

Contemporary New Art Interpretation Series

当代新艺术解读系列

江苏高校哲学社会科学研究基金项目（项目批准号：2012SJ760057）

从他人的创意和经典作品中获得激励！

Interpretation of the Contemporary European & American Animation

当代欧美动画**解读**

策划◎南京视觉艺术职业学院

主编◎周 宁

编著◎黄剑玲

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

Contemporary New Art Interpretation Series

当代新艺术解读系列

江苏高校哲学社会科学研究基金项目（项目批准号：2012SJ760057）

Interpretation of the Contemporary European & American Animation

当代欧美动画**解读**

策划◎南京视觉艺术职业学院

主编◎周 宁

编著◎黄剑玲

北京联合出版公司

Beijing United Publishing Co., Ltd.

内容简介

欧美优秀动画影片分析课程一直深受高等院校动画专业学生喜欢。本书作者力图通过百余部典型动画电影的解读,让读者不但能轻松直接认知美国、加拿大、法国、英国和捷克斯洛伐克动画发展简况、主要动画制作公司、称雄世界的发展方式、动画大师代表人物,还可了解这些国家动画代表作品的剧情、主题、风格、角色特征、获得的荣誉和影片评价等。

本书由美洲篇、欧洲篇共五章构成。美洲篇第一章介绍美国主流动画公司迪士尼、华纳兄弟、二十世纪福克斯、梦工厂、哥伦比亚、派拉蒙、环球、皮克斯动画发展模式、经典动画代表作品的特点,第二章介绍加拿大的动画发展模式和代表人物、代表作品的特点;欧洲篇从第三章至第五章分别介绍法国、英国、捷克斯洛伐克主流动画公司动画发展模式、代表人物和经典动画代表作品的特点。

本书信息海量,是世界经典动画作品的一次盛大“聚会”;每个国家的代表人物和代表作品解读详略有别,精彩纷呈,令人目不暇接。每章后设计的思考题和附录中提供的两则优秀学生影评,会更加激发同学们对动画的学习热情,学会欣赏、分析和吸纳经典作品的精髓,梳理知识重点,提升分析、鉴赏和创意动画的综合能力,对于启迪智慧、开阔视野、激励创新、日后从事专业动画创作大有益处。

本书既是高等院校动画专业基础课程教材,同时也是广大的动漫企业从业人员、动漫爱好者的自学用书。

特别声明

本书涉及到的图形及画面仅供教学分析、借鉴,其著作权归原作者或相关公司所有,特此声明。

图书在版编目(CIP)数据

当代欧美动画解读 / 黄剑玲编著. —北京: 北京联合出版公司, 2015.9

(当代新艺术解读系列)

ISBN 978-7-5502-3336-2

I. ①当… II. ①黄… III. ①动画片—研究—欧洲—现代②动画片—研究—美洲—现代 IV. ①J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 162248 号

总体企划: 周京艳

书 名: 当代欧美动画解读

编 著: 黄剑玲

责任编辑: 赵晓秋 王 巍

编 辑: 黄梅琪 秦山玉

图文设计: 周京艳 乔秀玉

出 版: 北京联合出版公司

发 行: 北京创意智慧教育科技有限公司

发行地址: 北京市海淀区知春路 111 号理想大厦

909 室 (邮编: 100086)

经 销: 全国新华书店

编 辑 部: (010) 82665118 转 8011、8002

发 行 部: (010) 82665118 转 8006、8007

(010) 82665789 (传真)

印 刷: 北京佳信达欣艺术印刷有限公司

版 次: 2015 年 9 月北京第 1 版

印 次: 2015 年 9 月北京第 1 次印刷

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 16.5 (全彩印刷)

