

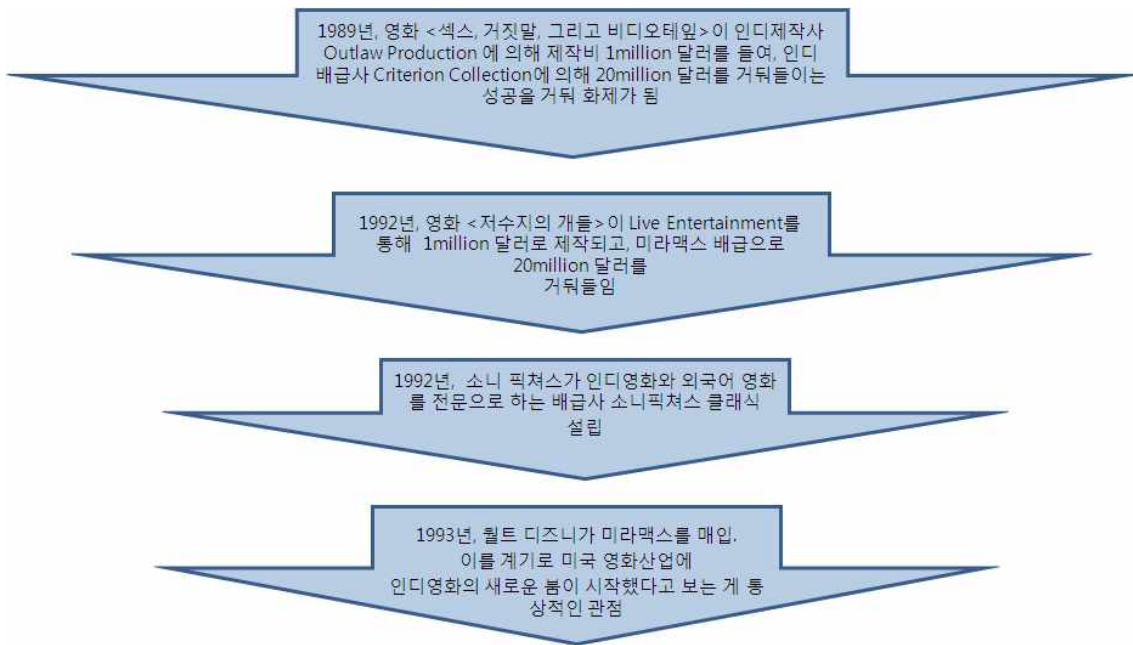

미국 인디펜던트 영화의 현주소

□ 미국 인디펜던트 영화의 전통과 변화

- 미국 인디펜던트 영화의 전통은 이른바 인디펜던트 영화의 대부분을 이루는 존 카사베트(John Cassavetes)에게로 거슬러 올라감.
- 존 카사베트의 첫번째 장편 영화 *Shadow*(1959)는 스튜디오가 아닌 라디오에 출연하여, 티켓가격 \$2를 미리 지불해 줄 것을 호소하는 방식으로 개인 투자를 받아 제작
- 이후 오늘날 인디펜던트영화(이하 인디영화)는 두가지를 포함함:
  - 6대 메이저 스튜디오 계열의 예술/저예산 영화(specialty영화)
  - 메이저 스튜디오에 속하지 않은 존 카사베트의 전통을 잇는 순수 인디영화

<표 1> 미국 인디영화의 전성시대

- 현재, 메이저 스튜디오의 인디 영화사인 워너 인디펜던트, 파라마운트 빈티지가 2009년 사업을 정리한 이후, 대표적인 인디 영화사들은 라이온스게이트와 와인스타인 컴퍼니(The Weinstein Company)가 대표적인 인디영화사로 남게 됨

