

数字化技术在视觉传达设计中的应用与创新

聂小星

(济南大学美术与设计学院, 山东 济南 250022)

摘要: 随着科学技术的不断发展,我们已然步入了数字化时代。在此背景下,数字化技术得到了广泛的应用,并在促进各行各业发展以及转型方面展现出了巨大的动力。这也为视觉传达设计的创新与发展提供了新的机遇。本文就数字化技术在视觉传达设计中的应用与创新路径展开了探讨,希望能够给相关人士提供一些借鉴参考,共同为我国视觉传达设计行业的数字化、现代化改革贡献力量。

关键词: 数字化技术;视觉传达设计;创新路径

对于视觉传达设计来说,其主要是依托形象设计来将某些信息进行展示与传播,在此基础上,通过文字、图形或者二维空间影像等方式来实现视觉信息传达。它的设计主要是依托图形来表达具体的效果,核心内容是强化人们对于视觉的体验,从而加强人们对于相关对象的感受。以往传统的视觉设计大多比较单一,内容不够丰富,这也在很大程度上影响了视觉传达设计的效果。随着数字化技术的不断发展,视觉传达设计也逐渐打开了一扇新“天窗”,依托数字化技术来创新设计内容,能够强化人们的视觉体验,营造良好的感官效果。因此,在新时期,积极探索数字化技术在视觉传达设计中的应用对策,探索依托数字化技术赋能视觉传达设计创新的有效路径势在必行,正当其时。

一、数字化技术对于视觉传达设计的影响分析

(一) 提供“新载体”

视觉传达设计主要是对于视觉信息载体的一种创新性设计,因此,在具体的设计过程中,信息传播媒介占据着非常重要的地位,对于实际设计成果有着直接的影响。而数字化技术本身就是一种基于互联网、信息技术的信息传播媒介,它在视觉传达设计中的应用能够让设计传播媒介更加多样,促进图像、文字、声音以及语言等各种传播媒介与数字技术之间的有效转化,打破以往单一化的视觉传达设计模式,让信息传达的视觉效果得到充分提升,全面促进视觉传达设计的进步与发展。

(二) 制造“新机遇”

相较于传统的媒体技术来说,数字化技术作为一种新型的信息载体有着传播速度快、信息承载量大、影响范围广以及互动性强等多种特点,而且数字化技术发展速度也非常的快,因此,在数字化技术的支持下,视觉传达设计能够获得更多创新性的内容,可以为信息传递以及传播提供新的平台,同时,在数字化技术的应用下,视觉传达设计的表现形式也向着四维方向转变,这也深刻地体现了数字化技术对于视觉传达设计创新和发展的促进作用,说明了其能够为视觉传达设计的发展制造新的机遇。

(三) 带来“新挑战”

在视觉传达设计中,有效渗透数字化技术能够打造新的传播渠道,形成个性化的视觉语言,这也极大程度地加强了人们对于相关作品的视觉感受力。但是,如果想要有效地运用数字化技术却并非易事,它要求设计师要掌握多种形式的视觉语言以及设计思维,同时能够熟练运用数字化技术来展开设计实践,此外相关人员还应持续地学习,只有这样才能更好地将数字化技术应用到

视觉传达设计当中,创作出令人更加满意的作品,这也是数字化技术对于当前视觉传达设计的一种“新挑战”。

二、数字化技术在视觉传达设计中的应用价值

(一) 提高视觉传达设计的“交互性”

对于数字化技术来说,其对于视觉传达设计的最大价值就体现在“交互性”方面,在它的支持下,视觉传达设计可以引导人们和数字媒体之间实现深度交流以及互动,加强人们的感官体验。这种设计可谓是个性十足,如当前一些游戏界面、网站等等都会运用数字技术来进行视觉传达设计,促进人机之间的深度交流,从而在快速传播相关信息的同时,加深人们的印象,让具体的结果和效果更上一层楼。

(二) 提高视觉传达设计的“逼真性”

以往的媒体技术无法很好地体现出人的嗅觉、听觉以及视觉等各种认知信息,然而数字化技术的应用能将文本、图像以及视频等信息进行数字式的转化,设计出各种虚拟化的场景,进而让人们能够获得更过感官方面的信息和体验,并且由此而生出一种“身临其境”般的感受。例如,在一些歌舞演出过程中,通过有效的数字技术运用可以让演员和其深厚的背景“融为一体”,为观众们展现一种极强的视觉体验。又如,在某“巧克力豆”的广告中,通过数字技术的运用,可以让其“活蹦乱跳”,这便是数字技术赋予视觉传达设计强烈“逼真性”最直接的体现。

