

<<迪斯尼动画艺术史>>

图书基本信息

书名：<<迪斯尼动画艺术史>>

13位ISBN编号：9787302193265

10位ISBN编号：7302193266

出版时间：2009-3

出版时间：清华大学出版社

作者：李四达

页数：418

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<迪斯尼动画艺术史>>

前言

迪斯尼公司是动画行业的先锋，也是动画行业的龙头企业，在近百年的历史和市场的磨砺中，迪斯尼公司历经岁月风雨洗礼和人世沧桑，在今日的数字时代仍奇迹般的屹立不倒，成为人类文化史和动画艺术史上的一个奇迹！

回顾历史，人们不得不钦佩已经去世了40余年的迪斯尼公司的创始人沃尔特·迪斯尼的真知灼见和对未来的把握。

特别是在这个大众文化流行的时代，一个恪守理想主义和传统价值观的公司居然能够发展成为一个以动画为龙头、集传媒、娱乐、旅游、休闲和品牌授权为一体的庞大集团，这可以说是一个最大的“谜”：为什么迪斯尼公司能够历经百年风雨沧桑而不倒？

迪斯尼的文化核心是什么？

如何使一个文化企业永远充满创意和激情？

迪斯尼公司是如何克服事业低谷和危机的？

迪斯尼在数字时代如何做到“与时俱进”的？

迪斯尼动画技术有哪些“杀手锏”？

迪斯尼企业发展经验对中国动画业有何启示？

这些问题不仅值得思考，而且也是国内动画企业和动画人最感兴趣的问题。

迪斯尼代表着一种文化，一个经过不断重复、循环、过滤、筛选和创新发明的结果，最终表现为特殊的文化产业。

迪斯尼对世界、人、自然的态度和认识，对文化的包容，对欢乐的追求，对童心的呵护和对教育的重视都是值得我们效仿的。

我国有着辉煌的动画历史和独特的动画美学流派，包括《铁扇公主》、《哪吒闹海》、《大闹天宫》和《小蝌蚪找妈妈》等一系列高质量的动画片，开创了中国动画历史的先河。

但50年来，我们的动画片和动画企业却最终未能像迪斯尼公司那样“从一只老鼠开始”成长为参天大树，而且根深叶茂、繁花似锦并衍生出丛丛幼林，为后代子孙提供了一个绝佳的精神和文化乐园……

今天，我国的动画产业日趋繁荣，包括“宏梦卡通”、“江通动画”和“盛大网络”等国内顶级卡通企业或游戏娱乐企业的领导者们都不约而同地将迪斯尼作为企业的发展方向或参照目标，盛大网络的创始人陈天桥就曾不止一次的说过“要做中国的迪斯尼”。

由此，了解迪斯尼，借鉴迪斯尼的成功经验就显得更为重要。

中国具有悠久的历史、灿烂的文化，可提供取之不尽的精神财富；不仅如此，中国还拥有最广大的儿童和青少年群体，这是巨大的潜在消费市场。

而中国所缺少的正是像沃尔特·迪斯尼这样的能推陈出新、兼收并蓄、甘愿为动画贡献毕生的人，具有理解大众文化并领导大众的审美趋向的人，对新技术、新观念特别敏锐的人和不断进取、勇于创新 and 探索的人。

<<迪斯尼动画艺术史>>

内容概要

迪斯尼公司是全球著名的动画和媒体娱乐公司。

了解迪斯尼的成长历程和研究迪斯尼动画艺术的发展轨迹，可以使我们掌握迪斯尼百年兴盛的奥秘，探索迪斯尼公司发展背后曲折感人的故事，体验迪斯尼产品所代表的价值观；此外，还可以了解迪斯尼动画的创作和表现规律以及动画制作技术的发展历程。

本书是一本全面论述迪斯尼动画艺术历史和迪斯尼文化传奇的教材。

该书分5部分共19章，系统地介绍了迪斯尼动画艺术的发展历程。

本书条理清晰、图文并茂，是动画和数字艺术学科领域的普及性读物，同时也可以作为高等艺术院校“动画概论”，“动画原理”和“动画故事版创作和影视编剧”以及工商管理专业的“现代企业管理”等艺术、传媒和管理类基础课和专业课的教材，适合于艺术设计、媒体和广告等专业的本科生学习，也可以作为动画艺术、媒体艺术设计爱好者的自学用书。

为帮助读者掌握迪斯尼公司发展历史和动画理念的形成，本书还提供了1张DVD光盘，内容包括迪斯尼公司发展大事记影片剪辑、迪斯尼经典动画影片剪辑、本书的电子教案和电子试卷等。

