

满族说部英雄史诗的信息可视化研究

——基于AIGC剪纸艺术与岫岩皮影风格的视觉重构

赵伟强¹ 曹宇欣¹ 郭俊傲¹ 李奇^{*}

(1.黑龙江大学, 黑龙江 哈尔滨 150080)

摘要: 满族说部作为国家级非物质文化遗产, 可它的口传叙事现在遇上了现代传播方面的难题困境。本论文选取在黑龙江地区广为流传的经典说部《招抚宁古塔》与《完颜阿骨打与海东青》, 以英雄史诗为题材的满族说部作为研究样本。将其内容提取整合, 探索传统艺术形式与现代可视化技术的融合路径, 并进行信息可视化设计研究。本论文以满族岫岩皮影风格与剪纸艺术为核心, 并且通过系统的文献调查, 深入挖掘并精准提取二者独特的视觉效果, 进而将这些民族特色的艺术元素融合于创作实践之中, 打造出既传承传统又富有新意的艺术作品。并且结合AIGC技术辅助剪纸纹样生成, 呈现出从口传叙事到视觉符号的跨媒介转化。传统艺术语言与数字技术的协同创新, 能够有效激活非遗文化的当代阐释空间, 为非遗活化、民族叙事可视化传承提供方法论参考。

关键词: 满族说部; 信息可视化; 皮影艺术; 剪纸纹样; AIGC技术

基金项目: 2023年度黑龙江省高校基本科研业务费黑龙江大学专项资金项目《数字化艺术作品数据库与版权平台建设路径研究》(项目编号:2023-KYYWF-1637);

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v1i7.1134

一、满族说部的文化内涵

(一) 黑龙江满族说部的历史渊源

满族说部作为中华民族优秀传统文化的瑰宝, 以其独特的历史背景和丰富的文化内涵, 在中国民间文学史上占有重要地位。^[1]其内容涵盖创世神话、英雄传说与历史纪实, 1999年, 富育光发表的《满族传统说部艺术——“乌勒本”研考》一文, 是国内最早关于满族说部的学术观点, 该文中记述民间将满族说部称为“乌勒本”, 可分为“窝车库乌勒本”、“包衣乌勒本”、“巴图鲁乌勒本”。^[2]在2006年列入首批国家级非遗名录。追溯其起源, 探究满族在黑龙江地域的形成与演变, 结合满族历史, 进行从努尔哈赤、女真至满族的发展, 分析不同历史时期说部的特点与传承脉络。

(二) 英雄传说故事相关概述

通常讲述的都是英雄人物如何克服困难, 保卫家园, 凭借自己的智慧、勇气和力量去成就自己的理想。梳理黑龙江满族说部英雄传说的核心内容, 参考满族文化中的英雄崇拜与历史记忆, 分类呈现题材特点。

《招抚宁古塔》: 招抚宁古塔讲述了努尔哈赤为统一女真各部, 派大将军额亦都、费英东、扈尔汉等率兵出征以宁古塔为中心的东海女真窝集部的故事, 涵盖了天地生成、民族聚散、古代征战等内容。聚焦清初民族融合事件, 具有历史叙事的冲突性与场景丰富性, 适合动态视觉演绎。

《完颜阿骨打与海东青》: 传说完颜阿骨打的母亲临盆时, 辽国元帅率军追杀, 其父亲劬里钵在逃亡途中受

作者简介: 赵伟强(2001—), 男, 硕士研究生, 研究方向为非遗传播、视觉传达与数字艺术设计;

曹宇欣(2002—), 女, 硕士研究生, 研究方向为非遗传播、视觉传达与数字艺术设计;

郭俊傲(2002—), 男, 硕士研究生, 研究方向为非遗传播、视觉传达与数字艺术设计。

通讯作者: 李奇(1980—), 男, 副教授, 硕士生导师, 研究方向为视觉传达设计。

伤。危急时刻,一只海东青(大白雕)在空中鸣叫“阿骨——打”,唤醒山神引发山洪击退辽兵。为感恩,新生儿被命名为“阿骨打”(满语“像鹰一样勇猛”),并将海东青奉为守护神。这一情节将英雄诞生与图腾崇拜结合,赋予完颜阿骨打“神选之人”的合法性。

