

跨媒介视阈下“西游”题材的动画衍生改编研究

吴南星
(吉林动画学院)

摘要:《西游记》是中国古代四大名著之一,是中华民族传统文化的瑰宝。在“西游”题材的故事、衍生故事传播过程中,历经多次文学、影视作品改编,形成了大量西游题材的改编创作,而这其中不乏如《猪八戒吃西瓜》、《大闹天宫》、《铁扇公主》、《大圣归来》、《小妖怪的夏天》等人们耳熟能详的动画改编作品。本文以跨媒介研究为背景,以《西游记》衍生的“西游”题材动画短片、长片等经典作品为切入点,针对西游题材的动画衍生作品进行主题及文化内涵的多样性、多元丰富的角色塑造、故事的世界建构与结构等方面进行研究。

关键词:跨媒介;西游;改编

《西游记》是中国古代第一部浪漫主义章回体长篇神魔小说。最早雕刻出版的《西游记》并未署名作者,而最终的作者确定源于鲁迅、董作宾等人根据《淮安府志》“吴承恩《西游记》”的记载予以最终论定“吴承恩”原著。小说讲述了由开天辟地产生的仙石孕育而生的“美猴王”孙悟空横空出世后因大闹天宫被镇五行山下,后被去西天取经的玄奘法师“唐僧”救出,又与被逐出天界重新投胎的猪八戒、被贬的卷帘大将沙悟净、触犯天条的西海龙王三太子小白龙一起护送唐僧一路历经艰险、降妖除魔,历经九九八十一难终于到达西天见到如来佛祖取得真经的故事。

《西游记》的创作本身源于唐代贞观三年玄奘取经的真实故事,后由玄奘口述西行见闻,其弟子编辑形成主要讲述玄奘一路见闻各国历史、地理及交通的十二卷著作《大唐西域记》,而真正出现类似《西游记》中主角之一孙悟空的角色:猴行者是在南宋说经画本《大唐三藏取经诗话》中。其后,《西游记》的动画改编中,既有刻画师徒四人斩妖除魔的群像作品《西游记》、《车迟国斗法》,又有突出个体故事的《大闹天宫》、《猪八戒吃西瓜》、《大圣归来》,更有以西游记为故事背景延展出新小妖怪故事的《小精灵灰豆》和《小妖怪的夏天》等作品。

一、“西游”题材动画改编的主题多样性呈现

神魔小说《西游记》的主要主题有三:一是借小说所勾勒的什么世界反映当时黑暗腐朽的社会现实——身为权力及统治阶层的天庭得道仙人大多昏庸无能,人间要么横生,只有师徒四人一路斩妖除魔才能为昏暗的世道惩奸除恶;二是歌颂以孙悟空为代表的无畏权威、敢于反抗权力阶层的劳动人民的智慧化身;三是通过孙悟空的取经经历及心路历程宣扬当时社会“三教合一”的哲学思想。由于“西游”题材的动画改编除耗时将近6年制作、投入资金庞大、于1999年上映的52集动画片《西游记》外,多为短片、短剧集或动画电影作品,主题呈现有更多的自主性且一部短片往往更且中某一主题。

在主题多样性呈现中,首先是延续《西游记》中歌颂以孙悟空不畏权威、敢于反抗的斗争精神,如1941年万氏四兄弟执导的以孙悟空“三借芭蕉扇”为原型故事改编的73分钟动画长片《铁扇公主》。在影片讲述了唐僧师徒四人在取经途中路过火焰山,被火焰山的烈焰阻挡前路无法通过。于是孙悟空和猪八戒找牛魔王妻子铁扇公主借芭蕉扇。在铁扇公主拒绝借扇猴,孙悟空先化作小虫从铁扇公主处骗得假宝扇,又化作牛魔王从铁扇公主手中骗到真宝扇,但最终宝扇被化作猪八戒的牛魔王骗回。最终,孙悟空和猪八戒与铁扇公主和牛魔王经过几个回合斗法,终于取得宝扇,熄灭火焰山大火,继续踏上西天取经之路。万氏兄弟借助孙悟空不惧妖魔的斗争精神鼓舞中国人民的抗日热情,更在片中加入字幕“人民大众起来争取最后的胜利”。随后在1961-1964年,万氏兄弟中的万籁鸣与唐澄共同执导了第二部西游记题材的动画长片《大闹天宫》。该片改编自《西游记》前七回,即最能突出体现孙悟空反抗精神的段落。另外,

