

江苏少年儿童出版社

Disney

迪士尼

——百年之梦

图书在版编目(CIP)数据

迪士尼一百年之梦 / 英国多林·金德斯利公司编著; 吴玮翔,
周鸣译. — 南京: 江苏少年儿童出版社, 2005. 5
书名原文: Disney: The Ultimate Visual Guide
ISBN 7-5346-3252-8

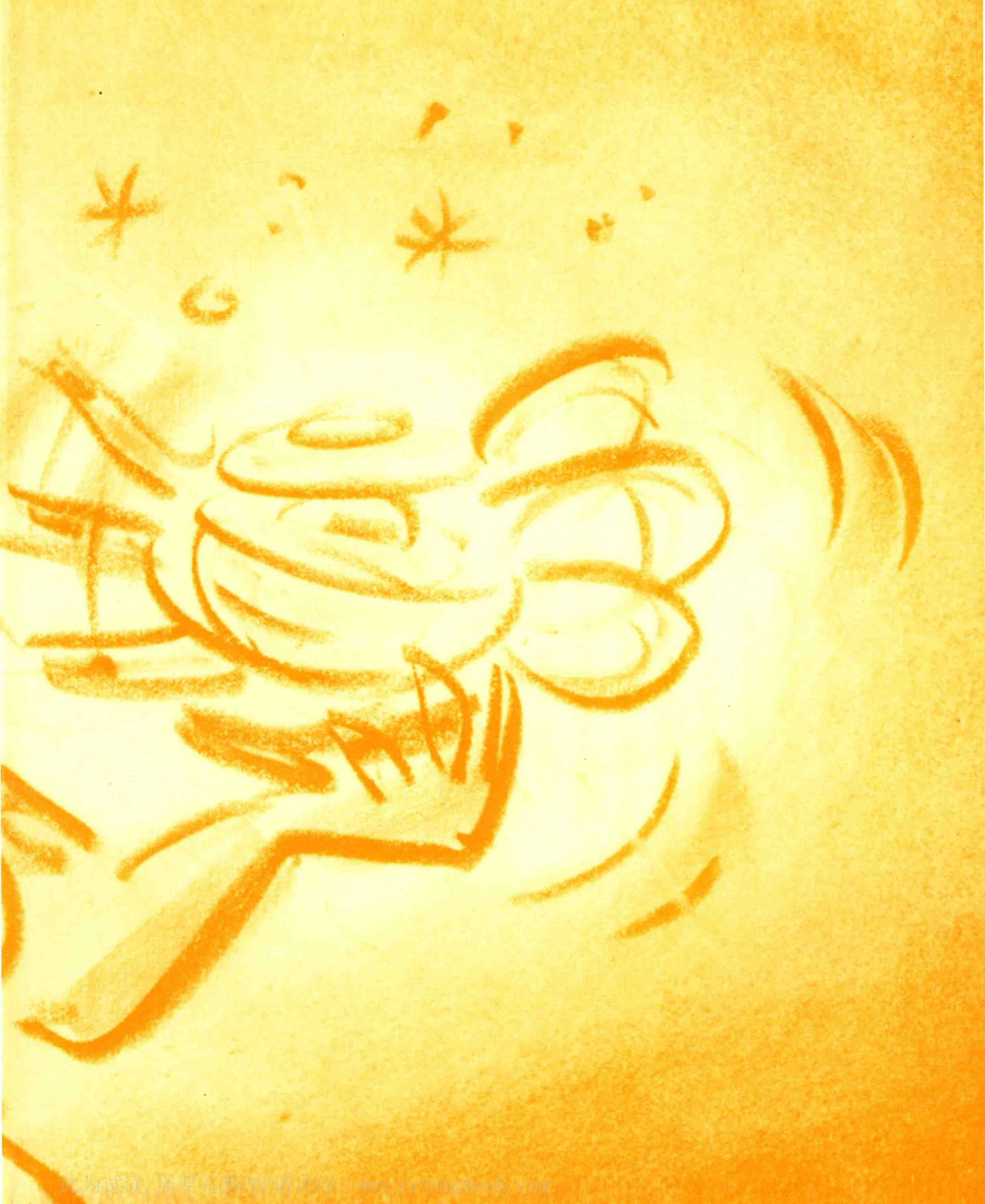
I. 迪… II. ①英… ②吴… ③周… III. 动画片·制作·概
况·美国 IV. J997.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005) 第 041649 号

