

传统文化元素在视觉传达设计中的应用

郑诗卉

吉安职业技术学院, 江西 吉安 343006

DOI: 10.61369/ETR.2025360048

摘 要 : 现如今, 传统文化元素与视觉传达设计的融合存在着传统文化资源应用存在不足、视觉传达设计缺乏创新性等问题。基于此, 本文深入探究了视觉传达设计的定义与优势、传统文化元素在视觉传达设计中的应用方式以及传统文化元素在视觉传达设计运用的策略, 旨在通过注重增强设计的视觉张力和实现文化呈现的单感官向多感官转变等策略, 实现传统文化与视觉传达设计的有机融合, 提升设计的文化底蕴与艺术感染力, 使传统文化元素在现代视觉传达中焕发出新的生机与活力。

关 键 词 : 传统文化元素; 视觉传达设计; 创新精神

Application of Traditional Cultural Elements in Visual Communication Design

Zheng Shihui

Ji'an Vocational and Technical College, Ji'an, Jiangxi 343006

Abstract : Nowadays, the integration of traditional cultural elements and visual communication design has problems such as insufficient application of traditional cultural resources and lack of innovation in visual communication design. Based on this, this paper deeply explores the definition and advantages of visual communication design, the application methods of traditional cultural elements in visual communication design, and the strategies for using traditional cultural elements in visual communication design. It aims to realize the organic integration of traditional culture and visual communication design through strategies such as focusing on enhancing the visual tension of the design and transforming the cultural presentation from single-sense to multi-sense, so as to improve the cultural heritage and artistic appeal of the design and make traditional cultural elements radiate new vitality in modern visual communication.

Keywords : traditional cultural elements; visual communication design; innovative spirit

引言

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》明确指出中华文化源远流长、灿烂辉煌。在5000多年文明发展中孕育的中华优秀传统文化, 积淀着中华民族最深沉的精神追求, 代表着中华民族独特的精神标识, 是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养, 是中国特色社会主义植根的文化沃土, 是当代中国发展的突出优势, 对延续和发展中华文明、促进人类文明进步, 发挥着重要作用^[1]。传统文化元素与视觉传达设计的融合, 不仅能够使设计者更好地弘扬中华优秀传统文化, 还能够使设计者在传统视觉传达的基础上进行创新。

一、视觉传达设计的定义与优势

(一) 视觉传达设计的定义

视觉传达设计是目前设计领域研究的热点, 依托于该领域的视觉传达作品属于一种运用图形、色彩和文字等元素来传递特定信息的作品。视觉传达设计可以实现信息—受众的有效沟通, 带给受众更为直观且深刻的视觉感受, 因此, 受众在接触视觉传达作品时会通过视觉感知产生多元情感体验^[2]。此外, 视觉传达作品还具备互动特性, 受众可以通过触摸、点击等行为与作品中的

元素产生交互, 获取更多隐藏信息, 加强与作品的互动。视觉传达设计的巧妙构思可以使受众完全沉浸于作品所营造的氛围中, 但受众会由此得到与日常观察相似的认知体验。视觉传达设计的设计创作可以大大拓展作品的表现力, 生成极具吸引力的视觉图像, 同时还可以利用多媒体融合技术给受众提供综合感官体验^[3]。

(二) 视觉传达设计的优势

1. 在宣传海报设计方面, 视觉传达设计不限于呈现单一主题, 设计师能够利用多种创意手法对画面元素进行多维布局, 进而将受众引入特定的情感氛围, 在视觉呈现中探寻海报与受众之

间的情感连接点,保证宣传海报与受众之间产生更多情感共鸣;

2. 在品牌标识设计方面,设计师可以通过运用先进的图形处理软件和色彩搭配原理等,在品牌标识设计中融入品牌的独特理念、文化内涵以及时代特征等,提升品牌标识的辨识度与吸引力;

3. 在展示空间设计方面,视觉传达设计突破了传统展示的平面化局限,立体空间展示具有更强的表现力和更丰富的层次感,可以实现展示设计的空间创新^[4]。

二、当前视觉传达设计面临的问题

(一) 传统文化资源应用存在不足

由于国内视觉传达设计行业起步相对较晚,在发展体系上还不够完善,设计理念和风格在一定程度上会受到国外视觉传达设计潮流的影响,缺乏独立且鲜明的设计思想,没有清晰明确的战略发展方向^[5]。另外,以往部分视觉传达设计者倾向于追求国际化的设计风格,试图摆脱本土文化的限制,认为传统文化元素不够时尚、新颖。伴随国家对文化建设的重视以及文化产业的蓬勃发展,新时期视觉传达设计领域对传统文化的关注度日益提高。

