

分类号: J524

密 级: 公开

学校代码: 10363

学 号: 2210830140

安徽工程大学

Anhui Polytechnic University

硕士学位论文

题目 文旅融合背景下芜湖城市

主题插画设计及应用

论 文 作 者 张陶美子

校 内 导 师 伍鹏飞

校 外 导 师 吴晓明

专业学位类别 艺术硕士

研究方向 (领域) 视觉传达与信息设计

论文提交日期: 2024 年 5 月 18 日

分类号: J524

单位代码: 10363

密 级: 公开

学 号: 2210830140

题 目 文旅融合背景下芜湖城市主题插画设计及应用

英文并列

题 目 IN THE CONTEXT OF CULTURAL AND TOURISM TNTEGRATION :
ILLUSTRATION DESIGN AND APPLICATION OF URBAN THEMES IN
WUHU

学生姓名: 张陶美子

校内导师: 伍鹏飞

校外导师: 吴晓明

专业学位类别: 艺术硕士

研究方向(领域): 视觉传达与信息设计

论文答辩日期: 2024. 5. 29

安徽工程大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：我恪守学术道德，崇尚严谨学风。所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已明确注明和引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品及成果的内容。论文为本人亲自撰写，我对所写的内容负责，并完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

学位论文作者签名：张陶美子

日期：2024 年 5 月 18 日

安徽工程大学学位论文版权使用授权书

学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅或借阅。本人授权安徽工程大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保密 ☐，在 _____ 年解密后适用本版权书。

本学位论文属于

不保密 ☐。

学位论文作者签名：张陶美子 指导教师签名：何鹏飞

日期：2024 年 5 月 18 日 日期：2024 年 5 月 18 日

文旅融合背景下芜湖城市主题插画设计及应用

摘 要

在文旅融合的新形势推动下,全国各地纷纷着手挖掘本地独特文化,积极发展文化创意产业与旅游业紧密融合,共同推动城市进步。芜湖市高度重视文化旅游产业的发展,打造的“欢乐芜湖”品牌形象具有一定的市场影响力,但城市品牌形象尚缺乏个性和时尚特色,尤其是在文化旅游产品开发创作中,地域特色不够鲜明,宣传效果有待进一步加强。

本课题以文旅融合的视角,对芜湖城市主题插画设计进行应用研究。通过对芜湖市文化与旅游资源的深入挖掘,旨在找到可行的城市插画设计路径,有效提升和优化城市形象与知名度。首先,对芜湖地域文化与旅游资源进行前期调研分析,通过研究相关理论和实践案例,建立起一定的理论基础。其次,结合前期调研数据,深入分析插画在芜湖城市发展中的问题,如城市形象设计单一、城市文化传承缺失、城市形象传播滞后等现状。通过挖掘芜湖城市主题插画的核心文脉,进一步提炼文化价值,注重多元性,具备时代性,并强调文化植入,塑造品牌价值的设计原则。最终,将提炼后的芜湖城市地域文化元素与扁平插画设计巧妙结合,创作出符合大众审美需求的系列插画作品。这些作品将被应用于文创产品与衍生品上,以有效传播城市文

化，旨在提升芜湖城市形象，并推动文化旅游产业的可持续发展。

因此，以芜湖城市文化元素为设计灵感，创作符合大众审美需求的系列插画作品，利用文化创意产品、数字媒体等传播手段，为芜湖传统文化和城市特色传承提供重要契机。通过对芜湖城市主题插画设计的实践研究，在赋予作品文化内涵与情感价值的同时，提升芜湖市在全国范围内的知名度与竞争力。将芜湖城市文化元素融入插画设计，旨在紧跟时代潮流，为芜湖城市品牌塑造提供新思路。在插画设计的创作过程中，笔者通过思考如何将城市文化元素融入插画作品，突破传统思维局限，实现元素与视觉传达设计的巧妙融合，进行多元化的设计应用。通过扩展实际载体和表现形式，打造出引人注目的芜湖城市名片，为未来推动芜湖城市特色文化传播提供了更为有效的途径。

关键词：文旅融合；芜湖地域文化；城市主题插画；文创产品设计；城市宣传设计

IN THE CONTEXT OF CULTURAL AND TOURISM INTEGRATION: ILLUSTRATION DESIGN AND APPLICATION OF URBAN THEMES IN WUHU

ABSTRACT

Driven by the new situation of cultural and tourism integration, all parts of the country have begun to explore the unique local culture, actively develop the close integration of cultural and creative industries and tourism, and jointly promote urban progress. Wuhu attaches great importance to the development of cultural tourism industry, and the brand image of "Happy Wuhu" created by Wuhu City has certain market influence, but the city brand image lacks personality and fashion characteristics, especially in the development and creation of cultural tourism products, the regional characteristics are not clear enough, and the publicity effect needs to be further strengthened.

From the perspective of the integration of culture and tourism, this paper studies the application of Wuhu city theme illustration design. Through the in-depth mining of culture and tourism resources in Wuhu city, the purpose is to find a feasible path of urban illustration design,

effectively improve and optimize the image and popularity of the city. Taking Wuhu city regional culture as a practical research topic, first of all, the preliminary research and analysis of Wuhu city culture and tourism resources are carried out, and a certain theoretical basis is established by studying relevant theories and practical cases. Secondly, combined with the previous research data, this paper analyzes the status quo of undiversified urban image design, lack of urban cultural inheritance and lagging urban image dissemination in the development of Wuhu city, and finds out the design principles of exploring the core context of Wuhu city theme illustration, refining cultural value, paying attention to diversity, having The Times, strengthening cultural implantation and shaping brand value. Finally, the refined Wuhu urban regional cultural elements and flat illustration design are cleverly combined to design a series of illustration works that meet the aesthetic needs of the public, and are applied to cultural and creative products and derivatives to effectively spread urban culture, with a view to improving the image of Wuhu city and promoting the development of cultural tourism industry.

Therefore, in order to meet the public's demand for tourism experience and spiritual enjoyment, the author creates a series of illustration works with the cultural characteristics of Wuhu city as the theme, and uses cultural creative products and other communication means, hoping to become an important opportunity for the inheritance of

traditional culture and urban characteristics of Wuhu. Through the practice research of Wuhu city theme illustration design, it not only endows the works with emotional value and cultural connotation, but also helps to enhance the popularity and competitiveness of Wuhu city in the whole country. Creating an illustration design with Wuhu city characteristics not only keeps up with the trend of The Times, but also provides a new idea for Wuhu city brand building. In the process of creative design, the author thinks about how to integrate urban characteristics into illustration works, break through the limitations of traditional thinking, realize the integration with visual communication in various fields, and carry out diversified design applications. By expanding the actual carrier and form of expression, the eye-catching Wuhu city business card is created, which provides a more effective way to promote the transmission of Wuhu city characteristics culture in the future.

Taomeizi.Zhang(Art Design)

Supervised by Pengfei.Wu

KEY WORDS:cultural and tourism integration,Wuhu regional culture,
cultural and creative product design, urban publicity design

目录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的和意义	2
1.2.1 研究目的	2
1.2.2 研究意义	2
1.3 国内外研究现状	3
1.3.1 国内研究现状	3
1.3.2 国外研究现状	6
1.4 研究内容与方法	7
1.4.1 研究内容	7
1.4.2 研究方法	8
1.5 研究创新点	9
第 2 章 城市主题插画概念、特点及功能	10
2.1 城市主题插画的概念	10
2.2 城市主题插画的特点	10
2.3 城市主题插画的功能	14
第 3 章 文旅融合对城市主题插画设计的作用与影响	14
3.1 文旅融合的概念及缘起	14
3.2 文旅融合对城市主题插画设计的影响	14
3.3 文旅融合在城市主题插画设计中的案例分析	15
3.3.1 上海城市主题插画设计与应用	16
3.3.2 武汉城市主题插画设计与应用	18
3.3.3 合肥城市主题插画设计与应用	20
第 4 章 芜湖城市主题插画设计分析	22
4.1 芜湖的历史与文化遗产	22
4.1.1 璀璨的历史人文	22
4.1.2 丰富的自然景观	23

4.1.3 多彩的民俗文化	23
4.2 芜湖城市主题插画设计现状	24
4.2.1 城市形象设计单一	25
4.2.2 城市文化传承缺失	26
4.2.3 城市形象传播滞后	27
4.3 芜湖城市主题插画设计策略	27
4.3.1 城市形象设计风格多元化	27
4.3.2 城市文化传承途径创新化	28
4.3.3 城市形象传播方式多样化	29
4.4 芜湖城市主题插画设计原则	29
第5章 芜湖城市主题插画设计实践	33
5.1 芜湖城市主题插画设计思路	33
5.1.1 灵感来源	33
5.1.2 设计思路	33
5.2 芜湖城市主题插画设计风格定位	34
5.3 芜湖城市主题插画设计方法	35
5.3.1 地域元素提取与转化	35
5.3.2 冷暖色块对比应用	37
5.3.3 多样化构图与布局	37
5.3.4 故事性的叙事表达	39
5.4 芜湖城市主题插画创作过程	40
5.4.1 芜湖城市主题插画设计元素分析	40
5.4.2 芜湖城市主题插画的效果呈现	48
5.5 芜湖城市主题插画应用媒介	57
5.5.1 芜湖城市主题插画在文创产品中的应用	57
5.5.2 芜湖城市主题插画在公共空间中的应用	62
5.5.3 芜湖城市主题插画在数字媒体中的应用	64
结论	65
参考文献	66
附录	69

致谢	74
----------	----

第1章 绪论

1.1 研究背景

当前，经济的飞速发展以及社会文明进步，使得人们的生活水平日益提高，消费能力不断增强，消费结构逐步升级，人们消费的重心从满足物质需求转向精神文化需求，这一转变带动了文化旅游产业的发展。文化旅游产业成为经济增长的新动力、新引擎。文化自信事关国运兴衰、事关文化安全、事关民族精神的独立性。文化创意产品将文化创意与相关产物相结合，将文化“实物化”“生活化”，帮助人们更好地理解并传播文化，将成为增强民众文化自信的推动力量。此外，全球文化创意的发展也带动着国内文创产品的发展，中国地大物博，拥有丰富的物质资源和人文资源，将资源优势转化为文化创意产品优势具有较大潜力，利用物质资源、民俗资源与旅游产业之间的互通性，可以促进高价值文创产品以及衍生品的生成，推动城市文化高效宣传。

物质文化和人文历史是城市文化的重要组成部分。芜湖市作为安徽省次中心城市，素有“长江巨埠、皖之中坚”的美誉，是皖江城市带承接产业转移示范区核心城市。芜湖市历史悠久，文化璀璨，繁昌“人字洞”的发现表明 240 多万年前旧石器时代，芜湖就有人类活动踪迹。三山区多处古遗址证明，新石器时代人类已在芜湖大地生生不息。春秋置邑，西汉设县。吴王阖闾沟通中江漕运，三国孙权迁址首辅京畿^[1]。南唐“烟火万家”，宋元“鱼米之乡”，元代“市声若潮”，明代“浆染尚芜”，近代“开埠通商”。这些文化遗存构成芜湖悠久历史的真实记忆。

现代插画作为一种传达视觉信息的表现形式，不仅仅是对图像的直观表达，更承载着精神层面的交流与传递。一个城市的人文历史、建筑、饮食等地域文化特色，需要一项输出载体，插画展现的视觉效果可以起到有效地传播作用，信息化时代的到来，使得城市主题插画成为一种新流行。

在文旅融合的背景下，将芜湖地域文化应用到城市主题插画设计中，打破固

^[1] 李艳天. 鸠兹古韵[M]. 安徽：黄山书社，2013.

有思维，利用文化创意手段，创作符合大众审美的作品，促进城市文化传播。

1.2 研究目的和意义

1.2.1 研究目的

通过对芜湖地域文化的解读与重构，以及对相关建筑图像特征的把握，结合民俗文化等内容，提出芜湖地方资源视觉转化与应用的对策和建议。

从新的设计角度出发，对芜湖地域文化进行深度研究，分析芜湖城市主题插画设计研究现阶段存在的问题以及当代价值，发掘有关芜湖地域文化特色的设计元素，归纳出芜湖城市插画设计应当具备的特性和传递的情感，为芜湖地域文化视觉设计的开发研究提供参考，为城市文化宣传做出一定贡献。

1.2.2 研究意义

（1）审美价值

城市主题插画的融入，以其独特的艺术表达方式，不仅为城市带来了视觉上的美感，更在实质上美化了城市环境。通过巧妙地将插画应用于城市的公共空间，原本单调乏味的墙壁、建筑物和城市街道焕发出新的生机。这些插画的出现，让城市变得更加生动有趣，为市民和游客提供了愉悦的视觉享受。这些插画的创意和多样性，使得城市街头巷尾都充满了艺术氛围。市民和游客在漫步城市间，不仅能感受到建筑物的艺术变化，更能够沉浸在色彩斑斓的插画中，感受到一种愉悦和满足。城市主题插画不仅仅美化了城市，更是在城市形象的打造上发挥了关键作用。这些插画成为城市的标志性特色之一，通过呈现具有芜湖地域特色的元素，成功地将城市独特的文化与艺术元素融入城市风貌之中，为城市的独特性和认知度建立了坚实的基础。除了形象塑造，城市主题插画还在提升生活品质方面发挥了积极作用，为人们创造了一个愉悦的生活环境，使人们在日常生活中不仅感受到了美的力量，同时也缓解了城市生活的压力。这种以艺术为基础的城市美化，为居民和游客提供了更丰富、更愉悦的生活体验，使城市更具吸引力。

（2）经济价值

城市主题插画和相关文化创意产品在城市品牌塑造方面扮演着重要的角色，成为吸引游客、推动城市旅游业发展的有力工具。这些作品不仅仅是图像的呈现，更是城市文化和创意表达的重要媒介。通过精心设计和宣传，这些作品成为城市形象的有机组成部分，为城市注入独特的文化氛围。这些插画和文化创意产品不

仅是艺术品，更是城市的品牌象征。通过它们，城市能够建立起独特的文化标识，吸引游客从而激发潜在的消费群体。这种吸引力对于城市经济的发展至关重要，因为游客在欣赏这些作品的同时，也会成为潜在的消费者，为城市带来一定的经济价值。当这些插画作为商品推向市场时，它们不仅仅是艺术品，更是城市文化的代表。这种文化商品的推广促使了芜湖市消费市场的多元化发展。有效地宣传和市场推广可以扩大芜湖市地区的文旅客流量，提升城市的公众地位和商业价值。

（3）社会价值

随着现代科技的不断进步，尤其是计算机图像软件的不断更新，城市主题插画的创作迎来了前所未有的可能性。数字工具和虚拟平台为创作者提供了更便捷、灵活的创作环境，使得插画创作变得更为高效和多元。创作者可以更轻松地实验各种风格和技巧，通过数字化的手段将创意迅速付诸实践，并在虚拟空间中分享他们的作品，这无疑加速了创意产业的蓬勃发展。插画作为一门艺术，包含了广泛的创作手法和理念。艺术家们可以自由地表达他们的创意和审美观点，通过数字化的工具呈现出更为复杂和生动的作品。这种多元性使得插画艺术的形式与内容变得更加丰富，为城市的文化景观注入了更多的创意元素，使之呈现出更加多样化的面貌。除此之外，城市主题插画还在设计中融入了具有芜湖地域特色的建筑元素和文化元素。创作者通过精妙的设计，将芜湖独有的文化符号巧妙地融入插画之中，既突显了芜湖市深厚的文化底蕴，又为城市形象的塑造添上浓墨重彩的一笔。这些插画作品不仅成为城市的标志性特征，更使市民和游客透过艺术品感受到城市的独特魅力，为城市的形象和声誉作出了重要贡献。这样的创作不仅是一种艺术表达，更是对城市文化的有力传递和传承。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国内研究现状

“文旅融合”即文化产业与旅游产业的融合，其融合发展过程是各自产业在高关联度下的耦合作用，其包含的相关产业及内部环节打破了产业的边界，从而相互渗透、延伸，并最终形成了文化旅游产业链^[2]。近年来，国内关于文旅融合发展的相关研究内容不断增加，截至2024年5月中国知网收录了关于“文旅融合”的学术文献6000余篇，与之相关的硕博论文600余篇。从发文数量的时序

^[2] 潘鹏鹏. 文旅融合文献综述[J]. 漫旅, 2022, 9(5): 74-76.

上来看, 文旅融合在近 5 年内都是研究的热点。

2018 年 3 月, 原国家旅游局和原文化部合并, 组建文化和旅游部。这说明文旅融合已经成为我国文化产业与旅游业的现实发展方向。国家政策的推动以及文化产业与旅游业互动融合发展的生动实践使文旅融合的研究课题引起了学者们的高度关注。相关研究从自发的、零散的状态逐渐过渡到规范有序的状态, 研究的深度和广度都取得了较大进展^[3]。关于“文旅融合”的概念、模式、机制等研究多从经济学、人文地理学角度出发, 但随着“文旅融合”研究的不断推进, 部分学者从艺术设计的新角度探析文化与旅游的新发展路径, 其中王若辰、徐红蕾^[4]结合文旅融合的相关理论, 探讨关中唐陵的旅游品牌形象设计理论策略与发展路径。莫晓洁、李豪东^[5]通过创新的设计手段, 以造型表征和产品语义分析为主要提取方式, 运用插画设计实现了对唐三彩文创产品的再创新与整合。强调符号与产品语义的内在联系, 打破传统, 使唐三彩文创产品更具个性和质量, 吸引年轻人, 拓宽了唐三彩文化的传承方式。徐媛、陈婧^[6]结合文创产品设计要素与开发设计的基本原则, 对文旅融合背景下文创产品设计定位进行探讨, 为相关学者提供了参考。除此之外, 各座城市相关部门也积极投入到“文旅融合”的相关实践研究当中, 北京、上海、敦煌等城市推出的文化创意产品精美绝伦、特色鲜明、引人注目, 其他城市也在积极学习并引进极具创新性的可行性方案, 以此实现城市推广, 取得良好的市场效益。因此, 文旅融合是未来城市旅游发展的必然趋势, 未来文旅融合将兼顾文化内涵、城市建设、科技创新和社交媒体等多方面, 为旅游业增添活力和可持续发展的动力。

国内与“城市插画”主题相关的文献研究大约 800 篇, 其中研究内容包括了装饰性风格插画、手绘插画、国潮风插画、时尚插画等等, 这些插画多运用于现代包装设计、城市文创产品设计、海报设计等领域。2013 年, 姜超, 高晨晖^[7]以旅游市场与城市地域文化相关理论研究作为启示, 探析宁波旅游纪念品市场现状, 针对旅游纪念品市场相关问题, 提出相对的优化方案, 以宁波城市地标性建

^[3] 徐翠蓉, 赵玉宗, 高洁. 国内外文旅融合研究进展与启示: 一个文献综述[J]. 旅游学刊, 2020, 35 (08).

