

《哪吒之魔童闹海》东方神话 IP 基模的 数字化重塑与赓续研究

钟华¹, 黄粤豪²

(1. 贵州民族大学传媒学院, 贵州 贵阳 550001; 2. 贵阳信息科技学院
数字传媒学院, 贵州 贵阳 550001)

摘要:为探索《哪吒之魔童闹海》对东方神话故事 IP 基本认知模式,从东方神话 IP 符号的承续与裂变、时空重构下蒙太奇的复调叙事革命、传统文化基因的数字媒介转译等视角进行研究。研究发现,创作团队利用妆造、叙事等形式,对哪吒的撰写与人物塑造展开了大胆的重塑与解读,利用动画的形式诠释了东方神话的美,不仅具有传统神话的精神内核,还具有现代科技的融合与全新的叙事理念,借此达成了东方神话 IP 的重塑与赓续,打破了受众对于传统神话 IP 的认知基模,达成了传统神话 IP 的创新性表达。研究表明,构建一个更为生动且更被年轻群体喜爱、主流受众接受的成长历程与人物形象,可有效搭建传统东方神话的跨时代表达。

关键词:《哪吒之魔童闹海》; 东方神话; 范式重构; 复调叙事; 数字转译

中图分类号: J954

文献标志码: A

文章编号: 1671-6248(2025)04-0113-08

Digital reshaping and continuation of the foundational schema of the eastern mythology intellectual property in *NE Zha 2*

ZHONG Hua¹, HUANG Yuehao²

(1. School of Communication, Guizhou Minzu University, Guiyang 550001, Guizhou, China;

收稿日期: 2025-03-10

基金项目: 贵州省政协理论研究课题项目(202545); 贵州省高校人文社会科学研究基地项目(25GZGXRWJD01)

作者简介: 钟华(1977-), 女, 四川成都人, 教授。

2. School of Digital Media, Guiyang Institute of Information Science and Technology, Guiyang 550001, Guizhou, China)

Abstract: To explore how *NE Zha 2* reconfigures the foundational cognitive schema of Eastern mythological intellectual properties, this paper examines the continuation and divergence of Eastern mythological intellectual property symbols, the polyphonic narrative revolution enabled by montage within reconstructed time-space, and the digital media reinterpretation of traditional cultural genes. The study finds that the creators' team boldly reshaped and interpreted the writing and character creation of *NE Zha* through styling, narrative techniques, and other forms, and used animation to present the beauty of Eastern mythology. The film not only retains the spiritual core of traditional myth but also integrates modern technology and innovative narrative logic. In doing so, it reshapes and continues the Eastern mythology intellectual property, breaking the audience's foundational cognitive schema of traditional mythology intellectual property and achieving innovative expression of traditional mythology intellectual property. The study concludes that crafting a more vivid character growth process and character image—one that resonates more with younger viewers and is embraced by mainstream audiences—can effectively enable the transgenerational expression of traditional Eastern mythology.

Key words: *NE Zha 2*; eastern mythology; paradigm reconstruction; polyphonic narrative; digital reinterpretation

《哪吒之魔童闹海》为何火爆出圈? 本文将基于《哪吒之魔童闹海》电影中呈现的东方神话 IP 为起点,以探索传统神话 IP 基模颠覆性的艺术表达模式及现代化改编为研究重点,在已有研究成果的基础上,基于数字赋能对传统东方神话的解构与再现,对《哪吒之魔童闹海》的现象级爆火策略展开分析,并对其为中国动画电影与东方神话 IP 带来的价值进行剖析,以期为更多中国优质动画电影提供创新性路径阐释及表达范式。

一、东方神话 IP 符号的 承续与裂变

基模(Schema)一词,源于瑞士心理学家让·皮亚杰,是认知心理学中的核心概念,泛指人与生俱来的行为模式,即认知行为的基本模式^[1]。《哪吒之魔童闹海》作为现象级 IP,在当下文化产业市场中,具有较为强大的影响因子和商业属性,其发展历程体现出传统文化与现实市场的深度融合。由此,现象级文化符号爆火的背后,往往需要打破传统

的壁垒,运用现代极具创造性的艺术表达模式,实现东方神话 IP 符号的承续与裂变^[2]。影片中历史底蕴与现代审美的比重恰到好处,既有历史文化与古典美学的诠释,又有现代审美与时代风貌的融合,在保留传统文化记忆的同时,增添了新锐的先锋美学,是承续又是裂变^[3]。

