

프랑스영화탐색 제1주

-프랑스 영화 입문-

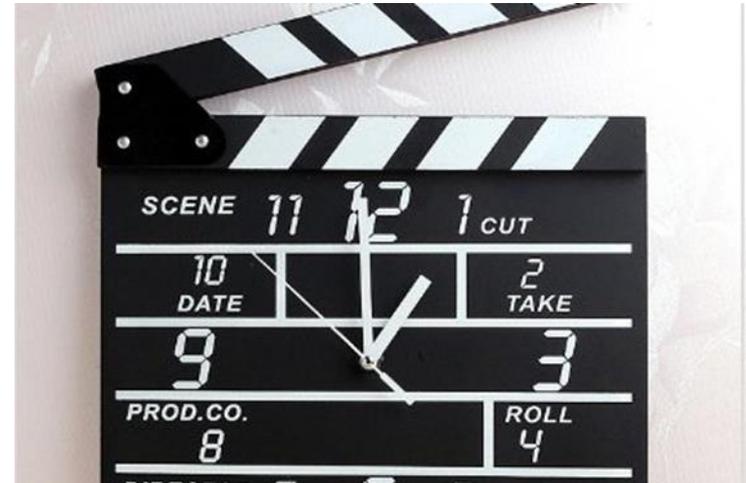
2020.03.02

영화에서 가장 중요한 것 Clapperboard, Clap, 슬레이트, 딱딱이

(영화 촬영 개시 및 종료를 알리는 도구)

Clap

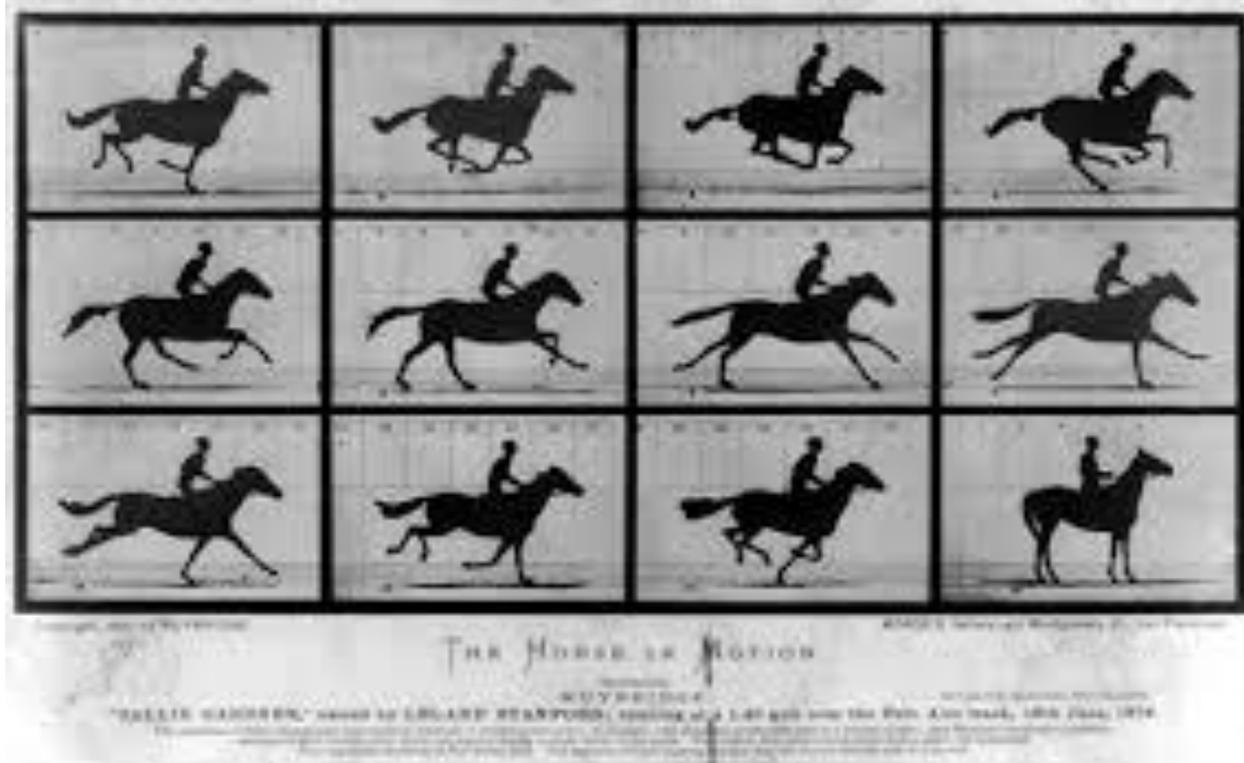
Clapperboard

규칙적 명멸 효과critical flicker effect 가현 운동apparent motion

1. **규칙적 명멸 효과**: 정지와 진행을 교차하며 움직이지 않는 이미지들을 움직이는 것처럼 보이게 하는 원리, 이미지를 비추는 램프 빛의 흐름에 규칙적으로 어둠을 삽입하는 기술
2. **가현 운동**: 실제로 움직이지 않는데도 움직이는 것처럼 느껴지는 심리적 현상, 예를 들면 두 개의 광점(光點)이 적당한 시간 간격으로 점멸하면 하나의 광점이 그 사이를 움직인 것처럼 느껴지는 현상

초기 동영상 탄생

스탠퍼드 대학 창립자 릴랜드 스탠퍼드 지원.
1878년 트랙을 따라 12대의 카메라를 1피트 간격으로 늘어놓고 말이 지나갈 때마다 순차적으로 촬영(셔터 속도도 1,000분의 2초).
현 헐리웃의 토대를 마련

-에드워드
마 이 브 리 지

영화 감상을 위한 기초 용어 (영화사는 촬영 기술의 역사)

