

Research on the Application of Futurism Style in Game Character Model Design

Zitong Zhao Fei Tang*

Liaoning University Technology, Anshan, Liaoning, 114051, China

Abstract

This paper aims to explore the application of futurism style in game modeling design. Since its birth in the early 20th century, futurism has always emphasized speed, technology, and strength, showing enduring vitality and unique aesthetics. research summarizes the design characteristics of futurism and its expression forms in game character modeling through case analysis, image interpretation, etc., and explores how to convey a sense of technology future imagination through shape, material, and visual language. This paper starts from the perspective of game character modeling design, providing theoretical references and methodological basis for relevant design practice.

Keywords

Futurism; Game Character Model Design; Costume Design; Color and Technology

未来主义风格在游戏人物造型设计中的应用研究

赵梓彤 唐飞*

辽宁科技大学, 中国·辽宁 鞍山 114051

摘要

本文旨在探讨未来主义风格在游戏人物造型设计中的应用。未来主义自20世纪初诞生以来,始终强调速度、技术与力量,展现出持久的生命力与独特美学。研究通过案例分析、图像解析等方法,总结未来主义的设计特征及其在游戏角色造型中的表现形式,探索如何通过形态、材质与视觉语言传递科技感与未来想象。本文从游戏人物造型设计视角出发,为相关设计实践提供理论参考与方法依据。

关键词

未来主义; 游戏人物造型设计; 服装设计; 色彩与科技

1 引言

本文旨在探讨未来主义风格在游戏人物造型设计中的应用与价值。当前全球游戏市场持续增长,2024年总收入达1843亿美元,其中移动游戏表现尤为突出。随着游戏产业快速发展,角色造型设计已成为游戏开发的核心环节,但同质化、辨识度不足等问题也日益凸显。

未来主义风格凭借其技术、速度与创新的强调,为游戏角色设计提供了新的可能性。该风格通过独特的服饰、装备与技能设定,不仅丰富了视觉表现,增强了世界观构建与玩家代入感,更在提升游戏商业价值方面成效显著。例如《王者荣耀》中多款未来主题皮肤均创下首日销量纪录。

【作者简介】赵梓彤(2002—),女,中国黑龙江人,在读硕士,从事设计学研究。

【通讯作者】唐飞(1982—),女,中国吉林长春人,硕士,教授,从事数字媒体艺术、动画研究。

本研究通过案例分析等方法,系统梳理未来主义风格在游戏角色设计中的具体应用方式,探索如何通过造型语言传递科技感与未来想象,以期为解决当前设计同质化问题、推动游戏角色设计创新提供理论参考。

2 研究背景

当下娱乐需求多元,网络游戏市场稳步发展。2024年全球游戏市场收入1843亿美元,同比增0.2%,预计2028年达3040亿美元。中国游戏产业表现突出,自研游戏海外收入增13.39%,国内收入3257.83亿元,移动游戏、小游戏增速显著,全球手游营收前十占三席,竞争激烈。

游戏已成为文化载体,人物造型是开发关键,但存在同质化、与世界观割裂、辨识度低等问题,可通过差异化设计、文化融合、强化特征等方式改进。未来主义风格能丰富造型、提升代入感与商业价值,如何将其更好融入设计,成为行业新课题。

3 研究目的与意义

孟昭宇指出,未来主义风格随新媒体技术发展,渐用于游戏人物造型设计。本研究挖掘其内核与核心特点,探讨其在该设计中的科技感与机械美学,分析其材质、色彩、结构设计的前瞻性,研究其与游戏人物造型设计的结合应用。

相较传统设计,未来主义风格含对未来的想象,能提供全新视觉体验与思考维度,还可赋予游戏角色独特标识、拓宽世界观。

本文结合案例分析未来主义风格的设计手法与理念,探索其发展实践以应对市场需求,梳理其历史为设计提供理论支撑,填补实践空白、丰富数字艺术理论,采用多研究方法总结其定义与方法,为设计实践奠基。

4 国内外研究现状

4.1 国外研究现状

美国游戏市场长期以电视游戏为主,近年网游玩家增多,人物造型设计继承西方写实画风,遵循“主观抽象、客观具象”原则,多用严谨素描与油画式渲染,突出人体美与力量感。其市场成熟,3A厂商众多,未来主义风格在科幻、幻想类游戏中应用成熟,如《赛博朋克 2077》等作品风格多元,但存在审美争议、文化内涵欠缺、设计趋同等问题。

4.2 国内研究现状

中国近十年游戏市场迅猛发展,2023年实际销售收入首破3000亿元,手游占比高且出海成绩亮眼。国家出版版号审批、未成年人管控等政策规范市场,各地也有扶持举措。年轻玩家对未来主义风格接受度高,但国内相关研究起步晚,缺乏系统设计方法论,理论不完善。

