《黑神话：悟空》中情感链接与文化共鸣的深度解读

杨丽芳

南昌航空大学

DOI:10.12238/jief.v6i10.10559

[摘要] 游戏《黑神话：悟空》引起热议。本文深入分析该游戏中的情感链接与文化共鸣。该游戏在情感链接方面借助精彩的剧情和生动的角色让玩家与孙悟空共同成长,从而构建起两者间深厚的情感纽带。自此游戏变成情感交流的艺术载体,弹幕也呈现出了玩家对游戏的高度认同与热切期盼,在文化共鸣层面游戏将传统文化与现代科技巧妙融合。《西游记》具有深厚的文化底蕴,该游戏在故事情节展现出创新风貌的同时又蕴含强烈怀旧气息,游戏在美术设计方面融入的中国文化元素增强了游戏的文化吸引力。在国际领域该游戏在文化传播方面有着重大价值,无论是游戏兴趣还是外国玩家对中国文化元素表现出的兴趣都十分强烈。所以《黑神话：悟空》凭借情感链接和文化共鸣为玩家带来丰富多彩的游戏体验,同时也为中国传统文化的传播与传承贡献了重要力量。

[关键词] 《黑神话：悟空》; 情感链接; 文化共鸣

中图分类号: G09 **文献标识码:** A

An in-depth reading of emotional links and cultural resonance in The Black Myth: Wukong

Lifang Yang

Nanchang Hangkong University

[Abstract] The game Black Myth: Wukong has attracted heated debate. This paper delves into the emotional link and cultural resonance in this game. The game in the emotional link with the help of wonderful plot and vivid characters let the player and the Monkey King grow up together, so as to build up a deep emotional bond between the two. Since then, the game has become an art carrier for emotional communication, and the pop-up screen also shows the high recognition and eager expectation of players for the game, and in the level of cultural resonance, the game is a marvelous fusion of culture and modern science. Journey to the West" has a profound cultural heritage, the game shows an innovative style in the storyline while containing a strong nostalgic flavor, and the Chinese cultural elements incorporated in the game's art design enhance the game's cultural appeal. In the international arena, the game has significant value in terms of cultural dissemination, both in terms of interest in the game and the interest shown by foreign players in Chinese cultural elements is very strong. Therefore, Black Myth: Wukong brings players a colorful gaming experience by virtue of emotional links and cultural resonance, and at the same time contributes an important force to the dissemination and inheritance of Chinese culture.

[Key words] Black Myth: Wukong; Emotional Link; Cultural Resonance

1 研究背景

以中国古典名著《西游记》为背景的游戏《黑神话：悟空》在全球掀起了热潮,玩家在游戏中构建的深厚情感链接引起了不同文化背景下社会个体的交流以及中国神话元素和传统文化在全球范围的流动。

随着时代的变迁和技术的发展,人们阅读习惯发生天翻地覆的变化,而文学多形态转化就成为时代发展的必然趋势,文学作品需要以不同的形式呈现才能满足不同读者的需求^[1],而游

戏作为新兴文化载体有着超强的互动性,吸引不同性别、不同年龄、不同职业的群体学习不同的文化。

《黑神话：悟空》的成功在于其以现代科技构建出一个既充满奇幻色彩又不失真实感的神话西游新世界,不同种族的玩家也能在这个新世界中沉浸式体会孙悟空的修炼情节并潜移默化地产生对中华文化的共鸣和认同。

