

新人才推动西班牙的独立制片行业蓬勃发展

■ 编译如今

西班牙的独立制片行业正在调整他们的商业模式以适应诸多挑战的时代,他们的作品充满了令人兴奋的新电影人才制作的新项目。

克拉拉·罗凯(Clara Roquet)的《丽波塔》(Libertad)进入了戛纳电影的“影片人单元”,同时路易斯·帕提诺(Lois Patiño)和马蒂亚斯·皮涅罗(Matias Piñero)的短片《Sycorax》、阿尔贝托·米尔戈(Alberto Mielgo)执导的《雨刷器》(The Windshield Wiper)进入了“导演双周展”,这些活动给业内提供了西班牙新兴电影人才的动态快照。

该地区充满活力的独立制片生产行业的总体状态是充满希望的。这并不仅仅消除了大流行后对影片发行和影院放映未来的焦虑,还缓解了对美国三家流媒体公司Netflix、亚马逊和HBO正在吞噬演员和影视工作人员工作时间的失望。

但罗凯和皮涅罗只是令人兴奋的西班牙新人才库的冰山一角。其中有许多女导演制作了她们的第一部影片。罗凯与《九三年夏天》(Summer 1993)的导演卡拉·西蒙(Carla Simon)和《小偷的女儿》(A Thief's Daughter)的导演梅伦·弗内斯(Belen Funes)一起成为令人印象深刻的加泰罗尼亚语电影制作新浪潮中的一员。

罗凯是一位经验丰富的编剧,她编剧的作品中包括由海梅·罗萨莱斯(Jaime Rosales)执导的《佩特拉》(Petra)和由卡洛斯·马尔克斯·马尔塞特(Carlos Marques-Marcet)执导的《一万公里》(10.000 km)。《丽波塔》是罗凯作为导演的第一部影片。她迈出了这一步,该片讲述了两个来自不同背景的女孩暑假期间在海边成为朋友的成长故事。这部电影在加泰罗尼亚拍摄,由Avalon影业和Lastor传媒制作,比利时的Bulletproof Cupid公司联合制作;总部位于巴黎的销售公司Playtime公司负责该片的国际销售。

除了罗凯的处女作,近几个月来,其他名字也出现在了最前沿,并于6月在马拉加电影节(Málaga Film Festival)上首映。其中包括朱莉娅·德·帕斯·索尔瓦斯(Julia de Paz Solvas)的《她爱》(Ama),塔玛拉·卡塞拉

斯(Tamara Casellas)凭借在该片中饰演绝望的无家可归的母亲而获得最佳女演员奖;克劳迪娅·平托(Claudia Pinto)的《后果》(The Consequences);以及获得评审团特别奖的艾因霍亚·罗德里格斯(Ainhoa Rodriguez)的《万能圣光》(Mighty Flash)。

3月份,皮拉尔·帕洛梅罗(Pilar Palomero)于2020年在柏林电影节的“新生代Kplus单元”获得了最佳影片奖、最佳新导演奖、最佳原创剧本奖和最佳摄影奖的导演处女作《女学生》(Schoolgirls)在戈雅奖首映。该片的摄影师丹妮拉·卡吉亚斯(Daniela Cajias)。

国际影响

在国际巡回演出中,努里亚·吉梅内斯·洛朗(Nuria Gimenez Lorang)凭借《我的墨西哥椒盐脆饼》(My Mexican Bretzel)抓住了评委的眼球,赢得了鹿特丹电影节的发现片段奖(Found Footage award),这部影片介于纪录片和小说之间。

其他值得一看的人才包括路易斯·洛佩兹·卡拉斯科(Luis Lopez Carrasco),他凭借《探索之年》(The Year Of Discovery, Begin Again)影业拥有其国际版权赢得了2021年的戈雅最佳纪录片奖;玛丽亚·佩雷斯·桑斯(Maria Perez Sanz)的《凯伦》(Karen)是一部关于作家凯伦·布利森(Karen Blixen)的传记影片,也由Begin Again影业出售;大卫·佩雷斯·萨努多(David Perez Sañudo)的《安失踪了》(Ane Is Missing);佩德罗·科兰特斯(Pedro Collantes)《回归的艺术》(The Art Of Return);保罗·梅纳格斯(Polo Menarguez)的《计划》(The Plan)和提奥·科特(Théo Court)的《白上加白》(White On White)。

