

16

이야기를 담은 사진과 영상

- 1 사진과 영상의 원리를 이해하고 다양한 표현 방법을 탐색할 수 있다.
- 2 사진과 영상을 활용하여 개성 있는 작품을 제작할 수 있다.

“
빛의 움직임을 어떻게
사진으로 남길 수 있을까?
”

▲ 파레(Paré, Eric/캐나다/1985~) 빛의 징후(디지털 영상/2016년)

순간을 영원으로, 사진

많은 사람이 일상의 어느 한순간을 담기 위해 사진을 찍고 다른 사람과 공유한다. 사진을 뜻하는 포토그래피(photography)는 그리스어 photos(빛)와 graphein(그리다)에서 유래하였다. 사진은 빛에 반응하여 화학적 변화가 일어나는 감광 현상을 이용하여 대상을 기록하는 방법이다. 셔터를 누르는 순간 현실의 공간이 그대로 옮겨지는 사진을 활용하여 우리 생각을 다채롭게 표현해 보자.

▶ **카르티에 브레송(Cartier-Bresson, Henri/프랑스/1908~2004) 생라자르역 뒤에서**(젤라틴 실버 프린트/44.8×29.8cm/1932년) 철도역 공사장에 비가 와서 생긴 물웅덩이를 점프하는 사람의 모습을 찍었다. 작가는 사진이 지닌 '결정적 순간'의 포착을 강조한다.

예술 사진

작가가 주관을 가지고 예술을 목적으로 찍은 사진

▲ **구르스키(Gursky, Andreas/독일/1955~) 상하이**(크로모제닉 프린트/301×206cm/2000년)

다큐멘터리 사진

사건을 기록하고 전달하기 위한 사진

◀ **매커리(McCurry, Steve/미국/1950~) 자동차 창문 앞의 엄마와 아이, 인도 봄베이**(디지털 크로모제닉 프린트/76.2×101.6cm/1993년)

광고 사진

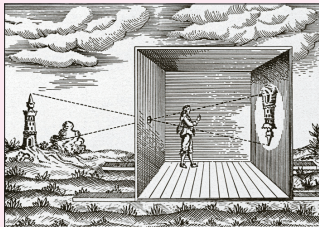
상품의 홍보와 판매 혹은 공익을 위해 제작한 사진

빛으로 그린 그림이라는 뜻에서 사진을 빛그림이라고도 해요.

알고
가기

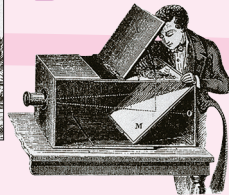
사진은 어떻게 변화해 왔을까?

카메라 옵스큐라

사진의 기원에 해당하는 장치이다.

① 권 38쪽 「광학과 미술」 참조

니엵스(Niepce, Joseph Nicéphore/프랑스/1765~1833) 르그라의 집 창에서 내다본 풍경(헬리오그래피/17×20cm/1826년) 감광 원리를 이용해 8시간 동안 노출하여 촬영한 세계 최초의 사진이다.

스마트폰 카메라

스마트폰에 장착한 디지털카메라. 여러 개의 렌즈를 설치하고 높은 화소를 실현하는 기술이 발달하고 있다.

디지털카메라

필름이 아닌 디지털 파일 형식으로 사진을 저장한다.

필름 카메라

필름에 감광하고 현상하는 카메라. 필름의 종류나 현상하는 환경 등에 따라 사진이 다르게 연출된다.

사진 촬영 요소와 연출

사진은 찍는 각도나 매체의 활용 방법에 따라 다양한 효과를 연출할 수 있다. 우리가 쉽게 접할 수 있는 휴대 전화 카메라로 사진 찍는 속도, 각도와 빛을 활용하는 방법을 알아보고 직접 촬영해 보자.

