能筹资,能卖座,能获奖

一部优秀影片策划目标的设定与实现

本文的标题,说出许多制片方人士的心愿。三全其美,是不是空想?

事在人为。三十年前,我策划一部歌颂广东公安英烈的纪实性故事片《警魂》,就实现了这三个目标,其成功经验,到今天仍有参考价值。

《警魂》制作成本190万元(含宣发),其中80万元由广东省惠阳县政府出资,大大减轻珠影的负担。《警魂》没有大明星和名导演担纲也卖座,版权费共收230万元,还了惠阳的投资,加上各项奖金,珠影赢利80万元,在三十年前可不是小数目。《警魂》荣获1994年度的中宣部"五个一工程"入选作品奖和中国电影华表奖优秀故事片奖,第15届中国电影金鸡奖最佳故事片奖提名。

善于策划,是《警魂》能三全其美的诀窍之一,具体表现在选择题材、制定总体构思(尤其是风格样式)和筹集资金,都讲究谋略,大胆突破常规。



如何拓宽视野发掘好项目

寻找电影题材,不能只盯着热门 的新闻报道或大IP。

上世纪九十年代,我是珠影的剧本编辑(即策划)。我从来不愿坐等作者送稿上门,经常到处跑,及时了解社情民意,从中发现新题材,我先设定影片的创作大思路(如主题立意、风格样式、故事人物、主要卖点),然后物色合适的编剧,按我的策划意图写剧本。

1993年5月,我到粤东采风,发现了新闻传媒尚未报道的一位刚牺牲的英雄彭宝林。惠阳县要举办盛大的经济贸易招商会,为保障海内外客商的安全,惠阳警方进行户口大排查。民警彭宝林在居民区发现一名被香港警方通缉的香港黑社会头目廖煌玉,就藏在一间堆满炸药、雷管的出租屋内。双方爆发枪战,彭宝林身负重伤,在生命垂危之际,开枪击毙廖煌玉,双方同归于尽。

好题材!我一眼就看到其中的 闪光之处。在此之前,这些年新闻传 媒报道勇斗歹徒的军警,没有一个能 当场制服对手。彭宝林面对的并非 拿刀棍的小毛贼,是持枪的香港职业 杀手!彭宝林用生命保护了众多居 民的安全,保障了惠阳县经贸招商会 的顺利召开(成交额超过北方沿海某 省级经贸招商大会)。彭宝林就像董 存瑞舍身炸碉堡、黄继光舍身堵枪 眼,以个人的牺牲换来了大局的胜 利,可拍出很有分量的高潮戏!

我去公安部门了解彭宝林的生平,发现他的日常工作表现也很感人。许多人认为当警察又苦又累待遇不高,都不愿当民警。但彭宝林却主动离开高收入的银行,要求加入公安队伍,刻苦习武读书,文武双全。彭宝林爱民护民,严惩敲诈勒索的流氓恶棍,营救被拐卖的外省少女。彭宝林作风廉洁,从不以权谋私,帮人救人从不接受任何酬谢。彭宝林铁面无私,他的哥哥因犯法而被捕,家人求他去说情,他断然拒绝。彭宝林很爱他的未婚妻,因公务繁忙,婚期一再推迟。就在即将举行婚礼之时,

他不幸壮烈牺牲……

我认为彭宝林的事迹很丰富,具 备了拍摄故事片的基础。

我有一个大胆想法:《警魂》主人 公就用真实姓名,因为我注意到近年 来许多纪实文学书籍很畅销,就是以 真取胜。

故事片写真人真事的难度极 大。《警魂》若像流水账简单堆砌先进 事迹,肯定枯燥乏味,筹资、获奖、卖 座都无望。我尝试通过科学化、精细 化的策划,为《警魂》叫好又叫座打下 坚实基础。

