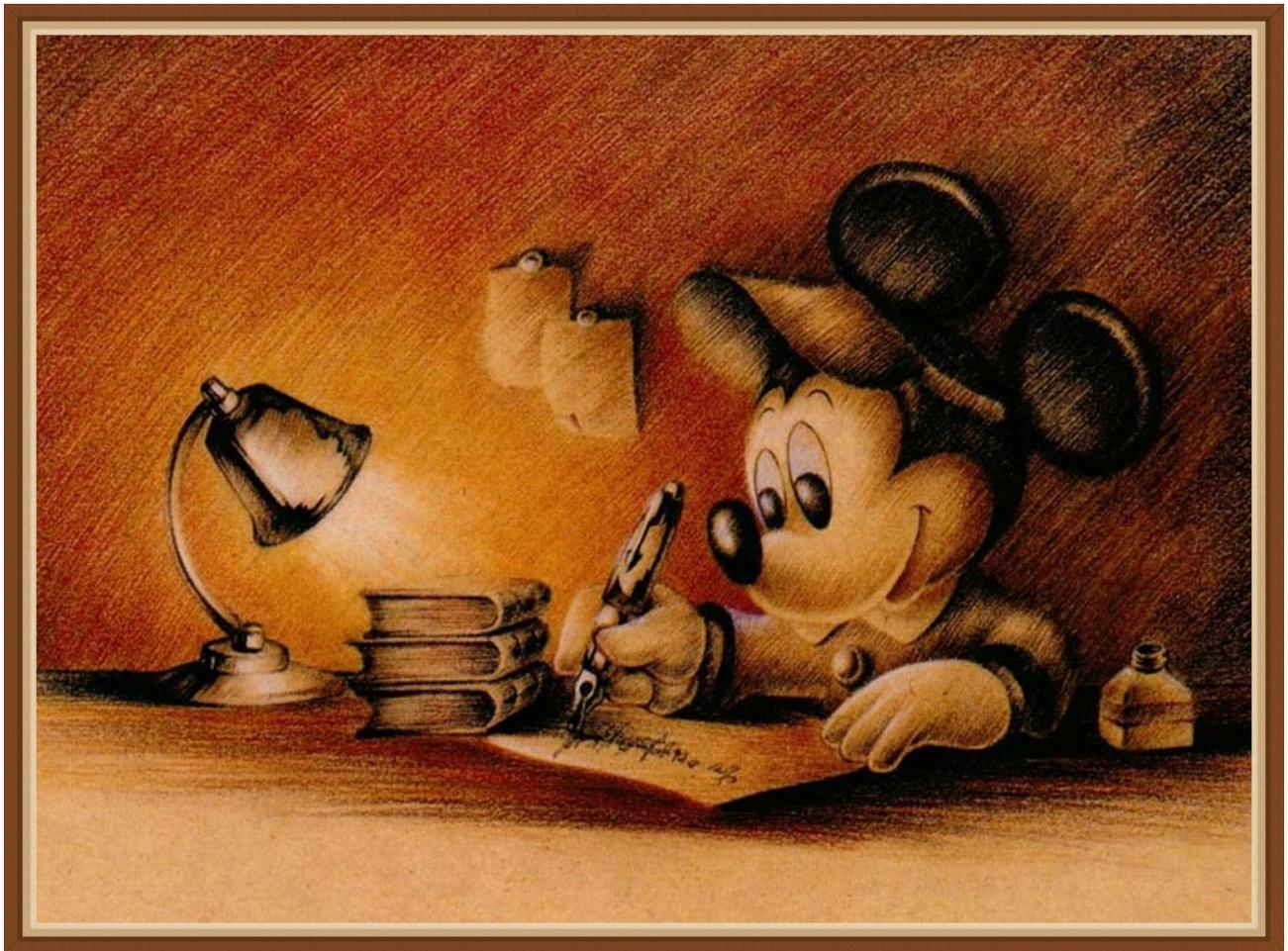

Il était une Fois...

MICKEY MOUSE

*Nous sommes en 1928, le public découvre, pour la Première fois,
les Aventures d'une petite Souris malicieuse...*

*Quelques 87 années plus tard, cette Souris est devenue la mascotte de l'une des plus
grandes Société de Divertissement au Monde...
Une souris qui a traversé les âges sans se démoder.*

*Vous allez découvrir une assez étonnante histoire. L'histoire de la création de cette
fameuse petite Souris, dessinée un jour par l'un des plus Grands Génies
que le monde n'ait jamais connu.*

*Mesdames, Messieurs et Vous les Enfants, Petits et Grands,
Il était une fois, une Souris... Il était une fois, Mickey Mouse !*

Mais avant de parler de ce Cher Mickey, il faut retourner un peu plus en aval de 1928 pour bien comprendre les raisons et surtout les causes de la création par Walt Disney de cette Souris. Car en effet, à la base, c'est un Lapin qu'il avait imaginé. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu...

LES DÉBUTS DES STUDIOS DISNEY ET SES DÉBOIRES

C'est à l'âge de **22 ans**, en **1923** que **Walt Disney** et son Frère décidèrent de créer les **Disney Brother Studios**.

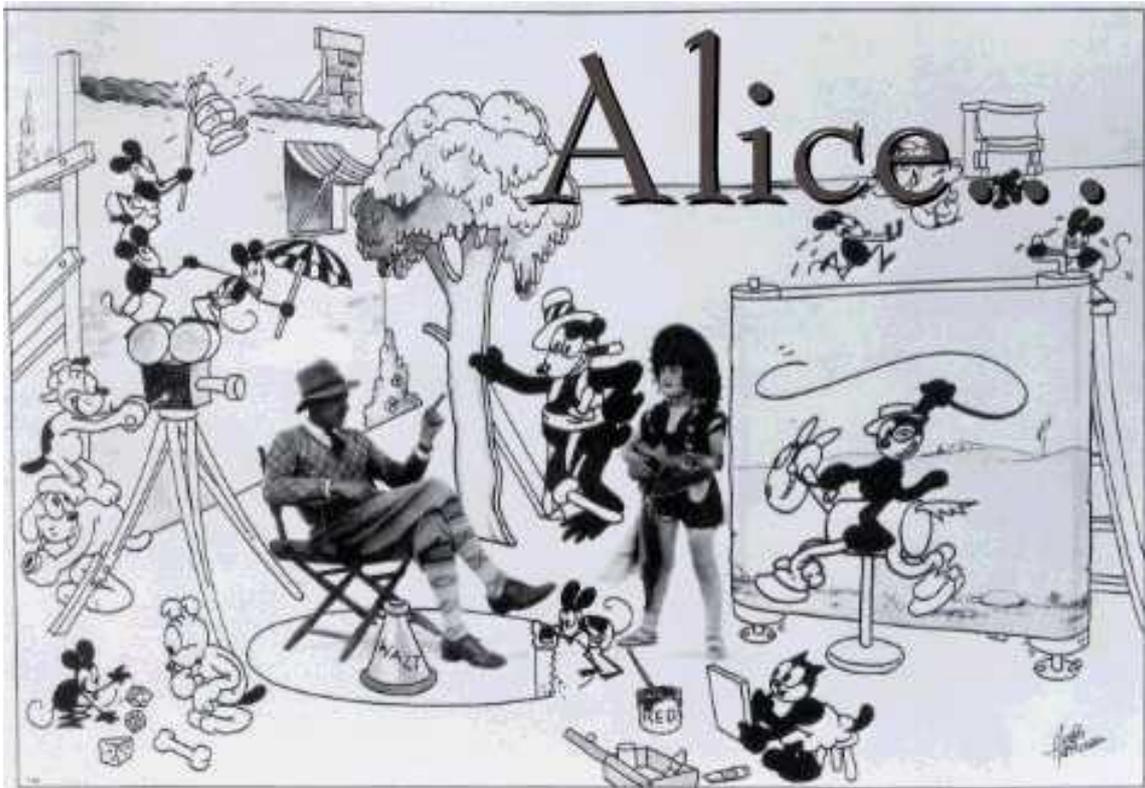
Leurs premier Projet consistait à faire d'une fillette de 4 ans, *Virginia Davis*, l'héroïne de *Alice's Wonderland*. Ils incrustèrent des prises de vues réelles dans un dessin animé, de sorte que la fillette semblait voyager pour de bon dans un Film d'Animation. *Alice's Wonderland* était ce que nous appellerions aujourd'hui un "pilote". Walt nourrissant l'espoir de s'en servir pour intéresser des Producteurs à une Série Alice.

