

中华优秀传统文化元素在视觉传达设计 教学中的应用实践探索

王宁

西安外事学院

摘要:随着国家对中华优秀传统文化的宣传,人们对中华优秀传统文化的认识变得更加深入,并逐渐将中华优秀传统文化应用于各行各业中。视觉传达设计教学中,中华优秀传统文化也得到了广泛地应用。但是在视觉传达设计中,中华优秀传统文化的应用并不是简单地将中华优秀传统文化进行复制粘贴,而是需要基于中华优秀传统文化来进行创新设计,才能更好地推动中华优秀传统文化的传承和发展。本文将对中华优秀传统文化在视觉传达设计教学中的应用实践策略进行研究,希望对视觉传达设计艺术的发展和中华优秀传统文化的传承和发展提供一定的参考。

关键词: 中华优秀传统文化; 视觉传达设计教学; 文化传承; 应用实践

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.10.159

引言

随着社会经济的发展,图形与图像已经成为信息传播的重要载体,影响着人们的生活和生产。多元文化和视觉化的传播方式对中华优秀传统文化产生了极大的冲击,同时也为中华优秀传统文化的发展带来了新的理念。通过视觉传达设计来进行中华优秀传统文化的传承和发展具有非常重要的意义。本文将对视觉传达设计的概念和优秀文化元素在视觉传达设计中应用的意义进行说明,并对中华优秀传统文化元素在视觉传达设计教学中的实践应用进行研究。

一、视觉传达设计概述

视觉传达设计是指以某种目的为先导的情况下将特定的信息通过可视的艺术形式传递给被传达对象,并对被传达对象产生影响的过程。所以视觉传达设计的主要作用就是通过视觉方式来向人们进行各种信息的传递。所以,文字、插图以及标志是组成视觉传达设计的要素。视觉传达设计的特征包括感官引导性、介质互交性以及个性化等。首先感官引导性特征是指人类的自然生理特性决定了人们的视觉流程的形成,人们在日常生活中面对视觉语言时会主观地寻找某种规律。这就导致人们在进行信息阅读的过程中视觉浏览会因为视觉本身的流动习惯而产生先后顺序,从而在视觉流程中会具有较为明显的方向感,给整个画面的运动趋势有一个主线索。其次感官引导性特征是指视觉传达设计在进行信息传达过程不能脱离传递的媒介。通过媒介能够对视觉传达设计进行有效地体现,同时也对视觉传达设计带来了一定的局限性,最终形成了视觉传达设计与媒介之间的互动性。最后个性化特征是指视觉传达设计过程中离不开“以人为本”的设计目的。视觉传达设计过程中不仅

需要满足人们的生理和心理需求,还需要满足人们的物质和精神需求。通过解压式新颖的表达方式可以更好地与人们沟通。个性化的视觉传达设计方式有效综合了视觉传达设计的引导性和互交性特征。

二、优秀传统文化元素应用于视觉传达设计中的意义

(一) 提升视觉传达设计作品的艺术价值

我国优秀传统文化元素是我国几千年的文化传承和文化积淀,包含着非常大的艺术价值和文化价值。在充分理解传统文化元素的基础上通过现代设计思维方式来将传统文化元素应用于视觉传达设计中,可以有效提升视觉传达设计作品的文化价值和艺术价值,能够使视觉传达作品呈现出更加完美的效果,使人们更好地感受到传统文化元素的魅力。而传统文化元素应用过程中,可以采用直接应用或者二次创作应用的方式来进行传统文化元素的应用。通过传统文化元素的应用不仅可以有效体现出现代设计的时尚观念,还能有效地表现出传统文化的特征和审美取向,最终实现对视觉传达设计作品艺术价值的提升。

(二) 培养大众的审美品位

随着互联网技术的发展,人们获取文化和艺术作品信息的方式更加便捷,人们在外来文化入侵等因素的影响下,审美意识和品位在不断地变化,同时容易出现审美疲劳,为培养人们的审美品位带来了一定的挑战。通过将传统文化应用于视觉传达设计中能够充分利用传统文化元素所具备的丰厚的底蕴可以更好地帮助人们抵抗外来文化的侵扰,并全面提升人们的审美品位。现代视觉传达设计中,很多优秀的作品都通过分解或者重构的方式应用了中华优秀传统文化元素,通过优

