

영화이해하기

제1강: 영화의 탄생

1. 영화의 탄생(1)

- 최초의 영화기 발명

- 에디슨과 그의 조수 딕슨에 의해 키네토스코프 (Kinetoscope)(1891년)
- 프레임(초당 46)당 4개의 구멍이 뚫린 35mm 필름 사용
- 피홀 장치로 관람자는 작은 구멍에 동전을 넣어 작동.
- 에디슨의 스튜디오-블랙 마리아

에디슨의 스튜디오-블랙 마리아

Edison's Black Maria Studio, East Orange, NJ, circa 1895

에디슨의 키네토스코프

Kinetoscope Parlor, circa 1895

영화보기: Edison kinetoscope films 1894 -1896

1. 영화의 탄생(2)

- 최초의 유료 대중 시사

- 1895년 11월 1일 독일에서 막스와 에밀 스클라다노프스키 형제(Max. & Emil Skladanowsky)가 베를린 빈토카르텐이라는 곳에서 영화 상영(15분 길이)
- 특허를 얻은 영사장치인 바이오스코프(Bioscope)로 <권투하는 캥거루들> 등 9편의 활동 사진을 유료로 상영
- 세계적으로 널리 받아들여지지 않음

A tall, ornate clock with a large circular face and a pendulum, mounted on a dark, rectangular base. The clock has a dark, possibly black, metal or wood frame. The pendulum is visible through a glass door in the center of the clock face. The base is a dark, rectangular block with some decorative elements. The clock is set against a plain, light-colored background.

1. 영화의 탄생(3)

- 첫 영화 상영의 모습

- 1895년 12월 28일, 파리 카뮈신 거리 그랑 카페의 지하 인디언 살롱에서 루미에르 형제(Auguste & Louis Lumière)가 10여 편의 활동사진을 상영.
- <루미에르 공장의 퇴근>, <시오타역 기차의 도착>, <물 뿌리는 정원사>
- 시네마토그래프(cinématographe)에 의해 상영: 카메라, 영사기, 현상기 역할 동시에 함(초당 16 프레임).
- 영화역사상 최초로 입장료(1프랑)를 받고 이루어진 대중을 상대로 한 영사
- 초대 손님을 제외하고 33명 입장

