

香港影視業百年

增訂版

鍾寶賢 著

HK\$ 148.00

ISBN 978-962-04-3084-8

9 789620 430848

三聯書店(香港)有限公司
<http://www.jointpublishing.com>

聯合出版集團

封面圖片說明： 一群南來的移民小兄妹，1960年在北角都城戲院門前觀賞海報，好奇與雀躍之情凝於臉上。
(鍾文略攝)

封底圖片說明： 李翰祥執導的《七仙女》拍攝現場，圖中掌機者為當時被稱為「攝影大王」的何鹿影。(鍾文略攝)

責任編輯 李 安
圖片編輯 何禹旃
書籍設計 彭若東

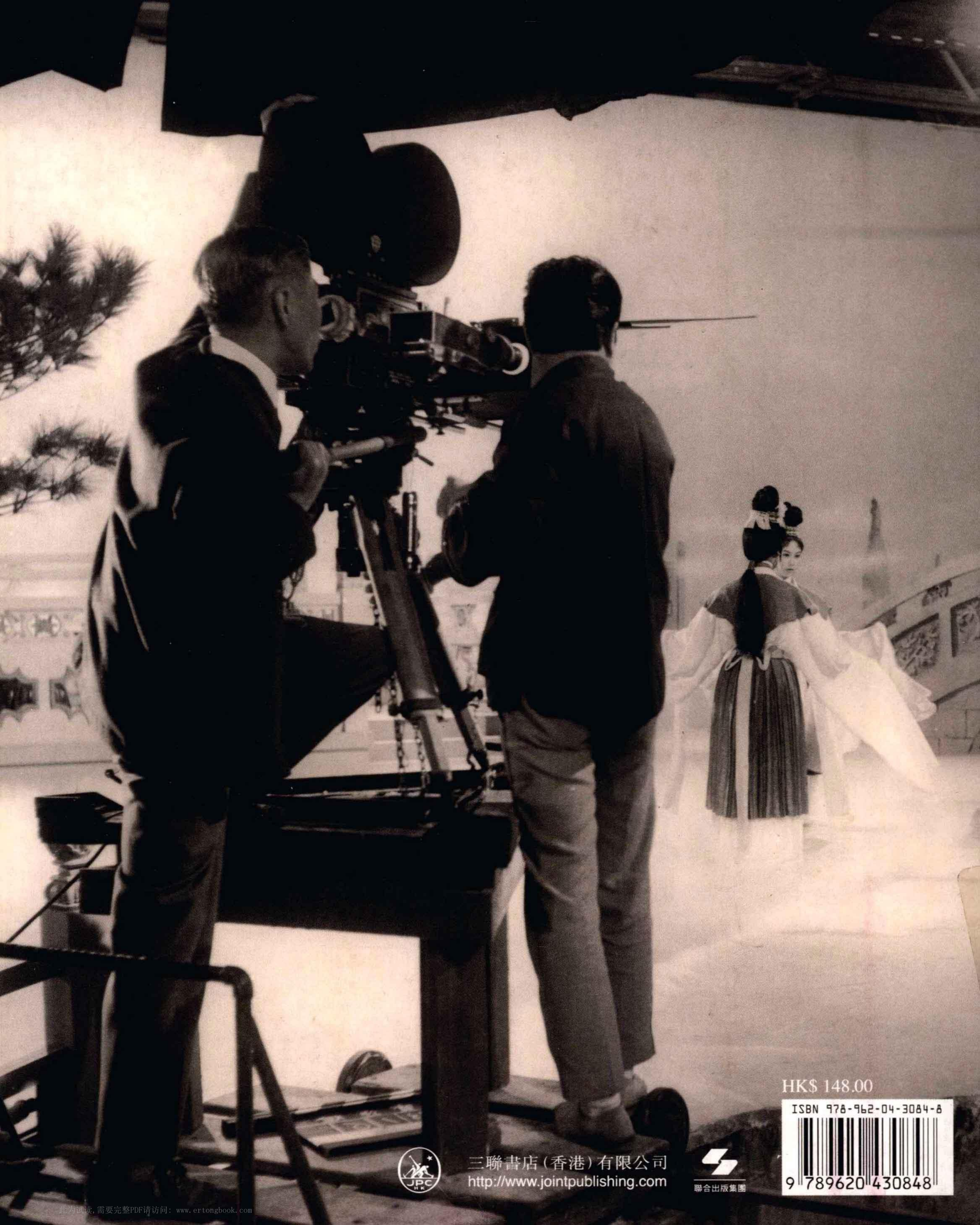
書 名 香港影視業百年 (增訂版)
著 者 鍾寶賢
出 版 三聯書店(香港)有限公司
香港鰂魚涌英皇道 1065 號 1304 室
JOINT PUBLISHING (H.K.) CO., LTD.
Rm. 1304, 1065 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong
香港發行 香港聯合書刊物流有限公司
香港新界大埔汀麗路 36 號 3 字樓
印 刷 陽光印刷製本廠
香港柴灣安業街 3 號 6 字樓
版 次 2004 年 10 月香港第一版第一次印刷
2007 年 1 月香港修訂版第一次印刷
2011 年 8 月香港增訂版第一次印刷
規 格 大 16 開 (210 × 260mm) 456 面
國際書號 ISBN 978-962-04-3084-8
© 2004, 2007, 2011 Joint Publishing (H.K.) Co., Ltd.
Published & Printed in Hong Kong

