

A BRIEF HISTORY OF

Walt Disney

迪士尼简史

布莱恩·J. 罗伯
(Brian J. Robb)

著

王 录 樊小琴

译

上海财经大学出版社

A | BRIEF | HISTORY | OF

Walt Disney

迪士尼简史

布莱恩·J. 罗伯
(Brian J. Robb)

著

王 录 樊小琴

译

图书在版编目(CIP)数据

迪士尼简史/(美)罗伯(Robb, B. J.)著;王录,樊小琴译. —上海:上海财经大学出版社, 2016. 4

书名原文: A Brief History of Walt Disney

ISBN 978-7-5642-2341-0/F · 2341

I. ①迪… II. ①罗… ②王… ③樊… III. ①迪士尼, W. E. (1901~1966)-生平事迹 ②迪士尼公司-概况 IV. ①K837.125.78 ②J997.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 016190 号

□ 责任编辑 温 涌
□ 封面设计 杨雪婷

DISHINI JIANSHI

迪士尼简史

布莱恩·J. 罗伯 著
(Brian J. Robb)

王 录 樊小琴 译

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海华教印务有限公司印刷装订

2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

710mm×960mm 1/16 16.5 印张(插页:1) 236 千字

印数:0 001—3 000 定价:49.00 元

引言：动漫之王

《大梦想家》(*Saving Mr Banks*, 2013 年)记载了华特·迪士尼(Walt Disney)将《欢乐满人间》(*Mary Poppins*, 1964 年)以及最新动画片《冰雪奇缘》(*Frozen*, 2013 年)搬上银幕的奋斗历程。2013 年 12 月,作为这一新片发布仪式的一部分,迪士尼影城举办了庆祝动漫 90 周年派对。庆祝活动在位于洛杉矶伯班克(Burbank, Los Angeles)的迪士尼影城片场的传奇广场(Legends Plaza)举办。参加活动的有那些自迪士尼成立最初参加工作、至今仍然健在的传奇般的迪士尼员工。

那天,参加庆祝活动的有 103 岁的露丝·汤普森(Ruthie Thompson),一位在迪士尼工作了 40 年的“动漫扫图员”;有曾参与创作《幻想曲》(*Fantasia*, 1940 年)和《小飞象》(*Dumbo*, 1941 年)的 100 岁艺术家弥尔顿·群(Milton Quon);还有(他们中的年轻人)78 岁的伯内特·“伯尼”·马汀森(Burnett “Burny” Mattinson),前不久,迪士尼公司刚刚庆祝了他为迪士尼影城工作 60 周年。很显然,迪士尼影城管理层意识到,他们不能再等 10 年来庆祝公司动漫 100 周年,那将意味着最初的元老不可能光临了。

鸡尾酒会由迪士尼集团董事长兼首席执行官鲍勃·艾格(Bob Iger)和首席创意官约翰·拉斯特(John Lasseter)主持。他们自 2006 年以来就一直掌管着迪士尼。艾格自离开美国广播公司(ABC)电视台,就逐步登上了迪士尼公司的高管位置。他被认为是继前任迈克尔·艾斯纳(Michael Eisner)20 年的发展与动荡之后,迪士尼公司业务不断扩张的新希望。拉斯特是在 20 世纪 80 年代中期,由于意识到公司具有创意的作品在不断滑坡而离开迪士尼公司的动画家。那时,他渴望去探究迪士尼公司在某种程度上缺乏的动画创作新手法。他与苹果公司的史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)一起创立了皮克斯公司(Pixar),创作了《玩具总动员》(*Toy Story*)系列动画片(通过

迪士尼发行)及其他影片,从而奠定了他在全世界计算机生成动画电影界的统治地位。后来,迪士尼公司于2006年收购皮克斯,完成了迪士尼公司富有创意的一笔逆向收购。

艾格和拉斯特二人,一个负责财务及业务运营,另一个作为激励员工富有创意的驱动力。这方面与他们现在带领的公司的创办人华特·迪士尼和罗伊·迪士尼(Roy Disney)的做法出奇得一致。罗伊是哥哥,负责业务运营,是其兄弟华特富有创意计划的财务支持。华特·迪士尼是一个梦想家,作为迪士尼影城的创办人,他不仅是具有大量开拓性的热播电影——如《白雪公主与七个小矮人》(*Snow White and the Seven Dwarfs*, 1937年)、《木偶奇遇记》(*Pinocchio*, 1940年)和《小飞象》(1941年)——的创作者,还是备受喜爱的电视剧、数个主题乐园及大量先进动画技术的创造者。

