

中国神话元素在国产动画电影中的运用研究

——以《姜子牙》为例

陈欣彤

泰国格乐大学 曼谷市邦肯区 10220

【摘要】《姜子牙》在2020年凭借创新的故事重构、多维度的角色塑造、奇幻与现实融合的场景构造以及独特的艺术手法，成为国产动画电影的辉煌之作。影片在8天内创下13.8亿元票房，展现了古老神话传说的新生命。故事以姜子牙为主线，融入现代情感，角色刻画立体丰富。场景巧妙结合奇幻与现实，艺术手法则通过精湛动画技术和音效设计，展现了中国传统文化的魅力。这部电影不仅让观众沉浸在奇幻世界，更感受到传统文化的深厚底蕴。

【关键词】中国神话元素；国产动画电影；《姜子牙》

Research on the Application of Chinese Mythological Elements in Domestic Animated Films: Taking "Jiang Ziya" as an Example

Chen xin tong

Krirk University Bangkok, Bangken District 10220

【Abstract】In 2020, "Jiang Ziya" became a brilliant work of domestic animated films with innovative story reconstruction, multi-dimensional character shaping, scene construction that blends fantasy and reality, and unique artistic techniques. The film made a box office of 1.38 billion yuan in 8 days, showing a new life of ancient myths and legends. The story is centered on Jiang Ziya, infusing modern emotions and providing a rich and three-dimensional portrayal of the characters. The scene skillfully combines fantasy and reality, and the artistic techniques show the charm of traditional Chinese culture through exquisite animation techniques and sound design. This film not only immerses the audience in a fantasy world, but also allows them to feel the profound heritage of traditional culture.

【Key words】 Chinese myth elements, domestic animated film, Jiang Ziya

引言

《姜子牙》这部影片巧妙地将中国传统神话故事与现代诠释相结合，深度挖掘并精彩展示了中国文化的魅力。影片中的姜子牙形象立体多面，智慧与勇气并存，同时也展现出普通人的情感挣扎和成长轨迹。情节设计中融入的五行、八卦等神话元素，构建了一个神秘且富有哲理的东方神话世界。水墨画风格的视觉呈现，古典韵味与现代感并存，古代建筑、服饰等元素的精心设计，更是让观众仿佛置身于充满东方神韵的古老世界之中。这部电影不仅是对中国传统文化的传承和弘扬，也是对中国文化深度挖掘和精彩展示的一次成功尝试。

一、神话传说的概述

马克思说过：“任何神话传说都是用想象和借助想象以征服自然力，支配自然力，把自然力加以形象化，是已经通过人民的幻想用一种不自觉的艺术方式加工过的自然和社会形式本身。”神话传说是人类文化的瑰宝，描绘了世界起源、人类存在及哲学思考。它们展现了人类对自然力量的敬畏与模仿，对社会道德和伦理规范的构建，以及对生死、命运、善恶的深邃思考。这些故事不仅传承了祖先的智慧和价值观，也影响了后世各领域的发展。在神话的奇幻世界中，

我们看到了人类对未知的好奇、对强大力量的崇拜以及对社会道德的初步构建，这些元素共同构成了人类文化的基石，深刻地影响了我们的历史与未来。

神话传说是民族灵魂的璀璨瑰宝，承载深厚文化底蕴，跨越时空展现人类智慧。它们为文学艺术家提供无尽灵感，塑造独特艺术形象，成为影响深远的文化符号。新时代应珍视并发扬这些传说，注入新活力，促进文化多样性与人类文明发展。加强教育和宣传，让更多人领略神话魅力，传承传统文化。

二、神话传说对于国产动画电影的优势

动画电影为神话传说注入新生命，借助绚丽色彩、生动画面和创意故事，重新演绎古老传说，贴近当代审美。融合现代语境和幽默，使传统故事更具现实意义，观众在欣赏中领略历史文化魅力，汲取人生哲理。创作者运用巧妙叙事和创新手法，将古老传说与现代元素结合，创作出富有创意和感染力的作品，为传统文化注入新活力，丰富人们文化生活，传承和发扬传统文化精髓。

