

中国现代电影产业与电影创作研究丛书

明星影片公司探析

周斌 主编
艾青 著

中国出版集团
东方出版中心

中国现代电影产业与电影创作研究丛书

明星影片公司探析

周斌 主编
艾青 著

中国出版集团
东方出版中心

图书在版编目(CIP)数据

明星影片公司探析 / 艾青著. —上海: 东方出版中心, 2017.8

(中国现代电影产业与电影创作研究丛书)

ISBN 978-7-5473-1084-7

I. ①明… II. ①艾… III. ①电影业—电影史—研究—中国—现代 IV. ①J909.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 171157 号

明星影片公司探析

出版发行: 东方出版中心

地 址: 上海市仙霞路 345 号

电 话: (021)62417400

邮政编码: 200336

经 销: 全国新华书店

印 刷: 上海景条印刷有限公司

开 本: 890×1240 毫米 1/32

字 数: 392 千字

印 张: 15.75

版 次: 2017 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-5473-1084-7

定 价: 60.00 元

版权所有, 侵权必究

东方出版中心邮购部 电话: (021)52069798

总 序

—

法国著名电影史学家乔治·萨杜尔在其所著《世界电影史》的“前言”中曾说：“把电影作为一种艺术来研究它的历史(这是本书的目的)，如果不涉及它的企业方面，那是不可能的，而这种企业又是与整个社会、社会的经济和技术状况分不开的。因此，我们的计划是把电影作为一种受企业、经济、社会和技术严格制约着的艺术来加以研究的。”^①此言甚是。

的确，电影既是现代科技发展到一定阶段的产物，也是一种集体创作的综合性艺术样式；既是一种由电影企业拍摄生产并进入电影市场供广大观众消费的文化商品，也是一种受政治、经济和文化制约与影响的大众传播媒介。因此，对电影的研究就不能仅仅局限于对其艺术创作的基本规律、美学特性和各类影片及其创作者进行探讨分析，还需要对电影技术、电影产业、电影市场、电影观众、电影传播、电影思潮以及各个历史时期的政治、经济和文化对电影的影响等进行多方面的深入研究；只有这样，才能全面、系统、准确地了解和把握电影特性及其创作生产与发展演变的基本规律。

在电影研究领域，电影史研究是不可忽视的一个重要方面。简括而言，“一般电影史主要是把电影作为一种艺术现象来研究

① [法] 乔治·萨杜尔. 世界电影史. 徐昭, 胡承伟, 译. 北京: 中国电影出版社, 1982: 32.

和总结,揭示电影艺术的历史发展规律,阐述各种电影思潮、风格流派的继承与革新,研究电影的社会功能等方面”^①。由于电影史研究及其学术成果除了电影通史之外,还可以细分为断代电影史、类型电影史、区域电影史、专门电影史等,所以每一种电影史又有一些特定的研究对象和具体的研究要求。有些学者曾作过这样的划分:“电影史研究主要包括四个方面:1.关注传统杰作和电影大师的美学电影史;2.关注发明家和技术革新的技术电影史;3.关注制片、发行、放映并视电影为产业的经济电影史;4.关注观众的价值观、欲望和关切的社会电影史。”^②上述划分虽然包括了电影史研究的一些主要方面,但还不够全面。因为除了以上四个方面之外,电影史研究还包括其他一些内容。仅以中国电影史研究为例,大致有以下几种电影史研究方向及其成果样式:

其一,中国电影通史研究。中国电影通史研究是把中国电影诞生以后的各个历史阶段和各个区域的电影创作、电影产业、电影市场、电影思潮的发展演变情况进行“打通”研究,既概述电影创作生产、电影企业和电影市场发展演变等的基本情况,并对各个历史阶段一些有代表性的影片及其主创者和若干有影响的企业进行评析,由此总结经验教训、探寻基本规律;同时也论述各个历史阶段的政治、经济和文化等如何影响了电影创作、电影产业、电影市场和电影思潮的发展变化,等等。例如,由中国电影艺术研究中心和中国电影资料馆编撰的《中国电影图志》(1995),以及由程季华、李行和吴思远联合主编的《中国电影图史(1905—2005)》(2007)就属于中国电影通史著作。它们以较为详实的史料和图文并茂的形式,较真实、全面地勾勒和展现了中国电影诞生后所经

① 许南明,富澜,崔君衍主编.电影艺术词典(修订版).北京:中国电影出版社,2005:59.

