

在近年来的中国电影市场,动画电影的异军突起是最令人惊喜的文化现象之一。2025年上映的《哪吒之魔童闹海》至今仍是影史票房冠军,是中国动画最亮眼的成绩。《熊出没》系列电影,更是每年春节档的常驻选手,成为伴随无数孩子成长的国民动画IP。这些动画作品的出现,体现了“国漫崛起”的势不可挡。然而,在这些热闹喧嚣背后,却是几代动画人跨越百年的探索与耕耘。近期,纪录片《中国动画100年》正在院线上映,为观众讲述了动画电影在中国走过的百年历程。

探索动画电影的“民族风格”

2025年,三联书店出版了日本学者小野耕世的《中国动画:中国美术电影发展史》,这本书以中国动画草创期和发展为主要内容,着重展示了中国动画的艺术创新和探索精神。正是前辈们的探索,为中国动画的“民族风格”奠定了坚实基础。纪录片《中国动画100年》用影像的方式探讨了中国动画的“民族风格”探索之路,两者构成了对话关系。

那么,如何创作具有“民族风格”的动画电影?这个问题构成了《中国动画100年》另外一条隐含的线索。无论是电影艺术还是动画,本身都是舶来的现代艺术形式。如何做出中国人自己的动画?中国动画的创作者用一个世纪的时间作答:《大闹画室》(1926年)是中国首部叙事动画,《铁扇公主》(1941年)漂洋过海影响了手冢治虫,《小蝌蚪找妈妈》(1961年)把水墨画搬上银幕,《大闹天宫》(1961年)成为经典,《哪吒闹海》(1979年)塑造了反叛的哪吒形象……这些动画电影探索了中国动画的“民族风格”,体现了中国人的审美精神。

而这种民族风格的动画电影,在进入二十世纪九十年代之后很长一段时间内受到国外动画的冲击。彼时,大量外国动画涌入国内,炫目的特效和奇幻的剧情,让工业化水平不高的国产动画陷入了盲目跟风的错误路线。《中国动画100年》还记录了近年来国产电影重建主题性的逆袭之路,新的技术被有效地整合到中国故事的讲述中。

于是,在近年的动画电影里,我们可以看到前述动画历史佳作的当代回响。《哪吒之魔童降世》《白蛇:缘起》等电影重构了中国传统文化中的经典人物形象,《流浪山小妖怪》重写了西行取经的故事。中国动画总是在不断借鉴和回归传统文化进行创新和再造。不难发现,较之真人出演的故事片,动画电影更喜欢从中华优秀传统文化中取材,中国历史神话故事是动画领域大热的IP资源。

《中国动画100年》这部纪录电影具有知识传播的价值,但它并不“高冷”,而是更像一位温柔的故事讲述者,将中国动画的百年经历娓娓道来。这部纪录片让中国动画电影的观众们“知其然,知其所以然”:既让观众在观看经典动画电影的片段中重温童年时光,又带领观众看到动画鲜为人知的制作过程。无数前辈的匠心和百年的创新造就了此刻高光的国漫崛起。在这个意义上,《中国动画100年》既是一部回望百年动画美学长征的纪录电影,又是给所有动画粉丝一份珍贵的“周边物料”。

纪录片《中国动画100年》海报

《熊出没》剧照

《白蛇:缘起》剧照

本版图片均为资料图

《中国动画100年》:国漫崛起的美学长征

汪荣

从萌芽初创到国漫崛起

作为“首部大型动画纪录电影”,《中国动画100年》还原了中国动画电影百年的探索历程。通过多种叙事策略的使用,孙立军将零散的素材放置在中国动画百年的整体框架中,把多元的影像材料整合成一部完整的中国动画通史。

《中国动画100年》以时间为轴,对中国动画电影进行了“历史考古”,展示了动画电影在中国的百年流变。从民国时期的萌芽初创,到中华人民共和国成立后的黄金发展期,经历市场化转型的阵痛与蛰伏,再到近年来的国漫崛起和多元探索。中国动画发展的每一步都凝结了动画人的匠心与热情,并且与时代同频共振。

同时,中国动画的历史也是一部技术更新迭代的历史。《中国动画100年》中关于动画技术的展示,带有“媒介考古”的意味。动画电影的技术在百年间不断变迁,从纪录片中我们可以看到早期动画人的逐帧手绘、赛璐珞手工上色等传统动画工艺,也可以看到数字制作和AI生成动画等最新技术的发展。

最让人感动的还是动画人的口述历史部分。这部纪录片的制作人员采访了各种身份的人,包括白发苍苍的动画电影前辈、动画业界的从业者以及高校学者。被采访者的讲述,饱含了亲历者的情感和温度,让历史变得鲜活了起来。动画电影创作的辛酸背后,是几代动画人的坚守和情怀,体现了动画人的匠人精神,而这正是这部电影最具有人情味的部分,构成了一种对历史的“情感考古”。

建造中国动画的“光影档案馆”

在电影院上映的电影,一般包含故事片和纪录片两种形式。较之故事片的“虚构性”,纪录片更注重的是“真实性”和“知识传播”。纪录片就像一个学识渊博的老师,带领观众了解各种各样的人文、社会和自然知识。《中国动画100年》这部电影,就是这样一部带有知识传播性质的电影。

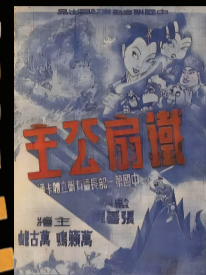
1922年万氏兄弟创作了中国首部动画广告片《舒振东华文打字机》,这是中国动画百年历史的起点。2022年,恰逢中国动画诞生百年,国内学界和业界联手发起“中国动画百年”系统性的史料整理工程。于是,孙立军导演开始启动《中国动画100年》的拍摄工作。

这部电影的制作本身带有留存史料的重要使命。该片的制作团队筹备数年,翻阅数百万字的档案文献,走访国内多个老牌动画创作基地,采访了多位动画人并留下口述历史的影像记录。海量的第一手素材的收集,为这部纪录片的制作打下了坚实的基础。

在这个意义上,《中国动画100年》既是一部讲故事的纪录片,又具有重要的学术价值,是用影像写下的“作为论文的电影”。鉴往事,知来者。导演孙立军为中国动画建造了一个光影档案馆。通过观看这部纪录片,观众可以知晓中国动画的来路和去处,在更高的知识层面理解“中国动画”的价值所在。

1926年
中国第一部叙事动画

《大闹画室》(1926年)

《铁扇公主》(1941年)

《黑猫警长》剧照

《大闹天宫》(1961年)