

从《哪吒之魔童闹海》看中国传统文化的现代转译

◎颜畅

摘要：伴随中国动画产业的崛起与工业化体系的完善，《哪吒之魔童闹海》的创作实践展现了传统文化的现代转译路径。影片通过对传统神话的叙事重构、符号创新及工业美学的融合，构建了一种兼具本土特色与全球视野的“新神话宇宙”。研究基于叙事学与符号学理论，从叙事策略、文化符号的隐喻表达、工业化技术赋能及跨文化传播路径四个维度展开分析，揭示传统元素如何实现当代转换。这种转换体现在哪吒从“反抗命运”到“挑战规则”的主体性觉醒中，蕴含于乾坤圈与山河社稷图的哲学隐喻里，也呈现在东方意境与数字技术的视觉融合中。影片以“技术为用、文化为本”的逻辑，将道家哲学、社会批判与全人类共同价值相融合，激活了传统文化的生命力，回应了现代性焦虑与全球化语境下的文化对话需求。

关键词：《哪吒之魔童闹海》；神话转译；叙事重构；工业化美学

DOI:10.19395/j.cnki.1674-246x.2025.19.019

近年来，在中国动画电影技术革新与叙事升级的双重驱动下，行业迎来爆发式增长，从《大圣归来》到《哪吒之魔童降世》，国产动画逐步摆脱“低幼化”标签，以“中国故事+国际视效”的创作模式实现了艺术与市场的双重突破。截至2025年5月1日，《哪吒之魔童闹海》（以下简称《哪吒2》）以158亿元人民币票房登顶全球动画电影票房榜首，凭借其文化内核与工业美学的深度结合，成为国产动画从“高速增长”迈向“高质量发展”的标志性案例。《哪吒2》通过重构传统神话叙事、激活文化符号、平衡商业诉求与艺术表达，为中国动画的全球化叙事开辟了新路径。其成功不仅彰显了当代中国的文化自信，更对传统文化的现代转译、动画工业化体系升级，以及跨文化传播提供了重要启示。当前，中国动画正处于从“量变”积累向“质变”突破的关键转型期，如何将丰富的传统文化资源转化为具有全球竞争力的文化产品，已成为学界与业界共同关注的议题。

本文的核心在于探讨如何通过叙事、技术与文化的融合实现传统IP的现代转化。长期以来，国产动画面临三大矛盾：一是传统文化符号的“静态化”呈现与当代观众审美需求之间的断裂，二是工业化技术升级与叙事深度不足的失衡，三是本土文化表达与全球化传播之间的隔阂。本文以《哪吒2》为研究对象，从叙事策略、文化符号、产业分析、全球化视角四大维度，系统剖析其成功逻辑。在叙事策略上，影片通

过叙事的创新路径与情绪动力学机制，解构传统神话的二元对立模式，将个体抗争升华为群体觉醒；在文化符号层面，影片以解构与重构并行的方式，赋予传统元素以现代隐喻功能；在产业层面，《哪吒2》依托4000多人团队的工业化协作与IP宇宙的生态化布局，验证了技术赋能与艺术表达协同发展的可能性；在全球化视域下，影片通过新东方美学与全人类共同价值的融合，探索了跨文化传播的可行路径。

一、叙事策略：神话重构与现代性表达

《哪吒2》的叙事创新在于其将传统神话内核与现代价值观深度融合，为哪吒构建了一条从“反抗命运”到“挑战规则”的成长路径。影片对哪吒形象的塑造超越了前作《哪吒之魔童降世》中的个体抗争，聚焦于对结构性压迫的批判。在影片前半段，哪吒曾试图通过遵守天庭规则证明自我价值，却在发现规则的虚伪与不公后选择彻底反抗。这一从“他者认可”到“自我定义”的转变，不仅呼应了当代青年对主体性的追求，更以打破天庭权威的叙事映射了现代社会对僵化体制的反思。^①在此过程中，哪吒的成长轨迹，从“我命由我不由天”的个体抗争，到“小爷是魔，那又如何”的“反规训”宣言，构成了一种对传统权威与规范的反叛书写。影片进一步颠覆了传统神话的善恶二元对立模式，通过申公豹等角色的复杂性揭示权力体系的压迫性。申公豹并非纯粹的反派，而

