

非遗数字化保护中的视觉设计创新路径研究

司林惠

成都文理学院 四川省成都市 610401

摘要：非物质文化遗产是中华优秀传统文化的核心载体，承载着民族的历史记忆与文化基因。在数字化时代背景下，传统非遗保护模式存在传播形式单一、受众圈层狭窄、传承活力不足等诸多问题。视觉设计作为文化传播的重要载体，能够将抽象、古老的非遗文化转化为现代化、可视化的视觉语言。本文结合当下数字媒体发展趋势，分析非遗数字化保护的现存困境，探索视觉设计的创新应用路径，通过现代化视觉重构、数字化形式创新、场景化视觉传播等方式，助力非遗打破时空限制、贴合大众审美，实现非遗文化的活态传承与创新发展。

关键词：非物质文化遗产；数字化保护；视觉设计；创新路径；活态传承

引言：中华非物质文化遗产种类繁多、底蕴深厚，涵盖传统技艺、传统美术、民俗文化、传统戏曲等多个品类，是中华民族宝贵的精神财富。长期以来，非遗保护主要依赖馆藏记录、师徒传承、线下展览等传统模式，不仅保护成本高、传播范围有限，且传统非遗视觉呈现形式老旧、审美滞后，难以适应当代年轻人的审美需求和数字化传播场景。随着短视频、虚拟现实、人工智能等数字技术的普及，数字化已成为非遗保护的必然趋势。视觉设计是非遗数字化转化的核心环节，优质的视觉设计能够挖掘非遗文化内核，重塑非遗视觉形象，让古老的非遗文化摆脱陈旧刻板的印象，以年轻化、现代化的姿态融入大众生活。因此，探索非遗数字化保护中的视觉设计创新路径，对推动非遗活态传承、实现传统文化创造性转化与创新性发展具有重要的现实意义。

一、非遗数字化保护与视觉设计的发展现状

（一）非遗数字化保护现存问题

当前，我国非遗数字化保护工作稳步推进，各地纷纷搭建非遗数字博物馆、线上展示平台，完成了大量非遗影像采集、文字记录等基础工作，但整体保护质量仍有待提升。其一，数字化内容同质化严重，多数非遗数字化素材仅为简单的图片拍摄、视频录制，只是对非遗形态的机械复刻，缺乏对文化内涵的深度挖掘。其二，视觉呈现形式陈旧，传统非遗视觉设计固守传统样式，色彩、构图、造型缺乏创新，不符合当代大众审美，难以吸引年轻受众。其三，传播适配性不足，现有非遗视觉素材多适配线下展览，无法适配短视频、移动端、虚拟场景等数字化传播载体，传播效果大打折扣。

（二）视觉设计在非遗保护中的应用价值

视觉设计是非遗数字化传播的桥梁，能够实现非遗文化的可视化、通俗化、年轻化转化。相较于文字、音频等传播形式，视觉内容更直观、更具感染力，符合当下碎片化、可视化的传播趋势。创新的视觉设计可以提炼非遗核心视觉元素，摒弃老旧繁琐的表现形式，保留文化内涵的同时优化视觉观感，打破大众对非遗“老旧、晦涩”的刻板印象。同时，数字化视觉设计可适配多元数字场景，拓宽非遗传播渠道，提升非遗文化的影响力与传播力，为非遗产业化、常态化传承奠定基础。

二、非遗数字化保护中的视觉设计创新路径

（一）提炼非遗核心元素，实现视觉语言现代化重构

非遗视觉创新并非颠覆传统，而是在保留文化内涵的基础上进行现代化优化。各地非遗拥有独特的视觉符号，如传统刺绣的纹样、木雕的造型、剪纸的构图、戏曲的服饰色彩等，这些是非遗文化的核心载体。在视觉设计过程中，需摒弃照搬复刻的模式，通过简化、提炼、重组的方式，萃取非遗经典纹样、色彩体系、造型特征等核心元素。

结合现代平面设计、极简美学、国潮设计风格，对传统非遗视觉元素进行重构，去除繁琐冗余的细节，保留标志性文化符号，适配现代审美。例如，传统剪纸纹样构图复杂、细节繁多，可简化线条、规整造型，将其转化为简约的图标、插画、视觉海报，既保留剪纸的文化特色，又具备现代化视觉美感，让非遗视觉符号更贴合大众审美。

