

陈飞宝 编著

台湾电影史话

(修订本)

陈飞宝 编著

台 湾 魔 影 史 論

（修订本）

中国电影出版社 二〇〇八·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

台湾电影史话/陈飞宝编著. —修订本. —北京: 中国电影出版社, 2008. 9

ISBN 978 - 7 - 106 - 02459 - 8

I. 台… II. 陈… III. 电影史 - 台湾省 IV. J909.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 040087 号

台湾电影史话 (修订本)

陈飞宝 编著

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100013

电话: 64299917 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部)

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

版 次 2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/880 × 1230 毫米 1/32

印张/18 插页/2 字数/510 千字

印 数 1—3000 册

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 02459 - 8/J · 1039

定 价 48.00 元

序

1980年,全国最早的研究台湾问题学术机构——厦门大学台湾研究所成立之时,笔者即调进来。自1980年开始,搜集、整理台湾电影史料,于1983年由厦门大学台湾研究所印行《台湾电影史简编》,得中国电影出版社的支持,提出修改补充意见,更名为《台湾电影史话》,在1988年12月由中国电影出版社出版。《台湾电影史话》只写到1985年。至今二十多年间,台湾新电影落潮后,又掀起新新电影浪潮,涌现一批新生代电影群体,像李安、蔡明亮、张作骥、林正盛等一批新锐导演的艺术创作,走向世界,达到台湾电影的新高峰。台湾电影制作、发行、放映,以及台湾电影文化发生了巨大的变化;海峡两岸电影由隔绝进入合作交流阶段,台湾汤臣公司徐枫投资大陆第五代导演陈凯歌拍《霸王别姬》,得第46届戛纳影展最佳影片金棕榈奖,大陆、台湾、香港投资李安导演,在大陆摄制《卧虎藏龙》,获奥斯卡最佳外语片奖等4项大奖。有的台湾制片公司、企业家在大陆建影视摄制基地、经营电影院,扩大了双方华语电影市场,并让中国电影走向世界电影市场,丰富发展了中国电影。笔者几度赴台湾参加台湾电影学术活动,参观访问,搜集了更多的台湾电影资料,看了许多台湾片,愈加感到《台湾电影史话》史料陈旧,且该书印刷5000册,早就售完,满足不了大陆读者了解台湾电影的需要。于是,2001年5月,向中国电影出版社提出修订出版的要求,得中国电影出版社的支持。

在大陆完成这部台湾电影史著,即建筑在电影研究基础上电影史,非常难做,为了不愿徒托空言、误判,除了在市面上尽可能购到台湾电影录像带,在厦门还设法看台湾卫星电视如龙祥台、学者

台、东森台放映一些台湾新旧影片。即便是近几年不易看到新片，也尽可能参考些台湾的影评，从内涵到艺术风格，做一些持平的评述，以表对导演及艺术创作的尊重。2004年12月，再次利用在台湾作“台湾大众传播与台湾经济发展关系”的课题研究机会，在台北，又搜集一批台湾电影资料，使书稿内容得以充实。

十多年来，累积专访一大批台湾电影导演的记录，参考许多研究台湾电影的专家学者如吕诉上、黄仁、叶龙彦、李天铎、蔡国荣等人的著作，电影学者、导演黄玉珊、周晏子、李幼新等人提供了宝贵的资料与意见，造访台湾电影龙头“中影公司”，得到“中影公司”经理李佑宁以及“中影”经理部主管资料同仁的支持，经汇整研究、缜密查证，将书稿奉送给中国电影出版社，又做反复修改，前后历经7年。如果将1980年开始介入台湾电影研究，《台湾电影史话》出版及其修订本上市计内，花了整整28年。

