

动画大师 沃尔特·迪斯尼

Walt Disney

邓进 编著

辽宁美术出版社

动画大师 沃尔特·迪斯尼

Walt Disney

邓进 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

动画大师——沃尔特·迪斯尼 / 邓进编著. -- 沈阳
: 辽宁美术出版社, 2013. 8
ISBN 978-7-5314-5551-6

I. ①动… II. ①邓… III. ①迪斯尼,
W. (1901~1966) —生平事迹 IV. ①K837. 125. 78

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第197235号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳华夏印刷有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/32
印 张: 8.25
字 数: 200千字
出版时间: 2013年10月第1版
印刷时间: 2013年10月第1次印刷
封面设计: 邓 进
责任编辑: 方 伟
技术编辑: 鲁 浪
责任校对: 李 昂
ISBN 978-7-5314-5551-6

定 价: 29.00元

邮购部电话: 024-83833008
E-mail: lnmscbs@163.com
http://www.lnmscbs.com
图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话: 024-23835227

序 言

沃尔特·迪斯尼是众所周知的创意天才，他不仅成功地推广了米老鼠的形象，还亲自设计了迪斯尼乐园，缔造了娱乐王国的神话，为全世界的人们送去了欢乐。他一生中共获48项奥斯卡金奖及7个艾美奖，并被人们冠以“米老鼠之父”的称号。他白手起家、艰难创业、用心经营，并把创新意识植入到迪斯尼公司每个成员的大脑里，鼓励公司的成员勇于挑战，大胆创新，共同成就了迪斯尼动画王国的地位，自20世纪30年代开始，迪斯尼作为美国动画的领头羊，在世界动画史上创造了一个又一个奇迹，具有里程碑式的意义。沃尔特·迪斯尼不仅仅是一个人的名字，确切地说，他是一个能将梦想变成现实的人；是一部经典的创业史，一个强大的商业帝国，一个可变的艺术品。沃尔特充分地发挥自己的创意才华，塑造全球知名的企业形象，构建一种独特的营销模式，不断完善服务体系与文化整合的企业精神，传递给人们一种深刻的文化理念。

虽然国内出版的迪斯尼传记不少，但大多局限在人物的生平介绍与评述；而迪斯尼营销管理的书籍近几年虽也有上升的趋势，但也仅仅是停留在管理与营销的层面上，并没有将迪斯尼影片制作的前期策划、制作过程、后期推广做串联性的合并。因此，关于迪斯尼动画的发展与品牌文化管理研究的综合著作甚少，这对于研究动画市场与产业链的发展，具有一定的滞后性。鉴于此，本书通过梳理沃尔特创业的历程，探究迪斯尼兴盛的秘密，解析迪斯尼作品展现的普世价值观，挖掘迪斯尼动画创作制作的技巧与营销策略。在不同的时期，沃尔特甚至还开拓了音乐剧、真人电影、纪录片、战

争宣传片等，而每一部电影的上映，沃尔特都要经过精心的策划，以保证影片取得更大的成就。1955年，洛杉矶迪斯尼乐园开幕，沃尔特正式开始演练迪斯尼立体化的生产与营销模式（电影—电视电台—衍生产品—迪斯尼乐园）。

对沃尔特·迪斯尼生平的动画进行研究与分析，主要从以下几个方面入手：

首先，通过沃尔特生平动画创作史，我们了解到迪斯尼动画从无声到有声，从黑白到彩色，从短片到长片，从起步到繁荣的历史过程，奠定迪斯尼在动画电影市场的地位。而在这个过程中，迪斯尼公司的成功源于沃尔特对影片高质量的要求、大胆的创新以及不断完善的创作模式。

其次，通过研究迪斯尼立体化的生产与营销模式，我们了解到发行体系在大环境中促进了迪斯尼动画的发展。迪斯尼的动画不是单纯的影片创作，在沃尔特的精心设计下已进入了一个立体模式。沃尔特用迪斯尼乐园、影像产品、出版物、授权品等实现循环收入模式，最终完成产业链的赢利，这是迪斯尼动画公司长久不衰的关键。

本书具有独特的视角与叙事风格，对沃尔特生平的动画作品在制作、发行、管理等方面进行全面阐述，使动画制作与营销管理形成一个整体，便于从事动画、新媒体、文化创意产业的同行、学生、投资者等参考。我相信，无论从长远，还是从有效的角度，本书都有利于提高读者在动画产业中的综合素质与能力，打破当前在动画产业研究中将制作与管理分开的模式。对于高校动画专业的学生来说，在动画学习的过程中，提出一种全新的要求，不再仅仅限于本身专业的学习，还要适当补充产业的管理与营销知识，为中国

