

미국 콘텐츠 산업동향

CONTENTS INDUSTRY TREND OF USA

한국콘텐츠진흥원
미국사무소

kocca KOREA
CREATIVE CONTENT
AGENCY

주간 심층이슈

『소설원작 할리우드 영화들』

◎ 작성취지

- 할리우드의 20~30년간 눈부신 발전과 더불어 콘텐츠의 중요함이 부각되는 가운데, 소설을 주제로 한 영화들의 성공, 혹은 실패 사례들을 살펴봄으로써 향후 한국 콘텐츠 개발에 참고하고자 함

◎ 작성순서

- 들어가기
- 소설을 원작으로 한 할리우드 영화의 역사와 트렌드
- 원작소설 영화화 현황 및 고려사항
- 정리 및 시사점

1. 들어가기

■ 할리우드의 영화제작 트렌드

- 최근 들어 미국 뿐 만 아니라 전 세계적으로 성공한 영화들의 대부분은 거의 예외 없이 베스트셀러의 소설들을 영화화한 것임
- 미국영화 역사상 <바람과 함께 사라지다> 와 <벤허> 등은 그 시대에 최고의 제작비로 최고의 수익을 창출했을 뿐만 아니라, 최근 천문학적 수익을 올린 <해리포터>, <반지의 제왕> 그리고 <헝거게임>까지 소설을 영화화하는 트렌드는 계속 이어지고 있음
- 소재의 고갈과 관객들의 높은 수준을 만족시키기 위해서는

베스트셀러 소설의 소재가 일단은 독자들로부터 검증되었다는 점에서 제작자와 관객들 간에 공감대가 형성되었다고 볼 수 있음

2. 소설을 원작으로 한 할리우드 영화의 역사

제목	작가	언어	출판연도	판매부수
반지의 제왕	J.R.R. 톨킨	영어	1937년	1억 5,000만부
호빗	J.R.R. 톨킨	영어	1937년	1억부
다빈치 코드	댄 브라운	영어	2003년	5,700만부
해리포터	J.K. 롤링	영어	1997년-2007년	4억부 이상
바람과 함께 사라지다	마거릿 미첼	영어	1936년	3,000만부
나니아 연대기	C.S. 루이스	영어	1949년-1954년	1억 2,000만부
제임스본드	이언 플레밍	영어	1953년-1966년	1억부 이상
앵무새 죽이기	하퍼 리	영어	1960년	3,000만부
대부	마리오 푸조	영어	1969년	2,100만부
트와일라잇	스테파니 메이어	영어	2005년-2011년	1억 1,600만부

<영화화된 베스트셀러 소설들>

■ 성공한 소설원작 영화들

○ 소설원작 영화 성공사례

- 오스카상의 후보나 수상한 영화들은 작품성으로 인정을 받고 주목을 받을 수 있으나 영화의 성공과 흥행은 얼마의 관객이 동원되었으며, 얼마의 수익을 내었는지가 성공 기준의 지표가 됨
- 다음에 소개될 영화들은 소설을 주제로 만든 영화 중 예술성과 상업성 모두를 인정을 받은 작품들임

○ 바람과 함께 사라지다 (1939)

- 풀리처상을 수상한 마가렛 미첼의 1936년 소설 <바람과 함께 사라지다>가 데이빗 슬즈닉과 빅터 플레밍 감독에 의해 영화화됨
- 19세기 미국 남부 백인들의 관점에서 보는 미국 북부와 남북전쟁, 그리고 재건 과정을 그린 영화로서 미국 의회도서관에서 역사적으로 보관하도록 지정하였으며, 미국 최초로 5개의 오스카상을 수상한 작품임
- 제작비용은 400만 달러가 들었으며, 4억 달러의 수익을 창출하였음

○ 앵무새 죽이기 (1962)

- 풀리처상을 수상한 하퍼 리의 소설 <앵무새 죽이기>를 호튼 푸티가 각색하고, 로버트 멀리건 감독이 영화화함
- 백인 변호사의 이야기로, 흑인이 백인여성을 강간한 사건을 맡은 미국의 인종차별이 심했던 시대를 영화로 표현했던 그 당시 화제작 중 하나였으며, 미국의회도서관에 역사적으로 보관하도록 지정된 영화임
- 200만 달러의 제작비가 들었으며, 1,300만 달러의 수익을 창출하였음