^[4] 王若辰, 徐红蕾. 文旅融合视域下的旅游品牌形象设计研究——以关中唐陵为例[J]. 美术教育研究, 2024 (07).

^[5] 莫晓洁, 李豪东. 文旅融合视域下新型小镇文创产品设计探索——以洛阳三彩小镇为例[J]. 美与时代(上), 2023 (09): 22-26.

^[6] 徐媛, 陈婧. 文旅融合背景下的文创产品开发设计研究[J]. 智库时代, 2020 (05): 9-10.

^[7] 姜超, 高晨晖. 围绕城市地标的宁波旅游纪念品设计对策研究[J]. 包装工程, 2013, 34 (02): 24-27.

筑为设计元素，抽象提取出矢量插画，并将插画运用于地图、产品包装、服装等旅游纪念品上，为众多相关研究者作参考。2023年，施相屹、叶辉^[8]以城市文化引领为视角，创作了“海口记忆”插画及包装衍生，将海口的骑楼建筑、民俗风貌、商业贸易景观融入文创产品设计，为城市文化宣传提供独特设计范例，助力海口成为中国“自由贸易改革”的引人注目的城市名片。由此可得，国内对“城市插画”的研究主要集中在艺术审美、城市文化与意识形态等方面。以上研究关于城市插画在传播城市形象、塑造城市文化认同等方面的作用，探讨了其在城市规划、旅游推广等方面的潜在应用价值。还有一些研究关注插画作品中所体现的社会现实与人文情怀，探讨城市文化传播中的人文情怀与城市插画创作之间的关系。然而，对于城市插画的审美特征、创作技法等方面的系统研究还较为匮乏，对于城市插画在城市视觉文化建设中还有进一步的探讨空间。

关于“芜湖地域文化”研究还处于基础阶段，国内相关文献研究较少，研究的深度与广度有待进一步扩展。从研究的主体来看，“芜湖建筑”的研究涉及近代西方建筑、少部分中西合璧式古建筑等，但分类不够明确，部分有价值的传统建筑几乎未涉及。“芜湖民俗”的研究多涉及非物质文化遗产，例如“芜湖铁画在包装设计中的应用研究”“铁画文创产品的现状与发展研究”“安徽芜湖‘铁画’在建筑装饰中的应用”等等。从研究的角度来看，关于“芜湖建筑”的研究多涉及建筑设计领域，比如营造方式、空间造型以及风格演变等等，艺术设计领域几乎未涉及。“芜湖民俗”中“铁画”的保护与传承，以设计角度，将“铁画”作为设计元素融入环境设计、产品设计、包装设计等领域。除此之外，芜湖文物局编著《芜湖旧影 甲子流光》^[9]一册，图文并茂地讲述了芜湖从传统农业文明走向近代工业文明的精彩历史，为本研究提供了参考资料。芜湖市第三次全国文物普查成果汇编成《鸠兹古韵》一册，以图文结合形式介绍芜湖市不可移动文物，为本研究提供实质性帮助。

现有芜湖城市主题插画多采用手绘方式，呈现出写实且富有叙事性的风格，主要应用于城市轨道交通的立柱和部分站台宣传板上。然而，这些插画存在问题，包括插画特色不够鲜明、传播途径相对单一、未能紧跟时代潮流等。为解决这些问题，本研究旨在深入挖掘芜湖地域文化中适合插画设计的元素，并以扁

[8] 施相屹，叶辉.城市文化导向下的海口景观插画及包装设计研究[J].中国包装，2023，43（09）：76-78.

[9] 芜湖市文物局.芜湖旧影 甲子流光[M].安徽：安徽美术出版社，2019.

平插画设计为创新方式，将城市文化元素转化为符合大众审美需求的插画作品。通过运用文创产品、城市基础设施、数字媒体等媒介进行广泛传播，拓展传播范围，不仅在一定程度上保留插画的特色，传承城市地域文化，同时为相关研究者提供有价值的设计参考。

1.3.2 国外研究现状

通过 Elsevier 搜索国外关于“tourism”的文献 4000 余篇，艺术与人文的学科领域约 300 篇。由于国家之间存在显著的文化差异，导致国外学者在研究“芜湖城市”方面的研究几乎是空白的。然而，在国外学术界，对于“城市插画”的研究却相对丰富。在这个领域，各国插画师展现出多样化的风格。例如，在欧美国家，矢量扁平风格和线条插画占据主导地位，重点关注插画中线条和色彩的合理运用，以及艺术表达形式。以波兰插画家 Febin_Raj 为例，他通过运用色块的方式表达城市风景，将明亮的蓝色与周围宁静祥和的环境巧妙融合。设计元素简洁而明了，准确地呈现了波兰城市的宁静舒适氛围。日本江户时代后期的浮世绘画家葛饰北斋在 1826 年，为配合当时日本内地旅游业的发展，出于对富士山的钟爱之情，创作了系列风景画《富岳三十六景》。通过不同角度的富士山呈现，他在描绘风景的同时，也为当地旅游业作出了贡献。这些作品因其独特视角而声名远扬，为插画艺术树立了标杆。澳大利亚造型艺术家 James Gulliver Hancock 以其“All The Buildings in New York”项目而闻名，他试图描绘纽约市所有建筑物的插画。国外关于“文旅融合”的研究情况呈现上升趋势，且多以城市、社区为对象的微观视角，分析文化与旅游融合对传统文化的影响。

图 1-1 波兰插画家 Febin Raj 《Lighthouse》

（图片来源：<https://www.gtn9.com>）

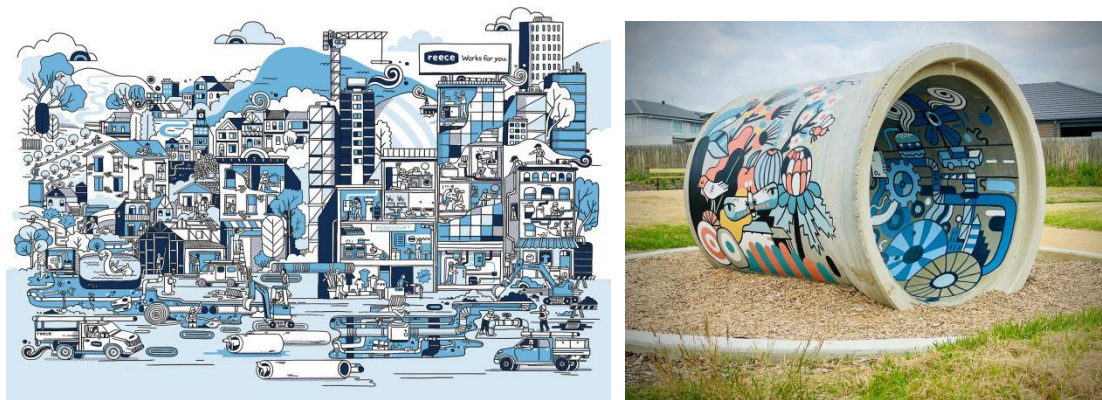

图 1-2 James Gulliver Hancock 插画作品

(图片来源: <https://jamesgulliverhancock.com/>)

1.4 研究内容与方法

1.4.1 研究内容

在文旅融合的大背景下,本研究旨在通过对芜湖城市区域的物质与精神文化特色进行深入研究,同时探讨现代插画与城市文化的巧妙结合方式。为了更好地实现这一目标,将课题分为五个部分,其中重点聚焦于芜湖城市主题插画设计实践,通过理论与实践相结合的方法来全面分析和呈现芜湖独特的地域文化特征。

第一部分为绪论,包括了研究背景、研究目的及研究意义,文旅融合背景下芜湖城市主题插画国内外的研究现状、研究内容与方法、创新点。

第二部分为城市主题插画的含义、特点以及功能。装饰性、创造性、审美趣味性是城市主题插画的特点。城市主题插画在形象传播、文化传承、品牌建设、空间美化等方面发挥着重要的功能,对城市的可持续发展和文化传播起积极作用。

第三部分探讨了文旅融合对城市主题插画设计的影响以及芜湖地域文化元素在城市主题插画设计中的应用价值。通过从文旅融合的视角出发,对上海市、武汉市、合肥市这三座城市地域文化在城市主题插画中的运用进行横向比较。这为芜湖市城市主题插画及相关文创产品的研发提供了有益的参考。

第四部分深入分析了芜湖地域文化的特征,主要涵盖了传统建筑为主的物质文化和以美食、人文为主的民俗文化两大类。通过研究文献、图片和影像等多方面的数据资料,着重探讨了芜湖城市在历史、自然与民俗等方面的渊源变化和文化遗产。具体而言,分析了城市的著名景点,包括相关建筑的外部造型特点、风格特征以及建筑装饰色彩的运用。同时,深入剖析了城市传统美食的外部造型、

制作工艺以及色彩。此外，对现有城市插画的案例进行了详细研究，从设计元素到风格特点，为接下来的设计工作提供了宝贵的经验和参考。在这个过程中，明确了设计策略和需要遵守的设计原则，为讲好芜湖城市故事以及地域文化元素的提取与视觉转换奠定了基础。

第五部分是芜湖城市主题插画的设计实践。阐述了灵感来源与设计思路，明确了设计风格定位。采用地域元素提取与转化、冷暖对比色彩的搭配以及多样化构图的合理运用等设计方法，通过绘制工具生成符合芜湖城市文化特色的系列插画，确保插画能够真实地体现芜湖城市文化特色，例如提取部分西洋建筑外部造型元素，以色块的方式表现建筑主体，插画中文字图像化加强主题的表达。设计过程中，关注引发大众情感共鸣的元素挖掘和画面图像有效地转化，以确保最终呈现的插画既能触动大众的情感。此外，将设计的插画运用到文创产品、数字媒体等传播载体上，以实现插画作品更广泛地传播。

1.4.2 研究方法

（1）系统研究和交叉研究相结合

搜集与此研究相关的期刊文献、影像视频、摄影图片等资料，并对资料进行整理分析，为此研究提供有力的理论基础支持，通过整理、分析相关资料，了解芜湖的“前世今生”，了解芜湖物质资源与精神资源的艺术特征，分析芜湖建筑外部造型特征，以及建筑中的图形式样和色彩表现，同时关注民俗文化中的元素特征，将二者以插画的创作手法，进行提炼和再设计研究。

（2）实地考察研究与现代设计相结合

对芜湖城市进行实地考察，更详细地了解芜湖地域文化，学习已有相关的视觉表现作品，同时通过网络调研城市主题插画艺术创意产品，收集相关的设计作品及衍生品，对现有的资料进行解读和分析，探寻芜湖传统地域文化与现代设计的共通性，发掘芜湖地域文化在现代设计中的运用价值，通过现有的资料对芜湖城市的各项元素进行新的创意创作。

（3）案例分析与综合分析相结合

研究并分析其他城市关于文旅融合背景下城市主题插画的优秀案例，总结成功之处与不足之处，为本次课题提供参考。将所有收集到的网络或者实体资料进行归纳总结，用图像的方式提取适合的设计元素，为设计实践做好基础。

1.4.3 研究路线

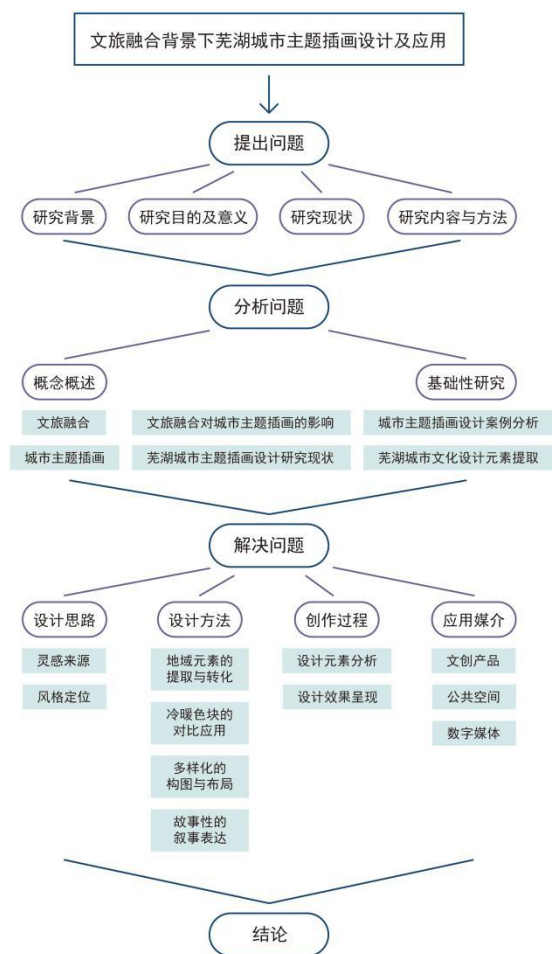

图 1-3 文旅融合背景下芜湖城市主题插画设计及应用研究路线

(图片来源：笔者自绘)

1.5 研究创新点

(1) 研究角度的创新。本课题从文旅融合的研究角度出发，充分挖掘芜湖市丰富的文化旅游资源，将城市中的科技、人文和历史元素作为深度挖掘的文化源泉。通过将芜湖城市文化与插画设计相融合，使插画的表现形式与芜湖城市的科技、人文和历史三个主题内容相互促进，以更有力度地推动对芜湖城市文化的多角度推广和宣传。

(2) 表现技巧的创新。本课题以芜湖城市文化元素作为插画设计主题进行论证与实践。本课题将思考城市地域文化与插画的联系，通过形式美法将庞大的地域文化元素运用于易于传播的文创产品上，以此吸引更多年轻群体关注和传承城市地域文化。

第2章 城市主题插画概念、特点及功能

有学者提出,插画设计以视觉图像叙事化、效率化、创新的特征与城市地域文化、民族文化相融合形成新的视觉语言,在表达城市文化内涵与视觉化推广的同时,提升城市文化的影响力^[10]。那么如何正确运用插画形式表现城市文化的艺术价值,这就涉及“城市主题插画设计”定义的问题。

2.1 城市主题插画的概念

城市主题插画是指基于城市这一地域范围,将城市所在地的地域文化元素加以整合创新,进行插画艺术形式与视觉表现的集中展现。插画作为一种艺术表现形式,在对城市主题进行绘制的过程中,能够在形象性与审美性的基础上,塑造出富有文化感染力的画面效果,高效传达城市形象与文化特色^[11]。在当代信息社会的发展背景下,纸质类传统媒介逐渐被数字媒介取代,数字媒介的推广实现了沟通的自由与便利,而传统插画的定义与概念也得到了升华,城市主题插画的作用不再局限于“陪衬”文字,更能做到通过独立的图像形式传达思想、传播地域文化。城市主题插画具有灵活的表达方式,通过文字、图形、色彩相结合产生艺术感染力,让受众群体更加直观感受城市的文化魅力。

城市主题插画是宣传城市文化的方式之一,在视觉传达设计领域具有重要地位。计算机技术的进步给设计者们带来了更多创造的空间,艺术创造力与数字技术的相互碰撞,为城市主题插画设计的发展增添更多可能。城市主题插画通过文创产品、海报、广告等载体,在社会上广泛传播,促进城市之间的文化交流。

2.2 城市主题插画的特点

城市主题插画可以用来表现一座城市的地域文化特色,是城市物质资源与精神内核的图形化归纳。不同设计风格产生不同的设计效果,从而反映不同的城市文化特色。在此基础上总结出城市主题插画的特点有装饰性、创造性以及审美趣味性,这些特点相辅相成,形成符合城市印象的设计作品。

^[10] 林观星. 民间神话在插画设计中的视觉研究——以《北京建城传说故事》为例[J]. 设计, 2022, 35(05): 50-53.

^[11] 刘琼. 长沙地域文化元素的城市主题插画及文创衍生品设计[D]. 湖南省: 湖南科技大学, 2022.

（1）装饰性

装饰性是指在一定视觉艺术中所呈现的特定表现形式特征^[12]。城市主题插画具有装饰性，一方面可以突出城市主题的内在思想，另一方面可以增加作品的艺术吸引力。与传统手绘插画相比，城市主题插画更偏重商业性，而商业性插画更需要考虑消费者的内在需求，得到消费者的认可和喜爱，那么设计的作品必然要考虑到装饰性，追求形式美感，能够鲜明地传达设计要素。城市主题插画通过不同的造型、色彩、刻画工具以及消费者的情感需求，有效吸引消费者，受到消费者的喜爱。这种装饰性插画是设计师情感的表达，也是设计师自身美学素养的体现。这样的作品会激发消费者情感共鸣与情感回应。如图 2-1 是中国香港插画师倪传婧于 2020 年跟“中国平安”合作的装饰性插画作品，画面中运用了许多传统元素来传递平安的愿望，像是莲花、喜鹊、仙鹤、花灯等。除此之外，“同舟共济”“花好月圆”“比翼双飞”等四字成语，无不体现中国文化中“千里共婵娟”的美好愿望。

图 2-1 倪传婧《中国平安》

（图片来源：<https://www.weibo.com>）

（2）创造性

城市主题插画具有创造性，该性质表现在设计者从旧有主题中提炼精华，沉淀观点，再以新的表现形式加以呈现^[13]。在当今信息爆炸的社会中，各种信息如电光石火般传播，乏味的内容注定会被淘汰。在这样的背景下，城市主题插画设

^[12] 张莉丽.浅议当代插画特性[J].美与时代（上），2020（10）：94-95.

^[13] 张锐.关于插画艺术创作与美的思考[J].艺术品鉴，2023（03）：147-150.

