

乙游形象多元化

——探究乙女游戏中视觉元素的应用

李首悦
西安美术学院，陕西 西安 710065

摘要：乙女游戏近年来发展迅速，其视觉元素的应用对游戏体验起着关键作用。本研究阐述了乙女游戏中视觉元素的应用原则，包括审美契合性、情感传达性、故事适配性以及互动协调性。深入探讨了应用策略，如角色塑造的外貌与动态呈现、场景构建的风格差异与氛围营造、视觉特效的节奏适配与情感共鸣触发以及文化元素的本土挖掘与跨文化融合创新等，揭示了视觉元素在乙女游戏中吸引玩家、提升沉浸感与促进文化交流的重要意义，为乙女游戏的开发与研究提供了全面的视角与理论参考。

关键词：乙女游戏；视觉元素；角色塑造；场景构建

Diversified Character Design in Otome Games: Exploring the Application of Visual Elements in Female-Oriented Games

Li,Shouyue
Xi'an Academy of Fine Art, Xi'an, Shaanxi, 710065, China

Abstract: Otome games have developed rapidly in recent years, with visual elements playing a pivotal role in shaping the gaming experience. This study elucidates the application principles of visual elements in otome games, including aesthetic coherence, emotional expressiveness, narrative compatibility, and interactive harmony. It delves into application strategies such as character design through appearance and dynamic presentation, scene construction via stylistic variation and atmosphere creation, visual effects aligned with pacing and emotional resonance, as well as the integration of local cultural elements and cross-cultural innovation. The research highlights the significance of visual elements in attracting players, enhancing immersion, and facilitating cultural exchange, offering a comprehensive perspective and theoretical reference for the development and study of otome games.

Keywords: Otome games; Visual elements; Character design; Scene construction

DOI: 10.62639/sspiss06.20250204

前言

在当今数字化娱乐蓬勃发展的时代，乙女游戏作为一种以女性玩家为主要受众的游戏类型，在游戏市场中占据着独特的地位。视觉元素作为乙女游戏的核心魅力之一，它不仅是构建游戏世界的基础，更是传递情感、讲述故事以及塑造品牌形象的重要媒介^[1]。深入研究乙女游戏中视觉元素的应用，有助于游戏开发者更好地把握玩家心理，掌握审美动向，打造出更具吸引力与沉浸感的游戏作品；同时也能游戏研究领域提供新的视角与案例，推动乙女游戏的艺术呈现形式更加本土化。

一、乙女游戏中视觉元素的应用原则

（一）审美契合性原则

1. 目标受众审美偏好

乙女游戏主要面向年轻女性受众，其审美特点显著倾向于浪漫、唯美与精致。相较于日本乙女游戏中以 psv 与 ns 等端游为主的单机游戏设计的游戏类型，国内乙女游戏则走更加方便快捷的可持续更新的手游路线。女性玩家在玩此类游戏

比起技巧更注重观赏性与感情维系；为契合女性对男性的理想审美，除了塑造各种不同类型的优秀男性角色之外，通过丰富角色个人资料与成长经历来塑造更加饱满立体的角色。人物服饰也在现实生活中有规可循，拉进虚拟角色与现实生活中的距离。

2. 时尚与潮流元素融入

乙女游戏在视觉呈现上紧密贴合时尚潮流，对角色塑造而言，将当下流行的服装款式、色彩搭配以及发型设计等融入角色形象塑造。同时，界面设计也需融入时尚元素，例如采用流行的色彩搭配方案，简洁而富有创意的图标设计，以及具有现代感的布局排版，使整个游戏界面在视觉上给人舒适且新颖的感觉，不会因过于陈旧或俗套而让玩家产生审美疲劳。

（二）角色认同与情感传达性原则

1. 角色表情与动作的互动性需求

乙女游戏最要特征之一是满足游戏角色对女性玩家情感陪伴需求。所以角色人物塑造对表情与肢体动作的表达尤为关键。根据不同的游戏背景框架着重刻画当下剧情中角色的情绪变化，加深与角色的情感纽带。为了增加互动性，角色的眼神刻画一般看向镜头居多，模拟角色与玩家间

