

The
Power
of
Film

Howard Suber

電影

關鍵詞

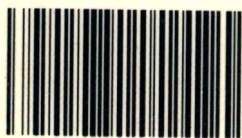
電影的
魔力

Howard Suber 譯一游宜轉

早安財經
GOOD MORNING PRESS
GMLO53

NT\$350

01471213

電影，像是人生的水晶稜鏡，你選擇怎麼看它，它就投射給你所要的光……

我們的希望與恐懼，我們的渴欲與挫敗，我們的光明與黑暗，我們的愛與恨——都在電影中。電影，讓我們看見自己如何過日子，讓我們看到現實的世界，還讓我們看到一個理想的世界。在這個理想的世界中，我們所看見的人不但認同我們所認同的事物，也反映出我們想要相信的價值……。

就跟人性一樣，故事不會只有一面，選擇看到多少、挖掘多深，看電影的人說了算；

但，有時候，我們不妨張望一下自己其實擁有多麼豐富的選項：

《電影的魔力》。自從亞里斯多德的《詩學》之後，從來沒有人對說故事這件事，做出如此完整的分析——不只揭開電影成功的魔力祕訣，更驅動我們對人生以及故事探索的渴望。

看門道的，是眾口推崇的重量級大導演大製片大編劇們，身為電影迷，我們看的還有生活之道。

散場後，我們更忙，因為大銀幕投射在心靈的光，才正要開始釋放我們的需索……。

一起讀《電影的魔力》，對電影進行深邃又可愛的人生冥想吧。

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

電影的魔力: Howard Suber 電影關鍵詞 / 霍華·蘇伯 (Howard Suber) 著; 游宜樺譯. -- 二版. --
臺北市: 早安財經文化, 2012.02
面: 公分. -- (早安財經講堂; 53)
譯自: The power of film
ISBN 978-986-6613-47-0 (平裝)

1. 電影

987

100027981

早安財經講堂 53

電影的魔力

Howard Suber 電影關鍵詞

The Power of Film

作者: 霍華·蘇伯 (Howard Suber)

譯者: 游宜樺

封面設計: 聶永真

特約編輯: 莊雪珠

責任編輯: 沈博思、劉詢

行銷企畫: 陳威豪、陳怡佳

發行人: 沈雲聰

發行人特助: 戴志靜

出版發行: 早安財經文化有限公司

臺北市郵政 30-178 號信箱

電話: (02) 2368-6840 傳真: (02) 2368-7115

早安財經網站: <http://www.morningnet.com.tw>

早安財經部落格: <http://blog.udn.com/gmpress>

早安財經粉絲專頁: <http://www.facebook.com/gmpress>

郵撥帳號: 19708033 戶名: 早安財經文化有限公司

讀者服務專線: 02-2368-6840 服務時間: 週一至週五 10:00-18:00

24 小時傳真服務: 02-2368-7115

讀者服務信箱: service@morningnet.com.tw

總經銷: 大和書報圖書股份有限公司

電話: (02) 8990-2588

製版印刷: 中原造像股份有限公司

二版 1 刷: 2012 年 2 月

定價: 350 元

I S B N : 978-986-6613-47-0 (平裝)

THE POWER OF FILM by HOWARD SUBER

Copyright © 2006 HOWARD SUBER

This edition arranged with MICHAEL WIESE PRODUCTIONS

through Big Apple Tuttle-Mori Agency, Inc., Labuan, Malaysia

Complex Chinese edition copyright © 2012 by GOOD MORNING PRESS.

ALL RIGHTS RESERVED.

版權所有·翻印必究

缺頁或破損請寄回更換

¥113.75

港台書

The
Power
of
Film

Howard Suber

電影

關鍵詞

電影的
魔力

Howard Suber 譯一游宜編

非常值得所有電影人一讀！

——徐立功

《臥虎藏龍》製片人

本書出現，我如獲至寶！

——李達翰

喜滿客影城營運長

Mr. Suber 是我的啟蒙師，他教我如何以「知性」而不只是「感性」來認識電影。

——易智言

《藍色大門》導演

蘇伯豐富的學養，是電影界的寶藏。《電影的魔力》值得所有電影人細細捧讀。

——李天礪

國家電影資料館館長

霍華·蘇伯對於電影說故事的了解，在這本慧黠、令人看起來很舒暢的書中，到處可見。令人意外的是，這些了解大都與「一般人的認知」恰恰相反。了不起的著作！

——Francis Ford Coppola

《教父》導演

許多年來，霍華·蘇伯在UCLA的電影課學生，一直央求他出書。這本書終於出版了，電影製片家、學者與所有對於電影認真的同好，都額手稱慶。這是一本令人著迷又引人深思的著作。

