

与史努比一起

过圣诞

THE MAKING OF A TRADITION

SCHULZ

首部“史努比系列”的卡通片《查理·布朗的圣诞节》在哥伦比亚广播公司首播后，获得如潮好评，从此在美国大众文化中赢得了永久一席。

这部不容错过的精粹集包括了电视特别节目《查理·布朗过圣诞》的脚本全文和选自节目中的大量彩色剧照，并提供了首次公之于众的背景草图、情节串连板、制作片断以及其他赋予了这部风格独特的专辑以生命的素材。

制片人李·门德尔松（Lee Melendez）与动画家比尔·门勒德兹（Bill Melendez）向大家呈献了他们对制作过程的感性回忆与创作灵感，包括他们与查尔斯·M.舒尔茨（Charles M.Schulz）之间长年的友谊和合作中许多鲜为人知的趣闻轶事，还提供了许多从未发表过的制作片段和多幅珍贵的生活照片，以及其他一些赋予了这部风格独特的电视片以生命的素材。同时，他们还回忆了已故的伟大爵士乐钢琴家兼作曲家温斯·格拉第（Vince Guaraldi）。

正是这一电视片，使得钢琴伴奏的歌曲《圣诞已来临》和《莱纳斯和露茜》深入人心。这两首由温斯·格拉第创作的曲子成为美国流行音乐的典范。

它打破了传统，启用了爵士乐做背景音乐，这让成千上万的观众首次沉浸在爵士乐中，并由此产生了一代爵士乐钢琴家，让爵士乐风靡全世界。此外，《查理·布朗过圣诞》还首开先河，用孩子代替成人来配音。

正是舒尔茨、门德尔松及门勒德兹付之于《查理·布朗过圣诞》的这些创意和革新，使其成为一部独特而不朽的动画艺术杰作。

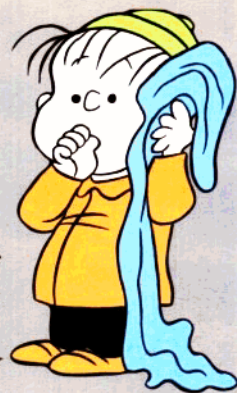
作为对这出具有历史意义的获奖作品的纪念，本书充满着温馨的回忆、有趣的琐事，以及多幅彩色漫画，给不同年龄的读者带来愉悦和享受。这正是圣诞节里最为温暖的一份礼物。

子知
船
PDG

与史努比 一起过圣诞

——一代传统的奠定

李·门德尔松执笔
比尔·门勒德兹回忆

SCHULZ

希望出版社

图书在版编目(CIP)数据

与史努比一起过圣诞 / (美) 门德尔松著; 张智中等译. —太原: 希望出版社, 2002.1
ISBN 7-5379-2812-6

I. 与... II. ①门...②张... III. 动画片—创作—经验—美国 IV. J997.12

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第080377号

本书系由RM Enterprises Ltd代理, 由United Feature Syndicate, Inc.
授权希望出版社独家发行中文简体字版, 译文由广州市文化传播事务所提供。

版权所有, 不得翻印

著作权合同登记号: 图字04-2001-007号

Photograph/art credits and permissions: Mendelson-Melendez Productions: front matter, 6-79, 86.
David Guaraldi: 15, 80-85, 87-92. Complete Post, Inc., Hollywood, California: cover, stills from the
animated film on pages 100-192 and flip art on pages 7-191. Advertisements on pages 30 and 32 courtesy
of the Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. "Peanuts on Television" reprinted with permission
from TV Guide © 1965 TV Guide Magazine Group, Inc. TV Guide is a registered trademark of TV Guide
Magazine Group, Inc. Time cover on page 14 reprinted with permission from TIME/TIMEPIX.
"Christmas Time is Here" and "Linus and Lucy" © 1997 CPP Belwin, a division of Warner Bros.

A Charlie Brown Christmas: The Making of a Tradition

A CHARLIE BROWN CHRISTMAS © 2000 by United Feature Syndicate, Inc. All rights reserved.

PEANUTS is a registered trademark of United Feature Syndicate, Inc.

No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission except in the case
of brief quotations embodied in critical articles and reviews.

