

Chinese Film 110 Years

中国电影110年

(1905—2015)

中国电影博物馆

北京电影学院

编

王海洲 主编

CIP 中国电影出版社

Chinese Film 110 Years

中国电影110年

(1905—2015)

ISBN 978-7-106-04714-6

9 787106 047146 >

定价：88.00元

Chinese Film 110 Years

中国电影110年

(1905—2015)

 中国电影博物馆 编
 北京电影学院
王海洲 主编

 中国电影出版社

2017·北京

cnzbook.com

图书在版编目 (CIP) 数据

中国电影110年：1905—2015 / 王海洲主编. —北京：中国电影出版社，2017. 5

ISBN 978-7-106-04714-6

I. ①中… II. ①王… III. ①电影史—中国—1905—2015 IV. ①J909.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第089040号

责任编辑：张 晗

封面设计：联创睿合

版式设计：联创睿合

责任校对：孙 健

责任印制：张玉民

中国电影110年：1905—2015

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:cfpygb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 中国电影出版社印刷厂

版 次 2017年10月第1版 2017年10月北京第1次印刷

规 格 开本/787×1092毫米 1/16

印张/34.25 字数/710千字

书 号 ISBN 978-7-106-04714-6/J · 1948

定 价 88.00元

编 委 会

主 任：陈志强 侯光明

副主任：李米莉 李志斌

执行副主任：王 健

成 员：（按姓氏笔画为序）

王海洲 卢 忆 刘思羽 刘 洋

刘 佳 陈 瑶 苏 洋 张 蕾

张诗雅 杨 丰 周 强 高 宁

高 越 唐 鸿 雷 博 藏洁冰

专家委员会：（按姓氏笔画为序）

陈 山 李道新 陆弘石 吴冠平

封 敏 胡 克 郦苏元

主 编：王海洲

副主编：刘思羽

目 录

序言一	001
序言二	003

第一章 中国电影工业及艺术流变

一 “影戏”传入与中国电影的诞生	006
1. 早期电影放映活动及影院建设	006
2. 中国电影制片业的萌芽	012
3. 商务印书馆的电影活动	016
二 商业制作模式下的市场竞争	022
1. 冉冉上升的“明星”	022
2. 20年代电影公司及行业先驱	026
3. 邵氏兄弟与“天一”公司的突围	035
4. 罗明佑与联华影业公司的浮沉	040
三 电影为时代发声	046
1. 左翼电影运动的源起及艺术光彩	046
2. 左翼影人自己的阵地“电通”	055
3. 国防电影的新方向	059
四 抗战时期及战后的电影创作	061
1. 战时电影的格局裂变	061
2. 战后进步电影的重镇“昆仑”	070
3. “文华”及其文人情怀的影像世界	074

五 新中国电影事业的发展	081
1. 新中国电影制片业的发展流变	081
2. 国有化改造与私营电影业的出路	086
3. 新中国电影事业的先导者	090
4. 新中国电影的发行和放映活动	094
5. “十七年”重要电影政策与调整	099
六 新中国电影艺术的探索	101
1. 从“市民电影”到“人民电影”	101
2. 1959“国庆献礼片”	105
3. “大跃进”的时代产物——纪录性艺术片	108
4. “文革”时期的电影创作	110
七 中国电影技术革命与产业新业态	120
1. 早期电影技术革命的流变	120
2. 电影拍摄基地与影视产业链开发	126
3. CCTV-6：打开电视看电影	132
4. 当代中国电影技术的革新	136
5. 院线整合与差异化发展	141
6. 互联网与中国电影	144
八 外片引进与国产商业电影的崛起	149
1. 中国译制片的银幕历程	149
2. 《红番区》及好莱坞大片引进20年	156
3. 《英雄》及国产商业电影的崛起	160
4. 电影类型形态新发展	164
5. 新生代导演格局	171
6. 合拍片的起与兴	177
7. 中国电影“走出去”	183

