

《八仙！》口碑票房雙豐收 全新角度講述凡人成仙故事

東西影畫

與7月初的上映國動畫電影《三國第一部·爭洛陽》相比，《八仙！》整體風格更輕鬆，上映以來無論是上座率，還是網絡反響均逐步走高，在今年暑期檔的衆多動畫電影中票房口碑雙領先，並已突破12億人民幣大關。雖然也有很多小朋友走進影院，現場的觀看反應也是歡笑連連，但其真正能夠看懂這部電影的更多是成年人，尤其是上班族們更能產生共鳴，畢竟「神仙上班也要打卡」，這類台詞總歸是成年人才能Get到的點。

王鶴霖

雖說影片總體口碑向好，但觀眾對這部影片的評價亦有較明顯的兩極分化：有人說魔改，八仙人物的設定跟傳統神話大不相同，「抹黑」正面神話人物，讓很多不熟悉八仙的觀眾尤其是青少年群體對八仙有着錯誤的認知；而有人說電影設定挖掘了人物的多面性，更有創意，總的來看也是一種創新。

突破但不脫離傳統形象

概括來說，這部電影的人物設計精美，動作流暢，虛擬世界的場景設計極具視覺衝擊力；尤其是一些打鬥、追逐戲的設計有趣，提升了觀影樂趣。整部作品製作精良，細節用心，特別是開篇回憶部分的二維動畫，頗有上海美術電影製片廠的風格，勾起了部分「80後」、「90後」的童年回憶。可以說在這些方面，《八仙！》團隊也確實有用心打磨作品。

整部劇情設計的核心就是一場「騙局」，從坑蒙拐騙到瞞天過海，再到欺騙眾生，最後再次反轉到呂洞賓真實身份與動機



▲影片顛覆了傳統的人物設定，塑造了「善惡一體」的八仙形象。

的揭示，認為自己騙術高超的漢鍾離（鍾離權）原來也被「做局」了。這樣的劇情引人入勝，加之後期拔高了電影的思想立意，讓觀眾直呼過癮，「打卡996」、「考核KPI，香火熱度」、「神仙要有求必應」種種現實社會的約定俗成被嫁接進電影的虛擬世界構建中，也是古今普通民眾對神仙的敬畏與寄託的詼諧表達。不僅擴大了觀眾人群，更能激發不同觀眾對情節設定的共情。

在人物塑造方面，從框架設定就顛覆了傳統，但又不完全脫離傳統形象。電影講述了八仙眾人成仙之前的凡人生活，也對八仙能夠凡人成仙的原因進行了合理解釋。傳統八仙所對應的男女老少、富貴貧賤在這部作品中有了別樣的解讀：貧窮的代表人物漢鍾離從大肚漢變成「帥氣男主」，藥王鐵拐李遊走於市井間，盡顯狡猾算計，還有藍采和代表了天真純粹。瀟灑的《八仙！》中體現了人性中貪婪、狡詐的黑暗面。但因財而聚、專心搞錢的「詐騙小隊」，最後成為了有求必應，拯救百姓的英雄。

「俠女」打破性別標籤

另一方面，一些代表美好願景的神仙在電影中也是以作惡的形態出現。有着自己的小算盤、斂財盜寶的福祿壽三星，阿諛奉承的小仙家，為一己私利傷害仙家與百姓性命

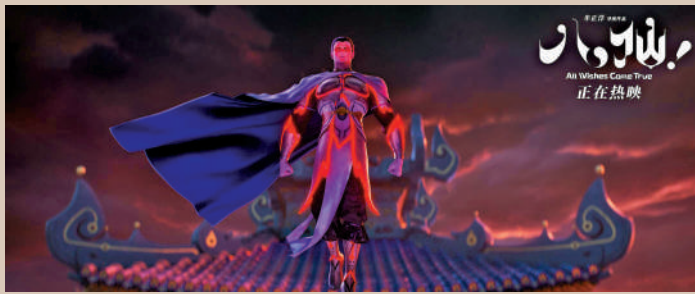
的暗黑版二郎神，依託家庭榮光擔任公職又與賊人勾結的曹國舅也隱喻了另一類社會群體。而以道家祖師、天庭玉帝為代表的掌權者，一句話就可以操控、改變凡人小仙的人生。開篇的琉璃燈是引子，是權力的象徵，更是打破欺騙、偽善面具的關鍵，隱喻階層實力層層相壓的黑暗面。

