

杭州亚运会会徽“潮涌”和体育图标主设计师袁由敏—— 一江潮水，连起杭州与全亚洲

本报记者 沈听雨

杭州亚运会的脚步渐近,亚运美学构成的一道道亚运景观,正陆续走进大街小巷。

会徽“潮涌”,是杭州亚运会最先公布的视觉形象元素。它已伴随杭州亚运会筹备,走过了3年多时间。“潮涌”由中国美术学院袁由敏团队设计完成,这支团队同时也是杭州亚运会单项体育图标的设计团队。这段时间,他们还在完善杭州亚运会动态体育图标的设计。

可以说,袁由敏与杭州亚运结缘颇深。

“当世界的目光因亚运而汇聚杭州,我们每个人都是亚运的代言人,希望能为呈现更好的杭州助力。”袁由敏说,这是他们作为设计师的职责所在,也是他们参与杭州亚运会设计的初心。

平面设计,是袁由敏的专业。他和团队其他人陆续参与了许多项目,包括2014年中华人民共和国第一届青运会整体形象设计、2015年中国美术学院民艺馆开馆展及整体视觉形象设计、2016年G20杭州峰会会徽及应用设计等,而杭州亚运会的会徽和体育图标设计,则是他最近经手的重要项目。

袁由敏出生于安徽,1991年,他以优异的成绩考入浙江美院(中国美术学院前身)。1999年,他搬到滨江居住,“我年轻时就有运动的习惯,

杭州亚运会会徽和体育图标在亚运场馆中的应用
受访者供图

那时候很喜欢去江边跑步,经常能够邂逅潮水。”他发现,自己的步伐常常能跟潮水奔腾的节奏形成同频共振,这种人与自然的对话总能激发他的无限遐想。当时,他就很想把这种意象表达出来,而杭州亚运会给了他机会。“我在杭州生活、工作已经有30多年,能够在这样的时期,遇到这样的机会,以自己的专业特长为杭州提供专业服务,我很幸

运。”袁由敏说。

杭州亚运会会徽“潮涌”共有两部分,主体图形由扇面、钱塘江、钱江潮头、赛道、互联网符号及象征亚奥理事会的太阳图形六个元素组成,下方是主办城市名称与举办年份的印鉴。其中,钱塘江和钱江潮头是它的形象核心。

为何锁定“钱江潮水”?袁由敏回忆,设计团队经过长期的调研、分析,对杭州的城市文明进行梳理,最终聚焦到“钱江潮水”这一概念,因为这是一种历经数千年的自然现象,并随

着历史进程逐渐变成独特的人文景观,它既体现了自然与人文相互融合,同时也象征着勇立潮头的浙江精神和奔竞不息的体育精神,更是具有杭州这座城市人文特质的符号。

其实,早在参与G20杭州峰会会标设计开始,袁由敏便有一个强烈的意识,要找一个能代表杭州、代表浙江的文化载体。

“许多人看到杭州亚运会会徽时,会联想到G20杭州峰会会标设计。”袁由敏说,这两者之间确实有着关联性,从西湖到钱塘江,这些视觉形象都围绕着“诗意”“如水”等话题展开,他希望把这些大型活动赛事的视觉形象做成一个系统性的工程,向人们呈现一个完整的“水性城市”的杭州形象。

袁由敏(左四)团队
受访者供图

基于这

样的考虑,袁由敏团队在设计亚运体育图标时,也确保了视觉形象整体风格的统一和延续。他们融合“曲水流觞”的人文理念,化解了竞技体育的生硬之感,在艺术表现上强调了线性、水系的视觉内涵,让体育图标在展现亚运会各体育项目专业动作精彩瞬间的同时,也充满着江南诗意的柔和,充分彰显了杭州亚运会美学文化。

在他看来,每个城市都有自己独特的语言和智慧,而亚运会是完成杭州形象推广的又一个很好的路径。“当所有大型活动和赛事的重大形象能形成一个整体的城市形象路径,那么,当它们一起走出去的时候,这座城市的文化标识就会变得更加鲜明,也能被更多人所理解和记忆。”袁由敏希望,再过几十年,人们看到这些标识,依然会立刻想到杭州,想到属于它的文化底蕴。

尽管杭州亚运会会徽和单项体育图标发布都已过去一段时间,但通过设计去回应并

体现亚运精神、城市人文和历史积淀,这是袁由敏及其团队一直坚持的初衷。

当然,设计会徽和体育图标仅仅只是第一步。袁由敏说,他和其他服务于杭州亚运会的各类设计师还需要考虑的是,如何让杭州亚运会的视觉形象便于亚运会形象的塑造与宣传,服务于亚运会赛事的组织与管理,如何让这些文化符号在亚运会结束后变成杭州独有的文化记忆,深刻烙印在全亚洲人们的脑海里。