是出身歧视与权力规训的悲剧产物，他的行为动机源于对身份认同的渴望，最终的反抗是对规则的反叛，也是对自我身份的重新建构。这种角色塑造打破了“正邪对立”的刻板印象，促使观众反思结构性不公的根源——正如福柯的规训理论所揭示的，权力通过标签化（如“魔丸”“灵珠”）对个体施加暴力，而角色的觉醒则是对规训机制的突破。

在家庭伦理层面，影片对传统神话进行了温情化重构。传统叙事中哪吒与李靖的父子冲突，在《哪吒2》中被转化为“家庭合力对抗外敌”的叙事主线，李靖夫妇的爱不再是压迫性权威，而是成为哪吒反抗的动力。作为“反思性”父亲的典型，东海龙王敖光尊重子女的自主选择，彰显出现代家庭中父辈的开放态度与包容精神；申公豹之父申正道，作为“功利型”父亲的代表，以追求得道成仙为终极目标，体现了传统家长制中严苛与权威的特征；李靖作为“传统型”父亲的化身，尽管严苛，却饱含对孩子的深情——他与哪吒共度“踢毽子”的时光，意在为孩子营造一个充满欢乐的童年环境。这种改编既保留了儒家伦理的“仁爱”内核，又通过具体场景（如哪吒与母亲殷夫人踢毽子）以民俗符号为纽带传递亲情厚度，回应了当代社会对归属感的需求。从本质上讲，这种家庭模式的重构是对传统伦理的“去威权化”，在保留文化根基的同时赋予其现代情感表达。

情绪动力学的构建是《哪吒2》叙事成功的关键。通过“确定性情绪策略”，影片精准捕捉社会集体焦虑，哪吒的反叛与申公豹的悲剧命运，为观众提供了情绪宣泄的出口。在高压社会中，这种反抗叙事具有“社会安全阀”功能，观众可借角色的抗争行为获得替代性满足。例如，哪吒怒吼“若天地不容，我就扭转这乾坤”的台词，不仅点燃了银幕前观众的热血，更映射出现实中个体对不公制度的愤懑情绪。与此同时，家庭温馨场景的呈现与“归家”主题的设计，有效缓解了现代社会的疏离感。敖丙为拯救龙族甘愿牺牲的抉择，既是对家族责任的承担，也是对自我价值的确认，这种亲情羁绊的刻画，填补了心理学研究所指出的“归属感缺失”情感缺口。视觉美学上，影片将水墨风格、三星堆青铜元素与现代特效相融合，创造出独特的东方意境。陈塘关之战中，海妖锁链的动态特效耗时四个月打磨，其物理运动的科学性（如“冰不导电”的台词设计）与视觉冲击力的平衡，不仅强化了情绪感染力，更实现了文化认同与审美现代性的统一。这种美学创新并非单纯的技术堆砌，而是通过细节控（如敖丙万鳞甲的独立渲染）服

务于叙事逻辑，最终达成“技术为文化赋能”的深层目标。

二、文化符号：传统元素的现代转译

《哪吒2》通过符号的重构与隐喻表达，将传统文化元素转化为具有现代批判性的文化文本。影片对人物设定的颠覆性改编，成为解构社会偏见的典型范例。哪吒的烟熏妆作为“魔性”标签，既是对传统神话中“顽童”形象的视觉颠覆，也与大众对哪吒的传统印象形成强烈反差。而他暴戾的性格，进一步打破了人们对这一角色的固有认知。这一形象隐喻了现实社会中基于先天身份的歧视——从“魔丸”转世到成长为英雄的转变，本质上是撕去偏见标签、反抗“先天决定论”的过程。敖丙身为“灵珠”转世，是“完美神性”的化身，却因龙族身份自带的“原罪”一步步陷入困境：他背负着族群复兴的使命，又因龙族被天庭压迫的宿命深陷道德两难，这也映射了当代个体在群体利益与自我价值间的撕裂与挣扎。

