

Research on the application of traditional cultural elements in visual Communication Design

Zhiqing Yang

School of Art, Jiale University, Thailand, Bangkok, 101200, Thailand

Abstract

With the development of The Times, more and more people begin to pay attention to the development and application of traditional cultural elements. Ink painting, calligraphy, auspicious patterns and paper-cutting are the most representative elements in Chinese traditional culture. The application of these representative traditional cultural elements to visual communication design realizes the localization innovation of design language through image reconstruction, enriches the design concept and design content, arouses people's emotional resonance, stimulates people's patriotic passion, and promotes the inheritance and development of traditional culture. This paper focuses on the detailed analysis of the application value, application strategy and application precautions of traditional cultural elements in visual communication design, which provides traditional aesthetic support for modern design and innovates the transmission path for cultural inheritance.

Keywords

visual communication design, traditional cultural elements, application

传统文化元素在视觉传达设计中的应用研究

杨志卿

泰国格乐大学艺术学院, 泰国·曼谷 101200

摘要

随着时代的发展,越来越多人开始关注传统文化元素的发展与应用。水墨、书法、吉祥纹样与剪纸等都是我国传统文化中最具代表性的元素。将这些代表性的传统文化元素应用到视觉传达设计当中,通过意象重构实现了设计语言的本土化创新,丰富了设计理念和设计内容,还引起人们的情感共鸣,将人们的爱国激情激发出来,促进传统文化的传承与发展。本文重点针对传统文化元素在视觉传达设计中的应用价值、应用策略和应用注意事项进行了详细的分析,为现代设计提供传统美学支撑,也为文化传承创新了传播路径。

关键词

视觉传达设计, 传统文化元素, 应用

1 引言

全球化语境下,我国与世界文化交流频率不断提高,西方国家的文化艺术作品和设计理念也开始传入中国,对中国传统文化的传承与发展产生了影响。视觉传达设计是一种新型文化设计形式,具有较强的文化性和审美性。在西方文化的冲击下,视觉传达设计出现了明显“洋化”现象,年轻一代对传统文化的认知越来越少。在这种情况下,将传统文化融入到视觉传达设计当中,能够有效改善文化认同偏移现象。如何将传统文化元素科学合理的应用到视觉传达设计,建立传统元素的应用范式,以平衡文化传承与创新需求,成

为当前急需解决的问题。

2 传统文化元素在视觉传达设计中的应用价值

2.1 促进视觉传达设计的三维转化

对点、线、面、体等元素进行灵活组合与应用,就能够形成一幅完整的平面设计作品。随着时代的不断发展,人们的审美能力明显增强,对传统四要素构成的平面设计作品产生了审美疲劳。将传统文化元素应用到视觉传达设计中,既能够将原本的平面二维形象升级为立体三维形象,最大限度的迎合人们的审美需求。例如,传统文化元素中的水墨元素和书法元素本身就表现出了较强的三维空间感和立体感。将这些传统文化元素应用到视觉传达设计当中,就能够利用传统文化元素中特殊的线条流动性、墨色变化性以及独特笔触,提高设计作品的立体性与生动性,让设计作品更具艺术性。

【作者简介】杨志卿(1981-),男,中国河北新乐人,在读硕士,高级工艺美术师、讲师,从事视觉语言设计/传统文化研究。

2.2 提高视觉传达设计的生动性

在视觉传达设计过程中,色彩表达是设计人员常用的设计手段,强调利用浓墨重彩的渲染方式突出产品主题。在我国传统色彩体系中,正红、明黄是最主要的色彩矩阵,翠绿和亮紫属于常见的辅助色彩^[1]。在视觉传达设计中,对传统文化中的主色彩和辅助色彩进行搭配应用,能够让设计作品具有更强的视觉冲击性,依托色彩象征系统传递文化密码,如正红的吉庆寓意、明黄的尊贵属性,将我国传统文化的深厚底蕴展现在人们面前。传统文化元素中的剪纸元素与吉祥图案非常多,解构重组剪纸的镂空韵律与吉祥纹样的隐喻结构这些元素,合理应用到视觉传达设计当中,使设计作品在保持文化识别度的同时丰富其表现形式。

