

[日] STARWALKER STUDIO 著

褚天姿 译

跟日本动漫大师学配色——同人志和插画创作中的

美化配色方法100

Okama ● Sae ● sime ● U10 ● ADUMI 一树 ● Shiro ● Nagimiso ● Maine ● Fujishima
Marujino ● WADAPEN ● 旭RIEKO ● 宫居史伎 ● 剑康之 ● 滨元隆辅 ● harupaca

跟日本动漫大师学配色——同人志和插画创作中的

美化配色方法 100

[日] STARWALKER STUDIO 著

褚天姿 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

跟日本动漫大师学配色：同人志和插画创作中的美化配色方法100 / 日本星际行者工作室著；褚天姿译
— 北京：人民邮电出版社，2014.4
ISBN 978-7-115-33982-9

I. ①跟… II. ①日… ②褚… III. ①动画—配色
IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第295107号

版权声明

作品名：同人誌やイラストを短時間で美しく彩る配色アイデア 100

Copyright ©2012 STARWALKER STUDIO

Original Japanese edition published by MAAR-sha Publishing Co., Ltd

Chinese simplified character translation rights arranged with MAAR-sha Publishing Co., Ltd

Through Shinwon Agency Beijing Representative Office, Beijing.

Chinese simplified character translation rights © 2013 by Posts & Telecom Press

内 容 提 要

在同人志和插画的创作中，配色是表现人物和画面至关重要的部分。本书讲解了同人志和插画中常用的100个配色方案，每个方案中有22种具体配色，并提供了RGB和CMYK两种模式的数据信息。这些配色方案涉及各种风格的插画配色，如温度的表现、空气感的表现、神秘感的表现等；题材包括男女老幼、食物、民族风、自然元素、天气、一天中的不同时段、春夏秋冬以及一年中12个月份等。

本书案例丰富、生动，技法翔实，适合各种水平的插画师学习参考。

-
- ◆ 著 [日] STARWALKER STUDIO
 - 译 褚天姿
 - 责任编辑 王雅倩
 - 责任印制 方 航
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
 - 印张：14
 - 字数：475千字 2014年4月第1版
 - 印数：1-4000册 2014年4月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字：01-2013-4677号
-

定价：68.00元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

跟日本动漫大师学配色——同人志和插画创作中的

美化配色方法 100

[日] STARWALKER STUDIO 著

褚天姿 译

人民邮电出版社
北京

■前言 Introduction

感谢大家选择购买本书。为了更好地向职业插画绘画者和爱好者们展现绘画的魅力，本书对基本的、实用的配色方案进行了总结和归纳。这里暂且不提色彩理论和软件的使用方法，我们在这里要向大家介绍和解释一下富有实用性的配色方案和印刷技术的具体实例。不论是没有任何色彩学基础的初学者，还是不擅长配色的中级学员，本书都有很好的指导辅助作用；即使是专业的画家，也可以通过本书提高配色水平。为了方便高级读者，从基本知识的解说到高级技术的应用，本书均有收录。

制作商业出版物时，必须要进行颜色校正。所谓颜色校正，指的是在出版之前将内容印刷好，仔细确认成品的显色情况。根据这些进一步调整软件的颜色设定、显示器的种类，即可印刷出不被主观因素左右的作品。另外，在印制部门，会有专业的工作人员进行颜色校正和搭配的工作，因此，出版物会更加接近理想的状态。

但是，作为个人出版物的同人杂志，像这样的共同作业会很难实现。虽然也可以自己做颜色校正，但是费用较高，交货日期也有延迟的现象，实施起来不太现实。为了节省时间和金钱，大多数情况下都是将收到的稿件数据直接印刷，印刷出成品后才进行确认。

我写这本书，是希望能够实现“高质量的个人出版物”、“尽快制作接近理想状态的数据，减少颜色校正的次数”、“掌握能够完美呈现人物美丽的配色方案”这些目标。本书归纳整理了至今为止困扰我的地方以及容易出错的地方，将其疑问点和解决方法告诉大家。如果能够充分运用本书，读者朋友们可以节约时间和人力，也能在短时间内做出更完美的印刷出版物。

