

THE ART OF
DREAMWORKS
**KUNG FU
PANDA
3**

WRITTEN BY TRACEY MILLER-ZARNEKE

《功夫熊猫》

艺术设定集

[第三部]

(美) 特蕾西·米勒-扎内克 著
张文思 译

THE ART OF
DREAMWORKS
KUNG FU
PANDA
3

《功夫熊猫》

艺术设定集

[第三部]

Written by Tracey Miller-Zarneke

(美) 特蕾西·米勒-扎内克 著
张文思 译

新星出版社 NEW STAR PRESS

第一至三页图作者：雷蒙德·赞巴克及韩天翼；
第四至五页图作者：马克思·博厄斯；
本页图作者：雷蒙德·赞巴克。

图书在版编目(CIP)数据

《功夫熊猫》艺术设定集:全3册 / (美) 米勒-扎内克著; 张文思译.
--北京: 新星出版社, 2016.1

ISBN 978-7-5133-2003-0

I. ①功… II. ①米… ②张… III. ①动画片-人物形象-
美国-图集 IV. ①J954

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第295635号

《功夫熊猫》艺术设定集：第三部

(美) 特蕾西·米勒-扎内克 著; 张文思 译

策划编辑：张立宪

责任编辑：汪欣

责任印制：韦舰

出版发行：新星出版社

出版人：谢刚

社址：北京市西城区车公庄大街丙3号楼 100044

网址：www.newstarpress.com

电话：010-88310888

传真：010-65270449

法律顾问：北京市大成律师事务所

经销电话：010-80897213

官方网站：www.duku.cn

邮购地址：北京市海淀区万寿路邮局67号信箱 100036

印刷：北京华联印刷有限公司

开本：790mm×1164mm 1/12

印张：43

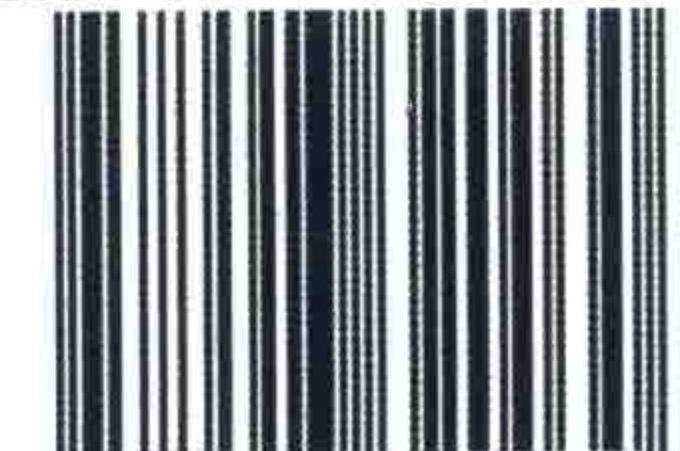
版次：2016年1月第一版 2016年1月第一次印刷

书号：ISBN 978-7-5133-2003-0

定价：296.00元（全三册）

版权专有，侵权必究；如有质量问题，请与印刷厂联系调换。

ISBN 978-7-5133-2003-0

9 787513 320030 >

定价：296.00元（全三册）

CONTENTS

目录

序：成为最好的自己 · 8	翡翠宫 · 95
第一章 人物设计 · 18	英雄殿 · 96
人物设计 · 20	练功房 · 99
阿宝 · 23	卷轴室 · 100
平先生 · 28	兄弟阅墙 · 107
李山 · 30	功夫大师园林 · 113
师父 · 35	奢华的禁地 · 117
盖世五侠 · 36	神秘熊猫村 · 118
美美 · 44	李山的小屋 · 126
泡泡 · 48	美美的小屋 · 128
蕾蕾 · 49	药师的小屋 · 131
熊猫奶奶 · 50	温泉 · 134
熊猫村的居民 · 52	熊猫村演武场 · 137
乌龟大师 · 61	桃林 · 142
天煞 · 66	冰封飞瀑 · 145
被变成翡翠僵尸的大师们 · 73	干河床上的客栈 · 146
	灵界 · 149
第二章 外景地 · 82	第两千场：“争战之谷” · 158
外景地 · 84	结语 · 164
和平谷 · 86	鸣谢 · 167
神龙大侠面条豆腐馆 · 91	

龍

THE ART OF
DREAMWORKS
KUNGFU
PANDA
3

《功夫熊猫》

艺术设定集

[第三部]

Written by Tracey Miller-Zarneke

(美) 特蕾西·米勒-扎内克 著
张文思 译

新星出版社 NEW STAR PRESS

DUKU

读库

策划编辑 张立宪
特约主编 徐辰
责任编辑 刘亚
图片编辑 黎亮
美术编辑 艾莉
特约审校 黄英
马国兴
特别支持 狄菲菲

INSIGHT EDITIONS

All rights reserved.
Published by arrangement
with Insight Editions.
Originally published in the United States
by Insight Editions
San Rafael, CA, 94901 USA.