뤼미에르 형제의 시네마토그래프

뤼미에르 형제 영화보기

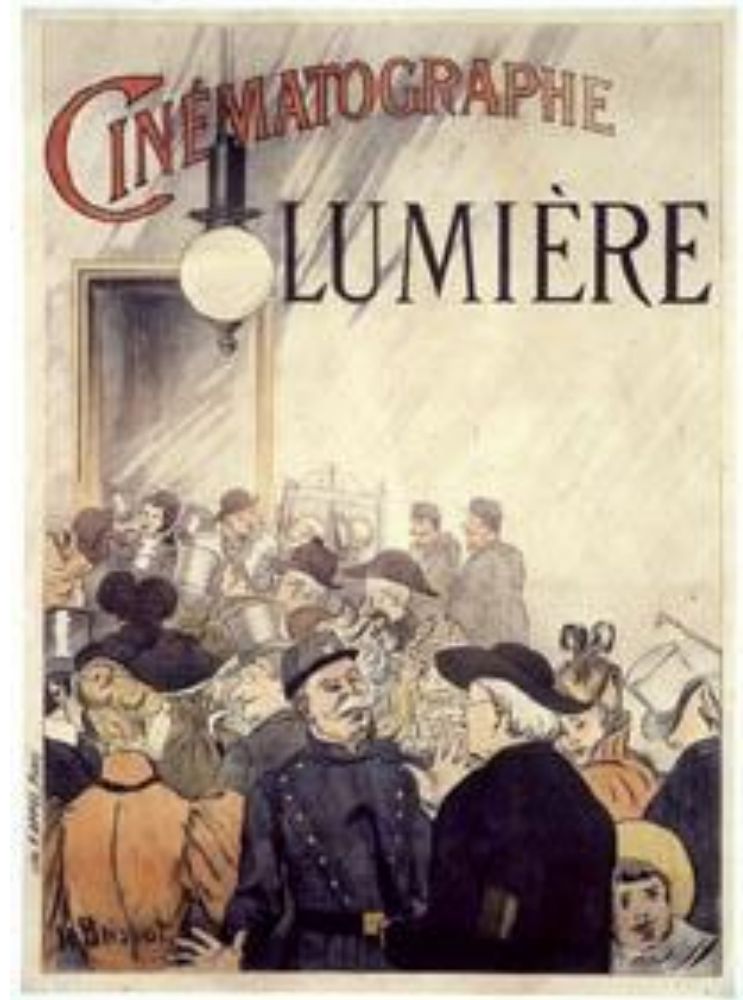
그랑 카페에서 영화 상영

LE CINÉMATOGRAPHE
SALON INDIEN
Grand Café
14, Boulevard Des Capucines, 14
PARIS

Cet appareil, inventé par MM. Auguste et Louis Lumière, permet de recueillir, par des séries d'épreuves instantanées, tous les mouvements qui, pendant un temps donné, se sont succédé devant l'objectif, et de reproduire ensuite ces mouvements en projetant, grandeur naturelle, devant une salle entière, leurs images sur un écran.

SUJETS ACTUELS

1. La Sortie de l'Usine LUMIÈRE à Lyon.	5. Les Forgerons.
2. La Voltige.	6. Le Jardinier.
3. La Pêche aux Poissons Rouges.	7. Le Repas.
4. Le Débarquement du Congrès de Photographie à Lyon.	8. Le Sauf à la Courtoisie.
	9. La Place des Cordeliers à Lyon.
	10. La Mer.

