

제4장

영화의 발전과 사회적 의미

수업 내용 및 주요 질문

■ 수업 내용

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

■ 주요 질문

- 1) 영화산업의 제작, 배급, 상영 구조는 어떻게 구분되는가?
- 2) 영화산업 수직계열화의 부작용은 무엇인가?
- 3) 할리우드의 스타시스템이란 무엇이며 그 영향은 무엇인가?
- 4) 영화의 사회적 영향력을 어떻게 표현할 수 있나?

5. 영화산업 구조

- 영화 제작 (외화 수입 등)으로 콘텐츠 확보
- 투자배급사로부터 제작비 투자받고, (계약에 따라) 흥행 이익의 30-40% 받음
- 할리우드의 스튜디오 및 제작사
- 국내는 JK픽쳐스, 명필름 등 약 2,000개 영화제작사 등록
- 외화 수입사 약 30여개

- 확보된 영화 콘텐츠를 마케팅, 프로모션 등을 통해 공급, 배급
- 투자를 통해 영화 배급권을 확보하는 업체
- 영화관에 영화를 배급하여 수익을 영화관과 50:50(혹은 55:45?)으로
- 부가판권 판매로 추가 수익
- 국내에서 CJ, 롯데 등 대자본이 배급을 통해 영화산업에 실질적인 헤게모니 지님

- 영화관 운영
- 국내 영화산업에서 영화관 매출이 약 85%
- 국내 영화관은 가 95% 이상
- 전국 스크린 수 3,185개 (2020년 4월 현재)
- CJ의 CGV, 롯데의 롯데시네마, 중앙일보 계열의 메가박스가 전체 시장의 91% 이상

출처: 영화관입장권 통합전산망(KOBIS)

5.1 영화산업 수직 계열화의 문제

- 제작, 배급, 상영을 수직적으로 모두 소유한 소수가 영화산업을 좌우
  -
  -
- 미국에서는 영화산업 초기에 3개 영역 수직계열화를 금지했음
- 국내 영화산업도 CJ, 롯데, 쇼박스 등 3사의 영향력에 대한 비판과 반발 존재

5.2 파라마운트 판례

- 미 연방대법원은 파라마운트사의 수직 계열화가 불공정거래 관행의 원인이 된다고 보고, 영화사의 [ ]을 상영부문과 분리하는 판결에 합의 (1948년)
- 전통적인 할리우드 영화사는 제작-배급-상영을 겸하는 수직적 사업모델의 스튜디오 시스템으로 운영하며 자신들이 제작하는 모든 영화 상영권을 일괄 판매하고, 블럭버스터에 저예산 영화를 끼워파는 등의 [ ]
- 이후 미국 메이저사는 수직 계열화가 금지되어 극장을 매각하고 [ ] 중심의 비즈니스 모델로 변화하게 됨(Vogel, 2003)
- 또한 영화 제작 규모가 축소되고, 프로젝트 단위 계약으로 운영하면서, 극장에 영화대여료 인상하고 배급 수수료를 징수하는 등의 결과 낳음

한국 영화 기업 유형

1)

- 투자, 제작, 배급, 상영 등 전 과정을 수직 통합한 유형
- CJ ENM, 롯데 엔터테인먼트

2) 투자, 배급사 중심

- NEW(Next Entertainment World Co., Ltd), 쇼박스

3) 영화제작사

- 영화의 기획 개발, 투자 유치, 영화제작 책임지는 주체
- 씨네 2000, 황기성사단, 명필름, 청년필름, 영화사 봄, 바른손이엔에이등

4)

