



世界顶级动画大师

World's Top Animation Masters

Routledge
Taylor & Francis Group

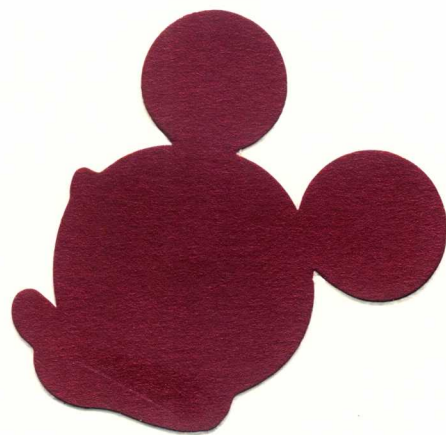
[美] 安德烈亚斯·德加 著 宋戈 郝怡人 译

动画创世纪

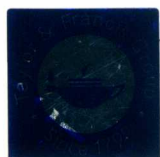
迪士尼九大元老的制作灵感与技巧

THE NINE OLD MEN:

LESSONS, TECHNIQUES, AND INSPIRATION FROM DISNEY'S GREAT ANIMATORS



清华大学出版社



[美] 安德烈亚斯·德加 著

宋 戈 郝怡人 译

动画创世纪

迪士尼九大元老的制作灵感与技巧

THE NINE OLD MEN:

LESSONS, TECHNIQUES,

AND INSPIRATION FROM DISNEY'S GREAT ANIMATORS



清华大学出版社
北京

北京市版权局著作权合同登记号 图字 01-2017-0252

版权声明

The Nine Old Men: Lessons, Techniques, and Inspiration from Disney's Great Animators
1st Edition by Andreas Deja

ISBN: 978-0415843355

All Rights Reserved. Authorized translation from English language edition published by Focal Press, an imprint of Taylor & Francis Group LLC. 本书英文版由 Taylor & Francis 出版集团旗下 Routledge 出版公司出版。版权所有，侵权必究。

Tsing Hua University Press is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese (Simplified Characters) language edition. This edition is authorized for sale throughout Mainland of China. No part of the publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

本书中文简体翻译版授权由清华大学出版社独家出版并限在中国大陆地区销售。未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

Copies of this book sold without a Taylor & Francis sticker on the cover are unauthorized and illegal.

本书封面贴有 Taylor & Francis 公司防伪标签，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

动画创世纪：迪士尼九大元老的创作灵感与技巧 / (美) 安德烈亚斯·德加著；宋戈，郝怡人译. —北京：清华大学出版社，2018

书名原文：THE NINE OLD MEN: LESSONS, TECHNIQUES, AND INSPIRATION FROM DISNEY'S GREAT ANIMATORS
ISBN 978-7-302-47795-2

I. ①动… II. ①安… ②宋… ③郝… III. ①动画—绘画技法 IV. ①J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 168500 号

责任编辑：王琳

封面设计：常雪影

责任校对：王荣静

责任印制：杨艳

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 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

印装者：北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：190mm×260mm 印 张：12.75 字 数：351 千字

版 次：2018 年 11 月第 1 版 印 次：2018 年 11 月第 1 次印刷

定 价：88.00 元

产品编号：072957-01

谨以此书献给埃里克·拉森（Eric Larson）先生。感谢他，在我还是一名艺术系学生的时候，就看到了我能够成长为动画师的潜能。也感谢他最终录用我，让我成为华特·迪士尼动画工作室的一员。



前言

20世纪70年代后期，有一天我和我的人体素描老师进行了一次关于迪士尼动画的探讨。“任何人都能学会迪士尼做动画的方式，”他这样说道，“那只是一种技巧，而不是艺术。”我听后异常震惊！这位老师的确是一位名副其实的好老师和艺术家，然而经历了无数个日夜，在Super-8（超8）电影片段的帮助下学习迪士尼流体动画的我，却悄然质疑他的评判。我实在无法想象有人能仅仅通过学会几个简单的技巧就制作出迪士尼水平的动画。对我来说，一个艺术家如果想要通过绘画来创造生命，他必须坚定不移地全力以赴。

