

第二版

百年 台灣電影史

Century of Taiwan Movie Industry

徐樂眉 著

J909.2
20178.2

第二版

百年 台灣電影史

Century of Taiwan Movie Industry

徐樂眉 著

百年台灣電影史 / 徐樂眉著. -- 二版. -- 新北市 : 揚智文化, 2015.09

面 ; 公分. -- (電影學苑 ; 10)

ISBN 978-986-298-163-4(平裝)

1.電影史 2.台灣

987.0933

103022003

電影學苑 10

百年台灣電影史

作 者 / 徐樂眉

出 版 者 / 揚智文化事業股份有限公司

發 行 人 / 葉忠賢

總 編 輯 / 閻富萍

特約執編 / 鄭美珠

地 址 / 新北市深坑區北深路三段 260 號 8 樓

電 話 / (02)8662-6826

傳 真 / (02)2664-7633

網 址 / <http://www.ycrc.com.tw>

E-mail / service@ycrc.com.tw

印 刷 / 彩之坊科技股份有限公司

ISBN / 978-986-298-163-4

初版一刷 / 2012 年 1 月

二版一刷 / 2015 年 9 月

定 價 / 新台幣 450 元

本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回更換

序・千里歸雁

四百年前的台灣，從政經中心的台南輾轉開墾到台北，其餘仍是瘴癘之地。這期間的艱難，雖有點滴記錄，但長期被忽視。1860 年左右，台灣被迫通商開埠，揭開近代歷史，可憾；中原文化在每個殖民期，形成斷裂及異文化移植。但頑強的民族基因，對文化傳統極盡修補與堅持，至今，堪稱完善之炎黃正統。台灣自國民政府專權到現代民主，教育重點的轉化，除了承繼正統根源之外，更加強本土認同心理。選舉時刻，族群議題常成為操縱分化的手段。事實上，台灣民眾早已麻痺惡性循環的生態，形成像香港回歸前「馬照跑、舞照跳、飯照吃」的社會現象，只見台灣人在政治紛亂與自由民主的夾縫裡，展現強韌生命力。

父輩血緣來自中原，台灣人稱外省人，些許的戲謔和敵意，小小心靈怎能理解大時代謬劇……

解嚴後，兩岸熱絡又超越吾輩想像，或許大環境下的子民，永遠如棋子般被左右，無法反彈。幸而黃金時期的台灣電影……喜劇片、武俠片、愛情文藝片、黃梅調電影、歌舞片、動作片、鄉土片、勵志軍教片等等，渲染出童年、青少年時期彩色的夢。早期台灣社會民風純樸、娛樂類別單純，不是電影就是電視，在全民總動員下，造就台灣電影的輝煌成績。流傳至今的歌曲、優秀的歌手、璀璨的明星，更讓全球華人念念不忘，電影底蘊更得見中華文化的根與魂。

然而風水輪流轉動，曾創造經濟奇蹟，「亞洲四小龍」之一的台灣，光環隨潮流動盪逐漸暗淡，加上西元 2000 年的政權輪替，令標榜炎黃文化的國民黨失勢，政局變天，民間蔓延著焦慮意識，開始變賣家產遠走

四方。兩岸雖處對峙，中國大陸適時發揮鏈接作用，回歸榮民一波波湧向對岸，接下來是求存的各行各業。跨過淺淺的海峽，遼闊無邊的大地是最佳選擇，同文同種的情懷，彷彿是葉落歸根的依歸，激發出尋找生機的鬥志。然初來乍到，融入與消解是必然過程，中國銳不可當的發展勢頭，不光台灣人前仆後繼的湧入，全世界的托拉斯企業，莫不趨之若鶩。

