

好莱坞之眼

[好莱坞之眼 下载链接1](#)

著者:[美] 乔恩·布尔斯廷 (Jon Boorstin)

出版者:后浪 | 北京联合出版公司

出版时间:2018-8

装帧:平装

isbn:9787559608581

从「业余」走向「内行」的入门课

从「看电影」到「做电影」的启蒙书

探索电影创作的核心秘密

掌握用镜头思考背后的逻辑

◎ 编辑推荐

要懂电影制作，更要懂观众！对创作者来说，最怕的事莫过于“让观众出戏”。这本书便捕捉了好莱坞电影人的心路历程，从“内行”视角揭示电影吸引观众的奥秘。对影迷来说，也有助于提升对观影愉悦的感受力。

我们用三种眼光看电影：

窥视之眼是心智的眼睛，它乐于被哄骗，却无法容忍被愚弄；

移情之眼是心灵的眼睛，它不是在看情节的转折，而是在寻找真正的情感；

本能之眼是渴望刺激的眼睛，它追求更加纯粹的电影化体验。

——乔恩·布尔斯廷

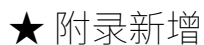
解析影史名作 | 《惊魂记》《2001太空漫游》《苏菲的选择》，看好莱坞TOP电影人如何创造出让人沉迷其中的电影。

跨越类型风格 | 无论科幻、惊悚、情节剧……纪录片还是剧情片，千差万别的电影风格都遵循的相似的快感机制。

幕后资料揭密 | 集从制片、编剧到摄影、剪辑等各个部门的宝贵经验，理解好莱坞电影创作的绝佳选择。

附录新增
“《总统班底》诞生记”一文，讲述该片精彩的幕后制作过程，也道出作者青年时期在帕库拉、雷德福等行业珍宝级电影人身边成长的故事。

◎ 内容简介

电影究竟是如何吸引口味迥异的观众，并让他们沉浸其中的？本书作者乔恩·布尔斯廷将电影吸引观众的方式归纳为“窥视”“移情”和“本能”三个层面，并以此揭示了从《惊魂记》到《安妮·霍尔》，从《总统班底》到《细细的蓝线》等看似千差万别的影片背后遵循的相似的思考方式。

布尔斯廷身为创作者，以自己丰富的从业经验及与著名电影人合作的宝贵经历，从“内部视角”阐释了电影美学发挥作用的深层机制，展示了摄影、剪辑、灯光、明星等不同元素是如何共同创造出一部伟大作品的。

书中包含大量剧照和示意图，语言轻松幽默，深入浅出，为专业人士的创作提供了值得

借鉴的重要经验，同时也为观众更深入地理解影片开启了新的可能。

◎ 媒体推荐

简洁易懂……这本书的魅力并不在于电影批评，而是作者为外行和专业人士精准剖析电影概念的能力。

——《综艺》

清晰直接，对于剧情片、纪录片、现实主义、剪辑、电影与电视的关系，以及其他各种话题充满了敏锐的洞见。

——《洛杉矶时报书评》

◎ 名人推荐

我常常在想，我们究竟是怎么搞出一部电影来的。乔恩的书完美地诠释了这一切。

——戈登·威利斯，摄影师，代表作《安妮·霍尔》《教父》

这本书与我过去二十年对于电影的思考不谋而合。这是一本学电影的绝佳入门书。

——保罗·施拉德，编剧，代表作《出租车司机》《愤怒的公牛》

通过对电影人技艺的深入思考，乔恩·布尔斯廷强化了我们对于愉悦的感受力和对于影片的鉴赏水平。

——罗伯特·雷德福，演员、导演，代表作《虎豹小霸王》《大河恋》

影院艺术都需要在认知层面和情感层面吸引观众，因此已有很多研究探索快感机制的不同维度的好方法。布尔斯廷分析电影的这本书便是一个精彩的范例。

——唐纳德·诺曼，认知心理学家、工业设计师，曾任苹果公司副总裁，著有《设计心理学》

这是一部杰出的作品，兼具学术性与娱乐性。我会毫不犹豫地把它推荐给所有电影学学生和专业人士——这本书是佳选。

——大卫·布朗，制片人，代表作《大白鲨》《骗中骗》《魔茧》

（这本书）结合了从业者对电影制作的观点和艺术家对电影魔力的欣赏……关于电影和电影制作，这本书教给我的东西不可替代。

——菲尔·奥尔登·鲁宾逊，编剧、导演，代表作《梦幻之地》《师奶杀手》

作者介绍:

