

彝族史诗“梅葛”插画设计

程起军 李光蕊 刘盛世 李涤尘^{通讯作者}

楚雄师范学院美术与艺术设计学院，云南省楚雄市，675000；

摘要：“梅葛”是彝语的音译，“梅”为“嘴”、“口”，有“口头”之意；“葛”意为“过去”、“回”，有“回来”之意，“梅葛”即用口头传唱过去的事情。“梅葛”是楚雄彝族的一张名片，记录了彝族人的婚丧嫁娶、日常生活和对人类和万物起源的思考与解释。主要流传于姚安、大姚、永仁等县彝族地区，它通过口耳相传，将彝族的文化传统、道德观念等代代相传，为彝族的文化传承和发展做出了巨大贡献。“梅葛”先后入选省级和国家级非物质文化遗产保护名录。它不仅是彝族人们的文化遗产和精神财富，也是全人类共同的文化瑰宝。

“梅葛”作为彝族历史文化的载体，蕴含着丰富的地域特色，民族风情、发展历史、建筑艺术和人文故事。通过插画设计艺术表现手法，对“梅葛”进行创作和宣传，将“梅葛”的历史特色和民族风情表现出来，使得“梅葛”的文化价值以更生动、直观的方式呈现给公众，增加人们对“梅葛”的认知。设计师在尊重“梅葛”文化历史的基础上，融入个人创意和现代审美，为“梅葛”文化传播提供了新的视觉符号和研究动力。

关键词：梅葛；插画设计

DOI：10.64216/3080-1494.25.05.024

1 插画概述

1.1 插画的定义

插画，也被称为插图，在拉丁语中有“照亮”的意思，因为它帮助单词变得生动易懂。插图是一种通常插入到书或其他出版物中的图画，可以以不同的形式呈现，例如插入或印刷在文本中间。插图不仅可以起到补充说明的作用，还可以提高阅读的艺术性和趣味性，给读者带来更丰富的阅读体验^[1]。

插画，作为一种多元融合的视觉叙事艺术，其广义上是为文字内容、概念想法及商业诉求等提供视觉化阐释与呈现的手段。它不受单一风格的束缚，无论是手绘质感的细腻笔触，还是数字绘图的精准绚丽，亦或是拼贴组合的先锋创意，都能成为其表现形式。插画贯穿于学术资料、文学作品配图、宣传海报等多个场景，成为文字旁的灵动“第二语言”。通过线条、色彩和构图的巧妙运用，插画能够讲述故事，将抽象思维具象化，将繁琐的文字内容简单化，使受众能够迅速捕捉核心要义。例如，一本诗集中的梦幻插画，便赋予了诗歌可视化的情感意境，让读者在视觉与文字的交织中感受诗歌的魅力。

1.2 插画的传播优势

1.2.1 审美性

插画能够给观赏者最直观的视觉效果，向观赏者传递信息内容时也展现了插画本身的美感。插画的创作方式丰富，表现手法、技巧、数字软件等都能让画面呈现出无限的可能，使观赏者感受美和想象的空间。

1.2.2 大众化

插画的受众群体广泛，所表达的内容也包含了大众生活的点点滴滴，更加接近大众的生活状态。例如旅游景点的文创、包装盒上的图案、城市的形象设计系列等都离不开插画。插画也慢慢渗入到生活的方方面面，成为大众所接受的艺术形式。

1.2.3 实用性

如今插画的实用价值越发明显，创作出符合当下审美的插画，可以有效推动消费，引起消费欲望。例如现在人们会为了好的包装或购物袋去消费，为了某一插画而去消费本质上是一种精神文化的消费^[2]。

1.3 插画的价值

1.3.1 学术助力

在学术领域，插画发挥着重要的助力作用。对于理工科学生来说，复杂的公式和原理往往难以直观理解。而插画则能够将这些抽象的概念以图形化的方式呈现出来，帮助学生更好地理解和掌握。例如，生物细胞结构插画能够帮助医学生理解微观世界的奥秘；时间轴插