Licensing Agent: RM Enterprises Ltd A Licensing Programme of RM

与史努比一起过圣诞

(美) 李·门德尔松等 著

张智中 乔和鸣 曹育民 罗炯 译

责编: 薛蔚原 复审: 侯天祥 终审: 刘凤荣 美编: 沈京怀 叶 蕾

希望出版社出版发行(太原市建设南路15号)

新华书店经销 广州培基印刷镭射分色有限公司印刷

开本: 787×1092mm 1/12 印张: 16 字数: 42千字

2001年11月第1版 2001年11月第1次印刷

ISBN 7-5379-2812-6 / J·205

定价: 99.00元(精装) 68.00元(平装)

与史努比
一起过圣诞

目录

前言 7

一代传统的奠定 11

查尔斯·舒尔茨——真正的美国人 35

动画艺术家比尔·门勒德兹 51

64—4故事图版制作 62

作曲家温斯·格拉第 81

温斯·格拉第的音乐 92

《查理·布朗过圣诞》图解本 101

前言

李·门德尔松（执行出品人）

2000年2月12日，这是个星期六的下午，我通过电话跟查尔斯·舒尔茨聊天。37年来，我们之间的这种电话聊天已多达成千上万次，谈论的内容无所不包。但此次有些不同。

他告诉我，前天晚上，哥伦比亚广播公司播出了一档由他的一个男主角沃尔·克隆凯特主持并献给他的新闻节目，令他激动不已。但我知道，这只是自他退休以来，所收到来自世界各地的几百份献礼中的一份。

我们谈起了这本书的筹备。在我们跟动画片设计师比尔·门勒德兹配合制作的45个电视特别节目当中，《查理·布朗过圣诞》是舒尔茨最喜欢的一个。他很激动地和我一起回顾了这部特别节目的来历。我们还谈论了下一个动画片《大理石》的故事情节，他已将此片送交比尔去做情节串连图板。

查尔斯·舒尔茨最后的连环画第二天就要面世了。在其长达49年从未间断过的漫画创作生涯中，这是他的第18170幅作品。舒尔茨跟我说，当他写最后的配词时，抬头望天，几乎不相信自己地大叫道：“我竟然实现了……那可怜的小家伙永远也不会去踢足球了。天哪！”

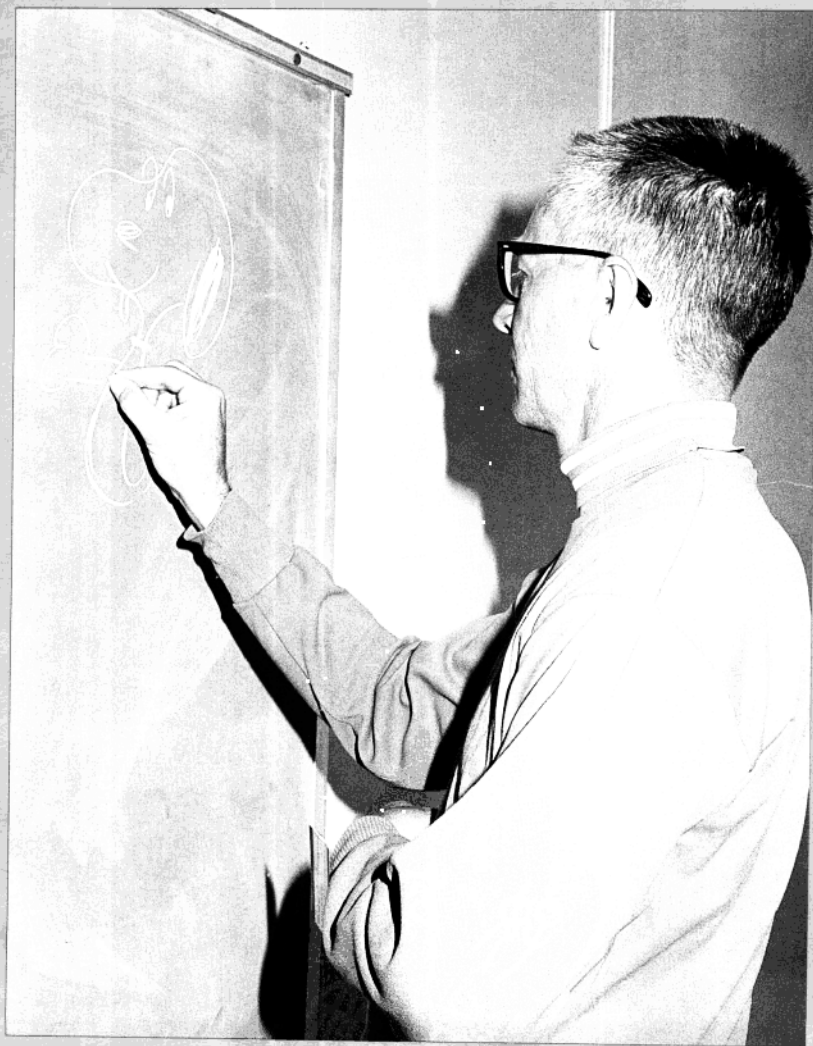
那时我意识到——比以前更加强烈地意识到——真正的查理·布朗及其伙伴们是多么真实地存在于他们制作者的世界里啊！