Mais il finit par se décourager. Probablement la seule fois de sa carrière. Décidant du même coup que le succès ne lui souriait pas. S'il espérait réussir dans l'industrie du Cinéma, il lui fallait aller là où cette Industrie s'était établie, c'est-à-dire à New York. Mais curieusement ce n'est pas à New York que Walt se rendit. Il préféra mettre le Cap sur Hollywood. En **juillet 1923** il rassembla tous ses biens dans une valise et pris le Train pour la Californie.

Son idée était de renoncer au dessin pour devenir Producteur ou Réalisateur, mais d'autres motivations l'attiraient vers l'Ouest...

Un de ses Oncles, Robert, vivait à Los Angeles. De même que son Frère Roy, qui achevait de guérir d'une tuberculose.

Walt ne cessait d'envoyer du courrier sur son papier à en-tête fraîchement imprimé. Il ne lâchait pas le projet de vendre sa Série Alice. En **Octobre 1923**, une bonne nouvelle arriva. **Margaret Winkler**, qui distribuait à New York des Séries de dessins animés, souhaitait signer un contrat, mais à condition qu'une certaine **Virginia Davis** joue le Rôle d'Alice. Walt signa avec Margaret Winkler le 16 Octobre 1923. Cette date marque leur première rencontre, c'est aussi celle que nous considérons aujourd'hui comme le Début de The Walt Disney Company !

De **1923 à 1926**, la Série Alice fut un véritable succès sans précédent. Boostés par ces réussites, les Studios Disney déménagèrent à 2 reprises pour se développer afin d'avoir des Studios qui en devenaient trop petits.

Jusqu'en **Janvier 1926** où une nouvelle fois Walt et ses équipes déménagèrent sur **Hypérian Avenue...**
Voilà un nom qui doit rappeler quelque chose aux Passionnés...

Ce nouvel immeuble obligeait tous les techniciens à se partager une grande salle, et n'offrait que deux minuscules bureaux pour Walt et son frère Roy.

Mais ces derniers commençaient à se fatiguer des efforts fournis pour mêler scènes vivantes et dessins animés. Ils peinaient aussi à dénicher de nouvelles histoires... L'effet de nouveauté de la Série Alice était bel et bien derrière eux.

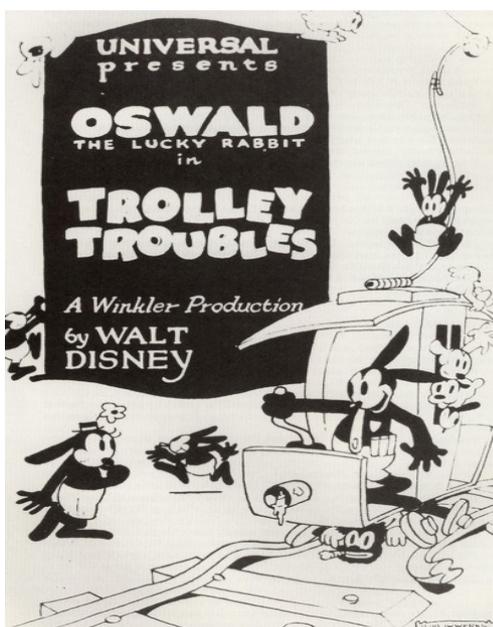
Walt pressa alors tous ses collaborateurs de réfléchir à une nouvelle Série, et il envoya à New York quelques Sketches avec **un personnage de Lapin...**

UN LAPIN À L'ORIGINE D'UNE SOURIS

La Production des *Alice Comedies* continua jusqu'au **Printemps 1927**. En Août, le 17ème titre arriva dans les salles alors que les Studios Disney travaillaient déjà sur une nouvelle Série...

Le Héros en était **Oswald, the Lucky Rabbit**. Les Films étaient destinés à **Universal**. Le Premier qui arriva dans les salles eut pour titre : *"Trolley Troubles"*. Et une fois de plus c'est un succès.
Walt est encouragé par les critiques.

Un Article du **Movie Pictures World** qualifia ce premier Opus de *"brillant, enlevé, on ne peut plus divertissant"*. Le **Motion Picture News** écrivit : *"A voir ce nouveau dessin animé d'Universal, on ne doute pas que la suite connaîtra encore davantage de succès."* A partir de **Septembre 1927**, un nouvel épisode d'Oswald atteignit les écrans toutes les deux semaines.

Ne le lui trouvez-vous pas un faux air avec un Personnage célèbre ?...

C'est à partir de l'année suivante que Walt déchantait...