○ 닥터 지바고 (1965)

- 보리스 파스터네크의 소설을 로버트 볼트가 각색하고 데이빗 린 감독이 영화화함
- 러시아 볼셰비키 혁명시대를 배경으로 의사와 시인 부부가 정치적으로 겪는 갈등을 그린 영화로서 수십 년간 그 명성을 이어가고 있으며, 현재까지도 문화와 패션에 영향을 주는 등, 예술성과 상업성을 충족시켜준 영화 중 하나로 기록되고 있음
- 1,100만 달러의 제작비가 들여 1억 1,100만 달러의 수익을 창출한 영화로, 1965년 당시 미국 인플레이션을 감안한다면 2010년까지 역사상 8번째로 많은 수익을 창출한 영화로 기록되었음

○ 시계 태엽 오렌지 (1971)

- 안소니 버기스의 소설을 스탠리 큐브릭이 각색하고 감독한 영화임
- 감옥에서 형을 살고 있는 죄인이 자신을 혐오범죄 치료에 실험

상대로 자처, 정부가 사회범죄 해결책을 연구하는 중 계획대로 일이 진행되지 않아 일어나는 일을 그린 영화로서 그 당시 영화 속의 폭력성에 대한 문제를 야기한 계기가 되기도 하였음

- 220만 달러의 제작비가 들었으며, 2,600만 달러의 수익을 창출하였음

○ 대부 (1972)

- 마리오 푸조의 소설을 프란시스 포드 코폴라가 각색하고 감독하였음
- 뉴욕을 중심으로 살고 있는 시실리안 마파아 가족의 실상을 그린 이 영화는 미국 최고의 영화 중 하나로 평가받고 있으며, 수많은 상과 극장수익을 올리며 성공작으로 기록되고 있음
- 화려한 캐스트로도 유명한 작품임과 동시에 2편의 시퀀이 만들어졌음
- 600만 달러의 제작비가 들었으며, 2억 6,800만 달러의 극장수익을 창출하였음

○ 삐꾸기 둥지 위로 날아든 새 (1975)

- 켄 케시의 소설을 로런스 호벤과 보 골드만이 각색하고 밀로스 포만이 감독하였음
- 브로드웨이 연극으로 성공한 후 영화로 만들어졌으며, 두 번째로 5개의 오스카상을 받으며 성공한 영화로 기록되었을 뿐만 아니라, 미국 의회도서관이

선정한 역사적으로 보관하도록 지정된 영화임

- 300만 달러의 제작비가 들었으며 1억 1,000만 달러의 수익을 창출하였음

○ 컬러 퍼플 (1985)

- 앨리스 워커의 소설을 메노 메이제스가 각색하고 스티븐 스피버그가 감독하였음

- 퓨리처상을 수상한 소설을 바탕으로 한 시대를 배경으로 제작된 이 영화는 동성애를 다루어 화제가 되기도 했으며, 11개 부문에서 오스카상 후보에 올랐으나, 결국 한 개의 상도 받지 못해 또한 화제가 되었던 영화임
- 1,500만 달러의 제작비용이 들었으며, 1억 달러의 수익을 창출하였음

○ 양들의 침묵 (1991)

- 토마스 해리스의 소설을 테드 텔리가 각색하고 조나단 드미가 감독하였음
- 안소니 홉킨스와 조디 포스터의 연기가 부각되었던 이 영화는 세 번째로 5개의 오스카상을 받고 성공한 영화로 기록되었음
- 2,000만 달러의 제작비가 들었으며, 2억 8,000만 달러의 수익을 창출하였음

○ 쉰들러 리스트 (1993)

- 1982년 부커상을 수상한 토마스 케널리의 소설을 스티븐 자일리안이 각색하였으며, 스티븐 스피버그가 감독하였으며 스티븐 스피버그 감독이 유일하게 돈을 받지 않고 감독한 영화로서도 유명함
- 홀로 코스트 생존자가 10년 간 스티븐 스피버그를 설득하여 만든 이 영화는 각색상을 비롯해 여러 오스카상을 수상하였으며, 미국 의회도서관에서 역사적으로 보관하도록 지정하였음
- 2,500만 달러의 제작비가 들었으며, 3억 2,000만 달러의 수익을 창출하였음

○ 꼬마 돼지 베이브 (1995)

