

<http://dx.doi.org/10.17703/JCCT.2024.10.6.523>

JCCT 2024-11-64

국가 간 리메이크 영화의 상업적 성공 요인 분석 - 영화 무간도(Infernal Affairs)를 중심으로-

Analysis of Factors for Commercial Success in Cross-National Film Remakes: Case Study on 'Infernal Affairs'

맹약*, 김유진**

Meng Yue*, Yoojin Kim**

요약 본 연구는 홍콩 원작 영화 <무간도>와 3편의 리메이크 영화들인 미국의 <디파티드>, 한국의 <신세계>, 일본의 <더블 페이스>를 비교 분석하여 국가 간 리메이크 영화의 상업적 성공 요인을 탐구하였다. 이 논문은 연구는 콘스탄틴 베레비스의 리메이크 영화 이론을 기반으로 영화 텍스트의 선택, 영상 언어, 서사 구조, 문화적 상호텍스트성 등을 중심으로 성공과 실패 요인을 분석하였다. 분석 결과, 성공적인 리메이크 영화는 원작 텍스트의 구조적 완성도와 독창적 서사 재구성, 그리고 촬영기법의 차별화를 통해 시각적 매력을 높이고 관객과의 정서적 연결을 강화함을 확인하였다. 반면, 실패한 사례는 원작을 지나치게 복제하거나 문화적 상호텍스트성을 고려하지 않아 관객의 공감을 얻지 못했다. 본 연구는 리메이크 영화의 성공을 위해 원작의 정체성을 유지하면서도 새로운 문화적 감수성을 반영하는 접근이 필요함을 강조하며, 글로벌 영화 시장에서의 다문화 교류와 협력을 촉진할 수 있는 실질적인 지침을 제공한다. 이를 통해 다양한 문화적 맥락을 고려한 리메이크 영화 제작 전략의 중요성을 제시하고자 한다.

주요어 : 영화 리메이크, 무간도, 서사구조, 상업적 성공요인, 문화적 상호텍스트

Abstract This study explores the factors contributing to the commercial success of remade films across countries by analyzing the original Hong Kong film *Infernal Affairs* and its remakes in the United States (*The Departed*), South Korea (*New World*), and Japan (*Double Face*). This paper analyzes the factors of success and failure based on Konstantin Verevis's remake film theory, focusing on aspects such as the selection of film texts, visual language, narrative structure, and cultural intertextuality. The analysis reveals that successful remade films enhance their visual appeal and strengthen emotional connections with audiences through structural completeness of the original text, creative narrative reconstruction, and differentiated cinematography. Conversely, the failure of some remakes is attributed to excessive replication of the original or the lack of consideration for cultural intertextuality, failing to resonate with audiences. This study emphasizes the need for an approach that maintains the identity of the original while incorporating new cultural sensibilities to achieve success in remakes. It aims to provide practical guidance that promotes multicultural exchange and cooperation in the global film market. The importance of strategic considerations in remaking films that reflect various cultural contexts is highlighted.

Key words : film remake, *Infernal Affairs*, narrative structure, commercial success factors, cultural intertextuality

*정희원, 경일대학교 일반대학원 박사과정 (제1저자)
**정희원, 경일대학교 사진영상학부 교수 (교신저자)
접수일: 2024년 8월 9일, 수정완료일: 2024년 9월 5일
게재확정일: 2024년 11월 7일

Received: August 9, 2024 / Revised: September 5, 2024

Accepted: November 7, 2024

**Corresponding Author: foto72@hanmail.net

School of Photography & Videography, Kyungil Univ, Korea

1. 서론

1. 연구 배경 및 목적

영화 리메이크(film remake)는 원작 영화의 텍스트를 개작하고 재제작하는 형태로, 원작 영화의 서사구조, 인물 설정 및 시장 영향력을 활용하여 원작 작품을 재해석하고 현지화하는 과정이다. 영화 리메이크의 개념은 할리우드에서 시작하여 오늘날 글로벌 영화 시장 전반에 영향을 미치고 있다. 20세기 초 할리우드 영화의 상업적 확산과 한국, 중국, 일본의 영화 발전은 아시아 전역에서 영화 리메이크의 제작을 촉진했다. 리메이크 영화에 대한 상업적 가치가 증가하면서 좋은 흥행 성적과 넓은 영향력을 가진 원작에 대한 관심이 높아졌다. 리메이크 영화 제작은 상업적 흥행에 대한 투자 위험을 줄이고 안정적인 흥행성이 보장되어[1] 여러 국가에서 주목하고 시도하고 있다. 그러한 사례로 1957년 미국의 유명 영화 <12명의 성난 사람들>(12 Angry Men)은 한국, 중국, 일본에서 리메이크되었고[2], 2014년 한국 내 흥행 2위였던 <수상한 그녀>와 1954년 일본의 유명 영화 <7인의 사무라이>(しちにんのさむらい) 역시 여러 국가에서 리메이크되었다[3][4]. 또한 2002년, 홍콩 감독 유위강(劉偉強)은 <무간도>(Infernal Affairs) 영화 시리즈를 촬영하면서 총 2156만 달러의 흥행 수익, 82개의 수상 실적(표 1 참조), 그리고 독특한 '이중 잠입'이라는 서사 구조로 여러 국가에서 리메이크되었다.

