

国产动画电影中华优秀传统文化的“两创”实践与创新研究——以电影《哪吒之魔童降世》《白蛇：缘起》及《长安三万里》为例

王佳莹¹

(1.西北师范大学, 甘肃兰州 730000)

【摘要】在“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”的国家战略背景下, 国产动画电影成为传承与活化中华优秀传统文化的重要载体。以《哪吒之魔童降世》《白蛇：缘起》及《长安三万里》等影片为例, 探讨其实践与创新中华优秀传统文化的路径。这三部影片通过重建传统神话空间、提炼非物质文化遗产中的传承元素、对中国哲学思想进行影像化转译以及对视觉美学进行创新性表达, 实现了中华优秀传统文化从符号到内涵的当代转化。这些创作实践不仅为国产动画注入了深厚的文化底蕴, 也为“双创”理念在影视领域的深化提供了有益借鉴。

【关键词】中华传统文化; 国产动画电影; 创造性转化

Research on the "Two Creations" Practice and Innovation of Excellent Traditional Chinese Culture in Domestic Animated Films ——Taking the Films *Ne Zha: Birth of the Demon Child*, *White Snake: Origins*, and *Chang'an: 30,000 Miles* as Examples

Wang Jiaying¹

(1. Wang Jiaying Northwest Normal University, Lanzhou City, Gansu Province, China)

[Abstract]Against the national strategic backdrop of "promoting the creative transformation and innovative development of excellent traditional Chinese culture," domestic animated films have become an important vehicle for inheriting and revitalizing excellent traditional Chinese culture. Taking films such as *Ne Zha: Birth of the Demon Child*, *White Snake: Origins*, and *Chang'an: 30,000 Miles* as examples, this paper explores the paths of their practice and innovation of excellent traditional Chinese culture. By reconstructing traditional mythological spaces, refining elements of intangible cultural heritage for transmission, translating Chinese philosophical thought into visual imagery, and innovatively expressing visual aesthetics, these three films have achieved the contemporary transformation of excellent traditional Chinese culture from symbols to connotations.

作者简介:王佳莹, 西北师范大学传媒学院硕士研究生在读, 研究方向为影视文化研究。

These creative practices not only infuse deep cultural heritage into domestic animation but also provide a valuable reference for deepening the concept of "Two Creations" within the field of film and television.

[Keywords] Chinese Traditional Culture; Domestic Animated Films; Creative Transformation

中华优秀传统文化，作为中华民族数千年文明的精神性凝练与视觉化呈现，承载着厚重的历史底蕴和深厚的文化内涵。主要包含了神话意象、非遗技艺、传统纹样、哲学理念等多种形态，既蕴含着民族的历史记忆与审美基因，也为文艺创作提供了源源不断的灵感源泉。国产动画电影，作为中华优秀传统文化传播的重要媒介，始终与传统文化符号紧密相连。特别是在“创造性转化、创新性发展”理念指导下，近年来的国产动画电影对中华优秀传统文化的呈现方式发生了根本性转变，从表层的符号拼贴转向深度的叙事融合与价值重构，实现了文化传承与艺术创新的双向赋能。

一、中华优秀传统文化的创造性转化

创造性转化在国产动画电影中的实践，体现为对传统文化符号进行基于当代语境的系统性重构。在国产动画电影领域，这一过程首先体现在对传统符号外在形式的现代化转译上，通过空间重构、元素提炼和母题转译等路径，实现文化符号的当代活化。

（一）神话空间的意义转向

国产动画电影中的场景不仅是故事发生的背景，更是承载文化内涵和主题表达的重要载体。传统的神话故事为国产动画电影创作提供了丰厚的素材，它打破传统叙事的主题局限，将传统文化中的伦理观念、精神追求与现代社会议题结合，使神话空间成为传统精神进行当代转译的视觉化场域。影片《哪吒之魔童降世》打破了《封神演义》中单一的善恶对立格局，通过“魔丸”与“灵珠”的二元设定，重构了原作中脸谱化的善恶对立，将叙事核心转向对身份认同与命运抗争的现代哲学思辨。这种重构不仅赋予了古典神话故事强烈的当代共鸣，也使其承载的勇于抗争、突破偏见的精神内核获得了新的时代意义。影片《白蛇：缘起》中巧妙地将故事背景设定于晚唐，捕蛇村、佛塔、道观等场景深度融合了唐代建筑、服饰，营造出一个兼具历史感与玄幻色彩的神话空间。同样，在影片《姜子牙》中通过构建秩序森严的静虚宫与苍茫悲凉的归墟，将封神故事从战场升维至神学的思辨场域。其空间设计本身就成为权力结构与个体命运对抗的视觉隐喻。这一模式的核心在于，通过创建高度象征性的空间系统，使抽象的文化伦理冲突转化为可感知的视觉辩证法，体现了国产动画电影以空间叙事对传统神话进行深度开掘的模式意义。

