

INSPIRIEREN: SEHEN & KREIEREN

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

BELICHTEN: FOTOGRAFIE FÜR DAS COMPOSITING

- 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
Einführung	xiii

INSPIRIEREN: SEHEN & KREIEREN

1 DIE GESCHICHTE DES COMPOSITINGS 3

Eine Geschichte in Ebenen	4
Nichtfotografische Collagen	4
Traditionelle Fotomontagen	5
Das 20. Jahrhundert: Dada	7
Das 20. Jahrhundert: Surrealismus	8
Das 20. Jahrhundert:	
Die Meister der Dunkelkammer	8

Der Künstler in der Ich-Form

Jerry Uelsmann	10
Die Geschichte von Analog zu Digital	12

Der Künstler in der Ich-Form

Glen Wexlers Umstieg auf Digital	15
Das 20. Jahrhundert: Digitale Meister	16
Von Hollywood lernen	18
Zweifeln verboten	20
Visuelle Effekte	20
Greenscreen-Technik	21
Animation	21
Uncanny Valley	22
Compositing-Terminologie und Kategorien	22
Traditionelle Methoden	22
Subjektive oder Konzeptkunst	25
Zum Abschluss	28

2 DER KREATIVE PROZESS 29

Die Reise zum Bild	30
Inspiration	30
Sortieren, sammeln und fotografieren	31
Beobachten	33
Brainstorming und Konzeptentwicklung	33
Kritzeln und zeichnen	34
Eigene Projekte und Serien	36

Proof of Concept – Machbarkeit	38
Planen und fotografieren	39
Digitalisieren, ordnen und sichern	39

Der Künstler in der Ich-Form

Fran Forman über kreative Inspiration	40
Dateien vorbereiten	43
Säubern und Farbe korrigieren	43
Auswählen und maskieren	44
Montieren und verbessern	44
Zum Abschluss	45

BELICHTEN: FOTOGRAFIE FÜR DAS COMPOSITING

3 PLANEN UND VORBEREITEN 49

Das Bild planen	50
Einen Plan anlegen	50
Aussehen, Anmutung und Stil bestimmen	50
Überlegungen zur Produktion	54
Vorproduktion	55
Die Vorproduktion bewältigen	55
Einen Finanzplan anlegen	55
Montieren oder nicht montieren	56
Vor Ort fotografieren	56
Im Studio fotografieren	58
Locations auskundschaften	58
Casting	58
Styling	58
Für das Compositing fotografieren	59

Der Künstler in der Ich-Form

Laura Lemkowitz über die Produktion	60
Die entscheidenden Faktoren	62
Der kontrollierende Faktor	63
Zum Einpassen fotografieren	64
Kreatives Reverse Engineering	68
Zum Abschluss	71

4 LICHT UND HINTERGRÜNDE

Alles Wesentliche zur Lichtqualität	74
Punktlichtquelle	74
Gerichtetes Streulicht	78
Große Streulichtquelle	79
Die Beziehung von Größe und Distanz	80
Die Bedeutung von Fülllicht	81
Bildergalerie	85
Farbtemperatur	89
Farbkorrektur mittels Gelfolien	90
Eine einzelne gerichtete Lichtquelle anpassen	91
Das Hintergrundbild analysieren	91
Die Richtung des Lichts anpassen	93
Die Lichtqualität anpassen	95
Die Farbe anpassen	95
Der Künstler in der Ich-Form	
Jim Huibregtse über Licht	96
Mehrere Lichtquellen abgleichen	98
Das Hintergrundbild analysieren	98
Die Richtung(en) des Lichts anpassen	101
Die Lichtqualität anpassen	101
Die Farbe anpassen	101
Einen Hintergrund für Elemente wählen	102
Weiß	102
Grau	103
Schwarz	104
Greenscreen oder Bluescreen	106
Zum Abschluss	106

5 PERSPEKTIVE, STANDPUNKT UND MASSSTAB

Grundprinzipien der Objektive	108
Brennweite eines Objektivs	108
Standpunkt	114
Standpunkt auf Augenhöhe	115
Die Vogelperspektive	115
Die Froschperspektive	117
Perspektive	119
Einpunktperspektive	119
Zweipunktperspektive	122
Dreipunktperspektive	125
Die Perspektive ermitteln	127
Maßstab	137
Realistischer Maßstab	137
Der Künstler in der Ich-Form	
Giselle Behrens	138
Übertriebener Maßstab	142
Maßstab und Perspektive harmonisieren	144
Zum Abschluss	145

FERTIGKEITEN:

AUSWAHLEN & MASKIEREN

6 AUSWAHL-GRUNDLAGEN

Was ist eine Auswahl?	150
Auswahlarten	150
Umriss und Form	151
Tonwert und Farbe	152
Feine Details und komplexe Kanten	153
Lichtdurchlässigkeit und Licht	153
Gegensätze und Unterschiede	154
Wichtige Auswahlwerkzeuge	154
Auswahlrechteck und -ellipse	154
Die Lasso-Werkzeuge	159
Auswahlen: hinzufügen, daraus entfernen und Schnittmengen erzeugen	166
Auswahl mit Tonwert und Farbe	169
Der Zauberstab	169
Der Künstler in der Ich-Form	
Tommy Ingbergs »Reality Rearranged«	170
Das Schnellauswahlwerkzeug	174
Das Magnetische Lasso	177
Werkzeuge kombinieren	181
Kombinierte Farbauswahlen	183
Mit Masken arbeiten	184
Beginnen Sie mit einer Auswahl	184
Auswahlen im Maskenmodus prüfen	186
Beginnen ohne Auswahl	188
Zum Abschluss	190