我认为对配色感到苦恼的朋友应该会有很多。一旦下决心开始认真学习，又会遇到很多难题：专业词语很多、很难，范围又很广，该从哪里开始下手完全没有头绪；也有很多人为了不长时间持续这种状态，买了许多大多数都没有看过的资料放在书架上……想要很认真地学习色彩学，是很花费时间、金钱和体力的事情。

大部分人都会有“难道没有能够快速使用和掌握完美配色的方法吗？”的疑问。本书正是为解答读者朋友的这些疑问而存在的。善用本书，即使是不擅长配色的朋友，也能在短时间内掌握完美的配色方案。

初学者可以将难题暂时放在一边，以后再回来回顾。现在可以多尝试各种各样的配色方案，快速掌握配色的效果。

对于不擅长配色的中级者，将体会到至今为止模糊不清的部分逐渐变得清晰的变化，可以简单地尝试新的配色，能够适当地拓宽绘画的幅度。

对于更高级别的学生，可以将本书作为词典一样的工具书，在思维有局限的时候拿出来参考一下，它可以帮助你走出瓶颈、提升自己。

本书是以我之前的同人作品《同人志、插画的完美配色方法 100 例（想法篇）vol.01》为基础。在那本书中已经介绍了很多方法，并得到了读者的好评；还特别将所有数据收录成 DVD，独创了快速从插画到成色的手法。这次得以出书发表，可以更方便大家使用。本书不只限于印刷物，对美丽的、有特色的墨水也进行了详细的解说。

本书与之前的同人作品使用的装订技术相同，能方便读者一边作画一边阅读，不会出现在参考作画时书籍突然合上的烦恼。在书的边缘也添加了方便检索用的索引标签，想阅读的内容很快就能找到。

由于是作为商业出版物发行，所以之前的同人作品就不在市面上流通了，本书全部使用新项目、新实例来讲解，可以满足从初级到高级不同学员的需求，内容也更加丰富。本书是由 15 名插画家共同努力的成果，包含了 224 页超丰富的内容。在这里对大家表示感谢。

希望本书能对您有所帮助！

harupaca (starwalker studio), 2012 年 10 月

■关于本书 Feature

本书大致由两大部分构成。前 20 页中，通过使用各种模板对印刷进行了详细的解说。特别是对表现人物肤色魅力的方法，即特色荧光粉色的使用方法进行了详细解释。为了印刷出鲜明的人物肤色，很多人都会使用荧光粉色。但是，怎样调整荧光粉色的比例，才能最完美地将人物肤色展现出来呢？至今为止，除了颜色校正外还没有其他办法。因此，本书将添加了不同比例的荧光粉色所形成的肤色做成了对比一览表，希望大家能在上色前就对其有所了解，并能够加以确认。（本书第 10 页列举了添加荧光粉色后肤色的变化）。

20 页之后所面向的对象为初级～中级学生，向他们介绍了能够立刻使用的 100 种配色方案。省略了生涩难懂的说明，采用简单易懂并且能当作词典使用的双页版形式，收录了 200 页之多的范本。目录和索引的设计都是基于方便查找的目的设计的，让读者对想要的插画风格一目了然。目录采用了一览表的形式，从配色图标上就能看出“这次，我想画这种风格”。

■作者简介 Profile

姓名：harupaka（はるばか）
团队：STARWALKER STUDIO
职位：art director/graphic designer/illustrator
邮箱：starwalkerstudio@gmail.com

■创作环境 Work Environment

操作系统：Windows 7 Professional
CPU：Intel Core i7 860
内存：32GB
硬盘：10TB
显示器：acer 27inch*4+Wacom Cintiq 21UX
软件：Photoshop CS5.1
Illustrator CS5.1
Indesign CS5.5
SAI
Painter 11
手绘板：Wacom Cintiq 21UX

■使用承诺 Product License

本书中使用插画的著作权归各插画师及 STARWALKER STUDIO 所有。
作品中的标题、设计、logo 设计在转载、使用时还请注意以下说明。

	配色方案的组合	参考本书自主设计	插画、logo 设计临摹复制
个人主页上发表 (blog 等)	○	○	×
外部发表 (SNS 等)	○	○	×
同人作品发表 (同人杂志、CD 等)	○	○	×
商业杂志 及周边的制作	○	○	×

