

HarperCollins
哈珀·柯林斯

《纽约时报》经典畅销书排行榜第一名

独家授权
限量珍藏

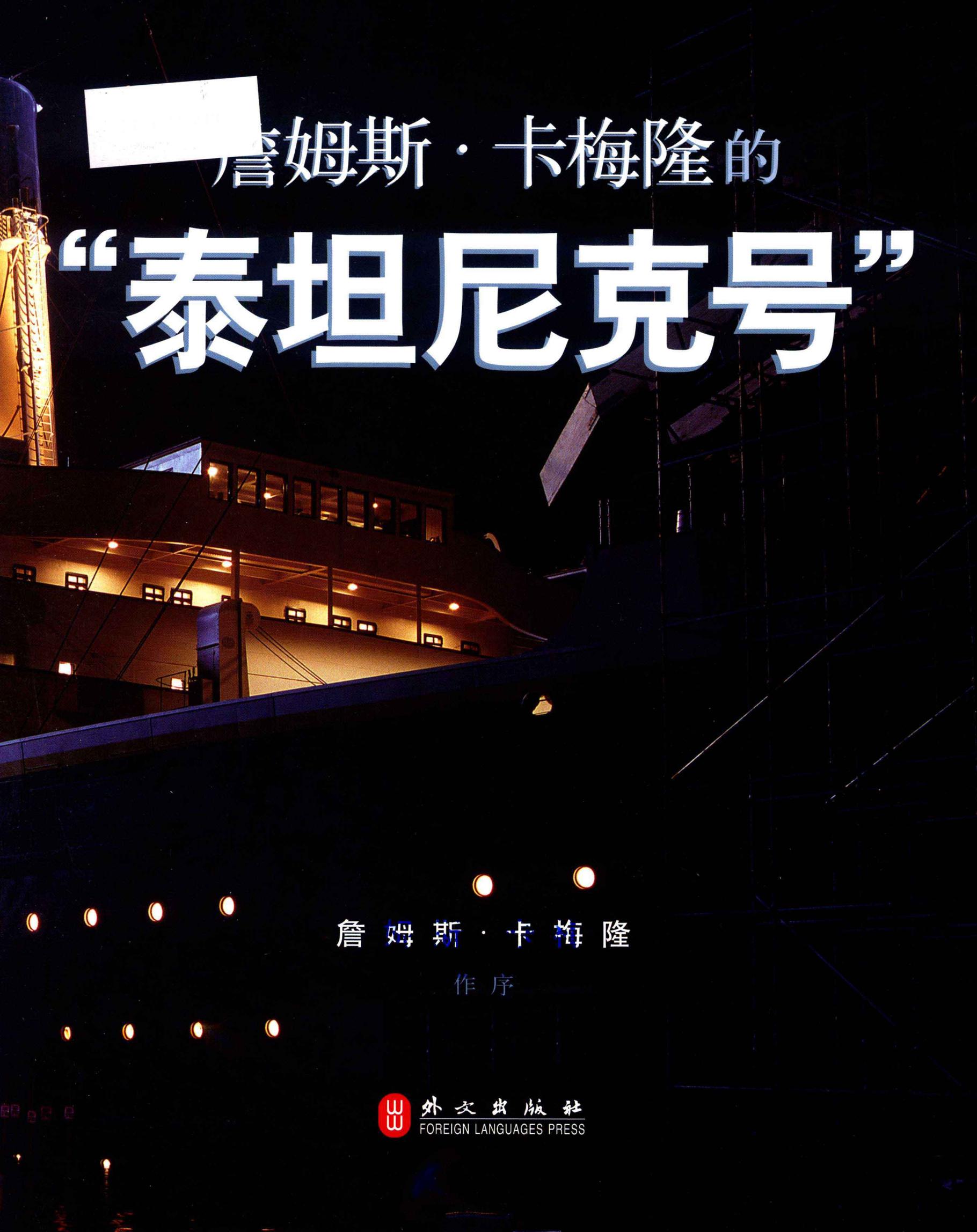
天津北方电影集团 中国电影合作制片公司 《孙子兵法》影业公司 联合策划

3D 詹姆斯·卡梅隆的 “泰坦尼克号”

