

视觉传达视角下非遗文化符号的现代化演绎与创新

赵宇航

拉夫堡大学, 英国英格兰 莱斯特郡 LE11 1DB

摘要: 非遗文化不仅承载着中华文化的精髓, 也是乡村文化的重要组成部分。作为与人们日常生活紧密相连的文化传统, 非遗文化逐步成为衡量一个国家综合国力的重要标志。而随着我国现代化发展进程的不断推进, 越来越多的先进技术被应用到非遗文化符号的视觉传达上, 推动了非遗文化符号的现代化演绎与创新, 接下来本文就将从视觉传达的内涵出发, 探究非遗文化符号的现代化演绎和创新途径。

关键词: 视觉传达; 非遗文化符号; 现代化演绎; 创新

Modern Deduction and Innovation of Intangible Cultural Heritage Cultural Symbols from the Perspective of Visual Communication

Zhao, Yuhang

Loughborough University, Epinal Way, Loughborough, Leicester, England, LE11 1DB

Abstract: Intangible cultural heritage not only carries the essence of Chinese culture but is also an important part of rural culture. As a cultural tradition closely linked to people's daily lives, intangible cultural heritage has gradually become an important symbol for measuring a country's comprehensive national strength. With the continuous advancement of China's modernization process, more and more advanced technologies have been applied to the visual communication of intangible cultural heritage cultural symbols, promoting the modern deduction and innovative development of intangible cultural heritage cultural symbols. Next, this paper will start from the connotation of visual communication to explore the modern deduction and innovative approaches of intangible cultural heritage cultural symbols.

Keywords: Visual communication; Intangible cultural heritage cultural symbols; Modern deduction; Innovation

DOI: 10.62639/sspsstr02.20250204

一、视觉传达内涵

视觉传达兴起于19世纪中叶的欧美国家, 是对其印刷美术设计的延伸与拓展。在科学技术不断发展之下, 电波、网络等媒体技术不断迭代, 也为人们带来了革命性的视觉体验, 这也让视觉传达有着现代化演绎, 需要不断进行创新, 才能推动视觉传达水平的提升, 为人们带来更加良好的视觉体验。

视觉传达设计的本质在于以视觉媒介的表现将对应物体的内涵和本质传达给观众的设计, 体现出与时代发展特征相符的图形设计与内涵。数字化媒体的应运而生, 不断挑战着传统的视觉传达设计模式, 对于当前的视觉传达设计外延加以拓展, 这也让视觉传达从过去的平面传达、静态化传达呈现出动态化传达、综合化传达的方向, 从单一媒体创编到多媒体、从二维平面延伸到三维立体空间, 从印刷产品转变到虚拟形象的视觉传达。广告也成了视觉传达的主要形式, 在数字多媒体技术下, 发生了质的改变。网络广告、影视广告、多媒体广告、显示屏广告, 逐步优化和丰富的视觉传达设计, 使其能够迅速地渗透到社会生活的方方面面。多种信息媒介的整合和优化, 让多种文字、图片、影像、声音、动画及视频都

能有序地整合到一起, 通过计算机进行综合化处理与控制, 从而完成一系列的交互式操作。在当前的信息化领域, 计算机技术也为数字多媒体和视觉传达赋能, 获取了卓越的社会效益与经济效益, 视觉传达也从单一的品牌推广转变到细分的多个领域, 视觉传达设计也呈现出多样化和人性化的特点^[1]。

二、视觉传达视角下非遗文化符号的现代化演绎

非物质文化遗产是人类文明薪火相传的重要载体, 也是民族文化发展的重要组成部分, 是一个国家与地区的文化标志。非物质文化遗产的文化符号指的是非物质文化遗产项目中具备代表性、象征性和传达性的视觉元素, 包含了图案、声音、色彩和形态等, 传承了悠久的历史、风俗礼俗、审美观念等信息, 也是非物质文化遗产的核心表现形式。在全球经济一体化的浪潮下, 我国非物质文化遗产保护也进入到瓶颈期, 面临着非物质文化遗产流失、衰退以及同质化等多种问题, 需要通过非物质文化遗产符号的现代化演绎, 推动非物质文化遗产的保护与传承。

