

# 中国传统文化元素与动态视觉设计的融合与创新

靳鹤琳

(天津中德应用技术大学, 天津 300350)

**摘要:** **目的** 随着新媒体的普及, 动态视觉设计发展迅速。在将动态视觉设计融入现代设计大潮的同时, 如何把传统文化元素融合其中, 使其充分展示出民族特色, 这是此研究的目的。**方法** 利用民族元素在动态视觉设计中的运用、传统文化元素的含蓄性与现代设计形象的融合、新媒体环境中传统文化元素表现形式的调整、传统文化的艺术韵味与动态设计技术的结合、传统文化元素在动态视觉设计中的创新改造等几种策略进行分析。**结论** 将传统文化运用到现代动态视觉设计中, 可以促进中国传统文化的传承, 用有效的方式和世界水平接轨, 使传统文化在现代视觉传达领域中获得重生。

**关键词:** 传统文化; 动态视觉设计; 新媒体; 运用

**中图分类号:** TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)16-0083-04

**DOI:** 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.16.012

## Integration and Innovation of Chinese Traditional Culture Elements and Dynamic Visual Design

JIN He-lin

(Tianjin Sino-German University of Applied Sciences, Tianjin 300350, China)

**ABSTRACT:** With the popularity of new media, dynamic visual design develops rapidly. Therefore, the work aims to study how to integrate traditional cultural elements into the dynamic visual design and fully display national characteristics while integrating the dynamic visual design in modern design tide. Several strategies including the application of national elements in dynamic visual design, the integration of the implicitness of traditional cultural elements and the image of modern design, the adjustment of the expression forms of traditional cultural elements in the new media environment, the combination of artistic charm of traditional culture with dynamic design technology, and the innovation and transformation of traditional cultural elements in dynamic visual design were used for analysis. The application of traditional culture to modern dynamic visual design can promote the inheritance and dissemination of traditional Chinese culture. With the effective way and the world level, the traditional culture can be reborn in the field of modern visual communication.

**KEY WORDS:** traditional culture; dynamic visual design; new media; application

如今, 在新媒体环境下, 动态视觉设计逐渐吸引公众越来越多的注意力。凭借它独特、高互动的崭新形式, 迅速获得了年轻人的喜爱, 成为当今不可忽视的艺术形式。历史悠久的平面设计形式也已经迅速加入到数字新媒体的行列之中, 以新媒体为载体, 进行艺术设计的开展。伴随着新媒体的普及, 设计行业的工作者也在适应中反思。动态视觉设计不能忽视中国

传统文化元素, 在加入到现代设计大潮的同时, 应充分利用和展示民族特色, 起到推动传统文化传承的作用<sup>[1]</sup>。把传统文化元素应用于当今的动态视觉设计行业有着重要的意义和社会价值。这不仅可以顺应时代趋势, 展现民族自信, 提升动态视觉设计的艺术水准, 而且能影响当代年轻人的审美素养, 对我国传统文化的传承也起到重要作用。

收稿日期: 2019-04-12

基金项目: 天津文化艺术规划项目 (D16019)

作者简介: 靳鹤琳 (1974—), 男, 天津人, 硕士, 天津中德应用技术大学副教授, 主要从事工艺美术方面的研究。

## 1 新媒体环境下对动态视觉设计的理解

### 1.1 动态视觉传达的内涵

在日新月异的新媒体环境下,受众对设计和审美体验有了更高的要求。随着网络技术的进步,动态视觉设计应运而生。如果将我国的传统文化元素融合到动态视觉设计里,不仅可以丰富动态视觉设计的表现形式,而且可以在对传统文化二次创作的过程中,让其重新焕发活力。另外,表现形式的丰富对动画、网页等多媒体行业也都起到了推动作用。受众接收信息的来源多种多样。特别是移动终端,更是每一个人获取信息的必备渠道<sup>[2]</sup>。在这种形势下,传统的静态设计形式已经无法满足当今受众的视听需求,因此,众多动态视觉设计逐渐呈现在公众面前。