第二章 电影作品与人物

II 一 初创时期的电影先锋	192
-----------------------	------------

1. 早期长故事片的类型化探索	192
2. 郑正秋与早期家庭伦理剧的开拓	196
3. 早期电影剧作的发展与《申屠氏》	201
4. 鸳鸯蝴蝶派与早期电影	206
5. 20年代古装片滥觞	210
6. 万氏兄弟与早期动画电影	214
7. 早期中国电影明星	221
8. 由“唯美”走向现实主义的史东山	230
9. 田汉与他那“银色的梦”	237
10. “五四”新文艺与中国电影的首次结合——《春蚕》	242
二 黄金时代的中流砥柱	244
1. 银海诗人孙瑜	244
2. 拥抱民众与时代的电影大师蔡楚生	250
3. 灵魂的写实主义者——吴永刚	254
4. 古典幽默的温情写手朱石麟	258
5. “伯乐”卜万苍	263
6. “映画人心”的费穆	268
7. 马徐维邦与中国早期恐怖电影	274
8. 忧患写实的沈西苓	278
9. “千面人”袁牧之的电影传奇	284
10. 新电影、新影星：赵丹、白杨、周璇与金焰	289
三 银海舵手之潮起潮落	298
1. 金山、张瑞芳与《松花江上》	298
2. 演艺天才石挥	302
3. 《武训传》及其政治批判	306
4. 老舍与电影	309
5. 喜剧导演吕班的悲剧人生	314
6. 22大电影明星	319
7. 新中国第一位女导演王苹	325
8. 老兵益壮之沈浮	329
9. 老“北影”的光彩——水华、崔嵬、凌子风、成荫	333
10. 李俊——铁骨铮铮见柔情	342

四 新时代的光荣与梦想	349
1. 谢晋的家国情怀与历史反思	349
2. “儒将导演”谢铁骊	358
3. “第四代”：贴近生活的诗意表达	363
4. “第五代”：横空出世的民族想象	368
5. “第六代”：凤凰涅槃的艰苦探索	376
6. 主旋律电影——从《开国大典》到《建党伟业》	380
7. 贺岁电影与冯小刚	384
8. 动作片新态势与功夫明星	389

第三章 电影文化事业

一 理论教育与民间电影文化	398
1. 百年电影教育事业一览	398
2. 本土电影理论的拓荒	408
3. “十七年”中国电影理论的发展	411
4. 农村电影放映	414
5. 民间电影收藏	420
二 电影管理及行业现状概述	425
1. 新中国电影管理制度流变	425
2. 中国电影行业机构及协会	428
3. 中国电影专项资金	434
4. 中国电影公益事业	438
5. 重要华语电影节及奖项	446

第四章 港台电影

一 特色与多元的香港电影	458
1. 《庄子试妻》与香港电影制片的开端	458
2. 沦陷前的香港电影	460
3. 大中华影业公司	464

4. 永华影业公司和大佬的电影梦	469
5. 长城影业公司	473
6. “邵氏兄弟”与东方好莱坞	476
7. “邵氏”武侠新世纪	482
8. “电懋”风格和陆运涛的追求	487
9. 邹文怀与嘉禾影业	493
10. 香港电影新浪潮	498
11. “新浪潮”之后香港电影类型片的繁荣	503
12. “后九七”的香港电影	509
二 传统与变异的台湾电影	515
1. 台湾健康写实主义电影	515
2. 台湾新电影	519
3. 台湾新新电影及之后	524
4. 中西风格交融的李安	528
跋	533

序言一

陈志强

(中国电影博物馆党委书记)

为纪念中国电影诞生110周年，中国电影博物馆经深入研究，确立了编著出版本书的思路和立项，并以委托方式和北京电影学院合作，开展了《中国电影110年（1905—2015）》的编撰工作。中国电影在110年的发展历程中，取得了令人瞩目的成就，在世界电影发展史上谱写了光辉的篇章。为编撰一本不同于传统教科书的、兼具“工具书”性质的电影史著，为电影学界和业界了解110年电影发展提供更有特点的资源 and 数据，更好地服务电影业发展，我们与电影学院合作，并由王海洲教授主持编写了这本著作，献给读者。

该书从电影工业、电影艺术、电影人物、电影事业等多个维度，通过搜集整理各类书籍、年鉴、地方志和研究文献等资料，“宏观切入”、“取其大者”，从中国电影110周年发展历程中重要的影人、影片、典型事件着笔，简明、生动、清晰地勾勒了一幅中国电影110年波澜壮阔的历史画卷。本书与传统电影史著的最大不同点，在于把与电影事业和电影产业相关的内容，特别是中国电影进入“新百年”（2006—2015年）涌现的诸多新的电影现象和电影业态，如微电影、互联网电影、电影IP、电影众筹，以及电影事业的新发展纳入进来，使得这项研究不仅具有历史厚重感，更具有强烈的时代气息。

