

T h e C u l t u r a l

奇幻城堡下的童话

C o d e o f S h a n g

上海迪士尼文化密码

叶永平 / 编著

h a i D i s n e y

Fairy Tales

e C u l t u r a l

under the

d e o f S h a n g h a i

Magic Castle

i D i s n e y T

上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

u l t u r a l C o d e

图书在版编目(CIP)数据

奇幻城堡下的童话:上海迪士尼文化密码/叶永平
编著. —上海:上海社会科学院出版社, 2018
ISBN 978-7-5520-2371-8

I. ①奇… II. ①叶… III. ①游乐场—介绍—上海
IV. ①G248

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 152708 号

奇幻城堡下的童话——上海迪士尼文化密码

编 著: 叶永平
责任编辑: 董汉玲 温 欣
封面设计: 周清华
出版发行: 上海社会科学院出版社
上海顺昌路 622 号 邮编 200025
电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735
<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn
照 排: 南京理工出版信息技术有限公司
印 刷: 上海天地海设计印刷有限公司
开 本: 890×1240 毫米 1/32 开
印 张: 5.125
插 页: 2
字 数: 109 千字
版 次: 2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-2371-8 / G · 760 定价: 29.80 元

版权所有 翻印必究

当你沉浸在上海迪士尼乐园的几十个游乐项目和配套设施之中，与米奇、美妮、白雪公主、巴斯光年、漫威英雄等面对面时，你是否知道这些迪士尼的“幻想杰作”是从何而来？你是否知道隐藏在这些游乐项目和卡通形象后面的传说故事？你是否知道他们的“文化之源”？

在这里，我们将一起探寻上海迪士尼所包含的“文化密码”……
谨以此书献给上海迪士尼乐园开园两周年。

——作者题记

序言

对迪士尼文化：一如既往的厚爱

我不是迪士尼文化的“探险者”，更不是迪士尼文化密码的“解密人”，我只是一个迪士尼文化的追梦人。

自2009年参与上海迪士尼项目谈判开始，我先后到美国、日本和中国香港的迪士尼乐园考察，并与美国迪士尼总部进行了项目谈判。由此，我与迪士尼结下了不解之缘。

8年来，我笔耕不辍，对迪士尼文化潜心研究，先后发表、出版了60多万字的相关著作，由此被戏称为“迪士尼作家”。2015年12月出版的《迪士尼浦东梦》一书，被称为“第一部揭秘浦东迪士尼项目的长篇纪实文学”，被上海作协列入2014年和2015年重点创作扶持项目，并由《新民晚报》部分连载。

2015年12月出版的《私人订制游迪士尼乐园》，是第一部向中国读者介绍世界上除上海迪士尼外5座迪士尼度假区的中文版图书。

2016年3月出版的《迪士尼乐园你知多少》，是有关迪士尼乐园的“十万个为什么”，也是我多年来收集整理并研究迪士尼文化编著而成的。此书充满知识性、趣味性、资料性和可读性，是第一部中文版闲话“迪士尼轶事趣闻及迪士尼常识”的通俗读物，深入浅出，雅俗共赏，既有助于读者愉悦阅读消遣，也可充作迪士尼游园的辅助读物。

2017年3月出版的《与迪迷爷爷游迪士尼乐园》，这是第一本介绍全球6座迪士尼度假区的中文版少儿读物。在这本书中，我带领大家畅游迪士尼乐园，向大家展现了每一座迪士尼乐园背后的故事与独特之处。

上海迪士尼度假区公共传讯部副总裁Murray King（王凯）先生在《一如既往的厚爱》一文中所说：“感谢叶永平先生对上海迪士尼度假区一如既往的支持和厚爱。上海迪士尼度假区从2011年4月破土动工，到2016年6月盛大开幕，经历了建设、运营的诸多里程碑。我们有幸在此期间有叶先生这样的‘迪士尼忠粉’始终对我们的发展寄予巨大的热情和关注……每一次的迪士尼之旅都让叶先生加深了对迪士尼的理解，也更添一份喜爱。因此，叶先生以其‘迪士尼忠粉’的独特视角、用文学创作的方式，多次在媒体平台上向更多人展现一位粉丝眼中的华特迪士尼乐园与度假区及其与众不同之处，并抒发了他对上海迪士尼度假区所寄予的期待。”

