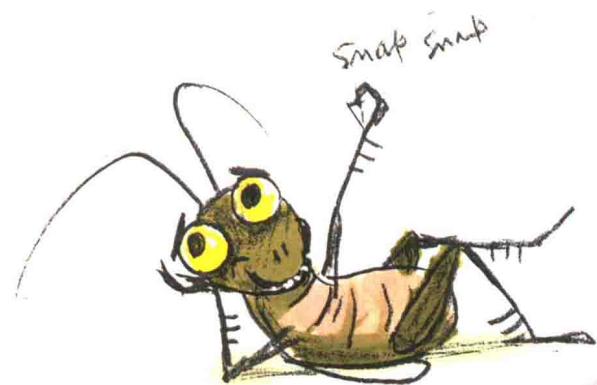
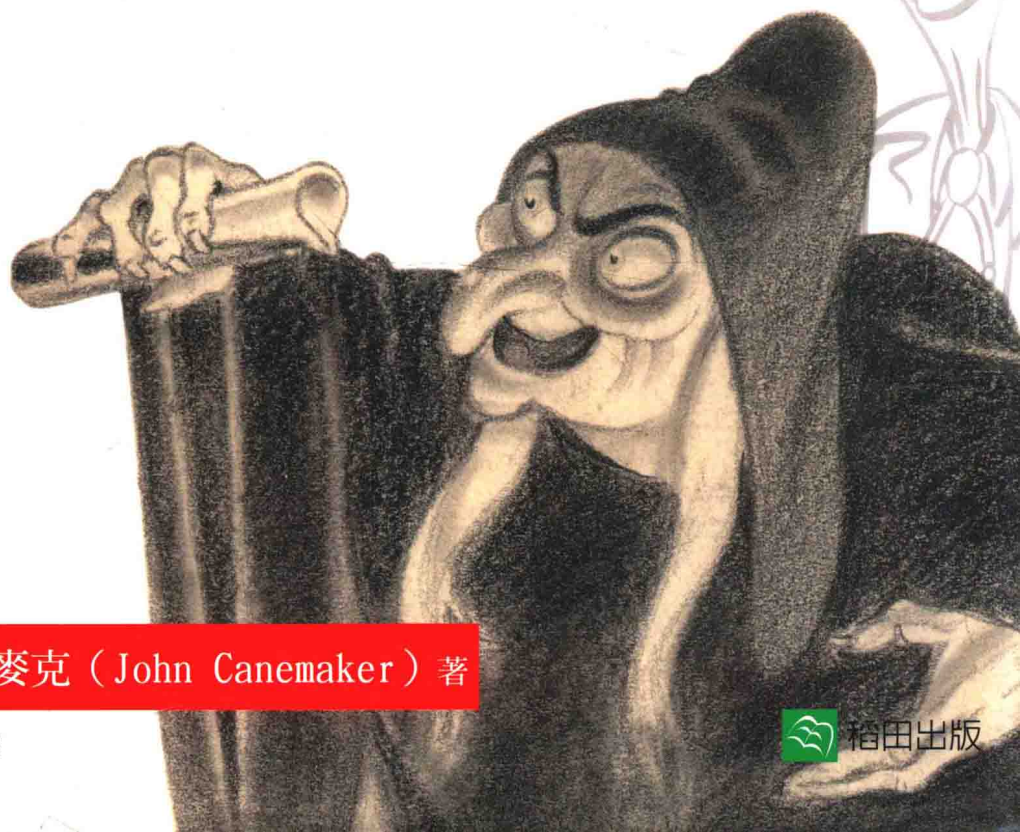

Disney 迪士尼動畫故事大師

喬·格蘭特 與 喬·蘭夫特

創作精彩故事的發想力 & 動畫工作室團隊合作的幕後秘辛

約翰·坎麥克 (John Canemaker) 著

葉佳怡 譯

稻田出版

Disney 迪士尼動畫故事大師

喬·格蘭特 與 喬·蘭夫特

創作精彩故事的發想力 & 動畫工作

約翰·坎麥克 (John Canemaker) 著

葉佳怡 譯

稻田出版

第一頁的漫畫由布萊德·柏德（左）和約翰·穆斯科（右）所繪。
書名頁由穆斯科所繪，對頁由喬·格蘭特所繪。

約翰·坎麥克的其他著作

The Animated Raggedy Ann & Andy (1977)
Winsor McCay: His Life and Art (1987; revised 2005)
Felix: The Twisted Tale of the World's Most Famous Cat (1991)
Vladimir Tytla: Master Animator. Katonah Museum of Art catalogue (1994)
Tex Avery: The MGM Years (1997)
Before the Animation Begins: The Art and Lives of Disney Inspirational Sketch Artists (1997)
Paper Dreams: The Art and Artists of Disney Storyboards (1999)
Walt Disney's Nine Old Men and the Art of Animation (2001)
The Art and Flair of Mary Blair (2003)
By John Canemaker and Robert E. Abrams: *Treasures of Disney Animation Art* (1982)
By John Canemaker and Joseph Kennedy: *Lucy Goes to the Country* (1998)

電影館DM04

迪士尼動畫故事大師：喬·格蘭特與喬·蘭夫特

TWO GUYS NAMED JOE: MASTER ANIMATION STORYTELLERS JOE GRANT AND JOE RANFT

作者／約翰·坎麥克 (John Canemaker)
翻譯／葉佳怡
發行人／孫鈴珠
社長／李赫
主編／左馥瑜
編輯／林雅玲
美編／劉章均
出版／稻田出版有限公司
地址／新北市永和區中正路660號5樓
管理部·門市／新北市永和區永和路一段69號15F-1
電話／(02)2926-2805
傳真／(02)2924-9942
稻田耕讀網／<http://www.booklink.com.tw>
E-mail／downtien@ms41.hinet.net
郵撥／1635922-2稻田出版有限公司
出版日期／2013年3月第一版第一刷

