

二维动画现代中式故事构建策略——以《罗小黑战记 2》为例

黄睿智

广西民族大学相思湖学院, 广西南宁, 530225;

摘要:《罗小黑战记》系列凭借其独特的艺术风格与叙事魅力, 在年轻观众群体中积累了深厚的文化影响力, 展现出显著的 IP 价值与市场潜力。其最新院线作品《罗小黑战记 2》(以下简称《罗小黑 2》) 于今年上映, 取得了优异的票房成绩与口碑反响。本文聚焦《罗小黑 2》的动画故事本体, 深入探析其融合现代意识与东方美学特质的叙事构建策略, 具体从情感表达的含蓄内敛、叙事节奏的克制与张扬平衡、以及叙事内容的多元包容性三个维度展开, 旨在提炼并阐释其作为二维动画在现代中式故事构建上的创新路径与方法论价值。

关键词: 中国动画; 二维动画; 中国故事; 故事构建

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 08. 034

1 含蓄与内敛: 东方情感的诗意流淌

相较于西方动画中情感外放、直抒胸臆的普遍倾向, 《罗小黑 2》深谙东方美学“言有尽而意无穷”的精髓, 其情感表达呈现出显著的含蓄性与内敛特征。

1.1 “以形写神”的动作与微表情

《罗小黑战记 2》深谙东方美学“以形写神”的精髓, 角色情感极少依赖直白台词, 而是高度凝练于细微的身体语言、动作细节与精心设计的微表情之中, 要求观众主动解码画面信息。主角无限的塑造堪称此道的典范。他外表沉默寡言, 气质疏离, 似乎情感淡薄, 实则对弟子怀有深厚而内敛的关怀。这种关怀并非通过言语宣告, 而是完全浸润于日常互动的“形”之中。

影片前半段, 大量镜头语言聚焦无限与小黑的师徒日常。无限的关怀深藏于其看似严厉的教导与不经意的照顾性动作, 例如, 专注地为饥饿的小黑烹饪食物、自然地用身体或能力为其遮挡风雨、无声地递上充饥的干粮。这些高度生活化、去戏剧化的动作, 精准勾勒出一个不善言辞却细心负责的师父形象。其情感表达如同水墨画中的留白, 动作即语言, 沉默即深情。

影片尾声处, 对鹿野这个新出的角色的身世刻画, 进一步深化了“以形写神”的表达。面对经历重大创伤、深陷负面情绪的鹿野, 无限并未采用教条式的安慰或说教。相反, 他选择了静默的陪伴与极具个人化的行动支持——他细致观察鹿野的习性、能力与需求, 亲手为其量身打造了适配的武器。这一行为超越了人类与妖精的对立立场, 是最高形式的理解与尊重: 它既是对鹿野个体价值的认可——“我看见了你的独特”, 也是无限对

于鹿野提供了一种具象化的安全感与力量寄托。武器本身成为情感的物化载体, 制作的过程是关怀的无声倾注, 赠予的瞬间是信任的建立。时间与行动, 而非言语, 成为疗愈的良药。

1.2 环境叙事与情感投射

在《罗小黑战记 2》中, 环境绝非简单的故事背景板, 而是深度参与叙事、承载情感与价值观念的关键元素。影片创造性地将现代地域文化特色无缝编织进妖精世界的设定中, 构建出一个人类文明与妖精文化交织共存、充满烟火气的当代图景。这种“市井中的奇幻”设定, 本身即是对“多元共存”主题最直观的感性呈现。

影片通过描绘妖精在人类社会中的具体生存状态(如伪装身份、适应规则、从事职业), 将抽象的人妖关系命题具象化。繁华都市的日常场景(喧闹的街市、拥挤的地铁、温馨的民居) 成为检验与展现和谐共生可能性的舞台。尤其值得注意的是“妖精会馆”这一核心空间设定: 它不仅是妖精的枢纽, 更打破物种壁垒, 吸纳了人类成员(如执行者、工作人员)。会馆本身即是一个微缩的多元共生社会模型, 其存在本身即宣告了跨越种族合作与理解的可行性。

分布各地的会馆, 被赋予了鲜明的地域文化标识, 成为连接妖精世界与人类地方文化的独特节点。例如, “粤东会馆”化身作为一家地道的粤式酒楼。影片不仅展示了其岭南风格的建筑装潢, 更通过精心设计的细节——如热气腾腾的广式点心、忙碌的厨房场景、具有地方特色的菜品名称与造型——赋予环境以真实的生命力与文化温度。这些高度生活化的文化符号, 绝非浮于表面的装饰。它们感性而有力地诉说着妖精群体融入人类

社会的策略：并非对抗或隔绝，而是通过主动学习、适应、吸纳人类的文化形式（如饮食、商业运作），演化出新型的、充满善意的沟通与共存方式。会馆的“在地化”，正是妖精世界寻求文化调适与身份认同的视觉化表达。