自1941年，万氏兄弟推出首部中国长篇动画电影《铁扇公主》，开启了中国动画的新纪元。20世纪60年代，《大闹天宫》将国产动画推向巅峰，展现了中国动画的魅力和实力。然而，随后国产动画陷入困境。近年，国产动画逐渐复

苏，以《大圣归来》等作品为代表，借助神话传说创作出精美绝伦、情感深沉的故事，重新诠释传统文化，赢得国内外认可。这些成功不仅为中国动画注入新活力，也展示了其未来发展潜力。随着技术进步和创作思路拓展，国产动画电影将迎来更广阔的发展空间，期待更多优秀作品和国际舞台上的耀眼表现。

老一辈动画艺术家坚信动画魅力源自民族文化融合。以《铁扇公主》和《天书奇谈》为例，这些作品巧妙结合道教、佛教故事和民间传说，形成独特艺术风格，吸引观众并传播东方文化。这些成功案例证明了只有融入本民族文化的动画才能在世界舞台上独树一帜，赢得观众喜爱。这种理念在动画创作中得到了充分体现，不仅展示了动画的艺术魅力，还促进了观众对传统文化的了解和认识。

三、《姜子牙》动画电影中的中国神话元素运用

神话传说是中华文化瑰宝，千年流传，深植民族情感。生动的故事、鲜明的人物和深刻寓意，展示古人对自然、社会与人生的理解。这些故事传递古人智慧，成为理解和传承民族文化的重要桥梁。现代社会中，神话传说依然充满活力，激发艺术家创作灵感，丰富精神生活，深化对民族文化价值的认识。同时，它也成为连接不同民族文化的纽带，在全球化的今天，保持对民族文化的热爱与认同。

（一）神话故事的重构

《姜子牙》这部影片，深深植根于中华文化的沃土，以明代文学巨著《封神演义》为创作蓝本，巧妙地将古老的神话传说与现代电影艺术相结合。电影中的姜子牙形象，不仅承载了坚韧不拔、英勇无畏的英雄气质，更通过其情感丰富、内心复杂的心路历程，展现了浪漫主义情怀、英雄主义精神和道德伦理观念的独特魅力。奇幻世界的构建，既是对古老神话的致敬，也是对观众想象力的极致挑战。电影通过细腻的人物刻画和世界观呈现，成功传递了中国神话传说的文化价值和民族精神，成为一部展现中华文化独特魅力的佳作。观众在欣赏影片的同时，也能深刻感受到中华文化的博大精深和源远流长。

动画电影《姜子牙》以《封神演义》为蓝本，重塑了姜子牙的形象，将其呈现为一个在道德困境中挣扎的人性化角色。影片通过姜子牙与小九的冒险旅程，探讨了正邪边界的模糊性和人性的复杂性。小九的寻父之旅成为影片核心，促使姜子牙反思信仰与选择。电影成功构建了一个奇幻且深刻的人性探索世界，引发了观众对中国古代文化及人性和道德问题的思考，产生了广泛的社会共鸣。动画电影《姜子牙》以中国传统名著《封神演义》为创作蓝本，将姜子牙这一经典角色进行了全新的艺术重塑，展现了他英勇无畏的智慧与复杂多面的人性。影片中，姜子牙与小九的冒险旅程成为了故事的核心，不仅是一场惊心动魄的冒险，更是一场对正邪边界与人性深度的探讨。影片成功构建了一个既充满古代神话色彩，又富含现代人文思考的人性探索世界。观众在欣赏精美画面的同时，也能深刻反思自己面临的道德困境与正义

良知。电影以寓言的形式揭示了人性的复杂性与道德选择的艰难，给予观众深刻的启示与思考。

（二）神话英雄角色

国产动画初期受东方神话影响，融合传统英雄与现代技术，展现新活力。创作者们精心塑造角色，既保留核心特质，又注入现代审美。这种独特的动画形态，成功呈现东方神话，吸引观众，形成独特风格，成为国产动画的重要力量。

