

第一章 世界之王

名词解释

争议性：如果某个人具有争议性，那意味着民众对他的看法并不完全一致。可能有些人会非常喜欢他，而有些人则不喜欢甚至讨厌他。

学院奖颁奖典礼：即奥斯卡颁奖典礼。

撤销：指取消某些协议、申请或条款的合法性，使之不再有效。

詹姆斯·卡梅隆是一位非常具有争议性的好莱坞名人。作为一位闻名世界的电影导演，他对一切事情都充满激情，喜欢的，或是讨厌的。他人生最精彩的一幕发生在1998年的学院奖颁奖典礼上。

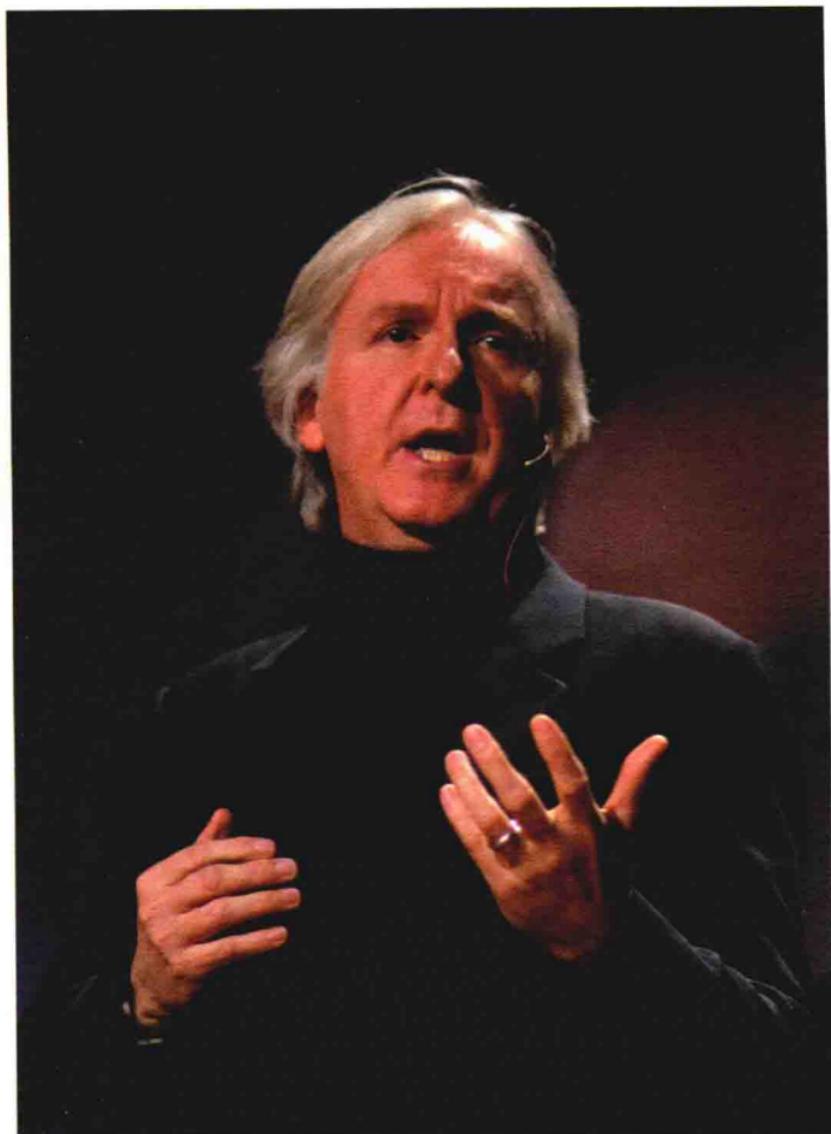
当年的卡梅隆，连同其他4位导演同获最佳导演提名。他因刚刚上映的电影《泰坦尼克号》而入围最佳导演角逐，而这部电影成为当年最具影响力的一部大片，甚至可以说是前后10年里最具影响力的一部电影。1998年影片《泰坦尼克号》狂获14项奥斯卡提名，在当年平了奥斯卡史上提名奖项最多的纪录。整个颁

