

INSPIRIEREN: SEHEN & KREIEREN

- 1 Die Geschichte des Compositings, 3**
- 2 Der kreative Prozess, 29**

BELICHTEN: FOTOGRAFIE FÜR DAS COMPOSING

- 3 Planen und vorbereiten, 49**
- 4 Licht und Hintergründe, 73**
- 5 Perspektive, Standpunkt und Maßstab, 107**

FERTIGKEITEN: AUSWAHLEN & MASKIEREN

- 6 Auswahl-Grundlagen, 149**
- 7 Das wichtige Auswahl-Menü, 191**
- 8 Ebenen-Grundlagen, 219**
- 9 Ebenenmasken, 273**
- 10 Die Macht der Kanalmasken, 325**
- 11 Feine Auswahlkanten, 357**

PROJEKTE: WENN ALLES ZUSAMMENKOMMT

- 12 Kreatives Compositing, 393**
 - 13 Fotorealistisches Compositing, 429**
- Index, 477**

Vorwort	x	Proof of Concept – Machbarkeit	38
Einführung	xiii	Planen und fotografieren	39
		Digitalisieren, ordnen und sichern	39
INSPIRIEREN: SEHEN & KREIEREN		Der Künstler in der Ich-Form	
1 DIE GESCHICHTE DES COMPOSITINGS	3	Fran Forman über kreative Inspiration	40
Eine Geschichte in Ebenen	4	Dateien vorbereiten	43
Nichtfotografische Collagen	4	Säubern und Farbe korrigieren	43
Traditionelle Fotomontagen	5	Auswählen und maskieren	44
Das 20. Jahrhundert: Dada	7	Montieren und verbessern	44
Das 20. Jahrhundert: Surrealismus	8	Zum Abschluss	45
Das 20. Jahrhundert:			
Die Meister der Dunkelkammer	8		
Der Künstler in der Ich-Form		BELICHTEN: FOTOGRAFIE FÜR DAS COMPOSING	
Jerry Uelsmann	10	3 PLANEN UND VORBEREITEN	49
Die Geschichte von Analog zu Digital	12	Das Bild planen	50
Der Künstler in der Ich-Form		Einen Plan anlegen	50
Glen Wexlers Umstieg auf Digital	15	Aussehen, Anmutung und Stil bestimmen	50
Das 20. Jahrhundert: Digitale Meister	16	Überlegungen zur Produktion	54
Von Hollywood lernen	18	Vorproduktion	55
Zweifeln verboten	20	Die Vorproduktion bewältigen	55
Visuelle Effekte	20	Einen Finanzplan anlegen	55
Greenscreen-Technik	21	Montieren oder nicht montieren	56
Animation	21	Vor Ort fotografieren	56
Uncanny Valley	22	Im Studio fotografieren	58
Compositing-Terminologie und Kategorien	22	Locations auskundschaften	58
Traditionelle Methoden	22	Casting	58
Subjektive oder Konzeptkunst	25	Styling	58
Zum Abschluss	28	Für das Compositing fotografieren	59
2 DER KREATIVE PROZESS	29	Der Künstler in der Ich-Form	
Die Reise zum Bild	30	Laura Lemkowitz über die Produktion	60
Inspiration	30	Die entscheidenden Faktoren	62
Sortieren, sammeln und fotografieren	31	Der kontrollierende Faktor	63
Beobachten	33	Zum Einpassen fotografieren	64
Brainstorming und Konzeptentwicklung	33	Kreatives Reverse Engineering	68
Kritzeln und zeichnen	34	Zum Abschluss	71
Eigene Projekte und Serien	36		

