

<표 IV-3> 학습과정의 수업계획서

1. 강의개요						
학습과목명	영화연출론	학점	3	교강사명		교·강사 전화번호
강의시간	3	강 의 실	-	수강대상	영화학	E-mail
2. 교과목 학습목표						
<p>영화연출이란 시나리오를 시각화하는 것이라고 간단히 정의될 수 있다. 또한 영화를 만든다는 과정은 ‘노동집약적’이며 ‘자본집약적인’ 행위이다. 이에 본 수업은 감독이 촬영을 하기 전 시나리오 단계에서 부터 자신의 상상력을 먼저 이미지화 하는 previsualization과정을 소개한다. 그리고 연출법 중 가장 핵심이 되는 원리, 즉 스토리에 관객의 주의를 집중시키기 위해 어떻게 화면을 구성할 것인가, 그리고 구성된 화면을 어떻게 편집할 것인가와 같은 영화연출의 기본원리를 고찰하고, 교재에 소개된 작품을 중심으로 case분석을 통해 영화연출의 다양한 가능성과 미학적 방법 등을 모색한다.</p>						
3. 교재 및 참고문헌						
1) 주교재: 영화 연출론 스티븐 D. 캐츠 지음 / 김학순 최병근 옮김 / SIGONGART / 2016						
4. 주차별 강의(실습·실기·실험) 내용						
주별	차시	강의(실습·실기·실험) 내용			과제 및 기타 참고사항	
제 1 주	1	<ul style="list-style-type: none"> ◦강의주제 : 교재 및 강의 방법 소개 ◦강의목표 : 산업적인 측면 그리고 예술적인 측면에서 ‘영화’ 에 대한 포괄적인 소개 ◦강의세부내용 : 교수, 교재, 강의 진행방식 소개 ◦수업방법 : 강의, 질의응답 			범 프로젝트, 노트북	
	2	<ul style="list-style-type: none"> ◦강의세부내용 : 최초의 영상언어가 완성된 작품 <국가의 탄생> (감독 데이비드 그리피스) 감상 ◦수업방법 : 강의, 참고영상 감상 				
	3	<ul style="list-style-type: none"> ◦강의세부내용 : 영화란 무엇이며(포괄적 정의) 영화를 메이킹 하는 수많은 스태프 중 연출을 하는 감독은 어떤 역할을 하는지 학습자 상호간의 자유토론을 시행한다.(마지막 강의일 다시 비교토론예정) 연출력을 기르기 위해 학습자 개개인이 노력해야 하는 것은 무엇인지 토론하고 알아본다. ◦수업방법 : 강의, 토론 				
제 2 주	1	<ul style="list-style-type: none"> ◦강의주제 : 영화-움직이는 영상-에서는 회화에서 발전된 구도의 원리들이 어떻게 변형 되어 적용되는가! ◦강의목표 : 회화에서 사진 그리고 영상에 이르기까지 역사적으로 기술의 발전에 따른 ‘기록’ 의 변천사를 이해한다. ◦강의세부내용 : ‘시각화’ 란 무엇인지 개념의 정의와 시각화의 두 가지 유형의 활동인 즉 시성과 숙고에 대한상호작용에 대한 이해. 			<p>교재 P15-34</p> <p>범 프로젝트, 노트북</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> ◦수업방법 : 강의, 질의응답 	
	2	<ul style="list-style-type: none"> ◦강의세부내용 : 프로덕션 디자인의 개념은 무엇인지 알아보고 프로덕션 일러스트레이션, 최종 디자인 도해, 콘티뉴어티 스케치의 이해를 통해 촬영 전 감독이 자신의 상상력에 바탕 한 이미지를 어떻게 사전시각화 하는지 이해한다. ◦수업방법 : 강의, 참고 사진 감상 	
