

Obsah

Úvod	5
Předmluva	7
Poděkování	11

Část první: Kreslení a malování

Kapitola 1: Malování ve Photoshopu	15
Kapitola 2: Stvoření sestavená z vrstev tvarů	33
Kapitola 3: Graffiti – umění ve spreji	53
Kapitola 4: Šablonové graffiti	67
Kapitola 5: Obkreslování fotografií	79
Kapitola 6: Ilustrování podle skic	96
Kapitola 7: Efekty v retro stylu	113
Kapitola 8: Vybarvování komiksů	128

Část druhá: Nekonvenční metody

Kapitola 9: Historizující efekty	147
Kapitola 10: Kopírka a Photoshop	167
Kapitola 11: Nekultivované městské umění	187

Část třetí: Photoshop v reálném světě

Kapitola 12: Skica a malování suchým štětcem	203
Kapitola 13: Simulovaný sítotisk	231
Kapitola 14: Skutečná koláž	257
Kapitola 15: Z Photoshopu do Photoshopu	279

Část čtvrtá: Ilustrační fotografie

Kapitola 16: Zvířecí architektura	309
Kapitola 17: Třetí rozměr	337
Kapitola 18: Efekt stárnutí	367
Kapitola 19: Názorný surrealismus	387
Kapitola 20: Výzva čtenářům	416

Rejstřík	419
----------	-----

Mým dcerám Charlottě a Isabelle.

Úvod

Začátkem 90. let minulého století si lidé z bývalého Východního bloku právě zvykali na své nové svobody. Já byl tou dobou na vysoké škole a jeden z mých profesorů tehdy poznamenal, že po tolika letech, kdy byla média řízená státem, je televize oknem těchto lidí do světa. Jeho slova se mi vryla do paměti a dokonce si myslím, že pokud může být televize oknem do světa, pak může být Photoshop oknem do představitosti.

Někdy tou dobou, tedy začátkem 90. let 20. století, byly vyvinuty první verze tohoto programu, přičemž byly zamýšleny zejména pro upravování fotografií. Vzpomínám si, jak jsem dostal svůj první počítač značky McIntosh a nainstaloval na něj starou verzi Photoshopu s poněkud pochybnou licencí. (No tak, byl jsem přeci student!) Naskenoval jsem pár fotografií spolužáka studujícího žurnalistiku a jeho hlavu jsem posléze přetvaroval do podoby trojúhelníku. Začal jsem ji duplikovat po celém dokumentu a na každou verzi obličej, který nyní vypadal velmi provinile, jsem použil různé kombinace filtrů majících za následek zostření, rozostření nebo posterizaci.

Věděl jsem, že můj výtvor nebyl ani zdaleka tak dobrý, ale ostatní lidé jím byli ohromeni po dobu dobrých patnácti minut, což mi dodávalo pocit, jako bych byl tak trochu Andy Warholem – alespoň na tu krátkou chvíli.

O pět nebo šest let později, zatímco jsem ve Photoshopu stále ještě nedokázal vytvořit nic ze své vlastní představitosti, a dokonce ani nedokázal něco namalovat alespoň pastelkami, jsem objevil člověka, který to uměl. Derek Lea pro nás maloval ilustrace do časopisu *Computer Arts*, a to takové, které nikdo z nás nikdy předtím neviděl. Můj kolega v té době navrhl, že bychom ho nejenom měli požádat, aby pro nás vytvořil nějaký obrázek, ale aby také napsal článek, který by krok po kroku vysvětloval vznik jeho díla a zároveň by byl doplněn o snímky obrazovek programu. Zavolał jsem mu, on náš návrh přijal a já mu slíbil, že až budu příště v Torontu, pozvu ho na pivo.

Tehdy jsme si to ještě neuvědomovali, ale ve světě umění a ilustrací jsme tím rozpoutali novou sílu. Derek našim čtenářům ukazoval, jak lze Photoshop používat kreativně a umělecky. Poměrně záhy začaly Derekovy práce využívat také ostatní časopisy, z naší vlastní mediální skupiny, ale také konkurenční. Derek získával zakázky na ilustrace po celém světě, psal knihy a vyhrával ceny.

