

武汉体育学院体育校园文化创意插画研究

李志明*, 朱颖#

武汉体育学院新闻传播学院, 湖北 武汉

收稿日期: 2021年11月16日; 录用日期: 2021年12月20日; 发布日期: 2021年12月27日

摘要

本次研究是基于武汉体育学院的校园文化创意插画, 作为校园文化建设的重要组成部分, 已成为文化创意产业新的增长点, 旨在传承了高校体育文化, 传播校园的体育精神理念, 更是提升高校体育品牌价值的重要手段。通过提炼具有武汉体育学院校园文化特色的视觉形象, 插画对高校历史、文化底蕴有一定的传播价值, 有特色的兼具审美艺术价值和实用功能于一体的体育文化创意产品, 建立体育校园品牌形象, 具有一定的研究和实践价值。

关键词

武汉体育学院, 校园文化, 文化创意, 插画

Research on Sports Campus Cultural Creative Illustrations of Wuhan Sports University

Zhiming Li*, Ying Zhu#

School of Journalism and Communication, Wuhan Sports University, Wuhan Hubei

Received: Nov. 16th, 2021; accepted: Dec. 20th, 2021; published: Dec. 27th, 2021

Abstract

This research is based on the campus cultural creative illustrations of Wuhan Sports University. As an important part of the campus culture construction, it has become a new growth point of the cultural and creative industry. It aims to inherit the university sports culture and spread the

*第一作者简介: 李志明(1999-), 男, 湖南常德人, 武汉体育学院新闻传播学院 2018 级本科生。

#通讯作者简介: 朱颖(1982-), 女, 安徽砀山人, 硕士, 讲师, 研究方向: 体育美学和体育文化。

campus sports spirit concept. It is also an important means to enhance the value of college sports brand. By refining the visual image with the characteristics of the campus culture of Wuhan Sports University, the illustrations have a certain communication value for the history and cultural heritage of the university, and the distinctive sports culture creative products that have both aesthetic and artistic value and practical functions to establish a sports campus brand image, has certain research and practical value.

Keywords

Wuhan Sports University, Campus Culture, Cultural Creativity, Illustrations

Copyright © 2021 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

随着文化创意产业的蓬勃发展, 文化创意已逐渐成为提升插画设计的艺术价值和商业价值的关键要素。武汉体育学院的校园文化创意产品, 作为校园文化建设的重要组成部分, 已成为文化创意产业新的增长点, 不仅传承了高校体育文化, 体现高校体育文化内涵, 传播校园的体育精神理念, 更是提升高校体育品牌价值的重要手段[1]。

我们的研究从校园文化解读、国内外现状对比、插画设计过程以及效果、未来校园文化创意插画的发展趋势等方面进行分析, 武汉体育学院校园文化的视角下文化创意插画, 更能够建立体育校园品牌形象。

2. 国内外校园文化创意研究现状对比

研究过程中分析国外很多知名高校, 校园文化创意产业发展成熟, 如美国加利福尼亚大学、哈佛大学、麻省理工学院等知名高校已形成较为完善的校园文化创意产品的研发以及营销系统。拥有款式丰富、设计新颖、特色鲜明的校园纪念品商店, 受到在校师生、校友及观光旅游者的喜爱。通过校园文化创意产品, 在体现学校文化内涵及品牌形象的同时, 收获了巨大的经济效益, 成为集校园文化于一体的综合类产品的世界品牌[2]。

目前国内只有少数知名高校已逐步形成特色鲜明的校园文创产品, 如北京大学、清华大学、复旦大学、厦门大学等。而就武汉体育学院校园文创产品产业发展还在初步阶段, 与其他院校相比, 存在一定的差距。

