

英国制片人、经纪人和节目制作人如何应对人才紧缺

■ 编译如今

电影和高端电视内容产品制作的繁荣对演员及其经纪人来说是个好消息——但制片公司与流媒体独家交易的激增给英国的内容创作者带来了巨大的挑战。英国处于影视人才紧缺边缘。

与英国的制片人、节目制作人和经纪人讨论制作环境,话题很快就会转向人才紧缺方面。正如他们所描述的那样,目前为影视项目寻找主角比以往任何时候都更加困难。

有几个原因。首先,也是最明显的一点是,由于新冠肺炎疫情导致拍摄中断后,广播公司和流媒体都希望储备新鲜内容,因此许多人正忙于拍摄一系列的高端电视剧集。原定于2020年开拍的剧集与一批今年新委托和续订的电视剧集同时开拍。

以英国城市布里斯托尔为例,那里非常忙碌。仅4月份,就有四部大制作的新剧——BBC的《作秀公审》(Showtrial)、《之前的女孩》(The Girl Before)和《克洛伊》(Chloe)以及ITV的《遥远的呼唤》(Long Call)——开始在那里拍摄。

“这太疯狂了——真的,真的很忙,”执行制片人莎莉·伍德沃德·温特(Sally Woodward Gentle)说,她是《杀死伊芙》(Killing Eve)制片人,也是席德·温特电影公司(Sid Gent Films)的创始人,正在拍摄AMC和Alibi的犯罪剧《拼布娃娃》(Ragdoll)。“假设你在选角时进行了(人才)可用性检查,其中一半在第二天就没有了。”

“目前我们有很多电视节目和电影正在上映,”朱莉·哈金选角公司(Julie Harkin Casting)的选角导演朱莉·哈金证实,其剧集包括《投行风云》(Industry)和《我可能会毁掉你》(I May Destroy You)。“自去年这个时候以来,该行业已经有了巨大的好转。”

英国电影协会(BFI)提供了支持数据。2021年第一季度,约有41部高端电视剧制作开始拍摄,在英国的总支出为11亿美元(合7.78亿英镑)。这几乎是去年同期支出的三倍——而且是有史以来最高的第一季度制片生产支出,增幅相当可观。

2021年迄今已在英国开播的电视剧集中也有本土投资的,例如Apple TV+改编的《埃塞克斯之蛇》(The Essex Serpent)、Starz的《古战场传奇》(Outlander)第六季、FX的传记片《手枪》(Pistol)、亚马逊的惊悚片《钻井》(The Rig)和Apple TV+《足球教练》(Ted Lasso)第二季。然后是本地广播公司的高端电视剧集,例如警察剧《响应者》(The Responder)、文学改编作品《我的名字是里昂》(My Name Is Leon)、法医犯罪剧《留痕》(Traces)第二季(以上全部为BBC的作品),以及ITV的《迷失海湾》(The Bay)第三季。

Netflix公司正在拍摄《剖析丑闻》(Anatomy Of A Scandal),该片的主演是西耶娜·米勒(Sienna Miller);阿什利·沃尔特斯(Ashley Walters)主演的《上层男孩》(Top Boy)的第四季;《布里奇顿》(Bridgerton)的第二季;尼尔·盖曼(Neil Gaiman)改编的《睡魔》(The Sandman);科幻剧集《末班车》(The Last Bus)和库什·珍宝(Cush Jumbo)及詹姆斯·内斯比特(James Nesbitt)主演的罪案剧《不要走远》(Stay Close)。

但英国的影视人才紧缺还有其他原因。在去年的新冠肺炎疫情制片生产中断期间,许多制作人进入了项目开发模式并试图为他们的项目选人。经纪人们

表示,在制片生产暂停期间,大量的剧本提供给演员阅读。结果是,许多可以加快项目绿灯决定的演员被迅速预订到各种项目中。

与此同时,新冠肺炎疫情延长了制片协议上的制作时间表,这意味着影视人才可以在特定项目中工作更长时间。鉴于需要核酸检测和隔离期,这些规则使影视人才从一个项目换到另一个项目变得更为不便。

然后是合同问题。从各方面来看,越来越多的演员在项目中是签的长约,从而阻止了他们在其他项目中工作。

长线合作

许多英国演员可以选择长期播放的项目,尤其是与美国的流媒体平台合作。过去,英国的演员可能会签三季的约——但现在的趋势是签更长的约,因为很多项目都会播放多季。制片人表示,试图为一个有长约的演员安排其他工作是不方便的,因为不清楚什么时候能收工,通常要等到深夜,也不清楚什么时候才会拍摄下一季。实际上,选择更长的合约意味着演员将完全退出市场数年。

据媒体报道,Equity助理秘书长约翰·巴克莱(John Barclay)表示,工会在与流媒体、美国付费电视和有线电视公司的合同中看到了“相当严格”的排他性条款。这些规定将个人艺术家与表演联系在一起,限制他们从事其他项目的工作,不仅在拍摄期间而且在等待期也一样。

对于巴克莱和其他人来说,这类合同是美国公司投资英国制作内容产品“积极故事”的另一面。除了钱,还有美国的经商方式——这通常与英国长期以来的做事方式形成鲜明对比。“我们正在看到一些美国的做法,”巴克莱说。“他们在美国有不同的法规环境。”

对交易排他性的关注被视为一个特殊问题。“我们在英国的一贯工作方式是没有排他性的,”Curtis Brown公司的经纪人凯特·斯塔登(Kate Staddon)说,他是个人经纪人协会的联合主席。

然而,其他人认为排他性交易和更长的合约期限是美国公司投资的必然结果,英国影视业将不得不接受它们。“是的,与我们在英国的行业习惯相比,流媒体平台正在以更激进的条件签下影视人才。”一位资深的娱乐业律师说,“退一步想,认识到这种情况也有很多好处。”

“我见过的几乎所有签了这些合同的人都在努力工作,因为这是有保障的工作,通常薪水很高,而且他们知道这些项目总是会被大量观众观看的节目,”他继续说,“那是他们的工作。他们还将通过这些工作建立起一个有知名度的形象来继续他们的职业生涯,并且在节目结束时会得到观众的追捧。有什么不满意的呢?”

