

詹姆斯·卡梅隆： 顶级“神作”制造机

时隔13年,《阿凡达》续作《阿凡达:水之道》宣布中国内地定档12月16日,詹姆斯·卡梅隆带着他的视觉盛宴回来了。从深海到太空再到未来时空,詹姆斯·卡梅隆执导的电影作品,总是带着鲜明强烈的科幻与史诗风格,给观众留下恢弘盛大的视听体验,推动着电影工业的变革与创新。而卡梅隆本人,也成为了好莱坞史上毋庸置疑的技术王者,是全球众多影迷心中当之无愧的“神作”制造机。

□潍坊日报社全媒体记者 宋玉璐

半路出家

从卡车司机到名导演

父母一位是工程师,一位是艺术家,在如此奇妙组合所组建的家庭中成长起来的卡梅隆,似乎生来就要步入电影行业,但步入社会后的他,却成为了一名卡车司机。只在业余时间写科幻小说、绘制模型,将脑中天马行空的世界铺陈在草稿纸上。

某一天,在观看了好莱坞科幻片《星球大战》之后,深受震撼的卡梅隆决心步入影坛,开启自己的导演事业。然而彼时半路出家的卡梅隆,一无知识过硬的执导功底,二无强大雄厚的投资方,只靠单枪匹马,要想在电影行业蓬勃发展、众星云集的好莱坞闯出一片属于自己的天地,着实是方夜谭。

就这样,卡梅隆从零开始学起了电影知识,辗转在家和图书馆两地,利用全部时间制作模型与阅读专业书籍。在自己家的客厅里,他拍摄出了12分钟的电影处女作《克塞诺起源》,影片极其简单,讲述巨大的清洗机器人和火星步行者在被遗弃的外星设施内战斗的故事,灵感就源自他的初心启蒙作《星球大战》。因为制作成本低,画面并不精美,但胜在模型精良,故事情节完整,卡梅隆高质量的模型制作水平和宏观叙事的能力由此可见一斑。这位年轻人的才华很快便被注意到,通过介绍,卡梅隆开始正式迈入专业制作团队,特效师、编剧,在各大片场、不同角色的电影制作中,他积累着宝贵的经验。终于,他首次独立执导的《终结者》大获成功,不止为他带来了执导《异形2》的机会,更收获了一众科幻影迷,一时之间,全世界的目光都聚焦到了卡梅隆身上。

永不止步

拍摄出《泰坦尼克号》

当时,好莱坞科幻题材电影百花齐放,卡梅隆也因为《终结者》系列和《异形2》被打上了“科幻片导演”的标签,然而,他本人的野心却不止于此。卡梅隆认为,电影本质是要为观众讲好一个故事,叙事是电影的灵魂和永恒的主线。

此后,卡梅隆耗费了数年来沉淀自己。他学习、拍摄纪录片,还与俄罗斯学者一同“入海”,在深邃静谧的大海深处,他见到了泰坦尼克号的残骸,这艘当时风头无两的豪华客轮,在处女航中便遭厄运,与船上1500多名游客一同沉入海底。

这次深潜经历让卡梅隆萌生出拍摄《泰坦尼克号》的想法。听闻“当红炸子鸡”导演要拍摄一部灾难片,福克斯公司当即斥资1亿美元全力支持,却转头就被卡梅隆花了个精光,1亿美元被他用于建造等比例的泰坦尼克号。最终《泰坦尼克号》耗费2亿美元完成,当时行业内普遍唱衰这部烧钱“大作”,但结果我们已经知道了,这是一部足以载入人类电影史册的旷世巨作,票房更是刷新了全球电影票房纪录。

