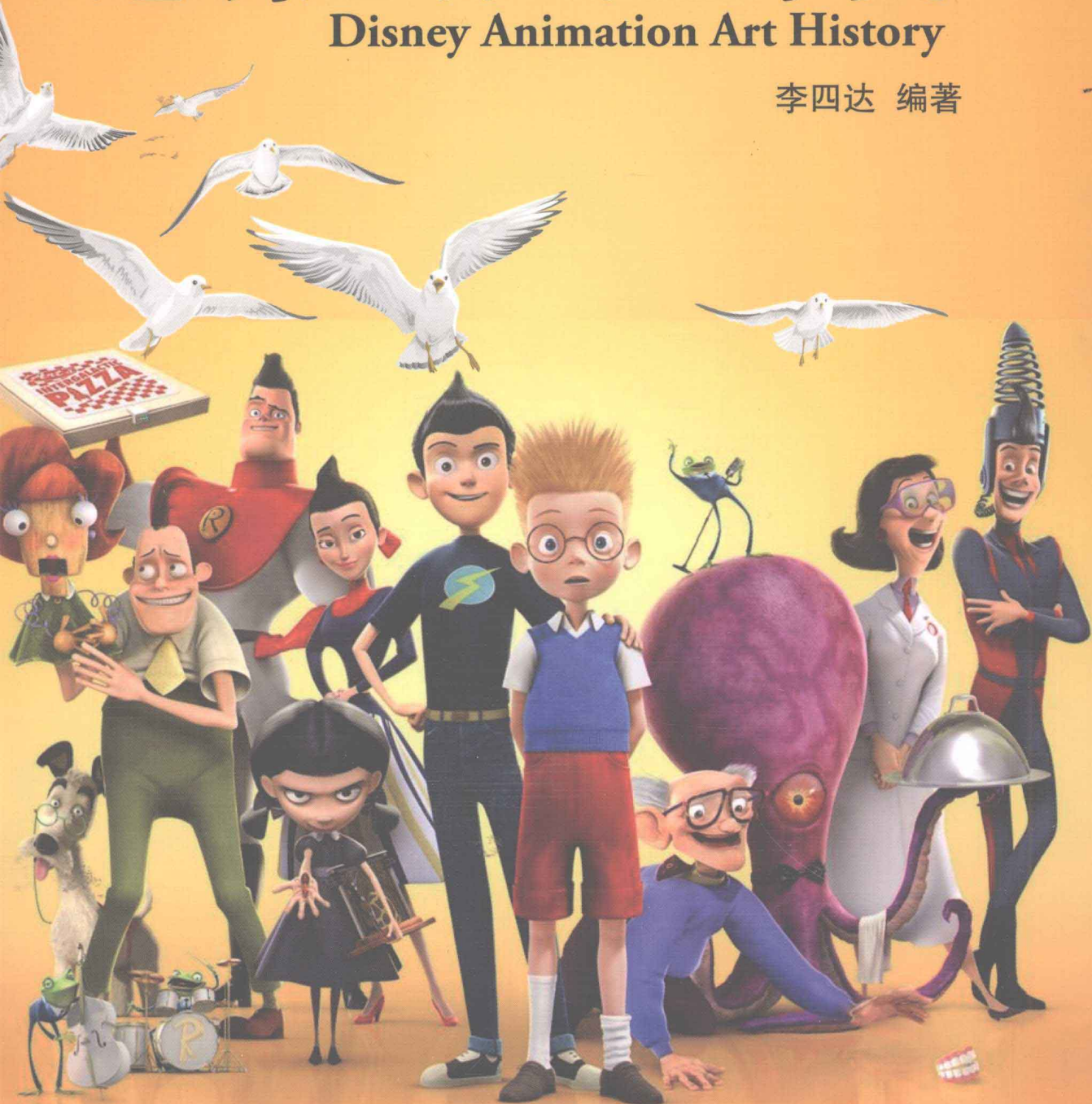


高等学校数字媒体艺术设计专业教材

迪斯尼动画艺术史

Disney Animation Art History

李四达 编著



清华大学出版社

高等学校数字媒体艺术设计专业教材

迪斯尼动画艺术史

Disney Animation Art History

李四达 编著

清华大学出版社
北京

内容简介

迪斯尼公司是全球著名的动画和媒体娱乐公司。了解迪斯尼的成长历程和研究迪斯尼动画艺术的发展轨迹,可以使我们掌握迪斯尼百年兴盛的奥秘,探索迪斯尼公司发展背后曲折感人的故事,体验迪斯尼产品所代表的价值观;此外,还可以了解迪斯尼动画的创作和表现规律以及动画制作技术的发展历程。