(3) 审美趣味性

图 2-2 毛赵《杭州古墩印象城》

2.3 城市主题插画的功能

城市主题插画作为一种具有独特表现形式的艺术手段,不仅具备装饰性和视觉吸引力,更承担着多重功能,为城市的形象塑造、文化传承和旅游推广等方面提供有力支持。

城市主题插画在形象传播方面发挥关键作用。通过生动、抽象或富有创意的插画,城市能够向外界传递独特的文化氛围和地域特色,增强城市的辨识度和吸引力。插画可以成为城市品牌的重要元素,为城市树立独特的形象。其次,城市主题插画有助于弘扬和传承城市的文化底蕴。通过插画形式展现城市的历史、传统和独特文化元素,促使人们对城市文化的认同感和自豪感。插画成为城市文化传承的载体,为后代提供了一种直观而深刻的文化体验。另外,城市主题插画在促进文旅融合方面发挥重要作用。随着社会的发展,人们对文化体验和旅游的需求逐渐增强。城市主题插画通过巧妙的设计,能够融入城市空间,为游客提供独特的视觉享受,增添旅游的趣味性和吸引力。这不仅有助于提升城市的旅游业发展水平,也为城市经济注入新的动力。

城市主题插画作为一种代表城市形象、弘扬城市文化的途径,其表达方式与表达手法要结合地域文化的需要,其功能也与一般的独立插画有所不同。文学性插画在某种程度上可转化为独立插画^[15],这两者的界限有时划分得不是很清晰。在文化宣传上,插画可发挥其形象直观的长处,成为一种重要的辅助手段。在信息的传播过程中,插画具有的视觉符号性,可以更容易被接受,具有良好的易识别性。具有良好视觉传达效果的城市主题插画,必定彰显了地域特色,体现了风土人情,表达了设计者对城市文化的深刻理解。

^[15] 焦钰惠.郑州地域文化在城市主题插画中的设计与研究[D].河南省:河南大学,2023.

第3章 文旅融合对城市主题插画设计的作用与影响

本章分析文旅融合对芜湖城市主题插画的作用与影响,旨在揭示城市主题插画如何在文旅融合时代背景下推动品牌建设、文化传承和旅游产业发展。

3.1 文旅融合的概念及缘起

文旅融合是指文化与旅游产业在相互渗透、重组的情况下,逐渐打破原有发展边界,走向“发展共生体”的融合现象与过程^[16]。随着文旅融合概念的不断深入,如何打造具有地域性特点的旅游文创产品,成为研发人员和设计者不断关注和思考的课题。

旅游文创产品作为一种地域文化传播的载体,可以更好地实现地域文化的管理和精神文化的传播,集中体现其纪念价值、经济价值、文化价值以及相关品牌价值^[17]。文旅融合背景下的旅游文化创意产品用途广泛,可以是纪念某个地方的旅游体验,纪念某个人物、某段故事等,还可以实现城市之间的文化交流。由于文创产品具有独特的情感以及文化特点,使其具有了附加值,实现消费升级,被消费者所接受、喜爱,从而成为热销商品,也提高了城市的品牌价值。品牌价值是旅游文创产品区别于其他文创产品的重要标志——融合了地域文化特色、生活理念、历史文化资源等体现景点特色的理念,注入了城市地标性建筑、民风习俗等,升级到城市品牌的高度。在消费升级与品牌升级的双重作用下,旅游文创产品既拥有了精神文化价值,又带来了城市经济上的价值以及城市品牌的推广。

3.2 文旅融合对城市主题插画设计的影响

文旅融合对城市主题插画设计的影响体现在多个层面,其影响不仅限于创意领域,还涉及城市形象、旅游推广、文化软实力以及文创产业的发展等方面。

文旅融合为城市主题插画设计提供了丰富的创作素材。城市的历史、人文、民俗等元素成为创作者可以深入挖掘和表达的源泉。这种创作源泉的丰富性使得

^[16] 罗玉芬.基于文旅融合视角下历史园林的保护与利用——以珠海市唐家共乐园为例[J].文物鉴定与鉴赏, 2020(15): 69-71.

^[17] 田人羽.文旅融合背景下特色旅游文创产品的研究与设计——以江浙地区为例[J].绿色包装, 2022(11): 147-151.

插画作品能够更贴近城市的独特性，呈现出更具地域文化特色的视觉表达。

文旅融合使城市主题插画成为城市形象的有力表达手段。通过插画设计，城市的标志性建筑和传统文化可以生动地展现出来。这不仅有助于树立城市的形象，也为城市品牌建设提供了强有力的视觉支持。

在文旅融合背景下，城市主题插画设计促进了旅游推广。通过插画作品，可以生动地呈现城市的旅游景点、文化活动和特色体验，吸引游客的兴趣，提高城市的旅游吸引力，从而促进旅游业的繁荣。

文旅融合还有助于提升城市的文化软实力。插画作为视觉信息传达的艺术表达形式，能够传递城市的文化内涵。这有助于加强城市在全国的文化影响力，提升城市的软实力水平，为城市争取更多的认知和支持打下基础。

文旅融合推动了文创产业的发展，城市主题插画设计为文创产业的发展提供了支持。这有助于吸引更多意向插画设计领域的人投身于插画行业，推动相关产业链的发展，为城市经济注入新的活力。

总之，文旅融合对城市主题插画设计的影响是多方面而深远的，既涉及创意层面，也体现在城市形象、旅游推广、文化软实力以及文创产业发展等多个方面。这些方面为城市创意产业的繁荣和城市形象的提升提供了有力的支持。

3.3 文旅融合在城市主题插画设计中的案例分析

在我国，不同地区的旅游资源具有不同的特色，这给了旅游文创产品更大的设计空间、更多样的主题、更丰富的形式以及更深刻的文化内涵^[18]。许多看似不起眼的小物件，例如手机壳、扇子、手抄本等，都可以与城市主题相结合，将这些文化元素进行艺术化设计，从而开发出相关旅游文创产品。这样的旅游文创产品既有故事性，叙述城市本土特色，也能紧跟潮流，具有一定时尚性。

城市主题插画是一座城市形象的表达，一个成功的城市形象的塑造，一定基于当地独特的历史文化，是地域文化特色的高度凝练与总结。传播城市形象的过程首先是地域特色文化的提炼，再将提炼后的元素符号化，而后形成地域文化品牌，最终达到宣传城市文化的作用。因此，可以得出文创品牌设计是城市文化传播的重要途径，是反映城市主题的符号化象征。本次研究将选择三座城市的插画设计作为芜湖城市插画设计的参考与比较对象，之所以选择上海、武汉、合肥三

^[18] 马建英.旅游文创产品的设计与开发[J].包装工程, 2023,44 (04): 332-335.

座城市，其一，它们分别体现了国家一线、二线，以及三线城市的发展水平，可以作为芜湖城市旅游与文化发展学习的重要参考；其二，上海、武汉、合肥，作为芜湖相邻的几座城市，由于城市之间地域文化方面的相互影响，元素与元素之间具有借鉴和参考价值，除此之外，城市文化交融，促进了芜湖城市自身的不断进步与满足时代发展的追求。

图 3-1 城市形象宣传流程图

（图片来源：笔者自绘）

3.3.1 上海城市主题插画设计与应用

上海这座城市融合了现代化的建筑与古老的文化，现代与古典之间呈现出一种交相辉映的和谐，展现出一种独特的包容性。这种和谐感在豫园及其周边环境得以体现，古老的园林建筑与现代的摩天大楼形成了独特的对比，却又毫无违和感地融合在一起。这种独特的城市景观不仅让游客沉浸在现代化的繁荣中，同时也能感受到历史的沉淀和传统文化的底蕴。

2024 上海豫园民俗艺术灯会，为市民和游客呈现了一场生肖龙与海洋动植物交织的瑰丽奇境，暖心讲述“山海奇豫记”海经篇的故事。这场艺术灯会不仅传承了上海文化，也为上海的文化旅游产业提供经济价值。

图 3-2 2024 上海豫园民俗艺术灯会

（图片来源：<https://whlyj.sh.gov.cn/index.html>）

第六届中国国际进口博览会期间，由 IP SHANGHAI 上海城市形象资源共享平台推出的上海城市主题插画展，在进博会新闻中心精彩亮相。插画展以风格迥异、

色彩绚丽的画面为载体，展现设计者对上海城市的情感和认同，表现“人人展示软实力”的内涵，将上海城市精神品格内化于心、外化于形。青年插画家姜秋雨创作的《摩登上海建筑系列》，如图 3-3 描绘人们在武康大楼、桂林公园等 5 处申城地标漫步的场景，风格独特，画面营造出一种温馨的氛围。

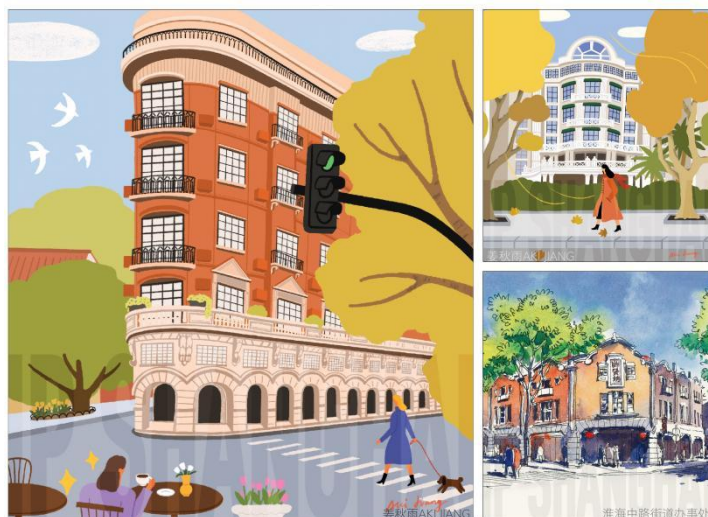

图 3-3 姜秋雨 《摩登上海建筑系列》

(图片来源: <https://www.thepaper.cn>)

东方明珠广播电视塔高耸入云，如同一颗璀璨的明珠，是上海的标志性建筑之一。南京路步行街则是购物与娱乐的胜地，现代时尚的商业氛围与历史文化街区相得益彰。而外滩，则是上海的黄金海岸线，连接了城市的过去和现在，是游客感受城市脉搏的绝佳地点。图 3-4 是插画师郭浩创作的上海城市主题插画，将上海城市建筑与人文特色元素融入画面，以冷暖色对比凸显画面风格。

图 3-4 上海城市插画案例

(图片来源: <https://www.behance.net>)

AIT CARD 品牌的上海立体手撕便签设计展示了上海这座城市的独特魅力。图 3-5 中，产品中的画面以上海外滩为背景，东方明珠广播电视塔、上海大剧院和上海中心大厦等地标建筑得到精心呈现。通过运用红蓝对比的色彩搭配，使得画面整体更富时尚感，同时也突显了上海这座城市的现代氛围。这种设计巧妙地捕捉到了上海这座城市的多元面貌。通过提取现代建筑元素，传达出上海是一个现代化、充满活力的城市。通过选择红蓝对比的配色方案，不仅增强了画面整体的视觉冲击力，也象征着上海的繁荣昌盛和活力四射。这个设计将现代城市的活力与古老文化的底蕴巧妙地融合在一起。设计者在表达现代城市的同时也传达了对传统文化的尊重，这种融合赋予了上海一种独特的城市韵味。

图 3-5 AIT CARD 上海立体手撕便签

（图片来源：<https://item.taobao.com>）

3.3.2 武汉城市主题插画设计的应用

近年来，武汉在城市规划与文明建设方面取得了显著的成果，不仅为市民提供了更好的生活环境，还在 2017 年成功入选为“设计之都”，为城市的发展带来了全新的机遇与广阔的平台。

武汉作为湖北省省会，蕴含着丰富而多元的城市地域文化特色。其独特的地理位置使其成为长江中游的重要城市，承载了深厚的长江文明历史。武汉是汉字文化的发源地之一，诸如《红楼梦》作者曹雪芹即为湖北人，彰显了丰富的文学传统。同时，武汉作为辛亥革命的发源地，对中国现代政治产生深远影响。武汉的地域文化特色还体现在其独具特色的民俗风情和美食文化上。武汉人热爱传统节日庆活动，如踩龙舞狮，展示了浓郁的民间文化。地道的小吃，如热干面、豆皮、鸭脖，代表了武汉丰富的饮食文化。如图 3-6 由插画师含橙设计的武汉热干面插画，以可爱有趣的线条勾勒出武汉“过早”的热干面场景。

图 3-6 武汉热干面插画

(图片来源: www.hankzacle.com)

图 3-7 武汉城市插画案例

(图片来源: <https://www.behance.net>)

图 3-8 展示了由荆楚有礼品牌创作的“钟情湖北”武汉浪漫樱花冰箱贴。这款冰箱贴以粉红色的樱花花卉为主题，融入了武汉地标性建筑，如黄鹤楼、武汉东湖磨山樱园、武汉大学，以及历史性地标建筑“万里长江第一桥”。这一产品不仅充满了浪漫色彩，更将武汉的文化元素巧妙地融入其中，让消费者体验到武汉的独特魅力。这款冰箱贴在展现武汉丰富的自然景观和地标性建筑的同时，还传递了城市的浪漫氛围。粉红色与湖蓝色两种色彩形成鲜明对比，展现了城市的独特魅力和文化底蕴。这种创意设计不仅吸引了消费者的眼球，也为武汉在全国的形象宣传中增添色彩。

图 3-8 荆楚有礼 武汉金属冰箱贴

(图片来源: <https://item.taobao.com>)

3.3.3 合肥城市主题插画设计的应用

合肥市作为安徽省的省会城市,独特的地理位置使其承载了深厚的徽州文化传统。合肥老城区保存完好,典型的徽派建筑风格成为城市的一大特色。如图 3-9 展现了合肥庐阳老街的古老建筑与人文元素,青色与褐色的色彩搭配,使整个画面的历史感和徽州独有的文化特色得以呈现。

图 3-9 合肥庐阳老街街景插画

(图片来源: 图源网络)

包公园作为合肥城市旅游的重要景点,承载着包公这一历史名人的丰富文化内涵。包公以其廉洁公正、立朝刚毅、铁面无私的形象深入人心,成为城市文化的象征,对城市旅游开发和文化教育等方面产生着重要的品牌效应。

朱万梅,易忠在其论文中指出,包公作为一个内涵深厚的文化符号^[19],在合肥市文创产品开发中具有重要价值。《包公故事》入选国家非遗名录更是为安徽省合肥市文化创意旅游产业提供了发展契机,为包公园打造包公形象品牌设计提

^[19] 朱万梅,易忠.非遗传承视野下合肥包公园文创产品开发探析[J].今古文创, 2022 (30): 72-74.

供了发展机遇。这一非遗名录的入选不仅为合肥市带来了文化认可，也为城市文创产业的发展提供了坚实的基础，通过发掘合肥市的文化要素、精神内核以及人文因子，可以助力合肥市文创产品开发。这种综合性的文化挖掘不仅可以填补合肥市在文化旅游和城市文化宣传方面的空缺，还能够为游客提供更为深刻和丰富的文化体验。

包公形象在文创产品设计中的融入，创造出独具合肥特色的文化衍生品，包括但不限于文学作品、手工艺品、纪念品等。这些产品不仅满足了游客对合肥历史文化的好奇心，也为城市增添了新的文化元素，提升了城市形象。通过包公形象的创意传承，合肥市以此在文创产业中找到新的增长点，实现了文化传统与现代创新的有机结合。对于处于相邻城市的芜湖，合肥的城市文化品牌的创意设计具有现实的借鉴意义。

图 3-10 合肥包河《一起尽兴包河》插画案例

(图片来源: <https://www.zcool.com.cn>)

第四章 芜湖城市主题插画设计分析

4.1 芜湖的历史与文化遗产

4.1.1 璀璨的历史人文

历史上关于芜湖的文字记载有 2500 余年，因“湖沼一片，鸠鸟繁多”而得故址名“鸠兹”，又称“勾兹”“皋兹”“祝兹”等。这里“鸠”出自《诗经》中《关雎》的一段“关关雎鸠，在河之洲；窈窕淑女，君子好逑。”《左传·襄公三年》中记载：“鲁襄公三年，春，楚子重伐吴，克鸠兹，至于衡山。”唐代诗人李白曾写下“天门中断楚江开，碧水东流至此回”的绝句。早在当时，作为吴国边陲要塞的鸠兹邑，就是一处相当重要的渡口。芜湖县名始于公元前 109 年即汉武帝元封二年，“蓄水不深而多生芜藻，因以名县”，鸠兹易名芜湖^[20]。

在漫长的历史进程中，芜湖厚重的历史与文化随历史变迁不仅没有消失，反而更加清晰了起来^[21]。芜湖市重点文物保护单位将近 40 所，其中包括英驻芜领事署旧址、芜湖天主教堂、老芜湖海关、圣雅各中学等西洋建筑，大成殿、中江塔、广济寺等古邑以及芜湖烈士陵园等红色文化建筑。

这些建筑物不仅仅是芜湖城市历史文化的象征，更成为城市发展过程中留下的珍贵文化遗产。其中，西洋建筑如芜湖老海关等，呈现出特殊的外观造型以及丰富的色彩，一定程度上反映了芜湖城市的历史背景。这些建筑既是历史的见证者，也是城市文化多元性的重要组成部分。

同时，芜湖古建筑如大成殿、中江塔、广济寺等，凝聚了丰富的历史内涵。它们以独特的中式建筑风格，展现了芜湖在不同历史时期的文化底蕴和建筑风貌。这些古建筑不仅是城市历史的活教材，更是吸引游客了解芜湖地域文化的窗口。

红色文化建筑，如芜湖烈士陵园，见证了革命岁月中英雄的牺牲和奋斗。这些建筑承载着红色历史的荣光，通过其独特的形式和布局，传达着对革命烈士的崇敬之情，激发人们对国家和社会责任的思考。

总的来说，芜湖这座城市的历史与文化在建筑中得以具体而深刻地体现。这

^[20] 孙静.芜湖城市形象的定位与传播策略研究[D].安徽省：安徽师范大学，2012.

^[21] 凤卓，周怀宇，魏军.芜湖文化旅游资源的开发与利用[J].重庆第二师范学院学报，2017，30（04）：27-32.

