

色彩不仅是我们在设计中最为敏感的形式元素,它还能唤起人们共同的审美快感。此外,色彩也是 最具表现力的元素之一,因为它的本质对人们的情绪有着直接的影响。丰富多样的颜色可以被分为两大 类:非彩色和彩色。

3.1 Magic Bullet Looks

Red Giant 公司是 After Effects 最大的插件制造商之一,而 Magic Bullet Looks 是该公司出品 的调色插件套装 Magic Bullet 中的一个重要插件。

Magic Bullet 是一套用于色彩校正、修饰和影片外观的插件。它凭借强大的实时调色工具、视频去 噪和美容修饰功能,可对视频色彩进行调整。该插件可供 After Effects、Vegas 等软件使用,如图 3-1~图 3-6 所示。

图3-1

图3-4

图3-5

图3-6

Magic Bullet Looks 插件中内置了 300 多个 Look 预设,这些预设适用于大多数电影和电视节目。 这 300 多个预设中的每一个参数都是可以调节的。

在最近的更新中, Magic Bullet Looks 添加了两个新的胶片和镜头模拟工具:光晕和光学漫射。 此外,该插件首次在新的颜色管理系统 OpenColorIO-Looks 中显示了 ACES,增强了在混合各种源、 制作效果以及在复杂的后期制作中使用调色时的参数调整选项。随着 Magic Bullet 2023.2 的发布, Looks 的新预设充分利用了 ACES 处理功能,如图 3-7 ~图 3-12 所示。

图3-7

图3-8

03

第3章

色彩的艺术

04

05

06

07

80

09

图3-10

图3-11

图3-12

在成功安装 Magic Bullet Looks 调色插件后,我们可以在 After Effects 中选中需要调节的素材, 通过两种方式来进行操作:一种是直接在选中的素材上添加该插件,另一种是在需要调色的素材上方创 建一个该插件的调整层。要进入 Looks 的独立工作界面,我们只需在"效果控件"面板中单击 Edit 按钮, 如图 3-13 所示。

图3-13

单击工作界面左下角的 LOOKS 按钮,便会展开 Looks 插件自带的预设列表,如图 3-14 所示, 其中包含 200 多个预设,可以满足大多数场景的需求。

单击工作页面左上角的 SCOPES 按钮,便会展开详细的调色曲线,如图 3-15 所示,用户可以从 RGB Parade、Slice Graph、Hue/Saturation、Hue/Lightness 和 Memory Colors, 五个方面对 画面进行更加具体的调色。

Magic Bullet Looks			
< s	COPES	Skin Overla	ηγ.
LOOKS Analog Tribe Blockbuster Blockbuster Cool	ANALOG TRIBE	(15 items)	
Blockbuster Warm Color Film Stock Color Play Enhancements	Arpels.	Barnyard	Cartridge Family
Filters Grading Headstarts Grading Setups	Flip Flops	Fungus Ferm	læ Pick
Grunge Indie Log Color Film Log Grading	Milk Crate	Old Glery	Railyard
Log Mono Film Modern Romance Mono Film Stock Neighborhood	Record Label	Restoration	Sandborn
People Replay Techniques Times and Places W-Cool	Tennis Court BLOCKBUSTER (1	Transaxde 13 items)	Tultion
CUSTOM LOOKS + Custom	Body Shop	Bunker	Chronometer
	Classic lipic	Classic Tension	Elevator Fight
	Fronkage	Live Die	Lynne
	Maxine	Muscle Car	Thames
	图3	-14	

图3-14

029

01

02

03

第3章 色彩的艺术

单击工作页面右下角的 TOOLS 按钮,便会展开以实际拍摄工作流程为基础的五大分类,即被拍摄物、滤色镜、镜头、摄影机和冲洗,如图 3-16 所示。

图3-16

用户可以直接将其拖至画面中,此时,便会弹出图像让用户选择放在哪个步骤中,如图 3-17 所示。

图3-17

当然,下方也有明确的步骤分类,用户也可以将其拖至下方的步骤分类中,如图 3-18 所示。

图3-18

拖入后,单击工作页面右上角的 CONTROLS 按钮,即可对拖入的效果参数进行修改,如图 3−19 所示。

最后单击右下角的√按钮即可保存设置,退出 Looks 插件的工作界面。

3.2 肃穆风格调色

面对任何一个调色画面,都需要进行一定的分析。首先从色相出发,确定整体的色调。明确色调之后, 就需要考虑明暗关系、对比度、冷暖度和饱和度。其中,还需要考虑各个关系之间的联系,例如明暗关 系比较强烈,对比度也需要进行适当上调。接下来先展示本案例的前后对比效果,如图 3-20 所示。