卡梅隆作序 众多首次公开的剧照

外文出版社
FOREIGN LANGUAGES PRESS

詹姆斯·卡梅隆的
“泰坦尼克号”

詹姆斯·卡梅隆

作序

外文出版社
FOREIGN LANGUAGES PRESS

图书在版编目 (C I P) 数据

詹姆斯·卡梅隆的“泰坦尼克号” / 卡梅隆等著;
外文出版社英文部译. — 北京: 外文出版社, 2012
ISBN 978-7-119-07574-7

I. ①詹… II. ①卡… ②外… III. ①电影—介绍—
美国—现代②电影评论—美国 IV. ①J905.712
中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第041006号

著作权合同登记图字: 01-2012-2396

原出版者书号: ISBN 978-0-06-211938-4

Translation Copyright © 2012 by Twentieth Century Fox Film Corporation and
Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.

Published by arrangement with Harper Design, an imprint of HarperCollins Publishers.

原声音乐由索尼古典 (Sony Classical) 出版的CD和磁带提供

封面插图: 20世纪福克斯电影公司

序言: 詹姆斯·卡梅隆

摄影: 道格拉斯·柯克兰

篇章摄影: 梅丽·华莱士

撰文: 艾德·马什

项目编辑: 杰恩·莱蒙

图书设计: 乔尔·埃弗洛姆 杰森·斯奈德

道格拉斯·柯克兰摄影照片, 版权归其所有, 1997年;

梅丽·华莱士摄影照片, 版权归20世纪福克斯电影公司和派拉蒙电影公司
所有, 1997年;

其他照片和插图的版权所属见第176页。

出版人: 徐步

策划: 胡波 何笑梅

翻译: 姜晓宁 徐汀汀 王琴 严晶 王玮 冯鑫 曲磊 李磊

中文核改: 王明杰 许荣

中文审定: 解琛

责任编辑: 文芳 兰佩瑾

印刷监制: 韩少乙

詹姆斯·卡梅隆的“泰坦尼克号”

出版发行: 外文出版社有限责任公司

地址: 北京市西城区百万庄大街24号 邮政编码: 100037

网址: <http://www.flp.com.cn> 电子邮箱: flp@cipg.org.cn

电话: 008610-68320579 (总编室) 008610-68996158 (编辑部)

008610-68995852 (发行部) 008610-68996183 (投稿电话)

印刷: 深圳当纳利印刷有限公司

经销: 新华书店 / 外文书店

开本: 特12开

版次: 2012年3月第1版第1次印刷

书号: ISBN 978-7-119-07574-7

定价: 98.00元

版权所有 侵权必究 如有印装问题本社负责调换 (电话: 68995960)

安德烈·安德里夫（工程师），安纳托利·塞格勒维奇（飞行员）和詹姆斯·卡梅隆在“和平一号”微型潜艇中。

序言

2012年4月14日晚上11点40分，这一天，正是“泰坦尼克号”沉没100周年纪念日。按照惯例，我将向皇家巨轮“泰坦尼克号”的管理人员、船员和乘客举杯致敬。

这个永恒不变的惯例在这个4月将更显阴郁，因为100年前的这天，这艘史上著名巨轮因遭遇冰山，造成不可扭转的悲剧。

我没有选择凌晨2点20分邮轮沉没的时刻举杯，而是选定在晚上11点40分船冰相撞的时刻，因为，1500名遇难者和703位幸存者的命运在此刻定格。

事过百年，“泰坦尼克号”仍令人浮想联翩，因为它的故事就像一部真实发生过的伟大的小说。如果说是一部小说，那么，它的精彩程度确实是无以复加的。有史以来最大的邮轮，满载欧美两大洲的上层精英，在首航之时却径直冲向一座冰山，随即被阴沉的大海吞没。这一切如此突然，就好像它从未存在过。

