

7月30日,上映12天的国产动画电影《八仙!》票房突破9亿元,成为今年暑期档继《功夫女足》之后第二部爆款电影。从2023年开始,中国动画电影仿佛进入了快车道,爆款迭出。从2023年的《长安三万里》《深海》、2024年的《熊出没·逆转时空》《白蛇:浮生》,再到2025年横空出世的《哪吒之魔童闹海》和《浪浪山小妖怪》,中国动画电影上演了一场又一场爆款接力。成功的背后藏着哪些宝贵经验?又有哪些失败教训值得避免?

特质对传统神话进行创造性转化

近年爆款动画共同的特质,是打破神话人物完美英雄的滤镜,把宏大传奇落地为人的困境、身份焦虑、理想与现实的拉扯,让当代观众在古老故事里看见自我。《哪吒之魔童闹海》对传统哪吒故事进行大胆改编,打破固有认知,将“逆天改命”的主题与当代年轻人追求自我、突破束缚的精神相契合。《长安三万里》以唐诗为脉络,展现大唐盛世的风貌与文人的壮志豪情,让观众在动画电影中领略中华优秀传统文化的魅力。《浪浪山小妖怪》巧妙地《西游记》中汲取灵感,以小妖怪的视角展开,挖掘出小人物的生存挣扎与梦想追求。

《八仙!》同样放弃了“神仙降妖除魔”的叙事,将故事落点放在8位凡人成仙前的状态:他们不再是完美的神话符号,而是有缺点、有私心、为生活奔波的普通人。影片甚至将神话里“位列仙班”的传统解读,巧妙嫁接成现代意义的“上班”,将神仙的“天庭任务”转化为普通人的职场困境,用草根群像的市井烟火气,完成了对普通观众的情绪触达。这种“凡人化叙事”的本质,是创作者对故事进行“现实议题转化”:不是让观众去“仰望英雄”,而是让观众在神话人物的身上看到自己的影子。这是国产动画能够突破圈层、吸引成年观众的核心密码。

范本成功走出“低幼”创作怪圈

国产动画曾经长期背负“低幼”标签,被视作儿童观影专属,题材选择和受众面都相对狭窄。发展到今天,创作者们已逐渐树立起全年龄段创作理念,走出了曾经的创作怪圈。

“全年龄段动画不等于低幼,也不等于彻底成人化。”浙江师范大学戏剧影视文学专业主任李侃认为,《长安三万里》《浪浪山小妖怪》《八仙!》提供了成功范本,这些影片的表层故事是满足青少年、儿童的娱乐需求,而其深层议题则承载了成年人的人生感悟,能满足不同年龄观众的观影需求,长久以来“动画只是拍给孩子观看”的刻板认知被彻底打破。

例如,《浪浪山小妖怪》中既有适合儿童观看的可爱角色与轻松情节,又有能让成年人感同身受的职场压力与成长困惑。《八仙!》同样如此,影片前半段充满童趣与喜剧元素,很适合小朋友观看,但到了后半段,剧情深度和主题探讨开始变得深刻,能引发成年人思考。

影评人“二十二岛主”惊叹于《八仙!》对娱乐类型片元素的熟练驾驭,“基本上能调动的元素都用上了。制作层面上的视觉奇观、古今结合、仙人斗法;故事层面上的对抗权威、巨大反转、兄弟情谊、组队改命;当然还有很多鲜明的讽刺,包括欺上瞒下的‘福禄寿’三星、办事教条化的神仙管理处、识人不明的终南山师父,以及彩蛋里出现的玉帝等。类型元素这么丰富,很难不好看。”

正是这种全年龄向的创作理念,拓宽了近几年中国动画电影的受众范围,为其成为爆款奠定了坚实基础。

支撑技术进步与艺术表达紧密融合

这几年,中国动画技术的飞速发展,为佳作诞生提供有力支撑。随着3D制作、AI辅助渲染等技术不断成熟,动画电影的画面表现力大幅提升。最重要的是,技术并非孤立存在,而是开始与艺术表达紧密结合,让近几年国产动画电影在视觉呈现上达到新高度,为观众带来震撼的视听享受。

《八仙!》的创作延续了这一点,制片人曹林林透露,团队参考了故宫博物院馆藏“孔雀石嵌珠宝蓬莱仙境盆景”,构建出充满东方奇幻色彩的蓬莱仙境,使画面细节丰富、光影效果逼真,而这一切技术的运用,都围绕着东方美学展开,让观众仿佛置身于神话世界之中。

提醒动画创作警惕题材内卷

但繁荣之下的挑战也不容忽视,就拿今年的暑期档来说,《八仙!》大卖的同时,《长安三万里》出品方追光动画的新作《三国第一部:争洛阳》却因票房表现不佳,最后宣布撤档。电视剧《国色天香》编剧李亚玲为之可惜,她认为这部动画电影除了没有那么合家欢,有点小众外,“不管是制作、配乐,还是笑点设置,都太好了。”这又牵出另一个话题:即便电影品质不相上下,但在推向市场时,依然会出现截然相反的结果。

对此,中国电影评论学会会长饶曙光坦言,依托传统文化进行改编是国产动画得天独厚的优势,但也要警惕题材内卷,“神话IP是富矿,但不能成为唯一矿脉。长远来看,国产动画既要深耕本土文脉,也要持续开拓原创现实题材,不断丰富类型谱系。”

(据《北京晚报》)

从《长安三万里》到《八仙!》,国产动画电影靠什么“破圈”?

《哪吒之魔童闹海》剧照