(一) 东方神话与当代艺术的互构与共振

哪吒作为中国传统文化中的经典形象,其故事和精神内核根植于中华优秀传统文化。影片将哪吒塑造成了逆天改命、追求自我的勇敢者形象,在角色塑造中突破传统神话的刻板印象。在成长经历描绘中,不仅保留了传统神话 IP 中的斗争精神,还隐喻了现代青少年在成长过程中面临的诸多困境。利用古今交融的叙事手法,让观众看到了角色的多元化与现实属性^[4]。

在短视频平台,广大受众也利用变脸滤镜在短视频中成为“一日哪吒”,影片的影响力突破银幕边界,演变为全民参与的文化事件。因此,社会情绪的精准捕捉,也成了东方神话的艺术传播之关键,影片强化“逆天改命”的主题,精准击中了当代青年的精神诉求。导演饺子在重塑东方经典神话 IP 的同时,感叹“我们要做世界的哪吒,而不是迪士尼的模仿者”,弘扬了中华优秀传统文化的文化自信与影响力。这不仅是影片中的魔童哪吒,更是对现实自身的一种映照,是在有限中把握无限的极致境界。当《哪吒之魔童闹海》的片尾字幕滚动时,我们所看到的不仅是一部电影的成果,更是一个文化时代的杰

作,也诠释着中国动画电影进入了一条依托于东方神话的创作之路。

(二) 历史文化与先锋美学的范式转换机制

“范式转换”由托马斯·库恩提出,解释为某种理论或文化^[5]。在经历时间的积淀后,已经逐渐形成了一种“质变”,从而衍生出一种全新的解读模式可以更合理地阐述新事物的基本原理,且这种全新的模式更易于被平民接受、理解^[6]。

数字化时代,历史与文化也在被多元的媒介形式转译,《哪吒之魔童闹海》的创作正是历史文化与先锋美学跨越千年的对话,呈现一种以传统神话基因结合未来幻想的文化场域^[7]。《哪吒之魔童闹海》的人物本体源自传统的神话故事。影片中的哪吒,是对《大圣归来》中“丑萌”性格叛逆的延续,浓重的烟熏眼线、蓬松的红头发和尖尖的牙齿,乍一看很丑,但也隐喻了社会对“异类”的偏见^[8]。在此设计下,哪吒从固有的“神性”中走下来,回归“人性”,有了缺点瑕疵和情感纠葛,也彻底摒弃了以往动画中人物“完美无瑕”的设定;敖丙的设计则着重于强调其龙族的身份设定,服饰武器上精美的龙族纹样充分诠释了其背负的使命。哪吒与敖丙造型一红一蓝、一动一静,互为平衡又互成衬托,不仅增加了影片的画面层次,同时也巧妙地反映了中国传统文化阴阳互补的思想内涵。

《哪吒之魔童闹海》重构了传统善恶、仙魔的二元对立关系,打破了观众对东方神话 IP 认知的基模,对神话故事进行了现代化重

构。在影片中,东海龙王敖光不再是善恶脸谱化的反派,他的背后有龙族千余年被天界奴役的屈辱史,这样的安排使得这一角色的人性表达更加饱满立体;鹿童和鹤童的存在,预示着封神榜下不同阶层的现实,“被天命界定为‘妖’的群落”,都成为被权力倾轧的对象。由此,观众可以在领略神话魅力的同时,让古老的神话与当代的社会价值产生强烈共鸣。

二、时空重构下蒙太奇的复调叙事革命

“复调”的概念源自音乐学领域,苏联著名文艺学家、文艺理论家、批评家巴赫金将这一概念沿用至文本的叙事理论研究中,阐述为有着众多的各自独立而不相融合的复调文本世界^[9]。蒙太奇是通过运用镜头的运动与拼接,进而打破传统的叙事模式,将不同时空链条中的故事线重新整合、交织再构,借此增强影片的戏剧张力。《哪吒之魔童闹海》在围困陈塘关到被屠戮的剧情设计中,导演通过因果倒置蒙太奇手法向受众展现,使情节更加引人入胜的同时,进一步呼应影片主旨“人心中的成见就是一座大山”。

(一) 复调叙事下的时空重构

在当代中国动画电影的叙事变革中,《哪吒之魔童闹海》利用多种蒙太奇手法为动画的叙事属性注入了更多可能。传统动画的叙事,大多使用单一的线性叙事结构有条不紊地推动故事剧情。在泛娱乐化的时代背景下,传统的叙事形式已无法满足受众的审