王凯先生对我的溢美之词是对我的一种鼓励和鞭策。

本书是我第5本有关迪士尼文化的作品，然而，这将又是一个新的起点……

最后，感谢上海浦公检测技术有限公司的鼎力相助。

叶永平

戊戌年初夏于浦东

目 录

序言 对迪士尼文化：一如既往的厚爱 / 001

城堡的不解之缘 / 001

呼啸而来的“创极速光轮” / 006

体验未来驾驶的“创界” / 010

来自何方的“火箭人” / 014

太空英雄“巴斯光年” / 017

《星球大战》使迪士尼如虎添翼 / 021

大白在迪士尼“重生” / 026

同漫威英雄零距离接触 / 030

史迪奇走下银幕来相会 / 034

加勒比海盗的“迪士尼密码” / 037

残骸里的“海盗文化” / 041

从《金银岛》看杰克船长 / 044

在独木舟上追寻历史传说 / 048

揭开“雷鸣山”的文明密码 / 051

探索“亚柏栎文明”奥秘 / 055

诞生于冒险小说的“泰山” / 058

迪士尼“翱翔”在各种文化之上 / 062

- 《小飞象》的“意外之喜” / 066
- 彼得·潘：从巴里到迪士尼 / 069
- 七个小矮人“自驾游” / 073
- 爱丽丝来自哪里 / 077
- 《冰雪奇缘》飘来歌声《随它吧》 / 081
- 疯蜜罐，旋转在百亩森林 / 085
- 来自伦敦动物园的小熊维尼 / 088
- 翩翩而至的迪士尼公主 / 091
- 旋转木马的“幻想曲” / 098
- “狼孩”来到了上海迪士尼 / 102
- 米奇从《威利汽船》远航 / 105
- 米奇大街上的“小米大厨”身世 / 108
- 中外十二生肖的文化异同 / 112
- 经典歌曲余音绕梁 / 119
- 走出童话的“白雪公主” / 125
- 米奇童话专列与“快乐文化” / 129
- 小丑鱼的动画特技和音乐 / 133
- 穿越时空的梦幻婚礼 / 137
- 晶彩奇航荡漾在“真善美”的小河中 / 142
- 漫月食府里也隐藏着“迪士尼密码” / 145
- 期待着“玩具总动员” / 149
- 解开上海迪士尼获奖之“密码” / 153

城堡的不解之缘

在上海迪士尼乐园，标志性的建筑就是“奇幻童话城堡”。

在这些城堡里，大多有迪士尼卡通人物在接待游客，与他们互动、照相留影。也有销售迪士尼产品的专卖店。

但是在上海迪士尼，幻想工程师有了新的灵感和创作。

这个“奇幻童话城堡”，是现有迪士尼中最大、最高的。其设计外形同以往的5座城堡相比已有较大的改观，既不同于灰姑娘城堡也不同于睡美人城堡，高耸的主塔塔顶像是戴着皇冠一般。城堡入口传统的拱券结构风格，又增添了花饰，更显生气活力。同时，在拱券上方的建筑立面，长方形大窗户，又颇有文艺复兴建筑风格的老虎窗样式。窗户两边设置了装饰性的壁柱，金碧辉煌。一旁，则是一对小角楼，出挑而显得神秘端庄。四周尖尖的角楼和复杂而高耸的屋顶却依然充满着哥特式的风格特点。而圆筒式的小城堡，上部分级挑出，形成上大下小，环形垛口、狭小窗户，又有罗马风格。迪士尼的设计者称之为“迪士尼风格的建筑”。

从乐园中央拔地而起的“奇幻童话城堡”将唤起经典永恒之美。其高雅的塔楼直指云霄，代表着憧憬、希望与童心的奇梦。城堡的最高点是一枚融合独特中国元素的金色装饰尖顶，它为这座迪士尼神奇王国增添了一份异彩。尖顶的顶端是一朵金色的中

