

미국 콘텐츠 산업동향

CONTENTS INDUSTRY TREND OF USA

한국콘텐츠진흥원
미국사무소

주간 심층이슈

『2012 북미 영화계 주요 작품 분석』

◎ 작성취지

- 제 85회 아카데미 시상식 수상작을 예상해 보고, 지난 2012년 한 해 동안 북미 영화계의 상업적인 성공과 문화적 가치 평가를 정리해 보고자함

◎ 작성순서

- 들어가기
- 흥행 수입 기록 갱신의 2012년
- 제 85회 아카데미 시상식 주요 작품
- 작품성과 상업성의 만남

1. 들어가기

■ 2012년 북미 영화계 평가

○ 영화산업 소비자 시장 측정의 지표, ‘관객수’와 ‘입장수입’

- 첨단 통신기술의 발달로 인해 문화 콘텐츠 시장은 국경 혹은 물리적 거리의 제약을 받지 않음
- 영화, 텔레비전, 게임 그리고 음악을 비롯한 다양한 종류와 크고 작은 규모의 문화 콘텐츠 소비와 판매가 이루어지고 있는 전 세계 유통시장에서 강한 영향을 행사하고 있는 국가는 미국임
- 영화시장의 소비자 규모 측정 시 이용되는 일반적인 두가지의 지표로는 관

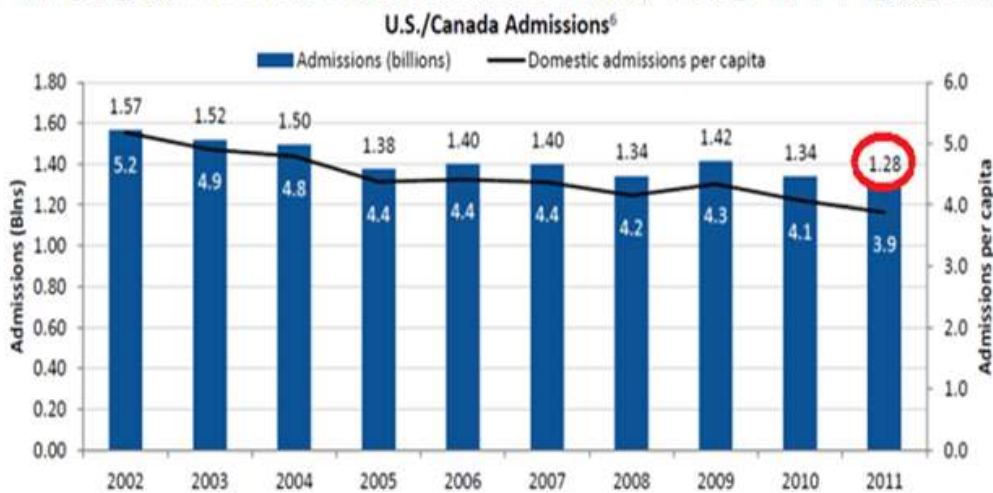
객수와 입장수입이 있는데 이 둘의 상관성은 다양한 가격대로 형성되어 있는 입장수입 (예를 들어서 30~40% 이상 높은 프리미엄을 지불해야 하는 3D 영화 혹은 조조 할인류의 낮은 단가)의 분포도에 큰 연관성이 있음

- 다년간의 자료 분석 시에는 일관적인 수치 비교 방식이 필요하므로 관례적으로 북미 영화시장규모는 관객 동원 수치보다는 주로 입장수입으로 판단하고 있음

○ 2012년 북미 영화산업 소비자 시장 주요 흐름

- 영화 전문잡지 Variety와 Hollywood Reporter에 따르면 지난 2012년 캐나다와 미국을 포함한 북미지역에서 약 670여 개의 개봉작들이 선을 보였고 이 영화 들은 열두 달 동안 약 \$108억(한화 11조원)에 달하는 티켓 판매량을 기록하며 1조 3천억 명의 관객 동원력을 이루어냈음
- 11조원의 티켓 판매량은 2011년 대비 6% 이상 증가한 수치이며, 20여년 이후 처음으로 증가된 관객수를 보임
- 관객수를 통해 영화산업의 소비자 시장 규모를 쉽게 측정할 수 있는데, 2012년의 전년 대비 성장은, 지난 10여 년 내 최저 관객수를 기록한 2011년으로 인해 생겼던 걱정과 우려를 어느 정도 해소할 수 있는 긍정적인 신호로 받아들여지고 있음