电视台或流媒体平台自然希望为未来的剧集和节目锁定人才,并防止他们出现在竞争对手平台上的类似节目中。“他们来自美国,有电视台或者有线电视频道背景,都是已经被观众完全接受的平台,”律师补充道。“一个影视人才签了六年的交易协议,在履约三年后会重新谈判。”

选角导演哈金说,无法获得许多领军人才的事实,对行业还是有积极方面的意义——特别是这给了其他还未出名的表演人才表现自己才能的机会。“仍然有很多人没有像忙碌于履约的人才一样拥有知名度,”她说,“我们在选角时通常没有那么多选择,但我们仍在与优秀的行业人员一起选角。”

《1921》即将在英国、爱尔兰以及阿联酋上映,更多国家将陆续公布

本报讯 有一分热,发一分光。1921年的上海,租界林立,局势剑拔弩张。来自五湖四海平均年龄仅28岁的热血青年们,在上海共聚,燃起革命的火,从此改变了中国的历史。

《1921》是由腾讯影业、上海电影(集团)有限公司、上海三次元影业、阅文集团联合出品,黄建新执导,黄轩、倪妮、王仁君、刘昊然等主演的献礼建党100周年的历史剧情电影。该电影讲述了中国热血青年,在风雨如磐中担起了救亡图存重任,让中国革命前途焕然一新的故事。

《1921》近日作为开幕片在上海国际电影节首映并将于7月1日全国上映。

在上海国际电影节期间,英国独立发行厂牌 Trinity CineAsia 成功拿下了《1921》的海外发行版权,地域包括英国、爱尔兰以及中东、北非等地的19个国家。

Trinity CineAsia 是英国发行华语电影最活跃的厂牌也在当地拥有最大的华语电影版权库。此次在中东的发行是一次新挑战,该厂牌将携手英中电影合作研发中心(UK-China Film Collab)把《1921》首先搬到迪拜的大银幕。这也是中国电影在海外发行的一次新突破。

Trinity CineAsia 联合创始人及总监 Cedric Behrel 表示,“我们很期待在海外为电影

《1921》开拓新的观众。我们的发行业务不断在拓展,近期在俄罗斯地区发行的《急先锋》创下了很好的佳绩。中东和北非领域是我们新的尝试。”

英中电影合作研发中心创始人及总监陈晓雯博士表示:“我们一直很关注中东和非洲的市场。这次 Trinity CineAsia 愿意一起合力开拓新的地域,我们非常高兴。我们一直在探索在中东设立分中心的可能性,《1921》在迪拜的上映将会是我们很重要的第一步。”

据悉,电影《1921》将在7月初陆续登陆英国、爱尔兰以及迪拜的各大院线,更多国家的上映信息还会不断更新。

(郝杰梅)

哈金说,排他性交易一直存在,但在英国并没有那么多排他性交易。“我认为这种情况不会改变。Netflix公司不可能每一个全新的节目或者剧集都能在中领先,同样的亚马逊也不可能做到。我能理解他们为什么要签订排他性合同。”

编剧人才

虽然演员的竞争对内容创作者来说是一个特殊的问题,但在创意和摄影棚等设施上也都存在供不应求的问题,包括工作人员和地点,尤其是对编剧而言。Monumental 影业的合作伙伴艾莉森·欧文(Alison Owen)最近在英国制片人小组的虚拟会议中发言,她的作品包括改编自英国喜剧剧集《古宅老友记》(Ghosts)的美国版。“一年半前我选择了一本书,这是一本很棒的书,我很高兴得到它的改编,但我花了一年半的时间才找到合适的编剧并等待改编完成。你必须不断问自己这个问题,‘你想要它好还是想要快?’”

从好的方面来说,虽然“过去只有这种等级的少数编剧是可委托的,但现在范围更广了”,欧文说,进一步帮助发展编剧的才能是一种从美国引进的创作实践:剧本会。“更有经验的编剧会将自己定位为主导人,然后你会不断地培养新的血液来接手第二或第三季,这非常有帮助。”然而,“编剧仍然严重短缺。”

对于制片人来说,人才短缺问题似乎不会很快得到解决。受打击最严重的是独立电影制片人,他们通常需要票房成功的影视人才来说服金融家投资自己的项目。独立电影不仅难以与现在高端电视项目提供的片酬相提并论,而且他们还发现很难将锁定在长合约交易中的影视人才挖走。

“现在很难再为独立电影融资了,”一位独立电影制片人表示,“你找不到演员,因为他们都签约了长期播出的电视剧项目。”

但并非所有人都对此表示同情。这位娱乐业律师表示,制片人现在很可能是因为他们了解他们在 Netflix 上见过他们,才了解这些人才的。“如果你想预订一个有名气的演员,他们会很抢手,所以不一定有空。这可能意味着他们将无法在春天出演布莱克浦的那部独立电影。但是,首先,他们无论如何都不会从独立电影项目中得到太多报酬;其次,他们不知道独立影片是否会发行。这就是问题所在。”

这引发了一系列其他问题,尤其是关于英国制作的内容产品的多样性以及独立电影业务的未来。不过,已经很清楚的是,人才紧缺可能会在未来一段时间内成为制片人、经纪人和影视人才本身争论的话题。

《埃塞克斯之蛇》

《睡魔》

《不要走远》

《足球教练》

《足球教练》第二季