표 1. <무간도>의 흥행 수익과 수상 현황 (데이터 출처: 중국 마오안 영화 네트워크)

Table 1. Box Office Earnings and Awards of 'Infernal Affairs' (Data Source: China Maoyan Movie Network)

영화 제목	박스오피스 (\$)	수상 또는 지명
Infernal Affairs	883.9	42
Infernal Affairs II	324.4	27
Infernal Affairs III	947.9	13

<무간도>가 리메이크 시장에서 각광받을 수 있었던 것은 비교적 '영화에 대한 분석이 용이한 대상이며 안정적인 흥행성을 확보할 수 있다는 점'과 '영화적 고전성과 작품성'을 가졌기 때문이다[1]. 따라서 무간도처럼 작품성을 검증받고 흥행에 성공한 영화의 리메이크 수

요는 다른 영화에 비해 두드러지게 높았으며, 이와 관련된 연구들은 다음과 같다. 덩주어쥬(2023)은 서사적 관점에서 <무간도>와 한국 리메이크 영화인 <신세계>의 유사점과 차이점을 비교하고, 구체적으로 인물 설정, 언어 표현 및 캐릭터 결말의 세 가지 측면에서 분석하여 범죄 영화 서사의 성공 요인은 캐릭터의 자기 성찰, 인간성의 표현 및 문화의 전승이라고 결론지었다[4]. 멩썬치(2023)는 <무간도>와 <신세계>에서 스파이 캐릭터의 구축을 비교하고, 캐릭터의 공간 구축과 영화 줄거리에서 직면하는 도덕적 위험을 연구하여 가치 선택, 심리적 도전, 생존 상태 및 자기 인식에서 중요한 의미를 찾았으며, 궁극적으로 정신적 딜레마가 캐릭터 공간 구축과 도덕적 위험 직면의 중요한 요소라고 요약하였다[5]. 이지은(2008)은 <무간도>와 미국 할리우드 리메이크 영화 <디파티드>(The Departed)의 텍스트 내용을 비교함으로써 리메이크 버전에 나타난 파편화된 주제, 인물 표정 및 심리적 갈등의 관계를 분석하였고, 이를 통해 할리우드 영화가 소비 계층에서 문화 전파를 중심으로 하며, 이는 글로벌 문화, 가정 문화 및 개인 욕망에 집중된다고 결론지었다[6]. 심서순(沈瑞純)(2021)은 <무간도>와 일본 리메이크 영화 <더블 페이스>(Double Face)를 비교할 때 두 국가의 문화적 차이에 주목하였다. 그는 리메이크 시장의 확장은 원작 국가와 리메이크 국가 간의 문화적 차이를 고려해야 한다고 주장하였다. 또한, 훌륭한 리메이크 영화는 관객이 고전 영화를 더 잘 감상하는 동시에 다른 국가의 민족 문화를 배울 수 있어야 한다고 강조하였다[7]. 그러나 이러한 논문들은 우수한 연구 관점을 제공하지만, <무간도> 리메이크 영화의 상업적 성공 요인에 대해서는 상세히 연구하지 않았다.

따라서 본 논문에서는 <무간도>와 세 개의 리메이크 버전 영화를 비교 분석하여 국가 간 리메이크 영화의 상업적 성공 요인에 대해 알아보려 한다. 이 연구는 글로벌 리메이크 영화 제작에 있어 유용한 자료와 지침이 될 것이며, 다문화 영화 교류와 협력의 발전을 촉진할 수 있기를 기대한다.

2. 연구범위

본 논문에서는 홍콩 원작 영화 <무간도>에 대한 미국 리메이크 버전 <디파티드>, 한국 리메이크 버전 <신세계>, 일본 리메이크 버전 <더블 페이스>를 연구

범위로 한다.

2005년 미국 워너 브라더스 영화사는 170만 달러 이상의 금액으로 <무간도>의 리메이크 권리를 구매하고, 유명 감독 마틴 스콜세지(Martin Scorsese)를 초청하여 영화를 제작하였다. 레오나르도 디카프리오(Leonardo DiCaprio), 맷 데이먼(Matt Damon), 잭 니콜슨(Jack Nicholson) 등이 출연한 리메이크작 <디파티드>는 전 세계적으로 2억 9천만 달러의 흥행 수익을 기록하였으며, 2007년 오스카 최우수 작품상을 포함한 네 개의 상을 수상했기에 <무간도> 리메이크 영화의 성공 사례이다.

2012년, 일본 TBS 텔레비전과 와우와우(WOWOW INC)가 협력하여 리메이크 텔레비전 영화 <더블 페이스>를 제작하였다. 이 영화는 <더블 페이스> 상편(<ダブルフェイス, 潜入捜査編>과 하편<ダブルフェイス, 偽装警察編> 두 부분으로 나뉘어 제작 방영되었으며 각각 13.4%와 11.0%를 기록하였다[8]. 스타 배우의 인지도와 주요 시간 방송이라는 좋은 조건임에도 불구하고 같은 시기에 상영된 다른 경쟁 영화에 비해 낮은 시청률이었다. 따라서 <더블 페이스> 영화는 성공적인 리메이크 사례로 판단하기는 어렵다.

2013년, 한국 감독 박훈정이 연출한 영화 <신세계>는 2,491.1만 달러의 흥행 수익과 주목할만한 국내외 성과를 거두며, 한국에서 가장 뛰어난 갱스터 영화 중 하나로 평가받았다. 비록 <신세계>는 <무간도>의 공식적인 리메이크 영화로 제작한 영화는 아니지만, 박훈정 감독은 이 영화의 창작 영감이 100% <무간도>에서 비롯되었다고 공개적으로 밝혔다[9]. 따라서 이 작품도 리메이크 영화 연구 사례에 포함하였다.

3. 연구 방법

본 논문의 연구 방법은 콘스탄틴 베레비스(Constantine Verevis)의 영화 리메이크 이론, 역사 및 미학적 스타일에 대한 설명을 기반으로 하며, 국가 간 리메이크 영화의 성공 요인을 '영화 텍스트'와 '리메이크 영화의 성공과 실패'라는 두 부분으로 나누어 분석한다. 먼저 홍콩 영화 <무간도>의 리메이크 가치를 탐구하여 리메이크될 가능성이 있는 '영화 텍스트'의 전제 조건을 제시한다. 그다음 원작 영화와 세 가지 리메이크 영화를 비교하여 영상 언어, 서사구조 그리고 관객 등의 세 가지 관점에서 비교 분석한다. 또한 리메이크 영화의 촬영기법, 대본 변화 및 문화적 상호텍스트성을 연구하여

리메이크 영화의 상업적 성공 요인을 도출하고자 한다.

