

文化主体性与产业转型的双重视角下 武术类动画的叙事创新

刘 拯（东北大学艺术学院硕士研究生）

摘 要：中国武术题材动画的演进，本质上构成了一场跨越世纪的文化叙事长征。从早期《大闹画室》所体现的民族风格觉醒，到当前《哪吒》系列的商业成功，这一历程不仅证实了“越是本土的，越是世界的”这一文化传播规律，同时也展现了从“文化自觉”到“文化自信”的过程转变。本研究通过对中国武术类动画的跨文化比较，揭示了其叙事发展的规律与存在的矛盾。并对目前中国武术类动画叙事的现代困境提出相应的优化对策，旨在为后续武术类动画叙事创作提供借鉴，使武术类动画创作更加顺应时代，以符合国家战略和人民需求为主线，创作出立足于国内，且能够走向国际的优秀动画作品。

关键词：武术类动画；叙事创新；现代困境；优化对策

一、全球化语境下武术类动画发展背景

（一）全球化与本土化的文化张力

近年来，随着全球化和数字技术的不断发展，文化软实力竞争在全球范围内日益加剧，成为各国争夺国际影响力的核心战场。武术作为中国的非物质文化遗产，不仅是承载着深厚的历史文化和中国传统文化的重要符号，更在动画创作中扮演着关键载体角色，能有效传播中国哲学思想与美学价值。然而，美国通过《功夫熊猫》等作品巧妙地将东方武术元素与西方个人主义价值观结合，在画面美术设计上融合了写实与卡通风格，兼具东西方美学特征，形成明显的“文化挪用”现象，从而在全球市场占据主导地位；日本则以《火影忍者》《鬼灭之刃》等热门动画将武士道精神与青春热血叙事完美结合，在美术设计上强调线条的流畅感和色彩的鲜明对比，形成豪放洒脱的视觉风格，成功塑造了辨识度极高的文化品牌，并在多国引发二次元亚文化热潮；相比之下，作为武术发源地的中国，尽管近年推出了《哪吒之魔童降世》《新神榜：杨戬》等优秀作品，其中《新神榜：杨戬》中对二郎刀技法的细腻呈现、飞

天遁地的武术场景设计极具视觉冲击力，但作品更多聚焦神话改编，对武术文化本身的系统性诠释不足。由此可见其专注于武术题材、兼具艺术品质与哲学深度的动画创作方面仍显不足，尚未形成持续且广泛的国际文化影响力。动画产业的国际格局也在不断演变和分化，美国动画依托好莱坞工业化模式持续主导全球市场，日本动画凭借二次元亚文化深度渗透亚洲及欧美地区，而中国动画虽在近年崛起，产量和题材有所扩展，但在画面设计的创新性、叙事深度的挖掘及全球市场影响力的拓展上，仍存在显著差距。未来，中国动画需在人才培养和技术升级上加速追赶。

（二）武术文化的国际影响力

中国武术类兼具哲学深度与视觉魅力，如太极拳的以柔克刚、少林功夫的禅武合一，均为跨文化传播提供了独特素材。随着中国文化的国际传播，武术文化也逐渐走向世界，对其他国家的文化和艺术产生了一定的影响。武术类具有普适性与特殊性。武术既包含东方哲学，又具备动作美学的视觉吸引力，在美术设计中易被全球观众接受。在市场上，中国的《风云决》、美国的《功

《功夫熊猫》等影片在国内外掀起了一阵热潮。通过《风云决》和《功夫熊猫》的成功，我们可以看出动漫和武侠相结合已经是当下的一股潮流^[1]。从外国动画中的“招式借鉴”到全球范围内的“文化认同”，中国武术文化的国际影响力，本质上是“视觉美感”与“哲学深度”的双重胜利。它不仅为全球动画产业提供了独特的创作素材，更让世界看到中国文化并非遥远的“东方神秘主义”，而是能通过具体的动作、生动的画面，传递出普世的价值与情感。这种影响力，正是中国武术类动画未来走向世界的重要基石。