- 덕 킹 스미스의 소설을 조지 밀러가 각색하고 크리스 누난이 감독한 영화임
- 3,000만 달러의 제작비가 들었으며 2억 4,000만 달러의 수익을

창출하고 7개 분야에서 오스카상 후보에 올랐으며 특수효과상을 수상하였음

○ 반지의 제왕 (2001-2003)

- J.R.R. 톨킨의 소설을 프랜 월시가 각색을 하고 피터 잭슨이 감독한 이 영화들은 3편의 시리즈로서 8년의 제작 기간을 들여 판타지소설을 리얼리스틱하게 만든 영화로 평가받고 있음
- 3 편의 영화를 뉴질랜드에서 동시에 촬영함으로써 비용절감을 했을 뿐 만 아니라, 감독 피터 잭슨의 야심작으로서 특히 예술성과 상업성에서 가장 성공한 작품으로 기록되고 있음
- 2억 8,500만 달러의 제작비용이 들었고, 30억 달러의 수익을 창출하였으며 벤허와 타이타닉의 11개 오스카상 수상 기록과 <반지의 제왕> 한 편이 동률을 이룰 정도로 인정된 영화임

○ 해리포터 (2001-2011)

- J.K. 롤링의 소설을 스티브 클로브스, 마이클 골든버그 등이 각색했으며, 크리스 콜롬버스, 데이빗 예츠, 마이크 뉴웰, 알폰소 쿠아론 등이 감독하였으며 총 8편의 영화 제작되었음
- 영국의 영화세금 혜택을 입어 영국배우들과 로케이션을 이용해 제작비용의 절감과 엄청난 극장수익을 창출하면서 성공한 영화로 기록되었으나,

하나의 오스카상도 받지 못했음

○ 디 아워스 (2002)

- 마이클 커닝햄의 소설을 데이빗 헤어가 각색하고 스티븐 달드리가 감독하였음
- 1925년 미세스 델러웨이의 소설 버지니아울프의 소설에 영향을 받은 3대의 여자들의 이야기를 그린 이 영화는 오스카상 8개 부문 후보에 올라 1개의 오스카상을 받았고, 많은 평론가들로부터

소설보다도 더 깊이 있는 영화라는 호평을 받았음

- 2,500만 달러의 제작비가 들었으며, 1억 1,000만 달러의 수익을 창출하였음

○ 휴고 (2011)

- 브라이언 쉘즈닉의 소설을 존 로건이 각색했으며 마틴 스콜세지가 감독하였음
- 3D 어드벤처 드라마로서 파리의 기차역에서 혼자 사는 소년과 수수께끼 같은 장남감 가게 주인과의 이야기를 그린 이 영화는 전 세계적으로 호평을 받았으며, '2011년 최고의 영화 10편'에 선정되기도 하였음
- 11개 분야의 오스카상 후보에 올랐으며, 5개 분야 수상과 1억 8,000만 달러의 수익을 창출함으로써 예술성을 충분히 인정받은 작품임

■ 실패한 소설원작 영화들

○ 소설원작 영화 실패사례

- 베스트소설을 영화화 한다고 해서 모두 성공을 할 수 는 없으며, 성공과 실패는 관객들에 의해 판가름 되며, 얼마나 원작과 근접하고 표현하는가가 큰 성공의 열쇠라고 볼 수 있음
- 또한, 마케팅과 개봉시기의 중요하며, <헬프>라는 베스트셀러 원작의 영화는 여성 관객들의 주도로 2,500만 달러의 수익을 개봉 첫 주에 올리며 좋은 출발을 시작했으나, 1주 후에 개봉한 이와 비슷한 영화 <원 데이>는 600만 달러의 수익에 그치며 저조한 출발을 보인 사례가 있음

○ 에라곤 (2006)

- 크리스토퍼 파올리니 소설을 피터 버치만이 각색하고 스티펜 핑메이어가 감독하였음

- <해리포터>와 견줄만한 작품으로 큰 기대를 모았으나, 강력하지 않은 대사와 특별하지 않은 특수 효과 등이 미국 내 관객들에게 실망을 줌으로써 시퀀에 대한 가능성을 줄였으며 기대에 못 미치는 작품으로 기록되었음
- 1억 1,000만 달러의 제작비가 들었으며 세계적으로 2억 5,000만 달러의 수익을 창출했으나 미국 내에서는 7,500만 달러의 수익에 그쳐 30:70 으로 해외시장에서 의외로 선전하였음

