

吉祥物又上新 61个运动项目造型C位出道

专访杭州亚运会吉祥物设计者张文

■本报记者 厉亦平 见习记者 施涵予

7月8日,杭州亚运会公众售票官方网站上线,体育比赛门票销售启动,首批门票正式开售。与官网开放同步上架的有举重、网球、花样游泳、击剑、摔跤、蹦床、高尔夫球、跳水、游泳、软式网球、攀岩共12个项目,陆续启动销售。场馆售票亭等线下销售渠道将在8月启动并向社会公布。

记者惊喜地发现,本届亚运会公众售票官网中,每个比赛项目的售票页面上,都有专属的吉祥物造型。作为C位的亚运视觉形象,吉祥物61个运动项目造型是怎么设计出来的?吉祥物及衍生品又有哪些提升和完善?接下来,三个可爱的小伙伴将在哪些领域发挥作用?本报记者就此采访了杭州第19届亚运会吉祥物设计者之一、中国美术学院专业基础教学部的张文,请他与大家分享幕后创作故事,以及他眼中的“江南忆”。

每个动作都是“精打细磨”

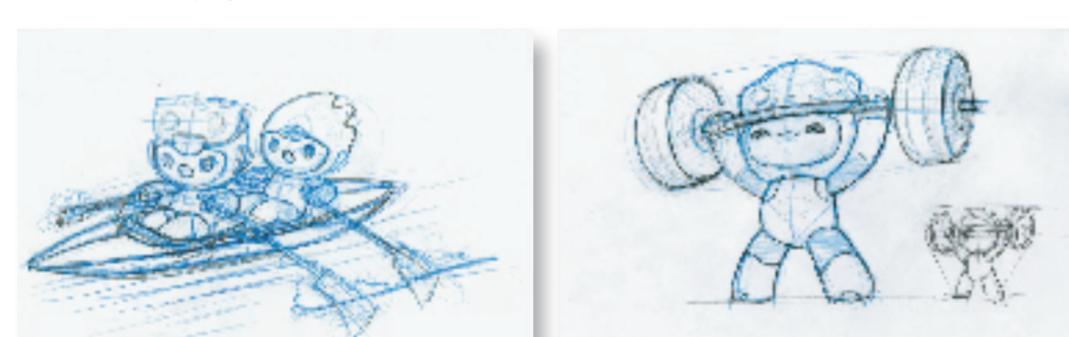
吉祥物的运动造型设计以及主宣传动画的创作由张文领衔,经过了细致的考虑与打磨,侧重表现三个吉祥物不同的性格特征与运动能力。“琮琮”擅长力量型与传统项目,“宸宸”擅长速度型项目和球类项目,“莲莲”擅长技巧型项目和水上项目。

运动造型的设计,一要体现项目的生动性、标志性,一看就能知道是哪项运动;二要保证造型的准确性,最好能完成高分动作。为了呼应“智能亚运”的概念,还需要在设计上增添科技感与时尚感。大部分吉祥物都有相似的特征“头大、腰粗、腿短”,看着憨态可掬,动画制作要绞尽脑汁,想办法让它们以合适的态度完成一个个体育动作。