这款游戏在中华游戏产业中树立了划时代的新的标杆,搭建各界人士情感连接的桥梁,其激发了更多外国友人学习中国

名著的兴趣、了解中国民俗的热情,增强了海内外同胞强烈的民族自豪感与文化自信心。所以深入探究《黑神话:悟空》中的情感链接与文化共鸣,具有重大的现实意义与价值。

2 黑神话悟空的文化魅力基础

2.1 西游记IP的底蕴

2.1.1 经典IP形象深入人心

《西游记》是中国古代最有代表性的神魔小说^[2],作为《西游记》里关键形象的孙悟空在中国文化中有着至关重要的位置。

从文学价值层面分析,《西游记》里的孙悟空天生天养、六根清静并且聪明过人,从潜心修炼到大闹天宫再到西天取经,他高超的变化手段、非凡的武力传达了让我们佩服。在影视领域,央视1986年版电视剧《西游记》里的孙悟空西天取经尽心尽责、明辨是非的形象让我们难以忘怀。这些视听作品栩栩如生地展现了孙悟空的风采,让人仿佛亲眼目睹了这位英雄的身姿与个性,激发了人们对英雄的向往与敬仰之心。

在文化传承方面,孙悟空的形象体现的是中国传统文化中的道家思想——自由、无拘无束、不受约束的精神,美猴王的故事还引发了众多关于勇气、智慧以及团队精神等价值观念的探讨。

2.1.2 故事的怀旧与创新

《黑神话:悟空》在对经典原著足够尊重的前提下展开了创造性的续写。该游戏以原著《西游记》为基石,重塑剧情架构、角色形象、角色性格以及支线情节,为经典传奇注入崭新活力。

就剧情大架构而言,《黑神话:悟空》紧随原著续写师徒四人取得真经后的故事。游戏序章开始师徒四人取得真经后,美猴王受封斗战胜佛,但孙悟空为追寻猴子的天性——自由,舍弃斗战胜佛的身份,天庭恐大圣再次大闹天宫,岂能放任其逍遥于花果山便派下天兵追捕,打斗中紧箍咒再次让孙悟空丧失战斗力被一击坠落,渺无音信。而游戏玩家便是作为“天命人”收集并回收悟空的六根重新复活孙悟空^[3]。

这种不断反转、充满起伏的创新情节出人意料,避免俗套。玩家初遇二郎神时将其当成反面角色或误解其为对手,事实并非如此,只有在完整经历整个故事线后,才会明白二郎神是与孙悟空共谋为其寻求解脱之道。

在情节细节与人物性格方面,游戏充实了原著的细节支线以及配角人物,尤其在拓展配角背景故事上展现独出匠心。该游戏精巧地交织了猪八戒与蜘蛛精的情感纠葛,并绘制细腻肖像画,为每一个人物角色都配备了相应的人物志。每一个角色都丰富且具有多面性,恰到好处地体现了人性的复杂与多元。

2.2 美术设计与文化融合

《黑神话:悟空》的美术设计堪称一绝,无论是中国文化元素的完美融入,还是视觉美学的合理设计,无一不展现出独特的艺术审美和深厚的文化底蕴。

2.2.1 现实原型与艺术质感

游戏美术设计团队在祖国各地名胜古迹进行诸多实地勘

察,从中获取创意源泉。诸如勘察山西晋城玉皇庙、重庆大足石刻等,为筑造既具真实触感又满载视觉冲击的游戏环境提供了蓝本。

以重庆大足石刻为例,其卓越的雕刻技艺和丰厚的文化底蕴为游戏场景设计贡献了珍贵的素材。玩家在进入游戏场景时就能在佛像、壁画中觅得大足石刻的踪迹。同时,美术设计团队借助高精科技将这些现实原型转化为富有艺术质感的游戏画面。从佛像的纹理至壁画的色泽,每一处细节都经过悉心打磨,使玩家仿佛置身于一个充满神秘韵味的艺术殿堂。

2.2.2 文化魅力的展现

在感受中国文化方面,美术设计驱动玩家沉浸于中华文化的深邃魅力之中。其一,游戏的场景设计满溢中华古典风致,诸如云雾环绕的高山、古朴素雅的寺庙让玩家于游戏中得以全身心、沉浸式体验古代中国的仙气缥缈、古典雅致。