3. 武汉体育学院校园文化解读

校园文化集中反映了校园的校风、教风和学风, 是一所校园育人素质的综合体现。校园文化的概念出现于 20 世纪 80 年代初, 哈佛大学教授泰伦斯·狄尔和麦肯齐咨询公司顾问爱伦·肯尼迪合著出版的《企业文化》一书, 创造并确立了“企业文化”概念, 美国教育界的专家学者们从企业文化的要领中引申出了“校园文化”概念, 立即得到社会的认同。

武汉体育学院作为全国重点体育院校之一, 有着颇深的历史渊源, 有着光辉的历史和传统, 经过了转辗搬迁, 有积极健康向上的校园文化, 曾出现了许多英雄, 比如皮划艇队中先后有数十人入选国家队, 在国际国内大赛中夺取数十枚金牌, 先后培养出张华杰、张磊等多位国际知名运动健将。

4. 武汉体育学院校园文化创意插画的设计过程与效果呈现

(一) 武汉体育学院校园文化创意插画的灵感来源和设计过程

武汉体育学院作为全国重点体育院校之一, 有着颇深的历史渊源, 有着光辉的历史和传统, 经过了转辗搬迁, 有积极健康向上的校园文化, 也不乏对于它的各方面创作, 创作的灵感来源校园的特色建筑、校园的雕塑、校园的场景的一草一木、特色的体育专业文化等等。校园场景如下图 1。

Figure 1. Campus scene map

图 1. 校园场景图

在创意插画颜色的选取上, 参考武汉体育学院校园场景的体育特色色彩, 再结合运动活力代的配色, 红色蓝色绿色黄色插画颜色造型如图 2。

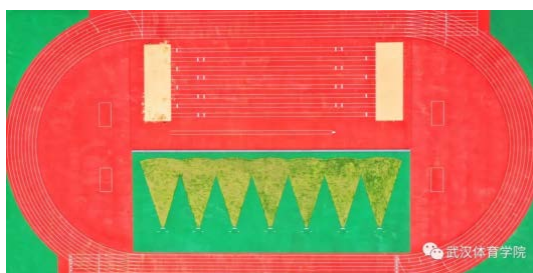

Figure 2. The characteristic colors of the sports campus scene

图 2. 体育校园场景的特色色彩

在校园运动元素设计上加以简化, 把主要样式元素一一突出, 简化场景和物体, 突出运动形态造型和运动色彩。为突出卡通形象轻松活泼亲和的氛围, 在设计场景[3]和物体时总会把神情形态和动态往往加以简化, 颜色通常明艳活泼, 如下图 3。

Figure 3. Example of campus scene

图 3. 校园场景示例

在设计时我参考卡通形象的设计美感适当的简化场景和人物, 在运用运动图案进行塑造的同时, 也给物体也加上了不同的表情, 增加俏皮感, 颜色运用鲜艳的颜色与适量的撞色, 借鉴部分插画的画法塑造物体的艺术感, 在后期与运用效果图结合时更好的契合文化创意艺术的主题。如下图 4。

