

『三武一情』，四雄争锋

九十月份中国电影市场分析

文／本刊特约撰稿 李星文

今年九月和十月风头最劲的四部国产片无疑是“三武一情”：《狄仁杰之通天帝国》《精武风云》《剑雨》三部武侠功夫片和《山楂树之恋》一部爱情片。

早在这四部电影展开厮杀之前，我在微博上预言了他们的最终票房：《狄仁杰》3 亿起，《山楂树》1.5 亿起，《精武》1.2 亿起，《剑雨》1 亿起。当时我言之凿凿，很有信心当上票房预测的“章鱼保罗”。

一个多月的混战过后，几家打下的江山和分得的蛋糕基本上落定：《狄仁杰》一马当先，总票房直取 3 亿元；《山楂树》勉强过了 1.4 亿，上攻乏力；《精武》高开低走，在 1.3 亿上止步不前；《剑雨》起跑偏慢，靠着口碑一路狂追，累计票房过了 7000 万元。虽然，这可能不是四路诸侯的终极成绩，但总的来说大局已定。

我可以欣慰地说：虽然四部电影的票房数字略有出入，但它们全部按照我排定的座次对号入座了。

《狄仁杰之通天帝国》

徐克导演、刘德华和李冰冰主演的《狄仁杰之通天帝国》能够在其他三片的强力阻击下遥遥领先，全赖国内头号电影制作商华谊兄弟的综合实力。在华谊四巨头中，王中军擅长资本运作和战略决策，王中磊具有丰富的制片和营销经验，艺术总监陈国富具有敏锐的市场嗅觉和质量控制能力，他不但是个好导演，也是个好监制，而头牌导演冯小刚最懂得普罗大众的心思，在商业和票房上从没有失过手。他们筹备每部电影都要经过四个人的首肯，有一票反对就不能立项。有这四道关口在，决策失误的可能性很小。

而且，经过多年的辛苦耕耘，华谊兄弟不但是决策层判断准确，也建立了把商业创意不走样地落实为成品的执行力。如果把跟电影票房有关的事分解成题材、噱头、编剧、导演、演员、制作、宣传、营销、口碑九大指标，再看看华谊一年来三部大片：《风声》《唐山大地震》《狄仁杰之通天帝国》，你会发现各项指标在 80 分以上，有几项还摸高 90 分，最次不低于 70 分。这说明：华谊兄弟已建立了成熟的制片模式。再看其他几部大片，都有软肋和短板，票房表现也就难免不尽如人意。

说起来，《狄仁杰之通天帝国》的主题思想并不讨好。狄仁杰把一切搞掂之后，深情地向武皇进言，请她善待苍生，减少杀戮，最后把江山还归李氏。这虽然使《狄仁杰》涉足庙堂之事，有了大片的感觉，但向强权低头、在皇帝面前说便宜话，是与“沧海一声笑”的武侠精神相悖的。还记得当年的《英雄》为了类似的结尾挨了多少板砖吗？时过境迁，电影观众也许不再那么较真儿，但至少这不是他们喜欢的结局和情怀。

《剑雨》

相比之下，吴宇森监制、苏照彬导演的《剑雨》更能满足人们对江湖的想象。《狄仁杰》成功地把电视剧《神探狄仁杰》的群众基础转化成了票仓，它虽然披了武侠片的外衣，但本质上是一部公案片，狄仁杰、上官静儿、裴东来都是官府中人，吸引观众的主要是焚尸案的匪夷所思和解谜张力。而《剑雨》全然不同，它有两个武侠小说常用的母题：复仇和归隐。前半生以杀戮造孽的“细雨”经过高僧点化，改头换面、悔过自新，准备平淡度日、了此一生，但仇家和同伴不约而同地找上门来，一边要她血债血还，一边要她继续为恶。“细雨”能否躲过此劫，这个疑问从头到尾紧抓着观众。一方面是“人在江湖，身不由己”的无奈，另一方面是每个人物都对世俗生活的向往，中间还夹杂着忏悔、原谅和救赎的复杂情愫。《剑雨》具备武侠电影的基本元素和模式，又加入了一些人性的探讨和禅意的思索，人物形象鲜明，用意深邃悠远，堪称近年来难得的佳作。