该书的编写出版，汇聚了中国电影博物馆领导和研究人员的心血，得到了北京电影学院侯光明书记、张会军院长的大力支持及王海洲教授率领的撰写团队的积极努力，得到了中国电影出版社的支持与协助。付梓之际，我谨代表中国电影博物馆向为该书写作和出版付出辛勤劳动的所有领导、师生及研究人员、编辑表示衷心的感谢！也欢迎广大读者批评指正。

序言二

侯光明

(北京电影学院党委书记)

由中国电影博物馆和北京电影学院合作研究，王海洲教授凝心聚力的新作《中国电影110年（1905—2015）》即将出版，托我写序，深感责任重大。众所周知，110年的中国电影历史是伴随着大分化、大变革、大改组、大发展的110年中国近现代历史走过来的。当下，我们身处一个影像的时代，电影已经成为百姓文化消费和精神需求的重要内容。电影学本身包括了电影艺术、电影技术、电影教育、电影产业等内容，包罗万象，内涵巨大。电影既是艺术的综合体，更是相关学科多重属性的集大成者。所以，《中国电影110年（1905—2015）》这样一部著作的完成之艰辛可想而知。拿到这本书的清样，阅读之后，我既为中国电影110年波澜壮阔的历史而感动，也感到中国电影的全面建设任重而道远。作为北京电影学院的建设者和教育者，我们理应扛起中华文化的大旗，理应有这样的文化自信和文化自觉，来写作和出版这本书。因此，作序成为我个人义不容辞的责任，也是我对王海洲教授勇于担当精神的钦佩之情使然。

电影作为一种艺术形式自1895年12月28日诞生以来到今天，有了长足的进步和发展。第二次工业革命后，技术和艺术的结合促成了电影的诞生。伴随着技术的发展，从默片到有声，黑白到彩色，胶片到数字，一路走来，电影艺术和技术的互动不断地螺旋式向前推进电影事业的发展。同时，电影走入主流社会，电影以产业的形式规模发展，成为了艺术类商品，特别是半个世纪以来好莱坞作为电影产业的领军者，引导着世界电影产业的潮流，也对世界其他国家和民族的电影产业发展形成巨大的压力。而中国电影在诞生之初，在半殖民地半封建的社会环境中，中国的知识分子和文艺英才从弘扬中华文化、观照现实生活和有益于人民与社会的目标出发，不断促进中国本土电影艺术、电影技术、电影教育和电影产业的发展。可以说，这110年的中国电影发展史是一部悲壮而进取的成长史，也是砥砺中国社会不断进步的奋斗史。

历史是一面镜子，指引我们前进；历史是一笔财富，值得我们传承。中国电影的110年，这段中国从半殖民半封建的孱弱状态一直走到电影大国、逐步走向电影强国的历史，不仅对中国电影教育和电影事业，乃至对世界的电影教育和电影发展都具有非常重要的启发价值。北京电影学院人作为中国电影教育的传承者和建设者，铭记、研究和书写中国电影历史是与生俱来的使命和担当。一代代中国电影人和电影教育人做出了很多贡献，为后来的电影人提供了充沛的精神营养和宝贵的历史经验。所以，110年中国电影的历史更是值得书写，意义重大。

《中国电影110年（1905—2015）》突破了以前中国电影历史研究的思维定式，另创电影历史的书写结构，从工业、产业、市场、艺术、技术、文本、作者等角度展开对中国电影的历史叙述，兼及动画片、译制片、电视电影与电影教育、电影事业等方面，开放的电影观念使之成为中国电影史著中较有创新的一种尝试。除此之外，该著作还集主编与作者多年研究之心得和成果，对港台电影进行了较为全面深入的历史呈现。同时，作者梳理和参阅了大量电影历史资料，以系统、完整、多视角的思维方式回顾了中国电影历史，运用翔实的史料奠定了基础扎实的研究，在学术性、知识性与普及性等方面均具有一定的历史价值和现实意义。该书是一部电影观念视野开阔、时空跨度较完整、观点表述颇适切的中国电影史著。

这部著作的顺利完成有赖于团结、扎实、执着的科研集体，王海洲教授和他的研究生们为此书付出了很多努力，为更深入地研究中国电影史贡献了力量、开辟了道路。中国电影产业大发展的今天，中国电影强国的建设，尤其需要中国电影历史和中国电影文化的学术研究给予强大的支持。电影教育是面向未来的教育，是有益百姓生活、社会发展和国家建设的事业。伟大的事业召唤有为的青年，希望本书能吸引更多电影人投身中国电影史的研究，特别是在中国电影史研究中能够积极探索中国特色的电影发展道路和电影强国的建设道路。