书 名 迪士尼一百年之梦
审 译 吴晓妹
版权联系 吴小红
美术编辑 王祖民
责任编辑 陈佳帆
出版发行 江苏少年儿童出版社(南京市湖南路 47 号 210009)
集团地址 江苏出版集团(南京市中央路 165 号 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华书店集团有限公司
印 刷 中华商务联合印刷(广东)有限公司
(深圳市龙岗区平湖镇春湖工业区中华商务印刷大厦 518111)
开 本 635 毫米×1041 毫米 1/8
印 张 16 插页 4
版 次 2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7-5346-3252-8/J· 959
定 价 68.00 元

(图书如有印装错误请向出版社出版科调换)

目录

前言	05
美国梦的实践者	06
早期岁月	08
米老鼠的诞生	10
米老鼠的成长	12
《西利交响曲》(欢乐音乐卡通系列片)	14
迪士尼卡通读本	16
布鲁托	18
高飞	19
唐老鸭	20
配套迪士尼卡通产品	22
白雪公主与七个小矮人	24
梦幻世界	26
《木偶奇遇记》	28
《幻想曲》	30
《小飞象大宝》	32
《小鹿斑比》	33
战争岁月	34
迪士尼漫画世界	36
战后岁月	38
继往开来	40
《灰姑娘》	42
真人实景片	44
《爱丽丝梦游仙境》	46
小飞侠——彼得·潘	48
迪士尼音乐世界	50
野性的呼唤	52
迪士尼进军电视	54
《淑女狗与流浪狗》	56
迪士尼乐园	58

动感形象设计	60
《睡美人》	62
《101斑点狗》	64
《玛丽·波平丝》	66
小熊维尼	68
《丛林故事》	70
跟随沃特	72
魔幻王国	74
《猫儿历险记》	76
罗宾汉	77
继承传统,发扬光大	78
动物英雄	80
迪士尼埃布克特中心	82
东京迪士尼乐园	84
大型电影公司的开创者	86
攀越新的高峰	88
走向好莱坞	90
电视动画片	92
迪士尼——米高梅影城	94
动物王国	95
《小美人鱼》	96
野兽与精灵	98
《狮子王》	100
巴黎迪士尼乐园	102
迪士尼来到百老汇	104
扬起风帆,开辟新的航线	106
神秘的玩具世界	108
虫虫与怪兽	110
异域文化	112
传奇英雄	114
《幻想曲2000》	116

新的尝试	118
加州迪士尼冒险乐园	120
东京迪士尼海上乐园	121
动画艺术	122
展望未来	124
致谢	126

Disney

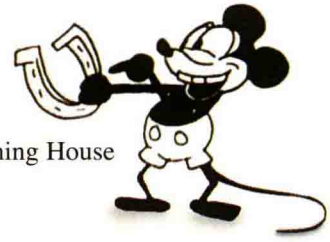
迪士尼

——百年之梦

© 2002 Disney Enterprises, Inc.
Page Design Copyright © Dorling Kindersley Ltd.
Chinese language copyright©2004Jiangsu Juvenile and Children's Publishing House

登记号 图字：10-2004-136号

吴玮翔 周 鸣 译

迪士尼

——百年之梦

江苏少年儿童出版社

目录

前言05
美国梦的实践者06
早期岁月08
米老鼠的诞生10
米老鼠的成长12
《西利交响曲》(欢乐音乐卡通系列片)
14
迪士尼卡通读本16
布鲁托18
高飞19
唐老鸭20
配套迪士尼卡通产品22
白雪公主与七个小矮人24
梦幻世界26
《木偶奇遇记》28
《幻想曲》30
《小飞象大宝》32
《小鹿斑比》33
战争岁月34
迪士尼漫画世界36
战后岁月38
继往开来40
《灰姑娘》42
真人实景片44
《艾丽丝梦游仙境》46
小飞侠——彼得·潘48
迪士尼音乐世界50
野性的呼唤52
迪士尼进军电视54
《淑女狗与流浪狗》56
迪士尼乐园58

