

记者 宋说

最牛“编剧”

以“影人”身份登上热搜的吴承恩生于约1501年,逝世于1582年,江苏淮安人,中国明代著名小说家,是四大名著之一《西游记》的作者。有数据统计,吴承恩为中国电影贡献了约59亿元的票房,这些票房均来自吴承恩的经典之作《西游记》的相关改编电影作品,数量惊人。据统计,吴承恩“参与”的作品多达132部,其中电影数量超过了98%的艺人,电视剧数量超过95%的艺人,目前还有7部未定档的作品等待和观众见面。

《西游记》作为我国经典文学作品,根据它改编的艺术作品数不胜数,电影、电视剧、动漫等均有涉及,且广受观众欢迎。此次“影人”吴承恩的票房统计均来自相关的改编电影作品。最被观众熟知的有1995年上映的系列电影《大话西游》,该片讲述了孙悟空与白晶晶、至尊宝与紫霞仙子,跨越时空悲喜交加的爱情故事。影片在《西游记》经典故事的基础上,还加入了后现代主义元素,在当时并不被看好。很多年后,这部有超前艺术气质的《大话西游》系列才被观众奉为经典,“欠星爷一张电影票”的说法也由此而来。

在众多导演里喜欢和吴承恩“搭档”的,周星驰是其中之一。2013年,周星驰还自编自导了电影《西游降魔篇》,该片围绕年少时的唐僧与段小姐的相识经过及冒险历程,讲述了一段爱恨交缠的爱情故事,成为不少影迷心中的经典喜剧电影。

2014年的《西游记之大闹天宫》、2015年的《万万没想到:西游篇》、2016年的《西游记之孙悟空三打白骨精》、2018年的《西游记之女儿国》……因为相关改编电影作品的数量之多,有网友调侃,这些“西游”作品都应该归属“吴承恩厂牌”。

据统计还显示,“聊斋先生”蒲松龄参与影视作品120部,元末明初的小说家罗贯中参与影视作品67部,《水浒传》作者施耐庵参与影视作品100部,《红楼梦》作者曹雪芹参与影视作品41部,有意思的是,虽然《水浒传》《红楼梦》《三国演义》也有多次被改编的经历,却都敌不过吴承恩作品在影视剧领域“独占鳌头”,吴承恩因此也被网友称之为“中国最牛的‘编剧’”。

延伸解读

由经典名著改编而成的影视作品,一直以来为观众们所津津乐道,这反映了国人对中国古典名著的热情从未消减,不同解读的改编作品,也会令观众揣摩出更有意思的细节。今年夏天全网大火的动画短片合集《中国奇谭》中,第一集《小妖怪的夏天》的故事的世界观就源自《西游记》,该剧是用小猪妖的视角重新延伸出“西游”背景下的新故事,“离开浪浪山”一度成为全网爆火的热词。

吴承恩等古代小说家们的作品经典流传不衰,越读越看越有个中魅力。创作者将个人的解读放在“西游”这个大背景中,讲述出各种各样的“借古喻今”的新故事。比如动画电影《西游记之大圣归来》,用一位碌碌无为的“中年大叔”孙悟空,唤醒了英雄情怀的共鸣,这和《西游记》中的孙悟空的形象和精神世界已经有一些距离。

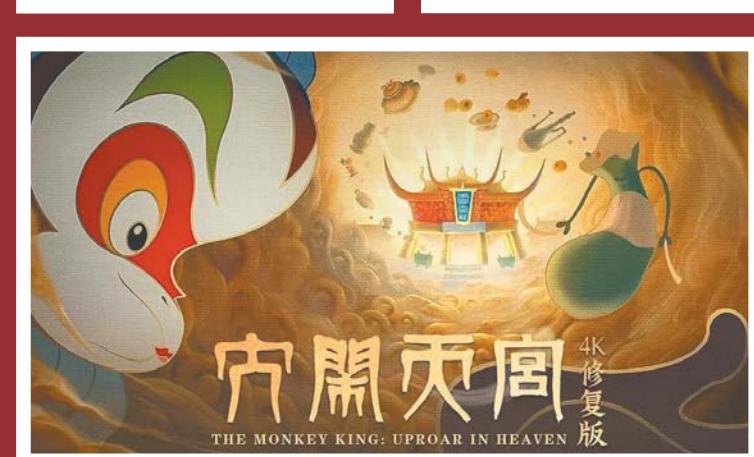
除了各类经过改编的影视作品,在B站上,还有大量的UP主专门分析剧集《西游记》里的“人情世故”,在UP主的眼中,“孙悟空的身世之谜”值得揭秘,“弼马温的官职是大是小”也能分析,“取真经”是为了普度众生还是暗藏隐情?这些角度清奇、大开脑洞的现代解析,都或多或少延伸了吴承恩在《西游记》中为孙悟空塑造的丰满的社会性。原著中被“五指山”压着的孙悟空是斗士,走在西天取经道路上是“探索者”,在当下添加了个人创作的解读,甚至出现了“浪浪山”的小野猪妖这样令人共情泪目的新形象。经典之作能够经久不衰散发魅力和影响力,一定程度上来源于更多的解读,反映了观众对传统文化的热爱,更是吴承恩留给后世可以永流传的宝藏。

