

数字浪潮里，动画电影如何守住匠心

共赴这场奇幻之旅

王羽熙

靠着这股劲儿，靠面对艰难险阻时的坚韧不拔。这种在困境中凝聚起的团结力量，相信观众会为之动容。

影片中有这样一幕：钟馗用自己的身躯紧紧勒住无数妖邪缓缓上升，大义的精神化为一座新的宝塔。在塔下，初九带着人们拾星星碎片，复原了北斗之力，那一只只手举着闪亮的碎片汇聚成银河般的景象，正是众志成城精神力量的外在彰显。故事里，师徒二人用各自的方式，履行了对职责的守护，传达出“仁怀天下、义薄云天”的精神内核。

在我看来，这部电影是对每一位善良、淳朴的普通人的歌颂，也是献给默默守护我们的无名英雄的赞歌。边防战士、医护人员、缉毒警察、消防员……每一个愿意为美好生活付出、拼搏的人都值得我们倾情书写。这英雄是你、是我，也是她和他。聚沙成塔，星火汇光。

我们还在电影中融入了很多设计与构思，片中的建筑样式、服装服饰大都依据五代十国时期的历史风貌。例如，片中的钟馗府大殿是一座重檐歇山顶中空大殿，原型取材自天津蓟州区独乐寺观音阁，保留了唐代大型建筑的雄伟风采。而钟馗的法袍，上面绣着代表天地万物的日月、山河、北斗七星，意在体现“天人合一”的价值理念。

我们将真诚与热烈全部倾注在作品中，希望观众能喜欢我们用影像搭建出的神话世界以及钟馗、初九、通灵耳等一众角色，让我们共赴这场奇幻之旅。

(作者为动画电影《钟馗》导演)
来源：《人民日报》

今年“六一”国际儿童节与小朋友小朋友见面的动画电影《钟馗》，讲述了凡人少女初九偶遇捉妖天师钟馗，两人一路携手拯救众生的故事。“众生皆是希望之光”是故事中钟馗经历种种之后的感悟，也是影片传递的主旨。

围绕“传承”的主题，我们赋予钟馗新的角色定位，他的身上凝聚了仁义克己、淡泊名利等品质。凡人少女初九不怕试错，她的成长经历让她深知团结与勇气的珍贵。初九倔强而不服输，不认可师父的一些行为方式，甚至为了坚守自己的理想而离开师父。

虽然电影的蓝本是神话故事，但它依然可以让观众从中获得力量。重新诠释，我们希望观众从新编故事中感悟到我们的民族生生不息正是

前不久，以“智绘无界·万象竞辉”为主题的2026重庆国际动画电影周在重庆市永川区落下帷幕。电影周期间，501部全球佳作、40余家海内外影视机构集中参展，53个产业项目签约落地，动画电影人齐聚一堂，将目光投向了更远的未来：传统文化与现代科技深度交融，动画电影该如何扎根文化土壤、守住匠心？

“中国人的文化基因，架起创作者和观众之间的桥梁”

5年时间，耗费5万多张宣纸，一笔笔手绘……上海美术电影制片厂推出的动画电影《燃比娃》，在许多人看来传统得有些“反潮流”。电影周现场，这部作品成为会场内外热议的话题。

古老非遗元素融入银幕，动画电影如何找到年轻化的表达，释放“走出去”的内生动力？

“中华优秀传统文化是国产动画电影的富矿。”上海美术电影制片厂制片人王安忆介绍，《燃比娃》取材于有着数千年历史的羌族神话，团队专门请来非遗代表性传承人绣出纹样，再制作成定格动画；并且探访多地音乐采风，将口弦、羌笛、民歌融入配乐。

在视觉呈现上，团队也进行了一场“反潮流”的冒险。在尝试过电脑手绘和各种材质后，他们发现宣纸能透出一股呼吸感。“宣纸落笔后不能擦除、无法修改，这就带来了大量的返工。”王安忆说。“手搓”的不确定性也带来了意外的惊喜，线条的渗透、墨与水的比例，甚至和拍摄当天的空气湿度都息息相关。

“在上美影，有一条非常重要的原

则——‘不模仿别人，不重复自己’。”王安忆认为，这也是中国动画历久弥新的关键。

“创作并不是生搬硬套非遗符号。”动画电影《浪浪山小妖怪》导演於水说。影片呈现的连环画风格、水墨背景、陕北说书音乐，都来自日积月累。“作品里的国风气质，不是刻意‘设计’出来的。”於水说，“真正创作时，中国人的文化基因，架起创作者和观众之间的桥梁。”

在电影周期间举办的圆桌论坛上，多名创作者达成共识：中国动画电影的身份认同，并非停留于表层的视觉符号拼贴，而是必须根植于文化土壤之下的基本价值观。

“中国动画电影在技术层面已有了‘平视世界’的底气”

2025年，中国动画电影票房突破250亿元，占全国电影总票房近50%。为亮眼成绩欢呼的同时，业界也有着冷静思考。

“技术飞速发展，但能让我们反复回味的好故事，仍是稀缺品。”在“光影造梦”圆桌论坛，主持人开门见山。

在追求爆款的压力下，资本和平台往往会依赖数据。红鲤动画总经理张元强认为，“一部好电影还是需要有一些冲动，有一些冒险，有一些试错。”在他看来，爆款不是衡量一部影片的标准，它并不代表艺术水准的高低。”於水说。

