

한국영화사

開化期에서 開花期까지

韩国电影史

从开化期到开花期

〔韩〕韩国电影振兴委员会编著 周健蔚 徐 鸢 译

上海译文出版社

韩国电影史

从开化期到开花期

〔韩〕韩国电影振兴委员会编著 周健蔚 徐 鸢 译

上海译文出版社

图书在版编目(CIP)数据

韩国电影史: 从开化期到开花期 / (韩) 韩国电影振兴委员会编著;
周健蔚, 徐鸢译. —上海: 上海译文出版社.

2010.6

书名原文: 한국 영화사

ISBN 978-7-5327-5083-2

I. ①韩... II. ①韩... ②周... ③徐... III. ①电影史
—韩国 IV. ①J909.312.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第092954号

한국 영화사 © 2006 by Korean Film Council

All rights reserved

Translation rights arranged by CommunicationBooks, Inc.

Through Shinwon Agency CO., Korea

Simplified Chinese Translation Copyright © 2010 by Shanghai Translation Publishing House

图字: 09-2008-176号

韩国电影史

(韩) 韩国电影振兴委员会 / 编著 周健蔚 徐鸢/译
责任编辑 / 张吉人 装帧设计 / 张志全工作室

上海世纪出版股份有限公司

译文出版社出版、发行

网址: www.yiwen.com.cn

200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc

全国新华书店经销

上海锦佳装璜印刷发展公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 15.25 插页 5 字数 288,000

2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷

印数: 0,001—6,000册

ISBN 978-7-5327-5083-2/ K·209

定价: 52.00元

本书中文简体字专有出版版权归本社独家所有, 非经本社同意不得转载、摘编或复制
如有质量问题, 请向承印厂联系调换。T: 021-56401196

凡 例

1. 本书收录的电影片名、制作年份和人名,其中韩国电影以韩国电影数据库KMDb (www.kmdb.co.kr)、外国电影以互联网电影数据库IMDb(www.imdb.com)提供的数据为基准。如果KMDb提供的资讯,和影片放映当时的报纸、杂志资料有出入的话,则依据当代资料和韩国电影振兴委员会编撰的《Korean Film Database Book 1995-2008》,如《沈清》(심청, 1937, 安夕影)。

1) 韩国电影数据库和《Korean Film Database Book 1995-2008》均没有收入的词条,采用通行的韩语翻译,如《总统选举怎样进行?》(대통령 선거는 어떻게 하는가?);

2) 电影片名中如原片名出现汉字词的,尽量给予保留,比如《写人间辞表》(人间辞表를 써라, 1971, 朴鲁植);

3) 根据《Korean Film Database Book 1995-2008》的官方中文译法,一些为中国读者熟悉的电影人的错误中文译名都有所更改,如导演洪常秀此前普遍被译为洪尚秀;

4) 为中国读者熟悉的韩国电影片名,如果有不同的中文译名,会在注释中标出;

5) 本书中出现的电影人人名,如果无法核实,一并在译名对照表中标出;

6) 有些老电影因为制作年份久远,无法查证制作信息(如年份和

导演名字), 给予空缺, 如《京纺》(경방, Kyung-bang);

2. 一部分电影片名、报纸和杂志名及其文章标题等, 与现在的韩文拼写法相悖时, 参考固有名词, 尊重当时的拼写方式。比如《下雪之夜》(눈 내리는 밤)。

3. 本书的英文版在韩国电影振兴委员会的英文主页上可免费观看, 该页面的内容除了正文必需的一部分报纸、杂志的注脚和引用出处外, 不能记录和引用的原著条目, 在本书参考资料中, 单独整理列出。

4. 本书收录的大部分照片为韩国电影振兴委员会所藏资料, 一部分照片通过互联网收集, 另一部分则是由Sodo图书出版社社长李顺真提供。

编者序

韩国电影已有一个多世纪的历史了，其得到世界关注的过程并不平坦。韩国电影成长的历史，象征着韩国现代史的坎坷。韩国电影曾经受到日本帝国主义的压制和军事政权的严酷审查，很多时期，一边在国内外的威胁中饱受煎熬，一边在“是否可以持续生产”的危机中前行。