奖典礼上，《泰坦尼克号》一直在不停地获奖，其中包括最佳影片奖。

接下来的时刻，每个人都非常紧张地猜想着谁将会获得最佳导演奖。主持人低头看了看手上写有最佳导演名字的卡片，稍作停顿……然后缓缓地念出一个响亮的名字：詹姆斯·卡梅隆。顿时，场内爆发出潮水般的掌声。卡梅隆激动地转身亲吻他的夫人，冲出座位朝舞台走去，一路上他止不住地与两旁的观众握手并且拥抱。这是他人生中第一次获得最佳导演奖，尽管他之前已经拍了三十年的电影了。当他登上颁奖舞台致获奖感言，他首先感谢电影《泰坦尼克号》的全体演员，幕前幕后的工作人员，以及制作人，还有他自己的家人。作为一名奥斯卡奖项得主，他的发言几乎完美无缺。可是，就在他最后准备离开舞台时，他高高地举起小金人奖杯，意气风发地喊出震惊全世界的那句：“我是世界之王！”

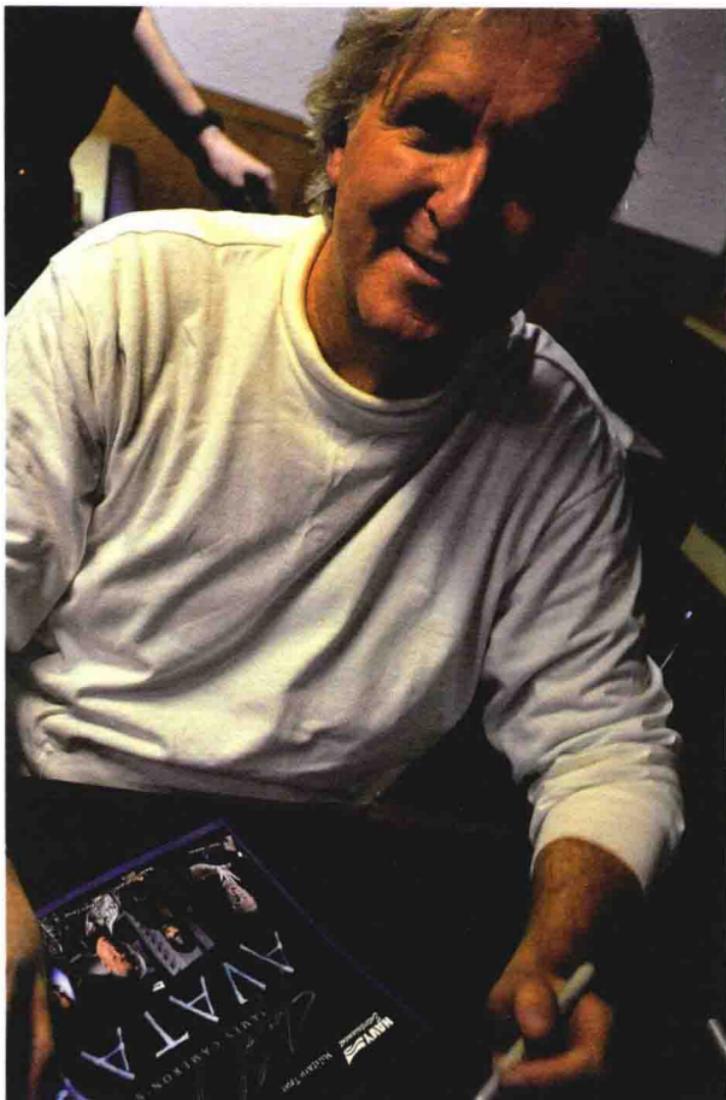
这句话其实来自于影片《泰坦尼克号》。然而，许多观众却因此认为卡梅隆在颁奖现场表现不够严肃，认为他对于自己的获奖似乎并没有真正发自内心的感情。在他们看来，“我是世界之王”这句话也许并不仅仅只是电影中的一句台词，而更多的是卡梅隆用自己独一无二的方式在向世人宣告：他才是世界上最优秀的电影制作人。许多观众甚至认为卡梅隆的这一行为再一次印证了他的狂妄与自大。

