

以文化产品《西游记之大圣归来》为例浅析 《西游记》的现代化传承

何柄庆

韩国岭南大学, 韩国庆尚北道庆山市, 38525

摘 要 : 随着互联网的诞生与普及, 古典文学的传承也有了新的演变形式。传统的古典文学增添了一些现代化的二次加工与改编, 并衍生了多种多样形式的文化产品, 如电影、电视剧、漫画、游戏、网络小说等现代化传承的新形式。本文探讨了经典中国小说《西游记》通过文化产品《大圣归来》的现代改编和传承, 考察了传统古典文学如何随着互联网的兴起而发展, 从而产生的各种现代文化产品, 以《大圣归来》为例进一步分析了该电影如何遵循“英雄之旅”的叙事结构, 同时对电影的一些偏离原著小说的新元素和人物关系进行讨论, 以期推动《西游记》的现代化演变。

关 键 词 : 文化产品; 数据分析; 古典文学

Take the Cultural Product “Monkey King: Hero is Back” As an Example to Analyze the Modern Inheritance of “Journey to the West”

He Bingqing

Yeungnam University, Gyeongsan City, North Gyeongsang Province, South Korea 38525

Abstract : With the birth and popularization of the Internet, the inheritance of classical literature has also taken a new form of evolution. Traditional classical literature has added some modern secondary processing and adaptation, and derived a variety of forms of cultural products, such as movies, TV series, comics, games, network novels and other modern inheritance of new forms. This paper discusses the modern adaptation and inheritance of the classic Chinese novel Journey to the West through the cultural product Monkey King Is Back, and examines how traditional classical literature has developed with the rise of the Internet, resulting in various modern cultural products. Taking Monkey King Is Back as an example, this paper further analyzes how the film follows the narrative structure of “hero’s journey”. At the same time, some new elements and character relationships that deviate from the original novel are discussed in order to promote the modernization of Journey to the West.

Keywords : cultural products; data analysis; classical literature

《西游记》作为一部充满丰富想象力的神话作品, “游戏之中, 暗传密谛。”兼具娱乐性与思想性。^[1] 其奇幻瑰丽的神魔题材吸引了无数海内外读者, 原著中精彩绝伦的魔幻故事更是被众多文化产品创作者进行取材和改编, 制造出一波又一波的西游热。关于《西游记》的文化产品虽然海量, 但并不是每一部打着《西游记》旗号的改编作品都会受到受众的喜爱。因此, 为了更好的传承古典文学中的精华与内涵, 我们应该在进行文化改编的同时密切关注受众的意见与观点, 为下一步创作优秀的文化产品汲取经验。

一、《西游记之大圣归来》的继承与发展

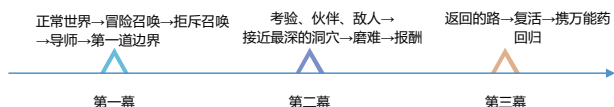
近年来, 借鉴《西游记》原著故事而进行二次创作的文化产品数不胜数, 其中呼声与热度最高的应该要数2015年上映的动漫电影《西游记之大圣归来》了, 《大圣归来》讲述了孙悟空法力被封印后由迷茫、不自信到逐渐被小沙弥江流儿感化, 重新认识自我, 发现自我, 重塑自我的过程。^[2]

《西游记之大圣归来》并不是根据《西游记》改编的第一部影视产品, 早在1926年天一电影公司就以《西游记》为题材制作

出《孙行者大战金钱豹》这部默片, 其后更是有多部影视作品呈现在大众视野中, 二十世纪最为著名和成功的影视文化产品便是动画电影《大闹天宫》、1986年的电视剧《西游记》以及香港喜剧电影《大话西游》, 这些作品都充分展示了不同年代下不同的文化工作者对于《西游记》故事与人物的深入了解与创新, 因此在当时大获好评, 其影响力仍可辐射到二十一世纪的诸多同类文化产品中。在这几部优秀的作品后, 《西游记》的影视文化产品却并未再有掀起大波浪的作品, 在这样的背景下, 制作精良《西游记之大圣归来》才受到诸多西游迷的关注与追捧。

