

东吴十二虎臣图形创新设计

王佳旭 段葵

青岛恒星科技学院, 中国·山东 青岛 266000

摘要:在当今文化多样的时代下, 三国历史文化逐渐展现出独特而不可替代的价值。东吴十二虎臣既是东汉末年乱世中崛起的力量, 也是孙权平衡江东士族、构建防御体系的支柱, 其活动轨迹贯穿了东吴从割据一方到鼎立三国的全过程, 成为三国历史中极具地域特色的历史文化。作品以三国东吴十二虎臣(程普、黄盖、韩当、蒋钦、周泰、陈武、董袭、甘宁、凌统、徐盛、潘璋、丁奉)为研究题材, 运用了文献分析法、案例分析法、比较研究法对东吴十二虎臣历史背景、人物形象和精神内涵等特点进行分析、对比。通过设计实践研究, 将图形创新和三国文化进行融合, 并以图形插画的形式创作, 打破十二位将领的传统形象, 将传统历史元素转化为具有现代感和具有视觉冲击力的图形符号, 在传承历史文化的同时赋予其新的文化内涵, 并为传统文化相关图形创意设计实践拓展提供新思路。
关键词: 东吴十二虎臣; 图形元素创新; 传承历史文化

Dongwu Twelve Tigers graphic innovative design

Wang Jiayu, Duan Kui

Qingdao Xingxing University of Science and Technology, China Shandong Qingdao 266000

Abstract: In today's era of cultural diversity, the history and culture of the three countries gradually show unique and irreplaceable value. The twelve tiger ministers of the Eastern Wu Dynasty were not only the rising force in the troubled times in the late Eastern Han Dynasty, but also the pillar of Sun Quan's balance of the Jiangdong gentry and the construction of the defense system. Their activities ran through the whole process of the Eastern Wu Dynasty from the separatist party to the three kingdoms, and became a historical culture with regional characteristics in the history of the three kingdoms. The works take the twelve tiger ministers of the Eastern Wu Dynasty in the Three Kingdoms (Cheng Pu, Huang Gai, Han Dang, Jiang Qin, Zhou Tai, Chen Wu, Dong Xi, Gan Ning, Ling Tong, Xu Sheng, Pan Zhang, Ding Feng) as the research subject. The literature analysis method, case analysis method and comparative research method are used to analyze and compare the historical background, character image and spiritual connotation of the twelve tiger ministers of the Eastern Wu Dynasty. Through the research of design practice, the graphic innovation and the culture of the three countries are integrated, and the traditional image of the twelve generals is broken in the form of graphic illustration. The traditional historical elements are transformed into graphic symbols with modern sense and visual impact. While inheriting the historical culture, it gives it new cultural connotation, and provides new ideas for the development of traditional culture-related graphic creative design practice.

Keywords: Twelve Huchens of the Eastern Wu; Graphic elements innovatio; Inherit historical culture

0 引言

在当今多元化的时代背景下, 三国文化作为中华文化宝库中的璀璨明珠, 承载着人们千年的历史智慧与人文精神, 在众多丰富的三国人物中, 相较于关羽、诸葛亮等广为人知的人物, 东吴十二虎臣的图形创新设计存在较大的创作空白。本文将以图形创新的形式对东吴十二虎臣十二位人物进行图形设计, 运用扁平化几何图形设计, 将传统龙凤纹、夔龙纹、甲片等纹样进行解构重组, 通过疏密有致的线条与高对比度的色彩搭配, 赋予人物一定的视觉张力。挖掘东吴十二虎臣的历史文化内涵, 通过对人物形象、故事背景等元素的提取与转化, 探索传统与现代融合的设计

计路径。

1 东吴十二虎臣图形创新设计的现状

三国历史在中华文化中占据重要地位, 具有丰富的文化内涵, 东吴十二虎臣是三国时期孙坚、孙策、孙权领导的十二位杰出将领。包括程普、黄盖、韩当、蒋钦、周泰、陈武、董袭、甘宁、凌统、徐盛、潘璋、丁奉。三国文化创造出很多耳熟能详的成语和典故, 如“赤壁之战”“草船借箭”等, 这些成语和典故在中文语境中广泛应用, 丰富了汉语言文化。设计研究将以东吴十二虎臣人物形象为切入点, 对东吴十二虎臣故事背景、人物性格、服装特色、武器装备等元素进行提取与创作, 实现对东吴十二虎臣图

