

为什么法国导演迟迟不进入正流行的剧集业务

■ 编译 谷静

虽然电影导演转向执导剧集并不是什么新鲜事,但在法国,跨界的速度较慢,该国的电影业在不断变化的视听环境中对换种方式讲故事不那么热衷。

“自新浪潮以来,法国电影一直以导演为中心,并以电影是一个人的作品为标榜,”正如 Series Mania 电视节的总监劳伦斯·赫兹伯格(Laurence Herszberg)所说,“让法国电影导演理解集体写作和制片的概念很复杂。”

但现在即使是法国电影导演也被剧集项目的机会和预算所吸引。

“当我们(2015年)制作《百分之十》(Call My Agent)时,起初有很多人对我说‘不,我不做电视剧’,”导演塞德里克·克拉皮斯(Cedric Klapisch)回忆,“我们再也听不到那句话了。今天,没有演员会拒绝拍摄一部连续剧。”

刚刚闭幕的 Series Mania 电视节,一直在努力推动电影导演向剧集方向的过渡,特别为希望转向剧集制作的电影人设计新跨界创意计划。尤霍·库斯马宁(Juho Kuosmanen)、塞萨尔·迪亚斯(César Diaz)和比阿特里斯·塞格纳(Beatriz Seigner)导演的项目赢得了首届奖项,他们的电影都在戛纳电影节和其他一线电影节上首映,并将与 Beta 公司的内容部门一起开发成剧集。

伊娃·于颂(Eva Husson)的《太阳女孩》(Girls Of The Sun)和《母亲节》(Mothering Sunday)入围戛纳电影节主竞赛单元,而《性爱帮派》(Bang Gang)也入围了多伦多电影节。她现在正与 Maneki 影业的资深制片人迪达尔·多梅里(Didar Domehri)开发剧集《Instagods》。

今年的 Series Mania 电视节评审团进一步证明了法国和国际上行业内的界限模糊。评审团成员包括法国电影女演员埃曼纽尔·贝亚特(Emmanuelle Béart),她出演了 TF1 频道的剧集《Syndrome E》;以及多产的印度电影导演阿努拉格·卡什亚普(Anurag Kashyap),他执导了网飞的第一部印度剧集《神圣游戏》(Sacred Games)。

美国节目制片人兼电影制片人丽莎·乔伊(Lisa Joy),她刚刚执导了她的第一部电影由休·杰克曼主演的《追忆迷局》(Reminiscence),并且还有一部作品正在制作中。

官方选择的片单看起来就像戛纳电影节的竞赛阵容,其中有佩德罗和阿古斯丁·阿莫多瓦兄弟的《短暂的谎言》(Fleeting Lies)和拉斯·冯·提尔(Lars Von Trier)的《医院风云:出埃及记》(Kingdom Exodus)。

来自法国的《芭铎》(Bardot)是资深编剧兼导演丹妮尔·汤普森(Danièle Thompson)的作品,她因共同编剧《玛戈王后》(Reine Margot)和执导电影《巴黎不打烊》(Orchestra Seats)、《时差》(Jet Lag)和《蒙田大道》(Avenue Montaigne)而闻名;她的儿子克里斯托弗·汤普森(Christopher Thompson),是《帕拉迪姆大巴》(Bus Palladium)的导演。《芭铎》由 Federation Studios 制作和销售,由法国电视台和意大利 Mediaset 公司委托和投资,追溯了法国电影偶像芭铎·芭铎的早年经历以及她与罗杰·瓦迪姆等其他大银幕名人的关系。

“这是真的,在法国我们接触剧集已经迟了,”Federation Studios 的创始人帕斯卡尔·布雷顿(Pascal Breton)说,他正在与朱迪思·罗切洛伊斯(Judith Rochelois)一起制作《芭铎》。“艾力克·罗尚(Eric Rochant)带来了巨大的变化。罗尚是一位从未拍摄过剧集的电影人,当他推出《传奇办公室》(The Bureau)时,确实激起了许多

《芭铎》

《传奇办公室》

电影人的兴趣。”

罗尚的《传奇办公室》由亚历克斯·伯杰(Alex Berger)和罗尚为 TOP - The Oligarchs 制片公司与 Federation Studios 合作摄制,2015年推出第一季,并在广播电视公司 Canal+ 的巨大成功。Federation 已将其销售到海外 112 个地区,在那些地方该剧继续赢得好评和忠实的粉丝群。

“慢慢地,电影人才看到网飞和其他流媒体平台登陆法国,他们也纷纷进入剧集创作。”布雷顿说。

Federation 公司和罗尚的 Maui 娱乐公司最近与卡米尔·德·卡斯特尔诺(Camille de Castelnaud)一起拍摄了迪士尼+的法语剧集《一切安好》(Tout Va Bien),该剧的演员维尔日妮·艾菲拉(Virginie Efira)、妮可·加西亚(Nicole Garcia)和萨拉·吉拉多(Sara Girardeau)都是演电影出名的。布雷顿说他与罗尚有更多的项目。