本书是一本全面论述迪斯尼动画艺术历史和迪斯尼文化传奇的教材。该书分5部分共19章,系统地介绍了迪斯尼动画艺术的发展历程。本书条理清晰、图文并茂,是动画和数字艺术学科领域的普及性读物,同时也可以作为高等艺术院校“动画概论”,“动画原理”和“动画故事版创作和影视编剧”以及工商管理专业的“现代企业管理”等艺术、传媒和管理类基础课和专业课的教材,适合于艺术设计、媒体和广告等专业的本科生学习,也可以作为动画艺术、媒体艺术设计爱好者的自学用书。为帮助读者掌握迪斯尼公司发展历史和动画理念的形成,本书还提供了1张DVD光盘,内容包括迪斯尼公司发展大事记影片剪辑、迪斯尼经典动画影片剪辑、本书的电子教案和电子试卷等。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。
版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

迪斯尼动画艺术史/李四达编著. —北京:清华大学出版社,2009.3

(高等学校数字媒体艺术设计专业教材)

ISBN 978-7-302-19326-5

I. 迪… II. 李… III. 动画—艺术史—美国—高等学校—教材 IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第009770号

责任编辑:袁勤勇 李 晔

责任校对:李建庄

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京市世界知识印刷厂

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印 张:27.5

字 数:648千字

附光盘1张

版 次:2009年3月第1版

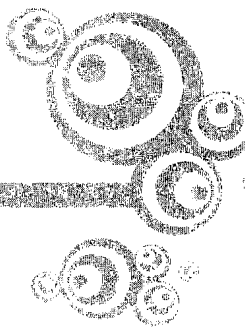
印 次:2009年3月第1次印刷

印 数:1~3000

定 价:43.00元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:010-62770177 转 3103 产品编号:030115-01

序

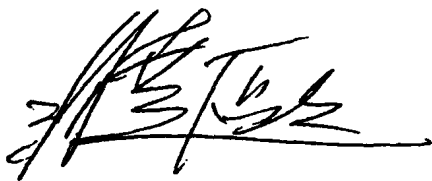


迪斯尼公司是动画行业的先锋,也是动画行业的龙头企业,在近百年的历史和市场的磨砺中,迪斯尼公司历经岁月风雨洗礼和人世沧桑,在今日的数字时代仍奇迹般的屹立不倒,成为人类文化史和动画艺术史上的一个奇迹!回顾历史,人们不得不钦佩已经去世了40余年的迪斯尼公司的创始人——沃尔特·迪斯尼的真知灼见和对未来的把握。特别是在这个大众文化流行的时代,一个恪守理想主义和传统价值观的公司居然能够发展成为一个以动画为龙头、集传媒、娱乐、旅游、休闲和品牌授权为一体的庞大集团,这可以说是一个最大的“谜”:为什么迪斯尼公司能够历经百年风雨沧桑而不倒?迪斯尼的文化核心是什么?如何使一个文化企业永远充满创意和激情?迪斯尼公司是如何克服事业低谷和危机的?迪斯尼在数字时代如何做到“与时俱进”的?迪斯尼动画技术有哪些“杀手锏”?迪斯尼企业发展经验对中国动画业有何启示?这些问题不仅值得思考,而且也是国内动画企业和动画人最感兴趣的问题。迪斯尼代表着一种文化,一个经过不断重复、循环、过滤、筛选和创新发明的结果,最终表现为特殊的文化产业。迪斯尼对世界、人、自然的态度和认识,对文化的包容,对欢乐的追求,对童心的呵护和对教育的重视都是值得我们效仿的。