02

03

第3章 色彩的艺术

04

05

06

07

08

3.2.1 前期准备——色调

具体的操作步骤如下。

01 启动 After Effects 2023 软件,单击"新建项 目"按钮,执行"文件"|"导入"|"文件" 命令或按快捷键 Ctrl+I,导入"调色.mp4"和 "色卡.png"素材文件,此时的"项目"面板 如图3-21 所示。

图3-21

02 在"项目"面板中,将"调色.mp4"和"色卡.png"素材依次拖入当前的"时间轴"面板。然后,将"色卡.png"放置在"调色.mp4"素材层的上方,并对"色卡.png"的"缩放"和"位置"值进行适当修改,以达到更好的合成效果,如图3-22 所示。

03 在"时间轴"面板中,右击,在弹出的快捷菜单中选择"新建"|"调整图层"选项,创建一个新的 调整图层。然后,修改调整图层在"时间轴"面板中的位置,如图3-23 所示。

× ■ 调色 =			
0:00:00:00 00000 (30.00 fps)	р .	•4	: 🛨 🖪 🖉 🖾
ໍ • ● ● ● #	源名称	₽∻∖∱≣⊘⊘⊘♡	父级和链接
\circ \rightarrow 1	🖹 色卡.png	<u>₽</u> /	
O ≥ 2	调整图层 1	₽ / 0	
�♥ → 3	◙ 调色.mp4	₽ /	

图3-23

04 选中调整图层,右击,在弹出的快捷菜单中选择"效果"|"颜色校正"|"色调"和"效果"|"颜 色校正"|"三色调"选项,为调整图层添加色调和三色调效果。添加之后,"效果控件"面板如图 3-24 所示,合成效果如图3-25 所示。

图3-24

图3-25

05 在"效果控件"面板中,修改"色调"|"着色数量"参数值为20%,以调整整体色调。然后,修改"三色调"|"与原始图像混合"参数值为90%,以增强画面的色彩层次感,此时的合成效果如图3-26所示。

06 在"效果控件"面板中,单击"色调"|"将黑色映射到"|"颜色吸管"按钮■,在"色卡.png"图 层中吸取麒麟竭色。然后,单击"色调"|"将白色映射到"|"颜色吸管"按钮■,在"色卡.png" 图 层中吸取赤灵色,此时的合成效果如图3-27 所示。

02

03

第3章 色彩的艺术

04

05

06

08

07 在"效果控件"面板中,单击"三色调"|"高光"|"颜色吸管"按钮■,在"色卡.png"图层中吸取赤灵色。然后,单击"三色调"|"中间调"|"颜色吸管"按钮■,在"色卡.png"图层中吸取丹 秋色。最后,单击"三色调"|"阴影"|"颜色吸管"按钮■,在"色卡.png"图层中吸取木兰色。 在"时间轴"面板中隐藏色卡,最终的合成效果前后对比如图3-28 所示。

图3-28

至此,画面主体色调已确认。通过对比图可以很明显地发现,画面整体的红色大幅度增加,成功营造了中国古风的肃穆气氛。接下来将介绍如何对明暗关系和对比度等详细参数进行修改。

3.2.2 前期准备——明暗关系

具体的操作方法如下。

- 01 选中调整图层,右击,在弹出的快捷菜单中选择"效果"|"颜色校正"|"曲线"选项,为调整图 层添加曲线效果。添加之后的"效果控件"面板如图3-29 所示。
- **02** 在"效果控件"面板中,修改"曲线"参数,压低整体亮度,参数设置如图3-30所示。这样可以增强画面的明暗对比度,使得画面更加生动。