II. <무간도>의 '영화 텍스트' 분석

1. 텍스트 유형 선택의 적절성

영화 텍스트 유형은 리메이크 영화의 가치와 중요성을 판단하는 데 중요한 요소이다. 영화 유형 자체는 특정 역사적 배경에서 형성된 상호 텍스트적 참조를 포함한다. 홍콩 학자 정수삼(鄭樹森)은 "장르 성격의 영화는 경계를 넘어서 이식될 수 있다"고 주장하였다[10]. 리메이크 영화의 역사적 패턴을 살펴보면, 경찰과 조직폭력배 소재의 영화는 이식하기 적절한 유형에 속한다. 원작에 익숙하지 않은 관객이라 하더라도 느와르와 같은 장르의 유형은 관람의 익숙한 관점이 될 수 있다. 경찰과 조폭 소재의 느와르 장르 영화는 일반적으로 현실 사회의 변화와 시대적 특성을 반영하며 사회 질서의 혼란과 안정의 관계를 다룬다. 이 장르의 서사에는 많은 전투와 총격전과 같은 액션 요소가 포함되며 선악 대립 및 인간성에 대한 고찰을 주제로 한다. 이러한 관점에서 <무간도>는 전형적인 경찰과 조폭 영화이기에 리메이크 영화로서 텍스트 선택은 적절하다. 영화 속에 나타난 유건명(유덕화 분)과 진영인(양조위 분)의 경찰과 조폭의 대결 및 선악의 대립은 인류 역사상 보편적 갈등이라는 주제를 반영하며, 홍콩 사회를 비롯한 여러 국가의 사회 구조와도 상호 텍스트적 관계를 형성한다. 또한 텍스트 구조에서 드러난 등장인물 간 신분의 이중성에서 비롯된 전환은 복잡한 인간성 고찰이란 관점을 융합하였다. 따라서 <무간도>는 리메이크 유형 선택이란 관점에서 보면 매우 적절한 텍스트 유형 선택 조건이다.

2. 텍스트 구조의 완성도

리메이크 영화는 원작 영화의 서사 모드를 기반으로 새로운 텍스트 구조를 생성해야 한다[11]. 원작 영화가 가진 텍스트 구조의 완전성은 리메이크 작품의 각색 품질에 직접적으로 영향을 미친다. <무간도>는 매우 완전한 서사 구조와 풍부한 인물 관계를 내포하며 이중 잠입 서사라는 반전 모드를 개척하였다. 현대 영화 이론의 '그레이마스 기호 사각형(semiotic square)모델'을 사용하여 분석하고 정리한 결과 그림 1의 내용 관계도를 도출하였다. 네 개 노드에 있는 등장인물들은 모두

서로 관계를 맺고 있다. 이는 이야기를 전개하는 주된 원동력이 된다. 하지만 일반적인 경찰과 조폭 영화와는 달리 <무간도>에 나온 진영인과 유건명은 모두 '이중 스파이'라는 역할을 가지고 있다.

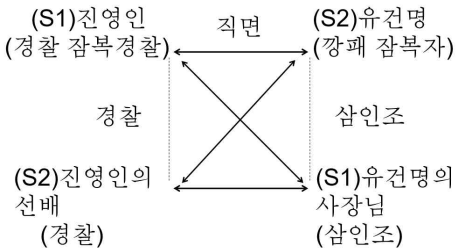

그림 1. <무간도> 진영인과 유건명의 구조 관계도
Figure 1. Structural Diagram of 'Infernal Affairs'

만약 'S1'과 'S2'를 각각 '정의'와 '악'으로 정의하고, 'S1'과 'S2'를 '비정의'와 '비악'으로 정의한다고 가정하면 인물 관계와 설정은 복잡적이고 교차적으로 나타난다. 이러한 등장인물이 가진 신분의 다양성은 더욱 명확해지며 현실성도 강화된다. 리메이크 영화의 텍스트적 관점에서 보면, <무간도>의 텍스트 구조는 완전할 뿐만 아니라 '이중 신분의 잠입'이라는 독특한 다양성을 지니고 있다. 이러한 완전성과 다양성은 더 나은 극적 긴장감을 제공할 수 있으며 텍스트 구조 및 형식을 더욱 쉽게 각색할 수 있기 때문에 리메이크 영화로서의 우수한 '영화 텍스트' 가치를 가졌다.

3. 원작의 시장 영향력

영화 제작자에게 있어 국제적인 경쟁력이 있는 작품을 찾아 리메이크하는 것은 흥행적인 부분에서 안정성을 보장한다. 상업적 환경에서 리메이크 영화는 관객들은 이미 일정한 선행 경험이나 정보를 가지고 있거나 원작 이야기의 서사 이미지를 어느 정도 파악하고 있기 때문에 사전 판매 및 홍보가 유리하다[12]. 2002년 원작 영화 <무간도>는 883.9만 달러의 흥행 수익과 42개의 수상 실적으로 홍콩 반환 이후 침체된 홍콩 영화 시장을 구원하였다. <무간도>의 개봉은 홍콩 영화의 새로운 가능성을 제시했을 뿐만 아니라 동종 장르 영화의 정점을 이루었다. 중국 묘안엔터테인먼트(Maoyan Entertainment) 통계에 따르면, <무간도>는 북미와 한국 등

5개국에서 개봉했으며, IMDb(인터넷 영화 데이터베이스)에서 8.0의 평점과 13.2만 개의 관객 리뷰를 받았다. 따라서 <무간도>는 글로벌 영화 시장의 인지도를 바탕으로 전 세계 관객의 주목과 영화 제작자의 투자를 받을 수 있다. 왜냐하면 사전 홍보 및 판매 영화는 글로벌 관객에게 더 잘 받아들여지고 이해될 가능성이 크기 때문이다[11]. 따라서 <무간도>는 리메이크 영화로서 시장 경쟁력에 대한 충분한 '영화 텍스트' 가치를 지녔다.

III. 리메이크 영화의 성공 및 실패 요인 분석

1. 영상 언어 관점에서 본 성공과 실패 요인 분석

(1) <신세계>의 성공 사례

한국의 리메이크 영화 <신세계>는 개성있는 촬영기법을 활용하여 캐릭터 형상화에 깊은 인상을 남겼으며 이러한 변화는 리메이크 영화에 독특한 영상미를 부여함으로써 상업적인 성공 요인이 되었다. <신세계>는 원작 <무간도>와 달리 단일 잠입 서사 구조로 각색하였기 때문에 영화 <신세계>의 이자성(이정재 분)과 <무간도>의 진영인(양조위 분) 두 경찰 잠입 캐릭터의 형상화를 비교할 수 있다. 일반적으로 영화의 오프닝 장면은 성공적인 캐릭터 형상을 만드는 중요한 역할을 하며 영화의 기조와 스타일을 확립한다[13].

