



视界

『哪吒2』何以强势崛起

薛可扬



哪吒主题的剪纸作品。新华社发

仅仅用时21天,《哪吒之魔童闹海》(《哪吒2》)便成功登顶全球动画电影票房榜冠军,超过了动画电影《头脑特工队2》。后者于2024年发行上映,全球累计票房约123.19亿元,由皮克斯动画工作室和华特·迪士尼影片公司联合制作出品,代表着目前全球排名顶尖的两大动画公司强强合作的新实力,获第97届奥斯卡金像奖最佳动画长片奖提名。而我们的“魔童”超越了这样的“特工”,以及数部其他类型经典动画电影,站在了最前列。

电影进入全球工业化发展以来,全球影史票房前50此前一直被好莱坞影片占据,而《哪吒之魔童闹海》的“裂空爪”则撕开了这一绝对垄断,并仍在持续扩大中。

绝对垄断的背后,是进入新世纪以来,由好莱坞主导的电影工业集大成者的席卷浪潮,同时也是代表着各类“超级英雄”为代表的价值体系、技术标准、品牌形象在世界各地攻城略地,深刻影响着全球至少三代青少年观众的流行审美和价值构建。从人人哼唱的《泰坦尼克号》(1997年)到风靡儿童观众的《冰雪奇缘》(2014年);从引领电影科技创新的《阿凡达》(2009年)到横扫全球的《复仇者联盟》系列。整整30年的全球电影市场,这些超级系列大IP水涨船高,影响人心。现在出现了“搅局”的“混天绫”,可谓越搅越热烈,越搅越红火。

电影诞生120年以来,从来不仅仅是流行文化产品,它的内核是人类科技的不断进步创新,是人类情感共通共鸣的体现。影史首作《工厂大门》(1895年),展现的是法国里昂卢米埃尔工厂工人下班场景,诞生在第二次工业革命影响下的欧洲;影史商业大片《泰坦尼克号》,将爱情的古老主题与灾难片形式嫁接,营造了工业质感下的银幕美梦,拓展了人类情感体验的空间;影史票房冠军《阿凡达》,则向全世界展示了好莱坞电影工业的彪悍肌肉、先锋理念以及话语权。中国电影追赶的步伐不曾停歇,前辈电影人从执着欧洲三大节、逐梦奥斯卡、勇闯好莱坞的取“西经”路上奔波多年,回望来时路,还是没能成功挑战坚如磐石的垄断体系。一代人有代人的使命,一代人有代人的局限,“魔童”也在必然中破鼎而出!

这个“必然”来自工业发展带给创新者敢想敢为的本领和底气。《哪吒2》长达8分钟的片尾满屏出现的是动画制作企业标识,均来自国内138家专业制作团队,他们通过模块化流程协同合作,调动了4000多位动画人才,运用了37项行业专利技术,共同托举起“魔童”的诞生。这些公司涵盖了动画制作的各个环节,包括角色设计、场景建模、动画制作、特效处理、光影渲染等。多项先进的工业技术在电影里呈现:粒子水墨技术、动态捕捉和AI渲染技术、云计算分镜系统等不一而足,全片镜头数量达到2400多个,其中特效镜头就有1900多个,尤其是片中数以亿计的特效粒子、复杂的光影渲染以及细腻的角色表情,背后依托的是强大的算力服务。如果说《战狼2》《长津湖》等类型影片的成功标志着中国电影从“作坊式创作”向“工业化生产”的转型,那么《流浪地球》系列则通过融合前沿科技与电影工业创新不断接力攀登,推动了中国电影工业加速进化、迭代升级,而《哪吒》系列最终实现了中国电影从“大而不强”向高质量发展的标志性转变,这背后是中国工业化的飞跃和中国“智造”的强势崛起。

这个“必然”来自市场繁荣提供给实践者大显身手的广阔天地。自市场化改革以来,中国电影市场快速增长多年,到2024年全国共有影院13336家、银幕81054块。电影票房经历了从快速增长期(2012年至2015年)到稳定期(2016年至2019年),再到复苏期(2021年至今)的过程,巅峰期的票房达到了642.66亿元(2019年),而截至今年2月24日,在《哪吒2》的带动下,内地电影市场总票房已达221亿元,占据了全球市场超50%的份额。十几年间,中国电影市场不断扩容升级,电影票房持续增长,成就了中国电影腾挪辗转、似可摘星的造梦空间,大片佳片繁荣了市场,而市场的繁荣也回馈了大片佳片巨量的票房、鱼多生龙,龙腾四海,百亿级别的超级影片终于出现了。中国电影市场够大够深,也够

多元够包容,既能容纳百亿级别影片,也可以兼容多元文化类型的影片:《摔跤吧!爸爸》(印度,2017年)中国票房(12.99亿元)占该片全球票房的61%;《看不见的客人》(西班牙,2017年)中国票房(1.72亿元)占该片全球票房的97%;《何以为家》(黎巴嫩,2019年)中国票房(3.76亿元)占该片全球票房的95%,中国电影市场真正做到了与世界美美与共。