国名花：牡丹。牡丹花下方，一簇簇迪士尼神奇之星从中心圆杆向天空四射绽放。另一枚金色尖顶则特别呈现了代表上海的白玉兰，以及象征着迪士尼各位公主的迪士尼皇冠。

迪士尼城堡源自童话故事《睡美人》。

《睡美人》，是一则经典欧洲童话。这则童话拥有多个改编版本，其中最著名的是法国作家夏尔·佩罗于1697年出版的《鹅妈妈的故事》中收录的版本，以及《格林童话》中的版本（《玫瑰公主》）。不同版本的睡美人故事，传至世界各地，成为家喻户晓的童话故事之一。其中夏尔·佩罗版本同格林兄弟版本基本一致，但是结局却有所不同。

《玫瑰公主》是《格林童话》中的经典童话故事之一。其故事梗概为：美丽的爱洛公主受到邪恶的妖婆卡拉波斯的诅咒，在16岁时被纺锭刺伤手指而死。但由于代表善良与智慧的精灵里拉用魔杖赶走了妖婆，使得爱洛公主幸免一死，而以沉睡一百年代替了死亡。一百年之后，恰逢白马王子狄吉列经过这一城堡，他依照里拉的指示，用热吻唤醒了爱洛公主。故事的结尾是王子与公主举行了盛大的婚礼，他们从此过上了幸福快乐的生活。

迪士尼《睡美人》是美国迪士尼于1959年出品的一部动画电影，于1959年1月29日在美国首映。

影片改编自夏尔·佩罗和格林兄弟版本的童话故事《睡美人》，讲述的是史蒂芬国王与丽亚王后生下了小公主爱洛，全国人民为此而向国王与王后庆贺。在公主的诞生洗礼仪式上来了三位仙子，她们分别是花拉仙子、翡翠仙子和蓝天仙子，她们轮流给小公主献上美好的祝福。然而。在第二位仙子的祝福过后，邪

恶的黑女巫梅尔菲森特突然出现在大殿上，以为公主祝福的名义施下诅咒，让爱洛公主在 16 岁生日之时被纺车针刺死。

在梅尔菲森特狂笑着离去后，大家都吓坏了，而第三位仙子还没有为公主祝福，于是她将死亡魔咒改为沉睡之咒，公主必须得到王子的真爱之吻才能醒来。随后，国王下令将全国的纺车全部烧毁。但让人意想不到的是，即使有三位仙女极力帮忙，却仍然摆脱不了不幸的发生，爱洛公主因此长眠不醒。最后，与公主互生情愫的菲利普王子为爱披荆斩棘、克服万难、打败梅尔菲森特，登上塔顶用真爱之吻破解了公主的魔咒。

在其剧照中，就有城堡的形状。城堡就是这样同迪士尼结下了不解之缘。

事实上，《睡美人》中城堡的灵感来源于德国新天鹅堡。该城堡建于 1869 年，在德国众多的古堡中，绝对算不上历史悠久的一个，360 个房间只完工了 14 个，连“半成品”都算不上。其外观不算宏伟，却成了迪士尼城堡的原型。而这座城堡背后，还有一个关于国王路德维希二世的传奇故事。

路德维希二世，19 世纪生于慕尼黑郊外的宁芬堡，在霍恩施万高的旧天鹅堡中长大，自幼爱好绘画、诗歌、音乐等艺术。他在情窦初开的年龄，爱上了他的堂姐——著名的茜茜公主，然而茜茜公主 15 岁便嫁入奥地利王室。年轻的国王曾经在书信中说，他的堂姐，是他一生中最信任的人。尽管他后来还曾与茜茜公主的妹妹订婚，却在婚前突然取消婚约，之后国王一生便再未对任何一个女人动心。

史称，路德维希二世自幼厌恶权力争斗，也不喜欢宫廷侍

从的卑躬屈膝，只沉浸于艺术的世界中不能自拔。18岁即位后，他渐渐远离政治，久而久之，便独自生活在那个自己描绘的童话世界中。路德维希二世在年少时期听家庭教师讲述了舞台剧作家理查德·瓦格纳的歌剧《罗安·格林》，其内容是围绕中世纪天鹅骑士的英雄故事，自此他便与瓦格纳结下了不解之缘。新天鹅堡的诞生，尤其是音乐厅和骑士浴室的设计，就是从瓦格纳的歌剧中——瓦特堡得到的灵感。

