

投稿類別：藝術類

篇名：
我看電影《名偵探柯南》的暢銷方程式

作者：
楊雅雲。師大附中。一年級 1453 班

指導老師：
劉為博老師

壹、前言

一、研究動機

《名偵探柯南》是一部由日本漫畫家——青山剛昌所繪，連載二十年的經典日本動漫，至今可說是家喻戶曉。1994 年 6 月，《名偵探柯南》開始連載於雜誌《週刊少年 Sunday》，因反應熱絡，被改編為各種系列的創作作品。電視上，可以看到 TMS 製作的動畫、真人電視劇；而每年一部的劇場版電影票房節節高升(詳見圖 1)，漫畫特別篇更是佳評如潮。而在 2017 年 12 月，《名偵探柯南》的作者青山剛昌卻因身體因素，無預警地宣布將長期休刊一陣子，被視為日本動漫界的一顆震撼彈。到底是怎麼樣的特質，讓《名偵探柯南》經過二十年仍然家喻戶曉？劇情中的各個角色在現實生活中，又分別扮演甚麼樣的角色？從角色們的性格中，我們看見作者想帶給大家的是甚麼價值觀？因而促使研究者之研究動機。

二、研究目的

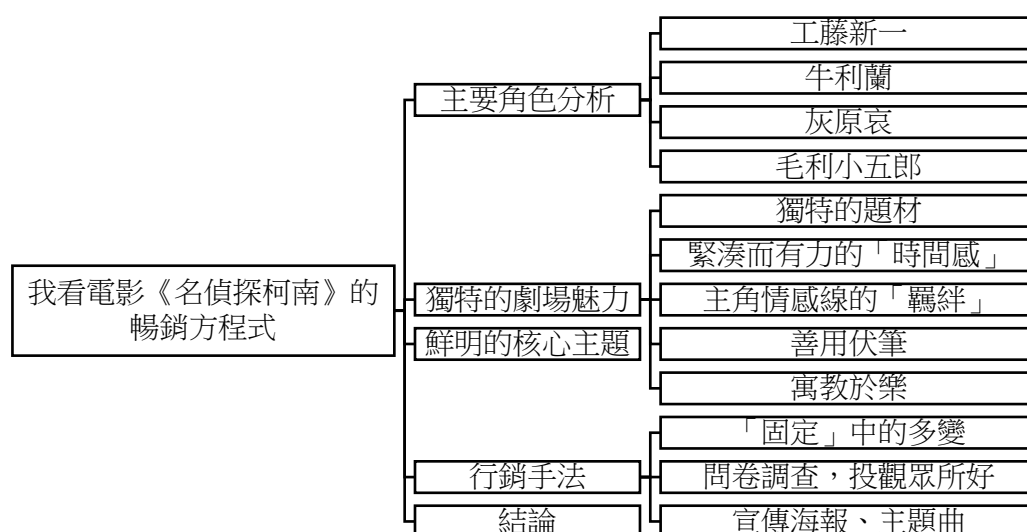
探討《名偵探柯南》的暢銷方程式，進而提供給臺灣的動漫業、媒體資訊業及其相關產業翻轉契機，進而運用這樣的經驗值創造出代表臺灣的第八藝術。