我国有着辉煌的动画历史和独特的动画美学流派,包括《铁扇公主》、《哪吒闹海》、《大闹天宫》和《小蝌蚪找妈妈》等一系列高质量的动画片,开创了动画历史的先河。但50年来,我们的动画片和动画企业却最终未能像迪斯尼公司那样“从一只老鼠开始”成长为参天巨树,而且根深叶茂、繁花似锦并衍生出丛丛幼林,为后代子孙提供了一个绝佳的精神和文化乐园……今天,我国的动画产业日趋繁荣,包括“宏梦卡通”、“江通动画”和“盛大网络”等国内顶级卡通企业或游戏娱乐企业的领导者们都不约而同地将迪斯尼作为企业的发展方向或参照目标,盛大网络的创始人陈天桥就曾不止一次的说过“要做中国的迪斯尼”。由此,了解迪斯尼,借鉴迪斯尼的成功经验就显得更为重要。中国具有悠久的历史、灿烂的文化,可提供取之不尽的精神财富;不仅如此,中国还拥有最广大的儿童和青少年群体,这是巨大的潜在消费市场。而中国所缺少的正是像沃尔特·迪斯尼这样的能推陈出新、兼收并蓄、甘愿为动画贡献毕生的人,具有理解大众文化并领导大众的审美趋向的人,对新技术、新观念特别敏锐的人和不断进取、勇于创新 and 探索的人。四达先生常年驰骋在动漫教学一线,积累了丰富的经验,对国外的动画发展趋势有独到的见解,我曾多次与他交谈,觉得他对迪斯尼的动画有着很深的研究,今天这本书的出版,也是他多年耕



耘的硕果,作为同行,我真心祝福他在这方面所取得的成绩。因此,我很高兴推荐这本《迪斯尼动画艺术史》,该书不仅系统论述了迪斯尼公司的发展、迪斯尼动画历史和动画技术的演化,而且对于迪斯尼个人的成长和企业价值观的形成也有翔实的记载,这对于从事动画、影像艺术和新媒体的学生来说更加值得关注。中央美术学院始终重视培养学生的独创性的艺术创作观念;拓展学生的知识背景,提高其文学和艺术素养;并鼓励学生对人性和社会的关注;而《迪斯尼动画艺术史》在拓展学生的知识面并引导学生认识迪斯尼动画产业的概貌和企业发展的来龙去脉上提供了有益的尝试。我也期待着国内同仁有着更多、更好的介绍国外优秀动画艺术和动画企业的著作问世。



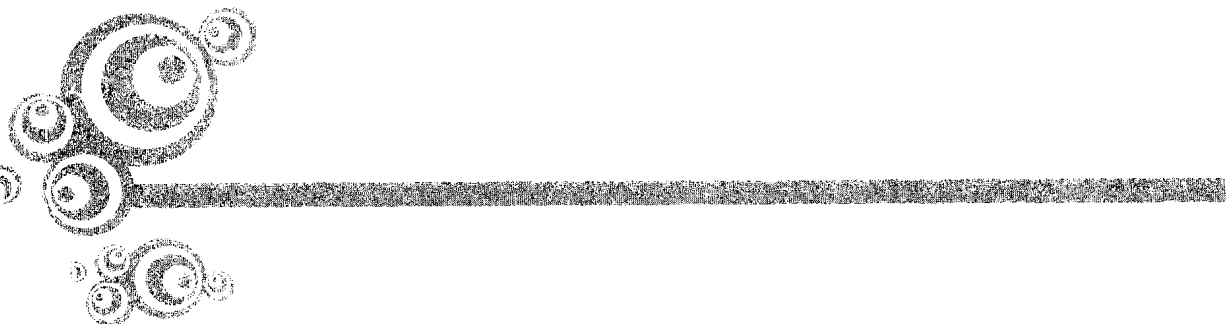
晓欧 中央美术学院 城市设计学院动画系主任
国家高级动画片导演,著名动画专家

前言

“迪斯尼的一切始于一只老鼠!”这是沃尔特·迪斯尼生前最喜欢挂在嘴边的一句话。的确,“米老鼠之父”迪斯尼白手起家,艰苦创业,造就了一个宏大的动画帝国。他一生中荣获 35 项奥斯卡金像奖,创造了动画电影的奇迹。近一百年来,世界上没有任何一家公司能够像迪斯尼那样,给全世界几代人(特别是儿童)带来了如此多的欢乐和梦想。历经百年风雨,迪斯尼早已不是一个人的名字,它代表了一个辉煌的动画时代、一部经典的创业历史、一个宏大的商业帝国、一个不朽的艺术品牌、一部科学与艺术的典范和一个典型的“美国梦想”。百年迪斯尼也代表了一种深刻的文化理念,一种全球知名的品牌形象,一种娱乐产品的营销模式和一种独特的、不断发展和与时俱进的企业文化精神。同时,迪斯尼也浓缩了近百年来人类最辉煌的动画娱乐历史和动画技术史。了解迪斯尼和研究迪斯尼动画艺术史,可以使我们了解迪斯尼百年兴盛的奥秘,了解迪斯尼公司发展背后曲折感人的故事,了解娱乐媒体产业残酷的竞争,体验迪斯尼产品所代表的人类普遍价值观,通过该教材还可以了解迪斯尼动画创作和表现的规律以及世界动画制作技术的发展历程。