在泰坦尼克号即将沉没之际,观众们看到的是客轮的交响乐团拿出乐器,在甲板上为所有乘客演奏最后的镇魂歌;三等舱内的母亲在为孩子们讲述着睡前故事,一如她每晚睡前做的那样;老船长笔直站在空无一人的船舱内,等待着与游轮共存亡;席琳·迪翁演唱的《我心永恒》回荡耳旁,杰克把生的希望留给了露丝,自己则带着爱的记忆坦然迎接死亡。虽是一部灾难片,但卡梅隆真正地抓住了灾难之下属于人的温情和高光。

传奇继续

每次归来都是惊喜

影迷之间流传着一句话:“能打败卡梅隆的只有他自己。”在缔造了《泰坦尼克号》的传奇后,卡梅隆又消失了,但无人遗忘他,因为他已经用作品向人们证明了,下一次归来,定然会是超乎寻常的惊喜。

果然,卡梅隆没有让全世界失望,在息影的时间里,卡梅隆将目光投向了3D电影。今天3D电影已然走进大小城市,卡梅隆对此功不可没。

历时两年多的制作拍摄,在2009年,卡梅隆向电影爱好者交出了一份名为《阿凡达》的答卷。这部电影乘着3D技术的浪潮,很快席卷全球,仅仅在中国内地就斩获了10亿元票房,刷新了此前《泰坦尼克号》的全球票房纪录。《阿凡达》的特效场景如梦似幻,潘多拉星球的人种、生物在大荧幕上都仿若真实存在,在技术方面,《阿凡达》不仅是前无古人,在电影叙事方面,也带着卡梅隆惯有的环保思考和人性光辉,他真的战胜了自己,创造出又一个传奇。

有人认为,艺术和商业想要同时用于电影之中,必然要牺牲一个为另一个让路,这也就是为什么文艺电影有口皆碑但晦涩小众,爆米花电影票房强劲却评分不高。但卡梅隆凭借着得天独厚的天赋和后天坚持不懈的努力,真正做到了大制作大场面才能成就的“大片”视听效果与言之有物、引人反思、令人难忘的故事相统一,让业界看到了艺术性和商业性并非互斥,这或许就是卡梅隆的神奇之处。

我爱看电影

《阿凡达》 勇敢与正义至上

□马宇琪

《阿凡达》是由二十世纪福克斯电影公司出品,詹姆斯·卡梅隆执导,萨姆·沃辛顿、佐伊·索尔达娜、西格妮·韦弗领衔主演的科幻电影。该片讲述了发生在未来的故事。人类飞到遥远的潘多拉星球开采资源,受伤后以轮椅代步的杰克自愿接受实验并以他的阿凡达来到潘多拉。然而,在结识了当地纳美族人公主涅提妮之后,杰克在一场人类与潘多拉居民的战争中陷入两难……

这部卡梅隆耗时4年半制作,总斥资接近5亿美元打造的作品不仅开辟了电影3D技术的新天地,其带给人的视听感受也是划时代的。本片荣获第82届奥斯卡最佳摄影、最佳视觉效果、最佳艺术指导3项大奖。

主人公杰克本是一个腿脚不便的人,他也曾胆怯彷徨,但最后他成为了解救苦难众生和自己的“战神”。这得益于杰克拥有一颗充满探知欲的无畏之心。随着电影情节的深入,在人类群体中也开始涌现像杰克一样的人物,如研制克隆技术的科学家格蕾丝、女飞行员楚蒂、阿凡达操纵者帕克等,他们在与纳美族人接触的过程中,逐渐被他们的纯真、质朴和美好所打动,他们回归本心,重新作出正确的选择,捍卫正义与大爱。

胜利最终属于勇敢的正义者。影片中的人类想要用武力侵占潘多拉星球,这不义之举最终也让人类品尝了“多行不义必自毙”的恶果。

另外,在这个飞速发展的时代,影片还给我们一个重要的警示,那就是人类要爱护好我们美丽的家园,保护好生态环境,不然定会付出代价。

▼《异形2》海报

▼《泰坦尼克号》海报

▼《阿凡达:水之道》海报