- SKT, KT 등이 자본력을 기반으로 영화관련 기업을 인수합병하고 문화산업 펀드에 출자하는 등의 방식으로 영화산업 진출

BarunsOn E&A

5) 배급 중심 영화사

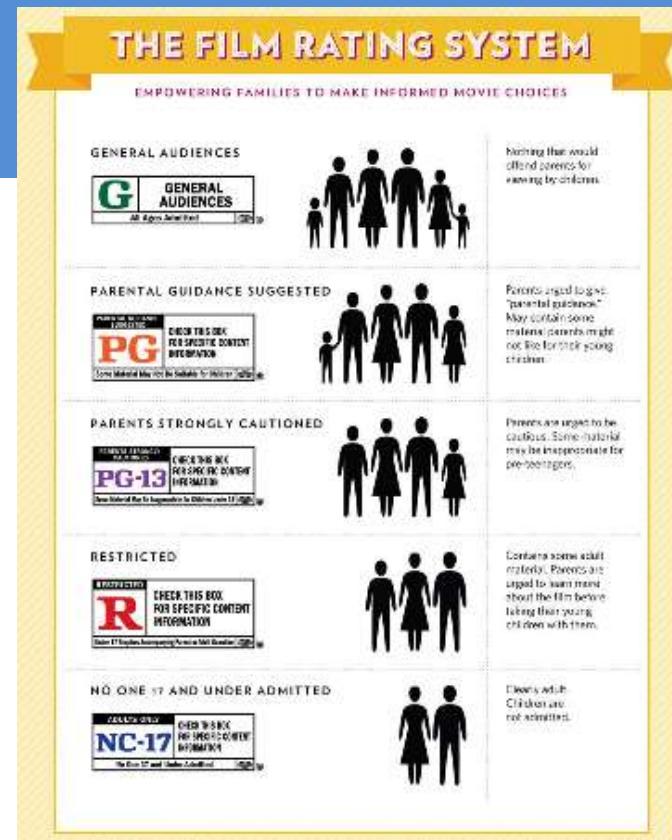
- 전문배급사 . 이후 콘텐츠 확보 위해 투자 제작으로 확장 모색
- 청어람, 인디스토리(독립영화 전문), 등

6. 스타 시스템

- 할리우드 영화사는 **1910-20년대** 스튜디오 시스템 정착과정에 영화의 내용과 무관하게 인기있는 특정 배우의 출연만으로 관객을 끌어올 수 있다는 사실을 깨닫게 되어 이를 영화 홍보에 적극 활용
  - [Redacted]
- 이후 스타 시스템은 영화 뿐 아니라 텔레비전 프로그램, 연극, 뮤지컬, 발레 등 여러 공연예술 장르에 광범위하게 도입됨
  - 최근에는 배우 뿐 아니라 감독 등 제작진도 스타 마케팅의 대상이 되기도 함
  - 스타 시스템을 적극 활용하기 위해 [Redacted]가 등장하여 이를 극대화하기도 함
  - 최근, 한류 문화상품도 스타시스템 적극 활용
- 스타 시스템은 안정적 관객 확보에 도움이 되고 있지만, 한편으로 스타의 출연료 상승으로 영화 제작비에 부담을 주게 됨
- 스타 시스템에도 불구하고 할리우드 등에는 저임금 작가와 스태프, 배우를 보호하기 위한 [Redacted]도 함께 만듦

7. 영화와 사회적 이슈

- 폭력, 섹스, 외설
  - 표현의 자유, 감독의 성향 등에 따라 TV보다 훨씬 생생하고 잔혹한 장면을 내보냄
  - 이에 대한 시민사회, 학부모단체 등의 비판 여론
  - 미국 영화계는 이에 대한 자율규제로 [ ] 를 도입(1968)
    - G(general audience), PG(Parental Guidance), PG-13, R(restriced, under 17s requires accompanying parent or guardian), NC-17(none under 17 admitted)
  - 우리나라도 유사한 방식의 영화등급제 실시
    - 전체 관람가, 12세 관람가, 15세 관람가, 18세 관람가, 제한상영가
- 불법 복제
  - 과거 MPAA는 VCR의 불법 복제 경계(수익성 깨닫지 못함)
  - 현재는 불법 다운로드에 대한 우려
  - 법적 규제, [ ] 등 대응책
- 문화제국주의?
  - [ ] 등 보호조치

