

《吉尔莫·德尔·托罗的奇思妙想》

图书基本信息

书名：《吉尔莫·德尔·托罗的奇思妙想》

13位ISBN编号：9787510708729

出版时间：2015-3

作者：吉尔莫·德尔·托罗

页数：264

译者：潘志剑

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.tushu111.com

《吉尔莫·德尔·托罗的奇思妙想》

内容概要

吉尔莫·德尔·托罗策划、写作，首次公开大量手记、手绘图、藏品，展现自己奇思妙想的大部头收藏本！

詹姆斯·卡梅隆作序，汤姆·克鲁斯作后记！

尼尔·盖曼、约翰·兰迪斯、阿方索·卡隆、亚当·萨维奇、柯奈莉亚·冯克、迈克·米格诺拉等一线作家、演艺工作者为本书撰文！

值得中国电影人、影迷收藏的重量级作品！它向你展示导演、编剧的奇思妙想转换为电影的过程！这本书可不是一本普通的艺术图画书，不是影视写真、剧照、幕后图的集合，更不是德尔托罗的电影宣传手册。这本书是展示德尔托罗的大脑如何运转思考的个人秀，这颗大脑像一部精密复杂的机器，细致描绘着它喜欢的电影，试图连接起那些跳跃发散的想象，展示他那骇人但又杰出的创意点子。此外，从书中我们可以见到德尔托罗的大量藏品——仿佛收藏癖遇到暗黑品位艺术家，这些玩意儿正反映了他那光怪陆离的内在、纷乱流溢的思维、情感强烈的心灵。哇噢，这就是德尔托罗。

《吉尔莫·德尔·托罗的奇思妙想》

作者简介

吉尔莫·德尔·托罗(1964-)

导演兼编剧。吉尔莫出生于墨西哥瓜达拉哈拉。吉尔莫·德尔·托罗执导过《魔鬼银爪》、《变种DNA》、《鬼童院》、《刀锋战士2》、《地狱男爵》、《潘神的迷宫》、《地狱男爵2：黄金军团》、《环太平洋》等电影，获得全球巨大好评，曾三次获得奥斯卡奖。同时他还是一位编剧，作品如《霍比特人》的三部电影。

马克·斯科特·齐克瑞(1955-)

编剧。马克创作了《星际迷航：下一代》、《星际迷航：深空九号》、《巴比伦5号》、《旅行者：平行世界》等众多经典剧集，同时也是畅销书《阴阳魔界伴侣》的作者。他被誉为传媒圈领军人物，出现在数以百计的广播和电视节目。

《吉尔莫·德尔·托罗的奇思妙想》

书籍目录

序（詹姆斯·卡梅隆）
引言
收藏品
荒凉山庄
绘画的启示
电影分析
讲故事
点子孵化器
笔记本
魔鬼银爪
变种DNA
鬼童院
刀锋战士2
地狱男爵
潘神的迷宫
地狱男爵2：黄金军团
环太平洋
未完成作品
肉食市场
梅菲斯特桥
七个名字
黑暗的左手
疯狂群山
后记（汤姆·克鲁斯）
致谢

