

天天娱评

□刘宗智

据网络平台数据,截至目前,2025年暑期档总票房(含预售)突破90亿元,《南京照相馆》《浪浪山小妖怪》《长安的荔枝》分列暑期档票房榜前三位。其中,《浪浪山小妖怪》累计票房突破7.44亿元,刷新中国影史国产二维动画电影票房纪录,且热度持续攀升。四只无名小妖,背后究竟蕴藏着怎样的文化密码?

2023年,由上海美术电影制片厂出品的中式奇幻动画短片集《中国奇谭》惊艳四座。尤其是第一集《小妖怪的夏天》,主角小猪妖作为“努力打拼的无名之辈”,消解了传统神话与现实情绪的边界,一句“我想离开浪浪山”引爆观众的情绪共鸣,单集即突破1亿播放量。

如今,原班人马制作的动画电影《浪浪山小妖怪》正在热映,以平凡视角重构经典神话。大银幕上,小猪妖勇敢迈出了浪浪山,他要完成一件看起来不可能的事——和另外三个同样籍籍无名的小妖怪一起,勇闯取经路。银幕之外,影片自上映以来,票房节节攀升,专业平台预测的总票房数据已经初始4亿元连续上调至15.34亿元,大幅刷新《大鱼海棠》保持近十年的纪录。总制片人、策划李早动情发声,感谢观众用掌声与泪水拥抱小妖怪们的平凡与光芒,“当四个无名小妖怪追寻‘真经’,是观众

二维动画的拙朴之美

让这些微小身影被看见”。

以笔墨入镜,坚持传统二维风格是这部影片的最大特色之一。当全球动画产业以每秒24帧的CG特效狂飙突进,全球动画师都在为AI来袭感到焦虑时,制作团队却用四年时间集结600余位画师,精心打磨了1800多组镜头,在2000多张手稿上完成手绘创作。影片中,水墨风格的战斗场景融入敦煌飞天绸带元素,被国学爱好者称为“流动的国风课堂”;小猪妖的两颗獠牙,其弧线保留了粗糙的手绘感,造型追求“拙朴之美”,更显真实生动;光

影、透视和结构上遵循西方绘画的写实原则,在笔墨、晕染和线条上则融入传统国画的意蕴。这种独特的美学坚守,让影片在同质化竞争中脱颖而出。

暑期档上映的另一部国产动画电影《罗小黑战记2》,同样坚持了二维动画的创作风格,获得观众认可与好评。在画面表现上,影片借鉴了国画写意手法,通过淡雅的色彩、写意的线条和留白的处理,营造出空灵、宁静的意境;场景设计则参考了中国古建筑中飞檐翘角、亭台楼阁等风格,并巧妙地将山水云雾等自

然元素融入其中,构建出富有中式特色的奇幻世界。

回顾过去,中国二维动画的演进历程融合了技术革新、文化自觉与时代精神,其艺术风格从模仿走向独创,再至当代的多元突破。比如,早期万氏兄弟推出的中国首部动画《大闹画室》、亚洲首部长篇动画《铁扇公主》等都曾风靡一时,这些动画短片在美学风格上都具有鲜明的特色,对其选择的传统文化素材进行了深度挖掘,以独特的视觉形式进行呈现,展现了浓厚的东方美学风格。这种风格不仅确立了中

国动画的独特定位,也为后来的动画短片创作提供了丰厚的文化土壤和艺术灵感。

在制作方面,三维动画具有相对容易制作且人物建模精细等特点,近年来越来越被动画电影制作者所青睐。而二维动画电影制作一直被认为内容偏向少儿且缺乏创新。随着中国动画产业的成熟,越来越多的新兴动画IP加入二维动画电影中,《罗小黑战记》系列、《浪浪山小妖怪》都是其中的翘楚。

一代代动画创作者的坚守、对个体命运的凝视,让中国动画始终涌动着破土新生的力量。“国风”的魅力不仅来自剪纸、水墨画等多种中式美术风格的创新运用,同时在于它的表达思维、叙事方式和文化底色都具有中国文化特色。创作出《牧笛》《小蝌蚪找妈妈》的著名动画艺术家盛特伟曾提出“走民族风格之路,敲喜剧样式之门”的主张。所谓“民族风格”,很大程度上指向建构中国动画本土化的文化身份认同。《浪浪山小妖怪》的热映,源于它对现实生活的深刻洞察,“草根取经团”对善良的坚守、对不公的反抗,传递了“活成自己喜欢的样子”这一主题,实现“笑着流泪”的情感转化,引发观众共鸣。