03 为调整图层再添加一个"曲线"效果,用于保证暗部细节不会丢失。具体参数设置如图3-31所示。 这样可以保证画面中暗部细节的清晰度,同时不会影响画面的整体亮度。合成效果的前后对比如图 3-32所示。

图3-29

图3-30

04

06

80

09

观察前后对比图可以发现,经过调整后的画面暗部变得更暗,但是并未丢失太多细节,并且相比于 调整前的画面,在光源处的泛光也有一部分减弱。这样的调整使画面更加符合肃穆古风的氛围,同时也 保留了画面的细节和质感。

3.2.3 前期准备——对比度、冷暖度、饱和度

具体的操作步骤如下。

- **01** 选中调整图层,右击,在弹出的快捷菜单中选择"效果"|"颜色校正"|"亮度和对比度"选项, 为调整图层添加"亮度和对比度"效果。添加之后的"效果控件"面板如图3-33 所示。
- 02 在"效果控件"面板中,修改"亮度和对比度"|"亮度"参数值为-8,以降低画面的亮度。然后, 修改"亮度和对比度"|"对比度"参数值为-4,以增强画面的对比度。最后,打开"亮度和对比 度"|"使用旧版(支持 HDR)"开关,以获得更好的调整效果,具体的参数设置如图3-34所示。 这样可以使画面更加深沉、神秘,符合肃穆古风的氛围。

│×■ f 效果控件调整图层			
调色 · 调整图层 1			
› fx 🛍 色调	重置		
› fx 🛍 三色调	重置		
› fx 🛍 曲线	重置		
› fx 🛍 曲线 2	重置		
~ fx 🗳 亮度和对比度	重置	✓ f× 國 亮度和对比度	重罟
> 🖒 亮度		> 0 亮度	
› Ö 对比度		> 〇 对比度	
ð	□ 使用旧版(支持 HDR)	ň	▶ 使用旧版 (支

图 3-34

- **03** 选中调整图层,右击,在弹出的快捷菜单中选择"效果"|"颜色校正"|"色相/饱和度"选项,为 调整图层添加"色相/饱和度"效果。添加之后的"效果控件"面板如图3-35 所示。
- 04 在"效果控件"面板中,修改"色相/饱和度"|"主色相"参数值为+4。这样可以调整画面的主色 调,使其更加符合肃穆古风的氛围,具体的参数设置如图3-36 所示。这样可以使画面中的红色更加 鲜艳,增强画面的视觉冲击力。

- 选中调整图层,右击,在弹出的快捷菜单中选择"效果"|"颜色校正"|"自然饱和度"选项,为 调整图层添加"自然饱和度"效果。添加之后的"效果控件"面板如图3-37 所示。
- 06 在"效果控件"面板中,修改"自然饱和度"|"自然饱和度"参数值为-10.0,以降低画面的整体饱和度。然后,修改"自然饱和度"|"饱和度"参数值为-15.0,以进一步降低画面的饱和度,具体参数设置如图3-38所示。这样可以使画面更加阴郁、神秘,符合肃穆古风的氛围。最终的合成效果前后对比如图3-39所示。

×■ 6 效果控件调整图层1	
调色 · 调整图层 1	
› fx 🛍 色调	重置
› fx 🛍 三色调	重置
› fx 🛍 曲线	重置
› fx 🛍 曲线 2	重置
› fx 🛍 亮度和对比度	重置
› fx 🛍 色相/饱和度	重置
~ fx 自然饱和度	重置
> Ö 自然饱和度	
> Ö饱和度	

∽ fx	自然饱和度	重置
	〇 自然饱和度	
	Ö 饱和度	

图3-39

选中调整图层,为其添加"自然饱和度"和"饱和度"效果,适当降低画面饱和度。这是为了为后 期使用 Magic Bullet Looks 插件调色做准备。

第3章 色彩的艺术

3.2.4 步入 Magic Bullet Looks

具体的操作步骤如下。

- 01 选中调整图层,右击,在弹出的快捷菜单中选择"效果" |RG Magic Bullet|Looks选项,为调整图层 添加 Looks效果。添加之后的"效果控件"面板如图3-40所示。
- 02 在"效果控件"面板中,单击Looks|Look|Edit按钮,进入Looks独立的工作界面,对画面进行调 色。Looks工作界面如图3-41所示,在这里可以对画面的颜色、对比度、亮度等参数进行调整,以 进一步增强画面的视觉效果,使其更加符合肃穆古风的氛围。

