

평생교육 관점에서 본 이야기 콘텐츠 작가양성 시스템 개발 방안
-헐리우드 집단창작 모델을 중심으로-

송보나

단국대 문화예술대학원 강사
songbona7@dankook.ac.kr

목차

1. 서론

2. 본론

2.1 북미 이야기 콘텐츠 생산자 1인 체제 집단 창작시스템

2.2 이야기 콘텐츠 창작자 에이전트

2.3 평생교육으로서의 창작자 육성 전문가과정 방안

3. 결론

4. 참고문헌

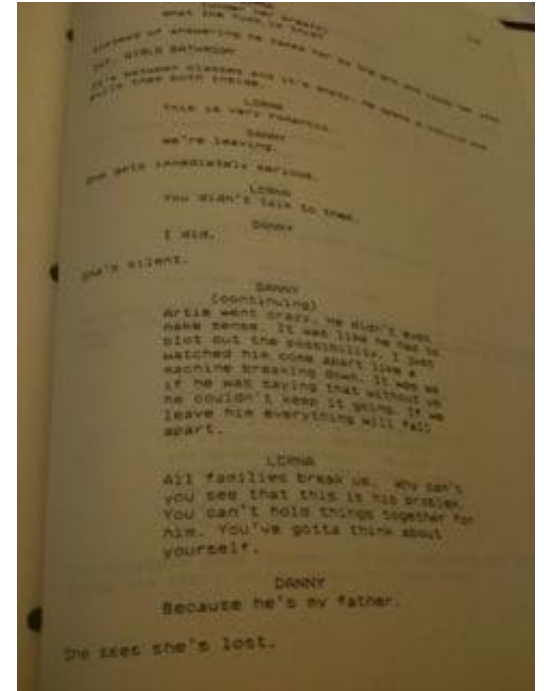
1. 서론

1.1 공중파 방송국과 케이블 방송 & 스트리밍 채널

1.1.1 현재 북미 대륙 대부분의 드라마 방송 콘텐츠들은 ABC, NBC, CBS, FOX, CW 등 5개의 공중파 방송과 케이블 방송: USA Network, FX, AMC, TNT, TBC, Syfy, Lifetime, MTV, ABC Family 등에서 제공한다.

1.1.2 유료 케이블 채널은 HBO, Showtime, Starz, Cinemax, 등이 있다.

1.1.3 스트리밍 온라인 서비스 채널에도 드라마 콘텐츠를 제공한다. 2007년 Netflix를 시작으로 Disney Plus, Apple TV, HBO MAX, Amazon prime, HULU, Paramount Plus, ITV, Peacock 등이 있다.

(1) 공중파 방송 ABC, NBC, CBS, FOX, CW

abc Browse Live TV News Schedule

UNLOCKED CHANNELS

LIFE BELOW ZERO[®]
UNLOCKED CHANNEL

LOST TREASURES
UNLOCKED CHANNEL

All New: Unlocked Chan

National Geographic's "Life Below Zero" and "Lost Tre" now streaming with no sign-in needed!

WATCH NOW

NBC

LOPEZ vs LOPEZ

FRIDAYS 8/7c

PREMIERE

S1 E1 | 11/04/22

Pilot

START WATCHING

STREAM ON peacock

FOX

Hell's Kitchen

S21 E5 Breakfast 911

10-28-2022 • TV-14 • 43m

FOX

CBS

so help me todd

NEW EPISODE TONIGHT 9/8C

Successful lawyer Margaret Wright hires her aimless son, Todd, as her firm's in-house investigator. Solving crimes is easier than working...

WATCH LIVE

THE CW | CW SEED

Due to licensing restrictions this content is only available in the U.S.