### 1.2 视觉动态设计在新媒体时代的优势

动态视觉设计最大的特点是交互性。它能够以新媒体为载体,跟各类受众实现多种形式的互动。在当前的新媒体时代,人们对日常信息的接收途径和方法发生剧烈的变化,碎片化成为当年轻人获取信息的最明显表征。一旦设计师可以熟练地在制作中运用动态设计,所做的作品就能在有限的时间内吸引观赏者的注意力,并且使观赏者萌发进一步了解内容的兴趣,从而更加有效地提升信息传播的速度和价值。不同于以往的是,动态视觉设计中增多了人机互动的功能,受众可以调动主观能动性,并参与其中<sup>[3]</sup>。尤其是在部分动态标准化设计改良之后,信息的视听体验效果明显增强,可以给新媒体的使用者提供极其丰富的阅读感受,改善过去大众传媒传播的局限性所造成的单调感,从而快速地在阅读者头脑里构建生动、难忘的印象。

## 2 传统文化元素在动态视觉传达运用中的意义

### 2.1 提升现代动态视觉设计的水准

将传统文化运用到动态视觉设计中,可以为艺术作品的文化价值增加分量。评价一个动态视觉设计作品是否优秀,具有传统文化的意蕴绝对会成为重要的加分项。它更容易引起广泛的关注与共鸣。动态视觉设计的构成要素中,文化感的体现是提升整个作品的重要途径。传统文化的构成元素丰富,它们可以激发出设计师的创作激情。设计师将传统的颜色、图案、纹样合理地“嫁接”到新媒体的动态设计中,使作品在表现形式和艺术内容上达成统一,形成全新的视觉感受<sup>[4]</sup>。这样可以在体现出动态视觉设计独有的视觉效果的同时,使受众也体会到它所展现的传统文化韵味,提高大众的文化审美水平。

## 2.2 推动传统文化在新时代的传承

将传统文化运用到现代动态视觉设计作品里,可以促进传统文化在新媒体时代的继承和传播。虽然传统文化的价值已经被越来越多的人认可,但是身处在新媒体环境中,如何将它正确的使用也成为设计师关注的问题。当今的视觉设计水准较之20年前有了巨大的变化,对西方设计理论的认识也已经克服了盲从的现象,逐渐进入了本土文化创新的时期<sup>[5]</sup>。然而想要将传统文化元素完美的和新媒体环境下的艺术设计相结合,这必将是一个相对长期的过程。设计者们需要不断的学习和研究,更加包容和开放地对待中西方文化的差异,用正确的方式和世界水平接轨,使传统文化在现代视觉传达领域中获得重生。

### 2.3 现代受众审美水平的提高

现代动态视觉设计中丰富的传统文化元素,一点一滴地渗透、改变着年轻人的审美观。现今,受众心中根深蒂固的传统文化情结,也被当代新环境变革的改变所影响,呈现出一种复杂的特点。也就是说,传统观念和当代思想合力养成了当今受众的审美。现代设计作品对受众的影响,在传统元素的参与下,会得到进一步的加持与深化。将较为经典的传统元素当成现代设计的原型,可增加文化信息传播的范围以及传播力;采用现代人更方便接受的表达方式,可达到传统文化符号所独有的增幅作用。这对动态视觉设计的思想文化内涵与精神力量都有着重要的作用<sup>[6]</sup>。传统文化元素中所蕴含的民族精神与文化能在传播过程中对受众产生“润物细无声”的影响,最终帮助受众树立正确的三观。

