제11회 여성과 무성 스크린 컨퍼런스 발표 참석

Women and the Silent Screen XI:
Women, Cinema, and World Migration
June 1 – 5, 2022

기간: 2022.6.1~7.
장소: 뉴욕 콜롬비아대학 등
출장자: 학예연구팀 정종화

출장 개요

월일(요일)	방문장소	업무수행내용
6.1(수)	뉴욕 현대미술관	ㅇ 인천 출발 (09:50) ㅇ 미국 뉴욕 도착(11:05) ㅇ 아키비스트 패널+컨퍼런스 스크리닝(18:00~)
6.2(목)	뉴욕시 콜롬비아 대학	ㅇ 2일차 컨퍼런스 Show-and-Tell 등 참관
6.3(금)	뉴욕시 콜롬비아 대학	ㅇ 3일차 발표 섹션 등 참관 ㅇ 콜롬비아대학 동아시아학 도서관 견학
6.4(토)	뉴욕시 콜롬비아 대학 등	ㅇ 4일차 발표 섹션 및 Show-and-Tell 등 참관 ㅇ 뉴욕 무빙이미지 박물관 견학
6.5(일)	뉴욕시 콜롬비아 대학	ㅇ 4일차 발표 참관 및 <Serial Queen Craze in Japan and Korea> 패널 발표 참석(15:00~) ㅇ 컨퍼런스 스크리닝(20:15~)
6.6(월)	뉴욕시	ㅇ 마크 윌리암스 교수 등 학회 관계자 면담 ㅇ 뉴욕 출발(12:55)
6.7(화)		ㅇ 인천 도착(17:35)

출장 내용

- 2019년 한국영상자료원은 부산국제영화제에서 ‘한국영화 100주년 기념 포럼’ <동아시아 초기 영화의 수용과 실천>을 개최한 바 있음. 당시 키노트로 초청받은 제인 게인스 교수가 서구 연속영화의 동아시아 수용에 대해 발표한 정종화와 러드머 칸젤스를 이번 학회의 메인 섹션 발표자로 초청함
- 본 학회는 ‘Women and Film History International’과 ‘The Women Film Pioneers Project’ 등이 주최하는 학술 행사로 올해 11회 행사는 뉴욕 콜롬비아대학에서 개최
- 6월 1~5일은 오프라인 행사, 7~8일은 줌 웨비나로 진행(코비드 상황으로 중국인 현지 연구자의 온라인 참가 이유)
- 컨퍼런스의 일반적인 발표 섹션 뿐만 아니라 ‘Show-and-Tell’ 형식 발표가 인상적. 학술 논문까지의 완성도가 아니더라도 현재 진행되는 연구를 자료를 중심으로 소개. 학계 연구자가 아닌 컬렉터, 자료 전문가도 발표 가능. 비디오 에세이 영상을 만들어 내레이션으로 소개하는 발표도 인상적이었음. 향후 자료원 학술 행사에 참고하고자 함.

출장 내용

- 찰스 머서, 크리스틴 글래드힐 등 서구 저명 영화학자들의 강연 참석, 박사과정생 등 신진 연구자들의 최근 영화사 연구 경향 파악
- Digital Humanities(디지털 인문학) 섹션 발표: (빅) 데이터를 통한 영화 연구 가능성 제시
- 각 필름 아카이브에서 복원된 서구 초기영화(연속영화, 멜로드라마 등)를 한번에 감상할 수 있는 귀중한 기회였음: 특히 <The Purple Mask>(1916) 등 연속영화는 필름이 거의 남아있지 않은 초창기 한국영화의 텍스트성을 추정하는 기반이 됨
- 식민지기 경성 영화관에 수용된 외국영화를 연구해, 아카이브 컬렉션, 온라인 전시, 도서 발간, 복합공연 등의 사업으로 추진 검토
- 컨퍼런스와 상영 행사 사이, 콜롬비아대학 동아시아학 도서관 및 뉴욕 무빙이미지 박물관 견학