阿尔瓦罗·加戈(Alvaro Gago)正在将2018年在圣丹斯电影节获得最佳短片奖的《马特里亚》(Matria)开发成今年秋天开始拍摄的一部电影长片。

在更具实验性方面,路易斯·帕提诺(Lois Patiño)的第二部影片《红月》(Red Moon Tide)于2020年在柏林电影节论坛上首映。他与戴安娜·托塞多(Diana Toucedo)、埃洛伊·恩西索(Eloy Enciso)和奥利维尔·拉

克谢(Oliver Laxe,《大火将至》)一起成为新一代加利西亚电影人的一员。帕提诺已经受到戛纳电影节的关注,与马蒂亚斯·皮涅罗联合执导的短片《Sycorax》,今年在“导演双周展”上放映,该片的灵感来自莎士比亚的《暴风雨》。

西班牙独立制片业令人欣慰的数据是制作第二部和第三部影片的电影人的数量。卡拉·西蒙(Carla Simon)、贝伦·富内斯(Belen Funes)、皮拉尔·帕洛梅罗(Pilar Palomero)和西莉亚·里科(Celia Rico)都在制作他们的新电影,西蒙的《阿尔卡拉斯》(Alcarras)已经在制作中了。

《雨刷器》是阿尔贝托·米尔戈的动画短片,也是戛纳电影节“导演双周展”中的第二部西班牙影片。它由美国的Leo Sanchez电影公司和米尔戈在西班牙的制片公司Pinkman TV公司制作。动画行业正在西班牙蓬勃发展:巴勃罗·贝格尔(Pablo Berger)的新片《机器人之梦》(Robot Dreams)是西班牙阿卡迪亚电影公司(Arcadia Motion Pictures)和法国Noodles制片公司以及Les Films du Worso公司联合制作的。

阿尔贝托·巴斯克斯(Alberto Vazquez)的《独角兽战争》(Unicorn Wars)是另一部西班牙-法国联合制作的作品,并于6月份在安纳西国际动画电影节(Annecy International Animation Film Festival)上作为制作中的作品展出。

“西班牙已成为首选的制作中心,”总部位于巴塞罗那的阿卡迪亚电影公司(Arcadia Motion Pictures)的执行制片人桑德拉·塔皮亚(Sandra Tapia)说,“去年我给剧组和演员打电话时,很多都档期满了。我从未亲眼目睹过这样的事情。”

对人才的需求在一定程度上解释了档期不足的问题。“美国公司拥有如此强大的财务实力,以至于他们可以充满信心地押注行业新人或新项目,而独立制片生产商无法始终负担得起这些费用,”塔皮亚补充道。她说,不利的一面是“演员的成本上升了,有时你必须提醒经纪人你不是一家美国跨国公司”。

大多数独立电影制片人将继续致力于在影院上映的项目,同时为大型流媒体公司开发项目:一些流媒体平台的原创项目,一些会在视频点播平台同步上映的项目,一些是电影长片,还有其他一些电视剧集。

Tornasol传媒的制片人玛丽拉·别苏耶夫斯基(Mariela Besuevsky)指出了多元化背后的原因:“我们目前的作品都是为在影院上映而设计的,但情况很复杂。目前尚不清楚影院将如何以及有多少会幸存下来。”她说。

西班牙的影院在过去一年中基本都开放了,但很少有独立电影在市场中脱颖而出。“独立影片没有吸引很多观众,”别苏耶夫斯基说,“我们的一些影片没有达到预期的市场效果。”她呼吁放映商帮助独立电影行业。