秀文化元素来进行视觉传达语言表达，为人们带来了更好的审美体验，有效地培养了人们的审美品位。

三、中华优秀传统文化元素在视觉传达设计教学中的应用实践

（一）水墨元素的应用实践

水墨元素主要表现为水墨画和书法，在中华优秀传统文化元素中有着非常重要的地位。通过将水墨元素应用于书法上可以更好地体现出汉字的力量和张力，并且能够将其与水墨的水性柔和美进行有效地结合，使汉字书法的美感发挥到了极致。而在视觉传达平面设计中通过水墨元素的应用可以使作品具有更加独特的气韵和大气磅礴的意境。从而更好地体现出视觉传达设计作品的整体文化内涵。所以，在现代视觉传达设计过程中，设计师需要充分认识和了解水墨元素，并对水墨元素进行合理地应用。并通过不断更新设计理念的方式来使视觉传达设计作品能够与水墨元素更好地融合，进一步发挥水墨元素独特的魅力。在水墨元素的实际应用过程中，需要充分发挥水墨元素本身所具备的线条美和留白的作用，这样能够有效提升视觉传达设计作品的含蓄美。同时，对线条与色彩之间的关系进行合理控制，可以更好地展现出传统文化的氛围和民族特点。最后，通过将水墨元素与其他优秀文化元素进行有效结合，可以更好地展现出视觉传达设计作品的美感。

教师在进行视觉传达设计教学过程中，需要将水墨元素纳入视觉传达设计基础教学过程中，使水墨文化元素的优势的大更好地发挥，更好地体现出水墨文化元素的精髓，从而使学生能够更好的了解水墨文化元素，并利用水墨文化元素创造出优秀的视觉传达设计作品。教师可以充分利用水墨文化元素的自然和写意的特点来进行水墨文化元素的应用教学，让学生对水墨文化元素所具备的独特意境，从而在视觉传达设计过程中能够通过水墨文化元素来更好地提升作品的文化层次。在构图形式教学过程中，教师需要指导学生对水墨文化元素的内涵与表现形式进行有效地掌握，让学生能够充分利用水墨文化元素的留白、均衡、对比以及列阵等手法来进行作品的设计。在绘画技巧教学过程中，教师需要指导学生对水墨文化元素中“墨粉五彩”技法进行有效地掌握，更好地利用水墨文化元素中不同的表现方式来使设计作品具有更加丰富的层次感，最终设计出具有独特审美艺术感的视觉传达设计作品。

（二）茶元素的应用实践

在将茶元素应用于视觉传达设计的过程中，首先需要进行茶元素设计需求的优化。我国的茶文化具有较为悠久的历史，并且，茶文化体系在长期发展的过程中已经具备了较高的文化价值。所以教师在进行视觉传达设计教学中进行茶元素应用教学时，需要做好茶元素资源的整合和优化，充分结合现代消费者审美需求和特点，来将茶元素应用到视觉传达设计中，实现茶元素与视觉传达设计的个性化融合，提升茶元素应用到视觉传达设计教学的效果。其次，需要对茶元素中所包含的生态内涵和人文理念进行充分地挖掘。让学生能够更好地掌握茶元素中所包含的人文理念和生态内涵，从而让学生能够结合茶元素的人文理念和生态内涵来将茶元素应用到视觉传达设计中，提升视觉传达设计作品的文化水平，使作品能够更好地阐释茶元素。最后，需要全方位地进行茶元素的展现。教师在进行视觉传达设计教学中，需要指导学生对茶元素的理念进行全面的掌握和了解，充分结合消费市场和消费者的偏好来寻找视觉传达设计与茶元素的相关元素，实现将茶元素与视觉传达设计进行更加有效的融合，从而为人们提供更加独特的文化体验。

（三）书法元素的应用实践

书法是文化的载体，对传播中华优秀传统文化有着非常重要的意义。同时，书法与文学、艺术、哲学以及美学等有着非常密切的联系。将书法元素应用于视觉传达设计中能够更好地提升视觉传达设计作品的表现能力，为作品增加文化内涵和艺术气息。所以在视觉传达设计教学中，教师需要指导学生掌握金文、甲骨文、小篆等书法文字类型以及行书、草书、楷书等书法表现方式，在进行视觉传达设计过程中，充分结合作品内容和风格来寻找作品与书法元素之间的契合点，并通过现代设计手法来将书法元素应用于视觉传达设计作品中，使书法元素与视觉传达设计作品进行有效融合，进一步丰富视觉传达设计的语言表达。

（四）吉祥图案元素的应用实践

中华优秀传统文化元素中，吉祥图案具有非常重要的地位。吉祥图案所具备的含蓄、低调以及厚重的文化特点有效地表达了中华民族积极、乐观、沉稳的生活态度，表达了人们对美好生活的热爱和追求。同时，吉祥图案非常注重神韵和已久的表达，这与视觉传达设计具有异曲同工的效果。所以将吉祥图案应用于视觉传达设计中，可以更好地通过吉祥图案所具备的象征意义来表