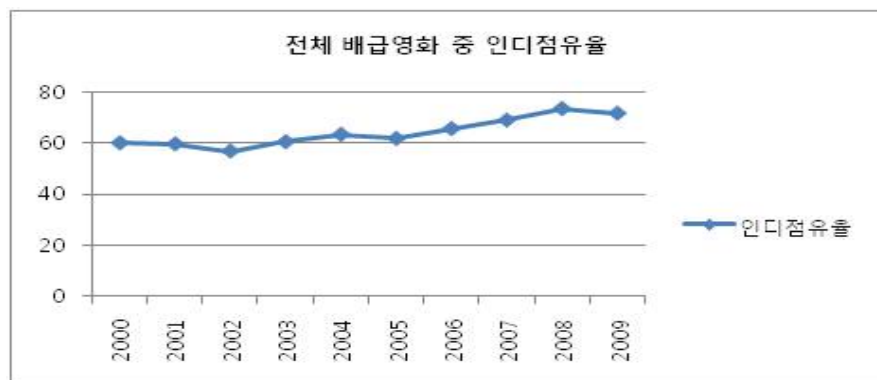
미국 대표 인디 영화사	설립년도	대표작
First Look Studio	2006	An American Crime, Dedication
Focus Features	2002	Smiley Face, Lost in Translation, Pianist, Traffic, Brokeback Mountain
Fox Searchlight	1994	Little Miss Sunshine, Garden State, Napoleon Dynamite, 28 Days Later, Juno
IFC Films	2000	My Big Fat Greek Wedding, Transamerica, Y Tu Mam Tambien
Lionsgate	1976	Fahrenheit 911, American Psycho, Saw,
Magnolia Pictures	2001	The Host, Jesus Camp
Newmarket Films	1994	Memento, Monster, The Passion of the Christ
New Yorker Films	1965	My Architect, Woman is the future of man
Palm Pictures	1998	Sex and Lucia, The work of director Stephane Sednaoui, Dancehall Queen
Paramount Vantage	1999~2009	Babel, Mean Creek, Virgin Suicides
Regent Releasing	1999	Vivers Happiness, Spent
Roadside Attractions	2003	Supersize Me
Samuel Goldwyn Films	1996	He Loves Me, He Loves Me Not, TaeGukGi: The Brotherhood of War
Screen Gems	1999	Resident Evil, Hostel, Underworld
Sony Pictures Classics	1992	The City of Lost Children, Capote, Crouching Tiger Hidden Dragon
Think Film	2001	Born Into Brothels, The Story of Weeping Camel
Warner Independent Pictures	2003~2009	Before Sunset, March of the Penguins, The Science of Sleep
The Weinstein Co./ Dimension Films	2005	The Libertine, Transamerica
Zeitgeist Films	1988	Taste of Cherry, Travellers and Magicians

<표 1> 미국 대표 인디 영화사

- 인디영화는 미국 전체 배급되는 영화들 중 평균 65% 정도에 해당되며 2007년 이후 월스트리트의 경기 침체에 따른 영화투자의 불황속에서도 꾸준한 증가세를 보임
- 순수 인디영화의 제작/개봉 증가 이유:
  - 월스트리트의 영화 투자가 애초 순수 인디 영화가 아닌 메이저 회사에게 이뤄졌기 때문에, MPAA에 속하지 않는 순수 인디 영화에는 영향을 미치지 않음
  - 디지털 기술의 발달과 수용으로 손쉽게 영화제작 가능하게 됨

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
개봉작 수	479	454	475	455	489	507	594	609	633	558
MPAA 멤버 스튜디오	191	183	205	180	179	194	204	189	168	158
- 6대 스튜디오	103	108	123	102	100	113	124	107	108	111
- 6대 스튜디오계열사	88	75	82	78	79	81	80	82	60	47
순수 인디펜던트	288	271	270	275	310	313	390	420	465	400
	(60%)	(59.6%)	(56.8%)	(60.4%)	(63.3%)	(61.7%)	(65.6%)	(68.9%)	(73.4%)	(71.6%)

<표 2> 메이저 스튜디오 vs. 순수 인디영화 극장 배급 비율(출처: MPAA)