无论是粉丝，还是同事，他们对于卡梅隆都有着爱恨交织的复杂感情。和他一起工作过的员工认为他为人严厉，而且非常固

在卡梅隆的电影中，科技占据非常重要的位置。图为卡梅隆于2010年TED（美国技术娱乐设计）大大会演讲

4 少年正能量 詹姆斯·卡梅隆：从卡车司机到著名导演

卡梅隆在电影制作上的巨大成功，比如《阿凡达》，其实并非唾手可得。作为一名导演他付出了比常人更多的努力与辛苦才达到了他想要的目标。

执。但无论如何，毋庸置疑的是，世界上一些最棒的经典好片的确都出自于卡梅隆之手。他的大多数影片都依靠非常复杂的特效，模型以及电脑技术，而这其中很大部分都是卡梅隆自己的设计。在他作为导演的职业生涯中，他已多次获得学院奖、金球奖和其他一些奖项与荣誉。

如今，卡梅隆已成为北美最具名气的导演之一，甚至可以说，在全世界也是佼佼者。你也许会以为像他这样成功的大导演肯定是科班出身，并曾在专业的大学接受过系统学习与教育。但詹姆斯·卡梅隆的经历最具颠覆性的就是：虽然他在电影界熠熠生辉，光芒四射，但他的一生中甚至连大学的校门也不曾踏入。

读不读大学

如今，一个高中生毕业后如果选择不读大学，这听起来似乎有些不可思议。在最近的几十年里，越来越多的高中生毕业之后会选择读大学。更确切一点，在2009年已经有70%的高中毕业生会直接选择进大学继续深造。毕竟，在当今的社会，如果你没有任何大学的文凭却想成为一名科学家、一名教授或是商务人士，这似乎很难——甚至是不太可能的。当然，只拥有大学文凭是远远不够的，你还需要在大学里得到很多，包括注重个人的成长和积累。与此同时，你应该也会在学校里找寻到属于自己的快乐！其实，大多数高中生一毕业就去读专科学院或是四年制学院

往往回承受很大的压力，但即便如此，还是有很多人不假思索就递交大学申请书。

然而，想要获得成功，读不读大学并不是一个必要的因素。现在有很多人决定在高中毕业之后不去读大学，而是通过自己的努力去收获成功与快乐。当然，还有一些人的确是因为经济上的原因而只能选择放弃。这些年轻、充满活力的男孩和女孩，他们做好准备等高中一毕业就直接踏入职场。他们之所以能够做出这样的决定，在于他们比同龄人在思想上更加成熟。他们明白自己想要的人生是什么；他们知道自己下一步要做的是什么；他们愿意为自己的目标去努力和奋斗。不读大学，当然不能代表什么，更不能代表你不能成功——但却意味着你自己要有不断学习与成长的能力，这一点非常重要。

事实证明没有读大学的詹姆斯·卡梅隆的确获得了成功。他忘我地工作，不断地自我学习与提升。他对拍电影充满热情，甚至有些狂热与痴迷。他自学关于电影制作的一切知识与理论，而不仅仅只是满足于一些基本的课程与测试。他喜欢事必躬亲，动手参与。

卡梅隆对于电影制作仿佛有着穷竭不尽的激情与热爱，但是如果你对他的一生足够了解，那就不足为奇了。在他的早年岁月中，他做过很多工作、努力与尝试，最后才为自己的影片类型与风格定型，这也为他后来事业的成功指明了正确的方向。

成长岁月

卡梅隆全名詹姆斯·弗朗西斯·卡梅隆，出生于1954年8月16日。他的大部分童年生活在加拿大安大略省的卡普斯卡辛度过。他的家庭成员包括他的父母，菲利普和雪莉，以及他的弟弟妹妹们。卡梅隆有一个叫迈克的弟弟，后来在他的两部影片中都曾参演过。迈克在电影《泰坦尼克号》拍摄时还帮忙搭建设备，并参与一些纪录片的制作。

卡梅隆的父亲是一位电子工程师，他从小就给卡梅隆灌输一种理念：对工作应该痴迷、热爱并坚持。如今，卡梅隆常常为自己的电影亲自设计并制造大型机械装置以及拍摄器材。他拥有这种能力的起因可以追溯到他早期的童年时代，从他第一次被他父亲的职业所吸引开始。而他的母亲，从另一方面给予他影响。母亲是一位画家，她对卡梅隆的兴趣爱好以及后来职业选择也有着同样重要的影响。卡梅隆的电影充满了无与伦比的视觉效果，以及独特而唯美的艺术格调，这一切无不印证着他热爱与独特的嗅觉。