“仅参与”

网友称呼吴承恩为“影人”是佩服和崇拜,

《西游记》的作者吴承恩一定没想过,除了小说家的身份,自己在几个世纪后又多了个“影人”的称号。近日,“影人”吴承恩59亿票房的话题登上了热搜,在某票房统计平台的影视资料库中,吴承恩、蒲松龄、许仲琳等几个世纪之前的中国古代小说家,纷纷出现在“影人”的“原著作者”一栏,他们票房成绩位居榜一的现代作家刘慈欣之后,连余华、马伯庸、罗琳等人都要望尘莫及。这一有趣的现象备受网友关注:“没想到原作品已经是历史之物,却在当下成为了票房大户!”

这位几个世纪前的小说家能在当下扛起59亿元的票房,并超越余华、马伯庸,令“原著作者”榜一位置的刘慈欣都捏一把汗,对于网友来说实属一大趣事。当然,跨越时空的吴承恩本人对相关电影参与的比例当然是零,也有很多人模糊了不少作品和吴承恩之间的关系。

比如很多人就将2017年由徐克执导的电影《西游伏妖篇》,归在“吴承恩厂牌”之下,其实该片由周星驰参与编剧,而且在影视资料库中并未明确显示具体的“原著作者”,因此该片和“影人”吴承恩没有关系。此外还有多部“西游”相关的影视作品均和吴承恩毫无关系,比如电影《悟空传》其实是改编自作者今何在的同名小说,他是“西游”文化的爱好者之一,其文字作品和吴承恩的《西游记》并无直接的改编关系。

吴承恩的“影人”身份,除了部分作品中他有“原著作者”的身份,更多的就像是艺人明星在电影中的配角、客串,很难说个人是否真正具备扛票房的能力。这也揭开了电影圈内主创所演电影票房榜的秘密,即很多人把“仅参与”的影片的票房,都算作了自己的“功劳”。比如电影界男演员“百亿票房”榜单中,不少演员依靠拼盘电影跻身“百亿”行列,其中演员欧豪参演了《我和我的祖国》《八佰》《中国机长》等作品,这三部影片加一起已经超过90亿元票房,但难说欧豪对哪部影片的票房有真正的带动作用。演员杜江参演了《我和我的祖国》《回归》《中国机长》,几部影片的票房都非常高,杜江对其中每部影片的票房带动作用都不好说。演员李晨代表作里写的是《长津湖》《长津湖之水门桥》,这两部影片票房加一起已经近百亿元,但两部片演员阵容庞大,李晨只是数位主演之一,并非是带动影片取得高票房的决定性演员。

故事新编

把“作家”的身份还给吴承恩,他肯定是当之无愧的跨越时代的“顶流”。除了当下根据《西游记》改编的电影非常多,文字方面,早在明清时期,《西游记》已经出现了很多衍生作品。此后人们不断对《西游记》进行“故事新编”,更有不少作者不惜耗费毕生精力,来为其中的人物或故事撰写后传或续集,大众不断从“西游”文化中看到新鲜的表达。

在其他艺术形式方面,美术大师张光宇曾在1945年创作漫画《西游漫记》,故事还是讲述唐僧师徒的取经路,但里面的兵器从冷兵器变成了炮弹飞艇,钞票长在树上,画面怪诞陆离,张光宇利用“西游”故事反映了当时的社会现象。后来张光宇还为经典动画《大闹天宫》创作了动画形象,其中美猴王的装束及设计原型就脱胎于《西游漫记》,这一形象从此影响了几代中国人。

此后国内影视作品改编《西游记》的次数越来越多,从动画片《大闹天宫》改写原著《西游记》的结局开始,更多作品开始脑洞大开。改编《西游记》的风潮还刮到海外,日本、越南、韩国、澳大利亚、美国等国家,都以不同形式改编过《西游记》,比如韩剧《花游记》让悟空和三藏成为了一对生死相许的恋人。迪士尼还出过《西游记ABC》,当然该剧只借用了西游记的人物设定,讲述的完全是一个好莱坞故事。

票房方面,根据“西游”故事改编的电影票房都很可观。周星驰的《西游降魔篇》票房12.4亿元,郑保瑞导演的《西游之三打白骨精》票房11.9亿元,另一部《西游记之大闹天宫》收获票房10.4亿元,彭于晏主演的《悟空传》票房达到6.9亿元,由刘镇伟导演的《大话西游3》也取得3.6亿元票房。

从文学价值到引领多种艺术形式,再到疯狂收割票房和流量,文学作品《西游记》的影响力和意义已经远远超出了统计的数字。值得关注的是,“西游”题材的影视作品虽多,但水准参差不齐,“吴承恩有59亿票房”的说法一出,还有网友调侃“吴承恩的版权费收不到了”,但面对泥沙俱下的改编作品,或许吴承恩会说,“这版权不给也罢”。