Figure 4. An illustration example
图 4. 借鉴插画示例

将插画画法与卡通容融合在一起进行本次的设计研究, 把夸张的卡通画与插画艺术相结合, 形成本次设计的风格。

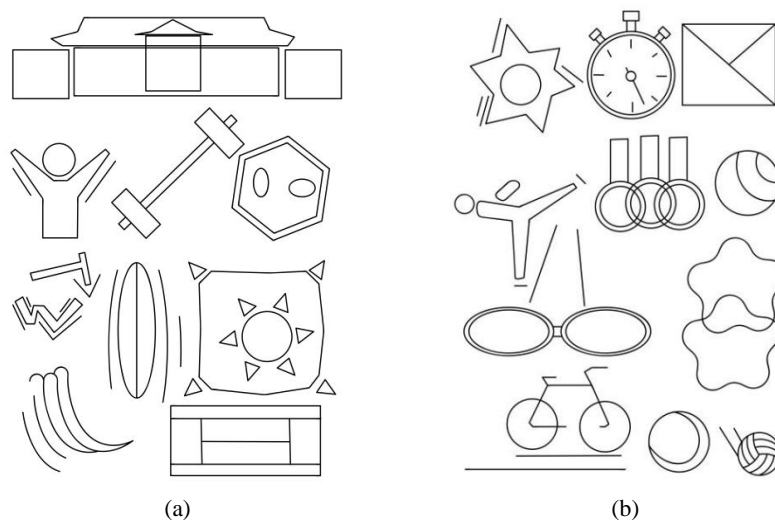

Figure 5. The line draft of the design
图 5. 设计的线稿图

如上图 5 是武汉体育学院校园文化创意插画的线稿图, 我将物体极简化, 将物体最大限度的插画化, 简化了繁复的图案和纹理加以概括, 将运动的形象改成单人来代表, 人物的动作均取自于运动员的各种动作, 将人物与插画的线条融合表达动静合一, 在原有基础上进行简化同步设计, 使物体与人物的风格融合统一。

(二) 武汉体育学院文化创意插画形象的完整展示

如下图 6, 插画元素(依次是从左到右, 从上到下): 太阳、记时表、攀岩墙、滑冰运动员、奖牌、眼镜、泳镜、花朵、自行车、网球、排球、武体地标行政楼、举重运动员、杠铃、盾牌、武体缩写 WT、