香港影視業百年

增訂版

鍾寶賢 著

HK\$ 148.00

ISBN 978-962-04-3084-8

9 789620 430848

三聯書店(香港)有限公司
<http://www.jointpublishing.com>

聯合出版集團

香港影視業百年

鍾寶賢 著

三聯書店（香港）有限公司

目錄

序言	黃愛玲 7
前言	9

第一章 導論：電影工業的結構

1. 電影這商品	12
2. 歐美影業百年風雲	15
3. 香港影視業百年風雨	27
4. 小結：一個工業的生命週期？	39

第二章 電影工業的孕育

1. 電影放映業的興起	44
2. 電影製作業的萌芽	54
3. 「聯華」衰落	69
4. 小結：戲院與電影——百年姻緣	76

第三章 電影中心南移

1. 粵語片的誕生	80
2. 戰亂與劫後重生	93
3. 戰後香港的親右電影陣營	101
4. 戰後香港的親左電影陣營	111
5. 左右兩陣營的角力	117
6. 小結：政治讓路給市場	120

第四章 星馬資金登陸

1. 榴槤飄香 粵片重生	126
2. 伶星離合：50年代粵語片	138
3. 「四大公司」與影圈改革	146
4. 青春躍動：60年代粵語片	158
5. 粵語片工業由盛轉衰	177
6. 小結：「成也片花，敗也片花」	185

第五章 片廠制與外判制的交替

1. 大片廠崛起 190
2. 邵氏影業王國的擴張 215
3. 新挑戰者——「嘉禾」公司 225
4. 電視廣播業的誕生 238
5. 小結：「電影」與「戲院」之間的第三者——「電視」誕生 ... 255

第六章 院線為基礎的產銷秩序

1. 電影工業生態環境的轉變 262
2. 電影新浪潮 278
3. 以院線為骨幹的產銷秩序 292
4. 80年代的電影業大戰 303
5. 80年代的電視業大戰 313
6. 小結：電影與電視傳統滙流 325

第七章 兩岸三地的整合

1. 院線秩序及其瓦解 330
2. 影業生態的轉變 347
3. 兩岸三地電影業的整合 358
4. 香港加工的明星 366
5. 小結：歷史重演——「成也片花，敗也片花」 370

