

在新一代电影人的努力下,西班牙重返国际视野

■ 编译 如今

2月份,卡拉·西蒙(Carla Simon)的《阿尔卡拉斯》(Alcarràs)与西班牙近40年来获得的首个金熊奖一起离开柏林,西班牙电影在柏林电影节上迎来了自1997年以来最大的胜利。

今年5月份,西班牙有4部电影入选戛纳电影节——阿尔伯特·塞拉(Albert Serra)的竞赛单元作品《岛屿上的煎熬》(Pacifiction);罗德里戈·索罗戈延(Rodrigo Sorogoyen)的《那些野兽》(The Beasts)首映;埃琳娜·洛佩斯·里埃拉(Elena López Riera)“导演双周单元”作品《与海有关》(The Water);何塞·路易斯·洛佩斯·利纳雷斯(José Luis López Linares)的《艾雅、卡里埃和布努埃尔的鬼魂》(Goya, Carrière and the Ghost of Buñuel)入选了戛纳经典纪录专题片单元。这和西班牙电影在戛纳电影节上最近的杰出年份(例如2018年和2019年)情况大致相当。

随着奈飞在2月份推出《隔窗恋爱》(Through My Window),这家流媒体平台的五部最受关注的非英语电影中有一部来自西班牙。

大笔资金现在都在电视行业里。与此同时,在1975-1982年作为艺术界的宠儿的西班牙电影再次回到了国际舞台,尽管面临着电影观众人次可能持续暴跌带来的巨大挑战。

有几个因素在起作用。在西蒙的领导下,加泰罗尼亚地区及其他地区的新一代(通常是女性)电影人正在摄制电影,这些电影通常紧密地基于电影主创面对的直接现实,真实,并且因了解心理细节而熠熠生辉。

“一批人才正在探索另一种电影制作形式。”Latido影业的负责人安东尼奥·索拉(Antonio Saura)说,他以《阿尔卡拉斯》和Latido影业负责销售的阿劳达·鲁伊思·德·阿苏阿的《摇篮曲》(Lullaby)为例,后者是一部极具创意且非常感人以巴斯克海岸为背景的母女关系剧。

其他国家的同行也想在西班牙做生意。由瓦伦西亚的洛佩斯·里埃拉执导的《与海有关》是一部批判农村性别暴力的影片,将当地村庄的细节和幻想混合在一起,由瓦伦西亚的Suicafilms公司、瑞士的Alina影业和法国的Les Films du Worso公司合作制片。

“西班牙有很多女性导演,其中一些非常有才华。有一种灵动的感觉——也许这个词太强了——但它可以用来定位一部电影。”Bendita影业的路易斯·雷纳特(Luis Renart)说,该公司接手了崭露头角的加泰罗尼亚导演内莉·雷格拉(Nely Reguera)的《志愿者》(The Volunteer)。

同时,另一代人——比西蒙早了十年或更长时间——正在提升西班牙电影在高智商惊悚片方面的声誉,这些作品通过将类型片与社会寓言(《饥饿站台》)、暴力(《愿上帝宽恕我们》)、《那些野兽》、《曼蒂科拉》),历史变革的大事件(《监狱1977》)或人性的任性(《衣柜里的陌生人》)相结合的方式,赢得了知名

《摇篮曲》

电影节上的席位。

索拉指出,惊悚片当然可以卖给流媒体平台。这个潜在的市场,加上电影提出的性别问题,可能解释了买家在马拉加电影节上的西班牙放映中对Latido影业的《未完成的事业》(Unfinished Business)的兴趣,这是一部以加的斯为背景的犯罪和男性暴力的影片,以及Filmax影业的《不能没有你》(Can't Live Without You),这是一部充满色情色彩的三角恋惊悚片。

西班牙新电影销售公司Wild Duck制片公司的头号作品是由费尔南多·泰杰罗(Fernando Tejero)的《此处无人还》(Last Wills)。销售主管莉莉安娜·布拉沃(Liliana Bravo)表示,这是一部带有动作惊悚元素的父子和解剧。

幸存的影院发行公司目前“只购买非常商业化的影片,他们需要现金流”。Feel Content公司的联合首席执行官杰拉尔丁·戈纳德(Geraldine Gonard)说。

她补充说,这些天来,流媒体平台正在寻找高质量的剧情惊悚片,以及高质量的青少年影片。

“发行公司购买的商业影片越来越多。”Film Factory娱乐公司创始人韦森特·卡纳莱斯(Vicente Canales)说,“艺术影片买家变得越来越挑剔。”

与此同时,流媒体平台正在开辟新的机遇。

“今年我们最精彩的电影之一是西斯科·盖伊(Cesc Gay)的《不可说的故事》(Stories Not to Be Told),”Filmax国际公司的负责人伊万·迪亚兹(Ivan Diaz)指出,“几年前,在我们销售一部西斯科·盖伊的电影时,我们认为它会在各个地区的电影院上映。现在他的电影在某些地区仍然能在影院上映,例如欧洲。但在世界其他地方,我们很可能会选择一个流媒体平台。”

