

Tale as Old as Time: The Art and Making of Beauty and the Beast

Charles Solomon

[Download now](#)

[Read Online](#) ➞

Tale as Old as Time: The Art and Making of Beauty and the Beast

Charles Solomon

Tale as Old as Time: The Art and Making of Beauty and the Beast Charles Solomon

The Beauty and the Beast legend has a universal appeal; the fairy tale exists in numerous versions throughout the world. During the process of being translated into a Disney film, Beauty and the Beast had several false starts. It was originally conceived as an eighteenth-century period piece, directed by the British husband-and-wife team of Richard and Jill Purdum. After some changes, two new directors, Kirk Wise and Gary Trousdale, were put in charge of the project. Although he was initially reluctant to do another animated film after The Little Mermaid, the late Howard Ashman came on board shortly after the new directors did. Over many months, the characters and story evolved further, but there were many changes, and wrong turns. Sequences were created, reworked, cut, and added as the film gradually emerged, like a statue from a block of marble.

After all of the ups and downs, *Beauty and the Beast* was released in 1991 to rave reviews and record-breaking box-office business. The film was widely hailed as a technical and aesthetic breakthrough and remains the only animated feature ever to be nominated for an Oscar for best picture. This authoritative book features interviews with artists, voice-over actors, and executives, and transcripts of meetings and story sessions. Illustrations abound throughout, including sketches, caricatures, sequences of animation drawings, and preliminary artwork from discarded scenes. This book will be a must-have for any fan of the "Tale as Old as Time."

Tale as Old as Time: The Art and Making of Beauty and the Beast Details

Date : Published August 31st 2010 by Disney Editions

ISBN : 9781423124818

Author : Charles Solomon

Format : Hardcover 176 pages

Genre : Art, Nonfiction

[Download Tale as Old as Time: The Art and Making of Beauty and t ...pdf](#)

[Read Online Tale as Old as Time: The Art and Making of Beauty and ...pdf](#)

Download and Read Free Online Tale as Old as Time: The Art and Making of Beauty and the Beast Charles Solomon

From Reader Review Tale as Old as Time: The Art and Making of Beauty and the Beast for online ebook

Elevetha says

Things I learned:

1. They argued a lot over this film. Tensions were very high. Much yelling. I don't know that I would have liked to be a part of it.
 2. Don Bluth's idea for the retelling sounded so good. He was going off of G.K.'s quote, "A thing must be loved before it is lovable."
 3. Making a movie is hard.
 4. They trick you by putting the best concept art on page one.
 5. I want more concept art. The text was good, but make the book twice as long and INCLUDE MORE CONCEPT ART PLEASE.
 6. This was a ~~Art and~~ *Making of* Book.
-

Parka says

(More pictures at parkablogs.com)

This book reminded me of the oversized art books Disney used to published for Mulan, Pocahontas, Hercules, etc. Although not as large as those predecessors, the feeling of familiarity really comes from the content. This is a Disney book after all.

There are plenty of beautiful art to be seen. The pages are filled with sketches, storyboards, animation drawings, production drawings, background art, photos of Disney artists at work. The print quality is nice.

A lot of names are mentioned and there's no doubt Disney has some of the most talented artists around. Story artist Brenda Chapman is amazing at capturing the nuances, expressions and feelings of the characters with her storyboards. There are also production paintings from Hans Bacher that set the visual style for the film. The animation line drawings from the animators are wonderful as well. Glen Keane designed the Beast, inspired by a buffalo head he bought from a taxidermist shop.

The commentary follows the production of the film, from the history to the reception after it was screened. It even covers the updated edition for IMAX and the additional footage added. The stories and interviews are interesting and as with every movie, you'll be able to read all about the challenges of making an animated film. There's also a chapter on the Broadway adaption.

This is a great book that I can easily recommend to animation art lovers.

Kelsie Gish says

This is my favorite Disney movie. I have watched the Behind-the-scenes features for "Beauty and the Beast" countless times as a child, and I STILL found so many things I didn't know by reading this book. The chapters are quick, but they're chalked full of wonderful little tid-bits on the people behind the movie, the technology used, and the changes made even after the release of the film.

It covers everything; storyboards, animating, composing, the Broadway musical, and the live action. Whether you're a fan of the live action film or not (or you have a love hate relationship with it like I do) reading the creators' ideals to remake it with the best intentions is heartwarming.