动画的产业化振兴，做出应有的贡献与动力。

本书的出版得到了辽宁美术出版社的大力协助，如果没有方伟老师的厚爱与敦促，便无法如期面市。在本书编写的过程中，编者查阅了大量的中英文网站，在此，向有关人员表示真诚的感谢！由于迪斯尼动画发展的涉及面广，因此本书只选取了沃尔特·迪斯尼生平的经典作品及运营模式进行分析，在编写过程中肯定存在诸多的不足与纰漏，敬请广大同行、专家、读者朋友批评指正。最后，对从事动画教育的老师和前辈表示敬意，对关注动画行业发展的同仁表示感谢！

编 者

目 录

序 言

目 录

第一章 沃尔特·迪斯尼的家世与青少年时代 / 11

第二章 沃尔特·迪斯尼的动画发展史 / 25

第一节 迪斯尼公司的早期创业与历程 / 26

- 一、欢笑动画公司的成立 / 26
- 二、《爱丽丝》喜剧片的成功 / 28
- 三、沃尔特与《奥斯瓦尔德兔子》 / 36
- 四、“米老鼠”的诞生 / 41
- 五、《疯狂的飞机》秘密预演 / 43
- 六、有声动画《蒸汽船威利号》 / 44
- 七、《糊涂交响曲》系列的创作 / 50
- 八、经济危机的爆发与尤布的离开 / 53

第二节 迪斯尼公司的发展期 / 56

- 一、《花与树》（1932年出品） / 56
- 二、“分镜头脚本”引入动画制作中 / 59
- 三、《三只小猪》（1933年出品） / 62
- 四、《龟兔赛跑》（1934年出品） / 66
- 五、《聪明的小母鸡》（1934年出品） / 68
- 六、《三只小孤儿猫》（1935年出品） / 70
- 七、《乡下表亲》（1936年出品） / 72
- 八、《老磨坊》（1937年出品） / 75

第三节 迪斯尼公司的事业巅峰期 / 77

- 一、《白雪公主与七个小矮人》（1937年出品） / 77
- 二、《公牛费迪南德》（1938年出品） / 85
- 三、《丑小鸭》（1939年出品） / 87
- 四、《木偶奇遇记》（1940年出品） / 90
- 五、《幻想曲》（1940年出品） / 95
- 六、《小飞象》（1941年出品） / 103
- 七、《小鹿斑比》（1942年出品） / 110

第四节 迪斯尼“战争时期”的动画发展 / 114

- 一、二战期间（1943—1945年） / 115
- 二、战后集合短片（1946—1949年） / 120

第五节 迪斯尼公司的繁荣时期 / 130

- 一、《仙履奇缘》（1950年出品） / 131
- 二、《爱丽丝梦游仙境》（1951年出品） / 133
- 三、《金银岛》（1952年出品） / 135
- 四、《小飞侠》（1953年出品） / 137
- 五、《小姐与流氓》（1955年出品） / 139
- 六、《睡美人》（1959年出品） / 141
- 七、《101只斑点狗》（1961年出品） / 144
- 八、《石中剑》（1963年出品） / 146
- 九、《森林王子》（1967年出品） / 148

第三章 迪斯尼乐园发展史 / 153

第一节 沃尔特创建的迪斯尼乐园 / 154

- 一、洛杉矶迪斯尼乐园（1955年） / 158

二、奥兰多迪斯尼乐园（1971年）	163
第二节 后续建造的迪斯尼乐园	171
一、东京迪斯尼乐园（1983年）	171
二、巴黎迪斯尼乐园（1992年）	174
三、香港迪斯尼乐园（2005年）	177
四、上海迪斯尼乐园	179
第四章 沃尔特·迪斯尼的生平成就	181
一、米老鼠成就的“童话王国”	182
二、动画长片打破电影的格局	186
三、多元化风格与主题的探索	190
四、从无声动画到有声动画的嬗变	194
五、从黑白动画到彩色动画的变革	196
六、从主题公园缔造娱乐王国	198
七、迪斯尼的营销与管理策略	202
八、迪斯尼文化整合的影响力	206
第五章 沃尔特·迪斯尼的艺术评价	211
第一节 迪斯尼动画的艺术特点	212
一、注重教化功能，推崇社会道德	212
二、善于塑造典型，推出动画明星	216
三、加强细节刻画，迎合消费口味	221
四、艺术技术并行，追求完美效果	225
第二节 迪斯尼动画的艺术风格	228
一、拟人化卡通设计	228
二、鲜明的人物个性	233

