

Практика цвета. Расширенный курс

Интенсивный курс индивидуального обучения работе с цветом в фотографии.

Уникальная программа курса нацелена на получение практических и теоретических знаний и формирует у студента полное представление о том, как выбрать цветовое решение для каждой конкретной фотографии, отвечает на вопрос, почему именно выбранное решение будет выигрышным, и о том, получить необходимый цвет в фотошопе, произвести цветокоррекцию, тонирование и придать изображению колорит.

В ходе курса студент освоит работу с цветовым кругом Иттена, научится анализировать существующие цвета в кадре, на их основе строить цветовую схему, приводить к ней фотографию в программе Adobe Photoshop, а также проводить дополнительное тонирование для гармонизации изображения и большего раскрытия его эмоционального содержания.

В основе курса лежит фундаментальная теоретическая база, - это как раз те знания, которые крайне важны фотографу для понимания основных принципов работы с цветом и изображением в целом.

Высокое качество обучения обеспечивается практической обработкой программы, выдачей видеозаписи занятий, домашних заданий и последующим их разбором.

Курс построен по принципу от простого к сложному. Теоретические знания колористики и цветоведения тут же отрабатываются на практических занятиях, - изучаются приемы и способы их реализации в фотошопе.

Программа курса реализована на основе тесной совместной работы двух преподавателей, специалистов в своих областях, что делает её по-настоящему уникальной. Занятия наибольшей теоретической направленности проводит Анжелика Коваль, стилист с многолетним стажем работы в модной индустрии, дизайнер, человек с высшим художественным образованием, в то время как занятия, ориентированные на практику и отработку, ведет Стив Ласмин, фотограф и профессиональный ретушер с почти десятилетним опытом. Стоит, однако, заметить, что все занятия курса включают в себя как практику, так и теорию, а потому не оставят равнодушным ни одного студента.

Авторская методика работы с цветом Стива Ласмина включает в себя четкий алгоритм из 5 шагов и позволяет добиваться эффектных и выигрышных цветовых решений с помощью логики использования цветового круга. Алгоритм существенно сокращает время поиска цветового решения кадра в работе профессионала и является практически единственным способом гармонизации цветов для тех, кто еще недостаточно развил собственное «чувство цвета».

Особенности учебного процесса:

- **11 индивидуальных занятий с преподавателем.** Индивидуальный подход позволяет вести обучение максимально эффективно, в любой момент можно получить ответ на любой интересующий вас вопрос, а также составить индивидуальное расписание и план обучения;
- **10 домашних заданий:** творческие задания направлены на закрепление и практическую отработку полученных знаний. Каждое следующее занятие начинается с подробного разбора выполненного задания;
- **более 33 часов обучения:** каждое занятие длится 3 часа с перерывом, а в случае возникновения дополнительных вопросов может быть продлено;
- **видеозапись занятий:** по окончании занятия студент получает его полную видеозапись с компьютера преподавателя. Это позволяет студенту не вести конспект и сосредоточиться

Программа курса разработана и принадлежит Стиву Ласмину (www.photo-eclipse.ru), любое копирование (полное или частичное) текста, идей и/или общей концепции программы запрещается без письменного разрешения автора.

непосредственно на самих знаниях и гарантирует овладение рассматриваемыми приемами и техниками вплоть до горячих клавиш (включены в видео);

- **индивидуальный подход** позволяет подстраивать программу курса под непосредственные нужды студента, а также при необходимости корректировать расписание.

Программа курса обучения позволяет:

- структурно понимать всю технологию колористического построения снимка, как непосредственно во время проведения фотосессии, так и в постобработке;
- работать с цветом не только с технической точки зрения, но и грамотно использовать этот инструмент для увеличения художественной наполненности своих работ;
- логически подходить к выбору цветового решения и находить наиболее выигрышное в зависимости от поставленной задачи;
- полностью освоить все основные методики работы с цветом в фотографии;
- научиться практической работе с цветовым кругом Иттена;
- строить с помощью цветового круга схемы и выбирать наиболее подходящую для каждого конкретного случая;
- освоить авторский 5-шаговый алгоритм работы с цветом;
- в совершенстве научиться цветокоррекции при помощи корректирующих слоев, режимов наложения и LUT-таблиц.

