

Japan

일본의 영화와 그에 따른 분석

あなたは日本の映画が好きですか？

일본어일본학과_권*연(22*00**0)

コンテンツ 콘텐츠

#1 / 일본 영화의 역사

일본은 어쩌다 '감성의 나라'로 불리게 됐을까?
그들만의 독특한 영화를 만들기까지의 역사.

#2 / 영화 배급사

#3 / 주요 영화 장르

로맨스, 사극, 호러 등... 많은 장르가 존재하지만
그 중 가장 유명한 것은 바로 '애니메이션'!

#4 / 영화 / 드라마 OST

작품에 몰입하는 데 큰 도움을 주는 OST.
어디서 들어본 것 같은데 제목을 몰랐던 그 노래!

#5 / 유명 감독과 배우

까칠하고 완벽주의자인 감독부터 아름답고 뛰어난
연기력으로 많은 사람을 울린 배우들까지!

#6 / 역대 흥행 기록

주제 선정 이유

일본 영화 특유의 파스텔톤 색감, 몰입을 극대화 시키는 OST와 영화 배경은
푸릇푸릇한 나뭇잎 사이로 언뜻 보이는 햇빛을 쬐며, 친구들과 대화를 나누던
학창 시절을 떠오르게 만드는 마성의 매력이 있다.

추억을 떠오르게 만드는 **예술 작품은 그 가치가 상당** 하기에 해당 주제를 더
깊게 탐구한 뒤, 학우들에게 발표하고 싶다는 생각이 들어 선택하게 되었다.

일본 영화의 역사

▶ 라쇼몽(羅生門) 中 한 장면,
각 등장인물들이 진술하는 바가 달라
시청자들이 직접 추리를 하게 만든다.

01

1890~1910

서양 기술과의 융합

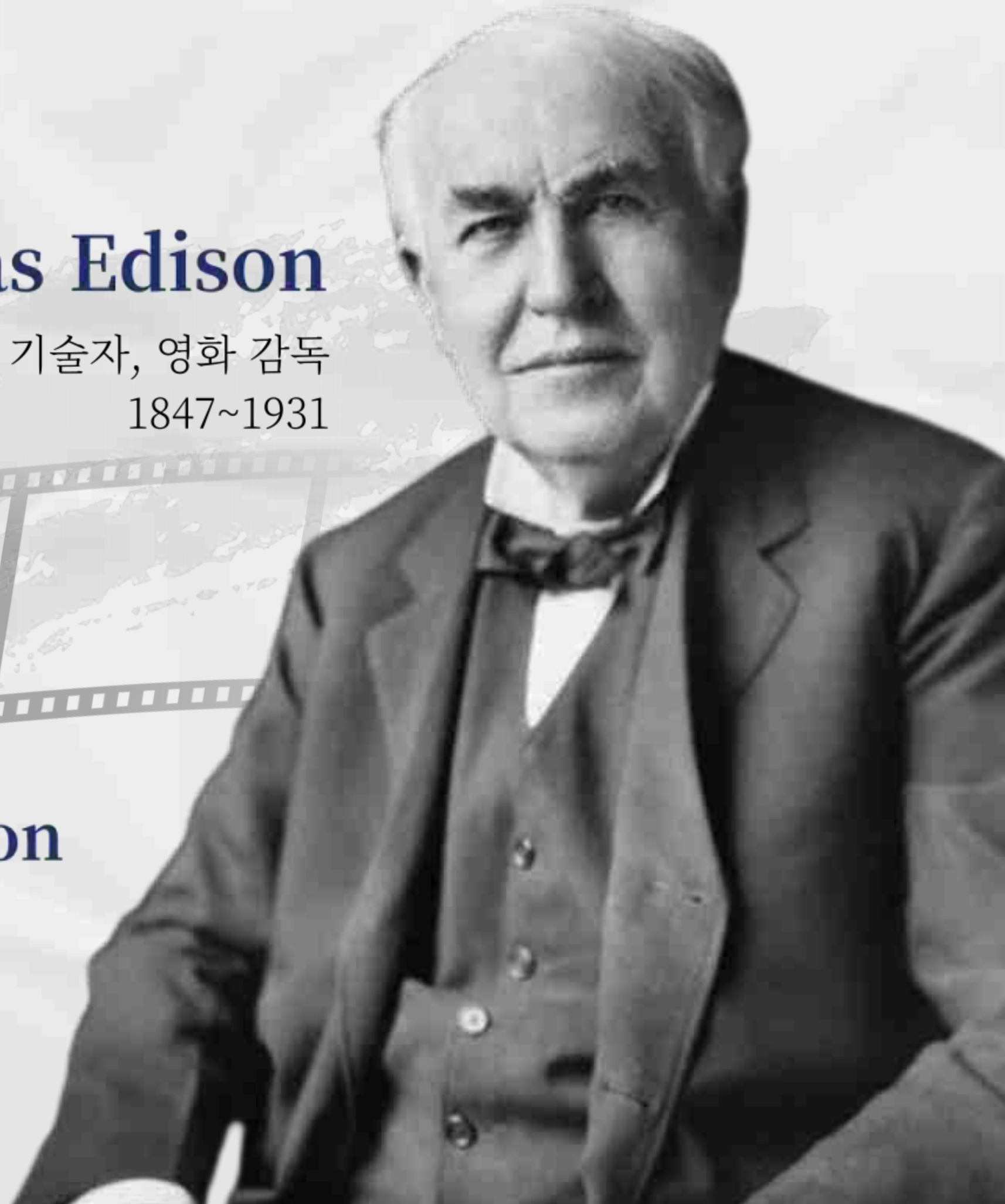
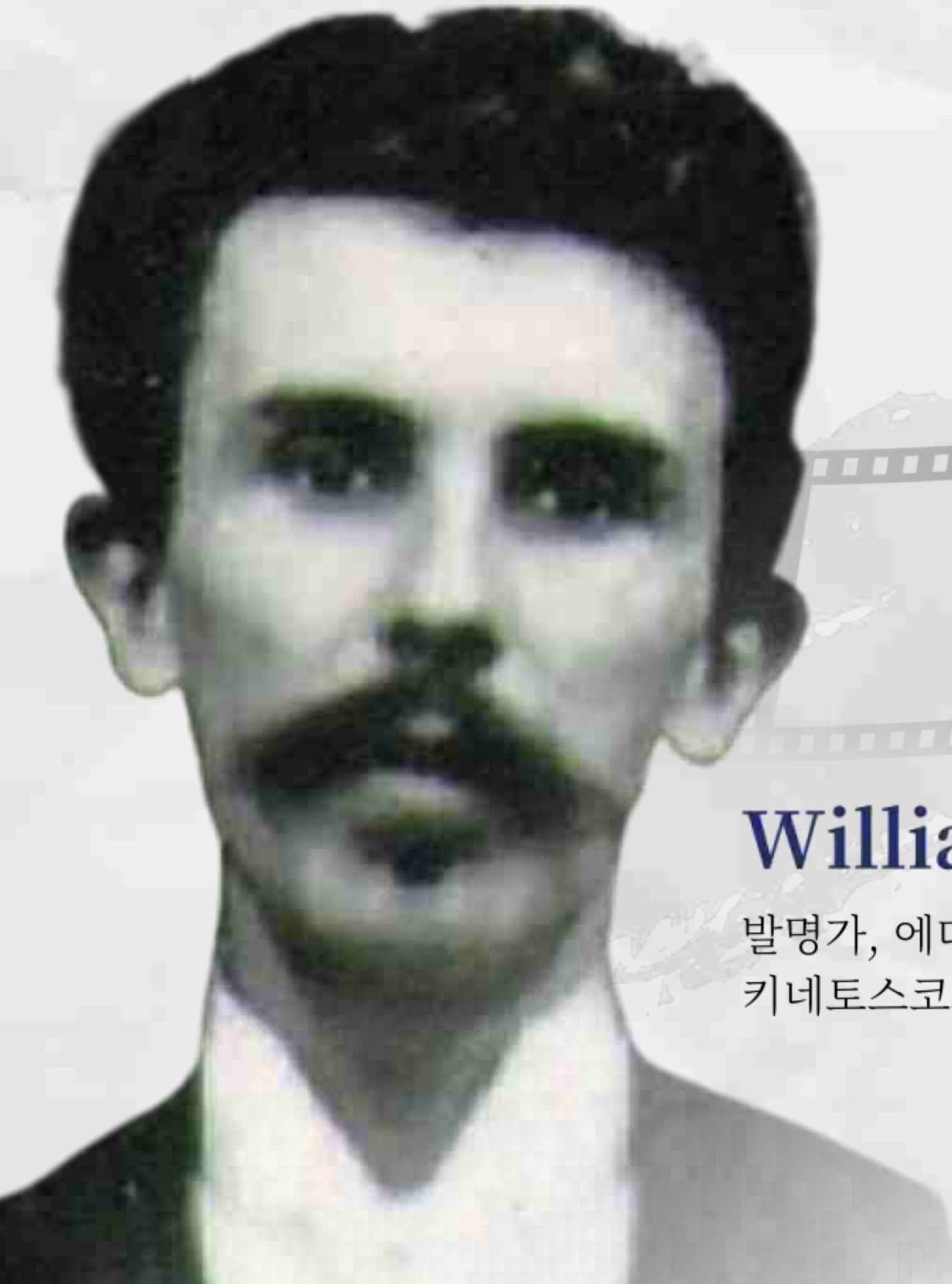
초창기(1891)

