

中国电影艺术研究中心
电影文化研究部专版

《熊出没·重启未来》： 经典IP的延续与创新

■文/赵卫防

作为“熊出没”系列第11部电影的《熊出没 重启未来》2025年春节档如期面世。自2014年开始,华强方特公司推出的“熊出没”系列动画片在每年的春节都会在影院与观众见面,其以对经典的延续和不断的艺术创新已经成为极具影响力的IP,以“合家欢”特色深受不同年龄段观众的青睐,也成为中国春节文化的重要构成元素。《熊出没 重启未来》依然保持了较高品质,并在主题表达、类型叙事及动画的奇幻本体营造方面凸显特色。

《熊出没 重启未来》的主角仍是该IP中的三位主要人物:光头强和熊大、熊二,表现他们偶遇来自未来的小亮,并一起穿越到了一百年之后的守望城,去拯救因植物孢子侵入等问题引发的人类灾难。从表层来看影片的主题虽有环保的概念,但其内在诠释的则是勇敢与希望的议题。特别是影片将小亮和光头强塑造成为两类不同人物的代表,其中光头强代表了被生活磨平棱角向现实妥协的成年人,他身上集中了太多的中年感和无力感,有着强烈的“躺平”心态;而小亮则是一个在末世中野蛮生长、百折不挠的少年,他集坚决、勇敢、执着于一身,面对人们的嘲讽反对勇敢地坚守正义。他坚信小小的力量也能改变世界,相信哪怕只有一丝微光,一样可以穿透黑暗。这种角色的对比,传达出了“再微弱的光也能照亮黑暗”的主题,不仅能让儿童观众领略到勇敢、希望等正能量,更能感召成人观众心中的那份热情,让他们看到每个人看似微小的努力,但或多或少都在改变这个世界的希望;也传达出无论生活面临何种困境,只要努力就会有希望的信念。影片以此来与各个年龄段的观众达成共情,特别是在社会情绪低落的时候,它带给大家更多的温暖、感动和治愈,让观众在新的一年里有新的希望,能够拥抱生活中的美好,重拾重启未来的勇气。

在叙事层面,《熊出没 重启未来》实现了戏剧性叙事的回归与超越。与该系列的其他前作相比,该片叙事更加紧凑,叙事张力更强,主要人物的塑造也更富个性。在叙事结构层面,该片设置了多重的反转,如大反派守望城域主的反转叙事设置以及对守望城居民的反转叙事设置等,均提升了影片的叙事性。在人物塑造层面,该系列片的其他前作除三个主要动画形象外,均设置了较多的其他人物,如在“十年之约”的《熊出没 逆转时空》(2024)里,之前该系列中的所有动画人物都相继出场,全片共有240多个角色。而《熊出没 重启未来》中的人物相对较少,除三个基本角色外只有小亮这一人物给予了浓墨重彩的刻画,如重点表现出了小亮、光头强这两个人物的成长和痛苦,特别是描写出了他们内心的痛苦和挣扎,这些都给观众留下了较深的印象。

其他如守望城城主以及城市居民等,都是做了符号化处理,主要人物还是上述的四位。人物的减少,使得本片能够腾出大量的篇幅,来对主要人物进行精准的塑造、对情节进行多线索的叙述,这也是全片叙事质量提升、人物塑造生动的重要原因。

在类型叙事及奇幻本体的营造层面,《熊出没 重启未来》亦在延续该系列片优势的基础上力求创新。首先,在喜剧类型的营造上,该片中光头强和熊大、熊二的三人组合不断生产出让观众忍俊不禁的桥段;特别是熊大熊二依然是搞笑担当,时不时就来一段插科打诨,笑点不断。其次,在营造奇幻本体层面,《熊出没 重启未来》进行了新的探索与尝试。动漫电影创作离不开奇幻本体的营造,这种奇幻性是指在现实中不可能出现的想象时空,动画电影创作主体即是要营造出这样的时空,即使是现实题材的动画电影,也必须营造跟现实不一样的时空,这就是动画电影的奇幻本体营造。作为该系列片“科幻三部曲”的终章,《熊出没 重启未来》科幻元素为其奇幻本体营造提供了根本。其奇幻本体营造的首要呈现是孢子元素的主导性介入。为此,该片制作团队采用了先进的建模技术,将数百万粒子融入画面,创造出了细腻而惊艳的画面效果。银幕上,各种孢子融赛博朋克风格和末日求生情绪为一体,形成了一个充满奇异景观的异世界,又呈现出各种不同的效果。特别是“母炮”喷发粒子的场面,更是达到了震撼的效果。该片奇幻本体第二方面的呈现,便是打造出了百年之后的守望城,为此,制作团队生成了上千座建筑,创造出了一个宏大的未来城市景观。此外,还有时空穿越、未来战争、机器人大战、孢子大战等奇幻场面的营造,让观众感受到了只有在在大银幕上才能感受得到的视听震撼。