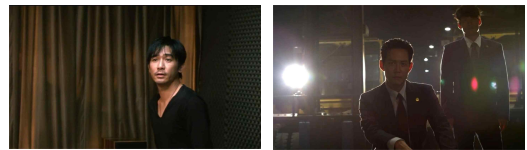

그림 2. 주인공의 등장 장면 비교, <무간도> 좌, <신세계> 우
Figure 2. Comparison of Protagonist's Entrance Scenes: Infernal Affairs (Left) vs. New World (Right)

그러한 관점에서 그림2를 보면, 원작 <무간도> 오프닝의 진영인 등장 장면에서는 인물 캐릭터가 화면 중앙의 오른쪽에 위치하며 따뜻한 노란색 톤과 중근경 카메라 각도로 인물의 전면 이미지를 객관적으로 전달하고 있다. 뒤에 있는 커튼은 인물 캐릭터에 대한 베일을 설정하여 신분의 위장된 형태를 간접적으로 암시하여 보여주었다. 반면 <신세계>의 이자성 등장 장면에서는 동일한 색조를 사용하였으나 빛의 대비가 크고 시각적

자극이 더 강하다. 역광 촬영을 통해 화면 속 인물의 얼굴이 어둡게 보이며 인물의 신비로움과 엄숙함을 명확하게 표현하였다. 원작 <무간도>의 장면과 비교해 보면 이러한 <신세계>의 촬영 기법은 신분을 위장한 조폭의 이미지와 잘 맞아떨어진다. 또한 <신세계>는 대구경 렌즈 사용함으로써 선명한 화면과 영상미를 높이는데 기여하였다. 카메라나 렌즈와 같은 촬영 장비의 기술 발전은 사람들이 영상 몰입에 큰 도움을 주고[14], 설득력 있는 현실감을 표현하는데 중요한 요인이 되었다[15].

그림 3. 캐릭터 표현의 비교, <무간도> 좌, <신세계> 우
 Figure 3. Comparison of Character Representation: Infernal Affairs (Left) vs. New World (Right)

영화의 장면에서 나타난 캐릭터의 선과 악의 갈등 표현은 인물의 성격을 더욱 명확하게 만든다. 그림 3에서 <무간도>의 장면을 보면, 인물이 화면을 가득 채우고 있고 밝은 햇빛이 인물의 정의감을 강하게 불러일으키고 있다. 그러나 배경과의 명암 대비는 인물의 선과 악의 대립을 상징한다. 반면 <신세계>에서는 화면이 새벽같이 어둡고 짙은 파란색 톤으로 인물을 차갑게 표현하였다. 인물을 화면 오른쪽에 끝에 배치하고 얼굴의 시선은 화면 우측 바깥으로 향하게 하였고, 근경 카메라로 인물의 표정과 시선 너머의 넓은 바다를 보여줌으로써 인물의 냉혹함과 경찰로서의 양심적 갈등과 혼돈을 부각했다. 특히 자연적 상징으로 바다라는 장소가 등장하여 더 풍부한 의미와 감정적 내용을 전달한다[16]. 이러한 장면은 등장인물의 선과 악에 대한 관념을 모호하게 만들어 영화의 결말에서 주인공의 배신을 추측할 수 있게 하였다.

(2) <더블 페이스>의 실패 사례

일본 리메이크 영화 <더블 페이스>는 텍스트의 서사 구조에서 원작과 다른 변화를 주었다. 두 주인공의 시점으로 분할하고 재구성하여 두 편의 영화로 제작하였다. 그러나 이 두 영화는 <무간도> 시리즈 영화들을 하나의 서사 구조로 통합한 것에 불과하며 ‘영화 텍스

트’ 내용 및 현지 문화에 대해 각색하지 않았다. 특히 원작 영화의 몇몇 주요 장면은 기계적으로 복제되었다. 그림 4와 5를 보면 알 수 있듯이, 카메라 촬영 각도, 배우의 위치, 장면 배치 및 의상 디자인까지 모두 원작과 같게 구성하였다. 이러한 촬영 기법은 원작 작품에 대한 오마주로서 원작이 가진 영상미를 강조하고 있지만, 기계적인 복제는 영상미의 가치를 퇴색시켰다[17]. 이는 오마주라고 보기 어렵고 영화를 감상하는 데 있어 흥미가 반감되는 원인이 되었다. 이러한 이유로 <더블 페이스>는 IMDb(인터넷 영화 데이터베이스)에서 6.8의 평점과 84명의 관객 리뷰라는 실패 사례가 되었다.

그림 4. 옥상 장면의 비교, <무간도> 좌, <더블페이스> 우
 Figure 4. Comparison of Rooftop Scenes

그림 5. 엘리베이터 장면 비교, <무간도> 좌, <더블페이스> 우
 Figure 5. Comparison of Elevator Scenes

2. 서사 구조 관점에서 본 성공과 실패 요인 분석

(1) <디파티드>의 성공 사례

<디파티드>가 2억 9천만 달러의 흥행 성공을 거둘 수 있었던 주요 요인 중 하나는 서사 구성에서 불필요한 캐릭터를 간소화시켰기 때문이다. <무간도>는 남성 중심의 영화로 여성보다는 남성 캐릭터의 연기와 서사가 영화의 대부분을 차지한다. 그래서 감독 유위강은 남성 캐릭터들을 관계를 더욱 풍성하게 만들기 위해 세 명의 여성 캐릭터를 추가하였다. 의사 리신얼(진혜림 분), 유건명의 약혼녀 메리(정수문 분), 진영인의 전 여자친구 메이(소아현 분). 그러나 세 여성 캐릭터는 각 남성 캐릭터의 감정선을 연결하는 역할에만 그쳤을 뿐 전체 이야기에 극적인 대립에는 역할을 하지 못했다. 따라서 <무간도>의 여성 캐릭터는 단순한 서사 구조를 가질 수밖에 없었다. 그러한 이유로 미국의 리메이크

영화인 <디파티드>에서는 여러 여성 캐릭터를 한명으로 간소화하고 통합하는 각색 과정을 거쳤다(표2 참조).

