

数字艺术赋能：埃及神话元素在现代绘本创作中的创新应用

向泓霖

泰国博仁大学

DOI:10.12238/pe.v3i4.15123

[摘要] 埃及神话作为人类文明的重要遗产,蕴含着丰富的文化内涵与艺术价值。在数字艺术蓬勃发展的当下,如何将埃及神话元素创新性地融入现代绘本创作,以吸引当代年轻读者,成为了一个值得深入探讨的课题。本文通过文献分析、案例研究与实践创作相结合的方式,系统梳理了埃及神话的文化价值与艺术特征,剖析了现代绘本创作的现状与趋势,重点探讨了数字艺术和新媒体技术在绘本创作中的应用策略。研究发现,数字艺术不仅为绘本创作提供了全新的表现形式,更在视觉效果和互动性方面展现出独特优势,能够有效增强埃及神话元素的表现力与吸引力。

[关键词] 埃及神话; 绘本创作; 数字艺术; 新媒体技术; 文化传播

中图分类号: G0 **文献标识码:** A

Digital Art Empowerment: Innovative Application of Egyptian Mythical Elements in Modern Picture Book Creation

Honglin Xiang

Dhurakij Pundit University

[Abstract] As a vital legacy of human civilization, Egyptian mythology embodies profound cultural significance and artistic value. In the current era of digital art's rapid development, how to innovatively integrate Egyptian mythological elements into modern picture book creation to engage contemporary young readers has become a topic worthy of in-depth exploration. This paper systematically examines the cultural values and artistic characteristics of Egyptian mythology through literature analysis, case studies, and practical creative practices. It analyzes the current status and trends in modern picture book creation, with a focus on application strategies for digital art and new media technologies in picture book production. The research reveals that digital art not only provides novel expressive forms for picture book creation but also demonstrates unique advantages in visual effects and interactivity, effectively enhancing the expressiveness and appeal of Egyptian mythological elements.

[Key words] Egyptian mythology; Picture book creation; Digital art; New media technology; cultural communication

随着数字技术的飞速发展,文化产业迎来了前所未有的变革机遇。数字艺术和新媒体技术不仅改变了艺术创作的方式,也为传统文化的传承与传播提供了新的平台和手段。在这一背景下,绘本作为一种融合了文字与图像的艺术形式,其创作方式和表现形式也在不断演变。埃及神话作为古埃及文化的重要组成部分,以其丰富的神祇体系、神秘的宗教仪式和独特的艺术风格,对人类文明产生了深远影响。

1 文献综述

埃及神话作为古埃及文化的核心载体,蕴含着极高的文化价值与独特的艺术特征,它不仅体现了古埃及人对自然、社会和人类自身的认知,反映出当时的社会结构、宗教信仰和伦理道德,

其神祇形象、服饰、符号及故事情节等,也都承载着丰富的文化寓意与审美价值,体现了古埃及人对自然的敬畏与崇拜。而现代绘本创作在近年来呈现出多样化的发展趋势,随着人们对阅读需求的多元化和对艺术品质的追求,绘本不再局限于传统的文字与图像结合,更注重故事的趣味性、教育性,同时强调视觉效果和互动性,在创作手法上大量借鉴电影、动画、游戏等其他艺术形式的表现手法,如分镜头设计、动态效果、互动设计等,且随着数字技术的发展,电子绘本、互动绘本等新型绘本形式逐渐兴起。数字艺术和新媒体技术的发展为绘本创作提供了全新的表现形式和传播平台,借助数字绘图软件、动画制作软件、虚拟现实技术等数字工具,创作者能够更自由地发挥想象力,创造出

传统绘画难以实现的细腻效果、复杂构图以及动态效果,增强故事的趣味性和吸引力,虚拟现实技术还能给读者带来沉浸式阅读体验,让读者仿佛置身于故事之中。

2 埃及神话元素在现代绘本创作中的创新应用

2.1 角色设计

角色是绘本故事的核心,其设计直接影响到故事的吸引力和读者的认同感。在将埃及神话元素融入绘本创作时,角色设计应充分借鉴埃及神话中的人物形象、服饰和符号等元素,创造出具有独特文化内涵和视觉吸引力的角色。埃及神话中的神祇形象丰富多样,既有完全拟人化的神祇,如奥西里斯和伊西斯,也有半人半兽的形象,如狮身人面像斯芬克斯和鳄鱼神索贝克。这些独特的形象为角色设计提供了丰富的素材。

在设计过程中,可以将埃及神话中的神祇形象进行现代化改造,使其更加符合当代读者的审美需求。例如,可以对神祇的面部特征进行柔和化处理,使其看起来更加亲切和易于接受。同时,结合神话中的服饰和符号元素,为角色设计独特的服装和配饰。例如,可以为角色设计带有埃及风格的头饰、项链和权杖,这些元素不仅增强了角色的文化底蕴,还提升了艺术感染力。