三、研究方法

透過文獻分析法完成此論文，透過研讀《名偵探柯南》的各系列作品、相關資料的評比，經統整分析後而整理出研究內容。

四、研究架構

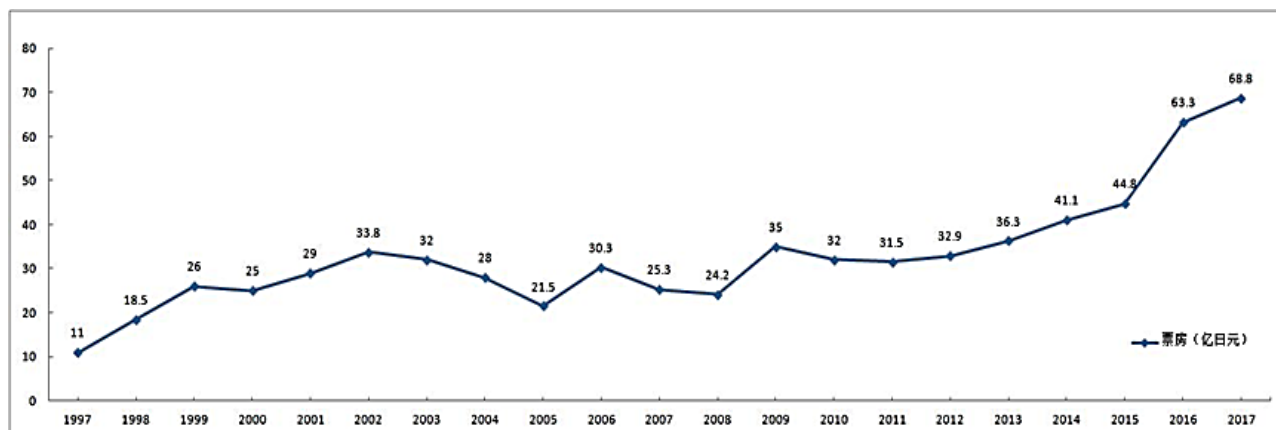
本篇論文將會藉由觀賞劇場版內容、搜尋相關資料，以主要角色分析、獨特的劇場魅力、鮮明的核心主題，以及行銷手法等四個面向來探討（圖一），藉由《名偵探柯南》劇場版成功的原因，整理出屬於第八藝術的暢銷方程式。

圖一：研究架構
(圖一資料來源：研究者繪製)

貳、正文

在《名偵探柯南》的各系列作品中，最具有代表性的自然是一年一度的劇場版，我們可以由其劇場版票房折線圖中就可看出端倪（圖二），「很多柯迷追 TV 版追到心累，已經不是每集必追了，但是劇場版還是每部必看」（每日頭條，2016）。

圖二：《名偵探柯南》劇場版票房折線圖

（圖二資料來源：每日頭條。2017 年 11 月 29 日，取自 <https://kknews.cc/zh-mo/comic/pe2m9ej.html>）

透過網路平台近二年不同時間點的評比，《名偵探柯南》劇場版口碑排名（表一）包含：《世紀末的魔術師》、《瞳孔中的暗殺者》、《往天國的倒數計時》、《貝克街的亡靈》、《迷宮的十字路口》、《偵探們的鎮魂曲》。然而，研究者發現多部作品重覆出現，因此本研究將以出現在劇場版口碑排名中的次數作為依據，並選擇出現最多的前五部作品作為本研究基礎。

表一：近兩年網路平台劇場版口碑排名

名次 平台	第一名	第二名	第三名	第四名	第五名
每日頭條 2016.05.16	貝克街的亡靈	往天國的倒數計時	世紀末的魔術師	引爆摩天大樓	迷宮的十字路口
每日頭條 2016.10.20	貝克街的亡靈	世紀末的魔術師	偵探們的鎮魂曲	引爆摩天大樓	瞳孔中的暗殺者
壹讀 2016.12.26	貝克街的亡靈	往天國的倒數計時	迷宮的十字路口	世紀末的魔術師	瞳孔中的暗殺者
頭條新聞 2017.01.05	瞳孔中的暗殺者	往天國的倒數計時	貝克街的亡靈	迷宮的十字路口	世紀末的魔術師

（表一資料來源：研究者整理）

角色、劇情、主題價值、行銷，四者可以說是電影缺一不可的要素。以下將依《名偵探柯南》的主要角色分析、獨特的劇場魅力、鮮明的核心主題，以及行銷手法等四個主題分述如下：

一、主要角色分析

(一)工藤新一 (江戶川柯南):

《名偵探柯南》中擁有完美人格的主角工藤新一 (江戶川柯南)，自始至終堅持自己的夢想成為「平成時代的福爾摩斯」。在電影中是正義的準則，為了救人赴湯蹈火，就算對象是罪犯也在所不辭，將武士道精神——不因困境而退縮的態度嶄露無遺。另外，也表現了「每個人都有活下來的權力」的中心思想——柯南曾對企圖自殺的犯人說：「**抱歉。身為偵探的我，還不能讓你死。**」(《名偵探柯南》往天國的倒數計時，2001)。