용어+

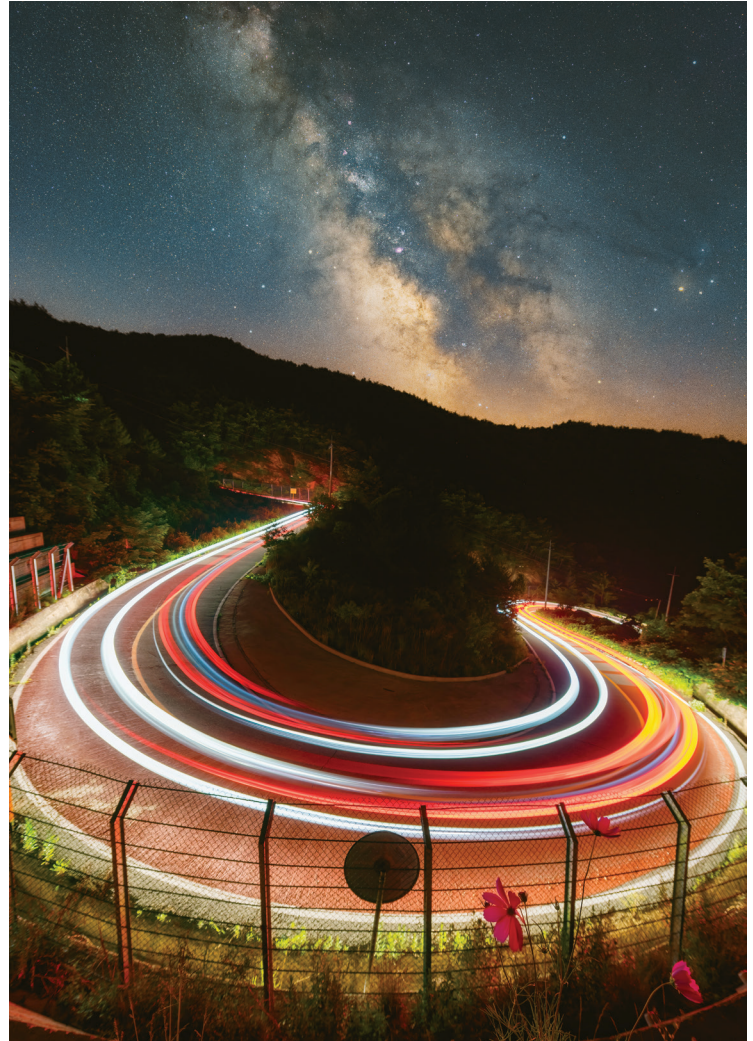
- **조리개:** 렌즈를 통과하는 빛을 조절하는 장치. 조리개가 많이 옴리들수록 빛이 통과하는 양이 줄어든다.
- **ISO:** 빛에 반응하는 민감도. 주위가 어두우면 ISO를 높게 설정한다.
- **셔터 스피드:** 셔터를 누르는 속도에 따라 렌즈가 열려 있는 시간이 달라진다. 셔터 스피드를 빠르게 설정하면 움직이는 물체의 한순간만을 포착할 수 있고, 느리게 설정하면 빛이나 물체의 잔상까지 촬영할 수 있다.

◎ 조리개를 조절해 봐! 아웃 포커싱 1/45

▲ 조리개를 많이 열면 초점 영역이 좁아져 배경이 흐린 사진을 찍을 수 있다. 이러한 연출을 아웃 포커싱이라 하는데 요즘은 휴대 전화의 인물 사진 모드로 아웃 포커싱을 쉽게 연출할 수 있다.

◎ 셔터 스피드와 ISO를 조절해 빛을 담아 보자 800

▲ 성희진(한국/1981~) 은하수와 빛의 궤적(디지털 사진/47.5×31.75cm/2020년) ISO를 높이고 셔터 스피드를 느리게 설정하면 어두운 곳에서 빛의 잔상을 촬영할 수 있다.

◎ 빛을 활용하여 연출하기

▲ 빛이 피사체의 앞에 있으면 형태나 표정 등 다양한 정보를 담을 수 있다. 빛이 피사체의 뒤에 있으면 역광과 실루엣을 활용하여 효과적으로 사진을 연출할 수 있다.

