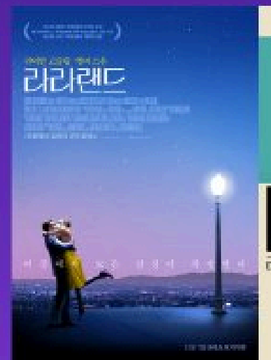
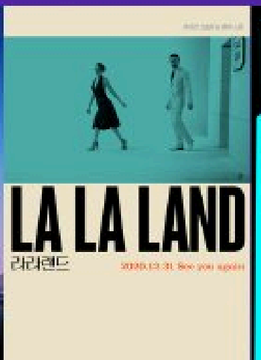

공동교육과정 영화와 삶 4차시

LA LA LAND (2016)

LA LA LAND

데이미언 셔젤 감독

제목인 'La La Land'는 '몽상의 세계', '꿈의 나라'의 뜻을 가지고 있는 단어
또한 단어의 'LA' → 헐리우드가 있는 로스앤젤레스(LA) 를 지칭하는 별명 중 하나

제42회 LA비평가협회 - 음악상
제82회 2016년 뉴욕비평가협회 - 작품상
제74회 골든글로브 시상식 - 7개 부문 수상(작품상, 감독상, 각본상, 남우주연상, 여우주연상, 음악상, 주제가상)
제89회 아카데미 시상식 - 6개 부문 수상(감독상, 여우주연상, 촬영상, 미술상, 주제가상, 음악상)
제22회 크리틱스초이스어워즈 - 8개 부문 수상(작품상, 감독상, 각본상, 촬영상, 편집상, 미술상, 주제가상, 음악상)
제37회 보스턴 비평가협회 - 3개 부문 수상(작품상, 감독상, 편집상)

★★★★★ 달콤쌉싸름한 그 모든 감정에 화룡점정하는 마법 같은 순간. - 이동진
★★★★☆ 우리가 영화와 사랑에 빠지는 거의 모든 이유가 이 영화 속에 있다 - 한동원
★★★☆ 고전의 향기가 회오리로 - 박평식
★★★☆ 두근두근 반짝반짝 - 송경원
이 영화를 내려주신 신께 감사함을 느낄 영화. - 톰 행크스

[#10pm] 아카데미 시상식에서 벌어진 역대급 실수? 영화 라라랜드 수상 도중 모두를 멘붕
디클 :Diggle
OSCARS
"MOONLIGHT"
ADELE ROMANSKI, DEDE GARDNER
AND JEREMY KLEINER, PRODUCERS
(라라랜드 제작진)
여기 적힌 건
저희 팀이 아닌데요?;;
있었는데 없어요
오스카의 역대급 시상
Watch on YouTube

LA LA LAND

엠마 스톤(Emma Stone)

1988년 11월 6일

어메이징 스파이더맨(2012) , 크루엘라(2021)

가여운 것들(2023), 부고니아(2025) 등

2017년 골든 글로브, 영국 아카데미, 아카데미 여우주연상

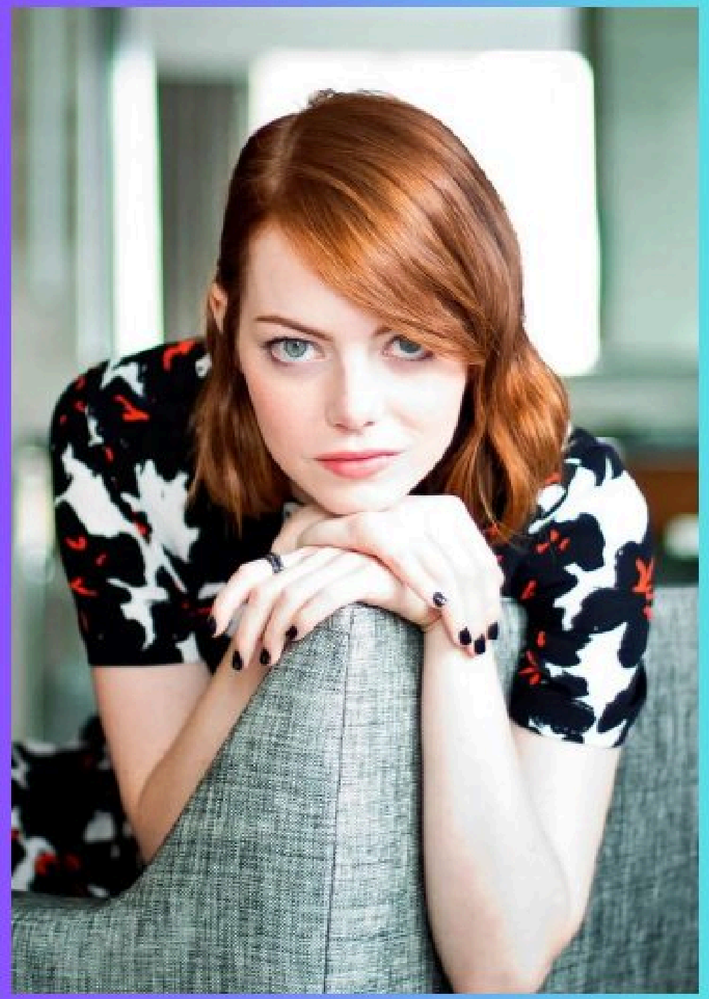
2024년 골든 글로브, 영국 아카데미, 아카데미 여우주연상

라이언 고슬링(Ryan Gosling)

1980년 11월 12일

노트북(2004) , 바비(2023), 프로젝트 헤일메리(2026) 등

2017년 제 74회 골든 글로브 시상식 남우주연상

LA LA LAND Original Sound Track & Original Motion Picture Score

🎬 오프닝 (겨울)
OST 1. Another Day of Sun (3:48) 고속도로 위, 라라랜드로 들어가려는 수많은 사람들

🎬 겨울
Score 1. Mia Gets Home (0:25) 엘리베이터를 타고 내려와 힘없이 집으로 돌아오는 미아
Score 2. Bathroom Mirror / You're Coming Right? (1:22) 샤워 후 거울을 보는 미아 / 미아를 설득하는 친구들
OST 2. Someone in the Crowd (4:19) 망설이다 간 파티, 노래하고 춤추는 사람들 틈에서 혼자인 미아
Score 3. Classic Rope-a-Dope (0:45) 파티 장면 배경음
OST 3. Mia & Sebastian's Theme (1:38) 미아는 레스토랑에서 세바스찬의 연주를 듣는다

🎬 봄
Score 5. Stroll up the Hill (0:48) 힘겹게 언덕을 올라가며 야경을 만나는 장면
OST 4. A Lovely Night (3:56) 티격태격하지만 끌리는 감정을 노래와 춤으로 표현하는 두 사람
Score 6. There the Whole Time / Twirl (0:44) 언덕을 내려가는 세바스찬 / 다음날 출근하는 미아
Score 7. Bogart & Bergman (2:11) 카페에서 나와 촬영장 거리를 걷는 미아와 세바스찬
Score 8. Mia Hates Jazz (1:10) 미아: "변호사라도 될걸 그랬어요." / "재즈가 싫어요."
OST 5. Herman's Habit (1:51) 세바스찬: "이번엔 트럼펫이 할 말이 있는 것 같군요."
Score 10. Rialto at Ten (1:39) 세바스찬: "그런데 그런 재즈는 지금 죽어가고 있어요."
OST 6. City of Stars (Pier) (1:51) 세바스찬이 약속 후 혼자 해변을 걷는다
Score 11. Rialto (0:28) 미아가 오디션 실패 후 약속의 극장을 발견하고 기분이 좋아짐
Score 12. Mia & Sebastian's Theme (Late for the Date) (1:29) 그렉과의 데이트를 박차고 나오는 미아
OST 7. Planetarium (4:17) 천문대에서 마침내 키스를 나누는 두 사람

