

미국 콘텐츠 산업동향

CONTENTS INDUSTRY TREND OF USA

한국콘텐츠진흥원
미국사무소

kocca KOREA
CREATIVE CONTENT
AGENCY

주간 심층이슈

『할리우드 영화산업의 100년간의 성공-그 신화의 시작』

◎ 작성취지

- 상업 영화를 대표하며 상당한 영향력을 가진 할리우드 산업의 성장 초기과정을 소개함으로써 과거를 바탕으로 현재를 분석함과 동시에 미래를 전망할 수 있는 기회를 가지고자 함

◎ 작성순서

- 들어가기
- 할리우드 영화 산업의 100년 역사
- 정리 및 시사점

1. 들어가기

- **지난 100년간의 문화산업의 선구자 미국 영화산업 발전 기초단계 분석의 필요성**
  - 21세기에 들어선지 10여년이 넘어가고 있는 2011년의 현대생활은 20세기에서 21세기로 넘어오는 100년이라는 시간에 이룬 괄목할만한 변화와 성장에 많은 영향을 받음
  - 20세기의 현대사회 발전의 기반은 18세기 중반부터 19세기에 걸쳐서 영국을 비롯하고 서부에서 시작된 기술의 혁신과 이를 바탕으로 일어난 사회, 경제 변혁을 일으킨 “산업혁명”으로 인해 이루어졌다고 할 수 있음
  - 이로 인해 20세기와 21세기 현대생활의 기본이 되고 있는 사회,

- 경제, 정치 분야는 놀랄만한 많은 발전과 변화를 이끌어 왔으며 이와 함께 문화산업도 함께 진화되고 있음
- 지난 100년 동안의 문화산업을 이끌어온 일등공신이라 해도 과언이 아닌 영화산업은 주로 상업영화이며 이는 미국 영화계를 중심으로 이루어졌음
  - 그만큼의 상당한 영향력을 가지고 있는 산업의 성장 초기과정을 소개함으로써 과거를 바탕으로 현재를 분석해서 미래를 전망할 수 있는 기회를 가지고자 함

■ 미국 영화계의 자신감, 할리우드

- 미국 서부 로스앤젤레스 지역의 명물로 알려져 있는 할리우드 길 스타들의 거리 그리고 산위에 당당하게 자리 잡고 있는 “Hollywood” 싸인
- 미국 내에서 만이 아니라 전 세계적으로도 잘 알려져 있고 누구나 쉽게 미국영화산업과 연관시키게 하는 힘을 가지고 있음
- 관련 산업종사로 인해서 직접적으로 경험하지 않아도 전 세계 대다수의 사람들이 인식하고 있는 엄청난 영향력을 가지고 있는 문화산업을 이끌어가는 할리우드의 지난 100년을 분석함
- 현재 한국을 대표할 수 있는 문화산업의 발전은 국내뿐만 아니라 지난 10년간 한국 주위의 동양국가들을 바탕으로 한류열풍을 일으

김으로써 장족의 발전을 이루었음

- 요 근래에는 유럽과 미주에서도 K-pop, 한국만화/영화 원작 리메이크 등 한국 콘텐츠를 접할 수 있는데 아직까지 서양 문화산업의 규모와 영향력에 비하면 나아갈 길이 많음

- 한국 콘텐츠산업 발전의 가능성을 찾아야할 필요가 있기에 성공한 문화산업의 대명사인 미국 상업영화의 중심 할리우드가 지난 100년 동안 어떤 변화를 겪어오며 진화와 발전을 거듭했는지 짚어보려 함