미국 영화 협회 (MPAA: Motion Pictures Association of America)의 2011년 백서에 기록된 낮은 2011년 관객수

- 650개의 영화 중 \$1억 이상의 입장수입을 기록한 성공작은 30개의 작품으로 전체 입장 수익 중 과반수를 훨씬 뛰어넘은 57%에 달하는 61억 달러를 기록함

- 이 상위 30위 안에 포함된 영화는 극소수를 제외하고는 모두 메이저 6개 스튜디오(Warner Bros., Universal, Disney, Fox, Paramount, Sony)에서 배급과 제작을 맡고 있어 영화계 시장의 판도는 이들이 이끌어 간다는 사실을 다시 한 번 확인할 수 있음
- 이외에 최근 합병한 Summit과 Lionsgate을 비롯해 The Weinstein Co.과 DreamWorks 등의 “미니 메이저” 회사들의 영화상품도 상위권에 종종 포함되고 있음

2. 흥행수의 기록 갱신의 2012년

○ 2012년 흥행작품

- 2012년은 연말 통산 합계 기록뿐만 아니라 입장수입에서 막강한 위력을 발휘한 영화들의 활약이 두드러진 한해였음
- 최소 \$4억 이상에서 최고 \$6억 2천만의 흥행수익을 기록한 Disney의 “The Avengers”, Warner Bros.의 “The Dark Knight Rises” 과 Lionsgate의 “The Hunger Game” 의 액션 영화작품이 이루어낸 성과임
- 이 영화들은 2012년의 최고 흥행작이자 1920년 이후부터 현재까지 기록된 역대 최고 흥행수입 상위 15위 안에 포함되는 고무적인 기록을 남김
- 한해에 이렇게 다수의 영화가 역대 기록 상위권에 동시에 진입한 경우는 전무함

역대 순위 3위
\$623,357,910

역대 순위 7위
\$448,139,099

역대 순위 13위
\$408,010,692

2012년 북미 지역 영화 개봉작

순위	영화	배급사*	개봉 날짜	2012 흥행수입
1	Marvel's The Avengers	Disney	05/04/12	\$623,357,910
2	The Dark Knight Rises	Warner Bros.	07/20/12	\$448,139,099
3	The Hunger Games	Lionsgate	03/23/12	\$408,010,692
4	Skyfall	Sony/MGM	11/09/12	\$302,823,504
5	The Hobbit: An Unexpected Journey	Warner Bros.	12/14/12	\$296,541,937
6	The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2	Summit	11/16/12	\$291,305,993
7	The Amazing Spider-Man	Sony	07/03/12	\$262,030,663
8	Brave	Disney	06/22/12	\$237,283,207
9	Ted	Universal	06/29/12	\$218,815,487
10	Madagascar 3: Europe's Most Wanted	DreamWorks	06/08/12	\$216,391,482
11	Dr. Seuss' The Lorax	Universal	03/02/12	\$214,030,500
12	Wreck-It Ralph	Disney	11/02/12	\$183,285,240
13	MIB 3	Sony	05/25/12	\$179,020,854
14	Lincoln	Disney	11/09/12	\$171,259,490
15	Ice Age: Continental Drift	Fox	07/13/12	\$161,317,423
16	Snow White and the Huntsman	Universal	06/01/12	\$155,332,381
17	Django Unchained	Weinstein Co.	12/25/12	\$151,625,130
18	Hotel Transylvania	Sony	09/28/12	\$147,938,702
19	Les Miserables	Universal	12/25/12	\$141,975,370
20	Taken 2	Fox	10/05/12	\$139,819,421
21	21 Jump Street	Sony	03/16/12	\$138,447,667
22	Prometheus	Fox	06/08/12	\$126,477,084
23	Safe House	Universal	02/10/12	\$126,373,434
24	The Vow	Sony	02/10/12	\$125,014,030
25	Argo	Warner Bros.	10/12/12	\$120,810,300
26	Magic Mike	Warner Bros.	06/29/12	\$113,721,571
27	The Bourne Legacy	Universal	08/10/12	\$113,203,870
28	Life of Pi	Fox	11/21/12	\$106,450,399
29	Journey 2: The Mysterious Island	Warner Bros.	02/10/12	\$103,860,290
30	Rise of the Guardians	DreamWorks	11/21/12	\$100,586,674
상위 30위 영화				\$6,125,249,804
31위 - 650위				\$4,656,556,334
전체				\$10,781,806,138

