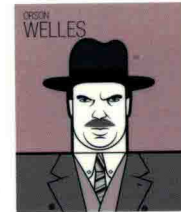
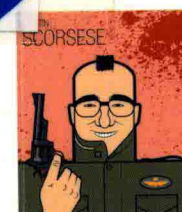
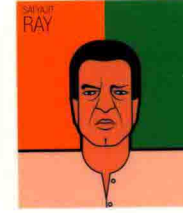
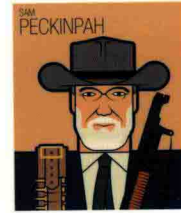
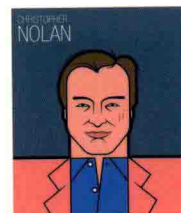
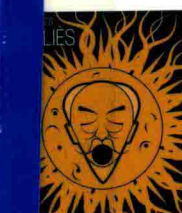
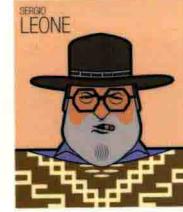
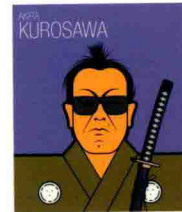
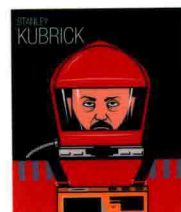
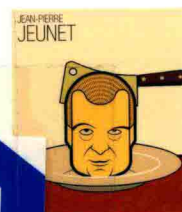
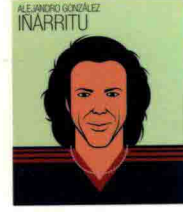
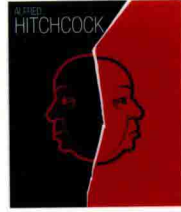
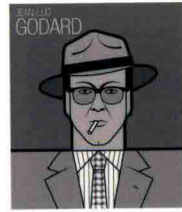
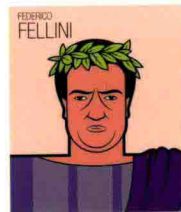
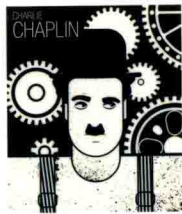
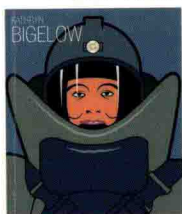
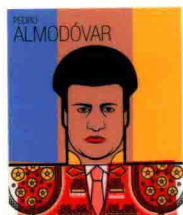

看懂所有 导演

GREAT FILM DIRECTORS

A-Z

(英) 安迪·图伊 (Andy Tuohy) 绘
(英) 马特·格拉斯比 (Matt Glasby) 著 常鸿娜 李雯斐 译

四川文艺出版社

看懂所有导演A-Z

(英) 安迪·图伊 绘 (英) 马特·格拉斯比 著

常鸿娜 李雯斐 译

四川文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

看懂所有导演A-Z / (英) 安迪·图伊绘; (英) 马特·格拉斯比著; 常鸿娜, 李雯斐译. —成都: 四川文艺出版社, 2017.2

ISBN 978-7-5411-4511-7

I. ①看… II. ①安… ②马… ③常… ④李… III. ①电影导演—介绍—世界 IV. ①K815.78

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第272599号

A-Z Great Film Directors

First published in Great Britain in 2015 by Cassell,

a division of Octopus Publishing Group Ltd. .

Carmelite House, 50 Victoria Embankment

London EC4Y 0DZ.

Preface and Illustrations copyright © Andy Tuohy 2015

Text and Design Layout copyright © Octopus Publishing Group Ltd. 2015

Rights arranged through Peony Literary Agency.

All rights reserved.

Andy Tuohy asserts the moral right to be identified as the illustrator of this work.

Matt Glasby asserts the moral right to be identified as the writer of this work.

Simplified Chinese translation copyright © 2017 by Beijing Xiron Books Co., Ltd.