与《西游记》的原著中描写不同:作为孙悟空大闹天宫的惩罚,孙悟空被镇压在五行山下,等待西天取经的唐僧对其解救;而在动画片《大闹天宫》中,在天庭大闹一场的孙悟空并没有受到惩罚,二是回到了花果山,继续统领自己的猴子猴孙们逍遥自在的生活。这种改编无疑是对孙悟空反抗精神的高度肯定。

其次,《西游记》的改编主题集中于基于少年儿童受众的传统美德宣扬动画片,如中国第一部剪纸动画短片《猪八戒吃西瓜》就改编自《西游记》中的短段落,讲述师徒四人在取经路上由于酷暑口渴,孙悟空和猪八戒去寻找食物的故事。在故事中,孙悟空勤劳肯干,认真寻找食物,猪八戒却好吃懒做,只想偷懒,并在发现西瓜后独自吃光。最后,猪八戒偷吃西瓜被孙悟空发现,孙悟空和猪八戒回到师父身边后决定戏耍八戒,让猪八戒吸取教训,改掉好吃懒做、谎话连篇的毛病。这部短片旨在以故事的形式,寓教于乐、生动传神地宣扬中华民族勤劳善良、朴实真诚的性格特征。同样类似的主题也出现在26集动画片《小精灵灰豆》中:故事讲述了几千年前孙悟空在护送唐僧取经路上捣毁的妖精洞中的小妖精灰豆儿躲过一劫,几千年后从洞中逃出,一路改邪归正、脱胎换骨做好孩子,并和猪八戒的尾巴胖胖成为朋友,一路坚持做好事,终于化解了人们的误会。动画片借助一个个生动的小故事潜移默化地完成了少年儿童的美德教育。

此外,在2010年后,随着人民生活水平及幸福指数不断提高、社会更加公平法治,《西游记》的动画改编作品如2015年的《西游记之大圣归来》、2023年以《西游记》师徒四人取经故事为背景创作的《中国奇谭》系列短片之一《小妖怪的夏天》等。这些故事在强调反抗权威的同时,更加注重主题上的表达。通过主角克服困难、改正自身缺点或认知缺陷,肯定自身价值、完成自我蜕变。

二、“西游”题材在动画改编过程中的角色延续与再创作

毫无疑问,《西游记》中出现的角色涉及天界、人界、仙界,宗教派别涉及儒释道,角色众多、性格各异,构成了丰富多彩的“西游宇宙”。在此基础上的“西游”题材动画改编创作中,既有对主角形象、性格、自身的特征的调整与重塑;又有对《西游记》中原本着墨不多的配角进行深入挖掘与塑造;还有在《西游记》背景下创作的新角色,这些角色继承主角的某种精神、延续主角的某种特质,参与构建不断壮大的西游宇宙。

在“西游”题材的动画改编过程中,以孙悟空为主要角色的改编作品众多,展现孙悟空性格中的多面性。早起创作如1941年的《铁扇公主》、1961年的《大闹天宫》、1985年的《金猴降妖》、1999版动画片《西游记》、2015年的《西游记之大圣归来》等作品。如上文提到的,《铁扇公主》、《大闹天宫》、动画版《西游记》中主要角色延续了原版《西游记》中主要角色的大部分性格特征,而在角色设计上属1961年的《大闹天宫》最为经典。在孙悟空的性格特征中,反抗精神被发挥至最大,与其关联的坦率直言、暴躁易怒、不惧权贵、与万物众生平等