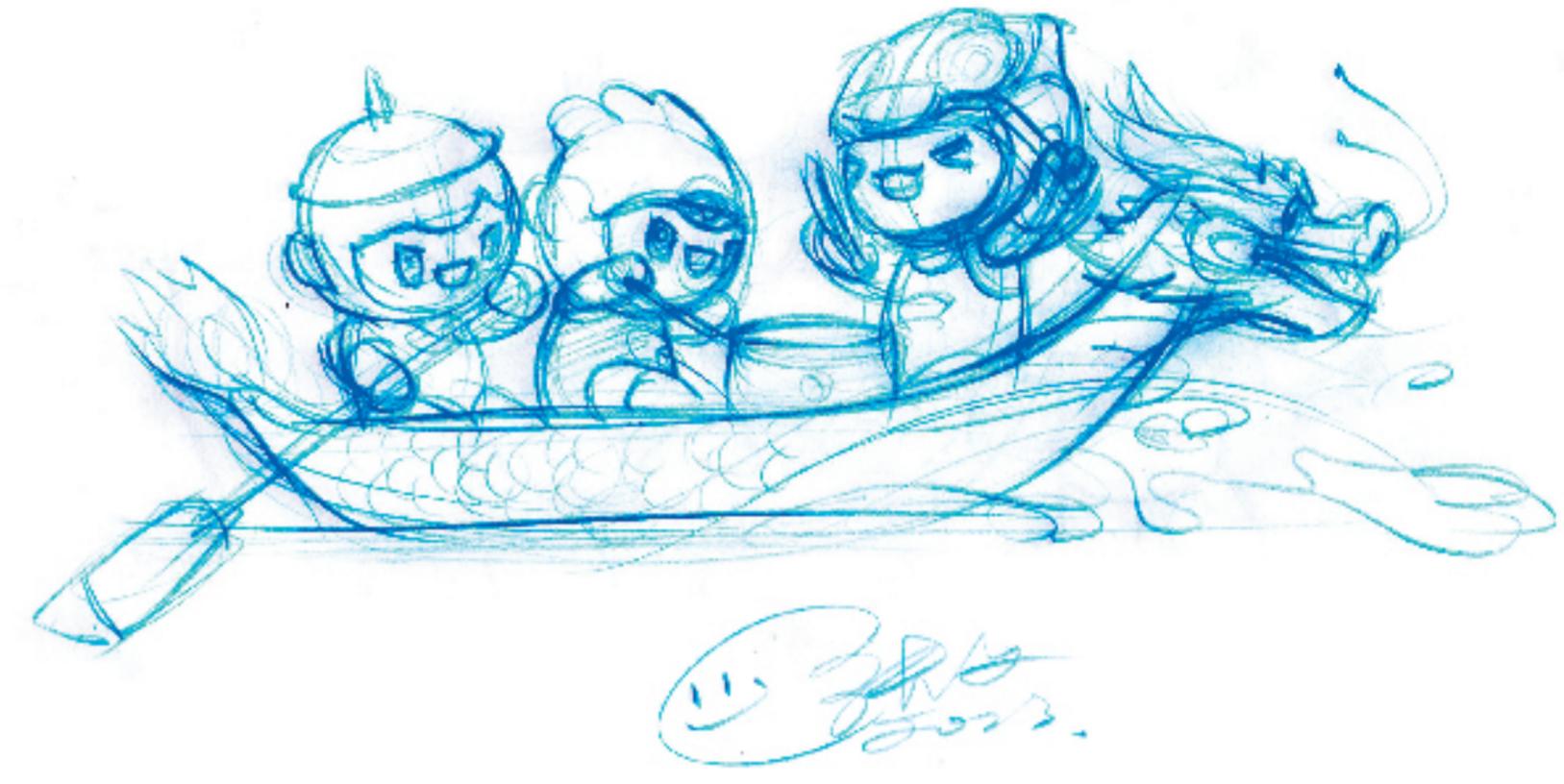
几乎所有项目由一或两个吉祥物来演绎,唯一的例外是龙舟——三个小家伙同时出场,“琮琮”在船头击鼓,“宸宸”和“莲莲”各执一桨奋力划船,充满斗志。在设计师看来,龙舟是个强调协作的中国传统体育活动,力量、速度、技巧缺一不可;齐头并进追求美好生活也是“寓必吉祥”的体现。张文从小就在家附近看人们划龙舟,本届龙舟项目还是在他的家乡温州举办,亲手画下“三只小”共同赛舟的画面,让他感到意义非凡。

张文向记者表示,此次最难设计的是电子竞技项目。本届电竞首次成为亚运会正式竞赛项目,也意味着没有前例可以参考。设计团队反复琢磨,最后定下的方案叫做“胜利的一击”,“宸宸”双手搭在键盘上,放出关键“大招”,同时身体腾空弹跳而起,欢呼雀跃地庆祝得分;身旁是它在游戏中的角色,装备齐全,威风凛凛。两个形象一实一虚,生动地表现出电竞选手酣畅淋漓的状态。

团队还为电竞比赛场馆——中国杭州电竞中心设计了AR交互景观点,游客可以在这里与吉祥物互动合影,沉浸式感受全息影像。吉祥物运动造型设计与后续动画发布后,已广泛应用于场馆内外的标识和装饰、城市形象景观,如道路指示系统、户外广告屏,电视转播及融媒宣传,大力营造具有鲜明辨识度和亚运感染力的浓厚氛围。

吉祥物创作手稿(图片由张文提供)

吉祥物设计的“建构式叙事”

其实,从吉祥物发布之日起,就有许多疑惑围绕着“江南忆”。前不久,张文受邀在宁波图书馆举办法讲座时,现场便有观众向他提问:为什么要给吉祥物起这么难记的名字?

取名是一件非常重要的事情,张文团队有深入地思考斟酌过。为什么用“琮”这个很多人可能都读不对的生僻字?实际上,在最初的版本里,“江南忆”三个吉祥物的名字分别是“江江”“南南”和“忆忆”,分别对应钱塘江、良渚古城遗址与西湖。但经过数轮修改后,最终确定了现在的方案“吉祥三宝”——“琮琮”“宸宸”和“莲莲”。

为什么不用大家熟悉的动物形象,而是采用三个“鱼型机器人”?这是一次颇具勇气和担当的选择。

张文的回应是,他们希望通过吉祥物的设计,建构起一个叙事结构。如果用众人熟知的元素加以改进,是一种“启发式逻辑”;而运用相对陌生的对象,则是一种“建构式逻辑”。中国熊猫已然世界闻名,而西湖、大运河在国际上的知名度,低于我们的预想;在他们设计吉祥物方案时,中华五千年的文明圣地良渚古城遗址还未申遗成功。因此,设计团队想挖掘出更多能够代表杭州的重要事物,搭建起基础的叙事结构,形成更为深刻的杭州印象。