在道具系统的设计中，影片将哲学思考转化为视觉符号。乾坤圈从最初的“束缚工具”演变为哪吒可自主掌控的力量象征，其功能转变呼应了主体性觉醒的叙事逻辑——当哪吒主动摘下乾坤圈时，不仅释放了力量，更完成了从“被规训”到“自我定义”的蜕变。^②尤其“可调节松紧”的巧妙设计堪称神来之笔，深刻暗示人性善恶并非绝对的二元对立，而是处于动态变化的微妙平衡之中。山河社稷图的沙盘化重构，则暗含道家“虚实相生”的哲学观：图中世界的流动性既是对命运无常的隐喻，也暗示个体可通过主观能动性改写命运的可能性。从传统神话中的神秘法宝，到影片中融合古典美学与后现代叙事风格的“沉浸式沙盘游戏”，山河社稷图的现代转译超越了道具的单一功能性设定，成为文化符号与叙事主题深度融合的载体。

视觉符号的运用进一步强化了影片的批判性表达：哪吒的炽热红色与敖丙的冷冽蓝色形成色彩碰撞，这种设计打破了善恶的绝对对立——两种色彩并非相对割裂，而是相互依存、彼此渗透，在一定条件下甚至可以相互转化。在现实社会中，因偏见与误解导致少数群体被无端排斥与攻击的现象屡见不鲜。而陈塘关百姓对哪吒的态度，正是这一社会现象的生动映射，让观众直观感受到偏见造成的危害及其潜在的影响力。^③无量仙翁看似秉持仁义道德，实则在暗中操纵资源分配以维护自身权力地位。这种设定打破了观众对传统神话修仙体系的固有认知，实现了对神话

叙事的颠覆。影片将修仙体系转化为资源垄断的隐喻，映射出现实社会中存在的权力集中与资源分配不均等问题。太乙真人的川渝方言与旱獭的甘肃口音，不仅以地域文化特色增强了喜剧效果，更通过语言的地方性消解了神话叙事的悬浮感，使观众在熟悉的语境中产生共鸣。造型源自三星堆青铜面具的结界兽，则以滑稽动作解构了神祇的威严，为古老文物赋予戏谑化的现代生命力。在影片中，毽子这一物件超越了其作为日常玩具的固有角色，转而成为哪吒与家人情感纽带的象征性符号：哪吒与母亲共同踢毽子的场景，生动传递出二人深厚的亲子情感。这种将民俗元素与情感表达相结合的叙事手法，为毽子注入了新的意义，使其成为影片中一个独特且充满温情的文化符号。而毽子这一民俗符号，则成为贯穿全片的情感纽带，既是对童年缺失的弥补，也通过肢体互动传递了无须言语的亲情厚度。庙会场景的热闹呈现，则通过舞龙、灯谜等传统民俗元素的密集堆叠，构建了一个既奇幻又真实的文化空间，既满足了观众对“东方奇观”的想象，也唤醒了集体记忆中的文化归属感。

“我命由我不由天”这一口号，在《哪吒2》中实现了从个体反抗宣言到对抗阶层固化集体宣言的升华。哪吒从“魔丸”转世到成长为英雄的转变，不仅是对宿命论的反叛，更揭示了“身份由自我定义”的可能性，这一叙事直指现实社会中基于出身、学历等标签的隐形歧视。天雷劫的倒计时设计，则将命运压迫转化为存在主义命题——角色必须在有限时间内做出关于生命意义的抉择。这种叙事策略不仅增强了戏剧张力，更迫使观众反思现代社会的“时间焦虑”：在效率至上的资本逻辑中，个体是否也被无形的“倒计时”驱赶，丧失了对生命自主权的掌控？这一设定呼应了海德格尔“向死而生”的哲学观，通过极端的命运困境，激发观众对自由与存在的思考。影片最终通过传统符号的重构与现代主题的投射，完成了从传统到现代、从娱乐到批判的文化转译，既保留了东方美学的精神内核，又实现了对社会现实的尖锐回应。

