

第 2 辑 · 今日艺术

蒂姆·波顿

Tim BURTON

全球艺术启蒙系列

DAVA
N°7

【法】克里斯蒂安·诺比亚尔 安东尼·乌尔曼 / 编
欧 瑜 / 译

中信出版集团

DADA

全球艺术启蒙系列

第 2 辑 · 今日艺术

蒂姆·波顿 Tim Burton

【法】克里斯蒂安·诺比亚尔 安东尼·乌尔曼 / 编
欧瑜 / 译

中信出版集团 · 北京

图书在版编目(CIP)数据

蒂姆·波顿/(法)克里斯蒂安·诺比亚尔,(法)
安东尼·乌尔曼编;欧瑜译.—北京:中信出版社,
2017.2

(DADA 全球艺术启蒙系列·第2辑·今日艺术)
ISBN 978-7-5086-7115-4

I. ①蒂… II. ①克… ②安… ③欧… III. ①蒂姆·
波顿—生平事迹—少儿读物 ②蒂姆·波顿—动画片—电影
评论—少儿读物 IV. ①K837.125.78-49 ②J905.712-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第300865号

DADA Tim Burton, edited by Antoine Ullmann and Christian Nobial, illustrations by Béatrice Coron
The original edition of this book was published in France.

Copyright© Editions Arola, 2012

Simplified Chinese edition copyright © 2017, CITIC Press Corporation

This edition published by arrangement with The Picture Book Agency, Paris, France and
Dakai Agency Limited. All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying,
recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing
from the Publishers.

ALL RIGHTS RESERVED

本书仅限中国大陆地区发行销售

DADA 全球艺术启蒙系列:蒂姆·波顿

编者:[法]克里斯蒂安·诺比亚尔 安东尼·乌尔曼

译者:欧瑜

出版发行:中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

承印者:鹤山雅图仕印刷有限公司

开本:540mm×970mm 1/8

印张:7.25 字数:50千字

版次:2017年2月第1版

印次:2017年2月第1次印刷

京权图字:01-2015-7762

广告经营许可证:京朝工商广字第8087号

书号:ISBN 978-7-5086-7115-4

定价:42.00元

策划出品:小中信事业总部

策划编辑:常青

责任编辑:温慧

美术编辑:姜婷 佟坤 王莹

营销编辑:鲍芳 杨春雪

特邀策划:黄津翠

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题,本公司负责调换。

服务热线:400-600-8099

投稿邮箱:author@citicpub.com

编辑寄语

城堡中的男孩

这是关于一个男孩的故事,一个与众不同的男孩。他生活在一片宁静的郊区,那里有漂亮的彩色房子,一幢一幢排列得整整齐齐。郊区的名字叫伯班克,或是萨博比亚,或是……叫什么无关紧要,总之就是那种平凡无奇的郊区。不过,你看到那座城堡了吗?它就坐落在俯视着整个街区的丘陵上。城堡看上去有些阴森,到那里之前首先要穿过一片墓地。这个男孩,就是蒂姆·波顿,他就住在城堡里……就像他电影中的剪刀手爱德华,蒂姆·波顿跟世界总有点儿格格不入,但也从未远离。他的电影里充斥着千奇百怪的东西。布景令人毛骨悚然?是的,但这些电影可是跟好莱坞最大的电影公司一起拍摄完成的!就像他的爱德华那样,蒂姆·波顿也走出了自己的城堡,跟我们分享他那些稀奇古怪的故事。就像漂亮女孩儿金因为爱德华而坠入爱河,只要被蒂姆·波顿的细腻至深感动一次,你就会终生不忘……那么,蒂姆·波顿是怎么想象出他光怪陆离的世界的呢?

怪物?“我一直都很喜欢怪物,他们从来不曾让我感到害怕……我觉得,大多数的怪物常常遭人误解,而且他们往往比身边的人更富有爱心和灵魂。”面具?“在美国,面具象征着一种隐藏自我的意愿,而对于我,面具是让我可以在万圣节夜晚的庆祝活动上表达自我的

一种方式。在面具的背后,我感到无拘无束。这对我很有帮助,它让我摆脱桎梏。”哥特式建筑?“这种装饰风格最能表现孤独,也是我对在其中度过了整个童年时期的郊区建筑的一种逆反表达。那是一种生活在某个地方的方式,那个地方不会让你觉得好像待在鞋盒子里似的。”童话,幽默,死亡,童年,想象?继续往下翻,让我们来一起探索蒂姆·波顿的世界……

