

黎锦蛙纹的图形叙事在纸本类书籍中的设计简析

□ 孙雨笛

摘要：黎锦蛙纹作为黎族传统文化中世代传承的图腾记忆，不仅蕴含着黎族的文化根源与宗教崇拜，也映射着黎族独特的美学思想。随着现代设计的多元发展，设计师将传统文化元素与现代设计理念相结合，以创造出富有文化内涵的设计作品。文章梳理了黎锦蛙纹的图形叙事风格在纸本类书籍的表达形式，并探讨二者结合的设计应用，通过分析其历史起源、文化象征和视觉特征，以期探索黎锦蛙纹在现代纸本类书籍设计中的创新路径。

关键词：黎锦蛙纹；纸本类书籍；图形叙事

黎锦蛙纹是黎族纺织文化的重要组成部分，承载着深厚的文化内涵与象征意义。当前，传统手工艺在现代社会中的传承与创新，成为设计领域中的重要课题。如何通过传统纸本类书籍这一媒介，将传统文化元素进行现代化演绎，成为设计师面临的挑战和机遇。

1 黎锦蛙纹的历史与文化

黎锦蛙纹源于黎族早期的图腾崇拜，具有生殖崇拜与自然崇拜的双重象征。青蛙在黎族文化中被视为生命力的象征，深刻影响着黎锦蛙纹的起源和发展。在黎族传统社会中，蛙纹不仅被运用于织锦工艺，广泛应用于陶器等文化产品中，象征着生命的延续与传承。蛙纹在黎族文化中的象征意义与其对生命力的崇拜密切相关。青蛙作为黎族重要的图腾之一，不仅象征着自然界的繁荣与生机，还反映着黎族人民对丰收与多子多福的祈求。此外，蛙纹还被赋予了宗教与巫术的象征意义，在黎族的祭祀活动中扮演着重要角色，体现了该民族对自然力量与祖先的敬畏。

随着社会发展，黎锦蛙纹的形态从早期的具象逐渐发展为抽象的图形表现形式。这种演变不仅反映了黎族人民对自然界认知的深化，也为现代设计提供了丰富的创作灵感。在当代设计中，黎锦蛙纹的应用不再局限于传统的织锦工艺，而是广泛延伸至服装设计、室内装饰和文创产品等领域。

黎锦蛙纹的造型由几何形和自然形相结合，常见形态包括菱形、圆形等几何图形和青蛙的具象形态。这些图案常被作抽象化处理，以增强图形的装饰性与象征性。黎锦蛙纹的色彩运用以对比强烈的红、黄、蓝等鲜艳色彩为主，这不仅体现了黎族的传统美学，也增加了图案的视觉冲击力。构图上，蛙纹多以对称的形式出现，强调视觉上的平衡感，同时寓意着自然界的和谐美。由于黎族分布在海南岛的不同区域，各方言区的蛙纹在造型、色彩与构图上表现出了显著差异。例如，海南岛西部方言区的蛙纹以具象的青蛙形态为主，而海南岛东部方言区则更倾向于几何抽象化处理。这种地域性差异为黎锦蛙纹的研究提供了丰富

的素材。

2 纸本类图画书的历史与发展

纸本类图画书的历史与发展可追溯到多个文化和历史时期，演变过程涉及技术进步、艺术创新和社会需求变化等方面。

图画书的概念最早出现于捷克教育家夸美纽斯1658年出版的《世界图解》中。该书被认为是世界上最早的带有插图的儿童读物，通过图文并茂的形式向儿童介绍了自然、人类生活和社会文化等方面的知识，奠定了图画书的基础。在中国，图画书的发展经历了从古代到现代的漫长历程。早在南宋时期，楼俦创作的《耕织图》被称为“中国最早完整记录男耕女织的画卷”，并被誉为“世界首部农业科普画册”。此外，嘉靖年间的刊本《日记故事》，被认为是中国最早的图画故事书。日本图画书的历史则可追溯到17世纪，并在18—19世纪迎来了第一个黄金时代。日本图画书的发展不仅限于儿童读物，还涵盖广泛的艺术形式和表现手法，成为一种独特的文化现象。在欧洲，图画书的发展与印刷技术的进步密切相关。19世纪中期英国出现了3位著名的图画书专家，分别是瓦尔特·克雷恩、伦道夫·凯迪克和凯特·格林纳威。他们作品以独特的艺术风格和插图质量享誉世界。20世纪40年代，信息类出版书籍的发展速度显著，双页式布局和彩色插图成为普遍现象，插画家们开始鼓励读者与文本和插图进行互动。

现代纸本类图画书不再限于儿童读物，而是成为一种综合文学和美术的艺术形式。图画书依赖于图片和文字间的相互依存关系，同时展示两页面的戏剧性转折。这种艺术形式在少儿读物出版界中是最现代的领域，并作为具有众多可能性的出版形态而备受关注。纸本类图画书的发展是一个跨文化、跨时代的进程，伴随着技术进步、艺术创新和社会需求变化而不断演变。从早期的图文结合到现代的综合艺术形式，纸本类图画书已成为一种重要的文化载体和教育工具。