我就读的艺术学校当年并没有提供任何动画类相关课程，这意味着如果我想在动画领域追求事业上的发展，自学是唯一出路。在完成了一些自己布置的走路循环和铅笔稿试拍等练习之后，我得知迪士尼动画工作室开始为加入动画部门的新成员提供培训项目。这个培训项目是在迪士尼元老级动画师埃里克·拉森（Eric Larson）带领下，帮助新成员提高动画技艺并使他们最终成长为羽翼丰满的动画师。

大约一年之后，在1980年的8月，我申请加入这个项目并且非常幸运地被录取。在整个过程中，其中一件事令我记忆犹新，那便是埃里克·拉森帮我润色一个后期要做成动画的场景。越过这位伟大的迪士尼动画师的肩膀，我观看他修改并完善我画的人物姿态和动作时间点，这令当时的我既惶恐害怕又兴奋不已。

当看到被修正过的场景时，我简直不敢相信自己的眼睛。埃里克的修改仿佛为我的画注入了魔力，人物角色的动作变得更加清晰和栩栩如生，最初凌乱的图像运动开始展现出生命的活力。

正是埃里克介绍我认识了另外两名迪士尼动画师，弗兰克·托马斯（Frank Thomas）和奥利·约翰斯顿（Ollie Johnston），当时两位动画师正在编写他们第一本关于迪士尼动画的著作——《生命的幻象》。与这些艺术家们的交谈令我陶醉，毕竟，他们参与制作了几乎所有的迪士尼动画电影。这些动画电影塑造了我的童年，也令我惊叹，这样高超的水准究竟是如何实现的。如今我竟然拥有了这样的机会，能够向大师们请教无数关于角色动画艺术的问题。

当我还在德国时，迪士尼“九大元老”这一称号对我而言就已如雷贯耳，我

通过书籍和杂志文章认识了这一精英动画师团队。不承想，当我开始为迪士尼动画工作室工作时，他们中的两位元老已与世长辞。虽然约翰·劳恩伯里（John Lounsbery）和莱斯·克拉克（Les Clark）不在了，但我有幸结识了埃里克·拉森、弗兰克·托马斯以及奥利·约翰斯顿在内的其他七位长老。

在20世纪80年代前期，乌利·雷瑟曼（Woolie Reigherman）仍然就职于迪士尼动画工作室，为新项目出谋划策。马克·戴维斯（Mark Davis）已经退休，但仍住在附近，而且他和妻子爱丽丝喜欢与新一代成长起来的动画师交流。沃德·金博尔（Ward Kimball）会不定期来到工作室教课并且随时准备好赴约一顿午餐。米尔特·凯尔（Milt Kahl）在担任了迪士尼动画师40余年后移居旧金山。我每年大概拜访他一两次，虽然相传他不好相处，但我发现他从不吝惜自己的时间，与他交谈总能令人兴趣盎然。我是幸运的，当我加入迪士尼的时候，这么多的动画大师依然健在并且非常平易近人。与他们每一个人的每一次交谈都令我备受鼓舞，也促使我更加深入细致地学习他们的作品。当年的工作室珍藏了历史上所有的手绘动画场景，所有的手稿都存放在“密室”里，那是一个位于描线与上色部门地下室的临时储藏室。像我一样新来的员工通常都被鼓励去零距离地学习这些资料。这是多么棒的教学啊！翻看这些动画场景时，不论是美杜莎拔下她的假睫毛、小鹿斑比追逐蝴蝶还是巴卢与莫格利翩翩起舞，都让我或感到挫败沮丧，因为我永远也无法企及这样的高度；或欢欣鼓舞，因为这一独特的媒介如此让人赞叹不已！

在本书中，我将分享这些伟大的艺术大师们的趣闻轶事以及我的思考，展现他们的杰作。

我的那位艺术老师的评判是错误的，迪士尼动画绝不仅仅是技术这么简单。通过绘画在屏幕上塑造人物性格是极其困难的，只有当动画师找到了表达自我的正确方式时，他们才能获得成功。正如马克·戴维斯所说，动画是将素描、表演、音乐、舞蹈和绘画融合在一个媒介下的终极艺术形式。

