

《致青年电影人的信》

图书基本信息

书名：《致青年电影人的信》

13位ISBN编号：9787550213302

10位ISBN编号：7550213305

出版时间：2013-4

出版社：北京联合出版公司·后浪出版公司

作者：[美]霍华德·苏伯（Howard Suber）

页数：224

译者：赵晶

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

《致青年电影人的信》

前言

《致青年电影人的信》

内容概要

本书是UCLA电影学院教授霍华德·苏伯为初入行的青年电影人答疑解惑的一本书信集，精选自5000多封向他求助的往来电子邮件，涉及了导演、制片、编剧等各领域。作为电影教学领域的带头人和电影制作行业的资深顾问，霍华德对电影工业有着十分深刻的理解，他在信中直率而友善地解答了关于创造力、人脉、灵感、观众需求、谈判能力、版权等各方面的问题，强调在个人职业生涯中，电影人不仅要具备专业技能，更要懂得处理创作过程中必然面临的现实问题，培养这方面的应对能力。

对刚刚毕业的学生和等待拍片机会的新手而言，书中风趣而冷静的建议是一贴“苦口良药”，帮助你了解业内规则，抛开偏见，正视现实和理想的差距，从新手成长为一名专业电影人。

《致青年电影人的信》富有智慧，洞察深刻，具有知识性和趣味性，是作者历经数年个人积累、与人相处和深思熟虑后提炼的结晶。书中关于电影业运作方式的真知灼见对于青年电影人来说合理可靠、富于启发，最重要的是，切实有效。

——杰弗里·吉尔摩（Geoffrey Gilmore），圣丹斯电影节主席，翠贝卡公司首席创意官

睿智、友善、直率。霍华德·苏伯的建议正如唐·科莱奥内告诉迈克尔谁也别信一样，深刻锐利，至关重要。我爱这本书！

——大卫·凯普（David Koepp），编剧，代表作有《侏罗纪公园》、《碟中谍》

这位电影宗师为我们奉送了众多精彩的见解和明智可靠的建议。他曾用自己对电影艺术和工业的智慧和激情培养出了好几代编剧、导演和制片人，而这种智慧和激情有时正是电影艺术与工业努力创作的目标。

——汤姆·谢拉克（Tom Sherak），美国电影艺术与科学学院院长

我们有幸从事电影行业，而电影不仅时常被困于艺术与商业的交叉路口，电影人也同样要面临在创作性与可实现性、理想主义与实用主义、灵感一现与不屈不挠之间的选择。《致青年电影人的信》一书详尽探究了我们在制作电影时所面临的令人恼火的冲突矛盾。霍华德·苏伯是我在洛杉矶加大电影学院读书时接触到的最具影响力的教授。这本书有时诚实得让人难以接受，但从始至终都充满了智慧之言，作者将数十年电影和生活的经历融入到影业人员必须处理的问题之中，给行业新人或专家老手以启发。

——拉塔·卡洛格里迪斯（Laeta Kalogridis），为马丁·斯科塞斯、詹姆斯·卡梅隆、奥利弗·斯通等担任编剧或执行制片人，代表作包括《阿凡达》、《禁闭岛》和《亚历山大大帝》

在过去近十五年的时间里，我与霍华德·苏伯在洛杉矶加大电影与电视学院联合教授一门课程，致力于帮助学生们为迎接将要面临的影视行业内现有的和持续性的职业问题做好准备。数十年来，霍华德在如何获得认可、如何与合作者和工作人员相处以及如何完成影片制作等现实问题为学生们提供了宝贵的建议。听他的课时间越长，我越发认识到我更像是他的学生而非联合讲师。

——肯尼斯·萨德尔森（Kenneth Suddleson），派拉蒙影业前执行副总裁，《好莱坞报道》形容他是“娱乐行业律师学院院长”

简洁、朴实，过于残忍的坦诚，但十分鼓舞人心。霍华德·苏伯锋利机智的电子邮件和文章剖析了电影艺术与电影商业之间的疯狂联姻，并对此进行了精彩的阐明。对于那些渴望制作电影的人来说，书中有太多深刻的见解值得学习……而在我们这种有幸制作电影的人看来，这其中又包含了略带残酷的现实。

