

美術各有千秋 敘事深度有亮點

暑期檔動畫電影脫穎而出

東西影畫

【編者按】

適逢暑假，隨著小朋友們走出課堂，亦有多部動畫電影推出。其中中國動畫電影《浪浪山小妖怪》《羅小黑戰記2》均獲得不錯的票房成績和口碑，由《玩轉腦朋友》原班人馬打造的《外星奇遇記》亦吸引不少關注。這幾部作品的美術製作均得到好評，然而幾部作品的故事立意褒貶不一，有的敘事頗具深度得到肯定，有的貼近觀眾得到粉絲支持，亦有的敘事邏輯欠缺讓觀眾感到遺憾。

▶「班味十足」的四小妖讓成年觀眾感到共情。

《浪浪山小妖怪》小人物尋夢之旅

◀動畫中四位小妖怪組成「草根版」西遊四人。

▲電影美術風格獨特，充滿東方美感。

2023年動畫短片集《中國奇譚》中的小豬妖與浪浪山在當時就已「出圈」。小豬妖這個「父母眼中的小驕傲」，「大王洞裏的邊角料」讓觀眾們念念不忘。如今這個小人物也有了自己的大電影《浪浪山小妖怪》，小妖怪們也想出去闖上一闖，四個懷揣英雄夢的「無名氏」踏上了尋夢之旅。

王鶴霖

上海美術電影製片廠（上美影）回歸，延續傳統中國動畫風格，又多有趣味創新，從小熒屏到大銀幕，中國動畫正在努力作出新嘗試。看多了現在的3D風格的國漫，有上美影參與的這部動

畫片，讓很多80後找到了熟悉的感覺。簡單的二維畫，俏皮的人物設計，讓人夢回電視中播放上美影動畫的童年時光。

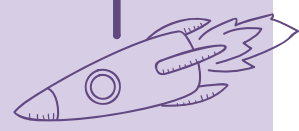
構圖畫面富有東方美感

中國動畫有着獨特的美術風格，皮影，剪紙，水墨元素應用其中。在《浪浪山小妖怪》中也全方位融入了多種傳統中國元素，例如配樂中的陝北說書，場景中的中國名畫、青銅器紋飾，打鬥時的水墨寫意設計。富有東方美的構圖與畫面，一筆一畫讓年輕一代的小朋友們認識到底什麼是中國動畫。潛移默化中讓中式美學，讓中國傳統文化在孩子們的心中扎根。

首先要說明的一點，這部電影並非之前短片故事的延續，而是相同世界觀下，平行時空裏的獨立故事。故事立意很清晰，就是觀眾耳熟能詳的西天取經故事，小豬妖、蛤蟆精、猩猩怪跟黃鼠狼精組成的「草根四人」踏上了一場尋找自我的夢想之旅，有人說四個無名小妖正是《西遊

《外星奇遇記》視聽創新難掩敘事短板

▶動畫中埃利奧與小格在星際旅行中成為好友。

◀動畫故事內容略顯單薄，轉折設計不合理。

小格的歷練，同樣也是他們各自家長的成長，讓他們學會了理解孩子，認識到孩子的獨一無二。

故事未達皮克斯巔峰水準

整部作品值得讚賞的創新之處不少，視聽語言，畫面色彩等都延續了皮克斯的一貫風格，甚至可以說高於過去作品的視聽語言水準。外星生物小格的一句「可是我喜歡你」亦讓觀眾感動不已。但本片亦存在一些問題。

首先，故事內容較普通，就是個傳統的「怪胎」小孩（英雄）拯救宇宙的故事內核。拋開皮克斯出品的光環來看，《外星奇遇記》是一部合格的合家歡動畫，但如果與皮克斯出品的其他動畫相比，內容方面略顯單薄。

其次，缺乏合理的鋪墊與衝突，例如埃利奧前期與姑姑矛盾重重，後續姑姑突然就理解了孩子，缺乏事件推動。外星生物聯盟對男孩過分信任，將宇宙安危託付給一個孩子，人物行動線設計不合理，缺乏邏輯。

