

万籁鸣 口述 万国魂 执笔

5.7

我与孙悟空

WO YU SUN WU KONG

我与孙悟空

万籁鸣口述 万国魂执笔

我与孙悟空 178

万籁鸣口述 万国魂执笔

*

北岳文艺出版社出版 (太原并州北路十一号)

山西省新华书店发行 山西省七二五厂印刷

*

开本: 787×1092 1/32 印张: 5.875 字数: 126千字

1986年10月第1版 1986年10月山西第1次印刷

印数: 1—10,000册

*

书号: 10397·107 定价: 1.35元

Y. 6554

北岳文艺出版社

内 容 提 要

《我与孙悟空》是由我国著名动画片艺术家、八十七岁高龄的万籁鸣口述，其长子万国魂执笔的一部回忆录。万籁鸣、万古蟾、万超尘、万涤寰四兄弟是我国动画艺术片的创始人，这部作品介绍了他们早年开拓动画片事业的坎坷经历，叙述了新中国动画片事业的巨大成就，着重记录了饮誉中外的动画片《大闹天宫》的创作过程。作品文字朴实生动，充满感情、富有情趣而又不乏哲理，读后令人回味和深思。

本书由中国电影艺术研究中心组稿，并经陈荒煤、奚姗姗、王白石、刘思平审阅。

万籁鸣(左)万古蟾(右)孪生兄弟
(1950年于香港)

母亲——第一个启蒙老师

结婚照

爱人陈蔼卿女士

万氏四兄弟，中间为陈蔼卿
和古蟾的爱人

在《铁扇公主》海报前

李生兄弟的八十岁生日

孙悟空赞

荒 煤

我的家乡有一句俗话，叫做“百人百性”，就是说，每个人都有不同的性情和个性。艺术家也不例外。

一个真正优秀的艺术家之所以成为艺术家，首先在于他是一个真正的人、普通的人，甚至看来是一个平凡的人；他在日常生活和人生的坎坷经历中，同样有着不幸的遭遇和命运；同样有他的喜怒哀乐；每个艺术家的心灵中，都有许多极其敏感丰富的情弦，随着时代和生活波浪的冲击而起伏、激荡，奏出种种复杂动人的乐曲。艺术家和一般人的区别，只是在于艺术家能够不畏艰险，顽强斗争，呕心沥血，用手和笔、动作和表情，通过各种不同的艺术手段，把自己体会到的真挚感情表现出来。他们根据自己的趣味、爱好、修养和技巧，创作出一首首雄伟、悲怆、哀怨、愤怒、欢乐的史诗或交响乐，以寄托他们的希望和理想，从而激动千万人的心灵。因此，他们的创作成为不朽的艺术，成为人类宝贵的精神财富。

当然，不同时代和不同社会生活中的人，都是具体的、现实的、社会的人，也是活生生的，有心灵有感情的人。艺

术家也不能例外，他不能离群索居，他的喜怒哀乐，无不表现在他生活里所遭遇的、极其错综复杂的人与人之间关系之中。没有错综复杂的人与人之间的关系，没有人们之间的纠葛、冲突、矛盾、共甘苦、共命运、共同的希望和理想，就没有人与人之间心灵相互撞击而迸发的感情火花！

不会有没有感情的人，更不可能有没有感情的艺术家和没有感情的艺术！绝没有无情的人、无情的艺术、无情的艺术家！

所谓“情”，简而言之，无非是一个“爱”字。没有爱，就没有情。爱我们的民族；爱我们的祖国和人民；爱我们民族历史悠久的优秀文化；爱我们为共同事业和理想而奋斗的战友；爱自己同甘苦、共命运的亲人；爱蔚蓝的苍穹、飘浮的白云和狂风暴雨下波涛汹涌的大海与长河；爱细雨朦胧中轻雾迷漫的高山峻岭、强烈的阳光和乌云丛中的新月……总之，爱一切美好的心灵、一切美好的生活、一切美好的事物，爱美的世界。