著作权合同登记号 图进字: 21-2016-268

KANDONG SUOYOU DAOYAN A-Z

看懂所有导演A-Z

(英) 安迪·图伊 绘 (英) 马特·格拉斯比 著

常鸿娜 李雯斐 译

策划出品 磨铁图书

责任编辑 彭 炜 周 轶

出版发行 四川文艺出版社(成都市槐树街2号)

网 址 www.scwys.com

电 话 028-86259285 (发行部) 028-86259303 (编辑部)

传 真 028-86259306

邮购地址 成都市槐树街2号四川文艺出版社邮购部 610031

排 版 北京东安嘉文文化发展有限公司

印 刷 北京华联印刷有限公司

成品尺寸 149mm×210mm 1/32

印 张 7 字 数 100千字

版 次 2017年2月第一版 印 次 2017年2月第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-5411-4511-7

定 价 48.00元

PREFACE

前言

从A到Z中甄选具有代表性的导演是个充满挑战的技术活，不仅要严格遵守这个选拔标准，更头疼的是怎样把电影125年的历史用52个名字全方位地展现出来。除去书中提及的几位毫无争议的殿堂级导演之外，希区柯克、库布里克、大卫·林奇、斯科塞斯对电影界的贡献存在争议，这样使我很难开始自己的写作工作。鉴于这种状况，有人提议用电影的五大规则作为标准选择合适的导演，这个建设性的提议反而让我更加无从下笔了。萝卜青菜，各有所爱，况且像奥逊·威尔斯这样的导演，他的执导生涯中只有一部震古烁今的《公民凯恩》，其余的都黯淡无光，我是否要因为这部经典的电影作品而选择把他写在书里呢？

当你有一定观片量的时候，你就会发现电影不仅仅是用“好”“坏”或“一般”这样的词就能够评价的，一部经典的电影作品必须是广受欢迎、讨论度高的，才能算是经典之作。当然了，还有许多我本想写进书里的伟大导演，但因为篇幅的限制只好暂时放弃，像是我一直以来最喜欢的雅克·塔蒂就是其中一个，他曾经和昆汀·塔伦蒂诺、弗朗索瓦·特吕弗一道反对电影界内部的恶性竞争。

在本书中你也会发现很多国际导演的身影，他们有些人在本国的知名度远远高于他们在国际上的影响力。如果不是写书需要查阅了大量的资料，我也不会被小津安二郎和印度导演萨蒂亚吉特·雷伊的影片感动到。现在我可以很负责任地说，小津安二郎已经成为我最喜欢的导演之一了。我也力求书中要有女性导演的身影，虽说只是很小的一部分，但她们的实力不可小觑。过不了多久，像阿娃·杜威内这样的导演定会在电影史上留下她的芳名。

细心的你也许会发现有些字母并没有在书中出现，那是因为我们想保证质量而不是单单遵循字母这个选拔标准硬凑人数。或许，你们会给我更好的建议，哪位名字以Q开头的导演值得我们多花心思，细细品味他的作品呢？

