

動畫設計

王受之 著

〔下冊〕

Animation &
Comics Design

II

國家圖書館出版品預行編目資料

動漫設計(下) / 王受之 著
初版. -- 臺北市：藝術家，2009〔民98〕
256面；17×24公分.--

ISBN 978-986-6565-32-8 (上冊：平裝)
ISBN 978-986-6565-33-5 (下冊：平裝)

1. 動畫 2. 漫畫

987.85

98004971

動漫設計(下冊)

王受之 / 著

發行人 何政廣
主 編 王庭玫
編 輯 謝汝萱
美 編 曾小芬·張紓嘉
出版者 藝術家出版社
台北市重慶南路一段147號6樓
TEL：(02) 2371-9692~3
FAX：(02) 2331-7096
郵政劃撥：01044798 藝術家雜誌社帳戶

總經銷 時報文化出版企業股份有限公司
台北縣中和市連城路134巷16號
TEL：(02) 2306-6842
南區代理 台南市西門路一段223巷10弄26號
TEL：(06) 261-7268
FAX：(06) 263-7698

製版印刷 欣佑彩色製版印刷股份有限公司
初 版 2009年6月
定 價 新臺幣460元
ISBN 978-986-6565-33-5 (平裝)

法律顧問 蕭雄淋
行政院新聞局出版事業登記證局版台業字第1749號
版權所有·不准翻印

174.80

3218.7
201056
7

王受之 著

動畫設計 下冊

 藝術家

12 動畫的電視時代 4

- 電視動畫 ————— 4
- 從銀幕躍上螢幕的「湯姆與傑利」 ——— 6
- 哈納和巴貝拉 ————— 12
- 卡通頻道 ————— 15

13 動畫的國際化時代(上) 18

- 動畫產業化的形成 ————— 19
- 迪士尼動畫頻道 ————— 21
- 動畫廣告 ————— 24

14 動畫的國際化時代(下)

第二次世界大戰後動畫在歐洲的發展 28

- 動畫影展 ————— 28
- 札格瑞布動畫派 ————— 28
- 捷克動畫發展 ————— 32
- 瑞典動畫 ————— 35
- 波蘭動畫片的發展歷程 ————— 36
- 蘇聯和俄羅斯動畫 ————— 37

15 開創自己的動畫文化產業

日本動畫的概況 42

- 日本動漫概況 ————— 42
- 日本動畫的特點 ————— 51
- 日本的動畫文化 ————— 57
- 日本動畫產業基本結構 ————— 63

16 日本動畫的開創者們

日本動畫的軌跡 88

- 手塚治虫 ————— 69
- 藤子不二雄 ————— 75
- 機器人動畫的高速發展 ————— 80
- 日本動畫的「五大天王」 ————— 89
- 宮崎駿 ————— 89
- 押井守 ————— 94
- 庵野秀明 ————— 98
- 科幻創意 ————— 102
- 象徵主義 ————— 104
- 目的 ————— 104
- 對比 ————— 105
- 御宅族 ————— 108

17 1980年的日本動畫全盛期 114

大友克洋 ----- 114
富野由悠季 ----- 118
●「鋼彈」和1980年代的日本動畫全盛期 - 120
高橋留美子 ----- 123
●日本動漫畫的新一代大師 ----- 127
北条司 ----- 127
鳥山明 ----- 128
安達充 ----- 130
井上雄彥 ----- 131
北川美幸 ----- 132
和月伸宏 ----- 135
CLAMP ----- 135
桂正和 ----- 137
●玩具角色的拓展 ----- 139

18 1960年至70年代的各國動畫

動畫國際性的爆發 ----- 146
●普普風格的「黃色潛水艇」 ----- 148
●「摩登原始人」 ----- 151
●「頑皮豹」 ----- 155
●迪士尼公司的跌宕沉浮—埃斯納時代和之後 ----- 156
●埃斯納的功過 ----- 163
●迪士尼動畫大片的輝煌 ----- 172
小美人魚 ----- 172
獅子王 ----- 173
風中奇緣 ----- 174
大力士 ----- 174
花木蘭 ----- 174

19 電腦動畫的震撼

電腦動畫的歷程與皮克斯動畫工作室 176
●電腦動畫的歷程 ----- 176
2D和3D電腦技術 ----- 178
電腦動畫的歷程 ----- 182
●電腦動畫的大本營：皮克斯動畫工作室 185
●皮克斯電腦動畫長片 ----- 186
玩具總動員 ----- 186
怪獸電力公司 ----- 189
海底總動員 ----- 190
超人特攻隊 ----- 193
汽車總動員 ----- 195
料理鼠王 ----- 196
瓦力 ----- 200

