

《铁扇公主》的“九九八十一难”

万氏四兄弟中的三位(左起:万古蟾、万籁鸣、万超尘)

《铁扇公主》中的铁扇公主和孙悟空

《铁扇公主》4K修复版海报

不久前,由中国电影资料馆、明日方舟联合修复的动画电影《铁扇公主》4K修复版世界首映亮相第26届上海国际电影节。

《铁扇公主》由来自南京的万氏兄弟执导,取材自《西游记》经典章节“孙悟空三借芭蕉扇”,不仅是中国第一部动画长篇,更在世界动画史上留下了深刻的中国印记。

1941年,她在战火纷飞中诞生,唤醒民众抗日救国的热情,开启了中国美术电影一个新的时代。

2024年,她在修复师手中重生,克服胶片损伤、画面不连续、声音劣化等难点,经典归来,也为未来更多动画电影的焕新提供了经验。

这是一位真正的“公主”,历经九九八十一难,由她而起的中国动画,至今仍有“敢问路在何方”的勇气和热血。

现代快报/现代+记者 郑文静

《江苏文库》之《江苏历代名人名词》
宋林飞主编
江苏人民出版社

江苏文脉

扫码关注
江苏文脉公众号

特别感谢中国电影资料馆研究馆员薛宁、一级导演黎涛对本文的帮助

1

1900年,南京,老城根的巷子里,一户万姓人家添了喜事,迎来一对双胞胎男孩。

他们俩个性害羞,却有满满的好奇心。每当夜幕降临,心灵手巧的妈妈会端着一盏油灯给孩子们“变魔术”,利用光和影,用手变幻出各种各样的小动物,孩子们看得如痴如醉。

有时候,兄弟俩还会领着更小的弟弟们去秦淮河、夫子庙的杂耍场,看木偶戏和皮影戏;去贡院西街,看潦倒的画师给人画画。

童年的一幕幕,在他们小小的心灵播下种子,引领着他们走上绘画的道路。

许多年后,万氏兄弟成为中国动画的开拓者和奠基者。

2

1919年至1922年,万籁鸣、万古蟾、万超尘和万涤寰先后从家乡南京来到上海,四兄弟都进入商务印书馆,从事美术工作。

《江苏文库》之《江苏历代名人名词》中这样介绍万籁鸣和万古蟾:

万籁鸣(1900—1997),动画电影导演。原名嘉综。江苏南京人。1919年考入上海商务印书馆美术部工作。和李弟万古蟾合作摄制中国第一部动画短片《大闹画室》。1935年,万氏兄弟制作出中国第一部有声动画片《骆驼献舞》。全面抗战爆发后,积极宣传抗日救亡活动,拍摄《抗战特辑》《抗战标语》等抗日题材动画片。1940年与兄弟共同制作中国第一部大型有声动画片《铁扇公主》。

万古蟾(1900—1995),动画电影导演。江苏南京人。1921年毕业于上海美术专科学校西画科,先后任教上海美专、上海大学、南京美术专科学校。1940年与兄弟共同制作中国第一部大型有声动画片《铁扇公主》。1958年开始剪纸影片创制工作,成功拍摄了第一部剪纸片《猪八戒吃西瓜》,为美术电影增添了一个新品种。1959年后接连导演了剪纸片《渔童》《济公斗蟋蟀》《人参娃娃》等。

3

万籁鸣始终没有忘记年少时的愿望:“要是中国画上的山水、人物也动起来,那该多好啊!”

但当时的动画技术,还被外国

人垄断,只能靠自己钻研探索。

万籁鸣和弟弟们一起商量,想起了小时候看的手影、皮影戏还有那些剪纸,开始尝试把画先画在纸上,然后逐张拍摄。他们改造了七平方米大的住房,用于绘制、洗印、放映,用节省下来的钱,买了一台旧照相机改装成摄影机,从上百次试验失败中摸索出经验。

1926年,他们终于克服重重困难,在这个小小的房间里,制作出中国第一部动画短片《大闹画室》。这部影片也是中国第一部真人和动画同时演出的动画片,片中的画家由万古蟾扮演,小纸人用动画绘制,影片片长12分钟。

遗憾的是,由于资料遗失,今天的观众已经无缘再看到这部动画片。

4

万籁鸣是想做一部动画长片的,并且就做西游题材,因为他有着浓浓的《西游记》情结。他说:“在我国文学宝库中,我偏爱《西游记》。吴承恩写的这部名著,几十年来我不知翻阅了多少遍,每看一遍好像都有新的发现。它伴随着我经南京到武汉,又到重庆,以后又被我带回上海。别的书本我丢失了都不足惜,唯独《西游记》我是视若珍宝。”

