

刘宗智 济南报道

大IP扎堆

长达三个月且完整覆盖学生假期的电影暑期档,市场观影需求巨大,向来是片方收割票房的“黄金档期”之一。综观目前已上映和定档的动画电影,不管是数量、类型,还是质量,都可以称得上是“神仙打架”。

根据猫眼数据,截至目前,已经有101部电影预计在暑期档上映,算下来平均每天都有1部新片上映,其中动画电影足足有18部,即便除去其中的三部重映影片,首次在院线上映的新片也有15部,数量之多显而易见。

从构成来看,国产动画电影是今年暑期档动画电影的主导力量,尤其是头部影片的带动效应依旧明显。追光动画的“白蛇”系列第三部作品《白蛇:浮生》定档于8月10日。去年的暑期档,追光的《长安三万里》横空出世,狂揽18亿元票房,到了今年同期,许多观众及业内人士也期待追光能再创佳话。

将于7月5日上映的《新大头儿子和小头爸爸6:迷你大冒险》是经典童年IP“大头儿子和小头爸爸”动画大电影的续作;《伞少女》改编自左小翎和魏莹的漫画作品《伞少女梦谈》,打造了一个“物拟人”古风宇宙以及深具“中国文化”底蕴的奇幻故事;《落凡尘》由拥有“猪猪侠”IP的咏声动漫出品;《二郎神之天海蛟龙》在经历了撤档风波后,时隔2年终于再次定档,有网友表示期待其复刻《哪吒之魔童降世》的票房表现。值得一提的是,国漫巅峰《一人之下》的漫改剧《异人之下》爆火后,由乌尔善导演的漫改真人电影《异人之下》也官宣将于今年暑期档上映。

大IP扎堆是今年暑期档动画电影市场的一大特色,这一特色在国产动画和引进动画中都体现得非常明显。三部被引进的日本动画电影都是中国观众熟知的经典IP,《哆啦A梦》系列电影已经第六次成为中国电影市场六一档票房冠军;正在热映的《排球少年!!决战垃圾场》是今年日漫市场的大爆款,在日本票房破百亿美元;《航海王:强者天下》时隔15年被引进中国,期待值已经被点燃。此外,皮克斯打造的《头脑特工队2》目前全球票房已经突破8.2亿美元,由于口碑下滑等原因,目前在中国仅取得了1522万美元的票房,表现较为平淡;《神偷奶爸》系列的关注度颇高,第三部拿下了10亿元票房,新作大概率能够延续强劲的气势。根据灯塔专业版数据,正在上映的《加菲猫家族》已打破多项票房纪录,实力不容小觑。

动画电影市场在各个维度的内卷,推动了影片内容质量的提升。在各具优势的前提下,观众的观影选择得到了进一步丰富,也加剧了暑期档的竞争。根据猫眼数据,想看人数超过15万的暑期档动画电影超过5部,其中《排球少年!!垃圾场决战》想看人数为32.5万,位列第一,《白蛇:浮生》《哆啦A梦:大雄的地球交响乐》《神偷奶爸4》《二郎神之深海蛟龙》紧跟其后。

二次元大年

客观来说,动画电影扎堆涌向暑期档其实是一种常规现象。从六一儿童节到8月底的暑期档,时间长且完整涵盖学生假期,对片方来说正是释放库存片的好时机。比如2023年暑期档动画电影方面,《长安三万里》一骑绝尘,以独有的东方美学和“诗歌叙事”成为暑期档动画电影中最亮的现象级爆款,跻身中国动画电影票房第二,仅次于《哪吒之魔童降世》;校园喜剧《茶啊二中》情节诙谐幽默,极富地域特色的方言对白是其一大亮点,最终以黑马之势实现了小成本博得高票房,成功在激烈的竞争中脱颖而出。

事实上不只是暑期档。回溯2024年上半年的电影市场,动画电影的市场份额不断飙升,在影片数量和票房上始终保持着强劲的气势。2024年电影市场迎来了二次元大年,形成这一态势的主要原因是“看着动漫的一代长大了”。自1980年引进《铁臂阿童木》起,日本、欧美动画开始逐渐涌入国内市场,动画开始走进大众视野,成为80后、90后乃至00后成长的重要文化背景。