《吉尔莫·德尔·托罗的奇思妙想》

精彩短评

- 1、 吉尔莫·德尔·托罗是我最喜欢的导演之一，他把电影升华为艺术，作为一种综合性艺术，吉尔莫本身就是音乐家、画家、作家、雕刻家……本书全面剖析了吉尔莫的才华，书序中詹姆斯·卡梅隆也对其才华感到赞叹！个人感觉此书的瓶颈在于收藏级的定价，接近300元的价格不是谁都能接受的！
- 2、 偶像
- 3、 电影手稿 看别人工作的时候的天马行空的想象
- 4、 读不下去= =
- 5、 看封面想当然以为是类似梵高手稿那种开本和印刷。结果是一本大开本铜版纸...现在很排斥这种，看起来太累。内容也更像是杂志的人物专刊……不过我喜欢他的电影~
- 6、 能把想象呈现出来最难！
- 7、 open
- 8、 宅魂笔记，陀螺导演大部分电影细节元素都能从其中追本溯源，优雅哥特的恶趣味夹杂着各界朋友时不时出现的吹牛拍马，还算有趣~
- 9、 对收藏癖来说，津津有味地阅读时，竟然挑出不下三处的错误，实在不能忍。所以啊，编辑们，能不能多校对一遍？
- 10、 如果你喜欢怪物，也许他很美
- 11、 全书最好看的是“荒凉山庄”展品秀，宛如走入各种monster和freak的迷宫，让人瞠目结舌，羡慕之余也找到托罗各种天马行空的奇思妙想来源；作为一个永远充满活力干劲的老顽童，他不仅是脑力无限的幻想家和孜孜不倦的行动派，也是天赋异禀的能工巧匠，他的电影或许不能让所有人都喜欢，但都是他自己梦想的心血产物；部分关于电影行业的段落非常有趣。
- 12、 重口味如我，翻开插画都常常被吓得心惊
- 13、 怪奇鬼才
- 14、 高逼格，高画质，全高能。
- 15、 好棒~只有有天才般的才华又像傻瓜一样努力的人才能做到这些。真想去他家看看，不过我会忍不住偷一本导演的笔记本出来的。
- 16、 光怪陆离，奇妙，酷
已注销的那位哥们儿大概也会喜欢
- 17、 挺有趣的，就是吹捧得太！厉！害！了！看得我忍不住翻白眼。
- 18、 这就是我要的手账的终极样子啊啊啊啊啊！
- 19、 最让我动容的不是书中令人惊叹与惊艳的奇思妙想，而是吉尔莫用奋斗去将自己的奇思妙想一一实现、拥有、收藏的过程。
- 20、 每个人都梦想着能拥有一座自己的荒凉山庄
- 21、 印刷极为精美
- 22、 疯狂的想象力
- 23、 很喜欢了！画风和趣味各种气味相投感。这人搁现在，一定是个手帐达人吧。
- 24、 在图书馆邂逅这本书。太酷辣！！！电影圈手帐达人啊哈哈哈哈哈！！！！
- 25、 每个人心中都有一座等待完工的荒凉山庄。
- 26、 把这样的一摞摞笔记本送给子女做礼物该有多么完美和强悍！中文版翻译一般，但有几处很明显的排版错误和丢字落字错字现象，破坏了这么一大本完美收藏的完美性，不过就像托罗老头子所说，不完美才是最大的完美。最喜欢里面曼德拉草的手绘，又简单又可爱，颜色还很鲜亮，一点也不像坏蛋那么招人嫌恶，这也是托罗最大的特点吧，反面角色也总有吸引人的一面。对他的作品印象最深的还要数《环太平洋》和《猩红山峰》，画面颜色和布景设置实在美得惊人。托罗对细节的执着超越了任何一个导演，近乎强迫症的自我要求也在不断鞭策着业界同行。很难得看到如此漂亮厚实的一大本手稿画册，沉重得不得不放在桌子上翻阅。满满的充实感，真好。作为全年最后一本读物实数再好不过。
- 27、 收集癖握手（并且收集的风格都如此~唉），虽然吉尔莫的幻想电影与我并不对路，但当导演有机会接触那么多有趣的东西，实在让人艳羡；那些光怪陆离的笔记甚至比电影本身更好；每个人心中

《吉尔莫·德尔·托罗的奇思妙想》

都有一座等待完工的荒凉山庄

28、这本书是艺术品

29、荒凉山庄可以说是梦幻家园了。希望图再多点。

30、好看！看完更想去做情趣用品了，看起来张扬又鲜艳的那种。

31、不错

32、印刷和纸质都很好，但是内容和书名一样诡异，奇思妙想啊，托罗从小就喜欢尸体骷髅怪兽机车，长大了依然保持这种热爱并运用到了作品中，他家房子装修和摄影棚一样

33、最喜欢的外国导演没有之一，作品都是诡秘的暗色调拉丁巧克力外皮包裹的充满光明童真俏皮的糖果，而且这厮就是个长不大的男孩，各种精巧的机械齿轮、机甲战士充沛其中，这本书算是针对小熊猫的私人百科全书。

34、看看

35、太美妙

36、一只才华横溢的重口味阿宅~

37、如果你不是影迷的话，就完全没有必要买这本书。

38、进入一个花园，进入自己的脑中进入他的脑中，脑中世界一下子变成一个无数抽屉的宝箱

39、大导演吉尔莫·德尔·托罗（曾执导《潘神的迷宫》《环太平洋》《地狱男爵》、美剧《血族》等）记录自己灵感的私藏笔记，书中充分展现了他超乎寻常的想象力和惊世骇俗的奇思妙想，堪称是西方奇幻影视界的集大成之作。

