

[设计创新与应用]

数字人文视域下国产游戏推动中华文化输出与传播——以《黑神话：悟空》为例

刘淼聪, 黄秋儒

江南大学, 江苏 无锡 214122

摘要: 基于数字人文视角, 探讨国产游戏《黑神话: 悟空》对提升中国文化软实力的独特作用, 以及如何通过融合中华优秀传统文化元素与现代游戏设计, 增强中华文化全球影响力。采用政策分析与案例比较的研究方法, 梳理中国政府支持游戏产业文化输出的政策背景, 并将《黑神话: 悟空》与其他成功国产游戏进行对比分析, 突出其在文化传播中的创新策略和独特优势。《黑神话: 悟空》通过精细的设计美学、深厚的文化内涵以及先进的技术应用, 进一步强化了中华文化输出效果。基于此, 提出优化国产游戏文化输出的具体路径, 包括深化文化元素融入、持续技术创新、优化国际市场策略及加强跨文化交流合作。《黑神话: 悟空》不仅展示了国产游戏在全球市场的竞争力, 也为提升中国文化软实力提供了有力支持和宝贵经验, 具有重要的理论意义和实践价值。

关键词: 数字人文; 国产游戏; 《黑神话: 悟空》; 中华文化; 文化输出

中图分类号: G206; J524

文献标志码: A

文章编号: 2096-6946(2025)03-0063-10

DOI: 10.19798/j.cnki.2096-6946.2025.03.008

Role of Chinese Video Games in Promoting Cultural Export and Dissemination from a Digital Humanities Perspective: Case Study of *Black Myth: Wukong*

LIU Miaocong, HUANG Qiuru

Jiangnan University, Jiangsu Wuxi 214122, China

Abstract: From the perspective of digital humanities, this article examines the distinctive role of the Chinese video game *Black Myth: Wukong* in enhancing China's cultural soft power and explores the ways to strengthen the global influence of Chinese culture by integrating traditional Chinese cultural elements with modern game design. By policy analysis and case comparison, it combs through the policy background of the Chinese government's support for the cultural output of the game industry and conducts a comparative analysis of *Black Myth: Wukong* with other successful domestic games, so as to highlight its innovative strategies and unique advantages in cultural dissemination. *Black Myth: Wukong* further reinforces the effect of Chinese cultural output through its meticulous design aesthetics, profound cultural connotations, and advanced technological applications. On this basis, specific paths for optimizing the cultural output of domestic games are proposed, including deepening the integration of cultural elements, keeping continuous technological innovation, optimizing international market strategies, and strengthening cross-cultural communication and cooperation. *Black Myth: Wukong* not only demonstrates the competitiveness of domestic games in the global market but also offers strong support and valuable experience for enhancing China's cultural soft power, possessing significant theoretical

收稿日期: 2025-01-11

基金项目: 国家社科基金后期资助项目(22FYSB028)

significance and practical value.

Key words: digital humanities; domestic games; *Black Myth: Wukong*; Chinese culture; cultural export

文化是民族精神根基,作为国家软实力的重要组成部分,其承担着民族精神标识和情感纽带的重任^[1]。随着新时代数字技术的迅猛发展,数字人文作为一种将人文学科与信息技术相结合的新兴研究领域,为突破传统文化传播时空限制,丰富中华文化表达形式提供了全新路径。近年来,数字游戏作为文化输出的重要载体,逐渐发挥出跨文化交流和文化遗产的独特作用。在此背景下,《黑神话:悟空》以其独具特色的东方设计美学和深厚的中华文化内涵,结合创新的技术表现形式,成为中华文化全球输出与传播的一个典型案例。

一、数字游戏产业与跨文化传播

(一) 中国政府政策对国产游戏文化输出的推动

在全球化背景下,数字游戏逐渐成为文化交流与传播的重要载体。随着数字人文技术的迅猛发展,中国数字游戏行业展现出蓬勃的增长态势,不仅在全球游戏市场占据了一席之地,还日益成为推动中华文化传播的重要力量,在中国式现代化征程中发挥着至关重要的作用。

近年来,国政府颁布了一系列政策与措施。例如,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称“十四五”规划),由国务院正式发布,并于2021年3月在十三届全国人大四次会议上获得通过;中共中央办公厅、国务院办公厅于2022年颁布了《“十四五”文化发展规划》;中共中央、国务院于2023年2月印发了《数字中国建设整体布局规划》。这一系列政策的颁布,为数字娱乐产业的发展明确了前进路径,为国产游戏在全球文化市场中的竞争力,提供了坚实的政策支撑。其目的在于推动国内游戏产业的繁荣发展,并利用数字游戏这一传播媒介,促进中华文化的全球传播。具体而言,政府的政策支持通过以下三个方面体现。