Jeho velkou výhodou je, že nedokáže sedět s rukama složenýma v klíně a toto nové vydání jeho knihy je toho dokladem. Navzdory kouzlu Photoshopu, retušované obrázky své pozorovatele často moc nezaujmu. Aby se tomu předešlo, zapojuje mnoho výtvarní-

Úvod

ků do svých děl prvky z přirozeného prostředí. Řadu let míchal Derek s velkým nadšením akvarely a tiskařské barvy, papíry, kresbu na dřevo – nebo na jakékoli jiné nalezené předměty – a fotografie. Schopnosti, které spočívají v kombinování bohatosti skutečného světa s flexibilitou Photoshopu, máte k dispozici v nové části této edice.

Několik zakázek, které jsem Derekovi za ta léta zadal, se objevuje i na těchto stránkách, takže můžete vidět, jak vznikaly. Opět mi bylo ctí napsat toto úvodní slovo. A co se týče mých vlastních schopností práce s Photoshopem, uvědomil jsem si, že jsem vlastně skončil ještě v 90. letech. Naopak Derek Lea je ten správný kreativní člověk. A za tím si stojím.

Garrick Webster

Autor a editor časopisů

(Bývalý editor časopisů *Computer Arts*, *3D World* a *Cre@te Online*)

Předmluva

Photoshop a já

Když jsem poprvé objevil Photoshop, psal se rok 1993 a já právě začal pracovat jako designér u jedné oděvní společnosti. Byla to opravdu hrozná práce, ale alespoň mi koupili skener. Ty se tenkrát často prodávaly v balíčcích s Photoshopem. Jakmile jsem krabici se skenerem otevřel, ze všeho nejdřív jsem vzal Photoshop 2,5 a schoval si ho do kapsy u bundy. Když jsem ten večer přišel domů, nainstaloval jsem ho na svůj počítač Mac IIcx a můj život se začal měnit. Víím, že to zní směšně, ale když se ohlédnu zpět, byl to pro mne klíčový moment.

Tou dobou jsem už několik let pracoval s programem Adobe Illustrator, ale co se týče kreativních možností, Photoshop se zdál bezedný. Existovalo tolik různých věcí, které se v něm daly udělat, že jsem někdy ani nevěděl, kde začít. Po nocích jsem začal trávit dlouhé hodiny pouhým experimentováním. Díky tomuto nekonečnému zkoušení jsem si osvojil tolik znalostí a zkušeností, že jsem skončil na místě odborného retušéra v jednom fotografickém ateliéru, což znamenalo, že jsem mohl s Photoshopem pracovat čtyřicet hodin denně.

Když jako retušéra zaměstnáte umělce, po chvíli se začne nudit, ačkoli může být ve své práci dobrý. Já jsem nebyl výjimkou. Ano, začínal jsem být dobrý v tom, že levné šperky vypadaly luxusně a že stojící automobily vypadaly, jako by byly v pohybu, ale novátorství těchto úspěchů brzy vyprchalo. Frustrovaný a znuděný svou prací, i když stále zamilovaný do Photoshopu, jsem se začal odklánět od práce s fotografiemi v klasickém slova smyslu. Ve volném čase jsem začal experimentovat s různými metodami, jak vytvořit ve Photoshopu skutečnou kresbu. Začal jsem se účastnit soutěží a poté je vyhrávat. Pak už si jen pamatuji, že mi začali volat art directoři kvůli zakázkám – a tak se ze mě stal ilustrátor. Ilustrování digitální technikou mi umožnilo pracovat ve Photoshopu čtyřicet hodin denně, ovšem tentokrát už jsem nebyl omezen pouze na retušování fotografií.

