

ADOBE PHOTOSHOP CS ВОЛШЕБНЫЕ ФИЛЬТРЫ И СПЕЦЭФФЕКТЫ

Использование инструментов
и палитр

Применение
встроенных фильтров

Работа с фильтрами
Kai's Power Tools

Владимир Гевенян

**ADOBE
PHOTOSHOP CS
ВОЛШЕБНЫЕ ФИЛЬТРЫ
И СПЕЦЭФФЕКТЫ**

Санкт-Петербург

«БХВ-Петербург»

2004

УДК 681.3.06
ББК 32.973-018.2
Г27

Гевенян В. Р.

Г27 Adobe Photoshop CS: волшебные фильтры и спецэффекты. — СПб.: БХВ-Петербург, 2004. — 544 с.: ил.

ISBN 5-94157-431-2

Книга является практическим руководством по использованию фильтров и плагинов Adobe Photoshop CS, многочисленных фильтров из пакета Kai's Power Tools и от других производителей. Рассматриваются вопросы обработки фотографий, создания коллажей, использования градиентов и каналов, генератора фракталов KPT FraxFlame. Описываются программа сжатия изображений JPEG Wizard 3.0 и программа Easy Interface для управления инструментами Adobe Photoshop.

*Для пользователей, интересующихся
компьютерной обработкой изображений*

УДК 681.3.06
ББК 32.973-018.2

Группа подготовки издания:

Главный редактор	<i>Екатерина Кондукова</i>
Зам. главного редактора	<i>Владимир Шабалин</i>
Зав. редакцией	<i>Григорий Добин</i>
Редактор	<i>Елена Кашлакова</i>
Компьютерная верстка	<i>Натальи Смирновой</i>
Корректор	<i>Наталья Першакова</i>
Дизайн обложки	<i>Игоря Цырульникова</i>
Зав. производством	<i>Николай Тверских</i>

Лицензия ИД № 02429 от 24.07.00. Подписано в печать 25.05.04.
Формат 70×100^{1/16}. Печать офсетная. Усл. печ. л. 43,86.

Тираж 3000 экз. Заказ №

"БХВ-Петербург", 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29.

Гигиеническое заключение на продукцию, товар № 77.99.02.953 Д.001537.03.02 от 13.03.2002 г. выдано Департаментом ГСЭН Минздрава России.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП "Типография "Наука"
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ISBN 5-94157-431-2

© Гевенян В. Р., 2004
© Оформление, издательство "БХВ-Петербург", 2004

Содержание

ОТ АВТОРА	1
РЕЦЕНЗИИ И ОТЗЫВЫ СПЕЦИАЛИСТОВ	3

Введение

Давайте знакомиться

Нам вместе предстоит совершить
удивительное путешествие
в мир компьютерной графики

Что нас ожидает?	5
Магия спецэффектов	7
Некоторые "штучки" на полях книги.....	8
С чего начать и как читать?	9
Что нам потребуется для работы	9
Знакомство состоялось	10
Благодарности	10

Часть I

Магия Photoshop CS (8)

Интенсивный курс волшебства

Новые горизонты

Глава 1. Курс начинающего волшебника **15**

Первая глава и первые навыки, без которых никак не обойтись в сложном мире компьютерной графики.

Что в главном окне?	15
Инструментальная панель мага	17
Меню <i>File</i>	19
Новый Браузер файлов	21
Нужен чистый холст	25
Рисуем кистью	29
Экзотические кисти	33
Настройка магических способностей кисти	36
Размазываем краски	41

Глава 2. Инструменты и палитры **45**

Настало время усилить магические свойства инструментов. Кроме того, надо найти достойное применение технологии клонирования.

Навигация в окне редактирования	45
Расширяем цветовую гамму	47

Баловство с ковшом.....	51
Развлечения с градиентом.....	53
Магия исцеления.....	55

Глава 3. Разделяй и властвуй 59

*Выделив из фотографий фрагменты
и соединив их по-новому,
мы получим чудесные коллажи.*

Что такое слои?.....	59
"Закадрим" красотку!.....	60
Магия маркировки.....	62
Лассо.....	64
Волшебная палочка.....	67
Тонкая маскировка.....	68

Глава 4. Слоеный пирог 71

*Ничто не сравнится с чудесными играми
со слоями, насыщенными волшебными
спецэффектами.*

Обрабатываем слои.....	71
Сад Эдема.....	72
Шаг 1. Расширяем холст.....	73
Шаг 2. Дублируем область.....	75
Шаг 3. Сокровищница эффектов.....	76
Шаг 4. Повторяем шаги.....	77
Какие у нас эффекты?.....	77
Замечательные наборы.....	78
История композиции слоев.....	79

Глава 5. Спецэффекты с текстом 83

Новые возможности обработки текста открывают широкий простор для творчества. А если еще добавить спецэффектов, то можно получить завораживающие надписи.

Начало.....	83
Масштабируем и направляем.....	84
Стекланный текст.....	86
Разжигаем страсти.....	88
Охлаждаем страсти.....	90

Глава 6. Чудесный мир фильтров 93

Волшебные фильтры Photoshop CS усиливают наши магические способности, поднимают нас на новый уровень волшебства, создают дополнительный комфорт.