定價 750 元 版權所有·翻印必究 Printed in Taiwan
TWO GUYS NAMED JOE: MASTER ANIMATION STORYTELLERS JOE GRANT AND JOE RANFT by JOHN CANEMAKER
Originally published in the United States and Canada by Disney • Hyperion Books as TWO GUYS NAMED JOE: MASTER ANIMATION STORYTELLERS JOE GRANT AND JOE RANFT.
This translated edition published by arrangement with Disney • Hyperion Books through Big Apple Agency, Inc., Labuan, Malaysia.
Traditional Chinese edition copyright: 2013 PLANTER PRESS CO., LTD.
All rights reserved.
No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written permission from the publisher.

國家圖書館出版品預行編目資料

迪士尼動畫故事大師：喬·格蘭特與喬·蘭夫特 / 約翰·坎麥克 (John Canemaker) 著；葉佳怡譯。-- 第一版。-- 新北市：稻田，2013.03

面：公分。-- (電影館；DM04)
譯自：Two guys named Joe : master animation storytellers Joe Grant and Joe Ranft
ISBN 978-986-5949-12-9(精裝)

1.格蘭特(Grant, Joe) 2.蘭夫特(Ranft, Joe) 3.華德迪士尼公司 (Walt Disney Productions) 4.傳記 5.動畫

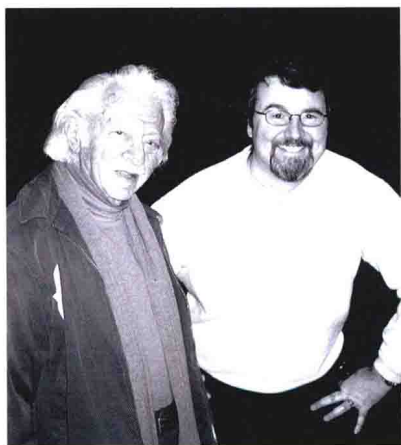
785.28

102000274

照片及圖片版權

Courtesy of John Canemaker, pp. 45, 110, 126 (left), 148, 170 (middle), 179 (middle), 180 (bot.), 208; courtesy of Brad Bird, p. 1 (left); courtesy of Mike Gabriel, pp. 5, 40 (bot.), 144, (bot.), 182, 186 (left), 187; courtesy of Howard E. Green, p. 8; courtesy of Carol Grant Grubb, pp. 106 (top), 112 (right), 166, 178, 179 (top, bot.); courtesy of Al Holter, pp. 24, 29, 31; courtesy of Joseph Kennedy, pp. 102 (top left), 106 (bot.), 108, 109, 114 (top), 117, 118, 119, 120, 121, 122 (bot.); courtesy of Leonard Maltin, pp. 122 (top), 123; courtesy of John Musker, pp. 1 (right), 2, 16, 19 (top), 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 44 (bot.), 52 (bot.), 77, 97, 101; courtesy of Pixar Archives, pp. 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 42, 43, 44 (top, © 2010 BLT Venture), 54, 58 (top), 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 (left), 72, 73, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97; courtesy of Su Ranft, pp. 15, 28, 40 (top), 45 (circle), 55, 56 (top), 57 (circle), 58, 59, 75 (top), 83; courtesy of Ranft Family, pp. 19 (bot.), 22, 23; courtesy of Tom Schumacher, 181, 184 (bot.), 187, 189, 191 (top), 207; courtesy of Charles Solomon/Scott Johnston, p. 177 (bot.); courtesy of Adrienne Tytla, p. 128; courtesy of Walt Disney Animation Research Library, pp. 6, 27, 53, 56 (bot.), 57 (top), 74, 75, 76, 103, 104, 105, 111 (top), 126 (bot.), 127, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 (top), 141, 145 (top left and bot.), 146, 149, 150, 151, 153, 154, 159, 160, 161, 167, 168, 171, 175, 183 (top), 184, 185 (left), 190, 191 (bot. left), 193, 194, 195; courtesy of Walt Disney Photo Library, pp. 14, 26, 41 (bot.), 51, 52 (top), 98, 99, 100, 102 (top right and bot.), 114 (bot.), 124, 125, 129, 130, 133 (bot), 140, 142, 143, 144 (top and middle), 145 (top right), 152, 155, 156, 157, 158, 162, 169, 170 (top and bot.), 172, 173, 174, 176, 177 (top), 180 (top), 183 (bot.), 185 (right), 186 (bot. right), 191 (right).