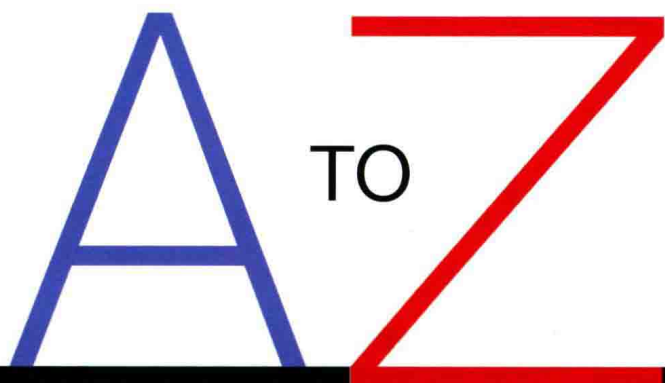
Andy Tudy

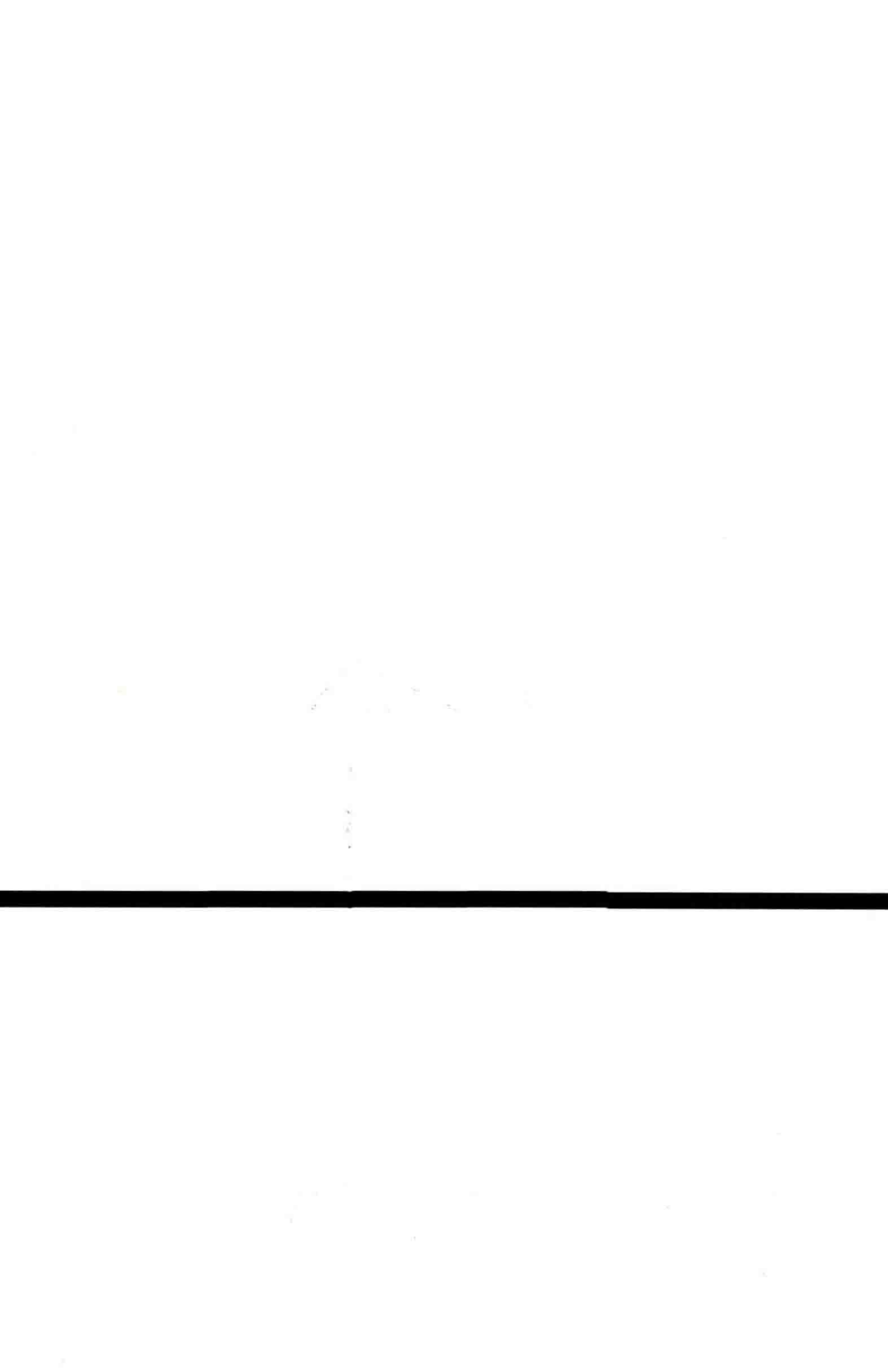
安迪·图伊

CONTENTS

前言	6	大卫·里恩	122
		李安	126
伍迪·艾伦	10	斯派克·李	130
佩德罗·阿莫多瓦	14	赛尔乔·莱翁内	134
达里奥·阿基多	18	大卫·林奇	138
达伦·阿伦诺夫斯基	22	泰伦斯·马利克	142
英格玛·伯格曼	26	乔治·梅里爱	146
凯瑟琳·毕格罗	30	米拉·奈尔	150
丹尼·鲍尔	34	克里斯托弗·诺兰	154
蒂姆·伯顿	38	小津安二郎	158
简·康平	42	山姆·佩金帕	162
约翰·卡朋特	46	迈克尔·鲍威尔&	
查理·卓别林	50	艾默力·皮斯伯格	166
科恩兄弟	54	萨蒂亚吉特·雷伊	170
弗朗西斯·福特·科波拉	58	马丁·斯科塞斯	174
大卫·柯南伯格	62	雷德利·斯科特	178
斯坦利·多南	66	乌斯曼·塞班班	182
谢尔盖·爱森斯坦	70	史蒂文·斯皮尔伯格	186
费德里科·费里尼	74	昆汀·塔伦蒂诺	190
大卫·芬奇	78	弗朗索瓦·特吕弗	194
约翰·福特	82	奥逊·威尔斯	198
让-吕克·戈达尔	86	维姆·文德斯	202
维纳·赫尔佐格	90	比利·怀尔德	206
阿尔弗雷德·希区柯克	94	王家卫	210
亚利桑德罗·冈萨雷斯·		张艺谋	214
伊纳里多	98		
让-皮埃尔·热内	102	术语表	218
克日什托夫·			
基耶斯洛夫斯基	106	索引	220
斯坦利·库布里克	110		
黑泽明	114	图片出处说明	223
弗里兹·朗	118		
		致谢	224

A TO Z GREAT FILM DIRECTORS

看懂所有导演A—Z

(英) 安迪·图伊 绘 (英) 马特·格拉斯比 著

常鸿娜 李雯斐 译

四川文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

看懂所有导演A-Z / (英)安迪·图伊绘; (英)马特·格拉斯比著; 常鸿娜, 李雯斐译. —成都: 四川文艺出版社, 2017.2

ISBN 978-7-5411-4511-7

I. ①看… II. ①安… ②马… ③常… ④李… III. ①电影导演—介绍—世界 IV. ①K815.78

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第272599号

