

电影导演 制片人

Steven 史蒂文·斯皮尔伯格 Spielberg

[美] 詹姆斯·罗伯特·帕里什
龚姚东

著
译

(英汉双语)

浙江人民出版社

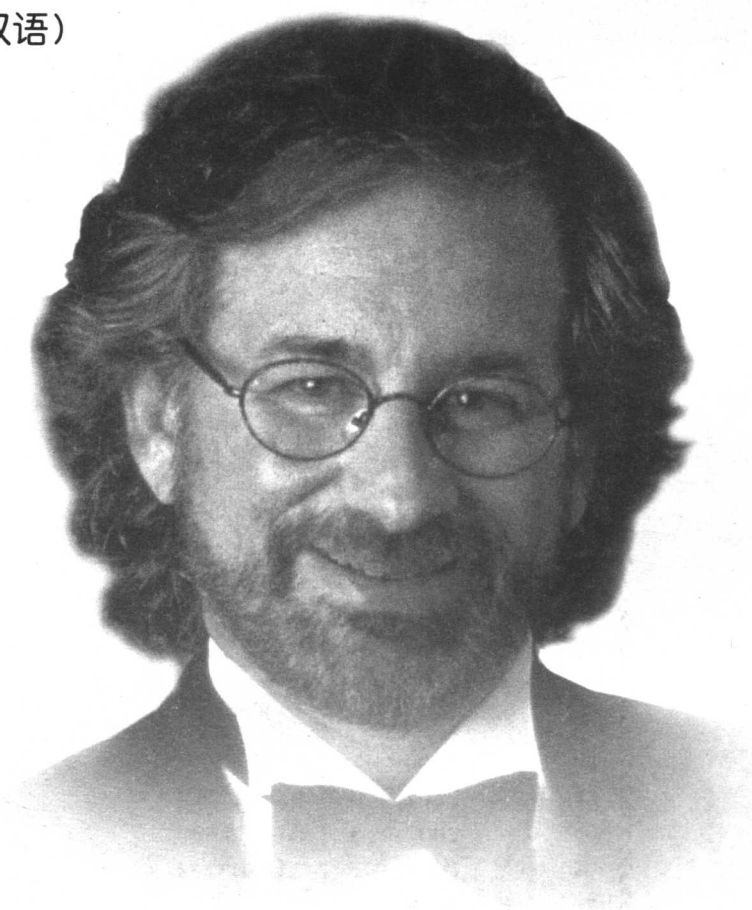
电影导演 制片人

Steven 史蒂文·斯皮尔伯格 Spielberg

[美] 詹姆斯·罗伯特·帕里什
龚姚东

著
译

(英汉双语)

浙江人民出版社

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字:11-2005-29

图书在版编目(CIP)数据

史蒂文·斯皮尔伯格 / (美)帕里什著;龚姚东译. -
杭州:浙江人民出版社, 2007.3
ISBN 978-7-213-03273-8

I. 史... II. ①帕... ②龚... III. 斯皮尔伯格, S.-
传记 IV. K871.257.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 030893 号

Steven Spielberg by James Robert Parish

©2004 by Ferguson Publishing Company

Published under license from Facts On File, Inc., New York.

北京版权代理有限公司代理,浙江人民出版社独家出版。

史蒂文·斯皮尔伯格

[美] 詹姆斯·罗伯特·帕里什 著
龚姚东 译

出版发行 浙江人民出版社
(杭州体育场路 347 号)
市场部电话:0571-85061682 85176515
责任编辑 刘 华
封面设计 顾 页
责任校对 张谷年
激光照排 杭州兴邦电子印务有限公司
印 刷 杭州富春印务有限公司
(杭州桐庐瑶琳镇)
开 本 880×1230 1/32
印 张 6
字 数 13 万
印 数 1-6000
版 次 2007 年 3 月第 1 版
2007 年 3 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-213-03273-8
定 价 12.00 元
如发现印装质量问题,影响阅读,请与市场部联系调换。

译者前言

2003年1月,译者到访位于美国加州首府洛杉矶北部的好莱坞。好莱坞是美国电影的心脏。星光大道上,游客们慕名追寻他们心仪的影坛俊杰的名字。在这中间,电影导演史蒂文·斯皮尔伯格显得极为耀眼。近40年前,他在环球电影公司初出茅庐,此后一路星途坎坷,终于成为一代电影巨匠,在好莱坞创造了他人无法企及的神话。在环球影城,斯皮尔伯格众多里程碑式的巨片片场,极富气势和想象,让译者对这位影响了几代人的影坛传奇人物不禁心驰神往。

