

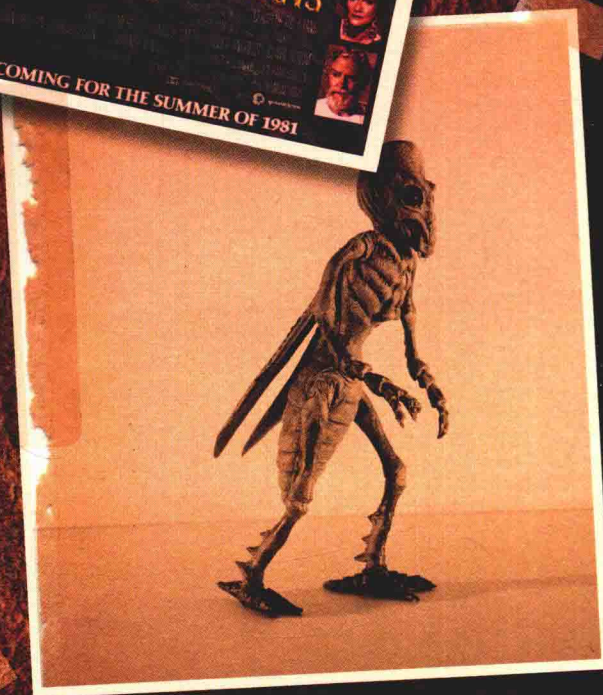
北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

后浪

[美] 雷·哈里豪森 (Ray Harryhausen) 托尼·道尔顿 (Tony Dalton) 著 徐辰 译

雷·哈里豪森的电影奇想剪贴簿

六十五年影艺生涯中的模型、绘画作品与回忆

Ray Harryhausen's Fantasy Scrapbook
Models, Artwork and Memories from 65 Years of Filmmaking

[美] 雷·哈里豪森 (Ray Harryhausen) 托尼·道尔顿 (Tony Dalton) 著 徐辰 译

雷·哈里豪森的电影奇想剪贴簿

六十五年影艺生涯中的模型、绘画作品与回忆

图书在版编目 (CIP) 数据

雷·哈里豪森的电影奇想剪贴簿:六十五年影艺生涯中的模型、绘画作品与回忆 / (美)

雷·哈里豪森, (美) 托尼·道尔顿著; 徐辰译. —北京: 北京联合出版公司, 2016.10

ISBN 978-7-5502-8704-4

I. ①雷… II. ①雷…②托…③徐… III. ①电影制作—研究—美国

IV. ①J905.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 232630 号

RAY HARRYHAUSEN' S FANTASY SCRAPBOOK: Models, Artwork and Memories from 65 Years of
Filmmaking by Ray Harryhausen and Tony Dalton

First published in Great Britain 2011 by Aurum Press Ltd 7 Greenland Street London NW1 0ND

Copyright © 2011 by Ray Harryhausen and Tony Dalton

Aside from the realized features, all unrealized storylines and all other creature designs are the copyright
of Ray Harryhausen and The Ray and Diana Harryhausen Foundation.

Ray Harryhausen and Tony Dalton have asserted their moral right to be identified as the Author of this
Work in accordance with the Copyright Designs and Patents Act 1988.

This translation published by arrangement with Aurum Press Ltd.

Simplified Chinese edition copyright © 2016 Post Wave Publishing Consulting (Beijing) Co., Ltd.

All rights reserved.

本书中文简体版权归属于 后浪出版咨询(北京)有限责任公司。

雷·哈里豪森的电影奇想剪贴簿

著 者: [美] 雷·哈里豪森 托尼·道尔顿

译 者: 徐 辰

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

责任编辑: 李 伟

营销推广: ONEBOOK

装帧制造: 墨白空间·黄海

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 65 千字 889 毫米×1194 毫米 1/12 18 印张 插页 2

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5502-8704-4

定价: 118.00 元

后浪出版咨询(北京)有限责任公司常年法律顾问: 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

序 言	约翰·兰迪斯	6
前言一	雷·哈里豪森	8
前言二	托尼·道尔顿	10

Chapter 1	怪兽起源	12
Chapter 2	洪荒伊始	26
Chapter 3	金星历险	76
Chapter 4	一千零一夜	124
Chapter 5	诸神之战	154

