频破纪录! "哪吒"何以"炼"就?

哪吒,一个脚踩风火轮、手持乾坤圈、腰缠混天绫的3岁孩童,中国人再熟悉不过的神话人物,在2025年新春伊始,频创神话。

如同踩上风火轮,上映以来的电影《哪吒之魔童闹海》(简称《哪吒2》)票房屡破纪录。中国影史票房第一名、迈入10亿美元门槛、突破百亿元、跻身全球票房榜前十名……《哪吒2》实现了我国电影史上的历史性突破,现象级票房更是带来了一连串文化冲击波。

《哪吒2》风靡全球的背后,凝聚着4000余名主创、近140家中国动画公司、2000个日日夜夜的创意和心血。以导演饺子为代表的创作团队拧成一股绳,创出一条路,展现着中国国产动画的"新势力"。

从"我命由我不由天",到"若前方无路,我便踏出一条路"。台词道出的,是电影创作的文化自信,彰显中国人勇敢、无畏的精神力量。"哪吒"何以"炼"就?

根植传统中国的故事该由中国人自己讲

银幕上,哪吒系列故事让人耳目一新;银幕外,哪吒这一文化现象的讨论持续热烈。电影长达两个半小时,却始终扣人心弦。许多观众都有疑问:这样的"哪吒"到底是如何诞

多次走近《哪吒2》制作团队,记者感悟到,这不是攀登一两座高峰,而是攀登无尽的山脉。

"所有的创作都不是空中楼阁,需要扎根于自己身处的环境和土壤,汲取养分。"导演饺子说,"文学经典是动画电影最大的文化IP,应该成为创作的故事宝库和灵感来源。"

"在故事的构思上,一开始是从碎片想的,这也是我们此次创作面临的最大问题。"主创团队用"面壁思过"来形容创作思考的过程。《哪吒1》的主题是改变自我的命运,第二部则有更大野心,希望哪吒能改变世界

"沿用《哪吒1》的老办法,一个逻辑一天想不出来,就想一个月,吃饭睡觉都得想着,总能想出来。"主创团队苦思冥想、绞尽脑汁,相信只要想得够

久,就会"念念不忘必有回响"。

《哪吒 2》在故事立意上有了方向,然后就是和大家的所知所感融合起来,制作出心目中哪吒的样子。特效也要随之全面升级。

在主创团队的任务单里,总是排满了大大小小的问题和困难。

"这个过程非常痛苦,但也是对自我的挑战。都得解决,一关关过。"导演饺子认为,中国传统文化对电影创作灵感来说,本就是巨大的宝藏。很多电影,尤其是动画电影,都结合了中国传统文化,展现了传统文化的年轻化表达。

万物有所生,而独知守其根。

"哪吒"电影创造的神话背后,正是源远流长的文化积淀。

从唐代《开天传信记》,到元代《二郎神醉射锁魔镜》,再到大家耳熟能详的明代小说《西游记》《封神演义》,千百年来,哪吒这一人物,始终带有深厚的文化底蕴。

从传统文化中汲取滋养,影视创作者推出了《大闹天宫》《哪吒闹海》 《哪吒传奇》等诸多和哪吒相关的影 视佳作。

2019年暑期,《哪吒1》上映,影片收获超50亿元票房,位列当年票房榜首位。在主创团队看来,国产动画电影的崛起,离不开对中国故事的深度挖掘,将经典的中华美学观念有机融入当代动画电影创作之中,为创作者开辟了新的可能性。

应运而生的《哪吒2》,多元文化的气息扑面而来。

历史在"说话"——

虽然《哪吒2》的故事相较于大家熟知的"哪吒闹海"有了较大改编,但主要人物和情节均来自经典作品。片中石矶娘娘等角色源于《封神演义》,海夜叉、敖丙版哪吒形象均使用诸多《哪吒闹海》的经典元素。

文化在"说话"——

哪吒的服饰造型、太乙真人的法宝、海底龙宫的建筑风格、昆仑仙境的场景设计等,处处彰显传统文化的独特魅力。侗族大歌、唢呐、呼麦、大三弦、埙······丰富的民族乐器等为影片配乐添彩。

文物在"说话"——

片中"结界兽"形象源于三星堆遗址和金沙遗址的青铜人像;法器天元鼎、石矶娘娘的铜镜纹饰带有青铜时代的古朴神秘感……

"在影片创作过程中,融入了大量的四川元素,让观众印象深刻。"成都可可豆动画影视有限公司总裁、电影制片人刘文章介绍,这样的改编,让角色更生动有趣,也让观众在轻松的氛围中感受到文化的魅力。

