

提起动画，很少有人可以完全保持漠不关心的态度。动画占据着人们童年的欢娱时光，伴随好奇的青葱岁月，同样地，动画也显现在当下生活的每一个层面。不论是押井守、大友克洋等动画大师风格显著的动画长片，还是《泰坦尼克号》、《侏罗纪公园》中动画技术不动声色地运用，都向人们展示出动画在技术上的实用性和艺术表现力上的不可限量。

史蒂文·密尔浩舍在《小王国》中对动画作了如下描述：“一个死气沉沉的稳定的图画世界被赋予运动的神秘，这是送给这个死寂世界的生命礼物。卡通沉浸在自己的幻想之中，为它追求的不可能的真实而欢欣，将这种建立在不可能基础上的真实作为自己最高的理想，否定实际的真实，这就是动画的深远意义。”动画在恒常的世界之外创造了一个自在自为的幻想空间，愉悦我们的感官，容纳我们的精神。也许我们每个人都需要拥有一个这样使所有看似不可能的期望和幻想得到贮存的空间。

在“动画无极限”这个栏目中，我们将推介出当今全世界最经典、最前卫、最高水准的动画片和动画制作人。它们不仅代表着技术的进步与潜质，更昭示着人类想象力和创造力的不可限量。

动画无极限 ANIMATION INFINITE

编译：刘媛 Translated and Edited by Liu Yuan

阿诺多·高瓦 ARNALDO GALVAO

在巴西，阿诺多·高瓦无疑是一个值得记住的名字——早在几年前，他就已经成为巴西动画电影产业的一位重要创立者。

最初让阿诺多·高瓦名声鹊起，闻名海内外的作品，有一个大众化的名字：《梦中情人》。落入俗套的剧情讲述了一位年轻的消防员和一位美丽的舞者之间激情似火的爱情故事。但阿诺多·高瓦却将它演绎成了令人耳目一新的动画片。在这部成名作里，阿诺多·高瓦所表现的对性的态度，并不是我们平常所理解的那么单纯，而是激情、欲望、焦虑和快乐的混合体，我们明显地看出那个性感且活力充沛的女孩并不是唯一一个激情的因素。阿诺多·高瓦融合介入了很多嬉戏暧昧的动画因素在影片中，例如湿软的面条，粘柔的面糊和可爱的小侏儒，包括那个巴基斯坦佬，那些痴迷的业余艺术家，毫无关系的娜奥米·伍蔓，遨伟·格莱菲克斯的诗赋，还有最后出现的荡妇。由此我们可以看出，影片设计者的这种奇思妙想给我们带来的意想不到的想象空间和效果。

2003年，在巴西的国际动画节上举行了阿诺多·高瓦的个人艺术作品回顾展，整个展览几乎囊括了他的所有代表作：短片《高瓦博士》带有作者强烈的自娱性，而《政治骗局》则描写了一个消除利己主义的政治聚会，内容充满了滑稽和幽默；在作品《PODRERA & OVNI》中，作者以两只狗逐渐减弱的吠声，来象征充满虚无主义的生活……在技术、风格和制作方法上表现得多才多艺、游刃有余的阿诺多·高瓦，已经创作了200多部广告影片和十多部动画短片，在其中都尽显了他对幽

默和讽刺的独到理解，并展现得淋漓尽致。

其实，阿诺多·高瓦早期创作和表现的人物大多是静态的，它们都是艺术家为一些巴西著名杂志和报刊画的一些讽刺漫画和插图。直到1980年，阿诺多·高瓦在上大学期间，才开始涉足动画创作。五年后，他与巴西动画产业的先锋人物合作，而那个时期他所做的作品，并没有引起人们太多的关注。但是，通过小小的银幕，他开始成为castelo ratimbum的成员，并在儿童节目中获得初次肯定，由此迈向成功。此外，他在电视实验节目领域的尝试，异常明显地表现出他对动画所潜在的、与观众的公共互动性方面的探索兴趣。^{参见}