（一）故事创作的继承与发展

《西游记之大圣归来》中的故事与人物原型虽然都是源自中国民间神话传说和经典文学作品《西游记》，随着时代的发展，观众的观影需求与艺术审美倾向也在提高，照搬原著故事与刻画单一脸谱化的角色会让受众产生审美疲劳，此种趋势对于传统文化的继承与传播非常不利。因此成功的文化产品需要结合时代背景，在不背离原著整体设定的情况下增添新的创作内容。讲好一个故事是改编作品出彩的关键，神话学大师坎贝尔曾提出“英雄之旅”模型，好莱坞的著名编剧 Christopher Vogler 简化了“英雄之旅”模式，使其变为更适合编剧的理论模型^[3]，好莱坞众多热门的文化产品都有与该理论模型重合的地方，模型详见下图：

Christopher Vogler 的“英雄之旅”理论为西方的文化产品创作者提供了极大的帮助与便利，在该理论模式的指导下可以很好的将古代神话或者古典奇幻神魔小说转化成为符合现代时代特点的作品。Christopher Vogler 认为通常讲述的英雄故事，其实就是英雄的一段旅程，不管是充满艰辛与危险重重的冒险旅途还是得到成长和升华的心理之旅，这些故事情节的设计都是牢牢吸引观众的制胜法宝。《西游记之大圣归来》和《西游记》的故事结构框架与剧情发展也大致符合“英雄之旅”理论模型，但两者之间展开故事情节的方式与刻画的重点还是有所不同。《西游记》主要讲述机缘巧合结识下的师徒四人一路斩妖除魔最后成功取回真经修成正果的故事，故事讲述重点主要在性格迥异且遭遇不同的师徒四人降妖驱魔与修心得道的历险故事，而《西游记之大圣归来》更着重于讲述失魂落魄的大圣与小和尚江流儿相互鼓励与成长的故事。

由此可见，《西游记之大圣归来》的主要人物以及故事发展脉络都有明显区别于原著的创新内容。在这部电影中，把孙悟空从五指山下救出来的人并不是《西游记》中授命去东土大唐取经的唐僧，而是一名和师傅相依为命的小和尚，也就是电影中另一个主角——江流儿，而且江流儿也并非受观音指点救出了关押五百年的孙悟空，因此两者之间并无直接的绑定关系。但是山妖作祟，捉走了许多童男童女，善良的江流儿恰巧救了最后一名女童，因此被山妖追逐至孙悟空被关押之地，并且看见了传说中的“齐天大圣”，深信大圣神通广大的江流儿便向大圣发出了最初的冒险召唤：与他一起保护救下来的女童，并顺利护送其回到长安城。这便与《西游记》唐僧收孙悟空为徒，并保护他一同去西天取经的冒险召唤有所不同。

虽然两部作品中的孙大圣都表现出了不同程度的拒斥召唤，但是唐僧是有观音指点，于是与之产生绑定关系的孙悟空只能服从，电影中的孙悟空尽管心生不耐烦，但由于江流儿的坚持不懈和纯真可爱，使其渐渐与江流儿产生了无形的情感羁绊。《西游记》描写的有慈悲心肠的唐僧是逐渐教化顽劣孙悟空的导师，他们从认识之处就已经缔结了师徒的关系，电影当中的江流儿与孙悟空却刻画出了平等的伙伴关系，江流儿并没有以实质的方式教

导孙悟空，而是在相处过程中用潜移默化的鼓励以及遇事不轻易放弃的精神感化了神力被封印后妄自菲薄的孙悟空，因此江流儿是孙悟空自我觉醒路上的精神导师。

《西游记》之所以生动有趣，是因为作者设计了性格迥异、形态各异的师徒四人，《西游记之大圣归来》沿袭了原著中伙伴一同冒险的故事设定，但只是选择了猪八戒加入了这一冒险团队，为故事增添了一些喜剧成分。英雄总是与魔怪不可分离，英雄出现的同时魔怪也必出现，实质上，英雄原型与魔怪原型存在着一种横向的比较。^[4]《西游记之大圣归来》里的孙悟空在影片的前半段中并没有能够完全解除如来佛祖所下的封印，一路上却还遇到山妖的追杀，都只能以“逃”为主，这是旧时无所不能的英雄的悲歌，同时也为故事的高潮作了鲜明的铺垫。

