

2주차: 영화사 초기 대표작품

◈ 영화의 탄생

◈ 1895년 12월 28일 세계 최초로 영화 상영

: 1프랑의 입장료

: 33명의 관객 (달세계여행의 감독 조르쥬 멜리어스 포함)

◇ 프랑스의 뤼미에르(Les Lumiéres) 형제

: 1초에 16프레임(frame)

◇ <기차의 도착> 및 <물뿌리는 사람> 등의 작품 -> 10여 편, 20분 정도 프로그램

● <기차의 도착>

: 상영 당일 소란에 관한 일 -> 불분명한 출처 (어떤 영화 역사학자의 노력에 의해 규명)

● <물뿌리는 사람>

: 원작 - 신문의 카툰

: 당일 보여준 다른 작품(있는 그대로를 촬영해서 보여주는 방식)과 달리 인위적인 연출이 가미된 스토리

▷ 동영상 시청 : 기차의 도착

: https://www.youtube.com/watch?v=ExhKGhku3Dw

▷ 동영상 시청 : 물뿌리는 사람

: https://www.youtube.com/watch?v=looPPi1YzkM

◈ 달세계 여행 (1902)

- ◈ 달세계 여행 [A Trip to the Moon], 1902년
- : 최초의 표현주의 영화 & SF 영화
- : 인간의 상상력으로 구상된 스토리
- ◈ 프랑스의 조르쥬 멜리어스 (Georges Méliès)
- ◇ 1896년 영국의 로버트 폴로부터 장치 구입 후 스스로 카메라 등을 개발하면서 영화제작
- ◇ 1899년부터 1912년까지 5.000여편 제작
- ◇ SF 영화의 창시자로 언급되기도 함
- ▷ 동영상 시청 : Full Movie (12:48) = https://www.youtube.com/watch?v=xLVChRVfZ74
- ◈ 촬영과 스토리
- : 각 에피소드별로 한 곳에 카메라 고정 후 카메라의 움직임 없이 촬영
- : 무대 위에서 연기자들은 연극처럼 무대의 오른쪽이나 왼쪽에서 등장하여 반대쪽으로 사라지는 방식으로 각 장면 구성
- ◇ 에피소드를 단계별로 구성해서 전체 스토리를 구성한 형태
- : 달 탐험대 구성, 로켓 준비, 로켓의 발사, 로켓의 도착 장면, 달 도착 장면, 탐험 중 달의 괴물과의 만남, 그들과의 결투, 그리고 지구로의 귀환 등의 개별 에피소드를 각각 1개의 쇼트로 찍고 이의 조합을 통해 이야기 구성

◈ 대열차 강도 (1903)

- ◈ 대열차 강도 [The Great Train Robbery], 1903년
- : 미국의 영화산업 빠른 성장세를 보여주는 작품
- : 현실적 소재
- : 미국 서부영화 및 액션 영화의 스토리 구성의 틀을 제시하는 작품

- ▷ 동영상 시청 : Full Movie (10:30) = https://www.youtube.com/watch?v=y3jrB5ANUUY
- Edwin S. Porter
- : 에디슨 (영화) 제작소의 대표 인물
- : 미국 무성영화 시대 대표 인물
- : 250편 가량 제작
- : 1915년 영화계에서 은퇴

◈ 소비에트 몽타주

- ◈ 국가의 영화 산업 국유화
- : 1923년 소련, 최초로 영화산업을 국유화
- ◇ 1919년 소련, 최초의 국립영화학교 설립
- ◇ 1924-25년 소비에트 몽타쥬 태동
- : 최초 <Strike> (1925)
- : 대표작 세르게이 에이젠스타인의 <전함 포템킨>
- 영화 영역 내부에서 만들어진 최초의 사조
- ◇ 몽타쥬의 의미
- : 이전까지 영화에서 촬영과 대본만 중시, 편집은 사후 관리과정으로 인식
- : 편집 영화를 완성품으로 만드는 최종 단계
 - "영화는 무엇을 보여줄 것인 가보다 그것을 어떻게 보여줄 것인가가 더 중요"
- 편집의 의미를 이론화
- : 독일 표현주의의 회화적 예술성에 영상의 리듬을 통한 또 다른 차원의 시각적 예술성 가미

