

好莱坞动画电影导论

● 杨晓林 等 著

教育部人文社会科学研究项目“好莱坞动画电影研究”项目组（项目号：201007200010）

同济大学人文社会科学高水平著作出版计划项目资助

新世纪动画专业教程

好莱坞动画电影导论

• 杨晓林 等 著

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

好莱坞动画电影导论/杨晓林等著. —上海:复旦大学出版社,2012.10

(复旦博学·新世纪动画专业教程)

ISBN 978-7-309-09163-2

I. 好… II. 杨… III. 好莱坞-动画片-研究-高等学校-教材 IV. J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 187511 号

好莱坞动画电影导论

杨晓林 等著

责任编辑/黄文杰

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@ fudanpress. com http://www. fudanpress. com

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

常熟市华顺印刷有限公司

开本 787 × 1092 1/16 印张 19 字数 384 千

2012 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-09163-2/J · 190

定价: 38.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

“博学而笃志，切问而近思。”

(《论语》)

博晓古今，可立一家之说；
学贯中西，或成经国之才。

作者简介

杨晓林，陕西宝鸡人，同济大学电影研究所执行所长，电影学院副教授、编剧、硕士生导师。复旦大学博士后，上海作协会员，北京电影学院北京影视艺术研究基地研究员。长影集团《电影文学》杂志“动漫研究”论坛主持人。主持教育部人文社科项目《好莱坞动画电影研究》等课题4项，作为骨干参与国家艺术科学课题《中国西部电影产业可持续发展研究》等3项。在《电影艺术》、《当代电影》、《北京电影学院学报》、《同济大学学报》等刊物发表论文80多篇。多篇被人大复印资料《影视艺术》全文转载。

创作和改编的影视剧本有：45集大型历史电视剧《大秦直道》、电影《生命诺言》、电影《先驱者》、电影《守护灵魂》、电影《李白之明月照长安》等。

出版专著和教材13部。其中专著5本：《叛逆·困惑·回归：中国新生代电影比较研究》、《动画大师宫崎骏》、《从比较文学到比较电影与动画研究》、《好莱坞动画电影导论》、《动漫大师手冢治虫》；主编7本：《世界影院动画精品解读》、《影视鉴赏》、《世界动画电影名片分析》、《奥斯卡最佳动画短片分析》、《世界电视动画名片分析》、《当代热播电视剧读解》、《读电影：百年奥斯卡最佳电影品读》（上中下三卷本）；合著1本：《中国电影精品读解》。参与译著《后理论：重建电影研究》。

电子邮箱：y2005xl@hotmail.com

博客：<http://i.mtime.com/yangxiaolin>

内 容 提 要

本书为国内首部深度剖析好莱坞动画电影的著作，
内容涉及好莱坞动画电影的家族谱系、喜剧性、爱情片的模式、歌舞化、意识形态、市场策略、选材、
主题、结构模式、角色原型、场景、服饰设计、声音、
与日本动画电影的异同、对中国动画电影的启示等。

本书既可作为高校影视动画专业教材，也可作
为影视动画从业人员及爱好者的参考用书。

序

以宏观视野探究好莱坞动画的成功之道

李亦中（中国高校影视学会副会长、博士生导师）

“忽如一夜春风来，千树万树梨花开。”——以此形容这些年来中国出现的“动漫热”，真是再贴切不过了。

假如报喜的话，中国动漫热的巨大惯性依然在延续。相关统计数据炙手可热：我国有20多个省区直辖市不约而同将动漫列为新兴产业优先扶持，累计有上百家动漫基地（园区）先后开张；中国影视动画的年产量从2004年之前不足4000分钟，已经神速发展到2010年之后每年达22万分钟以上，跃居全球动画生产第一！与此同时，中国有近500所高校纷纷设置动画专业，有1200多所高校开设了与动画相关的专业和课程，在读学生超过50万人。