（三）中国动画产业的转型需求

动画产业作为文化产业的重要组成部分，在全球经济与文化格局中占据重要地位。其不仅具有广阔的市场前景和发展潜力，还能推动文化软实力的提升。武术类动画，如《大圣归来》等代表性作品，作为一种富含民族特色的动画类型，其在美术设计上融合传统元素与现代技术，在叙事表达上则注重情节深度与情感共鸣，从而赢得了国内外观众的广泛喜爱和持续关注。然而，中国动画产业长期以来过度依赖代工生产模式，导致原创能力薄弱；尽管近年来涌现了《哪吒之魔童降世》等优质作品，但整体上仍面临画面设计同质化严重、缺乏创新视觉语言、叙事手法单一、文化符号运用浅层化等问题，这些问题削弱了作品的独特性和文化深度。中国动画亟需实现从代工到原创的根本转型，这一转型应坚守武术发展的文化立场，深入挖掘中华优秀传统文化精髓；遵循文化产业的客观发展规律，优化资源配置与产业链整合；坚持以市场需求为导向，精准响应观众偏好与市场变化；同时兼顾文化遗产保护与创意创新相促进，确保中国动画在传承中实现突破与可持续发展。

（四）艺术理论的实践指导价值

马克思提出的艺术生产理论，为剖析艺术、社会与经济间的复杂联系奠定了坚实的理论基

础。随着我国经济高质量发展，文化软实力持续增强，动画产业正步入繁荣期^[2]。中国传统文化是一种审美文化，受中国传统文化及艺术的影响，武术与艺术形成了紧密交融的关系。在探讨武术类动画的发展演变历程中，需重视艺术理论对创作实践的指导作用。艺术理论在现代社会的应用日益广泛，其内在价值得到了显著体现。观众对动画作品美术设计的审美需求和文化认同，已成为动画发展的重要驱动力。运用艺术理论分析观众的审美取向和趋势，有助于更深入地理解观众的偏好和需求，为动画作品的创作与推广提供有力的参考依据。同时也有助于促进不同文化间的相互理解与认同，增强文化自信。

二、武术类动画叙事的现代困境

（一）文化表达失衡与国际竞争力不足

在全球化的进程中，中国武术类动画叙事面临着文化表达失衡和国际竞争力不足的问题。这一困境既折射出跨文化传播中的权力不对等，也暴露出中国动画产业在构建文化主体性与培育市场竞争力上的短板。

国外动画通过文化挪用策略对东方武术进行了重新解读和构建。他们在消解其文化根源性的同时，融入了西方的价值观体系，形成了对中国武术文化的“符号霸权”。美国动漫善于将先进技术与典型异域文化融合，再增加本土创意思维，以娱乐化为手段，抢占国际市场先机，获取高额利润。例如《花木兰》与《功夫熊猫》系列，均带有浓厚的中国文化元素^[3]。以《功夫熊猫》系列为例，其美术设计融合了中国水墨画的意境、民间工艺的图案，以及好莱坞的工业美学。尽管动作场面借鉴了少林功夫、太极拳等武术形态，但功夫被简化为视觉奇观的载体，核心叙事逻辑始终围绕个人英雄主义展开。《功夫熊猫》中的主角阿宝的成长历程本质上是西方“美国梦”的东方化包装。在动画美术设计中，借用他者文化符号，表达自我价值观念的创作模式，虽然推动了

武术元素的全球传播，却导致了本土文化表达的失衡。当西方观众将功夫与熊猫、灯笼、庙会等元素固化为中国文化的认知标签时，中国武术深层的哲学内涵反而被遮蔽，难以得到有效的传达。