## 3 当前动态视觉设计中存在的问题

### 3.1 动态视觉设计形式手段落后、单一

由于现代动态视觉设计的发展时间较短,所以直接造成动态视觉设计知识不够体系化,中间存在较多的空白和缺失。动态视觉设计中很多的专业知识与内容都是相互融合的,而由于发展时间较短,在动态效果方面的努力较多,因此,对理论等专业知识的搭建尚未有足够的重视。因为知识体系有所缺失,所以整体效果的呈现也会受到影响。例如,在动态视觉设计的过程中,需要有构成知识、审美知识等相关知识的理论支撑,还应掌握社会心理学、市场学、营销学、广告创意等多学科的知识。当今我们常见的关于动态视觉设计的研究多是单纯地将重点放在技术方法上,设计效果上难以获得突破,动态视觉设计的质量相对较低。

### 3.2 动态视觉设计缺乏突破

服务于营销也是动态视觉设计的主要功用,它是

从市场需求角度出发来获取受众的注意力。然而在实际的操作过程中,动态视觉设计师仍然以艺术创作者的身份自居,主观上仍将艺术的创作作为根本出发点,利用传统的视觉设计方法来进行动态视觉设计,没有考虑到市场和利益的需求。诸如此类的动态视觉设计目前还未能实现和营销有效的结合。与此同时,动态设计没有建立长远的规划、发展路径,在行业领域没有整体的发展战略规划,这在未来的道路上会成为局限。

## 4 传统文化元素在动态视觉设计中的运用

### 4.1 古文物中的文化元素

我国的很多古文物由于其精美的造型和构思,也被当做现代设计的艺术来源,是能够和新媒体平台相融合的。中国的传统文化源远流长,流传下来的古文物中含有丰富的传统文化符号。这些都被视为我国优秀的艺术宝藏。将这类特色元素应用到动态设计里,会赋予作品相应的传统文化感受。借鉴古文物中的元素使其以一种崭新的艺术形式呈现,是探索、实现传统文化和现代设计两相融合的路径之一。对如今的设计师来说,怎样将我国传统的古文物中携带的传统元素加以提取,再巧妙地运用、融合于现代设计,是一个重要问题。动态视觉设计里对民族文化的再利用,有传承和发扬的作用。我国的古代文物里所携带的很多元素和形式,能体现出传统文化的精华。对这些元素恰当的开发和利用,对动态设计作品的文化提升有着积极作用。

### 4.2 水墨元素的运用

水墨作为我国重要的文化元素,得到了众创作者的喜爱,里面富含的含蓄简约的美感是当今的设计作品需要深入学习和借鉴的。以水墨元素为手段,运用到现代动态视觉设计时,它特有的留白构图会格外引人注目,水墨的线条与浓淡搭配更容易激发设计者的创作激情,这对现代动态视觉设计也是一种全新的体验。中国的传统文化符号当中,水墨艺术本身就是一种非常独特的表现符号。在中国的设计行业领域里,传统的水墨艺术是重要的设计方式。在创作过程中,可以根据设计情况,从中汲取需要的水墨元素,将水墨当中的多种独特手法相结合,使得传统文化元素在现代设计中展现出魅力。水墨艺术本身是传统平面视觉设计经常使用的表现方式,如今在动态视觉设计时代,也应充分考虑其和设计之间的融合机制,寻找更融洽的契合点。

### 4.3 文化图腾的运用

文化图腾在我国的传统文化中,也是极有代表性的元素之一。文化图腾充满了表现力,可以呈现出一个民族的精神风貌,可以深刻地表达出一个民族的历史文化进程以及民族的特色。

在所有的传统文化元素里,文化图腾是表现最极致、最有风格特色的艺术形式,受众在观看时,甚至不用精准地弄清楚它真正的画面内容,而是通过它的视觉感受,领悟到它所想要表达的精神即可。显而易见的是,创作者如果可以把文化图腾的正确感受嫁接到当代作品里,便可以表达出与众不同的画面感受。不同寻常的精神力量本身就蕴含在文化图腾之中,无论是里面简约的图形,还是冗繁的画像,每一种表现方式,都是为了传递出极其丰富的精神动力。在当今的设计中,只要设计师能够将传统文化图腾以正确的方法加以提炼和利用,一定能创造出与独一无二的艺术效果。