5 研究内容与研究方法

5.1 研究内容

结合案例分析未来主义风格在游戏人物造型中的设计手法与理念,解析其核心特征,提炼视觉符号,用机械元素融合、流线型结构等设计,结合人体工程学与科幻材质,打造反传统比例与夸张造型,凸显科技感与力量感。

5.2 研究方法

梳理未来主义艺术史,调研经典游戏案例,用符号学、跨学科融合法设计;通过横纵对比案例,总结设计差异与进化。研究可构建角色设计方法论,成果可用于次世代游戏等领域。

5.3 研究创新点

(1) 视角创新:聚焦游戏人物造型设计,挖掘未来主义风格应用价值;(2) 方法创新:综合分析设计实例,增强现实意义;(3) 内容新颖:探索未来发展趋势,提供多元设计思路。

6 未来主义风格概述

6.1 未来主义作品特点

未来主义艺术作品以表现速度、动态为核心,如贾科莫·巴拉《速度的动态》用抽象元素展现汽车行驶;碎片化创作与动态雕塑是其特色,波丘尼《空间连续状态下的独特形式》以钢质曲面塑造人物动势。20世纪后,未来主义强调挖掘事物本质,成为现代艺术流派精神指引,但存在一味追求速度、否定传统美学等缺陷,一战后渐失中心地位,如今结合数字技术等获全新演绎。

6.2 未来主义风格美学特征

未来主义美学是“现代性”的视觉诠释,核心为科技感与机械感,常用玻璃、金属等材料创作。反传统与反叛是其底色,美学围绕速度、力量等展开,通过抽象化处理、模拟运动残影、特殊构图等手法,结合机械符号与现代材料,实现凝固时间的视觉革命,还具有碎片化构图、鲜艳色彩、批判传统、乐观展望等特点。

6.3 游戏人物造型设计概述

游戏人物造型设计是游戏视觉核心,需平衡艺术与技术,构建玩家与虚拟世界的情感连接。设计要与世界观一致,融入文化元素,通过肢体比例传递角色定位,服饰体现身份,且需强调多元化与个性化,成功设计能让角色成为文化记忆符号。

6.4 未来主义风格造型设计小结

未来主义源于20世纪意大利艺术运动,以速度、科技、机械为核心,在造型设计上构建新语境,应用于多行业。其核心思想是解构传统、颂扬工业文明,手法包括动态表现、机械元素运用等,在时尚、产品、建筑等领域呈现多元形态。虽能降低科技认知门槛,但面临形式与内涵失衡、技术局限、文化同质化等挑战,仍是连接现实与未来的重要桥梁。

7 未来主义风格人物造型设计分析

7.1 未来主义风格在服装设计中的应用

未来主义风格服装设计融合科技感与功能性,突破传统界限。面料选用反光涂层、透明TPU、镭射面料等创新材质,叠加多层透明材料营造“未来层叠”视觉;廓形以几何夸张造型为基础,通过不对称剪裁、3D打印技术打造超现实感,还模仿机器人或太空服形态凸显功能性;图案直接印刷机械元素,色彩以冷色调为底、荧光色点缀增强科技感,且注重服装解构与重组以实现功能优化。如Junya Watanabe春夏成衣系列,以未来主义为主题,用拼凑手法融合不同配件,贯彻解构与重建理念,展现前卫金属感。

7.2 日美韩未来主义风格游戏人物造型设计

7.2.1 日本:细腻美学与文化融合

日本游戏人物造型设计领先,美术风格清新多样。未来主义造型常结合科技与本土文化,以精炼线条、精细花纹塑造东方美意象,如机械武士盔甲、带日式纹样的赛博朋克

造型，还添加夸张发型、异瞳等情感符号塑造人设。人物造型比例夸张，男性英俊、女性可爱，增强玩家代入感。《最终幻想》系列融合未来主义与幻想元素，克劳德造型深入人心；《尼尔：机械纪元》中2B以极简风格诠释“悲情机器人”。

7.2.2 美国：力量感与功能性主导

美国游戏人物造型兼具现代感与古典艺术元素，遵循写实原则，3A大作细节精致，以高精度建模呈现真实物理效果。造型强调力量感与功能性，常用厚重机械装甲、模块化武器，硬朗线条营造视觉冲击，还结合人体工学设计机甲。美式风格融入科幻电影元素，强化英雄叙事，如《光环》士兵长造型、《质量效应》角色设计，均充满科技感与写实感。