(2) 케이블 채널 (가입형)

-USA Network, FX, AMC, TNT, TBC, Syfy, Lifetime, MTV, ABC Family

-HBO, Showtime, Starz, Cinemax

(3) 스트리밍 채널 (구독형)

-HBO, Showtime, Starz, Cinemax

-Netflix, 디즈니플러스, AppleTV, HBO MAX, Amazon prime, HULU, 파라마운트 플러스, ITV, Peacock,

서비스	Netflix	Disney+ (Walt Disney)	Hulu (Walt Disney)	Amazon Prime Video	Apple TV +	Peacock	HBO Max
출시일	2007년 1월	2019년 11월	2008년 3월	2006년 9월	2019년 11월	2020년 7월	2020년 5월
현재 진출 국가	190개국 (중국 등 4개국 제외)	12개국	1개국(미국)	242개국	150개국	1개국(미국)	1개국(미국)
가입자 수	1억 8천만명	5,000만명	2,800만명	1.5억명	1,000만명	150만 다운	400만명
월 요금 (Basic)	\$8.99	\$6.99	\$5.99(광고 이용 시) \$11.99(광고 제거 시)	\$8.99	\$4.99	\$4.99(광고 이용 시) \$9.99(광고 제거 시) Comcast 케이블 사용자 할인	\$14.99
콘텐츠 현황	1,500+ 드라마 4,000+ 영화	7,000 드라마 500+ 영화	1,700+ 드라마 2,300+ 영화	1,900+ 드라마 17,000+ 영화	15 드라마 2 영화	15,000 시간 +5,000 시간	10,000 시간 2,000 영화
비즈니스 모델	SVOD	SVOD	SVOD + AVOD	SVOD	SVOD	SVOD + AVOD	SVOD
모회사	Netflix	Disney	Disney	Amazon	Apple	Comcast	AT&T
주요 오리지널 콘텐츠	Stranger Things, Witcher	Disney, Marvel, Pixar 주요 영화 및 드라마	Handmaid's Tale, How I Met Your Mother	The Marvelous Mrs. Maisel, Jack Ryan	The Morning Show, Amazing Stories	The Office(2021-), The Blacklist	Friends(2020-), The Big Bang Theory

1.2 북미 6개 메이저 스튜디오 현황

1.2.1

- (1) 20세기 폭스 스튜디오
- (2) 유니버설 스튜디오
- (3) 워너 브라더스 스튜디오
- (4) 월트 디즈니 스튜디오
- (5) 파라 마운트 스튜디오
- (6) 소니 컬럼비아 스튜디오

1.2.2 미국 드라마제작 시스템 특징

- (1) 미국 내 방영되는 드라마 제작 대부분을 담당.
- (2) 거대 자본 투입
- (3) 처음부터 해외 배급을 염두에 두고, 글로벌 시장 공략을 목표로 제작됨

*거대 수입 보장: CSI<Crime Scene Investigation> 드라마는 30개 언어로 전세계에서 방영됨. 벌어드린 수입이 한 해, 약 10억불 (한화-1조)이었음.

1.1.3 독립 프로덕션의 역할

- (1) 아이디어 및 드라마 소재발굴
- (2) 10년 이상, 롱런할 수 있는 드라마 소재에 집중함
- (3) 메이저 스튜디오와 방송사 등과의 협력 관계 유지

2003년 첫방송 시작
CBS방송국 효자 작품

1.3 미국 드라마 제작과정의 특징

- (1) 공중파 방송국에서 방영되는 한 해 TV 드라마 제작 편수는 20여 편에 달한다.
- (2) 영화를 제외하고 TV드라마는 시즌(Season)제를 염두에 두고 제작하는 것으로 나타났다.
- (3) Streaming 채널의 등장으로 드라마 제작 편수는 더욱 많아졌으나 드라마 제작 과정은 비슷하다.
- (4) 미국의 드라마제작 현장과 작가들의 집단창작 시스템은 상당히 조직적이고 세분화되어 있다.
- (5) 대본대로 완벽하게 재현할 수 있는 충분한 공간이 확보되어 있다.
- (6) 각 관련 분야마다 기계처럼 매뉴얼화 되어있는 시스템으로 운영된다.
- (7) 영상산업 종사자들의 기능공 같은 역할 분담으로 이루어져 있다.

