

《妖猫传》：商业电影的探索与突破

【摘要】从近年来电影的发展来看，商业电影以其低成本、短周期的方式来摄制迎合大众口味用高票房来衡量电影的质量，在国产大片滥觞的情况下，大部分国产商业电影以高票房盈利为目的，重娱乐而不重现实，大片占据全年票房的绝大部分，小成本电影在媒体媒介快速传播的速度之下，收获高票房，艺术电影放弃国内市场去海外谋生，风险相对较大的中型制作落得个少人问津的下场，这是电影市场多年的难题，甚至有人说：“谁拍中等投资电影就是慢性自杀”。无奈的背后透露的是能在商业与艺术间寻求平衡的电影人才正在出现断层。

【关键词】 《妖猫传》 中式大片 艺术突破与平衡

电影往往在表现与大众切近的情感时才会受到普遍的赏识。近年在票房上创造了现象级事件的影片，比如《战狼 2》《美人鱼》，唐人街探案系列，人在囧途系列，《芳华》《前任 3》以及最近的主旋律电影《我和我的祖国》《我和我的家乡》等都是贴切大众情感而取胜。从《无极》开始，陈凯歌就试图在创造作者风格与满足大众趣味之间实现双赢。本片以《妖猫传》为例，看商业电影在艺术性和商业性两者兼顾之下的尝试以及试图对大众文化进行思想上的拔高与引导。

一、《妖猫传》——奇幻和史诗的“幻象”

《妖猫传》改编自日本作家梦枕貘的魔幻系列小说《沙门空海》。讲述盛唐时期长安城接连发生妖邪灵异事件，癫狂诗人白乐天与仰慕大唐风采的僧人空海相遇长安，两人紧跟一只口吐人语的妖猫，却意外触发了横跨三十年、有关王朝兴衰的惊天之秘，随着各色人物一一登场、大唐繁盛绚烂的景象与时代隐痛被一一揭开，呈现出一幅妖怪、诗人、皇帝、贵妃共同交织的大唐盛世图。大唐的恢弘，人性的疯魔，江山与美人的交错，妖术与幻术的对决，帝王与嫔妃乱舞，诗仙与诗魔的隔空对话，如真似幻。

因此从内容上看，在《妖猫传》属于东方“玄幻”史诗大片，奇幻电影一般作为一种“主要用于世界建构的附属类型”在情节组成和人物设置上通常无一定规，“需要其他强有力的故事来完成叙事”例如西方的冒险和奇幻搭配创作的《阿凡达》《哈利波特》等，因此《妖猫传》在这一特点上属于奇幻加史诗类型的电影，

将“怨灵复仇”的故事配合东方奇幻元素也基本上使得电影本身叙事完整。同样史诗类型也为电影创造了一个宏大的规模，史诗电影是“具有较长时间跨度，包含特殊情境、人物或事件的故事；多以历史、神话或传说为创作基础，规模宏大，且会在不同层面上进行建构；讲述人类的挑战和抉择，并结合着对政治或社会领域的探查”。在奇幻加史诗的组合类型之下，《妖猫传》把奇幻类型中的架空的奇幻空间转移到了盛唐，着力打造的是美如“幻觉”的唐朝盛世。

二、中式大片

陈凯歌的电影创作受到新历史主义的影响，与其他五代导演一同成就了高概念的中式大片，中式大片或中国式大片，是指由中国大陆电影公司制作及导演执导的以大投资、大明星阵容、大场面、高技术、大营销和大市场为主要特征的影片。作为商业电影他符合了市场以及观众对电影的期待，作为商业电影中的大投资大制作，投入9.7亿元巨制的《妖猫传》也期待高票房，因此在上映前500天即开始宣传营销的“东方奇幻史诗”，此次《妖猫传》除去影片本身，出品方新丽与电商平台京东的跨界合作是业内更加看重和津津乐道的话题，新丽在京东投入超过70%的宣发费用，也成华语电影与电商平台最大跨界合作的案例。在新丽与京东的合作协议下，京东电影在《妖猫传》投放了大量的票补，9.9元和15.9元的票价成为主流，而只要是京东平台的“Plus会员”，便有更大力度的优惠政策。可见投入大量的资金宣传营销力度之大，另有明星加持电影，刘昊然等人作为当红明星所带来的经济效应。为了贴合唐朝，同样赢得大众的认同和认可，在着力还原唐朝盛况的同时也是迎合大众口味，因此在视觉效果上美轮美奂整个片子呈现出一个奇幻的视觉盛宴，2010年，片方和日本角川映画签约。为了让影片再现盛唐风貌，剧组专门组建美术团队驻扎襄阳，花费六年时间按真实比例还原长安城。团队以还原历史感且避免造出假古董为原则，在两位美术指导的带领下翻阅大量古籍史料，将襄阳的550多亩园地从藕荷沼泽变成了一座恢弘唐城。整部电影以中国雅致的意境作为基调，这种意境是产生于实实在在的景物，避免特效。尤其是在花萼相辉楼的设计，是通过景观设计，真实的植物，加工精美的道具和有真实质感的服装具塑造意境。

三、商业之下的探索和突破

而在思想上，这个片子真正的内核是爱情、是历史，但需要有奇幻色彩的、具有

中国绘画“雅致”内涵的塑造。通过极乐之宴上虚与实、人与兽并置的极尽奢华作为盛唐的回光返照，以及盛极而衰的不祥之兆。该片无意探讨唐朝是因何而凋零，而是通过一场接一场的幻术中，一次次的自斟自饮中，来阐述凋零原因。女人是大唐盛世美好与繁华的象征，她们的毁灭是因为男人的争夺，成为男权下的牺牲品，在兴盛时，她们是男人的自豪，用来炫耀实力的战利品，而当危机来袭时，她们就是献祭品。而奇观化的背后是“对于爱情、命运执念和解脱的探寻”，这才是影片中空海所寻找的“无上密”。电影的思想性在宏大的规模中显示出多重含义的交错，整部电影不在于探案的细节严谨，推理能力的严密上，而在于探讨哲思层面的问题，深层次下透露出导演对于商业电影的艺术探索。同样大制作下的影像华丽也是对于唐朝神往的文化想象，这种方式使得主题外化呈现出一种独特的美学风格，带有浓烈的浪漫主义，使得它也不同于以往的商业打大片。

【结语】因此电影尝试在商业类型的高票房低口碑中两者兼收，试图在巨制以及投入大量宣发，明星加持等几大因素之下，以兼顾高票房和艺术性带来的高口碑，思想上仍然想要对商业电影只顾娱乐性，一味迎合大众口味上进行突破，提高影片整体的思想性，可以说电影《妖猫传》是一次尝试，试图在娱乐和艺术上寻求平衡，探测了中国电影市场的宽度与广度，在观众审美水平和欣赏能力不断提升的当下，电影需要做出一些新的尝试去跟随大众文化的发展，同时在电影的高票房的作用下反作用于大众文化，成为新的具有中国元素，中国风格的新的大众潮流。