🎬 여름
Score 14. Holy Hell (0:41) 미아가 연극 대본을 쓰는 장면
OST 8. Summer Montage / Madeline (2:04) 두 사람의 즐거운 연애 / 세바스찬의 연주에 맞춰 춤추는 미아
Score 16. It Pays (2:11) 세바스찬은 키이스의 제안을 거절함
Score 17. Chicken on a Stick (1:39) '셉스' 로고 선물 / 꿈과 미래에 대한 대화
Score 18. City of Stars / May Finally Come True (4:17) 영입 제안을 수락한 세바스찬, 미아와의 듀엣 / 점점 멀어지는 두 사람
OST 10. Start a Fire (3:12) 세바스찬의 공연에서 이질감을 느끼는 미아

🎬 가을
Score 19. Chinatown (1:22) 차이나타운에서 대본을 메일로 보내는 미아
Score 20. Surprise (1:30) 세바스찬이 요리를 준비함
Score 21. Boise (1:13) 엇갈린 대화와 다툼
Score 22. Missed the Play (0:36) 세바스찬이 연극에 늦게 도착 / 미아와 결별
Score 23. It's Over / Engagement Party (1:34) 차를 타고 떠나는 미아 / 약혼 파티에서 연주하는 세바스찬
Score 24. The House in Front of the Library (0:30) 약속 시간에 늦은 세바스찬 / 미아: "커피 사느라 늦었어."
OST 12. Audition (The Fools Who Dream) (3:48) 미아의 오디션 장면 / 이모에 대한 이야기

🎬 겨울 (마지막)
Score 25. You Love Jazz Now (0:50) 낮의 그리피스 공원 풍경
Score 26. Cincinnati (2:06) 저녁을 먹고 돌아가다 음악에 이끌려 '셉스'로 들어가는 미아 부부
OST 13. Epilogue (7:39) 회상의 상상 장면: 다양한 장면과 감정의 편집 시퀀스
/ 키스 장면 (Mia & Sebastian's Theme) / 레스토랑 공연 (Another Day of Sun)
/ 스튜디오 배경 (Someone in the Crowd) / 오디션 장면 (Audition) / 파리행 비행기 (A Lovely Night)
/ 개선문 촬영 / 재즈클럽 (Audition) / 센 강의 별빛 춤 (Mia & Sebastian's Theme)
/ 오래된 필름 느낌 (City of Stars) / 클럽 피아노 앞 두 사람 (Mia & Sebastian's Theme)
OST 14. The End두 사람의 마지막 눈인사 / 세바스찬은 다시 연주를 시작한다

🎬 크레딧
Score 29. Credits (3:39) - Another Day of Sun
OST 15. City of Stars (Humming) (2:43) - City of Stars
Score 30. Mia & Sebastian's Theme (Celesta) (1:25) - Mia & Sebastian's Theme

LA LA LAND Original Sound Track & Original Motion Picture Score

Another Day of Sun

→ Someone in the Crowd

→ Mia & Sebastian's Theme

→ A Lovely Night

→ City of Stars

→ Audition

→ Epilogue

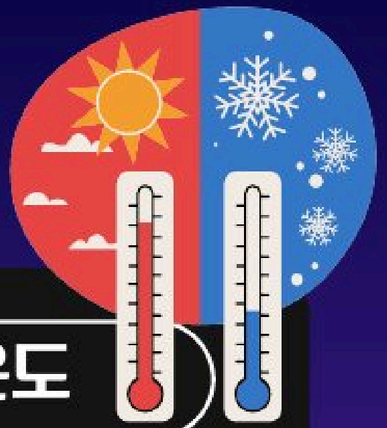
영화의 색감

화면에 감정을 칠하다

색 = 정보, 감정

관객은
대사보다
시각적 톤을
무의식적으로
읽어낸다

색 온도

따뜻한 주황, 노랑
(온기, 낭만)
↔
차가운 파랑, 청록
(고독, 냉혹한 현실)

컬러 스크립트

감정선에 따라
영화 전체의
색 변화를
사전에 설계하는
시각 지도

영화의 색감

화면에 감정을 칠하다

파랑을 지운 붉은색과
파스텔 웜톤의 색감

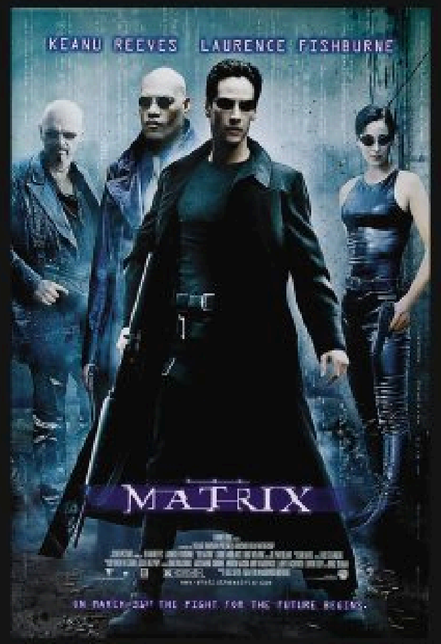
색 = 정보, 감정

her(2013)

'초록빛 가상세계' vs
'푸른빛 냉혹한 현실'

색 온도

매트릭스(1999)

무기력한 '탁한 청회색' >
폭발하는 '강렬한 원색'

컬러 스크립트

조커(2019)

LA LA LAND의 색감

고채도의 강렬한 원색과 선명한 색채 활용

1950년대 뮤지컬의 색

현실에 잘 없는 색

현실의 LA를 고전 뮤지컬의 세계로 바꾸는 장치

Another Day of Sun

Someone in the Crowd

LA LA LAND의 색감

노랑(미아)

설렘과 변화

예술적 고독

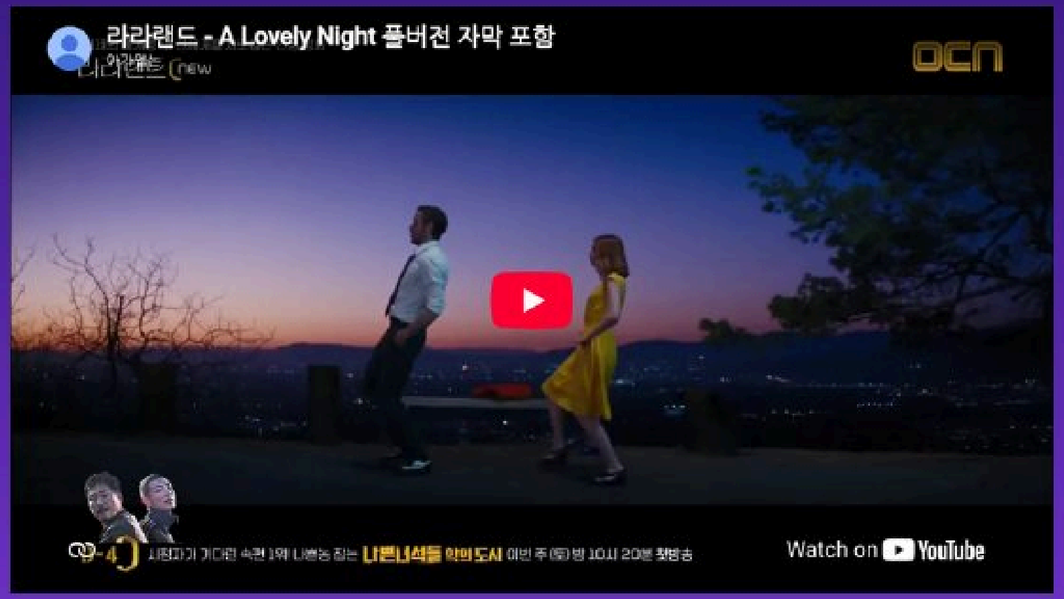

파랑(세바스찬)

