

吴冠英

动漫造型手稿

人民美术出版社

艺术出版社

出版社

吴冠英动漫造型手稿

吴冠英 著

图书在版编目 (C I P) 数据

吴冠英动漫造型手稿 / 吴冠英著 · 北京 : 人民美术出版社,
2011 . 3

ISBN 978-7-102-05252-6

I . ①吴... II . ①吴... III . ①动画 - 造型设计 - 图集

IV . ①J218 . 7-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第188008号

策 划 : 王 远

主 编 : 吴冠英

吴冠英动漫造型手稿

出 版 : 人民美术出版社

地 址 : 北京北总布胡同32号 100735

网 址 : www.renmei.com.cn

电 话 : 艺术教育编辑部 : 65122581 65232191

发行部 : 65252847 65593332 邮购部 : 65229381

责任编辑 : 王 远

封面设计 : 吴冠英

版式设计 : 吴冠英 孙文婷

责任校对 : 马晓婷 文 娅

责任印制 : 王建平

制版印刷 : 沈阳新华印刷厂

经 销 : 人民美术出版社

2011年3月 第1版 第1次印刷

开 本 : 787毫米×1092毫米 1/12 印 张 : 21

印 数 : 0001-3000册

ISBN 978-7-102-05252-6

定 价 : 58.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 请与我社联系调换。

创作的快乐

自序

我对纸和笔有一种天生的喜爱，常痴迷于笔在纸上留下的痕迹。每当面前有一张白纸和一支笔，我就会有一种想画点什么的冲动。笔落在纸上，呈现出一个个千姿百态的形象，画出一个个幻想中的造型，赋予其别样的“生命”，无比地惬意。

其实任何一个理想的动漫形象的诞生，都极像一个孩子从孕育至呱呱坠地的过程，之间必经无数的变化。有时也像“蝶变”，从蛹演变为美丽的蝴蝶，两者的形态可谓差之千里，却是一脉相承。创作中，一步步地推进，变异，又是思维升华的一种必然，我从这个过程中品味着创作的奥妙，体验创作的快乐。

目录

● 吉祥物设计手稿 福娃	1
奥运会吉祥物“福娃”的“变身”设计过程	2
运动中的“福娃”	10
让福娃“京京”射出“丘比特”之箭	14
马上的“火娃”	18
● 吉祥物设计手稿 福牛	54
小“福牛”诞生记	56
让小“福牛”传达出阳光和自信	57
创作源自生活	58
● 吉祥物设计手稿 “高尔夫”	99
打高尔夫球的大熊猫和土拨鼠	100
塑造吉祥物的性格	102
关于吉祥物的动态设计	104
戴花冠的土拨鼠	116
关于吉祥物的延展设计	128
● 动画造型设计手稿 “大角牛” “小猴王”	137
动画片《小牛向前冲》主角“大角牛”造型设计	138
动画片《飞天小猴王》造型设计	146
● 吉祥物设计手稿 动物篇	157
小“金龙”出世	158
卡通的十二生肖	164
金丝猴的造型设计	180
虎年画虎	206
画一只神气的兔子	214
竖着双眼的大熊猫	224
戴着猴子面具的熊猫	239
祝福娃娃	243