些建筑物不仅仅是城市的地标和风景，更是历史的载体和文化的传承者。通过深度挖掘研究这些建筑，我们可以更全面地了解芜湖的历史变迁，感受其深厚的文化积淀。这一过程也有助于唤起人们对文化遗产的保护和传承的关注，为城市的可持续发展提供了有力的文化支撑。

4.1.2 丰富的自然景观

芜湖是个“半城山半城水”的灵秀江城，江水之美在芜湖这座城市实现了和谐统一。芜湖城市内的赭山公园、滨江公园、镜湖公园、雕塑公园等自然风光景色宜人，是吸引游客的好去处。除此之外，方特主题乐园、赭山动物园等园区也是吸引游客的热门景点。这些自然风光不仅在美化城市的同时，也为本课题研究提供了丰富的设计元素。

芜湖雕塑公园将立体美术与青山绿水融为一体，创造出独具魅力的艺术文化空间。这一独特的设计不仅为城市增色，更为本课题的研究提供了极富创意的灵感来源。通过将雕塑艺术巧妙地融入自然环境中，雕塑公园不仅呈现出视觉上的美感，更弘扬了艺术文化的内涵，使得城市的文化氛围更加浓厚。

芜湖得两江交汇、舟楫之利，商业发达。自 1876 年《中英烟台条约》签订后，芜湖辟为通商口岸，与西方世界发生直接联系，迫使芜湖这个长江上有较大影响的商埠开启了近代化社会变迁的过程。开埠以后，“创建新关，外商纷至，轮船云集，内外转输、沪汉之间，此为巨擘。新机日辟，文化遂兴，郁郁彬彬，人才蔚起。”查钟泰在《芜湖新修县志序》中准确表达了芜湖的商埠文化。科技与商业密不可分、相辅相成，芜湖轨道交通的兴建对商业活动产生了积极的影响。便捷的交通网络将不同区域连接起来，促进了商业活动的流动和交汇，促进商业的繁荣。科技在轨道交通中的应用使得能源利用更加高效，减少了对环境的负面影响。这种可持续的发展方式有助于提高城市的整体形象，吸引更多的商业投资和人才流入，推动城市的全面发展。

4.1.3 多彩的民俗文化

芜湖已评定的非物质文化遗产 19 项，以芜湖铁画技艺、民歌戏曲为主。芜湖铁画、通草画、堆漆画被称为“芜湖三画”，是江城重要的文化传承。芜湖铁画通过历史传承，保留了传统工艺的精髓，并在创新中焕发出新的生机，成为中国传统手工艺的重要代表之一。

除此之外，芜湖还以其丰富的传统美食而闻名，如蟹黄汤包、虾籽面、红皮鸭子、赤豆酒酿等，这些美食已成为芜湖民俗文化中不可或缺的一部分。耿福兴作为芜湖的老字号，其建筑风格和店内美食都具有鲜明的图像特征，如虾籽面作为一道传统美食体现了丰富的食材搭配形式与视觉内容，成为本课题研究中不可忽视的设计元素。

芜湖市第一批非物质文化遗产传承基地评审结果

序号	项目名称	单位名称	具有传承人情况	备注
1	芜湖铁画锻制技艺	芜湖储铁艺铁画设计有限公司	储铁艺	
2	戴氏骨伤科	芜湖市中医院	戴俭华	
3	许氏诊脉饮	芜湖市诺康生物科技有限公司	许先梅	
4	无为鱼灯	无为市无城镇新民村村委会	任俊堂	
5	无为陡岗板龙灯	无为赫店镇平安村民委员会	谢同清	
6	墨玉石雕刻工艺	安徽省繁昌县渡江墨玉石工艺品厂	凌贵生	
7	南陵目连戏	南陵县目连戏曲文化传媒有限公司	王士龙、蒋红、徐叶保	
8	剔墨纱灯	芜湖电缆工业学校	朱晓钟	
9	芜湖铁画锻制技艺	芜湖市第三中学	储莅文	
10	芜湖铁画锻制技艺	芜湖市百蕊幼儿园	邢后藩	
11	芜湖通草画	芜湖市田家炳实验中学	毛艺涛	
12	无为民歌	无为市民间文艺家协会	胡晓兰	
13	芜湖铁画锻制技艺	芜湖职业技术学院	储金霞、聂传春	
14	芜湖木榨油技艺	益然香木榨食用油有限公司	许祚文	
15	四季春传统小吃制作技艺	芜湖高级职业技术学校	张东昌	
16	芜湖铁画锻制技艺	芜湖工艺美术厂	汤传松、张家康	
17	芜湖铁画锻制技艺	安徽机电职业技术学院	储铁艺	
18	芜湖铁画锻制技艺	芜湖市飞龙铁画工艺品有限责任公司	张德才	
19	耿福兴传统小吃制作技艺	芜湖职业技术学院	张振清	

图 4-1 芜湖市第一批非物质文化遗产传承基地评审结果

(图片来源: <https://ct.wuhu.gov.cn>)

无论是历史文化、自然物产，还是民间习俗、传统小吃，这些宝贵的资源构成了芜湖这座城市的闪光点，为芜湖城市发展与文化传承起到了不可或缺的作用。芜湖地域文化元素，代表着芜湖城市的典型视觉符号，并成为芜湖主题插画设计的重要组成部分。

4.2 芜湖城市主题插画设计现状

2020 年 4 月，芜湖文化和旅游局出台了《关于推进文旅融合发展工作的实施方案》^[22]，文件提出了“以文塑旅、以旅彰文”的发展思路，以更广泛、更深层次、更高水平推进全市文化公共服务机构和旅游公共服务场所文旅有机融合。

芜湖市文旅融合发展在做好顶层设计、平台建设与文旅公共服务机构硬件软

^[22] 芜湖市文化和旅游局.关于推进文旅融合发展工作的实施方案（芜文旅办[2020]25 号）[R].芜湖市文化和旅游局，2020.

件融合工作的同时，更需要借助旅游产业自身的文化元素提升核心竞争力^[23]。

在文旅融合大背景下，良好城市品牌形象的树立对于文旅企业的发展至关重要。“十三五”以来，芜湖市高度重视文化旅游产业的发展，“欢乐芜湖”品牌影响力跨上新台阶，本土文化特色让“欢乐芜湖”内涵突出：以奇瑞汽车、智能机器人、3D打印、通用航空为代表的工业文化；以渡江第一船、新四军集群为代表的红色文化；以芜湖古城、鸠兹古镇、西河古镇、弋江古镇等古城古镇为代表的徽商文化；以方特旅游区、松鼠小镇，乡村旅游为代表的休闲文化。芜湖凭借多元文化特色打造出的“欢乐芜湖”品牌形象具有一定的市场影响力，但此旅游品牌形象缺乏一定的个性和时尚特色，尤其是在文化旅游产品的创作作品中，特色不够鲜明，宣传效果有待进一步加强。

4.2.1 城市形象设计单一

芜湖轨道交通镜湖段墩柱上的城市插画是芜湖的文化名片与品牌形象，主题包括了不同风格的“芜湖十景”“红色印记”等，这些插画以单一建筑或民俗文化作为主要设计元素，以展示城市风貌和历史文化为主要目的。然而，当前的插画设计存在一些不足之处，值得进一步改进。设计过于强调单一建筑或民俗文化，缺少多元性和创新性。这些插画采用了偏写实的风格 and 传统手绘形式，虽然保留了一定的艺术传统，但同时也缺乏个性化和现代感。尤其是在情感表达方面，当前的插画显得较为平淡，缺乏引人深思或共鸣的元素。一个优秀的插画作品应该能够通过独特的创意和情感表达，引发观者的情感共鸣。目前的设计虽然展示了城市的景观，但在触发人们情感上尚显不足。为了提升插画的吸引力和共鸣力，设计者可以考虑融入更多元的元素，如城市居民的生活场景、传统文化的独特体验等，以展示芜湖更为丰富和多样的一面。同时，尝试采用更具现代感的插画风格，如数字艺术或当代绘画技巧，能够使插画更具时代感。

^[23] 张启全，齐莉莉.全域旅游时代芜湖市旅游形象塑造与文旅融合发展[J].现代商业，2020（30）：70-72.

图 4-2 芜湖轨道交通墩柱上的城市插画

(图片来源：笔者自摄)

4.2.2 城市文化传承缺失

芜湖是个中西方文化交融城市，其地域元素尤其部分西洋建筑元素，在造型和色彩的搭配上，都与中国古建筑有着巨大区别。合理利用造型和色彩的特点，是突出地域特色的关键。

随着时代的进步，消费者的精神文化需求不断提高，停留于表面的作品已经难以受到消费者的喜爱。目前，融入了芜湖城市文化元素的城市主题插画多采用线描手法和古风配色，强调清新淡雅的氛围特征，但是由于设计者美术理论知识储备的不够，思维的固化，导致作品出现雷同现象，体现的文化内涵单一，产品形式不够新颖，缺少独特性，难以反映出特定地区的历史与文化特色，且时代趣味性不足^[24]。

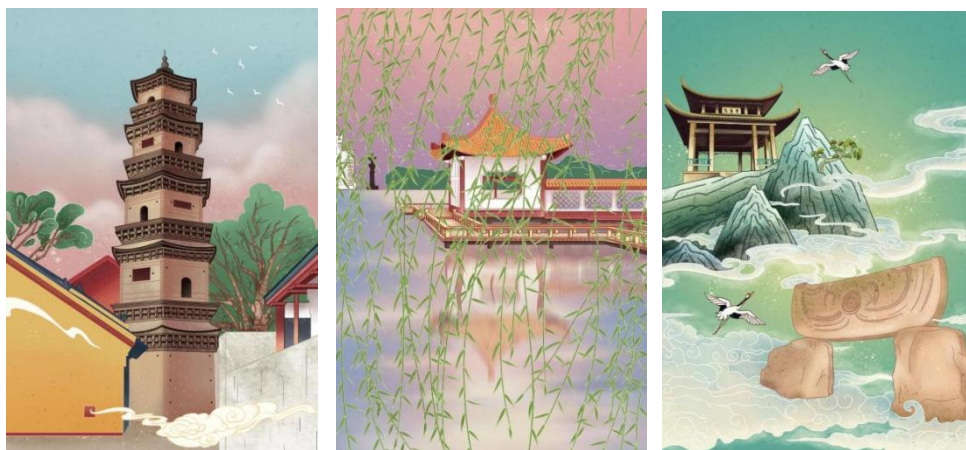

图 4-3 芜湖古风城市插画

(图片来源：源自网络)

^[24] 朱文倩，宋方园. 基于民俗文化的旅游文创插图设计研究——以《芜时芜刻》为例[J]. 设计，2023，36（13）：24-27.

4.2.3 城市形象传播滞后

芜湖城市插画的设计与制作是一项重要工作,然而这些插画最终要在各种媒介上使用,因此,实用性与艺术性成为设计师需要兼顾的两个重要因素。

文化创意产品不仅仅是艺术作品,是为了满足人们日常生活需求的物品。这些产品可能包括文化衫、杯子、明信片、笔记本等各种日常用品。因此,在设计文创产品时,必须考虑它们的实际用途。产品需要能够满足人们的需求,具备实际的功能性,而不仅仅是装饰品。

市场上确实存在很多文化创意产品过分注重纪念价值与审美意义,而忽视了实际的使用需求。这导致了产品华而不实,只是摆设而已。在旅游纪念品领域尤其如此,同质化的产品充斥市场,使得很多景区的文创产品变得毫无特色。这种情况不仅削弱了文创产品的使用价值,还使得人们更难以找到与自己有特殊情感联系的产品^[25]。因此,注重实用性成为摆脱同质化竞争的一种有效方式。

图 4-4 芜湖城市插画的文创设计

(图片来源: 源自网络)

4.3 芜湖城市主题插画设计策略

4.3.1 城市形象设计风格多元化

在扁平风格插画中,意象元素蕴藏着生命力与张力,它们由点、线、面构成来总结形体特征^[26],在表达出视觉含义的同时,给到消费者更多想象的空间。插画的表现风格趋向扁平化设计风格,其内融入诸多平面设计元素和丰富色彩的退晕与纹理叠加手法,较容易凸显戏剧化场景的氛围与表现力。而城市插画配景元

^[25] 候明明.文旅融合背景下地域文化与文创产品设计的融合研究[J].包装工程, 2023,44(16): 340-342.

^[26] 吕小辉, 李启, 何泉.多维视角下城市公共空间弹性设计方法研究[J].城市发展研究, 2018,25(5): 59-64.

素如植物配景、人物、动物等设计内容，为营造令人产生丰富联想的场景记忆起到推波助澜的表现作用^[27]。

芜湖市镜湖区宜邻中心内部的宣传墙上展示的城市插画，旨在美化城市的同时宣传城市文化。在插画图形中，采用了扁平化的处理，使得复杂的标志性建筑现代化地呈现在宣传墙上，其中以图 4-5 为例，所选取的元素是芜湖市的标志性建筑临江桥和中江塔。通过线条和块面的表达，巧妙地展现了这些建筑物的外部造型，既保留了它们的识别性，又赋予了时尚感。这一设计不仅在美观上达到了美化城市的效果，还成功地实现了宣传城市文化的目的。

笔者通过对芜湖地域文化的研究，考虑到芜湖中西融合的文化特点，认为芜湖的西洋建筑元素与扁平风格插画的表现形式较为契合，决定尝试以芜湖的标志性建筑、民俗小吃为主要设计元素，借助 Adobe Illustrator 工具软件进行插画绘制，采用几何形状来表现元素，保持了结构的简洁性，但不失文化内涵。

图 4-5 芜湖宜邻中心的城市插画

（图片来源：笔者自摄）

4.3.2 城市文化传承途径创新化

在插画创作中，设计者的角色不仅仅是技术的执行者，更应该具备深厚的艺术理论知识。充分研究城市的人文历史，对画面造型、色彩和构图有深刻地理解，是创作优秀插画的基础。设计者不能仅囿于旧有的理念和主题，而应该勇于跳出限制，激发创新思维，为插画注入独特的灵魂。设计者需要打破空间和时间元素的局限，挑战传统观念，创造出充满想象力和生动趣味的设计作品。通过引入新颖的表现手法、结合当代艺术趋势，设计者可以使插画更具现代感，从而提升产品的整体艺术价值。这种创新思维不仅仅是技术上的突破，更是对城市文化的深

^[27] 杨雪.插画风格表现：设计视角与表现向度的思辨[J].艺术与设计（理论），2020，2（03）.

刻理解和情感的表达。通过插画的视觉元素，设计者有机会将观众引入城市的历史和故事，使消费者更好地了解芜湖的城市文化。在设计作品中融入城市的独特韵味，将观众带入一个充满故事和情感的世界，从而引发观众的情感共鸣。

总之，设计者在创作插画时应当拥有深厚的美术理论知识，勇于挑战传统，注入创新思维，以提升作品的艺术价值和感染力。通过深刻理解城市文化和历史，设计者有机会为插画赋予更多的情感和意义，使之成为城市的生动代表和引发观众情感共鸣的窗口。

4.3.3 城市形象传播方式多样化

城市形象传播方式多样化主要体现在文创产品设计的样式创新上。除此之外，将芜湖城市主题插画应用于城市基础设施广告牌、城市电子屏幕、城市旅游 APP 以及城市相关公众号等数字媒体中，也是一种创新。这样多样化的传播方式有助于更全面地展现城市文化特色，提升城市形象在大众心目中的地位和影响力。

在文创产品的样式创新上，需要设计师创作更具创意和独特性的文创产品。这些产品可以涵盖各种领域，如纪念品、服装、家居用品等。通过与城市相关的特色元素和故事相结合，吸引更多人的关注。

城市主题插画应用于城市公共基础设施广告牌、车站广告牌等传统传播平台，通过这些广告牌展示城市文化魅力，吸引游客的眼球，增强城市形象的传播效果。还可以利用城市公共电子屏幕、APP、公众号等数字媒体平台传播城市文化。这些平台具有更广泛的覆盖面和更强的互动性，能够更好地吸引年轻人的关注。通过数字媒体有力地传播效果，可以有效地提升城市主题插画在城市形象传播中的作用和影响力，实现城市形象传播的多样化。

4.4 芜湖城市主题插画设计原则

(1) 挖掘核心文脉，提炼文化价值

芜湖市蕴藏着丰富的自然和人文景观资源，这为挖掘城市独特的文化价值提供了丰富的素材。在城市建筑、历史文物、文化街区以及旅游商品等物质文化元素中，我们可以发现承载着丰富历史和文化内涵的元素。通过深入挖掘这些元素，我们能够突显出芜湖的旅游特色，形成具有独特魅力的城市文化。

城市建筑和历史文物是展现芜湖深厚历史文化的主要载体。这些建筑和文物承载着丰富的历史记忆，通过它们，游客可以感受到芜湖悠久的历史底蕴。例如，

古老的建筑风格、传统的工艺技术，都是城市文化的历史痕迹，也是吸引游客的独特魅力所在。文化街区作为城市文化的集中展示区，具有极大的吸引力。这些区域通常聚集了传统手工艺品、地方特色美食等，展现了芜湖独有的民风风俗和生活方式。游客在这里可以感受到浓厚的地方文化氛围，通过参与当地的传统活动和体验，更好地融入城市文化。

此外，宗教信仰和民间传说也是城市文化中不可或缺的精神元素。芜湖可能有悠久的宗教历史，古老的寺庙或教堂成为文化的象征，而民间传说则传承着代代相传的故事，反映出当地人民的信仰和智慧。通过挖掘这些元素，可以为城市文创产品注入更加深刻的内涵。

这些物质文化元素和精神文化元素相互交融，形成城市文化的核心文脉因子。这种深刻体现城市文化价值的路径，不仅有助于提升城市的文化软实力，也为城市旅游文创产品的设计提供了坚实的基础。通过巧妙地将历史文化、民俗传统与创意设计相结合，可以创造出更具吸引力和独特性的旅游产品，吸引更多游客深度体验芜湖的历史和文化魅力。

（2）注重多元性，具备时代性

芜湖市在城市旅游文创产品的开发上正处于初步阶段，当前市面上的文创产品呈现出文化内涵碎片化、形式缺乏新颖性的特点。购买文创产品的消费者在挑选时除了关注外观造型与色彩外，更加重视产品的故事性和多元性。当前市场上存在的文化创意产品普遍存在同质化和内涵单一的问题，因此在产品开发中注重多元化成为关键路径。