本书是在作者多年来讲述“迪斯尼动画艺术史”课程讲义的基础上编著的一本普及性学术著作。作者自 2003 年起就开始进行有关迪斯尼及迪斯尼动画艺术的教学,并于 2005 年在北京服装学院开设了“迪斯尼动画艺术史”公共选修课。在多年教学过程中,笔者深感国内相关专著的匮乏。虽然国内出版的迪斯尼传记不少,但大多局限于人物的生平介绍或评述,而关于迪斯尼动画艺术发展历史与品牌文化研究的著作非常少,且资料陈旧。而像《世界动画艺术史》等书则限于篇幅,不可能对迪斯尼动画本身进行深入探索。但迪斯尼动画在世界动画艺术发展中的地位和重要意义是不言而喻的。此外,作为迪斯尼品牌文化的一部分,迪斯尼真人电影、主题乐园、歌舞和音乐剧的研究也有着重要的价值。鉴于此,本书重点着眼于迪斯尼动画历史的发展和演化,同时也兼顾一些历史事件和人物的介绍,还包括涉及迪斯尼真人电影、音乐剧、热播电视剧和迪斯尼乐园等内容。本书特点是史料翔实、内容新颖,论据充分、图文并茂,由浅入深、通俗易懂。目前国内尚没有同名的介绍迪斯尼动画艺术与品牌文化研究的教材,本书具有独特的视角和叙事风格,对于从事动画、广告和新媒体研究的学生来说更加实用,而工商管理或文化管理等专业的读者也可以将此书作为公司发展研究的一个绝佳参考案例。本书同时也可以作为动画或数字媒体艺术爱好者的自学用书。



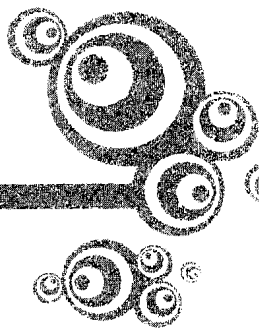


作为一本艺术历史教科书,本书的特点之一就是包含大量的插图,这些插图的多数来源于相关动画片和电影 DVD 的画面截图。少部分源于历史资料光盘如“Walt: The Man Behind the Myth”Disney DVD 的画面截图;部分图片则参考了 Christopher Finch 编著的 *The Art of Walt Disney* 内的插图以及 Frank Thomas 和 Ollie Johnston 合著的 *The Illusion of Life: Disney Animation* 中的插图。还有一些图片或照片参考自网站如“迪斯尼官方网站”、“迪斯尼华语论坛”和 www.jamd.com 等。一些动画片或电影的海报或壁纸也往往可在网上搜索得到。这些图片都是用于本书的教学用途,在此也向原作者表示感谢。中央美术学院的晓欧教授还热情地为本书作序,作者同样非常感谢这位资深动画前辈的支持和鼓励。此外,本书的资料收集和整理还得到了李若岩、康与樱、陈默、王雯和吕湑等人的协助,在此也一并表示感谢!

此外,关于本书的“迪斯尼”的译名问题,在 20 世纪 90 年代以前,我国大陆地区和香港、台湾地区对 Disney 的翻译是不同的,大陆通常翻译为“迪斯尼”,而港台地区则翻译为“迪士尼”或“狄斯耐”。由于迪斯尼公司正式进入中国后采用了“迪士尼”为官方译名,因此目前市场上的相关商品或机构多用“迪士尼”代表。但按照“约定俗成”和“先入为主”的习惯,国内的许多出版物仍然沿用“迪斯尼”的称谓,因此,本书根据目前国内习惯还是采用了“迪斯尼”的译名,但书中部分迪斯尼官方机构或专用名称,如“华特·迪士尼(上海)有限公司”、“迪士尼频道”、“迪士尼歌舞青春 2008 全国啦啦舞挑战赛”等则沿用“迪士尼”的称谓,特此说明。

