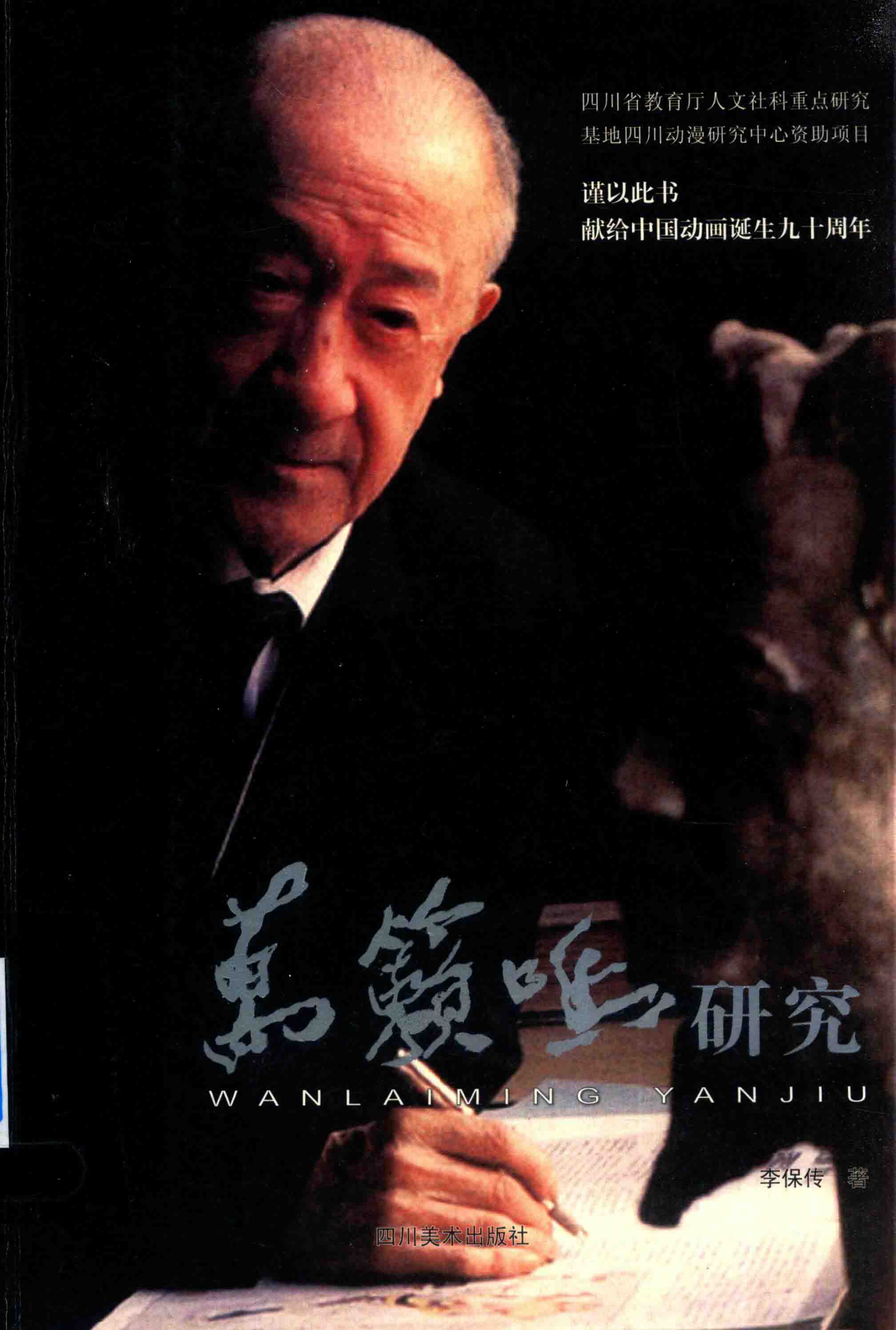

四川省教育厅人文社科重点研究
基地四川动漫研究中心资助项目

谨以此书
献给中国动画诞生九十周年

万籁天研究

WAN LAI MING YAN JIU

李保传 著

四川美术出版社

万籁天研究

WANLAIMING YANJIU

李保传 著

四川美术出版社

图书在版编目（C I P）数据

万籁鸣研究 / 李保传著. — 成都：四川美术出版社，2016. 11
ISBN 978-7-5410-7152-2

I. ①万… II. ①李… III. ①万籁鸣（1899-1997）
— 人物研究 IV. ①K825. 78

中国版本图书馆CIP数据核字（2016）第267788号

万籁鸣研究

WANLAIMING YANJIU

李保传 著

出品人：马晓峰

责任编辑：陈 晶

校 对：侯迅华 陈 源

封面题字：万籁鸣

出版发行：四川美术出版社

地 址：四川省成都市三洞桥路12号（610071）

设计制作：成都市墨道文化传播有限公司

印 刷：成都凯朗印务有限公司

成品尺寸：180mm×260mm

印 张：10.75

字 数：230千

图 幅：247

版 次：2016年11月第1版

印 次：2016年11月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5410-7152-2

定 价：98.00元

谨以此书

献给中国动画诞生九十周年

序 xu

万籁鸣，他的一生贯穿整个世纪，而这个名字，因为动画片《铁扇公主》《大闹天宫》的缘故，却与“孙悟空”紧紧联系在了一起，四海传颂。

鉴于此，研究万籁鸣及其艺术探索历程，则显得势在必行。

作为中国动画创始人、漫画家、剪影艺术家的万籁鸣与万古蟾、万超尘与万涤寰四人并称万氏兄弟。抗战爆发后，万籁鸣和古蟾、超尘三人离开上海，在内地继续从事动画创作，动画史上的“万氏四兄弟”从此变成“万氏三兄弟”。新中国成立后，万氏三兄弟在上海电影制片厂再次聚首，不同的是，万籁鸣继续从事动画片探索，万超尘在木偶片组，而万古蟾则另创新境——剪纸动画片，兄弟三人三个领域，各有建树。因此，研究万籁鸣及其动画艺术探索，则不可避免地要从万氏兄弟说起。

