

话剧 IP 改编电影分析 ——以开心麻花电影作品为例

宁诗瑶

(湖南大学, 湖南省、长沙市, 410012)

摘要: 开心麻花影业投拍的三部由话剧 IP 改编的电影《夏洛特烦恼》《驴得水》《羞羞的铁拳》都在票房与口碑上收获了双赢。本文以其为案例进行分析, 首先阐释了话剧 IP 改编电影的特有优势在于话剧与电影的共通性, 话剧剧本与演员的成熟度高以及话剧 IP 改编电影的价格比高; 其次论述了话剧 IP 改编电影有两种路径: 电影感主流商业路径与话剧感小众艺术路径; 最后总结了话剧 IP 改编电影的有益影响体现在促进影业集团形成品牌化竞争力, 促进电影市场生态更加多元平衡, 促使话剧市场与电影市场形成良性互动三方面。

关键词: 话剧 IP 改编电影 开心麻花

中图分类号: J9 **文献标识码:** A

我国的电影市场自 2014 年至今一直持续着“IP 热”, 大量不同类型的 IP 被一部接一部地改编并投向市场。部分国产 IP 电影取得了优异成绩, 如《西游记之大圣归来》《夏洛特烦恼》《煎饼侠》等, 但也有部分国产 IP 电影的表现让人失望, 如《夏有乔木, 雅望天堂》《致青春, 原来你还在这里》《摆渡人》等。

在这股不稳定的 IP 改编狂潮中, 有一个值得关注的现象就是开心麻花影业投拍的三部由话剧 IP 改编的电影都名利双收。《夏洛特烦恼》上映后数天, 排片率从 12.51% 提升到 35% 以上, 上映 15 天, 票房突破 10 亿, 成为国庆档黑马, 累计票房 14.42 亿, 豆瓣评分 7.4。

《驴得水》虽然累计票房只有 1.73 亿, 但票房收益率达 476%, 成为当年收益率最高的电影, 豆瓣评分 8.3, 口碑不俗。《羞羞的铁拳》累计票房 22.02 亿, 豆瓣评分 7.3。开心麻花的电影作品为何能成功? 本文将从话剧 IP 改编电影的优势、路径、影响三方面进行分析。

一、话剧 IP 改编电影的特有优势

(一) 话剧与电影的共通性

话剧与电影都属于视听艺术与综合艺术, 它们之间有着亲缘性与共通性。电影在发展初期就是通过不断学习借鉴戏剧艺术成长起来的。二十世纪三四十年代, 在世界各国电影中占主导地位的电影样式就是戏剧化电影, 其特点便是以戏剧冲突为基础, 采取传统戏剧的结构原则, 按戏剧冲突律来组织情节。其表现方法包括戏剧性情节、戏剧性动作、戏剧性情境等。只是电影发展后来慢慢走向了现实主义。舞台剧改编电影的做法也早已有之, 只是在不同时代会呈现出不同的创作生产特点。话剧与电影都是以剧本为基础, 通过演员的演绎来呈现的艺术形式, 只不过最终一个是舞台呈现, 一个是银幕呈现。这样的共通性使得话剧 IP 改编电影相较于文学 IP、漫画 IP、歌曲 IP、广播剧 IP 改编电影难度较小, 失败率较低。从跨媒介叙事与符号修辞的理论角度来说也是一样的道理, 因为话剧与电影都采用视听语言来表现, 属于视像媒介符号系统, 区别于文学所属的语言媒介符号系统, 所以话剧 IP 改编电影具有一定优势。

(二) 话剧剧本与演员的成熟度高

开心麻花的三部电影作品的豆瓣评分都高于 7 分, 口碑优良, 是叫座又叫好的电影, 这与其优质的剧本内容有很大关系。热门话剧的剧本会根据话剧在巡演过程中观众的反应而不断修改完善, 最终形成一个满足观众的喜好与需求, 经过市场检验的高成熟度剧本。这样的