假如报忧的话，业界有识之士心知肚明，中国动画业尚处于“生产的大国，原创的小国”初级阶段，和美国、日本等动画强国相比，有着不小的差距。记得五年前，我曾撰文《“动漫热”冷思考》，之所以将“动漫热”冠以引号，是察觉其背后潜藏着虚热症状。一旦泡沫褪去，我们就能发现从动漫大国迈向动漫强国的距离。中国要跻身动漫强国，当务之急是正视差距，克服浮躁心态，扎实修炼内功。诚如本书作者杨晓林所言：好莱坞动画在中国市场上逞强，让无数中国动画人“羡慕嫉妒恨”。唯有以“拿来主义”的态度向好莱坞借鉴，方能“师夷长技以制夷”。

杨晓林博士年富力强，近年致力于动画电影研究，爆发出惊人的写作能量，出版了专著《动画大师宫崎骏》，还主编四种教材即《世界影院动画精品解读》、《世界动画电影名片分析》、《世界电视动画名片分析》和《奥斯卡最佳动画短片分析》。本书是他主持教育部人文社科项目《好莱坞动画电影研究》的最终成果，全书凡15章，框架齐整，夹叙夹议，图文并茂，资料翔实。我通读了书稿，获益匪浅，很乐意推荐给未来的读者，作为专著或教材两相宜。

本书最大特色在于作者并不就事论事谈动画，而是结合美国电影文化的丰厚底蕴，以宏观视野深入考察迪斯尼、皮克斯、梦工厂这三家为代表的好莱坞动画的成功之道。书稿最后一章题为《师法好莱坞：中国动画电影亟需一场革命》，对振兴国产动画的殷切之情力透纸背。这种“师法”先进的紧迫感贯穿全书，作者仿佛指点着好莱坞“他山之石”，细细陈述其品相与成色。择其要义如下：

——好莱坞动画在内涵上具有高雅喜剧知性层面的诉求，寄寓着亲情、友谊、爱情、宽

容、勇敢、向善、勤奋、尊长、爱幼、团结等具有普世价值的理想。编导针对人性弱点，利用一切表现手段来制造笑声，对观众思想产生积极的影响。

——迪斯尼动画开门取材，几乎一半以上改编自各国童话、民间故事、神话传说或畅销读物。沃尔特·迪斯尼本人引以为傲的是：“将世界上伟大的童话故事、令人心动的传说、动人的民间神话变成栩栩如生的戏剧表演，并且获得世界各地观众的热烈反应，对我来说已成为一种超越一切价值的体验和人生满足。”

——迪斯尼编剧达成共识，动画角色应该是一个有缺点的不完美的人，因为我们大家就是这样的人，因而与“角色”息息相通、相怜、相应。世上“完美无缺”的是圣人，那离我们太遥远，这便是好莱坞动画接地气、聚人气的基本秘诀。

——在动画创作过程中，高科技手段是为内容服务的。创意是动画的灵魂，技术工具不能超越艺术在影片中独立存在。观众对唯技术主义并不买账。

——英雄原型、母亲原型、智者原型、朋友原型、女巫原型等，都是人类精神共同的遗传物。动画以现代面貌加以呈现，让观众在获得视觉愉悦的同时激活内心的原型意象，为人们提供重返精神家园的路径。

——基于全球发行的前提，好莱坞动画对异国情调充满兴趣，力求赢得国际市场。例如主打中国元素的动画大片《花木兰》与《功夫熊猫》，处处体现对他国文化的熟稔和精通，且不失时机进行美国化的改造。

凡此种种，不一而足，书中这些见地出自对好莱坞动画经验的概括提炼，亦是针对中国动画现状有益的启迪。

当然，我们充分意识到中国动画存在“软肋”的同时，也不必妄自菲薄。这里想引用中国动画先驱者万籁鸣先生半个多世纪前立下的宏愿：“那时我思想上考虑的是，既然美国人可以搞表现他们西方民族特色的《白雪公主》，我们当然也可以搞具有我国民族特色的《铁扇公主》。我忽发奇想，如果《铁扇公主》能够绘制成功，就可以有机会让全国人民也包括海外侨胞和一部分外国人一睹两位‘公主’的芳颜，从思想内容到艺术形式作一个全面的比较。难道中国卡通就注定不如美国卡通吗？”动画研究现今在中国已成为一门显学，愿以万老这段名言与同仁共勉！