LA LA LAND의 색감

매직 아워(Magic Hour)

일출·일몰 전후의 짧은 시간,
자연광이 부드럽고 색이 풍부해지는 시간대
보라, 분홍, 푸른 하늘이 동시에 존재하는 시간

비현실적 낭만 극대화

LA LA LAND의 색감

스포트라이트 암전

인물 외 배경을 차단해
내면의 고립, 몰입 표현

영화의 음악

청각으로 쌓는 서사

라이트모티프

특정 인물, 감정
상황을 상징하는
고유 멜로디 테마

서사의 변주

인물, 감정, 관계를
상기시키고,
변화된 편곡을 통해
관계와
감정의 변화를 드러냄

사운드 층위

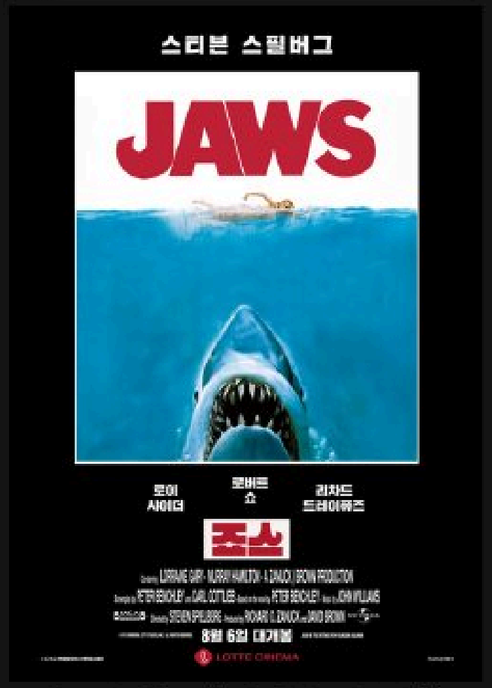
다이얼로그(대사)
앰비언스(환경음)
스코어(BGM)의
유기적 결합

영화의 음악

청각으로 쌓는 서사

라이트모티프

단순한 두 음의 반복으로
공포와 압박감을 주는 효과

조스(1975)

서사의 변주

대사 없이 선율의 변주만으로
칼과 엘리의 생애를 설명

업(2009)

사운드 층위

대사, 현장 소음, 웅장한 음악으로
관객을 꿈속에 가두는 소리의 층위

인셉션(2010)

LA LA LAND의 음악

하나의 멜로디가
두 사람의 만남부터 엇갈린 결말까지
모든 서사를 이끄는 모습

Mia & Sebastian's Theme

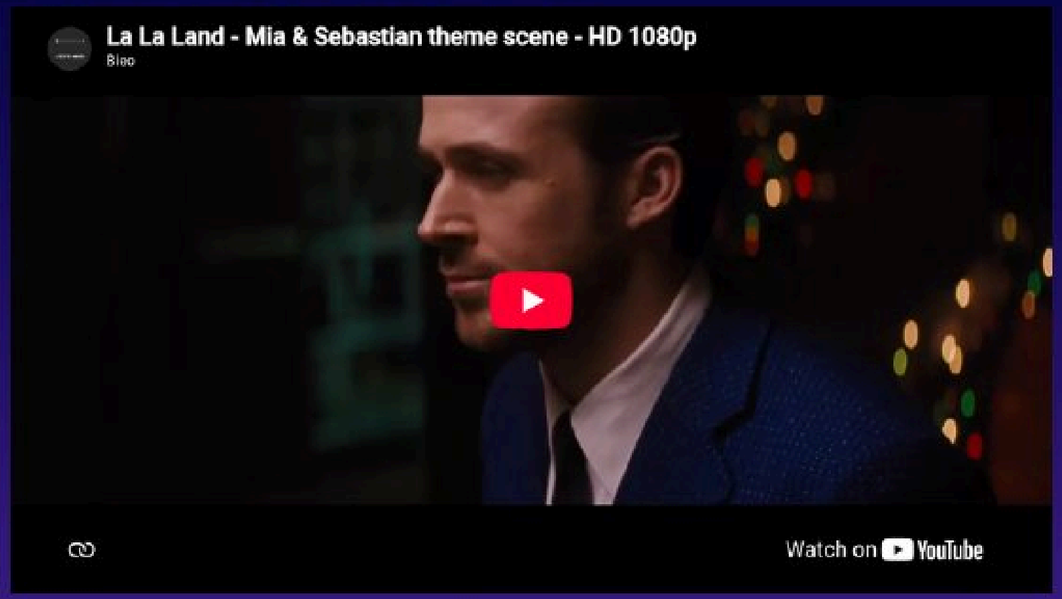
첫 만남: 단 하나의 쓸쓸한 피아노 솔로 (우연과 끌림)

사랑의 절정: 감미로운 현악기 결합 (공유하는 꿈)

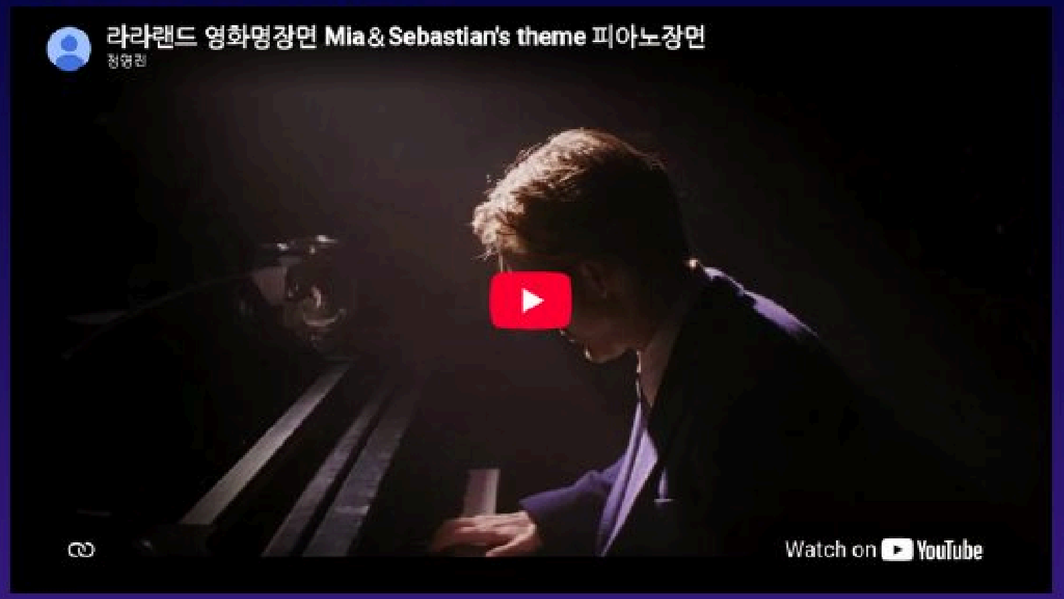
에필로그: 웅장한 풀 오케스트라 + 재즈 밴드 (이루지 못한 평행우주)