	3	<ul style="list-style-type: none"> ◦강의세부내용 : 영화 <시민케인>(감독 오손 웰스)의 일부 장면 감상을 통해 1,2교시 강의 내용의 실제적용 여부 탐구. ◦수업방법 : 강의, 참고영화 감상 	
제 3 주	1	<ul style="list-style-type: none"> ◦강의주제 : ‘자본집약적’인 예술인 영화는 자본이 본격적으로 투입되는 촬영 전에 감독의 영상에 대한 아이디어를 미리 시각화하는 과정이 일반화 되어있다. 사전시각화 방법 중 하나인 스토리보드는 어떻게 작업하는지 전반적인 과정을 이해한다. ◦강의목표 : 감독이 촬영 전 준비하는 것은 무엇이며 그 중요성을 이해하고 탐구한다. ◦강의세부내용 : ‘스토리보드’란 무엇인지 이해하고 왜 감독은 이 작업을 하는지, 이 작업의 목표와 목적은 무엇인지 알아본다. ◦수업방법 : 강의, 질의응답 	<p>교재 P35-96</p> <p>빔 프로젝터, 노트북</p> <p>과제 교재에 제시된<라밤바>의 스토리보드가 실제 영화에서는 어떻게 영상화되었는지 비교해서 페이퍼 작성</p>
	2	<ul style="list-style-type: none"> ◦강의세부내용 : 스토리보드 작업을 할 때 감독의 역할은 무엇이며, 스토리보드를 구현하는 미술가들이 갖추어야할 기술들은 무엇인지 알아본다. ◦수업방법 : 강의, 질의응답 	
	3	<ul style="list-style-type: none"> ◦강의세부내용 : 영화의 영상들은 카메라에 의해 만들어진다. 따라서 감독은 영상을 담아내는 카메라의 다양한 기법을 숙지하고 있어야하고 이러한 기법을 스토리보드화 하는 과정 또한 숙지하여야 하는데, 카메라의 다양한 기법은 어떤 것들이 있는지 살펴본다.<라밤바> (감독 루이스 발데즈)의 실제 스토리보드를 통해 스토리보드가 어떻게 효과적으로 활용되고 있는지 검토. ◦수업방법 : 강의, 참고영화 스토리보드 감상 	
제 4 주	1	<ul style="list-style-type: none"> ◦강의주제 : 영상언어의 진화 - 기술의 발전으로 인해 전통적인 아날로그 작업 환경에서 디지털 환경으로 전환된 현재, 이러한 디지털 환경 속에서 사전시각화 작업 방식이 어떻게 발전하고 변화하였는지 알아본다. ◦강의목표 : 급속도로 발전하는 기술의 발전이 영화산업, 그리고 감독의 연출에 대한 상상력에 어떤 영향을 미치는지 탐구한다. 	<p>교재 P97-129</p> <p>빔 프로젝터, 노트북</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ◦강의세부내용 : 사진보드, 비디오, 스토리보드/애니메이션, 컴퓨터 프로그램 등 디지털 기술의 발전으로 다양화된 사전시각화 방법을 알아본다. ◦수업방법 : 강의, 질의응답 	
	2	<ul style="list-style-type: none"> ◦강의세부내용 : 영화를 만드는 과정 중 일부인 프로덕션 사이클의 단계들을 살펴보고, 이 단계에서 감독은 자신의 상상력과 창작을 위해 어떤 일들을 하는지 알아본다. 시청각 자료 <태양의 제국> (감독 스티븐 스피버그) ◦수업방법 : 강의, 참고영화 감상 	
	3	<ul style="list-style-type: none"> ◦강의세부내용 : 감독이 스스로 또는 전문적인작가와 함께 시나리오 쓰기를 하면서 문자로 표현된 시나리오를 시각화하기 위해 어떤 사전작업을 하는지 알아본다. 기억과 조사, 연결, 소리와 음악, 시각적인 스케치북 등 ◦수업방법 : 강의, 질의응답 	