1-3. 高瓦博士 动画片段 阿诺多·高瓦

巴瑞·帕维斯 BARRY PURVES

在英国商业动画大师巴瑞·帕维斯的作品中，充满了各种各样、动感欢快的木偶形象：性感的舞女、畸形的刺猬、热恋中的塑胶吸管、能歌善舞的文胸、跳踢踏舞的骷髅，就连英文字母、机器人、蔬菜、土豆片、机器、青蛙、炸肉丸子……也在他的动画中都变成了舞蹈天才。这些所有的幻想贯穿于他动画的始终，同时他仍在乐此不疲地创作、导演着，竭尽可能地让他的动画充满动感。

然而，巴瑞·帕维斯的动画绝对不是只单纯地追寻夸张的表现和顺畅的动作。只知动而不知静，一味地表演而不知停止，这在他的作品中绝对禁止的。巴瑞·帕维斯曾说过：“动画是一种动与静之间的艺术”，因此在他的作品中尤为卓越地彰显了他对动作的节奏与旋律的完美把握和理想设计。这也是我们为什么会在他的作品中经常看到各种各样的充满律动感的舞蹈角色的根本原因所在。

另外，巴瑞·帕维斯作品的第二个重要特征就是具有强烈的戏剧性和对古典戏剧的深厚情结。例如作品《下一个》，他选取了莎士比亚戏剧的若干重要场景，莎士比亚也成为他作品中的一个重要木偶角色，由此可见他对莎士比亚戏剧的狂热。《弄臣》则是帕维斯直接取材于古典戏剧，角色的设计都充满了强烈的古典悲剧的色彩。《阿里基斯》则传递出作者对希腊戏剧文学的无限敬意之情。获得了30项国际电影大奖的《荧幕秀》则是以日本传统歌舞伎戏剧为蓝本创作的。

1. 歌剧三辩士	动画片段	巴瑞·帕维斯
2. 弄臣	动画片段	巴瑞·帕维斯
3. 歌剧三辩士	动画片段	巴瑞·帕维斯
4. 歌剧三辩士	动画片段	巴瑞·帕维斯

巴瑞·帕维斯之所以表现出对古典戏剧如此执著，源于他的大学教育。他毕业于曼彻斯特大学戏剧专业，专门从事希腊悲剧、中世纪、文艺复兴时期戏剧的表演、导演、策划和学术研究。在学习其间，他以演员和舞台策划的身份，穿梭于英格兰和苏格兰各大剧院之间。但是不久，做一些比自己更能绘声绘色表演的木偶来演绎戏剧的念头激发了他，并使他毅然放弃了当演员的梦想。事实也证明，他真的完全可以用木偶栩栩如生的肢体语言来代替他自己表演，而且比自己亲自表演更胜一筹。

毕业后，巴瑞·帕维斯到BBC工作，并以导演和动漫作家的身份加入到Cosgrove Hall这一国际知名动画制作公司。此间他创作了荣获两项1981英国电影电视艺术学院奖的《穿花衣的吹笛者》，获一项1983年英国电影电视艺术学院奖和1984年艾美奖的《杨柳风》。1986年，他成为独立的导演和动画设计者，为英国阿达姆动画公司、BBC、格拉纳达电视台等制作电影短片、广告片、标题图片、电影海报。1990年，他成立了贝尔·鲍尔兹工作室，《荧幕秀》就在此间完成。1995年，他和美国动画导演蒂姆·伯顿一起制作完成了好莱坞大片《火星人玩转地球》。1998年，创作了《歌剧三辩士》，作品不论是木偶设计、动作和音乐剪接都非常完美，活灵活现的木偶咏唱着一段又一段高潮迭起的歌剧，可真谓是一场绝妙的世纪表演。2002年，他的喜剧动画《汉密尔顿·马特瑞斯》获得了第26届安锡国际动画影展的最佳电视动画节目奖……巴瑞·帕维斯丰富而杰出的动画作品，让他包揽了各项国际艺术大奖，也赢得了非同凡响的国际声誉。如今，巴瑞·帕维斯已成为世界电影动画界的风云人物，受到了全世界专业人士的尊敬，拥有数以万计的崇拜者。^{参见}