现视觉传达设计作品的内涵,进一步提升视觉传达设计作品的质量。所以在进行视觉传达设计教学过程中,教师需要指导学生对各种吉祥图案所包含的寓意和文化内涵进行归纳和总结,让学生能够对吉祥图案的文化内涵和寓意进行准确地判断。让学生能够充分结合视觉传达设计的目的是选择合适的吉祥图案,进一步提升作品的意境。同时,教师需要指导学生根据设计需求来对吉祥图案进行创新,增强吉祥图案与视觉传达设计之间的融合效果。

四、中华优秀传统文化元素在视觉传达设计教学中的应用策略

(一) 寻找传统文化元素与视觉传达设计的契合点

将中华优秀传统文化应用到视觉传达设计教学中,需要充分结合视觉传达设计的需求来寻找视觉传达设计与中华优秀传统文化元素之间的契合点。所以教师在教学中需要引导学生对中华优秀传统文化进行全面地了解,掌握各种优秀文化元素的特点和内涵。并结合优秀文化元素的特点和内涵来对其进行优化和创新,使优秀传统文化元素与视觉传达设计更好地融合,为人们带来更好的视觉传达设计作品。

(二) 优秀传统文化元素应用于视觉传达设计需要满足受众的需求

视觉传达设计的主要目标是为受众进行服务,学生在进行视觉传达设计的过程中需要充分结合受众的实际需求来进行作品设计。同时,人们的消费观念在不断发生变化。所以教师在教学中需要指导学生对消费者的需求进行全面的分析,让学生能够更好地掌握消费者的心理特点,从消费者的角度来进行视觉传达作品设计,将优秀传统文化元素应用到视觉传达作品设计中,更好的满足消费者的物质、信息、情感以及审美的需求,使作品能够更好地与受众产生共鸣,让受众能够更好地接收。

(三) 分清视觉传达设计和优秀传统文化元素应用的主次关系

教师在指导学生将优秀传统文化元素融入视觉传达设计教学的过程中需要明确中华优秀传统文化元素与视觉传达设计之间的主次关系。充分结合优秀传统文化元素来进行相关教学课程的设置,更好地指导学生有效地将优秀传统文化元素应用到视觉传达设计中,从而通过优秀传统文化元素来提升视觉传达设计的质量和效果。

(四) 通过优秀传统文化元素突出视觉传达设计的主题

将优秀传统文化元素应用到视觉传达设计的过程中,如果仅仅采用简单叠加的方式来进行应用,会直接影响视觉传达设计的整体美感,最终导致传统优秀文化的应用限制了视觉传达设计的效果。所以在教学过程中,教师需要指导学生选取与视觉传达设计主题相符合的优秀传统文化元素素材,通过优秀文化元素素材来凸显视觉传达设计的主题,使视觉传达设计与中华优秀传统文化元素之间形成更加和谐的关系。

(五) 通过优秀传统文化元素融入视觉传达设计传递社会主义核心价值观

在新媒体时代背景下,教师需要在教学过程中通过优秀传统文化元素与视觉传达设计之间的融合来向学生传递社会主义价值观,实现对学生进行良好的德育教育,培养学生形成良好的人生观、世界观和价值观。这样能够让学生在进行视觉传达设计的过程中具有正确的思想导向,通过传统优秀文化元素的应用设计出符合社会主义核心价值观的作品。

结语

综上所述,本文通过对视觉传达设计的内涵和中华优秀传统文化元素应用到视觉传达设计中的意义来对视觉传达设计教学中华优秀传统文化元素的应用实践进行了说明。将中华优秀传统文化元素有效地应用到视觉传达设计教学中,能够更好地提升学生视觉传达设计作品的文化内涵和艺术内涵,设计出更加符合受众需求的作品。同时能够更好地进行中华优秀传统文化的传承和发展,为弘扬和发展中华优秀传统文化作出贡献。

参考文献

- [1]陈铭.传统文化元素在视觉传达专业教育中的研究——以三全育人背景的发展理论与实践为例[J].绿色包装,2023(5):64-67.
- [2]姜涛.新媒体视阈下中国传统时令在现代视觉设计教育实践中的融合研究[J].设计,2021,34(17):79-81.
- [3]王静.浅析民间美术元素在视觉传达设计中的应用[J].金田,2014(10):65-65.
- [4]龚正.视觉传达设计教学中中国传统元素的应用[J].美术教育研究,2022(12):118-119.
- [5]李希.浅析非遗文化产业对视觉传达设计教学改革的影响[J].山西青年,2023(9):13-15.

作者简介:王宁(2002年2月9日-),性别:女,学历:本科,职称:无,研究方向:视觉传达设计。