◎ 다양한 앵글을 이용하여 효과적으로 연출하기

눈높이에 맞춘 앵글(아이 레벨 앵글)은 안정적인 느낌을 준다. 앵글이 높아질수록 장면의 전체적 요소를 표현하기 적합하고 앵글이 낮아질수록 긴장감과 극적인 효과를 줄 수 있다.

1 버드 아이 뷰

2 하이 앵글

3 아이 레벨 앵글

4 로 앵글

5 웜즈 아이 뷰

1 버드 아이 뷰

2 하이 앵글

3 아이 레벨 앵글

4 로 앵글

5 웜즈 아이 뷰

사진 표현의 확장

사진으로 할 수 있는 다양한 표현 방법을 살펴보고 개성 있는 작품을 제작해 보자.

📌 사진 보정과 필터 적용하기

명도, 채도, 색조 등을 조절하여 사진을 보정하거나 필터를 활용하면 사진에 다채로운 효과를 줄 수 있다.

▲ 박혜민(학생 작품) 눈부시게 빛나는 봄(디지털 사진/15×25cm)

📌 타임 슬라이스

일정한 시간 간격으로 사진을 촬영한 뒤 한데 연결하여 한 장의 사진에 시간이 변화하는 모습을 담아내는 방법이다.

▲ 윌크스(Wilkes, Stephen/미국/1957~) 레가타 스토리카, 베니스, Day to Night(디지털 사진/142×194cm/2015년)

📌 파노라마

전 방향의 모든 경치를 담아내는 사진 기법이다. 촬영 속도와 각도를 잘 활용하면 동일한 인물이 한 사진에 여러 번 등장하도록 연출할 수 있다.

▶ 박소진 외 3명(학생 작품) 행복한 시간(디지털 사진/8×19cm)

📌 포토콜라주

여러 장의 사진을 결합하여 하나의 새로운 이미지를 만드는 방법이다. 최근에는 디자인 프로그램을 이용해 합성하여 만들기도 한다.

▲ 호크니(Hockney, David/영국/1937~) 어머니, 로스앤젤레스, 1982년 12월(포토콜라주/139.7×99.1×2.5cm/1982년)

📌 착시 사진

대상을 찍는 위치와 각도를 조절하여 착시를 일으키면 현실에서는 구현 불가능한 장면을 연출할 수 있다.

◀ 김윤진(학생 작품) 일상 속 상상(디지털 사진/25.4×20.3cm)

파노라마 기능으로 분신술을?

표현 재료

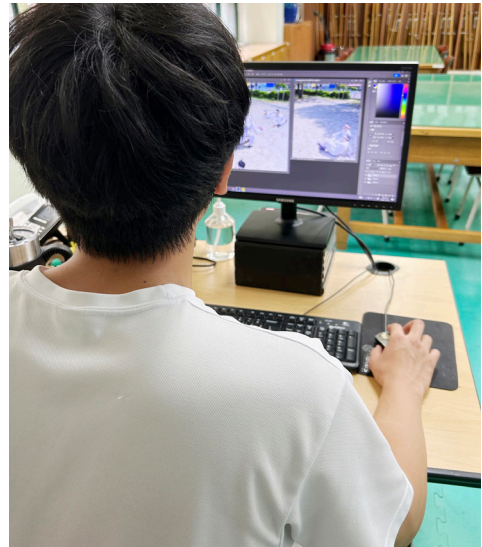
휴대 전화 등 사진 촬영 기기, 각종 소품

- 모둠원들과 어떤 영화를 표현할지 정하고 각자의 역할, 의상, 소품, 촬영할 장소를 의논한다.
- 인물의 동작을 확인한 뒤 의상과 소품을 갖춰 사진을 한 컷씩 촬영한다.
- 촬영한 사진들을 합쳐 한 장면으로 만들고 함께 감상한다.

영? 같은 학생이 계속 등장하는 것 같은데?