1) 콜롬비아대학 동아시아학 도서관: 테드 코넌트 기증 영상을 중심으로 기록영상 컬렉션 서비스 방식 검토

2) 뉴욕 무빙이미지 박물관: 뮤토스코프 등 초기 영화기구 검토

Login

Women and the Silent Screen XI:
Women, Cinema, and World Migration

HOME | ABOUT WSS | SCHEDULES & BIOS | JUMP START | SCREENINGS 2022 | DOMITOR | TRAVEL LOGISTICS | RESOURCES | PUBLICITY

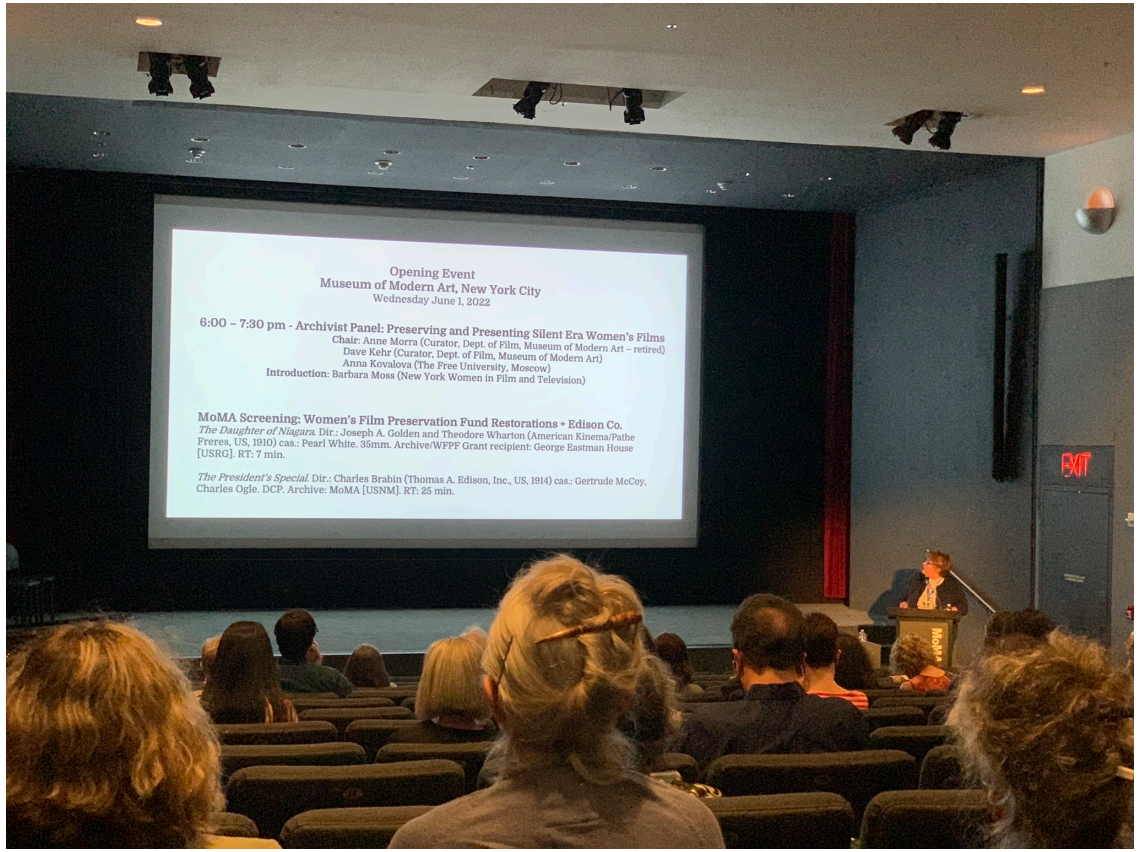
Search

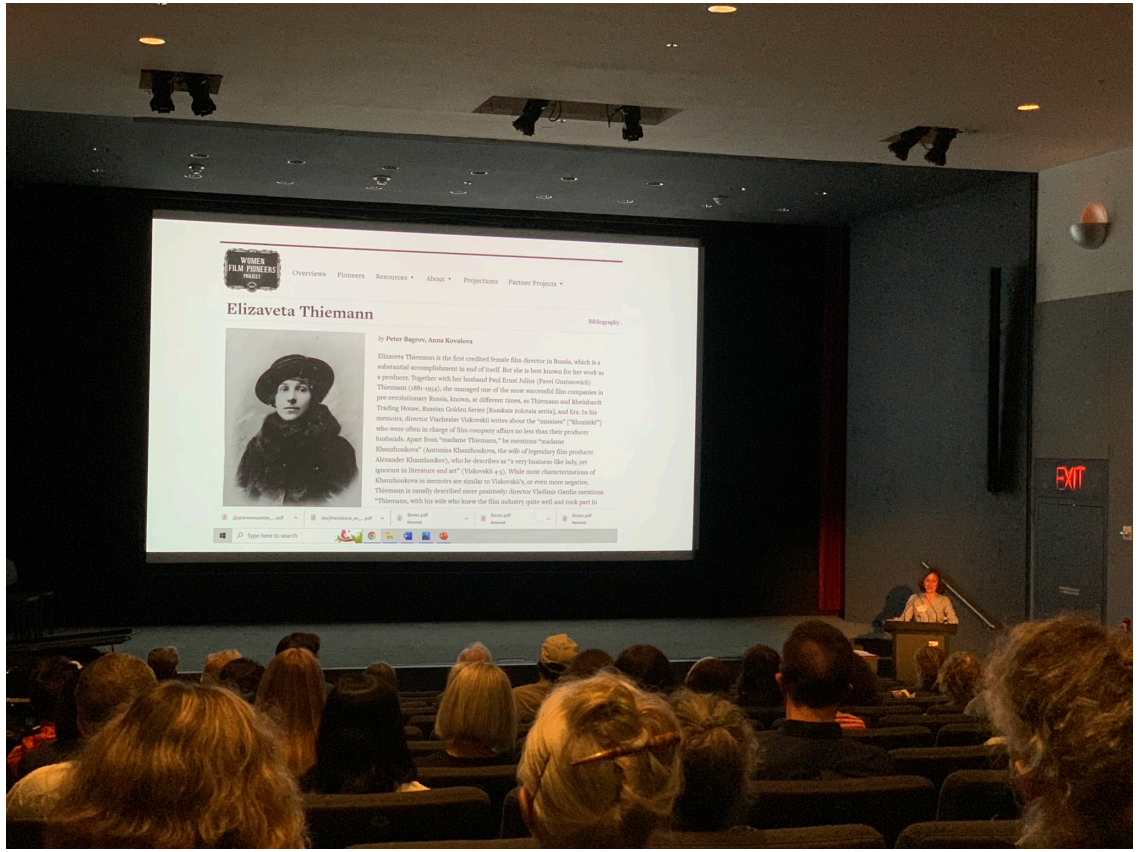
Immigrants Landing at Ellis Island (Thomas A. Edison Co., 1903)

11회 행사 홈페이지 https://journals.library.columbia.edu/index.php/silentscreenconference/index

6.1, 뉴욕 도착
6:00 – 7:30 pm , Museum of Modern Art Titus 2 Theater
오프닝 행사: 아키비스트 패널 및 스크리닝 참석

Anne Morra(MOMA 필름부서 전 큐레이터) 사회

Anna Kovalova (Free University Moscow) 초기 러시아 여성감독 관련 강연

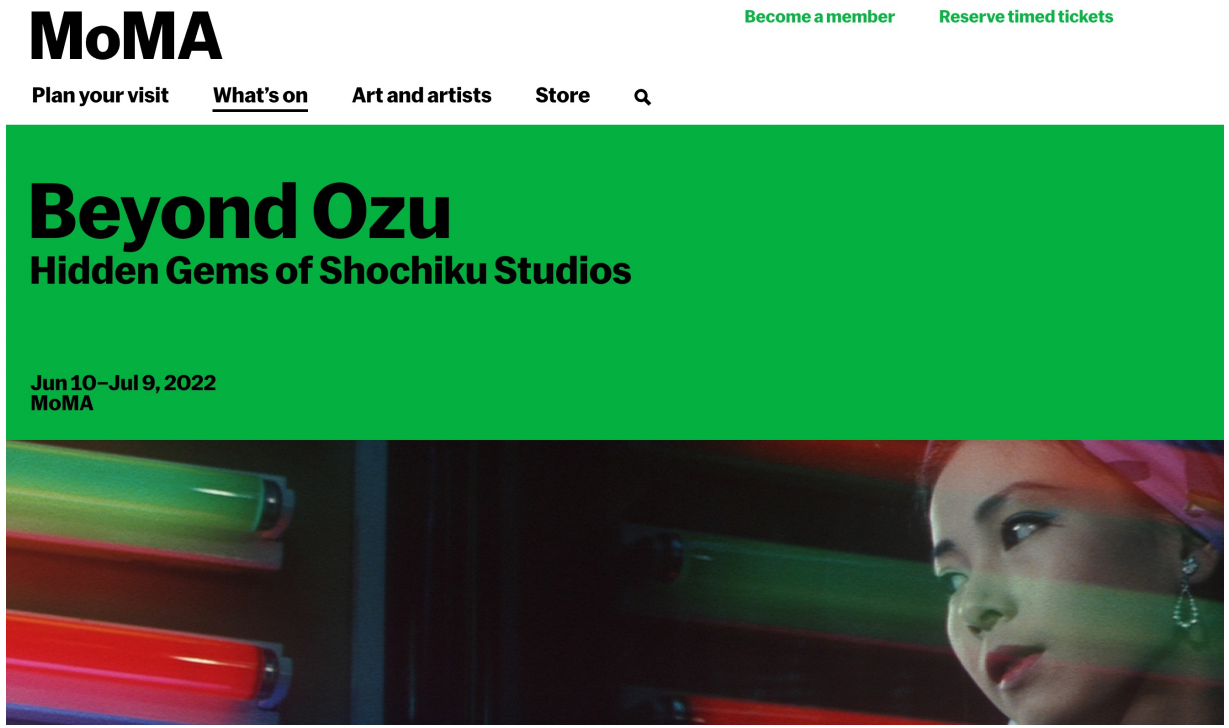
Dave Kehr (Curator, Department of Film, Museum of Modern Art) 등 아키비스트 패널 후 초기 영화 스크리닝

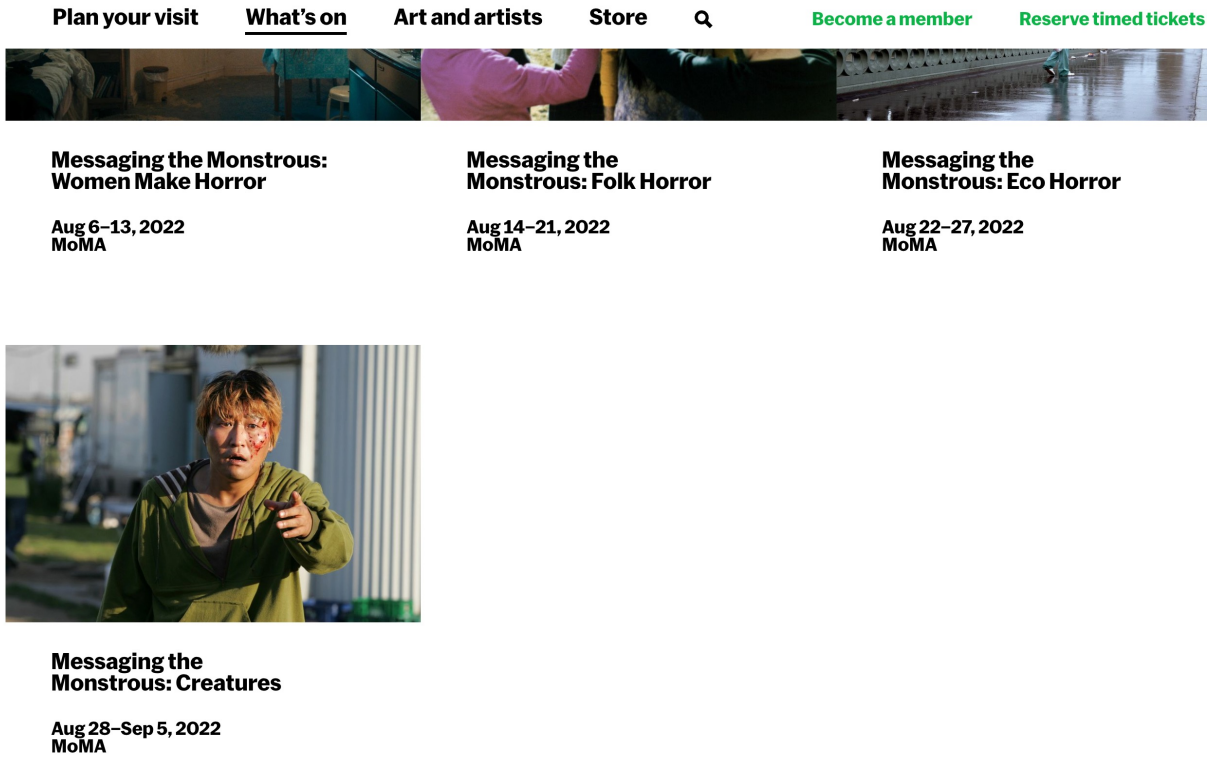
The Daughter of Niagara (1910): '시리얼 퀸' 펄 화이트 주연
The President's Special (1914): 무성영화 스타이자 창작자 Gertrude McCoy 주연

