

УДК 791.6, 77.0, 004.4
ББК 85.37, 32.372
Х98

Алексис Ван Хуркман

Х98 Цветокоррекция: творческие стили для кино и видео / пер. с англ.
И. Л. Люско. – М.: ДМК Пресс, 2020. – 250 с.: ил.

ISBN 978-5-97060-876-0

Современные кинематографисты часто стремятся воссоздать особенности старых методов кино- и фотосъемки или ищут что-то совершенно новое, чтобы придать своему фильму неповторимый вид. Алексис Ван Хуркман, автор бестселлера «Цветокоррекция. Кинопроизводство и видео», в своей новой работе исследует различные методы стилизации, придающие фильмам особую интонацию и настроение.

В книге освещаются работа с монохромным изображением и полутонами, регулировка резкости и насыщенности, использование искусственных оттенков, создание эффекта зернистости пленки и «состаренного» фильма и многие другие приемы. Большинство этих техник легко настраиваются по усмотрению колориста и могут адаптироваться под конкретный проект.

Издание предназначено для работников кино- и видеоиндустрии, работающих над художественным оформлением фильмов.

УДК 791.6, 77.0, 004.4
ББК 85.37, 32.372

Authorized translation from the English language edition, entitled COLOR CORRECTION HANDBOOK: PROFESSIONAL TECHNIQUES FOR VIDEO AND CINEMA, 2nd Edition by ALEXIS VAN HURKMAN, published by Pearson Education, Inc, publishing as Peachpit Press, Copyright © 2014

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. Все права защищены. Любая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN (англ.) 978-0-321-98818-8
ISBN (рус.) 978-5-97060-876-0

© 2014 Alexis Van Hurkman
© Оформление, издание, перевод, ДМК Пресс, 2020

Оглавление

Предисловие от издательства	10
Введение	12
Особая благодарность	14
Замечание о качестве изображений	18
О загружаемом контенте	18
Глава 1. Работа над «видом»	19
Разработка цветового словаря конкретного проекта	20
«А в чем здесь разница?»	22
Работа с двухуровневой коррекцией цвета	24
Сохранение цветовых стилей в библиотеку	27
Защита оттенков кожи от чрезмерного воздействия эффекта	29
Глава 2. Эффект удержания серебра	36
Создаем эффект	37
Глава 3. Сине-зеленый сдвиг	44
Глава 4. Размытые и цветные виньетки	46
Глава 5. Эффект перекрестной обработки пленки	49
Эффект перекрестной обработки с использованием Curves	51
Советы для применения эффекта кросс-процессинга	53
Глава 6. Превращаем день в ночь	56
Настоящий ночной вид	57
Превращение дня в ночь при экстерьерной съемке	60
«День как ночь» в интерьере	66
Классический голубой ночной вид	70
Эффект недоэкспонированного видео	77
Глава 7. Дуотоны и тритоны	79
Создание дуотонов с помощью балансировки цветов	79
Создание тритонов с использованием HSL Qualification	81
Глава 8. Эмуляция образцов кинопленки	83
LUT-эмуляция печати пленки	84
Использование LUT-преобразований для эмуляции кинопленки	86

Применение LUT в различных приложениях цветокоррекции	91
Создание собственного стиля «поддельного» образца киноплёнки	92

Глава 9. Другие отличия «стиля кино», кроме цвета изображения..... 97

Частота кадров и скорость затвора	97
Прогрессивная и чересстрочная развертка	101
Глубина резкости	102

Глава 10. Плоский кадр и дополнительная засветка пленки

Дополнительная засветка пленки	105
Создаем плоский вид	107

Глава 11. Сглаженный «мультик» цвет

Глава 12. Свечение, сияние и эффект кисеи..... 117

Создание свечения с использованием HSL Qualification	118
Создание свечения путем расширения маски	120
Многослойное свечение	123
Создание свечения с использованием плагинов	125
Яркие свечения и безопасность вещания	126
Создание эффекта кисеи с помощью комбинации слоев.....	127
Другие возможности этой техники цветокоррекции	128
«Туман», встроенный в DaVinci Resolve	128
Оператор Soften (смягчение) в Baselight	129

Глава 13. Зерно, шум и текстура киноплёнки

Что такое цифровой шум?	130
Что такое зерно киноплёнки?	131
В каких случаях добавление зерна и шума может помочь в вашей работе	134
Эмулируем зерно плёнки.....	135
Компоузинг с использованием настоящего зерна плёнки.....	136
Компоузинговые режимы для добавления зерна киноплёнки	141
Добавление текстуры в кадр.....	142
Добавление текстур и зерна с помощью плагинов	145

Глава 14. Коррекция съёмок на зеленом экране

Предварительная коррекция текущей съёмки с зеленым экраном	146
Финальная коррекция результатов компоузинга	148

Глава 15. Блики на линзах и сияние в объективе

Типы бликов	154
Добавление бликов с использованием плагинов	156
Эмуляция бликов оптики с помощью контуров.....	160
Минимизация бликов и сияний	162

Глава 16. Внутренняя засветка камеры и цветовые искажения	165
Легкие эффекты камеры Diana	167
Более яркие эффекты камеры Holga	171
Засветка с использованием компоузинговых режимов и стоковых образцов киноплёнки	175
Глава 17. Свечение телевизора и компьютерного монитора	177
Создаем свечение монитора	178
Глава 18. Монохром	180
Простая десатурация	180
Манипуляции с черно-белым фото	181
Настройка собственного эффекта монохромного изображения с использованием Channel Mixer или RGB Mixer	183
Создание эффекта монохрома с помощью слоев	185
Настройка эффекта монохрома	185
Глава 19. Увеличение резкости	190
Повышение резкости для добавления зернистости изображения	191
Повышение резкости для коррекции расфокусировки	192
Sharpening в DaVinci Resolve	195
Повышение резкости в Assimilate Scratch	198
Повышение резкости в FilmLight Baselight	198
Повышение резкости в Adobe SpeedGrade	199
Глава 20. Оттенки и цветовые тона	200
Как работают хроматические фильтры для объективов?	200
Тонирование и подкрашивание киноплёнки	204
Искусственные оттенки и цветовые тона	205
Подкрашивание с использованием компоузинговых режимов	206
Создание цветовой маски для подкрашивания, если ваше приложение цветокоррекции не имеет такой опции	210
Глава 21. Полутона	213
Создание полутонов путем прецизионной цветокоррекции	213
Особенные полутона, сделанные с помощью Curves	214
Особенные полутона, сделанные с использованием логарифмических настроек, а также пяти- и девятифункциональных инструментов настройки цвета	215
Особые полутона с использованием HSL Qualifier	218

Глава 22. Сочность картинки	
и целевая насыщенность	222
Сочность	222
Нацеливаемся на высокую насыщенность	225
Глава 23. Винтажный фильм	227
Метод 1. Выцветшее изображение	228
Метод 2. Постаревшие красители пленки	231
Метод 3. Эффектный черно-белый вид.....	232
Метод 4. Эффект тонированных черно-белых пленок.....	235
Заключение	245
Предметный указатель	246