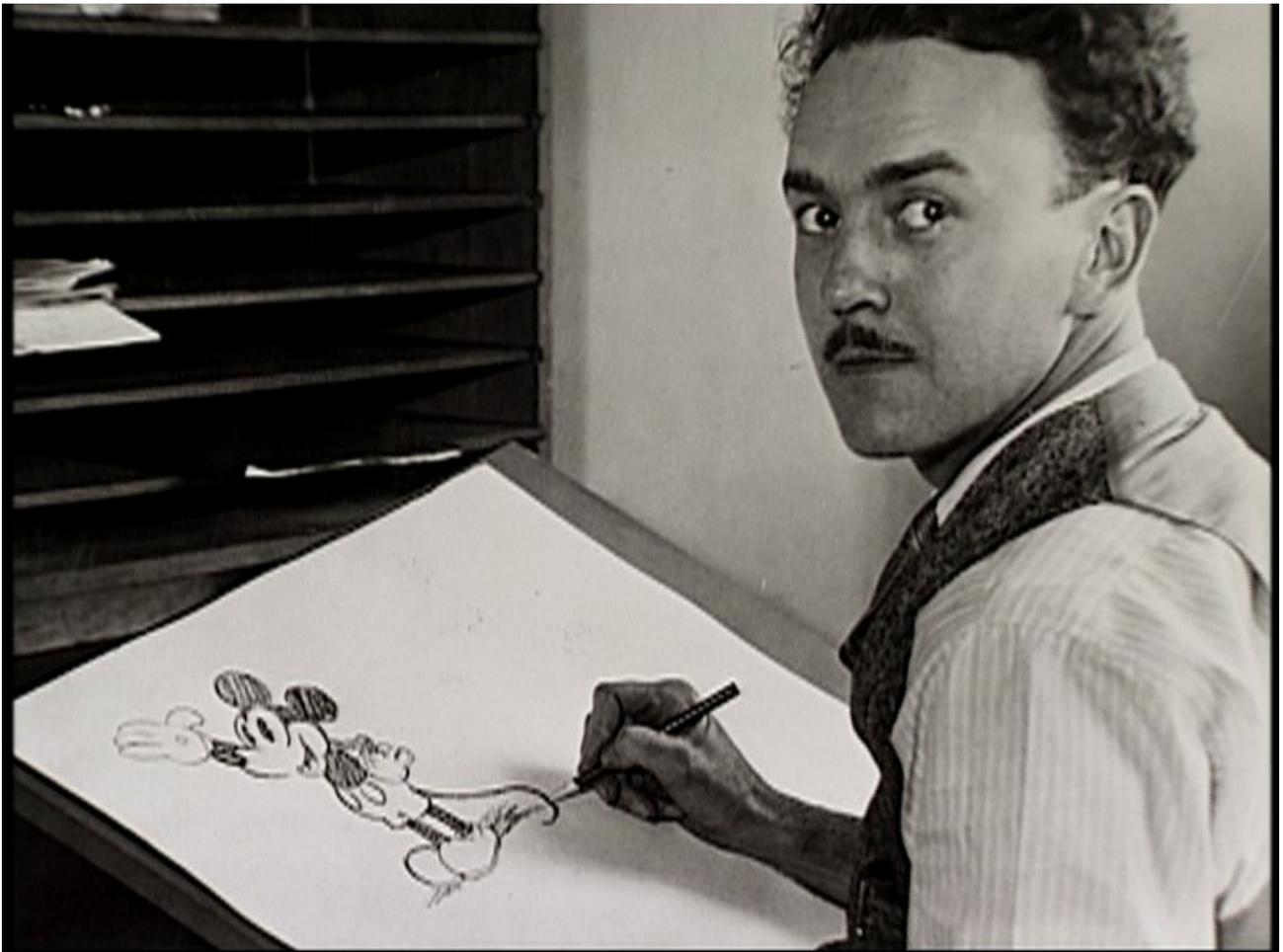
Walt Disney était satisfait de la **Série Oswald**, mais les ennuis parurent à l'horizon. En **Février 1928**, il se rendit à New York avec sa femme afin de négocier un Contrat pour une deuxième année de vie de "*l'heureux lapin*". Il s'aperçut que l'un de ses collaborateurs, un certain **Mintz**, avait engagé tous les dessinateurs de la firme dans l'intention de **produire la série sous son propre nom, sans payer les droits de la marque à Walt Disney**. De tous les dessinateurs du Studio, seul **Ub Iwerks** restera fidèle à Walt.

Walt Disney était effondré. Envisageant d'abord de continuer la série avec un autre distributeur, il relut son Contrat et s'aperçut qu'il ne pouvait en changer. La leçon fut cruelle et il ne l'oubliera jamais. Désormais, il veillerait à bien protéger les droits de tout ce qu'il créerait. Sa Femme et son Frère l'aidèrent à tourner la page. **La seule solution était de faire une croix sur ce "maudit" Lapin et de lui trouver un remplaçant...**

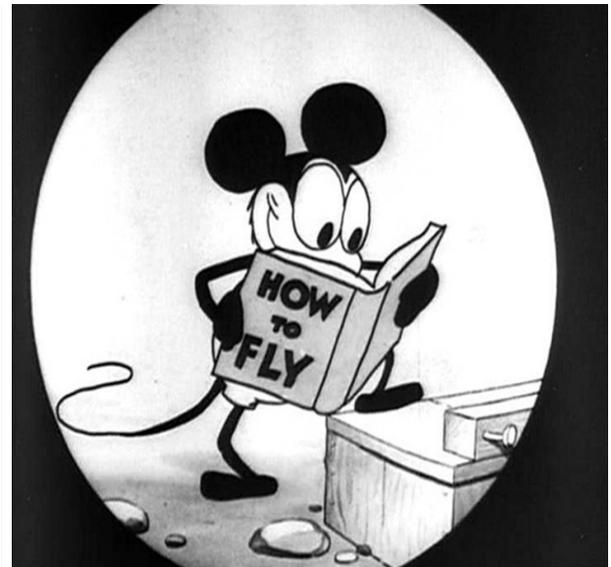
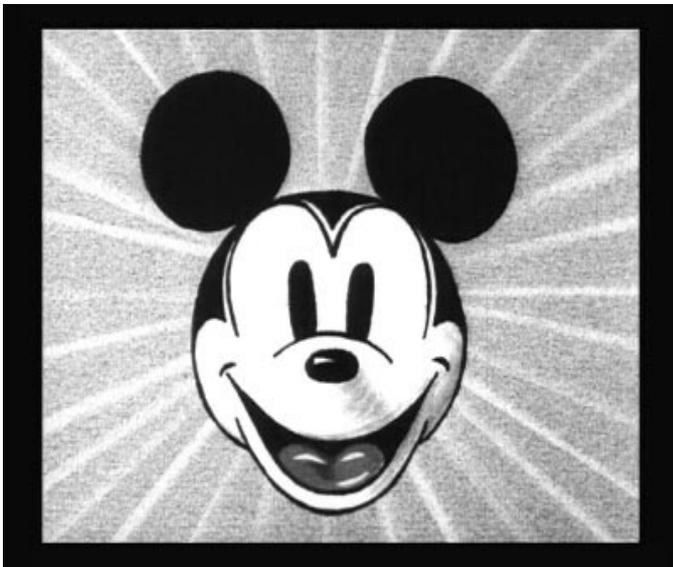
LA NAISSANCE D'UNE SOURIS AUX GRANDES OREILLES

