

为什么艺术电影人正在转向高端剧集

从电影节到流媒体

■ 编译/如今

《聊天记录》

《女鼓手》

《月光骑士》

电影节最受欢迎的电影人,包括奥利维尔·阿萨亚斯(Olivier Assayas)和伦尼·阿布拉罕森(Lenny Abrahamson),讲述了他们为什么会被高端剧集所吸引。

奥利维尔·阿萨亚斯的新限定剧《迷离劫》(Irma Vep)创意来自于他1996年的同名电影,这位广受赞誉但心烦意乱的导演坚持认为他正在拍摄的8集剧集实际上是一部电影——因为“我不拍剧集”。

越来越多的电影人可能会经历这种“脱节”,他们因在各大电影节中展出的影片而受到称赞,他们也会将自己的才能用于内容饥渴的流媒体世界的高端剧集项目。

当然,艺术电影人至少在过去十年里一直在涉足高端剧集。简·坎皮恩(Jane Campion)和她的两季《谜湖之巅》(Top of the Lake)是先驱;已故的让-马克·瓦雷(Jean-Marc Vallée)将他的视觉风格带入《大小谎言》(Big Little Lies)和《利器》(Sharp Objects);朴赞郁拍摄了全6集小荧屏版的《女鼓手》(The Little Drummer Girl);最近,巴里·詹金斯(Barry Jenkins)执导了剧集《地下铁道》(The Underground Railroad),同时还贡献了剧本并担任制片人。

但这一趋势在今年变得尤为明显,出现在各大电影节上的电影人与许多当前的艾美奖竞争者密切相关。

英国编剧/导演克里欧·巴纳德(Clio Barnard)以《自私的巨人》(The Selfish Giant)等电影节获奖作品而闻名,他还是Apple TV+上的《埃塞克斯之蛇》(The Essex Serpent)的唯一导演;《查克和贝克》(Chuck & Buck)的编剧麦克·怀特(Mike White)是HBO/HBO Max的《白莲花度假村》(The White Lotus)的创作者和导演;《天堂旗帜下》(Under the Banner of Heaven, Hulu)来自《米尔克》(Milk)的编剧达斯汀·兰斯·布莱克(Dustin Lance Black);迪士尼+的《月光骑士》(Moon Knight)由奇幻电影节常客艾伦·穆尔黑德(Aaron Moorhead)和贾斯汀·本森(Justin Benson)执导关键的两季;智利电影人帕布罗·拉雷恩(Pablo Larrain)是Apple TV+的《莉西的故事》(Lisey's Story)的导演和制片人;Hulu和BBC的《聊天记录》(Conversations With Friends)是获得奥斯卡提名的莱尼·阿布拉罕森(Lenny Abrahamson)担任导演。

限定剧的流行,让电影人有机会在流媒体平台和电影项目之间交替,是推动跨界趋势的一个因素。另一个是该格式可以容纳更广泛的题材范围,并且流媒体平台越来越喜欢它。

“电视曾经是需要更多‘撞击声’的媒介,”亚伯拉罕森说,他在《聊天记录》之前执导了《正常人》(Normal People),这是另一部改编自莎莉·鲁尼(Sally Rooney)小说的作品,也是由爱尔兰的Element影业为BBC和Hulu制作的。“在电视上播放艺术作品的想法并不是任何人真正想到的。但现在品质非常高且低调的作品可以把观众吸引到小荧屏旁。”

中小投资项目在影院市场的萎缩也可能推动了这一趋势——随着流媒体平台对书籍改编的需求不断增长,以及Element影业和《迷离劫》的制片公司A24公司等专业电影公司向电视领域的扩张。

See-Saw影业的联合董事总经理、《谜湖之巅》和《埃塞克斯之蛇》的执行制片人伊恩·坎宁(Iain Canning)表示:“当我们面对一部想要改编的精美小说时,我们会本能地找一位电影人——他也在多个场合表示想讲述这个小说故事。作为一家公司,这在我们的DNA中非常重要。”

然而,这一趋势的主要驱动力可能是流媒体平台本身的崛起。虽然高端有线电视平台HBO和Showtime(有大卫·林肯的《双峰》剧集等项目)总是偶尔使用电影人才,但Hulu和Apple TV+等流媒体平台已经将限定剧制作成具有艺术影片感觉,这些摄影机背后的电影节人才也是他们选择的一部分。

即使是更面向家庭观众的迪士尼+也通过其品牌漫威中心的原创节目为一些独立电影人创造了机会。“我们将我们的剧集视为电影,”漫威影业执行首脑《月光骑士》执行制片人格兰特·柯蒂斯(Grant Curtis)说,“所以我们在寻找最好的电影人合作。”

对于流媒体平台而言,此类创意人员可以有效地制作内容产品,同时为他们提供的剧集吸引人才、观众和奖项。

“与我们合作的许多独立电影人都习惯于快速、出色地完成工作,而且预算很少或更少,”Hulu原创部门的剧情片负责人萨拉·西尔维(Sasha Silver)说。她补充说,电影人的名字“可以成为我们剧集的绝佳名片”。

