

드라마 제작의 알파와 오메가 - 2

드라마 제작에서 기술 staff의 역할

: 조명감독

글.
김태홍 MBC 제작기술국 영상기술부 조명감독

staff 4. 조명감독

정의

조명감독은 빛으로 그림을 그리는 직업이다.
드라마 제작 시 조명의 빛을 사용하여 보다 사실감 있는 세트의 연출과
연기자에게 돋보이는 스킨톤을 만들어 주는 영상 예술 행위이다.

연재 목차

- 1회. 기술감독, 영상감독, 녹화감독
- 2회. 조명감독
- 3회. 음향감독, 사운드믹스, 음향효과
- 4회. 종합편집, 스튜디오 카메라감독

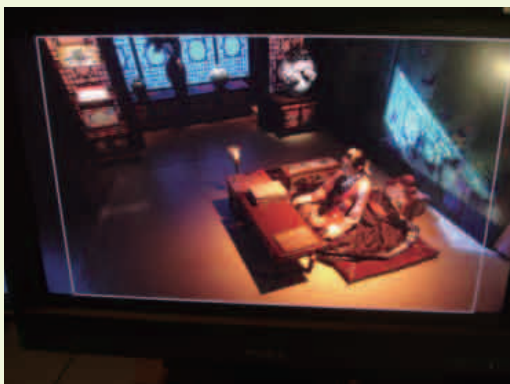
기본 업무

스튜디오에서 제작되는 드라마 제작에서 연출자의 의도와 조명감독이 구상한 조명 설계를 바탕으로 영상의 기본적인 광원을 제공함으로써 보다 나은 영상미를 추구하는 작업을 말한다.

조명감독은 방송사마다 조금씩 차이는 있지만 엔지니어나 미술파트의 사원으로 입사해서 5~7년 정도 조명 조감독 업무를 거쳐 조명감독으로 입문하게 된다. 조명감독 초기에는 쇼 프로그램보다 교양 프로그램이나 드라마 조명감독 업무를 먼저 시작하게 된다.

연출과의 관계

연출자와는 스튜디오 녹화 시작 한 달 전후에 기본적인 드라마의 내용과 영상톤, 흐름에 대해 심도 깊게 논의한다. 제작하면서 전반적인 조명의 톤과 분위기 장면에 대해 수시로 의견을 교환하고 전개한다. 드라마의 조명은 프로그램 제작 시 다른 파트(쇼, 교양, 뉴스)의 연출자보다 많은 시간을 갖고 대화를 하는 편인데 기술스태프 중 연출과 영상, 조명에 대한 대화를 가장 많이 교환한다.

MBC 사극 《동이》에서 사용된 촛불 조명과 소스-4 효과

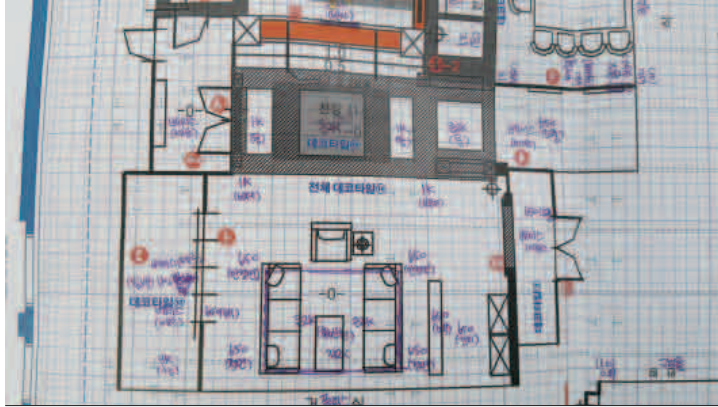
촛불 조명과 창호지 문양의 고보를 특수하게 제작하여 엘립소이드 조명 기구(소스-4)에 장착해 병풍에 달빛 그림자를 만들어 분위기를 살림.

MBC 시트콤 《지붕 뚫고 하이킴》의 달빛 설정 조명

BLUE FILTER를 사용하여 지붕과 평상에 달빛이 비쳐 파랗게 보이도록 설정한 장면이다.

