

Предисловие

В поисках незнакомых коллег

Подобно репортеру Генри Стэнли, который когда-то отправился на поиски известного исследователя Ливингстона и, найдя его в самом сердце Африки, невозмутимо спросил: “Доктор Ливингстон, если не ошибаюсь?”, поскольку не был с ним лично знаком, я также должен был разыскать и выбрать лучших из лучших среди пользователей Adobe Premiere и After Effects. Мне кажется, что я справился со своей задачей, впрочем, судить об этом вам, читатель.

Приступая к работе над этой книгой, я был заинтригован предстоящей возможностью встретиться с самыми разными пользователями обеих программ и послушать их мнение по данному вопросу, оставив на время в стороне собственный опыт освоения этих программ. Мне даже трудно было представить, сколько нового я таким образом узнал.

После поиска опытных пользователей оставалось сделать самое трудное при описании их работ — решить, что именно следует исключить из того обширного материала, который был мне предоставлен. Тем, кому когда-либо приходилось составлять демонстрационный ролик, хорошо известно, как трудно дается решение относительно того, что именно следует оставить и что исключить, если весь материал в равной степени пригоден для ролика!

Нестандартность подачи материала

Откровенно говоря, видеомонтаж и спецэффекты уже стали излюбленным занятием масс. Похоже, что ими занимаются все, кому не лень. Интервью с опытными специалистами в данной области, приведенные в этой книге, дают представление о том, как анализируются проекты, проявляется творческая инициатива и выбираются совершенно нестандартные решения. Моя цель как автора — воодушевить и вдохновить читателя на отступление от основных принятых правил и максимальное использование имеющихся под рукой технических средств.

Мне слишком хорошо известно, что значит тратить средства на учебный материал, который обещает разрешить “все на свете” вопросы, но после его изучения, как правило, остаешься с тем же багажом знаний, что и до приобретения подобного материала, кроме зря потраченных средств. А опытные пользователи вообще не извлекают для себя ничего полезного из такого учебного материала, поскольку он, как правило, рассчитан на начинающих.

Эта книга отнюдь не для начинающих. В издательстве Wiley уже вышли самые разные книги в виде самоучителей, помогающих начинающим пользователям изучить основы. А настоящая книга адресована тем, кто уже владеет этими основами, т.е. имеет некоторый опыт работы с обеими рассматриваемыми здесь программами. Поэтому в ней практически отсутствуют материал учебного характера и пространное пояснение элементарных действий. Так, команда File⇒Save приводится без лишних комментариев. Вместо этого в книге подробно поясняется, почему следует выполнить ряд конкретных действий. Однако мои издатели позаботились о том, чтобы я не слишком увлекался ненужными подробностями, так и не пояснив главного.

Среди книг по программному обеспечению творческих работ наблюдается тенденция лишь демонстрировать графику и краткие фрагменты анимации. А эта книга содержит, помимо столь привлекательного материала, визуальные эффекты, некоторые замечания по ходу выполнения работ, раскадровку, сценарии и все, что помогает художнику добиться поставленной цели.

Полезная информация для всех и каждого

В этой книге каждый читатель найдет для себя хотя бы в одной главе полезную информацию, связанную с его конкретной специализацией. Мне удалось найти немало специалистов, готовых поделиться своими идеями, однако эти идеи связаны с конкретными темами, рассматриваемыми в отдельных главах, либо с подходами этих специалистов к решению определенных задач. Кроме того, я решил расширить круг этих специалистов до глобальных масштабов, хотя их, как известно, вполне достаточно и в Голливуде, что, впрочем, несколько не умаляет целей, преследуемых мной в настоящей книге.

Каждый из выбранных мной художников щедро и бескорыстно поделился своим опытом и знаниями. Я пообещал им лишь, что каждый из них получит письма и сообщения по электронной почте со словами благодарности от читателей этой книги за оказанную помощь, советы и другую полезную информацию, которую они извлекли из текста, иллюстраций и дополнительного материала данной книги. В связи с этим у меня к вам, читатель, очень большая просьба: если материал, приведенный в настоящей книге, расширил ваши знания или по крайней мере вдохновил вас на новые идеи, дайте об этом знать тем художникам, уроки мастерства которых вас чему-то научили. Они будут вам весьма признательны.

Каждый художник, представленный в этой книге, работает в данной области много лет, накопив немалые знания и опыт. Работы всех этих художников без исключения известны во всем мире, они появлялись на телевидении, в кинематографе или были представлены на суд тысяч зрителей.

