

영화 화면 구성의 변화에 따라 달라지는 영상 언어 분석

A analysis on the Film language by Frame design

신동규

국민대학 테크노디자인 전문대학원 콘텐츠 디자인과

Shin, Dong-Gue

Dept. of Contents Design, graduate of Kookmin uni.

전승규

국민대학 테크노디자인 전문대학원 콘텐츠 디자인과

Jeon, Seung-Kyu

Dept. of Contents Design, graduate of Kookmin uni.

· key words: film language, frame design, dolly shot

1. 영상언어 분석의 의미

분석이란 예술의 본질, 비중, 기능, 상호 관련성 등을 밝혀내기 위해서 전체를 부분으로 분해하고 개별적으로 따져보는 것을 의미하므로, 영화 분석은 이성적으로 단일화되고 체계화된 예술적 전체성의 존재를 전제로 한다. 사실 어느 예술 작품에 대해서도 최종적인 분석이란 존재하지 않는다. 여타의 진실한 미적 가치와 마찬가지로 영화도 결코 분석을 통해 완전히 포착되지는 않는다. 하지만 영상을 제작하기에 앞서 화면에 대한 아무런 분석이 따르지 않고서는 영상언어를 표현하기는 힘들 것이다. 화면 구성에 따른 영상언어 분석을 통해서 영화를 영상언어 전달의 표현도구로 접근할 때, 범속하고 실제적이며 기술적인 것의 반대편에 위치하고 있는 영화 언어의 조그마한 속삭임까지도 발견할 수 있을 것이다.

여기서 다루는 영상언어들의 분석은 단지 한 장면만을 가지고도 화면구성 변화에 따라 관객에게 전달하고자 하는 내용이 어떻게 변화하는가를 연구하고자 하는데 그 의의를 두고 있다.

2. 영화 화면구성에서의 프레임 구성

미학적 장치로서, 프레임은 몇 가지 기능을 수행한다. 감정이 뛰어난 감독은 프레임 안에 들어가는 것만큼이나 프레임에 들어가지 않는 대상물에도 관심이 있다. 하나의 쇼트 내에 담긴 사물들은 결과적으로 그것들에게 질서를 부여하는 프레임에 의하여 통일된다. 예술은 여기서 혼동상태의 현실세계로부터 질서를 만들어 낸다. 또한 프레임은 강조의 기교로도 쓰이는데, 감독은 프레임으로 광범위한 맥락에서는 간과되어 버릴지도 모르는 사물에 특별한 주의를 집중시킬 수 있게 된다. 특히 클로즈업의 프레임은 가장 미세한 디테일을 정확히 잡아 낼 수가 있다.

영화에서 대부분의 은유와 상징은 영화 매체 자체의 물리적인 특성에서 비롯된다. 프레임 안의 어떤 부분은 상징적인 의미를 나타낼 수 있다. 프레임 안에서의 배

치는 형식이 어떻게 실질적으로 내용이 되는가를 보여주는 또 다른 예다. 화면의 중앙부분은 일반적으로 가장 중요한 시각적 요소가 차지하게 되어 있다. 이 부분은 원래부터 관심의 본질적인 중심이라고 간주된다. 그렇다면 중앙이라는 것은 일종의 규범이다. 그러나 바로 이러한 습관화된 기대 때문에 중앙에 놓인 대상물은 시각적으로 극적이지 못한 경향이 있다. 사실주의 감독들은 중앙배치를 선호한다. 그것은 관객이 그 소재에 집중할 수 있는 가장 객관적인 프레임이기 때문이다. 심지어 표현주의 감독들도 통상적인 설명 쇼트(expository shot)에서는 화면의 중앙지점을 주로 쓴다.

3. 영화에서의 화면 구성

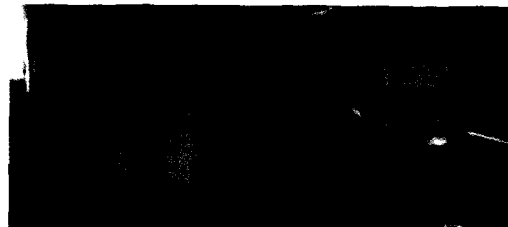
화면 구성에 따른 영상이미지 변화의 대전제는 일반적으로 관객의 시선은 좌에서 우로 이동한다는 데 있다. 그러한 관점에서 세가지 예를 들어 보자.