No Part of this book may be reproduced
in any form without written permission
from the publisher.

本作品简体中文专有版权
由童涵国际 (KM Agency) 独家代理

CONTENTS

目录

序：成为最好的自己 · 8	翡翠宫 · 95
第一章 人物设计 · 18	英雄殿 · 96
人物设计 · 20	练功房 · 99
阿宝 · 23	卷轴室 · 100
平先生 · 28	兄弟闯墙 · 107
李山 · 30	功夫大师园林 · 113
师父 · 35	奢华的禁地 · 117
盖世五侠 · 36	神秘熊猫村 · 118
美美 · 44	李山的小屋 · 126
泡泡 · 48	美美的小屋 · 128
蕾蕾 · 49	药师的小屋 · 131
熊猫奶奶 · 50	温泉 · 134
熊猫村的居民 · 52	熊猫村演武场 · 137
乌龟大师 · 61	桃林 · 142
天煞 · 66	冰封飞瀑 · 145
被变成翡翠僵尸的大师们 · 73	干河床上的客栈 · 146
	灵界 · 149
第二章 外景地 · 82	第两千场：“争战之谷” · 158
外景地 · 84	结语 · 164
和平谷 · 86	鸣谢 · 167
神龙大侠面条豆腐馆 · 91	

INTRODUCTION THE BEST YOU YOU CAN BE

序：成为最好的自己

在《功夫熊猫3》拉开大幕之时，阿宝似乎已经坐实了自己的新身份——信心爆棚、拳脚非凡的神龙大侠，“身份认同”的概念由此贯穿整部剧情，一如《功夫熊猫》和《功夫熊猫2》中所展现的那样。如今三作齐全，共同讲述了阿宝追寻自我与真我意义的故事。师父曾经这样训导：“我并不想把你变成我。我是想把你变成你自己。”这番话起先让阿宝摸不着头脑。阿宝自认为他成为神龙大侠的使命已经达成，但梦工厂动画公司推出的系列火爆第三作继续展现着他的不断成长。在这部影片中，他明白了一个道理：天行健，君子以自强不息——履行命运赋予的使命，并非一锤子买卖；“成为最好的自己”这件事，也并不意味着可以原地踏步。导演余仁英阐述道：

“要想寻求自我的极限，要想寻求极致的自我，就必须时刻记得百尺竿头更进一步。只有做到这一点，我们才能领悟自己的全部潜力。”

阿宝在本片中豁然开悟，因为他实在见识了太多太多：身为一只熊猫的意义何在？身为一名师父的意义何在？还有其他很多很多。导演亚历山德罗·卡洛尼说道：“为了讲述阿宝的故事，我们可是给美术团队出了个大大的难题，他们得用电影手法展现一种提供极度情绪化的艺术体验。”想要用视觉语言展现感情，可是一桩极为复杂的活计。况且《功夫熊猫》的影迷早已习惯了影片严肃叙事与插科打诨之间的平衡感，想要让这些观众买账，谈何容易。

前页图、本页图及右页图作者：马克思·博厄斯。

作者：马克思·博厄斯。

“成为最好的自己”——这已不仅是叙事的理念，剧组人员在创作第三部电影的旅程中，也切身体会到了这一理念。正如视觉特效总监马克·爱德华兹指出的那样：“当人们拍摄续集的时候，总想把故事的规模搞得更大，把内容做得更好。但不管制作工具如何变化，保持正确的设计观感和创作态度始终是最重要的。”为了拍摄本片，剧组人员必须熟习全新的渲染技术，习惯皮毛处理技术的变革以及最新锐的布光程序。

