

《黑神话悟空》中的文化内容表达与跨文化传播路径分析

覃健恒

上海大学, 上海, 200444;

摘要:《黑神话: 悟空》是在近些年来才推出的一款动作角色扮演游戏, 这款游戏的灵感是来源于中国四大名著之一的《西游记》。在市场表现中因为它拥有独特的叙事风格和丰富的文化表达, 短时间内在全球游戏市场占据榜首并且收获了玩家的一致好评。本文将从文化的精神传承和内容表达角度出发研究, 重点分析《黑神话: 悟空》在跨文化交际中采用的手段和方法, 为数字化的时代如何讲好中国故事提供了生动范例。

关键词:《黑神话: 悟空》; 文化表达; 精神传承; 文化创新

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 09. 037

绪论

《黑神话: 悟空》是最近几年来比较受人关注的一款中国游戏, 它是基于中国古典名著《西游记》开发的, 凭借游戏里拥有精美的画面、深厚的文化背景以及创新的玩法这些东西快速吸引到了全球游戏玩家的注意和上手, 可以称为是一款现象级别的游戏。近些年来全球化发展带给了数字娱乐产业的很快发展, 游戏作为一种文化载体的作用愈加凸显。《黑神话: 悟空》作为一款集合中国传统文化与现代技术的作品承载着中国优秀传统文化的精髓和魅力, 很大一部分上展示了中国游戏产业在全球化进程中的创新能力和影响力。因为上述这些原因, 研究该游戏对于理解中国文化在现代化语境如何进行文化内容表达和文化精神传承具有重要意义。

1 《黑神话: 悟空》中的文化内容表达

1.1 基于《西游记》的文化再创造

《黑神话: 悟空》是通过以中国家喻户晓四大名著之一的《西游记》为核心然后再加入现代科技打造出来的一款游戏, 中国传统文化的深厚底蕴可以说存在于游戏的每一处细节之中, 创作团队在一边忠实原著精神的同时又大胆融入了现代审美。其作为一款受到《西游记》深刻影响的游戏, 在文化内容的表达上面有很大的再创造空间。

孙悟空的形象再创造是《黑神话: 悟空》文化再创造的核心之一, 因为它是贯彻整个《西游记》之中的重要角色, 并且这个角色带有很深的中国传统文化色彩。在《西游记》中, 孙悟空是一个充满叛逆、机智、力量的角色, 而在《黑神话: 悟空》中对其形象进行深化并赋予新的内涵, 游戏通过高质量的3D建模、精致的材质, 呈现出了一个更具细节、更具有表现力的孙悟空形象。在游戏中孙悟空的毛发、金箍棒的细节都会变得更加丰富, 展现出更加立体的效果。

1.2 中国传统哲学与价值观的融入

1.2.1 道教哲学: 天命与“道”的理念

《黑神话: 悟空》中的“道”的概念来自于道家哲学, 在游戏中孙悟空本是那个大闹天宫的叛逆者在后来的发展成了一个在修行中领悟“道”的行者。玩家通过他在游戏中的经历可以感受到道家哲学中“天人合一”、“顺应自然”的理念。这种思想在游戏情节的发展上来说是比较重要的, 悟空在面对天庭的迫害和失去朋友亲人的离别时并没有选择盲目反抗和丧失理智, “道”的真谛教给它也是教给玩家明白了每一次战争和挑战后的使命和处境。这就表示了最后想衬托出道教中的“无为而治”思想为了寻找内心的平衡。

1.2.2 佛教哲学: 觉悟与自我超越

佛教中的“觉悟”思想和“解脱”思想就是游戏中想展示出来给玩家的文化思想。游戏通过悟空与其他任务的对话与互动等许多方面都展现了佛教哲学思想。游戏里面的一些任务反映了佛教的“因果”法则, 角色的动作会影响他们的下一步行动, 这种机制深刻体现了佛教关于因果报应思想。

在整个游戏的冒险旅程中悟空逐渐明白真正的修行是向内探寻, 这其实就是游戏想要传达给玩家的精神文化。游戏中的最终目的和《西游记》中远赴西天取经的目的不尽相同, 在本文理解中《黑神话: 悟空》将修行的重心放在了自我觉醒与精神升华上。佛教“明心见性”理念的诠释可以让悟空的成长之旅充满了哲思与深意, 玩家在游戏中感受到一种超越胜负的精神境界。

1.2.3 儒家思想: 责任与道德修养

儒家思想主要强调的是个人责任、道德修养和社会责任等, 在《黑神话: 悟空》整个故事的发展和人物角色的进步都离不开儒家思想的影响熏陶, 悟空与其他人物的交流里面就可以体现了儒家“善良”、“忠诚”和“礼貌”等的道德观点。游戏中的孙悟空虽然骨子里流