Další zlomový bod nastal, když si mé práce všimli lidé z celosvětově nejprodávanějšího kreativního časopisu *Computer Arts*. Představovali zde má díla a vybudovali jsme si mezi sebou pracovní vztah, který přetrvává dodnes. Začali po mně chtít, abych pro ně nejen ilustroval, ale i psal. Spolupráce s časopisem *Computer Arts* ve mně doslova zažehla kreativní plamen. Zakázky pro ně vyžadovaly neustále něco nového a znamenaly pro mne výzvu jak po stránce kreativní, tak i technické. Nedokážu dostatečně podtrhnout důležitost naší spolupráce, protože mé příspěvky do časopisu *Computer Arts* byly odrazovým můstkem pro velkou část této knihy.

Proč svět potřebuje další knihu o Photoshopu?

Když Photoshop začátkem 90. let začínal, dychtil jsem po všemožných podkladových materiálech. Prohledal jsem tedy místní knihkupectví a sháněl informace i inspiraci. Přitom jsem si ale všiml, že se dají knihy o Photoshopu rozdělit víceméně do dvou kategorií.

Existovaly knihy, které obsahovaly nádherné ukázky digitálního umění. Tyto knihy mne inspirovaly svými bohatými a mysl provokujícími obrázky, ovšem postrádaly podrobné návody, jak těchto výsledků dosáhnout. Kromě umělecké inspirace skutečně nenabízely mnoho člověku, který se chtěl naučit postupy.

Druhou volbou byly knihy s naučnou povahou. Přestože obecně nabízely mnoho informací, návodů, užitečných rad a tipů, připadalo mi, že vždy postrádají inspirující část. Nesporně jsem v těchto knihách našel několik užitečných informací, ale častokrát mi nezbývalo než věřit, že něco objevím. V zásadě jsem doufal, že poté dokážu udělat něco pozoruhodného sám s využitím zprostředkovaných vědomostí, protože obrazy z těchto knih na mě vlastně nikdy nezapůsobily.

Kniha, kterou právě držíte v rukou, je přesně to, co jsem vždy hledal. Mým cílem je vás inspirovat i informovat. Strávil jsem velmi mnoho času tím, že jsem ve Photoshopu zdokonaloval množství uměleckých stylů a pracovních postupů. Zároveň jsem také strávil dlouhou dobu vytvářením obrázků, které vás snad budou inspirovat při učení. Tato kniha je určena těm z vás, kteří si nejenom ceníte umění, ale také ho chcete podle vlastních představ sami vytvářet. Zdá se, že existuje nekonečné množství knih o Photoshopu a mnohé z nich jsou zajisté výborné, ovšem já jsem stále ještě nenašel dokonalou knihu, která by inspirovala a zároveň i uváděla postupy. Po všech letech jsem nakonec dospěl k závěru, že kniha, kterou hledám, neexistuje, a proto jsem se rozhodl ji napsat sám. Pokud to právě teď čtete, pak existuje možnost, že jste hledali přesně to samé.

Jak knihu používat

Tato kniha představuje řadu projektů. Každá kapitola začíná inspirativním obrázkem a bezprostředně na to jsou krok po kroku popsány postupy, které jsou k vytvoření obrazu zapotřebí. Veškeré zdrojové soubory, které budete k vytvoření obrázků potřebovat, lze stáhnout na webových stránkách <http://knihy.cpress/k1670>. Tato kniha není psána lineárním způsobem; nemůžete začít na začátku a postupně se propracovávat směrem ke konci. Právě naopak. Jednotlivé kapitoly jsou na sobě nezávislé, takže můžete začít kdekoli chcete a mezi jednotlivými kapitolami můžete naprosto náhodně přecházet. Vyberte si kapitolu s obrázkem, který vás inspiruje, a následujte instrukce, které vás dovedou k cíli. Tak jednoduché to je.

Kniha je rozmanitá nejenom co se týče stylu a námětu, ale i co do pracovních metod a postupů. Jak budete knihu po kapitolách pročítat, objevíte obrovskou řadu nástrojů, vlastností a voleb. Základní a podstatné pracovní metody se budou objevovat opakovaně, ale každá kapitola nabídne pokaždé něco jedinečného, jak ve smyslu postupů, tak i ve smyslu uměleckého stylu.