1923年,华特来到了洛杉矶,随后成立了迪士尼公司,并着手建立自己的影视帝国。他在堪萨斯留下了一个破产倒闭的公司以及一群朋友与同事。他们曾经教会了他动漫电影的基础知识。其中一些人后来又在洛杉矶加入了他新成立的公司。那时候,当华特最初来到美国影视之都好莱坞时,身上只有40多美元和一只破旧手提箱,箱子里装着未完成的卡通片。但是他知道,这个城市中有一个能帮助他实现梦想的人,那就是他的哥哥罗伊。罗伊已搬到了加州,但他患上了肺结核,正在康复中。之后的40年里,罗伊成了华特的秘密武器,不断地为小兄弟的最新计划——无论是拍摄动漫长片、成立新的演播中心,还是建立取材于迪士尼电影的独特主题乐园——来寻找经济资助。

通过一系列动画童话故事片[包括《灰姑娘》(*Cinderella*, 1950年)和《睡美人》(*Sleeping Beauty*, 1959年)]以及引领潮流的野生动物纪录片[如《真实生活大冒险》(*True Life Adventures*)系列],华特·迪士尼从塑造这些经久不衰的卡通人物[如米老鼠(Micky Mouse)、唐老鸭(Donald Duck)、布鲁托(Pluto)和高飞狗(Goofy)]到真人电影创作[包括从《海底两万里》(*20000 Leagues Under the Sea*, 1954年)到《欢乐满人间》(1964年),从《海角乐园》(*Swiss Family Robinson*, 1960年)到《奇妙之旅》(*The Incredible Journey*,

1963年)],开创了一种崭新的家庭娱乐形式。

从20世纪30年代开始的大萧条(引起了人们对米老鼠的狂热追捧),到战时宣传影片,如《元首的面孔》[*Der Fuehrer's Face*, 1943年,剧中的唐老鸭讽刺了希特勒(Hitler)],华特由此成为那个时代美国人物的代表。但是,1941年迪士尼公司爆发了一场动画师罢工。那时,华特正热衷于调查渗透到公司内部的共产党人,这可能使他在20世纪50年代成了向美国联邦调查局(FBI)的告密者。迪士尼公司经过这10年的发展,已在大众媒体描写完美家庭生活方面起到了巨大作用。通过动画电影、真人实景电影和“华特大叔”的电视形象,华特·迪士尼成了天真可爱、家庭友好型娱乐方式的象征。然而,就在这个时候,他的公司被指责照搬其他国家的民间传说和童话故事,在美国制造雷同的娱乐来迎合最低俗的观众口味。

在迪士尼旗下的实际创作中,由华特创造的寥寥无几。即使是代表迪士尼公司形象的米老鼠,以及特色鲜明的“华特·迪士尼”签名,都颇具争议。正如华特·迪士尼几乎完全独自创作的那些早期无声作品中所反映的那样,他是一名内心淡泊的艺术家、水平欠佳的沟通者、仅仅能胜任工作的动画师。他成了那些在迪士尼辛苦工作的“故事大王”们、艺术家、动画师和其他创作人员的富有创造性工作的名义领袖。华特参与创立了多个最初的迪士尼项目,第二次世界大战前夕也曾专心致力于迪士尼故事的开发。但是,迪士尼公司的大部分制片和创作都是由其他人完成的。尽管如此,“迪士尼”已经成为著名品牌,特别是在一些娱乐领域。