但艺术上最成功的电影未必就是最有卖相的作品。还是看看上述九大商业指标，《剑雨》的题材和噱头都没有先声夺人的能量，编剧兼导演苏照彬是名声不响的实力派，倒是监制吴宇森为影片拉来了不少观众。两位主演杨紫琼年事已高，郑宇盛在内地影响力有限，其他几位配角也没有太强的票房号召力。影片的故事格局较小，“神仙索”和几场武戏比较出彩，但总体来说比不得《狄仁杰之通天帝国》的大制作。在宣传和营销方面，主投资方小马奔腾公司是电视剧制作的重镇，拍摄和销售电影还是“新扎师兄”，需要学习的地方还有很多。只有在口碑一项上，《剑雨》对《狄仁杰之通天帝国》占得了上风，可是在一场 8 比 1 的团体对决中，这唯一的胜局根本左右不了最终的票房走向。当然，《剑雨》由于口碑上佳，在别的大片后力不继的情况下，它还在不断刷新着票房成绩。

《精武风云》

《精武风云》的卖相不错，陈真复仇的题材是有大众基础的，民族主义也算是屡试不爽的票房灵药，监制陈嘉上和导演刘伟强都大名鼎鼎，明星阵容璀璨，打戏虽然创新不多，至少是不失水准。光线传媒作为新兴的电影制作商，宣传是其老本行，营销也有好几年的经验，这两项指标不会低于业内平均水平。正是因为上述缘由，《精武风云》第一周票房凶猛，一举抢得 8000 万元。然而，《精武风云》的口碑实在太差了，剧情苍白，情节混乱，为了打而打，文戏不知所云。第二周就票房锐减，只得 2000 万元。

细加分析，这样一部电影能有 1.3 亿元的票房，全靠明星效应：走进影院的观众多数都是冲着甄子丹的身手来的。这不是无端的臆测，而是有票房数据为证。从《叶问》(1.1 亿)开始，经《十月围城》(2.7 亿)《锦衣卫》(1.4 亿)、《叶问 2》(2.3 亿)，直到这部《精武风云》，甄子丹已经连续五部作品票房过亿。如果说只有一部电影拔了尖儿，那可能是侥幸或者偶然，五战五捷就只能是实力使然。需要反省的是光线传媒，近年来投资的几部电影（《阿童木》《全城戒备》《气喘吁吁》《精武风云》），总是在影片质量上出现严重问题，说明这家公司在“监制”这个职位上缺乏人才，不懂得如何制作出令观众满意的电影。

《山楂树之恋》

《山楂树之恋》未能达到 1.5 亿的票房，说明这的确不是文艺片的时代。《山楂树之恋》和《唐山大地震》，一个表现爱情，一个聚焦亲情，都是文艺片的底子，时代背景也多有相似，艺术成就也不相伯仲。但是《唐山大地震》跟这两年来在中国人公共记忆中留下最深印记的“大地震”发生了关系，一下就成了人们争相一睹的社会事件。其实，《唐山大地震》的主体故事即使附着在一起普通车祸上也完全成立，并不是非“大地震”出场不可。而《山楂树之恋》则老老实实固守在文艺片一隅，更打出了“史上最纯爱情”的招牌。殊不知，当下的观众是重口味儿人群，他们到影院主要是为了娱乐身心，最能吸引他们掏钱买票的是感官刺激，文艺片加“史上最纯”几乎等于是自废武功。这也就是有张艺谋的金字招牌和原小说的读者基础在，如果换一个新导演出这样一部新作，零票房也不是不可能。

回看过去一个月的电影市场，上述四部影片是国产片的绝对主力。大树底下不长草，其他同期入市的影片多数都成了炮灰。当然，一部《盗梦空间》久热不退，轻松切走 4 亿多元的票房，说明面对好莱坞的尖端产品，国产大片还很羸弱。《西风烈》等影片火势正旺，不过它们刚刚进场，票房大战未有穷期，暂且不说。四雄争霸的结果充分说明，做电影比拼的是综合实力，你在九项指标上下的功夫越大，市场回报就越多。如果你投入不够或者偏科严重，也会影响你的最终收成。

《狄仁杰之通天帝国》
导演：徐克

《剑雨》
导演：苏照彬

《精武风云》
导演：刘伟强

《山楂树之恋》
导演：张艺谋