20 「夢工廠」和電腦動畫的普及化 204

●夢工廠的傳統手繪動畫 ----- 209
埃及王子 ----- 211
辛巴達七海傳奇 ----- 214
小馬王 ----- 216
●夢工廠的電腦動畫 ----- 218
史瑞克 ----- 218
馬達加斯加 ----- 223
功夫熊貓 ----- 225
●談談阿達曼公司 ----- 227
阿達曼動畫公司的成立 ----- 228
尼克·帕克的加入 ----- 228

21 進入21世紀的動畫 232

●影響深遠的「辛普森」 ----- 232
「辛普森」的製作團隊 ----- 235
●動漫畫產業的國際合作趨勢 ----- 240
太空戰士 ----- 240
駭客任務 ----- 241
●加拿大對於合作拍片的管理 ----- 243
返稅優惠 ----- 244
資產投資基金和播出費基金 ----- 244
●進入21世紀的動畫產業 ----- 245
歐洲動畫的發展 ----- 245
英國動畫 ----- 245
法國動畫 ----- 249
加拿大動畫 ----- 253

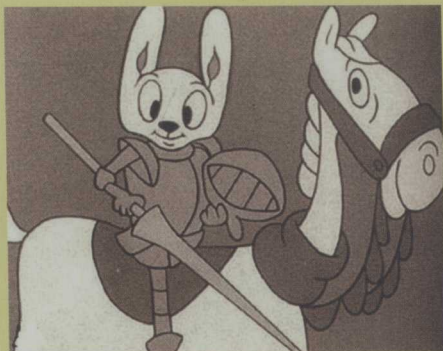
動畫的電視時代

電視動畫

美國人的生活水準在第二次世界大戰結束以後得到很大的提高，城市擴展、擁有自己的房子、汽車已經成為普遍的現實，繼而是各種家用電器——吸塵器、洗衣機、電烘爐、洗碗機、割草機、大電冰箱的普及，而電視的普及是其中一個重要的標誌。有了電視，家庭生活內容很快便隨之改變，晚上一家人在晚飯後團坐在電視機旁邊看新聞和娛樂節目，星期六早上孩子起來看電視動畫片，星期天電視台還出現了電視教會的布道，美國人愈來愈「居家」化，因為他們的家愈來愈完善、舒適了。

雖然在第二次世界大戰前已經發明了電視，但是電視真正走入西方人的家庭，成為娛樂、新聞的主要管道和工具是1950年代的事情。而這個新媒體的出現也對動畫片產業提出了新的挑戰：動畫片應該據守電影院裡的大銀幕，還是要走進千家萬戶喜聞樂見的電視小螢幕，或者兩者同時兼顧呢？

因為愈來愈多家庭擁有了電視機，並且美國人在電視機旁花費的時間愈來愈長，因此電影製片廠、動畫片公司不得不除了為電影院製

「十字軍兔」是美國公認的第一套電視動畫片影集，中圖為播放時的宣傳畫，左圖為「十字軍兔」系列動畫作者傑·沃爾德。

「波音波音」中城市街道的場景（右頁圖）

作之外，也為電視設計特別的節目。這一現象在戰後的發展稱得上突飛猛進，電視動畫自成一體，並且愈來愈龐大。連執美國動畫影片牛耳的迪士尼公司，也不得不因應潮流，設立了迪士尼電視頻道。而龐大的「卡通頻道」（Cartoon Network）更加是一方面播放華納兄弟、米高梅、哈納—巴貝拉公司的經典動畫，也用兼併哈納—巴貝拉公司的方法來組成自己的動畫公司，專門為電視設計和製作動畫連續劇。

美國電視動畫很早就開始在無線電視頻道播放了，戰後比較具有影響力的是傑·沃爾德（Jay Ward, 1920-89）的系列動畫「十字軍兔」（Crusader Rabbit），這部電視劇是公認的美國第一套動畫電視劇。

如同大部分沃爾德的動畫片一樣，「十字軍兔」的成功也是由精采的腳本、簡練的角色和精采的繪畫三結合的方式達到的。從1948年至1951年，沃爾德自己的動畫公司製作出一百九十五部「十字軍兔」電視動畫短片，沃爾德可以說開創了電視動畫短片集的先河。當時，查克·瓊斯（Chuck Jones）稱電視動畫劇集為「插圖廣播」（illustrated radio），他這樣說其實是有點挖苦意思的，因為當時電視動畫水準低，畫面簡陋，因此主要依靠動畫的音樂來吸引觀眾。這個說法我看未必正確，因為雖然和動畫長片比較，電視動畫片的確比較簡單，但是不能夠說簡陋，在電影院裡放映的動畫片，和在電視節目中播放的短片有很多不同的地方，不能夠用動畫長片的

