

凡影发布2019-2020中国青年导演生态调查报告 青年导演的学术和实践能力 跨入高水平时期

本报讯 近日,凡影·画外hoWide联合惊悚影视、蓝莓影业、乐创文娱(融创文化旗下)、淘梦和星火计划等机构(依拼音首字母排序)共同发布了2019-2020中国青年导演生态调查报告。

该报告对187位年纪在20-40岁之间的青年导演进行问卷调查,勾勒出当前青年导演的群像,探寻他们的从业状态和困境,客观呈现了青年导演对国内影视产业的看法和态度。同时,对新冠肺炎疫情影响下的行业相关问题也有所涉及。

62%受访者毕业于导演相关专业

报告显示,此次受访者平均年龄32岁,其中男性占比72%,70%的受访者生于1985-1993年,62%的受访者毕业于导演相关专业,43%的受访者曾经留学海外。

这些年轻人有超过六成仍是单身一族,且大部分生活在北京。由于这次调研加入了不少海外背景的青年导演,美国电影中心好莱坞所在地——洛杉矶也成为仅次于北京的导演所在地。这些青年导演基本都接受过高等教育,93%的受访者具备本科及以上学历,62%的受访者接受过国内外高等院校的导演相关专业训练,近半数受访导演都出自北京电影学院、中国传媒大学、中央戏剧学院这三所高校。

北美的著名电影高校也吸引了越来越多的华人留学生,有留学背景的导演几乎覆盖了美国电影专业排名靠前的所有高校,其中纽约电影学院、纽约视觉艺术学院和南加州大学排在前三位。学业完成后,他们中的80%都选择了回国发展,还有的则是两边兼顾。

从这些数据中可以窥见,中国影视导演的学术和实践能力开始跨入高水平时期。

超三分之一受访导演考虑疫情相关题材创作

受访导演中,62%的受访者已经拍过长片/剧集,38%的受访者处女作发布于网络平台,54%的受访者年收入将受到疫情影响,57%的受访者可能创作疫情相关题材。近八成受访导演

拥有自己的固定创作团队或合作伙伴,特别是制片人、摄影和编剧三个岗位为最多。剧情片是青年导演们最想拍摄的作品类型,其次是科幻和喜剧。

62%的受访导演如今已拥有完整的长片或剧集作品。而初出茅庐之际,他们中的近六成都是以60分钟以下时长的短片乃至广告为导演生涯试水,长片出道的三成中也有不少是通过毕业长片或网络电影的形式出道。

调查报告指出,电影长片除了对创作者及其团队的高要求,更多的困难也许来自资金。62%受访导演的处女作都是50万以下的低成本制作,其中超三成受访导演的作品只花了不到10万人民币。受访导演在拍摄处女作时,最大的资金来源还是靠自己 and 亲友筹资,也有两成是在各类创投活动和青年导演扶持计划中获得资金支持。从收入上看,近四成青年导演的上一年度税后总收入在20万元人民币以下。

报告显示,在国内求学的青年导演更多地通过网络平台发表处女作,网络首发比例高达38%,同时,通过交叉对比发现,有过海外留学经历的导演则更依靠电影节来实现导演生涯首秀,电影节首发比例高达47%。

关于未来,大家仍旧相信电影与电影院之间的必然关联,有55%的人将院线电影领域作为发展方向。同时不能忽视的是,有10%的导演明确表示将致力于专注网生内容领域的发展。

疫情对整个行业产生诸多影响,所幸的是,疫情并没有给青年导演们的事业带来过于严重的打击,受访导演中,只有4%的项目直接终止。因多数人的项目还处在前期阶段,仍有项目在进行的导演中有近五成都将相关工作暂时转到线上进行沟通。36%的受访导演表示,未来在合适的时机考虑相关题材的创作,还有21%的人已经在酝酿与疫情相关的创作。有74%的导演坚定地表示,导演将会是自己坚持一辈子的事业。相信疫情之后,他们仍会整装再出发。

青年导演需要更规范化的生产环境

好作品才是硬道理。63%的受访导演认为,自己作品最重要的价值应该体现在观众的口碑

上,其次是自我艺术追求的实现和业内给予的肯定及荣誉。80%的受访青年导演表示,会在创作中努力平衡自我表达和大众需求之间的关系。

关于创作主导权,导演中心制似乎已经渐渐松动,有52%的人认为归属于导演,44%的人则认同导演与制片人都是创作环节中的关键人物,具有同等重要性。

在创作过程中,64%的受访导演曾遭遇项目终止,究其原因,有半数都是投资方撤资,有些则是和投资方或核心团队产生了创作上的分歧,多数受访导演在回顾自己暂不算太长的职业生涯时都表示,最难的时候都是因为“缺少资金”。