The entire book is littered with gorgeous illustrations of storyboards, backgrounds, artists, and frames from the film. And of course, Howard Ashman gets the credit he deserves.

Ellen says

Aside from a few typos here and there, this was a beautiful, well-researched book.

Kelly K says

I love how this incorporated the making of the animated film, land in Walt Disney World, and the live action film adaptation. There was so much information on what was going on during it's production as well as inspiration from the stories of the past.

Becca Kirkman says

If you LOVE the animated tale- this book provides an excellent non-fiction account of how the how Disney's Beauty and the Beast came to be. There is some much packed into this book! I love the pictures of concept art, animation. This book is great because it includes the animated version, Broadway and the new live action. If you are a passionate Beauty and the Beast fan- this book is a must!

Emily says

I'm an expert on all things Beauty and the Beast but this had plenty of information about its creation to refresh my memory. Absolutely gorgeous artwork and pictures are paired with a comprehensive guide to the film's creation. I want this for my personal collection.

Nhi Nguy?n says

Là một fan cuồng của câu chuyện cổ tích *"Beauty and the Beast"* cũng như bộ phim hoạt hình và bộ phim live-action của Disney, nên khi biết cuốn sách này, tôi mua ngay không chần chừ. Cuốn sách không dày nhưng có sức nặng lớn, khi nó tóm tắt lại một cách chi tiết cách mà những nhà làm phim Disney đã làm nên bộ phim hoạt hình *"Beauty and the Beast"* nổi tiếng của hãng cũng như bộ phim mới ra đời. Vậy thì, khi mà cốt truyện Giai nhân yêu Quái vật đã xuất hiện và được dựng thành một nhũn nhặn như thế nào? và tại sao nó lại khác nhau trên thế giới?

Câu chuyện *"Beauty and the Beast"* đã có mặt trong nhiều văn hóa dân gian khác nhau, và lần đầu tiên nó được xuất bản dưới dạng sách là thông qua truyện ngắn *"Beauty and the Beast"* của tác giả người Pháp Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve. Sau đó, bộ tiểu thuyết được chuyển thể bởi Jeanne-Marie Leprince de Beaumont đã giúp câu chuyện *"Beauty and the Beast"* trở nên nổi tiếng toàn thế giới. Năm 1947, đạo diễn Jean Cocteau người Pháp cho ra đời một trong những bộ phim nổi tiếng nhất của câu chuyện này, và từ đó, cốt truyện *"Beauty and the Beast"* đã được Disney lưu tâm. Qua nhiều lần hợp hành, lần đầu tiên đạo diễn, chuyển thể kịch bản, "đẹp là đẹp", thế và sai, mãi tới năm 1991, Disney mới có thể cho xuất xưởng bộ phim hoạt hình của *"Beauty and the Beast"* do chính hãng làm. Đó là một tình huống sức của hàng trăm nhà sản xuất cùng một nhũn nhặn cái đầu tư duy khác, mong muốn đem lại cái nhìn mới mẻ cho một cốt truyện đã quá phổ biến, nhưng vẫn lưu giữ được tinh thần và thẩm mỹ của phim hoạt hình Disney, cũng như những tinh hoa và ý nghĩa tuy vậy của câu chuyện gốc: được có một mặt mà bộ hình dung, và tình yêu có thể chữa lành tất cả, kể cả một tâm hồn xấu xí như quái vật kia và thay đổi mọi điều.

Cuốn sách này, tôi muốn chia sẻ công phu của quá trình làm nên một bộ phim hoạt hình như thế, khi mà một nhân vật đầu tiên được hình thành, có lẽ là sự chuyển đổi chuyên nghiệp cho nhân vật, và một mặt người khác? chuyên lo phần khung cảnh cho bộ phim. Người làm phim hoạt hình *"Beauty and the Beast"* của Disney đã phải cãi nhau rất nhiều, thậm chí có lúc ý tưởng họ đưa ra không được chấp nhận, bị vào ngõ cụt, và họ buộc phải nhìn nhận lại ý tưởng của mình. Và từ đó, rất nhiều thế hệ bộ phim hoạt hình, rất nhiều quy tắc liên quan đến hình ảnh và tính cách nhân vật đã được hình thành. Cuốn sách nói về việc các nhà làm phim quy tắc như thế nào để thêm tính cách cho nhân vật Belle như thế nào, và biến nàng trở thành một phiên bản mới chính thức và hoàn thiện và thay đổi mọi điều.