《外星奇遇記》確實是一部不錯的暑期檔合家歡動畫，但絕非皮克斯巔峰水準。

人類如此熱衷於外太空對話，熱衷於尋找另外的文明，這正是人類的孤獨與尋找另一個「我」的渴望。

理解「怪孩子」的獨一無二

動畫主角埃利奧被光速帶到了外太空，看到了不一樣的宇宙，象徵着人類與外星的對話得到回覆，也象徵着地球式的孤獨終於被打破，人類發自內心地問詢「宇宙中是否還有另一個我？」在此刻也得到了解答——地球也許並不孤單，外星人與外星文明也許並不可怕，浩瀚宇宙也有

一群同類的生命。

埃利奧與單身的姑姑一起生活。一次意外，讓埃利奧被帶到「星際社區」成為「地球特派員」，一個在地球上不被認可的小孩反而利用他的想像力，與千奇百怪的外星人溝通，搭建起兩方溝通的橋樑。在外太空他收穫了朋友，實現了自我價值，逐漸成長為一個勇敢的男孩。

同一時期的宇宙中還有另一個小怪物名叫「小格」，因與族人的與眾不同被戲稱為天真的「小廢柴」，兩個怪小孩在宇宙中相遇，最終在一次次探險中成為好友，這是埃利奧與

外星人，太空探秘這些主題在國內外電影中都是經久不衰的題材。在暑期檔，《玩轉腦朋友》的動畫製作團隊帶來的新作《外星奇遇記》（內地譯《地球特派員》）正是希望通過小男孩埃利奧的宇宙奇遇之旅，與孩子們一起探討「孤獨與自我成長」這個主題。

王鶴霖

《羅小黑戰記2》六年磨一劍

▲《羅小黑2》融入諸多年輕觀眾喜愛的美食元素。

作為國產動畫中少見的「慢熱型」IP，《羅小黑戰記》用14年時間完成了從網絡番劇到兩部院線電影的升級。製作團隊以「六年磨一劍」的匠心將年輕化、當下性、東方特色和簡約風格融合，讓《羅小黑戰記2》（《羅小黑2》）既延續品牌基因，又貼合目標觀眾的欣賞習慣。

華明

▲動畫對「人妖殊途」進行探討。

「羅小黑」是一隻小貓妖，生活在與人共處的世界。《羅小黑2》一開場，妖精的會館就被人類部隊突襲，館長不幸遇難，證據指向了羅小黑的師父、處於妖族「掌門」地位的「無限」。電影情節雙線並行。妖精一族開會，無限就被「哪吒」軟禁起來；無限的女徒弟「鹿野」則帶着師弟羅小黑調查案件真相，推理、打鬥、移步換景都用公路片的方式展開。

融入Z世代熟悉元素

影片票房成績優秀，許多年輕觀眾「二刷」甚至「三刷四刷」，印證了Z世代觀眾對清新治愈畫風、和彰顯自我生活特徵內容的強烈認同。Z時代泛指出生在1995年到2010年之間的青年群體，他們的購票行為更依賴口碑傳播

而非首日營銷。妖族長老們討論會館遇襲事件，哪吒頭也不抬全程打遊戲。這種設計對從小玩遊戲長大的觀眾具有天然的親切感；美食是主角們冒險之旅的重要組成部分，電影依次出現了江南古韻的蒼南會館、主打廣東式點心的粵東會館等，這種奔赴美食、享受當下的生活態度，正是Z世代人群突出的生活特徵。

適應觀眾的議題探討

當無限把羅小黑介紹給鹿野，鹿野問道：「我不是你的關門弟子嗎？那他是？」無限頓了一下，答曰：「他是鎖門弟子。」影片抖「包袱」不需要鋪平墊穩，似乎信手拈來，引人破顏。《羅小黑2》表層是合家歡風格的奇幻冒

險，實則暗藏對種群衝突的討論，主導權和邊界之戰永遠是這類題材的主題。靈遙作為「妖精極端派」代表，提出「清除人類」的主張；而無限作為「人類守護者」，他的存在本身就是共生的象徵。這種對身份認同的探討，在Z世代群體中引發強烈共鳴——他們既是互聯網「原住民」，又是傳統文化繼承者，這種雙重身份的爭論與融合，也為理解和接受影片嚴肅的主題，提供了多層思考。

《羅小黑2》的意義超出影片本身。對當下的中國電影市場來說，影片觀眾定位明確，完成到位、加上成本控制得當，能以目標觀眾群為基本盤回本獲利，再求擴大邊際效益，「先把應收盡收的錢裝進口袋」，是滿足不同觀眾需求、給新人試練和成長機會、讓市場百花齊放的好事。