A-Z Great Film Directors

First published in Great Britain in 2015 by Cassell,

a division of Octopus Publishing Group Ltd.,

Carmelite House, 50 Victoria Embankment

London EC4Y 0DZ.

Preface and Illustrations copyright © Andy Tuohy 2015

Text and Design Layout copyright © Octopus Publishing Group Ltd. 2015

Rights arranged through Peony Literary Agency.

All rights reserved.

Andy Tuohy asserts the moral right to be identified as the illustrator of this work.

Matt Glasby asserts the moral right to be identified as the writer of this work.

Simplified Chinese translation copyright © 2017 by Beijing Xiron Books Co., Ltd.

著作权合同登记号 图进字: 21-2016-268

KANDONG SUOYOU DAOYAN A-Z

看懂所有导演A-Z

(英)安迪·图伊 绘 (英)马特·格拉斯比 著

常鸿娜 李雯斐 译

策划出品 磨铁图书

责任编辑 彭 炜 周 轶

出版发行 四川文艺出版社(成都市槐树街2号)

网 址 www.scwys.com

电 话 028-86259285 (发行部) 028-86259303 (编辑部)

传 真 028-86259306

邮购地址 成都市槐树街2号四川文艺出版社邮购部 610031

排 版 北京东安嘉文文化发展有限公司

印 刷 北京华联印刷有限公司

成品尺寸 149mm×210mm 1/32

印 张 7 字 数 100千字

版 次 2017年2月第一版 印 次 2017年2月第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-5411-4511-7