动感形象设计60
《睡美人》62
《101斑点狗》64
《玛丽·波平丝》66
小熊维尼68
《丛林故事》70
跟随沃特72
魔幻王国74
《猫儿历险记》76
罗宾汉77
继承传统,发扬光大78
动物英雄80
迪士尼埃布克特中心82
东京迪士尼乐园84
大型电影公司的开创者86
攀越新的高峰88
走向好莱坞90
电视动画片92
迪士尼——米高梅影城94
动物王国95
《小美人鱼》96
野兽与精灵98
《狮子王》100
巴黎迪士尼乐园102
迪士尼来到百老汇104
扬起风帆,开辟新的航线106
神秘的玩具世界108
虫虫与怪兽110
异域文化112
传奇英雄114
《幻想曲2000》116

新的尝试118
加州迪士尼冒险乐园120
东京迪士尼海上乐园121
动画艺术122
展望未来124
致谢126

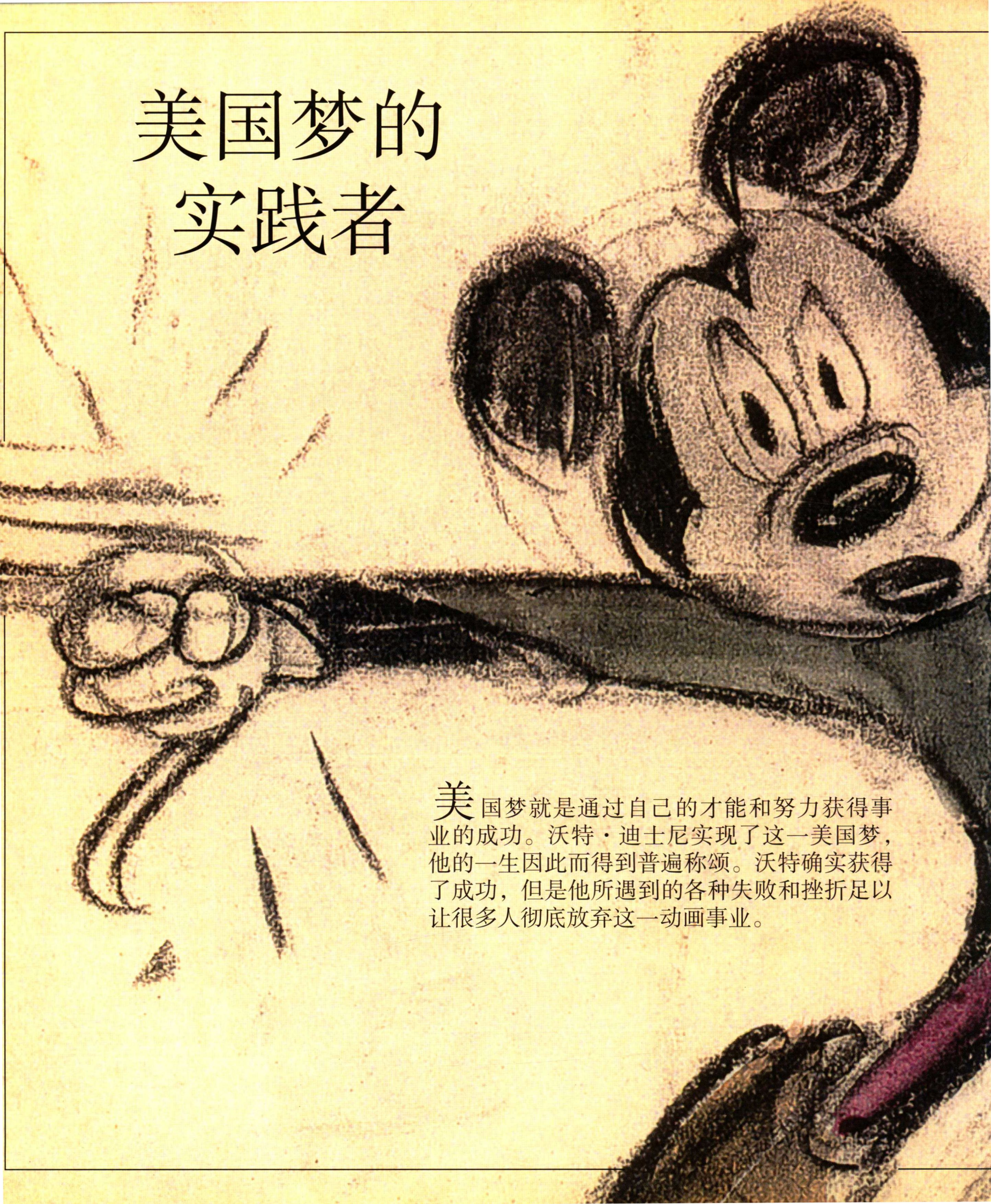

前言

2001年，迪士尼公司在其创始人沃特·迪士尼诞辰100周年之际举行了神奇百年庆典活动。我在迪士尼度过了这神奇百年中的30多个春秋，而我的工作岗位使我不仅有机会为迪士尼最近30多年的发展，也能够对迪士尼从始至终的整个历史与发展进行研究并提供翔实的史料。档案资料部始建于1970年，它是迪士尼整个发展历史的资料宝库，收藏了从迪士尼本人的早期生活直到公司最新推出的影视作品与最新创建的主题公园的所有资料。我们为本书提供了照片、乐谱、宣传海报、插图、漫画、配套玩具、奖章奖杯以及其他的各类资料。这些资料可以汇集成一幅妙趣横生的迪士尼画卷，生动地展示迪士尼的成长历史。几乎可以说，如今的每一个人，在他们生命中的某一个阶段，都曾有着迪士尼的陪伴，他们或许曾去附近的影剧院看过迪士尼影片，或许在家观赏过迪士尼电视频道，或许曾在小飞象布娃娃的陪伴下进入梦乡，还有的或许随同家人一起去过迪士尼世界度假游玩……相信本书将唤起无数读者珍藏心底的美好回忆。

戴夫·史密斯，
沃特·迪士尼公司档案资料部主任

美国梦的 实践者