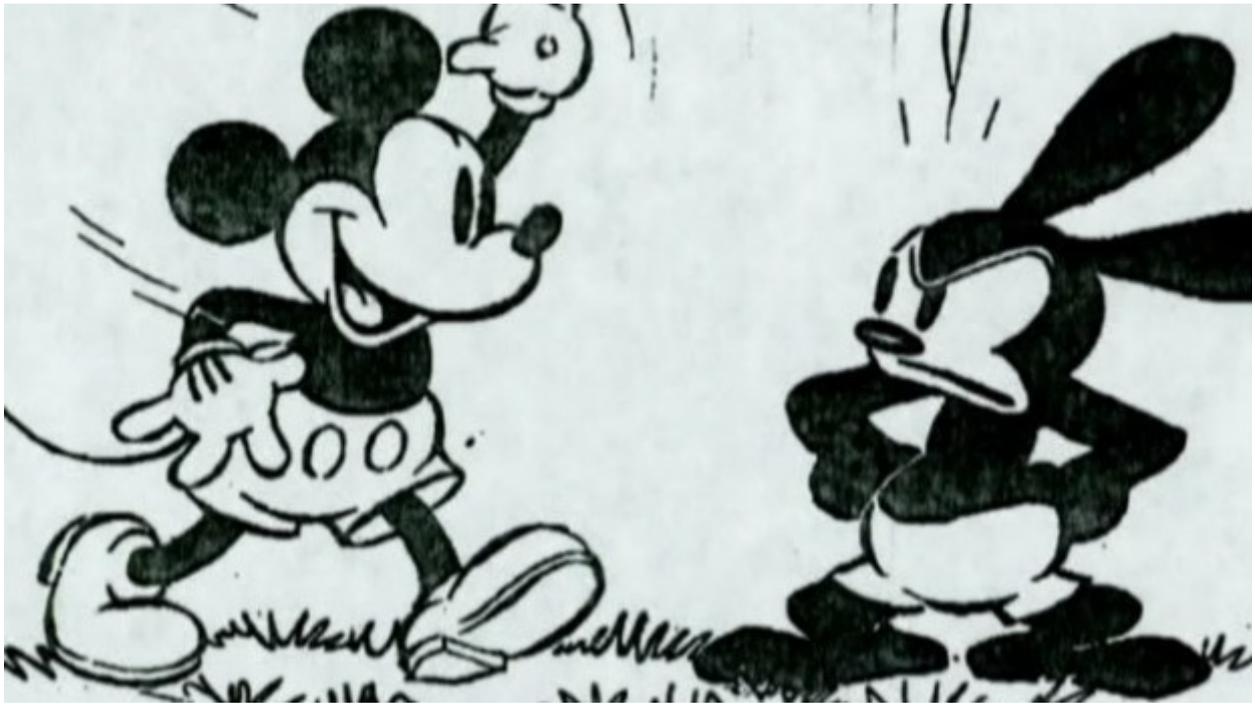
Nombre d'histoires racontent la naissance de Mickey, mais la vérité reste enveloppée de **Légendes**. Beaucoup furent inventées par les Publicitaires, certaines étaient reprises par **Walt Disney** lui-même. Mais ce dont il faut être certain, c'est que Walt traversait réellement une phase de désespoir dont il trouva l'issue en **créant un autre Personnage**.

Dès son retour de Californie, il s'entretient avec **Ub Iwerks**, lequel fit un dessin d'**Oswald** et commença à procéder à des modifications mineures... Les longues oreilles devinrent toutes rondes. Encore un coup de crayon par-ci par-là, et Hop ! **Mickey était né**. Personne n'avait jamais vu une souris pareille. Le Personnage, en fait, ressemblait à "*Mr Tout le monde*". Sous l'impulsion de Walt, il développa une personnalité qui devait lui attirer l'affection du public dans le monde entier, et pour les générations à venir.

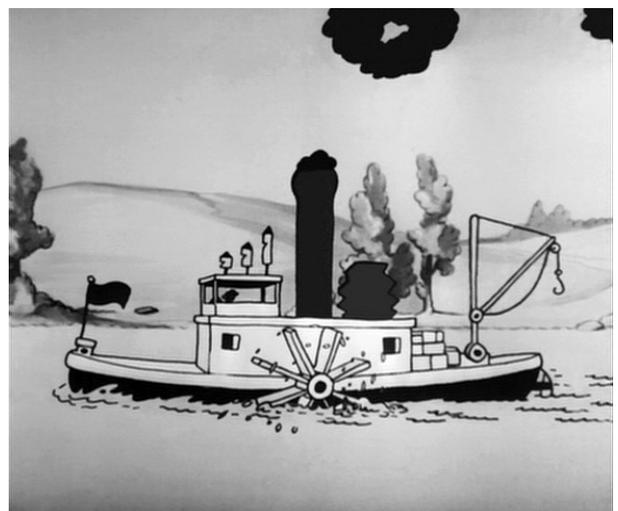
Pendant que les techniciens achevaient le dernier dessin animé de **Oswald**, **Ub Iwerk** s'attela, en secret, au premier "**Mickey**" intitulé **Plane Crazy**. Il le réalisa tout seul. Walt, de son côté, essaya de vendre l'idée à un distributeur, mais sans succès. Walt comprit qu'il leur fallait un élément nouveau, et c'est là que son Génie commença à se dévoiler. **Cet élément nouveau était le son.** A ce moment là **Mickey portait le nom de Mortimer**. C'est la femme de Walt qui réussira à le convaincre que "**Mickey**" serait bien plus approprié...

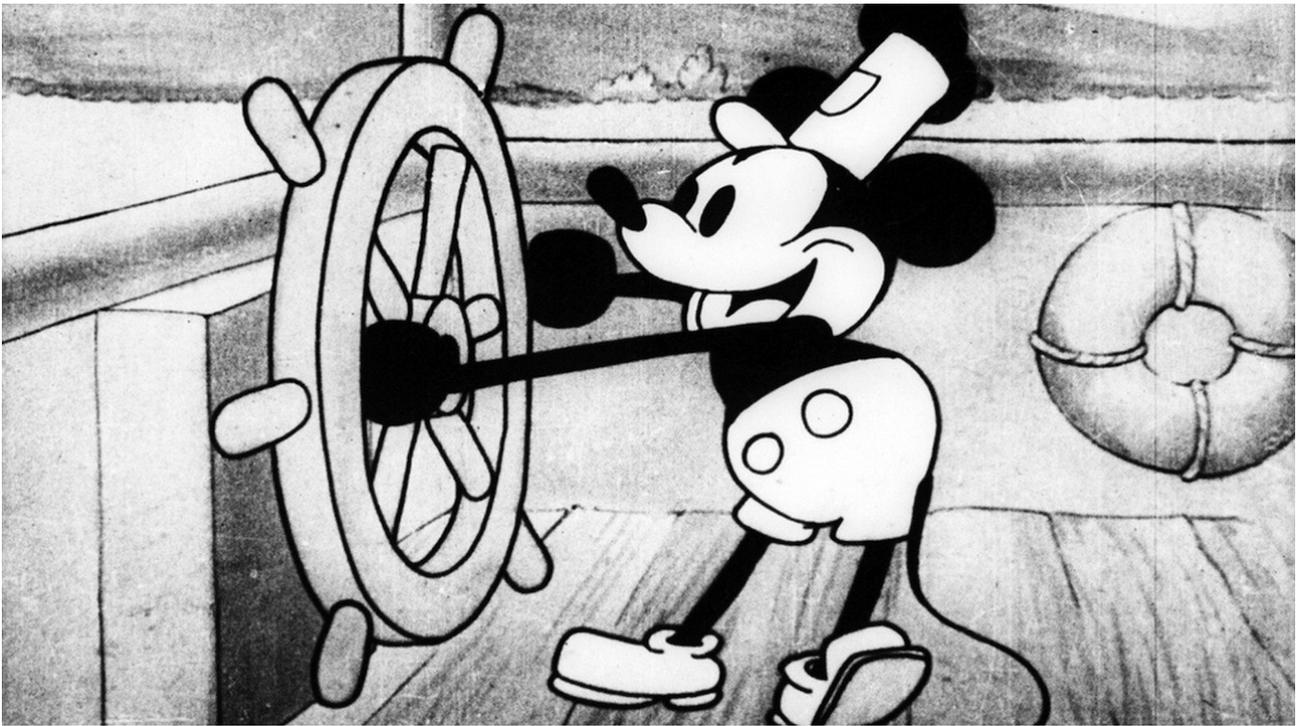

C'est donc cette même année, **en 1928**, que Walt décida que le prochain dessin animé nommé "*Steamboat Willie*" serait un **film parlant** ! Pour ce faire il réunit tout l'argent qu'il pouvait, allant jusqu'à vendre sa propre voiture, et se rendit à New York où il se débrouilla pour ajouter une bande à son oeuvre.

