

1923年10月16日,22岁的沃尔特·迪士尼和哥哥罗伊在洛杉矶用50美元成立了一家工作室,以创作卡通人物米老鼠和唐老鸭闻名。如今90年过去,公司已成长为全世界最大的娱乐传媒公司——迪士尼。如果你以为迪士尼近一个世纪只做小孩子的生意那就错了,公司业务从娱乐节目制作、主题公园到玩具、图书授权和发行,再到电子游戏、网络等新媒体传播,全部涵盖其中。

●农场走出漫画大师

1901年12月5日,沃尔特·迪士尼生于美国芝加哥市。在童年时,沃尔特就是在马瑟琳镇仙鹤农场度过了他幸福的童年时代。在这里,他最好的伙伴便是一些小动物,他养了鸡、鸭、猪等他喜欢的动物,其中一只最大的猪是他最好的朋友,他给它取名为“波克”。沃尔特后来回忆这段童年生活时这样说:“它特别喜欢恶作剧,它喜欢悄悄从我背后顶我一下,然后高兴地哼哼着大

摇大摆地走开了,如果我被顶倒了,它就更得意了。你记得《三只小猪》里的那只猪吗?‘波克’就是它的原型。”农场里的动物虽然幼幼小吵闹,但同父亲和兄弟们比,他却更乐意和它们在一起,他给它们取名字,同它们谈话,编关于它们的故事,这些都为他在后来成为一位举世闻名的动画大师奠定了基础。
1910年9月,沃尔特迁居堪萨斯市,开始了长达6年的报童

生涯。卖报之余,他最喜欢的便是画漫画。1923年,沃尔特和他的兄弟罗伊成立了迪士尼兄弟工作室,开始为制片人创作《爱丽丝喜剧系列》,这也是迪士尼公司成立的标志。此后,迪士尼工作室又推出了《幸运兔子奥斯华》等片,塑造了爱丽丝、奥斯华等经典卡通形象。1926年,沃尔特将“迪士尼兄弟公司”的名称改为“沃尔特·迪士尼制作公司”。

90岁迪士尼演绎不老传奇

●一切都始于一只老鼠

“我只希望人们不要忘记一件事,那就是一切都始于一只老鼠。”——沃尔特的这句名言让所有人都了解米老鼠这一形象在迪士尼公司的地位。

虽然塑造了爱丽丝、奥斯华等形象,但沃尔特·迪士尼经济上依然窘迫,他想去好莱坞谋得一份职位,但接连的应聘失败使得他心灰意冷,沃尔特只得灰溜溜地乘坐火车回家,就在无聊的旅途中,沃尔特做了一个怪梦,正是这个梦境,掀开了二十世纪最知名的卡通人物的盖头,也成了沃尔特·迪士尼咸鱼翻身的契机——在这个梦里,沃尔特见到了一只活泼可爱的小老鼠。

在米老鼠诞生以前,长耳朵卡通兔奥斯华的形象很受观众欢迎,1928年,沃尔特和设计师们一起讨论,如何创作一个更可爱的卡通形象,他们把奥斯华画在纸上,然后开始修改:把耳朵变圆,给短裤加上纽扣,给大脚穿上鞋子,双手戴上手套,再加

●米老鼠勇闯奥斯卡

1937年,迪士尼又推出了根据经典童话故事改编的《白雪公主和七个小矮人》一片,此片时长达83分钟,是世界上第一部长篇动画电影,也是影史上第一部发行原声带的作品——迪士尼作品对音乐的重视,从《白雪公主和七个小矮人》开始已经成为范例,在次年推出的《幻想曲》中,沃尔特·迪士尼更是完全抛弃了故事情节,只用唯美的画面配上交响乐曲来支撑长达两个小时的影片,为观众呈现了一场美轮美奂的视听盛