롤 (roll, rouleau): 스펀에 감겨 있는 생필름의 길이 100ft, 200ft, 400ft, 1000ft 등

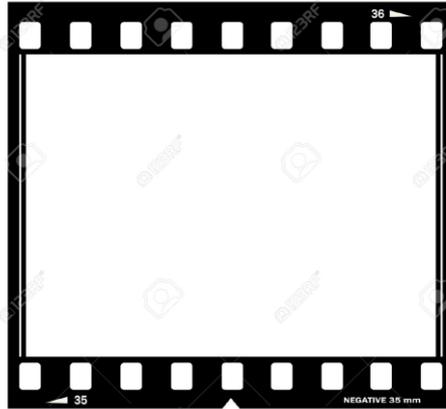

릴 (reel, bobine): 필름 감아 두는 기구. 영사기에서 영사할 때 나 보관할 때 사용. 금속이 많이 쓰였으나 플라스틱으로 대체, 1000~2000피트 등

frame(cadre) 의미 1

움직이지 않는 이미지 한 장(FPS, Frame Per Second)

뤼미에르 초기 영화 시절: 16fps, 이후 24fps(음향 품질을 유지할 수 있는 최소의 프레임률)

TV: 30fps, 부드러운 표현은 60~120fps,

유튜브 동영상 공유 사이트: 초당 60fps

비디오 게임: 60fps 이상

일본 애니메이션 Japanimation : 15~18fps

frame(cadre) 의미 2

카메라와 영사기에 의해 정해지는 이미지의 틀. 카메라 앵글 속 인물과 대상 화면 구성.

cadrage : 카메라로 찍는 화면 공간 정하기. 프랑스 감독들은 편집(montage)보다는 이것에 의해 영화를 표현. 프랑스 미술 전통. 반대로 에이젠슈타인을 비롯한 소련 감독들은 편집에 집착함.

Cadreur(cameraman)

가장 기본적인 영화 용어

테이크Take : 카메라 스위치 한 번 눌러서 촬영한 영상. '레디~ 액션!'을 부르고 '컷!' 사인 할 때까지의 촬영 단위, NG(No Good) 나면 반복해서 찍고 테이크 1, 테이크 2 숫자를 붙임. 사운드와 이미지 편집을 위한 필수 작업.

아래 남녀 대화 장면 경우, 남자가 말할 때 남자 얼굴, 여자가 말할 때, 여자 얼굴, 둘이 대화할 때 두 사람 모습이 나오는 경우. 우선 남자를 촬영하면서 대사를 녹음(첫 번째 테이크). 다음 여자를 촬영하면서 대사 녹음(두 번째 테이크). 마지막으로 둘이 마주보고 대화하는 모습 촬영(세 번째 테이크)

쇼트Shot : 여기서 불필요한 부분을 잘라내고 영화에 실제 사용하는 영상. 쇼트는 영화의 가장 기본적인 단위로 보통 10~15초, 한 편의 영화는 900여개의 쇼트로 구성

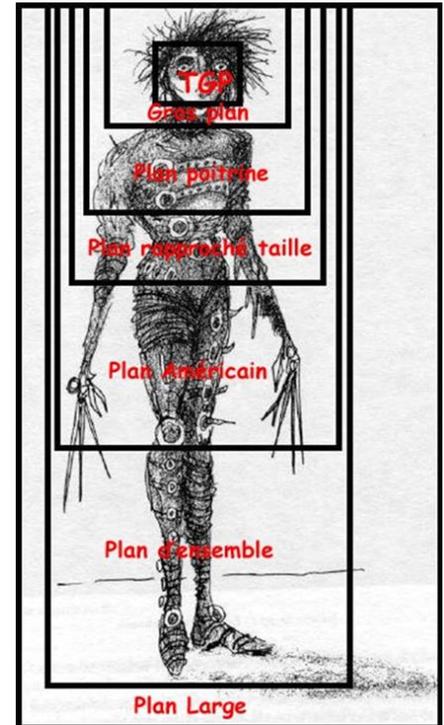
신scene : 쇼트들이 모여 하나의 의미를 이루는 단위. *전체 시나리오 : 100-200신, 20-30개 내외의 **시퀀스**가 모여 시나리오.

1. 피사체와의 거리에 따른 분류

- extreme close-up(E.C.U) **très gros plan**T.G.P.
오브제의 일부를 크게 확대 촬영
- close up, **gros plan** : 초상화 정도의 화면
- medium shot **plan moyen, plan américain** :
바스트사이즈샷, 미디엄샷, 반신 혹은 7부신 화면
- long shot **plan d'ensemble**: 롱샷, 숲이 나오는 배우의 전신. 혹은 풍경을 담은 화면
- extreme long shot : 상당한 원거리 화면

Camera Level & Shot Size

2. 촬영 시간에 따른 분류

롱테이크long take

one scene-one shot

plan-séquence

시퀀스샷. 복잡한 카메라의 움직임이 필요한 경우 싱글 테이크로 잡은 화면.

임권택 서편제 진도 아리랑 샷 5분 30초

3. 각도에 따른 분류a

high angle shot *plongée* : 부감(俯瞰)촬영(카메라가 내려다보며 찍음).

low angle shot *contre-plongée* : 양각(仰角)촬영(카메라가 올려다보며 찍음).

high angle

low angle

3. 각도에 따른 분류b

Dutch angle, *cadre débullé*
(비스듬한 각도)

off-screen, *décadrage*
(화면 밖)

4. 움직임에 따른 분류

- pan shot panoramique: 고정된 카메라의 수평 움직임
- tilt shot panoramique vertical : 수직 움직임

꽉찬 쇼트 성근 쇼트

Cadre saturé et cadre raréfié

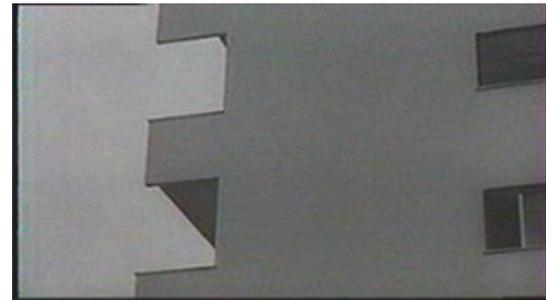
Cléopâtre (Joseph L. Mankiewicz, 1963)

서스픽션, Alfred Hitchcock

시민 케인 Citizen Kane (Orson Welles, 1941)

태양은 외로워 L'Eclipse, Michelangelo Antonioni,

Le split screen, diptyque, 분할 화면

보스톤 교살자 L'étrangleur de Boston
(Richard Fleischer, 1968)

