

今年春节档,《哪吒之魔童闹海》(以下简称《哪吒2》)燃爆大银幕。影片自上映以来,屡屡刷新中国影史、世界影史多项纪录。截至目前,该片位居全球动画电影票房榜首位,跻身全球影史票房前10,票房仍在稳步上升。

《哪吒2》的成功,不仅折射出中国电影近年来创新发展的清晰路径,更反映出新时代激发创新的磅礴伟力。它的成功,是一个民族充满自信、一个社会向前迈进、一个行业持续壮大、一群创作者不断积淀的成果,为中国电影的发展洞开了一片新天地,也为时代前行的滚滚洪流注入强大动力。

中华优秀传统文化在新时代绽放新光彩

近年来,取材于中华优秀传统文化的国产电影越来越受到观众的喜爱,从《长安三万里》到《白蛇:浮生》,从《封神三部曲》到《只此青绿》……向中华优秀传统文化要题材,成为国产电影走到今天的一条创新之路。

谈及为什么要拍“哪吒”?创作的原动力在哪?《哪吒2》编剧兼导演饺子的回答是,首先这个IP拥有强大的生命力。“哪吒这个角色的性格定位是一以贯之的,只不过他认识到了这世界的规则、框架和他想象的不一样,就会渐渐地发生更多本质性的矛盾冲突。在这个过程中,他会有自己认知上的成长。这也是我们希望开发这个IP的原动力所在。”

中国艺术研究院教授支菲娜认为,传统文化题材电影的兴起,根本上缘于中华优秀传统文化资源得到空前的重视和有力的开发,深厚的历史文化资源为艺术创作提供了无穷无尽的宝藏。创作层面来看,支菲娜认为,“一方面,创作者因此产生了挖掘民族文化的自觉性,另一方面,观众也能从相关的电影作品中获得文化身份认同感和自豪感。创作者发现传统文化里可以挖掘的题材还有很多,哪怕是一些人们耳熟能详的故事,也能从全新的角度进行诠释,在这个过程中求新求变。”

“传统文化题材的影片之所以越来越受到观众的认可,很大一部分原因在于我们古老的神话和故事中蕴含着中国人追求自由、嫉恶如仇、敢于同命运抗争的力量,它具有一种蓬勃旺盛的原始生命力。”中国电影家协会副主席尹鸿说。

艺术创新,尊古而不复古。创造性转化、创新性发展,是文艺作品贴近时代、走近观众的不二法则,也是新时代赋予艺术创作的科学理论支撑,为艺术创作指明了方向。只有以当下的价值观、最新的表达方式去打开传统文化资源的宝藏,传统文化的魅力才能被真正激活,让观众感受到其蓬勃的生命力和独有的感染力。

在饺子看来,《哪吒2》成功的关键在于满足了观众对传统题材现代化表达的需求。“我们把这个IP的价值提炼出来,再结合当下的时代环境和精神,人们生活中的感悟,重新编出一个真正让大家相信的故事,而且用一种让大家喜闻乐见的方式表现出来,体现出一种时代性,我觉得创作就成功了一半。”饺子说。

不仅是电影,近年来,在一系列文化活动和文艺创作中,中华优秀传统文化元素被展现得淋漓尽致——北京冬奥会开幕式上,从二十四节气倒计时,到一滴冰蓝色水墨倾泻而下幻化为黄河之水;杭州亚运会开幕式上,来自良渚文化的“水玉琮”,到寓意团结与友善的“团扇”……当代创作者对传统文化的全新演绎,无不流露出中华民族内在的美好与浪漫。这是一个中华优秀传统文化焕发勃勃生机的时代,也是一个民族文化自信更加坚定的时代。

创新精神成为时代澎湃发展的标识

角色数量是第一部的3倍,特效镜头近2000个,超过第一部镜头总和……饺子坦言,最初也曾尝试与国际团队合作,但由于国外团队制作的风格、手法并不适合影片的内容和审美,最终还是选择特效由中国团队主

导完成。其中许多特效镜头的完成,体现出中国电影视效技术发展的开创性。

新时代是创新精神高扬的时代,创新精神推动着改革发展不断前行。从《哪吒2》可以看到,在这个时代,电影视效技术得到前所未有的发展,打破人有我无的局面,实现从无到有的突破。

2015年左右上映的《西游记之大闹天宫》《西游记之孙悟空三打白骨精》等影片基本上还是找美国团队或韩国团队来制作特效。而2017年上映的《悟空传》一举改变了人们对中国电影特效的偏见,当片尾出现的特效团队绝大部分都是中国特效公司时,人们突然意识到,国内特效团队的制作水平已经不再是早期所谓的“五毛钱特效”。

