

网络游戏场景造型设计中传统文化的体现

王 秦 无锡职业技术学院 设计艺术学院

网络游戏会向人们传递出一些独特的文化内涵,设计师在进行游戏设计的时候,不仅要在美工、世界观设定以及玩法上进行设计,还要注重游戏的文化内涵。在游戏中,场景会起到渲染游戏氛围的重要作用,中国的古代建筑文化博大精深,设计师在设计场景的时候可以借鉴和参考古人留下的建筑艺术,让场景的构造更具文化底蕴,玩家在玩游戏的同时还可以深入感受到古代建筑的美。设计师应该利用现代媒体技术把传统文化融入现代的游戏,传承传统文化的精髓,并创新和发展传统文化。

在很多网络游戏中,玩家通过操控游戏中的角色来完成游戏体验,而游戏场景会给玩家带来最直接游戏视觉体验。设计师要了解中国优秀传统文化所蕴含的内在价值,对中国优秀传统文化进行深入了解,将中国建筑的特征融入其中,促进传统文化的传承和发展,为传统文化增添新的活力。

网络游戏场景造型设计中融入传统文化的重要性

在当今时代下,网络游戏在人们的生活中占据着越来越重要的地位,成为人们日常缓解压力的重要手段。文化是网络游戏的关键所在,在游戏中传递出的文化内涵会对人们的思想观念产生重要影响。数字媒体技术的不断发展让网络游戏也成为了文化的重要载体之一,游戏场景中所涉及的画面都会影响玩家的游戏体验,所以要发扬优秀的传统文化,促进网络游戏健康发展。

网络游戏场景造型设计中传统文化的体现

中国古代建筑在游戏场景造型设计中的体现

中国古代建筑蕴含着深厚的中国文化,每个朝代的建筑都有其鲜明的特点,比如隋唐时期的宫殿奢侈华丽,明清时期的宫殿威严宏大。在园林建筑中,小巧精致的亭台,精心打理的一草一木,还有小桥和流水,都十分雅致,体现了我国古代文人墨客的胸怀和情结。中国传统建筑给设计师开拓了广阔的思路,为设计师提供了丰富的信息和资源,激发设计师的灵感,促进设计师在游戏中构建一个新世界。

现在许多网络游戏都借鉴了许多中国古代建筑的元

素,比如在《楚留香》中,就有很多取自中国古代建筑的景色。在《楚留香》中,玩家可以自由操纵在游戏中的角色,仿佛自己身处在游戏的世界中,场景的渲染会给玩家带来强烈的游戏体验。在游戏中,角色身穿古装,游戏世界的设定是古代仙侠类,游戏场景自然就融入了许多中国古典建筑的元素。比如游戏中有一个地方叫万福万寿园,这里建筑精致,角色可以穿过荷花池上的桥,欣赏荷花盛开的美景,还有回廊、奇石等古代园林的元素。这些优美的景色便是当时取自西湖曲院,融合了游戏中的世界观设定,将其加以创新而来。而这样的设计在游戏中处处可见,比如江南大侠薛衣人的府邸就是参考了徽派建筑的风格。但又在此基础上改造,将徽派建筑的灰瓦换成了红色,在现实的基础上进行创新,既丰富了游戏内容,又将中国建筑的美呈现在玩家的面前,让玩家在体验游戏的同时还能感受到中国建筑的博大精深。

除了这类仙侠题材的游戏,《食物语》等卡牌类游戏也融入了大量中国传统元素的设计。在《食物语》的设定中,食物会化作食魂,而故事的主线便是主角与各地传统美食化作的食魂之间发生的故事。游戏的玩法丰富,可以做饭,打怪,进行主线剧情等。在人物对话时,背景的建筑便融入了中国古代建筑的元素,在战斗中的场景、做饭时的场景以及装饰自己的小家时,都有中国元素的设计,比如木制对联作为装饰品。红色的柱子以及上面雕刻的龙纹都保留了传统建筑的元素,符合游戏中世界观的构建要求,并且符合当代年轻人的审美

【基金项目】项目来源:江苏省高等职业教育教师培训中心,项目名称:江苏省青年教师企业实践项目(项目编号:2020QYSJPX224)。

【作者简介】王秦(1987—),女,研究生,讲师,研究方向:游戏美术、水墨艺术跨界设计。

需求，让更多的年轻人了解中国传统建筑文化，将中国传统文化发扬光大。

外国传统建筑在游戏场景造型设计中的体现

许多游戏也融入了外国传统建筑的特色，在外国的传统建筑中，大多用石材作为建筑的原料，受到一些宗教的影响，建筑风格带有神学的色彩，比如拜占庭式、哥特式、罗马式等。比如在《原神》中的蒙德城就是一个在西风骑士团治理下的自由的城市，其中代表性的就是哥特建筑风格的西风大教堂，其中的雕塑、玻璃窗等都是西方教堂建筑中的典型。还有《魔兽世界》等其中小酒馆、铁匠铺等都是根据外国传统文化的特点所建立，凸显了外国的传统文化特色。