標準來苛求電視動畫短片。當時除了上面說的這套「十字軍兔」之外，比較重要的還有UPA公司出品的「波音波音」(Gerald McBoing Boing)、哈納—巴貝拉的「獵犬哈克利伯利」(Huckleberry Hound)、「快畫麥克羅」(Quick Draw McGraw)這些電視動畫劇集，並且還重播了原來華納兄弟公司、米高梅公司、迪士尼公司以前製作在電影院放的動畫短片。

將動畫由大銀幕帶入小螢幕的，是兩位傑出的動畫藝術家：威廉·哈納(William Denby Hanna, 1910-2001)和約瑟夫·巴貝拉(Joseph Roland Barbera, 1911-2006)，他們旗下的「哈納—巴貝拉動畫公司」的作品是電視動畫時代的最主要作品，其中播放時間最長，影響最大的就是「湯姆與傑利」了。

從銀幕躍上螢幕的「湯姆與傑利」

當初，哈納和巴貝拉在製作「湯姆與傑利」的時候，絕對想像不到後來這對活寶的影響有多大。這一對天生的冤家，從誕生那天起就給世界帶來了無盡的歡笑。雖然，「湯姆與傑利」每集不過短短十分鐘，但其精采程度絕對不是時間長短可以衡量的。假如你是早晨9點鐘就爬起來等待收看動畫片的那一代人，那麼你必定對我所說的話產生深深的共鳴。假如你不是，那也沒有關係，因為湯姆和傑利是不會隨

著時間而褪色的。相反，他們在時間長河裡浸泡得愈久，愈顯得有魅力，你也愈會被感動。

「湯姆與傑利」之父，是好萊塢動畫界的傳奇人物威廉·哈納和約瑟夫·巴貝拉，他們共同創作了「湯姆與傑利」、「獵犬哈克利伯利」、「瑜珈熊」等著名的卡通形象。

威廉·哈納原是華納動畫部門中的故事創作人，寫過許多歌和笑話；而約瑟夫·巴貝拉則從紐約來洛杉磯發展。1945年，米高梅公司成立了動畫部門，他們兩個出任總裁。1955年，由於製作動畫費用上升等因素，米高梅公司退出了動畫業。哈納和巴貝拉便自己創立公司，就叫做哈納—巴貝拉公司。

「湯姆與傑利」是他們早在1939年創作的動畫連續劇，都是短片，第一個動畫短片叫做「貓被趕出門」(Puss gets the boot)，甫一放映，大獲成功，這套動畫短片就不斷地做下去了。在廿五年中，完成的「湯姆與傑利」動畫片集多達一百多部。這套動畫片完全以鬧劇為特色，情節緊湊、俏皮、搞笑、熱鬧。湯姆是一隻常見的家貓，它有一種強烈的慾望，總想抓住與它同居一室的老鼠傑利，雖然想出不少花花點子，但卻總是遭到失敗。事實上，它在追逐中得到的樂趣遠遠超過了捉住老鼠，即使偶爾捉住了傑利，結果也不知究竟該如何處置這位討厭的房客！

「湯姆與傑利」片集中，雖然惡作劇連連，但不論多麼激烈緊張，機警的傑利都不會受到任何真正的傷害，而「強者」湯姆則總是難免會皮肉遭殃。傑利住在這

TOM and JERRY

MOUSE TROUBLE

An MGM production

美國動畫家威廉·哈納（左頁左圖，左頁右圖為「快畫麥克羅」的動畫稿）

1944年，哈納和巴貝拉在米高梅創作的動畫片「老鼠的麻煩」，獲當年奧斯卡大獎。（上圖）

個人家的老鼠洞裡，似乎隨時處在湯姆的監視之下，但傑利卻非常機靈，總能及時識破湯姆的狡詐詭計，還讓它自食其果。這個機靈老鼠與笨貓的故事，堪與米老鼠和唐老鴨的故事相媲美。沒有動物世界中恃強凌弱的殘酷，只有兩個鄰居之間的日常瑣事和紛爭，諸如小老鼠傑利偷吃了湯姆的奶酪，湯姆把捕鼠器放到了傑利的洞門口等，中間穿插的無數惡作劇和幽默片段，讓人感受到久違的天真快意。它們之間的關係常在一瞬間發生變化——化敵為友或勢不兩立：為敵時絞盡腦汁，互不相讓；為友時，親如兄弟，誰也不記仇。