《大闹天宫》一直是万氏兄弟尤其是万籁鸣想拍的一部动画片。据说，在万籁鸣的儿时时代，就曾经和弟弟们一起土法炮制了皮影戏——“孙悟空跳出如来佛的手心”的创造性演绎。至1930年代，自从掌握了动画技术后，万籁鸣就有了制作动画《大闹天宫》的愿望，但在当时的孤岛上海，这一愿望只能是一厢情愿。

20世纪30年代末，也就是在拍摄《铁扇公主》之前，万氏兄弟终于迎来了一次拍摄动画片《孙悟空大闹天宫》的机会。当时上海滩的影院里上映了风靡世界的美国动画片《白雪公主》，票房居高不衰，资本家看到拍摄动画片有利可图，便主动邀约万氏兄弟点名拍摄《大闹天宫》。然而，就在先期准备工作即将完成之际，投资商忽然中途变卦，终止了《大闹天宫》的绘制，万氏兄弟的半年心血付之东流。就在万氏兄弟一筹莫展之际，1941年，在新华联合影片公司的资助下，万氏兄弟成功摄制了中国第一部也是亚洲第一部动画长片《铁扇公主》，在银幕上第一次塑造并展现了孙悟空的动画艺术形象。尽管如此，对于万籁鸣而言，始终没有放弃重拾《大闹天宫》的拍摄心愿。

新中国成立以后，美术片事业蓬勃发展，万籁鸣感召于国内美术电影的大力发展以及国家对动画电影事业的重视，于1954年毅然从香港辗转回到上海，从此告别了旧上海时期设备匮乏、孤军奋战的窘态，开始了全身心的美术电影创作。

1959年，在中国美术片要“走民族风格之路”观点的引导下，时任上海美术电影制片厂厂长的特伟把创作《大闹天宫》的任务交给了已经年近六十的万籁鸣，而且还把厂里的精兵强将组成一个团队，投入到影片的创作中来。1961年，《大闹天宫》上集正式上映，在国内引起轰动。影片下集于1964年拍摄完成，直至1978年才终于与观众见面。影片的公映，在国际上产生了巨大的轰动，先后在国内、国际上获得多个奖项，影响非凡。孙悟空，也因此架起筋斗云，以动画明星的身份走进千家万户，享誉四方。

