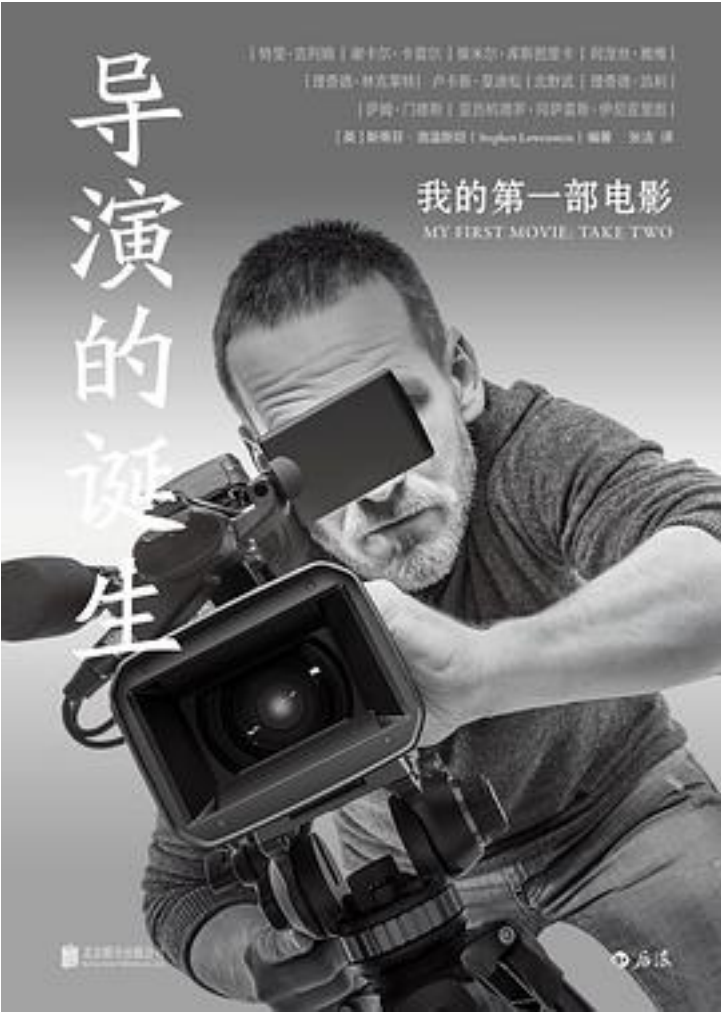

导演的诞生

[导演的诞生_下载链接1](#)

著者:[英] 斯蒂芬·洛温斯坦

出版者:后浪 | 北京联合出版公司

出版时间:2017-5

装帧:平装

isbn:9787550293090

这是一本有趣有料、坦率至极的当代导演访谈录，集中关注仅凭第一部独立执导的长片

就跻身世界影坛的十位“新人”。他们成长背景、性格志趣、际遇发展各不相同，既有非科班出身且赌上家当的林克莱特，勇闯大制片厂高层过关斩将的门德斯，抛弃会计金饭碗征战宝莱坞的卡普尔，又有两次拿下金棕榈的库斯图里卡，处女作票房在本土超越《泰坦尼克号》的莫迪松，两度在职业巅峰换跑道从此成为“电影节奖项收割机”的伊尼亚里图。

在洛温斯坦的引导下，诸位导演回溯初执导筒时遭遇的种种煎熬，从苦寻资金、演员、拍摄场地，与剧组成员并肩作战，到最终杀青、死磕电影节，向读者敞开了人生中最精疲力竭的一段浴火重生之路。路途中有滑稽，有惨烈，有热血，有锋芒，个中滋味与他们的作品一样精彩。

※编辑推荐※

第一部电影就展露锋芒，获奥斯卡、圣丹斯、戛纳、威尼斯、独立精神奖等电影节青睐，他们是怎样走上导演之路的？十位世界导演在本书中打开心扉、分享第一部电影时的艰难与收获、焦虑与喜悦。他们以不同的方式，一步一步闯过写剧本、筹资金、找演员、处理剧组人际冲突、寻觅进入电影节的机会等重重难关，孤注一掷却以“导演”之名浴火重生。无论此后拿到了金棕榈还是小金人，这十部让他们脱离原始轨道、奠定未来之路的处女作，一定是铭心刻骨的起飞时刻，背后的故事不容错过。