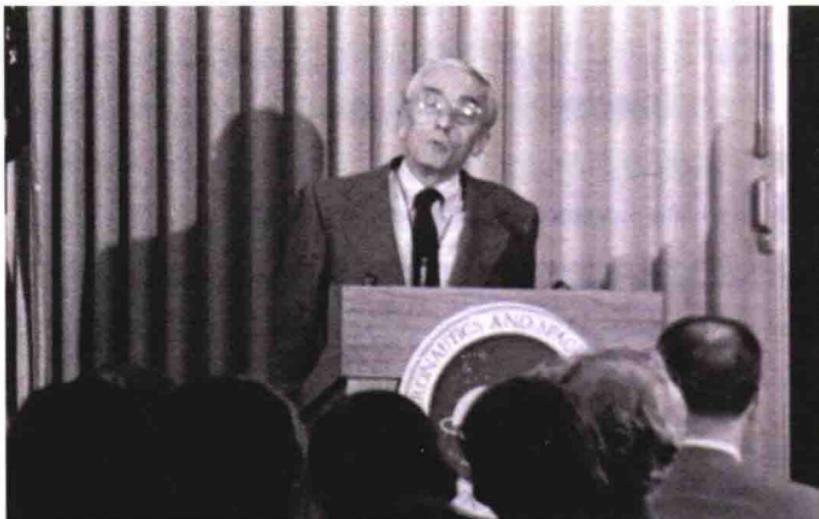
卡梅隆曾经这样谈及自己的父母：

毫无疑问，在艺术上，尤其是视觉艺术上，我受我母亲的影响非常大。小时候，我经常和她一起去艺术博物馆……我对工程学深深地着迷。也许我只是想去做一个尝试，也许只是因为我父亲的职业影响到我，又或者仅仅因为我的基因里遗传了对科技的

喜爱，但无论如何，我总是试着去创造东西。

很明显，卡梅隆的父母对于他最终能在电影业取得卓越的成就都起着不可忽视的作用。

在卡梅隆还只是个小男孩的时候，他对火箭模型、宇宙飞船和飞机都非常有兴趣，同时他也喜欢写短篇小说。他对海底探险和潜水充满好奇心，那时他心目中的英雄就是著名的海洋科学家和探险家雅克·库斯托。他的这些爱好与兴趣后来在他的史诗电影《泰坦尼克号》里得到体现。此外，他还制作过几部关于深海的纪录片和电影。那段日子，他一直从事着一些很基层的工作。作为一个年幼的孩子，拍电影对他来说还只是个非常遥远的梦想。

法国著名海洋科学家和探险家雅克·库斯托是卡梅隆童年时心目中的英雄之一。卡梅隆一直非常钟爱关于科学探险的主题，无论是浩瀚的太空，还是神秘的深海。

卡梅隆一家人不时地搬迁。第一次，他们全家搬到尼亚加拉瀑布城（加拿大东南部城市）。后来，在他17岁那年，他们全家又搬到加州布雷亚市，离洛杉矶和好莱坞很近。这里是对他美国的第一次真实感受，他后来拍摄的大部分影片都是在美国完成的。

尽管卡梅隆从那以后一直定居在美国，但他却不是美国公民。直到几年前，他才决定申请成为美国公民。可是，当2004年乔治·沃克·布什当选为美国总统时，他又撤销了申请。卡梅隆不赞同布什的政策，因此他拒绝成为一名美国公民。但无论是不是，不可否认的是美国成就了他的电影事业，这个世界上没有第二个地方更适合他。

年轻的电影制作人

年轻的卡梅隆起初并没有想要拍电影。事实上，直到他生命的后半期他才开始专门拍摄电影。在他的成长过程中，他可能也没有想过生命中一定要成为电影导演。可是很奇怪，从另一个方面来看，他其实在很早的时候就对电影产生了浓厚的兴趣。他自己认为是导演斯坦利·库布里克的作品《2001太空漫游》点燃了他对电影的兴趣。这部电影上映于1968年，卡梅隆清楚地记得当年在电影下线之前 he 去影院反复观看了10遍。从那以后，他对电影的兴趣一发不可收，他开始使用父亲的摄影机来尝试拍摄一些业余的视频。在此后很长的一段时间里，他一直坚持那样做。