第八章 產銷新秩序 ——播映「窗戶」的轉變

1. 播映窗戶的轉變 376
2. 新舊公司的轉型 398
3. 廿一世紀新勢力 426
4. 小結：新秩序 431

增補篇 走進「華語時代」？

1. 盛年不再？ 436
2. 「港片已死」？ 440
3. 小結：攜手編織「大國崛起」美夢？ 443

- 主要參考資料 446
- 大事年表 448
- 鳴謝 450
- 結語：香港和她的星光大道 452

序言

第一次聽到鍾寶賢這個名字，大抵剛踏入2000年不久，是同事唐詠詩在閒談中提到的，她說有一位在香港浸會大學歷史系教書的年輕學者，正在寫一本關於香港影視百年史的書，快將出版。我一聽到「百年」這兩個字，就本能地嚇了一大跳，這類豪言壯語，我向來是害怕及不大信任的。但是3、4年下來，因為工作上的關係，我和鍾寶賢有了交往，對她進行中的大計劃有所改觀。看來文靜內向的鍾寶賢，原來是一個很喜歡說故事的人，大抵跟她唸歷史有關。有時候跟她閒聊起香港電影史上的人或事，她就會眯起雙眼——「呢隻古仔或者可以咁講……」，然後便情不自禁地投入了敘事的樂趣，娓娓道來，頗有點說書的味道。她常常提起她的老師科大衛教授，有一回我在中央圖書館聽科的講座，發覺他操着一口純正的50年代廣東話，沒有學院派慣常的晦澀理論，倒是生生猛猛地閒話家常，平易近人，像在榕樹頭給孩子們說故事的父老叔伯。

香港電影的故事，迄今還沒有人可以從頭到尾說一遍。在沒有專業隊伍和專門機構進行研究的情況下，香港國際電影節自第3屆(即1979年)起，年復一年地策劃香港電影的回顧專題，出版專書，一點一滴地做着紮實的整理和探索的工作，從早年的林年同、劉成漢、舒琪到較後期的李焯桃和羅卡，莫不為建立香港電影史的基礎立下了汗馬功勞。在這裡，當然不能不特別一提前輩余慕雲先生，他多年來熱心慷慨地將自己的私藏資料跟同好分享，更出版了《香港電影史話》系列的書，為有心從事香港電影史的墾荒者提供了重要的參考。香港電影資料館的成立，雖然來得很晚，但總算是又向前跨進一步，近年來無論在影片的搜集與收藏、資料的整理，以及本土電影文化的推廣等各方面，都漸見成績。也許是時機比較成熟了，這幾年終於開始有人動筆書寫香港電影史——羅卡和澳洲學者Frank Bren的英文書稿已完成，快將出版；廣州的李以莊和周承人十年磨劍，現正在埋頭將材料整合成文字；而鍾寶賢的香港電影故事，亦將面世。

歷史從來不可能是無所不包的故事，鍾寶賢選擇了從行業史的角度出發，帶領我們從北到南，從戰前到戰後，從國語到粵語，從大片廠制到外判制，從大銀幕到小熒幕，從鬧烘烘的戲院到冰冷冷的網絡世界，老老實實地沿着歷史的足跡走過來，踏出屬於香港這個城市的舞步來。

黃愛玲

2004年9月12日

前言

為方便讀者閱讀，請讓我為這書寫一度戲橋：

戲橋

浮生百載，「香港電影」為自己揀選了最喜歡的劇本——恰如《傷逝》裡的涓生和子君，這是一個述說「電影」和「戲院」相愛相分的故事。

「電影」原是狼籍浪子，從遠洋飄泊到上海和香港，繼續他的四海為家，直至邂逅上「戲院」，……為了與「戲院」廝守，他改變了自己——由長十數分鐘、沒明星、沒曲折劇情的風景或紀錄片；演變成（「戲院」最喜愛的）90分鐘劇情片，為討芳心，他還加入了明星漂亮的面孔。

「電影」和「戲院」的廝守偏偏遇上橫逆——政治的左右分裂、國粵兩語言的文化衝突、戰亂流離接踵而至，「電影」和「戲院」被迫遠走，退到香港。亂世浮生，卻遇上星馬資金蓄養，開花結果——「電影」擁有自己的大片廠；「戲院」也擴展成院線；香港被稱為「東方荷里活」。

