

少年济公心怀天下，俑之城武魂燃烧

暑期国漫，传统文化中挖金矿

齐鲁晚报·齐鲁壹点
记者 师文静

向传统文化要故事

如何重新塑造传统神话人物的故事，如何让文物活起来，如何唤醒历史记载中的历朝盛世，历史故事如何在大荧幕上演？这两年的大制作动画电影，都试图在传统文化上进行创新，借势传统元素打造超级大爆款。

在哪吒、齐天大圣、白蛇、姜子牙等传统神话人物系列相关的动画电影都出了大爆款之后，传统IP动画电影，甚至动画剧集持续不断地被创作出来。创作者都各辟蹊径，各展神通，打开想象力，让发源于传统文化和历史的的故事有了新看点。《俑之城》《济公之降龙降世》《白蛇2：青蛇劫起》都是这样的作品。

在《俑之城》中，秦始皇兵马俑成为一个切入点和灵感来源，故事中不只有秦始皇兵马俑，而是创造了一个“俑之城”宇宙。在电影中，秦始皇听信一位神秘术士的话，为了长生不老开始打造兵马俑地下城，之后的各朝各代都效仿秦始皇修建俑之城，但是几千年来俑之城一直遭遇神兽“地鼠”的袭击，本是杂役的蒙远要争当“锐士”与上古神兽展开大战，让“武魂”得以发扬。片中的俑之城有秦阳、汉洛、唐安、宋京等，都是传说中历朝历代建造的地下城，一个俑之城代表一个朝代，每个朝代的城市风格都不同。

影片还有非常多的中国文化元素的呈现，例如出现了秦阳城的百戏俑、活的青铜兽、青铜犁车、九尾大师守护的历代碑林、女主角佩戴的傩面具等，传统元素非常丰富，呈现得恢弘瑰丽，活的青铜器等设定也充满想象力。但这部片杂糅的怪兽元素就莫名其妙，五颜六色的滚圆的怪兽，是《疯狂动物城》《驯龙高手》式的怪兽，女主角的外形更似《冰雪奇缘》走出来的人物。这部动画电影中文化元素的视觉呈现非常绚烂多彩，非常好看，但可惜的是它讲的却不是个很吸引人的故事。

《济公之降龙降世》讲述了降

近日，暑期档动画电影陆续上档，包括以秦代兵马俑为主题的《俑之城》、未映就获视觉大奖的《济公之降龙降世》。曾经拿下4.69亿元票房的《白蛇：缘起》姐妹篇《白蛇2：青蛇劫起》定档7月23日，正在火热点映中。《西游记之大圣归来》《哪吒之魔童降世》之后，每年暑期档成为动画电影的必争之地。今年暑期也不例外，国漫依旧在传统元素中汲取养分，再加以元素杂糅，力图讲一个既传统又新颖的故事。

龙罗汉转世化身为神童李修缘的故事，也是一个要成长为“自己的英雄”的故事。灵感来源于民间传奇，这部影片当然主打中国风画面和传统元素，场景古风、唯美，人物造型飘逸灵动，跟敦煌壁画和神话故事中的神仙形象相吻合，影片很多地方呈现传统绘画风格。

《白蛇2：青蛇劫起》承接水漫金山，讲的是小青要推倒雷峰塔的故事，也是一个不甘心、有着强烈的执念要活下去的故事。从预

告片来看，小青要经历修罗城“风火水气”四劫轮回，修罗城在古代城市、都市高楼、废土朋克的环境中来回切换，冷兵器、机械枪炮齐上阵，像是一个披着传统外衣又解构重组的新故事，影片有着传统文化的“面子”、现代英雄的“里子”。

如何讲好“少年热血主题”