台灣本土電影《不能沒有你》在 2009 年第四十六屆金馬獎評選中脫穎而出，贏得最佳影片、最佳導演、最佳原創劇本、最佳年度台灣電影、最佳觀眾票選電影等五大獎項，也獲得角逐 2010 年奧斯卡最佳外語片的機會。台灣電影沒落二十年，此片大獲全勝後，贏回沉默許久的尊嚴和自信，可謂風光一時。1989 年《悲情城市》獲得威尼斯金獅獎已屆滿二十年，侯孝賢導演曾說：「十年風水輪流轉，但國片已轉了二十年，怎麼還沒起色，真令人憂心！」話畢，戴立忍即從四位殿堂級導演大師李安、侯孝賢、關錦鵬、杜琪峰之手接獲大獎，傳承意味甚濃，給青黃不接的台灣電影打了劑強心針。

百年台灣電影因時沒落，很難歸咎於某些因素，總之就是產業衰退。

可細化為：娛樂重心轉移、影片粗製濫造、製作經費短缺、人才流失、政府輔導不利、好萊塢大片侵入等原因。當一項產業從巔峰墜落時，所有隱憂及缺點，都攤在陽光下，無所遁形。當代電影人面對亂象，不是堅持便是棄守，但空窗期出現濫竽充數與惡性循環的電影生態，宛若洪水肆虐，令人措手不及。可想見台灣影業在九〇年代遇到的撞擊，至今元氣仍在恢復中。

台灣經過政局洗禮，仍匍匐向前，只因歷來悲情，早已沉潛在豁達知命的血液裡。衰退的經濟，人民緊衣縮食，草根本性依然樂活著。而台灣影業的前途，仍在苟延殘喘。每年金馬獎盛會照樣舉行，場地從北台灣，移向中、南台灣，在南北平衡聲浪中，達到全民參與的嘉年會。參展影片擴大成兩岸三地的範圍，但台灣片數量越來越少，得獎也越來越少。

在惡劣環境中，仍披荊斬棘拍攝量少質精的電影，讓全球影人不時關注台灣佳片。

力找出路是目前電影界當務之急，看似停滯的狀態，實則奮力搏鬥前程。一直堅持本位的片商、導演及從業人員，在缺糧斷炊之際，都咬牙堅持下來了，如今更不能棄守。這批菁英份子，本於理想與執著，不僅守護著台灣電影，也成為兩岸三地不可或缺的電影推手。

政經的穩定與否，在在影響國家文化的興盛，尤其當政者往往決定意識形態面向。如唐太宗興禮樂、宋徽宗重詩詞。今之執政者，如以己私，興政舉策，莫不為鞏固私權、攏絡民心。如李登輝親日，處台灣文化與日本文化的隙縫，力行去中政策。陳水扁重客家與原住民族群，設立客家電視台、原住民族電視台等措施。表面上順應民意，實則推動政治效應。不論背後動機為何，少數族群在這股尋回本土尊嚴的聲浪中，已然擁有發聲管道，占有一席之地，否則恐是永遠無言的弱勢群眾。

中華文化的悠久浩瀚，寸寸黃土地，蘊涵數千年沉澱，思古幽情是面對千山萬水的喟歎聲。

對於島嶼子民，崇山峻嶺的壯闊，大江大海的洶湧，是難以體會之情。然而；對比近十四億人民的大國，二千三百萬的人口，儘管無法抗衡，但彈丸之地輻射出的驚人能量，曾創造炫目的經濟奇蹟，在兩岸通商、通郵、通航前，台商已在大陸創造可觀的市場經濟，台灣已然西下的影視產業，在交流刺激下，依然吸引先鋒電影人前往彼岸，再掀璀璨風雲，使兩岸電影益加聯繫緊密。而台灣電影經驗輸入中國的案例不勝枚舉，例如 2009 年《刺陵》、《雲水謠》、《風聲》，2010 年《大笑江湖》，2011 年《麵引子》，2012 年《愛》，2013 年《逆光飛翔》，2014 年《等一個人咖啡》，2015 年《大喜臨門》、《風中家族》、《刺客聶隱娘》等片。