可即便如此，他还是没有想过要把拍电影当成自己此生的专职工作，这样的状况持续了好几年。

没有完成的学业

当卡梅隆全家搬到美国时，他还没有获得高中文凭。在加州时他没有再去读高中，而是选择去富勒顿专科学院选修一些课程。富勒顿是一所社区性二年制的公立学校，学校提供很多学位——几乎涵盖了所有的学科，从英语到汽车工程学。卡梅隆最初学的是物理学，因为他总是想要弄清楚每一个物体的构造和使用。当时，作为一名学生的他还不会真正地去思考这辈子想做什么，虽然，他一直在思考这个问题。对于卡梅隆来说，大学文凭不过就是一张薄纸而已，最后，他没有毕业就中途退学了。

没有文凭并不意味着卡梅隆不具备成功的素质和能力。首先，他非常聪明，这一点在他很小的时候就初见端倪。他在读小学的时候就跳过一级。同时，他非常喜欢阅读，他对学习非常有热情并且有自己独特的学习方法。他曾经说过这样一段话：

我把所有的业余时间都花费在镇上的图书馆里。在那儿，我阅读了超级多的科幻小说，以至于我一度把现实与幻想混为一谈。我对实实在在的生物学感到莫大的兴趣，所以，我阅读了许多多的科幻小说，包括《基因突变》、《核战争后的世界》、《星际旅行》……如果我真的对某些书籍产生强烈兴趣，那么我所有课堂上的时间都不会再看数学书或是理论书。

卡梅隆很喜欢学习，同时也具有自己的学习方法。他只不过对学校课堂里教的知识毫无兴趣。他宁可自己看书自学，但这种自学的能力并不是每个人都拥有的。光阴似箭，一晃几十年过去了，曾经那个花很多时间看科幻小说的小男孩已经长大了。如今，他已成为世界上最有名的科幻小说作者和电影制作人。他人的成功可能走的是一条完全不同的道路，但卡梅隆，他不需要大学文凭也一样走到了事业的巅峰。

前期电影制作

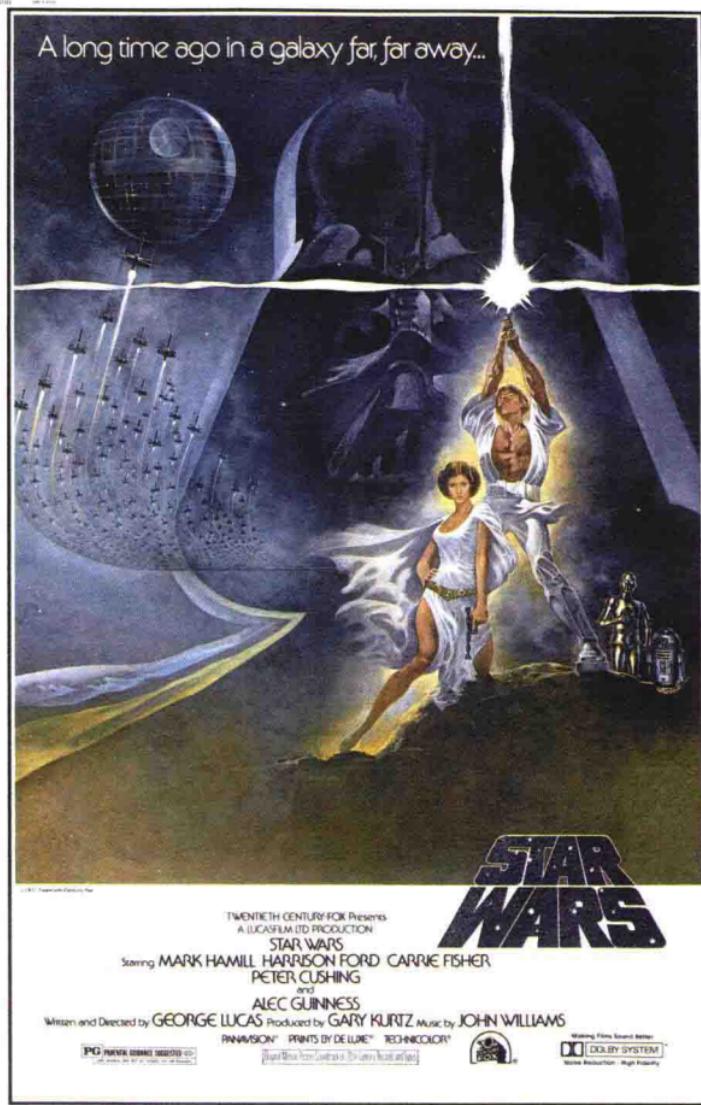
从大学辍学后，卡梅隆没有立刻去从事电影制作方面的工作。相反，他花了一些时间来规划自己的人生，并且开始考虑自己的人生目标。然后，他结婚了。妻子是一位女服务员，名叫莎朗·威廉斯。为了谋生，卡梅隆开始当起了卡车司机。这份工作找得很快，同样他当时很感兴趣。