华特·迪士尼不喜欢固步自封。一旦创作或掌握了某种新生事物后,他就想继续创新。在第一部美国长篇动画电影《白雪公主与七个小矮人》上映之后,华特对公司的动画电影几乎失去了兴趣。第二次世界大战期间,他专注于发展和宣传电影,并以一部论战电影《空中致胜》(*Victory Through Air*, 1943年)开创了电影宣传的新形式。战后,他专注于创作电视剧,推出了电视剧《迪士尼乐园》(*Disneyland*, 1954~2008年,冠以不同的名字)和《米老鼠俱乐部》(*The Micky Mouse Club*, 1955~1959年,自其首映以来都叫这个名字)。在华特人生中的最后几年,他致力于电子动画技术和主题乐

园,直到他 1966 年 12 月去世,享年 65 岁。

在华特去世之后,迪士尼公司面临诸多挑战。那些留下来的主管人员,虽然没有了华特的“点金术”,但仍极力保持原来的制片质量。在经历了 15 年的衰落和以唐·布鲁斯(Don Bluth)为首的一批郁郁寡欢的动画师离去后,华特的侄子罗伊·E.迪士尼(Roy E. Disney)扭转了公司的局面。他请来了经验丰富的公司高级主管迈克尔·艾斯纳、杰弗里·卡森伯格(Jeffrey Katzenberg)和弗兰克·威尔斯(Frank Wells)。由罗伊·迪士尼负责动画,他们共同振兴并壮大了迪士尼公司,创作完成的电影如《小美人鱼》(*Little Mermaid*, 1989 年)、《美女与野兽》(*Beauty and the Beast*, 1991 年)和《狮子王》(*The Lion King*, 1994 年),再现了迪士尼的辉煌。

然而,事实上,一切并非那么顺利。由于不断的性格冲突,最终导致卡森伯格离开了迪士尼公司。接着又是恶意收购的威胁和拆分公司的阴谋,以及改革派罗伊·E.迪士尼的复出——为了从自己任命的高级主管迈克尔·艾斯纳手中挽救叔叔的公司。2005 年 6 月,由于身穿白色盔甲的最新款骑士鲍勃·伊格尔(Bob Iger)和皮克斯动画公司约翰·拉斯特(John Lasseter)的加盟,迪士尼又一次得以挽救。

本书记述了华特·迪士尼的生平与所处时代。它不仅是米老鼠创造者的传记,也是以其名字命名的公司历史及其所创作的文化产品——电影、电视、主题乐园和技术。当然,华特·迪士尼本人占据了前面三分之二的篇幅。本书更多地关注迪士尼创作的动画片,因为它们是迪士尼公司最主要的成就。提起迪士尼,人们首先想到的就是它的动画片。

然而,在华特·迪士尼去世多年后,迪士尼公司既经历过艰难困苦,也有过繁荣时期。经过大规模扩张,它已成为 21 世纪全球最大的多媒体娱乐公司之一。这个过程从艾斯纳和卡森伯格就开始了,而鲍勃·伊格尔的到来加快了其发展速度。近年来,娱乐界巨头迪士尼公司不仅收购了吉姆·亨森公司(Jim Henson)的布偶电影,还购得了漫威漫画公司(Marvel comics)和卢卡斯影业(Lucasfilm)的《星球大战》(*Star Wars*)系列。这些公司各自拥有无数个独特的动漫角色,有待于未来几十年里在电影及其相关产品

中进行开发,以确保华特·迪士尼打造的公司长久不衰。由好莱坞杂志《综艺》(Variety)命名的“米老鼠屋”充满了生机和活力。

在庆祝迪士尼动画成立 90 周年的纪念大会上,约翰·拉塞特说:“华特·迪士尼创造的、任何人都难以复制的娱乐业的独特之处在于,它温暖你的心灵……还有它的幽默和它的美感。这就是我选择它作为我的终身职业的原因,也是这里所有迪士尼的艺术家们选择它的原因。华特·迪士尼曾一度令我们所有人感动。”

本书介绍了华特·迪士尼本人、他拍摄的影片以及他一手建立起来的公司,特别是动漫电影。总之,正如鲍勃·伊格尔在这次纪念会上所说的,“动漫创作早已成为我们公司的核心和灵魂”。

引言:动漫之王 / 1

第一部分:打造“米老鼠之家”