미합중국 최후의 날 L'ultimatum des trois
mercenaires (Robert Aldrich, 1977)

La transparence, glass shot

현기증Vertigo (Alfred Hitchcock, 1958)

페르소나Persona(Ingmar Bergman,1966)

Cadre géométrique(기하학적) VS cadre physique(신체적)

불관용 *Intolerance*, Griffith

여명 *L'aurore*, Murnau

순정에 맺은 사랑 *All That Heaven Allows*, Douglas Sirk

L'aurore de Murnau

La surimpression, 중첩화면 편집

Dans Coeur fidèle 진정한 마음 (Epstein, 1923)

Napoleon, 나폴레옹(아벨 강스, 1927)

double exposure, 이중 노출

장면 전환 기법1-점진적 화면 편집

(a) fade-in; (b) fade-out; (c) dissolve

(a)

(b)

(c)

uploaded by Dong-Sik Jang,
https://www.researchgate.net/figure/Gradual-shot-changes-a-fade-in-b-fade-out-c-dissolve-Springer_fig2_220664709

쇼트 내 변형, Iris(아이리스)

À bout de souffle (Breathless, 1960) - '네 멋대로 하라'

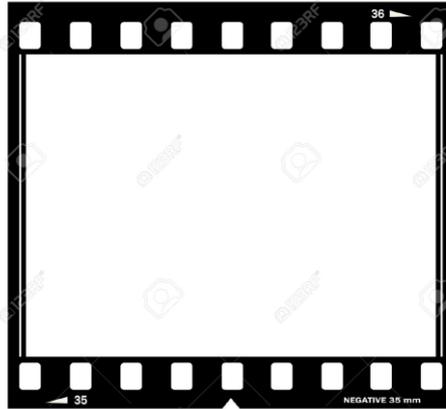
매트 프로세스(Matte Process) :

화면의 일부를 매트로 가리고 촬영 후, 가린 부분만 다시 촬영하여 두 화면을 합성하는 기법

frame(cadre) 의미 1

움직이지 않는 이미지 한 장(FPS, Frame Per Second)

뤼미에르 초기 영화 시절: 16fps, 이후 24fps(음향 품질을 유지할 수 있는 최소의 프레임률)

TV: 30fps, 부드러운 표현은 60~120fps,

유튜브 동영상 공유 사이트: 초당 60fps

비디오 게임: 60fps 이상

일본 애니메이션 Japanimation : 15~18fps

frame(cadre) 의미 2

카메라와 영사기에 의해 정해지는 이미지의 틀. 카메라 앵글 속 인물과 대상 화면 구성.

cadrage : 카메라로 찍는 화면 공간 정하기. 프랑스 감독들은 편집(montage)보다는 이것에 의해 영화를 표현. 프랑스 미술 전통. 반대로 에이젠슈타인을 비롯한 소련 감독들은 편집에 집착함.

Cadreur(cameraman)

제1강 프랑스 영화 입문

영화다운 영화를 이루어 가는 과정

1. 루미에르 영사기: Cinématographe(1895)
  2. 아트필름: Film d'art, Cinéroman(1908)
  3. 인상주의 Impressionnisme(1921)
  4. 초현실주의: Surréalisme(1925)
  5. 시적 리얼리즘: Réalisme poétique(1930)
  6. 심리적 리얼리즘: R. psychologique(1942)
  7. **누벨 바그**: Nouvelle vague(1958)
  8. **누벨 이마쥬**: Nouvelle Image(1980년대)
-

세계 영화 초기 시절

1893 루미에르, 카메라, 인화기, 영사기를 겸한 시네마토그래프Cinématographe 발명.

1896~1913 멜리에스Méliès 500여편 제작. 이 가운데 「달여행Le Voyage en Lune」의 성공에 힘입어 Star Film 창립. 최초의 판타지 스타일 영화.

유럽 영화의 산업화 시기

—1896~1910년대 제1차 세계대전 발발 이전까지

파테Pathé : 1896년 설립. 스페인, 영국, 러시아, 미국 지사 설립. 멜리에스 영화 배급 병행. 고몽Gaumont(1895)과 아울러 멜리에스의 수공업적 영화 제작에 종말을 가함.

무성 영화 시기1910~1927

멀티플 릴 필름(feature)의 성장 시대(1릴, 한 권, 1000피트)

제1차 세계대전 전후 유럽 영화

필름다르(Film d'art, Art Film) 영화사, <필름다르>로 명명된 영화 시리즈 제작.

프랑스, 제1차 대전의 여파로 대형 제작사 체제에서 독립 영화사 체제로 탈바꿈. 강스, 비고, 르누와르 등이 사운드 도입.

제2차 세계대전과 그 이후의 경향

프랑스 : 콥토, 브레송, 타티, 오펜스의 전통을 계승한 누벨바그 세대의 도래. 작가 영화.

누벨바그의 영향 : 헐리웃 시스템의 해체. 영국, 서독, 미국 감독들에게 영향을 주어 제2 누벨바그, 제3누벨바그 세대 형성. 이탈리아, 폴란드, 체코, 헝가리, 일본, 한국(하길중, 정지영 등 프랑스 문화관에서 프랑스 영화를 감상하던 세대들이 주도).

이후 미국 영화의 경향

1960년대의 급격한 사회 변화와 함께 영화계에도 많은 변화 일어남. 코폴라 <대부>(1972), 스피버그 <쥬스>(1975), 루카스 <스타워즈>(1977) 등 새로운 전기를 마련하는 스타워즈, 타란티노, 마블시리즈까지 새로운 작가 영화 계속 선을 보임.

영화는 위안한다

뤼미에르 형제와 시네마토그래프

레옹 고몽

Film d'Art 영화제작사

Film d'Art

In 1907 French film companies intended to use the film strip to record famous artists, actors, dancers, musicians, composers and playwrights of the day. The first Film d'Art shown in America was "Queen Elizabeth" 1912 featuring Sarah Bernhardt.