		> SCOPES		• 111110100000	CONTROLS >
×■ fo 效果控件调整图层 1 调色•调整图层 1	=				
> <u>7</u> × ≌2 色调	重置		19 A		
→ fx 🖾 三色调	重置		1		
> fx 🛍 曲线					
› <i>f</i> × ≌ 曲线 2	重置				
› fx 🛍 亮度和对比度			Same and		
› fx 🛍 色相/饱和度			1 ST		
> fx 自然饱和度			Same da	and the second se	
- fx A Looks	重置 Register				
~ Ö Look					
Edit		2			
> Ŏ Strength		E3 love		A Line and Mark and Les and Cones Cone Real	
		Disco antidad	C Tranger waars		XV

图3-41

03 单击左下角的LOOKS按钮打开预设菜单,选择Grading Setups|4 Way Video Grading选项,步骤分类 界面如图3-42所示。这样可以使用预设的颜色分级设置快速调整画面的颜色和对比度,使其更加符 合肃穆古风的氛围。

04 单击右下角TOOLS按钮打开步骤菜单,添加Subject|Shadows/Highlight、Subject|LUT、Lens|Edge softness、Matte|Color Filter、Post|Curves选项。添加后步骤分类界面如图3-43所示。这样可以对画面的不同部分进行精细调整,进一步增强画面的视觉效果。

05 单击右上角的CONTROLS按钮打开参数菜单,选中步骤菜单中的Shadows/Highlight选项,修改 Shadows参数值为+1.00,以增强画面的阴影部分;修改Highlight参数值为+0.25,以降低画面的高光 部分。具体参数设置如图3-44所示。这样可以使画面的明暗对比更加明显,增强画面的视觉冲击力。

Shadows/H	ighlights	5
Preset:	None	•
Shadows: Highlights:	+1.00 +0.25	

图3-44

06 选中步骤菜单中的LUT选项,修改LUT模式为Maxine,以增强画面的颜色对比度和饱和度;修改 Strength参数值为40%,以控制LUT效果的强度。最终的合成效果如图3-45所示。可以看到,经过调 整后的画面更加鲜艳、饱和,符合肃穆古风的氛围。

图3-45

- 07 选中步骤菜单中的Color Filter选项,修改Exposure Compensation参数值为+0.50,以增强画面的亮度;修改Color|RGB值参数分别为1.000、0.950、0.950,以调整画面的颜色,具体参数设置如图 3-46所示。这样可以使画面更加明亮、鲜艳。
- **08** 选中步骤菜单中的Edge Softness选项,修改Blur Size参数值为1.00%,以轻微模糊画面的边缘,使 其更加柔和;修改Quality参数值为10,以控制模糊效果的质量,具体参数设置如图3-47所示。这样 可以使画面的边缘更加柔和,增强画面的视觉效果。

09 选中步骤菜单中的Curves选项,修改RGB参数值均为+0.100,以增强画面的对比度;修改Red参数 值为+0.500,以增强画面的红色;修改Green参数值为-0.500,以降低画面的绿色;修改Blue参数值 为-0.500,以降低画面的蓝色,具体参数设置如图3-48所示。 01

02

03

第3章

色彩的艺术

04

05

06

07

08

09

10 保存设置,退出 Looks工作面板,最终效果对比如图3-49所示。可以看到,经过调整后的画面更加 符合肃穆古风的氛围,色彩鲜艳、饱和,明暗对比明显,画面边缘柔和。

图3-49

3.3 本章小结

本章带领读者理解了调色的基本概念和基本步骤,学会了调色的基础操作,并介绍了 Magic Bullet Looks 这款插件的强大功能。通过使用 Magic Bullet Looks 插件,读者可以更加方便、快捷地进行调 色操作,调整画面的颜色、对比度、亮度等,以达到所需的视觉效果。同时,读者还学习了如何使用预 设和调整不同的效果参数,以进一步增强画面的视觉效果。