

传统文化元素在视觉传达设计中的应用研究

吴兵娥

(广东东软学院, 广东 佛山 528200)

摘要:在坚定文化自信的背景下,视觉传达设计朝向多元化方向发展,中国传统文化元素被广泛应用于视觉设计中,带来了不同视觉效果的设计作品,展现多种形式和文化内涵。将中国优秀传统文化中的水墨,色彩,吉祥图案,民俗,剪纸等元素融于视觉传达设计中,是一种设计创新,使作品具有一定的文化特色与民族特色,还能为设计提供丰富的创作依据,这不仅丰富了视觉传达设计的形式,还可以更好的传承传统文化。本文对传统文化元素在视觉传达设计中的应用价值进行论述,分析当前传统文化元素在视觉传达设计中的应用现状,并提出相应的设计策略,为视觉传达设计行业的发展积累经验。

关键词:传统文化;视觉传达设计;应用

在中华民族的发展过程中,逐渐形成了独具特色的传统文化元素,得到了良好的传承,其中具有代表性的元素包括剪纸、水墨画、吉祥图案等,在新时代的发展过程中逐渐形成了多种元素符号,具有良好的寓意。其中在视觉传达设计行业中,将传统文化元素融入其中,有助于设计作品的创新,更好的传承传统文化,设计师可以在艺术加工中巧用传统文化元素,得到良好的视觉设计效果,并升华设计内涵。

一、传统文化元素在视觉传达设计中的应用价值

首先,在视觉传达设计中将传统文化融入其中,有助于传统文化的传承。在我国的发展过程中,传统文化经过多年的沉积,展现出良好的应用价值,有助于人们精神世界的丰富。在视觉传达设计行业中巧用传统文化,可以更好地传承与弘扬传统文化,有助于作品内涵的丰富,推动作品综合价值的提升,使设计与文化紧密相连,并通过多种形式优化设计活动,不仅可以满足人们的精神需求,还可以带来良好的视觉感受。在视觉传达设计环节,设计者需要对传统文化的魅力加以把握,将传统文化融入到设计环节,展现出更好的应用价值。

其次,传统文化元素的应用,有助于社会经济的发展。在社会经济快速发展的背景下,政府需要将可持续发展作为根本,注重展现文化的价值,使人们形成较强的文化自信。在实际的设计环节,设计者需要对传统文化元素进行深度挖掘,寻找其中的文化元素,在视觉传达设计中融入传统文化,展现出更加多样的作品文化价值,使人们形成较强的艺术情感,带动相关行业的发展。另外,设计者需要对传统文化的精神与情感价值进行挖掘,并开展设计活动,展现出作品的魅力,推动行业发展的同时,带动社会经济发展。

最后,在视觉传达设计中将传统文化元素融入其中,有助于提高作品的艺术价值。在视觉传达设计中融入传统文化元素,不仅可以使人们对传统文化内涵产生更加深入的理解,还有助于文化元素的展示,使人们更好地感受文化魅力,积极参与到文化的传承中。在视觉传达设计环节,设计人员需要对传统文化的精髓进行把握,突出设计作品的内涵,通过独特的创意思维,开展作品设计活动。因此,在视觉传达设计中融入创新理念,更好的传承传统文化,并推动设计作品艺术价值的提升。

二、传统文化元素在视觉传达设计中的应用现状

我国的视觉传达设计行业的发展时间较短,与西方国家存在一定的差异。从视觉传达设计行业的发展情况出发,其受到西方文化的影响,逐渐由识别到理解、模范到反思的过程。受到以上

因素的影响,部分设计师设计的作品包含的西方元素较多,中国元素不足,不利于传统文化的传承。在近年来的发展过程中,虽然设计者对传统文化逐渐看重,西方文化的影响逐渐减弱,但其中包含的传统文化元素相对有限,许多设计者的作品没有将传统文化作为主体,阻碍了设计价值的提升,同时不利于传统文化的传承与弘扬。因此,为了改变以上问题,设计师需要注重自身思想的转变,掌握最新的设计理念,不仅需要掌握西方文化的精华,还需要将传统文化元素融入其中,满足人们的精神文化需求,使作品更具影响力,更好的传承中华优秀传统文化。只有这样,设计者才能在视觉传达设计中将传统文化元素融入其中,使设计作品更具魅力,为视觉传达设计行业的健康发展提供保障。