蒙晓林信任，盛邀我作为第一个读者发表读后感，是为序。

2012年端午节

Contents 目录

第一章 百年豪门的家族谱系：好莱坞动画电影概观	1
一、迪斯尼：领导潮流的龙头老大	1
二、必属精品的皮克斯	19
三、抗衡迪斯尼的梦工厂	23
四、后起之秀蓝天工作室	25
五、剑走偏锋的华纳动画	27
六、科幻与平民理想兼具的 20 世纪福斯动画	30
七、另类频出的派拉蒙动画	31
八、偶有佳作的哥伦比亚动画	32
九、短片成绩斐然的米高梅动画	33
第二章 造“笑文化”：高雅喜剧与低俗喜剧的“婚典”	35
一、高雅喜剧之内涵	36
二、低俗喜剧之表征	43
三、另类电影冲破禁忌造笑	47
小结：“笑文化”的制造者和供应商	50
第三章 戏谑浪漫的成人游戏：爱情片的神经喜剧模式	51
一、商业类型片：巨无霸动画电影的宿命	51
二、神经喜剧的叙事模式及角色特征	53
三、社会身份：“非门当户对”的爱情	55
四、性格特征：强势女性·内敛男性·父爱基督	57
五、叙事模式：无逻辑断裂的浪漫叙述	61
小结：用喜剧挑战旧道德并试图建构新规则	63
第四章 歌舞化：令观众意醉情迷的“噬魂绝技”	64
一、好莱坞动画中歌舞的功能	64
二、好莱坞动画歌舞元素的特征	73

三、3D 动画和定格动画电影中的歌舞	77
小结：歌舞对于好莱坞动画具有重要的价值	82
第五章 面向“下层”，俘获“大众”：“笑面具”背后的意识形态	86
一、梦是现实的念想：好莱坞动画电影中的意识形态	87
二、人心大同故润物无声：意识形态与好莱坞动画电影中的基本模式	91
第六章 影像奇观和科技前瞻：技术为王的巨片策略	110
一、高科技：好莱坞动画重要的表现内容	110
二、科技发展为动画电影提供了表现手段	117
三、对未来生活的奇观性的想象	122
四、高科技塑造的产品本身是反思高科技的	126
小结：高科技对动画而言也是一把双刃剑	128
第七章 “大熔炉”的销熔与重铸：世界各国选材的好莱坞化	131
一、百川入海：从世界各国选材的原因	132
二、冲撞中的兼容并包：迪斯尼经典动画的选材策略	133
三、重铸动画新世界：当代动画的原创性	135
四、当代嬗变：从“后现代”到“当下”	139
小结：熔炉文化在动画中的渗透和体现	142
第八章 “人本主义”的价值观：永恒普世的真善美主题	144
一、追求真挚唯美的情感	144
二、积极向上的成长信念	148
三、人与天地的和谐共生	153
小结：将人类所拥有的唯美情感作为经典主题	156
第九章 臻于炉火纯青的模式：故事结构的演变轨迹	157
一、爱情题材动画长片的结构演变	158
二、动画风光片的结构策略	169
三、成长类型动画长片结构剖析	173
小结：尊重结构，是做一个好故事的第一步	181
第十章 “种族记忆”再传递：原型“显灵”成就经典角色	182
一、遥远的记忆：女巫原型	183