市面上文创产品的文化内涵呈现碎片化，缺乏整体故事性。以安徽博物院的系列文创产品为例，其中的插画仅涉及植物与色彩，缺乏更深层次的文化内涵，时尚感也相对较低。这种情况使得产品在吸引消费者时难以形成有趣、有深度的故事，限制了产品的吸引力。在产品的设计阶段，应该更加注重深挖芜湖的历史文化、民间传说等元素，打造具有故事性的产品，使消费者在购买过程中能够更好地理解和体验当地的独特文化。

市场上的文化创意产品同质化问题突出，缺乏时代感。芜湖市的主要消费群体是年轻人，随着时代的发展，他们对产品的时尚性和现代感有着更高的追求。然而，现有产品的设计缺乏时尚感，过于传统而无法吸引年轻消费者的目光。因

此，在文创产品的设计中应注重融入现代元素，采用时尚的设计语言，使产品更符合年轻消费者的审美和消费理念。

多元化是满足不同年龄阶段消费者需求的关键。不同年龄层次的消费者对产品有着不同的期望和需求，尤其是年轻消费群体更加注重产品的多元性。因此，在文创产品的设计中，应考虑不同年龄层次的消费者，为他们提供各具特色的产品选择。这不仅能够扩大产品的受众群体，也能够更好地满足市场需求。

综上所述，芜湖市在城市旅游文创产品开发中需要突破碎片化、同质化的困境，注重产品的故事性、时尚性和多元性。通过深度挖掘本地文化元素、融入现代设计理念，可以更好地满足消费者的需求，提升文创产品的市场竞争力。

（3）加强文化植入，塑造品牌价值

在当今文旅深度融合的时代，芜湖旅游迫切需要通过重新植入文化主题与形象品牌来适应新的市场趋势。当前阶段，对芜湖旅游形象定位和主题宣传的优化尝试，实际上是对芜湖文化的再植入和芜湖品牌的再塑造的一种重要举措。这一过程的目标是吸引消费者的关注，提升芜湖在游客心中的形象与价值。

文旅融合时代要求旅游目的地具备深厚的文化内涵。因此，芜湖需要将自身丰富的历史、民俗、传统艺术等文化元素重新注入旅游主题中，打磨出更具深度和吸引力的文化主题。这可以通过挖掘芜湖独特的历史故事、举办文化活动、打造特色景区等手段来实现。这种文化主题的再植入，不仅能够使芜湖旅游更具吸引力，也有助于游客深度体验当地文化，从而提升游客满意度。

城市品牌形象的再推广是加强芜湖在游客心目中印象的重要途径。通过重新打造芜湖的品牌形象，使之更加鲜明、独特，有助于在激烈的旅游市场竞争中脱颖而出。这包括在市场推广中突出芜湖的特色、推出具有代表性的形象符号，如标志性建筑、地标性景区等，形成鲜明的品牌标识。品牌的再推广可以通过多渠道的市场宣传、社交媒体的运营等手段进行，以确保芜湖的旅游品牌能够更广泛地为游客所认知和接受。

文化主题与形象品牌的再植入与再推广应该是紧密相连的，形成统一的整体战略。文化主题为品牌提供了深厚的内涵，而形象品牌的再推广则是通过外部传播方式将这一内涵传递给更多的潜在游客。通过紧密配合，可以实现文化主题与形象品牌的有机结合，使之相辅相成，共同为芜湖旅游营造更具吸引力、独特性

的形象。

综合而言，通过文化主题与形象品牌的再植入和再推广，芜湖旅游可以更好地适应文旅深度融合时代的需求，吸引更多游客，提升芜湖的旅游形象与价值。这一过程需要系统性地规划和执行，确保文化内涵与品牌形象相得益彰，为芜湖旅游的可持续发展奠定坚实基础。

第五章 芜湖城市主题插画设计实践

5.1 芜湖城市主题插画设计思路

5.1.1 灵感来源

主题插画是一种以特定主题为基础，通过图像、色彩和构图等视觉元素，创造出富有情感、故事性的视觉作品。与传统的平面设计相比，主题插画强调情感共鸣和故事性，能够更加直观地传达信息。在城市形象塑造中，主题插画设计能够通过鲜明的形象和情感表达，为城市注入新的活力和个性。

芜湖是一座有灵气的城市，依山傍水、精致、宜居。笔者生长在芜湖，对家乡的文化建设和城市宣传有着极大兴趣，经过研究生阶段的学习，对视觉传达信息设计相关的学习，以及对城市地域文化相关信息的了解，便对芜湖地域文化元素转换图形设计有了更深入的研究。在文旅融合的大背景下，各座城市相关单位都积极投入文化旅游发展研究，芜湖也不例外，笔者想通过此次研究，为构建芜湖文创产业格局，彰显芜湖的文化魅力奠定一定的基础，进一步提高芜湖城市的文化影响力与活力。

5.1.2 设计思路

城市的特色是主题插画设计的重要基础。通过深入挖掘城市的历史、文化和自然资源，设计者可以选择与城市特色相契合的主题，以及相应的视觉元素和风格。例如，在芜湖这座水乡城市，可以选择突出水域景观、传统文化元素等，通过主题插画呈现城市的独特魅力。

从芜湖地域文化的独特性入手进行城市主题插画设计，找寻城市文化的独特性与差异性，创作符合大众审美的文化旅游产品，且产品具有一定的关联性。如何将地域文化特色进行合理转化是此次研究需要解决的重要问题。对于城市主题插画设计来说，图形、文字、色彩等表现形式需仔细考究，笔者通过文献资料查询、实地考察拍摄等途径对芜湖市区的自然景观、历史文物、民风习俗进行详细了解，运用所学知识对文化进行元素提取，从造型、色彩、构图等方面，结合芜湖城市故事，将芜湖地域文化特征进行符号化设计，这样不仅强化了芜湖文化输

出,也为今后相关学习提供支撑。芜湖城市人文特色浓厚,地域文化特征突出。地域文化的独特艺术风格可赋予商业插画设计的美学特征,浓厚的城市文化属性可帮助设计师形成独特的艺术风格。插画设计以视觉图像叙事化、效率化、创新性特征与城市地域文化相融合形成新的视觉语言,在表达城市文化内涵与视觉化推广的同时,提升城市文化的影响力。

芜湖老海关、英驻芜领事馆等西洋建筑,中江塔、广济寺等中式建筑是芜湖的重点文物保护单位。芜湖的铁画、民间戏曲等非物质文化遗产,赤豆酒酿、红皮鸭子等传统小吃成为民俗文化中不可或缺的一部分。芜湖是个“半城山半城水”的灵秀江城,江水之美在芜湖这座城市实现了和谐统一,芜湖的镜湖公园、雕塑公园等人文景点空气宜人,适宜游玩。

无论是历史文化、自然物产,还是民间习俗、传统小吃,这些宝贵的资源构成了芜湖这座城市的闪光点,为芜湖城市发展与文化传承起到了不可或缺的作用。芜湖地域文化元素,是芜湖城市的视觉符号,并成为芜湖主题插画设计的重要组成部分。

如何合理利用芜湖的地域文化资源,将其转化成紧跟时代发展,且满足大众审美需求的插画作品,将城市主题插画的艺术价值最大化,提升城市主题插画向周边文化创意产业转化的效率。通过分析芜湖城市文化特色,以芜湖建筑融合与民俗融合的设计特色,城市系列插画的设计方法,诉说芜湖的悠久历史,促进芜湖城市文化的传播与推广。

5.2 芜湖城市主题插画风格定位

城市形象的塑造与传播,主要目的是获得更多群体的支持,引导人们透过城市形象深入了解城市的文化内涵。插画作为一种视觉语言,有着自由发挥与创作的空间,可以根据城市的地域特色,准确传达城市的特色与氛围,设计者需要深入了解城市的文化内涵,以此来打造独特的插画作品,通过作品的传播,拉近城市品牌与人们之间的距离,从而提升城市形象的知名度。

插画设计能够为游客提供更具有情感共鸣的文化旅游体验,通过视觉形象将游客引入到城市的历史与故事情境中。城市主题插画的设计与应用,不仅能够增加文化创意产业的价值,还能为设计师、艺术家等创意从业者提供发展空间。

城市主题插画服务于城市文化宣传,服务于大众,通过分析发现,抓住受众

群体的审美风格是插画设计的核心，当下各类文化创意产品的插画风格定位多为国潮风格，同质化严重，若依旧采取国潮风格作为插画主题风格，则很难准确地传达芜湖地域文化特色。扁平风格插画相较于传统写实风格插画而言，它摒弃了造型的光影、体积塑造等视觉效果，通过简易、抽象、符号化图像设计来表现扁平的方式，使得画面干净整洁，整体图像视觉效果更为统一，主体信息更为突出。结合之前对芜湖城市市区一些名胜古迹以及旅游胜地了解，芜湖的西洋建筑整体风格更适宜扁平风，以鲜明的色彩和简洁干净的块状图形表达芜湖的城市特色，是一种新颖的尝试。

5.3 芜湖城市主题插画设计方法

5.3.1 地域元素提取与转化

（1）直接表现法

文字、图形、色彩等构成元素是一幅作品的组成部分，这些元素的配合后组成的城市主题插画，可以将设计主题直接向受众群体展示，使受众群体可以更直观地获取画面的信息，从而产生情感共鸣。直接表现法是一种通过直观的手法将物体的造型、色彩等元素直接呈现在作品中的创作方式。在城市主题插画中，采用直接表现法可以有效地引导受众理解画面的内涵，传达设计者对图形元素的理解和想要表达的情感。这种创作手法具有直观性，通过清晰而生动地表现，使观众能够迅速领会插画的主题和情感。通过对城市景观、建筑物或人物的直接表现，设计者能够传递对城市的独特见解，并在观众中建立起共鸣。

采用直接表现法，作品不会出现模棱两可的图形，避免了观众在理解作品时的困扰。观众在第一时间便能够抓住插画所传递的信息，不需要深入解读，从而更迅速地与作品产生联系。这种创作手法也有助于提高插画的传播效果，因为直接表现的图形更容易引起观众的注意和共鸣，使观众更愿意与作品互动。这对于城市主题插画而言尤为重要，因为城市是一个复杂而多样的主题，通过直接表现法能够让观众更直观地感受到城市的魅力和特色。

综合而言，直接表现法在城市主题插画中是一种有效的创作手法，它通过清晰、生动的表达方式，直观地呈现城市的元素，使观众更容易理解和产生共鸣。这为城市插画的创作提供了一种直截了当而又富有表现力的方式。

（2）元素重构法

元素重构法是设计构成中的打散重构,是将客观物象经过归纳、提炼、概括处理后,根据主观意象进行切割、移位、补充,而后根据一定的规律进行重新组合^[28]。元素重构是一种创意设计的手法,它通过破坏原有局部形象的结构,将各种元素与主体形象巧妙地结合起来。这样的破坏并非摧毁,而是在一定程度上颠覆和重新定义,通过重新组合图形元素,产生出形式和内容上的新奇、有趣的效果。在元素重构的过程中,设计者运用巧妙的手法,将看似独立的元素融入主体形象,使它们在视觉上形成一种和谐而有趣的关系。这种设计手法突破传统的视觉表达方式,创造出更富创意和独特性的作品。

元素重构的实现需要设计者具备对形状、线条、颜色等视觉元素的深刻理解,并灵活运用这些元素进行组合和变形。这种设计手法既能够激发观者的好奇心,也在视觉上提供了新的感知体验。总体而言,元素重构是一种富有实验性的设计手法,它挑战传统的美学观念,通过创造性地重新组合元素,使作品更富有活力、趣味性和独特性。这种创新的设计手法不仅丰富了视觉语言,也为艺术和设计领域带来了更多的可能性。

(3) 整体规划法

城市主题插画设计的独特之处在于它不是简单的单个插画的拼接,而是通过系列插画的组合,提取地域文化特色元素,多方位分图而作,需要进行整体规划。整体规划法对于保证整体作品呈现的效果至关重要,尤其有利于城市主题插画文化的输出,使受众群体更容易理解作品的关联性。

整体规划法在城市主题插画设计中扮演关键角色。它要求设计者从宏观的角度出发,考虑城市的整体形象和文化特色,然后将这些元素巧妙地融入插画系列作品中。通过整体规划,插画系列能够形成有机的结构,呈现出一幅完整而丰富的城市画卷。这种方法同样适用于文创产品设计。通过整体思路规划,设计者可以更好地将城市的地域文化元素贯穿于产品系列中,创造出一系列相互关联、相辅相成的产品。这不仅有助于确保产品系列的协调性和一致性,还能够提升整体的品牌形象。整体规划法有助于避免主题内容在传播时被弱化或忽视的问题。通过注重城市主题插画的整体性,设计者能够更好地传播地域文化,让观众在系列插画中深入了解城市的多个方面,从而形成对城市的全面认知。

^[28] 石靓迪,江韵竹.扁平风格插画中的创意方法分析[J].美术教育研究,2021(08):89-90.

此外，整体规划法不仅有助于增强受众群体对城市的记忆，提高城市的知名度，还促进了城市文化的传承与发展。通过系列插画的呈现，城市主题插画成为一个有力的文化推广工具，激发着人们对城市故事和传统的兴趣，推动城市文化在当代的传承与发展。

5.3.2 冷暖对比色彩运用

色彩是主题插画设计中的重要元素，能够直接影响观众的情感体验。在城市形象传达中，设计者可以选择与城市特点相符的色彩，如温暖的色调强调人文情感，蓝色的色彩代表水乡特色等。色彩是表现画面主题、基调与氛围的关键^[29]。不同色彩的表达在城市主题插画设计中起到至关重要的作用，因为色彩能够直接影响观众的情感体验，唤起不同受众的情感共鸣。色彩在插画中的感染力强，有助于使画面内涵更加丰富，成为城市形象传达中不可或缺的元素。

在城市主题插画设计中，选择明亮和鲜艳的色彩是常见的做法。这种色彩搭配能够突显城市的活力、热情和现代感，吸引观众的眼球，使插画更富有生气。此外，通过明亮和鲜艳的色彩表达，插画能够更好地展示城市的独特风格与特点，尤其是突显不同区域地标性建筑的视觉吸引力。不同颜色所代表的情感也可以被有意识地运用在城市主题插画中。比如，暖色调如红、橙、黄通常能够传达温暖、热烈的情感，而冷色调如蓝、绿、紫则常常让人感受到清新、宁静的氛围。通过巧妙运用这些色彩，设计者能够在插画中引导观众产生不同的情感体验，进而提升插画的感染力和吸引力。此外，色彩的运用也可以帮助插画更好地表达时间、氛围和季节的变化。在城市主题插画中，适宜的色彩选择能够使观众感受到不同季节的氛围，比如在春季使用明亮的绿色，冬季则运用清冷的蓝色，从而增强插画的表现力和细腻度。

综合而言，城市主题插画设计中的色彩选择是一项富有创意和表现力的任务。通过巧妙运用明亮、鲜艳的色彩，以及有意识地表达不同情感的调性，插画能够更好地传达城市的特色、氛围和魅力，引发观众的情感共鸣。色彩在城市主题插画中扮演着不可替代的角色，为插画赋予生动而丰富的表现力。

5.3.3 多样化构图与布局

构图与布局在城市主题插画中显得尤为重要，它会直接影响被传达者对作品

^[29] 余刚强，段雅婷.插画艺术的情感性表现研究[J].名家名作，2022（14）：81-83.

的第一印象。文字的布局在画面中起到不可或缺的作用，其表达形式有两种，其一是衬托作品，起到辅助画面的作用。如图 5-1 是中国插画师朴缜所创作的《东方幻月录》系列插画作品。作品中上方的文案“CITY OF MOON 大理”，将文字作为插画文案，对中心插画进行补充说明，方便受众群体对画面的理解与感悟，使其更能认识到城市主题表达的文化内涵。当文字起到辅助画面功能时，更加注重与插画中图形元素的协调性，整体风格与插画风格一致，字体设计也是图形设计的一部分，切记不可喧宾夺主，在考虑美观性的同时兼顾识别性。

另一种表达方式中，文字作为整体内容的中心表达，利用汉字特殊的表达情感，突显城市文化内涵，这种形式的表达，既可以体现地域文化特色，又体现了艺术魅力和中华文化的博大精深。如图 5-1 的第二幅作品中，清晰的黑色毛笔字“晚风翩逐”占据了画面主要位置，这四个大字取自宋徽宗的一首诗“舞蝶迷香径，翩翩逐晚风”，作品中汉字与当地的文化密不可分，开封是个深受“宋文化”影响的城市，这样的作品视觉呈现力也非常强。

图 5-1 朴缜 《东方幻月录》

(图片来源: <https://m.gmw.cn>)

图形语言发展至今，与插画融合得十分默契。城市主题插画创作过程中，不仅需要考虑文字的正确表达，还需要注意图形造型的完善。独具风格与特色的图文编排形式，赋予了插画设计作品个性化语言。图形表达的形式有很多种，这里举两个例子，其一是中国风图形元素，其二是扁平风图形元素。

中国风插画由于受日本浮世绘艺术的影响，在构图形式上一般倾向于散点构

图、水平线构图，将多种元素交叉于一起，在视觉上有无限延伸的感觉，画面层次清晰，精致细密^[30]。但在形体上，多会根据作者内心情感需要，保留大片空白，给予观者一定的想象空间。如图 5-2 是中国日报社美术部高级编辑李旻创作的中国风插画，这幅作品将地标性建筑与传统中国纹样巧妙结合，创新了民间艺术瑰宝的剪纸表现手法，描绘了中国式现代化的美好未来。中国风插画由于受日本浮世绘艺术的影响，在构图形式上一般倾向于散点构图、水平线构图，将多种元素交叉于一起，在视觉上有无限延伸的感觉，画面层次清晰，精制细密。但在形体上，多会根据作者内心情感需要，保留大片空白，给予观者一定的想象空间。

图 5-2 李旻 中国日报插画

（图片来源：《中国日报》李旻插画集）

5.3.4 故事性的叙事表达

主题插画常常蕴含着故事性的情感，能够引发观众的情感共鸣。故事性图形使得包装设计具有软性传播的优势，并且不会缺乏审美趣味性以及个性^[31]，故事性的插画通过故事情节的巧妙展开，受到被传达者主观理解和自我解释的影响，以实现比生搬硬套的直接传播更具有传播效果的目标。在城市形象传达中，设计者可以通过构建有趣的情节，将城市的历史、文化或特色生动地展现出来，从而吸引观众的兴趣。创作一件具有完整故事性表达的作品，首先需要对城市的设计元素进行提炼，选择具有代表性的符号和特征，确保插画能够准确地传达城市的核心形象。然后，设计者需要深入挖掘城市的故事背景，了解城市的发展历程、人文特色、地标建筑等，以确保故事情节与城市的实际情况相契合。

构建和完善故事是关键的一步，设计者可以通过编排城市的重要时刻、独特

^[30] 窦英.探究国潮风与中国风插画设计异同之处[J].艺术评鉴, 2020 (06): 56-57.

