

夏小奇：融古烁今，展设计之美

▶ 本刊记者 钱箬旒

历时9个多月、绘制数千张草图、尝试数十套不同风格的表现方式……清华大学美术学院2007级硕士校友，现任北京印刷学院人文与未来创新设计中心出版物设计研究室主任夏小奇带领团队，从方案设计、到纸张选择、再到工艺推敲以及装订方式的落实，前后共制作了几十套样书，最终圆满完成了《北京2022年冬奥会开幕式》手册的设计制作。

这一份手册，既是向现场观众和国际贵宾展现开幕式内容与流程的重要媒介，也是完美呈现奥运礼仪与中国风范的核心载体，更是“努力为世界奉献一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会”的集中体现。

在设计之美中探寻冬奥韵律

“我们设计的着眼点，紧紧围绕着‘进入新时代’，应该展现出一种新的设计表现形式和风貌。”谈及本届冬奥会开幕式手册的设计理念，夏小奇如是说。

在开幕式上，手册分送给习近平主席、国际奥委会主席巴赫等观礼嘉宾及现场观众。本次手册设计不仅遵循常规国际惯例，

夏小奇

清华大学美术学院
2007级硕士校友，
现任北京印刷学院
人文与未来创新设计
中心出版物设计
研究室主任

设计了中英法手册版本，还兼顾其他小语种观众需求，专门设计了中俄、中西、中阿多种不同语言的手册版本。

“简约、安全、精彩”，是本次北京冬奥会的办赛要求，而这一要求也贯穿到了手册的设计之中。“在中国传统艺术中就有‘尚简’的美学思想，比如‘大道至简’‘删繁就简三秋树，领异标新二月花’等，但中国传统艺术的简约，在强调视觉上的精简外，更追求空灵的精神感受，这是中国文化与世界其他文化不同的精神内核所在。”夏小奇说。

据了解，开幕式手册设计依

据张艺谋导演对开幕式“意象、空灵、浪漫、科技”的整体定位，蕴含中国文化的独特韵味，秉持现代设计的理念方法，赋予传统美学观念和艺术风格以创新的设计内涵，力求运用典雅和谐、灵动如诗的艺术语言精彩呈现冬奥会开幕式内容与流程。“在设计之美中探寻冬奥韵律、中国风格、国际时尚，尽显冬奥会开幕式的礼仪之美、中国传统艺术的意蕴之美、中国哲学观念的思想之美、中国文化自信的创新之美。”夏小奇说。

在整体设计风格上，夏小奇团队创造性地将简洁明快的现代

《北京 2022 年冬奥会开幕式》手册 VIP 六国语言版

夏小奇与团队成员在雅昌集团审核特殊工艺效果

设计风格同中国传统艺术的“尚简之风”相融合，围绕冰雪、阳光、运动、欢聚、精彩、公平、安全等核心视觉意象展开，营造出空灵意境与虚实绰约之美，既诉说了北京“双奥之城”过去与未来的城市风采，同时也彰显了新时代中国创新文化的气象万千。

值得一提的是，本届冬奥会正值全球新冠疫情再度蔓延，来自世界各地的参赛选手以及观赛人员等的情绪都或多或少受到影响。考虑到这一点，夏小奇告诉记者，“团队在手册整体设计理念中突出了‘冬日暖阳’这一创意主题，在冰雪蓝的色彩基调上，融入暖色的阳光，旨在让来自全世界冰雪运动员在竞赛中感受到一种温暖和看到共克时艰、战胜疫情的希望，以及‘一起向未来’的美好祝福。”

夏小奇表示，手册还采用高

科技与高水平的印制技术与工艺标准，既充分实现设计效果，还满足了在严寒气候条件下，观众戴着手套翻阅的舒适性；而且在印刷工艺方面除了烫金、UV、起凸等强调视觉品质的工艺之外，还特别考虑到为严格配合疫情防控相关规定进行高温消杀等细节。

呈献精彩的视觉记忆

对观众而言，观看冰雪赛事，除了感受运动员不断突破自我、力争第一的努力，也会关注到运动员在冰上、雪上划过的痕迹。这些痕迹，既是速度和激情的象征，更是一种美的视觉享受。

事实上，这也成为夏小奇团队在设计手册封面时的灵感来源。

“在手册封面设计中，我们设计团队注意到，在冰和雪上运动留下的线条痕迹会带给人视觉上一一种美的意象，以此为设计灵

感，将具有简约、现代、时尚感的抽象动感线条，形成自外向内聚集的律动组合，体现出冰雪运动的独特魅力和运动、起伏、变化的现代设计形式美感。”夏小奇说，同时也在封面上加入了契合开幕式“讲好一朵雪花故事”创意的雪花图形，悠然飘落在冰雪蓝色彩中，增添了开幕式手册的浪漫氛围，既突显出冬奥会冰雪竞技运动中“形”“意”相生的律动之美，又营造出瑞雪纷飞与冰天浪漫的空灵意境。

这也成为开幕式手册的核心创意元素，现代感与科技感的点、线、面构图组合与冰雪竞技运动的“痕迹”与“韵律”之美相结合，体现了奥运团结精神，代表人类命运共同体，象征世界人民大团结。

