

中国电影史

虞吉 著

ZHONGGUO DIANYING SHI

影 视 传 媒 书 系

民国初年，中国电影蹒跚起步，历经初创期、早期、发展期、战时期、高峰期的流变跌宕，最终建立起民族电影产业体系。

新中国电影与政治构成了紧密的联动效应，一路走来，留下英雄电影、样板戏电影、艺术电影、娱乐片、主旋律电影、贺岁片、商业大片众多的印迹。

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

中国电影史

ZHONGGUO DIANYING SHI

影 视 传 媒 书 系

虞 吉 著

重庆大学出版社

内 容 提 要

本书广泛吸纳中国电影史研究的最新成果,以开放的电影史观念和总体史体例的史述架构,系统呈现了中国电影的历史发展轨迹。按照中国电影的历史进程,全书分为“民国电影”“新中国电影”两编,内容涵盖民国阶段初创期、早期、发展期、战时期、高峰期电影和新中国阶段“十七年”电影、“文革”电影、“复兴时期”电影、跨世纪中国电影九个部分。本书内容丰富、图文并茂,既可作高校影视专业教材,也可供影视从业者和爱好者学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

中国电影史/虞吉著. —重庆:重庆大学出版社,2011.9

(影视传媒书系)

ISBN 978-7-5624-6268-2

I. ①中… II. ①虞… III. ①电影史—中国—高等学校—教材 IV. ①J909.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第155363号

中国电影史

虞吉著

策划编辑:邱慧 林佳木

责任编辑:李桂英 版式设计:林佳木

责任校对:刘雯娜 责任印制:赵晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:邓晓益

社址:重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编:400030

电话:(023) 65102378 65105781

传真:(023) 65103686 65105565

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn(营销中心)

全国新华书店经销

重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本:787×1092 1/16 印张:13.75 字数:246千

2011年9月第1版 2011年9月第1次印刷

印数:1—3 000

ISBN 978-7-5624-6268-2 定价:27.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书,违者必究

“影视传媒书系——电影艺术系列”编委会

主 编 ◎虞 吉 张阿利

编 委(以下以姓氏拼音为序):

安 燕·贵州民族学院

曹峻冰·四川大学

高 力·西南交通大学

庚钟银·辽宁大学

郝朴宁·云南师范大学

洪 杨·东北师范大学

柯 泽·西南政法大学

姜永刚·辽宁大学

黎 风·四川大学

黎小峰·同济大学

李红秀·重庆交通大学

李明海·重庆师范大学

李启军·广西民族大学

林 崑·渤海大学

刘广宇·西南交通大学

卢 炜·浙江传媒学院

罗共和·四川师范大学

时宇石·渤海大学

史宗历·重庆三峡学院

田川流·山东艺术学院

汪振城·浙江传媒学院

王 列·河北师范大学

王庆福·上海体育学院

王远舟·西华师范大学

夏光富·重庆邮电大学

颜春龙·贵州民族学院

杨尚鸿·重庆大学

虞 吉·西南大学

袁智忠·西南大学

张阿利·西北大学

张兵娟·郑州大学

张 阳·安徽大学

张应辉·福建师范大学

周世伟·宜宾学院

出版说明

Chuban shuoming

历时两载,经数十位专家同仁的携手努力,“影视传媒书系——电影艺术系列”即将陆续成书面世。

作为一个成学仅仅数十年的新兴学科,电影的学科历程和学科特征显然不同于那些年代久远、台基高大的传统学科。早在20世纪50年代,法国电影理论家安德烈·巴赞就曾对电影的发展感叹道:“电影毕竟是一门太年轻的艺术,它过于卷入自身的演变之中,以至于不能在任何一段时间里,在重复自身的过程中纵情享受,电影的五年就相当于文学上整整一代。”或许正是因为电影艺术和电影学科具有这样的“演进动力学特征”,才需要我们时时关注多变的电影现象,并针对学科知识体系与学科教育流程常加修缮,以期在新的学术成果、系统知识表述和专业教育理念与方式之间,实施更多有效的通联和翻新。