Экскурсия в галерею.....	93
Бесконечные шаблоны — подарок от Adobe Photoshop CS.....	96
Волшебная маркировка.....	102

Глава 7. Трюки и нововведения 109

Посетив рынок передовых технологий, мы узнаем немало интересного. Чего стоит одно только Панорамирование, никого не оставляющее равнодушным!

Режимы смешивания красок.....	109
Из тени на свет, или из света в тень.....	113
Гистограмма остается с нами!.....	116
Кэширование в Adobe Photoshop CS.....	119
Меняем цветовую гамму.....	121
Новое чудо — панорамирование.....	124
Мешанина — не проходи мимо.....	128

Часть II

Чудеса Kai's Power Tools

Мы побываем в одной из лучших библиотек
мира Kai's Power Tools и изучим
превосходные заклинания

Глава 8. Волшебный мир света и цвета

133

KPT Lightning (Молния)..... 133

*Хотите побывать на Олимпе и научиться метать оттуда молнии
на нашу грешную Землю? Фильтр предоставляет уникальную
возможность ощутить себя в роли Зевса.*

Заглянем в главное окно фильтра 134

Посетим библиотеку молний 137

Магические трансформации..... 138

Как сохранить шаблон для потомков? 143

KPT Gradient Lab (Лаборатория градиентов)..... 145

*Могли ли мы мечтать о том, что сможем побывать в настоящей
лаборатории алхимика? Загляните сюда, и вам откроются величайшие
тайны составления сложных градиентных рецептов из простых
градиентов-ингредиентов.*

Главное окно и как это все работает..... 146

Настройка режимов появления панелей..... 148

Навигатор градиентных слоев 149

Смешивание градиентных слоев..... 150

Формирование градиентного шаблона..... 153

Подберем стиль градиентного слоя..... 156

Тонкости режимов смешивания 159

Несколько приятных сюрпризов 161

КРТ Surfing (Серфинг каналов).....	163
<i>Всем нам знакомо слово "серфинг". Наверно и вы, так же, как и я, не раз следили с замирающим сердцем, как маленькая фигурка человека на серфинговой доске взлетает на гребень океанской волны. Это опасно! Но и захватывающе красиво! Давайте и мы займемся серфингом (замечу, что в нашем случае серфинг не таит в себе никакой опасности для жизни).</i>	
Главное окно и менеджер каналов.....	164
Принципы работы фильтра.....	165
Что будем делать?.....	168
Выбор основного канала.....	169
Два способа ослабления.....	170
Как выбрать режим смешивания?.....	171
Несколько конкретных примеров.....	173
КРТ Equalizer (Эквалайзер).....	176
<i>Любой музыкант знает, что эквалайзер — это пульт с ползунками и кнопками, позволяющий импровизировать с музыкальными композициями. Теперь у вас в руках будет эквалайзер для создания художественных композиций.</i>	
Что сулит нам главное окно?.....	176
Восстановление деталей изображения.....	179
Создание магического света.....	179
Изюминка фильтра.....	181
Экскурсия в библиотеку режиссера по свету.....	183
КРТ Blurrr (Раззззмытие).....	184
<i>Размывая пиксели, сглаживая цветовые переходы, можно напустить на изображение мистический туман, придать рисунку магический блеск или создать иллюзию движения. И все это вы получаете в одном флаконе.</i>	
Быстрые движения в реальной жизни.....	185
Что таит главное окно фильтра?.....	186
Подберем стиль размытия.....	186
Что регулируют параметры?.....	188
Техника размытия в конкретных примерах.....	191

КРТ LensFlare (Мистическое светорассеивание)	194
<i>Многочисленные отражения, появляющиеся при прохождении света через полупрозрачную среду, отражения, нередко возникающие при съемках фотоаппаратом на его линзах, способны привести нас в мистический трепет. Вы получите уникальную возможность по-своему распорядиться этим явлением.</i>	
Главное окно светорассеивания.....	194
Глобальные параметры свечения.....	195
Внутренняя структура источника свечения.....	197
Ореол вокруг источника	198
Пусть источник заискрится лучами	198
Редактирование отражений	202
Как обойти ограничение?	203

Глава 9. Магия Хаоса и Порядка **207**

КРТ Hyper Tiling (Супермозаика)	208
<i>Вспомните ваши первые игры с калейдоскопом, когда вы были маленькими. Фильтр поможет создать сложные мозаичные эффекты и произвести неизгладимое впечатление на детей и взрослых.</i>	
Чем порадует главное окно?.....	208
Развлечения с редактором стиля.....	209
Принципы работы фильтра.....	211
Занимательные трансформации.....	212
Замысловатая мозаика из незамысловатой линии.....	214
КРТ Fluid (Жидкость).....	216
<i>Попробуем превратить твердый рисунок в жидкость — это одно из развлечений волшебников. Рисунок при этом начинает эффектно растекаться. Советую. Вам понравится.</i>	
Первые опыты с жидкостными трансформациями	216
Участие фильтра в создании текстуры	219
Несколько слов об анимации.....	220
КРТ Projector (Кинопроектор).....	221
<i>Всем нам не раз приходилось наблюдать по любимому телевизору проекционные эффекты, вроде уплывающего экрана или размножающегося кадра. Фильтр позволит вам выполнить разнообразные проекционные преобразования.</i>	
Заглянем в главное окно.....	221
Библиотека и липучки	221