^[31] 杨晓燕, 刘美麟.故事性图形在包装设计中的应用研究[J].包装工程, 2019, 40 (02): 65-70.

事件或人物故事，使插画更富有情感和深度。这些故事情节可以是城市的发展历程、著名事件，或者是关于城市居民生活的温馨故事，使插画不仅仅是一个静态的画面，更是一个生动的故事场景。故事性的插画不仅能够引发观众的好奇心，还能够激发他们对城市的探索欲望。观众通过参与插画中的故事，更容易产生对城市的情感共鸣，增强城市形象在他们心中的印象。这种深度的互动体验有助于形成更加深刻而持久的城市形象传播效果。

综合而言，通过故事性的插画，设计者能够在城市形象传达中以更为生动、有趣的方式吸引观众。这不仅丰富了城市的视觉表达，也为观众提供了更深层次的城市探索体验。这样的插画作品既能够传递城市的独特魅力，又能够激发人们对城市故事的关注和记忆。

5.4 芜湖城市主题插画创作过程

5.4.1 芜湖城市主题插画设计元素分析

(1) 老芜湖海关

芜湖老海关矗立于长江之畔，历尽百年风雨，见证了芜湖近代的沧桑巨变，成为芜湖市标志性建筑之一。芜湖海关采用了典型的中国传统建筑风格，包括飞檐、斗拱、歇山顶等元素，展现了古代建筑的优雅和精巧，采用木结构和砖石结构相结合的方式，整体结构稳固耐久，体现了古代工匠的智慧和技艺。芜湖市老海关的造型特点和色彩运用展现了建筑的独特魅力，融合了自然与人文的精华，具有历史文化价值和艺术审美价值。图 5-3 是芜湖海关的关廨大楼照片。老芜湖海关建筑的色彩以浅色系为主，如米黄色或灰白色，屋顶采用红色瓦片，这些色彩使建筑显得明亮而典雅。

图 5-3 老芜湖海关

(图片来源：笔者自摄)

（2）圣雅各中学

圣雅各中学位于狮子山山顶，王家祥曾在此就读。在江城，“狮子山”不仅是芜湖人记忆里的老地名，同样也见证了我们这座城市的近代教育史。圣雅各中学主体为三层砖木结构，红砖净缝砌筑墙体。砖砌立柱外凸，立面线脚复杂优美。整体建筑风格淡雅，建筑的色彩以暗红色为主，在插画设计的创作过程中，此建筑元素也采用了饱和度较低的红色作为主要色调，这样可以保留建筑原有特色的同时，起到丰富画面的作用。图 5-4 是圣雅各中学的旧照片。

图 5-4 圣雅各中学

（图片来源：《鸠兹古韵》）

（3）英驻芜领事馆

英驻芜领事馆由英国建筑师设计的券廊式建筑，是安徽最早的外国领事署建筑。该楼为两层，砖木结构，平面方正，东西对称。隽秀挺拔的廊柱为青石砍凿而成，与青石拱券组合成线脚丰富优美的立面。实木材质，厚重圆润，图饰精美。白色石膏线顶棚，咖啡色楼板，紫色木栏杆。色彩丰富协调，装饰效果良好。青色和紫色在插画的设计中是至关重要的色彩元素。图 5-5 为英驻芜领事馆照片。

图 5-5 英驻芜领事馆

（图片来源：笔者自摄）

（4）芜湖广济寺

芜湖广济寺俗称“小九华”，芜湖市重点文物保护单位。在外部造型方面，芜湖广济寺体现了中国古代寺庙建筑的风格，采用多层次的结构，以展现出宏伟壮观的气势。广济寺的主要建筑包括山门、天王殿、大雄宝殿等，这些建筑的层次分明、结构严谨，体现了中国传统建筑注重对称、平衡和谐的设计原则。在色彩搭配方面，芜湖广济寺往往采用传统的寺庙颜色，如红、黄、绿等。这些颜色在中国传统文化中具有特殊的象征意义，比如红色象征喜庆、黄色象征富贵、绿色象征生机等。这些在寺庙建筑上的色彩运用不仅体现了中国传统文化的特点，也使得寺庙在自然环境中更加显眼，有一种与周围环境和谐统一的美感。图 5-6 为芜湖广济寺照片。

图 5-6 芜湖广济寺塔

（图片来源：笔者自摄）

（5）芜湖中江塔

中江塔位于青弋江与长江交汇处的青弋江北岸边，被誉为“江上芙蓉”。如灯塔一般存在的中江塔形制不同于一般的塔，除顶层略有收缩外，其余四层几乎呈立柱形，塔顶为圆形拱顶。每层楼檐处均有飞檐翘角，彰显出中国传统建筑的独特韵味。中江塔今为“双江塔影”——芜湖十景之一。芜湖中江塔以古色古香的风格为主，采用青灰色或灰白色的砖石作为主要建筑材料，整座塔楼的外墙往往呈现出素雅的灰色调。在特定的光线照射下，这些色调能够突显出古塔的历史厚重感。图 5-7 为芜湖中江塔照片。

图 5-7 芜湖中江塔

(图片来源：笔者自摄)

(6) 芜湖古城

芜湖古城市芜湖市城脉、商脉、文脉发源之地，城内保留着大量的历史信息，有行政、军事、司法、官府、教育、宗教、书院、商业等，建制十分完整，又体现了芜湖水陆交通和商贸的特色，虽然在明末和太平天国时期多次经历兵燹战火，但是始终保留着完整的布局，行政、军事、司法、宗教等一应俱全^[32]。芜湖古城花街是芜湖市内的一处历史文化街区，以其独特的外部造型和浓厚的人文氛围而闻名。在建筑风格上，以徽派风格为主，延续徽派建筑和民国初期西洋建筑的风格。街道两旁的建筑多为二层或三层小楼，沿街而建，形成一条古朴而美丽的街景。街道宽敞平整，石板路铺设，整体呈现出古色古香的氛围。围绕夜间文化和旅游消费，芜湖古城依托自有小吃街、河鲃巷、滨江片区等美食，引进流动小吃，打造夜游美食片区。为丰富夜间活动，芜湖古城还精心构建夜游生态体系，开展“古城不打烊夜市”，聚合音乐、电竞、街舞等新青年潮玩元素，打造城市级夜娱 IP，吸引游客驻足观赏。

图 5-8 芜湖古城

(图片来源：笔者自摄)

^[32] 邢萍.芜湖古城的文化、宗教、商业的旅游空间及复建策略[J].美与时代(城市版), 2015(05): 96-98.

（7）奇瑞汽车

作为民族汽车工业的重要代表，奇瑞是中国汽车自主创新的标杆，也是打造优秀企业文化的典范，是芜湖人用辛勤汗水浇灌出来的本土企业。芜湖奇瑞新能源汽车通常采用现代简约的外观设计风格，呈现出动感流畅的线条和造型。前脸设计大多采用封闭式进气格栅，并配有锐利的大灯组，整体视觉效果时尚动感。侧面造型通常较为流畅，腰线设计简洁明快，突显出车辆的运动感和科技感。芜湖奇瑞新能源汽车的色彩搭配通常注重时尚感和科技感，常见的颜色包括银灰色、珍珠白、深蓝色等。这些颜色能够凸显出车辆的现代气息，同时也给人一种高端大气的感觉。此外，奇瑞新能源汽车也会不时推出一些时尚的特殊配色，以满足消费者对个性化的追求。

图 5-9 奇瑞新能源汽车

（图片来源：<https://www.chery.cn>）

（8）中电科芜湖钻石飞机

在安徽省芜湖市，“汽车有奇瑞，飞机有钻石”，这个“钻石”，就是中电科芜湖钻石飞机制造有限公司。中电科芜湖钻石飞机制造有限公司由中国电子科技集团（CETC）、钻石飞机工业集团和芜湖市政府共同投资组建。芜湖钻石飞机的外部造型独特而引人注目。它采用了飞机的形象作为设计基础，但与普通飞机相比，其外观更加抽象，更像是一个立体的钻石。飞机的机身被设计成钻石的结构，有着多面体的几何形状，给人一种现代感强烈的视觉冲击。

图 5-10 芜湖钻石飞机

（图片来源：中电科芜湖制造有限公司（cetcd.com））

（9）芜湖雕塑公园

芜湖雕塑公园是唯一被定位为森林型的城市公园，以青山绿水代替钢筋水泥，真正实现了以人为本，还绿于民。公园内雕塑作品的风格各异，包括抽象主义、现实主义、折衷主义等多种风格。这些雕塑作品涵盖了不同的主题和意象，通过雕塑艺术展现了丰富多彩的文化内涵和艺术表达。雕塑作品巧妙地融入了自然环境之中，与周围的树木、花草、湖泊等相互映衬，形成了一幅和谐的景观画面。具有“雕塑之城”的美誉。这种自然与人文的完美融合，使得游客在欣赏雕塑的同时也能享受大自然的美好。公园内的雕塑作品往往摆放在广阔的草坪上或湖畔旁，营造出开阔的视野和宽敞的空间感，让人感受到心旷神怡的愉悦。

图 5-11 芜湖雕塑公园

（图片来源：笔者自摄）

（10）芜湖方特

芜湖方特主题乐园让芜湖迅速跃升为安徽省及长三角地区富有影响力的旅游城市之一，其“科技+文化”与芜湖市塑造的“欢乐芜湖”城市品牌形象深度融合。方特梦幻世界的建筑以奇幻童话为主题，标志建筑融入了童话特色的梦幻城堡，城堡中有色彩亮丽的装饰，营造出一个充满想象力和童趣的世界。方特梦幻世界拥有丰富多样的游乐项目，涵盖了适合不同年龄层次的游玩内容，包括过山车、旋转木马、水上乐园等，能够满足各种游客的需求。乐园内不同的游乐项目或景点，在建筑风格和外观上会与主题相呼应，使游客沉浸在各种不同的场景之中。在创作插画的过程中，笔者提取了梦幻城堡和过山车的外部造型，以及部分受欢迎的游乐项目的造型，采用了梦幻的紫色、粉色等色彩元素，这样可以有效展现方特主题乐园的内容。

图 5-12 芜湖方特梦幻世界

（图片来源：笔者自摄）

（11）芜湖耿福兴

芜湖耿福兴，中华老字号，创建于清光绪年间，历经沧桑、百年不衰，从而誉满江城。其中小笼汤包、虾子面、酥烧饼等美食为店内特色，美食制作技艺被列入安徽省非物质文化遗产。店内深红色桌椅古朴典雅，红灯笼千千结随处可见，徽灯盏盏，徽派建筑特色明显。图 5-13 为耿福兴著名小吃虾籽面和小笼汤包，色香味俱全，是本次系列插画作品中不可缺少的设计元素。

图 5-13 芜湖虾籽面、小笼包

（图片来源：笔者自摄）

（12）芜湖烈士陵园

芜湖市烈士陵园是安徽省爱国主义教育基地，安徽省国家级烈士纪念设施名单。陵园位于芜湖市弋江北路神山大道，由纪念碑陵墓凭吊区、烈士事迹纪念馆、中心广场、接待管理办公室 4 个主要功能区组成。在插画的创作过程中，为了能更贴近红色主题，笔者将图 5-14 中的两处具有代表性的雕塑作为参考元素。

图 5-14 芜湖烈士陵园

(图片来源：笔者自摄)

(13) 鸠兹广场

鸠兹广场依山面湖，临路傍街，位置优越，视野开阔，环境优美，是承载芜湖市悠久文化历史内涵，是反映芜湖市过去现在与未来的最富艺术魅力与文化品位的城市“客厅”，是芜湖市中心的一颗璀璨的明珠。《诗经》的开篇之作《关雎》有云：“关关雎鸠，在河之洲”，此处雎鸠又称为鸠兹。古时的芜湖因地势比较低洼，江河湖泊积水量大，芜藻等水生植物丰富，鱼类多，鸠鸟滋生，鸠兹便由此得名。鸠兹广场中心处拔地而起的青铜雕塑，是以芜湖古名“鸠兹”为原型，加以艺术的夸张设计而成。七只姿态各异的鸠兹鸟，一只只都像振翅欲飞。

“七鸠鸟”由我国著名画家韩美林先生专门为芜湖“度身定做”，顶端托起一只金球，仿佛是托起芜湖的希望。“鸠顶泽瑞”是韩美林先生对芜湖最好的愿景。在插画创作过程中，以展翅的“鸠鸟”为主要设计元素，传达芜湖历史文化内涵。

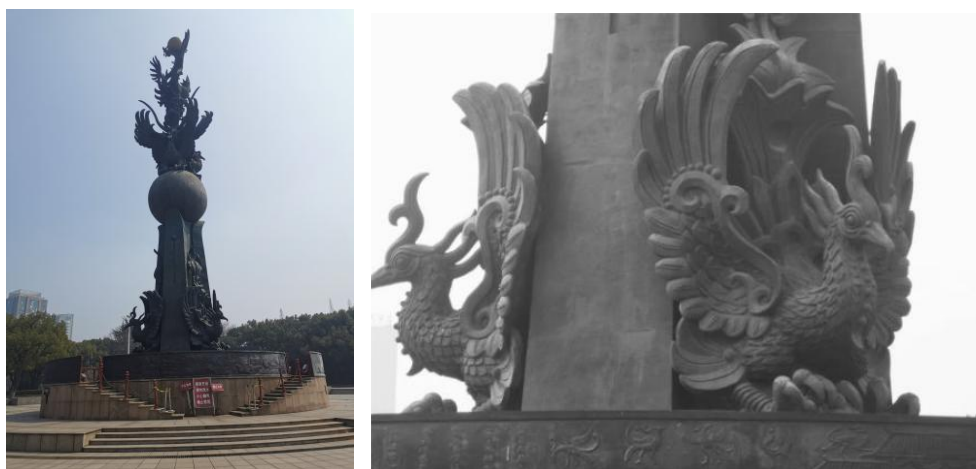

图 5-15 芜湖鸠兹广场

(图片来源: 笔者自摄)

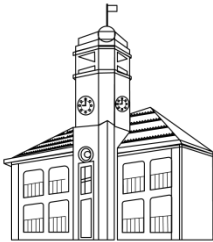
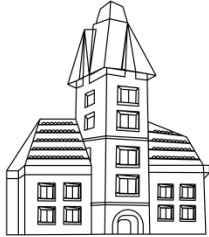
5.4.2 芜湖城市主题插画设计的效果呈现

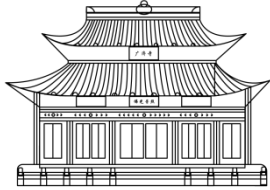
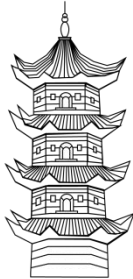
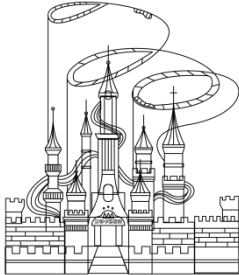
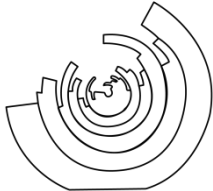
设计初期, 插画侧重于通过线条表现芜湖标志性建筑和人文, 但后来发现传统手法缺乏时尚和新颖感。经过资料查阅, 决定采用扁平插画表达芜湖市的城市建筑与人文, 对标志性建筑进行扁平处理。然而, 在设计过程中发现插画缺少芜湖城市独有的标识性。通过学习优秀插画和挖掘芜湖城市文化内涵, 最终创作出以“科技奇览”“人文风采”“历史叙事”为主题的系列插画。

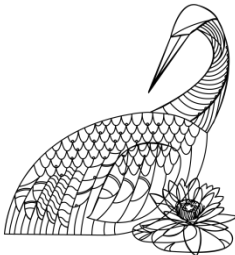
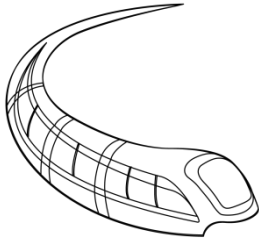
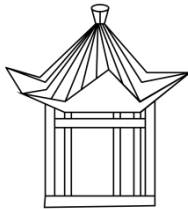
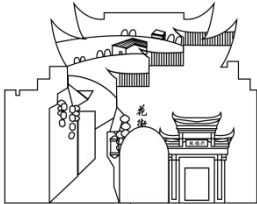
(1) 芜湖城市文化元素的转化思路

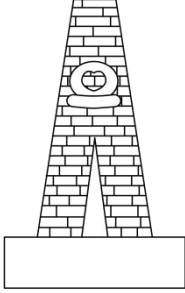
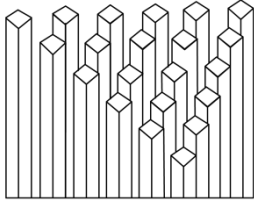
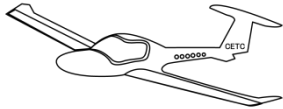
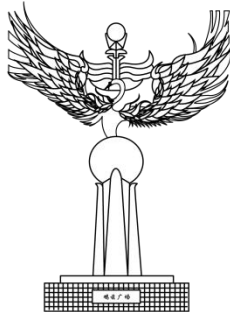
在进行芜湖城市主题插画设计元素的转化过程中, 必须对其外部造型进行精炼与概括, 以更好地贴合芜湖市地域文化特色, 并为后续的绘制提供方便。为此, 笔者从上述图像元素中仔细筛选, 选取了 20 种主要元素进行外部造型元素的提取与转化, 如表 5-16 所示。这一步骤的目的是确保所选元素能够准确地表达芜湖市的独特地域文化特色符号。