■ 插画师（排名不分先后、敬称略） Illustrators

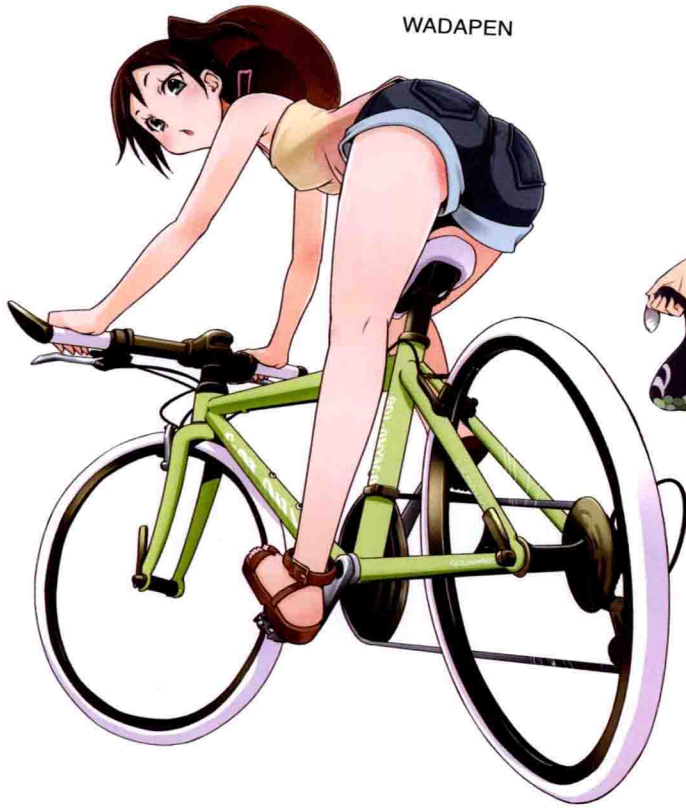
sime

Sae

WADAPEN

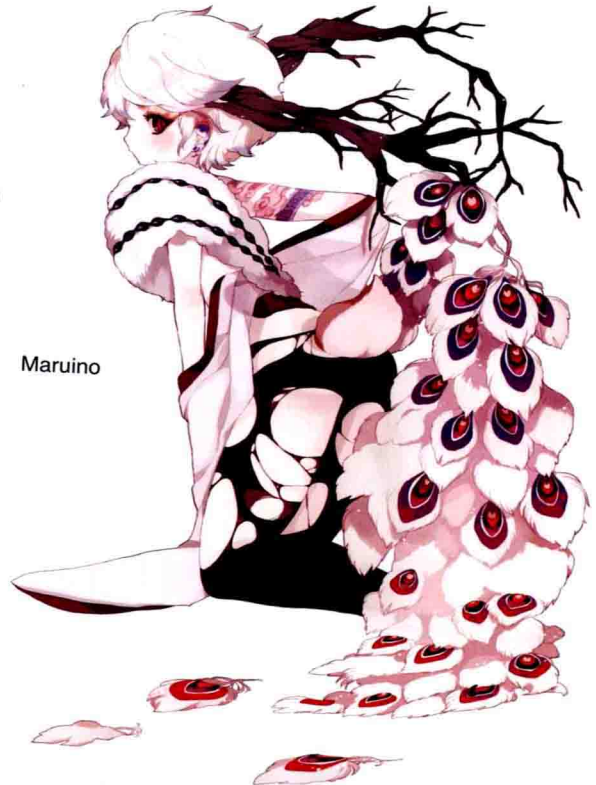
okama

旭 RIEKO

Maruino

■ 插画师（排名不分先后、敬称略） Illustrators

U10

剑康之

ADSUMI 一树

滨元隆辅

Shiro

Maine

Fujishima

Nagimiso

宮居史伎

色彩的基础知识 Color Knowledge

■色彩的三种属性 Three Attributes of Color

在介绍配色方案前，我们先简单介绍一下应该要了解的色彩的基础知识。其中色彩的三属性是非常重要的，即色相、明度、饱和度，希望大家认真掌握。

► 色相 Hue

色相是指红色、黄色、绿色、青色等颜色的差异，是色彩彼此之间相互区分的标志，有时也被称为色调。

将色相按照光谱顺序排列得到色相环 (hue circle)。理论上是没有分解的连续的环 (图：色相环)，一般会将其做 20 等分或 40 等分来表现 (图：门塞尔系统色相环)。