第一,资金与资源支持。提供专项资金和税收优惠,鼓励游戏企业进行技术研发和文化内容创作。例如,设立文化出口基金,支持国产游戏赴海外展会和推广活动。

第二,市场准入与国际合作。简化海外市场准入流程,促进国际合作与交流。通过与国际游戏开发商和发行商的合作,提升国产游戏的国际化水平。

第三,文化内容指导。制定文化输出标准,确保游戏

内容符合国际市场的文化接受度和审美需求。同时,鼓励游戏开发者在保持文化内涵的同时,进行创新性的内容创作。

得益于中国政府的有力支持与精心引导,国产游戏企业在游戏研发过程中深度整合了中华优秀传统文化元素,奠定了深厚的文化根基。此举不仅持续增强了国产数字游戏的文化传播力与影响力,也为推动中国文化事业的繁荣发展注入了新的活力。

(二) 全球游戏产业的文化输出概述

技术革新推动了全球电子游戏市场的扩展,数字游戏作为一种新兴的数字媒介形式,其影响力已超越了传统娱乐范畴,成为跨文化沟通和文化输出的关键因素,在经济增长、文化遗产与国际交流中发挥着至关重要的作用。以欧美、日韩等国家为代表的游戏出口贸易大国,凭借其在游戏开发领域的领先地位和技术优势,通过多种途径有效地推动了本国文化的国际传播^[2],进而产出了许多优秀的数字游戏产品。

1. 日本游戏产业的文化输出

日本在全球游戏产业中具有突出的影响力,其游戏产品以别具一格的审美风格和深刻的文化内涵而闻名。例如,《最终幻想》系列,作为一款著名的角色扮演电子游戏,凭借其严谨构建的世界观和精心编排的故事情节,辅以细腻的画面制作和深厚的文化内涵,成功展示了日本动漫文化和艺术风格的魅力,在全球范围内收获了大量忠实玩家,使日本文化得以跨越语言和地域的界限广泛传播。

2. 韩国游戏产业的文化输出

韩国电子游戏不仅以其优异的视觉效果呈现著称,而且通过精心设计的社交功能增强了玩家之间的互动和黏性。这种综合性的游戏体验吸引了全球范围内的玩家,推动了韩国游戏在全球市场上的普及与成功。以《地下城与勇士》及《穿越火线》为代表的韩国本土游戏产品,依托卓越的游戏品质与创新性设计,成功拓展了全球玩家市场。此外,此类游戏通过系统化整合参与国际电子竞技赛事体系,构建了韩国数字娱乐文化多维度输出的高效路径,进而形成了全球游戏产业生态跨文化协同发展的驱动机制。韩国游戏产业借助多语种翻译及本地化策

略,成功地将游戏文化推广至全球范围,从而增强了韩国文化的国际影响力,并促进了经济效益的提升。

3. 欧美游戏产业的文化输出

欧美国家的游戏产业以其创新的技术和精湛的叙述手法闻名。例如,《刺客信条》系列通过将游戏场景置于文艺复兴时期的意大利、美国革命时期等历史重要时期,使玩家得以身临其境地体验历史事件。此类沉浸式叙事方式明显提升了游戏的吸引力,并且促进了欧美文化、历史及价值观通过数字游戏媒介的广泛传播,并提高了其在全球范围内的接受度。

(三)《黑神话:悟空》在文化输出中的定位与意义

《黑神话:悟空》作为中国国产游戏领域的杰出典范,凭借其出色的画面品质、独具匠心的动作设计以及对《西游记》故事的创新诠释,获得了玩家群体与媒体界的广泛赞誉。该游戏通过精致的艺术画风和对中国传统美学的再现,构建了一个蕴含东方神秘色彩的游戏世界,而其核心则是流畅且具有挑战性的战斗系统,这为玩家提供了一种沉浸式的中华优秀传统文化体验。该游戏的顺利推出,充分彰显了中国游戏产业的创新实力与文化自信,对中国文化软实力的增强做出了显著贡献,成功唤醒了国产游戏中的文化基因。

二、《黑神话:悟空》在中华文化输出与传播中的特殊性

(一)文化象征的再现与创新

《黑神话:悟空》是由“游戏科学(GAME SCIENCE)”开发的一款动作角色扮演游戏,该游戏以中国古典文学巨著《西游记》中的角色与叙事为蓝本,结合现代电子游戏设计原理及尖端技术,以其独具特色的艺术风格和技术手段,吸引了全球范围内游戏玩家及媒体的广泛关注,通过深度挖掘《西游记》中的文化元素,在重现中国传统神话故事的非凡魅力与文化内涵的同时,保留传统文化经典元素,并结合现代游戏设计理念,创造出独特的文化符号。此类设计策略不仅激发了国内玩家对传统文化的认同感,而且也激发了国际玩家对中国传统文化的兴趣和探索欲望,进而向世界范围内的玩家全面展示中华文化的深厚历史底蕴。

