

미국 콘텐츠 산업동향

CONTENTS INDUSTRY TREND OF USA

한국콘텐츠진흥원
미국사무소

kocca KOREA
CREATIVE CONTENT
AGENCY

주간 심층이슈

『독립영화시장 분석』

◎ 작성취지

- 미국의 영화가 발전할 수 있었던 요인들 중 하나가 독립영화의 활성화라고 할 수 있는데, 그 배경과 역사를 이해함으로써 현재와 미래의 영화산업을 예측하고자 함

◎ 작성순서

- 들어가기
- 독립영화계의 현황
- 독립영화시장의 활성화
- 정리 및 시사점

1. 들어가기

■ 독립영화의 역사

- 미국에서 매년 만들어지는 750 - 800여 편의 극장용 영화중에서 많은 영화가 독립영화제작사에 의해 만들어지고 있으며, 메이저 혹은 독립배급사를 통해 배급되고 있음
- 그러나 무엇보다도 중요한 것은 이러한 미국영화의 환경 속에서 미국영화가 전 세계를 장악하고 있으며 그 원동력이 독립영화로 여겨지고 있음
- 1908년도에 설립된 Motion Picture Patents Company (MPPCA)의

- 특히 대부분은 발명왕 에디슨이 소유하고 있었으며, 주로 에디슨을 비롯한 측근들에 의해 영화가 제작, 배급되었음
- 1912년, 1915년 법원에의 Motion Picture Patents Company(MPPCA)의 특허가 취소됨으로써 독립영화제작의 기회가 열렸으며, 동부를 중심으로 독점되던 영화사의 간섭을 피해 캘리포니아 남부로 진출해 동지를 틀기 시작했으며 이후 사무엘골드윈과 워너브라더스를 중심으로 영화산업이 큰 성공을 거두기 시작하였음
 - 에디슨의 간섭을 피해 서부로 온 대형 독립영화사들의 사업성장으로 소규모의 독립영화사들의 성장을 막는 시절이 있었으나, 현재는 서로 공존하는 관계로 발전함으로써 대형 영화사들도 독립영화의 중요성을 인정하고 있음
 - 거대기업으로 성장한 스튜디오들은 제작, 배급 그리고 극장상영까지 독점을 하였으나 다른 독립영화사나 제작자들의 공평한 경쟁이 되지 않는다는 이유로 극장사업을 매각하라는 법원명령을 1948년에 받음으로써 극장사업을 분리하게 됨

2. 독립영화계의 현황

■ 독립영화의 특성

- 독립영화들의 대부분은 메이저 영화 스튜디오에서 제작되지 않지만 때때로 스튜디오가 직접 또는 간접적으로 관여되기도 함
- 메이저 영화 스튜디오가 직접 관여하지 않는 이유는 독립영화들의 대부분은 저예산(100만 달러~2,000만 달러)이나 중간예산(2,000만 달러~5,000만 달러) 영화이기 때문임
- 간혹 큰 규모의 영화가 독립영화사에 의해 제작되는 경우가 있기도 함
- 저예산 독립영화들의 대부분은 제한상영, 지역상영에 의지하지만, 경우에 따라 영화제를 통해 전국 또는 전 세계 개봉을 하기도 하며,

- 이는 무명 영화인들의 유일한 무대라고 볼 수 있음
- 독립영화들은 브루스 윌리스, 존 트라볼타, 팀 로빈스 등과 같은 최고의 배우들을 출연시켜 영화제에 출품하여 예술적 가치를 인정받고 상업적 흥행에 성공하기도 함
 - 또한, 배우들 역시 인지도를 높이는 기회가 됨으로 스튜디오작품뿐만 아니라 독립영화에도 많은 출연을 하고 있음

■ 메이저 스튜디오에서 지원하는 독립영화사

○ Sony Pictures Classics

- 다큐멘터리, 독립영화, 예술영화를 주로 배급하며, Sony Pictures entertainment로부터 영향을 받지 않는 독립된 부서로 주로 저예산의 영화들을 배급하고 있음