(二)毛利蘭

工藤新一的青梅竹馬，毛利小五郎之女毛利蘭，為《名偵探柯南》的女主角。她是一位空手道高手，有著外柔內剛的性格，也是孝順顧家的好女孩代表，在劇中展現出堅強勇敢的女性形象，為了心愛的人可以無所畏懼，不顧一切。當受困於火災現場時，小蘭對柯南說：「**我當然怕，可是現在有你在身邊，新一也要我等他，我一定要活下去，等新一回來。**」(《名偵探柯南》往天國的倒數計時，2001)。

(三)灰原哀 (宮野志保)

原為黑暗組織的科學家，因故被組織監禁而吞下預藏的「APT-X-4869」企圖自盡，身體卻意外縮小得以逃脫，之後她化名為「灰原哀」。她與江戶川柯南成為一年級同班同學，對他著有絕對的信任，在故事中沉著冷靜的形象代表現實生活中外表堅強內心卻細膩柔軟的人，為了心愛的人會毫不猶豫的犧牲自己，是如同火炬一般的角色。

(四)毛利小五郎

毛利蘭的父親，非常疼愛自己的女兒。當小蘭性命安全受到兇手威脅時，他曾說過：「**我拼了這條老命也會保護住蘭的！**」(《名偵探柯南》瞳孔中的暗殺者，2000)。毛利小五郎多年前是個刑警，現為私家偵探，開設「毛利偵探事務所」。柯南常利用許多道具並以他的名義破獲不少案子，使得原本沒沒無聞的他聲名大噪，得到「沉睡的小五郎」的稱號，但他視為理所當然，在頹廢的形象當中帶給我們樂天的感覺，隱隱約約向讀者傳達了活在當下的價值觀——有時候糊塗也是度過生活的一種方法。

美國編劇大師路易·埃格里 (Lajos Egri) 在 1946 年的傑出著作《戲劇寫作的藝術》(The Art of Dramatic Writing) 中，形容「**一個全面完整的角色會擁有三度空間——第一度空間是生理空間，第二度空間是社會空間，第三度是心理空間。**」而《名偵探柯南》中的角色不但兼具，並且都繼承了在漫畫原著中的角色特質，而在「第八藝術」的領域中，得到了能帶給觀眾希望、目標的新生命。

二、獨特的劇場魅力

《名偵探柯南》主要敘述一位住在關東的高中生偵探，工藤新一，某天和青梅竹馬毛利蘭到熱帶熱園玩，偶然目睹黑衣人的秘密交易，在過程中卻不小心被黑衣人的同夥擊暈，

灌下毒藥導致身體縮小，並化名為江戶川柯南，轉而住進父親以偵探為業的毛利蘭家中，藉以追查黑暗組織的故事。

表二：口碑前五名劇場版其主要背景故事

篇名	主要背景故事
世紀末的魔術師	俄國二月革命、俄國沙皇尼古拉二世家族等史實、人物
瞳孔中的暗殺者	日本警察界
往天國的倒數計時	摩天大樓、富士山
貝克街的亡靈	19 世紀的倫敦、殺人魔開膛手傑克、人工智慧、日本教育制度、權貴的世襲
迷宮的十字路口	京都的地名童謠、義經記

（表二資料來源：研究者整理）

《名偵探柯南》劇場版中，則以漫畫版中「高中生變作小學生」的情節作為基礎，每一部都有個主要背景故事，主要焦點人物也不盡相同。經評選口碑前五名劇場版其主要背景故事歸納整理後（表二），發現近年網路平台平均口碑最佳的五部劇場版，劇情有以下四個特色：

