

涂鸦元素在游戏服饰中的风格运用研究

马环钰, 须秋洁

浙江理工大学服装学院, 浙江 杭州

收稿日期: 2023年11月1日; 录用日期: 2023年11月20日; 发布日期: 2024年2月7日

摘要

涂鸦元素近年在游戏服饰中频繁出现, 并且捕获了广大玩家, 甚至影响了现代流行文化的发展趋势。文章简述了数字化背景下涂鸦艺术风格在游戏服装中的存在现状, 结合游戏玩家的审美需求, 将流行的涂鸦艺术符号与设计融合, 总结出风格化与个性化的游戏服饰设计策略。涂鸦元素与游戏服装的结合不仅会给游戏产业注入新鲜血液, 带来新的生机与活力, 而且对增加商家利润和扩大周边产业都具有巨大的积极意义。

关键词

涂鸦艺术, 游戏服饰, 审美需求

A Study of the Stylistic Use of Graffiti Elements in Game Costumes

Huanyu Ma, Qiujie Xu

School of Fashion Design and Engineering, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou Zhejiang

Received: Nov. 1st, 2023; accepted: Nov. 20th, 2023; published: Feb. 7th, 2024

Abstract

Graffiti elements have appeared frequently in game costumes in recent years and captured the majority of gamers, even influencing the development trend of modern pop culture. The article briefly describes the current situation of graffiti art style in game clothing under the digital background, combines the aesthetic demand of game players, integrates the popular graffiti art symbols with the design, and sums up the stylised and personalised game clothing design strategy. The combination of graffiti elements and game clothing will not only inject fresh blood into the game industry and bring new vitality and vigour, but also have great positive significance in increasing the profits of merchants and expanding the peripheral industry.

文章引用: 马环钰, 须秋洁. 涂鸦元素在游戏服饰中的风格运用研究[J]. 设计, 2024, 9(1): 286-293.

DOI: 10.12677/design.2024.91034

Keywords

Graffiti Art, Game Costumes, Aesthetic Needs

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

在多媒体信息和数字技术飞速发展的今天, 电子游戏作为一种以数码影像为介质, 以文字、画面、镜头、音乐等为表现手段, 具有交互性、开放性、叙事性等特征的超文本艺术形态[1], 而服装设计及造型设计在游戏设计中是一项不可或缺的环节, 涂鸦元素在游戏服装中的使用更是结合了游戏玩家的审美需求与风格喜好风靡于游戏服饰之中。

涂鸦元素的游戏服饰作为一种反传统和反主流的艺术现象, 深受游戏玩家们的喜爱。在 2008 年, 美国 RIOT GAME 公司开发的游戏《英雄联盟》中推出了小型涂鸦元素应用于人物服装中, 开始在游戏市场上供应, 随着游戏画面, 以及艺术形式审美的演变, 涂鸦元素也由简单的街头涂鸦演变成不同图案拼贴组合、渐变喷绘、不规则涂鸦、印章、简笔画等多种不同的表现形式运用于游戏服装之中了。除此之外, 在其他国内外的游戏中也随处可见涂鸦元素的影子, 它的应用范围从最初的服饰中一小部分到服装配饰、武器、服装中心等范围, 其表现形式越来越突出。本文详细介绍了现阶段涂鸦元素在游戏服装中的应用特点。另外, 本文对涂鸦元素分门别类地做了详细的介绍。

2. 涂鸦元素在游戏服饰中的现状分析

近年来, 涂鸦元素的游戏服饰开始活跃于各大网络游戏之中, 作为高附加值的数字文化创意产品, 极具活跃度、显示度与覆盖度, 受到多数年轻人的认同和喜爱。并且“涂鸦游戏服饰”的消费群体大部分都是年轻人, 他们都比较喜欢个性与张扬的事物, 在选择消费品时也不例外, 他们什么事情都要与众不同, 涂鸦元素借助游戏服装作为其表现形式的一种, 可以更广泛、迅速地彰显个性, 展示自我, 并且服饰造型的涂鸦符号元素给予了角色极大的辨识度。而这些涂鸦符号特征不仅给予了各职业造型上的辨识度, 同时也指示了各服装之间不同的文化特征[2]。涂鸦元素的设计显得尤为重要。

而在游戏服饰中, 涂鸦元素的提炼是为了保留最本质、最有代表性和典型的元素特征, 同时去除琐碎和无意义的部分, 并进一步的加以设计修饰。对于涂鸦元素的提炼与运用有两个方向: 一是将涂鸦图案抽象几何化或是简单化, 赋予图案简练的特征, 更富有现代形式美感, 二是进行简化、放大、单个提取或是进行多元素的重新组合, 以实现图案适配服装风格化的需求。

