

从《长安三万里》到《八仙!》上演一场又一场佳作接力 国产动画电影靠什么“破圈”

上映12天,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。”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。”

《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。

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,不再聚焦于“英雄的传奇成长史”,而是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,让观众在角色的困境里找到情感共鸣。

《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。

中国电影评论学会会长饶曙光认同这一点,“国产动画想要持续破圈,核心在于捕捉当代大众的情绪共鸣。《八仙!》《浪浪山小妖怪》的成功不是单纯依靠国风外壳,而是塑造出有喜怒哀乐、有短板的普通人形象。”他认为,神话只是载体,内核是现代入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。”

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徒,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。

比如《深海》首创粒子水墨技术,将中国传统水墨风格与现代动画技术相融合,打造出美轮美奂的深海奇景,其目的不仅是技术的展示,更是为影片“救赎与希望”的主题服务。《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,该片核心制作团队是东方梦工厂西南总部成都画梦成帧影视文化传媒有限公司,而江苏原力数字科技股份有限公司作为重要联合制作方,承接了片中“蓬莱仙境”大场景和部分法术特效的制作。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。

北京电影学院中国动画研究院院长孙立军告诉记者,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。粒子水墨、三维渲染、AI辅助工具都是手段,最终目标是构建属于我们自己的东方视觉体系,而非照搬好莱坞的创作套路,“脱离本土审美内核,再精良的特效也只是空洞炫技。”

提醒 动画创作警惕题材内卷

《哪吒之魔童闹海》的巨大成功,让更多观众关注国产动画,为后续作品创造了良好的市场环境;同时,观众审美日益成熟,对动画电影的质量要求不断提高,倒逼创作者更加注重作品品质。这种市场与观众的积极反馈,激励创作者不断探索创新,打造出更多高质量作品,推动中国动画电影持续繁荣发展。

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,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。”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。”

文图均据北京晚报

《长安三万里》海报。

《浪浪山小妖怪》海报。