剧本再改编成电影具有内容优势。

在话剧 IP 改编电影时，如果电影主演继续采用话剧原班演员的话，就会具有演员成熟度高这一大优势。话剧演员在数百场的巡演中不断积累经验，丰富自身，他们对原剧作人物角色的驾驭，人物关系的把握，细节包袱的认知有着其他人无法比拟的优势。以《驴得水》中张一曼的饰演者任素汐为例，她在接受专访时曾说：“我认识一曼四五年了，我最了解她……因为是我创造的她。”事实也确实是这样，她在台上唱了五年的《我要你》这首歌一下就被电影观众们记住，她狠狠打自己耳光，头发被剪乱这样毫无保留的演绎让张一曼在银幕上鲜活。还有《羞羞的铁拳》中马丽与艾伦对马小与艾迪生性别互换后的生动演绎都证明了话剧演员成熟度高的优势。

开心麻花将话剧 IP 改编成电影时对采用话剧原班演员与原创编导的一贯坚持是其成功的重要因素。这种做法保证了话剧 IP 在电影呈现时不丢失原作精髓。反观同时期其他国产话剧 IP 改编电影都没有很好地做到这一点。《分手大师》虽保留俞白眉编剧及联合导演，但主演大换血，邀请了杨幂、柳岩、古力娜扎等话题流量明星；《华丽上班族》虽保留了张艾嘉主演，编导与其他演员更换，邀请了周润发、汤唯、陈奕迅等大卡司。

（三）话剧 IP 改编电影的性价比高

随着“IP 热”在影视业的发酵，许多拥有广大粉丝群的热门网络文学、游戏、漫画 IP 成为泛娱乐行业争夺的热点。这些 IP 类型的版权价格也一直水涨船高。再加上许多影视投资制作商对“大 IP+人气明星”商业模式的信奉，许多 IP 改编电影花大价钱邀请流量明星出演，这种现象又恶性促进演员片酬上涨。这样的情况下，许多 IP 改编电影的成本投入就很高，而且大量资金花在 IP 购买与演员片酬上，影片制作的资金比例被压缩，成片质量受影响，想最终收获巨大利润较难。

而话剧 IP 相较于其他热门类型 IP 由于知名度不高价格也偏低。而且像开心麻花影业开发自己的话剧 IP，无需购买 IP 的成本，再坚持使用话剧原创班底，影片的总制作成本较低，一旦取得成功，回报十分可观。话剧 IP 改编电影的高性价比优势明显。

二、话剧 IP 改编电影的两种路径

我们从开心麻花的三部电影作品可以看出话剧 IP 改编电影的两种路径。一种是像《夏洛特烦恼》与《羞羞的铁拳》这样电影感较强的主流商业路径，另一种是像《驴得水》这样话剧感较强的小众艺术路径。虽然在影片《驴得水》上映取得成功后，评论界有许多批评其话剧感太强的声音，学界也有许多认为话剧改编应更向电影化靠拢的观点，但笔者对此持有不同态度。笔者认为话剧 IP 改编电影为何只能有一种路径？在这个多元分众时代，我们可以有更多选择，而且应该根据剧本故事的特点选择适宜的改编路径。

（一）电影感主流商业路径

遵循这一路径思维的话剧 IP 改编电影作品往往拍摄场景较多，情节改编更生活化，影片融入流行文化与商业元素较多，影片表达主题更贴近广大受众。如《夏洛特烦恼》的拍摄场景就有婚礼举办酒店，校园，医院，家中，夏洛成为明星后的活动现场，海上游轮，游戏厅等；《羞羞的铁拳》的拍摄场景有拳击擂台，办公室，采访现场，医院，游泳池，家中，救护车，山上，高速公路等。两部影片都有许多日常生活化的情节。影片《夏洛特烦恼》契合了时下流行的校园青春怀旧风，展现了一个中年男屌丝的心态，表达了一个珍惜身边真心人的主题。影片《羞羞的铁拳》采用了时下受欢迎的男女身体互换的套路，表达了一个追梦励志的主题。这样的影片易引起广大受众的共鸣，迎合了主流电影市场的需求，因此取得了高票房。《夏洛特烦恼》与《羞羞的铁拳》能走好这条改编路径是因为它们的剧本都讲述了现代平凡小人物的故事，有着笑点密集，温暖轻松的特点。正如开心麻花总经理刘洪涛曾谈到的选择《夏洛特烦恼》作为进军影业的第一部电影是他们内部共识，因为《夏洛特烦恼》是开心麻花历史上第一部温暖喜剧，它观众反响好，通吃各个年龄各个阶层的观众，而且包裹着一个正能量的信息。