Thomas Edison

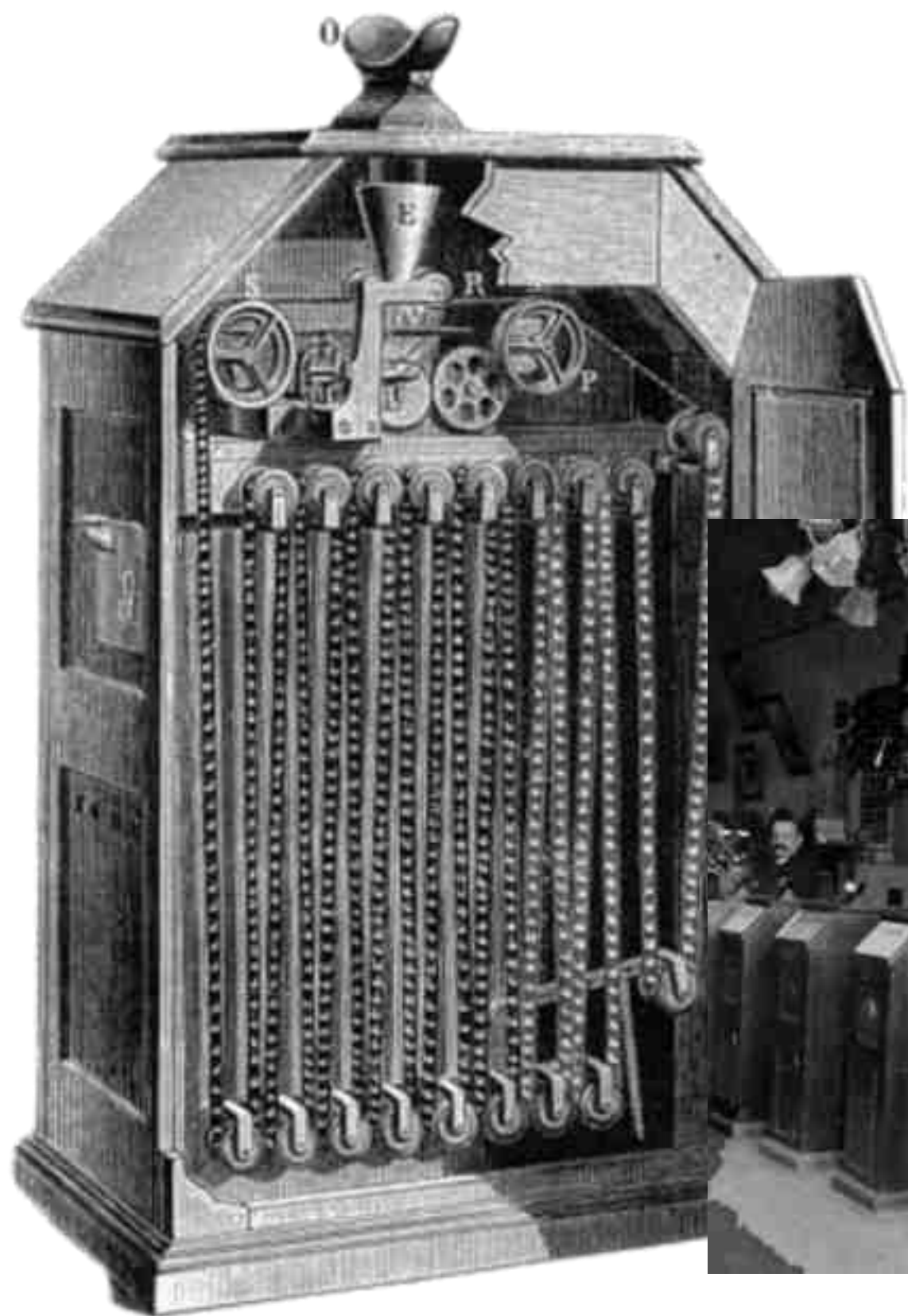
발명가, 기술자, 영화 감독
1847~1931

William K.L. Dickson

발명가, 에디슨의 조수
키네토스코프 실질적 발명

1890~1910

키네토스코프

정지된 프레임의 연속

→ 현대의 **애니메이션 기법**

하나의 영상처럼 진행

= 일본에도 유입됨

초창기(1891)

Louis Lumière

발명가, 영화 감독
1864~1948

Auguste Lumière

발명가, 영화 감독
1862~1954

1890~1910

시네마토그래프

- ① 긴 롤필름
- ② 고속 카메라(초당 최소 16장 이상)
- ③ 필름 구동장치
- ④ 대형 화면용 렌즈와 광원.

1920~1930

영화계 첫 황금기

1923년의 관동대지진 + 1929년 미국 대공황 발생 (일본 경제에도 타격)

= 사회적인 풍조의 영화가 출현
But, 검열↑, 사라지게 됨.

