

문학과 영화 (2021. 2 학기)

담당교수: 박제철 (jchlpark@gmail.com)

강의시간: 매주 월 4 (12:30-1:45), 목 5 (2:00-3:15)

면담시간: 별도 협의

개요

영화는 탄생 이래로 문학과의 다양한 상호작용(모방, 대립, 보충 등)을 통해 여러 상이한 미학적 가능성들을 발전시켜 왔다. 본 과목은 문학과 영화의 이러한 상호매체적 관계에 초점을 맞춰 영화의 미학적 특성들을 이해하는 것을 목표로 한다. 학기 전반부에는 영화 미학의 기본 개념들과 이론들을 주요 영상 작품들의 분석을 통해 이해하는데 역점을 둘 것이며 학기 후반부에는 각색 영화를 원작과 비교함으로써 문학과 영화의 매체적 차이 그리고 그 둘 사이의 여러 상호작용을 파악하는데 치중할 것이다. 나아가 본 과목은 디지털에 의한 매체 융합 시대에 영화와 문학 사이에 어떤 새로운 상호매체적 가능성들이 열리게 되었는지를 ‘데이터베이스 내러티브’, ‘재매개’ 등의 이론을 통해 조망해 볼 것이다.

진행방식

1. 수업은 매주 정해진 주제에 대한 담당교수의 강의와 각 주제와 관련된 영상작품에 대한 상세한 분석으로 이루어짐
2. 코로나 19 상황을 고려하여 전면 비대면으로 진행하며 강의 방식은 대부분 업로드된 동영상 강의 시청으로 이루어지며 일부 실시간 zoom 수업을 실시함
- 실시간 zoom 수업 일자: 9/2(목), 10/18(월), 12/9(목)

교재

- 1) 강의 슬라이드와 참고용 읽기 자료(논문, 북 챗터)는 사이버캠퍼스에 pdf 파일로 업로드 될 것임
- 2) 영상작품
목록은 주별 계획 참조. 모든 영상작품은 담당교수가 Google Drive를 통해 파일을 공유할 것임
- 3) 문학작품
미구엘 드 세르반테스의 『돈키호테 1』 (1605), 『돈키호테 2』 (1615)
- 4) 참고문헌
데이비드 보드웰 & 크리스틴 톰슨, 『영화예술』
데이비드 보드웰, 『영화의 내레이션』 1, 2
로버트 스태프 외, 『어휘로 풀어읽는 영상기호학』
로버트 스태프, 『자기반영의 영화와 문학』
데이비드 볼터 & 리처드 그루신, 『재매개』
레프 마노비치, 『뉴미디어의 언어』

평가 (평가방식: 절대평가와 상대평가의 절충)

1. 출석 (10%): 실시간 온라인 수업시 출석 2회 체크함. 지각/조퇴(수업 시작 10분 후 입실/수업 종료 10분 전 퇴실)시 0.5점 감점, 결석시 1점 감점, 전체 수업 시간의 1/3 이상 결석시 낙제 처리. 동영상 강의 업로드시 시청마감시각까지 90%이상 시청시 출석으로 인정, 50-89% 시청시 지각, 50% 미만 시청시는 결석 처리
2. 과제 (10%): 수업 관련 영화 관람 후 관련 질문에 대해 답변 제출 (학기 중 3회—구체적 일정은 추후 공지)
3. 중간고사 (40%): 수업 자료 전체(강의 내용, 강의 중 다룬 작품 클립, 과제로 제시된 영상 작품)을 기초로 객관식, 약술형, 논술형 문항 출제. 비대면 실시간(zoom) 시험.
4. 기말고사 (40%): 중간고사 이후 범위에서 객관식, 약술형, 논술형 문항 출제. 비대면 실시간(zoom) 시험.

주별 계획 (강의 내용은 진행상황에 따라 변경 가능)

주차	날짜	주요강의내용 및 자료, 과제(Topics & Class Materials, Assignments)
1주차	9월 2일 (요일)	오리엔테이션
	9월 6일 (요일)	<휴고>(마틴 스코세지, 2011) 관람
2주차	9월 9일 (요일)	어트랙션(스펙터클)으로서의 초기영화
	9월 13일 (요일)	<이터널 선샤인>(미셸 공드리, 2004) 관람
3주차	9월 16일 (요일)	영상분석의 기초: 내러티브 분석과 스타일 분석 (미셸 공드리의 <이터널 선샤인>을 중심으로) 읽기자료: 데이비드 보드웰, 『영화의 내레이션 I』, 4장 중 135-149쪽
	9월 20일 (요일)	계속 [영상분석의 기초]
4주차	9월 23일 (요일)	고전적 내러티브 영화의 미학 - <이중배상>(빌리 와일더, 1944) 분석
	9월 27일 (요일)	예술영화의 미학 - <육망>(미켈란젤로 안토니오니, 1966) 분석
5주차	9월 30일 (요일)	형식주의 영화미학 - <파업>(세르게이 에이젠슈타인, 1925) 분석 읽기자료: 토마스 엘세서 & 말테 하게너, 『영화이론』 1장 <장과 틀로서의 영화>
	10월 4일 (요일)	계속 [형식주의 영화미학]
6주차	10월 7일 (요일)	리얼리즘 영화미학 - <독일영년>(로베르토 로셀리니, 1948) 분석 읽기자료: 토마스 엘세서 & 말테 하게너, 『영화이론』 1장 <장과 틀로서의 영화>
	10월 11일 (요일)	계속 [리얼리즘 영화미학]
7주차	10월 14일 (요일)	영화와 언어 (1): 영화는 언어인가? 랑그 없는 랑가주로서의 영화
	10월 18일 (요일)	정리 및 질의/응답 (실시간 zoom)
8주차	10월 21일 (요일)	교양과목 중간고사 기간, <블랙스완>(대런 아로노프스키, 2010) 관람
	10월 25일 (요일)	중간고사 (실시간 zoom)
9주차	10월 28일 (요일)	영화와 언어 (2): 시의 영화와 영화적 자유간접담화
	11월 1일 (요일)	<만사형통>(장뤽 고다르, 장 피에르 고랭, 1972) 관람
10주차	11월 4일 (요일)	자기반영성 영화미학 - <만사형통> 분석
	11월 8일 (요일)	각색이론 수업

11주차	11월 11일 (요일)	<돈키호테>(오손 웰즈, 1992) 관람
	11월 15일 (요일)	오손 웰즈의 각색영화 <돈키호테> 분석
12주차	11월 18일 (요일)	<기사에게 경배를>(알베르트 세라, 2006) 관람
	11월 22일 (요일)	알베르트 세라의 각색영화 <기사에게 경배를> 분석
13주차	11월 25일 (요일)	<돈키호테를 죽인 사나이>(테리 길리엄, 2019) 관람
	11월 29일 (요일)	테리 길리엄의 각색영화 <돈키호테를 죽인 사나이> 분석
14주차	12월 2일 (요일)	뉴 미디어 시대의 영화: 데이터베이스 내러티브 영화
	12월 6일 (요일)	디지털 시대의 상호매체성과 재매개
15주차	12월 9일 (요일)	정리 및 질의/응답 (실시간 zoom)
	12월 13일 (요일)	기말고사 (실시간 zoom)
보강1 Makeup Classes	(요일, 장소)	