（二）非物质文化遗产元素提炼

非物质文化遗产元素的提炼遵循“从物质载体到精神符号”的转化逻辑，形成了元素提炼路径的具体模式。这一过程并非简单的视觉挪用，而是将非物质文化遗产从装饰性符号提炼为承载叙事功能与文化隐喻的精神寄托。在保留文化特质的基础上，它契合当代审美，使抽象的文化内涵得以具象化呈现。

例如,影片《哪吒之魔童降世》中巧妙地运用了非物质文化遗产元素,如在天元鼎登场时采用蒙古族呼麦营造神秘压迫感,在“宝莲盛开”时融入侗族大歌烘托神圣氛围,就连配角“结界兽”的造型也提炼自三星堆青铜人头像这一珍贵的非物质文物遗产。同时影片《白蛇:缘起》在此方面的实践尤为突出,将多项非物质文化遗产元素无缝编织进晚唐的故事背景中,营造出极具文化质感的奇幻世界。反派国师派出的纸人军团,其设计灵感源于中国古老的剪纸艺术与皮影戏。这些纸人动作僵硬却充满奇异之美,不仅成为独特的视觉奇观,更承载了道法妖术的文化内涵,是非遗元素在类型片中进行创造性转化的成功范例。

在非物质文化遗产元素的提炼过程中,国产动画电影不仅注重从视觉上还原这些非物质文化遗产,更注重挖掘其背后的文化意义与精神价值^[1]。影片《长安三万里》中对唐代诗词的运用,远不止于场景中的吟诵或字幕呈现^[2]。影片将诗歌与人物命运、时代气象深度绑定:高适的《燕歌行》抒发了边塞将士的悲壮,李白的《将进酒》则以其瑰丽的想象,将“人生得意须尽欢”的豪放与“与尔同销万古愁”的深沉的哲学思辨推向高潮,使其成为盛唐风华与诗人跌宕灵魂的集中爆发。诗词在此不再是文字符号,而是士人精神世界、家国情怀与人生况味的载体。这一提炼模式的关键在于,通过赋予传统符号新的叙事功能和情感价值,既保留了非物质文化遗产项目的文化特质,又赋予其新的时代内涵,为中华优秀传统文化在当代语境下的活化传承提供了创新路径,彰显了国产动画电影在文化表达与艺术创新方面的独特价值。

(三) 神话故事叙事母题的转译

神话叙事母题的现代转译需要在保持其精神内核的同时,实现表达方式的当代性革新。同时,更需要更新其表达方式与价值取向,从而实现与当代观众的情感连接。影片《哪吒之魔童降世》中将传统“剔骨还父”的悲情内核转化为“我命由我不由天”的现代个体觉醒,让反抗宿命的精神在身份认同的转化中焕发新生;影片《白蛇:缘起》延续了“情之所至,生者可以死”的浪漫主义内核,却通过对许宣形象的现代重塑,赋予传统人妖之恋以平等尊重的当代亲密关系诉求;而影片《长安三万里》则从高适的凡人视角仰望天才李白,将文人的家国情怀提炼为“诗在,长安就在”的文化根性,让历史的风骨在个体的奋斗中变得触手可及。这种转译既保留了传统母题的精神内核,又赋予其新的时代内涵,使神话叙事在身份认同,个体价值等现代命题中焕发新的生命力,为传统文化资源与现代审美需求的有机结合提供了成功范式。这种转译通过角色重塑,视角转移等叙事策略,将传统母题嫁接到身份认同,个体价值等现代性议题上,既保留了传统母题的精神内核,又赋予其新的时代内涵,使神话叙事在当代命题中焕发新的生命力,形成了传统叙事资源当代转化的关键模式。