在分析了劇情，人設等幾個方面，電影中女性人物的塑造也值得淺析一二。電影中的何仙姑以俠女身份出場，全片無感情線，並無女性柔軟特性的展現，反而更多地展現她的江湖風姿。影片在何仙姑的支線中埋下多處伏筆，她前期打着俠盜「無心昌」的旗號行俠仗義，但對呂洞賓的手下留情預示着真正的「無心昌」正在眼前，而她的選擇也是年少時目睹「無心昌」照顧百姓後的學習與模仿。可以說她繼承了懲奸除惡、救民於水火의 俠義精神，成為呂洞賓之後的又一個傳承者，也正是繼續「做對的事」的代表。

《八仙！》不僅憑藉質量帶來熱度，還兼顧大眾審美。在觀看感受方面，見仁見智，可以說是站在不同角度的個人想法，並無對錯。「反骨仔」孫悟空最終也尋求了仙界的幫助，不再單打獨鬥，反而選擇團隊的支持。二郎神就算犯錯，被處罰，但戰神的身位也讓天界更安全，從側面反映出真正擁有能力的人只能被模仿，不能被完全替代。



▲《八仙！》以傳統神話「八仙過海」為靈感，講述了八個出身草根的凡人的成長。



▲一些神話角色在片中以「暗黑版」形象出場。



▲《八仙！》的動畫場景製作精良。

致敬經典 劇情欠吸引力 《迷你兵團與大怪獸》 未能延續IP 票房號召力

從《壞蛋獎門人》系列中的出彩配角，到成為主角擁有自己的獨立IP，「小黃人」（又名：迷你兵團）相關電影至今已上映多部，從多部作品豆瓣8.0分左右到現如今這部《迷你兵團與大怪獸》豆瓣6.7的評分，這個大眼睛的小傢伙彷彿失去了吸引力，沒有帶來更輝煌的市場成績。



畫中有多個向電影史致敬的畫面。

渝鑫►《迷你兵團與大怪獸》是《壞蛋獎門人》系列的衍生作品。



對比同樣也是今年上映的動畫電影續作《反斗奇兵5》，後者延續該系列陪伴和成長的立意基調，《迷你兵團與大怪獸》這部作品更像是由多個致敬梗組成的雜燴片，當然在劇情方面電影設計了主線劇情，但一些觀眾在看完以後反而對致敬片段印象深刻。不過作為全球知名IP，小黃人新作也依然有顯著的亮點，尤其在視聽語言方面更是可圈可點。

視聽升級 致敬過多劇情薄弱

相比前幾部作品，《迷你兵團與大怪獸》這部新作品在製作方面延續了荷里活團隊的高水準。視聽體驗全面升級，無論是人物設計還是畫面細節都更為細膩逼真，大到奇幻冒險場景，小到角色打鬥，先進的動畫技術讓角色連細微表情都能在大銀幕上一一展現。動畫質感的全方面提升，可以說遠超前作。不僅如此，電影的配樂也依舊延續了小黃人系列的一貫風格，歡快輕鬆，搭配整片密集的笑點，讓觀影體驗提高不少。可以說作為一部覆蓋全年齡層的動畫電影，《迷你兵團與大怪獸》歡快童真的視聽風格是符合暑期檔「合家歡」電影的需求的作品。

當然，在技術上的全面提升也掩蓋不了劇情方面的薄弱。畢竟觀眾對於一部電影的評價好壞，更多的還是參考內容本身。從構思上來說，這部作品立意很有趣：小黃人三人組來到荷里活想要拍攝一部有關於怪獸的電影，因而召喚出各種怪獸，從而開啟了一場瘋狂大冒險。整部電影符合小黃人系列萌歡樂的一貫風格。

在呈現方面，影片中大量的影史致敬雖然吸引了一部分觀眾，尤其是資深影迷會覺得充滿樂趣，但同樣需要有一定觀影量為基礎才能有所共鳴。兒童以及較少觀看電影的群體，也許很難感受到團隊的「用心良苦」，比如開篇的一段黑白默片，致敬的是《工廠大門》《水澆園丁》《火車進站》等一系列早期電影。不僅如此，後續大量致敬經典電影、童話故事片段穿插其中，讓一個本該精彩冒險故事變成一部「影史大盤點」。

越來越多的電影選擇致敬經典橋段更像是電影人在集體懷念過去的輝煌。首次使用致敬手法可能會引發「電影懷舊潮」，但反覆提及也許會適得其反。而且觀眾如果只關注於「找彩蛋」，更會對主線故事不關心，忽視劇情打磨也會造成網絡上一