缺乏行业标准、工业化体系不健全,这是目前国内影视业十分突出也为人诟病的问题,近半数受访导演也认为是广大导演面临的整体困境。不管是因为行业本身的高风险,还是受限于青年创作者所能接触到的资源,他们的创作需要得到更多的支持,需要投资、需要平台,以及需要更为规范化的生产环境。

黄渤周冬雨入选青年导演最想合作演员

报告显示,近半数导演的日均工作时长都在8-12小时之间,甚至有21%的导演平均每天工作超过12小时,这些年轻人为自己热爱的事业投入了相当多的时间。62%的受访导演都有支持自己事业的家人,而部分家人不支持的原因包括收入不稳定、缺乏体制保障、身心压力大等。

调查报告指出,近半数人经常处于焦虑状态,而艺术创作是他们最大的焦虑来源,创作瓶颈比起项目推进中遇到的困难更让导演们难以忍受。

调查中,《霸王别姬》、《肖申克的救赎》、《盗梦空间》成为这些青年导演最喜欢的影片前三名。克里斯托弗·诺兰、李安和昆汀·塔伦蒂诺被受访导演视为最欣赏的导演。而国内演员之中,黄渤和周冬雨是受访青年导演们选出的“最想与之合作的演员”。

(郑中砥)

抗疫微电影《似水年华》 在秦皇岛与佳木斯开拍

导演徐竹

本报讯 由秦皇岛为民儿童电影图书馆、北京海晏和清影视公司和香港鑫海公司联合出品的抗疫微电影《似水年华》经历了三个多月的筹备期,即将于4月份在佳木斯开机,在秦皇岛与佳木斯取景实拍。

2020年的春节,注定是不平凡的,全国人民万众一心奋力对抗疫情。《似水年华》剧组同样以行动来表达抗疫的决心。《似水年华》是一部励志的微电影,也是献给医务工作者的一曲赞歌。影片改编自短篇小说《傲粉人生》,来源于真人事迹。微电影用短短的篇幅讲述一个男人辉子从逆境中奋发拼搏的励志故事,命运使他从天堂一夕

掉落地狱,他在最黑暗的日子里邂逅了爱人亚男。亚男是一名护士,在两人萌发爱意的同时,城市却遭遇了百年不遇的新冠疫情。亚男被迫与辉子分离,经历了极大的考验,跨越生死,两人之间产生了密不可分的爱意和情感。

《似水年华》反映了青年的奋斗,激励人们在逆境中也努力奋斗,亦反映了医务工作者在疫情下的努力拼搏,表现了抗疫战争中平凡却感人的事迹。该片由郑子总策划,齐为民总监制并聚集了优秀的专业创作团队。

(支乡)

◎《映画术》

著者:[日]盐田明彦
译者:伯劳 伍楚
字数:167千
书号:978-7-221-15716-4
页数:248
出版:贵州人民出版社
印张:7.75
尺寸:143毫米×210毫米
开本:1/32
版次:2020年2月第1版
印次:2020年2月第1次印刷
定价:68.00元
中图分类号:J911

编辑推荐

《惊魂记》的精髓,在于希区柯克找到了命中注定的那张脸?
小津安二郎为什么要让演员显得面无表情?

日本剑戟片和香港动作片如何制造杀气?
喜剧明星寅次郎的表演,其实是一种“歌唱”?

精选名场面拉片讲解,以奇妙独到的思路打通感官,抵达更高的美学境界。颠覆你的电影认知,增加观片乐趣,提升创作功力。

内容简介

在日本的映画美学校(即东京电影学院),盐田明彦开设的“电影表现论之表演和导演”是一门深受同学喜爱的课程,他的授课讲义整理汇编后即成《映画术》。书中精选欧美中日多部经典影片的华彩段落,截取名作场面的静帧画面,用类似拉片的方式,从演员的脸、视线和表情、动线和动作安排等方面进行评述,读取导演的调度意图,

(上接第10版)