二、中华优秀传统文化的创新性发展

创新性发展要求立足于中华优秀传统文化的精神内核,使之在新时代语境下持续焕发活力与生命力。在国产动画电影领域,这一过程体现为通过现代视角对传统文化符号进行系统性重构,在哲学意蕴、价值取向与艺术表达等层面实现创造性突破。

（一）中国哲学思想的影像化转译

国产动画电影的创新性发展，突出表现为将抽象的中国传统哲学思想转化为具象的戏剧冲突与角色动力，使其在当代叙事中焕发新的生命力。影片《哪吒之魔童闹海》打破传统线性叙事，其中的“我命由我不由天”的能动精神，“君君臣臣，父父子子”的社会角色制度，以及“天人合一”的和谐观念，都内化为戏剧冲突的驱动核心，从而实现哲学思辨与大众娱乐的有机融合^[3]。而影片《长安三万里》虽为历史题材，却生动诠释了儒道互补这一中国文人的核心精神结构。影片通过对高适与李白这对挚友人生轨迹的对比，具象化地展现了“入世”的儒家进取与“出世”的道家逍遥之间的张力与融合。高适的严谨务实、追求功名，是儒家“修身齐家治国平天下”理想的体现；李白的纵情山水、洒脱不羁，则深得道家“自然”“逍遥”的精髓。两人一生的相知与相惜，正是“达则兼济天下，穷则独善其身”这一传统士大夫人生哲学的影像化表达，揭示出中国哲学思想内核中动态平衡与智慧。而影片《白蛇：缘起》则从另一维度呈现了阴阳相生与因果轮回的哲学思想。小白与许宣的人妖之恋，突破了“非我族类，其心必异”的世俗界限，诠释了和而不同的包容智慧与阴阳调和的辩证关系。影片中“人间多的是长了两只脚的恶人，长了条尾巴又怎么样”的台词，更是对“以形判质”表象思维的哲学批判。这种将哲学观念转化为角色命运与戏剧张力的诠释路径，使传统智慧在当代国产动画电影叙事的中获得了具象化、情感化的再生。

（二）传统价值观念的当代重构

国产动画电影的创新性发展，深刻体现于对传统价值观念的现代诠释与价值重构，在传承传统美德的同时，积极融入契合现代社会的价值理念，实现了对经典叙事范式的超越。影片《哪吒之魔童降世》的核心颠覆，在于对“天命论”与“血统论”的激烈反抗与价值重释。影片将传统故事中魔丸转世的设定作为故事核心，让主角哪吒从出生便背负着命中注定为祸人间的原罪与社会的集体偏见。然而，影片并未止步于宿命的悲情渲染，而是通过哪吒“我命由我不由天”的呐喊与抗争，将叙事焦点转向个体意志对既定命运的改写。这种对逆天改命主题的极致张扬，本质上是对传统“君权神授”“父权至上”等封建等级观念的现代解构，歌颂了主体性精神与对不屈命运的抗衡。同时，影片对李靖与殷夫人形象也进行了重新塑造，也实现了对传统严父慈母式刻板家庭关系的现代转化。李靖从符号化的威严父亲转变为深沉、隐忍，甚至不惜牺牲自我以换取儿子生机的“慈父”；殷夫人也从相夫教子的内眷形象，转变为既能上阵降妖又能陪伴儿子踢毽子的“虎妈”。这种家庭关系的现代化呈现，打破了“父为子纲”的单向权威，构建了一种基于理解，牺牲与共同成长的现代亲子关系。

影片《白蛇：缘起》的价值重构，则聚焦于对“人妖对立”的二元伦理界限的消解。在传统叙事中，人与妖的界限森严，其恋情往往被描绘为需要被镇压或牺牲的禁忌。该片彻底重构了这一逻辑：小白并非传统意义上魅惑书生的妖孽，而是一个在失去记忆后纯粹追寻自我身份的个体；许宣也并非怯懦的书生，而是一个勇敢追爱，敢于为心爱之人由人化妖的主动者。他们的爱情跨越了物种与身份的鸿沟，其阻力主要来自国师代表的强权与人类社会的恐惧，而非爱情本身的“不洁”。此外，影片对白蛇与青蛇的关系也进行了去妖魔化处理，着重展现她们之间超越主仆，深厚而复杂的姐妹情谊与独立人格，进一