② 许南明,富澜,崔君衍主编.电影艺术词典(修订版).北京:中国电影出版社,2005:58.

历的曲折发展的历史进程,以及在创作生产方面所取得的成绩;较好地₁把中国大陆、台湾和香港的电影创作与电影产业发展历史融合为一体。尽管就其内容而言,论述部分还不够详细充分,但毕竟在中国电影通史研究方面打开了局面,开了一个好头。

其二,中国断代电影史研究。中国断代电影史研究着重概述和论析某一历史阶段的电影创作、电影产业、电影市场、电影思潮的发展演变情况,评析一些有代表性的影片及其主创者,探讨其与同一历史时期政治、经济和文化发展的关系等。例如,程季华主编的《中国电影发展史》(1963)和陈荒煤主编的《当代中国电影》(1985)均属于断代电影史著作。前者概述和探讨了自电影传入中国和中国民族电影诞生以后到1949年新中国成立之前这一历史阶段包括香港电影在内的中国电影创作、电影产业和电影市场等的发展变革情况,是一部中国现代电影史著作;后者则着重论述了1949年新中国成立以后直至20世纪80年代初中国大陆的电影事业、电影创作和电影思潮的发展演变历程,是一部中国当代电影史著作。其他如酆苏元和胡菊彬的《中国无声电影史》(1996)、尹鸿和凌燕的《新中国电影史(1949—2000)》(2002)、章柏青和贾磊磊主编的《中国当代电影发展史》(2006)、丁亚平的《中国当代电影史》(2011)等,均属于各有特点的中国断代电影史著作。

其三,中国类型电影史研究。中国类型电影史研究是把某一种类型电影的创作发展历史作为具体研究对象,总结探讨其创作发展的经验教训和基本规律,具体评析一些有特点、有影响的影片及其主创者的艺术追求和美学风格等。例如,饶曙光的《中国喜剧电影史》(2005)、陈墨的《中国武侠电影史》(2005)、皇甫一川的《中国战争电影史》(2005)和高小健的《中国戏曲电影史》(2005)等,均属于类型电影史著作;它们分别对中国喜剧电影、中国武侠电影、中国战争电影和中国戏曲电影的类型特点、创作发展历程和主要创作者及其影片进行了较全面的分析探讨。

其四,中国区域电影史研究。中国区域电影史着重考察和研究中国某一区域或地区电影创作、电影产业和电影市场发展变革的历史进程,概述和评析一些重要的影片及其主创者,并从中总结出一定的经验教训和基本规律。例如,陈飞宝的《台湾电影史话》(1988)和修订版的《台湾电影史话》(2008)、杨金福的《上海电影百年图史》(2006)、赵卫防的《香港电影史(1897—2006)》(2007)和《香港电影产业史》(2008)均属于区域电影史著作。上述著作分别梳理和论述了中国台湾电影、上海电影与香港电影在各个历史时期发展演变的基本情况,以及电影创作、电影产业和电影市场发展变革的历史进程和经验教训,具有明显的地域文化特点。

其五,中国电影专门史研究。中国电影专门史研究着重概述和探讨电影的某一种样式(如动画电影、纪录电影、科教电影)创作发展演变的历史,或从电影文学、电影艺术、电影文化、电影理论、电影美学、电影批评、电影市场、电影产业等视角分别梳理和研究电影发展演变的历史,或注重研究少数民族电影创作发展演变的历史等。前者如颜慧和索亚斌的《中国动画电影史》(2005)、单万里的《中国纪录电影史》(2005)、赵惠康和贾磊磊的《中国科教电影史》(2005)等;后者如周晓明的《中国现代电影文学史》(上册1985,下册1987)、李道新的《中国电影批评史(1897—2000)》(2002)、周星的《中国电影艺术史》(2005)、李道新的《中国电影文化史(1905—2004)》(2005)、胡克的《中国电影理论史评》(2005)、沈芸的《中国电影产业史》(2005)、饶曙光的《中国电影市场发展史》(2009)、饶曙光等的《中国少数民族电影史》(2011)以及金丹元等的《新中国电影美学史(1949—2009)》(2013)等,均属于中国电影专门史著作。