如何善于借力巧定新构思

树根的形状若似某种动物人物, 根雕艺术家不需大劈大凿,稍作加工 就能出佳作。创作纪实性故事片也 需要这种善于借力的眼光。

我发现,彭宝林的许多事迹,恰好蕴含观赏性,无须太多的虚构也挺好看,有利于解决真实性与观赏性的矛盾。朴实和亲民,更是《警魂》有别于多数警匪片的独特之处。于是,我设计了四大卖点,由编导落实。

卖点一:《警魂》首次在银幕上表 现我国第一位击毙香港黑社会头目 的公安战士,具有枪战片、动作片的 惊险色彩,该片的结构方式可运用倒 叙手法,序幕设计一组快节奏镜头,描 写香港悍匪廖煌玉(即影片中的区耀 煌)在香港珠宝金行打劫,与港警激战 之后潜逃。接着通过香港报纸,宣告 廖煌玉在内地被一名公安勇士击毙。 这位勇士是谁?一下就吸引观众追看 下面的故事。彭宝林武艺高强,平日 勇斗流氓恶棍为民除害,大快人心,又 热闹好看。彭宝林的牺牲最扣人心 弦,就在廖煌玉即将引爆满屋烈性炸 药的千钧一发之际,生命垂危的彭宝 林连发数枪击毙廖煌玉。其情节、场 面、动作、音响、镜头剪接,可营造悬念 迭起、惊心动魄的效果。

许多警匪片遭观众"吐槽",是因为胡编乱造太虚假。《警魂》描写真实的警坛英雄,贴近生活,既好看又可信,可大大增强票房号召力。

卖点二:《警魂》的文戏充满抒情 色彩,可根据真实的生活素材,写出 恋人之情、兄弟之情、兄妹之情、警民之情。如彭宝林倾尽个人积蓄帮穷兄弟解困;彭宝林牺牲后,未婚妻含泪给心上人的遗体戴上结婚戒指……都很感人。

卖点三:惠阳是新时期崛起的沿海开放城市,《警魂》展现惠阳和大亚湾现代化建设的壮丽新貌,环境造型美可大大增强观赏性。

卖点四:票房号召力不限于商业性。电影若切中社会热点,顺应民意,可引起观众的共鸣共情。《警魂》描写彭宝林为保百姓平安,放弃个人的高收入,廉洁奉公,不徇私情。他的高风亮节,符合当前人民群众呼唤正义的愿望,特别感人。

我认为,彭宝林的事迹稍作剪裁、加工和提炼,就可以拍一部较完整的故事片,塑造一个血肉丰满、充满新时代气息的艺术形象。

彭宝林牺牲之后,新闻媒体没有 大力宣传他的事迹,这位烈士在全国 的知名度不高,在广东也知者甚少。 写无名小人物的真人真事,能在全国 打响吗?

我认为,《警魂》完全具备在全国 打响并角逐国家级大奖的优势,靠的 不是生活原型的名气,而是影片质 量,这部小片具有宏观创新的大

《警魂》是我国第一部歌颂真实的公安英模的故事片,在国产片中首次实现"两个结合":一是主旋律内容与商业类型片的警匪片样式相结合,二是纪实性与观赏性相结合。这是英模电影的大胆创新,及时响应了"弘扬主旋律,提倡多样化"的新号召,会得到政府部门的鼓励。

电影美学的三大流派(纪实美学、影戏美学、影像美学)容易互相排斥,《警魂》既真实,又有戏,动作性强,造型美观,在一部影片中尝试将电影美学的三大流派熔于一炉,这就具有学术价值,会获得专家的好评。