MOMA 극장 쪽 입구

MoMA의 필름 시리즈, Floor T2/T1 The Debra and Leon Black Family Film Center

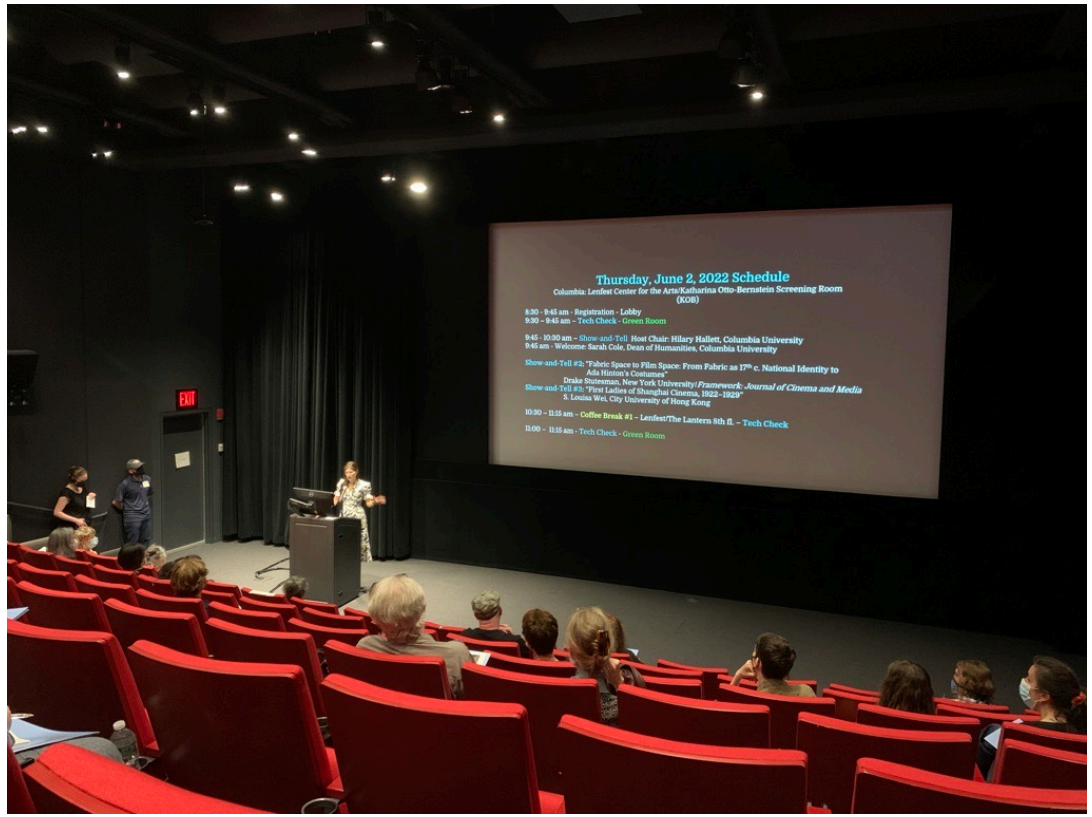

6월 10일부터 쇼치쿠 영화 상영.
7~8월 매주 “Messaging the Monstrous” 프로그램으로 영화 상영.

6.2, 08:30~17:30 컨퍼런스 2일차
콜롬비아대학 맨하탠빌 캠퍼스 Lenfest Center for the Arts

Sarah Cole (Dean of Humanities) 축사

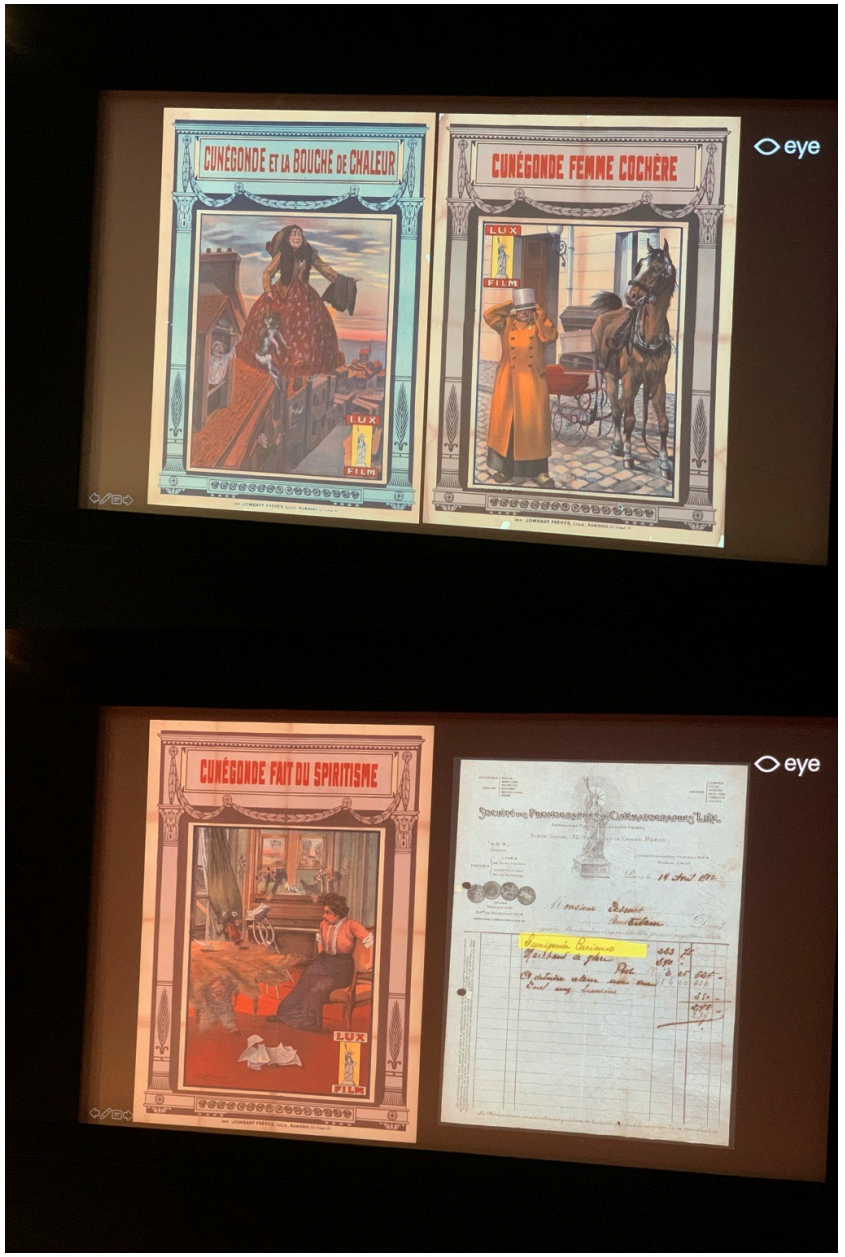

Show-and-Tell #2, Drake Stutesman (New York University): 직물 공간에서 영화 공간으로 (Fabric Space to Film Space)