“自会徽发布以来,我们一直参与其中,共同助力杭州亚运会的蓄力、推广。”袁由敏告诉记者,会徽、体育图标等视觉形象的后续使用不是简单的复制粘贴,而是需要把设计结果不断置入到具体印刷物料、场馆空间、数字媒体、城市宣传等实际应用中测试,这是一个长期考察的过程。只有让这些视觉形象建立扎实、系统的使用功能,才能让杭州文化、浙江精神深入人心。

杭州亚运会色彩系统“淡妆浓抹”
受访者供图

杭州亚运会色彩系统“淡妆浓抹”设计师郭锦涌—— 把“诗情”幻化成“画意”

本报记者 沈听雨

你可能不认识郭锦涌,但是他参与设计过的色彩作品,你很可能见过——庆祝中华人民共和国成立70周年阅兵仪式上,在天安门前精彩亮相的浙江彩车“潮涌之江”、在丽水仙都黄帝祭大典中出现的“五行五色”视觉设计、杭州亚运会色彩系统“淡妆浓抹”等等,都与郭锦涌有关。

他是中国美术学院设计艺术学院综合设计系副主任,和色彩打交道多年。对于如何调试数以万计的颜色,并将它们应用到城市色彩设计的方方面面,郭锦涌有着自己独到的理解。

时针拨回到2020年10月21日,在杭州亚运会核心图形和色彩系统的发布会上,六块印有杭州亚运会主题色彩的丝绸幕布依次从天而降,以“虹韵紫”为主,以“映日红、水墨白、月桂黄、水光蓝、湖山绿”为辅的色彩系统,挥洒出既有葱郁湖山自然生态,又富创新活力、运动激情的新时代杭城华彩画卷。自此,杭州多了6种表达城市气质的色彩。

诗词,是郭锦涌团队创作的灵感来源。“从钱塘江到西湖,从苏堤春晓到平湖秋月,从映日荷花到三秋桂子,杭州的诗情画意融入在城市的各个角落,汇聚着天地灵气与文人之思。”郭锦涌告诉记者,亚运色彩系统的设计灵感正出自于宋代诗人苏轼的诗句“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”。

不仅如此,每一种颜色也分别对应着一句描绘杭州的诗。比如,主色“虹韵紫”,灵感出自唐朝诗人白居易“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”。郭锦涌说:“红和蓝交融,也创造了紫色,象征着欢聚与交融,也象征着创新与活力。同时,它还会和会徽同色,统一了杭州亚运会的色彩个性。”

在他看来,色彩没有具体的形式,但可以被大家直观感受到,也是认知、传达信息的第一印象。对于杭州亚运会而言,色彩系统能助力整个亚运更具逻辑、更有层次。

郭锦涌(坐者)团队在讨论设计
受访者供图

郭锦涌回忆,亚运会色彩系统的设计前后经历了十多轮的大修改,团队对历届亚运会以及奥运会、世界杯的图形进行了色彩分析,从几千种颜色中挑出一种颜色,每一种颜色还要在纸张、面料、电子屏幕等不同的媒介上一次次试验,直到找出一种在各个媒介上都拥有良好表现力的颜色,同时它还能和其他色彩在组合时达成协调,并要与杭州亚运会会徽、体育图标等视觉元素形成“平衡”。这并不容易,可以说,每一种颜色都是万里挑一。

为了保障六色在不同媒介的展示上都有最准确完美的表现,郭锦涌和团队成员深入工厂车间,进行了上万次的调试,大到巨型电子屏幕,小到公交车站展板、路灯下的海报,每一种与亚运有关的展示牌都进行了测试实验与校正。在中国美术学院色彩艺术设计研究中心里,放置着满满一整层各式的媒介小样和数不清的文件,见证了这一庞大工程从开始到顺利完工的历程。

与往届亚运会色彩系统不同,“淡妆浓抹”中的颜色都选用了渐变色。之所以如此,郭锦涌看到的是色彩应用更远的将来:“未来色彩应用的趋势,应该是融媒体端。”他说,杭州亚运会的视觉系统,将更多在电子屏幕上呈现。而渐变色,可以让色彩在相对完整的体系下有更好的应用。

自发布以来,郭锦涌团队就接到了来自亚运场馆、社区等各个领域的不同诉求。他举例表示:“比如,亚运场馆在建设过程中,座椅颜色的设置就可以根据不同场馆环境、赛事特点、馆内设备等,进行色彩搭配和色调引导;城市建设时,各个社区的亚运氛围营造,也需要寻找到一个主题色彩进行搭配,这些都需要我们进行顶层框架的设计,并给出指导意见。”