(一) 文旅赋能, 推动文化传播

非遗文化有着浓厚的民族风格, 有着一定的

(稿件编号: SSTR-25-4-1011)

作者简介: 赵宇航(1999-), 性别: 女, 民族: 汉 籍贯: 山东省潍坊市, 奎文区, 学历: 在读研究生, 研究方向: 平面设计与可视化。

乡土气息,而在非遗文化符号的现代化演绎中,更多的会以文旅赋能的方式,让非遗文化符号在体验经济下得到视觉传达。在全新的历史时期下,越来越多的非遗文化开始与主题旅游有机融合,以非遗的文化内涵助力乡村振兴,逐步推广以实践为基础的商业模式,构建出独属于地方的特色体验式文旅发展机制。

(二) 拓展数字化传播途径

通过互联网进行非遗文化符号的视觉传播已经成为非遗文化符号现代化演绎的重要途径,依托于先进的信息化技术,可以提取非遗文化产品的组成元素,构建完善的非遗文化符号数据库,根据非遗文化的特殊工艺和传承人的故事,利用3D技术、VR技术、AR技术,打造数字化非遗藏品、人物形象和非遗IP,从而满足当前社会多元化的需求,激发非物质文化遗产的鲜活生命力,让传统技艺在新时期得到现代化演绎。非物质文化遗产也可以应用到自媒体创作中,以网络营销的方式,推动非遗文化符号的交流和传播,以现代传媒推动非遗文化符号的视觉传达。

(三) 培育高素质非遗人才

非遗人才的培育一直是非遗传承和保护的关键所在,而如何培育非物质文化遗产高素质传承者也就成为非遗文化符号视觉传达现代化演绎的重中之重。非物质文化遗产的传承者往往年龄较高,而其后续因为成长环境的影响缺乏对非遗文化符号的认同感,再加上非遗文化产品的效益较低,导致非遗文化难以得到有效的传承。在这种情况下,现代化发展理念要求打破传统的家族传承模式,构建出师徒传承、院校教育、社会传承等多种非遗人才培养模式,提升人民群众对非遗文化的关注度,激发传承人的学习热情。同时由地方相关部门主导,提供必要的资源支持,定向组织非遗专家对非遗项目进行调研和分析,有针对性地对非遗项目进行传承和保护,强化非遗项目专业人才的培养,打造出多层次、多元化的非遗课程体系,让非遗教师进校园工作呈现出常态化发展的机制,让当前的儿童与青少年对非遗文化符号有着更加深入的理解。也可以充分利用地方教育资源,培育专业化实践型人才,以多种渠道和机制,为非遗文化符号的视觉传达提供鲜活的血液。

三、视觉传达视角下非遗文化符号的创新策略

(一) 通过视频影像进行非遗文化符号的视觉传达

视频影像可以对非遗文化符号加以记录,让更多视频影像的观看者接受视觉传达,从而明确非遗文化的丰富内涵。在全新的历史时期之下,视频影像也将成为非遗文化符号视觉传达有效的创新途径。当前新媒体时代全面到来,多种先进的媒体形式不断迭代,为用户带来了鲜活生动的视听体验,而通过视频影像进行非遗文化符号的视觉传达,更有助于创新非遗文化的保护形式与传承形式,进而达到非遗文化符号视觉传达的预

期目标。

第一,可以通过视频影像全面记录大型节庆活动。大型节庆活动有着形式多元、非遗文化符号较多、场面宏大的特点,很多较为复杂的仪式和场景会在同一时间段内发生,能够全面诠释非遗文化的内涵。举例而言,纪录片《传承第三季·归处》就以云南曲靖咨卡村的火把节作为大型节庆活动的记录对象,通过航拍的方式,由高到底为观众呈现出真实生动的火把节全过程,广阔夜幕下喜庆的村庄、黝黑的天空、若隐若现的山峦、闪亮的火光都成为诠释这一非遗文化的重要视觉符号,不仅展示了当地的风俗奇观,也体现了地方的生存环境,对非遗文化的形成进行了全方位的诠释。

