

跳格人生

“跳房子”游戏的体验式公共艺术装置

"Leapfrog Life"—An Experiential Public Art Installation Of The "Hopscotch" Game

指导老师：马浚诚 卢英英 孙鸥 张旺 张岩

何思琦 | KiKi

/2025.06.11/

Table Of Content

1. Title Direction
选题方向
2. Work Research
作品研究
3. Design Scheme
设计方案

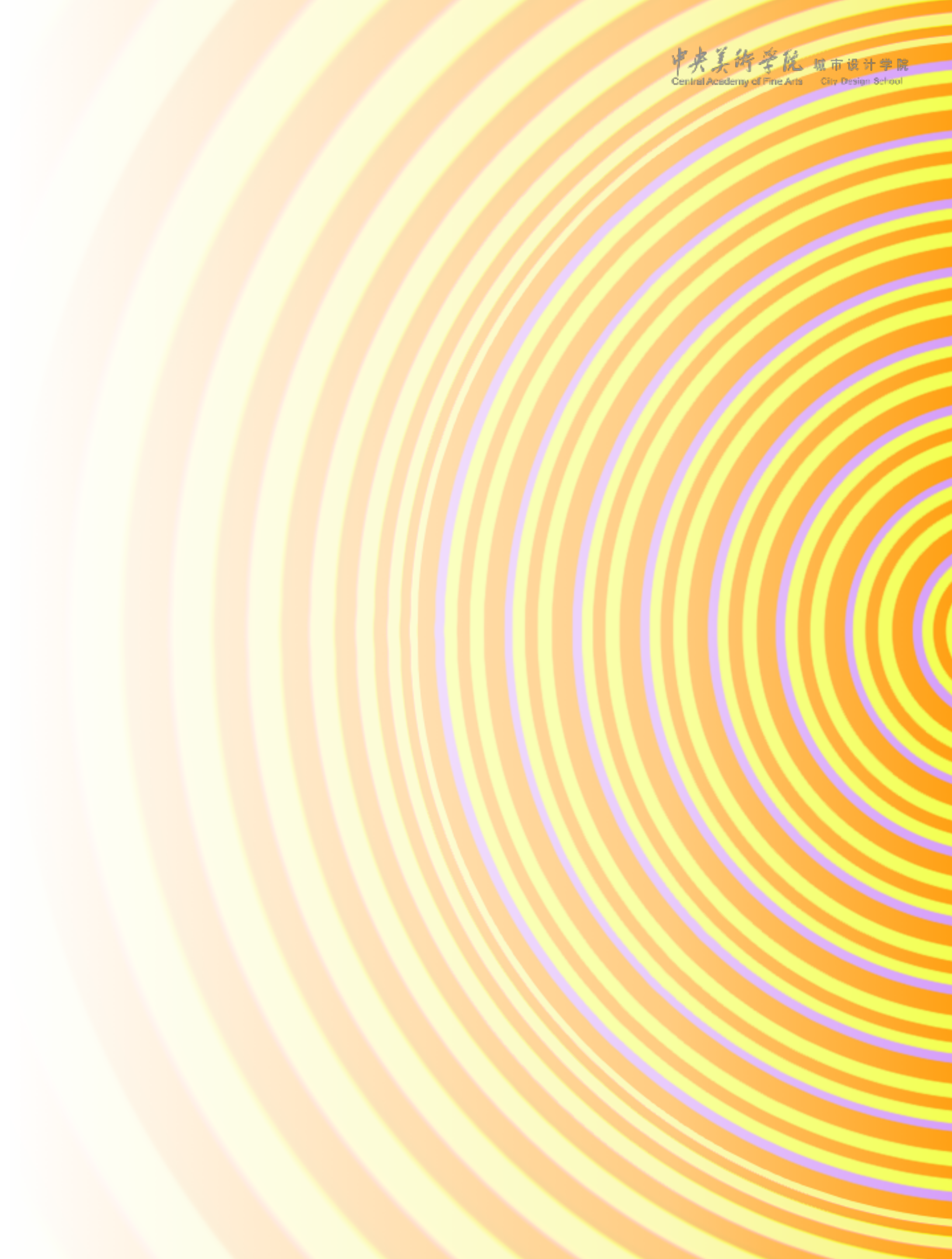

1.

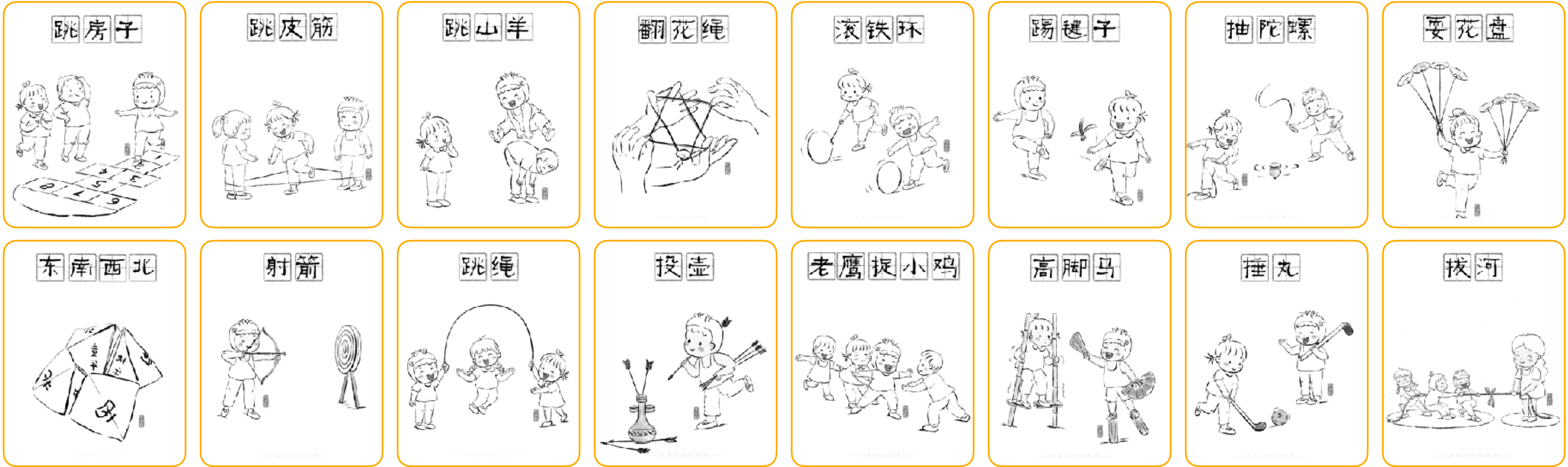
Title Direction

选题方向

选题目的及其意义 | 选题内容聚焦性研究 | 可用内容提炼转化

选题方向 | TOPIC SELECTION DIRECTION

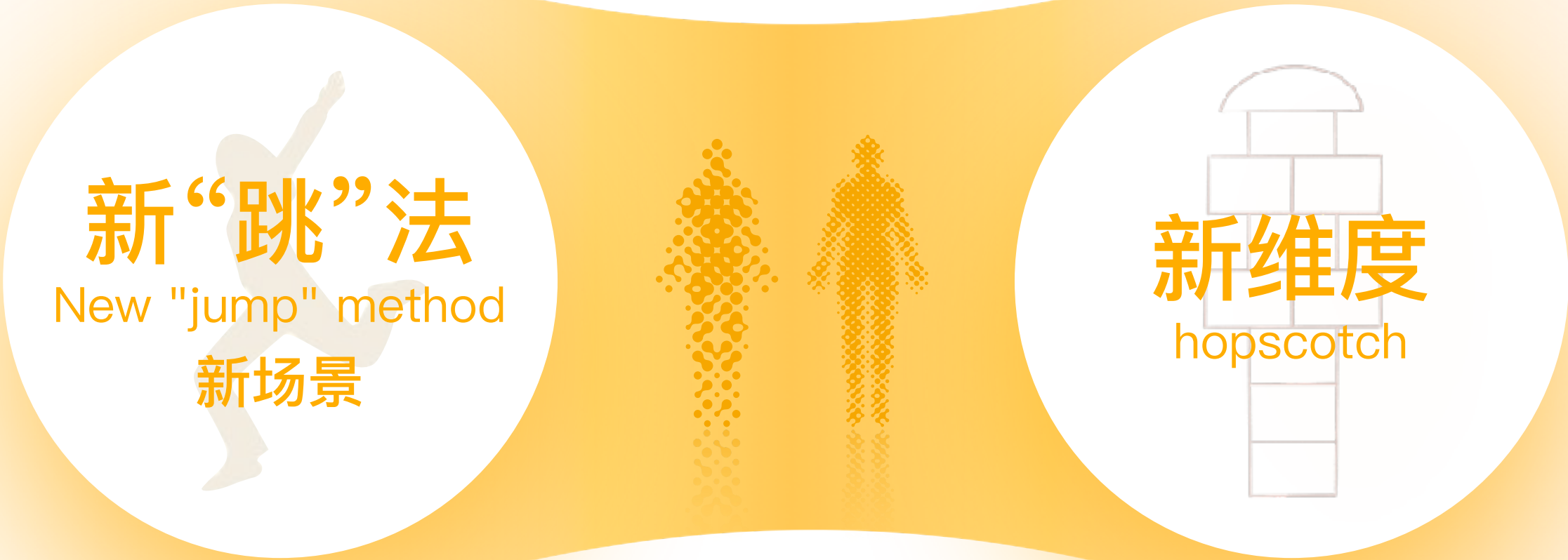

- 民间游戏的传承与发展
- 独特的在地化和亲民性特征
- 不同时期流行的时代观念相融合
- 回归与创新的双重诉求

民间游戏作为一种具体的文化现象，不仅具有中华文明传承发展的共性，同时蕴含着其自身的独特性，民间游戏作为中国非物质文化遗产的重要组成部分，不仅是日常生活中的玩乐活动，还与民族信仰或习俗节日等息息相关，体现着一个国家和民族与众不同的人文气质，在传承与演变的过程中蕴藏了丰厚的精神文化价值，成为传统民俗文化的代表性符号。

选题方向聚焦 | FOCUS ON THE TOPIC SELECTION DIRECTION

以民间游戏“跳房子”为选题方向

新玩法

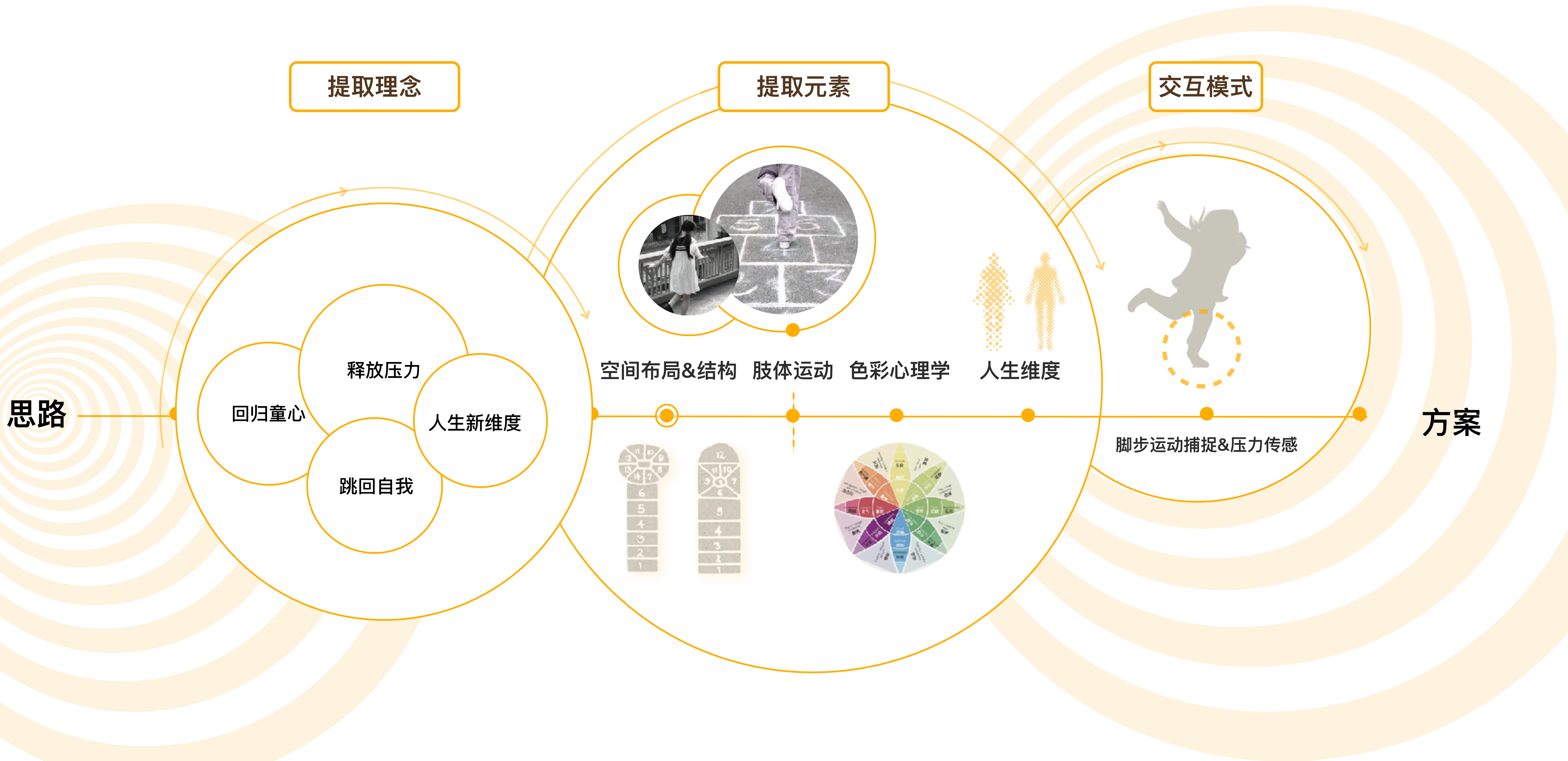
新情感

新价值

新仪式

“跳房子”不只是一种游戏，更是一种成长的仪式

作品思路 | TOPIC SELECTION DIRECTION

作品主题 | THEME OF THE WORK

《跳格人生》

以童年游戏“跳房子”为引子，唤起身体对记忆的感知。跳跃，是一种最原始的身体表达，它不依赖屏幕、不需要网络，而是通过脚尖与地面的接触，在一次次起落之间，唤醒那些被时间掩埋的感情与成长痕迹。在这个被算法操控、注意力稀缺的时代，我试图用一场“跳回童年”的体验，暂时抽离于快节奏的数码环境，让观者用身体重新认识空间、情绪与自己。格子不再只是游戏的地图，而成为一座座人生维度的入口——每一跳，都是对过往的回应，也是对自我状态的再发现。