Программа курса

Занятие 1. Теория цвета

(преподаватель Анжелика Коваль)

Цвет физических объектов, который мы воспринимаем глазом, не является неотъемлемым их свойством. Под воздействием различных факторов физической реальности, а также психологии восприятия человека, он может меняться в широком диапазоне, как в сторону гармонизации, так и какофонии цветов. Задачей первого занятия является получение знаний о том, какие существуют способы и инструменты для осознанного проектирования, планирования цветовой гаммы будущего снимка или коррекции готового.

- Введение. Цвет, как ключевая характеристика изображения.
- Свет и цвет: их единство и различие, возможности взаимовлияния и взаимодействие. (Состав луча белого света. Предметный цвет и т.д.)
- Цветовые (светлотные) градации.
- Тональные градации.
- Понимание различий между цветовой и тональной характеристикой изображений. (Примеры одного и того же снимка в цвете и ч/б.)
- Оптика цвета и света. Цвет и свет как основные факторы формирования формы объектов и глубины пространства на фотоснимках.
- «Близкие» и «далекие», «теплые» и «холодные» цвета и тональности.
- Колористическое решение фотоснимка на стыке с композиционным.
- Введение понятия пятна.
- Цветовой круг: математическая модель СМΥК и круг Иттена.

Программа курса разработана и принадлежит Стиву Ласмину (www.photo-eclipse.ru), любое копирование (полное или частичное) текста, идей и/или общей концепции программы запрещается без письменного разрешения автора.

- Возможности выбора одной из схем для технически оптимального и художественно выразительного решения конкретных задач.

Занятие 2. Первоначальная работа с цветом: RAW-конвертация, технический баланс белого, цветовые профили
(преподаватель Стив Ласмин)

Практическое занятие в подробностях освещает вопросы RAW-конвертации относительно как первоначальной, так последующей работы с цветом фотографии в зависимости от технической задачи и идеи обработки.

Особое внимание будет уделено настройке баланса белого и профилям камеры для ускорения получения интересующего результата. Также на занятии впервые вводятся понятия технического и «перцептуального»/восприимчивого баланса белого, общего цветового баланса.

Теория

- RAW-конвертация как этап первичной работы с цветом фотографии.
- Различие подходов к работе с цветом при RAW-конвертации при работе с единичными фотографиями и сериями.
- Технический баланс белого и цветовое многообразие.
- «Перцептуальный»/восприимчивый баланс белого.
- Выбор профилей камеры и особенности работы с панелью Camera Calibration (Калибровка Камеры) в зависимости от поставленных задач.
- Место инструмента Hue/Saturation/Luminosity (Тон/Насыщенность/Яркость) в общем алгоритме работы с цветом изображения.

Практика

- Настройка параметров RAW-конвертации для фотографий разного типа.
- Особенности выбора цветового профиля камеры в зависимости от интересующих тона, насыщенности, технического задания и подхода к работе с цветом изображения.
- Настройка технического баланса белого.
- Особенности настройки «перцептуального» баланса белого и гармонизация цвета кадра.
- Способы увеличения цветового многообразия.
- Особенности цветокоррекции в рамках работы внутри RAW-конвертера.

Занятие 3. Психология цвета
(преподаватель Анжелика Коваль)

Эмоционально-чувственный подход к работе цветом и тональными и цветовыми гаммами чрезвычайно расширяет палитру возможностей фотографа. Цель занятия - это глубинное понимание процессов восприятия цвета на различных уровнях. Влияния цвета на психо-физическое состояние зрителя (включая возможности формирования этого состояния), что дает художнику широчайшие возможности точного подбора цветовых схем снимка в зависимости от поставленных задач.

- Восприятие цвета человеческим глазом. Физиологический и интеллектуальный аспект.
- Психологическое подсознательное впечатление, которое производят различные цвета и гармонические группы цветов на зрителя.
- Различия цветовосприятия у разных социальных и возрастных групп.