（二）价值观冲突与叙事浅层化

在文化交流碰撞和本土创作发展的大环境下，中国武术类动画作品遇到了两个大难题：一是在传递价值观时容易出现偏差，二是视觉叙事层面缺乏足够的艺术表现力。这些都导致作品难以展现独特的文化魅力，也制约了其在国际上的传播。在对中国文化和元素的继承与发扬上，真正匮乏的是观念、信心、价值观、想象力和整合能力。对于中国传统文化元素，创作者容易身陷桎梏，在挖掘传统文化的过程中缺乏开创性的尝试，故步自封，整体的创作视野尚未充分打开^[4]。

不同文化对英雄的视觉呈现方式，直接影响了武术类动画的美术设计风格。在美国动画作品中，创作者常常运用夸张的肌肉线条和鲜明的色彩搭配进行设计，将个人英雄主义转化为观众易于理解的视觉语言。在动作场景中，镜头经常采用低角度仰拍手法，使主角显得更加高大威猛，同时剪辑节奏快速，营造出紧张刺激的观影体验。这些手法都是“美国梦”在视觉表达上的具体体现。反观中国武术类动画，在表达家国情怀等主题时，创作者容易忽略动画本身的故事背景、人物形象，导致动画情节缺少传统武术中蕴含的东方哲学、民族传统伦理和美学思想文化。同时，动画叙述不够直观，与武术文化的关联不足，偏离了文化自信的创作路径，这就导致武术动画的剧本资源单调，产出量低且质量没有保证。因此武术动漫的本质与内涵亟待深入挖掘，以传达鲜明的传统武术文化和正确价值观导向^[5]。

2019年上映的动画电影《哪吒之魔童降世》里，山河社稷图的水墨画面、混天绫飘动的设计，蕴含着“天人合一”的东方哲学，但在北美上映

时，观众只觉得是好看的东方奇幻场景，却无法了解背后的文化。创作者将武术与美术元素视为可置换的视觉素材，而非文化基因的有机组成。当太极图沦为背景贴图、功夫招式退化为动作模组，叙事不仅未能赋能价值观表达，反而因符号堆砌导致文化意义的稀释。中国武术类动画在叙事层面面临一种内在矛盾：既想保留水墨画的留白意境，又不得不适应好莱坞式的技术标准与叙事节奏，最后导致画面设计和核心思想相割裂。

（三）理论指导缺位与观众审美需求脱节

目前，中国本土化艺术理论体系尚未健全，致使动画创作过度依赖经验积累，对全球化语境下观众多元审美需求的研究相对滞后，导致作品在文化认同与市场接受度层面相对较低。

中国动画理论研究更多地关注于西方影视美学和动画叙事学的翻译与吸收，而对本土艺术传统的深入挖掘和创新则相对较少。在武术题材动画领域，尽管“武术美学”和“东方动画哲学”等概念被频繁提及，但尚未形成一套系统化、可操作的创作指导体系。以意境营造为例，传统画中的“虚实相生”和“迁想妙得”等审美理念，曾在《山水情》等水墨动画作品中得到充分体现。然而，在近年来的武术类动画作品中，这些理念往往被简化为背景装饰或符号的堆砌。在动画《风语咒》中，山河社稷图的场景虽然运用了水墨技法，但由于缺乏“以形写神”的理论指导，最终仅停留在视觉效果的层面，未能传递出更深层的文化意蕴。

理论指导缺位与审美需求脱节相互交织，使中国武术类动画陷入创作依赖经验、传播依靠运气的困境。当日本动画凭借“物哀美学”“耻感文化”构建出独特的叙事体系，美国动画以“类型片理论”精准定位全球市场时，中国亟须在本土艺术理论建构与观众审美研究上取得突破，实现从文化资源大国向动画叙事强国的跨越。

三、武术类动画叙事创新的优化对策

（一）坚守文化立场，构建多元叙事话语体系

在全球化文化传播的浪潮中，中国武术类动画需以文化主体性为根基，以跨文化理解为桥梁，构建既坚守本土精神内核、又具备全球对话能力的叙事话语体系。这一过程既要突破西方中心主义的阐释框架，亦需避免陷入封闭的文化自我言说。