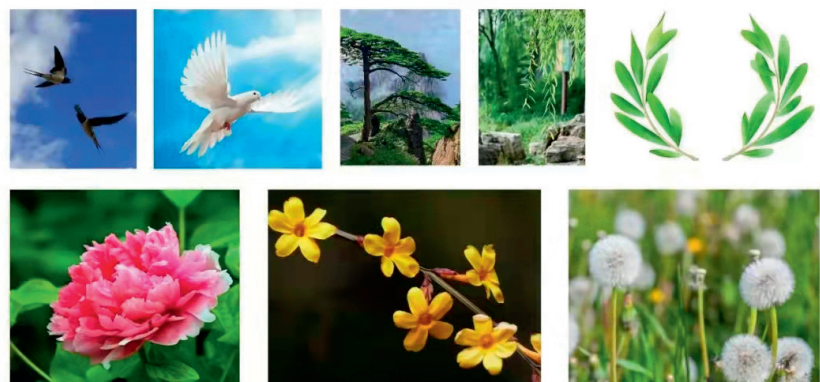
不难看到，在手册的设计中，“美”贯穿始终。回首校史，美

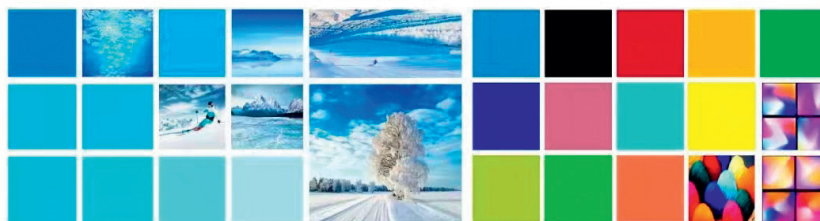
冬奥会元素——奥运五环、冬奥 logo、冬奥项目图标、核心雪花图形、京张高铁、鸟巢

中国文化元素——长城、中国结、风车、窗花、如意、灯笼、烟花

自然物象元素——雨燕、和平鸽、迎客松、柳条、橄榄枝、牡丹花、迎春花、蒲公英

色彩元素

育始终是清华教育思想的重要一脉，潜移默化地为“自强不息、厚德载物”的清华精神注入生命力。今年1月9日，《人民日报》刊发了时任清华大学校长、现任党委书记邱勇题为《向美而行 以美育人》的文章。邱勇表示，美是时代的召唤，向美而行，不是为了让少数人掌握“一技之长”，而是为了让所有青年学子在自然之美、文化之美、生命之美中丰富思想、塑造品格、汲取力量，矢志追求更有高度、更有境界、更有品位的人生。

夏小奇对“美育”也有自己的见解。在她看来，美育可以陶冶人的心灵。它通过一种自由的形态，以“寓教于乐”，“随风潜入夜，润物细无声”的方式，使人的心灵得以净化。与此同时，美育有利于培养新时代各方面人才。注重知识结构综合化的今天，加强美育才能培养出符合新时代要求的创新人才。

此外，她表示，美育还能促进思维的多元化。“人类认识事物的方式分为形象思维和逻辑思维。形象思维是基础，没有形象思维也就没有逻辑思维。特别是对广大青年学生来说，美育就显得尤为重要。”

严谨到位的细节与工艺

精彩总是在细节，开幕式手册的细节同样充满了巧思。

据夏小奇介绍，开幕式手册内

手册封面

手册内页

容异彩纷呈，而团队在构思设计每一项内容上，都要寻找创作出与其相应的元素符号，构成画面的主要形象。设计团队首先建立起与手册内页内容相关的视觉符号分类系统——

第一类冬奥会元素包括：奥运五环、冬奥logo、冬奥体育图标、核心雪花图形、京张高铁、鸟巢等。

第二类中国文化元素包括：长城、中国结、风车、窗花、如意、祥云、灯笼、烟花等。

第三类自然物象元素包括：雨燕、和平鸽、迎客松、柳条、橄榄枝、牡丹花、迎春花、蒲公英等。

“在视觉符号系统建立之后，还需实现中国传统造型艺术的现代转化，创造出富有时代气息的设计样式。”夏小奇说。

值得注意的是，在采访中记者了解到，手册内页中，牡丹花图形借鉴了盛唐瓷器上的纹样，

强化了中国传统造型艺术的创作理念与结构法则，在花形、构图与色彩上进行了简约、提纯的转化，不是再现性地模拟自然，也不是抽象的点线面的构成，而是在对自然物象静观默察、交融互化、迁想妙得之中，创生出使人神游其中的灵境。牡丹花的装饰图形与绚丽清新的色彩相融合，寓意着盛世与吉祥，体现出中国特有的文化内涵与表达方式。

又如，“雨燕衔春来”的画面设计，来源于设计团队对大自然“春”的诗意表达，体现“道法自然”和“大乐于天地同和”的传统哲学观念，以天地为师、以自然为美的原生态理想追求，营造出妙不可言、韵律优美的中国诗画空间。长城、和平鸽与橄榄枝等视觉元素展现出壮美山河与中国气派，寓意欢迎世界来宾齐聚北京共同参与冬奥盛会，在简洁而现代的整体设计中营造出中

国意境与奥运精神的交融与协奏。

回忆起在清华学习的时光，夏小奇说，“清华校训‘自强不息，厚德载物’以其深厚的文化精神，对我影响最大，在我毕业以后的工作学习中，激励着我不断前行。”这份精神也贯彻到了她的“冬奥任务”之中。北京印刷学院是冬奥会开闭幕式创意基地，由夏小奇团队承担的开幕式手册设计，毫无疑问也成为该校向国际奥委会、北京冬奥组委交出的精彩答卷之一。

可以说，古今融贯的中国审美意境、非凡卓越的奥运盛会、现代科技的未来愿景都凝炼汇集于开幕式手册所构建的文化空间之中，既为北京2022年冬奥会的成功举办呈献了精彩的视觉记忆，更是为北京“双奥之城”的美好形象增添了极为重要的华彩乐章。