《俑之城》所呈现的自我抗争的成长主题和精神内涵很好，但这部片子没能像《哪吒之魔童降世》那样引爆大众口碑，是因为在诠释这个主题时，让观众少了一些共鸣。蒙远生来是杂役，他要杀怪兽，做“锐士”，改变命运，但片中人物抗争命运的动机没有刻画出来，最后蒙远被九尾大师赋予莫名其妙的超能力打败“地鼠”，也让故事失去了深层次内核。这归根结底是一个神力相助大战怪兽的故事。与哪吒的命运抗争相比，蒙远的人物太浅表，故事也没有《哪吒之魔童降世》的复杂正邪的交织缠斗，打斗画面更是没有前作精彩。

“天降大任于顽皮少年”，李修缘为了给母亲治病，想要成为英雄。他既有少年人的活泼好动，又刚毅不屈，为了守护苍生，义无反顾。《济公之降龙降世》的故事比只是打怪兽的《俑之城》更复杂一些，很多人被片中的中国式父子情打动。父亲不知道如何表达爱，不知如何支持儿子的理想，只希望护儿子在自己的羽翼之下，反而酿成大祸，引出金翅大鹏。不过，这种缺乏沟通、理解的强权式父爱故事也让很多观众觉得老套。

《哪吒之魔童降世》让动画结合传统文化要素有了极为成功的典型，之后的大多数动画电影都是从传统文化中汲取养分，来讲一个“成长中的抗争故事”。以上几部动画电影也都带有“少年气”，讲的是勇往直前反抗命运的“养成系故事”。蒙远要反抗“生而是杂役”的命运，他要当“锐士”；济公要做“自己英雄”，要打败欲灭人间的金翅大鹏做救世活佛；青蛇要反抗修罗城救出自己的姐姐。从这几部影片下的评论来看，观众都在拿它们跟《哪吒之魔童降世》作比较，“只有我能定义我是谁”“我命由我不由天”的热血成长主题没问题，但故事怎么讲得好看才是个问题。有主题，有立意，还得有讲故事的技巧、逻辑，最重要的是要能符合当代年轻人的观念。

大制作能撬动高票房吗

《哪吒之魔童降世》狂揽50多亿元票房，提高了观众、资本对国产动画的信心。此后《姜子牙》也收获16亿多元票房，传统文化元素的动画电影持续被看好。但今年暑期档打头阵的《济公之降龙降世》《俑之城》票房并不理想。《俑之城》上映13天票房6000多万元，《济公之降龙降世》上映6天票房3000多万元。接下来就看《白蛇2：青蛇劫起》《冲出地球》等国产动画电影的票房如何。

有评论认为，《俑之城》之所以票房低，是因为这两年动画电影没有形成持续的效应，今年暑期档动画电影再次成为弱势类型。该片作为暑期档第一部动画电影，在上映前已完成了热度发酵，电影千场点映实现上座率第一，但在今年暑期电影市场中，商业大片云集，动画电影没能得到太多空间，难以在观众中引起关注。

档期会影响动画电影的票房，但影片内容是更显而易见的主要因素。据统计，在2015年至2020年的动画电影备案中，有119部神话故事，24部电影讲的是孙悟空，11部影片讲的是哪吒，8部影片聚焦二郎神，讲述白素贞故事的影片有五部。国产动画电影市场在扩大、受众在增多，但国漫最大问题是题材单一，甚至故事类型单一。影片都在传统文化中寻求爆点，但难以避免同质化问题。

其实，中国传统文化因素并非国漫的专利，暑期合拍电影《拯救甜甜圈：时空大营救》的故事深耕中国文化土壤，不仅展现了郑和下西洋、乾隆登基大典等中国历史典故，更是将现代上海作为主角“甜甜圈”兄妹时空穿梭的起点，生动地展示了现代上海的繁荣和独特风情。中国元素的充分利用，让电影成为一部真正具有“中国味道”的动画电影。

中国神话故事、传说故事固然有着庞大的观众基础，但若动画影片都在讲述一个“少年抗命”的故事，难免会让观众审美疲劳。动画电影投入大、制作周期很长，都希望暑期搏一个好票房，但如果题材扎堆，必然出不了大爆款。