

“回望”与“展望”间探新路

——2025暑期档国产动画电影观察

■ 孙立军

中国动画电影已走过百年历程,2025年注定是不平凡的一年。年初《哪吒之魔童闹海》创下超150亿元的票房纪录,为中国动画电影注入强劲动力;暑期档,《浪浪山小妖怪》《聊斋·兰若寺》《罗小黑战记2》三部国产动画电影接连登场,以多元题材、创新风格和精准定位,在市场上掀起阵阵热潮,不仅成为暑期档票房的重要支柱,也为中国动画学派的发展提供了新的思考维度。

《浪浪山小妖怪》: 传统与当下的融合

作为上海美术电影制片厂的力作,《浪浪山小妖怪》自上映以来便备受瞩目,首周票房即突破3亿元,成为暑期档动画电影的黑马。这部作品既延续上海美影厂的优良传统,又展现出与时代接轨的创新活力,让观众看到老牌动画制片厂的新生命力。

上海美影厂作为中国动画的标杆,部分作品如《大闹天宫》《哪吒闹海》等以民族风格为主,题材多源自中国传统艺术,表达深深植根于传统美术,无论是线条勾勒还是色彩运用,都散发着浓郁的中国韵味。《浪浪山小妖怪》继承这种韵味,在场景设计上,采用水墨画写意风格,山峰的轮廓用简洁而富有张力的线条勾勒,云雾缭绕处则运用水墨晕染,营造“笔墨入镜”的美学氛围。影片的艺术风格没有追求传统意义上的华丽,而是呈现出一种亲切而拙朴的美感。

该片角色设计打破常规,没有一个角色是传统意义上的“帅气”。主角小猪妖,圆滚滚的身材,塌塌的鼻子,眯成一条缝的眼睛,看起来憨态可掬却又带着几分滑稽。这种略带“膈应”的造型,恰恰体现导演独特的幽默感。导演在北京电影学院求学期间,便展现出这种动画人特有的观察能力和乐观态度。例如,片中出现的“二师兄”,师傅被妖怪抓走了”等情节,既接地气又充满趣味,让观众在捧腹大笑的同时,感受到角色的鲜活与可爱。故事内容上,《浪浪山小妖怪》讲述小猪妖为改变自己在浪浪山底层的命运,踏上一段充满奇遇的冒险之旅。影片中,小猪妖面对强权不屈服,面对困难不退缩,始终坚守善良与正义。这种对平凡人追求理想、坚守良心的精神展现,引发当代观众的强烈共鸣。很多观众表示,在小猪妖身上看到了自己的影子,那种在职场中努力打拼、渴望被认可的心情,那种在生活中面对各种压力却依然不放弃的坚持,让人感同身受。

如果说,动画电影中也存在“菜系”的话,那么《浪浪山小妖怪》就是中国动画学派“根红苗正”的“菜系”。它不仅传承中国动画的优良传统,更与当下观众没有距离感,成功引发观众的情感共鸣。上海美影厂的前辈常光希老先生

《浪浪山小妖怪》剧照。

看完电影后也感慨:“上海美影厂以前的动画形式又回来了。”这无疑是对影片的传承与创新的高度认可。

《聊斋·兰若寺》: 创新尝试下的争议与思考

《聊斋·兰若寺》在动画形式上进行大胆尝试,但也引发不少争议。其中《崂山道士》篇章采用毛毡风格,如今在AIGC技术的助力下,这种风格的创作难度大大降低,看起来亲切又暖心,给观众带来更新的视觉体验。影片由六个故事组合而成,进行系列化尝试,这种类似“短片集锦”的形式在院线常规放映中并不常见,足见创作者的勇气。六个故事分别改编自《聊斋志异》中的经典篇章,包括《崂山道士》《莲花公主》《画皮》等。每个故事都有其独特的风格和主题,却通过书生夜宿兰若寺听妖怪讲故事的这一主线,巧妙地串联在一起,形成一个有机整体。市场和观众的争议焦点主要在于影片的定位,创作者希望同时吸引低龄观众和成年观众,《崂山道士》《莲花公主》等篇章情节轻松幽默,画面色彩鲜艳,适宜低龄观众观看;而《画皮》等后续作品则引入针对当代成年人的话题讨论,涉及到爱情、欲望、人性等深刻主题,画面风格也偏向厚重深沉。