2.3 提高视觉传达设计的深度

将传统文化元素应用到视觉传达设计当中,能够显著提高视觉传达设计效果,但是如果传统文化元素的应用频率较高,或者元素选择不合理,也会使人们产生审美疲劳。在这种情况下,设计人员要想继续利用传统文化元素增强视觉传达设计效果,就必须要对传统文化元素的应用内容与应用形式进行创新。以传统文化元素符号为切入点进行设计创新,将传统文化内涵与现代化发展理念全部融入到视觉传达设计当中,确保设计出的产品能够符合时代的发展潮流,能够满足人们的审美需求。还可以对传统剪纸、吉祥纹样等进行设计创新,利用特定的传统文化元素,将历史文化与现代思想融入到视觉传达设计当中,通过传统与现代的统一与协调,丰富视觉传达设计的内涵,提高视觉传达设计的深度,为传统文化元素的传承与发展提供支持。

3 传统文化元素在视觉传达设计中的应用策略

3.1 水墨元素的应用

在传统文化元素中,水墨元素是非常重要的构成部分,强调利用特殊的表现手法和技巧将人们的艺术境界表达出来。在传统文化元素中,水墨元素的气韵非常独特、意境大气而磅礴,将水墨元素应用到视觉传达设计中,能够大幅度提高设计作品的文化内涵。如何将水墨元素的应用优势充分发挥出来,以提高视觉传达设计质量,要求设计师对水墨元素有较为深刻的认识与理解,同时结合水墨元素与现代化设计理念进行融合,将传统水墨元素的魅力体现到具体的设计作品当中。水墨元素的表现形式具有较强的灵活性与丰富性,可以直接拿来使用,无需二次创作^[2]。著名设计师在其很多作品设计中,都对水墨元素的含蓄美与朴素美进行了充分的应用。图1为沈浩鹏设计作品七巧板。

图1：沈浩鹏设计作品七巧板

在应用水墨元素进行视觉传达设计的时候,需要注意以下几方面。首先,在视觉传达设计中,可以重点体现水墨元素的含蓄之美。即借助水墨元素中的线条与留白,营造一种充满含蓄之美的意境。其次,在视觉传达设计中,可以对水墨元素中线条与色彩之间的关系进行充分的协调,提高线条与设计造型之间的协调性与整体性。同时,对水墨元素中的文化气息进行突出,使设计作品富含民族特色。最后,在视觉传达设计中,将水墨元素与印章等艺术形式结合在一起,进一步增强设计作品的文化内涵。

3.2 书法元素的应用

书法也是我国传统文化体系中必不可少的组成要素。很多书法家及其书法作品为人们所熟知。例如王羲之及其《兰亭序》、颜真卿及其《祭侄文稿》、右任及其《标准草书》等。在书法艺术领域中,需要使用到“点画”“执笔”等表现手法。将书法元素的表现手法应用到视觉传达设计当中,可以让相关设计素材变得丰富起来。书法艺术经过上千年的流传与发展,已经成为中国经典的文化符号,设计人员对这一文化符号进行研究,了解书法艺术的形体与韵律,还可以发现更多的设计灵感,让设计作品根据文化特色。近几年来,越来越多的设计人员发现书法元素在视觉传达设计中的妙用,将书法元素与现代设计理念相结合,能够同时提高设计作品的艺术性与文化性。例如,我国2010年上海世界博览会的标志设计(如图2所示),就对传统书法元素进行了充分的应用。即设计人员将汉字“世”字的书法与阿拉伯数字年份“2010”进行了巧妙的组合,既突出了传统书法元素的灵动性,也象征着中国对于有机会举办一次世界级多元文化融合的博览盛会的喜悦兴奋之情。

图2：我国2010年上海世界博览会的标志设计

3.3 吉祥纹样的应用

中国传统吉祥纹样历经千年演化,出现了大量具有不同美好寓意的吉祥纹样,形成了包含福禄寿喜等主题的符号语义系统。例如仙鹤图案有着吉祥如意的寓意,松柏图案有着祝福寿诞的寓意,合欢叶有着祝愿夫妻和睦的寓意等,将这些吉祥纹样应用到视觉传达设计当中,具有十分重要的意义。我国2008年北京奥运会的火炬设计上,就应用了很多吉祥纹样,例如祥云纹样、盘长纹样等,这些吉祥纹样与奥运精神、运动元素和传统文化的融合,让西方国家的人充分