7 DAS WICHTIGE AUSWAHL-MENÜ

Das Auswahl-Menü	192
Alles auswählen	192
Auswahl aufheben und Erneut auswählen	193
Auswahl umkehren	194
Ebenen auswählen	194
Farbbereich	194
Aufgenommene Farben auswählen	195
Den Fokus des Farbbereichs und die Vorschaugröße kontrollieren	196
Toleranz	197
Lokalisierte Farbgruppen	197
Auswahlvorschau	198
Farb- und Tonwertvorgaben	200
Der Künstler in der Ich-Form	
Bojune Kwon	202
Der Farbbereich-Dialog und Masken	204
Kante verbessern	204
Ansichtsmodus	205

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		
Auswahl speichern und laden	216	9 EBENENMASKEN	273
Auswahl laden	217	Der Umgang mit Pixel-Ebenenmasken	274
Nur die Alpha-Fakten	218	Auswahlbasierte Ebenenmasken	274
Zum Abschluss	218	Gemalte Ebenenmasken	276
		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 –	
Ebenen benennen und navigieren	228	Photoshop gesucht und gefunden	320
Mit Ebenengruppen arbeiten	229	Mit Ebenengruppen maskieren	322
Ebenen filtern	230	Mischmodus HINDURCHWIRKEN	323
Ebenen reduzieren und verworfen	231	Zum Abschluss	324
Der Künstler in der Ich-Form			
Brigitte Carnochan	232	10 DIE MACHT DER KANALMASKEN	325
Auch Ebenen haben ihren Preis	234	Arten von Bildkanälen	326
Wichtige Ebenenfunktionen	235	Arten von Photoshop-Masken	327
Sichtbarkeit	235	Masken entschlüsseln	328
Mischmodi	236	Mit Alphanälen arbeiten	328
Deckkraft und Flächendeckkraft	243	Wann Sie eine Alphamaske nutzen	328
Ebenen fixieren und schützen	244	Ebenenmasken vs. Alphamasken	329
Die Ebenenreihenfolge ändern	245	Alphamasken verwalten	331
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 verbessern	336	Experimentieren Sie mit »Spiegelbildern«	397
Bildberechnungen	338	Mit Mischmodi experimentieren	403
Die Einstellungen	338	Mit Texturen experimentieren	408
Überblick über die Mischmodi	339	Mit Effekten experimentieren	412
Nutzen Sie die Tricks aus dem Buch	340	Der Künstler in der Ich-Form	
Der Künstler in der Ich-Form		Julianne Kost — Einfachheit im Chaos	416
Viktor Koen zur Schönheit der Finsternis	348	Konzept und Story	418
Schatten für mehr Tiefe	350	Suchen Sie nach einer Geschichte	418
Erstellen Sie eine feine Lichtermaske	350	Der Mensch als Bildelement	418
Tiefe mithilfe von Gradationskurven und Schärfe verstärken	352	Eine Geschichte und ihre Charaktere finden	418
Ebenen- und Kanalmasken verfeinern	355	Grundlagen der Bildkomposition	421
Zum Abschluss	356	Optische Beziehungen herstellen	421
		Bildersammlungen	427
		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 Hartes Licht maskieren	361	Mit Smartobjekten arbeiten	437
Mit Negativ multiplizieren auf Schwarz maskieren	368	Smartobjekte erstellen	437
Der Befehl Kante verbessern	373	Für und Wider von Smartobjekten	438
Noch bessere Compositings mit Kante verbessern	375	Transformationen	438
Feine Details mit Pinseln maskieren	378	Smartfilter	439
Greenscreen- und Bluescreen-Techniken	381	Bildcharakteristik anpassen	441
Bluescreen- und Greenscreen-Fotografie	382	Vordergrund, Mitte, Hintergrund	441
Der Primatte Chromakeyer von Digital Anarchy	383	Realistisches Compositing	444
Greenscreen mit Adobe Camera Raw	385	Kontrast und Farbe angleichen	444
Der Künstler in der Ich-Form		Stimmungsvolle Effekte	446
Mark Beckelman – real ist, was ich mir vorstellen kann	386	Schatten erzeugen	447
Rauch maskieren	388	Der Künstler in der Ich-Form	
Zum Abschluss	389	Michael Morrison	452
		Form und Tiefe schaffen	456
		Licht in Ebenen	458
		Montagen mit Glas	463
		Perspektive und Skalierung optimieren	464
		Fokus, Schärfe und Auflösung	466
		Bildstruktur	467
		Details sind wichtig	471
		Anzeichen für schlechte Compositings	472
		Feinschliff für das fertige Bild	473
		Zum Abschluss	474
PROJEKTE: WENN ALLES ZUSAMMENKOMMT		Index	477
12 KREATIVES COMPOSITING	393		
Bilder und Inspiration	394		
Die Personen	394		
Müll und andere Kuriositäten	394		
Natürliche Gegenstände	395		