

吉祥物的审美意义

很多人对吉祥物的审美停留在“好看”或者“不好看”的层面,从美学的角度来说,“好看”和“不好看”都是有大学问的。设计本身就是一种表达,一种艺术的表达方式,我们透过外形去看“外形”,去理解为什么有人说“好看”,有人说“不好看”,掌握美或者不美的表达方式,这就是审美的意义所在。那么,经典的吉祥物是怎么设计出来的呢?是怎样俘获大部分人的心的呢?

没有绘声绘色的表现 就没有“角”

■曹雪(北京冬奥会吉祥物冰墩墩设计团队负责人、广州美术学院教授)

在互联网时代,我们希望北京冬奥会冰墩墩的演绎方式会与众不同。与2008年奥运会福娃比,它的呈现方式不一样,冰晶外壳不是呆板的机甲式,闪亮的冰丝带,在现实中的物理空间不好演绎,而这恰恰是数字媒介的“擅长点”。

对于杭州亚运会吉祥物三宝的形象,我不希望只在细节中看到像素化媒介的元素,而应是系统地整体呈现;希望这届吉祥物不仅仅是可以手握着的毛绒玩具,还得有一些数字化呈现的周边衍生产品,让消费者感受到不一样的亚运,弥补冰墩墩在数字媒介的缺憾。

心心向融@未来。元宇宙时代,我们要通过吉祥物讲好中国故事。每一年都有看见新鲜的事物,在艺术与科技结合的手段上有所突破。比如人与吉祥物通过全息影像的互动,在交互式、沉浸式的体验中与“三宝”对话,体现科技的神奇与中国的历史文化。

吉祥物IP设计放在我们的专业课程中,我们叫他“角色”设计。这两个字不能分割,当他有了绘声绘色的表现后,才能慢慢成为“大角”。没有“色”的表现就

没有“角”(京剧角色),否则充其量只是卡通形象,冰墩墩之所以成“角”有各种原因促成。比如,人们在开幕式前的持续关注、冰墩墩的“卡门”事件(憨态百出、生动有趣的故事)、国外记者的报道竞相转发其非常生活化的小视频等等,话题持续发酵,一下子就火了起来。不需要努力地塑造成“三好学生”,冰墩墩呈现出的“烟火气”,打破了这种好学生形象,憨态可掬、温暖软萌,甚至是出洋相的形象等,皆赢得了人们的喜爱与追捧。

吉祥物设计不能把自己端起来,高高在上,而是在身边平起平坐的、有说有笑的。这是吉祥物应该有的状态或态度。“江南忆”要在各个场合“刷存在感”,有趣的故事辅佐诠释,自然会叫好声一片。

再者,设计是“言字旁”,所以说“设计”是一种表达,是一种艺术手段。结合杭州城市地标建筑,代表性景点,在城市空间二次创作,一定要花心思。这些“奇思妙想”比形象本身还要重要。设计如果有公式的话,分子是功劳,分母是苦劳,应当讲究计策,功劳大于苦劳,事半功倍才叫设计。

吉祥物的设计和运动美学思想的表达

■黄剑武(美术学博士、重庆市文化艺术研究院研究员)

体育运动不仅仅是身体的有益训练和体育项目的竞技比赛,而且包含着美学思想,成为了一种生活哲学和社会风尚。吉祥物在设计上应当能够彰显和表达这种美学思想。

人类的发展过程是和自然共生共存的逐步进化的过程。从精神内在到身体体质,人们逐渐完善自我提升自我,不断在适应社会和自然的发展。为目标努力奋斗本身就是一种充满力量的想象,生命不息、奋斗不止是个体和社会实现创造和进步的动力。这种内心驱动力就是一种积极的正能量,是不满足于现实止于现状的生命态度,是不屈不挠、努力向上的优秀美学品质的体现。作为体育运动的吉祥物,本身就是体育精神的代言,因此在形象设计上,要能够让人们感受到这种精神美学的力量。

体育运动体现的是自然之美、和谐之美,反映出对称、稳定、耐力、毅力的生理属性。人和自然的和谐性、共生性是生命运动的本质。它的审美形态受到社会审美取向的影响,引导向更高的层次发展,是自然属性和社会属性的高度统一。竞技性则体现着公平公正的规则和良好的道德秩序,维系着人追求真善美、趋向平等的社会风气。因此,在吉祥物的设计上,不仅要表达出生命运动的自然属性,也要涵盖公平公正、团体合作、共享成果的社会属性,体现人间的真善美。

奥运会、亚运会等大型体育盛事的举办,是以开放的心态对来自于各国不同文化交融的适应和考量。赛事的成功举办可以传播城市的历史文化,提升城市的文化形象和精神内涵。体育运动通过零距离的交流活动,体现城市人群的文化素质和精神状态,凝练一个城市的精神符号,甚至反映一个国家的时代面貌。这是体育和艺术融合所体现的美学思想,而吉祥物正是这种美学思想的优秀传播者,它的形象、文化背景必然是和体育美学高度契合的,是能够充分表达给受众的。好的吉祥物设计,一定具有深刻的审美意义,所以才被人津津乐道,经久不衰。

辨识度和浓厚的象征意义

■陆琦(杭州师范大学美术学院教授、著名油画家)

杭州亚运会的吉祥物因为比较早就发布,而且在杭州的各个地方、场所用不同的方式呈现,大家对这三个吉祥物,都已经很熟悉。我对杭州亚运会的吉祥物有三点看法:

第一,这次的吉祥物有较强的辨识度,它与以往几届的亚运会吉祥物有所不同,以往的吉祥物总体上是二维的,单线的,这次的吉祥物属于三维立体的形式,一旦呈现出来,就会有较强的个性特征与辨识度。这个比较有特点。

第二,这次的吉祥物造型具有中华民族民间的审美特点,比较夸张,虎头虎脑,大大的眼睛又黑又亮,大大的脑袋,看起来很可爱,具有吉祥福气的特征。这种审美特征具有东方的意蕴与特色。

第三,这次吉祥物在设计上具有机器人的特征,它的造型属于机器人,又有点像宇航员,象征着杭州是一个具有现代化、高科技的城市,向亚洲及世界展现杭州除了人文、自然风光之外,还有科技的高度发展,数字化、科技化氛围浓厚。

(本版文字由本报记者厉亦平、俞越整理)