<<迪斯尼动画艺术史>>

书籍目录

第1部分 传奇人物沃尔特·迪斯尼(上): 创业和成长 第1章 卡通和动画艺术的诞生 1.1 动画艺术的雏形: 从岩画奔牛到穆布里治的连续摄影 1.2 卢米埃尔兄弟和电影艺术的诞生 1.3 动画艺术先驱: 布雷克顿和温瑟·麦凯 第2章 沃尔特·迪斯尼的坎坷童年 2.1 沃尔特·迪斯尼的身世和幼年经历 2.2 迪斯尼的中学时代: 卖报少年和卓别林的粉丝 2.3 沃尔特的军旅时光和漫画师之梦 第3章 欢笑动画公司和迪斯尼创业史 3.1 欢笑动画公司的成立 3.2 寻梦好莱坞: “爱丽丝”与迪斯尼兄弟制片厂 3.3 事业挫折: 米兹的背叛和幸运兔子的流产 3.4 事业的转折: 米老鼠和有声动画的诞生 3.5 “花与树”: 奥斯卡大奖与彩色动画的萌芽 第2部分 传奇人物沃尔特·迪斯尼(下): 辉煌和梦想 第4章 事业巅峰: “白雪公主和七个小矮人” 4.1 迪斯尼的冒险赌注: “白雪公主”与长篇动画 4.2 “白雪公主”的演绎: 从格林兄弟到迪斯尼 4.3 长篇剧情动画“木偶奇遇记”诞生记 4.4 “幻想曲”: 音乐与动画艺术的完美演绎 第5章 20世纪40年代: 困境和探索中的迪斯尼动画片 5.1 迪斯尼公司的首次内部危机: 罢工风潮 5.2 迪斯尼困境中的“小飞象”和“小鹿斑比” 5.3 战争时期迪斯尼动画片的生产 5.4 沃尔特南美之旅与“致候吾友”和“三骑士” 5.5 迪斯尼的最佳短片: “为我谱上乐章”和Destino 5.6 迪斯尼的“米奇与魔豆”与“小蟾蜍大历险” 第6章 走向电影和电视节目的迪斯尼 6.1 “南方之歌”与迪斯尼真人动画电影 6.2 迪斯尼与ABC: 电视媒体的机遇和挑战 第7章 战后17年: 迪斯尼长篇动画的繁荣时期 第8章 迪斯尼乐园与“乌托邦社会”之梦 第9章 沃尔特·迪斯尼: 一个传奇历史的结束 第3部分 重振动画片之旅: 迪斯尼的艾斯纳时代 第10章 迪斯尼的彷徨和低谷时期 第11章 艾斯纳和新迪斯尼时代 第12章 迪斯尼长篇剧情动画的复兴 第13章 迪斯尼动画的最终传奇: “狮子王” 第14章 迪斯尼现代二维动画的“铁器时代” 第4部分 数字时代的迪斯尼动画: 现实、机遇和挑战 第15章 一个数字电影和动画时代的来临 第16章 相逢一笑泯恩仇: 皮克斯与迪斯尼 第17章 “后艾斯纳时代”与迪斯尼的雄心 第5部分 迪斯尼真人电影和戏剧艺术: 动画艺术的拓展和延伸 第18章 迪斯尼真人电影的发展历程 第19章 迪斯尼的舞台剧和音乐剧 附录: 《迪斯尼动画艺术史》测验题 第一部分测验题 第二部分测验题 第三部分测验题 第四部分测验题 第五部分测验题 参考文献

<<迪斯尼动画艺术史>>

章节摘录

插图：2．皇后最后的下场《白雪公主》的故事结尾，皇后被套上烧得赤红的铁鞋，跳舞至死。

这一情节从初版到最后一版都没有改变。

动画片的编导认为，皇后的结局如果太过悲惨、可怕，不适于儿童观看，但是如果过于平淡，又缺少动作性。

最后，编导决定让皇后自己跌下山崖，然后被滚下的巨石砸死。

这是灌输给孩子们一个道理，“善有善报，恶有恶报”。

3．小矮人和王子的新形象根据德国民间故事的原典记载，白雪公主进入森林后，每晚轮流与七个小矮人同床，小矮人不过是农民的转喻，地位极其低下的农民要与高贵的公主同床，可以说是一种痴人的梦想。

这一可怕情节的设置，显然是贫苦农民意淫的产物。

迪斯尼影片的编导将七个小矮人设计成七个矿工。

他们性格淳朴、天真，他们热爱白雪公主，纯真的保护她，他们成为反抗邪恶势力的群体。

可以说，他们是美国劳工阶级和工会形象的折射物。

同时，影片还用大量的画面，描述了白雪公主与森林小动物以及七个小矮人和平、友好的关系。

把整个世界的自然万物定性为和谐、美好的关系，反映了影片编导对美好社会未来的憧憬。

格林童话的原著中，王子不但英俊而且富有。

显然，金钱是格林兄弟认定的一个“好王子”不可或缺的条件。

而迪斯尼影片的改编却恰恰相反，把爱情描写成一种可以超越财富和门第的伟大情感，这完全是一种现代社会的爱情观念。

在迪斯尼影片中，骑着白马的英俊王子，听到白雪公主的美妙歌声，寻音而来，她破烂的衣衫显示她只是一个女仆，他不顾白雪公主的卑下地位，一见钟情地爱上了她。

最后，他又用爱情的吻，唤醒了白雪公主，然后带着她远去。

这一种现代式的爱情，所以立即被人们无保留地欣然接受。

由此可以体会到迪斯尼宣传美国式的现代爱情观的良苦用心。

<<迪斯尼动画艺术史>>

编辑推荐

《迪斯尼动画艺术史》由清华大学出版社出版。

<<迪斯尼动画艺术史>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>