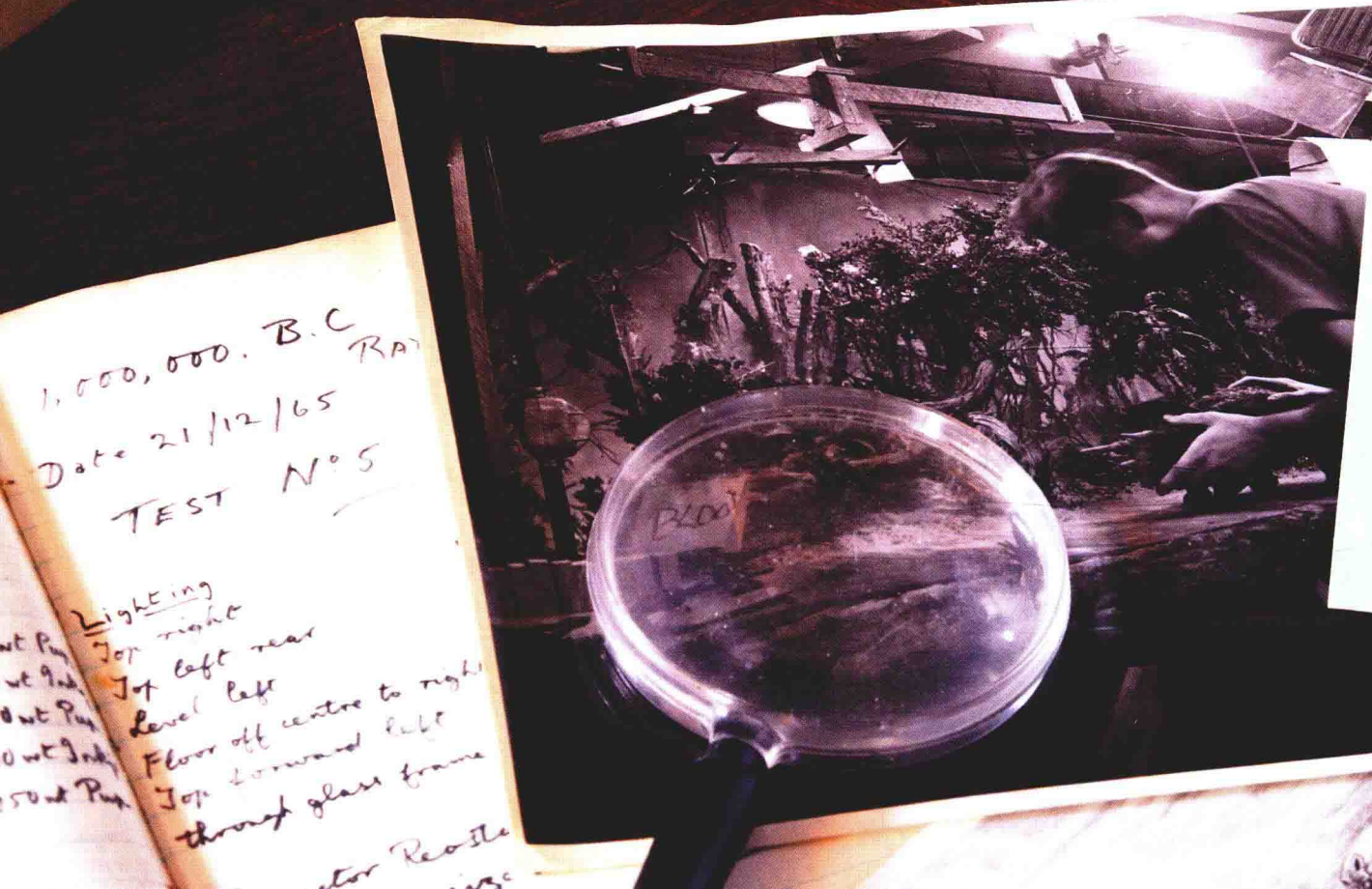
注 释	190
雷·哈里豪森影视作品年表	194
译名表	199
译后记	老男孩的时光胶囊 205
出版后记	207