总的来说，从1926年中国第一部动画片《大闹画室》开始，到1941年孙悟空的卡通艺术形象在《铁扇公主》中首次亮相，到1961年的《大闹天宫》，再到2012年的3D版《大闹天宫》，万籁鸣与孙悟空已经合二为一，见证着中国动画的风风雨雨，其中有辉煌、有落寞、有复苏、有振兴、有冲击、有飞跃……但不管怎样，《大闹天宫》始终犹如一雄伟的丰碑，傲然屹立着，影响着中国动画不断向前超越，指引着中国动画朝着民族化方向发展。然而，就在我们重新翻阅中国动画的发展，回望万籁鸣及其兄弟们的动画创作经历，才发现一部部影片的背后所承受的那些不为人知的故事。故事是艰辛的、曲折的、磨难而圆满的，对于动画艺术的拓荒者万籁鸣而言，动画艺术贯穿了他的一生，但是，对于中国动画来说，《大闹天宫》几乎贯穿了中国动画的百年历史，凝聚着几代动画人的共同努力。

《万籁鸣研究》实际上是以另一种方式来纪念他们！

2016年，时值中国动画诞生90周年之际，《万籁鸣研究》一书的问世和出版，无疑是送给蓬勃发展的中国动画最厚重的礼物。重要的是，该书的课题研究是建立在多年的文献思考上面的学术整理，以客观的史料还原真实的万籁鸣及其万氏兄弟们不平凡的动漫人生，在行文方面，本书避免晦涩难懂的学术论述，采用文献真相的直观描述，从而让每一位阅读者从中获得励志的力量，定位各自的创作态度。诚如是，本书的价值则可凸显矣！

目 录 MULU

第一章	万氏兄弟的成长环境·····	006
第二章	漫画家万籁鸣·····	019
第三章	剪影艺术第一人·····	037
第四章	走上动画探索之路·····	050
第五章	“铁扇公主”的抗争·····	070
第六章	“万氏卡通”的文化产业探索·····	082
第七章	万氏双雄在香港·····	100
第八章	喜莫过于偿夙愿·····	108
第九章	马上封“猴”·····	128

万籁天研究

WANLAIMING YANJIU

李保传 著

四川美术出版社

谨以此书

献给中国动画诞生九十周年

序 XU

万籁鸣，他的一生贯穿整个世纪，而这个名字，因为动画片《铁扇公主》《大闹天宫》的缘故，却与“孙悟空”紧紧联系在了一起，四海传颂。

鉴于此，研究万籁鸣及其艺术探索历程，则显得势在必行。

作为中国动画创始人、漫画家、剪影艺术家的万籁鸣与万古蟾、万超尘与万涤寰四人并称万氏兄弟。抗战爆发后，万籁鸣和古蟾、超尘三人离开上海，在内地继续从事动画创作，动画史上的“万氏四兄弟”从此变成“万氏三兄弟”。新中国成立后，万氏三兄弟在上海电影制片厂再次聚首，不同的是，万籁鸣继续从事动画片探索，万超尘在木偶片组，而万古蟾则另创新境——剪纸动画片，兄弟三人三个领域，各有建树。因此，研究万籁鸣及其动画艺术探索，则不可避免地要从万氏兄弟说起。

《大闹天宫》一直是万氏兄弟尤其是万籁鸣想拍的一部动画片。据说，在万籁鸣的儿时时代，就曾经和弟弟们一起土法炮制了皮影戏——“孙悟空跳出如来佛的手心”的创造性演绎。至1930年代，自从掌握了动画技术后，万籁鸣就有了制作动画《大闹天宫》的愿望，但在当时的孤岛上海，这一愿望只能是一厢情愿。

20世纪30年代末，也就是在拍摄《铁扇公主》之前，万氏兄弟终于迎来了一次拍摄动画片《孙悟空大闹天宫》的机会。当时上海滩的影院里上映了风靡世界的美国动画片《白雪公主》，票房居高不衰，资本家看到拍摄动画片有利可图，便主动邀约万氏兄弟点名拍摄《大闹天宫》。然而，就在先期准备工作即将完成之际，投资商忽然中途变卦，终止了《大闹天宫》的绘制，万氏兄弟的半年心血付之东流。就在万氏兄弟一筹莫展之际，1941年，在新华联合影片公司的资助下，万氏兄弟成功摄制了中国第一部也是亚洲第一部动画长片《铁扇公主》，在银幕上第一次塑造并展现了孙悟空的动画艺术形象。尽管如此，对于万籁鸣而言，始终没有放弃重拾《大闹天宫》的拍摄心愿。