此外,角色设计还应注重角色的性格塑造和情感表达。通过角色的表情、动作和姿态,传达出角色的内心世界和情感变化,使读者能够更好地与角色产生共鸣。例如,可以设计一个勇敢的少年角色,他在面对困难时表现出坚定和无畏的神情,而在与朋友相处时则展现出温柔和善良的一面。通过这种细腻的情感刻画,使角色更加立体和生动,增强读者的代入感。

2.2 故事叙述

故事是绘本的灵魂,其叙述方式和内容决定了绘本的教育意义和文化价值。在绘本创作中,可以将埃及神话中的经典故事进行改编和创新,使其更加贴近当代读者的生活实际和心理需求。埃及神话中充满了英雄主义、正义与邪恶的斗争、智慧与勇气的考验等主题,这些主题不仅具有永恒的文化价值,也能够激发当代读者的兴趣。

在改编过程中,可以将神话故事中的主题与现代社会的价值观相结合,赋予故事新的时代内涵。例如,可以将传统神话中的英雄主义主题转化为对个人成长和自我实现的探索,强调通过努力和坚持实现梦想的重要性。同时,可以将正义与邪恶的斗争主题转化为对社会公平和正义的思考,引导读者关注社会问题,培养社会责任感。

此外,运用现代叙事手法也是增强故事吸引力的重要手段。例如,可以采用多视角叙述,通过不同角色的视角展现故事的不同侧面,使读者能够更加全面地理解故事内容。倒叙和插叙手法可以增加故事的悬念和趣味性,使读者在阅读过程中始终保持好奇心和探索欲。例如,在故事开头可以通过倒叙的方式设置一个悬念,然后通过插叙逐步揭示事件的前因后果,吸引读者的注意力,增强故事的吸引力。

2.3 视觉呈现

视觉效果是绘本的重要组成部分,其设计直接影响到读者

的阅读体验和审美感受。在将埃及神话元素融入绘本创作时,应充分利用数字艺术和新媒体技术的优势,创造出独特的视觉效果。数字艺术和新媒体技术为绘本创作提供了前所未有的表现形式和创作手段,能够使绘本的视觉效果更加丰富多样,增强故事的表现力和吸引力。数字绘图软件不仅能够实现传统绘画难以达到的细腻效果和复杂构图,还能够通过色彩、构图和光影效果的处理,营造出神秘、奇幻的氛围。例如,可以运用高对比度的色彩搭配,突出埃及神话中的神秘感和庄严感;通过独特的构图方式,如对称构图和金字塔构图,展现埃及文化的独特魅力;利用光影效果的处理,增强画面的立体感和层次感,使读者能够更加身临其境地感受埃及神话的魅力。

在细节方面,可以通过对角色的服饰、配饰、武器等细节的刻画,展现埃及文化的独特魅力。例如,可以设计带有埃及风格的头饰、项链、权杖等配饰,使角色更加具有文化内涵。在整体风格方面,应保持绘本的视觉风格统一,使读者在阅读过程中能够始终保持对故事的兴趣和关注。例如,可以采用统一的色彩风格和绘画风格,使绘本的整体视觉效果更加协调和统一。

通过以上策略,可以将埃及神话元素创新性地融入现代绘本创作中,创造出具有独特文化内涵和视觉吸引力的绘本作品,为传统文化的传承与发展开辟新的路径。

3 数字艺术与新媒体技术在绘本创作中的应用实践

3.1 创作实践计划

本研究的创作实践以埃及神话中的经典故事《赛特与荷鲁斯的斗争》为基础,结合圣经故事《出埃及记》,创作一部具有创新性和文化内涵的绘本作品。这一创作计划旨在通过现代技术手段,重新诠释古老的神话故事,使其更加贴近当代读者的生活实际和心理需求,从而提升其教育意义和文化价值。在创作过程中,我们运用了多种数字艺术工具和新媒体技术,将埃及神话元素与现代绘本创作手法相结合,创造出独特的视觉效果和互动体验。

具体而言,创作计划分为以下几个阶段:

前期研究与策划:通过文献分析和案例研究,深入理解埃及神话的文化背景和艺术特征,同时梳理现代绘本创作的现状与趋势。这一阶段还包括对目标受众的调研,以确保绘本内容能够吸引当代年轻读者。

文本构思与角色设计:以拉美西斯的视角展开故事,详细构思情节和角色设定。通过借鉴埃及神话中的人物形象和服饰元素,为拉美西斯、摩西等主要角色设计独特的造型和服装。

视觉呈现与互动设计:运用数字绘图软件绘制具有埃及风格的插图,并通过动画制作软件为角色和场景赋予动态效果。结合虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术,为读者提供沉浸式的阅读体验。