孙悟空、猪八戒、江流儿与被救的小女童依然在日常的相处中建立了深厚的情谊，电影中最大的反派人物混沌一出现就打破了之前的宁静，他亲自抓走了女童，并对孙悟空极尽嘲讽。骄傲的孙大圣对此也无能为力，江流儿却不忍被救女童被妖怪抓走，只身一人跑去救女童。孙悟空经过一段时间的自我颓废，终于幡然醒悟，与八戒一起找寻江流儿。反派人物混沌最后演变成了一只巨大的怪兽，为救被困于山石之间的孙悟空，江流儿以一己之力引开了怪兽，却被巨石埋住，这使孙悟空彻底绝望，但在悲痛怒吼之中，孙悟空却突破了封印。在一团飞石火光中，碎石化成他的锁子黄金甲，头戴凤翅紫金冠，手拿如意金箍棒，宛如涅槃重生的凤凰。解除法力封印的孙悟空自然势不可挡，在悲壮雄浑的音乐伴奏之下，法力无边的“齐天大圣”终于又回来了。这样鲜明的故事情节对比，使孙悟空的英雄回归之路曲折离奇跌宕起伏。原著《西游记》中的孙悟空是一路降妖除魔、众神相助的意气风发的取经修仙之路，那《西游记之大圣归来》更像是落魄英雄的掉落至残酷现实最终仍回归到理想自我成长与自我救赎之路。

《西游记之大圣归来》不同于同类的动画电影《大闹天宫》，因为在《大闹天宫》这部电影塑造的孙悟空的形象完美符合上几代人眼中的英雄形象，而《西游记之大圣归来》中的孙大圣却更像是空怀一腔热血“英雄梦”，但在面对现实鞭打时无力抵抗的普通人，失望之余被迫接受了自己已然变成一只普通猴子的命运，逐渐落寞颓丧意志消沉。这样失去光环的孙悟空看似不再是人们所熟悉所崇拜的英雄人物，但却是千千万万个被生活所迫的普通人的现实缩影，这样的剧情设置会让现今的受众拥有强烈的感情共鸣，能够很好的触动受众以达到广泛传播的目的。

归根结底，影片之所以能达到强烈的共情效果，很大程度上在于其贴近人情人性的困境书写。^[5]孙悟空在影片中所经历的磨难与挫折以及最后挣脱束缚的自我觉醒，都使他不再是深不可及的“偶像”，而是努力与命运抗争的平凡人，这样的成功更能打动人心。“‘正邪两赋’人格，孕生出一种真正体现主体人格自然本性的文化新质——‘怪僻邪谬’。”^[6]相比于传统儒家“道德异化”的人格，“怪僻邪谬”反倒秉承了佛道“自然任真”的精神，充分展现了人性本然而复杂的面貌。“创作者让角色在亦正亦邪中不断历练和转变，最终在悲剧色彩的渲染下得以重生。”^[7]影片中的

“现实自我”不但不完美，还问题重重，这些非但没有招来观众的反感，反而引起了大家的同情与理解。孙悟空所遭遇的挫折与诋毁，讥笑与嘲讽，在人物经历塑造中既有典型意义，又具有普遍性。而高兴的是他最终实现了“现实自我”与“理想自我”的统一，既积极倡导了善良与正义的价值选择的必要性，又展现了“懦夫”与“英雄”之间转化的巨大可能，不仅满足了大众心中英雄情结，而且还传递出反抗不公命运的正向社会导向。

（二）人物创作的继承与创新

在以往西游题材的影视作品中，孙悟空这一人物向来都是法力无边、威风凛凛、无所畏惧的英雄形象，更是有“齐天大圣”“斗战胜佛”等响亮名号，但《西游记之大圣归来》一改孙悟空凝固化的性格形象，并在神情动作与人物性格等方面都有一定程度的颠覆和创新。因为孙悟空的原身是一只脱石而出的灵猴，所以之前的影视作品都会将抓耳挠腮、活泼好动的特点刻画出来，使人物充满奇幻趣味性，加之着力描写孙悟空七十二变无所不能的本领，使孙悟空还具有超脱于凡人的“神性”。这样充满传奇色彩的人物设定使观众很难将其与失意颓废联系在一起，所以角色和观众容易产生心理上的距离感。