二、每个人的梦：英雄原型	188
三、相映成趣：其他原型	193
小结：重返精神家园	194
第十一章 海市蜃楼之迷魅：场景的异国情调与唯美程式化	196
一、画面风格：纯真的理想化追求	196
二、制作工艺：严谨的技术化探索	209
小结：好莱坞经典动画场景设计的特点	214
第十二章 寓奇幻夸张于真实合理：时尚考究的服饰设计	216
一、服饰概况与演变	216
二、服饰设计特点	222
三、服饰款型的简化设计	226
四、服饰配色程式化设计	227
五、强调可爱与趣味设计	228
小结：服饰设计必然要遵循的创作原则	229
第十三章 天籁之音的流溢：与画面“双主并立”的声音	231
一、寂静世界的有声窗口	231
二、自由自在的声音	235
三、带来丰厚回报的动画声音	241
小结：做动画，请从声音开始	245
第十四章 “和而不同”：好莱坞与日本动画电影比较	247
一、善于吸收与学习：题材与叙事上的趋同	247
二、民族与现实的差异：主题、形式、风格上的分野	252
小结：学习日本式的三维与二维有机结合之路	262
第十五章 师法好莱坞：中国动画电影亟需一场革命	263
一、中国动画电影 70 年：从寥若晨星到风起云涌	263
二、选材·内容·类型：脱胎换骨式的理念革命是必须的	267
三、制作：十年磨一剑的精品意识和巨无霸电影意识必须树立	270
四、叙事：好莱坞戏剧电影美学的中国化也是必须的	274
五、角色形象：个性化和“人化”是大势所趋	276
六、表现手段：中国动画要真正“动”起来	281

小结：新世纪第二个十年必将是中国动画真正腾飞的十年	283
附录：好莱坞动画电影片目(中英对照)	285
迪斯尼和皮克斯(动画电影、电视动画电影版、影像制品)	285
梦工厂	288
华纳兄弟	289
米高梅	290
索尼动画制作 Sony Pictures Animation	290
20世纪福斯与蓝天工作室	291
哥伦比亚影业公司	291
环球影业公司 焦点电影公司	292
派拉蒙公司	292
其他公司	293
后记：重拾久已陌生的童真	294

第一 章

百年豪门的家族谱系： 好莱坞动画电影概观

美国的动画电影产业一直被认为是国际影坛发展的风向标，拥有一批有实力的动画片制作公司和发行公司。龙头老大迪士尼公司、精品美名远播的皮克斯动画工作室、可与迪士尼相比肩的梦工厂、后起之秀蓝天工作室，加上实力雄厚的华纳公司动画部、米高梅、索尼、20世纪福斯、哥伦比亚、环球影业、派拉蒙等，皆以其优秀的创作共同成就了好莱坞动画电影的百年豪门的威名，在剧烈的市场竞争下群雄逐鹿，不断刷新历史，掀起了世界动画界的一次又一次的狂涛巨浪。自20世纪90年代中期以来，好莱坞新兴的3D动画更令其他国家望尘莫及，3D动画界基本上呈现出三足鼎立的态势，迪士尼、皮克斯、梦工厂各有自己的看家本领，挤占了每年动画电影市场份额的80%以上，其他公司也都巨制佳作不断，继续着好莱坞动画电影王霸天下的辉煌征程。

一、迪士尼：领导潮流的龙头老大

迪士尼全称为The Walt Disney Company，名字取自其创始人沃尔特·迪士尼，作为大型跨国公司，主要业务包括娱乐节目制作、主题公园、玩具、图书、电子游戏和传媒网络。旗

迪士尼公司标志

下的公司(品牌)有皮克斯动画工作室(PIXAR Animation Studio)、惊奇漫画公司(Marvel Entertainment Inc)、试金石电影公司(Touchstone Pictures)、米拉麦克斯(Miramax)电影公司、博伟影视公司(Buena Vista Home Entertainment)、好莱坞电影公司(Hollywood Pictures)、ESPN 体育、美国广播公司(ABC)。

迪斯尼,即沃尔特·伊利亚斯·迪斯尼(Walter Elias Disney)(1901—1966),制作了世

沃尔特·迪斯尼

界上第一部有声动画片《蒸汽船威利》(Steamboat Willie, 1928)和第一部动画长片《白雪公主和七个小矮人》(Snow White and Seven Dwarfs, 1937)。他与其哥哥罗伊·迪斯尼(Roy Oliver Disney)创办迪斯尼兄弟动画制作公司,他获得了56个奥斯卡奖提名和7个艾美奖。迪斯尼动画电影可以划分为迪斯尼手绘经典动画(Classics)、迪斯尼真人动画(Live Action with Animation)、迪斯尼计算机动画(3D Computer Animation)、迪斯尼模型动画(Claymation Animation)、迪斯尼电影版卡通(Movietoons Animation)和迪斯尼录像带首映(Video Premiere)等类型。绝大多数的经典动画是以剧情长片为主的,当然也有少数几部属于中、短篇的动画合集或者音乐片和纪录片的性质,后来还有不少作品被改编为迪斯尼主题公园的游行

