

香港百年光影

钟宝贤 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

香港百年光影

钟宝贤 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

著作权合同登记 图字：01-2006-4235

图书在版编目（CIP）数据

香港百年光影 / 钟宝贤著. —北京：北京大学出版社，2007. 7

（悦读时光 · 光影殿堂）

ISBN 978-7-301-12123-8

I. 香… II. 钟… III. ①电影史－香港 ②电视史－香港 IV. J909.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2007）第 064766 号

本书原由三联书店（香港）有限公司以书名《香港影视业百年》出版，
现经由原出版公司授权北京大学出版社在中国内地出版发行。

书 名：香港百年光影

著作责任者：钟宝贤 著

责任编辑：谭 燕

书 号：ISBN 978-7-301-12123-8/J · 0150

出版发 行：北京大学出版社

地 址：北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址：<http://www.pup.cn> 电子邮箱：pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话：邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752025

整 体 设 计：北京河上图文设计工作室

印 刷 者：北京大学印刷厂

经 销 者：新华书店

开 本：650 × 980 毫米 16 开本 28.5 印张 448 千字

版 次：2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月第 1 次印刷

定 价：48.00 元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版 权 所 有，侵 权 必 究

举 报 电 话：010-62752024 电子 邮 箱：fd@pup.pku.edu.cn

序言

第一次听到钟宝贤这个名字，大抵刚踏入2000年不久，是同事唐咏诗在闲谈中提到的，她说有一位在香港浸会大学历史系教书的年轻学者，正在写一本关于香港影视百年史的书，即将出版。我一听到“百年”这两个字，就本能地吓了一大跳，这类豪言壮语，我向来是害怕及不大信任的。但是三四年下来，因为工作上的关系，我和钟宝贤有了交往，对她进行中的大计划有所改观。看来文静内向的钟宝贤，原来是一个很喜欢说故事的人，大抵跟她念历史有关。有时候跟她闲聊起香港电影史上的人或事，她就会眯起双眼——“呢只古仔或者可以咁讲……”，然后情不自禁地投入叙事的乐趣中，娓娓道来，颇有点说书的味道。她常常提起她的老师科大卫教授，有一回我在中央图书馆听科大卫的讲座，发觉他操着一口纯正的50年代广东话，没有学院派惯常的晦涩理论，倒是生生猛猛地闲话家常，平易近人，像在榕树头给孩子们说故事的父老叔伯。

香港电影的故事，迄今还没有人可以从头到尾说一遍。在没有专业队伍和专

门机构进行研究的情况下，香港国际电影节自第三届（即1979年）起，年复一年地策划香港电影的回顾专题，出版专书，一点一滴地做着扎实的整理和探索的工作。从早年的林年同、刘成汉、舒琪到较后期的李焯桃和罗卡，莫不为建立香港电影史的基础立下了汗马功劳。在这里，当然不能不特别提一下前辈余慕云先生，他多年来热心慷慨地将自己的私藏资料跟同仁分享，更出版了《香港电影史话》系列的书，为有心从事香港电影史的垦荒者提供了重要的参考。香港电影资料馆的成立虽然很晚，但总算是又向前跨进一步，近年来无论在影片的搜集与收藏、资料的整理，以及本土电影文化的推广等各方面，都渐见成绩。也许是时机比较成熟了，这几年终于开始有人动笔书写香港电影史——罗卡和澳洲学者Frank Bren的英文书稿已完成，即将出版；广州的李以庄和周承人十年磨一剑，现正在埋头将材料整合成文字；而钟宝贤的香港电影故事，亦将面世。

历史从来不可能是无所不包的故事，钟宝贤选择了从行业史的角度出发，带领我们从北到南，从战前到战后，从国语到粤语，从大片厂制到外判制，从大银幕到小荧屏，从闹哄哄的戏院到冰冷冷的网络世界，老老实实地沿着历史的足迹走过来，踏出属于香港这个城市的舞步。

黄爱玲

2004年9月12日

自序

我想，每一本书的诞生或许也有它自己的历史，这本书千头万绪，但其中一线渊源可能是这样的：在我进幼儿园前，我妈妈因要外出做工，于是买了格字簿，嘱我天天在家里练字，她身逢战乱，没进过学校念书，“人”和“一”字大概就是她仅懂得教我写的字，后来年纪稍长我进了学校，放学后妈妈都问我每天学了什么字，爸爸偶然从宿舍回家，也嘱我要写“家书”寄给我在乡间的祖母，但所谓“家书”其实也不过是一些连贯不起任何意思的单字，但爸爸说祖母读通了；待我上了小学，我开始懂得写简单短句，但学写信封时却出了点问题，我把地址写成了“中山小 杠下基 市长兴 里”时，爸爸便要我重写，他说这样写，别人会见笑，就这样一天一天写下去，我祖母在80多岁高龄时仍会亲自读信再执笔回信，后来因为视力老化她只好嘱人代笔，直至93岁的一天，她吃午饭时说