当你不再通过手指滑动屏幕，而是用整个身体“跳入”某个时刻、某种感受，这种连接会更深刻、更真实，也更温柔。

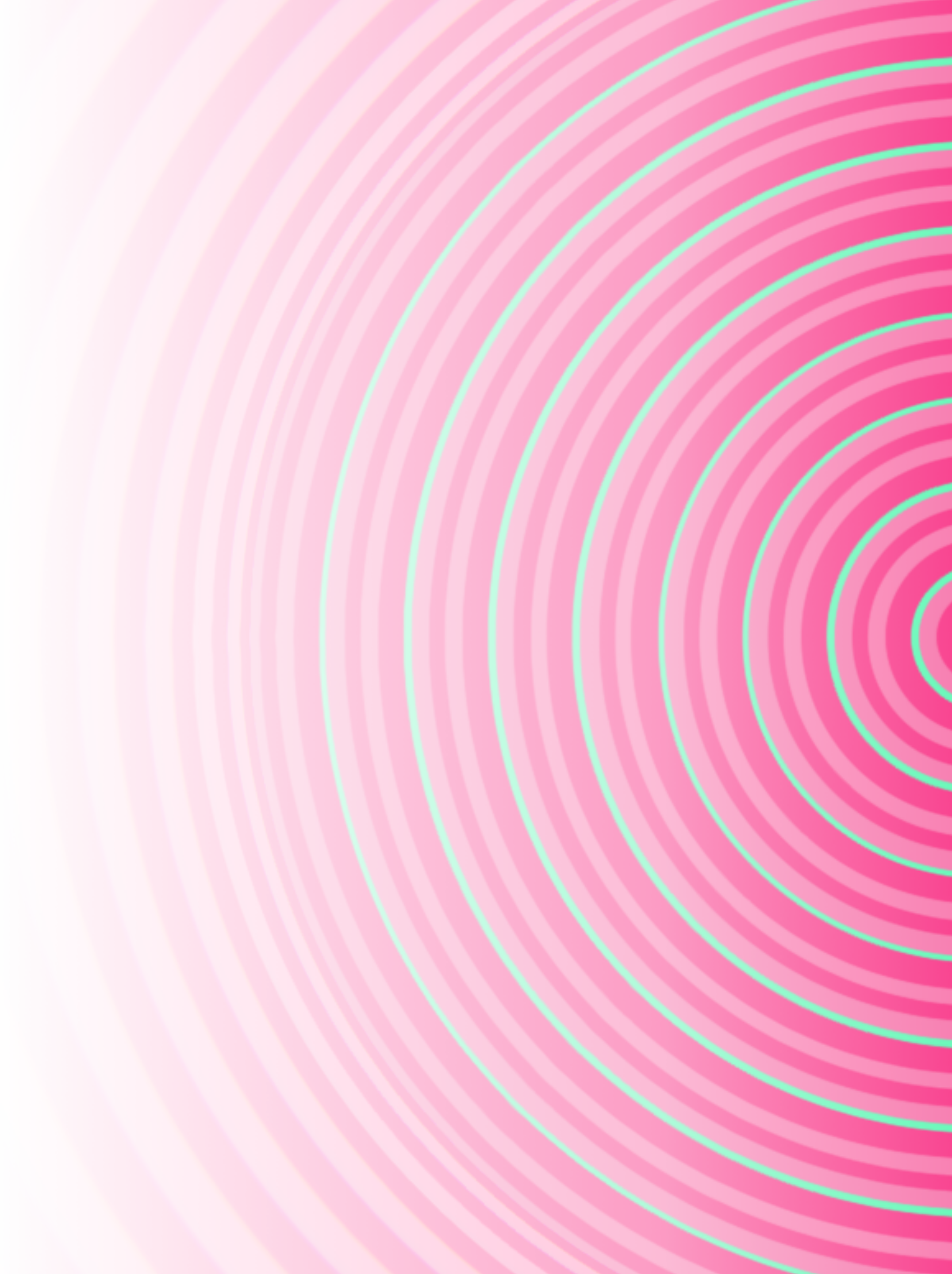

2.

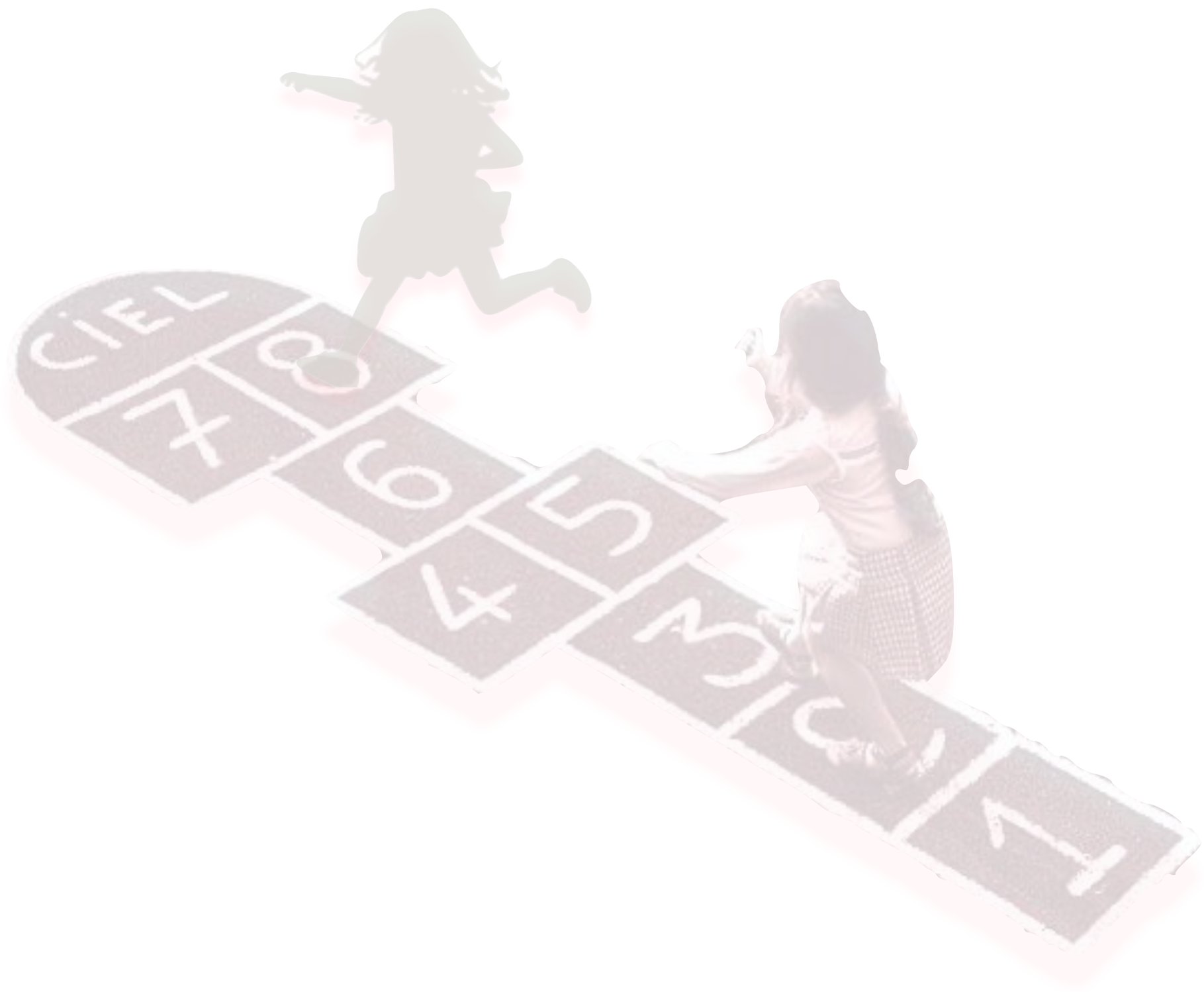
Work Research

作品研究

国内外研究现状 | 设计方向研究 | 交互流程

设计方案 | DESIGN SCHEME

“跳”出认知：突破传统与现代的界限

短暂的瞬间体验身份的重构与时间的流动

(以“跳”为载体重构时空对话)

视觉主题内容

多维度跨时空体验

不同文化符号的角色

多维身份表达与视觉叙事

实时压力传感与摄像头识别

压力传感摄像头等捕捉技术

数据驱动的动态动画

交互方式

多感官融合体验

辅以音频反馈和局部振动反馈

实现参与者在不同场景中“跳入童年、跳出压力”“跳入未知，跳出自己”的互动体验，通往奇思妙想世界的互动

体验装置，通过重复童年的行为和动作，唤起身体的记忆，通过改变身份与形象带来愉悦的情绪和压力的舒缓

研究内容 | RESEARCH CONTENT

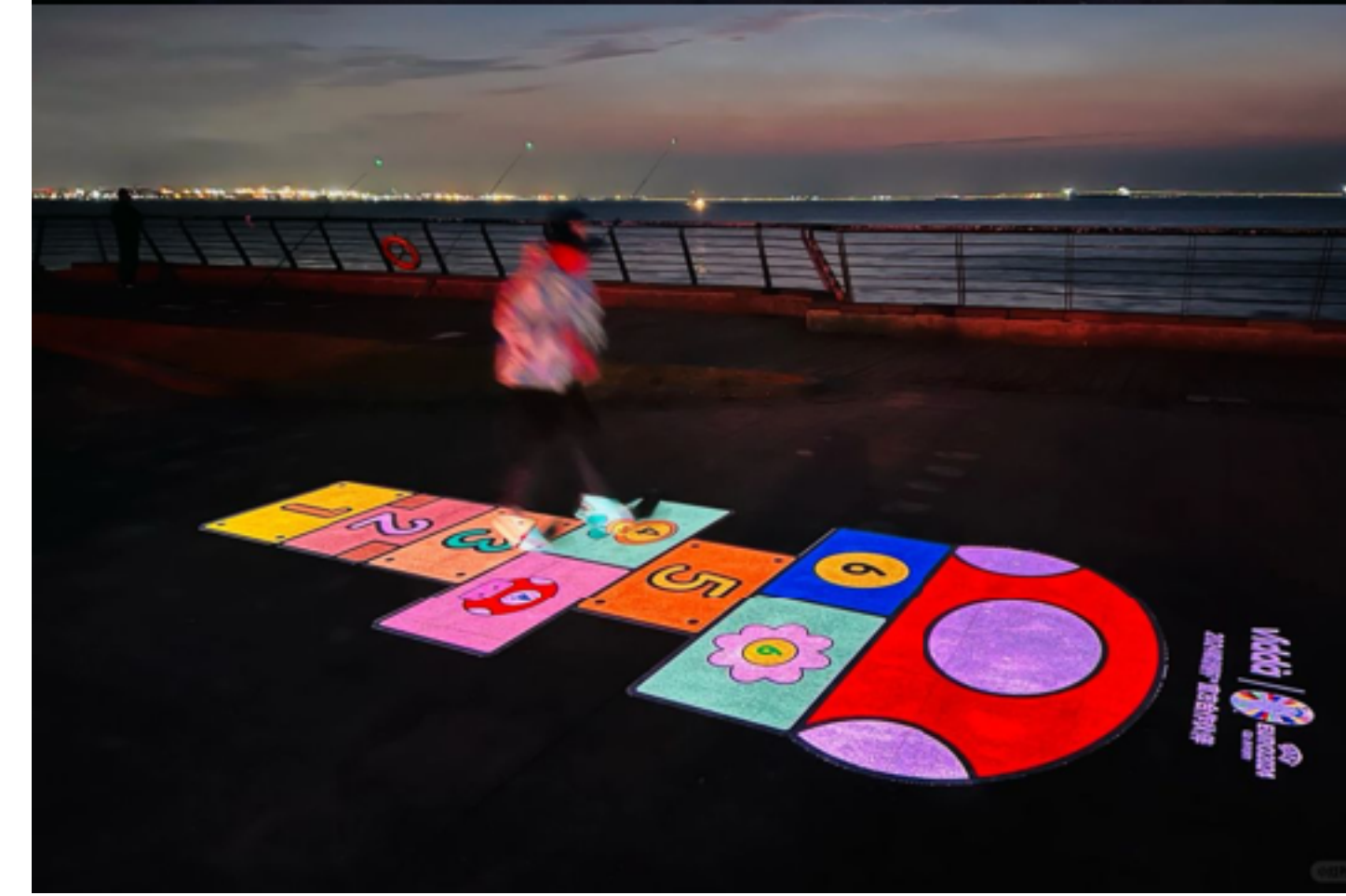
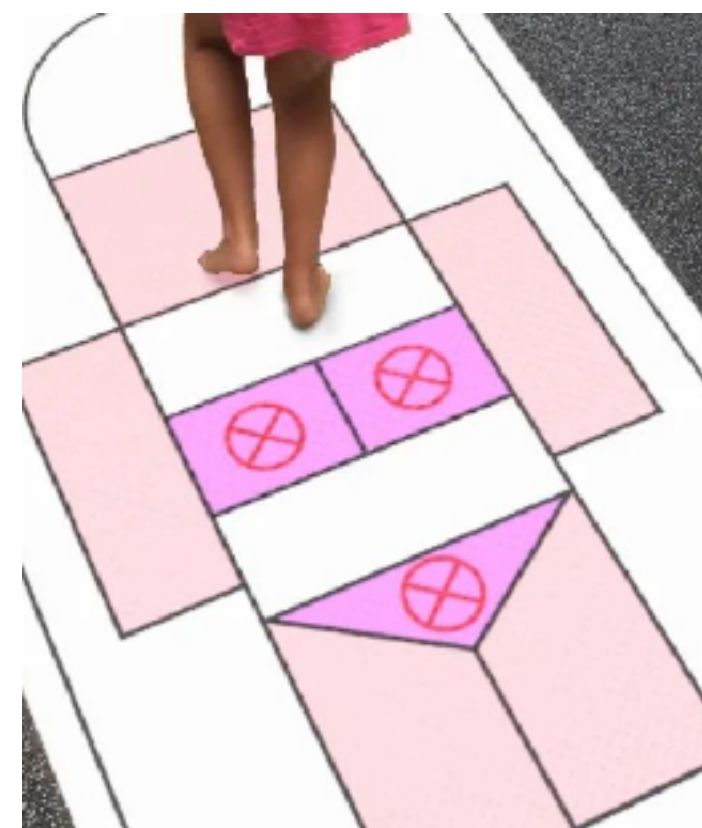
压力传感-摄像头捕捉为主要交互形式/