吉祥物设计手稿 福娃

奥运会吉祥物“福娃”的变身设计过程

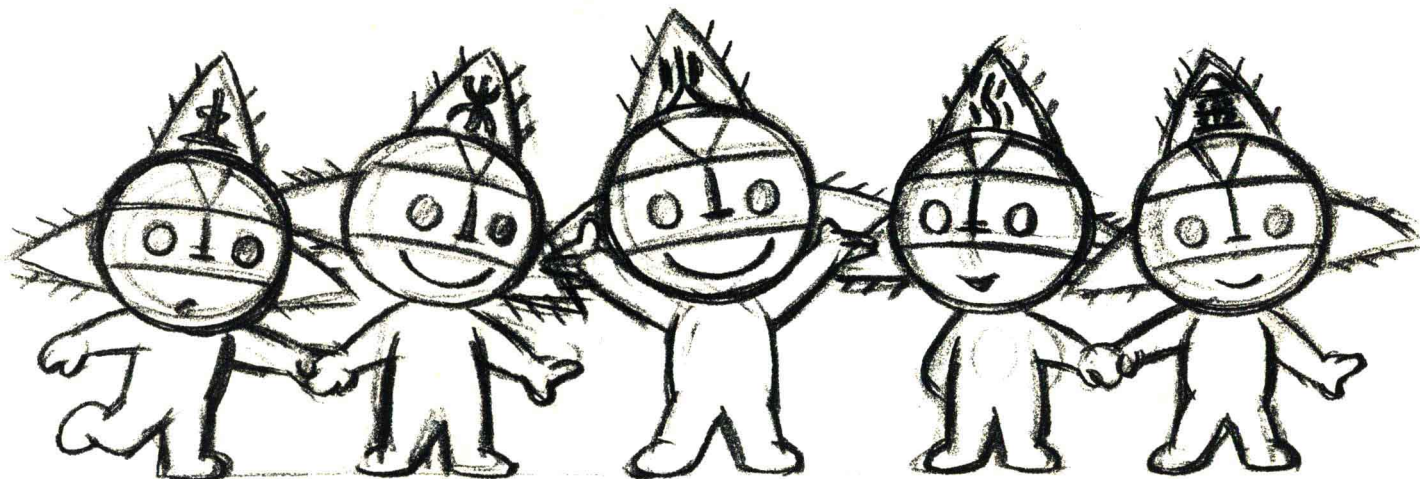
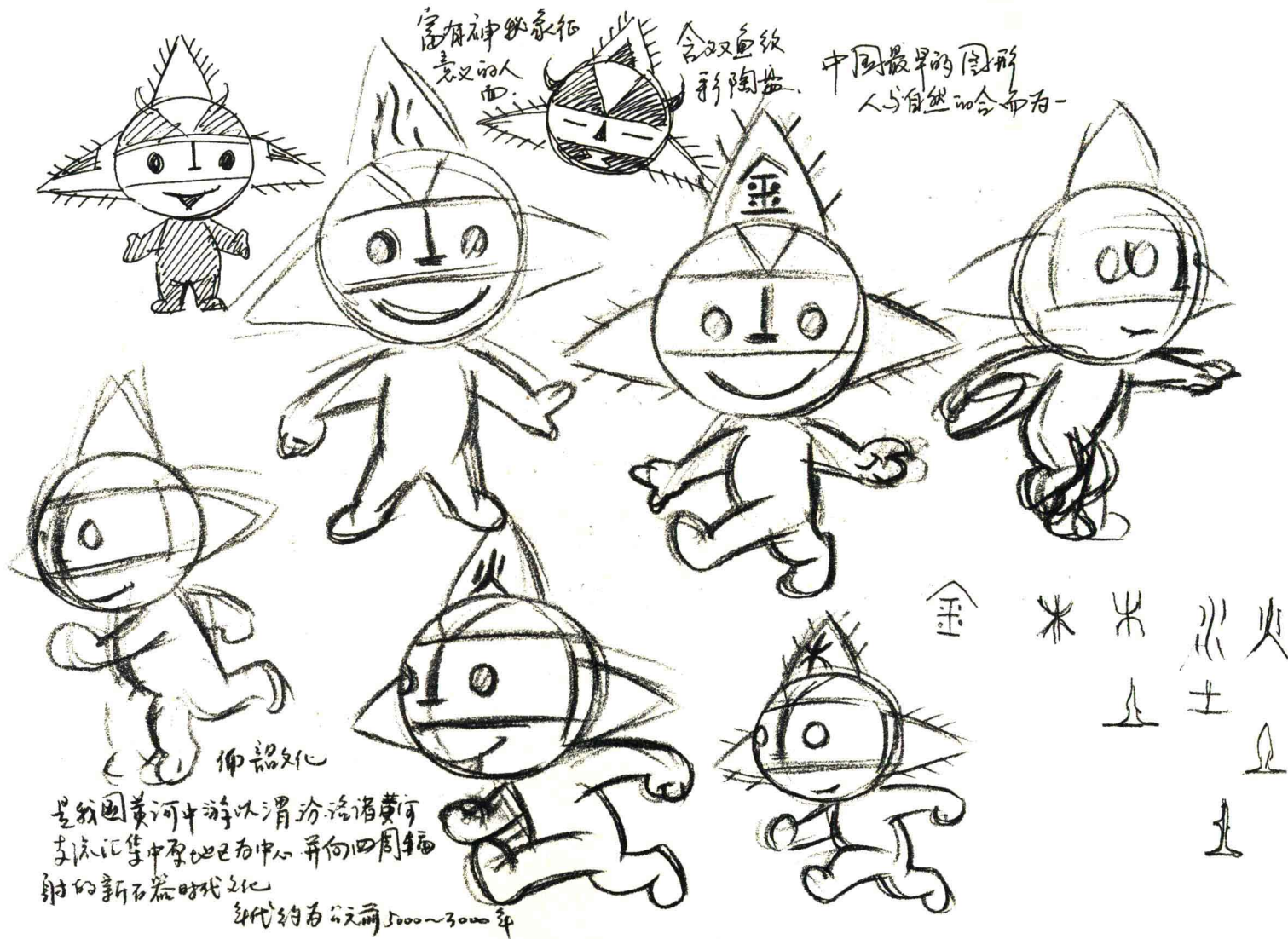
参与奥运会吉祥物创作设计,对我而言是一段难忘的经历和设计体验。最初的创意我是以中国的“五行”——金、木、水、火、土为理念,设计的五个不同色彩的一组形象。(蓝、黑、红、黄、绿五色正好与奥运会五环色彩对应)一方面主要是考虑中国的五千年文明与奥运五环标志的契合。“五行”是中国古代思想家以五种物质代表世界万物,它们构成相生相克、互相依存的平衡关系。以此代表多元文化、和而不同,和奥运会聚合全世界不同国家、多样文化的朋友在一起同名竞技、和平友好相处。而“五”之数,在中国有“福”的吉祥寓意。如“五福临门”、“五谷丰登”、“五子登科”等,同时也代表“五彩缤纷”的喜庆节日气氛。五个形象正好植入五环标志的五种颜色。另一方面,又可暗含了来自五大洲的朋友。