(二)游戏设计的独特性

1. 游戏角色造型

以游戏主角“悟空”为分析对象,该游戏秉承了中国古典名著《西游记》中孙悟空的标志性形象,融合现代设计

理念,使传统角色展现出更为震撼的视觉效果。游戏中不仅保留了孙悟空的核心文化符号,而且对其经典的形象特征进行了细致刻画。此外,孙悟空等经典角色在设计阶段不仅保留了原著中的鲜明个性与传奇色彩,更通过3D建模、动作捕捉等技术,精确再现其在战斗过程中面部表情的微妙情感波动,如愤怒、坚毅等情绪,进一步赋予他们细腻入微的表情变化、高度还原的格斗动作,并营造出动态光影效果,使角色形象更加鲜活立体。

2. 游戏道具设计

游戏内的武器、法器以及其他关键道具的设计均基于对中国历史文化的深入考证,确保其外观的精美性同时,也赋予了道具功能性与实用性。以金箍棒等经典道具为例,这些在原著中象征着孙悟空自由的束缚、反抗权威的精神的元素,在该游戏中通过三维建模技术和特效处理,被赋予了复杂的光影效果,其造型设计既体现了神话传说中的特点,又考虑到了实际战斗中的操作手感。特定道具内嵌独特的互动机制,玩家通过搜集道具及提升等级的方式强化个人竞技能力。此策略不仅为游戏注入了趣味性和挑战性,而且保留了传统文化的核心价值,有效提升了游戏的视觉冲击力和文化内涵的深度。

3. 游戏服装设计

该游戏中各个角色的服装设计不仅展现了中国传统服饰的精致细节,而且融入了现代审美观念。以孙悟空为例,其凤翅紫金冠、锁子黄金甲等服饰配件以金黄色为基调,色彩搭配鲜明且富含传统意蕴,凸显其尊贵与威严。此外,服装上的图案设计亦多采用中国传统元素如云纹、龙纹、凤纹等,这些图案不仅具有装饰功能,更蕴含吉祥、权力等象征意义,反映了对中国传统美学的深入理解与创新性运用。精细化处理游戏中的中华文化元素,有助于玩家深入理解角色的社会地位及其所承载的文化内涵。此类设计策略增强了视觉艺术表现力,使得传统符号生动化,从而加深了玩家对角色身份及其文化背景的认同感,见图1与图2。

4. 游戏场景设计

《黑神话:悟空》的场景设计借鉴了中国传统山水画的构图方式,结合现代高精度三维扫描及建模技术,呈现了具有东方意境的虚拟世界。游戏中的古建筑设计,通过对中国传统建筑风格的还原与创新,彰显了中国传统工艺的精湛技艺,展现了中国古代建筑的宏伟与精致,进一步强化了游戏的文化动力。游戏通过3D建模技术对飞檐翘角的古代庙宇和精雕细刻的木门等进行精准还

a 孙悟空角色原画设计^[3]b 游戏中实际角色模型^[3]

图1 《黑神话：悟空》中孙悟空角色的灵感来源与设计实现对比

a 山西晋城玉皇庙的亢金龙彩塑^[4]b 亢金龙角色原画设计^[5]c 游戏中亢金龙的实际角色模型^[5]

图2 《黑神话：悟空》中亢金龙角色的灵感来源与设计实现对比

原,进一步强化了文化的地域性与民族性,展现了中国古代建筑特有的美学特征。这些古建筑设计不仅展现了中国传统建筑的独特风格,还传达了中国文化中的“天人合一”哲学理念。在游戏互动过程中,玩家能够沉浸式体验中国古代建筑的宏伟与精致,进一步增强了对中国传统文化的认同感。

该游戏的动态场景设计,构成了游戏场景表现的关键特色。它通过动态光影效果和天气变化的动态表现,以及昼夜交替的精致描绘,着重突出了场景中的核心元素,增强了视觉层次的递进性,从而极大提升了游戏场景的真实感和沉浸式体验。此外,游戏中的自然景观,如松

柏、莲花等植物元素,承载着丰富的中华文化意蕴。通过精细化的建模和动态展示,游戏不仅复原了自然景观的真实感,而且在视觉符号层面提升了这些植物的文化底蕴,增强了玩家对中国文化中“以物寓意”的理解,展现了中华文化的博大精深和生生不息的生命力,见图3。

5. 用户界面设计

该游戏设计团队秉承中华优秀传统文化精髓,精心挑选经典东方配色方案,以简洁明了的界面设计为基调。在此基础上,团队巧妙地融入中国传统书法字体、篆刻图案等元素,营造出浓厚的文化氛围。这些设计不仅提升了游戏的视觉美感,增强了用户体验,还有效地承载了中华传

图3 《黑神话:悟空》游戏场景图^[6]

统文化的丰富内涵,向广大玩家传递了宝贵的文化信息。此外,该游戏支持多种语言版本,以便于全球各地的玩家更好地理解和体验游戏内容。当用户进行界面操作时,游戏会提供相应的视觉和听觉反馈,以增强交互体验,同时促进玩家对中国文化的深入理解和认同。

(三) 技术创新与沉浸式体验

《黑神话:悟空》在视觉艺术效果呈现方面,实现了中华优秀传统文化的深度挖掘与现代设计美学的精妙融合;在游戏设计与研发过程中,研发团队精心汲取了中国传统建筑、中国传统山水画与书法等核心美学元素,同时融合现代游戏引擎、动作捕捉、3D扫描和渲染技术等,从而形成了一种既蕴含古典韵味又具备现代感的艺术风格及视觉表现效果。