1、Stones kovek 动画片段 弗兰克·卡科
2、无题 动画片段 弗兰克·卡科
3-4、Stones kovek 动画片段 弗兰克·卡科

弗兰克·卡科 FRENC CAKO

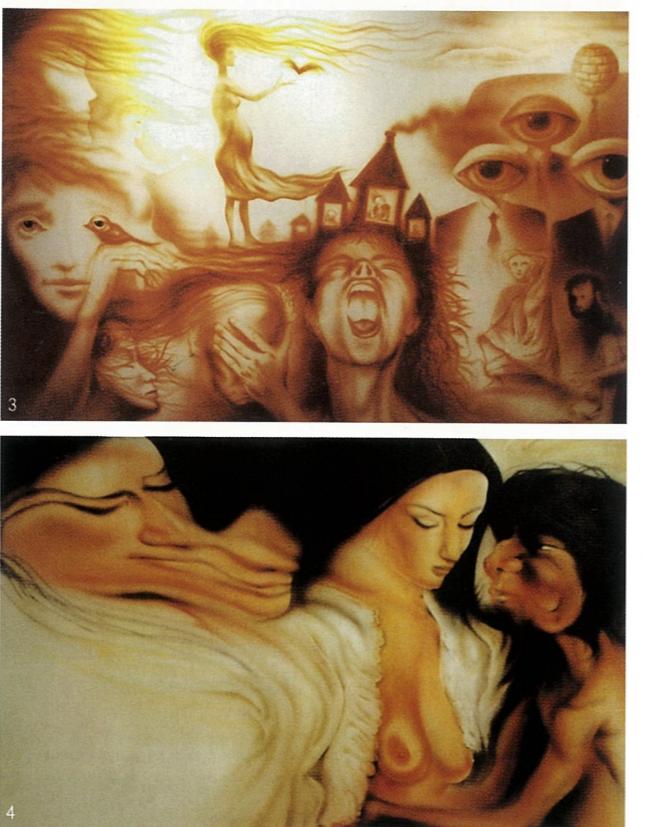
匈牙利杰出的艺术家弗兰克·卡科，在他上大学时，就以一个业余动画电影创作者的身份参加各种动画设计赛事并获得了许多奖项，一名动漫画家的天赋已初露光芒。1982年，他获得了生平第一个具有国际影响力的奖项 法国安锡国际动画节最佳短片奖。从那时起，他开始创作自己的动画短片，个人风格也在逐步地形成中。

1987年，当他获得戛纳电影节最佳短片奖后，他毅然决定进行沙画创作。同时，弗兰克·卡科不满足于单纯的沙画创作，他试图探索和研究多种材料、技术和艺术样式之间的融合性，并兴致勃勃地不断改进着自己的创作技术和展现方式。正是这种创新精神，使得艺术家探索出了一个别具一格的艺术表现形式——沙绘动画秀。

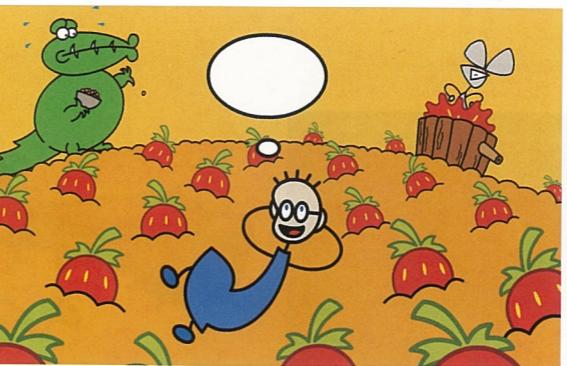
作为弗兰克·卡科的动画艺术，他的现场沙绘动画秀给他带来了巨大的个人成功。所谓的沙绘动画秀不单纯是沙画本身，还包括与画面意境相呼应的音乐，与沙画相配的迷幻般的现场场景——周围的每一个细节都与弗兰克·卡科的创作表现相呼应。弗兰克·卡科就在舞台的中间创作他绝妙的沙画艺术，或涂或抹或撒，而那些细小的沙粒在这位神奇的故事会大师手中，魔幻般地溢落下来。顷刻，一幅幅生趣盎然的动画就应运而生。整个沙绘的过程都通过电影屏幕清晰地展示给观众，在如此迷幻的氛围中，不自觉地你就被这一切触动了。可以说，整个表演的过程都是一件完美的视听艺术品。