宴。迪士尼崛起的年代正好是美国的经济大萧条时期,沃尔特营造的励志、欢笑、举家同乐的卡通世界也成了困境中的美国人最有营养的一道心灵鸡汤。

1938年,沃尔特·迪士尼制作有限公司正式收购了前期所创立的其他几家公司,奠定了日后迪士尼娱乐产业帝国的雏形。1952年11月,他的第一部彩色卡通片《花儿与树》和“米老鼠系列”分别获得奥斯卡金像奖。这些为他带来了巨大的声誉和财富。

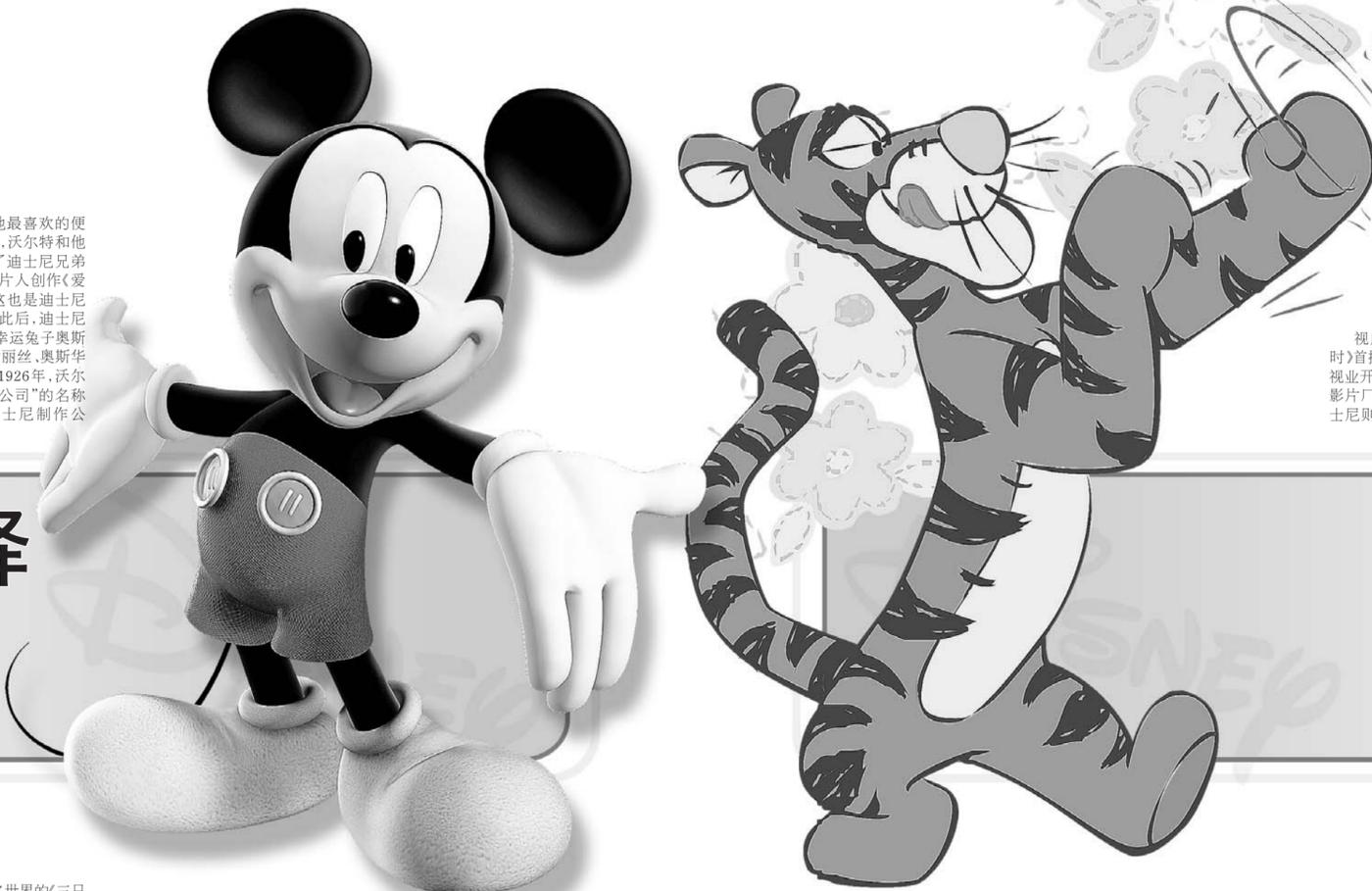
为纪念,这就是闻名世界的《三只小猪》。
沃尔特·迪士尼在1934年再接再厉推出了《聪明的小母鸡》一片——片中塑造了另一个迪士尼的经典动画形象“唐老鸭”。