“如果有一些交换条件就好

了,例如像我们这样在去年发行电影以帮助保持影院的开放的制片人的影片更多的放映时间。影院窗口的排片方式应该重新设计,但我担心随着越来越多的美国影片再次进入市场,这些将被遗忘。”

Avalon影业的玛丽亚·萨莫拉(Maria Zamora)的功劳包括罗凯的《丽波塔》和西蒙的《阿尔卡拉斯》,她希望西班牙制片人在美国流媒体公司之外有其他融资和发行渠道的选择。“理想的情况是西班牙能拥有一个允许独立电影制片人工作的生态系统,而不是把一切都交给大的流媒体平台,”她说,“归根结底,这些作品都是我们的影视财产。电影与经济、金融有关,但它也是文化,我们不应该忘记这一点,西班牙电影的历史和产业也是由独立制片人建立的。”

许多人担心政府支持该行业的计划不会使独立制片业受益。“效果将是微不足道的,”BTeam影业的联合创始人亚历克斯·拉弗恩特(Alex Lafuente)说,他与Inicia影业共同制作了帕洛梅罗的《女学生》,并正在与法国的Inicia影业和Les Films du Worso公司联合制作帕洛梅罗的下一部电影《La Maternal》。他还制作了宝拉·奥提兹(Paula Ortiz)的《特蕾莎》(Teresa)和卡洛斯·贝尔穆德(Carlos Vermut)的《Manticora》。

“在关注小成本项目时,会发现独立影片的数量很少,而这应该是一个优先事项。”Tornasol传媒的制片人别苏耶夫斯基指出,西班牙制片公司看到法国同行获得的国家支持十分羡慕。

与流媒体平台的合作

Avalon影业和BTeam影业,都既是发行公司也是制片公司,他们都在与流媒体平台合作开发项目,或者正在考虑这样做。像大多数同行一样,他们正在适应不断变化的时代。他们在2020年有着高度活跃的业务量和充满新项目的投资组合。

“我们很幸运有《女学生》,”拉弗恩特说。“凭借其所获得的奖项,这部帕洛梅罗的电影有机会大放异彩。从发行的角度来看,我们也有一些与观众在如此艰难的一年里所寻找的作品,比如费尔南多·特鲁巴(Fernando Trueba)的《我们将被遗忘》(Forgotten We'll Be)和托马斯·温特伯格(Thomas Vinterberg)获得奥斯卡奖的影片《酒精计划》(Another Round)。

希望新一代的人才能够在西班牙国内外的电影院以及电影节放映中吸引观众。“我们很浪漫。我们无法想象我们的电影没有在影院上映,”阿卡迪亚电影公司的塔皮亚补充道,“但我们也不能忽视时代的变化。新冠肺炎疫情带给行业的一个改变是观众对内容产品的需求增加了。问题是人们将在哪里以及如何观看它,所以要根据您制作的内容产品找到接触到观众的最佳渠道。”

《万能圣光》

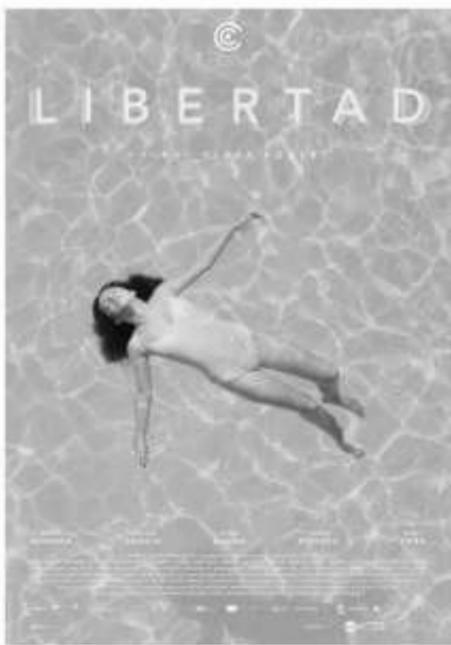
《我们将被遗忘》

《她爱》

《我的墨西哥椒盐脆饼》

《丽波塔》