

今年暑期

档，动画电影《浪浪山小妖怪》横空出世，接上了《哪吒之魔童闹海》持续近半年的热度。截至9月13日上午，该片票房已突破15.7亿元，位列中国动画电影票房榜第六。《浪浪山小妖怪》是《西游记》文本体系下的“番外篇”，讲述小妖怪们的“取经”故事，脱胎于2023年火爆全网的高口碑动画短片剧集《中国奇谭》第一话《小妖怪的夏天》。

知名动画导演速达不仅是《浪浪山小妖怪》的艺术顾问，还是《中国奇谭》的出品人、总监制。近日，她接受记者专访，畅谈《浪浪山小妖怪》爆火的原因、中国动画电影的出海之路，并透露，“《中国奇谭》第二季已经制作完成，会在明年初播出；后续也会继续孵化、开发《中国奇谭》系列动画大电影”。

《浪浪山小妖怪》为何火爆？

《西游记》作为中国古典文学中最经得起改编的IP之一，光动画片就有《大闹天宫》《大圣归来》等多个版本。去年，IP改编游戏《黑神话：悟空》更是火爆全球。《浪浪山小妖怪》的火爆与《西游记》的文本结构不无关系，在“取经”故事中加上战斗、奇幻、喜剧等多种元素，一个新故事便轻松诞生。

《浪浪山小妖怪》猫眼专业版观众画像数据显示，20岁至40岁群体超过50%，年轻人成为核心观众群体。四个不起眼的草根小妖怀揣英雄梦想，假扮唐僧师徒，开启荒诞又热血的取经故事，让“打工人”产生了深深的共鸣。片中，小猪妖作为团队创始人，不断为团队成员提供“情绪价值”，蛤蟆精在保守与追梦之间摇摆不定，话痨的黄鼠狼精被迫“扮演”沉默的沙僧，魁梧的猩猩精实为爱哭包，却要硬撑齐天大圣形象，这些角色映射出普通人在当下职场和生活中的真实困境。速达解释：“我们希望让这部影片获得大众共鸣，从小妖怪身上看到自己的闪光点，开阔心胸，提升维度，看到自己的不足和世界的广大，从自己的局限里走出去，有勇气重新出发，做真正的自己。”

《浪浪山小妖怪》汇集了一支超600人的制作团队，精细打磨共计1800多组镜头，制作2000多张场景图，创造性融合了中国传统绘画的笔墨意境与电影镜头的光影空间感，让水墨氤氲的山川云气舒展留白，工笔勾勒精细的角色跃然生动，构成极具东方美学意蕴的流动画卷。

该片的核心创作班底是速达所在的上海美术电影制片厂（简称“上美影”）。这支美术片的“王牌之师”曾创作过《大闹天宫》《哪吒闹海》《三个和尚》《葫芦兄弟》《邋遢大王奇遇记》《舒克和贝塔》《魔方大厦》等中国动画传世之作。速达说：“我们上美影有一个宗旨，就是传承中国动画学派的精神，最基础的就是将中国文化和中国哲思融入创作，从人物设定、故事讲述，到美术应用，都会从中国文化土壤里汲取营养。所以，作品有很多水墨意境，以及中国人朴素的哲学思维。”

◀《浪浪山小妖怪》剧照。

↓知名动画导演速达。

如何实现中国动画出海？

今年，动画电影《哪吒之魔童闹海》全球爆火，如何在创作层面实现中国动画的海外传播？速达认为，创作者首先要了解国际影视制作的工业流程和规则，并了解世界共通的“语言”，以及能打动人心的核心元素——亲情、友情、爱情、勇气、担当等等。但最基本的素质是带着中国文化基因热爱自己的文化，要有文化自信，呈现中国文化的独特性。“我经常和外国同行交流，他们不希望看到中国动画人物是日本脸、美国脸。我曾在美国给3D版《大闹天宫》调色，当时，美国同行被动画里中国蟠桃园里的美景和仙女深深震撼，说这才是他们心中的中国动画。”

中国动画曾经惊艳国际动画界，例如，20世纪80年代，《山水情》《鹿铃》曾向全世界展示了中国水墨在美术片中的运用，水墨渲染技术炉火纯青。速达说：“它打破了传统动画单线平涂的制作方式，大家都不知道是如何做出来的，展现了中国的意境之美、绘画之美、思想之美，在国际动画界有目共睹。当时，各国动画艺术家对上美影的艺术家前辈非常崇敬。”进入新时代，中国动画技术的新发展、新表达依然受到国际动画界关注。速达通过此次金熊猫奖评审与外国同行交流发现：“外国同行能从中国现实题材的创作中感受主人公的所思所想，不需要理解语言都能被主人公的情绪带动，即使动作片，也会被动作设计传达的情绪深深吸引。”

速达十分强调中国动画的思想传承：“我们这一代动画人受到的教育就是用作品潜移默化地滋润观众心灵，肯定不会迎合观众，最好要引领观众。”她举了两个例子，一是《大耳朵图图》，“我们希望父母不要急功近利，要努力寻找对孩子更好的教育方法、交流方式，把他们当成独立个体。同时，我们也想让观众感受家庭、社会和谐的重要”；二是《中国奇谭》，“希望让观众从中看到中国古典文学、绘画、哲思的美，触摸它们的高度”。

↑动画里的水墨元素。

据羊城晚报

展现中华文化而非日美脸孔

《浪浪山小妖怪》艺术顾问速达畅谈中国动画出海之路：

↑《浪浪山小妖怪》海报