Không còn là một cô gái chết đuối như mì, hiện thực như trong bộ truyện gốc, Belle của Disney cá tính hơn, biết kháng cự những cái tồi tệ. Nàng là một cô gái đam mê sách vở, khát khao một thế giới mới khác bên ngoài ngôi làng Villeneuve nhỏ bé, nhưng vẫn luôn là một nàng Giai nhân xinh đẹp xứng theo tinh thần của bộ truyện gốc. Cuốn sách còn dành ra nguyên một chương để nói về ý tưởng tạo hình cũng như việc xây dựng tính cách, tính cách cho nhân vật Beast. Trong những ngày làm phim của Disney, Beast chính là linh hồn của câu chuyện, là kẻ luôn bị gạt bỏ và phải chịu sự kỳ thị và phân biệt. Bộ phim hoạt hình *"Beauty and the Beast"* trước hết là bộ phim về một câu chuyện tình yêu, nhưng nó cũng là bộ phim về cái cách mà Beast, đến đến, thông qua tình yêu dành cho Belle, đã thay đổi bộ thân và đánh bại cái mác "quái vật" được gán cho mình như thế nào.

Với mong muốn biến bộ phim hoạt hình *"Beauty and the Beast"* trở thành một bộ phim âm nhạc, một viên ngọc chói sáng trên chiếc vòng ngọc của Disney, hãng đã mời Alan Menken viết nhạc và Howard Ashman viết lời cho các ca khúc trong phim. Trong đó, nổi tiếng nhất phải nói đến bài hát *"Beauty and the Beast"* trùng tên với bộ phim, một khúc ca giản dị, chân thực mà tuy vậy, miêu tả chính xác những gì đã và đang diễn ra bên trong mối quan hệ giữa Belle và Beast. Cũng như hai khiêu vũ trong tòa lâu đài (được xem là cảnh đẹp nhất của bộ phim, là cảnh "nổi bật" khi cả khán giả có thể thấy được Belle và Beast đã yêu nhau sau cái thu hút ban đầu của họ). Thế nhưng thật đáng tiếc, người thực hiện không thể là truyện cổ tích, Howard Ashman đã qua đời do biến chứng của căn bệnh HIV/AIDS ở tuổi 40 trước khi có thể được tận mắt nhìn thấy thành quả của mình được xuất xưởng và tung hô bởi các nhà phê bình lẫn khán giả.

"Beauty and the Beast" có lẽ cũng sẽ chỉ là một bộ phim hoạt hình hay của Disney, nếu như không nhào vào tài năng viết nhạc của Alan Menken và việc biến thể của Howard Ashman, người đã thổi hồn vào một câu chuyện đã quá phổ biến để nâng tầm nó trở thành một tác phẩm độc nhất vô nhị, cuốn hút lòng người, một tuyệt tác hoạt hình của nhân loại. Bài hát "Beauty and the Beast" đã trở thành bài hát nổi tiếng nhất khi nhạc phim cùng tên của Disney. Và bài hát này đã mang về cho Alan Menken và Howard Ashman giải Oscar hạng mục Best Original Song năm 1992 (năm đó "Beauty and the Beast" có ba bài hát khác nhau trong cùng một năm). Thật lâu rồi khi Howard Ashman không thể bước lên sân khấu nhận giải thưởng vì ông đã qua đời, và người bạn thân của ông, Bill Lauch (tôi dùng từ bạn vì theo tiếng Anh là chỉ "partner", chỉ thôi thì Mỹ chưa hợp thể hóa hôn nhân đồng tính), đã lên bước thay thế (xem video trao giải ở đây: <https://www.youtube.com/watch?v=Bntiz...>).

