

2025학년도 2학기 교수계획표

교과목명	영화작가론	교과목번호	AI3200617	분반	101
개설학과	예술문화영상학과	개설학년	3학년	학점-이론-실습	3.0 - 3.0 - 0.0
강의시간 및 강의실	금 10:00-13:00 601-326				
담당교수	강동호	연구실 (상담가능장소)		상담시간	
		연락처	010-9308-8908	이메일	godardead@gmail.com
수업방식					
평가방법	레포트 30%, 발표 20%, 출석 20%, 기말시험 30% * 장애학생의 경우 시험기간의 연장이 가능하며, 대필이나 컴퓨터를 활용하여 시험에 응시할 수 있습니다.				
선수과목 및 지식	영화학 기초, 세계영화사				
교수목표	(1) 예술사적인 맥락에서 영화라는 매체의 위상은 어떠했는지를 작가들의 이론을 통해서 파악하고, 영화에서의 작가주의 이론의 전개 과정과 논쟁 과정을 통시적으로 고찰한다. (2) 소위 작가로 인정받은 세계 각국의 영화 감독의 작품을 예술사적·영화사적·인문학적·철학적·지리학·사회학적·역사학적 맥락에서 이해함으로써 사고의 폭을 넓히고 균형 잡힌 시각을 기를 수 있도록 돕는다. (3) 개별 텍스트를 통해 작가들의 문제의식이 어떠한 독자적인 영상 언어로 표현되고 있는지를 파악하고, 이를 통해 스스로 이미지를 읽어내는 방식을 학습한다.				
강의개요	1954년 『가이에 뒤 시네마』에 프랑소와 트뤼포가 「프랑스 영화의 어떤 경향」을 발표하면서, 영화의 ‘작가’라는 개념이 부각되게 되었다. 하지만 다른 한편으로 거의 동시대에 롤랑 바르트는 「저자의 죽음」(1968)에서 ‘작가의 죽음’과 ‘독자의 탄생’을 예고했으며, 미셸 푸코는 「저자란 무엇인가」(1969)에서 절대적 해석을 제공하는 권위로서의 작가가 아니라 담론의 생산자로서의 작가의 기능에 주목했다. 그럼에도 불구하고 우리는 왜 여전히 작가를 공부해야 하는가? 이 질문에 대한 답을 구하기 위해 수강생들은 매주 한 감독의 3편의 작품을 감상하고 레포트를 작성할 것이다. 작가를 이해하기 위해서는 작품 감상이 선행되어야 한다. 그리고 작가에 대한 폭넓은 이해를 통해야만 작가론의 무용함에 대해서도 생각해 볼 수 있다. 강의식 수업이지만, 학생들의 발표를 병행한다. 한 학생당 15분 내외로 영화 한편의 발표를 맡을 것이다. 한 주에 3편의 영화를 필수로 보고 매주 각 영화당 7줄의 간단한 감상문을 제출한다. 감상문은 제출을 목적으로 하기 때문에 제출/미제출로만 성적을 산정한다. 작가별로 매주 수업이 진행된다. * 장애학생의 경우 장애학습지원센터와 강의 및 과제에 대한 사전 협의가 가능합니다.				
교재 및 참고문헌					
검색입력	1	부교재	윤난지 편, 『모더니즘 이후, 미술의 화두』 -눈빛(1999)		
	2	참고자료	앙드레 바쟁, 『영화란 무엇인가?』 -사문난적(2013)		
	3	참고자료	장 루이 세페르, 『영화를 보러 다니는 평범한 남자』 -이모션 북스;이모션 픽처스(2020)		
	4	참고자료	세르쥬 다네, 『영화가 보낸 그림엽서 : 어느 시네필의 초상』 -이모션픽처스(2013)		

검색입력	5	참고자료	스탠리 카벨, 『눈에 비치는 세계 : 영화의 존재론에 대한 성찰』 -이모션 북스;이모션 픽처스(2014)
	6	참고자료	자크 오몽, 미셸 마리, 『영화작품 분석의 전개 (1934-2019) : 1934~2019』 -아카넷(2020)
	7	참고자료	로라 멀비, 『1초에 24번의 죽음 : 로라 멀비의 영화사 100년에 대한 성찰』 -현실문화(2007)
	8	참고자료	이윤영, 『사유 속의 영화 : 영화 이론 선집』 -문학과지성사(2011)
	9	참고자료	에밀리 비커턴, 『카이에 뒤 시네마 영화비평의 길을 열다』 -이앤비플러스(2013)
	10	참고자료	토마스 엘새서, 말테 하게너, 『영화 이론 : 영화는 육체와 어떤 관계인가?』 -커뮤니케이션북스(2012)
	11	참고자료	하스미 시게히코, 『영화의 맨살』 -이모션픽처스(2015)
	12	참고자료	조너선 로젠봄, 『에센셜 시네마 : 영화 정전을 위하여』 -이모션북스;이모션픽처스(2016)
직접입력	(주교재) PPT&핸드아웃		