《熊出没 重启未来》也存在一些尚待优化之处,比如影片也在刻画人物层面力求精简,但猴姐、狗蛋这两个人物显得多余,且对二人喜剧化的描写也显得刻意而生硬,如果删去这两个人物将会更好。尽管存在这些瑕疵,该片还是在延续的基础上提升了“熊出没”系列动画电影的艺术质量,这一IP也得到了新的发展。同时,该系列片也在提升着中国动画的产业水准,标志着中国动画电影科技能力的不断升级,对国产电影创作及动漫产业的发展都有较大的推进。“熊出没”系列片在不断进行美学和产业升级的同时,其海外营销也取得了较大的进展,为中国电影的海外传播提供了重要启示。总之,它在中国动画电影的发展历程中留下很多可供总结的经验,助力于重启中国动漫创作的未来。

(作者为中国艺术研究院电影电视研究所所长、中国电影评论学会副会长)

《小倩》： 在跨越生死的羁绊中探索自由与宿命

■文/徐驰

2024年底上映的动画电影《小倩》,在国风动画的浪潮中悄然登场,却带来了一段意外的动人故事。它并未止步于“人鬼情未了”的传统叙事,而是在“跨越生死”的主线上,加入了更为多元的角色动机和情感走向。观众在熟悉的幽冥氛围中,不仅体会到小倩与宁生之间看似浪漫却又波折不断的伙伴羁绊,也感受到影片对自由与宿命的深层探讨。

电影故事围绕聂小倩这一经典角色展开,在保持原著精神的基础上,巧妙地加入了新的元素,让传统故事焕发出新的活力。聂小倩被迫害致死,却在死后依旧无法脱离命运的枷锁。她与书生宁生的情感纠葛不仅是两人命运交织的结果,更是心灵的碰撞与深刻的情感共鸣。电影中,小倩与宁生的爱情超越了原著中的人鬼情,转向更为复杂的心灵共鸣。两人兼具“恋人”与“伙伴”两种关系。小倩与宁生的关系,从开始的情感依赖,到后来的互相扶持和成长,展现了一种更为深刻的伙伴关系。两人不仅仅是在生死之间的爱情牵绊,更是在彼此的生命旅程中找到的精神支撑。

小倩追寻自由、宁生向往功名,这些目标看似迥异,却指向了一个共同的主题:何为自我抉择?当小倩想要摆脱兰若寺的桎梏时,她与姥姥之间的既亲近又疏离的“母女”之情呼之欲出;当宁生为了助小倩重回人间,甚至

不惜舍弃自身时,他对科举理想的追求与对伙伴的责任感也在冲突中渐趋明朗。影片把他们各自的命运交织在一起,展现了人鬼殊途背后更深层的矛盾:对个体自我与外在世界关系的探索。

在影片中,姥姥和判官这两个角色成为表达这一主题的关键。姥姥对小倩的规训与保护交织在一起,使小倩在认清自身与外部世界的同时,也要承担逾越规则的后果。影片数次让姥姥点出“外面的世界,和兰若寺并无不同”,将社会规则与个人理想的冲突表露无遗。判官这一角色的加入,在打破了原有的叙事节奏,使得故事更加复杂且充满张力的同时,也是对两人内心执念的放大。电影通过这一角色,深入探讨了人性中的欲望、理想等复杂情感,让故事在最终的高潮部分达到了情感与思想的双重升华。