二〇〇五年，第一個喬過世，得年九十七歲；第二個喬也在同年離開，過世時才四十五歲。這兩人其實不該這麼早離開我們。

藉由探索這兩位動畫界傑出執業人士的人生與創作，本書意圖探索個人創造力與動畫故事創作間的關係，而主角就是喬·格蘭特（Joe Grant）和喬·蘭夫特（Joe Ranft）。

他們兩人的創作力與想像力都極為旺盛，對於角色有獨特想法，也總能啟發同事並娛樂全球觀眾。雖然從一九三〇年代開始到近代，也就是傳統動畫的黃金年代一直到數位動畫時代，他們就在華特迪士尼公司及皮克斯動畫工作室為整個產業作出了無數貢獻，但兩人的名聲卻鮮為人知。

華特·迪士尼相信「故事部門」是整個組織的核心，皮克斯也延續了這項精神，並宣稱「故事才是王道」（story is king）。此外，動畫電影和真人電影不同，當中所有的「明星」並不是直接出現在銀幕上，而其背後的故事與動畫創作

過程也一直都非常神祕；雖然很多人都知道動畫師為卡通角色賦予了動作與生命，卻很少人明白「故事藝術家」（story artist）在其中扮演的重要角色。他們必須創造出角色個性、角色間關係、角色個別外貌、角色情緒，以及推動整個故事的敘事動能。

動畫故事通常由一份劇本或故事大綱開始。在動畫被製作出來之前，視覺研發動畫家（visual development artist）就要開始對於各項設計、情緒、心情、戲劇性瞬間、角色間的關係與衝突、布景、顏色和服裝進行各種圖像上的探索研究。他們的概念草稿，也就是被稱為「點子圖畫」的作品，會被拿來當作激發整個製作團隊靈感——包括了故事分鏡師（storyboard artist）以及所有將故事敘事在情緒、攝影及結構各方面視覺化的專家——的素材。此外，這些作品也會被拿來排序出故事情節發展，就像連環漫畫一樣。

無論是作為一位視覺研發動畫家或是故事分鏡師，喬·格蘭特和喬·蘭夫特的表現都非常優異，但他們仍各有擅長的部分——格蘭特總是有源源不絕的好點子，他能利用素描圖大膽帶出角色特性，好讓其他人將這些角色連結成前後一貫的故事；至於蘭夫特則擅長即興創作，不過他真正的強項是將所有角色的情緒與動作用分鏡圖組織成一段段迷人的敘事。

不過這麼多年來，迪士尼及皮克斯公司也出過許多概念藝術家（conceptual artist）或故事分鏡師，為什麼現在要把焦點集中在這兩人身上？

首先，格蘭特和蘭夫特在動畫史上的重要階段服務於兩大動畫公司，此外，他們為「說故事」這項藝術帶來了卓越的影響。其中格蘭特更是橫跨兩個重要時代，他是一位傑出的報紙漫畫家，曾

喬·格蘭特（左）和喬·蘭夫特，
攝影：霍華·E·葛林。

為「米老鼠」(Mickey Mouse)及「糊塗交響樂」(Silly Symphony)等短篇動畫提供想法，亦是經典作品《白雪公主》(Snow White and the Seven Dwarfs)、《木偶奇遇記》(Pinocchio)、《幻想曲》(Fantasia)和《小飛象》(Dumbo)的幕後功臣之一。身為華特·迪士尼的知己，格蘭特為迪士尼公司頭幾部動畫傳奇作品貢獻良多；在四十年的間斷後，他又以八十一歲高齡回到迪士尼，當時他的創作精神及能力沒有絲毫減少，還參與創作了《美女與野獸》(Beauty and the Beast)、《阿拉丁》(Aladdin)、《花木蘭》(Mulan)、《獅子王》(The Lion King)等傑出作品。

蘭夫特則繼承了格蘭特及其他人建立起來的傳統，並成為同世代中最傑出的故事分鏡師，參與作品包括提姆·波頓(Tim Burton)的《聖誕夜驚魂》(Tim Burton's The Nightmare Before Christmas)、《小麵包機歷險記》(The Brave Little Toaster)、《威探闖通關》(Who Framed Roger Rabbit)、《飛天巨桃歷險記》(James and the Giant Peach)、《小美人魚》(The Little Mermaid)、《美女與野獸》及其他作品。身兼約翰·拉斯特(John Lasseter)的好友及皮克斯創作者之一，蘭夫特建立了皮克斯公司的動畫原創基調、溫暖風格，及俯拾即是的幽默，這些特色出現在他所參與的作品中，而且隨便舉幾個例子都是經典作品：《玩具總動員》第一、第二集(Toy Story 1 and 2)、《蟲蟲危機》(A Bug's Life)、《怪獸電力公司》(Monsters Inc.)、《汽車總動員》(Cars)。

雖然這兩位「喬」並沒有直接合作過，但他們在迪士尼及皮克斯的工作內容卻常常彼此重疊；此外，他們都熱愛動畫及其無盡的可能性，同時他們也是無數故事藝術家的啟蒙導師。

藉由克服創作過程中的個人及專業困境，格蘭特及蘭夫特啟發了許多人。「他們不會只滿足於自己的天賦。」導演彼得·道格特(Pete Docter)觀察指出。「他們會運用手上的一切，並試圖表現出自己希望看到的一切，這兩人向我們證明了：只要努力，你就一定能變成自己想成為的那種人。」

我相信到了未來，無論是研究動畫的學者或狂熱者，他們一定會想知道《白雪公主》或《玩具總動員》這些電影的創作過程，也會想認識所有傾盡全力創作的人們。就像我們會想知道金字塔及夏特爾大教堂究竟是由誰建造，或者哪些藝術家曾出現在文藝復興時代的創作工坊。

為了達到這項目的，我寫了這兩位奇人橫跨二十世紀及二十一世紀的故事，他們就是在這項年輕藝術領域中最傑出的說書人——迪士尼動畫故事大師：喬·格蘭特與喬·蘭夫特。

8

喬·蘭夫特 JOE RANFT

第一章：喬！把牙齒裝上去！

12

第二章：業界最會畫分鏡圖的傢伙

16

第三章：對修女吐口水

19

第四章：前進加州藝術學院——

24

第五章：迪士尼王國中的瘋狂小鬼

30

第六章：即興表演

38

第七章：愛與麵包機

42

第八章：我們得逃出這裡

46

第九章：夢魘

54

第十章：玩具總動員！

62

第十一章：最佳拍檔

74

第十二章：了不起的良師

82

第十三章：相信過程！

86

喬·格蘭特 JOE GRANT

第一章：獨一無二的喬·格蘭特

100

第二章：遊牧民族

106

第三章：Q比、棺材和鞋子

112

第四章：單人部門——藝術指導兼員工

115

第五章：米奇和珍妮

124

第六章：鸛鵒與巫婆

130

第七章：通過！J.G.