제 5 주	1	<ul style="list-style-type: none"> ◦강의주제 : 영상 구성의 보편적인 단위인 샷의 사이즈와 각 사이즈의 특징 및 의미를 이해한다. ◦강의목표 : 영상의 기본 단위(shot, frame) 탐구. ◦강의세부내용 : 샷의 사이즈는 일반적으로 클로즈업, 미디엄 샷, 풀 샷으로 나누는데 각 샷이 연출적으로 사용되는 방법과 관객에게 전달되어 지는 감정, 스토리는 무엇인지 이해한다. ◦수업방법 : 강의, 질의응답 	<p>교재 P133-155</p> <p>과제 <대부 2>의 한 씬을 동작선에 맞춰 분석한 페이지</p> <p>빔 프로젝터, 노트북</p>
	2	<ul style="list-style-type: none"> ◦강의세부내용 : 동작선(The Line of Action) ‘180도 법칙’ ‘동작축선’ 의 의미는 무엇이며 동작선에 따른 카메라 앵글 및 포지션 그리고 편집과의 연계성을 알아본다. ◦수업방법 : 강의, 질의응답 	
	3	<ul style="list-style-type: none"> ◦강의세부내용 : 다양한 동작선의 변형 방식을 살펴본다.<대부2>(감독프란시스 코폴라)에서 동작선에 대한 연출법. ◦수업방법 : 강의, 참고영화 감상 	
제 6 주	1	<ul style="list-style-type: none"> ◦강의주제 : 영상의 연속성과 고전적 편집 기법 ◦강의목표 : 편집에 대한 기본적인 이해. ◦강의세부내용 : 연속성을 유지하기 위한 편집 원칙들-이미지너리 라인, 매치 컷, 컷어웨이, 움직임, 시선, 위치의 일치 등에 대하여 알아본다. ◦수업방법 : 강의, 질의응답 	<p>교재 P157-168</p> <p>빔 프로젝터, 노트북</p>
	2	<ul style="list-style-type: none"> ◦강의세부내용 : 고전적 편집기법-설정, 분절 	

		<p>숫, 시점편집, 교차 편집, 숫 크기의 변화와 30도 법칙 등에 대하여 살펴본다.</p> <p>◦수업방법 : 강의, 질의응답</p> <p>◦강의세부내용 : 편집을 위한 액션의 구성, 움직임의 컷하기, 한 숫의 피사체의 퇴장과 입장 등이 어떻게 편집되어 지는지 알아본다.</p> <p>◦수업방법 : 강의, 질의응답</p>	
제 7 주	3		
	1	중간고사	
	2		
3			
제 8 주	1	<p>◦강의주제 : 숫의 연속적인 흐름에 따른 동적 효과를 이해하고 분석한다.</p> <p>◦강의목표 : 지난 학습과정을 토대로 기초적 응용을 탐구.</p> <p>◦강의세부내용 : 숫의 흐름(Shot Flow)을 결정하는 지배적인 물리적 변화들의 요소인 숫의 크기와 촬영 각도에 대하여 알아본다.</p> <p>◦수업방법 : 강의, 질의응답</p>	<p>교재 P171-183</p> <p>빔 프로젝터, 노트북</p>
	2	<p>◦강의세부내용 : 고정 숫(The Static Shot)의 개념은 무엇이며 이 고정 숫의 활용이 어떻게 감독이 전체 시퀀스 안에서 이야기를 상상하는 능력을 발달시키도록 도와주는지 살펴본다.</p> <p>◦수업방법 : 강의, 질의응답</p>	
	3	<p>◦강의세부내용 : 고정 숫의 변형사례들을 살펴보고 이런 변형들을 통해 감독의 의도가 좀더 명확해지는 과정을 이해한다.</p> <p>◦수업방법 : 강의, 질의응답</p>	
제 9 주	1	<p>◦강의주제 : 영화감독은 실제 촬영 전·후 과정에서 어떤 일을 하게 되는가!</p> <p>◦강의목표 : 제작과정 전반에 걸친 감독의 역할과 기능 탐구.</p> <p>◦강의세부내용 : PRE-PRODUCTION 단계에서의 감독의 역할- 콘티, 스토리보드 작성, 캐스팅, 로케이션 스카우팅 등</p> <p>◦수업방법 : 강의, 질의응답</p>	<p>영상자료</p> <p>빔 프로젝터, 노트북</p>