Trước đây, mỗi lần nghe bài hát "Beauty and the Beast", tôi luôn rung rinh một chút vì sự đẹp và hoàn hảo của nó, một bản tình ca dành cho một tình yêu vượt lên trên những nhọc nhằn và ánh giá trị vượt ngoài. Vì vậy, tôi cũng rất rung rinh một chút khi nghe bài hát, nhưng không chỉ là vì nét đẹp trong ca từ, mà còn là vì sự pha trộn ngoạn mục của tài năng soạn nhạc sau bài hát, một con người đã sáng tạo tâm huyết của mình cho một nhân vật nhân loại, nhưng rất cụ thể đã không thể sống nổi nếu không thành quả do mình tạo ra. Disney và các thế hệ kế tiếp của nó mãi mãi là một Howard Ashman đã tận tâm trên đời, đã theo đuổi đam mê, đã làm việc và sáng tác, và chúng ta có được một "Beauty and the Beast" như ngày hôm nay, một câu chuyện khác biệt nhưng lại cao đẹp và sâu sắc, thậm chí giá trị nhân văn cùng những bài học không bao giờ cũ.

Thành công của bộ phim hoạt hình "Beauty and the Beast" là kết quả hoàn toàn xứng đáng cho những gì mà đội ngũ làm phim đã bỏ ra để hoàn thành tác phẩm này. Những khung hình trau chuốt, những chuyện tình cảm mĩ mãn, hài hòa, kết hợp giữa nét vẽ tay cùng việc sử dụng những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực làm phim hoạt hình và một chiến lược marketing vô cùng thông minh đã khiến cho không chỉ những nhà phê bình mà còn khán giả phổ thông nhìn nhận lại giá trị của phim hoạt hình trên bản đồ điện ảnh thế giới. Phim hoạt hình trở lại thời kỳ "Beauty and the Beast" ra mắt đã luôn bị xem là một thất bại "vô vàn vô tận cho con nít xem", chưa bao giờ được coi trọng như là một thất bại của phim có ý nghĩa, sức nặng và tính nghệ thuật, xứng đáng được chúng ta nhìn nhận bộ phim người đóng. Vậy vậy mà "Beauty and the Beast" đã làm được điều đó, đã trở thành bộ phim hoạt hình đầu tiên được đề cử giải Oscar hạng mục Best Picture - hạng mục danh giá nhất - tại Oscars năm 1992. Và dù bộ phim không thể chiến thắng (điều đã được báo trước), thì "Beauty and the Beast" vẫn là một bộ phim mang tính đột phá quan trọng của điện ảnh thế giới, đánh dấu sự phá vỡ các quy tắc và tạo nên một lối đi mới dành cho phim hoạt hình.

Về bản live-action thì khi phải nói, tôi đã thích mê ngay từ lần xem đầu tiên, và đã xem lại thêm hai lần nữa. Dĩ nhiên, không có gì có thể sánh với bộ phim hoạt hình và đã trở thành huyền thoại, và giọng hát của Emma Thompson, dù có ngọt ngào và đẹp đến đâu, vẫn không thể nào sánh với Angela Lansbury, người đã thổi hồn quá sắc thành công bài hát "Beauty and the Beast" trong vai Bà Potts ở bộ phim hoạt hình. Thật đáng, và có nhiều điều thú vị và mới mẻ để nói về "Beauty and the Beast" bản live-action, nhất là quy mô hoành tráng thêm một vài chi tiết khác nhau sâu thêm hình tượng nhân vật mà Disney đã xây dựng ở bộ phim đầu tiên. Bản live-action khám phá nhiều hơn mối quan hệ giữa Belle và cha mình - ông Maurice, có thêm cảnh Belle được trở về quê nhà xa Paris, khi bước đi chập chững vòng quanh và cuối cùng chấp nhận mối tình của cô. Ngoài ra, bản live-action, khán giả còn được biết thêm về Hoàng tử thuở bé, người sau này bị trừng phạt bằng lời nguyền biến anh thành Quái Vết. Bản live-action có bổ sung thêm 2 bài hát mới so với bộ phim hoạt hình gốc, đó là "Days in the sun" và "Evermore" cho phù hợp với những chi tiết được thêm vào và mở rộng.