新中国成立以后，美术片事业蓬勃发展，万籁鸣感召于国内美术电影的大力发展以及国家对动画电影事业的重视，于1954年毅然从香港辗转回到上海，从此告别了旧上海时期设备匮乏、孤军奋战的窘态，开始了全身心的美术电影创作。

1959年，在中国美术片要“走民族风格之路”观点的引导下，时任上海美术电影制片厂厂长的特伟把创作《大闹天宫》的任务交给了已经年近六十的万籁鸣，而且还把厂里的精兵强将组成一个团队，投入到影片的创作中来。1961年，《大闹天宫》上集正式上映，在国内引起轰动。影片下集于1964年拍摄完成，直至1978年才终于与观众见面。影片的公映，在国际上产生了巨大的轰动，先后在国内、国际上获得多个奖项，影响非凡。孙悟空，也因此架起筋斗云，以动画明星的身份走进千家万户，享誉四方。

总的来说，从1926年中国第一部动画片《大闹画室》开始，到1941年孙悟空的卡通艺术形象在《铁扇公主》中首次亮相，到1961年的《大闹天宫》，再到2012年的3D版《大闹天宫》，万籁鸣与孙悟空已经合二为一，见证着中国动画的风风雨雨，其中有辉煌、有落寞、有复苏、有振兴、有冲击、有飞跃……但不管怎样，《大闹天宫》始终犹如一雄伟的丰碑，傲然屹立着，影响着中国动画不断向前超越，指引着中国动画朝着民族化方向发展。然而，就在我们重新翻阅中国动画的发展，回望万籁鸣及其兄弟们的动画创作经历，才发现一部部影片的背后所承受的那些不为人知的故事。故事是艰辛的、曲折的、磨难而圆满的，对于动画艺术的拓荒者万籁鸣而言，动画艺术贯穿了他的一生，但是，对于中国动画来说，《大闹天宫》几乎贯穿了中国动画的百年历史，凝聚着几代动画人的共同努力。

《万籁鸣研究》实际上是以另一种方式来纪念他们！

2016年，时值中国动画诞生90周年之际，《万籁鸣研究》一书的问世和出版，无疑是送给蓬勃发展的中国动画最厚重的礼物。重要的是，该书的课题研究是建立在多年的文献思考上面的学术整理，以客观的史料还原真实的万籁鸣及其万氏兄弟们不平凡的动漫人生，在行文方面，本书避免晦涩难懂的学术论述，采用文献真相的直观描述，从而让每一位读者从中获得励志的力量，定位各自的创作态度。诚如是，本书的价值则可凸显矣！

四川动漫研究中心

目 录 MULU

第一章	万氏兄弟的成长环境·····	006
第二章	漫画家万籁鸣·····	019
第三章	剪影艺术第一人·····	037
第四章	走上动画探索之路·····	050
第五章	“铁扇公主”的抗争·····	070
第六章	“万氏卡通”的文化产业探索·····	082
第七章	万氏双雄在香港·····	100
第八章	喜莫过于偿夙愿·····	108
第九章	马上封“猴”·····	128

第一章 万氏兄弟的成长环境

“江南佳丽地，金陵帝王州。”

金陵，是江苏南京的古称，中华文明的重要发祥地，中国四大古都之一，在历史上长期作为中国南方的政治、经济、文化中心，有“六朝古都”“十朝都会”之称，拥有厚重的文化底蕴和丰富的历史遗存。

中国动画先驱——万氏兄弟就出生在这里。

一八九九年农历十二月二十八日上午五时许，在南京黑廊的一所旧房子里，女眷们满脸笑容，欢天喜地地进进出出，忙碌异常。这是因为我母亲一胎生下了我和弟弟万古蟾。我们俩是孪生兄弟，我比他早生下来半小时，因而就取得了做哥哥的绝对权利，成为万家这一代的长子。（万籁鸣口述，万国魂执笔：《我与孙悟空》）