淌着叛逆的血液,但在面对复杂的道德抉择时,他始终选择扛起那份沉重的责任,这样的动作和行为就会让角色表现的更加丰满立体。

2《黑神话:悟空》中的文化精神传承

2.1 文化符号的传承与创新

2.1.1 经典文化符号的现代重构

《黑神话:悟空》中的许多文化元素如孙悟空的金箍棒、天庭的神仙角色、妖魔的形象等深受《西游记》及中国古代神话故事的影响,这些符号在中国玩家中具有很深的文化认同感。在《黑神话:悟空》中金箍棒这一经典文化符号被深度重构,金箍棒脱离了原著中对于它只是一个战斗工具的单一设定,在游戏中成为蕴含了精神重量和命运意蕴等元素的一个文化符号。游戏开始不再使得孙悟空是一个神通广大的形象,而金箍棒正是成为了陪伴角色成长路上的一个重要工具。首先在造型上金箍棒被塑造得古朴沉重,不同于传统游戏中对主角武器的浮夸设定,比较契合于东方文化中“器以载道”的传统;其次在叙事结构中,金箍棒并非一开始就可以随意使用,需要玩家通过游戏中不断挑战升级才能逐步“唤醒”金箍棒,这个设计暗示着不只是有物理层面上力量的获得,更是通过不断历练逐步掌握的精神力量;最后更具象征意义的是,金箍棒所展现的破坏力常常与孙悟空内心的愤怒、挣扎同步出现,强化了它作为“心象外化”的作用。这种对金箍棒的现代重构,通过多维度的符号更新赋予了更贴合现代语境下的价值观意义,使古老文化符号在新语境下焕发出精神张力。

2.1.2 视觉语言中的传统精神表达

在游戏中文化符号本身的设计之外,视觉语言的传统精神表达也是《黑神话:悟空》文化符号全球化解读的重要手段。游戏中的艺术风格融合了中国传统艺术元素和现代游戏技术,使得游戏中的中国文化符号更具吸引力和包容性。

在《黑神话:悟空》中,色彩构图不只是来源于视觉美感的塑造,更大的作用是用来表达叙事与精神的重要手段,有效传达了中国传统文化中所蕴含的宿命、修行等精神元素。游戏画面整体采用了偏冷、低饱和度的色彩架构,使用青灰、土黄等色调构建出一种厚重的视觉氛围。在构图上采用了大量的远景与俯镜头,将主角置于空旷破败的环境之中,视觉上体现出个人求道的孤独感和“个人对抗宿命”的精神冲突。这种设计方式在视觉层面深化了角色的精神气质,玩家也能够潜移默化中感受到文化叙事所特有的沉静和厚重。

2.2 文化精神的情感共鸣

2.2.1 孙悟空英雄叙事中的精神价值传承

在中国神话中孙悟空的成长故事使大家耳熟能详,在全球化的视角来看孙悟空和世界各地英雄传说的成长不谋而合。在西方中的英雄传奇,在东方中的小人物成长,孙悟空使一个不断战斗、不断超越自我的角色出现在我们面前的,这样的故事都能够激发玩家的情感共鸣。

2.2.2 角色互动中的伦理与情感传统

在游戏中,孙悟空与其他角色的关系并不是传统上简单的敌对或合作,通过游戏情节的推动使孙悟空和其他人物充满了深层次的情感纠葛,玩家都能在角色关系中看到自身文化的影像。

按照我们的视角讲述孙悟空与唐三藏的关系,其实就是在东方文化中师徒关系的一个非常经典的写照。悟空的个性本来就与众不同,唐三藏的性格是以慈悲与智慧留给大家印象,帮助他从一个桀骜不驯的妖猴,慢慢成为一位肩负责任、心怀大义的英雄,这种师徒关系是中国传统文化中尊师重道、以智启愚的价值观。

2.2.3 文化冲突与融合中的精神共鸣

在《黑神话:悟空》中,玩家能感受到东方文化中“天命”与“道德”的深刻影响,还能在悟空与神灵、妖魔的冲突中,看到了包括权力与自由、正义与欲望这些互相矛盾既又随时存在。

在游戏的“黄眉老祖”关卡中就反映了“正义与欲望”的对立:黄眉老祖为了自己的利益和权力渴望,走上了一条利用以假乱真来控制他人的道路;孙悟空代表了正义,逐步实现了从外界的压迫到内心的解放。这种冲突超越了东西方之间的文化束缚,引出了一个全球化的问题——面对权力的诱惑如何保持自身的独立与克制,游戏通过这一情节展现了跨文化的精神共鸣。

3 文化遗产的策略与实践

3.1 跨文化交际与传统精神的全球输出

在全球化的背景下进行有效的跨文化营销和品牌塑造,怎么去打造中国元素变得能够被全球玩家接受是留给我们的难题。为了打破文化差异游戏开发团队做了许多不为人知的努力,《黑神话:悟空》在品牌塑造和营销推广方面采取了多元化的策略:

游戏团队这次宣发选择多元化的国际化宣传平台其中就包括了社交媒体、全球游戏展会等。通过这些平台,游戏能够在全球范围内快速吸引到来自不同地区的玩家,增加了游戏的曝光率和玩家互动度。

