

迪士尼的艺术

从米老鼠到魔幻王国 (插图第5版)

(英) 克里斯托弗·芬奇 (Christopher Finch) 著 彭静宜 译

本书献给

米洛和西娅·C、佐耶 O'D、吉迪恩·G、波蒂·贝尔和塔卢拉·汤米·Y、
安贝·R、乔治亚·H、明彦·J 以及史蒂文·H

图书在版编目 (CIP) 数据

迪士尼的艺术：从米老鼠到魔幻王国 / (英) 芬奇著；彭静宜译. -- 北京：北京联合出版公司，2015.5

ISBN 978-7-5502-3831-2

I. ①迪… II. ①芬… ②彭… III. ①动画片—产业—研究—美国 IV. ①J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 242230 号

Copyright©1973 Walt Disney Productions

Copyright©2011 Disney Enterprises, Inc.

Copyright©2011 Disney Enterprises, Inc./Pixar

Slinky® Dog©James Industries

First published in the English language in 2011 by Harry N. Abrams, Inc., New York

Original English title: The Art of Walt Disney

本书简体中文版由 Harry N. Abrams 授权后浪出版公司出版。

迪士尼的艺术：从米老鼠到魔幻王国

著 者：(英) 克里斯托弗·芬奇

译 者：彭静宜

选题策划：后浪出版公司

出版统筹：吴兴元

编辑统筹：陈草心

特约编辑：张森劼 朱 青

责任编辑：王 巍

封面设计：周伟伟

营销推广：ONEBOOK

装帧制造：墨白空间

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街 83 号楼 9 层 100088)

北京盛通印刷股份有限公司印刷 新华书店经销

字数 249 千字 635 毫米 × 1000 毫米 1/8 63 印张 插页 4

2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5502-3831-2

定价：398.00 元

后浪出版咨询(北京)有限公司常年法律顾问：北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有，侵权必究

本书若有质量问题，请与本公司图书销售中心联系调换。电话：010-64010019

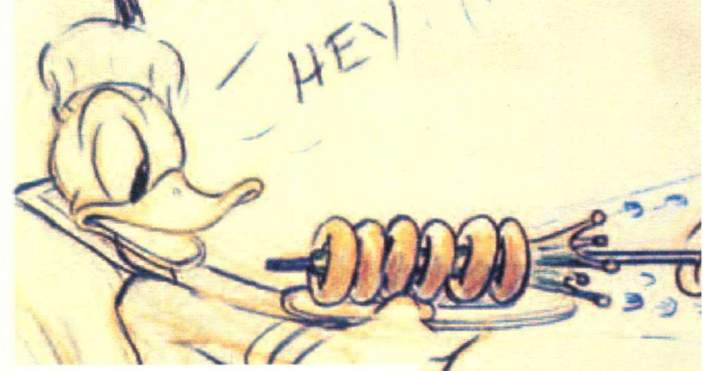
内容简介

自1973年初版发行之日起,《迪士尼的艺术》一书就被视为研究迪士尼公司伟大艺术成就的权威之作。书中讲述了华特·迪士尼不同凡响的人生故事以及基于梦想而创立公司的历史,从最早的米老鼠短片到后来的动画长片,再到遍布全球的主题乐园和经典百老汇戏剧,既收录了对公司历任核心成员的采访,又精心编选了从创意草图、背景概念图到电影剧照等超过八百张插图,涵盖了1928年米老鼠初次登场的《汽船威利号》电影画面、迪士尼动画工作室的《小熊维尼》设计图稿,以及各地主题乐园里娱乐场地的实景照片。

