

论剪纸艺术元素与游戏动画设计的融合与创新

□ 黄圣迪

摘要：随着数字媒体技术的快速发展，游戏动画设计领域也迎来了前所未有的创新机遇，呈现出融合多种艺术形式的发展趋势。其中，剪纸艺术以其独特的艺术表现形式和深厚的文化积淀，为游戏动画设计提供了新的视觉语言和创意资源。文章就剪纸艺术与游戏动画设计的融合展开探讨，揭示传统艺术与现代数字技术结合路径，以期助力提升游戏动画设计的视觉效果和文化深度，为玩家提供独特的文化体验。

关键词：剪纸艺术；游戏动画设计；融合创新

剪纸艺术具有独特的剪裁技艺和丰富意义的图案，展现出独特的艺术价值和丰富的文化象征。然而，在全球化和数字化浪潮冲击下，传统剪纸艺术面临着传承与发展的双重挑战，如何在保持其艺术精髓的同时使其与现代技术和审美需求相适应，成为当前文化创新领域亟待解决的问题。在此背景下，游戏动画设计为剪纸艺术提供了新的展示平台和创作空间。游戏作为当代最具影响力的媒介之一，在艺术表达和文化交流中具有重要作用。将剪纸艺术元素引入游戏动画设计，不仅能增强游戏的艺术表达力，还能为全球玩家提供独特的文化体验，促进文化的多元融合。因此，探讨研究剪纸艺术元素与游戏动画设计的融合与创新具有突出的现实意义，通过探索剪纸艺术在游戏动画中的应用和效果，有助于为游戏动画设计领域带来新的视觉语言，满足玩家的现实需要。

1 剪纸艺术相关概述

1.1 剪纸艺术的派系

剪纸是一种用剪刀或刻刀在纸上剪刻花纹，用于装饰生活或配合其他民俗活动的民间艺术。剪纸艺术大致可分为南方派、江浙派和北方派三大流派。其中，南方派剪纸以精致细腻和色彩丰富著称，典型代表有自贡剪纸、佛山剪纸、湖北沔阳剪纸和福建剪纸等。江浙派剪纸注重线条的流畅与布局的疏密有致，以南京剪纸、扬州剪纸和浙江剪纸为代表，多以花卉、鸟类等自然景观为主题，反映了江南水乡的柔美和文人雅士的生活情调。北方派剪纸具有粗犷大气和色彩简洁明快特点，反映了北方地区质朴的风土人情^[1]。蔚县剪纸、山西剪纸、陕西剪纸和甘肃剪纸都是这一派系的代表。北方剪纸常使用红黑两色，以大面积的剪切和强烈的对比表现出了简洁有力的视觉效果。

1.2 剪纸艺术的文化价值

剪纸是日常装饰的艺术形式，具有避邪祈福的寓意。剪纸常被贴在窗户、门框和室内墙壁上，用以祈求家庭安康和吉祥如意。剪纸的图案多寓意吉祥，如

鱼（余）象征着年年有余；莲花代表着纯洁和高雅；双喜字样则多用于婚礼以示双倍喜悦。这些图案不仅美化了生活环境，更加强了人们对美好生活的向往与期望。除此之外，剪纸艺术在文化传承和教育方面也具有重要作用。在传统剪纸教学中，艺术家通过采用师徒传授的方式，将剪纸技艺与制作过程中的文化故事结合起来，使学习者在掌握艺术技能的同时，能够深入了解和感受中国历史与文化。剪纸中常见的图案设计，不仅要求精湛的技艺，还需要理解其背后的文化象征意义，如龙凤呈祥代表着权力与吉祥。随着剪纸艺术普及，剪纸元素逐步被引入到学校教育课程中，成为青少年学习中华优秀传统文化的重要途径。

2 游戏动画设计的技术与理论基础

2.1 游戏动画设计的技术演进

三维动画技术的发展，为游戏动画设计带来了革命性变革。传统游戏大多采用二维图形，限制了视觉表达的深度与真实感。随着三维建模与动画技术的兴起和成熟，游戏设计不再局限于平面表现，而是拓展到了空间深度，增强了场景的沉浸感和动态效果。设计师通过利用专业的三维建模工具（如 Autodesk Maya、Blender 等）创作出细节丰富、高度逼真的三维角色和场景，提升了游戏的视觉效果，增强了玩家的体验感^[2]。实时渲染技术的应用，标志着游戏动画设计进入了一个新的时代，特别是 GPU 渲染的优化，使复杂场景和动画渲染能在游戏运行中即时完成，实现了无缝的视觉呈现效果。在这一技术支持下，游戏动画制作者能够根据玩家行为和游戏环境变化及时调整动画表现，进一步增强游戏的真实感和沉浸感。

2.2 游戏动画的视觉表现技巧

其一，角色动画中的表情管理是提升游戏角色表现力的关键。在复杂的游戏情节中，角色的情感表达需要精准且细致，能够有效传递游戏设计师的意图，并加深玩家的情感投入。借助高级的脸部捕捉技术，设计师能够捕捉到现实人物的微妙表情，包括眼神交互、眉毛蹙展、嘴部微笑等，并将其转化为游戏角色

