

浅析中国元素在视觉传达设计中的应用

杨乐怡

南京林业大学艺术设计学院，江苏 南京

收稿日期：2023年10月19日；录用日期：2023年12月12日；发布日期：2023年12月20日

摘 要

视觉传达设计是沟通消费者与商品之间的重要媒介，在当代设计生活中可以说是必不可少的一部分，而中国元素是中华民族传统文化在发展的过程中所形成的精华，将优秀中国元素有机的融入当代视觉传达设计中去，这将不仅能创新设计还能在设计的过程中潜移默化的宣扬发展中国文化精神。本文从中国元素的内核与本质出发结合设计实例浅析中国元素在视觉传达设计中的应用。

关键词

中国元素，视觉传达设计，新旧元素，有机结合

Analysis of the Application of Chinese Elements in Visual Communication

Leyi Yang

College of Art and Design, Nanjing Forestry University, Nanjing Jiangsu

Received: Oct. 19th, 2023; accepted: Dec. 12th, 2023; published: Dec. 20th, 2023

Abstract

Visual communication design is an important medium to communicate between consumers and commodities, which can be said to be an essential part of contemporary design life. Chinese elements are the essence formed in the development of the traditional culture of the Chinese nation. The organic integration of excellent Chinese elements into contemporary visual communication design will not only innovate design, but also imperceptibly promote the development of Chinese cultural spirit in the design process. This article starts from the core and essence of Chinese elements and combines design examples to analyze the application of Chinese elements in visual

文章引用：杨乐怡. 浅析中国元素在视觉传达设计中的应用[J]. 设计, 2023, 8(4): 3291-3295.

DOI: 10.12677/design.2023.84405

communication design.

Keywords

Chinese Elements, Visual Communication Design, New and Old Elements, Organic Binding

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

随着中国经济社会的迅猛发展，设计也随着经济日新月异，在发展的同时也伴随着一些问题，即设计逐渐趋向大众化，跟风化和平庸化，一味的模仿不创新。反观那些设计强国的设计，他们都具有一个共同点那就是极具风格化的设计特征，这是综合地域及人文所共同交织影响的，最终形成了每个国家所独有的特色，例如日本设计的极简性，荷兰设计的务实性，德国设计的理性，而中国设计的特色则需要通过与中国元素的结合来展现，韩美林先生曾说过“这个世界上如果没有民族的东西，就没有趣了”，而中国传统文化取之不尽用之不竭，中国元素是设计师们的灵感宝库，作为设计者应该站在民族的角度，认识和挖掘中国元素的精华加以解构进行现代化的设计应用，从而创新中国设计。

2. 中国元素的内涵

中国元素可以看做是中国文化中独特的符号、象征、艺术形式等，他可以是哲学思想亦或者是一个建筑风格一个饮食文化。

如果要把中国元素分类来看，可以分为三部分，第一部分是中国固有的最基本的元素，例如中国的领土，特色气候，海陆分布；第二部分是中国传统文化元素，例如诗词、书法、戏曲、神话传说、传统节日；第三部分是当代中国的特色文化元素，例如当代中国科学技术，建筑风格，民俗习惯。这三个部分共同构成了中国元素的丰富内涵，代表了中国人民的文化传统、思想观念和艺术表达，他们是中国文化的瑰宝，设计师们灵感的源泉，人民智慧的结晶[1]。

3. 中国元素的“传统”与“当代”

3.1. 传统的中国元素

传统中国元素是指源自中国古代文化和历史的元素，如儒家思想、诗词、书法、传统节日、古建筑等。这些传统元素承载着丰富的历史和文化内涵，是中国人民传承和弘扬文化的重要组成部分。在当代，传统中国元素仍然在中国社会中扮演着重要的角色，被广泛应用于艺术、文化、教育、旅游等领域，展示着中国独特的文化魅力。

3.2. 当代的中国元素

随着科技的进步社会的不断发展，中国元素也在不断与现代社会现代文化相结合，形成了当代中国元素。当代中国元素包括了现代艺术、电影、时尚、音乐、科技，这些都是设计师的灵感来源，比如鸟巢、水立方、奥运会标志设计这些都是很好的例子，他们都是以当代的中国元素为灵感而创造的。

