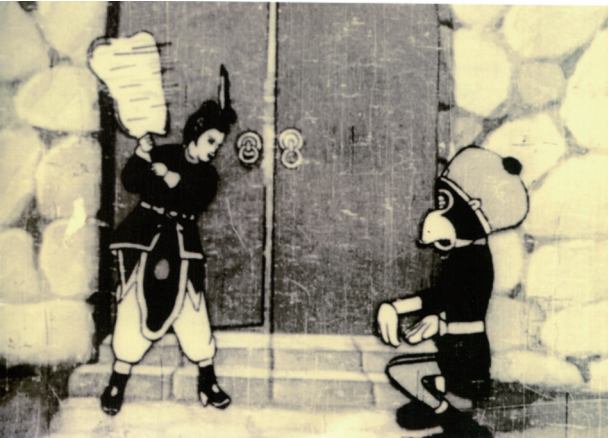

《铁扇公主》的“九九八十一难”

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片，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，至今仍有着“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《江苏历代名人词典》
宋林飞 主编
江苏人民出版社

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、夫子庙的杂货场，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《江苏历代名人词典》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。和弟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，用节衣缩食省下来的钱，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，将筹集的资金用于修复万籁鸣执导的动画电影《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，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，分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。修复中请了非常有经验的录音师一起反复调校、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》。