设计时,我曾运用了由陕西半坡出土的彩陶中最具代表性的“含双鱼”人面鱼纹盘中的符号作形象元素。加上身体和四肢,就成为我最初称之为“喜娃”的造型。它的主要特征是有极突出的符号

富有神秘象征
意义的人面

含双鱼纹
彩陶盘

中国最早的图形
人与自然的合而为一

土

(善良)
×92

木

(幽默)

火

(勇敢)

水

(乐观)
造型

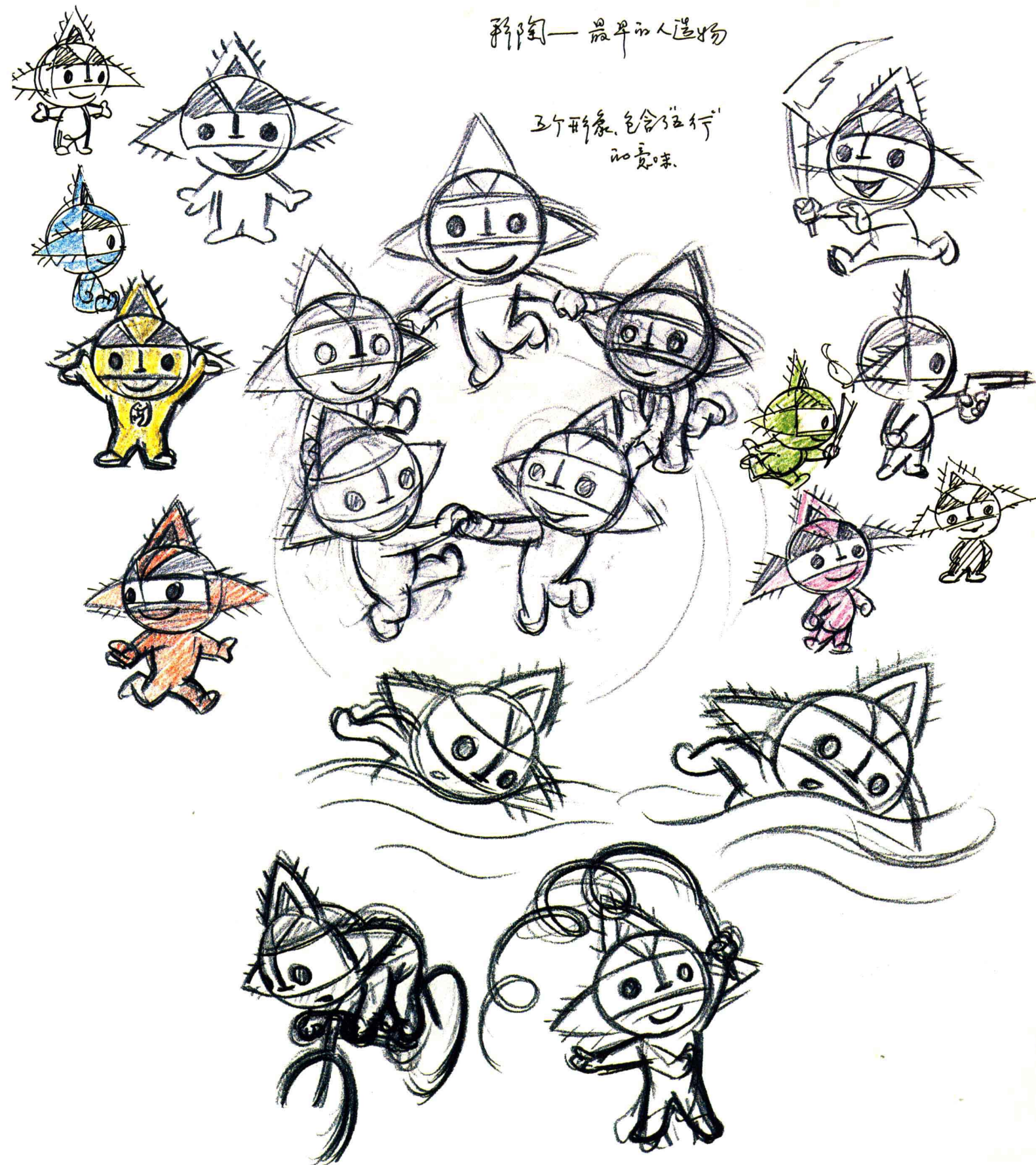
金

(机警)

性。据一些考古和文化学者的观点，此图案有祈求丰收和人类繁衍生息的内涵。应该算是中国最早的吉祥图案之一吧。我对汲取这一形象元素作为奥运会吉祥物原形的思考是：一它代表中华文明的起源（距今6000~7000年前）。这一符号具有唯一性。这个作为我为2008年北京奥运会设计的吉祥物的投标方案，成为后来的“五福娃”形象的原形。

