

C12 放大镜

不务正业“捞偏门”，事业版图越做越大

好莱坞大导扩张“第二产业”

8月8日，“卡神”詹姆斯·卡梅隆带着自己和文斯·佩斯合开的CPG(卡梅隆-佩斯集团)在中国正式开展业务。不仅在天津开设中国总部，更和五家中国机构，合作拍摄3D纪录片《中国·皇城北京》。从《阿凡达》在全球取得成功之后，卡梅隆就将大部分精力放在推广自己的3D拍摄设备上，去年就有超过8部好莱坞3D片使用该设备。事实上，从事电影导演以来卡梅隆一直在开发自己的第二产业，1993年他和人成立数字领域特效公司，如今则将3D生意做到了中国。

放眼好莱坞，几个重视电影特效的导演都有着自己的第二产业，而且大部分都在特效制作领域。先驱便是乔治·卢卡斯和他的工业光魔公司，此后彼得·杰克逊、迈克尔·贝等也相继开疆拓土，比起明星开个工作室依然还是为拍个戏，大导演们的买卖才更像回事。

乔治·卢卡斯

本职工作：导演 第二产业：特效制作公司
覆盖地域：全世界

1975年，卢卡斯成立特效公司“工业光魔”(Industrial Light and Magic, 简称ILM)。当时，好莱坞特效部门都很少见。为了拍摄《星球大战》，他开创了电影特效行业。构成工业光魔的人员堪称“三教九流”，有些是搞建筑的，有些是做模型的，有些是玩机械设计的。就是没从事电影的。但也有好处：这个朝气蓬勃的团体充满嬉皮精神，没有限制。在早期工业光魔办公的大库房内，卢卡斯和他的团队开始了改变电影世界。

该公司不断改写电影史：1977年，《星球大战》是电影史上有记录的、第一部使用“动作控制摄像机”拍摄的电影。1982年该公司在《星际旅行：可汗之怒》上出现了电影史上第一个完全由电

脑制作的场景。1989年ILM为《深渊》制作了影史上第一个电脑三维角色。这为《星战前传》里制作Yoda大师打下进一步的基础。

1991年ILM为《终结者2》创作的T1000，成了影史上第一个电脑生成的主角。这之后《侏罗纪公园》系列和《星战前传》系列不断刷新人们对电影特效的认知。如今好莱坞影片中70%的特效都由光魔完成。

ILM是目前全球第一大特效制作公司，其电脑技术仅次于美国军方。今日动画界的龙头老大皮克斯(Pixar)当初便是ILM的一个分部。该公司获得15次奥斯卡最佳视觉特效奖，18座奥斯卡技术贡献成就奖，和无法计数的其他奖项，更是唯一获得美国国家科技奖章的特效公司。

乔治·卢卡斯

■ 贤内助 丹尼斯·穆伦

穆伦在工业光魔成立第二年加盟，并为《星球大战》第一部电影特效制作立下汗马功劳。后替公司在《终结者2》中做出了革命性的成就，譬如全CG制作的T1000机器人。如今65岁的穆伦依旧是工业光魔的核心特效师和管理团队成员，共赢得了8项奥斯卡最佳视觉效果奖。

因《指环王》《金刚》的成功，《阿凡达》选择维塔“动作捕捉”技术。

“数字领域”在《后天》积累的特效成果都用在《变形金刚》系列中。

迈克尔·贝

本职工作：导演
第二产业：电影特效制作
覆盖领域：北美、欧洲、亚洲

数字领域(Digital Domain)简称D2，是一家在美国名气仅次于工业光魔的特效公司。D2的技术优势在于粒子特效，如果你看过《后天》中的大气及海洋特效，还有《加勒比海盗3》的海战特效，你就能知道D2的厉害。数字领域曾以《泰坦尼克号》《美梦成真》两获奥斯卡最佳视效和奥斯卡技术成就奖。

数字领域和工业光魔一样，擅长在后期解决80%的问题，在三维中解决20%的问题，但该公司三维技术研发能力非常强，早在《后天》的电影制作中，他们就开发出了基于封闭流容器场的大规模高效率流体动力学计算软件用于电影中的海啸制作数字领域。这家公司是卡梅隆创立，后来由于卡神将心思都放在3D技术上，一贯商业头脑灵敏的迈克尔·贝看准时机，联合自己的商业伙伴说服华尔街的头头脑脑，于2007年成功收购该公司，如今“变形金刚”系列特效的威力正来源于此。

彼得·杰克逊

本职工作：导演 第二产业：电影特效制作
覆盖领域：澳洲、欧洲、亚洲、北美

1993年，拍完《群尸玩过界》等片后，广泛的赞誉让彼得·杰克逊意识到：如果想真正实现自己的电影梦，就不能一直沉浸在恶趣味中。与此同时，擅长化妆和模型制作的多年合作伙伴的特技小公司也逐渐走向了倒闭的边缘。于是，一个新公司“维塔”成立了。1993年，维塔工作室为杰克逊的新片《罪孽天使》制作特效，影片上映后引起了行家的注意，华纳旗下的新线电影公司找到了杰克逊，原来该公司创

始人老牌制片人罗伯特·夏尔拿到了《指环王》三部曲的版权，他非常欣赏成本仅为500万美元的《罪孽天使》，于是想让彼得·杰克逊执导这套巨片。

抓住机会的杰克逊趁势将电影投资拉升至3亿美元，特效和后期制作也交给维塔。从筹备《指环王》开始，维塔这个制作团队由40多人很快激增到了400多人，设备也从当年的一台SGI增加到了4400台。《指环王》系列的巨大成功，也让维塔一跃成为全球顶尖的特效公司。

彼得·杰克逊

迈克尔·贝

■ 贤内助 理查德·泰勒

泰勒24岁开始就跟着彼得·杰克逊在《群尸玩过界》中制作模型和定格动画，上文中提到倒闭小公司的老板就是此君。他和杰克逊素有“双塔”之称(语出《指环王2双塔奇谋》)，杰克逊是负责输出思想的“大脑”，这些灵感传递到泰勒的“神经中枢”，后者再负责指挥“手”和“脚”将奇思妙想变成真实的形象。

■ 贤内助

卡尔·斯托克

斯托克曾担任微软公司执行总裁，对家庭娱乐行业颇有心得。收购数字领域后，他担任公司执行总裁，主要负责管理业务。

(下转C13版)