本书以编年史分期方式撰述，将台湾电影放在台湾政治经济的框架下进行探讨，将台湾不同时期的政治、经济、电影编缀起来，形成一种线性的脉络联系，梳理台湾电影美学与政治、经济之间的关系，同时，从台湾电影自身发展规律进行论述。这部台湾电影史著，对台湾电影的产生（1896—1945）、恢复重建（1945—1959）、黄金时代（1960—1969）、繁荣（1970—1979）、调整（1980—1989）、转型和衰落危机（1990—2004）过程，对不同时期的电影，从不同角度，由远而近，由总体到制片、发行、放映、导演艺术创作和风格、特点、电影潮流、类型特色，做一个历史的、客观的、中肯的、较为完整系统的论述，建立起历史唯物主义和电影美学的台湾电影史观。第一章叙述1895年台湾沦为日本殖民地，到1945年日本战败投降、台湾光复的50年间，日本殖民地当局摄制政策电影、台湾民间独立制作、日台合作摄制故事片；“七七”事变后，日本殖民当局统制电影，运用电影作为为日本扩大侵略战争，推行南进政策的文宣工具。第二章叙述1945年台湾光复至1959年，台湾电影制片机构的恢复，在大陆的“中电”、“中制”、“农教”等制片厂迁移到台湾重建，民营电影公司兴起，电影放映院线雏形，台港合作拍片，初步建立了台湾电影的产业基础。但是在戒严时期，台湾当局制定的

电影检查政策，钳制电影的发展和走向。自第四章、第五章、第六章，以 10 年为一时段，结合台湾政治动态和台湾经济转型、升级，分别陈述 60 年代台湾劳动密集型的外向型加工出口经济，实行吸引外资等政策，李翰祥、沙荣峰移师到台湾建“国联”、“联邦”大制片厂，黄卓汉在台湾成立制片、发行、放映为一体的第一影业机构。台港电影导演建立了台湾电影美学传统，台湾电影进入黄金时代。70 年代，台湾当局被驱逐出联合国，中日恢复邦交，中美建交，台湾当局在世界上空前孤立，台湾当局强化文宣电影制作。电影产业政策的调整，导演队伍的扩大，促进了台湾电影的繁荣。80 年代，台湾迈向后工业时代；政治上，解除戒严，开放党禁报禁，商业电影没落，而新电影崛起，电影美学发生质的变革。1990 年至 2004 年，台湾以知识经济、技术和资本密集型为主导，走向国际化、自由化；但是，李登辉、陈水扁“台独”势力掌控台湾最高权力，鼓吹“两国论”，推行渐进式的“台独”，挑动台湾族群对立、制造海峡两岸关系紧张，尤其陈水扁执政无能，人均收入缩小，台湾人民痛苦指数攀升，投放电影消费大幅降低；台湾当局政治、经济仰赖美国，完全开放美国好莱坞电影进口，和实行“电影文化外交”的政策，好莱坞电影对台湾市场倾销垄断，台湾本地电影几无生存的空间，台湾电影已走到山穷水尽、回天乏术、奄奄一息、振兴无望的处境。

由于台湾与祖国大陆及福建有着血缘、族缘、地缘密不可分的联系，故对 50 年代至 70 年代的台（闽南）语片兴衰、80 年代与香港电影新浪潮和大陆第五代相呼应的台湾新电影（1982 年至 1987 年）、80 年代末期以来与大陆第六代导演相对应的新生代新新电影（又称新新浪潮或第二波新电影），作一论述。这三个电影文化运动，不以 10 年为一期，而是根据其自身潮起潮落的时间点，对不同阶段涌现的电影新潮流的政经背景、内外在因素，对导演群体电影美学特色、意义、影响，对突出的导演艺术风格和杰出成就进行论述。并安插剧照图片丰富内容。试图为一百多年来台湾电影的发展做一些注记，使读者洞悉台湾电影百年来的历史发展脉络，以及随着不同的年代的转变，反映出的不同的社会情境与历史意义，

站在宏观的角度，审视整个台湾电影与社会框架之间的互动关系，而得完整脉络性的解读。以此抛砖引玉，对海峡两岸电影交流、合作有些补益，期待大陆有更多的学者参与研究，有更完美的台湾电影论著出版。