“所有东西背后都有一个叙事逻辑。”如果用一个词来形容这个叙事逻辑,张文认为是“长远”。这种长远不是商业的套路,容易识记、反复重复,像病毒式广告一样粘附在碎片化的信息流中;吉祥物侧重文化的推广,聚焦共同的文化基因,不断深化,通过这一次盛会的传播,向世界展示中国杭州。

关于杭州的叙述,离不开宋韵文化的风华。张文与杨毅弘从宋瓷、宋画中汲取灵感,从湖山景致中探索精神,找寻这座南宋古都蕴含的美学,赋予到“江南忆”吉祥物身上。

“大道至简”是宋韵美学的一大关键词。宋代瓷器是中国陶瓷工艺的巅峰,其设计思想相当有前

瞻性、现代性,几乎称得上极简主义的先驱。宋瓷外形洗练、简洁,去除装饰性的元素,保留纯粹的造型与质感;汝、官、哥、钧、定五大名窑,各有特色。在吉祥物“宸宸”的外表设计中,便参考了官窑的质感;波光粼粼的水浪,模仿了汝窑的青瓷质地,晶莹柔润。

抓住机遇 讲述亚运盛会与一座城的故事

张文对于亚运会的最初记忆,应该是被他喊作姑奶奶(按照辈分)的“亚洲女飞人”张彩华。

张彩华是第一个跑进百米11秒的亚洲女性,打破了此前保持18年的女子百米亚洲纪录,在国内比赛中更是摘金无数。1990年的北京第11届亚运会,张彩华打了封闭针、绑着绷带,在女子4×100米项目中与队友共同代表中国队取得冠军。从此,名不见经传的温州市永嘉县江边村,也作为冠军之乡而远近闻名,全国媒体的报道接连不断。镇上最繁华的酒店也命名为张彩华大酒店。“原来运动会有这么大的影响力。”这对当时上小学的张文触动颇大——感受到了大型体育赛事所带来的开放和机遇,认识到不懈的努力可以创造无限可能性。

这种机遇也拥抱了他。他与妻子杨毅弘以尝试的心态报名参加了杭州亚运会吉祥物设计的征集,没想到从全球4600多份作品中脱颖而出,夫妻俩的平静生活也因此发生了不少变化,迎来了更多“可能性”。

设计的灵感,其实来源于他们在杭州的日常生活与真切感受,这是他们在创作中相当重视的。杭州是两人相识相恋的城市,此后,夫妻俩也经常带着孩子在杭州各处踏青游玩。牵着爱人在西湖畔漫步,看孩子在前面奔跑,远眺接天无穷的莲叶;登上拱宸桥,看运河上川流不息的船只,两岸古色古香的江南民居建筑与现代高楼形成了和谐的市井风光;来到良渚古城遗址,博物院里的古城模型,在孩子眼中就像积木一样新奇有趣……即使年幼的孩子还不懂得其中的历史文化,但他们能感受到她身处其间发自内心的喜爱。

作为设计师,他们也想把这种真挚自然的情感,倾注在三个可爱的吉祥物身上,让每个人都能从中感受到这座城市、这个国家、这种文化的魅力,唤起共处此地而又各自独特的记忆。

链接

名字:

名字是珍贵的文化符号:“琮”是古老的礼器。“宸”是帝王的住处。“莲”寓意纯洁高尚。

形态:

吉祥物采用鱼型机器人的形态,脚上均有鱼鳞状的纹样,这源自杭州的水文化。五千年前的良渚文明傍水而生,而西湖、钱塘江、大运河,都与杭州的居民生活、历史文化紧密相连,机器人的造型则代表了杭州的智能科技成果。三个吉祥物融合了杭州的历史人文、自然生态和创新基因。三大非遗,三抹色彩,三种纹饰,三种精神,诉说着“江南忆”的故事。

在最新出炉的吉祥物的运动造型中,参考了宋代人物画家苏汉臣《百子欢歌图》等古画,画面里的孩童们在一起嬉戏玩乐,有的追跑打闹、有的围坐下棋、有的捉迷藏、有的放风筝,热闹欢乐。每个人物的造型、姿态,都体现了他们的性格与故事,也体现了中国传统图案讲究“图必有意,寓必吉祥”的含义。

含义:

吉祥物身上的纹样,同样各有深意。“琮琮”头部装饰的纹样取自良渚文化的标志性符号“神人兽面纹”,张文在神兽饕餮的图案上增加了“人”的图案,代表着文明的传承和中华文化自信;“宸宸”额头上的三个古桥桥洞,既是运河上拱宸桥的倒影,还形似智能摄像头,体现科技创新成果;“莲莲”头上顶上有莲叶般的纹路,交织相连,寓意万物互联。

对于这些设计,张文团队希望能对宋韵文化、江南美学有深入的阐释:江南不只是小桥流水人家,还有悠久的农耕文明、灿烂的文化艺术、美好的湖山生活、坚韧的创业精神、发达的智能创新……有太多的江南元素等待我们进一步发掘认识。