

영화이해하기

제1강: 오리엔테이션 & 영화란?

김승철

주별	강의(실습)내용
1	강의소개 및 영화에 대하여
2	영화의 탄생
3	몽타주와 표현
4	이미지 메이킹
5	리얼과 네오리얼
6	Biff 영화제 참여(영화제 참여 영화보기와 과제 제출)
7	할리우드 영화
8	중간고사 대체 보고서(휴강 및 제시 과제 제출)
9	누벨바그
10	한국영화
11	중국영화
12	일본영화
13	제3세계영화
14	SF와 미래 영화
15	기말고사

평가방법	평가비율(%)	평가내용
출석	10	참여도
과제물	10	맞춤법, 표현력, 성실성
보고서	20	과제 이해(중간고사 대체)
기말고사	60	수업 내용 이해

교재명

저자

출판사

영화의 이해

루이스 자네티

케이박스

씨네샹떼

강신주, 이상용

민음사

클라시커 50

니콜라우스 슈
뢰더

해냄

옥스퍼드 세계영화사

제프리 노웰 스
미스

열린책들

영화란 무엇인가?

- 누가 영화를 보는가?
- 왜 영화를 보는가?
- 어떻게 영화를 보는가?
- 영화는 어떻게 만들어지는가?
- 슬로우 푸드(전통)와 패스트 푸드(현대)에 대한 기호

마야 데런(Maya Deren)-영화감독

- 영화라는 매체는 표현범위가 아주 넓다.
  - 2차원의 평면 위에 영사되는 시각적 구상물이라는 점에서 다른 조형예술과 공통적이다.
  - 동작의 배열을 다룬다는 점에서 영화는 무용과 공통적이고,
  - 사건의 극적 긴장을 창출해낼 수 있다는 점에서 영화는 연극과 공통적이다.
  - 그리고 리듬과 시간의 흐름 속에서 구성하고 음악과 악기를 첨가할 수 있다는 점에서 영화는 음악과 공통적이며,
  - 이미지를 병치할 수 있다는 점에서는 시와 공통적이다.
  - 언어로만 가능한 추상적 개념을 사운드 트랙에 담아낼 수 있다는 점에서 영화는 일반문학과 공통적이다.

BBC 선정 21세기 위대한 영화 100선 (2016.8.23 발표)

- 영국 공영방송 BBC가 '21세기 100대 영화'를 선정했다.
- 2000년 이후 발표작 중 21세기 영화사에 굵은 획을 그을 만한 영화를 찾기 위해 전세계 36개국 영화비평가 177명을 대상으로 설문 조사를 해 그 결과를 2016년 8월 23일(현지시간) 발표했다.

1위 - 멀홀랜드 드라이브(데이비드 린치, 2001)

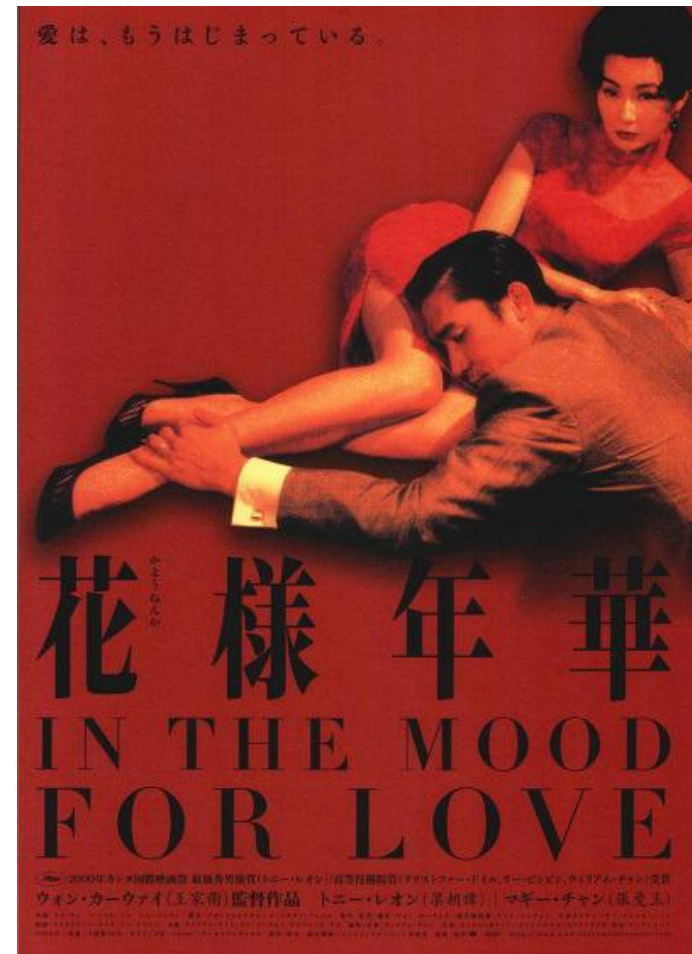
- '멀홀랜드 드라이브'는 할리우드 스타를 꿈꾸는 여성과 현실을 넘나드는 초현실적 설정으로 그려냈다.
- 기괴한 상상력의 컬트 영화감독 데이비드 린치는 유유의 스타일을 잘 보여주는 수작으로 2001년 칸영화제에서 감독상을 수상했다.
- 여배우 나옴이 왓츠와 로라 엘레나 해링이 주연을 맡았다.