대표적인 3가지 변주

단 하나의 쓸쓸한 피아노 솔로

감미로운 현악기 결합

웅장한 풀 오케스트라 + 재즈 밴드

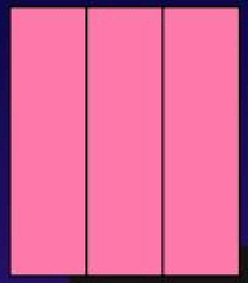
영화의 구도

프레임 안의 공간 언어

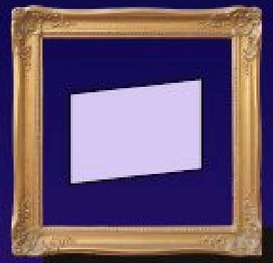
화면비

화면의
가로세로 비율이
주는
공간감의 차이

삼분할 법칙

화면의 균형과
자연스러운 시선 배치
↓
불균형, 여백을 통한
긴장감 불안감 조성

프레임 인 프레임

화면 속 창틀, 문, 기둥
등을 이용해
또 다른 틀을 만들어
인물을 가두거나 분리

영화의 구도

프레임 안의 공간 언어

화면비

2.39:1과 확장된 IMAX 화면비를
장면에 따라 전환 몰입감 변화

인터스텔라(2014)

삼분할 법칙

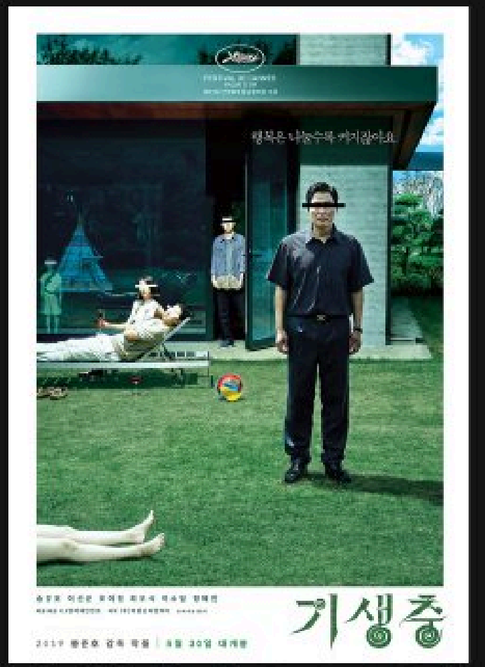
인물을 화면 한쪽 끝 구석에 몰아
어둠을 활용한 긴장감과 불안 조성

다크나이트(2008)

프레임 인 프레임

선과 창틀, 거실 유리창으로
결코 넘을 수 없는 계급의 선을 만듦

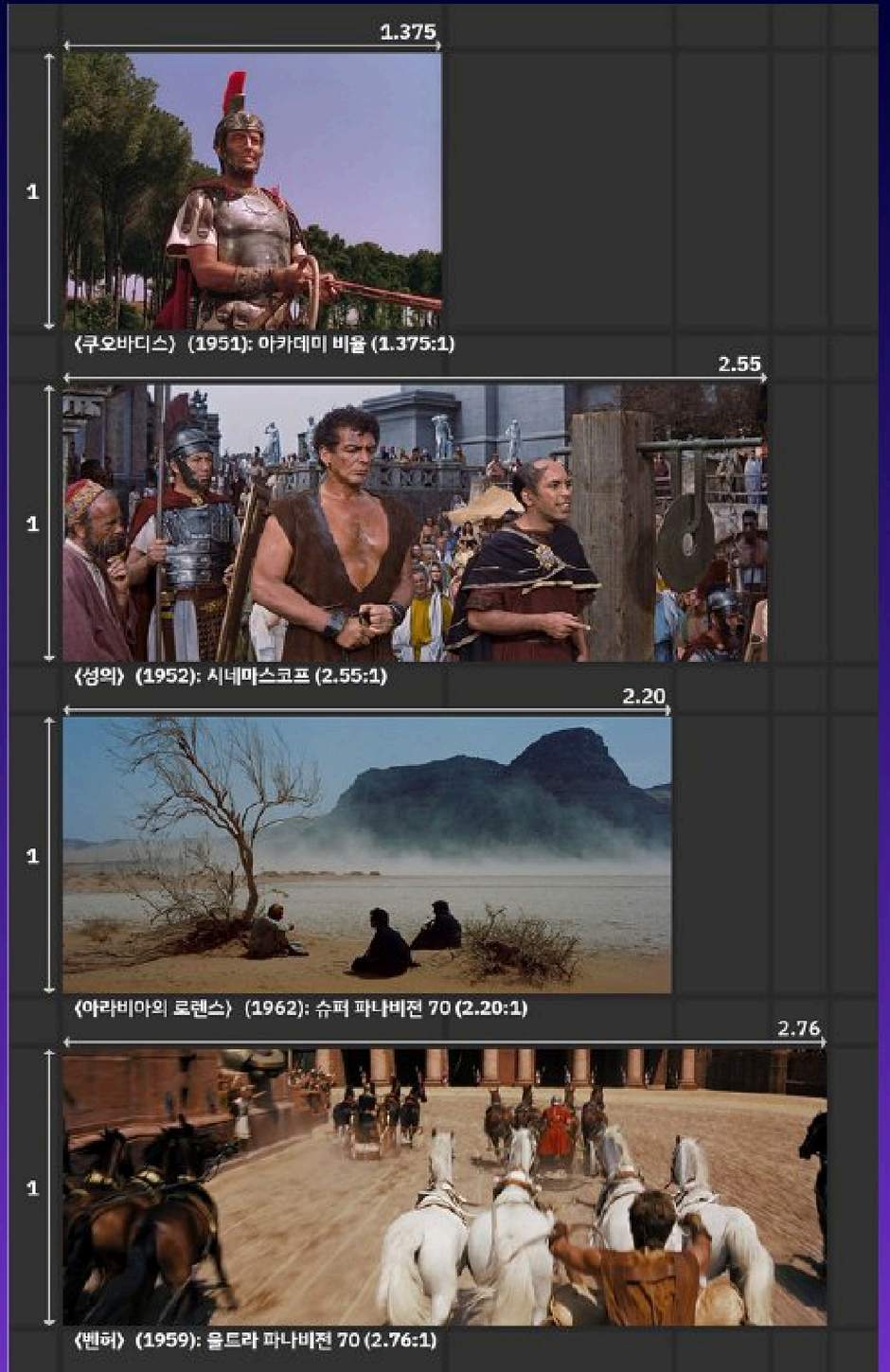
기생충(2019)

LA LA LAND의 구도

라라랜드의 화면비

1950년대 초기 CinemaScope를 연상시키는 2.55:1

LA LA LAND의 구도

수평 공간 대비

수직 공간 대비

- 수평(지상 도로): 꽉 막힌 트래픽, 답답한 현실

- 수직(그리피스 천문대 언덕)
  : 현실을 벗어나 꿈과 이상으로 올라가는 상승감

LA LA LAND의 구도

사랑할 때는 같은 공간, 같은 색으로 한 프레임 안에 있지만

멀어질 때는 같은 프레임의 투숏에서 분리된 단독 숏으로 변화됨

영화의 카메라 이동

관객의 시선을 지휘하다

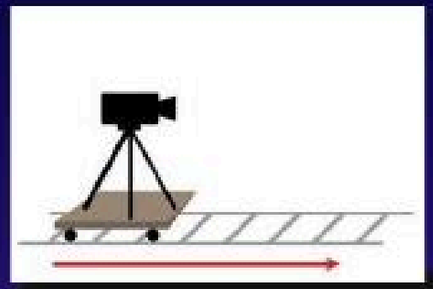

팬(Pan) / 틸트(Tilt)

좌우 / 상하 회전
(축 고정)