我们约定第二天在他家见面。但没想到，几个小时之后，这位与我朝夕相处近40年的朋友却在睡梦中仙世了。

他的去世引起了全球史努比迷们的强烈反响，对此我并不感到惊讶。他是公认的艺术家的、幽默大师；更重要的，他是一位真正的绅士。一个生性腼腆的人，却出人意料地成为第一个将情感付诸于漫画的艺术家。

左图：1963年，李·门德尔松与查尔斯·舒尔茨第一次晤面（前景）。他们在谈论拍摄一部关于舒尔茨生平业绩的纪录片。

1969年12月的一个特别的夜晚，“电波城市音乐厅”里座无虚席，观众正在欣赏一部史努比系列片；在百老汇非主流剧院，《查理·布朗，你是个好人》的门票早已售罄；与此同时，美国半数以上的电视观众正在收看《查理·布朗过圣诞》。在此之前，有数以亿计的人们都曾看过有关查理·布朗的连环画！这一切都仅仅是因为一个人，一个天才，一个深深地热爱着自己国家的杰出的漫画家。

他的朋友们都叫他“斯巴克”。他一直保持着平易近人的天性。这或许就是他能够创造一个电视收视史上的里程碑的原因吧。

李·门德尔松

Lee Mendelson

左图：这张照片摄于1968年，查尔斯·舒尔茨正在用粉笔画史努比。

一代传统的奠定

——李·门德尔松

说来有趣，世界上最伟大的棒球运动员和最糟糕的棒球运动员竟然有着一段缘分，这便导致了《查理·布朗过圣诞》的诞生。

1963年，我在旧金山南郊创办了自己的影片生产公司，不久，就拍了一个关于威利·梅斯的纪录片，在美国全国广播公司电视台播出。

几周之后，我读到一本史努比连环画，其中有查理·布朗又输掉了一次棒球比赛的情节。此时，一个念头突然在我脑中涌现：我已经拍了关于世界上最“伟大”的棒球运动员的第一个专题片，为什么不可以再拍一个世界上最“糟糕”的棒球手？1963年是史努比出现在报纸上的第13个年头，这部以“老好人查理·布朗”闻名的系列集，此时已经成为享誉全球、家喻户晓的连环画。《抱小狗真快乐》一书名列全国畅销书排行榜之首。史努比迷们争着抢购史努比挂历和长毛绒史努比玩具，其他有关史努比的商品也极为畅销。

我打电话到查尔斯·舒尔茨位于加利福尼亚州塞伯斯托普的家中。幸运的是，作为一个十足的棒球迷，斯巴克看过《大名鼎鼎的梅斯》，并十分喜欢。我告诉他，我想拍一部纪录片，以介绍他的生平，以及“老好人查理·布朗”的世界。他邀请我到他家来，以便详细谈论这个计划。

斯巴克热情地接待了我，我们决定拍摄一部半小时长度的纪录片。我想在片中插入一两分钟的动画片（这也是当时我力所能及的），斯巴克要我去找动画片设计师比尔·门勒德兹。几年前，比尔和斯巴克为福特汽车公司的一个史努比动画项目而开始进行合作。当时比尔还在为剧院电影公司工作，20世纪30年代末和40年代初，比尔开始供职于沃尔特·迪斯尼公司，并着手一些经典动画片的制作，如《匹诺曹》、《狂想曲》、《达勃》、《班比》等。

