

传统建筑装饰审美符号在游戏设计中的应用研究

张传博

澳门城市大学创新设计学院，中国澳门，999078；

摘要：游戏作为近年来我国迅猛发展的重要产业，拥有可观的发展潜能，其背后所承载的文化和艺术传承属性，已经超过了最初单一的娱乐功能，蕴含蓬勃的生机与活力。但在现阶段，虽然我国已经拥有一些知名度较高的游戏，但是在游戏内容中仍然缺少必要的文化元素。纵观传统建筑发展的历史，建筑装饰艺术是文化的体现，而将建筑装饰艺术符号带入到游戏设计当中，也能更好地传递游戏策划者所想表达的文化内涵与文化情感。文章通过对山西古建筑的装饰特色分析以及具体游戏场景、建筑等设计方面的应用研究，揭示这些符号在增强游戏的文化内涵和艺术魅力方面的提升作用，为游戏设计提供独特的创意来源和文化底蕴，推动游戏的文化传播属性，以此达到弘扬中华传统文化的使命。

关键词：传统建筑文化；建筑装饰；装饰艺术；审美符号；电子游戏

DOI：10.64216/3080-1516.25.12.049

引言

电子游戏（以下简称游戏），作为伴随着技术革命及电子信息时代进步的产物，在近年来发展日益壮大。在最开始的发展进程中，游戏仅仅被作为供人娱乐消遣的工具，随着处理技术及运算能力的提升，其所能承载的事物变得多样化。随着数字媒体成为国际传播的主要渠道，文化产业在推动中华文化对外传播、提高我国国际舆论影响力方面的作用也更加显现（贾媛媛等，2024）^[1]近年来，中国的游戏产业自兴起后逐步发展成为我国数字经济产业中的关键一环。在此过程中，亲身经历了中国文化走向世界舞台并参与国际文化竞争这一重大的战略发展历程，显示了突出的文化传播功能潜力与价值（张婷等，2024）^[2]。

但是就目前的形势来看，我国的游戏产业起步晚，缺乏自身的设计风格，一些游戏受到西方文化的影响，充斥着许多色情、暴力等消极的价值观，而运用我国的优秀传统文化的游戏少之又少。游戏本身的商业价值也远远高于文化价值。再加上无论是在游戏的理论研究方面，还是在游戏设计的实践方面，我国的游戏设计仍然落后于国际水平，当前的中国游戏越来越多地需要媒介来提升自身，而优秀的文化和创新也需要一个新的载体。

作为传统文化中的独特景观与载体，中国传统建筑文化具有不可替代性，在世界建筑之林也享有盛名。在游戏设计中，如何处理娱乐性和传统之间的问题成为了需要思考的重要一环（徐红琴，2017）^[3]。山西古建筑文化作为我国悠久历史中的璀璨明珠，近年来被逐渐引入

到各个领域，这其中就包括游戏领域。借助其建筑装饰审美符号可以为游戏场景中的建筑、道具等添加更为丰富的细节，提升画面的真实感和精致感，让玩家在游戏过程中能够感受到如同身临其境般的视觉享受。

1 游戏在数字经济中的地位提升

近年来，我国对数字经济的改革与发展日益重视。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》着重强调，数字文化正逐步渗透到经济社会发展的各个领域与全过程之中，为文化的创新发展构筑起坚实的技术支撑。要妥善处理数字与文化之间的关联，就应当始终将数字技术与文化的繁荣昌盛紧密融合，促使数字技术深度融入文化创新的进程，为培育和践行社会主义核心价值观贡献力量，大力弘扬中华优秀传统文化、革命文化以及社会主义先进文化，持续充实人民的精神生活、强化人民的精神力量，进而提升全民的文化自觉与文化自信（中共中央办公厅，2022）^[5]。

我国游戏产业逐渐成为数字经济的重要组成部分，在近年来也已经发挥了其在经济市场中的重要作用。游戏已经从电子世界真正走入到了人们的文化生活中。根据中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会对 2023 年我国游戏产业发展形成的调查数据，2023 年国内的游戏市场实际销售收入 3029.64 亿元，较 2022 年增长 13.95%（游戏产业网，2024）^[5]。近二十年来，中国游戏市场整体呈现增长趋势，这也表明了游戏日益成为文化载体的必要性和必然性。