시놉시스 체크와 조명 설계

손으로 그린 조명기구 설치도면

그리고 세트 디자이너와 협의된 세트에 조명감독이 원하는 조명 등기구를 가상으로 설치하기도 한다. 최근에는 드라마 시작 전에 스튜디오에 기본 세트를 설치하여 세트의 톤, 소도구와 조명 가설치를 통해 본격적인 녹화 시 발생하는 시행착오를 줄이기도 한다. 기본적으로 스튜디오의 제작 3~4주가 지나면 세트와 조명에 대한 정리가 마무리되며 최종 결정된 조명 설계로 진행하게 된다. 드라마를 시작하면 1~2년 차 조명근무자에게 설치가 끝난 세트를 보면서 세트 평면도에 조명 등기구 위치를 표시하는 작업을 시켜 다음 주 조명등기구 설치 시 보다 신속하게 설치하기 위한 연습을 진행한다.

조명 등기구의 선정

조명 등기구는 드라마의 내용에 따라 조금씩 달라진다. 드라마의 종류에는 현대극과 사극 등이 있으며 방송 시간과 요일에 따라 일일 드라마와 주말 드라마, 월화 드라마 등이 있는데 방송되는 시간과 요일 등에 따라 조명의 밝기나 톤을 정한다. 예를 들어, 오전 8시에 방송되는 아침 드라마는 기본적으로 밝게 처리하며 주말 10시에 방송되는 주말극은 아침 드라마보다 어둡게 처리하는 것이 보통이다. 이에 따라 조명 설계가 조금씩 바뀌게 된다. 기본적인 조명 등기구 선정에도 조금씩 차이가 있으며, 연출자의 조명 톤에 대한 특별한 요청과 스튜디오 제작 시스템에 따라 달라지는 경우가 있다.

최근 기본적인 조명 등기구는 650W SPOT과 우드락 반사판이나 확산을 이용한 2KW SPOT의 간접 조명이 주로 사용되고 있고 베이스 라이트는 LED 라이트를 사용한다.

꽃 수반에 숨긴 알라딘 조명

테이블 위 꽃 수반 앞에 연기자(의)의 눈을 살려 주기 위해 '알라딘'이라는 충전용 LED 조명 기구를 설치

'알라딘' 조명 기구를 숨긴 꽃 수반

카메라 샷에 보이지 않는 위치에 무선 LED 기구를 설치해 연기자(의)의 눈을 돋보이게 함.

창문 스탠드 조명과 알라딘

창문에서 투사한 달빛 조명, 오른쪽 전기스탠드 조명 기구, 책상 앞의 알라딘 조명 등이 보이고 있다.

조명팀의 구성과 회의

드라마 조명팀은 방송사마다 조금씩 차이가 있는데 MBC의 경우 기본적으로 조명 등기구 설치의 조명 설치 전문 업체(명라이팅)가 진행을 하고 등기구의 포커싱은 본사 조명감독이 진행한다. 방송사마다 차이는 있지만 8~10명 정도의 조명인원으로 구성된다. 드라마 시작 전에 먼저 조명 조감독이나 외주 조명 담당 팀장과 구체적인 조명 운영에 대한 협의를 하고 본격적인 등기구 설치 전에 모든 조명 스태프가 모여 드라마의 개략적인 흐름과 연출의 의도 그리고 연기자의 성향과 기타 세트와 조명의 전반적인 경향에 대해 자세하게 고지하고 조명팀과 의견을 교환한다.

특히 비슷한 유형의 드라마의 조명 기법에 대해 참고하고 진행할 드라마에 접목하여 사용하는 방법에 대해서도 논의를 한다. 그리고 조명 등기구의 선정과 드라마에 필요한 각종 필터나 특수한 조명 등기구의 사용 여부에 대해 자세하게 설명하고 각자의 업무를 분장한다.

조명 등기구 설치

스튜디오 제작에서 조명 등기구의 설치의 세트가 모두 세워지고 대소도구 설치가 끝난 이후에 설치하는 것이 기본이다. 기본적으로 배튼에 등기구를 설치하고 높은 곳의 등기구 설치의 조명용 사다리를 사용하기도 한다. 배튼이 없는 곳에 등기구 설치의 배튼 걸이를 사용하거나 조명용 스탠드를 설치해 운용하기도 한다. 조명에 참여하는 작업자는 안전을 위하여 반드시 장갑을 끼고 간편한 복장과 운동화를 착용해야 한다.