Линии 2D-трансформации	224
Тайны режимов смешивания	225
Командный пульт и трансформации	226
Чудеса редактора трансформаций	228
Ваши горячие помощники	229
КРТ Goo (Залипание)	230
<i>Прогуляемся по рисунку с кисточкой, магнитом или даже утюгом в руках. Краски потянутся за вашими инструментами, что позволит внести в рисунок художественные искажения.</i>	
Главное окно залипания	231
Что предлагает инструментальная панель	233
Секретные настройки	234
Немного практики	236
Несколько слов о навигации	237
А теперь развлечемся	237
Ваши горячие помощники	238
КРТ RadWarp (Радиальные искажения)	240
<i>Думаю, вам не раз приходилось бывать в комнате смеха. Стоящие там кривые зеркала могут сильно исказить вашу физическую сущность. Давайте вместе совершим путешествие в Королевство Кривых Зеркал.</i>	
Главное окно радиальных искажений	240
Небольшой пример из библиотеки кривляний	242
КРТ Pyramid Paint (Мастерская художника)	243
<i>Можно ли преобразовать фотографию в картину, нарисованную рукой великого мастера? Загляните в эту мастерскую, и ваши мечты станут реальностью.</i>	
Заглянем в главное окно мастерской художника	244
Редактор параметров	245
На что влияет цветовой режим HSL?	246
Цветовой режим Lab	248
Пошелкаем семечек	249
КРТ Ink Dropper (Чернильная пипетка)	251
<i>Можно "побезобразничать" и "заляпать" бумагу чернилами. Но не думайте, что все так просто. Хорошее "заляпывание" сродни настоящему искусству.</i>	
Главное окно загрязнений	252
Библиотека чернильных пятен	253

Чудеса командного пульта.....	253
Редактор чернил	254
Редактор капель	256
Парочка примеров.....	257
КРТ Turbulence (Турбулентность)	258
<i>Помните сказку Пушкина "О попе и работнике его Балде"?</i>	
<i>Балда "пошел, сел у берега моря; Там он стал веревку крутить да конец ее в море мочить". Вот бы и нам попробовать чего-нибудь замутить, может, и у нас что путное выйдет?</i>	
Главное окно турбулентности	259
Библиотека турбулентных возмущений	260
Управление параметрами турбулентности	261
Редактор градиента.....	263
Командный пульт	264
Практические примеры.....	264
Горячие клавиши	266
КРТ Scatter (Разброс).....	267
<i>Вспомните о ненужных вещах, загромождающих вашу квартиру. Теперь можно загромождать и изображение — это придаст ему реализма.</i>	
Главное окно разбрасывателя.....	267
Технология работы разбрасывателя.....	268
Содержимое контейнера.....	269
Редактор компоновки.....	273
Редактор вариаций и редактор цвета.....	277
Редактор затенения.....	279
Библиотека удачных бросков	279
Один полезный пример	281

Глава 10. Пространство и форма

283

КРТ Gel (Гелевая мастерская)	283
<i>Рисование поблескивающей и переливающейся гелевой краской. Фильтр снабдит вас кучей полезных "штучек", работа с которыми принесет немало приятных минут.</i>	
Обстановка гелевой мастерской.....	284
Выбор инструмента для рисования	285

Магическое меню	287
Библиотека гелевых шаров.....	289
Общая картина работы фильтра	290
Редактор окружающей среды	290
Редактор 3D-освещения.....	293
Карнавал источников света.....	296
Несколько слов о командном пульте.....	298
Маленькая хитрость	298
Ваши горячие помощники	299
KPT Materializer (Создатель материи).....	301
<i>Любой существующий в природе объект (дерево, цветок, чайник и т. п.) обладает свойственной только ему поверхностью.</i>	
<i>Добавить реалистичную поверхность объектам и призван этот фильтр.</i>	
Главное окно материализации	302
Редактор текстуры	304
Редактор материала	307
Один наглядный пример.....	308
Библиотека материалов.....	310
KPT ShapeShifter (Преобразователь формы).....	313
<i>Создать из плоской фигуры фигуру объемную, взять 2D-объект и наделить его 3D-особенностями — сегодня это по силам каждому счастливому обладателю этого замечательного фильтра.</i>	
Что в главном окне?	313
Как правильно распорядиться богатством?	314
Редактор объекта	316
Пользовательский режим — что за чудо такое?.....	318
Редактор гравировки	320
Фактура поверхности	323
Воздействие на световую картину эффекта.....	325
Проникновение в тайну.....	328
KPT Reaction (Химическая реакция)	330
<i>Вы дружили в школе с химией? Знаете, как это опасно ☹?</i>	
<i>Ура, теперь химические реакции над изображением будут для вас совершенно безопасны!</i>	
Небольшое окно с большими возможностями	331
Выбираем основу.....	332
Подбираем режим взаимодействия.....	334
Регулируем химические процессы	336

Пример из Библиотеки готовых рецептов.....	338
Действуем самостоятельно	339

Глава 11. Чудеса фракталов 341

КРТ FraxFlame II (Дизайнер фракталов II)	342
--	-----

Сказ о генераторе фракталов, позволяющем нам поработать с семью загадочными математическими объектами — фракталами и бесчисленным числом их вариаций.