2. 본론

2.1 북미 이야기 콘텐츠 생산자 1인 체제 집단 창작시스템

(1) Show Runner 란 TV 드라마 한 편의 제작 및 방영의 총체적 책임을 가진 사람을 말한다. Executive Producer 라고도 부르며, 이들은 모두 TV드라마 창작자 출신이다.

(2) 미국의 TV드라마 제작 분위기는 창작자의 역할을 매우 중요하게 여긴다. Show Runner를 위한, 1인 체제의 집단 창작구조가 생산한 TV드라마들이 자국 뿐만 아니라 해외에서도 성공한 사례가 많기 때문이다. 완성도 높은 대본은 영상산업 관계자들의 수익을 극대화 시키기 때문이다.

(3) Show Runner는 공중파 방송국에 판매한 TV드라마 제작을 위해, 드라마가 방영 되는 시즌 동안 ‘작가방’이라 부르는 작업실을 구성하고, 판매된 TV드라마 프로그램 성격에 맞는 드라마 작가들을 고용한다. 따라서 Show Runner 체제의 하위 조직은 8단계로 체계화 되어 있다. 드라마 창작자들은 각자의 위치에서 스토리를 집필하게 된다.

2.1.1 Show Runner's Power

(1) Show Runner는 우리가 생각하는 일반적인 작가가 아니다. 일종의 Show Runner는 마케터의 성격까지 포괄하여 가지고 있다. 그러므로 그에 따른 영향력은 최고라고 할 수 있는데, 영화산업 분야에서는 감독의 영향이 전부라고 한다면, 드라마산업 분야에서는 드라마 작가, 즉 Show Runner가 최고이다. 그러기 때문에 Show Runner 밑이 있는 많은 작가들은 최소10~15년의 경력을 가져야만 Show Runner될 수 있다.

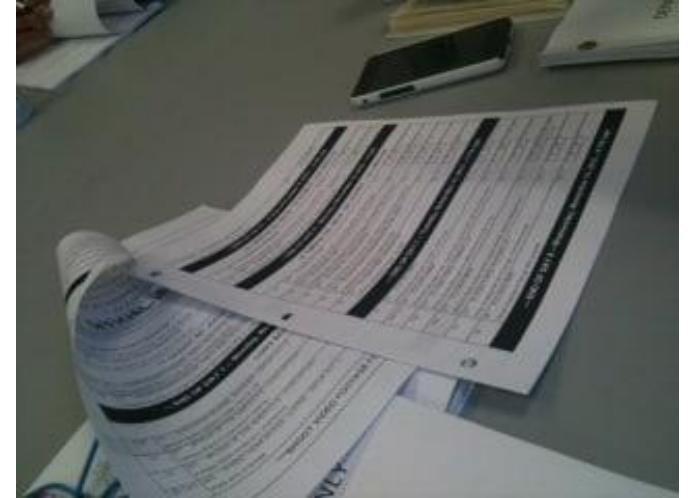
(2) 예외적인 경우.

작가 자신의 아이디어가 채택되어 방영될 경우, Show Runner 바로 밑에서 넘버2를 거치면서 프로그램 전반의 운영 노하우를 배운 뒤, 다음 작품에서 Show Runner로 활동할 수 있지만 대부분은 체계적인 단계를 거치고, 많은 프로그램에서 경험을 쌓은 다음 Show Runner가 된다. 그 밖에 작가는 제작현장에 직접 나가 촬영을 감독해야 한다.