游戏团队在这次的营销活动下了很大的手笔,他们特意根据不同地区的文化特征设计了适合的宣传内容。在西方市场的宣传中,重点强调孙悟空作为英雄的成长

和冒险故事,这其实就蕴含了全球玩家普遍认同的勇气、忠诚的主题,而在中国市场里面重点突出了中国传统文化元素,这种文化适应性的策略比较能够让游戏以最合适的方式进入不同文化市场。

3.2 社交媒介与文化精神的多维度分享

游戏通过在线多玩家模式和社交媒体互动的方式在一定程度上使全球玩家之间的文化交流和认同更加深厚和让人更好理解。其中有的玩家就会在游戏中讨论孙悟空这个角色的成长历程和怎样去做的更好,分享各自对中国文化和哲学的理解,形成了一个大家都会参与全球性的文化交流平台。通过这种互动,游戏满足了全球大部分玩家在文化传播和交流需求,促进了不同文化背景玩家的理解和认同。

4 文化内容表达与精神传承的创新实践

为了深入了解《黑神话:悟空》中文化的精神传承和表达形式,本研究采用了问卷调查的方法收集了玩家对《黑神话:悟空》的文化内容接受度、文化交际影响以及对文化创新的看法,使用定量和定性分析的方法来全面评估游戏中的文化创新与传播效果。

4.1 玩家视角下的文化识别

在面向玩家开展的文化符号识别调研中,我们设置了关于《黑神话:悟空》中常见文化元素的多选题,旨在了解游戏中哪些文化形象最易被玩家识别与记忆。从调查问卷中显示,大部分玩家能够识别出《黑神话:悟空》中的中国传统文化元素,孙悟空形象(40.16%)、《西游记》角色(40.16%)、道教文化元素(39.34%)、中国古代建筑(43.44%)。

从这些数据可以看出,《黑神话:悟空》的文化表达方式确实是在很大的方面提高了游戏的精彩程度。部分文化内容的背景知识相对来说比较复杂深邃,需要玩家花费较多的时间去理解游戏通过视觉符号和叙事结构传递中华文化精神。

4.2 玩家视角下的文化元素表达效果

在调查“《黑神话:悟空》表达中国传统文化元素的程度如何”时,从调查问卷中显示,26.23%的玩家认为游戏对中国传统文化的表达“非常成功”,但也有21.31%的玩家认为“完全没有文化元素”。

从这些数据可以看出,玩家对于游戏中中国传统文化元素的接受程度存在显著差异,这可能源于部分文化符号仅以表层视觉呈现的方式出现,缺乏进一步的语义激发与情境转译。因而,我们应进一步关注“文化深度”与“玩家理解”的双重建构,使中华文化既能真实展现,

又能有效触达玩家内心,从而实现游戏文化传播的全球共鸣。

4.3 玩家视角下的文化传承有效性分析

针对“《黑神话:悟空》是否能够有效传播中国文化”的问卷结果显示,47.97%的玩家认为能够有效的传承中国传统文化,但仍有52.03%的玩家表示文化表达不够清晰或者无法有效传承。

从这些数据可以看出,《黑神话:悟空》不只是把重心放在文化内容表达上,更多是在与文化创新相互促进。游戏开发团队可以根据市场反馈,对游戏内容进行优化。

综上所述,《黑神话:悟空》这款游戏在对于文化的精神传承和表达内容上具有很大的潜力,但这款游戏也面临着很多的挑战和难关。通过问卷调查与分层样本分析,探讨了玩家对于传统符号的感知情况,揭示传统文化内核的现代化表达;同时,文化符号在现代语境下的动态延续为游戏作为未来文化教育载体提供了可能性。

5 结论

本论文聚焦于《黑神话:悟空》中中国传统文化的表达与精神内涵。在文化内容表达、精神传承等方面进行了系统性的分析,并用问卷调查的方式呈现玩家对认知层面的反馈。然而受限于研究时间、方法视角的局限,本文的分析暂时具有初步性质。但本文仍希望为数字游戏作为中华优秀传统文化承载的研究提供一个实践性案例。未来研究可以在此基础上进行更多维度的分析,比如游戏中文化叙事逻辑的结构化研究、玩家在长期体验过程中的心理变化等。

参考文献

- [1] 刘一凡,林隧,李鹏.论中国传统文化在游戏设计中的融合应用[J].鞋类工艺与设计,2023,3(14):66-68.
- [2] 冯玉荣.文化传承背景下小学体育与民间游戏的融合策略探究[J].中华活页文选(传统文化教学与研究),2024,(06):157-159.
- [3] 李玥,薛子墨,何威.沉浸与破壁:中华传统文化在武侠游戏内外的传播[J].北京文化创意,2023,(S1):27-35.
- [4] 何威,牛雪莹.数字游戏开展中华优秀传统文化国际传播的趋势、方式与特点[J].对外传播,2022,(09):21-25.
- [5] 刘彪.中华优秀传统文化的游戏化传承与传播研究[J].艺术品鉴,2021,(26):60-61.