Steamboat Willie, projeté au **New York Colony Theater**, fut donc le **premier dessin animé avec son synchronisé et Officiellement la Première apparition de Mickey** ! Il connut un large succès. Les commentateurs y virent un film plein d'esprit, ils soulignèrent l'avantage apporté par le son et l'amusante personnalité de **Mickey**, la dernière création de Walt Disney. Ce dernier décida donc de lancer immédiatement une Série complète des Aventures de Mickey... **Une étoile était née** !

UN SUCCÈS QUI DÉPASSE TOUTES ATTENTES

Mickey surprend le monde comme un ouragan. Le public des cinémas était déçu quand le film n'était pas précédé d'une **Aventure de Mickey**. "Et le Mickey alors ?" devient une expression courante, et **même le titre d'une chanson** ! Walt et ses amis furent frappés de cet accueil, mais ils mirent les bouchées doubles et s'efforcèrent de respecter une régularité. C'est ainsi que sortirent plusieurs courts métrages en **1929** dont le fameux "*The Carnival Kids*", dans lequel Mickey prononcera ses premiers mots. Premiers mots doublés par **Walt Disney lui-même** ! Mais cette même année réservait d'autres Surprises comme l'arrivée d'une certaine **Minnie** que l'on entend pour la première fois entonner son fameux "*yoo hoo*" dans "*Mickey's Follies*" ainsi que l'arrivée de **Horace et Clarabelle** dans "*The Plow Boy*" et "*Jazz Fool*".

DISNEY CARTOONS
present

A MICKEY MOUSE SOUND CARTOON

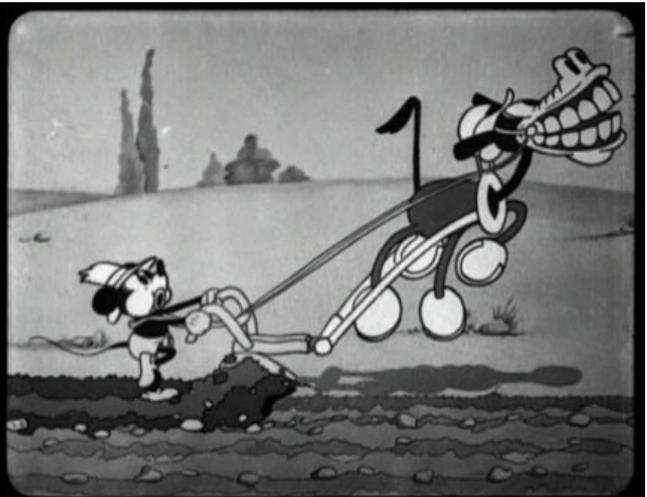
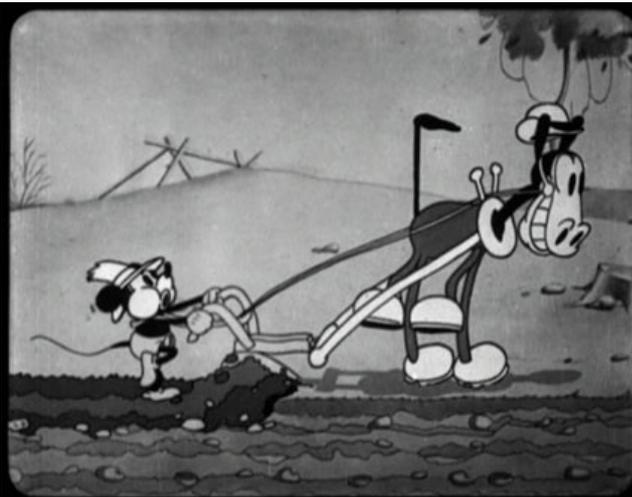
"MICKEY'S FOLLIES"

A WALT DISNEY COMIC
by UB IWERKS

RECORDED BY ^{Powers} CINEPHONE SYSTEM

COPYRIGHT MCMXXIX

Mickey et ses courts métrages avaient un tel succès que Walt ne put que lancer une **seconde Saison de Série**. Il avait engagé le compositeur **Carl Stalling** qui le persuada de diversifier la production en travaillant aussi à partir de thèmes musicaux. C'est ainsi que naquirent les **Silly Symphonies** avec tous ces courts métrages comme "*La Danse Macabre*" ou "*Springtime*". S'ajoutèrent cette même année onze nouveaux épisodes des **Aventures de Mickey et ses Amis**.

Un jour, dans le Hall d'un hôtel de New York, un homme aborda **Walt Disney** et lui demanda la permission de **mettre Mickey sur la couverture d'un bloc-notes dont il était le fabricant**.

Il proposait trois cent dollars. Walt accepta. Le succès commercial de Mickey venait de commencer ! D'autres offres suivirent. Il fallut créer une Société pour gérer le Label. Ce fut **Walt Disney Enterprises**.

En guise de promotion des Mickey, le **Fox Dome Theater**, un cinéma d'*Ocean Park* en *Californie*, ouvrit un club destiné aux adolescents qui fréquentaient ses projections hebdomadaires. L'idée pris sur-le-champ. Bientôt, les **Clubs Mickey** fleurirent dans tout les cinémas du Pays.

En seulement un an, les perspectives des Frères Disney s'étaient totalement modifiées. **Ils possédaient désormais deux Séries à Succès, une Entreprise Commerciale et un Studio de prise de son**. Ils pouvaient donc désormais s'agrandir et salarier des Artistes toujours plus nombreux.

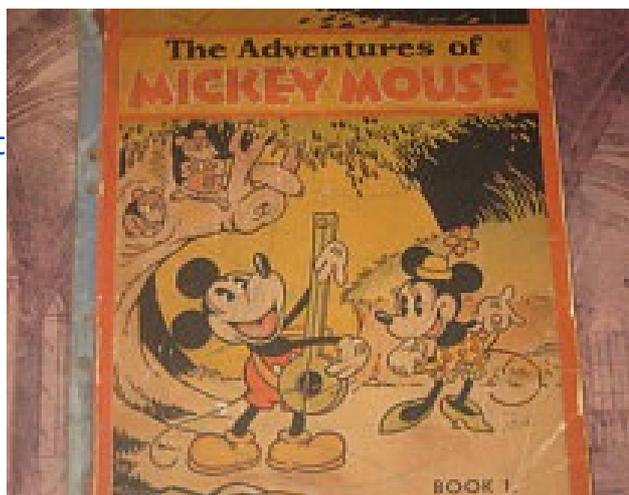
Tout cela au moment où les Etats-Unis et le reste du monde se précipitaient vers la **Grande Dépression et le Krach Boursier d'Octobre 1929**.