国内外相关参考案例

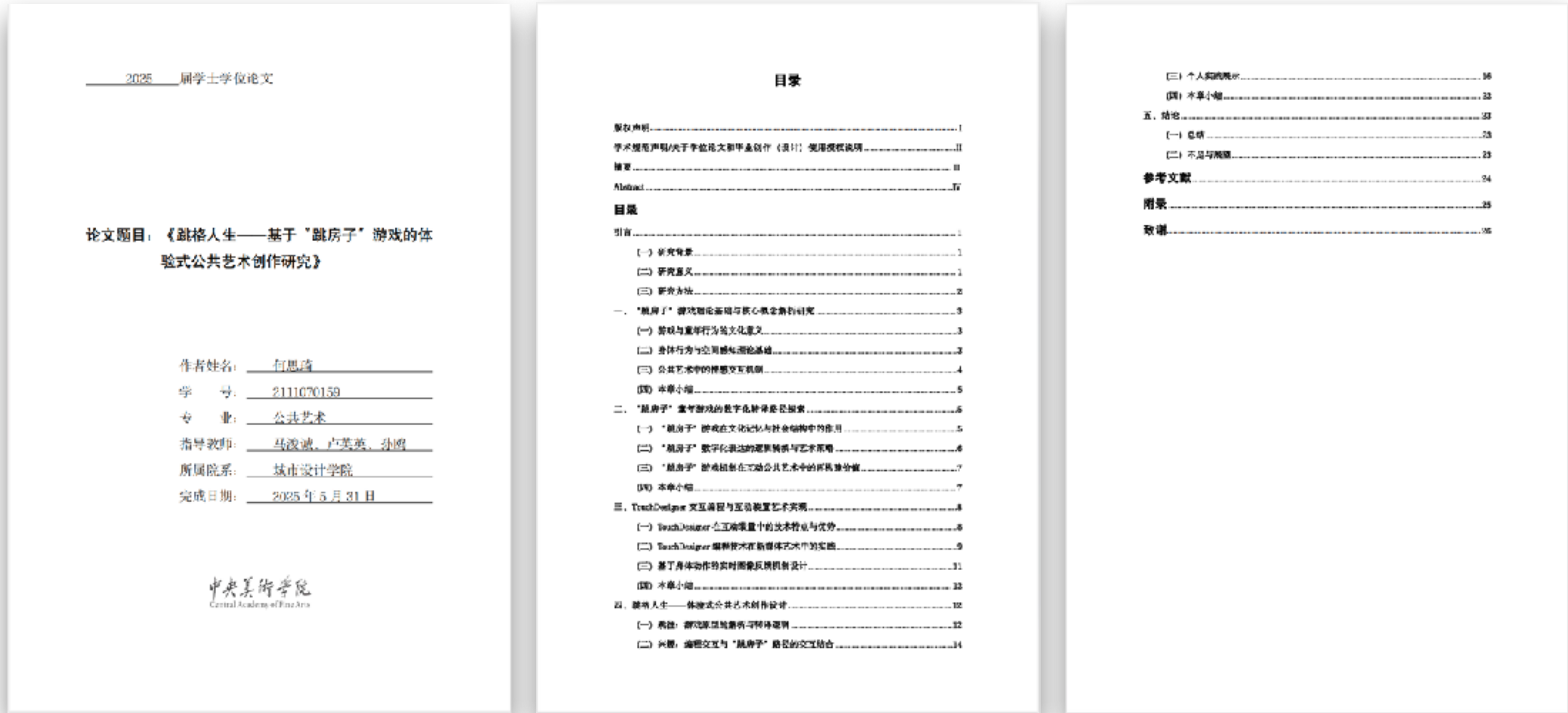
压力传感-灯光-画面

延用“跳房子”的运动趋势做交互形式的延伸

选题方向 | TOPIC SELECTION DIRECTION

《跳格人生-基于“跳房子”游戏的体验式公共艺术创作研究》

本论文以传统童年游戏“跳房子”为文化原型，旨在探讨其在数字媒介语境下的当代表达及其在公共艺术中的转化路径。通过融合识别技术与数字算法，设计互动装置《跳格人生》，构建沉浸式和游戏化的体验场景，引导参与者以跳跃行为唤醒身体记忆，激发情感共鸣。作品围绕唤醒身体记忆和探索人生维度两大理念，在互动中形成身体—记忆—情感的体验闭环。装置通过动作的识别和实时反馈，让每次跳跃成为通向人生不同维度的触发点，寓意着个体多元身份的可能性。研究回应了都市人群对童真回归和情绪疗愈的内在需求，展示了传统游戏机制在数字艺术和公共空间中的可持续创造潜力。论文通过理论梳理与实践验证，提出将童年游戏作为情感触发媒介应用于公共艺术设计的可行路径，以期丰富数字艺术中身体介入和情感连接的研究维度，并试图为未来互动装置创作提供理论支持与实验范式

关键词：传统游戏；编程交互；体验式公共艺术；情感疗愈途径

3.

Design Scheme

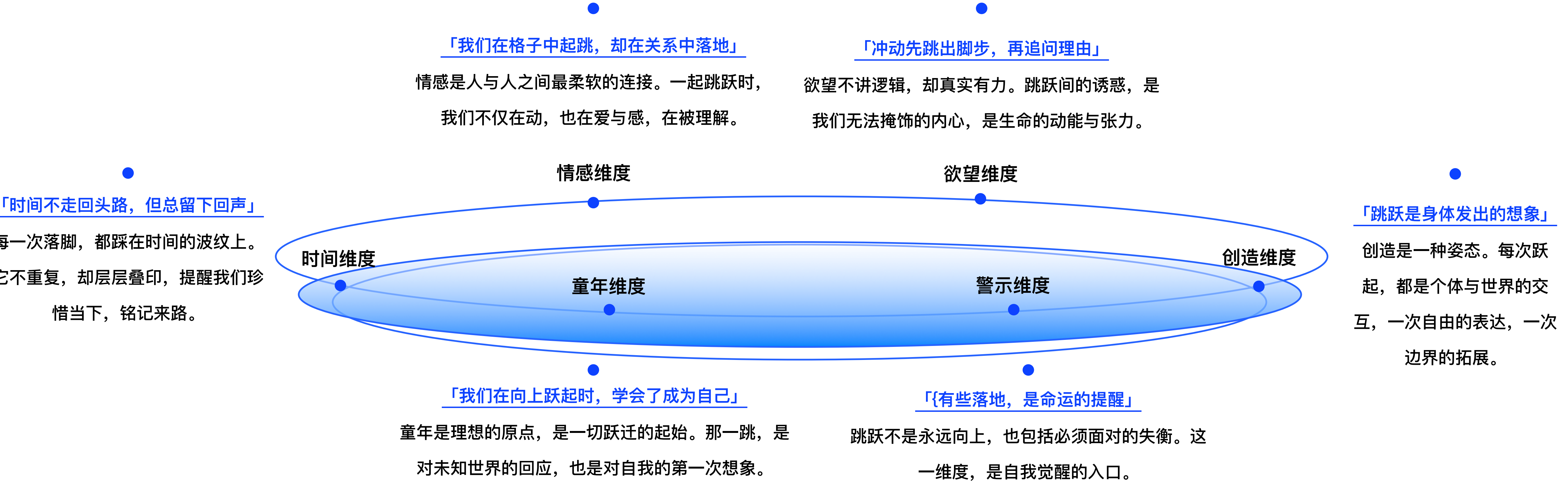
设计方案

国内外研究现状 | 设计方向研究 | 交互流程

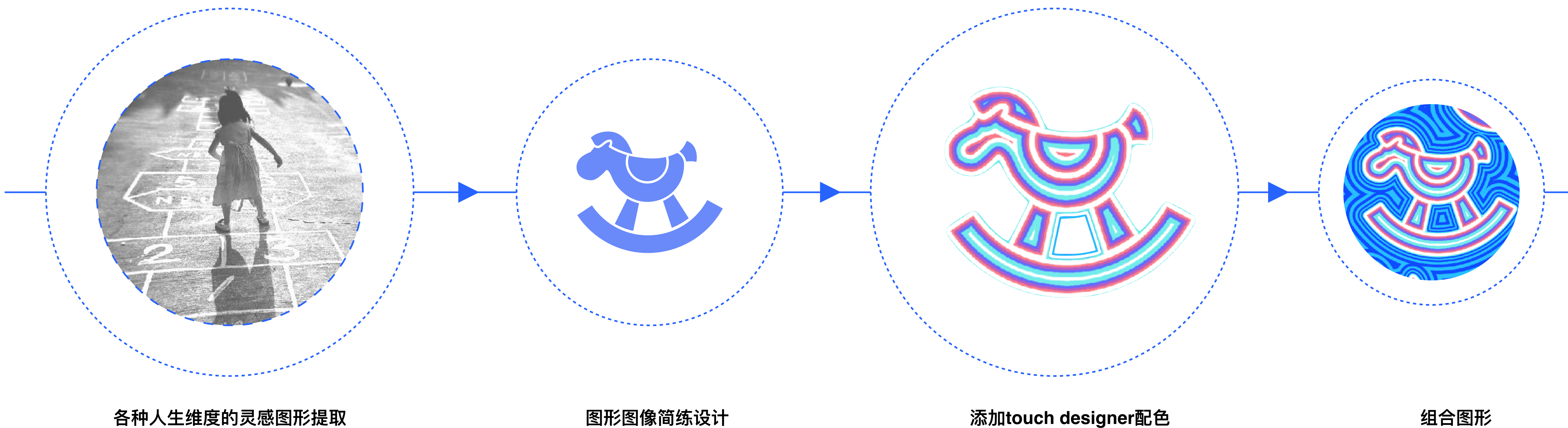
选题方向 | TOPIC SELECTION DIRECTION

人生多重维度

"MULTIPLE DIMENSIONS OF LIFE"

设计方法 | DESIGN METHOD

维度图像提取 | DIMENSIONAL IMAGE EXTRACTION

童年维度

"CHILDHOOD DIMENSION"

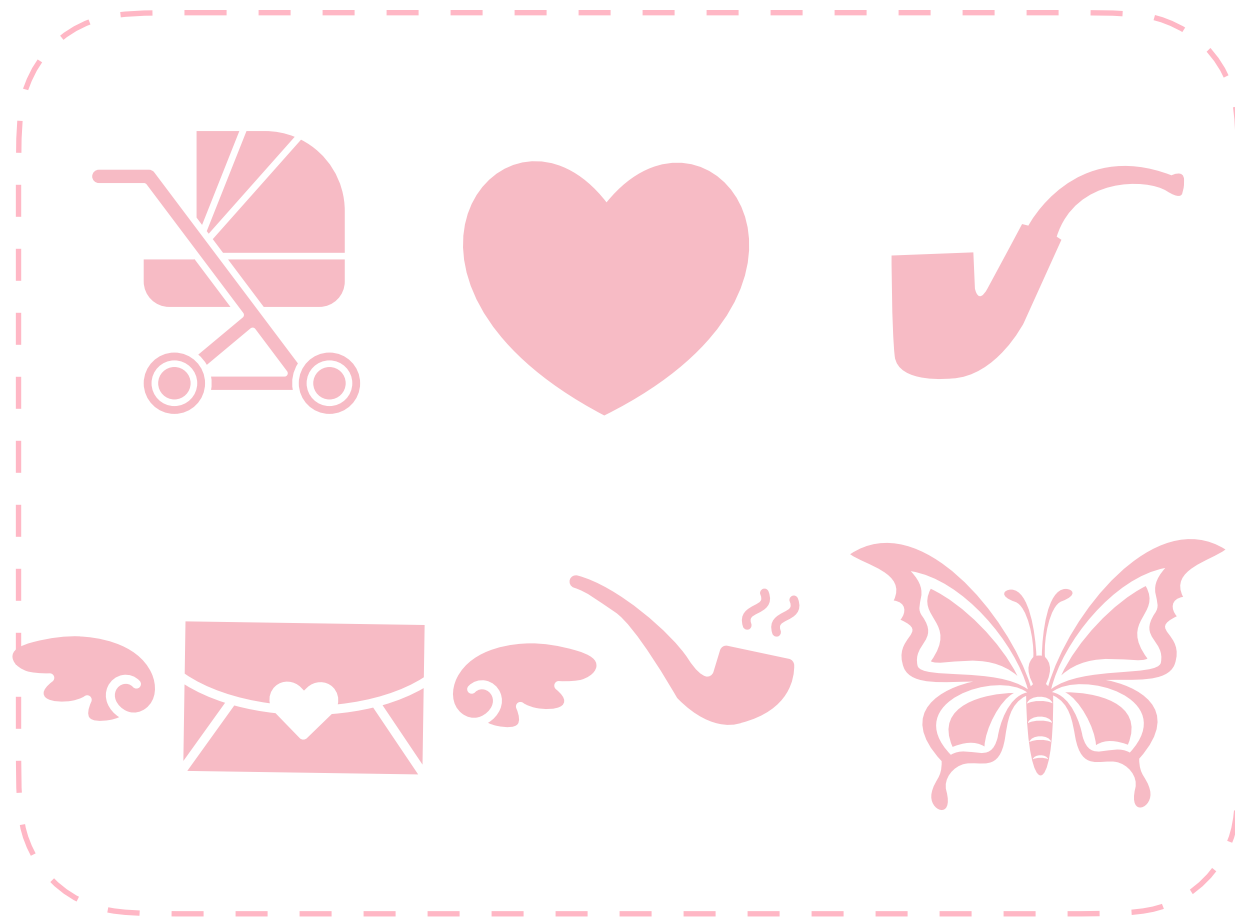
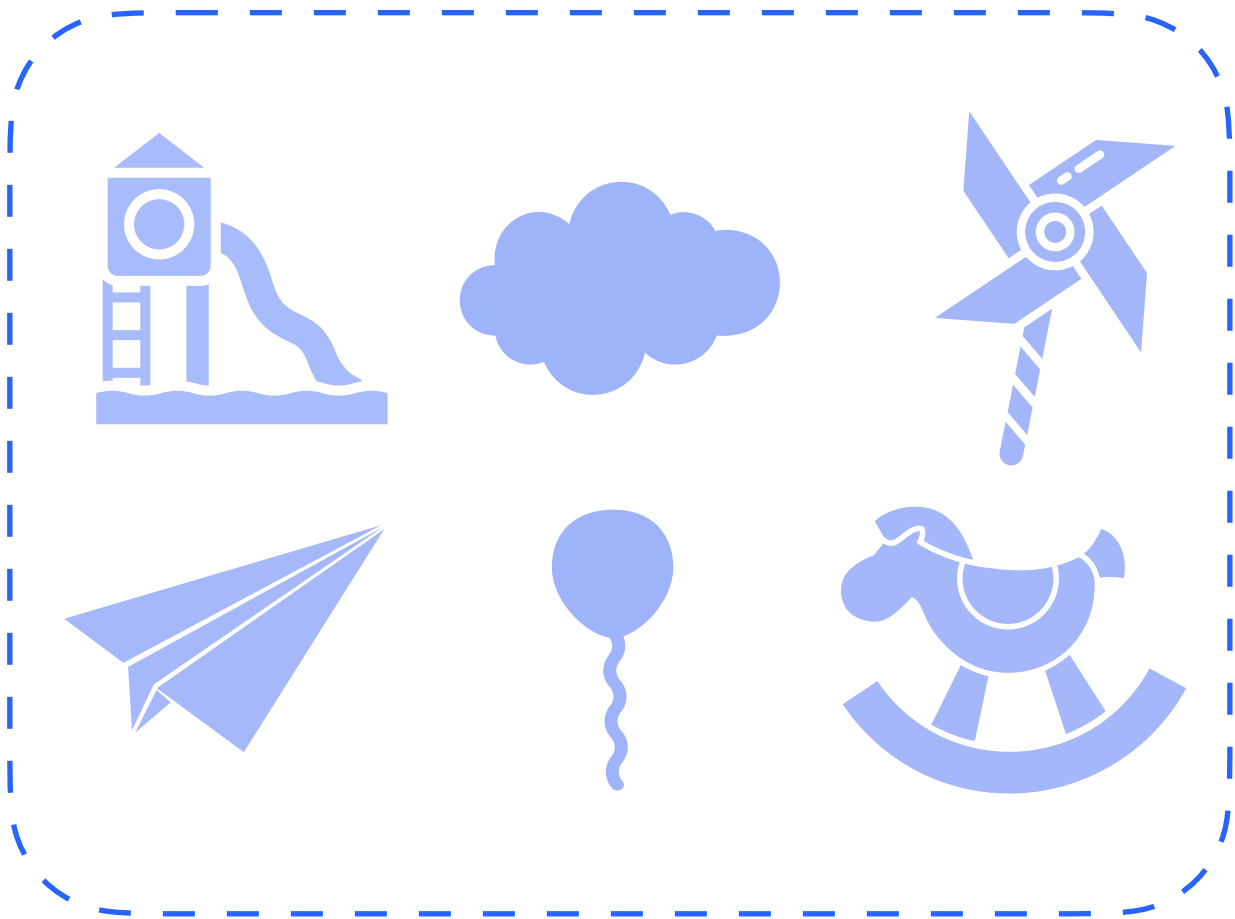
时间维度