- 01 从芝加哥到好莱坞 / 3
- 02 爱丽丝、奥斯瓦尔德与米奇 / 18
- 03 迪士尼蠢事 / 35
- 04 动画的黄金时期 / 56
- 05 战时的华特 / 78

第二部分:天才迪士尼

- 06 战后困境 / 91
- 07 魔幻王国 / 107
- 08 迪士尼多元化 / 122
- 09 动画的二次革命 / 136
- 10 偶像之死 / 144

第三部分:迪士尼传说

- 11 家族影业 / 163
- 12 迪士尼的衰落 / 181
- 13 迪士尼的复兴 / 198
- 14 从艾斯纳到艾格 / 215
- 15 迪士尼实现数字化 / 227

尾声：华特的世界 / 242

致谢 / 248

参考文献 / 249

第一部分
打造“米老鼠之家”

从芝加哥到好莱坞

密苏里州的马西林镇(Marceline, Missouri)的确给我留下了深刻印象。一切都记忆犹新、历历在目。那是我一生中最快乐的时光。也许,这就是我为什么喜欢乡村卡通形象的原因吧……

——华特·迪士尼

《家庭圈》(*Family Circle*), 1938年6月24日

华特·迪士尼及其创办并以自己名字命名的公司,其成功的关键与他少年时代的乡村生活、对童话故事和寓言的喜欢,还有他早期在新的动画片领域的失败有关。他在20岁时已形成了日后表现出的性格。他在个人方面富有创意;在公众方面,迪士尼电视节目使他以“华特大叔”闻名遐迩。

20世纪初,世界迎来了将极大改变和影响那个世纪娱乐业的人物——华特·伊利亚斯·迪士尼(Walter Elias Disney,人们都称他为华特)。1901年12月5日,华特出生于伊利诺伊州的芝加哥。他的贡献,以及那些与他一起不断提高动画创作艺术的团队所做的贡献,都将载入电影史册。迪士尼出生时,电影只有短短的20年历史。第一部摄像机是在19世纪80年代末发明的,这时华特虔诚的父亲伊利亚斯·迪士尼刚从加拿大到达美国不久。

迪士尼的曾祖父阿伦代尔·伊利亚斯·迪士尼(Arundel Elias Disney)1801年出生于爱尔兰基尔肯尼县的高兰(Gowran, County Kilkenny, Ireland),比华特·迪士尼早了整整一个世纪。尽管之后的研究人员找不到那

么久远的历史线索，华特还是声称自己的祖先可追溯至来自诺曼底(Normandy)海边伊西纳小镇(D'Isigny-sur-Mer)的法国人罗伯特·D.伊西纳(Robert D'Isigny)，后者于1066年随着威廉大帝(William the Conqueror)来到了英格兰。D.伊西纳这个家族姓氏后来就逐渐变成了英式的“迪士尼”，也成了他们居住的林肯市(Lincoln)南郊村子诺顿·迪士尼(Norton Disney)的名字。再后来，家族中的一部分人迁移到了爱尔兰(Ireland)，阿伦代尔一家以及他的兄弟罗伯特全家则移民到了美国。1834年10月3日抵达纽约后，两家又各奔东西。罗伯特一家去了中西部从事农业，阿伦代尔一家向北去了加拿大安大略省的戈德里奇镇(Goderich in Ontario, Canada)。

19世纪末，北美的淘金热吸引阿伦代尔之子凯珀·迪士尼(Kepple Disney)及其孙子伊利亚斯·迪士尼(凯珀·迪士尼11个孩子中的长子)回到了美国，来到了加利福尼亚州的金矿。还在路上的时候，凯珀就确信投资土地也许比淘金更有价值，因此就在堪萨斯州靠近埃利斯(Ellis, Kansas)的联合太平洋铁路(Union Pacific Railroad)沿线购买了200英亩土地，建造了农场。但是，农场生活并不适合伊利亚斯。由于邻居弗洛拉·考尔(Flora Call)的迷人魅力，在返回堪萨斯家族农场前，他先去铁路上干了一阵子。