MICKEY AU-DELÀ DU DESSIN ANIMÉ

Le **succès commercial du Label Mickey** donnait beaucoup de travail au Studio Disney, mais ce n'était pas tout. C'est en **1930** que sera créée **la première bande dessinée de Mickey** dans les Journaux, **le premier bloc-notes Mickey** et **la première Chanson Mickey**. Cette même année, une jeune femme de Burbank : *Charlotte Clark*, confectionna la première **peluche Mickey**. Walt la trouva si réussie qu'il embaucha sa créatrice pour en fabriquer en grand nombre dont il se servirait pour ses promotions.

En 1931, alors que "*Mickey's Orphans*" devenait **le premier dessin animé à recevoir une Récompense Académique**, les magasins proposaient de plus en plus de produits dérivés grâce à un contrat signé l'année précédente avec une société New-Yorkaise, **Georges Borgfeldt & Co.** **Borgfeldt** vendait des jouets et des nouveautés. Ses rayons s'emplirent de baguettes magiques et de petits acrobates Mickey manufacturés au Japon. A **Boston**, **David McKay** publia avec Succès le premier livre intitulé : **Les Aventures de Mickey.**

En **1932**, Walt Disney reçut un **Oscar** pour avoir créé le Personnage de Mickey. **L'industrie du Cinéma reconnaissait enfin Walt comme l'un des siens.** Cette même année, dans le domaine commercial, il fut rejoint par un homme qui allait révolutionner la production d'objets Mickey : **Kay Kamen.** **Kay** était un as de la vente. Il demanda à **Walt et Roy** de lui confier la gestion du Label, moyennant quoi il promettait des résultats géants. Il rechercha aussitôt les meilleures sociétés en fonction de chaque type de produits. Il obtint ainsi la garantie d'un strict contrôle de qualité.

La Bande dessinée quotidienne dans la Presse plaisait tellement qu'un journal du dimanche lui accorda **une demi-page en couleurs.** Cette décision fut à l'origine du premier Journal de Mickey : **Topolino**, qui commença à paraître en Italie à la fin de l'année.

Vingt-deux films supplémentaires passaient dans les cinémas, dont quatorze avaient Mickey pour héros. Walt, déçu par sa relation avec **Columbia**, signa un contrat plus avantageux avec **United Artists.**

L'année suivante, en **1933**, la popularité de Mickey semblait ne jamais devoir retomber. Walt Disney et son Personnage avaient fait le tour du monde. **Douze nouveaux courts métrages sortirent cette année là**, dans lesquels Mickey exerçait à chaque fois un métier différent.

Cette même année, l'article Disney le plus universellement célèbre fut une montre Mickey fabriquée par la firme **Ingersoll**. L'acheteur avait le choix entre la montre-bracelet et la montre à gousset. **Ce fut encore un succès !** Du côté de l'Edition, **Kay Kamen** créa aussi le premier Mickey Mouse Magazine aux Etats-Unis, un mensuel distribué en porte à porte chez l'habitant.

En **1934**, en **France** parut pour la première fois Le Journal de Mickey, toujours édité de nos jours et aux **Etats-Unis "Un Livre qui marche"**, l'une des Publications les plus imaginatives de Walt jusque là. Les personnages découpés se dandinaient "à la queue leu leu" sur une rampe. Un autre jouet fit les beaux jours de l'année : un wagonnet de chemin de fer à bras, actionné par Mickey et Minnie et **qui sauva son fabricant de la banqueroute**.

LE JOURNAL DE MICKEY
 L'HEBDOMADAIRE DES JEUNES
 RÉDACTION - ADMINISTRATION
 68, CHAUSSEE D'ANTIN, PARIS 17e. Tél. : 10-81
 PUBLICITÉ : 51e N^o de Publicité, 11, boul. des Italiens
 PARIS (2e). Téléphone : Richelieu 0360
 1re ANNÉE. — N° 1
 LE NUMÉRO : 30 centimes
 21 OCTOBRE 1934

SYMPHONIE FOLÂTRE
 SILLY SYMPHONY
 PAR WALT DISNEY

LA FAMILLE VOLE-AU-VENT

MICKEY

CHOCOLAT-MENIER
 mon goûter préféré

MICKEY PASSE DANS LA COUR DES GRANDS

De **1935 à 1940**, Walt Disney développe son Studio de façon importante avec notamment la **Création du Premier long Métrage Animé de l'Histoire** : *Blanche Neige et les 7 Nains* qui lui vaudra **8 Oscars**. Aujourd'hui encore ce Film est considéré comme un véritable Chef d'Oeuvre. Il continuera sur sa lancée avec *Pinocchio*. C'est également dans cette même période que **Pluto, Dingo, Donald rejoignent les aventures de la Série Mickey**.

Mais **1940** est surtout l'année de la **consécration de Mickey Mouse**. En début d'année, Walt Disney eu l'idée d'une production nommée : **Fantasia**. En réalité, il avait commencé à travailler sur ce projet deux ans plus tôt en créant un court métrage "*L'Apprenti Sorcier*"...

Ce court métrage fut la **nature même de Fantasia**. Le film avait exigé d'importants efforts, sans parler du coût que représentait l'*Orchestre Symphonique*. **Roy et Walt** comprirent qu'ils ne rentreraient jamais dans leurs frais si cette oeuvre restait un court métrage.

C'est ainsi que naquit l'idée de réaliser un "**film-concert**". Des morceaux de *Musique Classique* combinés à un dessin animé dans le style **Disney**.

Le Gala de première eut lieu à Broadway le **13 novembre**. Il avait été projeté en **avant-première au Colony Theater**, dont l'écran avait accueilli "**Steamboat Willie**" 12 ans plus tôt presque jour pour jour. La boucle était ainsi bouclée.

De plus, la scène du Film avec ce Mickey en Sorcier est devenu plus célèbre que Mickey en lui-même ! Le succès de ce film fut décevant, mais force est de constater qu'une nouvelle fois **Mickey Mouse aura fait sensation !**

**Dès lors, Roy, Walt et Mickey,
n'auront jamais cessé de développer les Studios.**

Les courts métrages se sont fait plus rares pour laisser la place à de grands Films comme **Dumbo, Bambi, Peter Pan, Cendrillon** et tous ceux que vous connaissez aujourd'hui par coeur ! Tous ces longs métrages sont aujourd'hui considérés comme de **vraies oeuvres uniques**.

Mickey est aujourd'hui devenu
l'emblème même de la Walt Disney Company.
Mickey est aimé de tous, des plus petits aux plus grands.

Mais pourquoi un tel engouement si soudain pour cette petite Souris ?