再次由衷地向为此书付出辛劳的作者、出版者和所有人表示感谢。
是为序。

1
第一章

●
中国电影工业及
艺术流变

“影戏”传入与中国电影的诞生

1. 早期电影放映活动及影院建设

电影通过放映传入中国

电影传入中国是由商业电影放映开始的，放映的地点最早是在上海。据《申报》记载，1896年8月11日，上海徐园内“又一村”放映了“西洋影戏”，这是中国第一次电影放映。此时距法国卢米埃尔兄弟于1895年12月28日成就电影诞生仅8个月。电影传入中国之初，尚无专门放映的场所。影片是穿插在“戏法”“焰火”“文虎”等一些游艺杂耍节目中间放映的。由于地处市井闹市，观众又以普通市民为主，所以并无多少时尚与高雅可言。在这里，观影与看戏、听曲一样，是传统娱乐方式的一种延伸。

电影刚刚在中国放映时，人们对这个新鲜玩意儿的称呼五花八门，如“西洋影戏”“电光影戏”“美国影戏”等，后来逐渐简化为“影戏”，这成为了中国人早年对电影的通用名称。我国早有“影戏”之说，汉代就出现了“灯影戏”。“灯影戏”又称为“影子戏”或“皮影戏”，是一种融合了戏曲和剪纸的民间传统的艺术。后来还传入了欧洲。它与活动画片、轮盘等一起，被视为电影发明的先导。

中国早期的电影放映市场主要掌握在外国商人手中。1899年，西班牙商人加伦·白克（Galen Bocca）携带放映机和短片来到上海放映电影，但后来因为经营不佳、营业效益不好，只得将所有设备转让给了他的朋友西班牙商人雷玛斯（A.Ramos）。1903年，雷玛斯先后在上海乍浦路跑冰场、大马路同安居茶馆内放映电影，后又移到四马路

上海出现的首个“固定的”电影放映场所
——福州路上的“青莲阁”茶楼

虹口大戏院外景

青莲阁，并在此固定了下来。这样，“青莲阁”便成为当时上海首个“固定的”电影放映场所。在雷玛斯的经营下，影片不断增映，生意兴隆。1908年，他在上海搭建了一座可容纳250人的“虹口大戏院”，这是上海第一家正式电影院。在此之前，影片放映多以杂耍的形式在戏院、茶楼、跑冰场、菜馆等公共场所中作为附属的娱乐活动供市民消遣，并没有成为一种独立的商业服务。雷玛斯后来又修建了维多利亚影戏园、夏令配克影戏园等多所豪华影院。他于1923年组织的雷玛斯游艺公司，发展成为当时最大的连锁放映机构，控制上海半数以上的电影放映市场。成为了上海放映业的大亨。直到1926年他才离开中国返回西班牙。

紧随其后，在上海，更多外国商人参与到电影院的投资经营中来，比较集中的是在虹口一带：葡萄牙人郝思倍（S.G.Hertzberg）修建了爱普庐影戏院；意大利人劳罗（A.E.Louros）改福建大戏院为上海大戏院，放映电影；日本人投资了东京活动影戏院和东和活动影戏院；出租影片的英商林发影戏公司，也开始放映电影，把鸣盛梨园改为爱伦活动影戏园；西班牙人古藤倍（B.Goldenberg）开设了共和影戏园。

1902年，北京也出现了商业性的电影放映。一位外国人携带设备在前门打磨厂租借了福寿堂放映。据当时记载，影片内容应为爱迪生所拍摄的短片，如“美人首旋转微笑，或着花衣作蝴蝶舞”及“黑人吃西瓜”“脚踏赛跑车”“马由墙壁直上屋顶”等¹。1903年，中国人林祝三自欧美携带影片和放映机回国，也在打磨厂租借天乐茶园开展放映活动，他是第一位放映电影的中国人。

1907年，由外商经营专为外国人放电影的平安电影公司，是北京第一家电影院。²也是在1907年，一座专映电影的独立影院“比照戏院”在香港落成。该影院的合伙人是有“香港电影发行大王”“电影院大王”之称的卢根和一位犹太商人，“院址在云咸街口，……可容观众五六百人，入场券二毫四毫，日一场夜一场，观者极

1 《北京电影事业之发达》，《电影周刊》1921年第1号。

2 田静清：《北京电影业史迹》上册，北京出版社1990年出版，第9页。