定 价 48.00元

CONTENTS

前言	6	大卫·里恩	122
		李安	126
伍迪·艾伦	10	斯派克·李	130
佩德罗·阿莫多瓦	14	赛尔乔·莱翁内	134
达里奥·阿基多	18	大卫·林奇	138
达伦·阿伦诺夫斯基	22	泰伦斯·马利克	142
英格玛·伯格曼	26	乔治·梅里爱	146
凯瑟琳·毕格罗	30	米拉·奈尔	150
丹尼·鲍尔	34	克里斯托弗·诺兰	154
蒂姆·伯顿	38	小津安二郎	158
简·康平	42	山姆·佩金帕	162
约翰·卡朋特	46	迈克尔·鲍威尔&	
查理·卓别林	50	艾默力·皮斯伯格	166
科恩兄弟	54	萨蒂亚吉特·雷伊	170
弗朗西斯·福特·科波拉	58	马丁·斯科塞斯	174
大卫·柯南伯格	62	雷德利·斯科特	178
斯坦利·多南	66	乌斯曼·塞姆班	182
谢尔盖·爱森斯坦	70	史蒂文·斯皮尔伯格	186
费德里科·费里尼	74	昆汀·塔伦蒂诺	190
大卫·芬奇	78	弗朗索瓦·特吕弗	194
约翰·福特	82	奥逊·威尔斯	198
让-吕克·戈达尔	86	维姆·文德斯	202
维纳·赫尔佐格	90	比利·怀尔德	206
阿尔弗雷德·希区柯克	94	王家卫	210
亚利桑德罗·冈萨雷斯·		张艺谋	214
伊纳里多	98		
让-皮埃尔·热内	102	术语表	218
克日什托夫·			
基耶斯洛夫斯基	106	索引	220
斯坦利·库布里克	110		
黑泽明	114	图片出处说明	223
弗里兹·朗	118		
		致谢	224

PREFACE

前言

从A到Z中甄选具有代表性的导演是个充满挑战的技术活，不仅要严格遵守这个选拔标准，更头疼的是怎样把电影125年的历史用52个名字全方位地展现出来。除去书中提及的几位毫无争议的殿堂级导演之外，希区柯克、库布里克、大卫·林奇、斯科塞斯对电影界的贡献存在争议，这样使我很难开始自己的写作工作。鉴于这种状况，有人提议用电影的五大规则作为标准选择合适的导演，这个建设性的提议反而让我更加无从下笔了。萝卜青菜，各有所爱，况且像奥逊·威尔斯这样的导演，他的执导生涯中只有一部震古烁今的《公民凯恩》，其余的都黯淡无光，我是否要因为这部经典的电影作品而选择把他写在书里呢？