第二,可以通过视频影像记录地方的文化形式,将地方的非遗文化符号与自然有机整合。地方是传统文化形成的重要载体,也是非遗符号形成的重要源泉,所有的非遗文化都将依托地方产生、传承和发展。而在城市化进程全面推进的今天,很多原始村庄被破坏,地方乡村也进入到转型发展的重要时期,而视频影像的非遗文化符号视觉表达更有助于乡村非遗文化的保护与传承。通过视频影像,地方的非遗文化特色将会被不断放大,呈现出的内涵一旦与人们生活经历相吻合,就会让人们产生情感共鸣,地方也不再是简单的外观,而是成为情感和非遗文化传递的纽带,更好地激活人们对非遗文化符号的回忆,强化与文化的衔接效力,传递出非遗文化的价值观念及一个地区共同的文化回忆^[2]。

第三,应该全方位呈现非遗技艺。非遗技艺是广大劳动人民智慧与汗水的结晶,是农业社会发展的重要印记,很多非遗技艺都是在人们日常劳作后在家中完成,而这也决定了这些技艺有着一定的私密性。很多非遗技艺并不会专门在公共场合加以表演,这也导致这些非遗技艺面临着缺乏传承、难以保护的问题。在这种情况下,通过视频影像,能够将非遗技艺灵活地变化呈现在观众面前,展示出完整的非遗技法。要通过多种角度、方向、距离对主体进行拍摄,展示出相关技术从原料到成品的过程,让枯燥的技艺展示更具趣味性,放大观众对成品的期待。拍摄者也可以通过镜头角度的不断变化,体现出非遗文化的特点和魅力,当毫不起眼的生活化材料成为栩栩如生的非遗艺术品时,也意味着完成了非遗文化符号的视觉传达。

第四,也可以通过视频影像直观地展示非遗艺术神韵。非物质文化遗产包含了地方舞蹈、戏曲等多种艺术形式,每种艺术形式有着不同的侧重点,而通过视频影像可以突出不同艺术形式的特点,处理好视觉元素与画面之间的关系,最大程度地保留地方的艺术特色。在完成对非遗文化视频影像的拍摄后,也要创新视频影像的传播载体,可以通过不同的视频平台进行视觉传播,包括电视台、短视频平台等,让更多观众可以直接接触非遗文化,让非遗文化符号深深地镌刻在观众的脑海中,从而完成非遗文化符号的视觉传达。

(二) 以VR技术打造非遗文化虚拟空间

VR技术的应用能够为非物质文化遗产符号的视觉表达提供一个虚拟空间,能够全方位立体式呈现非遗文化空间,做好非遗内容的构建、交互、视觉特效设计。在这方面,需要进行非物质文化遗产符号的设计,结合VR技术的特点以及用户的本质需求,通过适合的设计方法与技术手段,保障用户能够更好地融入虚拟空间环境中,强化用户的真实感、沉浸感与体验感,从而推动非遗文化符号视觉传达效果的不断提升。在非遗文化符号设计中,必须从色彩设计、符号元素设计、叙事设计以及音效设计的角度出发,不断营造更加适合用户需求的虚拟空间氛围,同时也要考虑到VR技术营造虚拟空间的可持续性与拓展性,在非遗文化符号设计中,引入动态优化的机制,从而提升VR技术虚拟空间内容的可持续性和可拓展性。

在非遗材料与工艺的设计上,要尽可能保持非遗文化原汁原味的材料与工艺,全面提炼非遗文化独特的文化符号和美学符号,以此为虚拟空间的设计提供更多的灵感,更好地启发VR技术人员和虚拟空间设计人员。举例而言,可以通过非遗文化符号中常用的编织工艺、刺绣工艺、剪纸工艺和雕刻工艺,以此制作虚拟空间中的纹理和装饰品,让非遗文化符号全方位覆盖虚拟空间,为VR技术的应用赋予文化气息,非遗之中常用的材料,比如说竹、绳、石也可以作为虚拟空间的材质,为VR技术的应用赋予生活化气息以及真实感,为用户提供沉浸式的体验。除此之外,在VR技术的应用中,也可以通过传统的音乐和节奏营造良好的文化氛围。

VR技术的设计人员也应该对非遗文化符号进行全面的分析,从其中探寻虚拟空间营造的创意与灵感。可以将动物、植物、人物等非遗中较为常用的文化符号引入到VR技术虚拟空间设计之中,以传统再造的途径,将非遗花纹、文字作为主要元素,以先进的3D技术及现代化设计理念进行创作,以视觉化的方式将多种非遗文化符号整合和优化,最终呈现出最完整的作品。