Программа курса разработана и принадлежит Стиву Ласмину (www.photo-eclipse.ru), любое копирование (полное или частичное) текста, идей и/или общей концепции программы запрещается без письменного разрешения автора.

- Тяжелые, легкие, слаботональные и низкоконтрастные изображения.
- Обзор популярных схем тонирования. Существующие ограничения в их использовании с психологической точки зрения. Эстетика Тима Бартон.
- Энергетическое воздействие цвета на человека
- Колористика, как мощный инструмент создания высокохудожественных образов, способных вызвать у зрителя эмоциональных отклик.
- Поэтика цвета.
- Символизм цвета и возможности его использования в фотографии.

Занятие 4. Придание настроения и цветовая заливка (преподаватель Стив Ласмин)

Придание настроение – также один из важнейших вопросов при работе с цветом фотографии. На занятии студенты научатся различным способам и приемам создания общего настроения снимков. Особое внимание будет уделено использованию режимов наложения и возможностям переходов от контрастных к родственно-контрастным и родственными цветовым схемам и обратно. Второй темой занятия станет взаимосвязь контраста и насыщенности изображений и способы сохранения или увеличения исходного контраста теней и бликов при интенсивном включении в изображение «цветовых примесей».

Теория

- Гармонизация изображения через подмешивание нового «несущего» цвета.
- Цветовая заливка и режимы наложения как способы регулировки цветовой температуры, оттенков, контраста и яркости изображения.
- Открытые и тонированные цвета.
- Поведение оттенков всего изображения при подмешивании нового цвета.
- Поведение оттенков тонированных частей изображения.
- Серый и псевдо-серый.
- Возможности перехода от контрастных к родственно-контрастным цветовым схемам и обратно.
- Цветовая и сюжетно-эмоциональная составляющие кадра.
- Придание настроение, общая и финальная цветокоррекция изображения.

Практика

- Тонкая подстройка цвета и контраста изображения при помощи корректирующих слоев.
- Подстройка цвета и контраста при помощи фильтров и плагинов сторонних производителей.
- Использование слоя Solid Color (Цвет) и различных режимов наложения для подмешивания и изменения цветовой нейтральности.
- Особенности работы с контрастными режимами наложения Soft Light (Мягкий свет) и Overlay (Перекрытие).
- Яркие и темные цвета: цифры и практика.
- Недеструктивные подходы к цветокоррекции и тонированию фотографий.

Занятие 5. Практика цвета (преподаватель Анжелика Коваль)

Пусть фотограф и не работает кистью и красками, но способность видеть цвет, воспринимать максимальное количество оттенков и градаций каждого из них для него не менее важна, чем для художника. Третье занятие будет посвящено развитию цветового видения и структуризации знаний о различных эффектах проявления и взаимодействия цветов в предметной среде. Понимание изменения цвета в тенях и рефлексах поможет фотографу уже на стадии съемочного процесса избегать создания нежелательных паразитарных рефлексов, с которыми в последствии сложно бороться в постобработке, и протраивать цветовую среду своих снимков осознанно, с учетом поставленных целей и задач.

- Как видеть цвет.
- Практическое упражнение для тренировки видения цвета и развития способности воспринимать большее количество оттенков всех цветов.
- Индукция дополнительного цвета.
- Феномен «призрака цвета».
- Оптический феномен индукции цвета.
- Цвет и оптические иллюзии
- Температурные характеристики света и цвета в природной среде.
- Хроматический и ахроматический рефлекс.
- Примеры работы оптики восприятия рефлексов на плоскости.
- Сила цвета.
- Оттенок и цветовое тяготение.
- Глухие цвета.
- Дополнительные цвета.
- Нейтральные или ослабленные цвета.
- Разбор основных простых схем и гармонических сочетаний близкородственных и контрастных пар цветов.

