

上半年动画电影市场观察： “中国风”涵养国产动画新气象 多片角逐暑期档“必争之地”

◎ “中国风”兴起 展现中华文明的独特魅力

■文/本报记者 赵丽

今年中国动画电影市场迎来百花齐放。截至目前，今年电影市场票房前二十名中有五席是动画电影，分别是票房为19.98亿的《熊出没·逆转时空》，7.88亿的《你想活出怎样的人生》，3.65亿的《功夫熊猫4》，2.74亿的《间谍过家家 代号：白》，以及1.51亿的《哈尔的移动城堡》。这五部动画电影题材多元，无论是国产还是进口皆出“爆款”，为上半年动画电影市场带来勃勃生机。

刚刚过去的六一档，《哆啦A梦：大雄的地球交响乐》《潜艇总动员：寻龙》《加菲猫家族》等动画新片影片上映，另有《小美人鱼之大海传说》《哪吒之决战龙神》两部动画重映。今年6月1日儿童节恰逢周六，动画电影在市场上也展现出较强的竞争力。数据显示，今年六一儿童节单日票房达1.88亿，进入历史同档期前三位。

暑期档向来是动画电影的“必争之地”。截至目前，《排球少年!! 垃圾场决战》《头脑特工队2》《神偷奶爸4》《二郎神之深海蛟龙》《白蛇：浮生》瞄准暑期，此外《小倩》《哪吒之魔童闹海》《新大头儿子和小头爸爸6》《伞少女》等影片也有望亮相暑期档。

在动画题材上，近年来不少动画作品采用中国民间传说、神话故事、文学名著等作为灵感来源，《西游记之大圣归来》以小说《西游记》故事为蓝本，《大鱼海棠》以庄子《逍遥游》为创意原点，《白蛇：缘起》在民间故事《白蛇传》的基础上进一步延伸……它们并非照相似地再现传统文化，而是找到与当下观众的共鸣点，赋予契合时代的表现形式和思想内涵，通过对传统文化的现代表达，让作品与观众与时代同频共振。北京电影学院动画学院副教授、《中国奇谭》总导演陈廖宇认为，我们要坚定文化自信，传统并不等于过去，当前的中国在未来也将成为中华优秀传统文化的一部分，创作者要出于真诚创作，思考自己如何能为其添砖加瓦。

优秀传统文化曾经涵养了中国民族动画，孕育出《铁扇公主》《大闹天宫》《哪吒闹海》等经典力作，造就了国产动画的“高光时刻”，影响了一代又一代中国人。今天，“哪吒”“新传说”“新文化”“新神榜”系列等影片立足传统经典，观照现代人的生活，并广泛汲取多种文化的营养，在保持传统文化精神内核的基础上，让传统文化融入时代语境，迸发新活力，展现新魅力。

近两年来，中国电影市场上映了多部好莱坞影片，但反响低迷。相比之下，日式“治愈系”动画《铃芽之旅》《你想活出怎样的人生》《间谍过家家 代号：白》《哈尔的移动城堡》等影片呈现较大的市场号召力，前两者票房均取得了8亿的成绩。

更值得注意的是，国产动画近年来迅速崛起，取得了令人瞩目的成绩。

从观众层面来看，中国有庞大的动画潜在观影群体，尤其是儿童观众，他们对动画有很大的“刚性需求”。目前，到影院去看动画已是“家常便饭”，这正是国产动画将来的希望所在：当现在这帮经常进影院看动画的孩子长大之后，他们一定是将来动画市场的主要消费群体，因为他们从小就养成这个消费习惯。

首都电影院总经理于超说：“以前很多成年人观众他是从来不进影院看动画的，但是当他陪孩子看过一两次之后，他发现也挺有意思，于是逐渐转变了消费观念。”

从创作层面来看，2015年，取材于中国传统文化的《大圣归来》创下9.56亿的票房，四年之后，《哪吒》第一部以50亿的票房“魔童降世”，一举提升了国产动画电影的号召力与影响力。《哪吒》以《封神演义》为故事原型，在此基础上进行再创作，它在口碑与票房上的双赢，再度彰显了中国优秀传统文化的强大生命力，也回答了国产动画如何实现优秀传统文化的创造性转化这一时代命题。