（二）话剧感小众艺术路径

遵循这一路径思维的话剧 IP 改编电影作品往往拍摄场景较少，情节较依赖人物对白推进，影片舞台感较强，表达主题深刻，常依靠口碑传播拓展观众群。这样的话剧 IP 改编电影作品有《驴得水》《你好，疯子！》。《驴得水》的拍摄场景集中在教室，《你好，疯子！》的拍摄场景集中在精神病院，两部影片的人物对白都对情节推进起到了重要作用。《驴得水》是一部黑色喜剧，讲述的是一群所谓“品行不端”却怀揣教育梦想的老师们在偏远乡村办学的荒诞故事，影片极具讽刺意味，讽刺了人性、体制与时代，其内核实际上是一部悲剧。《你好，疯子！》是一部展现精神病人复杂内心世界的影片，着力探讨了人在成长过程中的内心需求与人在生活中的孤独感。这样的影片题材小众，并不是市场主流，自然创造不了票房神话，但不可否认它们的艺术追求与艺术价值。笔者认为像这样的题材小众、冲突集中、寓意深刻的话剧 IP 在改编成电影时，考虑媒介特性适当地电影化改动当然是必要的，但是不必过于苛求。影片保留一定的话剧感才不容易削弱主题表达的力度。如果过分追求大程度改编可能会适得其反。

就拿影片《驴得水》的创作来说，当时由于已有声音认为《夏洛特烦恼》的话剧感较强，电影语言表达比较稚嫩，所以《驴得水》的创作团队在前期筹备时针对这一问题讨论了很久，导演们也重写了好几版剧本。但是创作团队最终还是选择了最初的方案，就算会被批评，他们仍坚持按照作者的初衷去呈现这个故事。电影上映后，面对指摘，导演们曾表示所谓的话剧感是电影有意保留的风格。开心麻花依然坚持自己做电影的立场，认为“法无定法，什么样的故事就用什么样的表现方式。”笔者是认同这一立场的，话剧 IP 改编电影时应根据剧本故事特点去选择适宜路径或者创新改编路径。

三、话剧 IP 改编电影的有益影响

如今，开心麻花影业成功势必会引起其他投资制作集团关注到话剧 IP 这一掘金点。这一话剧 IP 改编电影的势头会带来一些有益影响，从小的层面来说，会促进影业集团形成品牌化竞争力；从大的层面来说，会促进电影市场生态更加多元平衡，使话剧市场与电影市场形成良性互动。

（一）促进影业集团形成品牌化竞争力

开心麻花影业就是一个成功案例，随着其连续推出的三部话剧 IP 改编电影取得成功，“开心麻花”已形成品牌竞争力。以后他再推出影片，就会有观众冲着“开心麻花作品”走进影院。而且因为其电影坚持使用话剧的主创团队，不请大导演、大演员的做法实际上起到了一个自己“造星”的作用，除了本来就有一定知名度的沈腾、马丽，影片捧红了尹正、艾伦等演员，提高了闫非、彭大魔等导演的知名度，这些演员、导演也会强化其品牌竞争力。此外，开心麻花还可以将 IP 运营做成一个良性自循环，一方面因其有自己的话剧创作团队，每年都会开发新的话剧作品，就可以不断产出待改编的话剧 IP；另一方面其可以将已经已经成功的影片作为 IP 源开发系列电影。

（二）促进电影市场生态更加多元平衡

在如今这个影视业持续“IP 热”的大环境下，电影市场生态已出现了许多问题，比如大量网络文学 IP 被高价购买改编成电影，但这些电影题材同质，大部分为玄幻、言情、仙侠题材，存在着电影内容浅薄，缺乏现实性与深刻性的问题。还有许多投资制作商为了挣热钱，进行“快餐式”的 IP 电影制作，最终产品质量低劣。话剧 IP 改编电影的出现拓展丰富了 IP 改编电影的 IP 源。而且因为话剧创作基本聚焦现实题材，意义一般较为深刻，再加之话剧 IP 本身粉丝群不如其他热门 IP 源庞大，“快餐式”制作会较少发生，所以话剧 IP 改编电影的出现壮大在一定程度上会促进电影市场生态更加多元平衡。