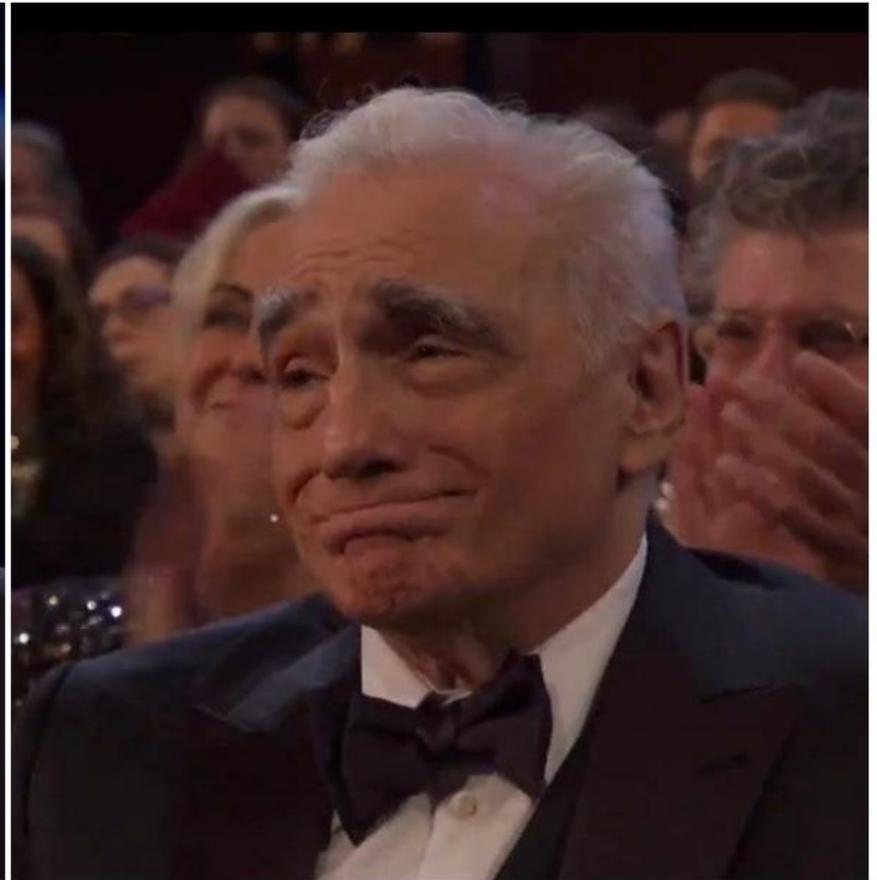

**72° FESTIVAL DU FILM
INTERNATIONAL DE CANNES**

**14
- 25
MAI
2019**

봉준호와 마틴 스코시지

봉준호, <마더>

영화 <사라지는 귀부인>에서 멜리에스가 마술을 선보이는 장면

G. M. LIEBOWITZ

STAR

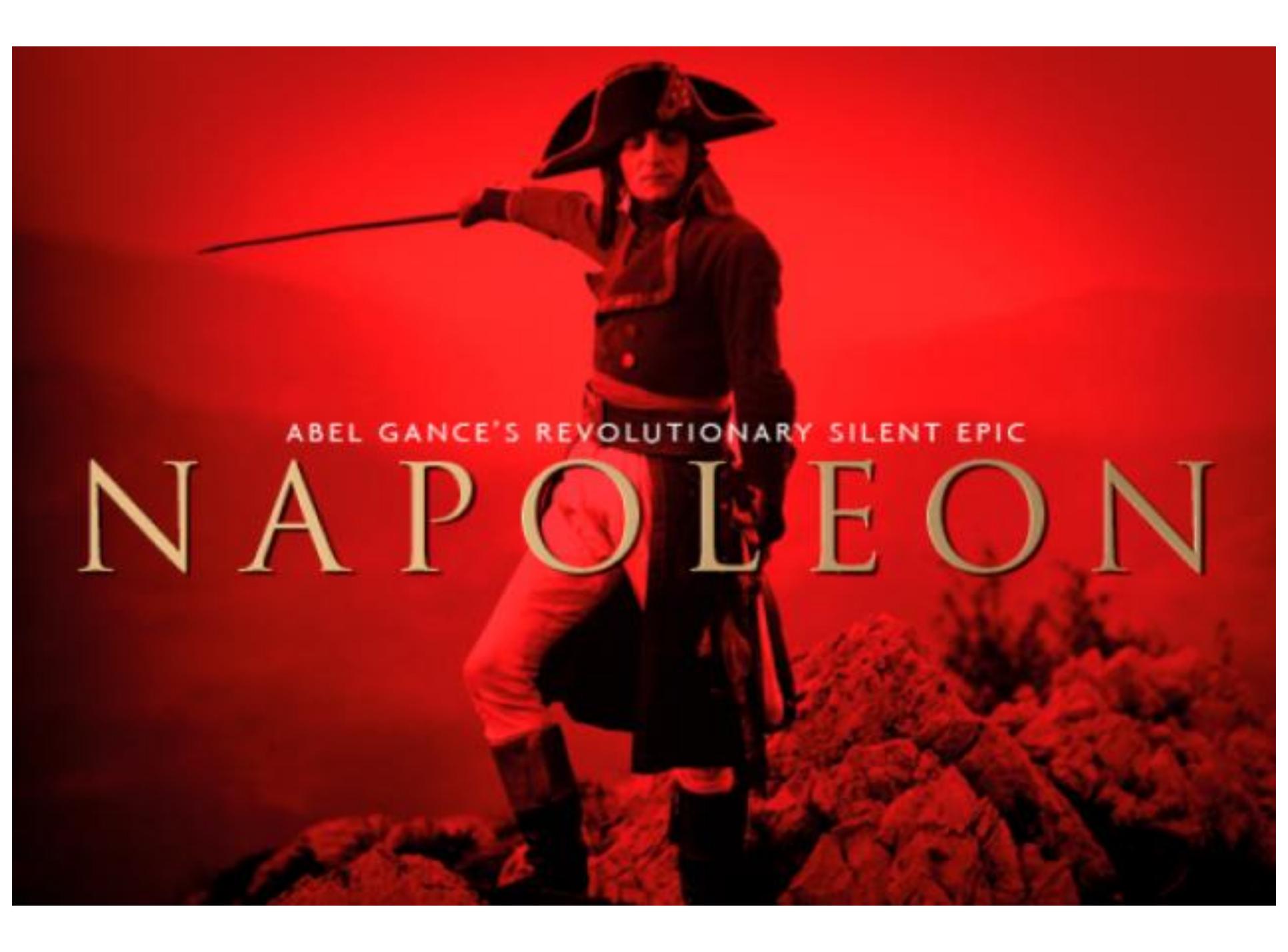
FILM

PARIS

아벨 강스뮤디 Gance

'The cinema, for me,
is the climax of life'
Abel Gance