另外，将相同明度、饱和度的颜色相连排列的话就会形成层次 (图：色相的连续变化)。

【补色】

补色 (complementary color) 指的是色相环正反相对位置的颜色组合，也称为余色、对比色、相反色等。补色是两种性质差异最大的颜色，将这两种颜色组合起来会相互反应。

例：CMYK 环境下，红色相对于绿色，橙色相对于青色，黄色相对于紫色。

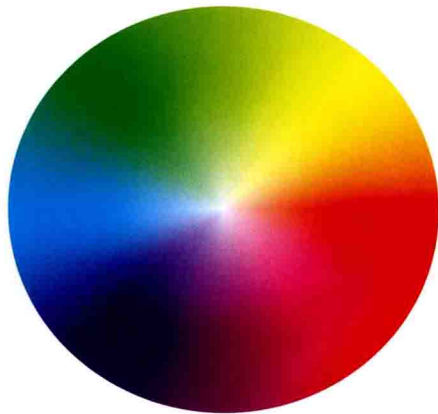
明度 Lightness

明度指的是颜色的亮度。明度最高的颜色是白色，最低的是黑色。在考虑配色的时候，明度的影响至关重要，一定要注意。相邻两个颜色的明度差异大就是对比度差异大。对比度大，文字等就会看得比较清晰 (图：明度的连续变化)。

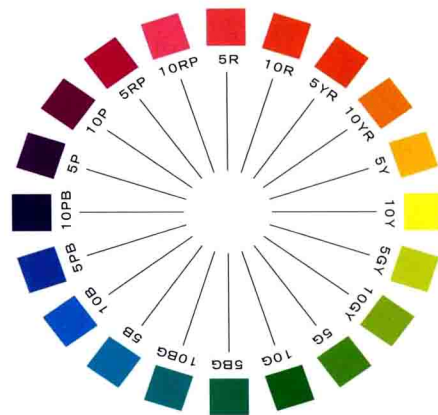
► 饱和度 Chroma

饱和度指的是颜色的鲜艳程度，有时也称为颜色的纯度。饱和度越高，颜色越鲜艳，饱和度越低，颜色越浑浊越无色。

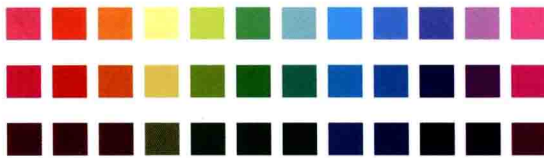
色相和明度的差别比较好判断，但饱和度与其他属性相比就比较难辨别一些。相同色相的饱和度差别很容易分辨，但不同色相的饱和度就很难区分了。只改变饱和度的情况下，其灰色标度是完全相同的，这样比较就很容易分辨了。(图：饱和度的连续变化)

色相环

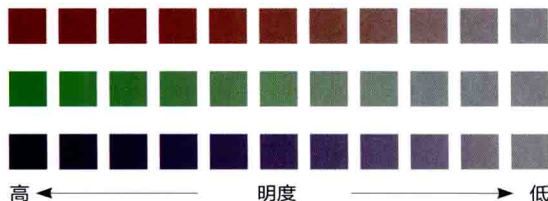
门塞尔系统色相环

色相的连续变化

明度的连续变化

饱和度的连续变化

■ 专色油墨 Spot Color

使用专色油墨，可以印刷出美丽鲜艳的颜色。

▶ 印刷油墨和专色油墨 Process Color & Spot Color

一般的彩色印刷物，都是由4种印刷油墨（4版）的网点色版相组合而表现出颜色的。所谓印刷油墨（Process color），指的是青色（Cyan）、品红色（Magenta）、黄色（Yellow）和黑色（Key Plate）这4种颜色。将这4种颜色分版，通过印刷机来印刷。所以，相对于印刷油墨无法实现的颜色，我们就会选用专色油墨（Spot Color）来进行调和。专色油墨有时也被称为特绿色。给颜色编号有利于快速准确地找到想要的颜色。有时也会只选用一两种颜色。荧光色和金属色自不必说，柔和色或是鲜艳的橘色等不局限于鲜艳的颜色，印刷油墨也都能够实现。