□ 미국 인디 영화의 제작비용 조달방식

1) 정부보조

- 각 주 정부가 운영하는 영화 제작 지원 방식은 대부분 지역에서 촬영하는 영화에 대한 보조금 제공 혹은 세금혜택
- 영화촬영을 유치하고, 이로써 지역의 고용창출과 지역에 대한 홍보효과를 동시에 얻음
- 50개 주 중에서 44개 주가 세금혜택인 영화제작인센티브(MPIs)를 제공, 이는 2002년까지 6개주에 그치지 않았던 상황과 비교하여 비약적인 발전
  - ※ MPIs를 제공하지 않는 6개주: 네바다, 델라웨어, 뉴햄프셔, 네브라스카, 노스다코타, 버몬트
- 고전적 의미의 정부 그랜트를 제공하는 주: 텍사스, 테네시, D.C
- 주정부 정부보조에 대한 유용한 웹사이트

www.taxfoundation.org

www.sag.org/state-film-incentives

http://www.usa-investment-tax.com/state_film_finance.asp

2) 기타 문화단체 및 기업 그랜트

- 은행 대출과 사모펀드 조성이 경기악화와 프리세일즈 감소로 축소 추세, 이에 따라 정부나 공공단체의 그랜트에 의존
- 그랜트의 경우 다시 갚을 필요가 없을 뿐 아니라, 그 성격과 금액이 인디영화에 적합하기 때문에 적극 활용하는 제작비 조달 방식중 하나

British Columbia Film & TV Slate Development Fund: 브리티시 콜롬비아 출신 영화인들에게 주는 펀드. 공동제작을 위한 국제조약이나 타 주와의 공동제작에도 적용 <http://www.bcfilm.bc.ca/projectdevelopment.html>

Corporation for Public Broadcasting Production Fund: 공익방송, 교육과 관련된 텔레비전 프로젝트에 지원하는 펀드 <http://www.cpb.org/grants>

Pacific Pioneer Fund: 신인 다큐멘터리 영화인을 지원하기 위한 그랜트. 캘리포니아, 오리건, 워싱턴 주에 거주하는 영화인들에게 혜택 <http://www.pacificpioneerfund.com/>

Creative Capital: 뉴욕 시에 근거하는 비영리 재단으로 영화프로젝트에 폭넓게 지원 <http://creative-capital.org>

Film Arts Foundation Grants Program: 샌프란시스코 필름 소사이어티에서 매년 어워드를 신설하여, 영화인들의 프로젝트에 지원 www.sffs.org/filmmaker-services.aspxgrants/index.php

Frameline Completion Fund: 동성애자 영화인이나 동성애를 주제로 한 애니메이션, 실사영화, 다큐멘터리 등에 지원 <http://www.frameline.org/fund>

Kodak Student Production Grant: 학생작품을 지원하는 가장 전통 있는 그랜트 <http://motion.kodak.com/US/en/motion/index.htm?id=0.1.4.3&lc=en>

Media Darlings Guerilla Filmmaking Grant: 비주류에서 활동하는 영화인들에게 1년에 두작품을 선정하여 그랜트 제공. 인디펜던트 마케팅 어드바이스 병행 <http://www.mediadarlings.org/filmgrant>

Montana Edit Grants: 한해 10작품까지 다큐멘터리 프로젝트를 선정하여, 편집 서비스를 지원. 한편당 \$50,000에 해당하는 물류지원 이 제공 <http://www.montanaedit.com>

The Jerome Foundation: 미네소타와 뉴욕시 출신의 신인 영화인들에게 제작비 지원 <http://www.jeromefdn.org/>

NAATA Media Fund: 사회/문화이슈를 아시아인 아메리칸의 시각으로 다룬 작품 대상 <http://asianamericanmedia.org/>

National Endowment for the Humanities: 미국정부의 인문학관련 리서치, 프로젝트등 지원 <http://www.neh.gov/grants/index.html>