· 作 者

2009 年 1 月



目 录

第 1 部分 传奇人物沃尔特·迪斯尼(上): 创业和成长

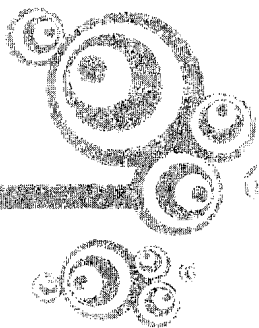
第 1 章 卡通和动画艺术的诞生	3
1.1 动画艺术的雏形: 从岩画奔牛到穆布里治的连续摄影	3
1.2 卢米埃尔兄弟和电影艺术的诞生	5
1.3 动画艺术的先驱: 布雷克顿和温瑟·麦凯	7
第 2 章 沃尔特·迪斯尼的坎坷童年	11
2.1 沃尔特·迪斯尼的身世和幼年经历	11
2.2 迪斯尼的中学时代: 卖报少年和卓别林的粉丝	13
2.3 沃尔特的军旅时光和漫画师之梦	15
第 3 章 欢笑动画公司和迪斯尼创业史	19
3.1 欢笑动画公司的成立	19
3.2 寻梦好莱坞: “爱丽丝”与迪斯尼兄弟制片厂	21
3.2.1 迪斯尼的“第一桶金”: “爱丽丝系列喜剧”	21
3.2.2 沃尔特和女下属莉莉安小姐喜结良缘	23
3.3 事业挫折: 米兹的背叛和幸运兔子的流产	24
3.4 事业的转折: 米老鼠和有声动画的诞生	28
3.4.1 伊沃克斯和米老鼠发明权之争	28
3.4.2 “威利号汽船”和世界上第一部有声动画的诞生	29
3.4.3 米老鼠的成功和迪斯尼公司的事业起步	31
3.5 “花与树”: 奥斯卡大奖与彩色动画的萌芽	33



3.5.1 “骷髅舞”和迪斯尼早期的音乐动画系列	34
3.5.2 彩色音乐动画片“花与树”与奥斯卡大奖	34
3.5.3 迪斯尼的动画学校与早期动画人才的培养	36
3.5.4 经济萧条中诞生的动画片：“三只小猪”	38

第2部分 传奇人物沃尔特·迪斯尼(下)：辉煌和梦想

第4章 事业巅峰：“白雪公主和七个小矮人”	43
4.1 迪斯尼的冒险赌注：“白雪公主”与长篇动画	43
4.1.1 “白雪公主”：由故事大纲到长篇动画	43
4.1.2 破釜沉舟的冒险赌注：世界第一部长篇动画的诞生	44
4.2 “白雪公主”的演绎：从格林兄弟到迪斯尼	46
4.3 长篇剧情动画“木偶奇遇记”诞生记	49
4.4 “幻想曲”：音乐与动画艺术的完美演绎	51
4.4.1 “幻想曲”：迪斯尼对古典音乐的动画诠释	51
4.4.2 “幻想曲”在动画艺术史上的特殊地位和影响	54
第5章 20世纪40年代：困境和探索中的迪斯尼动画片	57
5.1 迪斯尼公司的首次内部危机：罢工风潮	57
5.2 迪斯尼困境中的“小飞象”和“小鹿斑比”	58
5.2.1 “小鹿斑比”：迪斯尼现实主义动画的代表作	59
5.2.2 “小鹿斑比”的深刻主题和电影往事	61
5.3 战争时期迪斯尼动画片的生产	62
5.4 沃尔特南美之旅与“致候吾友”和“三骑士”	64



目 录

5.5 迪斯尼的最佳短片：“为我谱上乐章”和 Destino	66
5.6 迪斯尼的“米奇与魔豆”与“小蟾蜍大历险”	69
第6章 走向电影和电视节目的迪斯尼	73
6.1 “南方之歌”与迪斯尼真人动画电影	73
6.2 迪斯尼与 ABC：电视媒体的机遇和挑战	76
第7章 战后 17 年：迪斯尼长篇动画的繁荣时期	79
7.1 迪斯尼的“仙履奇缘”与灰姑娘的传说	80
7.2 迪斯尼魔幻动画片：“爱丽丝梦游仙境”和“小飞侠”	82
7.3 迪斯尼首部彩色宽银幕动画：“小姐与流浪汉”	87
7.4 迪斯尼公主与王子童话的终结曲：“睡美人”	88
7.4.1 “睡美人”的故事与迪斯尼的改编动画	88
7.4.2 “睡美人”的文化演绎：一个古典主义童话时代的结束	90
7.5 迪斯尼与狗电影渊源的开始：“101 忠狗”	92
7.5.1 “101 忠狗”与“101 真狗”的成功	92
7.5.2 迪斯尼 16 部关于狗狗的电影回顾	93
7.5.3 迪斯尼 2007—2008 年新推出的 3 部狗电影	98
第8章 迪斯尼乐园与“乌托邦社会”之梦	105
8.1 哥本哈根之游与迪斯尼的乐园	105
8.2 电影与游乐园：迪斯尼的主题文化设想	106
8.3 融资渠道与加州迪斯尼乐园的建设	107
8.4 “迪斯尼世界”与沃尔特的“理想社会”	110

