

我们为什么漏夜排队

观众眼中的“黑神铸炼”——《黑神话：悟空》艺术展

■本报记者 厉亦平

在这个春天，一场艺术展成为杭城的热门话题。“黑神铸炼”——《黑神话：悟空》艺术展正在中国美术学院美术馆火爆展出，截至4月21日，参观人数已近5万人次。

展览对中国传统文化进行了极致还原与创新演绎——以1:1比例重现游戏中的经典场景和道具，如天命人雕像、灵吉菩萨佛头、一整面墙挂满了金箍棒的不同造型，以及纯金打造、重达250g的紧箍咒等等，细节精美，极具震撼力。观众可通过互动装置亲身体验黄风岭、小西天等游戏关卡，展览还巧妙地将游戏故事融入参观路线，将神话想象与技术革新相结合，以虚实融合的方式呈现，让观众仿佛瞬移进了游戏世界。

在网络上，相关话题热度持续攀升，有网友称：“这场展览真是对游戏玩家的大回馈，太多细节令人震撼。”“作为‘真爱粉’，虚拟世界中的画面如何在现实重生，一定要一睹为快。”

一个以国产3A游戏为主题的艺术展，为何能在春日杭城掀起观展热潮？这次，我们问问观众。

游戏IP的吸引力 最精彩的一款 没有之一

本周一个工作日上午，中国美术学院美术馆门口排起了长队。不少观众拖着行李箱，专程从外地赶来。

“观展前在网上看了很多遍视频，心里有了些预期。但是到了现场，看到了第一个土地庙，一个个栩栩如生细节满满的雕像和手办，听着熟悉的曲子，几个月前黯淡了的‘西游路’又浮现了出来。看着影神图，会和朋友一起回忆他的名字、招式和故事，仿佛又回到了2024年8月20日等完压缩和着色，激动地和朋友连麦开荒的日子。”一名来自金华浙师大的大三学生向记者讲述时掩藏不住内心喜悦，“看到艺术展真真切切地在面前，还是很感动，没有辜负当年一边刷着题一边幻想挥舞着金箍棒和灵虚子大战的自己。”

进入展厅，前来观展的观众络绎不绝。在“明邪正”单元，高达3米的灵吉菩萨头部模型极具冲击力，它的对面则是无头僧人经典游戏场景的几乎等比例还原。现场，有观众拿着相机反复玩味这些细节，还有观众入座场景中的蒲团上，体验禅定“修炼”，感受天人合一思想，游戏中的氛围环抱全身。

“不论是灵吉菩萨头颅雕像，还是1:1还原的小西天场景里的蓝田水陆庵，每一件都仿佛游戏里的原型呼之欲出，太逼真了！”一大早就从上海赶来的大学生说，这次展览让他真实地走进了游戏，“还有一系列早期手稿，每个角色、服饰、武器是靠多少张原稿‘堆’出来的，一目了然。”

一位已经玩了10多年游戏的先生告诉记者，IP的吸引力非常大，“如果你玩过这款游戏，就会发现游戏科学公司对《西游记》原著做了非常细致的研究和挖掘。它是我玩过的游戏中，将中国传统文化融合得最系统、最精彩的一款，

“黑神铸炼”——《黑神话：悟空》艺术展现场

天命人

没有之一。”

文物在游戏中“活”起来 每一个细节都经得起推敲

“这场展览的展陈设计和作品细节令人叹为观止。就连灵吉菩萨头部模型上的皮肤纹路和毛孔都清晰可见，对玩家来说绝对是惊喜！”一位已经看过展览的女士说。

在展览中，这样的细节无处不在。通过3D打印、全息投影等技术，等比例还原大圣形象、复刻古建，让观众感受东方奇幻盛宴。大多观众对展品细节赞不绝口：比如，天命人等身人偶模型身上的大圣金甲套深受玩家喜爱。凤翅紫金冠的冠体取自唐代翼善冠的“山”字造型，庄重威严；铠甲采用唐代明光铠的样式，整体与明代商喜《关羽擒将图》中关公甲身极为相似，单看身甲、披膊、腿裙和吊腿，样式花纹都有共通之处。其中锁子纹、如意纹以及兽吞的处理手法，更是对传统甲冑设计的一种致敬与创新。