路德维希二世始终沉迷于自己梦中的那个童话世界，还于1870—1878年间在阿尔卑斯山间建造了林德霍夫宫。

后来，这位国王在给瓦格纳的信中提到，要在山上古堡的废墟之上建造一座新的城堡，果不其然，次年城堡正式动工。在长达17年的建造时间里，工程耗费了大量人力物力，不仅国库空虚，甚至举借外债，而国王则沉浸于自己编织的这个童话世界中，渐渐失去了所有权力。最终，路德维希二世被议会宣布为精神病，而且还被软禁起来。据说，他最后一次视察完自己的童话世界，返回慕尼黑的途中，就此长眠在施坦贝尔格湖中。

在路德维希二世死去的时候，新天鹅堡仍未完工，360个房间只完工了14个，而他自己，也只在这个用尽17年精力建造的童话城堡里居住了172天。新天鹅堡精致的设计仍然令人叹为观止，就连国王的床，也是14位能工巧匠耗费了4年的心血才设计建造完成的。堡内外的设计几乎超出了当时的建筑能力。正因为城堡被命名为“新天鹅堡”，因此到处都装饰有天鹅造型的日常用品，就连水龙头也被天鹅形状装饰。这就是新天鹅堡的轶事。

洛杉矶迪士尼乐园睡美人城堡，于 1955 年 7 月 17 日开放，高度 23.5 米，是最早的迪士尼城堡。

而今，全世界 6 座迪士尼乐园均有自己的迪士尼城堡，而且都成为一种标志性建筑。

城堡，是迪士尼文化的符号，显然，当迪士尼的文化符号同其价值观、人物、仪式等融为一体时，自然形成其独特的竞争力、生命力和影响力。

呼啸而来的“创极速光轮”

2016年6月16日，上海迪士尼乐园正式开门迎客，游客火爆。在上海迪士尼乐园中拥有全球独有的娱乐项目——根据《创：战纪》改编而来的“创极速光轮”过山车就是其中一项，人气指数绝对是五颗星。

“创极速光轮”位于明日世界主题园区，被包裹在巨大的半透明穹顶建筑下，座位构造犹如影片《创：战纪》中的“光影摩托”，一排两人，每人一辆，全程穿梭在影片的各种还原科幻场景中。据悉，“创极速光轮”是上海迪士尼乐园独有的游乐项目，也是全球迪士尼乐园最惊险刺激的游乐项目之一。“创极速光轮”过山车项目是根据迪士尼电影《创：战纪》改编而来。不同于传统的过山车，“创极速光轮”采用了电影中摩托车的造型，这也意味着游客需要趴在摩托车上，握紧面前的把手，双腿蜷曲，背部固定，整个过程充满了电影的代入感。两轮式摩托设计还结合了极富感染力的车载音效、光效和特制安全装置。除此之外，过山车的轨道采用了室内与室外结合的方式。在室内，利用轨道旁边的屏幕，另外一辆车会与你同场竞技。在室外，特别是夜晚，穹顶会变幻出各种斑斓的色彩。它由一部分过山车和一部分模拟器组成，最高速度能达到100千米/小时。

乘着两轮式“创极速光轮”，在壮丽穹顶下的隧道飞驰而过，

高速进入由多彩灯光、投影和音效营造出的虚实莫辨的幻想空间。当车辆极速启动的瞬间，感觉如箭一般射了出去，接着车身轻巧地划过几个弯道，再以极快的速度从高处俯冲而下。“创极速光轮”可穿梭于室内和室外：室外的真实空间，让人觉得就像在半空中飞一般；在室内时，屏幕投射的竞速背景，仿佛自己成了拯救世界的超级英雄。

这是上海迪士尼乐园最刺激的项目，即使不敢去乘坐，也可以在五颜六色的穹顶下感受一束束蓝光飞驰，以及缤纷夺目的光效和响彻云霄的尖叫。

迪士尼利用你看不到的创新技术将游客带入到一个震撼人心的世界，成为其中一员，获得前所未有的体验。

“创极速光轮”从何呼啸而来？其设计原型正是来源于2010年迪士尼出品的科幻片《创：战纪》，即1982年经典科幻片《电子世界争霸战》的续集。

这部影片以一对父子的冒险故事为线索层层展开，将电子网络中的情景与现实中的探险交相呼应。影片的主角萨姆·弗林是一个27岁的叛逆青年，他的父亲凯文·弗林是一位知名的虚拟空间领域的游戏设计大师，已经失踪多年，萨姆苦苦追寻着父亲的下落。