正因如此，韩国电影取得的成就显得更有价值。最近十多年，韩国电影在本国电影市场的占有率从1993年的15.9%，上升到了2005年的60%，票房翻了两番。韩国电影如此兴盛，并非一朝一夕之功，从1980年开始，新的人才进入电影界，就已给韩国电影带来新的变化。而最重要的是，随着韩国社会民主化进程的推进，对于电影审查制度的废除和对韩国电影的重新认识成为这一变化的大背景。政治压抑、无法言说的国家分裂和独裁统治的伤痛，通过电影得以消解，同时也再定义了民族共同体经验。这可以用来说明为什么全体国民热爱和支持韩国电影。在国外，一些外国电影专业人士常常问我：需要什么样的电影政策，可以达到如韩国电影这般的成功。我总是给他们同样的回答：旧制度和审查，首先必须废除，因为对于创作者来说，表达自由相比其他政策支持更为有效，韩国电影的历史，就证明了这一点。

近年来，韩国电影史研究的多项空白被填补，比如通过韩国映像资料院（Korean Film Archive）的努力，营造了方便观看韩国早期电影的环境；老电影人的口述记录和文献资料的整理相继完成等。现在，

韩国大众文化如文学、话剧、建筑、漫画等的研究都很活跃,相对而言,韩国电影史的社会学研究(所谓韩国电影的历史、民族的命名)仍需建立扎实的基础。其中最重要的是,必须通过多种途径从挖掘和复原胶片开始对史料做最原始的处理。由于1996年开始施行韩国电影义务纳本制度^①,1997年以后制作的韩国电影虽然全部保存,但是1996年以前制作的电影的保存比率不高。1919年到2009年总共制作了6001部故事片,这其中,胶片存留65.7%,即3941部。胶片保存比率,随着时间的追溯越来越小,像1940年代的电影,仅留下最近发掘的20部。勿论电影胶片是否能够得到充分保存,电影史也必须书写。换言之,只要存在民族共同体的同质经验、庞杂的周边社会面貌和具体的资料等,就可以撰写新的篇章。

编写《韩国电影史:从开化期到开花期》一书,可以弥补韩国电影史书的不足。之前,虽有李英一先生编著的《韩国映画全史》(1969),但是有些新的理论成果没有被纳入其中。在韩国电影新的全盛期,缺少一部能为韩国电影提供多种视角、多样史实的电影全史,就这一点而言,作为一名韩国电影研究者,感到相当惭愧。以前,有韩国电影杂志提出“没有韩国电影史”的问题,但这个问题因长期没有人去攻克而遗留下来。实际上,重新撰写韩国电影史,对于个人研究者是非常费力的作业。加之,电影史是与现代社会的形成融合在一起,采用涵盖社会、历史的多种方法是一种必要手段,因而使得这项工作更为艰巨。

本书是以一种全新方式写成的韩国电影史,它的出版是为了增加韩国电影与国外的交流,以及满足日益增长的研究韩国电影的需求。《韩国电影史:从开化期到开花期》,把韩国电影的历史划分为十个时期,每个时期都有多个议题。各个时期的主题和法律、制度、产业、文

^① 韩国电影义务纳本制度:为了收集和保存韩国电影,把韩国电影拷贝义务提供给韩国映像资料院的制度。

化等方面的议题归在一起，纳入社会现代史发展的脉络中加以论述，使得某一特定时期的电影潮流，在另一个角度中也能得到审视。采用这种形式贯通的韩国电影史，其中某些议题的重合势成必然，而这些重合也凸显了这些议题在韩国电影史上的重要性。另外，本书编写方案的基础是寻找适合各个主题的作者，结果确定的作者足有30多名。《韩国电影史：从开化期到开花期》并不是以均衡的叙述目的和统一的视角来撰写，而是将各个时期韩国电影的研究成果，嵌入时代脉络中，以全新的视点俯瞰韩国电影史，让读者对韩国电影的走向一目了然。