40、看完几章已看过电影相关的章节，默默决定以后不写长篇影评。

41、不是所有人都会喜欢吉尔莫的风格，但我相信在看完本书后，会有更多的人会被吉尔莫变幻莫测的想法和流光溢彩的艺术才华所折服。满屋的收藏品和书籍与他光怪陆离的笔记让人更加清晰地认识到自己的粗鄙浅薄。成为一个出色的导演需要什么，成为一个让人钦佩的艺术家需要什么，成为一个能每天与自己的爱好打交道并能享受这一切的人又需要什么。这本书就是答案。

42、每一个点子都是艺术品，疯狂奇妙而美丽，看得人汗毛直竖又停不下来

43、去年买来第二贵的书，有点意思

44、管中窥豹，如果能再厚些就好了

45、这哥们实在太有才！他的电影真是部部良心经典。看完书把片子都挖出来，没看过的补，看过的重温。比起当下各种电脑特效CG，还是手工制作的模型更有质感啊~这才是科幻玄幻魔幻该有的样子。荒凉山庄和笔记本都太赞！

46、想象力！2016-4-26

47、怪异，好奇，激励，喜欢这本书。非常有重量。

48、20170215有个怪物画的好逼真，看到我居然还是被吓了一跳！有点期待这位导演的下一部作品了，就算全是怪兽也罢。荒凉山庄简直是天堂~

49、从内到外散发的独特气质：)

50、迫不及待要开始做笔记了。吉尔莫有自己的怪诞美学，比蒂姆伯顿的更加黑暗可怖，大概和他从小看医学和人体解剖的书有关系。电影真是艺术的集大成者，放映出来的部分只是冰山一角，相比之下，每个导演才是真正的艺术品。

《吉尔莫·德尔·托罗的奇思妙想》

精彩书评

1、吉尔莫·德尔·托罗或许不是最伟大的导演，也不是最受欢迎的导演，甚至不是我最喜欢的导演，但他绝对是我所了解的最有才的导演（好吧，我了解的导演也不多）。第一次翻这本书的时候，就惊讶于他的绘画技能，虽然只是笔记本中的草图，大部分都是怪物骷髅吸血鬼，却精美异常栩栩如生，而且自有一种不好描述的古代手抄本的风格。吉尔莫博览群书，几乎每两天就看一本，而且一看就是几十年。从他的手册里你能看出来，这几千本书他没有白看，在文学，哲学，艺术，当然还有电影等各个领域，他都有独到的见解。看这本书的过程中，我经常会有这样一个心得，难怪某国的电影大部分都那么浅薄，那些导演中有几个能像吉尔莫这样博学。前面看卡梅隆（《泰坦尼克》）给他评价你或许觉得有点夸大其词，但看完本书后，你只会觉得卡梅隆绝对不是偏爱他最好的朋友。你或许不是很喜欢他的电影，但你一定得承认，这是一个了不起的家伙，他的两个小伙伴最近红透半个天（墨西哥三杰中阿方索《地心引力》自不待言，亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里的《鸟人》今年大出风头），我相信《潘神的迷宫》多年后，吉尔莫·德尔·托罗一定会风云再起。