三、声画结合的视听 / 234

四、突出的喜剧色彩 / 234

第六章 沃尔特·迪士尼的动画世界与消费市场 / 241

第一节 迪士尼早期的运营模式 / 242

一、独立制片 / 242

二、维护版权 / 243

三、融资扩张 / 244

四、战略联盟 / 245

五、引领市场 / 247

六、挑战市场 / 248

第二节 迪士尼早期的生产模式 / 251

一、类型化生产 / 251

二、配方化生产 / 251

三、跨媒介生产 / 253

第三节 迪士尼早期的赢利模式 / 254

一、循环收入模式 / 254

二、衍生品的营销 / 256

附 录 / 257

参考文献 / 260

动画大师 沃尔特·迪斯尼

Walt Disney

邓进 编著

辽宁美术出版社

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

图书在版编目 (C I P) 数据

动画大师——沃尔特·迪斯尼 / 邓进编著. — 沈阳
: 辽宁美术出版社, 2013. 8
ISBN 978-7-5314-5551-6

I. ①动… II. ①邓… III. ①迪斯尼,
W. (1901~1966) —生平事迹 IV. ①K837.125.78

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第197235号

出版者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳华夏印刷有限公司
开 本: 889mm × 1194mm 1/32
印 张: 8.25
字 数: 200千字
出版时间: 2013年10月第1版
印刷时间: 2013年10月第1次印刷
封面设计: 邓 进
责任编辑: 方 伟
技术编辑: 鲁 浪
责任校对: 李 昂
ISBN 978-7-5314-5551-6
定 价: 29.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序 言

沃尔特·迪斯尼是众所周知的创意天才，他不仅成功地推广了米老鼠的形象，还亲自设计了迪斯尼乐园，缔造了娱乐王国的神话，为全世界的人们送去了欢乐。他一生中共获48项奥斯卡金奖及7个艾美奖，并被人们冠以“米老鼠之父”的称号。他白手起家、艰难创业、用心经营，并把创新意识植入到迪斯尼公司每个成员的大脑里，鼓励公司的成员勇于挑战，大胆创新，共同成就了迪斯尼动画王国的地位。自20世纪30年代开始，迪斯尼作为美国动画的领头羊，在世界动画史上创造了一个又一个奇迹，具有里程碑式的意义。沃尔特·迪斯尼不仅仅是一个人的名字，确切地说，他是一个能将梦想变成现实的人；是一部经典的创业史，一个强大的商业帝国，一个可变的艺术品。沃尔特充分地发挥自己的创意才华，塑造全球知名的企业形象，构建一种独特的营销模式，不断完善服务体系与文化整合的企业精神，传递给人们一种深刻的文化理念。

虽然国内出版的迪斯尼传记不少，但大多局限在人物的生平介绍与评述；而迪斯尼营销管理的书籍近几年虽也有上升的趋势，但也仅仅是停留在管理与营销的层面上，并没有将迪斯尼影片制作的前期策划、制作过程、后期推广做串联性的合并。因此，关于迪斯尼动画的发展与品牌文化管理研究的综合著作甚少，这对于研究动画市场与产业链的发展，具有一定的滞后性。鉴于此，本书通过梳理沃尔特创业的历程，探究迪斯尼兴盛的秘密，解析迪斯尼作品展现的普世价值观，挖掘迪斯尼动画创作制作的技巧与营销策略。在不同的时期，沃尔特甚至还开拓了音乐剧、真人电影、纪录片、战

争宣传片等，而每一部电影的上映，沃尔特都要经过精心的策划，以保证影片取得更大的成就。1955年，洛杉矶迪斯尼乐园开幕，沃尔特正式开始演练迪斯尼立体化的生产与营销模式（电影—电视台—衍生产品—迪斯尼乐园）。

对沃尔特·迪斯尼生平的动画进行研究与分析，主要从以下几个方面入手：

首先，通过沃尔特生平动画创作史，我们了解到迪斯尼动画从无声到有声，从黑白到彩色，从短片到长片，从起步到繁荣的历史过程，奠定迪斯尼在动画电影市场的地位。而在这个过程中，迪斯尼公司的成功源于沃尔特对影片高质量的要求、大胆的创新以及不断完善的创作模式。

