

УДК 676.8

ТВОРЧИЙ ПРОЦЕС В PHOTOSHOP: ВІД ЗАДУМУ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Дем'яненко М.В., студент, САІТ НТУ«ХПІ»

Азаренков В.І., доцент, САІТ НТУ«ХПІ»

Анотація. У цьому проекті досліджено процес створення фотоманіпуляційного мистецтва в Adobe Photoshop з використанням відомого елемента кіно. Зокрема, розглянуто створення атмосферного пейзажу з джунглями, горами та автомобілем Delorean з фільму "Назад у майбутнє". Під час проекту застосовувалися різні техніки обробки зображень та композиційного монтажу для досягнення бажаного ефекту загадковості та естетичного враження.

Ключові слова: ФОТОМАНІПУЛЯЦІЯ, ADOBE PHOTOSHOP, КІНО, DELOREAN, ПЕЙЗАЖ, ТЕХНІКИ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ, КОМПОЗИЦІЙНИЙ МОНТАЖ, ДЖУНГЛІ, ГОРИ, ТУМАН.

Створення даної фотоманіпуляції в Photoshop було результатом вибіркового підходу до об'єктів та їх поєднання в єдину композицію з метою досягнення конкретного ефекту.

Початковою метою було створення містичного пейзажу, який міг би вразити своєю загадковістю та додати в сцену елементи цікавості. Вибір конкретного об'єкту - синього голограмного автомобіля Delorean з фільму "Назад у майбутнє", був зумовлений бажанням надати композиції додаткової динаміки та цікавості, використовуючи відомий образ з кіноіндустрії.

Під час вибору об'єктів, було враховано їхнє взаємозв'язок та здатність підкреслити загальну ідею сцени. Скелястий уступ на передньому плані виконував функцію візуального керування поглядом глядача, тоді як автомобіль Delorean та джунглі в глибині сцени доповнювали містичний настрій та створювали атмосферу невідомості.

Отже, змішання об'єктів та елементів було проведено стратегічно з метою створення вражаючого та цікавого пейзажу, який здатний захопити уяву глядача та залишити відчуття таємничості та дивовижності.

Тож важливо знати правила композиції та вміти використовувати їх.

Загальні принципи композиції включають в себе правила, лінії, форми, кольори, текстури та просторові відношення, які працюють разом для створення цілісного образу. Знання цих принципів є важливим для будь-якого художника, оскільки вони допомагають розуміти, чому певні рішення щодо композиції можуть бути більш ефективними за інші.

Позиція. Розташування елементів зображення відносно інших елементів та рамки зображення впливає на сприйняття цих елементів. Переміщення об'єктів поза центр зображення може створювати приємне візуальне напруження, що дозволяє оком глядача пересуватися по зображенню та повертатися до головного об'єкта.

Розмір. Розмір об'єктів на зображенні вказує на їх важливість та може передавати просторові відносини. Більші об'єкти можуть виглядати більш важливими, тоді як менші об'єкти здаються відступаючими углиб. Варіювання розмірів об'єктів та

їх перекриття можуть створювати захоплюючі сцени та змушувати глядачів фокусуватися на важливих деталях.

Фокус. Використання різних ступенів розмиття дозволяє керувати увагою глядача на зображенні. Розмиття фону може змушувати його відходити від переднього плану, звертаючи увагу на головний об'єкт.

Негативний простір. Простір навколо об'єктів на зображенні також має значення. Вільний простір, що не заповнений об'єктами, дозволяє глядачам зосередитися на головному об'єкті та відпочити від візуального інформаційного навантаження. Негативний простір підтримує об'єкт та допомагає керувати увагою глядача на зображенні [1].

Під час процесу вибору елементів для композиції було враховано кілька факторів, що вплинули на кінцевий результат:

- **пейзаж.** Вибір пейзажу був здійснений з урахуванням його можливості створити враження містичності та загадковості. Скелястий уступ на передньому плані був обраний для того, щоб керувати поглядом глядача та надати сцені відчуття глибини та простору;

- **джунглі.** Джунглі були вибрані як елемент для створення загадкової та екзотичної атмосфери. Їхня густа рослинність та таємничий серпанок створюють враження невідомого та таємничого місця;

- **гора.** Гора з мохом була обрана як елемент, що додає містичності та таємничості сцені. Її присутність відтворює конфлікт між світлом та темрявою, що є ключовим для створення відповідної атмосфери;

- **автомобіль Delorean.** Використання синього голограмного автомобіля Delorean було мотивоване бажанням надати композиції додаткової динаміки та цікавості. Він допомагає створити елемент наукової фантастики та додає атмосфери;

- **зграя птахів.** Додавання зграї птахів було спрямоване на створення враження живості та руху у сцені. Вони доповнюють загальну композицію та надають їй додаткової глибини та динаміки.