因此，影片中的环境，尤其是会馆空间，超越了物理空间的范畴。它既是多元文化融合的具象载体，也是角色情感与群体关系的投射场域。其精心构建的市井气息与人文气质，营造出一种既熟悉又陌生、既现实又奇幻的独特意境，让观众在沉浸于视觉奇观的同时，无言地体悟着关于包容、适应与和谐共生的深刻情感共鸣。

2 克制与张扬的平衡：叙事节奏的东方韵律

《罗小黑2》在整体叙事风格上展现出一种精妙的平衡术，在情感表达的克制与视觉动作场面的适度张扬之间，在舒缓日常与激烈冲突之间，找到了和谐的东方韵律。

2.1 情感的克制反衬张力

影片中无限向鹿野介绍小黑是其“锁门弟子”（谐音“关门弟子”）的场景，运用克制制造独特情感节奏的范例，三人的对话语速平缓，反应时间被刻意拉长。对于这个带有明显冷幽默性质的“梗”，角色们的表情和肢体语言保持着一种近乎“木然”的克制，如缓慢的眨眼、短暂的沉默、微妙的停顿等，并未出现夸张的笑声或热烈反应。

这种高度克制的情绪表达，一方面强化了场景的“冷幽默”特质，产生一种间离效果；另一方面，更重要的是，它创造了一种独特的节奏缓冲带。这种“慢半拍”的反应，并非角色情感淡漠，而是影片有意为之的“留白”。它迫使观众主动去“填补”角色的潜在情绪，如尴尬、会心、无奈，并在参与解读的过程中，潜移默化地适应并认同了影片所特有的、内敛而略带荒诞的情感表达逻辑。

这种贯穿始终的情感克制，绝非情感的缺失或表达的无力。恰恰相反，它是一种高度的自觉与控制，通过主动抑制外在的情绪洪流，将能量内聚，最终在观众内心深处激发出更为强烈、更具沉浸感且回味悠长的情感共振与叙事张力。这正是东方美学“以静制动”、“言有尽而意无穷”理念在当代动画叙事中的实践。

2.2 张弛有度的叙事节奏

《罗小黑战记2》在整体叙事节奏上展现出鲜明的东方韵律感，其核心在于紧张激烈的冲突场景与舒缓温馨的日常片段之间自然而富有韵律的切换。这种切换绝非生硬的拼接，而是服务于角色塑造、情感沉淀与观众体验的精妙节奏控制策略，完美体现了“克制与张扬平衡”的叙事智慧。

影片常在高压冲突后，精心嵌入充满生活质感的“休止符”。例如，在无限对小黑进行严苛的战术训练后，镜头随即转入师徒二人在静谧林间休憩、烤鱼的温馨场景。篝火的微光、食物的香气、角色放松的姿态，共同营造出“岁月静好”的氛围。这些看似闲适的日常片段，不仅提供了必要的情绪缓冲，避免了持续的感官疲劳，更在无言中深化了师徒间的情感纽带，为后续的冲突积蓄更深的情感力量。影片高潮部分，无限阻止妖怪阵营通过会馆传送门去强行加入若木的大战导致人类世界场面失控的情节点，这个情节点将这种节奏平衡艺术推向高潮。导演运用交叉剪辑手法，将两个空间、两种氛围的战斗并置呈现，一边是传送门外（人类世界侧）紧张激烈、充满压迫感。人类世界发现妖精阵营来拿回若木，所以运用一系列强大的热武器攻击前来迎战的妖精们，这部分的画面充满爆炸性的冲击。另一边传送门内（会馆侧）氛围相对轻松诙谐，无限在会馆内部与其他试图强闯人类世界的妖精进行对战，战斗方式融入轻松幽默的元素，如利用环境巧胜、对手略显笨拙的反应，这个部分展现出无限这个角色的强大，同时与前面的热武器场面在节奏上进行较强的对比，增添了更多的节奏感与趣味感。

3 多元与包容：感性叙事的现代东方图景

《罗小黑2》的世界观构建与主题表达，展现出强烈的多元性与包容性，其感性叙事超越了简单的二元对立，描绘出一幅复杂而温情的现代东方图景。

3.1 世界观的多元共存

《罗小黑战记2》成功构建了一个较为复杂且充满张力的共存世界——现代人类社会与代表自然力量的妖精群体交织并存。这种设定本身即是对全球化、现代化进程中文化碰撞、生态矛盾与身份认同等复杂议题的深刻映射。