○ Fox Searchlight Pictures

- 20세기 폭스사의 부서이며 독립영화, 영국영화, 드라마, 공포, 그리고

외국영화의 제작과 배급을 주로 하고 있으며, <슬럼도그 밀리어내어> 제작으로 아카데미상을 수상했으며, 그밖에 <주노>, <블랙스완>, <리틀 미스 선샤인>, <더 폴리 몬티> 등을 제작 배급하였음

○ Paramount Vantage

- 예술성 있는 영화의 제작과 배급을 주로 하고, 상업적인 성공을 많이 거두지 못했으며 파라마운트 스튜디오의 지속적인 도움을 받고 있음

■ 독립영화관의 추세

- 독립영화 제작자들의 주요 무대였던 소규모 전통 극장들은 6만 5,000만 달러의 디지털 전환 비용 때문에 20% 이상 약 1,000억 개 이상의 극장이 문을 닫게 될 것으로 예상되고 있음
- 35mm 영화 필름제작사인 코닥필름의 파산과 영화관들이 디지털방식으로 전환함으로써 메이저 배급사들은 35mm 필름의 배급을 디지털 방식으로 바꾸어 앞으로 모든 영화 제작과 배급이 디지털로 전환하게 됨
- 독립영화 제작자들도 디지털로 영화를 제작해야 함은 물론 메이저 극장 또는 배급사와의 관계가 중요하게 됨으로써 독립영화의 취지와 목적이 주목되고 있음

3. 독립영화시장의 활성화

■ 국제 필름 페스티벌

○ 국제 영화제의 시작

- 1932년, 베니스 영화제를 시작으로 크고 작은 국제 영화제를 비롯해 매우 전문화되고 지역 영화제가 전 세계적으로 이목을 집중시키며 영화계의 큰 행사로 자리잡게 됨
- 영화제를 통해 무엇보다도 제작자들의 다양성이 두드러지고 있으며, 그만큼 관객들의 선택폭이 넓어졌음

○ 경쟁 영화제(Competive Feature Film)

- 경쟁 영화제로서 베를린, 카이로, 칸느, 고아, 몬트리올, 모스크바, 산세바스찬, 도쿄, 베니스 영화제들이 유명하며 이곳에서 수상한 작품들은 전 세계적으로 인정을 받음

○ 실험 영화제(Experimental Films)

- 1963년부터 시작한 앤아버 영화제는 미국에서 현재까지 진행되고 있으며 독립 영화제작자들의 주요 무대가 되고 있음

■ 미국 내 주요 영화제

○ 선댄스 필름 페스티벌

- 미국뿐만 아니라 전 세계적으로 유명한 영화제로써 극장용, 단편, 다큐멘터리, 드라마 등 거의 모든 분야의 독립영화를 상영하는 미국

최대의 독립영화제이며, 매년 유타주에서 개최되고 최근에는 그 영역을 런던으로까지 넓히고 있음

○ 텔룰라이드 필름 페스티벌

- 콜로라도주에서 매년 8월과 9월 사이에 열리는 영화제로써 프란시스 포드 코폴라를 비롯해 클린트 이스트우드, 조디 포스터, 잭 니콜슨 등이 참여했던 영화제임

○ 오스틴 필름 페스티벌

- 작가들을 위한 모임으로 시작하여 매년 10월에 열리는 영화제로 발전하였으며, <인 디 에어>, <블랙스완>, <아폴로13> 등이 스크리닝 되었으며, 작가들과 프로듀서들의 중요한 네트워크가 이루어지기도 함

○ 지로 필름 페스티벌

- 유일하게 제작자가 모든 비용을 마련해서 제작한 영화들을 대상으로 하는 영화제로서 토론토, 뉴욕, 로스앤젤레스, 마이애미 비치 등 많은 도시에서 열리며 독창적이지만, 저예산의 소규모 영화제임