位于中国上海的东方梦工厂（ODW）此次也加盟本片摄制，由此带来了叙事手法的深刻变革：除了要为影片呈现符合中国普通话台词的人物口型外，东方梦工厂也与位于加利福尼亚州格兰岱尔市的梦工厂动画公司美术、建模、贴图、绘景、特效、人物特效和动画等部门通力合作，不仅参与镜头拍摄，也为《功夫熊猫》系列作品添砖加瓦。制片人梅丽莎·考博说道：“能够参与制作《功夫熊猫》系列作品，简直让东方梦工厂的艺术家们热力迸发、兴奋不已，而他们对中国文化与设计理念的深刻理解也令我们欢欣鼓舞。”艺术指导雷蒙德·赞巴克也补充道：“他们的美术设计、服装纹样设计和道具设计案都极具价值。多亏了他们的协助，我们才能准确地根据中国文化的源流来构建熊猫文化。”

上图作者：克里斯·布洛克；
中图及下图作者：里奇·撒西里奥克；
右页图作者：余仁英。

阿宝和熊猫老爸

大山上的贤明长者

事实是：三十年前，他的村子惨遭劫掠，这改变了他的一生。
他失去了妻子，也与襁褓中的儿子失散。

他带领村里的幸存者来到一处安全又隐蔽的地方，却把自己关进了陡峭山崖边一处最为封闭的地方。为了能够时刻保护自己的熊猫族人，他在那里与天地寰宇交流，并且开创了一门独门绝学。

——常年与世隔绝的一个副作用，就是他那暴躁易怒的脾气。

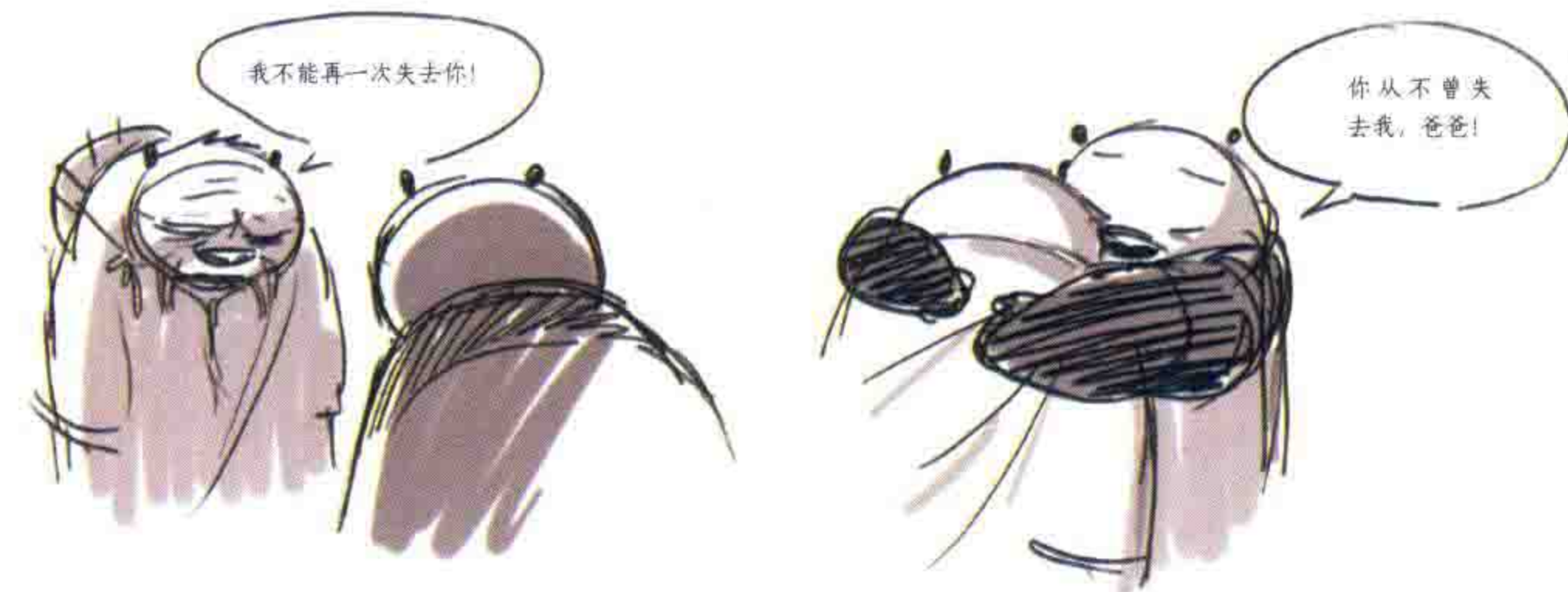
阿宝自然希望得到父亲的认可，即便父亲起初并不把他当成儿子，而是视他为徒弟，阿宝却并没有退缩。