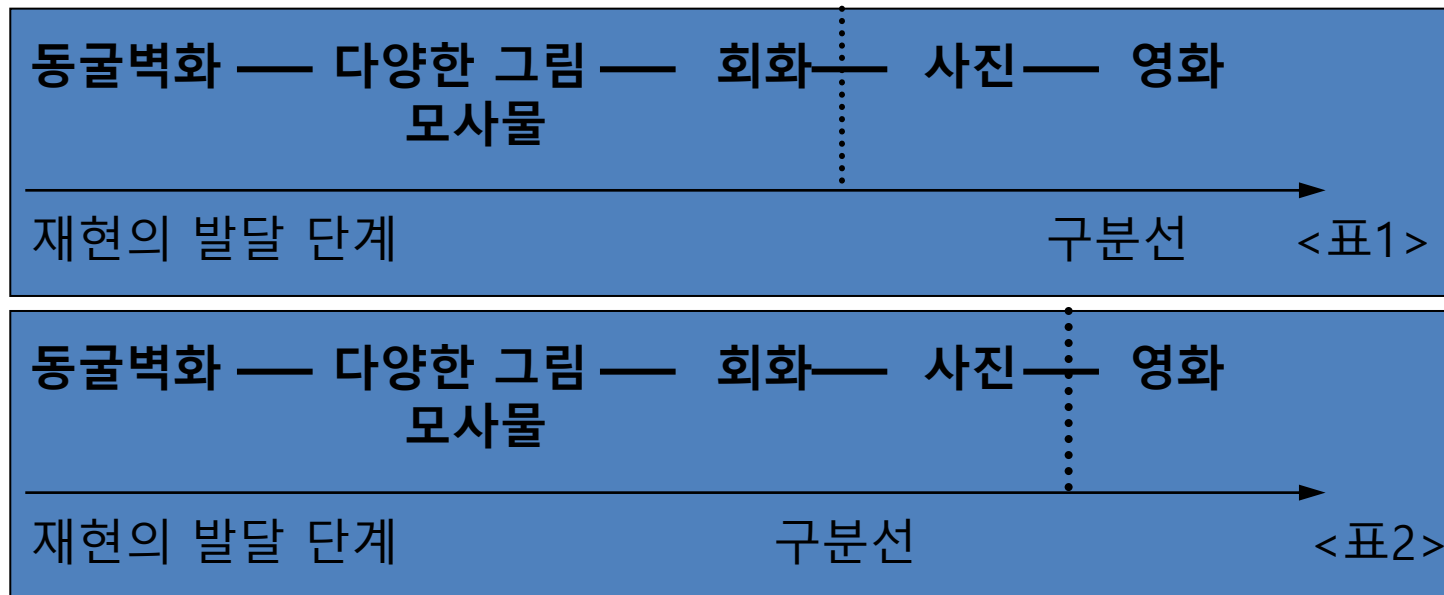

파리의 그랑카페 인디언 살롱에서 시네
마토그래프의 첫 프로그램

‘최초의 영화’ 앙리 브리스포
(Henri Brispot)의 포스트[1896]
< 그랑카페의 관객들 >

2. 영화의 탄생과 의미

- 영화(映畵)의 어원: 그리스어
Kinéma(κίνημα, mouvement, 움직임) +
graphein(write, note)의 합성어
- 영화적 재현의 의미

영화적 재현 = 이미지 + 움직임(시간) = 현실의 출현

2-1. 외면적 의미

- 산업, 예술보다는 대중오락, 시각적 환영, 움직임, 기계장치를 향한 많은 사람들의 애정에서 탄생.
- 여러 기술적 성과물이 집약되어 발명된 복합적인 매체.

- **외면적 의미**

- 영화(映畵): 스크린 위에 움직이는 영상 (motion picture)과 음향으로 구성된 예술.
- '제7예술'(문학, 미술, 음악, 무용, 건축, 연극 다음의)
- 종합예술, 기계복제예술
- 필름(film), 무비(movie), 시네마(cinema)의 의미

오귀스트와 루이 뤼미에르 형제

2-1. 필름·무비·시네마

• 필름(film)으로서의 영화

- 기계적 물리적 현상의 차원. 카메라로 찍은 필름을 영사기로 보는 것(카메라, 필름, 영사기)

• 무비(movie)로서의 영화

- 움직이는 그림='잔상효과'(24장/1초), 시청각 매체, 내러티브와 영상, 음향의 종합매체
- 프레임에 영사기에서 쏘는 빛과 소리로 움직이는 그림.
- 움직임의 길이: 쇼트 < 테이크 < 씬 < 시퀀스 < 무비
- 움직임의 연결:
 - 장면화(미장센 mise en scène): 스크린에 무대배치
 - 편집(몽타주 montage)

• 시네마(cinema)로서의 영화

- 영화관(cinema) 또는 극장(théâtre)을 통한 관객과의 만남(대중 전달, 상업적·사회적 성격)

2-2. 내면적 의미

• 합법적 관음증

- 현실의 재현·비현실적인 세계(잔류효과에 의한 눈속임). 환상의 산물.
- 관람의 대상(관객), 즉 엿보기의 대상. <금기의 위반>을 꿈꿀 수 있는 수단. <이창>, <사랑에 관한 짧은 필름>

• 오락과 교훈

- 놀이의 기능: 휴식, 쾌락, 오락, 취미의 대상
- 간접체험의 대상. 감독의 무의식적·의식적 관념의 반영.