三、产业突破：工业化升级与市场启示

《哪吒2》的成功，标志着中国动画工业化体系进入阶段性成熟阶段。影片集结4000余名专业人员，历时3年打造近2000个特效镜头，其中陈塘关之战的海妖锁链动态效果耗时4个月反复调试，其物理运动的流畅性（如“冰不导电”的科学逻辑）展现了国产动画对细节的极致追求。这种“技术为叙事服务”的理念，在敖丙万鳞甲的设计中体现得尤为鲜明——每片

鳞片的独立渲染，不仅凸显了国产动画的技术实力，更通过鳞片的光影变化暗示角色内心的矛盾与成长，有效避免了重工业奇观对叙事深度的挤压。当前，《哪吒2》的工业化流程已接近国际水准，其云端协作平台与标准化生产模式（如分镜预演、动作捕捉技术的系统化应用）为行业提供了可复制的范本。^④从技术与艺术的协同升级维度来看，《哪吒2》不仅在视效上实现了规模化突破，同时对社会议题的深度观照也证明了一个核心逻辑——国产动画要想持续获得观众青睐，必须在叙事表达与审美创新上不断突破，避免一味依赖现有模式或套路。

从故事世界观的构建来看，《哪吒2》在与其他影片的联动中重新唤醒了封神IP、西游IP等传统文学的复苏。例如，在电影宣传中与《姜子牙》的联动，以一场年夜饭的聚会同时唤醒了观众对《姜子牙》与《哪吒之魔童降世》的观影记忆；而在《哪吒2》的彩蛋中，通过浮出水面的金箍棒这一细节，召唤出本不在场的孙悟空。^⑤成熟的IP运营策略进一步放大了品牌价值：衍生品覆盖玩具、服装、游戏等多个领域，与主题乐园合作的“陈塘关沉浸式体验区”则将虚拟场景转化为实体消费空间。然而，系列化也需警惕剧情碎片化风险——若过度依赖彩蛋与伏笔，可能削弱单部作品的叙事完整性。事实上，IP宇宙的可持续发展必须以内容创新为前提，例如，《封神第二部》通过深化伦理冲突而非单纯扩展世界观，实现了IP价值的延续。

市场狂欢的背后，2025年春节档的头部效应（《哪吒2》票房占比超60%）暴露了产业生态的结构性失衡。中小成本影片的生存困境尤为明显，例如，军事题材作品《蛟龙行动》因排片挤压与宣发资源不足，最终亏损超8亿元，成为“高投入低回报”的典型案例。对此，行业需通过政策调控（如强制院线为中小影片保留至少15%的排片比例）与差异化营销（如《雄狮少年2》选择暑期档错峰上映）构建健康生态。此外，观众对视效奇观的过度追捧可能导致同质化风险——若所有影片均效仿《哪吒2》的“特效密集型”模式，将挤压现实题材与实验性作品的生存空间。因此，行业需回归“内容为王”逻辑，鼓励多元化类型探索。例如，《金陵御猫》将武侠元素与悬疑叙事相结合，《杜王传》以民俗叙事探讨代际矛盾，两部作品均展现了非IP电影的创新潜力。未来，中国动画产业要实现可持续发展，既需工业化体系的持续升级，更需在商业野心与艺术表达间找到动态平衡。