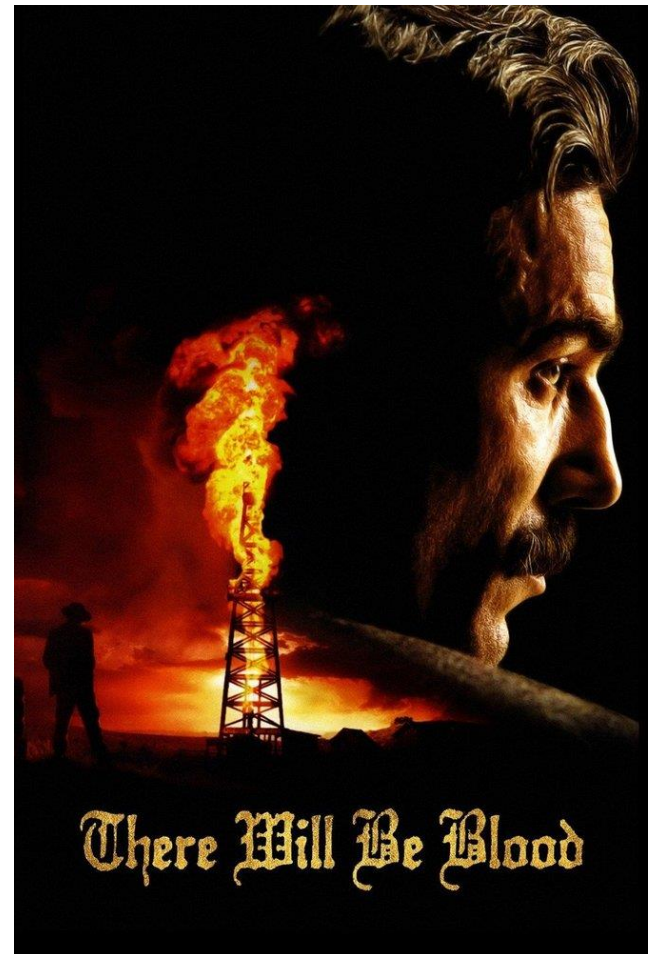
2위 - '화양연화' (왕가위, 2000)

- '인생의 가장 행복한 때'라는 제목이 두 남녀(양조위 장만옥)에게는 '가장 불행한 때'가 될 수도 있는 역설적인 것으로 보여주는 영화는 정서적으로 감미적으려나고 몽환적으로 그려낸다.
- 홍콩 감독 왕가위 스타일의 집대성이라 할 만큼 스타일리시한 색감과 이미지, 사운드향연을 보여준다.
- 제53회 칸 국제영화제 남우주연상과 기술대상을 수상했다.