2、我没有买纸质版的，太贵了，这本书真的不错，看了启发很大，有时没有灵感我也会翻开看看在这家店买了电子扫描版的，页面齐全清晰度也不错分享给大家

<http://item.taobao.com/item.htm?id=527766476527>

3、在电影艺术的世界里，这是我最为钟爱的导演。起初，是着迷于《潘神的迷宫》，每隔一段时间，我会把喜欢的电影再来看上一遍，每次都还是意犹未尽。在《环太平洋》这种喜爱升华到了顶点，令人亢奋令人激动不已。接着又轮到了《血族》，这是我第一次如此钟情于一部美剧。这就是我和吉尔莫相识的路线，一定还要继续下去。这本书是从我们学院的图书室借来的，是这个暑假读书任务中的头号目标。一个导演通过这样的形式，来分享自己的创作细节，这样的资料并不容易看到，这是需要勇气和精力的，是一种最好的沟通和推广。“私人笔记”吊足了胃口，何为“私人”？有多“私人”？值得一探究竟啊，任何一个成功的影视作品，其中暗含的思路和偏好，都是经过漫长时间积累而成的，这些不断生长出来的创意，被吉尔莫逐一的详细记录下来，且在不同的电影中，还会相互之间受到影响，长此以往，它长成了一件意义非凡的事情。类似的情况也发生在我的身上，几年前，一天爸爸给我了一本笔记，是他摘抄的一些名言，举动虽然平常，但却让我突然之间有了去凝固生活的意识，我觉得它是我有生以来最好的礼物。从那以后，我开始记录自己的笔记，我的笔记有很多，无论是生活中的爱好，还是自我学习的过程，或是工作需要的准备，我都以文字的方式在不停记录着。当记录已成习惯，根植在我的世界里，这已经是我一直到死的生活方式了，收获极多。就像这样，写写每次看完书的感受，给自己些时间，思考一下生活的细枝末节。我的笔记当中同样会对一本书做更加复杂的及时记录，这是好到不能再好的个人习惯了，我得在适当的时间把它交给我的孩子。像吉尔莫写笔记的初衷一样。这本书展现了吉尔莫的生活态度和追求艺术创作的灵感来源及技巧，值得回味，推荐给热爱电影和艺术的所有人。最好也像吉尔莫一样，用同样的方式承载时间和生活的片段，贵在坚持。

4、（以下只是翻完一遍后根据个人想法记录的一些琐屑，这本书需要也值得看数遍。）1、Francesca Fiorani在《文艺复兴季刊》中写道：“藏珍阁被看做是一个微缩的宇宙或世界的舞台，或者是一个回忆的剧场。藏珍阁传达了它的拥有者想通过这个室内的、微观的复制品，象征性地控制这个世界。”

【记】难怪我自己收藏欲这么强，看来是因为控制欲太强？但是最近在尽量降低自己的收藏癖，想要断舍离，算不算违背本性？2、一条笔直的线就是不折不扣的暴政。在艺术中、在生活中都是如此，对不完美的爱才是完美的爱。【记】Agree.延伸一下，日本审美中的“间”，即留白艺术，其实也是一种不完美的完美表达。3、吉尔莫最高评价的导演：Stanley Kubrick、David Lean、Alfred Hitchcock and Luis Bunuel.他收藏了这四位导演的传记和作品回顾传记，也有一些关于黑泽明的文章。4、我总说百分之五十的叙事是“视觉蛋白质”，它们与视觉糖果截然不同。对于没受过训练的眼睛它们看起来是一回事，但它们从根本上却有着天壤之别。【记】“视觉蛋白质”和“视觉糖果”的说法很有趣，很多东西和最生活化的一面联系起来总是会变得更加吸引人、更容易理解一点。5、马克：你的电影作品有一个非常独特的地方，就是它们都极具实体感，有纹理，像抒情诗一样。每一个瞬间，每一个画面都感觉是手工制作的，好像你在雕刻每一个镜头。观众可以一遍又一遍地重看你的电影。【记】吉尔默电影里面暗藏的视听密码，一半是出自理论的，一半是出自直觉。6、任何努力想成为现实的电影，在我看来，都会和戏剧混淆起来。但任何尝试真实的电影都没必要去担心不被人认为它是生活