但是，卡车司机的工作并没有持续太长。1977年，在卡梅隆观看了著名导演乔治·卢卡斯拍摄的电影《星球大战》后，他明白自己已经找到了人生的目标与归属。他有很强的愿望想要拍摄科幻电影，因为他对外星人和工程学实在太喜爱了，而且他有很强的讲故事能力。卡梅隆相信，既然乔治·卢卡斯在银屏上可以为观众带来一个全新的外星人世界，那么自己也一样可以。

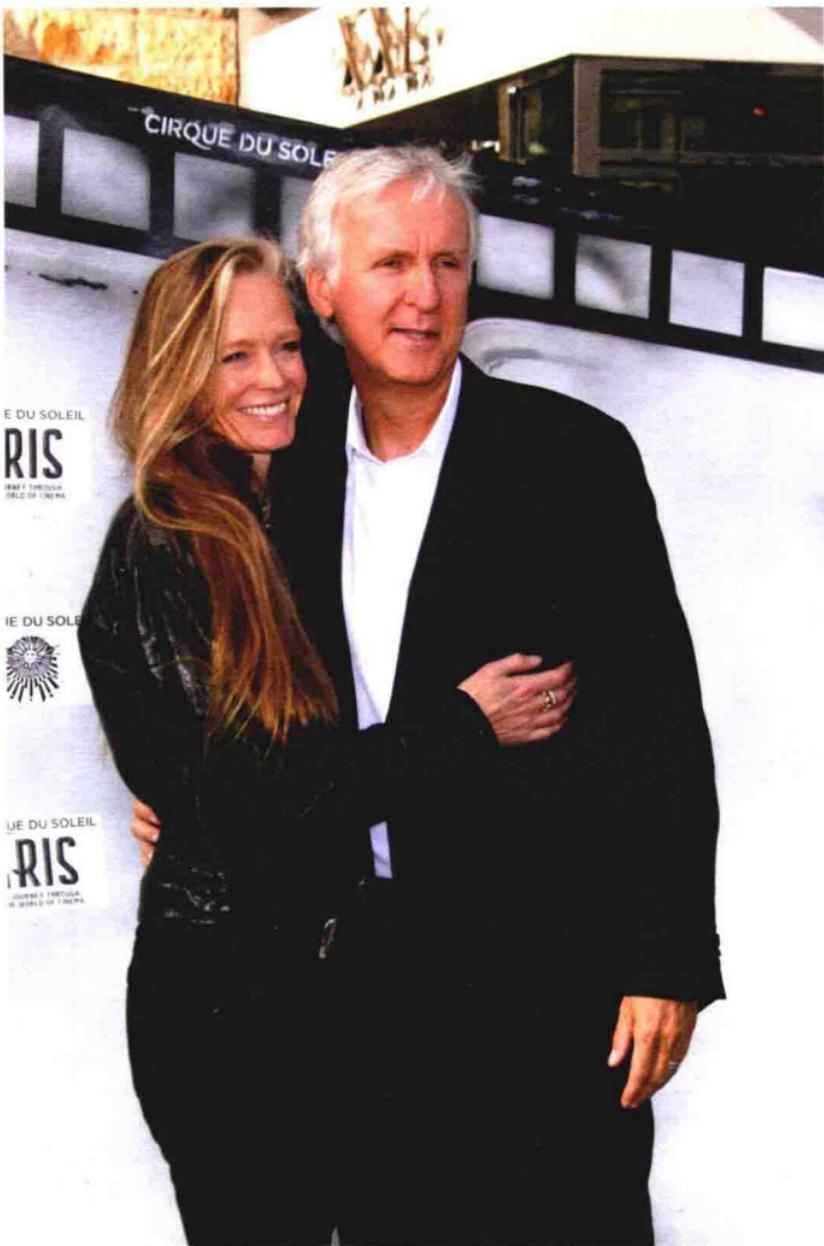
为了实现自己的电影梦，卡梅隆决定辞去卡车司机的工作，离开妻子只身去了洛杉矶。到了洛杉矶后，一个全新的电影世界