但任何爱，哪怕是少年时代萌发的朦胧初恋，或是一生中仅有一次的狂恋；也不论是终生追求、迷恋的事业与理想，或是对任何艰难岁月中都不能忘怀的祖国的爱……都不可能是任意漫步在生活原野中可以随手拾来的一束野草闲花，这种爱的萌芽和果实，可能是冰雪遍地的悬崖峡谷中的一朵雪莲、高山峻岭上的参天林木和奇花异草；也可能是茫茫大海中一颗闪光的珍珠。爱得越多，爱得越深，爱得越炽热，遇到的艰辛和困苦就越多。甚至要付出沉重的代价——无数辛酸的眼泪，愤怒与憎恨的火焰在心灵上烙下的种种伤痕，失去青春、亲人、热血和生命——为了无私的

爱，就要无私地献出一切！

不懂得、不理解、不能体会到这种爱的权力和价值，不懂得什么是真挚的感情，没有这种爱以及全身心地执著地迷恋与追求，没有极为艰苦的辛勤劳动，就不可能有艺术！也不可能真正理解许多伟大、优秀的文学艺术家成长和获得巨大成就的基本原因。

因此，读了年近九旬的万籁鸣同志自述、万国魂执笔的传记《我与孙悟空》，我情不自禁地要为这本书的出版表示衷心的祝贺和敬意。

万老这本书如叙家常，娓娓而谈，简略回顾了他兄弟几个一生饱受坎坷，从1926年拍摄中国第一部动画片艰辛创业开始，到终于在六十年代开始创作《大闹天宫》（上下集）这部富有民族精神和神话色彩的彩色宽银幕动画片，20多年来特别是近几年来在美国、英国、法国等许多国家获得很高荣誉的漫长道路。全书洋溢着热爱民族文化、热爱电影动画片事业、热爱祖国和人民的一片真情，使我经常激动得热泪盈眶。但是，读到万老叙述他十年动乱时挨批挨斗中一些书生气的天真情感，却又不免破涕为笑，万老“啼笑皆非”地写到：

“我心里始终坚定地认为，《大闹天宫》是我为人民所做的贡献，其中倾注着我对人民的爱，绝不是什么‘反社会主义、反人民’的作品。既然我画笔下的孙悟空是反社会主义的，那么为什么造反派组织里有不少是以‘孙悟空战斗队’‘千钧棒造反派’‘金猴战斗小组’命名？这真是自相矛盾，无法自圆其说。经常会出现这样难以理解的情况，就是什么以‘孙悟空战斗队’的名义来批斗大毒草孙悟空《大

闹天宫》，发言的人都煞有介事的，那岂不是《西游记》中的真假孙悟空相斗，真假似乎难辨？”

悲剧就在于，万老当初创作动画片中孙悟空形象时，为了加强主题，来了点浪漫主义，让孙悟空“脱胎换骨”，把他刻画成一个反抗者和叛逆者的形象。

连外国电影评论界也看出来了，这部影片富有寓言神话色彩，“从中可以看到中国人民对暴君苛政的斗争精神，也可以把它纯粹当作一部英雄史诗式的神话故事电影来欣赏。因为影片中的猴子皇帝是一位超级英雄，具有无敌的力量、勇气和智慧，并且有一支相当美妙神奇的金箍棒呢！”

可是，万老却得了一条骇人听闻、罪不容诛的罪名：玉皇大帝是影射党中央领导人……那么孙悟空“大闹天宫”岂不是要篡党夺权吗？

幸而一场噩梦、闹剧结束了。近几年来，《大闹天宫》在国际上所得到的欢迎和荣誉，终于证明它把我国的动画片推上了国际电影史上的高峰，即使在美国长期以动画片艺术居先的地位占领世界电影市场的国家上映时，美联社也发了这样的报道：

“美国最感兴趣的是《大闹天宫》，因为这部电影惟妙惟肖，有点象《幻想曲》，但比狄斯耐的作品更精彩。美国绝不可能拍出这样的动画片。”

这难道不令人深思么？

万老及其兄弟们有志于动画片，他们从1926年制作中国第一部动画片开始，到六十年代《大闹天宫》杰作的完成，经过了近半个世纪的奋斗。他们对中国动画艺术做出了卓越的、巨大的贡献。这正说明他们是优秀的艺术家。从旧社会