近几年来,国产动画电影在中华优秀传统文化的接续和表达上做过许多尝试。可以预见的是,《浪浪山小妖怪》的票房数字仍将不断突破新高。如果能抓住这一成功契机,推出更多接续传统、共鸣当下的优秀二维动画作品,形成差异化竞争,二维动画电影会有更多更具市场号召力的优质作品。

□胡婷

正在上映的《玛丽和麦克斯》是一部澳大利亚动画电影,拙稚的画风下隐藏着一个深刻而感人的故事。电影的主角玛丽和麦克斯是两个被世界边缘化的人,通过跨越两大洲、持续近二十年的书信往来,他们在彼此的不完美、脆弱和挣扎中,寻找到了真正的理解和救赎。

电影深刻地描绘了孤独的两种不同形式。对于玛丽而言,她的孤独来源于亲情的缺失以及友情的淡薄,而经历丰富、乐于分享的麦克斯就是玛丽童年里的微光。

麦克斯的孤独更为彻底。由于童年、青少年和壮年期间遭受的种种不如意,麦克斯罹患了一种孤独症,这像一座大山横亘在他和外部世界之间,让他陷入了无解的孤独。纽约喧嚣的街道,难以揣测的人际规则,甚至表情、气味等感官性的刺激,一切对麦克斯而言都是难以解读、无法承受的洪水猛兽。因此,即便他渴望连结和“交一个真正的朋友”,也难以逃离这种内在的困境。

直到有一天,麦克斯的信箱里出现了一封来自澳大利亚的信。天真的玛丽对麦克斯而言是一个未经社交规则驯化过的朋友,她对于世界的好奇、对于麦克斯帮她解决具体问题的需要,以及之后的正反馈,都带给了麦克斯非常重要的情绪出口,他体内空虚的情感终于有了一个可以依傍的对象,难熬的时光也慢慢变

孤独者的共振

得轻松了很多。

凭借自身的聪慧和毅力,在友谊的滋养下,玛丽成功考上大学,研究起了孤独症,甚至采用麦克斯的情况作为案例,写了一本书,在她满心欢喜地把著作寄给麦克斯后,麦克斯却大发雷霆。在玛丽看来,她对朋友的关心完全出于好意,但在麦克斯的理解里,他唯一的朋友未经允许就将他的创伤、隐私和弱点毫无保留地展示给了别人,他感受到一种利用和背叛,他内心的安全防线被彻底击垮。在极度的痛苦中,麦克斯撬下打字机上代表“宽恕”的字母键,并把它寄给了玛丽,这种沉默的控诉,宣告了友谊

的终结。而玛丽收到这枚按键之后,瞬间明白了自己的“善意”造成的巨大伤害,巨大的悔恨与失落几乎将她摧毁,她陷入了深度的抑郁,甚至一度放弃自己的生活。

在这件事情中,两人的反应都是对方所没有想到的,麦克斯极度愤怒,玛丽郁郁寡欢,原因就在于两人都把对方视为自己唯一的朋友。对于现实世界中的普通人而言,成长路上或多或少都会结交到真心的朋友,而玛丽成年之后,仍然困囿于和麦克斯细若游丝的友情之中。

后来,陷入病痛折磨的麦克斯,看到打字机上的字母“M”,忽

然想起了玛丽,他并没有认可玛丽,却依然选择了原谅,他仍然怀念曾经真挚的连结带来的陪伴与治愈,在生命的垂暮中宽恕了唯一的朋友。他把心爱的玩偶都寄给了玛丽,并写了一封长长的自白,这份礼物的到来,拯救了玛丽的生命。这也是影片在悲剧之中点亮的一束微光,它承认了伤害的深刻,却又强调了真正的友谊与爱,能够穿透误解与伤害的迷雾,实现最终的和解。

回顾整部电影,如果用“MBTI十六人格测试”来测试人物性格,玛丽和麦克斯一定是典型的“I人”,对于他们而言,独处是一个充电的过程。但独自生活

久了,体内的“电量”就会变得过饱和,在完全静谧、毫无回声的状态下,人的大脑是承受不了的,所以,“抛下书本上街去”以及和朋友相处的过程,就是释放电量的过程。麦克斯在最后给玛丽的信中写道:“上帝赐予我们家人,感谢上帝,我们可以选择朋友。”朋友是自己挑选的亲人,“友谊”是这部电影的核心命题,后来玛丽终于来到了麦克斯家里,却看到他坐在椅子上安详离世,在满是遗憾的错过中,在麦克斯家里贴满整面墙的信纸中,人们看到了友谊的另一种形式。

(作者为山东师范大学新闻与传媒学院研究生)