

《讲故事的人：斯皮尔伯格传》

图书基本信息

书名：《讲故事的人：斯皮尔伯格传》

13位ISBN编号：9787550246629

出版时间：2015-3

作者：[美]理查德·什克尔

页数：372

译者：陈数,悠拉

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《讲故事的人：斯皮尔伯格传》

内容概要

“其实每一部电影都是一个时间胶囊，当你拍完一部影片、向演职人员道别时，你也把一段生命埋在了那个片场——你知道的，而那段生命将会永远留在那里。”——斯皮尔伯格

史蒂文·斯皮尔伯格创造了令人难以忘怀的影坛奇迹。《大白鲨》、《E.T.》、《夺宝奇兵》系列、《第三类接触》、《辛德勒的名单》、《拯救大兵瑞恩》，以及《战马》等多部大受欢迎的影片深深打动了世界各地的电影观众。它们跻身于票房最高、最引人入胜、最具恒久魅力的影片行列——是至今依然让我们无法忘怀的一代经典之作。

史蒂文·斯皮尔伯格自己的人生经历也闪耀着梦想的光芒。他1946年出生于美国俄亥俄州的辛辛那提，父亲是一名电气工程师，母亲经营餐馆同时也是一名钢琴演奏家。1959年，他凭借自己拍摄的一部微型电影拿到了童子军摄影勋章，这项成就是促使他后来走上职业电影人之路的诱因。斯皮尔伯格在十几岁时就向来他家看电影的朋友们收门票，年仅13岁就凭借一部战争题材短片拿到了人生中第一个奖项。很快，他就偷偷混进了环球影业的片场，并且最终留在那里做了一名实习生——此后的履历，就是人们津津乐道的影史佳话了。

本书作为一本回顾性传记，赞扬了斯皮尔伯格在40多年的岁月里的无穷精力和坚定信念——这正是他能出类拔萃的原因。作者理查德·什克尔是一名杰出的作家和影评人，同时也是一名纪录片导演，他以独特的视角剖析了斯皮尔伯格的28部重要电影作品，评价了这位导演多产而多彩的职业生涯。本书体现了一名业内人士对斯皮尔伯格传奇成就的看法，同时内有大量什克尔在采访中获得的第一人称观点。

斯皮尔伯格亲自为本书撰写了前言。

《讲故事的人：斯皮尔伯格传》

作者简介

理查德·什克尔

美国最受尊敬电影评论家之一，《生活》和《时代》杂志影评人。除了撰写影评，他还制作关于好莱坞电影人的纪录片，包括《伍迪·艾伦：电影人生》等。

《讲故事的人：斯皮尔伯格传》

书籍目录

自序
斯皮尔伯格序
初涉影坛
《决斗》
《横冲直撞大逃亡》
《大白鲨》
《第三类接触》
《1941年》
《夺宝奇兵：法柜奇兵》
《E.T.外星人》
《夺宝奇兵2：魔域奇兵》
《紫色》
《太阳帝国》
《夺宝奇兵3：圣战奇兵》
《直到永远》
《铁钩船长》
《侏罗纪公园》
《辛德勒的名单》
《侏罗纪公园2：失落的世界》
《断锁怒潮》
《拯救大兵瑞恩》
《人工智能》
《少数派报告》
《猫鼠游戏》
《幸福终点站》
《世界大战》
《慕尼黑》
《夺宝奇兵4：水晶头骨》
《丁丁历险记：独角兽号的秘密》
《战马》
后记