2. 할리우드 영화 산업의 100년 역사

■ 미국 상업영화의 동부에서의 서부로 이동

- 미국 영화산업을 일컫는 때 사용되는 단어인 “할리우드”는 특정 지역을 지칭하기보다 일반적으로 미국 문화산업에서 경제적으로 큰 부분을 차지하고 있는 상업영화 제작 환경, 기업 그리고 시장을 뜻함
- 참고로 현재 미국 상업 영화계를 이끌고 있는 6개의 메이저 영화사들 (Warner Bros, Paramount, Disney, Fox, Sony, NBC Universal) 중 실제로 할리우드에 위치하고 있는 곳은 Paramount 단 한곳에 불과
- 나머지 5개의 회사는 다른 지역에 본사를 두고 있으나 모두 할리우드에서 20마일 근방에 있기 때문에 할리우드 혹은 로스앤젤레스 지역이 미국 상업 영화의 메카라는 것은 부인할 수 없음
- 미국 서부의 로스앤젤레스는 사실 미국 상업영화의 시초가 아님
- 19세기 말에 선보이기 시작한 무성영화에서부터 시작된 미국의 상업영화는 초기시절에는 동부에 위치해있는 뉴욕을 중심으로 촬영과 제작이 이루어졌음
- 서부를 비롯한 다른 지역은 2차적인 부수적인 작업과 촬영이 이루어진 장소 중의 하나였음

에디슨의 영화관련 특허품중
영상재생기기 Kinetoscope

Motion Picture Patents Company
창시멤버들

- 뉴욕 위주로 이루어지던 촬영과 제작이 다른 지역으로 이동하게 된 이유 중의 하나는 발명가로서 널리 알려진 토마스 에디슨의 회사를 비롯한 필름 제작사와 촬영 카메라 방식의 특허 소송에 관련되어 있음
- 20세기 초 영화 필름 시장 독점을 목표로 한 “Motion Picture Patents Company” 라는 기업들의 단체가 성립
- 그들은 당시 광범위하게 쓰이던 다양한 촬영기술들을 특허등록 함으로써 영화제작 자신들의 뜻대로 이끌어 나가려고 함
- 동부에서 막강한 영향력을 행사하고 있던 “Motion Picture Patents Company” 을 피해서 많은 제작사들은 동부에서 멀리 떨어진 곳으로 본거지를 이동
- 그 중 로스앤젤레스는 동부와 먼 거리로 인해 특허법의 실행과 집행이 용이하지 않았음
- 영화촬영에 가장 중요한 조명으로 적절한 자연광을 비롯한 천혜의 날씨를 가지고 있었기에 미국 상업영화의 새로운 기반으로 선택되었음

■ 할리우드의 시작

- 동부에서 서부로 자리를 옮긴 미국영화산업은 1912년 미국 법원이 공정거래 시장법을 바탕으로 “Motion Picture Patents Company” 의 해산을 명령함으로써 좀 더 자유로운 경쟁시장 체제로 변하게 됨
- 이 후 영화제작에 더욱 더 활기를 띄면서 많은 작품제작에 박차를 가하게 되고 많은 액수의 자본도 유입되기 시작
- 1912년 최초의 할리우드 메이저 영화사인 Universal이 창립됨