等特质都在具体情节中得到体现,而在角色动画形象与动作设计上则结合了中国传统戏剧元素,将京剧扮相与身法用于角色设计中,使观众感觉到孙悟空自命“齐天大圣”的非凡胆魄与反抗精神。而1985年上映的动画片《金猴降妖》则根据《西游记》中“三打白骨精”的故事原型改编,主角孙悟空的塑造反映了孙悟空性格中的另一个面向:重情重义、坚韧不拔、为达目的不忘初心的特点。片中的孙悟空由于辨识出白骨精化身的百姓,与肉眼凡胎无法辨认妖精的唐僧产生矛盾并被唐僧误解,后又因打死白骨精被逐出师门,但最终依然坚定初心信念,跟随猪八戒救出被困的唐僧,消灭妖精。相比于前两部作品,《西游记之大圣归来》中孙悟空的角色更为复杂:孙悟空大闹天宫后被如来佛镇压在五行山下,由于江流儿(小唐僧)解开他的封印使他重获自由。解开封印后孙悟空看淡成败,性格暴戾抑郁,只想回花果山继续自己的猴王生活,但由于对江流儿的恻隐之心,生出护送其回长安的念头,因此一路在护送江流儿的途中与妖魔拼杀、唤醒金箍棒、斩杀妖魔,大圣归来。在性格上这一版孙悟空更接近于剧作中“圆形人物”的设计方法,有鲜明的优缺点及亟须克服的困难,虽然外表暴戾想远离纷争,但也有怜悯之心,勇于锄强扶弱。

除展现主角孙悟空外,更有展现《西游记》中配角特征的动画作品,如剪纸片《猪八戒吃西瓜》和2023年的网络动画短片《车迟国大斗法》。在《猪八戒吃西瓜》中,展现的是猪八戒作为主角由好吃懒做、撒推卸责任转变为认识到自己错误积极改正的性格变化,从而让猪八戒的角色更加立体。而在《车迟国大斗法》中,作者大渔熊以解构的方式重写了《西游记》中师徒四人经过车迟国,与车迟国三国师的斗法过程。传统的斗法比拼融入了当代生活元素与互联网热议话题,迅速引起了网络上的超高关注度与转发率,并且短片并未采用传统西游记故事中以孙悟空、唐僧为主角的叙事模式,而是同等程度的强调了师徒四人,并将车迟国的国师:虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙与陈凯歌导演的《霸王别姬》中的小石头、小豆子、小癞子一一对应,形成有趣的互文关系。以此,形成了西游题材角色提取及塑造的另一种思路模式。

此外,在西游题材的动画改编中,逐渐出现了从《小精灵灰豆》到《小妖怪的夏天》这种将《西游记》中的故事背景援引到自己的作品中,重新创作主角并展开新的故事。这种创作不仅极大丰富了西游题材改编故事中的角色数量与故事体量,更有在创作上跳出《西游记》原有故事框架下的创新特征,令观众耳目一新。这在主张个性独立、人人平等的新时代无疑更符合观众的审美趋势。

三、“西游”背景衍生出的西游世界建构与解构

在传统的“西游”题材改编动画作品如《铁扇公主》、《大闹天宫》、动画版《西游记》等作品中,故事背景无不贴合原著故事建制出来:孙悟空前期生活的花果山是自由平等的世外桃源世界;众仙生活的天庭,甚至包括西方极乐等上层世界是制度森严、等级分明的权力世界;师徒四人取经路上经过的艰难险阻是充满机关陷阱、市井百态的世俗世界。在这一框架世界中,主要角色无法跳出环境的藩篱,必然以正统“西游记”的故事解构来塑造角色、创作故事,有动画中的“正剧”之感。

除了对《西游记》原故事背景的借用,也有系列动画片《小精灵灰豆》、《西游记之大圣归来》等对《西游记》故事背景进行改编扩展的作品。如在《小精灵灰豆》中,师徒四人取经路上充满奇闻逸事的国度、等级森严的天庭已经退为故事背景,小精灵灰豆和猪八戒的尾巴胖胖成为故事主角,展开一段他们在一起对付反派大嘴怪的过程中化解森林动物及各种星宿仙人对灰豆的误解。故事中不但融入了如猪八戒三十六变变出北京烤鸭、“妖精牌墨汁”等结合当时社会生活的食品用品来达成和