后期制作与传播:将创作完成的绘本内容以视频、图像等形式进行数字化呈现,并通过社交媒体平台(如微博、小红书、抖音等)发布,收集用户反馈,评估传播效果。

3.2 文本构思与角色设计

绘本的故事以拉美西斯的视角展开,讲述了他与摩西之间的权力斗争以及埃及神明之间的明争暗斗。这种视角的选择不仅为故事增添了戏剧性,还使读者能够从一个独特的角度理解古埃及的历史和文化。在角色设计方面,我们充分借鉴了埃及神话中的人物形象和服饰元素,为拉美西斯、摩西等主要角色设计了独特的造型和服装。

除了主要角色,绘本中还设计了一系列配角,如埃及的神祇、希伯来人的族人以及其他法老。这些角色的设计同样结合了埃及神话中的元素,如神祇的动物特征和象征符号,使整个故事的世界观更加丰富和完整。例如,赛特被设计为拥有豺狼头的形象,而荷鲁斯则拥有猎鹰的头部,这些设计不仅符合神话中的描述,还通过现代化的绘画风格使其更加生动和易于理解。

在角色的性格塑造和情感表达方面,我们注重通过角色的表情、动作和姿态传达其内心世界。例如,拉美西斯在面对权力斗争时表现出的坚定和无畏,以及摩西在带领希伯来人逃离埃及时的智慧和勇气,都通过细腻的笔触和动态效果得以展现。这种情感化的角色设计不仅使角色更加立体和生动,还增强了读者的代入感和共鸣。

3.3 视觉呈现与互动设计

在视觉呈现方面,我们运用了数字绘图软件绘制了具有埃及风格的插图。这些插图不仅在色彩、构图和光影效果上进行了精心处理,还融入了大量埃及神话中的符号和图腾,如太阳盘、莲花、圣甲虫等,使整个绘本充满了浓厚的埃及文化氛围。色彩方面,我们采用了古埃及艺术中常见的暖色调,如金色、橙色和深红色,这些色彩不仅营造出神秘、奇幻的氛围,还增强了故事的视觉冲击力。构图上,借鉴了古埃及壁画的对称和金字塔式构图,使画面更加稳定和庄重。光影效果的处理则增强了画面的立体感和层次感,使读者能够更加身临其境地感受故事中的场景和情节。

结合动画制作软件,我们为绘本中的角色和场景赋予了动态效果。例如,角色的动作、表情以及场景中的水流、火焰等元素都被设计成动态效果,使故事更加生动有趣。这些动态效果不仅增强了故事的趣味性,还为读者提供了更加丰富的视觉体验。例如,在描绘拉美西斯与摩西对峙的场景中,通过动画效果展现了两人激烈的情绪变化和动作,使读者能够更加直观地感受到故事的紧张气氛。

在互动设计方面,我们运用了虚拟现实(VR)技术,为读者提

供沉浸式的阅读体验。通过VR设备,读者可以身临其境地感受故事中的场景和情节,仿佛置身于古埃及的世界之中。例如,在描绘红海分开的场景时,读者可以通过VR设备感受到海水分开的震撼场景,增强对故事的理解和感受。此外,VR技术还允许读者与故事中的角色进行互动,如通过手势或语音指令与角色对话,进一步提升了读者的参与感和代入感。

4 结论与展望

本研究通过文献分析、案例研究和实践创作相结合的方式,系统探讨了埃及神话元素在现代绘本创作中的应用策略和实践方法。研究发现,数字艺术和新媒体技术为绘本创作提供了全新的表现形式和传播平台,能够有效增强埃及神话元素的表现力和吸引力。通过创新的角色设计、故事叙述和视觉呈现,结合新媒体技术的传播优势,可以使古老的埃及神话在现代绘本中焕发出新的活力,为传统文化的传承与发展开辟新的路径。本研究虽然取得了一定的研究成果,但仍存在一些不足之处。例如,在实践创作过程中,由于时间和技术的限制,未能充分挖掘数字艺术和新媒体技术在绘本创作中的全部潜力。未来的研究可以进一步探索数字艺术与传统文化的深度融合,尝试运用更多先进的数字技术和艺术手法,为传统文化的传承与发展提供更多的创新思路和实践范例。此外,还可以加强跨文化研究,探索不同文化背景下的神话元素在绘本创作中的应用,促进文化的交流与融合。

[参考文献]

- [1]李子新.早期敦煌壁画艺术语言在图画书创作中的应用研究[D].鲁迅美术学院,2025.
- [2]解笑然.基于儿童文学作品改编的绘本创作方法与实践[D].鲁迅美术学院,2025.
- [3]何洁霖.传统剪纸艺术在儿童绘本创作中的运用[J].明日风尚,2025,(11):86-88.
- [4]胥珂.基于石敢当文化的绘本设计研究[D].北京印刷学院,2025.
- [5]汪涛涛.以关爱流浪动物为主题的少儿绘本创作研究[D].北京印刷学院,2025.

作者简介:

向泓霖(2000--),女,汉族,云南人,硕士研究生在读,研究方向:艺术设计。