

The Cinematic Recasting of New-Era Mythological IPs: Modern Transmutation and Innovative Prospects of Traditional Narratives

Ze Zhang

Tianjin Normal University, Tianjin, 300387, China

Abstract

Mythological intellectual property (IP) films embody immense potential in China's cinematic landscape, with their audiovisual translation entailing the construction of pluralistic narrative frameworks, advancement of digital 特效 (special effects) technology, cross-cultural dissemination, and other interdisciplinary dimensions. Moving forward, it is imperative to pursue continuous innovation in visual aesthetics and narrative structures while safeguarding cultural essences. Through reinforcing the interpretation of Oriental cultural semiotics, excavating universal humanistic values, promoting thematic and character diversification, and transcending dependency on single-blockbuster models, the industry can establish a stable ecosystem of high-quality, sustainable content—thereby fostering the holistic prosperity of Chinese mythological cinema.

Keywords

Mythological IP; Modern Transmutation; Figural Reconstruction; Audio-Visual Innovation

新时代神话 IP 的影视化重铸：传统叙事的现代转译与创新展望

张则

天津师范大学，中国·天津 300387

摘要

神话IP电影在中国电影市场发展中具有着无可限量的巨大潜力，其作品的影视化转译涉及到了包括多元化叙事模式的建构、数字特效技术的开发、跨文化的国际传播等诸多方面的内容。未来，更需要我们在保留文化内核的前提下，从视觉与叙事等方面进行不断创新；并通过加强东方文化阐释、挖掘普世价值的方式完善传统叙事的现代转译，推动题材与角色多元化，摆脱对单一爆款的依赖，使之形成稳定且优质的持续性内容供给、促进中国神话题材电影的繁荣发展。

关键词

神话IP；现代转译；形象重构；视听创新

1 引言

广义的“中国神话IP”泛指源自中国古典神话、民间传说或志怪文学，具有着极强标识性与文化底蕴的经典文化符号体系。这些历经时代发展琢磨和沉淀的艺术瑰宝经过长期流传，已形成了相对稳定的故事框架与人物形象，并长期在我国的文化遗产与艺术创作中占据着重要位置。

在当代影视创新与媒介融合的背景下，神话IP的电影化改编已成为中国乃至全球影视产业的重要现象。以《哪吒之魔童降世》为例，在其推出之前电影就凭借哪吒这一经典神话形象吸引了大众的广泛关注，上映后更是凭借其剧情和

精良的制作取得了巨大的票房成功；这些作品不仅在国内市场大受青睐，更有一部分大热佳作实现了跨文化传播的突破。但与此同时，许多在个别爆款电影上映后跟风推出的同题材电影都出现了像是情节拖沓重复、人物形象刻板僵化、故事改编面目全非等诸多方面的问题，不但造成了观众的审美疲劳，更限制了神话IP电影产业的进一步发展。如何在保留其原有故事文化内核的同时实现现代化的转译和表达，是当代的电影创作者们将要面对的核心挑战。

2 传承与颠覆：神话IP人物形象的视觉化重构

为大众所熟知和喜爱的传统神话人物在银幕上的二次重塑作为IP改编中最直观也最具挑战性的环节，正是神话IP的现代化转译能否成功的关键所在。传统神话中的角色通过在书籍文本、口头传播和信仰融合的长期流传中已形成

【作者简介】张则（1996-），男，中国山东泰安人，硕士，从事电影学研究。

了相对固定的形象认知,因此,如何在保留原汁原味的经典内核的同时注入新意,成为了近些年来中国神话题材电影创新实验台上的首要课题。

上世纪初期至中叶,我国的电影人们便开始尝试使用各种影像技术来再现之前仅存在于书籍与戏曲之中的经典神话故事,例如1941年中国联合影业公司制作的动画片《铁扇公主》、1956年的真人版《天仙配》、邵氏影业在1967年推出的《盘丝洞》等等,在此阶段的神话IP电影皆是取材于大众所耳熟能详的《西游记》《白蛇传》等知名传说故事;另一方面,老一辈的电影人们在特效技术相对薄弱的条件下,仍创作出了诸如“水漫金山”“大圣降妖”“梁祝化蝶”等大量优秀人物形象及场景,此时对神话IP人物的塑造基本上以沿袭原著固有形象为主体,并在服装、道具、台词及肢体动作方面均大量借鉴了传统戏曲艺术中的经典形象与表现手法,糅合戏剧脸谱、歌舞、民乐等多种元素,不仅在神话IP的电影化转译领域取得了辉煌的成就,更在我国内地掀起了新的观影热潮;比如20世纪80年代上映的电影《白蛇传》,便在当时创造了总观影人次超过七亿的票房神话。

而受制于当时拍摄技术的不成熟与传统电视观念的局限,自二十世纪中叶以来,我国神话IP电影的主要发展领域仍集中于少儿动画的层面。时至本世纪初,神话题材的电影改编则逐渐集中于某些单一IP上,其故事情节也逐渐套路、刻板化,其中固然出现过一些如《宝莲灯》《天书奇谭》等兼具传统文化与创新的优秀佳作,但后期集中于“西游”“封神”IP的不少影片皆出现了同质化严重的现象,被一些观众揶揄为“炒冷饭”“新瓶装旧酒”。这种情况直至后来《大圣归来》《哪吒之魔童降世》等大热电影的问世才得以颠覆。

