

中国传统元素与游戏原画设计结合的路径

马瑶

(四川文化产业职业学院, 四川 成都 610213)

【摘要】随着高等教育改革的不断深入,高职院校原画设计教学实践中,专业教师逐渐认识到了将中国传统元素融入原画设计的重要性。在教学过程中,教师要将传统文化的内涵融入原画设计之中,使学生深入认识传统文化的内涵,设计出更加符合当下市场需求、玩家需求的游戏原画,提升专业教学质量。基于此,本文将围绕中国传统元素与游戏原画设计相结合的路径进行探讨,寻找行之有效的教学策略。

【关键词】传统元素;游戏;原画;设计;人物

引言:

中国传统元素是中华民族璀璨历史的文化结晶,随着中国传统文化逐渐受到重视,传统元素逐渐在游戏行业中受到重视,在游戏行业中游戏原画与设计环节传统元素的应用也逐渐增加,由于网络游戏的广泛传播特性,游戏也逐渐成为传统文化的优质传播途径之一。在游戏原画设计专业教学中,教师要引导学生充分学习传统文化的内涵,顺应市场的需求,创造更多优秀的游戏原画人物,实现对传统元素的发扬与传播。

一、中国传统元素结合游戏原画设计的内涵分析

游戏原画设计指将游戏策划案与文字设定转换为二维的形象,并将原画提供给三维组或下一步的设计人员进行加工的工作。游戏原画是描绘具体游戏元素形象的绘画种类,包括了对游戏的角色、场景、道具等的设计。通过游戏原画设计,能够表现场景设计中的造型、色彩搭配、凸显设计的细节,角色设计中将角色的精神、气质、外形进行表现,突出人物背景氛围感与设计感。游戏原画设计专业教学要求了学生的创新能力,实践教学重视学生的创新能力也是课程的特点之一,游戏原画设计专业教学采用引导性的教学方式,通过对传统文化的分析,引导学生的思维方向,指导学生进行原画设计。在教学过程中,不同的文化融入与设计能够锻炼学生的设计能力,结合游戏的原画设计,将现代设计与原画设计相结合,开展创新原画设计,能够引导学生在专业上的创造能力。当下的游戏设计与制作都只在技术方面体现游戏的设计,需要原画设计中体现审美设计与文化内

涵,游戏的原画设计需要原画师的想象、文化表达、创新能力,也要求了设计者对传统文化内涵的理解、进而灵活对文化元素进行应用。

二、中国传统元素与游戏原画设计结合的意义

(一) 游戏原画设计中美术的重要性

游戏美术的设计是吸引玩家的重要元素,首先在游戏角色设计方面,游戏美术的造型设计是游戏能否给玩家留下深刻印象的关键环节,游戏美术的造型设计主要通过绘画的艺术手段表现主体与空间造型。美术的原画设计会影响整个游戏的风格与氛围。在游戏的设计中,要突出角色风格就需要线条和颜色、设计等渲染,角色的个性、特色、背景设计能够形成鲜明的对比。原画设计中,人物的原画设计可以满足不同玩家的需求,使游戏的特色得到彰显,使各种玩家都能够欣赏到具有艺术感的画面,游戏美术设计对角色的造型设计具有重要的作用,是游戏设计与策划中的重要环节。游戏原画的设计是游戏美术设计环节的重要部分,不仅包含人物原型设计还包含了场景设计、光影设计等,都与游戏的画面质感相关联,影响着整体的人物设计效果。对于游戏来说,合适的场景设计、造型设计、人物设计能够为游戏增加美术方面的艺术感,更能吸引玩家的注意力,有特色的人物原画设计更加能促进游戏的氛围营造、提高游戏对玩家的吸引力,为玩家带来更加良好的游戏体验。

(二) 传统元素在游戏原画设计中的意义

游戏原画设计是游戏的美术环节中重要的部分,后期的游戏制作人员会根据原画设计对画面进行优化、建模、制作工作,大部分玩家会关注游戏

的画质、艺术风格、美术水平、人物形象、场景构建,尤其是手机为载体的移动端游戏,多数玩家会更加关注游戏的人物形象设计,可以说游戏人物的形象即是吸引这一部分玩家的最重要因素。游戏原画作为数字时代的产物,能够通过游戏这一载体进行快速地传播,能够促进传统文化的发扬与传承,在设计中起到了重要的作业,在中国游戏的开发与创作过程中,只有将游戏设计与传统文化相结合,才能以文化内涵吸引玩家的关注,提高游戏的质量,促进其可持续发展。因此,在游戏原画设计的专业课程教学中,教师要为学生讲解游戏原画设计中融合中国传统元素的重要意义,提高学生的学习兴趣,使学生关注传统元素的深刻内涵,提高其设计水平、促进最终设计成果的质量提高。

