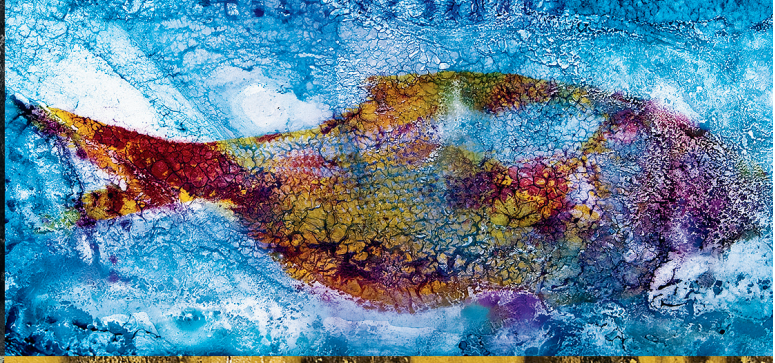
Fotoelaborazione: creatività e tecnica



Fotoelaborazione: creatività e tecnica

Katrin Eismann e Seán Duggan

APOGEO

Fotoelaborazione: creatività e tecnica

Autori:
Katrin Eismann e Seán Duggan

Authorized translation of the English edition of *The Creative Digital Darkroom* © 2008 Katrin Eismann and Seán Duggan. This translation is published and sold by permission of O'Reilly Media, Inc., the owner of all rights to publish and sell the same.

Copyright © **2008 – APOGEO s.r.l.**
Socio Unico Giangiacomo Feltrinelli Editore s.r.l.
Via Natale Battaglia 12 – 20127 Milano (Italy)
Telefono: 02-289981 – Fax: 02-26116334
Email: apogeo@apogeonline.com
URL: www.apogeonline.com

ISBN: 978-88-503-2809-3

Traduzione: Anna Rizzon
Impaginazione elettronica: Edimatica – Milano
Copertina e progetto grafico: Enrico Marcandalli
Responsabile di produzione: Vitiano Zaini

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e a norma delle convenzioni internazionali. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta con sistemi elettronici, meccanici o altri, senza l'autorizzazione scritta dell'Editore.

Nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dell'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni a uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, c.so di Porta Romana, n.108, 20122 Milano, telefono 02 89280804, telefax 02 892864, e-mail aidro@iol.it.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2008
da L.e.g.o. – stabilimento di Lavis (TN)

"A tutti coloro che vedono il mondo più chiaramente quando lo osservano attraverso un mirino."

- Katrin

"Alla memoria di mio padre, James Duggan: irlandese, idealista, appassionato di storia, amante della macchina fotografica, papà."

- Seán

Ringraziamenti

Come disse Winston Churchill, "scrivere un libro è un'avventura. All'inizio, è un gioco e un divertimento; poi diventa un padrone e infine un tiranno". Secondo la nostra esperienza, iniziare il progetto di un libro è facile; finirlo è molto più difficile. Ma l'abbiamo finito e non potremo mai ringraziare abbastanza le persone che hanno avuto fede in noi e nel completamento di questo testo.

Vogliamo ringraziare i fotografi, amatori o professionisti, il cui lavoro ci ha aiutato a crescere e a diventare fotografi: dal padre di Katrin, le cui attente composizioni con una semplice Rolleiflex racchiudono i suoi più preziosi ricordi dell'infanzia, al padre di Seán, la cui passione per le vecchie videocamere e macchine fotografiche ha fatto sì che Seán guardasse per la prima volta in un mirino. Ringraziamo i fotografi che ci hanno permesso di utilizzare le loro opere nel libro: Mark Beckelman, Jed Best, Brian Nielson, John McIntosh, Scott Loy, Brian Pawlowski, Michael Reichman, Jack Reznicki e Jennifer Trenchard.