步瓦解了传统志怪故事中对女性的负面刻板印象。

影片《长安三万里》则通过历史群像，对传统士人的仕途观与人生价值进行了细腻的现代性解构。影片深刻揭示了高适、李白、杜甫三人因出身、性格差异所秉持的迥异价值取向。高适作为没落官宦之后，以务实进取的儒家入世精神为价值核心，将“建功立业、光耀门楣”视为人生最高目标，遵循着严谨克己的晋升路径。李白的商贾出身使其被排除在主流科举之外，他的价值体系更偏向道家式的洒脱不羁与自我实现。他渴望凭借才华，实现“济苍生、安社稷”的抱负，但其行为方式却充满了对传统仕途规则的蔑视与超越。杜甫作为名门之后，早年怀抱纯粹的儒家理想，其价值根基在于对百姓疾苦的深切关怀。安史之乱的爆发，击碎了他们各自的理想蓝图：高适的报国之路屡受阶层壁垒所阻；李白因卷入政治斗争而获罪；杜甫则亲眼目睹国破家亡、理想沦丧。这些遭遇迫使他们深刻反思并调整自身价值取向：高适在坚守中学会了策略性的变通，李白在放逐中转向对个人精神自由的追寻，杜甫则将个人命运沉潜为对家国苍生的史诗性记录。影片通过三人的轨迹表明，传统“学而优则仕”的单一价值标准在复杂的历史现实中充满困境，人生的价值更在于个体在时代洪流中对理想信念的多形态的坚守、调整与升华。这种对传统士人价值的现代重构，赋予了“家国情怀”“个人理想”等命题以新的时代内涵，引发了当代观众对个人与时代关系的强烈共鸣。

（三）传统艺术的数字化再造

国产动画电影积极利用数字技术对传统艺术进行再创造，旨在构建独特的数字化东方美学体系。借助先进的数字技术，国产动画电影对传统艺术形式进行了精准还原与创新表达。影片《哪吒之魔童降世》运用前沿的三维动画与特效技术，将中国古典美学中的“气韵”与“意象”进行现代视觉呈现。太乙真人的“山河社稷图”以数字水墨风格构建出奇幻空间，而“冰火决战”等宏大场景则通过粒子特效与流体模拟，生动诠释了阴阳相生、刚柔并济的传统哲学观念，使古典美学精神在数字奇观中得到延续与创新。与此同时，影片《白蛇：缘起》则在三维动画体系中专注探索水墨意境的数字化表达。影片通过数字渲染技术模拟水墨的晕染笔触与留白构图，在开篇捕蛇村等场景中营造出烟雨空濛的意境，更将水墨画卷有机融入叙事流程，以动态化的方式超越了早期二维水墨动画的技术局限，实现了传统水墨动画与现代三维技术的深度融合。

数字技术不仅让传统艺术形式得以焕新呈现，还通过创新手段为其注入了新的活力。影片《长安三万里》以数字技术再造盛唐美学，将山水画风与诗词意境深度融合，通过粒子渲染技术模拟水墨在宣纸上的晕染效果，还原了《将进酒》中“黄河之水天上来”的宏大场景，让唐诗从文字转化为极具视觉冲击力的动态影像。这种数字化转译并非机械再造，而是在保留传统艺术精髓的基础上，优化其叙事适配性与视觉表现力，从而实现传统艺术的创新性发展与当代传播。

三、国产动画电影实践的反思与优化路径

在取得显著成就的同时，国产动画在“双创”实践过程中也暴露出一些普遍性问题。对这些问题的深入反思，将有助于推动国产动画在文化表达与艺术创新方面实现新的突破。

（一）文化表征的过度负载

当前国产动画创作中存在的叙事失衡现象，主要体现在文化表达与叙事艺术之间的协调不足。过分着墨导致叙事节奏停滞，世界观设定先行造成人物动机苍白，以及哲学思辨超越叙事承载导致情感共鸣不足。