良辰美景漸漸過去，「電影」和「戲院」之間出現了第三者，她的名字叫「電視」，後來還加入第四者（錄影帶）、第五者（影碟）、第六者（有線電視）、第七者（電腦網絡）等，「戲院」覺得這段姻緣變得太擠迫。「電影」和「戲院」漸漸仳離，「電影」已不再為「戲院」而生。但相分後，「電影」和「戲院」都遇上身份危機——「戲院」索性把自己拆毀、變成商場和迷你影院；「電影」也滿肚疑問，不需討「戲院」歡心後，片長再不需是90分鐘、更不必有明星或劇情，前面有無限可能。

步入21世紀，「香港電影」正處於身份危機中——百年來「電影」都以菲林拍攝的金科玉律被DV打破，「香港電影」已不只是過往的電影；隨CEPA效應、中國市場冒起成為影視業應許地，「香港電影」亦放棄了像過往般香港的印記。

既不香港、又不電影的「香港電影」正在霧裡行軍。

這書第一至五章是「電影」和「戲院」相愛的前事；而第六至八章則是「電影」和「戲院」相分的後話。

三項材料

我一直祈許這書可以簡潔明快，但請原諒，最終我也割捨不到三項寶貴材料：（1）圖像；（2）口述；（3）數據資料。

書中的圖像材料來自多位影人、記者、片場攝影師；多所公私營機構及報社，這些作品和藏品已是最珍貴的一手史料，歷史價值遠勝我的文字，在此深切致謝，為表尊重，我把詳情列在鳴謝篇內。

書中的口述材料來自多位影人前輩的作品或訪問稿，透過細讀他們的憶述，願這書能生動地呈現人物面貌（和他們的時代信念和價值觀）。

數據資料是我最掛心的一環，翻閱史料，香港影視業的數據多不勝數，但卻因統計方法/目的不一，數字互相違悖，惟退而求次，這書以「延續性」（continuity）和「統一性」（consistency）作選取原則，祈許這些數據儘管有誤，其誤差也有延續和統一性，令我們可以觀察歷史升降趨勢。當然，將來為影業融資的精算師在運用這些數字時可要小心謹慎。