조명 등기구 포커싱(세팅)

등기구 설치가 끝난 다음 조명 포커싱은 기본적으로 사다리를 사용하여 손으로 정확하게 포커싱한

2인 1조 등기구 설치 작업

사다리 위에서 조명 포커싱 중

등기구 설치 후 포커싱 시 정확하게 빛의 방향을 맞추려면 사다리를 사용해 손으로 직접 맞추는 것이 가장 좋지만 시간이 많이 소요됨.

다. 보다 신속한 작업을 위하여 조명 조정봉을 사용해 포커싱을 하기도 하며, 드라이 리허설 이후에 변동된 연기자의 위치에 따라 조명 포커싱을 다시 진행하기도 한다.

거실 조명으로 밤 분위기를 연출한 마당

마당에 거실의 강한 조명이 떨어져 밤 분위기를 연출

거실 안 조명 등기구

거실 세트 위에 2KW SPOT LIGHT를 설치하여 강한 빛으로 마당을 투사

조명 콘솔의 메모리

부조정실에서 조명 콘솔 점등

조명 오퍼레이터가 스튜디오 조명선임자가 불러주는 오더를 받고 콘솔에 패치하는 장면

스튜디오에서 점등된 내용을 부조정실의 조명 콘솔에 저장하고 녹화 시 저장된 내용을 재현하는 작업을 한다. 조명 패치는 기본적으로 콘솔의 페이더에 메모리를 시키고 녹화 시 대본의 시제와 분위기를 파악하여 조명감독의 지시로 조명 오퍼레이터와 함께 점등을 시켜 조명을 조절한다. 조명 콘솔에 메모리 시 빈도 높게 등장하는 세트는 세분하게 조명을 메모리하고 1~2번 등장하는 세트는 간단하게 메모리하여 한정된 조명 페이더를 보다 효율적으로 사용한다.

드라이 리허설 참여

드라이 리허설은 주로 오전에 진행을 하는데 조명감독과 플로어를 담당하는 조명 담당자가 함께 콘티 대본(방송 대본)을 체크한다. 리허설 시 스튜디오 세트에 기본적인 조명 등기구를 점등시켜 연기자의 동선과 조명 설치와의 관계를 살펴보고 필요한 등기구의 수정이나 설치 보강을 한다. 리허설 도중이나 직후 필요한 등기구는 현장에서 추가로 설치하거나 포커싱을 다시 하게 된다. 녹화 시 급격한 조명으로 인한 제작 시간을 절약하기 위함이다.

카메라 조정 조명 설치

카메라 조명은 녹화 당일 세트 중 가장 많이 등장하는 곳에서 실시하며 사용되는 조명 등기구의 좌우 조도의 밸런스를 잘 맞추어 그레이 차트에 투사한다. 드라이 리허설이 끝난 후 녹화 개시 1시간 전에 주로 실시한다.

이렇게 기술적인 카메라 조정이 끝난 상태에서 분장이 끝난 여자 연기자(주인공급)를 모델로 카메라 톤을 최종 점검한다. 피부톤은 기술적으로 조정된 카메라에 대한 실제 영상의 최종 확인 작업이다.

카메라 조정 조명

세트에 설치된 등기구를 점등한 상태에서 LED 등기구를 추가로 설치하여 카메라 조명으로 사용

스튜디오 녹화 운용

녹화 시 부조정실의 조명 감독의 지시를 스튜디오 내의 조감독 또는 조명 선임자가 조명의 미세 조정이나 조명 스탠드 등의 운용을 담당한다. 조명감독은 카메라를 통해 보이는 부조정실의 모니터를 보며 조명 인터컴으로 조명의 전반적인 내용과 지시를 신속하게 스튜디오로 전달한다. 스튜디오 제작 시 보통 10시간 내외의 긴 제작 시간으로 보다 능률적인 제작을 위하여 스튜디오 조명 팀은 3~4명이 두 개의 팀으로 운용된다.

녹화 중 조명을 수정하고 있는 조명 요원

녹화 중 조명 수정

드라이 리허설을 마치고 녹화 전에 조명 수정을 하였더라도 본격적인 녹화를 진행할 때 연기자의 위치가 조금 변경이 되거나 카메라, 마이크 등의 위치와 조명과의 위치가 다소 차이가 발생할 경우 신속하게 전달하여 등기구 조정을 실시한다. 녹화를 진행하면서 이루어지는 조명 수정은 기본적인 영상 품질에 매우 중요한 작업으로 신속하고 정확하게 이루어져야 한다.