7.1 영화의 사회적 의미

- 영화는 미디어이며, 산업이며, 한 사회의
- 대중에게 가장 역사가 오래되고 친숙한 미디어 중 하나
  - 일제 식민지에는 식민의 한과 민족정신을, 권위주의정부 하에서는 민주화의 염원과 민중의 고뇌를 전달함
  - 때에 따라서 독재정부의 에 활용되기도…
- 민주화 이후, 김영삼, 김대중 정부의 규제완화와 진흥 정책으로 창의적인 인재들이 유입되는 매력있는 산업으로…
  - “지원하되 간섭하지 않는다!”
  - 우리나라의 연간 1인당 영화 관람 편수는 약 4.5편으로 세계적 수준
  - 전세계적으로 미국, 인도 등 일부 예외를 제외하고는 자국영화 점유율 50% 유지하는 예외적 국가
  - 봉준호 감독의 아카데미상 수상 이후 한국 영화와 영화인에 대한 세계적 관심 증대
- ‘국뽕’, 이념 편향 등에 대한 논란에도 영화의 근본은

역대 영화 흥행 순위

순위	영화명	개봉 연도	관객수
1	명량	2014	17,613,682
2	극한직업	2019	16,264,944
3	신과함께 - 죄와 벌	2017	14,410,754
4	국제시장	2014	14,257,115
5	<어벤져스: 엔드게임>	2019	13,934,592
6	<겨울왕국 2>	2019	13,747,792
7	<아바타>	2009	13,624,328
8	베테랑	2015	13,414,009
9	괴물	2006	13,019,740
10	도둑들	2012	12,983,330

출처: 영화진흥위원회 역대박스오피스 공식통계(www.kobis.or.kr/)

8. 영화 흥행의 방정식

■ 누구도 예상할 수 없는 영화 흥행 공식

- 감독: 봉준호, 박찬욱, 등 “영화는 감독의 예술이다”
- 배우: 정우성, 전지현, 이병헌, 하정우, 송강호, 장동건, 공효진
- : 시대 정신, 관객의 정서...
- 제작비: 규모있게, 망하지 않게...
- : 제작비에 육박하는 추세
- 계절적 요인: 헐리우드 대작과의 만남?
- 입소문: **SNS** 적극 활용
- : 배우 일탈? 코로나 바이러스?