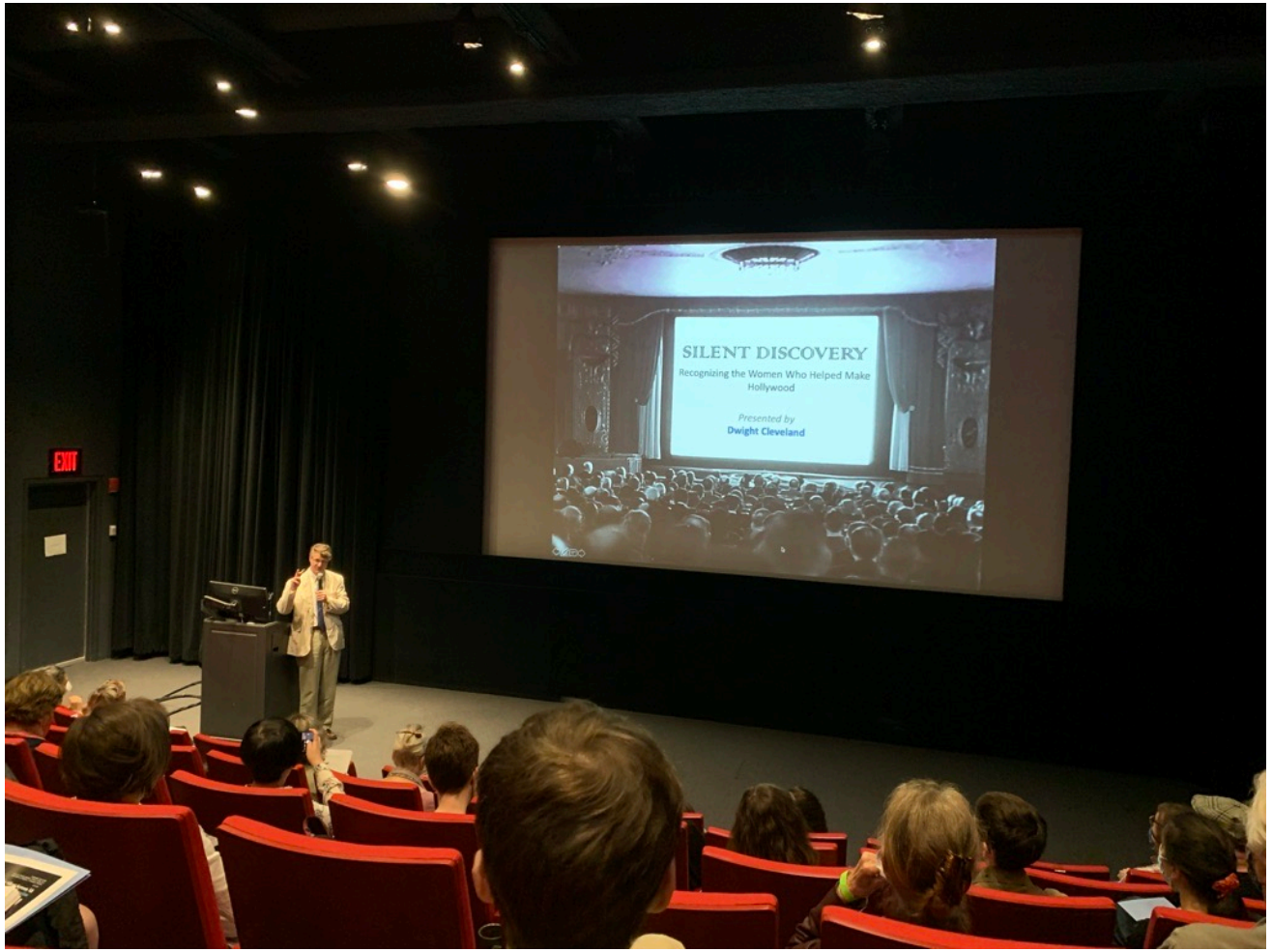

Show-and-Tell #3, S. Louisa Wei (City University of Hong Kong): 상하이 시네마(1922–1929)의 초기 여성영화인 연구

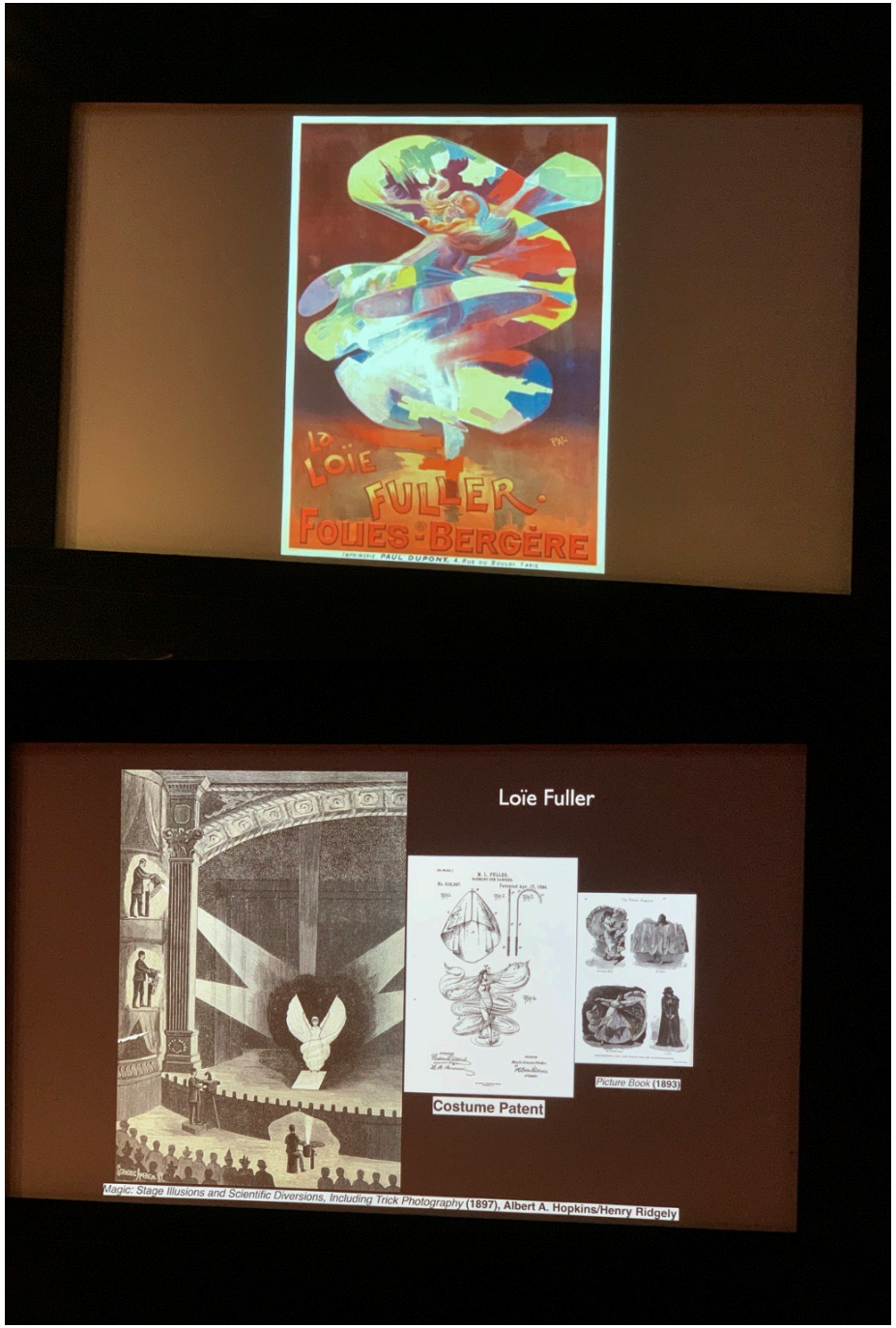
Show-and-Tell #4, Elif Rongen-Kaynakçi (Eye Filmmuseum):
무성영화 배우 Cunégonde (aka Little Chrysia) 28밀리 필름 발굴 및 연구 소개

