

韩国电影100年

우리영화100년

[韩]金钟元 郑重宪 著

[韩]田英淑 译

一部由韩国电影史学界泰斗金钟元和韩国电影评论家郑重宪精心制作的“纸上电影”。
一幅烛照生存在外强阴影下的韩国人民自我心灵的“影像画卷”。

韩国电影译丛

우리영화100년

[韩]金钟元 郑重宪 著
[韩]田英淑 译

2013·北京

CFP 中国电影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

韩国电影 100 年 / (韩) 金钟元, (韩) 郑重宪著;
(韩) 田英淑. - 北京: 中国电影出版社, 2013.3
(韩国电影译丛)
ISBN 978 - 7 - 106 - 03619 - 5
I. ①韩… II. ①金… ②郑… ③田… III. ①电影史 -
韩国 IV. ①J909.312.6
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 033441 号
图字: 01 - 2012 - 7032

우리 영화 100년

글쓴이 / 김종원 · 정중현

초판 발행 / 2001년 12월 15일

등록일 / 1951년 12월 24일 · 10-126

© 방일영문학재단 2001

The history of Korea Film © (The Bang II - Young Foundation), (61 - 1, 1Ga Taepyungro, Joong Gu, 100 - 756 Seoul Korea)

韩国电影 100 年

(韩) 金钟元 (韩) 郑重宪/著 (韩) 田英淑/译

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100013

电话: 64296664 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部) Email: cfpypygb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

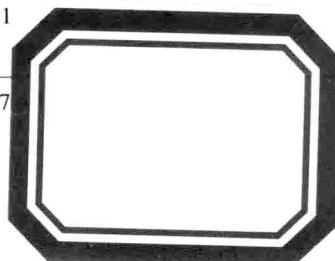
版 次 2013 年 11 月第 1 版 2013 年 11 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/787 × 1

印张/22.5

书 号 ISBN 978 - 7 -

定 价 52.00 元

本书由韩国文学翻译院资助出版

The "WORK" is published with the
support of "Literature Translation
Institute of Korea"(LTI, Korea).

序 韩国电影的发展之路

电影与电气、摄影是 19 世纪人类最伟大的发明。进入 20 世纪，飞机和电影给人们的生活带来了极大的影响和变化。飞机使人们在空间上的移动更加灵活顺畅，从而把地球缩小成地球村。电影通过机械复制的方式使梦想照进现实，并为想象力的无限扩展做出贡献。

19 世纪末，法国生物学家奥古斯特·卢米埃尔（1862—1948 年）和化学家路易·卢米埃尔（1864—1948 年）兄弟发明了兼容摄影和放映的活动电影机，并以此拍摄了《工厂大门》、《火车到站》等十余部短片，在 1895 年 12 月 28 日公开放映，这一天也被定为电影的诞生日，距今已经是 106 年。从那时起，经过两年时间，电影传至印度、中国、日本，最后进入韩国，开启了韩国活动写真时代，至今经历了 100 余年。

但是，活动写真以电影的形式扎根韩国的过程与近邻日本的电影的传入（1896 年）、放映（1897 年）、制作（1899 年）等固定模式不同。在韩国，无法直接制作电影，只得经历了一段冗长的传入和放映的接纳期。那时，受制于《乙巳保护条约》（1904 年）和《韩日合并条约》（1910 年）等屈辱条约，不得不将制作主导权交给日本。因此韩国电影起点——连锁剧《义理的仇讨》（1919 年）的登场是在 22 年漫长的摸索中进行的，并且附着在一部名为《代理母亲》的戏剧之上才得以完成。在韩国构成自主制作基础之前，除了演员之外，拍摄电影所需要的资金、技术都必须依靠日本。由此，韩国电影从诞生之初就违背了电影发展的固有规律。