四、全球化视域下的文化输出路径

影片通过“新东方美学”的视觉实验，将朋克机甲与传统符号融合——敖丙的鳞甲设计既保留了龙族图腾的威严，又融入科幻感的机械纹理；道家哲学中的“逆天改命”精神与“反偏见”“自由意志”等全人类共同价值相融合，构建了兼具文化独特性与全球共鸣的表达语言。影片中“家庭之爱”“突破成见”等主题，既根植于中华伦理中的“仁爱”传统，又呼应了人类对自由、公正的普遍追求，实现了本土文化内核与全球情感诉求的有机统一。在全球化背景下，人们面临着多元文化的冲击和身份认同的困惑，身份焦虑成为一个普遍存在的社会问题。而《哪吒2》通过独特的文化符号表达，为观众提供了一种应对身份焦虑的有效思路：影片向人们传达了一个重要理念——身份并非由外界随意定义，而是可以通过自己的行动和选择来重新构建。哪吒通过自己的努力和英勇行为，从“魔童”蜕变为拯救陈塘关的英雄，实现了身份的转变；敖丙在经历内心挣扎后，摆脱了龙族身份的束缚，找到了真正的自我。《哪吒2》在全球化语境下的文化输出尝试，折射出中国动画从本土叙事向国际话语体系转型的探索与挑战。这种对个体价值衡量标准的重新构建，不仅是中国传统文化精神的深度挖掘与精彩呈现，更是对当代社会问题的有力回应。

对标迪士尼的垂直整合模式，中国动画产业需着力培育本土动画巨头，推动技术标准化（如建立国产渲染引擎）与人才培养体系（如校企联合的工业化实训），避免过度依赖零散外包导致的品质波动。与此同时，行业需警惕对西方叙事模板的盲目模仿——若简单将“哪吒宇宙”等同于“中国版漫威”，反而会丧失文化独特性。中国动画的全球定位需在“文化主体性”与“国际竞争力”之间找到平衡。未来的创作应坚持“中国风格+全球议题”的发展路径，例如，以《山海经》神兽探讨生物多样性危机，或以“大禹治水”隐喻气候变化治理，将传统文化资源转化为全人类共同关切的现代寓言。唯有如此，中国动画才能跳出“文化猎奇”的窠臼，真正成为全球文化对话的平等参与者。

五、结论与展望

影片通过三重维度的突破，构建起传统文化现代化转译的新路径：一是叙事策略的创新，将传统神话中的“反抗命运”升华为对结构性压迫的挑战，以哪吒从“他者认可”到“自我定义”的成长弧光呼应了当代青年的主体性追求；二是文化符号的转译，如烟

熏妆对偏见的隐喻、乾坤圈对善恶动态平衡的象征，实现了传统元素的现代批判功能；三是工业化体系的支撑，4000多人团队的技术协作与IP宇宙的生态化布局，验证了“技术为用、文化为本”的核心逻辑。这一路径通过“求同存异”的文化转译策略，将传统文化中的“和而不同”“天人合一”等理念转化为具有现代意义的全球议题解决方案。《哪吒2》的成功标志着国产动画在传统文化现代转译与工业化升级上的重大突破。

唯有在传统与现代、本土与全球、商业与艺术的张力中找准平衡点，国产动画才能从“票房奇迹”迈向“文化常态”，真正实现从“动画大国”到“动画强国”的跨越。这一进程既需要行业对工匠精神的坚守，也需要学界对理论框架的持续建构，更需要观众对多元表达的包容与支持。正如影片结尾哪吒所言：“若天地不容，我就扭转这乾坤。”这不仅是哪吒对个体自由的呐喊，更是中国动画向世界发出的宣言。

注释：

- ① 张明浩,吴岚清.《哪吒之魔童闹海》：“神话—现代”叙事及其情绪动力学[J].电影评介,2025(04):33–39.
- ② 尚永霞.《哪吒之魔童降世》：文化符号的深度剖析与价值彰显[J].大众文艺,2025(07):63–65.
- ③ 王宇.全球化视阈下中国动画电影的继承与创新——以《哪吒之魔童降世》《新神榜：哪吒重生》为例[J].国际公关,2022(03):67–71.
- ④ 仇朝樾.《哪吒之魔童闹海》：边缘群体的镜像书写与社会批判[J].视听,2025(09):16–19.
- ⑤ 宋法刚,李潇微.消费与体验：2025年春节档电影的产业化发展趋势[J].四川戏剧,2025(02):36–40.

(作者单位：南京艺术学院传媒学院)