Show-and-Tell #5, Dwight Cleveland (collector): lobby cards
(미국영화의 홍보용 카드) 소개

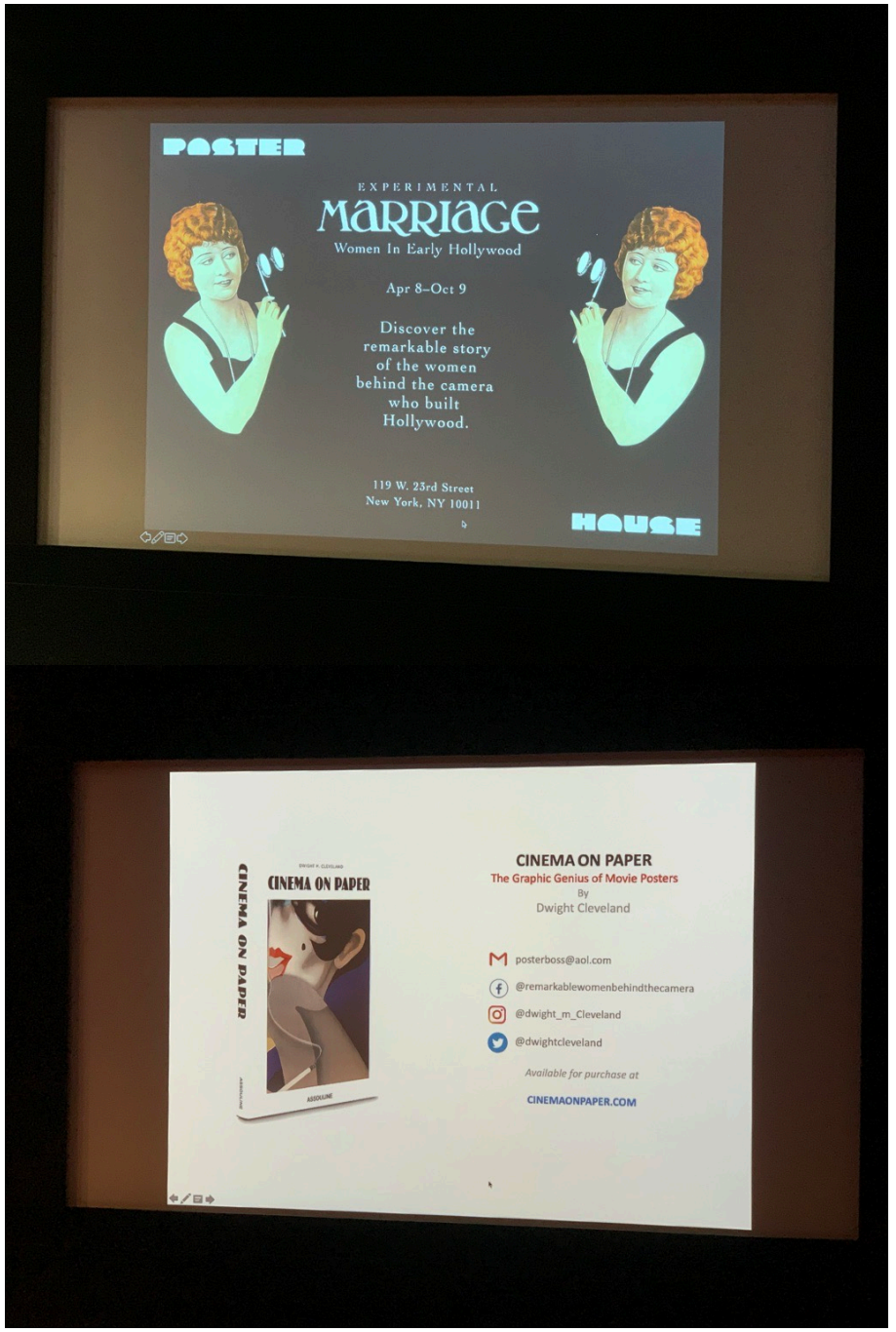

Show-and-Tell #6, Tami Williams (University of Wisconsin–Milwaukee): 프랑스 예술 사조와 영화의 영향 관계
“Symbolist-Impressionist Networks: Gendered Choreographies, Intermedial Mobilities and the Making of a Progressive Arts Cinema in Belle Epoque France”

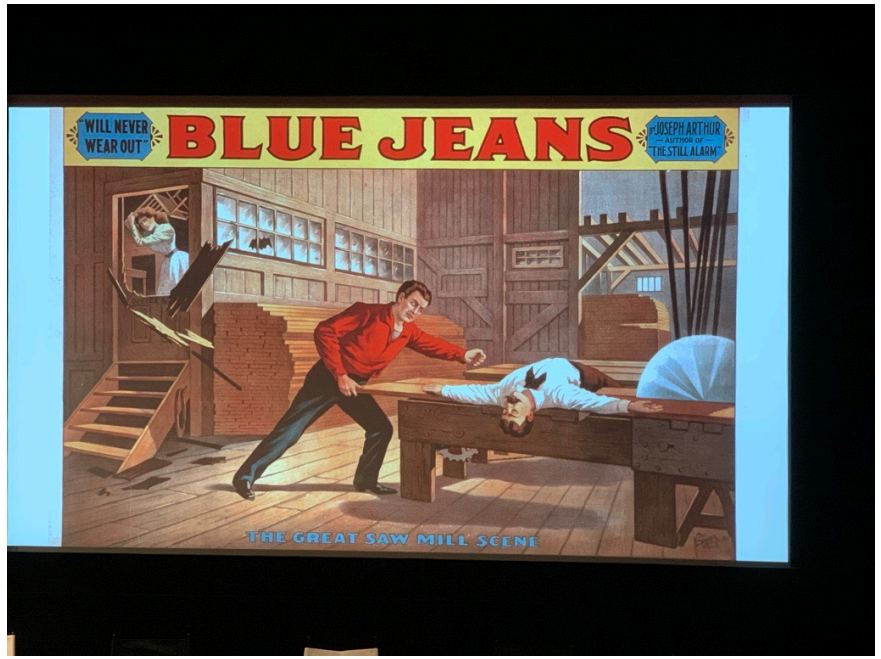
1일차 오전 Show-and-Tell 정리 토크

컬렉터 Dwight Cleveland 의 전시 및 발간도서 소개

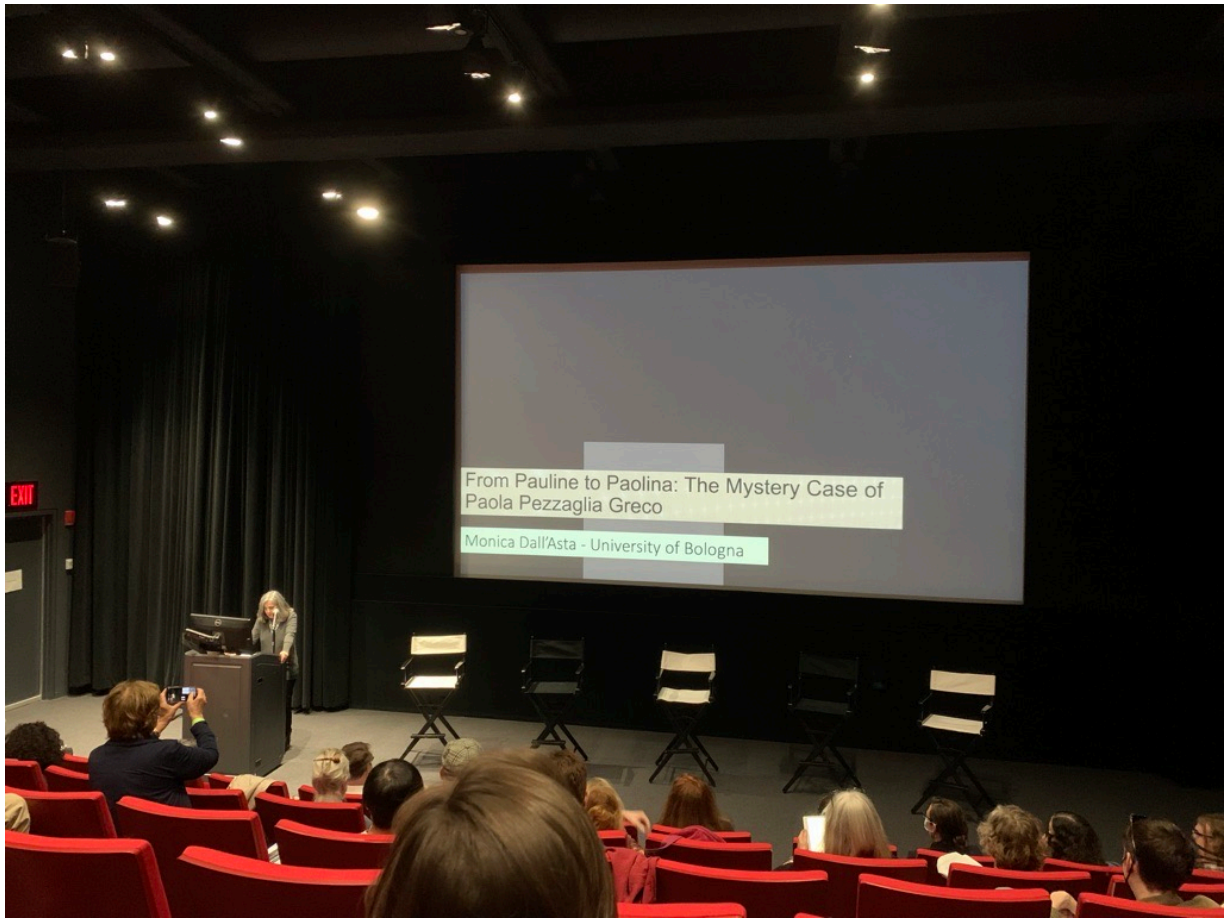

Show-and-Tell #7, Daniel Aufmann (University of Minnesota): 연속영화의 '시리얼 퀸' 연구 "Daughters of Mary and Gene: The Serial Queen's Two Origins"

Show-and-Tell #8, Jennifer M. Bean (University of Washington-Seattle): 연속영화에서 오리엔탈리즘 연구 “The Romance of Orientalism and the Passions of Pearl White”

Show-and-Tell #9, Monica Dall’Asta (University of Bologna): 미국의 영향을 받은 이태리 시리얼 퀸에 대한 추적 “From Pauline to Paolina: The Mystery Case of Paola Pezzaglia Greco, Italian Serial Queen”

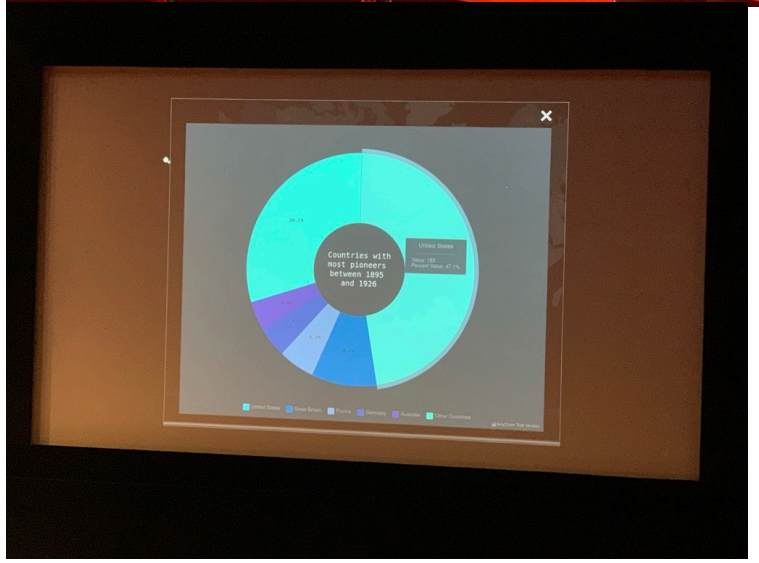
Round Table: 초기 영화사의 '위험한' 여자들 + 스크리닝
"Curating Cinema's First Nasty Women" + screening
Moderator: Kate Saccone (University of Amsterdam)
Maggie Hennefeld (University of Minnesota) 등