但这种“既要又要”的定位往往难以实现。理论上来看,“合家欢”是实现这一目的的可能性路径。但是,合家欢并非简单的碎片化组合。像迪士尼的《白雪公主》《狮子王》以及中国的《宝莲灯》等经典“合家欢”作品,能够做到大人小孩都喜欢,是因为它们有统一的内核和流畅的叙事,而不是简单地将不同受众的元素拼凑在一起。《聊斋·兰若寺》的尝试虽然大胆,但在定位和叙事的统一性上还有待提升。

《罗小黑战记2》: 自我革新中的精准定位

《罗小黑战记2》作为一部备受期

待的续作,没有让观众失望,影片在豆瓣平台取得今年以来动画电影的较高评分——8.7分,实现了口碑与票房双丰收。相比第一部,《罗小黑战记2》在剧情、画面、角色塑造等方面都有显著进步。影片延续前作世界观和故事主线,讲述小黑在加入妖灵会馆后,与师父无限一起应对会馆遇袭事件的故事。在剧情拓展上,引入新的反派角色和神秘组织,为故事增添更多悬念和冲突。同时,影片也进一步丰富妖灵的种类和能力,让整个世界观更加完整和立体。

在视听语言方面,《罗小黑战记2》的动作设计更加流畅精彩,画面制作也更加精良。影片中的打斗场景,无论是小黑与敌人的近身搏斗,还是各种妖灵施展的酷炫法术,都充满视觉冲击力。导演在创作过程中没有追求“既要又要”,而是明确自己定位,突出作品中叛逆、自我和热血的元素,精准地抓住目标受众的需求。影片的主角小黑,虽然外表可爱,但内心却充满了叛逆精神,他不服从于传统的规则和束缚,敢于追求自己的理想和正义,深受年轻观众的喜爱,他们在小黑身上看到自己对自由和个性的追求。

三部作品有何启示

2025年暑期档的这三部动画电影,虽然风格各异、命运不同,但都为中国动画电影的发展提供了宝贵的经验。从题材来看,《浪浪山小妖怪》和《聊斋·兰若寺》都源自中国传统文学,前者以神话故事为背景,后者则改编自古典名著;而《罗小黑战记2》则构建了全新的奇幻世界,展现年轻创作者的原创能力。在风格上,《浪浪山小妖怪》偏向幽默搞笑,《聊斋·兰若寺》充满奇幻神秘色彩,《罗小黑战记2》则是热血励志。在受众定位上,《浪浪山小妖怪》和《聊斋·兰若寺》试图吸引更广泛的观众群体,而《罗小黑战记2》则精准锁定年轻观众。从1986年到2000年的14年间,中国没有一部院线动画电影,而如今一个暑期档就有三部大制作动画电影上

映,且都找到了各自的创作突破口,这充分说明中国动画电影取得的显著进步。然而,在总结成果的同时,我们也需要冷静反思不足。

首先,在题材方面,中国动画对未来的展望相对较少,在科幻题材等领域的探索还有很大的提升空间。虽然近年来也出现了一些科幻动画作品,但数量和质量都还有待提高,我们应鼓励创作者大胆想象,创作更多关于未来、关于科技的动画作品,展现中国动画的前瞻性与创新性;其次,我们需要深入挖掘和培养中国动画的审美力,中国动画学派的中国审美是我们的宝贵财富,值得静下心来深入研究和传承。在全球化背景下,特别是AIGC时代,要避免盲目模仿国外动画风格,警惕西方审美的侵蚀,而是要形成自己独特的审美体系,让中国动画在世界舞台上绽放出独特光彩;最后,在执行力上,我们既不能急于求成,用不到一年的时间就推出一部作品,导致优秀IP流失,也不能一味地追求耗时过长,数年甚至10年创作一部作品的方式也不应该成为主流,我们需要在精雕细琢和合理的创作周期之间找到平衡,为观众奉献更多优秀的精品食粮。

2025年暑期档动画电影的热潮还在进行,同时,它留给中国动画电影行业的思考才刚刚开始。在传承中创新,在探索中前行,相信中国动画电影一定能在多元化的道路上越走越远,创造出更多享誉世界的佳作。

(作者系北京电影学院中国动画研究院院长)

《罗小黑战记2》剧照。

从“神剧”到“神作”,抗战叙事的变化与深意

我们需要另一场胜利

馆内,将7个普通人的故事和命运置于南京大屠杀的历史背景下来讲述。没有“神剧”那样浮夸的情节,没有多么酷炫的技术和宏大的场景,表达也比较克制镇定,但丝毫没有削弱影片的张力,反而让观众更真切地被战争的残酷、人性的微光所震撼。