Занятие 6. Тонирование теней и бликов. «Перцептуальный» баланс белого (преподаватель Стив Ласмин)

Занятие посвящено классическому «раздельному» тонированию различными способами, но выходит далеко за рамки этой темы. Студенты научатся обосновывать тонирование и применять его строго тем способом, который необходим в зависимости от поставленной задачи: увеличение цветового разнообразия, установление верного, с точки зрения восприятия, «перцептуального» баланса белого, гармонизации цвета, придания настроения, эффекта гиперреализма и др. Также будут рассмотрены вопросы цветовой ирридации, цветового вырождения, проявления скрытых оттенков и увеличения цветового разнообразия с использованием средств цветовой модели Lab.

Теория

- Выбор цветов тонирования согласно выбранной цветовой схеме и цветовому кругу.
- Тонирование как средство гармонизации цветов.
- Тонирование как способ выравнивания «перцептуального» баланса белого.
- Тонирование как способ повышения цветового разнообразия.
- Тонирование как способ придания настроения и эффект гиперреализма.
- Способы классического «раздельного» тонирования теней и бликов.

Программа курса разработана и принадлежит Стиву Ласмину (www.photo-eclipse.ru), любое копирование (полное или частичное) текста, идей и/или общей концепции программы запрещается без письменного разрешения автора.

- Способы выборочного тонирования определенных яркостей.
- Способы тонирования через «растаскивание» цветов и проявления «скрытых» оттенков.
- Цветовая ирридация/«вырождение цвета» как неявное тонирование.
- Перевод в черно-белое: контраст, эмоция и яркостные пятна.

Практика

- Использование вспомогательных «нулевых» корректирующих слоев и режима Clipping Mask (Обтравочная маска) при использовании двойных режимов наложения.
- Тонирование при помощи корректирующих слоев.
- Тонирование при помощи слоя Solid Color (Цвет) и режимов наложения.
- Особенности искажения результирующего оттенка при цветовом наложении.
- Тонирование и «растаскивание» цветов в цветовом пространстве Lab.
- Подмешивание и изменение цветов.
- Перевод в черно-белое и особенности работы с контрастом.

Занятие 7. Цветокомпозиция (преподаватель Анжелика Коваль)

Цвет неразрывно встроен в композиционное решение кадра и не может рассматриваться в ином контексте, как только один из основных методов гармонизации изображения. Четвертый урок посвящен пониманию связей и взаимозависимостей композиции и цветовой среды фотоснимка. В ходе урока будут рассмотрены наиболее сложные гармонические схемы цвета, такие как триады и квадраты, которые безусловно требуют композиционно верного расположения в кадре.

- Связь колористики и композиции.
- Работа пятном. Цветовые пятна как один из основных элементов композиции.
- Центр интереса.
- Числовые коды для логического обоснования пропорциональных соотношений между цветовыми пятнами. Правило Золотого сечения. Числа Фибоначчи.
- Цветовые и светлотные характеристики пятен. Формирование с их помощью изобразительного ряда.
- Динамическое и статическое взаимодействие пятен в композиции изображения.
- Разбор основных типов цветовых схем по цветовому кругу Иттена. Пара. Триада. Квадра.
- Близкородственные цветовые и слаботональные изображения.
- Контрастные цветовые и экспрессивные тональные изображения.
- Влияние площади и яркости цветовых пятен на работу цветовых пар, триад и квадр.
- Особенности уравнивания полноцветных композиций.

Занятие 8. Цветовое решение снимка. Построение и выбор цветовой схемы по кругу Иттена (преподаватель Стив Ласмин)

Выбор цветового решения – основополагающий вопрос любой работы с цветом фотографии будь то глубокое тонирование, перекрашивание объектов или всего лишь легкая коррекция отдельных оттенков.

На занятии студенты на практике научатся анализировать изображение, строить его первоначальную цветовую схему и освоят несколько способов выбора цветового решения и итоговой цветовой схемы в зависимости от различных факторов: эмоциональной составляющей снимка, чистоты исходных цветов, целевой аудитории, референса и некоторых других. Особое внимание будет уделено практической работе с кругом Иттена, вариативности и возможностям переходов из одной цветовой схемы в другую средствами Adobe Photoshop.