在很长一段时间里,电影的学科区位一直不甚清晰。直到此次国家学科目录的重新拟定,电影学科才成为艺术学门类中与戏剧学、电视学并列的一级学科(或称影视学)。学科区位的明确与升级,势必会赋予影视学科更广的视域和谋求学科进一步建构的决心。基于此,“影视传媒书系”特邀集四川大学、重庆大学、西南大学、西北大学、辽宁大学、郑州大学、上海大学、安徽大学、西南交通大学、福建师范大学、云南师范大学、浙江传媒学院、广西民族大学、贵州民族学院等高校多年从事影视学研究的中青年学人,侧重关注“电影本体”和“电影主要相关”两个向度,策划、撰编而成“电影艺术系列”,以期为影视学学科的建设 and 影视人才的教育培养添砖加瓦。

“影视传媒书系——电影艺术系列”编委会

2011.8

引述：前史与发端

1

上编·民国电影

第一章 民国初创期电影(1913—1922)	7
第一节 初创的历史文化语境	7
第二节 民族影业的生成	9
第二章 民国早期电影(1922—1930)	12
第一节 早期影业格局	12
第二节 国产电影运动	14
第三节 商业类型电影潮流	17
第三章 民国发展期电影(1930—1937)	24
第一节 联华崛起与“三足两翼”格局	24
第二节 声片默片的共存互鉴	29
第三节 新兴电影运动	33
第四节 教育电影运动	52

第四章 民国战时期电影(1937—1945)	61
第一节 战时电影格局	61
第二节 “大后方”电影	63
第三节 孤岛电影	72
第四节 香港抗战电影	75
第五节 根据地电影与沦陷区电影	77
第五章 民国高峰期电影(1945—1949)	81
第一节 战后电影格局	81
第二节 正统电影和商业电影	86
第三节 战后新电影	97

下编·新中国电影

第六章 “十七年”电影(1949—1966)	117
第一节 公、私营并存格局	117
第二节 国营体制的健全与发展	123
第三节 英雄电影谱系	128
第七章 “文革”电影(1966—1976)	146
第一节 否定“十七年”	147
第二节 “三突出”与“样板戏”	149
第三节 “文革”故事片	152
第八章 “复兴时期”电影(1976—1989)	155
第一节 复踏的过渡期	155
第二节 开启复兴之门	157
第三节 “谢晋电影”与大型历史片	161
第四节 “第四代”：迟到的感叹	165
第五节 “第五代”：反叛与呼唤	169

第六节 票房危机与娱乐片潮流	173
第九章 跨世纪中国电影(1990—)	176
第一节 危机中的变革	176
第二节 “主旋律”与多元化格局	183
第三节 徘徊的“第六代”	191
第四节 “贺岁片”与商业大片	202
后 记	209

引述:前史与发端

Yinshu qianshi yu faduan

1895年12月28日,法国人卢米埃尔兄弟在巴黎卡普辛路14号大咖啡馆的“印度沙龙”内,首次公开放映他们摄制的影片,宣告了电影时代的到来。而此时,中华大地正被晚清丧权辱国、势衰民弱的沉沉暮霭所笼罩。伴随着西方资本主义世界的经济文化扩张,电影发明后不久,便“由香港至上海,由上海以至内地”^①。

据新近相关研究考证,国内最早的电影放映应为1897年5月间,在上海的礼查饭店进行了首映。此后这类放映逐渐增多,从1897年6月11日和13日载于上海《新闻报》的杂记《味菴园观美国影戏记》(上、下),1897年8月16日载于上海《游戏报》(54号)上的《天华茶园观外洋戏法归述所见》以及同年9月5日《游戏报》(74号)刊登的《观美国影戏记》等文章的记述可见,当时所放映的短片内容新奇、丰富,观者兴趣甚浓。这些影片均出自爱迪生公司。《味菴园观美国影戏记》一文,就将当晚所放映的影片归为“两节二十回”,计有(一节):《闹市》《陆操》《铁路》《大餐》《马路》《雨景》《海岸》《内室》《酒店》《脚踏车》。(二节):《小轮》《街衢》《走阵》《手法》《骏马》《野渡》、(亦为)《手法》《跑马》《兵轮》《戏法》。基本为纪录短片和剧情片段,长约90分钟。^② 放映场地多在茶园、游乐场等公共休闲场所,具有助兴、揽奇的性质。至于商业经营性的专门放映活动,则基本由外国人把持。其中以西班牙人雷玛斯经营最为成功,他从“同安茶居”“青莲阁”的租赁屋起步,经过20余年发展,到20世纪20年代初期,最终建立起主控半个中国放映网的大型企业——雷玛斯游艺公司。^③

伴随着电影放映在各大都市的普及,中国大地上也出现了一些影片摄制活动,但摄制者也全是外国人。这些外国人有的来自法国,有的来自日本和美国的制片

① 程树仁. 中华影业史[M]//中华影业年鉴. 上海:上海出版社,1927.