再比如，游戏中小雷音寺的部分原型——陕西蓝田水陆庵南山墙悬塑通过3D打印技术重现。文物在游戏中“活”起来，不仅拓展着文化传承的可能性，也体现了

制作团队对细节的极致追求。“能看出制作团队真的用心了，每一个细节都经得起推敲。”一位观众说。

一位浙江财经大学应用统计学专业在读学生，在接受采访时说了六个震撼。“震撼！特别是看到灵吉菩萨后整个人感觉心脏都停了一拍，回到了游戏里一样。展览总体超出我的预料，我有靠近看过这些模型，天命人的武器和人物造型都精致逼真，玩家是不可能拒绝的，特别喜欢！中国美术学院和游戏科学的联动合作，一个是我喜欢的学校，一个是我喜欢的游戏公司，非常开心！”

本报记者在美术学院美术馆现场，捕捉到了不少亲子画面，大人带着小朋友的不占少数。来自广州南沙的一家三口，爸爸说道：“现场还原的场景比想象中还要细致宏伟，特别是普贤头像非常厉害啊。最让我有印象的是菩提拿戒尺敲悟空的片段，一入眼就会有很多回忆，不管是看86版西游记，或者是看港版的，还是我读小说，现场的意境都非常有共鸣。”他还说道小朋友接触游戏也是必然，因为他和爱人都很喜欢动漫，所以在知道有这个展览的时候，就买机票直接飞过来了。“希望小朋友能感受咱们中国的传统文化，也希望孩子跟我们有共同话题。”

口碑持续发酵 国民精神需求提高的众望所归

《黑神话：悟空》游戏中，玩家扮演孙悟空，在充满东方奇幻色彩的世界中展开冒险，通过战斗、解谜等方式体验一段充满挑战与惊喜的旅程。有人说这段旅程平移至了美院美术馆，没有玩过的观众也蠢蠢欲动，不少在展馆现场也“小试”了一把。

随着展览口碑不断发酵，其影响力也越来越大。不少观众在社交媒体上分享自己的观展体验，吸引了更多人前来打卡。小红书上有网友二刷艺术展有感而发：“我一直认为黑神话不是热闹的网红游戏，更不是昙花一现的网络热点，它是一场对传统文化的朝圣，是一群理想主义者孤注一掷的商业冒险，是对经典著作的伟大改编

和创新尝试，是国民精神需求到达一定高度的众望所归，更是属于每个怀有民族自豪感的青年的狂欢盛宴。”

在社交媒体上，#黑神话悟空艺术展#等话题阅读量不断攀升，相关讨论也十分热烈。许多网友表示，这场展览让他们对游戏有了新的认识，也对中国传统文化有了更深的理解。“原来游戏也可以这么有文化内涵，这么有艺术价值。”一位网友评论道。

的确，作为改编自《西游记》的游戏，展览融入了诸多中国文化和传统美学元素。有观众表示从小就看《西游记》，现场展示的跟《西游记》有关的传统连环画、复古游戏机碟片，还有各种老版《西游记》插画，浓厚的古典文化韵味很容易带入情感。还有观众评价展览是一场东方神话与顶级游戏美学的梦幻碰撞，是数字艺术与传统文化深度对话的创新尝试。

据了解，《黑神话：悟空》艺术展的艺术衍生品销售情况非常好。衍生品丰富多样，涵盖了书籍、模型、饰品、玩偶等多个品类，比如200多页艺术展原画集随票附赠。在美术馆“原画册领取”处，有观众认为光看画集的质量就觉得票价物有所值。

“天命人”的“西游之路”，让年轻人产生情感共鸣，因此展览人气火爆，一票难求，也是意料之中。由于许多观众无法在白天正常展览时间参观，美院美术馆在近期增开了周末夜场，可以让这部分观众有机会观展，为他们提供接触和了解游戏《黑神话：悟空》所蕴含的文化与艺术的机会，扩大展览的影响力和文化传播范围，回应了广大观众的热情和需求。

“黑神铸炼”——《黑神话：悟空》艺术展的出圈，不仅在于其背后强大的游戏IP，更在于展览本身对细节的极致追求以及口碑的发酵和影响力的提升。这场展览是传统文化与现代科技的一次成功融合，为文化传承与创新提供了新的思路。它不仅为游戏玩家提供了一次近距离接触游戏文化的机会，也让更多人感受到了中国传统文化与现代科技融合的魅力。