[美] 雷·哈里豪森 (Ray Harryhausen) 托尼·道尔顿 (Tony Dalton) 著 徐辰 译

雷·哈里豪森的电影奇想剪贴簿

六十五年影艺生涯中的模型、绘画作品与回忆

1,000,000. B.C. RA
 Date 21/12/65
 TEST No 5

Lighting
 Top right
 Top left rear
 Level left
 Floor off centre to right
 Top forward left
 through glass frame
 actor Reo Ste
 since

Full S.
 of pic.
 the gian

240

M.S. Archelon
 men attack vigor
 snaps at severa
 jump out of the

242

C.S. of Man jabbe
 He is terrified

雷·哈里豪森的电影奇想剪贴簿

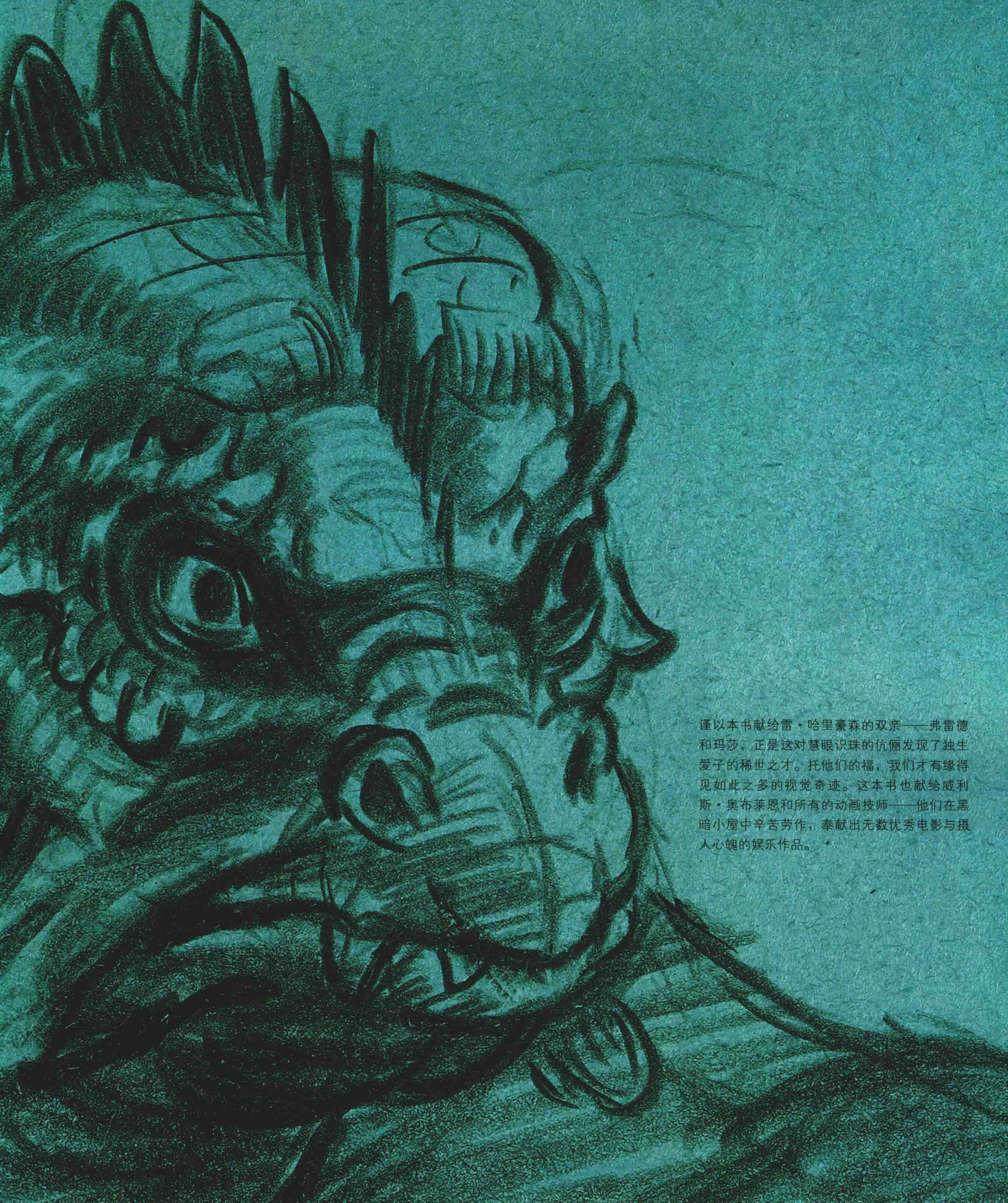

目 录

序 言	约翰·兰迪斯	6
前言一	雷·哈里豪森	8
前言二	托尼·道尔顿	10

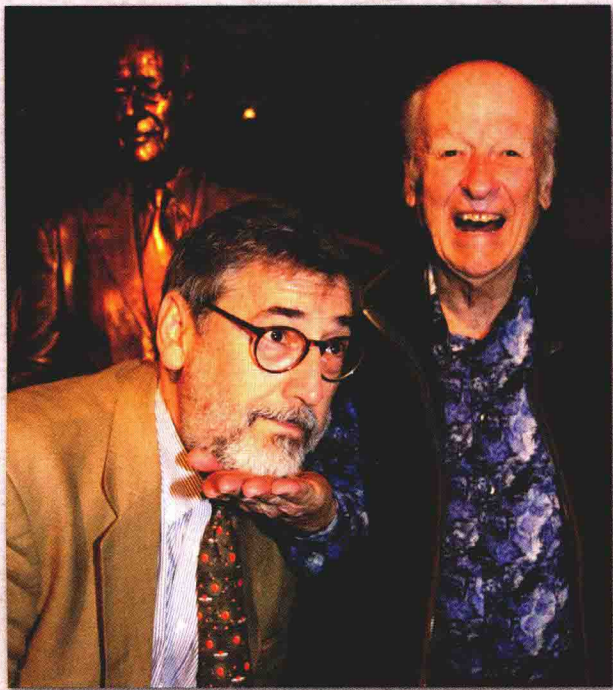
Chapter 1	怪兽起源	12
Chapter 2	洪荒伊始	26
Chapter 3	金星历险	76