神话题材电影之中的人物造型既是观众认知角色的前沿战线,同时也是神话IP现代改编中最易引发争议的领域。传统神话人物在民间艺术、戏曲表演中形成了固定化的视觉特征,如哪吒的红肚兜、孙悟空的虎皮裙等等,当代动画电影创作者在保留这些标志性外观的同时,大胆引入了不同于以往的现代审美设计风格,塑造出了颠覆人们固有认知的形象。例如《哪吒之魔童降世》中的那个“史上最丑哪吒”——烟熏妆、鲨鱼齿、大黑眼圈,这种“丑萌化”的外观设计,彻底颠覆了1979年《哪吒闹海》中那个清秀俊美的少年形象。类似的视觉创新如《新神榜:杨戬》中,将传统戎装披甲、威风凛凛的二郎真君重塑为了一个潇洒不羁的落魄侠客式形象;《白蛇2:青蛇劫起》则让小青以更加清爽干练的武侠风装束示人,从戏文中的女二号跃升为重点刻画的主角,此类形象重构都具有着解构神性、淡化其神话崇高感的共同特点,都是通过这种“去神性化”的处理方式来拉近电影角色与观众之间的距离。

如今的神话电影改编既要传承其传统文化内涵、又要回应现代观众对影片质量的期待,就必须对原著故事中人物

形象的重塑工程慎重以待;《大圣归来》《哪吒之魔童降世》等影片的成功证明了优秀的改编往往能在“传统”与“创新”之间找到平衡点,这种重构并非是对传统的背离,而是在新的时代文化语境下,对以往被人们所忽视的人物深层心理与动机进行发掘与刻画,使之焕发新的生机与活力。

3 叙事创新:神话IP的人物创新与故事延展

受古代儒学思想熏陶与文化语境的影响,中国传统神话中的各种角色往往具有极为鲜明,甚至可以说是能够让读者一目了然的道德属性与性格标签——或邪恶如苏妲己、或奸诈如申公豹、或英勇如二郎神、或智慧如姜子牙;在以众多古典名著为代表的体系化故事里,他们的个性和立场往往如京剧脸谱一般黑白分明,这虽然方便观众迅速了解和熟悉人物本身、便于大众理解与传播,但这种旗帜鲜明的角色形象在剧情发展中却也极易形成脸谱化的固定模式。而如今,单纯二元对立的人物塑造已难以满足当代观众的审美需求,这同样也使得近年来的神话电影普遍倾向于选择采用“反英雄”式的叙事策略,赋予神话人物以更复杂的性格维度和心理动机。

像是《西游记之大圣归来》中的孙悟空,他已不再是原著里那个战无不胜的齐天大圣,而被塑造成了一个失去了法力、意志消沉的“过气英雄”,这种由“神性化”转向“人性化”的处理方式让观众在其身上看到自己的影子——这些改编都指向了将神“人化”的塑造方向,在古典神话的传奇叙事中寻找人性之中的共通之处。与此同时,许多当代电影制作人们也开始将对神话IP中人物形象的改编作为建构剧情的调节器,有意识地对故事逻辑进行再梳理、平衡和推动剧情发展,例如《封神第一部》对妲己形象的再诠释便是如此:导演没有如以往的封神改编一般单纯将她放置在引发王朝大战“罪魁祸首”的位置、延续其“红颜祸水”的传统叙事,而是通过王权斗争的严肃叙事,有意地淡化妲己“祸国殃民”的一面,更将殷商的暴政与衰落归因于纣王自身的权力欲望。这种处理在令人耳目一新的同时,又更加符合现代观众对角色复杂性的期待。

一方面,传统神话故事诞生于特定的历史语境,其叙事风格与价值取向有时会与今天的社会现实相悖离,尤其是在传统神话中,角色关系多服务于神魔斗争或天命轮回的宏大叙事,而当代改编作品则更注重挖掘其中的“情感内核”。例如在《封神演义》原著中,哪吒与李靖的关系可以说是水火不容,只能通过“天命”和“佛法”这种机械降神式的外力干预来化解;而《哪吒之魔童降世》的导演饺子却选择对整个故事进行更加符合现代价值观的改编:李靖从不近人情的压制者形象变成了愿为儿子以命换命的慈父,并最终以亲情感化的方式完成了父子关系间的和解与救赎。

但在另一方面,神话IP的电影改编必须尊重传统文化的本真性,避免过度现代化导致的失真:一些跟风炒作而推

出的同类型影片为迎合当代观众，用标签化的设计将原本经典的神话人物形象涂改得面目全非、以插科打诨的方式填充故事情节，此类过度改编的形象完全消解了神话原有的精神维度，使之变为了浅薄、庸俗化的快餐式娱乐，这种改编虽然可能借助其所模仿的爆款电影风潮的影响获得短期内的商业成功，却难以形成持久的文化影响力。因此，神话传说的现代转译需要将传统的故事文本转化为现代观众更易于理解与产生共鸣的叙事语言，通过发掘和延伸原著中的副线情节与人物、融合当代不同类型电影元素来开辟现代化转译新路径。