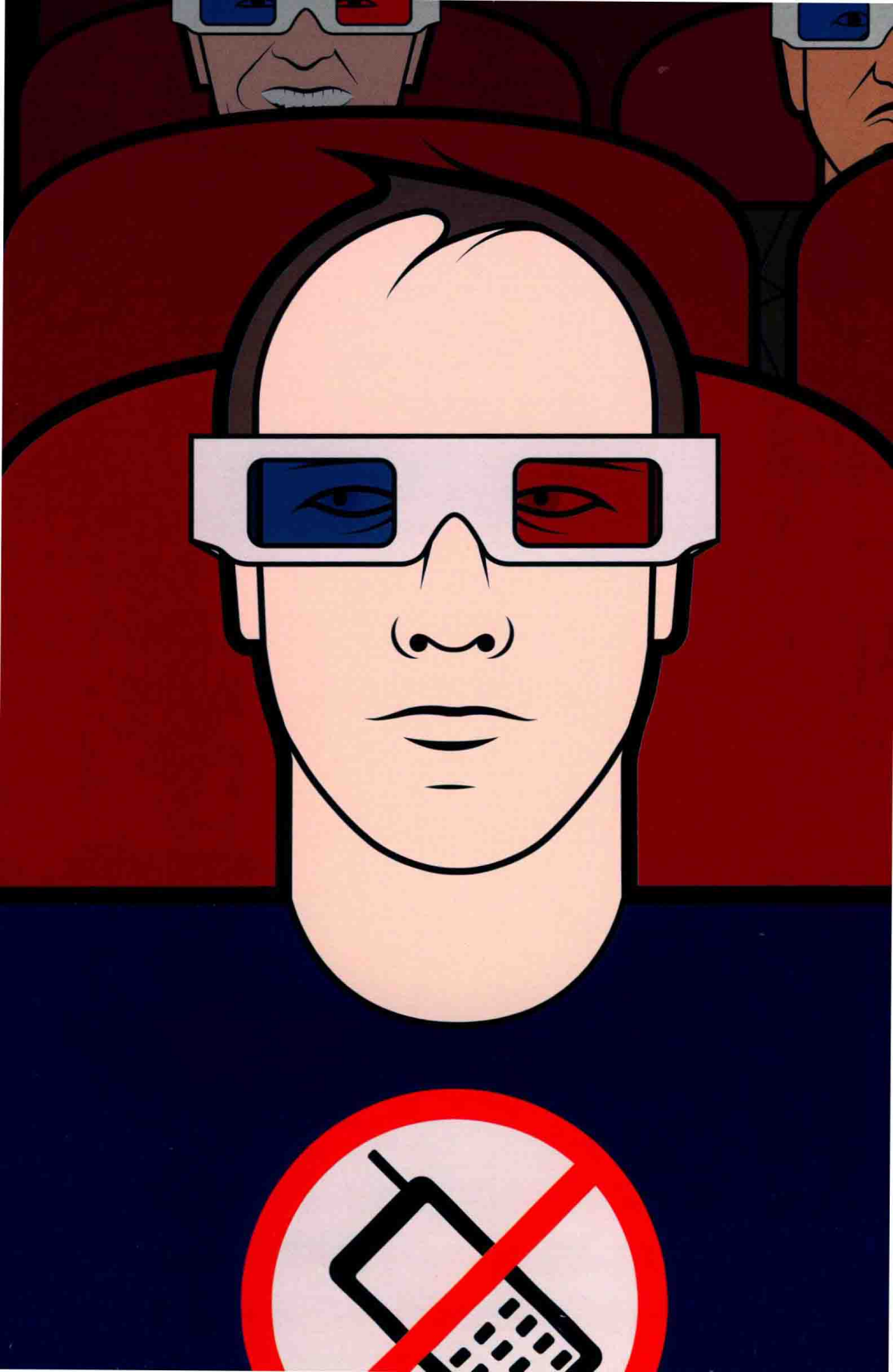
当你有一定观片量的时候，你就会发现电影不仅仅是用“好”“坏”或“一般”这样的词就能够评价的，一部经典的电影作品必须是广受欢迎、讨论度高的，才能算是经典之作。当然了，还有许多我本想写进书里的伟大导演，但因为篇幅的限制只好暂时放弃，像是我一直以来最喜欢的雅克·塔蒂就是其中一个，他曾经和昆汀·塔伦蒂诺、弗朗索瓦·特吕弗一道反对电影界内部的恶性竞争。

在本书中你也会发现很多国际导演的身影，他们有些人在本国的知名度远远高于他们在国际上的影响力。如果不是写书需要查阅了大量的资料，我也不会被小津安二郎和印度导演萨蒂亚吉特·雷伊的影片感动到。现在我可以很负责任地说，小津安二郎已经成为我最喜欢的导演之一了。我也力求书中要有女性导演的身影，虽说只是很小的一部分，但她们的实力不可小觑。过不了多久，像阿娃·杜威内这样的导演定会在电影史上留下她的芳名。

细心的你也许会发现有些字母并没有在书中出现，那是因为我们想保证质量而不是单遵循字母这个选拔标准硬凑人数。或许，你们会给我更好的建议，哪位名字以Q开头的导演值得我们多花心思，细细品味他的作品呢？

