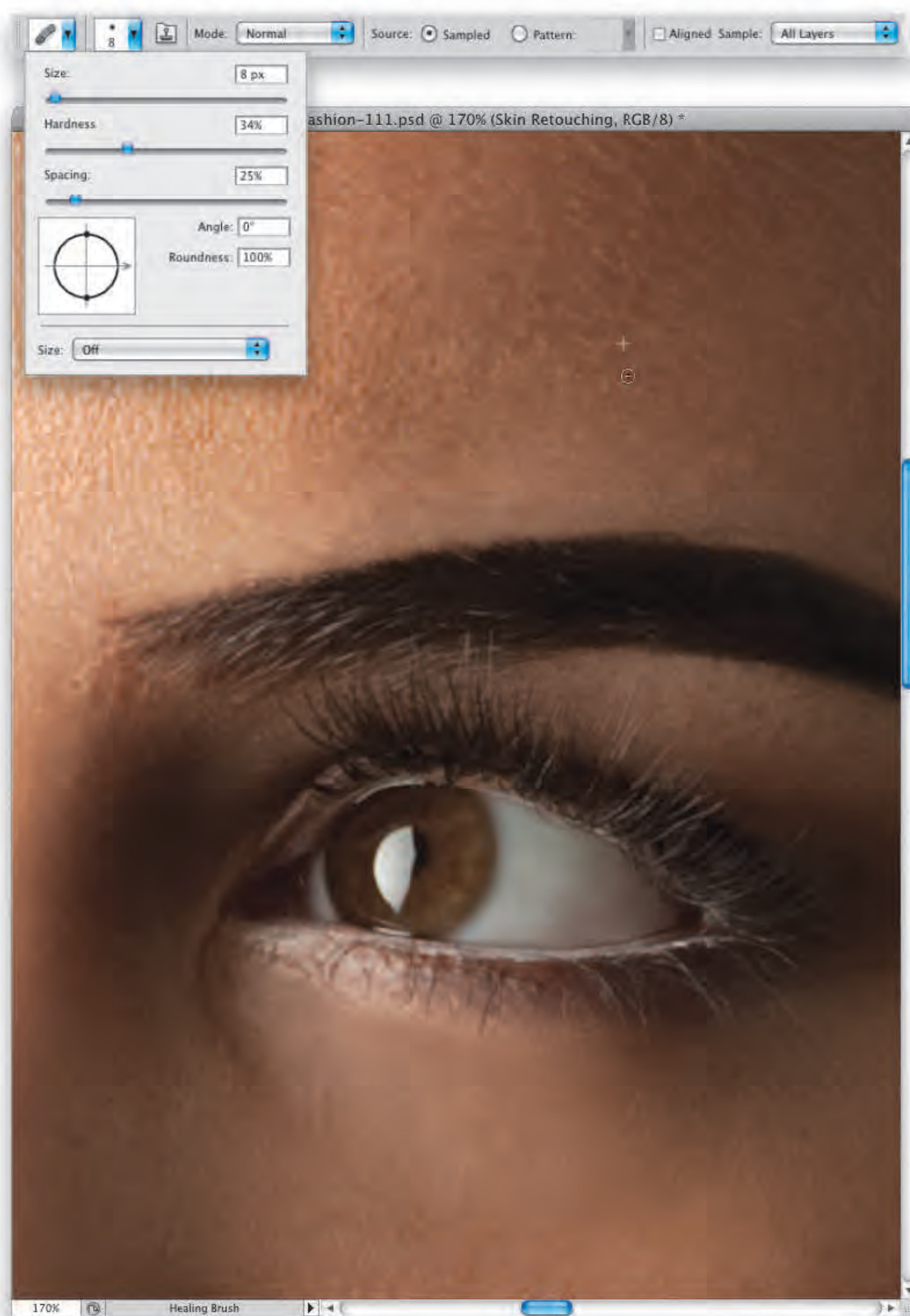
Якщо ви перестараетесь, то вони помітять, що ви відредагували зображення, і їм це не дуже сподобається. Гірше того, їхні друзі та рідні помітять, що над фото добре попрацював редактор. Однак якщо ви працюватимете обережно і зробите так, що на фото вони будуть такі само красиві, або трішки кращі, ніж у реальному житті, фото сподобається як цій людині, так і її друзям та рідним.