（一）獨特的題材

對於一部小說或電影而言，一個吸引人的題材內容是不可或缺的。題材能造成連鎖反應，好的題材能吸引觀眾進到電影院欣賞作品，進而創造出口碑，再以口碑吸引更多人前往電影院。而相較於其他劇場版，排名前五部的作品有著更特別、並混雜史實、現實生活的題材，不但拉近與觀眾間的距離，也在動漫的二次元世界與現實找到了平衡。

（二）緊湊而有力的「時間感」

緊湊的劇情安排可以說是《名偵探柯南》劇場版的特色，劇中的「時間感」掌握了整部電影的脈動。不論是即將引爆的炸彈、急速衝向隧道的火車，或是犯人的壓迫，對於動畫的節奏都有加速且增強緊張感的效果。

舉例來說，《2001 名偵探柯南 往天國的倒數計時》中，對「時間倒數」便多有著墨。在劇中步美共憑感覺倒數了三次 30 秒，第一次是小孩子們的遊戲、第二次的倒數是在酒會上為了抽獎、第三次是當柯南一行人乘著跑車，必須藉由最後爆炸產生的颶風逃生而倒數。三次倒數，同樣的三十秒，卻在觀眾的心理產生不一樣的節奏。

第一次的倒數伴隨著步美的心跳聲，因為柯南在身邊而成功了一「女生在心儀的人旁邊，心跳聲會恰好間隔一秒」（《名偵探柯南》往天國的倒數計時，2001），節奏像是「噗通、噗通」的感覺。第二次，因為步美和柯南走散，這次的 30 秒聽起來雜亂、落寞。而第三次，柯南緊緊握住步美的手，「30、29、28……3、2、1」這次的 30 十秒夾雜著緊張、卻穩定的心跳。

「時間感」在《名偵探柯南》劇場版中扮演的角色，就像指揮對於整個樂團，掌握劇情的脈動、觀眾的呼吸，是抓緊觀眾目光的重大因素。

(三)主角情感線的「羈絆」

《名偵探柯南》中主角們的情感投射感染力強，能渲染整個電影院，劇中的情感包括友情、愛情、仇恨、甚至黑暗組織內成員的身不由己，各種情感組織成一張巨大的網，緊緊捉住觀眾們的心。

以〈瞳孔中的暗殺者〉為例，失去記憶的小蘭唯獨對新一的照片有印象，劇中柯南為了喚起小蘭失去的記憶，在小蘭問及他為什麼要拚命保護她時，柯南對她說：「**因為我喜歡你，比世界上任何一個人都還要喜歡你。**」。這畫面堪稱為經典，甚至成為此部劇場版必看的賣點之一。此外，毛利小五郎與妻子妃英里雖然分居，卻仍互相在乎的感情，也猶如霧裡看花，讓觀眾期待著接下來的發展。

在友情的部分，少年偵探團之間深厚的情誼也在劇場版中嶄露無遺(〈通往天國的倒數計時〉中，當灰原想犧牲自己性命時，光彥卻緊緊抓住她的手，說：「**我是不會放手的，絕對！**」。

各種感情線交錯而成，使觀眾不斷期待、猜測接下來的發展(如同馬力文斯基(Moses L. Malevinsky)在一九二五年的《劇本寫作的技藝》(The Science of Playwriting)中提到的「大燜鍋原則」，鍋子「**裡面『熬煮、燒烤、細燉或慢燉』著情節，這是『劇情孵育滋長的一個最重要條件』**」，有穩定的劇情發展，也讓觀眾心甘情願跟著作者的腳步，進而創造票房。由此可知，劇中人物情感的羈絆、發展，都深深影響著電影的票房與口碑。

(四)善用伏筆

伏筆的作用是藉助一系列暗示，來讓讀者能夠預知故事情節將會有的發展，並利用小細節，在最後關頭卻成為關鍵，以展現作者的巧思與造成呼應的驚嘆感。而善用伏筆也能創造觀眾的期待感與好奇心。

〈迷宮的十字路口〉就是成功利用伏筆的絕佳例子。劇中一開始提到平次八歲時，在京都的寺廟遇到正唱著京都民謠「皮球歌」(以京都道路名稱編成的一首歌)的初戀情人，便在六年後的一次採訪中刊報想要找到她，並還給她一顆當時在地上撿到的水晶珠。