《吉尔莫·德尔·托罗的奇思妙想》

。那根本就是不可能的努力。【记】吉尔莫认为电影不是生活，那么电影应该是什么呢？它和戏剧的意义差别在哪里？7、你写的人物不能是哪些用动作和表情所不能表现的。【记】前两天刚好看完《21天搞定电影剧本》，作者也强调剧本内容必须是能拍出来的内容，太多的形容词和心理活动是无法拍出来的。如果你喜欢写意识流的东西，可能小说更适合你。8、一个角色需要在电影中发生改变，这个说法是胡说八道。有时候最伟大的角色是那个从来不改变的。……当然，那里面有旅行，也有朝圣，但没必要有一个好莱坞理解的人物曲线。【记】这点和《21天》建议的相反，《21天》应该是更加传统的好莱坞式剧本指导。9、Guillermo的惊悚基石：玛丽·雪莱《科学怪人》、埃德加·爱伦·坡、亚瑟·玛臣、H·P·拉夫克拉夫特10、我通常会把暖色调和冷色调混杂在一起。我认为红色和蓝色是一个非常二十世纪九十年代风的配色方案。11、（齿轮代表的东西）时间和死亡——是生与死的过渡；一个机械模式的世界；善良和邪恶之间的轮回；或者创造与消耗之间的介质。它时一个巨大的机器，由流动和灵活构成，精确但又非线性。……一种混乱中的有序和有序中的混乱。【记】Guillermo很喜欢用象征，使用起来实际上想象力也很重要。12、起初，我有个想法，《地狱男爵》整个故事要按照《当哈里遇见莎莉》的那种采访的方式展开。【记】个人来说我很喜欢这种有趣的叙事方式，《纸牌屋》中总统时不时与观众对话的节奏就很妙，可惜1997年那会儿大家不太理解它。在写作方式中，也可以考虑这种完全的第三者写法。13、我不是拍了八部电影。我是努力把这所有电影合成一个电影。对我来说，这就像荒凉山庄。我建了一间又一间屋子，但在某种程度上你得把它们看作一个整体。【记】大部分导演都有明显的个人风格，不过Guillermo想去特地表现出来的倒是很少，这个比喻很贴切。其实荒凉山庄从某种意义上来说，类似于催眠学中的“内心圣殿”，是一个自己可以随时来放松充电的秘密基地，其中的RAIN ROOM尤为明显。14、我不能只是去拍摄东西。我得去设定画面中有什么内容，是什么颜色。库布里克市一个非常了不起的摄影家，他能发现一切美好的东西。但我不能。我得去编排画面中的每件东西。【记】这是Guillermo不喜欢摄影的原因。大部分时间他会选择画下来。15、一为什么BPRD的飞机会坠毁？因为有几个鹰身女妖攻击了它。【记】在Guillermo的本子上有很多类似这样的问答或问题。《21天》里面说，写剧本是一个你不停向自己提问的过程。基本上，为了逻辑的完整和合理，这是个比较好的办法。16、我所相信的魔法行为是，如果你告诉这个世界你想从它那里要什么，这个世界就会顺应你。这并不是说我拿着一张保时捷的照片贴在我的额头上，一辆保时捷就会跑到我面前。……但我觉得这个世界就像一条意念组成的洪流，汇聚着精神的，肉体的，所有的东西。而我们就像一张筛子，你调整你的筛子的大小，然后明确一些事项，明确了筛子的筛孔尺寸，再来观察现实，并且通过不同的方式与现实进行互动。17、每当你发现一只竹节虫的时候，都会觉得它看起来极富设计感。【记】从大自然中寻找设计的灵感已经是很普遍的做法了，外部形态、内部形态、横切面……18、神话故事可以分为以下几个类别：英雄传奇、史诗，以及被称作“童话”的幻想故事。这些故事都是基于在我们现代人看来难以设想的理念：太天真、太单纯，或所谓“童话式逻辑”。换句话说：事物之所以是它们现在的样子，是因为它们本来就应该那个样子。我们总尝试着制造出一种更为复杂的道德困境。……这些故事通常都是一个道德考验或道德训诫，给予激励或暴露某种瑕疵。如果这个故事是预言或说教的，它其中的一个目标就是通过将里面的人物“类型”化来对基本原则进行举例说明，只是为了使故事完整而出现的人物也包含于其中。这些“类型”的生活能够而且必须与过去和未来相联系，但他们的角色与故事一起结束。19、在一个魔法故事中，流畅性要比逻辑性重要得多。人类发明了怪物来解释整个世界。人来一旦开始以某一种有条理的方式生活，遵循着“社会契约”，那么在他的本能和思想之间就开启了一道深渊，怪物们则开始代表着另一个世界：人类的内心世界。20、一说到设计，我就多少变成了一个极简主义者，一个“少即是多”的家伙。但他（Guillermo）是一个极其“再多也不嫌多”的家伙。【记】近几年来各个领域都吹起了极简风，某些时候只是大家一种偷懒、遮盖自己贫瘠的想象力或统筹力的办法。大家都说比起做加法更重要的是做减法，但是显然做加法更难。：）但是我也并不排斥极简，但并不是always less is more.

《吉尔莫·德尔·托罗的奇思妙想》

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.tushu111.com