美需求。借此,影片采用复调叙事范式,编制了一个精妙绝伦的叙事网^[10]。这种叙事创新不仅增强了故事的张力,更为中国动画的叙事艺术开辟了新的可能性。

影片利用多线复调的讲述方式,以哪吒成长、敖丙觉醒为主线不断穿插着龙族命运、天庭阴谋等支线,各线不断交汇,让观众在不同的角色身上看到了他们面对复杂处境下的挣扎和选择,使其最终构筑出庞大的“封神宇宙”。影片以哪吒为有限视角的开展,在视角上让观众融入其体内,又通过其他角色视角的补充,从敖丙、申公豹等视角下展现出不同角色的立场与动机,并利用全知视角对整个故事的关键情节进行宏观把控,让观众明了大体背景以及人物之间的相互关系,从而加强了故事的整体层次性。

《哪吒之魔童闹海》利用了多线复调的讲述方式,其难点在于在推进主线的同时保证支线的合理展开。该影片主线中哪吒的升仙考核,为其安排了三场试炼作为其支线展开的载体。三场试炼对哪吒和敖丙营造的复杂关系,为影片增添了诸多不确定性,宛如一根紧绷的“弦”,有力地推动着剧情发展。而这根“弦”所蕴含的张力,将观众深深带入故事营造的世界,让大家不由自主地沉浸其中,为角色的命运揪心。

复调叙事结构使其他反面人物甚至小人物都有自己的角色弧光。影片创作团队为多个人物都塑造了一条独属于人物自己的故事线。导演饺子的设置破除了我们观众的心理预期,在影片中金色不等于正义,黑色亦不等于阴暗,前面和后面反差极大的情节不时令

观众不断推敲。影片通过创造跌宕起伏的叙事效果,在紧张的打斗场面与舒缓的情感戏之间,为故事增添了韵律感,规避了叙事的单调。

从剧情发展上,导演饺子敢于打破传统神话叙事,勇于对动画电影叙事艺术做出重大贡献。这种叙事手法在多层次的推进中更能深入到艺术表达的维度中,既是影片生命力所在,又是深化主题表达的有力手段,它充分彰显了中国动画艺术表达的成熟自信,其为后来动画创作积累宝贵经验,给后来动画发展方向做出了指引。

(二) 复调叙事下的角色革新

《哪吒之魔童闹海》通过众多的人物形象与感人肺腑的刻画,展现了饱满的人物情感内涵,续写和塑造了有血有肉的神话人物。其复调式的叙事节奏,极大强化了哪吒成长过程的内在张力。哪吒在不断反抗和挣扎中得到成长,叛逆冲动的“傻小子”成长为担当重任的“小英雄”。从哪吒身上,观众看到了哪吒逐渐质疑到接纳自己,然后反抗命运的过程。影片用细致的表情和鲜活的动作将哪吒内心的挣扎、痛苦与成长的变化展现在观众面前。

敖丙与哪吒的种族之别又超越种族的友情,让观众感受到了世界对无私纯正好友爱的呼唤^[11]。影片对敖丙的内心世界进行了丰富刻画,敖丙在龙族围攻哪吒时不顾肉身损毁的风险保护哪吒,也在陈塘关疑似被龙族屠戮的情况下劝哪吒冷静。当一个角色拥有自己的正反面时,才能使这个人物更加立体,敖丙不仅拥有为了保护朋友甘愿肉身损毁的

义气,也有自己想保护龙族,希望哪吒不要急着复仇的私心。这种对人物全方位的、多层面的深度还原,无论是正、反派,都显得既有血有肉又让人心生怜悯、共情,让人们对天命不可违、生而无悔的选择以及偶然因素的重要性做出进一步思考。

哪吒的父亲也不再是父权代表,殷夫人更是无条件的母爱具象化的体现,她包容着不符合世俗定义中“好孩子”的哪吒,尽心陪伴他直到化为仙丹的那一刻。哪吒父母的爱从来不是一味地批判、打压,而是一面担心哪吒的安全、一面放手任其闯荡。影片通过多个生活化的场景,展现了他们作为父母的矛盾心理:既有对儿子的深沉爱意,又有不得不履行天职的无奈。影片中对申公豹的角色塑造也不再是传统反派的单一维度,影片展现的是人性的复杂多面,提醒观众以辩证的眼光去看待事物。一个好的故事人物不是单一且扁平化,而是多面又立体,幽深且复杂。

三、传统文化基因的 数字媒介转译

数字时代下,科技对于文化产业的赋能效益不可估量,传统的东方神话依托动画电影的载体被赋予了新的活力。

(一) 东方美学的影像转译策略

《哪吒之魔童闹海》是根据神话故事创作而成的一部动画电影,在景别的构图设计上对传统建筑的数字化呈现堪当典范^[12]。天宫建筑群斗拱按照《营造法式》中的比例复原,陈塘关斗拱下士兵使用的兵器为战国