综上所述,我们不难看出,仅从1949年新中国成立以来(特别是20世纪80年代以来)出版的各类电影史著作来看,中国电影史研究在若干主要方向和主要领域均取得了较为显著的成绩,已经

出版了不少有一定影响或有一定特点的学术成果,这无疑是一种十分可喜的现象。当然,还有一些研究方向和研究领域需要开辟与拓展,这也是中国电影史研究今后所面临的任务。

二

显然,中国现代电影史属于断代电影史研究。在这一研究领域里,早期电影工作者曾相继有一些学术成果问世,除了一批发表在报纸、期刊上的文章之外,作为论著出版的主要有徐耻痕的《中国影戏大观》(1927)、程树仁的《中华影业史》(载于1927年中华影业年鉴社出版的《中华影业年鉴》)、谷剑尘的《中国电影发达史》(载于1934年中国教育电影协会出版的《中国电影年鉴》)、郑君里的《现代中国电影史略》(载于1936年上海良友图书印刷公司出版的《近代中国艺术发展史》)等。这些中国现代电影史论著各有重点和特色:或着重探讨“中国影戏之溯源”,或注重论证“影戏源于中国”,或勾勒了电影输入中国后的发展演变情况,或概述了中国民族电影的诞生及其创作生产的发展等。其中郑君里的《现代中国电影史略》因为既清楚地论述了1909年至1932年中国电影产业、电影创作和电影市场的基本情况与主要特征,有较详实的史料,又较好地表达了一些作者独到的观点和见解,所以受到了中国电影史研究者的好评,被认为是“中国电影史研究最有价值的历史成果”^①。但是,由于上述论著中的大多数著作并非是作为独立出版物出版发行的,而是作为电影年鉴或艺术发展史中的一部分出版发行的,因篇幅有限,所以作者的论述就较为简单,有些观点未能充分展开,有些内容也未能深入论析。同时,再加上当时战乱频繁、时局动荡,电影史研究未能得到应有的重视,所以这

^① 酆苏元.另一个郑君里.当代电影,2005(2).

些著作产生的影响不大。

新中国成立以后,在新的时代环境和历史条件下,电影事业、电影创作和电影研究均有了新的发展,其中中国现代电影史研究也受到了当时电影界一些主要领导者(如陈波儿、袁牧之、夏衍、蔡楚生、陈荒煤等)的关注和重视,他们开始组织力量有计划地从事这项研究工作,并在此基础上编撰了中国现代电影史著作《中国电影发展史》。1963年,由程季华主编,程季华、李少白和邢祖文编著的《中国电影发展史》正式出版,这是一部颇具影响的中国现代电影史专著。尽管由于撰写该著作的时代背景和电影史研究的生态环境等多方面因素的影响,此书所体现的一些电影史观点和对某些影片及其主创者的评价尚有偏颇之处,但是该著作史料详实、梳理清楚、内容丰富,清晰地勾勒出了中国电影诞生、成长和发展的历史脉络,对此后中国电影史的研究产生了很大影响。自该书问世以后,“它一直被反复转述引用,虽一再遭到质疑,却也一时难以超越”^①。作为该书主要撰稿人之一的著名电影史学者李少白先生曾说:“《中国电影发展史》这本我参加编著的书,经过近40年的历史沉淀,各种不同史观的史学家,会发现它各种不同的缺点或局限,但就我看到和听到的意见,在史料丰富这一点上,大家意见差不多是比较一致的。1986年版《剑桥中国史·中华民国史(下卷)》在其第9章的注文中称:‘这部两卷著作至今仍是研究中国电影的内容包罗最广的著作。’这大约是符合实际的。”^②事实也确实如此。

20世纪80年代以来,随着改革开放和思想解放运动的深入发展,中国电影史研究有了新的开拓,其中对中国现代电影史的研

① 郦苏元.中国早期电影史的微观研究//中国早期电影研究(上).北京:中国广播电视出版社,2013:3.