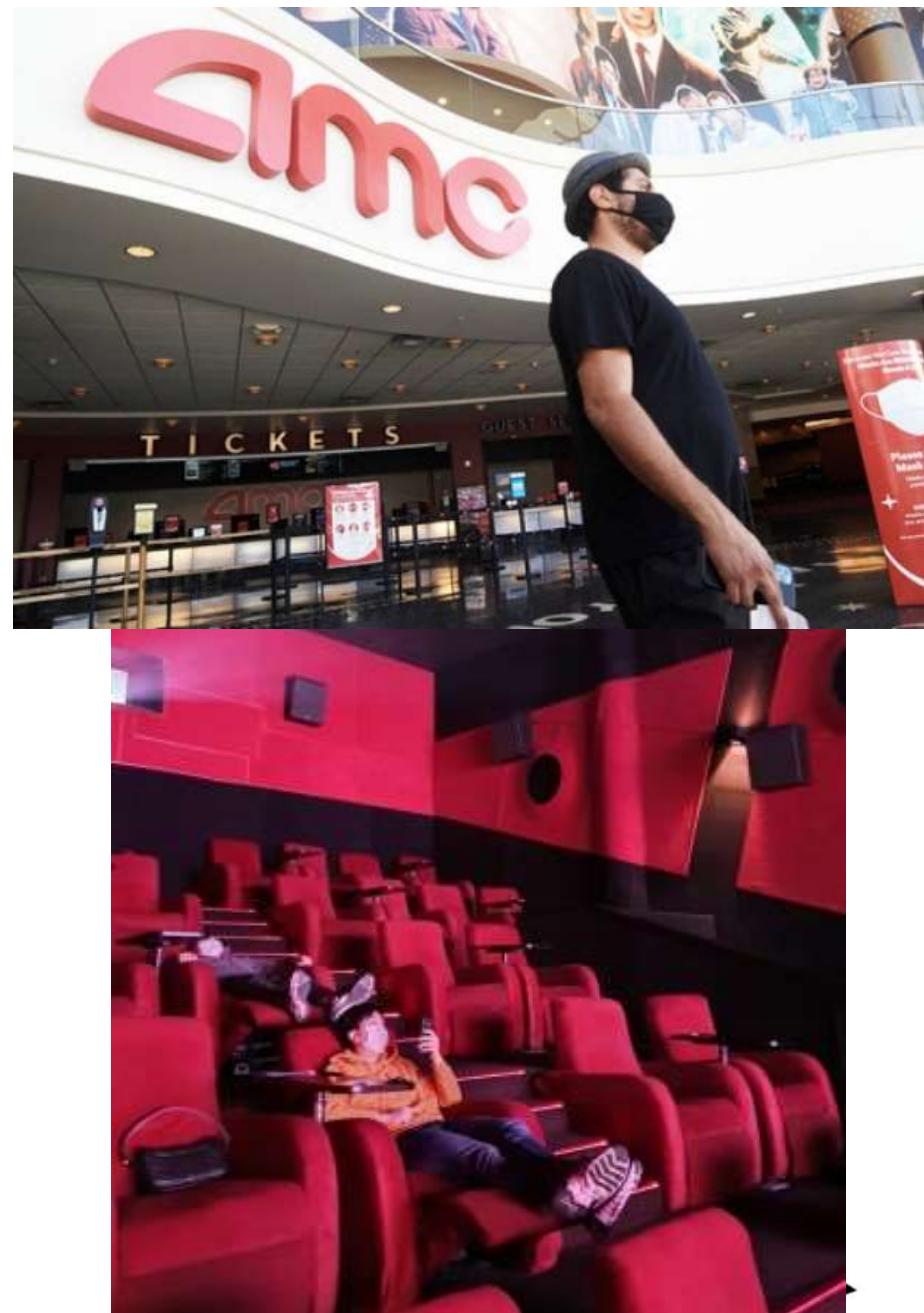
$$\begin{aligned} &\left\{ \begin{aligned} &x \rightarrow \\ &-\frac{b}{3a} - \left(2^{1/2} (-b^2 + 3ac) \right) / \left(3a \left(-2b^2 + 9abc - 27a^2d + \sqrt{4(-b^2 + 3ac)^2 + (-2b^2 + 9abc - 27a^2d)^2} \right)^{1/2} \right) + \\ &\frac{1}{32^{1/2} a} \left(\left[-2b^2 + 9abc - 27a^2d + \sqrt{4(-b^2 + 3ac)^2 + (-2b^2 + 9abc - 27a^2d)^2} \right]^{1/2} \right), \\ &\left\{ x \rightarrow -\frac{b}{3a} + \left((1 \pm \sqrt{3}) (-b^2 + 3ac) \right) / \right. \\ &\left. \left(32^{1/2} a \left(-2b^2 + 9abc - 27a^2d + \sqrt{4(-b^2 + 3ac)^2 + (-2b^2 + 9abc - 27a^2d)^2} \right)^{1/2} \right) - \frac{1}{62^{1/2} a} \right. \\ &\left. \left((1 \pm \sqrt{3}) \left(-2b^2 + 9abc - 27a^2d + \sqrt{4(-b^2 + 3ac)^2 + (-2b^2 + 9abc - 27a^2d)^2} \right)^{1/2} \right), \right. \\ &\left\{ x \rightarrow -\frac{b}{3a} + \left((1 \pm \sqrt{3}) (-b^2 + 3ac) \right) / \right. \\ &\left. \left(32^{1/2} a \left(-2b^2 + 9abc - 27a^2d + \sqrt{4(-b^2 + 3ac)^2 + (-2b^2 + 9abc - 27a^2d)^2} \right)^{1/2} \right) - \frac{1}{62^{1/2} a} \right. \\ &\left. \left((1 \pm \sqrt{3}) \left(-2b^2 + 9abc - 27a^2d + \sqrt{4(-b^2 + 3ac)^2 + (-2b^2 + 9abc - 27a^2d)^2} \right)^{1/2} \right) \right\}, \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