② 黄德泉. 电影初到上海考[J]. 电影艺术,2007(3).

③ 周剑云. 中国影片之前途[J]. 电影月报,1928(2). 雷玛斯辖下以上海为中心共有影院7家,包括开设于湖北汉口的“九重”影院。

《定军山》被质疑的剧照

几个片段,拍成的影片仍定名《定军山》。这是中国人首次拍摄电影,也是中国电影认定的起始原点。^①

任庆泰,字景丰,辽阳人,生于1850年。早年随兄到日本谋生,在一家照相馆做杂役,偷学了照相技术。回国后于1892年在北京厂甸土地祠开设了丰泰照相馆。任庆泰善经营,广交往,生意红火。除丰泰照相馆外,他还经营中西药房、木器店、汽水厂,后又在大栅栏开设了大观楼影戏园。1905年,适逢名角谭鑫培60大寿,任庆泰与他素有交往,遂邀拍摄电影作为贺礼。当年春夏之交,在丰泰院内空地拍摄数日。拍摄活动由任庆泰主持,手摇式摄影机和胶片均购自东交民巷的德国洋行,摄影师由丰泰最好的技师刘仲伦担任,先后拍下“请缨”“舞刀”“交锋”三段,洗印好后在大观楼影戏园放映。

此后,丰泰照相馆又将谭鑫培的《长坂坡》拍成电影,还另邀名角俞菊生、朱文英、俞振庭、许德义、小麻姑等拍摄《青石山》《艳阳楼》《白水滩》《金钱豹》《收关胜》和《纺棉花》等代表性剧目的片段。1909年,突发的一场大火将丰泰照相馆化为灰烬,延续了四年之久的拍片活动也告终止,但中国电影历史进程中的第一个电

机构,所拍影片除集中反映当时震惊中外的大事件——“义和团事件”外,多是以猎奇的眼光拍摄中国的都市风光。例如,1898年,美国爱迪生公司派遣的摄影师就摄有《香港商团》《香港总督府》《香港码头》《香港街景》《上海巡捕》《上海街景》六部短片。1900年,英国摄影师和日本摄影师分别拍摄了《袭击教会》和《义和团事件》。1902年,美国缪托斯柯甫一比沃格拉夫公司的摄影师拍摄了《北京前门》和《天津街景》两部纪录短片。而中国人在影片摄制和放映经营方面,几乎一片空白,这种状况一直延续到1905年。

1905年,在放映活动已较普遍的古都北京,丰泰照相馆的老板任庆泰主持拍摄了由京剧谭派创始人谭鑫培表演的保留剧目《定军山》的几个

^① 对于有无《定军山》影片,学界尚存在争论。黄德泉《戏曲电影〈定军山〉之由来与演变》,《当代电影》2008年2期,作了全面考证质疑其存在的真实性。由于缺乏《定军山》不存在的确凿史据,此处仍采用普遍通行的史述结论。

影现象——“丰泰现象”，却永留影史。这一出自偶然的初创，拉开了中国民族电影发展的帷幕，而在其看似自发的电影行为的背后，也深掩着中国人对电影这一新生的外来之物朴素而执著的认识。

这一认识显现的是中国电影原初电影观念的雏形，丰泰将镜头对准京剧（名角、名戏）片段的叙事选择，在“偶尔为之”之间潜抑着必然性的传奇叙事（选择）的传统基因。试想在丰泰拍片之际，中国大地已历经近十年的城市电影放映，所放映影片大多是法、美所摄短片，这应该是丰泰拍片最直接的参照，而且要拍摄这类影片，丰泰也有便捷的条件，只要扛上摄影机去天桥，各种杂耍、巧技便可尽收片底，制成类如“西洋影戏”的影片。然而中国人“做戏为文”历来有自己的前提和章法，所谓“征异话奇，录而传之”^①，电影虽然是舶自西洋的新玩意儿，到了中国人手中，仍然要遵从这些原则。这正是丰泰选择拍摄名角名段最为根本的原因，也是中国电影在“早期”阶段最终生成“影像传奇叙事”电影观念最早的前奏。^②

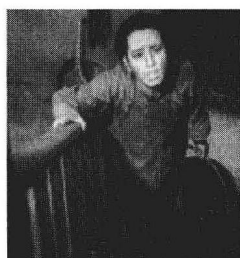

任庆泰

① 程毅中. 唐代小说史话[M]. 北京:文化艺术出版社,1990:15.