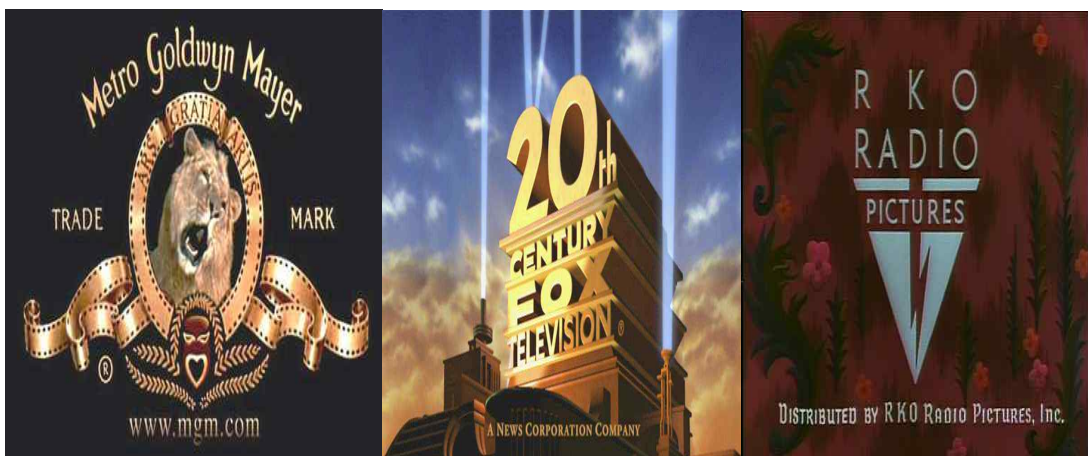

- 이는 칼 레플이라는 영화배급사업자가 배급채널뿐만 아니라 제작에도 관여하고자 몇 개의 다른 사업체와 함께 동업을 하면서 설립한 할리우드 최초의 메이저 영화 스튜디오임
- 서부로의 이동과 함께 점점 방대해가는 시장은 칼 레플과 같은 자본력을 가진 배급사업자가 제작 면에도 참여할 수 있는 기회와 희망을 불어주게 됨
- 이로 인해 현재까지 활발한 제작을 벌이고 있는 메이저 스튜디오들의 전신격인 회사들의 창립이 1920년대를 아울러서 이루어짐
- 1920년대 이후 할리우드 산업 성장의 또 다른 이유는 음성을 포함한 영화제작이 시작되었기 때문
- 1927년 Warner Bros.의 “재즈싱어” 를 시작으로 무성영화는 역사의 뒤편길로 사라지면서 영화 관객들에게 더욱 더 흥미 있게 다가갈 수 있는 유성영화의 시대가 열리게 됨

■ 할리우드 황금기

- 무성영화에게만 익숙해져있던 관객들에게 신선한 충격으로 다가온 유성영화의 소개로 인해 영화 시장은 계속 활성화되었음
- 그 기회를 놓치지 않기 위해 영화사들은 많은 양의 영상작품 제작/배급에 힘쓰기 시작
- 수익의 극대화를 위해 모교인 사업체의 생리에 걸맞게 다수의 관객에게 다가가야 했던 영화사들은 영화관 소유/투자/대여 사업에 참여하기 시작
- 영화관 대관계약 시 제작사/배급사에게만 이익이 갈 수 있는 불평등한 계약을 강요함
- 상영영화를 개별적으로 취사선택할 수 있지 않고 영화의 작품성과 완성도를 알 수 없는 상태에서 다수의 영화를 계약하도록 영향력을 행사
- 특정회사에서 제작한 아무 영화나 상영할 수 있는 사업 방식을 이용하게 됨
- 제작/배급/상영이라는 영화 상품의 3가지 공급단계를 한 업체가 독점 운영하게 되는 일명 “스튜디오 시스템”의 정착
- 약 5개의 대형 회사(MGM, 20th Century Fox, RKO Radio Pictures, Paramount, Warner Bros Pictures)들을 중심으로 시작해서 10개에 가까운 대형 영화회사들이 활발한 시장 활동을 하게 됨

- 현재 프리랜서의 정의로 작품을 선택하는 지금의 영화제작 방식과는 다른 “스튜디오 시스템” 이 적용되기 시작
- “스튜디오 시스템” 의 독특한 점은 장기간의 계약을 통해 배우들이 한 회사에 소속되면 그 회사에서 제작하는 작품에 직원의 개념과 의무로 출연
- 시장 독점이라는 부작용이 있을 수 있는 부정적인 요소가 포함된 사업정책이었지만 관객들에게 다수의 작품을 선보일 수 있었기 때문에 긍정적인 효과를 일으킴
- 작품성이 뛰어난 주옥같은 작품과 대중에게 사랑을 많이 받는 스타 영화배우들이 영화산업의 원동력으로 자리 잡게 됨
- 이를 바탕으로 할리우드는 내/외적으로 큰 경제적인 성장을 이루게 됨
- 활발한 활동으로 인해 영화계의 황금시대라고 통칭되며 초기 할리우드 발전에 큰 역할을 할 수 있었음
- 발전을 이룰 수 있었던 이유는 영화 제작에서 배급과 상영까지 시장의 생리를 한 회사가 체계적으로 관리하면서 대량으로 효율적인 제작환경을 마련했기 때문
- 또한 방대한 양의 작품으로 인해 시장이 확대됨에 따라 모든 영화들이 최고의 내용과 흥행을 이루지 못하더라도 다른 수많은 영화들의 활약이 그 빈자리를 메울 수 있었음
- “스튜디오 시스템” 이라는 훌륭한 탄약과 연료를 가진 영화 시장은 1920년대 초부터 30년 이상 전력질주를 하며 1950년대 말부터