1931년, 일본 최초의 발성(토키)영화 등장
고쇼 헤이노스케(五所平之助) 감독의 《마담과 아내》

1937년, 닛카쓰, 쇼치쿠, 도호 3대 영화사의 정립

1940~1950

전쟁, 그리고 영화

1937년, 일본의 군국주의자들이
중국 침략 기회 엿봄

1941년, 태평양 전쟁 발발

일본 영화는 정부의 철저한
통제 아래 들어가 **침략전을 합리화**
시키고 전의를 고취하는 도구로 전략하게 됨

1960

텔레비전의 등장

1953년부터 실시된

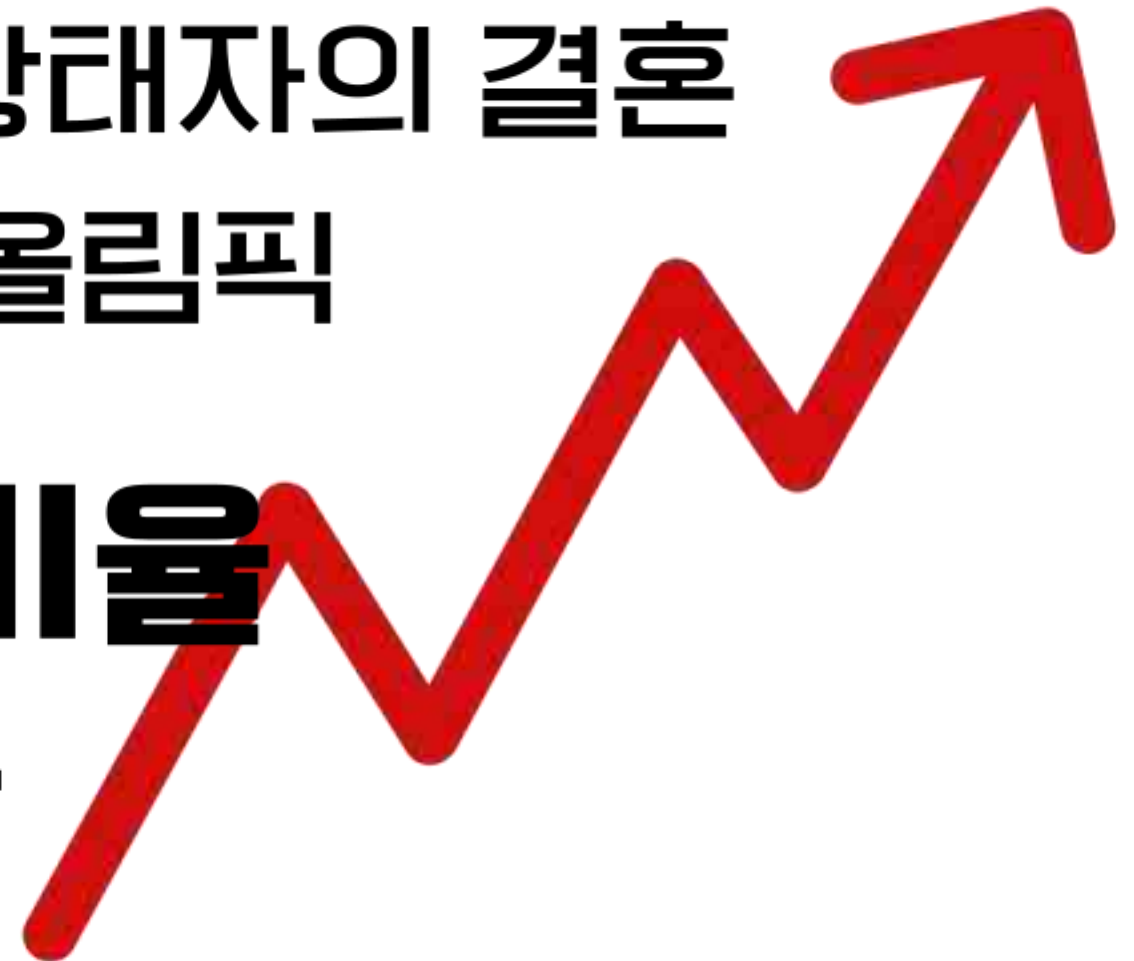
TV 방송에 **밀리나 싶었지만...**

- 1959년의 황태자의 결혼
- 1964 도쿄 올림픽

TV 구매 비율

→ **영화 확산**

1961년, 아트 시어터 길드(ATG) 설립

비상업주의적인 예술작품을 제작·배급하는 독립 영화 제작사

재일동포 소년의 살인사건 실화를
영화화한 《교사형》(1968)을 연출.

'차별'이라는 문제

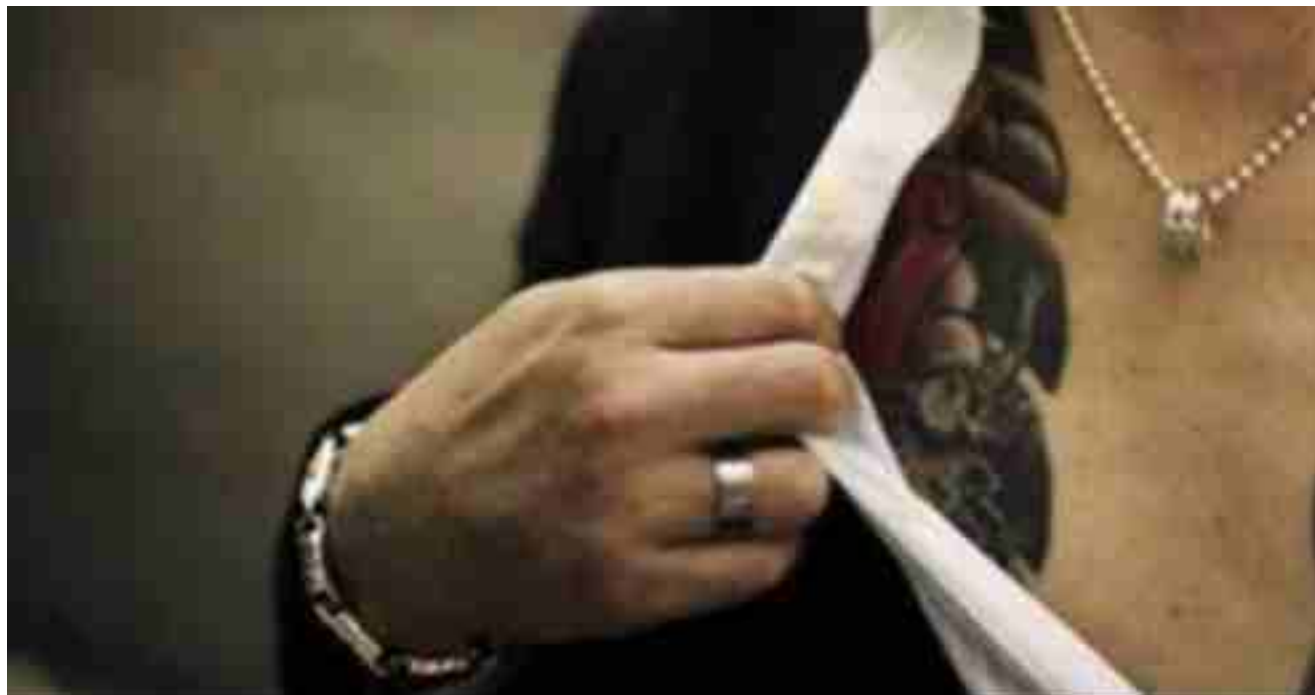
→ 당시 영화계에서 나오지 않았던 부분.

80년대 후반까지 좋은 평가를 받음.

ATG에서 활동한 유명 감독 : 테라야마 슈지,
와카마츠 코지, 마츠모토 토시오

야쿠자 장르가 유행?

1960년대 후반,
암울한 현실로부터 벗어나고자 했던 학생들과 시민들.
급속한 경제개발과 학원사태 등의 시대적 혼란 속에서도
의협심 강한 야쿠자의 모습을 선호

- 수려한 용모
- 무뚝뚝한 성격
- 정의와 의리를 추구하는 신념
- 확고한 사나이들의 우정

여성들
에게도
인기↑

1970~1980

애니메이션의 태동

1980년대, 메이저 영화사들의 경영 악화, 젊은층들의
다 장르(음악/스포츠 등) 선호, 비디오의 보급 등

침체의 길에 들어선 일본 영화계

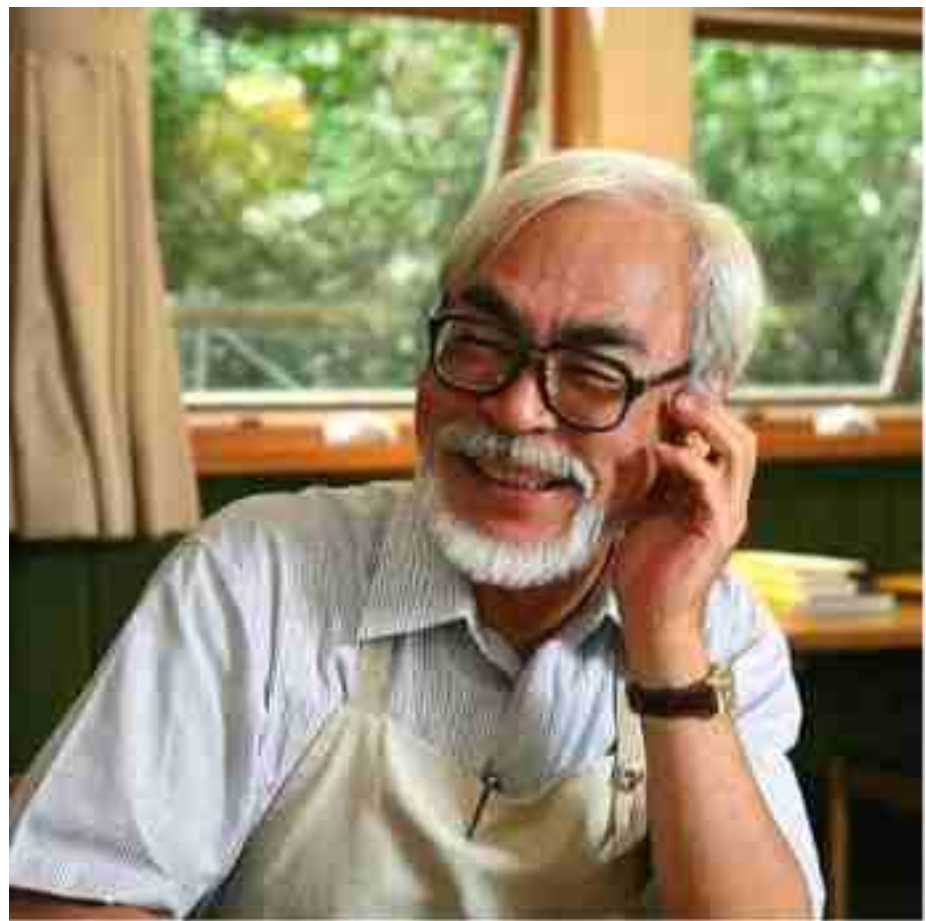
But, 다양한 직종의 인물들이 영화계에 입문

미야자키 하야오의 등장

바람계곡의 나우시카(1984).....