——Alexander Payne 《尋找新方向》、《心的方向》導演／編劇

霍華·蘇伯對於電影的付出，就如同亞里斯多德當年對於戲劇的貢獻。這是一本極具深度，又讓人讀起來感到津津有味。的書。

——David Koopp 《蜘蛛人》、《不可能的任務》、《侏羅紀公園》編劇

曾說過「沒人懂好萊塢電影」的威廉·高曼，可能從來沒上過霍華·蘇伯的電影課。這本書每個人都應該擺到自己的書架上——亞里斯多德的《詩學》與《牛津英語字典》的中間。蘇伯教授比我碰過的任何其他人士，更了解電影敘事的重要性，他透過本書，利用相當清晰、實用與挑釁的方法，逐一呈現。

——Dan Pyne 《戰略迷魂》、《恐懼的總和》、《挑戰星期天》編劇

《電影的魔力》這本書注定成為經典。人們會一再地咀嚼本書，因為它太實用了——初學者不只需要學習到電影技巧，資深老手碰到故事鋪陳與角色設定等問題時，也會得到靈感。蘇伯將他畢生的智慧、洞察力與經驗淬鍊成簡潔的一本書，更是難能可貴。這本書讀起來真是痛快。

——Gil Cates 導演／製作人／前美國導演協會主席／奧斯卡獎頒獎晚會製作人

蘇伯了解電影的鍊金術。從電影藝術工作者的頓悟，到觀眾的恍然大悟，《電影的魔力》充分捕捉他對電影製作過程解密的獨特功力。這不是一本教人「如何」的書，而是一本電影「為何」這樣拍的書。

——Peter Guber 索尼影業前CEO / 曼德勒娛樂集團CEO

本書近三百個單元，有關電影製作藝術，每個單元都是精心編寫的，有觀察力、歷史價值，讀起來很有收穫，也很有樂趣。不論是對電影工作者或是任何對電影有興趣的人，這是一本不可多得的書。

——Fred Roos 《教父第二集》、《教父第三集》、《現代啟示錄》製作人

蘇伯對於電影工業、創作過程以及觀眾都極為了解。這本書巨細靡遺地分析電影敘事的各個元素，尤其是對於探究賣座電影如何成功掌握心理因素，相當有幫助。

——Joe Roth 革命製片廠創辦人 / 二十世紀福斯與迪士尼製片廠前主席

我在電影圈打滾了三十五年，認識許多深諳這個行業的人。有些人對於電影歷史的知識深不見底，有人則專攻基本敘事原理。電影是分工極為精密的精密產業，我鮮少碰到一位像蘇伯這樣——同時能深切掌握創作、商業角度以及電影歷史與敘事原理的人。這本書也相當難得並極具價值。

——Tom Sherak 美國影藝學院主席

當我在 UCL A 就讀時，就很想仿效霍華·蘇伯一樣徹底搞懂電影。當我在電影圈展開第一個工作時，我對於電影的了解還是不如蘇伯。如今我已在這個圈子工作超過二十年，我已確認這輩子對於電影的理解，永遠比不上蘇伯，也放棄任何想要追上他的希望。他是位理想的老師與作家。《電影的魔力》一書確認了他是當代最具深度的電影記事家的地位。

——Terry Press 夢工廠行銷總監

只會拼字並不代表你能寫作，能從霍華·蘇伯的書中學到說故事的原理，大家應該心存感激。

——Stefani Relles 福斯廣播公司副總裁

當我第一次拿到霍華·蘇伯的書時，正在拍攝電影，當時我心想在換景休息時迅速瀏覽一下。當我讀到第一篇後，馬上把文章 email 給一位我認識的導演，當時他正好卡在類似的創意過程瓶頸。讀完第二篇後，我馬上寫了筆記提醒自己應該重新思考我正在創作的下個劇本。讀完第三篇後，我穿越拍片場景，把文章拿給攝影師看，解決了我們之前有關俄羅斯電影的爭議。這本書這樣繼續讀下去，我恐怕沒時間拍片了，因為它實在太引人入勝了。

——Lindsay Doran 前 United Artists 製片廠副總裁／製作人

與霍華·蘇伯一起做研究，讓我對電影的看法產生重大而徹底的改變，我也了解為何某些電影之所以成功或失敗。他對電影的敘事方法、人類心理以及電影歷史的真知灼見，世人終於得以一窺全貌，這真是太棒了！他深具感染力的好奇心與卓而不凡的見解，肯定會對未來的電影工作者與電影愛好者，產生相當的啟發與激勵。