作为世界上独一无二的艺术，弗兰克·卡科经常在各种重大的政治活动、节日开幕式，世界各大博览会、大剧院表演他的沙绘动画秀，有时还同交响乐团共同演出歌剧。他演出的足迹遍布世界各地，从纽约到东京，到新加坡，再到特拉维夫，几乎每一场表演都获得了出奇的成功，2004年他的表演也来到了广州。弗兰克·卡科在世界各地表演自己的动画作品，这无疑是匈牙利文化的骄傲。

他的作品涉及面极为广泛，神话寓言故事、儿童电视连续

剧、荒诞喜剧、情感随笔，甚至一些纯视觉性的画面都活跃在他的影片中。对艺术的不断探索，也使他成为一个多产的、活跃的、风格多样的动漫作家，他作品几乎获得了所有国际电影节的认可。如今，弗兰克·卡科独具一格的沙绘动画秀已名扬国际，在世界各地都会看到他魔幻般的神奇表演。现在，他几乎每一周都有一场表演，但他的表演决不仅仅是数量的增长，更难能可贵的是在表演中他所展示给我们的美妙绝伦的3D动画艺术。

1、汤姆 动画片段 安德瑞斯·海凯德
2、汤姆 动画片段 安德瑞斯·海凯德
3、暴风雨 动画片段 安德瑞斯·海凯德
4、10个小猎鹿人 动画片段 安德瑞斯·海凯德

安德瑞斯·海凯德 ANDREAS HYKADE

安德瑞斯·海凯德，这位德国动画家于1968年出生在巴伐利亚的小乡村。他的艺术家之梦始于童年的酒吧生活。父亲是酒吧的常客，由于母亲无暇照顾，小安德瑞斯·海凯德常随父亲出入于酒吧中。大人们在酒吧中打牌，而小安德瑞斯·海凯德则在角落里安静地画画。

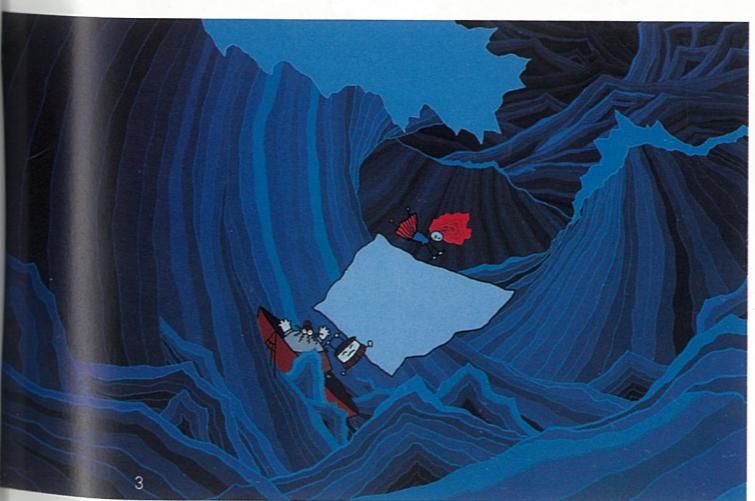
由于成长于巴伐利亚的一个小村庄，海凯德直到在德国斯图加特的巴登-符腾堡州电影学院学习时才真正接触到了艺术。但是，儿时对充斥着啤酒、性、暴力、男性气质浓厚的酒吧生活的记忆，却深刻影响着安德瑞斯·海凯德的整个艺术创作。不论是他的艺术风格、创作题材还是作品内容都深深烙印着童年的痕迹。