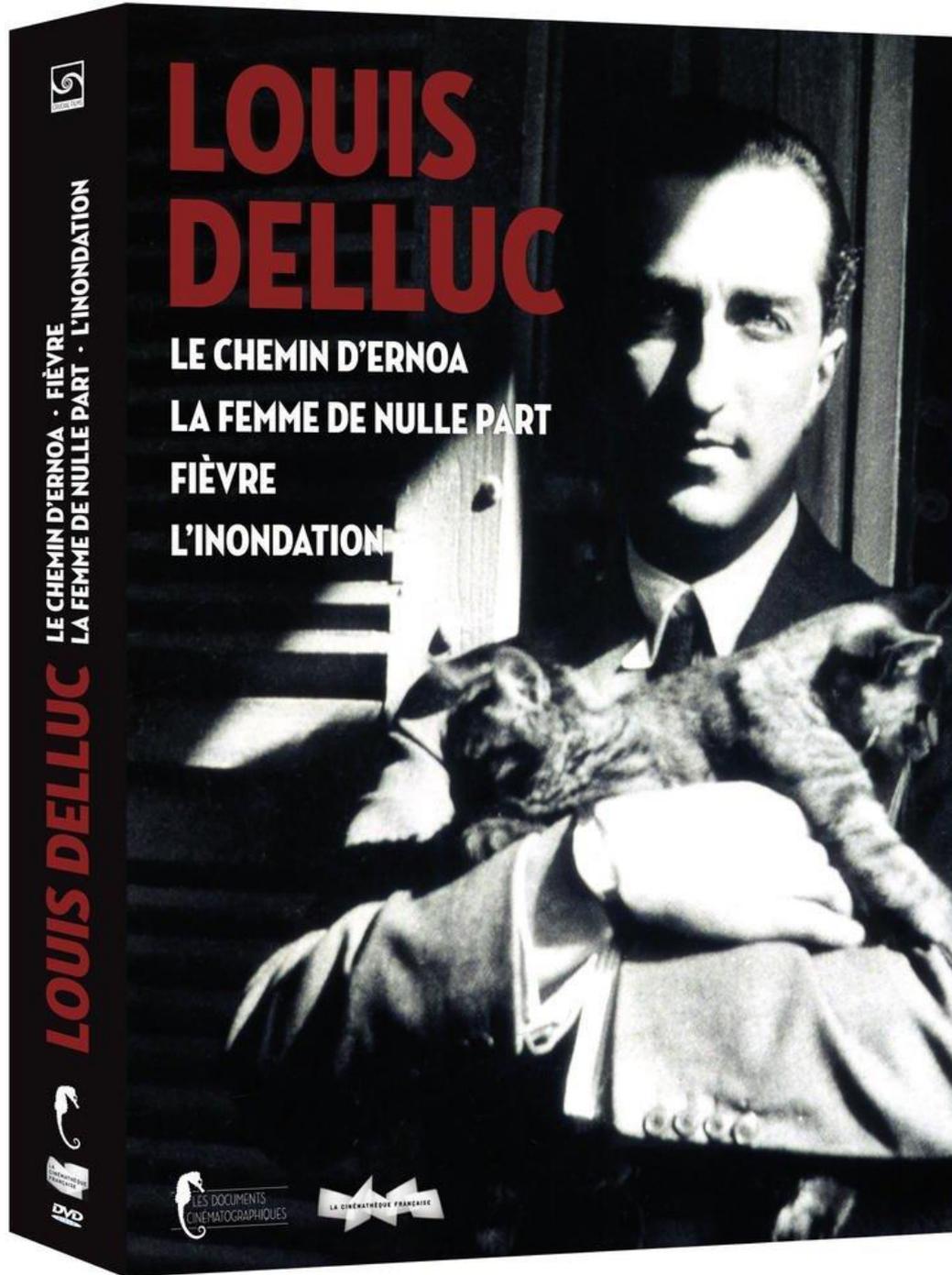
A full-page background image of Napoleon Bonaparte in military uniform, standing on a rocky peak. He is wearing a bicorne hat and holding a sword aloft in his right hand. The entire scene is bathed in a deep red light, creating a dramatic and intense atmosphere. The background shows a hazy, mountainous landscape.