当代中国元素很好地反映了中国社会的多样性和开放性中国文化的包容性和创新性，也展示了中国在全球化时代的文化自信和创造力。

3.3. 传统与当代相交融

时代是前进的上升的，随着科技的不断进步、社会的发展和人类的思想觉醒，时代在不断地向前推进和演变，这种前进的趋势可以体现在多个方面，设计也不例外，因此我们需要正视自己的文化，既要追求传统中国元素也要把握当代中国元素。

传统与当代的中国元素是不可分割且相互交融的，既传承了中国传统文化的精髓，又展示了中国在现代社会中的创新和发展，这种融合与发展不仅丰富了中国文化的内涵，也为世界各地的人们提供了更多了解和体验中国文化的机会。

4. 视觉传达设计的概念及发展趋势

4.1. 视觉传达设计的概念

视觉传达设计是沟通用户与商品之间的桥梁，它通过图像、色彩、排版等视觉元素来传达信息、表达观点进而引起用户的情感共鸣。它涉及到平面设计、广告、品牌设计、包装设计、网页设计等多个领域，而对于创意和艺术的追求是其核心价值之一，总的来说视觉传达设计是设计学科中重要的且必不可少的存在！

4.2. 视觉传达设计的发展趋势

在互联网发展的如此迅速的背景下，人们对创意和个性化的需求不断增长，对于艺术的追求将会越来越多样化，因此视觉传达设计理所应当成为了当今设计领域的热点之一。而随着互联网的发展导致了数字化媒体的兴起，当今数字化媒体已经成为了人们获取信息和沟通交流的主要渠道，网页设计、社交媒体内容创作、移动应用界面设计等等都在数字化媒体的范围内，而这些设计都离不开视觉传达，不仅仅是数字化媒体的兴起，有大量新兴的与视觉传达设计相关的产业兴起，比如说“个性化设计”，视觉传达的概念表明，视觉传达设计是一门艺术和设计的领域，对于创意和艺术的追求是其核心价值之一[2]，在当今，互联网发展迅速，人们通过发达的互联网媒介所接触到的事物丰富多彩，而所接触到相同事物的人们又有不同的观点，正如莎士比亚所说“一千个读者眼里有一千个哈姆雷特”每个人的看法不同也就形成了现在我们所说的“个性化设计”。因此随着时代的进步“个性化设计”将会不断发展，而视觉传达设计作为一种表达和展示“个性化设计”的方式将会受到更多人的关注与追捧。

虽说视觉传达设计有着广阔的发展前景，但是单纯的追求“个性”想要长时间保持设计领域的高热度，并且在国际中享有盛誉，这是完全不够的，必须要加以创新，给“个性”赋予它独特的内涵，而中国元素就是完完全全属于中国设计师们的独一无二的内涵！将中国元素融入视觉传达设计中可以体现出设计作品的独特性和地域性，同时也能够吸引国内外观众的关注。中国元素可以包括传统的艺术形式、文化符号、传统建筑风格、传统服饰、汉字等等。通过巧妙地运用这些元素，设计师可以创造出具有中国特色和独特风格的视觉作品。此外，视觉传达设计与中国元素结合也有助于推广中国文化和品牌形象。在全球化的背景下，中国企业越来越重视国际市场的拓展，借助视觉传达设计将中国元素融入品牌形象和产品设计中，可以帮助企业在国际市场上建立独特的品牌形象，增强品牌的辨识度和竞争力。

综上所述视觉传达设计的快速发展是未来发展趋势，而将中国元素融入到视觉传达设计中，可以全方面地展示中国文化的独特魅力和传统价值观，这种结合不仅展示了中国的艺术和文化，也为设计师们提供了更多的创作可能性，这是可持续的足够创新的更加长远的发展趋势。