3 纸本类书籍的图形叙事表达

纸本类书籍的图形叙事表达是一个复杂且多维的过程，涉及视觉艺术、材料科学、设计理论等多个领域。书籍的形态设计与叙事表达间存在着密切联系。纸质类书籍的外部造型、书芯、装订和材质等设计要素与叙事主题、情节、结构和细节紧密相连，这些设计要素的融合能够增强纸本类书籍的叙事效果，深化作品主题，同时纸本类书籍通过视觉和触觉的双重体验，能够增强叙事表达力。

图形叙事表达是纸本类书籍的核心，根据不同的纸本书籍类型，可以展现出多样化的图形叙事表达效果。例如，通过选择不同纸张媒介的材质、透明度和光泽度等，可以创造出具有不同视觉效果的纸本书籍。同时，根据二维与三维的呈现效果，纸本书籍可分为平面类书籍和立体类书籍。在立体类书籍的视觉表现中，图形叙事从单一维度升级到多维度，通过书籍的翻折、弯曲，实现了不同视觉效果的呈现。立体纸艺的应用，使纸本类书籍的图形叙事更加生动有趣，同时，立体结构的设计也打破了传统书籍的平面限制，为读者提供了全新的阅读体验。这种多维的空间感和互动性，不仅增强了纸本类书籍的艺术价值和收藏价值，也为读者带来了更多的互动体验。根据纸张的完整性，纸本类书籍也可称为异形或剪纸风格类纸本书籍。在该类书籍中，通过打破传统纸张的完整性，在书籍设计中呈现出独特的视觉效果和情感表达。

通过分析纸本类书籍的视觉化叙事，可以发现其叙事特征与视觉表现方法的独特性与综合性。这些特征和方法涉及形态设计、材料选择、纸艺创新和立体结构等多个方面。通过这些元素有机结合，纸本类书籍能够为读者提供独特的阅读体验，展现出在数字媒介时代下的独特魅力和情感价值。

4 黎锦蛙纹在纸本类书籍中的设计应用

在纸本类书籍设计中，黎锦蛙纹的应用不仅是视觉美感的传递，也是文化内涵与叙事结构的融合。设计师巧妙地将蛙纹的形态、色彩与构图融入到纸本类书籍的版面设计中，以此增强故事的文化深度和视觉吸引力。纸本类书籍作为视觉传达的重要媒介，其叙事结构与视觉叙事紧密相连。通过黎锦蛙纹纹样的重复与变形、图形的多种排列组合，可以增强纸质类书

籍的故事性和连贯性。设计师可将单一纹样作为主要设计要素，挖掘蛙纹所蕴含的多子多福、生殖崇拜等非遗传统文化，以故事性为叙事脉络，丰富单一纹样的表达形式，提升读者的阅读体验，进而加深对传统非遗文化的了解，扩展海南地域文化的影响力，使传统非遗文化在现代社会获得更多关注。

为使黎锦蛙纹在现代纸本类书籍中展现创新性，设计师可将传统蛙纹图案与现代图形设计技术结合，利用数字技术对蛙纹形态进行创新表达，并将其转化为符合现代审美的设计元素。例如，通过光栅卡技术将黎族传统蛙纹以纸本为媒介呈现，结合纸本媒介与现代特殊材料，增加传统纹样图形叙事的创新性，丰富单一纹样的文化内涵。此外，设计师还可以探索传统纹样蛙纹的衍生图形在不同材质媒介中的应用，以增强纸质类书籍的视觉效果。

5 结语

文章通过对黎锦蛙纹的历史、文化象征、视觉特征的分析，揭示了其在现代纸本类书籍设计中的应用潜力。黎锦蛙纹不仅是一种重要的民族文化符号，也为现代设计提供了丰富的创作素材。如何利用好黎锦传统纹样的特点，并将其与传统纸本类书籍这一媒介进行结合，进而创新出符合新时代需求的图像叙事创新表达，是现代设计师面临的主要挑战。设计师需要在设计过程中不断探索与实践文化传承与创新间的平衡。

课题项目：琼台师范学院校级课题“黎锦蛙纹的形式语言与叙事性之间的转换在文创中的应用研究”（项目编号：qtqn202211）。

参考文献

- [1]初文婷.海南黎锦蛙纹在服饰品牌视觉形象设计中的应用研究[J].西部皮革,2021,43(24):38.
- [2]祁庆富,马晓京.黎族织锦蛙纹纹样的人类学阐释[J].民族艺术,2005(1):67.
- [3]孙海兰,焦勇勤.黎锦蛙纹的生殖崇拜研究[J].海南大学学报(人文社会科学版),2010,28(2):6.

(作者单位：琼台师范学院美术学院)