（稿件编号：IPS-25-4-1009）

作者简介：李首悦（1999-），女，汉族，籍贯：河南郑州，硕士，研究方向：动漫艺术研究。

的对视, 肢体动作也根据剧情需要选择以互动性高的设计为主。

2. 色彩与光影的情感暗示

色彩在乙女游戏中具有强烈的情感暗示作用。暖色调如粉色、红色等常用于表达浪漫、热情与爱意, 如粉色的花海背景、红色的烛光晚餐场景等, 烘托出甜蜜的氛围。冷色调如蓝色、紫色则可用于营造神秘、忧郁或优雅的情境, 例如在表现角色内心的纠结或故事的悬疑情节时使用。而光影效果也能辅助情感传达, 明亮的光线可以象征希望、幸福与喜悦, 如在阳光明媚的户外约会场景中, 强烈的阳光洒在角色身上, 营造出欢快的氛围^[4]; 而柔和的侧光或逆光可以营造出浪漫、温馨的氛围, 如在黄昏时分的海边漫步场景, 光影的巧妙运用能让玩家更好地感受到角色之间的情感交流与故事的情感基调。

(三) 故事适配性原则

1. 角色形象与故事背景融合

角色的外貌、服饰和整体风格应与游戏的故事背景紧密相连。服饰的设计元素也成为某类角色的特殊的职业符号, 向玩家传递角色信息。角色形象设计与整体世界观背景相契合, 除了画面精美以外, 设计者在设计游戏时利用游戏玩家想提前得知剧情的“解谜”的心理, 常常在主题向新卡中的角色服装配饰上设计一些“线索”。比如在魔法设定的游戏中, 角色需要身着带有魔法符文或奇幻装饰的服饰, 拥有特殊的发色和瞳色以体现其魔法能力或种族特征, 使玩家能够通过视觉形象迅速理解角色在故事中的定位和作用。

2. 场景设计服务于剧情发展

游戏场景的布局 and 变化应根据剧情的推进而设计。例如, 在故事的初期, 可能多为日常的生活场景, 如学校、小镇街道等, 场景设计相对简洁、轻松, 以展现角色的日常生活和相识相知的过程; 随着剧情的深入, 进入紧张的冲突或冒险情节时, 场景可能转换为神秘的森林、古老的城堡或危险的地下迷宫等, 场景的氛围和视觉元素也相应变得神秘、危险和复杂, 通过场景的视觉变化来推动剧情的发展, 引导玩家更好地融入故事之中。

(四) 互动协调性原则

1. 界面布局与操作便捷性

乙女游戏界面布局需兼顾玩家操作习惯与互动需求。对话选择界面, 选项的位置和显示方式应清晰明了, 便于玩家快速做出选择, 同时又不能过于突兀而破坏游戏的整体视觉美感。例如, 选项可以以优雅的字体现, 与背景画面融合得恰到好处, 可能采用半透明的效果或装饰性的边框, 使其既易于辨认又与游戏画面风格协调一致。而像存档、设置、返回等功能按钮, 应放置在玩家容易操作的位置, 并且其图标设计要简洁直观, 与游戏的整体视觉风格相匹配。例如, 采用与游戏主题相关的图案作为按钮图标, 如用一颗心形代表存档功能, 既能让玩家一眼识别其用途, 又能在视觉上保持与游戏浪漫主题的统一。

2. 视觉反馈与互动响应

当玩家进行操作时, 游戏应给予富有视觉吸引力的反馈。例如, 当玩家点击选项后, 该选项

可能会有短暂的发光或变色效果, 为契合乙女游戏以确认玩家的选择操作; 在角色互动环节, 如玩家赠送礼物给角色, 角色可能会有惊喜的表情变化和相应的动画效果, 同时画面上可能会出现一些特效, 来增强互动的趣味性和视觉效果, 让玩家感受到自己的操作对游戏产生了积极的影响, 从而提高玩家的参与感和满意度。

二、乙女游戏中视觉元素的应用策略

(一) 角色塑造的视觉呈现

1. 男性角色外貌塑造

在乙女游戏角色设定通常为几位男性与一位女性开展剧情, 女性角色的主要用于玩家带入游戏体验, 玩家一般默认女性角色即为游戏中的自己, 而对女性角色服装的设计也与游戏中男性角色服饰风格相呼应, 服饰风格依据角色身份、背景与性格而定, 古典服饰在历史题材里彰显贵族或传统女性的优雅, 现代时尚服装适配现代都市角色以现潮流个性, 魔法师长袍、特工紧身衣等奇幻或特殊职业服饰突出特定情境下的角色。对于面部特征与表情刻画, 大眼睛或暗示天真灵动, 深邃眼神可表神秘成熟。同时, 注重表情的丰富性, 通过不同表情如微笑、皱眉、惊讶、羞涩等准确传达角色在各种剧情中的情感状态, 增强角色的亲和力与真实感, 有力地促进玩家与角色间的情感连接, 让角色形象鲜活立体, 深度融入游戏世界。