农历 1899 年 12 月 28 日即是阳历 1900 年 1 月 18 日。从历史断代角度来说，这一年正值光绪二十五年，也正是“义和团”反帝爱国运动大爆发的一年，社会环境动荡不定，外加“新学”思想与“旧”封建势力之间不断斗争，出生在这样的社会背景下，注定了万氏兄弟的成长要经历一番曲折的人生。而万籁鸣，作为一个家道中落、濒临破产的家庭中的长子，先尝到的那些凄风苦雨的滋味也最终迫使他自少年起就奋发进取，带领着兄弟们全部走上了艺术道路。

童年时期的万氏兄弟因为家庭的变故曾搬过四次家。父亲万宝葵，号鹤筹，兄弟五人中排行老四，起先是立志读书，十年寒窗终因“天资”不足而功名未立，只能赋闲在家。在万籁鸣记事的时候，他的祖父就已经去世了，祖母成了寡妇，夫死从子，家里的大事小事皆由二伯伯做主（长子已去世）。而父亲万宝葵又不善营生和操持家务，故此常被哥哥弟弟们看不起，所以，幼年时期的万籁鸣兄弟，也被看

成是“吃闲饭”的，时常遭受到伯伯叔叔们的白眼，在万籁鸣幼小的心里，多少能从中领会到父辈兄弟之间的“同室操戈”的滋味。这一点与成年后的万氏四兄弟间相互照顾的手足之情有着鲜明的对比，这其中与作为兄长的万籁鸣所起到的榜样作用是分不开的。

万氏兄弟的母亲姓杨，出身于书香门第，略通诗文，早年曾跟随父母到过广东等地，见过世面，对一些新思想也能够接受。在母亲的支持下，万宝葵一家终于搬离了万氏兄弟的出生地——黑廊街。

图 1-1 南京黑廊巷

黑廊街，即今天的“黑廊巷”，据地方志记载：因街道两旁建有长廊以遮阳避雨，故名黑廊，巷子很短，长度约两百米左右。黑廊巷对于今天的南京人来说并不陌生，有趣的是，万氏兄弟的名字与这条街道却有着鲜有人知的关联，黑廊街也叫作“绸缎街”，而当时的万氏家族在这条街上经营的也是绸缎生意，按照万氏族谱，万籁鸣、万古蟾这一辈属于“嘉”字辈，因此起名时在“嘉”后面都选用了带“乡”偏旁的字。今天我们所熟知的籁鸣、古蟾、超尘、涤寰只是他们的号，真实的学名分别为万嘉综、万嘉祺、万嘉结和万嘉绅，取名的意图很简单，就是希望他们这一代人能够继承祖业。然而令万家人“万万”没想到的是万家兄弟们日后却选择了所有人都不曾涉足的动画事业，还被世人誉为：中国动画鼻祖。由于他们日后从事美术电影和美术工作使用的都是他们的号，反而少有知道他们的真实名字了。

万籁鸣一家搬离黑廊巷后，在陶家巷租借了一所房子住下，这里成了万籁鸣人生中的第二个家。迫于生计，父亲万宝葵不得不面对现实，也做起了绸缎生意。从万籁鸣和万古蟾的回忆录中，都有提到父亲初做生意时的艰难和辛苦。幸运的是，带有书生气的父亲在短短两三年间竟也发达起来（关于万家的发财还有一个“彩票中奖”说法）。

万籁鸣在回忆录中详细地记录了父亲发财后的前后过程。原本看不起父亲的伯

图 1-2 万杨氏(?—1957) 万氏兄弟的母亲、艺术启蒙人

图 1-3 万籁鸣的第二、第三和第四个家都在一个区域，现在属于小西湖片区，箍桶巷在地图中的陶家巷西面，小心桥靠近南京仓门“老虎口”，在小心桥不远的地方有个石观音庙，万籁鸣兄弟们小时候经常在这里玩耍，听庙里的老和尚讲孙悟空的故事，万籁鸣也就是在这个时候开始喜欢上“西游记”的，地图截选《金陵省全图》（绘于1909年）

