

从《长安三万里》到《八仙!》 国产动画为何爆款迭出

截至8月3日,上映17天的国产动画电影《八仙!》票房已突破12亿元。从2023年开始,中国动画电影爆款迭出。成功的背后,藏着哪些宝贵的经验?又有哪些失败的教训需要引以为戒呢?

打破完美滤镜,对传统神话进行现代价值转化

“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。”在中国电影家协会副主席、清华大学教授尹鸿看来,丰富且独特的中国传统文化是中国动画取之不尽的宝藏,而改编成功的关键是,“传统神话改编不能简单复刻古籍,必须完成现代价值转化”。

国产动画近几年在叙事视角上,完成了一次关键的“祛魅重述”转向:对传统IP的改编,主动下沉到小人物的视角,重构传统故事的戏剧冲突。这种叙事逻辑的核心是:把神话中“高高在上的英雄”,还原成和当代观众有相似境遇的普通人,让观众在角色的现实困境里找到情感共鸣。

观众在角色的现实困境里找到情感共鸣。

《八仙!》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”,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了“现实议题转化”。

中国电影评论学会会长饶曙光认为,神话只是载体,内核是现代人能够共情的生存体验、人际羁绊。“动画技术决定下限,故事与人设决定市场上限。”

拓宽受众群体,成功走出“低幼”创作怪圈

国产动画曾经长期背负“低幼”标签,被视为儿童观影专属,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的理念,走出了曾经的创作怪圈。

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。

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。”

提升审美逻辑,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佳作诞生提供了有力支撑。随着3D制作、特效演算、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。

《浪浪山小妖怪》艺术总监陈廖宇这样阐释自己的创作理念:“我们提出‘笔墨入镜’,就是把中国画的写意、留白、气韵转化为动态影像。中式美学不是堆砌汉服、古建筑、水墨画符号,而是把东方人的审美逻辑融入镜头、光影、场景叙事。”

《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,而这一切技术运用,都围绕着展现东方美学展开,让观众仿佛置身于神话世界之中。

北京电影学院中国动画研究院院长孙立军表示,中国动画学派一直坚守两个原则:不重复自己,不模仿他人。技术迭代固然重要,但不能本末倒置。

警惕题材内卷,叙事创新仍是最大瓶颈

北京大学影视戏剧研究中心主任陈旭光认为,国产动画近几年从“偶尔诞生爆款”走向“连续输出佳作”,背后是中国动画工业化体系的逐步成型。“产业集群、分工细化、算力配套、人才梯队完善,让优质创作不再完全

依赖个别天才导演,使精品产出具备可复制基础。”

但繁荣之下挑战也不容忽视,就拿今年的暑期档来说,《八仙!》大卖的同时,《长安三万里》的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,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”。而孙立军也提醒,当前国产动画画面制作水准快速提升,但叙事创新仍是最大瓶颈,“行业需要跳出神话赛道,进行更多元化的题材探索”。

据《北京日报》

《八仙!》角色海报

开播50小时热度破万 《九门》刷新最快纪录

《九门》剧照

本报综合消息 优酷独播的悬疑奇幻冒险剧《九门》7月30日开播后,仅50小时站内热度破万,创下2026年最快破万纪录。播前预约量突破600万,上线后灯塔、云合等多项全网播放与热度榜单持续登顶。

凭借创新的叙事表达与精良的制作质感,《九门》成功拉高了暑期档观众的观剧热情。据了解,《九门》创新突破传统叙事模式,打破了单一聚焦地下墓穴的固有套路,以“民国烟火打底、中式诡谲做骨、热血江湖做魂”为创作内核,构建起“地上人间,地下鬼域”的双视觉系统。

南派三叔介绍,此次影像构思在怪物设计上也追求极致,力求打造令人印象深刻的视觉奇观,给观众带来真实的压迫感。

《九门》以扎实的剧本、创新的表达和精良的制作逆势突围,为当下的长剧市场提供了一个极具参考价值的样本。它向行业证明,长剧并未失去观众,市场也并非缺乏活力,观众真正拒绝的只是粗制滥造,对优质内容的渴望从未消减。优酷通过《九门》的成功试水,不仅印证了优质内容永远是激活市场的核心引擎,更表明只要创作者沉下心来深耕精品,长剧依然具备强劲的生命力。

《长安三万里》剧照