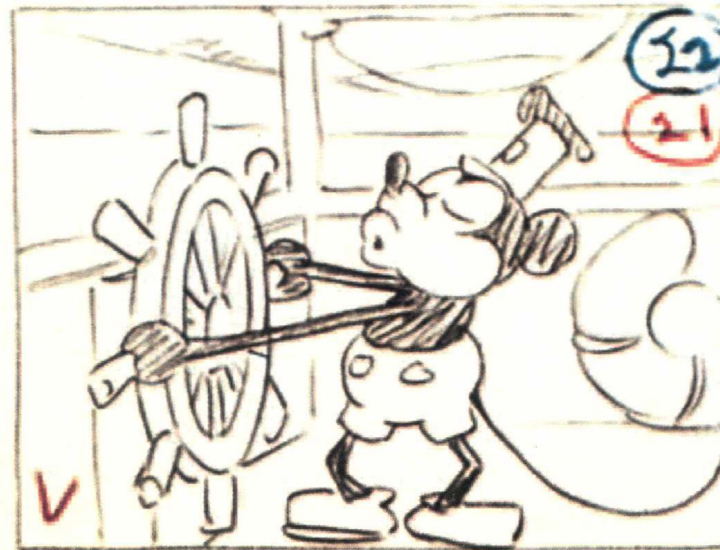
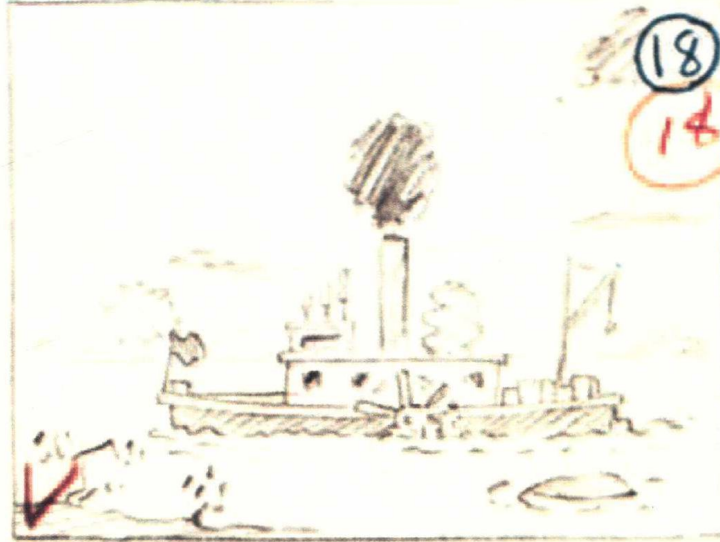
在此次的第五版中,作者进行了比以往更大规模的修订。除了增加新的章节来展示皮克斯工作室从《安德列与威利的冒险》到《汽车总动员2》所发生的艺术风格演变,还详述了皮克斯在2006年加入迪士尼公司的过程,加入对首席创意总监约翰·拉塞特、董事长埃德温·卡姆尔及其他幕后工作者的访谈,介绍了在新的领导层入驻公司后所诞生的重要作品,如《拜见罗宾逊一家》《闪电狗》《公主与青蛙》和《长发公主》。

这一版还补充介绍了迪士尼新近拍摄的真人电影和在百老汇戏剧演出方面的最新作品,如《狮子王》《欢乐满人间》《小美人鱼》等。与此同时,书中还详述了近几年迪士尼主题乐园在世界范围内的发展状况。

总之,在这本广受全球读者欢迎的重量级著作中,你将看到迪士尼从最初的籍籍无名到现在享有国际盛誉的崛起之路,而皮克斯作为新加入的成员,将使迪士尼的发展版图向越来越让人振奋的领域继续扩张。全书近千张的精美插图和对主要幕后制作者及艺术家们前所未有的近距离接触,将足以抓住各年龄层迪士尼动画迷们的想象力。

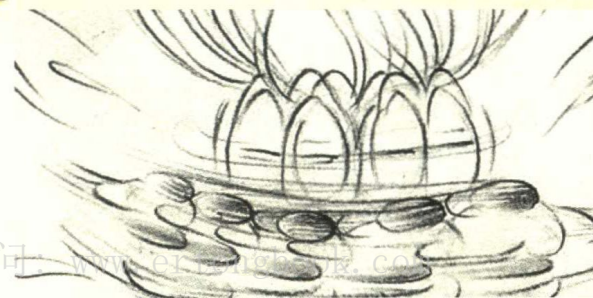
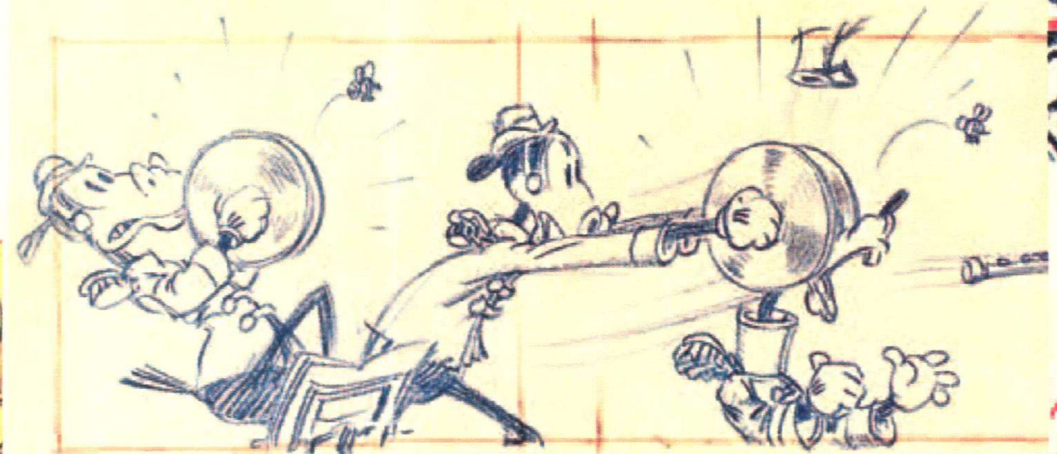