新世代的台灣電影，經歷繁榮與蒼白過後，積累豐富的人文資源，正面臨傳統與創新的局面。

經歷明、荷、西、清、日本、國民黨、民進黨的統治，數百年的歲月，台灣人民樂觀知足的天性，融入各期異文化，雜揉出精粹的文化精神。二十世紀的先輩奠定基業，台灣電影綻放蓬勃創作，讓歐、美凝視台灣電影人的非凡思維。走過滄海桑田，走出低谷深淵，政府投入資金帶動文創產業。2008年的《海角七號》及後續的電影，乘風破浪的聲勢被稱為「後新電影」，甚或被謳歌為「台灣電影文藝復興時期」。這些輔導金電影，發揮新生代巧思，電影風格和鏡頭語言已非傳統樣貌，而是反映當代台灣人民的呼吸。世代更迭的足跡，賦予各時期電影情感，自「新電影」、「新新電影」後，以零距離貼近真實處境，每寸膠片裡，領略本土文化共鳴，而非隔空對話或歌功頌德。

新生代電影人在民主與混亂政治中成長，力求在多國文化滲透後，保留傳統又創造新貌。電影如果是歷史、文化、思維的傳遞，那麼舊世代的台灣電影承載幾許吶喊與悲壯，新世紀的台灣電影又將呈現何種文化語境？藉此撰寫機會，重新探索中原母文化及異文化對台灣電影的影響，及如何在兩岸三地處境裡，尋找適當位置，以特有的文化創意挑戰華語電影市場。並在當代熱門議題——「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）的護航之下，看如何能為台灣電影架起兩岸橋樑。

十年前，吾輩離開台灣到大陸來學習，十年後，以審視情懷重新探究台灣人文與影視產業，生發新解與感悟。

只是離開越久，感受越深刻；蕞爾台灣，吶喊出猶如巨人吼聲，不能小覷！

徐樂眉

2014.10.10 於北京／台北

台灣電影之誤

目 錄

序·千里歸雁 i

1

台灣電影之誤——台灣歷史及電影娛樂產業之溯源 1

第一節 關於台灣歷史／跨越黑水溝的傳奇 2

第二節 關於台灣民眾的娛樂和電影初啼 6

第三節 初期電影在台灣的时代容顏 24

小 結 41

2

台灣電影之母——台語片時代 45

第一節 日本殖民的陰影——混血的台灣電影 46

第二節 台灣人民草根意識的覺醒 69

第三節 台語片時代的象徵意義 74

小 結 82

3

台灣電影之緯——戒嚴時期的肅殺與溫柔 85

第一節 中原文化是台灣電影的文化根源 86

第二節 國語電影——族群融合與文化衝突的驚嘆號 95

第三節 繁華落盡——電影黃金期過後的明天 127

小 結 132

4

台灣電影之碑——歐美電影文化衝擊下的台灣「新電影」 135

- 第一節 電影的出走與突破性革新 136
- 第二節 新生代電影人的喃喃自語與創作 142
- 第三節 「新電影」使命——繼承與創新的銜接 160
- 小 結 165

5

台灣電影之渡——台灣電影在二十世紀末的浮光掠影 169

- 第一節 光環背後的宿命與困境 170
- 第二節 斷層的台灣電影與大陸電影的崛起 175
- 第三節 台灣電影人力挽狂瀾——力保華語電影的核心位置 186
- 第四節 世紀末的孤影——臨界點上的優雅轉身 202
- 小 結 210

6

台灣電影之器——新世紀台灣電影的精神面貌與文化語境 213

- 第一節 台灣電影在新舊世代的象徵意義 214
- 第二節 台片文藝復興——台灣電影話語權的復甦 219
- 第三節 台灣當代人文特質——電影文化新語境 225
- 第四節 台灣電影的出路與未來展望 266
- 小 結 284