弗洛拉家族是苏格兰和英格兰后裔。和迪士尼一家一样，他们也在追寻淘金发财梦，结果也成了堪萨斯的农场主和土地所有者。这是一种更加可靠的生活方式。可是，由于这两家人都不喜欢堪萨斯的气候，就在1884年一起搬到了佛罗里达(Florida)。伊利亚斯买下了40英亩的农场，弗洛拉去当了教师。1888年元旦，这两个人在位于佛罗里达阿克罗(这里距离后来建成的迪士尼世界乐园仅有40英里)的弗洛拉的父母家里喜结连理。那时，伊利亚斯·迪士尼28岁，弗洛拉·考尔年仅19岁。

1890年，伊利亚斯和弗洛拉又搬到了芝加哥，他哥哥罗伯特住在这里。距离1901年圣诞节还有3个星期，华特·迪士尼就出生在这里，成了继赫伯特(Herbert, 1888年出生)、雷蒙德(Raymond, 1890年出生)和罗伊(1893年出生)之后新的家庭成员。盛传华特·迪士尼出生于西班牙东南部的莫哈卡(Mojacar, Spain)，由一位西班牙贵族和一个洗衣女所生，之后被伊利亚斯

和弗洛拉收养,这种传言盛行很久,再加上没有他的出生证(只有1902年6月8日华特的洗礼证明),就使谣言传得更加厉害。这些可在1940年西班牙发行的电影杂志 *Primer Plano* 中略见一斑。[尽管这是一个异想天开的虚构故事,也未能阻止它至少出现在了华特·迪士尼传记《好莱坞的黑王子》(*Hollywood's Dark Prince*, 1993年)中。]

虽然伊利亚斯·迪士尼是一名成功的建筑设计师(1989年,他已在芝加哥建造了一座教堂),但他仍然讨厌芝加哥的城市生活,最终还是决定举家搬回到他初次遇见弗洛拉的那个乡下。1906年,华特4岁多的时候,迪士尼家族又一次搬家了。这次,他们搬到了密苏里州的马赛林镇,曾经非常支持他的哥哥罗伯特已在那里购置了农场。

华特·迪士尼的童年记忆并非芝加哥的城市生活,而是密苏里的乡村时光。这为他后来富有创造性的生活奠定了基础。传统的马赛林大街上那些迷人的魅力将终生陪伴着他(也为他塑造迪士尼乐园中富有浪漫气息的大街奠定了基础),正如他在家庭农场上度过的那些快乐时光一样。正是在那里,他第一次提高了艺术技能,将绘画作为自己的爱好,拥有了一匹名叫鲁鹏特(Rupert)的马(该马原来属于当地的一名退休医生)。鲁鹏特后来成了年幼的迪士尼特别喜爱的插图主题。7岁时,小华特就开始向邻居出售自己的素描和绘画作品了。这一年,由于他的妹妹露丝(Ruth, 1903年出生)该上学了,父母才同意华特和她一起读书。与上学相比,华特更愿意花时间描绘大自然和动物——这些农场上非常亲近的伙伴——而不愿意读书。他在校的学习成绩差不多只是中等水平。

艾奇逊—托皮卡—圣达菲铁路(Atchison-Topeka-Santa Fe Railway)横穿整个马赛林地区,离他家农场很近,使小华特迷上了铁路和火车。他最喜欢做的事莫过于将耳朵贴近轰鸣作响的铁轨,聆听那由远及近驶来的列车声音。火车和铁路也就成了他一生迷恋的另一些东西。

1911年，迪士尼一家搬到了120英里外的堪萨斯城，那里离铁路很远。由于两个哥哥赫伯特和雷蒙德逃离了独断专行的父亲而去了芝加哥，他们一家的农场生活变得非常艰难。华特之所以认为农场生活是他一生中最快乐的时光，是因为他并未意识到虔诚的父母和哥哥们对艰难生活的忍受状况。当农场被迫卖掉时，动物们也被卖给了附近的邻居们和其他农场主。这使得年幼的华特非常难过。

