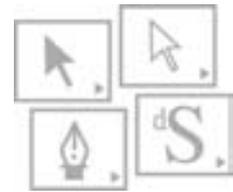

Глава 1

Создание готового отснятого материала при ограниченном бюджете

Если вам для работы дается такое же количество пикселей на экране, как на большинстве солидных студий, то лишь благодаря собственному творческому потенциалу, вкладываемому в каждый кадр видео, можно создать нечто выдающееся.

Слэйд Уолтерс, фирма Synclogic

Бытует мнение, что продюсеры вкладывают немало средств во все, что показывают по телевизору. Это не совсем так. Теперь уже для создания телевизионных программ не требуются дорогостоящая аппаратура с системами видеомонтажа AVID и SGI Reality Engine, а также группа из 20 человек, каждый из которых отвечает за отдельный квадрат элементов изображения. Как ни странно, но большинство визуальных эффектов, наблюдаемых каждый день по телевизору, создаются одним человеком, в распоряжении которого имеются настольный компьютер и высококачественное программное обеспечение.

В течение обычного рабочего дня дизайнеры пользуются довольно простыми инструментами для создания визуальных эффектов. Такие программы, как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, NewTek LightWave и, разумеется, Adobe Premiere и Adobe After Effects, находятся в постоянном употреблении. Не следует, однако, забывать, что успех приносит не сам инструмент, а умение им пользоваться.

Слэйд Уолтерс, соучредитель фирмы Synclogic, занимающейся средствами связи для электронного маркетинга и расположенной в престижном районе Мьюзик Роу города Нэшвилла, относится к тем профессионалам, которые регулярно используют Premiere для создания собственной видеопродукции. Он пользуется Premiere для монтажа всех своих полноформатных видеопроектов и утверждает, что эта программа отлично подходит для данной цели в качестве монтажной установки. Когда возможности Premiere оказываются исчерпанными полностью, Слэйд выбирает из своего набора инструментов After Effects и Photoshop, чтобы не терять время даром.

В этой главе на примере личного опыта Слэйда будет показано, как можно работать при ограниченном бюджете и жестких сроках, пользуясь минимальными ресурсами, и как пользоваться программными средствами компании Adobe Systems для преодоления различных препятствий, с которыми сталкиваются в своей повседневной деятельности художники по визуальным эффектам.

Местное производство рекламной заставки

Одним из самых значительных проектов в профессиональной карьере Слэйда стала рекламная заставка, созданная им для компании CITGO Petroleum (www.citgo.com). Такие заставки планировалось показывать в конце каждой коммерческой рекламной передачи CITGO, выходявшей в эфир во время представления перед игрой на кубок США по американскому футболу 1996 года. В каждой коммерческой рекламной передаче показывали известных участников гонок NASCAR (Национальная ассоциация гонок на серийных автомобилях), одетых в оранжево-белые цвета компании CITGO и произносивших что-нибудь смешное. Такой примитивный юмор годился лишь для коммерческих рекламных передач, но не способствовал повышению престижа CITGO как солидной

компании, поэтому представители отдела рекламы обратились к Слэйду с идеей использовать настоящего выразителя интересов данной компании, способного объяснить достоинства ее продукции (рис. 1.1).

Как поясняет Слэйд, представитель отдела рекламы выдвинул идею говорящей собаки, произносящей фразу “CITGO says, GO!” (Компания CITGO провозглашает “Вперед!”), после чего все родимые пятна собаки улечиваются вместе с проносщимся мимо гоночным автомобилем. Это была весьма привлекательная идея, совершенно в стиле представлений перед игрой на кубок США по американскому футболу.

“Самым большим препятствием в создании такой рекламной заставки оказался тот факт, что большая часть бюджета, выделенного для рекламы, уже была израсходована на участников гонок

Рис. 1.1

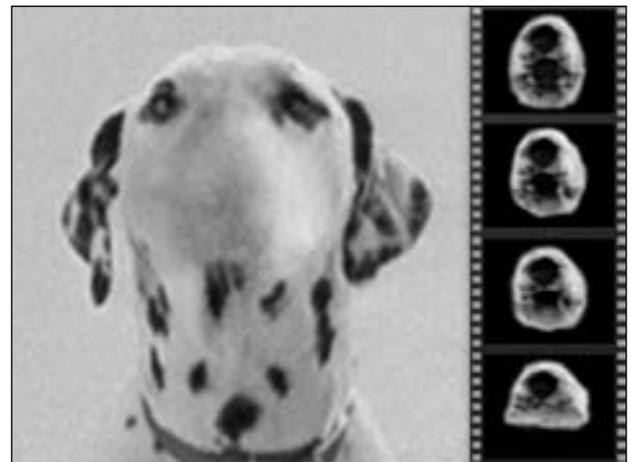

Рис. 1.2

О художнике

Художник

Слэйд Уолтерс (Slade Walters)

Организация

Фирма SyncLogic, LLC
1719 West End Avenue, Suite 204E
Nashville, TN 37203
(615) 320-9393
slade@synclogic.com
www.synclogic.com

Система

Процессор: Power Dual Mac G4
на 450 МГц.
ОС: Mac OS X.
ОЗУ: 640 Мбайт.
Внешняя память: 180 Гбайт.

