

坚持“两创” 铸就辉煌

金秋时节,“亚运美学里的中国风”点亮梦想、惊艳世界,堪称用“美”的语言讲好中国故事的典范。人文之美,赋予大型体育赛事别样精彩。从南京青奥会、北京冬奥会,到成都大运会、杭州亚运会,近年来一系列大型体育赛事的举办,促使相关设计理念和体系不断成熟,设计师充分运用传统文化元素,让现代设计彰显“东方美”,掀起“中国风”,为世界读懂中国打开“美学之窗”。今天,本报记者邀请6位设计师,深入探讨大型体育赛事设计美学呈现的新亮点、新趋势,总结经验、探索规律,为推动设计创新提供启示。

系统设计彰显大国风范

记者:什么是系统设计?近年来,大型体育赛事为何愈发注重系统设计?

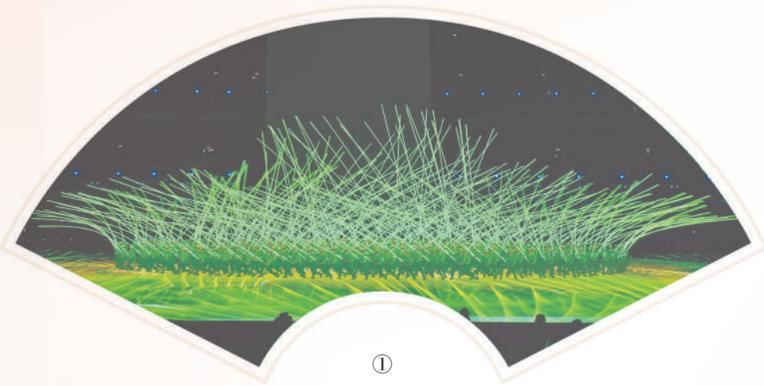
林存真(北京冬奥组委文化活动部形象景观艺术总监):在大型体育赛事设计中,系统设计是一种工作方法,要将所有相关设计与系统思维融为一体,考验着设计师的全局思考能力与创造力。保证设计的系统性与统一性,有助于大型体育赛事彰显中国气派、中国风范。比如,北京冬奥会和冬残奥会形象景观就是一个完整的视觉设计系统,包括会徽、体育图标、色彩系统等。其设计方法为“一主线、多层次”,以中国传统哲学思想“道法自然、天人合一”为主线,注重文化、科技、运动、冰雪、速度、力量和时尚等多层次信息的传播与呈现,被国际奥委会评价为“开启了奥林匹克设计的新阶段”。

成朝晖(杭州亚运会主图形和形象景观总体规划主创设计师):体育赛事设计直接服务于社会大众。做好系统设计,能够确保视觉形象的比例、色彩等元素具有一致性,使整个视觉形象发出同一个“声音”,每个“声音”都可以被人们清晰地识别为某一具体赛事。在杭州亚运会和亚残运会设计中,基于“东方诗意 中国窗口”的形象景观整体定位,通过“一心璀璨、四组齐发、多点闪耀、全域精彩”的叙事结构,以及视觉形象、公共艺术、夜景营造三个既相互统一又各自独立的设计系统,展示了“三面云山一面城”的独特山水画卷和“钱塘自古繁华”的江南人文意蕴,使人们能够清晰听到杭州亚运会和亚残运会的“声音”。

让世界读懂中国的「美学之窗」

大型体育赛事设计美学新趋势

徐红梅

①

要实现文化传承与设计活化之间的并存、转换。在进行杭州亚运会形象景观设计时,我们深入挖掘、梳理、分析城市精神、自然意蕴、人文历史等,并将其融入整体美学设计,由此形成了独具特色的亚运景观和开放包容的城市形象。

记者:系统设计确实是一个“大工程”,怎样才能打好“地基”呢?