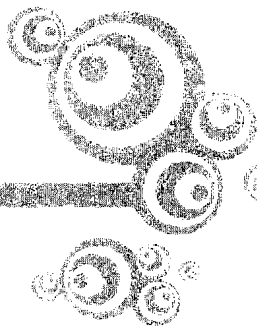


第 9 章 沃尔特·迪斯尼：一个传奇历史的结束	113
9.1 迪斯尼晚年的拼搏与荣耀	113
9.2 1966 年 12 月 15 日：一个传奇历史的结束	115
9.3 罗伊·迪斯尼与佛州迪斯尼乐园	117
9.4 回顾与思考：沃尔特·迪斯尼的成功之路	119

第 3 部分 重振动画片之旅：迪斯尼的艾斯纳时代

第 10 章 迪斯尼的彷徨和低谷时期	125
10.1 “沃尔特派”和“罗伊派”之争	126
10.2 从“森林王子”到“救难小英雄”	128
10.2.1 “森林王子”：沃尔特·迪斯尼时代的终结曲	128
10.2.2 迪斯尼 20 世纪 70 年代动画：“猫儿历险记”和“飞天万能床”	129
10.2.3 迪斯尼动画的低谷时期：“救难小英雄”和“妙妙龙”	130
10.3 米勒的“试金石影业”和迪斯尼的改革	132
10.3.1 迪斯尼 20 世纪 80 年代首部曲：“狐狸与猎狗”	132
10.3.2 米勒的改革和试金石的“现代美人鱼”	133
10.3.3 迪斯尼科幻电影：“电子世界争霸战”的尝试	135
10.4 沃克的保守和迪斯尼的危机	137
10.5 1984 年：小罗伊的“政变”和米勒的下台	139
第 11 章 艾斯纳和新迪斯尼时代	141
11.1 从 ABC 到派拉蒙：艾斯纳早年的成功业绩	141

目录

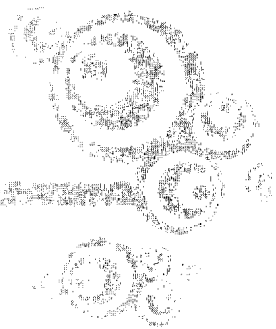


11.2 旧迪斯尼时代最后的乐章：“黑神锅传奇”	143
11.2.1 迪斯尼新老交替中的“黑神锅传奇”	143
11.2.2 卡曾伯格新官上任“铁腕”治理动画部	145
11.3 “妙妙探”和“谁杀死了兔子罗杰”的成功	146
11.3.1 “妙妙探”：迪斯尼重建信心的奠基石	147
11.3.2 “谁陷害了兔子罗杰”：迪斯尼现代动画的开山之作	149
11.3.3 “奥丽华历险记”和迪斯尼家庭录像带的营销	154
第12章 迪斯尼长篇剧情动画的复兴	157
12.1 阿什曼的参与和“小美人鱼”的成功	158
12.2 迪斯尼的CAPS电脑动画生产系统	160
12.3 迪斯尼现代动画的典范：“美女与野兽”	162
12.3.1 “美女与野兽”幕后发生的故事	163
12.3.2 “美女与野兽”：迪斯尼现代动画的荣耀	165
12.4 续写辉煌：“阿拉丁”的成功与期望	168
第13章 迪斯尼动画的最终传奇：“狮子王”	171
13.1 卡曾伯格与“狮子王”的成功	171
13.2 “狮子王”与莎士比亚名剧“哈姆莱特”	173
13.2.1 “狮子王”跌宕起伏的故事剧情	173
13.2.2 “狮子王”的主题与莎翁名剧“哈姆莱特”	174
13.3 动画片“狮子王”的电影特色分析	176
13.4 卡曾博格的出走和迪斯尼动画的失落	180