І врешті, ось дещо, що я зрозумів на власних помилках: ви вивчите чимало крутих технік редагування і, безсумнівно, захочете похвалитись перед вашою моделлю неймовірним результатом роботи, показати тій чи іншій людині, якою красивою ви зробили її на фото. Однак не раджу вам цього робити. Ніколи не показуйте вашим моделям, їхнім друзям та рідним знімки до та після. Ваше завдання — зробити так, щоб вони мали якнайкращий вигляд, а не зіпсувати їм настрої. Залиште це між вами та програмою Photoshop, і обіцяю, що ви не пошкодуєте.

12 порад, які полегшать процес редагування

Я знаю, вам хочеться якнайшвидше почати вже працювати з зображеннями, але я обіцяю: якщо ви витратите декілька хвилин на прочитання цих 12 порад, вам стане більш зрозуміло, що ви робитимете та навіщо. А також ви зможете досягти кращих результатів, витрачаючи менше часу. Справді. Обіцяю.

#1 Користуйтесь пензлями малого розміру

Якби у мене була можливість дати вам лише одну раду, розкрити один секрет успішного редагування зображень, я б сказав вам працювати з пензлем якомога меншого розміру. Звісно більшість нас, фотографів, прагне виконати роботу якнайшвидше, і тому ми користуємося великим пензлем. Це пришвидшує процес редагування, але такий пензель часто повторює якусь ділянку зображення (може повторно нанести цятку, волосся чи якийсь недолік з тієї ділянки зображення, яку ви скопіювали) або ж робить нечіткою ділянку, по якій ви вже провели декілька разів, загалом, це найчастіша причина того, що зображення стає неякісним. Якнайчастіше використовуйте пензлі малого чи середнього розміру, і запевняю вас, що тоді ваша робота буде більш професійною. Крім того, встановлюйте низький рівень непрозорості для вашого пензля (10–30 %) та поступово накладайте штрихи один на інший. Завдяки цьому у вас усе буде під контролем. Ви не можете робити так кожного разу, коли працюєте з пензлем, однак у тих випадках, коли ви можете працювати у такий спосіб, це значно впливає на результат.

#2 Користуйтеся графічним планшетом та пером

Якби ви вирішили стати професійним малярем, першою вашою покупкою став би малярський валик. Потім ви, ймовірно, придбали б маленький пензель. Це необхідні для цієї професії інструменти, і ви знайдете їх в арсеналі кожного фахівця. Така ж сама ситуація і з редагуванням зображень. Я не знаю жодного професійного ретушера, який би не користувався пером та графічним планшетом Wacom, тому що вони набагато полегшують роботу та підвищують продуктивність праці. Крім того, ці інструменти допоможуть працювати з найдрібнішими деталями, а це значно впливає на результат роботи. Я не отримаю нічого натомість, купите ви графічний планшет чи ні, але ми всі користуємось таким пристроєм (я сам користуюсь графічним планшетом Intuos 4. Але вам не обов'язково мати графічний планшет для того, щоб застосовувати техніки, пояснені в цій книжці, ви зможете впоратись і за допомогою мишки. ;-)

COURTESY OF WACOM; IMAGE WITHIN MONITOR © SCOTT KELBY

#3 Заощаджуйте час зі стилями інструментів

Ви досить часто використовуватимете ті ж інструменти з тими самими налаштуваннями, і заощадите чимало часу за допомогою стилів інструментів, які пам'ятають усі ці налаштування. Наприклад, для того щоб прибрати щетину ви використовуєте інструмент Clone Stamp (Клонувальний штамп), установлюєте режим накладання Lighten (Заміна світлим), обираєте у спливаючому меню Sample (Зразок) функцію All Layers (Усі шари), встановлюєте Opacity (Непрозорість) на рівні 40% та користуєтесь м'яким пензлем середнього розміру. Коли все це налаштовано, натисніть на значок інструмента Clone Stamp зліва на панелі параметрів (обведений червоним на зображенні справа), а потім на покажчику стилів інструментів, клікніть на стрілку, що показує вправо, у верхній правій частині та оберіть у цьому меню команду New Tool Preset (Створити новий стиль інструмента). Введіть назву стилю інструмента (як ті назви стилів, що я вже додав тут до покажчика) та натисніть ОК. Тепер кожного разу, коли вам буде потрібно прибрати щетину, просто натисніть на цей значок, а потім — виберіть потрібний вам стиль інструмента. Усе налаштовано і готово до використання.