Andy Tucky

安迪·图伊

A

TO

C

艾伦
阿莫多瓦
阿基多
阿伦诺夫斯基
伯格曼
毕格罗
鲍尔
伯顿
康平
卡朋特
卓别林
科恩兄弟
科波拉
柯南伯格

WOODY ALLEN 伍迪·艾伦

美国人
1935—

伍迪·艾伦，原名艾伦·斯图尔特·康尼斯堡。他不仅是一位高产的电影导演，同时也是作家，并在自己创作的戏剧中充当演员。这位有点儿神经质的纽约客从1965年开始拍摄电影，以其飞快的电影拍摄速度与数量众多的电影作品而著名。艾伦在布鲁克林区的童年并不愉快，或许是为了忘掉这段经历，他很早便开始为电视节目写笑话，为脱口秀拟稿，着手剧本的编写。根据他的个人经历编写的电影作品《风流绅士》（1965年）上映后，他便开始了自编自导的生涯。他先后拍摄出了《出了什么事，老虎百合？》（1966年）和《傻瓜大闹科学城》（1973年），这些都是他早年间拍摄的喜剧电影。

电影《安妮·霍尔》（1977年），是一部讲述在纽约发生的浪漫爱情故事，这部电影为现代浪漫喜剧提供了范本。不管是电影《当哈利遇到莎莉》（1989年），还是脍炙人口的电视剧《老友记》（1994—2004年），都深受它的影响。这部影片包揽了除最佳男演员之外的四项奥斯卡大奖。在片中，艾伦饰演的艾维·辛格是一位喜剧作家，遇到了安妮（黛安·基顿饰）便双双坠入爱河。电影记述了他们跌宕起伏的恋爱关系，并且采用角色直接对着摄像机说话、字幕揭露角色真正想法的拍摄技巧和观众沟通。有一场戏明明是艾维在和安妮调情，字幕上却没有显示他们之间的对话，而是向观众呈现了男女主角心里的真实想法。他们的感情最终草草收场，作为观众的我们在慨叹他们华丽错过的同时，希望他们能够正确地了解对方的想法。但事与愿违，这或许是艾伦刻意留给我们的遗憾吧。关于两性关系的讨论继续在电影《曼哈顿》（1979年）中上演。这部向纽约致敬的黑白电影，讲述了一个中年知识分子与他17岁女

电影推荐：

- ★《傻瓜大闹科学城》（1973年）
- ★《安妮·霍尔》（1977年）
- ★《曼哈顿》（1979年）
- ★《汉娜姐妹》（1986年）
- ★《蓝色茉莉》（2013年）

你知道吗？

在经过40年的心理治疗之后，艾伦对《纽约时报》的记者说：“虽然大家嘲笑我说，长时间的心理治疗并没有什么效果，因为我还是那么神经质。可是我觉得，如果不是我的神经质，我也不会成为一个高产的导演。”

NEW
YORKER

“

不要打扰我自慰！这是我和我爱的人在做亲密的事。

”

《安妮·霍尔》

友和他朋友的情人之间的复杂关系。有人戏称这部电影是艾伦的自传体电影。众所周知，他与米亚·法罗分手后，便与法罗的养女宋宜·普列文结婚了。

20世纪八九十年代，艾伦的电影产量下降，就像他钟爱的爵士乐一样，也出现了参考和借鉴别人作品的情况。《星尘往事》（1980年）是以费德里科·费里尼的《八部半》

《安妮·霍尔》（1977年）

（1963年）为蓝本创作的；《汉娜姐妹》（1986年）也有着英格玛·伯格曼的痕迹。他随后的许多作品涉猎了更为私密的领域，如《丈夫与妻子》（1992年）。在拍摄了广受好评的喜剧电影《子弹横飞百老汇》（1994年）和《甜蜜与卑微》（1999年）后，艾伦跑去伦敦拍摄了《赛末点》（2005年），而后他返回欧洲大陆，完成了《午夜巴塞罗那》（2008年）和《午夜巴黎》（2011年）的拍摄。在缪斯女神重新回到他的身边后，艾伦又一次回到美国，拍摄了备受评论界盛赞的《蓝色茉莉》（2013年），在旧金山昏黄的光线下，凯特·布兰切特演绎了一个略带神经质的纽约人的故事。