1. 高级图形引擎的应用

《黑神话:悟空》采用了Epic Games开发的虚幻引擎5(Unreal Engine 5),该先进的图形引擎为游戏打造出前所未有的视觉效果与沉浸式体验,确保了游戏画面的高品质与逼真度,同时显著提升了开发效率与游戏性能。该引擎有效提升了游戏的视觉表现力,同时支持了复杂的动态光影效果和实时天气系统,赋予了游戏世界更高的生动性和真实性。通过精细的光影过渡和逼真的材质渲染技术,游戏中的每个场景均富含细节和生命力,有力增强了玩家的视觉体验。

2. 动作捕捉技术的运用

动作捕捉技术的应用显著提升了游戏角色动作的流畅性和自然性,从而极大地增强了玩家的沉浸体验。在《黑神话:悟空》这一游戏中,动作设计巧妙地融合了中国传统武术与戏曲艺术元素。例如,孙悟空角色的棍法动作既展现了刚劲有力的风格,又不失灵动与飘逸之美。在战斗场景中,角色的身法与走位变化多端,富有节奏感。特别是通过动作捕捉技术,角色的每一个动作都显

得充满力量与真实感,有效地传达了角色的情感变化和战斗策略。这种技术的应用使得战斗过程更加紧张刺激且富有策略性,从而加深了游戏的沉浸感和代入感。

3. 高精度三维扫描技术与三维建模技术的融合应用

游戏研发团队基于实地调研,对中国众多具有典型意义的历史遗迹进行了精确的三维扫描,成功获取了包括古代建筑和自然地貌在内的多处中国历史遗迹的三维数据。相较于传统手工建模方法,三维扫描技术有效缩短了模型构建周期,提高了开发效率。主要采用了空地一体异源实景三维模型融合技术(包括无人机倾斜摄影技术和地面三维激光扫描设备),以及非接触式扫描技术,实现了对古建筑纹理、形态和尺寸等信息的快速、精确捕捉,完成了对古建筑的全面数据采集。采集得到的三维数据被导入Unreal Engine 5,转换为高质量的3D模型和贴图,运用其出色的渲染技术,实现了游戏场景的高精度建模,同时巧妙地将文物三维数据整合至游戏数字化资产中,有效拓展了文化传播的范围,增强了中华文化的传播力,见图4。

(四) 跨文化营销策略与国际影响力

1. 多语言支持与本地化策略

《黑神话:悟空》游戏支持多语言版本,旨在确保不同文化背景的玩家群体能够无障碍地理解并体验游戏内容。游戏开发团队通过实施本地化策略,不仅对文本内容进行了翻译,还针对不同地区的文化特征进行了适应性调整。游戏内的对话、任务描述以及界面设计均经过了专业化的本土化处理,以更好地贴合目标市场玩家的文化习俗和语言表达习惯,从而提升了游戏在国际市场上的吸引力。

2. 全球营销策略实施

精确的市场定位与多元化的营销策略,使得《黑神话:悟空》在不同文化背景的市场中获得了普遍的接受与认可。该游戏在全球预售阶段,通过结合线上与线下活动的方式,吸引了众多国际玩家的注意。此外,跨平台发行策略使得该游戏能够覆盖更广泛的设备类型与玩家群体,进一步拓展了市场份额。全球预售活动不仅提升了游戏的知名度,游戏开发团队还通过早期玩家的反馈对游戏内容进行了优化,确保了游戏正式发布时的高质量体验。基于以上因素,自《黑神话:悟空》正式上线以来,在全球范围内引起了广泛关注,成功覆盖了全球多个关键市场,迅速提升了其在国际市场上的知名度,并有效激发了玩家对游戏内容的好奇心。

图4 《黑神话：悟空》中浦江龙德寺塔的灵感来源与设计实现对比

3. 社交媒体与玩家互动

游戏开发团队利用社交媒体平台积极地与用户进行周期性的互动，定期公布开发进度、幕后故事等独家内容，以此构建了项目的品牌形象，增强了品牌的国际影响力。该游戏在发布前便通过全球直播活动，展示最新的游戏内容和开发动态。此外，定期通过社交媒体平台收集玩家反馈，及时优化游戏体验，提升玩家的满意度和忠诚度。这些策略有效地扩大了游戏的国际影响力，促进了中华文化的全球传播。

(五) 案例分析

在数字娱乐产业迅猛发展的背景下，国内游戏产业正逐步崛起为中华文化对外传播的关键渠道。《黑神话：悟空》作为一款备受瞩目的作品，其影响力不容小觑。同时，其他杰出的国产游戏如《原神》《剑网3》和《率土之滨》等，凭借其独特的游戏构思，在国际市场取得了不俗的成就。为了进一步突出《黑神话：悟空》的特殊地位，与这些同类国产游戏进行深入的比较分析，可以更明确地揭示其在文化输出与传播方面的独特优势及创新策略。