关注对象遍布全球，精选八个国家的十位世界级大导演进行深度专访

袒露这些获奖导演的“缺点和优点”：坚韧、孤注一掷、忽悠、自私、魅力、勇气……

听导演们畅谈其艺术理念之源泉，探究不同代际、民族、地域、文化背景导演拍摄处女作时的创作积淀

从导演分享的幕后故事中，领略宝莱坞、好莱坞、独立电影界、艺术电影界等生存百态

十部处女作涵盖各种类型和制作模式，从剧情片、科幻片、喜剧片，到作者电影、独立电影

封面采用180g银铝纸，内附20余幅精彩配图，每篇访谈前皆附有导演个人的生平简介

※导演语录※

我记得每一个清醒和睡着的时刻，我想的全部都是这部电影。

——理查德·林克莱特×《都市浪人》×提名圣丹斯电影节最佳处女作、最佳导演

其他代表作有“爱在三部曲”，获得金球奖最佳导演/柏林电影节最佳导演的《少年时代》

在临近拍摄时，我忽然意识到自己对拍电影一无所知！

——特里·吉列姆×《莫名其妙》

其他代表作有《万世魔星》《十二猴子》《妙想天开》《涨潮海岸》，

获得威尼斯银狮奖的《渔王》

我做了很长时间的学生和演员，是一个等着别人来照顾的女孩，而现在，我第一次要照

顾其他人，做所有的决定。

——阿涅丝·雅维×《他人的品味》×凯撒奖最佳影片、剧本

其他代表作有获戛纳最佳编剧的《宛如幻像》

有一点倒是真的，就是你不可能重复自己的处女作。你把25年时间的积累都投入其中，这样的真诚不可复制。就像初恋。你怎么可能重复自己的初恋呢？

——埃米尔·库斯图里卡×《你还记得多莉·贝尔吗？》×威尼斯电影节最佳处女作

其他代表作有获得金棕榈的《地下》《爸爸出差时》

我觉得一个导演不做的事情和要做的事情同样重要。

——谢卡尔·卡普尔×《纯真》×印度电影观众奖影评人奖

其他代表作有提名奥斯卡最佳影片的《伊丽莎白》

开拍后，我完全崩溃了，因为我想掌控一切。

——亚历杭德罗·冈萨雷斯·伊尼亚里图×《爱情是狗娘》

戛纳影评人周单元大奖×东京电影节最佳影片

其他代表作有获戛纳最佳导演的《通天塔》，获奥斯卡最佳导演的《鸟人》《荒野猎人》

导演像是战场上的指挥官。我是那种冲在最前面的人，而不仅仅是领导队伍前进。

——北野武×《凶暴的男人》×横滨电影节最佳导演

其他代表作有获威尼斯金狮奖的《花火》，获银狮奖、多伦多人民选择奖的《座头市》

如果你没有遇到让你痛哭流涕或者想上吊自杀的事情，你就算走运了。

——卢卡斯·莫迪松×《同窗之爱》×柏林电影节最佳长片泰迪奖

其他代表作有《永远的莉莉亚》，获得东京电影节最佳影片的《我们是最棒的》

如果你知道自己能够创造出伟大的东西，但他们却因为你只有25岁，而且从来没拍过电影，因此不把你放在眼里，那就一定不要让他们得逞，否则你将会被困在原地，你的电影也不会变成你所期望的模样。

——理查德·凯利×《死亡幻觉》×阿姆斯特丹奇幻电影节银色尖叫奖

奖杯只意味着，在他们不让我拍电影之前，我的时间比别人多点。

——萨姆·门德斯×《美国丽人》×奥斯卡最佳导演

其他代表作有《毁灭之路》《革命之路》，007之《大破天幕杀机》《幽灵党》

※名人推荐※

这是一本梦幻阵容访谈集，当代许多最出色的导演的人生第一课。导演们讲述的故事各不相同，但有一点把他们联系在一起，那就是我的第一部电影同样验证的——所有新手都品尝过的欣喜与恐惧。所有电影制作专业的学生和电影制作爱好者都应该读读这本书。

——罗杰·科尔曼，美国独立电影制片人、导演，奥斯卡终身成就奖获得者

※媒体推荐※

对电影爱好者来说是一本愉快的书……尤其能满足那些年轻电影人的需求。

——美国权威影视杂志《综艺》

这是一个突破性的立意……有许多幕后轶闻和有用的知识。

——戴维·托马斯，《洛杉矶时报》

这本书有助于大家印证拍第一部电影和告别青涩的强烈反差感：持续的兴奋、时不时的恐惧和迈向一种新喜悦的步伐。

——《周日独立报》

作者介绍:

斯蒂芬·洛温斯坦 (Stephen Lowenstein)，英国导演、编剧、作家，为BBC、ITV和Channel 4拍摄纪录片，曾编导了两部备受赞誉的短片，目前在英国、美国两地准备自己的多部电影项目。他另著有My First Movie: Twenty Celebrated Directors Talk about Their First Film（《导演的诞生2》，即将出版）。

张洁，毕业于中国人民大学历史学院，历史学硕士。现就职于北京电影学院摄影系。曾参与《导演的摄影课》等电影相关教材的翻译工作。

目录: 开场白

致谢

第一场 理查德·林克莱特《都市浪人》

第二场 理查德·凯利《死亡幻觉》

第三场 亚利杭德罗·冈萨雷斯·伊尼亚里图《爱情是狗娘》

第四场 北野武《凶暴的男人》

第五场 谢卡尔·卡普尔《纯真》

第六场 埃米尔·库斯图里卡《你还记得多莉·贝尔吗？》

第七场 阿涅丝·雅维《他人的品味》

第八场 卢卡斯·莫迪松《同窗之爱》

第九场 特里·吉列姆《莫名其妙》

第十场 萨姆·门德斯《美国丽人》

出版后记

• • • • • ([收起](#))

[导演的诞生](#) [下载链接1](#)

标签

电影

导演

电影理论

艺术

后浪电影学院

后浪

斯蒂芬·洛温斯坦

电影学

评论

蛮有趣也十分实用的一本书，在这本书中，你除了可以了解到一个导演的经历之外，还有更多的实用性的建议以及经验教训，如果你真的想要做一个导演的话，那先看看这本书里的大导演是如何开始拍电影的，他们又是如何处理投资和拍摄等多种难题的，也许你也正在经历同样的问题。

理查德·林克莱特、亚利桑德罗·冈萨雷斯·库斯图里卡、山姆·门德斯的访谈有干货，很有启发性。

知名导演的第一次是怎么开始的？这本书聚焦于当代炙手可热的十位导演的处女作。有堵上家当的林克莱特，勇闯制片厂高层的门德斯，送牛奶的库斯图里卡，奖项收割机的伊纳里图。他们在开始的路途中有滑稽，有惨烈，有热血，有锋芒，个中滋味与他们的作品一样精彩。

确实，它不是那种夸夸其谈讲自己的“电影梦”，而是放了很多边角料，演绎了一出从好难过、好气哦到好开森的内心转折戏。尤其喜欢林克莱特一章，先是海湾搬了两年砖，之后建了个叫“都市七浪人”的很“随意”的剧组，兴奋地说，“哇，我们在拍电影啦！”

有趣有料，算是又唤醒了我的导演梦。至少是影视制作梦，碰巧现在又是这么个情况，加油吧。

不断相信自己像是个必备的基本素养一样

10位来自不同国家洲区的电影导演，10种不同的人生故事，10部风格迥异的电影处女作。相同是，为了自己的第一部电影他们奋尽全力，使出了浑身解数。灵与肉铸就了他们的第一部作品，让它们大放异彩、走向世界，是他们前半生最好的总结。天杀的你还要绝对自信。写个剧本拍部短片，这是你最好的敲门砖

非常有意思的一本书，《导演的诞生》让读者见证电影天才们电影影之梦的启航，感谢电影这种艺术表现形式，让许多有才华的人多了一种有力的表达方式，也是他们让这个世界大有可观。

伊尼亚里图的料最多，他虽然在好莱坞成功，但话语权还处于弱势，所以无法借助好莱坞文化对外传播；北野武最有趣，最不拘一格，还吐槽了大岛诸的坏脾气，有点意思。

“一本有趣有料、坦率至极的当代导演访谈录”，没有诘屈聱牙的专业名词和理论，却能让我们一窥导演是如何炼成的。接受访谈的10位导演是如此地真诚，将自己拍摄发轫之作的艰辛和乐趣展现在读者面前，不吝啬于观念的启发，经验的传授。

林克莱特：“你必须经历漫长的过程才能接近艺术。”
一本关于世界十大导演的荧幕处女作故事，有趣

好的导演真的很会讲故事，哪怕是随手讲的故事，这是一本拿起来就会一口气读完的书。
。

如此电影

原来不是只有老塔才说过电影的逻辑与诗歌的逻辑很像，也有其他的导演有同样的感觉。林克莱特，库斯图里卡，卡普尔那几篇学到比较多，冈萨雷斯拍片好偏执，北野武迷之萌萌哒，门德斯《美国丽人》的成功不可复制。

非常值得阅读的一本书。亚历杭德罗·冈萨雷斯·伊尼亚里图在里面说，他厌恶所有的过度分析，不禁想起上次我津津有味地看着某位影迷朋友对《鸟人》的深度解析文章，有种打脸的感觉，哈哈。