TIME DIMENSION"

情感维度

"EMOTION DIMENSION"

提取形态 | Extract morphology

维度图像提取 | DIMENSIONAL IMAGE EXTRACTION

欲望维度

"DESIRE DIMENSION"

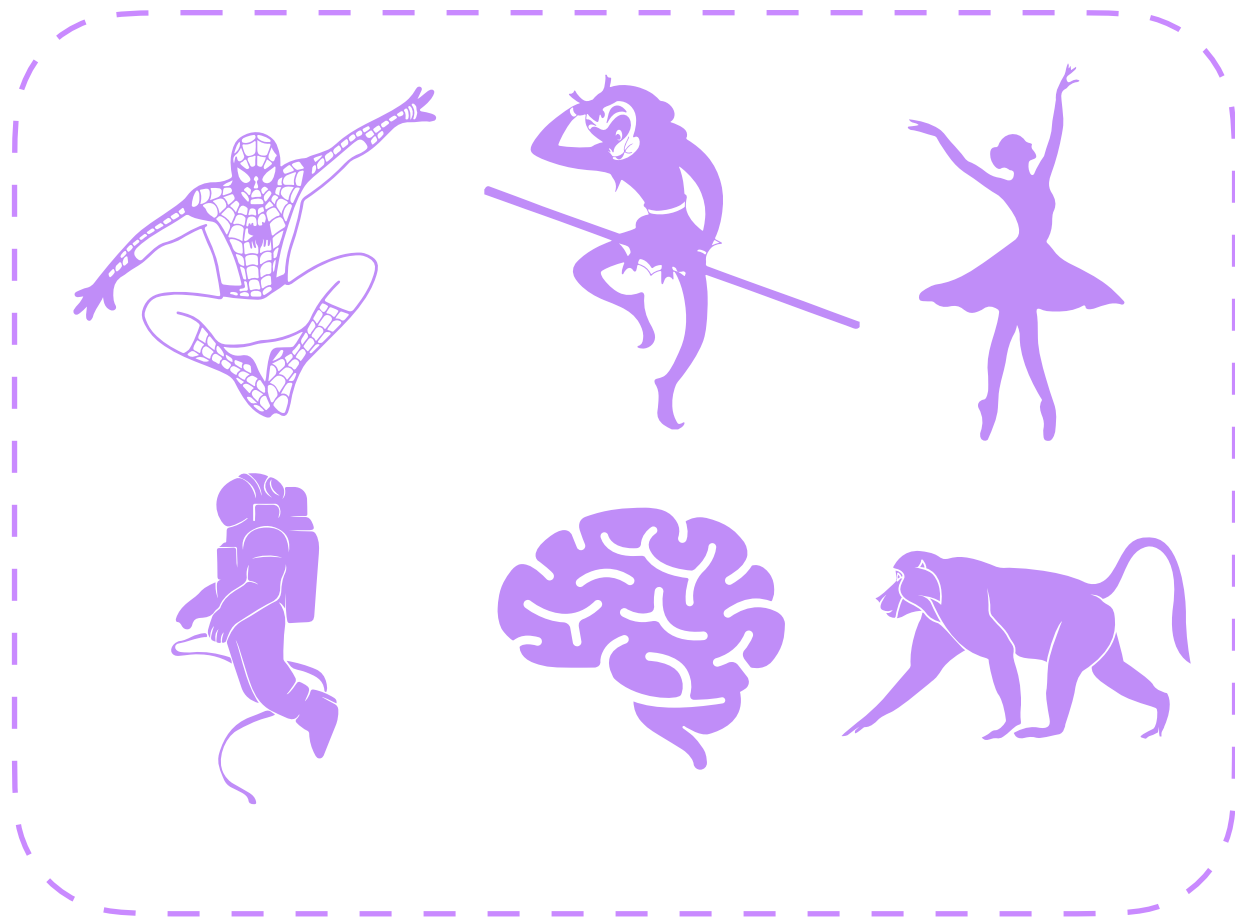
警示维度

"WARNING DIMENSION"

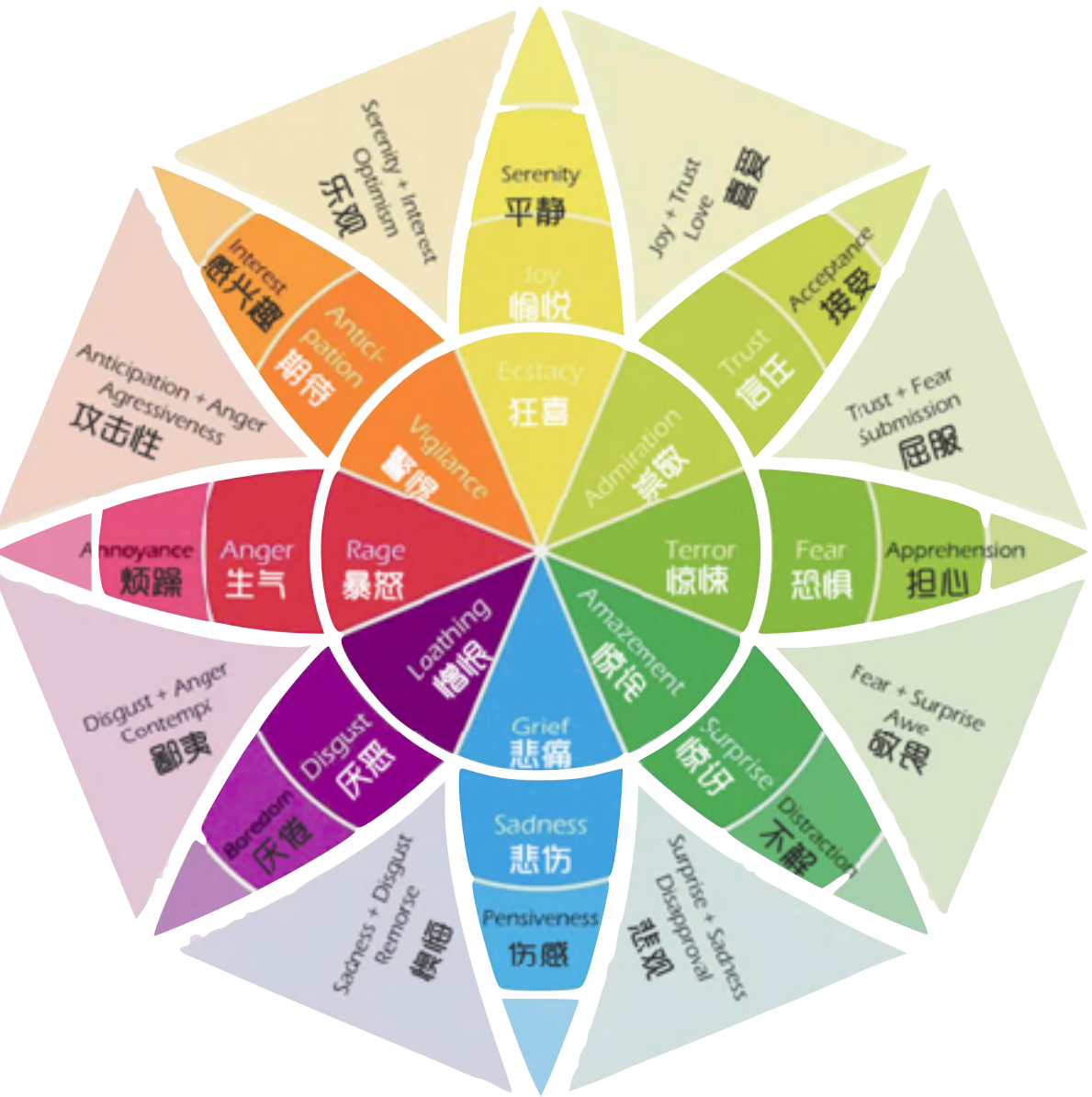
创造维度

"CREATE DIMENSION"

提取形态 | Extract morphology

维度图像提取 | DIMENSIONAL IMAGE EXTRACTION

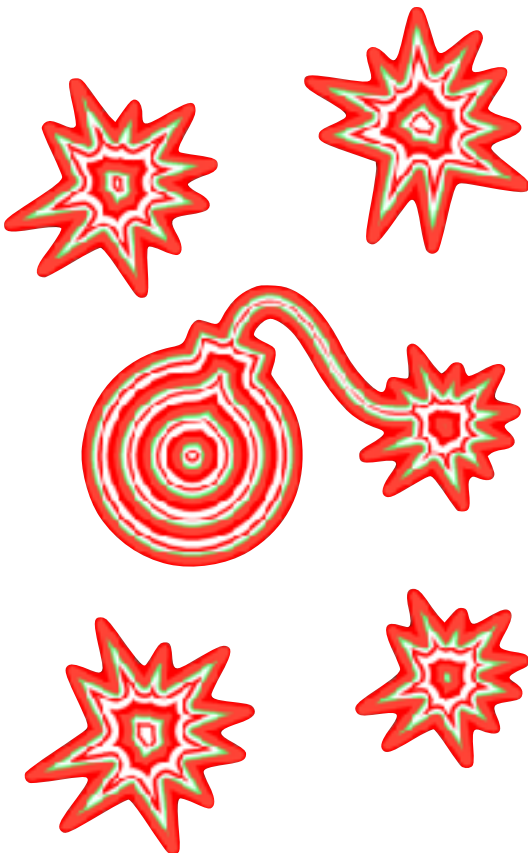
童年维度—蓝色

"CHILDHOOD DIMENSION"

