

数字化背景下传统文化图书的互动视觉设计

王雨妮 林美婷

温州商学院 传媒与设计艺术学院

DOI:10.32629/jief.v7i9.18274

[摘要] 基于数字化时代在图书内容表达、受众体验、视觉表现方法上所带来的一系列问题,传统文化图书正在经历着一次数字化改革。本文主要针对问题中所提到的内容形式单一、缺乏互动性、审美表现风格不协调等方面的内容,建立跨学科理论支撑并倡导以色彩代码、文化象征图解、多模态融合、引导读者行为为主的图书设计理念。针对数字时代文化表达方面,提出从本土挖掘视觉元素、适应新技术的运用并应用于面向不同群体的措施,让传统文化图书在数字化下获得新的创意呈现和沉浸式阅读体验,在此基础上实现传统文化在当代社会的延续和发展。

[关键词] 数字化转型; 传统文化图书; 互动视觉设计

中图分类号: G250.76 **文献标识码:** A

Interactive visual design of traditional cultural books in the digital context

Yuni Wang Meiting Lin

School of Media and Design Art, Wenzhou Business College

[Abstract] Due to a series of problems brought about by the digital age in terms of book content expression, audience experience, and visual presentation methods, traditional cultural books are undergoing a digital reform. This article mainly focuses on the aspects mentioned in the problem, such as the monotonous content form, lack of interactivity, and uncoordinated aesthetic expression style. It establishes an interdisciplinary theoretical support and advocates a book design concept mainly based on color codes, cultural symbol diagrams, multi-modal integration, and guiding readers' behaviors. In terms of cultural expression in the digital age, measures are proposed to explore visual elements from the local context, adapt to the application of new technologies and apply them to different groups, so that traditional cultural books can obtain new creative presentations and immersive reading experiences under digitalization. On this basis, the continuation and development of traditional culture in contemporary society can be achieved.

[Key words] Digital transformation; Traditional culture books; Interactive visual design

引言

在数字化时代,人们的阅读习惯正在从深度阅读向浅阅读转变。浅阅读强调快速获取信息,往往是通过碎片化的电子文本实现的,而纸质阅读则更倾向于深度阅读。但对于如何能使其在保持传统文化的前提下,运用科技手段增强沉浸式体验感,仍旧是一个研究重点。传统图书视觉形式与当下审美观念存在错位,在数字化背景下两者之间如何能协调统一,增强用户的沉浸式体验成为当下亟待解决的问题。本文将阐述在数字化背景下,运用创新设计手段对传统文化图书进行活化。

1 理论支撑体系与跨学科视角建构

在数字化时代,传统文化图书的设计需要跨专业的协作来适应文化的转型。通过传统文化研究可以提供最本质的文化认知与背景知识,但与此同时在数字化过程中也要注重保护、传播

文化的本质价值和情感。数字化技术使图书从原来静态的阅读转变为动态,通过虚拟或增强现实等新技术提高表达能力,也能吸引更多阅读者参与其中。交互式设计探讨的重点在于读者与系统之间的交互行为,通过创新模式来加强读者的沉浸感和参与感,尤其是深入研究传统文化融入数字化时代的方式。利用视觉传播学的基础理论优化信息传递的途径,刺激读者的情感。融合各种专业的理论知识有利于妥善处理传统图书数字化转型设计中的各种问题,推动传统文化在数字化时代的发展。

2 传统文化图书在数字转型中的表达困境与症结分析

2.1 内容形式单一化: 视觉表现缺乏动态叙事力

数字化转型的传统文化图书,在表达上缺乏视觉冲击。传统图书大多通过静态图片与文字进行内容的呈现,而数字化环境

中,这种内容呈现方式不能够激起当代读者的兴趣。即便数字化赋予了读者更多的内容选择权,但是众多数字化图书依旧有着和纸质内容一样的呈现方式,缺乏情感宣泄、缺少深层次信息的介绍,缺少对动画、视频等多媒体资源的利用,无法对情绪与故事内容进行深入的表述。基于视觉元素的固定表达使得内容的传递变得有限,缺乏具备情感与个性的信息交流手段,降低了内容的吸纳和接受力度。传统文化的表达往往和现代读者的需求与兴趣不一致,导致数字化图书的表现形式未能有效激发其探索和学习兴趣。

2.2交互缺失与体验断层:数字媒介下用户参与意愿不足

虽然数字化平台提供了很多技术工具,但在很多传统文化向数字化转型的过程中,发现其交互设计在其中并未做好。大多数的数字化图书都只是单纯地实现了翻页的功能,未能充分调动读者的深度参与。这些数字化图书并未能够完全摆脱纸质书籍的阅读模式,依旧沿袭着单向阅读的模式,未能真正发挥数字媒介的互动性。在数字化的平台上,互动元素的设计并未能够激发用户的求知欲和兴趣,缺乏创新和吸引力,导致读者在阅读过程中难以实现与内容的互动。由于缺乏反馈与响应系统,读者在阅读过程中失去了投入感和体验感。在传统文化图书的数字化过程中,若未能借助交互设计的方式,去调动读者深入参与其中,就会使得读者阅读兴趣受到影响,同时破坏文化与历史的再现与传承。缺少这种交互会限制读者与传统文化的情感连接,破坏数字图书作为文化传播工具所携带的功能和潜力。