长戟,精准地复原建筑细节打造出画面的东方文化韵味。在神话场景创意空间构建中引入永定土楼、敦煌壁画等具有代表性的中国形象作为创作元素加入场景构图中,同时将传统神话故事《山海经》中的文化元素与赛博朋克的现代元素相互融合,重现出东海龙宫的视觉形象,为独特的文化空间创造性设计提供革新之源。在塑造人物造型中,李靖的铠甲参照明代鱼鳞甲片打造,龙王冠冕饕餮纹参考殷墟青铜器三维数据,敖光甲胄则来源于唐代山文甲,这些服装铠甲的设计,既呈现了东方服饰文化的审美特点,也反映了人物的身份与性格。人物发型妆容中,哪吒的发冠是古代儿童的经典发束,而面部造型则是参考京剧脸谱;殷夫人的青铜剑是战国圆首双箍青铜剑风格造型,剑柄的紫色丝绦具有装饰与保护两种作用,这些均体现出东方美学对于传统神话故事数字化转译的深远影响。

在东方美学的认知谱系中,红色意为热血与拼搏,黄色代表希望与正义,青色则突出了东方神话奇幻神秘的基调。不同颜色的搭配运用,会使影片具备较强的视觉冲击力,也对影片角色中人物的内心波动起到了烘托、映照之用。与此同时,光影与色调的融入也为影片叙事打下了艺术基础^[13]。在太乙真人的道场,暖黄色的灯光笼罩古朴的建筑,让气氛显得温馨祥和;在海底龙宫,幽蓝色的冷光晕染龙宫,彰显龙宫的神秘深邃,隐喻着敖丙内心的压抑煎熬。音乐音效间的相互配合更是充满着东方韵味,《哪吒之魔童闹海》中大多选用“古琴、二胡、笛子”等中国传统乐

器,并配合“风声、水声”等自然音效,增强了电影中画面的意境。

(二) 神话符号的数字转码应用

《哪吒之魔童闹海》作为一部融合了传统文化与现代科技的动画电影,现象级爆火的背后绝非单纯的特效堆砌,而是东方神话故事与传统文化符号的数字化转码应用。主创团队结合影片叙事策略,巧妙利用前卫的数字化手段,将中华优秀传统文化元素与神话符号注入动画电影之中^[14]。利用“粒子特效”的形式搭建人物角色的筋骨,并通过“动态水墨渲染”使人物形象栩栩如生,此技术借助毛笔在宣纸上作画的晕染效果,将中国的古典美学应用于影片特效的生成。不仅如此,哪吒在影片中的“三头六臂”形象也来源于敦煌壁画中的古典美学符号,利用动态水墨渲染引擎搭建了只属于东方的气韵、神韵,营造了东方文化的传统意境^[15]。

基于角色设计角度而言,“动态水墨渲染引擎”为角色赋予了前所未有的艺术生命力,让角色的皮肤、衣服、毛发等细节,都充满水墨画特有的优雅气息,水墨线条优美、墨色层次分明。以哪吒为例,红色的混天绦与金色火尖枪在动态水墨渲染之后色彩更加鲜亮夺目,具有较强的视觉压迫感。主创团队还利用 VR 技术搭建玉虚宫等虚拟场景;并在水中镜头使用 AR 技术,让制作者实时观察虚拟角色与水底环境的相互结合,进而使画面效果更为和谐。

(三) 技术美学的生产范式革新

《哪吒之魔童闹海》中的技术革新主要体现在 3 个维度。

第一,游戏引擎的跨界应用催生了全新的创作手段。《哪吒之魔童闹海》在动画行业中大规模地运用了虚幻引擎5,其中 Nanite 虚拟几何体技术起到了重要作用。利用该技术制作东海龙宫场景时,画面精度相较于前作《哪吒之魔童降世》而言提升23倍,渲染用时却减少了60%,极大提升了生产效率。

第二,AI工具的嵌入提升创作的效能。敖丙的冰戟划过荧幕的画面时,为了让墨色呈现出瞬息万变的视觉效果,0.8秒的镜头就耗费了团队9个月的研究时间,此画面也创造了全球首个“动态水墨渲染引擎”,系统完成了宣纸纹理动态背景的生成。该系统的效果创造了中国动画电影特有的“数字国画”风,成为国际市场中的热门话题,国外观众对该数字技术的探讨热度非常高。

第三,数字化硬件上的突破。影片绝大多数的渲染均由中国自主厂商提供,“十万天兵天将”同屏战斗的画面若通过原始的单机渲染需耗时600年之久,而“分布式GPU云计算集群+”则将这一周期缩短至几个月,大大提升了渲染效率。与此同时,哪吒还借助“阿里云GN6i+”等云渲染服务,达成了降本增效超80%的成果。

