

“黄帝传说”神话故事插画设计

视传2102班：王可 指导教师：周鸣勇 论文类型：毕业设计

摘要：黄帝被誉为中华人文初祖，其传说承载着华夏民族对文明起源的集体记忆。“黄帝传说”神话故事插画设计及其衍生品设计围绕黄帝族群形成和发展的一系列传说故事展开，梳理黄帝文化内容并理解中华文明核心文化，运用艺术设计手法阐述黄帝族群英雄部落艰苦卓绝的发展历史，展现黄帝族群开启文明的变革与发展的历程及中华民族共同体价值观念的历史演变。黄帝系列神话包含“基础生存”“质量生存”“精神生存”的价值，为华夏民族的生存发展奠定坚实物质基础和文化基础。将抽象的文化基因转化为具象视觉语言，可使年轻一代直观感知中华文明“天人合一”“自强不息”的精神底色，助力传统文化在当代语境中的活态传承。将“黄帝传说”以插画形式展现能更好的解读与传播黄帝文化，推动中华民族共同体价值认同及黄帝文化在陕西黄帝陵文旅融合中活态良性发展。

关键词：黄帝神话；英雄部落；传统文化；插画设计

1 研究背景及目的

1.1 研究背景

黄帝神话传说围绕其族群共祖和人文始祖身份展开，对华夏文明演进具有重要作用。云、龙、轩辕等元素构成其神话体系，后世将众多文明创造归功于他，强化了始祖形象。研究表明，黄帝时代已显现文明曙光。当前研究突破古籍局限，结合考古发现、民间风俗与数字技术，多维度还原传说本真。陕西黄帝陵、河南黄帝故里等遗址的千年祭祀活动，为研究提供了活态资料。学者们从黄帝形象多样性（发明家、军事领袖、文化开创者）中解读中华文化的包容性，并打破神话与历史的界限，探索中华民族共同记忆的形成过程。这一研究既追溯文明起源，也反思文化认同。

1.2 研究目的

黄帝被誉为中华人文初祖，其传说中记载了众多造器故事。古人常将劳动人民的集体智慧归功于“圣王”黄帝，使其成为华夏文明起源的象征。这些传说蕴含早期“天人同构”哲学思想，如《淮南子》中仓颉造字引发“天雨粟，鬼夜哭”，象征人类文明打破自然平衡；黄帝制历法、观天象，体现对“天道”的遵循，奠定“顺天应时”的宇宙观。黄帝统一部落的神话则反映“混沌”到“秩序”的转变，如指南车破迷雾、女魃止暴雨，契合《易经》“乾坤定而生万象”的逻辑。其设立官职、发明井田等叙事，映射上古社会向国家形态的过渡，而嫘祖养蚕、仓颉造字等传说，则标志社会分工与文明制度化。通过插画设计呈现涿鹿之战、农耕历法、文字诞生等场景，可将抽象

文化基因转化为视觉语言，传递“天人合一”“自强不息”的精神。本研究结合考古纹样、民俗符号与现代技法，推动黄帝文化的活态传承，并促进陕西黄帝陵文旅融合发展。

2 研究方法与创新点

2.1 研究方法

本文运用案例研究法、文献研究法、田野调查法等研究方法。

2.2 创新点

本研究从故事版本和文化创新两个维度对黄帝传说展开探索，系统整合先秦原始文献与陕西黄陵地域版本，分析其文化演变脉络，既保留源流考据价值，又挖掘地方特色，为文旅开发提供学术支撑。其次聚焦“黄帝英雄部族”主题，结合考古纹样与民俗符号，通过插画、海报及交互式文创设计，解决传统神话视觉转化不足的问题。以现代审美重构叙事，推动文化IP的经济价值转化，增强大众认同感，贯通历史与当代，以多媒介手段激活黄帝文化，铸牢中华民族共同体意识。

3 “黄帝传说”神话故事文本解构

黄帝神话传说在历史演变中形成了多元叙事体系，其形象从神性始祖逐渐演变为人文共祖。先秦典籍如《山海经》呈现黄帝作为中央天帝的神异形象，而《史记》等历史文献则将其塑造为部落领袖和文化开创者。道教兴起后，黄帝又被赋予修仙色彩。随着族群融合，黄帝成为中华民族的共同祖先，各地传说不断丰富其形象，如陕西黄帝陵的“乘龙升天”故事。

本研究聚焦先秦原始神话和陕西地域版本两大体系：前者以《山海经》等典籍为基础，保留神话原初形态；后者结合《史记》记载和民间传承，形成特色地方叙事。选取“涿鹿之战”“农耕文明”“仓颉造字”“嫘祖造丝”四个关键传说，通过黄帝、仓颉、嫘祖等人物形象，完整展现部落从统一到发展的历程，突出黄帝英雄部族的主题。研究旨在挖掘这些传说的文化内涵，推动传统文化的现代表达。

4 “黄帝传说”神话故事插画设计

4.1 插画设计

“黄帝传说”插画设计以先秦神话为蓝本，融合陕西“黄陵说”地域特色，选取“涿鹿之战”“农耕文明”“仓颉造字”“嫘祖造丝”四大核心故事，塑造黄帝部落领袖的温暖形象。设计采用竖版长图（图4.1-图4.8）为主视觉，结合海报（图4.9）及文创衍生品（图4.10-图4.17），通过现代构成手法实现传统文化的创新表达，既保持文化底蕴