（三）促使话剧市场与电影市场形成良性互动

我国的话剧在新中国成立后的最初七、八年间发展迅速，有着较广泛的观众群，后来随

着电视、电影等媒介的普及，话剧观众群大大减少。如今话剧 IP 改编电影的出现使话剧市场与电影市场形成良性互动，一方面话剧为电影提供了优秀的故事蓝本，另一方面改编电影的成功会使得原话剧 IP 知名度提高，吸引更多人关注到原话剧 IP，并走进剧场观看话剧，从而扩大话剧的观众群，激活话剧市场，促进话剧更好发展。在 20 世纪 30 年代，随着我国左翼戏剧运动兴起，许多现代话剧领导者和艺术家们参与电影创作，使得话剧与电影发生了前所未有的交集与碰撞，不仅产生了一批载入我国电影史册的优秀影片，更重要的是使我国电影获得了现代意识，在创作观念与方法上发生了根本转变，而且话剧也得到电影反哺，无论在对现实主义创作方法的认识方面，还是具体的编导演技方面，话剧都从电影那学到不少经验。如今的话剧 IP 改编电影势头可能会掀起新一轮话剧与电影的激烈碰撞，电影会从话剧那汲取更多优质内容创作的养分，再度继承话剧的现实批判精神，而话剧的原创团队也会在参与电影制作中学到更多改编与银幕呈现技巧。

四、结语

开心麻花影业的话剧 IP 改编电影之路给我们提供了一个良好的分析案例。通过分析，我们可以发现话剧 IP 改编电影具有一定的优势，如果影视制作公司能够根据话剧 IP 的剧本故事特点选择或创新适宜路径进行优化改编，利用好话剧 IP 改编电影的优势的话，就可以走出一条具有品牌竞争力的可持续发展之路。另外，在这个影视业“IP 热”的大环境下，政府应合理引导，影视制作公司应自我约束，观众们也应理性选择，警惕“快餐式”低劣制作的 IP 电影作品出现，共同塑造一个良好的电影市场生态。

参考文献

- [1] 龚金平.《“电影本性”的沉浮——新中国至今话剧的电影改编研究》[J].中央戏剧学院学报《戏剧》，2008，(2)：85-92.
- [2] 蔡萍.《从舞台到银幕的叙事差异——谈话剧<驴得水><你好，疯子>的电影改编》[J].《四川戏剧》，2017，(7)：94-96.
- [3] 罗立兰.《符号修辞:基于 IP 电影的跨媒介互文传播解读》[J].《东南传播》，2017，(5)：8-10.
- [4] 计敏.《论 20 世纪 30 年代中国话剧与电影的双向互动》[J].《文化艺术研究》，2017，10(3)：69-74.
- [5] 王媛媛.《透过“IP 剧热”乱象探究“影视 IP”运营对策》，[J].《东南传播》，2017，(8)：99-102. 安东.《从话剧 IP 到电影改编，开心麻花在下了一盘什么棋？》，新浪娱乐，<http://ent.sina.com.cn/original/xinhangbiao/014/>
- [6] 惘然.《【专访】任素汐：一曼没人比我演得更好，因为我就是她》，豆瓣电影，<https://movie.douban.com/review/8138992/?source=qihu>

Drama IP Adaptation Films Analysis ——Taking Happy Twist Movie Works as an Example

Ning Shiyao

(Hunan University, Changsha / Hunan, 410012)

Abstract: The three films that were made by Happy Twist , which were adapted from the drama IP, "Charlotte Trouble", "Donkey Gets Water" and "Shameful Iron Fist" all gained a win-win situation at the box office and word of mouth. This article analyzes it as a case. Firstly, it explains that the unique advantages of drama IP adaptation film lies in the commonality between dramas and films, the maturity of dramas and actors, and the cost-effectiveness of drama IP adaptation films. Secondly, There are two kinds of paths are discussed: the mainstream commercial path of film sense and the small art path of drama. Finally, the beneficial effects of the drama IP adaptation films are summarized in promoting the formation of brand competitiveness of the film group, promoting the more balance of the film market, and promoting the drama market and the film market form a benign interaction.

Keywords: drama IP adaptation films Happy Twist