将完颜阿骨打与海东青围绕图腾崇拜与英雄神话,蕴含符号化叙事特质。通过剪纸这种民间艺术的视觉呈现,结合AIGC技术探索传统工艺的数字化创新路径,旨在构建“原真性传承到现代性表达”的将民族故事的可视化设计。

(三) 图腾文化与“海东青”崇拜

满族图腾文化中,“海东青”(满语称“雄库鲁”)是极具代表性的神圣图腾,被视为通神的“神鸟”,象征着勇敢、敏捷与智慧。体长52-63厘米、体重1310-2100克,属中型猛禽科。放飞时,它搏扶摇羊角而上,直入云际,在空中飞行发现猎物后,迅速将两翅一收,急速俯冲而下,就像投射出去的一支飞镖,径直的冲向猎物。^[3]

满族说部《阿骨打传奇》中有阿骨打对海东青的描写:阿骨打对海东青情有独钟。哪知契丹皇帝与贵族也酷爱海东青,本来大家都是从草原上来的,喜好打猎也没错,但是也不能这么欺负人,“每岁大寒,必命女真发甲马数百至五国界取之,往往争战而得,国人厌苦”。^[4]

海东青是一种体型矫健的猎鹰,在黑龙江寒冷的自然环境中,其捕猎能力被满族先民视为征服自然的力量象征,逐渐融入民族精神与文化记忆。在满族说部中,海东青频繁出现于英雄传说与神话故事,如《女真谱评》《完颜阿骨打与海东青》等说部中。

海东青常作为英雄的助手或图腾化身,承载着族群对自然的敬畏与抗争精神。例如,部分说部讲述海东青引领先民寻找栖息地、战胜天敌的故事,体现了满族与自然共生的生态观念,成为满族文化中极具辨识度的符号。

(四) 说部“乌勒奔”文化内涵

满族说部满语称“乌勒奔”(ulinben),意为“长篇叙事诗”或“世代相传的故事”,满族说部的形成与传承,植根于历史悠久的满族及其先民“讲古”的传统习俗,用来记录族史家传,“诵唱祖宗创业艰难”的口头叙事传统。^[5]“乌勒奔”不仅是故事的载体,更是满族历史记忆、族群认同的重要媒介。

其传承方式严格遵循“讲古”传统,内容涵盖祖先迁徙、战争英雄、民俗禁忌等,具有“以口传史”的文化功能。在黑龙江满族说部中,“乌勒奔”的叙事结构常融合神话、传说与历史,形成独特的“亦史亦诗”风格,例如《尼山萨满传》《西林安班玛发》等经典说部,通过宏大的叙事脉络展现满族先民的世界观与价值观,成为研究北方民族口述史的重要文本。

(五) 满族服饰纹样文化内涵

满族传统服饰以其独特的形式语言展现了满族人民的审美思想和性格神韵,是中国璀璨服装文化的重要组成部分。^[6]研究满族服饰的分类、色彩与图案的应用场景,蓝、白、红、黄等色彩的寓意,龙、凤、云纹等图案的象征、满绣的精湛制作技艺。分析服饰特点,绘制出尧舜禹到清代满族服饰的款式的演变过程可视化,这些特点反映满族的生活方式与审美观念。

满族传统服饰刺绣纹样承袭了本民族骑射服饰特有元素。满族传统服饰刺绣纹样在表现内容上,主要以天然植物纹样为主,动物为辅;以写实形象为主,神话传奇形象为辅;以天地云海为主,人造器物为辅。^[7]

