

传统文化元素在卡牌游戏美术设计中的视觉叙事研究

顾嫣然

(黑龙江大学艺术学院, 黑龙江 哈尔滨 150080)

摘要: 随着数字娱乐产业的快速发展, 卡牌游戏逐渐成为融合视觉艺术与文化传播的重要媒介。传统文化元素在卡牌游戏美术设计中的应用, 不仅丰富了游戏视觉表现形式, 也强化了游戏叙事能力与文化内涵。本文以视觉叙事理论为基础, 结合传统纹样、色彩体系、神话意象及角色造型等内容, 分析传统文化元素在卡牌游戏中的视觉表达方式, 并以《阴阳师》《忘川风华录》等游戏案例为研究对象, 探讨传统文化元素如何通过角色设计、场景构建及界面视觉形成叙事功能。研究认为, 传统文化元素能够有效提升玩家的沉浸体验与文化认同感, 同时推动传统文化在数字媒介中的创新传播。

关键词: 传统文化; 卡牌游戏; 美术设计; 视觉叙事; 角色设计

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v2i6.569

一、传统文化元素与卡牌游戏美术设计的融合背景

随着数字游戏产业的快速发展, 游戏已不再只是娱乐产品, 而逐渐成为文化传播的重要媒介。尤其是在“国潮”文化兴起的背景下, 越来越多游戏开始将传统文化元素融入视觉设计之中, 通过数字化方式重新激活传统文化的艺术价值。卡牌游戏因其角色数量丰富、视觉风格鲜明以及世界观塑造完整等特点, 成为传统文化视觉表达的重要载体。

在当代年轻群体审美需求不断变化的环境下, 玩家不仅关注游戏玩法, 也更加重视游戏中的文化氛围与视觉体验。传统文化元素能够通过服饰纹样、色彩搭配、建筑风格以及神话符号等形式, 增强游戏的艺术表现力与文化辨识度, 使玩家在娱乐过程中获得文化认同感与沉浸体验。

与此同时, 视觉叙事逐渐成为游戏美术设计中的核心内容。相较于传统文本叙事, 视觉叙事更强调通过图像、色彩、场景与角色造型等视觉语言传递故事信息。因此, 传统文化元素在卡牌游戏中的应用, 不仅是审美层面的装饰, 更承担着塑造世界观、强化角色身份以及推动剧情表达的重要作用。

随着移动互联网技术的发展, 游戏媒介逐渐由单纯的娱乐消费产品转向综合性文化传播平台。相比传统影视与文学作品, 游戏具有更强的互动性与沉浸感, 玩家能够通过角色操控与场景探索主动参与叙事过程。因此, 视觉艺术在游戏中的作用不断提升, 美术设计已不再只是辅助内容, 而成为影响玩家情感体验与文化认知的重要因素。

此外, 在全球化语境下, 中国游戏产业也开始更加重视本土文化表达。越来越多游戏企业尝试将传统文化资源转化为具有现代审美特征的数字视觉内容, 通过年轻化、艺术化的方式增强传统文化传播效果。这种趋势不仅推动了传统文化元素在游戏中的广泛应用, 也使视觉叙事逐渐成为连接文化表达与玩家体验的重要桥梁。

二、传统文化元素在卡牌游戏中的视觉呈现方式

(一) 传统纹样与装饰符号的应用

传统纹样是中国传统视觉艺术的重要组成部分。在卡牌游戏美术设计中, 祥云纹、水纹、敦煌纹样以及传统花卉图案等元素经常被应用于角色服饰、武器装饰以及界面设计之中。例如, 《阴阳师》中的部分角色服饰大量采用和风纹样与传统装饰图案, 通过细节设计强化角色的文化属性与身份特征。

作者简介: 顾嫣然(2000—), 女, 硕士研究生, 研究方向为视觉传达与数字艺术设计。

此外,传统纹样还能够增强游戏整体的东方审美氛围,使玩家在视觉层面快速建立文化联想。相较于单纯的装饰作用,这些纹样更承担着视觉叙事功能,通过符号化设计向玩家传递角色背景与世界观信息。

(二) 传统色彩体系的视觉表达

中国传统色彩具有鲜明的文化特征。例如朱砂红、石青色、黛绿色等传统色彩不仅具有装饰价值,也蕴含丰富的文化寓意。在卡牌游戏设计中,传统色彩的应用能够有效强化视觉层次与情绪表达。

以《忘川风华录》为例,游戏整体采用偏古典的青绿色与暖金色调,营造出具有历史感与东方幻想色彩的视觉氛围。不同角色之间的色彩差异,也能够体现人物性格与身份定位,从而增强角色辨识度与情感表达能力。

(三) 神话意象与角色造型设计

中国传统神话为游戏角色设计提供了丰富素材。《山海经》中的异兽形象、传统戏曲服饰以及古代神话人物等内容,均能够转化为卡牌角色设计的重要灵感来源。

在角色设计过程中,美术设计师通常会结合现代审美对传统文化元素进行重构,使角色既保留传统文化特征,又符合当代玩家的视觉审美需求。这种融合方式不仅增强了角色艺术表现力,也提升了传统文化在数字媒介中的传播效果。

除了角色造型本身,游戏中的动态特效设计同样会融入传统文化元素。例如水墨扩散效果、书法笔触动画以及古典纹样粒子特效等内容,都能够进一步强化角色视觉表现力。这类动态视觉设计不仅增强了游戏画面的艺术感染力,也使传统文化元素从静态符号转化为具有叙事功能的视觉语言。

与此同时,部分卡牌游戏还会结合传统节日、历史人物以及民间传说推出限定角色与主题活动,使玩家在游戏体验过程中进一步接触传统文化内容。这种融合方式不仅提升了游戏内容丰富度,也增强了传统文化在数字媒介中的传播深度。