	2	<p>◦강의세부내용 : PRODUCTION, POST-PRODUCTION 단계에서의 감독의 역할촬영, 후반작업(편집, 음악, 믹싱, CG, DI) 전 과정에서 감독이 숙지하고 주도적으로 실행하는 역할에 대하여 알아본다.</p> <p>◦수업방법 : 강의, 질의응답</p>	
	3	<p>◦강의세부내용 : 영화 <강공>(감독 피터 잭슨) 메이킹 필름을 통해 감독의 역할과 기능 숙지.</p> <p>◦수업방법 : 강의, 참고영상 감상</p>	
제 10 주	1	<p>◦강의주제 : 대화 장면을 연출할 때 감독이 지향하는 목표는 무엇이며 이 목표를 실현</p>	<p>영상자료</p> <p>빔 프로젝터, 노트북</p>

		<p>시키기 위해 감독은 어떤 고민을 해야 하는지 알아본다.</p> <p>◦강의목표 : 기본적인 대화 장면의 무대화 실습.</p> <p>◦강의세부내용 : 가장 기본적인 두 인물이 대화하는 장면의 무대화에 대하여 알아본다. 카메라의 앵글과 샷 사이즈에 기초한 두 인물간의 다양한 포지션에 따른 장면 구성에 대하여 살펴본다.</p> <p>◦수업방법 : 강의, 질의응답</p>	<p>*레포트 : 4인 1조를 기본 구성으로 하여, 조별 과제로 세 인물이 대화하는 장면의 무대화를 영상이 아닌 사진으로 촬영하여 제출.</p>
	2	<p>◦강의세부내용 : 세 인물이 대화하는 장면의 무대화에 대하여 알아본다. 시청각 자료-<폭풍이 지나간 후>(고레에다 히로카즈)대화중심의 다양한 씬들 감상</p> <p>◦수업방법 : 강의, 참고영화 감상</p>	<p>교재 P185-219</p>
	3	<p>◦강의세부내용 : 기본적인 두 인물이 대화하는 장면의 무대화에 대한 실습. 학생들을 3인 1조 편성하여 기초적인 장면을 제시하고 이를 바탕으로 실습촬영을 한다.</p> <p>◦수업방법 : 강의, 조별 실습</p>	<p>빔 프로젝터, 노트북</p>
제 11 주	1	<p>◦강의주제 : 다양한 장르에 대한 소개 및 드라마, 멜로, 코미디, 스릴러 등 장르에 따른 연출법 (각 장르별로 같은 공간에서 벌어지는 씬들-예를 들어 대화하는 장면)에 대한 연기, 촬영, 조명, 편집, 사운드 와 무드 mood 비교</p> <p>◦강의목표 : 다양한 영화의 장르 탐구.</p> <p>◦강의세부내용 : 멜로, 코미디영화의 특징 <러브레터> (이와이순지), <마스크> (척 러셀)</p> <p>◦수업방법 : 강의, 참고영화 감상</p>	<p>영상자료 빔 프로젝터, 노트북</p>
	2	<p>◦강의세부내용 : 스릴러, 공포의 특징 <세븐> (데이빗 핀처)</p> <p>◦수업방법 : 강의, 참고영화 감상</p>	
	3	<p>◦강의세부내용 : 액션, 드라마, 판타지, 블록버스터의 특징과 현재 한국 상업영화의 장르적 경향성에 대하여 알아본다. <본 아이덴티티> (더그 라이만), <어메이징 스파이더맨2>(마크 웹)</p> <p>◦수업방법 : 강의, 참고영화 감상</p>	<p>자료출처 (영진위) 전년도 극장 개봉한 한국 상업영화 목록</p>
제 12 주	1	<p>◦강의주제 : 배우의 입장에서 본 감독, 감독의 입장에서 본 연기.</p> <p>◦강의목표 : 감독의 영화 연기연출법 탐구.</p> <p>◦강의세부내용 : 타입 캐스팅(type casting)이란무엇인가? 세부적으로 분류하여 스테레오 타입과 아크타입의 배우들은 어떤 캐스팅이 필요한가!</p> <p>◦수업방법 : 강의, 질의응답</p>	<p>참고 도서 “감독을 위한 영화 연기 연출법” 주디스 웨스턴 지음 비즈앤비즈 출판 P387-399 참조</p> <p>빔 프로젝터, 노트북</p>