4 LICHT UND HINTERGRÜNDE	73	FERTIGKEITEN:	
Alles Wesentliche zur Lichtqualität	74	AUSWAHLEN & MASKIEREN	
Punktlichtquelle	74		
Gerichtetes Streulicht	78	6 AUSWAHL-GRUNDLAGEN	149
Große Streulichtquelle	79	Was ist eine Auswahl?	150
Die Beziehung von Größe und Distanz	80	Auswahlarten	150
Die Bedeutung von Fülllicht	81	Umriss und Form	151
Bildergalerie	85	Tonwert und Farbe	152
Farbtemperatur	89	Feine Details und komplexe Kanten	153
Farbkorrektur mittels Gelfolien	90	Lichtdurchlässigkeit und Licht	153
Eine einzelne gerichtete Lichtquelle anpassen	91	Gegensätze und Unterschiede	154
Das Hintergrundbild analysieren	91	Wichtige Auswahlwerkzeuge	154
Die Richtung des Lichts anpassen	93	Auswahlrechteck und -ellipse	154
Die Lichtqualität anpassen	95	Die Lasso-Werkzeuge	159
Die Farbe anpassen	95	Auswählen: hinzufügen, daraus entfernen	
		und Schnittmengen erzeugen	166
Der Künstler in der Ich-Form		Auswahl mit Tonwert und Farbe	169
Jim Huibregtse über Licht	96	Der Zauberstab	169
Mehrere Lichtquellen abgleichen	98	Der Künstler in der Ich-Form	
Das Hintergrundbild analysieren	98	Tommy Ingbergs »Reality Rearranged«	170
Die Richtung(en) des Lichts anpassen	101	Das Schnellauswahlwerkzeug	174
Die Lichtqualität anpassen	101	Das Magnetische Lasso	177
Die Farbe anpassen	101	Werkzeuge kombinieren	181
Einen Hintergrund für Elemente wählen	102	Kombinierte Farbauswahlen	183
Weiß	102	Mit Masken arbeiten	184
Grau	103	Beginnen Sie mit einer Auswahl	184
Schwarz	104	Auswählen im Maskenmodus prüfen	186
Greenscreen oder Bluescreen	106	Beginnen ohne Auswahl	188
Zum Abschluss	106	Zum Abschluss	190
5 PERSPEKTIVE, STANDPUNKT UND MASSSTAB	107	7 DAS WICHTIGE AUSWAHL-MENÜ	191
Grundprinzipien der Objektive	108	Das Auswahl-Menü	192
Brennweite eines Objektivs	108	Alles auswählen	192
Standpunkt	114	Auswahl aufheben und Erneut auswählen	193
Standpunkt auf Augenhöhe	115	Auswahl umkehren	194
Die Vogelperspektive	115	Ebenen auswählen	194
Die Froschperspektive	117	Farbbereich	194
Perspektive	119	Aufgenommene Farben auswählen	195
Einpunktsperspektive	119	Den Fokus des Farbbereichs und die Vorschaugröße kontrollieren	196
Zweipunktsperspektive	122	Toleranz	197
Dreipunktsperspektive	125	Lokalisierte Farbgruppen	197
Die Perspektive ermitteln	127	Auswahlvorschau	198
Maßstab	137	Farb- und Tonwertvorgaben	200
Realistischer Maßstab	137	Der Künstler in der Ich-Form	
Der Künstler in der Ich-Form		Bojune Kwon	202
Giselle Behrens	138	Der Farbbereich-Dialog und Masken	204
Übertriebener Maßstab	142	Kante verbessern	204
Maßstab und Perspektive harmonisieren	144	Ansichtsmodus	205
Zum Abschluss	145		

Kantenerkennung	207	Das Bedienfeldmenü	248
Kante anpassen	210	Ebenen verschieben	249
Ausgabe	211	Ebenen transformieren	251
Einstellungen speichern	212	Das Transformieren-Menü	251
Die Auswahl des Hunds verfeinern	212	Die Bildcollage erstellen	258
Auswahl verändern	213	Schattierungen und Schatten hinzufügen	259
Rand	213	Erweitertes Überblenden	266
Abrunden	214	Die Ausblenden-Regler	266
Erweitern und Verkleinern	214	Allgemeiner Mischmodus	268
Weiche Kante	214	Erweiterter Mischmodus	268
Auswahl vergrößern und Ähnliches auswählen	214	Zum Abschluss	272
Auswahl transformieren	215	9 EBENENMASKEN	273
Auswahl speichern und laden	216	Der Umgang mit Pixel-Ebenenmasken	274
Auswahl laden	217	Auswahlbasierte Ebenenmasken	274
Nur die Alpha-Fakten	218	Gemalte Ebenenmasken	276
Zum Abschluss	218	Verlaufs-Ebenenmaske	284
8 EBENEN-GRUNDLAGEN	219	Vektor-Ebenenmasken	295
Mit Ebenen arbeiten	220	Vektormasken erstellen	295
Arten von Ebenen	221	Ebenenmasken – Grundlagen	303
Die Hintergrundebene	221	Ebenenmasken ansehen	303
Leere Ebenen	222	Eine Ebenenmaske in eine Auswahl umwandeln	304
Teilebenen	223	Eine Ebenenmaske in eine andere Ebene kopieren oder verschieben	305
Einstellungsebenen	224	Ebenenmasken deaktivieren/aktivieren	305
Füllebenen	224	Verbindung zur Ebenenmaske trennen und wiederherstellen	306
Neutrale Ebenen	224	Eine Ebenenmaske anwenden	309
Textebenen	225	Ebenenmasken verfeinern	309
Smartobjekt-Ebenen	226	Das Eigenschaften-Bedienfeld	309
Videoebenen	227	Masken mithilfe von Tonwertkorrekturen und Gradationskurven bearbeiten	317
Die Flexibilität der Ebenen	227	Masken mithilfe von Filtern bearbeiten	318
Ebenen verwalten	227	Der Künstler in der Ich-Form David Julian – Photoshop gesucht und gefunden	320
Ebenen benennen und navigieren	228	Mit Ebenengruppen maskieren	322
Mit Ebenengruppen arbeiten	229	Mischmodus HINDURCHWIRKEN	323
Ebenen filtern	230	Zum Abschluss	324
Ebenen reduzieren und verwerfen	231		
Der Künstler in der Ich-Form		10 DIE MACHT DER KANALMASKEN	325
Brigitte Carnochan	232	Arten von Bildkanälen	326
Auch Ebenen haben ihren Preis	234	Arten von Photoshop-Masken	327
Wichtige Ebenenfunktionen	235	Masken entschlüsseln	328
Sichtbarkeit	235	Mit Alphakanälen arbeiten	328
Mischmodi	236	Wann Sie eine Alphamaske nutzen	328
Deckkraft und Flächendeckkraft	243	Ebenenmasken vs. Alphamasken	329
Ebenen fixieren und schützen	244	Alphamasken verwalten	331
Die Ebenenreihenfolge ändern	245		
Ebenen auswählen	246		
Ebenen verbinden	246		
Symbole im Ebenen-Bedienfeld	247		

