

动画创制基础系列教材

动画美术设计 原创图稿参考

吴冠英·著

高等教育出版社

画 创 制 基 础 系 列 教 材

动画美术设计原创图稿参考

吴冠英·著
高等教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

动画美术设计原创图稿参考 / 吴冠英著. —北京:
高等教育出版社, 2003.7

ISBN 7-04-011806-8

I. 动… II. 吴… III. 动画-技法 (美术)

IV. J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 024142 号

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-82028899

经 销 新华书店北京发行所
印 刷 北京二二〇七工厂

开 本 787×1092 1/16
印 张 14
字 数 350 000

购书热线 010-64054588
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

版 次 2003 年 7 月第 1 版
印 次 2003 年 7 月第 1 次印刷
定 价 38.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

内 容 简 介

本书是动画创制基础系列教材之一，是《动画美术设计》教材的姊妹篇。

本书作者将多年来为动画片创作绘制的动画美术设计原创图稿，进行精选整理，展示了动画片形象设计从最初的构思草稿，到最终定稿的创作思维过程。书中动画美术形象造型、背景设计，既生动又充满想像力，并有多种风格的造型样式，对于学习者无疑会有很好的启发作用。

本书适用于各级各类动画美术设计专业学生使用，对于广大动画美术设计、制作爱好者也是极好的自学教材。

序

动画艺术独特、神奇，常引起我们特别是孩子们对它本能的喜爱和狂迷。这说明动画艺术注定是一门永恒的艺术，自然会蓬勃发展于高等教育。

这门艺术横跨艺术与科学两大学科，集人类最辉煌的两种不同的创造性思维于一体，其独特和神奇必将显示出无限的活力和魅力。

今天，动画艺术家吴冠英教授主编了动画艺术丛书，汇集、梳理了国内外动画艺术最优秀的艺术作品和理论成果，我相信这对我国动画艺术教学将会提供一份系统而有效的教材。

动画艺术不仅充满了人类童贞的无限想象，而且饱含了人类追求真善美的博大情怀，同时也隐寓了人类高情感与高智慧的惊世之道。

为此，动画艺术具有超越一切的独立的生命精神和审美特征。我衷心地祝愿我国的动画艺术在新世纪焕发出更加灿烂的中华民族文化的伟大精神，也祝贺动画丛书在中国问世。

刘巨德

2001年6月14日

前 言

原创一词泛指初始的创意、创作，如原创音乐、原创图形等。原创也包含不重复已有样式的全新的一种创造。

一部动画片的美术设计，往往要经过几易其稿的过程。从最初的创作图稿直至最后完成的定稿，从中可以比较直观地了解设计者的思考方法、创作思路与创作过程——如何切入、如何衍变、如何梳理与归纳。这里既有个人的创作风格、习惯，也有审美的判断。通过不同创作阶段的原创图稿反映出创作设计的过程与规律。

动画美术设计不只是一项单纯的自我任意发挥的艺术创作活动，它中间包含许多制作技术上的因素。除了一些艺术短片之外，大多数动画片的美术设计工作需要多人分工、合作完成，相互之间的协调配合对体现整体的美术设计风格是至关重要的。

动画美术设计的创作过程既是艰辛的，同时也应是充满乐趣的。创作者只有将快乐、幽默的心理状态贯穿于创作之中，才能使观众获得快乐的感染。在塑造每一个动画角色形象时，其喜、怒、哀、乐都将注入创作者的情感、情绪、性格，这样才能真正赋予动画形象以艺术化的生命力。

以动画的造型设计为例，也许最初的设计图样与最后的定稿风格已大相径庭，这是创作思路改变的结果，只有将多种样式的造型风格进行比较，才能较准确地判断哪一种更适合。而且有时在探索一种风格样式的过程中会引发出另一种风格样式来。因此，多种风格样式的设计之间，往往是共生关系。正如中国人所云：“一生二、二生三、三生万物”，它道出了世界万物之间的相互关联性，动画美术设计创作也同此理。

在动画美术设计的初始阶段，应尽可能多地开阔思路，尝试多种表现形式，这样，既锻炼了创作的能力，也可以在更多的风格样式中进行最佳的选择。

任何优秀的艺术作品都是创作者倾注身心、才智、灵感的结果。动画美术设计创作也是如此。

这本设计图稿是根据本人几年来参与的几部动画片的美术设计工作所画的部分图稿整理的，仅供学习动画美术设计者参考，并恳请同行提出宝贵意见和建议。

作 者

2002年 11 月

目 录

动画美术设计原创图稿参考

●第一部分 动画系列片《孙悟空——小猴子的故事》 造型、背景设计图稿	1
●第二部分 动画系列片《学问猫教汉字》造型设计图稿	102
●第三部分 动画系列片《小明与王猫》造型设计图稿	127
●第四部分 动画系列片《狼孩的故事》造型设计 图稿（方案之一）	160
●第五部分 其他造型设计图稿	172
●1. 动画片《聪明的阿凡提》造型设计图稿	172
●2. 动画片《赵氏孤儿》主要角色造型及比例设定图稿（方案之一）	179
●3. 根据京剧人物进行卡通化的造型设计图稿	184
●4. 接近写实风格的卡通人物造型图稿	186
●5. 突出时尚及少女的纯美的卡通形象设计图稿	189
●6. 时尚少年卡通形象设计图稿	194
●7. 将各种动物进行拟人化的卡通形象设计图稿	196
●8. 用作企业或机构的卡通形象设计图稿	216

第一部分 动画系列片《孙悟空—— 小猴子的故事》造型、背 景设计图稿

