

《导演攻略》

图书基本信息

书名：《导演攻略》

13位ISBN编号：9787550253382

出版时间：2015-8

作者：[美]卡尔·戈特利布（Carl Gottlieb）,托尼·阿特尔（Toni Attell）

页数：200

译者：杨曼曼

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

《导演攻略》

内容概要

《导演攻略》

作者简介

【作者简介】

卡尔·戈特利布（Carl Gottlieb），美国编剧协会前副会长、艾美奖获奖编剧、导演。在他四十多年的创作生涯中，作品横跨了话剧、电影、电视剧等多个领域。同时他还是一位优秀的即兴喜剧表演演员，也正是因为其出色的幽默感而被好友斯皮尔伯格选中重写《大白鲨》剧本，并且获得金球奖、英国电影学院奖最佳剧本提名。

托尼·阿特尔（Toni Attell），UCLA教师，曾获艾美奖提名的女演员，同时还是洛杉矶颇具声名的表演教师。她从催眠术中汲取灵感自创的“阿特尔表演法”受到了不少演员的青睐。

【译者简介】

杨曼曼，毕业于北京电影学院管理系，获戏剧与影视学硕士学位，在校期间曾赴比利时圣卢卡斯艺术学院交流访问。研究兴趣包括电影制片及国际合拍片运作机制。

《导演攻略》

书籍目录

前 言

第1章 成为“包工头”

第2章 剧组的人际关系

第3章 组建团队

第4章 你是哪种类型的导演或领头人

第5章 编剧及创作

第6章 学点经济学

第7章 广告和商业短片

第8章 片场中面临的身心挑战

第9章 当事态不妙时

第10章 演员和表演

第11章 笑傲群演乱舞时

第12章 将即兴作为工具

第14章 纪录片

第15章 真人秀：不伦不类

附录一 演员角色简介工作表

附录二 演员角色动机清单

附录三 表演类专业术语简表

附录四 演员角色小传工作表

附录五 推荐片目

出版后记

《导演攻略》

精彩短评

- 1、【补签】推荐。
 - 2、是一本有干货的书，正好有篇文有点相关，就买来看看。比较轻松和诙谐。
 - 3、《大白鲨》编剧密传剧组兵法 UCLA怪咖教师私授导演锦囊
 - 4、一本导演入门的心灵鸡汤读物。
 - 5、很逗有干货~~
 - 6、好腹黑啊 演技至上成功学
 - 7、怎么折腾导演和怎么把自己搞成导演哈哈哈，书不厚，还挺诙谐的
 - 8、如果你的作品最终能被称为“艺术”这将是你的荣誉 如果它成为一件供人娱乐的商品 那么它也同样包含难以估量的价值 对于艺术家和创作者而言 创作的过程本身就是一种反馈
 - 9、言之有理，言之有物。在当前低门槛，谁人都可组团队拍片称导演的时代，这本书给所有抬腿入门之前人们提供了智识上的一种略显腹黑的热身，尤其是校园微电影，广告公司小编导，不能总当傻白甜啊我们。
 - 10、实战中去用吧，还有中国剧组的事情远比这个要复杂的多，不是这一本书里面说法律问题四个字就能够解决的，有的时候中国的剧组情况你去编写的话，写得好了那是一本百科全书，写的不好，那就是一部厚黑学。
 - 11、啧啧
 - 12、其实是电影工作者手册，初级读物，对各个岗位都有麸皮潦草的介绍。
 - 13、上次拍微电影时的突击阅读，受益匪浅
 - 14、文末片单豆列 <https://www.douban.com/doulist/45596149/>
 - 15、导演心机攻略
 - 16、片场实用小册子
- 作者对真人秀真是上千个不待见
- 17、链接刚刚逝去的当下
 - 18、起初我还耿耿于怀，觉得给新导演片场支招，这书却出自一位编剧和表演老师之手，读罢之后才发现他们其实对片场剧组那点事都了如指掌，还在教导演如何在片场表演，如何保持冷静风度翩翩，提出的那些腹黑的建议比较让人暗爽，老道的杀人不见血。
 - 19、一句话：导演就是包工头。
 - 20、非常好，感觉就跟进了一次剧组一样。