실사영화에서는 촬영하기 힘든 '비행'장면을 자주 넣어 판타지 느낌을 주는 것이 특징

애니메이션이 어린이들만이 즐길 수 있는 것이 아닌, 어른들까지 공유 가능한 예술임을 증명

데즈카 오사무와 같은 만화가의 영향

<철완 아톰>이나 <밀림의 왕자 레오> 등

난해하지 않으면서도
메시지성 강한 만화 연재

만화 애호가들이 그대로
애니메이션 관객으로 이어짐

1990~2020

국제영화제 진출

영화제에서의 주목

영화제명	작품명	감독	수상
칸 영화제	《우나기》	이마무라 쇼헤이	그랑프리
칸 영화제	《움트는 주작》	카와세 나오미	신인 감독상
베니스 국제 영화제	《HANA-BI》	기타노 다케시	황금사자상

오리엔탈리즘

1950년대 해외에서의 주목

작품성 인정

1990년대 해외에서의 주목

영화(배급)사

▶ 스튜디오 지브리(スタジオジブリ), 일본의 애니메이션 제작사. 세계적인 명성을 가진 미야자키 하야오 감독 등의 장편 애니메이션으로 유명한 곳이다.

スタジオジブリ
STUDIO GHIBLI

02

대기업

도호

(TOHO animation)

토에이

토에이 애니메이션, T-JOY

쇼치쿠

KADOKAWA

ENGI, 키네마 시트러스 스타샌즈

중소

쇼게이트

동북신사

클락웍스

아스믹 에이스

애니플렉스

GAGA

닛카쓰

부시로드

에이벡스
픽처스

반다이 남코
필름 워크스

AMG
엔터테인먼트

도쿄 레아트르

東宝株式会社

도호 (TOHO animation)

1932년 8월 12일 | 마쓰오카 히로야 | 영화, 연극, 부동산 경영

#01

토에이

토에이 애니메이션, T-JOY

1949년 10월 1일 | 오-카와 히로시 | 도호에 대항하기 위해 설립된 기업

#02

쇼치쿠

1920년 11월 8일 | 오오타니 노부요시, 사코모토 이치 | '도호'보다 12년 먼저 세워짐

#03

건담 시리즈 (전부)

1979년 4월 7일부터 시작.

- 기동전사 건담(1979년~1980년)
- 기동전사 Z 건담(1985년~1986년)
- 기동전사 건담 ZZ(1986년~1987년)
- 기동전사 건담: 역습의 샤아 (1988년)
- 기동전사 건담 F91 (1991년)
- 기동전사 V건담 (1993년~1994년)
- 기동무투전 G건담 (1994년~1995년)
- 신기동전기 건담 W (1995년~1996년)
- 기동신세기 건담 X (1996년)

⋮

*밑줄은 극장판

KADOKAWA

KADOKAWA Group

주식회사 (카도카와)

2014년 10월 1일 | 카도카와 쇼텐 | ENGI, 키네마 시트러스 스타샌즈

#04

너의 이름은 (2017)

만화책, 소설책을 낸 회사로 유명

한국판 : 나카무라 준야
일본판 : 코토네 란마루

*코토네 란마루 : 『시간을 달리는 소녀』,
『밤은 짧아 걸어 아가씨야』, 『끝없는 디아스타』
의 일러스트레이터

대원시각

주요 영화 장르

▶ 러브레터(ラブレター) 中 한 장면,
따스하고 아련한 분위기의 로맨스로
많은 관객들의 마음을 울린다.