↓

공간 탐색
시선 유도
규모감 강조

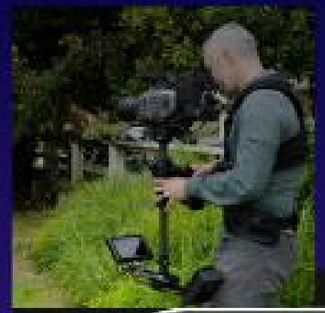

트래킹 (Tracking)

카메라 시선이
이동

↓

인물 동선 동행,
현장 속도감

스테디캠 (Steadicam)

흔들림을 보정한
이동 장비

↓

부드러운
무중력감,
유려한 율동

롱테이크 (Long Take)

컷을 나누지 않고
연속 촬영

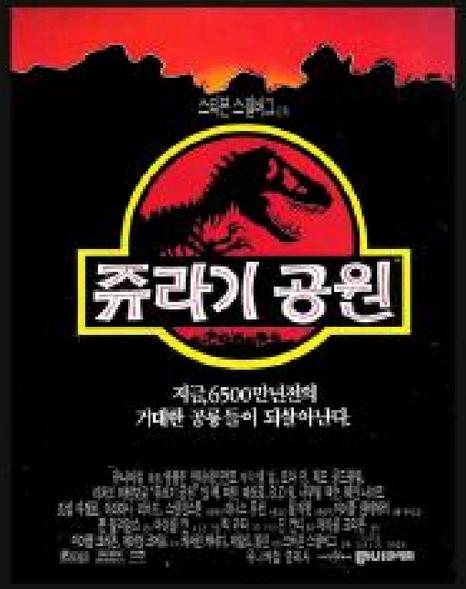
↓

압도적 몰입감,
연기의 시공간적
실시간성

영화의 카메라 이동 관객의 시선을 지휘하다

팬(Pan) / 틸트(Tilt)

공룡의 거대한 모습을
처음 바라보는 장면

쥬라기공원(1993)

트래킹 (Tracking)

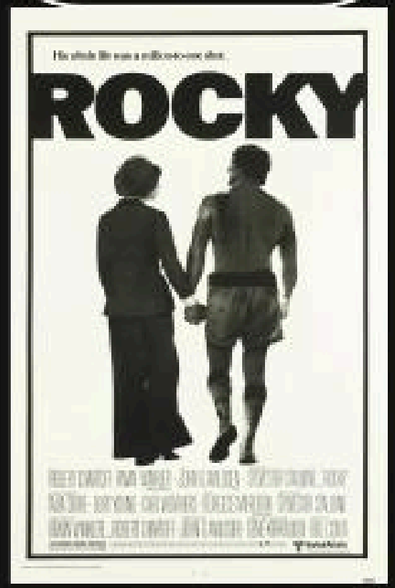
사막을 질주하는 트럭과
괴물 차들의 트래킹

매드맥스(2015)

스테디캠 (Steadicam)

록키가 훈련을 위해 달리는
장면을 함께 따라가는 장면

록키(1976)

롱테이크 (Long Take)

여러 개의 긴 숏을 연결해
하나의 롱테이크처럼 보이게 하는 마법

1917(2019)

LA LA LAND의 카메라

팬 (Pan) &
휩 팬 (Whip Pan)

컷을 나누지 않고도 빠른 카메라 회전으로
재즈 특유의 '즉흥성과 빠른 템포'를
시각적 리듬으로 완벽히 전환

틸트(Tilt)
오프닝 Another Day of Sun

파란 하늘에서 시작한 카메라가 아래로 고개를 숙이듯 틸트 다운하며
꽉 막힌 LA 고속도로를 드러냄
→ 하늘의 낭만에서 현실의 교통 체증으로 시선 이동

재즈 클럽 라이트하우스(Lighthouse Café)

LA LA LAND의 카메라

트래킹 (Tracking)

관객이 인물과 같이 움직이는 느낌,
공간을 자연스럽게 보여 줌
> 카메라가 인물을 따라 이동했는가?

스테디캠 (Steadicam)

카메라가 미아와 친구들을 따라
방과 거리, 파티 공간을 부드럽게 이동
> 그 이동을 어떤 장비.방식으로 부드럽게 구현했는가?

Someone in the Crowd

LA LA LAND의 카메라

롱테이크 (Long Take)

A Lovely Night
그리피스 언덕 탭댄스 시퀀스

약 6분의 단일 롱테이크
카메라가 27개의 지점을 정확하게 이동
매직 아워의 짧은 시간 안에 촬영
→ 배우의 춤·연기·카메라가 하나의 공연처럼 이어짐

영화의 색감, 음악, 구도, 카메라가 도드라지는 영화

그랜드 부다페스트 호텔(2014)

2교시 나만의 인생 영화 한 장면 분석하기

분석할 영화는 유튜브에서 해당 장면을 직접 확인할 수 있는 작품으로 선택합니다.
영상을 여러 번 보면서 무엇을 보여 주고, 들려주고, 어떻게 촬영했는지 관찰해 봅시다!

https://naver.me/GUTg1Za0

늦어도 10시 50분까지 작성해주세요!!

1. **작품 정보**
   영화 제목 / 분석할 장면(5분 이내!) / YouTube 링크
2. **색감**
   화면에서 눈에 띄는 색과 빛은 무엇이며, 어떤 분위기를 만드는가? (직관적인 느낌 위주로!)
3. **음악·소리**
   음악, 대사, 환경음, 효과음은 장면의 감정과 분위기에 어떤 영향을 주는가? (직관적인 느낌 위주로!)
4. **구도·카메라**
   인물의 배치, 화면 구성, 카메라의 거리·각도·움직임에서 인상적인 점은 무엇인가? (직관적인 느낌 위주로!)

②~④ 중 장면에서 특징이 잘 드러나는 2가지 이상을 골라 자세히 분석하세요.

3교시 박수민 학생의 인생 영화 한 장면 감상하기

① **작품 정보** 중경삼림 (1994)
페이(왕페이)가 몰래 663호(양조위)의 아파트에 들어가 청소하고 물건을 바꿔두는 장면.
'California Dreamin'이 흐르며 그녀의 설렘과 은밀한 애정이 드러난다

② **색감** 좁은 아파트 내부는 따뜻한 노란색 조명과 채도 높은 원색(파랑, 빨강 소품들)이 뒤섞여 있다. 창밖에서 들어오는 빛은 부드럽고 산란되어 있어 현실감보다는 몽환적인 느낌을 준다. 이 색감은 페이의 들뜬 감정과 비밀스러운 설렘을 시각적 으로 표현하며, 동시에 비좁고 답답한 홍콩의 도시 공간을 낭만적인 공간으로 전환시킨다

③ **음악·소리** 'California Dreamin"의 반복적인 멜로디는 장면 전체에 리듬감과 몽환적 분위기를 부여한다. 대사가 거의 없는 대신 음악이 페이의 심리를 대변하는 역할을 하며, 그녀가 몰래 물건을 만지고 청소하는 행동과 노래의 경쾌한 템포가 맞물려 설렘과 장난스러움을 동시에 전달한다. 도시 소음이 거의 배제된 채 음악만 강조되어, 이 공간이 외부 세계와 단절된 페이만의 은밀한 시간임을 암시한다.

④ **구도·카메라** 핸드헬드 카메라로 촬영되어 다소 불안정하고 즉흥적인 느낌을 주며, 이는 페이의 들뜬 심리 상태와 맞아떨어진다 좁은 공간 안에서 인물을 가깝게 따라가는 클로즈업과 미디엄 숏이 반복되며, 관객이 마치 함께 몰래 들어간 듯한 시선을 형성한다. 카메라가 인물의 움직임을 따라 자유롭게 이동하면서 정적인 실내 공간에 생동감을 부여 하는 점이 인상적이다.