Alphakanäle erstellen	331	Museen, Galerien und Kurse	396
Beginnen Sie mit einer Auswahl	331	Reisen und Inspiration	397
Beginnen Sie mit einem Bildkanal	334	Photoshop als digitaler Spielplatz	397
Feine Details mithilfe von Mischmodi		Experimentieren Sie mit »Spiegelbildern«	397
verbessern	336	Mit Mischmodi experimentieren	403
Bildberechnungen	338	Mit Texturen experimentieren	408
Die Einstellungen	338	Mit Effekten experimentieren	412
Überblick über die Mischmodi	339	Der Künstler in der Ich-Form	
Nutzen Sie die Tricks aus dem Buch	340	Julieanne Kost — Einfachheit im Chaos	416
Der Künstler in der Ich-Form		Konzept und Story	418
Viktor Koen zur Schönheit der Finsternis	348	Suchen Sie nach einer Geschichte	418
Schatten für mehr Tiefe	350	Der Mensch als Bildelement	418
Erstellen Sie eine feine Lichtermaske	350	Eine Geschichte und ihre Charaktere finden	418
Tiefe mithilfe von Gradationskurven		Grundlagen der Bildkomposition	421
und Schärfe verstärken	352	Optische Beziehungen herstellen	421
Ebenen- und Kanalmasken verfeinern	355	Bildersammlungen	427
Zum Abschluss	356	Zum Abschluss	428
11 FEINE AUSWAHLKANTEN	357	13 FOTOREALISTISCHES COMPOSITING	429
Weisse, schwarze und graue Hintergründe	358	Die Teile zusammenführen	430
Auf Weiß mit Multiplizieren maskieren	358	Schritte zum Grobentwurf	431
Auf Grau mit Ineinanderkopieren oder		Mit Smartobjekten arbeiten	437
Hartes Licht maskieren	361	Smartobjekte erstellen	437
Mit Negativ multiplizieren auf Schwarz		Für und Wider von Smartobjekten	438
maskieren	368	Transformationen	438
Der Befehl Kante verbessern	373	Smartfilter	439
Noch bessere Compositings mit Kante		Bildcharakteristik anpassen	441
verbessern	375	Vordergrund, Mitte, Hintergrund	441
Feine Details mit Pinseln maskieren	378	Realistisches Compositing	444
Greenscreen- und Bluescreen-Techniken	381	Kontrast und Farbe angelichen	444
Bluescreen- und Greenscreen-Fotografie	382	Stimmungsvolle Effekte	446
Der Primate Chromakeyer von Digital		Schatten erzeugen	447
Anarchy	383	Der Künstler in der Ich-Form	
Greenscreen mit Adobe Camera Raw	385	Michael Morrison	452
Der Künstler in der Ich-Form		Form und Tiefe schaffen	456
Mark Beckelman – real ist, was ich mir		Licht in Ebenen	458
vorstellen kann	386	Montagen mit Glas	463
Rauch maskieren	388	Perspektive und Skalierung optimieren	464
Zum Abschluss	389	Fokus, Schärfe und Auflösung	466
PROJEKTE: WENN ALLES		Bildstruktur	467
ZUSAMMENKOMMT		Details sind wichtig	471
12 KREATIVES COMPOSITING	393	Anzeichen für schlechte Compositings	472
Bilder und Inspiration	394	Feinschliff für das fertige Bild	473
Die Personen	394	Zum Abschluss	474
Müll und andere Kuriositäten	394	Index	477
Natürliche Gegenstände	395		