

# “破次元”文化突破光彩熠熠

□于多

随着国产动画电影《哪吒之魔童闹海》票房的不断突破,中国电影市场在2025年伊始迎来了新的里程碑时刻。当其片尾字幕铺开上百家本土制作公司的星辰图谱时,中国动漫产业已悄然完成从量变到质变的跃升。

此前,首款国产3A游戏《黑神话:悟空》横空出世,不仅在全球游戏领域引发轰动,也成为中国文化输出的一张亮丽名片。

近年来,风格各异、类型繁多的“国潮”动漫、热播影视剧和游戏,凭借精良的制作、引人入胜的剧情和深厚的文化底蕴,在全国乃至全球市场取得巨大反响。这些作品不仅在技术层面上展现了极高的制作水准,并且通过独特的叙事方式和世界观的构建,吸引了大量观众。



《黑神话:悟空》

《凡人修仙传》

## 技术迭代画出脑中梦幻

全球新经济产业第三方数据挖掘和分析机构iiMedia Research(艾媒咨询)最新发布的《2025-2026年全球及中国动漫产业现状剖析及前景预判投资分析报告》数据显示,近年来,中国本土动画实现突破式增长,动漫产业总值由2019年的760亿元增长至2023年的4000亿元。2025年,中国泛二次元周边市场规模预计达6521亿元,2029年有望达8344亿元,中国动漫市场正值爆发式增长时期。

在这种良性发展环境下,中国动漫影视产业蓬勃发展,备案数量从2016年的383部跃升至2023年的598部,呈现百花盛放的态势。通过技术本土化创新+传统文化现代表达的双向突破,实现了技术标准与东方哲学的深度融合,为全球市场提供兼具文化辨识度与工业级品质的创作范式。

“技”“艺”结合,国漫实现高层次创新发展。由艺画开天制作的《灵笼》,是一部巧妙融合“赛博朋克”元素与科幻末日设定的国产动画佳作。

画佳作。

《灵笼》采用写实画风,场景设计恢宏且细腻。在角色塑造上,不仅凸显了鲜明个性,更兼具独特美感,角色动作流畅自然,打斗场面设计精巧,特效表现堪称一绝。如此种种对于细节的执着,不仅提升了作品的艺术价值,也让观众感受到创作者的诚意。

技术本土化,以中式哲学重构科幻体系。《黑神话:悟空》的游戏场景取材自我国36处建筑古迹。开发团队在设计游戏环境时,与各地文物保护单位合作前往实地考察,对陵川二仙庙、晋城青莲寺等现实古建筑与塑像进行扫描,并以此为蓝本展开游戏内建筑的设计。同时,为使游戏场景更加逼真生动,开发团队运用虚幻引擎5与NVIDIA光线追踪等前沿技术提升画面效果。

不仅在视觉和玩法上达到国际一流水平,《黑神话:悟空》在游戏不同阶段,融入风格各异的动漫故事叙述作为过渡。令人惊艳

的多样设计风格巧妙串起整个游戏主线,赋予这一取材自中国古老传统的文艺作品全新且独特的魅力。

向“国风”进发,用中式视觉元素讲述中国故事。2021年,国漫市场中一部现象级作品《眷思量》凭借精美的制作与独特的“新中式”审美,不仅赢得了观众的喜爱,也获得了业界的广泛认可。

在服饰设计上,《眷思量》同样别出心裁。女性角色不再身着传统动漫中常见的暴露服装,而是换上了细节繁复的“新中式”服饰。这不仅展现了中式美学的独特魅力,更强化了对角色身份与性格的诠释,让角色形象更加立体丰满。

这些现象级动漫游戏产品的成功证明,高品质原创作品在市场上具有强大的竞争力。其成功不仅在于对传统文化的深度挖掘与现代表达,为中式审美在动漫影视游戏等领域的应用开辟了全新可能。

## 更多种子正在发芽

“影视+动漫”是内容营销的重要场域,具有极高的商业价值。

动漫产业崛起满足了年轻一代的娱乐消费需求。数据显示,95后、00后成为动漫消费主力军,他们对动漫内容和衍生品的付费意愿较高。这种消费趋势推动动漫产业多元化发展,形成“青年化”“IP化”和“数字化”的市场特征。

动漫与影视深度融合能让IP价值最大化。一个成功的动画角色或故事,可改编为影视作品,反之亦然。这种跨界延伸,极大拓展了产业链的广度,催生了商业模式创新,像影游联动、线上线下互动等新型商业模式应运而生。

在融合的大趋势下,传统制造业的历史使命已经由高科技制造接棒。而文创产业的春天才刚刚到来。与此同时,Tiktok、小红书等社交媒体平台的传播“基建”已基本完成,为各类信息尤其是文创内容的传播按下“加速键”。

近年来,“中国文创”以其多元化的内容及呈现形式,在全球范围内展现出强劲的增长势头,并逐渐成为中国文化软实力的重要组成部分。

深耕垂直领域,从“追赶国际标杆”转向“技术+国潮”双突破。故宫文创、非遗手工艺品、书法、剪纸等传统文化元素与现代设计相融合,中国文创产品正被国际消费者接受,成为全球文化消费市场重要部分。游戏领域,《原神》《黑神话:悟空》海外爆发,泡泡玛特风靡全球;“国民网红”李子柒展现的中式美学吸引无数海外粉丝。景德镇陶瓷、苏绣等传统艺术,凭借独特工艺与文化内涵备受国际青睐。网文方面,《斗破苍穹》《诡秘之主》等成功出海并被改编。影视行业,Netflix大量购入国产剧版权,2024年国产短剧APP在海外下载量达1.48亿次。