生死关头，贫富同行，男女有序（女士优先获救）。一个逝去的时代的淡泊和高贵，皆因一艘令人叹为观止的巨轮在夜色中鲁莽地疾驰而铸成大错。

这一切都证明：生命无常，命运未卜，世事难料。

我们制作这部电影时，力图表现这一切。更重要的是，通过杰克和罗丝令人心碎的爱情故事，赋予这个悲剧以人性的一面。

本书按时间顺序记录了电影《泰坦尼克号》的拍摄过程。对我来说，这是个历时3年的长途旅行，悲喜交加，起伏不定。我甚至亲自探索了“泰坦尼克号”残骸在北大西洋的海底墓场。

为了客观地再现这一故事，我认为有必要先考察沉船，再开机拍摄。我说服了20世纪福克斯电影公司投资拍摄这部电影，并出资考察北大西洋2.5英里深处锈迹斑斑的船骸。我们特制了能够承受海底高压（2吨/平方英寸）的摄像机和房屋，特邀俄罗斯深海科学家，驾驶两艘“和平号”微型潜艇，潜入海底。据我所知，世界上能到达这一海底深度的微型潜艇只有5艘。

“泰坦尼克号”出现在我们的聚光灯下。那一刻，如梦如幻：它就像一位美丽的姑娘，岁月中不幸溺水，如今身披锈甲，走向哥特式的毁灭。

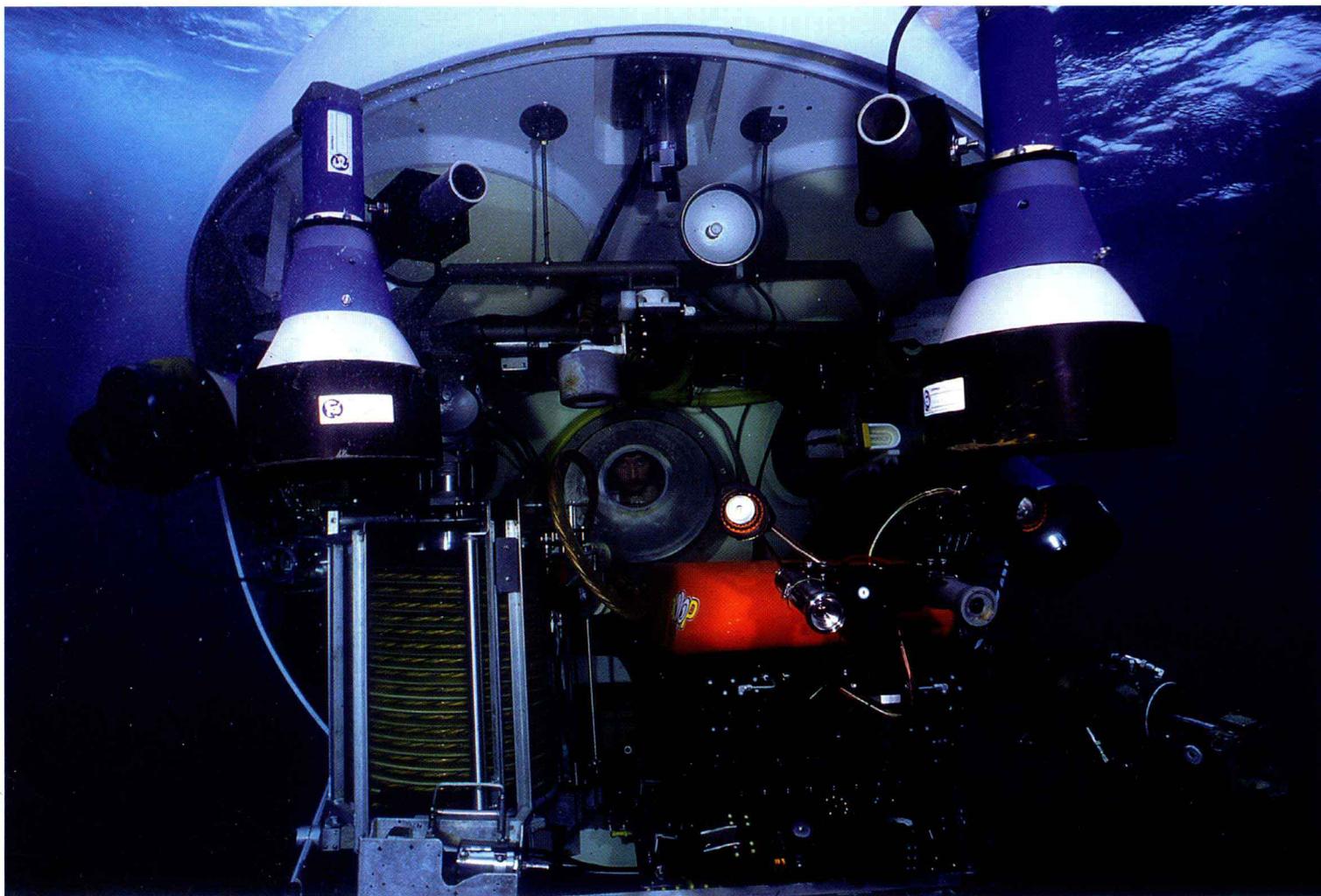
我们拍摄了船骸外部，甚至模拟了故事情节。寻宝人布洛克·洛维特操控机器人潜入沉船，进行最后一次深水考察。我们甚至操控水下机器人“史努比小狗”深入到船骸的巨大台阶（尽管我曾承诺不会这么做）。沉船内部探照灯所及之处令人目瞪口呆：精雕细琢的红木家具依然如故，镀金灯座和装饰华丽的青铜门都出现在我们的监视器屏幕上。如此梦幻的场景如同被洪水淹没的哥特式豪宅。