140

第八章：明星寫手

148

第九章：內外夾攻

162

第十章：狀況百出

170

第十一章：再見了！搗蛋樂園！

174

第十二章：繼續前進

178

第十三章：高瞻遠矚的大師

183

註記

196

索引

202

致謝詞

206

關於作者

208

Disney 迪士尼動畫故事大師

喬·格蘭特 與 喬·蘭夫特

創作精彩故事的發想力 & 動畫工作

約翰·坎麥克 (John Canemaker) 著

葉佳怡 譯

稻田出版

Disney 迪士尼動畫故事大師

喬·格蘭特 與 喬·蘭夫特

創作精彩故事的發想力 & 動畫工作室團隊合作的幕後秘辛

約翰·坎麥克 (John Canemaker) 著
葉佳怡 譯

稻田出版

第一頁的漫畫由布萊德·柏德（左）和約翰·穆斯科（右）所繪。
書名頁由穆斯科所繪，對頁由喬·格蘭特所繪。

約翰·坎麥克的其他著作

The Animated Raggedy Ann & Andy (1977)
Winsor McCay: His Life and Art (1987; revised 2005)
Felix: The Twisted Tale of the World's Most Famous Cat (1991)
Vladimir Tytla: Master Animator. Katonah Museum of Art catalogue (1994)
Tex Avery: The MGM Years (1997)
Before the Animation Begins: The Art and Lives of Disney Inspirational Sketch Artists (1997)
Paper Dreams: The Art and Artists of Disney Storyboards (1999)
Walt Disney's Nine Old Men and the Art of Animation (2001)
The Art and Flair of Mary Blair (2003)
By John Canemaker and Robert E. Abrams: *Treasures of Disney Animation Art* (1982)
By John Canemaker and Joseph Kennedy: *Lucy Goes to the Country* (1998)

電影館DM04

迪士尼動畫故事大師：喬·格蘭特與喬·蘭夫特

TWO GUYS NAMED JOE: MASTER ANIMATION STORYTELLERS JOE GRANT AND JOE RANFT

作者／約翰·坎麥克 (John Canemaker)
翻譯／葉佳怡
發行人／孫鈴珠
社長／李赫
主編／左馥瑜
編輯／林雅玲
美編／劉韋均
出版／稻田出版有限公司
地址／新北市永和區中正路660號5樓
管理部·門市／新北市永和區永和路一段69號15F-1
電話／(02)2926-2805
傳真／(02)2924-9942
稻田耕讀網／<http://www.booklink.com.tw>
E-mail／downtien@ms41.hinet.net
郵撥／1635922-2稻田出版有限公司
出版日期／2013年3月第一版第一刷

定價 750 元 版權所有·翻印必究 Printed in Taiwan
TWO GUYS NAMED JOE: MASTER ANIMATION STORYTELLERS JOE GRANT AND JOE RANFT by JOHN CANEMAKER
Originally published in the United States and Canada by Disney • Hyperion Books as TWO GUYS NAMED JOE: MASTER ANIMATION STORYTELLERS JOE GRANT AND JOE RANFT.
This translated edition published by arrangement with Disney • Hyperion Books through Big Apple Agency, Inc., Labuan, Malaysia.
Traditional Chinese edition copyright: 2013 PLANTER PRESS CO., LTD.
All rights reserved.
No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written permission from the publisher.

國家圖書館出版品預行編目資料

迪士尼動畫故事大師：喬·格蘭特與喬·蘭夫特 / 約翰·坎麥克 (John Canemaker) 著；葉佳怡譯。-- 第一版。-- 新北市：稻田，2013.03

面：公分。-- (電影館：DM04)
譯自：Two guys named Joe : master animation storytellers Joe Grant and Joe Ranft
ISBN 978-986-5949-12-9(精裝)

1.格蘭特(Grant, Joe) 2.蘭夫特(Ranft, Joe) 3.華德迪士尼公司 (Walt Disney Productions) 4.傳記 5.動畫