中国武术蕴含着丰富的哲学资源。以太极拳“阴阳相生”为例，可将其辩证思维融入角色成长轨迹，使武术哲学成为推动叙事发展的逻辑动力而非视觉点缀。在《少林传奇》动画中，将练功房的光影变化与禅宗公案结合。弟子突破武学瓶颈时，背景壁画的罗汉像会随之变换手势，形成“武境即心境”的视觉隐喻，使“修行”主题超越动作奇观，成为贯穿全片的精神线索。在深入挖掘哲学思想资源外，还可以建立武术文化资源库，提炼太极图、剑穗、武馆楹联等具有强文化辨识度的元素，并通过设计使其融入叙事功能。

在动画叙事中应平衡文化共性与个性，打造跨文化叙事范式。中国武术类动画可以在保留家国情怀内核的前提下，将武术精神与人类共同价值相融合。例如，既保留了《大闹天宫》式的以自我视角展开的本土武术叙事，也可借鉴《功夫熊猫》通过“他者凝视”展现武术文化的包容性，以此形成立体化的文化认知图谱。坚持文化立场并不意味着文化孤立，而是以武术哲学的现代性转换为核心，借助多元化的叙事方式，于全球文化市场中构建起“中国武术叙事”的话语体系。当太极的圆融、少林的坚毅、咏春的巧劲不再仅仅是被借用的符号，而是成为积极传播的文化力量；当武术文化资源库的深度应用、跨文化叙事的双视角融合、哲学精神的现代性转换三者有机结合，中国武术类动画的叙事话语体系便有了坚实的支撑。这种叙事方式，既坚守了“文化主体性”的根基，又具备了“全球对话”的能力，在全球文化市场中构建起独特的“中国武术叙事”话语体系。中国武术类动画才能真正摆脱束缚，

实现从文化资源输出到文化价值输出的飞跃。

（二）强化理论指导，精准对接观众审美需求

中国本土武术类动画理论指导的缺乏及对观众审美研究的滞后，本质上阻碍了中国武术类动画从依赖经验主义创作向科学主义创作的转型。只有构建本土化的艺术理论应用框架，并建立动态的观众审美追踪机制，才能实现理论指导创作、需求引导生产的良性循环，从而实现打造本土武术类动画叙事的新范式。

在理论指导方面，应加快构建本土化艺术理论应用框架，夯实创作理论根基。整合武术哲学、动画美学与文化传播理论，建立具有中国特色的理论架构，梳理武术类动画学术史，提炼《大闹天宫》的“戏曲武打动画化”、《山水情》的“水墨意境叙事化”等本土经验，构建传统艺术现代化转译的理论模型，避免创作陷入西方动画理论的路径依赖。

任何成功的电影作品不仅追求票房表现，也承载着传递本国主流价值观的文化使命。精准对接观众审美需求，要善于在不同国家民族的故事中寻找人类共通的主题、题材和叙事策略，如爱、正义战胜邪恶、个人梦想实现、英雄主义等。运用母题和原型等世界性的叙述形态、文化元素和叙事框架，激活深藏在人们心灵深处的集体无意识，搭建起价值传播的共识之基^[6]。

（三）深化产业协同，构建武术动画产业链生态

中国武术类动画的叙事创新需依托健全的产业生态才能实现可持续发展。当前，动画产业存在创作与市场脱节、技术与艺术割裂等结构性问题，亟须通过产业链各环节的协同联动，将深厚的文化资源优势有效转化为可持续的产业竞争力。

在创作环节，需打破“代工思维”的路径依赖，建立从IP孵化到衍生品开发的全链条运营模式。应先联合武术非遗传承人、动画创作者、文化学者组建跨界团队，将武术文化内核转化为具有叙事张力的IP原型。之后，通过技术赋能艺术