——Caroline Libresco 美國日舞影展資深節目企劃／獨立製片家

電影已經沒啥好談的嗎？剛好相反！霍華·蘇伯的書創意四射，我們從未看過像這樣的著作。這本書，永遠會有市場需求。

——Arden Heide 山繆法文戲劇暨電影書店

我當年上霍華·蘇伯老師電影課所記下來的筆記本，經過這些年已經有些斑駁，因為我不管是在準備拍攝主流電影或獨立製片時，都會一再回頭參考。他的智慧結晶所孕育出的《電影的魔力》這本書，不但簡明有趣，而且會對全世界電影製片家與說故事的導演，產生啟蒙與解放的效果。我會把這本書擺在書桌上，方便我每天拿起來讀。

——Charles Herman-Wurmfeld 《誰吻了潔西卡》、《金法尤物2》導演

我雖在好萊塢當了二十年的編劇與製片，但每次回到UCLA上霍華·蘇伯的課，總會有所獲益。如果不看這本書，光靠邊做邊學或嘗試錯誤方法，肯定要付出慘重代價。既然如此，為何不坐下來好好享受這本書？多年來，對於無數想要搞懂電影——特別是從心理觀點了解偉大電影之所以偉大的人，蘇伯教授都是啟蒙導師。

——Judy Burns 《星艦迷航記》製片／電視編劇

閱讀霍華·蘇伯的《電影的魔力》，等於是對電影進行深遠又可愛的冥想，不禁讓人想起羅蘭·巴特輕快活潑的《戀人絮語》。確實，這本書讓人一讀就欲罷不能：章節的編排相當聰明、慧黠、實用、易懂，並且非常有趣。不管你是拍電影，研究電影，或只是喜歡看電影，這本書肯定受到各地電影愛好者的歡迎。

——Vivian Sobchack 電影研究協會前會長

很顯然地，累積了四十年教學經驗的蘇伯教授，深知方便吸收、言簡意賅的文章，永遠勝過陳腔濫調與冗贅。這本書實在太棒了！

——Frank Manchel 佛蒙特大學名譽教授／作家

倘若UCLA是孕育電影編劇的亞瑟國王城堡——事實也是如此——霍華·蘇伯教授肯定是那位魔法師。四十年來，學生們走進教室看他揭開銀幕魔力的神祕面紗，了解電影如何成功，為何深具感染力，並且學會如何將這些祕訣導入自己的創作裡。這些電影成功的魔力祕訣與元素，現在終於從A至Z，一字排開。從今以後，蘇伯教授的這本書將與字典及辭海並列，長駐在每位編劇家案頭。

——Robin Rusin 加州大學河濱分校編劇學教授／作家

身為專門治療藝術家的精神治療師，我常在尋找可以推薦給病人，讓他們創意獲得解放的好書。本書正好有此效果。書中有關熱門電影商業與創業過程的清晰了解俯拾皆是，蘇伯的深思熟慮，由此可見一斑。他說他的作品「對人類心理的敘事心態著墨，遠多於電影格調與技巧」，完全正確。就像他探討的電影一樣，這是一個值得大書的作品。

——Roberta Dagnone 精神治療師／獨立導演／作家

我是一位曾經學過詩詞與哲學的編劇。霍華·蘇伯指導過好幾代的編劇，此外，他同時也是一位詩人與哲學家。

——Adam Kulakow 編劇

什麼東西讓一部電影看過後難以忘懷？哪些主題在賣座電影中一再出現？蘇伯都有答案。蘇伯用簡單易懂的方式，破解賣座電影的祕密，並把絕妙答案和盤托出呈現給讀者。

——Diane Ambruso 加州州立大學富爾頓分校編劇學教授

蘇伯影響了好幾世代的電影學學生以及整個電影工業。這本書是他一輩子功力的濃縮，確定可以一直流傳下去。

——Steve Montal 北卡羅萊納大學電影學院創始副院長

不管你來自世界何處，無論你拍過多少電影、透過銀幕說過多少故事或看過多少電影，都一定要讀《電影的魔力》這本書，再重新思考。蘇伯的這本書不僅僅是電影製作的前衛導讀，更超越了電影觀眾解析、創意終極寶典等層次。這是一本有關我們對人生以及故事渴望的驅動力量。蘇伯對於劃時代意義的電影相當重視，而這也是一本有劃時代意義的書。