Chapter 4	一千零一夜	124
Chapter 5	诸神之战	154

注 释	190
雷·哈里豪森影视作品年表	194
译名表	199
译后记	老男孩的时光胶囊 205
出版后记	207

谨以本书献给雷·哈里豪森的双亲——弗雷德和玛莎，正是这对慧眼识珠的伉俪发现了独生爱子的稀世之才。托他们的福，我们才有缘得见如此之多的视觉奇迹。这本书也献给威利斯·奥布莱恩和所有的动画技师——他们在黑暗小屋中辛苦劳作，奉献出无数优秀电影与摄人心魄的娱乐作品。

序 言

约翰·兰迪斯(John Landis)已“被置于巨匠的掌上”，动画即将开拍！照片摄于2010年6月29日的伦敦电影博物馆，当天是雷的九十华诞，也是他的作品回顾展在伦敦揭幕之日。

能受雷和托尼所托为这本精彩的著作撰写前言，实在是我莫大的荣幸。这本设计精美的剪贴簿全面收录了雷个人收藏中的珠玉之作，将他奇妙非凡的影艺生涯娓娓道来。就在不久之前，雷美貌的千金梵妮莎（Vanessa Harryhausen）、他的好友吉姆·丹弗斯（Jim Danforth）和兰道尔·库克（Randall Cook）对他位于加利福尼亚州宝马山的一处房产进行了发掘，在一个尘封许久的车库里发现了雷创作的大量画稿、傀儡模型、道具、设计文档以及信件——其中一些物品已经在硬纸盒子里沉睡五十多年了！本书收录了许多在这次大发现中重见天日的资料，这也是它们首度在公开出版物中亮相。