Две видеоплаты ATI RADEON, работающие с разрешением 1152x870.
Два 17-дюймовых студийных дисплея Apple.

Дополнительное оборудование

Дека DVCAM, дека Beta SP, микшер Mackie Mixer, накопитель на DVD-R.

Приложения, применяемые в повседневной деятельности

Adobe Photoshop 6, Adobe After Effects 5, Adobe Premiere 6, Adobe Illustrator 9, QuickTime Pro, Media 100 Cleaner 5, Digidesign ProTools 5.

NASCAR, декорации, обработку пленки и дорогостоящее постоянное место в рекламных вставках на национальном телевидении. Сложность поставленной задачи состояла в том, что требовалось создать рекламную вставку отличного качества при дефиците времени, средств и отсутствии высококачественных, дорогостоящих рабочих станций для обработки видеоматериала. Исходный видеоматериал я должен был создать сам, постаравшись извлечь максимум возможного из своего компьютера Macintosh и After Effects”, — говорит Слэйд.

“Мне пришлось призвать на помощь весь свой творческий потенциал, чтобы создать иллюзию говорящей собаки, и поэтому я дал сначала собачке пожевать ириску, — продолжает Слэйд. — Ее жевательные движения послужили основанием для движения рта, которое мне требовалось сымитировать. В один момент она даже немного запнулась, что дало мне возможность извлечь торжествующий клич “Вперед!” из ее уст. Затем на этапе видеомонтажа мне предстояло создать из всего этого отснятого видеоматериала говорящую собаку. Предварительно оцифровав голос за кадром на своем компьютере, я заложил основание для манипулирования изображением собаки с целью согласовать движения ее рта с текстом. Записанных на видеоленту движений рта собаки, жующей ириску, оказалось для этого, на мой взгляд, вполне достаточно. Я обнаружил кадр, где собака сидит в идеальной позе с закрытым ртом. Затем я закрасил морду и рот собаки, чтобы использовать данный кадр в виде плакатного для создания рта средствами компьютерной графики” (рис. 1.2).

Конечно, приятно, когда для создания требуемого эффекта достаточно щелкнуть лишь на не-

скольких кнопках или применить фильтр. Но иногда это приходится делать вручную, как поясняет Слэйд: “Что касается говорящей собаки, то мне пришлось преодолеть два препятствия. Во-первых, необходимо было заставить собаку “заговорить”, а во-вторых, удалить ее родимые пятна. В отличие от человеческого рта, где мы привыкли наблюдать изменение формы губ в соответствии с произношением отдельных букв (как известно, буква “О” произносится при округлении губ), для собак подобных правил не существует. Поэтому я импортировал выбранную последовательность кадров с изображением жующей ириску собаки и создал растушеванную маску лишь вокруг отдельной части ее рта, а затем наложил ее на плакатный кадр с собакой в выбранной позе. Импортировав фонограмму в Premiere, я прослушал текст за кадром и записал в лист регистрации номера кадров для каждого произносимого звука.

Рис. 1.3

Трудовая биография

1991 год. Стал соучредителем компании Exodus Multimedia в Пенсаколе, шт. Флорида; использовал систему видеомонтажа Video Toaster для создания самой разной видеопродукции.

1993 год. Работал на 12-м канале телевидения, создавал рекламу для круглосуточного кабельного телевидения в округе Санта-Роза совместно с компанией Scala InfoChannel.

1994 год. Отвечал за производство рекламных заставок и роликов для телевизионного эфира.

1995 год. Занимал должность художественного руководителя отдела компании

Meridian Post, занимавшегося производством двух- и трехмерной анимации.

1997 год. Стал соучредителем компании SyncLogic, занимающейся разработкой мультимедийных средств.

Любимый эпизод

Когда Вулканы стали похожими на семейных из девяти в сериале “Звездный путь во вселенной” (Star Trek Universe).

Любимая комедия

“Конторское помещение” (Office Space).

Любимый афоризм

“Атас! Сейчас из моей задницы полезут обезьяны” — из фильма “Мир Уэйна” (Wayne’s World).

Что больше всего досажает?

Мысль о том, что нужно стараться не делать умный вид во время интервью.

Что было самым неприятным, когда вас “похитили пришельцы”?

Это секрет. Если я расскажу, тогда мне придется вас прибить.

Любимый супергерой

Утка-широконоска (Shoveler) из фильма “Таинственные люди” (Mystery Men).

Любимая видеоигра

Street Fighter 2 (Уличный боец-2).

После этого я приступил к подбору различных положений рта собаки для имитации речи (рис. 1.3). Таким образом, моя собака заговорила, даже не посещая школу”.