② 虞吉. 早期中国电影:主体性与好莱坞的影响[J]. 文艺研究,2006(10).

上编 · 民国电影

从1912年中华民国建立至1949年37年的时间里,中国电影蹒跚起步,历经初创期、早期、发展期、战时期和高峰期的流变跌宕,最终建立起民族电影产业体系,促生出民族电影传统的历史事实是本编力求编织呈现的概观。在逐一展开的历史阶段,不同社会历史驱动力与不同电影现象间的复杂关联是史述着力的节点,而覆盖完整与脉络清晰则是史述最基本的诉求。

民国初创期电影 (1913—1922)

1905年，中国电影在北京发端，而真正得到发展，却是在皇朝覆灭、民国新立的历史大背景下，在中国殖民化和现代化程度最高的大都市上海。伴随着各类影院（院线）的建立，放映业的繁荣拉动制片业缓慢跟进。1913—1922，十年的时间，中国电影完成了产业属性的蜕变，民族制片业初成。

第一节 初创的历史文化语境

1911年，辛亥革命的隆隆炮声瓦解了中国大地踞峙两千余年的封建帝制。1912年，中华民国虽然建立，面对的却是晚清以降政治、经济和文化颓败的延续。在民国民族电影业初创这一历史时期，国际国内政局波谲云诡，“一战”风云突起，列强虎视眈眈，而袁世凯称帝，北洋政府的明争暗斗致使军阀混战，民生凋敝。电影这一西方现代工业科技文明的产物，在中国的发展际遇，势必联系着两相对映的选择，电影的生长需要富含现代性的“土壤”，而在当时的中国，现代化程度最高的大都市便是上海。

上海在1843年11月根据《南京条约》开埠，成为中外通商口岸（条约口岸）之后，很快就取代广州成为中国最重要的商业中心。到民国建立之时，上海历经半个多世纪的发展，城市现代化的步伐已几乎同步于西方世界。李欧梵在其所著的《上海摩登》中，就详细罗列了上海（租界）一连串城市现代化的标志物：1848年设立银行，1856年修建西式街道，1865年广泛使用煤气灯，1882年通电，1882年设立保险公司，1883年开通电话，1884年铺设自来水，1891年建立股票交易所，1901年出现并使用汽车，1908年开通公共电车……从此标志系列，便可一窥上海都市现代化发展的节奏。上海都市现代化的高水平，无疑为电影的发展提供了资金、技术、人才、文化取向与消费人群多方面的保障，这些保障在20世纪20年代最终聚合为助

推电影成为新兴行业,成为新的都市文化景观的强大力量。

民族电影初创时期的上海都市文化是一个仍然处在不断建构之中的复杂圈场,其中既有类如商务印书馆以“纳新知、育新民”为本旨,在印刷出版业特别是系列教科书编制、系列教育文化杂志出版,以及大型辞书、丛书编印和教育文化产业拓展的“高端”建设,^①又有以“文明戏”“鸳鸯蝴蝶派”文学为代表的都市通俗文艺的大流行。而电影因其叙事、演出流程形式和作为影院节目的商业文化性质,自然与“文明戏”和“鸳鸯蝴蝶派”文学具有了直接的亲近性。

