

The Study Focuses on the Visual Characteristics and Innovative Layout Design of the Panwang Festival Image in the Yao Ethnic Group

Xin Song

Guangdong Polytechnic of Science and Technology, Zhuhai, Guangdong, 519090, China

Abstract

As the most significant ethnic festival of Yao, the Panwang Festival carries rich historical, cultural and religious connotations. The article explores the visual characteristics of the Panwang Festival image of the Yao ethnic group and how to effectively integrate these features into innovative layout design. It first analyzes the cultural connotations and visual characteristics of the festival, then explores how modern design techniques can be used to realize innovative layout design by incorporating the festival's image. The results reveal points of integration between the visual characteristics of the Panwang Festival and modern layout design, and propose specific strategies for innovative application. This enhances the communication effect and artistic value of the festival's visual image while providing new perspectives and methods for inheriting and developing Yao culture.

Keywords

Yao Ethnic Group's Panwang Festival; visual characteristics; layout design; cultural inheritance; design innovation

瑶族盘王节形象的视觉特征与版式设计创新研究

宋昕

广东科学技术职业学院, 中国·广东 珠海 519090

摘要

瑶族盘王节作为瑶族最重大的民族节日, 承载着丰富的历史、文化和宗教内涵。论文深入探讨了瑶族盘王节形象的视觉特征, 以及如何将这些特征有效地融入版式设计创新中。研究首先分析了瑶族盘王节文化内涵和视觉特征, 随后探讨了如何将瑶族盘王节形象通过现代设计手法实现版式设计的创新。研究结果揭示了瑶族盘王节视觉特征与现代版式设计的结合点, 并提出了具体的创新应用策略, 在提升盘王节视觉形象的传播效果和艺术价值的同时, 为瑶族文化的传承与发展提供新的视角和方法。

关键词

瑶族盘王节; 视觉特征; 版式设计; 文化传承; 设计创新

1 引言

习近平总书记提出: “要让活态的乡土文化传下去, 深入挖掘民间艺术、戏曲曲艺、手工技艺、民族服饰、民俗活动等非物质文化遗产。”这一论述为非物质文化遗产驱动乡村振兴指明了方向——充分发挥设计的先导与桥梁作用, 让乡村富集的非遗资源再次进入生活, 不仅促进非遗创造性转化和创新性发展, 同时助力乡村振兴。在这样的背景下, 以广东青年大学生“百千万工程”突击队行动县镇需求项目中的传播瑶族文化以及非物质文化遗产为切入点, 广东科学技术职业学院艺术设计学院师生团队组成项目组, 于2023年9月深入连南瑶族自治县大坪镇, 梳理瑶族特色文化与非

物质文化遗产特征, 聚焦“盘王节视觉形象”主题, 发挥设计类院校的设计创新优势, 提升当地民族元素品牌形象, 探索盘王节形象的视觉特征与版式设计创新研究, 项目一直持续至今, 形成了“非遗活化”驱动传播瑶族文化的典型设计创新实践案例。

2 瑶族盘王节的文化概述

项目组前往连南瑶族自治县进行了深入考察, 特别是盘王节活动举办场地、使用的乐器、穿着的服饰等相关内容, 为盘王节视觉形象的创造性转化和创新性设计提供了思路 and 参考路径。结合相关的文献资料, 为后续设计策略的构建奠定了可行的基础。

瑶族, 拥有着自己独特的文化传统和节日习俗, 2021年5月24日, 瑶族盘王节(还盘王愿)被国务院公布为第五批国家级非物质文化遗产代表性项目, 集中体现了瑶族的

【作者简介】宋昕(1985-), 女, 中国河北秦皇人, 硕士, 讲师, 从事版式设计、信息可视化研究。

历史、宗教和文化精髓。在盘王节这天，瑶族人民会举行各种祭祀、歌舞和娱乐活动，以表达对盘王的崇敬和感激之情。盘王节不仅是一个简单的节日庆典，更是一个集宗教、历史、文化于一体的综合性活动。