A charcoal-style sketch on a textured, yellowish background. On the right side, there is a large, detailed drawing of Mickey Mouse's head, looking slightly to the left. On the left side, there is a smaller, less detailed sketch of a man's face wearing round glasses. A dark, horizontal line, possibly representing a shadow or a part of Mickey's body, runs across the middle of the image, separating the two faces.

美国梦就是通过自己的才能和努力获得事业的成功。沃特·迪士尼实现了这一美国梦，他的一生因此而得到普遍称颂。沃特确实获得了成功，但是他所遇到的各种失败和挫折足以让很多人彻底放弃这一动画事业。

早期岁月

沃特·迪士尼1901年生于芝加哥，父母是勤劳敬业的中产阶级。父亲伊利亚斯多年来一直致力于改善家庭经济条件，小沃特4岁时，他在密苏里州的马斯林小镇买了个农场。但由于伊利亚斯的身体原因，农场不久又被卖掉了。每当沃特回忆往事时，总认为在农场度过的四年是他一生中最幸福的岁月。马斯林小镇的氛围和人们的价值观后来影响着他的电影创作和主题公园的设计。

父亲伊利亚斯和母亲弗洛拉·迪士尼，沃特是他们的第四个儿子。

平凡的起步

1919年，沃特得到了第一份工作，开始了他的艺术生涯。很快，他成立了自己的公司，取名“小快乐”。公司经营得不太成功，但他没有放弃。1923年，他搬到了加州的好莱坞，和弟弟罗伊一起创建了一个工作室，制作无声卡通片。与当时世界一流的娱乐公司相比，这个小型工作室实在是太平凡了。

10个月的小沃特。

少年沃特在密苏里堪萨斯城。

成长中的艺术家

沃特很早就表现出艺术上的天赋，7岁时他便开始出售自己的绘画作品。他也是一位天生的娱乐大师，经常画漫画和讲故事为同学朋友逗乐。第一次世界大战后，他回到了家人所在的堪萨斯城，决定当一名职业艺术家。

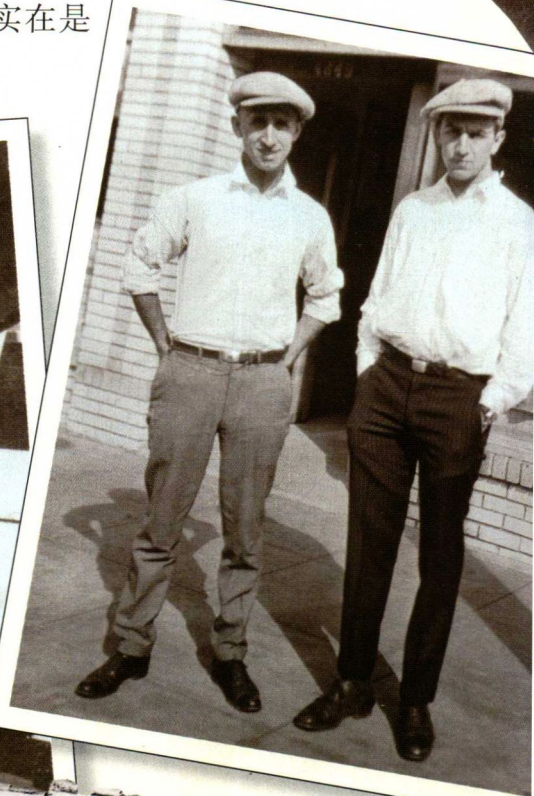
16岁的沃特还不够当兵年龄，未能参加第一次世界大战，但是他加入了红十字会，去法国当了一名救护车司机。