警示维度—红色

WARNING DIMENSION

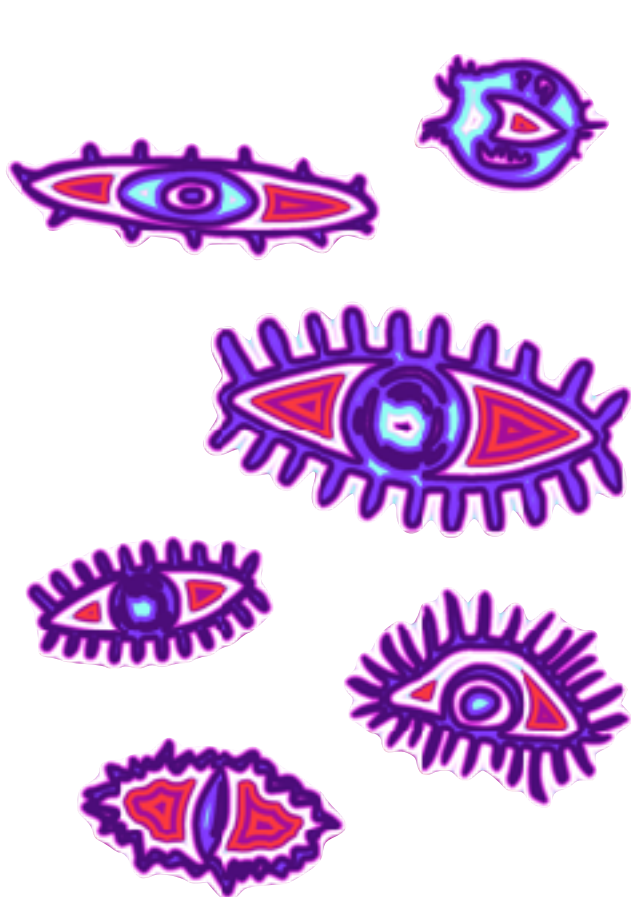
时间维度—黄色

TIME DIMENSION

欲望维度—紫色

DESIRE DIMENSION

情感维度—粉色

EMOTION DIMENSION

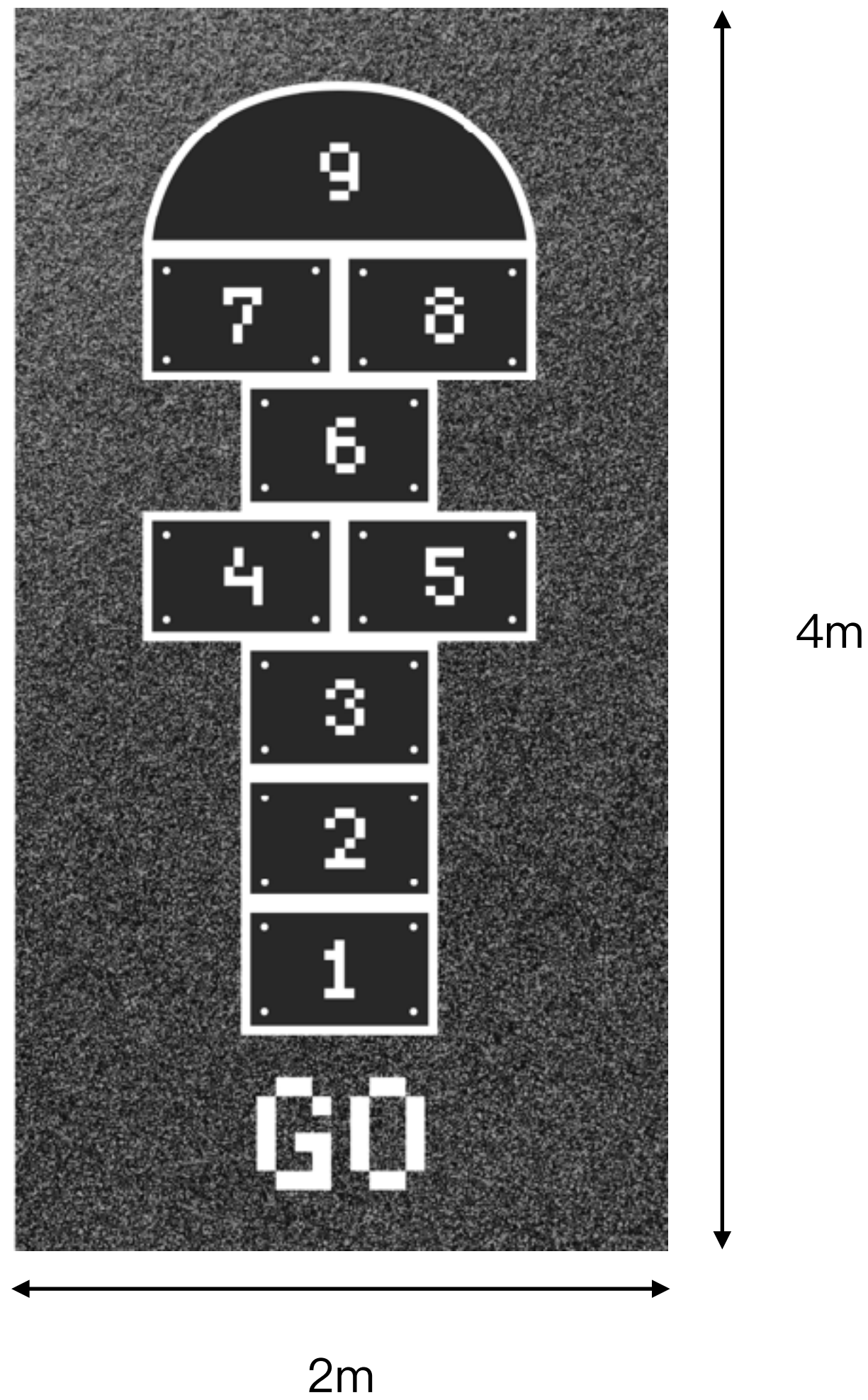
创造维度—粉紫色

CREATE DIMENSION

根据情绪色彩心理学理论：普拉切克（Robert Plutchik）的“情绪圆盘”Emotion Disc

“跳房子”地铺设计 | DIMENSIONAL IMAGE EXTRACTION

地砖灯拼接

模拟传统在路面上画的“跳房子”

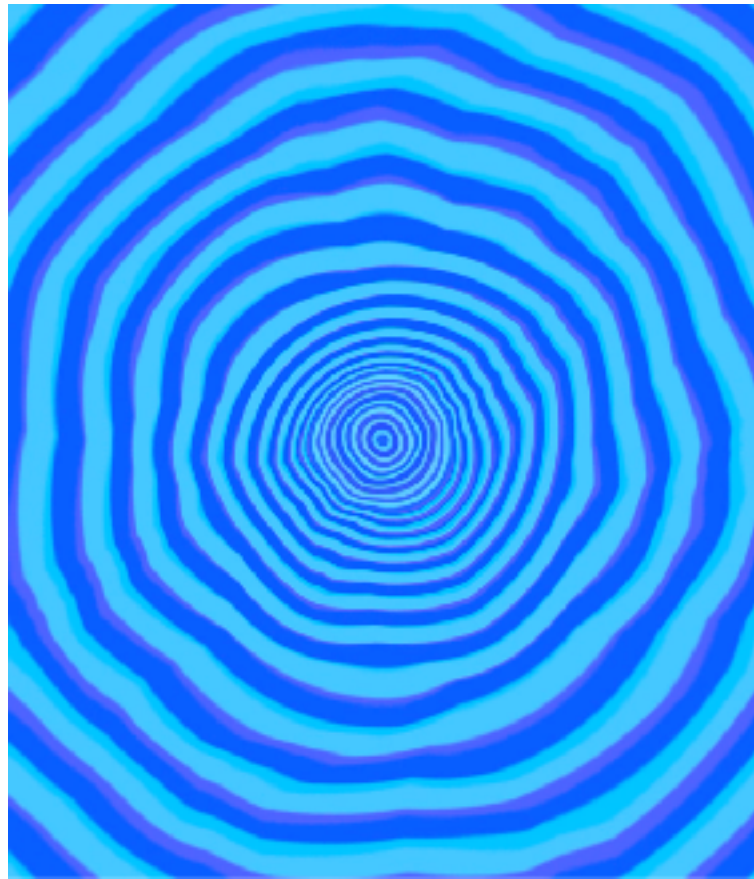
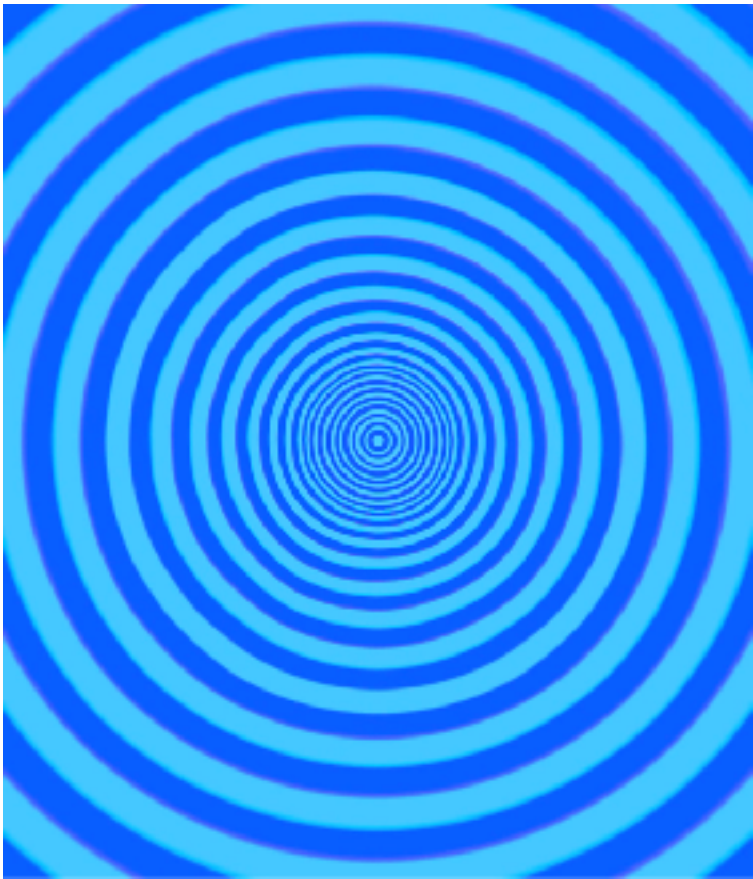
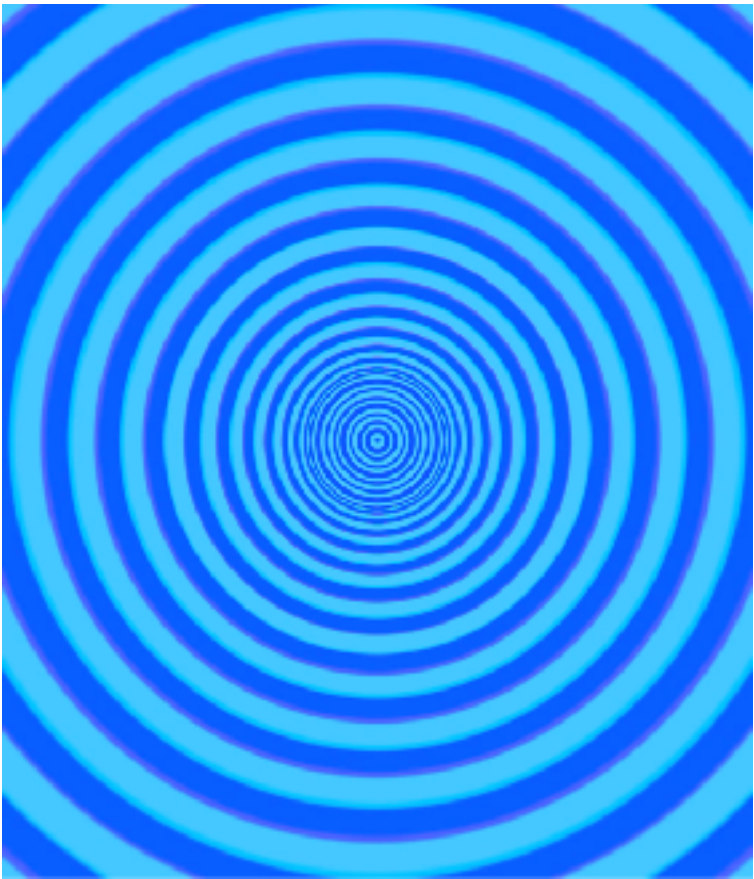
人生维度 | TOPIC SELECTION DIRECTION

人生多重维度

"MULTIPLE DIMENSIONS OF LIFE"

童年维度

"CHILDHOOD DIMENSION"

滑滑梯

SLIDE

有时候
最短暂的俯冲
滑出最悠长的欢愉

云朵

CLOUD

有时候
最轻的梦想
也能承载最沉的期待

小风车

SMALL WINDMILL

有时候
风不停变
也能转出自己的节奏

气球

BALLOON

有时候
即使抓不住风
也不要放弃去飞翔

纸飞机

PAPER AIRPLANE

有时候
折叠过的心愿
也能飞得很远很远

木马

TROJAN HORSE

有时候
原地旋转的梦
也在带你靠近远方

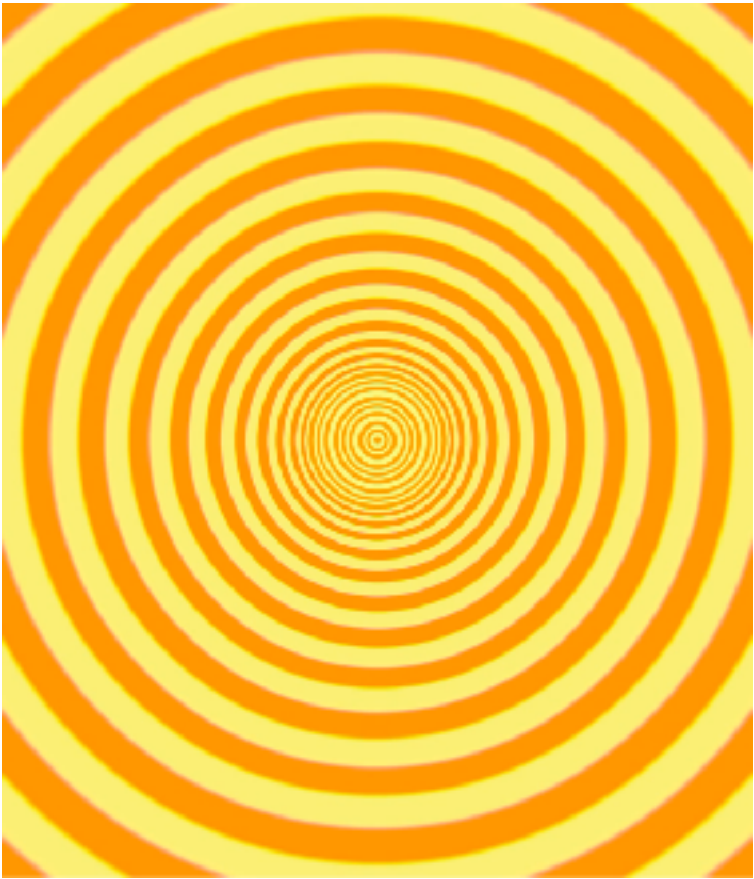
人生维度 | TOPIC SELECTION DIRECTION

人生多重维度

"MULTIPLE DIMENSIONS OF LIFE"

时间维度

TIME DIMENSION

电话

TELEPHONE

有时候
最遥远的距离
连着最亲密的回响

蝴蝶

CLOUD

有时候
最短暂的相遇
留下最漫长的印记

蛋糕

CAKE

有时候
最微弱的光芒
照亮最深邃的黑暗

针线

NEEDLE AND THREAD

有时候
最细密的痕迹
缝补最破碎的时光

缝纫机

SEWING MACHINE

有时候
最老旧的节奏
织就最崭新的记忆

永恒的时钟

ETERNAL CLOCK

有时候
最无情的流逝
藏着最温柔的停留

人生维度 | TOPIC SELECTION DIRECTION

人生多重维度

"MULTIPLE DIMENSIONS OF LIFE"