《讲故事的人：斯皮尔伯格传》

精彩短评

- 1、从没读一本书这么认真过
- 2、伟大的导演，通过电影传达思想。
该书就是本流水账，平淡无奇。
- 3、若能鼓舞人心，也实属不易了。
- 4、虽是流水账式地叙述spielberg的心路历程，但一些作者的经历和原话还是非常精彩。有些电影需要补。
- 5、流水账，干货很少。史匹堡是位娱乐片巨匠，但很难称得上是电影大师，就像书中说的，他的电影不是没有寓意，就是把寓意表达得过于直白。
- 6、内封洋气+nice。内附大量照片。
- 7、237「斯皮爾伯格一生的主題：溝通、缺失的父母、迷失的男孩」
- 8、这根本不能算是斯皮尔伯格的传记，只是讲他每部电影后的一些小故事，而且干货少之又少，若不是看在那么多图片的份上，最多三星。一星给图片。
- 9、最喜欢的导演之一
- 10、编年史。作品的确跟童年有太大关系。
- 11、值得一读
- 12、流水账.....
- 13、斯皮尔伯格自述从第一部实验习作到林肯之前的所有电影的幕后八卦，多图，可以做写影评的资料。中国导演要想获奖，就得虚构文化特别是所谓的中国文化；而斯皮尔伯格谤满天下或誉满天下，靠的是虚构历史和未来。
- 14、文字一般。就是描述导演的几乎全部电影的大部分。
- 15、肿么说呢，总觉得更多像电影的总结，而非对于这个人物的剖析，归根结底就给了斯皮尔伯格这么个定位——LOST CHILD。
- 16、翻译还是很糟糕。
- 17、作者为了内容全面把斯皮尔伯格的电影都评论了一遍，但也因为这点，所有影片的介绍和评论都显得短促而浅显。这不得不说是个遗憾。
- 18、缕了一遍斯皮尔伯格的电影，以及背后的小故事.....
- 19、朋友送的书。英文原版2007年写成。看完后收集癖发作，把斯皮尔伯格的电影基本收齐了。
- 20、想要里面那些图.....到处都找不着
- 21、永远的idol
- 22、没看完呢，觉得就是再讲主人公拍了多少电影，包装好
- 23、图片较多，流水账吧，值得收藏，但是没啥内容。。。
- 24、好看 值得一读
- 25、导演首先要讲好属于自己的故事。斯皮尔伯格构建的世界里，迷失的男孩，缺位的父母，和飞翔时畅快无比的释放，都成为了他的符号。
- 26、讲述斯皮尔伯格的职业生平，读来让我意外地平添几分愤懑。斯皮尔伯格说他前进的动力就是那些能吸引他的新东西，每次他创作或读到好的创意，他就“重燃热情，返老还童”。就凭这句话，我要说他是奢侈的人。世界上谁不希望去发现能吸引自己的“新东西”，然后随心所欲地去追逐。但不是谁都有这个资源去进行这么奢侈的举动。很多人在自己的一亩三分田上辛勤地耕耘，但并没有取得什么了不起的收成。斯皮尔伯格是顶尖人才不错，但也他撞上了美国电影的黄金时代，踏上了可以任他发挥的平台。如果早生上100年，谁还会知道他。不说了，回家吃药。
- 27、基本是一本斯大爷艺术写真！
- 28、各方面都堪称精美的一部斯皮尔伯格传记，作者和传主一样都用电影说话。真怕翻到某一页看到八卦，幸好没有。
- 29、四分都给老斯，书没有吸引力。
- 30、斯皮尔伯尔九十年代的电影最经典。
- 31、其实就是把斯皮尔伯格四十几年来的创作进行了一个梳理，结合八卦和图片，值得收藏

《讲故事的人：斯皮尔伯格传》

《讲故事的人：斯皮尔伯格传》

精彩书评

1、1 我每次发现的新东西都和故事有关。无论什么时候，只要找到新东西可做，我就会重新兴奋起来，就会重新变成小孩，对我来说，长生不老之泉就是创意或故事。我有时候自己进行构思，有时候会在读别人写的东西时不禁叫好：“天啊！我一定要把这个故事讲出来，我一定要拍这部电影！”这就是我前进的动力。2 《E.T.外星人》当人们在一个封闭的空间内共处，被迫去跨越语言障碍时，灵魂的交流就会加深。人们努力付出时便会建立深厚的友谊，因为他们足够在乎你，会向你表达他们对某事的感受。——两个迷失的灵魂在很短一段时间内彼此不可或缺，这样他们才能双双挺过心灵上的难关。3 《太阳帝国》我想描绘一个双线并行的故事——一条线是这个男孩的纯真失去了，另一条线是整个世界的纯真逝去了。当那道白光在长崎爆炸时，这个男孩看到了它。两种纯真走向终结，一个悲哀的世界就此开始。《希特勒名单》《拯救大兵瑞恩》