电影作品

1977—1984 《文森特》
《科学怪狗》等几部短片

1985 《荒唐小混蛋奇遇记》

1988 年《甲壳虫汁》

1989 《蝙蝠侠》

1990 《剪刀手爱德华》

1992 《蝙蝠侠归来》

1993 《圣诞夜惊魂》

1994 《艾德·伍德》

1996 《火星人玩转地球》

1999 《断头谷》

2000 《脏男孩的世界》

2001 《决战猩球》

2003 《大鱼》

2005 《查理和巧克力工厂》

2007 《理发师陶德》

2010 《爱丽丝梦游仙境》

2012 《黑影》《科学怪狗》

D A D A

N° 7

目录

- 5 从洛杉矶郊区到纽约现代艺术博物馆
- 13 蒂姆·波顿的小小世界
- 29 笑死了!
- 35 在蒂姆叔叔的工厂里
- 41 一组镜头道尽蒂姆·波顿
- 45 艺术冲击波
- 52 艺术 ABC
- 54 怪物工坊

DADA 全球艺术启蒙系列

第 2 辑 · 今日艺术

蒂姆·波顿 Tim Burton

【法】克里斯蒂安·诺比亚尔 安东尼·乌尔曼 / 编
欧瑜 / 译

中信出版集团 · 北京

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

蒂姆·波顿 / (法) 克里斯蒂安·诺比亚尔, (法)
安东尼·乌尔曼编; 欧瑜译. — 北京: 中信出版社,
2017.2

(DADA 全球艺术启蒙系列. 第2辑, 今日艺术)
ISBN 978-7-5086-7115-4

I. ①蒂… II. ①克… ②安… ③欧… III. ①蒂姆·
波顿—生平事迹—少儿读物 ②蒂姆·波顿—动画片—电影
评论—少儿读物 IV. ①K837.125.78-49 ②J905.712-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 300865 号

DADA Tim Burton, edited by Antoine Ullmann and Christian Nobial, illustrations by Béatrice Coron
The original edition of this book was published in France.

Copyright© Editions Arola, 2012

Simplified Chinese edition copyright © 2017, CITIC Press Corporation

This edition published by arrangement with The Picture Book Agency, Paris, France and
Dakai Agency Limited. All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying,
recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing
from the Publishers.

ALL RIGHTS RESERVED

本书仅限中国大陆地区发行销售

DADA 全球艺术启蒙系列: 蒂姆·波顿

编者: [法] 克里斯蒂安·诺比亚尔 安东尼·乌尔曼

译者: 欧瑜

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

承印者: 鹤山雅图仕印刷有限公司

开本: 540mm×970mm 1/8

印张: 7.25 字数: 50千字

版次: 2017年2月第1版

印次: 2017年2月第1次印刷

京权图字: 01-2015-7762

广告经营许可证: 京朝工商广字第8087号

书号: ISBN 978-7-5086-7115-4

定价: 42.00元

策划出品: 小中信事业总部

策划编辑: 常青

责任编辑: 温慧

美术编辑: 姜婷 佟坤 王莹

营销编辑: 鲍芳 杨春雪

特邀策划: 黄津翠

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

编辑寄语

城堡中的男孩

这是关于一个男孩的故事, 一个与众不同的男孩。他生活在一片宁静的郊区, 那里有漂亮的彩色房子, 一幢一幢排列得整整齐齐。郊区的名字叫伯班克, 或是萨博比亚, 或是……叫什么无关紧要, 总之就是那种平凡无奇的郊区。不过, 你看到那座城堡了吗? 它就坐落在俯视着整个街区的丘陵上。城堡看上去有些阴森, 到那里之前首先要穿过一片墓地。这个男孩, 就是蒂姆·波顿, 他就住在城堡里……就像他电影中的剪刀手爱德华, 蒂姆·波顿跟世界总有点儿格格不入, 但也从未远离。他的电影里充斥着千奇百怪的东西。布景令人毛骨悚然? 是的, 但这些电影可是跟好莱坞最大的电影公司一起拍摄完成的! 就像他的爱德华那样, 蒂姆·波顿也走出了自己的城堡, 跟我们分享他那些稀奇古怪的故事。就像漂亮女孩儿金因为爱德华而坠入爱河, 只要被蒂姆·波顿的细腻至深感动一次, 你就会终生不忘……那么, 蒂姆·波顿是怎么想象出他光怪陆离的世界的呢?

