

数字绘画在民间神话中的应用探析

——以畬族《高皇歌》为例

谢文倩, 阮 超

浙江理工大学艺术与设计学院, 浙江 杭州

收稿日期: 2023年8月18日; 录用日期: 2023年11月22日; 发布日期: 2023年11月30日

摘 要

目的: 试图解开在传承发展与开发利用畬族民间神话史诗之间的现代视觉表达的密码。方法: 基于畬族文化传承和发展困境视角, 分析《高皇歌》与视觉化呈现之间的关系, 论述数字时代《高皇歌》发展与传承的新途径, 研究数字绘画在畬族民间神话史诗《高皇歌》中的应用价值。结论: 数字绘画能为畬族《高皇歌》的活性传承提供新的思路, 以视觉化的形式传达民族文化的核心价值和内涵, 从而增强人们内心深处的民族自豪感和自信感。对智能技术赋能民族文化传播的传承与发展具有参考意义, 这也是民族文化的数字化生存和可持续发展的必由之路。

关键词

AI绘画, 插画设计, 高皇歌, 民间神话

The Application of Digital Painting in Folk Mythology

—A Case Study of “The Song of the King of Pang” of She Nationality

Wenqian Xie, Chao Ruan

School of Art and Design, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou Zhejiang

Received: Aug. 18th, 2023; accepted: Nov. 22nd, 2023; published: Nov. 30th, 2023

Abstract

Objective: To attempt to unravel the modern visual expression code between the inheritance, development, and utilization of She ethnic folk myths and epics. Methods: Based on the perspective of the inheritance and development dilemma of She ethnic culture, this paper analyzes the relationship between “The Song of the King of Pang” and visual presentation, discusses new ways of

development and inheritance of “The Song of the King of Pang” in the digital era, and studies the application value of digital painting in the She ethnic folk mythological epic “The Song of the King of Pang”. Conclusion: Digital painting can provide new ideas for the active inheritance of the She ethnic group’s “The Song of the King of Pang”, conveying the core values and connotations of national culture in a visual form, thereby enhancing people’s deep sense of national pride and confidence. It has reference significance for the inheritance and development of intelligent technology empowering the dissemination of ethnic culture, which is also the necessary path for the digital survival and sustainable development of ethnic culture.

Keywords

AI Painting, Illustration Design, “The Song of the King of Pang”, Folk Myth

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

畲族《高皇歌》是畲族文化中最重要的一部分，一直以来大众习惯于把民间神话史诗视作口头传承与语言文学的表现形式，《高皇歌》所蕴含的畲族文化资源已成为当今畲族人民社会生活的根基。正是由于《高皇歌》之于畲族的重要性与特殊性，民族学界对其研究由来已久，但目前绝大部分研究还停留在文本信息上，对于《高皇歌》的开发利用的讨论却寥寥无几，基于此，笔者尝试结合数字时代视觉化工具来探析畲族的《高皇歌》。

2. 祖先神话的困境探究

(一) 畲族祖先传说困境

畲族自民族形成至明末清初长期处于刀耕火种的游耕农业阶段，目前畲族主要杂散在福建、浙江、江西、广东和安徽等地，《高皇歌》是一首长达三四百句的叙事长诗，它以神话的形式叙述了畲族的始祖功业、民族起源、生活风俗、英雄人物、地域分布等众多历史文化信息，这首诗赞颂了畲族人民的坚韧勇敢和不畏艰险的优良品质。作为畲族文化传承的重要媒介，它具有极高的历史文化价值和艺术创作价值，堪称少数民族叙事歌谣的杰作[1]。

通过综合已有研究文献，随着当前民族学界对《高皇歌》的深入研究，已经取得了一定的研究成果。然而，随着社会的发展，作为畲族珍贵文化的《高皇歌》即使在书籍中有详尽记录，其原有的在封闭社会中有利于传承的环境，正受市场经济和新媒体冲击而逐渐瓦解。特别是随着社会教育的进步和思想观念的变革，作为畲族这一少数民族，畲族的民间信仰与“华夏”民族有着不同。它的边缘性变得明显，这使得古老的《高皇歌》本身成为一种具有“边缘”特征的“历史”叙述。当前，在大力推进民族旅游的背景下，高皇歌的边缘性问题仍然存在于一个冰封状态中。如何有效传承和弘扬畲族盘瓠神话中蕴含的民族精神，使其继续焕发生命力并发挥作用，为实现传统文化与现代文化之间的衔接变为现实，是研究畲族发展的学者们亟待探讨的重要议题。