而伏筆在故事的尾聲揭曉，當平次與和葉被困在一個，有以京都道路名稱排列櫃子的房間裡，為了尋找一把放在「卞慶」櫃子裡的刀，和葉唱起那首皮球之歌，唱法就與平次遇見的初戀情人一樣，才讓他發現，原來自己苦苦追尋的初戀情人，就一直待在他的身邊。皮球之歌與初戀情人的伏筆貫穿整部戲，為緊張的劇情增添了浪漫的色彩。

(五)寓教於樂

《名偵探柯南》的劇情雖然以推理性質為主體，但內容除了犯罪、背叛、復仇、懸疑之外，也生動的描畫故事人物之間的親情、愛情、與友情，另在以現實世界的特定地

點為劇情背景的故事中，便會對該地的文化、歷史、地理或名勝等知識作出介紹，與當地的文化做結合，達到寓教於樂的效果。

三、鮮明的核心主題

《名偵探柯南》的每部劇場版都有一個核心主題，反映著日本的社會，其中，口碑前五名的劇場版，在價值觀的呈現顯得更直接而強烈，其中，又以〈貝克街的亡靈〉最為突出（表三）。

表三：〈貝克街的亡靈〉鮮明的核心主題

鮮明的核心主題	戲劇中所呈現的文句
打破世襲	➤「伴隨著這種世襲制度，人類的錯誤歷史也將不斷重演」 ➤「要讓日本重新開始的方法，並不是抹煞所有第二、三代子孫，而是不依靠父母的力量跨過障礙。」
不要在意他人的想法	「世人們怎麼看你又如何，你為甚麼不加以抵抗呢？」

（表三資料來源：研究者整理）

本劇場版中，利用歷史與現今社會的對比(英國開膛手傑克 v.s 為隱瞞身世犯罪的殺人犯；殺人魔血統 v.s 貴族世襲的寫照)反映出日本社會仍充滿著「傳恆富，貧恆貧」的現象，並藉由角色之口，道出現況與解決方法，在主題價值觀方面表現得尤其鮮明。

另外，在《名偵探柯南》劇場版，對於「勇氣」有多處的著墨，（〈貝克街的亡靈〉，藉小蘭及新一的立場，道出福爾摩斯「若是為了公眾利益，那麼我很樂意迎接死亡」的價值觀）對於這種無私的勇敢，是被《名偵探柯南》所稱頌的。包括主角江戶川柯南是個不會哭的小孩，也將名偵探打造成不只小孩愛看的卡通，成熟的氛圍將觀眾群推廣到成人，造成更多回響。

所以，由以上的說明，我們可以了解到明確的普世價值貫穿於每部影片的主題，能使得一部電影更有大眾及正向的吸引力。

四、行銷手法

《名偵探柯南》每年的劇場版上映，都能在電影院造成轟動，除了劇情比較 TV 版，事件較大，特別人物的出現、行銷手法的吸引也都是電影成功的元素，以下整理出三項劇場版特別之處。

（一）「固定」中的多變

對於忠實的柯南迷而言，每年到電影院觀賞劇場版已經成為習慣。《名偵探柯南》劇場版固定在日本四月的黃金周上架，那是日本的重要國定連假，許多家庭、朋友都會趁著假期去電影院放鬆。劇場版便是成功抓住這股固定的人潮，創造出票房。

除此之外，劇場版的篇名都帶有日文「の」，成為《名偵探柯南》系列「の」劇場版，創造一氣呵成的效果。在固定的上映時間和篇名之下，《名偵探柯南》利用年年創新的劇場、效果、登場角色，讓劇場版成為充滿新鮮味的經典。

(二)問卷調查，投觀眾所好

在《名偵探柯南》的每個劇場版，主角不限定於新一一人身上，讓喜歡其他角色的粉絲們也能有動機進觀賞電影，除了主角的忠實粉絲外，也額外吸取很多商機，另外，「主角不是新一」的噱頭也能吸引大批影迷，源源不絕的觀眾是讓劇場版能成功的一大原因。

