

论中式游戏 UI 设计中的“道意”

齐琦¹, 张方², 朱艳秋¹

(1.成都信息工程大学, 成都 610025; 2.重庆工商大学, 重庆 400067)

摘要: **目的** 探讨道教文化元素在游戏 UI 设计中的应用。**方法** 从中式游戏 UI 界面设计的现状入手进行论述, 阐述道教文化元素对此类设计的重要应用价值; 结合实例讨论在设计中的应用方向, 分析在宗教思想理念、造型元素、符号纹样 3 个方向上进行的引用与借鉴; 最后, 提出重视文化的严谨性、注入积极文化、提升设计品位并丰富感官体验的设计发展策略来指导设计实践。**结论** 道教文化元素独有的内在文化语言和丰富的外在造型纹样符号很好地契合了中式游戏 UI 的主题需求和功能需求, 拓宽了国产游戏 UI 设计的表现内容。为保证此类型在游戏 UI 设计中的持续发展, 设计思维导向不能只强调作品的猎奇审美, 还需要结合技术创新, 提升整体 UI 作品文化意向上的正面审美。

关键词: 道教; 游戏 UI; 传统文化元素; 设计应用

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)18-0296-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.18.056

Discussion on the "Tao" in Chinese Game UI Design

QI Qi¹, ZHANG Fang², ZHU Yan-qiu¹

(1.Chengdu University of Information Technology, Chengdu 610025, China;

2. Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067, China)

ABSTRACT: The work aims to discuss the application of Taoist cultural elements in the game UI design. Discussion was carried out starting from the status quo of the Chinese game UI interface design, and the important application value of Taoist cultural elements in this kind of design was expounded. Combined with the examples, the application direction in the design was discussed. The references in such three directions as religious thoughts and concept, modeling elements and symbol patterns were analyzed. Finally, the design practice was guided by putting forward a design development strategy that attached importance to the rigor of culture, injected positive culture, improved the taste of design and enriched the sensory experience. The intrinsic cultural language and abundant exterior modeling symbols exclusive to the Taoist cultural elements are in good agreement with the theme and functional requirements of the Chinese game UI, and broaden the performance of domestic game UI design. To ensure the continuous development of this type of design in the game UI design, the design thinking orientation should not only emphasize the aesthetic novelty of the work, but also need to combine the technological innovation to improve the positive aesthetic appreciation of the overall cultural intention of UI works.

KEY WORDS: Taoism; game UI; traditional cultural elements; design and application

游戏 UI 作为游戏的基础框架, 承载了游戏内容与玩法, 也是玩家与游戏互动的信息载体, 体现了强大的功能特性。从游戏的启动开始, 通过 UI 流程布

局带给玩家最直观的产品印象, 并在游戏进行中烘托氛围, 渲染环境, 其视觉性与功能性同样不能忽视^[1]。在中式游戏中, 修仙降魔的故事题材占据了半壁江

收稿日期: 2018-05-14

基金项目: 四川省教育厅人文社科一般项目(17SB0084); 四川省哲学社会科学民族文化研究中心资助项目(YZWH1609)

作者简介: 齐琦(1981—), 女, 重庆人, 硕士, 成都信息工程大学讲师, 主要研究方向为游戏动画。

山,大多数项目皆从道教文化中寻找灵感。道教文化是中国文化的重要组成部分,思想富含充满魅力的本土民俗信仰与博大的东方哲思,视觉元素题材保罗万象且有独特的中式审美特征,既迎合了中式游戏的审美需求以及 UI 设计庞杂的内容需求,又能一统视觉主题,在中式游戏特别是仙侠题材游戏 UI 设计中意义重大。

1 中式游戏 UI 的设计现状

主流的游戏 UI 的设计内容有框架设计,主界面层级界面布局,图标与功能按钮绘制,以及涉及文化展示类的剧情界面、关卡界面、地图设计等^[2]。与游戏美术风格相契合,常见的中式 UI 美术风格代表作有魔幻写实风的《剑侠情缘》、欧美卡通风格的《梦幻西游》、二次元风格的《阴阳师》。以中国本土文化为基础世界观的游戏 UI,大量传统造型、图纹元素被运用到设计中。图标题材中有葫芦、如意、祥云、铜钱、八卦、神兽、神像以及书法字体元素;而界面背景与关卡设计常以亭台楼阁的建筑构件为组合元素进行解构;任务栏设计元素以简牍、书画、灯笼、幡等为原型;框体装饰方面则以回字纹、饕餮纹、唐草纹、龙纹等纹样为主,其中的多数带有鲜明道教烙印。有关情节信息的展示界面也多以神道文化构架显现。可以说是“道意”支撑了整个设计的文化内核。