785.28

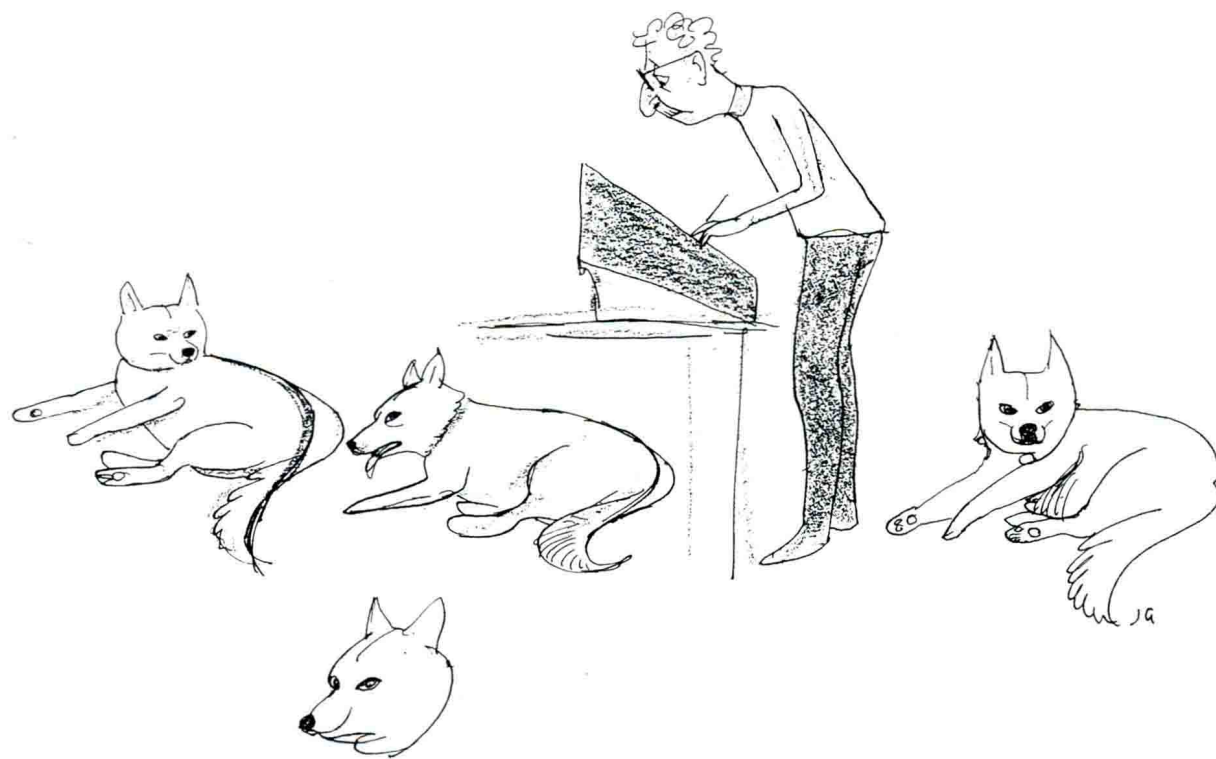
102000274--

照片及圖片版權

Courtesy of John Canemaker, pp. 45, 110, 126 (left), 148, 170 (middle), 179 (middle), 180 (bot.), 208; courtesy of Brad Bird, p. 1 (left); courtesy of Mike Gabriel, pp. 5, 40 (bot.), 144, (bot.), 182, 186 (left), 187; courtesy of Howard E. Green, p. 8; courtesy of Carol Grant Grubb, pp. 106 (top), 112 (right), 166, 178, 179 (top, bot.); courtesy of Al Holter, pp. 24, 29, 31; courtesy of Joseph Kennedy, pp. 102 (top left), 106 (bot.), 108, 109, 114 (top), 117, 118, 119, 120, 121, 122 (bot.); courtesy of Leonard Maltin, pp. 122 (top), 123; courtesy of John Musker, pp. 1 (right), 2, 16, 19 (top), 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 44 (bot.), 52 (bot.), 77, 97, 101; courtesy of Pixar Archives, pp. 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 42, 43, 44 (top, © 2010 BLT Venture), 54, 58 (top), 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 (left), 72, 73, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97; courtesy of Su Ranft, pp. 15, 28, 40 (top), 45 (circle), 55, 56 (top), 57 (circle), 58, 59, 75 (top), 83; courtesy of Ranft Family, pp. 19 (bot.), 22, 23; courtesy of Tom Schumacher, 181, 184 (bot.), 187, 189, 191 (top), 207; courtesy of Charles Solomon/Scott Johnston, p. 177 (bot.); courtesy of Adrienne Tytla, p.128; courtesy of Walt Disney Animation Research Library, pp. 6, 27, 53, 56 (bot.), 57 (top), 74, 75, 76, 103, 104, 105, 111 (top), 126 (bot.), 127, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 (top), 141, 145 (top left and bot.), 146, 149, 150, 151, 153, 154, 159, 160, 161, 167, 168, 171, 175, 183 (top), 184, 185 (left), 190, 191 (bot. left), 193, 194, 195; courtesy of Walt Disney Photo Library, pp. 14, 26, 41 (bot.), 51, 52 (top), 98, 99, 100, 102 (top right and bot.), 114 (bot.), 124, 125, 129, 130, 133 (bot), 140, 142, 143, 144 (top and middle), 145 (top right), 152, 155, 156, 157, 158, 162, 169, 170 (top and bot.), 172, 173, 174, 176, 177 (top), 180 (top), 183 (bot.), 185 (right), 186 (bot. right), 191 (right).