3교시 김예은 학생의 인생 영화 한 장면 감상하기

① **작품 정보** 세렌디피티(2001)
세렌디피티 마지막 엔딩의 남자주인공과 여자주인공이 아이스링크장에서 재회하는 장면

② **색감** 스케이트장의 흰색과 차가운 푸른빛이 강하게 보이면서 전체적으로 차갑고 차분한 느낌을 준다. 특히 넓게 펼쳐진 얼음과 눈이 인물을 둘러싸면서 인물의 외롭고 그리운 상황을 강조하는 분위기로 느껴진다. 또 조명 또한 스케이트 장의 조명이 은은하게 비추어 그래서 두 사람이 오랫동안 기다려 온 끝에 만나는 순간이 더욱 특별하게 느껴진다. 그리고 마지막 장면에는 스케이트장과 반대되는 분위기로 크리스마스의 따뜻하고 온화한 색감과 밝은 조명으로 둘의 만남을 고조시킨다.

③ **음악·소리** 초반 잔잔하게 흐르는 음악이 장면 전체를 천천히 감싸면서 두 사람이 만날 수 있을지 모르는 긴장감과 기대감을 만든다. 대사가 많지 않기 때문에 음악이 인물의 감정을 대신 전달하고, 서로를 발견하는 순간에는 음악과 장면의 감정이 자연스럽게 이어지면서 기다림(그리움)이 재회로 바뀌는 느낌을 강하게 만든다. 주변의 조용한 분위기도 두 사람의 순간에 집중하게 하고 이어서 나오는 음악은 그동안 엇갈려갔던 서로의 타이밍을 잇고 서로에게 집장하는 것 처럼 느껴진다.

④ **구도·카메라** 처음에는 넓은 스케이트장 속에 인물을 작게 보여주어 혼자 기다리는 모습과 두 사람 사이의 거리를 강조한다. 스케이트장 한 가운데 누운 남자주인공이 하늘을 보는 시선을 카메라가 하늘을 찍으며 보여주다가 여자주인공의 장갑이 날아오는것을 찍은 이후 서로를 발견하는 과정에서 시선이 두 사람에게 집중되고, 여자주인공의 시선으로 남자주인공에게 걸어가는 것처럼 카메라가 멀리서 남자주인공에게 다가간다. 마지막에는 두 사람을 중심으로 보여주면서 멀리 돌아왔지만 결국엔 서로에게 도착했다는 메세지를 보여주는 것 같다.

3교시 이윤현 학생의 인생 영화 한 장면 감상하기

① **작품 정보** 트루먼 쇼(1998)
트루먼이 자신이 살던 세상이 가짜라는 것을 알고, 배를 타고 세트장의 끝까지 가서 출구를 발견하는 장면

② **색감** 파란색의 하늘과 바다가 눈에 띈다. 전체적으로 밝은 색이 사용되어 평화롭고 아름다운 분위기를 만든다. 하지만 이 장면의 배경이 사실 거대한 세트장이라는 것을 알고 보면 밝은 모습이 오히려 인공적으로 느껴지기도 한다. 마지막에 트루먼이 어두운 출구로 들어가는 장면을 보며 트루먼이 자유를 찾아 한치 앞도 알 수 없는 현실 세계로 가는 듯한 분위기가 느껴진다.

③ **음악·소리** 잔잔한 음악이 나오다가 트루먼이 출구에 가까워질수록 음악이 점점 긴장감 있게 느껴진다. 그래서 트루먼이 정말 이 세상을 벗어날 수 있을지 궁금하게 만든다. 마지막에는 음악이 감동적인 분위기를 만들어 트루먼이 자신의 삶을 스스로 선택하는 모습을 더 인상적으로 보여준다.

④ **구도·카메라** 트루먼을 넓은 바다나 세트장 안에 작게 보여주는 장면이 인상적이었다. 이를 통해 트루먼이 자신보다 훨씬 큰 세상에 혼자 있는 것처럼 느껴진다. 또 트루먼이 계단을 올라가 출구로 향하는 모습을 보여주면서 자유를 찾아가는 과정을 잘 나타낸 것 같다.

3교시 박나윤 학생의 인생 영화 한 장면 감상하기

① **작품 정보** 사운드 오브 뮤직(1965)
마리아가 아이들에게 노래를 가르쳐주는 장면

② **색감** 밝은색을 많이 쓴 장면이라 그나마 명도가 어두운 옷을 입고 있는 마리아의 모습이 눈에 띈다. 밝은색을 많이 써서 밝은 분위기를 만들었다.

③ **음악·소리** 음악과 환경음은 등장인물들의 심리나 장면의 분위기를 결정한다. 대사는 등장인물들의 직접적인 정보, 생각, 감정을 전달 할수있다. 효과음은 영화에 현실감과 생동감을 부여해주는것 같다. 마치 내가 거기 있는것 처럼 말이다.

④ **구도·카메라** 동영상에서 마리아를 둘러싸고 앉아있는 아이들을 통해 누가 스승인지 쉽게 알수 있었고 화면은 뒤에 산을 배경으로 하여 자연과 조화로운 모습을 보여준다. 마지막으로 카메라는 배경과 모든 인원이 화면에 나오도록 하여 탁트인 개방감을 보여주어 산이 자유로운 공간이라는것을 보여주는것 같다.

3교시 서다은 학생의 인생 영화 한 장면 감상하기

① 작품 정보 라이프 오브 파이(2012)
주인공 파이의 가족이 원래 동물원을 운영했는데, 망해서 동물들을 팔려고 배에 싣고 가던 중 표류하게 되어 파이가 식인섬에 도착하는데 열매 안에 사람의 치아를 발견하는 장면(식인섬은 낮에는 미어캣과 물이 풍부하지만 밤이 되면 마치 사람의 위산처럼 물에 든 물고기 등 생명체를 모두 녹여버리고 치아같은 사람의 신체부위가 발견되는 곳임)

② 색감 영상 내내 같은 계열의 색을 명도만 조절한 느낌이 강하게 들었다. 푸른 계열의 선명한 민트색과 물의 빛이 반사되어 일렁이는 약간의 밝은 빛, 그리고 물과 열매를 아주 반짝이는 빛으로 강조하는데, 내용을 모르고 보아도 스산하고 오싹한 느낌이 강하게 들며 공포감을 조성하듯 무거운 분위기를 만든다. 또 다른 색을 찾아볼 수 없어 묘한 위화감이 든다 이를 통해 상황의 이상함도 느껴졌다

③ 음악·소리 영상에서 대사는 등장하지 않는다 다만 바람, 미어캣 울음소리, 열매 까는 소리 등의 자연물의 소리를 정말 잘 들리게 해 두고 천천히 고조되는 배경음을 깔아놓았다 이 배경음이 초반에는 의구심과 호기심을 유발하다가 점점 두서운 분위기로 보고 가며 째한 다른 효과음이 등장하다. 이때의 분위기가 최고조라고 생각하며 가장 긴장되었다. 자연물의 소리가 공포스러운 배경음에도 묻히지 않고 강조되는 점은 오히려 약간 소름이 돋았다. 자연물의 소리가 강조되는 부분이 물고기가 다 녹아버릴 때와 열매에서 치아를 발견했을 때 같이 놀라움과 당황을 느낄만한 상황이었기 때문이다. 하지만 배경음이 긴박하지는 않아 잔잔하게 무서웠다

④ 구도·카메라 카메라는 한번에 하나만을 잡아 강조하여 매우 자세히 보여준다 마치 한번에 하나씩을 보고 어떤 의미를 느끼기를 바라는 것 처럼 미어캣이 나올땐 미어캣을 클로즈업하고 따라가고, 호수에서 물고기가 녹는 장면에서는 호수만을 비추다가 주인공의 반응을 보여주고 싶으면 주인공의 얼굴을 클로즈업하여 감독이 장면 하나하나에 디테일을 살리고 싶어 한 것 처럼 보였다. 또한 주인공 파이의 반응이 막 엄청 격하지 않아서 영상의 잔잔함 속에서의 공포를 주인공 얼굴 클로즈업만으로 잘 드러낸 것 같다.