三、传统文化元素在视觉传达设计中的应用策略

(一) 巧用水墨元素

设计师可以通过“笔”“墨”的灵活应用,形成多种表现形式,并构建完善的笔墨呈现方式。设计师可以从创意发展的视角出发,在设计作品中融入水墨元素,通过作品进行情感的传递或表现某种设计意图。通过笔墨的应用,可以为人们带来更好的视觉感受,其中借助线条的独特形式,推动各种绘画方式的融合,形成独具特色的创作理念。设计师为了设计出独具特色的作品,需要从传统文化的视角出发,挖掘水墨元素,寻找水墨画中的精髓,并将其作为设计要点,设计出更多具有艺术性的作品。在水墨画的应用环节,设计师需要发掘其具有的自然、写意等特点,根据水墨画营造的意境,将其巧妙融入视觉传达设计中,选择其中具有鲜明特色的作品。其中在构图形式的选择环节,需要把握水墨画要点,对不同的表现形式加以理解,借助留白、对比等形式,使作品更具生动性。设计者在选择绘画方式进行视觉表现时,可以注重浓墨色彩的融合,将干墨作为主体进行视觉表达。通过不同色彩的灵活搭配,可以展现出良好的美感,迎合当前人们的审美需求。例如,设计者在设计时可以对我国国宝熊猫作为主图形,并通过水墨画的形式,提升艺术作品的表现力,取得更好的设计效果。

另外,在现今视觉传达设计环节,运用简单、多元的思维模式,将水墨元素进行灵活应用,将水墨作为底蕴,开展艺术设计活动,同时可以选择灵活的模式开展渲染,展现出作品的美感。例如,在房地产企业的宣传活动中,通过水墨元素的融入,将产品设计直观展现出来,通过水墨画的形式,使人们可以看到楼盘全景,公园、假山等元素产生较强的视觉冲击,以吸引人们前来购房。

(二) 融入传统色彩

在传统文化中不同的色彩具有的含义有所不同,其中传统的

色彩元素包括黑色、红色以及黄色等。将这些颜色融入到视觉传达设计领域,可以展现出十分独特的特点,提高作品的感染力。如黑色元素的应用,在不同区域的应用与表达方面,黑色元素展现出的作用不同。如在影视海报设计作品中,黑色通常代表着悲伤、严肃,在平面物料设计中,黑色具有沉稳的意义。在视觉设计过程中,设计者通常使用黑色与其他颜色进行搭配,形成强烈的反差,促进作品张力的提升,并为受众带来强烈的视觉冲击力。在大多数情况下,黑色元素往往作为文字的背景板,如黑色、红色的融合,可以作为婚庆的主题,从而有效避免以往设计中,红色过于单一的问题,也可以避免黑色出现的严肃性过强的问题,展现出吉祥、欢乐的氛围。在我国传统文化中黄色被视为尊贵的颜色,可以使人们感受到威严,但在现代的视觉传达设计中,黄色元素更多的是展现出轻松、活跃的气氛。另外红色展现出热情、喜庆等情感,可以使人们联想到欢乐、幸福的节日。因此,设计者需要对色彩元素加以了解,掌握一定的色彩规律,并通过科学、合理的方式,对色彩的应用要点进行表现,并补充色彩知识内容,使人们对色彩产生更高的感知度。例如,在设计果味饮料的包装过程中,设计者可以根据相应的水果色彩,将水果的外形进行包装的设计,使消费者可以通过包装,直观感受到饮料的口味,从而选择出适合自身的产品。

(三) 运用吉祥元素

在视觉传达设计环节,通过传统吉祥元素的融入,可以展现出更强的表现力,借助寓意深刻的图案,可以将吉祥元素与传达设计进行有机融合,为人们带来更好的感受,表现出人们对自身现状的祈祷与祝福。设计师在视觉传达设计环节,需要注重传统与流行的融合,而不是一味地模仿活动,需要对其中的人文精神进行疏解,展现人文要素,通过吉祥元素的导入,取得更好的效果。其中可以从整体构思、细节分析的角度出发,丰富视觉传达设计的内容。例如,在包装的设计环节,现代包装属于产品销售与发展的重要组成,为了使顾客活动更好的感受,可以将传统文化中的二十四节气作为背景,注重节气文化与吉祥元素的融合,转变传统的纹样,使包装设计更具特色,为顾客带来更好的感受。