• 예술과 산업

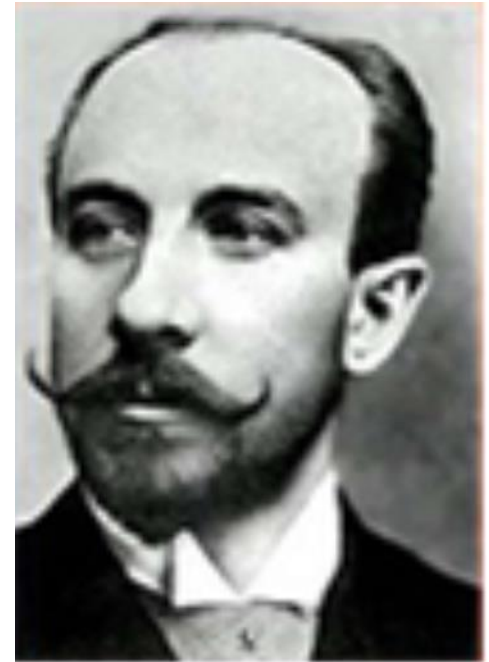
- 기계·기술·경제·미학적 요소의 결합 : 대중화, 통속성, 상업성의 경향

2-3. 영화를 본다는 의미

- 일상과 상상의 만남.
- 미지의 세계에 대한 간접 경험
- 영화적 방법(몽타주/미장센)으로 재창조된 세계를 본다.
- 문화(예술)의 방향 유도
 - 창조적인 문화: 예술과 문화의 변증법(대중 취향 교육 -> 대중의 향상된 취향 -> 더 높은 차원의 예술요구)
 - 영화, 영화제작 이전에 대중과 흥행(이해)의 보장 전제: 영화예술발달에 대중의 책임

2-4. 예술 영화의 시작

- 조르주 멜리에스의 판타지
 - 영화의 탄생 시기에 많은 영화인들이 바깥세상의 아름다움을 카메라에 담고 있을 때, 실내에서 그림을 배경으로 삼아 상상 속의 판타지를 영화로 옮긴다.
- 대표적 영화
 - 조르주 멜리에스의 단편들:
 - 달나라여행(1902)
 - 해나라여행 (1906)