Jeden učitel hry na kytaru mi kdysi řekl, že nejlepší způsob, jak někoho naučit hrát, je nechat ho pracovat na tom, co se mu už od začátku líbí. „Zapomeň na všechny akordy

a noty, když jim to ještě nedává smysl, nechej je dělat něco zajímavého.“ Z tohoto přístupu jsem vycházel i já. Své první zkušenosti získáte při vytváření něčeho hodnotného a v různých etapách tohoto procesu porozumíte významu toho, co jste udělali. Až začnou vědomosti při vaší práci dávat smysl – a to se určitě stane – pak uvidíte i příslovečné světlo. V tom okamžiku skutečně rozpoznáte potenciál právě naučených věcí. Neomezujte se tedy pouze na dokončení kapitol, snažte se přemýšlet o metodách, které jste se v jednotlivých kapitolách naučili, a použijte je k vytvoření vašeho vlastního uměleckého díla.

Základní znalosti Photoshopu

Kniha Mistrovství ve Photoshopu není žádná příručka pro začátečníky, ale také není určena pouze odborníkům. Patří přesně do kategorie, která se nachází mezi těmito dvěma a která je často označována jako pro pokročilé. Představa, co pokročilý uživatel umí nebo neumí, se často liší v závislosti na tom, s kým mluvíte. Tuto knihu jsem psal s předpokladem, že vy, jako čtenáři, se ve Photoshopu vyznáte a ovládáte jeho základy. Předpokládám, že máte ponětí o tom, co jednotlivé nástroje dokážou, co to jsou vrstvy, jaký je rozdíl mezi vektory a obrazovými body atd.

Nespočet funkcí a nástrojů Photoshopu dopodrobna prozkoumáte díky návodům v následujících kapitolách, které jsou vysvětlené krok za krokem. Budete ovšem muset znát základy, abyste se jich mohli držet. Naprosto rozumím těm z vás, kteří mají větší ambice než jen získání praktických znalostí Photoshopu, protože jako začátečník bych si tuto knihu také zvolil. Má rada čtenářům, kteří s tímto programem teprve začínají, zní: Seznamte se s nabídkou Nápověda. Kdykoli uváznete na nějakém místě, najdete zde konkrétní řešení. Její obsah vám vysvětlí vše, co potřebujete o používání nějakého nástroje nebo funkce ve Photoshopu vědět. Jakmile jednou najdete, co jste hledali, můžete pokračovat v místě, kde jste předtím přestali.

Odborné tipy

Kromě návodů krok za krokem a inspirativních obrázků jsou po celé knize rozesety stovky odborných tipů. Některé z nich se týkají popisů uvedených na příslušné stránce, ale mnohé představují dodatečné pokyny a rady, které se ukážou jako užitečné pro téměř vše, co hodláte ve Photoshopu udělat. Nijak se neomezujte, celou knihu si prolistujte a objevte nejrůznější tipy. Ty jsou rozděleny do šesti kategorií, přičemž každou představuje jedna z následujících ikon.

Klávesové zkratky

Tyto práci urychlující rady ušetří hodiny vašeho času. Ať už se jedná o klávesové příkazy nebo rychlejší způsob, jak něco udělat, tyto tipy vám umožní soustředit se na tvorbu, takže nebudete muset všechen váš čas trávit prováděním určitých úkolů zdlouhavým způsobem.

Informace

Tyto poznámky obsahují užitečné rady a dodatečné informace, které nemusí být nutně popsány v podrobných návodech v rámci jednotlivých kapitol. Také ale mohou poskytovat podrobnější informaci, která doplňuje určitou fázi procesu.

Soubory ke stažení

Tyto ikony vás odkáží na soubory, které budou zapotřebí k uskutečnění návodů popsanych v příslušné kapitole. Všechny projektové soubory lze stáhnout na webových stránkách knihy Mistrovství ve Photoshopu v sekci Zdrojové dokumenty.