結 語 291

參考文獻 299

附錄一 訪談台灣電影製片商／導演／演員 305

附錄二 台灣導演電影作品一覽表 309

附錄三 新世代台灣電影紀事 329

致 謝 337

1

台灣歷史及電影娛樂產業之溯源

- 🎬 第一節 關於台灣歷史／跨越黑水溝的傳奇
- 🎬 第二節 關於台灣民眾的娛樂和電影初啼
- 🎬 第三節 初期電影在台灣的时代容顏
- 🎬 小 結

第一節

關於台灣歷史／跨越黑水溝的傳奇

台灣政府訂立「原住民族日」即重視及還原台灣歷史正源¹。歷史與文化來自族群風俗習慣的傳承，涵養出敬畏天地與人文關懷，經過神化形成圖騰標記，成為易於辨識密碼。當代台灣的宗親、族群、黨派，爭先做寶島墾荒者，唯獨遺漏守護崇山峻嶺的「山胞」。如今還原歷史脈絡，賦予光環稱謂：「原住民」。

六〇年代，考古學家進行南北台灣的遺址挖掘後，八里「大坌坑」比對大陸華南、東南沿海的「大坌坑文化」，逐漸建構出台灣史前人類影像²。中外語言學家在調研南島歷史時，推台灣為南島之首。據文，只有四百年歷史的台灣，被視為南島語族分布起點，擴散出南太平洋群島的臍帶關係³。「語言學家循著古語線索，找尋台灣各個原住民族群在島內遷移的足跡，推測出原住民的祖先自六千年前來台，可能以中部山區為據點，逐步向全島擴散，當中可能也有人繼承未了的跨洋旅程，相隔千年

¹ 為紀念 1984 年 8 月 1 日憲法增修條文將「山胞」正名為「原住民」，台灣行政院於 94 年修法，明定每年的 8 月 1 日為「原住民族日」。盼促進各族群間的尊重與和諧。此立憲顯示台灣重大改變，亦是多元主義的象徵。而《原住民族自治法》亦在蘊釀中。

² 〈台灣史前人〉，《經典》[J]，台灣：慈濟文化中心，1998-8 月創刊號期：58。考古學家張光直在台北八里「大坌坑」與高雄林園鄉鳳鼻頭進行遺址挖掘、中研院研究員臧振華進行澎湖考古。印證從一百八十萬年至一萬多年前，冰河重現，海水面下降，台灣海峽消失，台灣與大陸相連，先民追逐著動物來到台灣，寫下人類在台灣數萬年的歷史。

³ 〈台灣史前人〉，《經典》[J]，台灣：慈濟文化中心，1998-8 月創刊號期：56。南島總人口近三億，語言總數約一千二百多種。南島語分為四種類別；台灣涵蓋三種亞群—泰雅語群、鄒語群、排灣語群，另外是原馬來—波里尼西語。1895 年與 1991 年，語言學家羅伯·布勒斯特與考古學家彼得·貝魯伍德，相繼指出古南島語族尚未分化之前的居住地是台灣，而時間距今約五、六千年前。

後，才又輾轉回到台灣⁴。」因此觀點，專家們進一步探究南島族群的血緣關係，繁如星點的島嶼與脈絡，短時間內無法論斷其結果。

2011 年 12 月的考古資訊顯示⁵，在兩岸相關單位協助下，台灣中研院在馬祖軍事管制區「亮島」，發現到距今約七千九百年的骨骸，命名為「亮島人」。其骨骸完整，能清楚鑑識身形，為古代常見的「屈肢葬」方式。此發現重寫多項考古歷史，不僅是台灣發現最早的人骨，也是閩江流域最早的新石器時代人骨，更有可能是南島語族所發現最早的人骨。

1970 年代成為熱門顯學的「南島起源論」；不論海洋起源論或是大陸起源論之說，至今雙方人馬爭論未休，但不管證實何種論述，台灣確是不可或缺之地。原住民族群先後來到台灣，生性堅毅、驍勇善戰，卻逞凶鬥狠、餓首成列，惡習雖不可取，卻成為山林勇者。經遺跡及線索串聯，數萬年前的台灣可能即有人類蹤跡。「亮島人」的出現，讓起源論有了新依據，也把五、六千年粗具原住民部落樣貌的印記，再推前將近兩千年。