03

WARNING

해당 부분은 이야기의 전반적인 내용을
담고 있어 **강력한 스포일러**가 될 수 있으니
시청에 유의해 주시길 바랍니다

장르

대표 4가지

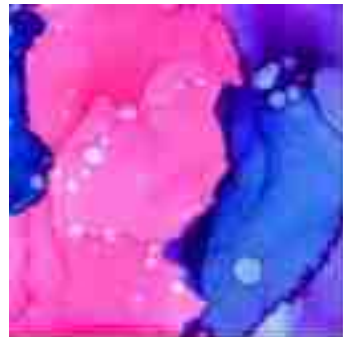
#01 로맨스

#02 사극

#03 호러/스릴러

#04 애니메이션

#01 로맨스 영화

로맨스 영화 특징

색감

파스텔톤
계절의 변화
부드러운 색감

클리셰

운명적 만남
편지, 일기를 통한 감정 전달
인물의 지병, 갑작스러운 죽음

오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도

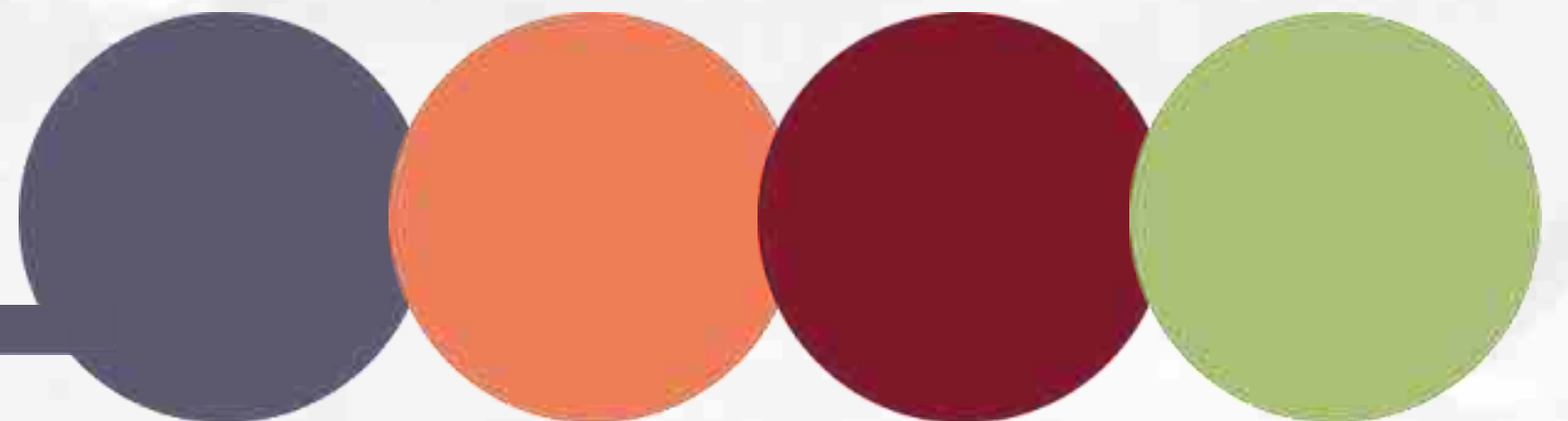
출판 : KADOKAWA

감독 : 미키 라카히로

원작 : 이치조 미사키

개봉일 : (일) 2022.07.29

(한) 2022.11.30

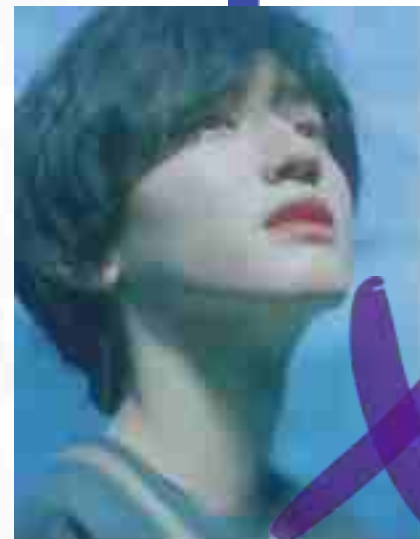

히노 코지
마오리의 아빠

히노 마오리
선행성 기억상실증

카미야 토오루
심장병

카미야 사나에
토오루의 누나

히노 케이코
마오리의 엄마

절친

와타야 이즈미

짝사랑

카미야 유키히코
토오루의 아빠

남은 인생, 10년

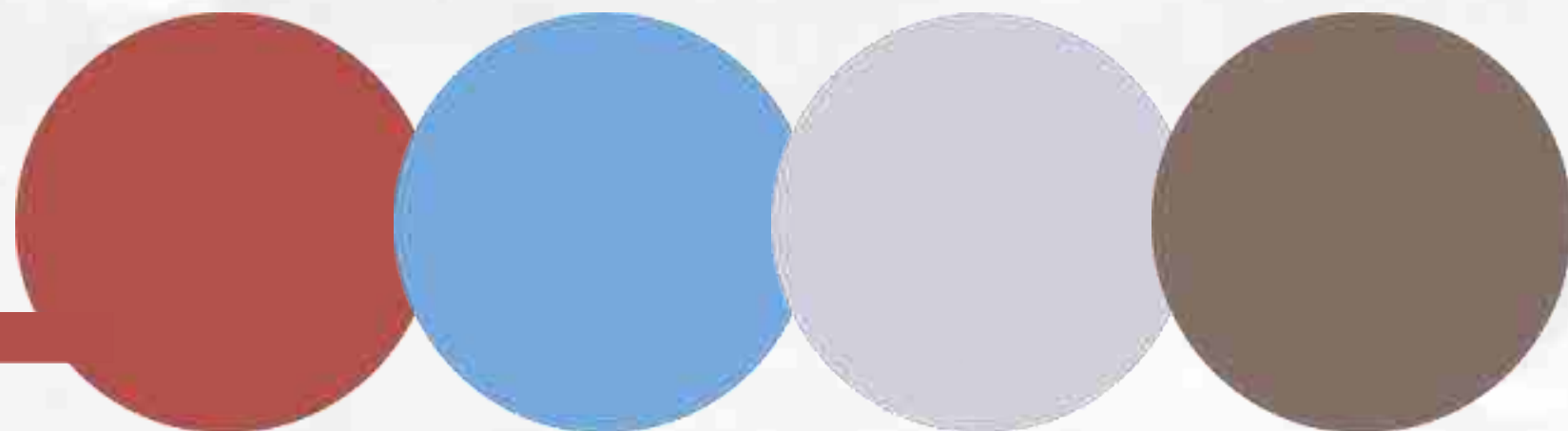
출판 : 워너 브라더스 재팬

감독 : 후지이 미치히토

원작 : 코사카 루카

개봉일 : (일) 2022.03.04

(한) 2023.05.24

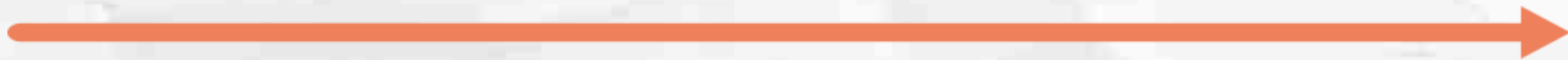

라카바야시 마츠리

폐동맥 고혈압 (PAH,
Pulmonary Arterial Hypertension)

마나베 카즈토

자살 충동

10년

#02 사극 영화

사극 영화 특징

색감

어두운 톤

자연의 색감을 살려 조화 추구

전통적 색감 (붉은색, 금색, 검정색)

클리셰

충성과 배신, 복수

무사도 정신 (사무라이)

운명과 숙명

황혼의 사무라이

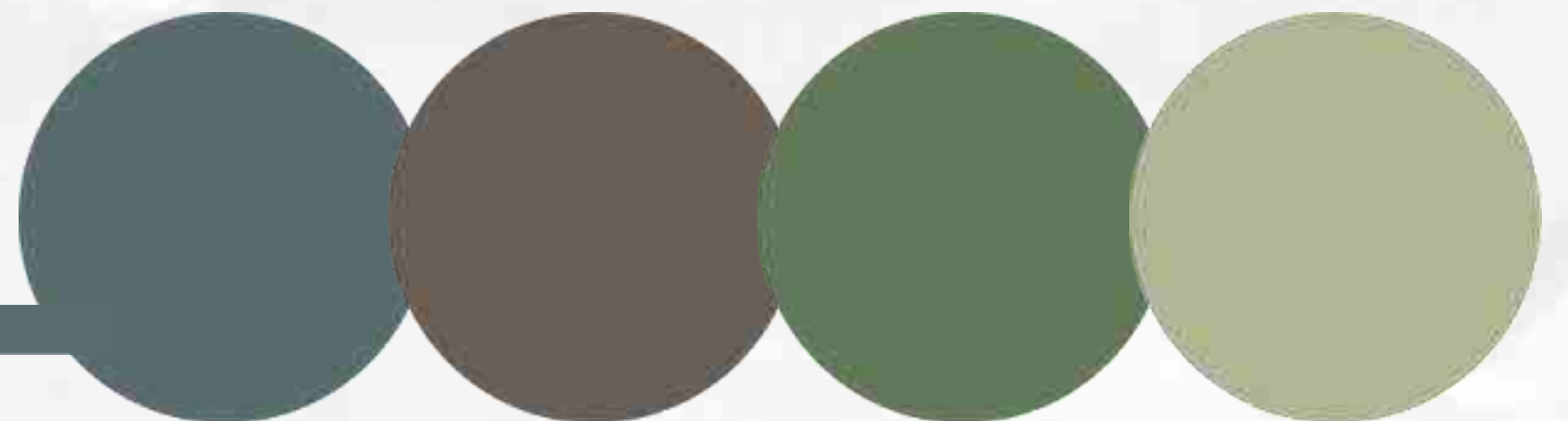
출판 : 쇼치쿠

감독 : 야마다 요지

원작 : 후지사와 슈헤이

개봉일 : (일) 2002.11.02

(한) 2007.02.08

7인의 사무라이

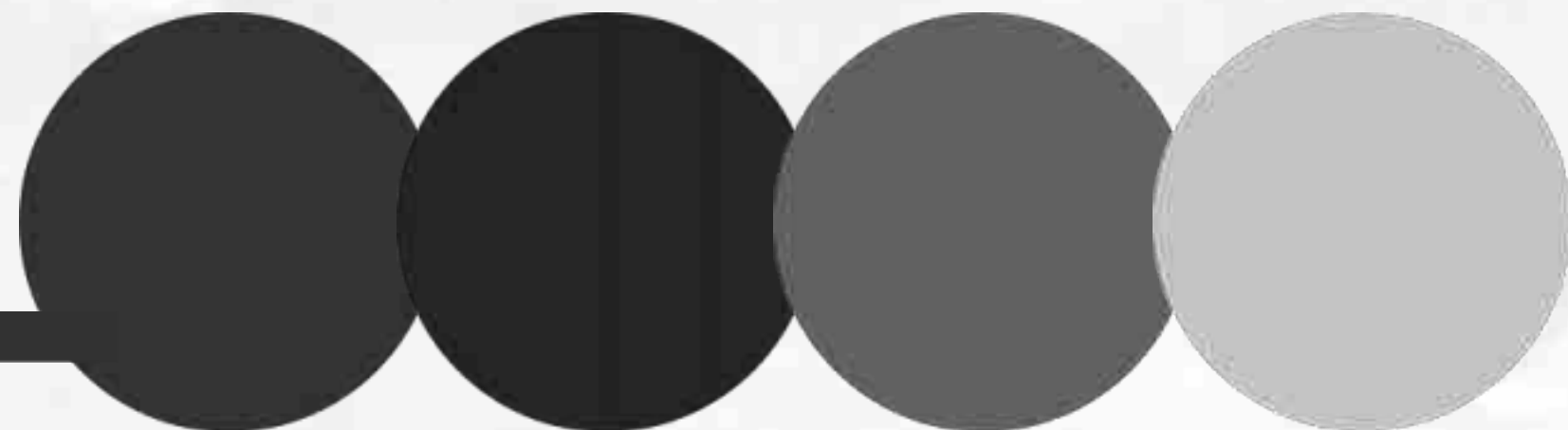
제작/배급사 : 도호

감독 : 구로사와 아키라

각본 : 구로사와 아키라, 오구니

히데오, 하시모토 시노부

개봉일 : (일) 1954.04.26

WARNING

해당 부분은 **호러와 스릴러**에 대해 다뤄
혐오감을 유발하는 장면이 포함되어 있으니
심약자는 해당 창을 넘어가 주시길 바랍니다.