Главное окно дизайнера фракталов.....	342
Стиль мутаций	342
Генерируем мутации.....	345
Служба навигации	347
Настройка рендеринга	349
Случай применения фрактала для маскирования.....	351
Небольшое, но полезное отступление.....	352
Кошки — очарование мое!	353

КРТ FraxPloger (Исследователь фракталов)	354
--	-----

Нам предстоит опасное путешествие по фрактальной вселенной, посещение наиболее интересных фрактальных миров, и может быть, даже подарок от фрактального незнакомца.

Главное окно исследователя фракталов.....	355
Карта вселенной	356
Тайные уголки вселенной.....	357
Расцвет фрактального мира.....	359
Права на вождение	364
Полезные настройки в окне <i>Preview</i>	367
Без комментариев	369
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать	370

КРТ Frax4D (Четырехмерные фракталы)	372
---	-----

Постигнуть тайны фрактального ваяния, научиться создавать скульптуры из любого материала, будь то золото, гель или даже вода — разве это не заманчиво?

4D-мастерская скульптора.....	372
Команды просмотра	373
Дизайнер трансформаций.....	374
Библиотека музея фрактальных скульптур.....	379
Три фрактала — три искусных рисунка.....	379

КРТ Noize (Шшшум).....	381
<i>К счастью нам не придется затыкать уши — фильтр не имеет никакого отношения к звуковым шумам. Зато фильтр действует наподобие цветомузыки и создает чудесные цветковые картины. Они не раз пригодятся вам в качестве текстур.</i>	
Шум из главного окна	382
Редактор шумовых параметров	383
Создание зеркального пола	386
КРТ Fiber Optix (Оптические волокна)	388
<i>Не хотите ли завести домашнего любимца? Ведь его так приятно погладить по пушистой шерстке. Фильтр позволит покрыть шерстью любой предмет (например, чайник) и сделать его для вас "пушистым" в прямом и переносном смысле.</i>	
Что видно в главном окне?.....	389
Редактор шевелюры.....	390
Раскраска волос	394
Редактор маски	395
Библиотека экстравагантных причесок.....	397
Дождь	398

Глава 12. Дизайнер трехмерной композиции **399**

КРТ SceneBuilder (Строитель 3D-сцены).....	399
<i>Для того чтобы идти в ногу со временем, мы должны уметь работать с 3D-объектами. Благодаря этому строителю мы можем позволить себе это прямо в Photoshop.</i>	
Главное окно дизайнера	400
Навигатор файлов.....	401
Изучим новый 3D-объект.....	402
Параметры просмотра	404
Перемещения и трансформации.....	406
Тайны блуждающих меню	407
Создаем рекламу	409
Выбор объекта в окне предварительного просмотра.....	411
Приступаем к раскраске	412
Займемся фоном рисунка	413
Другие возможности фильтра	414

Часть III

За гранью возможного

Здесь находится то, что способно не только удивить Вас, но даже потрясти до “кончика хвоста”

Глава 13. Природа и свет

419

Фильтр Light! (Свет!).....	419
<i>Игры со светом необычайно интересны и увлекательны. Новое освещение позволит по-другому взглянуть на фотографию и увидеть скрытые в ней красоты.</i>	
Главное окно фильтра.....	420
Принципы работы фильтра.....	420
Настройка параметров обзора.....	421
Редактор освещаемого канала.....	422
Создание источника света.....	425
Редактор освещаемого объекта.....	426
Обработка кадра из фильма.....	429
Aurora 2.1 (Аврора).....	430
<i>Аврора — богиня утренней зари. Каждый, кто хоть раз наблюдал восход солнца, знает, как она восхитительно прекрасна! Столь же прекрасен этот фильтр, создающий природные эффекты, потрясающие нас своей реалистичностью.</i>	
Магия фильтра Aurora.....	431
Главное окно фильтра.....	432
Окно предварительного просмотра.....	433
Расположение слоев.....	435
Позиция камеры.....	436
Облегчаем себе работу.....	438

Посетим библиотеку пейзажей	439
Волшебное хранилище	440
Генератор мутаций	442
Практический пример	444
Каналы и параметры фильтра	445
Канал <i>Sun</i> (Солнце)	445
Общие параметры для всех каналов	450
Канал <i>Clouds</i> (Облака)	451
Канал <i>Nimbus</i> (Кучевые облака)	453
Градиент	458
Редактор звездного канала	459
Редактор водного канала	461
Редактор канала легкого тумана	467
Редактор канала световых лучей	468

Глава 14. Магические рамки

473

Magic Frame 2 (Магическая рамка 2)	473
--	-----

Любуетесь ли вы чудесным пейзажем в картинной галерее, хотите ли вы поставить фотографию своего любимца на полку, или просто смотрите телевизор — любое изображение вы видите в рамке. Сегодня мир, помещенный в рамочку, станет вашим.

Главное окно <i>Magic Frame</i>	474
Библиотека волшебных рамок	475
Технология создания рамок	476
Парочка примеров	480

Splat! (Нашлепка)	482
-------------------------	-----

Рамки, поверхности и многое другое — все это будет в ваших руках, когда этот фильтр станет вам другом.

