

사진의 모험

조세현

- 희망프레임 이사장
- 2018 평창동계올림픽 공식사진작가
- 2018 평창동계올림픽 홍보대사
- 2012 런던패럴림픽 공식사진작가
- 중앙대학교 공연영상학부 석좌교수
- 국가인권위원회 자문위원
- 유엔 난민기구 자문위원
- 한국종합예술대학 강사



사진의 모험

사진가의 소임은
피사체의 정체성을
찾아내는 것.
쉬운 사진이
최고의 사진이다.

조세현의 사진의 모험

대한민국이 사랑한 사진가 조세현이 전하는
픽사의 기술 혹은 예술가의 시선

The
Journey of
Photograph

조세현 글·사진

김영사



사진의 모험

1부

미래는 사진의 시대
보이지 않는 것을 보여준다
왜 사진인가?
사진에 대한 오해





사진의 시대



미래는 사진의 시대



사진은 보이지 않는 것을 보여준다

Invisible to Visible



Photo by Edward Weston 1930



Bill Brandt 1904년 - 1983년 (독일)



미래는 왜 사진인가? -

새로운 언어(Visual)로 소통 할 수 있다 (상형문자)

보이지 않는 것을 본다 (觀察)

안목 이 높아진다 (眼目 vs 文盲者)

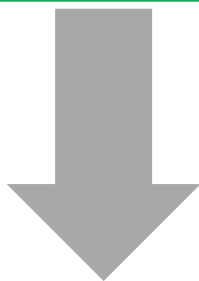
사진은 곧 산업(돈)이다 (4차산업 미래산업)



사진 → 眼目

현대의

文盲者



빅데이터의 30%가 이미지



나에게 사진이란?

Photo is..

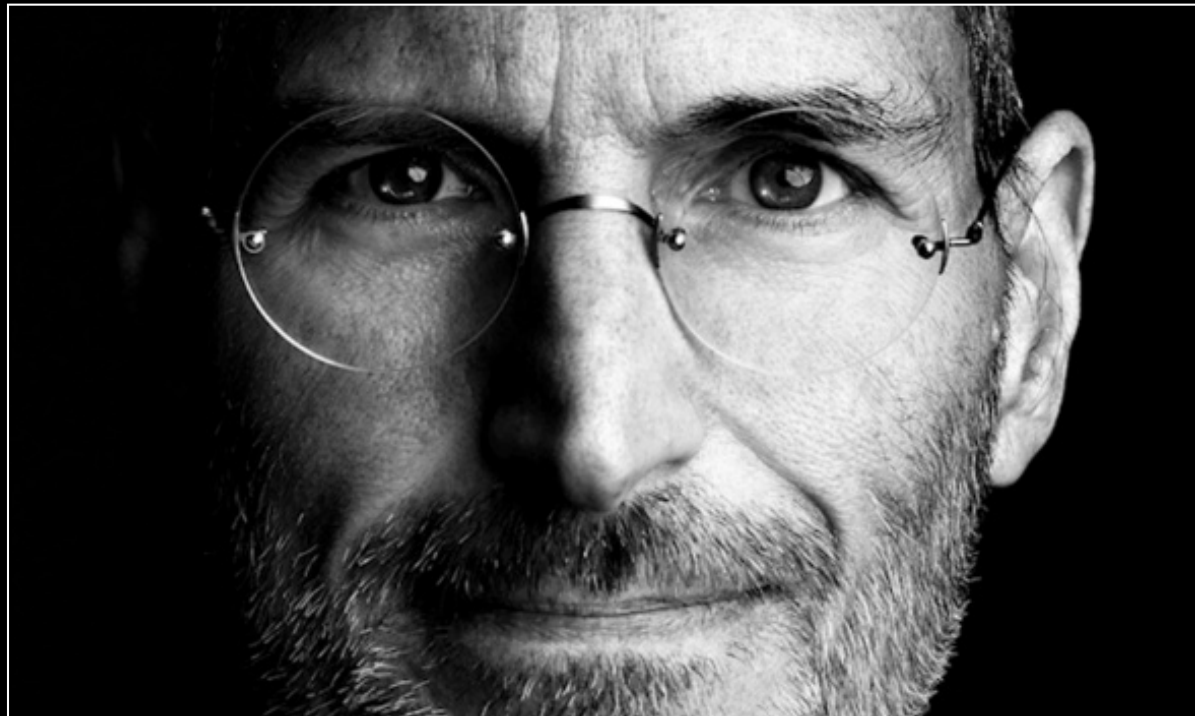


스티브 잡스는

애플 본사 벽에 회사 구호보다는 안셀 아담스의 사진작품을 걸어 두라고 했고,
집에는 안셀 아담스의 'Winter Sunrise, Sierra Nevada' 한 점만을 걸어 둔 개인 방이
있었다.