Upozornění

Kdykoli uvidíte tuto značku, buďte velmi opatrní. Je to varování před možnými nástrahami a musíte tedy věnovat velkou pozornost, aby nedošlo k hroživým chybám.

CS4

Tato grafika vás upozorňuje na funkce, vlastnosti nebo nástroje, které jsou obsaženy pouze ve Photoshopu CS4.

Tipy

Poskytují cenné návody a rady ohledně uměleckého postupu při tvořivé práci ve Photoshopu. Zahrnují vše od neobvyklého používání nástrojů ve Photoshopu samotném až po návody, jak získat zdrojové materiály z fyzického světa kolem nás.

Staňte se členem klubu knihy Mistrovství ve Photoshopu

Vaše zkoumání umělecké stránky práce s Photoshopem touto knihou zdaleka nekončí. Navštivte anglickou verzi webových stránek knihy Mistrovství ve Photoshopu a probádejte fórum uživatelů. Sdílejte s nimi své znalosti nebo septejte na otázky ostatních čtenářů. Určitě do fóra uživatelů uložte své dokončené obrázky, aby je mohli vidět i ostatní. Ukažte díla, která jste vytvořili během práce s kapitolami i vlastní obrázky, které dokládají vaše nové dovednosti ve Photoshopu. Také nezapomeňte na webových stránkách vyhledat soutěž týkající se obálky knihy, která je projednána v poslední kapitole.

Přidejte se ke klubu knihy Mistrovství ve Photoshopu na stránkách www.creativephotoshopthebook.com.

Poznámka redakce českého vydání

I nakladatelství Computer Press, které pro vás tuto knihu přeložilo, stojí o zpětnou vazbu a bude na vaše podněty a dotazy reagovat. Můžete se obrátit na následující adresy:

Computer Press, redakce počítačové literatury

Holandská 8, 639 00 Brno

nebo

knihy@cpress.cz.

Další informace a případné opravy českého vydání knihy najdete na internetové adrese <http://knihy.cpress.cz/K1670>. Prostřednictvím uvedené adresy můžete též naši redakci zaslat komentář nebo dotaz týkající se knihy. Na vaše reakce se srdečně těšíme.

Poděkování

V první řadě patří obrovský dík mé ženě Janet, která mě vždy povzbuzovala a podporovala, a to i když jsem si usmyslel, že psaní knihy nebude žádný problém ani s právě narozeným miminkem. Když už je řeč o dětech, velké objetí a dík posílám i naší úžasné dceři Charlottě, jejímž posláním zřejmě bylo naučit starého muže, že v životě existují i důležitější věci než jen práce. A to se jí daří. Další velké oběti patří Charlottině mladší sestře Isabelle, nejnovějšímu přírůstku do rodiny, který se sešel s vydáním této knihy v edici pro verzi CS4.

Děkuji mé matce, že mě při mých snahách o umění vždy podporovala a že se každoročně postarala o to, abych byl o Vánocích zásobován uměleckými potřebami. Doufám, že bude v této tradici pokračovat i v nadcházejících letech v případech svých vnuček.

Garricku Websterovi děkuji za úvodní slovo ke knize i za to, že byl člověkem, který ze mne kdysi udělal spisovatele. Jsem rád, že přesně vím, komu to všechno můžu dávat za vinu. Děkuji Philipovi Cheesbroughovi, který mi změnil život, když představil mé umění světu. Philovi se to možná zdá bezvýznamné, ale pro mě to představovalo životní změnu.