画则能够梳理文科文献综述的脉络,使知识体系一目了然。因此,插画是理解、记忆和表达知识的高效工具。

1.3.2 创意孵化

在校园创意市集、设计竞赛等场合中,插画是先锋和亮点。通过构思角色、构建场景等创意活动,人们能够将脑洞大开的幻想落地为具体的插画作品。从草图勾勒到成品展示的过程中,不仅锻炼了创新思维和动手能力,还叩响了艺术、传媒等多领域的大门。因此,插画是创意孵化的重要载体和表现形式。

1.3.3 社交共鸣

插画还具有社交共鸣的价值。通过自制插画贺卡、纪念册等方式,人们可以表达对友情的珍视和祝福。同时,在网络平台上分享原创插画作品也能够汇聚同好,跨越地域交流风格技法,拓展人脉圈。以画会友的方式不仅滋养了心灵,还缓解了学习、生活的压力。因此,插画成为了人们社交互动中的重要元素和纽带。

综上所述,插画作为一种多元融合的视觉叙事艺术,在风格、载体和价值等方面都展现出了独特的魅力和无限的潜力。在未来的发展中,插画将继续以其独特的艺术形式和表现力为人们带来更加丰富的视觉体验和精神享受。

2 “梅葛”插画设计的价值与意义

2.1 价值

“梅葛”是楚雄彝族的一张名片,记录了彝族的婚丧嫁娶、日常生活和对人类和万物起源的思考与解释。它通过口耳相传,将彝族的文化传统、道德观念等代代相传,为彝族的文化传承和发展做出了巨大贡献。“梅葛”先后入选省级和国家级非物质文化遗产保护名录。它不仅是彝族人们的文化遗产和精神财富,也是全人类共同的文化瑰宝。

“梅葛”作为彝族历史文化的载体,蕴含着丰富的地域特色,民族风情、发展历史、建筑艺术和人文故事。通过插画设计艺术表现手法,将“梅葛”的历史特色和民族风情表现出来,使得“梅葛”的文化价值以更生动、直观的方式呈现给公众,增加人们对“梅葛”的认知。设计师在尊重“梅葛”文化历史的基础上,融入个人创意和现代审美,为“梅葛”文化传播提供了新的视觉符号和研究动力。

2.2 实践意义

旨在通过探索“梅葛”的历史文化,结合当下的时代背景,将“梅葛”的故事以插画的形式呈现出来。还原“梅葛”的记录内容,展现其独特魅力,同时突出民族风土人情。借助插画这一媒介形式进行传播,以提升“梅葛”的知名度,并使其在新时代背景下焕发新的活力。实践中进行创新设计,突出地方特色,创作出具有历史厚重感和现代设计风格的作品。最终目标是让更多的人了解并喜爱“梅葛”的历史文化。

3 国内外案例分析

3.1 国外相关案例分析

在创意表现上,设计师需要充分发挥自己的想象力,创造出独特的视觉效果。伴随着思想解放、科技的进步,人们可以进一步去探究生活的世界,从而创作了大量的书籍。日本的长谷川武次郎领导的《日本神话故事系列》结合西方作家、翻译家和日本艺术家的创作,将日本传统民间故事介绍给了英语和法国读者。书中的系列作品介绍介绍了日本的民间故事,并以图文并茂的形式进行传播。

3.2 国内相关案例分析

鄂温克族神话故事属于鄂温克族民间故事的一部分,是散文体和口述体结合的民间文学集成,是鄂温克族独有的民族文化遗产,是鄂温克族先人的远古思维的反映,表现了对自然界的丰富想象和征服自然的美好愿望。但其以口头语言代代相传的方式,使它处于鲜有人知的边缘化状态,并且鄂温克族神话题材相关的设计作品较少,缺少能充分展现鄂温克族神话故事以及地域文化特色的典型作品。因此创作具有鄂温克族地区历史文化特色的设计作品,插画设计是发展推广鄂温克族文化的关键。本文的研究以鄂温克族神话中故事的叙事性为出发点,分析整理鄂温克族神话故事,选取经典故事,分析其文化特征和内涵,结合叙事性插画设计进行理论研究和实践探索,设计具有鄂温克民族特色的叙事性插画。通过插画的形式展现故事中鄂温克族先民的智慧和民族独特的美学追求,并通过设计创作与运用,来发展传承鄂温克族传统文化。进而引起现代人们对于鄂温克神话故事的思考和关注。这样不仅能为鄂温克地区传统非遗文化的发展提供思路,同时对研究鄂温克民族的历史、文化,具有重要的参考价值^[3]。