2 “道意”的体现

道教是中国本土宗教,在发展过程中吸收了多方智慧,与民俗互通,内容杂糅。这里主要研究在游戏 UI 设计中带有神仙信仰和道家哲思的元素及运用方式。

2.1 道教思想的影响

在新神话主义大行其道的文化背景下,激发了游戏行业对传统文化中神鬼志怪部分的追逐向往。而这些千年本土文化的奇珍异宝,正是道教文化艺术的植根土壤。由于游戏的娱乐属性,中式游戏的故事背景设定往往远离现实世界,多参考《山海经》、《庄子》、《列仙传》、《搜神记》、《西游记》等涉及仙道的典籍,如《西游记》第四回描写的天界:“金光万道滚红霓,瑞气千条喷紫雾。只见那南天门,碧沉沉琉璃造就,明幌幌宝玉妆成”。设计师将此类文字视觉化,展现了一个个妙曼无比的异境。文字的非凡想象力指明了 UI 设计的艺术风格倾向,即对神秘古老、灿烂绚丽的东方意境追求,营造奇幻妙曼的玄幻世界气氛。手游《神仙道》分系统界面见图 1,通过解构的处理方法,拆分道教宫阙构件进行设计再现,并对飞檐进行了夸张设计,以层叠的伏羲八卦台设计为殿前水

池,飞流往下穿透云雾,螭龙、兽头雕塑为装饰,巨型荷花画卷为帘,是为天马行空、云雾迷蒙的仙境登录界面。

图 1 《神仙道》分系统界面
Fig.1 "The Fairy" sub system interface

道教思想的核心是神仙信仰,术士们为求得道成仙,建立了严密而详实的道术修炼理论体系,设计师引入该体系为仙侠类游戏 UI 的通关与晋级基本框架。《凡人修仙传》人物界面见图 2,角色通过修行的方式得以进阶,修行阶段依次为练气、筑基、结丹、元婴等,完全遵循了道家的修真理论,这种思路被运用到多个游戏项目的 UI 框架设计中,是经典的角色属性设计方式;此外,被借鉴的道术还有法器运用、俘虏咒语、独门绝技等。玩家在幻境里感受上天入地、自在逍遥的仙人生活。

图 2 《凡人修仙传》人物属界面
Fig.2 "Fanrenpc" character interface

道教集合了古老的巫史文化、鬼神信仰、各类民俗传统、阴阳神仙诸家学说,由此产生了大量精美的绘画、神秘的符图、古老的纹样,这类视觉元素含有法力神力的象征意义以及与自然界仙灵沟通等信息表达,多以组合的图形形式出现,如“二十八星宿”、“六丁六甲”等,契合了游戏经典版式的技能升级、装备提升等交互信息的功能属性。

综上所述,作为一种文化载体形式,中式游戏

UI 在结构设计上受到了道教思想导向性的影响,并在艺术上展现了浪漫飘逸、神秘悠远的道教气质。

2.2 道教造型元素应用

游戏图标按属性分类主要有物品图标、装备图标、技能图标、系统图标等。涉及题材丰富,并经常更换升级,以道教思想为理念指导的游戏图标设计需要种类繁多的造型元素为原型。经梳理,道教造型元素主要有三清四御、日月星辰、天师老子、土地城隍等神仙系列造像;龙的各种变体、麒麟、鹤、鹿、羊、狮、双鱼等瑞兽神兽造型,罗盘、帝钟、令旗等服饰法器造型。各种造型华美绮丽,极富民俗和地方色彩。《梦幻西游》道具图标见图3,以手绘卡通风格设计的丹炉、葫芦、八卦鼓、乾坤袋等法器图标,设计注重质感细节、轮廓简洁,辨识度高,可爱亲切,色彩柔和,很好地传递了功能信息与文化信息。

图3 《梦幻西游》道具图标
Fig.3 "Fantasy Westward Journey" props icon

游戏 UI 设计中的关卡界面多受道教建筑的形制布局影响,特别是依山顺势、第次层叠,与自然相融、与天地交感的山林道观的营造思想。图标多采用殿宇、牌楼、甬道等元素。《天之痕》公会系统界面见图4,关卡图标坐落在云雾仙山之中,以太清殿、灵宝洞天等道教场所为题材,并配以概括夸张的造型组合、塑造了“仙山琼阁”的公会交流界面^[3]。