其二,美术设计中的角色形象塑造同样富含中国文化要素。游戏中重现了孙悟空的金箍棒、七十二变等标志性技能、猪八戒、沙僧等原著经典角色以及塑造出了亢金龙、人参果树精等新面孔,而每个角色的服饰、发型和武器都经过大量考证,古韵十足。玩家在游戏过程中随着剧情的展开深入探索角色的构建,以此领略中国神话的宏大深邃与人物性格的丰富复杂。

其三,美术设计中包含流体、火焰、布料、粒子、破碎等在3D建模软件中创建特效模型为游戏增添了深厚的文化气息,例如,孙悟空施展神通时金箍棒的光芒、七十二变的变幻特效等,引领玩家沉浸于神话的奥秘与魅力之中体验深厚的中国传统中国文化特色、领略中华文化的独特韵味与悠久历史。

3 游戏中的情感链接体现

情感链接是心理学和社会学领域探讨个体间情感纽带的形成、发展及其对社会影响的概念,即个体之间形成的情感性联系。这种联系通常基于共享的体验、强烈的情感、相互的信任和深切的关怀。在心理学视角下,情感纽带与个人的幸福感、社会支持感以及心理健康状况有着紧密的联系,强大的情感纽带带来安全、归属和自尊能够帮助个体应对压力和生活困难。社会学则是将情感链接看作是个体通过情感链接来建立社会联结,在社会交换过程中来增强社会凝聚力确保社会稳定和持续发展。

3.1 角色情感与玩家共鸣

玩家在《黑神话:悟空》中与游戏角色之间的情感体验是构建情感链接的关键。人类个体在经历一段故事时往往会将自己的情感融入角色之中,而游戏中每一个角色的故事都有着独特的经历,八戒与紫蛛儿的未竟之恋使一些玩家对这段爱情感到遗憾、对命运的不可预测性发出感慨,孙悟空头上“所谓取下”的紧箍咒让玩家萌生出的愤怒让玩家产生强烈情感共鸣。这种情感上的共鸣作为一种更深层次的情感交流与体验过程早已超越了游戏仅仅作为娱乐工具的功能范畴成为一种情感上的交互性体验。

3.2 音乐情感与玩家共鸣

在《黑神话: 悟空》的制作过程中音乐与情感的结合被高度重视。导演无念专注于理想化的音画整合, 要求歌词的内容和音乐韵律不仅仅是去贴合画面, 而是贴合情绪感受, 这样的处理方式才能留给观众更多的想象和感情延伸的空间。

《屁》有着独特的命名和内涵以及震撼人心的编曲和直击心灵的唱腔, 作为游戏中黄眉大王的战歌, 结合古钟声, 演唱者声音一出, 万念皆空感倾泻而出, 震惊了海内外听众。它不仅仅是一首游戏插曲, 更是对人性深层次探索和情感释放的体现。歌曲“三界四洲, 无所求, 不可救”、“人欲便是天道”等歌词中蕴含深意, 展现了黄眉大王的黑暗哲学, 深刻揭示了善恶本质的复杂性与世界的无常, 使玩家在游戏打斗中见证了仙界人生的无奈、悲戚与沧桑。

3.3 弹幕中的积极与消极情感表达

无论是官方直播, 还是玩家视频, B站弹幕成为了在《黑神话: 悟空》的传播与讨论中表达情感的主战场。玩家使用弹幕功能实现以自我为中心的表达欲, 而对弹幕的观察分析可以量化B站弹幕中的情感倾向。分析结果显示, 玩家对《黑神话: 悟空》的情感反馈总体上都充斥着对游戏的好评和期待, 如“国产游戏的骄傲”、“画面精美”、“战斗场面震撼”等。

尽管评论普遍积极, 也有少数弹幕表达了一些负面意见。比如部分玩家忧虑游戏难度过高会削减沉浸体验的乐趣, 还有一些玩家对游戏的发布进度感到不满, 希望游戏能早日推出。不过, 这些负面弹幕的数量并不多, 负面声音未能削弱社群的正面活力与乐观情绪。