三、中国传统元素与游戏原画设计结合的路径策略

(一) 重视传统元素的表现形式

近年来我国的传统文化地位不断提升,一方面由于我国的文化输出实力增强,一方面是由于我国的传统文化具备优势与引人入胜的魅力。游戏原画中的角色设计与传统元素相关联,能够较大程度上实现对文化的传播,在游戏的世界观设计、人物背景设计、角色整体设计中,都能够融入传统文化元素,作为我国民族历史的传承与文化的概括,传统文化不仅是一种符号,代表的意义重大,继承与传播传统文化也是游戏原画设计专业教学中重要的环节之一,教师需要在教学中灵活融合传统文化,将原画设计与传统文化元素结合起来,为游戏的玩家带来更多样的新体验,使其在游玩过程中感受到文化内涵的熏陶。首先,教师要重视传统文化元素运用过程中的内外融合。中国传统文化作为中华民族文化外在表现形式与内在文化内涵的结合,在游戏原画设计中的应用范围十分广泛,例如,在游戏的建筑、人物、动植物、服饰、历史背景、生活元素、习俗节庆等方面。我国的传统文化元素内涵丰富,在美术设计应用与融合的过程中要重视创新与表现的形式,重视对文化内涵的展现。其次,教师在教学中要强调设计过程中文化的表现形式。在原画设计中,教师可以将抽象的文化元素应用于游戏的人物形象设计之中,强调抽象意象的表现形式,在其中注入文化内涵,提升整体的人物设计水平。例如,将代表祥瑞的龙凤形象作为可以应用的元素,添加进游戏的原画设计之中,能获得多样化的表现形式,

龙凤文化作为中华民族具有代表性的形象,已逐渐成为精神文明的象征之一。龙图腾早在商周时期就已经出现,经过数千年的传承发展出了越来越广泛的含义,可以作为信仰与艺术形象、吉祥的象征、统治者的象征等。在艺术创作的过程中,需要教师引导学生将同一文化元素的不同内涵进行充分理解,反馈到自身的审美理解之中,结合艺术创新进行原画设计,或者将元素进行拆解,设计成为人物的角色特征、服装、背景等,在设计中融入不同形式的传统元素。

(二) 人物设计中融入传统元素

随着游戏行业的不断发展,游戏已逐渐成为人们生活娱乐的重要环节,如今市场上的游戏种类繁多,要想在当下的游戏市场中给玩家留下深刻的印象,需要通过人物设计吸引玩家、固定玩家群体,为玩家提供更加优质的游玩体验。人物设计作为游戏原画设计的重要部分地位十分重要。要保障人物设计符合整体的游戏风格、世界观设定、剧情设计,需要在玩家接触游戏前以游戏的美术风格吸引玩家的注意力,进而使游戏获得更多关注与传播,为此,人物的原画设计就需要突出游戏的风格与角色的特点,不同定位的游戏也需要不同风格的人物设计,这就要求设计者具备对游戏市场的了解、拥有良好的创新能力与优秀的文化修养。为此,教师在开展实践教学过程中,需要让学生充分了解当下市场的需求,进而系统化地对传统文化进行学习,使其眼界得到开阔,角色的设计更加符合市场与玩家的期待。首先,教师要为学生分析原画设计的目标定位,根据游戏方的需求,对角色的特点进行充分构思,例如剧情类与文字类游戏中,要考虑世界观的设计与角色背景的融合性。剧情类游戏玩家的关注点会集中在剧情设计与人物形象上,作为原画设计需要突出角色的特征,使玩家的印象更加深刻。教师要考虑角色的服饰设计,在需要突出的重点部分融合传统元素进行设计,使角色更加生动鲜明,增加玩家的游戏体验。如在角色的配饰设计中,可以结合传统的环佩、香囊、簪钗等进行设计,为角色添加一些生活化的细节,使其更加立体化,具备突出的特点。其次,教师在教学中可以为学生设计项目式教学,教给学生设计需求让学生自主发挥,让学生在设计过程中积极探索,学习经验,使自己的原画设计更加符合游戏方的需求。例如,在战斗类游戏的人物设计中,需要考虑角色的原画风格,需要根据游戏的整体风格对原画设计风格进行选择,如选择

