

卡通界的萬年青-淺談米老鼠的世界

篇名：

卡通界的萬年青-淺談米老鼠的世界

作者：

韋嘉茹。私立曙光女中。高三和班
趙鈺娟。私立曙光女中。高三和班

壹●前言

提到迪士尼第一個就想到米老鼠，誇張的動作、滑稽的表情、與布魯托、米妮、唐老鴨等配角呈現出簡單不失幽默的卡通內容，深受大人小孩的喜愛。

華特迪士尼生前常說一句話「It all started with a mouse!」，一隻老鼠的確造就了整個迪士尼王國的誕生，因此一隻風迷全球、無人不曉的卡通人物，一雙大耳朵的圖樣成爲他們大大的代表。也成立世界上最大的迪士尼世界遊樂園，穿著紅天鵝絨褲、帶著白手套的米老鼠，到現在足足有八十歲了，不禁讓我們冒出一些問題，創造米老鼠的偉人是誰？爲什麼米老鼠可以如此的這麼深受大眾的喜愛？這八十年來是怎麼走過來的？在米老鼠的背後又隱藏多少的汗水？所以決定以米老鼠爲主角，作更深入的探討。

貳●正文

一、米老鼠的誕生

在1927年，華特迪士尼終於創出一個頗受歡迎的卡通人物【幸運兔奧斯華】(Oswald, the Lucky Rabbit)，當時獲得不少迴響。1928年2月，華特迪士尼信心滿滿地與太太莉莉蓮搭火車趕到紐約，要與發行人 Charles Mintz 洽談奧斯華卡通下一期的合約，華特原本計畫要提高價格賣出，不料發行人在此時告訴華特一個殘酷的事實：他已經高價買通所有奧斯華的幕後人員！照樣可以繼續推出奧斯華，而華特卻已無法擁有奧斯華了...奧斯華是華特迪士尼心底永遠的痛，在此事件中華特嚐到被下屬背叛的滋味！經此慘痛經驗後華特迪士尼學到一個教訓：一定要本身擁有影片的版權！從紐約回途火車上，華特迪士尼腦中萌發了另一個卡通主角的靈感，那就是：一隻老鼠！華特馬上幫這隻老鼠取名爲“Mortimer Mouse”，不過迪士尼夫人莉莉蓮卻想到一個更好的名字：“Mickey Mouse”！

有了奧斯華慘痛的經驗，迪士尼這回可學乖了，老鼠的祕密計畫是在自家車庫中秘密進行的，在迪士尼與伙伴 Ubbe Iwerks 努力趕工下，第一部米奇卡通【飛機迷】(Plane Crazy)終於完工！迪士尼將成品拿給一些片商看，不過卻沒有人感到有興趣，華特迪士尼並不因此放棄，繼續再推出【飛奔的高卓人】(Gallop'n Gaucho)，不過反應卻還是很冷淡！在當時有聲電影的時代剛開始，於是迪士尼興起把卡通拍成有聲片的念頭！因此第三部製作的米奇卡通【汽船威利號】(Steamboat Willie)就被製作成有聲卡通，本片也成爲影史上第一部有聲卡通影片！1928年11月18日【汽船威利號】在紐約市的殖民大戲院隆重舉行首映，反應空前熱烈，許多人湧進戲院不是爲了看當天上映的電影【幫會血鬥】，而是爲了看電影前播出的迪士尼卡通—【汽船威利號】！米老鼠讓迪士尼首次嚐到名利雙收的滋味。(註一)

二、米老鼠的孕育

1、米老鼠的形象雖然永恆地一致，但米老鼠的身份卻是各不相同。它出現在 120 部電影裡，當過偵探、牛仔、魔術學徒、水泥匠、指揮家。不論米老鼠的身份怎樣，他代表的總是小人物，儘管環境險惡，它最終總能機智地化險為夷，度過難關。而這些故事經常透著迪斯耐自身的影子。到了 40 年代，米老鼠神奇的魅力開始減退。