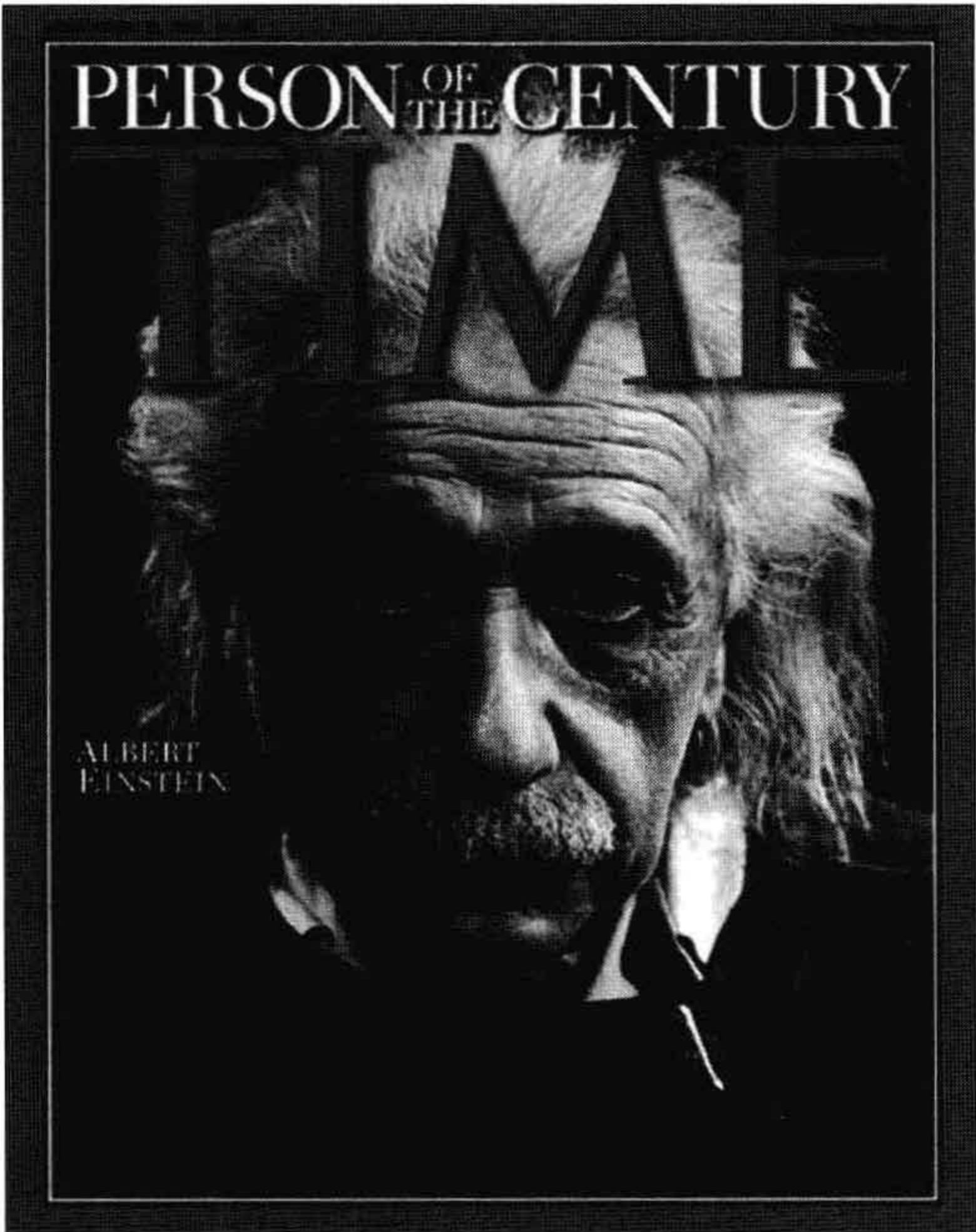
第一章

導論：電影工業 的結構

步入21世紀，香港電影工業正處於嚴冬之際，並靜待逢生的機會。回顧百年，香港電影是如何締造出自己引人入勝、星光璀璨、盛衰無常的曲折劇情呢？

1. 電影這商品

1.1 一部電影的生命週期

據《時代週刊》千禧年歷史趨勢大調查，電影已壓倒黃金，成為五大貴重商品之一。

電影不單是一門藝術，它也是一種商品。2000 年出版的《時代週刊》千禧特刊裡，便刊載了一個有趣的歷史趨勢大調查，列舉了人類歷史中五大貴重商品的排名榜。調查所見，過去一千年中，黃金是上榜次數最多、名列前茅最久的商品。絲與香料在雄霸歐洲市場數百年後，都在 18 世紀榜上除名。中國茶葉在 18 世紀上榜，但隨着歐洲人在錫蘭、印度等殖民地成功移植茶樹後，供求定律便把茶葉擠出榜外。工業革命出現後，煤、鋼鐵和軍械都在 19 世紀上榜。步入 20 世紀，世界大戰開展至天上雲端，軍械與飛機雙雙上榜；反觀煤和鋼鐵卻被擠出榜外。隨着科技的改變，電腦晶片成了石油以外全球價格最高的商品。而更叫人驚訝的是，千年來備受尊崇的黃金在 20 世紀突然被擠出榜外，取而代之的竟然還包括電影這藝術品（見表 1.1）！回顧歷史，電影驚人的商業影響力絕對不遜於它的藝術成就^{〔1〕}。

究竟電影這商品是如何開拓自己的富貴之路呢？自 1895 年，影片攝製、放映技術誕生起，電影的工業結構即出現了百年驚人劇變。例如在二次大戰後，電影業便成功建立起一個穩定的賺錢週期——影片在大型院線首輪放映後，移至小型戲院作二輪放映；割畫後發行影碟／影帶；待影像產品流通高峰過後，再將放映權出售給電視頻道。