3. 涂鸦游戏服饰的风格概况

3.1. 童真涂鸦风格游戏服饰

童真风格的涂鸦游戏服饰在游戏中尤其受到女性玩家的喜爱, 将明亮、鲜艳的颜色融入到游戏服装配色中, 添加童真可爱的涂鸦的图案, 多巴胺的配色加上童趣的涂鸦图案不仅体现了时尚的创新, 还给人最纯真, 最天然, 最放松的艺术享受[3]。从风格与主题上来看, 这种童真的涂鸦添加到服装中可以赋予角色开朗的性格, 并且玩家可以通过该涂鸦元素感受到它的一个整体特征, 更容易进入到游戏状态。

见图 1, 在近几年最热门的射击类游戏“APEX”中, 沃特森(角色名)的服饰一身马卡龙色连体衣, 外套与整个服装的色彩采用多巴胺色系的搭配, 护膝是两个类似于川久保玲的涂鸦款爱心, 并且在胸前、肩膀两侧的口袋采用了星星的卡通笑脸, 充满了可爱童真的感觉。

Figure 1. Watson's costume in game APEX
图 1. 游戏 APEX 沃特森服装^①

3.2. 诙谐风格涂鸦游戏服饰

诙谐创意风格的涂鸦是最本能、最随心的艺术创作方式, 且同样描绘出玩家对于精神和游戏休闲娱乐方式和内心最真实想法表达的最直观感知。诙谐创意风格的涂鸦往往是在不经意的一瞥间让人引起共鸣的情感。这是一种公开的、通过视觉上直观和随意的展示, 进而体现出一种相当程度的自娱自乐精神行为[4]。这尝尝采用搞笑的涂鸦元素或者是卡通形象, 以滑稽可爱的特点吸引人们的眼球, 让玩家们在接受作品的同时思考与游戏中文化相关的问题, 调动想象力, 给玩家某种心灵的暗示。

见图 2, 在游戏“和平精英”里, 有一类玩家被称为“伏地魔”, 意思是在游戏中躲在草堆里, 麦田等等一些不易被发现的游戏场景中, 比别人先隐藏自己, 等待机会对其他游戏玩家进行偷袭, 不让对手发现, 他们有时也会借助衣服颜色和周围游戏场景相同的优势进行进攻。针对这一现象游戏推出了三款印有“魔”字涂鸦的连帽卫衣套装, 黄色与白色的套装也是分别对应了游戏中的沙漠场景地图与雪地场景地图, 可以帮助玩家更好地利用起来衣服与环境相同颜色的优势进行隐藏, 突破了原本服装的单一沉闷特征, 以醒目, 夸张和幽默的方式提升观者的视觉效果, 同时为观者带来趣味性。

3.3. 街头涂鸦游戏服饰

随着街头涂鸦的发展和游戏文化的兴起, 街头涂鸦逐渐从原始的街头标签发展成为现在的多样化、创新和受欢迎的时尚风格。街头涂鸦元素在游戏服装中出现的特征主要是标签、泼墨、涂鸦字母、金属、街头等元素, 这种风格强调个性, 叛逆和街头文化的精神, 采用强烈的色彩对比, 用怪诞的视觉艺术符号抓住人们的眼球, 以追求强烈的效果。见图 3, 在游戏“APEX”中, 服装中出现较大面积的骷髅头涂鸦, 夸张的从头至脚布满全身, 这种在服装中占有较大面积的涂鸦同能带给人疯狂之感, 而骷髅头涂鸦作为街头涂鸦的代表之一, 常常与反叛、叛逆、古怪和个性自由等特质相联系, 在游戏服饰中重复使用骷髅头元素给人以强烈的视觉冲击, 也可以突出个人对于独立思考和独特表达的追求。在游戏中, 骷髅

头元素常被用作敌对势力、反派角色甚至是死亡的象征, 不仅可以与游戏中的敌对势力与冒险元素相关联, 同时也有助于建立自己的社群认同感, 从而能更有效地帮助玩家进入沉浸状态[5]。