Теория

- Классификация, виды и типы цветowych схем.
- Сложность и простота использования цветowych схем различных типов.
- Особенности построения цветowych схем исходного снимка.
- Выбор и способы построения итоговой цветовой схемы.
- Возможности перехода от цветowych схем контрастного типа к родственным и обратно.
- «Памятные» цвета, оттенки, полутона и психологическое восприятие.

Практика

- Анализ исходного изображения и построение исходной цветовой схемы.
- Вариативность и логика построения итоговой цветовой схемы по кругу Иттена.
- Перекрашивание и изменение оттенков различных объектов.
- Особенности работы с корректирующими слоями: Curves (Кривые), Hue/Saturation (Цветовой тон/насыщенность), Selective Color (Выборочный цвет), Channel Mixer (Микширование каналов), Vibrance (Сочность).
- Режимы наложения Hue (Тон), Color (Цвет), Luminosity (Яркость), Lighten (Замена светлым), Darken (Замена темным), Lighter Color (Светлее), Darker Color (Темнее).

Занятие 9. Алгоритм работы с цветом. Логика и практика гармонизации цвета (преподаватель Стив Ласмин)

Одно из главных занятий курса раскрывает особенности формализованного подхода к работе с цветом в фотографии и посвящено изучению авторского пяти-шагового алгоритма цветокоррекции и тонирования.

Строгий алгоритм позволяет легко и быстро, основываясь на цветовом круге Иттена и полученных в ходе предыдущих и последующих занятий курса знаний, находить эффективное цветовое решение для любого изображения с точки зрения вопросов гармонизации цвета, увеличения цветового разнообразия кадра (в том числе в рамках родственных схем), тонирования и придания настроения.

Теория

- Общая логика работы с цветом кадра изображения.

Программа курса разработана и принадлежит Стиву Ласмину (www.photo-eclipse.ru), любое копирование (полное или частичное) текста, идей и/или общей концепции программы запрещается без письменного разрешения автора.

- Авторский 5-шаговый алгоритм работы с цветом.
- Логико-технический подход для получения художественных цветовых решений.
- Различия и общность логико-технического, опытного и эмоционального подходов и «насмотренности» при выборе цветовых решений.
- Тонированная фотография и чистый цвет как частные случаи общего алгоритма работы с цветом.

Практика

- Построение алгоритмов обработки фотографий различных типов.
- Практическое применение 5-шагового алгоритма для решения вопросов работы с цветом на всех этапах обработки и ретуши.
- Цветокоррекция и тонирования в рамках общего алгоритма ретуши.
- Особенности выборочного выделения цветовых зон и объектов.
- Способы быстрого выделения объектов: инструмент Quick Selection Tool (Быстрое выделение), команда Color Range (Цветовой охват), диалог Select and Mask (Выделение и маски).
- Цветовые каналы, выделения на основе каналов и перекрестные выделения.
- Смещение и инвертирование цветовых каналов.
- Сложные маски: маска цветового тона, маска насыщенности, маска яркостного тона.

Занятие 10. Цветокоррекция по референсу (преподаватель Стив Ласмин)

Занятие посвящено цветокоррекции изображений для получения цветового решения идентичного референсной фотографии. Студенты научатся анализировать референсный и исходный снимок, строить их цветовые схемы, вносить и обосновывать правки референсной цветовой схемы при недостаточном сюжетном и контрастном сходстве с исходником, а также способам и вариантам контрастного приближения исходника к референсу для успешного использования цветовой схемы последнего и производить цветокоррекцию исходника максимально простым и эффективным способом.

Теория

- Особенности работы с цветом и общего подхода к ретуши при наличии референсного изображения.
- Анализ совместимости цветового решения референсного изображения с обрабатываемой фотографией.
- Построение цветовой схемы референсного изображения, его возможная адаптация и применение к обрабатываемому снимку.
- Цветокоррекция по числам: особенности работы.