#03 호러 영화

호러 영화 특징

색감

어두운 톤
차가운 색감 (흰색, 파란색, 검정색)

클리셰

초자연적 현상
종과부적 결말, 열린 결말
저주받은 물건을 보관
폭우, 장마 등의 날씨

극장령 (Ghost Theater)

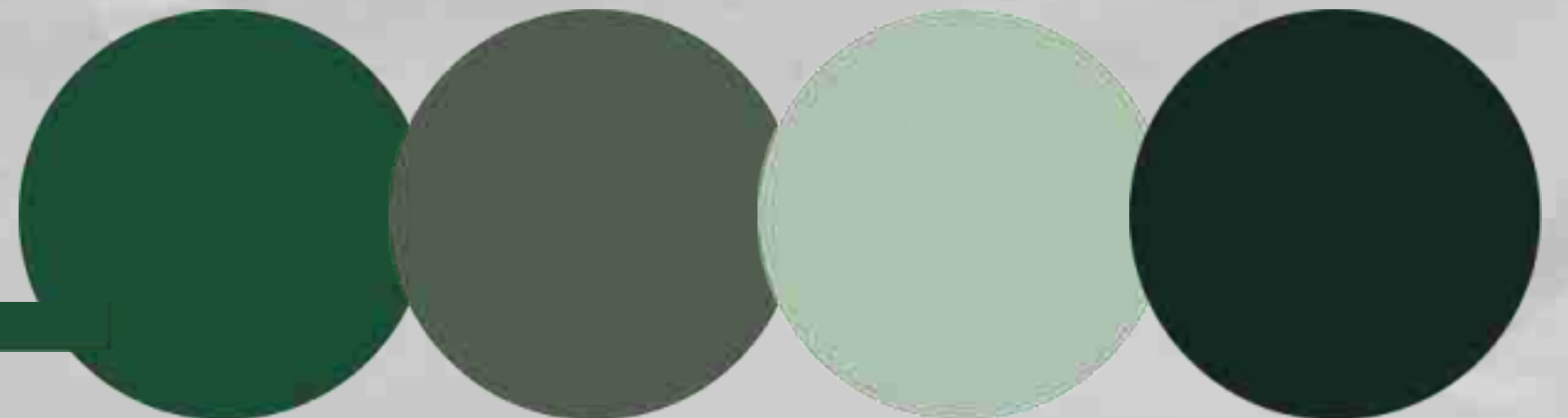
배급사 : 쇼치쿠

감독 : 니카다 히데오

각본카토 준야, 미야케 류타

개봉일 : (일) 2016.09.01

(한) 2016.봄 중순

리얼 술래잡기

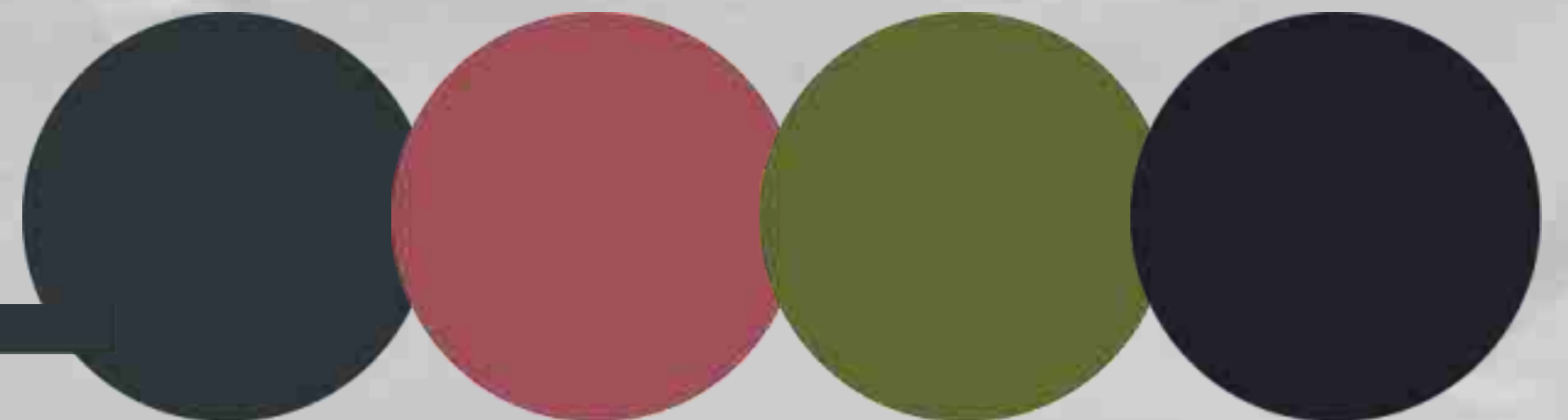

**배급사 : 아스믹 에이스
엔터테인먼트, 쇼지쿠 컴퍼니**

감독 : 소노 시온

각본 : 소노 시온

**개봉일 : (일) 2015.07.11
(한) 2016.01.14**

비현실적인 일들의 연속?