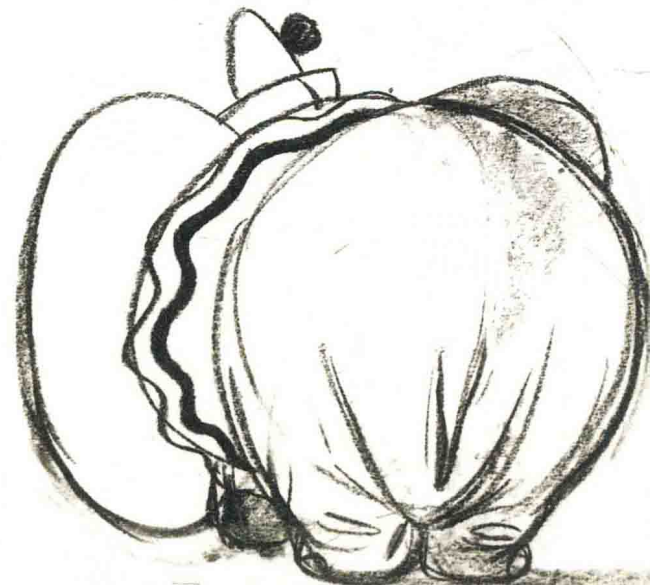
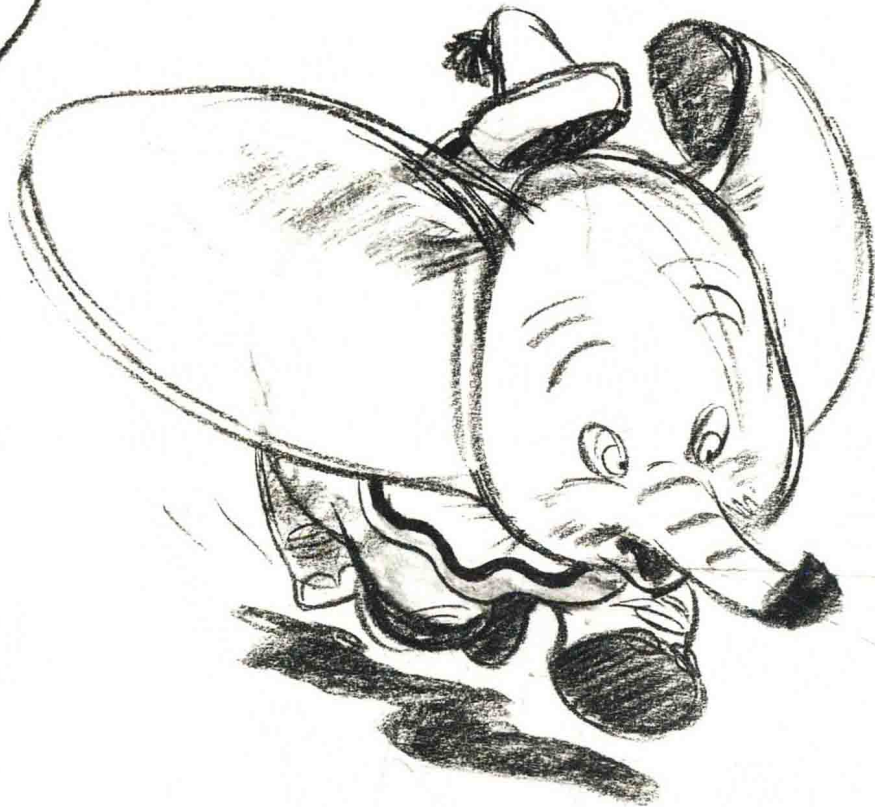
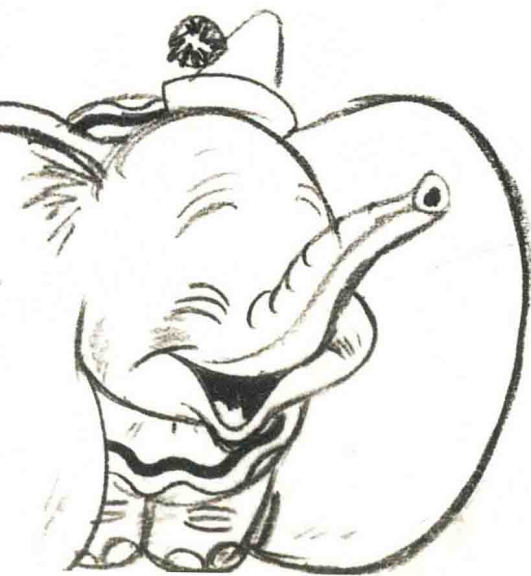
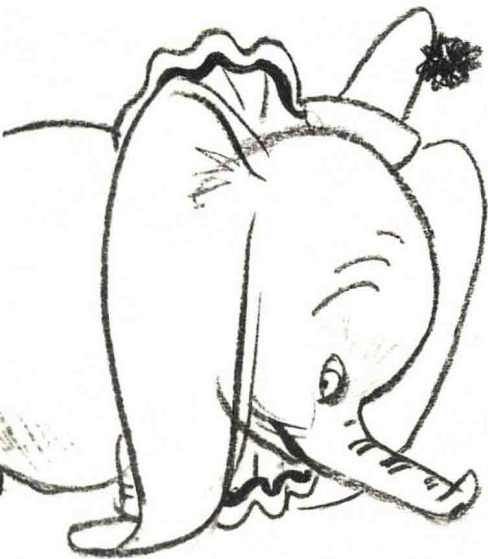
獻給：霍華·E·葛林 (Howard E. Green)

動畫歷史學家的守護神

THIS MATERIAL IS THE
PROPERTY OF
WALT DISNEY PRODUCTIONS.
IT IS UNPUBLISHED AND
MUST NOT BE TAKEN
FROM THE STUDIO, COPIED OR
USED IN ANY MANNER,
EXCEPT FOR PRODUCTION
PURPOSES, WITHOUT WRITTEN
PERMISSION FROM AN AUTHORIZED
OFFICER OF THE COMPANY.