○ 주홍글씨 (1995)

- 너대니얼 호손의 소설을 더글라스 데이 스투어트가 각색하여 롤랑 조페가 감독하였음
- 이 영화의 연출자는 소설에 얽매이지 않고 자유스럽게 영화화 하였다는 설명이 있었으나 이 소설의 팬들은 소설의 감동을 영화를 통해 직접적으로 느낄 수 없어 실망하였으며, 결국 호화캐스팅과 명연기에도 예술성과 상업성에서 실패한 영화로 기록됨
- 5,000만 달러의 제작비가 들었으며, 1,000만 달러의 수익을 창출하였음

○ 시간여행자의 아내 (2009)

- 오드리 니페네거의 소설이 원작이며, 브루스 조엘 루빈이 각색하였고, 로베르트 슈벤테케가 감독하였음
- 영화배우 브래드 피트가 제작을 맡았던 이 영화는 감동적인 러브 스토리였지만, 영화화기에는 다소 무리가 있었고, 특히 스토리 전개가 명확하지 않아 성공하지 못한 영화로 기록됨
- 3,900만 달러의 제작비가 들었으며, 6,300만 달러의 수익을 창출하였음

○ 날 미치게하는 남자 (2005)

- 닉 혼비의 소설로 로웰 간즈와 바바로 멘델의 각색, 바비 패럴리와 피터 패럴리가 감독하였음
- 주연 배우 드류 베리모어와 지미 펄론이 주연한 대부분의 영화들이

좋은 영화들이었음에도 불구하고, 스크린에 보이는 로맨스는 어색할 뿐만 아니라 관객들로 하여금 소설 속에 나오는 느낌과는 다르게 느껴지는 등 영화로서는 실패함

- 3,000만 달러의 제작비가 들었으며, 4,200만 달러의 수익을 창출하였음

○ 튜 (1984)

- 프랭크 허버트의 소설을 데이빗 린치가 각색하고 감독하였음
- 공상과학 베스트셀러의 소설임에도 불구하고 비평가들로부터 소설과 너무 다른 각색에 대한 혹평과 많은 영화 비평가들로부터 최악의 평가를 받는 등 예술성과 상업성에서 실패한 영화로 기록되고 있음
- 4,000만 달러의 제작비가 들었으며, 3,000만 달러의 수익을 창출하였음

○ 더 캣 (2003)

- 닥터 수스의 소설을 알렉 버그가 각색하고 보 웰치가 감독하였음
- 세계적으로 유명한 어린이 동화책을 소재로 만든 많은 영화들은 예상외로 좋은 평가를 받지 못하는 경우가 있는데, 이 영화 역시 그런 영화에 속하며 닥터 수스의 소설에 나오는 상상력과 감동을 제대로 표현하지 못 했다는 평가와 더불어 관객들의 기대에 부응하지 못한 영화로 기록되고 있음
- 1억 900만 달러의 제작비가 들었으며, 1,000만 달러의 수익을 창출하였음

○ 레모니 스니켓의 위험한 대결 (2004)

- 다니엘 헨들러의 소설을 로버트 고든이 각색하고, 브래드 실버링이 감독하였음
- 원작을 읽지 않은 관객에게는 재미있는 영화로 평가되겠지만, 원작에 익숙한 관객에게는 다소 다른 느낌을 줄 수 있어 관객에 따라 희비가 엇갈릴 수 있는 작품임

- 그러나 원작에 나오는 인물들은 잘 묘사가 된 작품으로 인정되고 있음
- 1억 4,000만 달러의 제작비가 들었으며, 2억 900만 달러의 수익을 창출하였음

3. 원작소설 영화화의 현황 및 고려사항

■ 주목되는 2012년-2013년 소설원작 영화 개봉작

○ 뱀파이어 헌터 (2012)

- 16대 미국 대통령 아브라함 링컨이 뱀파이어가 미국에 난립하는 것을 발견하고 싸워나간다는 세스 그레이엄-스미스의 소설을 영화화한 이 작품은 벌써부터 성공과 실패의 양분화가 되어있는 화제작임

○ 트와일라잇 사가: 브레이킹 던 2 (2012)

- 스테파니 메이어의 유명한 소설 시리즈의 마지막 작품인 브레이킹 던이 얼마나 많은 관객을 동원하며 성공할 지가 주목되고 있는 작품임

○ 호빗 (2012)