有点倦，闭上眼睛坐着小睡，就是这样静静离去，之后这许多年间，我已没再执笔写家书了。

修订这书稿时，我倒有一点点像当年学执笔、学写信的感觉，这书有很多有待改善的地方，我祈求读者原谅，不要见笑；我也祈许能再多学一点，将来有机会把故事重写一遍，我这辈学习历史的学生，很少有写“百年史”这类大题目，因为战线太长，不易固守，也不易有学术突破。但执笔写这书时，我想背后也不只是因为学术上的好奇心，重溯来时路，我也在重访故人，尝试圆满一段学习旅程，感谢很多圈内外的前辈、香港三联书店的李安和北京大学出版社的谭燕女士帮忙，助我圆这段旅程；也很感激我的祖母高玉良女士、先父钟燊坚先生（来港后他用了钟新添这一名字）和家母黄苏女士，为我的旅途种下这许多渊源。

前言

为方便读者阅读，请让我为这书写一度戏桥：

戏桥

浮生百载，“香港电影”为自己拣选了最喜欢的剧本——恰如《伤逝》里的涓生和子君，这是一个述说“电影”和“戏院”相爱相分的故事。

“电影”原是狼藉浪子，从远洋漂泊到上海和香港，继续他的四海为家，直至邂逅上“戏院”（即影院，多由上演戏曲的戏院演变而来，而香港则一直沿用戏院这一称呼）……为了与“戏院”厮守，他改变了自己——由长十几分钟、没明星、没曲折剧情的风景或纪录片演变成（“戏院”最喜爱的）90分钟剧情片，为讨芳心，他还加入了明星漂亮的面孔。

“电影”和“戏院”的厮守偏偏遇上横逆——国粤两语言的文化冲突、战乱流离的接踵而至，使“电影”和“戏院”被迫远走，退到香港。乱世浮生，却遇

上新马资金蓄养，开花结果——“电影”拥有自己的大片厂；“戏院”也扩展成院线；香港被称为“东方好莱坞”。

良辰美景渐渐过去，“电影”和“戏院”之间出现了第三者，她的名字叫“电视”，后来还加入第四者(录影带)、第五者(影碟)、第六者(有线电视)、第七者(互联网)等，“戏院”觉得这段姻缘变得太挤迫。“电影”和“戏院”渐渐仳离，“电影”已不再为“戏院”而生。但相分后，“电影”和“戏院”都遇上身份危机——“戏院”索性把自己拆毁，变成商场和迷你影院，“电影”也满肚疑问，不需讨“戏院”欢心后，片长再不必是90分钟，更不必有明星或剧情，前面有无限可能。

步入21世纪，“香港电影”正处于身份危机中——百年来“电影”都以菲林拍摄的金科玉律被DV打破，“香港电影”已不只是过往的电影，随CEPA效应、中国内地市场成为香港影视业的应许地，“香港电影”亦放弃了过往般香港的印记。

既不香港、又不电影的“香港电影”正在雾里行军。

本书第一至五章是“电影”和“戏院”相爱的前事；而第六至八章则是“电影”和“戏院”相分的后话。

三项材料

我一直祈许本书可以简洁明快，但请原谅，最终我也割舍不下三项宝贵材料：(1) 图像；(2) 口述；(3) 数据资料。

书中的图像材料来自多位影人、记者、摄影师，多所公私营机构及报社，这些作品和藏品已是最珍贵的第一手史料，历史价值远胜于我的文字，在此深切致谢，为表尊重，我把详情列在鸣谢篇内。

书中的口述材料来自多位影人前辈的作品或访问稿，透过他们的忆述，愿本书能生动地呈现人物面貌（以及他们的时代信念和价值观）。

数据资料是我最挂心的一环，翻阅史料，香港影视业的数据数不胜数，却因统计方法或目的不一，数字互相违背，唯有退而求其次，以“延续性”(continuity)和“统一性”(consistency)作选取原则，祈许这些数据尽管有误，其误差也有延续和统一性，令我们可以观察历史升降趋势。当然，将来为影业融资的精算师在运用这些数字时可要小心谨慎。

香港的特殊历史环境成就了香港电影迈向自己的星光大道。

特殊的历史环境令香港的夜空涌现出许多令人难忘的璀璨明星。图为香港歌手、演员梅艳芳逝世后其纪念光碟的宣传海报，海报上印有“我们不会忘记”的宣传字样。

我們不會忘記
ONE
MOVENT
LIVE

musicnation
大陸文化

MUSIC

3 VCD KARAOKE / 3 DVD LIVE + KARAOKE

特別收錄：9首巨星合唱珍藏歌曲 張學友 [祝福] 諶美紐 [有心人]