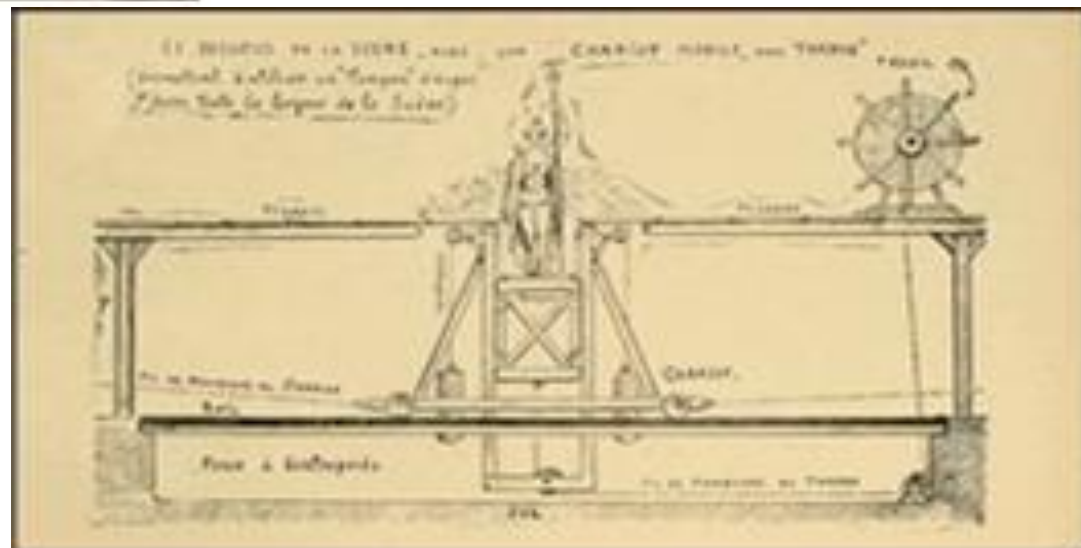

달나라 여행 영화보기

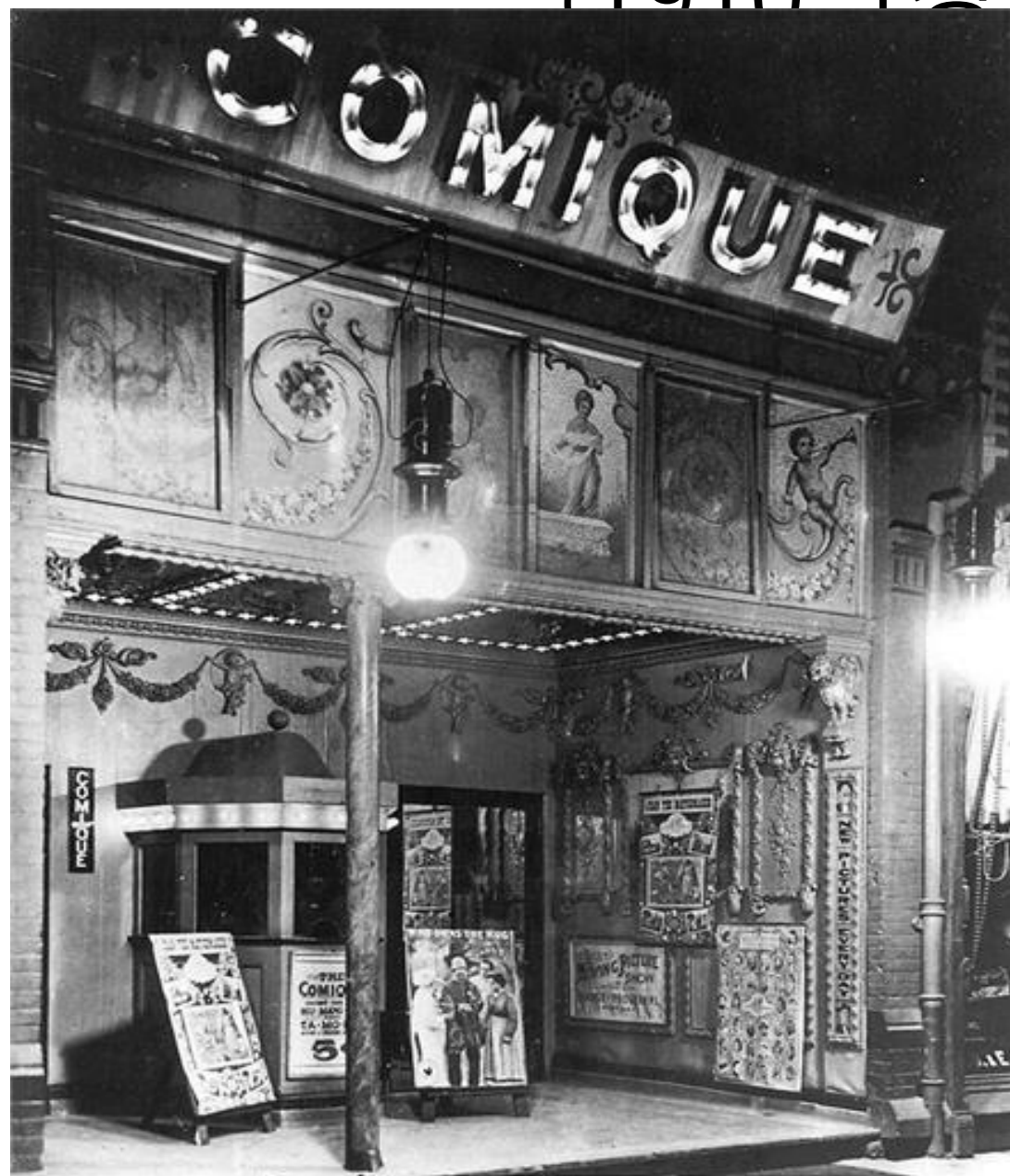
1923년 파괴되기 전의 로베르 우땡 극장과 '사라지는 여인'을 위한 액세서리

몽트뢰유 소유지의 멜리에스 스튜디오와 기계장치

토론토의 니켈로디언 극장 (1910년경)