字 数: 391 千字

印 数: 1~3000 册

定 价: 50.00 元

本书如有印、装质量问题可与 010-82665789 发行部调换。

《当代新艺术解读系列》

编 委 会

主 编：周 宁

副 主 编：黄剑玲 朱继伟

编委会成员（排名不分先后）

周 宁 朱继伟 闫 炎 黄绮冰 谢建华 单 丽

王明武 巴镇伟 张建霞 霍义平 赵 勇 刘文佳

杜 凯 石绍军 黄荣斌 黄剑玲 杜 江 张甜甜

李东冬 马静之 纪 鹏 李 琦 陈会岗 常久利

曲 琳 高 群 金正阳 王真真

本书执笔人：黄剑玲

总序 Preface

党的十八大以来,习近平总书记对我国教育事业发表了一系列重要讲话,他高度重视培养什么人、怎样培养人这一根本问题,要求学校全面贯彻党的教育方针,承担好立德树人、教书育人的神圣职责,着力培养造就中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。他指出,青年一代有理想、有担当,国家就有前途,民族就有希望。习近平总书记强调,要秉持科技是第一生产力、人才是第一资源的理念,兼收并蓄,吸取国际经验,推进教育改革的新格局。着力增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力。2013年7月,习近平总书记考察中国科学院时强调,我们要引进和学习世界先进科技成果,更要走前人没有走过的路。

目前,国际上普遍认为,美国、德国、韩国等20多个国家为创新型国家。这些国家具有的几个特征为:第一,科技创新对经济发展的贡献率高,一般达到70%以上,也就是说经济增长主要依靠科技进步;第二,研发投入占GDP的比重超过2%;第三,对外技术的依存度低于20%,也就是说80%的技术是出自本国。这三项指标中,我国只有研发投入在2013年年底达到2.05%,首次跨过2%门槛,其余两项科技创新对经济发展的贡献率、对外技术的依存度仍有较大差距。从总体看,我国综合创新能力目前仅排名世界第20位。同时,我们更要看到,实施创新驱动发展战略,我们已经有了坚实的基础,中国应该有创新自信。比如,全社会研发支出多年增速超过20%;研发人员达320万人,居世界第一;SCI(核心期刊)收录的我国科技论文连续4年排名世界第二;发明专利授权量达21.7万件,居世界第三;高新技术产业总产值持续快速增长……我国综合科技实力和创新能力处于发展中国家前列,已经成为具有重要影响的科技大国和创新大国。我们要增强创新自信,弘扬中华民族自强不息精神,营造发展创新文化的环境,增强全社会的创新活力。

为此,南京视觉艺术职业学院在江苏省高校哲学社会科学研究基金项目的支持下,组织了一批长期在一线教学和实践的优秀教师,通过近三年的努力,编写了这套《当代新艺术解读系列》教材,旨在“兼收并蓄,吸取国际经验,引进和学习世界先进科技成果,更要走前人没有走过的路”,为全国高校艺术类主干专业教学以及课程体系创建新的学科输送了新的血液。

本系列丛书由8本教材组成:《当代欧美动画解读》、《当代日本漫画解读》、《当代广告设计解读》、《当代经典电影解读》、《当代摄影语言解读》、《当代创

意摄影解读》、《当代网络游戏解读》、《当代建筑设计解读》，并将分批陆续出版发行。

第一批出版发行的3本教材是：《当代欧美动画解读》、《当代日本动漫解读》、《当代广告设计解读》。

1.《当代欧美动画解读》，通过百余部典型动画电影（包括动画短片）的专业解读，让读者不但能轻松直接认知美洲的美国、加拿大，欧洲的法国、英国和捷克斯洛伐克动画发展简况、主要动画制作公司、称雄世界的发展方式、动画大师代表人物，还可了解这些国家动画代表作品的剧情、主题、风格、角色特征、获得的荣誉和影片评价等。

2.《当代日本漫画解读》，通过近20个小例子和4个大例子，比如《名侦探柯南》、《海贼王》等的创作背景、剧情等，让读者不但能轻松直接认知日本漫画发展历程六个阶段中的代表人物、代表作品的风格、形式和长胜不衰的秘诀，还可了解日本漫画创作工具、分类原则、动画与漫画之间的关系、日本漫画家需要具备的基本素质、中国文化对日本漫画的影响、日本漫画对中国青少年的影响等。