Выбираем эффект	482
Навигация в главном окне	483
Как пройти в библиотеку?	485
Редактор параметров в режиме <i>Frame</i>	486
Как создать собственную рамку	488
Горячие помощники	492

Глава 15. Чудеса продолжаются**493**

JPEG Wizard v3.0 (Волшебный JPEG)	493
---	-----

Мыслите ли вы сегодняшнюю жизнь без Интернета? А Интернет без рисунков? Огромные возможности этого фильтра помогут получить JPEG-рисунки с максимальным сжатием и с наименьшими искажениями.

Начало работы по эффективному JPEG-сжатию.....	494
--	-----

Главное окно фильтра.....	495
---------------------------	-----

Менеджер регионального сжатия	496
-------------------------------------	-----

Секция регионального сжатия	498
-----------------------------------	-----

Настройка общих параметров	499
----------------------------------	-----

Этапы эффективного JPEG-сжатия	502
--------------------------------------	-----

Easy Interface (Улучшенный интерфейс)	503
---	-----

Несмотря на то, что это не фильтр, эта программа заслуживает того, чтобы сказать о ней несколько слов. Она позволяет освободить рабочий стол Photoshop от лишних палитр и вызывать их только по мере необходимости.

Вспомогательное меню	503
----------------------------	-----

Главное окно фильтра.....	504
---------------------------	-----

Заключение**Новые приключения**

Книга закончена, но приключения продолжаются. А если вы захотите продолжить их в моей компании, то здесь вы узнаете, как это сделать!

Приложения

Информация о сайтах и горячих помощниках

Приложение 1. Что искать в Интернете? 509

Адреса в Интернете, по которым можно получить дополнительную информацию о фильтрах, описанных в книге.

Приложение 2. Горячие помощники Photoshop CS 510

Горячие клавиши позволяют работать быстро и эффективно.

Облегчаем просмотр.....	510
Маркировка.....	511
Рисование.....	513
Текст.....	515
Фильтры.....	516
Слой.....	516
Палитры.....	517
Общие.....	517

Приложение 3. Описание компакт-диска (CD) 519

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.....	520
---------------------------	-----

От автора

Дорогой друг! В твои руки попала не обычная книга, а волшебная! Сейчас начнется настоящее путешествие в удивительный мир компьютерной графики. Мы побродим по волшебной стране Photoshop CS (8), созданной фирмой Adobe. Побываем в гостях у чудо-фильтров, созданных волшебниками компьютерной графики. Как и в любом путешествии, нас будут подстерегать опасности, вместе мы будем преодолевать встающие на пути преграды, будем отдыхать и развлекаться. Мы попадем в прекрасный мир фантазии, и сами немного пофантазируем. И так, незаметно для самих себя, вдруг обнаружим, что стали сильнее. Мы сможем управлять молниями и светом, создавать водовороты и завораживающие мозаики. Мы сможем зажечь солнце и заставить засиять луну, мы сможем укротить ветер и волны. Нам станет подвластна природная стихия. Мы научимся делать еще многое, многое другое. И все это — о, фантастика! — мы будем делать из Adobe Photoshop!

Книга написана в дружественном стиле и будет полезна как начинающему делать первые робкие шаги в компьютерной графике и желающему стать профессионалом, так и профессионалу, работающему с любым растровым редактором (Adobe Photoshop, Jack Paint Shop Pro, Corel PhotoPaint, Ulead PhotoImpact) и желающему поднять свои возможности на новый уровень.

Рецензии и отзывы специалистов

Мы уже привыкли к тому, что компьютерная графика может все. Магические превращения изображений с одной стороны — никого не удивляют, с другой — многие считают компьютерные творения уделом немногих избранных. Это печально... К счастью, благодаря такой книге, как "Photoshop CS (8): волшебные фильтры и спецэффекты", написанной человеком, искренне влюбленным в Photoshop (это понятно по первым строкам), читатели смогут приобщиться к волшебному миру этой удивительной программы, а также созданных специально для нее фильтров. Книга написана живым языком, изобилует яркими и запоминающимися метафорами, богато иллюстрирована. Я уверен, что она будет полезна как начинающим (рекомендуется прочтение взахлеб от корки до корки), так и опытным (совершенству нет предела) волшебникам от графики.

Успешных превращений!

*Игорь Терентьев,
Главный редактор
журнала "Publish" /Дизайн, верстка, печать/*

Вы в душе художник и не приемлете традиционные руководства пользователей, перегруженные сухими техническими терминами и скучными экранными снимками, изобилующими запутанными меню с массой опций? Тогда книга Владимира Гевеняна именно для вас. С тонким юмором, необычайным терпением и без заумных слов в ней рассказывается о сложнейших вещах — последней версии мощного и всемирно признанного редактора растровой графики Adobe Photoshop CS (8), фильтрах и спецэффектах, которые позволяют создавать картины, способные соперничать с шедеврами живописцев. На простых и понятных примерах легко и непринужденно раскрывается технология создания, редактирования и обработки изображений. Каждый элемент издания тщательно продуман, находится на своем месте и преследует строго определенную цель. Даже забавные вспомогательные пиктограммы, продуманные и созданные В. Гевеняном, специально предназначены для того, чтобы помочь читателю освоить предмет повествования.