亲眼目睹它的残骸，我感到自己与那些曾经徜徉在甲板上的生命有着无法割舍的关系，我有责任拍摄这部电影，而且要真实准确、心怀悲悯地再现这个故事。参与摄制的每个人都肩负着这份责任，镜头前的一切都必须绝对真实，从地毯到瓷器、从演员服装上的刺绣到墙壁上镶嵌的手工木雕。

面对穿越时空的梦幻挑战，演员的精湛表演带我们踏上了一次震撼的情感之旅。对我来说，制作这部电影确实是一次情感之旅，从剧本创作到与天才演员凯特·温丝莱特和莱昂纳多·迪卡普里奥合作的喜悦，再到预感此番心血也许将成为好莱坞史上最大惨败的绝望。美国《综艺》杂志（Variety）在首页开辟了一个每日专栏，名为“瞭望‘泰坦尼克号’”（Titanic Watch），讽刺该片的制作大大超出预算，注定将成为票房灾难。

死刑将近的快感令人畏惧，但为追求卓越我们愈加努力。在剪辑室，我将一个刀片粘在我的视频处理器屏幕上，并用钢笔留言：“以备影片惨败使用。”

影片上映的第一个周末票房平平，岂料却在下个周末大幅攀升，这是前所未有

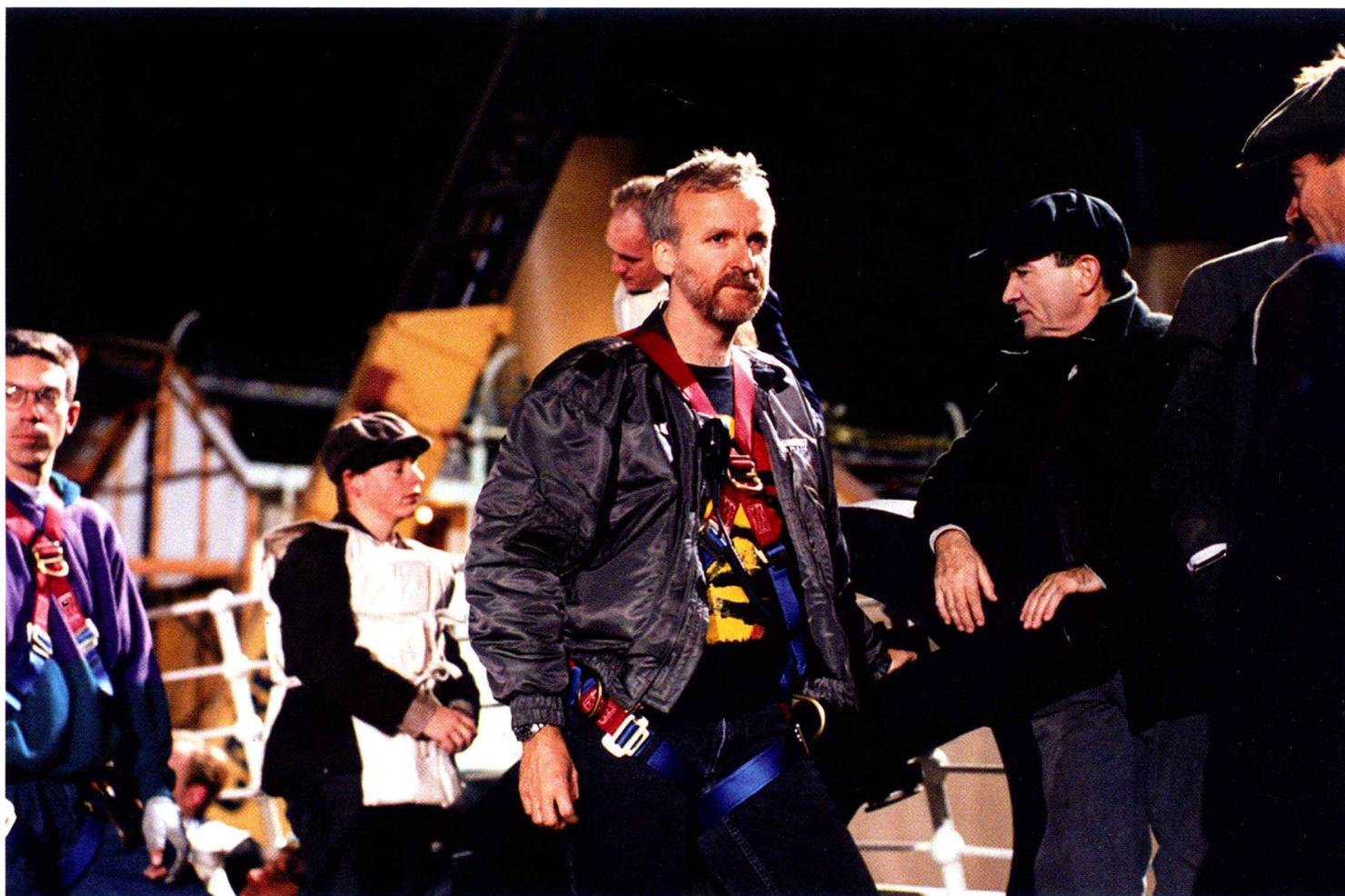

的。想象一下当时我们有多惊讶，媒体有多震撼。而这只是开始。对电影产业（包括我们制作人在内）来说，《泰坦尼克号》一发而不可收，恍如幻象。它连续16周位居票房冠军，这一纪录至今尚未打破。

基尼亚·什奈耶夫驾驶的“和平二号”运载水下机器人“史努比小狗”。

面对影评和票房收入上的成功，人们很容易忽视正是悲剧故事本身成就了此番事业。在我和监制乔恩·兰道手捧奥斯卡最佳影片奖杯时，我请全场默哀一分钟，暂且抹去炫目浮华的荣耀，提醒大家“泰坦尼克号”的沉没在它所处的时代是催人警醒、举世哀恸的事件。在我心里，我已与这一事件建立了一种联系。我不再置身历史之外，而是与船和船上的人永远同在——我不再是事件的旁观者，而是参与者。