（二）依托数字技术，丰富非遗视觉呈现形式

传统非遗视觉呈现以静态图片、实物展示为主，形式单一、互动性薄弱。数字媒体技术为视觉设计创新提供了技术支撑，可实现静态视觉向动态、沉浸式、交互式视觉的升级。一方面，可运用动态图形设计、MG动画、短视频视觉包装等技术，将静态的非遗图案、工艺流程转化为动态视觉内容，通过流畅的动态效果展示非遗技艺的细节与魅力，适配抖音、小红书等短视频传播平台。

另一方面，借助虚拟现实、增强现实技术搭建沉浸式视觉场景，打造虚拟非遗展厅、非遗交互

体验场景。用户可通过设备沉浸式观赏非遗细节、体验非遗制作流程，实现“沉浸式看非遗、互动式品文化”。同时，可结合数字插画、三维建模技术，打造非遗虚拟IP形象，通过拟人化、年轻化的视觉设计，赋予非遗全新的视觉形态，增强非遗的趣味性和传播性。

（三）贴合传播场景，打造多元化视觉传播体系

数字化时代非遗传播场景多元化，不同传播载体对视觉设计的尺寸、风格、形式要求各不相同，非遗视觉设计需贴合场景需求进行定制化创新。针对移动端传播，设计轻量化、碎片化的非遗视觉海报、表情包、短视觉素材，适配社交媒体快速传播的特点；针对线上展览、数字博物馆，设计高清、精细、沉浸式的三维视觉画面，保障观赏质感。

同时，推动非遗视觉设计与文创产品、城市文旅、公益宣传深度融合，将创新后的非遗视觉元素应用于文创包装、城市景观、公益海报等场景，让非遗视觉文化融入日常生活。通过多场景、多元化的视觉输出，打破非遗传播的圈层限制，实现非遗文化全方位、常态化传播。

（四）立足年轻受众，打造年轻化视觉审美体系

年轻群体是非遗传承与传播的核心受众，非遗视觉设计创新需贴合年轻人的审美偏好与传播习惯。当下年轻人偏爱国潮、简约、治愈、潮流的视觉风格，设计过程中可融合潮流设计语言，创新非遗色彩搭配、构图形式和表现风格。

摒弃传统非遗暗沉、复古的单一色彩体系，结合现代色彩美学进行创新搭配，在保留传统配色底蕴的同时，融入明亮、鲜活的色彩，提升视觉活力。同时，结合年轻人喜爱的插画、盲盒、动态表情包等形式创作非遗视觉内容，拉近非遗与年轻群体的距离，让年轻人主动关注、传播、喜爱非遗文化，实现非遗的年轻化传承。

三、非遗视觉数字化保护的发展展望

数字化、视觉化是非遗保护的未来发展趋势，视觉设计创新为非遗活态传承注入了全新活力。未来，非遗数字化视觉设计将更加注重文化性与创新性的平衡，杜绝过度商业化、同质化设计，坚守非遗文化内核，以设计赋能文化传播。

同时，随着人工智能、元宇宙等数字技术的不断发展，非遗视觉设计将实现智能化、个性化创新，智能生成非遗视觉素材、定制化非遗视觉场景将成为常态。通过持续的视觉设计创新，能够让非遗文化突破传统传承局限，真正实现“让传统文化活在当下、走进大众”，推动中华优秀传统文化的传承创新与繁荣发展。

结语：非遗数字化保护是传承中华优秀传统文化的重要举措，视觉设计创新是非遗数字化活态传承的关键抓手。在数字化时代，唯有立足非遗文化内核，结合现代审美与数字技术，通过视觉元素重构、呈现形式创新、传播场景拓展、受众审美适配等路径，打破传统非遗传播的局限，重塑非遗现代化视觉形象，才能让古老的非物质文化遗产焕发全新生机，真正实现传统文化的创造性转化、创新性发展，为非遗长久传承保驾护航。

参考文献：

[1]郭向群.非遗系统性保护研究：数字化保护的理论与实践[J].文化月刊,2025,(S1):92-95.

作者信息：

司林惠（2002-），女，汉族，四川营山县，专升本，研究方向：数字媒体艺术设计