Но совсем другое дело — создать эффект исчезающих родимых пятен. Хозяин собаки опасался, что у собаки появится сыпь, если ее покрасить в белый цвет, и поэтому он не позволил Слэйдю этого сделать. “Ну что ж, — сказал режиссер коммерческой рекламной передачи, — мы сделаем это во время монтажа”.

“А за монтаж отвечаю я, — подумал про себя Слэйд. — И со мной старый режиссерский номер “Мы исправим это во время монтажа” уже не пройдет”.

Для получения искомого эффекта Слэйд экспортировал в формате фильма QuickTime ту часть отснятого материала, из которой требовалось удалить родимые пятна собаки. Затем он сохранил этот фрагмент фильма в виде последовательности кадров формата PICT и загрузил весь этот видеоклип в Photoshop для последовательной закраски пятен. “Ну и морока! — вспоминает Слэйд. — У меня уже было изображение альбиноса далматинской породы, но по-прежнему нужно было, чтобы пятна исчезли. Поэтому я импортировал кадр в Illustrator и наметил очертания пятен. Затем я импортировал каждое векторное изображение пятен в After Effects, чтобы все они точно расположились над настоящими пятнами”.

Теперь Слэйд дошел до сцены, в которой автомобиль с высококачественной продукцией компании CITGO должен был пронестись мимо камеры. При этом вихрь, поднятый автомобилем, должен был унести родимые пятна собаки. Этот эффект совсем нетрудно было получить в After Effects, используя в качестве образца контур каждого пятна.

Рис. 1.4

[Совет]

Для формирования новой формы ветра произвольным образом рекомендуется непрерывно щелкать на кнопке Direction (Направление) диалогового окна фильтра Wind в Photoshop.

Благодаря незначительному вращению и наклону Слэйдю удалось создать такое впечатление, будто пятна уносятся ветром, а благодаря изменению скорости и траектории движения каждого пятна избежать нежелательного побочного эффекта, когда пятна сбиваются в кучу (рис. 1.4).

Слэйдю было недостаточно, чтобы пятна как по волшебству спали с тела собаки. В связи с тем что невидимый реактивный поток от гоночного автомобиля оставался за кадром, Слэйд решил сделать происходящее более очевидным для зрителей. Поэтому он взял напрокат дымовую и ветровую установку.

Рис. 1.5

Рис. 1.6

“Я установил ее на автостоянке со щебеночно-асфальтовым покрытием, разместил сверху камеру и снял несколько дублей вздымающихся клубов белого дыма, — говорит Слэйд. — Затем я импортировал в After Effects три разных вида дыма и удалил из изображения асфальт путем манипуляции яркостью. После этого я наложил дым на скомпонованное ранее изображение в режиме переноса Multiply (Умножение)”.

“Для того чтобы придать видеоизображению эффектный вид, соответствующий крайнему характеру движения, я наклонил логотип компании GITGO на заднем плане, воспользовавшись эффектом искажения Corner Pin (Угловая скалка). Затем я выполнил анимацию наклона таким образом, чтобы логотип сгибался в одну и другую сторону как от порыва ветра (рис. 1.5). Но полученный эффект все еще выглядел недостаточно убедительно, поэтому я загрузил логотип GITGO в Photoshop и применил фильтр Wind (Ветер) к его переднему краю, чтобы создать ощущение сильного порыва ветра (рис. 1.6)”, — продолжает Слэйд.

Для завершения проекта Слэйд потребовалось объединить все созданные им спецэффекты и отснятый видеоматериал в единый конечный продукт. Для этой цели идеально подходит Premiere (рис. 1.7). “Видеть форму колебаний фонограммы на временной шкале одновременно с кадрами отснятого материала для согласования звука и изображения было очень удобно, — сообщает

Рис. 1.7

Рис. 1.8

Слэйд. — А поскольку последовательность монтажа всех частей была записана в моем листе регистрации, оставалось лишь разместить их по порядку” (рис. 1.8).

Достаточно развесить елочные огни, и световой эффект готов

Накануне Рождества 1999 года продюсер телеканала Z-Music TV попросил Слэйда придумать заглавные титры и графическое оформление виртуальной съемочной площадки для специальной телепрограммы “Отбор 50 самых лучших музыкальных произведений тысячелетия вместе с Далилой” (Millenium Top 50 Countdown with Delilah), которая должна была выйти в эфир в канун Нового года.

Рис. 1.9

Рис. 1.10

Естественно, что Слэйд прежде всего сосредоточил свое внимание на заглавных титрах, поскольку их проще всего было создать в виде трехмерного анимационного заголовка (называемого в профессиональных кругах “плавающим логотипом”). Итак, Слэйд создал трехмерный заголовок и сохранил его в виде анимационного фрагмента в формате QuickTime с активизированным альфа-каналом, чтобы упростить его компоновку на последующих этапах производства (рис. 1.9). Слэйд использовал альфа-канал в виде формочки для печенья, чтобы скрыть отдельные участки изображения (рис. 1.10). После импорта фрагментов фильма в формате QuickTime он воспользовался After Effects и Premiere для ввода в действие альфа-канала (рис. 1.11,а,б).