●票房与口碑双丰收

迪士尼的动画电影可以划分为迪士尼手绘经典动画、迪士尼真人动画,迪士尼计算机动画,迪士尼模型动画,迪士尼电影版卡通和迪士尼录像带首映等类型,其中的经典动画成为迪士尼最主要的象征,迪士尼始终保持对新技术的敏锐关注,1988年,他们又推出了《谁陷害了兔子罗杰》一片,本片集合了来自乔治·卢卡斯的“工业光魔”公司的特效,也包含了迪士尼的创意心血,是世界电影史上首次将真人与动画结合在一起的电影,在模糊了动画电影与真人电影的界限之余,更是彻底颠覆了人们对电影本性的认识。经过多年的发展,迪士尼是好莱坞目前体系最为完备的电影公司。

动画大片则无一例外地改编自经典文学作品、民间传说或者神话故事,就连中国的民间故事《花木兰》也曾被迪士尼搬上银幕。进入上世纪90年代,《美女与野兽》《阿拉丁》等经典迪士尼动画电影相继推出,1994年,根据莎士比亚经典巨著《哈姆雷特》改编的迪士尼动画电影《狮子王》首次被引进中国大陆。与此同时,计算机技术的发展也给迪士尼的创作插上了新的翅膀,1995年,迪士尼和皮克斯工作室合作推出了《玩具总动员》一片,这是世界上第一部全部采用计算机技术创作的动画电影,此后迪士尼与皮克斯的黄金组合屡创佳绩——《海底总动员》《超人总动员》《飞屋环游记》,一部接着一部,只要是迪士尼+皮克斯的创作班底,必然是票房与口碑双丰收。
本报记者综合报道

●从电影涉足电视

二战结束后,方兴未艾的电视事业很快进入了沃尔特·迪士尼的视野,1950年底,迪士尼的第一个电视广播节目《奇妙王国一小时》首播,上世纪50年代中期,电视业开始快速发展,小荧屏被电影片厂视为威胁,但沃尔特·迪士尼则当作宝贝。在他看来,电

视可以将授权产品直接打入成千上万的家庭。迪士尼公司和美国三大电视网最晚成立的ABC达成电视动画片协议,开始制作“米老鼠俱乐部”电视节目,这些节目每分每秒都在帮迪士尼授权角色做免费广告。
沃尔特·迪士尼并不满足在电影和电视领域的成就,他想要拓展全新的领域,而游乐场使他着迷,沃尔特常常陪着两个女儿参观动物园,嘉年华或者游乐

米老鼠帝国的扩张之路

●缔造孩子的快乐天堂

1955年,沃尔特把动画片所运用的色彩、刺激、魔幻等表现手法与游乐园的功能相结合,推出了世界上第一个现代意义上的主题公园——洛杉矶迪士尼乐园,成为了此后主题乐园的标杆。仅在开放的头六个月里,就有300万人纷至沓来,在来访的人中有11位国王、王后,24位州政府的首脑和27位王子、公主。在10年里,“迪士尼乐园”的收入高达1.95亿美元之多。