“影片里最后一场妖仙大战的戏,想要的效果是双方部队的对战既要像海浪又要像鸟群,要像一种自然奇观,需要很强的形式上的美感。为了把这个效果做出来,我们需要内部一遍遍打样测试,反复跟导演确认。这个过程是最痛苦的,需要一遍遍去‘死磕’,但也是在这个过程中,我们的技术水平得到了新的提升。”《哪吒2》执行制片人刘潘说。

新时代升腾而起的创新精神赋予艺术工作者勇攀高峰的勇气。

从《哪吒之魔童闹海》看创新文化——「哪吒」为何诞生在今天

饺子透露,《哪吒2》中,有的镜头制作贯穿整个周期,“一些实验性的镜头,因为之前没人试过,所以无法用时间来规划进度,就像一道数学难题,说不定什么时候能解决。我原先提出的标准,是一个大家达不到的标准,得先去够,然后我们再看极限在哪儿。后来看到一些成品的时候,大家都觉得不虚此行。如果不逼,大家也不知道自己这么厉害。”

解放思想、守正创新,新时代给艺术创作带来前所未有的理念变革,激发源头活水,极大解放了创新创造的活力。

浙江时光坐标科技公司创始人陈奕指出,目前国内的视效技术已经基本可以实现主创需要呈现的所有画面,整体视效水平跟世界一流水平基本没有太大区别。“同时,视效团队也越来越深刻地认识到,观众已经不满足于单纯的视觉奇观,电影创作需要视效有效服务于故事情节的展开和情感诉求的抵达。”

在《哪吒2》的创作中,哪吒挣脱穿心咒,骨肉分离又重塑肉身这场戏的视效制作就很好地证明了这一变化。“那场戏可以说是整部电影的关键,前面所有情节的铺垫都是为了呈现哪吒重生这个场景,所以它必须能够让人产生揪心的感觉,跟哪吒的命运产生化学反应。”这组镜头的承制方墨境天合首席执行官魏明介绍,为了做好这组镜头,团队总共花费了八九

个月的时间。“过程虽然艰难,但整场戏为故事的推进、哪吒形象的塑造发挥了重要作用。”

2020年8月,国家电影局、中国科协印发《关于促进科幻电影发展的若干意见》。2021年,国家电影局发布《“十四五”中国电影发展规划》。2024年,国家电影局指导开展电影行业新技术新工艺试验和推广应用资助项目,电影视效技术作为重点扶持的领域,在最终评审出的10个项目中占据6席。

一系列举措,推动中国电影视效行业加速创新发展。创新精神成为整个社会追求和弘扬的精神,创新文化加速发展成为全社会的文化氛围。

高素质人才涌现为新时代注入创新之力

在饺子看来,《哪吒2》的成功并非偶然。“随着中国经济社会的发展,当人民群众的艺术生活需求达到一定阶段的时候,自然会有这么大的市场来承载这样的作品,来包容这样的创作者。这不是一蹴而就的,而是水到渠成的。”

新时代是创新型人才涌现的时代,以青年为代表的创新人才利用时代条件大展拳脚。一大批青年电影人才喷涌而出,为当前中国电影的创新发展提供了源源不断的动力。

当前,80后、90后的青年创作者已成为中国电影不可忽视的力量,他们的作品在题材选择、创作手法、审美趣味、技术运用等方面展现出新面貌,在年轻观众中引发反响。

作为青年创作者,《好东西》导演邵艺辉、《三大队》导演戴墨、《孤注一掷》导演申奥、《人生大事》导演刘江江、《消失的她》导演崔睿、刘翔等,已经成为中国电影业的新锐力量。

“今天的电影创作者,不仅要要是专业技术人才,还必须具备比较高的文化素养,并且热爱创作、执着于创作。”尹鸿说,“就像这次《哪吒2》的成功,作为80后的导演饺子虽然不是电影导演科班出身,但他的知识储备丰富,涉猎很广,了解观众对动画电影的需求,能够把生活中领悟到的或看到的东西糅进作品,关键是还能在艺术和技术的关卡面前‘死磕’。这说明我们对电影人才的需求提升到了一个新的维度。”

2024年,横空出世的游戏《黑神话:悟空》不仅展现了中华传统文化的魅力,也让人们看到了中国3A游戏的无限可能,而最让人震撼的是,这款游戏的幕后团队平均年龄在30岁左右;来自中国的AI公司DeepSeek在大洋彼岸成功“破圈”,团队成员超过一半为95后,90后占比超过75%;北斗卫星团队的核心人员平均年龄仅为36岁,量子科学团队的平均年龄为35岁,而中国天眼FAST研发团队的平均年龄更是只有30岁……人们惊呼,“这一代中国年轻人了不起!”

“我们遇上了一个好时代,所以才有这样的机会去做自己喜欢的事,去心无旁骛地投入创作,最终还能得到相应的回报。只要这样的成功案例越来越多,我相信以后会涌现出更多更好的创作者和作品,这将是中国未来发展的趋势。”饺子说。

(来源:人民网)