乔恩·布尔斯廷（Jon Boorstin），导演、编剧、制片人、跨媒体艺术家，曾与著名设计师查尔斯·埃姆斯合作，拍摄一系列先锋视频作品；执导《科博馆》（Exploratorium, 1974），提名奥斯卡最佳纪录短片奖；参与创作IMAX短片《挑战极限》，获Geode奖最佳IMAX电影。布尔斯廷与好莱坞重量级导演、制片人艾伦·帕库拉有长期合作关系，并担任了《总统班底》的协同制片人。他同时是一位作家，著有小说 Pay or Play、Mabel and

Me 等，其中The Newsboys' Lodging-House荣获纽约社会图书馆历史小说奖。布尔斯廷曾任教于南加州大学（USC）、美国电影学会（AFI）等院校，同时还周游世界讲授电影课程。

宋嘉伟，中山大学政治传播学博士，伦敦大学国王学院电影研究系访问学者，目前供职于南京理工大学，从事数字媒体与视觉文化教学与研究。另一身份是影评人，文章散见于《虹膜》电影杂志与公众号、财新传媒等。

目录: 导读
第一章 窥视之眼
第二章 移情之眼
第三章 本能之眼
第四章 组合
第五章 其他形式
第六章 好莱坞对抗全世界
附录 《总统班底》诞生记
致谢
图片版权说明
出版后记
· · · · · (收起)

[好莱坞之眼 下载链接1](#)

标签

电影

艺术

电影理论

电影通识

后浪电影学院

电影制作

后浪

豆瓣荐书

评论

作者是个蒙太奇思维的人，对观影心理有独到的理论体系，这本书不仅在电影研究书单之列，也常常出现在认知心理研究书单中。号称最有影响力的工业设计师唐纳德·诺曼也在他的某本《设计心理学》中大量引荐了本书的内容。（附录
<https://www.douban.com/note/668309912>）

用多种眼睛看电影，很电影了。

要懂电影制作，更要懂观众！对创作者来说，最怕的事莫过于“让观众出戏”。这本书便捕捉了好莱坞电影人的心路历程，从“内行”视角揭示电影吸引观众的奥秘。对影迷来说，也有助于提升对观影愉悦的感受力。

豆瓣鉴书团的第一本赠书，好像还挺有纪念意义的。也许是对理论性质的研究抱有一些成见，一开始并没有很快进入文本，但随着视角的展开慢慢松弛下来，感觉就像是在阳光明媚的午后与作者并排靠在沙滩椅上，他娓娓道来的电影通识引导像我这样的普通电影爱好者“像电影人一样思考”。当我们看电影的时候，大概只是在“看”最终呈现出的种种视觉效果，或者仅仅局限于故事情节。而创造这一切的一切——摄影、剪辑、音乐，往往在不经意间被错过，事实上它们是一部经典之作不可或缺的一部分。本书非常好的一点在于提供了从业者对于他们行业的看法，以及对受众看法的看法——这些原本是秘而不宣的。在电影人看来，电影绝不只有“娱乐”那么简单，这是他们的工作、爱好、事业、使命乃至一切，几乎是他们向世界感知世界和表达自我的唯一也是最好的方式。

这本书传达的内容非常庞杂与丰富，每个人或许都可以从中获取自己需要的那一部分。与我而言，通过此书，我对电影以及背后的工作者多了一些尊敬。原来在一部电影中，我在在意或是不在意的瞬间，都有无数的思考与付出。在我被某个镜头吸引的瞬间，原来需要漫长而广阔的铺垫与准备。原来我们在虚幻的电影中，可能也从未放弃追求真实的人生体验。

开卷有益。层次清晰，观点鲜明，建立了自己的观察体系，又有充分的事实支撑。翻译的也很流畅，是内行人的笔力。感谢后浪赠书。ps：腰封印在书里面这种风气真是不太

好。

本书还是比较基础性的电影读物，作为教材来说的话干货还是太少了，只能作为一种经验谈，或者说作为经验谈感觉也是有些不足的，那样去看那些著名导演的传记或谈话录或许能学到更多，而且对观影量大的人来说其中很多电影知识，都可以说是一种常识或者直觉性的东西了，所以就会觉得这本书能提供给影迷的东西还是十分有限的，另外如同作者在致谢中所说：“好莱坞是一个你需要靠拜经验丰富的人们为师，而不是靠读读书或者考考试就能够学到新东西的地方”，除了最最基础性的电影知识，想要成为好的电影制作人，关键还是要靠不断的实践，不断的在经验中摸索，并且最为重要的还是导演内在的东西