1939年,世界第一部动画长片《白雪公主》在上海上映,引起轰动。上海新华联合影业公司的老板张善琨从中看到了商机,设立卡通部,向万氏兄弟发出邀请。

万氏兄弟,迎来了真正的机会。他们着手打造《铁扇公主》。

5

《铁扇公主》面临的第一重关卡,是资金。《铁扇公主》的制作严重影响了公司其他人员的薪水发放,使他们对动画部门非常不满。张善琨进退两难。

幸好,“公主”得到了资助。

上海财团上元公司的盛不华与新华影业达成协议,《铁扇公主》的一切制片费用和所有人员的薪金均由财团负责并经营,但是影片拍摄完成后,也要在财团所辖的“大上海”“新光”“沪光”三家电影院上映。

此外,人手短缺、技术封锁也是要闯的难关。

为了能有足够的人手,本就不多的动画人才被搜罗,还招募了许多廉价练习生进行速成教学。所有人在艰苦的环境中超负荷工作,每天的工作时间超过10小时,还

要忍受物价飞涨带来的颜料等物资的短缺。

6

布景、动作设计、勾线、着色,然后摄制……夜以继日,他们历时1年4个月,绘制了16万张至20万张图,克服了各种困难,创造性地在放映中使用红、蓝、黄三色玻璃在放映机镜头前交替晃动,使火焰山放出红光,让黑白片有了彩色效果。

《铁扇公主》宣告诞生,全片80分钟,片长9000余尺。

1941年底,《铁扇公主》在大上海、新光、沪光三家影院上映,盛况空前,国内票房收入超过同期上映的所有故事片。后在新加坡、印度尼西亚等地放映,轰动一时。

7

当时的上海,正处于“孤岛”时期。细看《铁扇公主》的剧情不难发现,影片把原著中的情节修改为孙悟空、猪八戒、沙僧分别行动都没成功后,在唐僧的劝导下,众人齐心协力才打败了牛魔王。

创作者想传递的真正主题是,面对日本侵略者,同胞们唯有联合起来,团结一心,才能取得最后的胜利。

由于在国内大受欢迎,《铁扇公主》也被引进到日本东京上映,开始也是好评如潮,但很快日本人就察觉出了《铁扇公主》的创作意图,由军部下令禁映。

日本动漫之父手冢治虫就是在看了《铁扇公主》后,决定放弃医学从事动画创作的。手冢治虫曾在《栩栩如生的影片》一文中写下当时日本报刊对《铁扇公主》的评论:“抱着轻视的眼光去看中国第一部长动画片的人们,看到这部电影如此有趣、如此豪华,惊得目瞪口呆。”

8

《铁扇公主》在重重障碍的制约中,艰难却又华丽地诞生。

经历漫长的岁月,想要把她重新展现在观众的眼前,同样困难重重。

为此,中国电影资料馆与上海鹰角网络科技有限公司首次跨界合作,在该公司旗下的游戏《明日方舟》里开发电影题材皮肤、道具等游戏数字衍生品,并将筹集的资金用于修复1941年由万籁鸣导演执导的动画电影《铁扇公主》,并在第26届上海国际电影节进行展映。

来自中国电影资料馆的一级

导演黎涛,是该修复项目的负责人。他为文脉君介绍了“公主”归来必须经历的最新挑战:胶片损伤、画面不连续、声音劣化、噪声与频率失衡等。

修复对比图

9

修复《铁扇公主》,比修复很多真人影片、动画影片都难。

由于年代久远,当时的设备和技术所限,为呈现出丰富的视觉效果,往往需要通过不同胶片叠放来完成人物与背景的制作,但多张胶片的叠放则会导致电影胶片产生诸多划痕与脏点,多层次拍摄过程中的物理移动也会造成精细的错位。

原始音频中还存在高频缺失、中频能量大、低频噪音多、声音素材爆音多等问题。修复中也请了非常有经验的录音师一起反复调校,对不同频段进行精细处理,最终才使得观众能在现代影院中享受到接近原声的观影体验。

“当前国漫兴起,中国动画越来越受到瞩目。《铁扇公主》是中国第一部动画长片,我们希望大家能够看到中国动画的传统,以及初代动画人在借鉴外国和传承民族文化中的坚持。”黎涛表示,虽然很辛苦,但《西游记》是中国最具影响力的IP之一,任何时间、任何条件下,修复西游题材的影片都是合适的时机。

这样的观点,与中国初代动画人不谋而合。

1941年,万籁鸣、万古蟾站在电影院门口迎接《铁扇公主》的放映,心情激荡。他们大概不会想到,那天仅仅是一个开始,80多年后,甚至更久以后,中国观众乃至全世界的影迷,依然在看他们的《铁扇公主》。