

基于传统工艺美学的数字界面视觉转译设计

李午阳¹, 叶虹²

¹保定学院美术与设计学院, 河北保定, 中国

²江西陶瓷工艺美术职业技术学院, 江西景德镇, 中国

【摘要】 本文探讨传统工艺美学向数字界面设计的视觉转译路径, 旨在形成兼具文化传承特征和功能适用特征的设计类型。通过对传统工艺在造型层面的象征性, 色彩所蕴含的民族特性, 纹样所承载的叙事功能等方面的分析, 提出符号转译与语义重构之间的平衡原则、以功能为基础的美学简略方法, 还有动态交互适性的转化策略。通过研究发现:转译过程应考虑用户的认知阈限以及技术的限制条件; 在全球化语境下, 分层设计策略可达成本土化的表达效果。建构起传统美学与数字媒介之间的连接架构, 为文化数字化提供方法论上的支持。

【关键词】 传统工艺美学; 数字界面设计; 视觉转译; 文化认同; 交互设计

1. 引言

传统工艺美学作为民族文化的一种印记, 其形式语言包括造型、色彩、纹样等表层要素和装饰规律、审美法则与精神内涵等深层要素。如何将传统工艺美学语义转译成符合现代界面视觉设计的语言, 是多领域交叉学科研究的难点和重点。本文以设计学与数字媒介为切入点, 探讨传统工艺美学在界面视觉设计中的转译方法, 以期寻求一种具有传承性与适用性的设计表达方式, 为数字产品的文化建设提供思路。

2. 传统工艺美学的视觉特征解析

2.1 造型语言的象征性与抽象化表达

传统工艺作品的语言往往不仅仅停留在形式的表层, 它们所表现的形式往往是具有更深层的文化象征和精神内涵, 是民族审美和哲学思想的载体。拉坯机陶器型 漆器型学 木雕 等作品虽然所表现的形式是服务于实用的, 但是却更借助高度抽象的形式来表达哲理观念、宗教信仰和社会伦理观念, 如中国传统文化中的"天圆地方"的形式, 表达的是中国古代人们对于天地自然形态的想象和表达;"侘寂"是日本茶道中对茶器形制的表达, 日本设计师表达的是对残破、朴素、自然变局之美和对不完美之美的极度崇敬。在当今数字界面设计中, 这种传统的象征性表达方式, 仍然具有重要的启示作用。我们可以用几何形式的提炼、比例关系的变化、动态变形等设计手段来转化传统中的文化符号。可以用古代建筑中的飞檐形式来表现界面导览栏的平滑动态变型, 可以用古代青铜器中的纹样对称形式来增强界面的稳定感和

秩序感。转化不是简单的再现, 要在提取传统视觉符号的基础上, 兼顾识别性与现代性, 使最终的交互元素既具有传统的韵味, 又符合数字产品的功能逻辑和用户体验。其目的就是平衡抽象和再创造之间的关系, 避免阻碍设计在数字环境中的适应性和表现力[1]。

2.2 色彩体系的民族性与情感映射

不同的文化背景孕育了不同的色彩搭配, 传统工艺中的色彩组合也深受地理环境、民俗习惯等因素的影响, 除了源自自然和经验的色彩本身, 其中凝结的历史沉淀和审美信息也造就了其独特的风格, 使其具有鲜明的民族特征和归属感。中国青花中的钴蓝和白釉, 日本蒔绘中的金和黑, 印度细密画中的矿物质颜料...每对色彩都是特定环境下的经典搭配, 它们表达着特定的情感氛围, 传达着不同文化中的符号意义和阶层隐喻。例如, 中国传统的"五色观"用青、赤、黄、白、黑五色联结了远古的五行哲学, 传达着天地万物的互生互克和调和统一; 而藏式唐卡中则使用了极为浓烈和饱和的色调组合, 象征着宗教世界的神圣与绝对。在将传统色彩转译到数字界面的过程中, 设计师应当注意对不同文化色彩的情感内核和符号语言的提炼, 例如, 可以采用源自中国宫廷漆器的朱红作为重要按钮的颜色, 这不仅能够提升按钮的视觉权重, 也将其操作重点的引导意图更加鲜明地传达出来; 或者从传统水墨中的灰度、浓淡、虚实关系中寻求阅读类界面的静谧、淡远和东方意蕴。同时, 还应当注意屏幕的显色属性、设备差异和不同文化背景、习惯差异的用户对于色彩的感知, 建立合适的匹