这本书非常需要重新剪辑

作者在好莱坞电影工作的实践中积累了许多细致且具体的经验，拎出了三种观看眼光的“概念”，并就着一些好莱坞电影的镜头和剪辑等展开讨论（这也是这本书最有价值的地方，也是它能够为我们提供营养的方面……再如附录中对《总统班底》的具体分析）。也偶有比如区分欧洲电影和好莱坞电影之不同的比较不错的短分析；不足之处：第六章“好莱坞对抗世界”的标题本来就很大，而论述又过于仓促短小，就显得很不够。比如作者在与印度电影专业学生的沟通中，其实已经触及到不同电影市场、文化样态、观众喜好等很多真问题了，却又很可惜的过快地停住，并退回到偏见的窠臼之中了。更可惜的是作者也正是在这个地方引出了好莱坞电影的优点。这一点就有些令人难过了。PS，书里有不少插图，如果印刷效果都能像巴斯特·基顿那张清晰干净就好了。算是入门书吧……

窥视之眼(逼真)是心智的眼睛，它乐于被哄骗，却无法容忍被愚弄；
移情之眼(情动)是心灵的眼睛，它不是在看情节的转折，而是在寻找真正的情感；
本能之眼(震撼)是渴望刺激的眼睛，它追求更加纯粹的电影化体验。

记住这三种眼光，别的就没什么了，当入门看看可以的。

【豆瓣鉴书团】7.3/10 打开条目之前 7.3

就是我考虑再三的分数啊。梁文道说过：“我不认为一本书能提炼出所谓干货，剩下都是多余的。”一部差片也不是捡来的。然而读完全书后就会发现，该书的核心内容或者主旨已经被作者放进底面。他想表达的理论最好当然需要通过正或反的影片来加以说明，不过没有做到像杨超那样的通透、通俗；好的文字一样可以让读者产生影像感。翻译规矩，但有种散、空的感觉。三种眼光，个人接收过来就是常识、同理心、体验。提到

的影片倒是可以标记一下，不推荐给观影不是很丰富的普通读者。希望能继续参加接下来的鉴书团活动。（台风夜正是打分时）

太专业了，书后面的上架建议写着“教材”

从电影创作者的角度探索、揭示好的电影如何抓住观众的视线、情感和内心，用大量电影实例配合说明。对于想要在看电影之余、更深入一步解读电影的观众来说，这是一本不错的入门读物，如果时间充裕，配合观看书中提到的电影，进行解读练习，效果更好。

天下电影唯好莱坞牛儿~

入门之后的书。作为一个普通观众看得有一半左右看不懂。图好看hhhh

优秀的电影其实是一种表达方式的多样堆叠。电影人的叙事节奏、移情本能，塑造出的世界观丰满立体，颇具真实感极美，让人能够放心被引领，去相信。如此观影是非常愉悦的体验。非常喜欢窥视之眼与移情之眼的说法，很受启发~

移情和本能的观点很有效，国内剧作失败的电影基本都是死在了这两点上

窥视之眼，移情之眼和本能之眼，不仅是电影的表现手法，也是将故事讲好的必备技能。

带读者从“业余”走向“内行”，看出电影的门道。

[好莱坞之眼 下载链接1](#)

书评

《好莱坞之眼》的内容简介上写着：

“电影是如何吸引口味迥异的观众，并让他们沉浸其中？”

“布尔廷斯将电影吸引观众的方式归纳为：“窥视”、“移情”、“本能”三个层面。

”
“从‘内部视角’阐释了电影美学发挥作用的深层机制，展示了摄影、剪辑、灯光、明星等不同元素是如...

我平时看的电影仅限于院线的大制作，一年观影量大概也就十多部，可以说是一个完完全全的外行。这本书的初衷或许是想告诉你一个好莱坞人是如何制作电影，思考问题，看待世界的。但于我而言，它更像是一本解答我与电影之间关系的书。我究竟为何被这部电影所吸引，它的哪一幕如何...