Полученная анимация выглядела впечатляюще, однако ей на самом требовалось нечто большее, чем черный фон. Другая часть задания заключалась в создании фонового полотна, на котором предстояло появиться Далиле — ведущей данной программы. Это полотно Слэйд решил создать в духе новогоднего праздника. “Мысль использовать елочные огни возникла у меня, потому что я занимался их развешиванием в тот момент, когда мне позвонил продюсер. Просто я воспользовался тем, что оказалось у меня под рукой”, — со смущением признается Слэйд. Таким образом, он ухватился за первый же возникший у него план и решил придерживаться его, чтобы просто посмотреть, к какому результату он приведет.

“Мне хотелось, чтобы огни “плясали” на заднем плане позади ведущей, чтобы передать праздничное настроение, напоминающее искрящуюся огнями иллюминацию на Таймс-сквер”, — говорит Слэйд. Для этого он нарядил елочными огнями крутящиеся вешалки-плечики для пальто и сфокусировал камеру на стене, находившейся позади них, чтобы создать иллюзию светящихся шаров (рис. 1.12). Стремясь к совершенству, мы порой

НЕМНОГО ТРЕХМЕРНОЙ АНИМАЦИИ НИКОГДА НЕ ПОМЕШАЕТ

Слэйд рекомендует, независимо от возможностей двухмерной компоновки и монтажа, приобрести некоторые навыки работы с любым приложением трехмерной анимации профессионального уровня. В частности, приложения LightWave компании NewTek (www.newtek.com), Electric Image (www.electricimage.com), Cinema4D компании Maxon (www.maxon.net) или Maya компании Alias|Wavefront (www.aliaswavefront.com) позволят улучшить качество многих проектов, особенно это касается создания плавающих логотипов. Умение создавать трехмерную анимацию отрывает большие перспективы роста профессионального мастерства. И поэтому стоимость и сложность подобных приложений не должны пугать. Трехмерная анимация относительно проста в освоении и вполне оправдывает затраченные на нее средства. Так, благодаря умелому использованию трехмерной анимации в видеопроектах можно существенно повысить их стоимость. Кроме того, визуализированные трехмерные элементы довольно просто импортируются в After Effects и Premiere (рис. 1.13).

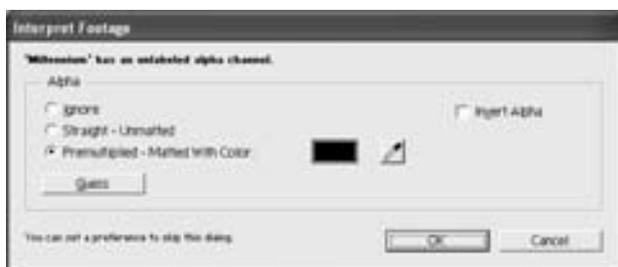

Рис. 1.11,а

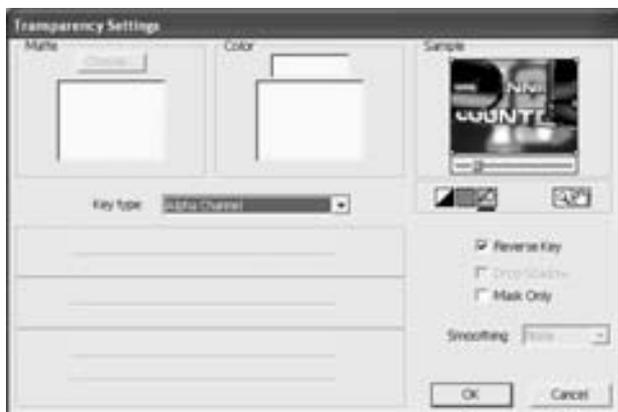

Рис. 1.11,б

Рис. 1.12

забываем о том, что иногда вполне уместно добиваться и несовершенства. В данном случае, сфокусировав камеру не на самом объекте съемки, а на создаваемом им эффекте, Слэйд нашел то, что искал.

Всю фиксацию изображений Слэйд выполняет в Premiere, даже если использует другую программу для повышения качества отснятого материала. Простой интерфейс фиксации изображений в Premiere, а также утилита фиксации в пакетном режиме упрощают ввод отснятого материала в компьютер. В данном случае полученный “световой эффект” был введен в After Effects для последующей видеообработки. Слэйд удалил весь естественный цвет видеоизображения, а затем придал ему голубой оттенок, подобрав цветовой баланс в After Effects. Эмпирическое правило гласит: при цветовой рипроекции следует выбирать такой же цвет

Рис. 1.13

Рис. 1.14

фона, как и у цветового ключа, чтобы устранить паразитную засветку объекта, находящегося на переднем плане. И в завершение последовательности кадров с волшебным световым эффектом Слэйд замедлил в After Effects воспроизведение отснятого материала на 400% и воспользовался режимом Frame Blending (Смешение кадров) для создания плавного движения.