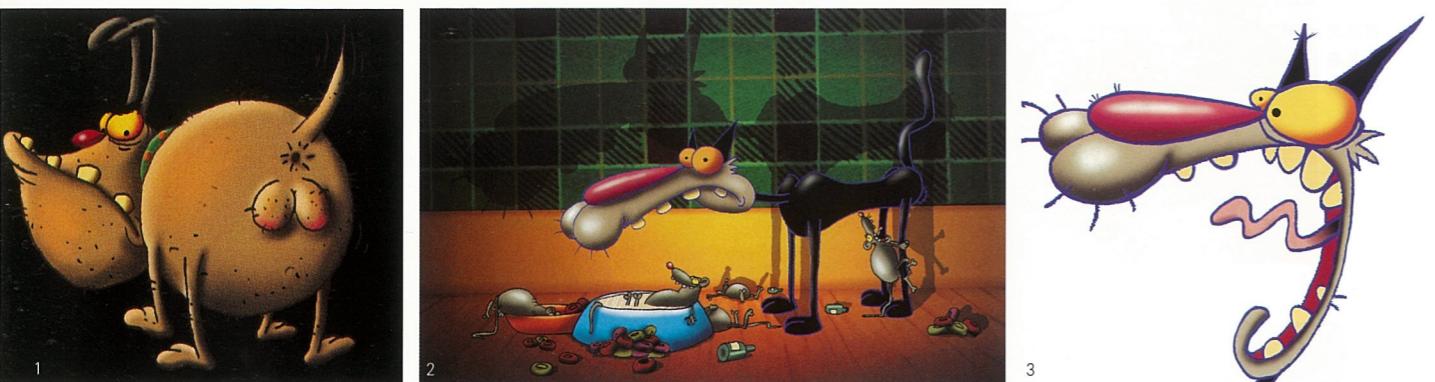
自从1992年以来，他绘制了大量以儿时乡村生活为题材的作品，这些作品也成为他创作系列动画的有力线索。1995年，他史诗性的作品《我们生活在草丛中》由此诞生。这部作品是以自传回忆录的方式，描写了一个成长在小村庄里的小孩其心理世界的形成过程。作品以儿童画式的风格为整体基调，充分反映了儿童天真无邪、烂漫无际的自然天性。这是海凯德第一次有机会创作自己的原创作品。

而创作于2000年的《火警》则讲述了两个牛仔寻找成年

生活的行为经历。无知的他们将这个世界单纯看作是他们男性菲勒斯的发泄场，然而当他们挣扎于肉体的快感之时，却无意间发现了那隐藏在肉体深处令人振奋的人类精神，还有那隐藏在女性身体之下的爱的内涵和真正的女性魅力。影片中交替出现的30个有色情意味的动画场景是他根据对公众性幻想问题调查的基础上创作出来的，再加上他充足的动画设计资源，海凯德的艺术思想在《火警》中展现出精彩的深度效果和广泛的社会反响。《火警》和《我们生活在草丛中》都获得了多项国际大奖，同时那蕴含在作品中的，他对于潜伏隐匿在肉体深处的人性精神深刻而又令人震惊的理解和挖掘，亦获得了世界范围的称赞。

作为一个自由动画影片创作者，安德瑞斯·海凯德导演了60多部影像、电视预告片和广告片、互动游戏、多媒体图像演示和儿童电影。他的动画电影往往是对男性沙文主义、英雄主义和男性权力中心神话的深度审视。他将德国人独有的严谨和善于思辨的天性贯穿于作品创作的始终，他的作品总是蕴含着诗意化的观念和意味深长的幽默，而这正是安德瑞斯·海凯德动画艺术的魅力所在。

菲德瑞克·韦塔利 FEDERICO VITALI

菲德瑞克·韦塔利，听到这个名字，熟悉欧洲文化的人都可以明确地判断出他是意大利人，但菲德瑞克·韦塔利却出生于法国，而且一直生活在法国，所以在艺术创作时，这位意大利血统动画家的作品异常突出地具有法国人所独有的追求艺术自由浪漫的气质。

对于动画艺术的爱好，源于韦塔利在佩皮尼昂的艺术学院学习。从那时起，他就深深地被动画所吸引而沉浸于动画创作之中。他拥有自己独立的工作室，可以随心所欲地进行艺术创作。他的作品涉及非常广泛的动画创作领域，包括试验性的动画短剧、商业动画广告、电视系列动画等等，其中以他的电视系列动画片最为出色。