Figure 2. Game of Peace Elite Costume “Voldemort”
图 2. 游戏和平精英服装《伏地魔》^②

Figure 3. Game APEX clothing “Purgatory”
图 3. 游戏 APEX 服装《炼狱》^③

3.4. 波普涂鸦游戏服饰

波普艺术运动反传统的意识形态给涂鸦艺术家带来了启迪, 在游戏服装中, 设计师们通过波普风格的设计手法, 赋予服装以新的含义, 无论从材料上还是图案上都强烈地表现了他们希望强调的特征。见图 4, 在游戏 APEX 中, 密客的《绽放》服装外套, 采用高纯度与连续图案的结合, 给服装带来愉快热烈的视觉感受, 明朗亮眼的艺术气质赋予到游戏中的休闲服装中产生强烈的对比效果, 营造出强烈的视觉效果。

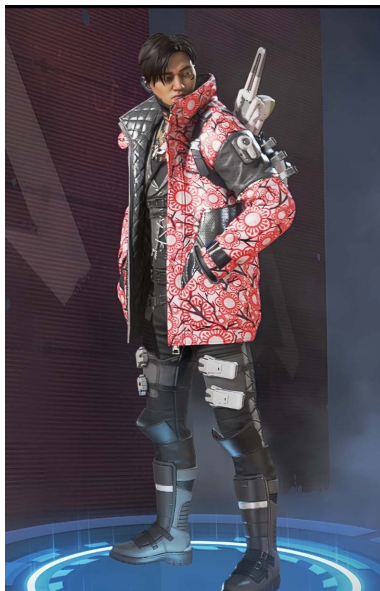

Figure 4. Game APEX costume “Bloom”
图 4. 游戏 APEX 服装《绽放》^④

见图 5, 使命召唤中, Iskra (角色)的《Heart of Glass》系列服饰, 用一种粗俗的色彩和方法, 一种放肆傲慢的感觉创造出一种新奇而特殊的快乐之感。与传统的新古典主义美术所推崇的理性之美相反, 波普艺术涂鸦强调感性, 该系列服装采用大块拼接组合, 靓丽鲜艳色彩和深色的组合形成刺激性的视觉效果, 而大胆的色彩元素和新奇时尚的搭配组合充分与游戏的反叛感相呼应。在表现上十分注重夸张的色调和富有冲击力的视觉感, 色彩是波普艺术的重要语言, 该系列服饰大胆的色彩搭配、强烈的对比, 都使该系列游戏服装带有浓厚的装饰色彩, 也使得整套服装具有很好的整体性与时尚感。

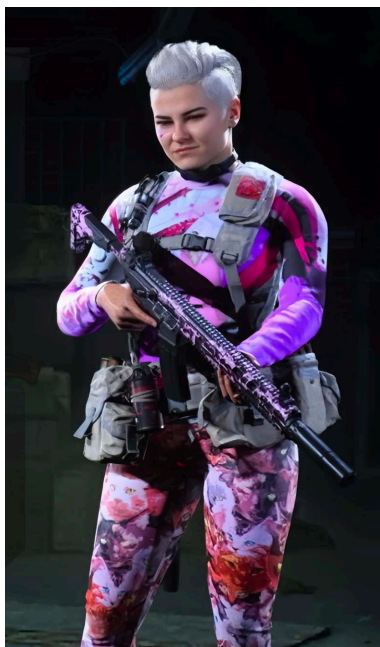

Figure 5. Game Call of Duty costumes “Heart of Glass”
图 5. 游戏使命召唤服装《Heart of Glass》^⑤

4. 喜欢游戏服饰中涂鸦元素的人群心理特点

4.1. 帮助建立游戏社区和身份认同

涂鸦元素可以成为游戏社区的一种象征或标志, 涂鸦可以说是由中、低层的青少年发起的对社会的反叛宣誓, 涂鸦创作者的创作动机里, 也包含着寻求刺激的反叛性, 玩家可以通过这些元素识别并与其产生共鸣, 从而帮助玩家建立身份认同感, 每当玩家在游戏中穿着具有特定涂鸦元素的服装时, 他可以通过穿着时尚感与整体感的涂鸦游戏服饰来增进社区互动和归属感。

“玩游戏可以持续提供新的挑战”是众多用户喜欢游戏产品的原因之一, 趣味性作为游戏的本质与核心, 其所具有的反叛精神使游戏玩家得到了心理和精神需求的满足。并且游戏玩家对新事物特别敏感且容易接受, 他们在猎奇心的驱使下, 很容易接触、接受、效仿各种新鲜事物, 特别是大部分青少年玩家随着自主性的增加, 他们的自我认同也越来越明显, 显得独立而富有探索精神, 而游戏服饰上涂鸦元素的出现正迎合了他们这种好奇而探索的心态。