2.3审美语言脱节:传统视觉语汇与当代认知错位

在进行传统文化图书的数字化过程中,视觉语言大多是断裂的状态,这也许和当代用户的审美观念相差甚远。取材于古典艺术形式及表现象征的视觉符号,对于现代人来讲,可能会感到疑惑或陌生。在视觉语言的色彩、图形设计以及版式布局等方面,基于传统的审美标准和当代审美的区别,此类书籍的视觉呈现难以获得统一肯定。随着时代的发展,传统视觉表现形式很难与当下读者产生共鸣,流行的传统文化视觉语言忽略了对传统文化的认知和敬畏。传统文化图书的视觉设计在数字化过程中面临着审美冲突的困境,导致传统图书的精神和价值传递也变得困难,从而缺少读者在视觉层面的认同感,也会弱化读者强烈的民族情感。

3 面向传统文化图书的互动视觉设计构成分析

3.1当代表达策略:色彩编码与文化符号的视觉化演绎

在向数字化转型的过程中,图书设计关注色彩编码和具有文化符号的视觉元素,色彩还承载着文化内容和心理信息。例如,中国的传统青花瓷图样的蓝色元素有着深厚的文化内涵,代表的是平静和智慧。在数字平台上,设计师将青花瓷中的蓝色元素与当代简约设计理念融合,保留传统的历史意义,同时迎合当代的美学需要。这种方式使得情感能量得到释放,营造出一种新的现代文化氛围。数字平台为互动的操作提供了很多的选择,如随着用户手势或者滑动动作的变化,颜色逐步呈现出变化,增加用户的体验度,加大视觉感知的变化程度。借助色彩编码方式让传

统文化元素复苏,让读者在互动过程中与之产生共鸣,体会传统文化的精髓与魅力。

3.2多模态融合:图像、文本与动态媒体的交互集成

对于传统文化图书的数字化应用,应该将图像、文本与动态媒体进行综合,以此构建多模态融合的阅读环境。以古籍的数字化图书为例,将其中的插画与文章内容联系起来,读者在阅读过程中可通过点击、手指触摸等方式浏览插画,既能加深对图像的认知,也能方便读者深刻理解其背后承载的历史内涵。图文互动可为读者带来丰富的视觉效果,进而凸显传统文化元素的表现力。动态媒体可以增加内容的动态表现形式。例如,对于中国古代诗词图书,可以通过设置动态背景,或使用场景动画进行表现,可以方便读者更好地理解其中的意境。通过图像、文本与动态媒体的综合应用,能够加深对传统图书中文化元素的解读,使读者了解到更深层次的文化。

3.3用户路径塑造:从被动阅读到主动沉浸的界面逻辑

数字化传统文化图书的策划过程需要设计用户路径。通过交互界面,数字图书可以实现使读者从被动阅读转向主动参与。例如,在诗词作品的数字图书中,读者点击诗歌中的字词,系统会立即呈现相关的背景知识或者历史典故,这样就使得单纯的阅读方式转为自主探索。这种交互方式打破了原有的线式阅读,让读者可以在感兴趣的地方形成自身的阅读路径。实时交互可以增加深层次的参与感,如点击字词后会有柔和的翻页效果或者温和的音频提示,让用户感觉到有实时响应,继续保持着阅读节奏。在人机交互路径设计的推动下,数字化传统图书提高了用户本身主观的参与度,促进了文化的多种意义解读,使传统文化图书更加生动、立体。

4 数字语境中传统文化视觉传播的策略探讨

4.1文化识别导向:本土视觉元素的提取与再构

在数字化环境下,对传统文化图书的设计与推广,更应当注重提取与再设计传统文化背景下的本土视觉元素,增强文化属性与视觉辨识度。这些传统文化涵盖着丰富的历史与艺术素养,传统图样、符号以及色彩等都是具有地域特征的视觉传达元素。设计者可以通过其中的传统文化元素为起点,运用数字媒体技术,创造出符合传统文化内蕴,又适用于现代审美的视觉化传播模式,以此来展示文化并唤起读者的共鸣。例如,在中国传统文化中常见的“云纹”图样,它是中华的象征,常应用在皇家建筑、陶瓷器皿或是织物上,代表吉祥平稳。在数字设计中,云纹不再是一个静态的视觉设计元素,也能够经过数字化处理获得新的形态,设计师能够以云纹为载体,在云纹上产生渐变或动态变化,并随着页面的翻转或是读者触碰而发生改变,呈现出流动或色彩变化等特点,此种交互形式会增加读者与内容互动的参与感。云纹在数字化媒介上的展现不仅保留了自身的传统文化意义,而且能够融入数字化产品交互性的动态特征与效果之中,能够增强视觉表现度与文化氛围。这种技术避免了传统元素的简化或符号化,发挥数字化技术的互动性与动感,赋予其新的活力,使传统文化能在数字化中获得重生。在设计过程中,充分