——丹·派恩（Dan Pyne），编剧，代表作有《世界之战》、《恐惧的总和》和《挑战星期天》

苏伯对电影深刻的认知无人能及。他以风趣、精准、冷静而简洁的方式传达出他近五十年来积攒的电影学方面的智慧。他是好莱坞真正的传奇宗师，而且至今仍是好莱坞最优秀的教师之一。书中汇集了苏伯的毕生秘籍。这是一本人手一册、启发人心的宝典。千万不要错过！

——萨沙·格尔瓦西（Sacha Gervasi），导演，编剧，代表作有《幸福终点站》

《致青年电影人的信》

作者简介

霍华德·苏伯（Howard Suber），UCLA（洛杉矶加大）资深电影教授，执教四十余年，曾荣获杰出教师奖，学生遍及整个美国电影业界。他曾担任UCLA电影学院副院长，组织创办了UCLA电影资料馆并担任馆长，发起电影评论研究计划，同时还是UCLA影视制片人项目创始人。此外，霍华德在业内受聘担任各大电影公司的顾问和专业见证人，长期参与一线决策，在版权、创作控制事务等方面进行把关，为员工进行电影业务知识培训，是无数作品背后的重要推手。如今，他继续在教授影片结构和电影创作的战略性思考方面的课程，著有《电影的力量》（The Power of Film）一书。

译者赵晶，先后获得外交学院英语系学士学位和中国电影艺术中心电影学系硕士学位。现任职于中国电影资料馆，主要从事国际电影文化交流和推广工作，另译有《简明世界电影史》。

《致青年电影人的信》

书籍目录

- 推荐语
- 推荐序
- 作者简介
- 致中国读者
- 前言
- 01宿命 VS.天意
- 02战 争
- 03人 脉
- 04 “天赋创造力”？
- 05最重要的创造力原理
- 06灵 感
- 07原创性
- 08思 想
- 09宣 讲
- 10这是讲什么的？
- 11如果剧本真那么重要，为什么编剧经常被贬得一文不值？
- 12情感故事板
- 13写你所知道的
- 14创作可辨识的角色
- 15发展你的写作内容
- 16观 众
- 17观众需求
- 18战略和艺术自由
- 19运筹帷幄
- 20理出优先顺序
- 21好莱坞
- 22你现在生活在哪部影片中？
- 23做决定
- 24活跃 VS.有效
- 25谈 判
- 26进 攻
- 27动机 VS.目标
- 28规则 VS.原则
- 29什么是最重要的？
- 30故事大纲
- 31剧本审读和审读意见
- 32研 发
- 33期 权
- 34第一个剧本的市场价值？
- 35演职员名单
- 36编剧 VS.制片人
- 37制片人 VS.其他人
- 38冲 突
- 39合伙关系
- 40导师和典范
- 41分享你的激情
- 42一部影片的成本是多少？

《致青年电影人的信》

- 43大制片厂怎么了？
- 44独立电影的黄金时代
- 45制作一部独立电影
- 46代理人
- 47经纪人
- 48备 选
- 49学做一名导演
- 50学做一名制片人
- 51做一些有利于影片的事
- 52放映和发行
- 53市场营销
- 54行业中的少数族裔和女性们
- 55对老年和青年的歧视
- 56版权及其他权利
- 57传记改编权和影射小说
- 58被骗了
- 59其他机会
- 60行业末日
- 61成功的决定因素？
- 62为何一试？
- 后 记
- 出版后记