SCENE 17 - Goof enters gym thru door, broad shouldered, wears towel wrapped around head, bathrobe on. Removes three bathrobes, last one on coat hanger, and towel, is disclosed with narrow shoulders, etc.

MCU: Bashful, Sorey and Nappy.
Bashful: "LOOK OUT - SHE'S MOVIN!"
Nappy: "SHE'S WAKIN' UP."
Sorey: "WHAT'LL WE DO?"

MLS: Group. Doc: "HIDE!" Group
scrambles under bed - Dopey last.

目 录

出版前言 7

序 言 8

导 论 9

第一部分 新的艺术形式

第一章 早期事业 15

第二章 米老鼠和“糊涂交响曲” 37

第三章 亥伯龙大道的岁月 79

第二部分 动画长片

第四章 第一部长片：《白雪公主》 111

第五章 《木偶奇遇记》 143

第六章 《幻想曲》：宏大的实验 165

第七章 小飞象丹波和小鹿斑比 187

第八章 困境与革新 201

第九章 一个时代的终结 227

第十章 新的起点 239

第十一章 复 兴 261

第十二章 延续传统 291

第十三章 走进新时代 319

第三部分 皮克斯

第十四章 数字化梦想 347

第十五章 《玩具总动员》 355

第十六章 小虫子、交易和怪物 363

第十七章 从大堡礁到 66 号公路 375

第十八章 探索不可能与绝不可能 391

第四部分 实景拍摄影片

第十九章 火枪和火枪手 419

第二十章 华特之后 429

第五部分 魔幻王国

第二十一章 电影之外 445

第二十二章 魔幻王国 459

第二十三章 主题与变奏 467

第二十四章 革 新 477

第二十五章 根与枝 489

索 引 498

致 谢 502

The Art of

WALT

迪士尼的艺术

从米老鼠到魔幻王国 (插图第5版)

(英) 克里斯托弗·芬奇 (Christopher Finch) 著 彭静宜 译

本书献给

米洛和西娅·C、佐耶 O'D、吉迪恩·G、波蒂·贝尔和塔卢拉·汤米·Y、
安贝·R、乔治亚·H、明彦·J 以及史蒂文·H

图书在版编目 (CIP) 数据

迪士尼的艺术：从米老鼠到魔幻王国 / (英) 芬奇著；彭静宜译. -- 北京：北京联合出版公司，2015.5

ISBN 978-7-5502-3831-2

I . ①迪… II . ①芬… ②彭… III . ①动画片—产业—研究—美国 IV . ① J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 242230 号

Copyright©1973 Walt Disney Productions

Copyright©2011 Disney Enterprises, Inc.

Copyright©2011 Disney Enterprises, Inc./Pixar

Slinky® Dog©James Industries

First published in the English language in 2011 by Harry N. Abrams, Inc., New York

Original English title: The Art of Walt Disney

本书简体中文版由 Harry N. Abrams 授权后浪出版公司出版。

迪士尼的艺术：从米老鼠到魔幻王国

著 者：(英) 克里斯托弗·芬奇

译 者：彭静宜

选题策划：后浪出版公司

出版统筹：吴兴元

编辑统筹：陈草心

特约编辑：张森劼 朱 青

责任编辑：王 巍

封面设计：周伟伟

营销推广：ONEBOOK

装帧制造：墨白空间

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街 83 号楼 9 层 100088)

北京盛通印刷股份有限公司印刷 新华书店经销

字数 249 千字 635 毫米 × 1000 毫米 1/8 63 印张 插页 4

2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5502-3831-2

定价：398.00 元

后浪出版咨询(北京)有限公司常年法律顾问：北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有，侵权必究