实践案例:山西民间故事在插画设计中,插画师可以通过运用这些传统文化符号,将民间美术元素融入民

间故事插画作品中，在展现民间故事的文化内涵的同时，可以增强插画作品的艺术表现力和文化价值。在湖北省民间文艺家协会的指导下，夷陵文旅以剪纸为元素结合动漫技术对下堡坪民间故事进行提炼将《仙人桥》《晒经坪》《黄牛开峡》《观音送塔》《大王岩》等民间故事中的人物栩栩如生地展示在大众面前，增强了民间故事的文化传播力^[4]。

在非遗视域下，山西民间故事的插画设计及推广是一种富有地域特色和文化内涵的创意方式。为了更好地传承和弘扬山西民间故事，插画设计应注重地域特色、文化内涵和艺术表现。

4 “梅葛”插画设计

4.1 画面内容

《梅葛》，被誉为彝族的“根谱”与“百科全书”，是彝族文化中一颗璀璨的明珠，蕴含着极高的研究价值。在插画的设计过程中，选择了“梅葛”中那些最具代表性和感染力的片段，如盘古开天地的壮丽神话、祭土主庙的庄严仪式、婚嫁的喜庆场景、建新房的热闹氛围以及插花节的独特风情等，作为设计的主要内容。这些元素不仅体现了“梅葛”的民族生活特色，更是其文化精