《致青年电影人的信》

章节摘录

《致青年电影人的信》

后记

《致青年电影人的信》

编辑推荐

《致青年电影人的信》

名人推荐

《致青年电影人的信》

精彩短评

1、如何从一个爱好者变成一个从业者呢？你需要一个导师，至少这个导师是业内人士，他会告诉你怎样才能入行。这本书讲的就是，你怎么入行。虽然本书不具备中国特色，也无法告诉你想在中国混进电影圈需要怎么做，但是从电影工业的故乡带来的经验好歹也会有点文献作用。你要知道原本应该怎样，虽然现在并不是这样，但这就是历史。就像学什么学科的第一课都要先学学历史，虽然不知道它未来会是怎么没的，至少现在知道它是怎么来的。电影史的内容书里没讲那么详细，它讲的是你应该怎么入行。因为作者的职业是个编剧，所以他告诉你怎么从当编剧开始入行。尽管书里也提了怎么从干道具入行，但没过几行作者就否定了这种行为不够与时俱进，虽然大家都是同样的用自己的经验来给别人指导。那么，做一个编剧真的是进入这行最直接最简单最有效的方法吗？不要想中国特色，差不多是吧。首先，当编剧的门槛很低，只要你识字，会写作文，哦，那你就已经有了当编剧的资本。所以这也是为什么剧本写作速成类书籍这么好卖的原因，因为人人都可以做编剧。既然入行这么简单，那么入了行你又能干什么呢？卖，每个人都是出来卖的，不卖你怎么能证明你的地位呢？怎么卖？如何写作不是这本书所讲的重点，但是作为一个入行最容易的职业，你的地位当然是最低贱的，这就意味着在你卖的过程中，任何人都可以插上一脚，并且告诉你他们是对的。谁让你是最贱的呢？只要是个识字并且会写作文的人都是编剧，而且对于一个新人来说他们有更多的从业经验，你只能任人牵割，因为你说得不算。剧本是一剧之本，为什么作为编剧的你说得不算呢？因为电影是协作的产业，它是大家合伙赚钱的生意，虽然做成一部电影只有一条时间线，就像剧本这颗种子生出了电影这棵树，但中间影响它的环节很多，重要的人很多，说得比你算的人也很多，再加上写剧本并不难，谁都识字，谁都会写作文，于是你不改，自有人会改。编剧不是一个不可缺少的职务，任何说了算的人都可以兼职。你以为你能想出一个好的点子，就可以把自己的名字留在片头字幕上？快别这么想了，看看各种电影片尾长长的名单吧，电影不是一个人的，而是一群人的。如果想拥有一部自己的电影，还是拿起手机拍段视频上传吧，这比写剧本拍电影容易多了。当然，没有入行就没有成长，没有成长就不会有牛逼，等你牛逼了，自然会成为一个说得算的人。但前提是你需要有人愿意带着你一起成长，这不是一本书教你怎么入行怎么写剧本就能解决的。当然这本书也告诉你应该怎么做不应该怎么做，可是这些必须是你得有那么一个人，愿意带着你，一起工作。你有这么个人吗？书里讲了很多，但不具中国特色。那么，在中国，要混进电影圈应该怎么做呢？钱，只有钱才是最重要的。找一些领工资的人一起拍个电影，简直就像去劳务市场挑几个民工和保姆一样简单。有钱就有话语权，只要不是以赚钱为目的，怎么拍不都随你？所以，对于想入行的人来说，如果你考不到或者买不到专业学校的文凭，还想加入这个游戏，门槛最低的职业有三种：段子手，影评人，粉丝。当然，如果你家特产土豪，是完全可以忽视以上三种职业直接晋升为电影人的。写剧本？当然，这也是最基本的工作，毕竟谁都能干嘛，看看书就会了，尽管没那么重要，可再中国特色也得装装门面，毕竟你不是说得算的出钱人。

2、一位有着近五十年经验的电影行业领路人，通过书信解答来自电影学院学生们的问题，书信最后整理成了这一本书。学生们的问题也是读者可能会问的问题，涉及电影行业中的各个方面，因此无论编剧、导演、制片人等，都可通过此书对电影行业全貌进行初步了解。“电影是个协作型行业”，但每个角色都认为自己最重要，就像好几个超级英雄一起打坏人，那么每个超级英雄都认为应该由自己做领头羊，那么要拍出一部电影就需要一种互相尊重、互相制衡式的协作了。而虽然大家都说编剧是至关重要的，同时编剧常常是被“干掉”的一个，因为编剧只要交出了剧本，就基本上脱离这部电影了，之后的制作可以都与编剧无关，并且几乎每一个人都认为自己可以做编剧做的事，都会对剧本提出各自的高见，到最后会被改成怎样、会不会出现在名单上，都已经不是这个编剧所能决定的了。无论是对寻找经纪人的考虑，还是对人生道路的选择，学生们都向这位霍华德·苏伯提问，而苏伯除了回答具体问题以外，还从学生内心角度出发给出宽慰。焦急的年轻人们读此书，多多少少可以获得平静，继续行动。另外此书可能不完全符合国情，但我们可以当做一个理想去做。

《致青年电影人的信》

章节试读

《致青年电影人的信》

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