為方便本文討論，戲院上映可被稱為影片播放的「第一窗戶」（first window）；影碟和影帶是「第二窗戶」（second window）；而有線電視、網絡電視和其他電子頻道則可稱為「第三窗戶」（third window）。每一道窗戶都是影片工業的「門市部」。以美國荷里活電影公司為例，電影回本的流程便包括：（1）戲院票房分賬，即依靠全球的發行、

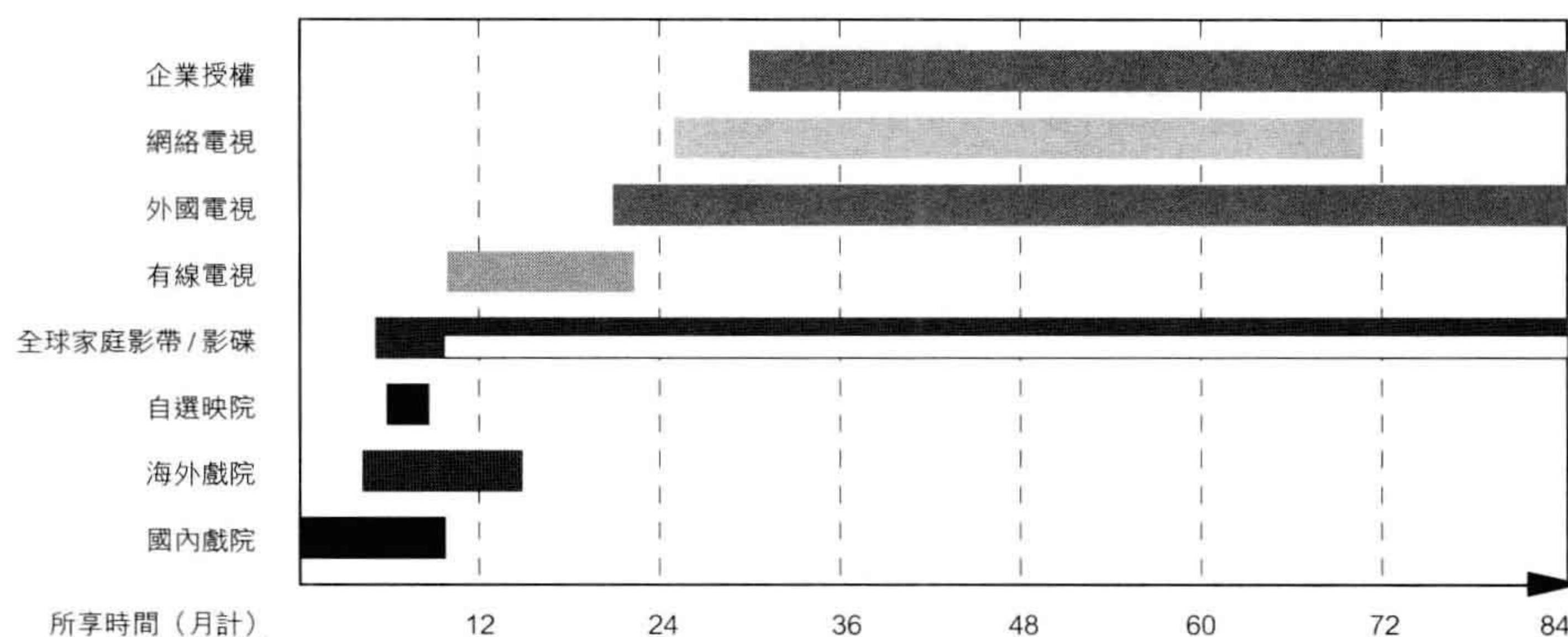
表 1.1 全球五大貴重商品排名榜

排名／年份	1000 年	1300 年	1500 年	1700 年	1900 年	2000 年
第一位	黃金	黃金	黃金	黃金	黃金	石油
第二位	絲	奴隸	瓷器	奴隸	煤	晶片
第三位	奴隸	絲	香料	布	木材	飛機
第四位	瓷器	瓷器	布	茶	鋼	軍械
第五位	銀	香料	槍械	木材	軍械	電影

資料來源：Time Millennium, New York: Time, Incorporation Home Entertainment, 2000.