地理面積僅 36,006 平方公里的台灣，經板塊移動、造山運動、冰河時期的竄移⁶，形成低、中、高海拔的混合型氣候。得天獨厚之境，儲有活化石魚類、台北赤蛙、綠蠵龜、水鹿、山羌等稀有野生動物。外國記者曾述：「整個島內的山脈兩側長滿樟樹，這些土地主要歸原住民所有，因此中國人必須向部落酋長獻上貢品才能開採……除了福爾摩沙的美名外，

⁴ 〈台灣史前人〉，《經典》[J]，台灣：慈濟文化中心，1998-8 月創刊號期：57。

⁵ 台灣中研院研究員陳仲玉發現「亮島人」，約 30-35 歲男性，有 Y 染色體，身高 160-165 公分，手臂強壯。

⁶ 〈台灣史前人〉，《經典》[J]，台灣：慈濟文化中心，1998-8 月創刊號期：60。近一億年前，地表陸塊自海中隆起。五百萬年前，歐亞大陸板塊與太平洋板塊的夾縫中，地殼上升，連綿山脈屹立在歐亞大陸最東緣的太平洋上。二百多萬年前，菲律賓海板塊不斷向歐亞板塊擠壓，在台灣東南方出現連串火山島隨之北移，終於撞上五百萬年前自海中崛起的高山島嶼，與之結合成今日台灣地貌。累世板塊移動影響海洋流向，封住通往北冰洋的暖流，北半球冰雪日漸惡劣，更殃及南半球。

它應該可稱為中國海上物產最為豐富的蓬萊仙島⁷。」此文句為美麗寶島與原住民形象，做了最佳注解。

十七世紀初期，台灣居東亞商業貿易圈，仍屬自主空間，地理位置恰是明朝倭寇走私路線，葡萄牙先占為點，因此展開歷史新頁。荷蘭、西班牙相繼來到。荷蘭在台南建立安平（荷蘭文 Tayouan，即台灣之稱），1627 年改為安平古堡（舊稱熱蘭遮堡）。1642 年驅走在基隆、淡水的西班牙人，據島為殖民地。其影響是鼓勵漢人渡台開墾、傳布基督教與教授文字⁸。荷蘭人與原住民互動下，至 1650 年編製「番社戶口表」，人口數約有六萬多人，占全島 40-50%。荷蘭統治末期，漢移民開始建立社會架構，約有五萬漢人之譜。明朝鄭成功據台，漢人口已超過原住民人數，多達百萬之譜。1683 年，明敗於清康熙，台灣始納入中國版圖。

攝於 1912 年的台灣原住民族群影像

《台灣蕃族寫真帖》，遠藤寬哉，1912；台大總圖書館

⁷ 〈發現南島——中國海上的蓬萊仙島〉，蘭伯特·凡德拉斯伏特（美），楊銘郎翻譯，《經典》[J]，台灣：慈濟文化中心，2001 年 71 期：33。艾德華·葛利（Edward Greey）寫於 1871 年 9 月在《法蘭克·萊斯里圖解新聞報》發表系列短文〈台灣——福爾摩莎〉。

⁸ 周婉窈，《台灣歷史圖說（史前至一九四五年）》（二版）[M]，台灣：聯經出版社，1998：56。「新港語」是荷蘭人以羅馬拼音文字，是台灣南島民族文字之始。現存有一卷以新港語、荷蘭文對照的《馬太福音》，是荷蘭牧師倪但理翻譯。

十九世紀的清朝由盛轉衰，1858 年英法聯軍戰敗後，簽下「天津條約」，兩年後簽下「北京條約」，台南府、淡水被迫開埠，此為台灣躍升國際商港之前奏。傳教士、冒險家、海關人員、人類學者陸續登上海島，宗教、醫學、科學、教育亦傳輸島內。西方文明在蠻荒地城撞擊出乖謬情境，萌生異文化種子。茹毛飲血的「山番」，面對文化差異，雖有雞同鴨講之窘，質樸性格在西風漸進下，愚智漸開。