영상(비디오) 감독과 협의

조명과 영상은 드라마 제작에서 가장 밀접하고 기본적인 영상을 만들어 내는 파트너이다. 세트나 인물의 톤과 색온도의 관계와 기본적인 광량에 대해서도 협의한다. 그리고 분위기 장면(불 꺼진 상태, 스탠드 분위기)에 대한 상호 간의 합의를 통하여 최적의 영상을 도출한다.

MBC 아침 드라마 《폭풍의 여자》의 새벽 꿈 장면

창문의 달빛과 벽의 스탠드를 주광원으로 설정해 새벽 느낌을 연출

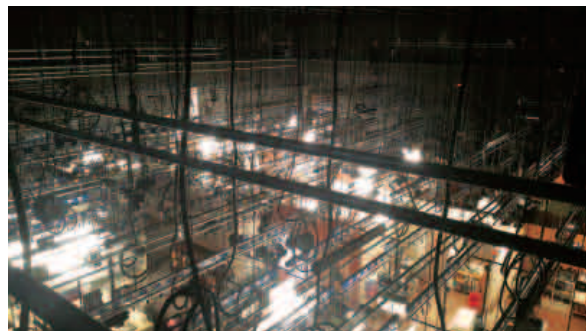

《다시 시작해》 마당 밤 장면

마당 조명은 거실에서 새어 나오는 빛과 외등을 주광으로 처리, 테라스의 외등(호박 등)은 전기 장식팀에서 준비한 30W의 백열전구

녹화 종료와 상시등

녹화가 종료되면 안전사고 예방을 위하여 모든 스튜디오 상부의 상시등이 점등될 때까지 조명 콘솔의 전원과 스튜디오 내의 조명을 끄지 않고 조명을 밝혀 준다. 녹화 종료 후 소등으로 인한 어둠으로 발생하는 안전사고의 책임은 조명팀에게 있기 때문이다. 상시등이 모두 들어오면 조명 콘솔의 전원을 끄고 정리한다.

스튜디오 녹화 중 천장 상시등을 OFF 시킨 상태

천장의 상시등을 켜고 녹화를 하면 방송용 조명과 색온도가 맞지 않고 상시등이 세트에 불필요한 그림자를 만들어 좋은 영상을 얻을 수 없음.

스튜디오 천장 상시등을 켜진 상태

녹화 전이나 휴식 시간에는 천장의 상시등을 켜고 방송용 조명 등기구를 소등시켜 램프의 수명을 보호한다.

조명 등기구 철수와 창고 정리

조명 등기구의 철수는 설치와는 달리 세트를 제외한 소도구, 음향, 카메라팀, 전식팀 등 모든 스튜디오 종사자가 함께 철수하는 관계로 대단히 어수선하고 안전사고의 위험이 크기 때문에 서로 양보하며 천천히 철수한다.

철수 중인 스탠드 조명

정리를 마친 조명 창고

조명 장비를 보관하기도 하고, 간단한 정비와 녹화 중간에 휴식을 취하기도 하는 공간으로 활용

카메라, 음향의 마이크 붐대, 전기 장식과 소도구의 깨지는 물품 등을 먼저 철수하고 조명 등기구를 철수한다. 기본적으로 설치의 역순으로 진행하며 다음 스튜디오 조명 진행팀을 고려하여 철수하기도 한다.

스튜디오 조명 등기구와 조명 주변 기기의 철수를 마친 후 조명 창고에 조명 주변 기기를 보관한다. 조명 장비는 다음 조명팀을 위하여 정리 정돈을 잘해야 하며 스튜디오의 배튼이나 등기구의 이상 유무를 다음 근무자에게 반드시 알려주어야 한다.

조명 안전

드라마 스튜디오 조명은 200개 이상의 등기구를 사용하고 100kw 이상의 전기를 사용하기 때문에 전기에 대한 일반 지식과 전기 안전에 대해 항상 신경을 써야 하고, 조명 배튼의 상하강 시 세트 배튼이나 세트의 상부에 걸려 문제가 발생하지 않도록 해야 한다. 특히 조명 등기구의 연결을 잘못하여 과부하로 인한 조명 등기구의 꺼짐에 유의해야 한다.