3교시 전효성 학생의 인생 영화 한 장면 감상하기

① **작품 정보** 장화, 홍련(2003)
장화, 홍련 엔딩 장면

② **색감** 전체적인 색감은 베이지톤을 바탕으로 펼쳐진 갈대밭, 오후의 뿌연 회색 하늘, 그리고 그 가운데 덩그러니 놓인 오두막을 중심으로 형성된다. 화면은 생동감 넘치는 온기 대신, 빛이 바랜 듯한 '블리치 바이패스' 기법을 적용하여 명암 대비를 극대화하고 채도를 낮추어 연출된다. 이러한 색채 연출은 인물과 공간이 처한 고립감을 강조함과 동시에, 화면 전반에 스산하고 암울한 정적을 감돌게 만든다. 나아가 탈색된 듯한 차가운 질감을 통해 공간 전체에 묘한 불안감을 불어넣으며, 현재의 상황이 무언가 잘못되어 가고 있음을 관객에게 시각적으로 간접 제시하는 효과를 만들어낸다.

③ **음악·소리** 영화의 메인 ost인 '돌이킬 수 없는 걸음'이 배경음악으로 흐르기 시작하면서 장면 속 대사와 환경음, 효과음 등 모든 주변 소리가 의도적으로 사운드 아웃된다. 이러한 음향 기법은 시각적 정보 외의 잡음을 모두 차단함으로써 수미가 처한 극심한 심리적 고립감을 극대화한다. 동시에 곡의 제목처럼 주인공이 '돌이킬 수 없는 걸음'을 내딛고 있음을 청각적으로 명확하게 각인시킨다. 결국, 수미가 과거에 내린 차가운 선택은 영화의 줄거리인 씻을 수 없는 죄책감과 돌이킬 수 없는 비극을 만들어내는 결정적 원인이 된다. 관객은 다른 소음 없이 오직 애절한 선율에만 집중하게 되면서, 인물의 내면에 깔린 깊은 절망과 비극적 정서에 한층 더 깊이 몰입하게 된다.

④ **구도·카메라** 미장센이 매우 인상적으로 나타나며 수미는 거대한 집을 배경으로 프레임 안에서 홀로 배치되어 가족의 울타리로부터 완전히 고립되었음을 보여준다. 또한, 은주가 옷장이라는 어둡고 폐쇄된 공간에 갇히며, 수미를 애타게 부르는 장면이 전환되고 수미가 뒤를 돌아보지만, 수미가 집이라는 공간에 자신의 동생이 죽어가고 있음을 모른채 다시 고개를 돌려 집에서 최대한 멀어지려한다. 이러한 장면에서 카메라의 거리와 각도를 활용해 심리적 대비를 극대화한다. 수미가 걸어가는 모습을 클로즈업을 통해 수미의 걸음이 화면에는 후회 없이 터벅터벅 걷지만, 결국 그 걸음이 만들어낼 비극을 극대화시킨다. 느리고 절제된 카메라의 움직임이 깊은 여운을 남긴다. 카메라는 급작스럽게 움직이지 않고 집을 나서는 수미를 천천히 따라간다. 이러한 느린 후퇴 및 트래킹 움직임은 관객이 인물의 비극에서 쉽게 벗어나지 못하게 만들며, 수미가 짊어지게 될 무게를 오랫동안 체감하게 한다.

3교시 신예담 학생의 인생 영화 한 장면 감상하기

① **작품 정보** 리틀 포레스트(2018)
주인공이 엄마와 함께 토마토를 먹으며 대화하는 장면

② **색감** 나뭇잎, 풀, 텃밭 등의 초록색과 토마토의 빨간색이 한 화면에 어우러져있고 또 인공적인 조명보다는 여름의 자연광과 따뜻한 햇빛을 중심으로 하고 있다. 이는 자연스러운 색감과 따뜻한 분위기를 연출한다.

③ **음악·소리** 배경에 깔리는 잔잔한 기타 선율과 여름의 매미 소리가 어우러져 시골의 한적하고 정겨운 분위기를 만든다. 특히 매미 소리는 여름이라는 계절감을 강조하고, 기타의 따뜻하고 편안한 소리가 주인공과 엄마의 대화 장면에서 포근한 느낌을 더한다.

④ **구도·카메라** 두 인물을 자연스럽게 함께 배치하고 주변의 풍경까지 화면에 담아 시골에서의 일상적인 모습을 보여준다. 카메라도 인물에게 지나치게 가까이 다가가기보다 적당한 거리를 유지해 두 사람의 대화를 편안하게 관찰하는 듯한 느낌을 주며, 차분한 화면 구성과 움직임을 통해 평화롭고 정겨운 분위기를 만든다.

3교시 박채은 학생의 인생 영화 한 장면 감상하기

① **작품 정보** 빅 히어로(2014)
빅 히어로에서 히로와 베이맥스가 포털 내부를 빠르게 이동하는 장면

② **색감** 파란색과 보라색을 중심으로 분홍색과 주황색 등이 함께 사용되어 화려하고 신비로운 분위기를 만든다. 또한 베이맥스의 붉은색과 밝은 빛이 배경과 대비되어 인물의 움직임과 장면의 긴장감을 강조한다.

③ **음악·소리** 긴장감 있는 배경음악과 빠르게 움직이는 효과음이 장면의 긴박한 분위기를 강조한다. 포털을 이동하는 과정에서 들리는 효과음이 인물의 움직임을 더욱 생생하게 느끼게 하며, 음악의 속도와 분위기 변화가 장면의 흐름을 자연스럽게 이어준다. 또한 음악과 효과음이 화면의 빠른 움직임과 어우러져 긴장감과 몰입감을 높여 장면을 더욱 인상적으로 만든다.

④ **구도·카메라** 베이맥스와 히로를 화면의 중심에 배치하고, 빠르게 이동하는 모습을 따라 카메라가 움직인다. 넓은 화면에서는 포털의 거대한 공간과 두 인물의 이동 방향을 보여주고, 가까운 화면에서는 인물의 움직임과 상황을 강조한다. 다양한 카메라 거리와 빠른 화면 전환을 통해 장면의 속도감과 긴장감을 효과적으로 표현하여 인상적인 장면이라고 생각했다.

3교시 김시안 학생의 인생 영화 한 장면 감상하기

① **작품 정보** 위대한 쇼맨(2017)
Rewrite the Stars

② **색감** 이 장면은 색감보다 빛의 명암이 두드러지는 것 같다. 중앙의 공연공간은 밝고 공연 공간이 아닌 주변을 어둡게 해서 오직 두 사람만이 서로를 의지하며 노래를 부르고 춤을 추며 현실에서 벗어난 느낌을 주는 것 같다. 특히 주변이 어두운 것에서 공연장을 벗어나면 현실을 마주하여 어둡게 표현한 것 같다. 또 조명의 색도 차갑기보다 따듯하게 해서 두 사람의 사랑을 좀 더 따듯하게 만든 것처럼 느꼈다.