表演、冰上世界和音乐剧等形式,有些后来还另外发行了电视版节目以及录像带、DVD等影音产品的续集。

1. 开创时期(1937—1942): 世界动画史翻新页

20世纪30—40年代是美国动画获得全世界声誉并飞速发展的阶段。从1937年到1942年,是迪斯尼动画的飞速发展时期,也是迪斯尼动画长片的开创时期。影片受到不同年龄层次人们的共同喜爱,主要特点有:以神话、童话等超现实题材为主;追随大众潮流;故事性加强,情节紧凑;动物角色活力四射,个性十足,富有童趣;画面细腻,色彩绚丽。

自1931年起,一系列米老鼠动画片创造了当时最高的票房纪录,米老鼠也成为美利坚“乐观进取,天真快乐”的象征。1932年,迪斯尼推出第一部综艺彩色体卡通《花与树》(Flowers and Trees),并第一次赢得了奥斯卡动画短片奖。

1937年,迪斯尼公司的第一部经典长片《白雪公主和七个小矮人》,片长达74分钟,也是第一部用多层次摄影机拍摄的动画片,这在美国动画史上是个史无前例的创举。影片

第一部彩色动画片《花与树》

获得了1938年奥斯卡特别奖以及多个奖项提名。作为里程碑式的作品，该片改变了动画片只是作为电影开演前的娱乐节目的定位，让整个世界刮目相看，迪斯尼也完成了以中产阶级观众品位为主的风格定位。从此，美国动画史和世界动画史都翻开了新的一页。

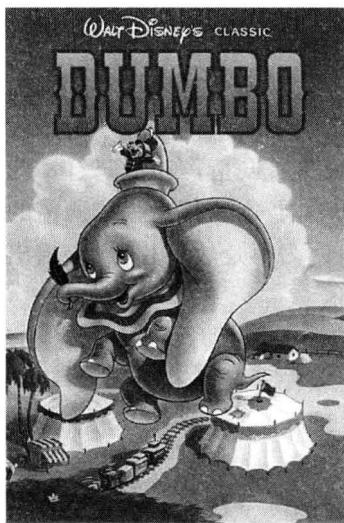
1940年2月7日，《木偶奇遇记》(Pinocchio)上映，影片关注的是一个木偶变成真正男孩的传奇经历，总耗资达260万美元，获得了奥斯卡最佳原著配乐奖和奥斯卡最佳歌曲奖，是迪斯尼公司第一部得到两项奥斯卡音乐大奖的动画电影。票房居于年度第二名，仅次于好莱坞经典巨片《乱世佳人》(Gone with the Wind, 1939)，但由于制片成本过高，加之二战的到来使迪斯尼公司的海外市场丧失殆尽，它并没有带来预期的回报。原著小说经动画改编更为普遍地流传到世界各地，现在几乎世人都知道“说谎鼻子会变长”这个寓言。

1940年出品的《幻想曲》(Fantasia)是由古典音乐与动画搭配而成的作品，大致可分为“故事音乐”、“无特定主题音乐”和“交响乐”三大类。本片共七个段落，除了由米奇主演的“魔法师的徒弟”外，其他六个段落都无剧情，纯粹在表现音响与音乐的巧妙配合，以图案、色彩或线条暗喻某些概念。

《幻想曲》在当时也算是一部曲高和寡的作品。一方面，由于二战爆发，让先前的迪斯尼主力市场之一的欧洲市场无法获利；另一方面，它是第一部采用立体音响录制的影片，成本高，因此票房不理想。但本片是重映次数最多的作品，在1998年更被美国电影协会选为20世纪美国百部经典名片之一。

1941年的《小飞象》(Dumbo)是在经济、节约的理念下制作的。由于工人罢工和财务状况不佳，以往的奢华被简洁的叙事和艺术风格所代替。影片受到美国黑人的欢迎，尤其是小飞象憨态可掬的样子，能体现出黑人的纯朴。当年万圣节前夕上映意外造成轰动，上映数月仍热潮不减，在年度票房排行榜上夺得亚军。