——Cyril Tysz 法國作家／製片家

當年我把在新德里的一切塞進兩個皮箱，然後飛了半個地球來投靠蘇伯教授門下。我們一生中都會碰過許多老師，但真正的大師卻是可遇不可求。我和許多人一樣，都覺得蘇伯真正堪稱大師。

——Akshat Verma 編劇

不像只會拿出「屢試」但不一定「不爽」電影技巧的其他書，《電影的魔力》一書提供讀者一個對電影本質充滿令人眼睛一亮的無限創意珠寶寶盒。霍華·蘇伯利用智者渾然天成的幽默感，以簡單的話語解釋電影的心理與情緒運作機制，以英文字母為順序的條列編排也很方便閱讀。蘇伯根據多年來在世界各地廣受歡迎的美國賣座電影為本，導出結論，但我以個人經驗相信他的見地與洞察力，不只適用於美國電影，同樣可以用在世界其他的電影上。這真是一本很有深度的書！

— Frank Suffer 德國導演／編劇

自從我參加了霍華·蘇伯主持的編劇研討會後，他的概念一直引導我在拉丁美洲以及美國的電影工作生涯。身為獨立製片家，我需要的書不是只專注於如何在好萊塢功成名就，而是關心創意以及如何用電影來描述生命中有意義的事的書。《電影的魔力》就是這種書。

— Patricia Cardoso 《曲線窈窕非夢事》、《水瓶》導演／編劇

我從霍華·蘇伯身上學到的有關電影以及人生道理，比其他人多。這本書提到有關電影敘事手法互古不變的分量、美感與同理心，這也是本書智慧所在。

— Dirk Dorzet 德國柏林電影顧問

身為一位中國電影導演，我知道像這樣的一本書一定會有市場，而且在中國不但會廣受喜愛，並將對中國的電影工業發展，產生重大影響。蘇伯教授舉的例子雖然都是美國歷年叫好叫座的電影，但他從中生出來理論卻是放諸四海皆準。

— Yennie Hao 中國製作人

我是這地球上最受不了好萊塢的電影製片家，而我所拍的電影也可以說是完全與好萊塢背道而馳。但我發現蘇伯的許多高見，就算拿到第三世界與獨立製片圈，也完全適用。這本著作不管是深度與廣度，都相當令人訝異。

— Jorge Pelorán 阿根廷製片家

這本書是霍華·蘇伯在UCLA大學執教電影課多年的心血結晶。這本書隨便一翻，就可找到發人深省或前衛挑釁的觀點。蘇伯點出的高見不但很新鮮，也很有創意，同時也會就此改變你對電影的看法。對於所有對電影敘事與故事抱有熱情的人，絕對不能錯過這本書。

— Laurie Hutzler 編劇顧問 / UCLA編劇學講師

我們都清楚自己愛看什麼電影，但有人能夠解釋為何我們會這麼愛這些電影嗎？霍華·蘇伯可以。令人難忘的電影讓好萊塢成為全球性產業，同時也是美國文化的定義者與被定義者。《電影的魔力》這本書一定要從頭看到尾，因為它是美國與世界各地價值基礎的徹底分析。

— Yoshi Nishio 製作人 / 國際媒體金融家

當我第一次遇見霍華·蘇伯時，我是位五十歲的老作家，自以為該懂的都懂了。他的觀念改變了我對說故事的看法，因為他讓我見識到著名電影建構的原則，事實上與如何創造有意義的人生是一樣的——倘若我們夠聰明的話。這真是一大厚禮！

— Murray Sud 編劇 / 製作人

自從亞里斯多德的《詩學》之後，從來沒有人對說故事這件事，做出如此完整的分析。你只要關心電影的話，這本書一定必備。

——Isobel Gardner 瑞典製作人／編劇

這是蘇伯長期且豐富的電影生涯智慧的大豐收，未來幾十年所有編劇、電影製片人或電影觀眾都會珍藏。本書將一部電影為何轟動，用簡明、清晰的字眼加以闡釋，同時也對躍躍欲試與經驗豐富的電影工作者，提供令人耳目一新的高見。

——Cecilia Fannon 編劇／劇作家

霍華·蘇伯是電影工業處於最黑暗的夜晚時，指引我們邁向光明的閃亮星星。

——Chuck Bigelow，前史丹福大學教授／編劇

霍華·蘇伯運用驚人的清晰語法、令人激賞的簡易概念與過人的智慧，點出賣座美國電影之所以轟動的原因。對於任何喜歡觀賞、分析甚至拍攝有意義電影的人，這是一本很棒的必讀佳作。