致 谢

谨此，向那些在本书创作过程中自始至终与我分享热情的朋友们表示深深的感谢。他们是：

- 来自焦点出版社（Focal Press）的编辑们。感谢第一个询问我是否有兴趣分享有关迪士尼九大元老的动画知识的劳伦·马托斯（Lauren Mattos）；感谢耐心监督本书出版过程的凯特琳·墨菲（Caitlin Murphy）。对于一个新手而言，他们的指导和帮助让我感到温暖。
- 伟大的迪士尼动画研究图书馆（Animation Research Library, ARL）的全体成员。感谢馆长玛丽·沃尔什（Mary Walsh）为我介绍了许多优秀博学的图书馆成员，在对大量视觉资料的调研中，他们给予了我支持和帮助。
- 研究主管福克斯·卡尼（Fox Carney）。感谢他在我冗长的选片过程中极富耐心的帮助。他还向我提供了许多优秀艺术作品的扫描件，如果没有他，我压根不会知道这些杰作的存在。
- 研究员洁姬·瓦斯奎兹（Jackie Vasquez）、安·汉森（Ann Hansen）和道格·恩格拉（Doug Engella）。是他们从大量的动画原稿中挑选出与文字相对应的最佳配图，感谢他们。埃里克·波伊德（Eric Boyd），感谢他细致地收集和整理前期资料。
- 来自图像撷取团队的迈克尔·普彻尔（Michael Pucher）、马蒂厄·福莱特谢尔（Mathieu Fretschel）和伊德瑞斯·埃尔巴（Idris Erba）。感谢他们为我私人珍藏的一部分动画艺术作品摄影存证。
- 罗杰·瑞亚（Rogers Viloria）。感谢他帮我挑选并扫描积累多年的动画原稿。

在整本书的创作过程中，无论是写作还是收集整理素材，都让我感到身心愉悦。我无时不在感慨，潜心研究迪士尼那些举世无双的动画师们的经典佳作，沉浸其中，真是一段无法比拟的美好时光。

作者简介



十岁那年，安德烈亚斯·德加（Andreas Deja）第一次尝试应聘迪士尼动画师的职位。波兰出生、德国长大的他，到现在仍记得在看完《奇幻森林》后便立马给迪士尼动画工作室写了封求职信。“在这之前我从没看过迪士尼的动画电影，”他回忆说，“那是我人生的一次重大经历，因为我不敢相信我所看到的一切。所有的图画都在动、在思考，如此栩栩如生。”

迪士尼动画工作室给德加回了一封信，告诉他，虽然目前工作室没有招聘的职位，但是他们永远等待着新生人才并为他们敞开大门。这封信给了他鼓舞和动力，从那之后，德加开始朝这个目标不懈努力。二十岁那年，他完成了学业，再次向迪士尼动画工作室求职应聘，这一次他被录用了。

在通过几轮测试之后，德加开始与传说中的迪士尼九大元老之一埃里克·拉森一起工作，完成了《黑神锅传奇》（*The Black Cauldron*, 1985）的前期角色设定、服饰研究及动画制作。在这之后，他参与了《伟大的老鼠侦探》（*The Great Mouse Detective*, 1986）的制作过程并完成了影片中老鼠皇后及她的机器人双胞胎的动画制作。在《奥丽华历险记》（*Oliver & Company*, 1988）的创作过程中，德加也参与了影片中的众多角色设计。在完成了另一些动画工作之后，德加前往伦敦，在理查德·威廉斯（Richard Williams）的指导下，担任《谁陷害了兔子罗杰》（*Who Framed Roger Rabbit*, 1988）为期一年的动画指导。

在《小美人鱼》（*The Little Mermaid*, 1989）影片中，德加负责特里同国王（King Triton）的动画制作。这是一个极具挑战的任务，完成这样的角色动画需要有相当熟练的绘画技巧和表演功底。而后在迪士尼的奥斯卡获奖影片《美女与野兽》（*Beauty and the Beast*, 1991）中，德加作为动画总监披挂上阵，完成了他在迪士尼的第一个反派角色：粗鲁自负、心胸狭窄的加斯顿的设计与动画制作。

在这之后，德加继续挖掘自己的“黑暗面”，设计并完成了迪士尼动画音乐剧《阿拉丁》(Aladdin, 1992) 邪恶国师贾发的动画制作。在《狮子王》(The Lion King, 1994) 中，他继续担任反派角色的动画指导，完成了觊觎权位的刀疤一角。《狮子王》也很快在动画行业内赢得了举足轻重的地位。