二、《满韵乌勒奔 龙江一脉传》信息可视化设计研究实践

(一) 信息可视化设计呈现方式

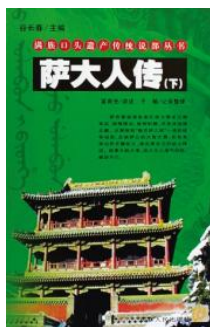

图1《萨大人传》

图2 腾讯游戏《尼山萨满》

将数据整理与分析,对收集的黑龙江满族说部文本、音频、视频等资料进行筛选与分类,提取关键信息,同时整理满族服饰、民俗文化的相关信息。

运用采用图表、图形、等可视化形式,选择结合满族文化元素设计可视化界面,增强文化氛围。

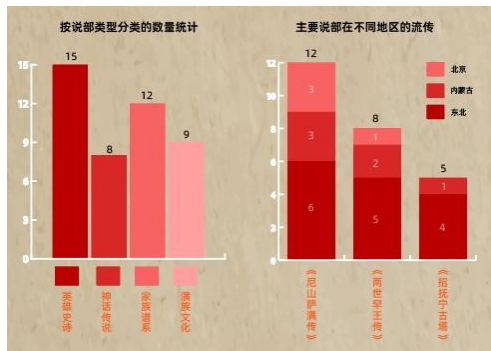

图3 信息可视化图表

设计一系列信息图表,如以时间轴形式展示黑龙江满族说部的历史发展脉络,标注重要历史节点与文化演变;运用地图可视化呈现说部在黑龙江及周边地区的流传分布,结合地域特色标注满族聚居地的文化特征。

(二) 《招抚宁古塔》皮影风格设计创作过程

1. 皮影造型的构建

皮影戏作为中国非物质文化遗产,此形象不仅是艺术表现,更承载着历史叙事与民俗文化。2008年,岫岩满族皮影戏收入第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录,隶属于传统戏剧类别。^[8]其夸张的造型、鲜明的色彩,体现了民间艺人对角色的塑造智慧,以及传统艺术中“写意”与“写实”结合的审美追求。

图4 《招抚宁古塔》场景搭建

努尔哈赤造型塑造:

人物造型上头戴华丽盔帽,饰有彩色纹样,彰显角色的武将身份。面部轮廓分明,眉眼夸张,嘴角上扬露出牙齿,表情威严且富有动感,体现皮影戏“以形传神”的特点。在服饰细节方面,身着棕色戏服,衣袖和裤腿饰有白色、蓝色的传统纹样,色彩古朴且富有层次感,反映民间艺术的装饰美学。腰间束带,增强人物立体感,展现戏曲服饰的程式化设计。用道具与动态生动体现场景画面,努尔哈赤右手持长枪,枪杆系红色飘带,枪头锋利,配合跨步奔跑的姿势,营造出战斗或出征的动态场景,传递出强烈的戏剧张力。

反派角色形象:

将反派人物造型进行丑化处理,头戴小帽,发髻高束,面部表情夸张,眉眼上扬、嘴角大张,露出戏谑或挑衅之态,典型“丑角”造型,传递出活泼或狡黠的性格。在服饰细节上,身着黄色为主的戏服,上衣饰白色、红色纹样,腰间系棕色腰带,下装是黑白格子图案长裤,色彩对比强烈,装饰纹样体现民间艺术的程式化审美。并且让角色右手高举戟杆黑的三叉戟,武器造型简洁,呈现出仰头的动态效果,暗示角色的战斗属性或威慑力。

女性角色形象:

将女性头饰进行华丽且富有层次感的设计,并且饰有羽毛、花朵,长发披肩,发间点缀红色小花,尽显典雅,典型旦角装扮。女性服饰以橙黄色为主,颜色色彩丰富,衣袖、裙摆绘精美花卉玫瑰纹样、卷草纹,领口、袖口配蓝红边饰,腰间红带束身,服饰华丽细腻,体现皮影服饰的装饰性与程式化。左手持八角鼓,鼓面红饰、鼓边金点,右手握带彩飘鼓槌乐器,表演功能。侧身站立,身体微前倾,持鼓与乐器的姿态优雅,似正进行表演,展现皮影角色动态的生动性与节奏感。

2.皮影场景的搭建

图5 皮影场景的搭建

右侧松树,枝叶繁茂,翠绿欲滴,藤蔓垂挂,树枝上海东青站在上面,伸出双翅,呈现出战斗姿态,彰显生机与坚韧,象征不屈不挠的精神,与左侧山水形成视觉焦点对比。

连绵山脉中,近处棕褐山体以简洁线条勾勒纹理,远处渐次淡化为青绿、灰调,山间白色线条增强层次感与空间感,整体颜色为棕黄色,更符合皮影风格。体现“远近高低各不同”的山水意境。