(二) 高皇歌传承方式困境

在畲族社会中，《高皇歌》的演绎与传承可用“内显外隐”作为总结。《高皇歌》是以盘瓠传说为基础的史诗，对外具有明显的“边缘”性质，然而内部传承则呈现出多样性和显著的向心力。根据孟令

法的民俗学视角, 畬族对盘瓠传说进行多重演绎, 包括口头传承、图文描绘和仪式展示三种形式。这也是目前畬族对盘瓠传说主要的传承方式。

由于畬族没有本民族文字, 其文化传承主要通过口述和劳动实践进行。盘瓠传说衍生出多种其他传说, 形成了丰富多彩的特定传说集。此外, 畬族热爱唱歌, 擅长用歌曲来表达, 古人歌中就有如《八仙传》等中包含着历史人物、事实以及神仙传说, 畬族人民通过歌声叙述世事、表达志趣, 在坚韧的环境中漂泊迁徙。此外, 畬族还运用宗谱、祖图等媒介来描绘盘瓠传说。据孟令法的观察, 编纂宗谱时, 畬族经常将盘瓠神话与“四姓”发生史相结合, 以为民族的发展和文化传播提供服务。祖图则是以直观方式展现盘瓠传说的民族艺术品, 然而并不向外族人开放。盘瓠传说在畬族内部的传承还可以通过日常仪式和宗教仪式来实现。棚歌作为畬族日常仪式活动的典型代表, 其中包含的神话历史或小说歌是棚歌时的必唱曲目; 在宗教仪式中, 演说《高皇歌》等口头史诗则成为重要的环节。同时, 在丧葬仪式的功德活动和传师学师活动中, 同样与盘瓠神话直接相关[2]。

《高皇歌》不仅以口头方式为畬族人民代代相传, 还被畬族人民收录于族谱、绘制祖图、刻制祖杖, 编成歌谣广为传唱。畬族日常生活的禁忌、民族服饰等也带有盘瓠信仰的痕迹, 盘瓠信仰已成为畬族文化的体现。然而, 《高皇歌》的畬族传承并非表面可见, 而是相对隐秘的。其演绎主要呈现于本民族成员的视野内, 即使在公共祠堂活动中, 外族人也很难见得。这相对于知名度较高的故事如木兰传说, 它在教学、影视、文化等领域有更广泛的传承路径。因此, 对于盘瓠传说如何在当今社会继续为大众所接受, 不再被“边缘化”, 已经成为迫在眉睫的问题。

3. 神话视觉化传承探索

随着数字时代的发展, 媒介的多样化使得视觉时代悄然来袭, 手机、电脑等新媒介已经在我们生活中起到了主导作用, 《高皇歌》口耳相传的传承方式就显得微不足道, 随着科技的进步和社会的演变, 人们的心理特征也随之改变, 在认知与思维上更偏向于视觉方式, 因此对文化的接纳和理解也日益依赖于图像的视觉化表达。在《高皇歌》传承乏力的形势下, 从保护与传播的视角来说, 通过视觉化设计对其延续并强化生命力, 不失为一种有效的可供探索的途径。

Figure 1. Henan Satellite TV “Tang Palace Banquet”, “Roselle Water Fu”, “Qixi Wonderful Tour” programs
图 1. 河南卫视《唐宫夜宴》《洛神水赋》《七夕奇妙游》节目^①

巴拉兹作为“视觉文化”最早的提出者, 并未对此进行明确的定义。我国学者周宪在其文章《反思视觉文化》中, 详尽的分析了视觉文化, 他认为视觉文化是一个与听读文化相对的概念, 强调从图像观赏和语言听读这两个相对视角来理解视觉文化[3]。目前的社会正是视觉文化大行其道之时, 视觉化设计转译可作为对于传说故事传承的解决方法之一, 以现代视觉元素进行创意表现, 使传统文化及其元素融入其中并得以转化。近年来也有许多这类尝试, 如作为传统媒体的河南卫视在新媒体时代勇于突破传统束缚, 出圈的《唐宫夜宴》《洛神水赋》《七夕奇妙游》等脍炙人口的节目(图 1), 通过借助 AR、VR、MR 等新技术进行赋能, 营造震撼的场景视觉表达, 极大地弘扬了中华优秀传统文化。其核心在于借