体会传统元素的文化内核, 又用创新技术展示其独特性, 避免文化价值遗失。

4.2 技术承载适配: 多终端下的界面视觉响应机制

基于数字时代需要, 对传统文化图书进行视觉传播时要考虑的技术的适配性, 主要是在不同的终端情况下的界面视觉响应机制。智能设备的多样性导致用户能通过不同的媒介, 如手机、平板、电脑等终端访问数字内容, 因而对传统图书进行视觉设计要能够适应这些变化, 实现同一性和良好的用户体验。设计师要根据不同终端的屏幕尺寸、分辨率、交互方式, 利用响应式设计技巧优化文字界面和视觉元素, 使内容能在不同设备中清晰呈现。例如, 对于数字化形式的《清明上河图》, 通过响应式的设计使这个作品可以展现到手机、平板及电脑上。对手机而言, 设计师通过CSS媒体查询来对图片的分辨率与排版进行优化, 以确保在小型手机屏幕上清晰地展现图书的细节内容。在平板或者电脑设备上则使用高分辨率的图片, 并添加可拖拉和放大/缩小的功能, 通过JavaScript技术展现平滑的缩放和平面交互, 以增加用户的使用舒适感与深度阅读感受。这些终端上所使用的交互方式都是可适应的触摸屏幕以及鼠标控制, 确保用户可以平滑使用滑动和点击等, 以加强人机交互体验。在视觉表征与文化元素部分使用动态背景和翻转效果来实现人机交互、图片变化响应等, 以完成在所有终端上的视觉统一性以及加强传统文化的交互体验。

4.3 分众策略执行: 面向多元用户的设计风格分层表达

数字化背景下, 对传统图书而言, 要根据不同读者的需求, 设计不同的显示功能。不同年龄、不同文化层次的读者会产生不同的阅读要求, 审美、交互习惯、解读方式有着显著差异, 必须根据界面内容的特点, 从不同方面对界面做出划分, 从而实现对不同读者的个性化设置。例如, 小说《红楼梦》数字化图书就根据不同的阅读对象设置了不同的阅读体验。对于年轻的读者, 通过设置色彩明丽、字体现代、插图活泼、可交互的视频和小剧场等形式, 让内容更具生动性与互动性; 对于年长的读者, 设置比较传统古朴、以书法字型为主、版式简单的外观界面, 减少交互环节, 便于其操作。可以依托HTML5、CSS3、JavaScript实现面向不同设备、不同读者灵活的显示能力, 面向不同读者的需

求, 实现视觉化呈现形式和交互形式的自动转变。采取分层表达, 数字化传统文化不仅能够满足不同群体对审美的多元需求, 而且具有较强的适用性及丰富的文化阐释能力。通过选择不同阅读模式以及不同认知水平的图像符号、色彩元素, 有助于降低因文化接受导致认知上的偏差, 进而使这类数字化传统文化图书更容易被大众接受和传播。

5 结语

在数字化平台下, 传统文化图书不仅可以保证文化传承以及创新发展, 更能激发用户的参与度、互动性。本文对传统文化图书数字化转型面临的困难进行分析, 并提出色彩编码、可视化文化符号、多模式融合设计等, 减小传统文化和现代审美的距离, 以达成更好的文化传播。采用本土化视觉元素提取、科技适应性及分众的方式, 使得传统图书在数字媒体领域可以拥有更多的话语权、存在感。从长远发展来看, 随着科技的进步, 传统文化图书在数字化平台上的交互式设计, 能够为传统文化的传承与跨文化传播提供更多可能性。

【项目基金】

温州商学院2024年度教学建设与改革研究项目: 课程思政示范课程建设项目《书籍设计》(编号: 2024kcsz09)。

【参考文献】

- [1]葛宝佳, 潘佳莉. 中国传统文化元素与动态视觉设计[J]. 河北画报, 2024(16):87-89.
- [2]王丽颖. 中国文化“走出去”的视觉设计类图书出版策略[J]. 科技与出版, 2023(2):92-95.
- [3]石峻川. 传统文化元素在视觉传达设计中的创新应用[J]. 魅力湖南, 2024(4):0041-0043.
- [4]黄维. 浅谈传统文化元素在视觉传达设计中的实践[J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 4(24):51-53.

作者简介:

王雨妮(1996--), 女, 汉族, 江苏镇江人, 硕士, 助教, 研究方向: 视觉传达设计。

林美婷(1977--), 女, 汉族, 台湾台北人, 博士, 副教授, 研究方向: 数字媒体艺术。