Thông tin về bản live-action chỉ được biết đến một chút, nhưng không vì thế mà nên tảng về bộ phim có phần nào lép vế so với bộ phim hoạt hình. Ngược lại, chỉ với vài trang sách, tác giả Charles Solomon đã cung cấp cho người đọc cái nhìn vô cùng chi tiết về những diễn biến quan trọng trong suốt quá trình làm bản live-

action, thông qua nh?ng chia s? c?a các di?n viên và ??o di?n. Tôi bi?t ???c cái cách anh Dan Stevens ?ã hóa thân thành Beast nh? th? nào, c? nh?ng khó kh?n anh ph?i tr?i qua khi vào vai m?t nhân v?t mà ph?n l?n th?i l?ng phim ???c t?o hình thông qua CGI (Computer Generated Imagery).

Dan Stevens ?ã ph?i ?i cà kheo trong ?a s? các c?nh quay c?a mình, ??c bi?t ? c?nh khiêu v? trong tòa lâu ?ài - c?nh “?n ti?n” ? c? b?n phim g?c l?n b?n live-action - anh c?ng ph?i khiêu v? cùng Emma Watson trên cà kheo. Nh?ng ?ó ch? m?i là ph?n quay các chuy?n ??ng c?a nhân v?t thôi nhé. 2 tu?n sau, anh ph?i quay l?i c?nh này, nh?ng là quay c? ??ng c?a khuôn m?t, bu?c anh ph?i ??ng yên m?t ch?, nh?ng v? m?t ph?i toát lên ???c n?i tâm, c?m nh?n c?a nhân v?t Beast ? c?nh ?ang khiêu v?. Quá là công phu luôn! G?p tôi ch?c tôi là bó tay r?i :D Ch?a k? nh?ng d?ng c?, trang ph?c anh khoác lên mình khi ?óng vai Beast luôn là nh?ng th? c?ng k?nh và gây ?au chân r?t nhi?u, trong khi anh Dan Stevens thì có ph?i là d?ng ?àn ông vai u th?t b?p gì ?âu c? ch?. Th? m?i bi?t, ?? làm ???c thành công m?t b? phim nh? th? này ph?i t?n bi?t bao công s?c c?a c? ??i ng? s?n xu?t l?n di?n viên...

ây là m?t cu?n sách ??p và tràn ng?p thông tin dành cho nh?ng ai mu?n tìm hi?u và tr?i nghi?m quá trình làm phim "*Beauty and the Beast*" vô cùng công phu. 180 trang v?a ch? v?a hình, in trên gi?y couché bóng loáng, l?ng o, ??p không th? t? ???c. ??c bi?t, ??c gi? s? ???c nhìn th?y hàng ch?c b?c phác h?a các nhân v?t, khung c?nh trong phim c?ng nh? di?n bi?n câu chuy?n, c? nh? th? mình ?ang l?t vào trong th? gi?i c? tích nhi?m màu cùng v?i Belle và Beast, hay là c?ng ?ang tham gia vào quá trình làm phim ?y, thích vô cùng!!! Tên c?a các ch??ng là nh?ng câu trong l?i bài hát "*Beauty and the Beast*" n?a ch? ahhhh!!! Ai là fan ru?t c?a "*Beauty and the Beast*" thì nh?t ??nh ph?i ??c cu?n này ?ó!!! :D

Molly says

Not the best as Disney art-books go, but still... pretty great.

Jesten says

Very informative, journalistic and interesting. I loved every second of reading this book.

Kate says

If your looking for an amazing art book, then DON'T buy this book. This book has very little art of the film 'Beauty and the Beast'. I purchased this book because I though it would follow a similar format of the Studio Ghibli art books, but I was wrong. This book explains in detail the entire history and making of the Disney film production of 'Beauty and the Beast', from the deveoplement of the morderen day version of the fairy tale from the earliest original copy, to the progression of 'Beauty and the Beast' as a Broadway production. This book reveals the uncertain and caotic atmosphere that surrounded Disney at the time of this films making. This book even goes as far as to go into detail about the Disney Take over in the 80's and the era of Disney animation that is not remembered very fondly. Even though I found most of the information interesting and by the end I had really settled in to the idea of having to 'read' this book, this book is NOT an art book, and I dont believe it should have been marketed as one.

Jenan says

A good book for the fans of Beauty and the Beast. It tells how all of it started and how they created the movies.

Stefanie says

Loved this; after all beauty and the beast (animated) is my all time favourite movie.