Рис. 1.15,а

Рис. 1.15,б

Рис. 1.15,в

Рис. 1.15,г

“Последний шаг состоял в размещении подписи Далилы. После того как подпись была позаимствована мной с Web-сайта Далилы, я выполнил ее матирование в Photoshop, а затем импортировал в After Effects”, — поясняет Слэйд с дьявольской ухмылкой (рис. 1.14). Если бы в тот момент, когда Слэйд работал над рассматриваемой здесь вставкой, существовала версия 5 After Effects, с помощью инструмента Vector Paint (Векторная раскраска) он смог бы сделать так, чтобы Далила ставила свою подпись прямо на экране (рис. 1.15,а–з).

“Компоновка стала выглядеть лучше после того, как я добавил тень во всех слоях переднего плана (рис. 1.16). Но мне на самом деле хотелось передать ощущение отсчета позиций музыкальных произведений в обратном порядке. Для этой цели я поместил убывающую последовательность нечетко просматриваемых позади логотипа чисел, начиная с 50”, — поясняет Слэйд. Такие, казалось бы, незначительные дополнения, как полупрозрачные числа обратного отсчета, едва заметные тени и согласование светового эффекта с трехмерным логотипом выделяют данную сцену среди типичных графических работ. Слэйд считает, что это нетрудно сделать. Он уверен, что всякий, кто прочитает эти строки, сумеет воссоздать данный проект и тем самым произвести впечатление на своих коллег и клиентов (рис. 1.17).

Рис. 1.16

Рис. 1.17

[Совет]

Слэйд рекомендует не пользоваться слишком большим числом слоев с растушеванными краями, поскольку это чрезмерно усложняет сцену и делает ее негармоничной.

Эффект небольших пушистых облаков

Следующий рассматриваемый здесь проект во многих отношениях стал настоящим вызовом для Слэйда. В тот момент маркетинговые материалы клиентов не давали основания для создания интересного видео. “Я никогда не выпускаю продукт, на котором не могу поставить свое имя, поэтому я взялся создать совершенно новый логотип для видео своего клиента”, — поясняет Слэйд (рис. 1.18).

Кроме того, для создания конкретной сцены Слэйду требовалось немало отснятого материала, однако бюджет не предусматривал расходы на получение готового отснятого материала. Поэтому Слэйд проявил находчивость и нашел оригинальные пути выхода из этого положения. “Мне были нужны облака, снятые в замедленном темпе, — поясняет он, — поэтому я забрался с видеокамерой на крышу своей студии, установил видеокамеру на штатив и нацелил ее вверх. Затем я подключил ее непосредственно к своему компьютеру и предоставил Premiere возможность фиксировать изображения целый день во встроенном режиме Stop Motion (Покадровая съемка). При этом Premiere время от времени останавливал кадр, и в итоге получался мгновенный вариант замедленной съемки. Тогда на небе было довольно много пушистых облаков, светило яркое солнце и дул легкий ветерок. В общем, идеальные условия для съемки”. Для получения готового материала замедленной съемки важно иметь как можно больше ее кадров.

Рис. 1.18

[НА ЗАМЕТКУ]

Компакт-диск FireCD выпускается компанией Exodus Multimedia и содержит коллекцию эффектов, созданных профессиональными пиротехниками. Более подробные сведения об этом компакт-диске можно получить по адресу www.exodusmm.com.

“С помощью подключаемого модуля Basic Text (Основной текст) в After Effects я ввел слово *Faith* (Вера), которое первоначально мало впечатляло. Для того чтобы придать ему более эффектный вид, я замаскировал часть отснятого материала с облаками, придав маске общую форму текста и немного растушевав ее края. Это довольно простой эффект, но выглядит он действительно впечатляюще”, — говорит Слэйд (рис. 1.19).

“В связи с тем что я снимал, направив камеру прямо вверх, облака были сняты без перспективы и на самом деле имели плоский вид, — продолжает свой рассказ Слэйд. — Поэтому я, как всегда, открыл After Effects и применил к облакам фильтр Basic 3D (Элементарная объемность), чтобы придать их изображению некоторую перспективу, как если бы они были направлены в сторону горизонта, а не висели прямо у меня над головой. Далее я добавил тень к слову “Faith”, чтобы придать ему дополнительную глубину и такой вид, будто оно витает в облаках. Обычно я стараюсь подбирать текстуры таким образом, чтобы они дополняли текст. Для слова “Faith” сделать это было нетрудно. У меня уже имелась коллекция готового отснятого материала на компакт-диске FireCD, и поэтому я разместил в тексте одну из циклических последовательностей, воспользовавшись режимом Stencil Alpha (Трафаретный альфа-канал). Затем я добавил слабое свечение вокруг данного текста, создав иллюзию, будто оно излучает тепло”.

Таким образом, Слэйд добился основного оформления с искомым внешним видом. Далее продюсеру потребовались рекламные заставки для самых разных стран, представленных в видео. Те-

Рис. 1.19

перь Слэйд осталось лишь найти то, что хорошо бы вписалось в уже существующее изображение. Итак, Слэйд приобрел изображения национальных флагов конкретных стран и текст на языках этих стран, а затем наложил все это на уже скомпонованный отснятый материал.