这种情感纽带萌生于第二次深海考察时。拍摄间歇，我乘坐的“和平号”潜艇停在“泰坦尼克号”沉船的甲板上。此前我一直聚精会神地拍摄，就像宇航员逐一检查仪表台上的仪表一样。过度关注拍摄延迟了我的情感反应，直到我从5英寸厚的窗口向外凝视船骸，那一刻的寂静唤醒了我对沉船的感情。我突然意识到我就在“泰坦尼克号”的甲板上，真真切切。

詹姆斯·卡梅隆身系安全带，准备拍摄“倾斜的船尾”。

时光倒流。那里是一等舱入口，乘客曾经由此而出，凝视那些在头顶爆炸的求救弹。就在那里……就在那里……华莱士·哈特利指挥的邮轮乐队演奏着《更近我主》（“Nearer My God To Thee”），此时，海水漫过甲板向他们冲来。

那次潜水考察结束后，回到指挥船，我的心情久久不能平复。通过实地考察，我对整个事件了然于心，我为那一晚的无辜受难者垂泪。

至于这篇序言，我早在1997年秋天《泰坦尼克号》杀青时就有意提笔。2001年我回到沉船现场进行第二次探险，2005年又进行了第三次。我们用自己研制的机器人，不遗余力地全面考察了船骸内部。我已潜入海底33次，待在“泰坦尼克号”上的时间比当年的船长和乘客还要长。透过水下机器人的眼睛望去，我在这艘巨轮的走廊和楼梯上“行走”，有种灵魂出窍的奇怪感觉，就像鬼魂出没在甲板上。

对1912年沉船之后未能目睹之事，我们发现了一些，也想象了一些。一等舱餐厅和会客室的铅玻璃、看起来随时都会点亮的电梯楼层指示牌、施特劳斯套房里的镀金大钟……安坐在完好无损的红色地幔上，简直像极了我们为影片创作

的这个房间的水下场景。最令人赞叹的是，土耳其浴室里蓝绿相间的瓷砖在聚光灯下闪闪发光，经历近百年，仍完美无缺。

我对这艘沉船和它葬身海底的经过知之甚多，幸存者和遇难者的故事与我如影随形。结束了影片的拍摄之旅，经历了失败的低谷和成功的顶峰，触摸过从沉船现场打捞上来的手工艺品，通过水下机器人的眼睛考察了沉船内外。这一切，在我的梦境中难以磨灭……

我仍努力探究和理解“泰坦尼克号”的意义。“泰坦尼克号”究竟想传达什么信息？

我告诉自己，它不过是海底一堆扭曲生锈的废铜烂铁，是过往的一件遗物，与现今毫无干系。但它是一场灾难，与种族灭绝、化城市为灰烬的原子弹爆炸，还有无数不可言状的天灾人祸一道，已被历史的洪流淹没。

2001年9月，我操纵自己的“阿凡达”——一个名叫“杰克”的小型水下机器人，穿过沉船内部，去营救被困其中的另一个水下机器人“埃尔伍德”。经过几个小时的紧张工作，终于让两个机器人安全返回主潜艇。当机器人胜利浮出海面，我们已累得筋疲力尽。

那天是2001年9月11日。一出潜艇，我们就得知恐怖分子驾驶飞机摧毁了纽约世贸中心，死亡人数成千上万——世界就这样被改变了。

我的朋友比尔·帕克斯顿向我和所有同船的工作人员费力地解释这一切，我们肯定是西半球最后知道此事的人。瞬间，“泰坦尼克号”对我而言似乎失去了意义。我们还在毫无头绪地探索上世纪的船骸，蓄谋已久的暴力已改变了我们周围的世界。

但从某种意义上说，“9·11”事件之后，“泰坦尼克号”的意义似乎得以重现。它是上个世纪的标志性灾难，说明科技如果运用不当也会令人失望。在“泰坦尼克号”沉没两年之后，第一次世界大战爆发，这场运用了坦克、机枪和毒气的战争，展示了科技的黑暗一面，与昙花一现的“泰坦尼克号”所象征的乐观主义和技术进步形成了鲜明对比。如今，“9·11”的断肠之痛，让我们找到了“泰坦尼克号”的意义所在。