* 디지털 인문학 섹션(10~12)
Show-and-Tell #10, Alessio Vincenzo Cardillo (Open University of Catalonia): 초기 무성시대 이베로 아메리컨의 초국가 네트워크 "Transnational Networks of Iberoamerican Women in the Silent Era"

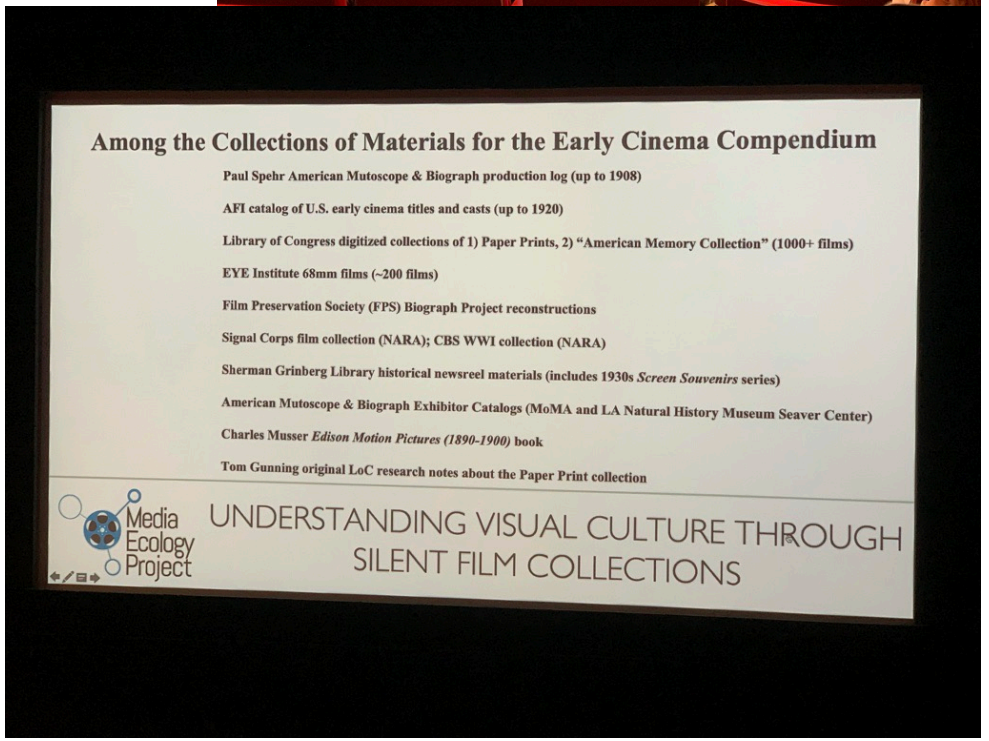

Show-and-Tell #12, Mark Williams (Dartmouth College): 미디어 생태학 프로젝트 “The Media Ecology Project’s *Early U.S. Cinema Compendium*: New Digital Tools and Expanded Research Collections”

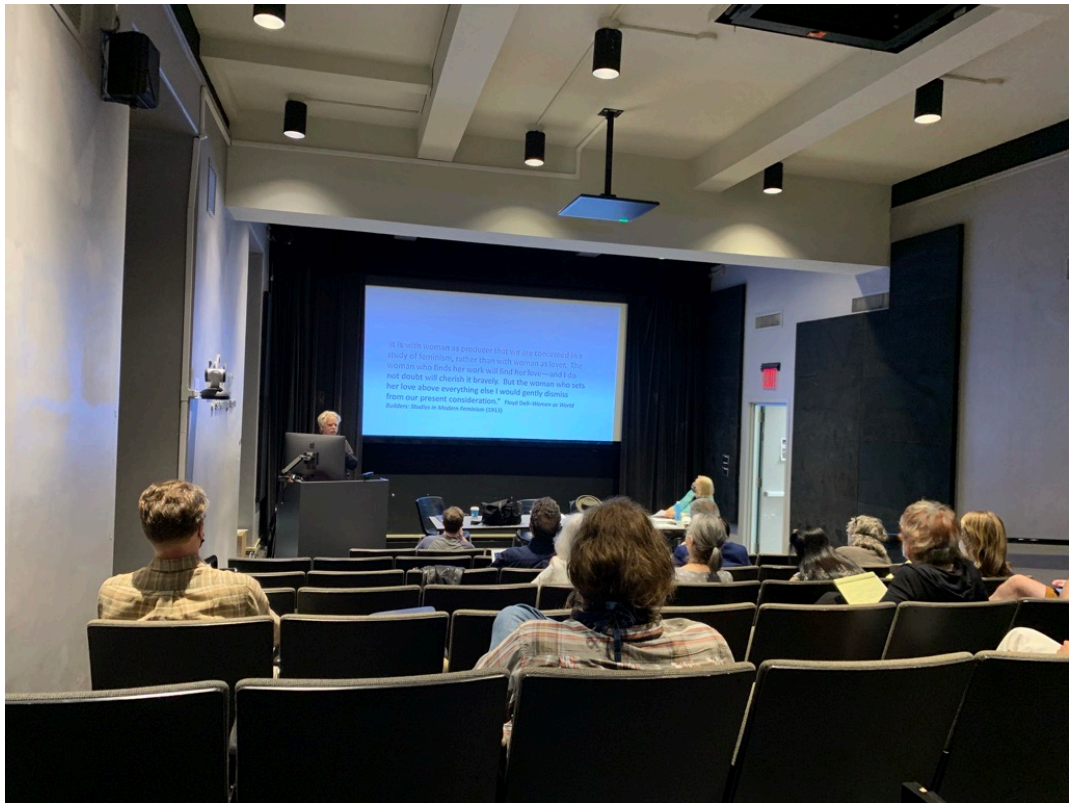

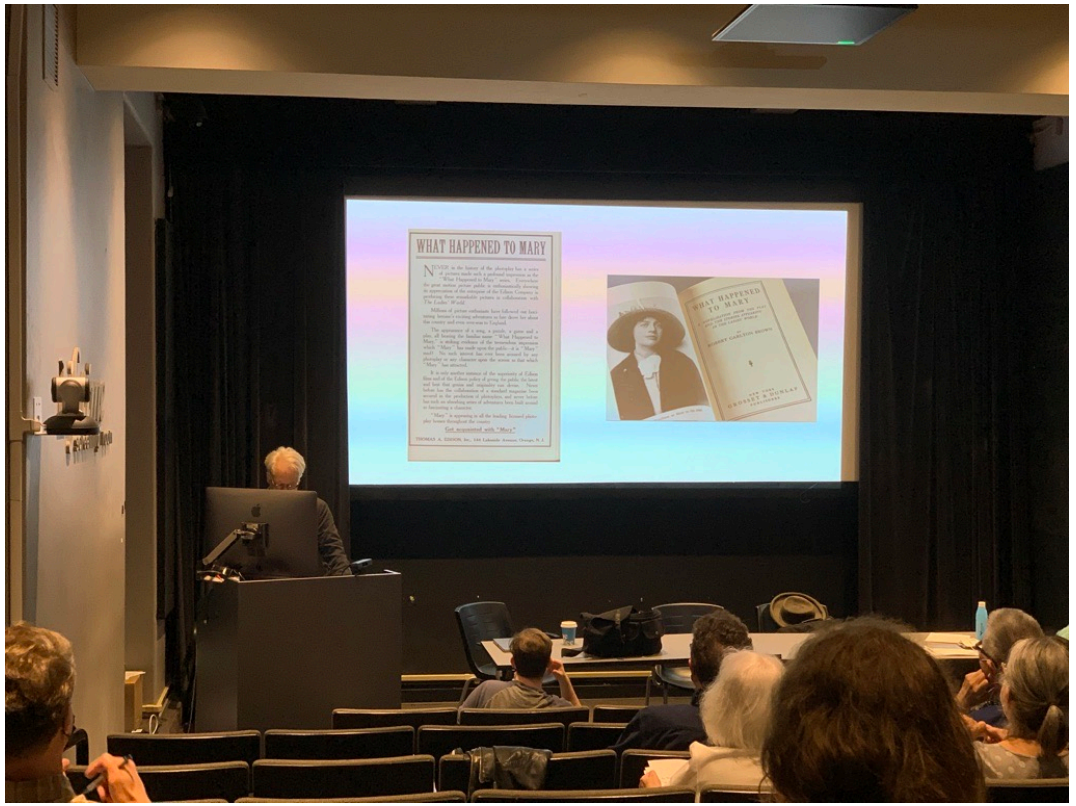

Show-and-Tell #11, Sarah-Mai Dang (Philipps University Marburg):초기 여성 영화인 정보의 시각화 “The Women Film Pioneers Explorer: What Data Visualizations Can Tell Us About Women in Film History”