13.4.1 韦尔斯的意外死亡和迪斯尼高层矛盾的激化	180
13.4.2 曾伯格的出走和迪斯尼噩梦的开始	181
第 14 章 迪斯尼现代二维动画的“铁器时代”	183
14.1 从“风中奇缘”到“大力士”：传统动画风光不再	185
14.1.1 “风中奇缘”与迪斯尼歌舞片的衰落	185
14.1.2 雨果的“巴黎圣母院”与迪斯尼的“钟楼怪人”	187
14.1.3 戈瑞和柯克：迪斯尼的“黄金导演组合”	189
14.1.4 迪斯尼的“大力士”的幕后故事	190
14.2 “花木兰”：一部迪斯尼打造的“中国动画片”	192
14.2.1 迪斯尼对“花木兰”的解构和重构	193
14.2.2 从“花木兰”看迪斯尼动画的表现规律	194
14.3 “幻想曲 2000”：一部迎接新世纪的音乐动画片	198
14.3.1 迪斯尼首席动画大师格伦·基恩与“泰山”	198
14.3.2 小罗伊·迪斯尼与“幻想曲 2000”	200
14.3.3 风格迥异、气势恢宏的“幻想曲 2000”	201
14.3.4 迪斯尼千禧年末的动画片“变身国王”	205
14.4 “失落的帝国”和“星银岛”：迪斯尼传统动画的“滑铁卢”	206
14.4.1 三维动画冲击下的“亚特兰蒂斯：失落的帝国”	206
14.4.2 “星银岛”：一个银河系太空寻宝的传奇故事	209
14.4.3 “星银岛”的失利与“黄金组合导演”的出局	211
14.5 从“星际宝贝”到“熊的传说”传统动画的最后搏击	214
14.5.1 “星际宝贝”：一部回归迪斯尼亲情路线的成功之作	214

目 录



14.5.2 “熊的传说”的失利与迪士尼二维动画时代的结束	216
14.6 “牧场是我家”：迪士尼二维动画大片的终结曲	219

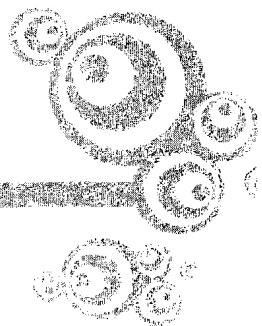
第 4 部分 数字时代的迪士尼动画：现实、机遇和挑战

第 15 章 一个数字电影和动画时代的来临	225
15.1 “电子世界争霸战”开启 CG 电影时代	225
15.2 “兔子罗杰”和“深渊”：CG 动画和电影的里程碑	228
15.3 皮克斯初试锋芒：“玩具总动员”改写历史	230
15.4 迪士尼独战三维动画：“恐龙”的幕后故事	234
15.4.1 “恐龙”的故事和迪士尼复活远古奇观	234
15.4.2 迪士尼三维动画制作团队和“恐龙”的制作流程	236
15.4.3 迪士尼“恐龙”票房失败的原因探讨	240
15.5 新世纪 CG 动画的“战国时代”	242
第 16 章 相逢一笑泯恩仇：皮克斯与迪士尼	249
16.1 皮克斯的前世今生和成长历程	249
16.1.1 苹果奇才乔布斯和皮克斯的渊源	250
16.1.2 奥斯卡获奖短片成就皮克斯的梦想	253
16.1.3 拉塞特的成功关键：与迪士尼的合作协定	258
16.2 从“虫虫特工队”到“玩具总动员 2”：皮克斯的成长	259
16.2.1 “虫虫特工队”PK“蚂蚁雄兵”	260
16.2.2 “玩具总动员 2”再创辉煌业绩	263
16.3 从“怪物公司”看皮克斯的企业文化	265



16.3.1	一部奇思妙想的童话：“怪物公司”	265
16.3.2	反迪斯尼传统模式的“怪物公司”	267
16.3.3	“怪物公司”独具匠心的角色造型设计	268
16.3.4	“怪物公司”与皮克斯的企业文化	269
16.4	“海底总动员”的成功与双方合作矛盾的激化	272
16.4.1	“海底总动员”回归迪斯尼家庭亲情主题	272
16.4.2	“海底总动员”：CG视觉表现的一座里程碑	274
16.4.3	合作谈判破裂与迪斯尼的危机	277
16.5	皮克斯的续写辉煌：“超人总动员”的荣耀	279
16.5.1	诙谐热闹的超人家族面面观	280
16.5.2	失意导演的一个见面礼：伯德与“超人总动员”	281
16.6	迪斯尼困境中的“绝地反击”：“四眼天鸡”	284
16.6.1	“四眼天鸡”的剧情和制作团队	284
16.6.2	“四眼天鸡”的创意和制作的幕后故事	285
16.7	艾斯纳的出局和迪斯尼收购皮克斯	287
16.7.1	“迪斯尼帝国”的中兴与新危机	287
16.7.2	小罗伊的“政变”和艾斯纳下台	289
16.7.3	伊格尔上任第一件事：收购皮克斯	291
16.7.4	注入新鲜血液，打造数字时代“新迪斯尼”	292
第 17 章 “后艾斯纳时代”与迪斯尼的雄心		297
17.1	皮克斯的新征途：从“汽车总动员”开始	297
17.1.1	“汽车总动员”诠释美国“车轮文化”	297