- J.R.R. 톨킨의 소설과 피터 잭슨의 콤비로 만들어지는 이 영화 역시 <반지의 제왕>의 영광을 다시 한 번 누릴 수 있을지 주목되고 있음

○ 더 호스트 (2013)

- 스테파니 메이어의 소설을 앤드류 니콜이 각색과 감독을 한 작품으로, 스테파니 메이어의 또 다른 성공작으로 기대되고 있음

○ 더 건지 리터라티 앤드 포테이트 필 파이 소사이어티 (2013)

- 애니 바로우의 로맨스 소설을 단 로스가 각색하고 케네스 브래너

감독하며 케이트 윈슬렛이 주인공으로 선정되어 있음

■ 원작소설 영화제작시 제작자의 고려사항

○ 원작소설 영화화의 위험요소

- 원작소설을 영화로 완벽하게 옮기면서 소설에서 주는 감동과 상상력을 전달하는 것은 결코 쉬운 일이라고 볼 수 없기에 제작자들은 매우 큰 부담을 안고 있음
- 특히 소설을 읽은 관객들에게 원작소설에서 주는 감동이 영화에서 제대로 전달하지 못할 경우 실패할 수 있는 위험부담이 있음

○ 원작소설 영화화의 성공요소

- 원작 소설에 가장 가까우며 신선함을 줄 수 있는 영화가 성공할 수 있는 조건이라고 봄
- 원작소설의 각색은 영화화에 있어서 성공과 실패의 가장 큰 요인 중에 하나라고 볼 수 있음
- 원작 소설 속에 캐릭터들은 소설을 읽은 사람들마다 기대하고 상상하고 있는 인물들이 있기에 무엇보다도 캐스팅과 연기력이 중요하다고 볼 수 있음
- 대부분의 베스트셀러의 소설은 그 만큼 관객들을 미리 확보하였다고 볼 수 있기에 흥행에 대한 기대와 보장이 확보되어 있는 경우가 많다고 볼 수 있음
- 스테파니 메이어, J.R.R. 톨킨, J.K. 롤링 등은 최근 10년 간 가장 성공적인 작가로 등장하면서 예외 없이 모든 시리즈에서 큰 성공을 거두면서 할리우드에서 가장 인기 있는 작가들로 인정받음

4. 정리 및 시사점

- 할리우드 영화 역사상 많은 대작들이 소설을 바탕으로 제작되었으며, 이는 예술성과 상업성을 겸비하고 비평가들뿐만 아니라 무엇보다도 관객에 의해 인정된 작품들임
- 소설을 원작으로 하여 성공한 영화들의 사례를 통해 소재의 장르가 역사 혹은 한 시대를 배경으로 한 소설 (<바람과 함께 사라지다>, <벤허>, <쉴러 리스트> 등)과 판타지 어드벤처 소설 (<반지의 제왕>, <해리포터> 등)으로 크게 나눌 수 있다는 점을 알 수 있음
- 몇 일 또는 몇 달을 통해 읽는 소설을 2시간 내외의 영화로 만들어서 감동을 주는 것은 그리 쉽지 않은 작업이기에 대체적으로 제작자들은 높은 제작비용을 들여 최고의 제작진과 배우들을 출연시킬 뿐 만 아니라 대대적인 홍보 등을 통해 영화를 성공시키고자 하며, 무엇보다 원작에 충실한 영화들이 성공하는 것을 볼 수 있음
- 영화 성공의 요인으로는 마케팅과 개봉시기 등 여러 요인이 있겠으나 무엇보다도 원작의 내용에 충실하지 않은 영화들이 실패하는 경우를 볼 수 있음
- 영화산업의 발전과 관객들의 수준이 계속 높아지면서 제작자들은 수준이 높으면서도 상업적으로도 성공할 수 있는 소재를 찾고 있으며 무엇보다 소설로 성공하여 관객이 확보되어 있는 것을 영화화하는 경향을 볼 수 있음
- 베스트셀러 소설들을 영화화하는 추세는 미국영화 역사를 통해 볼 수 있으며, 앞으로도 관객과 제작자들이 주목하는 소재라는 점에서 한국영화 콘텐츠에도 검증된 소설에 많은 관심을 갖되, 원작에 충실하여 성공한 미국영화들의 사례와 과정을 참고할 필요가 있다고 봄