ABEL GANCE'S REVOLUTIONARY SILENT EPIC

NAPOLÉON

장 Epstein

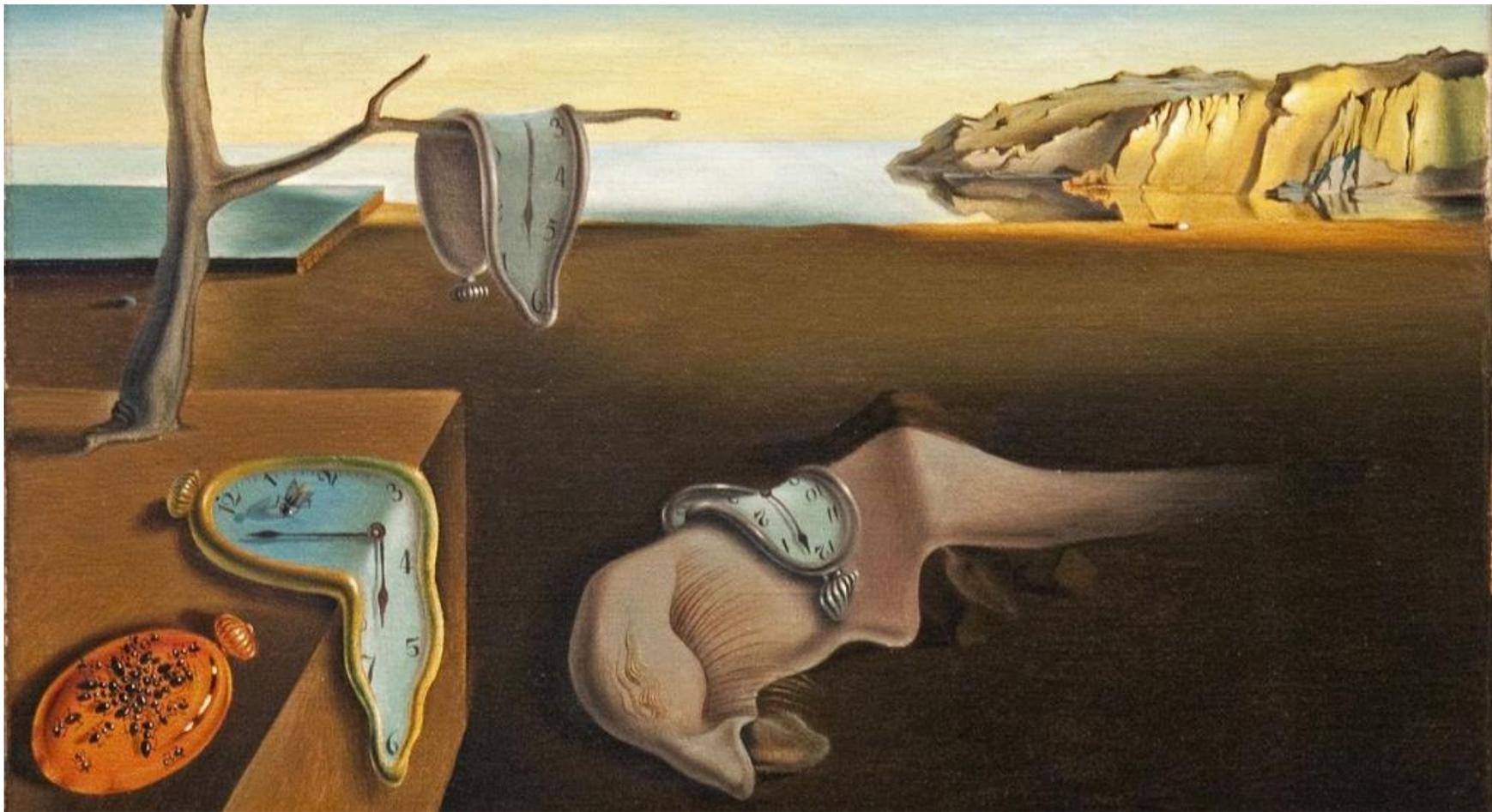

루이 델뤽

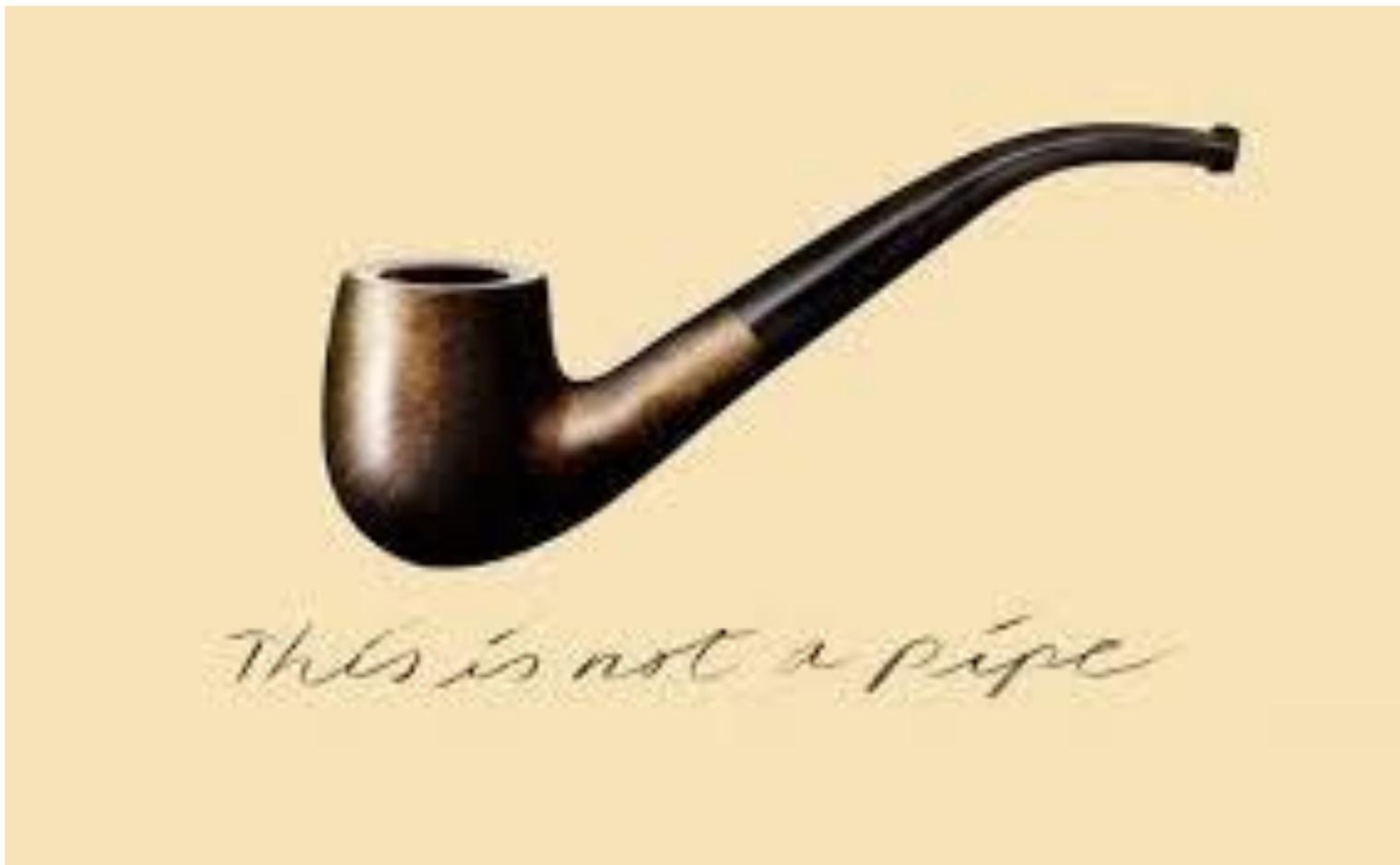
<나폴레옹>의 다중 컬러 프레임

<기억의 연속성> - 달리

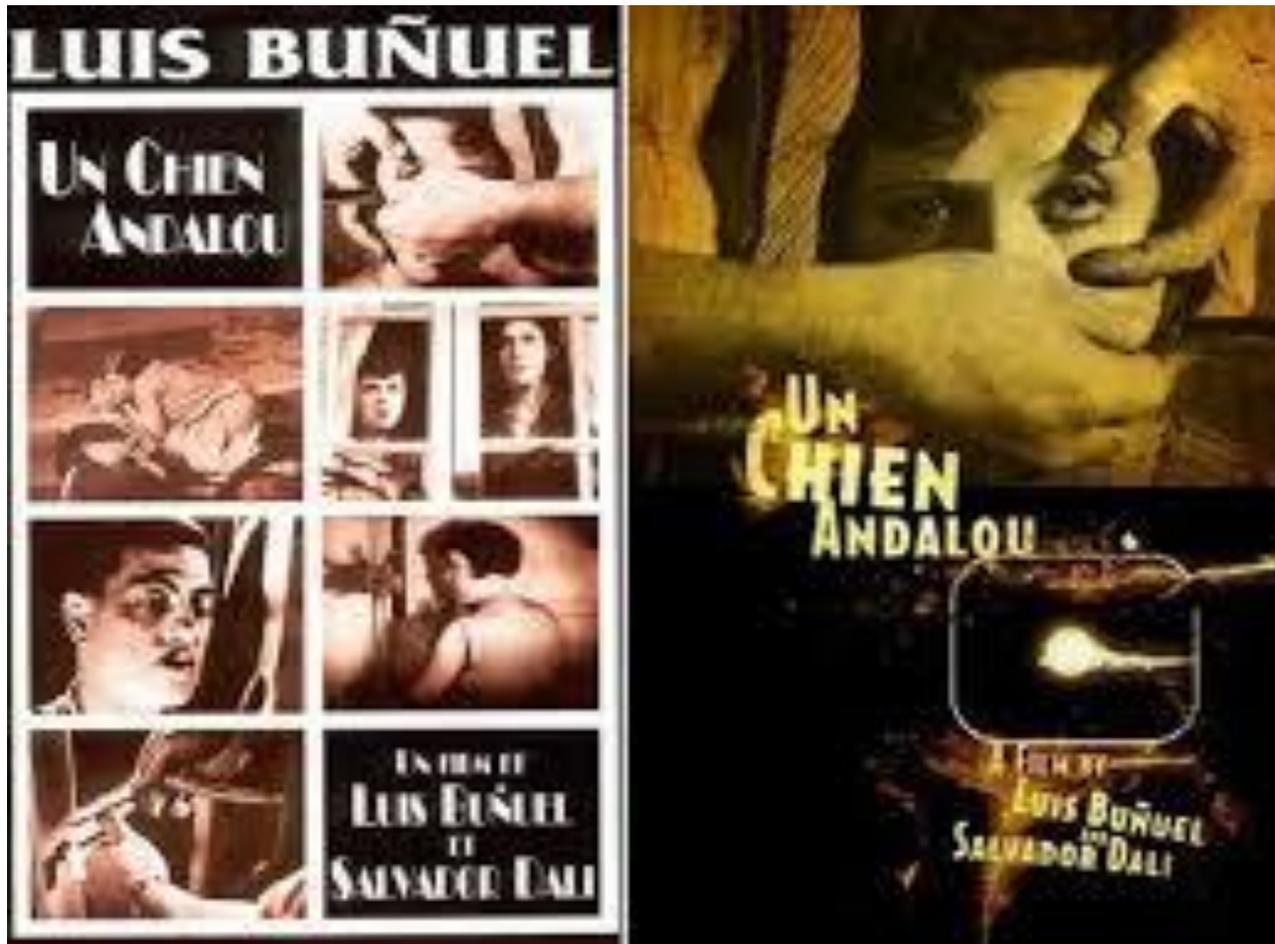

초현실주의 화가 René Magritte <이미지의 배반 La Trahison des images>

이 그림에 파이프는 몇 개 인가?
하나, 둘, 셋..... ∞

<안달루시아의 개> 포스터

Le réalisme poétique

시적 리얼리즘 감독들

장 비고 |

마르셀 카르네

쥘리앙 뒤비비에

장 르누아르

장뤽 고다르Jean-Luc Godard

“뤼미에르는 최후의 인상파 화가”

- 장 퓌코 고다르, <중국 여인>(1967)

**“에두아르 마네와 더불어 현대 회화로서
시네마가 시작되었다”**

최초의 영화인은 인상파 화가 에두아르 마네.