도대체 안셀 아담스의 작품에서 무엇을 얻으려

시대의 브레인 스티브 잡스는 그의 작품을 소중하게 여겼을까?



영감 (靈感) Inspiration

영감 : 창조적인 일의 계기가 되는 기발한 착상이나 자극



조세현 안셀아담스 스티브잡스

영감 (靈感)이 만든 創造와 革新

인류 미래를 위한 스티브 잡스의 10대 發明品

스티브 잡스의 10대 제품

1976
애플 I

애플이 내놓은 첫 컴퓨터 제품으로 생산 대수는 많지 않았다. 애플의 공을 인정받지 못한 스티브 워즈니악이 디자인하고 잡스가 자금을 모으고 마케팅을 맡았다.

1977
애플 II

최초로 성공한 개인용 컴퓨터 가운데 하나로 기술자들 특정 집단을 대상으로 하지 않고 대량 생산을 목적으로 만들어졌다. 이 제품은 수차례 업그레이드를 거쳐 1993년까지 생산된 바 있다.

1983
리사

잡스가 제록스사의 팔로알토연구센터를 방문하고 리사 영감을 받아 개발한 첫 번째 상업용 컴퓨터다. 미우스의 저돌이는 아이언, 펜, 커서 등이 장착된 그래픽 사용자 인터페이스를 공통으로 오늘날 컴퓨터의 인터페이스의 70%가 된 제품이다. 그러나 지나치게 비싼 가격 때문에 상업적으로 성공을 거두지는 못했다.

1984
맥킨토시

리사와 마찬가지로 뛰어난 가격 대비 성능을 보였다. 거장이 되고 애플이 배운다. 처음 매킨토시 대량으로 출시됐다. 곧 사람들은 그래픽 인터페이스가 없거나 불편한지 깨닫고 판매도 늘었다.

1989
넥스트 컴퓨터

애플에서 물러난 잡스는 강력한 워크스테이션 컴퓨터를 제조하는 회사를 만들었다. 넥스트 컴퓨터는 많은 대수를 판매하지는 못했지만, 세계 최초의 멀티터치 패널을 만들어 내는 등 큰 영향력을 발휘했다. 이 컴퓨터의 소프트웨어는 또한 오늘날 매킨토시와 아이폰 운영체제의 기초가 됐다.

1998
아이맥

잡스가 1996년 애플에 복귀했을 때 애플은 컴퓨터 시장이 침체기를 맞고 있었다. 잡스는 1996년 애플에 복귀했을 때 애플은 컴퓨터 시장이 침체기를 맞고 있었다. 아이맥은 전 세계에서 판매량이 이듬해는 높은 존 사람들의 주목을 사로잡았으며 최초의 가용한 컴퓨터로 주목받았다.

2001
아이팟

최고 디자인을 갖춘 최초의 디지털 음악 플레이어는 아니었지만 그 분야에서 성공한 최초의 모델이다. 휴대용 전자기기의 대중화 사업 확장은 큰 파문을 불러왔고 아이팟의 성공으로 아이팟은 음악 소프트웨어의 아이폰 출시의 길을 열었다.

2003
아이튠즈

아이튠즈의 등장으로 귀찮고 불법 내려받기가 간편했던 디지털 음원 구매가 간편해졌다. 아이튠즈 소프트웨어는 2009년 미국 최대의 음악 소매점이 됐다.

2007
아이폰

매킨토시가 개인용 컴퓨터 시장에서 패권을 잡은 후 다진 시장에서 아이튠즈는 아이폰이 됐다. 아이폰은 스마트폰을 좀 더 활용하기 쉽게 만들었고 다른 모든 스마트폰에 큰 영향을 끼쳤다. 이를 통해 애플은 이제 세계 최대의 디지털 시장에서 가장 수익을 많이 올리는 기업이 됐다.