在进行特色印刷的时候，最好选用色本上指定的颜色。DIC、TOYO、PANTONE 等公司会出一些色本。参考实物后再指定数字效果会比较理想。Photoshop、Illustrator 的选项中也收录了 DIC、TOYO 和 PANTONE 的色本（图：Illustrator 标准收录了 DIC 色本），如将荧光粉色指定为 DIC 5848。

▶ 荧光粉色 Fluorescent Pink

荧光粉色（Fluorescent Pink）是专色油墨中使用频率很高的颜色之一，有时也简称为“荧粉”。

用 CMYK 的 M（Magenta）印刷出的皮肤暗淡没有光泽，为了使皮肤的颜色鲜艳，会使用荧光粉。使用方法有替换荧光粉和增加荧光粉。

【替换荧光粉】

将 CMYK 印刷色中的品红色（M）替换为荧光粉色（用 C、荧粉、Y、K 这4种颜色印刷）。根据这个原则，将所有品红的部分都换成荧光粉印刷，皮肤的鲜艳度出来了，但是会有深红色和橙色不显色的问题。这是由于深红色为 M100+Y100、橙色为 M70+Y70，这样搭配印刷后会使画面过亮。

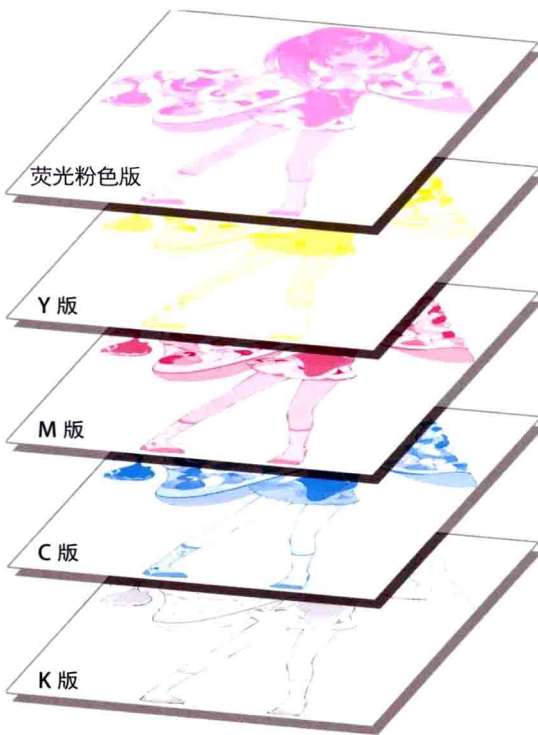
【增加荧光粉】

在 CMYK 印刷的基础上增加荧光粉的5版印刷（CMYK + 荧光粉），即继续使用品红，在需要的部分混合荧光粉进行印刷。与替换荧光粉相比增加了一版，所以印刷费用也会增加（图：5色印刷）。

不管怎样选择荧光粉的比例，即使是自己经常使用的颜色也有可能和实际有出入，所以在印刷前想要确认是很难的。虽然可以在印刷前选择颜色校对，但是时间和费用也会相对较高。因此，我们对各种皮肤颜色相对的荧光粉比例进行了归纳，大家可以根据自己想要的肤色进行确认（图：增加荧光粉印刷出的插画）。