情感维度

EMOTION DIMENSION

婴儿车

TELEPHONE

有时候
最遥远的距离
连着最亲密的回响

爱心

CLOUD

有时候
最短暂的相遇
留下最漫长的印记

情书

CAKE

有时候
最微弱的光芒
照亮最深邃的黑暗

蝴蝶

NEEDLE AND THREAD

有时候
最细密的痕迹
缝补最破碎的时光

烟斗

SEWING MACHINE

有时候
最老旧的节奏
织就最崭新的记忆

烟斗

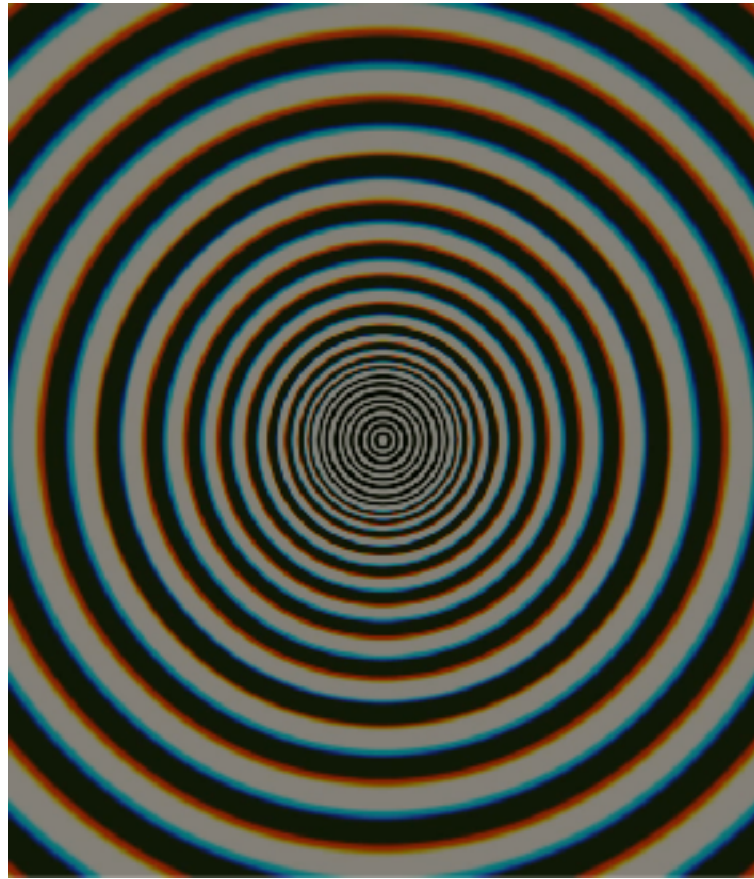
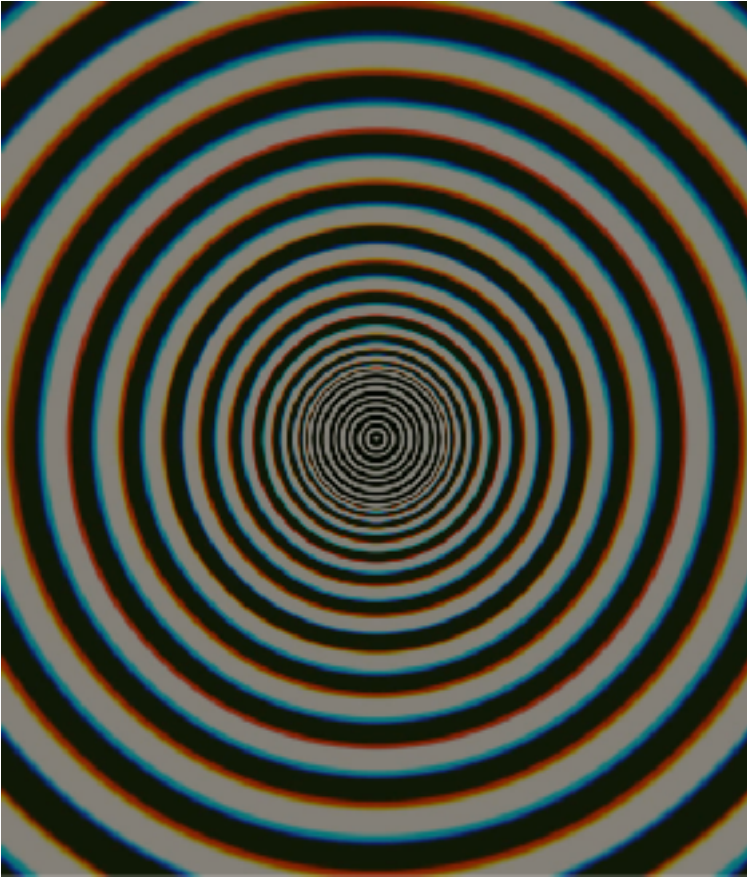
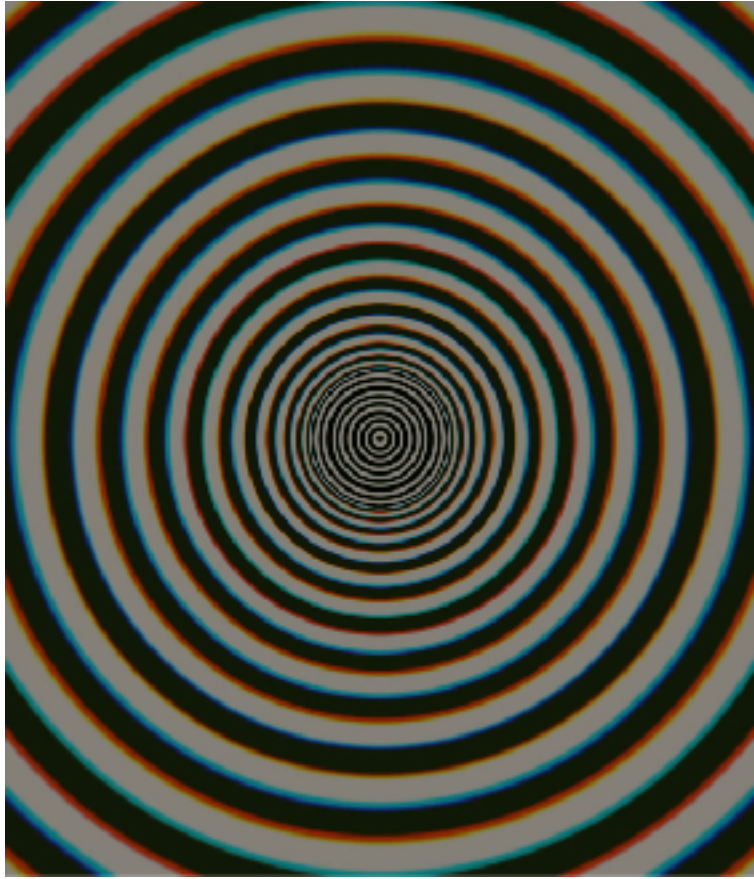
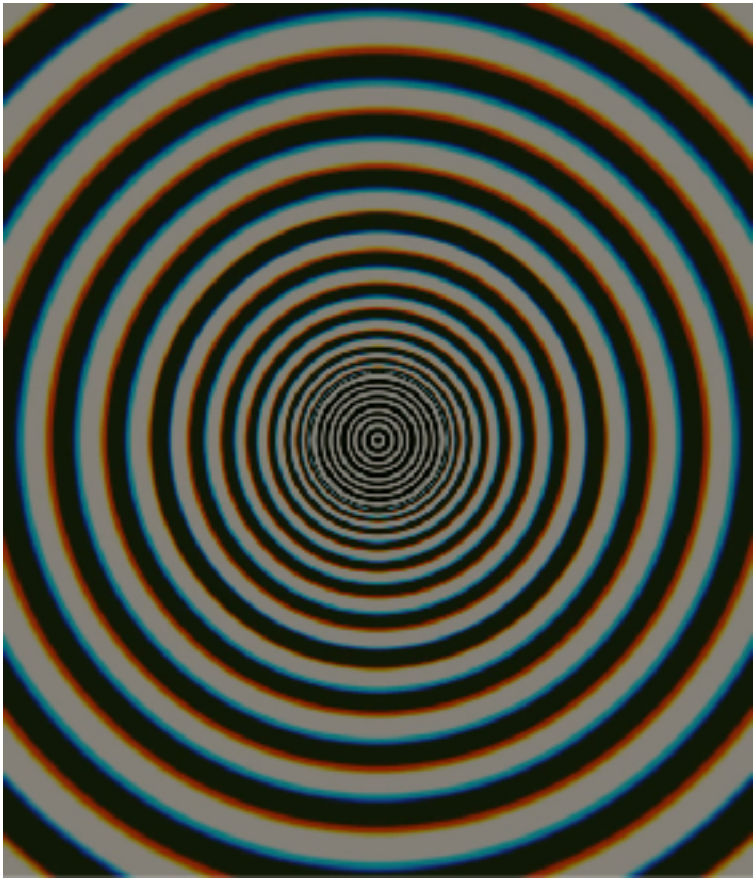
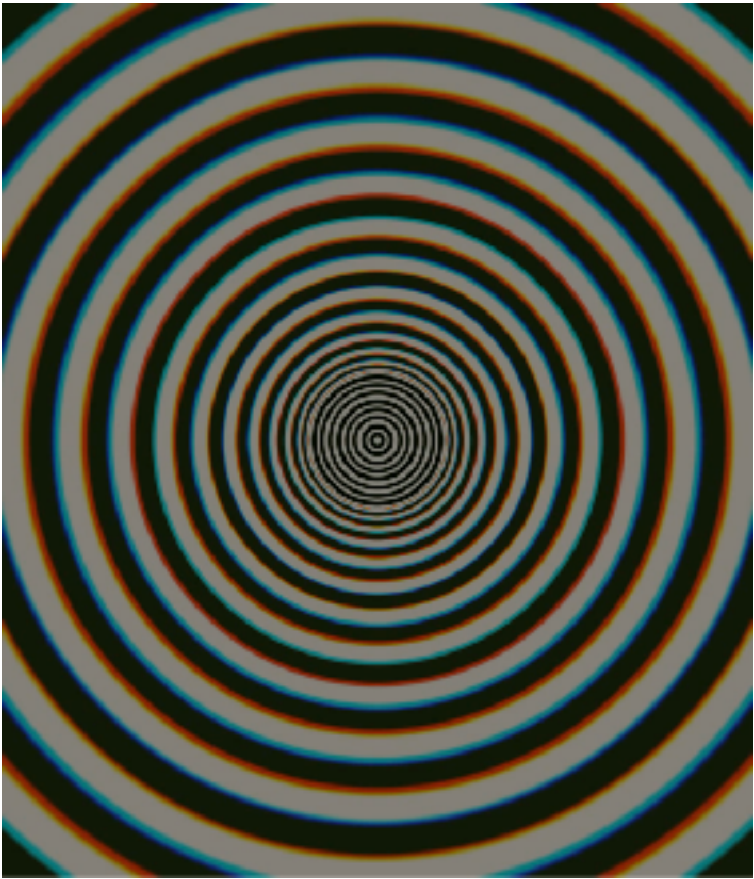
ETERNAL CLOCK

有时候
最无情的流逝
藏着最温柔的停留

人生维度 | TOPIC SELECTION DIRECTION

人生多重维度
"MULTIPLE DIMENSIONS OF LIFE"

警示维度
WARNING DIMENSION

问号

QUESTION MARK

有时候
最困惑的谜题
反而指向最清晰的答案

叉号

CROSS SIGN

有时候
最刺眼的否定
恰恰是最温柔的指引

警告

WARN

有时候
最绝对的禁令
反而激发最自由的想象

闭嘴

SHUT UP

有时候
最沉默的瞬间
藏着最震耳欲聋的真相

禁止

PROHIBITED

有时候
最绝对的禁令
反而激发最自由的想象

炸弹

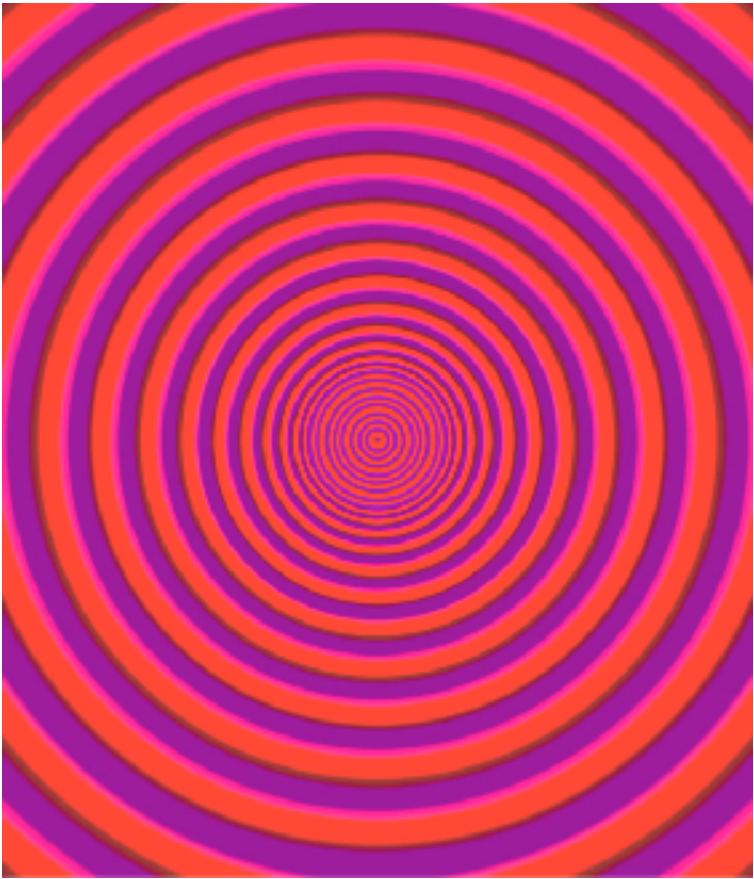
BOOM

有时候
最危险的倒计时
教会我们最重要的珍惜

人生维度 | TOPIC SELECTION DIRECTION

人生多重维度
"MULTIPLE DIMENSIONS OF LIFE"