*這份資料是「華特迪士尼製作公司財產」
除非是為了製作上的需要
或是擁有來自主管或公司的書面允許
此資料未出版且「禁止」以任何形式被攜出工作室

8

喬·蘭夫特 JOE RANFT

- 第一章： 喬！把牙齒裝上去！
12
- 第二章： 業界最會畫分鏡圖的傢伙
16
- 第三章： 對修女吐口水
19
- 第四章： 前進加州藝術學院
24
- 第五章： 迪士尼王國中的瘋狂小鬼
30
- 第六章： 即興表演
38
- 第七章： 愛與麵包機
42
- 第八章： 我們得逃出這裡
46
- 第九章： 夢魘
54
- 第十章： 玩具總動員！
62
- 第十一章： 最佳拍檔
74
- 第十二章： 了不起的良師
82
- 第十三章： 相信過程！
86

喬·格蘭特 JOE GRANT

- 第一章： 獨一無二的喬·格蘭特
100
- 第二章： 遊牧民族
106
- 第三章： Q比、棺材和鞋子
112
- 第四章： 單人部門——藝術指導兼員工
115
- 第五章： 米奇和珍妮
124
- 第六章： 鸛鵲與巫婆
130
- 第七章： 通過！J.G.
140
- 第八章： 明星寫手
148
- 第九章： 內外夾攻
162
- 第十章： 狀況百出
170
- 第十一章： 再見了！搗蛋樂園！
174
- 第十二章： 繼續前進
178
- 第十三章： 高瞻遠矚的大師
183
- 註記
196
- 索引
202
- 致謝詞
206
- 關於作者
208

二〇〇五年，第一個喬過世，得年九十七歲；第二個喬也在同年離開，過世時才四十五歲。這兩人其實不該這麼早離開我們。

藉由探索這兩位動畫界傑出執業人士的人生與創作，本書意圖探索個人創造力與動畫故事創作間的關係，而主角就是喬·格蘭特（Joe Grant）和喬·蘭夫特（Joe Ranft）。

他們兩人的創作力與想像力都極為旺盛，對於角色有獨特想法，也總能啟發同事並娛樂全球觀眾。雖然從一九三〇年代開始到近代，也就是傳統動畫的黃金年代一直到數位動畫時代，他們就在華特迪士尼公司及皮克斯動畫工作室為整個產業作出了無數貢獻，但兩人的名聲卻鮮為人知。

華特·迪士尼相信「故事部門」是整個組織的核心，皮克斯也延續了這項精神，並宣稱「故事才是王道」（story is king）。此外，動畫電影和真人電影不同，當中所有的「明星」並不是直接出現在銀幕上，而其背後的故事與動畫創作

過程也一直都非常神祕；雖然很多人都知道動畫師為卡通角色賦予了動作與生命，卻很少人明白「故事藝術家」（story artist）在其中扮演的重要角色。他們必須創造出角色個性、角色間關係、角色個別外貌、角色情緒，以及推動整個故事的敘事動能。

動畫故事通常由一份劇本或故事大綱開始。在動畫被製作出來之前，視覺研發動畫家（visual development artist）就要開始對於各項設計、情緒、心情、戲劇性瞬間、角色間的關係與衝突、布景、顏色和服裝進行各種圖像上的探索研究。他們的概念草稿，也就是被稱為「點子圖畫」的作品，會被拿來當作激發整個製作團隊靈感——包括了故事分鏡師（storyboard artist）以及所有將故事敘事在情緒、攝影及結構各方面視覺化的專家——的素材。此外，這些作品也會被拿來排序出故事情節發展，就像連環漫畫一樣。

無論是作為一位視覺研發動畫家或是故事分鏡師，喬·格蘭特和喬·蘭夫特的表現都非常優異，但他們仍各有擅長的部分——格蘭特總是有源源不絕的好點子，他能利用素描圖大膽帶出角色特性，好讓其他人將這些角色連結成前後一貫的故事；至於蘭夫特則擅長即興創作，不過他真正的強項是將所有角色的情緒與動作分鏡圖組織成一段段迷人的敘事。

不過這麼多年來，迪士尼及皮克斯公司也出過許多概念藝術家（conceptual artist）或故事分鏡師，為什麼現在要把焦點集中在這兩人身上？

首先，格蘭特和蘭夫特在動畫史上的重要階段服務於兩大動畫公司，此外，他們為「說故事」這項藝術帶來了卓越的影響。其中格蘭特更是橫跨兩個重要時代，他是一位傑出的報紙漫畫家，曾

喬·格蘭特（左）和喬·蘭夫特，
攝影：霍華·E·葛林。

為「米老鼠」(Mickey Mouse)及「糊塗交響樂」(Silly Symphony)等短篇動畫提供想法，亦是經典作品《白雪公主》(Snow White and the Seven Dwarfs)、《木偶奇遇記》(Pinocchio)、《幻想曲》(Fantasia)和《小飛象》(Dumbo)的幕後功臣之一。身為華特·迪士尼的知己，格蘭特為迪士尼公司頭幾部動畫傳奇作品貢獻良多；在四十年的間斷後，他又以八十一歲高齡回到迪士尼，當時他的創作精神及能力沒有絲毫減少，還參與創作了《美女與野獸》(Beauty and the Beast)、《阿拉丁》(Aladdin)、《花木蘭》(Mulan)、《獅子王》(The Lion King)等傑出作品。