对于李保罗来说,他的“自选动作”是饱含充沛的情感和人性的刺痛感,最终以情拿人,“无论是戏剧还是小说,归根结底都是一种文学创作,聚焦的都是人、事、情,人物立住了,故事铺开了,最终比拼的就是一个情字”。无论是家国情怀还是亲情、友情、爱情,李保罗认为编剧在写作中一定要带有悲天悯人的情感。

“这个情感做得越细越好,再往下细分还可以分为情绪和情趣”,李保罗认为,编剧在生活中对于情感的体悟和在剧本中对于情绪的细微表达是其他人无法替代的,“可能在大纲阶段大家还能够共同讨论故事,一旦进入剧本别人是帮不了你的。剧本的细节取决于编剧对生活的感悟和体察,编剧对生活的所有洞见都会反映到剧本中。这就是真正考验编剧能力的地方。”

人性表达是电影的终极追求

从文学到剧本的改编中,李保罗总结出

破解场景背后人物关系、情感逻辑的“暗码”,将导演和演员之间互相依赖、彼此成就的关系一一道来,进而揭开历史杰作抓住人心的奥妙所在。

著者简介

盐田明彦,电影导演,编剧。1961年出生于日本京都府舞鹤市。就读立教大学期间,参与了“S.P.P”小组,同黑泽清、万田邦敏等人共同进行8mm独立电影的制作。1983年,作品《费拉拉》入选日本PIA电影节。此后,师从大和屋笠学习剧本写作。1996年,执导《女暴露狂》(录像作品)。1999年,随着《月吟》和《去往任何地方》在影院上映,盐田以“剧场映画监督”的身份正式出道。主要作品有:《石膏绷带》(2001)、《害虫》(2002)、《黄泉归来》(2002)、《金丝雀》(2004)、《充满胸口的爱》(2005)、《多罗罗》(2007)、《想要拥抱你》(2014)、《湿濡的女人》(2016)、《再见,嘴唇》(2019)。另著有《迷失在美国》、《大和屋笠炸裂著作选·荒野的情人》等。

2019-2020中国青年编剧生态调查报告发布 相比赚钱,青年编剧迫切需要“被认可”

本报讯 近日,2019-2020中国青年编剧生态调查报告发布,该报告由华语国际编剧节联合北京电影学院未来影像高精尖创新中心、凡影·画外hoWide于2019年末共同发起。

报告将“青年编剧”定义为“1979年(含)至1999年(含),年龄在20-40岁之间,至少拥有一部完整署名作品(包括院线电影、网络电影、台播剧、网播剧等),目前仍在从事编剧工作的青年人。共向青年编剧一对一推送发出问卷220份,收回有效调研结果208份。

报告分为“受访编剧群像——他们是谁?”、“作为编剧,他们的从业状态如何?”、“他们面临什么样的问题或困境?”、“他们如何看待中国影视产业?”、“新冠肺炎疫情给他们带来了什么影响?”、“事业之外,他们是一群怎样的人?”六大部分。

报告显示,与制片方合作时,受访编剧最关心的问题集中在“项目是否能落地”以及“制片方是否专业”上。侯鸿亮、陈凯歌、宁浩、胡歌、黄渤、徐峥、易烊千玺等成为青年编剧最想合作的制片人、导演、演员。

相比收入,青年编剧更希望“获得业内外的认可”。没有合适的项目是编剧们最担心的事情,高达75%的编剧称自己曾遭遇“骗稿”,而财务、法务方面的支持是这一群体目前最迫切的需求。

此外,针对春节以来暴发的新冠疫情,有62%的受访编剧表示,会考虑创作疫情题材作品。

北京电影学院是青年编剧最大输出地

报告显示,受访青年编剧多在25-36岁之间,近八成人从事编剧工作六年以内。84%的受访编剧都接受过高等教育,其中80%的受访青年编剧为戏剧影视文学为主的文科专业毕业生。北京电影学院是编剧的最大输出地,其次是中央戏剧学院和中国传媒大学。大多青年编剧在中国本土接受高等教育,仅13%的编剧有海外求学经历。一些“海归”编剧认为,本土编剧拥有更多机会。

青年编剧渴望“被认可”

对于当下青年编剧的从业状态,报告指出,作为行业资历不深的青年编剧,71%的受访者是经由老师或朋友的介绍来获得项目机会的。要想只靠作品说话,难度似乎高了一些。除了主动投稿、自我展示,行业内的“关系”和“人脉”是