2. 角色动态视觉呈现

在乙女游戏角色的视觉呈现中, 姿势与动作设计以及动态表现与情感传递起着关键作用。为角色设计具有辨识度的基本姿势, 站立时的挺拔自信、慵懒随意或羞涩含蓄, 行走时的轻盈优雅等, 都能反映角色个性, 让角色行为契合情境逻辑, 提升玩家的代入感和沉浸感。此外, 还可以借助动画技术, 让角色的动态表现更为鲜活, 如角色说话时嘴巴的开合、眼神的流转、身体的微微晃动等细节, 以及情绪激动时诸如愤怒握拳跺脚、高兴跳跃欢呼等大幅度动作, 将角色情感波动直观地展现在玩家眼前, 极大地增强了游戏互动性与趣味性, 让角色真正在玩家心中“活”起来。

(二) 场景构建的视觉营造

1. 场景风格差异化

对于以现实世界为原型的场景, 例如校园、职场与城市街道等, 在还原其原本风貌的基础上进行艺术化润色。通过调整色彩饱和度与对比度, 使得场景拥有更强的视觉冲击力, 同时添加细腻的纹理和装饰元素, 既丰富了场景内容, 又赋予其浓郁的生活气息, 使玩家在熟悉的情境中领略独特的游戏氛围。而在奇幻、古风、科幻等幻想题材游戏中, 大胆发挥想象力构建独特场景。古风场景可融合古代神话传说与历史建筑元素, 打造出仙境般的云雾缭绕、金碧辉煌的宫殿或清幽宁静的世外桃源; 科幻场景则充分运用未来科技理念, 设计出充满金属质感、高科技设备林立、光影变幻莫测的星际空间或未来都市, 以其强烈的视觉新奇感成功吸引玩家踏入游戏世界。

2. 细节处理与光影的氛围营造

细腻的细节处理能让场景更加逼真和富有质感, 在一些场景中, 可以让画师通过精致的笔触描绘出各种细节, 如建筑的纹理、自然景观的元素等, 使玩家仿佛身临其境, 沉浸在游戏世界中。与此同时, 光影效果的塑造可以赋予场景生命力, 通过合理设定光源方向、强度与颜色, 不仅以明亮主光源凸显人物及重要道具所在的重点区域, 而且借助辅助光与阴影的巧妙搭配, 营造出深邃空间感, 就像古老城堡走廊里那微弱烛光映照墙壁所产生的斑驳阴影, 瞬间增添神秘紧张氛围。再加上日出日落光线渐变、魔法释放光芒闪烁等光影动态变化, 能进一步增强场景的生动性和视觉吸引力。

(三) 视觉特效的情感增强

1. 特效与剧情节奏适配

首先, 根据游戏剧情的发展和场景需求添加环境特效, 在风雨交加的夜晚场景中, 逼真的雨滴落下、闪电划过夜空和狂风呼啸的特效, 能增强场景的紧张感和真实感; 在庆祝节日或欢乐聚会的场景中, 绽放的烟花、飘舞的彩带和闪烁的灯光特效则营造出欢快喜庆的氛围。环境特效应与剧情的情感基调紧密配合, 起到烘托情境、增强玩家情感体验的作用。对于人物角色, 特效的使用可增加角色情感表达强化度, 当角色陷入热恋或悲伤情绪时, 身体周围出现柔和的爱心光芒或晶莹的泪花特效, 直观地传达角色的情感状态, 使玩家更深刻地感受到角色的内心世界, 增强角色与玩家之间的情感纽带, 让玩家更深入地融入游戏故事之中。

2. 特效的视觉冲击与沉浸感提升

动态表现与节奏感把握: 设计视觉特效的动态变化过程, 使其具有节奏感和吸引力。特效的出现应自然流畅, 发展过程有起有伏, 高潮部分具有强烈的视觉冲击力, 如魔法爆发时的瞬间强光和能量扩散, 随后逐渐消散恢复平静。通过合理控制特效的动态节奏, 与游戏的音乐、音效以及剧情节奏相配合, 避免特效过于突兀或冗长, 使玩家在视觉和听觉上都能获得愉悦的体验, 沉浸在游戏世界中。