「湯姆與傑利」共有一百一十六個漫畫形象，每一集選兩至三個不同性格的形象搭配在一起，敘述一個「噱頭」故事。它的故事

內容單一，總是出人意料，但又合乎情理，體現出作者的超人智慧。它採用的啞劇形式，完全依靠滑稽動作而不用對白，與「米老鼠和唐老鴨」相比，「湯姆與傑利」的啞劇風格更加明白直觀，給觀眾的印象極其鮮明深刻。「米老鼠和唐老鴨」風靡世界幾十年，其造形、配音以及強大的宣傳起了重要的作用，而「湯姆與傑利」幾乎沒有對白，靠的完全是生動的形象與情節曲折、想像豐富的故事。「湯姆與傑利」前後共出過兩百多集，其中「傻老鼠揚基」（1943），「老鼠的麻煩」（1944），「請安靜」（1945），「貓兒協奏曲」（1946），「小孤兒」（1949），「兩隻凱蒂爾鼠」（1952）和「老鼠約翰」（1953）獲得過奧斯卡金像獎，「甜蜜的家」（1940），「聖誕

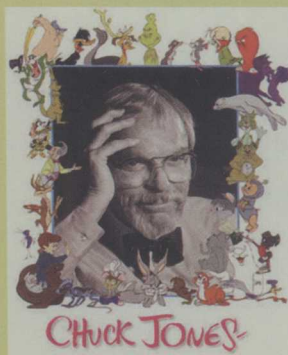
「湯姆與傑利」是獲得最多奧斯卡獎項和提名的動畫影集（上二圖和左圖）
 湯姆與傑利和它們的創作者威廉·哈納與約瑟夫·巴貝拉（右圖）
 米高梅公司在瓊斯時代出品「湯姆與傑利」片集的創作手稿（左下圖）
 美國動畫大師查克·瓊斯和他創作的達飛鴨（右下圖）
 傑利鼠的動作樣圖（右頁上圖）
 「湯姆失去了牠的外套」中一鏡。瓊斯時代的湯姆貓形象有所改變，眉毛加粗了，尾巴也變大了。（右頁左下圖）
 湯姆貓與傑利鼠各懷懷計（右頁右下圖）

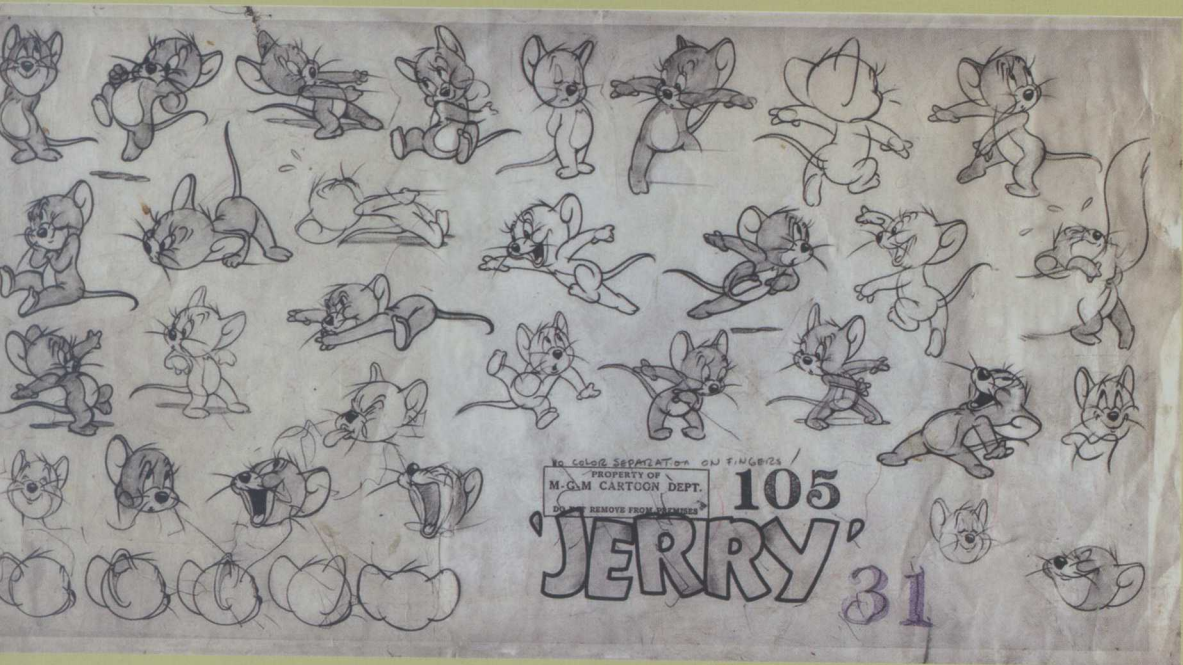

前夜」（1941），「傑克爾博士和老鼠先生」（1947），「啄木鳥」（1957），「傑利的表兄」（1951），「可愛的小貓咪」（1954）曾被奧斯卡提名，在好萊塢動畫史上，它也是獲得過奧斯卡金像獎最多的動畫片集。