三、卡牌游戏美术中的视觉叙事构建

(一) 角色设计中的身份叙事

角色设计是卡牌游戏视觉叙事的重要组成部分。角色服饰、武器造型以及动作设计均能够向玩家传递角色背景信息。例如,具有传统宫廷服饰元素的角色往往代表高贵身份,而采用水墨风格设计的角色则更容易体现东方幻想气质。

通过传统文化元素的融入,角色形象不仅具有视觉美感,也能够形成更加完整的人物叙事结构,使玩家在视觉观察过程中完成对角色身份与性格的理解。

(二) 场景设计中的氛围叙事

场景设计是构建游戏世界观的重要方式。传统建筑、园林布局以及古典山水元素能够有效增强游戏环境的文化氛围。例如古风庭院、灯笼街景以及水墨山川等场景设计,不仅能够丰富画面层次,也能够推动游戏叙事情绪的发展。

在视觉叙事过程中,场景不仅是角色活动的空间,更是情感表达的重要媒介。通过传统文化场景的构建,玩家能够更加深入地进入游戏世界,从而获得更强的沉浸体验。

(三) 界面设计中的情感叙事

游戏界面设计同样具有视觉叙事功能。许多卡牌游戏会在UI设计中加入书法字体、水墨卷轴以及传统纹样边框等元素,以强化整体视觉风格的统一性。

这些设计不仅能够提升游戏艺术美感,也能够细节层面增强玩家对传统文化的感知,使视觉体验与文化表达形成统一。

在卡牌游戏中,视觉叙事不仅体现在单一画面之中,更贯穿于角色成长、剧情推进以及玩家互动的全过程。玩家通过视觉信息不断理解游戏世界观,并在长期游戏体验中逐渐形成情感认同。因此,优秀的游戏美术设计不仅需要具备艺术审美价值,也需要具备较强的信息传达能力与叙事逻辑。

传统文化元素的加入,使卡牌游戏视觉叙事具有更深层次的文化内涵。玩家在欣赏角色与场景设计的同时,

也能够通过视觉符号感知传统文化背后的历史意义与审美精神，从而实现娱乐体验与文化传播之间的融合。

四、传统文化元素在视觉叙事中的价值

传统文化元素在卡牌游戏中的应用，不仅提升了游戏的视觉表现力，也推动了传统文化的数字化传播。通过视觉叙事方式，传统文化能够以更加年轻化、娱乐化的形式进入大众视野，从而增强当代年轻群体对传统文化的关注与认同。

此外，传统文化元素还能够提升游戏产品的艺术价值与市场竞争力。具有鲜明东方审美特色的游戏更容易形成独特品牌形象，并在全球化传播过程中展现中国文化特色。因此，将传统文化元素与卡牌游戏美术设计相结合，不仅是游戏产业发展的需求，也是传统文化创新传播的重要路径。

从艺术设计角度来看，传统文化元素的运用也推动了游戏美术风格的多样化发展。相较于西方奇幻题材的同质化视觉表现，融合中国传统文化元素的游戏更容易形成独特视觉辨识度，并在国际传播过程中展现东方审美特色。近年来，越来越多国产游戏在海外市场受到关注，也说明传统文化视觉表达已经逐渐成为中国数字艺术的重要代表形式。

因此，在未来游戏美术设计中，应进一步加强对传统文化资源的创新转化，通过现代视觉语言与数字技术手段，推动传统文化在年轻群体中的持续传播与发展。

五、结语

随着数字艺术与游戏产业的不断发展，传统文化元素在卡牌游戏中的应用将更加多样化。通过视觉叙事方式，传统文化不仅能够提升游戏艺术表现力，也能够数字媒介环境中实现新的传播与转化。未来，游戏美术设计应进一步探索传统文化与现代视觉语言之间的融合方式，从而推动传统文化在新时代背景下的创新发展。

参考文献：

- [1] 马会娟.传统文化元素在游戏美术设计中的应用研究[J].艺术科技,2023,36(12):85-87.
- [2] 李梦瑶.视觉叙事理论下的游戏角色设计研究[J].大众文艺,2022(18):102-104.
- [3] 王一帆.国风游戏中的传统文化表达研究[J].美术教育研究,2021(22):76-78.
- [4] 陈思远.数字游戏中的视觉叙事机制分析[J].传媒论坛,2020,3(15):91-92.
- [5] 刘佳宁.传统纹样在游戏角色设计中的创新应用[J].鞋类工艺与设计,2023,3(08):45-47.
- [6] 张晓琳.中国传统色彩在数字艺术设计中的应用研究[J].艺术评鉴,2022(10):56-59.

Research on Visual Narrative in Card Game Art Design Based on Traditional Cultural Elements

Yanran Gu

(School of Arts, Heilongjiang University, Heilongjiang, Harbin, China)

Abstract: With the continuous development of the digital entertainment industry, card games have gradually become an important medium integrating visual art and cultural communication. The application of traditional cultural elements in card game art design not only enriches the visual expression of games, but also strengthens narrative ability and cultural connotation. Based on visual narrative theory, this paper analyzes the visual expression of traditional cultural elements in card games through traditional patterns, color systems, mythological imagery and character modeling. Taking games such as Onmyoji and Wangchuan Fenghualu as examples, the study explores how traditional cultural elements form narrative functions through character design, scene construction and interface visuals. The study concludes that traditional cultural elements can effectively enhance players' immersive experience and cultural identity, while promoting the innovative dissemination of traditional culture in digital media.

Keywords: Traditional Culture; Card Game; Art Design; Visual Narrative; Character Design