迪斯耐是這樣評價的：「米老鼠成了我們的包袱，因為它像一座豐碑一般，這就限制了我們可以做的事。比如，假如我們讓米老鼠踢誰一腳，那我們就會收到無數母親的抗議信，她們會說我們這樣做是在讓孩子學壞。由此，米老鼠必須保持它甜蜜的形象。而這樣的一個形象難道不是捆住了人們的手腳嗎？」

自然，米老鼠是一面旗幟。後來的年間，它成了無數動畫刊物和雜誌的主題形象。在狄斯耐樂園，巨型的米老鼠站在那裡同來訪的客人握手致意，這象徵了迪斯耐公司的繁榮和成功的業績。作為動畫形象，米老鼠已被唐老鴨取代。(註二)

2、迪士尼米奇作品大紀事

- 1928 【Plane Crazy】（這是第一部製作的米奇電影，當時還是無聲黑白片）
- 【The Gallopin' Gaucho】（米奇第一次穿鞋子，首度與大壞蛋 Pete 交手）
- 【Steamboat Willie】（世界首部有聲卡通，米奇生日是本片在紐約首映）
- 1929 【When the Cat's Away】（米奇第一次戴手套）
- 【The Barnyard Battle】（在本片米奇身材大小被定為與一般老鼠同大）
- 【The Karnival Kid】（米奇第一次說話，他說的第一句話是："Hot Dog"）
- 【Mickey's Follies】（米奇首齣音樂劇式的卡通，名曲：Minnie's Yo Ho）
- 1930 【Just Mickey】（本片版權登記卻是以【Fiddlin' Around】為名登記的）
- 【The Chain Gang】（Pluto 第一次登場，不過當時還沒取名字）
- 【The Picnic】（Pluto 再次出現，不過卻是美妮的狗，名字叫做 Rover）
- 1931 【The Moose Hunt】（米奇的狗終於定名為 Pluto）
- 1932 【Mickey's Review】（高飛狗首度登場，不過名字是叫做 Dippy Dawg）
- 1933 【The Mad Doctor】（米奇造型變得更像人類，已沒有齧齒動物的特性）
- 【Mickey's Pal Pluto】（後來在 1941 年改編拍成【Lend a Paw】）
- 【Mickey's Gala Premier】（這是後來第一部在電視上播出的米奇卡通）
- 1934 【Mickey's Steam Roller】（米奇的兩個姪子 Ferdie 和 Morty 出現）
- 【Orphan's Benefit】（後來在 1941 年重拍新版，米奇首度與唐老鴨同台）
- 1935 【The Band Concert】（第一部彩色米奇卡通）
- 【Mickey's Kangaroo】（米奇卡通最後一部以黑白片方式呈現）
- 1936 【Thru the Mirror】（靈感是來自【愛麗絲夢遊仙境】）
- 【Mickey's Rival】（米奇遇上情敵 Motimer，此名當初原本是要給米奇的）
- 1938 【Brave Little Tailor】（米奇扮演童話中與巨人對抗的勇敢小裁縫）
- 【The Fox Hunt】（重拍 1931【Silly Symphony】，是【唐老鴨】卡通系列）
- 1939 【The Pointer】（米奇從此有了像人類般的眼白）
- 【Mickey's Surprise Party】（本片是幫 National Biscuit 公司製作的）
- 【The Standard Parade】（本片是幫 Standard Oil 公司製作的）
- 1940 【Fantasia】（第 3 部經典動畫，米奇首次主演長篇電影）
- 1941 【The Nifty Nineties】（米奇的尾巴從此消失好一段時間）