叔们为了骗取父亲的钱财，搬出了“兄弟阋于墙，外御其侮”“老母倚闾而望，兄弟分家惹人闲话，还是搬回去的好”等说辞，哄骗父亲携带家财绸缎等物资搬回黑廊。深受封建伦理影响的父亲认为“长兄如父”，哪里知道哥哥弟弟们别有用心。待所有财物搬回之后，父母才发现他们的动机，想要再次搬离时，但悔之已晚，得到的却是伯叔们所谓的“人可以走，丝绸货物是万家共有财产”的答复，此事僵持了好长一段时间，最终请亲戚出面调停，财物各分一半了事。

说来也巧，我父亲的祖辈中有一房住在小心桥，父亲叫他太爷的，膝下无子，家产不少。他见我父亲因兄弟反目分了出来，为人文质彬彬又略知书礼，于是立我父亲为他的孙子。用意很清楚，他是为他身后做打算的，当时我大约五六岁，小心桥成了我第三个家。（万籁鸣口述，万国魂执笔：《我与孙悟空》）

从黑廊、陶家巷到小心桥，这三个家贯穿了万籁鸣、万古蟾兄弟的童年，如果说父亲的生意发财到与兄弟之间的反目成仇，是万籁鸣对第二个家的全部记忆的话，那么小心桥的生活同样也没有给年幼的万籁鸣兄弟带来稍好的生活改观，留下的依然是兄弟妯娌之间为了财产而明争暗斗的卑劣印象。更为不幸的是，就在万氏兄弟一家搬到小心桥之后不久，父母为了家产与黑廊的伯叔们对簿公堂期间疏忽了对生病的老三采取及时的治疗，老三最终在1907年万涤寰出世后天亡。这一年，万籁鸣八岁。

万籁鸣一家在小心桥生活了将近3年。就在这短短的两三年时间里，万籁鸣目睹了

一份偌大的家财竟被败得精光，事实上就在这位太爷死后，万氏兄弟一家如同在黑廊巷一样也是被撵出来的，毕竟这房子是可供挥霍的最后一笔资产。

钱财不仅未给家庭带来欢乐，反而引起伯叔们的眼红，挑起争端，并且愈演愈烈，非要父亲把钱交出来不可，一怒之下，父母带了其中的一部份钱脱离了这个家庭，可伯叔们仍不罢休，以后又占了我们买下准备安家的房屋，最后我们才在一个叫半边营的地方重新购房安家。（万古蟾：《我的自述》）

从万籁鸣和万古蟾的回忆中，通过对比看出他们对“家”的记忆多少有些出入，但有一点可以确定的是：万氏兄弟最后的家是在一个叫半边营的地方，1922年，万籁鸣与陈霭卿结婚时的照片就是在这里拍的。当年的半边营西起箍桶巷，东至小心桥东街，1950年由于街巷调整，半边

图 1-4 南京箍桶巷 31 号，段仁虎摄

营撤销后并入了马道街，现属于小西湖片区。这一片区至今仍保留有大量的古民居建筑，根据地名资料记载和考证，箍桶巷 31 号很可能就在万籁鸣回忆录中提到的半边营旁。

半边营是万籁鸣心目中最真实的家，从七八岁起至 18 岁去上海谋生前近十年的时间一直住在这里，也可以说万氏兄弟的艺术启蒙也是从这里开始的。

第四个家是我记忆中最温暖、最富有情趣的家。我们家这么多好动的男孩聚在一起，加上邻居家的孩子，足足可以编上一个“班”，我自然是当之无愧上的“班长”了。在我的指挥下，这批“猴子”成天爬上爬下，叽叽喳喳，闹得全家和邻居都难以安宁。半边营父老今天如健在，那起码已是过百岁的老人，定能回忆起当年我们这批顽皮孩子哄闹的情景。我父母对此伤透了脑筋，出于无奈，把我们赶到院子里，这下倒成全了我们。

我家有前院还有后院。记得前院是长方形的，足足可以容纳十几个孩子在里面玩，虽然不能说很大，但他在我们兄弟眼里却是个广阔的天地。那里树老枝枯，花草茂盛，地面坎坷不平，时有碎砖绊脚。我和弟弟们再加上邻居的孩子在院子里尽情玩耍，乐趣无穷。老树的枝杈成了我们舒适的小憩的地方。地上每一块砖头都被我们翻身过，