Практика

- Цветокоррекция и обработка нескольких фотографий различного типа согласно референсным изображениям.
- Поиск и выбор референса исходя из типа и жанра съемки исходного кадра.
- Анализ референсного изображения и примененных к нему коррекций.
- Поиск скрытых и вырожденных оттенков референсного изображения.
- Построение исходной цветовой схемы исходного и референсного изображения.
- Построение итоговой цветовой схемы референсного изображения.
- Применение полученной итоговой цветовой схемы к обрабатываемому изображению.

Программа курса разработана и принадлежит Стиву Ласмину (www.photo-eclipse.ru), любое копирование (полное или частичное) текста, идей и/или общей концепции программы запрещается без письменного разрешения автора.

- Метод «грубой пробы» для увеличения скорости работы.
- Тонкая настройка оттенков итогового изображения.

Занятие 11. Пакетная цветокоррекция. Разбор курсовой работы. Ответы на дополнительные вопросы
(преподаватель Стив Ласмин)

Тема занятия – пакетная цветокоррекция большого числа фотографий и повторение цветокоррекции первой обработанной фотографии при работе с сериями. На занятии рассматривается работа с Actions (Операциями), пресетами, фильтрами и smart-объектами. Отдельное внимание уделяется быстрому копированию настроек фильтров и корректирующих слоев, а также работе с LUT-таблицами и корректирующим слоем Color Lookup (Поиск цвета). Также студенты познакомятся с коллекциями цветовых коррекций VSCO.

Теория

- Особенности к пакетной цветокоррекции при работе с большим количеством фотографий.
- Подходы к работе с цветом и увеличению производительности труда ретушера при работе с сериями снимков.
- Тонкости работы и особенности создания Actions (Операций) и пресетов.
- RAW-конвертация и пакетная обработка.
- Использование Smart-объектов при работе с фильтрами и плагинами.
- Особенности работы и создание матричных LUT-таблиц для ускорения и сохранения результатов цветокоррекции.
- Знакомство с библиотеками цветовых коррекций VSCO и возможности их применения на финальных этапах работы с фотографиями.

Практика

- Создание обычных и вариативных Actions (Операций) пакетной обработки.
- Вложенные и «условные» операции.
- Создание, сохранение и загрузка пресетов инструментов коррекции.
- Особенности работы с Image Processor (Обработчиком изображений) и диалогом Automate→Batch (Автоматизация).
- Быстрый перенос настроек фильтров, плагинов и корректирующих слоев из одной фотографии в другую.
- Особенности использования корректирующего слоя Color Lookup (поиск цвета) и диалог Export→Color Lookup Tables (Экспорт таблиц поиска цветов).
- Импорт внешних LUT-таблиц удобного использования в среде Adobe Photoshop.
- Особенности использования библиотек цветовых коллекций VSCO при RAW-конвертации и на финальном этапе работы в Adobe Photoshop.

После обучения вы сможете:

- грамотно гармонизировать цвета в кадре непосредственно на стадии фотосессии;
- подбирать и компоновать в кадре цвета одежды модели, аксессуаров, реквизита, интерьера и окружающего пространства;

- заранее планировать цветовое решение будущего снимка, таким образом значительно сокращая время его постобработки в фотошопе;
- создавать эмоциональные, сочные, запоминающиеся картинки, точно соответствующие вашему желанию и заказу клиента;
- проводить «цветокоррекцию по референсу»;
- гармонизировать цвета в кадре и свободно работать без референса;
- правильно и быстро работать с цветом кадра и балансом белого на этапе raw-конвертации и в Photoshop;
- тонировать фотографии и работать с цветом отдельных частей кадра различными способами;
- производить анализ исходных цветов кадра, в зависимости этого выбирать и строить цветовую схему и подгонять к ней цвета изображения;
- включить в работу и легко использовать на практике сложные маски и перекрестные выделения;
- «растаскивать» цвета и проявлять цветовые оттенки;
- избавляться от «паразитных» цветов и оттенков;
- грамотно работать с насыщенностью и контрастом;
- основываясь на полученных знаниях и практике выработать у себя «чувство цвета»;
- легко добиваться «вкусного» цвета кожи и кадра в целом;
- быстро получать «журнальные» и «fashion» цвета.