怪物? “我一直都很喜欢怪物, 他们从来不曾让我感到害怕……我觉得, 大多数的怪物常常遭人误解, 而且他们往往比身边的人更富有爱心和灵魂。”面具? “在美国, 面具象征着一种隐藏自我的意愿, 而对于我, 面具是让我可以在万圣节夜晚的庆祝活动上表达自我的

一种方式。在面具的背后, 我感到无拘无束。这对我很有帮助, 它让我摆脱桎梏。”哥特式建筑? “这种装饰风格最能表现孤独, 也是我对在其中度过了整个童年时期的郊区建筑的一种逆反表达。那是一种生活在某个地方的方式, 那个地方不会让你觉得好像待在鞋盒子里似的。”童话, 幽默, 死亡, 童年, 想象? 继续往下翻, 让我们来一起探索蒂姆·波顿的世界……

电影作品

- 1977—1984 《文森特》
《科学怪狗》等几部短片
- 1985 《荒唐小混蛋奇遇记》
- 1988 年 《甲壳虫汁》
- 1989 《蝙蝠侠》
- 1990 《剪刀手爱德华》
- 1992 《蝙蝠侠归来》
- 1993 《圣诞夜惊魂》
- 1994 《艾德·伍德》
- 1996 《火星人玩转地球》
- 1999 《断头谷》
- 2000 《脏男孩的世界》
- 2001 《决战猩球》
- 2003 《大鱼》
- 2005 《查理和巧克力工厂》
- 2007 《理发师陶德》
- 2010 《爱丽丝梦游仙境》
- 2012 《黑影》、《科学怪狗》

DADA

N° 7

目录

- 5 从洛杉矶郊区到纽约现代艺术博物馆
- 13 蒂姆·波顿的小小世界
- 29 笑死了!
- 35 在蒂姆叔叔的工厂里
- 41 一组镜头道尽蒂姆·波顿
- 45 艺术冲击波
- 52 艺术 ABC
- 54 怪物工坊

从洛杉矶郊区到纽约 现代艺术博物馆

你知道那个喜欢玩游戏、自己吓自己的男孩的故事吗？他喜欢在墓地里玩耍，喜欢看恐怖电影？你瞧，这就是小蒂姆怎么变成大波顿的故事……

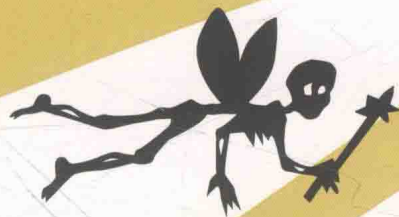

《文森特》剧照，蒂姆·波顿，1982年。

蓬乱的头发，惊恐的眼神，椭圆的面颊和伸出的下巴。小蒂姆·波顿？不是的。“这位是文森特·莫利，今年七岁。他总是很有教养，是个讨人喜欢的男孩……但是他只想成为像文森特·普雷斯那样的文森特。”文森特·普雷斯在短片《文森特》中以旁白的形式朗诵道。这位在美国家喻户晓的恐怖片演员，在1982年

答应为一个影迷拍摄的首部短片朗诵旁白，那位影迷就是当时还寂寂无闻的蒂姆·波顿。这位新人导演时年24岁，在自己的小电影里兴致勃勃地讲述着关于自己的故事。“他不介意跟妹妹、狗和猫住在一起，但他更愿意跟蝙蝠分享自己的家。”旁白继续念道。其实，这个男孩真是有点儿像蒂姆·波顿！