后来有幸接手《史蒂文·斯皮尔伯格》这本人物传记的翻译工作。挑灯磨笔四月余,一路译来,感触良深。在译稿接近尾声的时候,读到美国娱乐业杂志《首映》很久之前对他的一篇评论文章,题目是《斯皮尔伯格——掉到地球上的外星人》。这个精妙的标题让许多人都若有同感——斯皮尔伯格不属于这个世界,他是一个“掉到地球上的人”。

对于这个“掉到地球上的人”,有人将他奉为神明,有人却视他如怪物。斯皮尔伯格的不同电影作品曾经三度创造全球电影票房最高纪录,以至于片商们说“谁得到了斯皮尔伯格,谁就得到了教皇的祝福”;然而,奥斯卡评委会曾对斯皮尔伯格苛刻之至,以至于他的电影一度连获包括最佳影片在内的9项提名,而他却无法博得学院派的一丝青睐。

谁能想象,创意出让外星人E.T.的地球朋友骑着脚踏车飞上天空的他,在现实生活中却异常恐高,不喜欢乘电梯或者坐飞机?谁能想象,曾经以《大白鲨》和《侏罗纪公园》让世界感到恐惧的他,不仅不喜欢而且害怕海洋和黑暗?谁又能想象,最终两度折桂奥斯卡最佳导演的他,从4岁起就咬着指甲摆弄摄像机直到今天?

也许你会问:斯皮尔伯格到底是个什么样的人?当你读完本书,了解了

史蒂文·斯皮尔伯格

U. S. Filmmaker and Producer

有关斯皮尔伯格动荡而孤独的童年,以及他在好莱坞的成长历程,就不难给出答案。译者想说,他其实就是我们之中的一个平凡人。不论是闯入好莱坞之前还是以后,他都一直勤奋地向前辈导演们学习,现在已渐渐走到了他们的前面;犹太民族出身的他,从小饱受种族歧视,但是他无惧社会误解,勇于挑战《紫色》这样的黑人题材电影;他曾一度叛逆家庭,离开自己的父亲,但是在接过奥斯卡金像的时候却发出了“父亲,这个奖属于你”的感言;他在学校饱尝孤独,受人排挤,甚至被大学拒于门外,但是他对教育非常重视,30年之后最终大学毕业;他拥有自己的大电影公司,以及无数的金钱财富,但是从不放弃对艺术的追求——电影史上的不朽经典《辛德勒的名单》就是例证之一。

斯皮尔伯格不仅精通摄影、灯光等各部门技术,而且具有非凡的创意。他是电影界以炫眼的特技手法和奇诡的时空想象著称的大师,可是他对自己这一代导演发出这样的反思:“我们一味追求图像,却牺牲了语言的美,在这一点上,我和其他人一样,负有无法推卸的责任。我们要用语言寻回属于电影的浪漫。”电影大师对艺术的严谨和对自己的严厉,令人心神俱震。

如果说电影是人类文化的旗帜之一,那么斯皮尔伯格就是一名人类文化的旗手。译者尊重作为犹太人的他对自己母体文化的不懈追寻,以及作为导演的他对个人艺术的勇敢剖析。他的成功,对我们每一个人都是精神上的启迪。愿这本斯皮尔伯格的传记,让我们每一个人都去积极追求自己生命中的梦想。

此外,该书的英文原作者在好莱坞娱乐圈内浸淫数十年,文笔细腻,深入浅出;叙事沉静幽默,旁征博引,非常注重写实。译者工作时力图谨遵原意,尽可能地将原书的风味奉献给读者。当然由于译者才疏学浅,必然会有一些不尽如人意之处,恳请读者和行内专家们给予指点。

龚姚东

2006年10月于浙大西溪

目 录

STEVEN SPIELBERG

- 1 超级导演
A SUPREME FILMMAKER 1
- 2 电影为生
MOVIES AS A WAY OF LIFE 9
- 3 扬名好莱坞,蜚声世界
MAKING A NAME IN HOLLYWOOD AND THE WORLD ... 53
- 4 巨星导演
THE SUPERSTAR FILMMAKER 83
- 5 动荡而丰收的十年
A TURBULENT AND PRODUCTIVE DECADE 113
- 6 从梦想到现实
TO NEVERLAND AND BACK 135