《讲故事的人：斯皮尔伯格传》

章节试读

1、《讲故事的人：斯皮尔伯格传》的笔记-第104页

在我看来，小英雄们从压迫者手下逃脱，把E.T.塞进艾略特的自行车篮筐，沿着大街狂踩自行车的脚踏板，然后腾空而起，飞向与E.T.家乡星球来的营救者汇合的地点——这是名垂影视最独特的画面之一，而斯皮尔伯格为此高度评价了约翰·威廉姆斯创作的配乐。“我能让自行车飞起来，我们能做到。但是约翰以音乐的方式对我的电影进行了再创作——约翰·威廉姆斯让它们真正升空了，因为观众在他的小提琴声中飞离了地面，进而乘着弦乐飞过月亮、太阳，然后在圆号声中着陆。我认为《E.T.外星人》的最后15分钟接近一部歌剧，这要感谢约翰·威廉姆斯对电影做出的贡献。”

2、《讲故事的人：斯皮尔伯格传》的笔记-斯皮尔伯格与马龙·白兰度

有一天，总剪辑师理查德·贝尔登问他是否愿意做点实事，他当然愿意。“好的，下到205房间（之类的地方）去拿一台Moviola剪辑机过来，只要告诉正在使用的人别的地方要用这台机器就行。”小伙子勇敢地冲了进来，面对一个打着赤膊、汗流浹背的大块头男人，拔下剪辑机的插头，推着它就朝外走。

一时间尖叫声四起，或许还有一番无关紧要的短暂挣扎，然后这个孩子在一群后勤员工的哄笑中匆匆打了退堂鼓。他没有认出剪辑机前这个怒气冲冲的男人就是马龙·白兰度——这位享有环球公司终身合同的大腕正舒舒服服地倚在剪辑室里，处理他在世外桃源塔希提岛拍摄的16毫米胶片。顺便说一下，斯皮尔伯格后来再也没见过他，虽然多年后他们有过一次简短的电话通话。斯皮尔伯格与其恩师西德·谢恩伯格年轻的斯皮尔伯格

3、《讲故事的人：斯皮尔伯格传》的笔记-第215页

《拯救大兵瑞恩》是向我爸爸献的礼，这百分之百是献给我爸爸的

4、《讲故事的人：斯皮尔伯格传》的笔记-辛德勒的名单

斯皮尔伯格表示：“它（大屠杀）是明摆着的事实，就像一个沿街行走、身穿红色外套的小女孩一样显眼，但是他们无动于衷——不去炸德国的铁路线、不去摧毁火葬场、不去减缓欧洲犹太人遭遇的‘工业化’种族灭绝。所以这就是我给这个场景上色所要传达的信息。”

斯皮尔伯格通常是个冷静而健谈的人，但是他说到这里时声音变得激动起来。他希望人们知道，这个场景并非随意为之。事实上，它是这部电影的精髓。他强调称，拍摄本片从技术上讲并不难，然而它却是“我有生以来拍摄的情感上最艰难的一部电影”。

拯救他的精神、让他免于发疯的，是他的新婚妻子凯特·卡普肖以及几个孩子的陪伴。他们待在波兰对斯皮尔伯格的心理健康至关重要，特别是在他同时还要全程遥控参与《侏罗纪公园》后期制作琐事的情况下。“没有他们，我不知道我会做出什么事情。我不确定我在拍摄这部电影的时候会不会使用镇静剂之类的东西。”

“他们‘营救’了我，”他说道，“我是说，这听起来可能很夸张——当我这么说的时侯，我也觉得自己听起来很夸张，但根本不是那么回事。你知道，有人在家等我回来，有人让我倍感踏实。凯特和长女杰西卡在那段时间里是我生命中坚如磐石的支柱。”

影片的拍摄耗时75天，2300万美元的成本相对低廉，尤其是考虑到超过3小时的最终片长。它在1993年12月上映时，大家或许不用动脑筋也知道它会取得惊人的成功：在获奖方面，它赢得了奥斯卡最佳影片、最佳导演以及多个其他奖项，还有丰厚的进账、如潮的好评——所有这些都完全是它应得的。事实上，我发现寥寥无几的那些持有异议的影评似乎是吹毛求疵，有点儿像是不希望斯皮尔伯格在影坛至高殿堂占据一席之地似的——尽管他显然已经做到了。