德加在迪士尼动画工作室的下一项任务，就是调任到工作室的巴黎分部，监督完成动画短片《飞奔的大脑》(Runaway Brain) 中米奇的动画制作。这是自 1953 年之后的首部迪士尼米奇动画短片。这部短片也赢得了 1996 年奥斯卡最佳动画短片奖的提名。之后，他重新回到伯班克总部，接手一项富有挑战性的任务，为迪士尼第三十五部动画电影《大力士海格力斯》(Hercules, 1997) 中的同名英雄赋予性格和生命。在这之后，他继续设计并指导了《星际宝贝》(Lilo & Stitch, 2002) 中那位可爱却不走寻常路的夏威夷女孩莉萝的动画制作。《星际宝贝》这部影片也被誉为迪士尼动画工作室最欢乐和最具想象力的作品之一。

德加在迪士尼 2007 年推出的动画与真人实拍结合的音乐剧《魔法奇缘》(Enchanted) 中完成了众多角色的动画制作工作。在同年上映的动画短片《如何打造你的家庭影院》(How to Hook Up Your Home Theater) 中，德加完成了这部高飞的大银幕回归之作的动画指导工作。在 2009 年上映的迪士尼手绘动画电影《公主与青蛙》(The Princess and the Frog) 一片中，德加继续担任影片的动画指导。他还在 2011 年新版院线放映的《小熊维尼》(Winnie the Pooh) 影片中担任跳跳虎的动画指导。

2007 年，德加荣获世界动画协会授予的终身成就奖。

目前，德加在制作他的个人独立动画短片。他同时也在他的博客“德加观点”(Deja View) 上定期更新与分享相关动画素材。



目 录

第 1 章

莱斯·克拉克 Les Clark

(1907—1979)

// 1

第 2 章

沃夫冈·雷瑟曼 Wolfgang Reitherman

(1909—1985)

// 18

第 3 章

埃里克·拉森 Eric Larson

(1905—1988)

// 37

第 4 章

沃德·金博尔 Ward Kimball

(1914—2002)

// 59

第 5 章

米尔特·凯尔 Milt Kahl

(1909—1987)

// 80

第 6 章

弗兰克·托马斯 Frank Thomas

(1912—2004)

// 106

第 7 章

奥利·约翰斯顿 Ollie Johnston

(1912—2008)

// 127

第 8 章

约翰·劳恩伯里 John Lounsbery

(1911—1976)

// 150

第 9 章

马克·戴维斯 Marc Davis

(1913—2000)

// 169

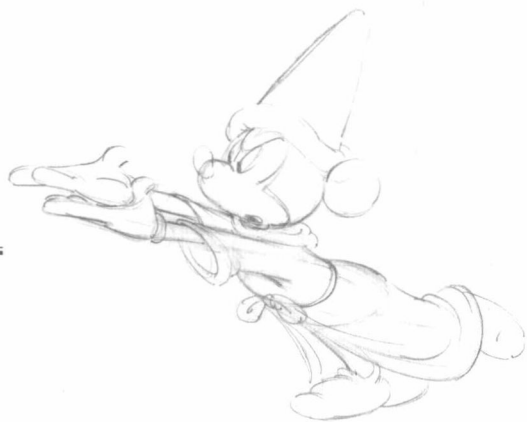
词汇表

// 194

第 1 章

莱斯·克拉克 Les Clark

(1907—1979)