盘王节的元素中，最具代表性的是盘王的象征图案和祭祀仪式。盘王的象征图案通常以人头、蛇身、牛角等形象为主，寓意着盘王的神秘和威严。而祭祀仪式则包括念经、舞蹈、唱歌等形式，这些都是瑶族人民与盘王沟通的方式，也是瑶族文化的重要组成部分。瑶族人民通过盘王节，表达对祖先的崇敬和怀念，同时也寄托着对美好生活的向往和追求，这种文化内涵，为视觉形象设计提供了丰富的素材和灵感来源。

3 瑶族盘王节形象的视觉特征分析

盘王节，作为瑶族同胞祭祀祖先盘瓠的重大节日，它不仅仅是一个庆祝和祭祀的场合，更是一个展示瑶族文化、艺术、信仰和生活方式的视觉盛宴，每年都能吸引大量的游客和研究者。在色彩、图案与符号以及仪式与表演三个方面，展现出了其独特的视觉特征，这些特征无不深深打上了瑶族文化的烙印，让人一眼便能感受到浓厚的瑶族风情，更直观地传达了瑶族文化的精髓。

3.1 色彩的视觉特征

瑶族人民善于运用各种鲜艳的色彩来装点节日，使得整个节日氛围热烈而欢快。

服饰色彩：瑶族人民对于色彩的喜好和运用有着独特的理解和审美，节日期间，瑶族人民会穿着各式各样的传统服饰，这些服饰以红、蓝、黄、白、黑等主色调为主，色彩对比鲜明。这些色彩的运用不仅增强了视觉冲击力，营造出浓厚的节日氛围，也反映了瑶族人民对生活的热爱和向往。搭配各种精致的刺绣和图案，使得整个节日充满了生机与活力。

道具和装饰色彩：节日的庆典活动也常用到各种彩色的道具和装饰，如祭祀仪式中使用的香炉、烛台等物品，以及摆放在祭坛上的供品，都采用了鲜艳的色彩进行装饰。这些道具和装饰物的色彩与服饰、彩旗等相互呼应，共同构成了瑶族盘王节丰富多彩的视觉形象。他们善于运用对比和衬托的手法，通过色彩的搭配和组合来营造出节日的喜庆氛围。同时，也注重色彩的象征意义，通过色彩的运用来表达对祖先的敬仰和怀念之情。

3.2 图案与符号的视觉特征

瑶族盘王节的图案与符号丰富多样，蕴含着深厚的文化内涵和象征意义，在服饰、刺绣等各个方面，都可以看到各种具有民族特色的图案和符号。

盘王像是瑶族盘王节最具代表性的符号之一。盘王是瑶族人民的先祖，他英勇善战、智慧过人，为瑶族人民立下了赫赫战功。因此，瑶族人民通过举行盛大的祭祀仪式，向

盘王表达敬意和怀念之情。盘王像通常以木雕或泥塑的形式呈现，形象威严庄重，具有浓厚的民族色彩。在服饰上，瑶族人民也会绣上盘王像或相关图案，以表达对先祖的敬仰和纪念。

除盘王像外，瑶族服饰上的各种图案也充满了民族特色，图案大致可分为五大类：象征纹、人形纹、碎花形纹、植物纹和动物纹。这些图案不仅设计精美，而且每一类都承载着瑶族人民独特的文化和情感。

象征纹：以“盘王印”为代表，它是瑶族服饰中最为常见的图案之一。盘王印构图严谨、自然古朴，是瑶族人民对先祖盘王的纪念和敬仰的象征。在瑶族服饰中，盘王印常常以红色或黄色为主色调，周围配以其他色彩，形成强烈的视觉冲击。

