

基于文化传承的卡牌风格汉服插画设计内涵挖掘

钱思媛

汉口学院, 湖北 武汉 430212

DOI: 10.61369/VDE.2025060037

摘要 : 汉服是中华优秀传统文化最重要的载体之一, 也是当代视觉艺术渐次焕发生机。结合卡牌插画, 既扩展了文化的传播形式, 又使传统服饰有了全新的表现语境。文章从文化传承的角度出发, 对卡牌风格汉服插画设计内涵进行了挖掘, 并从文化元素, 制式表达, 人物塑造及色彩符号三个层面进行了剖析, 并且提出了有针对性的策略来达到插画设计对传统文化进行有效传达和创新表达。

关键词 : 汉服; 文化传承; 卡牌插画; 传统元素; 视觉设计

Exploration of the Connotations of Hanfu Illustration Design in Card Style Based on Cultural Inheritance

Qian Siyuan

Hankou University, Wuhan, Hubei 430212

Abstract : Hanfu, one of the most important carriers of excellent traditional Chinese culture, has also witnessed a gradual revival in contemporary visual art. Combining Hanfu with card-style illustrations not only expands the forms of cultural dissemination but also endows traditional clothing with a new expressive context. From the perspective of cultural inheritance, this paper explores the connotations of Hanfu illustration design in card style, analyzes it from three aspects: cultural elements, formal expressions, character shaping, and color symbols. Additionally, it proposes targeted strategies to achieve effective communication and innovative expression of traditional culture through illustration design.

Keywords : Hanfu; cultural inheritance; card-style illustration; traditional elements; visual design

引言

在传统文化复兴和视觉艺术交融的时代大背景下, 汉服作为一种服饰形态不但再次回到了大众视野, 而且在插画, 动画, 游戏等视觉媒介上也显示出了巨大的文化魅力。卡牌风格插画以其强烈的故事性和艺术表现力成为了承载汉服文化的一种新型传播载体。本研究从文化传承视角出发, 对卡牌插画汉服内涵挖掘和视觉转化机制进行了系统论述, 目的在于为设计者们提供有文化深度的创作路径和实践策略。

一、汉服与传统文化的融合价值

汉服既是中华传统服饰之标志, 其设计又融入中国古代社会审美观, 礼仪规范与文化精神。在现代社会再审视下, 汉服既代表着一种历史的回溯, 也是一种传统文化的身份表达。现代人通过弘扬和继承汉服, 既可以更深入地了解中国数千年文化之精华, 又可以从日常生活中体会那凝结着无数祖先智慧的美学理念。在现代化进程不断加速的今天, 传统审美方式与文化符号正在逐步融入当代设计中, 并转化为一场文化上的振兴运动^[1]。以汉服为中心的这一进程逐渐融合了现代人在性格, 文化认同以及审美追求等方面的诸多诉求。

二、基于文化传承的卡牌风格汉服插画设计内涵

(一) 传统文化元素的视觉语言转化

在卡牌风格汉服插画设计上, 对传统文化元素的展现不再只是简单地对图案或者装饰进行再现, 更是一种以图像语言为载体的再造。这一视觉语言的建构并不依赖于图像符号学逻辑的单一符号和直译, 它通过隐喻, 象征, 风格化构成和审美逻辑等多种方式的融合来完成从传统文化精神到现代视觉系统转变。比如祥云, 瑞兽, 山水这些元素在传统绘画里都有特定的文化含义, 及至卡牌插画里, 这些元素往往会重新建构构图焦点或者建构人物气场背景符号, 从而成为增强主题意象至关重要的视觉支撑^[2]。与此同时, 这一语言的变化还和当代视觉接受方式紧密相关, 它不再仅仅依赖于文化直觉而借助于透视, 色彩对比和装饰