冲浪板、武体龟壳运动馆俯视图、东湖浪花、网球场。

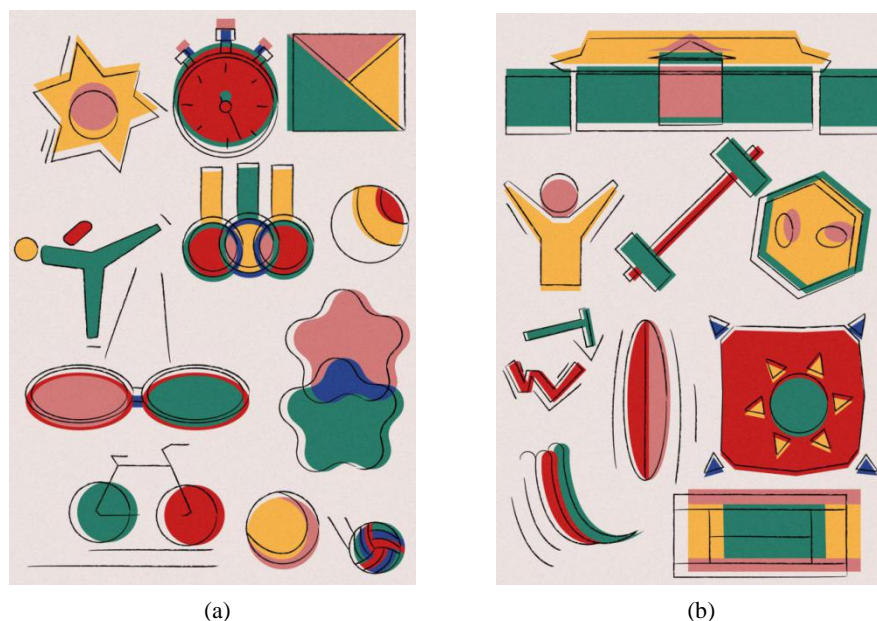

Figure 6. The complete picture of the illustration
图 6. 插画的整体图

这些元素均取自于武汉体育学院的校园文化代表的特色，颜色均取自于武汉体育学院校园当中的色彩，而不同的色彩代表着不同的意思。红色主要取自于武汉体育学院的校徽的色彩以及运动场的跑道色彩。红色代表着积极乐观、吉祥、喜气、热烈、奔放、激情、斗志。这和武体的师生一样，都是富有积极的，乐观的态度。青绿色主要取自于武汉体育学院地标行政楼的色彩以及足球场草坪的色彩。青色是中国特有的一种颜色，在中国古代社会中具有极其重要的意义。青色象征着坚强、希望、古朴和庄重，传统的器物 and 服饰常常采用青色。黄色取自于武汉体育学院的树木秋天的色彩，黄色给人轻快，充满希望和活力的感觉。粉红色是红色的一种变异，代表着美丽，象征女性。粉红色是取自于武汉体育学院的艺术学院以及女生运动员，象征少量女性。蓝色取自于武汉体育学院的东湖色彩，蓝色代表博大胸怀，永不言弃的精神，和谐世界，是永恒的象征，它是最冷的色彩，表现出一种美丽、文静、理智、安祥与洁净。其余部分以其他的搭配色为辅，提亮搭配的颜色放入适当的亮色。

整体上用了简单的有速度感的线条来表现武汉体育学院校园场所特有的画面，使安静的画面具有动态的美。整个插画的基调是在一种“明亮活泼鲜艳的复古之中”。还在它的外轮廓都运用了描边，可以很清晰的表达抽象事物。用扁平插画简单来讲就是把复杂的关系简约化，让画面更加清爽整洁。

5. 武汉体育学院校园文化插画的周边效果呈现

(一) 口罩的效果设计

如图 7，结合疫情期间的周边设计，有利于拉近学校和师生的关系。口罩对进入肺部的空气有一定的过滤作用，在呼吸道传染病流行时，在粉尘等污染的环境中作业时，戴口罩具有非常好的作用。

(二) 文化衫的效果设计

在各类文化的周边传播中总是少不了文化衫，将一些需要传播的元素印在 T 恤上，可以更好地展示传播形象(图 8)。

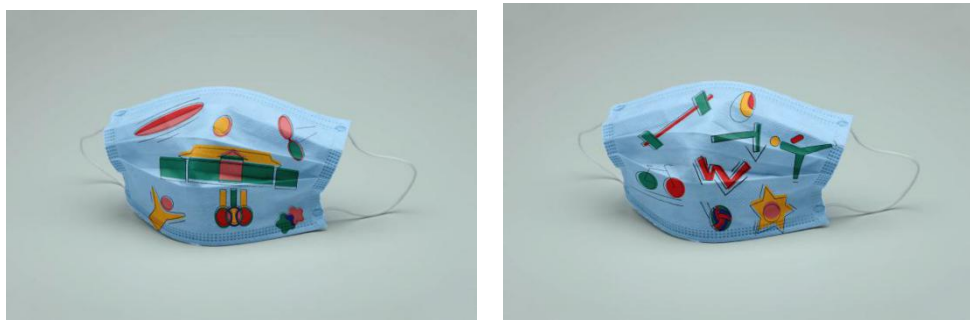

Figure 7. The peripheral design of the illustration mask [4]
图 7. 插画口罩周边设计[4]

Figure 8. Peripheral design of cultural shirt
图 8. 文化衫周边设计

(三) 水杯的效果设计

在众多日常用品中水杯是不可或缺的用品之一, 这样的周边产品会是设计更有长久的实用性(图 9)。

Figure 9. Design around the water cup
图 9. 水杯周边设计

(四) 明信片的效果设计

它作为社会大众广泛使用的通信载体, 可以用于展示校园的形象、或展现校园特色和人文情感等, 是一种新型的广告媒体。如今明信片是各种类型周边不可或缺的一种, 无论是买来收藏还是送给朋友都

在外时就会起到很好的宣传效果[5]。手提袋上除了添加插画形象,还运用了象征吉祥的中国体育纹样作为背景底纹装饰。花纹颜色与颜色与插画形象的主颜色相搭配(图 12)。