표 2. <무간도>와 <디파티드>의 여성 캐릭터 비교
Table 2. Comparison of Female Characters between 'Infernal Affairs' and 'The Departed'

캐릭터 설정	무간도	디파티드
여성캐릭터	Li Xin'er	Madeleine
	Mary	
	May	

영화 <디파티드>에서는 세 명의 캐릭터를 하나로 통합한 메들린(베라 파미가 분)이 등장하여 이야기 속 가장 중요한 두 캐릭터 빌리(레오나르도 디카프리오 분)와 콜린(맷 데이먼 분)과 삼각관계를 형성한다. 이러한 캐릭터 재구성은 미국 관객의 이성적 감성에 대한 이해를 반영하는 것으로 미국 사회 문화와 상호 텍스트적 관계를 형성한다. 동시에 원작 내용의 서사 기능도 수행하여 한편으로는 줄거리 공간을 절약하고 다른 한편으로는 '변화하는 캐릭터와 배경은 새로운 서사 상황을 창출한다[18]'는 점에서 영화 전반에 더 많은 극적 갈등과 리듬의 변화를 제공하여 재미를 더했다.

표 3. <무간도>와 <디파티드>의 경찰서장 캐릭터 성격 비교
Table 3. Comparison of Police Chief Characters' Personalities between 'Infernal Affairs' and 'The Departed'

캐릭터 설정	무간도	디파티드	
경찰 역할	황지청	Queenan	Dignam
성격	침착한 재치 있는 결정적인 중의 열렬한	침착한 중의 자비	다혈질 정직함 정의감

<디파티드>가 성공할 수 있었던 또 다른 요인은 경찰서장 캐릭터의 성격을 명확하게 분리한 점이다(표3 참조). 캐릭터의 명확한 감정선은 배우의 주관적 연기와 성격의 두드러짐을 일부 제한할 수 있다. 감독 마틴 스콜세지는 이 문제를 고려하여 원작 영화에서 황지청 캐릭터의 성격을 2개로 명확하게 분리하여 두 명의 남성 캐릭터에게 나누어 주었다. 이는 원작의 캐릭터 설정보다 더 간결하고 다양성을 가지는 중요한 역할을 하였다. 남성 캐릭터의 성격 분리는 분리된 캐릭터의 특징을 더욱 두드러지게 하였고 남성주의 영화의 직설적

이고 격렬한 특징에 부합하면서 더 강력한 극적 긴장감이 발휘되었다. 또한, 감독은 캐릭터에게 직관적인 표현 방식을 부여함으로써 원작 <무간도>의 열린 결말을 닫힌 결말로 전환하였다. 이러한 서사적 각색은 관객들에게 큰 만족을 주었다.

(2) <신세계>의 실패 사례

원작 <무간도>는 독특한 텍스트 구조 덕분에 극적인 효과가 큰 장면들로 이야기가 전개된다. 특히 '이중 스파이'와 같은 교차 몽타주 효과로 서사적 리듬이 더욱 긴밀해지면서 관객의 주의력을 높였다. 그러나 <신세계>는 리메이크 과정에서 <무간도>의 '이중 스파이'라는 텍스트 구조를 가져오지 않고 경찰과 조폭의 관계 구조로 더 확장하였다. 최근 리메이크 영화의 경향을 보면 원작의 핵심적 서사 구조만을 출발점으로 하여 인물, 장면, 상황을 새롭게 창조하는데 <신세계>가 이러한 특징을 가졌다. 스타성이 높은 배우들의 연기가 서사 모드의 결함을 보완하였고 캐릭터의 비극적인 색채를 활용하여 선악의 개념을 다소 약화시켰다. 결말의 효과는 폭력 요소의 추가로 인해 더욱더 합리적이고 흥미로워졌으며, 우수한 시청각 효과와 깊이 있는 주제 덕분에 이 영화는 상업적으로 성공을 거두었다.

그러나 이로 인해 나타난 느린 서사적 리듬은 이 영화의 가장 큰 단점이 되었다. 영화 초반에 과도한 상호텍스트성 요소의 묘사로 인해 많은 인물과 관계를 소개해야 했기 때문에 줄거리 전개를 늦추는 원인이 되었다. <신세계>는 시작부터 약 41분 동안 인물과 복잡한 배경 관계를 설명하는 데 사용되었다. 이는 영화 전체 시간의 거의 3분의 1을 차지한다. 그 이후 경찰과 조직과의 첫 공식 대립이 나타난다. 여러 상호텍스트적 요소가 관객의 이해를 도왔지만 느린 전개 속도는 영화 초반에 관객들에게 다소 지루함을 제공하는 원인이 되었다. 다중 상호텍스트 요소와 서사적 리듬의 관계를 잘 조율한다면 영화는 더 성공적일 수 있다. 예를 들어, 이란 영화 <판매원> (The Salesman)은 서사 과정에서 가족 및 사회적 현상에 대한 많은 상호텍스트적 요소가 등장한다. 감독은 다중 몽타주 기법을 사용하여 상호텍스트 내용을 시간과 공간의 변화와 결합시켜 짧은 장면에서도 풍부한 정보를 전달함으로써[19], 영화의 리듬을 응축시키며 서사 층위를 더욱 분명하게 만들었다[20].

3. 관객 관점에서 본 성공과 실패 요인 분석

(1) <디파티드>의 성공 사례

20세기 할리우드에서는 상업적 목적의 영화 리메이크는 관객의 활동을 고려해야 한다는 점에 주목하였다[21]. 이에 따라 리메이크 관점에서 ‘예비 관객’이란 개념을 제시하였고, 예비 관객의 원작 작품에 대한 이해 여부를 나누어 보았다. 개념상 리메이크는 이전 영화의 재창작이다. 그러나 관객이 반드시 원작을 미리 알고 있는 것은 아니며, 텍스트는 다른 텍스트와의 상호 참조를 통해 의미를 생성하기 때문에 원작을 인식하지 못하는 관객은 리메이크를 통해 새롭게 구성된 상호텍스트 요소로 새 영화를 이해할 수 있다[22]. 따라서 적절한 리메이크 텍스트를 선택하고, 이야기 속에 융합된 현실 요소가 많은 관객에게 공감을 얻어 감정, 태도, 인지적 수용을 형성하도록 하는 것이 이 리메이크 영화의 도전 과제이다[23].