墓地与蝙蝠

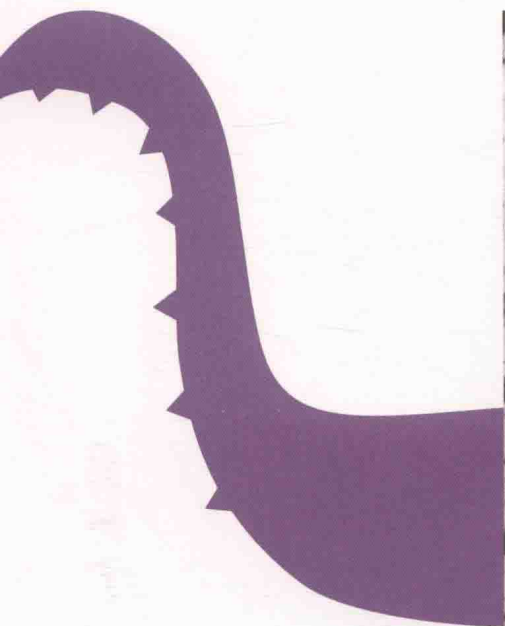

1958年，蒂姆·波顿出生在洛杉矶郊区的伯班克，他住的房子跟邻居们的没什么区别。私家车悠然地行驶在街道上，烧烤架整齐地摆放在花园里，房屋的墙面刷着悦目的颜色。这样的装饰没什么出奇之处，尤其对于喜欢蝙蝠的人来说！幸好，每年还有一个万圣节。“那是我可以表达真实自我的时刻。夜晚的乔装打扮让我觉得自由自在。”蒂姆·波顿回忆道。在日常生

活中，他则是个孤僻的孩子。巧的是，波顿家的对面正好是一片墓地。“我经常去那里玩儿。那是个能让我感到舒服自在的地方。”——一个构想撼人故事的理想场所。在墓地里胡思乱想一番之后，去看一部好电影是再妙不过的了！父亲虽然严厉，但还是会让小蒂姆在电视机前或电影院里待上几个小时。

《剪刀手爱德华》剧照，蒂姆·波顿，1990年。

越怪异，越喜欢！

小蒂姆都看些什么呢？除了儿童动画片，还有些特别的：“我小的时候就看过茂瑙的《诺斯费拉图》和科克托的《美女与野兽》。弗兰肯斯坦和金刚是我特别喜欢的电影角色，但我从来都没有被他们吓到过。”蒂姆·波顿在谈到自己儿时从电影中受到的影响时解释说，“我小时候没什么朋友，还好当时有足够多的怪异电影，陪我度过了好长一段寂寞的日子！”这个宁愿在周六下午与怪物为伴的古怪男孩是个什么样的人呢？他为什么会醉心于创造恐怖氛围把邻居吓破胆呢？那是因为蒂姆·波顿讨厌自己住的那个平凡小镇。而电影和电视可以带他四处旅行，让他邂逅那些奇异的角色。越怪异，他越喜欢！所以呢，唐·察菲在1963年拍摄的《伊阿宋与金羊毛》就成了他最喜欢的电影之一，那里面有各种各样奇异的角色：巨人、长翅膀的女妖怪、撞岩怪……通过在电影中冒险，他得以忘记日常生活的平淡无奇。