1960년대 초기까지 눈부신 성장을 할 수 있었음

■ 황금시대를 벗어난 시장의 변화

- 1948년 미 법원이 판결을 내린 ‘시장 독점 금지법’ 관련 송사를 시작으로 지난 수십 년 동안 황금시대를 즐겨온 할리우드 산업에 큰 변화의 회오리가 몰아침
- 영화 제작, 배급, 상영 모두 한 회사에서 관리할 수 있을 만한 영향력 있는 큰 영화 제작사에게 유리할 수밖에 없었던 영화시장의 제작, 배급 및 상영 시장의 관례가 법적으로 금지됨
- 이에 따라 회사 소유의 상영관들을 이용해 손쉽게 아무런 제약 없이 원하는 영화들을 시장에 내놓을 수 있었던 회사들은 어려움을 겪게 됨
- 법원의 판결로 인해 당시 특정회사와의 계약으로 소속되어 있던 배우와 스태프들은 더 이상 한 회사의 작품들에만 참여하지 않고 타 회사의 작품에도 참여할 수 있게 됨
- 영화 상품 공급의 기초 단계인 제작단계를 비롯해 배급과 상영 전 단계에서 일어난 변화는 그 영향력으로 인해 시장 전체의 구도를 바꾸기도 함
- 예를 들어, 각각 영화제작사 특유의 촬영 기법, 제작 형태가 영화 전체 분위기를 정의했던 영화사 고유의 개성이 사라지게 됨
- 이와 별도로 영화 시장의 또 다른 변화는 텔레비전산업 발전으로 인해 대중들이 영화 시장에 대한 관심이 줄어들음
- 영화시장의 활성화 강구책으로 내놓은 방법 중의 하나가 대형예산을 투자 및 제작한 영화를 소개함으로써 텔레비전 방영물과 차별화를 꾀하기 시작함
- 대형예산이 필요한 작품제작이 계속됨에 따라 상대적으로 영화작품 개수는 줄어들기 시작하면서 할리우드의 황금시대는 막을 내리게 됨

3. 정리 및 시사점

■ 할리우드 영화산업의 발전 방향성

- 동부에서 시작된 영화산업이 서부로 이동하면서 시작된 할리우드의 탄생은 기반산업의 중요성과 효율적인 시대환경의 이용성의 유용함을 보여줌
- 할리우드 황금시대 동안의 수십 년 간 상대적으로 손쉽게 시장에 영향력을 행사해 수익을 올리고 경제적인 발전을 이루었음
- 하지만 막상 종전의 사업구조를 바꾸어야 할 사회적인 변화가 다가오자 많은 혼란에 빠짐
- 그러므로 문화산업은 언제나 변화에 대응할 수 있어야 하는 대책과 준비의 필요성을 깨닫는 것이 중요
- 공정거래와 반독점 법률이 조화가 이루는 건강한 상업시장을 위한 법적 제도의 효율성과 집행력이 끼치는 영향력에 대한 조사와 연구를 위한 지원 또한 필요하다고 사료됨
- 다른 산업들과 마찬가지로 자본력의 영향력으로 영화산업이 발전을 이루었으므로 앞으로 시장 발전을 위해서는 새로운 자본의 투입이 불가피한 것으로 보임
- 새로운 방향으로의 진행과 현재 사업구조를 더욱더 탄탄하게 해줄 기회가 만들어질 수 있음
- 하지만 무분별한 투자는 영화작품의 질과 완성도가 부족한 무분별한 제작으로 인해 부작용이 있을 수도 있으니 적절한 조율이 필요하다고 분석됨