通过这个转化过程, 可以更加精准地捕捉徽派建筑风格、徽菜美食文化、非物质文化遗产以及自然风光等设计元素。这些主要元素将成为插画设计的基础, 确保最终作品能够生动地展现芜湖市丰富多彩的地域文化底蕴。整个过程的逻辑严密, 旨在为后续的创作提供清晰的方向和灵感。

序号	名称	原元素图像	转化后元素图像
01	老芜湖海关		
02	芜湖圣雅各中学		

03	芜湖广济寺		
04	芜湖中江塔		
05	芜湖方特		
06	芜湖雕塑公园		
07	芜湖耿福兴		

08	芜湖金鹰国际大厦		
09	鸠鸟		
10	芜湖轻轨		
11	芜湖镜湖湖心亭		
12	芜湖古城花街		

13	芜湖烈士纪念碑		
14	芜湖烈士陵园		
15	芜湖奇瑞汽车		
16	芜湖钻石飞机		
17	芜湖鸠兹广场		

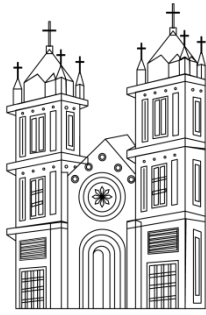
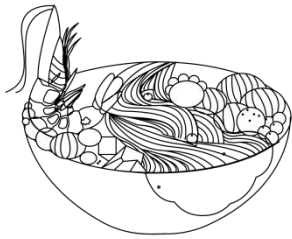
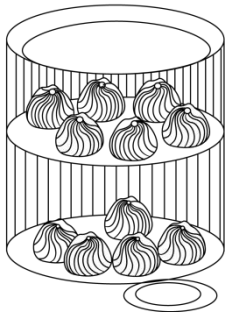
18	芜湖天主堂		
18	虾籽面		
19	酒酿水籽		
20	小笼汤包		

表 5-16 芜湖城市主题插画元素转化

(图片来源：笔者自绘)

(2) 芜湖城市主题插画的色彩运用

在创作芜湖城市主题系列插画时，需要综合考虑芜湖这座城市整体风格，并将其地域文化元素融入插画中。不仅要展现芜湖的地域文化特色，还要通过色

彩的精准提取来直观体现。不同城市由于地域文化的差异呈现出不同的城市色彩。在插画创作中，笔者将素材中原本色泽较暗淡的元素转化为鲜艳明亮的色彩，以符合扁平插画风格的调性。这样的艺术加工不仅使色彩更具生命力，同时也使芜湖地域文化元素更引人注目，对色彩进行精心处理，使之更具形式美。

芜湖市坐落于山水之间，是一座集中西文化于一体的旅游城市。因此，在选取主色系时，主要以蓝色和绿色为代表的冷色系，以及红色和黄色为代表的暖色系为主。其中冷色系突显了芜湖的科技感和生命力，充分体现了城市的“科技奇览”主题特色。同时，考虑到芜湖市丰富的历史人文，选择以红色和黄色为代表的暖色系，以此打造系列插画，将美食、人文和古建筑的色彩融为一体。这种糅合展现了芜湖“历史叙事”“人文风采”特色的作品，给人留下深刻印象。

在三组插画的色彩选择过程中，笔者特别关注了主要色彩的运用，并进行了对比分析。首先，第一组的主题是“科技奇览”。如图 5-17，在这组插画中，笔者选择运用饱和度较低的蓝色与橙色进行对比，以突显芜湖轨道交通的科技感。这样的搭配不仅展现了科技元素，还使画面色彩更为丰富多彩。

第二组的主题是“人文风采”。如图 5-18，在这里，笔者运用了代表生机的绿色和欣欣向荣的黄色。这样的选择不仅能够体现芜湖“半城山半城水”的地貌特征，还为整体画面的色彩进行了有益的补充，呈现出丰富的人文氛围。

第三组的主题是“历史叙事”。如图 5-19，在这组插画中，笔者更多地采用了红色和棕色。这样的色彩搭配旨在突显芜湖市的历史庄严感以及文化的传承。通过这种选择，插画得以更好地传达历史情感，使观者能够感受到芜湖市深厚的历史积淀。

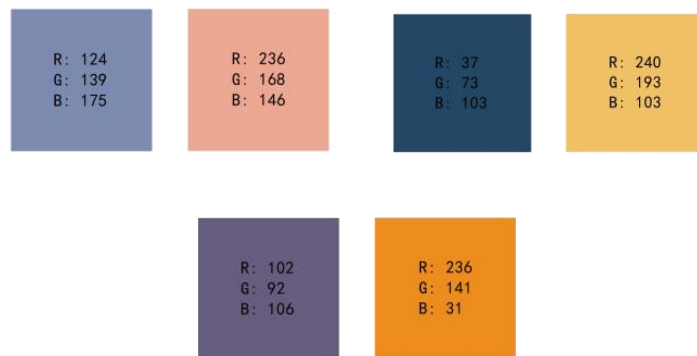

图 5-17 芜湖城市主题插画色彩运用一

（图片来源：笔者自绘）

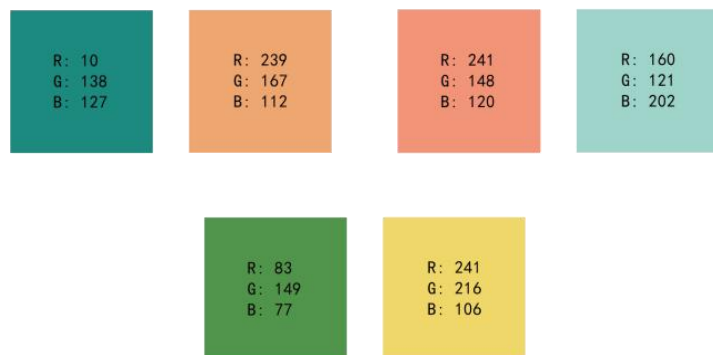

图 5-18 芜湖城市主题插画色彩运用二

(图片来源: 笔者自绘)

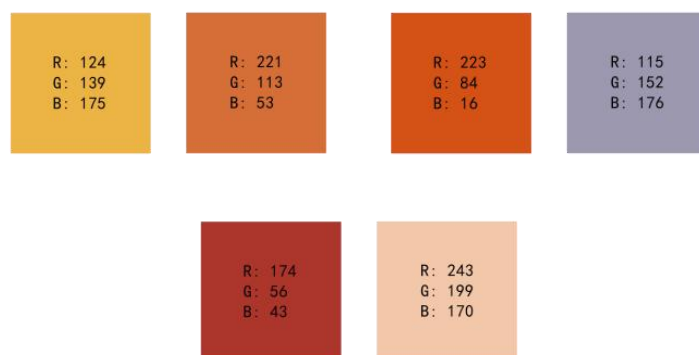

图 5-19 芜湖城市主题插画色彩运用三

(图片来源: 笔者自绘)

(3) 芜湖城市主题插画的构图设计

插画的元素和色彩确定后,需要合理安排它们在画面中的位置,以确保整体画面的协调和吸引力。在插画创作中,构图的设计至关重要,因为它不仅仅涉及元素的布局,更是一种艺术的表达和传达。常见的插画构图形式包括中心构图,即将主要元素放置在画面中心,以突出主题,形成注意力的焦点。对角线构图则通过将元素沿着对角线摆放,创造出动感和流动感,使画面更具生气。环绕构图则通过将元素环绕在画布边缘,制造出循环感,适用于描绘连续性或循环性的场景。这些构图形式可以单独使用,也可以相互组合,创作者可以根据具体情境和个人风格巧妙地运用这些构图原则,创造出引人入胜的作品。

笔者创作的插画作品以中心构图为主,搭配框式构图、S 型构图、向心构图、三角构图等构图形式,形成系列插画作品。如图 5-20,是系列插画作品中具有代表性的构图形式。左边的插画采用的是 S 型构图,画面视觉上方载满货物的江

船与下方弧形的轻轨形成一道流畅的“S”型曲线，使得画面更具有动态感。中间的插画采用的是三角构图，以芜湖标志性雕塑鸠兹广场的外部造型作为画面框架，起到了稳定画面的作用，使得画面更加均衡有序。右边的插画与中间插画采用的构图方式有异曲同工之处，也起到了平衡画面，稳定和谐的作用。

图 5-20 芜湖城市主题插画构图分析

（图片来源：笔者自绘）

（4）芜湖城市主题插画的效果呈现

如图 5-21，插画主题为“科技奇览”。左侧插画中芜湖轻轨和江船作为标志性交通工具，突显了芜湖交通便利、商业繁荣。设计中的鸠鸟和浪花，代表城市的自然与生态，同时强调水域城市的特色。高楼建筑，包括芜湖老海关展示了芜湖的商业和城市发展。中间插画以芜湖奇瑞汽车和芜湖钻石飞机为主元素，结合芜湖金鹰国际中心等高楼建筑、星球、蝴蝶和齿轮，生动展现芜湖的经济繁荣和科技进步。右侧插画以芜湖著名游乐景区方特作为主要设计元素，画面分成四个部分，分别代表了方特的四处主题园区，展现梦幻特色。

图 5-21 芜湖城市主题插画——科技奇览

（图片来源：笔者自绘）

如图 5-22，插画主题为“人文风采”。左侧插画以芜湖市的文化底蕴为基础，突出圣雅各中学和雕塑公园两处景点，通过学府和自然景观的结合，强调城市的文化教育和环保理念。设计元素如锦鲤、绿植，寓意充满活力的未来和积极向上的精神。书本、卷轴、阶梯则表达知识积累和发展过程。中间插画以芜湖著名传统小吃为主题，包括小笼汤包、酒酿水籽、赤豆糊等，通过画面表达这些美食的独特魅力。画中融入了红豆、汤包、水子、稻谷等食材元素，形成一幅生动的美食画卷。右侧插画以芜湖市鸠兹广场和镜湖湖心亭为主要设计元素。在画面的后景，翠绿的山峦形成一片静谧的绿色调，为整个插画营造了舒适宜人的氛围。而在湖心亭的附近，一座巨大的鸠鸟矗立其中，其形态宛如凤凰展翅欲飞，给整个插画带来一份祥和与瑞气。

图 5-22 芜湖城市主题插画——人文风采

（图片来源：笔者自绘）

如图 5-23，插画主题为“历史叙事”。左侧插画以芜湖古城为主题，突出了老字号耿福兴的文化遗产，最前方呈现虾籽面的美食场景。通过细致描绘和合理布局，生动呈现了古城的独特魅力。中间插画以芜湖广济寺和中江塔为设计主题，融入龙与虎，传递芜湖悠久历史文化，同时展现了寺庙和塔的肃穆庄严，呈现佛教文化和深厚历史底蕴。右侧插画以芜湖烈士陵园为设计主题，通过标志性建筑传递红色文化。奔跑的马和红星巧妙融入，象征了英雄精神和共产主义理念。银杏叶为画面增添温暖和生命力，与红色文化相得益彰。整体设计生动表达了红色文化的英勇与坚韧，使观者能够深刻感受到历史的庄严和文化的深度。

图 5-23 芜湖城市主题插画——历史叙事

(图片来源：笔者自绘)

5.5 芜湖城市主题插画应用媒介

完成以芜湖地域文化元素为题材的芜湖城市主题系列插画设计作品后,接下来的关键步骤是将这些插画运用于实用性文创衍生品上。这样的运用不仅能够充分发挥插画的实用价值和使用价值,同时也有望将视觉形象转化为实际经济效益。更重要的是,这一过程还能在一定程度上促进芜湖地域文化的传播与推广。下文将芜湖城市主题插画应用于文创产品、公共基础设施以及数字媒体三种媒介上。

5.5.1 芜湖城市主题插画在文创产品中的应用

文创产品设计的第一属性是文化,其次才是设计。文创产品设计是设计者利用视觉元素,通过创新的形象来反映区域主体文化及文化精神内涵,提升区域文化的传播力,从而满足消费者的文化需求,带动相关经济发展^[33]。城市插画作为一种具有强烈地域性和文化表达力的形式,可以广泛应用于各类旅游纪念品和文创产品的设计中。例如,将这些城市插画印制在明信片、T 恤、杯子、书籍等产品上,可以让游客把他们在特定城市所见所感的美丽景色和文化内涵带回家,将其转化为珍贵的纪念品。这些文创产品不仅具备观赏价值,还具有实用性,因此增加了游客购买的动力。例如图 5-24,通过巧妙地将插画与明信片结合,可以在小小的画面中传达出芜湖地域文化的独特魅力。插画设计应当精心选择代表芜湖特色的元素,如标志性建筑、自然风光或地方特产。这样的选择能够使插画更具地域性和辨识度,引起接收者对芜湖的兴趣。通过将城市插画融入明信片设计,

^[33] 王维,毛芳怡.基于文化消费需求的文创设计研究[J].设计,2020,33(05):102-104.

不仅为插画赋予了新的展示形式，也为芜湖地域文化的传播提供了一种生动而具体的方式。这样的明信片既是一份精美的礼物，也是对芜湖独特魅力的精彩展示。将融入了芜湖城市文化元素的现代插画运用于常见的文创产品中，不仅贴合了人的生活，还满足了人对于精神文化的追求。

将芜湖城市插画元素融入手机壳设计是一种独特而个性化的方式，通过这样的文创设计，不仅可以保护手机，还能以时尚的方式展现芜湖的地域文化。

在设计手机壳时，插画元素的选择至关重要。可以选取代表芜湖特色的标志性建筑、自然景观或当地具有代表性的文化符号。这样的设计不仅能够体现地域文化，还为用户提供了一种与芜湖情感联系的方式。色彩的选择也至关重要，应当与手机壳的颜色搭配，使插画在手机壳上既突出又和谐。考虑到手机壳的使用场景，插画元素的布局应当避免过于繁杂，以确保在小尺寸上仍能清晰呈现。简约而富有设计感的插画不仅容易吸引眼球，也更适合融入手机壳这一小型物品。

通过将芜湖城市插画元素融入手机壳设计，不仅为用户提供了一种独特的文化体验，也是一种极具个性化的地方文创产品，进一步推动了芜湖地域文化的传播和推广。总而言之，文创产品设计的关键在于传达和展现地域文化，使之成为一个有吸引力的消费选择。城市插画的应用是实现这一目标的有效手段，通过将文化与创新的设计相结合，不仅满足了消费者的文化需求，还为相关地区的经济发展注入了新的动力。

图 5-24 卡片

(图片来源：笔者自绘)

图 5-25 手机壳

(图片来源：笔者自绘)

图 5-26 笔记本、拼图

(图片来源：笔者自绘)

图 5-27 杯子、口罩

(图片来源：笔者自绘)

图 5-28 书包、抱枕

(图片来源：笔者自绘)

图 5-29 手提袋

(图片来源：笔者自绘)

图 5-30 纸质茶杯

(图片来源：笔者自绘)

图 5-31 抽纸盒

(图片来源：笔者自绘)

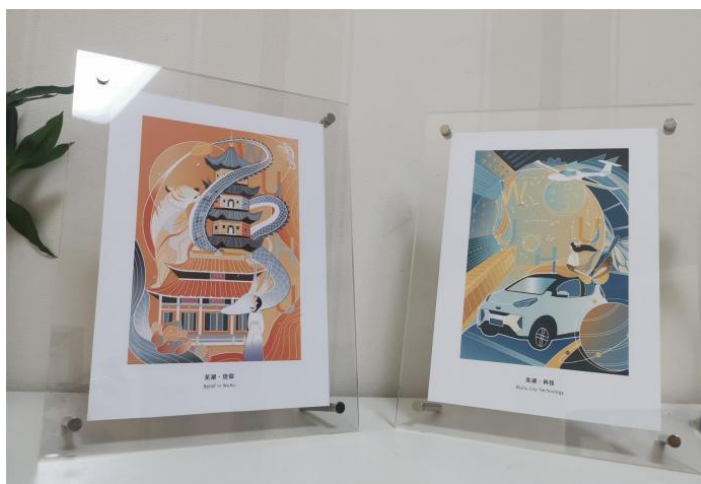

图 5-32 马克相框

(图片来源：笔者自摄)

图 5-33 明信片

(图片来源：笔者自摄)

图 5-34 拼图

(图片来源：笔者自摄)

5.5.2 芜湖城市主题插画在公共空间中的应用

芜湖城市插画的应用颇具前景,尤其在城市空间展示方面,为宣传城市文化、深化对芜湖城市的印象提供了创新手段。这种城市插画作为一种视觉引导,能够更直观地传达城市特色,进而激发消费者的兴趣。

芜湖城市主题插画可作为芜湖旅游宣传的有力工具,在城市空间中实现展示,形成一幅生动的城市画卷。通过插画的生动表现,能够形象展示芜湖的自然景观、丰富的历史古迹、独特的民俗风情等特色,从而引起游客的极大兴趣。这些插画作品可以巧妙地应用于城市基础设施广告牌、城市壁画等载体,为芜湖塑造一个独具特色的旅游形象,提高城市的知名度。通过城市主题插画的应用,可以增强城市的活力和吸引力,为市民和游客营造愉悦的生活环境。例如,在城市基础设施广告空间中设置具有时尚、动感和创意的插画作品,可以为城市增添一份活力和活跃的氛围,吸引更多人群驻足观赏,提升城市的人气和知名度。通过生动的视觉呈现,插画能够有效地吸引游客的目光,为城市文化的传播和城市旅游业的发展提供强有力的支持。

这种创意的宣传方式不仅将芜湖市打造成一个备受欢迎的旅游胜地,同时也为城市的经济繁荣和文化遗产做出了积极的贡献。通过城市插画的应用,芜湖将以独特的方式,吸引更多游客,展示其独特的魅力,从而推动城市的可持续发展。

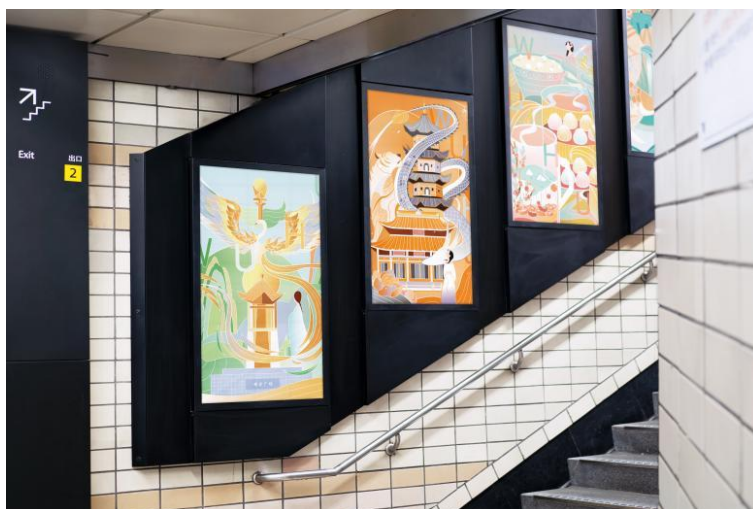

图 5-35 城市基础设施广告牌 1

(图片来源: 笔者自绘)