Mireille Duval says

What a truly stunning, magnificent, wonderful book. I'm a fan of the series of books "The Art Of...", but this is much, much more than that. An honest tale of the creation of this classic movie, with all the stops and stalls, the problems, the fighting, and the moments of glory. It's filled with wonderful images, but even more wonderful text (I'm not that visual a person!). The fact that it was written twenty years after the release allows for more distance, more honesty, plus talk of the Broadway show, the 3D rerelease, etc. I feel like I already knew much of the story, thanks to DVD/Blu-ray releases that are also tremendously filled with bonus features, but it was a pleasure to read / look at all the same. One of my favorite tidbits was Brenda Chapman's involvement in it - with few ladies on a team creating a romance, it was nice to see her influence, particularly now that we know she went on to direct *Brave*. It's also pretty funny to know that the boys sneaked the snow fight in "Something There" on a day she was out sick!

I'm so glad that such a book exists for my favorite Disney movie. If you like Disney animation at all, getting this is a no-brainer.

Bonnie (A Backwards Story) says

I've always been a Disney girl. Growing up, Belle was one of my favorite princesses. As a kid, I had a prop box full of things like a fake rose in a vase, my old Dorothy Halloween costume (it looked enough like Belle's blue dress to me), and a stuffed My Little Pony tied to a stick that I would pull out whenever I wanted to play. I had recorded Beauty and the Beast off the TV onto a cassette tape and written out every line of Belle's (and the prompt beforehand) with my pink, purple, and blue Lisa Frank pens (the third color for the song lyrics, the others for the aforementioned two line types). I recently found that notebook, too, and can't bring myself to throw it away! I would become Belle in my room back before I even knew what "acting" or "stage theatre" was. Belle had brown hair like me and read a lot the way I did and her name also started with a "B." I loved Belle. I wanted to be her when I grew up.

Today, I still hold a soft spot for the character; several figurines of her (and Ariel, my other favorite) adorn my dresser. The moment I laid eyes on Tale as Old as Time: The Art and Making of Beauty and the Beast at my local B&N, I knew I had to have it. Its looks alone drew me over to it. The cover is purple--my favorite color--and has the scene of Belle and Beast dancing. The rose is etched in gold on the back cover. Not only

that, the movie just re-released on Blu-Ray, meaning interest in the movie is once again at an all-time high. Disney knew I would want this gorgeous tome. The only drawback is the fact that the retail price is \$40, which is pretty steep if a good sale isn't going on. The money is worth it, though, because every page is high-quality and the photographs are vivid and full.

This book is like looking into a little piece of history. If you like documentaries like *A Pixar Story* (on the *Wall-E* DVD and on TV sometimes) or *Waking Sleeping Beauty* (on DVD Nov. 30), you'll love this book. It's a written documentary. Every chapter uses a line from one of the song's many songs, which is genius in and of itself. The book begins by talking about the legend of *Beauty and the Beast* and quickly moves into preliminary work on how Disney began creating its own version. There are sketches of early versions that reveal a very different look at the world we've come to know and love. If these plans had gone ahead, the movie wouldn't be what it is today.

Looking at early artwork made me feel privileged. How often do we get to see everything a studio scraps before coming up with the final, polished version? I especially loved the close-up of what went into creating the beast. He was re-tooled so many times, and I never really thought about WHAT kind of creature he was before. Beast is a true hybrid; he borrows his body parts from so many different animals. (A preview of early Beast concepts and a look into character artist Glen Keane's thought-process is available in the Fall issue of *Disney 23* magazine [the one with *Tangled* on the cover], which may still be at your local magazine stand.)

The book is also full of fun, little-known facts about our beloved movie. For example, if you didn't watch all of the bonuses that came with your *Enchanted* DVD, you may not know that the Disney Studios ran out of time and money when they were making *Beauty and the Beast*. Rather than turn in something bad or rushed that was obvious to the audience, they recycled artwork from earlier movies such as *Sleeping Beauty* and *Bambi*. The famous waltz scene at the end of both movies is an exact duplicate. The original cells from SB were copied and the images were adjusted to feature Belle and Beast (In fact, you can see a really good side-by-side comparison here). The deer at the beginning of the movie are from *Bambi* (as are the deer from *The Fox and the Hound*).

There is so much wonderful information in this art book. It's a true treasure for all Disney connoisseurs and a rare look at the inner workings that led to one of the all-time greatest animated movies ever made.
