

自贡灯会

频现「网红灯组」的背后

原画师、AI工具被引入彩灯设计

2024年12月下旬,自贡中华彩灯大世界,距第31届自贡国际恐龙灯会开幕时间已经近了。灯组《一路繁花》前,自贡邱玥艺术工作室的负责人邱玥正和团队成员“争论”着灯组材料和灯光测试的问题,大家都说得面红耳赤。

《一路繁花》是邱玥将原画融入彩灯设计的代表作之一。近年来,自贡灯会涌现出了一批创意十足的网红灯组,刷爆全网。这批灯组中,有不少融入了原画设计理念,还有的采用AI工具设计,造型十分抢眼。

这背后,是90后、00后原画师不断涌入自贡彩灯设计领域,AI工具快速迭代,带来新鲜设计理念的结果。原画师、AI设计、跨界融合……新一代的年轻彩灯人,正用全新的手法,开辟彩灯设计的新纪元。

原画师加入彩灯设计
“画”出震撼人心的网红作品

邱玥是最早进入自贡彩灯行业的原画师之一,这几年,她在彩灯设计领域干得风生水起,彩灯设计作品接连亮相巴黎奥运会、2024年央视春晚分会场西安城墙灯会等平台。

“这几年,《生命之树》《精卫女神》《大地欢歌》等网络传播火热,令人心生震撼的灯组,都融入了原画设计。”邱玥说,原画师加入到彩灯设计领域,完全改变了自贡彩灯过去的设计生态。

过去彩灯怎样设计?“2018年之前,大多数彩灯设计没有原创意识,设计图纸主要是拼凑元素,形成最终设计方案。”邱玥介绍,这一来不利于知识产权保护,容易引发纠纷,二来产品设计始终缺乏灵魂,真正震撼人心的作品非常稀缺。

彩灯专家、中国彩灯博物馆副研究员张方来介绍,一个优秀的彩灯作品从创意设计开始,就要考虑好做什么?怎么做?上个世纪七十年代,自贡彩灯的设计和制作就创立了“四图一书”的规范要求。什么是“四图一书”?“那时没有电脑,只能手工绘图,‘四图一书’把彩灯的制作规范了起来。”

张方来曾在原自贡灯贸委、彩灯公司等任职,多次参与过官方的自贡灯会顶层设计研讨、彩灯一线制作以及中国彩灯文化的研究。“四图是指灯组的效果图、结构图、机械图、电路图;一书,是指灯组说明书。”他说,在那个时代,老一代彩灯人就靠着最原始的图纸,摸索着开创了自贡彩灯的先河。

一直到2018年前后,业内涌入了大批年轻的原画师,才改变了这种现状。邱玥,正是第一批进入彩灯设计领域的原画师。艺术设计专业毕业的她,逐渐将原画师的身份与彩灯设计人的身份相融合,在业内率先把原画设计理念引入彩灯设计领域,设计出了《铸》《蒸腾》《大地欢歌》《山海经》等经典作品。

“原画设计要先画手稿,它的灵感来源于作者的生活感悟,然后再用电脑上色和调整,从过去的鼠绘变为数位板上色,提升了设计的效率和精致度。”邱玥介绍,原画引入彩灯设计的好处是:具有原创性,风格、主题、设计思路非常统一和融合,最终成品的美感是非常令人震撼的,这也是近年来不少原画设计彩灯作品火爆网络的原因。

正因为看到了成果,这几年,自贡不少彩灯公司开始不断引入年轻的原画师,从源头设计上为自贡彩灯作品提档升级,引来竞相模仿。

AI被引入彩灯设计 效率奇高但状态不稳定

改变彩灯设计的,不仅是原画师,还有这两年大行其道的人工智能。“甲方给的交稿时间急、工期短、任务重,是许多公司引入AI软件设计彩灯图纸的初衷。”邱玥说,但它在事实上也改变了自贡彩灯设计的生态。