## 5 传统文化符号在动态视觉设计中的运用

### 5.1 传统文化元素的含蓄性与现代设计形象性的融合

当今,各个类别的设计都应充分感受并合理运用传统文化本身含蓄、内敛的特性。因为传统文化的表现形式可带来多层次的艺术体会。其中,调动主观性的抽象的思想价值在传统文化设计过程中得到充分展现,一幅传统的艺术作品经常因为其含蓄内敛而产生见仁见智的效果,使观者回味无穷。当今的动态视觉设计需要全方位的兼顾传统文化形式的这一艺术特色。例如,传统的书法形式有着可意会不可言传的艺术效果。另外,传统水墨画中的用笔与大量留白等也是很好的例子。这些方面都应该在如今的动态视觉设计当中加以借鉴<sup>[8]</sup>。更进一步说,中国的动态视觉设计不能仅仅停留在中国传统文化形式上,还要深入到这些文化本身所具备的艺术韵味,感悟其所携带的精神价值,更深入的运用到设计中。

### 5.2 新媒体环境中传统文化元素表现形式的调整

如今我国的动态视觉设计被广泛应用于新媒体环境中。现代科技的发展为动态设计提供了展现自己的平台和生机。然而一些文化元素只能被呈现于指定的媒介,将此媒体运用于如今新媒体的环境中,是达不到想要的效果的,因此,针对动态视觉设计的工作,需要详细考虑这些传统文化符号的独特媒介,进一步改进相对应的文化元素的表现形式。在具体的设计工作进行时,依据具体的情况调整某些文化元素里各个符号的形态,使它们契合新媒体环境的表现方式,使我国传统的文化元素可以符合动态设计的形式。设计工作进行时,需要兼顾文化元素于动态新媒体当中的呈现效果,并根据不同的效果,选择更适合的传统文化元素的表现形式。例如年画,它借助常见的视觉方式呈现给受众,虽然是一种极为通俗的艺术形式,但是这种艺术形式却能够精选出很多吉祥的图案,将这些图案运用到现代的动态设计创作里,就能转变为新媒体时代设计的重要表现手段。

### 5.3 传统文化的精神内涵和动态设计技术的结合

新媒体时代的设计工作需要充分体现传统文化的独特艺术意蕴,让这些特殊的意蕴能够在动态设计的新媒体当中得到适当的展现。在动态设计的过程中,设计者应该吸取传统文化当中的元素精华。结合设计的实际使用目的,将传统艺术形式不间断的融合到当今的动态视觉设计里。更重要的是,在从事设计工作的时候,需要考虑这些传统的艺术元素所含有的意义、这些符号所蕴藏的精神,并且需要在设计中充分呈现出文化的本质。在动态设计工作进行时,艺术人员首先需要充分考虑实现动态设计的技术和可能性,在设计过程中,理性驾驭这些元素,通过合适的搭配,将其所携带的思想恰当地传达出来<sup>[9]</sup>,因此,这种对文化符号韵味的体悟如何与当今的动态视觉设计结合,应该是设计师在动态设计过程中所需要考虑的。传统文化元素的运用是需要结合新媒体特色进行设计的。