去年,郭锦涌和其他服务于杭州亚运会的各类设计师共同编制的《杭州2022年亚运会、亚残运会形象景观总体规划》发布,规划设计了一系列列视觉形象、公共艺术、夜景营造“工具包”,通过整体规划和科学统筹,确保整个杭州亚运会、亚残运会视觉形象氛围营造在统一指导下同频共振。

他说:“光影配合的终极目标是为了营造意境,并服务人的感知。我希望,通过主题色彩所呈现的亚运氛围,能让四海宾朋都看到杭州亚运的美、感受到浙江的热情。”

杭州亚运会吉祥物“江南忆”组合主设计师张文—— 采撷生活美,“表白”一座城

本报记者 王艳琼

杭州亚运会吉祥物“江南忆”组合(“琮琤”“莲莲”“宸宸”)的设计,出自设计师张文的创意,并由妻子杨毅弘和他一同完成,两人都是中国美术学院的青年教师。随着设计作品的走红,张文的平静生活也发生变化,他告诉记者,吉祥物的设计跟自己的家乡、生活环境密不可分,“就像‘一家三口’,讲述着江南故事。”

张文1987年出生在温州永嘉县黄田街道江边村,从小在楠溪江畔长大。2004年,他考入中国美术学院,完成学业后,选择留校任教。妻子杨毅弘则是杭州人,两人是研究生班同学,张文侧重动画设计,杨毅弘专注插画领域,两人既是同事,也是作品设计的好搭档。

2019年,杭州亚运会吉祥物设计对外征集。夫妻俩想着,“家门口”的活动一定要参加,没想到“江南忆”组合从4600多件作品中脱颖而出。

“设计灵感来源于生活,也是我们对杭州美好回忆的提炼。”张文说,彼时,他们的孩子“喜宝”3岁,夫妻俩经常带着她在杭州大街小巷散步,去过良渚博物院、运河广场、西湖畔……这些杭州地标恰好就是“江南忆”组合的设计形象原型。

“曾经也想过用有代表性的动物设计吉祥物,比方说鱼、小鹿等,最后还是决定从杭州城市的核心元素出发,体现江南深厚的人文气质。”确定好设计灵感后,张文和妻子用两个星期时间就合作完成了设计初稿,并撰写文案。“江南忆,最忆是杭州”,白居易的诗句闪过脑海,张文决定,吉祥物的名字,就叫“江南忆”组合。

把文化生活融入到艺术设计中去,这也是张文设计吉祥物的理念和初心。

江南情怀也被融入吉祥物设计中。仔细观察不难发现,“江南忆”组合设计有个隐藏的暗线,耳朵很像鱼鳍,脚上有着鱼鳞纹,吉祥物有着鱼身质感,像是随时畅游在水中。

除了吉祥物主体设计外,他们还要根据亚组委安排,完成四个板块的设计,包括设计规范、艺术导则、运动造型设计、视觉形象公共艺术规范导则。

“每处调整,我们都会斟酌很久。”张文说,在动画作品里,“琮琤”身上有着偏黄色透明哑光玉琮

的质感,具有荧光科技感;“宸宸”质感介于水和瓷器之间,略带机械感;“莲莲”的“皮肤”基于宋代瓷器质感做了微调,色相更为鲜活。整个创作过程,初稿到终稿经历了6次大修改、20次小修改,夫妻俩彼此陪伴、相互支持,在默契的创作过程中发挥各自所长。

现在,杭州大街小巷有着亚运会吉祥物的身影,在夫妻俩看来,这“江南忆”组合代表亚运会、代表浙江、代表中国,也是他们对杭州这座城市最朴素的“表白”,“它们好像鲜活真实地存在我们生活中,有个性、有温度,像是大家身边三位普普通通的杭州市民,代表杭州喜迎八方来客。”张文说。

生活中,张文也是一位体育迷,喜欢看篮球赛、足球赛,刚结束不久的冬奥会也追着看,休息的时候,他会去杭州沿江跑步,一连跑15公里。能够成为亚运会建设的一份子,一家人也感到骄傲。

“突然感觉人生的密度很满,对生活和工作有了更多的思考。”张文说,自己也跟很多平凡的杭州亚运会建设参与者一样,借着这次机会迎来新的人生轨迹和际遇,精神状态更饱满,认知更加开阔,也认识更多朋友,设计思维也更加开放。

眼下,夫妻俩正忙着吉祥物设计的相关工作,也对即将于今年9月在“家门口”举办的这场盛会充满期待,“届时吉祥物会在火炬传递途中、赛场颁奖台上,尤其是开幕式上出现,让全世界朋友感受到浓厚的中国文化、江南特色和亚运精神,我们期待‘江南忆’组合为大家带来欢乐。”张文说。

杭州亚运会吉祥物“江南忆”组合
受访者供图

张文(前)杨毅弘夫妇
受访者供图