3-1. 화자의 위치변화

<그림 1-1 (영화 'Good Will Hunting') >

<그림 1-2 (영화 'Good Will Hunting') >

<그림 1-1>에서의 화자는 왼쪽에 위치하고 있다. 여기에서 보여지는 이미지는 앞으로 일어날 사건들에 대한 기대감이나 변화를 예측하는 느낌을 전달한다.

반면에 <그림 1-2>에서는 지금까지 발생한 사건들에 대한 정리되어지는 분위기를 보인다. 관객은 청자를 평가하는 입장이 되고 화자의 말하고자 하는 내용에 집중하게 된다.

3-2. 중심요소의 좌우위치에 따른 변화

<그림 2-1 (영화 '2001 A Space Odyssey')>

<그림 2-2 -화면 변형(영화 '2001 A Space Odyssey')>

<그림 2-1>은 우주인이 우주선에서 점점 멀어지거나 우주선에 도달하기까지 아득히 먼 공간을 묘사하고 있다. 이 때 관객은 우주인이 우주선에 도달하려는 의지를 기대하며 긴장을 하게된다. 반면에 <그림 2-2>에서 우주인은 목적지가 분명해 보이고 여기에서 관객은 다음 장면에서 우주인이 우주선에서 일어날 일들을 예상하는 단계로 넘어가게 된다.

3-3. 주인공의 시선방향 변화

<그림 3-1 (영화 'The Terminator 2 - judgement day')>

<그림 3-2 -화면 변형 (영화 'The Terminator 2 - judgement day')>

주인공에게 의지가 부딪히고 있다. <그림 3-1>에서 우측에 위치한 'Terminator'는 자신이 내장한 칩을 제거하기 위해 용광로에 접근하고 좌측에 위치한 '존 코너'는

이를 만류한다. 카메라 위치를 아래에서 위로 향하고 있는 이 장면에서는 'Terminator'의 의지를 꺾기가 다소 어려워 보인다.

<그림 3-2>는 <그림 3-1>의 좌우를 바꾸어 보았다. 여기에서 관객은 'Terminator'의 의지를 이해하는 입장이 된다. 지금에 처한 현실을 해결하기 위해서는 우측에 위치한 주인공을 물리쳐야하는 상황으로 보여지게 된다.

4. camera direction & dolly shot^{*)} 표현

배우가 말하는 장면에서 배우가 말하고자 하는 내용과 그 비중에 따라 제작자의 기량으로 여러 방향으로 표현될 수 있다. 그 중에서 화자를 찍을 때 dolly shot을 이용해서 표현된 이미지가 주는 느낌을 대통령이 연설하는 장면을 통해서 살펴보자.

대통령의 연설에서 대통령의 시선이 좌측(관객의 시점에서)을 바라보는 경우, 카메라는 좌에서 우로 이동할 수 있다. 이러한 촬영에서 보여지는 장면은 대통령의 급진적이고 개혁을 주장하는 대사와 어울릴 수 있다. 이러한 샷은 관객의 시선이 왼쪽에서 오른쪽으로 이동하면서 마치 관객은 그의 연설을 경청하는 느낌을 받게된다.

반대로 카메라가 우에서 좌로 이동하는 경우, 관객은 시선방향과 충돌이 일어나면서 불안정한 느낌을 받게 되고 현재 직면한 국가적인 혼란, 혹은 중대사를 논하는 장면으로 보여질 수 있는 것이다. 이러한 dolly shot의 경우, 관객은 영화 속의 사건에 간접적으로 개입되며 시사된 문제의 대처하는 상황을 “들여다보는 듯한 느낌”을 받게 된다.

앞으로 돌아가 대통령의 시선 방향을 우측(관객의 시점에서)으로 한다면 관객은 앞에서와는 다른 새로운 느낌을 받게 된다. 관객의 입장을 대변해 주는 화자의 입장이 되면서 대통령의 역할은 나레이터 정도로 여겨질 수 있고 국가의 현실을 보도하는 정도로 그치게 된다.

다시 말해 관객이 알고 있는 정보와 일치하는 대사가 어울릴 수 있다.

이러한 dolly shot에서 주는 위의 예들은 일단 화자의 대사내용과 영상이 어디쯤에서 관객을 이끌어 가는가에 따라 여러 가지로 달라질 수 있다.

주1) dolly shot : 이동차나 레일등을 이용해 카메라 자체가 피사체를 향해 다가간다던가 멀어진다 던가 하는 움직임을 주는 것

참고문헌

- <영화의 이해> 루이스 자네티 지음, 현암사, 1999
- <영화보기와 영화읽기> 조셉 보그스지음, 제 3문화사, 1991