### 5.4 传统文化元素在动态视觉设计中的创新改造

从我国的传统文化中深入挖掘,找到具有代表性的表现方式和构成元素,根据当今的时代特点进行二次创作和开发,这才是对传统文化真正的传承方式。在我国的漫长的历史中,每一个时期的人用智慧和汗水创造出无数艺术元素,这些都是如今动态视觉设计的设计源泉。设计师通过对传统文化的深入探索,从中必然能获取很多值得应用于动态设计的优秀元素。通过在构图、颜色、图形等方面获取元素后,应用动态设计,在现代科技的辅助之下,以更生动的动态形式来呈现设计,使传统文化符号再次获得新生,传统文化的价值也得以传播。需要指出的是,如果单纯将传统文化元素和现代技术生硬地加以组合,这或许不能使作品体现出应有的文化价值。传统文化元素不通过深刻的分析提炼,仅简单、想当然的和技术进行对接,只能产生更加生硬、毫无生命力的效果,无法从情感上打动受众<sup>[10]</sup>。传承传统文化,是融合精神理念,结合现代年轻人的审美习惯,并且丰富展现了传统文化元素的文化性与民族性。

## 6 结语

我国的传统文化源远流长,这为当今的设计师提供了丰富的设计资源。设计师在运用现代设计的手段进行设计时,通过探索中国传统文化元素在现代动态设计中运用的方法,将传统文化元素加以利用,创作出具有我国特色和风格的设计作品。这不仅提高了现代设计的质量,而且为传统文化的持续发展提供了动力,有利于现代设计的发展,更可以唤起人们对传统文化的关注与兴趣,对传统文化的传承有着重要意义。

### 参考文献:

- [1] 钟蕾,周鹏. 新媒体多元化形式下的非遗数字化保护探析[J]. 包装工程, 2015, 36(10): 1—4.  
ZHONG Lei, ZHOU Peng. The Digital Protection of Intangible Cultural Heritage under the New Media Diversified Forms[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(10): 1—4.
- [2] 张海林,储雅珩. 新型城镇化背景下民俗艺术的保护与传承[J]. 包装工程, 2016, 37(18): 5—8.  
ZHANG Hai-lin, CHU Ya-heng. Protection and Inheritance of the Folk Art in the Background of New Style Urbanization[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(18): 5—8.
- [3] 吕中意,杨波. 传统文化元素在产品中的应用[J]. 包装工程, 2015, 36(20): 1—4.  
LYU Zhong-yi, YANG Bo. Application of National Cultural Elements in Product Design[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(20): 1—4.
- [4] 高华. “传统图案的发展”在现代视觉设计中的应用[J]. 电脑知识与技术, 2016, 12(15): 210—211.  
GAO Hua. Application of “Development of Traditional Patterns” in Modern Visual Design[J]. Computer Knowledge and Technology, 2016, 12(15): 210—211.
- [5] 王燕. 传统手工艺的现代传承[M]. 南京: 译林出版社, 2016.  
WANG Yan. The Modern Heritage of Traditional Crafts[M]. Nanjing: Yilin Press, 2016.
- [6] 周旭. 中国民间美术概要[M]. 北京: 人民美术出版社, 2013.  
ZHOU Xu. Summary of Chinese Folk Art[M]. Beijing: People's Fine Arts Publishing House, 2013.
- [7] 程静. 中国传统文化元素在现代广告创意设计中的运用[J]. 网友世界·云教育, 2013(11): 26—28.  
CHENG Jing. The Application of Chinese Traditional Culture Elements in Modern Advertising Creative Design[J]. Netizen World·Cloud Education, 2013(11): 26—28.
- [8] 陈丹妮. 文创产品设计发展在生活语境中的价值体现[J]. 艺术科技, 2016(10): 268.  
CHEN Dan-ni. The Value Embodiment of the Development of Wen Chong's Product Design in Life Context[J]. Art and Technology, 2016(10): 268.
- [9] 张杨. 浅析中国传统文化与现代包装设计的重构与融合[J]. 都市家教月刊, 2013(4): 259—260.  
ZHANG Yang. Reconstruction and Integration of Chinese Traditional Culture and Modern Packaging Design[J]. Urban Family Education Monthly, 2013(4): 259—260.
- [10] 苗延荣. 中国民族艺术设计[M]. 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2010.  
MIAO Yan-rong. Chinese Traditional Art Design[M]. Shenyang: Liaoning Science and Technology Publishing House, 2010.