因此,影片中两位主角对“伙伴还是恋人”的抉择不再只是情爱纠葛,也映射出在时代洪流与个人理想交织之下,每个人都面临的成长考验。随着故事推进,观众逐渐意识到,《小倩》所探讨的不仅是跨越生死的羁绊,更是面对欲望、恐惧与抉择时的自我觉醒。

聂小倩与宁采臣的凄美爱情,早已因1987年的《倩女幽魂》成为一代人的记忆。当片尾响起张国荣演唱的主题曲《倩女幽魂》

时,观众难免回想起当年王祖贤身披飘飘白衣的惊艳,也对“兰若寺”这个特殊场域产生莫名的怀旧与柔情。新版《小倩》没有回避这种情怀,甚至以某些画面镜头向经典作品致敬,令老影迷得以在影院重温那段人鬼之恋的怅然与甜蜜。

本片的可贵之处也在于此:通过多重反转与角色成长,将“伙伴情谊”“自我觉醒”以及“跨越生死的羁绊”糅合进一个更具新意的故事框架,避免了对原著故事的简单重复。影片既吸收了经典“聊斋”题材的幽冥魅力,又体现了当代观众对角色塑造与剧情厚度的更高期待。无论是小倩在死后依旧执着地想要拥有真挚情感,还是宁生在命运之中数次挣扎而坚守初心,都让观众在奇幻场景中感悟到一份真实的人性光辉;也在积极融入当代叙事的节奏与价值观之后,让影片没有沦为“旧瓶装新酒”的重复翻拍。

但与其将《小倩》视为一个成功的案例,不如将它视为一面镜子,映射着当下国产动画在探索传统IP改编时的困境:既想让观众重温经典,又希望在剧情和角色理念上有所创新;既追求大银幕的视觉震撼,又缺乏足够的资金和技术支撑。多方面的冲突,结果便是使《小倩》和一众力图搭上传统文化这趟列车的电影兼具灵光与短板。让人惋惜之余,也期待未来有更加精雕细琢的国漫作品出现。

《蛟龙行动》： 深海空间与中国国家形象的多维建构

■文/黄斯禹

在全球化语境下,国家形象的建构与传播已然成为国际软实力竞争的核心场域。作为大众文化传播的重要载体,电影在塑造和传播国家形象方面具有独特的符号学意义与意识形态功能。近年来,中国电影创作者积极探索通过电影叙事建构国家形象的新范式,其中林超贤导演的军事战争题材影片尤为引人注目。由林超贤执导,黄轩、于适、杜江等主演的《蛟龙行动》春节期间上映,该片作为2018年春节档票房冠军《红海行动》的续作,将叙事空间从陆地转向深海,通过一场惊心动魄的深海救援行动,开创了军事题材电影的新维度。

深海空间在电影叙事中具有独特的视觉表征与象征意涵。深海以其未知性、危险性和神秘性,为电影艺术提供了丰富的叙事可能性和象征空间。与陆地、天空等传统叙事空间相比,深海环境不仅是对人类科技实力的极限考验,更是对勇气、智慧与团队精神终极挑战。《蛟龙行动》选择深海作为核心叙事空间,在视觉奇观与意识形态表达之间实现了有机统一。从符号学的视角来看,深海空间在影片中被赋予了多重象征意义。其一,它象征着人类探索未知的勇气与决心,通过深海探测、水下作业等高难度场景的呈现,直观展现了中国在深海科技领域的突破性进展,彰显了国家科技实力的跃升;其二,深海环境的极端性与危险性,为中国军人不畏艰险、勇于担当的精神风貌提供了具象化的叙事载体,通过蛟龙突击队极端环境下的英勇表现,成功塑造了新时代中国军人的集体群像;其三,深海空间的国际性与公共性特征,为中国参与全球海洋治理、维护世界和平的大国形象提供了坚实的叙事基础,通过国际救援行动的生动展现,彰显了中国作为负责任大国的国际担当。

从技术美学的维度来看,《蛟龙行动》凭借精细的特效制作与场景设计,实现了科技真实与艺术真实的辩证统一。影片中,核潜艇、深海潜水器等一系列高科技装备的呈现,不仅是对现代军事科技的直观展示,更是对中国在深海科技领域所取得的系统性成就的生动诠释。这些装备的设计不仅遵循了严格的科学原理,还融入了丰富的艺术想象,打破了传统军事题材电影中武器装备的单一展示模式,让观众在欣赏电影的同时,也能深刻感受到中国深海科技的飞速发展。