画面色调古朴和谐,构图疏密有致,既展现自然山水的雄浑壮阔,又通过松树的灵动增添生机,体现传统艺术中“刚柔并济”的美学特质,给人以宁静、悠远的视觉享受与文化熏陶。

(三)《完颜阿骨打与海东青》剪纸风格设计创作过程

1.AIGC 辅助剪纸风格绘制

人工智能生成内容(AIGC)技术的兴起,为传统工艺的设计与创作提供了新的手段,使得艺术表现形式更加多样化与便捷化,此项技术的应用不仅能够推动传统艺术的现代化转型,还能提升其在当代社会中的认知度和影响力。^[9]

图6 豆包 AI 生成图片

图7 哩布哩布 AI 转绘风格图片

剪纸艺术作为中国民间传统艺术的重要表现形式之一,拥有悠久的历史 and 深厚的文化积淀,剪纸是通过纸张的简单裁剪,反映出生活理念、社会风俗和民族信仰,每件剪纸作品都蕴含着丰富的象征意义,常与节庆、婚嫁、祝福等主题密切相关,体现了人民对美好生活的向往与祝愿。^[10]

在哩布哩布 AI 输入 prompt 进行 AI 生图,由于 AI 生成具有随机性,所以一次尽量多生图,再寻找合适的图片。

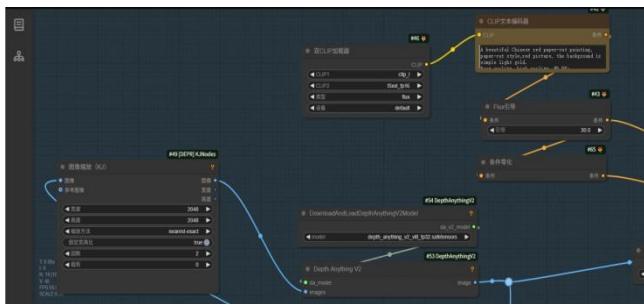

图 8 哩布哩布 AI 提示词区域

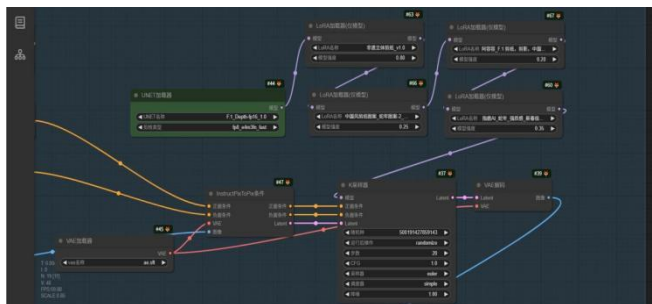

图 9 哩布哩布 AI 采样器、Lora 模型生图区域

左侧女子头戴花饰，怀抱婴儿，跪地凝视，流露不舍与牵挂；右侧男子身披铠甲，手持长剑并且背挎副剑，姿态挺拔，似即将出征或守护，彰显英勇与责任。二者形成“家庭与使命”的情感对峙，传递离别或守护的复杂情绪。

上方海东青展翅，象征自由、勇气与命运的莫测。远处山峦巍峨，一群拿着武器的人物沿山径逼近，营造紧张氛围，强化画面的戏剧性与叙事性。

2. 手工修正与二次创作

突破 AI 平涂局限，增强立体感；表情细节手工刻画（如女子的牵挂眼神、男子的坚毅神态），深化情感叙事。将雄鹰翅膀与剪纸线条结合，进行二次创作创新、元素重构，手工修剪远景山峦轮廓，使自然景物更具野趣，与近景精致人物形成对比，拓展叙事空间，去除多余的画面，使其更能突出所表现的画面情节。

图 10 AI 生成图片进行二次创作过程

继承剪纸艺术的民俗基因，融合 AIGC 的创意生成与手工剪纸效果的个性化调整，进行文化传承与创新发展，赋予“英雄与家庭”等传统题材新的视觉语言。既保留民间艺术剪纸的程式化线条的质朴，又注入手工与现代 AI 技术的材质融合创作的灵动，展现非遗在数字时代的跨界生命力，将传统技艺进行 AIGC 辅助的呈现创作。