但是对斯皮尔伯格而言，这部电影的后续发展将会比它收获的认可更突出。它导致了大屠杀基金会的成立，这家基金会迄今为止已经收集了52000段大屠杀幸存者的回忆录像——它们在世界各地的教育机构

《讲故事的人：斯皮尔伯格传》

中广为传播。“这是唯一的我拍摄的电影带来了比电影本身更好的效果。《辛德勒的名单》开启了一扇大门，让人们能够审视大屠杀，或许是第一次审视它。而我带着后见之明回顾这部影片时，会这样想：它被拍出来，就是为了让大屠杀基金会得以成立。在这方面，《辛德勒的名单》是我拍摄过的重要的电影，而大屠杀基金会是我在社会上除家庭之外最重要的一项事业。”

5、《讲故事的人：斯皮尔伯格传》的笔记-第252页

《猫鼠游戏》，对我来说是一缕清新的空气。斯皮尔伯格说道。

6、《讲故事的人：斯皮尔伯格传》的笔记-第261页

我想拍一部能让我们欢笑，哭泣，能让我们感受到世间美好的电影。

7、《讲故事的人：斯皮尔伯格传》的笔记-第192页

。。。在获奖方面，它赢得了奥斯卡最佳影片、最佳导演以及多个其他奖项，还有丰厚的进账、如潮的好评——所有这些都完全是它应得的。。。但是对于斯皮尔伯格而言，这部电影的后续发展将会比它收获的认可更突出。它导致了大屠杀基金会的成立，这家基金会迄今为止已经收集了52000段大屠杀受害者的回忆录像——它们在世界各地的教育机构中广为传播。

8、《讲故事的人：斯皮尔伯格传》的笔记-第102页

当人们在一个封闭的空间内共处、被迫去跨语言障碍时，灵魂的交流就会加深。人们努力付出时便会建立深厚的友谊，因为他们足够在乎你，会向你表达他们对某事的感受。而这就是E.T和艾略特之间的纽带——两个迷失的心灵在很短一段时间内彼此不可或缺，这样他们才能双双挺过心灵上的难关。

9、《讲故事的人：斯皮尔伯格传》的笔记-《大白鲨》——一部令斯皮尔伯格伤透脑筋，但获得巨大成功的电影

斯皮尔伯格从扎努克和布朗办公室的一大堆资料中抽出一份剧本初稿的副本，周末读完，周一还了回去，然后就跃跃欲试地要拍这部电影了。斯皮尔伯格没有意识到，这个故事和《决斗》颇有相似之处——当然，鲨鱼替代了那个看不见的卡车司机。事实上，那时他已经收到了《决斗》在波兰上映所用的海报——这张海报“让卡车像鲨鱼一样长了张大嘴，看上去仿佛要一口把汽车吃掉。当然，不止我一个人注意到了这一点”。

好吧，当时除了斯皮尔伯格，还有另一位导演迪克·理查兹也很喜欢这部影片。然而几周之内，这个竞争者就退出了。《大白鲨》属于斯皮尔伯格了，不管结果是好是坏。不过拍摄过程确实够糟糕的，也颇具传奇色彩。

第一个问题，当然是在哪里拍摄。在开放水域进行拍摄永远是个令人苦恼的问题，凡是做过这件事的导演都不会再做一次。海水永远在不断变化，无论是光线、海况，还是所有环境因素的不可控。你根本没法让镜头衔接起来，除非你有时间和耐心这样做，当然，还得有资金。

公司的设想是在露天片厂搭建一个储水池，这样斯皮尔伯格就能掌控片中场景所需要的水体状况。“我说不行。”他回忆道，“我想到外面和各种因素作战。我想让人们觉得这是真实发生的事情，觉得海里真的有鲨鱼，我需要真实的海洋，我不想让电影像《老人与海》一样全都是图画背景和风景画幕……”那样简直会让每一个镜头都赤裸裸地“喊”出电影的虚假。