韩国电影史的技术问题就是在电影创立初期形成的，即围绕电影传入时间的争议，日本人主导创作的电影应该如何接受，在最早的剧情片《月下的盟

誓》之前是否还存在名为《国境》的电影，至今还没有定论。不过，本书以具体的资料作为根据来补充和发展韩国电影的历史。

因此，《韩国电影 100 年》以上述事实为基础，总体上涵括了从 1897 年活动写真开始传入韩国到 90 年代韩国电影的崛起，整整 100 年的发展。这期间拍摄《阿里郎》（1926 年）的罗云奎和拍摄《没有主人的渡船》（1932 年）的李圭焕等电影人制作优秀无声电影。李明雨的《春香传》迎来了有声电影的时代。但是，由于日本殖民统治者的强制性的统治政策，使得韩国电影始终无法摆脱“御用”的桎梏。尤其是光复期的电影给后人带来的争议，以及未能展开韩国电影制作的自主力量，这样就折断了韩国电影展翅翱翔的翅膀。幸运的是，在战乱的废墟中，《春香传》（1955 年，李圭焕执导）的商业成功为电影复兴奠定了基石。60 年代是韩国电影的全盛期，全年制作数量突破了 100 部，到 60 年代末更是出现了年产量超过 200 部的繁荣景象。这一时期，文艺电影的制作水准提升了一个等级，不仅在制作数量上有了大幅度提升，而且在影片质量上也取得了较大进步，实现了质变和量变双重增长。《下女》（1960 年）、《误发弹》（1961 年）、《舍廊房客人与母亲》（1961 年）、《海边的小渔村》（1965 年）、《晚秋》（1966 年）等推出了金绮泳、申相玉、俞贤穆、金洙容和李晚熙等导演。但是在经历了石油风波后，因为经济疲软，70 年代产生了许多低俗的电影。庆幸的是，也制作出《冬天的女子》（1977 年，金镐善执导）、《星星的故乡》（1977 年，李长镐执导）、《傻瓜们的行进》（1975 年，何吉钟执导）等一些成功作品。

姜受延因出演林权泽导演的《种女》（1986 年）斩获威尼斯国际电影节影后桂冠，裴镛均的《达摩为何东渡》（1989 年）获得洛迦诺国际电影节最高奖。在 1990 年，韩国影坛终于实现了大逆转。90 年代是一个危机与挑战并存的时代，与好莱坞电影争夺银幕配额以及新世代电影人的出现给韩国电影界带来波澜。为了解决危机，韩国电影引入更合理的市场发行体系来对抗好莱坞电影对银幕配额的争夺。

本书共分为 10 章，分别由金钟元、郑重宪执笔完成。前半部分，即从

1897 年活动写真传入韩国至 60 年代韩国电影的复兴是由金钟元完成；后半部分，即从 70 年代的低谷期到 90 年代的产业化由郑重宪完成。

最后感谢在史料的收集上给予帮助的 Gim Jonguk，还有为本书的出版通宵工作的编辑部所有朋友，尤其是想向 Seo Hyeonmi 表达感谢之意。

目 录

第一章 电影的传入(1897—1918年)	
002	电影传入韩国时期
013	剧场的设立与繁荣
第二章 韩国电影的诞生(1919—1924年)	
	活动写真连锁剧和卫生启蒙电影的制作 028
	《国境》的上映及挫折 049
	《月下的盟誓》及电影社的活动 057
第三章 无声电影时期(1925—1934年)	
074	罗云奎时代的开幕
093	走自己的路和妓生演员的活动
102	KAPF电影运动的挑战与没落
108	新锐李圭煥登场
第四章 有声电影时期(1935—1945年)	
	从无声到有声 122
	被统制与饱经磨难的年代 141
第五章 激动人心的光复电影时期(1945—1954年)	
156	解放时期的光复电影
168	朝鲜战争时期的考验

第六章 韩国电影的复兴（1955—1969年）

战后复兴期的脉络 176

电影的全盛期 187

第七章 70年代韩国电影

218	低谷期
229	灰暗时代的风俗画
236	女招待电影：《星星的故乡》和《冬天的女子》
242	从萧条的环境中浮出的明星

第八章 80年代韩国电影

激变期的韩国电影	256
外部压力和审查风波	266
电影运动的火种	271
80年代韩国电影的收获	276
悬崖边上的希望，韩国电影的突破口	292

第九章 90年代韩国电影

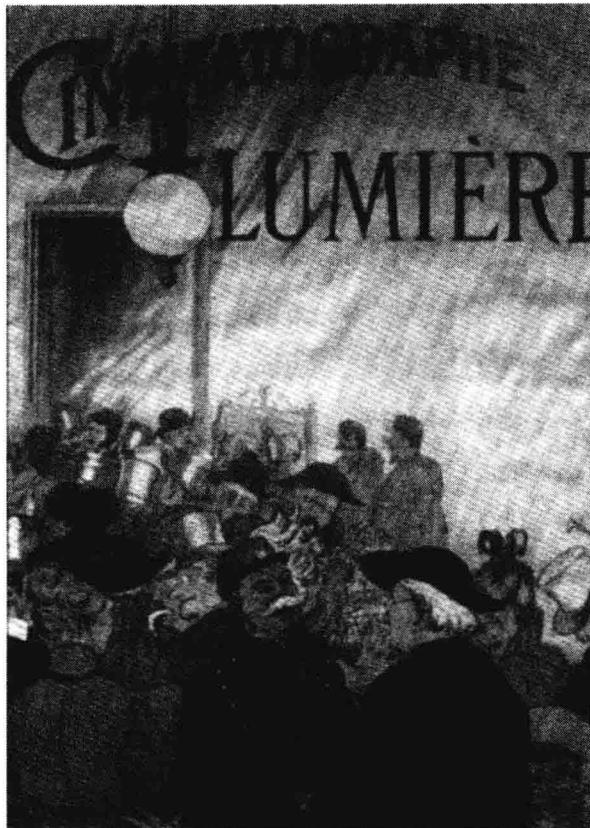
294	改革时期
311	90年代的成就
324	韩国大片的旋风
333	为韩国电影增光的主力
337	危机与挑战