我们养育子女的同时，希望世界充满理性和仁慈。然而每隔一段时间，就会发生一些骇人听闻、匪夷所思、瞠目结舌的事件，让这一信念灰飞烟灭。

“泰坦尼克号”的沉没就是其中之一。还有其他规模更大的事件，比如奥斯维辛集中营屠杀、广岛原子弹爆炸、博帕尔毒气泄露，这些悲剧反映了人类灵魂

的堕落，比捉摸不定的天灾更惨痛。

为此，我们不得不反躬自省，我们到底是人还是兽？

“在此丧生的1500个灵魂，仍在提醒我们世事难料，处事警觉，为人谦恭，心怀怜悯。”

2001年，我将这句话刻在铜牌上，用“和平一号”的机械手安放在“泰坦尼克号”残骸的扇形船尾。我选择这个位置，是因为沉船事件发生时，当救生艇开走后，留在船上的人曾在这里绝望地挤作一团。题词落笔之时，我想象着人类所有可能面临的命运，包括恐怖分子发动的核战争和生化武器。如今，“泰坦尼克号”的教训或许更显意义深远。

“9·11”事件发生几天之后，我们把铜牌安置在海底沉船上。事过两年，大规模杀伤性武器带来的恐惧竟让我们卷入了伊拉克战争。

现在，我们看到的是另一种挑战。万幸的是，现代气象科学发出警报，我们现在才意识到本世纪将面临的难以估量的人类悲剧——由气候危机引起的混乱和破坏——正是我们所亲手造成的。

瞭望员弗雷德里克·弗利特看到了前面的冰山，他三次摇铃示警。从那一刻到巨轮撞击冰山有60秒时间。在这命悬一线的一分钟里，“泰坦尼克号”的管理人员看到死亡就在眼前，却无力及时扭转船头。虽然他们在夜色中试图利用强大的技术力挽狂澜，但无力克服船速产生的惯性。

此刻，我们定格在生死之间。这一刻危险清晰可见，下一刻危险扑面而来。我们看到了危险，却瞬间瘫软无力，没能及时躲开。

1912年4月15日，加拿大开普雷斯的马可尼无线电站收到消息说，这艘巨轮消失得无影无踪。“泰坦尼克号”向今人传达的信息与沉船时一样清晰：

世事难料。

2001年9月11日的恐怖袭击同样传达了这一信息。有些事丧失人性、难以置信，但并不意味着不会发生。也许，它们就在晴朗的蓝天下，或是平静的夜色中。

最终，电影《泰坦尼克号》表达了希望。社会体制受到谴责时，个体得以彰显。尽管代价惨重，但罗丝终于摆脱了社会的束缚，成为自由的女性。杰克教会了她如何在物质、情感和精神上战胜种种磨难。在这些角色身上，我们看到了胆怯懦弱，也看到了英勇无畏，那些为拯救他人而自我牺牲的人们，默默无闻却如此高贵。

“泰坦尼克号”的故事里，到处是舍己救人的高贵榜样。尽管巨轮沉没了，但伟大的故事永存，未来的一千年里，“泰坦尼克号”都会这样提醒我们。

这个故事不只是一个永恒不变的寓言，提醒人们抵制贪婪和鲁莽，也是对人类精神的庆祝，倡导承担责任、心怀怜悯和自我牺牲。

这个故事历久弥新，在一个看似虚幻却真实发生的事件里，精妙地捕捉到了人性的美丑两极。

我们需要人性中美好的一面，去勇敢面对、抵制近在眼前的危机。为此，我们必须处事警觉，为人谦恭，心怀怜悯。

最后这一点，是最最重要的一点。

一场重头戏开拍前，卡梅隆在哈利法克斯一家宾馆的游泳池旁检查凯特的长裙。

詹姆斯·卡梅隆

建造巨轮

“如同一幅华丽的油画布，‘泰坦尼克号’的故事和命运任人将其情节挥洒其上……没有任何一个历史事件能够像‘泰坦尼克号’一样提供如此庄严宏大的悲剧素材。”