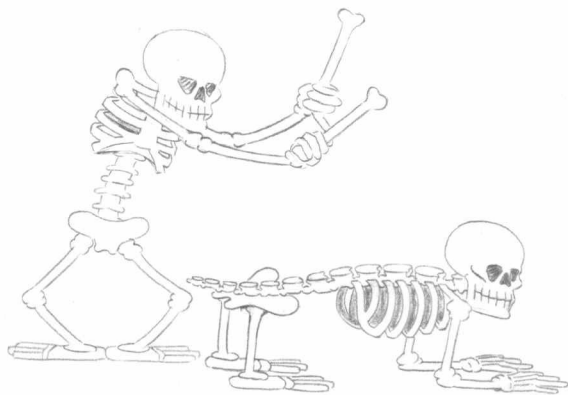


1975年当莱斯·克拉克从动画界退休的时候，他已经为华特·迪士尼动画工作室工作了将近半个世纪之久。1925年，还在念高中的莱斯就在他兼职的一家糖果店与

华特·迪士尼初次相识。几年以后，没有接受过任何艺术专业训练的他带着对动画这一新生媒介的热爱，向迪士尼申请一份工作。

尽管克拉克当时的个人作品集里只有他临摹的几幅摘自《学院幽默》(College Humor)杂志的插画，迪士尼却从那些生动的线稿中看到了他的潜力，因此在1927年，克拉克被正式录用。入职后的第一年，克拉克在工作室担任摄影师一职。在这一年，他学会了上色技术，也就是在赛璐珞片上给其他动画师的线稿上色，之后再由摄影机在画好的背景层上完成全部拍摄。经过一段时间的学习，他最终参与了《幸运兔奥斯华》(Oswald the Lucky Rabbit)的中间画的绘制工作。之后华特·迪士尼与拥有角色版权的电影发行商起了冲突，面对一份对他略显不利的合同，他毅然决然地拒绝续约进而放弃了奥斯华系列电影。这样的状况下，迪士尼急需一个新角色，不久之后一个名为米奇的小老鼠形象便诞生了。早期的几部米奇系列动画短片，如《疯狂的飞机》(Plane Crazy)和《飞奔的高乔人》(The

Gallop'n's Gaucho)均出自动画师乌布·伊沃克斯(Ub Iwerks)之手，作为他当年的助理，克拉克完成了中间画的工作。米奇系列真正在观众中获得巨大反响的，是第三部短片：《汽船威利》(Steamboat Willie)。这部加入了音效的短片受到观众的热情回应，为正陷入困境的工作室注入了一剂强心针。尽管之后的米奇系列动画短片延续了之前的成功，但迪士尼并没有止步于此，而是开始注重多样化发展并着手开发新的动画短片系列《糊涂交响曲》(Silly Symphonies)。在这一系列短片中，音乐成了主角。该系列第一部动画短片《骨骼的舞蹈》



■ 几个孩子气的骨骼，成为克拉克动画师生涯开始的标志

(The Skeleton Dance) 仍是主要由伊沃克斯制作完成的，而克拉克则独立完成了其中一具骨骼把另一具骨骼的胸腔当作木琴来敲击演奏的场景。

在动画发展初期，许多新的动画技巧和原理被逐渐发掘，挤压和拉伸便是其中之一。将角色的脸部和整个身体进行变形加工，角色就仿佛在一瞬间被注入了前所未有的生命活力，动画表演也因为抓住了角色的变化韵律而令人更加信服。

通过对挤压和拉伸的大量运用而使角色栩栩如生的例子是



■ 在《孤儿的福利》中，克拉克在克拉拉·克拉克身上运用了大量的挤压和拉伸效果

《孤儿的福利》(Orphan's Benefit)中的克拉拉·克拉克(Clara Cluck)一角。在影片中,性格怪异的克拉拉是一名在米奇举办的才艺表演上演出的歌剧演员。通过挤压和拉伸,克拉克为她走上舞台的动作中加入了重力感,而她巨大的身体部位所出现的重叠动作,也使得整个表演逗趣又可信。当她放声高唱的时候,克拉克同样通过对她身体的夸张变形达到了强化高音的效果。

克拉克学习了伊沃克斯所有的工作方法,这其中也包括如何将逗趣片段做得更加生动可信。在这些片段中,角色需要被画成清晰的剪影以便更好地呈现他们令人捧腹的搞笑表演。这些搞笑短片同样有一种超现实的味道,看上去似乎没有什么是不可能做到的。例如,当米妮为了躲避米奇而从飞机上跳下来的时候,她的裤子就变成了一个降落伞帮助她安全着陆。这样的情节在今天看来虽然略显粗糙,但在那个年代却会让观众开怀大笑。当伊沃克斯离开迪士尼成立自己的动画工作室之后,克拉克便成了米奇动画短片的首席动画师。1953年,以米奇为主角的首部彩色动画短片《米奇音乐会》(The Band Concert)制作完成。短片中米奇在户外指挥他的乐队进行了一场交响乐演出。演出被包括贺瑞斯马(Horace Horsecollar)和唐老鸭在内的角色频频打断,之后更是遭遇了一场龙卷风的袭击。即使当所有人都被风暴吹到半空中之时,米奇却始终保持镇定并继续指挥他的乐队。克拉克完成了米奇所有重要场景的动画制作,并让米奇的动作与短片中的音乐始终保持吻合。尽管短片中的动画制作已经比伊沃克斯早前完成的角色流畅得多,迪士尼却并没有止步不前,而是不断地对动画表演提出新的更高的要求,使角色动画艺术达到了令人赞叹不已的新高度。