邱玥介绍了她和团队的AI出图流程:先画出原画,然后用手稿给AI软件喂图,并通过关键词进行修改,直到最终达到满意的效果。她坦言,AI出图的优势是快,缺点是不稳定,不受设计人的主观控制,也需要设计

师熟练运用AI软件,才能达到最佳效果。

作为业内彩灯专家,张方来也时刻关注着行业动态。“许多彩灯公司都在借助AI进行设计,我专门去彩灯公司体验过AI软件设计彩灯作品。”张方来说,操作流程很简单,就是输入相应关键词,几十秒后就跳出若干AI生成的选项。要选出满意的作品,关键词的描述很重要。

但他认为,AI软件仍然只是辅助工具,设计师的设计思路才是灵魂。

上参与封面新闻的直播。
张方来前排右二在自贡灯会

跨界寻灵感 设计师从不同文化中提炼“情绪共鸣”

在第30届自贡国际恐龙灯会上,《华夏之门》《璀璨华夏》《物华天宝》三组彩灯成为灯会上的“网红灯组”,赚足了眼球。三组彩灯的设计师、嘉华彩灯的创始人王茂森,也是近年来屡出佳作的年轻彩灯设计师。

爱好传统文化、钟爱书法的王茂森,去年在设计灯组时,脑中突然冒出了《兰亭序》中的语句,他以此为灵感设计出了大受赞赏的《物华天宝》,书法中的“高山流水”意境,成了这组彩灯设计的灵魂。

今年,他同团队一道,与王者荣耀携手,将游戏场景搬进中华彩灯大世界,给年轻观众和网友带来更多的情绪共鸣。“我希望将文化内涵注入到彩灯设计中,在书法、建筑、

国潮等文化中寻找灵感,融入彩灯设计。”

这种跨界设计的思路,已让王茂森大有收获。“《物华天宝》中的建筑,就是从游戏中的建筑得到的灵感,呈现效果非常好。”他说,我希望在跨界的同时,能够做到最终效果“既有意外惊喜,又有情绪共鸣”。

这是与过去传统的彩灯设计完全不同的理念。在王茂森看来,第30届自贡国际恐龙灯会是自贡彩灯设计理念的转折点,涌现出了许多有想法、有新意的设计作品。“我希望从不同的文化中汲取能量,通过彩灯创造性地呈现中华文化的博大精深,不断探索彩灯设计的新路径,让更多中外年轻人爱上自贡彩灯。”

创新是灵魂 系统性创新能带动行业提档升级

不管是原画师、AI工具,还是跨界设计,在张方来看来,它们都是自贡彩灯人创新的有益探索。“自贡彩灯能点亮60年,创新是它血液深处流淌的灵魂。没有创新,也不会有自贡彩灯的今天。”

近年来,自贡灯会几乎每届都会出现令人惊喜的灯组,全网爆火。“在观众口味越来越刁钻的现在,创意思路在现代彩灯设计中占据越来越重要的位置。”张方来说,创意思路不仅仅存在于彩灯设计,大到灯会的顶层设计、园区布置、灯展合作,小到灯组设计、美工造型、材料选择甚至电路

升级,都应该不同程度地体现创意,体现灯展的提档升级,最终才能带来整个行业的提档升级。

“这就说到另一个话题——人才培养。”张方来说,在他看来,有了好的人才,还有良好的传承体系,创新才能得以传承和发扬。

近年来,自贡依托四川轻化工大学成立了中国彩灯学院,在多所职业院校开设彩灯专业,政校企合作培养彩灯设计、制作、运营等高端人才。据不完全统计,每年培养出各类彩灯人才1000余名。源源不断的人才补给,让自贡彩灯行业的创意始终保持脑洞大开,每年都为全球游客带来新的惊喜!

华西都市报-封面新闻记者 刘恪生

邱玥在灯会现场。

王茂森正在设计彩灯。

第30届自贡国际恐龙灯会爆火的灯组(华夏之门)。(本版图片由受访者提供)