助转译技巧,通过通俗易懂的视觉元素传达概念、文化或精神,以实现有效传播。在传承中,年轻群体的传统意识接纳至关重要。设计师可以以视觉传达方式把神话传说转化为可视化图像,以迅速构建观者的认知,促进认同意识的形成。

当下,我们应该利用好先进的科技手段,在盘瓠传统文化内涵和精神中注入现代元素,对《高皇歌》进行符合现代人取向、思维的视觉化设计,对其赋予“第二生命”,助力《高皇歌》在时代的洪流中存续和传承以及开发利用,使它们能够在活态传承中延续其艺术生命,共民众长期享用[4]。

4. 数字插画为《高皇歌》带来新的可能

AI 绘画由来已久,近年来的 AI 生成技术通过海量图像和图像生成算法的应用升级,打通了文字和图像之间的隔阂,当下社会已步入图像传播时代,数字技术与艺术的融合越来越成为趋势,数字绘画也在全球信息传播中扮演着不可或缺的角色。这种背景下正好给处于传播乏力的盘瓠传说带来了新的可能。畲族的民间史诗传承方式的局限性使得盘瓠传说的影响还停留在本民族内部的流传上,和外界之间的联系还尚未打通,而借助数字绘画的插画设计,为畲族民间神话从文本信息和口耳相传为媒介转向视觉传播的图像媒介,可以不受地域、文化、语言等因素制约,易于广泛传播和推广。这有助于实现民间史诗神话的切实保护、传承与创新发展,为畲族文化赋予新的活力。

(一) 数字绘画工具特征分析

1、奇观性:丰富情境体验,发挥优化功能

数字绘画相比手绘插画具有更多的自由度,运用数字插画的插画师通常会利用计算机软件的特性,可以进行高度抽象化的描绘,给人带来以视觉上的奇观体验。“视觉奇观”形容的是那些异常吸引人的影像和画面,或通过多种科技手段创作的奇幻形象所呈现出的独特视觉效果。神话传说中的人物和场景都不存在于现实生活中,而且难以通过传统的绘画技法进行创作,利用现代数字绘画技术,数字插画具有的可编辑性、多样性的特点能够带来的视觉奇观能巧妙通过其自身独特的创作方式将传说的超现实画面进行转化。以史诗神话为主题的数字绘画,加之神话传说题材中奇观场景的表现,宏大、梦幻的场景与人物能够很大程度上还原观众在意识深层对于神话传说故事中的场景想象。

(二) 《高皇歌》视觉特征分析

1、突破逻辑的超现实性

以盘瓠传说为内容的插画,是运用绘画艺术手法来表现的艺术形式,其表现手法涉及到违反常理和自然规律,呈现出一种神秘、超自然的氛围和形象。其中如“龙犬忽作人语:‘将我放在金钟内,七日七夜便可变人’”等超自然现象和“龙犬”异形形象无不体现着传说中超现实主义的特征,这些超现实特征给插画家们提出了更高的要求,需要创作者具备高超的绘画技巧和创意能力,以及大量的时间和精力。在这种大众对盘瓠传说了解甚少的情况下,绘制的作品又具有一定的难度,使得现代绘制的盘瓠传说的数量极少,也造成了盘瓠传说的传承方式过于静态的状况。

2、独具特色的民族性

《高皇歌》本身带有明显的民族特征,因此在设计时要注意画面要具有鲜明的地域性和族群色彩。调查研究发现浙南的畲族服饰存在对盘瓠文化和凤凰崇拜的文化基因,畲族女子最具民族代表性的莫过于被称为凤凰冠的头饰,传说高辛帝把三公主嫁给盘瓠时,给女儿戴上了凤凰冠,并让她穿镶嵌了珠宝的凤凰衣,祝愿女儿能像凤凰一样,生活幸福吉祥。据同治《景宁县志》记载为:“断竹为冠,裹以布,布斑斑,饰以珠,珠累累”,凤凰冠(图 2)以竹片、石珠和银器制成,已婚妇女佩戴,头冠分为头、身、尾三个部分,此样式代代相传。