当“抗日神剧”日渐退场,取而代之以更多叫好又叫座的“神作”,它们把根深扎在历史的土壤中,以匠心和真心与观众建立起情感链接,这某种程度上说是对影视剧创作生态的价值重构。从我们读出抗战剧的两重发展态势:

第一重,创作走向成熟多元。如何依托影视作品讲述这段悲壮的历史,反映创作能力,更折射历史观。“神剧”能够面世,一个重要原因是部分创作者对抗战题材缺乏恰到好处的表现能力,从而滑向一个叙事误区:试图以拙劣粗糙的情节、浮夸失真的表演为作品的张力进行找补。表面是创作技法失当,实则暴露出急功近利的浮躁心态和对抗战历史的错误理解。

现在,我们欣喜地看到以《南京照相馆》为代表的一批抗战影视剧所表现出来的变化:叙事模式不再单一,选题视角更加多元,情感表达也偏向理性,整体展现出更为高级的表达质感。这些进步证明了,无需以“雷”和“神”为噱头,抗战剧也能做到艺术性、思想性和历史教育意义的多维度统一。

■ 文韵平

近期,《南京照相馆》《东极岛》等一批影视剧的热映,再次引发各界对抗战题材影视作品的探讨。

因为题材的特殊性,抗战剧在中国影视剧版图中一直占据着独特而重要的位置——它不仅是文化娱乐产品,更是历史记忆的承载者、民族精神的表达者和传递者。从《地道战》《平原游击队》《小兵张嘎》到《亮剑》《历史的天空》,那些经典抗战剧早已成为激发国人共同情感的精神锚点,深深刻在几代人DNA里。

但自2010年前后起,一批“抗日神剧”开始泛滥,“手撕鬼子”“包子藏雷”“子弹拐弯”“八路军”抹发胶住别墅”等各类“反智”“雷人”的桥段密集刷屏。为图省事、博眼球、赚快钱,一些创作者不惜胡编乱造,戏说恶搞,以反常识、反逻辑、反历史的悬浮剧情替代严谨叙事。

相比这些“抗日神剧”,近几年来,抗战题材影视整体展现出相对高的品质水准。一个总体感受是,在长剧领域,粗制滥造的“抗日神剧”少了,观众的接受度也越来越低,而一批真正优质抗战剧,银幕表现十分强势,不少作品被网友赞为“神作”。

比如《南京照相馆》,上映20余天票房和口碑仍在“狂飙”,其亮点之一就是把观众的眼球聚拢在一家小小的照相

另一重,观众认知日益理性。“抗日神剧”一度火爆,也是因为曾经存在市场需求,“神剧”的走红折射出一种特殊的情感代偿心理——当剧情将我们代入这段沉痛过往,出于内心的朴素情感,观众难免会心生“痛打鬼子”的期待,乃至可能对一些违背常识的“奇功”“神技”也来者不拒。然而所谓的火爆终究是短暂的,近些年,“抗日神剧”不断遭到观众吐槽,热度不再。国家广电总局曾针对“神剧”乱象多次出手。当套路化叙事让观众逐渐审美疲劳,当我们对抗战历史的认识越来越深刻,虚无主义的“神剧”终究难被抛弃的命运。

影视剧作为社会心态的映射,反映着人们对历史的态度。对于这段沉痛的历史,每个中国人的骨子里都带着难以言喻的情绪。当中有对日本侵略行为的愤怒,对山河蒙羞生灵涂炭的屈辱,对侵略暴行被篡改被遗忘的抗拒,对十四载浴血抗战之艰的永恒铭记。历史不容忘却,我们也不会忘却。但如果一味沉沦在“神剧”塑造的所谓“爽感”中,也是另一种形式的历史虚无主义——让战争变得轻佻,让苦难与牺牲失去分量,更让后人难以真正理解胜利的来之不易。

不管是从电影《南京照相馆》《东极岛》里,还是从纪录片《里斯本丸沉没》中,我们都看到了一种进步、一种自信。弘扬正确二战史观,抗战题材影视

剧肩负义不容辞的责任。分分秒秒流转的光影中,也足以读出一个民族的文化自信。

而这种文化自信的背后,也是一个国家、一个民族更加成熟的标志。成熟意味着对历史的态度从情绪化走向理性化,意味着能够在情感与理性之间找到平衡;自信意味着不必通过夸大来证明自己,而是以真实为底色,让历史本身的力量去感染人、教育人。