2010
아이패드

애플을 포함한 수많은 회사가 아이패드와 이면에 태블릿 컴퓨터를 만들었지만, 어느 한 제품도 성공을 거두지 못했다. 아이패드가 마침내 이를 깨고 컴퓨터 시장에서 변혁의 새로운 커다란 고리를 만들었다.

- 애플 1
- 애플 2
- RISA (최초 GUI)
- 매킨토시
- NEXT (OS기반 S/W)
- 아이맥
- 아이팟
- 아이튠즈
- 아이폰
- 아이패드

사진에 대한 오해



❖ 사진에 관한 오해와 진실 ①

- ✓ 사진은 ‘사진’이다?
- ✓ - **아니다. 사진은 ‘사진’이 아니다.**

사진은 빛 그림이다.

사진은 사실적이지 않아도 된다.

寫眞=사실적이고 진실한 것

寫眞機=사실적으로 찍는 기계(복사)

한국	사진	X
일본	寫眞	X
중국	照片	○
영어	Photograph	○

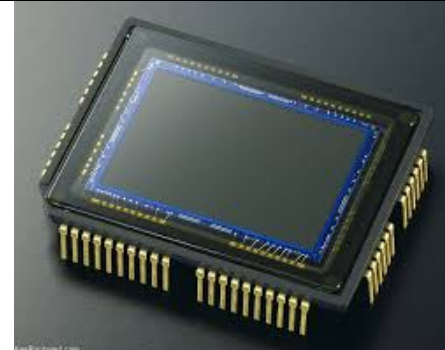
사진은 '빛의 그림'이다.
사진은 사실적이지 않아도 된다.
사진기는 복사기.
Camera = 暗箱子, 빛을 저장하는 공간.





디지털과 기술의 발전이 사진을 확장시켜 준다

- 적외선 촬영
- 망원렌즈
- 광각렌즈
- 디지털 리터칭(소프트웨어)
- 고감도 (ISO)
- Auto White Balance



보이지 않는 것을 보여준다
invisible to visible





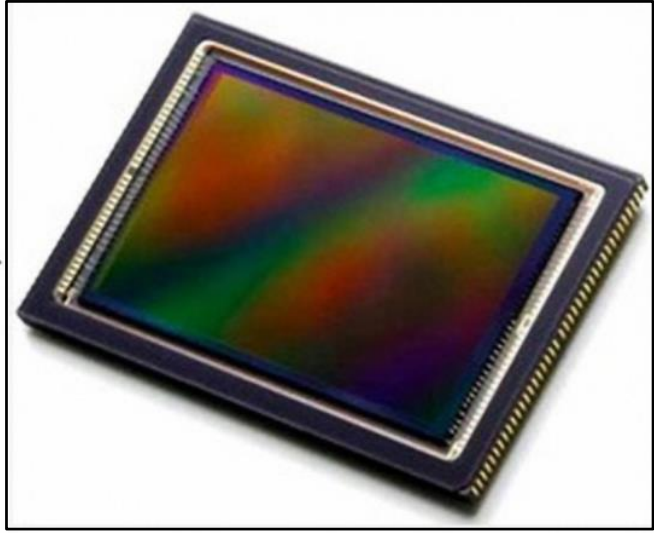
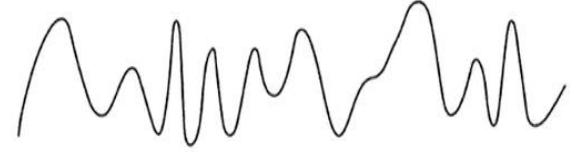
❖ 사진에 관한 오해와 진실 ②

오해 : 사진은 디지털이다



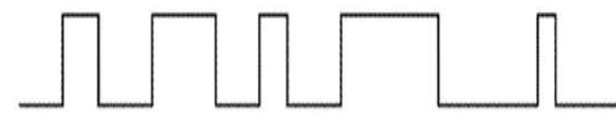
필름 (아날로그 방식)

Analog Signal



이미지 센서 (디지털 방식)