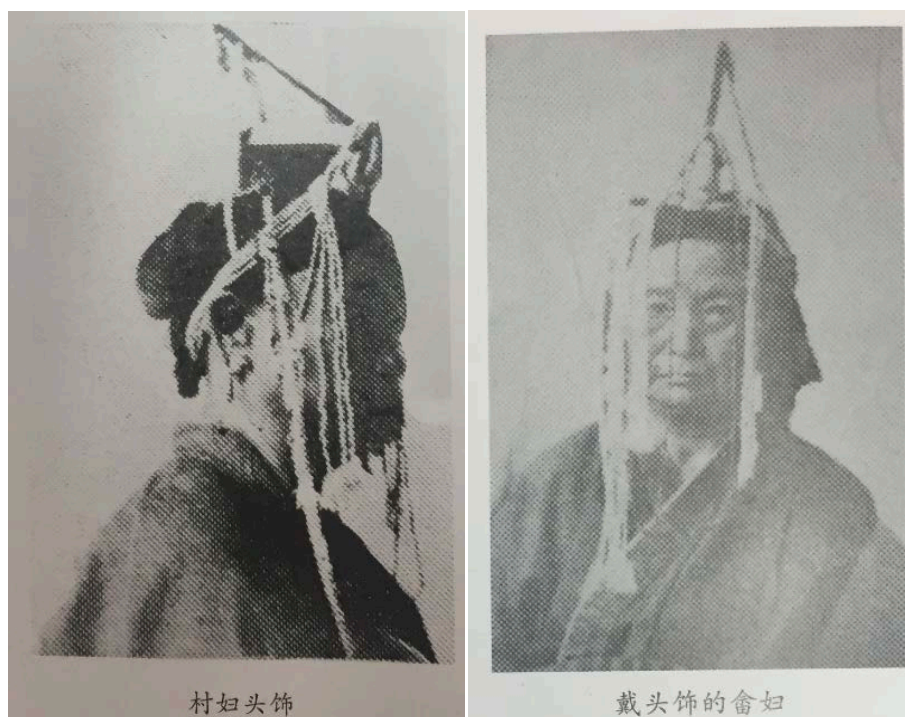

Figure 2. Traditional Phoenix crown [5]
图 2. 传统凤凰冠[5][®]

Figure 3. She nationality ancestral map in Lishui, Zhejiang Province [6]
图 3. 浙江丽水畲族祖图[6][®]

《高皇歌》盘瓠传说是盘瓠部落以犬图腾信仰为基础, 不断发展而来的(如图 3), 畲族人民对犬的崇敬正如汉人对龙的崇敬一般, 然而盘瓠传说的演绎受到“犬辱文化”、汉文化等影响, 盘瓠传说也在时

代发展中被迫进行了顺应汉文化的重塑, 盘瓠遂成了龙与犬的组合。但盘瓠形象的变化与畬族对于祖图祖杖、仪式等都是只有内部人民才可见的现象形成了矛盾。因此畬族人民秉持的封闭族内祭祀原则, 实际上是维护盘瓠神话的活力和畬民自我认同的方式。《高皇歌》自身所带有强烈的民族印记是畬族存在的精神支柱, 当下若是要对《高皇歌》进行传承的视觉化表达, 也应尊重畬族人民的信仰。

5. 数字绘画在《高皇歌》中的应用价值

(一) 传承民族性文化

《高皇歌》这首史诗贯穿着民族历史与文化的延续, 深刻呈现了畬族起源的最初纯粹精神内涵。作为一份独特的文化资源, 畬族服饰、犬图腾信仰等承载着民族自我认同的象征, 在文化融合的浪潮中不应被淡化。在新兴数字时代的引领下, 我们应在遵从畬族文化的前提下进行绘画创作, 展现畬族特有的服饰、犬图腾信仰等元素, 突出地域性和族群特色, 以加强畬族民族, 特别是畬族青年群体的自我认同。使数字插画以充满艺术和人文关怀的方式, 为后代传递民族历史文化, 深入畬族文化了解背后的内涵, 逐步增进畬汉之间的相互理解和对本民族的认同感。

