

悦读周刊

找记者 上壹点
A07-09

齐鲁晚报

2022年8月21日
星期日

卓
然
于
心
悦
享
娱
乐

□ 美编：陈明丽
□ 编辑：向平

新国风，新国漫

8月19日，在预售票房超千万的好势头下，动画电影《新神榜：杨戬》上映，成为暑期档压轴的大制作国风动画电影。每年暑期档是国产动画电影集中上映期，今年也不例外。虽然档期内缺乏亿元级别以上的票房大爆款，但十多部主题、风格、类型多样的国产动画电影，保持住了暑期档放映的基本体量。今年暑期档动画电影依旧有突破，但也显示出创作上的困局。

记者 师文静

暑期动画丰富多彩

据统计，近十年来，平均每年上映国产动画电影32部，暑期档一般上映全年一半数量的动画电影。而综观往年票房数据，大多数高票房动画电影都出现在暑期档，比如《西游记之大圣归来》《哪吒之魔童降世》《大鱼海棠》《大护法》《白蛇2：青蛇劫起》《捉妖记》等，其中《哪吒之魔童降世》斩获50亿票房，位列国产动画电影票房首位，《西游记之大圣归来》票房9.5亿，《大鱼海棠》票房5.7亿，每年的动画电影都占据了暑期档总票房的重要份额。

动画电影与暑期档有着很高的匹配度，今年也不例外。按照一般分类，今年暑期档已上映的作品，有亲子动画《海底小纵队：洞穴大冒险》《猪猪侠大电影·海洋日记》《开心超人英雄之心》《小马宝莉：新世代》《疯了！桂宝之三星夺宝》《侏罗纪大乐园》等，青少年动画电影《迷你世界之觉醒》《冲出地球》，全年龄段动画电影《哆啦A梦：大雄的宇宙小战争》《山海经之再见怪兽》《新神榜：杨戬》《小黄人大眼萌：神偷奶爸前传》等，这其中国产动画、引进动画电影以及中外合作动画。

总体来看，今年暑期档动画电影题材丰富、种类多样，可以满足不同年龄段观众的需求。《哆啦A梦：大雄的宇宙小战争》《小黄人大眼萌：神偷奶爸前传》《小马宝莉：新世代》等引进动画电影是每年暑期档的常规操作，而对于国产动画电影作品来说，今年新作品也有创作上的突破。

《猪猪侠大电影·海洋日记》《疯了！桂宝之三星夺宝》都是这两年风头正起的国产动画IP新作。“猪猪侠”系列电影一直在故事上追求突破，上一部《猪猪侠大电影·恐龙日记》是恐龙题材的低幼冒险电影，新作品转战海洋题材，猪猪侠的经历和场景不断丰富变化。《疯了！桂宝之三星夺宝》是首部三星堆主题的无厘头搞笑动画电影，将三星堆文明与古蜀文化融入作品中，形成了自身独特的风格。影片融合无厘头搞笑、动作冒险、传统文化、文博考古，被认为打造了国产动画独一无二的类别，值得期待。《迷你世界之觉醒》以热血无畏作为基调，讲述热血少年卡卡在与同伴探险地下世界的过程中，收获成长与觉醒的故

事，影片是热门游戏改编作品。《冲出地球》是改编自老IP《星游记》的国产科幻题材青少年冒险电影，创作者用二维手绘的方式，一笔笔画出科幻般的世界，影片将“钟鼓楼”“老北京”“日冕”等元素融合展现，作画水平高，画风精致，但由于多种原因没能吸睛圈粉。

目前，《海底小纵队：洞穴大冒险》已取得近8000万票房，《哆啦A梦：大雄的宇宙小战争》票房近1亿，《山海经之再见怪兽》《猪猪侠大电影·海洋日记》等作品的票房也不错。今年暑期档动画电影总票房战绩如何，能否超越去年暑期档动画电影取得的近16亿票房，还要看《新神榜：杨戬》《小黄人大眼萌：神偷奶爸前传》两部新片势头如何。

“神话宇宙”再拓展

国产动画电影票房大爆款，全部是取材自传统文化或“传统神话宇宙”的作品，不论借助哪个神话人物讲故事，最重要的是能触动观众，让观众产生共情和共鸣。2018年至今暑期档上映过的此类型作品，有《风语咒》《哪吒之魔童降世》《白蛇2：青蛇劫起》《俑之城》《济公之降龙降世》《山海经之再见怪兽》《新神榜：杨戬》等，构建起一个新国风、新神话的影像世界，也显示着国产动画电影戏剧叙事能力的日益成熟。

今年暑期档影片，国产动画电影依旧主打新国风、新神话这张牌，而且在传统文化、神话传说的重构中，又呈现新特征和新解法。新片《新神榜：杨戬》是追光动画“神话新编”系列最新作，此系列已上映《白蛇：缘起》《白蛇2：青蛇劫起》《新神榜：哪吒重生》。《新神榜：杨戬》基于杨戬和沉香两代人“劈山救母”的故事延展而来，片中设定的背景是商周大战1500年后已衰落的天界，杨戬变身赏银捕手，追捕的是满世界找宝莲灯的外甥沉香，他和沉香联手揭开一段尘封往事背后的秘密，表达的主题是“为不战而战”。这部新片在画风上依旧延续了前作风格，传统水墨与多元想象世界相结合，打造视觉奇观。

