

The application of traditional cultural elements in modern visual communication design

Yan Gao

Jinzhou Modern Service School, Jinzhou, Liaoning, 120000, China

Abstract

In order to cope with the current situation of cultural pluralism and loss in the context of globalization, this study focuses on the application of traditional cultural elements in modern visual communication design. Through literature research, case analysis and investigation research, this paper discusses its application forms, including direct application, innovative integration (including abstraction and simplification, material and process innovation, cross-border integration), cultural story and situation integration, and analyzes it in combination with specific cases. At the same time, it is pointed out that there are problems in the application, such as the superficial understanding of elements, the disconnection from modern aesthetic needs, cross-cultural communication barriers, and the limitations of technology and talents. In response to these problems, strategies such as digging deep into cultural connotations, promoting cross-cultural communication, cultivating professional talents, and promoting technological innovation are proposed. Research shows that the application of traditional cultural elements enriches the design form and enhances cultural value, and the future has broad prospects driven by emerging technologies, cultural integration and market demand.

Keywords

traditional cultural elements; Modern visual communication design; Improvement strategy

传统文化元素在现代视觉传达设计中的应用

高妍

锦州市现代服务学校, 中国·辽宁 锦州 120000

摘要

在全球化背景下, 为应对文化多元化失传的现状, 本研究聚焦传统文化元素在现代视觉传达设计中的应用。通过文献研究、案例分析和调查研究等方法, 探讨了其应用形式, 包括直接应用、创新融合(含抽象与简化、材质工艺创新、跨界融合)、文化故事与情境融入, 并结合具体案例进行分析。同时, 指出应用中存在元素理解表面化、与现代审美需求脱节、跨文化传播障碍、技术与人才限制等问题。针对这些问题, 提出深入挖掘文化内涵、促进跨文化传播、培养专业人才与推动技术创新等策略。研究表明, 传统文化元素的应用丰富了设计形式、提升了文化价值, 未来在新兴技术助力、文化融合及市场需求推动下, 前景广阔。

关键词

传统文化元素; 现代视觉传达设计; 提升策略

1 引言

全球化背景下, 文化多元化失传, 视觉传达设计在文化传承中作用关键。将传统文化元素融入设计, 既能赋予作品内涵, 又能助力文化传承, 还为设计提供灵感, 推动其发展。本研究旨在剖析传统文化元素在现代视觉传达设计中的应用现状与问题, 提出策略。将用文献研究法了解现状, 案例分析法总结规律, 调查研究法收集反馈, 使结果具实践价值。

【作者简介】高妍(1980-), 女, 中国辽宁抚顺人, 大学本科, 高级讲师, 艺术设计(视觉传达设计专业, 艺术设计与制作专业)。

2 传统文化元素在现代视觉传达设计中的应用形式与案例分析

2.1 直接应用

行在全球化背景下, 文化多元化失传现象, 视觉传达设计在文化传承中作用关键, 将传统文化元素融入设计, 既能赋予作品内涵, 助力文化传承, 又能为设计提供灵感、推动其发展; 本研究旨在剖析传统文化元素在现代视觉传达设计中的应用现状与问题并提出策略, 将通过文献研究法了解现状、案例分析法总结规律、调查研究法收集反馈, 使结果具有实践价值。

2.2 创新融合

抽象与简化方面, 随着时代发展和人们审美观念变化, 现代视觉传达设计更注重简洁、时尚风格, 将传统纹样抽

象与简化处理以契合现代审美,既保留文化内涵又赋予时代活力,在现代家具设计中,如简化回形纹用于边框、拉手,抽象云纹用于灯具;服装设计中,将复杂传统纹样简化为线条或几何图形用于款式、面料、装饰等,让传统纹样焕发新生命力。材质与工艺创新上,现代科技带来新可能,3D打印技术能立体呈现传统元素,如范艺林用其制作铁佛寺“二十四诸天”头像,展现传统民俗的文化韵味与科技范儿;激光雕刻技术高精度且表现力细腻,可在多种材质上雕刻传统图案,营造不同光影效果,用于工艺品和家居装饰等,实现传统与现代融合。跨界融合作为现代设计重要趋势,在传统文化元素与现代视觉传达设计结合中独具创新魅力,如传统戏剧与舞台美术融合,运用现代技术结合传统元素打造创意舞台场景;传统建筑与室内设计融合,借鉴传统布局和工艺营造传统文化氛围的室内空间,为传统文化传承发展带来新机遇^[1]。