“主题乐园”的概念是史无前例的,沃尔特开创了主题乐园这种形式,为全世界的孩子们们创造了一座宏伟的快乐天堂。1966年,沃尔特·迪士尼走完了他传

●钻石状的产业链

其早在上世纪三十年代,米老鼠的卡通片刚刚成功时,沃尔特·迪士尼就产生了展开多元经营的念头:很快,米老鼠漫画、米老鼠冰淇淋、米老鼠手表等产品被接连不断地生产出来,到1932年,米老鼠俱乐部在全美已经有超过一百万名会员。除了动画电影这个行业,迪士尼还涉足迪士尼手表、迪士尼饰品、迪士尼少女装、迪士尼箱包、迪士尼家居用品、迪士尼毛绒玩具、迪士尼电子产品等多个产业。由于大多数人都是从小看着迪士尼的动画片长大的,所以迪士尼所涉及的各大产业都受到了广大消费者的一致好评,取得了丰硕的商业价值。

1977年,一部名为《小熊维尼历险记》的影片又被迪士尼公司搬上了大银幕,不过与此前原

奇的一生,撒手人寰。1971年,“迪士尼世界”又在佛罗里达州奥兰多郊外建成了,这是第二所宏大的娱乐公园。像“迪士尼乐园”震惊西部人一样,“迪士尼世界”轰动了东海岸的人们,数以万计的儿童和成人来到这里参观美国一条街,奇异王国和许多令人难忘的有趣之物。从女儿身上,迪士尼获得启发,有了建造迪士尼乐园的想法,他不仅做到了,而且让这个乐园成了全世界孩子心目中的胜地,这标志着迪士尼的触角伸出了好莱坞。根据迪士尼“全球化视野,本土化行动”的扩张理念,1983年,东京迪士尼乐园开幕,这是迪士尼第

一个美国境外的主题乐园;同年,迪士尼电视频道正式开播,这无疑标志着迪士尼的欢乐事业与电视时代的全面对接。此后,迪士尼公司开始更多地涉足真人电影的拍摄,1987年,真人喜剧电影《三个奶爸一个娃》由迪士尼旗下公司推出,本片也是迪士尼第一个在美国票房超过一亿美元的电影。
沃尔特曾说:“只要幻想存在于这个世界,迪士尼乐园就永远不会完工。”如今,幻想继续,而全球11座迪士尼主题乐园也仍旧不断创新和扩建。

●娱乐战车的“动力引擎”

2006年,迪士尼以74亿美元并购皮克斯;2009年以42亿美元并购漫威娱乐;2012年以40亿美元并购卢卡斯影业。

在相继收购皮克斯、漫威和卢卡斯影业之后,迪士尼吸收了三支截然不同的新文化、观众群逐渐从小女孩向男孩甚至向成人转变;而迪士尼影业本身也继续致力于向观众提供优秀的家庭电影。他们各有分工:迪士尼动画和皮克斯工作室负责儿童、漫威影业的超级英雄负责青少年,《星球大战》系列则主打成年男性和极客观众;此外试金石影业与梦工厂电影、布鲁克海默合作推出包括《林肯》等真人电

影。
值得一提的是,由迪士尼动画工作室与漫威首次合作的动画片《六大英雄》(Big Hero 6),也是对全新漫威角色的一次挖掘。日漫风和传统迪士尼的结合,犹如清风扑面,让人在好莱坞铺天盖地的超级英雄电影中看到了一丝新气象。
卢卡斯、漫威和皮克斯,这三者之于整个公司,就像三个“微型迪士尼”,它们各自拥有独立的“宇宙”及可供迪士尼发展特许经营的角色,它们就像三个“动力引擎”,为迪士尼提供着源源不断的内容,同时又以各自独特的文化深受不同观众群体的喜爱,迪士尼为了丰富自己的文化内容,不断地改编各民族的故事,但最终体现的还是好莱坞的模式,实际上从产业的角度看,迪士尼乐园在全世界扩张,也都是在复制自己的内容。 本报记者综合报道