又符合年轻审美，形成完整的视觉叙事体系。下表列述本次插画设计中五行色彩运用的象征意义及应用位置（表 4.1）。

表 4.1 五行色彩运用的象征意义及应用场景举例

五行	代表色	象征意义	“黄帝传说”应用位置
木	青	生命萌发、自然和谐	农耕场景
火	赤	战争之威、军事智慧	战争场景
土	黄	大地之德、中和包容	通用
金	白	技术创新、文明进化	创造场景
水	玄	宇宙奥秘、神性智慧	底色使用

（图片来源：作者自制）

图 4.1 “逐鹿之战”线稿

（图片来源：作者自绘）

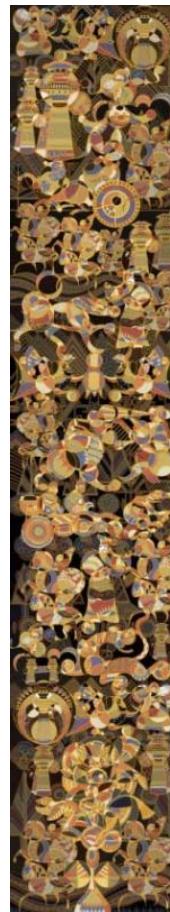

图 4.2 “逐鹿之战”色稿

（图片来源：作者自绘）

图 4.3 “农耕文明”线稿
(图片来源: 作者自绘)

图 4.4 “农耕文明”色稿
(图片来源: 作者自绘)

图 4.5 “仓颉造字”线稿
(图片来源: 作者自绘)

图 4.6 “仓颉造字”色稿
(图片来源: 作者自绘)

图 4.7 “嫘祖造丝”线稿 图 4.8 “嫘祖造丝”色稿
(图片来源：作者自绘) (图片来源：作者自绘)

4.2 文创衍生品设计

海报设计结合龙凤纹元素以及插画中元素进行再设计，色彩上选用黄、绿、紫、蓝四色调，形式上采取拼接的手法，将故事形象、文化符号与字形巧妙融合，兼顾视觉冲击力与文化内涵（图4.9）。

图4.9 海报设计
(图片来源：作者自绘)

文创周边为保留“黄帝传说”庄重氛围并具有符合时代审美的创新性，采取钥匙扣、行李牌、公仔形象、丝巾、明信片、茶具包装、邮票等趣味的形式与观看者进行互动，充分考虑文创产品的实用性及受众爱好，为整体设计体系增添活力（图4.10-图4.16）。

图4.10 行李牌效果图
(图片来源：作者原创)

图4.11 丝巾效果图
(图片来源：作者原创)

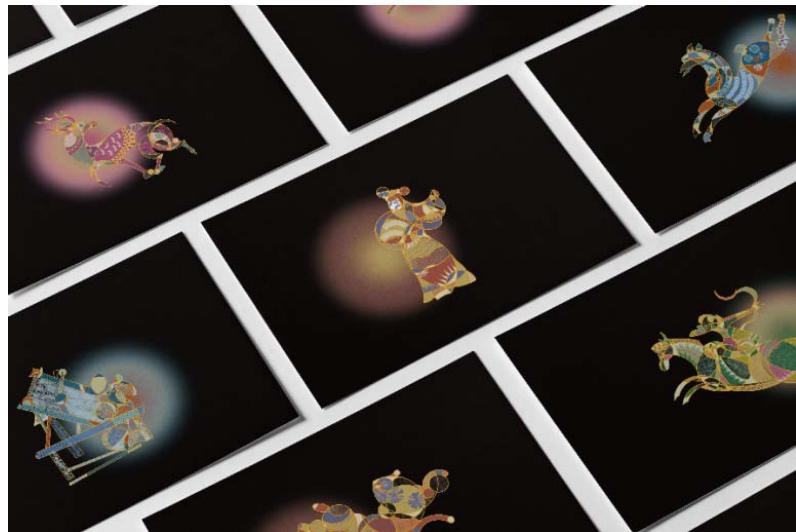

图4.12 明信片效果图
(图片来源: 作者原创)

图4.13 包装盒效果图
(图片来源: 作者原创)

图4.14 邮票效果图
(图片来源: 作者原创)

图4.15 手提包效果图

(图片来源：作者原创)

书籍折页设计将插画设计主图中的单个形象提取出来，依次排配合标志排版展示，清晰直观的展示插画设计主图中的单个形象。

图4.16 书籍折页效果图

(图片来源：作者自绘)

5 结论与展望

黄帝传说神话故事多贯穿于民俗活动、文化仪式与民众日常的精神生活里，是传承民族记忆、凝聚民族情感的重要载体。黄帝文化不仅承载了中华民族对先祖的崇敬，更承载着中华文明的精神记忆。黄帝的名字通过古往今来的传说及其体现的精神意义，与大众生活紧密相连——从祭祀仪式到民间故事，从传统节日到家庭文化传承，这些传说以多元形式深深融入了中华民族的精神世界。当前黄帝传说的文化传播与艺术呈现面临诸多挑战，难以有效吸引年轻一代关注，也未能充分展现其对于中华民族共同体构建的重要价值。推动其改革创新，使之在新时代焕发生机，成为关键所在。本次插画设计以黄帝传说神话故事为蓝本，深入挖掘其中蕴含的团结、奋进、创新等中华民族精神特质，并将这些特质融入创作，提升公众对黄帝传说在中华民族共同体形成与发展过程中重要意义的认知与理解。有机融合先秦原始版本与陕西黄陵说版本，有助于深度理解黄帝传说的文化演变，为黄陵地区文化旅游开发与文化品牌建设奠定基础，推动地域文化在新时代的创新传承。激发民众对中华民族文化的认同感与自豪感，促进黄帝传说文化在当代社会实现其应有价值，最终为铸牢中华民族共同体意识及文旅融合的深度发展贡献力量。