4 文化共鸣的多维度呈现

4.1 传统文化与现代科技融合

《黑神话: 悟空》借助数字技术, 将中国传统文化的精髓与全球玩家熟悉的的语言结合, 形成独具特色的文化表达^[4]。

4.1.1 技术手段呈现文化元素

《黑神话: 悟空》利用尖端的图形渲染技术、物理引擎等现代科技为传统文化的呈现提供了坚实的技术支持。游戏使用了虚幻引擎5, 这使得游戏画面和角色动作的逼真度达到了新的高度^[5]。虚幻引擎5是专门一款3D实时创作工具, 《黑神话: 悟空》就是使用其先进的图形渲染技术, 将成千上万的小图形和线条一层层搭建成一个场景, 再将这些场景配上实时动态的全局光照和反射解决方案等操作, 打造游戏的史诗级画面, 高精度地再现了游戏中各处细节, 包括大圣的发丝、云层的透光效果、古建筑被岁月侵蚀的纹路等。物理引擎赋予游戏物体高度真实的交互特性, 玩家可以体验到风的吹拂、水的流动等自然现象, 也可以感受到打斗动作变换的丝滑程度, 这种交互特性极大地提升了游戏的沉浸感。

现代科技在游戏领域的创新应用激活了传统文化的传承, 还通过重塑互动体验、叙事叙述与视觉艺术, 开创了传统美学与现代科技融合的崭新境界。融合在提升了游戏的娱乐性和教育意义的同时还开辟了传统文化传播与继承的新途径, 使悠久的历史遗产以鲜活的互动形式跨越时间与空间的界限。游戏对于

NPC的设计在于能模拟真实人类的互动, 而NPC的这种智能化行为有效增强了与玩家之间的自然交互体验。现代科技与游戏的融合, 构筑起古老文化与前沿科技交汇的桥梁, 绽放出璀璨的景象。

4.1.2 文化之旅的体验

在“天命人”的角色扮演中, 玩家们漫步于园林之中、行走在庙宇之间完成闯关任务, 而这些以现实古迹为原型打造的虚拟场景吸引着玩家去了解取景地的历史背景、艺术特点以及文化故事, 更有甚者认为虚拟场景无法领略中华民族五千多年积淀的雄浑壮丽, 不远万里也要亲眼瞧瞧。

三根琴弦一张绣口, 说尽天下往事。《黑神话: 悟空》在第二回贯穿了大量陕北说书的内容, 这种前所未有的大胆尝试一方面为游戏增加了民族特色, 吸引更多年轻人关注这项民间艺术, 另一方面也为非文化遗产打破地域限制, 为全球传播与广泛传承开辟了一条崭新路径。

4.2 国际舞台上的文化共鸣

《黑神话: 悟空》通过将中国传统文化元素与现代游戏设计相结合, 成功吸引了全球玩家的关注, 并在国际舞台上引发了强烈的文化共鸣, 其影响力不容小觑^[6]。

4.2.1 外国玩家的反馈

《黑神话: 悟空》自发布以来便迅速捕获了众多国际玩家的目光。该游戏广受海外玩家喜爱, 因为其为体验者铺设了一段前所未有的视觉奇迹之旅。德国著名游戏媒体4Players指出, 游戏在PS5上的表现非常稳定, 并且以4K分辨率和30帧的表现赢得了广泛好评^[7]。玩家sreeko1表示: “这是我在电子游戏中见过最棒的沙子造景! 精细得甚至有些过分了, (角色跑过去) 在沙子上留下的痕迹, 细微到可以看到两侧的沙粒会掉下来^[7]。”