3위 - '데어 윌 비 블러드'(폴 토마스 앤더슨, 2007)

- 폴 토머스 앤더슨 감독의 탐욕, 경쟁심과 야망의 양면성에 관한 비판적 연구서.
- 업튼 싱클레어의 소설 '오일'을 출발점으로 삼아 구제불능의 탐욕의 장엄하면서도 우울한 이야기를 탄생시켰다.
- 배우 다니엘 데이 루이스는 천연자원을 자신의 돈줄로 만드는 일에 혈안이 된 석유업자 다니엘 플레인을 연기했다. 2008년 아카데미 남우연상, 촬영상 수상.

4위 - '센과 치히로의 행방불명' (미야자키 하야오, 2001)

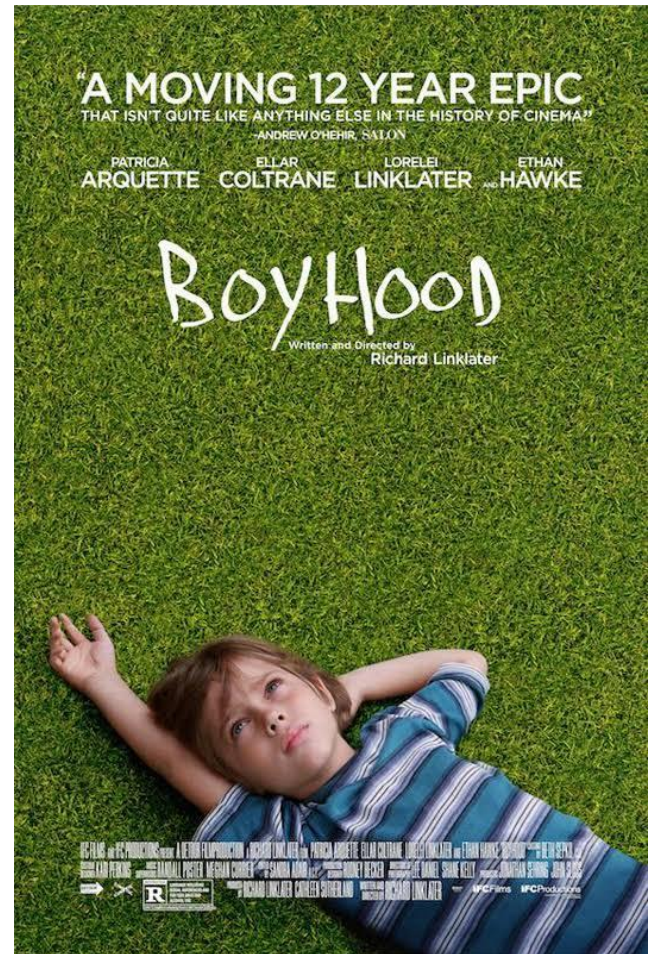
- 일본의 온갖 정령들이 모여드는 온천장을 배경으로 소녀 치히로의 모험기를 다룬 재패니메이션 거장 미야자키 하야오 감독의 대표작.
- 자연 친화적인 세계관, 황금만능주의, 전통적 가치에 대한 화두 속에서 치히로의 성숙한 변화가 펼쳐지는 성장 영화다.
- 2002년 베를린영화제 황금곰상, 이듬해 아카데미 장편 애니메이션상을 수상했다.

5위 - '보이 후드' (리처드 링클레이터, 2014)

- 제 목 처 럼 영화는 소년 메이슨(엘라 콜트레인)의 간단치 않은 삶의 여정을 12년에 걸쳐 쫓는다.
- 리처드 링클레이터 감독은 이 영화를 1년에 한 차례 씩 촬영하며 완성했다. 이렇듯 여섯 살 아역 배우가 여덟 살 청년이 되기까지의 성장 과정을 2시간 40분 안에 응축함으로써 관객에게 기이하고도 경이로운 체험을 선사한다.
- '보이 후드'는 성장 영화이면서 '시간'의 의미를 성찰하게끔 한다.