左图：查尔斯·舒尔茨因《查理·布朗过圣诞》而获得1966年最佳电视网动画特别片“艾美奖”。左边是执行出品人李·门德尔松，右边是导演和动画片设计师比尔·门勒德兹。

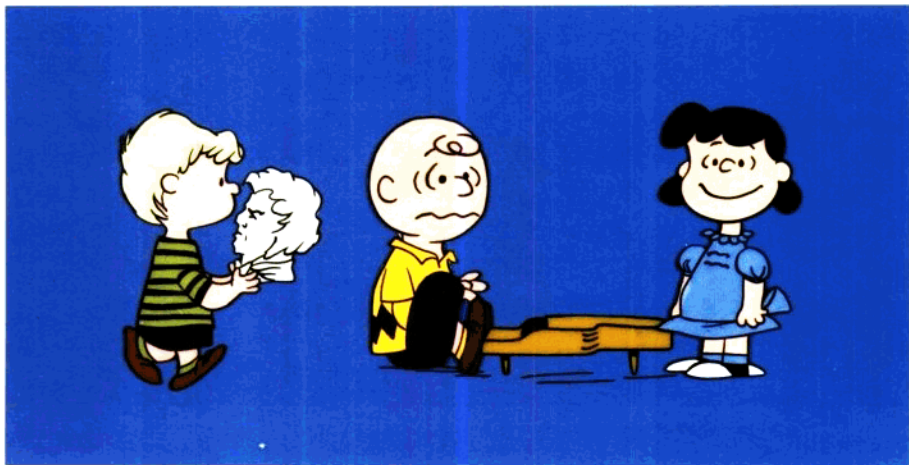

当比尔根据一些连环画素材埋头于两分钟动画片的制作时，我和斯巴克便开始纪录片的拍摄。我们在他的工作室拍他的绘画和谈论他的人物。我们也拍摄了他日常生活中的琐碎细节，包括他驾车送五个孩子上学和晚上的保龄球活动。我们在保龄球房拍摄时，来了一个当地的居民。他对我说：“我不知道你们拍摄的目的是什么，但我保证，我们那道上的球手要厉害得多。”晚上，我们在一个加油站加油时，服务员走过来向斯巴克打听查理·布朗是否会踢足球。斯巴克回答说：“可能不会的。”以后的37年印证了这一说法。

拍摄完成之后，我就着手配乐的工作了。我一直是个狂热的爵士乐迷。从斯巴克家出来，驱车驶上金门大桥时，我听到了一首歌，名叫《命运随风飘》。播音员说，这首歌是由一个名叫温斯·格拉第的旧金山人作词并演唱的，曾获得“格莱美”奖。我打电话给拉尔夫·格里森，他是《旧金山纪事报》的爵士乐评论员。通过他，我跟温斯取得了联系。结果，温斯也是史努比迷，他爽快地答应了替我们配乐。

几个星期后，温斯给我打来电话，他兴奋不已。他说他刚写了点东西，想把它演奏一下。我对他说，我不想在电话上听他的演奏，而更愿意到他的录音室去聆听。他说他已经等不及了：“我必须现在就给人演示一番，否则我就要爆炸了！”我当然再也无法拒绝。接下来的两分钟里，我的耳朵所听到的，让我震惊不已：它正是史努比人物的绝配！他拿起电

话后，我便问他给这乐曲起了个什么名字，他说：“就叫《莱纳斯与露茜》。”当时我们根本不会想到，数年后，这首乐曲竟成为飘扬全球的爵士乐经典。

上图：《查理·布朗的孩提时代》中的一个动画场景。这个纪录片虽然没有卖给任何广播电视网，但比尔·门勒德兹创作的两分钟动画引起了可口可乐公司的注意。他们问李·门德尔松，他是否可以创作一个特别的圣诞动画片，门德尔松答应试试。《查理·布朗过圣诞》便由此诞生。

右图：在《查理·布朗的孩提时代》的最后一幕，李·门德尔松在烛台公园向公众介绍被授予“旧金山巨人”荣誉称号的斯巴克。

纪录片拍摄完工了，作为实验，我在旧金山广告俱乐部试映了一次。每个人都对此片赞不绝口，从而坚定了我的信心——可以轻而易举地把它卖给广播电视公司或其他赞助商。但事实上，它竟像真正的查理·布朗的遭遇，居然没有一个人对它感兴趣（七年之后，只经过稍微的改动，这个纪录片就获得了“艾美奖”）！

在随后一年半的时间里，我会见了所有的广播电视公司和赞助商，几乎就要放弃推销查尔斯·舒尔茨的片子了。然而，1965年4月，《时代》杂志刊登了介绍斯巴克及史努比人物的文章，并以所有的史努比人物作为杂志的封面。数天后，我接到了一个叫约翰·阿伦的人的电话，他说他供职于纽约市麦肯·爱立克森中介公司。他看过我们的片子，非常喜欢。一时间，我就认为，他打电话的意图或许就是想给他的客户购买这个片子。约翰当时正在负责着《国家地理》纪录片的发行工作，所以我也兴奋起来了。但出乎意料，他问我：“你和舒尔茨先生考虑过拍摄一部圣诞特别节目吗？”

“当然会的。”我脱口而出，几乎没经过大脑的思考。

约翰接着说：“那么，我有一个好消息，我的一个客户，也就是可口可乐公司，正需要一部这样的圣诞特别节目；坏消息是，今天是星期三，而他们在下星期一就要把节目大纲送到亚特兰大。你觉得可行吗？”

“没问题！”我再次不假思索地回答。

“那好，他们需要一个长度为半小时的节目，祝你好运！”那边挂了电话。

上图：1965年4月，《时代》杂志的封面刊出了史努比人物的故事；这时李·门德尔松还在向广播电视公司兜售其关于查尔斯·舒尔茨的纪录片。经过这一著名杂志的宣传，可口可乐公司加强了对圣诞特别节目的赞助兴趣，圣诞特别节目是以史努比人物为主角的动画片。