沃特创办的第一家“小快乐”公司，由他一人经营，但只开张了不到两年的时间。

沃特刊登在他就读中学的杂志《学生之声》上的绘画作品。

坐在画板前的沃特20岁刚过。

迪士尼兄弟创建的第一个好莱坞工作室，位于金斯维尔大街。这是站在工作室前的罗伊·迪士尼和沃特·迪士尼。

这是作为职业漫画家的沃特早年在堪萨斯时所用的信笺抬头。

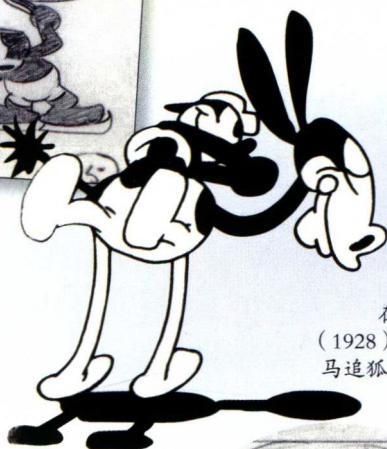
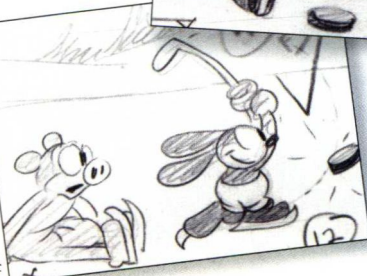

《幸运兔奥斯华》

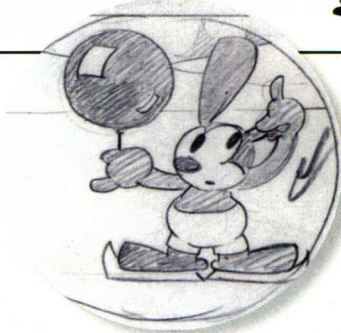
奥斯华 (1928)

沃特设计的动画形象奥斯华，在1927、1928两年内，共出现在26部影片中，幸运兔非常受人欢迎，成为沃特第一个成功的动画人物，也是第一个成为玩具产品的迪士尼动画人物，其图案出现在糖果盒、蜡纸盒和纽扣上。最后，奥斯华的经销商们又因为沃特不同意销售预算的削减而把这个形象转让给了另一家工作室。