L'eccellente staff di O'Reilly, in particolare Steve Weiss, che ha sempre portato soluzioni creative per superare ogni ostacolo; Michele Filshie, che ha meticolosamente rivisto i capitoli prima dell'impaginazione; Ron Bilodeau, la cui impaginazione ha creato un libro facile da leggere; Dennis Fitzgerald, che ha dato forma alla bozza finale; Steve Fehler, per il favoloso progetto della copertina. Abbiamo collaborato anche con Dawn Mann, Sarah Milstein, Betsy Waliszewski e Colleen Wheeler, che ci hanno incoraggiato e sostenuto più del previsto. Sappiamo che ci sono molte altre persone di O'Reilly che hanno lavorato a questo libro e che non abbiamo mai incontrato: ringraziamo anche voi. Siamo certi che siete felici quanto noi di avere questo libro tra le mani. Alla fine, dietro ogni autore di successo c'è un editor dello sviluppo: siamo stati fortunati a lavorare con Beth "taglia quella figura" Millett, che ha prestato un'enorme attenzione al flusso e all'efficienza della nostra collaborazione.

Apprezziamo il notevole supporto ricevuto dalla comunità digitale. Siamo in debito con i team di Photoshop e Lightroom: apprezziamo la loro dedizione per la continua crescita di Adobe Photoshop e lo sviluppo di Photoshop Lightroom. Il fotografo Stephen Johnson ha trovato del tempo per rivedere una delle bozze finali e per scrivere la prefazione: siamo onorati di avere il suo punto di vista in questo libro. Ringraziamo anche Dano Steinhardt di Epson; Fernando Zapata e Jim Christian di Noise Ninja; i ragazzi di PixelGenius che ci aiutano a rendere nitide le nostre immagini; Jeff Greene di Microsoft per la revisione tecnica che ci garantisce la tranquillità.

Siamo stati fortunati a essere coinvolti in una forma artistica che unisce capacità, idee e ispirazione. Che un'immagine venga creata con una macchina fotografica di plastica o una fotocamera digitale high-end, la tecnologia è sempre un passo indietro rispetto all'idea del fotografo. In qualità di fotografi e artisti amiamo il nostro lavoro. Abbiamo apprezzato questo viaggio e speriamo che apprezzerete questo libro: che vi aiuti a creare le fotografie che avete in mente.

Sommario

Prefazione xi

Introduzione xiii

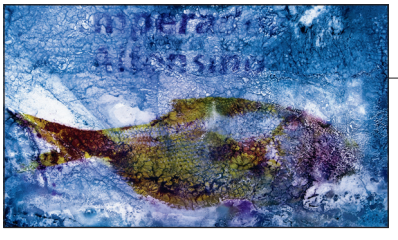
Capitolo 1

Dall'argento al silicio 1

Osservare le immagini 4

Nella camera oscura digitale 6

Imparare e dimenticare le regole 13



Capitolo 2

Dadi e bulloni digitali 15

Creare una camera oscura digitale 16

Preferenze e impostazioni di colore 20

Impostazioni colore di Photoshop 27

La finestra di dialogo Impostazioni colore 29

Spazi di lavoro RGB 29

Criteri di gestione colore 33

Opzioni di conversione e Controlli avanzati 35

Salvataggio delle impostazioni di colore 36

Spostarsi tra i file e analizzarli 36

Le borse sono pronte 39

Capitolo 3

Acquisire, sviluppare e organizzare 41

Dall'analogico al digitale 42

Iniziare dalla pellicola 43

Iniziare da una fotocamera digitale 49

Organizzazione dei file e preparazione dell'archivio 55

Utilizzare Adobe Camera Raw e Photoshop Lightroom 62

Bridge e Camera Raw, o Photoshop Lightroom? 89

Capitolo 4

Preparazione del file 91

Qualità dell'immagine 92
Riduzione dei disturbi 93
Processo di aumento della nitidezza 106
Correggere la distorsione ottica e la prospettiva 109
Smacchiare e ripulire 117