리메이크 영화 <디파티드>의 감독 마틴 스콜세지는 영화 속 상호텍스트 관계를 활용하여 예비 관객 문제를 다음과 같은 방법으로 해결했다. 첫째, 조직 간 싸움에서 민족 갈등으로의 상호텍스트 확장이다. 미국은 이민 국가로서 서로 다른 인종 간의 관계와 갈등은 피할 수 없는 사회 문제이다. <무간도>에서의 조직 간의 영역 다툼은 <디파티드>에서 서로 다른 민족의 조직 간 대립으로 변모시켜 관객들에게 더 현실적이고 신뢰할 수 있는 이야기를 제공했다. 미국의 인종 문제와 홍콩의 폭력 조직 문제의 영향력을 비교해 보면, 미국의 인종 문제가 더 많은 예비 관객을 끌어들이고 영향을 미칠 수 있음이 분명하다. 이러한 교묘한 이식은 자국의 문화와 이데올로기를 은밀하게 전달하는 효과도 있다[24]. 이를 통해 상호텍스트의 영향 범위가 더욱 확대되었다. 둘째, 사회적 원형의 투영과 종교적 특성이 상호텍스트 인상을 심화시켰다. 아일랜드인은 본국에서 오랜 기간 노예 생활과 빈곤을 겪었기 때문에 미국으로 가장 먼저 이주한 민족 중 하나이다. 보스턴과 뉴욕은 그들이 처음 정착한 도시들이다. <디파티드>에서는 아일랜드 이민자, 범죄, 빈민가, 보스턴 등의 영화 기호가 현실 배경과 첫 번째 상호텍스트를 형성한다. 아일랜드인은 천주교를 신봉하며, 오랜 기간 다른 교파의 배척을 받아왔기 때문에 내부적으로 높은 결속력과 조직력을 가지고 있다. 이는 영화 속 갱단 관계의 서사에서 두 번째 상호텍스트를 형성한다. 마지막으로 영화 속 인물 코스텔로의 실제 모델은 아일랜드계 갱단 두목으로, 현실과

영화 줄거리에서 모두 FBI의 정보원이었다. 감독은 실제 인물을 허구 인물 위에 겹쳐 놓음으로써 극 중 모든 것에 사실성을 부여하였다[25]. 이러한 설정은 세 번째 상호텍스트를 형성한다. 이러한 상호텍스트 인상의 심화는 이민 현상, 인종 문제, 종교 신앙 및 갱단 원형에서 현실 요소를 강화할 뿐만 아니라 관객들에게 더 신뢰할 수 있는 이야기 내용을 제공하며, 상호텍스트 요소의 상호 연관성이 서사 리듬을 방해하지 않고 오히려 서사 내용을 더욱 합리적으로 만들었다. 이는 일정 부분 예비 관객의 범위를 다시 한 번 확대하는 효과를 가져왔다.

(2) <더블 페이스>의 실패 사례

일본판 <더블 페이스>는 서사의 개작에서 문화적 상호텍스트의 중요성을 인지하고 개작 및 추가를 시도하였다. 예를 들어, 일본의 조폭과 계급 제도를 사회적 요소로 전시하는 등 시청각 언어를 활용하였다(표4 참조).

표 4. <무간도>와 <더블 페이스>의 사회적 요소 비교
 Table 4. Comparison of Social Elements between 'Infernal Affairs' and 'Double Face'

	무간도	Double Face
조직 관계	삼합회	오다조, 쿠로타즈카이
경찰 내부 관계	친구	종속
		
대사	"보스, 이제 거의 10년이 되었네요."	"나만 네가 잠입 경찰이라는 걸 알아."
조직 내부 관계	이용	가족
		
대사	"이건 네가 선택한 거야."	"이 몇 년 동안 고마웠어."

일본은 기원전 3세기 농업시대를 시작으로 계급 사회 구조가 나타나기 시작되었다[26]. 집단 농사와 분업

협업의 요소 때문에 인간관계에 상하 구분이 생겼으며, 이는 오늘날까지도 일본 사회를 구성하는 중요한 요소로 남아 있다. 이러한 특징은 영화 <더블 페이스>에서도 그대로 나타난다.

원작 <무간도>의 옥상 장면에서 천영인은 경찰 상사에게 “3년 후 또 3년, 3년 후 또 3년, 거의 십 년이야!”라고 말하며 두 사람 사이의 관계를 친구처럼 가볍고 편안한 분위기로 표현하고 있다. 그러나 <더블 페이스>에서는 경찰 상사가 니시지마 히데토에게 “경찰서에서 네가 잠복근무 중인 걸 아는 사람은 나뿐이야!”라고 말하며 아무 말도 하지 않고 떠나버린다. 두 사람의 대화와 표정을 보면 <더블 페이스>의 등장인물 대사는 비교적 더 무겁고, 표정은 더 엄숙하며, 인물 간 상하 관계가 명확히 드러난다. 인물의 표현과 상호작용을 통해 일본 사회의 엄격한 상하 관계를 명확하게 그려내고 있다. 이러한 표현 방식은 시청각적으로 일본 사회의 계급관념과 상호텍스트 관계를 형성했다.

한편, 조직 내부의 관계 요소를 보면, <무간도>에서는 이용과 피이용의 관계를 강조하고 있다. 예를 들어, 조폭 두목이 총살된 후 유건명(류디화 역)이 “이것이 내가 선택한 길이야!”라고 말하며 캐릭터가 이용당하고 억압받음을 각인시켜 미래의 반항을 예고 암시하고 있다. 그러나 일본판 <더블 페이스> 영화에서는 폭력 조직의 관계 내용을 보다 인간적으로 묘사했다. 예를 들어, 오다 다이세이가 타카야마에게 “난 널 친아들처럼 여겼다”고 말하는 장면이나, 영화 결말에서 타카야마가 오다 다이세이를 사살한 후 “이동안 고맙다”고 말하는 장면이 그렇다. 이러한 대사들은 일본 조폭의 잔혹한 이미지를 완화 시키고, 대가족과 같은 조직의 구조를 형성한다. 이는 실제 일본 조폭의 가족화 관리 방식과 상호텍스트 관계를 형성한다.