今天,当我们在银幕上重温那段历史,需要的不是廉价的情绪释放,而是基于真实与理性的情感共鸣。当观众群体不再被廉价的“爽感”牵着走,而是主动选择那些尊重史实、富有内涵的作品时,这种审美与心态的转变,本身就是民族心理成长的缩影。这说明我们不仅在经济上、科技上走向强大,更在文化与精神层面上逐渐成熟——敢于面对历史的复杂性,接纳真实的苦难与荣耀,并从中汲取力量。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。80年前的今天,一条无线电广播发出,响彻寰宇:“日本政府已正式无条件投降。”80年后的今天,我们纪念的不仅是一场胜利,还是一种历经沧桑后的自信与从容。在影像与历史的对话中,我们需要另一场胜利——一种属于成熟的民族、属于文化自信的胜利。

(执笔 郑梦莹)

■ 梁鸿鹰

作家张子影的长篇报告文学《共此青绿》以21万字的篇幅,四篇十六章,将湖州的生态蝶变淬炼为时代文学镜像。作品跳出传统报告文学的事件罗列,通过“山、水、人、城”的共生叙事,以“绿起来、富起来、美起来”为脉络,完成了一次对生态文明建设的文学书写,让我们看到湖州这块热土上,不仅有生态的觉醒,更有文明的进阶。

作品构建了一幅立体的生态实践者群像,使那些行走在青山绿水之间的普通人,成为时代之变的精神脊梁。新任余村村党支部书记汪玉成搬回矿坑黑矿石,这块布满历史伤痕的石头,既是对“靠山吃山”旧模式的告别,更是对绿色发展的精神锚定。作者没有将其塑造成完美的改革者,而是细腻捕捉他任初期的焦虑:面对繁重工作,他压缩睡眠、保持晨跑,在烟火气中履行使命感。鲁家村的袁丽琴以“无中生有”引人才、“抛砖引玉”谋规划、“树上开花”促共富,在泥土与星光间艰难跋涉,直至终于站在联合国领奖台讲述中国乡村故事。作品将宏大叙事落脚于个体情感,让群像既有历史分量,又有人性温度。黄杜村盛阿伟的故事代表着产业转型的实践路径,作品用“远征的茶苗”这一意象,串联起从脱贫攻坚到共同富裕的时代跨越。当15000株茶苗从湖州运往西部贫困山区,完成的不仅是物质帮扶,更是发展理念的传递。作者还特意记录了贵州茶农李罗子的收入变化:从每亩玉米300元到茶叶年收入近万元,便是绿水青山转化为金山银山的生动注脚。这些带着体温的故事,让“绿水青山就是金山银山”理念从抽象概念变为可感可触的生活实践。

自然风物成为叙事的有机参与者,完成了自然与文明的对话。安吉白茶是贯穿始终的核心意象,从野生茶树的发现到产业化种植,从绿色认证到品牌输出,这片叶子的命运轨迹,恰是湖州生态转型的微观标本。作者细致描绘白茶冲泡时的情态:“绿叶翩然舒展,如翡翠精灵起舞;汤色鹅黄清澈,仿佛暖阳倾洒”,对美的书写中暗含着对生态价值的肯定。盛阿伟拒绝让高压铁塔建在茶山上,茶树超越经济作物属性,成为自然尊严的守护者。从“西塞山前白鹭飞”的古诗意境,到如今度假区里“大大方方落在酒店阳台”的生态实景,形成了独特的时空对话。作者没有简单赞美白鹭回归的表象,而是深入挖掘其背后的制度变革:“生态券”“森林银行”等创新机制,让无形的绿色增量变为可度量的价值凭证。而废弃矿坑的蜕变则体现了意象的辩证法。安吉红庙村的矿坑积水成湖后,程炼钦将其改造为“深蓝计划X”网红打卡地,这种“伤疤变风景”的转化,暗合了湖州生态修复的深层逻辑。作者特意保留了矿坑改造中的技术细节:如何处理重金属污染、如何设计水循环系统,这些专业化描写让文学意象获得了科学支撑。当游客在昔日矿坑边喝咖啡时,杯中的倒影不仅有湛蓝湖水,更有发展理念的根本转变。