另有各地民俗特色的祠庙观寺的各类装饰构件,脊兽、雀替、吊瓜、飞檐、壁画等,雕刻精致,具有强烈的形式感,在设计中常被用作界面边框的立体装饰表现^[4]。

2.3 符号纹样元素的应用

道教图形纹样元素,一部分源自道教教义,典籍仪式符图等抽象元素,包含了道教哲思,古人对天地的思考,如八卦图型系统、“五岳真形图”、“云篆天

图4 《天之痕》公会系统界面
Fig.4 "The Scar in the Sky" guild system interface

书”等,这类图纹带有强烈的宗教色彩,神秘古老,充满想象,符号感强,拓宽了图标设计的隐喻来源,具有象征意义与艺术特征,常用于 UI 设计的主界面系统、公会徽章设计和数值符号设计中。《霸道天下》的系统图标见图5,将八卦图纹与齿轮元素结合起来赋予其机械感,再配以辉光与火花特效,象征游戏具备了玄道与科幻的双重特质,并预示点击图标后迎来的激烈战斗。《热血三国》四神纹图标见图6,将神兽纹样设计成立体浮雕作为图标的视觉主体,技能与数字图标以“戏宝珠”的形式布置在神兽周围,整体古朴优美,且具有高辨识度。《QQ 仙灵》阴阳卜卦界面见图7,赋予了古老的占卜法术娱乐性,这些图纹设计的转换使用户在游戏的操作空隙还能尽情地体验和欣赏游戏界面的美感^[5]。

图5 《霸道天下》的系统图标
Fig.5 "Over Powers the World" system Icon

另一部分来自于绘画、建筑装饰相对具象的装饰纹样。如“六丁六甲”、“暗八仙”、“四神纹”等各种神仙图像、兽面纹、花卉纹、器物纹。来自民间民俗,

图 6 《热血三国》四神纹图标
Fig.6 Four-gods pattern icon in "Kingory"

图 7 《QQ 仙灵》阴阳卜卦界面
Fig.7 Yin and Yang divination interface in "QQ Fairy"

民系文化融合较好，通识度高，多用作界面底纹、装饰纹饰等，为游戏 UI 的道教美学造了势。

3 “道意”的发展策略

3.1 提升设计品味

中式游戏兴起于页游、端游，随着国内手机游戏“现象级”的流行而持续壮大，有限的屏幕尺寸促使游戏 UI 的信息布局往视觉元素简洁化、放大化的方向发展，作品的细节处理与意境的营造甚于华丽精美的装饰堆砌，这对设计审美提出了更高的要求。

在视觉上灵活运用道教文化元素，适当迎合流行游戏 UI 审美，是创作的基本策略。高级的艺术品味是树立口碑并留住玩家的重要手段，配合道家美学，强调文化意境的表达与艺术审美的提高是持续发展之道。在 UI 图标、框体等元件的设计实践中，以精准信息提示为前提，确立简洁的黑白、青紫等文化主题色调，突出天然材质的表现、随形多变的版式布局，清醒简洁的配色以展现道教文化天真自然的品格^[6]；而在登陆界面、宣传界面、运营界面等文化展示区域，对应相应的情节导向、宣传导向，运用细腻的背景内容来描述道教华美非凡的神灵世界观；最终整合协调形成具有融合万物、通达天地之情怀的作品^[7]。

3.2 严谨原则下的视觉创新

作为以青少年为目标的游戏产品，仙道题材具备了猎奇的审美追求，需以浩瀚的想象力来丰富美术创作，又受到《炉石传说》与《暗黑破坏神》等经典欧美游戏 UI 的影响，设计时往往大量借鉴西方成熟魔幻造型元素。如采用玻璃、金属、羊皮纸等为图标界面肌理，功能按钮多使用金币、五芒星、宝石之类的符号，常用技能图标为西方魔法技能的表达方式，细节缺乏文化的严谨性。发掘具有类似功能信息的道教造型元素加以形象化设计并代替之，使微小之处也符合 UI 设计美学，符合中式文化特征，能彻底回归本土原创属性，开启东方魔幻世界的完美表现^[8]。

3.3 注入积极道教文化

仙道游戏 UI 设计存在文化价值体现单一、作品厚度不足的现象。在迎合年轻人视觉刺激的同时，游戏作品还应起到文化的引导作用，凸显积极意义。道教技艺除了闻道、斋醮科仪、修仙等宗教属性技艺的传承研习外，还应包含广泛的社会世俗部分，积淀音乐、武术、药理、种植、风水营造等多种实用技能，在 UI 框架设计开发中加入传统技艺、经典典籍、民俗祭祀研习的任务流程，提倡具有历史文化正面导向的教育内容注入^[9]。