中华民族的传统文化符号,是技术美学范式革新的强劲依托。影片借助当代美学视角审视东方传统神话,利用电影手段为当代年轻人探寻了冲破阶级羁绊的精神指引^[16]。该片将道家文化中“冲气以为和”巧妙植入到量子危机的对抗过程中,并用道家文化滋养科幻,为冰冷的科幻注入灵动的血液,达成技术美学与传统文化的交融。影片中还利用

“元宇宙天庭”的创想,将《山海经》中神怪虚幻的元素与先进的区块链概念相结合,形成一种别致的、带有东方哲学意味的数字文明世界,带给全球观众打破时空和文化藩篱的特殊价值体验,通过“东方文化”与“现代科技”的有机互构,达成以文化催生技术美学的创作革新。

四、结语

《哪吒之魔童闹海》用技术支撑作品的创作,文化作为原材料在东方神话的背景下打磨,完成了对于IP常规模式的重生与承续,既有对动画视觉形式的全新探索,使古老的神话以科幻美学的姿态出现在公众面前,又将传统文化内涵与当代精神诉求相结合,使故事与人物鲜活化。哪吒的成长反叛和敖丙的命运反抗,这些东方文化的精魂在当下时代环境中引发了广大观众的共鸣,推动东方神话的再度流行。这可以为东方神话IP的开拓提供新的思路,促使其开发者继续在挖掘中华优秀传统文化的过程中,用当代的视野和表现形态继续诉说东方神话的故事,在世界文化体系中真正意义上做好中华文明与世界的文明沟通、文化传播,建立起沟通古代与现代、中国与世界的桥梁。

参考文献:

- [1] J·皮亚杰, B·英海尔德. 儿童心理学[M]. 吴福元, 译. 北京: 商务印书馆, 1980.
- [2] 张新新, 黄笑语, 孙俨斌. 中华优秀传统文化的丰富蕴涵、当代表达与策略机枢——《哪吒之魔童闹海》的文化现象分析[J/OL]. 中

- 国编辑,1-12[2025-04-24]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.4795.G2.20250312.1736.002.html>.
- [3] 杨晓云. 一部现象级电影: 纯正中国创造的新篇章——国产动画电影《西游记之大圣归来》研讨会综述[J]. 当代电影, 2015(9): 198-200.
- [4] 金培, 陆地. 周边传播视域下《哪吒2》的得失及其启示[J]. 新闻爱好者, 2025(6): 26-32.
- [5] 托马斯·库恩. 科学革命的结构[M]. 纪树立, 李宝恒, 译. 上海: 上海科学技术出版社, 1980.
- [6] 万林艳. 从大众文化到平民文化的范式转换[J]. 中国人民大学学报, 2003(5): 115-120.
- [7] 张新英, 杨云曦. 《哪吒之魔童闹海》: 经典文本的现代“虚-实间性”式宇宙世界再构叙事[J/OL]. 电影评介, 1-6[2025-04-24]. <https://doi.org/10.16583/j.cnki.52-1014/j.20250331.002>.
- [8] 孙嘉伟. 《大圣归来》东方美学的表达维度[J]. 电影文学, 2016(19): 80-82.
- [9] 巴赫金. 陀思妥耶夫斯基诗学问题[M]. 白春仁, 顾亚铃, 译. 北京: 三联书店, 1988.
- [10] 刘娜. 论电影复调叙事逻辑与模式[J]. 山东社会科学, 2022(8): 169-177.
- [11] 白惠元. 《哪吒之魔童闹海》: 中国哪吒的燃情机制[J]. 电影艺术, 2025(2): 103-106, 162.
- [12] 秦耀华. 《哪吒之魔童闹海》: 东方美学与现代视觉特效技术的融合探索[J]. 电影文学, 2025(8): 97-101.
- [13] 何帅. 国产动画电影的东方美学呈现[J]. 电影文学, 2017(6): 115-117.
- [14] 梁倩. 数字技术赋能中华优秀传统文化“两创”的实践探索——以《哪吒之魔童闹海》为例[J]. 当代经济管理, 2025(6): 61-69.
- [15] 唐红平. 国漫水墨动画创新与创作思路研究[J]. 美术观察, 2021(1): 21-22.
- [16] 宋洁. 《哪吒之魔童闹海》: 中国动画电影的文化主体性探索[J]. 电影文学, 2025(7): 92-95, 161.

(责任编辑: 王佳)