《警魂》具有以上优势,就不是一般的英模宣传片,可成为思想性、艺术性、观赏性都较高的艺术品。

我的创作策划构想,得到珠影时任总经理黄勇的大力支持,珠影的编剧

■文/祁 海

如何换位思考打动合作方

李彦雄、廖致楷和导演王薇积极加盟。

珠影资金不足,我和王导演自告 奋勇赴惠阳,争取当地政府投资拍《警难》。

公关也需要精心策划。

当时,一些制片方争取地方的政 府或企业出资拍电影,不是吹牛皮忽 悠人,就是送回扣收买人,或是扮可 怜求人。

我和王导演不会玩这一套,在惠阳也没有任何"后门"关系,但我们不怵。因为我们与惠阳领导洽谈之前,细心研究惠阳的历史文化和当下社情民意,已找到互利平等的突破口。

我获悉两个重要信息:一是惠阳 县近几年经济增速很快,引来其它地 区一些人的非议,说惠阳人只会赚 钱,不讲精神文明,惠阳的领导和群 众对此很不服气,特别希望展示惠阳 的精神文明。二是惠阳县政府打算 加大展示惠阳投资环境的宣传力度, 吸引更多客商。

我与王导演拜访惠阳县党政领导,列出《警魂》能打响的翔实理据,说明《警魂》若在全国有较大反响,可以很好地树立惠阳的形象。

一是显示惠阳人很讲精神文明: 惠阳历史上有廖仲恺、叶挺、邓演达, 今天又出了彭宝林,可见惠阳民风历 来都很好,因此英雄辈出。惠阳党政 部门舍得花重金打造主旋律电影,更 是重视精神文明建设的实际行动。

二是显示惠阳的投资环境有新亮点:如今各地招商引资,竞争激烈。许多市县展示投资环境只限于谈经济。其实,治安环境也是投资环境的重要一环,《警魂》展现惠阳警方的扫黑战果,说明惠阳的治安环境很好。客商看了该片更有安全感,会放心前来投资,惠阳就增强了招商竞争力。

我们不讲空话,让对方明白拍摄《警魂》对惠阳确实很有利。我们不用请客送礼送回扣,惠阳县党政领导在一天之内就决定投80万元拍《警魂》,县公安局干部王德康加入该片剧本创作组。

《警魂》在1994年拍竣,摄制质量较高,冯远征饰演彭宝林。该片不仅获奖并卖座,后来还有更大的惊喜,合作方很满意。

结语

电影生产要与时俱进,制片方请

(一)重视策划才能巧干

成功的策划可出奇制胜。制片 方应与综合素质较高的策划专家合 作,策划人要懂政策懂艺术懂市场, 视野开阔,思想敏锐,眼光独到,才能 为影片出大力。

(二)坚持创新才有出路

创新遇到阻力,切不可动摇。《警 魂》创作期间,主管部门一位领导同 志听了汇报,认为该片主人公还是用 化名为好,理由是:彭宝林的知名度 不高,分量不够;用真实姓名,创作会 受局限,缺乏可看性。我不同意这些 意见,据理力争。珠影领导赞同我的 看法,说服了上级领导。《警魂》主人 公用真实姓名,才有后来的巨大 成功。

1995年春节期间,党和国家领导人在中南海看了《警魂》,很受感动。一个月之后,在八届全国人大三次会议的政府工作报告中,改革开放保卫者彭宝林烈士增补为全国八大英雄模范之一。真实的英雄不靠新闻报道而通过一部电影名扬全国,电影界走在新闻界前面,在新中国电影史上是第一次。

温故,可知新也!





《无名》发布"超级商业片"双预告



本报讯电影《无名》日前发布惊喜双预告,揭开角色神秘面纱的同时,也让观众首度窥见程耳如何打造出极具质感的"超级商业片":紧张激烈的动作戏、枪战一闪而过,几位主角的眼神中更是暗藏刀光剑影,隐蔽战线上惊心动魄的斗争似乎一触即发,配合背景音乐直接将悬念拉满。西装革履的梁朝伟王一博二人文场难辨,沉默中爆发的枪战对决令人"肾上腺素飙升",为之心惊的同时还想探寻更多的真相,硝烟一角已拉开帷幕,更有重磅大戏静待揭晓。

《无名》定档以来,多次登上微博高位热搜,淘票票与猫眼想看人数已分别突破55万、36万,连续多日新增想看人数破万并登顶榜首,影片在全平台以极高的热度备受瞩目。1月6日官微预告"明朝发预告"后,更是引得观众翘首以盼,未曾想次日竟是预告两连发,给影迷带来双倍的惊喜。