“文明戏”是清末民初由留日学生引入国内的话剧形式,又称“新剧”。“文明戏”在上海迅速发展,从最初的春柳社、新剧同志会、春阳社、进化团到1914年“甲寅中兴”的新民社、民鸣社等众多团体,演出频繁。民族电影在上海的初创发展,主要依赖和借助了“文明戏”的演出力量。后来成为中国电影顶梁柱的骨干人物郑正秋、张石川、周剑云、欧阳予倩、郑鹧鸪、洪警铃、黎民伟、邵醉翁、顾无为、高梨痕等均是老牌的“文明戏”中人。“鸳鸯蝴蝶派”是清末民初以“消闲”为宗旨,以庸俗社会小说和言情小说为主要体式的通俗文学创作群体的概称。^②他们流行于市的小说许多都改编成了电影,而“鸳鸯蝴蝶派”作家包天笑、周瘦鹃、朱瘦菊、徐碧波、程小青、严独鹤、郑逸梅、姚苏凤、徐卓呆、汪优游、顾明道、管际安、宋痴萍、范烟桥等均深浅不一地涉足电影圈,成为影响初创期乃至早期中国电影的重要力量。可以这么说,“文明戏”与“鸳鸯蝴蝶派”文学构成了民国民族电影初创阶段最为直接的文化语境,以至于有研究者认为:“早期电影的鸳鸯气息涉及的是剧本和审美倾向的问题,早期电影的文明戏风格涉及的是表演、导演风格的问题。”^③

当然需要看到,初创期历史文化语境与具体影响,是一个以刚起步的电影事业为中心的复杂动态的相关,同处于这一时期历史文化范畴的大事件——1919年的“五四”新文化运动,对初创的电影而言,只有微弱的、折射式的影响。而且,随着电影认识的深入,国外影片参照和电影实践经验的积聚、人才结构的改变、行业和市场的形成,都会使初创阶段的语境和影响呈现出更加复杂的此消彼长。

① 商务在出版中小学教科书系列之外还推出了《教育杂志》《东方杂志》《少年杂志》《小说月报》《学生杂志》《妇女杂志》等著名月刊。印行《四部丛刊》《百纳本二十四史》《辞源》《万有文库》《东方文库》等大型辞书、丛书。设立博物部、铁工部,办尚公小学、商业补习学校、养真幼稚园、函授学校、东方学社等。

② 费正清主编《剑桥中华民国史》上卷,451页,李欧梵撰称:“鸳鸯蝴蝶”的说法源自徐枕亚的《玉梨魂》,书中的诗将情侣比作成双的鸳鸯和蝴蝶。

③ 梅雯.破碎的影像与失忆的历史[M].北京:中国电影出版社,2007:6.

第二节 民族影业的生成

与国外电影业起步于放映业兴起的步骤相似,民族电影在上海的初创也是始于电影放映业的先期发展。20世纪初,继雷玛斯在四马路青莲阁下“摆摊设点”的放映活动之后,专门放映电影的影院开始出现。幻仙戏院(1906)、虹口活动影戏园(1907)、爱普庐活动影戏园(1910)、爱伦活动影戏院(1913)、夏令配克影戏院(1914)、东和活动影戏园(1914)、共和活动影戏园(1915)、福建大戏院(1917)、万国大戏院(1917)、卡德影戏院(1917)纷纷于20世纪初涌现于上海,影院业初步形成。影院业的形成构成了电影市场的一极,也拉动另一极——制片业,缓慢跟进。由于制片业是电影行业的重心,资金、技术、人才的要求远胜于放映业,因此,中国电影的制作步伐,从一开始就凝重而滞缓,经历了“贴附”到“附设”两个阶段。

一、贴附性机构

1912年,成立于1909年的中国(上海)最早的外资制片公司——亚细亚公司,从经营不善的美国人本杰明·布拉斯基手中转让到另一位美国人依什尔名下。亚细亚公司在成立之初曾拍摄过《不幸儿》《西太后》《偷烧鹅》等短片,但制片业务始终无大的拓展。依什尔接手后,和他的朋友萨弗商议,为充分利用上海本地资源,遂聘请在美华洋行广告部做买办的宁波人张石川负责拍摄影片。张石川邀请当时著名的剧评家郑正秋合作,又联络亲友杜俊初、经营三等人筹组了新民公司。新民公司承包亚细亚公司的拍片业务,但在资金、设备和发行方面均无实力和实权。1913年,新民公司借助当时在上海已成气候的文明戏的演出力量,摄制完成了首部短故事片,也是中国电影史上的第一部故事片《难夫难妻》。

《难夫难妻》片长四本,由郑正秋编剧,张石川、郑正秋导演,依什尔摄影。拍摄方法基本是对文明戏舞台化表演进行固定机位的实录。此后,新民公司依照此法,接连拍成《活无常》《五福临门》《二百五白相城隍庙》《一夜不安》《杀子报》《店伙失票》《脚踏车闯祸》《打城隍》

首部短故事片《难夫难妻》剧照