人形纹：人形纹是瑶族服饰中表现人物形象的主要图案。这些人形纹通常描绘的是瑶族人民的生活场景或神话故事，如农耕、狩猎、祭祀等。人形纹的设计精细，人物形象生动，富有生活气息。

碎花形纹：碎花形纹以各种小花为主要元素，通过不同的组合和排列方式，形成丰富多彩的图案。这些碎花形纹常常用于瑶族服饰的袖口、领口等部位，既具有装饰作用，又体现了瑶族人民对自然的热爱和追求。

植物纹：植物纹是瑶族服饰中常见的自然元素之一。这些植物纹通常以树、花、草等为主要元素，这些植物纹样大多通过简洁而抽象的线条构成图案，展现出瑶族人民对自然环境的认识和尊重。

动物纹：动物纹是瑶族服饰中富有特色的图案之一。这些动物纹通常以犬、鹿、龙、狮等为主要元素，这些动物纹样大多是用几何折线构成抽象的动物形态，展现出瑶族人民对动物的喜爱和崇拜。

瑶族盘王节的图案与符号为瑶族文化的传承和弘扬提供了重要的载体和平台。不仅代表了瑶族的信仰和祖先崇拜，更承载着瑶族人民深厚的文化记忆和情感，通过瑶族人民的代代相传，成为了瑶族文化的重要组成部分。

3.3 仪式与表演的视觉特征

瑶族盘王节的仪式与表演是视觉形象最为生动和直观的部分，它们通过歌舞、戏剧等形式，将瑶族的文化 and 历史传统活灵活现地展现在人们面前。

在祭祀盘王的过程中，瑶族人民会摆出各种供品，如猪头、糯米粑、酒等，这些供品不仅寓意着丰收和富足，还通过其色彩和形状增添了视觉上的美感。同时，瑶族人民会聚集在一起，举行盛大的祭祀仪式和歌舞表演。瑶族人民身着盛装，手持香烛，在庄重的氛围中向盘王祈福。这些仪式不仅是对祖先的敬仰和纪念，也是瑶族文化传承的重要方式。在仪式中，瑶族人民通过舞蹈、歌唱等形式，表达对盘王的崇敬和感激之情，同时也展示了自己的才艺和风貌。

这些仪式和表演往往以鼓声、锣声等乐器为伴奏，瑶

族男女老少身着盛装,跳起欢快的舞蹈,场面壮观,充满了浓厚的民族气息,伴随着鼓声和歌声,舞蹈动作和节奏都具有鲜明的瑶族特色。瑶族人民还通过舞蹈动作、服饰装饰、场景布置等手段,强化节日的视觉形象。他们运用丰富的想象力和创造力,将各种元素巧妙地融合在一起,形成了一幅幅生动而和谐的画面。这些画面不仅展示了瑶族文化的独特魅力,也传达了瑶族人民对生活的热爱和对未来的憧憬。仪式和表演是瑶族盘王节视觉形象的重要组成部分,不仅具有深厚的文化内涵,也通过视觉和听觉的双重刺激,让观者深刻感受到瑶族盘王节的独特魅力。

总体来说,瑶族盘王节的视觉特征是一种融合了色彩、图案、符号以及庆典仪式和舞蹈表演的综合体现,它生动地展示了瑶族人民的传统文化、信仰和精神面貌,也让人们更加深刻地了解和感受到瑶族文化。这些视觉特征共同构成了瑶族盘王节独特的形象,展现了瑶族文化的深厚底蕴和独特魅力。

4 瑶族盘王节形象融入版式设计创新方法

将瑶族盘王节形象融入版式设计中,不仅是对传统文化的传承和创新,也是对设计元素的丰富和拓展。将这一传统形象融入现代版式设计中,需要在保持传统韵味的基础上,注入现代设计元素和理念,实现传统与现代的完美融合,不仅能够传承和弘扬民族文化,还能为版式设计带来独特的艺术魅力。具体来说,可以从以下几个方面进行创新:

4.1 提取核心元素

在版式设计中,我们应提取其中最具有代表性的元素,如盘王像、服饰图案等,作为设计的核心元素进行解构与重构,形成具有现代感和视觉冲击力的新图形。这些图形元素不仅具有浓厚的民族特色,还能引发人们对瑶族盘王节的联想与记忆。

4.2 融合现代设计理念

在图案设计方面,可以运用简约主义的设计理念,将盘王像或服饰图案进行简化处理,使其更符合现代审美趋势;在图形设计方面,可以结合现代流行的设计元素,如简约风格、扁平化设计等,创造出既具有瑶族特色又符合现代审美需求的图案;在版面布局和排版方面,我们可以借鉴传统版式设计技巧,如对称布局、网格编排等,同时结合现代版式设计的创新手法,如图片来填充文字、元素叠压等,实现版面的多样化和个性化;在色彩方面,可以借鉴瑶族盘王节的传统色彩搭配,同时融入现代色彩心理学和流行色趋势,形成独特而富有吸引力的色彩方案。通过融合现代设计理念的排版和布局,可以突出瑶族盘王节形象的主题和特色,增强版面的视觉吸引力和信息传递效果。

4.3 引入数字技术手段

随着科技的不断发展,数字技术手段在版式设计中得到了广泛应用。我们可以利用数字技术手段对瑶族盘王节形象进行数字化处理,如通过矢量图形绘制、3D建模等方式,使设计作品更加生动、立体。此外,还可以增加虚拟现实、增强现实等技术手段,为观众带来沉浸式的视觉体验。

将瑶族盘王节形象融入版式设计中,不仅能够传承和弘扬民族文化,也是创新设计手法、提升设计作品文化价值的有效途径,还能为版式设计带来独特的艺术魅力,为传统文化的传承和创新提供新的思路和方法。

5 设计实践反思

瑶族盘王节形象的视觉特征丰富多彩,为版式设计创新提供了深厚的文化底蕴和无限的创意空间。通过深入挖掘和整理瑶族盘王节元素,结合现代设计理念和科技手段,项目组成成功地将瑶族盘王节形象的视觉特征与现代设计理念相结合,提取瑶族盘王节的图案和符号,通过抽象、变形、重组等手法,创新出了一系列既具有传统韵味又符合现代审美的盘王节视觉形象。并在版式设计创新研究设计实践中,将这些视觉形象巧妙地融入版式设计中,与现代设计元素相结合,形成具有瑶族文化特色,又符合现代审美需求的版面设计作品。

这些作品不仅有效地传达了瑶族盘王节的文化内涵和价值,也为瑶族文化的传承与发展提供了新的视角和方法。然而,我们也认识到,版式设计创新并非一蹴而就的过程,需要不断地探索和实践。在未来的研究中,我们将继续深入挖掘瑶族文化的内涵和价值,结合现代设计理念和科技手段,不断推动瑶族文化的传承与发展。

通过“非遗活化”驱动传播瑶族文化的典型设计创新实践,项目组深入分析瑶族盘王节形象的视觉特征,并结合现代版式设计创新方法,成功地实现了传统与现代的融合。研究结果为瑶族文化的传承与发展提供了新的思路和方法,也为其他民族文化的传承与发展提供了有益的借鉴。未来,我们将继续关注瑶族文化的发展动态,并不断探索新的设计方法和手段,为瑶族文化的传承与发展注入新的活力和动力。同时,我们也希望通过本研究能够引发更多人对民族文化的关注和思考,共同推动中华优秀传统文化的传承与发展。

参考文献

- [1] 习近平2017年12月28日在中央农村工作会议上的讲话[Z].
- [2] 陈红初.版面视觉表现形式创新与应用研究——评《版面视觉设计法则》[J].传媒,2023(6):104.
- [3] 李茜.中国传统装饰纹样在版式设计中的应用[J].天工,2023(14):36-38.