剪纸的镂空线条与红色主调，既体现民间艺术的装饰美感，又通过强烈色彩对比凸显人物情感，将红与白的冷暖碰撞，象征热血与纯洁、使命与牵挂。构图上，近景人物的细腻与远景山水的粗犷形成层次，海东青的动态打破静态，增强画面张力。

四、归纳总结

本研究旨在构建个性化的非物质文化遗产信息可视化设计方法，其核心在于提出并实施“民间艺术语言提取—叙事场景解构—技术工具适配”的三阶段设计流程。

该流程首先致力于深度挖掘与提炼特定非遗项目所蕴含的独特视觉元素、象征意义与文化基因，进而剖析其承载的历史事件、神话传说或生活习俗背后的叙事结构与核心场景，最终基于前两阶段的语义理解与叙事需求，精准匹配并应用恰当的可视化技术与交互手段。有助于提升该领域设计的系统性和效率。

同时，本研究聚焦人工智能生成内容（AIGC）技术在非遗传承与创新中的应用边界。AIGC 在此过程中应扮演的核心角色是“辅助者”而非“主导者”。其应用必须严格遵循并深刻理解非遗的文化内涵与语义规则，其作用是在设计师的引导下，高效拓展创意可能性、辅助完成基础构型或提供多样性参考，绝不能脱离文化语境或僭越人类的文化判断力与审美决策权，以确保生成结果的文化真实性与价值延续。

参考文献:

- [1]戚娜,朱立春.满族说部的传承与变迁[J].古籍整理研究学刊,2024,(05):1-7.
- [2]关志英.满族说部“唱段”的艺术特征及文化内涵[J].黑河学院学报,2023,14(10).
- [3]宋晓君.飞翔的图腾——海东青[J].黑龙江史志,2014,(20):26-29.
- [4]杨峰.满族说部中的猎鹰文化记忆[J].黑龙江社会科学,2013,(06):133-136.
- [5]刘红彬,官月丽.瑗瑛富察氏家族满族说部“乌勒本”研究[J].通化师范学院学报,2024,45(11):15-20.
- [6]杨柳,宁俊.满族传统服饰刺绣纹样构成形式研究[J].满族研究,2021,(02):100-107.
- [7]满懿.旗装奕服[M].北京:人民美术出版社, 2013.
- [8]吴凤玲.民众生活中的岫岩满族皮影戏及其传承保护[J].民族研究,2018,(05):78-85+125.
- [9]王融涓.AIGC 在非遗手工艺剪纸设计中的创新应用[J].纸和造纸,2024,43(05):55-57.
- [10]张旭.中原民间剪纸艺术中的传统文化内涵研究[J].漯河职业技术学院学报,2024,23(04):10-16.

Research on the Information Visualization of the Heroic Epics of the Manchu Storytelling School——Visual reconstruction based on AIGC paper-cutting art and Xiuyan shadow puppet style

Zhao Weiqiang¹, Cao Yuxin¹, Guo Junao¹, Li Qi*

¹ Faculty of Arts, Heilongjiang University, Harbin 150080, China

Abstract: As a national intangible cultural heritage, the oral narrative of the Manchu speaking tribe is now facing difficulties in modern communication. This paper selects the classic storytelling works "Zhaofu Ninggu Pagoda" and "Wanyan Aguda and Haidong Qing" that are widely circulated in the Heilongjiang region, and uses Manchu storytelling based on heroic epics as the research sample. Extract and integrate its content, explore the integration path of traditional art forms and modern visualization technology, and conduct research on information visualization design. This paper focuses on the Manchu Xiuyan shadow puppetry style and paper cutting art, and through systematic literature research, deeply explores and accurately extracts the unique visual effects of the two, and then integrates these ethnic characteristic artistic elements into creative practice to create artistic works that inherit tradition and are innovative. And combined with AIGC technology to assist in the generation of paper cutting patterns, it presents a cross media transformation from oral storytelling to visual symbols. The collaborative innovation of traditional artistic language and digital technology can effectively activate the contemporary interpretation space of intangible cultural heritage, providing methodological references for the revitalization of intangible cultural heritage and the visual inheritance of ethnic narratives.

Keywords: Manchu Speaking Department; Information Visualization; Shadow Art; Paper Cutting Patterns; AIGC Technology