1. 《黑神话：悟空》与《原神》的文化输出比较

《原神》由米哈游开发，是一款世界级的开放世界动作角色扮演游戏。该游戏凭借精细的制作及全球化的市场策略，成功地将中国传统文化元素整合至虚拟世界之中。游戏中的“璃月”地区以中国传统文化为背景，融合了中国古典建筑、风土人情和哲学思想^[9]，利用数字人文学科技术进行多语言处理和全球范围内的社交平台传播，有效彰显了中国传统文化的独特魅力。与前述情况相比，《黑神话：悟空》在此基础上进一步通过更为精细的

场景设计和复杂的叙述结构，在叙事上更注重角色的复杂发展，深入探讨了中国传统文化中的哲学思想与价值观念，提升了文化输出的深度和广度。《黑神话：悟空》不仅在网络上产生了强烈的冲击力，而且在故事叙述方面更加注重文化内涵的传递，从而在国际市场上展现出日益增长的竞争力。

2. 《黑神话：悟空》与《剑网3》的设计美学对比

《剑网3》由西山居开发，是一款以唐代历史为背景的大型多人在线角色扮演游戏。该游戏运用数字人文技术，依托翔实的剧情、精致细腻的角色设计与塑造，同时真实再现中国古代社会生活，构建出一个蕴含东方美学元素的世界观。它有效地展现了中国古代社会的生活面貌与武侠文化的独特魅力，从而提升了中华传统文化在国际市场的吸引力。相比之下，《黑神话：悟空》借助更为先进的技术手段和更为复杂的叙事结构，实现了神话元素与幻想设定的深度融合，构筑了一个洋溢着东方神秘主义色彩的幻想世界。此举有效增强了游戏的文化表现力和国际吸引力。

3. 《黑神话：悟空》与《率土之滨》的市场策略比较

《率土之滨》由网易开发，是一款以三国文化为背景的策略游戏。该游戏深入挖掘了三国时期的历史元素，依托对真实历史事件的精准再现和对历史人物的生动塑造，为玩家构建了一个深入了解中国历史文化的平台。相较之下，在市场推广方面，《黑神话：悟空》采取了更为广泛的市场策略和多元化的营销手段，成功触及了更广泛的国际玩家群体。这些游戏玩家不仅能够在游戏中获得愉悦，还能对中国历史有更为深刻的理解和认识，进而

进一步拓展了中华文化的全球传播范围,并显著提升了中华文化的全球影响力。

(六)《西游记》叙事在《黑神话:悟空》中的文化融合

《黑神话:悟空》在继承《西游记》叙事传统的基础上,融入了现代技术手段,构建了一个富含文化意蕴、具有全球吸引力的游戏世界。该游戏使得全球玩家能够跨越文化差异领略东方经典的魅力,通过重新诠释东方神话,游戏揭示了其背后的历史现实,推动了玩家对中华优秀传统文化的深入探索与传承。

1. 多线性叙事结构与玩家决策

《黑神话:悟空》在《西游记》经典神话故事的基础上,进行了深入探索与独创诠释,塑造出一个既复杂又引人入胜的叙事体系。采取多线叙事结构,设置多处悬念与反转,为玩家提供了丰富的剧情走向和选择空间。通过玩家的不同决策与行动,不仅能使游戏世界产生不同结局,还能精准塑造游戏角色,进而确保每位玩家能够体验到一段独具特色的叙事历程。此机制不仅深度拓展了游戏的自由度与互动性,而且赋予了玩家通过自身行为构建故事情节的能力,从而有效增强了游戏的沉浸感与代入感^[10]。此外,多层次的叙事结构,不仅增强了游戏的可玩性,还丰富了文化传播的方式。玩家通过主线剧情可以体验到传统《西游记》中的忠诚、勇气、坚毅等精神内核,而在支线和分支任务中,游戏则进一步深化了对这些文化主题的探讨。

2. 叙事简化与文化适应

《西游记》作为中国古典文学的代表作,蕴含了丰富的文化、哲学和宗教内涵。然而,对于非中国文化背景的全球玩家来说,理解《西游记》中的神话元素、历史背景和文化寓意可能存在一定的挑战。

为了促进非中国文化背景的玩家更好地理解《西游记》的故事背景与文化内涵,叙事简化成为《黑神话:悟空》的核心特征。该游戏在继承《西游记》核心情节和文化符号的基础上,对复杂的宗教哲学思考和文化背景进行了适度的精简。原著中关于道教、佛教的哲学探讨以及对“修行”概念的深入阐释,在游戏中并未以冗长的对话和复杂的宗教典故形式展现,而是通过简洁的剧情推进和任务设计,将其转化为更易于理解的情感表达。此外,《黑神话:悟空》在叙事设计上融入了文化背景介绍与叙事引导模块,以简洁明了的方式阐述了中国文化的背景、神话故事的起源以及特定的宗教符号的含义。游戏开发团队运用跨文化叙事策略,将这些深邃的文化内涵