《大闹天宫》与《姜子牙》这两部动画作品，在角色设计上的创新之处，无疑为观众带来了前所未有的视觉和情感体验。在《大闹天宫》中，孙悟空的形象被赋予了新的生命。他依然保持着原著中机智勇敢、无所畏惧的猴子王特质，但与此同时，设计师们还巧妙地为他加入了更多人性化的细节，使得这一形象更加生动立体。这样的孙悟空不仅令观众眼前一亮，更是让人在观影过程中产生了强烈的共鸣。而《姜子牙》中的角色设计更是别出心裁。姜子牙不再是遥不可及的神话人物，而是成为了一个沉稳内敛、执着隐忍的平凡人。这种设计思路使得姜子牙的形象更加贴近普通人的生活，观众可以更加轻松地进入他的内心世界，感受他的喜怒哀乐。此外，申公豹的改编也是一大亮点。原本在原著中常常以狡猾、阴险形象出现的申公豹，在动画中变得重情重义、善良正直。这种颠覆性的改编不仅为故事增色不少，也让观众看到了角色多面性的魅力。这些角色设计上的创新之处，无疑为观众带来了更加丰富的观影体验。它们不仅让观众在视觉上得到了享受，更在情感上产生了深刻的共鸣。这样的设计思路不仅增强了动画作品的艺术价值，也让观众在欣赏的过程中得到了更多的启示和感悟。动画电影《姜子牙》在继承经典故事精髓的同时，巧妙地重塑了角色设定，为观众带来了前所未有的视听盛宴。其中，四不相和元始天尊的形象创新尤为引人注目。四不相不仅是姜子牙威猛的神兽坐骑，更是他内心世界的缩影，其多变的形象展现了姜子牙内心的矛盾和挣扎。而元始天尊的塑造更是颠覆传统，他不再遥不可及、神圣不可侵犯，而是变得有血有肉、情感丰富。他的决策和行为源于对世间万物的权衡和对自我利益的考量，这种复杂的人物设定让观众能够更深入地理解和感受他的内心世界。影片通过这两位角色的重塑，成功打破了传统故事中的善恶二元对立框架，展现了人性的复杂性和世界的相对性。这种叙事方式不仅增强了故事的吸引力和感染力，更激发了观众对于人性和世界的深入思考。观众在观影过程中不仅能够享受到视觉的震撼和情感的共鸣，更能在思考中获得启示和成长。这种深度的人物设定和故事叙述方式，让《姜子牙》成为了一部值得细细品味的佳作。

（三）场景构造立足于神话传说

电影创作精心打造场景，融入中国古代神话传说，展现奢华天宫与仙气仙境，令观众置身神话世界，深化对中国神话文化的理解。制作团队的考究与用心提升电影观赏价值，传递神话文化魅力。

《姜子牙》不仅是一部令人叹为观止的动画电影，更是制作团队倾注心血、展现对中国古代文化深深热爱和敬畏之情的集大成之作。为了打造这部独特的作品，团队深入研究了中国古代的神话传说、历史背景、哲学思想以及独特的艺

术风格,将姜子牙这一历史人物背后的丰富故事和深刻内涵挖掘出来。他们巧妙地结合现代动画技术,创造出一个既古老神秘又充满现代感的神奇世界,让观众仿佛穿越时空,亲历那段辉煌的历史。在电影中,姜子牙的形象得到了全新的诠释。他不再仅仅是历史上那位辅佐周武王伐纣、建立千秋伟业的智者,更成为了一个有血有肉、情感丰富的英雄。他的喜怒哀乐、挣扎与成长都被生动地呈现在观众面前。同时,电影还赋予姜子牙故事新的时代内涵,让观众在欣赏精彩画面的同时,也能深刻感受到中国古代文化的深厚底蕴和独特魅力。值得一提的是,《姜子牙》还巧妙地融入了许多中国传统文化元素,如道教思想、阴阳五行、民间信仰等。这些元素不仅丰富了电影的内涵,也让观众在观影过程中得到了文化的熏陶和启迪。这些传统元素的运用,不仅展示了中国文化的博大精深,也让观众更加深入地理解了姜子牙这一角色的内心世界和精神追求。

(四) 国风的艺术表现手法

《姜子牙》动画电影结合三维与二维技术,淋漓尽致地展现国风之美。人物造型与台词设计体现美的追求,场景与空间设计同样下功夫,为观众带来视觉与心灵的盛宴。通过精湛技术,成功融入国风美学于动画艺术细节中,展示传统文化在现代创作中的独特价值和魅力,为国产动画电影注入新活力与希望。