Явственно ощущается, что автор влюблен в то, о чем пишет, и, познакомившись с его литературным произведением и оригинальными иллюстра-

циями, невозможно не разделить это чувство. Чтобы сделать хороший рисунок, недостаточно умения применять то или иное программное средство, следуя однажды выученному алгоритму. Необходимо обладать богатым воображением, художественным вкусом, интуицией, которые В. Гевенян старается развить у своих читателей, увлекая их поистине безграничными возможностями, предоставляемыми компьютером для творчества, и ненавязчиво подталкивая к самостоятельным экспериментам.

Издание рассчитано на самую широкую аудиторию, а это довольно редкое достоинство, ведь у пользователей с неодинаковым уровнем подготовки различные и практически не пересекающиеся интересы. Однако эта необычная книга понравится и испытывающим беспомощность новичкам, не знающим, с чего начать, запутавшимся в программном обеспечении и советах корифеев, и специалистам, с которыми В. Гевенян щедро делится своими профессиональными секретами и хитростями — их немало в арсенале любого бывалого компьютерного художника. А консерваторов, предпочитающих традиционные кисти и холст, она наверняка убедит, что ПК — не враг искусства, как многие ошибочно полагают, а верный и послушный помощник истинного мастера.

Одним словом, всякий, вне зависимости от накопленного багажа знаний и опыта в области цифровой графики, почерпнет из книги В. Гевеняна массу полезных для себя сведений, а читается она с не меньшим удовольствием, чем роман.

*Вера Васильева,
научный редактор
журнала "Мир ПК"*

Корпорация Digital Element о фильтре Aurora в главе 13

Лучший способ научиться работать с Авророй — прочитать эту главу.

Даже если вы уверены, что знаете об Авроре все, чтение главы будет увлекательным и полезным. В главе прекрасно описываются все функции Авроры, необходимые для эффективной работы. Она написана таким понятным и интересным языком, настолько мастерски, что не просто обучает, но и дает вдохновение для творчества.

*Компания Digital Element
благодарит автора книги*

*Владимира Гевеняна
за великолепную главу о нашем продукте.*

Введение

Давайте знакомиться

*Эта книга посвящается моей прекрасной жене Наталии
и моей талантливой дочери Марии.*

Вот мы и встретились. Позвольте представиться: Я — ваш гид. И сейчас мы с вами отправимся в прекрасную страну компьютерной графики. Новичок вы или профессионал — каждый найдет для себя что-то интересное. Нам предстоит стать путешественниками и исследователями, мы проникнем в тайны компьютерного искусства и воплотим в рисунках свои безудержные фантазии.

Что нас ожидает?

Во время нашего путешествия мы побываем в трех измерениях и принесем в свой мир всю силу этих трех измерений.

Часть I. Магия Adobe Photoshop CS (8)

Часть II. Чудеса Kai's Power Tools

Часть III. За гранью возможного

Первая часть книги полностью посвящена Adobe Photoshop CS (8) — программе, которая является несомненным лидером в области редактирования растровых изображений. О ее существовании знают все, хотя и не все знают, что это такое! Восьмая версия Adobe Photoshop привлекает своими новыми возможностями. Это и новый навигатор файлов, и новый уровень работы со слоями, и многое другое, о чем пойдет речь дальше. Значительно повысился комфорт — работать в Adobe Photoshop CS (8) стало намного удобнее и приятнее. Мы познакомимся с принципами работы Adobe Photoshop, узнаем немало секретов и тонкостей применения его волшебных инструментов для создания настоящих произведений искусства.

Вторая и третья части книги посвящаются завораживающим спецэффектам, которые создаются фильтрами, которые создаются специально для Adobe Photoshop ведущими корпорациями мира, "в доме, который построил Джек". Однако кто такие эти загадочные фильтры? Фильтры — это специальные программы, подключающиеся к Adobe Photoshop и позволяющие создавать спецэффекты, которые, собственно, и являются нашей главной целью. Приведу небольшой практический пример.

Сегодня большое распространение (в особенности, в кинофильмах и компьютерных играх) получила трехмерная или, как ее еще называют, 3D-графика. Для того чтобы 3D-объекты, создаваемые в таких специализированных программах, как 3D Max, Maya, Softimage, выглядели правдоподобно, на них накладывают текстуры (рисунки). А создают такие текстуры в программах двумерной графики — Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint и др. И конечно же, дело здесь не обходится без мощных возможностей фильтров.

Взгляните, к примеру, на исходный рисунок 3D-чайника (рис. В1, объект).

Рис. В1. Иллюстрация процесса наложения текстуры на объект

Хотя чайник и имеет изящный носик, ручку и крышку, и его формы приятны глазу, ему, все же, явно чего-то недостает. Да, да, вы совершенно правы — на нем нет рисунка. Эту ситуацию легко исправить. Но сначала создадим текстуру. Для этого возьмем кадр из замечательного фильма "Звездные вой-

ны" и обработаем его с помощью фильтров таким образом, чтобы получить портрет (см. рис. В1, текстура). Наступило время облагородить наш чайник. Для этого воспользуемся фильтром KPT SceneBuilder и приложим к чайнику текстуру. Вне всяких сомнений, новый чайник не чета старому и смотрится великолепно (см. рис. В1, результат).