맞습니다. 사진 합성을 활용하면 두 명이 출연하고도 여러 명이 나오는 것 같은 사진을 만들 수 있습니다.

▲ 김홍도(조선/1745~1806?) 씨름도(종이에 수묵 담채/26.9×22.2cm /18세기)

◀ 김남규 외 2명(학생 작품) 우리만의 씨름도(디지털 합성 사진/41×50cm)

스토리가 있는 영상

요즘은 영상의 시대라고 해도 과언이 아니다. 우리는 관심 있는 분야의 영상을 찾아보거나 다른 사람들과 동영상을 공유하며 즐거웠던 일을 추억한다. 단순히 영상을 감상만 하던 시대에서 벗어나 라이브 방송을 하거나 직접 영상을 제작하는 크리에이터로 활동하는 사람도 많아지고 있다. 영상의 다양한 종류를 알아보고 내가 만들고 싶은 영상을 직접 창작해 보자.

요즘은 인터넷 동영상 서비스 (OTT: Over The Top)를 이용해 언제든지 드라마나 영화를 감상할 수 있고 동영상 플랫폼으로 직접 콘텐츠를 제작하고 공유할 수도 있습니다.

영상 광고

상품이나 서비스 정보를 여러 매체로 소비자에게 알리는 방법이다. 제품 홍보부터 공익 광고까지 내용이 다양하다.

▶ 담배는 노담, 나는 노담!
(보건복지부/한국/2020년)

미디어 아트

텔레비전이나 비디오, 영화 등 매체를 미술에 도입한 것이다. 디지털 기술의 발달로 표현 범위가 확대되고 있다.

▲ 박광진(한국/1935~), 김성호(한국/1962~), 이경재(한국/1963~) 바람이 만든 제주 (미디어 아트/8분, 가변 크기/2021년) 제주현대미술관에서 진행된 전시이다. 제주의 삼다(三多) 중 하나인 바람을 주제로 아름다운 사계절을 영상과 소리로 표현하였다.

영화

촬영한 내용을 영상과 음향 효과를 넣어 영사기로 보여 주는 영상 매체이다. 다양한 기술로 표현할 수 있는 범위가 넓어졌다.

◀ 리틀 포레스트
(감독: 임순례/한국/2018년)

알고 가기 다양한 영상 촬영 방법

원 테이크

◀ E그룹의 뮤직비디오(감독: 조수현/한국/2013년) NG 장면 없이 한 번의 테이크(카메라 스위치를 한 번 작동하여 촬영한 것)로 촬영한 영상이다.

슬로 모션

◀ 슈퍼 슬로 모션 설명 영상(S사/한국/2018년) 상황의 긴장감을 증가시키기 위해 영상을 느리게 재생하는 영상 처리 기법이다.

역재생

◀ 김유나(학생 작품) 상상이 현실로(디지털 영상/34초) 영상을 반대로 재생하여 기억이나 장면을 되돌리거나 물리 법칙을 거스르는 신기한 상황을 연출할 때 활용한다.

타임랩스

◀ 서울 강남 야경 타임랩스(온라인 동영상 플랫폼/한국/2019년) 긴 시간 동안 변화하는 피사체의 모습을 일정한 시간 간격으로 촬영한 뒤 영상을 짧게 압축하는 방법이다.

영상으로 표현하기

하나의 장면을 촬영하더라도 카메라를 움직이는 방법이나 화면 구도에 따라 그 장면의 느낌이 달라진다. 영상의 연출 방법을 알아보고 이를 활용하여 여러 장르의 영상을 제작해 보자.

우리의 일상을 어떻게 효과적으로 표현할 수 있을까?

연출 방법

제작하고자 하는 영상의 의도를 생각하며 여러 연출 방법을 활용해 보자.

카메라 무빙의 활용

카메라를 좌우로

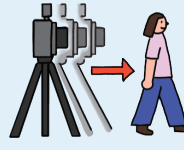
장소에 관한 정보를 제공하거나 장면을 전환할 때 활용한다.