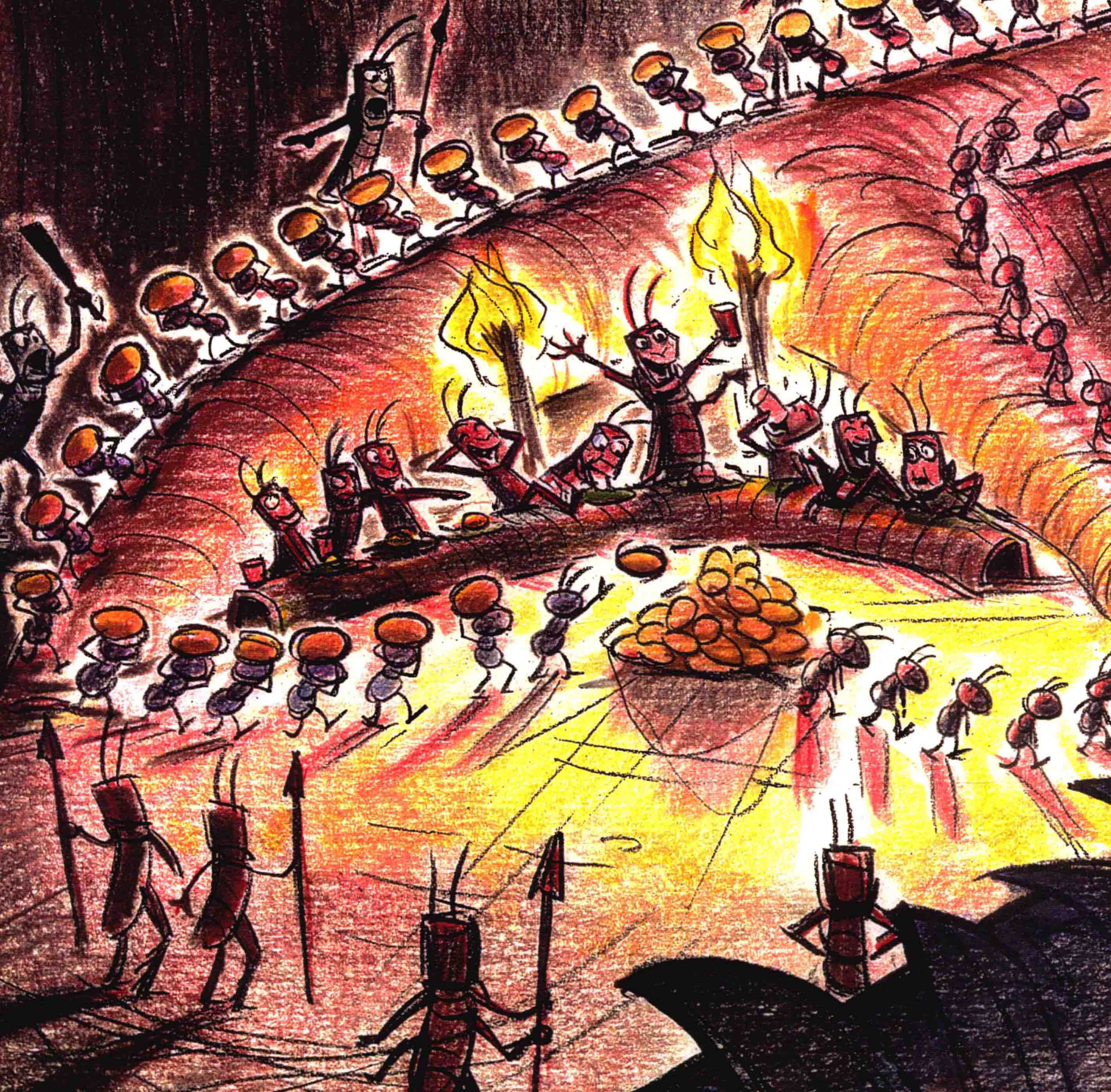
蘭夫特則繼承了格蘭特及其他人建立起來的傳統，並成為同世代中最傑出的故事分鏡師，參與作品包括提姆·波頓(Tim Burton)的《聖誕夜驚魂》(Tim Burton's The Nightmare Before Christmas)、《小麵包機歷險記》(The Brave Little Toaster)、《威探闖通關》(Who Framed Roger Rabbit)、《飛天巨桃歷險記》(James and the Giant Peach)、《小美人魚》(The Little Mermaid)、《美女與野獸》及其他作品。身兼約翰·拉斯特(John Lasseter)的好友及皮克斯創立者之一，蘭夫特建立了皮克斯公司的動畫原創基調、溫暖風格，及俯拾即是的幽默，這些特色出現在他所參與的作品中，而且隨便舉幾個例子都是經典作品：《玩具總動員》第一、第二集(Toy Story 1 and 2)、《蟲蟲危機》(A Bug's Life)、《怪獸電力公司》(Monsters Inc.)、《汽車總動員》(Cars)。

雖然這兩位「喬」並沒有直接合作過，但他們在迪士尼及皮克斯的工作內容卻常常彼此重疊；此外，他們都熱愛動畫及其無盡的可能性，同時他們也是無數故事藝術家的啟蒙導師。

藉由克服創作過程中的個人及專業困境，格蘭特及蘭夫特啟發了許多人。「他們不會只滿足於自己的天賦。」導演彼得·道格特(Pete Docter)觀察指出。「他們會運用手上的一切，並試圖表現出自己希望看到的一切，這兩人向我們證明了：只要努力，你就一定能變成自己想成為的那種人。」

我相信到了未來，無論是研究動畫的學者或狂熱者，他們一定會想知道《白雪公主》或《玩具總動員》這些電影的創作過程，也會想認識所有傾盡全力創作的人們。就像我們會想知道金字塔及夏特爾大教堂究竟是由誰建造，或者哪些藝術家曾出現在文藝復興時代的創作工坊。

為了達到這項目的，我寫了這兩位奇人橫跨二十世紀及二十一世紀的故事，他們就是在這項年輕藝術領域中最傑出的說書人——迪士尼動畫故事大師：喬·格蘭特與喬·蘭夫特。

喬·蘭夫特JOE RANFT