1、吾求道，求而不得，望以外路辅以兴趣之，经一此书，笑而有余，流连忘返。大概就是我看这本书的初衷。作者仿佛像是喝醉了一般的老师，大吐真话，在正经地讲完要交给学生的事情，不断地向你传输一些小知识，小技巧，而这些似乎就像是不正经的话，但是却在学习路上受益匪浅，光芒都掩盖了正经知识。所以，即使学不会所要的知识，也会窥见剧组的趣事和一些“勾心斗角”，也会笑得飞起，忍俊不禁。这本书是由《大白鲨》编剧所写的，按说编剧不会在剧组体验生活，但是他却能将剧组遇到的问题，尤其是导演的问题，剖析地如此精确，而且更会耍小聪明似的，教给一些讨巧的方式，让整个电影的拍摄变得顺利。在要踏进这导演的职业之前，如果不读这本书，总觉得会少了些什么，也会遇到更多的问题。书中将很多的人际关系都生生地剖在这里，如何掌控演员，如何让自己“显得”专业，这是一个技巧问题，它都一一给你说了，这仿佛给中国导演们量身定制的一本书，所有的行业的人都在瞄准导演这一行，门槛变得这么低的时候，大家都还没那么专业的时候，怎么提前给自己一个预见性的先知，首先让自己在整个剧组变得有威严，有震慑力，在调度任何人际关系的时候，怎样镇定自若，这些都不需要专业知识，而靠的就是书里的小点子，虽然这些点子都像是私人聚会里朋友的闲谈，这些就不得不说，作者们待读者如同朋友一般，不遗余力。而我想，这一切的目的就是为了拍一部好电影。俗话说“不择手段”，在拍摄电影这个进程里就成了褒义词，在这么多腹黑的建议里，只是为了一部电影的顺利完成。作者是热爱电影的，他们首先并没有忘掉这个初衷。电影是很复杂的，也凭的并不是一个导演的功力。而作为首脑，却需要研究不仅仅电影专业知识，更多的是人情世故。这仿佛脱离了电影这个主题，书中讲到的人情世故都是调侃式的，很有趣，如果放到现实，也许没那么轻松，但是给了一条“野路子”。所谓的人情世故，只是为了更好地完成一部电影。即使拍微电影，拍广告之类，也需要很多的技巧。在细节里，我印象很深的是对于各个工作的介绍，有些我认为很简单的工作，却并不是那么简单，如场记，没想到他的幕后工作这么麻烦。一部电影，需要大家的调度，但是群龙需有首，于是导演的调度则需要更多的掌控力。这本书告诉我，除了让我笑得开心之外，有些硬知识需要知道，还有很多的软技巧去学，尤其是在中国的电影环境，临门一脚，软硬兼施。

2、今年七月，我刚在南锣鼓巷做完我人生中第一个小小的舞台剧。由于自己是编剧出身，从没接触过导演工作，磕磕绊绊之中把这项工作做完，收了不少教训口角和吐槽。虽说每个编剧都有当导演的梦想，可梦想真实实践起来，没有技术还真是不行。当舞台剧导演不仅是个体力活儿，更需要跟人打交道的狡黠伎俩和幼儿园阿姨般的温柔耐心。对我这种社恐患者，这等高难度技巧如何迅速习得？幸好遇到这本《导演攻略》，虽是为电影导演而写，其实用程度之高，却足以让我这个戏剧人直叹相见恨晚。我认为这本书最值得推荐之处在于其“解决问题”的实用性，而非给出一些放之四海皆准却不着边际的标准和口号，要知道，实际工作的时候你并不是只跟摄影机或剧本打交道，最富于变数最难于控制的是人啊！耍大牌的，不靠谱的，听不懂讲戏还面瘫的，拿了钱就跟小姨子跑路的朋友可能出现在你团队的任何一个角落，如果不能恩威并济地管理好你的团队，可想而知你的作品会在每一个细节处失控以至于最后成品惨不忍睹。好在，《导演攻略》事无巨细地为读者列举了从前期到片场的各种注意事项，包括立项，选角，时间管理，给演员说戏的方式，总之是实操性非常强的一本技术书籍。而且难得的是它还讲到了成本控制等等“经济学”话题，真心觉得不食人间烟火的艺术家们都该仔细钻研一下。另外我真的很喜欢附录中的经典电影片单，对我这个电影门外汉来说，算是开了一扇按图索骥的窗户。（这是不是有点儿买椟还珠？）当导演就像开船，天气多变，海洋凶险，船会晃，人会闹。与其从失败中学教训，不如未雨绸缪，多看看书，才好不负拍摄机会的恩泽~