1942年《小鹿斑比》(Bambi)上映，影片运用了在《傻瓜交响曲》(Silly Symphony)第三部中使用过的多层摄影机，使得影片的空间效果不再是平面的，极富视觉感染力。此片是当时整个美国电影中罕见的纯散文叙事结构的作品，它在无意识中提高了迪斯尼动画的品位。《小鹿斑比》强调爱与温馨，用优美的画面和形象展示了亲情、友情和爱情的伟大。在制

意外造成轰动的《小飞象》

第一部动画长片《白雪公主和七个小矮人》

作上,迪斯尼的动画家们实地考察,并用创新的“水彩概念画法”将整片森林的神韵表达得淋漓尽致。影片上映时正值二战,所以制片厂未能获得可观的利润,反而负债累累。

2. 调整时期(1943—1949): 战时合辑亦精彩

第二次世界大战摧毁了动画的商业发行和制作管道,迪斯尼动画也极大地受到了战争影响,迪斯尼片场经过人员的裁剪,倾全力为政府制作宣传片和海军的简介片,推出了长篇卡通动画《空军的胜利》(*Victory Through Air Power*)。

20世纪40年代初,美国原本希望孤立于欧亚各国之外免受战火波及,很重视与中南美洲的邻邦关系。《木偶奇遇记》、《小飞象》无缘欧亚,但在拉丁美洲早已热烈上映,米老鼠、唐老鸭更已风靡当地。为促进邦交,美国国务卿邀请沃尔特·迪斯尼代表国家到中南美亲善访问。1941年,沃尔特花了约6周时间走访中南美各国,拍摄了当地的风光和人物。回国后迪斯尼将此制成两部类似纪录片性质的动画电影,分别是《致候吾友》(*Saludos Amigos*, 1943)与《三骑士》(*The Three Caballeros*, 1945)。

1943年出品的《致候吾友》以唐老鸭为主角展开一次拉丁之旅,上映后在全美洲票房很好。介绍中南美洲的《三骑士》仍然是以唐老鸭为主角,叙述它在生日时收到拉丁美洲寄来的礼物。本片的每个段落就是以唐老鸭开启生日礼物来串场,前两段落是两个拉丁民族流传已久的故事,第三部分就纯粹是一趟旅游记趣,唐老鸭和好朋友一起游遍巴西和墨西哥,加入了真人动画。

当美国卷入二战后,迪斯尼一半员工应征入伍,片场大部分也被用于军事,因此无法拍长篇动画,只出品了两部音乐片《为我谱上乐章》(*Make Mine Music*, 1946)和《旋律时光》(*Melody Time*, 1948)。

1946年4月20日推出的短篇音乐合集动画片《为我谱上乐章》由十个段落组成,每个段落分别以不同的音乐表达:有些有歌唱,有些只有纯音乐;有些段落有剧情,有些却只像“幻想曲”那样表现画面与音乐的配合。不过与《幻想曲》的古典音乐不同,本片都是一些通俗的音乐像爵士、民谣等,巧妙地将音乐、喜剧、马戏、歌剧熔为一炉。因为不是故事片,当年演出时并不成功。

第二次世界大战中,为了解决成本过高的问题,只好在要拍成卡通长片的《南方之歌》(*Song of the South*, 1946)中加入了真人表演。片中主题曲不但获得了奥斯卡金像奖,更是耳熟能详的迪斯尼名曲之一。这部真人电影不但赢利,而且还获得了奥斯卡最佳歌曲奖和奥斯卡最佳音乐配乐奖,它是战后迪斯尼动画片复兴的起点。