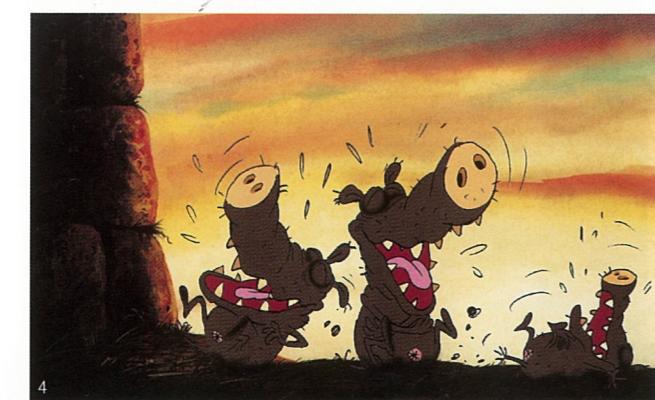
也正是通过 Canal+ 电视台播出了他长达 50 集的动画片《Guano!》，才使得菲德瑞克·韦塔利为广大观众所熟悉。在这个系列片中，不论那些可怕的、凶恶的、残暴的，或是快乐的、充满想象力的、神奇的，还是有趣的、滑稽的、愚蠢的等等各种各样的人物角色，在韦塔利的笔下都被最大限度地渲染和夸张。菲德瑞克·韦塔利对幽默的奇特理解、把握和运用，也使得观众对他的创作情有独钟，并引起了观众的疯狂痴迷和喜爱。

韦塔利对于动画幽默在《Guano!》中的表现仍旧没有感到满足，因此当 Canal+ 电视台再次播放他的动画作品《lava-lava》时，我们不得不感叹韦塔利对幽默独具匠心的理会，禁不住佩服他夸张的艺术想象力和艺术表现手法在作品中歇斯底里地释放。韦塔利进一步放宽了对动画寓言故事的范围和题材，竭尽全力地将一切人们不能想象的事物构建在一起，同处于他魔幻般的艺术想象中。于是在这个作品中我们看到了一个由动物、农场主和外星人组成的离奇寓言动画，这个充满新奇的形象组合给我们营造了另外一种不可思议的田园世界，但是在这个离奇的动画世界中所发生的一切故事都非常明确地映射着我们的现实生活。

此外，法国 Arte Channel 还播出了他的《La nuit s' anime》和《Trashorama》，这两部作品依旧是充满了十足的个性和另类幽默。最近，他开始着手准备《农场主，农场，农场》这部新的电视动画连续剧的编剧和剧本图画的创作，同时在进行他为

1. Lava-lava	动画片段 菲德瑞克·韦塔利
2. Ouaahh!	动画片段 菲德瑞克·韦塔利
3. Ouaahh!	动画片段 菲德瑞克·韦塔利
4. Lava-lava	动画片段 菲德瑞克·韦塔利
5. 农场主、农场、农场	动画片段 菲德瑞克·韦塔利

维泰埃罗写的动画故事片《Ouaahh!》的创作工作。总而言之，他的作品是运用一切动画制作手法和卡通语言完美地展现动画的娱乐趣味，他以一个无政府主义者的姿态，毫无任何除艺术之外的意图和针对性，去淋漓尽致地宣泄他特有的诙谐和幽默。这一风格已成为他本人，菲德瑞克·韦塔所独有的，其他人难以企及的标志性特征。¹

布鲁诺·波泽托 BRUNO BOZZETO

提到意大利现当代动画，特别是幽默讽刺动画，布鲁诺·波泽托的名字是绝不可能漏掉不提的，他的那些大量令人忍俊不禁的动画片也是绝对不能回避的。这位意大利动画鬼才的作品，一直保持着超现实主义式的无声动画艺术效果和风格特色。他最擅长表现讽刺性的动画作品，然而他的幽默和讽刺不是即刻和瞬间的，而是耐人回味且意味深长的。任何一个幽默诙谐的动画主题，都是经过了这位超级讽刺大师十分谨慎的选择。不论是关于人类的解放、生活的意义、知识和成就感的获得以及探讨事物的相对性等这类抽象深沉的话题，还是假期的旅游、邻家的聚会等等这些轻松的小事件，所有这些题材都包含着深刻的哲理。