些負面評價。

創新設定 小黃人不斷成長

動畫人物形象是該創新還是該遵循原樣，一直是個難題。而這部電影給我們帶來一個新思路，就是人物是可以自然進化的。

網絡上關於電影中小黃人的身世有着多種說法：有說法是小黃人是來自實驗室的研究；還有一種說法是小黃人是從單細胞生物不斷進化了黃色「打工仔」，從吵吵鬧鬧的電影配角變成有思想帶團隊的主角。《迷你兵團與大怪獸》這部動畫的設定也是「身世進化論」的印證者。

在觀眾看來，無論是人造物還是自然生物，擁有思想智慧是小黃人成長的必然之路。可以說，在這部電影中小黃人從只會調皮搗蛋的「賤萌」小傢伙變成了領導者，這是對人物形象的豐富。也為之後的小黃人系列的人物塑造奠定了基礎。

如何延續經典IP的生命力，一直是各國動畫從業者需要不斷思考的。究其根本，順暢豐富、符合邏輯的故事內容與立體豐滿的人物形象才能為觀眾呈現出一部優秀的作品。

《爭洛陽》高度復刻東漢風物

由追光動畫出品的動畫電影《三國第一部：爭洛陽》（下稱《爭洛陽》）於暑期檔上映，製作團隊曾因拍出動畫電影《長安三萬里》而名聲大噪，故不少觀眾在電影放映前自然是期待萬分。而筆者看罷之後願意用「中規中矩」來形容，劇情推動總給人一種毫無波瀾的「平淡感」，觀眾期待的戰爭大場面並不多。

人物讓觀眾「臉盲」

如果不是電影中對人物有文字介紹，袁紹、曹操乃至身邊的武將、三公九卿等一系列人物出場時，都讓人有些「臉盲」。而為了快速分辨人物只能以「臉長」「個矮」等特點來記憶。可能是為了貼合歷史，年輕的曹操形象依然是一臉奸詐，雖然團隊想打破固有印象，把這個時期的曹操和袁紹定位成熱血青年，但好像外在形象與劇情發展並沒有同步，袁紹畏首畏尾，曹操則城府極深。

故事從少年時的袁紹與曹操一起偷香燭及一起救新娘開始講起，兩人志同道合，為延續漢室之榮光而選擇加入外戚陣營。那個時期的兩人並肩作戰，對朝堂內外的不公敢於發聲，但袁紹多疑猶豫的性格特點被放大。董卓亂政之後，曹操以身入局，雖號召各地諸侯攻入洛陽，但各地勢力皆為自己利益，尤其是袁紹、袁術兄弟更是以世家利益為優先，最終逼曹操另立門戶。相比兩個主角的人物塑造，大將軍何進的剛愎自用、猶豫寡斷，與董卓的狡詐狠毒反而更讓人印象深刻。

追光團隊想要呈現給觀眾的是袁紹等人被逼無奈，但因為劇情的簡略，觀眾看到的是一個猶豫不決的領導者。整個討董過程中袁紹既沒有展現盟主該有的管理及軍事才能，漢末亂世更像是因為幾個兄弟吵架展開，派系鬥爭等話題淪為了故事的背景板。

無論是影視改編還是動畫改編，三國題材作品多但佳作少。人們對故事耳熟能詳，自然會有比較高的要求，這就很考驗製作團隊的講故事功力，因此想



▲《三國第一部：爭洛陽》以青年曹操與袁紹的人生軌跡作為主線，揭開三國亂世的起源。

要取得好的票房成績與口碑，需要有所創新。

在觀眾要求頗高的背景下，追光動畫製作團隊依然敢於觸碰三國題材，也體現了其對國產動畫技術以及原創能力的信心。導演切入點是電影較少討論過的漢末，但從一部歷史題材的動畫電影而言，《爭洛陽》顯得有點頭重腳輕。

「尊歷史，承原著」

當然整部電影也並非全無可取之處。《爭洛陽》作品結構完整，「尊歷史，承原著」這一理念貫徹始終，幾個關鍵歷史事件皆遵從史實，按時間順序逐一呈現。服化道設計上，構圖、色彩、配樂皆可圈可點，主創對東漢社會生活及服飾等都進行了一番研究，並於影片中高度還原。電影讓觀眾在回顧歷史的同時，能夠對當時的風土人情有更全面的了解。同時，也能令觀眾聯想到博物館中的東漢文物，這也是影視作品的意義所在。

也許《爭洛陽》並不是一部完美的國漫作品，但是它的出現，也是中國動畫行業蓬勃發展的真實寫照。三國故事存在於歷史長河中，是非功過皆由後世評說，而如何讓更多的歷史故事，能夠吸引觀眾，讓他們產生了解歷史的興趣，也是中國動畫人值得努力的方向。

海倫