撰写《韩国电影史：从开化期到开花期》的如下几个特征：

第一，没有采用统一的概念或者方法论。本书和其他史书一样，采取编年史的方法，在记述史实的同时，产生了合适的诠释模式。但是对于各个时期和主题，每个作者处理的方法不一样，有的把作品或者导演置于论述的中心，也有的侧重于事实的厘清或者类型和产业的关系，另外也有思考大众文化话语和影像再现的文字。在编写过程中，甚至对于同一现象的认识和解释都存在差异，这样的差异被保留，以提供多样的视角来研究韩国电影史。

第二，韩国电影通过什么存在，具有怎样的社会文化机能，这一点不能疏漏，因此，有必要通过电影法、类型、话语等议题重新审视韩国电影的概念和所谓电影媒体的本质构造。这本书全面地对韩国电影业的成就进行全新组合，而不是再定义历史或者提出一种全新观点。

第三，本书对于第一次接触韩国电影史的普通读者或研究者，提供了广泛接近的途径。在《韩国电影史：从开化期到开花期》中，可以翻阅到有趣的故事，也可以了解各个时期的韩国电影，间或对于某些特定的主题，拓宽研究思路。但是本书也留下不少遗憾，比如不能做到严密的时期区分，不能处理韩国电影史叙述的方法论问题，以及对于各类作品和电影人，不能逐一充分论述的限制。

这本书的编写经历了一年多的时间,我对于参与本书写作的30多位作者和给予企划咨询的申江浩、李洧好、朱真淑、许文暎四位老师表示衷心的感谢。同时也向决定出版本书和撰写书名《韩国电影史:从开化期到开花期》的原韩国电影振兴委员会委员长李忠植和安贞淑、联合责编安宰奭、主动提出出版本书(韩文版、英文版)的CommunicationBooks及其主编严秦燮、提供部分照片的Sodo图书出版社社长李顺真致谢。另外,我还要感谢本书英文版的编审裴开瑞(Chris Berry)教授。希望这本书能够促进国内外的读者对韩国电影有更为广泛的了解,为韩国电影的后续研究奠定基础。

《韩国电影史:从开化期到开花期》于2006年出版以后,韩国影坛发生了很多变化。一方面,继韩国现存最早的有声片《迷梦》(*Sweet Dream*, 1936, 梁柱南)被发掘后,韩国第一部默片《青春的十字路》(*Turning point of the youngsters*, 1934, 安钟和)又于2007年被发掘。同时,对于韩国早期电影的发掘和修复仍在继续,韩国电影史的厚重感日渐凸显。另一方面,从《王的男人》(*King and the Clown*, 2005, 李濬益)、《怪物》(*The Host*, 2006, 奉俊昊),到《海云台》(*Haeundae*, 2009, 尹齐均),有六部作品的观影人次相继超过1 000万,创造了惊人的票房成绩。韩国电影史正是在不断变化的现实中,一次又一次地被重新书写。

《韩国电影史:从开化期到开花期》目前已发行了英文单行本,并在韩国电影振兴委员会官方网页上提供该书英文版的浏览。喜闻《韩国电影史:从开化期到开花期》中文版和日文版即将出版,东亚三国出版同一本书实属罕见,对此,心怀感激之情。朝鲜半岛东邻日本,西傍中国,书写韩国电影史,如果不和中日两国的地缘政治环境相结合是非常困难的。殖民地时期,经由日本,流入韩国的近代物资和电影,形成了日后韩国电影技术和人力,以及法律和制度的模式。当时,被强制性征兵走上战场的韩国人把许多韩国电影胶片带到了东南亚各国,