西尔维建议,电影人还可以帮助流媒体平台吸引特定类型的观众。“观众很聪明,越来越渴望复杂的故事、情节和人物塑造。让独立电影人参与进来,让我们能够继续突破这些创意界限,并且仍然能够向尽可能广泛的观众提供节目,这是我们总体战略的特点。”

对于电影人来说,限定剧可以给他们提供很多机会,也能带来一些挑战。在电

视制作文化传统上,编剧/制片人比导演拥有更多控制权,对于独立电影人来说可能需要一些时间来适应。然而,大多数人表示,制作限定剧并不意味着在很大程度上牺牲创作自由。

例如,《月光骑士》的导演本森和穆尔黑德,也在包括《无尽》(The Endless)和《同步》(Synchronic)在内的独立影片的各个方面进行了合作,在漫威品牌中找到了探索空间。“当然有界限,当你不只对自己负责时,”本森说,“但是一旦你找到圈子的入口,它就是一个非常大的游乐场。因为他们邀请你进来的全部原因是让内容产品更有趣,而不是更少。”

与此同时,亚伯拉罕森发现之前在Element影业作为电影项目开发《聊天记录》让他有机会超越他在《正常人》限定剧中所做的事情。“我想做《聊天记录》的部分原因是为了进一步推动这种风格,”亚伯拉罕森说,“《聊天记录》是一个更复杂的故事,有多个重要人物。我喜欢这个想法,看看我们是否可以在讲故事时变得更加严谨、安静和聪明。”

疫情后,年长的观众和艺术观众重回电影院的速度缓慢,流媒体平台似乎将成为复杂故事和想要讲述这些故事的电影

人的更重要的渠道。

即将上线的限定剧,例如朴赞郁的《同情者》(The Sympathizer, HBO)、阿方索·卡隆(Alfonso Cuarón)的《免责声明》(Disclaimer, Apple TV+)和欧格斯·兰斯莫斯(Yorgos Lanthimos)的《洛克菲勒西装的男人》(The Man In The Rockefeller Suit,与Element影业和探照灯视频频道合作开发)听起来确实像是冒险的电影投资,但完成的内容产品就被贴上标签了。

试图区分连续剧和电影对阿萨亚斯来说毫无意义,他在2010年拍摄的迷你剧《卡洛斯》(Carlos)时首次陷入了争论,该剧也在一些国家作为电影长片发行。

阿萨亚斯说,在他的新片《迷离劫》中——HBO和HBO Max 6月初首映之前,该片在戛纳电影节首映——他是在用坚持不懈的导演角色“取笑自己”,他的剧集是基于他自己的电影——就像阿萨亚斯1996年的电影一样——是关于对无声时代电影《吸血鬼》的翻拍尝试。

对于阿萨亚斯来说,“只有一种我熟悉的电影制作方法,无论项目如何,我都会使用它。我刚拍了一个八小时的故事,叫它什么对我来说并不重要。”

《迷离劫》

法国人将“失去习惯”作为疫情后不去看电影的关键原因

■ 编译/如今

根据法国国家电影中心(France's National Cinema Centre, CNC)进行的一项新研究,习惯、成本和需要戴口罩是法国人在疫情之后减少去影院看电影的三大原因。

这份题为《为什么法国人很少去电影院?》的报告在戛纳电影节的一次活动中公布。

它基于法国研究公司Institut Vertigo公司于今年5月2日至6日对1176名3岁以上的人进行的一项委托在线研究。

尽管法国的电影院恢复速度比英国、德国和意大利等其他主要欧洲地区

更快,但要恢复到疫情前的水平还有很长的路要走。

根据法国国家电影中心5月初发布的初步数据,2022年前四个月的观影人次比2019年同期下降34.2%,总观影人次为5070万,总收入为3.62亿美元(合342万欧元)。

Institut Vertigo公司研究的近一半受访者(即48%)回答说他们去影院的次数比疫情之前少,而14%的人表示他们根本不再去电影院。

当被问及这样做的原因时,38%的人说是因为他们已经养成了习惯,36%

的人说是因为电影票太贵,33%的人说是因为他们不想戴口罩(该规定于2022年3月14日解除)。

其他主要原因包括更喜欢在其他平台上观看电影(26%)和影院上映的电影他们不感兴趣(23%)。

其他不太常见的解释包括时事新闻事件阻碍了外出(18%)、电影太长(18%)和没有绿码(7%)。

对数据的深入研究揭示了一些代际趋势。对15-35岁的人群,更喜欢在其他平台上观看电影是主要的原因。对于35-59岁的人来说,关键的问题是票价;

而对于60多岁的老年人来说,失去去电影院看电影的习惯是最重要的原因。

由于新冠疫情,法国电影院总共关闭了300天,从2020年3月15日到6月21日,然后从2020年10月30日到2021年5月18日完全关闭。

其他卫生防疫措施,例如该国备受争议的绿码通行证计划,根据该计划,电影观众必须证明自己接种过疫苗或最近从病毒感染中康复,以及强制戴口罩的规定一直持续到今年3月14日。

法国国家电影中心的票房数据显示,2022年的观影人次缺口在4月份略有收窄,这是第一个完整的月份,没有任何类型的社交距离或防疫限制。根据数据,与2019年相比,2022年4月的观影人次下降了23%,与2022年1月相比有所改善,1月的观影人次比2019年同月下降了42%。