Capitolo 5

Tono e contrasto 129

Comprendere il tono e il contrasto 130
Ascoltare l'immagine 132
Modifica non distruttiva 133
Applicare miglioramenti globali all'immagine 134
Convertire un'immagine a colori in bianco e nero 151
Applicare il viraggio e i relativi effetti 159
Creare solide fondamenta 171

Capitolo 6

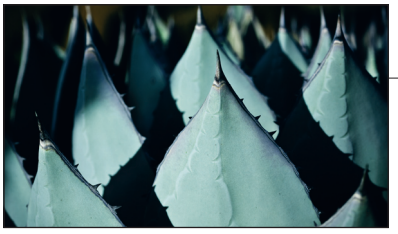
Schermatura, bruciatura e controllo dell'esposizione 173

Interpretare l'immagine con i toni 174
Schermatura e bruciatura non distruttive 174
Contrasto e controllo dell'esposizione 192
Vedere la luce 224

Capitolo 7

Correzione del colore 227

Il panorama del colore 228
Correzione del colore globale 232
Il potere delle curve 246
Perfezionamento del colore 251
Correzione del colore locale 259
Il potere di Lab 277
Un viaggio nel panorama del colore 285



Capitolo 8

Colore creativo 287

La struttura del colore....288
Lavorare con la tonalità....288
Temperatura del colore creativa....301
Esplorare i metodi di fusione dell'immagine....314
Creare effetti di elaborazione incrociata....316
È un mondo a colori....319

Capitolo 9

Miglioramenti creativi 321

Effetti ottici e su pellicola....322
Effetti speciali della camera oscura....332
Aggiungere texture....337
Sbiadimento: l'immagine invecchiata....339
Fondere le texture nei cieli....348
Effetti creativi per i bordi....350
Migliorare il racconto visivo....356

Capitolo 10

Perfezionare la messa a fuoco 359

Rimuovere le distrazioni....360
Aumentare la nitidezza....382
Effetti di disturbo....394
L'idea al primo posto....399

Indice analitico 401

La torre di cenere e il fiume. Katmai National Park Alaska. 1995; 58 23 10N × 155 23 24W 697' 256° 12:01; 29/8/95; tratta dal progetto e dal libro With a New Eye*:* The Digital National Parks Project*, di Stephen Johnson.* *© Copyright 1995 by Stephen Johnson*

Prefazione

La fotografia digitale è diventata semplice, semplice come il desktop publishing. Siamo ancora in un periodo di transizione, con molti miglioramenti e potenziamenti in vista, ma ormai la fotografia è chiaramente diventata un mezzo elettronico. I programmi software e i computer sono gli strumenti di interazione fotografica, non più la camera oscura. La pellicola e la camera oscura sono rimaste con noi per anni, ma stanno per divenire processi storici.

È un momento interessante. Una sola azienda, Adobe Systems, è responsabile del più importante strumento per lavorare sulle immagini, Adobe Photoshop, e del suo gemello Photoshop Lightroom. È già accaduto prima nella fotografia: Kodak ha dominato a lungo il mercato delle pellicole, Autochrome era il principale processo cromatico nei primi anni del ventesimo secolo e Kodachrome è stato praticamente un sinonimo di fotografia a colori per molto tempo. Di recente, Epson è divenuta l'azienda leader per le stampanti fotografiche digitali; nonostante l'ingresso di Apple nel mercato dell'elaborazione fotografica con Aperture, e di HP e Canon con le nuove stampanti digitali, Adobe ed Epson rimangono al comando. La fotografia digitale, spiegata attraverso Photoshop, è la norma. Per questo è fondamentale una buona comprensione degli strumenti che questo software mette a disposizione.

Ma questi strumenti sono complessi: molti dei concetti sembrano totalmente nuovi e il numero di opzioni può intimorire. I blog e i forum su Internet vedono persone coinvolte in procedure mirabolanti e in generale è stata aggiunta complessità. Il risultato sono file eccessivamente modificati, molte ore trascorse davanti al computer e un certo scollamento dal valore intrinseco della fotografia stessa.