[沙灘] [緣份] [笑看風雲變] 林子祥 [最愛是誰]

[明星] [蔓珠莎華] [心仍是冷]

3 DVD另加收錄

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com 现已上市

目录

序言 黄爱玲 I

自序 III

前言 V

第一章 导论：电影工业的结构 /1

1. 电影这商品 /2

2. 欧美影业百年风云 /6

3. 香港影业百年风雨 /21

4. 小结：一个工业的生命周期？/33

第二章 电影工业的孕育 /35

1. 电影放映业的兴起 /36

2. 电影制作业的萌芽 /49

3. “联华”衰落 /67

4. 小结：戏院与电影——百年姻缘 /74

第三章 电影中心南移 /77

1. 粤语片的诞生 /78

2. 战乱与劫后重生 /87

3. 战后香港的亲右电影阵营 /97

4. 战后香港的亲左电影阵营 /103

5. 左右两阵营的角力 /108

6. 小结：政治与市场 /114

第四章 新马资金登陆 /117

1. 榴莲飘香 粤片重生 /118

2. 怜星离合：50年代粤语片 /132

3. “四大公司”与影圈改革 /140

4. 青春跃动：60年代粤语片 /152

5. 粤语片工业由盛转衰 /175

6. 小结：“成也片花，败也片花” /185

第五章 片厂制与外判制的交替 /189

1. 大片厂崛起 /190

2. 邵氏影业王国的扩张 /212

3. 新挑战者——“嘉禾”公司 /220

4. 小结：电影与戏院之间的第三者——电视诞生 /246

第六章 以院线为基础的产销秩序 /251

1. 电影工业生态环境的转变 /252

2. 电影新浪潮 /259

3. 以院线为骨干的产销秩序 /276

4. 80年代的电影业大战 /290

5. 小结：电影与电视传统汇流 /311

第七章 两岸三地的整合 /315

1. 院线秩序及其瓦解 /316

2. 影业生态的转变 /336

3. 两岸三地电影业的整合 /348

4. 香港加工的明星 /359

5. 小结：历史重演——“成也片花，败也片花” /365

第八章 产销新秩序——播映“窗口”的转变 /369

1. 播映窗口的转变 /370

2. 新旧公司的转型 /396

3. 21世纪新势力 /425

4. 小结：新秩序 /430

主要参考资料 /435

大事年表 /440

鸣谢 /443

结语：香港和她的星光大道 /446

香港百年光影

壹

第一章

导论： 电影工业的结构

步入21世纪，香港电影工业正处于严冬之际，并静待逢生的机会。回顾百年，香港电影是如何缔造出自己引人入胜、星光璀璨、盛衰无常的曲折剧情呢？

1. 电影这商品

1.1 一部电影的生命周期

电影不单是一门艺术，也是一种商品。2000年出版的《时代周刊》千禧特刊里，便刊载了一个有趣的历史趋势大调查，列举了人类历史中五大贵重商品的排名榜。调查所见，过去1000年中，黄金是上榜次数最多、名列前茅最久的商品。丝与香料在雄霸欧洲市场数百年后，都在18世纪榜上消失。中国茶叶在18世纪上榜，但随着欧洲人在锡兰、印度等殖民地成功移植茶树后，供求定律便把茶叶挤出榜外。工业革命出现后，煤、钢铁和军械都在19世纪上榜。步入20世纪，世界大战开展至天上云端，军械与飞机双双上榜；反观煤和钢铁却被挤出榜外。随着科技的改变，电脑芯片成了石油以外全球价格最高的商品。而更叫人惊讶的是，千年未受尊崇的黄金在20世纪突然被挤出榜外，取而代之的竟然还包括电影这艺术品（见表1.1）。回顾历史，电影惊人的商业影响力绝对不逊于它的艺术成就^[1]。

究竟电影这商品是如何开拓自己的富贵之路的呢？自1895年影片摄制、放映技术诞生起，电影的工业结构出现了百年惊人剧变。例如在二次大战后，电影业便成功建立起一个稳定的赚钱周期——影片在大型院线首轮放映后，移至小型影院作二轮放映；撤映之后发行影碟／录影带；待影像产品流通高峰过后，再将放映权出售给电视频道。为方便本书讨论，戏院（影院）上映可称为影片播放的“第一窗口”（first window）；影碟和录影带是“第二窗口”（second window）；而有线电视、