为了庆祝雷的九十华诞，我在2010年6月于英国电影协会的伦敦国家电影剧院组织了一场旨在向他致敬的惊喜晚宴。很多人为此事先录制了祝贺视频并且当场播放，其中包括乔治·卢卡斯（George Lucas）、史蒂文·斯皮尔伯格（Steven Spielberg）、詹姆斯·卡梅隆（James Cameron）、吉尔莫·德尔·托罗（Guillermo Del Toro）、弗兰克·达拉邦特（Frank Darabont）、特里·吉列姆（Terry Gilliam）、蒂姆·伯顿（Tim Burton）以及雷的终生至交雷·布拉德伯里（Ray Bradbury）。特效奇才丹尼斯·缪伦（Dennis Muren）、菲尔·提佩特（Phil Tippett）、肯·罗尔斯通（Ken Ralston）、兰道尔·库克和才华横溢的化妆

艺术家里克·贝克（Rick Baker）从加利福尼亚远道而来，为的就是当面向巨匠致敬。很多演员和过去曾与雷合作过的人士也出席，自然也少不了许多从世界各地赶来的崇拜者。彼得·杰克逊（Peter Jackson）特地从新西兰飞赴会场，并代表英国电影学院向雷颁发了终身成就奖。

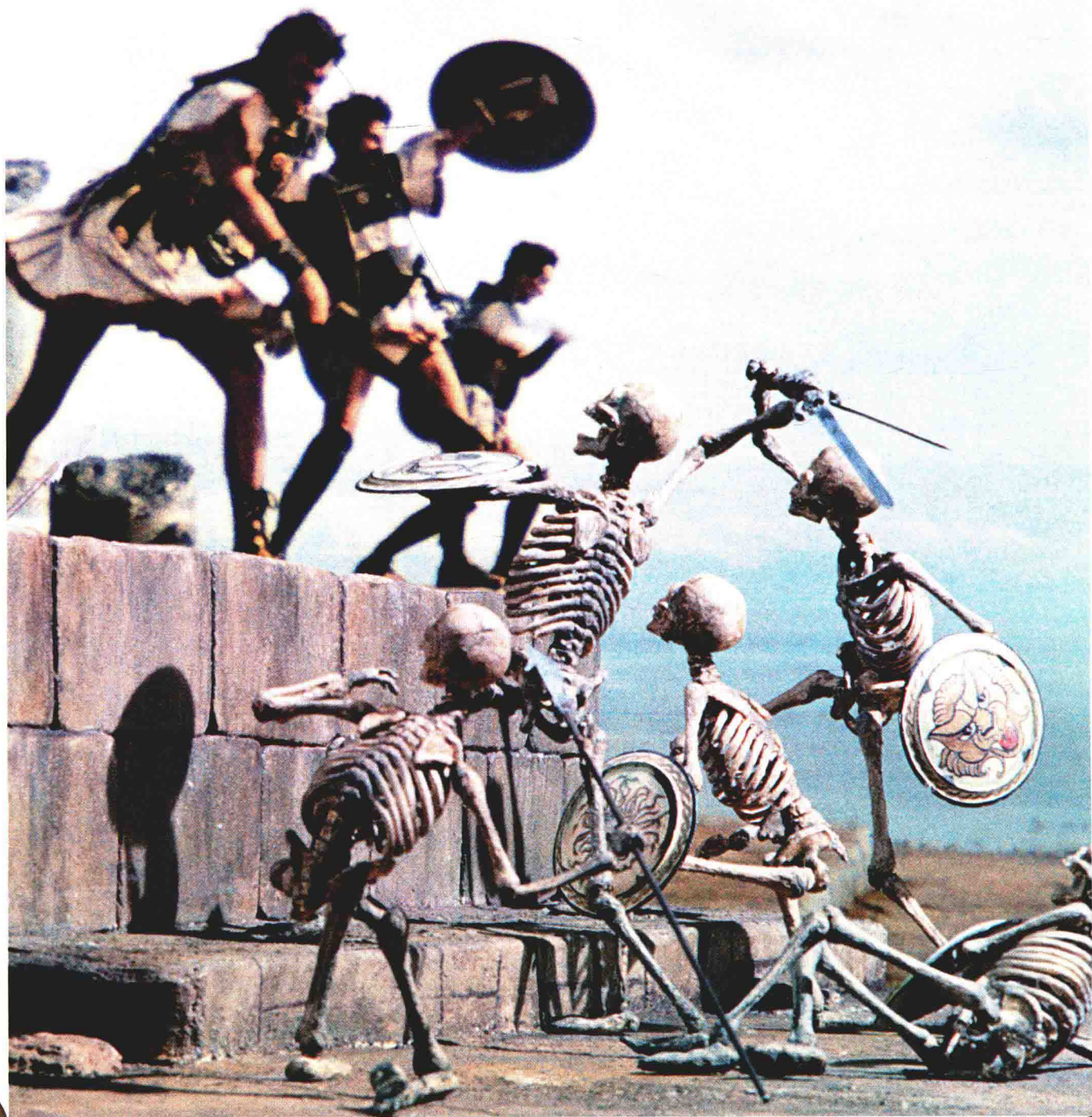
当晚，彼得还播映了他在14岁时拍摄的一段定格动画佳作，自打迷上了哈里豪森电影作品，他便像中了魔咒一般爱上了这门技艺。无论是彼得早年的作品还是他后来取得的那些辉煌成就，都活生生地反映出雷和他的定格动画名作对一代代电影人产生过怎样深远的影响。