极为重要的接触项目的渠道。

没有合适的项目是编剧们最担心的事情,焦虑成为许多编剧的普遍状态,参与调研的青年编剧们除了为个人生计发愁,还有很多焦虑于没有项目、没有资金、创作瓶颈等。报告数据显示,大多数青年编剧平均每年接到两个剧本项目,能够同时推进的项目数也大体在两个左右,而且一般是一个项目快收尾时才接入新项目,很难同时应付多个项目。

“被认可”是多数受访编剧心中“成功编剧”的衡量标准。在两次编剧调研中,“收入”在衡量编剧成功标准中都被排在了后位。对于青年编剧来说,获得业内外的认可才是他们目前最为迫切的需求。

维权难!超七成受访编剧称曾被“骗稿”

在青年编剧遇到的困难和问题部分,财务、法务方面的问题显得尤为突出。

报告提供的数据显示,受访青年编剧中,75%的青年编剧曾有过被“骗稿”的经历,包括剧本被采用但无署名,被盗用创意大纲或核心情节等,遭遇这种窘境青年编剧中,半数为入行不到三年的新手编剧。

报告显示,有“被骗稿”经历的年轻人中,近七成是独立编剧。当被问及被骗后怎么办时,大多数编剧表示,很难维权,业内缺乏有效的保障手段和维权支持,要证明创意大纲或者相关内容的版权归属本就不易,还要耗费自己的时间和精力,一般只能“认倒霉”。

在谈及整个编剧行业面临的主要困境的时候,大多数受访编剧的意见集中在“制片方专业度参差不齐”以及“行业缺乏评判标准和定价体系”上。

有编剧认为,可供优秀的编剧和推动好作品问世的制片方之间沟通联系的渠道太少了,“千里马找到伯乐,伯乐相中千里马,全靠缘分。”

此外,政策、市场等外部环境快速变化的同时缺乏相应的理解和解读,也是受访编剧们遇到的困境之一。

青年编剧最想与《琅琊榜》制片人侯鸿亮合作

作为行业的中坚力量,青年编剧对于中国

影视产业也表达了自己的看法。

报告显示,受访的青年编剧们对“摄影”、“剪辑”、“视效”等偏技术工种的专业程度较为认可,但对于制片人、编剧等岗位的专业度认可度不高。超过一半的受访编剧认为,中国影视产业最缺乏的专业支持是从从业者培养机构。

对于合作的制片方,超过半数受访编剧最看重双方“对创作的理解和认识是否一致”的特质。而在合作过程中,受访编剧最关心的问题集中在“项目是否能落地”以及“制片方是否专业”上。

在最想合作的制片人选择上,作为《闯关东》、《琅琊榜》、《伪装者》等热播剧的制片人,侯鸿亮被近四分之一的受访编剧列为最想合作的制片人。陈凯歌、宁浩以并列票数,被受访青年编剧选为最想合作的导演。胡歌是受访青年编剧最想合作的演员。黄渤、徐峥,以及凭借《少年的你》在大银幕上崭露头角的易烊千玺等演员也是青年编剧们的“心头好”。

六成青年编剧考虑创作“疫情”题材作品

新冠肺炎疫情暴发后,报告对109位青年编剧进行了补充答卷调查。结果显示,61%的受访编剧有正在创作开发中的项目,22%的编剧处于暂时没有项目的状态。13%的编剧的项目在筹备阶段。其中,85位受访编剧表示正在进行的项目受到疫情不同程度的影响。

受到疫情的影响,有45%的受访青年编剧明确表示2020年度收入将会有不同程度的减少,19%的人则表示基本不会受到影响。对于收入不高的青年编剧来说,未来生存压力会更大一些。

当被问及是否考虑疫情相关题材的创作的时候,其中62%的受访编剧表示会考虑,也有38%的编剧明确表示,不会进行相关创作。有编剧说“创作是需要沉淀的”,暂时还是聚焦在自己擅长的题材和内容上。

有编剧表示,减产是肯定的,而且行业也会面临一段时间的困难期。相比之下,编剧已经算是整个影视行业中受疫情影响最小的工种。虽然整个行业停摆,委托项目会减少,但是这段时间正好可以停下来,好好思考和沉淀自己,或者把现有的作品打磨的更加成熟。整体看行业发展,还是很有信心。(杜思梦 郑中砥)