首先，刻意用指代性的事物讲述故事，在近年作品中屡见不鲜。影片《新神榜：哪吒重生》在构建东方赛博的世界时，密集呈现了机械龙族、钢铁街巷等视觉符号，这些元素虽各具特色，却在某些段落的叙事中形成了阻滞。主角李云祥与龙族交锋的多个场景间缺乏有效的情节推进，使观众在连续的动作场面中产生审美疲劳。影片《大鱼海棠》在展现福建土楼建筑群时，对建筑细节的过度渲染在一定程度上延缓了主角椿的核心成长叙事，导致文化展示与故事主线产生疏离。其次，世界观设定先行造成的人物动机苍白。还有影片《白蛇2：青蛇劫起》在架构修罗城奇幻世界时，对生存法则的详尽设定占据了过多叙事篇幅，反而压缩了小青性格发展的表现空间。最后，哲学思辨超越叙事承载引发的共鸣不足尤为明显。影片《深海》在探索抑郁症主题时，其创新的粒子水墨技术创造了令人惊叹的视觉奇观，但抽象的艺术表达与主人公参宿的心理现实之间的连接存在缝隙，使得部分观众难以完全融入这个充满隐喻的情感世界。

这些叙事失衡现象反映出国产动画在追求文化表达与艺术创新过程中面临的共同挑战：如何在保持文化特质与视觉创新的同时，确保叙事本体的完整性与感染力。这要求创作者在创作过程中要寻求更精准的平衡点，使文化元素真正服务于叙事需求。

（二）技术迷思对艺术本体的遮蔽

随着数字技术的飞速发展，国产动画电影在视觉呈现上取得了前所未有的突破。然而，这种技术进步背后潜藏着一个值得深思的问题：对技术的过度依赖可能导致创作者忽视动画艺术的核心价值，使作品陷入技术至上的误区。

当前，CG技术、人工智能等数字技术的飞速迭代，在带来制作革命的同时，也潜藏着技术理性侵蚀艺术灵魂的风险。一方面，影片《深海》的粒子水墨技术是技术赋能艺术的典范，技术运用的初衷与最终呈现的效果都服务于“表现东方美学意境”的核心艺术追求。另一方面，在部分电影中，也存在对高精度三维渲染、动态捕捉等流行技术的盲目跟风，导致作品风格趋同，丧失了手绘动画等传统技法所独有的艺术温度。这种现象在影片《新神榜：哪吒重生》等作品中尤为明显，其对机械朋克元素的滥用，反而削弱了故事本应具有的东方魔幻气质。这要求创作者在运用新技术时，始终保持对艺术本体的尊重，如影片《白蛇：缘起》通过数字技术再现唐代建筑美学时，既保证历史细节的精确性，又赋予其符合奇幻叙事的飘逸感，使技术真正服务于情感表达与美学建构^[4]。只有在技术创新与艺术追求之间建立良性互动，才能推动国产动画电影实现可持续发展。

未来国产动画电影的发展，需要在技术创新与艺术个性之间找到平衡点。创作者应当明确认识到，数字技术是表达艺术思想的工具，动画作品的艺术价值最终取决于其独特的美学风格、深刻的情感表达以及创新的叙事方式。只有在技术应用上保持谨慎和批判的态度，才能避免陷入技术主导的同质化陷阱，

从而真正推动国产动画电影的多元发展。

（三）跨文化传播的体系化共情建构

在全球文化交流日益深入的背景下，国产动画电影的跨文化传播需要在保持文化特质的同时，构建具有普遍共鸣的表达方式。国产动画电影作为文化输出的重要载体，正逐步在国际舞台上展现其独特魅力。然而，在这一过程中，如何将深植于特定文化语境的中国传统文化元素，转化为能被全球观众理解、接受并喜爱的普适性话题，是当前面临的核心挑战与探索方向^[5]。

影片《哪吒之魔童闹海》作为备受期待的续作，在延续前作成功经验的基础上，展现出更为成熟的跨文化传播策略。影片采取分阶段、差异化的海外发行策略：在北美市场与主流发行商合作，进行精准的本土化营销；在东南亚地区则借助文化亲近性，开展深度市场渗透；同时通过与知名流媒体平台合作，实现全球范围的同步推广。这种多层次、立体化的发行体系，展现了国产动画电影在国际传播策略上的重要突破。与此同时，影片《白蛇：缘起》在全球上映后，其东方美学风格与哲学思考引发了海外观众的热烈讨论，影片中对“缘分”与“因果”的探讨跨越文化界限，成为中外文化交流的桥梁。影片《罗小黑战记》系列在日本市场的成功，展现了国产动画在东亚文化圈中的认同潜力，简约而富有意境的画风，以及饱含东方智慧的叙事逻辑，赢得了海外观众的高度评价。