◈ 소비에트 몽타쥬와 전함 포템킨 (1925)

- ◈ 세르게이 에이젠스타인과 전함 포템킨 (1925)
- ◇ 오뎃사 계단의 학살 시퀀스
- 몽타쥬의 의미를 집대성했다는 평가
- : 시간의 압축과 연장
- : 클로즈업(Close-Up)과 롱 샷(Long Shot) 등의 대비적 활용
- : 상징기제를 통한 의미의 집약 등의 방식
- ▷ 동영상 시청 (추천): Full Movie (70분) = https://www.youtube.com/watch?v=a_bkBbrdyyw
- ◈ 사회주의 리얼리즘의 강령으로부터 배척
- ◇ 1934년 사회주의 리얼리즘을 공식강령으로 채택. 영화의 국가 이데올로기의 도구화 천명
- : 소비에트 몽타쥬를 타도 대상으로 하면서 지나치게 형식적이고 난해하다는 비판
- ◇ 소비에트 몽타쥬 시대의 폐막
- 스탈린 통치하의 소비에트는 관객이 쉽게 이해할 수 있는 영화를 장려하면서 소비에트 몽타쥬의 양식적 실험이나 비사실적인 주제를 비판하고 통제한 상태.
- 에이젠스타인, 푸도프킨, 그리고 지가 베르토프 등의 소비에트 몽타쥬를 대표하던 영화인들은 1935년부터 감독 및 영화제작인으로서의 활동 쇠퇴

◈ 상징기제를 통한 의미의 집약 등의 방식

- ◇ 오브제 objet
- : 일반명사 영어의 object
- 예술영역 원래 의미가 아닌 다른 추가적 의미가 부여
- : <미술> 예술과 무관한 물건을 작품에 사용하여 본래의 용도와 다른 새로운 이미지를 창출시킬 때 부여.
- : 물체의 실제적 기능성이 아니라 상징적 기능성을 지칭
- 오브제 처럼 몽타쥬란 용어 또한 일반 명사이면서 동시에 추가적 의미가 부여된 용어로 사용됨
- ◇ <전함 포템킨> 오뎃사 계단 학살 시퀀스
- 오브제의 활용
- : 전반부) 어린 아이
- : 후반부) 유모차
- ▷ 동영상 시청 : 오뎃사 계단 학살 시퀀스 (4:27초부터 7분 가량)
- : https://www.youtube.com/watch?v=qxaefqC-k90
- 1) 전반부) 4분27초부터 시작 8분32
- 2) 후반부) 8분33초부터 10분43

◈ 동영상 시청

- ▷ 동영상 시청 : 기차의 도착
- : https://www.youtube.com/watch?v=ExhKGhku3Dw
- ▷ 동영상 시청 : 물뿌리는 사람
- : https://www.youtube.com/watch?v=looPPi1YzkM
- ▷ 동영상 시청 : 달세계 여행 Full Movie (12:48) = https://www.youtube.com/watch?v=xLVChRVfZ74
- ▷ 동영상 시청 : 대열차 강도 Full Movie (10:30) = https://www.youtube.com/watch?v=y3jrB5ANUUY
- ▷ 동영상 시청 (추천): 전함 포템킨 Full Movie (70분) = https://www.youtube.com/watch?v=a_bkBbrdyyw
- ▷ 동영상 시청 : 오뎃사 계단 학살 시퀀스 (4:27초부터 7분 가량)
- : https://www.youtube.com/watch?v=gxaefgC-k90
- 1) 전반부) 4분27초부터 시작 8분32
- 2) 후반부) 8분33초부터 10분43