(三) 提高视觉传达设计的“亲和性”

数字化技术的应用也能赋予视觉传达设计更多的“亲和性”,激发人们内心的情感共鸣。例如,大家熟知的那个“给妈妈端水洗脚”的公益广告就是借助数字媒体技术来提高视觉传达的“亲和性”,形象地向人们传达了“孝文化”,引发了人们内心共鸣,进而获得了非常好的教育效果。可以说,在数字化技术的支持下,视觉传达设计能够获得更多“人性”的回归,设计师们也能够通过数字技术来向人们传达更多情感,丰富人们的精神世界、娱乐生活以及审美感知,从而提高产品的影响力。

(四) 提高视觉传达设计的“综合性”

对于视觉传达设计来说,充分引入数字化技术能够促进人们视觉信息获取方式由“单一性”向“综合性”方向转变,如相关人员可以依托数字技术来融合文本、图片、视频等内容,让设计的作品更加生动形象,赋予他们更强大的信息传达功能,这种综合性的设计也让人们获得了更加深刻的视觉信息体验,对于人们多元化审美需求以及精神需求的满足也有着重要的现实意义。

三、数字化技术在视觉传达设计中的具体应用

(一) 优化视觉效果

视觉传达设计最重要的就是要通过有效的设计来对“视觉效果”加以优化,让受众获得更深刻的体验和感受,而数字化技术的应用对于视觉效果的提升也是很有帮助的。在具体的数字化技术应用过程中,设计人员应当立足时代发展媒介,从大众的使用需求、审美需求以及艺术需求等角度出发,对相关作品展开数字化设计,期间可以从作品的特点以及内容等角度出发,运用数字技术对作品进行多样化、个性化、精准化的设计,重点突出它的

视觉效果,从而满足人们的多元化需求,让作品的表达效果得到充分提升。

(二) 多维空间应用

在视觉传达设计过程中,数字化技术的应用能为作品带来多维度的视觉空间,对此,相关设计人员也要注重依托数字技术来创新设计方式,拓展视觉层面的多维空间。具体来说,在设计过程中,相关人员不但要注重平面视觉效果展示,而且也可以依托数字技术来创设多维度以及立体化的展示场景,创设真实性的视觉传达情境,强化受众的听觉以及视觉体验优化视觉传达作品的感染力和氛围影响力,促进设计由“单一化”向着“多元化”“综合化”方向转变。同时,设计人员在实践工作中,也可以依托数字技术来对作品的形式以及内容加以创新,为人们创设较为逼真的视觉画面,增强作品的动态感与美感,营造三维四维形式的作品展现方式,激发人们的情感共鸣,使他们能够在观看以及感受等过程可以更加深刻地领悟到作品希望传达的信息与内容,全面增强他们的感官体验。

(三) 内容创新应用

首先,相关设计人员应当本着“创新化”的思路,结合新时期人们对于视觉审美的多样化需求来展开具体的设计活动,期间,注重依托数字技术来创新视觉传达语言、形式以及内容,用新科技来打破传统的二维空间屏幕设计模式,创作出更具感染力的作品。其次,相关设计人员可以运用数字技术来引入时代元素,对图片、色彩、音乐等展开创新设计,或者对具体的企业形象、建筑物、点时以及等电影等展开数字化的创新设计,期间可以对标志、表示、插图等进行数字化的创新,通过数字技术来赋予作品更多艺术性,让作品能够更加符合当代人的审美,全面提高作品的丰富性、内涵性。

四、数字化技术在视觉传达设计中的创新探讨

(一) “模式化”+“创意化”

在数字化时代,视觉传达设计人员有必要立足当前社会大众的审美需求,依托数字技术、互联网技术来对相关作品展开模式化、创意化的创新,在保证各个视觉传达设计流程有序推进的同时,融入创意元素,实现“模式化”和“创意化”的有效融合。具体来说,首先,设计人员应当把握好数字技术以及作品设计之间的“先借点”,合理并且科学地运用数字技术,同时不要对数字技术的产生过度依赖,进而影响作品的亲和性以及人文性。其次,设计人员应当注重满足人们的个性化的思想需求,依托数字技术来促进造型设计、模仿设计、创新设计的有效融合,不断提高设计内容的丰富性。再者,设计人员应当树立个性和创新观念意识,在全面了解相关作品的同时,依托数字技术来对作品的形象、插图、包装、字体以及广告等进行创新设计,增强设计的整体效果,同时要兼顾大众的审美需求,个性要求,让作品设计能兼顾“模式化”和“创意化”的需求,让作品展示效果得到有效提升。