林存真:首先要明确设计的目标和边界,综合考虑相关主体和要素,形成一套贯穿始终的视觉体系。同时,应认真分析各要素之间的联系、交互和影响;强化理念的系统性传播、文化的系统性转化与呈现;关注设计系统的灵活性、可扩展性和可持续性,强调设计与人、社会、环境的协调有序;注重系统设计的社会效益,等等。

成朝晖:做好系统设计确实需要考虑诸多因素,尤其是基础要素。举个例子,在杭州亚运会系统设计中,我们还考虑了如何协调好赛场形象景观与不同媒体终端视频传播之间的关系。由于许多观众是通过视频转播观看比赛,所以场馆视觉形象的色彩、图形、位置、大小、方向等要素与转播机构的关系,也需要进行系统设计与测试。可以说,做系统设计就像建一座大厦,一砖一瓦都忽略不得,细节出品质。

中华美学滋养创新创造

记者:将“中国风”与国际范、体育精神相融合,成为大型体育赛事设计美学新趋势。如何看待近年来体育赛事设计中洋溢的“中国式浪漫”?

袁由敏(杭州亚运会会徽“潮涌”主设计师):大型体育赛事既是体育界的盛事,也是展示国家政治、经济、文化等综合实力的窗口。“中国式浪漫”的出现,一方面体现了我们愈发坚定的文化自信;另一方面,也源自赛事设计的内在要求。作为内容与形式高度融合的信息载体,赛事视觉形象设计讲究“信、达、雅”,有效传递信息,带来美的滋养。这要求设计不仅要立足主题文脉、契合大众审美,更要深植中华文化。像杭州亚运会会徽“潮涌”设计,将扇面、钱塘江、钱江潮头元素融于一体,用优雅舒缓的视觉语言、清新独特的色彩体系,既展示了杭州山水城市的自然特质,又回应了亚运“弄潮儿”的体育精神,还体现了勇立时代潮头的精神气质。

蒋玉辉(四川成都东安湖体育公园总设计师):向传统借力,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,是体育场馆设计的重要价值取向。近年来,作为大型公共建筑的体育场馆,其设计和审美理念悄然发生变化,从过去相对粗放式的设计向着更细腻、更有文化底蕴、更追求品质的方向转变。比如,成都大运会开幕式场馆——东安湖体育公园主体育场设计,立足“公园城市中的体育公园”定位,在一定程度上借用了传统自然观和空间营造理念。像外立面创新使用“外实内透”的格栅设计,满足了场内观众“望山见水”的需求,突破了传统体育场馆相对封闭的空间设计,体现了人与自然的和谐共生。屋顶“太阳神鸟”图案、落客区的照壁设计等,则于细节营造中彰显厚重的地域文化。

记者:在立足中华优秀传统文化基础上,大型体育赛事设计美学怎样更好地引发大众的共鸣共情?

袁由敏:如果说视觉形象是地球上枝繁叶茂的大树,那么它所承载的内涵就是

地下不可见的发达根系,它们既联系着历史、文化、艺术、哲学、教育等,也联系着人们的日常生活。精神之花发于文化之根,文化乡愁源自精神传承。杭州亚运会会徽设计便在扎根之江大地的同时,努力通过杭州人的文化记忆,向世界传播中华人文之美,打造“亚洲时刻”的集体记忆。

蒋玉辉:因地制宜,贴近大众的生活和情感,发挥好审美引领作用,体育场馆才能真正成为一个充满活力的空间。比如成都大运会场馆凤凰山体育公园,其功能、位置、环境与东安湖体育公园不尽相同,设计方案也就各具特色。设计师从市井文化生活中提取“盖碗茶”这一元素,并将其融入足球场设计,使当地人喜爱的运动项目与文化生活产生关联,从而建立起人、场馆、城市之间的情感联系。

科艺融合开辟审美新境

记者:近些年,在大型体育赛事美学设计中,艺术与科技擦出不少火花。科技为设计打开了哪些新空间?

宣学君(杭州亚运会动态体育图标主创成员):当下,科技的迅速发展为设计带来更大的自由度,拓展了艺术表现力,提升了智能化水平,也扩充了设计师的“工具箱”。以杭州亚运会动态体育图标设计为例,团队借助动作捕捉与游戏引擎技术,在延续杭州亚运会主视觉形象、遵循体育图标功能性原则的基础上,对体育运动“态”与“势”进行演绎,形成流畅的动画效果,更具阅读美感。作为亚运会历史上首套动态体育图标,作品不仅体现了运动项目的精神与特色,也充分彰显“智能亚运”的理念,并在设计实践中探索出一条数字化创新路径。