《雪橇之铃》(1928)的剧情画稿，这是迪士尼工作室创作的最后一批奥斯华卡通画。

在动画片《追狐》(1928)中，奥斯华骑着马追狐狸。

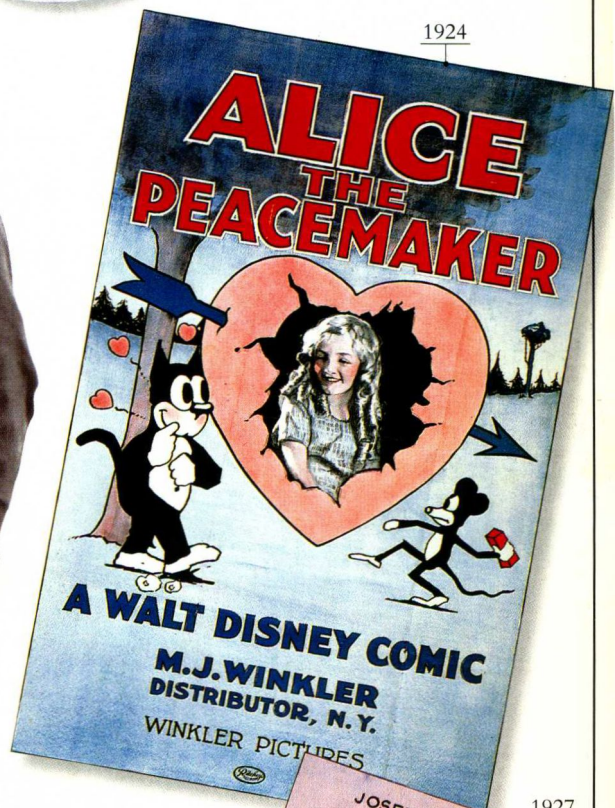
奥斯华的外形在很多方面都很像沃特创作的下一个卡通形象米老鼠。

沃特 (左)、罗伊 (右) 和第二位主演《艾丽斯喜剧》的小演员玛吉·盖伊合影。

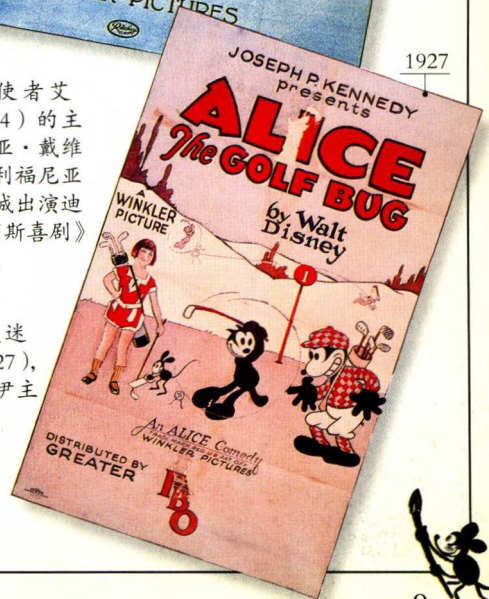
艾丽斯

迪士尼兄弟工作室第一个系列剧是《艾丽斯喜剧》，其基本创作思想，是把一个由儿童演员扮演的艾丽斯融合在一个动画世界里。该喜剧共有56集，流行多年后观众的新奇感才开始消退，于是迪士尼工作室开始了第一部纯卡通系列的创作，让奥斯华扮演幸运兔。