9. 코로나 팬데믹 이후의 영화계

- 안타까운 점은 2020년 코로나 이후 영화산업이 끝 모를 불황에 빠져들어 있다는 점
- 제작, 배급, 상영 전분야에서 극도의 불황 진행 중
  - 제작의 불황: 예정되었던 영화 제작이 [redacted], 촬영, 포스터 프로덕션 전 영역에서 정지되거나 [redacted] 되는 등 어려움. 코로나 감염 위험으로 촬영 중단도 발생
  - 배급의 불황: 제작의 불황, 극장의 영업 중단 등과 겹쳐서 투자 중단, 투자 취소, [redacted]의 연기 등 빈발
  - 상영의 불황: 정부의 방역 지침에 따라 [redacted] 이 어려워 부분 영업이나 영업 중단 등 발생
  - 국내뿐 아니라 전세계적 상황임

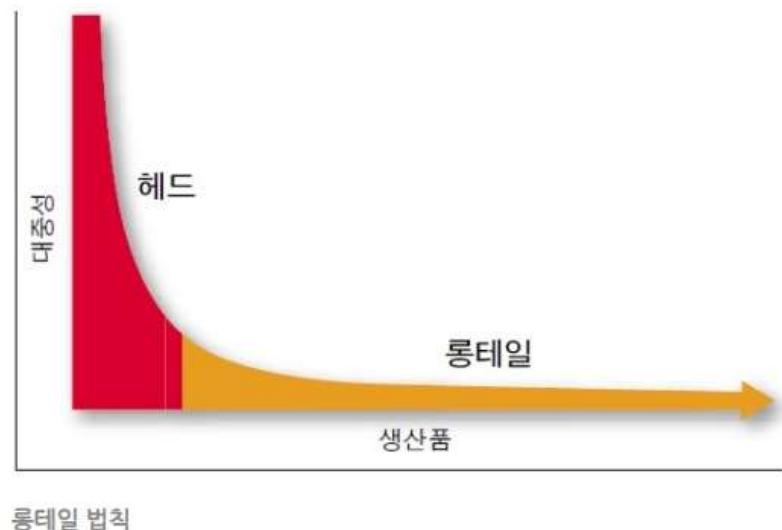
10. 영화의 미래

- 코로나시대 영화관 관람 방식의 [ ]
  - 팬데믹 이후 많은 영화관이 휴관하거나 폐관하였음
- 영화 제작도 극도로 움추러든 상황
  - 제작된 영화도 상영관 찾기 어려움
  - 백만 이상 관객 영화가 드문 상황
  - 코로나 이전 상황으로 언제 돌아갈지 모르는 상황
- 시간은 걸리겠지만, 영화는 다시 우리에게 돌아올 것임
- 다만, 영화의 [ ]은 코로나 이후로 달라질 수 있음
  - 영화관 소비와 OTT 등 개인 소비의 병행
  - 극장, OTT 동시개봉. 영화 개봉 방식도 영화관이 하나의 선택 상황일 수 있음
- 영화 제작에 OTT의 영향력도 증대 예상
- 영화가 이전 모습 찾는데 [ ]의 역할

10강 까지의 질문

- 9강 한국 영화의 역사에서, 우리나라 영화 산업이 1960년대 아시아 영화의 중심이었던 이유는? (전자화학재료전공, 장00)
→ 역사물, 문예물, 전쟁영화, 리얼리티영화 등 다양한 장르 제작, 산업화 시도, 경제발전에 따른 스타 부각, 해외 진출 등
- 9-2강에서 long tail 법칙에 대해서 언급하셨는데 long tail 법칙이 무엇이고 어떠한 의미로 쓰였는 지 궁금합니다.

10강 까지의 질문 (2)

- 9강 영화의 성장 부분에서 독과점을 막기위해 정부에서 제작, 배급, 상영을 모두 하는 것을 금지 했다고 하셨는데 이 방법을 제외하고 독과점을 막기 위한 다른 방법은 없는 것인지에 대해 여쭤보고 싶습니다. (영화전공, 전00)

→ 독과점의 여러 폐해, 불공정한 경제행위, 경제적 규제기관, 과도한 규제도 주의해야...

13강 zoom 수업 예정

- 4/19일 화요일 13강은 **줌 수업**으로 진행할 예정입니다.
  - 10:30 시작
- 중간고사 계획
  - 8주차 4/26(화요일) 10:30부터 **온라인 중간고사**

요약 및 정리

■ 수업 내용

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

■ 요약

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

감사합니다