见识到了中华传统文化的深厚底蕴。图3为北京奥运会火炬设计。除此之外,将吉祥图案应用到视觉传达设计当中,还可以有效促进传统文化的传承与发扬。例如,龙凤等动物纹样、梅竹等植物纹样、方圆等几何纹样等,都是非常传统的吉祥纹样,在新时代下被赋予了全新的文化内涵。将这些吉祥纹样元素应用到视觉传达设计当中,可以显著提高视觉传达设计的丰富性与文化性,表达出人们对于未来美好生活的向往。设计人员必须要对作品的设计主题进行准确把握,对各种吉祥图案的寓意进行了解,在此基础上根据实际情况进行图案的选择与应用,才能将吉祥纹样的应用优势充分体现出来。

图3:北京奥运会火炬设计

3.4 剪纸元素的应用

作为传统文化中必不可少的一类元素,剪纸元素在视觉传达设计中的应用不仅能够提高设计作品的文化塑造性与环境适应性,还可以促进视觉传达设计的个性化发展。首先,剪纸元素的应用能够对人们的视觉系统产生刺激,让人们在用心鉴赏设计作品的同时,感悟作品背后的文化内涵。其次,剪纸元素极具地域特色,将剪纸元素应用到视觉传达设计中,能够引起当地人的情感共鸣,让人们不由自主的购买相关产品。例如,老鼎丰月饼的外包装设计,就通过剪纸元素的融入让人们感受到了独特的冰城文化,进而在促进剪纸艺术传承与发扬的同时,激发了人们购买老鼎丰月饼的欲望,提高了老鼎丰月饼的品牌影响力。

4 传统文化元素在视觉传达设计中的应用注意事项

4.1 加强传统与现代融合点的挖掘

在视觉传达设计过程中,要想确保设计作品获得受众

的认可与肯定,就必须要有与时俱进的设计理念。将传统文化元素与现代化设计理念相结合,既能够增强设计作品的文化内涵,又能够确保设计作品符合现代人的审美需求。近几年来,人们的审美也呈现出专业化发展趋势,对于视觉传达设计的要求也越来越苛刻。在当代设计语境下,设计人员需着力强化作品的科技维度、功能理性与极简特质,在面对传统文化元素的转化命题时,需要对其进行现代化处理,即通过色彩、字体或者构图的调整,将相关信息或情感传达给受众,让大家在鉴赏设计作品的同时,构建起具有精神疗愈价值的审美体验。

4.2 重点考虑受众的需求

视觉传达设计同时兼具文化性与商业性,设计人员不仅要对作品想要传达的文化理念与价值观进行思考,还要对受众的需求进行重点考虑,确保设计出的作品能够激发出人们的消费欲望^[1]。如何将传统文化元素应用到视觉传达设计当中,并激发人们的消费欲望,必须要对传统文化元素进行慎重的选择与使用。设计人员首先需要对受众群体的消费需求进行分析和研究,从物质、信息、情感和审美等方面了解受众群体的实际需求,再以此为基础进行视觉传达设计。其次,设计人员需要对产品的品牌定位与产品特点进行研究,加强受众群体年龄、性别、职业、兴趣等信息的把握,再以营销心理学为指导,进行传统文化元素的融入,确保能够设计出既符合受众群体需求,又满足产品厂家需求的作品。

5 结语

在当代视觉传达体系中,传统文化元素的应用能够促进视觉传达设计的三维转化、提高视觉传达设计的生动性与形象性和深刻性。对于水墨肌理、书法韵律、纹样谱系与剪纸图式等经典语汇的应用,既需要解构传统元素与现代美学范式的共鸣界面,更需建立用户需求与视觉编码的转换机制,通过审美共鸣的深度建构,实现人文温度与当代价值的共生互文。

参考文献

- [1] 闫萧宇. 中国传统文化元素在视觉传达设计中的应用[J]. 山西财经大学学报,2022,44(z1):205-207.
- [2] 李奇. 优秀传统文化元素在视觉传达设计中的应用研究[J]. 中国民族博览,2024(20):193-195.
- [3] 田雨萌,段建坤. 传统文化元素在视觉传达设计中的应用[J]. 文渊(中学版),2023(5):245-247.