蕞爾小島孕育原住民族群及文化雛形，繼漢（閩、客）移民先後湧入，更深化族群複雜脈源。大陸漢人終以強勢團隊，把拓荒、耕種、漁獵、買賣等工商型態，移植島上建起街坊規模，並以槍炮彈藥建立權威，脅迫「山番」交出土地，迫於無奈，山胞另覓生機。山野子民經優勝劣敗篩選後，面向山海之擇，布農族、魯凱族、排灣族等居住深山，阿美族等據地臨海，勢頭終於底定，各霸一方。山胞生性天然，雖然時代驟改，仍保留族群傳統儀式。行之有年的捕魚祭、豐年祭的勞動慶典，演繹成歌舞祭禮，最具民族文化特質。

現代原住民是少數民族的傳人，背負華路藍縷的前史光環，繁榮昌盛的 E 世代，充斥科技文明，誰會回望祖先的墾荒野史？漸被吞噬的身影，是現代社會給予的回報。在全球原生態及環保議題下，本土文化成為國際語言，頓時，沉寂的原住民成為鎮國之寶。基於台灣溯源趨勢，促使發揚原民文化與爭取權益，「原住民族日」即政府尊重本土 2% 少數民族的修法。原住民族陸續申請正名，已擴至十四族，每個部落印記更為鮮明⁹。

幾個世代前，山胞歷經數代殖民，以抗爭事件維護自主¹⁰，以義勇

⁹ [E] 維基百科。台灣原住民十四族為泰雅族、太魯閣族、撒奇萊雅族、噶瑪蘭族、阿美族、卑南族、雅美族、賽夏族、賽德克族、邵族、布農族、鄒族、魯凱族、排灣族等。

¹⁰ 周婉窈，〈台灣歷史圖說（史前至一九四五年）〉（二版）[M]，台灣：聯經出版社，1998：130。1930 年，馬赫坡頭目莫那魯道起義霧社六社，抗日剝削勞役不公，前後歷時兩個月，共造成六百四十四名原住民喪生，莫那魯道亦自決身亡。後稱為「霧社事件」。

隊之血澆灌壯烈石碑¹¹。不可切割的歷史緊密度，與島民並肩進入現代社會。文字記錄的台灣，只有屈指四百年，沒有文字記錄的年代，是不可數的幾萬年。漢化過程中，他們戮力保存部落文化，在遙遠荒涼的曠野，泥濘腳印蹣跚卻穩健。原住民驍勇的身影，見證孤島的史前歷史，也見證台灣島成長過程。現今正名定下節日，還予尊嚴與認同，彰顯原住民存在價值，體現人文關懷與道義，是台灣民主社會刻不容緩之事。

第二節

關於台灣民眾的娛樂和電影初啼

一、台灣殖民地與電影的初接觸

日出日落的農耕生活，敬天地祭四方的儀式，隨子嗣及節氣更迭進行。娛樂形式以感恩為懷，藉故事情節、角色歌舞，傳達世代虔敬。明、清（十七至十九世紀）隨移民潮進入的南管、北管、傀儡戲、皮影戲、歌仔戲等民間藝術，使村民們在節慶時期，拿著板凳，群聚廟堂、野台、戲棚下，體驗悲喜。純樸慶典儼然是帝王級娛樂，凝結台灣子民的情感，更是漢移民根深蒂固的家鄉記憶。日殖「皇民化」前的台灣，保有中原漢文化和本土庶民娛樂，展現出民俗曲藝的蓬勃發展。

農村記憶尚未褪色，十八世紀歐洲的工業革命，是無法抵抗的改革潮流。台灣殖民地位是跨越傳統的橋樑，在倉皇難解中邁向現代文明。

溯源台灣建設應該始於明朝漢移民，鄭成功建立政府雛型，鄭經與

¹¹ [E] 維基百科：2009/5/2。高砂義勇隊為第二次世界大戰期間，日軍動員台灣原住民前往南洋叢林作戰之組織。「高砂義勇隊」是一總稱，個別梯次的派遣則另行命名，如「薰空挺身隊」等等。「高砂」一語為日本古籍對台灣之稱呼。據報導在1942年4月1日台灣正式實施志願兵制度之前，在1942年到1943年間派出七次，總數約在四千人左右，戰後並未獲得任何官方賠償。