Panavision Camera New Filmmaker Equipment Grant Program: 신인감독에게 16mm/35mm 카메라 무료 대여 <http://www.panavision.com/students.php>

Solaris Entertainment Completion Partners Fund: 후반작업 지원 펀드 www.solarisentertainment.com/funds.html

Sundance Documentary Fund: 미국과 국제 다큐멘터리 작품에 \$15,000 제작 지원 www.sundance.org

Woman Film Finishing Fund: 여성영화인 제작 지원 <http://www.wif.org/>

<표 3> 미국내 인디영화를 위한 대표적인 그랜트

2) 프리세일즈

- 영화가 제작되기 전 각 세계 지역에 배급권을 판매함으로써 제작비를 조달하는 인디영화의 가장 대표적인 방식
  - ※ 박찬욱 감독의 <박쥐>가 유니버설 스튜디오 계열의 포커스 피쳐스에 의해 프리세일즈가 성사된 대표적인 경우
- 일반적으로 영화 스크립과 배우 캐스팅으로 결정
- 배급료의 20%는 선지급하고, 80%는 영화가 완성되고 배급될 시점에서 후지급하는 방식
- 프리세일즈가 이뤄질 경우, 은행에서 제작비 대출을 받는데 결정적인 역할을 하기 때문에 인디영화에게 특별히 결정적 요소
- 최근 경기 침체로, 2009년 아메리칸 필름 마켓과 2010년 칸스에서 프리세일즈가 저조한 양태를 보이며, 인디 영화에 가장 큰 타격으로 작용

□ 미국 인디 영화의 배급방식

1) 마켓의 위기

- 2009년, 아메리칸필름마켓(AFM)이 슬로우 했던 것처럼, 해외 프리세일즈가 어려워지고, 이로 인한 배급역시 위기로 작용
- 2010년, 칸느에서 판매된 혹은 자금이 확보된 인디영화들은 두 타입: 하나는 1~10 million 달러 제작비 정도에 예산에 스타배우가 출연을 약속한 일종의 하이엔드 무비들. 다른 하나는 제작비가 \$500,000 달러 미만의 아주 싼 영화들

2) 영화제의 포화

- 2009년, 선댄스 영화제에 접수된 영화수는 5,000편, 그중 극장 상영된 영화는 100편 (2%)
- 2010년, 선댄스 영화제는 스튜디오의 스페셜티 인디영화가 아닌 다큐멘터리, 정통 저예산 영화에 집중했던 과거의 원칙에 충실하겠다고 선언

3) 인디영화 배급의 새로운 제안

○ 웹사이트 다운로드

- 웹사이트에서 직접 클릭하여 다운로드 받는 방법
- 1990년대 닷 컴(dot-com) 붐과 비슷한 인디 영화인들의 개인 웹사이트가 기대를 모음
- 웹사이트 다운로드 방식은 DVD 렌탈 소매상에게 돌아가는 20% 정도의 로열티를 포함하지 않기 때문에 더 경제적 이득
  - 또한 필름의 SHIPPING/핸들링 비용을 포함하지 않기 때문에 전체적으로 7배 정도의 수익을 더 거둘 수 있음
- 웹사이트 다운로드는 고객 데이터베이스 확보로 이후 잠재고객

Amazon Unbox: 모든 영화, 텔레비전 콘텐츠를 1달러 99센트에 다운로드 서비스. 인터넷 Video-on-demand 서비스를 티보(TiVo)를 통해서 이용할 수 있도록 서비스.

Atom Films: 전세계 단편 영화, 애니메이션 등을 보유. 텔레비전 네트워크, 비행기 극장, 홈비디오, 인터넷, 브로드밴드 서비스 등을 배급채널로 보유. 1998년에 설립된 후 스스로 인터넷의 미라막스라고 칭함. 아카데미 영화제의 단편 영화를 보유.

Buyindies.com: 60,000 이상의 영화를 보유하고 있으며, 특히 인디영화와 교육용 영화들을 선별해서 전문 배급.