在堪萨斯城安顿下来后，华特那时已经10岁了，就读于当地的本顿文法学校(Benton Grammar School)。从年龄上讲，他和妹妹露丝最接近。而罗伊虽然是和他年龄最接近的哥哥，也比他大了8岁，这对于一个孩子来说差得太多了。乡下有广袤的田野、成群的动物和各种野生植物环绕着他。在那里度过了无忧无虑的生活后，对他这样一个富有艺术天赋的孩子而言，大城市的生活令他有些震惊。城市生活的喧闹、高大的建筑(摩天大楼此时刚刚兴起)以及疾驶的车流都与他所熟悉的慢节奏生活完全不同。不过，城市生活也可以同样激动人心。在父亲拿到了一份给当地订户早上送《泰晤士报》、晚上和周日送《星报》(Star)共700份的合同后，无论刮风下雨，他和罗伊都要沿着大街小巷送报。这份不挣钱的活儿(父亲留下了他们的收入，还说兄弟俩的食宿就是他们得到的回报)以及学习使得华特·迪士尼在后来的6年中忙得不可开交。

在堪萨斯城，华特的阅读涉猎很广，其中沃尔特·司各特(Walter Scott)、查尔斯·狄更斯(Charles Dickens)的作品以及罗伯特·路易斯·史蒂文森(Robert Louis Stevenson)的冒险故事都是他最喜欢的(后来他将史蒂文森的几部小说改编成了电影)，还有陪伴他成长的那些童话故事。可是，他的学习成绩几乎没有任何进步。不过，他的绘画水平提高了，尤其是对当地人物的绘画技巧。1912年，他的哥哥罗伊也受不了父亲的专横而离家出走了，留下华特独自一人承担起送报的任务，并成了父亲经常泄愤的唯一对象。好在这时华特在学校交到了一个新朋友沃尔特·裴弗(Walter Pfeiffer)。对杂耍剧院和电影的兴趣占据了他的大部分时间，也使他暂离了充满暴躁的家庭生活。

裴弗一家都是戏迷。华特感觉他们家充满了音乐和笑声，比自己严厉的家要友好得多。他和沃尔特一起去电影院和观看杂耍表演都要秘密进行，因为伊利亚斯·迪士尼认为这些事情都过于轻浮。在裴弗陪着华特送报的街上，两个孩子经常一起模仿看过的喜剧。后来，他们就开始设计一些段子在学校演出，还到当地剧院的业余爱好者活动中亮相。然而不巧的是，就在华特父母难得一次来看演出的那天晚上，华特正好在演出，他的父母惊讶地看到自己的儿子竟然在舞台上轻浮地表演着。

华特很喜欢演出，尽管他对演出还缺乏信心。他更喜欢画漫画，不过也喜欢在当地影院观看由查理·卓别林(Charlie Chaplin)演出的短剧。他额外选修了堪萨斯城市艺术学院的艺术课，还带着妹妹露丝去电子公园玩。这个巨大的游乐场距离他们家很近，对后来迪士尼乐园的设计产生了很大的影响。

1917年6月8日，华特·迪士尼中学毕业了。暑假，父亲带着母亲前去芝加哥寻求新的商机，华特留在堪萨斯帮助将报纸分送业务转交给新的合同人。伊利亚斯·迪士尼在O-Zell果胶厂投资了16 000美元(其中有20美元是华特的)并成了厂房建造的工头。实际上，他从1912年开始就一直在投资这家公司了。这时华特15岁了，就去铁路上找了一份在火车上叫卖苏打水和零食的暑期工作，被称为“报童”。为了接下这个差事，他说自己16岁了，诚实的哥哥罗伊为他作了担保。

秋季，华特又很不情愿地和父母一起在芝加哥生活了。白天，他在麦金莱高中(McKinley High School)学习，一周还要有3个晚上去芝加哥艺术学院(Chicago Art Institute)夜校上课。他为校报《金声》(Voice)画漫画，最后总是选择为那些与第一次世界大战有关的话题设计插图。他还在父亲的果胶厂打零工、当保安，或者给邮局收发邮件。1918年夏天，华特试图参军，但由于年龄不到而被拒绝，那时他哥哥已经入伍了。