配对照, 避免因为色彩的饱和度过高、对比不当或符号意义的误读, 导致用户文化断层或情感抵触, 使产品因色彩所承载的文化涵义缺失或表达不畅而影响体验, 甚至损伤产品实力和跨文化落地程度[2]。

2.3 纹样结构的秩序性与叙事功能

传统纹样凭借循环、对称、渐变等结构原则创造出有条不紊、繁复有序的形式规律, 同时也在形式之内填充了大量的叙事性内容。中式传统纹样中的云纹、回纹等, 凭借无穷连接的循环形式表达“循环往复, 生生不息”的宇宙循环观念; 伊斯兰文化中的几何纹样, 通过一个个抽象单元的无穷延伸, 表达着人们对无限、绝对秩序的追求与对神灵的敬畏。这些纹样所承载的远不止于装饰。它们是文化记忆的图腾, 是集体无意识的产物。苗族刺绣中繁复的图腾纹样记录着苗族的迁徙、繁衍与兴衰, 波斯地毯上细致入微的图案往往蕴含着宗教故事或古老寓言, 每一条棱线都是文化的残片。在数字界面中, 可以借鉴传统纹样所具有的这些结构规律与审美特质, 通过对传统纹样内在节奏与秩序的转化, 从而作为一种信息层级的引导方式服务设计。比如运用二方连续纹样的循环特征来划分内容区块, 通过循环的重复方式呈现规律的节奏, 增强界面的节律感与统一性; 或是运用中心放射式的结构布局, 通过一个中心点向四周发散的形式, 突出重点, 引导用户的视线, 强化核心信息的传达。传统纹样所具备的叙事性功能还可以通过动态设计、交互技术等进行延伸。比如运用动画效果使纹样元素渐渐展开, 来提示用户接下来的操作步骤; 或是通过用户的交互行为触发传统故事片段的视觉化展现, 增强体验的文化深度。数字语境下的纹样应用, 不应是简单、机械的挪用堆积, 而应对其形式与内涵进行再创造。用新的设计语言、数字化的重组方式, 赋予传统纹样新的生命, 赋予其符合当代交互场景的语义和功能。这是对传统的尊重, 更是一种文化表达与技术创新的深层博弈[3]。

3. 数字界面视觉转译的设计原则

3.1 符号提取与语义重构的平衡性

在从传统工艺美术向数字界面转译的过程中, 首要解决的课题是传统视觉符号的可识别性, 以及传统符号与现代数字语义间的对应关系。许多传统视觉元素往往富含特定的文化语境或象征意义, 例如中式窗棂中的冰裂纹, 它不仅是一种单纯的装饰图案, 还

是冬寒之中坚冰裂隙、勃发生机的象征。如果直接将这些视觉元素从传统领域移植到数字界面而没有经过必要的处理, 可能会导致用户在使用过程中的认知负担、语义干扰, 甚至价值观冲突。因此, 有必要通过对传统符号进行系统的提取和语义重构, 建立传统与现代之间的平衡。在符号提取阶段, 需要剥离传统符号所依附的具体文化语境, 寻求其最具识别性的视觉特征。例如, 在青铜器饕餮纹的转译中, 可以从其富含宗教与权力色彩的礼器符号, 转变为凝练其最具识别性的强烈轮廓结构和重复性肌理的抽象形态。语义重构阶段致力于为这些传统符号在数字语境中赋予新的功能和语义。例如, 可以从传统建筑中斗拱层层叠起的支撑结构, 转译出界面导航栏中层级指示的组件, 用户不仅能够保留其形态美感, 还可以明晰路径指向。在转译过程中, 需要避免两种偏向: 解构过深, 会导致符号抽象到失去文化内涵, 无法被识别; 保留过当, 会导致转译的符号造成视觉噪声, 妨碍功能使用。转译最终应呈现出在视觉上延续传统工艺美学的张力和韵味, 在功能上符合数字产品直觉操作的习惯, 让用户无师自通地同步完成文化探索和界面使用, 达成更高层次的人机共生[4]。