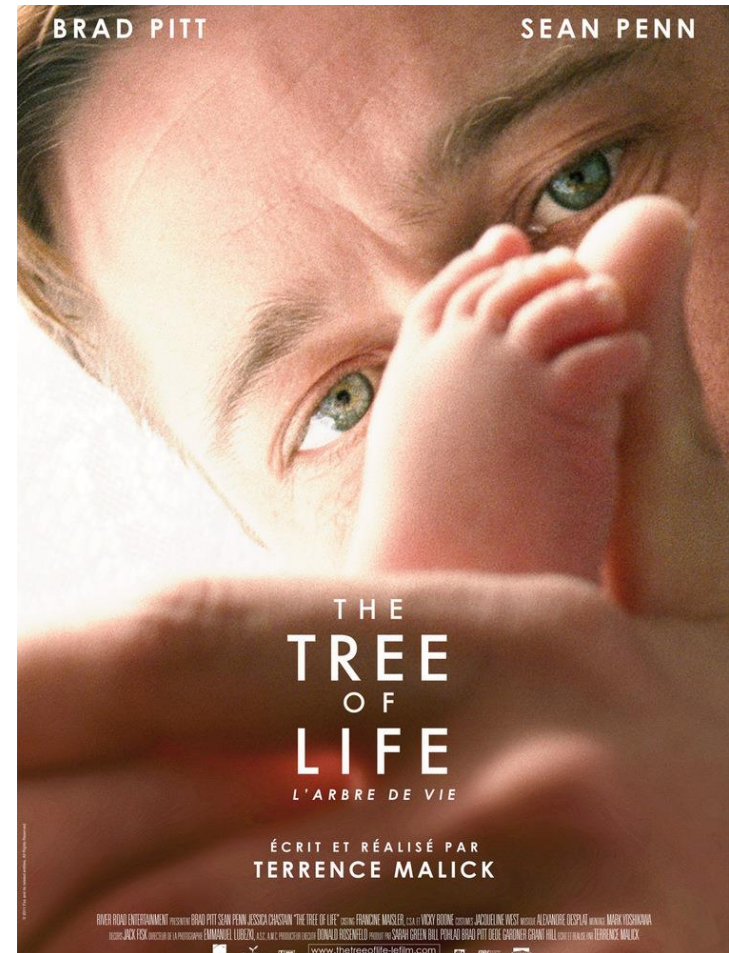
6위 - '이터널 선샤인' (미셸 공드리, 2004)

- 이 별한 연인의 대표 명제 '기억을 지우면 감정도 지워질까?', 재회한 연인의 '끝이 보이는 사랑도 계속할 가치 있을까?'란 질문에 대해 '이터널 선샤인'은 기억 삭제해 놓는 기술이란 판타지를 가미해 스크린에 섬세하게 옮겨 놓는다.
- 사랑을 하면서 문득 마주칠 법한 이 짝은 고민이 미셸 공드리 감독의 경탄스런 연출에 얹혀 '역대급' 로맨스 영화를 탄생시켰다.

7위 - '트리 오브 라이프'(테렌스 맬릭, 2011)