其次，通过研究迪斯尼立体化的生产与营销模式，我们了解到发行体系在大环境中促进了迪斯尼动画的发展。迪斯尼的动画不是单纯的影片创作，在沃尔特的精心设计下已进入了一个立体模式。沃尔特用迪斯尼乐园、影像产品、出版物、授权品等实现循环收入模式，最终完成产业链的赢利，这是迪斯尼动画公司长久不衰的关键。

本书具有独特的视角与叙事风格，对沃尔特生平的动画作品在制作、发行、管理等方面进行全面阐述，使动画制作与营销管理形成一个整体，便于从事动画、新媒体、文化创意产业的同行、学生、投资者等参考。我相信，无论从长远，还是从有效的角度，本书都有利于提高读者在动画产业中的综合素质与能力，打破当前在动画产业研究中将制作与管理分开的模式。对于高校动画专业的学生来说，在动画学习的过程中，提出一种全新的要求，不再仅仅限于本身专业的学习，还要适当补充产业的管理与营销知识，为中国

动画的产业化振兴，做出应有的贡献与动力。

本书的出版得到了辽宁美术出版社的大力协助，如果没有方伟老师的厚爱与敦促，便无法如期面市。在本书编写的过程中，编者查阅了大量的中英文网站，在此，向有关人员表示真诚的感谢！由于迪斯尼动画发展的涉及面广，因此本书只选取了沃尔特·迪斯尼生平的经典作品及运营模式进行分析，在编写过程中肯定存在诸多的不足与纰漏，敬请广大同行、专家、读者朋友批评指正。最后，对从事动画教育的老师和前辈表示敬意，对关注动画行业发展的同仁表示感谢！

编 者

目 录

序 言

目 录

第一章 沃尔特·迪斯尼的家世与青少年时代 / 11

第二章 沃尔特·迪斯尼的动画发展史 / 25

第一节 迪斯尼公司的早期创业与历程 / 26

- 一、欢笑动画公司的成立 / 26
- 二、《爱丽丝》喜剧片的成功 / 28
- 三、沃尔特与《奥斯瓦尔德兔子》 / 36
- 四、“米老鼠”的诞生 / 41
- 五、《疯狂的飞机》秘密预演 / 43
- 六、有声动画《蒸汽船威利号》 / 44
- 七、《糊涂交响曲》系列的创作 / 50
- 八、经济危机的爆发与尤布的离开 / 53

第二节 迪斯尼公司的发展期 / 56

- 一、《花与树》（1932年出品） / 56
- 二、“分镜头脚本”引入动画制作中 / 59
- 三、《三只小猪》（1933年出品） / 62
- 四、《龟兔赛跑》（1934年出品） / 66
- 五、《聪明的小母鸡》（1934年出品） / 68
- 六、《三只小孤儿猫》（1935年出品） / 70
- 七、《乡下表亲》（1936年出品） / 72
- 八、《老磨坊》（1937年出品） / 75

第三节 迪斯尼公司的事业巅峰期 / 77

- 一、《白雪公主与七个小矮人》（1937年出品） / 77
- 二、《公牛费迪南德》（1938年出品） / 85
- 三、《丑小鸭》（1939年出品） / 87
- 四、《木偶奇遇记》（1940年出品） / 90
- 五、《幻想曲》（1940年出品） / 95
- 六、《小飞象》（1941年出品） / 103
- 七、《小鹿斑比》（1942年出品） / 110

第四节 迪斯尼“战争时期”的动画发展 / 114

- 一、二战期间（1943—1945年） / 115
- 二、战后集合短片（1946—1949年） / 120

第五节 迪斯尼公司的繁荣时期 / 130

- 一、《仙履奇缘》（1950年出品） / 131
- 二、《爱丽丝梦游仙境》（1951年出品） / 133
- 三、《金银岛》（1952年出品） / 135
- 四、《小飞侠》（1953年出品） / 137
- 五、《小姐与流氓》（1955年出品） / 139
- 六、《睡美人》（1959年出品） / 141
- 七、《101只斑点狗》（1961年出品） / 144
- 八、《石中剑》（1963年出品） / 146
- 九、《森林王子》（1967年出品） / 148

第三章 迪斯尼乐园发展史 / 153

第一节 沃尔特创建的迪斯尼乐园 / 154

- 一、洛杉矶迪斯尼乐园（1955年） / 158