<더블 페이스>가 가진 이 두 가지 상호텍스트 요소는 글로벌 영화 관객에게는 큰 공감을 끌어내지 못할 뿐만 아니라 일본 관객들에게는 상투적인 표현으로 다가왔을 것이다. 영화 제목과 배경에 대한 세부적인 사전 지식에 익숙하지 않은 관객은 특정 상호텍스트적 단서를 쉽게 인식하기 어렵기 때문이다[27]. 즉, 일본의 계급 제도와 일본 폭력 조직에 대한 지역적 인식은 일본 외부의 관객과 공감을 형성하기 어렵다. 또한 통쾌한 반전이나 결말을 기대하는 관객들에게 전통적인 관습과 틀에 박힌 표현은 오히려 상투적인 표현 요소로

작용하여 상업적 흥미는 분명 반감되었을 것이다.

그러나 <신세계>는 이러한 문제를 잘 해결했다. 한국도 관습적인 계급 제도가 분명 존재하지만, 감독은 과도한 대사 표현 줄여 인물 관계를 더욱 다양하고 교묘하게 표현했다. 감독은 관습적인 계급 제도와 반계급 제도 그리고 홍콩 영화에서 자주 나타나는 인물 간 형제애를 결합하여 화면 속 인물 배치를 통해 이를 묘사했다. 이러한 내용은 이자성 조직과 이중구(박성웅 분) 조직에서 잘 드러난다. 이자성의 조직은 형제애를 바탕으로 끈끈한 의리 관계를 보여주고 있지만, 이중구의 조직은 힘에 의한 명확한 계급 관계로 표현하고 있다. 그리고 길으로는 조직 내부 간의 파벌 대결로 다루고 있지만 실제로는 전통적 계급 제도와 인간성 간의 대립을 그린 것이다. 이러한 개작 관점은 <무간도>보다 더 우수하기에 한국판 <신세계> 리메이크 영화는 성공할 수 있었다.

IV. 토 론

본 논문은 원작 영화 <무간도>와 3편의 리메이크 영화인 <디파티드>, <신세계>, <더블 페이스>의 비교 분석을 통해 국가 간 리메이크 영화의 상업적 성공 요인을 탐구한 것이다. 이 연구를 통해 영화 리메이크의 성공에는 텍스트의 선택, 영상미, 서사 구조, 문화적 상호텍스트성 등이 복합적으로 작용함을 알 수 있었다. 이를 바탕으로 몇 가지 논점을 제시하고자 한다.

첫째, 리메이크 영화의 성공 요인은 원작 영화의 텍스트 구조와 장르적 특성에 대한 철저한 분석과 그에 따른 적절한 각색에 있다. <디파티드>의 경우, 원작 <무간도>의 복잡한 서사를 간소화하면서도 강렬한 극적 갈등과 캐릭터 설정을 명확히 함으로써 서사의 깊이와 리듬을 효과적으로 조율하였다. 이는 미국 관객의 문화적 취향과 서사 구조에 대한 이해를 바탕으로 한 것으로 관객과의 감정적 연결을 강화하는 데 성공했다. 반면, <더블 페이스>는 원작의 서사 구조를 지나치게 충실히 복제하여 일본 관객들에게조차 식상한 느낌을 주었고, 글로벌 관객에게는 큰 공감을 끌어내지 못했다. 이는 리메이크가 단순한 복제가 아닌 문화적 맥락과 관객의 기대를 고려한 새로운 서사의 재구성이 필요함을 보여준다.

둘째, 리메이크 영화의 상업적 성공은 촬영기법과 영

상미의 차별화에 크게 좌우된다. <신세계>는 원작과 달리 촬영기법을 새롭게 시도하여 독창적인 영상미를 창출하였다. 이는 영화의 시각적 매력을 강화하고 상업적 성공을 가능하게 했다. 특히, 인물의 내면을 시각적으로 표현하는 카메라 앵글과 조명 사용, 그리고 대구경 렌즈를 통한 생생한 현실감은 관객의 몰입도를 높였다. 반면, <더블 페이스>는 원작의 장면을 그대로 모사하는 데 그쳐 시각적 참신함이 없었으며, 이는 영화 감상 경험을 단조롭게 만들었다. 따라서 리메이크 영화는 원작의 정체성을 유지하면서도 새로운 비주얼 경험을 제공할 수 있는 촬영기법의 변화가 필수적인 요소라 할 수 있다.

셋째, 문화적 상호텍스트성의 적절한 활용은 리메이크 영화의 성공에 중요한 역할을 한다. <신세계>는 한국 사회의 계급 제도와 형제애를 결합하여 인물 간의 관계를 더욱 풍부하고 교묘하게 표현하였다. 이는 관습적 표현에서 탈피하고 글로벌 관객들에게도 공감을 불러일으킬 수 있었다. 또한 <디파티드> 영화에서는 아일랜드 이민자와 종교적 특성을 활용하여 관객들에게 신뢰할 수 있는 이야기를 제공하였고, 이는 예비 관객의 관심과 공감을 얻는 데 중요한 역할을 했다. 반면, <더블 페이스>는 일본의 전통적 계급 제도를 여과 없이 반영함으로써 일본 외부의 관객들과 공감을 형성하기 어려웠다. 이는 리메이크 영화가 타국의 관객들에게도 문화적 코드와 감정을 전달할 수 있어야 함을 시사하며, 리메이크 제작자들이 다양한 문화적 맥락을 고려한 콘텐츠 기획 및 전략을 수립해야 함을 강조한다.