形创新设计。

中国对于四大名著的人物形象再创作的作品有很多,但对于三国东吴文化的设计不多见。例如《红楼梦》金陵十二钗人物插画及衍生品设计以《红楼梦》中人物为切入点,提炼其性格,将传统中国风元素与现代相结合,塑造出具有现代女性特征的“新十二金钗”人物形象。《大闹天宫》孙悟空图形设计是上海美术电影制片厂根据孙悟空的形象进行图形创意,将其展示在 CD 封面上,对孙悟空的形象进行了独特的艺术加工和再创作,使其更具艺术感和视觉冲击力,展现了中国传统神话人物在现代设计中的魅力。

在当代社会的影响下国潮和历史人物有了一定的联系,众多国内设计师在历史人物的基础上进行再次创作。熊小凡在《国潮背景下神话故事人物形象及衍生设计研究》一文尝试将已经深入人心的神话故事人物用新的设计语言、设计形态、设计模式展现给大众,形成“神话故事——国潮——新时代日用文创”的共生,在此基础上,实现对中国文化基因的复刻与优化^[1]。高仕洁在《巾帼英雄经典人物形象设计及其文创产品开发》一文以“巾帼英雄”为主题,通过以历史故事为依据,从传统画作中抓取视觉元素进行提取、重组和创造,从现代创作中借鉴形象符号将巾帼英雄这一文化形象与现代文化元素相结合进行创新设计^[2]。国内设计师设计的关帝庙坐像关公平面插画,就是用偏现代的色彩和几何结构去表达传统的人物特色。

国外设计师巧妙地将多元化元素融入人物图形创作中。如:国外设计师将把凯撒大帝人物形象设计成穿着现代服装、有着现代发型和装饰的样貌,这种设计让历史人物与现代社会之间建立起联系;还有一些设计师以独特的视角和表现手法重新创作了拿破仑的战争场景和日常生活场景等,呈现出别具一格的拿破仑形象。这些都是对传统形象的再创作,以一种新的手法新的视觉形象设计出来。日本插画师 Yasuo-range,包豪斯风格,以几何图形化和怀旧色彩为特征将色彩和纹理的完美结合,以人物形象为轮廓对其进行重新设计。

通过国内外研究发现,相较于关羽、孙悟空等广受欢迎的三国及四大名著人物形象外,三国东吴文化中的人物图形创新设计存在较大空白。程普、黄盖、蒋钦、周泰等东吴人物,不仅承载着权谋智斗、家国情怀的历史故事,其东吴独特的赤壁战役文化更具挖掘潜力。

2 东吴十二虎臣图形的提取与设计转化

语言和图像是人类表情达意的两种重要符号,也是传播信息、实现交往的两种重要媒介^[3]。通过对东吴十二虎

臣的历史背景、人物形象等方面的研究,了解其中的精神内涵,将这些文化内涵融入到图形创新中,设计出具有深厚文化底蕴的创新图形。

2.1 设计概况

三国东吴十二虎臣处于东汉末年至三国时期,彼时天下大乱,群雄割据,江东因远离中原战火成为孙氏崛起根基。孙坚、孙策时期,程普、黄盖等元老追随平定江东,奠定基业;孙权继位后,十二虎臣在赤壁之战、合肥之战等关键战役中抵御外敌,如甘宁百骑劫曹营、徐盛设疑城退魏军,同时还负责镇压山越叛乱,巩固内部。他们中既有来自淮泗的孙氏起家核心力量,也有与江东士族关联的将领,体现东吴政权从武力创业到士族共治的转变,是东吴鼎立三国的重要力量支柱。

图形的寓意往往体现在两个层面:首先是图形背后所承载的故事与内涵,其次是图形自身的象征含义^[4]。《江表之虎》作品是将东吴十二虎臣人物形象通过图形创意设计形式展现出来,能够体现其人物特点及历史内涵。通过文献查阅、图书记载、影视剧记载等来提取人物特点进行设计,聚焦三国东吴历史题材,提炼虎臣人物的忠义、勇敢、智慧等精神内核,结合其服饰、武器、战役背景等元素,构建独特的视觉语言体系。采用扁平风几何图形设计,将传统元素(如云纹、铠甲纹理、兵器形制)与现代抽象手法结合,通过简化、夸张、重组,打破传统人物插画的写实局限,形成新的视觉形象。