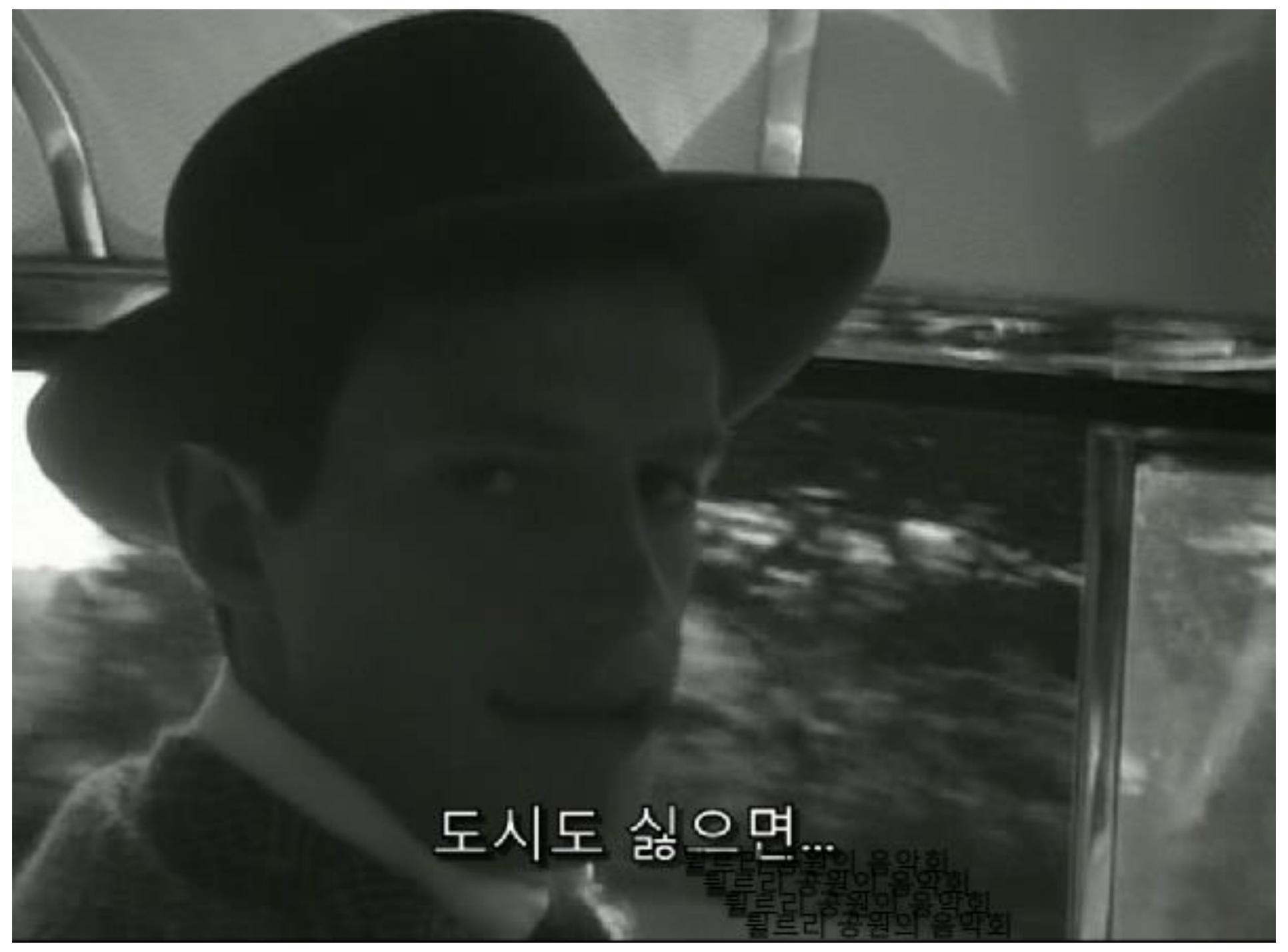
- 장 퓌코 고다르 (<영화사>, 1998)

Le Bain 목욕 - *la Partie carrée* 남녀두쌍, Orsay

Manet, *Olympia*, 1865

A black and white photograph of a man in a dark suit, white shirt, and dark tie, wearing a dark fedora hat. He is looking out of a window at a body of water, possibly from a boat or a train. The water is dark with some light reflections. The man's face is partially in shadow, and the overall mood is somber or contemplative.

도시도 싫으면...

나가 죽어야지!

장 르누아르 감독과 그의 부친 오귀스트 르누아르

심리적 리얼리즘을 비판한 누벨바그

Une Certaine Tendance du Cinéma Français
Lyrics

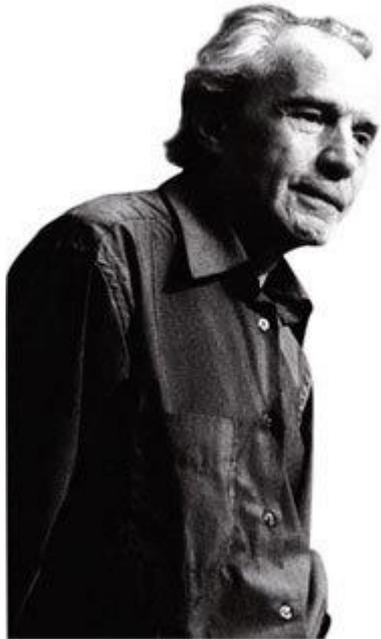

Le réalisme psychologique, illustré par Claude Autant-Lara, Jean Delannoy, René Clément, Yves Allégret et Marcel Pagliero.

누벨바그 감독들

장뤽 고다르

에릭 로메르

클로드 샤브롤

아베스 바르다

프랑수아 롤랑 트뤼포 Francois Roland Truffaut

영화를 사랑하는 세가지 방법은
같은 영화를 여러번 보고,
영화에 대한 글을 쓰고,
결국 영화를 만드는 것.

프랑수와 트뤼포 François Truffaut

Un film de
FRANÇOIS TRUFFAUT

© 1979 Les Éditions de l'Écran

고몽사 제작,
뤽 베송 감독

〈레옹〉릭 베송 감독 작품

그랑블루

문학의 영화화 예: 마르셀 파놀 원작,
클로드 베리 감독 <마농의 샘>

이브 몽땅

엠마누엘 베아르

다니엘 오떼유

전설이 된 걸작!

마농의 샘II

JEAN DE FLORETTE

클로드 베리 감독작품 | 마르셀 피놀 원작

Adaptation de **CLAUDE BERRI** et **GERARD BRACH**. Musique composée et dirigée par **JEAN-CLAUDE PETIT**. Image **BRUNO NUYTTEN**. Décor **BERNARD VEZAT**. Montage **GÉNEVIEVE LOUVEAU** / **HERVE DE LUZE**.
Costume **SYLVIE GAUTRELET**. Producteur Exécutif **PIERRE GRUNSTEIN**, Producteur Associé **ALAIN POIRE**.
une co-production **RENN PRODUCTIONS** / **ANTENNE 2** / **FILM A2** / **DD PRODUCTIONS**

© 1991 RENN PRODUCTIONS

프랑스가 사랑한 영화 <아멜리의 동화 같은 삶>

프랑스가 사랑한 배우 이자벨 아자니 Isabelle Adjani