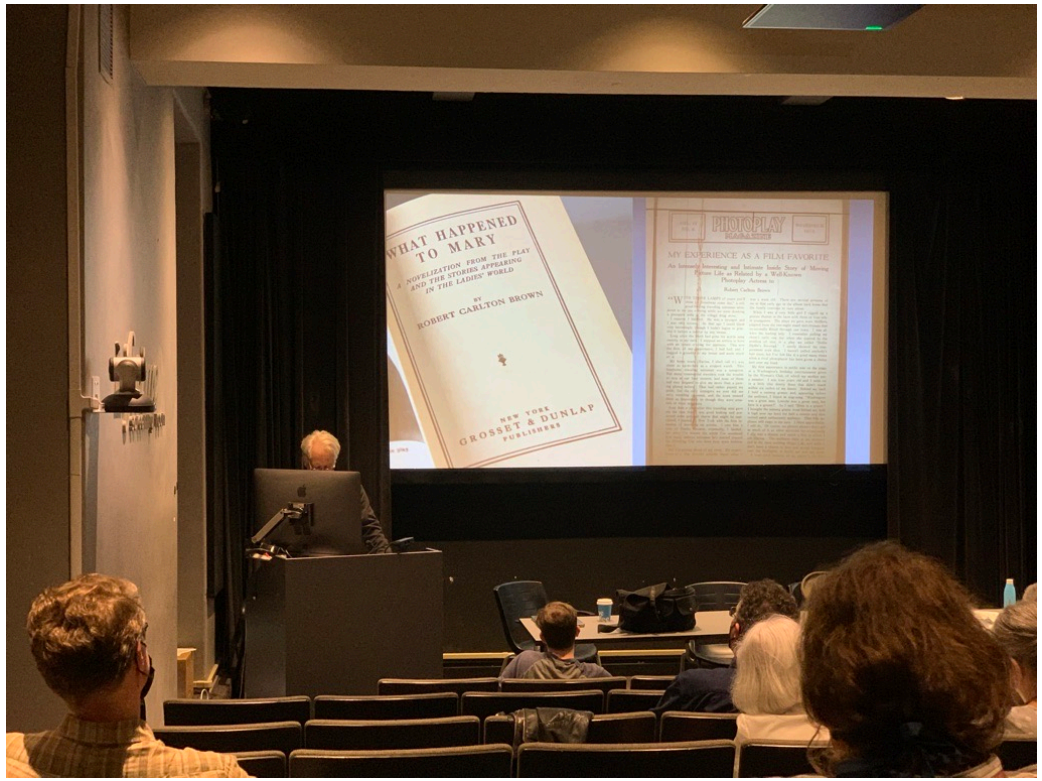

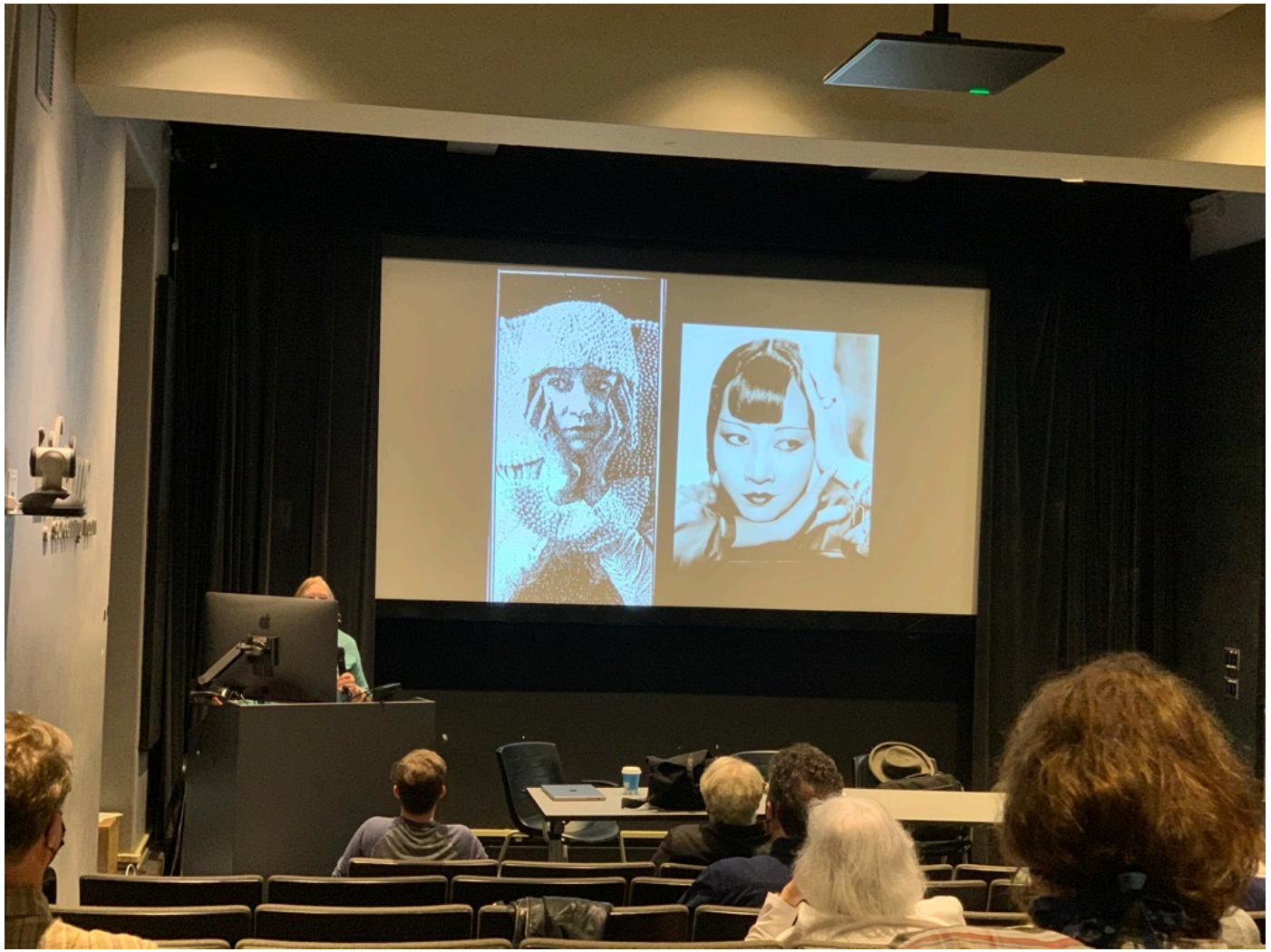
6.3, 08:30~17:30 컨퍼런스 3일차
콜롬비아대학 모닝사이드하이츠 캠퍼스 Dodge Hall (예술대학 빌딩)

Rethinking Hollywood History 섹션
Charles Musser (Yale University): 초기 할리우드 영화의 원작 소설 연구 The Hollywood Novel Before There Was Hollywood”

Ramona Curry (University of Illinois at Urbana-Champaign) 초기 할리우드 첫 번째 중국인 여배우 연구 “The Artful Masquerade of ‘First Chinese Star’ Lady Tsen Mei”

콜롬비아대학 동아시아학 도서관 견학(6.3 오후)