跨到新中国，老艺术家们终身奋斗，热爱祖国和人民，热爱党和社会主义，热爱我们民族的优秀文化，热爱艺术事业，勇于探索创新，数十年如一日，以无私的献身精神换取了丰硕的成果。这是我国电影艺术工作者应该引以为骄傲，并认真学习的爱国主义和革命乐观主义精神！万老就是一个经过多少磨难、始终壮志凌云、在电影界大闹天宫而终于获得正果的可敬可爱的孙悟空。

我坚信，我们电影工作者如果都有这样一种精神，有这样一种深沉的爱和真挚的感情，走自己的路，不顾一切艰险，呕心沥血，刻苦劳动，敢于探索，勇于创新，充分发挥自己的天才，形成独特的风格，就必然能创作出有中国特色的社会主义的电影，去攀登电影的世界高峰。所以，我衷心地欢迎和期望，电影界多出几个象万老这样的孙悟空。

1985年7月14日凌晨

目 录

孙悟空赞.....荒 煤

1. 在幼小的心灵中播下艺术种子..... (1)

2. 亭子间里诞生我国第一部动画片..... (23)

3. 抗日烽火中的动画片..... (55)

4. 六年香港生活..... (94)

5. 喜莫过于夙愿得偿..... (113)

6. 《大闹天官》给我的启迪..... (128)

7. 孙悟空“蒙冤”和饮誉海外..... (154)

8. 耆年的愿望..... (170)

后记.....万籁鸣 (176)

附录..... (177)

1. 在幼小的心灵中播下艺术种子

作家王汶石这样说过：“老年人总爱回想过去，青年人想的只是未来。”这话象格言，点出了生命和时间在消逝上的错综关系，颇具哲理。以我自己的生活道路来验证，作家的话是千真万确的。

我在少年时期就与美术结下了不解之缘，憧憬着如何使画上的山水、人物动起来，从此对动画艺术笃志不倦数十年，没有时间和心绪去想那明日黄花——自己幼年、少年时代的生活。可是这些年来，年逾耄耋的我，在我国的动画艺术事业上已略有建树，不知为什么，会情不自禁地回首往事，经常想起我早年的生活。

这种强烈的感受是否仅属于生理、心理上的原因呢？或许可能；但对我来说，这里面还有更深一层的原因。在封建社会里，人生十年曰幼，十六岁成丁。在我真正成年前的十六年中，虽然少不更事，但它对我一生所走的艺术生活道路却有着决定性的影响。我想，我之所以在晚年越来越沉湎于对故乡的回忆、对早年生活的回忆，也许就是其原因所在罢。

一八九九年农历十二月十八日上午五时许，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我弟弟万古蟾。我们俩是孪生兄弟，我比他早生下来半个小时，因而就取得了做哥哥的绝对权利，成为万家这一代的长子。家里生了男孩，又加上是双胞胎，这在当时家庭境遇较好的时候，可算得上是一桩大喜事。我们这对孪生兄弟象得出奇，简直分不出来，长得活泼可爱，亲友无不称羨，父母也洋洋得意。那一年的春节，堂屋里红烛高烧，院里大放爆竹，谢神拜佛，忙个不迭；亲朋盈门，谁都要看一看我们兄弟俩。接下来是“满月”，实实热闹了好些天。我母亲直到晚年还经常喜欢唠叨当年的情景。

这一年是光绪二十五年，是爆发反帝爱国农民大起义——“义和团”运动的一年，“新学”和外来的思想、文化、科技等在我国传播更广，“新”与“旧”的斗争十分激烈，我就是这样的背景下与我弟弟一起来到人世间的。不用说，我自幼年起，小脑袋后面是拖着一条小辫子的。可是以后，作为一个家道中落、濒于破产的家庭的长子，凄风苦雨的滋味先尝，这也是我从少年起就奋发进取的原因之一。

说起来令人难以置信，一般地说人总是只有一个家，而我出生后，却先后接连有过四个家。第一个家在我的生地黑廊。我懂事的时候，祖父就已经去世了，我从画像里见到过他的模样，不知道他是怎样的一个人。这个大家庭的大权操在二伯伯，我父亲哥哥的手里。我的祖母姓杨，成了寡妇后，夫死从子，家里大事小事，一切听凭我二伯伯作主，从来不想也不可能作一丝一毫的干预。我见过五叔，我父亲的弟弟。五婶是个瘸子，走起路来一颠一跛的，我模模糊糊