3.《当代广告设计解读》，通过精心选择的69个典型例子，比如“月光下的收成”、“绝对伏特加”、“M&M's只溶在口，不溶在手”、“万宝路（Marlboro）牌香烟”、“贝纳通色彩”、“苏泊尔不粘锅”、“难以触及的课本”等，让读者不但能轻松直接认知世界著名广告创意大师和他们创立的USP、ID、BI、ROI经典创意理论的精髓、发展历程和所创造出的巨大社会和经济效益等，还可了解广告的定义、类型、材质、形式等基础知识，是国内迄今为止不可多得的让人快乐并受益匪浅的好书。

本系列书的最大的亮点是结合当代艺术设计专业相关课程以及多年的教学实践，充分调研当代青年受众群体的阅读体验，以当下青年关注度较高的作品实例入手，进行较为系统的、科学的解读。无论是欧美的主流动画或是日本的漫画艺术，抑或是当代优秀广告设计等，在当今社会都是很热门的艺术形式。而本批教材中丰富而大量的优秀作品解读更加让当代的我们倍感视觉盛宴的无限魅力，让广大学生直接了解和吸取国际艺术大师优秀作品的开发背景、过程、社会和经济效益的成功精髓，激励每一位有责任、有担当的中国年轻人大力弘扬中华民族自强不息精神，为中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。

周宁

南京视觉艺术职业学院院长、教授

前言 Foreword

如果将欧美文化比作一片广袤的土壤，那么欧美动画则是扎根于这片土壤之中的一座座蔚为壮观的城堡。以美国动画为代表的欧美动画，它的大气、纵横度、人文广度、恢弘的篇幅为世界动画史的发展掀开了“英雄史诗般”的帷幕。而这种“英雄史诗般”的影响力不仅仅局限于对动画本体的推动作用，欧美动画的伟大之处更在于其对于整个世界动画产业构建具有的现实意义。动画与电影艺术的结合，动画与传媒艺术之间的融合，或是动画与社会文化的相互性，这些都可以看作是欧美动画所做出的巨大贡献。

解读欧美动画，并不能单纯地对动画作品进行简单的赏析。以美国动画为例，由于受到美国人文社会因素的深刻影响，美国动画总是会体现出一种带有反叛意识，或者可以理解为自由意识的个人英雄主义情结，这种情结在所有由美国本土文化所滋生出来的艺术门类中均有着深刻体现。无论是《狮子王》、《猫和老鼠》、《米老鼠与唐老鸭》抑或是《变形金刚》、《蜘蛛侠》、《超人》等，这些动画所体现出来的巨大艺术魅力首先是来自于其极富英雄色彩的主要角色。在我们解读辛巴、米奇、擎天柱、蜘蛛侠、超人甚至是体形弱小的杰瑞的时候，美国人那种对于人性渴望自由、不甘于束缚、敢于反叛的自由主义精神以及无限夸大的个人英雄情结会率先表现出来，给欣赏者以强大的审美冲击力，而这种所谓的“个人英雄情结”也伴随在欧美动画产业发展的过程中。华特·迪士尼的降临对于整个欧美动画发展来说，无异于一位君主的驾临，他所创造的世界，将动画的情景现实化、具象化，同时也不丢弃魔幻化的本质。一个偌大的梦工厂所产生的影响正像是亚历山大大帝东征时所挥动的长剑，英雄的风采遮盖了一切。因此，若要解读这样一种艺术的存在，对于其背后的文化的解读则显得更为重要。以美国动画为代表的欧美动画则是以节奏感明快、视觉冲击力强、注重整体结构而著称。

本书由五章构成。作者力图通过上百部典型动画电影的解读，让读者不但能轻松直接认知美洲的美国、加拿大，欧洲的法国、英国和捷克斯洛伐克动画发展简况、主要动画制作公司、称雄世界的发展方式、动画大师代表人物，还可了解这些动画作品的剧情、主题、风格、角色特征、获得的荣誉和影片评价等。

本书信息海量，是世界经典动画作品的一次盛大汇聚，解读深入浅出，详略有别，精彩纷呈，让人目不暇接。每章后设计的思考题可全面、系统地帮助学生学会欣赏和分析经典作品，梳理知识重点，提升分析、鉴赏和创意动画的综合能力，