Фон способен улучшить или, наоборот, ухудшить любое видеоизображение. Пример Слэйда действительно показывает, каким образом следует объединять подвижный фон с неподвижным оформлением, соблюдая меру. “Я решил придать всему фону тон сепии, чтобы сделать его темным, землистым, — поясняет он. — С некоторым запозданием я еще добавил вращающийся трехмерный земной шар, но он вписался действительно хорошо и очень понравился клиенту. Трудно поверить, что для его визуализации потребовалось всего 4 минуты! На самом деле я визуализировал в цвете оригинальный вращающийся земной шар, но мне показалось, что он умаляет остальную часть сцены. Поэтому я ввел его изображение в Premiere, сделал

Рис. 1.20,а

Рис. 1.20,б

ненасыщенным и окрасил в тона сепии. На все это ушел целый день”.

С этого момента Слэйд уже мог приступать к новой компоновке отдельных кадров монтажных переходов и ключевых кадров заголовка, перенеся весь проект в отдельный слой. Если в таком случае потребуется внести коррективы в основную компоновку, произойдет автоматическое обновление по ссылке всех остальных компоновок (рис. 1.20,а,б). Кроме того, благодаря переносу всего проекта в отдельный слой Слэйду удалось сохранить согласованность всей своей графики.

К моменту завершения данного проекта Слэйд пользовался собственным настольным компьютером стоимостью 5 тысяч долларов, в то же время работая на крупной производственной студии. “Никто и подумать не мог, что моя настольная система способна составить конкуренцию их дорогостоящей аппаратуре и раздутому штату, который имел лучший вид, чем то, что он делал. Они отнеслись ко мне с подозрением, когда я сообщил им, что работаю на своем компьютере с After Effects и Premiere. Но когда до них дошло, они вдруг начали меняться в лице от огорчения. И как тут не огорчиться, когда вам сообщают, что вы прибрали кусок металлолома за 3 миллиона долларов. У них первоначально был другой вариант оформления, созданный их знакомыми по маркетингу, но когда они увидели мой, то просто спятили! На самом деле я выполнил этот проект от начала до конца за один вечер”, — говорит Слэйд с улыбкой (рис. 1.21). Из этого следует вывод: важна не мощность системы, а умение ею пользоваться.

“В творческом плане я даю клиентам то, чего они хотят”, — говорит Слэйд. — Меня не одолевают муки творчества. Я люблю свою работу и хотел бы продолжать в том же духе. Я стараюсь обращать внимание на что-нибудь другое из того, что клиенту нравится, и основывать на этом свою творческую инициативу. Это совсем не означает, что я гну свою линию и трачу немало времени на создание шедевра только затем, чтобы узнать от клиента, что моя работа ему совершенно не нравится”.

Пылкая натура Слэйда

На декабрьской конференции по продажам студии грамзаписи из Объединения христианской музыки EMI (EMI Christian Music Group) обычно соревнуются за титул “Лучшая демонстрация товара” (Best Sales Presentation). Это событие происходит каждый год, и поэтому каждая студия грамзаписи должна организовать свою кампанию по организации и стимулированию сбыта своей му-

зыкальной продукции. Для того чтобы придать некоторое своеобразие собственной презентации, студия грамзаписи Sparrow Records из объединения EMI (www.sparrowrecords.com) обратилась к услугам компании Слэйда. “Они обратились к нам с идеей, основанием для которой послужил ряд других, уже известных им идей, — говорит Слэйд. — Им нравился динамичный стиль, напоминающий быструю езду по городу. Я уверен, что такой стиль они уже не раз наблюдали в автомобильной рекламе”.

Поначалу Слэйд пребывал в нерешительности относительно того, как создавать видеоэффект, который требовался студии Sparrow Records. Просмотрев свою коллекцию готовых работ, он опять начал импровизировать. Надежно прикрепив штатив с видеокамерой Hi8 клейкой изоляционной лентой к капоту своего новенького автомобиля Toyota Previa, он отправился по ночным улицам Нэшвилла (рис. 1.22). Через два часа у него уже был готов материал, во время съемки которого некоторые любопытные прохожие спрашивали, когда их можно будет увидеть по телевизору.

На следующий день Слэйд был готов приступить к своему проекту “шикарной заставки” для студии Sparrow Records. Включив компьютер, он запустил Premiere и приступил к оцифровке отснятого материала. Затем он загрузил оцифрованный видеоматериал в After Effects, где откорректировал уровни и удалил сине-зеленый оттенок,

Рис. 1.21

Рис. 1.22

характерный для изображений, снятых большинством видеокамер. После этого он применил фильтр мягкого размывания, а затем фильтр повышения резкости. Подобным образом, по его мнению, получается поразительно четкий отснятый материал. К данному конкретному видеоматериалу он лишь применил три фильтра, а во всем проекте — только четыре. “Многие считают, что от After Effects и Premiere мало пользы без многочисленных дополнительных подключаемых модулей. И хотя я, в общем, рекомендую использовать подключаемые модули независимых производителей там, где это уместно, на самом деле, выяснив, на что эти программы способны, можно к своему удивлению обнаружить совершенно новые возможности их применения”, — говорит Слэйд.