4.2. 提升游戏体验和乐趣

涂鸦元素以其独特而丰富的内容、多样的形式存在于游戏的各个方面里, 吸引着许多游戏玩家。涂鸦元素赋予了游戏服装相比于色块更具新奇的色彩碰撞感, 配合游戏中的光效与动画特效, 将原本只是存在于图纸上的涂鸦变的鲜活起来, 从而增加画面层次感与节奏韵律感, 使整个视觉体验更为丰富与活泼, 好像让玩家置身于涂鸦游戏之中。

从历史到现在, 涂鸦艺术无论是在西方还是在东方, 不管是在街头还是运用在设计中始终保持着它自由宣泄的灵魂, 这种纯粹的快感是涂鸦者所具有的创作状态, 也符合游戏玩家的体验需求。

4.3. 草根性文化

随着电子产业的发展, 游戏已经成为我们生活中必不可少的一部分, 游戏所涉及到的人群是非常广泛的, 无论是谁, 什么身份与职业都能够享受游戏的乐趣。

涂鸦艺术也并不只是艺术家的权利, 它起源于民间, 题材也大多来源于生活, 在人们生活中无处不在, 有广泛的群众基础, 他所拥有的外部性, 总是能让人不得被他吸引。在互联网的大背景下, 网民们可以抛开在现实生活中的身份和审美带来的焦虑, 任凭想象驰骋, 以更加放松的心态, 享受灵魂自由舒展的快感。此时, 自我表现、自我宣泄和消遣娱乐功能得到了空前强化, 从而彻底打破涂鸦创作的职业化和功利化倾向。

5. 涂鸦元素在游戏服饰中的设计原则

涂鸦艺术元素蕴含多种内涵, 在进行游戏服饰设计的过程中, 若直接随意用涂鸦元素装饰服饰, 可能无法与角色相融合, 因而还需设计师对其理解重构将涂鸦文化元素与游戏服饰以及角色相融合, 运用化繁为简、对比衬托、突出特征的设计手法, 使涂鸦元素与游戏服饰的融合达到装饰效果, 这对涂鸦艺术风格运用于游戏服装中有重要的意义。

5.1. 设计风格统一原则

游戏视觉作为游戏设计的重要部分, 其整体统一的视觉形象, 给人整体感和协调感。角色造型作为审美价值的载体, 必然是以明晰、具体、能为人直接感知的感性形式而存在, 如果涂鸦元素的风格不统一, 游戏服装可能会显得混乱、杂乱无章并且给人难以留下深刻的印象。

设计风格统一有助于游戏中人物形象的记忆点和识别度。游戏中的服饰通常会有自己独特的涂鸦风

格, 通过在游戏服装中保持这种风格的一致性, 可以加游戏产品的可辨识度和记忆度。同时有助于创造情感共鸣。一致的涂鸦元素的风格使用让玩家更容易识别并理解服装所代表的意义和功能, 从而更好地融入游戏世界并深度的进行交互[6]。通过一致的涂鸦风格, 游戏服装可以传达出特定的情感或氛围, 激发玩家的兴趣、好奇心或情感共鸣, 对于增强玩家信任感与沉浸感具有重要意义。

总之, 涂鸦设计风格的统一性在游戏服装中是为了实现视觉一致性、产品识别、创造情感共鸣和提升可玩性等方面的目标。它有助于构建与游戏世界相匹配的服装形象, 提供更好的游戏体验。

5.2. 考虑目标用户

不同人群对涂鸦风格的喜好有所不同。考虑目标客户可以帮助设计师了解他们对涂鸦元素的偏好, 以便设计出他们喜欢的服装。例如, 女性游戏玩家可能更喜欢具有童真游戏元素或浪漫性符号的涂鸦设计, 而青少年玩家可能更倾向于色彩鲜明、有趣或时尚的涂鸦元素。

考虑目标客户也可以帮助创造他们与游戏服饰的共鸣的涂鸦元素。通过使用目标用户熟悉或喜欢的图案、标语或文化符号等, 可以增强与目标客户之间的情感连接, 使他们更容易接受并喜欢游戏服装, 同时增加可销售性, 如果涂鸦元素与目标客户的喜好一致, 他们更有可能购买与其个性和审美相匹配的游戏服装。设计师可以通过研究目标客户的市场需求和趋势来更好地满足他们的需求[7]。通过正确理解目标客户的年龄、性别、文化背景等特征, 设计师可以制定出更符合他们期望和认同的涂鸦元素, 进而塑造出独特的游戏服饰形象。