非物质文化遗产中也存在着多种想象力丰富的故事与传说,可以将其提炼并应用到虚拟世界中。非遗文化往往蕴含着历史悠久的传说故事,这些传说故事有着深厚的文化底蕴,蕴含着深刻的哲思与人生智慧,是极为宝贵的文化遗产。中国古代劳动人民以对生命起源和未知世界的想象,最终形成了有地域特色的传说,这也是本土文化内涵的集中体现。在视觉传达过程中,可以充分挖掘和分析这些故事的文化内涵和精神要素,将其应用到VR虚拟世界的营造中,进而使人们能够直观地感受非物质文化遗产的魅力。比如说,可以通过虚拟现实技术,将古代传说故事的场景和人物加以重新塑造,让用户获取沉浸式的体验,更好地感悟其中的独特文化氛围,达到非遗文化符号视觉传达的总体目的。

(三) 创新文创产品形式

文创产品一直是非遗文化符号视觉表达的重

要载体,而在新时期下,全球经济一体化的不断推进,地域与地域之间的文化交流日趋频繁,人们对文创产品的质量、创意要求也在不断提升。这也就要求相应的设计人员能够在非遗文化文创产品的设计中,探寻全新的设计理念和设计方法,更好地吸引人们的目光和关注,从而使文创产品承载的非遗文化符号得到更好地传达。

在创新文创产品的过程中,首先要遵循文化性原则。要充分保留非遗文化产品的民俗文化特征,考虑到不同地区非遗文化会受到人文环境的差异而出现嬗变,因此要在创新文创产品的过程中呈现出地域文化特征和个性化特质,感受地方独特的人文精神和社会意识形态,选择符合地方文化特点的非遗文化符号融入文创产品设计之中,更好地保留其独特的民俗文化特性。要将地方文化底蕴全面融入非遗文创产品设计中,确保艺术具备美的特质,从内到外展示非遗文化符号的特点,不仅要具备形式化的美感,也要具备深厚的文化意蕴。要结合时代发展不断创新文创产品形式,充分提炼其中的文化符号元素。优秀的文创产品应该符合形神兼备的特点,确保观众清晰而直观地体会非遗的美感,同时也要以神韵美激发消费者的感官共鸣,引发其情感思考。无论是形式美还是神韵美,都需要非遗文化符号作为载体,以非遗文化符号的具象化应用、意象化应用来达到预期的目的。

在文创产品设计中,要充分提炼非遗文化的符号,进行变形和重构等相应的艺术处理,直接应用其色彩、肌理、线条、造型等非遗文化符号元素,以不破坏非遗文化产品本貌为基准,进行合理的创作,以文创产品承载非遗文化的内涵,让观众看到非遗文化符号时迅速联想到相应的文化主题和文化思想。同时也要以写意的方式,构建非遗文创产品的美学范式,为文创产品提供更多的神韵,提升其生动性。要通过对非遗符号的分解、重塑、提炼、同构等艺术手法对其加以处理,在遵循保护非遗文化人文涵养的原则下,遵循形变神不变的原则,确保其艺术内涵和文化内涵得到保留,合理地进行非遗文化符号视觉传达的创新。在文创产品创新发展的过程中,也应该引入数字化技术对非遗文化进行数字化保护,需要综合考虑非遗文化原生态发展和创新化发展的要求,既要保持其悠久的历史和文化价值,同时要确保其符合时代发展和变迁的要求。要综合考虑原生态发展和创新化发展两种方式,以数字化形式保存非遗文化的原始特点,同时通过文创产品的不断创新,形成非遗文化符号的图式和文字信息,在记录非遗历史、展示非遗文化特色的同时,创新非遗文创产品的艺术形式,从而推动非遗文化的传承与保护。

参考文献:

- [1] 王心怡. 乡村振兴背景下走马镇民间故事的视觉设计与传达[D]. 重庆工商大学, 2023.
- [2] 张玥. 符号学视域下豫西剪纸视觉表征与设计传承研究[D]. 河南: 郑州大学, 2023.