(二) 视觉传达设计缺乏创新性

视觉传达设计者需要具备创新精神,在创新精神的引领下才能创作出独具特色的设计作品,只有如此,才能有效地运用各种传统元素和现代符号。长久以来,国内视觉传达设计领域的设计师们常常借鉴欧美、日本等设计强国的设计手法与创意理念,以此丰富设计作品的内涵和表现形式,然而,由于部分设计者创新能力不足,导致视觉传达设计作品的质量难以取得显著提升^[6]。

三、传统文化元素在视觉传达设计中的应用方式

(一) 方案构思

视觉传达设计作为重要的艺术表达形式,其突出的优势在于能够高效传递信息与情感。视觉传达设计的发展促使设计从单一平面走向多元立体,极大地拓展了受众群体,为设计行业带来了新的发展契机。从文化遗产的角度审视,将优秀传统文化与视觉传达设计相融合,能够突破设计作品在时间和空间上的限制,丰富传统文化的传播途径,增强传统文化的影响力,提升设计的文化价值^[7]。比如,在视觉传达设计中融入传统戏曲元素,运用插画绘制、色彩搭配和图形组合等多种手法展现戏曲的经典剧目、角色扮相和表演动作,可以让受众通过设计作品走进传统戏曲的世界,亲身感受戏曲艺术的独特魅力,加深对民族文化的理解。

(二) 场景设计

场景设计是视觉传达设计的关键环节,优秀的场景设计能给受众留下深刻印象。比如故宫博物院的数字展示项目就是很好的例证。故宫作为中国古代宫廷建筑的精华,承载着丰富的历史文化信息^[8]。为了提升受众的参观体验,故宫引入了先进的视觉传达设计理念和数字技术。故宫宏伟的宫殿建筑和深厚的历史文化底蕴是数字展示中的重要内容,受众可以通过数字展示设备重现故

宫的历史场景和文化故事。具体而言,受众可以借助虚拟现实或增强现实设备,在故宫的虚拟场景中进行漫步游览,感受宫殿的壮丽和历史的厚重,了解故宫的历史背景和文化内涵,加深对传统文化的认识和了解。

(三) 设计制作

视觉传达设计涵盖多种表现形式,常用的设计软件有 Photoshop、Illustrator、CorelDRAW 等。设计制作并非简单地组合图形和文字,它需要诸多技巧,如创意构思、排版布局、色彩搭配、图像处理、文字编辑等。新技术的融入使得视觉传达设计更具吸引力和表现力,能全面地展现出设计内涵。随着受众对视觉传达设计要求的提高,其制作成本也越来越高^[9]。在视觉传达设计的制作过程中,首先要做的是主题确定、创意构思、元素收集、风格定位,这一步需要设计师、策划人员等团队成员共同商议,从大量传统文化元素中选择符合设计主题的内容进行融合创新,在方案确定后开始进行图形绘制和排版设计。接下来就是制作初稿,将这些初稿整合起来之后,再用 Photoshop 等软件对其进行后期调整,优化整体效果,最后进行文字校对、添加装饰元素。

(四) 交互程序

在视觉传达设计中,要注重和受众的互动。因此,设计者要考虑利用设计作品要实现怎样的互动,互动的方式是什么等。视觉传达设计中常用的互动方式有触摸交互、手势识别、语音交互、眼神追踪等,其交互程序以智能设备为主,最为常用的是触摸交互,其核心环节就是对使用者的触摸动作进行捕获与识别,并将相关的感应信息反馈至处理系统,最终经由系统解析以视觉反馈的方式进行呈现。视觉传达设计会使传统文化元素得以生动呈现,使受众对传统文化历史和时代背景等有更深刻的认知,通过互动体验的方式将传统文化带到受众面前。随着科学技术的发展,交互技术也在逐步地发展和改进,从最初的简单点击操作,到如今多种交互方式融合在一起,不仅让受众对视觉传达设计产生了浓厚兴趣,而且还促进了传统文化的传播^[10]。