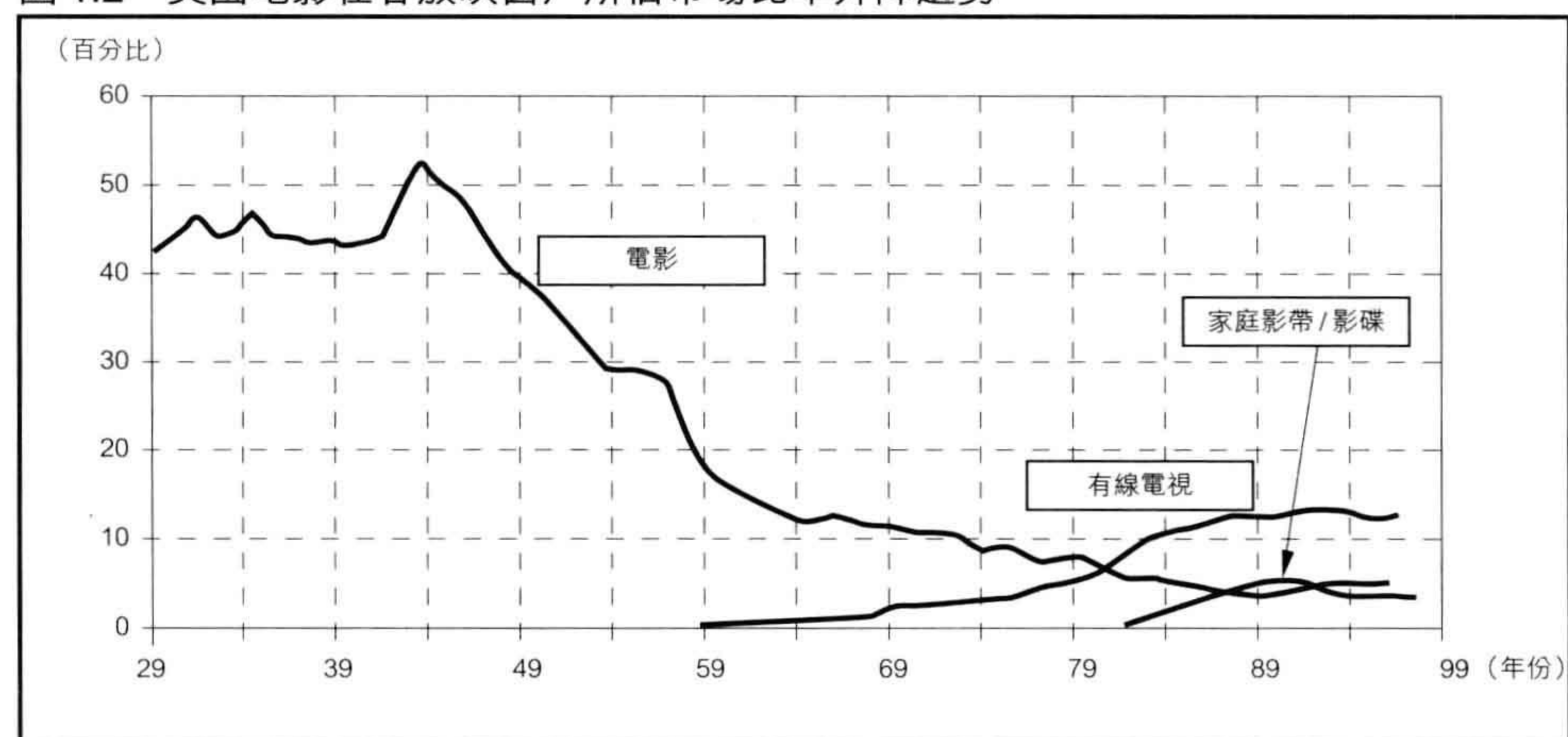
院線網絡，把影片作首輪及二輪放映；(2) 影片在戲院割畫後，發行影碟及錄影帶作出售或租賃帶來的利潤；(3) 賣給電視播映的版權費，售賣對象包括互動電視、衛星電視、收費電視及互聯網等，此外，還可自設電視頻道播放旗下電影的客戶收費或廣告費；(4) 建立電影主題公園，如華納片場、迪士尼樂園等；(5) 出售電影劇照、人物肖像權；(6) 建立連鎖零售店，製造及出售與影片有關之商品，如書刊、衣飾、玩具、精品等（見圖 1.1、1.2）。步入 90 年代，美國影視業已結合成一個龐大的全球工業體，利潤仿如天文數字。如每年全美戲院票房便高達 50 億美元、家庭錄影帶 100 億美元、唱片市場 70 億美元、有線電視收費 170 億美元，電影的確已成為貴重的商品。