欲望维度
DESIRE DIMENSION

嘴巴

MOUTH

有时候
想说的太多
最动人的却是沉默

奖杯

TROPHY

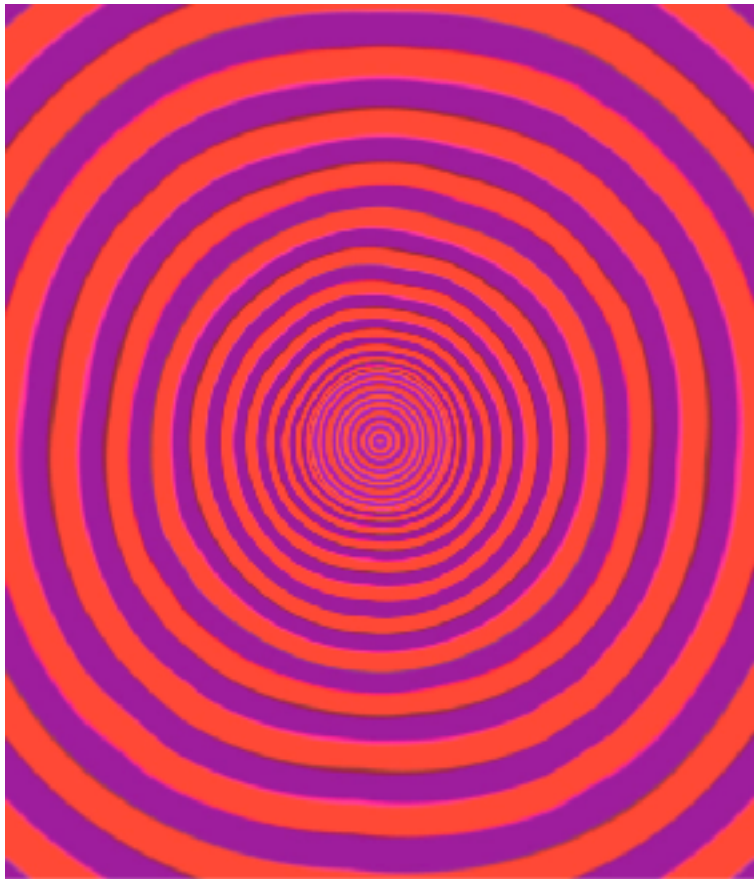
有时候
拿到手的光芒
不如心里的微光真实

欲望之火

THE FIRE OF DESIRE

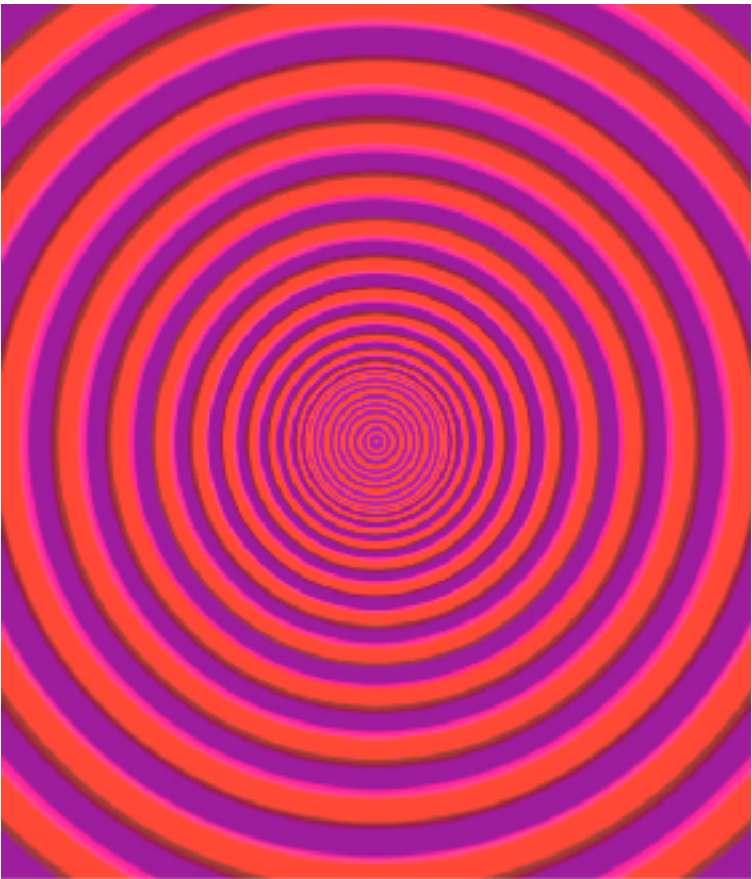
有时候
欲望的火花到来
扑灭最平稳的内心

嘴巴

MOUTH

有时候
想说的太多
最动人的却是沉默

眼睛

EYES

有时候
看到的不一定是真
而是欲望映出的幻象

眼睛

EYES

有时候
看到的不一定是真
而是欲望映出的幻象

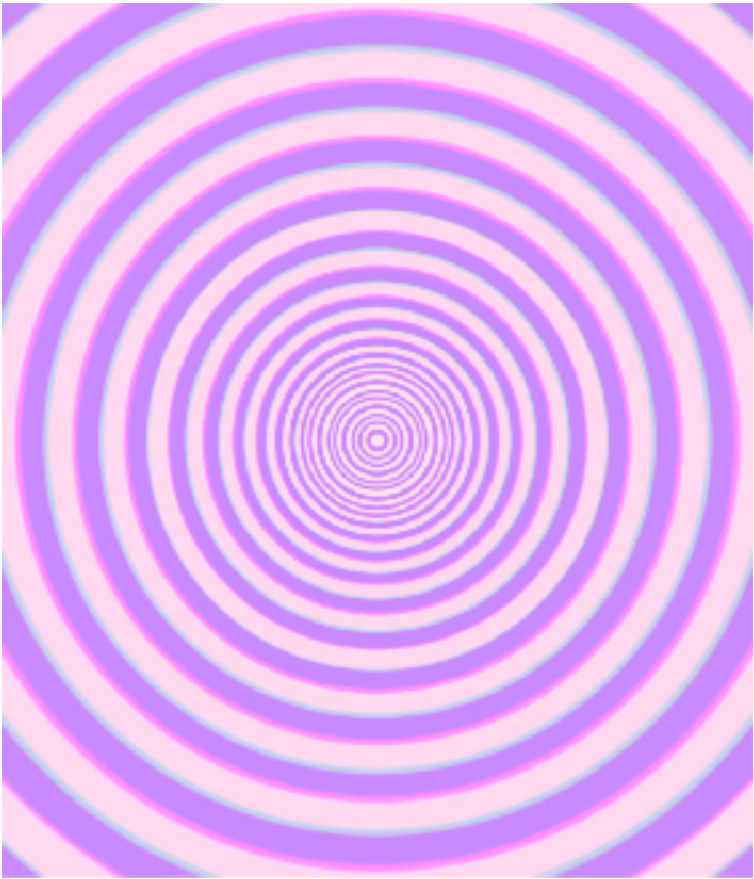
人生维度 | TOPIC SELECTION DIRECTION

人生多重维度

"MULTIPLE DIMENSIONS OF LIFE"

创造维度

CREATE DIMENSION

奥特曼

ULTRAMAN

有时候
最遥远的距离
连着最勇敢的回响

孙悟空

SUN WUKONG

有时候
最柔软的形状
能撞碎最坚硬的孤独

宇航员

ASTRONAUT

有时候
最坚强的漂浮
触碰最浩瀚的真理

蜘蛛侠

"SPIDER-MAN"

有时候
最脆弱的蛛丝
编织最坚韧的责任

芭蕾舞者

BALLET DANCER

有时候
最轻盈的姿态
爆发最极致的魅力

大脑

BRAIN

有时候
最复杂的迷宫
诞生最纯粹的火花

维度图像提取 | DIMENSIONAL IMAGE EXTRACTION

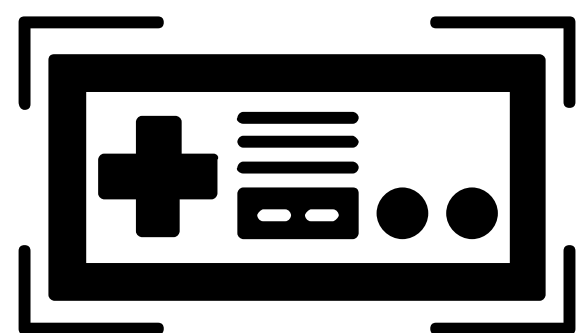
维度图像提取 | DIMENSIONAL IMAGE EXTRACTION

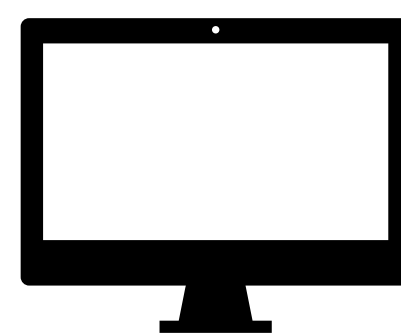
交互形式 | INTERACTION FORM

踩入跳房子的地砖灯
传感器发出信号

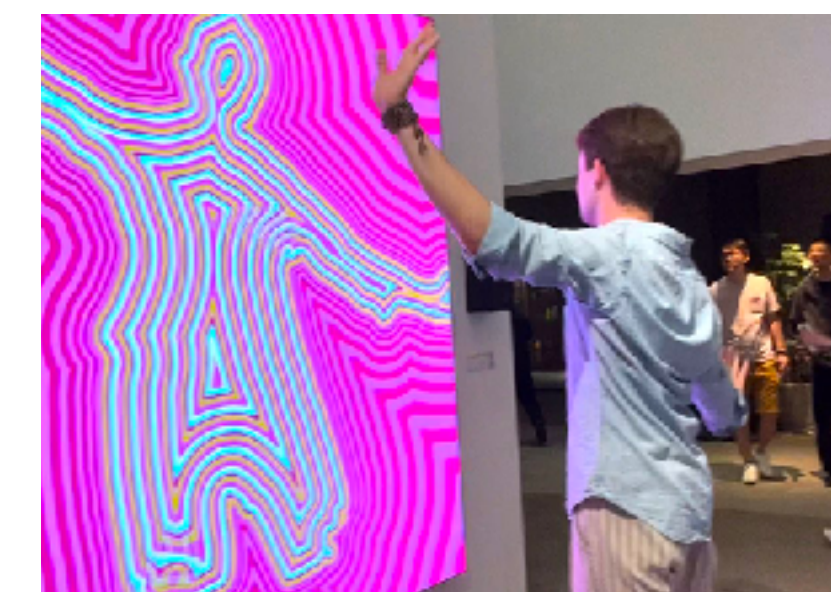
485控制器发出信号
链接灯光和电容感应

电脑接收到信号
出发touch designer 编程
代码的图形生成

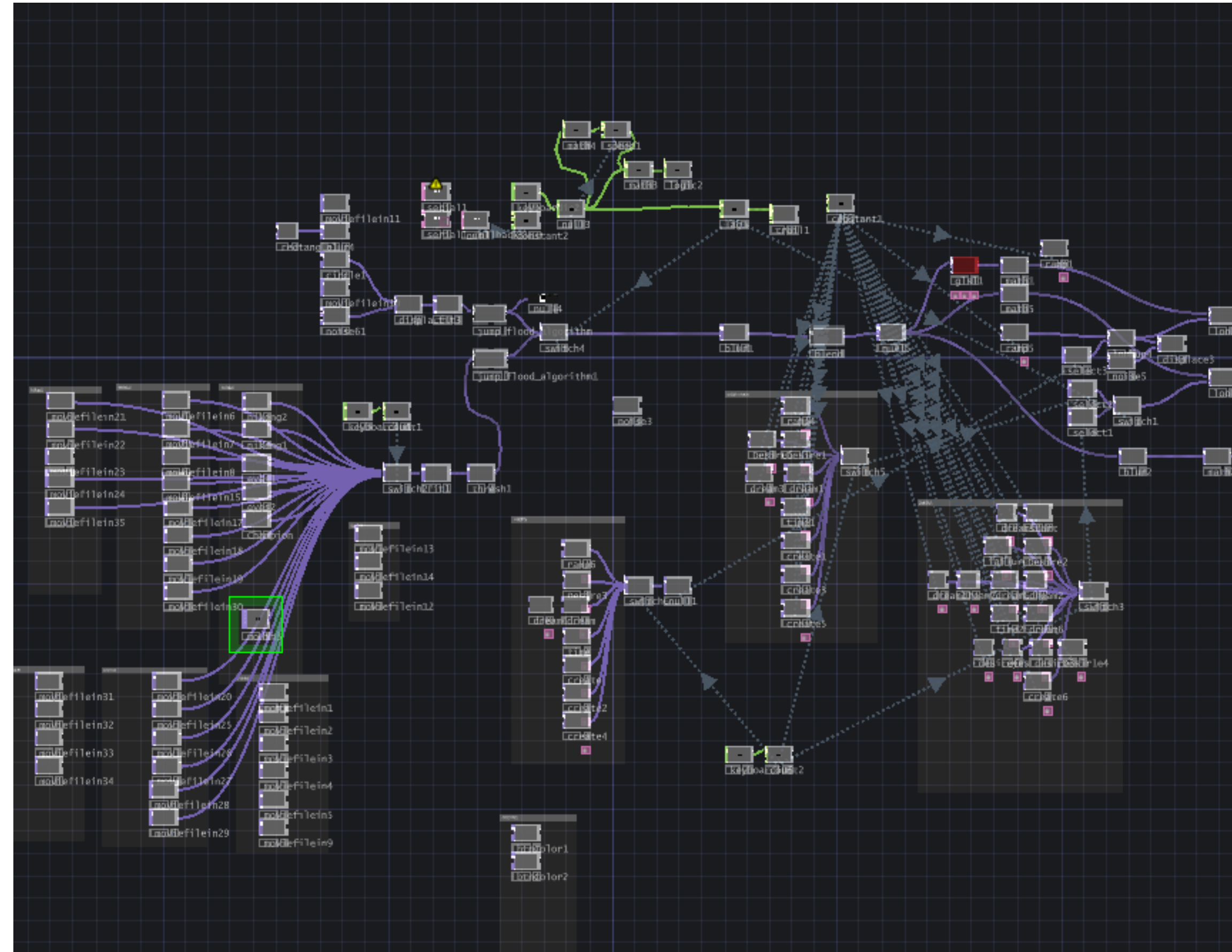
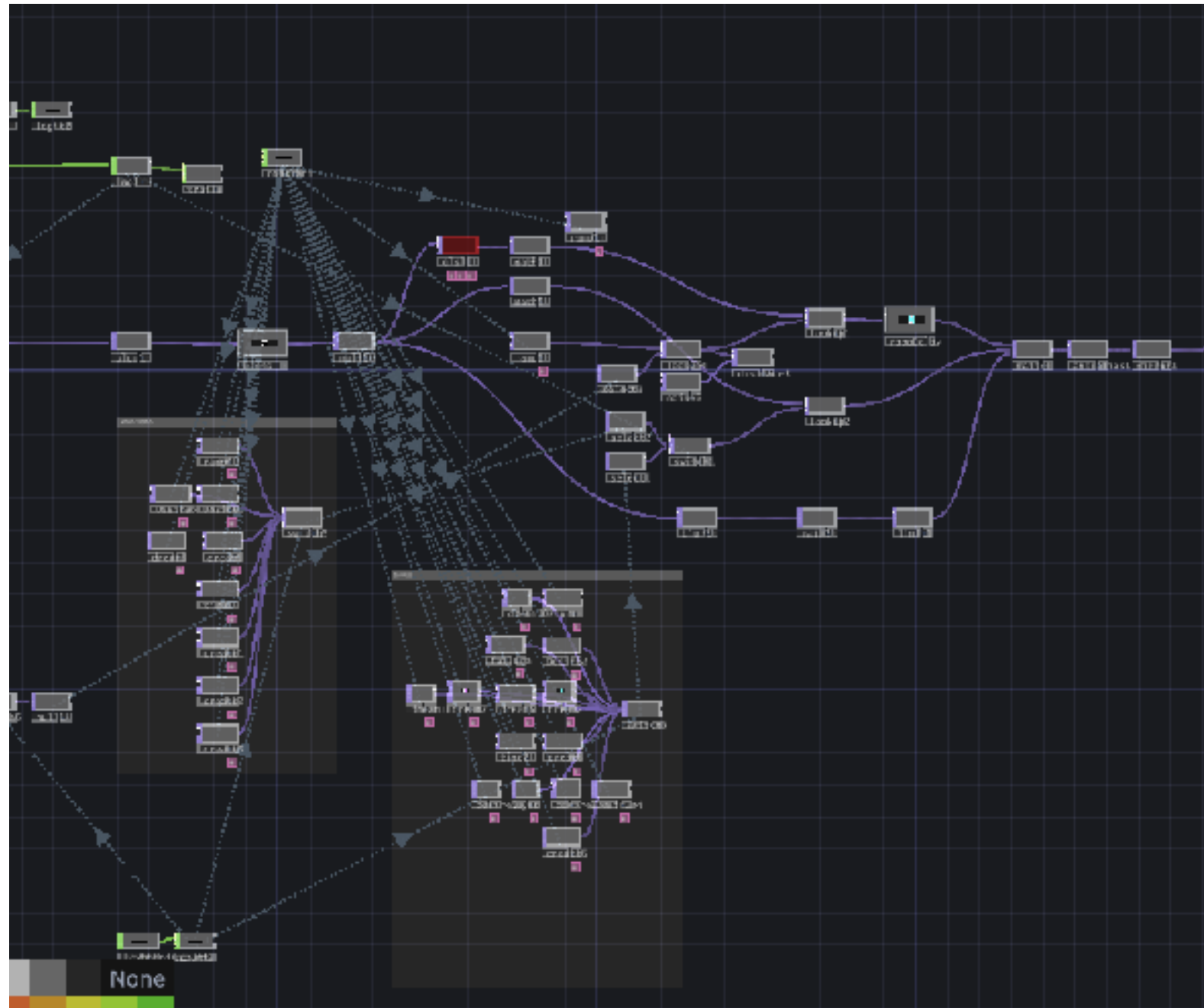