Наконец, осталось представить в заставке саму студию грамзаписи Sparrow Records. Логотип этой

студии состоит из двух пересекающихся овалов с буквой “S” в промежутке между ними. В соответствии с выполненной ранее скоростной съемкой Слэйд воспользовался приложением Knoll Light Factory компании Pinnacle Systems (www.pinnacle-sys.com) для создания иллюзии приближающихся прямо к камере автомобильных фар (рис. 1.23). Как только автомобильные огни сблизились, он плавно выводил изображение бликов от этих огней, чтобы, таким образом, стали видны два овала, образующих логотип (рис. 1.24). Получить такой эффект нетрудно, но если бы Слэйд воспользовался встроенным эффектом бликов в объективе, стало бы явно заметным отсутствие ощущения надвигающейся опасности, а ведь эффект должен был выглядеть реалистично.

Но проект еще был далек от завершения. Ему недоставало внешней привлекательности, характерной для кинофильмов. “Я часто имитирую внешний

КЛАВИАТУРНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ КОМАНД PREMIERE

В Premiere имеется немало клавиатурных эквивалентов команд, повышающих производительность труда пользователя благодаря возможности избежать лишних движений мышью. Вероятно, читатель уже знаком с наиболее распространенными комбинациями клавиш, в том числе с клавишей пробела, нажимаемой для воспроизведения, а также с клавишами стрелок — для прокрутки видеоматериала вперед и назад. Ниже приведен ряд менее известных, но столь же полезных комбинаций клавиш, позволяющих упростить типичный сеанс монтажа.

- Нажмите клавишу <N>, чтобы задать начальную точку видеоклипа или рабочей области. Нажмите клавишу <N> еще раз, чтобы задать конечную точку.
- Нажмите клавишу <+> или <->, чтобы соответственно увеличить или уменьшить масштаб изображения временной шкалы. (Запомните эти удобные клавиши, поскольку результаты монтажа приходится постоянно корректировать по всей временной шкале.)
- Нажмите клавишу <Alt> (<Option>) и перетащите линию монтажа на временной шкале для предварительного просмотра переходов, эффектов и наложения, не прибегая к визуализации.
- Нажмите комбинацию клавиш <Ctrl/Cmd+Shift+~> для воспроизведения фрагмента на временной шкале в режиме циклического предварительного просмотра.
- Нажмите клавишу <Enter> (<Return>) для принудительной визуализации содержимого временной шкалы и последующего воспроизведения. Во многих системах реального времени возникают запинки при воспроизведении отдельных кадров. А принудительная визуализация позволяет обойтись без применения аппаратного механизма реального времени и тем самым обеспечить плавное воспроизведение смонтированного видеоматериала.

Рис. 1.23

Рис. 1.24

вид кинофильмов, вводя в свою компоновку эффект старого кинематографа с помощью подключаемого модуля AgedFilm компании DigiEffects. Если все сделать правильно, то получится эффект, напоминающий любой известный кинофильм”, — говорит Слэйд. Если подвергнуть исходный материал тщательной видеопереработке, никто даже не догадается, что он был снят на простую видеокамеру Hi8.

Многие пользуются вездесущим эффектом бликов в объективе для имитации взрывов, а Слэйд нашел оригинальный способ организации безопасного взрыва в домашних условиях. “Я подвесил электрическую лампочку к потолку в своем гараже, направил камеру на лампочку и разбил ее вдребезги бейсбольной битой. При этом я повредил насадку на объектив, защищающую от ультрафиолетового излучения, но полученный эффект того стоил. Если присмотреться внимательнее к отснятому видеоматериалу, то можно заметить нить накаливания электрической лампочки. Получилось настолько здорово, что моему коллеге Робу захотелось сделать то же самое!” (рис. 1.25,а,б)

Для усиления эффекта Слэйд снял на видеоленту бенгальский огонь, чтобы создать иллюзию искр, вылетающих при взрыве электрической лампочки. Если перемотать видеоклип в самое начало, когда эффект бликов в объективе достигает своего апогея и практически весь экран становится белым, а затем выполнить покадровое воспроизведение, то можно заметить осыпающиеся дождем искры. “Я снял бенгальский огонь немного не в фокусе, — говорит он. — Мне кажется, что получилось довольно хорошо, если учесть, что на весь этот эффект было потрачено около двух долларов”.