据欧洲视听观察站(European Audiovisual Observatory)估计,在西班牙电影的核心市场欧洲,视频点播服务的数量在2020年底至2021年底期间几乎翻了一番。

“多亏了新的平台出现,一些市场的买家现在重新回到了谈判桌上,”迪亚兹以意大利为例,“新的(意大利)视频点播平台已经出现,这意味着买家可以在小荧幕平台上有更多的销售选择,这让他们在购买影片时更有信心。”

《与海有关》

销售公司正在按地域或地区向流媒体平台销售。

他说:“每次面对影院放映销售减少的金额,最终仍然可以通过对流媒体平台的销售增加到之前销售一部电影的总金额。不同之处在于,过去我需要六个月的时间能卖出一部电影,而现在已经需要两年。”

最大的问题是影院市场的反弹程度,这个问题不仅仅是西班牙独有的。

2022年第一季度,与2019年同期相比,英国的票房表现下跌19%,西班牙(-36%)、法国(-38%)、德国(-50%)下滑更为明显,意大利的跌幅为61%。

“流媒体平台销售并不能弥补影院业务的损失,”Feel Content公司的首席执行官杰拉尔丁·戈纳德(Geraldine Gonard)说,“影院销售提高了影片的价值。例如,在法国,如果进行影院交易,则电影被归类为故事片;如果不是,那就是一部电视电影。”

西班牙电影业拥抱联合制片

在戛纳电影节上,由ICEX贸易投资署和ICAA电影学院支持的西班牙制片人网络展示会上,有8个潜在的海外联合制片项目。

西班牙在今年戛纳电影节上的表现,证明了其正在发展的联合制片业务,以及寻找国际合拍融资伙伴推动西班牙艺术电影制作高度国际化的一代电影人的雄心壮志。

西班牙蓬勃发展的合拍片是对其国内市场挑战的一种反应。4月29日,卡拉·西蒙获得柏林金熊奖的《阿尔卡拉斯》已成为一部事件级影片,在上映首周末就售出了6万张电影票,创下了今年西班牙电影的最高单厅票房收入。然而,西班牙的大多数艺术电影都消失得无影无踪。因此,西班牙的独立电影制片人需要其他国家的合作伙伴来一起制作任何需要大投资的电影。

“联合制片为更大预算的项目提供了选择,通常说是在264万美元到316万美元之间的投资,这是西班牙独立电影应该拥有的资金,这样导演就不会受到投资的限制。”独立制片-发行公司Bteam影业的联合创始人亚历克斯·拉富恩特(Alex Lafuente)说。

其他因素正在推动西班牙电影制片人将

目光投向国外。

“多年来,我们一直在努力提高国际知名度,从一开始就在考虑国际合作。”拉富恩特说,“这使得许多西班牙电影出现在国际电影节上,并培养了将它们带到国外市场的能力。”

此外,最新一代的西班牙电影制片人——他们高度国际化、热情合作、面向海外,其中许多人曾在海外学习——很大程度上不想制作只在一个国家上映的电影。

“我们需要联合制片,这样我们的电影才能在电影节上亮相,这样国际销售代理和分销公司才会致力于将其带到其他国家。”《阿尔卡拉斯》的制片人、Elastic影业联合创始人玛丽亚·萨莫拉(María Zamora)说。

联合制片可以帮助启动复杂的项目。“合拍论坛很吸引我。我坚信普遍性:无论故事多么本土化,都可以传播到很多地方。”萨莫拉在都灵电影实验室遇到Kino Produzioni公司的制片人乔瓦尼·庞皮利(Giovanni Pompili)时说。后来,他以联合制片人的身份参与了《阿尔卡拉斯》的制片,这使得这部电影能够利用意大利基金进行少数族裔联合制片。

在国际发展和编研研讨会上展示的项目也会引起早期的轰动,并让制作人收到反馈。

随着西班牙的艺术影片观众花越来越多的时间在艺术导演创作的高端电视剧集上,电影制片人正在寻找外国资金来资助影片。

正如马德里Aqui y Allí影业的佩德罗·埃尔南德斯(Pedro Hernández)所说,挑战在于“联合制片人很难从国外筹集到315,225至525,375美元来投资一部在西班牙拍摄的电影”。

西班牙中央和地方政府正在探索另一条路线。

由于ICAA的2022年电影保护基金定为1.0224亿美元,西班牙的内阁会议在2月份批准了一项1690万美元的申请,要求对制片项目进行选择性补贴,其中至少5%(844,000美元)用于与外国公司少数族裔的合拍项目。

2020年,加泰罗尼亚文化企业研究所(Catalan Institute of Cultural Enterprises,简称:ICEC)启动了一项价值126万美元的少数族裔联合制片基金,其资金不得超过当地制片公司份额的60%(最高316,200美元)。必须保证项目总预算的40%的资金。

此外,加利西亚地区政府将拨出264万美元基金的一部分,用于有少数西班牙人参与的国际电影合拍片。

(下转第15版)

《阿尔卡拉斯》

《那些野兽》

《不能没有你》