——詹姆斯·卡梅隆

首

航遇难百年之后，“泰坦尼克号”沉船悲剧仍牵挂着无数人的心。

对1912年4月15日丧生的1500个生命来说，他们的故事彰显着勇气与无畏，夹杂着恐惧与心痛。撞击冰山之后，“泰坦尼克号”穿越历史，成为了神话。

1997年詹姆斯·卡梅隆执导的电影《泰坦尼克号》成名之后，这艘巨轮通过影片再次唤醒了公众的想象，成为讽刺人类狂妄自大的标志。

詹姆斯·卡梅隆试图重现有史以来最富传奇色彩的海难，他认为影片制作的重点就是要准确。他齐聚各方英才，全力再现规模壮观的场景；招募优秀演员，将悲剧最动人心弦的情节演绎成真实的情感。

然而，首要的还是那艘船。

卡梅隆意识到，这部电影最大的明星——“泰坦尼克号”，必须足够真实，才能让观众感受到这一历史事件的宏大。一年时间里，成千上万的艺术大师和手工匠人辛勤打造这艘“梦之船”，细节上力求精准，外观上同比复制，这一切都是为了给卡梅隆创作的爱情史诗提供布景，渲染遗失和重拾的爱情。

左上图：卡梅隆的“泰坦尼克号”按照原大同比复制，长775英尺，省略了部分结构，以整体缩短船长。“泰坦尼克号”的真实尺寸是长883英尺9英寸，高92英尺，总吨位46328吨。

左下图：由于没有影棚能够容纳775英尺长的拍摄场景，卡梅隆的“泰坦尼克号”建在墨西哥下加利福尼亚州的海滨，面积40英亩，距离加利福尼亚有30分钟的车程。

上图：施工人员建造了两个水槽。其中一个深40英尺，宽600多英尺，可以灌注1700万加仑从太平洋直接引入的海水，让船模在水中缓慢下沉；另一个深30英尺，能容纳一等舱的餐厅和大楼梯。

右图：高空外景拍摄没有使用直升机，而是高达162英尺的吊车。拍摄台设置在铁轨上，装有一部威斯康陀螺稳定摄像机、一部斯坦尼康摄像机和一部手持摄像机。

下页图：成千上万的群众演员聚集在拍摄现场。船体只有右侧底部镶嵌了铆钉，而左侧拍摄的镜头主要是船体坠落，因此有了“司公务船星白”这样的反向拼写字样。

WHITE STAR LINE

VISION

重现历史

我当然会意识到……‘泰坦尼克号’不是一个传说。它就在被冰山撞击点之下的2.5英里处沉睡。如果你喜欢冒险的话，可以潜水去看。”

——詹姆斯·卡梅隆

在

拍摄《深渊》时，卡梅隆使用了深海潜水器，那时他认识了探险家罗伯特·巴拉德。罗伯特是带队确定“泰坦尼克号”残骸位置的队长。1995年，卡梅隆带着两个潜水器来到大西洋海底拍摄了船只残骸，并将其应用于影片中。

卡梅隆潜水12次，每次潜水都达15到17小时。这次潜水拍摄的原材料使影片更具有历史真实性，这种探险精神一直在他的导演、服装、舞台设计中得以延续。

卡梅隆在拍摄时极为重视影片的真实性。道具场景的装饰参照了“泰坦尼克号”的姐妹船“奥林匹克号”。由于“泰坦尼克号”首航即沉没，所以没有留下很多照片。

右图：根据真实的轮船残骸，卡梅隆亲自指导了“百万富翁包间”的艺术设计。

下页图：白星船务公司的首要政策就是提供奢侈和舒适，让乘客在船上感觉如同在五星级酒店。大楼梯是白星船务公司奢华理念的缩影。

