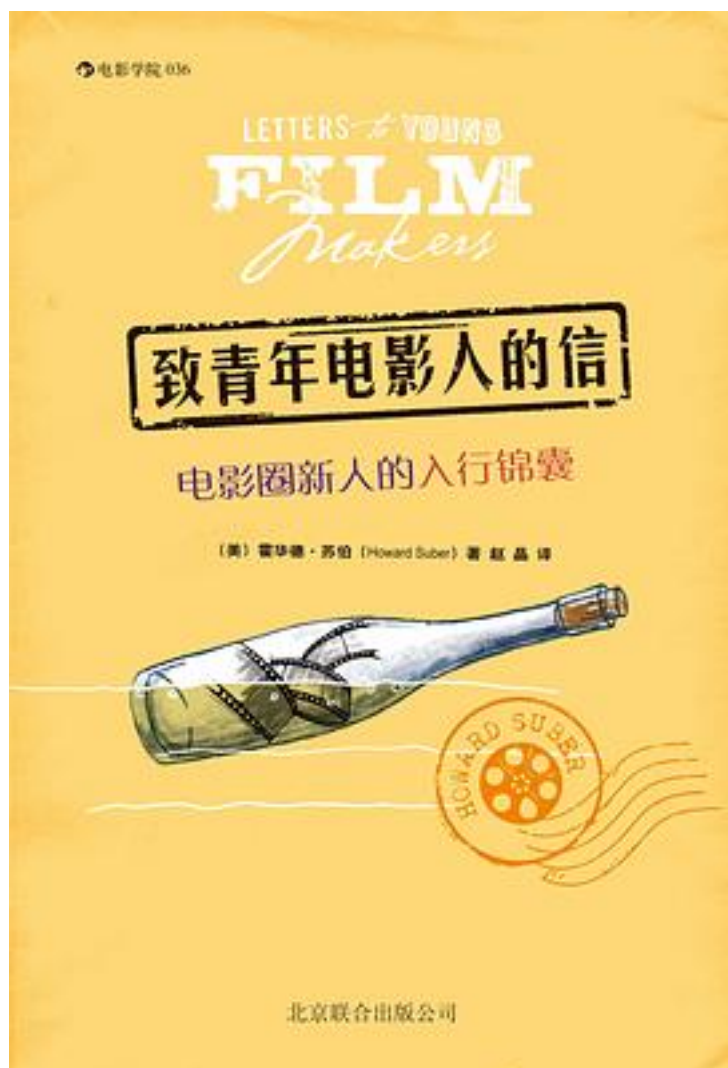

致青年电影人的信

[致青年电影人的信_下载链接1](#)

著者:[美]霍华德·苏伯 (Howard Suber)

出版者:北京联合出版公司·后浪出版公司

出版时间:2013-4

装帧:

isbn:9787550213302

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·别林·李一样，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。他曾用自己对于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》

作者介绍:

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》。

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?
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
• • • • • (收起)

[致青年电影人的信_下载链接1](#)

标签

电影

电影理论

电影学院

霍华德·苏伯

入门

美国

電影研究

后浪

评论

电影学院系列里有几本书是可以不用看的，包括这本在内，还有21天搞定电影剧本、你的剧本逊毙了、拆解好电影、开拍之前……这本零碎而且很浅，像是指点急躁乱投医的小孩。还是看看电影史、导演传记、故事、编剧艺术、电影艺术、电影诗学之类的书吧。

有时候觉得电影行业只有两种人：强奸犯和诈骗犯。强奸犯尽管不堪，但至少公开表示他们的敌意，这样你便能远离他们。诈骗犯其实更危险，因为他们用甜言蜜语让你被他们左右。

“这个行业里，那些能成功和不能成功的人之间的差异到底是什么？” “我认为差异在于他们应对绝望的方式。”

给青年人的信里这个是最差的

创造力、灵感、观众、老板、协调力、谈判力、版权、同伴。

关于编剧和版权的，信息量够足。

1.写剧本是最容易的入行方式，所以编剧是最贱的职业，谁都可以干掉他；2.编剧是最重要的人，前提是你足够牛逼；3.电影是合伙赚钱，没有绝对一个人的电影；4.成功的要点在于如何面对绝望

很不错的一本书，老爷子直言不讳，说得很坦诚。唯一遗憾的是有些情况和国内不一致，譬如法律，譬如制度。

电影是更奢侈的艺术 由于它的奢侈 或许是最易被放弃的

用心读进去还是很有帮助的。行业上视点的帮助。

奇怪为毛评分不高啊！其实挺中肯的。

读来蛮有良师的温暖教诲感。“谁对现实无知，谁就注定失败。”严厉中带着温暖，关于电影和生活，都有启发。以及，电影行业与任何行业一样，没有看上去那样美，但都要付出相应的汗水【←诶我好政治正确的样子

看半天，还不如老老实实写个剧本出来实在。

满是坏人。

茅塞顿开，泪流满面。最感动的是书中的两处引用，“检验一流智力的标准，就是在头脑中同时存在两种相反的想法但仍保持行动能力”和“在前进的道路中，我并不抱有对成功的期望，便没有对失败的恐惧。”
任何想要改变世界、发明创新或创作某种有意义的艺术作品的人都应当采用这种态度。成功和不成功的人之间的差异到底是什么？在于他们应对绝望的方式。

中午随便找了一本薄的书看了就 · ~ · 最精彩的是菲茨杰拉德说的话吧=P

温柔一刀。看得打退堂鼓的心都有。

“论每一行都很苦逼”这书还是挺现实的，有一句特别棒“你能被认可被发现不在于你认识谁，而是谁认识你”。做好作品是首要正经事，认识现实也是正经事。

工作需要读此书。给了不少问题的具体答案和做法，虽不尽符合实际，但可以作为一个理想去做。并且这位苏伯用自己的经验和沉淀，平静着青年人焦躁的心，让他们走得更稳一些。

不是特别适合中国的电影学生，但是有些建议还是不错哒~

[致青年电影人的信_下载链接1](#)

书评

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的问题，书信最后整理成了这一本书。
学生们的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...

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...

[致青年电影人的信_下载链接1](#)