

影视作品融入生活,追剧、看电影都早已成为大众最普遍的休闲娱乐方式之一。每部影视作品的片头、片尾都会标明参与本片制作的人员名单,其中“制片人”这个名头对于大众而言,可谓熟悉又陌生,人人都知道影视作品的制作离不开制片人,却又不是人人都了解制片人究竟需要参与哪些工作。

从常州走出的制片人赵文迪,从事制片工作已有近十年的时间,担任过《绑架毛乎乎》《深蓝》《人子》等多部影片的制片人。深耕制片工作多年,赵文迪对制片人这一职业的最大感触,是“制片工作渗透在影片制作的全环节,制片人应当比导演更懂影片的制作,才能当好剧组的大管家”。



赵文迪(右三)参加纽约亚洲电影节



赵文迪(中)在《深蓝》拍摄现场跟演员对细节

他们是观众眼中“熟悉的陌生人”,也是剧组离不开的大管家——

一起来看看,影视制片人究竟干些啥?

■本报记者 于远航 图片由受访者提供

1

机缘巧合转型成为制片人

采访当天正赶上电影《绑架毛乎乎》的宣传期,赵文迪频频接到工作来电,沟通宣发安排,而这也正是制片人工作忙碌程度的真实写照。回顾起自己之所以会成为制片人,赵文迪坦言,是机缘巧合下被推动着走上了制片岗位。

赵文迪于2011年进入常州广播电视台实习,2012年正式入职担任编导,以此为起点,步入了影视制作行业。从行业基层做起,赵文迪在工作中参与影视作品制作的诸多环节,积攒了扎实的经验。

“那个阶段正赶上手机逐渐替代电视,成为人们最常用的媒介载体。我个人选择迎合时代变化,开始尝试跳出‘电视’这一载体,去做内容生产。”赵文迪介绍,在外婆与妈妈的熏陶下,他从小就喜欢听故事,内容创作初期,他扎根在常州,挖掘本土故事,以短片的形式将这些故事呈现出来。在拍摄短片过程中,赵文



赵文迪参加电影《绑架毛乎乎》宣传活动

迪结识了一帮业内好友,在朋友的邀请下,尝试了制片人的工作。

“《人子》《深蓝》等多部由我担任制片人的影片,在各大电影节上取得了不错的成绩,比如《人子》入围73届戛纳国

际电影节导演双周单元。基于我在制片人这个岗位上取得的成绩,后面陆续有其他导演联络我担任制片人。我属于被推动着发现自己有制片方面的工作能力,就沿着这个方向继续发展。”赵文迪说。

2

制片人是导演离不开的左膀右臂

赵文迪介绍,制片人是发起、协调、监督和管理影视作品的创作和制作的人,参与了项目从策划开始到完成的所有阶段,包括协调监督财务、人员、技术等。

“如果把一部影片的制作,比作一栋大楼的建设,导演是出工程图纸的人,制片人是帮助导演将图纸落地建成的人。我需要为导演设计的图纸挑选合适的建材、工人,盯紧工程进度。针对建设中出现的图纸设计与现实条件不符的突发状况,制片人也需要从中协调。”赵文迪说,与时常出现在台前的导演、演员相比,制片人看似不为人知,但

专业制片人能够帮助导演处理好包括预算、人员、场地、设备、审批手续等在内的各项事宜,让导演更加专注于艺术创作之中。可以说,导演的成功,离不开制片人的帮助,电影的票房胜利,也离不开制片发行团队的努力。

在赵文迪出任制片人的影片中,有一部古装短片就遇到过剧情设计严重超出预算的情况。剧本中有一场打斗的大戏,如果按剧本原文拍摄,需要一村村民与一队土匪搏斗,马匪入夜进村将村民赶尽杀绝。然而这部短片总共只有30万的预算,根本无法负担大规模村庄布景与大量群众演员的费

用,导演的艺术构思难以落地。

既要控制预算避免超支,又要展现出剧本中想要营造的肃杀氛围,导演与编剧都犯了难。“当时我就给导演出了主意,将镜头放在村民的屋中,从屋里拍大门,让三两个群众演员在门外举着火把来回奔跑,灯光组用强光打出人影,透过门缝去拍屋外人来人往,并配上马跑动的马蹄声、搏斗的刀枪打斗声与村民伤亡的喊叫。这组夜间镜头拍完,接天亮后院落里陈设混乱、村民倒地的景象,间接展现出马匪屠村的凄惨状况。导演接受了这个提案,影片拍摄就顺利推进下去。”赵文迪说。

3

专业的制片人需要懂得影片制作的全环节

2020年底,在出任了多部文艺片的制片人后,赵文迪开始转型从事商业电影的制片工作,同时也迎来了新的挑战。“相较于我之前参与的短片,商业电影的时长更长,意味着更长的制作周期、更庞大的制作团队与更复杂的制作流程。”

在一个商业电影项目正式开拍之前,有相当长的筹备时间,制片人需要与导演、编剧一同优化剧本,与此同时更重要的工作是筹集“预算”,并做好预算的使用规划。

“我做制片的最大感受真的是什么都得懂。在创作上,要懂导演与编剧的艺术构思,也要懂市场的审美喜好,帮助他们选择、设计最符合预算标准与市场需求的呈现方式。在制作上,要懂各个工种的门道,判断对方的报价是否合理,跟各个工种谈价。控制成本听起来很商业感,但有效控制的背后,是对行业各个环节的深入理解。”赵文迪说。

建成剧组开始拍摄后,庞大的制作班底根据实际需求,被分为导演组、制片组、美术组、摄影组、艺统组(艺人统筹又叫演员组)、统筹组、服装组、武术动作组等多个工作组,制片人像是引线的“针”,穿梭在工作组与工作组之间,将所有工种串联起来,“沟通”成为制片人这时最主要的工作内容与最需要的工作能力。制片人既

需要规划好剧组每天的拍摄计划,也要及时化解剧组出现的突发状况。

赵文迪表示,剧组的稳定运转,需要各个工种相互配合,有人所在的地方,就难免产生矛盾,商业电影的拍摄时间长达好几个月,放任矛盾不处理就可能发酵成影响拍摄进度的大问题,沟通任务也因此变得更为紧迫,“我以前有点口吃,但在剧组中不断沟通协调,处理人际矛盾,安抚各方情绪,再做出合理的决策,我口吃的问题也在大量沟通中被锻炼得好了很多。”

影片完成拍摄后,也仍未到制片人可以轻松的时候,后期剪辑、送审、修改调整、宣发等多个环节仍需要制片人的把控。近日,由赵文迪担任制片人的电影《绑架毛乎乎》进入了宣传期,这部于2021年就开始拍摄的影片终于走到面向公众的阶段,赵文迪心中也有诸多感慨,“一部商业电影从筹备到上映的过程就像是怀了个哪吒,耗时又耗精力”。

“《绑架毛乎乎》也是我出任制片人制作的第一部商业电影,是一部犯罪喜剧,讲述保姆联手男友绑架雇主家小孩的故事,其中涉及对社会历史与人性的思索。对于创作者而言,作品就像是自己的小孩,我也希望这部电影有机会获得市场的认可。”赵文迪说。



电影《绑架毛乎乎》宣传图