5. 中国元素在视觉传达中的应用方法

5.1. 中国剪纸元素在视觉传达中的应用

中国剪纸艺术起源于汉代，是中国传统的民间艺术形式之一，创作手法通常以纸张为媒介通过剪、刻、凿等手法创造出各种各样的形象，这些形象主要以描绘中国传统文化、民俗风情、自然景观为主，总的来说剪纸艺术承载了丰富民俗和传统价值观念，代表了中国人民的智慧和创造力，以其独特的镂空技术和富有民俗特色的风格成为了中国传统文化的重要瑰宝之一。剪纸艺术的特点在于其简洁明快的线条和夸张变形的造型，以及其寓意深远的故事和符号。这些特点使得剪纸艺术在视觉传达中具有独特的优势。此外，中国剪纸代表着“传统”而视觉传达代表着“现代”，将这两者相结合可以创造出独特而富有创意的艺术作品。这种融合不仅可以展现出现代与传统的对话，还可以为现代设计注入独特的艺术魅力和文化内涵。因此剪纸文化与视觉传达的适配度十分高[3]。

剪纸与视觉传达相成功结合的例子有许多比如剪纸动画、剪纸插画、剪纸广告等等。

剪纸动画是一种将剪纸艺术与动画相结合的艺术形式。它通过剪纸造型和逐格拍摄的手法，营造出一个个充满传统特色且具有童趣色彩的独特画面。例如《葫芦兄弟》《猪八戒吃西瓜》《渔童》这几部经典作品都是剪纸动画，剪纸作为中国传统艺术形式之一，承载了丰富的民族内涵和民俗价值观念，通过剪纸动画，将这些元素融入到动画作品中，传递出独特的文化信息和情感体验，可以成为传播中国文化的一种重要媒介。

剪纸插画是一种将剪纸艺术与插图相结合的艺术形式。它通常用于杂志、书籍等媒体中，作为视觉传达的手段。剪纸插图的优势在于它可以成为产品的亮点和卖点，剪纸插图独特艺术风格和视觉吸引力可以帮助吸引消费者的眼球，增强品牌形象和宣传效果同时增加产品的吸引力和市场竞争力。一些成功的案例包括《白蛇传》《红楼梦》等。

剪纸广告是一种将剪纸艺术与广告相结合的艺术形式。在广告设计中，剪纸元素的应用可以增强广告的创意和视觉表现力。设计师可以通过剪纸艺术的形式，将产品或服务的特点和卖点表现出来，同时结合一些创意元素，让广告更加吸引人。例如，在汽车广告中，可以利用剪纸艺术的形式表现出汽车的流线型和动力感，同时结合一些民俗元素，打造出独特的广告风格。

5.2. 中国水墨元素在视觉传达中的应用

中国水墨元素是中国传统艺术中的重要组成部分，水墨作品包含山水、花鸟、人物画以及水墨书法等等，在构图、色彩、笔墨肌理等造型语言方面，注重感受气韵、用笔节奏、叙事虚实关系等等，在过程中的每一步都能展现出中国独有的，大气磅礴的大国气魄，水墨经历了中国历史漫长的洗礼，包含了我国上千年文化的精髓，只要一看到水墨元素就能感受到东方神韵，因此，视觉传达设计与水墨元素的灵活结合可以为设计作品注入独特的中国文化魅力。

知名设计师靳埭强先生就将视觉传达设计与中国水墨元素结合的十分到位，拥有艺术家和平面设计师两种身份的他，在自己很多的平面设计作品中都融入了水墨元素，用朴素的黑白两色和简单的形式语言向人们展示了东方传统的意境之美，例如靳埭强先生在设计北京 2008 奥运会海报时，就使用了水墨的手法来表现现代的标志性符号，我们可以看到在这一系列的作品中的每个标志只有寥寥数笔的水墨笔触，但是却能够把奥运比赛项目的特点表现得淋漓尽致，达到了一种具有现代视觉感的水墨意境之美。

另一个令人印象深刻的的水墨设计作品则是靳埭强先生的《汉字系列》，在这个作品中，靳埭强运用了中国传统水墨画中的笔墨技巧，以及现代设计的创新思维。他以水墨画的笔触，表现了中国汉字的形态和内涵，此外，靳埭强对汉字的描绘并不局限于单纯的字体，而是将汉字的笔画与自然景物巧妙地