2.3 文化故事与情境融入

文化故事融入方面,文化故事作为传统文化的生动载体,蕴含丰富历史、道德、价值观等信息,感染力和吸引力强,将其融入现代视觉传达设计能增强作品文化内涵与情感共鸣,如“嫦娥奔月”用于中秋主题海报设计,传达团圆、思念主题,“牛郎织女”可用于七夕节设计,“白蛇传”可应用于传统戏曲、民俗文化相关设计,为设计师提供创意源泉,提升作品文化底蕴和艺术价值。情境设计方面,通过营造特定文化氛围和场景让观众身临其境,在博物馆互动展品、文化展览沉浸式设计等方面作用显著,能增强参与感和体验感,使文化传播更生动有效,比如博物馆展示古代造纸术时设置互动体验区,仿照古代作坊场景,让观众参与造纸过程;文化展览利用多媒体、VR、AR等打造沉浸式空间,如敦煌文化主题展览用3D投影等让观众感受其博大精深,增强对传统文化的兴趣和热爱。

3 传统文化元素在现代视觉传达设计应用中存在的问题与挑战

元素理解与运用的表面化体现在,部分设计师对传统文化元素理解仅停留在表面,简单拼凑罗列传统图案、色彩、文字等,未理解背后文化内涵,如中国风海报堆砌龙凤图案等元素却缺乏内在联系与主题契合度,品牌包装大量使用传统元素却与品牌定位和产品特点关联不大,导致作品流于形式。与现代审美和需求的脱节表现为,一些设计师运用传统文化元素时未考虑现代审美和需求,传统节日宣传设计形式陈旧、色彩浓重复杂,不符合简洁时尚的现代风格,传统手工艺品包装过于注重艺术性而忽视保护功能和便携性,难以被消费者认可。跨文化传播存在障碍,因文化差异,传统文化元素易被误解,如中国的龙在西方象征邪恶,某中国品牌用龙图案进军国际市场遭抵制,且设计师缺乏跨文化传播意识和能力。受技术与人才限制,部分设计师对3D建模等新

兴数字技术应用不熟练,无法生动呈现传统文化元素,同时既懂传统文化又具备现代设计技能的复合型人才匮乏,影响创新应用^[2]。

4 提升传统文化元素在现代视觉传达设计中的应用效果的策略

4.1 深入挖掘文化内涵

深入挖掘文化内涵是让传统文化元素在现代视觉传达设计中焕发生机的核心。设计师不能满足于对传统文化元素的浅尝辄止,而应像考古学家般细致探究其背后的深层价值。这需要设计师系统学习传统文化知识,从历史典籍、民俗传说、器物纹样中梳理元素的演变脉络。以传统瑞兽纹样为例,龙、凤、麒麟等并非简单的装饰图案。龙在不同朝代有着不同的造型特征,商周时期的龙纹威严庄重,体现神权与王权的结合^[3];唐代的龙纹矫健灵动,彰显盛世气象。设计师在运用龙纹时,若为高端白酒包装设计,可借鉴唐代龙纹的大气磅礴,结合酒文化中“尊贵”“传承”的内涵,通过简化龙纹的线条,保留其神韵,既展现文化底蕴,又避免过于繁复。再如二十四节气,每个节气都有对应的农事活动、民俗仪式和自然物候。在节气主题的海报设计中,不能仅用文字标注节气名称,可融入“清明扫墓”“冬至吃饺”等民俗场景,搭配应季的花卉、蔬果图案,让受众感受到节气与生活的紧密联系,体会古人顺应自然的智慧。设计师还可从哲学思想层面提炼内涵。儒家的“中庸和谐”、道家的“天人合一”等思想,能为设计提供精神内核。某环保品牌的视觉形象设计,以道家“天人合一”为理念,将传统山水图案与现代几何图形融合,用流动的线条象征人与自然的共生关系,使品牌理念与文化内涵深度契合^[4]。

4.2 加强与现代审美和需求的结合

现代审美趋向简洁、多元与个性化,设计师需在传统文化元素与现代审美间找到平衡点。在视觉表现上,可对传统元素进行解构重组。如将复杂的剪纸图案提炼为基本几何形状,用渐变色替代传统单色,应用于服装印花设计,既保留剪纸的镂空美感,又符合年轻群体对时尚的追求。还可把京剧脸谱的眉眼线条抽象为利落的曲线,与波点元素结合用于卫衣图案,既显传统韵味又具街头潮流感。功能需求方面,要兼顾文化表达与实用价值。某款智能茶具设计,壶身采用传统青瓷材质,绘制简化的山水纹,壶盖内置温度传感器,通过手机APP提醒水温,把手根据人体工程学设计,握感舒适。另一款结合苏绣工艺的智能背包,绣有简化的牡丹纹样,内置无线充电模块,外侧口袋采用磁吸设计,方便取放物品,让传统工艺与现代科技结合,满足现代人对便捷生活和文化品味的双重需求。在色彩运用上,传统色彩可与现代流行色搭配。故宫的“宫墙红”与今年流行的“莫兰迪灰”结合,应用于文创笔记本封面,既体现宫廷文化的厚重,又散发简约雅致的现代气息。针对年轻消费群体,还