第十章 21世纪韩国电影

媒体的革命	346
电影的生存方式	347

第一章

电影的传入（1897—1918年）

电影传入韩国时期

剧场的设立与繁荣

电影传入韩国时期

阿斯顿·豪斯的作用

19世纪后期，随着兴宣大院君的下台，在帝国主义列强经济压迫下的韩国逐渐由闭关锁国走向开放。开放政策实施后，韩国首先接触的国家是日本。1876年，韩国与日本签订了《江华条约》¹。按照条约规定，三年之内陆续开放了元山、仁川、釜山三个港口城市。紧接着，从朝鲜高宗十九年，即1882年开始，韩国相继与美国、英国、德国（1883年）和法国（1886年）等国家签订通商条约，西方的工业产品也随之大量涌入了韩国。西方文化的传入给朝鲜王朝后期传统儒家社会的方方面面带来巨大冲击。与此相应，韩国的封建制度也渐渐走向了衰败。韩国和西方列强的通商以及西方文化的传入和接纳，不是在韩国社会发展过程中自然形成的，而是帝国主义资本扩张政策的一个方面，被强迫的特点十分突出。²这是时代的潮流，但也是大势所趋。

随着社会的开放，韩国皇室成员与英国籍美国人亨利·考布朗（Henry Collbran）于1898年1月18日共同成立了“汉城电气会社”³（也称为“东大

1 《江华条约》：又称《江华岛条约》、《日朝修好条规》、《日鲜修好条规》、《丙子修好条约》，是日本与朝鲜于1876年2月26日在江华岛签订的不平等条约。该条约的签订标志朝鲜打开了国门，并进入半殖民地半封建社会，为34年后彻底沦为日本的殖民地做了铺垫。——编者注

2 赵基准：《韩国近代经济发展史》，《韩国文化史大系2》，高丽大学民族文化研究所，1963年，第765页。

3 1898年初，高宗皇帝对首尔市内电气事业很关心，于是由李根培和金斗升为名义出资人成立了皇室企业——汉城电气会社，并将其委托为哈利·博斯特韦克和亨利·考布朗经营。1903年6月，由哈利·博斯特韦克和亨利·考布朗在首尔东大门附近的汉城电气会社的空地上修建影院，开始名为“东大门器械厂”、“东大门电车车库”等，后来定名为“东大门电气会社活动写真所”。不久转让给亨利·考布朗直接经营的“韩美电气会社”名下。1907年再次易主，经营权转让给朴承弼，更名为“光武台”。起初，“光武台”只放映电影，没多久，改建为传统舞台剧场。——编者注

门电气会社”），负责推进电车、电灯、电话等电气产品的运营工作。第二年春天，完成了从西大门至清凉里的电车轨道铺设及开通工作。几乎是同一时期，电影¹也被引进到韩国。1895年，在法国里昂经营摄影器材的卢米埃尔（Lumiere）兄弟发明了“活动电影机”（cinematograph）——一种既是摄影机，又是放映机和洗印机的机器，即在1秒钟内可以连续拍摄和放映16格胶片的放映机，其拍摄的《火车进站》和《婴儿的午餐》等一些重视生活的纪录短片也传入了韩国。因此，韩国也像印度和中国一样，早期电影开始于外片的引进，制作也只能依赖外国人，处于被动地位。

1896年2月20日，电影由法国传到了英国伦敦，同年5月以尼古拉二世（Nikolai）大帝加冕典礼的拍摄为契机传到了俄国，同年6月在美国纽约开始拍摄。1896年7月7日，电影传入印度孟买，由此开始，电影被陆续介绍至东亚各国。同年8月11日，电影传到中国的商业中心上海，第二年（即1897年）2月15日在日本大阪南地演舞场也开始崭露头角。