这也是为何至今都能在海外各地挖掘到韩国早期电影的原因。韩国电影是与亚洲乃至世界相互影响和交流的产物,是见证现代从属性和自律性过程的历史。换言之,连接殖民地时期到现在的所有时间和空间都是韩国电影的历史。祈愿喜欢韩国电影的中日影迷和研究者,通过本书,构筑起历史的记忆。此外,书中公开了在韩国尘封已久的史料和研究成果,使其成为可以交流的契机,同时也让海外读者和学者对于韩国电影给予更多的关注和理解,为后续研究,打下坚实的基础。

2009年9月

金美贤

目录

前言 泪水、悲鸣、暴力和笑声：韩国类型片的四种变奏 1

第一章 电影的上映和韩国电影的出现 (1897 ~ 1925) 17

电影的上映 24

固定电影放映场所的设立 26

《义理的仇讨》和连锁剧的盛行 30

由启蒙片发展而来的故事片：《月下的盟誓》 32

李月华，最早的韩国女演员和妓生演员的活动 35

《蕃花红莲传》及其制作者朴承弼 37

韩国电影中的新派和通俗剧之系谱 39

第二章 日本殖民时期，默片的全盛期 (1926 ~ 1934) 49

活动写真和电影检阅规则 55

新派电影与现代性 56

《阿里郎》与民族电影 59

KAPF电影运动和左派电影 61

民族愤怒的代言作：《没有主人的渡船》 64

辩士：默片时期的明星 67

韩国电影中的现实主义的争论 69

第三章 有声片与军国主义 (1935 ~ 1945) 77

第一部有声片:《春香传》 84

韩国早期的电影技术 86

现存最早的韩国电影:《迷梦》 89

近期发掘的早期电影 91

朝鲜映画令颁布以后,日本帝国主义的电影统制 94

日本帝国主义殖民末期的合作宣传片 96

电影和表达自由:韩国电影审查制度的变迁 101

第四章 解放和朝鲜战争 (1945 ~ 1953) 107

《自由万岁》和光复电影 114

电影技术的混杂 116

美军政期的电影团体的活动 118

抒情和静谧的影像美:《心的故乡》 121

朝鲜战争与纪录片活动 124

避难地的电影制作 126

韩国电影明星制的变化 129

第五章 复苏的电影业 (1954 ~ 1962) 137

朝鲜战争后国产电影振兴政策 143

韩国电影复兴的开路先锋:《春香传》 144

历史剧热潮 147

《自由夫人》和通俗剧	148
《出嫁的日子》和喜剧片	151
类型的分化和形式的倾向	152
外国电影的上映及其影响	155
首都映画社和安阳摄影所	156
韩国好莱坞：忠武路的形成	159
新父权家长制的模样：家族剧	161
战后韩国电影的三部代表作：《下女》、《误发弹》和《舍廊房客人与妈妈》	163

韩国的女性导演 167

第六章 韩国电影的复兴和类型片 (1963 ~ 1971) 177

电影法的制定和施行	184
韩国电影企业化政策：申电影王国的诞生	185
宽银幕时代：新艺综合体宽银幕电影和彩色片	189
华丽的场景和服装：历史剧	191
新类型的感性和美学：惊悚动作片	194
反常的笑声和正常的慰藉：喜剧片	196
《赤足青春》和青春片	198
步入世界的韩国电影，韩-港合作电影	201
猥亵罪和违反反共法	205
优秀电影补偿制度和文艺片现象	207
现代主义电影的自我意识	209
《月下共同墓地》和恐怖片	212
《再爱我一次》和1960年代末的新派电影	215
韩国电影中家族的再现	217

第七章 独裁时期和不景气的电影业 **(1972 ~ 1979) 225**

- 维新时代的电影法 234
- 电影产业的停滞和电视的冲击 235
- 畅销小说改编热 237
- 抵抗荒凉时代的隐喻:《英子的全盛时代》和《傻瓜的行进》 241
- 青年文化和“映像时代” 243
- 统制的阴影: 国策电影 246
- 国籍不明的类型: 武侠动作片 249
- 因青少年电影而形成的青少年观众群 252
- 女招待电影的真正始末 255
- 再开封馆的次文化 258
- 文化中心世代和影迷文化的发展 260