* 제작사와 배급사는 다양한 계약에 따라 다를 수 있음

- 북미 상업영화 트렌드 및 뉴스를 제공하는 전문 웹사이트인 Hollywood.com의 분석에 따르면, 입장객수와 입장수입을 기준으로 볼 때 성과를 올린 2012년의 성공 뒤에는 작품 완성도와 흥행성을 갖춘 영화들뿐만 아니라 소비자들이 직접 이끈 제 3의 영향이 있었음
- 일반적으로 제작/배급사 측의 계획을 통해 진행되는 마케팅과 광고는 전략적으로 짜여진 개봉일자에 따라 적절한 시기에 맞추어 시행됨
- 근래에는 그와 별도로 소비자들이 스스로 인터넷과 소셜 미디어를 통해 시간과 장소의 제약 없이 공감대를 형성하며, 팬들이 모여 표현의 수단으로 이용함
- 이와 같이 소비자가 주체가 되어 소비자를 위해 지속적인 관심을 표출하고 공유하며, 최종적으로는 영화 관람을 통해 영화 수익에 기여하게 되는, 과거에는 볼 수 없었던 변화의 영향력이 커졌다는 사실에

주목할 필요가 있음

■ 2012년을 대표하는 사업모델: Franchise Properties

○ 프랜차이즈 영화의 성공요인

- 또 다른 눈에 띄는 2012년 할리우드 영화계의 눈에 띄는 또 다른 추세는 속편과 전편이 존재하는 프랜차이즈 영화의 활약임
- 1위부터 10위까지의 영화중 8위의 “Brave” 와 9위의 “Ted” 를 제외하고는 프랜차이즈 영화들이 상당수를 차지하고 있음
- 프랜차이즈는 영화의 밑그림에 해당하는 분위기와 각본은 물론 장시간에 걸친 감독이나 배우의 변화가 있어도 흥행을 보장받을 수 있다는 장점이 있어서 프랜차이즈 수익성을 가장 중요시하는 할리우드에서 자주 볼 수 있는 사업 전략임
- 영화의 창작성이나 예술성에 초점을 맞추기보다는 브랜드 매니지먼트에 가까운 품질관리를 통해 대중이 원하는 오락성을 바탕으로 수익 최대화를 꾀하는 방식임
- 이와 같은 상품으로 인해 독창성이 있는 새로운 예술작품의 창조를 방해한다는 비판의 목소리도 거세지고 있지만 수십 년 간의 사업방식으로 검증된 성공공식이므로 앞으로도 계속 지속될 가능성이 높음
- 북미 지역뿐만 아니라 해외시장에서도 큰 인지도를 가지고 있는 이러한 프랜차이즈 영화 중 다양한 이유로 더욱 특별한 관심을 받은 영화로는 1위부터 4위까지 순위를 차지한 “The Avengers”, “The Dark Knight Rises”, “The Hunger Game”, “007 Skyfall” 이 있음

○ Avengers 사례 분석

- \$6억 2천만(한화 6천 5백억 원 이상)의 흥행성공을 한 The Avengers는 일단 한명의 슈퍼 히어로가 아닌 6명의 주인공을 내세움으로써 차별화를 노렸음
- 그 뿐만 아니라 이미 개별 프랜차이즈가 확립되어 있거나, “Iron Man” 과 “Hulk” 와 같은 성공적인 1편을 바탕으로 후편 제작에 들어가거나, 발전 가능성이 있는 Captain America와 Thor의 등장인물을 이용함으로써 잠재적 소비시장의 규모를 방대하게 확장시킴으로써 계획 초기부터 엄청난 시너지 효과가 기대돼 그에 걸맞은 흥행성과를 달성함
- 그와 별개로 할리우드를 비롯한 영화업계에서는 Disney의 The Avengers주인공은 모두 Marvel Comics가 출판한 만화책에서 탄생한 인물들인데 디즈니가 제작한 Marvel Comics를 인수한 2009년 이후 최초로 배급한 영화라는 상징성과, 앞으로의 발전을 점칠 수 있는 기회로서 많은 관심과 추측이 있었음
- 지난 2004년부터 2012년 초까지 Paramount와 Marvel Comics 사이에 존재하고 있는 기존 계약의 만료로 인해 Disney사의 통제와 지휘 안에서 Marvel 등장인물들을 바탕으로 발전하게 될 프랜차이즈 시장의 서막을 알림
- 참고로 Sony는 Spider Man의 판권을 가지고 있고, Fox 역시 X-Men을 비롯한 소수의 Marvel 캐릭터의 영화 판권을 소유하고 있음