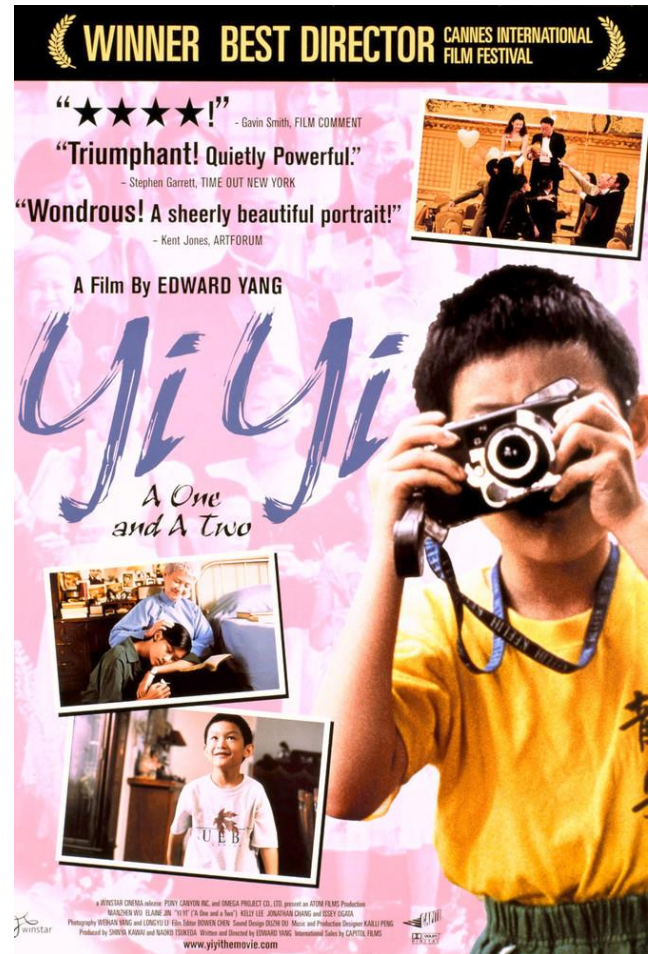
- 테렌스 맬릭 감독의 '트리 오브 라이프'는 엄격한 아버지 밑에서 자란 한 소년의 이야기를 다룬다.
- 명확한 내러티브 없이 시초처럼 유로 가득한 쇼트의 연결과 철학적 대사는 영상의 문맥을 제공한다. 한 가족을 지탱해 주는 삶과 죽음에 대한 화두를 내밀며 매개로 이야기를 풀어간다.
- 제64회 칸영화제 황금종려상 수상작.

8위 - '하나 그리고 둘'(에드워드 양, 2000)

- 대만 뉴웨이브를 대표하는 에드워드 양의 유작.
- 할머니가 쓰러진 뒤 평온하던 가족들의 삶이 요동치는 것을 찬찬히 바라보는 감독의 시선이 돋보인다. 우리가 보지 못하는 이면의 삶을 관객에게 보여주는 것이라는 에드워드 양의 영화관이 뚜렷히 드러난 작품.
- 제53회 칸영화제 감독상을 차지했다.

9위 - '씨민과 나데르의 별거'(아쉬가르 파라디, 2011)

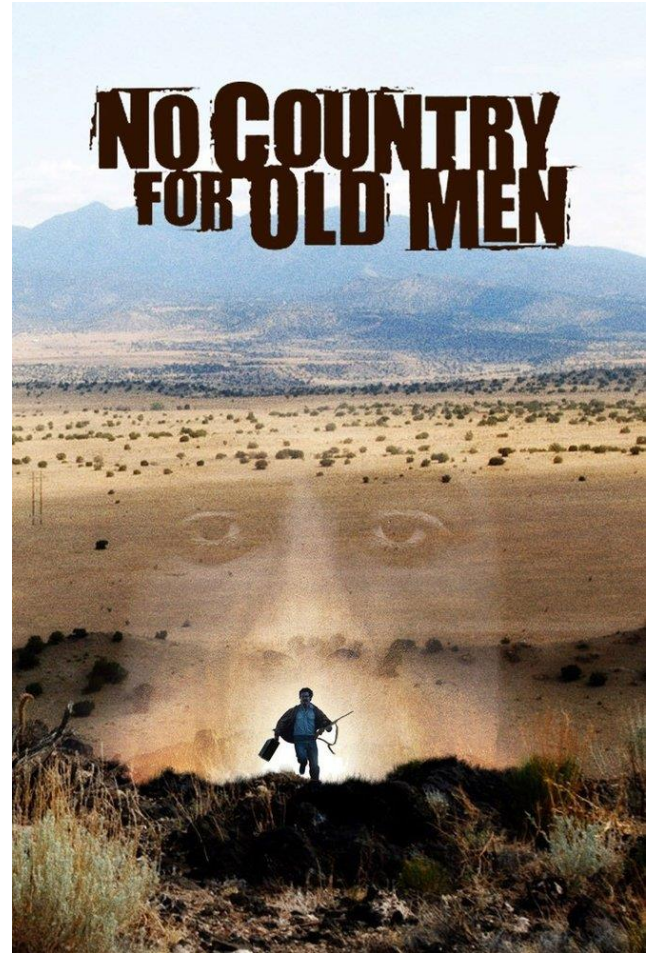
- 아쉬가르 파라디가 감독, 각본, 제작을 맡은 '씨민과 나데르의 별거'는 이란의 중산층 부부 이야기를 종교·계급 문제를 아우르며 생생하고도 예리한 시선으로 그려냈다.
- 리얼리즘 예술의 모범 답안을 제시했다는 극찬을 얻었다.
- 제61회 베를린 영화제에서 황금곰상을 비롯해 남녀주연상을 휩쓸었으며 제84회 아카데미 시상식에서는 이란영화 최초로 외국어 영화상을 수상했다.