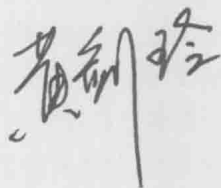
对于启迪智慧、开阔视野、激励创新、日后从事专业动画创作大有益处。

本书也是笔者数年一线教学实践的经验总结，希望与大家分享。

本书的出版要感谢北京联合出版公司（原京华出版社）动漫游戏教材中心的大力支持，真诚地感谢周京艳、黄梅琪、秦山玉、乔秀玉等编辑的无私奉献，感谢他们为了本系列书的出版所付出的一切努力，最终得以全新的面貌出现在广大读者的面前。

在本书编写过程中，感谢周宁院长提出的许多真诚的意见与建议，感谢为本教材提供很多辅助工作的学生们，再次对每个曾经为本书付出辛勤劳动与提供帮助的同仁和朋友们表示最真挚的感谢，更要特别感谢选用本书的广大老师和读者。

由于水平有限，时间仓促，不足之处敬请指正。

黄剑玲

《当代欧美动画解读》教学重点与学时建议（总学时：32）

章节	学时建议	教学重点
第一章 美国主流动画	20	本章为教材重点部分，介绍美国主流动画的发展历史，要求掌握美国主流动画制作公司的基本信息以及每个公司的经典动画作品赏析。
第二章 加拿大动画	2	了解加拿大国家电影局及加拿大动画大师的艺术风格及经典影片的艺术特征。
第三章 法国动画	4	了解法国动画的发展历程，较全面地学习并掌握法国动画的艺术特点及其创作内涵。
第四章 英国动画	4	了解英国动画的发展历程，较全面地学习并掌握英国动画的制作机构及其代表作品的艺术特点和创作内涵。
第五章 捷克斯洛伐克动画	2	了解捷克斯洛伐克经典动画及动画大师。

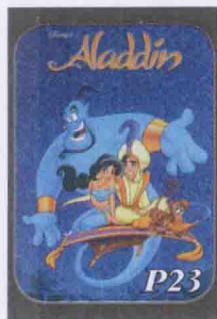
说明：本课程的学时安排仅供参考，各校老师可根据本校实际教学情况进行调整。

目录 Contents

第一篇 美洲动画

第一章 美国主流动画	2
第一节 经典的迪士尼	3
一、超越时代的发展历程	3
二、经典动画作品	5
第二节 华纳兄弟娱乐公司	46
一、华纳简介	46
二、经典动画作品	46
第三节 二十世纪福克斯电影公司	64
一、福克斯简介	64
二、经典动画作品	66
第四节 梦工厂动画公司	79
一、梦工厂简介	79
二、经典动画作品	79
第五节 索尼影视动画公司	110
一、公司简介	110
二、经典动画作品	111
第六节 派拉蒙影业公司	119
一、公司简介	119
二、经典动画作品	120
第七节 环球影片公司	136
一、公司简介	136
二、经典动画作品	137
第八节 皮克斯动画工作室	145
一、公司简介	145
二、经典动画作品	145

《阿拉丁》海报

《丛林大反攻》海报

《神偷奶爸》海报

三、皮克斯和他的开发团队	184
四、皮克斯的关键词	185
第九节 美国主流动画主要特征	186
一、表现人物性格的角色造型模式	186
二、刻意回避暴力画面	186
三、贵族式的浪漫爱情	187
四、用歌舞剧形式来表现影片的娱乐性	187
五、大团圆的结构模式	187
六、美国动画的鲜明特征	188
七、美国电视动画类型	188
本章小结	188
本章作业	189

第二章 加拿大动画

第一节 加拿大国家电影局	191
第二节 加拿大动画艺术大师	193
一、诺曼·麦克拉伦	193
二、保罗·德里森	197
三、弗雷德里克·贝克	198
本章小结	199
本章作业	200

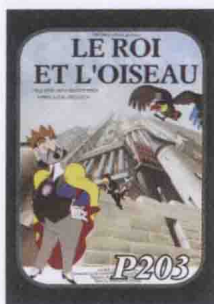

《冰山男孩》剧照

第二篇 欧洲动画

第三章 法国动画

第一节 法国动画概况	202
第二节 法国经典动画作品	203
一、《国王与小鸟》	203
二、《王子与公主》	204
三、《盖娜》	206

《国王与小鸟》海报

四、《疯狂约会美丽都》	207
五、《青蛙的预言》	209
六、《亚瑟和他的迷你王国》	210
七、《亚瑟和他的迷你王国2》	210
八、《亚瑟和他的迷你王国3：终极对决》	212
九、《米芽米咕人》	213
十、《商标的世界》	214
十一、《魔术师》	216
十二、《猫在巴黎》	216
十三、《怪兽在巴黎》	217
十四、《机械心》	217
十五、《昆虫总动员》	218