È invece necessario il rispetto della fotografia come registrazione di un momento: siamo ormai arrivati al punto che ci sentiamo obbligati a ritoccarla per essere soddisfatti. Naturalmente, questo porta a perdere di vista l'unica ragione per cui esiste la fotografia: l'ispirazione al momento dello scatto.

È possibile fare molto per perfezionare l'interpretazione una volta tradotta in pixel, ma è la fotografia in sé l'aspetto fondamentale.

Questa situazione rende ancora più importante la presenza di un libro come questo. La chiarezza e la semplicità sono indispensabili oggigiorno. Questo libro è destinato ai fotografi di oggi e fornisce i dettagli per elaborare l'immagine e soprattutto ragionare sulla procedura. Utilizzate le informazioni necessarie per un particolare problema, ma non sentitevi obbligati al miglioramento digitale, onde evitare di trasformare la vostra fotografia in qualcos'altro.

Conosco Katrin da quando era la mia assistente presso il Creative Imaging di Camden (Maine) nel 1991. Ho visto qualcosa di speciale in lei allora. Parla e scrive di fotografia digitale da molti anni e ha realmente contribuito all'evoluzione del mezzo. Non conosco Seán altrettanto bene, ma la sua sincerità e la sua arte emergono dal testo e dagli esempi forniti in queste pagine.

Katrin e Seán hanno assemblato un testo tecnico che rappresenta una guida ben organizzata alla camera oscura digitale. È un libro sincero di due persone in gamba che cercano di rendere la fotografia più accessibile. Come gli strumenti software affrontati nel libro, *Fotoelaborazione: creatività e tecnica* è un ottimo strumento da tenere a portata di mano.

Sono felice che ne abbiate una copia: sono certo che vi sarà davvero utile.

Stephen Johnson

Fotografo, autore di *Stephen Johnson on Digital Photography*

© Seán Duggan

Introduzione

In qualità di artisti visivi, i fotografi si esercitano continuamente a guardare e vedere le immagini. Producono fotografie anche quando non hanno con sé una fotocamera: l'occhio diventa l'obiettivo e la mente la macchina fotografica. Notano cose che gli altri non vedono, per esempio il modo in cui la luce cade sui capelli di un bambino o il gesto gentile di un ramo di salice che tocca un corso d'acqua. I dettagli piccoli e spesso sottovalutati diventano importanti quanto il quadro complessivo, e l'imprevisto spesso conta più dell'idea calcolata.

La creatività è un viaggio: mentre percorriamo la strada, impariamo a guardare meglio, riusciamo a vedere non solo quello che c'è, ma anche quello che si nasconde dietro, quali percorsi visivi sono più promettenti di altri. E quando acquisiamo esperienza come viaggiatori creativi, diventiamo più proficui con i nostri strumenti fotografici e impariamo a utilizzarli a nostro vantaggio. La fotocamera e la camera oscura digitale sono solo alcuni degli strumenti che utilizziamo nel nostro viaggio. Senza lo strumento più importante, tuttavia, vale a dire una mente creativa e curiosa, persino la macchina fotografica e il sistema informatico migliori diventano attrezzature inutili.

In questo libro vedremo alcuni concetti e tecniche creative importanti per lavorare nella camera oscura digitale. Per un'esperienza di apprendimento più ricca, molte delle esercitazioni e delle immagini di esempio sono disponibili per il download dal sito web del libro, *www.crea-tivedigitaldarkroom.com*. Lavorando sulle stesse immagini che utilizziamo per gli esempi, potrete esercitarvi e perfezionare la tecnica, applicandola poi alle vostre fotografie. Quando non è disponibile l'immagine utilizzata, potete provare le tecniche su immagini simili. Poi, ci piacerebbe vederle: potete pubblicare le immagini "prima e dopo" sul sito web del libro, inviandole a *authors@creativedigitaldarkroom.com*. Vi preghiamo di mantenere la dimensione degli allegati sotto i 3 MB.