주별 강의계획

주차	강의 및 실험 실기 내용	과제 및 기타 참고사항
제1주	[표절, 시험 부정행위 예방교육 및 실험·실습 안전교육 실시] (9/5) 강의 소개 및 발표 순서 배분	
제2주	(9/12) 영화 작가론의 전개와 위상, '작가의 죽음'과 영화에서의 작가주의	프랑소와 트뤼포 [프랑스 영화의 어떤 경향](1954), 롤랑 바르트 [저자의 죽음](1968), 미셸 푸코 [저자란 무엇인가](1969)
제3주	(9/19) 부산국제영화제	
제4주	(9/26) 칼 드레이어(1889-1968) 영화의 숲의 간극 혹은 균열은 본다는 것에 대한 믿음을 어떻게 뒤흔드는가?	<분노의 날>(1943), <오데트>(1955), <게르트루드>(1964)
제5주	(10/3) 개천절 휴일	
제6주	(10/10) 로베르트 로셀리니(1906-1977)의 영화는 정말 현대 영화의 전범인가? 영화에서 리얼리즘과 모더니즘의 관계는 어떠한가?	<스트롬볼리>(1950), <이탈리아 여행>(1953), <루이 14세의 권력쟁취>(1966)
제7주	(10/17) 페데리코 펠리니(1920-1993)는 어떻게 리얼리즘을 버리고 카톨릭시즘적 상징주의를 내세운 모던의 세계에 빠져들었는가?	<카비리아의 밤>(1957), <달콤한 인생>(1960), <8 1/2>(1963), <영혼의 줄리에타>(1965), <사티리콘>(1969), <진저와 프레드>(1986)
제8주	(10/24) 오손 웰즈(1915-1985)는 어떻게 현대적인 영화 문법을 완성하고 그것을 변주하였는가?	<악의 손길>(1958), <불멸의 이야기>(1968), <거짓의 F>(1973), <바람의 저편>(2018)
제9주	(10/31) 자크 타티(1907-1982)의 숲은 왜 영화보다 큰가?	<월로씨의 휴가>(1953), <나의 아저씨>(1958), <플레이타임>(1967), <트래픽>(1971)
제10주	(11/7) 로베르 브레송(1901-1999)은 영화를 어떻게 새롭게 창조하였는가?	<시골 사제의 일기>(1951), <당나귀 발타자르>(1966), <돈>(1983)
제11주	(11/14) 미켈란젤로 안토니오니(1912-2007)의 사유는 어떻게 반자본주의적인가?	<밤>(1961), <일식>(1962), <붉은사막>(1964), <여행자>(1975)
제12주	(11/21) 루이스 부뉴엘(1900-1983)은 욕망을 어떻게 영화적으로 사유했는가?	<이상한 정열>(1953), <비리디아나>(1961), <절멸의 천사>(1962), <부르주아의 은밀한 매력>(1972), <자유의 환영>(1974), <욕망의 모호한 대상>(1977)
제13주	(11/28) 장 마리 스트라우브(1933-2022)와 다니엘 위예(1936-2006)는 영화를 어떻게 철학적, 정치적 실천의 장으로 사유할 수 있는 가능성을 제공했는가?	<안나 막달레나 바흐의 연대기>(1968), <시실리아!>(1999)
제14주	(12/5) 페드로 코스타(1958-)의 영화는 재현의 문제를 어떻게 윤리적으로 사유하게 하는가?	<뼈>(1997), <반다의 방>(2000), <행진하는 청춘>(2006), <호스머니>(2014)

주별 강의계획

주차	강의 및 실험 실기 내용	과제 및 기타 참고사항
제15주 (지정보강주)	(12/12) 오즈 야스지로(1903-1963)는 자신만의 완전한 소우주를 영화 문법적으로 어떻게 완성하였는가?	〈만춘〉(1949), 〈초여름〉(1951), 〈뽕치의 맛〉(1962)
제16주	(12/19) 기말시험	