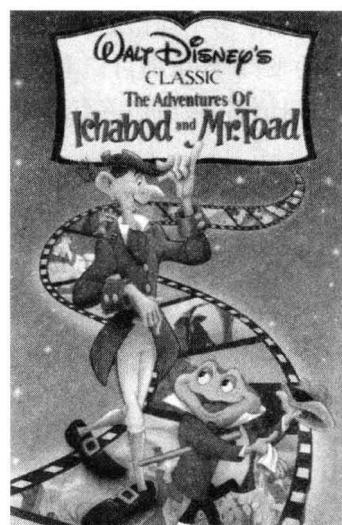
1947年9月27日推出了动画合辑片《米奇与魔豆》(*Fun and Fancy Free*),本片所收录的两个段落原本都是长篇剧情的题材,后来因为战争的缘故都只好浓缩结集推出。片中两个故事主题就是英文片名所提到的“自由”与“欢乐”,这两个故事又以曾出现在《木偶奇遇记》里的蟋蟀负责串场。

1948年推出的《旋律时光》是其继《为我谱上乐章》之后又一部音乐合辑动画,包含的短

片有：《冬日回忆》(Once Upon a Wintertime)、《狂乱的飞行》(Bumble Boogie)、《强尼苹果籽》(Johnny Appleseed)、《拖船小嘟嘟》(Little Toot)、《树木之颂》(Trees)、《忘情森巴舞》(Blame it on the Samba)和《佩克斯比尔》(Pecos Bill)。

1949 年推出的《伊老师与小蟾蜍大历险》(The Adventures of Ichabod and Mr. Toad)为中篇合辑动画片，分别叙述了两段历险故事。“小蟾蜍”改编自原著《柳林风》，“小蟾蜍”是一只酷爱飙车、坐吃山空的小家伙，后来却闯祸入狱，家产也被人强占，他为了争回一切展开了一次惊天动地的大历险。“沉睡谷传奇”则改编自《见闻札记》。伊奇博德老师从外地来到瞌睡谷任教，后来甚至追到镇上最美丽的小姐。但是到了万圣节的夜晚，伊老师却遭到万圣节之鬼的追逐，最后离奇地失踪。这两段历险传奇颇具乡野奇谭的味道，配乐歌曲也呈现出民谣风。

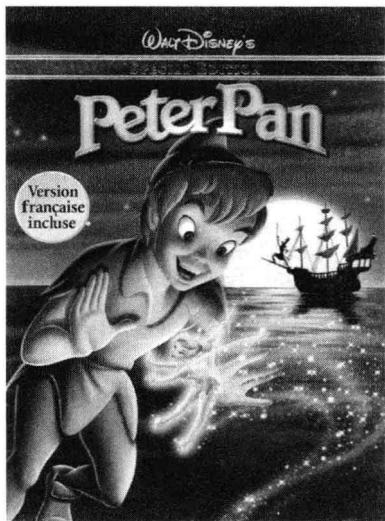
1949 年推出了温馨小品《友情伴我心》(So Dear to My Heart)，这是一部由真人与动画合演的作品。剧情简单，却充满会心的感动，其中隐含一点黑白种族的寓意。本片以及 1946 年的《南方之歌》都是淳朴的田园故事，把传统美国农村生活描绘得十分真实，这也正是沃尔特·迪斯尼童年生活的写照。

《伊老师与小蟾蜍大历险》

3. 黄金时期(1950—1967)：九部长片铸辉煌

从 1950 年到 1966 年这十多年的时间里，因为在创作与经营上的成功，被称为迪斯尼动画的“黄金时期”。

充满幻想的《小飞侠》

1950 年的《仙履奇缘》(Cinderella)票房成绩喜人。剧情结构正好符合战后一代的情感需求，主题曲《梦想是你心灵许的心愿》更是被视为祈求和平、反对战争的代表作。迪斯尼结束了经典动画长片长期的“干涸”阶段，焕发了昔日的风采，拉开了黄金时期的帷幕。

1951 年的《爱丽丝梦游仙境》(Alice in Wonderland)时值美国经济大萧条，在当时没有取得商业上的成功，大约赔掉 200 多万美元，不仅花光了《仙履奇缘》赚来的收益，还占用了后面影片的预算，沃尔特为此向公司全体人员做了公开检讨。这部超现实手法的影片经过多次重映，直到 20 世纪六七十年代随着心理学的发展，才受到关注，并收回了成本，赚足了钱。

1953 年的《小飞侠》(Peter Pan)幻想成分更浓，再一