2.1.2 Show Runner 1인 체제, 작업 환경

- Executive 작가(Show runner)
- Processing Environment
- Executive 작가's Room

2.1.3 Executive 작가's Room

- (1) 특정 소재에 특화된 작가들이 채용된다. 예를 들어 범죄 수사물 TV 드라마를 제작해야 한다면 범죄수사물이나 스릴러 창작에 능력이 있는 창작자들을 고용한다.
- (2) 글 쓰는 노동자이기도 하다. 개인의 아이디어를 에피소드화 하는 과정에서 집필한 원고는 Show Runner의 마음에 들지 않거나 협업하는 다른 작가에 의해서 언제든지 버려질 수 있다.
- (3) 도제 방식의 제작 시스템과 유사하다. 따라서 작가이기는 하지만, 프로그램 안에서는 계급과 서열이 엄연히 존재하여, Show Runner에 의견에 매번 복종해야 하고 Show Runner가 운영하는 작가방의 색깔에 맞게, 또 전체 프로그램에 방해가 되지 않아야 한다.
- (4) 고용의 형태로 채용되었기 때문에, 작가들은 높은 수준의 퇴직연금과 건강보험료를 보장 받는다.

2.2 이야기 콘텐츠 창작자 에이전시(agency)

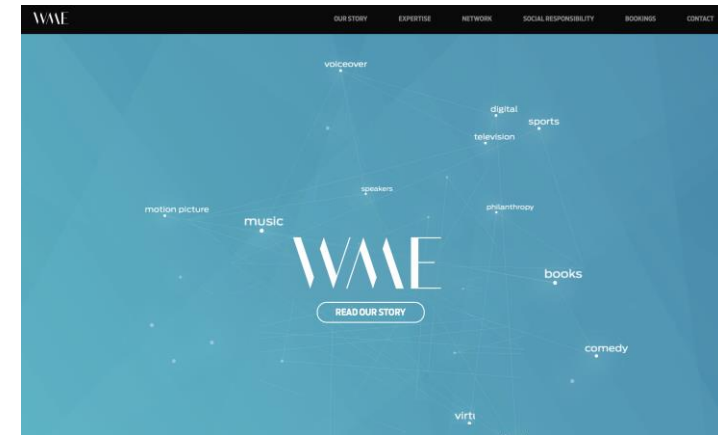
WME (Willam Morris & Endeavor) 회사는 창작자들을 관리하는 에이전시 회사다.

현재 WME에는 여러 유형의 엔터테인먼트 관련 창작자들이 소속되어 있다. TV 부서 Agent인 Theresa Kang에 의하면 초기 Endeavor사는 작가들만 관리하던 회사였지만, 15년 만에 100년의 역사를 자랑하는 Willam Morris을 합병하여, 뮤지션, 배우, 감독까지 관리하는 대형 에이전트 회사로 성장했다고 전한다.

성장배경에는 '모든 것은 작가로부터 시작한다.'는 초창기 Endeavor사의 영업 철학이 있었기에 가능했다. 그 철학은 지금까지도 유지되고 있으며, "작가 또는 그가 써낸 작품이 좋으면 감독, 제작자, 배우가 함께 작업하고 싶어 한다."

영화나 TV 드라마나 모든 것은 작가에서 시작되기 때문에 WME에서는 재능 있는 작가를 찾는데 주력 한다.

에이전트는 어디까지나 작가의 드라마 기획안의 사업적 책임을 전담하는 것이고, Show(드라마와 작가방)를 운영하고 TV드라마의 창작을 책임지는 것은 온전히 작가의 몫이기 때문에, 미국에서 경력이 좋은 작가에 대한 대우와 존경은 높다고 할 수 있다.

WME (Willam Morris & Endeavor)
Main Homepage

2.3 평생교육으로서의 창작자 육성 전문가 과정 방안

평생교육은 개인이 평생 동안 지식, 기술, 역량을 계속해서 향상시키는 교육활동이라 할 수 있다. 한국에서의 평생교육은 전문가 육성을 위한 교육도 적극적으로 운영하지만, 일반적으로 교양과 관련된 개인적인 취미, 흥미, 라이프 스킬 등이 주류 교육으로 자리잡고 있다.