以寻找尽可能多的蟋蟀之类的昆虫。我从小个性好动，喜欢看动的东西，喜欢玩小动物，捉蝴蝶之类的昆虫是我的拿手好戏，别的孩子见到就逃的蜈蚣，我是手到擒来，毫不害怕。这一切不期是我与大自然接触、领略大自然奇趣的开始，花卉鸟虫，枯树老枝，无不引起我浓厚的兴趣，触发我的遐想。（万籁鸣口述，万国魂执笔：《我与孙悟空》）

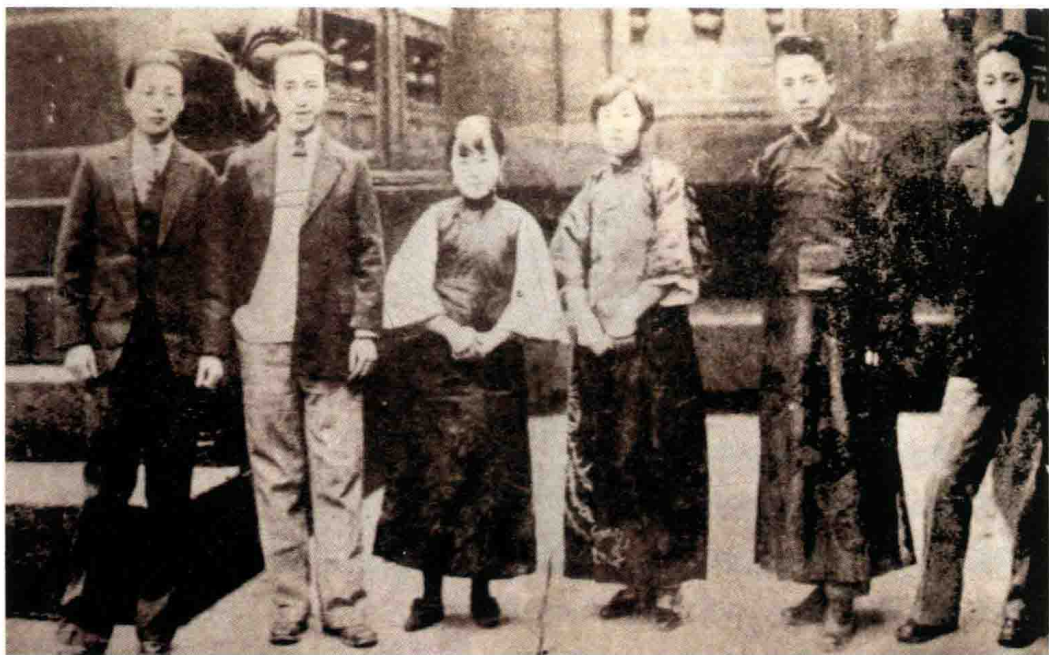

图1-5 万氏四兄弟及其家人合影（左起：万超尘、万古蟾、万古蟾的夫人、陈霭卿、万籁鸣、万涤寰）

与美术结缘

从绘画到动画，万籁鸣却走出了一条异于常人的道路。然而，在那个时代，绘画这一行当是下品，是有辱门庭的，万籁鸣的父母当初给孩子起名时也是有着继承祖业的愿望。如今站在孩子的前途考虑，父母是绝对不同意学画的。当初让孩子学画是为了图个清静，却不想把他们兄弟几个引上了“不归路”，为此，他们曾深深的后悔过。此时的万籁鸣尽管年纪还小，但对绘画已经铁心，立志宁死也不放弃画画。最终，他的强烈兴趣和爱好深深打动了母亲，母亲的支持也给了他坚持学画的勇气。

从少年到青年，十年寒窗，刻苦自学美术。学画一开始，专攻工笔人物画，之后是山水、花鸟，无论工笔还是写意，无不悉心研磨，打下了坚实的绘画基础。由于万籁鸣学画属于自学，他的老师只能是前辈美术家流传下来的艺术珍品，在众多艺术巨匠中，尤对石恪、梁楷和陈老莲的画倾心佩服，受其影响最大。

“三位画坛巨匠对我的影响太大了，大约先后有三年多的时间，学校课本被我