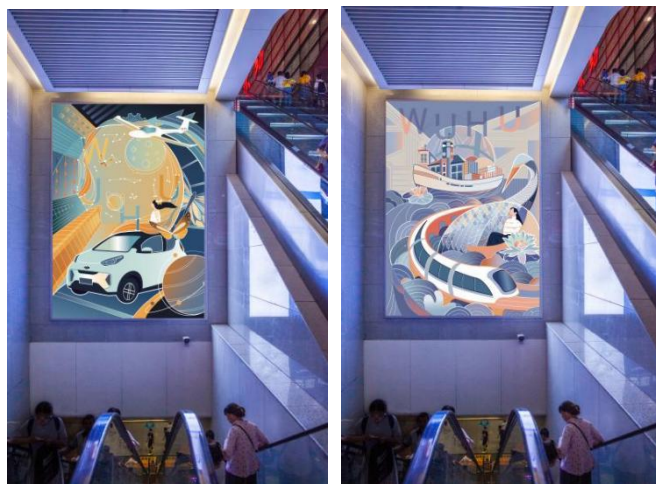

图 5-36 城市基础设施广告牌 2

(图片来源：笔者自绘)

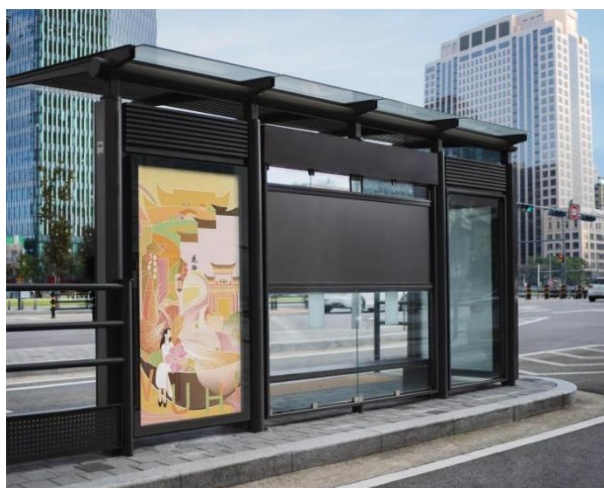

图 5-37 城市基础设施广告牌 3

(图片来源：笔者自绘)

图 5-38 城市壁画

(图片来源：笔者自绘)

5.5.3 芜湖城市主题插画在数字媒体中的应用

芜湖城市主题插画还可以运用于数字媒体平台，如城市网站、APP、公众号等。以城市主题插画的方式展示芜湖城市的自然景观、风土人情等。这些插画可以作为城市营销和宣传的重要手段，吸引大众的关注和参与，使得大众在进行互动的同时，增加大众参与感，从而提升城市主题插画的传播效果。

城市公共场所的电子屏幕，以动态展示的方式，吸引过往游客的注意力，强化游客对城市文化的印象。在城市旅游 App 中，加入芜湖城市主题插画的板块，这些插画可以结合地图、文字等信息，为游客提供全面的城市信息服务，增强游客体验。通过创建芜湖城市主题的公众号，定期发布的信息中融入城市主题插画，在丰富的城市文化内容的同时，为大众呈现出芜湖城市的发展动态和文化特色，吸引更多人的关注，促进城市文化的传播。

图 5-39 数字媒体广告 1

（图片来源：笔者自绘）

图 5-40 数字媒体广告 2

（图片来源：笔者自绘）

结论

芜湖市作为文化旅游城市，其地域文化是中华文化的重要组成部分。政策的扶持与芜湖对自身文化底蕴的挖掘相辅相成，推动了文化产业的繁荣发展。插画设计不仅助力设计创新，更为城市的文化传播与经济发展注入了新的活力。这一融合与发展的过程为芜湖市的未来发展奠定了坚实的基础。

本文以芜湖地域文化为研究对象，通过提取具有象征意义的代表性文化元素，运用插画设计手法绘制芜湖城市主题插画，并将其应用在文创衍生品中，对芜湖地域文化的表现形式进行了初步探索。首先，通过收集和整理芜湖地域文化的相关资料，将芜湖地域文化与插画设计相结合进行研究；其次，将芜湖地域文化元素转化为扁平插画元素，符合当代审美要求，使传统地域文化具有时代特征，有助于芜湖地域文化的传承与发展；最后，将融合了芜湖地域文化的城市主题插画应用在文化创意产品中，拓宽了芜湖地域文化的传播途径。经过实践论证，插画设计与文创产品相结合的设计思路是可行的。

本次设计研究实践将插画表现形式与芜湖地域文化巧妙结合，创造出具有芜湖地域特色的文创产品，完成了系列芜湖城市主题插画及文创产品设计方案。这一方案不仅致力于传承与弘扬芜湖地域文化，促使传统地域文化与新时代进行有机融合，还能够提升芜湖地域文化的活力，打造出更具吸引力的芜湖城市形象，具备深厚的文化价值与现实意义。由于受到学识与经验方面的制约，在设计实践过程中也存在一些不足之处。在对芜湖地域文化进行表现时，尚未全面展示芜湖地域文化下的所有分支，只能选择具有地域代表性的文化元素构成芜湖城市主题插画的画面。在文创产品设计方面，设计方案也具有一定的局限性，需要在细节方面进一步完善，还存在优化的空间。

总体而言，希望本设计研究能够为进行地域文化设计创作的实践者提供参考价值，为芜湖地域文化设计创新提供方向。通过不断地实践与反思，进一步推动芜湖地域文化的发展，为城市的文化创意产业注入更多的活力与创新思维。

参考文献

- [1]李艳天. 鸠兹古韵[M]. 安徽: 黄山书社, 2013.
- [2]潘鹏鹏. 文旅融合文献综述[J]. 漫旅, 2022, 9(5): 74-76.
- [3]徐翠蓉, 赵玉宗, 高洁. 国内外文旅融合研究进展与启示: 一个文献综述[J]. 旅游学刊, 2020, 35(08).
- [4]王若辰, 徐红蕾. 文旅融合视域下的旅游品牌形象设计研究——以关中唐陵为例[J]. 美术教育研究, 2024(07).
- [5]莫晓洁, 李豪东. 文旅融合视域下新型小镇文创产品设计探索——以洛阳三彩小镇为例[J]. 美与时代(上), 2023(09): 22-26.
- [6]徐媛, 陈婧. 文旅融合背景下的文创产品开发设计研究[J]. 智库时代, 2020(05): 9-10.
- [7]姜超, 高晨晖. 围绕城市地标的宁波旅游纪念品设计对策研究[J]. 包装工程, 2013, 34(02): 24-27.
- [8]施相屹, 叶辉. 城市文化导向下的海口景观插画及包装设计研究[J]. 中国包装, 2023, 43(09): 76-78.
- [9]芜湖市文物局. 芜湖旧影 甲子流光[M]. 安徽: 安徽美术出版社, 2019.
- [10]林观星. 民间神话在插画设计中的视觉研究——以《北京建城传说故事》为例[J]. 设计, 2022, 35(05): 50-53.
- [11]刘琼. 长沙地域文化元素的城市主题插画及文创衍生品设计[D]. 湖南省: 湖南科技大学, 2022.
- [12]张莉丽. 浅议当代插画特性[J]. 美与时代(上), 2020(10): 94-95.
- [13]张锐. 关于插画艺术创作与美的思考[J]. 艺术品鉴, 2023(03): 147-150.
- [14]魏燕惠. 插画在现代设计中的应用[J]. 新美域, 2022(11): 109-111.
- [15]焦钰惠. 郑州地域文化在城市主题插画中的设计与研究[D]. 河南省: 河南大学, 2023.
- [16]罗玉芬. 基于文旅融合视角下历史园林的保护与利用——以珠海市唐家共乐园为例[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2020(15): 69-71.

- [17]田人羽. 文旅融合背景下特色旅游文创产品的研究与设计——以江浙地区为例[J]. 绿色包装, 2022 (11): 147-151.
- [18]马建英. 旅游文创产品的设计与开发[J]. 包装工程, 2023, 44(04): 332-335.
- [19]朱万梅, 易忠. 非遗传承视野下合肥包公园文创产品开发探析[J]. 今古文创, 2022 (30): 72-74.
- [20]孙静. 芜湖城市形象的定位与传播策略研究[D]. 安徽省: 安徽师范大学, 2012.
- [21]凤卓, 周怀宇, 魏军. 芜湖文化旅游资源的开发与利用[J]. 重庆第二师范学院学报, 2017, 30 (04): 27-32.
- [22]芜湖市文化和旅游局. 关于推进文旅融合发展工作的实施方案(芜文旅办[2020]25号)[R]. 芜湖市文化和旅游局, 2020.
- [23]张启全, 齐莉莉. 全域旅游时代芜湖市旅游形象塑造与文旅融合发展[J]. 现代商业, 2020 (30): 70-72.
- [24]杨雪. 插画风格表现: 设计视角与表现向度的思辨[J]. 艺术与设计(理论), 2020, 2 (03).
- [25]吕小辉, 李启, 何泉. 多维视角下城市公共空间弹性设计方法研究[J]. 城市发展研究, 2018, 25(5): 59-64.
- [26]朱文倩, 宋方园. 基于民俗文化的旅游文创插图化设计研究——以《芜时芜刻》为例[J]. 设计, 2023, 36 (13): 24-27.
- [27]候明明. 文旅融合背景下地域文化与文创产品设计的融合研究[J]. 包装工程, 2023, 44 (16): 340-342.
- [28]石靓迪, 江韵竹. 扁平风格插画中的创意方法分析[J]. 美术教育研究, 2021 (08): 89-90.
- [29]余刚强, 段雅婷. 插画艺术的情感性表现研究[J]. 名家名作, 2022 (14): 81-83.
- [30]窦英. 探究国潮风与中国风插画设计异同之处[J]. 艺术评鉴, 2020 (06): 56-57.
- [31]杨晓燕, 刘美麟. 故事性图形在包装设计中的应用研究[J]. 包装工程, 2019, 40 (02): 65-70.
- [32]邢萍. 芜湖古城的文化、宗教、商业的旅游空间及复建策略[J]. 美与时代(城

市版），2015（05）：96-98.

[33]王维,毛芳怡.基于文化消费需求的文创设计研究[J].设计,2020,33(05):102-104.

附录

芜湖城市主题插画设计展示（主题一：科技奇览）

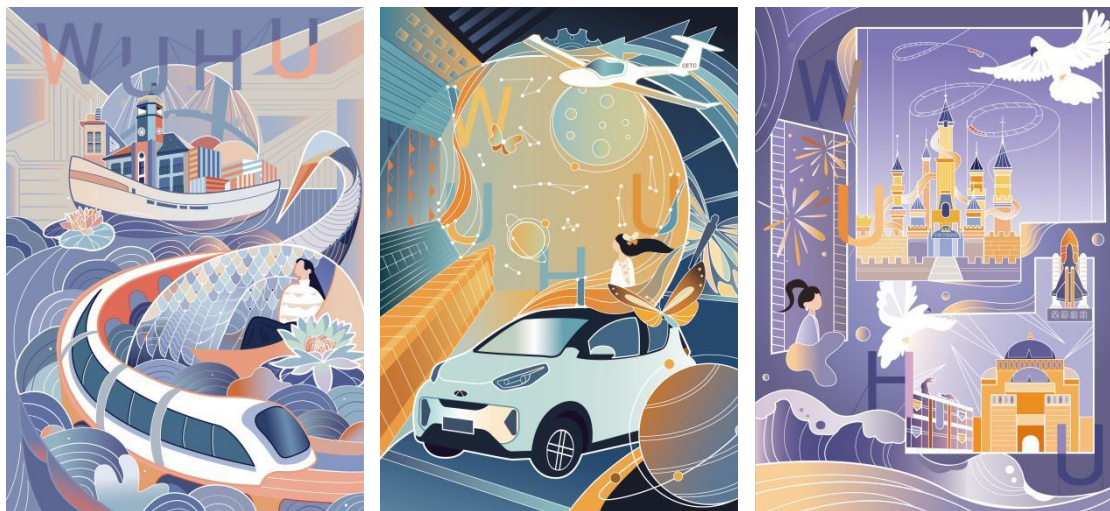

图 1

芜湖城市主题插画设计展示（主题二：历史叙事）

图 2

芜湖城市主题插画设计展示（主题三：人文风采）

图 3

芜湖城市主题插画设计衍生品展示

图 4

图 5

图 6

图 7

图 8

图 9

芜湖城市主题插画设计公共空间和数字媒体展示

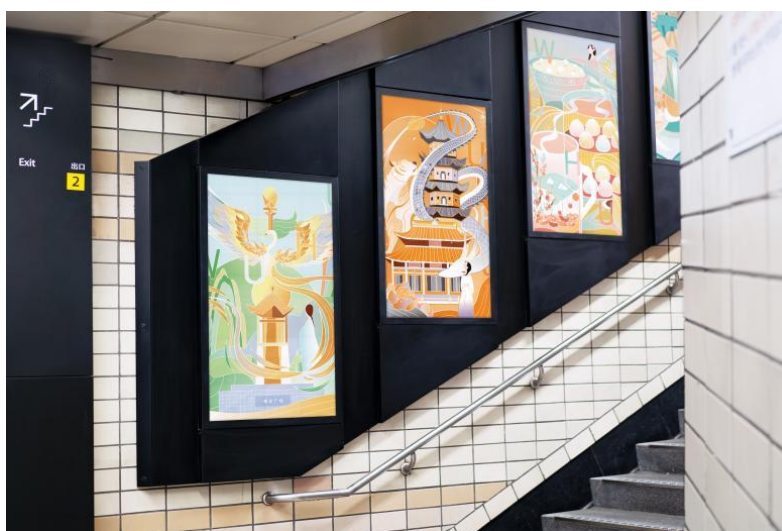

图 10

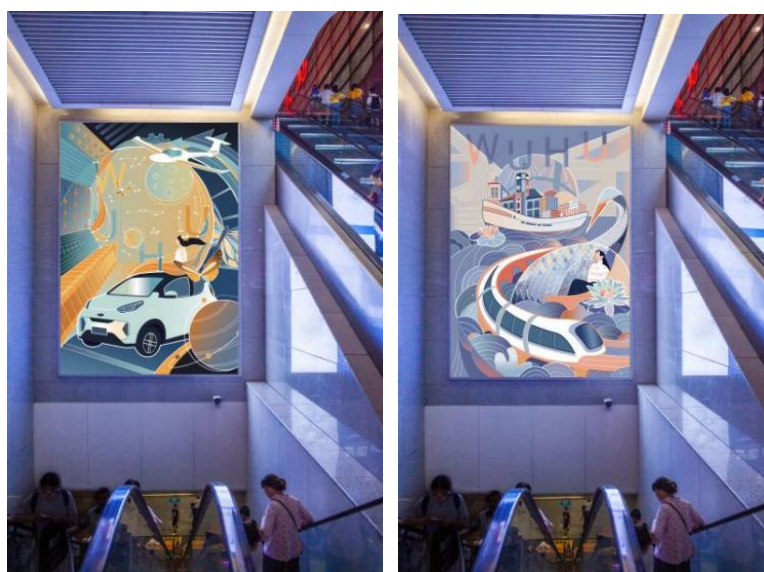

图 11

图 12

图 13

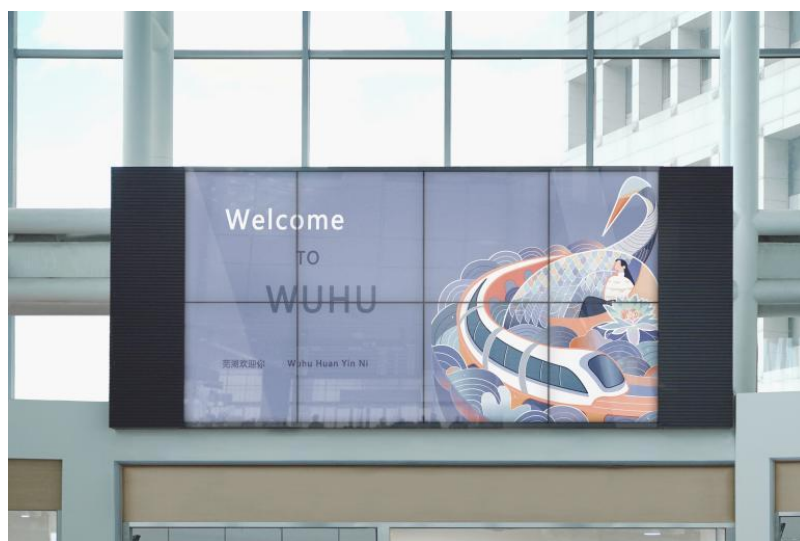

图 14

致谢

时光荏苒，日月如梭。转瞬间我即将迈入人生的新阶段，怀着一颗感恩的心，向你们表达最真挚的谢意。

首先，感谢我的导师伍鹏飞老师，在论文的撰写过程中给予了我许多肯定，无论是论文的选题、构思、实地考察，还是作品的修改、完善，都得到了伍老师悉心的教诲与帮助。您是我学术道路上的明灯与榜样。同时由衷感谢设计学院的任课老师们，没有你们教授的知识沉淀，我无法完成本次的毕业创作，也感谢老师们在我完成作品的过程中，提出宝贵的建议与指导。

其次，感谢我的同学们，是你们在我迷茫和困惑时给予了理解和鼓励，在我心情低落时给予了支持和陪伴。

最后，感谢我的家人，在我漫长的求学路上，你们一直是我的坚强后盾，给了我无尽的支持。是你们的包容、理解和鼓励，让我能够克服重重困难，坚定前行。我将永远珍惜你们的爱和付出。

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。愿在未来的岁月里，自己能够不忘初心，砥砺前行。