王志鸥(北京冬奥会开幕式视效总监):现代科技与艺术设计的有机融合,也为中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展提供了新思路。立足中华文化沃土,“艺术+科技”的跨学科优势,在大型体育赛事形象景观设计中转化为新鲜的叙事逻辑与独特的美学理念,为形成中华民族共同文化记忆开辟了新路径。比如,北京冬奥会开幕式以数字技术为媒介,从《立春》的数字分形美学、“黄河之水”的波澜壮阔,到“冰雪五环”的破冰而出,再到雪花引导牌、雪花主火炬等设计,大量借助人工智能实时互动、裸眼3D、增强现实、数字影像等手段,让数字技术与中华美学碰撞、融汇,让外国友人以全新视角理解中国文化与中华美学。

记者:数字技术在为大型体育赛事形象景观带来新的表现形式的同时,又带来怎样的思维拓展?

宣学君:在社交与传播场景中,数字技术带来的新思维、新模式正孵化出各种艺术新形态。顺应时代潮流,杭州亚运会不仅推出“亚运元宇宙”平台,各类人工智能、数字孪生、XR(扩展现实)、数字人应用更是层出不穷,为大家带来虚拟化、沉浸式、交互性体验。

王志鸥:新技术在设计领域的应用进展速度之快,要求设计师加强对前沿技术的深度学习以及对交叉领域的深入研究。如果说以前比拼的是能跑500米、1500米还是马拉松;现在考验的则是能不能从跑步健将变身飞行员,既要身体素质好,也要熟练掌握飞行技巧、洞悉环境变化,也就是说设计师既要有设计和美学基础,也要会用新技术,并能将其完美融合。

宣学君:期待更多“艺术+科技”领域的探索者,以想象力与技术应用助力体育赛事设计创新和场景拓展,共同构建起深度连接虚拟和现实世界的未来体育赛事图景,展现中华体育文化新气象。

美在乡村

走进中国民间文化艺术之乡

越擦越亮的曲阳石雕名片

张腾扬

中国共产党历史展览馆西侧广场,大型汉白玉组雕《信仰》纯净圣洁、撼人心魄,71名优秀共产党员在党旗宣誓的群像,彰显中国共产党人的坚定理想信念。

这件重大主题雕塑的石料加工地,是河北省保定市曲阳县。

驱车自京昆高速曲阳南口而下,驶向曲阳县城。一条10公里长的“雕刻大道”贯通南北,道路两侧尽是各家各户摆出来的石雕,既有传统题材,也有现代题材,可谓应有尽有。难怪当地民谣唱道:“上到九十九,下到刚会走,要说打雕刻,人人有一手。”

“曲阳自古盛产石材,特别是汉白玉,质地脂润、晶莹剔透。两汉时期,曲阳石匠便开始用石头雕刻碑碣、建筑构件等。南北朝时期,曲阳石雕中的造像、石狮等已独具风格。隋唐时期,曲阳成为我国北方汉白玉雕的重要雕造中心。”河北省工艺美术协会雕塑艺术指导委员会会长杨跃武说,“很多人不知道,新中国成立后的许多重大工程建设,也都用到了曲阳石雕工艺,比如人民英雄纪念碑、中国人民革命军事博物馆、全国农业展览馆等。”

重要雕刻任务的磨砺,助力传统石匠逐步走上现代雕塑舞台。

“过去,曲阳石雕大多服务于皇家建筑营造。新中国成立以后,石雕创作发生了重要转向,以记录人民英姿、彰显时代精神为主旨。”出生于雕刻世家的中国工艺美术大师高英坡,对于曲阳石雕不同时期的创作变化感触颇深,“像老一辈曲阳石匠,从小学习以圆雕为主的传统雕刻技法,练就了单凭肉眼就能雕出形神的硬功夫。在参与重大工程建设过程中,他们又接受了专业雕塑理论培训,从而能够将传统工艺与现代审美相结合,使曲阳石雕既继承端庄优美的造型特点、彰显浓郁民族风格,也具有新颖明快的时代特征。”高英坡说。

在重大主题创作中,曲阳石匠雕琢出一方新天地。如今,在广西红军长征湘江战役纪念馆大型雕像《红军魂》、井冈山革命博物馆新馆大型雕像《胜利的起点》等创作中,依然可见曲阳石匠繁忙的身影。