此书能完成，应感谢诸多台湾导演、影评人、演员、制片家、事业家和台湾电影资料馆长期的各种支持爱护。笔者自 1992 年以来先后多次，应台湾导演协会、影评人协会、台湾电影资料馆邀请，到台北进行学术活动、参观访问，以及利用台湾一批导演来大陆拍片、学术活动，尤其是 1998 年元月得李行导演的安排，在台北滞留 50 天，先后专访了一大批台湾老中青导演。一二十年来，先后拜访导演包括陈耀圻、王童、白景瑞、宋存寿、林福地、林清介、陈俊良、黄玉珊、万仁、辛奇、曾仲影、李泉溪、李佑宁、张毅和杨惠姗夫妇、杨家云、孙阳、朱延平、邱铭诚、王献篪、周晏子，剧作家张永祥、贡敏，演员秦汉，他们还提供了大批从影资料和剧照、电影录像带。影评家梁良、黄仁、李幼新、蔡国荣、王清华，史学家叶龙彦，导演汪莹、白崇光，以及小说家、剧作家朱天文，台湾“中影”经理部等提供了大批台湾电影书刊资料。

应特别感谢黄仁先生，黄老是台湾资深的影评家、电影史学家及专业电影报刊主编，也是中国电影文化界屈指可数的国宝级的电影学者。他笔耕台湾电影历史 60 多年，收藏电影报刊无数，严密考证、报导评论公正，撰写出版台湾电影专著，包括《台湾电影百年史话》、《中国电影电视名人录》、《电影与政治宣传》、《悲情台语片》、《台湾影评六十年》，以及李行、胡金铨、白景瑞、辛奇、白克、李安、姚凤磐等名导演传记，多达十余种。笔者每次到台北必到黄老府上，都获他的教益和撰写文稿所必需文献资料。笔者在学术研究上深受黄老的影响。在台北青岛东路 7 号的台湾电影资料馆，是台湾电影资料的宝库，笔者数度在电影资料馆，先后得到井迎瑞、黄建业、李天礽三任馆长的热情接待，提供看片、看影带、复印资料许多方便，不收分毫。电影资料馆领导和职员体谅我来自大陆查阅资料不易，值班到晚上 9 点才关门。在此向他们深表谢意！还得感谢中国电影出版社李梦学总编、朱彦玲副编审多年来

的磨合和支持,和赵子航先生的精美美术设计。

时光流转,百年,长,也短。台湾电影史反映了台湾人民前仆后继,百折不挠的奋斗不懈精神。电影既是政治、经济、民众生活集体记忆的一种呈现,历史借由记录再现,而也是经由记录将记忆留置在影带、照片之中。台湾电影是由许许多多电影从业人员用生命和智慧建构,数十年来,靠他们胼手胝足浇灌五彩缤纷的台湾电影文化。他们用胶片记录了台湾政治、经济、文化、风俗、民情演进过程,是台湾人民的精神财富和珍贵的文化遗产。许多优秀影片蕴涵中国伦理、爱国精神,成为人们安身立命的道德典范。台湾电影从出现、重建,从风起云涌到繁华落尽,给台湾电影人留下太多的记忆与情感。如今不少人年逾古稀,退居林下,有的作古,不少著名导演渐次仙逝,李翰祥走了,胡金铨走了,白景瑞走了……他们摄制了许多脍炙人口的电影,他们的智慧、理想留在彩色胶片上,留在亿万中国人民心中,他们虽逝犹生。然而,有时想起他们,不时从心里涌起怀念之情,也以此书向他们表达记念之意。

电影文字收集及佐证皆有不足,由于全书篇幅有限,疏漏难免,个人能力有限,有的地方剖析欠妥,尚祈台湾电影界前辈、先进和读者指正为感。

陈飞宝

2008年5月18日

第二章 台湾电影的重建和发展(1945—1959)

第一节 台湾电影事业的重建	41
一、台湾光复后的电影摄制机构	41
二、光复后的电影发行行业	44
三、大陆电影公司赴台拍片	48
四、实行严苛的电影检查制度	49
第二节 公营电影制片厂：“中影”、“台制”、“中制”	52
一、“农教”百废待举，政宣优先	52
二、“中影”诞生，在烈火、风雨中重建	55
三、“中制”重建和勉力而拍的新闻纪录片、故事片	58
四、“台制”电影的政治任务和台湾现实	60
五、“中教”服膺于教学	63
第三节 民营公司初兴	64
一、从发行中西片起家	64
二、制片多仰赖公营厂，出品国语片量少	65

第三章 台(闽)语电影(1955—1972)