暑期动画电影「卷」起来

电影暑期档已经开启,与往年相比,今年的动画电影市场“卷”出新高度,既有头部国潮IP“群雄逐鹿”,又有进口片“虎视眈眈”,也让市场形势愈发扑朔迷离。

一方面,作为伴随动画成长的一代,观众群体养成了到影院观看动画电影的习惯。他们强烈的共鸣和饱满的热爱之情,形成了基数庞大的粉丝群体,他们对于动画电影的需求更为强烈,对于内容、类型的接受程度更为多元,对于二次元相关周边也更具有消费欲望,由此促进了相关新兴产业链的诞生。据《2024-2029年中国二次元经济行业市场竞争格局及发展前景预测报告》统计数据,截至2024年,我国“泛二次元”用户已近5亿人,核心消费群体囊括了“80后”到“10后”。

另一方面,年轻的国产动画导演的成熟,也为二次元文化的繁荣爆发提供了契机。现在的国产动画导演多为成长于动漫原生世代的80后,他们普遍接受过系统的数字技术和动画美学相关专业学习,为技术和文化的创新奠定了良好的基础。部分导演还有交叉学科背景,这使得创作方法与影视表达更加灵活多样。同时,80后导演们自身正处于人生与事业发展的关键时期,他们熟谙青年群体的娱乐需求和心理共情点,能够将个人对时代社会的关注投射到影片制作中,擅长以“人近事远”的手法来表达二次元环境和数字化生存下的社会情绪,用动画的形式来表达现实关照。比如,《哪吒之魔童降世》的主创团队几乎是由80后与90后群体构成,导演饺子作为80后的代表,擅于通过审视自身的观影诉求去捕捉青年观众的情感痛点。

大片气质

近年来,国产动画电影得到了快速发展。以往主要面向幼儿的动画电影,已经打开了面向成人的创作支点,跨越了各个年龄层。无论是号称“国漫崛起”的《西游记之大圣归来》,还是引起海内外关注的《白蛇:缘起》,抑或是刷新中国电影史票房纪录的《哪吒之魔童降世》,现象级的动画电影频频涌现于大众视野,而这些作品的口碑、热度、票房成就,彰显了国产动画电影“大片化”的转向。

2015年,由《西游记》改编的动画电影《西游记之大圣归来》横空出世,高票房预示着国产动画电影正式崛起。颠覆性人物配上全新的故事内容,给观众带来既陌生又熟悉的观影感受。

与之前相比,新一代国产动画电影不再追求“低幼向”,而是开始瞄准青年群体。追光动画推出了“追光三部曲”“新传说”“新神榜”系列;不思凡导演的《大护法》勾勒出暗黑的成人世界;《雄狮少年》打破了以往动画电影依赖低幼内容和传统神话IP的窠臼,加深了国产动画的现实主义倾向;《深海》重在关注少年儿童的心理抑郁等现实问题。总体来看,这一类影片大多口碑稳中向好、票房稳定提升,得到了市场和观众的双重认可,符合良性发展趋势。

国产动画电影的制作模式,也在向着民族化与工业化相结合的方向发展。国内动画电影工业体系与数字制作技术日趋完备,三维动画创作也渐成主流趋势。国产动画电影正借数字技术的发展,开始尝试熔铸进传统艺术精神和传统美学观念,以此建构唯美的国风空间。同时,借助IMAX屏幕,动画电影的科技美学感大幅提升,更加沉浸和具身的在场体验让观众能够更快代入角色。比如奇幻题材的《深海》运用“粒子水墨”技术,开创了一个全新的时空,水墨画风与三维CG技术的完美结合,观众在琳琅满目的深海大饭店中纵情遨游,又在梦醒后怅然若失。《哪吒之魔童降世》中,哪吒面对雷劫这一段画面也展现了数字技术在构建奇观化画面时带给观众的巨大震撼。画面中的雷劫在乌云的密布下压迫感惊人,位于下方的哪吒显得无比渺小,紧接着雷劫降下,苍白色的雷霆占据了画面中心,画面压迫感进一步增强。在画面的协同下,哪吒的人物性格、电影主题所展现的命运感得到了诠释。

IP化同样也是国产动画电影向大片转向的重要表现之一。《白蛇:缘起》《哪吒之魔童降世》《大鱼海棠》《西游记之大圣归来》等动画作品,以中国传统神话传说、故事传奇等题材为创作起点,在银幕上塑造了许多经典形象,找到与当下观众的共鸣点,找到了时代化的惊艳表达。