4 结语：神话 IP 电影的挑战与未来展望

近十年来，我国多部神话 IP 电影票房相继突破亿元大关，特别是新上映的《哪吒之魔童闹海》全球票房更是已超一百五十亿元，这份登顶全球动画电影票房榜的佳绩，证明了中国神话 IP 的全球吸引力。但其中主要的票房贡献仍主要归功于我国本土电影市场以及海外华人群体，而在西方主流观众中的渗透度仍然较为有限。文化批评家朱大可曾提出，能“征服”世界的作品至少包含两个要素：“第一，具备浓郁的中国民族风味，比如造型、色彩、音乐的鲜明视听特色；第二，具备富有感染力的普遍性价值和对人性的探索。”这种因文化差异所导致的外国观众对内容理解差、接受度较低的问题，不能以消减电影本身的文化独特性为代价、单纯依靠故事内容的西化来迎合海外观众；反而更应该在加强电影中东方文化元素阐释、帮助海外观众理解其传统文化内涵的同时，深入挖掘中国神话故事中具有普世价值并且能够引发人们共鸣的正向主题，持续创作出种类更多样、内容更丰富的优秀影视作品，而这也是中国神话 IP 电影全球化传播所将要面临的主要挑战。

此外，我国神话 IP 电影产业的可持续发展还面临着过度依赖于单一爆款作品的问题。无论是数年前被誉为“国漫之光”的《西游记之大圣归来》、还是最近大热的作品《哪吒之魔童闹海》，此类凭借其精良的制作与优质改编实力的爆款电影的出现带动了全新电影周边产业链的形成，但同时也暴露出其中令人难以忽视的问题：在此类热潮过去之后，市场往往立时重归沉寂，并没有使相关电影类型呈现出“百花齐放”的繁盛景象，反而令越来越多的资金投入跟风集中于时下流行的单个 IP——或是哪吒、或是孙悟空，导致其他神话 IP 电影的题材选择进一步收窄；同时，自《哪吒之魔童降世》《封神第一部》等影片大获成功后，电影市场上

跟风涌现出了大量缺乏原创性与文化深度的山寨作品，这类“蹭热度”式的电影不仅因其较为低劣的拍摄质量和模式化剧情而饱受诟病、导致观众对其产生审美疲劳，更对中国神话 IP 的发展与推广造成了诸多不利影响。其结果便是神话题材电影市场频频出现“单点突破”的现象——虽偶有爆款、但单凭这类短期热潮仍难以形成持续性的内容供给。

相对于此，题材与人物角色的多元化选材则是避免神话 IP 电影同质化的又一重要方式。中国五千年文化所孕育的神话资源异常丰厚，像八仙、济公、钟馗等神话角色可谓是不胜枚举；像是孙悟空、哪吒、二郎神等高人气神话人物固然广受观众喜爱，但近些年对于这些角色的过度开发所造成的“扎堆吃老本”现象并不利于神话 IP 的可持续发展——哪怕是神话 IP 的开发也需要“休耕轮作”，才能保证相关角色与故事在电影市场中雨露均沾、常看常新。新时代的神话 IP 应该鼓励多元探索，而非扎堆少数热门 IP，靠“炒冷饭”过活。像是《山海经》中的创世神话故事、《搜神记》中的志怪传说、《聊斋》中的人鬼情缘等多元题材，都可供我们进行学习和借鉴，并以此为基础构建更加完备的中国神话电影宇宙。

神话 IP 电影在中国电影市场发展中具有着无可限量的巨大潜力，其作品的影视化转译涉及到了包括多元化叙事模式的建构、数字特效技术的开发、跨文化的国际传播等诸多方面的内容。未来，更需要我们在保留文化内核的前提下，从视觉与叙事等方面进行不断创新；并通过加强东方文化阐释、挖掘普世价值的方式完善传统叙事的现代转译，推动题材与角色多元化，摆脱对单一爆款的依赖，使之形成稳定且优质的持续性内容供给、促进中国神话题材电影的繁荣发展。

参考文献

- [1] 朱大可.华夏上古神系[M].东方出版社,2014.
- [2] 约瑟夫·坎贝尔.千面英雄[M].黄珏萍译.浙江人民出版社,2016.
- [3] 陈洪.出仙人凡说封神[M].人民文学出版社,2025.
- [4] 葛怡婷.从《哪吒闹海》到《哪吒》经典神话IP的改编尺度在哪[J].第一财经日报,2025-03-04.
- [5] 叶添锦.封神:东方美学笔记[M].当代中国出版社,2025.
- [6] 袁珂.中国神话通论[M].四川人民出版社,2019.
- [7] 朱一玄.西游记资料汇编[M].南开大学出版社,2002.
- [8] 任硕.动画电影《新神榜:杨戬》的跨媒介叙事研究[J].古今文创,2025-02-11.