「湯姆與傑利」是當今全球電視中播放得最頻繁的動畫片集之一，後來在「卡通頻道」中還繼續重播了好久，已經成為卡通經典，現在我們還在世界各地的電視中經常可以看到這套作品。

直到1960年，顛覆的米高梅公司終於恍然大悟：「原來這一對貓鼠是可以賺大錢的！」於是又來做「湯姆與傑利」。但是這次的製作人不是約瑟夫·巴貝拉與威廉·哈納，而是金·戴奇（Gene Deitch）。戴奇應該說是個不錯的動畫製作人，他以前的作品包括「袋鼠隊長」（Captain Kangaroo）和曾獲奧斯卡獎項的「曼羅」（Munro）。不過這一次，他和他的捷克動畫小組卻沒能延續哈納和巴貝拉的輝煌。在1961年至1962年內，他們這個小組做了十三

部「湯姆與傑利」的系列動畫，儘管有一些不錯的片段，但是總體上並不成功。他們的貓與老鼠形象沒有原來那麼引人注目，只不過成了萬千螢幕過客中的兩位。湯姆的小聰明，傑利的可愛都找不到了，人們看到的只是湯姆與傑利一次次無聊地互扔盤子。

這樣的成績當然不能讓老闆滿意，他們一年的合約期滿之後，也離開了米高梅。不過，米高梅倒是吸取了一些教訓，後來，當華納兄弟愚蠢地關閉了自己的動畫部門以後，米高梅聰明地出擊了，成功接納了查克·瓊斯這位世界上享有盛名的動畫大師。瓊斯曾經為華納兄弟創造了許多不朽的形象，比如邦尼兔和達飛鴨！我一直認為邦尼吃蘿蔔的動作十分性感。瓊斯進入米高梅後，立刻開始收拾前任留下的爛攤子，著手重新設計兩位

「湯姆與傑利」系列中兩位主人公的形象。對於湯姆，瓊斯將它的眉毛畫得更粗更大，顯示它的凶樣，還重新設計了那條經常給它帶來麻煩的大尾巴。而對於傑利，瓊斯則從日本卡通中獲得靈感，給它畫了一雙特大的眼睛！（有人做過統計，瓊斯時代傑利老鼠的眼睛比哈納一巴貝拉時代增大了20%！）以及一對更大更招風的耳朵。這些改變都讓小老鼠傑利成為少女心愛的寵物。事實上，傑利幾乎成了另一個芭比。

瓊斯對片頭也做了修改，原先的片頭被更換成了新片頭，而音樂也該變成了叮叮噹噹響的音樂。

1960年到1966年美國廣播公司最成功的動畫電視劇「摩登原始人」(上二圖,下圖為「摩登原始人」的創作手稿)
「摩登原始人」中的角色造形(右頁圖)

米高梅標誌性的「獅吼」被改成湯姆叫喊。這一切都顯得新奇而又有趣。

然而，這些改變雖然顯示了新人的新作風，卻沒能給「湯姆與傑利」片集帶來什麼奇蹟。瓊斯的作品突顯了人物的姿態和個性，但是故事性並不強，也不夠吸引人。通常是開頭還不錯，然後後面則愈來愈薄弱，缺乏有趣的衝突和情節，故事無以為繼。「湯姆與傑利」依然沒能獲得預想的成功。

在製作了卅四部湯姆貓與傑利鼠的故事後，米高梅終於又一次關閉了動畫製作組。

「湯姆與傑利」又被塵封在影像資料館裡了。八年之後，他們的原創人，約瑟夫·巴貝拉與威廉·哈納決定再次創作這一對螢幕最佳搭檔。

這可不是一個駕輕就熟的簡單捲土重來。首先，電視台的負責人雖然自己是「貓與老鼠」的忠實粉絲，但是他也不得不對哈納和巴貝拉說：我們電視動畫的主要對象是孩子（即前頭我們提及的星期六早上9點鐘，起來就看動畫的一代），現在的家長們不同了，他們希望讓孩子們看單純的，沒有暴力的動畫。早期的貓鼠動畫中有些鏡頭恐怕過於暴力了，比如用各種器物互相敲打對方的頭直到大包凸現。所以他提出要在動畫中減少貓鼠敵對的現象。

於是，湯姆與傑利也得在螢幕上展示它們的友誼了。這時候的片集中，人們看到的場面少了貓鼠互鬥的惡作劇，反倒經常是貓鼠攜手去探險、或者並肩坐在沙灘上談心的畫面。

這對貓鼠，雖然仍然吸引了不少觀眾的眼睛，但連小觀眾也能感覺到，牠們變了。

1989年，哈納和巴貝拉為「星期六早晨電視」（Saturday Morning TV）節目創作了另一部劇集「少兒湯姆和傑利」（Tom & Jerry Kids），孩子們看到的是戴帽子的小貓以及更小的老鼠。