特别值得关注的是,影片对深海环境和龙鲸号核潜艇内外部的逼真再现,体现了中国电影工业的技术进步与艺术追求。从深海探测到水下通信,从压力适应到生命维持,影片中的每一个技术细节都经过严谨的科学论证,既保证了叙事的可信度,又增强了视觉的震撼力,让观众仿佛置身于那片未知而深邃的水域之中。例如,影片中在龙鲸号内部拍摄使用的长镜头成为该片的亮点之一,指挥舱、反制武器舱、核反应堆舱、生活区和装备库等空间的逐一呈现,不仅展现了电影制作的技术水准,还在微观层面折射出中国深海科技的精细化程度,同时也看出了剧组不惜代价1:1实物模拟打造核潜艇进行水下实景拍摄,为观众带来真实的震撼感和视觉冲击力。

在叙事策略上,深海空间为影片提供了独特的戏剧张力与主题深度。深海环境的未知性与危险性为人物塑造提供了极端情境,使角色在面临生死考验时展现出更为丰富的人性维度与精神品格。深海空间的封闭性和隔绝感,还巧妙地映射出人物间复杂微妙的情感纠葛。在孤立无援的环境下,信任与猜疑、合作与竞争并存,这些情感的碰撞与融合,为影片增添了浓厚的情感色彩和深度。特别是当团队面临分裂危机时,是共同的目标与信念将他们重新凝聚在一起,展现了人性中最为光辉的一面。深海环境的神秘莫测也为影片的视觉效果带来了前所未有的震撼。导演巧妙运用光影对比、色彩渲染以及特效技术,将深海的壮丽与恐怖并存的景象展现得淋漓尽致,让观众仿佛身临其境,与角色一同经历那场惊心动魄的冒险。

其次,深海空间的封闭性与压迫感强化了团队协作的重要性,突出了集体主义精神在现代军事行动中的核心价值。林超贤执导的《蛟龙行动》作为军事动作类型片的典型文本,其集体主义精神的叙事建构依托于军事行动的天然属性、反个人英雄主义的戏剧策略、技术美学的仪式化表达,以及与主流意识形态的深度缝合,形成了一套兼具商业性与思想性的文化话语体系。影片以特

知而深邃的水域之中。例如,影片中在龙鲸号内部拍摄使用的长镜头成为该片的亮点之一,指挥舱、反制武器舱、核反应堆舱、生活区和装备库等空间的逐一呈现,不仅展现了电影制作的技术水准,还在微观层面折射出中国深海科技的精细化程度,同时也看出了剧组不惜代价1:1实物模拟打造核潜艇进行水下实景拍摄,为观众带来真实的震撼感和视觉冲击力。

知而深邃的水域之中。例如,影片中在龙鲸号内部拍摄使用的长镜头成为该片的亮点之一,指挥舱、反制武器舱、核反应堆舱、生活区和装备库等空间的逐一呈现,不仅展现了电影制作的技术水准,还在微观层面折射出中国深海科技的精细化程度,同时也看出了剧组不惜代价1:1实物模拟打造核潜艇进行水下实景拍摄,为观众带来真实的震撼感和视觉冲击力。

知而深邃的水域之中。例如,影片中在龙鲸号内部拍摄使用的长镜头成为该片的亮点之一,指挥舱、反制武器舱、核反应堆舱、生活区和装备库等空间的逐一呈现,不仅展现了电影制作的技术水准,还在微观层面折射出中国深海科技的精细化程度,同时也看出了剧组不惜代价1:1实物模拟打造核潜艇进行水下实景拍摄,为观众带来真实的震撼感和视觉冲击力。

知而深邃的水域之中。例如,影片中在龙鲸号内部拍摄使用的长镜头成为该片的亮点之一,指挥舱、反制武器舱、核反应堆舱、生活区和装备库等空间的逐一呈现,不仅展现了电影制作的技术水准,还在微观层面折射出中国深海科技的精细化程度,同时也看出了剧组不惜代价1:1实物模拟打造核潜艇进行水下实景拍摄,为观众带来真实的震撼感和视觉冲击力。

(作者单位:包头师范学院文学院)