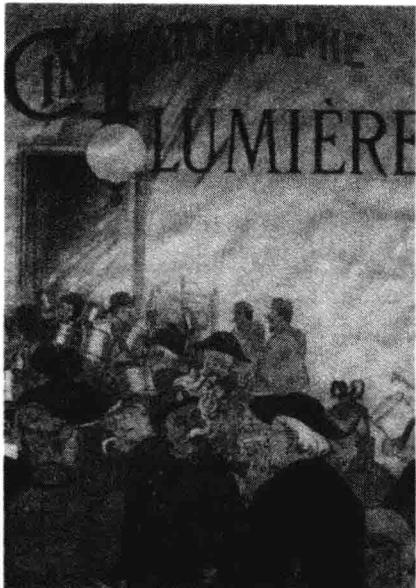
根据现存的韩国电影历史的文献记载，一般来说电影最早被介绍到韩国的时间是1903年6月24日，这也是迄今为止最为普遍的一个说法。这个说法以1903年6月24日的《皇城新闻》上登载的电影广告为依据：

东门内电气会社机械厂施术活动写真，日曜及阴雨除外，每日下午八时十时设行大韩及欧美各国生命都市各种剧场绝胜光景具备。许入料金铜货十钱。

根据以上广告可知，除周日与阴雨天外，每晚八点至十点，在东大门汉城电气会社的器械仓库（机械厂）内放映记录国内以及其他欧美各国秀丽景色的电影，票价为铜币10钱。

通过《皇城新闻》（1903年7月10日）的报道还可以推测出，当时电影

¹ 电影在韩国最初翻译为“活动写真”或“自动幻画”、“活动照片”，后改称为“映画”。在本译著中，凡涉及专有名词一律为“活动写真”或“映画”，其余一律统称为“电影”。——编者注

活动电影机宣传海报（1895年）

发明活动电影机的卢米埃尔兄弟

汉城电气会社东大门发电所

在东大门电气会社大约连续上映了十天，观众对电影的反应非常热烈。观众坐电车到放映地，每晚收入一百余元。受此启发，新门内“协律社”也购置了电影放映器材放映电影，一时聚集了数千名观众。但是，在放映过程中因为电线短路引发火灾，一时间观众四处逃散，最终导致数十人受伤。¹

与在其他主要外国城市中大概用一年半时间普及电影放映的情况不同，作为新文明的利器走进大众生活而引发热烈反响的电影，为何在近邻日本普及六年后，才进入韩国？特别在当时，日本和韩国之间的文化交流已经十分顺畅，这多少有些让人费解？在朝鲜半岛²周围的中国和俄国对韩国的影响势均力敌的情况下，日本在1876年以《江华条约》为契机成功打开韩国国门。8年后，日本又强迫韩国签订了《汉城条约》，进一步扩大自己在朝鲜半岛的影响力。可以说此时的日本，比任何时候都更需要绥靖政策。在这样的政治、社会性的变动时期出现的电影，相比一般的通商行为，它不仅是一种商品，更是鼓动开放、教化大众的重要手段。不仅如此，电影作为当时的一项新发明，其自身也备受关注。因此，即便仅仅从电影是迎合大众的媒体的特点来看，电影的传入也是不可抗拒的历史潮流。

那么，电影在韩国的第一次放映到底在什么时候呢？对这个问题，笔者认为1897年10月10日左右比较恰当。1897年10月19日的《伦敦时报》上的一则报道可以看做是把原来“1903年是电影引进时期”的说法提前五年的重要史料。

阿斯顿·豪斯在泥岘放映电影

电影在不知不觉中也进入了远东朝鲜。1897年10月上旬，阿斯顿·豪斯（Astor House）在朝鲜北村泥岘租用了中国人的一所破旧的棚子3天，利用瓦斯灯放映电影。所放映的电影是法国百代（Pathé）公司制作的纪

¹ 《流回吊唁》，《帝都报》，1903年7月10日。

² 韩国人称朝鲜半岛为“韩半岛”，在尊重中国历史及国情的情况下，在本译著中一律称为“朝鲜半岛”。——编者注

录短片。阿斯顿·豪斯说，以前曾在首尔¹西大门放过一天的纪录短片，但是现在已无从考证。看电影需要买票，而民众生活非常贫困，想看却没钱买票，只能在门外徘徊，看起来非常可怜。阿斯顿·豪斯就向朝鲜民众低价销售和自己有关系的朝鲜烟草株式会社生产的廉价日本香烟，并为带来空烟盒的顾客提供免费看电影的待遇。这些影片是阿斯顿·豪斯和朝鲜烟草株式会社共同购买的。同时，阿斯顿·豪斯还向每位观众免费发放 7 张漂亮的妓生图像的彩色照片。此后，再没有阿斯顿·豪斯以外的其他人在朝鲜境内公开放映过电影。日本从 1896 年引进电影，迄今为止上映的电影都反响热烈，然而在朝鲜想要像日本那样广泛普及电影似乎是一件十分困难的事情。这些电影是由阿斯顿·豪斯和朝鲜烟式株式会社共同购买的。²