本书若有质量问题，请与本公司图书销售中心联系调换。电话：010-64010019

目 录

出版前言 7

序 言 8

导 论 9

第一部分 新的艺术形式

第一章 早期事业 15

第二章 米老鼠和“糊涂交响曲” 37

第三章 亥伯龙大道的岁月 79

第二部分 动画长片

第四章 第一部长片：《白雪公主》 111

第五章 《木偶奇遇记》 143

第六章 《幻想曲》：宏大的实验 165

第七章 小飞象丹波和小鹿斑比 187

第八章 困境与革新 201

第九章 一个时代的终结 227

第十章 新的起点 239

第十一章 复 兴 261

第十二章 延续传统 291

第十三章 走进新时代 319

第三部分 皮克斯

第十四章 数字化梦想 347

第十五章 《玩具总动员》 355

第十六章 小虫子、交易和怪物 363

第十七章 从大堡礁到 66 号公路 375

第十八章 探索不可能与绝不可能 391

第四部分 实景拍摄影片

第十九章 火枪和火枪手 419

第二十章 华特之后 429

第五部分 魔幻王国

第二十一章 电影之外 445

第二十二章 魔幻王国 459

第二十三章 主题与变奏 467

第二十四章 革 新 477

第二十五章 根与枝 489

索 引 498

致 谢 502

出版前言

迪士尼作为娱乐产业中最有影响力的公司，已经屹立于世九十多个年头，它从未停下过自己前进的步伐，这一切，都源自于创始人华特·迪士尼一生对于梦想所倾注的热情。

华特·迪士尼常把一句话挂在口边：“做不可能的事是一种快乐。”他始终坚守着这个理念，并与世界分享着自己的快乐。正因如此，迪士尼公司总能走在创新前沿，让自身成为行业的领头者：《汽船威利号》将声音带入了动画；《白雪公主与七个小矮人》展开了动画长片的发展蓝图；迪士尼乐园则成为了世界上第一家主题式公园。

《迪士尼的艺术》首次出版是在1973年，为了纪念迪士尼公司成立五十周年，克里斯托弗·芬奇先生用了一年多的时间完成了这本杰作。书中展示了华特·迪士尼建立公司的曲折过程和早期发展所遇到的阻碍，这一部分的内容不亚于任何一部迪士尼出品的经典手绘动画中的情节，从中我们深刻的感受到了“成功不易”四个字背后所包含的艰辛。公司在华特高超的管理技巧和过人的前瞻意识引导下，逐步显现出成为一家世界最知名的动画公司所应具有的能力。

随着数字技术的兴起，迪士尼传统的手绘动画也受到了挑战，一家名为皮克斯的动画工作室进入了迪士尼高层的日常讨论中。也许当时的管理者并不认为数字动画能够完全取代手绘动画的地位，但是继承于华特·迪士尼那里的开拓精神没有让这家公司，顽固的守着旧有的辉煌。于是，新旧两方对梦想的追求拧成了一股合力，支持着迪士尼对数字动画领域的极限不断探索。

如果说动画是华特·迪士尼最初追求，那么迪士尼乐园就可说是他最终梦想了。如今，这个梦想已经在世界各地成为了现实。目前在建的上海迪士尼乐园也开业在即，迪士尼的梦想即将在中国这片沃土上生根发芽。

《迪士尼的艺术》从翻译到编辑成书用了两年多的时间，书中涉及到大量迪士尼动画和员工的相关资料信息，由于年代久远，很多内容查阅起来比较复杂。为了让读者更方便的理解迪士尼发展历程，编辑搜索了大量资料，反复进行比较和对照，以期让每一个人名和片名的翻译更加准确。但是编校过程中难免还会有一些遗漏，望广大迪士尼动画的爱好者和读者朋友们指正。

服务热线：133-6631-2326 188-1142-1266

服务邮箱：reader@hinabook.com

“电影学院”编辑部
拍电影网（www.pmovie.com）

后浪出版公司

2014年11月

序 言

当我听说艾布拉姆斯出版社要再版《迪士尼的艺术——从米老鼠到魔幻王国》，并且克里斯托弗·芬奇想要和我当面商议对本书进行修订时，我的激动之情溢于言表。改变我人生的书不多，这本书就是其中之一。