10위 - '노인을 위한 나라는 없다'(코엔 형제, 2007)

- 영화는 사막을 배경으로 펼쳐진다. 물 한 모금을 갈구하는 생존자들을 외면한 채 이백만 달러를 손에 쥐고 모스(조슈 브롤린)와 그가 방을 찾는 살인마 안톤 벨(하비에르 바르뎀), 보안관(토미 리 존스)가 각자의 일상에 끼어들면서 서사는 알 수 없는 혼란 속에 갇힌다. 동전의 앞뒷면처럼 명확하게 떨어지지 않는 '없는' 세 인물의 감정과 묵시적인 성찰을 남긴다.
- 제80회 미국 아카데미 각색상, 감독상, 작품상, 남우조연상.

- 11. 인사이드 르윈 (에단 코엔, 조엘 코엔, 2013)
- 12. 조디악 (데이빗 핀처, 2007)
- 13. 칠드런 오브 맨 (알폰소 쿠아론, 2006)
- 14. 액트 오브 킬링 (조슈아 오펜하이머, 2012)
- 15. 4개월, 3주 그리고 2일 (크리스티안 문쥬, 2007)
- 16. 홀리 모터스 (레오 까락스, 2012)
- 17. 판의 미로 (길레르모 델 토로, 2006)
- 18. 하얀 리본 (마이클 하네케, 2009)
- 19. 매드맥스 분노의 도로 (조지 밀러, 2015)
- 20. 시네토키 뉴욕 (찰리 코프먼, 2008)
- 21. 그랜드 부다페스트 호텔 (웨스 앤더슨, 2014)
- 22. 사랑도 통역이 되나요 (소피아 코폴라, 2003)
- 23. 캐시 (마하엘 하네케, 2005)
- 24. 마스터 (폴 토마스 앤더슨, 2012)
- 25. ?메멘토 (크리스토퍼 놀란, 2000)
- 26. 25시 (스파이크 리, 2002)
- 27. 소셜네트워크 (데이빗 핀처, 2010)
- 28. 그녀에게 (페드로 알모도바르, 2002)
- 29. 월-E (앤드류 스탠튼, 2008)
- 30. 올드보이 (박찬욱, 2003)
- 31. 마가렛 (케네스 로너건, 2011)
- 32. 타인의 삶 (플로리안 헨켈 폰 도너스 마르크, 2006)
- 33. 다크나이트 (크리스토퍼 놀란, 2008)
- 34. 사울의 아들 (라즐로 네메스, 2015)
- 35. 와호장룡 (이안, 2000)
- 36. 팀북투 (압델라만 시사코, 2014)
- 37. 잉클 분미 (아피차퐁 위라세타쿤, 2010)
- 38. 시티 오브 갓 (페르난도 메이렐레스, 카티아 룬드, 2002)
- 39. 뉴 월드 (테런스 맬릭, 2005)
- 40. 브로크백 마운틴 (이안, 2005)
- 41. 인사이드 아웃 (피트 닥터, 2015)
- 42. 아무르(마하엘 하네케, 2012)
- 43. 멜랑콜리아 (라스 폰 트리에, 2011)
- 44. 노예 12년 (스티브 맥퀸, 2013)
- 45. 가장 따뜻한 색 블루 (압둘라티프 케 시시, 2013)
- 46. 사랑을 카피하다 (아바스 키아로스타 미, 2010)
- 47. 리바이어던 (안드레이 즈비아긴체프, 2014)
- 48. 브루클린 (존 크로울리, 2015)
- 49. 언어와의 작별 (장 뤼크 고다르, 2014)
- 50. 섭은낭 (허우샤오셴, 2015)