Anche se il libro è stato scritto per Adobe Photoshop CS3 e Adobe Photoshop Lightroom, potete applicare i concetti e molte delle tecniche a versioni precedenti di Adobe Photoshop, a Corel Paint Shop Pro o al software di elaborazione Raw e modifica delle immagini con cui siete più a vostro agio. Naturalmente dovrete adattare alcune delle nostre istruzioni, ma riteniamo che imparerete molto dal processo.

Il nostro principale obiettivo era scrivere qualcosa di più di un libro di ricette e suggerimenti per Photoshop. Oltre a essere fotografi e autori, siamo entrambi insegnanti e vogliamo condividere con i nostri lettori non solo le modalità, ma anche le motivazioni. Quindi, nonostante il libro contenga numerose istruzioni pratiche per le più diverse tecniche della camera oscura digitale, abbiamo condiviso anche le nostre idee sui concetti che riguardano la fotografia, piuttosto che su Photoshop: come guardare l'immagine e "ascoltarla"; come la modifica della delicata matrice di toni di luce e ombra può trasformare l'atmosfera e il significato di una foto; come scolpire con luce e contrasto; come immaginare le modifiche di toni e colori per esprimere al meglio la vostra idea della fotografia.

Uno dei momenti più remunerativi e significativi per qualsiasi insegnante è vedere la luce della comprensione negli occhi dello studente, sapere che è stata aperta una porta in grado di rivelare nuovi percorsi e possibilità. Speriamo che proverete momenti come questi durante il viaggio nelle pagine di questo libro, e che vi servano come valido compagno di viaggio mentre proseguirete l'esplorazione fotografica nella camera oscura digitale.

Imparate dal viaggio!

Katrin Eismann e Seán Duggan

authors@creativedigitaldarkroom.com

Informazioni sugli autori

Katrin Eismann

Katrin Eismann è un'artista, insegnante e autrice di fama internazionale specializzata nella fotografia creativa e nell'impatto delle tecnologie emergenti su fotografi professionisti, artisti ed educatori. Ha conseguito la sua laurea in Belle Arti per l'Illustrazione Fotografica presso il Rochester Institute of Technology e la laurea in Belle Arti per il Design presso la School of Visual Arts. Katrin è l'autrice di *Photoshop: fotoritocco & restauro* (Pearson, 2006) e *Photoshop Masking & Compositing* (New Riders, 2004), nonché co-autrice di *Real World Digital Photography* (Peachpit Press, 2004). È un'articolista per la rivista *Photoshop User* ed è una famosa oratrice nelle conferenze PMA, ASMP, PPA, PhotoPlusExpo e Photoshop World. Nel 2005, Katrin è stata inserita nella Photoshop Hall of Fame e le sue immagini sono state utilizzate in numerosi libri, riviste e mostre. Katrin è co-fondatrice e presidente del Masters of Professional Studies in Digital Photography presso la School of Visual Arts di New York City.

Seán Duggan

Seán Duggan è un fotografo di belle arti, istruttore e Adobe Certified Photoshop Expert con una notevole esperienza nella camera oscura tradizionale e digitale. È co-autore di *Photoshop Artistry* (New Riders, 2006), *Real World Digital Photography, 2nd Edition* (Peachpit Press, 2004) e scrive per riviste di fotografia a diffusione nazionale. Aiuta i fotografi a padroneggiare Photoshop e le tecniche della camera oscura digitale da oltre 10 anni. Insegna nei corsi online di Photoshop for Photographers presso la San Francisco's Academy of Art University e tiene workshop in tutto il paese (per esempio Santa Fe Workshops, Maine Photographic Workshops e University of Hawaii). Offre inoltre sessioni di consulenza online private e personalizzate. Il suo sito web è *www.seanduggan.com*; inoltre, pubblica immagini e consigli tecnici sulla fotografia, sull'elaborazione digitale delle immagini e sul processo creativo nel suo blog, *www.f1point4.com*.