Digital Signal



★ 아니다 : 사진은 아날로그

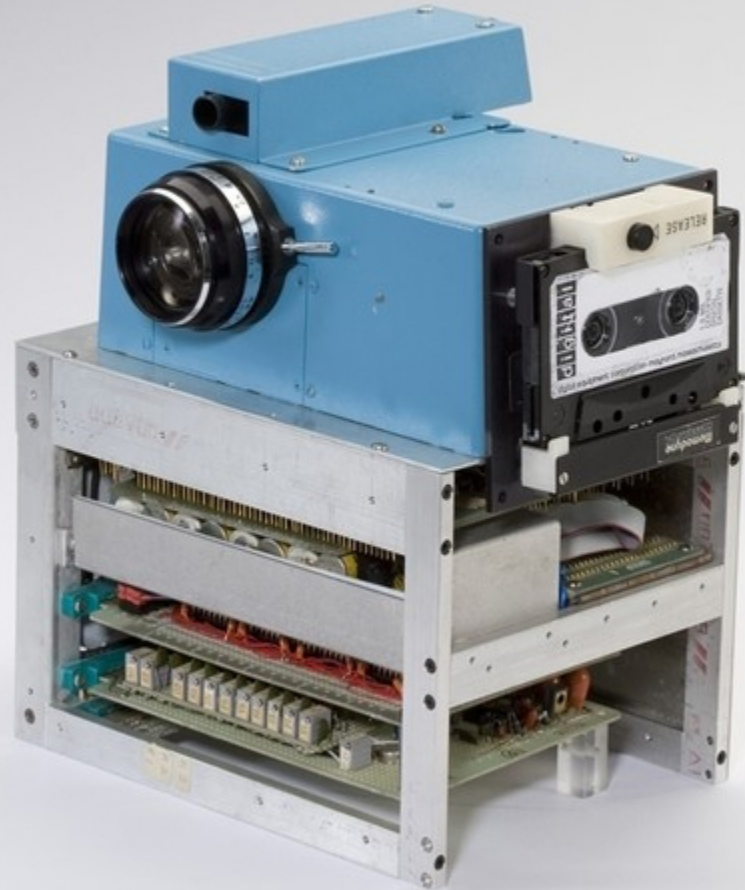
디지털 사진에 대한 오해

1975년 최초의 디지털카메라

디지털 카메라는 필름이 아닌 이미지 센서(image sensor)에 영상을 투사하여 촬영하는 방식의 카메라를 말한다.

미국 코닥 개발자 스티븐 새슨이 발명한 최초의 디지털 카메라 무게는 3.8kg에 달하며, 촬영된 사진은 카세트 테이프에 마그네틱 신호로 저장하는 방식을 사용했다.

해상도는 100x100 (10k)



굴절에 의한 렌즈는 아날로그
구경이 변하는 조리개도 아날로그
시간 차이에 따른 셔터도 아날로그

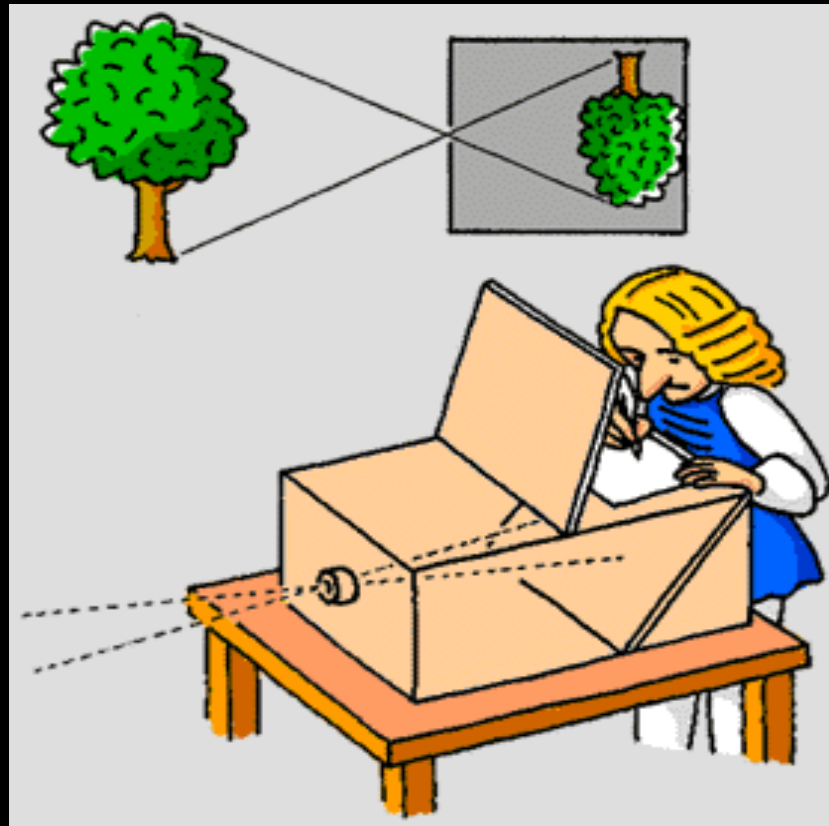
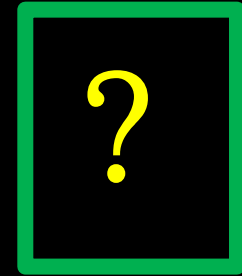


카메라의 저장 장치만 필름에서 디지털(메모리)로 변화되었다
사진은 빛에 의해 존재한다.