3、拿到这本《导演攻略》已经蛮久的了，但是一直没有完整时间去静下心来读。可能也是工作这几年越来越浮躁的原因。书名译为《导演攻略》，其实原版英文名是《THE LITTLE BLUE BOOK FOR FILMMAKERS》我认为从字面意思上还是有点区别的，这本书的内容并没有仅仅局限于“导演”工种上，在影视领域的各路人马都有涉及，包括编剧、摄影、演员在内的主创团队，以及影视业的经济、影视形态，应有尽有，虽然只是一本不厚的书。当然话说回来，导演是全书所介绍的核心，也是行文视角。《导演攻略》让我觉得最与众不同、与其他所谓的“做一个导演你需要如何怎么样”的教材、工具书、小册子、奋斗史不同的是它一直在为你讲述一个心理学的问题，或者是职场要素，一直在尽力地教会你如何在错综复杂的项目、剧组世界里找到作为导演的的位置，如何处理好各种繁乱又不得不面对的关系与局面。其他“导演秘籍”更多的是教你业务技巧，而这本《导演攻略》在完成自己的

《导演攻略》

“本职工作”之外，更重要的是为你呈现出当你面对胡搅蛮缠的演员、面对西服笔挺又寸步不让仅仅是来剧组探班的出品人、面对比你更懂摄影但是又还是需要听你指挥的摄影指导时，你需要怎么去想，怎么去做。当然作者并不是在模式化地教你应对招数，而是在为你阐明这些问题关系到整个剧组或者项目的什么，你应该如何去思考解决办法。我印象特别深刻的就是作者三番五次地告诫我们，一定不能在工作伙伴你的团队前手足无措，抓着头发垂头丧气。这么看，又带着点领导学和团队管理的意思了。这些东西都不会经常在教科书上出现，从某种程度上都算是“野路子”，但是作者把它们用比较委婉、诙谐的方法呈现了出来，甚至有些腹黑。其实我自己的工作就是影视项目的运营，包括前期开发策划、制作、宣发，所以对在项目中会遇到的各种问题都有很直观的经历和感受，有时候仅仅就是一件小到不能再小的事，都会让整个项目或剧组发生变故。导演邱礼涛曾跟我说过：“不出乱子的剧组是不正常的。”人又是世界上最难以控制和琢磨的物种，所以在剧组片场和项目运营中，如何有效地，也算是“江湖规矩”地把事情一直推进着，就是最最重要的事情。毕竟，这都需要大把的钱和时间呀。虽然各类榜单层出不穷，五花八门，但书后附上的经典电影片单我觉得非常“到位”，能看完这张list的朋友，豆瓣上应该不多。加油啊。这本《导演攻略》通俗易懂，内容有趣也不复杂，想了解剧组中的花花草草的，可以一读。

章节试读

1、《导演攻略》的笔记-第5页

一位伟大的导演曾说过：“世上存在两类艺术家：一类是原创艺术家，另一类则需要在他人的作品的基础上进行再创作。我们导演的工作就是理解这些原创艺术家的所作所为，并将其理念和意旨传达给公众。杰出歌剧《唐璜》的导演无论如何也不可能跟莫扎特相提并论。”

2、《导演攻略》的笔记-第25页

所有的领导者（包括导演）应该将一句常被人引用的和美祷文铭记于心：“上帝赐予我安详，让我接受那些无法改变者；赐予我勇气，让我改变能够改变者；赐予我智慧，让我知道这二者的区别。”

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