北京电影学院教授陈廖宇认为，现在有些人一说做动画电影就问“有没有IP”，似乎只认可神话、名著。“无IP、无流量、无明星的‘三无产品’，靠朴素内核也能打动观众。”陈廖宇说，“近10年的爆款动画有一个共性，就是不言从大数据，而是保留

了最可贵的真实”。

当创作导向回归理性，内容的重心也亟待从“炫技”向“叙事”转移。“我们当前看到很多动画，重心放在了炫技上，而没有更多地把焦点放在叙事上。”《狮子王》导演罗伯·明可夫认为，“真正打动观众的，是一个个鲜活的角色。”

“中国动画电影在技术层面已有了‘平视世界’的底气。”於水充满信心，“票房和口碑往往正相关，靠品质才能真正实现‘叫好又叫座’。”克服浮躁、回归叙事的底层逻辑，已成为当下中国动画电影行业的共识。

数字潮流中，动画人该如何使用手中的画笔？

在永川国际会展中心的主会场旁，便是永川科技片场。虚拟影棚的LED屏幕上，动画场景随着摄像机的移动实时变幻。凭借虚拟拍摄、AIGC(人工智能生成内容)等数字技术，永川参与了《哪吒之魔童闹海》等150余部影视作品的制作。

“拥抱技术的同时，也要守住‘慢’的匠心。”於水说，当技术让理想的画面变得唾手可得时，对匠心的坚守显得尤为珍贵。

“人工智能是一个很好用的工具，但它需要艺术家的手。”《功夫熊猫4》导演迈克·米切尔说。

对匠心的接力，也体现在青年一代动画人身上。来自四川美术学院的青年导演闫子淇尝试人工智能短片创作后觉得，“真正能让作品落地的，是我们慢下来的手、踩下去的每一步和每一片真实触碰过的土地”。

来源：《人民日报》记者：沈靖然

祛魅与重铸：动画电影《钟馗》的神话新编与美学表达

张震

叙事革新：双向成长对“打怪升级”的超越

在叙事编排上，影片摆脱了国产神话动画常见的“打怪升级”模式，以双向成长和使命传承构建故事主线，使叙事拥有深层内涵。初入阴阳界的少女初九平凡却果敢，她不认同钟馗“独自守护、隔绝众生”的理念，坚信每一个普通生命都拥有直面黑暗、贡献力量价值。二人从观念对立到彼此理解的过程，也是两种守护思想的碰撞：钟馗代表着传统认知中孤胆英雄式的担当，而初九则带来了众生同心、共担风险的另一种思考。故事后半段，妖邪作乱引发两界危机，钟馗选择以身封印祸患，用自我牺牲守住世间安宁，而初九接过守护的使命，联合各界生灵汇聚力量、修复秩序。影片没有刻意神化个体英雄，而是强调集体力量的价值，将个人侠义升华为全民守护，让古老的神话故事拥有了贴合当下的精神内核。

美学探索：数字化刺绣与新国风视觉语法

视觉美学是《钟馗》的显著亮点，影片将传统东方艺术与数字动画技术相结合，形成了辨识度较高的新国风视觉风格。场景设计充分借鉴中国古代建筑形制：钟馗居所的主殿参考天津蓟州区独乐寺观音阁的歇山顶结构，布局庄重古朴；角色服饰考究，法袍之上绘制日月山河、北斗纹样，暗合“天人合一”的传统理念。数字化

刺绣风格的回忆镜头堪称全片技法创新的点睛之笔。导演黄山川曾表示，这是《钟馗》最大的特色镜头，“通过刺绣来表现一段回忆，这样的动画片呈现方式尚属首次”。该手法以丝线纹理模拟传统刺绣质感，用来呈现过往片段，既呼应了民间传统工艺，又以独特的视觉语言烘托怀旧与温情的氛围，实现了传统艺术形式在动画影像中的创造性运用。

价值重塑：桃木剑为簪与英雄观的改写

从文化传播的角度来看，《钟馗》的改编思路为传统民俗神话的当代活化提供了有益参考。影片没有割裂历史文化根基，而是在尊重钟馗“镇邪守善”核心精神的前提下，完成现代化解读。它重新定义了“英雄”的内涵：英雄不必永远孤身奋战，守护也并非少数人的责任。影片结尾，钟馗将随身的桃木剑化为发簪赠予初九——这一细节耐人寻味：凌厉的降妖法器被转化为温情的传承信物，寓意守护不再是冰冷的杀伐，而是融入日常、代代延续的信念。当然，该片也并非全无异议：部分观众对钟馗形象“过于柔化”“流量脸”的批评，提示此类重构的受众接受度仍有待检验。然而，在国产神话IP改编日趋同质化的当下，《钟馗》证明了一条值得探索的路径——深挖传统精神、结合当代视角、打磨视听细节，方能让古老神话持续焕发活力。这部作品不仅完成了钟馗神话的影像新演绎，也为后续同类型风动画创作提供了一份生动范本。