程耳导演独特的个人风格让不少观众对其作品印象深刻,《无名》此次发布的双预告也处处透露着程耳独有的腔调,超乎想象的摄影构图、张力拉满的眼神交锋,熟悉的程耳式美学可谓让人眼前一亮。尽管观众对影片主题及剧情已经产生了极大的好奇,导演仍然为观众保留了最后

的悬念,他在采访中表示,《无名》很难用"谍战"、"悬疑"这样简单的标签概括,电影更是"关于无名者的史诗,是那个年代的挽歌"。

《无名》还同时发布了一组全 阵容海报及剧照,梁朝伟、王一 博等9位演员悉数亮相,逐渐揭 开隐蔽战线上剑拔弩张的氛围。 几位主角在交错的光影中展现出 耐人寻味的神情,简单的特写更 突显出异彩纷呈的眼神戏。远处 的光冲破黑暗照在众人脸上,也 印证着海报宣传语所描述的"隧 道尽头终有光",一语道破动荡 年代中无名英雄所处环境,与历 经艰险的涅槃重生。不难看出在 程耳导演的镜头下,大家熟悉的 演员都呈现出与惯常形象巨大反 差的一面,令观众更加好奇影片 中几人的身份与他们之间的

电影《无名》由上海博纳、海南喜悦电影、中影集团、华夏、阿里巴巴影业(北京)、博纳影业出品;于冬担任出品人及总制片人,蒋德富任总监制,程耳任编剧及导演,梁朝伟、王一博领衔主演,周迅、黄磊特别出演,森博之、大鹏、王传君、江疏影、张婧仪主演。将于2023年大年初一全国上映。

(杜思梦)

纪录片《乐业中国2022》温暖收官



"乐业"是一个宏大的母题,与过往职场纪录片聚焦冷门猎奇或行业科普不同的是,《乐业中国2022》在保留每个人物的鲜活性、真实性的同时,也平衡了"众生相"。《乐业中国2022》回归到了人的层面进行现实主义的关注。

本季《乐业中国2022》在职业样本的选择上更关注职业议题的探讨: 职校生就业、中年职场人择城、如何在工作中平衡家庭与责任……故事中既有平凡劳动者的苦乐笑泪, 也有特殊小众行业从业人员的工作日常, 既有平实质朴的生活细节, 又有鼓舞人心的奋斗高光时刻。不同年龄层的观众在片中都能或多或少看到自己的影子。许多观众在看完片后都表达了对片中主人公们的共情,主人公们的坚强乐观的态度与专业的精神也为他们带来了抚慰与力量

片中的主人公都是鲜活热烈

的普通人。学生、景漂创业者、陪 诊员、野生动物保护者、卡车司 机、试飞员、语言康复师、指挥家……从大众行业到新兴职业,从20岁到90岁,从贵州新疆到深 圳北京,不同职业,面临的职业困境与选择不同,但相同的是,他们都有一颗坚韧而乐观的心。

"片中有那样多主人公工作的场景,那种'忘我'的状态恰是个人魅力的绽放之时。""2022年唯一确定的是,这个世界充满了不确定性,但赵小平和郑小瑛让人看到了生活的光亮。"在新年交替之际,《乐业中国 2022》也用8位不同年龄主人公的乐业故事给观众们带来了一丝鼓舞与信心。

近日,《乐业中国 2022》还联合了网易人间工作室共同发起了乐业年鉴征集活动,同时举办线上 VR展,征集网友一起"复盘"自己的 2022,展望 2023 年的职场期待。同时,《乐业中国 2022》中八位主角的故事被制作成了 4 块广告牌,在跨年元旦夜登陆了深圳市五号线地铁翻身站,希望通过主人公们的乐业故事为更多职场人带来力量,借此来为所有职场人在 2023 开年提气,迎来新年的"翻身"时刻。

(杜思梦)