“中国风”已成为近年国产动画的创意源头。“我们都是中国人，从基因里深爱着中国文化，而表达中国文化也是我们更加擅长的。所以，我们想用动画电影的形式呈现出中国文化，最开始面向的是家庭观众，后来是年轻观众。当然，无论是新传说还是新神榜系列，在创作同时，我们也在作品中体现了传承。”追光动画创始人于洲表示，首先要做到把中国故事讲好，随后的文化

出海传播便也水到渠成。

在《白蛇：缘起》导演赵霁看来，中国人讲述中国故事，还是有自身优势的。“美国没有太多自己的文化，所以迪士尼希望把世界各地的文化拿过来进行创作，我们回想一下《功夫熊猫》，他们做了很多准备，即便是这样，还不是中国人的表达方式。所以，我们希望创作符合中国人自己文化感受的作品，做给中国人自己看。如果外国人也可以看，那是更好的事情。”

以追光动画出品的《长安三万里》为例，去年该片获得了18.24亿元的票房成绩和金鸡奖最佳美术片的殊荣。影片影响余韵未消，片中李白的动画形象登上2024年央视春节晚会西安会场，成为唐诗文化的“代言人”。谈及创作初衷，于洲表示，“我们希望通过动画电影展现真正的李白和他所代表的中国人的浪漫精神，以及长安这座城市在盛唐的面貌。”

一些国产动画将经典故事放置在当代语境下改写。在《西游记之大圣归来》《白蛇：缘起》《哪吒之魔童降世》《白蛇2：青蛇劫起》中，孙大圣、白娘子、哪吒、青蛇被塑造为当代人的形象：战无不胜、所向披靡的孙大圣，被重塑为一个经历重创后萎靡不振、又希望得到他人认可的形象；白娘子在爱与不爱之间优柔寡断；品行顽劣的哪吒最终成长为一个

有担当的少年；小青独挑大梁成为女主，俏皮独立又敢爱敢恨，她的感情线和内心成长牵引着观众的心弦……新编故事观照当下观众的价值追求，影片中的孙悟空解除封印重获齐天大圣身份，疏解了当下青少年自我认同的焦虑感；白娘子觉悟后主动到人间寻找阿宣，展示了女性自我存在的价值和现代爱情观；百姓消除对哪吒的误解，回答了通过自我奋斗实现人生价值的问题；青蛇呈现给我们的一个更具现代感的女性角色。在这样的人物重塑

和故事新编中，孙悟空、白娘子、哪吒、青蛇走出传统，成为贴近时代、贴近生活，能走进观众内心、赢得共鸣的活生生的普通人，他们的困顿与奋起，真实反映了当代人的生活、情感和价值追求。

在汲取优秀传统文化营养的同时，国产动画广泛吸纳外国优秀文化，增强自身的创造力和感染力。这些作品打破上世纪动画电影中常见的主人公扁平、刻板形象，通过克服障碍、完成自我成长，展现“人物弧光”，让人物变得丰满可信，把积极的价值观传递给观众。

近年来票房成绩靠前的国产动画电影，往往依托中国神话传说故事改编，追光的“新传说”“新神榜”系列以及光线的“哪吒”系列也是如此，但于洲认为，国产动画电影还有更多讲述中国故事的空间。《长安三万里》是追光“新文化”系列的开篇，《三国第一部：争洛阳》则是讲述历史故事，开启一个三国系列。自《小门神》《阿唐奇遇》开始，追光坚持“一年一部”的计划。新作《白蛇：浮生》即将于七夕上映，而《聊斋：兰若寺》已进入制作期。

中国电影评论学会会长饶曙光认为，中华优秀传统文化博大精深，是国产动画电影非常有效的审美与人文支撑。中华优秀传统文化是动态且不断发展的，国产动画电影对其进行创新性表达，不仅是内容层面的表达，这样才能将中华优秀传统文化的精髓呈现出现，实现有效传播。

(下转第5版)