2 传统建筑装饰符号的特点

中国传统建筑的起源和发展，根据建筑的居住、宗教、防御、休闲等不同用途，分为普通房屋、宫殿、寺庙、陵墓等不同类型的建筑形式（石渊，2023）^[6]。中国传统建筑装饰着重于对建筑结构自身的美化加工，同时兼顾建筑造型设计以及适量的附加装饰元素运用（雷柏林，2010）^[7]。在长期的历史演进进程中，逐步衍生出一系列极具东方民族独特风格的装饰类别，诸如戗角飞檐、雕梁画栋、勾心斗角、雕栏玉砌、斗拱彩画等。这些形式不但具备显著的实用功效，而且更是装饰环节的核心所在，它们尽情彰显着深邃悠远且意味深长的文化底蕴，展现出中国建筑艺术所达到的精湛娴熟境界及其强大的艺术感染力。

木雕、砖雕、石刻等传统手工艺是建筑装饰中较为常见的艺术表现方式。在山西的古建筑中，雕刻及壁画为主的传统装饰符号及技艺形式尤为突出。大多建筑装饰都采用砖雕，使民居装饰呈现出丰富多彩的面貌（曹缘，2019）^[8]。山西建筑的雕刻历史源远流长，可上溯至春秋战国时期，此后在岁月长河中持续发展与完善，进而铸就独特艺术风格。其在工艺上，极为注重细节与立体感的呈现，巧妙运用浮雕、透雕、圆雕等多样雕刻技法，令作品仿若具有鲜活生命力。题材也广泛至极，人物、动物、花卉、山水等皆有涉及，生动映射出所处时代的社会生活、文化以及宗教信仰内涵。

木雕以造型精美、布局对称为特点，其中比较出名的有晋祠圣母殿的盘龙柱，柱子在具体的构建过程中，能够对各类艺术形象进行加工，从简单的线条到莲花瓣，再到较为复杂的各类骨形与兽形图案，使柱子能够进行立体化以及多样化的构建（余家帅等，2021）^[9]。

砖雕则以乔家大院中的砖雕为代表特色，在大门、影壁、屋脊等部位均有大量砖雕，题材丰富，如以“福禄寿喜”为主题的人物砖雕，还有寓意吉祥的花卉、动物砖雕等，雕刻细腻，造型逼真，展现了晋商的财富与文化底蕴。

山西古建筑中的壁画更是规模宏大、内容丰富、技艺高超。人物形象高大丰满，衣袂飘飘。画家运用流畅的线条，细腻地勾勒出人物的轮廓与表情，配以绚丽多彩的颜料，历经数百年依然鲜艳夺目。画中的故事场景将观者带入了那个古老的时空，让人不禁沉浸其中，感受着文化与艺术的强烈震撼。

这些雕刻与壁画装饰符号，不仅是艺术的展现，更是山西历史文化、宗教信仰、社会风俗等多方面的生动写照，它们承载着先辈们的智慧与情感，在时光的流转中，成为山西古建筑最为璀璨的明珠，吸引着无数后人前来探寻其奥秘，领略传统建筑装饰艺术的无穷魅力。

3 游戏对传统建筑文化的借鉴

《黑神话：悟空》(Black Myth: Wukong) 是一款由中国游戏公司“游戏科技”开发的动作角色扮演游戏，以中国古典小说《西游记》为灵感背景。作为国内首款3A大作，《黑神话：悟空》制作团队远赴各类名胜古迹，场景搭建全部都由实景扫描。据不完全统计，该游戏在国内36个景点取景，其中山西取景地高达27处，包括大同云冈石窟、悬空寺、五台山佛光寺、朔州崇福寺、应县木塔、隰县小西天、洪洞广胜寺、泽州玉皇庙等著名古建筑。许多玩家都是被西游记的背景故事和山西的古建筑的恢弘所吸引，进而体验游戏。

游戏中诸多场景借鉴了山西寺庙的建筑风格，如悬空寺的“一院两楼”布局，楼阁殿宇依悬崖峭壁而建，飞架的栈道将各个建筑相连，呈现出独特的险峻与精巧之美。其建筑布局在游戏中得以还原，使玩家仿佛置身于真实的悬空寺场景之中，感受到其建筑的震撼与奇妙。

在彩塑方面，游戏借鉴了山西观音堂和小西天的彩塑、悬塑艺术。观音堂内儒、释、道三教共融的五百尊塑像，形态各异，色彩斑斓，小西天大雄宝殿内的悬塑则展现了富丽堂皇的“极乐世界”。游戏中对这些彩塑和悬塑的造型、色彩及排列方式的利用，使游戏中的神像、佛像等雕塑更加生动逼真，富有艺术感染力。