카메라를 상하로

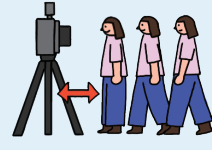
주로 긴 피사체나 웅장한 건물을 보여 주는 상황에서 활용한다.

카메라가 피사체를 따라

피사체의 행동과 감정을 역동적으로 보여 주고 싶을 때 활용한다.

카메라와 피사체의 거리 조절

카메라와 피사체의 거리를 넓히면 주변 상황을 전체적으로 전달할 수 있고, 좁히면 피사체의 감정이나 행동을 부각할 수 있다.

숏을 이용한 장면 연출

▼ 드라마 '응답하라 1988' 속 한 장면(감독: 신원호/T사/2015년)

와이드 숏

프레임에 풍경과 배경이 함께 들어오는 숏. 사건이 벌어지는 공간과 인물을 설명할 때 활용한다.

미디엄 숏

인물의 허리 위쪽 상체를 촬영하는 숏. 인물의 동작이나 표정에 집중하게 한다.

클로즈업 숏

캐릭터의 얼굴이 화면에 가득 차게 촬영하는 숏. 등장인물의 감정을 더욱 극적으로 느낄 수 있다.

이야기 표현하기

다양한 장면 연출 방법을 활용하여 여러 이야기를 영상으로 표현해 보자.

브이로그(VLOG)

일상을 주제로 하여 찍은 동영상이다.

쇼트폼(Short-form)

다양한 플랫폼에서 1분 이내의 짧은 영상을 접할 수 있다.

◀ 박근호(학생 작품)
나의 특기(디지털 영상/30초)

◀ 강민서 외 5명(학생 작품)
수학여행 브이로그(디지털 영상/3분 12초)

영상을 감상하고 촬영할 때 나는 무엇을 생각해야 할까?

알고 가기 디지털 시대의 영상 인식과 윤리

최근 영상을 접할 기회가 늘면서 개인의 모습이 무단으로 촬영, 편집되는 일이 늘어나고 있다. 또 자극적 콘텐츠 제작에 몰두하면서 비윤리적 주제나 허구성을 표현한 영상이 양산되기도 한다. 영상을 촬영하고 공유할 때 특별히 주의해야 할 점을 생각해 보자.

표현 재료

휴대 전화나 카메라 등 영상을 찍을 수 있는 기기, 영상 편집 프로그램이나 애플리케이션

1 영상 기획하기

- 영상의 주제와 내용, 인원과 목적, 촬영 일정 등을 논의하고 계획서와 콘티를 작성한다.

2 영상 촬영하기

- 계획한 내용에 맞춰 휴대 전화나 카메라 등 촬영 장비를 이용하여 영상을 촬영한다.

3 영상 편집하기

- 촬영한 사진을 연결하고 그 밖에 필요한 소리와 효과, 자막 등을 삽입한다.

4 감상과 공유

- 친구들과 함께 영상을 감상하며 결과물을 수정·보완하고 온라인 플랫폼에 영상을 공유한다.

