

제4장

영화의 발전과 사회적 의미

수업 내용과 주요 질문

■ 수업 내용

- 영화의 생성
- 영화의 성장
- 영화의 진화
- 한국 영화 발전사
 - 태동기
 - 중흥기
 - 침체기
 - 전환기
 - 제2중흥기
- 영화산업의 구조
- 스타 시스템
- 영화의 사회적 이슈

■ 주요 질문

- 1) 미국 영화산업이 헐리우드에 정착하게 된 배경은 무엇인가?
- 2) 미국에서 텔레비전 등장 후 영화계는 어떤 대응조치를 취하였나?
- 3) 디지털 미디어 환경에서 미국 영화계의 변화와 자구노력에는 어떤 것이 있나?
- 4) 우리나라 영화가 아시아 영화계의 중심이던 시절은 어떻게 가능하였나?

1. 영화의 생성

• 활동사진 카메라의 발명

- 19c 초반부터 사진술 발전의 일환으로 정지 화상 연속 기술 발전
- 19c 말에 미국(에디슨)을 비롯, 영국, 프랑스, 독일, 러시아 등에서 개발
- 프랑스 [] 형제의 <열차의 도착>

• 무성영화와 영화 문법 형성

- 주요 장르 형성
- 서부, 전쟁, 공포, 로맨스, 슬랩스틱 코메디, 역사, 액션 어드벤처, 등
- <대열차강도> (1903)

• 미국 영화산업의 [] 정착 (1915)

- 에디슨의 영화 장비 특허를 피해 영화제작자들이 []를 이용하려는 것이 첫 목적
- 뉴욕과 멀리 떨어지고 날씨와 스튜디오 공간이 우호적인 곳
- 스타시스템, 스튜디오 제작방식 형성
- 이익단체(미국영화협회), 자율적 영화등급제 규정 등 만들

• 유성영화 시대 (Talkie)

- 기술과 문화의 상호작용
- 화려한 영상, 춤과 노래 등이 어울어진 새로운 장르 영화 발전
- 영화의 사회적 영향력 더욱 확대

열차의 도착

- 루미에르 형제 작, 파리 샬롱 문화 속의 영화 상영(1895)

열차의 도착 (New Version)

- 최근 디지털 4K 화질로 업그레이드

2. 영화의 성장

• 영화의 산업화 진전

- 영화 관람의 일상화
- 대공황, 전쟁 등 현실의 어려움을 잠시 회피할 수 있는 도피처
- 환타지, 코메디 등 이에 부응하는 장르 발전
- 미국 영화의 해외 수출 본격화. 미국영화협회 []의 역할
- 영화산업의 []
- 일류 장편영화와 []

• 텔레비전과의 경쟁

- 텔레비전 보급으로 극장 관객의 급격한 감소
- 소유의 집중을 우려한 정부의 규제 - 제작, 배급, 상영 을 모두 하는 것 금지
- 이후 영화사는 텔레비전과 경쟁하기보다 텔레비전 프로그램의 제작을 통한 수익 창출에 나섬
- 텔레비전도 주말에 []을 통한 시청률 상승 추구

• 영화 장르의 다양화

- 관객의 특성 변화를 반영한 영화 장르 확대 (가족물, 청소년 청년물 등)
- 언더그라운드 출신 신예 감독의 새로운 주제 추구
- 오뉘르(auteur)라 불리는 감독, 작가들의 []

2.1 미국영화협회 (MPAA)

■ MPAA: Motion Picture Association of America

- 1922년 미국 주요 영화스튜디오 연합으로 창설되어 1945년 현재 이름으로 개칭
- [] 이해를 대표
- 영화의 산업화와 영화산업의 이익 보호에 주도적 역할을 해옴
 - 영화 [] 등에 앞장
 - 영화 등급제 정착 주도
- 최근 넷플릭스가 회원사로 가입
- 미국 영화의 []에 미국 정부와 협력해옴
- 여타 미디어산업의 산업화와 해외시장 개척에도 하나의 모델이 됨