游戏中的建筑装饰、道具细节设计参考了山西古建筑中的木雕、砖雕和石雕工艺。其中最为令人称道的是还原了其在晋城玉皇庙二十八星宿泥塑像中的造型。由元代刘銮雕塑完成，作者凭借丰富的想象力和聪明才智，第一次将天文学中观察天体运行、四季变化、经纬定位的28组赤道星座和日、月与唐代五行家袁天罡确定的21种动物同金、木、水、火、土融合于人。通过细腻的纹理和精美的图案，提升了游戏画面的精致程度。游戏还借鉴了壁画中的人物形象、色彩搭配和图案设计等元素，将其融入到游戏场景的绘制中，使游戏中的建筑墙壁、殿堂内部等呈现出丰富的文化内涵和艺术氛围，为玩家营造出一个充满历史感和文化底蕴的游戏世界。

《黑神话：悟空》的成功不能仅仅归功于了解《西

游记》的玩家数量基础，更在于它对传统文化的融合。

《黑神话：悟空》的影响力远超游戏产品本身，它展示了游戏产业与其他产业深度融合的趋势，这种跨界融合为中国游戏产业的升级提供了一条新的探索路径（李闯，2024）^[10]。以传承融合发展创新的积极心态来研究弘扬我们自己的民族文化，其精神内涵就会超出其文化形态本身的价值。

4 总结

通过对《黑神话：悟空》等游戏的分析可知，游戏对山西传统建筑文化的借鉴具有显著成效。游戏在建筑风格、彩塑与悬塑艺术、木雕等雕刻工艺以及壁画元素等方面大量借鉴山西古建筑文化符号，成功地为游戏场景、建筑等增添了丰富细节，极大地提升了游戏画面的真实感、精致感以及文化内涵与艺术魅力。这使得玩家在游戏过程中能够身临其境般地感受山西古建筑文化的独特魅力，仿佛置身于真实的历史文化情境之中。

但其在实践过程中也面临着诸多挑战。如何在游戏的快节奏和娱乐性需求与传统文化的深度呈现之间找到平衡，是游戏开发者需要解决的关键问题。此外，游戏开发者对传统文化的理解深度和精准度也会影响融合的效果。如果对传统文化元素的解读出现偏差，可能会导致文化传播的误导。

尽管存在挑战，但传统建筑装饰审美符号与游戏设计的融合方向无疑是正确且具有广阔前景的。游戏开发者应深刻认识到传统文化资源的巨大价值，加大对不同地域传统建筑文化的研究力度。深入挖掘其特色与内涵，不仅仅是简单的元素复制，而是要进行创造性转化和创新性发展。通过巧妙的设计手法，将传统建筑文化符号自然地融入游戏的各个环节，从场景构建、角色设计到剧情编排，使游戏成为传统文化传播的有效载体。

参考文献

[1] 贾媛媛，王子焱. (2024). 国产电子游戏《黑神话：

悟空》的文化价值及对外传播策略探析. 视听理论与实践 (06), 84–90. doi:CNKI:SUN:STSJ.0.2024-06-012.

[2] 张婷，李可，周利明. (2024). 传统文化元素在游戏设计中的应用策略研究. 北京文化创意 (03), 51–57. doi:CNKI:SUN:BJWH.0.2024-03-008.

[3] 徐红琴. (2017). 中国传统建筑元素在动画场景设计中的应用研究. 艺术科技 (01), 333. doi:CNKI:SUN:Y SKK.0.2017-01-295.

[4] 中共中央办公厅 (2022). 国务院办公厅印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》. 广播电视网络 (06), 6. doi:10.16045/j.cnki.catvtec.2022.06.002

[5] 游戏产业网. (2024). 2023 年中国游戏产业报告. <http://www.cgigc.com.cn>

[6] 石渊. (2023). 中国传统建筑元素在动画场景设计中的应用研究. 鞋类工艺与设计 (02), 114–116. doi:CNKI:SUN:ZWXE.0.2023-02-039.

[7] 雷柏林. (2010). 论中外传统建筑的装饰审美符号. 中国城市经济 (11), 152. doi:CNKI:SUN:CHSJ.0.2010-11-120.

[8] 曹媛. (2019). 浅谈山西传统建筑装饰符号. 艺术教育 (02), 207–208. doi:CNKI:SUN:YSJY.0.2019-02-095.

[9] 余家帅，单宁宁. (2021). 山西古建筑的艺术价值及其构成探析. 美与时代(城市版) (06), 10–11. doi:CNKI:SUN:MEIC.0.2021-06-007.

[10] 李闯. (2024). 文化唯物主义视角下文化、技术与产业的共生演进——以《黑神话：悟空》为案例. 北京工业大学学报(社会科学版) (06), 83–95.

作者简介：张传博（2001-）男，汉族，山东省菏泽市曹县，澳门城市大学创新设计学院 / 设计学硕士，艺术设计。