当晚会上开始播映雷的历代作品时，正襟危坐的观众立即变得如痴如醉。哈里豪森创造的奇想怪物又一次出现在人们的眼前，和他所有的造物一样活力四射而又个性盎然。

雷曾为他的电影作品焚膏继晷，而这本不可思议的奇书则为读者打开了一扇难得一见的窗口，使读者能够得以一窥这无尽艺术瑰宝的真容。而这些复杂精密的概念设计在银幕上又是那样的简洁平易，更凸显雷那出众的艺术才华。

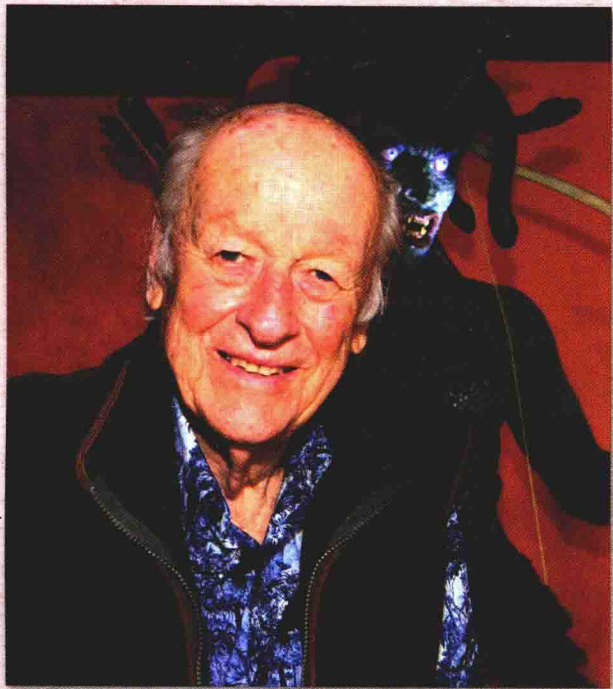
约翰·兰迪斯

2011年7月于洛杉矶

《伊阿宋与阿耳戈英雄》(Jason and the Argonauts, 1963) 母片中一帧影像的局部细节, 展现了伊阿宋和他的勇士们正在与5具骷髅交战的情景(片中一共出现了7名骷髅武士)。