1973年，就在本书首次出版之前，我正在狼吞虎咽地阅读一切关于迪士尼和动画的读物。在高中一年级，我读了鲍勃·托马斯（Bob Thomas）关于动画制作的书，那时才意识到原来人们还可以靠制作动画为生。从那一刻起我就打定了主意，这辈子要当一名迪士尼公司的动画师。我母亲是一位有着38年教学经验的美术老师，她觉得这是一个远大的志向。某天，她把一份即将出版的艺术类书籍的书目带回家，排在最前面的就是克里斯托弗·芬奇的著作《迪士尼的艺术》的书讯。母亲为我订了这本书。我至今仍对收到书之后打开硬纸盒和玻璃纸时的兴奋之感记忆犹新。我认真研读了它的每一页，并且一遍又一遍地临摹书中的那些插图。在窥探到这门艺术的全部之后，我心里明白，没错，这就是我这辈子要从事的工作。

克里斯的这本书是最早将华特·迪士尼的动画提升为一种艺术形式的大众读物之一，我也知道它一定会是这样。在那个年代，人们可以了解到的关于动画制作过程的信息非常少，这本书详细介绍了创作每部影片涉及到的所有令人难以置信的艺术手段，包括故事草图、视觉开发、原始动画、背景画等。克里斯在这本书中分享了他对于迪士尼公司发展历程及影片的观点，伴随始终的是他对这门艺术的高度赞赏。它也让我深入地了解了迪士尼的许多其他项目的内部情况，包括迪士尼大世界。我长大的地方离迪士尼乐园有半个小时的车程，每年都要和家人去那里很多次，但我从未去过佛罗里达的那家迪士尼乐园。在看了克里斯的描述之后，我真的有些心驰神往。

对我而言，第一次拿到《迪士尼的艺术》的时刻非常特别，我当时一心想着有朝一日要为迪士尼制作动画，这本书让我的这种愿望变得更加强烈。现在，和迪士尼以及皮克斯的艺术家们一起工作，同时也在帮着幻想工程师们一起对迪士尼乐园的工程进行富有创造性的指导，这些工程包括迪士尼的加州探险乐园增建工程和第一个经过长时间酝酿的新型游乐园——汽车乐园新建项目，这一切真是难以置信。我已经梦想成真！

本书让我对自己的职业选择更加坚定，也让我更加热爱迪士尼的一切，并且它还鼓励着我继续作画，继续做梦。我希望它能在将来的很多年里，对新一代的艺术家和幻想工程师产生同样的影响。

约翰·拉塞特

华特·迪士尼和皮克斯动画工作室首席创意官

华特·迪士尼幻想工程首席创意顾问

导 论

1972年2月，大约是四十年前，已故的哈里·N·艾布拉姆斯邀请我撰写一本将会被命名为《迪士尼的艺术》的书。当时的我对于撰写这本书充满热情，唯一的问题就是该书计划在1973年的秋天出版，以便赶上迪士尼公司成立五十周年的庆典。在当时那个还没进入数字化的时代，这就意味着在1972年9月时，我就要拿出完整的手稿，其中要包括相关的插图以及写作的纲要。考虑到这将是一本内容充实的大部头书籍，似乎这个任务难以准时完成。但不久后，我便坐上了前往奥兰多和刚开业四个月的华特·迪士尼世界的航班。而早在三月初，我的妻子和我就已经在探索制片厂的发展历程，并在伯班克挑选了大量的插图。

在当时，这个制片厂可是一个相当特别的地方。那时他们还在最早的动画设计公司工作，这个公司位于米奇大街和迷糊鬼道的一角。工作人员们当时还每天在早期的上色间忙碌着，迪士尼公司九大创始人中的八位都在现场或在附近的WED公司（筹划迪士尼乐园的地方）忙碌着。第九位——莱斯·克拉克——直到1928年才投身迪士尼公司，当时他正在休假，但是至少每周都会来工作室吃一次午餐。罗伊·O·迪士尼已经在三个月前去世了。华特·迪士尼当时也已经去世五年了，但是他的影响力还是随处可见，你甚至感觉在楼梯的拐角或许会碰到他，或者看到他正坐在小卖部的一张桌子旁。