本章小结	220
------	-----

本章作业	220
------	-----

第四章 英国动画

第一节 英国动画奠基人	221
第二节 英国动画制作机构	222
一、第四频道动画部	222
二、寇斯格罗夫·霍尔电影公司	222
三、阿德曼动画公司	223
四、科林伍德-欧海尔娱乐公司	224
五、光明电影公司	225
六、电幻想动画公司	225
七、阿卡工作室	225
八、激情动画公司	226
九、尼克萨斯动画公司	226
十、果冻动画公司	226
第三节 英国经典动画作品	227
一、《超级无敌掌门狗》	227
二、《小羊肖恩》	229

《青蛙的预言》海报

《机械心》海报

《小羊肖恩》剧照

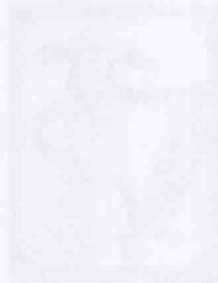
《拯救大明星》海报

《烟囱清洁工》剧照

《与石嬉戏》剧照

三、《彼得与狼》	233
四、《鼠国流浪记》	234
五、《拯救大明星》	235
本章小结	236
本章作业	237

第五章 捷克斯洛伐克动画 238

第一节 《烟囱清洁工》	238
一、影片简介	238
二、影片剧情	238
三、影片分析	238
四、本片评价	239
第二节 《鼯鼠的故事》	239
一、影片简介	239
二、影片剧情	239
三、影片分析	240
四、角色塑造	240
五、获得荣誉	240
六、本片评价	240
第三节 杨·史云梅耶和他的动画艺术	241
一、艺术特色	241
二、代表作品	242
三、获奖情况	243
第四节 《奎氏兄弟动画集》	243
第五节 吉力·唐卡动画作品	244
本章小结	246
本章作业	246

附录 学生影评二则 247

参考文献 250

Part 1 第一篇

美洲动画

- 第一章 美国主流动画
- 第二章 加拿大动画

美国动画电影在20世纪三四十年代时发展已经趋向成熟，代表作品是1937年由迪士尼公司（The Walt Disney Company）制作的《白雪公主和七个小矮人》（Snow White and the Seven Dwarfs），这部电影为迪士尼带来了丰厚的利润，也成为了以后动画片生产制作的典范。美国动画电影主流的概念形成于此时。由《白雪公主和七个小矮人》派生出来的一系列有关主题、任务、结构、风格、样式的经验不仅成为了迪士尼公司奉行的原则，也是之后大部分商业动画电影制作所仿效的对象。对于投资巨大、生产周期漫长的动画电影来说，虽然这些规则和规律从来没有成为法律或有约束力的规定来加以确定，但它们一直为大多数动画电影的制作者所遵循，并一直延续至今。“迪士尼”在某种意义上也成了“主流”的代名词。

当然，在美国制作主流动画片的公司并不只有迪士尼（Walt Disney Pictures），梦工厂（DreamWorks Animation SKG, Inc.）、华纳兄弟（Warner Bros Pictures）、环球（Universal Film Cooperation）、卡通频道（Cartoon Network）、皮克斯（Pixar Animation Studios）、米高梅（Metro-Goldwyn-Mayer Inc.）、派拉蒙（Paramount Pictures, Inc.）、哥伦比亚（Columbia TriStar Motion Picture Group）等许多电影制作公司也都生产和制作具有明显主流风格的动画影片，尽管这些公司都在有意识地同迪士尼的影片保持距离（图1-1）。