角色的陌生化指的是打破观众心中以往固有的角色形象。^[9]因此《西游记之大圣归来》极力摆脱了孙悟空长此以往的脸谱化性格特点，做了大胆的颠覆与创新，使其的人物性格趋向于平凡化与人性化。影片中江流儿早在见到孙悟空之前，就被他五百年前大闹天宫的壮举所深深折服，所以初遇他心中的齐天大圣，他是无比崇拜的，但受尽五百年压迫与寂寥的孙悟空，碍于未解的封印却早已不似当年的威风八面，他在现实的挫折中灰心丧气，小小山妖他都不能轻易对付，种种挫折都使他失去了往日的意气风发。法力丧失的孙悟空，面对妖怪混沌肆无忌惮戏谑也丝毫没有还手之力，甚至在现实的挫折中几度磨灭曾经的桀骜棱角。在垂头丧气中，他也接受了妖怪混沌的“猴子”贬称，这样的遭遇与性格转变都使高高在上的大圣幻化成了千千万万个在生活中挣扎的普通人。

《西游记》中的孙悟空虽然也是爱憎分明、情深义重的形象，但是身上仍有不羁叛逆的顽劣的性格特质，但由于他的高深法力，他依然是令人闻风丧胆的美猴王。而《西游记之大圣归来》中重塑的孙悟空会故作冷漠、自暴自弃、逞强、恐慌，误以为江流儿被妖怪害死了的时候，还表现出极大痛苦难过以及自责，这样多重的复杂性格反倒使法力全无的孙悟空充满了人性的本真质朴。这样的孙大圣不一定是事事完美且触不可及的英雄人物，但展现出的人性上的瑕疵却更加贴近观众，缩小了与受众心理上的距离。影片的最后大圣突破身上的枷锁，再度得道成神，经过一段英雄之旅的洗礼后，终于成为懂得关爱体贴万世之苦的真正的齐天大圣了。

《大圣归来》在继承传统文化资源的基础上,增添了人类情感的深层意蕴。影片侧重刻画“情”在影片中的中心作用,用“温情”作为电影的基调,向受众展示了爱的最高形态—自我牺牲,升华了故事主题。“动画审美表象来源于动画的感性形象和情意状态融合。”经历过爱与情浸润的孙悟空,也能冲破代表最高

权威封印，重现王者之风。“这是一个需要英雄的时代”，英雄归来也象征着每个人心中曾经的理想、信念复苏。^[9]

二、《西游记之大圣归来》的大数据分析

《西游记之大圣归来》是近年来难得的一部高票房高分评分的动画电影，截至本文写稿之日这部电影在中国较为权威的电影评分网站一豆瓣电影上最终获得了8.3的高分评价。从整体来看有着不错的成绩，正是因为其热度和人气较高，本文以这部电影的受众评价为参考数据进行受众分析，以求分析出《西游记》在现代传承的过程中，由其衍生出的文化产品得到好评需要的因素以及改进方向。

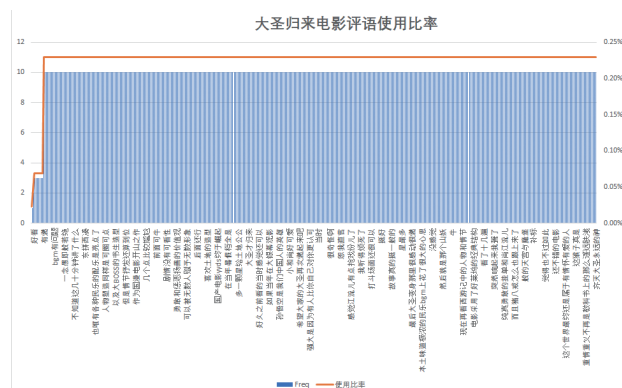
在进行数据分析之前，本文从豆瓣影评打满星评价与打一星评价中各自随机选取了一百条短评进行数据分析。首先将这些好评与差评的内容分别用词云生成器按照词语使用频率的标准生成了关键词词云图，左图是关于《西游记之大圣归来》的好评词云图。

通过好评词云图我们可以得知在好评当中使用比率最高的词汇是“好看”“有趣”“感动”“画面好”“国漫崛起”等正向词汇，从中我们就可以推断出观众对剧情好看、情感丰沛、视觉画面精美的电影接受程度较高，正是现今观众对画面也有了较高要求，电影特效逼真精美的《西游记大圣归来》才能使观众口口相传，并且最终斩获较高的票房成绩。因此在未来的创作中，文化产品的创作者应多用心打造精良的文化产品，使传统作品更好地传承下去。