- 【Orphan's Benefit】（是重拍 1934 年的片子）
- 【A Gentleman's Gentleman】（米奇住宅首次出現，是【布魯托】卡通系列）
- 【Canine Caddy】（本片是屬於【布魯托】卡通系列）
- 【Lend a Paw】（重拍 1934【Mickey's Pal Pluto】，【布魯托】卡通系列）
- 1942 【Mickey's Birthday Party】（本片中難得米奇耳朵某些角度看不是圓形的）
- 【All Together】（本片是幫加拿大 National Film Board 製作的）
- 1943 【Pluto and the Armadillo】（本片是屬於【布魯托】卡通系列）
- 1946 【Squatter's Rights】（奇奇帝帝唯一找米奇麻煩，是【布魯托】卡通系列）
- 1947 【Mickey's Delayed Date】（二次大戰後首度米奇又露出尾巴了）
- 【Fun and Fancy Free】（第 9 部經典動畫，華特最後一次幫米奇配音）
- 1948 【Pluto's Purchase】（本片是屬於【布魯托】卡通系列）
- 1949 【Pueblo Pluto】（本片是屬於【布魯托】卡通系列）
- 1950 【Crazy Over Daisy】（這是屬於【唐老鴨】卡通系列）
- 1952 【Pluto's Christmas Tree】（本片是屬於【布魯托】卡通系列）
- 1953 【The Simple Things】（本片後米奇短片暫時停止，轉進電視成立俱樂部）
- 1983 【Mickey's Christmas Carol】（聖誕節經典名著改編的中篇電視動畫）
- 1988 【Who Framed Roger Rabbit】（真人動畫主演傑作，米奇只是來客串）
- 1990 【The Prince and the Pauper】（與動畫【救難小英雄 澳洲歷險記】同時推出）
- 1995 【A Goofy Movie】（迪士尼電影版卡通，米奇只是來客串）
- 【Runaway Brains】（風格驚悚另類的最近一部米奇作品）
- 1999 【Mickey Mouse Works】（美國已經播出的全新米奇 TV 影集）
- 【Mickey's Once Upon A Christmas】（影音產品首映）
- 2000 【Fantasia/2000】（【幻想曲 2 0 0 0】，但米奇這段是 1940 年版就有的）
- 2001 【House of Mouse】（【米老鼠群星會】，電視影集）
- 2004 【The Three Musketeers】（【三劍客】，影音產品首映）
- 【Mickey's Twice Upon A Christmas】（影音產品首映）

(註一)

三、米老鼠的朋友

1、唐老鴨(Donald)

迪士尼在 1928 年創造出米奇老鼠後，【汽船威利】（Steamboat Willie）這部世界影史上第一部有聲卡通，不但打響了米奇老鼠，更打響了華特迪士尼的名號。在此之後迪士尼除了繼續推出米奇系列的卡通之外，也嘗試了不少新題材的卡通短片，1932 年更推出世界影史上第一部彩色卡通短片【花與樹】（Flowers and Trees），其他像是【三隻小豬】（The Three Little Pigs）、【老磨坊】（The Old Mill）、【醜小鴨】（The Ugly Duckling）... 等等短片，都榮獲奧斯卡金像獎的肯定，除了這些金獎卡通短片之外，迪士尼在 1934 年 6 月 9 日推出的【聰明的小母雞】（The Wise Little Hen）也是迪士尼影史不可忽略的一部短篇作品，為什麼呢？因為...本片誕生了一隻影史上著名的鴨子明星－唐老鴨（Donald Duck）！

在【聰明的小母雞】中，唐老鴨和彼得豬是兩個好吃懶做的傢伙，平時不努力耕耘，到了沒食物還想去欺騙小母雞的同情施捨，最後這位聰明的小母雞運用機智，好好地給他們這兩個傢伙一頓教訓！這部迪士尼的短篇作品一推出，沒想到捧紅的不是主角，卻是那位口齒不清、一堆壞主意的鴨子配角！當初在製作本片時，華特迪士尼花了好多時間找尋合適的聲

音來幫這隻鴨子配音，好久都還找不到適合他的聲音，最後終於找到一位曾經在牛奶公司工作的 **Clarence Nash** 先生來幫唐老鴨配音，這位 **Nash** 先生當初是上一個廣播節目表演模仿動物聲音，結果碰巧讓華特迪士尼在收音機前聽到，迪士尼聽到他的聲音大為讚賞，立刻將他延攬進公司來！（註三）