- 51. 인셉션 (크리스토퍼 놀란, 2010)
- 52. 열대병 (아피차퐁 위라세타쿤, 2004)
- 53. 물랑루즈 (배즈 루어먼, 2001)
- 54. 원스 어폰 어 타임 인 아나톨리아 (누리 빌게 제일란, 2011)
- 55. 이다 (파벨 파블리코프스키, 2013)
- 56. 베크마이스터 하모니즈 (벨라 타르, 2000)
- 57. 제로 다크 서티 (캐스린 비글로, 2012)
- 58. 물라데 (우스만 샘벤, 2004)
- 59. 폭력의 역사 (데이비드 크로넨버그, 2005)
- 60. 징후와 세기 (아피차퐁 위라세타쿤, 2006)
- 61. 언더 더 스킨 (조너선 글레이저, 2013)
- 62. 바스터즈 거친 녀석들 (쿠엔틴 타란티노, 2009)
- 63. 토리노의 말 (벨라 타르, 2011)
- 64. 더 그레이트 뷰티 (파올로 소렌티노, 2013)
- 65. 피쉬 탱크 (안드리아 아놀드, 2009)
- 66. 봄 여름 가을 겨울 그리고 봄 (김기덕, 2003)
- 67. 허트 로커 (캐스린 비글로, 2008)
- 68. 로얄 테넌바움 (웨스 앤더슨, 2001)
- 69. 캐롤 (토드 헤인스, 2015)
- 70. 우리가 들려줄 이야기 (세라 폴리, 2012)

- 71. 타부 (미겔 고메스, 2012)
- 72. 오직 사랑하는 이들만이 살아남는다 (짐 자머시, 2013)
- 73. 비포 선셋 (리처드 링클레이터, 2004)
- 74. 스프링 브레이커스 (하모니 코린, 2012)
- 75. 인히어런트 바이스 (폴 토머스 앤더슨, 2014)
- 76. 도그빌 (라스 폰 트리에, 2003)
- 77. 잠수종과 나비 (줄리언 슈나벨, 2007)
- 78. 더 울프 오브 월스트리트 (마틴 스코세지, 2013)
- 79. 올모스트 페이머스 (캐머런 크로, 2000)
- 80. 리턴 (안드레이즈 즈비아긴체프, 2003)
- 81. 셰임 (스티브 매킨, 2011)
- 82. 시리어스 맨 (에단 코엔, 조엘 코엔, 2009)
- 83. A.I. (스티븐 스필버그, 2001)
- 84. 그녀 (스파이크 존즈, 2013)
- 85. 예언자 (자크 오디아르, 2009)
- 86. 파 프롬 헤븐 (토드 헤인스, 2002)
- 87. 아멜리에 (장피에르 죄네, 2001)
- 88. 스포트라이트 (톰 매카시, 2015)
- 89. 머리 없는 여인 (루크레시아 마르텔, 2008)
- 90. 피아니스트 (로만 폴란스키, 2002)

- 91. 엘 시크레토 비밀의 눈동자 (후안 J 캄파넬라, 2009)
- 92. 비겁한 로버트 포드의 제시 제임스 암살 앤드류 도미니크, 2007)
- 93. 라따뚜이 (브래드 버드, 2007)
- 94. 렛 미 인 (토마스 알프레드슨, 2008)
- 95. 문라이즈 킹덤 (웨스 앤더슨, 2012)
- 96. 니모를 찾아서 (앤드류 스탠튼, 2003)
- 97. 백인의 것 (클레어 드니, 2009)
- 98. 텐 (압바스 키아로스타미, 2002)
- 99. 이삭줍는 사람들과 나 (아그네스 바르다, 2000)
- 100. 레퀴엠 (대런 아로노프스키, 2000)
- 100. 카를로스 (올리비에 아사야스, 2010)
- 100. 토니 어드만 (마렌 아데, 2016)