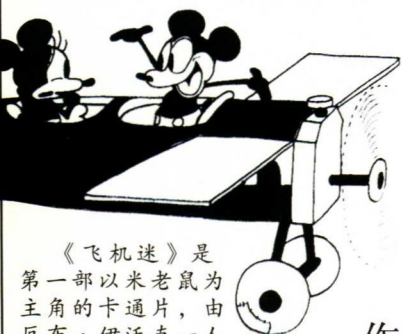

《和平使者艾丽斯》(1924) 的主演是弗吉尼亚·戴维斯，她从加利福尼亚来到堪萨斯城出演迪士尼的《艾丽斯喜剧》中的艾丽斯。

《高尔夫迷艾丽斯》(1927)，由玛吉·盖伊主演艾丽斯。

米老鼠的诞生

《飞机迷》是第一部以米老鼠为主角的卡通片，由厄布·伊沃克一人完成动画制作。

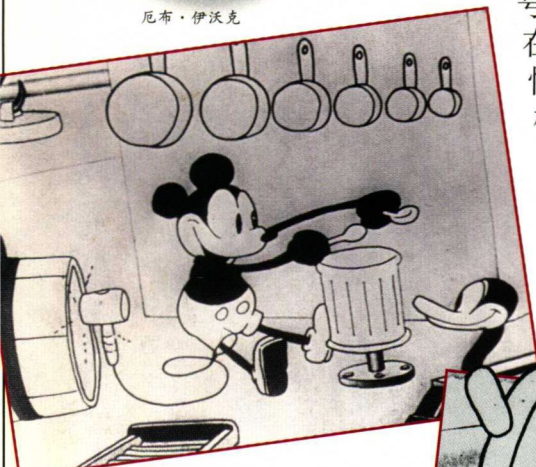

厄布·伊沃克

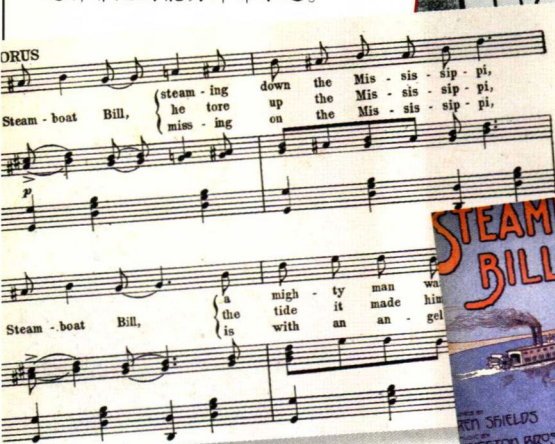
随着奥斯华系列卡通片的流行，迪士尼工作室似乎开始时来运转。但恰恰在这个时候，迪士尼遭受了两次重大打击：第一，沃特发现自己居然并不拥有对奥斯华的发明权；第二，他发现手下有许多艺术家在另一家工作室的引诱下已离他而去！沃特意识到他必须构思一个新的卡通人物。就在这山穷水尽之际，一位新的卡通明星诞生了，他就是米老鼠——米奇。

音乐汽船

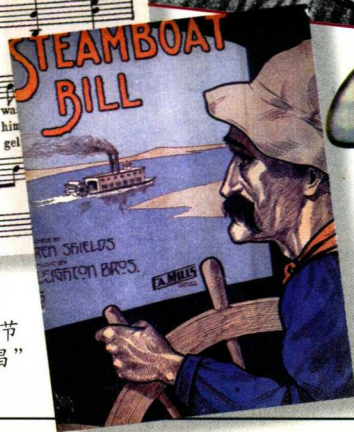
为了提高这部新的系列片的卖座率，迪士尼在第三部米奇影片《汽船威利号》中增加了特殊的同步声道。这在当时完全是一种电影配乐的创造性使用，结果证明对塑造人物性格和增加喜剧效果大有帮助。这种先进音响技术和艺术创造性的统一引起了轰动，1928年11月18日，《汽船威利号》第一次公映，这是迪士尼工作室创建以来第一次真正意义上的成功。

不论是家里的锅碗瓢盆，还是船上的鸡鸭禽畜，影片中的米老鼠能用随手抓到的任何东西弹奏出动听的乐曲。由于当时的电影观众还不太习惯有声电影，所以大家对他这种非凡的能力津津乐道。

歌曲《汽船比尔》节选，这是一首把米奇“唱”成明星的歌。

沃特与米老鼠

最初，沃特·迪士尼自己用假声为他的卡通明星米老鼠配音，中途为了降低成本，曾取消过配音。沃特是一位有艺术天赋的演员，他塑造了一个颇具个性和魅力的米老鼠形象，为此，他于1932年第一次获得了奥斯卡艺术奖。

米老鼠步入影坛十周年之际，迪士尼工作室创作了他们最精雕细琢的卡通短片《勇敢的小裁缝》(1938)。

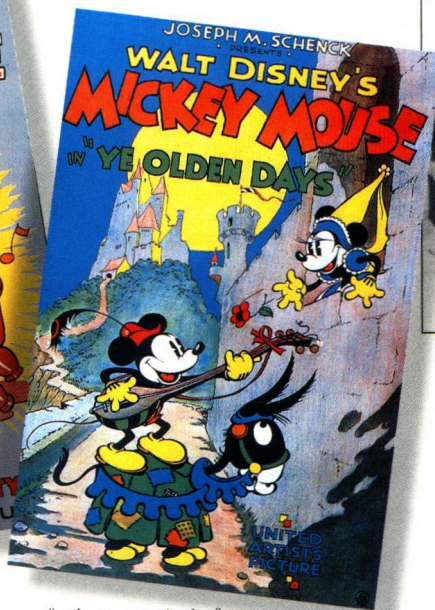
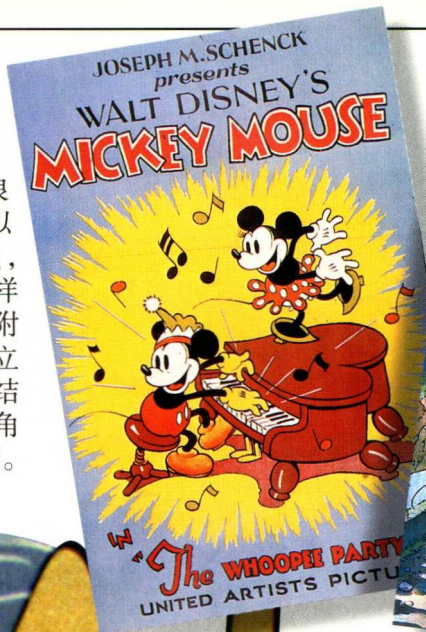