在这个紧凑的小办公室的一角，我们兴致勃勃地忙碌了四个月，之后这个角落被戴夫·史密斯和他干练的助手卡罗尔·史蒂文森占用了。戴夫·史密斯是后来的迪士尼纪念馆的创立者。我们在应该算是“贵宾室”的地方观看了米老鼠动画片和“糊涂交响曲”的初始影像资料，后者时隔几十年才公开上映。我们还走访了所有我们能联系到的人，从华特·迪士尼小时候的朋友华特·法伊弗，到最初唐老鸭的配音演员“鸭子”·克拉伦斯·纳什。令人忍不住发笑的是，当我妻子进入房间时，克拉伦斯居然像马一样发出了一声长嘶。最难以忘怀的可能是我们在资料室里产生的那些感触。资料室在动画工厂下面的一间地下室，在这个储藏室里堆着各种令人难以置信的动画草稿、故事素描、样图，包括《幸运兔子奥斯瓦尔德》中用到的各种背景图和其他一些东西。不久前这里刚发生过一次地震，所以不少珍贵的藏品都从各自的架子上震落了下来，我们看到地板上散落着不少《木偶奇遇记》和《幻想曲》的背景道具。这些装在文件袋中的动画作品都覆盖着些许尘土，就像是储藏在地窖中的名酒。当我们第一天进入资料室时，我拿起一个文件夹，袋子上标注着装有1929年米老鼠影片中的绘画作品。打开后，我发现在文件的第一页画着一只异常精致的米老鼠画像，这很可

能是伟大的乌布·伊沃克斯亲手绘制的。但是当我试图拿起来时，它瞬间化成了一堆彩色的纸屑，看来喜欢蚕食石墨的虫子早已沿着这些铅笔绘制的线条把纸咬穿了。幸运的是，绝大多数的绘画作品避免了这种厄运。

回到纽约后，我用了三个月的时间来编写本书，同时还附上了一个表格以标明什么地方需要配置插图。最终，我在九月底的时候交稿了，当时我无论如何也不会想到四十年后还能向这本书里添加新的内容。

再过几年迪士尼公司就要举办它的九十周年庆典了。起源于1923年迪士尼兄弟的卡通工作室里的作品，如今已经发展成了庞大的影视帝国。无论是主题公园，还是影视网络，抑或百老汇剧场，它从中都获益匪浅。这就是动画业——正是这种新型产业完美展现了华特·迪士尼的视野，它栖身于迪士尼开放的传统核心观念中，这也是本书的重点着眼之处。纵观华特·迪士尼的一生，动画片也经历了不少的阶段。从20世纪二三十年代开始的传统短片，到30年代末期和40年代初期的五大特征，之后又发展到战后初期的长片，包括《小姐与流浪汉》和《101忠狗》，也许它们最初的目标远没有这么宏伟。华特去世后，动画界又开启了一段新的篇章，迪士尼九大元老和他们的同事沿袭着迪士尼的传统。从1989年的《小美人鱼》开始，迪士尼迎来了动画片的复兴。这次多亏了罗伊·E·迪士尼的灵感与果断。最近，在经历过又一段调整期后，动画片产业又再次蓬勃发展起来，这要归功于迪士尼公司和皮克斯公司的合并，皮克斯公司是动画片领域的又一巨头，这次的合并带给大家太多的喜悦与期待。

从某种意义上说，皮克斯的成功来源于它并没有总是重复制作那种迪士尼赖以成名的片子。在埃德温·卡姆尔和约翰·拉塞特的指导下，皮克斯的艺术家们和计算机高手们联手创作了一种新型的产物，这种作品融合了故事性与观赏性，从而再次征服了观众。当然，也包括了场景的连贯性。卡姆尔被计算机制作的图像深深吸引住了，因为他一直梦想着自己可以成为一名迪士尼的动画制作者。在迪士尼任职的拉塞特已经从华特时期的迪士尼顶级艺匠那里接受了不少的培训。《玩具总动员》系列影片非常精致，但是所有这些影片的起点都大同小异，就是像《玩具店的午夜狂欢》一样从“糊涂交响曲”开始。最值得一提的是那些时髦的装扮，皮克斯的艺术家们深悉那些已经由华特在他的全盛时期亲自检验过的迪士尼的精髓。他们明白怎样才能把一个观点准确表现出来，他们知道如何拨动观众的心弦。

纵观迪士尼的一生，从他对有声电影的热忱到能形成诸如艾波卡特（奥兰多迪士

尼乐园里一个特殊的主题乐园)这样充满奇思妙想的能力,都能看出他对于创新是何等的满怀激情。无法想象,如果迪士尼生活在这个由计算机生成动画的时代,就像皮克斯现在所做的那样,他该会是多么欣喜若狂。他一定能明白并理解通过追求进步来巩固一部电影的价值。

我认为,把迪士尼和皮克斯的合并看作是另一场对传统精髓的扩展和充实是再恰当不过的,这一传统自《汽船威利号》诞生就开始了。我相信动画片的明天一定会更加美好!

克里斯托弗·芬奇