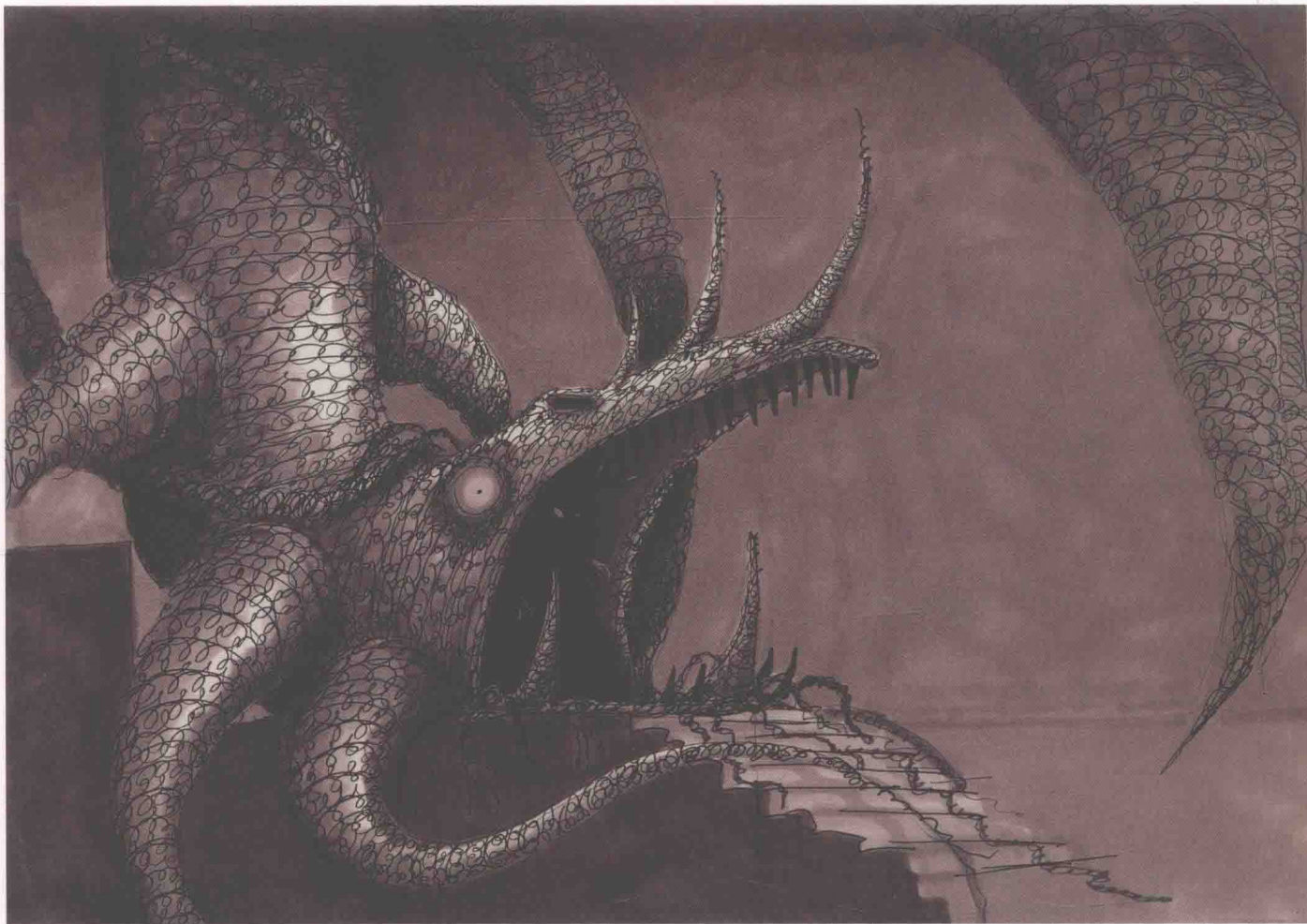
《伊阿宋与金羊毛》剧照，唐·察菲，1963年。

画画，手到擒来

在不去想象那些怪物的时间里，蒂姆·波顿就画画。画什么？画怪物，很多的怪物。他对画画很有天分，甚至还在家乡的一次绘画比赛中得过奖。在一整年里，他的绘画作品都被张贴在伯班克所有的垃圾车上！蒂姆·波顿还会花几个小时的时间，用一台超8毫米胶片摄影机拍摄短片电影。就这样，在高中结束时，他决定去学习动画制作技术。1979年，蒂姆·波顿成了迪士尼公司的员工。可那简直是一场噩梦：这位怪诞的年轻动画师要为《狐狸与猎狗》绘制场景，这部动画片里可都是些友善的狐狸啊！相

反，当公司把《黑神锅传奇》的绘制工作交付给他时，他立刻一腔热情地全情投入，为这部动画创作了一大堆奇异的角色。可是迪士尼公司并没有采纳他的任何想法……“不给糖就捣乱”是孩子们在万圣节索要糖果时的口号，他打算以此为题，绘制一部动画。但迪士尼公司认为，蒂姆·波顿创作的草图太过阴郁，最终他离开了这家大型电影公司。但蒂姆·波顿从未停止过画画，即便是在成为我们现在所认识的著名导演之后。

《无题》(出自《黑神锅传奇》)，蒂姆·波顿，1983年。
钢笔、墨水、记号笔和水彩，纸面，27.9×38.1厘米。私人收藏。

《无题》(出自《牡蛎男孩忧郁之死》), 1998年。
钢笔、墨水、记号笔和水彩, 纸面, 27.9 x 35.6 厘米。私人收藏。

1997年, 已经大名远扬的蒂姆·波顿给自己放了一年的假, 只为了重拾画笔。他撰写了《牡蛎男孩忧郁之死》(*The Melancholy Death of Oyster Boy and Other Stories*), 并

绘制了书中的插图。这又是一个关于孩子和怪物的故事! 2009年, 他的作品在世界上最著名的纽约现代艺术博物馆展出, 此后在全世界巡展, 从多伦多到墨尔本, 如今来到了巴黎。

拉斐尔·波特 撰文

蒂姆·波顿的小小世界

从前，有一个喜欢创造各式角色的男孩：幽灵、超级英雄、人形机器、外星人、骑兵或是骷髅南瓜。他们在有的人眼里只是怪物，而男孩却知道，这些人物个个都有自己的故事……