《哪吒2》的精神内核,不仅展现了文化的传承,也代表了一种精神的 延续

"春节看哪吒,是独属于中国人的仪式感""哪吒的故事之所以能够代代相传,就是因为他有打破世俗偏见的反叛精神"……互联网上,观众一字一句分享着自己的观影感受。

从"我命由我不由天"的口号,到 "若天地不容,我便扭转这乾坤"的呐喊,哪吒所代表的追求自我、独立自 主的精神品质和文化符号,在影片中 得到了进一步的深化和升华。

事实证明,越是植根文化的经典,就越具有长久的生命力。

紧扣时代 传统神话要讲出新意

连日来,《哪吒2》主创团队所在 地——四川成都可可豆动画影视有限 公司门口,游人络绎不绝。

在影迷看来,来到这里和巨幅哪 吒IP宣传画合影,不只是简单的"打 卡",更能感受哪吒的新生与成长。

源远流长的中华文化,既需要薪 火相传、代代守护,更需要与时俱进、 勇于创新。

一路走来,哪吒每一次"重生",都 是在时代变迁中讲述"中国故事"。这 一文化形象历久弥新的背后,是坚持 守正创新。这是传统文化旺盛生命力 的缩影,也是探索文化和科技融合的 生动案例。

这是一群为了动画同向奔赴的 "追梦人"。

从小就想当漫画家的饺子,大三那年从医学生转而自学三维动画。或许,做动画和抓药一样,火候到了才能出"疗效"。经过多年的积累和打磨,他推出自己的处女作动画短片《打,打个大西瓜》,以独特的黑色幽默和丰富内涵拿下多个奖项。2015年,他开始投入到《哪吒1》的创作中,五年磨一刻,他和团队打造出了一个崭新的哪

《哪吒2》的制作,更是集合了近 140家动画公司、4000余名工作人 员。参与其中的创作者形容,中国动 画人闻声而动,就像是参加动画界的 奥运会,使出"十八般武艺",力争拿下心目中的那块"金牌"。

——更精彩的视听,呈现震撼人的观影体验。

"剧本里描述的场景,制作规模和难度都是前所未见的,就看中国的动画工业能不能做到。"回忆起第一次看到剧本的场景,影片出品人、光线传媒董事长王长田说。

从制作层面看,《哪吒2》展现出我 国动画的新高度:"科技+文化"的硬核 基因。

"制作中注重细节,很多东西都是 死磕。"刘文章介绍,"电影中的章鱼和 鲨鱼曾经是将领,所以要有比较华丽 的铠甲,但他们被尘封数年,还得落 魄,铠甲上的鳞片会锈迹斑斑。此外, 他们身经百战,铠甲上会有战斗的痕 迹,比如刀的砍痕、枪扎的点。"

影片分镜设计谢小彬表示,制作团队的理念就是,不能偷懒,动画不要魔幻的模糊,要实打实的特效!像陈塘关大战1分钟的打戏,他们美术概念画了半年。

记者采访了解到,片中场面宏大的"洪流对战",因制作难度大、工期紧张,主创团队曾犹豫能否把海妖身上的锁链去掉,或者换成若隐若现、时隐时现的方式。"但锁链对海妖的束缚与影片主题息息相关,在这上面我们不能让步。"刘文章说。

族,才能立得住、站得稳、行得远。

"进入新时代,在'第二个结合'的感

召下,传统文化蓬勃复苏。近年来,非遗

热、文博热兴起,越来越多的年轻人开始

爱上传统文化。"成都大学影视与动画学

院副教授苟强诗说,哪吒等"新神话"被

搬上动画银幕,但中国的文学经典远不

止这些,关键是用当代的叙事艺术创造

性表达,让经典焕发新的生命力。

"技术上的突破,不仅体现在视觉效果的提升上,更在于将传统文化与现代技术有机结合。"四川传媒学院数字媒体与创意设计学院教授黄丹红举例,莲藕肉身塑造的场景中,荷花与荷叶的东方美学气息通过3D技术得以生动呈现。这种融合不仅提升了影片艺术价值,也为中国动画电影发展提供了新思路。

——更新颖的形象,让故事表达 深入人心。

影片中,哪吒的"烟熏妆"、小动作,乃至口中的打油诗等,很快吸引了一批青少年"粉丝";太乙真人被设计成一个会说四川方言、带有喜剧色彩的角色;土拨鼠、虾兵蟹将等形象同样

丰富多彩。 为了保证人物形象准确、画面细节完整,全片70%以上的戏份,饺子都自己演过一遍。经过导演的演绎,动画师能更精准地捕捉表演的层次感。

片中,无量仙翁喝完甘露后皱了皱眉头,这个动作看似平平无奇,实则增加了紧张氛围,让观众误以为无量仙翁尝出破绽。这个细节灵感就来自导演的表演。饺子介绍,无量仙翁被捉弄还不自知,这样的细节既能让观众一笑,又能在逻辑上自洽。

"影片角色塑造不扁平不单薄,而是丰富立体。"中国传媒大学动画与数字艺术学院教授范敏说,"例如,申公豹

因亲人申小豹到访,内心温情的一面被唤醒;误以为龙族屠杀陈塘关的哪吒虽然满腔愤怒,也要先拯救旧友敖丙;各类小妖的形象也都生动鲜活。"

——更丰沛的情感,引发观众广 泛共情共鸣。

一位天性顽劣的混世魔王,成长 为挺身而出保护陈塘关百姓的英雄, 哪吒发生这种转变的驱动力是什么?