之前，《白蛇2：青蛇劫起》的传统神话世界与废土朋克风废墟世界给观众留下深刻印象。《新神榜：杨戬》重塑神话中三大仙岛，构建敦煌古风建筑奇景，还混搭飞行器、飞船、恶魔丛生的末日废墟等场景，再加上“玄鸟出世间大乱”与“万物总要循环”的理念冲突，仙界“劈山派”

与“镇山派”阵营的对立，天界神仙纷纷出场维持秩序等情节、主题构建，完成该片独特的世界观构架。

今年暑期档新片《山海经之再见怪兽》讲述了昆仑神医白泽与麒麟男孩羿，为解开黑灵的秘密，而共同踏上了一场救赎与冒险之旅的故事。这部影片新鲜感在于，它第一次比较成系统地创造出古典奇书《山海经》中神兽们的动画形象，并将其人格化，再把现代人的情感和问题投射到这群身处昆仑岛的神兽身上，搭建起一座远古神兽和当代人连接的桥梁。影片中不断登场的白泽、麒麟、九尾、毕方、赢鱼、帝江、刑天等都是《山海经》中的神兽，而苦山神、火烛、迷谷怪等角色的灵感，也来自《山海经》神兽，其他角色朱雀、青龙、白虎、玄武来自古代神话传说。在昆仑世界中，神兽们很多都患有现代人的心理疾病，比如走神病、人格分裂等，最大的反派“黑灵”则是人人心中“负能量”，也就是抑郁症。白泽力争成为最强的医生，就是要战胜“黑灵”，白泽带来的是希望之光，让光亮照进每个人的心灵。

从《西游记》《封神榜》《白蛇传》再到《山海经》，《山海经之再见怪兽》又拓展了国产动画电影的“神话宇宙”，同时这部电影的审美也是新国风的，人物造型、风土人情都带有浓郁的东方色彩，延续了国产动画电影对传统神话的当代阐释和重构的创作风潮。影片大胆抢先启用了《山海经》这个大IP，轻轻落脚到“当代人心理疾病”的叙事也还算新鲜，但如何用《山海经》光怪陆离的神兽世界讲一个有精神内核的深度故事，还需要后面的电影继续努力。

《哪吒之魔童降世》完成“我命由我不由天”的反叛型英雄的成长塑造；《西游记之大圣归来》中的孙大圣冲破封印的力量，顿悟后成长为真正的英雄；《姜子牙》中被贬北海的姜子牙砸碎天梯，挽救天下苍生不受神的统治，成为道义之神；《白蛇2：青蛇劫起》突破传统神话的男性叙事，以女性视角呈现女性的勇敢、多情、爱心、独立，表现出女性的感人力量。国产动画电影所构建的“神话宇宙”，在对传统故事进行新编时，在东方美学之下注入的是当代精神内核，观众观影会产生追求自我价值、对抗中年危机、体会女性情感、反抗命运不公等切身的情感认同。神性变人性，传统变当下，找准了时代情绪和观众兴奋

点，新国风、新神话动画创作风潮就不会过时。

动画电影工业化

目前，国产动画电影产业已形成内容提供方、代工制作方、产品发行和播放渠道、IP授权代理和衍生品开发等产业链环节。据统计，2021年新上映国产动画电影达到42部，共产出票房近30亿，约占国产片年度总票房的7.5%，作品从低幼到全年龄段，受众愈加多元化，内容也更加丰富。

动画电影发力，能成系列开发，形成品牌效应，吸引观众为一场场视听盛宴买单，背后皆因政策不断扶持下，电影工业化实力的不断夯实。成熟的电影工业体系让动画制作水平日益提高，让观众看到更多流畅、精细、值得慢慢品味的电影镜头。比如有着复杂世界观的《白蛇2：青蛇劫起》的制作水平一直被津津乐道。为了达到视效最佳水平，团队自主研发工具约500个，以16个制作环节，几年的制作周期，呈现出“风火水气”四劫、宏大壮阔的修罗城场景。新片《新神榜：杨戬》依旧是特效视觉盛宴，三维水墨太极图大战燃爆，敦煌风神话世界冲击力很强。《冲出地球》为了追求最具质感的二维手绘画质，历时六年制作，累计手绘稿超12万张，重量达一吨，一场出现2秒的灾难画面，原画数量高达600张，成为稀缺的二维手绘大片。

用网友的话说，“你永远可以相信国漫”，这是因为国产动画电影一直在进步。比如近日刚释放预告片的视效巨制《深海》被认为非常值得期待，作品历时7年筹备制作，将为观众打造前所未见的白银幕奇观：主创耗时两年开创性研发“粒子水墨动画”，第一次实现中国水墨与主流三维技术的绝佳结合，期待让世界看到中国动画。预告中单帧画面粒子数高达1亿至2亿，仅单帧渲染就需一小时，观众看到了一个瑰丽多彩的水墨风海洋世界，画风确实独树一帜。

从《西游记之大圣归来》到《深海》，几年时间里，国产动画电影像是被按下了加速键，迅速完成了以重塑传统文化为主的内容更新、追赶顶尖动画的技术更新以及产业化发展。动画电影已经历二次元“破壁”成不可或缺的主流大众文化，观众期待动画电影未来有更加多元化的原创内容和更新颖的讲故事的能力，打造独特角色的能力。