简化并适应全球语境,促进了中国文化更广泛地传播。

3. 角色深度与情感表达

《西游记》中的角色形象在中国文化中已成为广为流传的经典文化符号,承载着深刻的文化象征意义。在《黑神话:悟空》中,游戏保留这些角色原有文化象征的基础上,进行了现代化的重塑,使其更加立体、复杂,符合现代受众的审美需求和情感共鸣。在深入剖析角色内心冲突、行为动机以及独特个性特征的基础上,该游戏巧妙地将一系列传统文化符号转化为富有现代意蕴的多维度人物角色。具体言之,《西游记》的标志性人物孙悟空在中国传统文化中被视为力量、不屈反抗精神与自由意志的象征,游戏在此基础上进行了现代化的角色塑造,使孙悟空不仅仅是一个无所不能的神话英雄,更成为一个有情感困境、内心冲突的复杂人物,更易于与现代玩家产生情感共鸣。这种现代重塑不仅使经典角色焕发出新的活力,也为中华优秀传统文化的传承与创新提供了新的视角。

三、《黑神话:悟空》对游戏产业文化出海的发展启示

(一) 市场表现与成功因素分析

1. 国内外市场表现

《黑神话:悟空》自2024年8月20日正式上线以来,在国内外市场均取得了显著的商业成功,并产生了显著的文化影响力。在国内市场,该游戏在2024年度销售排行榜中位列榜首,国内消费者对于该游戏所蕴含的中华优秀传统文化表现出强烈的共鸣和热忱。在Steam平台,《黑神话:悟空》的简体中文评价数量突破100万条,多次登上Steam全球热销周榜榜首,在国际玩家和媒体中获得了广泛赞誉。尽管在国际市场上遭遇文化差异的挑战,该游戏依然赢得了市场的正面评价。不同国籍和文化背景的玩家通过社交网络平台交流了他们的游戏体验和评价,普遍给出了高分和积极的反馈,这一现象不仅提升了游戏的全球知名度,也证明了其在跨文化交流中的成功。凭借其独特的东方美学与文化元素,《黑神话:悟空》不仅成功地激发了国际玩家对中国文化的兴趣,而且成为中华文化向世界传播的重要媒介。

2. 关键成功因素

1) 深度文化挖掘与创新性展现。该游戏巧妙地将《西游记》的经典元素与现代游戏设计理念相结合,打造出一种既蕴含东方文化特色又满足国际玩家审美需求的独树一帜的视觉风格。以孙悟空为例,在保留了原有特征的

图5 《黑神话：悟空》在全球游戏平台的市场表现数据(图片来源：丽水调查)

同时,通过现代三维建模和动作捕捉技术,赋予了角色更为精细的表情和动态。通过引入角色独白、对话选择以及更为细腻的内心表现,赋予各个角色更多的情感层次,从而增强了角色的立体感和真实感。此类设计不仅提升了角色的互动性和吸引力,而且也使得传统文化在全球范围内焕发了新的活力。

2)技术创新驱动。《黑神话：悟空》运用了当前最为尖端的图形引擎技术、高精度三维扫描技术以及动作捕捉技术,有效增强了视觉表现力和交互性。该游戏借助高质量的视觉呈现和动态光影效果,成功地使玩家沉浸在具有浓郁东方神秘色彩的虚拟世界之中。

3)精准市场营销策略的实施。《黑神话：悟空》凭借其多语言支持与本地化运营策略,成功地渗透至多个国际市场。该游戏通过精确的市场定位以及多元化的营销渠道,显著提升了游戏的国际知名度。此外,游戏开发团队积极与全球玩家进行互动,定期发布开发进度和幕后故事,有效增强了品牌在国际上的影响力,并促进了中华文化的全球传播。

4)跨文化交流与合作。《黑神话：悟空》在与国际开发团队、文化专家以及跨国企业的协作下,融合了多元化的设计理念与技术手段,显著提升了游戏的国际化水准与文化适应性。此类跨文化合作不仅确保了游戏内容的文化精确性与深度,还通过组织跨文化交流活动,促进了不同文化背景玩家之间的互动与交流,增强了游戏的国际社区感。

5)多元化文化输出渠道。除游戏主体外,《黑神话：悟空》亦通过与流媒体平台、电子竞技赛事以及文化活动的联合,吸引了更多国际观众的关注,形成了多元化的文化传播途径,增强了文化传播的广度与深度。