2.2 图形的转化

传统人物形象作为中国的传统民俗文化,一定程度上反映了千百年来人们共同的伦理价值观念与精神文化特质。以东吴十二虎臣人物形象为切入点,对东吴十二虎臣人物性格、外貌、服装、武器装备等元素进行提取与转化,采用几何图形对人物进行概括设计。人物盔甲设计凹凸起伏,同时,采用四方连续和不同颜色的色相及颜色的深浅进行表达以更好的塑造人物角色,使其人物性格特征更加明确,从而实现对人物的图形创新设计。将背景用高度概括的几何图形划分区域,在区域中融入了三国时期的鱼鳞纹、夔龙纹、龙凤纹;提取代表赤壁之战的军舰、军旗、火焰、水等元素,以及融入与将士性格特点相呼应的动物元素和文字元素。

2.3 色彩的选择

在色彩设计上采取邻近色和对比色相结合的设计,为每位将士赋予与其性格相对应的颜色,程普主体赤红色用黄色进行点缀、黄盖黄褐色用绿色进行点缀、韩当苍白色

用红色点缀、蒋钦青蓝色用黄色进行点缀、周泰黑色用鲜艳的颜色黄色点缀、陈武翠绿色用红色点缀、董袭深蓝色用黄色和红色点缀、甘宁黄绿色、凌统银灰色用红色和黄色点缀、徐盛紫红色用黄色点缀、潘璋土黄色、丁奉深灰色用红色点缀。采用对比色可以使画面中的主体更突出提升视觉冲击力，同时使人物色彩层次更加丰富。

2.4 拟解决问题

对于如何精准提取人物形象问题，可以通过查阅《三国志》《三国演义》等书籍资料，以及《三国演义》《高达三国传》等影视作品中的人物形象进行提取归纳和整理后用几何图形进行绘制创作。

对于如何对传统图形进行创新问题，可以将人物形象的具体概括成几何图形，用简单的图形表达，比如代表火烧赤壁战役的战舰和火焰图形，简化战舰细节仅用轮廓表达，仅保留关键线条。

3 东吴十二虎臣图形创新设计的应用价值与文化传播

3.1 应用价值

东吴十二虎臣作为三国历史中东吴势力的重要文化符号，其形象的创新设计与广泛传播，具有独特的社会价值与文化意义。通过将这些历史人物的创新图形设计，打破了传统历史文化传播的壁垒，把历史书中的文化进行实体化的表现。这不仅能提升公众对三国历史文化的兴趣，还能促进历史传播。其中东吴十二虎臣所代表的勇敢、奉献、坚实、忠心等精神品质，是中华民族传统价值观的体现。通过对其形象的创新，让人们了解、欣赏东吴十二虎臣，深化对中华优秀传统文化的理解与热爱，从而坚定文化自信，自觉成为传统文化的传承者与弘扬者。

3.2 文化传播

通过互联网在社交媒体平台上发布东吴十二虎臣的设

计作品等相关内容，以海报、短视频等为视觉载体，展现十二虎臣的历史故事，通过互联网分享给目标人群。同时在将来可以与数字潮玩平台合作推出数字藏品系列。

参加美术展、文创展等来展示东吴十二虎臣的图形设计作品和文创产品。还可以在学校开展校园快闪活动，设置打卡点同时向学生展示东吴十二虎臣的设计作品和文创作品，如笔记本、书签、钥匙挂件、徽章等，其中可以用一些烫金、珐琅、凹印工艺加强产品质感，通过此类活动加强历史文化的传播。

4 结语

通过独特色彩搭配强化人物性格和人物特征，以此形成独特的设计风格，借助文创产品、线上线下活动等多元化传播途径，使东吴文化突破传统传播形式，尝试将已经深入人心的传统人物形象用新的设计风格展现，有助于人们快速了解三国故事，唤醒对传统文化的保护与传承。此外通过本毕业设计不仅实现了个人专业能力的提升，更加深了自己对三国文化的学习，为中国传统文化的创新性发展提供了思路，为中国传统文化的传承贡献绵薄之力。

参考文献：

- [1] 熊小凡. 国潮背景下神话故事人物形象及衍生设计研究[D]. 南京: 南京艺术学院, 2023.
- [2] 高仕洁. 巾幗英雄经典人物形象设计及其文创产品开发[D]. 长沙: 湖南师范大学, 2021.
- [3] 郭昱含. 中国古代文学经典中的人物主题插图创新设计表现研究[D]. 沈阳: 沈阳师范大学, 2023.
- [4] 张民琰. 传统图形在现代平面设计中的应用与创新——以广西非物质文化遗产中的图形资源为例[J]. 天工, 2024,(33):36-38.

作者简介: 王佳旭(2003.03-), 男, 汉族, 山东济宁人, 青岛恒星科技学院视觉传达设计专业学生。