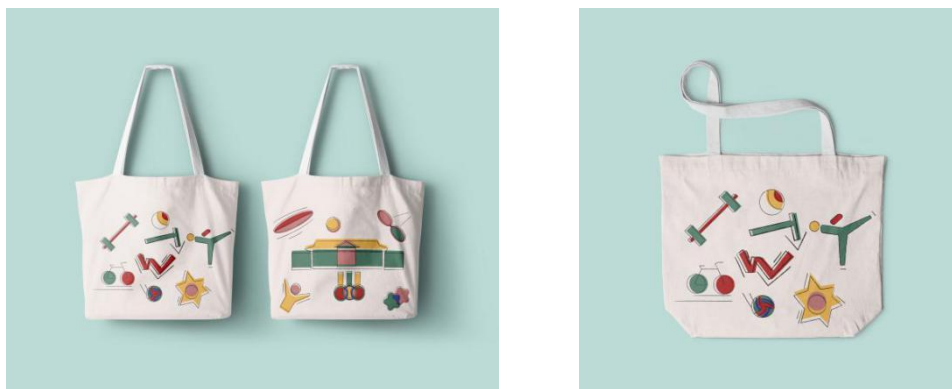

Figure 12. The design around the handbag
图 12. 手提袋周边设计

6. 未来校园文化创意插画的趋势

(一) 搭建风格: 一个好的文化插画作品可以为校园品牌带来极佳的辨识度。运用特色的插画传达校园品牌价值,基于校园文化创意插画的使用场景,将文字内容以故事视觉化的方式应用在校园文化场景中,可以很轻松地让师生理解校园文化的特点。

(二) 肌理材质效果: 利用噪点效果刻画细节,可以很好的烘托气氛,给角色添加一丝艺术气息。艺术源于生活,并且由人们的实时情感引发。

(三) 品牌吉祥物: 校园品牌吉祥物与校园文化创意插画产品的结合,可以很好的打破校园文化产品同质化,创造属于自身特点的风格校园文化,同时彰显独特性。

7. 总结

在文化创意插画产品蓬勃发展的时代,要求校园文化创意插画的创作者具备文化意识。校园文化插画的创作应凸显校园文化特色,而校园文化元素的吸收与融合需要创作者以高度自觉的文化意识,在不断遵循范例和创造性改变所形成的校园文化中,进行新的创意性尝试,也只有基于校园文化的创意性尝试,才能创造出富有校园文化特色的创意性插画。也要求校园文化创意插画的创作者具备创新意识。校园文化创意插画的创造,绝不是对校园历史文化产品的原版复原,而是基于创新内容、形式、材料、功用的新创造。

武汉体育学院作为全国重点体育院校之一,有着颇深的历史渊源,光辉的历史和传统,这需要创意者在谙熟武汉体育学院校园文化的基础上,高度关注当下师生(消费者)的消费喜好、消费心理,充分吸收和运用校园体育历史文化元素,并赋予校园体育历史文化以新的内容和形式,实现校园体育历史文化资源的“活化”。同时考验了创作者对于全局的把握和创新。校园文化插画作为现代设计的一种重要视觉传达形式,它可以拉近与师生和学校的距离,让师生感受到友善与温暖。将校园文化、故事以视觉化的方式展现,这就是插画最特别、强大的魅力。

基金项目

省级大学生创新训练项目(编号: S201910522001); 武汉体育学院校级教学研究项目(编号: 202122)。

参考文献

- [1] 鲍新彤. 新媒体时代插画在校园文创设计中的应用[D]: [硕士学位论文]. 北京: 北京邮电大学, 2020.
- [2] 韦伟. 基于积极体验的校园文化创意产品设计研究[D]: [硕士学位论文]. 上海: 东华大学, 2020.
- [3] 杨凯. 高校校园文化创意产品设计文化内涵研究[J]. 科技视界, 2019(30): 67-68.
- [4] 周璇璇. 高校文化创意产品设计与实践探究[D]: [硕士学位论文]. 广州: 华南理工大学, 2019.
- [5] 罗娟. 高校校园文化创意产品设计开发与研究[D]: [硕士学位论文]. 苏州: 苏州大学, 2016.

附录一

武汉体育学院校园文化创意插画图