「根據日本媒體報導，靜野孔文每年都會針對《名偵探柯南》做大量的市場問卷調查」(大家健康雜誌網站，2017)，讓每年一部的劇場版在電影院上映時，能夠造成話題迴響，吸引更多觀眾，而這也是劇場版每年票房節節高升的理由之一。

但是否會因為追求符合觀眾需求而使題材流於媚俗，失去原本的推理性與穩定？是目前《名偵探柯南》所要面對的一大課題。

(三)宣傳海報、主題曲

對一部電影來說，宣傳海報和主題曲是決定觀眾有無興趣的關鍵。《名偵探柯南》劇場版的宣傳海報上總是似有似無的透露伏筆，包括背景、場景、事件都能巧妙地融為一體呈現於海報上。另外，劇中每次的主要角色在海報上現身，使觀眾產生好奇感，「這次某某是劇場版的主角」的效應在觀眾群中發酵，在電影還未上映之前就先創造出口碑，在以口碑創造票房，進而創造出第二次迴繞在觀眾群中的口碑，成為成功的電影，佔據暢銷排行榜。

主題曲上則是巧妙地結合劇情，能造成深刻印象，一氣呵成的感覺。舉例而言〈世紀末的魔術師〉的主題曲 one，象徵獨一無二，巧妙融合了劇情「獨一無二的俄羅斯羅曼諾夫王朝的皇室祕寶『回憶之卵』」，成為一部結構完整、富有特色的作品。

表四：評選前五名劇場版海報及主題曲

劇名	海報	主題曲（主唱者）	劇名	海報	主題曲
世紀末的魔術師		ONE (B'z)	往天國的倒數計時		Always (倉木麻衣)
瞳孔中的暗殺者		あなたがいるから (小松未歩)	貝克街的亡靈		Everlasting (B'z)
迷宮的十字路口		Time after time ～花舞う街で～ (倉木麻衣)			

（表四資料來源：文字由研究者整理，圖片來自網路）

參、結論

由暢銷的《名偵探柯南》劇場版，我們可以得知屬於第八藝術的暢銷方程式為：富有特色的人物、情節設定，伏筆的展現，加上鮮明的主題價值觀，以及經過充分的市場調查，能夠引起興趣的多樣行銷策略。透過以上各面向歸納發現，以口碑創造口碑，就是《名偵探柯南》劇場版致勝的秘訣。

希望藉由此次的探討與研究，提供台灣的動漫產參考的依據，透過日本《名偵探柯南》這個成功的劇本、行銷案例，從中獲取可運用的資源與方法，持續不斷創造台灣的第八藝術。

肆、引註資料

壹讀柯南電影排名 (2016)。2017 年 12 月 12 日，取自
https://read01.com/zh-tw/JjAeOD.html#.WpvJ_mpubIU

頭條新聞柯南電影排名 (2017)。2017 年 11 月 30 日，取自
<https://k.kanfb.com/47387>

每日頭條-1 柯南電影排行 (2016)。2017 年 11 月 30 日，取自
<https://kknews.cc/zh-tw/comic/pz9onz.html>

每日頭條-2 柯南電影排行 (2016)。2017 年 11 月 30 日，取自
<https://kknews.cc/zh-tw/comic/38mjbo.html>

2016/10/20 每日頭條 (2016)。2017 年 11 月 29 日，取自
<https://kknews.cc/zh-tw/comic/pz9onz.html>

Malevinsky, M. L. (1925). *The Science of Playwriting*. CVG: Writers Digest Books.
Egri, L. (1946). *The Art of Dramatic Writing*. CVG: Writers Digest Books.

Wolff, J.; Cox, K. (2011). *Successful Scriptwriting: How to write and pitch winning scripts for movies, sitcoms, soaps, serials and variety shows*. CVG: Writers Digest Books.

Wolff, J. (1993). *Top Secrets: Screenwriting*. CVG: Writers Digest Books.