的面部动画,从而有效丰富角色的情感层次,使游戏呈现出沉浸感和真实感。其二,在环境动画的氛围营造方面,光影效果的运用至关重要。设计师可通过对光线的精确控制创造出从黎明到黄昏、从阳光明媚到阴云密布的多种光影氛围效果。其中,实时光线追踪技术的应用,使设计师能够根据环境中的物理属性实时计算光线,从而在游戏中产生与现实世界相似的光影效果,增强游戏的整体视觉效果。

2.3 游戏动画与用户体验的关系

通过对游戏动画人物面部表情、肢体动作的精心设计,可使塑造的角色更加生动真实,加深玩家的情感共鸣。当玩家观察到角色在游戏中遭受挫折流露出的挫败感,或者在成功完成任务显示出喜悦和兴奋时,这种情感的传递可显著增强玩家的沉浸式体验,使玩家投入到游戏的情节与角色中。除此之外,游戏动画在提升交互体验方面同样不可或缺。通过游戏动画设计可帮助玩家理解游戏机制,指引玩家正确操作。如动态的指示箭头、闪烁的按钮等设计便是运用动画来引导玩家注意和行动的实例,在玩家具体操作中,响应的动画反馈则可即时传达游戏系统的状态变化,如角色击中敌人时的闪光、技能释放的光效变化等,同时通过视觉动画效果提供直观反馈,激励玩家探索更多游戏内容^[3]。

3 剪纸艺术元素在游戏动画设计中的应用与创新

3.1 剪纸艺术元素的视觉特性与游戏动画的结合

剪纸艺术的核心视觉特征表现为强烈的二维风格和清晰的轮廓线条。设计师可将其融入到游戏角色设计、背景场景及界面设置中,使游戏整体呈现出一种极简而现代的美学风格。具体而言:其一,在角色动画制作过程中,可将剪纸的轮廓和纹理直接应用于角色的服装和装饰,使角色在动态中展现出独有的艺术质感,从而增强玩家的视觉享受,提升游戏的品牌识别度^[4];其二,游戏设计师也可将剪纸元素融入游戏的故事框架和情节发展中,如利用剪纸中常见的龙凤、莲花等传统图案作为解锁新章节或达成任务的视觉奖励。这一创新融合既能让游戏的文化氛围更加浓厚,也能够使玩家在享受游戏乐趣的同时,深入感受到中国传统文化的魅力,进而使游戏体验更为丰富。

3.2 剪纸风格游戏动画的案例分

《尼山萨满》游戏改编自宗教小说《尼山萨满传》,由腾讯游戏学院和 NEXT 共同制作。该游戏运用独特的中国剪纸风格美术和萨满音乐,为玩家提供了丰富的游戏体验。从视觉风格来看,该游戏通过运用现代数字技术,将剪纸艺术风格成功转化为屏幕上

的动画形式,这种风格在视觉上具有较强的辨识度和吸引力。图 1 (a) 展示了一位神秘萨满在森林中举行仪式的场景。背景和人物均采用剪纸艺术的形式,使用了清晰的轮廓线和大面积的单色块,有效传达了神秘和古老的氛围。图 1 (b) 生动地描绘了萨满与部落成员围坐一起的场景。红色和橙色的火光设计为整个场景增添了温暖而神秘的色彩,同时也象征着萨满文化中的精神和力量。从文化主题表达来看,《尼山萨满》在其游戏机制和剧情设计中融入了萨满文化中的多个内容。游戏中的节奏控制不仅是游戏玩法的一部分,也是对萨满敲击鼓、举行祈祷仪式的模拟,使玩家在游戏中可以沉浸式体验到萨满文化的核心元素。

注 图片来源于网络,仅供学术交流使用,下同。

图 1 《尼山萨满》游戏截图 1

4 结语

剪纸艺术与游戏动画设计的结合,既是一种视觉和技术上的创新实践,也是文化交流与多元融合的生动范例。剪纸艺术精细的切割线条和鲜明的对比色彩被创新性地应用于游戏动画领域中,不仅丰富了游戏动画的表现力,还促进了文化的传承和发展。因此,未来游戏设计应更注重利用和创新传统艺术元素,以助推游戏产业的持续创新。

基金项目:2024 年度广西高等教育本科教学改革工程项目“兴趣驱动、重塑课堂:游戏动画设计课程群的教学改革与实践”(项目编号:2024JGA423)。

参考文献

- [1]杨佳.传统艺术形式的现代转译过程:从剪纸到动画[J].造纸信息,2024(8):127.
- [2]王宇洋.山西剪纸艺术在动画设计中的应用研究[J].造纸信息,2024(7):130.
- [3]王世航.剪纸艺术在动画创作中的应用[J].中华纸业,2023,44(23):88.
- [4]赵宇.数字技术与剪纸艺术的融合发展研究[J].造纸信息,2022(4):79.

(作者单位:北海艺术设计学院)