7.2.3 韩国：设计与潮流的平衡

韩国游戏人物造型以高颜值、细腻风格为特色，适配亚洲审美与全球市场。未来主义造型融合时尚潮流，角色五官精致、服饰华丽，动作飘逸，技能特效亮眼。设计注重美型化与潮流化，参考流行趋势，强调性别符号，同时融入“中性化”趋势。如《剑灵》《失落的方舟》角色，保留科技元素的同时融入时尚设计，满足多元审美需求。

8 未来主义风格游戏人物造型设计研究

未来主义风格在游戏人物造型设计中应用广泛：一是表现形式强调科技感，如《王者荣耀》亚瑟“心灵战警”皮肤、《英雄联盟》维克托“全金属狂潮”皮肤，运用高科技元素与机械结构；二是借助动态线条、夸张造型表现速度与力量，如《La Quimera》中盔甲人物；三是打造“人机共生”造型，《赛博朋克2077》主角V全身高科技义体，色彩对比强烈，造型展现角色性格与经历；四是融合传统与创新，部分游戏在未来主义造型中融入传统文化元素，兼顾玩家对未来的幻想与文化怀旧感。

9 未来主义风格在游戏人物造型设计中的应用小结

统一视觉语言是世界观的视觉载体，需提取世界观特色转化为造型符号，并统一色彩、材质与细节，增强玩家代入感。提高角色认同需差异化设计与情感共鸣，通过外貌、性格凸显人设，用色彩区分角色关系。日美韩未来主义人物造型各具特色：日本受二次元影响，造型精致、色彩鲜艳，融合本土文化；美国写实传统浓厚，造型力量感强、科技配置丰富；韩国走唯美写实路线，注重细节与光影，兼具复古与时尚属

10 未来主义风格游戏人物造型对玩家体验的影响

10.1 未来主义风格游戏人物造型的视觉特征

未来主义游戏人物造型以动态线条与锐利几何拼接凸显速度感与科技感，用高饱和对比色搭配深色、冷硬材质及发光元素营造科幻氛围，还借助全息投影等技术添加纹理，

搭配未来感配饰增强个性。设计常突破传统比例，通过压缩头身比、非对称面部结构、夸张体态等强化“非人类”属性，如《脑航员2》主角的脑波探测天线、《最终幻想7：重制版》雷诺的造型。同时采用机械生物融合策略，分轻度与深度融合，改变肢体功能打造反重力形态，且保留“人性锚点”平衡创新与接受度。

10.2 角色认同与情感共鸣

未来主义风格通过人物背景故事、个性塑造与动作设计增强玩家认同与共鸣。如机械战士的复仇背景引发同情，角色成长弧光提升代入感，刺客与战士的差异化动作凸显个性。《质量效应》薛帕德的战甲、《地平线：零之曙光》埃洛伊的装备，均通过造型传递角色特质与情感，部分设计还借机械与生物的博弈外化角色内心或映射伦理冲突。

10.3 游戏世界观的构建与文化传播

游戏人物造型是世界观的视觉载体，将虚构时空、规则等转化为造型符号。世界观可拆解文化符号，实现本土文化全球化表达，如《原神》融入中式元素，也能重构跨文化符号。构建时需避免文化猎奇化与全球化同质化，《黑神话：悟空》的成功证明本土叙事的价值，游戏也因此成为跨文明交流的“数字丝绸之路”。

10.4 风格设计策略总结

未来主义造型设计以“科技解构人类形态、速度重构时空感知”为核心，选高科技材质融入机械结构，用流线型设计与夸张动作增强视觉冲击，以冷色调为底、荧光色点缀强化风格。同时塑造独特性格与背景，设计情感剧情与选择机制增进共鸣，确保造型与世界观逻辑一致。设计需平衡理性与想象，未来或随技术突破实现动态进化，但对“人-科技-未来”的追问始终不变。

11 结语

本文从未来主义视角探索游戏人物造型设计，发现其在科技感、机械感等方面独具特色，能为传统造型注入活力，带来强烈视觉冲击。未来主义是潮流与创意思路，能提升角色外观、玩家认同及世界观传播。结合游戏数字化与审美升级，其在游戏人物造型领域仍有广阔空间。

参考文献

- [1] 孟昭宇.基于未来主义风格的游戏角色服装设计研究[J].大观,2024,(06):12-14.
- [2] 姚雪瑾.未来主义风格下的服装品牌设计应用研究[D].江西财经大学,2024.
- [3] 时俱进.服装流行色演变趋势与设计表达[J].鞋类工艺与设计,2024,4(08):7-9.
- [4] 刘俊臣.虚拟现实技术在未来主义服装中的应用研究[D].深圳大学,2023.DOI:10.27321/d.cnki.gszdu.2023.002234.
- [5] 郝凯香,崔丽娜,黄灿艺.复古未来主义风格在服装设计中的运用与研究[J].西部皮革,2023,45(11):83-86.DOI:10.20143/j.1671-1602.2023.11.022.