태양광(빛)은 아날로그 광선이다

빛을 기록하는 역사

종이 ▷ 유리 ▷ 필름(화학) ▷ CCD(전기) ▷



❖ Tip Camera의 역사 1

✓ 사진가는 보이지 않는 것을 볼 수 있어야 한다

소리를 보는 카메라

캐논 [소리(音)를 보는 캐논]

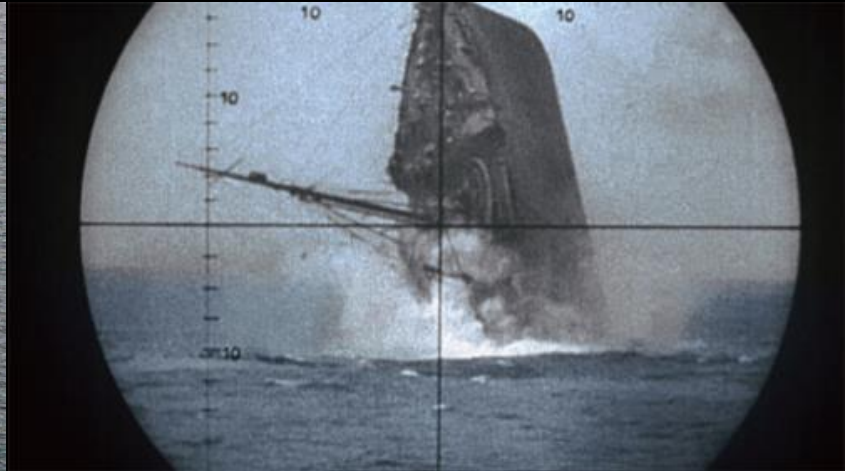
- Kwanon + Nikkor(렌즈) / 1934년
- Leica 복제한 일본 최초의 35mm 카메라
- **觀音** :: 세상의 모든 소리를 본다



니콘

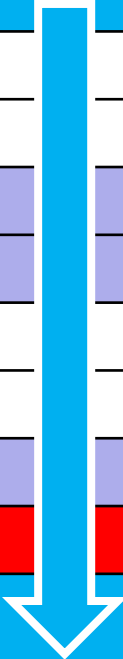
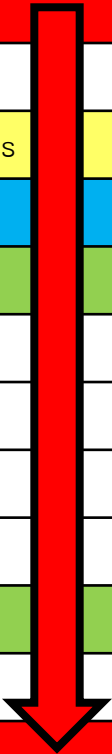
[전쟁과 니콘]

- 광학 기술과 산업 발전은 무기의 발전과 비례
- 전쟁 중 독일 기술 이전(렌즈 코팅) / **미츠비시 그룹**
- 2차대전 중 폭격 관측용 망원경, 잠망경 등 제조>전후 민수 제품
- 1948년, 최초의 니콘 브랜드 카메라-Nikon I (Carl Zeiss - Ikon)
- **한국전쟁 - 미국의 중군사진 작가 더글라스 던컨-라이프 매거진에 알려짐**
- 4장 더 찍을 수 있다 (Format/ $24 \times 32 = 40\text{장} > 24 \times 36 = 36\text{장}$)
- 라이카 카메라에 니콘렌즈 조합을 가능하게 제작
- 선명한 해상도, 높은 콘트라스트, 섬세한 역광묘사 등 **코팅 기술**