- 韩国电影中的女性形象 263

第八章 新军部的文化统治和新电影文化的出现 **(1980 ~ 1987) 271**

- 3S政策和情色片 279
- 贫民的肖像和素材的现实主义 282
- 克服分裂和寻找统一之路 283
- 集团主义对电影的压力 286
- 1980年代商业片的感性和技法 287
- 第五、六次修订电影法和制作、进口影片的自由化 291
- 描述女性现实生活的电影 293
- 全球化: 国际电影节上的获奖 295
- 寻找新电影和另类电影 298
- 电影专业教育: 韩国映画学院 300

好莱坞直配的开始和抵抗 302

小剧场文化和录像带的普及 304

谁的民族电影：韩国电影政治再现的历史和语境 306

第九章 新韩国电影运动

(1988 ~ 1995) 313

直配以后韩国电影产业的变化 320

韩国电影新浪潮的出现 321

“长山串鹰”和《罢业前夜》的上映斗争 325

《上溪洞奥林匹克》和独立纪录片制作团体的活动 327

新一代制片人的企划电影 328

喜剧的新感觉：《结婚的故事》和《两个警察》 331

《西便制》和民族主义的复兴 332

现实和类型的复合意识：新浪潮之后的导演 335

艺术电影的上映：从录像资料馆到艺术电影院 338

死守！银幕配额 340

韩国电影政策史 343

第十章 韩国电影的成长和展望

(1996 ~ 至今) 349

WTO体制和电影振兴政策的重新制定 355

从审查到分级制的过渡 357

发行体制的变化和新结构 358

视觉技术的发展 360

民族和民众电影中的“民族”和“民众” 362

批判性新闻：电影周刊杂志市场的形成 364

从本土走向全球舞台：釜山国际电影节的发起	367
韩国电影的国际联合制作	368
综合性多厅影院：无障碍舒适观影	370
《生死谍变》与韩国大片	372
品质的认证：优质电影	374
千万观众时代中的中老年观众的电影消费习惯	376
韩流热风和韩国电影	378
韩国电影的青年梦：新人导演	379
电影文化的支柱：独立电影的力量	383
数字世代：数字电影	386
划时代的电影巨匠：林权泽	387
韩国电影的美学地图	391
韩国电影产业结构的变化	401
参考资料	407
译名对照表	421
译后记	465

前 言

泪水、悲鸣、暴力和笑声：韩国类型片的四种变奏

郑圣一

传入殖民地韩国的电影，从西方移植而来的类型片

韩国电影没有自己独创的类型片(genre)，韩国大众电影的历史即是对西方和毗邻的其他亚洲电影类型片的模仿(和移植)及变异的历史。换言之，好莱坞发明了西部片，日本电影发明了武士片，中国香港电影发明了武侠片，韩国电影的历史则是吸收各国电影类型，在这其中变形和发展，并反复进行类型演化的过程。究其原因，是因为二战时期，日本强占朝鲜半岛对其实行殖民统治时，电影^①是通过一种现代文化(殖民式地)移植的方式传入韩国^②，而非韩国自发接收的产物。电影文化作为一个窗口，使得20世纪初尚处于封建社会的朝鲜半岛^③，能够(间接性地)体验现代西方资本主义的文明。在此，电影被视为具有双重意义的物神^④对象，既是对西方发达社会憧憬的对象，也是沦为殖民地的韩国对于西方(及其技术)的掠夺所产生的恐惧、憎恨和轻蔑的对象。

韩国电影始终面对两大难题。第一，电影传入朝鲜半岛时，还未出现相应的文化背景对电影这一新生事物做进一步思考。当时，在(韩国以外的)其他地方，经过长时期的异质性转化，人类描画世界的方式发展出三种模式，即西方绘画中的视觉技法(主要指透视法)、照