20世纪30年代初期,曾为克拉克做场景制作助理的年轻艺术家弗雷德·穆尔(Fred Moore)逐渐成长为一名优秀的动画师。作为一名充满灵性的绘图师,穆尔对完成每一个交给他的任务都显得游刃有余。他的作品无不彰显出独特的个性与吸引力。令许多同事羡慕的是,穆尔的绘画充满特殊的魅力,连华特·迪士尼也鼓励工作室的动画师们向他学习。1936年,穆尔改善了迪士尼动画中的角色设计,而他的绘画方式也影响了整个工作室。一个值得一提的细节是,早期的人物设计中,大部分角色的眼睛通常都被简单地画成一对纯黑色椭圆。



■ 莱斯·克拉克为米奇的表演注入极大的活力和深度



■ 满满一嘴奶酪的艾伯纳

穆尔对其做了改进,创造出由椭圆的眼白和黑色的瞳孔两部分组成的接近真实的眼睛。这样的创造不仅使角色面部的表现力增强,同时也能让他们的眼睛传递出更多的微妙信息。在之后的动画电影《城里老鼠和乡下老鼠》(The Country Cousin)一片中,动画师阿特·巴比特(Art Babbitt)和克拉克将这一技巧充分运用在他

们共同完成的小老鼠艾伯纳一角身上。在夸张的面部表情方面，两位艺术家更是将弹性的表现力发挥得淋漓尽致。在乡下的老鼠看到小山一般高的人类食物的一幕中，克拉克刻画出了贪吃的小老鼠不停地往嘴里塞食物，直到把嘴撑到极限的一系列夸张而逗趣的场景。

在迪士尼第一部动画电影《白雪公主和七个小矮人》(Snow White And The Seven Dwarfs)中，小矮人们需要丰富多样又细致入微的表演才能展现出生命活力。经验丰富且才华横溢的克拉克便担任了影片中主要表演场景的动画制作。弗雷德·穆尔卡通风格的设计也使得小矮人们拥有了细节丰富且优美流畅的运动，这让所有动画师都赞赏不已。影片中在约德尔调¹的伴奏下，白雪公主欣赏了每一位小矮人的音乐表演，并最终与他们一道，翩然起舞。

克拉克制作了小矮人们演奏乐器的动画场景，这其中就包括吹长笛的瞌睡虫(Sleepy)。在演奏过程中，瞌睡虫一度停止吹笛并长长地打了个哈欠，在他张大嘴的过程中，一只惹人厌的家蝇突然钻了进去。这个不受欢迎的客人很快就被瞌睡虫轻快地用手赶走了。整个场景只有大约六秒钟，克拉克却把每一个细微的动作都表现得清晰准确。无论是哈欠还是那只入侵的虫子，或是瞌睡虫从意识到发生了什么到采取行动，克拉克给每部分的表演都给足了充裕的时间。



■ 克拉克制作了瞌睡虫吹长笛的动画

此后，克拉克毫无悬念地获得了为迪士尼第二部动画电影《木偶奇遇记》(Pinocchio)的主角——匹诺曹制作动画场景和表演的机会。尽管整个过程是在米尔特·凯尔、弗兰克·托马斯和奥利·约翰斯顿指导下完成的，但克拉克在任何需要他的地方都能毫不费力地完成任