3.2 功能导向下的美学简化策略

数字界面的设计追求一直是简洁、直接地传递信息和明确地指导用户操作, 因此在将传统的工艺美术转化为数字语言时, 我们必须依据功能逻辑和用户需求来执行转化。美学的精简不是对传统文化和价值的削弱, 而是通过提炼、强化最具代表性的视觉符号, 去除不相关的细节, 使文化符号与界面元素之间实现深度融合和有机共生。例如, 可以从漆器蒔绘工艺中获取含金粉颗粒的漆料, 将其转化为界面中的高光反馈, 通过动态的视觉回馈强化沉浸感; 苗绣中有大量繁复的色彩搭配, 精简为两三种主色彩, 在保持民族特征的前提下, 使移动设备屏幕中呈现得清晰、和谐。在具体的设计实践中, 转化和精简的过程必须基于上述原则进行提纯、简化。首先, 视觉降噪: 从传统图案或元素中提取具有鲜明识别度和强关联性的少数符号, 如用剪纸艺术中的“负空间”表达按钮的选中与未选中; 其次, 比例优化: 对传统造型或图案进行压缩变形, 以适应电介质屏幕的呈现特性, 如将徽派建筑马头墙彼此错落的层次感, 转化到卡片式的错落布局, 产生节奏和

韵律；第三，隐喻强化：使用微交互，把静态的视觉符号转化成有意义的动态过程，如用水墨晕染的方式表现系统正在加载，产生传统元素的语义升级。由此，设计出来的结果是在满足功能与可用性的基本结构上，让传统的美学元素转化为一种自然、无隔阂的视觉语言，不仅不会干扰用户，妨碍使用，反而能提升易用性，给数字产品赋予文化和情感的深度[5]。

3.3 动态交互对静态工艺元素的适应性转化

传统工艺媒体的力量在于其静态的可持久性，包括其材质、纹理和形态；而数字界面的感染力则依赖于运动和互动所带来的持续性激活。要实现它们之间的有效互动和融合，就必须超出每个媒介固有的物理和逻辑限制。在融合过程中，起决定性作用的是适应性转化：从静到动的逻辑重置。其关键在于对“运动逻辑”的重新设定与建构，这包括两个方面：一是对传统工艺中可动态化因子的发掘，如瓷器开片纹饰随时间推移呈现出的裂变态势，扎染中颜料自然渗透、扩散所留下的路径等，都可以成为设计数字界面过渡动画时的内容来源和自然参考；二，交互行为的逻辑可以尝试从传统仪式中寻找体验依据，如用手指滑动模拟古代卷轴徐徐展开的凝重与渐进感，或用点击反馈模拟景泰蓝掐丝工艺中金粉的细微反光，让操作中融入文化仪式感。但值得注意的是，这种转化不能落入形式与功能脱节的陷阱。运动效果的设计必须始终以用户的手势操作为中心，服务于特定的交互动机，比如操作反馈、状态提示、流程引导，而不是花哨的视觉炫技或机械动效的简单堆砌。进一步，可以加入时间的元素增强用户在文化情境中的沉浸感，例如在用户进行某一种交互行为时触发传统纹样的生成、生长、演变等动画，当用户参与其中时感受到一种“造物”的隐喻和在时间中的工艺生命。最终，这种融合使得传统本是静止的视觉、物质元素在数字媒体中获得了一种新的“物质性”，它兼具了手工艺独有的温度和人文感，也符合屏幕所要求的流畅性、响应性、变奏性，由此在当代延展和重构了传统的美学和体验内核[6]。

4. 转译实践中的文化认同与技术适配

4.1 用户认知习惯与传统符号的接受阈值

要将数字界面设计的传统工艺视觉美学“转译”为一种用户能够接受和习惯的视觉符号，就必须了解用户对于传统视觉符号的影

响和习惯。用户所经历的成长过程、接受过教育的年限、所处的环境不同，他们对于传统视觉的知觉和理解大相径庭，大部分都是对民族传统的一些看法和对数字化时代的看法的不同造成的。比如，年轻的用户更容易接受相对抽象和简化的传统视觉符号，而年纪较大的用户则喜欢将复杂的美形象化。在策划设计活动时，设计师所要面临的问题是，如何在充分挖掘作品内含和直接表现外在效果之间寻求一个平衡，以减少单纯用一种表达方式所造成的对于理解和操作上的压力。在进行“转译”时要采用一个逐步创新的方法，对于传统的符号在其形态、色彩、构造上做一些适当的调整，以减少用户的认知压力。在将传统的剪纸镂空转变为比较扁平的图标形式时，图标必须具有极高的辨识度和文化倾向性，也要增加线条的对比度，以增加整体设计的和谐度和可读性。进行转译操作时，用户的测试是必不可少的。我们使用 AB 测试、可用性测试和用户访谈的方式来测试 A 和 B 的效果。尝试找出一种方式来融合传统和现代，使用户在熟悉的环境中感受到传统之美，并通过文化倾向来提高用户的满意度和忠诚度。