○ 샌프란시스코 인터내이션 필름 페스티벌

- 가장 오래된 영화제 중에 하나로써 평균 150편의 영화가 50여 개국에서 출품되며, 특히 해외영화 중에 미국 배급이 확정되지 않은 영화들을 중심으로 열리는 영화제임

○ 시애틀 인터내셔널 필름 페스티벌

- 5월에 3주 동안 열리는 이 영화제는 해외 독립영화와 다큐멘터리를 중심으로 400여 편이 상영되며, 선정된 작품 중에 15만 달러~30만 달러를 시에서 지원하고 있음

○ 뉴욕 필름 페스티벌

- 전 세계의 작품들이 상영되는 권위 있는 영화제로써 28편의 극장용과 16편의 단편을 선정하여 50년간의 역사 속에 매년 9월과 10월 사이에 열리고 있음

■ 독립영화 제작자의 성공 사례

○ 프란시스 포드 코폴라

- 프란시스포드코폴라는 자신의 회사를 통해 제작한 <레인 피플>을 스페인의 ‘Donostia-San Sebastian International Film Festival’ 에 출품했으며 관객들의 폭발적인 관심으로 워너브라더스로부터 배급을 약속받았음
- 그는 또한 파라마운트 영화사로부터 <대부>의 제작을 의뢰받아 제작하여 큰 성공을 거두었음

○ 아포칼립스 나우

- 아포칼립스 나우는 스튜디오의 간섭을 피해 본인이 투자하여 제작해 큰 성공을 거두었으며 새로운 사례를 남기게 되었음

○ 조지 루카스

- 조지 루카스는 <THX 1138>를 제작하고 그의 재능을 인정받아 워너브라더스로부터 배급약속을 받았으며 유니버설 스튜디오로부터 <아메리칸 그래피티>의 제작비를 받아 제작하게 됨
- 조지 루카스 역시 스튜디오의 간섭을 받지 않기 위해 복부로 프로덕션을 옮겨 제작한 <스타워즈> 역시 성공하였음

○ 스티븐 스피버그

- 스티븐 스피버그의 <쥬스> 역시 큰 성공을 하였으며, 독립적인 제작자들의 콘텐츠와 제작방식이 상업적으로 큰 성공을 한 경우로 볼 수 있음

○ 마틴 스콜세지

- 마틴 스콜세지의 <비열한 거리>는 상업적으로 성공한 영화는 아니었으나 로버트 드니로, 하비 카텔 등이 출연해 주목을 받았으며 <좋은친구들>, <택시드라이버> 등 명작을 제작하였으며, 꾸준히 독립영화제작을 하고 있음

○ 쿠엔틴 타란티노

- 쿠엔틴 타란티노의 <저수지의 개들>은 120만 달러의 제작비용으로 선댄스 필름 페스티벌에 출품해 좋은 평을 받았으며, 2년 뒤 펄프 픽션을 칸느 영화제 출품에 대성공을 이룸

○ 제임스 카메론

- 제임스 카메론의 <터미네이터>는 제작비 680만 달러로 수익을 창출한 이 영화는 독립투자를 받아 제작 하였으며, 할리우드에서 보기 드문 열정과 재능으로 스튜디오와 마주 마찰을 빚어온 그는 독립영화로 성공 최근 <아바타>까지 가장 성공한 영화 제작자로 인정받고 있음

○ 크리스토퍼 놀란

- 크리스토퍼 놀란은 <메멘토>로 독립영화계에서 인정받았으며, <인셉션>을 비롯해 최근 <다크나이트 라이즈> 등 메이저 스튜디오의 작품을 제작함

○ 구스 반 산트

- 구스 반 산트의 영화는 <약방의 카우보이>와 같이 대부분이 독립작품이며, 특히 <굿윌헌팅>은 1,000만 달러의 제작비를 들여 1억 3,800만 달러의 수익을 내는 큰 성공을 이룸