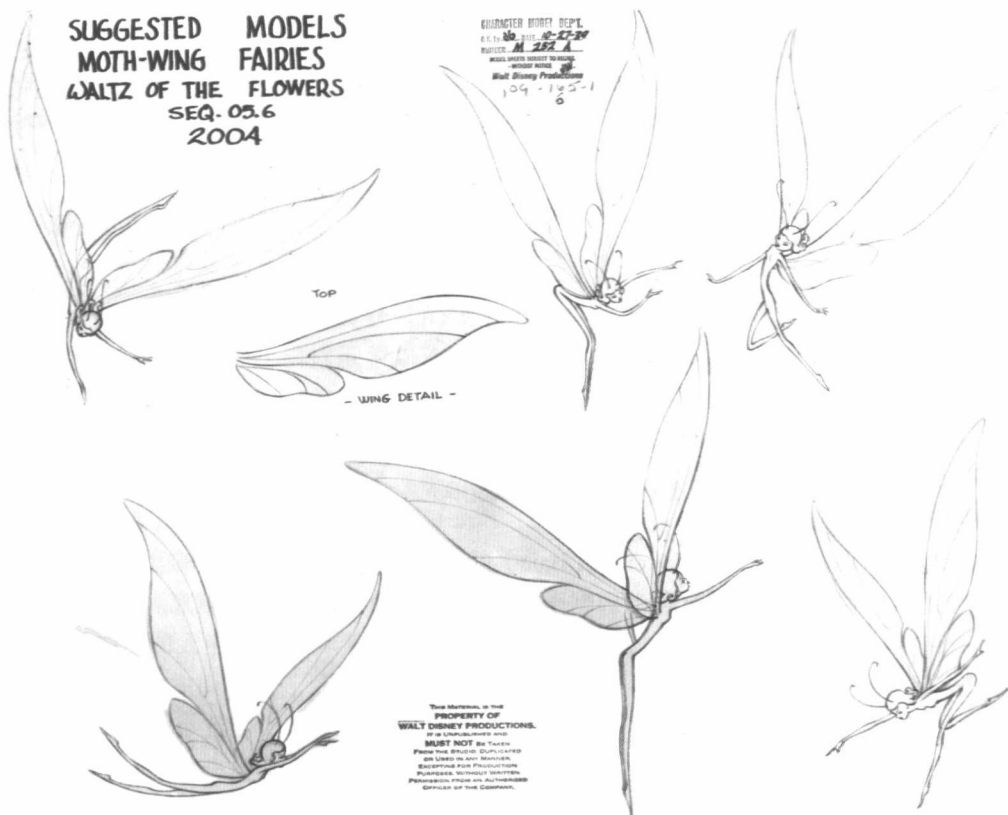
务。当影片即将结束的时候，老木偶匠盖比特(Geppetto)和他雕刻的小木偶在鲸鱼的肚子里重逢，克拉克在这场戏里为角色创造的动画表演可谓入木三分。在打了一个大喷嚏之后，匹诺曹的驴耳朵突然从帽子底下跳了出来，吓坏了盖比特和那只叫作费格洛(Figaro)的猫及金鱼克利奥(Cleo)。这让匹诺曹尴尬得说不出话来，只能窘迫地握着他的驴尾巴站在原地。在这个令人有些心酸的场景中，克拉克将小木偶羞愧的情绪完美地刻画出来。这就是典型的克拉克场景，类似这样成功表达出主人公尴尬情绪的动画表演使我们受益匪浅。



■ 真诚的情感使得匹诺曹在观众眼里充满生命力

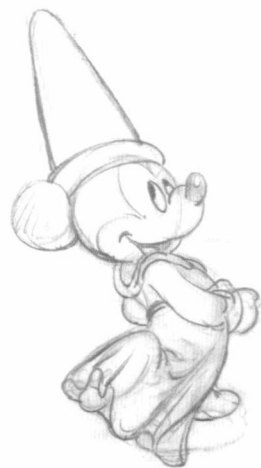
1 约德尔调(Yodeling)，一种起源于瑞士牧区的特殊唱法，起初是牧人之间用来远距离交流的歌唱方式。其特点在于歌曲中没有歌词，都由如“咿”或“哦”这样的单音代替。旋律婉转高亢，曲调朴素自由，并且运用真假声交替演唱的方式，形成一种有趣而奇妙的特殊效果，译者注。

当克拉克开始着手制作《幻想曲》(Fantasia)的时候,他接到了一项特别的任务,那就是为电影《胡桃夹子》(Nutcracker Suite)中的小仙女制作动画。由于没有人有机会能真正地去了解这些自然界的小精灵,因此对于每个小仙女的性格特征并没有特殊要求。克拉克参考蜂鸟的运动规律,赋予了仙女们优雅且流畅的飞行动作。这些纤细的小仙女翅膀宽大、双腿修长,动静之间充满了女性的魅力。