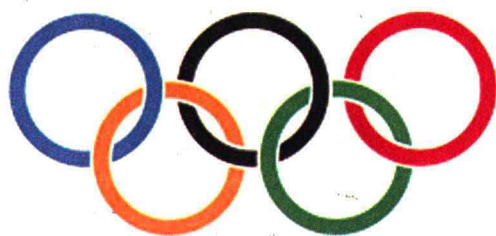
彩陶——最早的人造物

五个形象,包含五行
的意味。

五彩娃（合称“喜娃”）

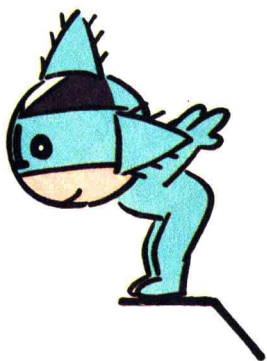
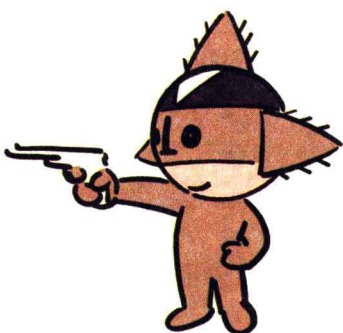
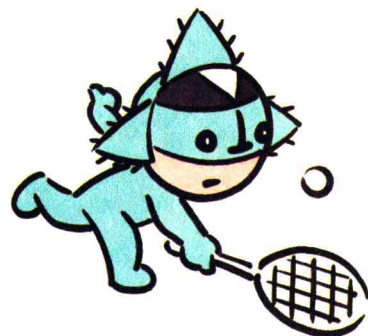
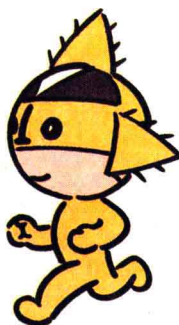
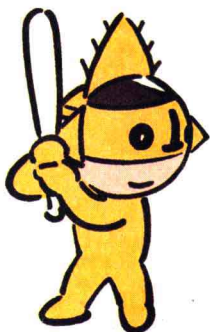
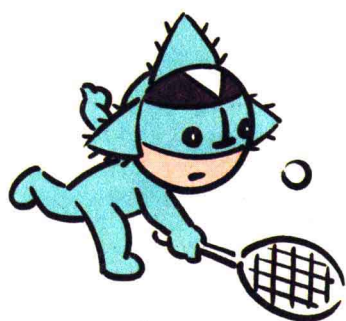
- 中国古代思想家以金、木、水、火、土（五行）五种物质来说明世界万物的起源和多样性的统一。有相生相胜的寓意，即相互促进、相互依存之理——和而不同。
- 五彩——象征来自世界五大洲的朋友，象征喜庆之色。
- “五”字有特别美好的寓意。如：“五福临门”、“五彩缤纷”、“五谷丰登”等。