(二) 未来发展优化路径

基于《黑神话：悟空》的成功经验,未来国产游戏在文化输出与传播中可以通过以下路径进一步优化和提升。

1. 推进中华文化元素的深度整合

1)多样化文化元素的引入。中国丰富的传统文化资源,为游戏开发提供了广阔的创作空间。除了《西游记》,游戏开发者可以融入更多中国古典文学、历史事件和地域文化元素,丰富游戏的文化内涵。中国古典文学作品,如《红楼梦》《三国演义》《水浒传》以其庞大的叙事结构及错综复杂的人物关系闻名,它们并蕴含了丰富的文化内涵。在现代数字人文技术的辅助下,结合先进的叙事手法,这些经典文学作品有机会成功转化为具有国际市场吸引力的游戏产品。在游戏研发过程中,既要保留原著的文化精髓,如《红楼梦》对封建礼教的批判、《三国演义》对忠义精神的弘扬,又要通过现代技术和叙事创新,如3D渲染和动态剧情系统,提升游戏的吸引力和互动性,让游戏能够更好地适应当代玩家的需求,有助于进一步推动中华文化的国际输出与传播。

2)文化互动体验的增强。游戏开发团队应积极探究并整合丰富的中国文化元素,通过创新性设计,巧妙地将与文化相关的互动任务和活动嵌入游戏之中,旨在使玩家在沉浸式的游戏体验中,更深入地理解和领会中国传统文化的深邃与博大。例如,精心策划与中国传统节日紧密相关的限时活动或文化讲座,开发以国产游戏角色和故事为核心的衍生内容和周边产品,有助于提升游戏的文化影响力和市场渗透力,拓展游戏文化的表现形式,持续吸引新老玩家,保持游戏文化的活力。

3)文化教育模块的集成。在游戏中集成文化教育模块,通过简明易懂的方式介绍中国文化背景、历史故事和哲学思想,使非中国文化背景的玩家能够更好地理解和接受游戏中的文化内涵。例如,任务设计中加入简短的文化介绍视频或互动式文化问答,提升游戏的教育价值和文化传播效果。

2. 持续技术创新

1)虚拟现实(VR)与增强现实(AR)技术。在当前科

技迅猛发展的背景下,探究VR与AR技术在国产游戏产业中的应用具有重要意义。其核心目标在于深度提升玩家的沉浸式体验。具体而言,国内游戏开发团队可着手开发以第一人称视角呈现的VR游戏版本,使玩家能够体验诸如孙悟空等经典角色的冒险旅程,仿佛置身于故事之中;同时,利用AR技术实现与现实环境的交互,玩家可以通过智能手机或AR眼镜观察到虚拟游戏角色和场景与现实世界的融合,这种交互方式进而提供更为丰富的游戏体验。

2)人工智能(AI)优化。通过应用人工智能技术,国产游戏开发人员能够提升非玩家控制角色(NPC)的智能水平,使其行为和互动更加自然,有助于进一步增强游戏的真实感和沉浸感。构建更为智能且多样化的敌人行为模式,动态调整游戏难度,从而丰富战斗的趣味性和策略性。

3)多平台兼容性。国产游戏应涵盖个人计算机、游戏主机以及移动设备,确保国产游戏在不同平台上的高性能表现,以拓展游戏的用户基础和市场覆盖范围。通过实施跨平台优化策略,提升玩家在不同设备上的游戏体验,进而提升国产游戏的普及度。

3. 优化国际市场策略

1)精准市场定位与细分。针对不同地域的文化底蕴与市场需求,制定具有差异性的营销策略。具体而言,在欧美市场,国产游戏开发团队可进一步强调游戏产品的高质量视觉效果及深邃的文化底蕴;而在亚洲市场,则着重突出游戏与本土文化的融合及独特性。基于市场调研与数据分析,掌握各地区玩家的偏好与需求,进而制定具有针对性的推广方案。

2)强化国际游戏媒体与平台合作。通过与国际知名游戏媒体及平台的深度合作,提升国产游戏的曝光度,增强其在国际市场的认可度。例如,积极参与国际游戏展会及竞赛,发布独家内容与试玩版本,以吸引国际玩家群体的关注。同时,与流媒体平台进行合作,举办面向全球玩家的直播活动与互动节目,以增强游戏的社交影响力及玩家间的互动性。

3)拓展全球分销网络。游戏分销不应仅限于主流平台,而应探索多元化的分销途径,例如利用社交媒体、流媒体平台以及电子竞技赛事等手段以扩大市场覆盖范围和提升游戏的影响力。

4. 加强跨文化交流与合作

1)构建跨国界合作开发团队。通过与具有不同文化背景的开发团队合作,整合多元化的设计理念与技术策略,能够以增强国产游戏产品的国际化程度及文化适应

性。吸纳国际知名设计师与开发者参与游戏设计与开发流程,引入创新思维与独特视角,确保游戏内容满足不同文化背景玩家的审美偏好与文化诉求。

2)与文化机构及学术机构的合作。加强与文化机构及学术机构的紧密合作,确保游戏内容的文化准确性和深度。可邀请历史学家和文化专家担任顾问并参与游戏的故事和角色设计,确保游戏内容的文化内涵和历史背景的准确性。同时,与大学和研究机构合作,开展文化研究和游戏开发的联合项目,推动文化与科技的融合与创新。

3)开展跨文化交流活动。游戏营销团队可借助跨文化交流活动,例如线上研讨会、文化讲座以及玩家交流会,以促进具有不同文化背景的玩家之间的互动与沟通,从而增强游戏的国际社区氛围。通过定期组织全球玩家论坛和开发者直播,分享游戏开发的最新进展以及文化故事,可以进一步促进玩家之间的文化交流与理解,进而提升游戏的国际影响力和文化认同感。