■ 精致的绘画和巧妙的时间把控为仙女们增添了优雅的气质

克拉克也参与了《魔法师的学徒》(The Sorcerer's Apprentice)中一部分非常重要的动画制作。在米奇施魔法将扫帚变得有生命的场景中,他展现了一段强有力的动作。当米奇的身体向前伸展成一个拱形的时候,他的手指也同时跟着大幅度地抖动。这种痉挛般的表演不仅增加了场景的紧张感,同时也使我们相信真正的魔法正在眼前发生。这是一段充满戏剧化表演和有着完美时间掌控的动画,令人赞叹。这段动画同时也前所未有地展现出米奇强烈的情感表演。当米奇成功地引领扫帚移动到喷泉旁边的时候,他的态度也随之发生了改变。充满自信的米奇连蹦带跳着在前面带路,宽大的衣服在走动中所产生的交叠,使他的动作显得颇为有趣。衣服布料呈现出的真实的折痕效果完美地凸显了角色充满活力的动作。



如果说在《幻想曲》中米奇指挥的是整个宇宙,那么在1942年的《交响时刻》(The Symphony Hour)一片中,他则负责指挥一个有缺陷的交响乐团。这个交响乐团聚集了众多迪士尼的经典角色,其中就包括著名

■ 在《魔法师的学徒》一片中,克拉克为米奇的表演赋予了前所未有的力度

的唐老鸭、高飞以及贺瑞斯马。20 世纪 40 年代初期，米奇的角色设计发生了一些变化。与之前只能在头部上方滑动的圆耳朵不同的是，他的耳朵内部被画成了灰色，并且几乎能够全方位转动。他的身体躯干缩小了一些，而鼻子以及手脚则相对变大。在影片的开头，克拉克设计了一段演奏者们试图努力跟上米奇指挥的场景。作为一名动画师，想要在相对平缓的节奏中表现出指挥者丰富有趣的动作是相当有挑战性的，但克拉克做到了。在他的手里，米奇富于变化又恰如其分的手部运动使动画充满了质感。每一个手部动作都早于真实声效一到两帧，这样便完成了动作与音乐的完美同步。

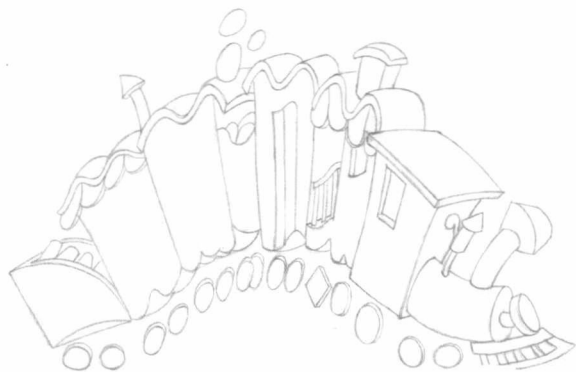
在动画电影《三骑士》(The Three Caballeros) 的一个小片段中，音乐同样也在为小火车赋予生命中展现了独特的力量。影片中，巴西鹦鹉何塞·克里欧卡 (Jose Carioca)



■ 在《交响时刻》中，克拉克再次证明自己是为米奇制作动画的专家

邀请唐老鸭和他一起坐上开往巴亚市 (city of Baia) 的火车。小火车随着欢快的音乐节奏鸣鸣行驶在如儿童插图般的景色中。克拉克将这段动画制作得惟妙惟肖。其中的运动处理充满了克拉克的前任乌

布·伊沃克斯作品中迷人的简约风格。旅行刚开始非常顺利，直到调皮的 Aracuan 鸟把分离的轨道啄到地上，导致小火车的车厢在几个紧要关头脱节，直到快进站的时候才又重新组接在一起。整个过程中，火车经历了和人类一样的情感起伏，从最开始的开心到紧张再到片段结尾处的如释重负。小火车没有胳膊也没有腿，甚至连一张脸都没有，但是通过对他各个部位的拼接组合，克拉克流畅地呈现了小火车一系



■ 尽管没有四肢和脸，《三骑士》中的火车仍然展现出丰富的情感

列的情感变化，让观众精准地感知到他在不同时刻的情绪状态。第二次世界大战期间，由于票房收入缩水，迪士尼动画工作室不得不将一些大成本长篇动画电影的故事策划搁置，转而制作成本相对低廉的动画合辑——将多部动画短片“打包”成一部长片长度的电影 (package films)。在这一时期，克拉克陆续参与了《为我谱上乐章》(Make Mine Music) 和《南方之歌》(Song of the South) 等影片的动画制



■ 迷人的设计和动感的时间控制使得这个小小的角色活灵活现