Cinema Now: Disney, Fox, Lionsgate, MGM, Paramount, Sny, Warner Bros, Sundance Chanel, A&E, History Chanel등 다양한 영화와 텔레비전 시리즈의 배급. 최근 삼성의 P2 모바일과 계약을 맺어 영화 다운로드 서비스 실시할 예정.

Films4auction.com: 실현할 필름 경매 사이트. 2000년 3월 3일 전세계 최초로 라이브 필름 경매를 실시하여 20개의 영화가 팔려나감. 패널리스트 20여개의 영화를 미리 결정하여 3일동안 잠재 구입자들에게 프리 스크리닝을 한 후 실제 경매를 실시함.

Green Cine Daily: 샌프란시스코에 본사를 두고 있으며, 영화 리뷰 블로그로 출발. 온라인 DVD 대여와 Video-on-demand 방식으로 서비스. 인디 영화를 전문적으로 취급하며 인디 영화 정보를 제공.

Jaman: 인터넷 서비스를 통한 인디 영화와 인터네셔널 작품들 배급. 트라이베카 영화제와 샌프란시스코 국제 영화제에 무료 상영을 통해 홍보 활동.

Minisode Network: Sony Pictures TV의 온라인 배급. 클래식 텔레비전 에피소드를 보유. 현재 Grouper Web 사이트의 TV와 영화를 제휴 서비스하기로 함.

Movie Link: 미국거주자에게만 서비스 제공. 파라마운트 픽처스, 소니, MGM, 브에나 비스타, 20세기 폭스등 메이저 콘텐츠 제공. 컴퓨터를 TV에 연결시켜 보거나, xbox 360을 통하여 시청

Netflix, Netflix Watch Now: 1998년 설립. 2006년 영화 Sherrybaby로 영화개봉 시작. IFC Film과 최근 계약을 통해 영화개봉 및 DVD 라이브러리 확보. 최근 자회사 Watch Now를 통해 영화 배급 뿐 아니라, 영화 검색까지 가능한 서비스 제공.

NetMovies: Devine Entertainment의 영화제 수상 작품들 보유. 2001년에 설립. 블록버스터 소유의 콘텐츠중 34% 인터넷 배급. 설립자는 Napster Inc.의 설립자이자 CEO인 John Fanning

Nomadsland: 인디영화인들이 자신들의 필름을 올리고 다운로드 받음. 영화인들이 자신의 데이터베이스를 등록, 인디영화들의 네트워크 형성

Hulu: 대표적인 스트리밍 비디오 서비스 제공. 2007년에 유니버설, 폭스, ABC, 디즈니가 공동으로 투자하여 설립. AOL, MSN, 마이스페이스, 페이스북, 야후 등과 함께 웹사이트 제휴 서비스 제공

을 확보하는데도 도움

○ 퍼블릭 동영상 셰어 사이트나 소셜 네트워크를 활용한 배급

- 스튜디오 배급을 원한다면, 유튜브나 페이스북을 활용한 소셜 네트워크 이용
- 2010년, 우르과이 출신 페데 알바레즈 감독의 동영상 <패닉> (5분)이 유튜브에서 화제를 모음. 샘 레이미 감독이 3천만 달러 투자를 결정

○ 소규모 팬덤 문화의 양상

- 점차 온 디멘트 서비스로 제작비를 환수하는 가능성이 희박
- IFC나 꾸준한 DVD 세일즈가 유일한 배급과 자금회수 방식인 경우, 인디 음악 비즈니스의 벤치 마케팅 등장

- 영화를 극장이 아닌 곳에서 술을 마시며 보는 일반적인 콘서트 문화와 접목 시키는 성공적인 배급사례 방식이 주목
- 제작비 14,000 달러의 저예산 영화 <The Builder>는 8월 한 달 동안 뉴욕 등지에서 카페 소상영회로 이미 제작비를 회수한 성공적인 경우