年表 <i>TIMELINE</i>	165
如何成为一名电影导演 HOW TO BECOME A FILMMAKER	167
深入了解电影导演 TO LEARN MORE ABOUT FILMMAKERS	173
如何成为一名电影制片人 HOW TO BECOME A PRODUCER	175
深入了解电影制片人 TO LEARN MORE ABOUT PRODUCERS	180
深入了解史蒂文·斯皮尔伯格 TO LEARN MORE ABOUT STEVEN SPIELBERG	182
关于作者 ABOUT THE AUTHOR	184

A 超级导演
SUPREME FILMMAKER

In mid-2003 for its annual ranking of “The 100 Most Powerful People in Movies” *Premiere* magazine placed filmmaker Steven Spielberg at the top of its list. In making this rating, the magazine described Spielberg as a “culture-shaping, blockbuster-making, Oscar-winning, studio-owning icon of cinema.” To date, Spielberg’s feature films have grossed over \$3.1 billion at the domestic box office, making him the most commercially successful moviemaker in the history of American cinema.

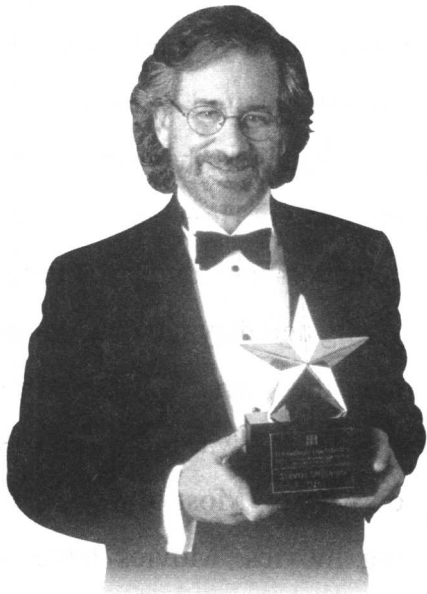
Knowing the Audience

Spielberg, who has won two Best Director Academy Awards to date, is a talented craftsman whose artistic vision has shaped and been shaped by the sensibilities of the average filmgoer. Spielberg has a great ability to play upon people’s hopes, fears, and shared experiences in a compelling way. Over the decades he has worked in many movie genres, including thriller (*Jaws*, 1975), science fiction (*Close Encounters of the Third Kind*, 1977), farce (*1941*, 1979), adventure (*Raiders of the Lost Ark*, 1981), horror (*Poltergeist*, 1982), drama (*Schindler’s List*, 1993), war (*Saving Private Ryan*, 1998), and action (*Minority Report*, 2002).

2003年夏天,杂志《首映》(好莱坞首席杂志媒体,主要报道好莱坞台前幕后的新闻——译者注)宣布“电影界100位最具影响力人物”年度评选结果,电影导演史蒂文·斯皮尔伯格赫然名列榜首。在评选中,《首映》把斯皮尔伯格描述为“塑造文化、拍摄大片、赢得奥斯卡、拥有电影公司的影坛偶像”。迄今为止,斯皮尔伯格的电影在美国国内的票房总计超过31亿美元,这使他成为美国电影史上商业上最成功的电影制作人。

了解观众

头顶着两届奥斯卡最佳导演桂冠的斯皮尔伯格,是一位天才电影艺术家,他的艺术视觉培养了大多数观众的鉴赏力,反之,观众的鉴赏力也影响了他的艺术视觉。斯皮尔伯格善于利用人们的希望、恐惧和共同的经历,他的叙事手法引人入胜。在过去的几十年中,斯皮尔伯格的作品涉及众多电影门类,包括惊险片(1975年的《大白鲨》)、科幻片(1977年的《第三类接触》)、喜剧片(1979年的《1941》)、冒险片(1981年的《夺宝奇兵》)、恐怖片(1982年的《鬼哭神嚎》)、剧情片(1993年的《辛德勒的名单》)、战争片(1998年的《拯救大兵瑞恩》),以及动作片(2002年的《少数派报告》)。

No matter what type of motion picture he undertakes, he instinctively looks for those underlying elements that can be best appreciated by most of the audience.

Searching to Improve Himself

Like most serious artists, Spielberg is always searching to improve his creative output. He admits that he is never fully satisfied with his past pictures, despite the fact they have pleased millions of viewers. According to Steven: "I can watch my own movies up to a point, and then I become too critical about choices and missed opportunities and better shots, that a year later seem more vivid in my mind than what I'd remembered a year before."