现实中儿童受众的沟通,连刻板、不通情理的玉帝在故事中也成为了被揶揄的对象解构了原西游故事中的权威正统印象。

在“西游”背景中衍生出的西游世界中,还有改编程度更大的《小妖怪的夏天》及《车迟国大斗法》中的浪浪山与车迟国。对于当代打工人来说,整个浪浪山的妖精世界无疑能引起很大程度的共鸣。虽然浪浪山只是师徒四人取经路上不起眼的一站,但对于小猪妖来说这就是他目前生活中的全部。就如同作为当代人性觉醒的年轻人自我价值的一部分:在历史的宏大叙事中个人成败似乎无足轻重,但肯定自我价值与追求自我价值实现对个体来说是其生命意义的重要组成部分。在浪浪山中,既有小猪妖的各种精怪“同事”,又有层层剥削压榨的中层领导,还有只管下命令的上层领导,俨然当代打工人的生存现状。这对于《西游记》而言又形成一种新的意义:《西游记》完本创作于明代万历年间,书中借神魔横生的小说世界反映现实世界中的种种怪象、乱象,而《小妖怪的夏天》在解构与重塑西游背景的同时,何尝不是对当下现实世界的映射。作为西游背景的改编与当代生活另一面向的塑造,车迟国展现了媒介高速发展及互联网风潮下产生的网络文化与传统文化的对抗与融合。原本严肃的车迟国斗法被车迟国国王、王后为迎接新年而举办的取经团队与车迟国国师团队的“斗法比赛”所替代,三部连续短片俨然成为当时的网络狂欢。

结语:

就《西游记》作品改编而言,呈现了主题多样性、角色多样化、故事背景不断向现代社会延伸等特点。这些作品不断与时代结合,成为不同时代的动画电影中的一个个小坐标,展现出中国经典文化与动画结合产生的新创作的生命力,与原著、原著改编的其他影视、书刊漫画等作品共同构建并不断丰富着整个“西游宇宙”。

任何作品若不能与时代结合,必因其历史局限性而被历史淘汰。作为中国古代四大名著之一,《西游记》之所以能被广泛传播并在不同的时代背景下以不同的媒介形式继续传播,是因为其有强大的文化生命力并且作品本身有强大的、与不同时代及社会现象结合的宽容度。回顾“西游”题材的动画衍生改编作品不难发现,从《猪八戒吃西瓜》、《铁扇公主》到《西游记之大圣归来》、《小妖怪的夏天》、《车迟国大斗法》,不难发现越来越多的改编作品不断被创作,这些新的故事正以原作的世界观、框架为模板,并不断跳出模板借由西游叙事创作出符合当下社会生活的新故事。

参考文献:

- [1]李毅.动画《大闹天宫》角色表演与造型中的“民族化”构成[D].中国美术学院,2015.
 - [2]刘泽溪,郑执浩.新神话主义的影视文本改编[J].电影文学,2021,(17):64-69.
 - [3]徐兆寿,武翔.传统美学精神的浸润与当代重构——论神魔小说改编动画电影的审美特性[J].南方文坛,2023,(06):159-163 DOI:10.14065/j.cnki.nfvt.2023.06.005.
 - [4]王鹏宇.文化视域下的国产动画电影改编(2015—2022)[J].电影文学,2023,(15):114-119.
 - [5]周涌,李雨谏.媒介意识与故事世界——近年国产动画电影在动游联动路径上的创作研究[J].当代电影,2020,(09):164-169
- 1.作者简介:吴南星(1990.11—),女,蒙古族,籍贯:辽宁阜新,吉林动画学院动画艺术学院教师,硕士学位,专业:国际电影文化传播,研究方向:影视编剧、作者研究
- 3.课题信息:吉林动画学院科学研究项目(社会科学)重点项目、跨媒介视阈下中国传统名著动画衍生创作研究、KY23SZ13.