圖 1.1 美國電影在各播放窗戶的資金回收週期（1996）

資料來源：Harold L. Vogel, *Entertainment Industry Economics, A Guide for Financial Analysis*, fourth Edition, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, p.76.

圖 1.2 美國電影在各放映窗戶所佔市場比率升降趨勢

資料來源：Harold L. Vogel, *Entertainment Industry Economics, A Guide for Financial Analysis*, fourth Edition, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, p.23.

隨着電影回收成本的渠道增多，商戰的戰場亦不斷擴展。綜觀電影百年史，影片的放映窗戶亦主宰了電影工業的融資渠道。

1.2 電影工業的融資

《臥虎藏龍》成功在國際融資，一度令華語影視界憧憬無限。

電影是一種跨國商品，既是商品，便有商戰。電影的角力場絕不單在於製作質素，影片工業最激烈的戰場其實在於發行和放映兩環節，如戲院院線和銀幕數目，影碟租賃店的陣容及地理分佈，網上或有線電視廣播渠道多寡等，放映窗戶正是電影工業的「門市部」，製作精良的影片，若沒有發行和上映渠道提供「門市」，也難逃蝕本命運。門市環節收入不佳，則不足以建立一個資金「循環系統」穩定的電影工業。在美國，銀行貸款在電影業的資金「循環系統」中便起了關鍵作用，部分銀行更夥合成銀團，成立了專門處理娛樂業的部門，聘用不少精算師（movie business analyst）搜集數據，以分析貸款給各製片公司、開拍各類片種，及投資在各放映窗戶的回收週期與盈虧比率。銀團越能把資金的來源和投資項目分散，它所承受的風險便越少。為保障盈利，銀團貸款給個別電影製作計劃前，會詳細評估製作單位的還款能力，如其誠信、往績、影片類型的普及程度、該片的預售（pre-sale）情況、預售合約內各條款的利弊等，以保證影片完成後會有可觀的回報（為減低投資風險，銀團在批出貸款前，更往往要求製作單位先辦妥一份「履約保證」（Completion Bond）。但由於保額費用往往相等於投保影片製作

表 1.2 美國戲院入座人數及票房收入

年份	票房（百萬美元）	較去年增減	入座人數（百萬人）	較去年增減
1980	4,030.6	-	1,021.5	-
1985	3,749.4	-6.9%	1,036.1	-
1990	5,021.8	-0.2%	1,188.6	-5.9%
1991	4,803.2	-4.4%	1,140.6	-4.0%
1992	4,871.0	1.4%	1,173.2	2.9%
1993	5,154.2	5.8%	1,244.0	6.0%
1994	5,396.2	4.7%	1,291.7	3.8%
1995	5,493.5	1.8%	1,262.6	-2.3%
1996	5,911.5	7.6%	1,338.6	6.0%
1997	6,365.9	7.7%	1,387.7	3.7%
1998	6,949.0	9.2%	1,480.7	6.7%
1999	7,448.0	7.2%	1,465.2	-1.0%
2000	7,670.0	3%	1,420.0	-3%

- = 資料不詳

資料來源：Screen Digest, June 1994, 1998, 1999, 2000, May 1997. 轉載自 Economic Research Associates, *The North American Market for Hong Kong Films*, Hong Kong: Hong Kong Trade Development Council, 2000, p.20.