“伴随时代发展,曲阳石雕不仅服务于重要场馆建设,也渐渐走入城市生活。”高英坡回忆道,“从20世纪60年代开始,曲阳石匠参与了许多城市雕塑建设,比如广东广州的《五羊石像》、甘肃兰州的《黄河母亲》等,让石雕工艺在城市生活中绽放光彩。”

服务国家和城市文化建设的同时,曲阳石匠也用双手将自己的创意和对生活的感受雕刻在一块块大理石之上。

只见刘同保一手持小锤、一手握刻刀,伴随“叮、叮、叮”的轻微击石之声,人物身上的衣褶渐渐显现。“再厉害的高手,在一块石头面前也得谨小慎微。因为石料很脆,稍不留神就容易出现裂纹。”刘同保说。

面前,雕像的主要部分已初具雏形——一位年轻母亲坐在椅子上,女儿踮起小脚,手拿毛巾为母亲擦拭脸庞上的汗水。“父母与孩子之间的亲情最是动人。我一直想把这种真挚、柔软的情感用石雕表现出来。”刘同保停下手中的活儿,缓缓说道。

“你看这里,我用了难度很大的传统镂空技艺,使母女动作的衔接更加自然。”顺着刘同保手指的方向仔细观察,两名人物确实由一整块石头雕琢而成,去繁就简,形象饱满,令人惊叹。“曲阳石雕讲求不唯形似、重在神韵。这不仅是对传统题材创作的要求,也是当代石雕创作应当追求的目标。”刘同保说。

传统技艺与当代题材的融合,让更多人重新认识曲阳石雕。“北京冬奥会举办前,不少石雕艺人自发创作了一批充满现代审美趣味的体育题材雕塑。像河北省工艺美术大师马腾原创作的组雕《2022冬奥梦》,将中国传统福娃形象与冰雪运动相结合,风格简洁,还被中国体育博物馆收藏了呢。”曲阳县雕刻定瓷行业服务中心王士雄说。

紧跟时代步伐,激发着曲阳石雕的旺盛活力。

中国曲阳雕塑文化产业园内,雕刻师王昭辉正在直播。他面前摆放着各式笔筒、摆件等石雕产品。“过去,大部分工艺品由于价格高、更新换代慢、制作周期长等问题,电商销售效果不佳。小巧玲珑的文创产品不仅制作相对容易,价格也亲民,根据材质、大小、工艺,从几十元到数千元不等,让大家能买得起、用得上。”

曲阳石雕不仅打开了新思路,也引入了新工具。走进当地一家企业的雕刻车间,两台大型烤箱一样的长方体机柜引人关注。“这是数字雕刻机,不论石料还是树脂材料都可以雕刻。”负责人杨耀亮说。在雕刻机里放上原材料,再将电脑设计方案输入系统,启动开关,便可以得到一件基本成型的产品。如今,曲阳大中型雕刻企业基本都配备了数字雕刻设备。“虽然技术进步了,但手艺和科技一样都不能少。数字雕刻技术大约只能完成作品的70%,像镶嵌、镂空等‘打细’环节依然需要人工实现。”杨耀亮补充道。

传统工艺振兴带动乡村振兴,曲阳县的“石雕名片”越擦越亮。“目前,全县已有2300多家雕刻企业,相关行业从业人员超10万人,年产值突破百亿元。曲阳县雕塑产品也由单一的石雕发展为木雕、铜雕、不锈钢雕等多个门类,产品种类达千余种。”王士雄自豪地说。

从艺40余年,刘同保见证着曲阳石雕前进的每一步,对未来发展,他充满期待:“从古至今,曲阳石雕中一直蕴含着工匠精神、创新精神。坚守、传承老一辈石雕艺人的匠心,不断推陈出新,曲阳石雕的天地将更加广阔。”

②

③

④

图①为北京冬奥会开幕式场景。

倪敏哲摄(影像中国)

图②为四川成都东安湖体育公园主体育场俯视图。

吴科摄(影像中国)

图③为杭州亚运会奖牌“湖山”。

杭州亚运会官网供图

图④为浙江杭州奥体中心体育场外景。

曹元摄(影像中国)

版式设计:蔡华伟