② 李少白.影史権略——电影历史及理论续集.北京:文化艺术出版社,2003:2.

究也在原有基础上有了一些新的进展。特别是 20 世纪 90 年代以后,在电影史学界“重写电影史”的倡导下,陆续出版了一些新的电影史著作,但是,从总体上来看,有明显突破和显著创新的著作很少。北京电影学院陈山教授曾说:“中国电影史学界自 20 世纪 90 年代伊始就不断地发出要‘重写电影史’的声音,其潜台词就是要一步跨越作为内地电影史学时代里程碑的《中国电影发展史》而另起炉灶。然而,令人大跌眼镜的是,尽管围绕两个‘电影百年’,‘中国电影史’书籍汗牛充栋,但大多仍囿于《中国电影发展史》的史学框架而未见根本性的突破。这一中外史学界理论界罕见的学术现象不能不引起中国电影史研究学者的关注与思考。”^①的确,若要真正做到“重写电影史”,不仅在电影史料方面要有新的开掘和发现,而且在电影史观念和电影史撰写框架等方面都需要有所创新。显然,这项工作不可能是一蹴而就的,它需要电影史研究者切实下工夫去搜集和发掘一些新史料,并在深入研究的基础上以新的电影史观念建构中国电影史叙述的新框架,并以此来探讨和总结中国电影创作、电影产业、电影市场和电影思潮发展变革的基本规律与经验教训,及其与各个历史阶段的政治、经济、文化发展的关系,以真正实现中国电影史研究的突破与超越。

无疑,以新的电影史观念建构中国电影史叙述的新框架,从宏观上把握和论述中国电影发展变革的历史进程,对各种电影思潮、电影现象和各个历史时期一些有代表性、有影响的影片及其主创者给予客观准确的评析,并对电影产业和电影市场的发展变化进行较准确的概述和分析,从中总结出一些经验教训与基本规律,这是一项颇有难度的工作。正如中国电影艺术研究中心郦苏元研究员所说:“多年来,一些电影史学工作者致力于对中国早期电影历

^① 陈山.“重读”与“重写”:史学意识观照下的《中国电影发展史》//陈犀禾,丁亚平,张建勇主编.重写电影史,向前辈致敬.北京:中国电影出版社,2013: 67.

史的整体重建,但未见有根本性的突破。原因在于宏观观照和总体把握,绝非一日之功,须有足够的沉淀和积累。重写电影史,意味着历史观念的反思与改变,也意味着研究方法的创新与进步。”^①此言甚是。因此,先从微观的角度入手,选取一些有意义、有价值而过去研究较少或被忽略的研究对象,对此进行深入、细致的研究和辨析,不仅再现其真实的历史原貌,而且较深入地论析其在电影史上的意义和价值;由此以小见大、见微知著,可以为从宏观上更好地把握中国电影史发展变革的历史进程奠定坚实的基础。这样的“微观研究大大缩小了历史的时间与空间,集中于某个点,将之放大,以修正或弥补面的错误和缺漏。‘在经过若干例个案研究以后,倘若人们发现了存在于其中的某些共性,而这些共性与以前的某些具有普遍意义的结论不相符合,那么,新的结论甚至可以取代旧的概括。’微观研究常常通过条分缕析字斟句酌,从中找出微言大义,以改变或纠正原来的观点和思路”^②。的确,在中国现代电影史研究中运用微观史学的理论与方法,是深化研究、凸显创新,以真正实现“重写电影史”目标的一种重要途径。

三

众所周知,在中国现代电影创作生产发展的各个历史阶段,曾先后出现过不少电影公司,它们是电影创作生产和各类电影人才汇聚的实体机构。尽管这些电影公司有大有小,存在的时间也有长有短;但是,它们都在不同程度上为中国电影的发展作出了一定的成绩和贡献。其中一些存在时间较长、企业实力较强、产品影响

① 郦苏元.中国早期电影史的微观研究//中国早期电影研究(上).北京:中国广播电视出版社,2013:3.