融合在一起,形成了一种独特的视觉效果。例如,在“水”字的描绘中,靳埭强运用了水墨画的技巧,将水流与“水”字的笔画融为一体,使观众在欣赏画面的同时,也能感受到汉字的魅力和神韵[4]。该作品的另一个亮点是靳埭强对现代设计手法的运用。他运用了平面构成、空间透视等现代设计手法,使画面更加简洁、明快、有力。例如,在“山”字的描绘中,靳埭强运用了平面构成的手法将山峰、山谷等元素进行抽象化处理,形成了一种简洁有力的视觉效果。靳埭强先生水墨设计作品的发表将中国水墨元素与现代视觉传达设计紧密结合起来,形成了一种独特的东方艺术美的风格,在国际上掀起了一股只属于他水墨设计风格。

5.3. 中国吉祥元素在视觉传达中的应用

吉祥元素是指在传统文化中具有吉祥、美好寓意的图案、符号、色彩等元素,如龙、凤、麒麟、鱼、蝙蝠、鹿等动物,以及松、竹、梅、兰、菊、荷等植物。这些吉祥元素常被用于各种视觉传达设计中,如标志、包装、广告、环境、服装和数字媒体等,以传达祝福、喜庆、美好的情感,同时弘扬传统文化和民族精神,因为传统吉祥元素有着易传播、图案简、寓意好的特点,因此在现代视觉传达中被广泛应用。

在当代运用吉祥元素为灵感进行的设计有许多,例如建筑设计、首饰设计、标志设计、装饰设计等方面的设计就蕴涵了丰富的中国传统吉祥元素。吉祥元素的使用是十分普遍的,几乎在各类设计作品中都能见到,在首饰设计中,我们所常见的平安扣、吉祥牌、菩提莲、平安锁等等这些寓意着吉祥美好意义的首饰挂坠全部都是从中国传统吉祥元素中孕育而来,在建筑设计中,雕花窗户、飞檐、门神等都属于吉祥元素范畴,都寓意着平安幸福,吉祥如意。在装饰设计中,吉祥元素也是不可或缺的一部分。例如,鱼和水的图案象征着年年有余,蝙蝠和寿桃的图案则寓意着福寿双全。这些吉祥元素被印在窗帘、地毯、墙纸等家居用品上,成为人们追求美好生活的装饰。在标志设计中,2008年的北京奥运会的标志便使用了中国的吉祥元素,该设计将中国传统文化与现代设计相结合,利用中国吉祥元素祥云的形状来呈现出动感和流畅感,寓意着奥运会的活力热情,标志中还运用了人形和奥运五环来象征着人类的团结和热情表达了奥林匹克精神中的友谊与和平。总之当代吉祥元素在保持传统特色的基础上,不断融入现代设计理念和创新的手法来满足人们日益多元化的需求。未来当代吉祥元素将在文化传承与创新发展中扮演越来越重要的角色。

6. 总结

综上所述,在这个互联网大数据遍布的时代,视觉传达的快速发展是未来发展的趋势,而设计也在朝着更加创新化、多元化、情感化、可持续化等趋势发展,要想实现设计的创新就要实现内涵的创新,而中国元素就是属于我们中国设计师的独一无二的内涵创新,因此作为当代设计师我们应该深度挖掘中国传统优秀元素,它可以是一门剪纸技艺一个水墨笔触又可以是一个吉祥纹样,把这些中国元素与现代视觉传达相结合并运用于实践中,让更多人了解、欣赏、认可中国文化设计的独特之处,为中国文化在国际设计领域的发展做出贡献。

参考文献

- [1] 郑渡明,李岗,吴桐,等.刍议中国传统元素在视觉传达设计中的应用[J].明日,2018(28):49.
- [2] 康荣卿.浅析中国传统元素在视觉传达设计中的应用[J].西部皮革,2019,41(19):82.
- [3] 刘璐.浅谈中国传统文化元素在视觉传达设计中的应用[J].文艺生活文海艺苑,2017(1):186.
- [4] 任珊.浅析中国传统元素在视觉传达设计中的应用[J].美术教育研究,2017(14):67.