Выпуск продукции в реальных условиях производства

От книги, посвященной Premiere и After Effects, вполне резонно ожидать, что в ней основное внимание будет уделено именно этим программным продуктам компании Adobe Systems. Несмотря на все замечательные свойства этих программ, я просил художников, с которыми беседовал, рассказать более подробно о своей работе, а не только об их опыте использования Premiere и After Effects. В этой книге подчеркивается также тот факт, что в повседневной практике вместе с Premiere и After Effects применяются и другие программы. Без сомнения, в арсенале подручных средств читателя имеются такие инструменты, которыми он постоянно пользуется для выпуска своей продукции. Если для доводки конечной продукции использованы конкретные подключаемые модули, утилиты или полноценные приложения, в этой книге специально упоминается о том, как они применялись, к общей пользе для читателя. Ведь для меня было важно показать истинные возможности Premiere и After Effects объединять все вместе для получения наилучшего конечного результата.

Увлекательный стиль книги

Я приложил немало усилий к тому, чтобы не только изложить материал, связанный с применением обеих программ, но и передать черты характера каждого из художников, чтобы ближе познакомиться их с читателем. Как ни странно, эта книга написана не в строгом стиле научно-технической литературы, а таким образом, чтобы ее удобно было читать в перерывах на обед, на сон грядущий, а возможно, и во время вынужденных простоев в работе или даже для поднятия настроения. Но все это лишь с одной оговоркой: когда речь идет о выполнении ряда действий в программе, эту книгу следует читать, положив перед собой на рабочем столе, чтобы одновременно работать на компьютере.

О принятых правилах и нормах

Не весь иллюстративный материал этой книги представляет собой полностью завершенные работы упомянутых в ней художников. Это связано со

строгими международными нормами на соблюдение авторских прав. Так, например, Патрик Зимер без посторонней помощи создал замечательную анимацию заглавных титров фильма “Корпорация монстров” (Monsters Inc.), которая не может быть воспроизведена на страницах настоящей книги. Джек Беннетт имеет длинный послужной список, однако в этой книге разрешено воспроизвести лишь отдельные фрагменты его работ. Джейми Камерон создала замечательные меню для DVD полностью в After Effects, но поскольку большая часть ее работ выполняется по контракту, запрещающему их распространение, в данной книге представлены лишь методы, которыми она пользовалась. Это же относится и к работам Байрона Уотсона, постоянно занятого в качестве художника-оформителя на студии FUNimation доводкой, а иногда перерисовкой целых кадров анимации. Но несмотря на то что в данной книге показаны не все изображения из творческого арсенала этих художников, в ней приведены сведения о том, где можно посмотреть их работы, представленные на DVD или в Web. В свою очередь, я постарался как можно подробнее описать процесс работы этих художников над проектами, чтобы читатель смог заглянуть в их творческую лабораторию и овладеть элементами их мастерства.

К пользователю Premiere

Данная программа представляет собой превосходное средство видеомонтажа для пользователей любой категории независимо от их квалификации. Это своего рода универсальный складной нож для видеоматериала. А в качестве разделочной доски Premiere позволяет монтировать видео со скоростью записи. Совместно с другими графическими, анимационными и видеоприложениями Premiere позволяет существенно повысить качество создаваемой продукции, что будет подробно проиллюстрировано в этой книге.

К пользователю After Effects

В вашем распоряжении имеется замечательная программа. На первый взгляд она содержит лишь несколько меню, эффектов и псевдокоманд (в стиле Adobe Photoshop), но стоит освоить внутренний механизм работы слоев и встроенных компоновок, как программа буквально вырастает в глазах пользователя. Без сомнения, After Effects заслуживает того, чтобы войти в арсенал самых необходимых средств художника, работающего с движением в цифровой среде.

Заключение

Пожалуй, лучше, чем мой друг Джек Беннетт, не скажешь: “Если из книги можно извлечь хотя бы один полезный урок, позволяющий добиться успеха или заработать больше, значит, это стоящая книга”. Надеюсь, что вы извлечете для себя не один “полезный урок” из настоящей книги, хотя будет довольно и того, если она выведет вас на истинный передний край в области вашей деятельности. Помните о прошлом и ищите перспективы на будущее.

*Стэн Карвер II
Президент и основатель
компании digital | GENIUS*

Ждем ваших отзывов!

Вы, уважаемый читатель, и есть главный критик и комментатор этой книги. Мы ценим ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать и любые другие замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или электронное письмо, либо просто посетить наш Web-сервер и оставить свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится или нет вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.

Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг. Наши координаты:

E-mail: info@dialektika.com

WWW: <http://www.dialektika.com>

Информация для писем:

из России: 115419, Москва, а/я 783

из Украины: 03150, Киев, а/я 152

Благодарности

Выпустить в свет такую книгу, как эта, в одиночку практически невозможно. Одно лишь согласование работ разных художников, представленных в данной книге, потребовало немало времени и труда. Несмотря на то что большая часть работы над этой книгой легла на мои авторские плечи, есть ряд людей, которым мне хотелось бы лично выразить благодарность за активное участие в ее выпуске.

Слава Богу, что теперь я знаю всех этих людей и что с Божьей помощью настоящая книга увидела свет!

Джордану Уоллману (Jordan Wollman): за постоянную поддержку с самого первого сообщения по электронной почте в издательство Wiley и вплоть до окончания работы над этой книгой, иллюстративный материал, идеи и предусмотрительность в те моменты, когда требовалось выбрать верный путь. Это настоящий друг!

Дэвиду Винсону (David Vinson): до этой книги мне не приходилось встречаться с ним, но теперь у меня такое чувство, будто я приобрел трехлетний опыт работы с After Effects за короткий период нашей совместной работы. Благодаря его основательным знаниям технических возможностей After Effects мне удалось сгладить немало шероховатостей в тексте книги. Уверен, что услуги Дэвида оценят во вновь образовавшейся компании так же, как и в предыдущей.

Крису Боуэру (Chris Bower): за огромную помощь в тот период, когда многочисленные обязанности не давали мне сосредоточиться на самой книге. Никто не может так точно воспроизвести мой литературный стиль.

Гетти Имаджес (Getty Images): за согласие принять участие в работе над этой книгой и превосходные изображения, как нельзя лучше проиллюстрировавшие те аспекты, которые трудно пояснить только в тексте.

Брюсу Боуману (Bruce Bowman) и Стиву Киллиски (Steve Killisky): за предоставление постоянной информации о текущих и перспективных разработках, что помогло мне более точно изложить ряд сложных свойств обоих рассматриваемых здесь приложений компании Adobe Systems. Без этой помощи и опеки со стороны компании Adobe Systems попытка написать книгу о ее программах обречена на провал.

Выражаю также благодарность разработчикам приложений, подключаемых модулей и аппаратных средств за любезно предоставленные мне ресурсы для описания их продуктов в этой книге. Обширный список этих ресурсов приведен в при-

ложении Б. В отношении каждого из продуктов в данном списке я твердо заявляю, что они включены в него не случайно, поскольку действительно полезны и упрощают повседневный труд в условиях производства.

Я благодарю своих родителей за постоянную поддержку, без которой мне вряд ли бы удалось написать эту книгу. Я горжусь тем, что ношу их фамилию.

Выражаю также искреннюю признательность моей школьной учительнице английского языка, госпоже Мозье (Mosier): за то, что она научила меня грамотно писать и всегда поощряла меня развивать мои способности к письму.

Бобу Тазе (Bob Tasa): замечательному программисту за то, что он в одиночку разрешил практически все вопросы, возникшие у меня в связи с Premiere и After Effects. Его знания VideoToaster и FireWire многократно расширили мои познания в области видеомонтажа и позволили мне добиться того профессионального уровня своих работ, к которому я всегда стремился.

Тиму Дженисону (Tim Jenison): за то, что ему удалось вывести видеоиндустрию из средневекового состояния и сделать ее достижения достоянием каждого. Независимо от имеющихся у нас расхождений во взглядах, мы с ним согласны в одном — никогда не следует воспринимать вещи односторонне.

Тому Гейне (Tom Heine): за оказанное доверие мне как неопытному автору и предоставленную возможность написать эту книгу. У него было несколько возможностей отказаться от этого, казалось бы, безнадежного дела, но он верил в то, что я напишу книгу, которая оправдает его ожидания. Я высоко ценю оказанную мне честь.

Катарине Дворак (Katharine Dvorak): за отличное литературное редактирование моей книги. Я согласен со многими авторами, что это, пожалуй, самый лучший литературный редактор из тех, с которыми им приходилось работать.

Моей любимой жене: за то, что она всегда поддерживала все мои начинания независимо от сложностей, которые нас ждали впереди, терпеливо перенося все неудобства, причиненные мной, в частности, во время работы над этой книгой. На такое способна только верная жена. Жениться на ней — самое правильное решение, которое я принял в жизни.

Моим детям: они — самое лучшее из моих произведений!

И всем, кто упомянут в этой книге: за возможность завести новые знакомства и укрепить старые.