На данном этапе каждая сцена заставки уже находилась в движении. “Я не мог просто ввести белый заголовок в изображение на экране, — поясняет Слэйд. — Это все равно, что взять изображение Моны Лизы и затушевать его мелками. В After Effects имеется множество эффектов, позволяющих получать поразительные визуальные эффекты, если правильно настроить соответствующие параметры. Поэтому я добавил эффекты Radial Blur (Радиальное размывание) и Wiggler (Откло-

[НА ЗАМЕТКУ]

Автор этой книги не одобряет всякое необоснованно жестокое обращение с бытовой техникой в любом виде. Если у вас хватит мужества воссоздать подобный эффект упомянутым выше способом, непременно наденьте защитные очки или примите любые другие меры безопасности. И ни в коем случае не пользуйтесь металлическими предметами для разбивания электрической лампочки!

нение) ко всем своим заголовкам, чтобы избавиться от монотонности. Затем я перешел в режим переноса Screen (Экранирование), чтобы текст не выглядел плоским на фоне действия, происходящего на заднем плане” (рис. 1.26,а–в). С тех пор клиенты, просматривавшие демонстрационный ролик Слэйда, просили его о введении аналогичных эффектов в их проекты.

Воссоздание эффекта быстрой езды по городу

Ради интереса я воссоздал основной материал, отснятый Слэйдом для начального эпизода видеопроекта, выполненного им для студии Sparrow Records. Вооружившись видеокамерой, я взял в качестве оператора Джордана Уоллмэна, ответственного за визуальные эффекты на студии digital|GENIUS. Подробнее об этом речь пойдет ниже.

Рис. 1.25,а

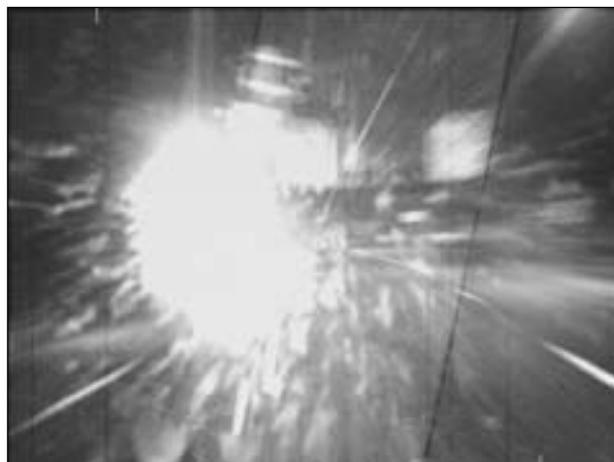

Рис. 1.25,б

1. Снимайте на скорости около 100 км/ч.

Снимайте на оживленной ночной магистрали. Не садитесь сами за руль, чтобы не попасть в аварию.

2. Подготовьте компоновку.

Импортируйте отснятый материал в After Effects и разместите его в новой компоновке. Для данного проекта были выбраны следующие параметры: разрешение — 720×480 пикселей, частота кадров — 29,97 кадра/с и продолжительность — 3 секунды. Зафиксированный отснятый материал находится в файле Tunnel.mov на сопровождающем эту книгу DVD.

3. Измените скорость.

Выделите слой отснятого материала. Выберите команду Layer⇒Time Stretch (Слой⇒Временное растяжение). Установите для параметра

Рис. 1.26,а

Рис. 1.26,б

Stretch Factor (Коэффициент растяжения) значение 4%, чтобы сократить продолжительность видеоклипа с 1 минуты и 17 секунд до 3 секунд. Активизируйте режим смещения кадров, если требуется, чтобы следы от огней расходились полосами. Установите режим High Quality (Высокое качество) для данного слоя. Благодаря этому отснятый материал будет воспроизводиться скачкообразно.

4. Примените фильтры.

Введите первый эффект с помощью команды Adjust⇒Hue/Saturation (Коррекция⇒Оттенок/Насыщенность). Установите для параметра Master Saturation (Основная насыщенность) значение 50%. Введите второй эффект, воспользовавшись командой Adjust⇒Color Balance (Коррекция⇒Цветовой баланс), и установите значение 100% для средних тонов красного, чтобы сделать цвета резко выделяющимися. Введите в отснятый материал третий эффект, выбрав команду Blur & Sharpen⇒Radial Blur (Размыть и сделать резче⇒Радиальное размытие). Уменьшите стандартное значение наполовину.

5. Полученный результат отобразите в режиме предварительного просмотра.

В режиме предварительного просмотра внесите необходимые коррективы в полученную компоновку.

Отснятый материал содержится в папке главы 1 на сопровождающем эту книгу DVD для последующего монтажа по вашему желанию. Загрузите файл Tunnel.aep в After Effects. Теперь вы можете оценить затраты на эту книгу, поскольку в вашем распоряжении имеется уже готовый отснятый

Рис. 1.26,в

материал. Вы не можете даже себе представить, что вас еще ждет в последующих главах. Так что читайте дальше.

Резюме

В следующий раз, когда вам придется работать над проектом, в котором требуется готовый отснятый материал, последуйте примеру Слэйда, сняв такой материал самостоятельно. Безусловно, готовый видеоматериал можно приобрести, но насколько интереснее самому организовать съемку взрыва, быстрой езды по городу или проносящихся над головой облаков. Все это вполне возможно, если призвать на помощь воображение.