2001年3月23日，威廉·哈納在洛杉磯的家中去世，享年九十歲。悼念的新聞中提到了「摩登原始人」、「史酷比」，甚至「瑜珈熊」，但是竟然沒提到「湯姆與傑利」，也許這對貓鼠快活冤家真得塵封在歲月的流沙中了？

無獨有偶，2002年2月23日，查克·瓊斯逝世，享年八十九歲。同樣，人們提到了他創作的邦尼兔，達飛鴨，卻也沒有提到他曾經試圖延續的「湯姆與傑利」。

也許，那一大一小兩個身影真得應該塵封在記憶中了，畢竟他們的時代過去了。隨同它們而去的還有眾多的童話、繽紛的歌舞劇等。但是我仍然一次又一次地在橫渡大洋的上空時，從飛機播放

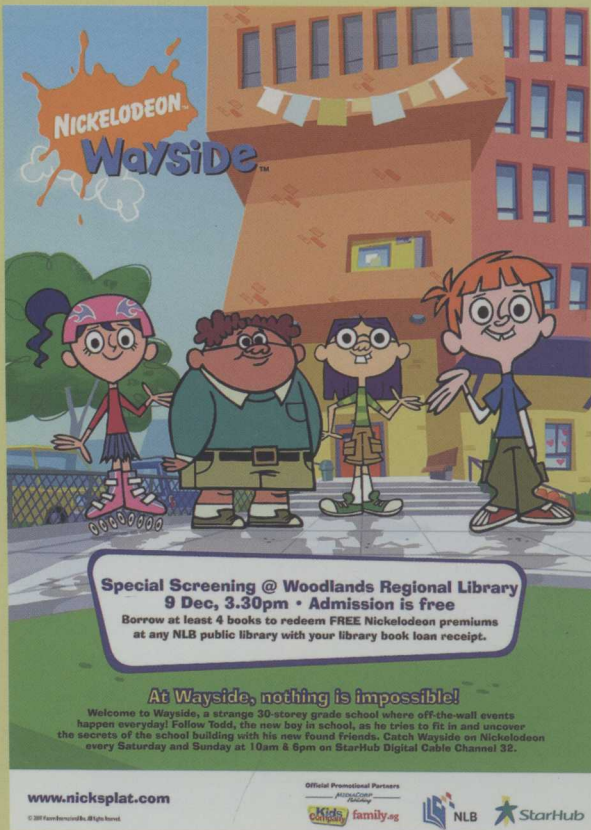
的電視節目中，看到它們可愛的身影，被他們一次又一次地逗地笑了起來。他們會活在觀眾的心裡面的。

說到電視動畫，另外一部也是由哈納—巴貝拉公司製作的非常成功的劇集叫做「摩登原始人」（The Flintstones），是由該公司的卡通網路製作室創作的。由1960年至1966年，它一直是美國廣播公司最成功的動畫電視劇。它的故事內容，在某種程度參照了電視劇「蜜月期」。故事發生在西元前2百萬年，恐龍出沒的石器時代，某個小鎮的一群居民，雖然是石器時代的原始人，但他們的意識卻非常現代。這部動畫劇集設計得非常有趣，用原始時代做為背景，但是故事內容是諷刺現代人的。尤其是片中的電器特別有意思，牛角做的電話，汽車是樹枝架在兩個石軛轆上的，大象是吸塵器甚至還有啄木鳥唱機，都十分可愛。他們的公車是很多人抬著跑的，司機拉一下猴子的尾巴讓其尖叫就是鳴笛了。

「摩登原始人」連續六年熱播，電視動畫片集的影響更大了。因

此很多其他的電影公司也相繼推出類似的動畫短片劇集，在黃金時間播放，吸引觀眾。

「尼克羅登動畫頻道」的宣傳廣告

最重要的時段是星期六早上，因為孩子不必上學，都在家裡，早上起來就看電視動畫片。為了吸引小觀眾，電視台都在這個時段播送各種動畫劇集。於是動畫劇集終於在美國電視成了氣候。

後來，美國更出現了有線動畫，其中比較重要的有如「尼克羅登動畫頻道」（Nickelodeon）和「卡通頻道」。當然，這些頻道僅在孩子放學時間、星期六早上播放節目，而真正在全家都看電視的晚上黃金時間播放的動畫劇集是1990年代的「辛普森」（The Simpsons）。

哈納和巴貝拉

約瑟夫·巴貝拉與威廉·哈納合力創辦的哈納—巴貝拉製片公司幾乎是「美國電視動畫之王」的代名詞。在成立四十餘年的歷史中，公司共推出超過一百部成功的卡通電視連續劇，其中還包括「史酷比」和「藍色小精靈」系列。他們被認為是對美國電視動畫的發展影響最大的人。