翻看最近去电影院的记录，意外发现我还愿意掏钱看的电影，大多都是票房好不到哪里去的文艺片。在漫威DC英雄电影横行银幕的今天，我似乎对好莱坞制作彻底免疫了，甚至有了偏见。这应该不是我一个人的感受，提到好莱坞大片便避而远之。但放在市场上，我这类观众只算个小零头，好...

作为一本书

封面设计略敷衍，若在书店，浅灰色的平淡封面大概率吸引不到我的注意力。

纸张用了质轻、色柔、松厚度偏高的轻克数胶版纸，让将近300页的书上手轻巧，在通勤路上阅读也无负担。硬币的反面就是纸面不细腻，我用0.3的自动铅笔在正文左右留白栏做笔记时，很容易划破纸...

怎样算是好电影？

毫无疑问，能够让人感动，唤醒你的热情，重燃你的斗志，重塑你的三观，开拓你的眼界，甚至开始怀疑人生的都算是好电影。每个爱电影的人，都能口若悬河的说出一大堆，比如《走出非洲》、《桂河大桥》、《安妮霍尔》……

可是一本优秀的书籍，一场优秀的演讲也...

这本书解答了我作为豆瓣知名烂片Queen的一个疑问：
一位优秀的演员，看到了一个有趣的剧本，选到了一名知名的导演，最后拍成了一部糟糕的烂片。在长达数月的拍摄制作时间里，这位演员，这名导演，会知道自己拍的是烂片吗？答案是，不一定。作为普通观众，只有在片尾出字幕的...

你还记得自己看过的第一部电影吗？是收费的电影台频道，是6套电视台周末中午的电影频道，还是盗版的卡式录像带电影？我已经记忆模糊了，但是从小到大，看电影已经成为习惯，它给予了我各种超脱于现实生活的体验，让我在2个小时时间着迷于它所打造的世界。而我们现在，距离电影史...

文/乔恩·布尔斯廷 译/梁圈圈
如果你在电影这一行工作过，就会知道拍一部像《总统班底》这样出色的电影是怎样的奇迹，它不可思议地组合了才华、机遇、合作、自我、信任、权力、运气。然后，还需要更多运气。正如评论家宝琳·凯尔所说，罗伯特·雷德福喜欢拍“如何”类电影—...

参加活动得到赠书一本，根据要求完成作业，正文如下：
看完后发现这本书还是在比较严肃讨论好电影的标准，文绉绉的样子让我想起读书时候被学校教材们支配的恐惧，考虑到自己看书从来不挑食的好习惯好胃口，还是囫圇吃下，安静听完老专家的艺术人生，并产下来这篇书评，然后可...

三句半总结： 结构随性而琐碎，词汇灵活而杂糅，内容高明而疏远，翻译欠火候。

首先说明，对于爱好电影却不得其门而入的我而言，这本书值得一看，正是充满奇趣的内容，让我仅用三天的闲暇时间读完，而且收获颇丰，仅仅笔记就记了近1万字。我为它打7分。 本书的英文名是《Makin...

三种方式的组合

当制片人要制作一部电影时，他们当然希望一切都尽善尽美，但是无论是优秀的演职员阵容，还是激烈的动作场面、宏伟的场景，都需要投入巨额的资金。他们遇到的现实问题是，是把时间和资金分配在高片酬明星身上，还是烧钱的特技身上，还是精美的布景上面。而导演...

记得谈话节目圆桌派有一期《演员是怎样一种生物》，请到的是演员蒋雯丽，蒋雯丽说到有一次她的丈夫顾长卫在美国拍电影，她去探班。当时拍的是奥斯卡金像奖得主西恩.潘为主角的电影，里面有一场戏是一个小女孩要和刚从泳池里出来的西恩.潘进行对话，但没有西恩.潘的镜头，为了给...

无数次的阅读经验告诉我，书籍标题，副标比主标更重要。本书也同样如此。
《像电影人一样思考》，这是它的副标。于是阅读过程中一直在关注的问题也是“电影人是如何思考的”。
电影人要思考的，无非是怎么把故事讲好，怎么把情绪传递到位，怎么让观众真正真正接受并且走进这个...

[好莱坞之眼_下载链接1](#)