

“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。

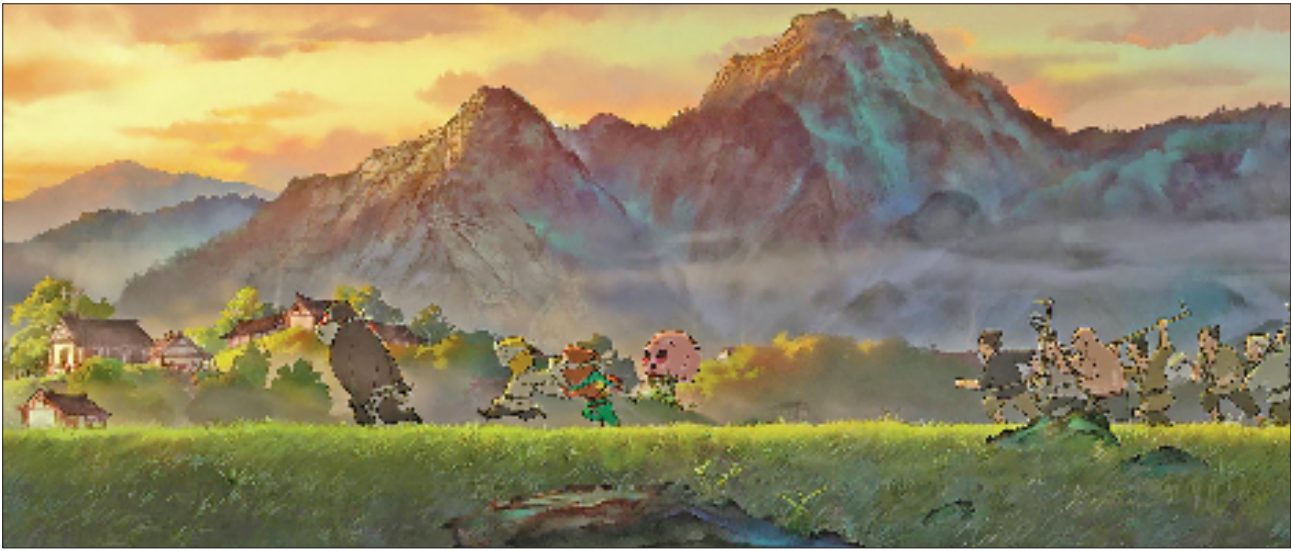
《浪浪山小妖怪》：传统与当下的融合

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文化，艺术表达深深植根于传统艺术，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身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“根正苗红”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，给观众带来较新的视觉体验。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，却又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炫酷法术，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》都源自中国传统文化，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》试图吸引更多广泛的观众群体，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和创新性；其次，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神食粮。

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也才刚刚开始。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

■ 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，抗战题材影视剧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”，其亮点之一就是让观众的眼球聚拢在一家小小的照相

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、人性的微光所戳中。

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，这某种程度上是对影视剧创作生态的价值重构。从中，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。

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，让观众难免会心生“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，当我们的对抗战历史的认识越来越深刻，虚无浮夸的“神剧”终究难逃被抛弃的命运。

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。但如那一味沉沦在“神剧”塑造的所谓“爽感”中，也是另一种形式的历史虚无主义——让战争变得轻松，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，而是细腻捕捉他上任初期的焦虑：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 1500 万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。

自然万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感：“绿叶翩然舒展，如翡翠精灵起舞；汤色鹅黄澄澈，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，程烁钦将其改造为“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，超越了单纯的政策解读。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。

（作者系中国作协主席团委员、《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、音乐教师李璟创作的《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，它将是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，又暗合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。例如在描绘采茶场景的乐章中，旋律的轻柔起伏，恰似茶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

色彩，增强音乐的张力与表现力。这种对民间音乐的创造性转化，既保持了文化根脉的延续，又符合当代听众的审美需求，为民间音乐的传承与发展提供了新的范式。

当然，为了让《绿青山小调组歌》达到更高的艺术水准，我也提出几点进一步优化的建议。在音乐表现形式丰富性上，可以从声乐编排与舞台呈现两方面进行拓展。声乐编排方面，除了独唱形式，可大量引入对唱、重唱、合唱等多元形式。对唱部分，可设计为男女声问答式对唱，通过不同声部的对话与呼应，增强歌曲的戏剧性与互动性，比如在描绘劳动场景时，用对唱展现劳动者之间交流与协作；重唱部分，可采用二声部、三声部甚至更多声部的组合，通过和声的丰富变化，塑造立体的音乐形象，例如在表现自然风光段落，用重唱的和声色彩渲染景色的层次与意境；合唱部分，可根据歌曲情感需求，设计混声合唱、童声合唱等不同类型，在高潮部分运用混声合唱的宏大力量，烘托出对绿水青山的赞美之情，而在抒情段落则采用纯净的童声合唱，传递出对生态环境的美好憧憬。舞台呈现方面，可结合舞蹈、多媒体影像等艺术形式，打造沉浸式的音乐体验，例如编排具有湖州民间舞蹈特色的肢体动作，配合音乐节奏展现劳动场景。

关于人物形象塑造的深化，可以从音乐创作与文学叙事两个维度发力。音乐创作上，为“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”在日常生活中的对家人、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，从而使整组组歌更具人文深度与艺术感染力。

（作者系国家一级演员）