传统文化对游戏场景设计的影响

中国传统建筑对游戏场景设计的影响

中国传统建筑随着时代和地理位置的变化而产生了许多差异，北方的建筑大多气势宏大，多为宫殿等，而南方的建筑风格较为雅致秀气，比如典型的江南园林，各民族的建筑风格也各不相同，为游戏的场景设计师提供了丰富的素材来源。在《天下3》的游戏场景中，宫殿区或多层连续建筑的平台面积较大，分为多层。建筑的造型具有汉代宫殿的鲜明特征，即高平台建筑，设计师将原有的灰色高台融入了狮子图案祥云等装饰。高台上的亭台设计华丽细致，并增加了牌匾等装饰，这些元素被组合成一种新的艺术形式。

中国传统绘画对游戏场景设计的影响

作为中国传统绘画艺术，中国画在技法上也对网络游戏产生了深刻影响，中国画注重散乱的透视，所以它可以使画面具有更广阔的视野，让画面中的物体构图生动灵活，突破时空限制，显示出壮丽的景观以及雄伟的气势。许多网络游戏的场景也采用了中国画的散点透视，拓宽了观众的视野，让玩家有强烈的代入感，仿佛身临其境。虽然中国画并不着重强调环境色对于物体的影响，但如果设计师加以利用也可以增加游戏渲染的氛围，达到更加出色的效果。

我国游戏设计行业存在的问题

我国游戏行业的发展起步较晚，缺少具有本民族特色的设计风格，多模仿国外一些国家的设计特色，加上某些急功近利的风气影响，导致行业内不时出现一些不良风气。但这种消极的价值观会给玩家带来不好的影响，玩家不但没有在游戏中获得良好的游戏体验，还不能感受到游戏中的文化内涵。游戏不只是人们娱乐的一种方式，更是本土价值观和文化输出的过程。中国应该在博大精深的传统文化中找出属于自己的风格，发扬中

国传统文化。

将传统文化融入游戏建筑设计中的有效措施

加强设计师的综合素质提升

游戏公司录用设计师时，不仅要关注设计师的设计水平，还要考察设计师的文化素养和职业道德水平。设计师学习的过程中不光要关注对场景设计技术的学习，还要提升自身的文化修养，比如建筑史。了解国内外优秀的传统建筑文化，如中国古代建筑中展现了浓厚的文化色彩，大门和伸展状的屋檐给人一种大气的感觉，体现了我国传统文化中“天人合一”的思想观念。而屋檐四周向上翘起却又让建筑有一种漂浮的感觉，给建筑带来了生机与活力，琉璃在建筑中的使用使建筑看起来富丽堂皇，比如故宫大量运用的琉璃瓦，让整个皇宫显得气势十足，体现了中国古代封建专制制度皇权的至高无上。设计师在学习相关的历史文化后，就能基于中国优秀的传统文化创作出更加具有文化内涵的作品。设计师还要加强自身的素质，不能产生急功近利的想法，要扎实研究，创作出优秀的作品，弘扬中国的传统文化。

创新游戏玩法

游戏设计师可以创新游戏玩法，不能单纯只是传统的绘制场景让玩家体验，而是设计出场景部件，让玩家自由拼凑，设计师只是引导。比如《江南百景图》就以明朝时期的江南地区作为游戏的背景设定，玩家可以在游戏中积攒资金购买相应的建筑和人物角色。游戏中的场景来源于《清明上河图》《南都繁会图》等中国古代名画，玩家可以在游戏中自由建造属于自己心中的江南城，其中还融入了沈周等吴门画派的元素，并将中国古代建筑的建造过程如苏州留园的建筑过程为玩家还原了出来，激发了玩家的游戏兴趣，让玩家对博大精深的传统文化产生浓厚的兴趣，并让玩家在游戏中放松身心，缓解当下快节奏生活所带来的疲惫。

将游戏场景与现实结合

游戏设计师在设计游戏场景时可以和现实中的景色比如西湖进行联系，与景区联名，将游戏与现实联系起来。通过现代信息技术创新演绎中国古代建筑文化，让传统建筑与用户长期互动，传播中国传统文化。借助网络游戏、手机游戏等大众化的文娱消费产品，扩大中国古代建筑文化的传播范围，增加玩家对中国文化的喜爱。比如《王者荣耀》中的大乔白鹤梁神女皮肤的设计就与重庆白鹤梁水下博物馆进行了联名，这座博物馆因建在水下而得名。白鹤梁其实就是一块露出水面的礁石，因为在退潮后，这块石头露出水面时有许多白鹤在上面休息，所以起名为白鹤梁。其实这块石头是古人用