除了对视觉效果的称赞, 国际玩家对游戏中融入的中国文化元素也表现出了极大的兴趣。来自法国的一名女玩家艾米丽说: “《黑神话: 悟空》成功地将中国传统文化与现代游戏设计结合。每个场景都像是一幅精美的画作, 尤其是那些基于游戏设计的怪物, 既神秘又令人印象深刻。这款游戏不仅仅是对《西游记》故事的简单再现, 而是进行了深度改编。这种文化背景的独特性在欧洲市场非常具有吸引力, 尤其是对那些渴望探索不同文化的玩家而言^[7]。”

除此之外, 游戏中的非物质文化遗产也激发了国际玩家的浓厚兴趣。尽管他们可能无法完全理解其内容, 但游戏的精彩演绎和充满中国特色的旋律吸引不少玩家开始学习中国传统文化。

4.2.2 文化传播的价值

文化是一个国家、一个民族的灵魂。而文化传播是塑造国家形象、增强民族文化自信、提升国家软实力的必经之路, 《黑神话: 悟空》对于文化传播来说起到了重要作用。该游戏的爆火体现了中华传统文化在国际上同样具有强烈的吸引力和竞争力, 同时为社会带来巨大的经济效益。

此外, 该游戏的流行也引起了全球媒体的广泛关注和讨论。

日本《日经亚洲》评价《黑神话: 悟空》可能成为中国游戏产业的一个“里程碑”, 预示着中国在游戏领域的国际影响力将进一步增强。BBC在报道中提到, 这款游戏有助于向全球展示中国的神话故事、传统习俗、文化和现实生活场景。《外交学人》杂志则指出, 《黑神话: 悟空》证明了中国的文化软实力并非虚构, 中国在电子游戏领域将获得新的文化影响力。

游戏中采用的实景扫描技术和对中国历史名胜的再现为中国文化的传播开辟了新的途径。国际玩家能够在游戏中亲身体验到《西游记》中的经典场景和人物以及欣赏到古色古香的中式建筑, 这使得中国文化的深度和独特魅力得到了直观展示, 激发了全球对中国文化的兴趣和热情。

5 结语

《黑神话: 悟空》的爆火是文化自信的必然结果, 是传统文化旺盛生命力的新表达^[8], 其通过情感链接和文化共鸣, 为玩家提供了丰富的游戏体验, 同时对中国传统文化的传播和传承做出了重要贡献。未来, 我们期待更多游戏开发者能够借鉴《黑神话: 悟空》的成功经验, 将中国传统文化与现代游戏技术相结合, 创作出更多具有时代特色和文化内涵的优秀作品, 进一步推动中国游戏产业的发展和中國文化的国际传播。

[参考文献]

[1]陈映其.《黑神话·悟空》与文学创作如何碰撞出“跨

界”火花? [N].中国财经报,2024-09-21(008).

[2]马瑞芳.中国古代小说构思学[M].济南:山东教育出版社,2016:429,431

[3]杨俊峰.《黑神话: 悟空》引发海外“西游热”[N].人民日报海外版,2024-09-13(008).

[4]王强春.《黑神话: 悟空》跨文化传播策略与路径研究[J/OL].学术探索,1-7[2024-10-22].

[5]李闯.文化唯物主义视角下文化、技术与产业的共生演进——以《黑神话: 悟空》为案例[J/OL].北京工业大学学报(社会科学版),1-13[2024-10-22].

[6]沈婷芝.《黑神话: 悟空》中的文化遗产与全球化冲突——解析悖论与破解之道[J/OL].学术探索,1-9[2024-10-22].

[7]成都商报红星新闻.海外玩家评《黑神话: 悟空》: 或许我有生之年能够通关成功.(N)(2024-10-22)www.new.qq.com/rain/a/20240822A040PD00.

[8]梁燕.《黑神话: 悟空》一座中国传统文化的“微缩数字博物馆”[J].标准生活,2024,(05):20-27.

作者简介:

杨丽芳(1999--),女,苗族,贵州省铜仁市人,硕士研究生在读,研究方向为新闻传播史、媒介与社会。