○ 데니스 호퍼

- 데니스 호퍼의 <이지 라이더>는 1970년대 미국문화의 한 부분을 연출, 이 영화에는 자연조명을 사용하였고 전 세계적인 성공으로 피터 폰다, 데니스 호퍼, 잭 니콜슨 등이 입지를 굳히는 영화가 됨

○ 브라이언 싱어

- 브라이언 싱어의 <유주얼 서스펙트>는 감독 겸 배우인 케빈 스페이시의 경력에 막대한 영향을 끼친 영화로써 그 후 독립영화와 스튜디오영화 등에 모두 등장하게 되었음

○ 조나단 데이튼

- 조나단 데이튼이 감독한 <리틀 미스 선샤인>은 Fox Searchlight Pictures의 독립투자기금으로 제작된 영화로 800만 달러의 저예산으로 1,000만 달러의 수익을 올린 성공작이며 제작자는 계속 독립영화의 제작을 하고 있음

○ 다니엘 미릭

- 다니엘 미릭의 <블래어 위치>는 월마트에서 산 카메라로 3만 5,000달러 제작비용으로 2억 5,000만 달러의 수익을 냈으며, 이는 오로지 독립영화에서만 가능한 일이라고 여겨짐

○ 데이빗 토히

- 데이빗 토히의 <피치블랙>이라는 독립영화로 시작한 그는 메이저 스튜디오 영화 <도망자>, <워터월드> 등을 시작으로 독립영화와 스튜디오영화 모두를 제작하고 있음

○ 제이슨 라이트맨

- 제이슨 라이트맨의 <주노>는 Fox Searchlight Pictures 등의 독립투자기금 \$700만 달러 제작비로 2억 3,100만 달러의 수익을 내었고, 특히 무명의 첫 스크린라이터의 대본으로 만들어진 작품으로 유명하며, 독립영화의 가능성을 보여준 작품 중에 하나임

4. 정리 및 시사점

■ 할리우드 독립영화사 정리

- 에디슨을 주축으로 한 Motion Picture Patents Company(MPPCA)의 간섭과 통제를 피해 서부로 진출한 독립영화사들은 할리우드에서 몇 개의 큰 영화사로 발전하면서 독점적 횡포를 하는 악순환을 거친 역사를 가지고 있지만 많은 고통과 성장 속에 영화산업의 중심지로 성장하였음
- 역사에서 볼 수 있듯이 미국영화 발전에는 독립영화가 큰 부분을 차지하고 있으며, 앞으로도 독립영화를 통해 많은 인재들의 발굴과 콘텐츠가 제작되어지라고 봄
- 전통적인 독립영화관(35mm film)의 감소는 독립영화제작자들에게는 좋은 소식은 아니지만 디지털시대를 준비하고 새 시대의 기술과 방식을 준비해야 할 시기라고 봄
- 영화는 일종의 종합예술의 형태로 볼 수 있으며, 제작자들은 자신의 창의력을 간섭 없이 표현하기를 바라고 있기에 많은 독립영화제가 발전하였으며 대부분은 할리우드에서 떨어져있는 것을 볼 수 있음

- 자신의 창의력을 충분히 반영한 영화의 제작이야말로 진정한 영화산업의 발전을 기대할 수 있으며 모든 제작자들의 소원이기도 하기에 많은 독립영화의 활성이 중요하며 제작편수와 지원이 늘어나고 있음
- 영화산업의 역사와 특성상 독립영화 없이 메이저 스튜디오만으로는 결코 영화산업의 발전을 기대 할 수 없으며, 메이저 스튜디오에서도 독립영화의 중요성을 인정, 상호 발전에 적극 참여한다는 점에서 시사 하는 바가 크다고 볼 수 있음