3.4 丰富界面感官体验

随着虚拟现实技术的发展，UI 的流程布局不再仅限于平面而是延伸到了虚拟三维、四维空间里，甚至出现了沉浸式游戏 UI 界面的大胆突破，角色可以随身携带角色属性界面，或者根据剧情发展，操作界面出现在空间场景的物件上。利用道教文化元素配合虚拟现实技术进行 UI 创新设计，可以使玩家在游戏中有身临其境的感官体验，不受传统 UI 框架的干扰，在虚拟三维空间里御风而行、激战异兽，酣畅淋漓地探险仙道世界。在当下的设计视野中，只有进行 UI 创新设计，与新技术共同进步，充分发掘游戏 UI 调动感官体验的各种潜能，才能吸引热爱新鲜事物和科技感的年轻消费群体，使仙道经典得以延续^[10]。

4 结语

道教文化元素满足了游戏玩家对艺术形式丰富的要求以及文化寻根意识的精神需求。不断发展中的中式游戏 UI 设计,其文化底蕴势必越来越受到重视,相较于大型商业项目,独立作品这方面的探索做得更真诚,其前景广阔。道教文化元素乃至民族传统文化,多了一个新的用武之地与传承之地。优秀的游戏 UI 设计必须具备严肃正面的文化特征,只有艺术性与功能性并重,才能使道教翱翔天地、驾驭万物的大气魄由内而外地沁润出来^[11]。

参考文献:

- [1] 盛意文化. 游戏 UI 设计之道[M]. 北京: 电子工业出版社, 2015.
Shengyi Culture. Game UI Design Road[M]. Beijing: Electronics Industry Press, 2015.
- [2] 邓杰. 游戏 UI 设计实战必修课[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2016.
DENG Jie. Game UI Design Practical Compulsory[M]. Beijing: People's Posts and Telecommunications Press, 2016.
- [3] 续昕. 道教建筑的哲学理念初探[J]. 四川大学学报, 2012(2): 142—147.
XU Xin. On the Philosophical Concept of Taoist Architecture[J]. Journal of Sichuan University, 2012(2): 142—147.
- [4] 詹力耘. 四川道教建筑装饰研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2013.
ZHAN Li-yun. Sichuan Taoist Architectural Decoration[D]. Chengdu: Southwest JiaoTong University, 2013.
- [5] 左铁峰. 少数民族剪纸艺术在建筑空间界面设计中的应用[J]. 贵州民族研究, 2016(7): 68—71.
ZUO Tie-feng. Application of the Paper-cut Art of Ethnic Minority in Architectural Space Interface Design[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2016(7): 68—71.
- [6] 崔天剑, 董甜甜. 当代交互设计的扁平化研究[J]. 包装工程, 2014, 35(18): 75—78.
CUI Tian-jian, DONG Tian-tian. The Flat of Contemporary Interaction Design[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(18): 75—78.
- [7] 魏力敏. 光电构成的意象世界——UI 设计中的审美意象与艺术形象表现研究[J]. 南京艺术学院学报, 2017(3): 116—120.
WEI Li-min. The World of Images Constructed by Optoelectronics: A Study of the Aesthetic Images and Artistic Images in UI Design[J]. Journal of Nanjing University of Arts, 2017(3): 116—120.
- [8] 马丽莉, 韩静华. 儿童数字读物 UI 设计原则与风格探析[J]. 包装工程, 2016, 37(24): 136—140.
MA Li-li, HAN Jing-hua. Children's Digital Reading UI Design Principles and Style of Analysis[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(24): 136—140.
- [9] 李渝. 浅谈电脑图标的“中国风设计”[J]. 装饰, 2012(11): 139—140.
LI Yu. On the Computer Icon "Chinese Style Design"[J]. Zhuangshi, 2012(11): 139—140.
- [10] 肖宁. 向传统借鉴——浅析严肃游戏发展中面临的困难与障碍[J]. 南京艺术学院学报, 2015(1): 208—211.
XIAO Ning. Reference to the Traditional: Analysis of Difficulties and Barriers Facing Serious Game Development[J]. Journal of Nanjing Arts Institute, 2015(1): 208—211.
- [11] 曾军伟, 布乃峰. 传统文化符号在网页界面设计中的应用研究[J]. 包装工程, 2016, 37(14): 165—168.
ZENG Jun-wei, BU Nai-feng. Application of Traditional Cultural Symbols in Web Interface Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(14): 165—168.