成长心态

撇开罗尚不谈,根据布勒东的说法,法国缺乏电影转型的剧集导演可能是因为“拍电影和拍剧集是不同的思维方式”。正是这种切换思维方式的能力并非所有电影人都具备。在法国之外,转型好像更自然。“在法国,我认为电影人已经习惯了以某种方式做事,所以这种转变更加困难。”

时间和节奏也是因素。“摄制剧集需要更长的时间,”布雷顿说,“要几个月的准备时间,四五个月的拍摄,还有更紧张的制片日程。我们每天拍摄四到五分钟的剧集,而对于影片,我们每天拍摄两到三分钟。几乎快了一倍。”

甚至法国最著名的传统电影捍卫者之一戛纳电影节的蒂埃里·弗雷莫(Thierry Fremaux)也在电影节上涉足了奥利维尔·阿萨亚斯(Olivier Assayas)的迷你剧《卡洛斯》(Carlos)和大卫·林奇(David Lynch)的剧集《双峰》(Twin Peaks)。今年有传言称,由莉莉·罗斯-德普(Lily Rose-Depp)主演的 HBO 的《偶像漩涡》(The Idol)将出现在戛纳的海滨大道上。

法布里斯·德拉·帕特雷尔(Fabrice de la Patellière)是 Canal+ 的前剧集负责人,他去年与 StudioCanal 合作成立了自己的制片公司 2e Bureau 公司,他说阿萨亚斯的《卡洛斯》让法国电影导演对制作电视剧产生了热情。“他是一位伟大的电影导演,跳槽去拍剧集了。我真的看到电影人看待电视的方式在那之后发生了变化。他们说,‘如果阿萨亚斯去了,我们也可以去。’”

法国的年轻导演更愿意同时探索这两种形式,他在 Canal+ 开创了一个时代,将电影业中的人才带入了包括《传奇办公室》在内的剧集世界,此外还有《齿轮》(Spiral)、《黑伯爵》(Baron Noir)和《法外之徒》(Braquo)等剧集。

德拉·帕特雷尔也强调了电影制片人

跨界进入电视剧行业是吸引顶尖人才的关键的重要性。“今天,我们看到越来越多的法国电影制片人在他们的公司开设新的电视剧部门。”他说。

传奇法国资深制片人阿兰·戈德曼(Alain Goldman)在今年的 Series Mania 电视节上被发现,他的作品包括《玫瑰人生》(La Vie En Rose)《我控诉》(An Officer And A Spy)和《法国缉毒风云》(The Connection)。他现在通过 Banijay 集团旗下的 Montmartre 影业制作电视剧。该公司为 Prime Video 制作的《阿方斯总统》(Alphonse),由电影导演尼古拉斯·贝多斯(Nicolas Bedos)执导,由让·杜雅尔丹(Jean Dujardin)、皮埃尔·阿尔迪蒂(Pierre Arditi)、夏洛特·甘斯布(Charlotte Gainsbourg)和妮可·加西亚(Nicole Garcia)等众多大银幕人才主演,已经引起了广泛关注。

耶尔·福吉尔(Yael Fogiel), Les Films du Poisson 公司的多产制片人刚刚宣布与 Arte France 公司和 Topkapi 影业以及 Quiddity 制片公司建立合作伙伴关系,制作《婚外情事》(The Affair)的制片人海加·李维(Hagai Levy)的下一个项目,是一部由六集组成的二战迷你剧,名为《学会跪的女孩》(The Girl Who Learned How to Kneel)。

Haut et Court 公司的卡罗尔·斯科特(Carole Scotta)和芭芭拉·莱特利尔(Barbara Letellier)被法国的凯撒奖(Cesar Academy)评为年度最佳制片人,其《巴黎夜旅人》(Night Of The 12th)被评为最佳电影,也进入到《无丁之地》(No Man's Land)剧集的制作,这是一部以叙利亚战争为背景的惊悚片,刚刚结束了第二季的拍摄。

导演视野,全球观众

网飞、亚马逊、迪士尼+和 Apple TV+ 登陆法国,它们都在今年的 Series Mania 电视节和论坛上大放异彩,这也给了法国电影导演(尤其是独立电影导演),用更大预算讲他们的故事的机会和一个接触全球观众的平台。法国视窗要求流媒体平台投资于当地本土的内容产品,而在 Series Mania 电视节上亮相的名单证明了当地导演的高价值项目正在如火如荼地进行。

“拥有作者导演的视野并为广大观众创造内容并不相互违和,”法国亚马逊 Prime Video 的原负责人托马斯·杜波依斯(Thomas Dubois)表示,“像我们这样的服务有助于调和这两者。”

Showtime 公司的《无间道风云》(The Department)就是一个很好的例子,说明电影和电视剧的世界是如何牢固地相互渗透的。乔治·克鲁尼(George Clooney)将通过他的 Smokehouse 公司导演和制作这部间谍剧集。在成为世界上最成功的电影演员和导演之一之前,克鲁尼开始了他的电视剧集生涯。他现在又回到了电视——因为美国翻拍了法国艾力克·罗尚的《传奇办公室》。

《太阳女孩》

《医院风云:出埃及记》

《双峰》