布鲁诺·波泽托，1938年出生于意大利米兰。20岁，创作了他的第一部动画片。1960年，他创作了罗西先生这个角色，这是一个平庸的大众形象，一个在现代社会里找不到个人定位，却又时刻与社会密切联系在一起的人物。这个人物形象曾多次出现在他早期创作的数部短片和他的三个电影动画长片中。在1965年至1977年，他创作了6部电影动画长片，其中有著名的音乐喜剧《新狂想曲》，这是他对沃尔特·迪士尼公司四十年代的《幻想曲》做出的一个幽默化回应。该片由六段古典音乐组成，在乐曲烘托下欣赏动画，你可以同时享受影像本身，以及影像与音乐间造成的仿真讽刺的双重乐趣。布鲁诺·波泽托的《新狂想曲》无论在创意、想象力，还是表现的深度和多样性上，都超过迪士尼四十年代的那部同名动画片。

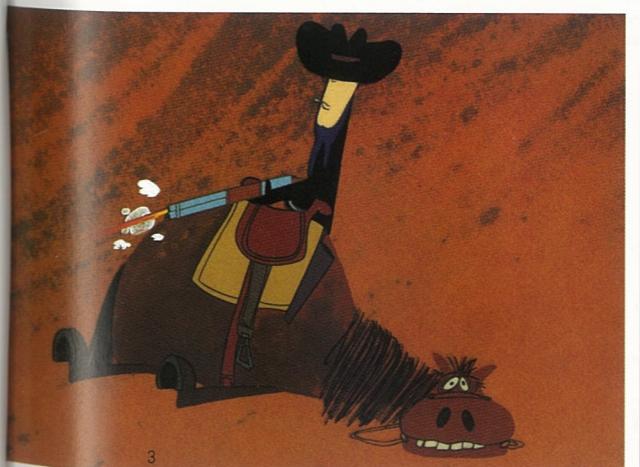
此后，通过几部动画连续剧以及一部科学教育节目，使意大利的电视观众熟悉了布鲁诺·波泽托的动画作品，也使得布鲁诺·波泽托成为家喻户晓的动漫作家。现在，这个卡通高手

把时间大量投入到了二维动画创作中，同时也在为互联网制作连续剧《汤尼和玛丽亚》。2001年，受新的动画制作技术的激发，他又开始创作全新样式的动画作品。

激情、探索、发展、幽默、讽刺、怪异、深刻……这些形容词综合起来就是独一无二的布鲁诺·波泽托。通过他的动画作品，我们可以看出布鲁诺·波泽托对童心的礼赞、对创意的追求、对体制的批判，以及对文明的思考上有多样、惊人的成就。²

1. 西方和苏打水	动画片段 布鲁诺·波泽托
2. Allegro non Troppo	动画片段 布鲁诺·波泽托
3-4. 西方和苏打水	动画片段 布鲁诺·波泽托

蓝天工作室 BLUE SKY

《冰河世纪》中的龅牙史克莱，大家一定记忆犹新，它的怪癖形象赢得全球爱慕者疯狂的痴迷。同样，它在《消失的松果》里所表现出对松果的充满人性化色彩的执著感情，以及不畏艰险表现出的幽默调侃，也一定让大家历历在目。我们禁不住赞叹制作者匪夷所思的构思和创意。这两部影片都获得了奥斯卡提名，由此它们的制作单位——蓝天工作室闻名起来。

蓝天工作室创建于1987，创建者是克里斯·韦治。自他创立伊始，就已迅速充当了视听新兴产业——电脑动画影片制作行业的先锋领航角色。当能歌善舞的蟑螂出现在风靡一时的经典之作《蟑螂总动员》的MTV时，大众娱乐同高科技之间完美结合并紧密联系存在的可能性和潜在的广阔性就已初步显著起来。非常及时的是蓝天工作室早已嗅到这一重要的机遇，而较早地在他们的作品中呈现出来，成为他们屹立群峰之巅的首要过人之处。1997年，蓝天工作室已成为引领电脑动画制作的重要团体，同时开始从事福克斯电影公司动画制作的重任。

1999年，由蓝天工作室制作的，福克斯电影公司出品的

《兔子邦尼》获得奥斯卡最佳动画片奖。然而，蓝天工作室的成功并非意外，多年动画制作经验和克里斯·韦治对本片投入的巨大精力才是获奖的根本原因。影片虽然很短，但是导演在光线的处理、色泽的运用和画面还原效果等方面都达到了令人惊叹的程度。克里斯·韦治致力于探索解决在电脑设计中关于光线的仿真技术的发展。特别邀请了关于精通电脑软件的操作天才来专门从事这个研究。有了这些资源，加上一个不断增加的庞大的剧情动画制作班底，蓝天工作室成就了精益求精的风格，这在他们的电影中可以淋漓尽致地感觉出来。