Illustrator 标准收录了 DIC 色本

5 色印刷

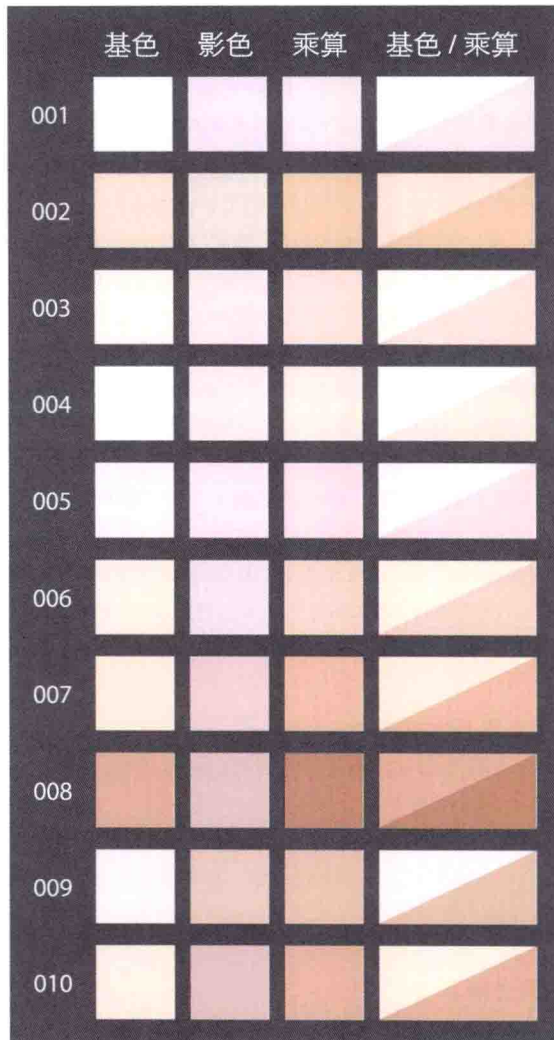

增加荧光粉印刷出的插画

■使用荧光粉后肤色变化一览表（使用方法）

荧光粉 0% × 品红 100%

	基色	影色	乘算
001	0-0-7-0 255-254-243	5-16-5-0 242-223-230	5-16-12-0 242-223-218
002	0-18-28-0 252-220-187	7-16-20-0 239-220-203	7-31-42-0 236-190-148
003	0-6-16-0 255-244-221	0-17-2-0 251-224-217	0-22-26-0 250-213-187
004	0-0-13-0 255-253-232	2-15-12-0 249-227-219	2-15-24-0 249-225-197
005	0-8-8-0 254-241-234	0-18-5-0 251-224-228	0-24-13-0 249-211-208
006	0-11-24-0 254-234-201	9-18-13-0 234-216-213	9-27-34-0 233-197-167
007	0-15-29-0 252-226-188	13-27-24-0 252-226-188	13-38-46-0 223-172-135
008	19-42-51-0 211-161-123	17-33-33-0 211-161-123	33-61-67-0 182-117-85
009	0-9-11-0 254-239-228	14-29-36-0 254-239-228	14-35-43-0 222-178-143
010	0-13-24-0 253-230-199	17-33-33-0 253-230-199	17-42-49-0 215-162-126
	C-M-Y-K R-G-B	输入 CMYK、RGB 的数值就能出现相同的肤色了。	

增加荧光粉时色调的变化

随着品红和荧光粉的比例变化，色调也相应地改变了。选用了我经常使用的皮肤颜色（001-010）作为参照，印刷后的颜色就能确定了。

基色：皮肤的底色。

影色：涂阴影时使用的颜色。

乘算：在基色上增加影色的效果。

基色 / 乘算：基色和乘算色的比较。

从图像上看色调的变化

替换荧光粉或是增加的色调变化可以通过人物插画来进行确认。

荧光粉 : 0% × 品红 : 100%

C+M+Y+K : 4 色印刷。普通 CMYK 印刷的效果。选择了 10 种肤色组合进行比较。

荧光粉 : 100% × 品红 0%

C+K+Y+ 荧光粉 : 4 色印刷。荧光粉完全代替品红的版本。颜色很亮，对比很强烈。

荧光粉 : 10% × 品红 : 100%

C+M+Y+K+ 荧光粉 : 5 色印刷。普通 CMYK 印刷中加入 10% 荧光粉的效果。

荧光粉 : 20% × 品红 : 100%

C+M+Y+K+ 荧光粉 : 5 色印刷。普通 CMYK 印刷中加入 20% 荧光粉的效果。

荧光粉 : 30% × 品红 : 100%

C+M+Y+K+ 荧光粉 : 5 色印刷。普通 CMYK 印刷中加入 30% 荧光粉的效果。

荧光粉 : 40% × 品红 : 100%

C+M+Y+K+ 荧光粉 : 5 色印刷。普通 CMYK 印刷中加入 40% 荧光粉的效果。

荧光粉 : 100% × 品红 : 10%

C+M+Y+K+ 荧光粉:5 色印刷。复制品红版做成荧光版, 再加入 10% 品红版的效果。

荧光粉 : 100% × 品红 : 20%

C+M+Y+K+ 荧光粉:5 色印刷。复制品红版做成荧光版, 再加入 20% 品红版的效果。