——Hammad H Zaidi 製作人

對於所有電影愛好者而言，具有高度可讀性的這本書，可以說囊括了所有他們必須知道的辭彙。

——Jason Squire 南加大專業寫作課程教授／*The Movie Business Book* 編輯

與許許多多上過霍華·蘇伯教授課的學生一樣，我保留了當年課堂上所有記下的筆記，多年來並且不時回過頭翻閱每一頁破舊的手札。如今，他所有的智慧與風趣，都濃縮淬鍊成由A排到Z、方便閱讀的導讀，讓讀者得以解開可歌可泣電影暢銷的祕密。《電影的魔力》幾乎與編劇公式沒啥關係——從霍華一開始挑戰「場景」概念時，你就知道這本書與眾不同。這本書帶你到更有趣的地方。你將進入的世界中，有所有賣座電影成功必備與基本的因素——如果你掌握了這些故事的眉角，其他問題都迎刃而解。這本書，的確是當今世界最棒的電影學老師精心撰寫的難忘佳作。——Rita Augustine 編劇

《電影的魔力》是繼《印度愛經》之後，我所閱讀過最具洞察力的一本書。拍片者可以將蘇伯的高見運用到作品中，也可以在開會時提出，佯裝成自己的創見。至於一般的電影愛好者則可以對朋友吹噓一番，贏得讚歎。

——Eric Barker 編劇

蘇伯將布幕掀開，讓我們見識到電影敘事背後的藝術、商業、哲學與文化角度。這本劃時代的鉅作不僅遠遠超越好萊塢的框架——書中的每一句話，對於獨立製片者，乃至於以少數族群為主題的電影，都是放諸四海皆準。在我個人參與過有關亞洲與亞裔美國人的主題電影中，我就忠實地運用過蘇伯的概念。我認為這本書是現代編劇的聖經；對於任何創作電影或喜好電影的人，都是必備的書。

——Wai-ko Lin 加州大學河濱分校電影編劇學客座助理教授

如果所有的電影在下次世界大戰中都被摧毀殆盡，只剩一本足以讓人喚醒昔日美國電影文化榮光的書倖存下來，我希望《電影的魔力》是那本書。

——Kris Young 編劇

霍華·蘇伯的高見引導我從一片混亂、粗糙到不堪想像的原始橋段中，找出前後連貫的故事。此外，我發現他所討論的原則，可以運用到各種類型的電影：紀錄片、音樂短片MV、廣告片、藝術電影、短片以及一般編劇寫作。蘇伯從未說過電影工作很簡單，或是大家可以抄襲某些成功祕方，但他的確深深影響我。這是對於說故事者，必定閱讀的一本書。

——Doug Pray 導演

蘇伯對於敘事的研究不但可以用到真人電影，連動畫也適用。這本書極有深度與洞察力，這也是我為何每天都將他的概念運用到我從事的動畫中。

——Margaret Dean 華納兄弟動畫部門導演

嘗試一下這個實驗：先讀過霍華·蘇伯的書，然後重溫一下你最愛的電影——那些你看過二十遍、幾乎可以倒背如流的故事。你會非常訝異自己居然可以發現很多以前沒看出來的東西。《電影的魔力》會改變你看電影的方法，甚至會改變你對人生的看法。

——John Wray 編劇／動畫家

目次

推薦序 讀這本書，挺過癮 焦雄屏 020
推薦序 不只教你拍電影，也教你看電影 李達翰 023
前言 研究電影，就是在研究我們自己 026

A

Accidents 意外	036
Acting 表演	037
Action 動作	040
Acts 幕	042
Acts, First 第一幕	043
Acts, Second 第二幕	045
Acts, Third 第三幕	046
Adaptations 原著改編	047
Age 年齡	048
Allies 盟友	050
Animation 動畫	051
Animals 非人類夥伴	052
Antagonists 反派	053
Antithesis 反英雄	054
Aristocracy 亞里斯多德學	056
Armor 盔甲	058
Art vs. Craft 藝術 vs 技藝	060
Attitude 態度	061
Attributes and Aptitudes 特性與天賦	062
Audiences 觀眾	063

B

Backstories 背景事件	065
Beginnings and Endings 開始與結束	067
Betrayal 背叛	068
Biographies 傳記	069
Bisociation 異類混搭	071
Blessings 上帝的恩賜	073
Blocking 遮斷	074
Boring 乏味	075
But 但是	076