总而言之, 考虑目标客户在游戏服装中的涂鸦元素设计方面非常重要。通过与他们的偏好相匹配, 可以提高服装的吸引力和市场可销售性, 并与目标客户建立更深入的情感连接。涂鸦本身的随机性、设计性较强, 随意在服装方面的发挥, 就可以成为独一无二的作品, 本质上涂鸦艺术的设计追捧的就是无拘无束的感觉, 将涂鸦的图案与目标用户的审美点相结合, 这样在感觉上取而代之的是角色造型的审美价值最大化, 带来感官愉悦, 具有审美趣味, 达到审美需求。

5.3. 涂鸦元素在游戏服饰中的创新型转变

在游戏服装中, 涂鸦元素进行创新型转变可以运用重新组合、重新定义和创造性的运用等手法, 例如, 将传统的涂鸦元素与几何图案或艺术风格进行结合, 正好也是遵循了趣味性原则, 可以为玩家带来更有趣和吸引力的视觉效果。

Figure 6. Dongba image graffiti dress hand drawing
图 6. 东巴形象涂鸦服饰手绘图®

除此之外, 涂鸦元素也可以成为传达特定文化和风格的载体。探索不同的文化元素和艺术风格, 将其与涂鸦元素融合在一起, 形成独特而丰富有个性的游戏服装设计, 见图 6, 将中国传统元素融入于涂鸦设计中, 既能与时俱进, 同年轻一代接轨, 也可以为涂鸦元素提供中华民族中丰富的符号、图案与故事。将纳西族东巴象形文字以涂鸦的形式展现出来, 如果运用于游戏场景中, 涂鸦元素活泼自由的风格与民族中的静态相结合, 遵循增加趣味性的原则的同时能够提升服装的视觉吸引力、增强个性和自我表达, 并促进玩家之间的社交互动。这使得游戏服装更加有吸引力和独特, 为玩家带来更加愉快和丰富的游戏体验。

6. 结语

对于涂鸦元素在游戏服饰中的设计要则和规律还有很多需要我们去研究、探索和总结。比如游戏服饰的设计如何传达游戏所表达的情感和氛围, 游戏服饰如何满足消费者玩家的个性需求, 涂鸦设计如何与游戏主题一致的同时追求创新和创意。这不仅要求游戏美工在民族、地理、社会历史、中外服装史等方面进行多种尝试, 也需要熟悉心理学、美学、摄影、空间造型等方面的知识。为了在众多游戏中保持竞争力, 多多学习国内外的优秀作品的设计制作, 在实际过程中不断积累经验、总结理论知识, 增强游戏角色的外在形象的魅力吸引玩家。

注 释

- ①图 1 来源: <https://wiki.biligame.com/apex/Wattson#%E7%A8%80%E6%9C%89>
- ②图 2 来源: <https://m.ali213.net/hpjoy/pfyf/>
- ③图 3 来源: <https://wiki.biligame.com/apex/Gibraltar#%E7%A8%80%E6%9C%89>
- ④图 4 来源: <https://wiki.biligame.com/apex/Crypto#%E7%A8%80%E6%9C%89>
- ⑤图 5 来源: <http://xhslink.com/JXk1Hw>
- ⑥图 6 来源: 作者自绘

参考文献

- [1] 冯东, 付玉, 薛勇. 电子游戏视觉艺术设计中的民族文化元素应用研究[J]. 宁夏大学学报(人文社会科学版), 2010, 32(1): 209-211.
- [2] 吴晓昊. 浅析游戏角色服饰设计中的符号学要素[J]. 西部皮革, 2021, 43(13): 110-111.
- [3] 刘春玲. 涂鸦图案形式特征在服装设计中的运用研究[D]: [硕士学位论文]. 杭州: 浙江理工大学, 2017.
- [4] 时雅菁. 涂鸦艺术及其形式特征在服饰中的运用[D]: [硕士学位论文]. 北京: 北京服装学院, 2010.
- [5] 张振东. 游戏化视角下的互联网产品设计策略研究[D]: [硕士学位论文]. 无锡: 江南大学, 2015.
- [6] 王波. 游戏设计中的心理因素研究[D]: [硕士学位论文]. 武汉: 武汉理工大学, 2006.
- [7] 马孟超. 游戏角色服饰设计研究[D]: [硕士学位论文]. 太原: 太原理工大学, 2013.