这位贤者十分严厉，而且总是一脸漠然，你似乎永远没法让他满意。

最终阿宝会发现，父亲之所以总是显得很不满，是因为他总是在情感上有所保留。

若是再一次失去阿宝，他必然崩溃，所以他只好用严格的训练和严厉的态度跟儿子保持距离。

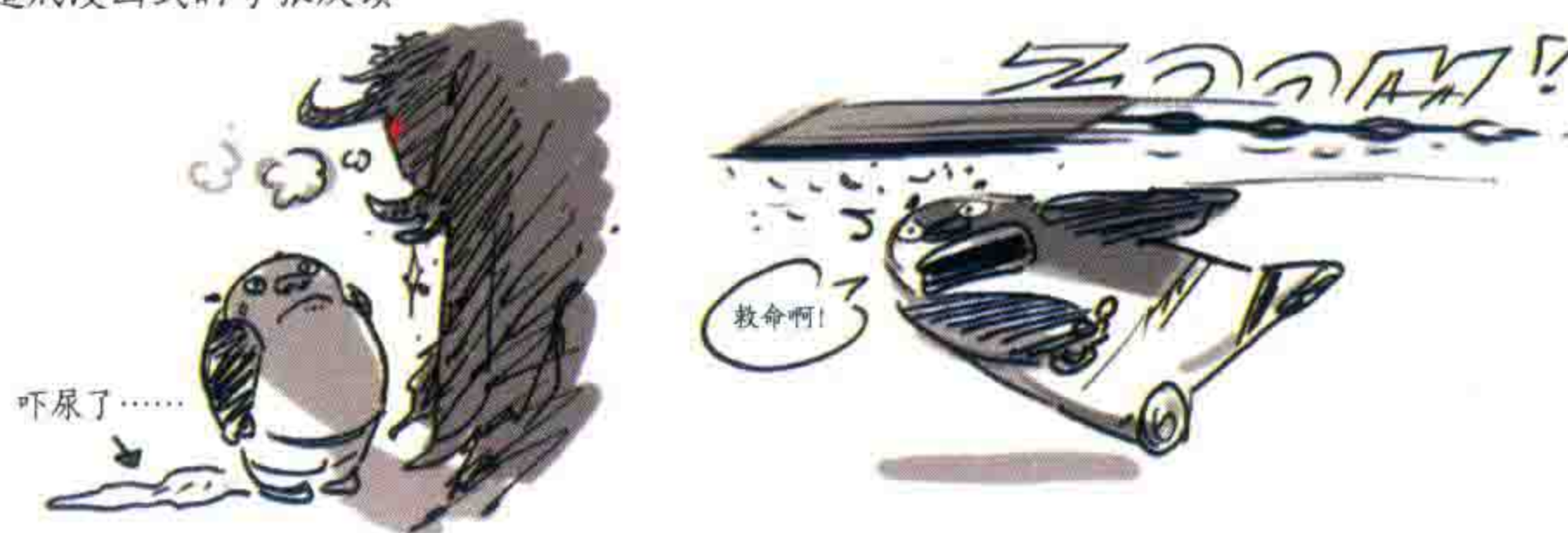

我不能再一次失去你!

你从不曾失去我，爸爸!

③ 极端夸张并漫画式的剧情创意

超级坏蛋有一个良性副作用，那就是能让我们安排一些极为荒唐的剧情，并且造成漫画式的夸张反馈

吓尿了……

救命啊!

神秘的功夫绝学

哇哦，这我可做不到……

你的冥想进行得很顺利嘛。

其实，我的屁股五天前就麻了，所以我动不了……

熊猫的生活方式，让他们能够在功夫招式中糅入更多灵性的成分。

阿宝可不是一个做事圆滑的花花公子

如果一个女孩给你好吃的，上面还系着蝴蝶结，是不是代表她喜欢你?