于是，他们出发了一两百来人的演职人员登陆马撒葡萄园岛，所有人都很向往那里。起初一切进展顺利，有大量情节发生在陆地上——它们处理起来相对容易，绝不超出常规的电影拍摄范畴。斯皮尔伯格基本上放掉了备用镜头——也就是导演通常先留下不拍，等到更复杂的外景拍摄由于天气或技术问题无

《讲故事的人：斯皮尔伯格传》

法完成时再拍的那些镜头。他注意到自己正在这么做，但是他并没有反常地忧心忡忡——还能出什么岔子呢？

结果，几乎一切都在出岔子——从帆船比赛开始。整个夏天马撒葡萄园岛都在进行帆船比赛，你得等到视野里没有帆船了才行——因为当七英里之外有数十艘游船在游弋时，你可拍不了让一只鲨鱼威胁一条船上的三个人，以及各种不谙水性的旱鸭子的恐怖片。此外，这些帆船离得越远，当然也就越难在镜头里消失——更何况斯皮尔伯格是以宽屏形式拍摄的，所以帆船驶出镜头的速度比在常规画幅中慢得多。往往清场完毕后，一上午就这样过去了。

好不容易能拍了，水下潜流又总会把拍摄船只——包括摄影船、发电船、鲨鱼驳船的锚冲得偏离原有位置，而让它们复位动辄要耗费长达两个半小时之久。然后就到了午饭时间，此时还一个镜头都没拍。在下午，这套例行过程通常会重复进行一遍。斯皮尔伯格习惯了晚上7点回家，一整天工作下来可能只拍了一个拿得出手的镜头，有时候连一个都没有。

除了枯燥就是乏味。“好比一群蚊子飞了12英里就为了咬你一口。”斯皮尔伯格回忆道。

与此同时，公司这边的人开始注意到成本上升的问题。在外景地，关于斯皮尔伯格会被换掉的传言流传开来。因此，斯皮尔伯格能否保住工作和完成这部影片，全都寄希望于“布鲁斯”——那只鲨鱼的绰号。如果它能像“埃丝特·威廉斯”那样表演，那么这部电影可能还有救，或者至少能挺过去。在拍摄的第8天——一个周日——布鲁斯已经为它的第一次试镜做好了准备。扎努克和布朗与斯皮尔伯格在船上一起启动了“鲨鱼”，按说它应该破水而出，而它也的确做到了。“它的出水动作非常完美，但是随后头部就像潜水艇一样往下扎，接着尾部又朝另一个方向下坠，在冒出一阵又一阵气泡之后，它就陷入了令人提心吊胆的寂静——我们眼睁睁地看着‘鲨鱼’沉到了海底。”制作人乐观地预计“鲨鱼”第二天早上就能修好，但最后传来的消息是它在之后的三四周内都不能拍摄特写镜头了。

是时候出动“B计划”了，但是斯皮尔伯格压根就没想过“B计划”。到了周一，他想到一个办法——“总的来说就是暗示鲨鱼的存在，又不让鲨鱼亮相——反正别让它露出全身。”可以在这儿露一下鱼鳍、在那儿露一下尾巴，其他什么地方再露一下鼻子——当然，在最终的影片里，这些画面还配上了约翰·威廉姆斯创作的鲨鱼主题精彩音乐。观众一直看不到这家伙的完整面目，直到罗伊·施奈德用诱饵引得它露出整个煞气逼人的巨大身影。“如果之前鲨鱼出现得太频繁，让人看得太真切，你们就不会觉得这么震撼了。”事后证明这是一招好棋，但是1974年的夏天距离这个“马后炮”还远得很。斯皮尔伯格做得非常巧妙，而且在很大程度上依赖了上文提到过的音乐，当然还有弗娜·菲尔兹1的精彩剪辑。当然，斯皮尔伯格也有他的支持者——迪克·扎努克和大卫·布朗向公司施加威胁称，如果他被炒掉他们就退出这部电影。而西德·谢恩伯格也为了这部影片的去留问题亲临外景地——他让斯皮尔伯格坐在剧组入住酒店的台阶上，说道：“你看，这是一场灾难。除了立刻停机收工，我也不知道该怎么办，我们可以接受损失，可以全员返回洛杉矶，然后从此再也不拍一部叫《大白鲨》的电影了；或者，我们可以把鲨鱼放在露天片厂供游客参观，这样还能赚回点儿钱。”