前言一

上图：雷站在伦敦电影博物馆里的墨杜萨塑像前，这尊塑像高达2.44米。

右图：雷在襁褓中的照片之一，他正躺在慈母玛莎温暖的臂弯里。这张照片是雷的父亲弗雷德拍摄的。

我受用终生。

我对本书的定位是：它既可被视作对我们其他著作的又一次补足，同时也是一本独立成册的著作。

我深以之前的几部著作作为傲，本书能够付梓，亦令我深感自豪。在遴选素材时，我们也尽力使道具制品、平面影像和书面资料的比例保持均衡，以飨那些热爱美妙奇想作品的影迷。

雷·哈里豪森
2011年7月于伦敦

这是一部终极之作。这本剪贴簿是对我所有电影作品的精选回顾，我在1933年首次观看了那部天启之作《金刚》（*King Kong*, 1933），之后便投身电影事业——那时我才13岁，都已经是快八十年前的事儿啦！

对影迷来说，本书中收录的内容大都是首度披露，而已经刊行过的少数内容这次也经过了重新整饬。这些全新的资料道出了影片的幕后故事，也为我们展现了每部影片从构思到实现所经历的一切。书中展示的大部分物品都是数年前才在我的洛杉矶车库里重见天日的，其中甚至包括一些我自己都以为早已遗失的宝贝。谁会想得到，我的雷龙和雷克斯暴龙可动骨架居然都还在，还有我的那些扯线傀儡——说到“让没有生命的东西活起来”，这可算是我最初的试水之作了。我的扯线傀儡实在是简陋无比，但话说回来，学艺不就是一个由简入繁、从粗到精的过程嘛！

很多人曾来信询问，想要知道自己该如何进入特效业界。但在我活跃的那个时代，电脑功能尚未完善，CGI更是闻所未闻。而在那之后，时代的变化简直是日新月异，因此我实在无法就这个问题为大家提供任何有用的建议和帮助。今天的年轻人必须凭借自己的力量去创造梦想，而我也相信这对他们来说绝非易事。但不管怎样，成功的秘诀无外乎“坚持”与“耐心”这两点。早在20世纪30年代，我便凭借坚持与耐心在电影业界闯出了一片天地，在之后的岁月里，这两项品质令

威利斯·奥布莱恩 (Willis O'Brien) 与拜伦·克拉比 (Byron Crabbe) 合作为《金刚》一片绘制的油画。这是金刚的第一幅画像，虽然它被画成了一只满口流涎的巨猿，但也有一些人类的特征。

前言二

托尼正在伦敦电影博物馆安置一个墨杜萨模型的复制品，照片摄于2010年。

虽说雷的剧情长片多达16部，但每一部都是当之无愧的经典——或许只有《动物世界》（*The Animal World*, 1956）是例外。而且它们的经典性并非仅限于奇想电影这个类别的范畴，就整个电影艺术来看，它们也是当之无愧的经典！雷的所有作品可以说是自成一派——也就是“哈里豪森式影片”，因为这样的作品除了他之外，再没有别人能拍得出来。这些影片中的怪物设定、布景设计以及动画镜头风格都是独树一帜的。尽管他的作品大都摄制于20世纪50年代至20世纪70年代之间，但放在今天仍然历久弥新，毕竟那个年代的奇想冒险电影可都是毫不拖泥带水的纯粹之作，自然也更加令人心旌摇曳。

本书将雷的作品分门别类，各章节内再按时间排序予以一一介绍。希望能以此为诸位读者开拓全新的视野，并有助于大家深入了解这位奇人的创作手法。

雷从不丢弃任何东西。2008年，我们在清点他的洛杉矶车库时发现了更多的猛料，从概念画作到可动骨架设计图、从扯线傀儡到可动模型，从可动骨架到微缩道具，简直是应有尽有。这次哈里豪森纪念品的淘金之旅使我们终于有机会填补他职业生涯中一些不甚明了的空白部分（遗憾的是，这其中仍有很多空白亟待补全）。此外我们还发掘出很多前所未见的35毫米胶片和16毫米胶片，其中就有童话故事短片、《原子怪兽》（*The Beast From 20,000 Fathoms*, 1952）、《金星怪兽》（*20*