平涂或厚涂,线条与色彩的运用风格等,都能够影响整体的人物设计成效,需要学生在实践中不断摸索,总结经验。

(三) 服装设计中融入传统文化

我国游戏行业起步相对较晚,发展时间不长,在游戏角色设计中多数结合了现代元素,例如对外貌的刻画与体型的设计会靠近现代审美,但在游戏原画设计中,角色要注重强调原画设计结合传统文化过程中要取其精华,设计并发扬积极的元素,学会辨别消极文化。教师要引导学生灵活运用传统文化元素,合理化地对其进行应用,不能对国外艺术风格盲目模仿,需要结合传统文化,充分表现人物设计的审美追求。游戏人物设计的服装设计最能体现人物的设计特色,服饰也是玩家在角色设计中最先注意到的部分,作为主要的人物特征,服饰也是能够吸引游戏玩家的重要因素。我国传统服饰历经多个朝代,具备不同的特点与艺术象征,也是原画设计的灵感来源与资源宝库,传统服饰也包括了服装样式、服装颜色、服装纹样等多个方面。例如,唐代服饰凸显当时文化开放包容与社会繁荣,是当时社会的象征性事物,也是现代游戏行业最多取用的素材之一,在人物服装设计中,设计者会进行改进与夸张化处理,使最终的形象设计更加符合游戏的定位与现代审美的需求。教师在教学过程中要重点引导学生处理好这类融合,既要凸显传统服饰的特征,又要在角色设计中带给玩家新鲜感,利用原画人物设计留住玩家。在教学实践中,教师可以运用案例教学法开展教学,以当下运营中的游戏为例,帮助学生了解玩家的喜好取向与市场的发展需求。例如,教师可以运用游戏《剑网三》中的人物造型设计举例,这类游戏属于网络游戏,以半架空历史为背景,能够一定程度上增加玩家的游戏代入感,在传统元素运用的基础之上进行创新,逐渐收获了玩家的青睐。教师可以设计专题教学,分别以角色的造型、服装风格、纹样色彩为主题进行学习,鼓励学生进行针对性的创新,将传统元素融入角色的服饰设计之中,适应当下玩家是需求与市场的发展。

(四) 传统元素的融入与再创造

传统文化元素的种类繁多,能够应用的素材数量庞大,对原画人物设计来说,需要充分学习传统元素的内涵,也需要在设计的基础上进行创新与再创造。当下的社会发展过程中,玩家的审美意识也在不断变化,需要原画设计的过程中进行一定程度的再创造,使角色的设计更加符合市场的需求。首

先,在角色的服装设计中,中国的传统服饰具有不同的历史特点,服饰在颜色与式样上与当下的审美与游戏整体风格不相符,需要原画设计者为角色设计更多视觉效果,突出角色的特点,将具有现代风格的服饰与传统元素相结合,设计具有中国风的游戏角色。其次,在角色的造型设计中,发型与妆容都能够作为角色的特征之一,在发型设计中,可以借鉴传统元素,利用编发、发髻、发簪等元素,为角色设计出更加符合现代特征的形象。教师要在教学实践中引导学生不被设计禁锢,通过多方考虑进行对人物的设计,赋予角色更加具有特色的设计,大胆对元素进行整合与拼接,跳出以往的思考模式,为原画人物赋予灵魂。再者,教师在教学中要给予学生较大的发挥空间,使其不断在设计中尝试与创新,结合自身的文化内涵,创造出优秀的人物与角色,可以尝试打破以往的常规,大胆进行设计、推陈出新,在自身原有的基础上进行深入创造,将自身的想法反映在设计上。例如,教师可以设计专门的主题课程,给出学生大致的要求,让学生进行自主发挥,促进学生的水平得到提升。

总结:

在游戏原画设计专业的教学实践中,专业教师要重视学生对传统文化元素内涵的理解,使学生在深入理解的基础上进行创作与设计,重视传统元素在游戏原画设计中的重要价值、重视各类元素的表现形式、鼓励学生进行创新与再创造。教师要充分引导学生广泛学习,不断提升创新水平,将传统元素融入设计之中,创造出优质的原画设计。

参考文献:

- [1] 王秦. 国风游戏原画设计教学案例思路之古牌楼建筑的重塑与再现 [J]. 中国多媒体与网络教学学报 (中旬刊), 2022(05):233-236.
- [2] 竺頔, 李育菁. 手游玩家对原画设计风格特征与呈现方式偏好研究 [C]//. 中国设计理论与国家发展战略学术研讨会——第五届中国设计理论暨第五届全国“中国工匠”培育高端论坛论文集. [出版者不详], 2021:192-216.
- [3] 李晓洁. 中国传统纹样元素在现代游戏角色设计中的应用研究 [J]. 卫星电视与宽带多媒体, 2019(22):115-116.
- [4] 冯思雅. 传统文化元素在竞技类网络游戏角色中的运用研究 [D]. 西南政法大学, 2019.