目录



17.1.2 “汽车总动员”幕后：故事来源于生活	299
17.1.3 “汽车总动员”挑战 CG 金属表现极限	301
17.2 从米老鼠到雷米：迪斯尼的“料理鼠王”传奇	303
17.2.1 “料理鼠王”：美食+可爱动物+梦想的超级组合	303
17.2.2 创造一只既可爱又真实的 CG 小老鼠	305
17.2.3 皮克斯导演布拉德·伯德的创意理念	307
17.3 雄心打造宏图，迪斯尼再绘“未来之梦”	310
17.3.1 迪斯尼/皮克斯未来的“法宝”：3D 数字电影	310
17.3.2 皮克斯内部的激烈竞争与人才流失	314
17.3.3 迪斯尼传统动画复兴的寄托：“公主和青蛙”	317
17.3.4 迪斯尼大导演基恩和一波三折的“长发公主”	318
17.4 从“狂野大自然”到“瓦力”：迪斯尼动画的三年业绩	321
17.4.1 “狂野大自然”：迪斯尼的一部尴尬的“撞车”作品	322
17.4.2 一部引起争议的迪斯尼动画片：“未来小子”	324
17.4.3 格林兄弟童话的最新版：迪斯尼的“魔法奇缘”	327
17.4.4 万众瞩目的视觉盛宴：迪斯尼的“机器人瓦力”	330

第 5 部分 迪斯尼真人电影和戏剧艺术： 动画艺术的拓展和延伸

第 18 章 迪斯尼真人电影的发展历程	335
18.1 迪斯尼早期真人电影发展历程	335
18.2 迪斯尼家庭/喜剧路线：从“风月俏佳人”到“公主日记”	339
18.2.1 “风月俏佳人”：一部现代版的灰姑娘与王子的故事	339



18.2.2 “三个奶爸一个娃”和“超级奶爸”：保姆男人的喜剧	341
18.2.3 一部寄托了青春少女梦想的“公主日记”	343
18.2.4 琳赛·罗翰和迪斯尼的青春励志校园喜剧电影	346
18.3 迪斯尼的科幻/冒险电影：从“绝世天劫”到“国家宝藏”	348
18.3.1 迪斯尼世纪末灾难片“绝世天劫”的意外收获	350
18.3.2 迪斯尼投资失败的电影“80天环游世界”	353
18.3.3 寻宝/冒险/动作的经典之作——“国家宝藏”	355
18.4 迪斯尼的奇观电影：历史事件、海盗情结和北欧传奇	358
18.4.1 迪斯尼打造的历史传奇：“珍珠港”和“亚瑟王”	358
18.4.2 喜剧+奇观+冒险+动作的成功组合：“加勒比海盗”三部曲	362
18.4.3 “纳尼亚传奇”与迪斯尼的北欧神话情结	370
18.5 另类迪斯尼：试金石的非主流电影	379
18.5.1 “灵异第六感”——“我可以看见死人！”	380
18.5.2 “天兆”：人类对未知命运的恐惧和担忧	381
18.5.3 “启示录：毁天灭地”：血腥暴力镜头下的玛雅文明	383
18.6 迪斯尼与米拉麦克斯公司的恩恩怨怨	385
第19章 迪斯尼的舞台剧和音乐剧	389
19.1 迪斯尼第一部现代音乐剧：“美女与野兽”	390
19.2 迪斯尼百老汇音乐剧代表作：“狮子王”和“阿依达”	392
19.3 迪斯尼的音乐歌舞剧“三大经典童话”	397
19.4 迪斯尼的新“杀手锏”：“汉娜·蒙塔那”与“歌舞青春”	400