一条神秘的信息引领萨姆进入了已封闭了20年的父亲旧办公室，并由此神奇地进入了父亲设计的电子世界，他发现原来父亲被自己创造的数字化身困在虚拟空间已长达20年。在勇敢的葵拉的帮助下，父子俩闯过了生死一线的重重险关，准备回到现实世界，但这还远远没有结束，他们还要面对不可预知的危险：

奇妙的交通工具、各式各样的精锐武器、变幻莫测的数字风景，当然还有冷酷的克鲁——老弗林的数字化身，他会不择手段地阻止萨姆和父亲回到现实世界。原来凯文·弗林在开发这一足以改变人类世界的电子网络世界的过程中，他所创造的“替身”克鲁背叛了他，克鲁控制了整个电子网络世界，不仅使老弗林无法从关口回到人类世界，还妄图从电子世界关口进入并控制人类现实世界。

于是，父子俩和葵拉为了回家，为了阻止克鲁将要带给人类的灾难，在步步危机的电子网络世界展开了一段生死大历险。

这部影片的导演表示，“从一开始，我和肖恩·拜利就对摄制组的工作伙伴们说，这是一个父子历险的故事，而这一点也正是《创：战纪》故事的核心”，“这对我们来说是非常重要的，要身处炫目的视觉效果中，又不能让父子的核心线索被冲淡。影片的主题是一个男孩在失去父亲关爱的境遇下独自成长，他必须承受失去父亲的痛楚。接着，他偶然发现，也许父亲的失踪和他原来想的并不完全一样，也许他有机会改变这一切，重新恢复和父亲的联系。”制片人拜利说：“我们的目标就是尽我们所能，让整个故事更加丰满，包括视觉特效、真实场景、绝妙的配乐，还有演员的表演风格，我们所做的一切都是为这个目标服务的。”

如今的这部《创：战纪》弥补了前作由于技术局限造成的遗憾。影片的最大卖点——电子世界，也足以用“惊艳”两个字来形容。影片中的所有设计原型均来自前作，但视觉效果却有了质的飞跃，其3D效果足以让科幻迷们大呼过瘾。可以说前作提供的只是一张图纸，真正完成成品制作的却是如今的这部续集。

上海迪士尼别出心裁探索出将电影带入景点的创新之路。这部由电脑制作的划时代电影拥有精美绝伦的视觉效果，直至今日依然魅力不减。

如今，当迪士尼乐园史上最酷最快的过山车之一——“创极速光轮”以风驰电掣般的速度呼啸而来时，你是否会想起它背后的故事？

体验未来驾驶的“创界”

2016年9月，在刚刚开园才3个月的上海迪士尼乐园中的“明日世界”园区，全新游乐项目——“创界：雪佛兰数字挑战”终于揭开面纱，乐趣无穷的游乐体验将带领游客沉浸于充满想象和前沿科技的创新世界。

那天，上海迪士尼度假区及上汽通用汽车的高层代表共同揭幕“创界：雪佛兰数字挑战”，活动现场同时发布了第六代雪佛兰科迈罗，开启了这款经典传奇性能跑车在中国市场的新纪元。

上海迪士尼度假区总经理宣布了上海迪士尼度假区内的全新游乐体验：“‘创界：雪佛兰数字挑战’正式向游客开放。强强联手的迪士尼与雪佛兰品牌都崇尚积极向上的乐观精神，并且坚信：用一点创意，让一切皆为可能。作为乐园‘明日世界’园区中新增的游乐体验，‘创界’将为游客带来又一个世界级娱乐体验。”

“创界：雪佛兰数字挑战”，是一种前沿创新科技，充满未来感，酷炫超跑的造型给人带来独一无二的全新体验。“创界”的内部设计灵感源自《创：战纪》的数字化世界，在未来感十足的空间里，发光的玻璃轨道和交错的蓝色数字灯光以流线型结构将“创界”分为三大互动区域——“想象”“创”和“驾驭”。

“想象”区：这里有一款通过体感操控的游戏，体验者将