교양적인 측면에서 평생교육은 사람들이 자기 개발과 사회적 참여를 촉진하며, 삶의 질을 향상시키기 위한 활동으로 간주되는데, 이러한 평생교육의 효과는 개인의 자기 발전과 관심분야를 취미로 연결하거나 전문적인 활동을 이어 갈수 있도록 돕는다. 따라서 생애 전반의 삶의 질적 수준을 크게 높일 수 있다.

앞서 기술한 북미 TV드라마 작가들은 여러 명의 작가들이 공동으로 TV프로그램 하나를 놓고 협업하고 있다. 겉으로는 협업이지만, 실상은 다르다. 북미 TV드라마 창작자 시스템은 1인 체제의 도제 방식으로 이야기를 생산한다. 앞서 기술한 Show Runner 1인 체제 하에, 여러 명의 작가들이 4대보험이 보장된 고용형태로 취업하여 회사원처럼 작업한다. 게다가 8단계로 나뉜 작가들의 위계 시스템은 엄격하게 지켜지고 있다.

이러한 평생교육제도가 글쓰기 창작부분에서 창작자 육성을 위한 평생교육 시스템 안에서 육성될 수 있는 방안을 북미 TV드라마 작가 시스템 안에서 찾아볼 여지가 많다.

3. 결론

글쓰기 창작자들이 종사하는 영상산업계는 다양한 업무 영역에 있는 사람들과 커뮤니케이션이 잦다. 평생교육 교과목에서 커뮤니케이션 관련 부분도 다양하다. TV드라마 창작자들에게 이러한 평생교육 교과목을 제공받을 수 있다면, 전문적인 커뮤니케이션 스킬을 꾸준히 학습할 수 있다.

특히 북미 독립 프로덕션에서 이행하고 있는 소재 개발을 위한 탐색과 절차 역시 끊임없이 이어져야 할 과정이다. 평생교육 교과목 중에서 충분히 안에서 이루어질 수 있다. 예를 들면 북미 프로덕션에서 재미있는 소재를 얻기 위한 로드맵이 있는데, 대표적인 것이 영화, TV드라마, 연극, 동화, 고전, 소설, 만화 등에서 찾는다. 그 뿐만 아니라 기존에 발표되거나 상영된 작품에서도 소재를 발굴한다.

영화, TV드라마, 연극, 동화, 고전, 소설, 만화 등은 평생교육 영역에서 교과목으로 채택된 과목들이다. 따라서 창작자들이 전문적으로나 교양적으로 평생교육 교과목을 통해서 재미있는 소재 발굴을 위해 학습할 수 있다. 재차 언급하지만 평생교육제도가 TV드라마 창작자 육성도 평생교육 시스템 안에서 해결할 수 있는 방안을 모색할 필요가 있다.

TV드라마 창작자들은 다양한 직종의 직업군을 쉬지 않고 탐색해야 하며, 글쓰기 작업이 끝나고 사회전반에 걸친 사건사고들과 이웃들의 일상사 등을 관찰하며 공부하기 때문에 평생교육 관점에서 북미 TV드라마 작가 시스템을 평생교육 영역에 포함시켜 직업교육을 겸한 전문가 시스템 환경을 구축할 필요성을 제안한다.

참고문헌

1. 김아영(2023), 한국 방송영상산업의 글로벌 산업화와 주체적 적응과정, 서강대 박사논문
2. 김종서, 김신일(2009) 평생교육개론, 교육과학사
3. 유건식(2013), 미드와 한드 무엇이 다른가. 한올
4. 윤여각외5인(2021), 평생교육론, 출판문화원
5. 이부하(2021), 평생교육 내용과 평생교육법의 개선방안, 법과 정책연구, 21권1호
6. 임영호(2010), 한국 텔레비전 생산 연구의 실태 진단, 언론정보 연구
7. 임영호(2020), 미디어 생산(자) 연구의 방법론적 쟁점, 한국언론정보학보, 통권 101호
8. 임정수(2010), 미드 할리우드 텔레비전 드라마 생산이야기. 한올
9. 차갑부(2012), 평생교육론-모든 이를 위한 평생학습, 교육과학사

감사합니다