② 郦苏元.中国早期电影史的微观研究//中国早期电影研究(上).北京:中国广播电视出版社,2013:5.

较大的著名电影公司,如20世纪30年代的明星影片公司、联华影业公司等,以及20世纪40年代的昆仑影业公司、文华影业公司等,其成绩和贡献就尤为显著。因此,中国电影史研究就不能忽视对这些电影公司进行深入探究和细致论析。虽然在电影史研究领域里,对某一个电影公司进行独到的个案剖析属于一种微观研究;但是,由于这种微观研究对于进一步深化和拓展中国电影史的研究是非常必要和十分有益的,所以就值得重视和提倡。

从20世纪20至40年代,对于各类电影公司的研究虽然也曾受到一些电影工作者的关注,在不同的电影报纸杂志或电影年鉴上曾陆续发表过若干篇总结探讨的文章,如《商务印书馆的影戏事业》^①《明星影片股份有限公司组织缘起》^②《天一公司十年经历史》^③《创办联华影业制片印刷有限公司缘起》^④等;但是,这些文章的内容还比较简单,多数是一些具体情况的介绍,尚缺乏系统的梳理和深入的研究。从20世纪50至70年代,由于各种原因,对中国现代电影史上一些电影公司的研究文章较少,在这方面的研究没有太大的收获和明显的进展。从20世纪80年代到新世纪,在改革开放和思想解放的历史发展潮流之中,随着电影研究领域的拓展和电影史观念的变化,对中国现代电影公司的深入研究开始逐步受到电影史研究者的关注,并陆续出现了一批新的学术成果。特别是自从电影理论界倡导“重写电影史”以来,对过去现代电影史研究较忽略的一些电影公司的研究开始受到了学术界的重视。但是,由于这些电影公司的年代较久远,各种资料(特别是影片资料)搜集难度较大等多种原因,迄今为止,有分量、有影响的学术成果仍然不多。

① 电影杂志,1924(3).

② 影戏杂志,1922,1(3).

③ 参见中国教育电影协会编.中国电影年鉴,1934.

④ 影戏杂志,1930,1(9).

正是在这种情况下,从2006年起,复旦大学影视文学博士点的六位博士生:郭海燕、艾青、周倩雯、郑健健、周仲谋、黄玲相继开始着重研究中国现代电影史上一些著名的电影公司,并以对这些电影公司的个案研究和深入论析作为其博士学位论文。他们历时数年,通过各种途径和方法查阅了大量的文献资料,并在此基础上进行了深入研究探讨,相继完成了对联华影业公司、明星影片公司、天一影片公司、新华影业公司、艺华影业公司和电通影片公司的研究,不仅全面、系统地梳理了这些电影公司诞生、发展和演变的历史过程,论析了其在各个历史阶段创作拍摄的各类主要影片之艺术特色,探析了一些代表性主创人员(主要是编剧、导演和演员)的艺术追求和美学风格;而且也总结了这些电影公司在企业管理、市场营销等方面的基本经验和不足之处;同时,还评析了当时政治、经济、文化的各种变化给电影企业发展带来的影响等。他们的论文力求从全方位、多角度对研究对象进行阐述和分析,以便在客观、真实地再现历史面貌之基础上,总结和探讨这些电影公司在创作生产、经营管理和市场营销等方面的主要经验教训和由此体现出来的一些基本规律,既丰富和拓展了中国电影史研究内容,又给当下电影产业的发展提供了若干有益的经验教训。

著名电影学者郑雪来先生认为:“任何历史著作都要解决历史主义的方法论问题,电影史研究当然不能例外。历史主义的三项基本原则是:要通过各种现象的发展去考察这些现象;要考察各个现象之间的联系;要从现代经验的角度去研究历史。”^①“如果说历史主义是总的方法论的话,研究各门类艺术史论问题还得有具体的方法论——美学、艺术学、社会学、心理学等等的方法论。电影史的研究也不例外。”^②可以说,这几位博士生在对上述电影

① 郑雪来.电影学论稿.北京:中国电影出版社,1986:285.