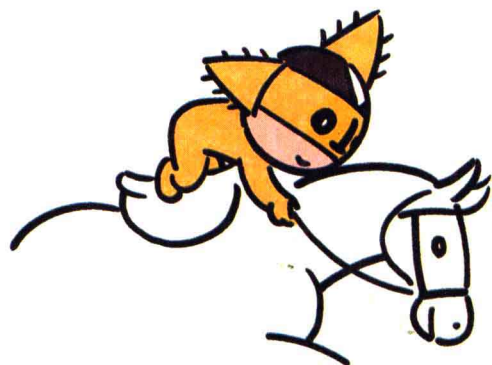
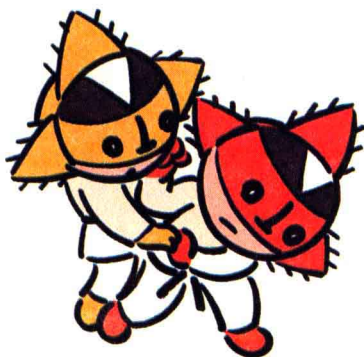
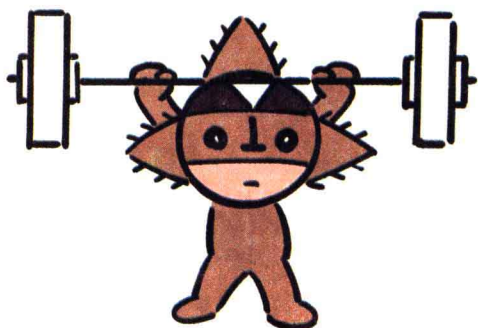
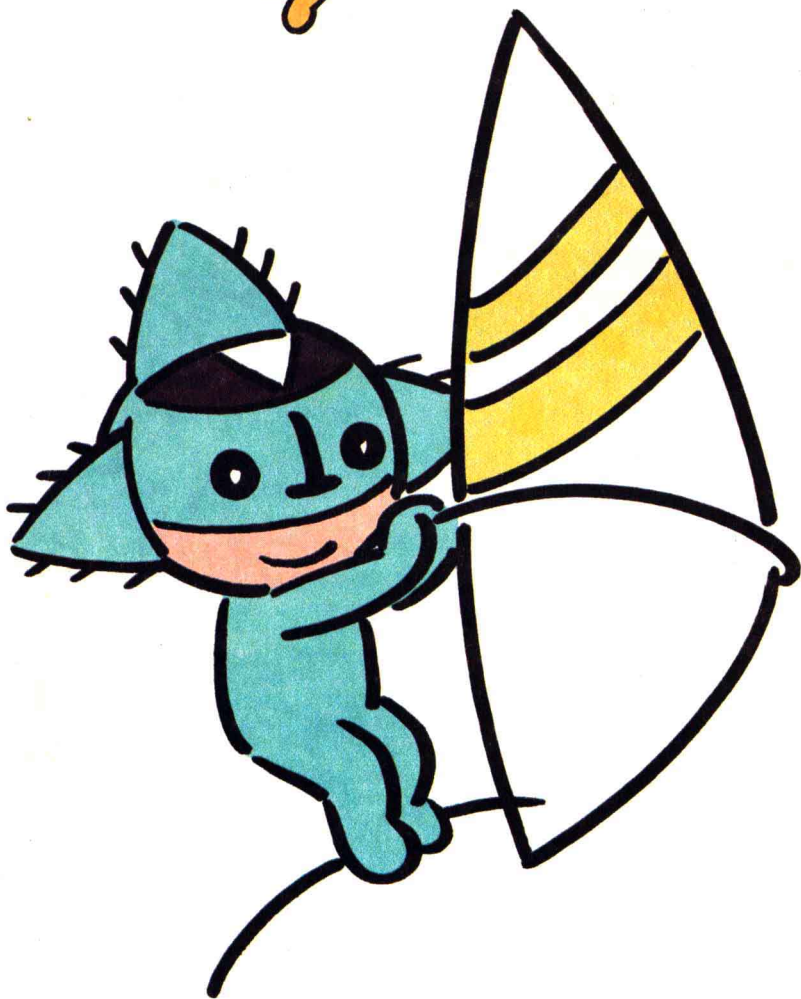
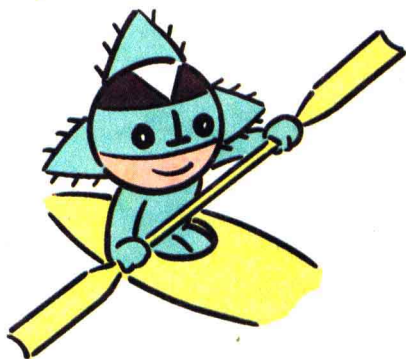
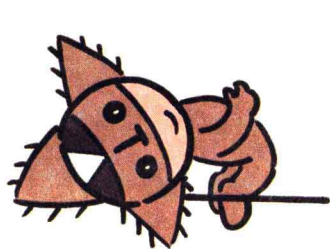

吉祥物部分延展设计方案

运动中的“福娃”

在参加奥运会吉祥物的修改小组工作，集中大家智慧的基础上，最终形成了“五福娃”的方案。造型吸收了大家熟悉的大熊猫、藏羚羊、鱼、燕子（取自沙燕风筝的造型，以此代表主办地——北京）和奥林匹克圣火；这五个形象还是基于“五行”的理念组合构成的。鱼为水、大地为土、燕子指天空、森林为木，圣火（火娃）是金与火合为一体。体现了“北京欢迎您”的开放、热情、包容、庆典的内涵。在完成主体形象设计后，我又转入38个运动项目造型的设计工作。

这与五个福娃的标准造型不同，运动项目的动态造型既要表达出每一项运动的特点，又要融入一些幽默有趣、可爱的元素，颇有些难度。尤其要使造型充满活泼和运动感，需要对原型进行恰当、合理的减法处理，使造型元素更为简约，才能突出动态造型的整体感。我逐个对形象进行了几十次甚至几百次的草稿推敲，历时三个月，才最终完成了这项设计任务。