特效与玩家情感共鸣触发: 深入了解玩家的情感需求和心理预期, 设计能够触发玩家情感共鸣的特效。在浪漫的爱情场景中, 采用轻柔的花瓣飘落、朦胧的月光洒下和温暖的烛光摇曳等特效, 唤起玩家内心对爱情的美好向往; 在紧张刺激的冒险场景中, 运用快速闪烁的危险警示光、地面震动特效和尖锐的音效配合, 激发玩家的紧张感和兴奋感。通过特效与玩家情感的有效连接, 提升玩家对游戏的投入度和忠诚度。

(四) 文化元素融合的视觉策略

1. 本土文化元素的深度挖掘与呈现

深入研究本土传统文化, 将其元素巧妙地融入角色设计和场景构建中。在角色服饰方面, 参考古代服饰形制、图案和色彩搭配, 使角色形象充满文化底蕴; 在场景设计中, 借鉴传统建筑风格, 将建筑特色、装饰元素和空间布局应用到游戏场景中, 打造具有本土文化氛围的游戏世界,

让玩家在游戏过程中感受本土文化的魅力, 增强文化认同感。其次, 应当重视文化价值观在剧情与视觉中的传递, 以本土文化价值观为核心构建游戏剧情, 并通过视觉元素进行传达。例如, 在表现友情的场景中, 可设计角色之间相互扶持、并肩作战的画面, 背景采用象征团结的图案或色彩; 在体现正义的情节中, 通过明亮的光线、正义的象征物以及角色坚定的表情和正义的行动, 使玩家在视觉上直观地感受到文化价值观的内涵, 起到文化传承和教育的作用。

2. 跨文化元素的借鉴与融合创新

在全球化背景下, 乙女游戏可以广泛借鉴不同国家和地区的文化元素, 进行融合创新。选取具有代表性和吸引力的文化元素, 如西方的浪漫爱情文化、中世纪骑士文化、古希腊神话文化, 东方的神秘仙侠文化, 将这些元素的特色部分提取出来, 与游戏的主题和玩法相结合。例如, 角色可以是具有东方外貌特征但身着西方中世纪风格服饰的形象, 场景则融合了东方园林的意境和西方城堡的建筑元素, 创造出独特新颖的视觉风格, 满足不同文化背景玩家的审美需求, 拓宽游戏的市场受众范围。另外, 多元文化融合也为乙女游戏的创新提供了丰富的灵感源泉。在角色设计上, 可创造出具有多元文化背景和性格特点的角色, 丰富角色的层次感和魅力; 在场景构建方面, 形成独特的跨文化景观, 为玩家带来全新的视觉体验; 在剧情创作上, 融合不同文化的故事元素和情节模式, 打造出富有创意和吸引力的游戏剧情。通过多元文化融合的创新实践, 乙女游戏能够在激烈的市场竞争中脱颖而出, 提升自身的文化内涵和艺术价值, 促进游戏产业的国际化发展。

三、结语

综上, 乙女游戏中的视觉元素通过全方位、多层次的应用策略, 成功地为玩家打造出丰富多彩、富有深度与情感的游戏世界。从角色的精准塑造到场景的精心打造, 从特效的巧妙运用到文化元素的有机融合, 各环节相互配合, 不仅满足了玩家对美的追求与情感体验需求, 还促进了文化传播与交流。未来, 乙女游戏开发者应继续深耕视觉元素应用, 紧跟时代审美与技术发展潮流, 持续创新, 为玩家带来更丰富、更具魅力的游戏体验, 推动乙女游戏迈向新的高度。

参考文献:

- [1] 卢岳, 王鑫坤. 乙女游戏充值流水破十亿 内容“尺度”争议仍存 [N]. 消费日报, 2024-10-24 (B02).
- [2] 李煜森. 加速社会与女性主义思潮: 乙女游戏背后的“情感结构”探析 [J]. 科技传播, 2024, 16 (16): 17-21.
- [3] 贺予飞, 廖婷. 二次元乙女游戏互动小说的沉浸美学 [J]. 网络文学研究, 2023, (01): 140-149.
- [4] 王羽昕, 杨忠杨. “触不到的爱人”——乙女游戏中单身女青年群体的情感满足研究 [J]. 数字出版研究, 2023, (S2): 106-113.
- [5] 赵雨铭. 游戏中的“她”: 网络游戏女性角色媒介景观批判 [J]. 东南传播, 2023, (10): 91-94.