在推动国际传播的过程中，国产动画电影注重将传统文化符号与全球化语境相结合，将普世主题与本土特色的融合。借助国际合作与多语言配音等方式，进一步扩大其国际影响力。影片《白蛇2：青蛇劫起》在海外发行时采用了高质量的本地化翻译，并邀请知名配音演员参与制作，为不同地区的观众提供了更贴近本土文化的观影体验。这种精细化运营不仅提升了作品的市场竞争力，也让更多人感受到中华文化的深厚底蕴与创新活力。

国产动画电影要实现中华优秀传统文化的有效对外传播，需要构建一个涵盖内容创作、技术呈现、叙事策略与营销推广的立体化传播体系^[6]。在内容方面，应突破对经典神话传说的集中依赖，向更广阔的文化资源掘进。一方面，可继续深耕神话史诗、民间传说等具有高认知度的题材，将其作为文化传播的先锋。另一方面，更需大力开拓历史题材、武侠精神、民俗生活等题材，通过展现中国人真实的生活哲学与情感世界，让海外观众从多维度理解中华文化的深厚底蕴与当代活力。技术创新应当服务于文化表达的内在需求。影片《深海》开发的粒子水墨技术不仅创造了独特的视觉奇观，更重要的是找到了一种数字时代诠释中国传统美学的技术路径。这种将技术研发与文化表达深度绑定的创新模式，为国产动画电影建立了差异化的视觉标识。在叙事策略上，应更加注重挖掘人类的情感体验与生命议题，并运用国内外都适应的作品形式，从而在坚守文化内核与寻求全球认同之间找到平衡点，真正使国产动画电影成为构建国家文化软实力的重要载体。营销推广环节需要采取精准化的传播策略，针对不同文化市场的特点，应当制定差异化的推广方案。在东南亚等汉文化圈地区，可以侧重文化亲近性的宣传；在欧美市场，则需要通过高质量的本地化配音、字幕以及文化背景解读，降低观影门槛。同时，要善用社交媒体平台，通过解说视频、幕后特辑等形式，主动搭建文化理解的桥梁。未来国产动画电影的跨文化传播，应当致力于构建一个完整的产业链条，以前瞻性的内容规划为基础，以创新性的技术呈现为支撑，以普

适性的叙事转化为核心，以精准化的营销推广为途径。只有通过这种全方位的协同创新，才能实现中华优秀传统文化从“走出去”到“走进去”的质的飞跃。

结语

近年来，国产动画电影开创了传统文化现代转化的新范式，构建了一条中华优秀传统文化从传承到创新发展的独特路径。通过从赋形到赋能再到赋魂的呈现逻辑，不仅让中华优秀传统文化在银幕上焕发新生，更在全球化语境中构建起具有民族辨识度的动画美学体系。未来，国产动画电影需继续深化技术、艺术与文化的有机融合，在守正创新中推动中华优秀传统文化从影像表达走向文化认同，为构建中国动画学派注入持久动力。

【参考文献】

- [1]陈世坚,陈宝琳.近十年国产动画电影非遗元素呈现探析[J].文化创新比较研究.8(31):49-54,2024.
- [2]李彩云,任刚.电影《长安三万里》:中华文化经典符号的系统呈现[J].电影文学.(10):99-103,2024.
- [3]侯志刚,权继东.国产动画电影《哪吒之魔童闹海》中神话 IP 的视觉重构与审美表达[J].电影文学.(09):119-123,2025.
- [4]高幸.国产动画电影中非遗元素表达的叙事与视觉策略[J].电影评介.(04):96-102,2024.
- [5]王哲.国产动画电影的符号表征、价值内涵及价值表达[J].电影文学.(05):38-42,2025.
- [6]何国平.中华优秀传统文化创造性转化的动画电影进路:维度建构与实证分析[J].现代传播(中国传媒大学学报).47(02):92-104,2025.