四、传统文化元素在视觉传达设计引用的策略

(一) 注重增强设计的视觉张力

将传统文化元素融入视觉传达设计中,要注重增强设计的视觉张力,实现繁与简的巧妙平衡,并赋予作品独特的东方韵味。比如,苏绣是江苏传统民间刺绣艺术,随着时代的发展,苏绣逐渐与现代设计理念相结合,形成了新的艺术呈现形式。设计者结合数字化技术,将传统花鸟、山水等元素融入苏绣风格的平面设计作品和包装设计中,让受众通过电子屏幕或实物展示进入苏绣元素的视觉世界,与作品进行互动,体验苏绣艺术的独特魅力,沉浸在苏绣之美中体会到浓郁的“江南风情”,加深对江苏传统文化的理解和感悟。在元素布局上,主体图案运用细腻的针法表现,周边搭配简洁的几何图形,既突出了苏绣的精致,又增加了画面的现代感。运用元素间的疏密对比,既丰富了画面层次,又保留了苏绣艺术的典雅气质。在色彩运用上,以柔和的淡彩为主

色调营造出温馨雅致的氛围，在关键元素上使用鲜艳的色彩进行点缀，让其在视觉上显得更为突出。另外，对图案的纹理、光影进行细致处理也增加了细节的艺术感。

（二）实现文化呈现的单感官向多感官转变

视觉传达设计改变了过去以视觉形式为主文化体验性不足的缺陷，使设计能够高效地进行多元感知的文化表达。通过丰富的视觉元素、可触摸的材质等将传统文化的内涵展现得淋漓尽致。设计师可以通过对文化主题展览的设计，将传统元素与展览空间有机融合。比如，设计者可以对北京故宫博物院、颐和园等古建筑群进行主题式视觉传达设计展览，来建构庄重典雅、古韵悠长的文化场景，让受众能够亲身感受到古代皇家建筑的宏伟气势，并且能够触摸到仿制的传统建筑构件、文物复制品等，提升受众的文化体验。设计者可以从古籍文献、传统绘画中汲取灵感，运用到展览的展板设计、展品陈列、灯光布置上。通过运用立体造型、材质拼接等方法，将由线条勾勒出来的古建筑、文物及传统图案的造型相融合的雕塑作品。在展品展示时，其表面可以根据

光线的变化而产生不同的光泽效果，增添灵动美感；在材质选择上，可以使用多种天然材料和人造材料相结合的方式，使得展品的质感和触感都像真实的文物一样。另外，经过精心调试的灯光，使每个展示区域都蕴含着中国古典文化的魅力。在受众走近展品、驻足观看时，周围的灯光会有细微的明暗变化，从而进一步加强展示视觉效果，营造浓郁的文化氛围。

五、结束语

在视觉传达设计不断推陈出新的当下，传统文化元素的应用为其注入了深厚底蕴与独特魅力。它不仅是设计创新的重要源泉，更是传承和弘扬民族文化的重要载体。尽管在应用过程中，存在对传统文化元素理解浅显、创新不足等问题，但只要设计师深入挖掘其内涵，结合现代审美与科技手段，以恰当的方式将其融入设计，就能打破传统与现代的界限。

参考文献

- [1] 郝继萍. 中国传统文化元素在视觉传达设计中的应用[J]. 天南, 2024, (05): 42-44.
- [2] 胡俊尧. 新媒体时代视觉传达设计与传统文化融合研究[J]. 大观, 2024, (10): 24-26.
- [3] 周瑞昕. 国画艺术与视觉传达设计艺术的相互影响[J]. 明日风尚, 2024, (19): 185-187.
- [4] 王碧琳. 视觉传达设计中传统云纹元素的应用表现形式分析[J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 4(18): 27-29.
- [5] 朱文萱. 传统图案元素在视觉传达设计中的应用探究[J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 4(18): 36-38.
- [6] 蔡飞. 思政教育在视觉传达设计专业课程中的教学研究——以字体设计课程为例[J]. 美术教育研究, 2024, (18): 70-72.
- [7] 卫乐, 梁凯. 基于视觉传达设计中传统装饰艺术符号与宣城宣纸文创融合设计研究[J]. 造纸信息, 2024, (09): 96-98.
- [8] 聂嘉莹. "文化+" 视域下视觉传达设计专业人才培养模式优化策略[J]. 美术文献, 2024, (09): 115-117.
- [9] 郭莉华. 河南汴绣图案元素在现代视觉设计中的文化传承与创新[J]. 西部皮革, 2024, 46(17): 97-99.
- [10] 肖瑜男. 传统文化符号在现代视觉设计中的应用与意象表达[J]. 上海包装, 2024, (09): 56-61.