第一节 台语电影的兴衰	69
一、台语电影第一波风潮	69
二、台语电影的发展	75
三、台语电影走向巅峰，盛极而衰	76
第二节 台语电影民营制片公司	80
一、台语民营厂的勃兴	80
二、台语电影先驱——何基明兄弟的华兴电影制片厂	82
三、林博秋与莺歌湖山片厂	90
四、产销一体的台语制作大公司	93
五、台语著名制片——戴传李	98
第三节 台语电影导演和第一代导演群落	100

一、不同省籍导演合作造就台语电影的风潮	100
二、第一代电影导演——台湾电影的开拓者	102
第四节 台语电影的作用和影响	111

第四章 台湾电影的黄金时代(1960—1969)

第一节 公营电影公司的发展	117
一、扩大出口及其电影辅导政策	117
二、“中影”的“健康写实”到“健康综艺”制片路线	119
三、“中制”和“台制厂”的发展	126
第二节 李翰祥创办国联及其导演艺术	130
一、李翰祥创办国联及《梁山伯与祝英台》掀起的狂潮	130
二、创建国联影业公司	135
三、李翰祥的导演艺术	137
四、李翰祥在台湾电影中的地位和贡献	144
第三节 民营影业的黄金时期	148
一、民营制片公司发展的背景	148
二、沙荣峰创建联邦影业有限公司	151
三、黄卓汉创办第一影业公司	156
四、中小规模的独立制片公司	158
第四节 名导演的艺术风格	159
一、李行的乡土电影	160
二、一代武侠大师——胡金铨	167
三、白景瑞喜剧电影的风格	173
四、宋存寿的艺术探索	176
第五节 琼瑶电影王国	178
一、琼瑶电影风潮	178
二、60年代琼瑶电影的特色	181

第五章 台湾电影的繁荣(1970—1979)

第一节 在世界的孤立与电影政策的调整	189
一、台湾政治形势的遽变和电影文宣使命	189
二、电影经济政策的调整和管理	190
三、公营制片机构的转型	191
第二节 民营影业公司	197
一、大制片公司	197
二、中等规模的制片机构	201
三、一片公司	205
四、放映院线功能与流弊	205
第三节 李行从“三厅”回到乡土	207
一、转型期再造巅峰	207
二、掀起第二波琼瑶电影风潮	210
三、回归乡土纪实电影	212
第四节 白景瑞写实、浪漫慧黠的电影	215
一、追求电影艺术创新和浪漫慧黠的个人风格	215
二、台湾现实主义电影经典——《再见阿郎》	217
三、喜剧片和琼瑶片引领风骚	219
第五节 胡金铨的武侠电影美学	223
一、享誉世界影坛	223
二、胡金铨电影美学	227
第六节 宋存寿的畸零感伤世界	232
第七节 抗日电影	238
一、抗日电影主流	238
二、台湾抗日电影题材和类型	240
第八节 琼瑶、玄小佛浪漫言情电影	247
一、70年代的琼瑶电影	247
二、玄小佛的言情电影	252
三、刘家昌的言情电影	253

第九节 寻根溯源电影	254
------------	-----

第六章 八十年代台湾电影(1980—1989)

第一节 台湾政经局势和公营电影业	263
一、政治遽变和电影政策的松动	263
二、“中影厂”的转型,带动电影风潮	265
第二节 民营公司与台港电影发行的转型	267
一、民营公司多元经营	267
二、独立制片人制度和导演工作室	273
三、发行业分散投资	280
第三节 电影的流变、滥觞	280
一、政策电影的复辟	280
二、“社会写实片”的没落	284
三、“恐怖电影大师”——姚凤磐	285
四、朱延平对商业电影情有独钟	286
第四节 林清介、徐进良的校园学生电影	288
一、林清介言志和回吟清新的风格	289
二、徐进良睿智的喜剧风格	294
第五节 女性导演和琼瑶电影的转型	295
一、台湾女导演和女性电影	295
二、琼瑶电影的转型	298
第六节 老骥伏枥,壮心不已	302

第七章 台湾新电影(1982—1987)

第一节 台湾新电影的崛起和发展	315
一、台湾电影新浪潮的崛起	315
二、新电影落潮	322
三、新电影的意义和影响	323
第二节 侯孝贤的纪实电影美学	331