四、结语

从数字人文学科的视角审视,《黑神话:悟空》巧妙地实现了中国传统文化与现代游戏设计理念的融合。该作品通过其独特的视觉艺术与叙事手法,对《西游记》的文化精粹进行了现代化的阐释,从而有效地提升了中华文化的全球影响力。《黑神话:悟空》等国产游戏在国际市场取得成功,为了进一步推动中华文化的全球传播,国产游戏产业必须持续深化文化内涵与互动体验,并强化全球市场战略。通过实现中华传统优秀文化与现代科技的深度整合,深度挖掘中华文化内涵,并推动技术革新,高度重视文化遗产与现代创新的均衡发展,确保传统文化的核心价值与现代创新的有机融合。国产游戏产业依托行业、政府和学术界的协同合作,创作出既蕴含丰富文化价值又具备市场竞争力的作品,不断提升中国游戏的国际竞争力和文化影响力,为实现中华文化的全球传播作出贡献。

参考文献:

- [1] 王泽应. 深刻认识中华文明的内在价值及当代意义[J]. 道德与文明, 2024(4):5-14.
- [2] 王朝晖,叶萌. 韩日美网络游戏“走出去”对中国企业的借鉴与启示[J]. 中国商论, 2022(14):46-48.
- [3] 游戏科学. 黑神话:悟空角色设计与实现对比图[EB/OL]. (2024-08-01)[2024-12-15]. <https://www.heishenhua.com/>.
- [4] 山西晋城玉皇庙. 亢金龙彩塑[EB/OL]. (2024-04-17)[2024-12-15]. <https://www.douyin.com/note/7358610531948760339>.
- [5] 游戏科学. 亢金龙角色原画设计及实际角色模型[EB/OL]. (2024-08-01)[2024-12-15]. <https://www.heishenhua.com/>.

- [6] 游戏科学. 黑神话: 悟空游戏场景图[EB/OL]. (2024-08-01) [2024-12-15]. <https://www.heishenhua.com/>.
- [7] 马蜂窝. 龙德寺塔[EB/OL]. (2023-01-27) [2024-12-15]. <https://m.mafengwo.cn/mweng/wengdetailsr/weng?id=1758141379354960>.
- [8] 腾讯新闻. 黑神话: 悟空游戏场景[EB/OL]. (2024-08-29) [2024-12-15]. <https://news.qq.com/rain/a/20240829A00RVG00>.
- [9] 周淑萍, 刘玮博. “第三空间”视域下《原神》的文化输出策略研究——以璃月港游戏部分为例[J]. 中北大学学报(社会科学版), 2024, 40(3): 111-116.
- [10] 彭程, 冯鸣阳. 规则、机制与伦理: 元宇宙背景下未来游戏设计的变革图景[J]. 工业工程设计, 2024, 6(3): 56-64.
- [11] 傅予, 李博然, 徐拥军. 数字人文视角下文化资源数字化开发和传播要素与影响机理研究[J]. 图书情报工作, 2023, 67(20): 45-57.
- [12] CUI C Y, ZHAO Y B, WANG L J. Protection and Dissemination of Chinese Intangible Cultural Heritage Based on digital games [J]. International Communication of Chinese Culture, 2021, 8(4): 483-491.
- [13] 刘梦雅. 数字媒体时代下电子游戏艺术的影像性研究[J]. 工业工程设计, 2021, 3(6): 71-76.
- [14] 张立, 付国静. 古籍可视化交互展示与古籍保护创新传承——以《献帝春秋》数字人文研究为例[J]. 文化创新比较研究, 2024, 8(16): 68-72.
- [15] 陈天辰, 张瑾怡. 数字游戏视域下文化信息的表达、环境与传递[J]. 新媒体研究, 2023, 9(6): 18-23.
- [16] 刘涛, 张媛媛. 通往数字人文的游戏之路: 游戏叙事中的传统文化符号再现及其程序修辞机制[J]. 南京社会科学, 2023(11): 123-136.
- [17] 吴雨浓. 国风游戏中的“新国潮”元素传播研究[J]. 中国民族博览, 2023(24): 41-43.
- [18] 孔德罡. 跨文化语境下的中国文化“提喻法”——“三国”在电子游戏中的国际媒介形象[J]. 艺术评论, 2023(9): 55-65.
- [19] 赵熠如. 文化输出展现张力 中国游戏跑步出海[J]. 中国外资, 2023(5): 78-80.
- [20] 谢美晨, 王依晗. 中国游戏的世界表达: 从《黑神话: 悟空》的游戏视频看中国文化输出[J]. 科技传播, 2023, 15(21): 112-115.
- [21] 郑春平. 网络时代何以中国: 传统文化的数字媒介实践——以网红IP“5G大运河与长江”为例[J]. 传媒观察, 2023(S2): 9-12.