在影片当中，作为核心枢纽的妖精会馆，其本身就是“多元共存”理念的具象化空间。它容纳了形态、能

力、性格迥异的妖精群体，以及立场、背景各异的人类执行者与工作人员。会馆内部相对稳定的运行规则，展现了一种跨越物种差异、寻求秩序与协作的可能性。

影片的内涵中表现出多元互动下的生存智慧与价值冲突。在这一由多元主体（不同妖精族群、分化的人类群体、会馆组织）构成的复杂生态中，故事的核心矛盾聚焦于各方势力如何在迥异的生活环境、利益诉求和价值观驱动下寻求相处之道。影片通过具体的情节冲突（如灵瑶馆长的叛变），感性而深刻地探讨了包容、妥协、理解与对抗的边界。影片的叙事内容减轻了非此即彼的二元对立，希望通过动画故事情节去打造一个尊重差异、寻求平衡、充满张力的特殊的艺术世界来展示现代东方共存图景，这正是其叙事深度与思想价值的重要源泉。

3.2 主题的感性共鸣

《罗小黑战记 2》成功地将一系列具有普世意义的核心议题——家园归属（小黑对妖精/人类双重身份的探寻）、发展与保护的张力（人类文明扩张与妖精生存空间的冲突）、传统与现代的调适（妖精群体融入当代人类社会的困境）、以及信任、责任与成长——融入角色的情感历程之中。影片摒弃了生硬的说教，转而通过角色具体而微的情感挣扎与抉择，激发观众深层次的共情，使其在感性体验中自然领悟这些深刻命题。

高潮段落的情感升华与价值调和在影片结尾处得到集中体现：经历激烈冲突后，小黑与鹿野精疲力竭地躺倒在地。一个俯瞰视角（上帝视角）镜头巧妙地构建了两人物理空间上的平衡构图，象征性地暗示了立场冲突后暂时的“休战”与潜在的平等对话空间。在随后的对话中，当被问及“若人与妖大战将站在哪边”时，小黑回答“站在对的一边”，而鹿野则表示“在妖精这边”。这一对比深刻揭示了小黑独特的身份立场：他既是自幼被人类抚养、深受人类文明影响的“异类”妖精，又保有对妖精族群的天然联系。小黑的回答超越了简单的种族二元对立（“只有好坏，没有种族”），指向了一种基于是非善恶判断的普世伦理观。

罗小黑角色的核心叙事功能由此凸显：他并非传统意义上的调停者，而是一个超越了固有身份藩篱的“价值超越者”与“情感联结者”。他的选择感性而有力地诠释了影片的核心价值观——和谐共生并非抹杀差异

或强迫同化，而是在深刻理解彼此立场、尊重多元价值的基础上，寻求基于共同善（对“好”的追求）与情感纽带的共存之道。这既是对人与自然、生灵之间关系的隐喻，也深刻映射了人类社会内部不同群体间寻求和解与共生的永恒命题。

4 结语

《罗小黑战记 2》的成功实践彰显了二维动画在构建现代中式故事上的独特优势与潜力。它通过含蓄内敛的情感表达，唤醒了东方审美深邃的体悟传统；以克制与张扬的平衡艺术，赋予叙事张弛有度的东方韵律；凭借多元包容的感性叙事，描绘出承载现代性思考的复杂东方图景，深刻探讨了剧变时代守护精神家园的核心命题。这部电影不仅是一部杰出的动画作品，更为中国动画在全球化浪潮中立足本土文化根基、构建具有独特东方气韵的叙事体系提供了关键启示。其经验证明：真正的民族化表达，绝非符号的堆砌，而在于深刻理解并创造性转化东方美学精神内核，以世界性的动画语言，讲述根植本土文化土壤、却能引发普遍共鸣的中国故事。

《罗小黑战记 2》的探索，正是一条指向中国二维动画未来、充盈着文化自信与蓬勃艺术生命力的路径。

参考文献

- [1] 刘朵儿. 上海美术电影制片厂“讲好中国故事”的经验与启示[J]. 大众文艺, 2025, (13): 76-78. DOI: 10.20112/j.cnki.ISSN1007-5828. 2025. 13. 026.
- [2] 王颂雅, 徐冲. 国产动画影视作品对中华优秀传统文化的创新呈现[J]. 记者摇篮, 2025, (08): 141-143.
- [3] 肖悦, 丁文霞. 中国传统文化符号的现代表达——以动画电影《罗小黑战记》为例[J]. 绥化学院学报, 2023, 43(02): 106-108.
- [4] 赫聪. 《罗小黑战记》的传统文化元素与艺术形象探新[J]. 电影文学, 2023, (23): 177-180.
- [5] 钱才芙. 互文视角下电影《罗小黑战记》的风格生成[J]. 四川省干部函授学院学报, 2024, (01): 71-74.

作者简介：黄睿智（1996 年 9 月-），男，汉族，广西南宁人，硕士，广西民族大学相思湖学院，助教，动画。

基金项目：广西民族大学相思湖学院 2024 年校级教育教学改革工程立项项目“AIGC 驱动下的二维动画制作人才培养探索与实践”（2024JGYB11）。