장면 1

학교에서 친구들에게 괴롭힘을 당하는 규정

장면 2

집에 돌아와 부모님께 힘들다고 이야기하는 규정

장면 3

규정의 이야기를 들으려 하지 않는 부모님

장면 4

규정의 마음을 이해하게 된 부모님의 진심 어린 사과로 화해하는 가족

<우리들의 이야기> 영상 제작 계획서			
단원명	이야기를 담은 사진과 영상	날짜	4/15
수업명	우리들의 이야기	모둠명	규성네
■ 모듬원 구성 및 역할 분담			
이름	연출, 대본, 촬영, 녹음, 편집, 소품, 음무, 장소 출연, 섭외 등	역할	극 중 배역
☆ 최지율	연출, 촬영, 편집, 소품		엄마
김규성	대본, 촬영, 녹음		규성(아들)
최진성	촬영, 편집, 녹음		아빠
■ 영상의 콘셉트			
제목	그때 그 아이는		
영상 분량	6~7분		
줄거리와 콘셉트	평소 학교에서 괴롭힘으로 힘들어하는 규정. 몇몇이던 엄마 아빠는 규정의 마음을 이해하려 하지 않음. 어느 날 평소처럼 학교에서 괴롭힘 규정은 또처럼 가족들이 모두 모인 식사 자리에서 문인의 상황을 지탄하며, 아빠는 그런 규정의 말에 귀 기울이지 않아 결국 규정의 마음을 이해하지 못하는 엄마 아빠를 위로하고 집을 나간 규정. 엄마 규성에게 너무 무관심했던 죄신들을 돌아보고 진심이 담긴 문자를 보므로 규성은 엄마 아빠의 사과를 받아들이고 서로를 다독이며 다시 웃게 됨.		
해야 할 일	1. 영상 구하기 2. 장소 섭외 3. 반 친구들과 촬영 헬스 구하기 4. 어떤 편집 프로그램을 사용할 것인가		
월별 계획	4	스토리 구성, 대본 및 콘티 작성	
	5	장소 섭외, 의상 준비, 촬영	
	6	촬영, 편집	
	7	발표회, 감상 공유	

▲ 최지율, 김규성, 최진성(학생 작품) 그때 그 아이는(디지털 영상/5분 58초)

주제	가족의 관심과 사랑	소리
모듬원	김규성, 최진성, 최지율	
<p>화면</p>	<p>자신을 이해하려 하지 않는 부모님께 설심한 규정과 맞벌이로 바쁜 부모님 간의 갈등이 고조됨.</p>	<p>-아빠: 지금 어느 밥상머리 앞에서 성질어내? -규성: (의자를 밀치고 일어나며) 엄마, 아빠는 제가 학교에서 무슨 일이 있었는지, 요즘 어떤지, 왜 다했는지 궁금하지도 않으세요? -엄마: 우리도 맞벌이로 바쁜데 네 학교 생활에 신경 쓸 시간이 어디 있지? -아빠: 오열만에 모인 자리에서 이게 뭐하는 짓이야?</p>
<p>결국 화가 나 집을 나가는 규정</p>	<p>규성</p>	<p>-규성: 나를 이해해 주지 않는 가족이 있는 이 집에서 못 살아요! (방 문 여닫는 소리)</p>
<p>집을 나간 규성을 걱정하며 대화를 나누는 엄마, 아빠. 규성에게 관심과 사랑을 주지 못했던 순간들을 반성함.</p>	<p>엄마: 생각해 보면 규성이 화난 게 이유가 있는 것 같아요. 그간 우리가 규성에게 너무 무관심하지 않았나. 그런 생각도 들고. 당신은 어떻게 생각해요? -아빠: (tv를 보며) 뭘 어떻게 생각해? 자기 화를 못 이기고 그렇게 나간 거지! -엄마: 어보, 생각해 보면 우리가 진짜 규성에게 해 준 게 별로 없는 것 같아요. -아빠: 흠... 그건 그렇고... (계속 들리는 tv 소리) -엄마: 내가 문자라도 해 볼게요.</p>	
<p>부모님의 진심 어린 사과의 편지를 받고 눈물을 흘리는 규정. 집으로 돌아와 엄마, 아빠에게 안기며 마음을 다독임.</p>	<p>(문자 알림 소리) 규성: (문 열고 들어오는 소리) 엄마, 아빠... 죄송해요. 엄마: 괜찮다. 잘 왔어. 규정아.</p>	

용어+

콘티란?

촬영을 위해 필요한 장면과 촬영의 각도, 소품, 대사, 액션 등을 그림과 글로 작성하는 영상 촬영 기획서

- 사진과 영상의 원리와 표현 방법을 설명할 수 있는가?
- 사진과 영상의 효과를 활용하여 다양한 작품을 제작할 수 있는가?

빛은 사진에서 근본적인 주제물이며 사진은 빛의 기록이다.

- 존 섉스턴 -