Zvláštní dík patří všem editorům, se kterými jsem za ta léta spolupracoval: Danu Oliverovi, Andree Thompsonové, Paulu Newmanovi, Gillian Carsonové, Vicki Atkinsonové, Domu Hallovi, Josephu Russovi, Alexovi Summersbyovi, Shaunu Westonovi, Tomu Mugridgeovi a všem ostatním, které jsem zde asi zapomněl vyjmenovat. Obrovský dík patří i všem uměleckým vedoucím, se kterými mi bylo – a v mnoha případech stále ještě je – velkou ctí pracovat: Roddymu Llewellynovi, Esther Lambové, Johannu Chanovi, Mattu Harveyovi, Marthě Weaverové, Dyaně Parrové, Domenicovi Macrimu, Jeffu Kiblerovi, Miku Mansfieldovi, Eriku Spoonerovi, Michaelu Di Ioiaovi a tuctu dalším, na které jsem možná zapomněl.

Neobyčejný dík posílám Robu Wrightovi z novin *The Toronto Star*, což byl první člověk, který si mou práci začal pravidelně objednávat. Přestože tvrdí, že mě v té době pouze vykořisťoval, pro mne to znamenalo důležitý krok na cestě stát se úspěšným ilustrátorem. On si pouze nechce připustit, že s tím má něco společného.

Děkuji Ronovi a Ann Katzovým z torontského designérského studia Kamdar Studios. Dali mi ve svém ateliéru práci, která byla nepochybně náročná, ale naprosto nezbytná, abych se o Photoshopu naučil všechno potřebné. Jsou to nejmilejší lidé, pro které jsem kdy pracoval. Ze všech zaměstnání, které jsem kdy měl, to bylo to jediné, které jsem neopouštěl s nenávisť.

Děkuji také všem přátelům a rodinným příslušníkům, kteří mi v průběhu let stáli modelem.

Poděkování

Díky Orlandu Marquesovi, za fotografii modelky z obalu knihy. Děkuji Josie Leeové, která svolila být modelkou. Nadále děkuji Carle Marquesové za česání a líčení modelky. Bylo mi potěšením, že jsem s vámi mohl spolupracovat a děkuji vám, že jste své služby věnovali takto záslužné věci.

Zvláštní dík patří Stevu Caplinovi. Vždy jednou za čas narazíte na skutečně nezištného člověka a právě takový je Steve. Jeho nadšení pro tento projekt a ochota poradit mi byly neocenitelné. Každý by si měl prohlédnout jeho knihu *How to Cheat in Photoshop* (Jak podvádět ve Photoshopu, česky nevyšlo), která představuje dokonalý doplněk k této knize.

Obrovský dík posílám Miku Shawovi, který pracuje pro společnost Adobe jako hlavní inženýr kvality. Uvolil se k tomu, že tento rukopis ještě jednou s mikroskopickou podrobností přečte, což byl bez jakéhokoli zveličování opravdu skličující úkol. Jeho puntičkářská práce mi byla natolik nápomocná, že zde doslova není dostatek místa, abych to mohl dále rozebírat. Ještě jednou děkuji, Miku.

Také bych rád poděkoval Valerii Gearyové, Emmě Baxterové, Marii Hooperové, Carlině Reaganové a všem dalším lidem z nakladatelství Elsevier/Focal Press. Jste úžasní lidé a každá fáze tohoto procesu mi byla potěšením právě díky vám. Už se těším na další edici.

Díky Seanu Palmerstonovi ze společnosti Sonic Nylon Records, že zařídil povolení k použití fotografie americké skupiny The Nein. Děkuji mému dlouholetému příteli Marku DiPietrovi ze společnosti Teenager USA Recordings, který mi umožnil uveřejnit fotografii kanadské skupiny The Weekend. Dále děkuji Paulu O'Connorovi z www.paulandpaul.co.uk, že mi dovolil použít jeho půvabnou fotografii jako zdroj.

A konečně patří můj obrovský dík všem, kteří čtete mé knihy, učebnice a články a kterým se líbí mé kresby. Děkuji za všechny vaše e-maily. Dostávám jich tolik, že na všechny ani nemůžu odpovídat. Nemyslete si prosím, že vaši zpětnou vazbu neoceňuji, pakliže nereaguji. Tak to není. Bohužel nejsou všechny dny dostatečně dlouhé, abych mohl všem odpovědět.