哈納和巴貝拉是美國電視動畫創作中最重要的兩個人物，早在1930年代，巴貝拉與漢納共同打造的卡通短片處女作「穿靴子的貓」，一經推出就獲得了奧斯卡獎提名。之後，這對搭檔為米高梅公司打造了超過一百廿部手繪動畫短片，其中就包括後來紅遍全球的「湯姆與傑利」系列的雛形。之後，兩人獨立打造「湯姆與傑利」系列。上世紀60年代，這對搭檔又成功帶來「摩登原始人」、「辛普森家庭」、「史酷比」等滑稽動畫連續劇，取得了驚人的成功。而「湯姆」與「傑利」這兩個卡通形象之後也再接再厲，為巴貝拉和哈納贏得了七座奧斯卡獎盃，這對貓鼠冤家也成了史上獲奧斯卡獎次數最多的卡通角色。此外，這對搭檔還曾八度榮獲艾美獎。

巴貝拉和哈納長達六十年的親密合作關係在美國動畫界傳為一段佳話，影評人倫納德·馬爾丁曾在其所著的《論老鼠與魔力：美國動畫史》一書中說，在這對搭檔中，巴貝拉的強項是手繪和故事創作，他畫表情尤其到位；而漢納則對笑料和角色設計有著驚人的把握能力，一隻活潑可愛的老鼠，一隻頑皮搗蛋的貓，一場場逗笑卻又意味悠長的鬧劇，持續在螢幕上走紅幾十年。「湯姆與傑利」在亞洲也

非常有影響。「這對創作與執導兩面開弓的組合開創了動畫界的一個紀錄——他們堅持多年圍繞同樣的卡通形象打造出了數個長篇動畫系列劇。」

他們兩個人都享有高壽，哈納在2001年去世。他對於動畫界對他們兩個的美譽總是很謙虛，他說自己從來就不是一個合格的藝術家。他高度讚賞巴貝拉在動畫上的貢獻，他說巴貝拉「善於捕捉情緒，並將其草草幾筆中表現出來。在我所見過的人中，他在這方面是最傑出的。」

這對搭檔合作了幾十年，創作出那麼多的動畫劇集，好多美國人從小就是看著他們的劇集長大的，在美國的影響自然是非常大的。華納兄弟公司的總裁巴里·梅耶說哈納和巴貝拉打造的卡通形象「不僅是動畫界的超級巨星，更是美國流行文化最受人愛戴的一個組成部分」。他們的作品集，從石器時代的「摩登原始人」一直紅到太空時代的「辛普森家庭」，在各大台有線或者無線網路電視台的黃金時段播出，經久不衰，是美國動畫文化中的一個很重要的組成部分。

巴貝拉對美國動畫行業的影響直到今天仍見諸各處，比如眼下最紅的卡通劇集「辛普森」，其中處處可見巴貝拉風格。巴貝拉生前常被問到他的卡通作品可以長時間風行世界的祕訣，但他本人從不願深入分析自己的作品。「對我來說，討論我們過去的作品沒什麼意義。」他在1994年的自傳《我的卡通人生》中寫道：「欣賞這些的唯一方式就是親眼去看看。」

威廉·哈納生於1910年7月14日。他在美國30年代經濟危機的時期上了大學，學的是建築學。當時因經濟情況惡劣，他無法繼續學業，而提前輟學。他喜歡畫畫，在動畫方面很有天才，因此到洛杉磯找工作，終於在1930年在哈爾曼-艾辛（Harman-Ising）動畫製作室找到了一份工作，並且在那裡工作了七年。

約瑟夫·巴貝拉1911年生於紐約。雖然一直熱愛動畫，但是他讀的卻是美國銀行學院，最初的工作是一位會計員。和哈納一樣，他在經濟大蕭條時期也遇到挫折，失掉了工作。在一家雜誌社的漫畫欄目工作了一段時間後，他於1932年加入了洛杉磯的凡·布勞動畫工作室（Van Beuren Studio），在那裡，他開始構思湯姆貓和傑利鼠的故事。早期構思的主要人物是兩個小丑般的滑稽角色。在後來的「貓與老鼠」故事中，我們仍然能看到早期構思的這種影子。1937年巴貝拉加入了當時剛剛創立不久的米高梅動畫部，一開始的工作是腳本設計。而哈納則做為動畫部的最早一批員工，與另一名動畫人員威廉·艾倫（William Allen）創作了一部動畫片。