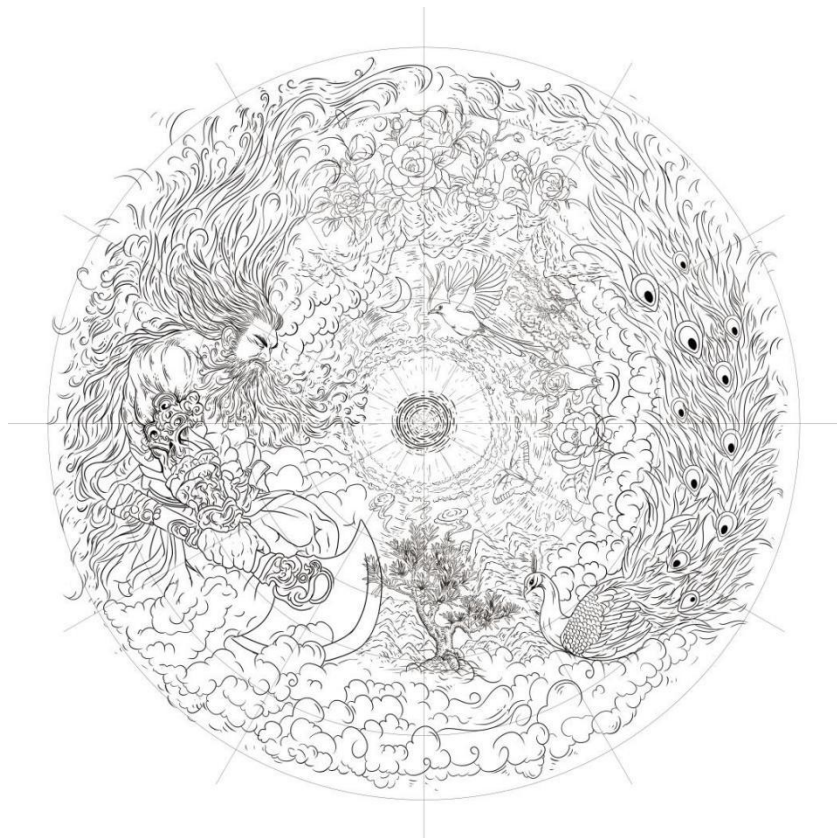
髓的集中展现。

4.2 表现手法

为了更好地表现“梅葛”的历史感和韵味，选择了铜版画插画风格这一传统表现手法。通过细腻的线条和鲜明的色彩对比，力求将每一个细节都刻画得栩栩如生，使画面既具有历史沉淀的厚重感，又不失现代审美的清新与活力。在色彩的运用上，倾向于使用单一而鲜明的颜色对比，以突出主题并增强画面的视觉冲击力。插画设计不仅直观地表达了“梅葛”的内容，更是一种创造性的艺术表达。在尊重传统文化的基础上，我融入了个人创意和现代审美理念，使传统元素与现代设计理念相得益彰。这种创新性的表达方式不仅为“梅葛”文化的传播注入了新的活力，也为传统文化的传承与发展开辟了一条新的道路。

4.3 画面布局

在构图方面，我采用了圆形向心构图的方式，将各个小场景巧妙地融合在一起，形成一个完整而和谐的画面。这种构图方式不仅使画面更加美观，还能够让观者在欣赏时更加聚焦于每一个细节，从而更好地理解 and 感受“梅葛”文化的魅力。

5 结论

“梅葛”，它不仅以口耳相传和舞蹈的形式记录着彝族人民的习性和生活，也为人们提供了生活的乐趣。本文通过对“梅葛”的起源、价值和影响的深入调研。

“梅葛”有着悠久的历史文化，在云南省楚雄彝族自治州姚安县官屯乡，还有许多人在坚持着这一文化的传承，但是传承的人越来越少，需要更多的人进行传播。通过插画设计对“梅葛”进行设计，以一种新的形式进行传播。

聚焦“梅葛”插画设计，“梅葛”作为楚雄彝族文化瑰宝，入选非遗名录，承载民族文化、风情、历史等诸多信息。其插画设计意义重大，理论上，以艺术手法展现文化价值，融入创意与现代审美，为“梅葛”赋予新视觉符号与研究动力；实践中，探索历史文化、结合时代背景，借插画传播提升知名度、焕发新活力，创作出兼具历史厚重感与现代风格作品，以吸引更多人了解喜爱。设计的《梅葛》插画在画面内容选取上，聚焦盘古开天地、祭土主庙、婚嫁等具代表性片段彰显民族生活与文化精髓；表现手法选用铜版画风格，以细腻线条、鲜明色彩对比展现历史韵味与现代活力，融入创意；画面布局采用圆形向心构图，融合小场景，既美观又助观者聚焦细节、感受文化魅力。总之，“梅葛”插画设计为彝族文化传承发展开辟新径，也为插画艺术多元应用添彩。

参考文献

- [1]程沁敏. 传统二十四节气插画设计[D]. 南昌大学, 2023. DOI: 10. 27232/d. cnki. gnchu. 2023. 003366.
- [2]何晓盈. 陈家祠石雕故事插画设计[D]. 广州大学, 2024. DOI: 10. 27040/d. cnki. ggzdu. 2024. 000900.
- [3]王玉鑫. 神话故事在叙事插画中的设计与推广研究[D]. 内蒙古艺术学院, 2023. DOI: 10. 44569/d. cnki. gcbia. 2023. 000073.
- [4]丁欣. 非遗视域下山西民间故事插画设计与推广研究[J]. 绿色包装, 2024, (06): 176-179. DOI: 10. 19362/j. cnki. cn10-1400/tb. 2024. 06. 039.

作者简介：程起军，男（2003.04-），汉族，云南省文山州市人，本科在读，研究方向：视觉传达设计。

李光蕊，女（2003.01-），汉族，云南省临沧市人，本科在读，研究方向：视觉传达设计。

刘盛世，男（2003.08-），汉族，湖南人，本科在读，研究方向：工艺美术。

李涤尘，本文通讯作者，女（1978.05-），汉族，云南省大理市人，硕士，副教授，研究方向：艺术设计。

基金项目：楚雄师范学院大学生创新创业实践项目：地域文化情境下的旅游特色产品包装设计研究——以楚雄野生菌包装设计为例（S202411391084）