——本文作者：阿斯顿·豪斯（客座记者）

这篇报道指出，在 1897 年 10 月上旬前后 3 天时间内，一位名叫阿斯顿·豪斯的英国人和朝鲜烟草株式会社 (The Korean Tobacco Company) 共同购买法国百代公司的纪录短片，租借忠武路泥岘的一所中国人所有的棚子为放映场所，并让带来一定数量空烟盒的观众免费看电影，还发放 7 张印有妓生彩色照片的卡片作纪念。报道同时还提到，在此之前也有过一次电影放映，但是并没有什么记载。同时在该报道的上下位置还刊登了当时泥岘提供电影公开放映场所的棚子的图片和排成扇形的 7 张印有妓生彩色照片的卡片。

作为电影公开放映场所而被提及的泥岘是今天以首尔市忠武路二街为中心的区域。因为从南山下来的坡路十分泥泞，一下雨就非常难走，“泥岘”由此得名。

¹ 首尔，韩国首都。古时，首尔因位于汉阳之北，名为“汉阳”。14 世纪末，朝鲜太祖李成桂迁都汉阳，改名为“汉城”。日本殖民统治时期，汉城改称“京城”。光复后，沿用“汉城”名称。2005 年，汉城的中文译名改为“首尔”。为避免歧义，在本译著中，除专有名词保留其当时的名称，其余均统称“首尔”。——编者注

² 《伦敦时报》，1897 年 10 月 19 日。

日本人一到此地，就把这一带更名为“本町”，并从1895年开始重修此路。¹

值得关注的是，在没有电力的当时，把瓦斯当成动力来驱动放映机的行为，以及在谈到韩国电影历史时经常提及的朝鲜烟草株式会在英美烟草公司之前就已经把放映电影当成宣传香烟销售的一种手段的事实。日本从1887年开始开发并使用利用瓦斯灯的移动式电影放映装置，但是，对于那时朝鲜烟草株式会社推出的香烟是什么样子，以及公司是从何时开始营业等详细情况却不得而知。

参考19世纪90年代出现的汉城谷香合资公司生产的卷烟的彩色照片，²或者之后在泥岘成立分公司的日本村井兄弟商会的香烟销售广告以及仁川烟草工场完工等记录，³可以推测，不管工场的规模大小，⁴当时在韩国国内是存在有一定实力的烟草公司的。

依据现存的有关电影史的资料显示，英美烟草公司是最早在韩国为宣传香烟而放映电影的。英美烟草公司成立于1902年，总部是上海英美烟草公司，上海英美烟草公司是英国烟草公司与美国烟草公司联合成立的。4年后，即1906年，英美烟草公司开始生产香烟。当时为了促销香烟，为带来10个高档烟空烟盒或20个中档烟空烟盒的观众提供免费观赏电影的服务。⁵笔者推测朝鲜烟草株式会社生产的不是“北票”、“新票”那样的香烟，因为后来提供空烟盒代替门票服务的韩美电气公社（汉城电气公社的后身）夏季电影欣赏会（1906年），以及“优美馆”在提供这种服务时所展示的香烟清单里，并没有这种香烟。

为观看电影的观众提供漂亮妓生照片的情况，通过赵丰衍的文章《开化时期汉城风俗图》（1989年，正东出版社）可以推测出一些大致的情形：

¹ 伊才景：《汉城定都600年》，首尔新闻社，1993年，第53页。

² 烟草生产工会：《烟草生产工会史》，1982年，第56—57页。

³ 《每日新闻》，1989年10月1日。

⁴ 金元模：《韩国近代史年表》，檀国大学出版社，1984年，第173页。

⁵ 《每日申报·特别广告》，1906年5月1日。

1906 年英美烟草公司为促销香烟，为提供 10 个空烟盒的观众提供免费观赏电影的服务，日后这种做法风行一时。（《釜山日报》，1917 年 4 月 3 日）

为了促销肥皂提供免费电影的广告（《东亚日报》，1922 年 4 月 29 日）