Motion Picture Association

3. 영화의 진화

- HBO 등 유료방송과의 만남

- Home Box Office – 유료 영화채널
- 새로운 매체를 자신들의 로 활용
- 비디오, DVD 플레이어의 본격 확산
- 비디오 대여사업의 적극 활용 -
- 케이블 방영용 텔레비전영화 제작 활성화
- 영화의 TV시리즈 각색 활발

- 영화의 디지털화와 변화

- 극장흥행수입을 훨씬 상회하는 비디오, DVD 등의 홈비디오 시장
- 영화산업의 소유와 관객의 국제화
- 컴퓨터 그래픽 효과가 영화 흥행을 좌우하게 되어 제작비용 상승
- 한편으로, 디지털 장비를 활용한 활성화 (선댄스 영화제)
- 미디어 환경 변화로 비디오 게임이 영화의 경쟁 미디어 (젊은 관객)
- 불법복제와의 전쟁
- 넷플릭스 등 온라인 사이트와의 갈등으로 넷플릭스는 독자적 콘텐츠 확보 추구
- 블럭버스터, (<아이언맨>, <스파이더맨>, 등) 전략

4. 한국의 영화 산업 발전

① 태동기 (-1945)

- 윤백남 <월하의 맹서> 등 일제하 초기 영화

② 한국영화 중흥기 (1945-1970)

- 전후 황폐화된 국민의 마음 달래줌

③ 한국영화 침체기 (1970-1990)

- 텔레비전 등장. 군부독제의 검열 규제.

④ 한국영화 전환기 (1991-1999)

- 대자본 참여(삼성영상사업단 등). 외환위기 이후 철수

⑤ 한국영화 제2의 중흥기 (2000 -)

- 창의적 유입, 멀티플렉스, 대자본 참여, 일천만영화 다수 출현

4.1 최초의 한국 영화

■ 월하의 맹서

- 한국영화사상 최초의 []
- 연극인 윤백남이 각본, 감독을 맡아 자신이 이끌던 민중극단 단원 동원하여 제작하여 1923년 개봉
- 스토리: 서울 시외 한적한 마을에 살고 있는 지식청년 영득(권일청 분)이 주색잡기(酒色雜技)에 빠져 가산을 탕진하고 빚을 지게 되자, 그의 약혼녀 정순(이월화 분)의 아버지가 저축한 돈으로 빚을 갚아주게 되고, 두 약혼자는 혼인을 앞둔 어느 달 밝은 밤에 미래를 다짐하며 [] 할 것을 맹세한다.
- 여주인공 이월하가 데뷔하였고, 각본, 감독, 배우는 모두 한국인이었지만, []은 일본인이 담당

(출처: 네이버 지식백과)

<https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=570695&cid=46665&categoryId=46665>

4.2 아시아 영화의 중심기

- 광복과 한국전쟁 이후 한국영화의 발전
- 장르의 []
 - 역사물: 춘향전(이규환), 단종애사(전창근), 논개(윤봉춘), 시집가는 날(이병일) 등
 - 전쟁영화: 피아골, 포화, 등
 - 예술성 높은 문예영화: 잃어버린 청춘(유현목), 십대의 반항(김기영), 지옥화(신상옥)
 - 멜로드라마: 자유부인(한형모), 실락원(홍성기)
 - 사회성 짙은 전후세대의 모럴을 다룬 영화: 전후파(조정호), 아름다운 악녀(이강천)
 - 청춘영화
- []
 - 수도영화주식회사의 안양촬영소를 통한 []
 - 영화 스타들의 부각
- 제작편수 증가와 []
 - 1968년 212편 제작

수업 내용 요약 및 정리

■ 수업 내용

- 영화의 생성
- 영화의 성장
- 영화의 진화
- 한국 영화 발전사
 - 태동기
 - 중흥기
 - 침체기
 - 전환기
 - 제2중흥기
- 영화산업의 구조
- 스타 시스템
- 영화의 사회적 이슈

■ 요약 및 정리

1)

2)

3)

4)