③ **음악·소리** 처음엔 조용히 대화하듯 시작하다가 두 사람이 점점 가까워짐에따라 고조되듯 음악이 빠르고 세게 변한다. 이 점은 약간 현실에수 벗어나 이 짧은 시간 안에서 두 사람이 감정이 크게 요동치는 느낌을 주면서 사랑이 고조되는 듯하다.

④ **구도·카메라** 두 인물이 가까워졌다 멀어지는 움직임을 반복하고, 공중에서 함께 회전할 때 카메라도 이들의 움직임을 따라가면서 두 사람의 관계와 감정을 역동적으로 보여주는 점이 인상적이다. 또 롱숏으로 두 사람이 춤 추고 노래하는 장면을 이어지듯 나타내어 인물의 움직임이 섬세하고 부드럽게 나타난 점도 인상적이다.

3교시 김동혁 학생의 인생 영화 한 장면 감상하기

① **작품 정보** F1 더 무비(2025)
영화의 마지막, 아부다비 그랑프리에서 소니 헤이스(브래드 피트)의 마지막 랩 장면

② **색감** 화면에서는 검은색과 짙은 색의 레이싱카, 강렬한 트랙 조명, 붉은색과 밝은 색의 차량 및 조명이 눈에 띈다. 어두운 주변 환경과 강하게 빛나는 조명이 대비되어 화면의 긴장감과 속도감을 높인다. 특히 자동차와 트랙의 밝은 부분이 빠르게 지나가면서 화면에 역동적인 느낌을 만들고, 밤의 어두운 분위기 속에서 레이스에만 시선이 집중되도록 한다. 이를 통해 마지막 경기의 긴박함과 소니의 극도의 집중 상태를 표현한다.

③ **음악·소리** 이 장면의 핵심은 사운드 디자인의 역설적 사용이다. 속도가 최고조에 달하는 순간임에도 엔진음과 타이어 마찰음이 점차 잦아들며 거의 무음에 가까운 정적으로 전환된다. 굉음이 지배해야 할 장면에서 오히려 소리를 비워냄으로써, 극한의 속도가 오히려 명상적이고 초월적인 감각으로 전이되는 순간을 만들어낸다. 이는 레이서가 두려움과 잡념을 모두 떨쳐내고 온전히 순수한 집중 상태에 도달했음을 청각적으로 표현하는 방식이다.

④ **구도·카메라** 이 영화는 실제 F1 규격에 가까운 개조 차량으로 촬영되어, 극 중 상당수 장면이 실제 온보드 캠시점을 그대로 활용한다. 이 덕분에 관객은 드라이버석에 앉아 있는 듯한 1인칭에 가까운 근접 시점을 경험하게 되며, 이는 외부에서 차량 전체를 조망하는 트래킹 샷과 교차 편집되어 속도의 체감과 차량의 스펙타클을 동시에 전달한다. 카메라는 차량의 움직임을 빠르게 따라가면서 여러 각도에서 레이스를 보여준다. 넓은 화면에서는 여러 차량의 위치와 경쟁 상황을 한눈에 보여주고, 가까운 화면에서는 소니의 차량과 주행에 집중하게 한다. 특히 낮은 위치에서 차량을 촬영하는 화면은 자동차의 속도와 힘을 강조하고, 차량을 따라 움직이는 카메라는 실제로 함께 질주하는 듯한 느낌을 준다. 또한 빠른 화면 전환과 다양한 시점의 사용으로 레이스의 속도감과 긴장감을 극대화한다.

3교시 권명훈 학생의 인생 영화 한 장면 감상하기

① **작품 정보** 그랜드 부다페스트 호텔 (2014)
멘들스 디저트 제작하는 과정

② **색감** 오븐이나 작업대 같은 주방 배경의 칙칙하거나 어두운 톤 위에 밝고 화려한 파스텔톤 케이크를 올림으로써, 피사체 자체로 시선이 한 번에 꽂히게끔 하였다. 파스텔 톤을 많이 사용하는데 파스텔 톤은 자연광보다는 인공적이고 연출된 느낌을 강하게 준다. 이런 화려하고 달콤한 색감은 차분하고 아름다운 분위기를 만들었다

③ **음악·소리** 현악기의 튕기는 듯한 빠른 템포의 음악이 화면에 깔리는데 카메라의 구도와 음악의 박자가 맞아 떨어지면서 실제 주방을 보는 느낌보다는 인형극을 보는 느낌을 준다. 장면은 대사가 아주 짧고 간단하게 처리되는데 대사가 짧다보니 인물의 대사보다는 장면이나 배경,사물에 집중하게 된다. 주방 밖의 전쟁이나 어두운 현실 소음은 완전히 제거되어 있다. 정돈된 구도,따뜻한 색감,조용한 환경음이 모여 동화적,환상적인 분위기를 만든다.

④ **구도·카메라** 디저트를 만드는 조리대, 재료 그릇, 완성된 케이크가 정중앙에 수평,수직으로 배치되었다.
화면을 좌우로 정확히 반 접었을 때 대칭이 될 정도의 구도를 써서, 관객이 영화가 아닌 정교하게 계산된 인공적인 느낌의 인형의 집을 보는 듯한 느낌을 준다. 이런 느낌이 인상 깊었고. 카메라가 피사체를 입체적인 각도로 찍지 않고, 정면 90도 혹은 위에서 수직으로 내려다보는 하이 앵글을 사용했다. 이런 구도를 통해 3차원 공간을 2D 그림처럼 보이게 만드는 느낌 또한 인상 깊었다.

다음주 함께 알아볼 영화

영화로 세상 읽기, 실제 사건과 영화 1987 (2017)

영화 속 인물과 실제 사건을 바탕으로 한 영화의 사실과 허구 구분

주연 김윤석, 하정우, 유해진, 김태리, 박희순, 이희준
대한민국 관객수 7,233,076명

제39회 청룡영화상 - 최우수작품상(1987), 남우주연상(김윤석), 촬영조명상(김우형 촬영감독, 김승규 조명감독)
제54회 백상예술대상 - 대상(1987), 남자 최우수연기상(김윤석), 남자 조연상(박희순), 시나리오상(김경찬 작가)
제55회 대종상 - 감독상(장준환), 기획상(이우정 우정필름 대표)
제38회 한국영화평론가협회상 - 최우수작품상(1987), 음악상(김태성 음악감독), 영평11선(1987)
제27회 부일영화상 - 촬영상(김우형)
제18회 디렉터스컷 어워즈 - 올해의 감독상(장준환), 올해의 각본상(김경찬), 올해의 특별언급(1987)
제38회 황금촬영상 - 최우수작품상(1987), 감독상(장준환), 남우주연상(김윤석)
제9회 올해의 영화상 - 작품상(1987), 감독상(장준환)
제19회 올해의 여성영화인상 - 기술상(최은아 음향 편집기사), 홍보마케팅상(앤드크래딧)
제5회 한국영화제작가협회상 - 작품상(이우정), 각본상(김경찬)
2018 한국극예술학회 - 올해의 작품상(1987)
제7회 마리끌레르 영화제 - 특별상(장준환), 특별상(이우정)
제14회 제천국제음악영화제 - JIMFF OST(김태성)
제23회 소비자의 날 문화연예 시상식 - 관객이 뽑은 올해의 영화(1987)
제11회 시네마아시아 영화제 - 최고감독상(장준환)
제20회 우디네극동영화제 - 관객상(1987), 블랙 드래곤 관객상(1987)
제17회 뉴욕아시아영화제 - 아시아스타상(김윤석)
제13회 파리한국영화제 - 작품상(1987)

Thank You

다음 4차시 수업은 9월 19일(토요일)입니다.