EVOLUTION GRAPHIQUE DE MICKEY DEPUIS 1928

Même si son nom n'a **jamais changé depuis 1928, son aspect, lui, a bien évolué**. En effet, le Mickey Mouse de 1928 est très différent de celui connu à ce jour. Des courbes plus modernes, plus en rapport avec l'évolution de la société actuelle afin de toujours correspondre aux fondamentaux de sa création. **Un sourire plus expressif, un nez moins imposant et des oreilles plus proches du visage.**

Une chose est certaine, chaque génération depuis 1928 s'est appropriée Mickey Mouse comme étant la plus rassurante des Souris.

DU DESSIN À LA RÉALITÉ

Le **17 Juillet 1955** Walt Disney concrétise son **Projet le plus fou**.
L'Ouverture Officielle de son Parc à Thèmes : **Disneyland** ! Un Parc révolutionnaire par ses technologies, ses décors immersifs, ses Attractions, son histoire et bien évidemment, ses Personnages. **Personnages issus de ses précédents Films et courts métrages. Dont en vedette Mickey !**

Et le moins que l'on puisse dire c'est que là aussi le **Personnage réel de Mickey aura subi de nombreuses évolutions.**

La tête en tissu est rapidement remplacée par un casque caoutchouc, le costume dissimule désormais une armature bien étudiée afin de représenter le corps parfait de la Souris... Regardez plutôt...

Dernière évolution en date, Mickey cligne des yeux, bouge sa bouche et parle !
A noter que pour le moment seuls les Parcs Américains possèdent cette technologie. Nul doute que l'évolution ne s'arrêtera pas là...

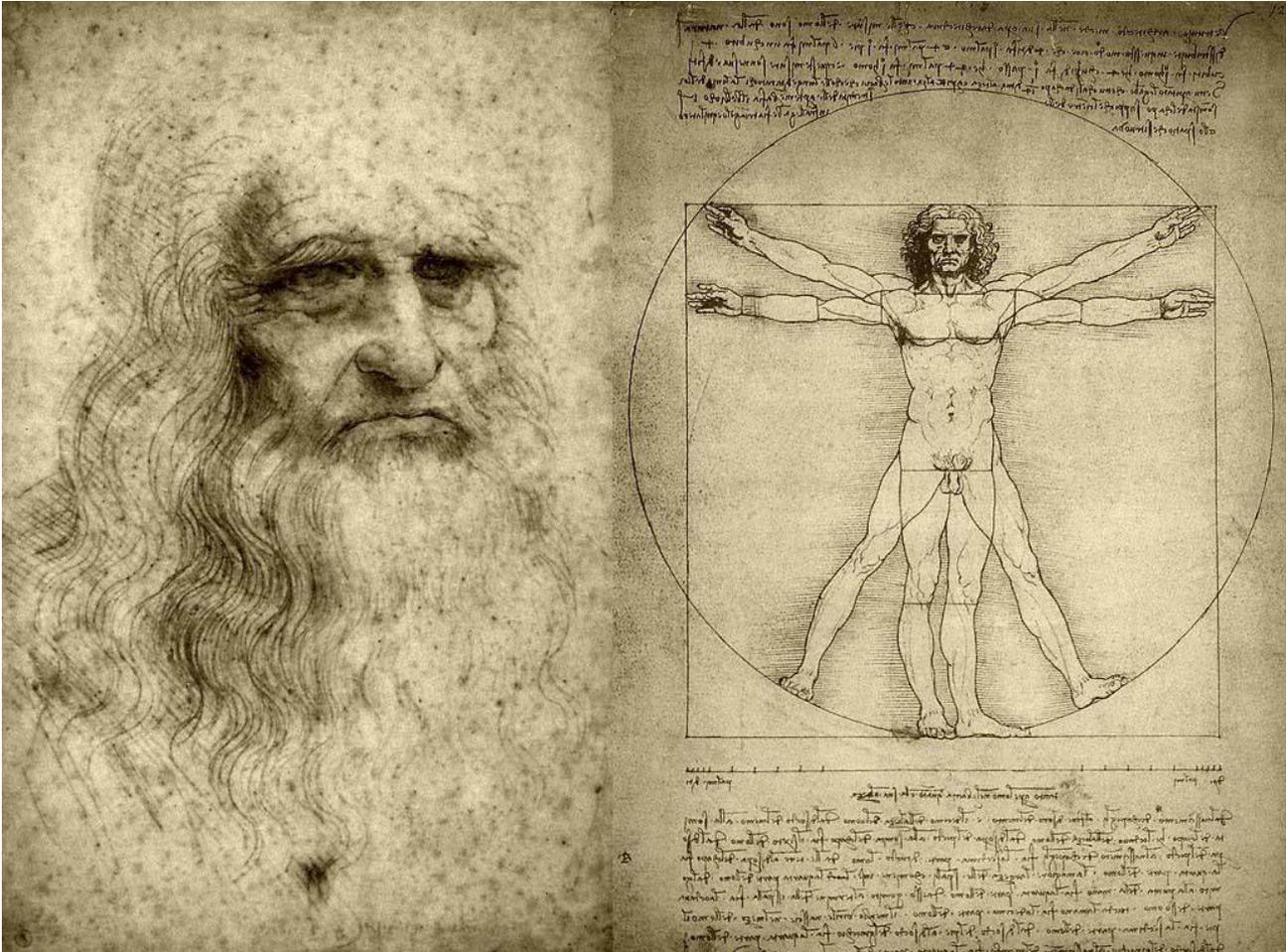
MICKEY ET LES SECRETS D'UNE CRÉATION GRAPHIQUE

Walt Disney développa une personnalité à son Mickey **qui devait lui attirer l'affection du public dans le monde entier**, et pour les générations à venir. C'est l'une des raisons pour laquelle cette petite Souris touchait tout le monde. Car elle ressemblait à tout le monde. **Mais ce n'est pas la seule raison**. En effet, **Le Génie de Walt Disney et de Ub Iwerk** était de se concentrer sur une règle visuelle ancestrale et primordiale. **Le Nombre d'Or**.

*Attention : le paragraphe qui suit est destiné aux Math Sup et Math Spé...
Nous allons essayer de vous expliquer ce qu'est le Nombre d'Or et le rapport avec Mickey ! Oui, parce qu'il y en a un ! Si si !*

Un des usages les plus anciens des **Mathématiques est de déterminer les proportions qu'il est possible d'employer pour réaliser un outil, une construction ou même un dessin par exemple...** Et même si nous n'en avons pas vraiment conscience, lorsque l'on utilise une feuille de papier en format A4, cette dernière est sur la base du **Nombre d'Or**.

Cette équation Mathématique inventée et prouvée par Léonard de Vinci, est donc utilisée pour rendre une architecture, une peinture, un dessin, ou autre, **possédant un rapport de proportion parfaite entre les divers éléments d'une même oeuvre**. Notre Cher DaVinci, a utilisé cette équation pour réaliser un célèbre dessin qui résume très bien ce nombre...