但是，他接着说道：“我会让你来打这个电话，你可以马上撒手不干，但没人会接替你，你也不会被解雇。我只会取消掉整个项目，因为它或许不可能做出来，这部电影或许实在太难拍了。或者，你可以坚持把它拍下去，而我会百分之百地支持你。”

斯皮尔伯格毫不犹豫地表示他要继续拍摄，而这不是单纯地在逞能。我认为，他作为电影人的本能告诉他：正确的出路已经被他找到了。不但要让这只怪物大部分时间都隐蔽在暗处，同样重要的是在它最后现身时，让它的露面镜头尽量简短。

“我觉得，那只关键时刻掉链子的鲨鱼可能让票房增加了1.75亿美元。因为这部电影的恐怖之处恰恰在于看不到的东西，而不是我们看到的東西。”

在1974年的初秋，摄制组终于离开了马撒葡萄园岛，但是还有后续工作要做。影片有待进一步加工完善，不过是在太平洋沿岸而不是在大西洋。而弗娜·菲尔兹也要继续发挥她的剪辑神功，她可以，用斯皮尔伯格的话说：“像做外科手术一样剪下一帧鲨鱼头部的画面，再剪下一帧鲨鱼尾巴的画面，而这两帧画面中的鲨鱼看上去有天壤之别——一个是26英尺（1英尺约0.3米）长的掠食者，一个是26英尺长的废物。”

但是，《大白鲨》最终大功告成时超期了一百多天，而且严重超支。此后，奇迹就一个接一个地出现了，它终于引起了关注。这个故事之所以让所有人心悦诚服，可能是因为它很扎实。“这是一个非常好的故事，有着非常完美的结构。”他现在这样说道，而这种纯粹的内在魅力，在这部影片于1975年初夏上映时也引发了新闻媒体的热烈反响。如果说鲨鱼是一台完美的掠食机器，那么《大白鲨》将会

《讲故事的人：斯皮尔伯格传》

变身为一台完美的生财机器。

10、《讲故事的人：斯皮尔伯格传》的笔记-第315页

这是一个关于人性的故事，讲述了动物在人类角色之间的纽带作用。事实上它更是一个关于希望的故事，告诉我们即便在暗无天日的环境下也真的会有希望存在。

《战马》

11、《讲故事的人：斯皮尔伯格传》的笔记-第17页

没有人会怀疑他将会作为一名导演在影坛大展拳脚、出人头地；而另一方面，当时也没有人预料到，权力、财富、赞誉在短短四年之内就会降临到他头上——尤其是在他转战影坛的第一次尝试从各个方面来看都很平庸的情况下。

12、《讲故事的人：斯皮尔伯格传》的笔记-第18页

我每次发现的新东西都和故书有关。

无论什么时候，只要找到新东西可做，我就会重新兴奋起来，就会重新变成小孩。对我来说，长生不老之泉就是创意或故事。我有时候自己进行构思，有时候会在读到别人写的东西时不禁叫好‘天啊!我一定要把这个故事讲出来，我一定要拍这部电影!’这就是我前进的动力。”

13、《讲故事的人：斯皮尔伯格传》的笔记-第7页

因为抛开其他一切不说，执导电影对我来说既是一份至纯至真的热爱，又是一种无与伦比的快乐。

14、《讲故事的人：斯皮尔伯格传》的笔记-第135页

“我想描绘一个双线并行的故事——一条线是这个男孩的纯真逝去了，另一条线是整个世界的纯真逝去了。当那道白光在长崎引爆时，这个男孩却看到了它——不管他是真的看到了还是在脑海中想象出来的，这都无关紧要。两种纯真走向终结，一个悲哀的世界就此开启。”

斯皮尔伯格对于电影《太阳帝国》如是说。

《讲故事的人：斯皮尔伯格传》

《讲故事的人：斯皮尔伯格传》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com