为何更名为“威利”？

米老鼠第一次出现在汽船上时吹的口哨是节奏轻快的《汽船比尔》的曲调。喜剧明星巴斯特·基顿也因为无声电影《汽船比尔》而名噪一时。把“比尔”换成“威利”只是玩笑式地使用一个上世纪20年代观众都熟悉的名字，暗示以后会发生许多有趣的事情。

米妮——奏起爱的音乐

从诞生伊始，米奇就有一个浪漫的伙伴——米妮。虽然她经常以传统的女性形象出现，但有一点，她和米奇没有任何差别，他俩都一样动不动就会唱起来。只要他们在附近，所有的喇叭声和琴声总是会立刻响起来。米奇和米妮始终没有结婚，但现实生活中，目前这两位角色的配音演员却是一对真正的夫妻。

《昔日好时光》
(1933)的宣传海报，影片中，米奇和米妮出现在中世纪的浪漫音乐剧中。

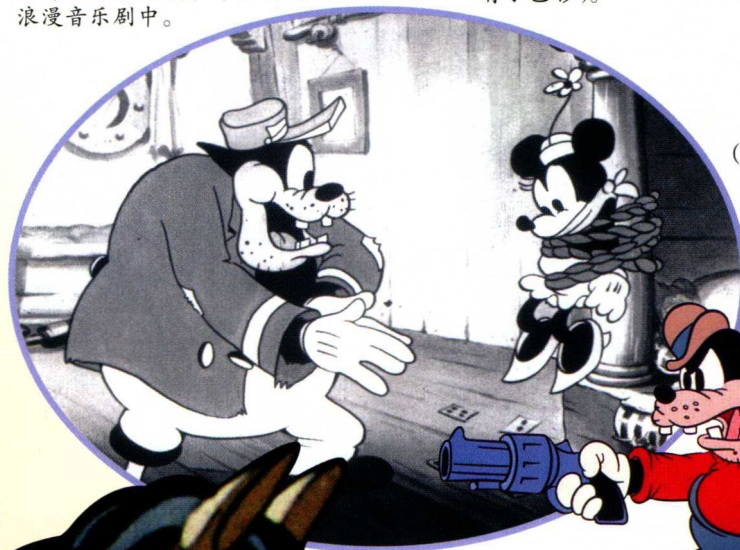

20世纪30年代的经济大萧条也使米老鼠深受其害，但在《做好事的米奇》(1932)中，米奇还是表现出乐于助人的无私精神。

《米奇音乐会》(1935)是第一部彩色米奇卡通短片（不仅是观众熟悉的带两个圆扣的短裤有了色彩，而是整部片子都有了色彩）。

在《海上奇遇》(1934)中，米妮被假腿皮特囚禁。米奇能救她吗？——那还用问吗？

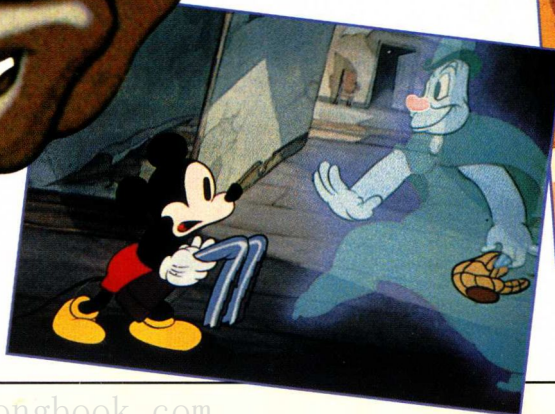
假腿皮特

米老鼠多次遇到的恶棍假腿皮特，最早出现在《艾丽斯喜剧》卡通系列片中。假腿皮特（后简称皮特）成了迪士尼工作室的“重头反面角色”。这位反角很有用，他经常出现在影片中和其他迪士尼明星（如唐老鸭、高飞、花栗鼠兄弟等）厮杀打斗。

在《王子与贫儿》(1990)中，米奇同时扮演了两个角色。

在《寂寞的精灵》(1937)中，米奇遇到了许多淘气的精灵。

弗雷德·摩尔在《勇敢的小裁缝》中重新设计了米奇和米妮的外形。直到今天，许多动画师仍认为这是米奇和米妮最漂亮的形象。