作品没有将生态保护简化为环保技术的堆砌,而是深入挖掘其背后的有价值重构——“金山银山”不仅指物质财富,更包括“精神原乡的富足、文化形态的丰富和价值评价体系的提升”;对“GEP核算”等制度创新的描写,超越了单纯的政治策读。当森林氧气、湿地清波成为可流转的资产,意味着一套新的价值坐标系正在形成。在全球化与在地性的张力中,作品找到了独特的叙事支点。将地方实践纳入全球视野的写法,让作品超越了地域局限,成为人类命运共同体理念的文学诠释。作者没有回避转型中的矛盾:环保与就业的张力、传统与现代的碰撞、短期利益与长远发展的博弈,这些真实存在的困境,让作品避免了赞歌式书写的肤浅。那些深夜还在奔波忙碌的干部、拥抱新业态的村民、在实验室熬红双眼的科研人员,他们的喜怒哀乐构成了最真实的改革图景,作品完成的不仅是对湖州二十年的文学记录,更是对一个民族发展理念转型的深刻洞察。在青绿渐染的笔墨间,我们看到的是中国人对美好生活的永恒追求——这种追求,既关乎山水清明,更关乎心灵安宁;既属于当代,更通向未来。

(作者系中国文协主席团委员、《文艺报》原总编辑)

《绿青山小调组歌》:

吴侬软语里的山水情长

■ 孙丽英

青年音乐创作人、音乐教师李琛创作的《绿青山小调组歌》共分绿水青山篇、风物民俗篇、精神财富篇等三个篇章十首歌曲,运用吴侬软语方言演唱。组歌不仅是音乐创作领域的一次精彩呈现,更是对时代理念、地域文化的深度诠释与艺术升华。从理念表达维度审视,它是将生态文明理念与音乐艺术完美融合的优秀之作。以“绿水青山就是金山银山”为核心主旨,在旋律设计上采用明亮、开阔的小调式,音域适度温润,如同展开绿水青山的美丽画卷。这种调性选择,从音乐心理学角度,给予听众积极向上温馨和谐的情感体验,与绿水青山的蓬勃生命力和可持续发展理念高度契合。节奏运用富有韵律感的民间小调作为主线,既象征自然生态的灵动,又暗含绿色发展道路充满希望的寓意。歌词将抽象生态理念转化为具体意象,让听众在潜移默化中感受生态文明的力量,激发环保共鸣与责任担当,实现了宏大时代命题与民间音乐艺术表达的有机统一。

在地域文化呈现方面,《绿青山小调组歌》堪称一部立体的湖州民俗文化图鉴。组歌以采茶、挖笋、采桑等富有生活气息的场景为脉络,运用音乐的叙事性,将湖州民间文化的独特魅力娓娓道来。歌曲中融入的湖州方言唱词,保留当地语言的声韵特色,让唱词成为地域文化的活化石。在旋律发展上,借鉴了湖州传统山歌的“起承转合”结构,同时结合现代音乐的编曲手法,使古老的音乐形态焕发出新的生机。例如在描绘采桑场景的乐章中,旋律的轻柔起伏,恰似桑叶在风中摇曳的姿态;而表现挖笋劳作时,则以江南质朴温婉的旋律吟唱,让听众仿佛身临其境。

从音乐元素运用角度,组歌对湖州民间小调的挖掘与创新具有学术价值与艺术意义。它以民间小调为根基,在保留其核心音乐特征如独特的旋法、调式骨干音的基础上,进行现代化的解构与重组。运用复调音乐的对位手法,将不同声部的旋律线条交织,丰富音乐层次;采用民族和声配置,在传统五声调式基础上,融入现代和声。从音乐创作与文学叙事两个维度发力。音乐创作上,“湖笔先生”和“娘母亲”设计具有鲜明特征的专属音乐片段。通过独特的音程关系、节奏型和旋律走向,赋予人物鲜明的音乐个性。文学叙事上,进一步丰富歌词内容,深入挖掘人物背后的故事与情感。通过细腻的描写,展现“湖笔先生”在守护绿水青山、传承文化中的坚守与付出,刻画“娘母亲”在日常生活中对家人、对邻里的关爱与奉献。同时,将人物形象与劳动场景进行有机融合,使劳动场景不仅是地域文化的展示,更成为人物情感与精神的载体,让听众在感受劳动之美、自然之美的同时,深刻记住这两个鲜活的人物形象,从而使整部组歌更具人文深度与艺术感染力。

(作者系国家一级演员)

青绿之变中的时代镜像
——读张子影长篇报告文学《共此青绿》