可将传统扎染工艺与撞色设计结合,制作成潮牌T恤,用靛蓝扎染底色搭配荧光绿字母印花,让传统工艺以潮流姿态进入大众视野。包装设计要考虑运输与环保需求。传统礼盒常采用繁复的木质结构,虽美观但携带不便且不环保。可改用再生纸制作礼盒,表面用烫金工艺呈现传统纹样,内部采用可降解的缓冲材料,如玉米淀粉制成的泡沫垫,既保留文化感,又符合现代环保理念和便携需求。还可在礼盒表面印上可扫描的二维码,扫码可观看传统工艺制作视频,增强互动体验。

4.3 促进跨文化传播

跨文化传播需化解文化差异带来的隔阂。对文化符号进行国际化转译很重要,中国“福”字在西方难以直接理解,可将其设计为笑脸形状,结合传统祥云图案,通过视觉符号传递“幸福”的含义,应用于出口产品的包装。国际合作是有效的传播途径。某中西方联合设计的时装秀,将苏绣工艺与西方立体剪裁结合,苏绣的花鸟图案绣在简约的西装外套上,既展现东方刺绣的精致,又符合西方的着装风格,让苏绣文化通过时尚舞台走向世界。在广告传播中,要尊重目标市场的文化习俗。向伊斯兰国家推广含传统纹样的产品时,避免使用猪、酒等相关元素,可选用几何纹样、植物图案,这些在伊斯兰文化中较为常见,易被接受。某家电品牌在东南亚市场的广告,将传统“牡丹”图案与当地的“莲花”图案结合,传递“富贵吉祥”的共同寓意,拉近与当地消费者的距离。还可通过故事化叙事减少理解障碍。在面向国际受众的纪录片海报设计中,用画面讲述传统手工艺人的故事,如一位老木匠制作传统家具的过程,配以简单的英文说明,让不同文化背景的人通过故事感受传统工艺的魅力,而非单纯的符号堆砌。

4.4 培养专业人才与技术创新

人才培养需构建“传统文化+现代设计+数字技术”的培养体系。中职设计专业可开设“传统纹样数字化设计”课程,学生先学习传统纹样的绘制技法,再运用AI软件对纹样进行生成与变形,制作出符合现代审美的设计作品。同时,与博物馆、非遗工坊合作,组织学生实地采风,让学生深入了解传统工艺的制作过程,将所见所感融入设计。企业可定期开展培训,邀请传统文化学者和技术专家授课,让设

计师既提升文化素养,又掌握新技术。某设计公司与虚拟现实公司合作,对设计师进行VR技术培训,使其能设计出“虚拟故宫”体验项目,用户佩戴VR设备即可漫步故宫,欣赏传统建筑的细节,这种沉浸式体验增强了文化传播效果。技术创新为传统文化元素提供新的表现形式。利用3D打印技术制作传统泥塑的复制品,既保留原作品的细节,又可批量生产,降低文创产品的成本。通过AR技术,扫描传统书画作品,手机屏幕上会出现动态的画面,如《清明上河图》中的人物动起来,展现古代市井生活,让静态的艺术品“活”起来。人工智能在设计中也能发挥作用。设计师输入“传统山水”“现代简约”等关键词,AI可生成多种设计方案,设计师再根据需求调整,提高设计效率。同时,AI还能分析不同文化背景受众的审美偏好,为跨文化设计提供数据支持,使设计更具针对性。

5 结论与展望

本研究探讨了传统文化元素在现代视觉传达设计中的应用,分析案例后揭示了应用形式的多样性与存在的问题,并提出解决策略。应用成果显著,直接应用、创新融合、文化故事与情境融入等形式丰富了设计,提升了文化价值,为文化传承开辟新途径。但存在元素理解表面化、与现代审美脱节、跨文化传播障碍、技术与人才限制等问题。对此,需挖掘文化内涵、结合现代审美、考虑文化差异、培养人才与创新技术。未来,该领域前景广阔。新兴技术将为传统文化元素呈现提供更多可能,文化多元化下其将与其他文化深度融合,消费者需求增长也将推动相关发展,有望让传统文化元素绽放更绚丽光彩,助力文化传承与社会发展。

参考文献

- [1] 王薇.中华优秀传统文化元素在视觉传达设计中的融合与应用[J].网印工业,2025,(05):81-83.
- [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] 赵天晨.传统文化元素在视觉传达设计中的应用研究[J].大众文艺,2024,(09):23-25.
- [4] 童臻.中国传统文化元素在视觉传达设计中的应用[J].大观,2024,(01):27-29.