Spielberg has been consistently successful from early in his career. However, he has come to accept that his many achievements in the entertainment industry at a relatively young age may have distracted him from greater artistic goals over the years. In accepting the honorary Irving G. Thalberg Academy Award in March 1987 for "creative producing," he observed, "Most of my life has been spent in the dark watching movies. Movies have been the literature of my life." While in his forties, he realized the following about himself

无论执导哪一类电影，斯皮尔伯格总是本能地寻找那些最能为广大观众所欣赏的潜在的电影元素。

力求提升自我

像大多数严肃艺术家一样，斯皮尔伯格一直在寻求完善他创作的作品。尽管他的电影为上百万的观众所喜欢，但他承认，他对自己的旧作从未百分之百地满意。史蒂文说：“我可以对自己的电影看

上一阵子，然后就对一些镜头的选择变得百般挑剔，那些错过的机会和本来可以拍得更好的镜头在我的脑海里比一年前我所想到的更加鲜活。”

自电影生涯之初，斯皮尔伯格就一直颇为成功。不过，他自己承认，如果不是在娱乐业内过早成名，他也许本可以在过去的这些年里，在艺术上取得更大的成就。1987年3月，他凭借在“创意制作”方面的卓越成就，被授予欧文·撒尔伯格学院奖。领奖时他说：“我的一生中的大部分时间都在黑暗中观看电影，电影已经成为我生命的文学。”当时，已过了不惑之年的斯皮尔伯格察觉到了他自己

Steven Spielberg accepts the Irving G. Thalberg Academy Award.

史蒂文·斯皮尔伯格接受欧文·撒尔伯格学院奖。

and his generation: “In our romance with technology and our excitement at exploring all the possibilities of film and video, I think we’ve partially lost something that we now have to reclaim. I think it’s time to renew our romance with the word. I’m as culpable as anyone of exalting the image at the expense of the word.” In other words, Steven wanted to make the emotions—the artistic center—in his films just as compelling as the visual elements for which he became famous. Receiving the prestigious Oscar tribute, he said, “It reminds me of how much growth I have ahead of me in order to be worthy of standing in the company of those who have received this before me.” He realized that, as a primary maker of mass entertainment, he has a responsibility to stimulate moviegoers’ intellect as well as amusing them. This strong moral obligation has since become a key factor in all of Spielberg’s endeavors: as filmmaker, studio owner, business entrepreneur, charity giver, and family man.

和同一代电影人所处的危机：“我们痴迷于技术，我们为探索胶片和影像的所有可能性而激动，我觉得我们已经部分失去了一些东西——而这正是我们现在必须找回的。我想，现在是再续我们与语言的浪漫的时候了。我们一味追求图像，却牺牲了语言的美，在这一点上，我和其他人一样负有责任。”换句话说，史蒂文力图将他电影的艺术中心——情感，琢磨得像他

赖以成名的视觉影像技术一样令人着迷。当他接过享有威望的奥斯卡奖时，他说：“这个奖提醒了我，要配得上跻身于那些曾经获奖的人，我还有很长的路要走。”他意识到，作为一个大众娱乐的主要制造者，除了娱乐观众之外，他有责任增强观众对艺术的理解力。这一强烈的道义上的责任此后成为斯皮尔伯格所有的人生努力的主导因素，无论他的身份是电影导演、电影公司老板、商业企业家、慈善使者，还是居家男人。

M 电影为生
MOVIES AS A WAY OF LIFE

Steven Allan Spielberg was born December 18, 1946, in Cincinnati, Ohio. He was the first-born child of Arnold and Leah (Posner) Spielberg, followed by three sisters: Anne(1949), Sue(1953), and Nancy(1956). Steven's first three years were spent in Avondale, a suburb of Cincinnati with a large Jewish community.

Family Influences

From his earliest years, Steven's family life formed enduring memories, wishes, and frustrations, many of which would find their way eventually into the screen works of this future filmmaker. Steven's father, an electrical engineer, and his mother, a former concert pianist, were emotional opposites. Their contrasting approaches to life had a great effect on their son. Steven's dad was a workaholic, constantly concerned with providing for his family. Arnold Spielberg was usually too preoccupied with his career in technology to focus much attention on his gifted boy who, from an early age, was always asking questions, wanting to know about everything.