通过差评词云图我们可以得知在观众给出的差评中使用频率最高的词汇有：“难看”“剧情一般”“故事单薄”等负向词语，这些词汇也是改编的电影的通病，电影篇幅有限，如何重新讲好原著中长篇构建的详细故事就比较考验二度创作者的功底了，但信息碎片化时代的到来，使很多创作者只顾着热度，却没能认真

钻研原著中的故事的精神内核以及人物原型的内在内涵，因此流水线式的作品充斥着市场。虽说好评与差评都是观众的主观臆断，但是通过具体的评论用词频率，可以对观众的期待与审美偏好有更为具体的了解。

本文又将随机选取的二百余条好坏参半的电影评论数据导入 AntConc 中进行初步处理, 简单地将这些评论中的词语按照出现频率进行了排列, 将这些数据再次导入 Excel 软件中进行求和、计算使用比率以及累计比率, 最后将得到的数据可视化, 变为了图片, 更清楚地呈现这些数据, 详见左图。

从图表中可以看出，观众对于故事情节丰满、人物性格立体的需求是非常高的。现如今，多类文化产品是对优秀传统文化的

一种继承,但两者之间却是相辅相成的关系,古典作品凭借其悠久深远的影响力为新创作的文化产品增添了许多文化底蕴与人文情怀的正向因素,而文化产品的优劣也决定了优秀传统文化在现代社会的传承方向与发展未来。因此,对文化产品进行大数据分析是非常重要的,结合受众的评价,对文化产品进行自我审视,才能使传统文化继续流传下去,发挥更长远的影响力。

三、结语

传统文化是国人历经千年沉淀下来的民族结晶,也是华夏根基与精神支柱。^[10]为了再现经典文学的精华,作为《西游记》文化衍生品的《大圣归来》自然不能够完全沿袭原著,使改编只变为形式上的变更。优秀的古典文化作品需要现代化的传承,文化产品有其必要性,但文化产品的创作需要有创新,创新的过程中要考虑新的文化背景,以及新时期受众的对于作品的深层期待、审美偏向和现实意义的寄托。在不断创作的过程中,诸多的文化产品也必将存在一些问题。因此想要及时发现文化产品创作中出现的这些问题,就需要通过大数据对其进行深入地分析,并收取受众意见进行改良,从而探索出文化产品发展的正确方向与更长远道路。

参考文献

- [1] 韩伟. 谈近几年《西游记》改编电影对原著的继承与创新——以《大话西游》《大圣归来》《西游·降魔篇》等为例[J]. 戏剧之家, 2019, (16): 77-79.
- [2] 胡梦玥. 传统文化在新时代的解构与重塑——以《西游记之大圣归来》为例[J]. 中共太原市委党校学报, 2022, (06): 63-64.
- [3] 克里斯托弗·沃格勒著, 王泮译, 《作家之旅: 源自神话的写作要义(第三版)》, 北京: 电子工业出版社, 2011, 第8-10页.
- [4] 王珊珊. 《西游记》中的英雄原型横向、纵向分析[J]. 学理论, 2010, (10): 156-157.
- [5] 江海玲. 国产动画电影的困境书写与价值取向——以《大圣归来》与《魔童降世》为例[J]. 东方艺术, 2020, (04): 58-65.
- [6] 付丽. 贾宝玉正邪两赋人格对儒家人格的背离与超越[J]. 红楼梦学刊, 2000, (03): 292-307.
- [7] 杨情, 罗兴华. 动画中经典角色造型的重构——以《西游记之大圣归来》为例[J]. 装饰, 2016, (06): 138-139.
- [8] 王双燕. 落莫英雄的崛起——《西游记之大圣归来》成功要素分析[J]. 艺术评鉴, 2017, (06): 103-105.
- [9] 张磊, 刁颖. 探析中国动画电影《大圣归来》的成功之道[J]. 电影评介, 2015, (23): 31-33.
- [10] 魏斯媛, 王健. 《大圣归来》: 国产动画中传统文化元素的回归与再创[J]. 美与时代(上), 2023, (12): 119-122.