4.2 跨媒介呈现的技术约束与创新空间

传统工艺美术转译到数字界面的过程中，不可避免地会遇到关于技术层面的挑战和机遇。不同的数字终端具有各自显示和交互的属性条件，如分辨率、操作方式和性能等，这也会影响到传统元素的转译效果。刺绣的细节在清晰度较高的屏幕中能够呈现良好，但是在一些低配置的设备中，因为进行渲染时压力较大，所以可能会出现细节不清甚至丢失的现象，设计人员就需要根据技术条件来调整表现手法，如用矢量图形代替位图格式进行绘制，这既是为了兼顾清晰度和适用性，也是用动态粒子效果来模拟传统手作的随机性；技术条件也可能会带来新的表达方式。如用 AR 技术来还原传统工艺制造的过程，或者用触觉反馈模拟器物的肌理。跨媒介转译的重点是理解技术的本质特征，数字技术不是传统美学的附属品，它是一种使传统美学重获新生的催化剂，设计人员需要对技术进行探索，如用算法生成参数化的纹样、将传统色谱编码为可调色板，这样在一定程度上可以获得更大的创作空间。

4.3 全球化语境下的本土化设计边界

全球化数字产品的生态环境 对于传统

工艺的译释，既要有共性，又要有个性。如果一味地强调个性，这个界面就有可能被认为是莫名其妙；如果一味地向全球看齐，这个文化就有可能变的薄弱。我们在设计的时候，要考虑到一些层次上的策略。在总体策略上，我们要选择那些与全球风格一致的空白和简约，要选择那些大家都参与的互动方式。在细节策略上，要选择那些具有民族符号的图层，来支撑起我们的文化，比如选择中国水墨的样式来设计进度条，选择民族图腾的图案来设计应用程序的基本图标。但是我们同时对被误解的可能性要足够敏感。在宗教信仰的基础上，一些宗教的图腾、禁忌有可能被误解。我们要采用的是隐喻的方式而不是直接说明。要选择一种留白的方式来暗示界面的负空间，而不是选择贴一些具体的宗教的图像。另外，随着全球化的趋势，我们还要有一定的弹性，也就是一个产品能够通过不同的主题的切换来实现不同的文化的进入。比如，我们在过农历新年的时候，我们会选择红色的主题界面，而我们平常生活的时候，我们更愿意选择中性的色彩。这样具有有一种灵活性的本地化策略，使传统美学变成了一种连接全球用户的一种文化，而不仅仅是一个隔阂。

5.结论

工艺美术转化到数字产品不仅仅是样式

上的转移，更重要的是，作为一种文化因子在新的时代媒介中的再激活。本文从工艺美术角度探讨界面设计中形式转译的依据，并认为转译不仅要注重符号可识性，还要注重符号的适宜性，不能简单地等同于机械模仿或者随意地附加若干文化符号。在以后的研究中，可以在此基础上探索人工智能支持下的适应性转译模型，使传统美学与数字技术的融合更为密切、实用。这将为文化的数字化策略提供一定的方法论依据。

参考文献

- [1]蔡小雨. 文化记忆的视觉转译：地域特色下文景区品牌形象设计策略研究[J]. 黑河学院学报,2025,16(11):161-164.
- [2]陈凡. 数字界面设计课程中的数字美学和易用性研究[J]. 南腔北调,2025,(12):68-70.
- [3]周雅琴,包雅文. 内容拓维与感知体验：数字出版物的视觉设计研究[J]. 艺术与设计(理论),2024,2(03):37-40.
- [4]孙铭慧. 探讨中国传统工艺美术中的“几何观”对现代设计的影响[J]. 中国包装,2024,44(02):75-78.
- [5]刘媛媛. 基于数字界面复杂表单错误反馈的可用性研究[D]. 东南大学,2022.
- [6]卞京. 初探传统工艺美术的现代性转换[J]. 上海工艺美术,2017,(04):106-108.