蓝天工作室并非仅有这几部动画片而已，他还曾经参与制作华纳公司的动画片《乔的公寓》，创作过许多让人拍案叫绝、脍炙人口的电视广告。克里斯·韦治主持着蓝天工作室，指挥着这部优秀的动画创造机器，用高科技幽默高明地创造着充满梦幻的、令人深深折服的动画杰作。^{CH}

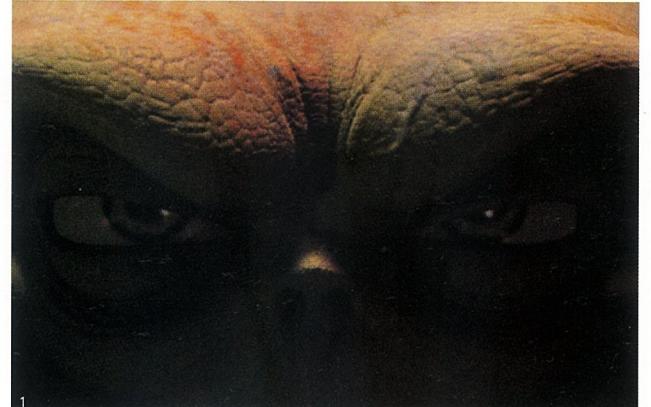
1-3、冰河世纪 动画片段 蓝天工作室
4、兔子邦尼 动画片段 蓝天工作室

易事工作室 DUCK SOUP

你可以将你所有奇特的观念和烂漫的幻想都完美地转换成为既现代又充满视觉趣味的动画吗？我想这个问题对任何一位动漫艺术家而言，都不是一个易如反掌的问题。因为观念的完美转换离不开漫画家天才般的艺术表现和先进的动画技术设备，二者缺一不可。然而，从易事工作室创作的大量广为人知、饱受赞誉的动画片、商业动画、插图广告、标题设计和音乐录影带中，我们可以明显地感受到：嘿，这么难以想象的事情，易事工作室竟然就做到了，而且他们做得是如此的妙不可言。

易事工作室是一个不断推动商业动画、音乐录影带、动画短片创作创新的工作室，是所有天才导演、艺术家、音乐人和创作者的理想天堂。工作室有诸如罗格·乔伊奈德、乔·赫赖、鲍尔·维斯特和格莱汉姆·莫瑞斯这样经验丰富的世界级动画师，也有那些来自世界各地的具有创新精神的天才们，像尼克·麦尤勒曼斯、史莱夫·科克里斯、布鲁克·凯斯林等等。这么一批经验丰富的杰出动漫导演他们聚集在这里共同开创了一系列广泛的动画创作项目，包括角色设计、电影标题设计、二维和三维动画片制作，数码动画合成，现场动画综合表演，音乐录影带制作等等。此外，在保持固有动画制作项目的基础上，易事工作室拓展增加了一个原创作品部门，集中一批作家

1、雪人 动画片段 易事工作室
2-4、KOZO 动画草图 易事工作室

和漫画家制作原创电影和电视动画。更重要的是，易事工作室全力着手数码媒体影像动画制作技术的发展、推广和应用。

他们的工作室拥有最先进的关于动画设计和电脑数字技术的设备，加之蔚为壮观的专业队伍，使得他们的动漫作品显得异常的鲜活生动，缤纷多姿，即便在他们的商业动画设计中，每一个客户的动画设计都是各具特色，独树一帜，充满吸引力的。跟他们合作过的世界顶级品牌公司有很多，例如可口可乐、李维斯、麦当劳、通用汽车、还有环球唱片公司，如玛丽莲·凯瑞和著名说唱乐队林普巴兹提特乐团的音乐录影带制作等等。

有了令易事工作室引以为傲的硬件设备和令他们引以为荣的人才资源，易事工作室绝对是当今国际动漫制作的先锋实力派，他们极尽可能地彰显着创作的多元性和广阔性。^{CH}