12 少年正能量 詹姆斯·卡梅隆：从卡车司机到著名导演

清晰地呈现在他的眼前。然而，他在电影领域获得非凡成就之前，不得不在电影摄制组里从事最基层的工作。通过这些基础工作，他开始摸清并熟悉门道，同时积累下丰富的工作经验。

1977年，当卡梅隆观看完电影《星球大战》后，被影片中所描绘的外星世界和精彩冒险所震撼与吸引。他仿佛听到了某个声音的召唤，毅然决然地去了洛杉矶并最终成为一名电影制作人。

第二章 更上一层楼

名电影导演，无论你再成功，最初也都是从某个基层位置开始做起。最初跳入电影行业的卡梅隆几乎没有任何拍电影的经验，也没有接受过正规专业的教育学习。因此，相比其他一些科班出身且经验丰富的导演，卡梅隆要走的路还很长很长。幸运的是，他的身上具有两个很重要的特质：技能和决心。

卡梅隆曾经这样说道：

我曾去USC(美国南加州大学)的图书馆查阅一些已经毕业的学生写的专业论文……是一些关于影视科技的论文。那儿是一个学习的好地方，我可以坐下来静心地阅读。如果管理员允许的话，我会复印拿回家继续看，如果不允许，我也会认真地做好笔记。

虽然卡梅隆没有选择传统的教育途径，但他却很清楚自己需要的知识是什么，以及应该通过何种方式去获得。毋庸置疑，他是一个非常聪明的人，对工作积极主动、充满热情。现在，他需要做的是向别人证明自己的能力，并把电影制作当成自己的事业。

开始启程

从卡梅隆下定决心从事电影制作那一刻起，他将全身心都投入到电影事业中。除了不断地摸索，反复地试验，通过阅读获得的知识在他的实际工作中也起到了很好的作用，终于，在1978年，他的第一部电影《世代交替》问世，这是一部关于宇宙飞船的科幻短片。这部电影是卡梅隆与两个好朋友一起炮制而成——威廉·威舍尔和兰德尔·弗雷克，制作成本将近20000美元。他们在影片中加入了引人入胜的特技效果，这为影片增色不少。但因为特技的制作影响到整个预算，使得影片在一些情节处理和角色发展上表现得令人不太满意。不过，短片仍然得到了一些电影专业人士的关注。

罗杰·科尔曼，一位影片制作人，他参与拍摄的有《恐怖小店》和其他一些科幻影片。当科尔曼看过卡梅隆的短片《世代交替》后，他邀请卡梅隆去他的电影公司工作。科尔曼的电影工作室诞生过几位赫赫有名的大导演，其中包括弗朗西斯·福特·科波拉，代表作《教父》；马丁·斯科塞斯，代表作《无间道》《纽约黑帮》《盗亦有道》；强纳森·德米，代表作《沉默的羔羊》《谍网迷魂》。这些大导演的第一个工作地点都是在科尔曼的工作室。当然，詹姆斯·卡梅隆也是从这里开始迈向事业的巅峰。

科尔曼第一次看《世代交替》就留有非常深刻的印象，因此他毫不犹豫地邀请卡梅隆来他的“新世界”电影公司制作特技模

美国电影导演、制作人、演员罗杰·科尔曼发掘了美国一些最优秀的导演，成为这些千里马的伯乐。科尔曼为他们规划了职业生涯，这其中就包括詹姆斯·卡梅隆