조명 디머실

영상 및 음향 기계실은 부조정실 안에 위치하고 있지만 조명 기기는 전기 사용량이 매우 크기 때문에 별도 공간에 냉방 시설을 갖추고 관리한다. 부조정실의 콘솔이 컴퓨터의 '키보드'라고 하면 조명 디머실은 '메인보드'라고 설명할 수 있다.

조명 디머실의 조명 개별 차단기

스튜디오에서 한 회로에 허용 용량을 오버하는 등기구를 설치 사용하거나 등기구에 서 쇼트가 발생하면 디머 회로를 보전하기 위하여 개별 차단기가 내려가 불이 꺼진다. 전원을 원위치하려면 디머실로 와서 차단기를 확인 후 절체시켜야 한다.

드라마 조명팀 밴드

해당 스튜디오 조명팀이 모두 가입한 SNS상에 드라마 제작에 관한 모든 공지 사항을 문자나 사진으로 올려 내용 공유

조명팀 간 의사소통

조명의 기본적인 의사소통은 문자나 전화로 진행되었으나 최근에는 SNS의 발달로 인터넷 밴드나 단체 카톡방을 이용하여 드라마의 정보나 사진 자료를 공유하기도 한다.

조명 정비

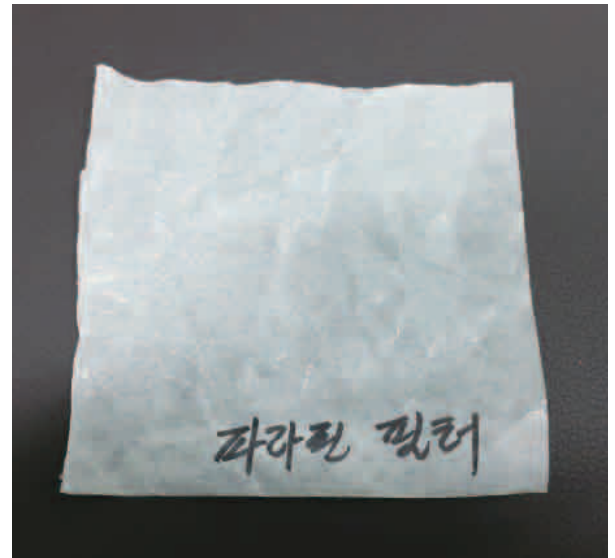
간단한 정비는 현장에서 정비를 하지만 배튼의 이상이나 회로 불량 등의 경우는 조명 정비팀에게 자세한 증상과 고장 원인을 전달하여 처리한다. 조명감독은 배튼의 이상 시 응급 처치에 대한 기본적인 매뉴얼을 항상 숙지하고 있어야 한다.

조명 필터

20여 년 전에는 방송에서 많은 필터를 사용했는데 LED 장비가 보급되고 조명 효과기에 장착된 컬러로 배색을 하는 관계로 최근에는 원색적인 필터보다는 확산 필터나 색변환 필터를 많이 사용하는 편이다. 국내산은 없고 주로 일본 제품이나 미국 제품을 사용하고 있는데 가격을 고려하여 미국산 LEE 제품을 가장 많이 사용한다. 🇺🇸

#129 Heavy Frost
 #200 Double CTB(color temperature blue)
 #201 Full C.T.B
 #202 1/2 C.T.B
 #203 1/4 C.T.B
 #204 Full C.T.O(orange)
 #205 1/2 C.T.O
 #206 1/4 C.T.O
 #210 .6 N.D(Neutral Density)
 #211 .9 N.D
 #216 White Diffusion
 #250 Half white diffusion

주로 사용하는 조명 필터의 종류

파라핀 필터

습자처럼 얇은 유산지로 제작된 필터로 적당한 빛 밝기를 조절하며 빛의 확산은 LEE #129보다 적고 LEE 확산 필터에 비해 값이 매우 저렴

밤 장면에 주로 사용하는 파란색 계열 필터

할로겐 등기구에 적용하며 진한 Blue 필터일수록 색온도 상승

실내 터치 라이트로 사용하는 오렌지색 조명 필터

오렌지색이 진할수록 색온도가 떨어짐

ND 필터

색온도는 유지하면서 빛의 밝기만 떨어뜨리는 효과를 가진 필터로 낮 장면의 창문 빛이 밝은 경우 사용