图像生成

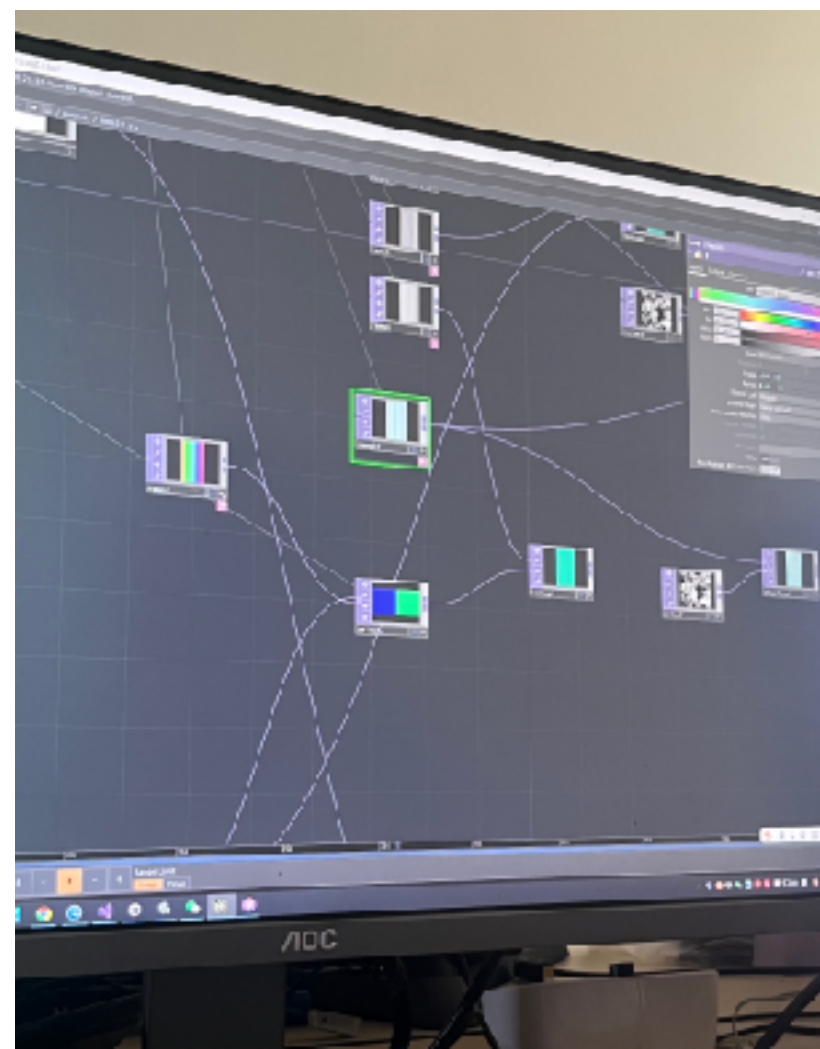
摄像头捕捉

节点编程 | NODE PROGRAMMING

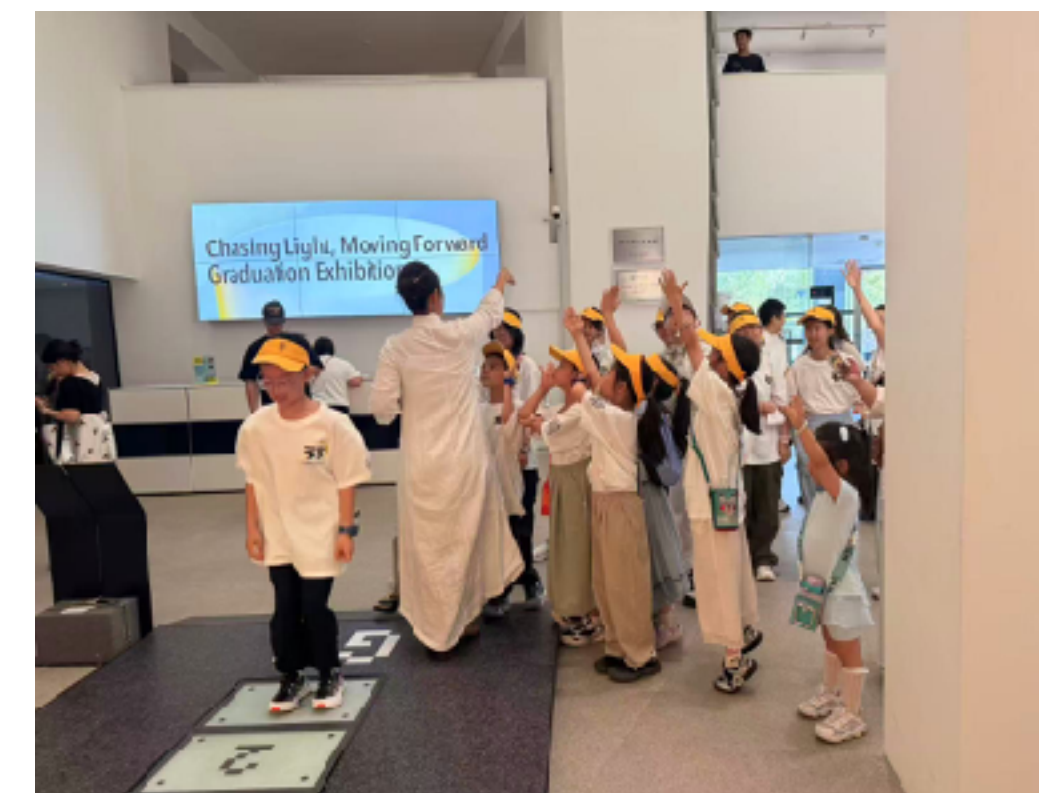

节点编程 | 我引入了 TouchDesigner 中的 Noise节点与Feedback + Composite + Displace的组合结构来构建更具动态性与情绪张力的互动画面。

制作过程 | PRODUCTION PROCESS

展览现场 | TOPIC SELECTION DIRECTION

作品反馈 | WORK FEEDBACK

没错，很多小孩子排队一定要玩儿

2025 CFAA
Graduation Season
毕业季

展览名称
跳格子
展览时间
2025年6月27日-7月1日
展览地点
中央美术学院美术馆
展览地址
北京市朝阳区东三环北路25号
展览电话
010-65056905

Exhibit Label photography

昨天 20:21

嗯嗯 在毕业展看到了你的作品，觉得科技艺术互动的很好

戎凯-美育策展人

ohoh谢谢您！我在展区附要有空的话我们也可以见

好的呢

Yesterday 10:56

你好 很喜欢你的作品 毕业快乐 祝你前程似锦

周日 17:38

同学你好 我是央美人文学院主春辰老师的学生张惟飞 想问问您是否感兴趣参与山西当代美术馆的邀请展

Monday 13:37

你嗨你好呀~

何思琦 贝美~

“国族谱——中央美院毕业创作邀请展，策展人：主春辰；山西省当代美术馆主办；时间：2025年8月27日（周六）开幕，展期至2025年12月21日”

Monday 13:37

你好呀！！超喜欢跳房子哈哈

很好奇为什么这些格子和这些长度有关呢

你好 我是央美美术馆吴老师 想做期互动装置的推送 哈 可以把作品相关资料发过来

可以录个演示的视频 更直观一些

好的！老师您大概什么时候要 能答辩完给您吗

我正好要剪辑一个宣传片

Monday 15:37

13 Mengxi 央美艺讯网 编辑

哈喽思琦你好~我们毕业季专题想邀请你参加啊，本届我们是以切片的方式，为本届毕业展提供一个更加精微的个案视角，邀请毕业生聊聊创作的故事。你看感兴趣不~

可以看下之前的案例

相信“光”的央美毕业生们 | 牟韵婷：通过重塑“巴别...”
“我希望借用巴别塔的意象、《国际歌》的意涵和中国独有的书法拓...”

相信“光”的央美毕业生们 | 林恬琪：工业材料的“肉身...”
“我对三合板的兴趣，源于它身上强烈的悖论性与未被察觉的诗意。...”

Yesterday 12:30

我是 Vanessa (阳光媒体集团)

Yesterday 14:08

你好 n

我是何思琦 kiki

Hi 你好，阳光媒体集团数字空间策展总监 Vanessa 刘桁君，18610312086

看到你作品很有趣，先留下联系方式

Yesterday 14:23

阿粽正传 你的粉丝

真的很有意思！今天刚去玩过哈哈哈哈哈 哈 好多人排队玩

1小时前 北京 回覆

小kiki呢 作者

wow！！谢谢喜欢

Yesterday 1

哈哈哈哈哈

嘿嘿

你做的好好 太喜欢

我玩儿了好久

好牛好牛

Yesterday 1

我把采访内容发给您：您好！很荣幸能够采访您，想问您关于几个关于您毕设的问题~
1.您可以简单介绍一下自己以及这个作品的含义嘛？
2.您为什么要选择跳格子的方式进行呢？您的灵感来源于哪里？
3.你希望观众在这场交互中获得什么呢？
4.您在创作过程中有什么有趣的过程和故事呢？

不知道您方不方便用录音去回答，我是考虑做一期视频形式的，您的比较适合。如果您不方便的话，您就文字回答我，做成图文的形式也可以。

Monday 07:49

作品反馈 | WORK FEEDBACK

作品简单直白挺好
每件作品都是一面镜子
世界就是个巨大的镜像
单纯遇见纯真

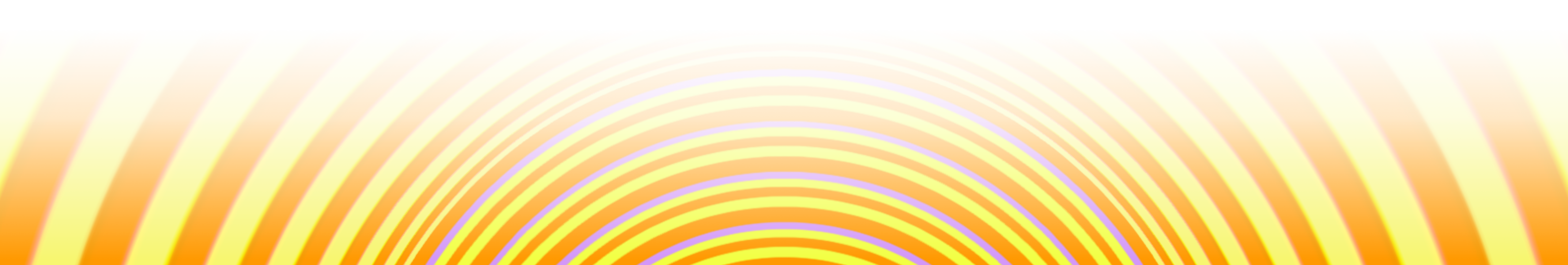
爱是宇宙中最大的能量
活在爱 创造与相信中
而非猜疑 算计和匮乏中
相信相信的力量

致谢

这段时间里，我经历了许多推翻，不断修改毕设方案，重新推导、重新出发。一路走来，感激之情难以言表。特别感谢几位老师给予我莫大的帮助与支持——我永远记得在最困难的时候，马老师在课上跟我说：“感觉如何？有问题随时联系我。”还有卢老师简单却有力的鼓励：“我相信你可以的。”正是这些话，让我在迷茫中有了继续前行的勇气。

我也要感谢四工的同学们，包容我这个说话直接、行动火急的火象星座班长。特别感谢我们小组的每一个人。今天，是我最后一次以“四工班长”的身份站在这里答辩，在这里希望能够发最后一条通知：希望未来的我们，都能不为谁停驻，不为谁回溯。愿我们继续跳跃，在认知与创作之间，跳出属于自己的下一个格子。

The background of the image is a hypnotic spiral pattern. It consists of many concentric, slightly offset circles that create a 3D tunnel effect, drawing the viewer's eye towards the center. The colors are primarily black, white, and grey, with thin, vibrant lines of red, blue, and yellow at the edges of the spiral segments.

**感谢各位老师观看
望批评指正**