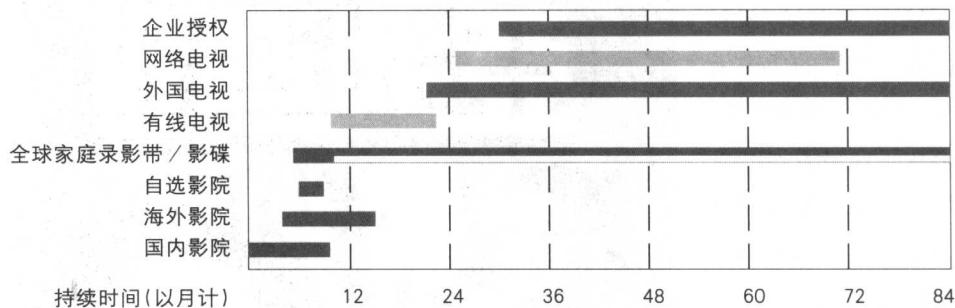
表 1.1 全球五大贵重商品排名榜

排名/年份(公元)	1000 年	1300 年	1500 年	1700 年	1900 年	2000 年
第一位	黄金	黄金	黄金	黄金	黄金	石油
第二位	丝	奴隶	瓷器	奴隶	煤	晶片
第三位	奴隶	丝	香料	布	木材	飞机
第四位	瓷器	瓷器	布	茶	钢	军械
第五位	银	香料	枪械	木材	军械	电影

资料来源：Time Millennium, New York: Time, Incorporation Home Entertainment, 2000.

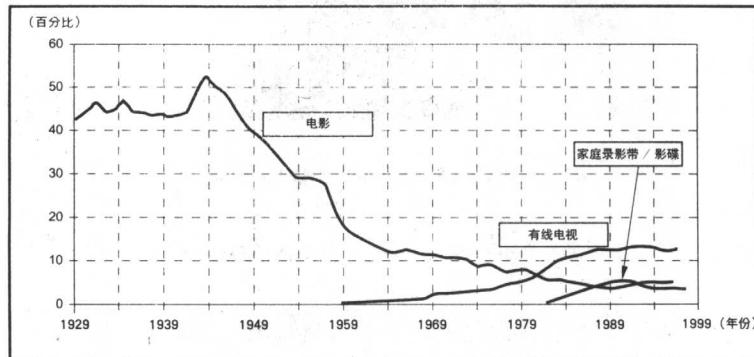
网络电视和其他电子频道则可称为“第三窗口”(third window)。每一道窗口都是电影工业的“门市部”。以美国好莱坞电影公司为例，电影回本的流程便包括：(1) 影院票房分账，即依靠全球的发行、院线网络，把影片作首轮及二轮放映；(2) 影片在影院撤映后，发行影碟及录影带；(3) 卖给电视台播映，获取版权费，售卖对象包括互动电视、卫星电视、收费电视及互联网等，此外，还可自设电视频道播放旗下电影获得客户收费或广告费；(4) 建立电影主题公园，如华纳片场、迪士尼乐园等；(5) 出售电影剧照、人物肖像权；(6) 建立连锁零售店，制造及出售与影片有关的商品，如书刊、衣饰、玩具、精品等(见图 1.1、1.2)。步入90年代，美

图 1.1 美国电影在各播放窗口的资金回收周期 (1996)

资料来源：Harold L. Vogel, *Entertainment Industry Economics, A Guide for Financial Analysis*, fourth Edition, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, p.76.

图 1.2 美国电影在各放映窗口所占市场比率升降趋势

资料来源：Harold L. Vogel, *Entertainment Industry Economics, A Guide for Financial Analysis*, fourth Edition, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, p.23.

国影视业已结合成一个庞大的全球工业体，利润仿如天文数字。如每年全美影院票房便高达 50 亿美元，家庭录影带收入达 100 亿美元，唱片市场为 70 亿美元，有线电视收费为 170 亿美元，电影的确已成为贵重的商品。随着电影回收成本的渠道增多，商战的战场亦不断扩展。综观电影百年史，影片的放映窗口亦主宰了电影工业的融资渠道。

1.2 电影工业的融资

电影是一种跨国商品，既是商品，便有商战。电影的角力场绝不只在于制作质量，影片工业最激烈的战场其实在于发行和放映两环节，如戏（影）院院线和银幕数目，影碟租赁店的阵容及地理分布，网络或有线电视播放渠道的多寡等。放映窗口正是电影工业的“门市部”，制作精良的影片若没有发行和上映渠道提供“门市”，也难逃蚀本命运。门市环节收入不佳，则不足以建立一个资金“循

《卧虎藏龙》
成功在国际
融资，一度令
华语影视界
憧憬无限。