(二) 融入新时代审美

通过神话我们能看到历史、现实和未来的点滴, 神话具有明显的教化作用。畬族《高皇歌》记录并传承着畬族的独特生活习俗、审美倾向、善恶观念, 以及积极向上的民族精神。数字绘画作为当代流行的视觉艺术形式, 可以将畬族《高皇歌》中的元素与当代审美趋势相结合。通过运用现代的绘画风格、色彩搭配、构图技巧等, 将畬族的生活习俗、审美倾向等表现出来, 甚至结合多媒体元素, 如音效、音乐、动画效果等, 进一步丰富作品的表现形式, 为神话精神注入新的活力, 这样的处理方式能够使观众更容易接受, 激发观众的多重感官体验, 使畬族《高皇歌》更具易于理解和共鸣, 促使他们深入了解畬族神话中蕴含的宝贵教训和价值, 使畬族神话精神借助新媒介和表现形式使之焕发新的活力。

(三) 开辟数字新市场

近年来的优秀神话传话题材的创作不断涌现, 如《中国奇谈》《哪吒之童魔降世》《封神》等优秀影视作品的上映使神话传说开始备受大众关注, 这些成功案例都巧妙地将商业模式融入神话题材故事, 同时展现了民族神话在商业领域的 IP 价值。

数字绘画能为畬族《高皇歌》带来开辟数字新市场的机会, 《高皇歌》的数字绘画可与音乐、游戏、虚拟现实等领域进行跨界合作, 创造出更具创意和新意的文化产品, 打造多元化的数字文化体验, 吸引更多广泛的观众群体。或是推动相关衍生产品的开发, 如动画、漫画、游戏、IP 等。这种商业模式在国内外已有成功案例, 可以为畬族文化传承带来新的经济动力, 同时也为数字创意产业赋予了丰富的民族艺术风貌, 避免了创意上的雷同, 这些都构成了数字市场崭新的领域。

6. 结语

在当下读图时代, 作为国家战略的科技创新是畬族文化活性传承的语境。保护民族文化就是保护人类的文化基因, 各个国家都已在大力对民间传说进行视觉化设计和开发。当下随着数字技术的发展, 数字绘画创作成为主流似乎已经是可以预见的未来, 使用数字绘画工具使古今对话不拘泥于形式, 《高皇歌》插画设计更能赋能文创设计、品牌设计, 将传说能进行开发利用延伸至海报、文创产品等宣传广告和衍生品中增强活力, 能够提升畬族的文化软实力和经济价值, 这也是推动畬族文化的数字化生存和可持续发展的必由之路[7]。

注 释

①图 1 来源: 网络

《唐宫夜宴》链接: <https://mp.weixin.qq.com/s/KIKmmINAMogbqLV-bqmY4g>

《洛神水赋》链接: <https://mp.weixin.qq.com/s/FWao8gC2xfZD169P5rf7Jw>

《七夕奇妙游》链接: https://mp.weixin.qq.com/s/2IaXeAZco_-hx3E9o7pxnw

②图 2 来源: 《浙江畬族调查》

③图 3 来源: 畬族文化研究

参考文献

- [1] 颜雪洋. 畬族神话《高皇歌》中的动画创作元素探析[J]. 福建工程学院学报, 2018, 16(5): 421-425.
- [2] 邱开玉. 畬族盘瓠神话研究述评[J]. 贺州学院学报, 2021, 37(2): 32-36.
- [3] 周宪. 反思视觉文化[J]. 江苏社会科学, 2001(5): 71-74.
- [4] 姜晓微. 黄龙府民间传说类非物质文化遗产的视觉化设计与开发[J]. 包装工程, 2022, 43(20): 275-284.
- [5] 福建省炎黄文化研究会. 畬族文化研究[M]. 北京: 民族出版社, 2004.
- [6] 李方. 盘瓠神话传说与信仰研究——以绥宁苗族为中心[D]: [博士学位论文]. 长沙: 湖南大学, 2017.
- [7] 吴琼. 面向文化遗产的数字化体验设计[J]. 装饰, 2019(1): 12-15.