○ 007 Skyfall 사례 분석

- 북미 영화 중 최대 프랜차이즈 편수를 기록하고 있는 “007 제임스 본드” 는 1962년 “Dr. No” 를 시작으로 2012년 “Skyfall” 까지 23개의 편수를 가지고 있음
- 50년 동안 11명의 감독과 6명의 제임스 본드 주연배우를 거치면서 그 변화를 소비자에게 자연스럽게 주입함으로써 네임 밸류를 유지한 대표적인 프랜차이즈로 높은 수익을 창출함

- 단지 영화 주인공으로서의 존재감을 떠나 외모와 실력까지 겸비한 완벽한 한 시대의 남성상을 대변하는 아이콘으로까지 성장한 007 제임스 본드는 지난 수십 년 동안의 사회가 바라보고 조명하던 남성상의 변화를 분석하는 자료로 쓰일 정도로 시대상을 반영하고 있음

- 정보요원이라는 주인공의 직업으로 인해 매 영화마다 그와 맞서는 악당역할을 맞게 되는 조직과 국가가 1960년대부터 2012년 현재까지 바뀌어가는 것을 찾아볼 수 있음
- 판권을 가지고 있는 MGM사와 투자와 배급을 맡은 Sony의 재정문제로 인해 전편인 2008년 “Quantum of Solace” 이후 수차례 제작이 지연되고 계획이 변경되어 영화계에서 영화 완성도에 대한 많은 우려가 있었음
- 하지만 북미 개봉 첫 주말에 \$8천 8백만을 시작으로 순항하며 007 제임스 본드 프랜차이즈 중 최고 입장수익을 기록하여 프랜차이즈의 잠재력과 가치를 다시 한 번 확인시켜주는 발판이 되었음
- Hollywood Reporter에 따르면 Skyfall의 큰 성공으로 제작사인 MGM이 계획하고 있던 IPO(Initial Public Offering: 기업공개)를 미룰 수도 있다는 전망이 있음
- 배급을 맡고 있는 Sony측이 지불해야 하는 수익을 받은 후 IPO 절차를 거치면서 회사의 가치가 상승할 수 있기 때문에 자금동원을 목표로 하는 MGM의 입장에서는 유리한 기회라고 분석됨

3. 제 85회 아카데미 시상식 주요 작품

○ 아카데미 시상식의 의미

- 영화는 기획, 제작, 마케팅, 개봉 그리고 홈 엔터테인먼트의 단계를 거치면서 수익의 극대화를 노리는 상업 상품임과 동시에 제작자의 예술적 감각과 의견을 표출할 수 있는 도구로 쓰이는 문화 창작 작품이기도 함
- 작품의 창조성과 예술성을 바탕으로 작품의 우월성을 상대적으로 비교하고 평가하는 것은 주관적인 관점이기에 논박의 여지가 존재하고 반론을 주장하는 측의 의견도 종종 있게 됨
- 하지만 미국을 비롯한 전 세계가 주목하며, 직접 영화와 관련된 일을 하고 있는 관계자들이자 Academy of Motion Picture Arts and Sciences 회원들이 직접 투표를 통해 우수작품과 그 밖의 업적에 대해 선별하는 아카데미 시상식이 가장 영향력이 큰 영화계의 축제라는 것은 부정할 수 없음
- 2012년 개봉작 중 흥행수입과 상관없이 9개의 영화가 아카데미 최우수 작품상 수상의 영광을 가질 수 있는 후보작으로 선발되었음

○ Amour

- 불어로 “사랑”이라는 뜻의 단어인 제목이 제사하듯 사랑 이야기를 다루고 있는 영화이며, 사랑이라는 주제로 영화 제작 시 흔히 찾아 볼 수 있는 젊은이의 불타는 사랑과는 달리 80대 노부부의 애절하고 변하지 않는 사랑의 아름다움을 표현한 작품임
- 활발한 음악 교육자의 길을 걷다가 이제는 은퇴해 여유롭고 평화로운 노후를 보내던 부부의 일상이 부인의 질병으로 인해 겪게 되는 변화와 어려움 그 와중에서 오히려 더 빛나는 서로에 대한 사랑을 확인할 수 있음
- 사랑하는 사람이 겪는 고통을 덜어주기 위해 안락사라는 방법을 택하는 주인공을 통해 현재 사회적으로 많은 논란과 찬반의견이 공존하는 이슈를 조명하고자 하는 감독의 의도가 나타남