第三节	陈坤厚的温和人文关怀和完美视觉风格	338
第四节	杨德昌的都会梦魇和缜密的艺术结构	343
第五节	张毅电影的古典风格和女性主体意识	348
第六节	王童平易温和道尽台湾历史沧桑	353
第七节	万仁温和的现代都市风景线	359
第八节	李佑宁对弱势族群的关怀和艺术创意	361
第九节	虞戡平电影的弱势族群及海峡两岸的情结	365
一、	对弱势族群的关怀:《搭错车》、《台北神话》、 《两个油漆匠》	366
二、	《孽子》的惊怵黑暗王国	369
三、	时代的苍凉:《海峡两岸》	370

第八章 二十世纪九十年代以来的台湾电影(1990—2004)

第一节	政党政治和电影危机	375
一、	政党轮替和经济衰退	375
二、	台湾电影危机	376
第二节	制片业的困境和蜕变	384
一、	制片业改弦易辙	384
二、	台资的合拍片	386
三、	主要影片公司	388
第三节	电影发行、放映转型	408
一、	发行的垂直整合	408
二、	放映业的转型	409
第四节	作者电影和后新电影艺术	417
一、	侯孝贤的历史观照和客观叙事风格	419
二、	杨德昌的精密社会省思和风格沉淀	424
三、	后新电影导演艺术	428
第五节	台湾商业电影的没落	434
一、	商业电影欲盖乏力	434
二、	台湾黑道电影文化	437

三、英年早逝的杰出导演——邱铭诚	438
四、台湾商业电影的王牌——朱延平	443
第六节 一个电影时代的隐退	446
一、台湾电影一个重要时代宣告结束	446
二、一代电影大师李翰祥的逝世	447
三、武侠电影大师胡金铨的殒没	448
四、李翰祥和胡金铨比较研究	453
五、白景瑞的永别	455
第七节 超载的篾筏——李行	456
一、致力于海峡两岸电影及文艺界的交流和合作	457
二、在台湾电影中的特殊地位及对中国电影的贡献	460

第九章 台湾新生代导演电影艺术(1987—2004)

第一节 新生代导演群落	465
一、新生代导演群体结构	465
二、接受过良好的现代电影艺术教育	469
三、寻求自主独立制片,多仰赖电影基金会的辅导金	470
四、新生代导演与国际影展结缘	470
五、新导演执着的电影艺术美学追求和风格	471
第二节 李安中西合璧的电影艺术	474
第三节 跻身国际影坛的青年导演——蔡明亮	489
第四节 新生代女性导演艺术	498
一、电影才女张艾嘉的女性电影	498
二、黄玉珊对女性丰富情感世界的探索	505
三、王小棣独树一格的喜剧和儿童电影	508
四、章蕙兰的《小百无禁忌》	511
第五节 传承和创新:周晏子、叶鸿伟的人文电影	512
一、周晏子的客家田园牧歌	512
二、叶鸿伟电影的浓烈人文色彩	516
第六节 后现代镜语:何平、王献篪的影像风格	519

一、何平电影——“台湾现实寓言”	519
二、王献篪的电影符号	523
第七节 陈国富电影的类型化和徐小明电影角色的 漂泊与皈依	525
一、陈国富对漂泊灵魂的诠释和艺术创意	525
二、徐小明的混世少年和旧灵魂的塑像	528
第八节 张志勇、林正盛、张作骥、陈玉勋的乡土·怀旧/ 纪实风格	533
一、张志勇电影的生命悲歌	533
二、林正盛的成长冲突显影	535
三、张作骥电影角色的宿命和浑然一体的艺术风格	540
四、陈玉勋的通俗喜剧	547
第九节 新进的导演:徐立功、赖声川、黄明川、李岗、 丁亚民	550
一、“伯乐”兼导演徐立功与尹祺的《夜奔》	550
二、李巨源、冯光远的《为人民服务》	551
三、赖声川从舞台到银幕的导演艺术	552
四、黄明川电影的边缘人物	556
五、编而优则导——李岗	559
六、由作家进而改行做电影电视编导——丁亚民	560

第一章

日据时期的台湾电影
(1896—1945)