生态链整合,形成“内容创作—技术研发—IP衍生—全球发行”的完整产业链,打造中国特色的“漫威宇宙”。

国内相关产业链的成熟亦助力“影视+动漫”走向国际化。以《熊出没》为例,其背后华强方特的主题乐园、衍生品、影视联动全产业链布局,不仅巩固了IP的本土生命力,还通过海外发行拓展影响力。腾讯视频、B站等平台则通过年番矩阵如《斗罗大陆》《完美世界》和风格化作品如《镖人》《眷思量》等,构建了稳定的内容生态,为出海奠定基础。

国漫IP的剧漫联动不仅需要技术适配,更需要在叙事中平衡本土特色与普世价值。例如,《雄狮少年》以岭南舞狮文化为背景,讲述底层少年的励志故事,其引发的真实情感共鸣成为跨文化传播的关键。

自带科技酷炫感的“二次元”文化,与历经岁月洗礼的中华优秀传统文化激烈碰撞,迸发出的奇幻想象和穿越时空的力量,正是文化传承流转千年的真实写照。国漫、游戏与影视的“破次元”联动,为文化创新融合发展提供了新思路,探索出一条兼具本土特色与国际视野的路径,未来将实现更大的市场“热”当量。

## 要素重构驱动叙事创新

如果说以往国产动漫影视作品只是在制作上追赶国际标杆,现在则是在技术、审美、叙事等多维度全面突破。

以中式哲学理念为核心,重新解构东西方视觉元素。电视剧《与凤行》改编自玄幻小说,凭借“影视+动漫”双向赋能的中国风美学特效与深刻文化内涵,完美融合东方神话的宏大叙事与细腻情感。

开篇借“流光过隙声声慢,藤影跃鱼日悠悠”古韵诗句,以水墨画般的画面,尽显古代田园生活的宁静与自然之美。剧中多采用实景拍摄,青山绿水、小桥流水、农家烟火等场景真实细腻,契合中国传统美学意境,为剧情奠定舒缓治愈基调。

作为神话剧,其仙界设计尽显东方神话的宏大壮丽。恢宏的仙界建筑、华丽的仙家服饰,带来大气磅礴的视觉冲击,贴合观众对神话世界的想象。剧中巧妙融入传统文化元素,借五行相生相克展现封印魑魅的宏大叙事,彰显中华文化底蕴;片头曲引入唢呐,其悲怆音色呼应凤凰泣血典故,强化剧情史诗感与情感张力;灵界设计融入敦煌壁画元素,飞天、莲花、祥云等符号,赋予剧情神秘梦幻色彩。

《与凤行》并非简单堆砌文化

符号,而是通过视觉、音乐、叙事等多维度艺术表达,深刻理解并创新运用传统文化。在“影视+动漫”双重热度加持下,受众从小说读者拓展至年轻动漫爱好者及不同偏好的观众群体,形成小说、动漫、影视多领域联动效应。

依托中式哲学观叙事,找到根植于中国土壤的宿命风格。2019年,《流浪地球》凭借震撼的视觉呈现、跌宕起伏且扣人心弦的故事,以及对人类命运、家园情怀等深刻思想的挖掘,为国产科幻电影开拓出一片崭新天地。

《流浪地球》致力于构建一个宏大且独特的世界观,在其中,东方文化特质与普世价值精妙融合。影片在画面构图上极为考究,通过将渺小的人类与巍峨耸立的巨型行星发动机并置,强烈的视觉对比既直观呈现出人类在末日灾难面前的脆弱与渺小,又淋漓尽致地凸显出人类不屈不挠、坚韧不拔的伟大精神。

在文化维度,《流浪地球》将传统文化元素融入科幻叙事,让人联想起古人对时间与宇宙的深邃洞察。以精心设计的道具细节为例,关键性发动机的核心样貌参照了我国古代地动仪的设计,太空空间站的外观则借鉴了古代计时器日晷的样貌。这些独具匠心的设计,

不仅为影片注入深厚的文化底蕴,更让中国观众在观影时,因熟悉的传统文化符号而倍感亲切,极大地增强了文化认同感。

深挖传统文化内涵,积极探寻具有深度价值的主题探讨方向。仍以《灵笼》为例,它不仅在叙事架构和视觉呈现上展现较高水准,更于科幻题材中巧妙融入对人性幽微之处与社会复杂问题的深度剖析,借由科幻故事的外壳,深入挖掘传统文化中对人性、生存、道德等层面的思考。

故事内核中,不论是生活在“世外桃源”的地面幸存者,还是马克率领的猎荒者队伍,都同样在生死存亡的时刻面临人性的残酷考验。人性善恶的复杂性通过非线性的叙事手法得以强化——碎片化的记忆闪回、时空交错的真相揭露,使观众在悬疑拼图中逐步理解角色动机,最终拼合出末日世界残酷而真实的生存图景。

技术的迭代更新,多元的题材与风格,文化符号的深入挖掘,美学风格的多样呈现,每一帧画面体现的不仅是创作者们对质量的死磕,更是他们对作品精品化的决心和更加坚定的文化自信。

当技术创新与文化自信形成共振,“破次元”深度融合将在世界舞台鸣响属于东方的乐章。