1938年，哈納和巴貝拉開始第一次合作，他們的第一部作品叫「加羅平貓」（Gallop'n Gals）。1939年，他們再次合作，這次合作的成果便是動畫史上最有名的一對角色「湯姆與傑利」。這部短片是在1940年2月10日完成推出的，長約九分十五秒的「貓被趕出門」成為「湯姆與傑利」系列的第一部動畫片。由此開始，無論是兩個創作人，還是這對貓鼠，便再也不曾分開了。

20多年以來，一直在黃金時段播出，吸引千百個美國家庭觀看的「辛普森」，是電視動畫的常青樹。（左右頁圖）

接下來的十八年裡，他們共同創作了超過兩百部「湯姆與傑利」動畫，贏得了七項奧斯卡獎。1940年，這一對貓鼠與金·凱利（Gene Kelly）在電影「起錨」（Anchors Aweigh）、「心聲幻影」（Invitation to Dance）中一起跳舞，然後又與恩斯特納·威廉斯（Esther Williams）在「Dangerous When Wet」中跳舞。如果這一對貓鼠要領工資的話，牠們可能已經是最富有的一對動物。後來，他們成為米高梅動畫部的兩位主任。1957年，米高梅在沒有給予任何提前通知的狀況下，解散了動畫部，威廉·哈納和約瑟夫·巴貝拉只好帶著未完成的草稿與遺憾離開了米高梅。那也許是動畫史上最黑暗的一段時間，幾乎沒有任何公司收留他們。他們就如同片中的湯姆一樣，被

主人趕出家門，流浪在街頭。「我們當時無事可做。」若干年後，威廉·哈納回憶說，「事實上，我們已經有了相當不錯的片子，但我們很悲觀地想到，這些片子也許再也沒有人要了。」

就在前途似乎一片黑暗的時候，哈納和巴貝拉做出了一個影響至今的重要決定：為當時的新興產業——電視製作動畫片。

上個世紀50年代，電視的影響力遠不及現在這樣巨大。電視被人們視做電影的附帶產業，資金、設備、人力、物力……幾乎所有的資源全都集中在電影上，電視只能可憐地分一杯羹。當時電視台購買五分鐘的卡通片，只付3千元，而電影則是4萬5千元至6萬5千元。可以理解，假如不是米高梅公司解雇了動畫部

的所有人員，在當時的情勢下，他們是不屑於投向電視的。後來的事實證明，他們這一步走得對了！隨著電視的迅速普及，「湯姆與傑利」迅速地走向世界，獲得了事前根本無法想像的成功。威廉和約瑟夫就好像抓住了一根救命稻草一般，死死地攥在手中。經濟上的窘困，讓他們不得不考慮如何減少開支並且提高動畫的滑稽程度。於是，他們創造了所謂的「有限活動」繪製概念。有限活動指的是「你可以固定人物的身體，但是其他部位要有獨立的活動。比如人物眨眼的同時，身體其他部位可以保持固定，但眼睛是靈活轉動的。當胳膊伸出去取東西時，身子是固定的，只有胳膊移動」。這種概念不僅大量減少了動畫的重複勞動，並且因為突出了重點，反而有了一種出人意料的效果。在現在的動畫中，我們仍然可以看到這種手法的運用。

相比現代畫風，巴貝拉的卡通風格線條比較粗硬，他對手繪非常看重，曾說：「我們愈倚賴電腦畫卡通，我們的人物就愈沒有靈魂，愈無法給人溫暖的感覺。」

巴貝拉高壽，我在洛杉磯工作廿來年，居然還在若干個場合上看到過他。他是在2006年12月18日在洛杉磯郊區的寓所中平安過世的，享年九十五歲。

卡通頻道

好多美國和歐洲的電視台從1950年代開始，更多的在60年代，便在自己的節目裡面列出專門的動畫時間，主要時段通常安排在星期六上

午和週日的下午。星期六孩子們不用上學，都在家裡，早上播動畫，能夠吸引到相當大部分的兒童觀眾；而週日的下午，孩子在家裡總有段短短的放鬆時間，可以看看動畫。這兩個時段都爭取兒童觀眾非常重要，因此主要電視頻道都會在這兩個時段安排動畫節目，這樣一來，對動畫片的需求量就突然增大了。

在美國，隨著對電視動畫片的需求擴大，出現了一些僅僅以動畫片為主的電視頻道，多半是付費的、有線的頻道，也有無線免費的動畫頻道。其中比較重要的有「迪士尼電視」，這個頻道不但播放迪士尼經典動畫片、短片和長片，也播送迪士尼公司製作的電影，而另外一個叫做「卡通頻道」的電視台，則完全是播放動畫片的，因此，我們講到電視動畫，不得不特別講講「卡通頻道」，英文叫做Cartoon Network，這個頻道在中國大陸和香港不加翻譯，直接採用英

文原稱，而在台灣則被譯做「卡通頻道」。