	2	<ul style="list-style-type: none"> ◦강의세부내용 : 역할에 매우 적합한 캐스팅을 위해 효과적이며 적합한 오디션 진행 방법에 대하여 알아본다. ◦수업방법 : 강의, 질의응답 	
	3	<ul style="list-style-type: none"> ◦강의세부내용 : 촬영현장에서의 연기 지도법-배우와의 커뮤니케이션 요령 및 언제 감독은 배우의 연기에 대하여 만족스러운 OK 지시를 내려야할지에 대한 분석. ◦수업방법 : 강의, 질의응답 	
제 13 주	1	<ul style="list-style-type: none"> ◦강의주제 : 감독이 숙지하고 있어야 할 기본적인 다양한 카메라의 움직임에 대하여 살펴본다. ◦강의목표 : 감독의 연출적 관점에서 이동 카메라 다양한 기법의 탐구. ◦강의세부내용 : 팬 촬영과 틸트 촬영 기법이 Panning and Tilting 연출적으로 어떻게 이해하고 활용 되어지는 지 알아본다 <레버넌트> (알레한드로 곤잘레츠 이나리투 감독) ◦수업방법 : 강의, 참고영화 감상 	<p>교재 P291-317</p> <p>빔 프로젝터, 노트북</p>
	2	<ul style="list-style-type: none"> ◦강의세부내용 : 크레인 샷 The Crane Shot ◦수업방법 : 강의, 참고영화 감상 	
	3	<ul style="list-style-type: none"> ◦강의세부내용 : 트래킹 샷 The Tracking Shot ◦수업방법 : 강의, 참고영화 감상 	
제 14 주	1	<ul style="list-style-type: none"> ◦강의주제 : 한 학기동안의 강의를 토대로 각자가 생각하는 영화 연출이란 무엇인지, 영화 연출을 하기 위해서 어떤 노력과 준비가 필요한지 토론한다. ◦강의목표 : 한 학기 수업에 대한 총 정리 ◦강의세부내용 : 다양한 화면 크기에 따른 포맷(Format)의 변화에 맞춰 연출방식의 차이는 무엇인지 알아본다. ◦수업방법 : 강의, 질의응답 	<p>교재 P333-346</p> <p>빔 프로젝터, 노트북</p>
	2	<ul style="list-style-type: none"> ◦강의세부내용 : 다양한 장면전환 방식과 썬 설정 방식에 대하여 알아본다. ◦수업방법 : 강의, 참고영상 감상 	
	3	<ul style="list-style-type: none"> ◦강의세부내용 : 1주차 강의 때의 토론과 한 학기 동안의 강의를 토대로 영화 연출에 대해 어떤 생각의 변화가 있는지, 영화를 만드는 과정에서 감독의 역할이 구체적으로 무엇인지를 주제로 상호 토론. ◦수업방법 : 자유토론 	
제 15 주	1		기말고사
	2		
	3		

5. 성적평가 방법						
중간고사	기말고사	과제물	출결	기타	합계	비고
30 %	30 %	20 %	20 %	%	100 %	
6. 수업 진행 방법						
강의 질의응답 및 토론						
7. 수업에 특별히 참고하여야 할 사항						
8. 문제해결 방법(실험·실습 등의 학습과정의 경우에 작성)						
9. 강의유형						
이론중심(), 토론, 세미나 중심(), 실기 중심(), 이론 및 토론, 세미나 병행(✓), 이론 및 실험, 실습 병행(), 이론 및 실기 병행()						