"L'Homme de Vitruve par Léonard de Vinci est la parfaite représentation du Nombre d'Or"

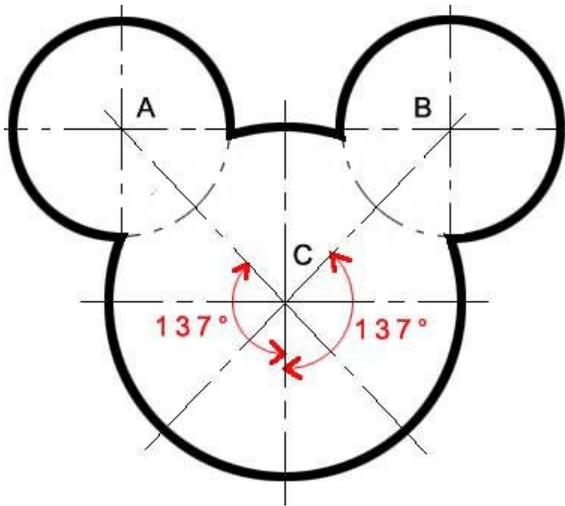
Léonard de Vinci a également utilisé le **Nombre d'Or** pour peindre le visage du célèbre **Tableau de Mona Lisa "La Joconde"**.

Dans un autre registre, **Gustave Eiffel** a lui aussi utilisé le **Nombre d'Or** pour construire sa **Tour**. Et les scientifiques se demandent si les Egyptiens n'utilisaient pas cette méthode pour construire les Pyramides...

Mais quel est le rapport avec Mickey Mouse allez-vous dire ?

Et bien le rapport est exactement le même. **Le Nombre d'Or** étant la proportion parfaite entre des formes entre elles, dans l'inconscient de l'être humain, l'objet en question ne peut qu'être parfait à ses yeux.

Et voilà l'explication pour laquelle **Mickey Mouse a touché le Public dès le départ de sa création**. Le visage de face de notre Souris préférée, est en effet basé sur le **Nombre d'Or**. La proportion de ses oreilles, par rapport à son visage qui lui même en rapport avec sa bouche et son petit nez font que **Mickey Mouse a la proportion parfaite**. **Rajoutez à cela un caractère malicieux et attachant, le succès ne pouvait être qu'au rendez-vous !**

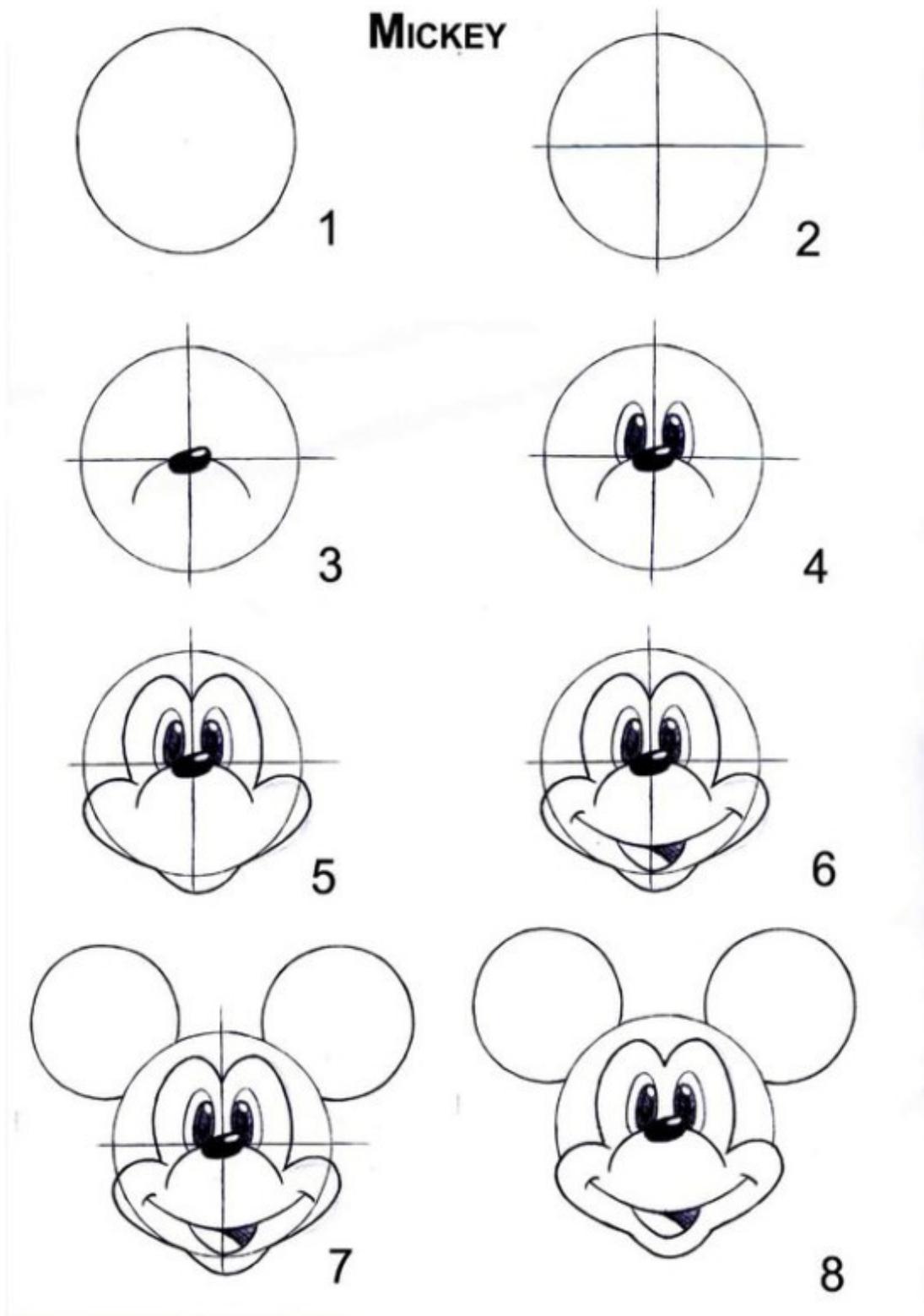

La preuve en est, **quelques 87 années plus tard**, Mickey est connu par le monde entier. Des plus petits aux plus grands, personne ne connaît pas Mickey. **Et c'est bien là, la plus Grande réussite de notre Cher Walt Disney.**

APPRENEZ À DESSINER MICKEY

Parce que nous sommes bien avec vous et que nous n'avons pas envie de vous laisser, **Wonderful Disneyland** vous invite à vous essayer à la création graphique de la Tête de Mickey ! Vous allez voir que ce n'est pas si compliqué et que ce fameux **Nombre d'Or** vient automatiquement à votre main...

*Voilà, vous connaissez mieux l'histoire de cette si célèbre Souris désormais.
Une Histoire assez atypique, vous en conviendrez.
Mickey a fait Rêver des millions et des millions d'enfants petits et grands à
travers la planète depuis 1928 et continue aujourd'hui encore.*

*Les générations actuelles n'ont jamais visionné un seul épisode des Aventures
de Mickey, mais pourtant, il reste l'un des Personnages fictifs les plus aimés à
ce jour. Nous pourrions donner toutes explications créatives ou
mathématiques, ce succès en restera en fin de compte un réel mystère.*

*Le Mystère du Génie d'une Homme. Un Homme qui jamais n'a baissé les bras.
Un Homme pour qui l'Imagination était plus importante que les moyens.*

**Un Homme, pour qui, tout a commencé par
une petit Lapin devenu, un jour, une petite Souris...**

MERCI WALT DISNEY

THE END