Магия спецэффектов

Итак, цель нашего путешествия — проникнуть в тайны создания спецэффектов. Вместе с Adobe Photoshop CS мы получим в свои руки мощный арсенал магических инструментов и чудесных фильтров. Улучшенный интерфейс создает на редкость приятные условия работы — комфорт, о котором можно только мечтать.

Adobe Photoshop CS — это прекрасный волшебный мир, мир, открытый для всех. Поэтому у Adobe Photoshop CS много друзей: чудо-фильтров, разработанных множеством корпораций и фирм. Эти волшебные фильтры усиливают магические способности Adobe Photoshop, поднимают их на недостижимую высоту. На каких же из них нам остановить свой выбор? Подбирая для книги наиболее подходящие фильтры, я исходил из того, что они должны быть максимально мощными, наиболее удобными и предельно гибкими (не должны создавать одинаковые шаблоны). Такие фильтры не будут ограничивать полет мысли и позволят развернуть фантазию в полную силу. Поэтому...

Вторая часть нашего путешествия будет проходить в фантастических мирах Kai's Power Tools (сокращенно KPT). Эти фильтры, созданные в недрах корпорации Metacreations, которую возглавляет Кай Краузе, заслуженно получили мировую славу и признание. Удивительная мощь в создании спецэффектов идеально сочетается в них с прекрасным удобным интерфейсом. С помощью KPT мы совершим волшебное путешествие в загадочный мир спецэффектов, познакомимся с технологиями и тонкостями их создания.

Однако мир компьютерной графики не стоит на месте, и было бы неправильным ограничить свои возможности и не приобщиться также и к фильтрам, созданным другими корпорациями. О новых невероятных чудесах поведает третья часть книги. Здесь мы увидим удивительную игру света и тени, создаваемую фильтрами Aurora и Light. Здесь же мы встретимся с двумя замечательными фильтрами, Splat и Magic Frame, которые поместят наши фотографии в прекрасные, неповторимые рамки. Наконец, мы научимся пользоваться фильтром JPEG Wizard, который блестяще сожмет наши файлы до минимального размера, сохранив при этом отличное качество изображения.

Я не ставил своей целью охватить все аспекты Adobe Photoshop CS (8) или рассказать обо всех фильтрах и обо всех их возможностях. Рассказ об этом составил бы не один книжный том. Мы сосредоточимся на спецэффектах,

опуская, к примеру, такие вопросы, как распечатка на принтере или создание Web-страниц. Кроме того, я попытался отразить некоторые вопросы, которые слабо освещены в компьютерной литературе, и приложил немало усилий для того, чтобы сделать сложные темы ясными и понятными. Полученные знания окажут вам неоценимую помощь в создании спецэффектов, которые расцветят ваши рисунки и фотографии чудесными красками и удивительными фантазиями. Именно это отличает настоящего профессионала, будь то фотохудожник, дизайнер или аниматор. Так что читайте, не бойтесь трудностей, и вы скоро с удивлением для самих себя обнаружите, что стали знатоком своего дела, настоящим профессионалом. А такие профессионалы сегодня нужны, как воздух, и потребность в них постоянно возрастает. Так что вперед! И да пребудет с нами сила!

Некоторые "штучки" на полях книги

Прежде, чем мы попадем в мир фильтров, скажу несколько слов о пиктограммах, встречающихся на протяжении всей книги. История их появления довольно занимательна. Когда я набирал на компьютере первые главы книги, ко мне подошла моя маленькая дочь Мария и стала читать прямо с экрана. Ей так понравился текст и веселые спецэффекты, что она тут же предложила поучаствовать в этом деле. И вот я дал ей задание нарисовать три рисунка на три темы — шутливая опасность, маленькая хитрость и симпатичный чайник. Мария с ходу нарисовала три небольших рисунка, которые и стали пиктограммами этой книги.

"Опасность" сообщает нам о том, чего лучше не делать. А как быть, если очень хочется? Тогда можно, но только осторожно. Не будем повторять чужие ошибки, достаточно и своих.

"Маленькая хитрость". Песик хочет сообщить нам по секрету нечто очень важное. Он расскажет о маленьких хитростях, позволяющих проводить тонкую настройку спецэффектов и значительно повышающих производительность нашей работы.

"Чайник". Поверьте ему. Чайник напоит знаниями и чаем всех начинающих делать первые шаги в графике. Но если мы ему не поверим, то он может обидеться и больше не будет давать нам умные советы.

С чего начать и как читать?

Книга написана таким образом, что ее можно читать, даже не имея под рукой компьютера — иногда полезно немного оторваться от клавиатуры. Конечно, будет совсем неплохо, если вы, прочитав книгу, обратитесь к практике. И уж совсем хорошо, если компьютер у вас под рукой, и вы можете сразу же почувствовать всю силу спецэффектов.