2、米妮(Minnie Mouse)

最愛說的話「**Why hello!**」。充滿魅力和健康的米妮用她優美、宛如鳥叫般的聲音為妙妙屋帶來了甜美的音樂。米妮是米奇的女朋友，在米老鼠的第一部動畫片《威利汽船 **Steamboat Willie**》中就已經出現，米妮可人、溫柔的個性在《米奇妙妙屋》中得到了延續。米妮是米奇的完美搭檔，她與米奇一起解決問題，一起幫助朋友克服困難。

3、高飛(Goofy)

好心、笨拙而又可愛的高飛在 **1932** 年米老鼠卡通片「**Mickey's Revue**」第一次亮相。他的樂觀和童心在過去的幾十年中贏得了眾多忠實觀眾。在妙妙屋中，高飛的真誠與和善良將繼續引發觀眾的共鳴。的確，在米奇和朋友們遇到日常生活中問題的時候，高飛經常在劇中扮演著緩和氣氛的角色。

4、布魯托(Pluto)

布魯托是米奇忠實、可愛的寵物狗。與一般的看法不同，布魯托早在成為米奇寵物之前就已經進入娛樂業。在 **1930** 的一部電影「**The Chain Gang**」中，布魯托以獵狗的形象出現。直到 **1931** 年在影片「**The Moose Hunt**」中最後被認定為米奇的好朋友。布魯托渴望滿足、注意力不集中、喜歡亂蹦亂跳、容易受到驚嚇。但是遇到問題的時候，他總是能冷靜的推斷是非、以令人驚訝的方式解決，而不是武斷行事。（註四）

四、米老鼠受歡迎因素

米老鼠生動的表情、靈活的動作和十分逼真可愛的配音，以及適合全家男女老少觀賞的劇情，雖然比不上現在的精緻卡通，但總有著一種懷舊的感覺，之所以成為了 **80** 年不敗的知名動畫卡通。

五、米老鼠的配音

米老鼠在 **1928** 年至 **1946** 年都是由華特迪士尼親自配音，**1946** 年起由吉姆麥當勞取而代之，**1983** 年起由 **Wayne Allwine** 配音，他是麥當勞先生早期的助手。（註五）

參●結論

在小朋友的世界中，隨著卡通世界的進步也增添了不少的競爭者加入，但是迪士尼卻不因此而動搖，反而在卡通界站的穩穩的，並且創造出越來越多的動畫卡通、贏得了許多奧斯卡獎，，同時也獲得每位觀眾的焦點，華特貼心的為米老鼠設計許多配角，米妮、唐老鴨、

高飛、布魯托.....等等，各有各的特色及個性，在卡通裡巧妙的和米老鼠合作，演出一集又一集撼動人心的巨作，不僅把目標放在家庭皆可觀賞，也增添小朋友在生活中的樂趣。在動畫上下了重功夫的迪士尼，在卡通界中，成爲無人不曉的卡通大代表了。

肆●引註資料

註一、迪士尼米奇的故事。<http://disney.lovesakura.com/History/mickey.htm>。(檢索日期 2008/7/14)

註二、國際瞭望台《大千世界》米老鼠過 75 歲生日。

<http://w1.southnews.com.tw/snews/World/All/All00/0015.htm>。(檢索日期 2008/7/14)

註三、迪士尼唐老鴨的故事。<http://disney.lovesakura.com/History/donald.htm>。(檢索日期 2008/7/14)

註四、Welcome to Disney.com.tw。<http://www.disney.com.tw/mickey/info/character.html>。(檢索日期 2008/7/14)

註五、米老鼠-維基百科，自由的百科全書。

<http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%B1%B3%E8%80%81%E9%BC%A0&variant=zh-hant>

。(檢索日期 2008/7/14)