①迪士尼 ②梦工厂 ③皮克斯 ④米高梅 ⑤福克斯 ⑥环球 ⑦卡通频道 ⑧派拉蒙 ⑨华纳兄弟

图 1-1 美国主流动画制作公司

由于动画制作和商业上的成功，迪士尼以其独有的文化形式向世界各地输出它的文化内涵，将其所涉及的事物美丽化、单纯化和消费化。直到今天，迪士尼的动画片尽管有所改变，但基本上仍然保持着它固有的传统。因此，主流动画片，是那些以儿童为主要消费对象，具有相对固定模式和文化内涵的动画影片。

第一节 经典的迪士尼

一、超越时代的发展历程

1. 华特·迪士尼是让美国动画业起飞的人

华特·迪士尼（Walt Disney）是真正促使美国动画业腾飞的人。因此，他被认为是动画史上的第一位大师。

华特·迪士尼曾说过，“我讨厌只为了赚钱而去做事，当然你也不能说我不重视金钱，我对金钱只有一个看法，不要把它堆在那里，而要用它去办些有益的事。”

2. 迪士尼第一部动画《爱丽丝在卡通国》

1923年，年仅22岁的华特·迪士尼独自前往好莱坞寻求发展。在上世纪20年代的好莱坞，电影仍处在默片阶段，而动画片只不过是摆在电影开演前的助兴节目而已。在这样的环境下，华特·迪士尼以仅有的3200美元注册成立了“迪士尼兄弟动画制作公司”。一年后，他完成了自己的第一部动画作品——由真人和动画人物合演的无声动画片《爱丽丝在卡通国》（The Alice Comedies, 1924）。

3. 迪士尼享誉全球的卡通明星——米老鼠问世

在好莱坞的最初几年中，迪士尼和他的公司渐渐地站稳了脚跟，但是在1927年，华特创作的第一个广受欢迎的卡通人物“幸运兔奥斯华”被发行公司用欺骗的手段夺走，公司因此几乎陷入绝境。迪士尼无奈地返回了故乡堪萨斯。在这次返乡的旅途中，华特的头脑中出现了一只活泼可爱的小老鼠，华特的夫人给这个崭新的卡通形象取名为“Mickey Mouse”，这就是日后享誉全球的卡通明星——米老鼠。

在迪士尼之前，动画片只是作为真人电影放映前的垫场节目，往往只看重视觉效果而不太注意故事情节的安排。但是迪士尼的米老鼠系列在制作初期就对作品的情节进行周密的安排，让短短七八分钟的短片一下子变得非常引人入胜，再加上制作精良的画面，迪士尼的动画片很快就在所有的竞争对手中脱颖而出。

4. 迪士尼第一部音画同步的有声动画片《蒸汽船威利号》

迪士尼除了具备先进的创作理念，对创新的敏感度也是非常高的。上世纪20年代中后期，电影告别了默片时代，有声电影的出现引发了整个电影业的革命。

迪士尼敏锐地察觉到了变革的来临，开始尝试制作有声动画片。1928年11月18日，作为电影史上第一部音画同步的有声动画片《蒸汽船威利号》（Steamboat Willie, 1928）在纽约市的殖民大戏院隆重首映，并取得成功。

5. 迪士尼第一部彩色动画片《花与树》

1932年，迪士尼推出了第一部彩色动画片《花与树》（Flowers and Trees, 1932），它为迪士尼赢得了奥斯卡动画短片奖。

6. 迪士尼第一部全动画剧情片《白雪公主》

1937年，迪士尼耗费数年时间精心打造的第一部全动画剧情片《白雪公主》上映，这是一部划时代的动画片，具有里程碑的意义。正是因为这部作品取得了巨大的商业成功，才使得迪士尼的制作计划开始向动画长片倾斜。

7. 迪士尼两部动画长片《木偶奇遇记》、《幻想曲》

1940年，迪士尼公司连续推出了两部动画长片：《木偶奇遇记》（Pinocchio, 1940）和《幻想曲》（Fantasia, 1940）。其中，《幻想曲》更是被视为现代动画片的经典之作，推出伊始便获得了广泛赞誉。在不断推出新作的同时，迪士尼的卡通明星阵容也不断扩大，除了米老鼠之外，米妮（Minnie Mouse）、布鲁托（Pluto）、高飞（Goofy）和唐老鸭（Donald Duck）等新形象也陆续出现在了迪士尼的动画片中。