Начинающему осваивать мир компьютерной графики советую читать все с самого начала и, не боясь трудностей, смело идти до самого конца. Материал книги изложен в порядке увеличения сложности, а если вы начнете читать с середины, то некоторые моменты могут оказаться непонятными. Если какая-либо информация покажется вам сложной и непонятной, то главное — не пугайтесь и читайте дальше. Скоро все прояснится, и вы с удовольствием почувствуете прилив новой магической силы. Вообще я старался сделать путешествие увлекательным, и нам предстоит не только трудности, которых, к сожалению, не избежать, но также отдых и развлечения. Так, знакомство с каждым новым фильтром мы будем начинать со специального рисунка-заголовка, наглядно иллюстрирующего магические способности этого фильтра и дающего первое представление о его чудесных свойствах. Шутки-прибаутки и другая чепуха (вроде шуточных рисунков или надписей) развлекут нас и скрасят наше путешествие. В общем, будет не скучно, это я обещаю.

Профессионалу можно и не читать все подряд. Для того чтобы было легче ориентироваться, я сгруппировал все фильтры по темам (Волшебный мир света, Пространство и форма и др.). Но это разбиение условно, и никто не запрещает вам применить, скажем, фильтр Fluid (Жидкость), имитирующий движение жидкости, для создания огненных языков пламени, или использовать возможности фильтра Lightning (Молния) для создания эффектов, не имеющих ничего общего с молнией. С такими явлениями мы также встретимся на страницах книги.

Профессионалу, не применяющему Adobe Photoshop, можно пропустить первую часть книги, которая посвящена исключительно Adobe Photoshop и его возможностям. Зато вторая и третья части книги, несомненно, окажутся полезными в работе с такими прекрасными редакторами, как Jack Paint Shop Pro, Corel PhotoPaint, Ulead PhotoImpact и любыми другими совместимыми с Adobe Photoshop растровыми редакторами.

Что нам потребуется для работы

Для тех, кто рвется побыстрее пощупать все своими руками, прежде всего понадобится Adobe Photoshop CS (8). Его можно приобрести отдельно либо в составе единой коллекции Creative Suite, в которую входят также InDesign,

Illustrator, а в профессиональную версию еще и Acrobat Professional. Если у вас есть Adobe Photoshop 6 или 7 версий, то и они тоже подойдут, хотя при этом вам будут доступны не все возможности, и вы лишите себя комфорта, создаваемого новой версией Adobe Photoshop.

Теперь о фильтрах, которые нам потребуются. Все фильтры Kai's Power Tools (КРТ 5, КРТ 6 и КРТ 7) сегодня принадлежат корпорации Corel, и их можно приобрести в составе единого блока КРТ Collection. Однако должен предупредить, что в состав этого блока не вошел фильтр КРТ SceneBuilder. Если вы решите, что он нужен вам как воздух (*см. главу 12*), тогда можно приобрести отдельно КРТ 6, в которую входит фильтр КРТ Scene Builder; эту же эту библиотеку можно встретить в составе других программных пакетов, например, Creative Xtreme Bundle Offer, в состав которого входят КРТ 3, КРТ 5, КРТ6, КРТ 7 и ряд других прекрасных фильтров. Более подробную информацию можете получить на сайтах производителей, список которых представлен в *Приложении 1* в конце книги.

Для ознакомления с фильтрами Aurora, Light, Splat и JPEG Wizard на сопровождающем книгу компакт-диске имеются их демонстрационные версии.

Знакомство состоялось

Наше знакомство состоялось, и если вы полны сил и желания постичь волшебные тайны компьютерного искусства, если вы мечтаете стать настоящим магом и профессионалом, то установите на свой компьютер нужные программы, возьмите в руки эту книгу и смело идите навстречу приключениям.

Благодарности

Выражаю огромную признательность тем людям, которые сделали возможным появление на свет этой книги.

Прежде всего, выражаю благодарность всем сотрудникам из Adobe, Digital Element, Alien Skin Software, Human Software, Digital Film Tools, Pegasus и всем-всем фантазерам-программистам, создавшим волшебные инструменты, благодаря которым компьютерная графика перешла в разряд потрясающих воображение удовольствий.

Хочу сказать спасибо ребятам из корпорации Digital Element, в особенности Дону Доновичу и Дмитрию Толкачеву, сотрудничать с которыми было одно удовольствие.

Особая благодарность Джеку Берлину из корпорации Pegasus за его бесценный жизненный опыт, которым он искренне со мной поделился.

Спасибо сотрудникам издательства "БХВ-Петербург", поверившим в мои силы и сделавшим все возможное для того, чтобы эта книга увидела свет

божий. Отдельно хочу поблагодарить Владимира Шабалина, который не только отвечал на все мои вопросы, но и сам задавал их, временами подталкивая меня к описанию тонкостей, ускользавших из поля зрения.

Спасибо журналу "Мир ПК", в котором я напечатал первые статьи на тему фильтров, в особенности, редактору отдела мультимедиа Вере Васильевой, сотрудничество с которой натолкнуло меня на мысль написать такую книгу.

Елене Барзам за ее фотографии, которые послужили материалом для обработки.

Моей дочери Марии за чудесные рисунки, которые она с большим удовольствием рисовала для книги, и вообще за то, что она умница.

Моей жене Нагалии, за внимательное отношение к моему творчеству, ценные советы по книге и за уют, который она создала дома.

Часть I

Часть I
Магия Photoshop CS (8)