这个“必然”来自大众需求引导从业者创作生产的方向。同在此次春节档亮相的电影《唐探1990》,结尾处魔术师金陵福带着刚问世不久的电影摄影机,站在离开纽约回国的游轮甲板上感慨:电影是最大的魔术。1900年的纽约正处于如火如荼的工业革命中,有欣赏和消费魔术、电影这些时髦艺术的人群基础和生产土壤,而彼时的中华民族正处于危难时刻,无数仁人志士探索追求“救中国”道路的同时,想尽办法把一切前沿的、先进的、文明的东西带回国内,以希冀传播火种和希望。这种努力探索草根灰线,让电影艺术从传入伊始,就注定了将在中华大地上茁壮成长。进入新时代,人民群众对精神文化产品产生了更多需求和更高要求,一批优秀从业者更是自觉担当起回应人民期待、满足人民需求的社会责任,“以人民为中心”创作多样化、多层次、多方面的优质内容,《哪吒2》便应运而生。截至目前2.8亿多的观影人次,58%的三、四线城市影院占比,显著上升的乡镇影院观影人次,这些数据,正是人民群众用手中的电影票反映出对优质文化内容的强烈需求。

这个“必然”来自传统文化滋养创作者灵感源泉的不竭富矿。哪吒闹海的故事家喻户晓,相关题材的文艺作品,几乎是几代中国人共有的童年记忆。自《哪吒2》上映起,观众便乐此不疲玩起了解谜游戏,不断从片中解锁蕴含其中的传统文化密码,“密码”之多,“压缩包”之大,被“解压”的“文件”之庞杂,以此生发出的无数中国故事、神话人物、文化符号、美学元素、艺术形式、地域民俗、传统要素等被广泛提及,这些共同构建起了《哪吒2》的钢筋骨架、肌肉皮相、行为动作及精神灵魂,“魔童”形象冲出了大银幕,与万千观众开启了传统文化的“游学之旅”。而这种指数级联动进发的背后,彰显了优秀传统文化为电影艺术提供了取之不尽的创作源泉:浩瀚的历史传说、经典文学和民间故事构筑了丰厚的叙事基础;儒释道哲学与道德伦理赋予作品深刻的精神内核;水墨意境、戏曲程式、武术美学等独特艺术符号,成就了鲜明的东方视觉语言;传统与现代的创造性融合,让古老传说焕发新生,让当代观众共振共鸣。

这个“必然”来自时代召唤先行者担当作为的理想追求。“魔童”背后的文艺工作者,面对时代召唤,服务社会主义文化强国建设,努力交出无愧于时代、无愧于人民的满意答卷。新时代,文艺工作者不仅是文化的传承者和创造者,更是时代精神的引领者和传播者。

他们的创作承担了反映时代风貌、传递社会正能量,增强

民族文化自信、推动社会主义文化繁荣兴盛的责任担当。新时代的使命担当激励着文艺工作者在追求艺术高峰的道路上不断探索和创新,个人艺术理想需要扎根时代深厚沃土,需要融入时代发展大格局,只有将个人理想与时代使命相结合,将艺术追求与民族复兴主题相融合,将艺术探索与家国情怀同频共振,才能真正实现个体艺术生命的绽放,实现与时代双向奔赴的价值追求,在响应时代号召中脱颖而出、完成自我超越。

这个“必然”来自民族精神锻造开拓者百折不挠的灵魂底色。《哪吒2》成功背后是创作团队长达5年的精心打磨,是导演及其团队潜心专注、坚持不懈、力求突破的创业旅程,展现了坚韧不拔的毅力和耐得住寂寞的勇气,这种精神与中华民族在干事创业中所展现的艰苦奋斗、持之以恒的品质高度契合,这种精神借由片中塑造的众多角色生动传达,引起无数观众的共鸣。中华民族既有“我命由我不由天”的伟岸气魄,亦有“天地不仁,以万物为刍狗”的悲悯情怀,更有“敢教日月换新天”的豪情壮志。这种精神力量正是中华民族历经数千年历史变迁,生生不息、发展壮大却始终保持着强大凝聚力的底气,是中华民族在历史长河中不断传承和发展的重要精神财富。

我们的“闹海”之旅才刚刚开始!“魔童”们将勇往直前,“搅动”更大风云!

(图片说明:①泥塑艺人创作哪吒主题泥塑;②留学生和志愿者展示“哪吒”剪纸作品;③市民在街头观看哪吒主题墙绘;④市民从哪吒主题墙绘前路过。以上图片为新华社发。其余配图为《哪吒之魔童闹海》剧照和海报)



①



②



③



④