사진산업의 역사

BC 340	Aristoteles	카메라(어둠상자-Camera Obscura)의 원리 발견	
1839년	Daguerre	Daguerreo type Camera - 銀版 사진(sheet of silver-plated)	1839-사진의 역사 시작
1846년	Carl Zeiss - Lens	Optics Workshop 설립	1846-안동김씨 세도정치
1873년	Konica	사진재료상 Konica개업(Tokyo) 1902년-휴대카메라'konica'생산	1868-메이지 유신(日)
1888년	Kodak 설립	✓ Kodak 설립 (George Eastman)	1884-갑신정변
1913년	Ernst Leitz	lei-ca / 18×24mm(3:4)Cinema Film→ 24×36mm(2:3)	1910-한일병합
1917년	Nikon - Lens	Nippon Kōgaku (일본 광학)설립 -Nikon	1919-3.1운동
1933년	Canon	Kwanon (캐논) 카메라 설립	1931-만주사변
1934년	Fuji	Fuji Film (후지필름)설립	1941-태평양전쟁
1948년	Nikon	최초의 Nikon 카메라 - Nikon I	1950-한국전쟁
1975년	Kodak	✓ 최초의 디지털카메라 (코닥 개발자 스티븐 새슨 발명)	1975-Microsoft 설립
1976년	Kodak	Kodak 미국 시장 점유율 - Film-90% / Camera- 85%	1976-Apple 1 Computer
1981년	Sony	최초의 상용 Digital Camera 마비카(MAVICA) 출시	1981-3.5"FL Disk(SONY)
1984년	Fuji	Los Angeles Olympic 스폰서 / 미국 시장 점유율 확대	1984-64Kb D-RAM(삼성)
1995년	Kodak	Fuji 불공정 행위 주장-미국과 세계무역기구(WOT) 제기	1992-64M D-RAM(삼성)
2012년	Kodak 파산	✓ Kodak의 실패 - 파산 신청	2007-iPhone 출시(Apple)
2016년	Canon	일본 10대기업 (2016 기준. 시가총액 65조)	삼성200조/현대차89조/한전55조/Sk하이닉스26조



사진의 모험

2부

사진에서 미래를 찾다

사람과 사진
(인물사진)



얼굴
마음을 담은 그릇

얼 · 꿀



SARAH CHANG

EMI
CLASSICS

GOLDMARK
Prometheus-Overture
Violin Concerto

JAMES
CONLON

Gürzenich-Orchester
Kölner Philharmoniker

커피(맥심 화이트골드) 10.2%
중량 : 236 g(11.8 g×20개입)

20
STICKS

1 Digital Photogenic
OLYMPUS, C(무:)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

SK-II



인물 사진 잘 찍는 법

- ① 먼저 렌즈를 닦아라
- ② 눈에 초점을 - (표정과 마음을 읽어라)
- ③ 눈을 마주쳐라 - (사람의 정체성 발견)
- ④ 망원렌즈로 멀리서 찍어라
- ⑤ 인물은 상대적 - (사람의 마음을 얻어라)
- ⑥ 수직과 수평 잘 맞추기 - (가로 세로 결정)
- ⑦ 배경을 잘 관찰해라
- ⑧ 쉬운 사진이 최고의 사진이다





사람과 사진

- 이주여성
- 친정(외가집) 방문 동행
- 가족사진 촬영





- 장애인 올림픽
- 공식 사진작가

• PARALYMPIC

• Official Photographer

- 베이징 2008
- 밴쿠버 2010
- 런던 2012
- 소치 2014
- 리우 2016
- 평창 2018



보이지 않는 사람들을 찾아서

기아, 에이즈 어린이 사진전



유엔 난민지원 사진전



소년원 재소청소년 인성재활교육

“왜 하필 뒷모습을 찍었어요?”
“밖을 향한 자유를 표현했어요”



23일 경기 의왕시 고봉중고(서울소년원)를 찾은 사진작가 조세현 씨(오른쪽)가 10대 학생들을 위해 특별강연을 했다. 한국문화예술교육진흥원이 조 씨를 명예강사로 초빙해 열린 이날 강연에 참석한 학생들이 조 씨 설명을 집중해서 듣고 있다. 의왕=신민기 기자 minki@donga.com

짧게 깎은 머리에 트레이닝복을 입고 두 손은 주머니에 꼭 쑤셔 넣었다. 표정 없는 얼굴이 10대 후반의 나이치고는 형상긋어 보인다. 조용한 교실에 사진작가 조세현 씨(52)가 들어서자 무표정하던 학생들의 눈빛이 금세 반짝거린다. 23일 경기 의왕시 고봉중고(서울소년원)에서는 특별한 사진 수업이 열렸다. 전국의 교정시설에 강사를 보내 문화예술교육을 하고 있는 한국문화예술교육진흥원에서 조 작가를 2주간 명예교사로 초빙한 것.