透过故事情节可以发现,影片给出的答案是亲情的力量。

不同于《封神演义》和《哪吒闹海》,《哪吒2》把李靖和殷夫人刻画成一对严父慈母的形象。影片尾段,殷夫人用自己的牺牲帮助哪吒重生,更是成为哪吒性格转变的关键因素。

打动人心的,不止有亲情。为了 让不同年龄段的观众都能产生共鸣, 影片全面打磨角色关系,从不同层面 增强观众的共情。

太乙真人和哪吒间的师徒情、申公豹和申小豹间的兄弟情、敖丙和哪吒间的友情等,都让影片有了更加广泛的情感力量,打通了电影和观众的情感连接,让观众产生更多共鸣和感动。

"传统IP能传承这么久,一定有存在的理由和价值。我们把它的价值提炼出来,再结合当下的时代精神,重新创作出一个大家真正相信的故事,希望能体现一种时代性。"饺子说。

开启未来 更多中华优秀传统文化 IP"火起来"

2月14日,《哪吒2》正式在北美地区上映,仅预售票房就超过近20年华语片首周末票房纪录。许多观影者称

赞,精彩程度超出想象。 这不仅是中国电影的"远行",更 是中华文化的又一次"出海"。跳出国 内视野,《哪吒2》正向世界观众展现中

华文化的魅力。 自信才能自强。有文化自信的民

哪吒电影的"出圈",让创作者志气更坚。
好IP的培育需要好的土壤。
十多年前,饺子在成都开了一家叫"饺克力"的动画工作室,最开始只有几名工作人员,蜗居在一个很小的办公室里。当团队来到成都数字新媒体创新孵化基地,基地给了一些房租减免、业务对接的帮扶措施,帮助工作室成长。
成都数字新媒体创新孵化基地负责人金泓字介绍,当时,"饺克力"工作室承接了武侯祠

大庙会数字化项目,制作了杜甫草堂 等文化地标的动画宣传片等。团队逐 步扩大成长,后改名"可可豆"。团队 人多了,就搬到了成都高新区天府长 岛数字文创园。那里产业链更聚集, 条件更好,大家更能专心创作。

以天府长岛数字文创园为坐标,《哪吒2》制作链上的关键企业大多分布在百米范围内:可可豆动画负责出品制作,墨境天合专攻视觉特效,千鸟动画负责美术设计,星阀辰石承担动态分镜系统。这种地理集聚也催生了"硬盘直传"的高效协作模式,串联起动画产业链的上下游。

哪吒电影的出彩,让中国电影市场底气更足。

片中有一些高难度视效镜头,制作团队起初也找了国外顶级工作室,但制作后未达预期。"国外做的风格、手法可能并不适合我们的内容和审美。"主创团队认为,中华文化的审美风范,还是要由我们自己打造。

"用几年时间精心打磨影片,值了。"饺子认为,电影不是拍给导演看的,而是拍给观众看的。只有尊重观众,观众才会尊重你。

从技术层面看,《哪吒2》折射出我国动画电影愈发成熟的制作能力。 138家动画公司、4000多名动画人,从特效制作到场景设计,通力合作、全力

托举。目前,中国三维动画的技术 能力和制作实现能力已经在国际 上处于领先地位。

> 从票房表现看,《哪吒2》展 现出电影市场更大的潜力。目 前观影人次已超2亿,许多观

众"二刷""三刷",直呼看不够。海外观 众和影评人也逐渐被影片热度吸引。

哪吒电影的出海,让中华文化的

传播勇气更盛。 《长安三万里》召唤国人文化血脉中流淌的诗歌基因,《黑神话:悟空》以古典神话为基底让玩家沉浸式体验传统文化魅力,《哪吒》系列电影巧妙融入三星堆等中华优秀传统文化元

创作者坚持从中华优秀传统文化 宝库中汲取灵感与养分,锤炼以新技术讲故事的能力,既带来创作新风向, 也引领观影新潮流。

"作为探索文化传统和艺术创新结合可能性的一个成功范例,该片成为中国文化力量在全球兴起的一个新注脚。"在中国电影家协会副主席尹鸿看来,《哪吒2》的成功,反映了中国创意产业的蓬勃活力、文化遗产的持久魅力,以及中国故事吸引全球观众的广阔前景。

"哪吒"脚踏风火轮冲出国门,"悟空"挥动千钧棒走向世界,它们所承载的不仅是角色的命运转折,更是一个古老文明在数字时代的旺盛生命力。

当踮起脚尖渐渐够到看似遥不可及的地方,大家的自信就逐渐增强了。

中国文化源远流长,中华文明博大精深。只有全面深入了解中华文明的历史,才能更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

从《哪吒2》开启新的出发!我们期待,更多中华优秀传统文化IP"火起来",走出中国,走向世界!

图文均据新华社

2月14日晚,在北京市海淀区的UME国际影城(华星店),家长带着孩子挑选电影纪念品。

饺子导演(前排左三)和参与《哪吒之魔童闹海》(《哪吒2》)制作的四川传媒学院部分师生合影。

2月9日,在成都一家影院,观众经过《哪吒之魔童闹海》(《哪吒2》)的电子海报。