= 게임 속 캐릭터였던 주인공

#04 애니메이션 영화

애니메이션 영화 특징

색감

상황에 따른 톤 변경
색감을 통해 감정 전달
다채로운 색감

클리셰

이세계 속 인물 등장
등장인물의 1인칭 시점 구도
반전의 반전의 반전의 전개

하이큐!! 쓰레기장의 결전

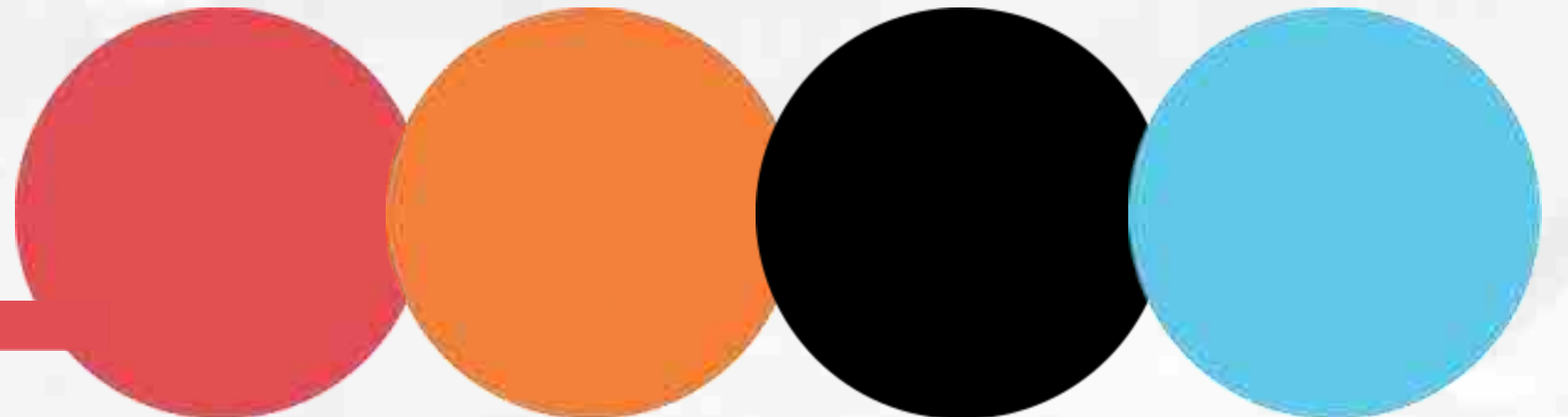
배급사 : 도호

감독 : 미츠나카 스스무

원작 : 후루다테 하루이치

개봉일 : (일) 2024.02.16

(한) 2024.05.15

쓰레기장의 무법자들의 싸움

繋げ

音駒高校男子バレーボール部父母会

VS

飛べ

네코마 고교

카라스노 고교

*네코(ねこ) : 고양이

*카라스(カラス) : 까마귀

극장판 주술회전0

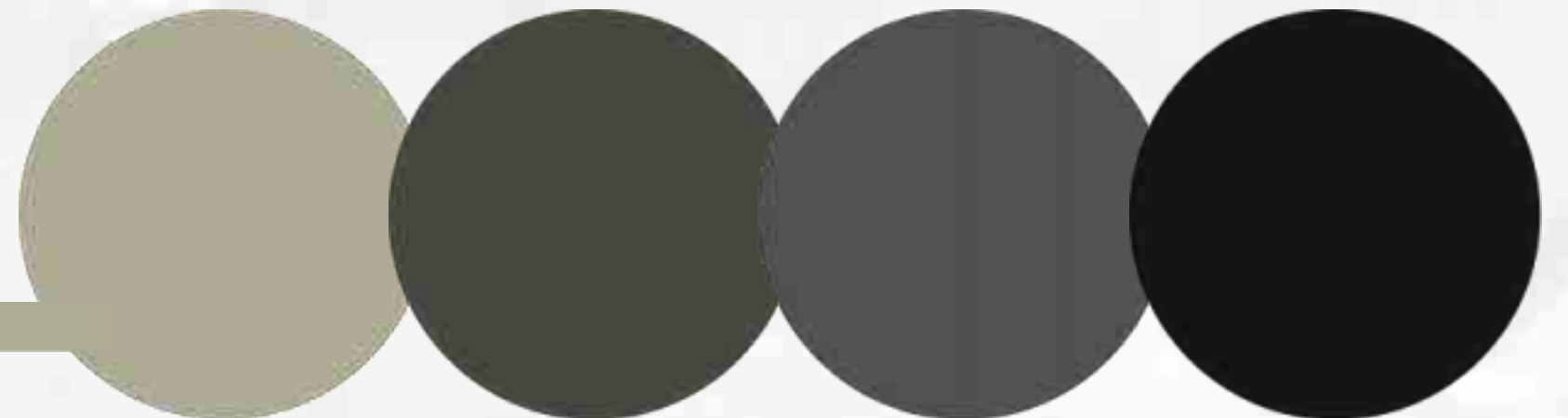
출판 : 도호

감독 : 박성후

원작 : 아쿠라미 게게

개봉일 : (일) 2021.12.24

(한) 2022.02.17

영화 OST

▶ 레드윌프스(Radwimps)의 구성원.
신카이 마코토 감독의 작품 OST를 맡는 것으로 유명하며
시원한 보컬과 그에 맞춰주는 뛰어난 능력을 가진 밴드이다.

 볼륨을 높여주세요

04

영화 OST1

なんでもないや

아무것도 아니야 | RADWIMPS

<너의 이름은>

영화 OST2

愛にできることは
まだあるかい

사랑이 할 수 있는 일이 아직 있을까 | RADWIMPS

<날씨의 아이>

영화 OST3

すずめ (feat. 十明)

참새 (feat. 토이카) | RADWIMPS

<스즈메의 문단속>

영화 OST 4

人生のメリ-ゴ-ランド

인생의 회전목마 | 히사이시 조

From the novel by DIANA WYNNE JONES

<하울의 움직이는 성>

영화 OST5

オレンジ

오렌지 | SPYAIR

<하이큐!! 쓰레기장의 결전>

영화 OST6

炎(ほむら)

불꽃 | LiSA

<귀멸의 칼날: 무한열차편>

영화 OST7

一途

일도 | King Gnu

<주술회전 0>

영화 OST8

左右盲

좌우맹 | Yorushika

<오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도>

영화 OST9

うるうびと

윤일인 | RADWIMPS

RADWIMPS가 만든 신조어
うるうび 윤일(閏日) + びと 사람 =
1/4 정도의 생애밖에 남지 않은 사람

<남은 인생 10년>

영화 OST10

アイオクリ

아이오쿠리 | miwa

<너와 100번째 사랑>

유명 감독과 배우

▶ 미야자키 하야오(みやざきはやお)
<센과 치히로의 행방불명>, <이웃집 토토로>
등을 만든 애니메이션 회사 지브리를 이끄는 수장이다.

05

감독

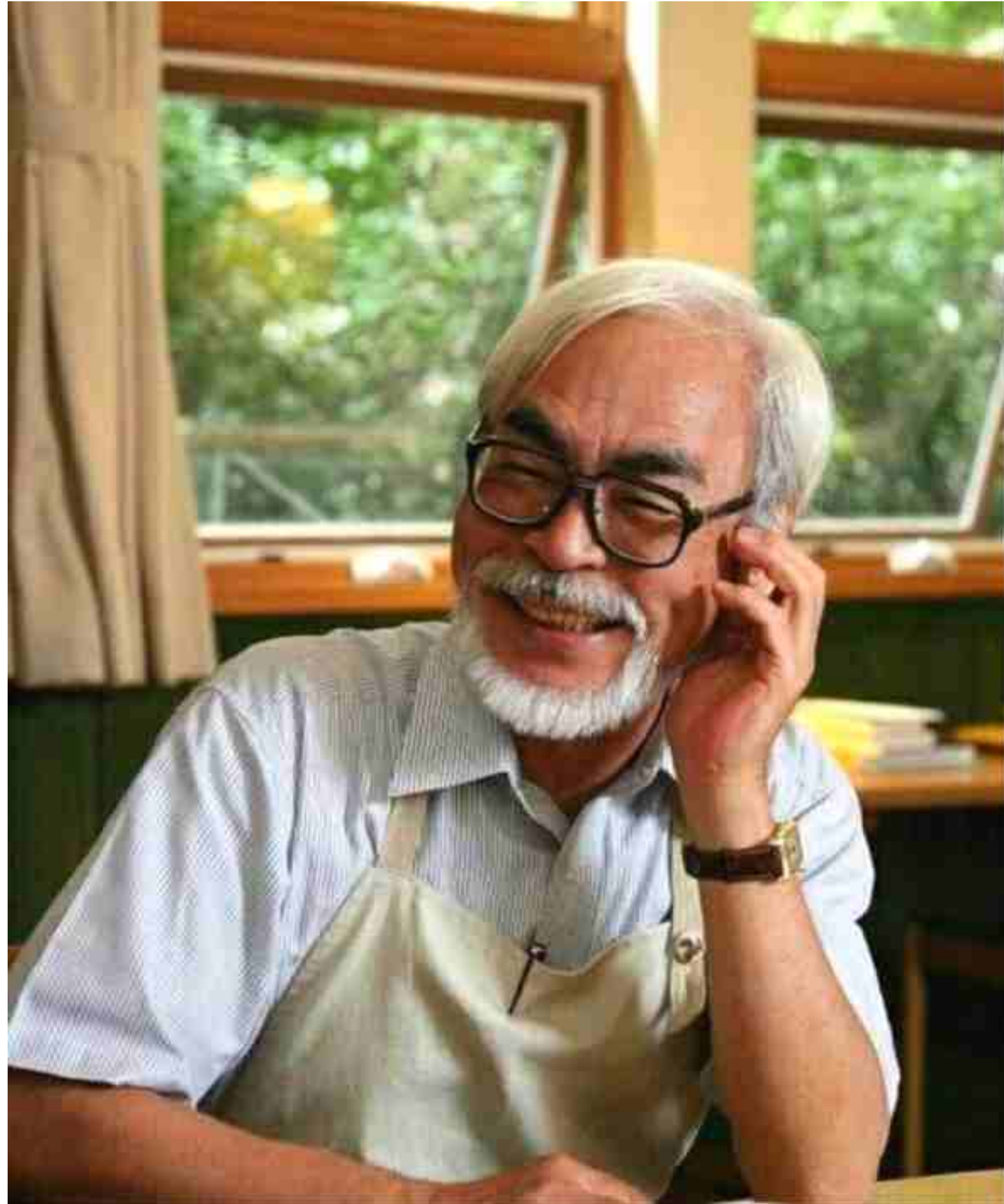
#01 신카이 마코토

1973년 2월 9일생 | 본명 : 新津誠 | 영화 감독, 소설가

사회문제를 비판하거나 잊혀진 사건을 상기시키는 내용을 자주 다루는 편.