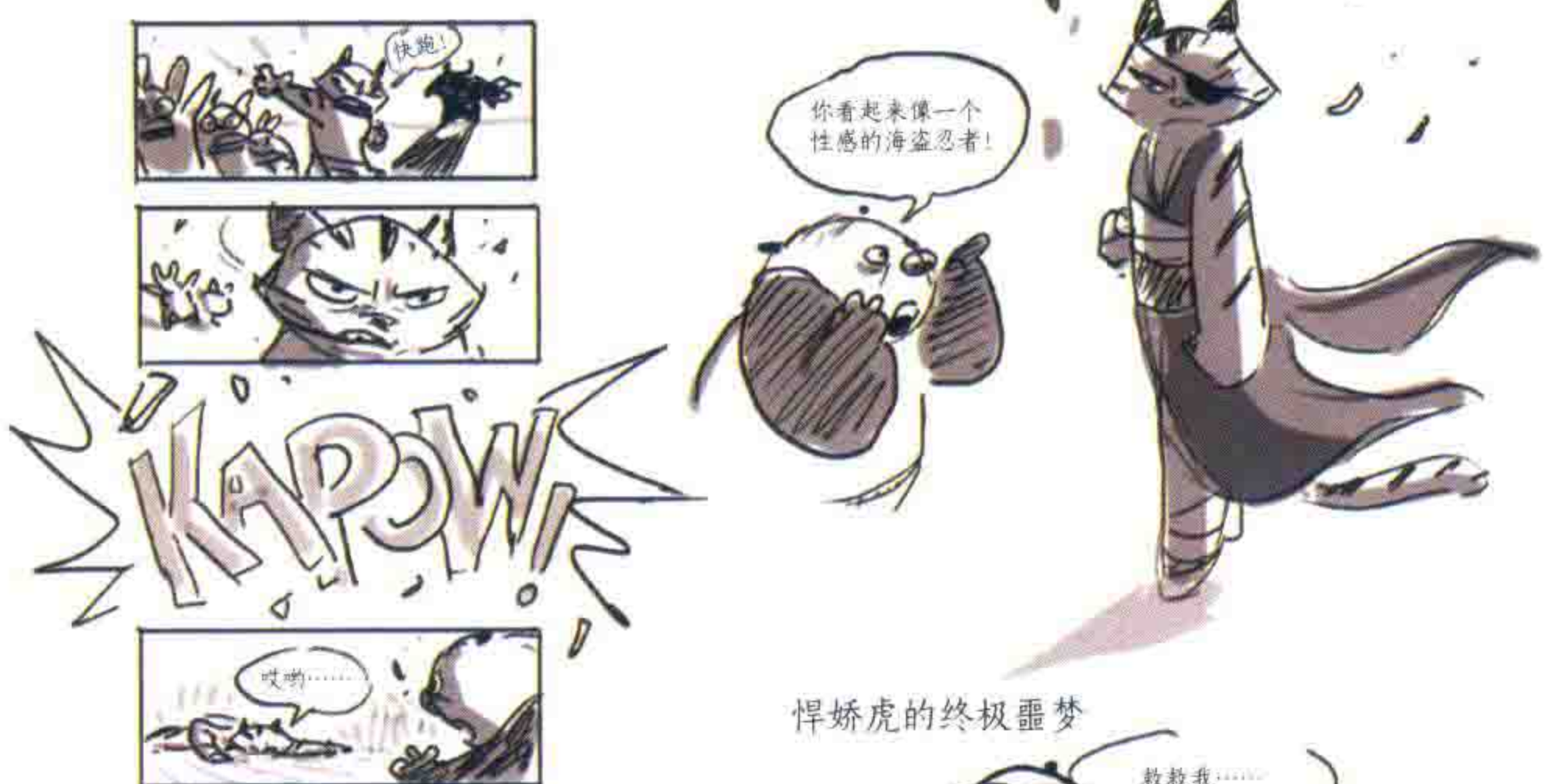
里头可能下了毒……

十三岁及以下男孩预警，任何跟爱情浪漫有关的次要情节都纯粹只是为了搞笑。

① 头脑风暴创意

悍娇虎 2.0 版

——她或许没能保住和平谷，但是当她回来时却变得更厉害了。

你看起来像一个性感的海盗忍者!

悍娇虎的终极噩梦

救救我……

卷轴室的守护者——师父

——为什么满足于现有的造型?

如果坏蛋把翡翠宫里所有的功夫秘笈都抢到手，那他就会变得无比强大。

全部烧掉。

师父或许不得不做出牺牲，他必须将秘笈付之一炬，以免它们落入坏蛋手中。

① 头脑风暴创意

平面影像的运用

——大部分用于搞笑桥段。

——或许可以用来表现幻觉，比如禁食冥想时出现的幻觉。

你干吗那样盯着我看?

——或许可以用来展现乌龟大师在人们需要他的时候显灵……

——饥肠辘辘的阿宝把乌龟大师的教诲全都听岔了。

——或许可以用于展现警示，

阿宝看到一只麒麟以雷霆万钧之势向他冲过来。

* 说明：麒麟是一种瑞兽，可以拿来恶搞一把，就像这样。

JEEP!