“자, 그럼 지난주에 내준 과제부터 살펴볼까요?” 13명의 학생이 각자 친구의 얼굴을 찍은 인물 사진을 꺼내 놓았다. “이 사진은 뒷모습을 찍었네요. 왜 정면을 찍지 않았죠?” 한 학생이 수줍게 대답했다. “밖으로 나가고 싶은 마음을 표현했어요. 주제가 ‘자유’라고나 할까요.” 조 작가는 “소년원 학생들은 자기감정을 표현하는 데 서투르기 때문에 다른 사람들과 공감하는 것을 어려워하게 마련인데, 학생들이 사진을 통해 감정을 드러내려 하는 것을 보고 놀랐다”고 말했다.

다문화가정 청소년 사진교육



지체장애 청소년 사진교육



시각장애 청소년 사진교육



노숙인 자활 사진교육



노숙인 사진사로 자립

광화문 광장에 '희망사진관' 개업





사진의 시대

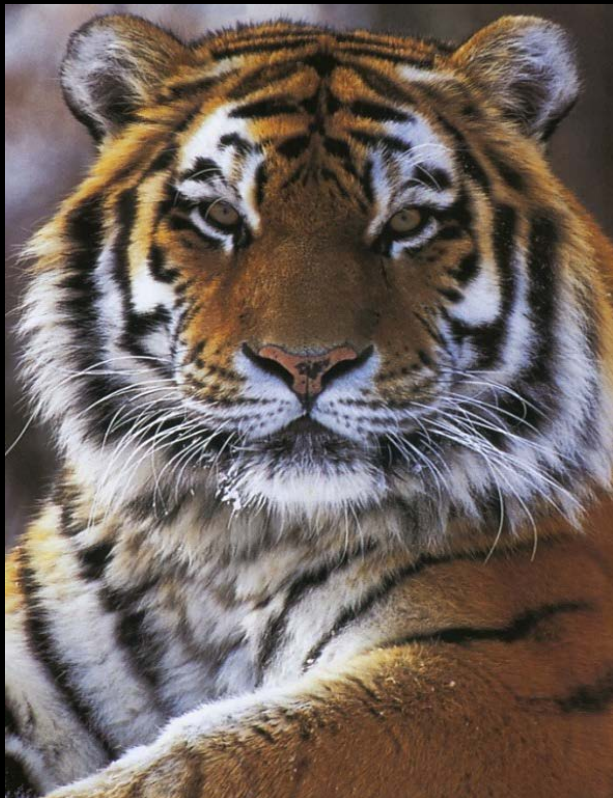


사진과 사람



엄마 뱃속의 태아 때부터 초음파 사진을 통하여
생명체로서 존재를 가진다

사진과 사람



호랑이는 죽어서 가죽을...

사람은 죽어서 '사진'을 남긴다



사진만 남아있습니다

사진의 미래
사진은 사람이다



나에게 사진이란?

Photo is..



사진에
美治는
사람들



Marilyn Monroe



Paul McCartney



Julia Roberts



Che Guevara

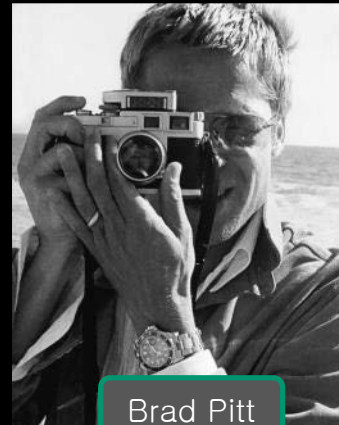
사진은
무엇인가
?



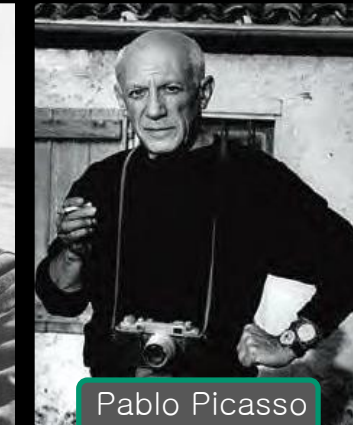
Scarlet Johansson



Andy Warhol



Brad Pitt



Pablo Picasso



Elvis Presley



Yong-joon Bae



Queen Elizabeth II