- 그녀와 그녀의 고양이(2000)
- 별의 목소리(2002)
- 구름의 저편, 약속의 장소(2004)
- 초속 5센티미터(2007)
- 별을 쫓는 아이(2011)
- 언어의 정원(2013)
- 너의 이름은.(2016)
- 날씨의 아이(2019)
- 스즈메의 문단속(2022)

#02 미야자키 하야오

1941년 1월 5일생 | 스튜디오 지브리 이사 겸 명예회장

- 바람계곡의 나우시카(1984)
- 천공의 성 라퓨타(1986)
- 이웃집 토토로(1988)
- 마녀 배달부 키키(1989)
- 귀를 기울이면(1995)
- 모노노케 히메(1997)
- 센과 치히로의 행방불명(2001)
- 하울의 움직이는 성(2004)
- 벼랑 위의 포뇨(2008)
- 그대들은 어떻게 살 것인가(2023)

#03 구로사와 아키라

1910년 3월 23일~1998년 9월 6일 | 영화 감독, 각본가

완벽주의 성향을 보인 감독

**: 자신이 원하는 환경이 주어질 때까지
대기하며 영화를 제작함**

스가타 산시로(1943)
가장 아름다운 자(1944)
라쇼몽(1950)
7인의 사무라이(1954)
숨은 요새의 세 악인(1958)
요짐보(1961)
천국과 지옥(1963)
카게무샤(1980)
꿈(1990)

우 배 배 우

#01 사카구치 켄타로

1991년 7월 11일생 | 모델, 배우 | 트라이스톤 엔터

▶ 왼쪽부터 <너와 100번째 사랑>, <히로인 실격>, <남은 인생 10년>
연기 스펙트럼 굉장히 넓기로 유명한 배우, 일본의 서강준

#02 야마자키 켄토

1994년 9월 7일생 | 배우 | 스타더스트 프로모션

▶ 왼쪽부터 <리얼 솔레잡기 3>, <히로인 실격>, <orange>

10대뿐만 아니라 20대, 30대에서도 매우 인기있는 배우

여배우

#01 코마치 나나

1996년 2월 16일생 | 배우, 모델 | 스타더스트 프로모션

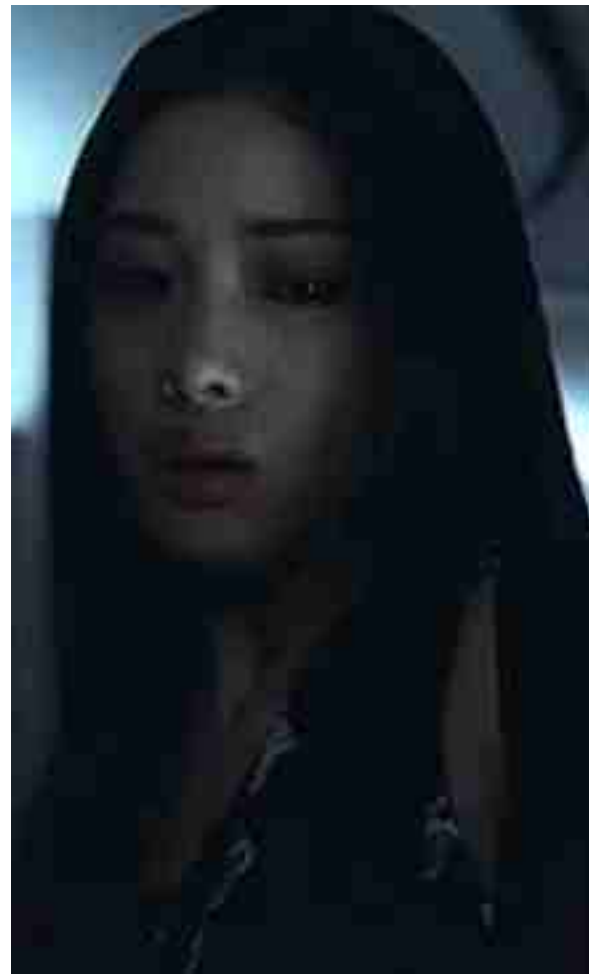
▶ 왼쪽부터 <물에 빠진 나이프>, <갈증>, <사랑은 비가 갠 뒤처럼>

고혹스러움과 우아함이 잘 어우러진 얼굴로 유명한 배우

#02 이시하라 사토미

1986년 12월 24일생 | 배우 | 호리프로 | 본명 ???

▶ **왼쪽부터** <인사이트 밀:7일간의 데스 게임>, <언내추럴>, <실연 쇼콜라디에>

고혹스러움과 우아함이 잘 어우러진 얼굴로 유명한 배우

역대 흥행 기록

▶ 극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편
(劇場版 鬼滅の刃 無限列車編)의 '렌고쿠 쿄주로'.
404.3억 엔을 달성하며 역대 흥행 기록 1위 달성의 주인공으로 등극했다.

06

*일본 영화만으로 따졌을 때

1위

2위

센과 치히로의
행방불명

귀멸의 칼날
: 무한열차편

3위

너의 이름은.

귀멸의 칼날 : 무한열차편

배급사 : 도호, 애니플러스

개봉년도 : (일) 2020.10.16

(한) 2021.01.27

감독 : 소토자키 하루오

원작 : 고토게 코요하루

수입 : **404.3억엔**

[줄거리] 혈귀로 변한 여동생 '네즈코'를 되돌리기 위해 귀살대가 된 '탄지로'! 어둠 속을 달리는 무한열차에서 승객들이 흔적 없이 사라진다는 소식에 '젠이츠', '이노스케'와 함께 임무 수행을 위해 무한열차에 탑승한다. 그리고 그 곳에서 만난 귀살대 최강 검사 염주 '렌고쿠'! 이들은 무한열차에 숨어 있는 혈귀의 존재를 직감하고 모두를 구하기 위해 목숨을 건 혈전을 시작하는데... 그 칼로 악몽을 끊어라!

센과 치히로의 행방불명

배급사 : 도호

개봉년도 : (일) 2001.07.20

(한) 2002.06.28

감독 : 미야자키 하야오

각본 : 미야자키 하야오

수입 : 316.8억엔

[줄거리] 금지된 세계의 문이 열렸다! 이사 가던 날, 수상한 터널을 지나자 인간에게는 금지된 신들의 세계로 오게 된 치히로.. 신들의 음식을 먹은 치히로의 부모님은 돼지로 변해버린다. “걱정마, 내가 꼭 구해줄게...” 겁에 질린 치히로에게 다가온 정체불명의 소년 하쿠. 그의 따뜻한 말에 힘을 얻은 치히로는 인간 세계로 돌아가기 위해 사상 초유의 미션을 시작하는데...

너의 이름은.

배급사 : 도호

개봉년도 : (일) 2016.08.26

(한) 2017.01.04

감독 : 신카이 마코토

각본 : 신카이 마코토

수입 : 251.7억엔

[줄거리] 아직 만난 적 없는 너를, 찾고 있어 천년 만에 다가오는 혜성 기적이 시작된다 도쿄에 사는 소년 '타키'와 시골에 사는 소녀 '미츠하'는 서로의 몸이 뒤바뀌는 신기한 꿈을 꾀다 낮선 가족, 낮선 친구들, 낮선 풍경들... 반복되는 꿈과 흘러가는 시간 속, 마침내 깨닫는다 우리, 서로 뒤바뀐 거야? 절대 만날 리 없는 두 사람 반드시 만나야 하는 운명이 되다 서로에게 남긴 메모를 확인하며 점점 친구가 되어가는 '타키'와 '미츠하' 언제부턴가 더 이상 몸이 바뀌지 않자 자신들이 특별하게 이어져있었음을 깨달은 '타키'는 '미츠하'를 만나러 가는데... 잊고 싶지 않은 사람 잊으면 안 되는 사람 너의 이름은?

*일본 영화만으로 따졌을 때

6위	원피스 필름 레드	2022년	타니구치 고로	애니메이션	토에이	203.3억엔
7위	모노노케 히메	1997년	미야자키 하야오	애니메이션	도호	201.8억엔
8위	하울의 움직이는 성	2004년	미야자키 하야오	애니메이션	도호	196.0억엔
9위	춤추는 대수사선 THE MOVIE2 레인보우 브릿지를 봉쇄하라!	2003년	모토히로 카츠유키	실사 영화	도호	173.5억엔
10위	더 퍼스트 슬램덩크	2022년	이노우에 다케히코	애니메이션	토에이	158.7억엔
11위	벼랑 위의 포뇨	2008년	미야자키 하야오	애니메이션	도호	155.0억엔
12위	스즈메의 문단속	2022년	신카이 마코토	애니메이션	도호	149.4억엔
13위	날씨의 아이	2019년	신카이 마코토	애니메이션	도호	142.3억엔
14위	명탐정 코난: 흑철의 어영	2023년	타치카와 유즈루	애니메이션	도호	138.8억엔
15위	극장판 주술회전 0	2021년	박성후	애니메이션	도호	138.0억엔

이상입니다

240531(금)_권*연(22*00**0)