② 郑雪来.电影学论稿.北京:中国电影出版社,1986:286.

公司进行研究探讨时,除了采用历史唯物主义和辩证唯物主义的方法之外,还根据不同的研究对象分别运用了社会学、美学、作者论、类型电影等一些理论和方法,以使自己的研究和论述更加深入,也更具学理性。作为青年学者,他们虽然在电影史的知识积累和电影理论的学识修养等方面还有某些不足之处,但却能在研究和撰述中较好地表达一些自己的看法和见解,从而使其学术成果凸显出一定的新意。这些博士论文在撰写、评审和答辩的过程中,先后得到了其他兄弟高校不少专家学者的肯定和好评;同时,他们也相继提出了一些意见和建议,这对于进一步完善论文、提高论文的质量是颇为有益的。

为了使这些学术成果能产生更大的影响,2013年我们以“中国现代电影产业与电影创作研究”为题,以对联华影业公司、明星影片公司、天一影片公司、新华影业公司、艺华影业公司和电通影片公司的学术研究为具体内容申报了“上海市哲学社会科学重大项目”,在时任上海市社科规划办主任荣耀明研究员和参加项目评审的各位专家学者的大力支持下,该项目最终通过评审,被批准立项。此后,各位作者对论文原稿进行了精心修改和仔细打磨,以便使之更加完善。同时,在中国出版集团东方出版中心的领导和该研究丛书责任编辑的支持与帮助下,现在这些学术成果即将正式出版。在此,笔者作为这几位博士生的导师和该丛书的主编,谨代表各位作者向在博士论文开题、撰稿、评审、答辩各个阶段所有提出中肯建议、给予热心帮助的各位专家学者,以及在该项目立项评审和学术成果正式出版时予以大力支持的各位专家学者和出版社的领导与责任编辑等表示衷心感谢。

中国现代电影产业与电影创作研究丛书的出版是复旦大学影视文学博士点的师生在中国电影史研究领域进行深入研究和不断拓展的第一批学术成果,此后我们还将有一些学术成果陆续问世。

我们期待着电影界各位专家学者和广大读者的批评指正,帮助我们
把各项研究工作做得更好,以利于我们为中国电影史研究作出
更大的贡献。

是为序。

周 斌

2016年7月20日于复旦园

目 录

总序 / 1

绪论 / 1

第一章 明星影片公司的工业运作模式 / 18

第一节 公司发展历程 / 21

第二节 电影生产模式 / 49

第三节 电影宣传发行模式 / 69

第四节 电影放映模式 / 93

第二章 “明星电影”的美学范型(一): 商业美学 / 111

第一节 “明星电影”的商业美学特征 / 115

第二节 张石川: 中国电影商业美学的先驱 / 127

第三章 “明星电影”的美学范型(二): 改良主义美学 / 174

第一节 郑正秋与“长片正剧”的形塑 / 179

第二节 来自“鸳鸯派”文学的另一种动力 / 196

第三节 女性特质与民族想象的建构 / 210

第四章 “明星电影”的美学范型(三): 现实主义美学 / 237

第一节 “明星电影”的现实主义美学特征及其发展 / 241

第二节 夏衍：左翼电影剧作的主将 /265

第三节 洪深：电影文化运动的“鼓手” /285

第四节 程步高：以纪实风格“向左转”的导演 /306

第五节 沈西苓：现实主义的“罗曼蒂克者” /324

第五章 “明星电影”的美学范型(四)：通俗情节剧美学 /345

第一节 《空谷兰》：中国“善构剧”的源流 /353

第二节 《姊妹花》：家庭伦理剧的集大成者 /362

第三节 《马路天使》：现实主义与通俗情节剧的美学
联姻 /372

第六章 明星影片公司的文化特质 /386

第一节 走出“亭子间”：从“空间”的边缘到中心 /390

第二节 习得“洋泾浜”：跨文化交往的混杂性特质 /403

结语：明星影片公司与早期中国电影格局 /418

参考文献 /444

附录一 明星影片公司大事年表 /455

附录二 明星影片公司出品一览 /469

后记 /481