另外,设计师可以借助谐音的方式,展现出吉祥的含义,如“鱼”“余”,通过设计鱼的图案,寓意年年有余,表达出美好的期望。在春节中往往会通过粘贴福字的方式,在该活动中通过倒着贴福寓意“福到”。设计师通过谐音的方式,可以展现出吉祥图案的多元化特点,对内在价值进行挖掘,通过作品的创新性,展现出良好的设计效果。设计师需要遵循创新理念,在视觉传达设计中巧妙融入传统文化内容,更好的将吉祥元素展现出来。借助设计师的演绎活动,明确概念,更好地融入吉祥图案,以满足人们的审美。同时,需要注重展现作品的艺术价值,从而取得更好的艺术效果。

(四) 挖掘民俗元素

在视觉传达设计环节,民俗元素的融入,可以激发学生的创作灵感,通过独特的创新元素,使设计师开展更好的设计活动,如民间节日、艺术形式等。设计师在挖掘民俗元素的过程中,需要注重造型论述的卡兹,从民俗元素的角度出发,设计出全新的视觉符号,以进行更好的设计活动。在产品转化为商品的过程中,可以通过包装设计,从而吸引群众的注意力,提高产品的卖点。

在民俗文化中戏曲属于重要组成,经过了几千年的发展,人们的思想形态展现出文化色彩,具有十分鲜明的地域特色。其中戏曲文化的元素较多,包含的属性不同,将其融入到视觉传达设计中,可以使作品展现出不同的风格,在产品设计中融入戏曲元素,可以受到各个群体的喜爱。

另外,在视觉传达中应用民俗文化元素,还需要注重其艺术表达形式的拓展,其中不同地区的文化、人文素养存在一定的差异,为了更好地传承文化,设计师需要在挖掘民俗元素时,对当地情况进行深入挖掘,明确其发展的过程,从辩证的视角出发,正确看待文化要素,并通过丰富的形态,开展艺术活动,使设计的作品更具生命力。

(五) 应用剪纸艺术

剪纸艺术是传统文化的重要组成部分之一,在我国具有十分悠久的历史,在现代的生活中仍可以发现剪纸的身影,如传统节日家庭采取的装饰、海报设计等,这些领域都会应用到剪纸元素,该艺术特色具有较强的生活元素,受到人们的喜爱。因此,设计者可以将剪纸艺术应用到视觉传达设计中,不仅可以突出作品的中国特色,还有助于增加作品美感,使其得到更多的文化内涵。例如,在设计民宿视觉设计过程中,需要挖掘乡村特色,使民宿区别于现代酒店风格,其中可以通过贴窗花等形式,借助剪纸艺术营造良好的乡村氛围,使游客更好的感受当地的风俗文化。剪纸属于重要的民间艺术,其具有较强的装饰性、艺术性,将剪纸的纹样应用到桌布、屏风以及窗帘等家居用品的设计上,不仅可以使家居用品具有更高的观赏性,使人们得到更好的审美感受,还有助于家居用品功能的拓展,延伸到精神层面,构建具有良好地方文化特色的场景,推动民宿感染力的提升。在视觉传达设计中通过剪纸艺术的应用,可以设计出满足人们心理以及审美需求的艺术作品,为人们带来更好的服务,构建良好的物质文化生活,同时有助于突出地方特色,发扬剪纸艺术。

四、结束语

综上所述,在视觉传达设计中应用传统文化具有十分重要的价值,不仅可以更好地传承传统文化,还为视觉传达设计融入了新的元素,使设计作品更具内涵和文化特色,能够给人带来不一样的视觉观感。传统文化具有十分悠久的历史,其中包含丰富的内容,在视觉传达设计中融入传统文化元素,不仅作品具有更丰富的文化底蕴,还展现出良好的艺术价值,提高人民的文化自信心。总之,传统文化元素在视觉传达设计中的应用,具有十分积极的作用,有助于传统文化的继承,推动视觉传达设计行业的持续发展。

参考文献:

- [1] 孙雪梅. 中国传统视觉元素在视觉传达设计中的再创造应用研究[J]. 大众文艺, 2024(03): 67-69.
- [2] 陈锐珂. 中华优秀传统文化元素在视觉传达设计中的应用探讨[J]. 大观, 2023(12): 28-30.
- [3] 林江盈. 中国传统文化元素在杭州亚运会视觉设计中的应用探究[J]. 明日风尚, 2023(23): 87-89.
- [4] 王阿静. 传统图案元素在视觉传达设计中的应用研究[J]. 鞋类工艺与设计, 2023(08): 42-44.
- [5] 王胜楠; 陈晓菲. 中国传统元素在视觉传达设计中的应用价值研究[J]. 2023(05): 111-113