虽然2017还没完，但已经内定我的2017十佳书籍。不止是八卦，很多电影观念阐述。

成为导演不需要循规蹈矩，你可以是任何的人，导演的经验来自与生活的经历，对宇宙的理解。如果将这种理解融入表演，融入摄影机的运动方式，融入音乐，这才是必要的。
。

电影真是奇妙啊 说不清楚为什么 看完后血在涌起

看这些天才导演与他们的处女作电影背后有怎样的故事——作者的采访深入了他们平时创作的各个层面，这些导演对自己的本职工作的态度，想法等。访谈很有深度，也谈到了启发这些导演的第一部电影，另一方面也窥见了各位导演的个性，与他们执导的第一部作品时的经历感受。对导演系的学生多多少少受益匪浅。

“我向所有人学习，但我不认为别人的经验对我奏效。我无法理解‘化掉所有的钱，经受漫长的学院培训才能把手放在摄影机上’的人”

[导演的诞生_下载链接1](#)

书评

戛纳电影节70大寿之际，由阿尔莫多瓦领衔的评委会主席团星光熠熠，当大家都在热议主竞赛单元一部中国电影都没有，以及范冰冰入选主席团时，一个陌生的名字却悄悄地代替年轻的法国女演员蕾雅·赛杜，出现在大众的面前，她就是集演员 / 导演 / 编剧 / 歌手于一身的——阿涅丝·雅...

第一场 理查德·林克莱特《都市浪人》 第二场 理查德·凯利《死亡幻觉》 第三场 亚利杭德罗·冈萨雷斯·伊尼亚里图《爱情是狗娘》 第四场 北野武《凶暴的男人》 第五场 谢卡尔·卡普尔《纯真》 第六场 埃米尔·库斯图里卡《你还记得多莉·贝尔吗？》 第七场 阿涅丝·雅维《他人...

我往往对看起来很美好的事情心怀好奇，这种猜忌的思想，让人不由得撕裂这层美丽的面纱，探究其背后的支离破碎。练瑜伽之前为各种优雅的动作所痴迷，尤其习练者气定神闲的气质。后来，在我开始尝试，一次次体验身体各部位互相对抗的痛苦，才明白，所有的美丽都得熬过蜕变。与之...

自从《电影手册》的评论家们发展了“作者电影”这一概念，尤其是在法国新浪潮之后，导演的地位得到空前的提升，所有人在谈论一部电影的时候都会涉及到背后的导演，一定程度上，大众文化的造星意识也在淡化技术的前提下跟加重了这一趋势：导演意味着电影的无限魅力的来源，意味...

文／《导演的诞生》出版后记
导演，尤其是著名的导演，几乎是智性和感性完美调和的化身，受人敬畏和崇拜似乎也理所当然。因此大众往往会有一种错觉：导演似乎天生就能自由游走于盛名与压力之间，轻而易举化解困境。他们第一次拍片，是不是比别人更从容不迫？他们是不是早已精通...

中国有句俗话：“万事开头难。”做很多事如果有过一遭经历，再以后就是轻车熟路了

。不过很多事迟迟没有一个开始，也是因为正是这第一次最没有头绪。《导演的诞生》这本书就是作者精心挑选了十位处女就在世界影坛形成凡响的导演，以访谈的形式请诸位导演回溯了他们初执导筒时遭...

当过作家和舞台剧演员的大卫·格里菲斯在32岁时仍前途未卜，高中辍学后的昆汀·塔伦蒂诺靠在录像租赁店打工维生，詹姆斯·卡梅隆在踏入电影圈之前是一名卡车司机，朴赞郁认为自己性格温和不适合从事导演于是选择读哲学专业……诸如此类，比比皆是，似乎导演并不是一个门槛很高...

导演是如何诞生的？我想大家都很好奇吧？但更令人好奇的是，传统观念中，进步是需要过程的。需要一步步的试错，精进，最终达到高峰。但为什么有些导演第一部作品就能够得到巨大的殊荣？里面到底藏着什么样的秘密？难道他们是天生的天才么？在这本《导演的诞生》中，作者...

前段日子“最火”的IP电影，《李雷和韩梅梅》上映的时候，我因舍不得三十块钱的电影票，遂放弃了观看，即使多年的课堂情怀也不抵三十块钱换来的牛肉米线加一屉小笼包子，后来，导演对阿北隔空喊话说，“你们豆瓣都是水军，我这么好的电影，怎么可能评分这么低！”阿北坐怀不乱...

[导演的诞生 下载链接1](#)