В результаті кожен обраний елемент взаємодіяв з іншими, створюючи цілісний ефект та атмосферу, яка відповідає задуму та ідеї проекту.

На рисунку 1 видно всі перелічені елементи композиції які тільки були розміщені.

Фотографії для цієї роботи було взято з кількох сайтів зі стоковими фотографіями: Pexels та Istock [2, 3].

На рисунку 2 можна бачити побудову основної композиції, чітко розміщення об'єктів.

Було надано приблизну колірну гаму всім об'єктам середовища, також було обрізано зайві частини об'єктів та заповнено пробіли в композиції (копіювання об'єктів та змішування з основною частиною, наприклад додавання джунглів в правий нижній кут зображення).

Рисунок 1 – Використані фотографії

Рисунок 2 – Побудова композиції

Також я поки що прибрав машину та зграю птахів для того щоб сконцентруватися на середовищі.

В наступному етапі я спробував надати цільність зображенню (наче це одна фотографія).

Спочатку я затемнив частину неба яка була на горизонті для того щоб надати глибини та темноти зображенню, далі треба було додати джунглів на задній план до

горизонту після цього грався з повзунками яскравості, насиченості та зробив кілька шарів з масками для виділення ефекту в конкретній області а не на все зображення.

Далі я вирішив накласти текстуру моху на гору щоб зробити плавний перехід з дерев до гори для цього я знайшов зображення каменю з мохом яке дублював кілька разів, деформував та накладавав на рельєф гір і вручну видаляв лишні частини спеціальною кисточкою для ефекту текстури.

І одна з найголовніших деталей це туман, він надає об'єму та перспективи зображенню. На передній план я наносив туман кисточкою Forest Fog, а для заднього плану та гір я використав зображення хмари та накладав відповідно від переднього плану до горизонту зменшуючи розмір хмари.

В результаті цих змін зображення вже виглядає доволі реалістично (рис. 3).

Рисунок 3 – Створення цільності в композиції

Тепер націкавіший етап, створення ефекту загадковості для цього я вирішив створити яскраву голограму, щоб вдало її створити я подивився тьюторіал на YouTube [4]. Для цього ефекту я використав Motion Blur, Inner Glow та Outer Glow. Також я додав світіння задній частині машини та розмив контури для кращого ефекту, після цього треба було попрацювати з частиною над якою летіла машина, я додав світіння під голограму, прямо на джунглі (рис. 4).

А для ефекту руху, я додав голограмі «хвіст» зображення якого знайшов Istock і додав відповідні ефекти.

Залишилось заповнити пустий простір в верхній лівій частині зображення та трохи додати світла та тіні для контрасту. Тож я додав зграю птахів та розподілив так, щоб одна частина була ближче до глядача, а інша частина влітала в туман, це додасть глибину зображенню.

Наостанок я вирішив додати ефект зерна та різкість для покращення сприйняття.

Рисунок 4 – Фінальний результат

У висновку хочу зазначити, що вдалося успішно реалізувати задуманий проект. Створене зображення відображає те, що я прагнув досягти: воно має складну композицію з деталізованими елементами, які гармонійно поєднуються між собою. Використання різних технік і ефектів, таких як світло, тіні, розмиття та текстури, додало зображенню реалізму та глибини.

Важливою частиною процесу було врахування принципів композиції та забезпечення балансу між всіма елементами зображення. Розміщення об'єктів, використання негативного простору та контрасту, а також ретельний вибір кольорів та текстур сприяли створенню гармонійної та ефективної композиції.

В цілому, проект успішно відобразив мету створення загадковості за допомогою відомого елемента з кіно. Результат демонструє точність передачі моїх творчих ідей та концепцій через використання образу автомобіля Delorean з фільму "Назад у майбутнє".

Література.

1. Peachpit. (2012). Creative Compositing in Photoshop. <https://www.peachpit.com/articles/article.aspx?p=1946865&seqNum=5>.
2. Pexels. (б. д.). <https://www.pexels.com/>.
3. Istock. (б. д.). <https://www.istockphoto.com/uk>.
4. Youtube. (б. д.). Photoshop: Create the Look of a Classic, Retro, HOLOGRAM. <https://www.youtube.com/watch?v=U7zJrGZapKE>.