Million Miles to Earth, 1957）和《辛巴达七航妖岛》（*The 7th Voyage of Sinbad*, 1958）的试拍小样。雷从来就不喜欢整理自己的文档资料。所以即便不在洛杉矶，照样能时有所获：我在伦敦就经常从各种意想不到的地方挖到宝贝。雷曾于1972年出版过一本题为《电影奇想剪贴簿》的著作。这本图文并茂的新作则绝非旧作的翻版，而是对雷·哈里豪森传奇的一次终极补全。相对于完全按照年代排序展示资料的旧作，新作则被划分为若干个主题——首先回顾了雷早年制作的模型人偶与动画作品，随后以四个主题大类展示了他的历代作品：史前题材、科幻题材、传奇故事题材以及神话题材。

为使这些资料能够流传后世，和雷保存至今的其他资料一样，您在本书中看到的所有物品目前已经得到了妥善保管。现在雷的所有藏品都已委托公益信托机构雷与黛安娜·哈里豪森基金会管理保存，该机构今后也将致力于传送雷的大名；而在可预见的未来，他们亦会将这些资料一直保存下去。这项艰巨的任务之所以能够顺利完成，也多亏了位于布拉德福德的英国国家传媒博物馆向我们伸出的援手——现在基金会的所有藏品都被收藏在这家博物馆中。正因为有了这样强力的后援，我们才能够安心在世界各地举办展览，那些致力于研究影史和雷的作品的人士也得以近距离调研这么多的资料物品。能让藏品流传后世曾是雷和我的一个远大理想，因为这些宝贵资料本身既是一部模型定格动画艺术的完整历史，也是一扇能够全面了解雷的人生与职业生涯的神秘之窗。

当雷和我在二十年前合作开始编纂第一本著作的时候，我们可做梦都没想到竟然能一直合作到第5本。也许这本书便是收尾之作，但话又说回来，谁知道我们会不会发现更多的硬纸盒子呢，对不？

托尼·道尔顿

2011年7月于英国怀特岛

www.rayharryhausen.com

上图：雷的女儿梵妮莎·哈里豪森正站在他的洛杉矶车库外面。所有物品的清点工作一共只花了5天时间便告完成。

右下图：吉姆与兰道尔正在检查35毫米胶片，这些试拍小样、工作样片和剪余片目前都已由彼得·杰克逊修复。

左下图：定格动画业界的传奇人物——艺术家吉姆·丹弗斯和视觉效果艺术家兼技师兰道尔·库克正在仔细检查几个硬纸盒（这次他们查看的盒子里存放着可动骨架）。

Chapter 1

怪兽起源

每当雷说起他那些扯线傀儡、早期的尝试制作和试拍小样时（童话故事系列除外），总是说它们“无比简陋”。如此自谦，完全是他的完美主义使然。话虽如此，那些目前在雷看来简陋无比的作品，对我们而言无疑仍是魅力十足。他那年轻而又极富想象力的头脑里是如何蹦出种种高招，从而让那些没有生命的东西活起来的？这些雷早年制作的人偶为我们打开了一扇门户，使我们能够得以一窥其中的奥秘。

他起先专注于扯线傀儡，但很快意识到它们的动作不够真实，和他在《金刚》中的所见所闻完全没法比——而他真正的心愿便是重现金刚。他四下求证才发现了金刚的秘密，那是一种被称作“定格模型动画”的技术。影片中的那些怪物只是模型，它们的身体是用乳胶制成的，里面包裹着精巧的骨骼——也就是金属制成的可动骨架。动画师可以将这些模型移动仅仅2.5厘米，然后每次拍摄一帧影像，用这种手法来捕捉这微小的动作变化。如果动画师够棒，那么这一连串影像便能营造出流畅的动作，以正常速度播放之时就会让模型“活”起来——而雷，便是个中翘楚。

年轻的他就是这样邂逅了自己的毕生事业。

从20世纪30年代中后期至20世纪40年代初期，雷耗费了不少时间磨炼自己的技艺，同时也在为自己的定格动画作品寻找合适的奇想题材。