○ Argo

- 1997년 작품인 “Good Will Hunting”으로 아카데미 각본상을 수상한 뒤 주로 영화배우로 활동하다 최근 감독으로써의 두각 (Gone Baby Gone & The Town) 을 나타내고 있는 Ben Affleck이 실화를 바탕으로 각색한 작품
- 30여 년 전 중동에서 일어났던 주 이란 미국 대사관 인질사건 당시 대사관에서 탈출해 캐나다 대사관저로 피신했던 6명의 직원을 구출하기 위한 작전을 다룬 이야기임
- 사건 이후 20년 후에야 자료 비밀해제로 알려진 사건으로 미국 대사관에 억류되어 있던

인질들을 구출하기 위한 군사작전과는 별개의 계획으로 기상 영화촬영을 위한 스텝으로 가장시켜 이란을 빠져나가게 하는 노력의 줄거리가 전개됨

- 사건 이후 장시간이 지나 대중의 관심이 없고 시대에 뒤떨어진 소재라는 위험성을 안고 있지만 현재 서방과 중동지방 간의 불안정한 국제 정세와 연관성이 있어 관심을 가질 수 있는 요건을 충족시킴

○ Beasts of the Southern Wild

- 미국 남부 루이지애나주의 최남단에 위치한 ‘욕조’ 라고 불리는 기상의 마을에 살고 있는 소녀 허쉬퍼피, 그의 아버지 윈크 그리고 주변 인물들의 삶을 다룸
- 폭우를 동반한 태풍으로 인해 마을 전체가 수장될 위험에 빠지자 피난을 가면서 겪게 되는 어려움과 더불어 아버지 윈크의 지병이 악화되는 불행을 맞이하는 허쉬퍼피의 여정을 묘사함
- 인간에게 가장 소중한 가족이라는 공동체를 잃고 정든 삶의 터전을 위협당하는 역경을 이겨내고 세상을 마주하는 법을 깨우친 주인공을 소개함으로써 지난 2005년 루이지애나를 강타한 허리케인 카트리나로 인해 시련을 겪었던 지역 이재민들의 아픔을 감싸고 밝은 미래가 올 수 있다는 희망을 제시하려는 메시지를 전달함

○ Django Unchained

- 미국 남북전쟁이 일어나기 몇 년 전인 1850년대 말을 배경으로 만든 폭력과 성적인 요소를 재구성하는데 알카견이 있는 Quentin Tarantino 감독이 작품으로, 흑인노예였지만 이제는 자유가 된 Django와 그에게 자유를 선사한 현상금 사냥꾼 Schultz의 모험을 다룸
- 현상금 사냥을 위한 액션장르로만 가득 차 있는 영화를 벗어나 Django가 부인을 찾기 위한 노력을 묘사해나가는 드라마틱한 부분 역시 영화에 접목되어 있어 장르의 다변화를 위한 노력을 느낄 수 있음
- 미국의 어두운 과거사인 차별받았던 흑인의 인권이나 노예제도의 부당함이 영화 내내 소개됨으로써 그로부터 150년 후 미국 역사 최초로 흑인 대통령을 두 번이나 선출할 만큼 의미 있는 변화를 맞은 현대 사회를 조명함

4. 작품성과 상업성의 만남

- 관객들을 영화관으로 끌어들이기 위한 흥미가 있는 영화를 제작해야 영화업계가 유지될 수 있는 수익의 창출이 이루어지는 자본주의적인 제약이 있는 할리우드 상업 영화 상품의 중요성은 그 규모와 큰 영향력으로 인해 문화 콘텐츠의 경향의 중심점이 되고 있음
- 그와 더불어 작품의 완성도와 예술성을 궁극적인 목표로 하는 예술영화 역시 뛰어난 영상미와 탄탄한 구성으로 각광받고 있음
- 경제적인 효과만을 바라보며 예술적인 창작적인 개발을 소홀히 하면 참신한 소재의 발전과 성장의 기회를 박탈할 수도 있다는 우려의 목소리에 귀를 기울일 필요가 있음
- 한해의 영화시장 결산 분석 시 이용되는 주요 작품들의 가장 바람직한 구성은 상업 영화와 예술영화가 각자 추구하고자 하는 목적은 다르지만 관객에게 다가가는 영상문화라는 하나의 광범위한 단체에 속하므로 서로와의 공존을 통하여 영화산업의 발전에 기여할 수 있음