《姜子牙》开篇二维动画片段展现了中国古典美学精髓,融入古代艺术元素,设计巧思且充满层次感。动作流畅自然,彰显高超技艺和艺术底蕴。制作团队三代动画人匠心传承,既有资深专家注入灵魂,也有新生力量带来活力和创新。这部国风动画精品既展现了中国古典美学魅力,也体现了动画人的匠心与传承,让观众在视觉享受的同时,更激发了对传统文化的热爱与敬意。

这段二维画面以其精湛的技术和独特的审美视角,将敦煌古典美学与青铜器历史韵味巧妙地融合在一起,展现了一幅令人叹为观止的艺术作品。画面采用了S形曲线的构图设计,这种曲线不仅赋予了画面一种流动的韵律感,还巧妙地引导了观众的视线,使得整个画面更加富有层次感和深度。在色彩运用上,画面以暗黑色调为主,这种色调既突出了战争的沉重和悲壮,又通过精细的描绘展现出了青铜器特有的历史质感。在暗黑的背景中,九尾狐族的妖娆身姿和人类的英勇形象被刻画得栩栩如生,仿佛正在上演着一场跨越时空

参考文献

- [1]向志敏.如何运用“神话母题”讲好国产动画电影故事[J].今传媒,2024,32(02):63-66.
- [2]李任.中国神话题材元素对于国产动画电影的建构方法研究——以《山海经之再见怪兽》为例[J].喜剧世界(下半月),2023,(11):131-133.
- [3]张力天.中国民间故事改编动画电影中的传统美学特征研究[D].云南师范大学,2023.
- [4]文靓.中国神话传说的动画呈现研究[D].扬州大学,2023.
- [5]张亚美.西北神话影视改编研究[D].西北师范大学,2023.
- [6]江诗晓.新世纪中国神话作品改编动画电影的叙事研究[D].东北师范大学,2022.
- [7]扬扬采艺.中国当代动画电影的神话叙事研究[D].青岛科技大学,2022.

的激战。画面的细节处理更是达到了炉火纯青的地步,无论是九尾狐族那独特的服饰纹理,还是人类战士手中武器的锋利质感,都通过细腻的笔触和丰富的色彩得到了完美的呈现。整幅画面不仅展现了艺术家的高超技艺,更传达了一种对古典美学和历史文化的深深敬意。

《姜子牙》这部动画作品巧妙地运用了留白艺术,将国风画法的精髓展现得淋漓尽致。在天庭的场景中,留白手法营造出一种神秘而威严的氛围,令人敬畏;在北海的描绘中,留白则呈现出广袤无垠的凄凉感,让人感受到无尽的孤独;而归墟的留白则传达出一种深邃的空虚感,引人深思。这种艺术手法不仅给观众带来了视觉上的享受,更在心灵深处触动了人们的情感。

《姜子牙》这部动画作品在色彩设计上独具匠心,融入了五行理念,画面既富有动感又不失和谐。五行,这一中国古代哲学思想,在作品中通过红、白、蓝等主色调得到生动展现。红色象征火、热情与勇气,用于描绘姜子牙等角色的服饰和武器,强调他们的信念和勇气;白色代表金、纯洁与高雅,在背景设计和角色服饰上大量运用,营造出国风美感;蓝色则体现水、冷静与智慧,描绘天空、海洋等景观,展现角色的智慧和谋略。整体上,作品巧妙地将国风之美与角色情感、主题相结合,呈现出中国传统绘画美学的韵味,令观众在欣赏画面的同时,深刻感受到角色们的情感与信念,大大增强了作品的感染力和观赏价值。

四、结语

《姜子牙》这部动画电影不仅视觉效果震撼,更是对中国传统文化的深度挖掘与呈现。它运用创新手法,将古老故事和理念重新演绎,展现了中国文化的博大精深。电影中的画面设计充满东方古典美学魅力,色彩、构图、动态都体现了中国传统艺术的精髓。它传达的深层含义挖掘了传统文化中的道德观、价值观,以及人与自然、社会、自我关系的理解,使观众在欣赏画面的同时,感受到中国文化的深厚底蕴。《姜子牙》的成功提升了国产动画电影的国际影响力,为国产动画电影的发展提供了宝贵经验,展示了中国文化的魅力和力量。