打造创新性产品。技术赋能是突破美术设计同质化、提升生产效率的关键。一方面,需要推动3D动画、虚拟制作等技术与传统美学的融合,例如运用UE5引擎还原武术招式的流动感,通过动作捕捉技术精准呈现力学美感,解决传统手绘效率低、风格难统一的问题;另一方面,利用大数据分析用户偏好,精准定位市场需求。

在政策层面,需加强对原创武术动画的扶持力度,设立专项基金支持文化IP开发与技术研发,建立高校与企业的联合培养机制,开设艺术管理、武术动画产业、跨文化传播等课程,培养既懂动画技术又通武术文化的复合型人才。从而高效地将人才输送至市场,培育专业的动画运营机构,并开发动画衍生品。通过将武术器械、服饰纹样等文化元素转化为潮玩、游戏皮肤等现代消费品,构建起内容反哺产业、产业滋养内容的良性循环。

四、结论与展望

武术类动画叙事始终与时代语境深度融合,这种演变受技术条件、产业模式等多重因素驱动,本质上是文化自觉与产业理性的博弈过程。具体而言,技术条件如数字动画技术的革新推动了视觉呈现的精细化与沉浸感提升,产业模式则通过市场机制塑造了创作生态与传播路径。在这一博弈中,文化自觉强调武术传统的核心价值传承,而产业理性则追求商业可行性和受众广度,两者之间的张力成为叙事演变的内在动力。中国武术类动画的核心问题并非缺乏太极拳、少林功夫等丰富的文化素材,而是在跨文化传播中,家国情怀、武德哲学等本土价值体系,未能通过叙事转化为可感知的视觉语言,导致国际观众难以产生情感共鸣与文化认同。中国武术动漫未来的发展方向,应在借鉴动漫强国的经验基础上,注重对本民族特色武术文化的发掘^[7]。同时,在“互联网+”背景下,武术文化产业产生了新的发展态势^[8]。因此,中国武术类动画创作必须坚守文化

立场,避免文化异化或简化,构建多元叙事话语体系,如融合传统武术精神与现代青春成长主题,或开发科幻、奇幻等跨界题材;同时强化理论指导,借鉴叙事学、符号学等理论框架,以优化故事结构和视觉隐喻;并精准对接观众审美需求,通过大数据分析和用户反馈机制,调整叙事节奏、角色塑造和视觉风格,从而系统提升作品的吸引力与传播效能。

参考文献

- [1] 陈中亮. 动漫电影中的中国武侠文化——从《风云决》说起[J]. 当代电影, 2009(3): 126-128.
- [2] 张鸿鹏, 秦杨. 艺术生产理论下我国影视动画产业的发展研究[J]. 玩具世界, 2025(3): 11-13.
- [3] 朱东. 文化创意产业视域下武术动漫的发展研究[D]. 福建: 福建师范大学, 2013.
- [4] 马华. 动画创作中“中国风”的“变”与“不变”——《花木兰》与《功夫熊猫》给中国动画创作的启示[J]. 北京电影学院学报, 2009(3): 42-47.
- [5] 付时钺, 李春木, 刘岩东, 等. 文化自信视域下武术与动漫融合发展研究[C]// 中国体育科学学会. 第十三届全国体育科学大会论文摘要集——墙报交流(武术与民族传统体育分会)(三). 武汉体育学院; 2023: 147-149.
- [6] 兰馨, 王新雅. 跨文化传播视域下中华武术与动漫融合发展的策略选择[J]. 对外传播, 2020(3): 35-37.
- [7] 张豹. 文化传播视觉下中国武术与动漫融合研究[D]. 西北师范大学, 2021.
- [8] 刘丹侠. 互联网+背景下武术文化产业发展研究[J]. 当代体育科技, 2018, 8(17): 174-175.