(二) “本土化”+“交互化”

在运用数字化技术的过程中,视觉传达设计也要注重“本土化”设计和“交互设计”的有效融合。具体来说,首先,设计人员可以利用数字技术来实现国际化、本土化之间的有效融合,特别是要注重现代文化元素运用的同时,积极引入一些本土化、传统化的设计元素,充分彰显我国传统文化的魅力,进一步增强作品的内涵性和感染力。其次,设计人员应当本着“交互化”的思想,打破传统式的视觉传达设计思路,结合创作题材、创作内容以及

创作背景,充分运用数字化内容进行渲染设计,让作品的内容愈发充实,使其感染力得到有效提升。这一过程中,应当在兼顾“传统化”设计的同时,本着“交互设计”的思路,从大众多样化的审美需求角度出发,融合大众化、人性化的设计,让作品不但蕴含丰富的传统美感,而且还有良好的个性审美体现,全面提高作品的交互性体验,让作品的生命力、体验感以及冲击力等都得到有效增强,更好地满足人们的感官体验需求。

(三) “多维化”+“多样化”

这里的“多维化”和“多样化”指的是视觉艺术的多维度创新以及艺术形式多样化的创新设计,在视觉传达设计过程中,数字化技术的应用要注重“多维化”和“创新化”的融合,以此来设计出更加符合大众审美的作品。首先,是视觉艺术的多维创新。数字化技术的应用应当注重维度方面的创新,以此来促进视觉传达设计的立体化以及多维度表达,为受众提供立体化的感受体验。例如,在电影特效设计方面,可以应用到4D技术,让观众们在视觉观看的同时,还能通过听觉、触觉乃至嗅觉等多个感官来感受电影情节与内容,有效增强观众的体验感,让他们能够获得一种“身临其境”的感觉。其次,是视觉艺术形式的创新。对于视觉传达设计人员来说,数字化技术的应用能够为其提供多种多样的设计形式和设计方式,有效促进他们创作灵感的迸发,使他们能够更好地发挥自身在思路创新、实践创新方面的能动性,更好地将自身的想法融入到实际设计当中,从而设计出视觉艺术形式多样的作品。具体来说,首先,设计者可以结合观众以及企业的现实需求来完善视觉设计的插图设计,通过引入特定的色彩以及造型设计来加强作品视觉表现力,与此同时,也可以依托数字技术来对插图设计表达的形式进行创新,全面提高作品的感染力。其次,设计人员可以利用数字技术来创新编排设计,期间融合受众的阅读视觉流程以及审美特点,然后对相关图形、图像、符号以及空间等要素进行个性化设计,让一些版面更具视觉美感。在此基础上,利用数字技术对设计对象进行包装设计,融入知识性、文化性以及艺术性元素,让包装设计形式得到有效创新。再者,设计者可以利用影像技术或者智能绘画技术来创新作品表达形式、广告设计内容等等,运用个性化的方式来提高作品的独特性、艺术性和创新性,创新其视觉艺术形式,增强其视觉传达效果。

总的来说,在数字化时代,视觉传达设计也迎来了新的创新机遇,在具体的视觉传达设计过程中,相关人员应当看到数字化技术的应用价值,通过有效的应用与创新来发挥数字化技术对于提高视觉传达设计“综合性”“亲和性”“逼真性”以及“交互性”方面的具体优势。同时,要注重数字化技术在视觉传达设计中的创新性应用,通过“模式化”+“创意化”“本土化”+“交互化”以及“多维化”+“多样化”的方式来优化视觉传达设计,全面增强作品的感染力和传达效果!

参考文献:

- [1] 赵静莹. 数字技术在视觉传达设计中的应用与创新 [J]. 信息记录材料, 2021, 22(11): 140-141.
- [2] 王曦. 数字时代视觉传达设计的新观念 [J]. 参花(下), 2021(09): 122-123.
- [3] 郭亚男, 陶诚. 数字化时代下视觉传达设计的新探析 [J]. 喜剧世界(下半月), 2022(03): 139-141.