来测量水位的一个工具，白鹤梁上刻有十八条石鱼。由于白鹤梁的故事极具浪漫，吸引了很多文人墨客从各地前来游玩，欣赏白鹤梁，在上面留下的诗篇，数不胜数，有非常重要的意义。因此，为了保护白鹤梁和其周围的文化，建造了白鹤梁水下博物馆。《王者荣耀》是当下的热门手游之一，之前人们对白鹤梁水下博物馆的了解可能比较少，可玩家出于对皮肤设计的喜爱，愿意去了解白鹤梁背后的故事，推动了传统文化的传播。而场景设计亦是如此，玩家对游戏场景的喜爱会促进玩家深入了解其中隐藏的文化内涵，从而实现中华优秀传统文化的继承和发展。

将游戏与影视结合，增强影响力

可以推出以游戏为基础改编的电影产品，比如《魔兽》《刺客信条》等游戏电影，激发了观众对游戏和电影的双重热情。而由中国原创游戏改编的电影《征途》上架全球电影市场，并在海内外反响热烈，游戏为电影带来了观众，许多热爱游戏的玩家愿意去看电影，而许多被电影所吸引，观众也会好奇游戏的玩法，二者互利共赢。在影视化的过程中，观众的视觉体验会比游戏中更加直接，优秀的场景会让观众有更强的代入感。电影的文化内涵会使观众深入思考游戏给玩家带来的文化内涵，而影视美术的设计又会辅助电影中的场景设计，让游戏的价值理念构建得更加具体，能更好地传递出游戏开发者的初衷，有利于传统文化的传播。

游戏与影视看似毫无关系，但游戏设计中也会运用很多影视的表现手法，用故事的手法引导玩家进行主线剧情，带给玩家更加良好的视觉体验，让玩家获得更高层次的娱乐享受，增强玩家的互动性，同时也对美术场景设计提出了更高水平的要求。游戏与影视的结合是未来的发展趋势，企业要抓住这个趋势，抓住机遇，将游戏场景设计得更加优质，提高玩家对中国传统文化的关注和兴趣，为传承中国传统文化做铺垫。

提升创新能力

未来的游戏将越来越注重产品的原创性，开发游戏的新玩法，将传统游戏场景加以创新，古代与现代结合的形式，提升游戏产品的创新能力。游戏的工作室和制作公司应该注重培养员工的创新思维 and 创新能力，改变传统的工作模式，给设计师更多自由的、私人的空间。游戏产业属于创意产业，游戏的场景设计需要发挥设计师丰富的想象力，企业应培养设计师的创新思维，提升创新能力。比如游戏公司可以组织设计师进行一些创意训练，制定一个主题，绘制出相应的场景来提升设计师的想象力和创造力，充分发挥其想象力，创造新的游戏

场景，将中国传统元素融入其中，让玩家拥有焕然一新的游戏体验，并在其中找到传统文化的身影，激发玩家学习传统文化的热情。

激发设计师的积极性和主动性

游戏公司要充分了解员工的真实需要，与设计师进行沟通，对不同的设计师制定不同的方案，而不是进行统一的活动，浪费了设计师的宝贵时间，并大大降低了设计师的效率。企业要了解设计师的具体需求，给予薪资报酬等奖励。如果盲目给予奖励，那么即使奖励再好，也不能从根本上提高设计师的工作主动性。了解设计师的需求点，当设计师工作表现良好时要给予适当的奖励，这时激励的作用才会在最大的程度上得到发挥。企业的管理人员要及时进行工作安排，在安排设计师进行设计工作时，可以分阶段进行，将每阶段任务分解到天或周。总之，企业管理者要更好地调动设计师的工作主动性，满足设计师的工作需要，激发设计师的工作积极性。

提升实践能力

如果游戏公司想培养具有创新意识的游戏场景设计师，就必须开阔设计师的视野，选派设计师进行中国传统文化的实地调研，比如去一些传统建筑、有特殊意义的景区进行实地考察，让设计师现场感受中国古典建筑的美。企业为提高设计师的创新能力，在人才培养方面可以采用试着“走出去”和“引进来”。各企业之间的设计师也可以相互交流，了解行业内情，交流场景设计的理念与方法，为提升设计能力做铺垫。开展这样的学习活动，不仅能够丰富游戏设计师的场景设计经验，还有利于提升游戏设计师的技能。

综上所述，在信息全球化的新时代，传统文化的弘扬和发展受到了很大的影响，因此应该充分利用现代数字媒体技术，对传统文化进行继承和发展。网络游戏是文化输出载体和平台，设计师应该利用网络游戏的影响力进一步传播优秀传统文化，将丰富的文化内涵融入游戏的场景设计中，弘扬民族精神，赋予传统文化新的活力。

参考文献

- [1]韩阳.网络游戏叙事与民族文化传播[D].湖北民族大学,2021.
- [2]林恒锋.中国古建筑文化在游戏设计中的应用研究[D].广东工业大学,2021.
- [3]齐水霞.中国传统文化在网络游戏传播中的问题简析[J].东南传播,2018(08):41-43.
- [4]李严.论网络游戏场景设计中存在的传统文化[J].青年文学家,2013,(13):195.