마지막으로, 리메이크 영화의 서사 리듬의 균형 조율은 상업적 성공을 좌우하는 또 다른 요인이다. <신세계> 영화 초반부에 나타난 느린 서사 전개는 상호텍스트적 요소들을 지나치게 설명하려는 시도로 인해 다소 지루함을 초래했다. 이는 서사의 리듬과 정보 전달의 균형이 중요한 문제임을 보여준다. 서사적 긴장감을 유지하면서도 다양한 문화적 요소를 효과적으로 결합하는 서사 리듬의 조율은 리메이크 영화의 성공 가능성을 높이는 중요한 전략이 될 수 있다.

V. 결론

본 연구는 <무간도>와 그 리메이크 영화들을 비교 분석하여 리메이크 영화의 상업적 성공 요인을 규명하

였다. 분석 결과, 성공적인 리메이크 영화는 원작 텍스트의 구조적 완성도, 촬영기법의 차별화, 서사 구조의 재구성, 그리고 문화적 상호텍스트성의 적절한 활용을 통해 관객과의 감정적, 심리적 연결을 강화할 수 있음을 확인하였다. 리메이크 영화가 단순한 복제가 아닌, 원작의 정체성을 유지하면서도 새로운 문화적 감수성을 반영할 때 상업적 성공을 거둘 수 있음을 시사한다. 따라서 향후 리메이크 영화 제작 시, 이러한 요인들을 고려한 전략적 접근이 필요하며 이는 글로벌 영화 시장에서의 상업적 성공 가능성을 높일 수 있을 것이다.

References

- [1] Verevis, C. (2006). "Film Remakes." *Edinburgh University Press*. P38. P2. P82.
- [2] Chen Xuguang, Li Yujian. "Localization and 'Modernity' Issues in Courtroom Films: On the Cross-Cultural Adaptation of '12 Angry Men'" *[J]. Contemporary Cinema*, 2017(4).
- [3] Chu Xiaoli. "Nostalgia in Transnational Remakes of Asian Films: A Study of the Film Versions of 'Miss Granny' in Korea, China, and Japan" *[J]. New Cinema*, 2021, 000(005):109-116.
- [4] Su Lei. Localization of Remade Films [J]. *Xinjiang Arts (in Chinese)*, 2016(4).
- [5] Meng Xianchi. "Comparison of Spy Characters in <New World> and <Infernal Affairs>," *Cheongju University Library*, August 2023.
- [6] Lee Zhien. "Adaptation of east Asia film by Hollywood : Focused on the remake Movies <Shall I We Dance(2004)>, <The Lake House(2006)>, <The Departed(2006)>," *Dongguk University Central Library*, August 2023.
- [7] Shen Ruichun. Cultural Differences between China and Japan as Seen Through Remade Films: A Case Study of 'Infernal Affairs' and 'Double Face', *Cultural Industry*. [J]. 2021. p61
- [8] 日本のアイドル劇場 https://www.baidu.com/link?url=4PEds9yCv50-L3RUE7wwHd2QZl6sQc_GWCE4Cj-m0NpHi3btykS9JqCqiUDv2h0v&wd=&eqid=e174961a0053748a0000000666d17996
- [9] Ma Guochang, Li Huacang. "Analysis and Comparison of Crime Films and Cultural Traditions in China and Korea: A Case Study of Infernal Affairs and New World." *Journal Name*, [2024-08-30].
- [10] Peng Xiangyi. Global Localization: Narrative Strategies and Cultural Significance of Contempor

- ary Korean Crime Thriller Films [J]. 2012.
- [11] Greimas, A.J., translated by Wu Hongmiao and Feng Xuejun. *On Meaning*. Baihua Literature and Art Publishing House, 2005 edition.
- [12] Shen Ruichun. "Cultural Differences between China and Japan as Seen Through Remade Films: A Case Study of 'Infernal Affairs' and 'Double Face'," *Cultural Industry*. 2021, p.61.
- [13] Wang Jiwei. *Techniques of Storyboarding Opening Scenes in Films* [J]. *Western Broadcasting & TV*, 2018 (15): 138-139.
- [14] Bordwell, David and Thompson, Kristin. *Film Art and Style*, translated by Zeng Weizhen. Beijing: Beijing United Publishing Co., 2015.
- [15] Zhou Xian. *The Turn Towards Visual Culture* [M]. BEIJING BOOK CO. INC., 2008.
- [16] Xu Zuhua. *The Artistic Realm of Natural Symbols Constructed by Human Symbols: The Language and Music in Lu Xun's Novels* [J]. *Journal of Hainan Normal University: Social Sciences*, 2011, 24(1): 25-29.
- [17] Xia Kaifeng. *The Halo of the Nameless: Benjamin and Rancière on the Art of Mechanical Reproduction* [J]. *Journal of Tongji University (Social Science Edition)*, 2015, 26(5): 26-31.
- [18] Bordwell, David and Thompson, Kristin. *History of World Cinema*, translated by Fan Bei. Beijing University Press, 2014.
- [19] Tian Longguo, Wang Yushan. *Intertextual Interpretation of the Narrative Strategy in the Iranian Film "The Salesman"* [J]. *Sichuan Drama*, 2018 (3): 89-92.
- [20] Zhou Xinxia. *Multiple Montage Editing* [J]. *Film Art*, 2008 (3): 123-126.
- [21] Shim Ran, Ra Poong. "Intertextuality and Translation Education." *Movie Literature*, 2007, (7): 106-109.
- [22] Fei Suiyu. *Dictionary of Social Psychology*, Shenyang: Hebei People's Publishing House, 1988 edition, p.375.
- [23] Wang Ping, Wang Xianping. "Appropriationism and Global Strategies—Starting from American Remakes of Asian Films." *Fujian Arts*, 2007, (4): 63-66.
- [24] Xu Yang, Xie Li. "A Comparative Study of Character Relationships in 'Infernal Affairs' and 'Internal Affairs'." *Culture and Cultural Industry Forum*, 2016, p.86.
- [25] Shen Ruichun, Yin Fengxian. "Social and Cultural Differences Between China and Japan Through Remade Films." *Language and Communication in Cultural Industry*, 2021, p.61.
- [26] Shen Chenguang. "The Impact of the Hierarchy System on the Japanese Management Model." *Business Era*, 2010, (24): 90-92.
- [27] Shim Ran, Ra Poong. "Intertextuality and Translation Education." *Movie Literature*, 2007, (7): 106-109.