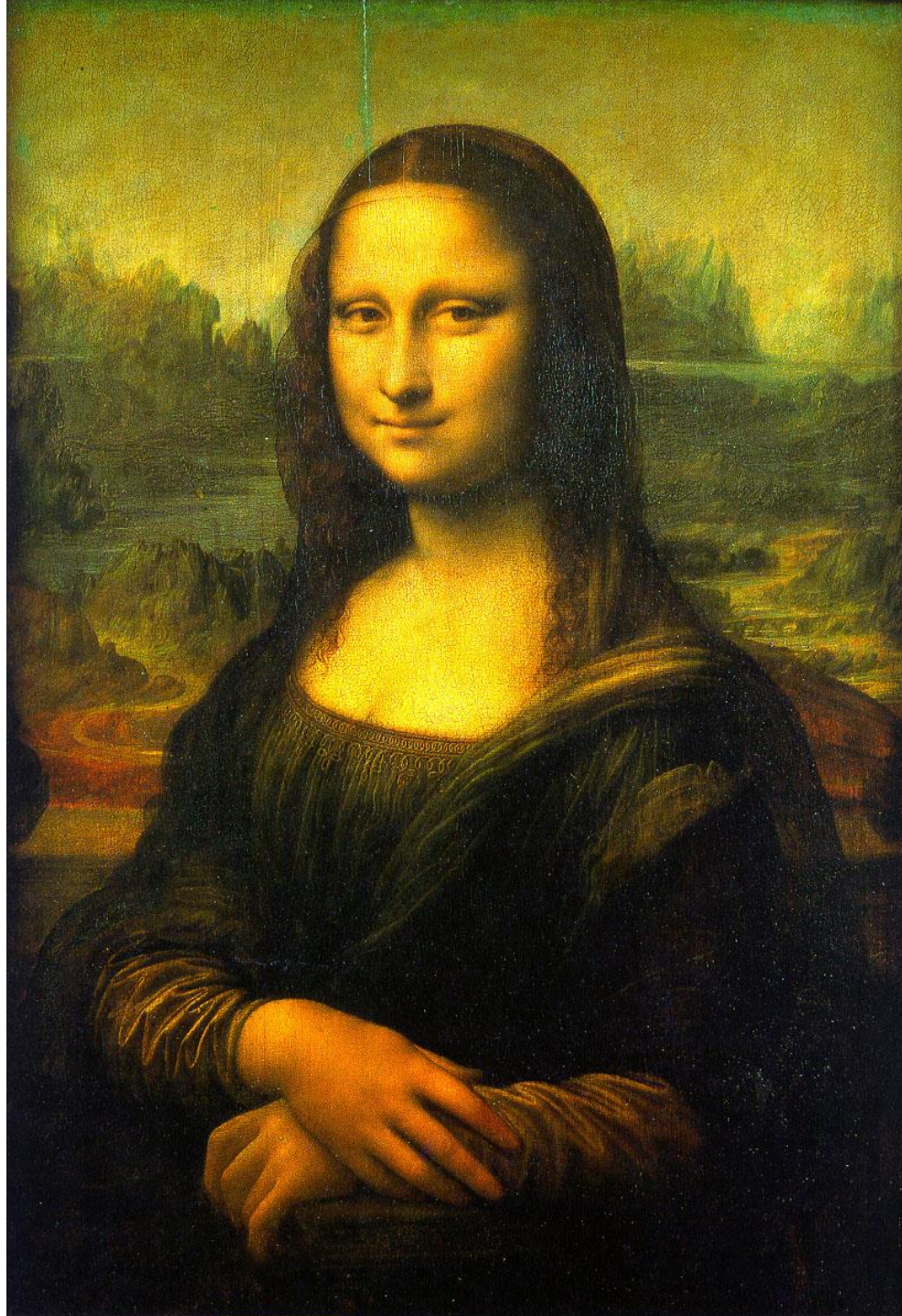

베르라셰즈 묘지의 조르주 멜리에 스 무덤

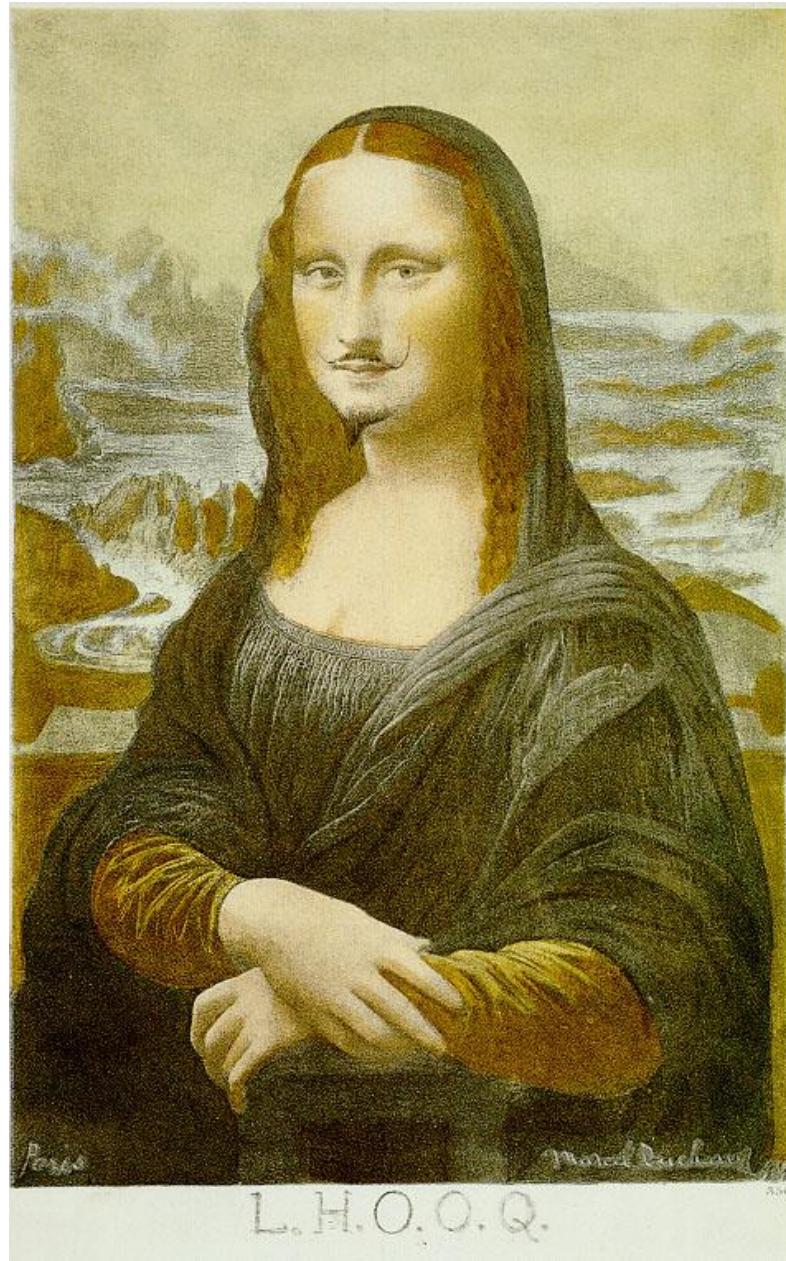

3. 영화, 대중, 예술

1. 사진이라는 복제기술에 기초한 장르
 - 아우라(aura)가 없다
 - 관객:능동적 주체적 수용(비평적) 태도
2. 복제예술=대량생산
 - 대중=예술적 수용 주체(감상자 및 비평가)
3. 종합예술
 - 다양한 장르와 기술, 자본의 혼합

마르셀 뒤샹, <L.H.O.O.Q> (1919)

마르셀 뒤샹, <샘>(1917)

앤디 워홀, <마릴린 먼로> 1964

현대예술 영화보기