8. 20世纪40年代初迪士尼公司在卡通帝国称霸

伴随着不断涌现的优秀作品和卡通明星，迪士尼公司终于在20世纪40年代初确立了它在卡通帝国中的霸主地位。

9. 许多新动画公司如雨后春笋般纷纷成立

迪士尼的成功对于整个美国动画业而言具有巨大的示范和推动作用。此时的好莱坞已经是全美乃至全世界动画业的中心，许多新动画公司如雨后春笋般纷纷成立。凡·伯伦制片厂（Van Beuren Studio）就是这些新动画公司中的一员，在他的旗下同样聚集了一批优秀的青年动画家。20世纪30年代后期，凡·伯伦制片厂推出了著名的系列动画片《汤姆和杰瑞》（Tom and Jerry, 1940），并获得成功。另一家有影响的动画制作机构是华纳制片公司在1934年创立的动画部，主要作品包括《猪豆子》（Porky and Beans, 1936）、《达菲鸭》（Daffy Duck, 1937）、《邦尼兔》（Bugs Bunny, 1941）等系列动画片。与迪士尼的米老鼠一样，它们也都是人尽皆知的卡通明星。

10. 不满情绪开始在迪士尼的内部蔓延

在迪士尼快速发展过程中，危机也在悄然孕育着。成立之初的迪士尼公司，

以艺术和创造力为信条网罗了大批一流的动画人才。但是，随着公司的不断发展壮大，迪士尼的艺术风格也逐渐趋于固定，迎合观众和市场需求成为节目制作的基础和前提。更重要的是，迪士尼的员工越来越感到公司的繁荣并没有给他们带来预期的收入增长，此时，不满情绪开始在迪士尼的内部蔓延。

11. 美国联合制片公司

到了20世纪40年代初，迪士尼公司属下的动画家们开始筹备成立工会，希望以此来与公司高层对抗，争取提高报酬，但高层的态度似乎比想象中的更为强硬，由此也引发了一场旷日持久的“口水战”。最终，公司的许多业务骨干负气出走，并合伙成立了“美国联合制片公司”（United Productions of America，简称UPA）。

12. 世界性的“娱乐王国”迪士尼

虽然经历了许多波折，但是华特·迪士尼和他的公司依然是那个时代无可辩驳的成功者。今天的迪士尼已经成为了世界性的“娱乐王国”，这也从另一个角度证明了华特的理想和成功是超越时代的。

二、经典动画作品

1. 《蒸汽船威利号》中的米老鼠和他的伙伴们

（1）影片简介

《蒸汽船威利号》（Steamboat Willie）片长8分钟，于1928年11月18日在纽约市的殖民大影院上映，这是一部黑白有声动画，画面接近正方形，可以说是《蒸汽船威利号》造就了米奇，不但让华特·迪士尼（Walt Disney）名利双收，且让整个迪士尼王国的建立成为可能（图1-2）。

（2）主要人物造型

①米奇老鼠（Mickey Mouse）

又称米老鼠或米奇，是华特·迪士尼和Ub Iwerks于1928年创作出的动画形象，是迪士尼公司的经典动画人物，1928年11月18日，这一天被定为米奇老鼠的生辰日。米老鼠在1928年至1946年期间都是由华特·迪士尼亲自配音，1946年起由吉姆·麦当劳配音，1983年起由Wayne Allwine配音，Wayne Allwine

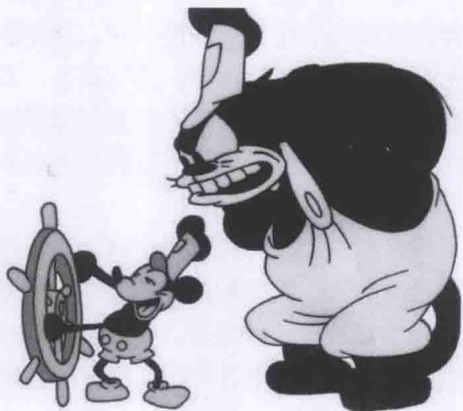

图 1-2 《蒸汽船威利号》剧照