CV Starr East Asian Library 입구

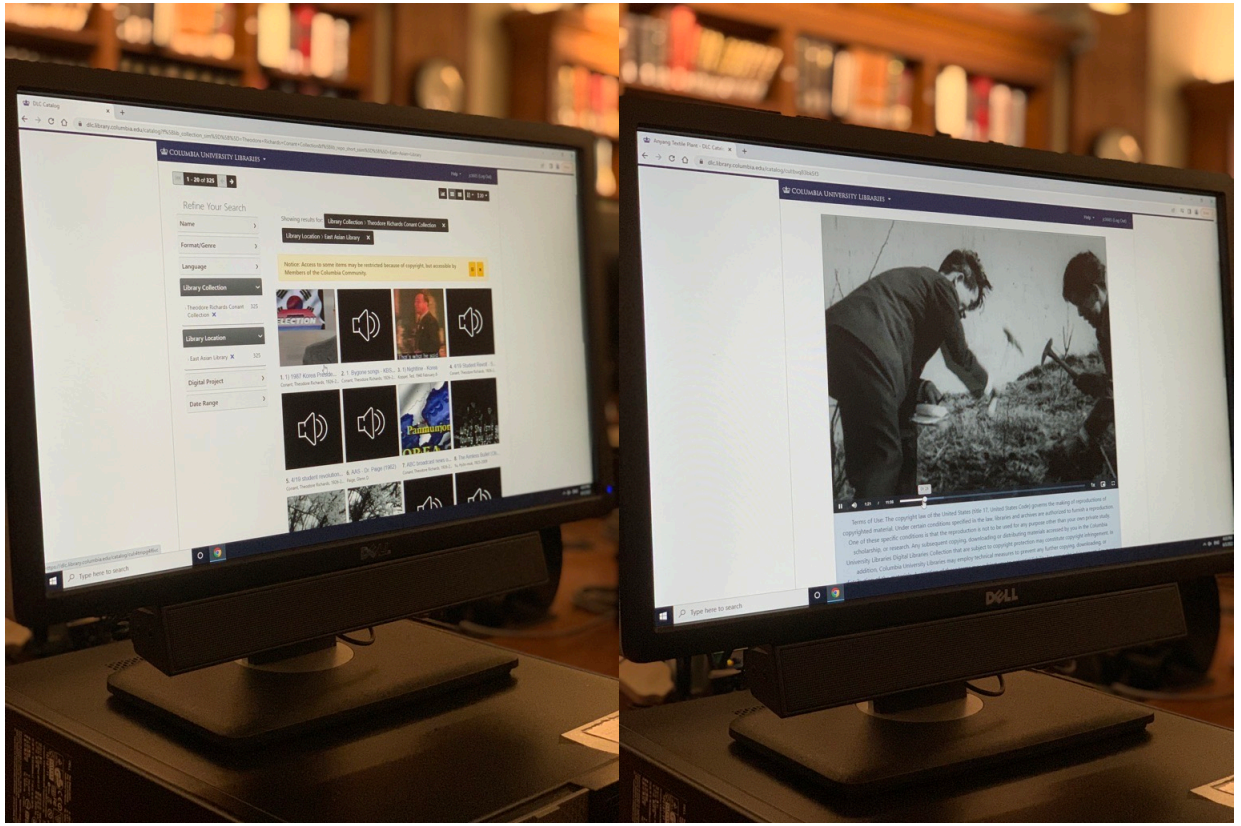

도서관 메인 공간 내부

미정리 북한영화 자료

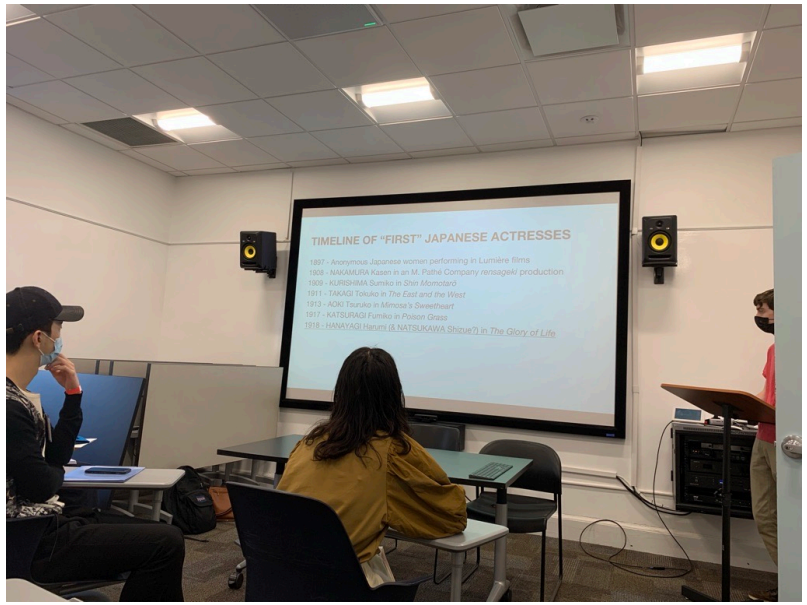

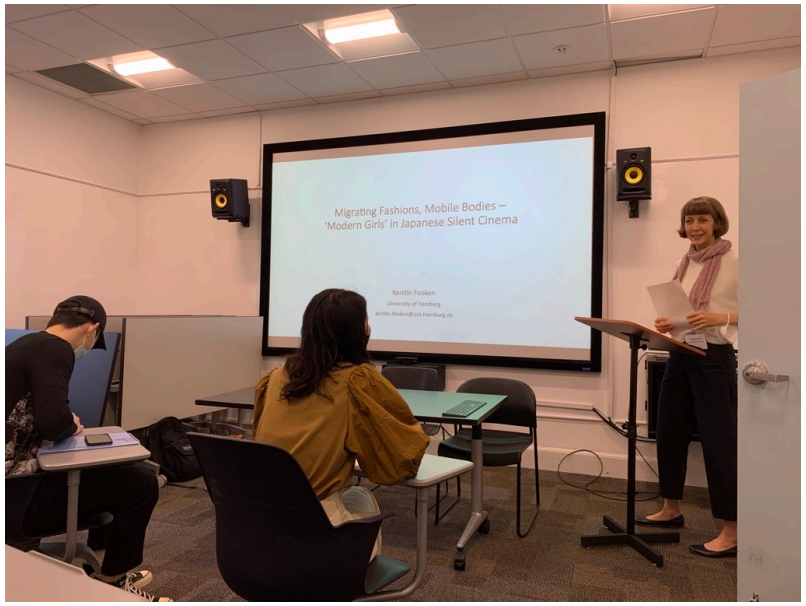
Jim Cheng (도서관 디렉터) 면담
- 한국영상자료원과 공동작업한 테드코넌트 컬렉션 결과 공유
- 도서관 내 이용 뿐만 아니라 대학 구성원의 웹 접속(장소 불문)을 통해 시청 가능
- 한국영상자료원 발간물 소장 상황 확인
- 한국어 로마나이제이션(매큔-라이샤워 표기법) 이슈 논의

콜롬비아대학 필름앤미디어 학과 구성원 및 컨퍼런스 스태프 인사
- 제인 게인스 교수(중앙 여성), Ron Gregg 교수(그 왼쪽) 등

6.4, 08:30~17:30 컨퍼런스 4일차
콜롬비아대학 모닝사이드하이츠 캠퍼스 Dodge Hall (예술대학 빌딩)

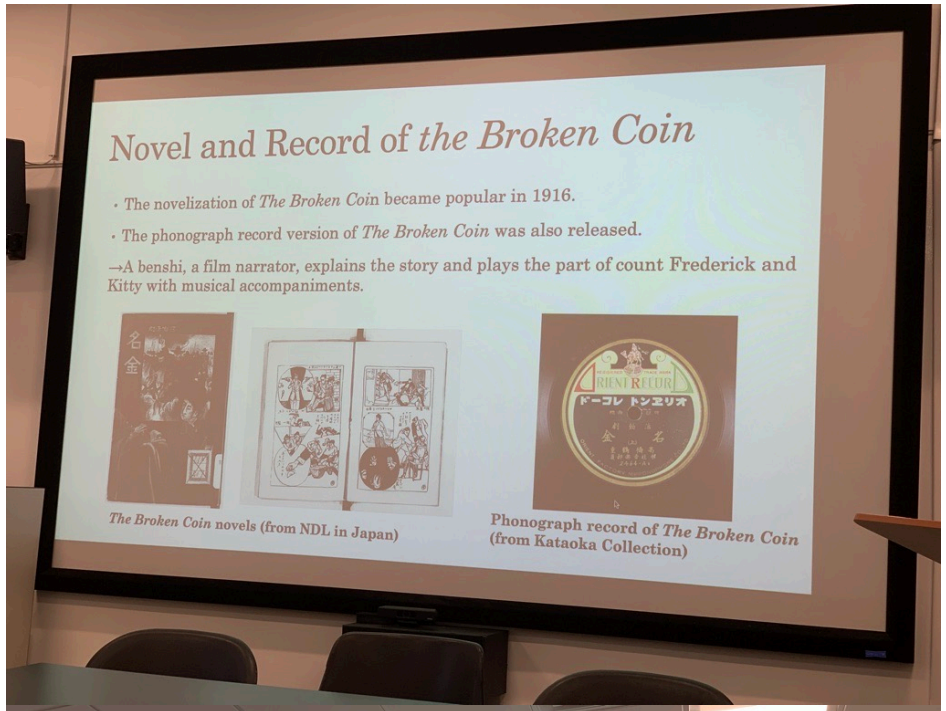

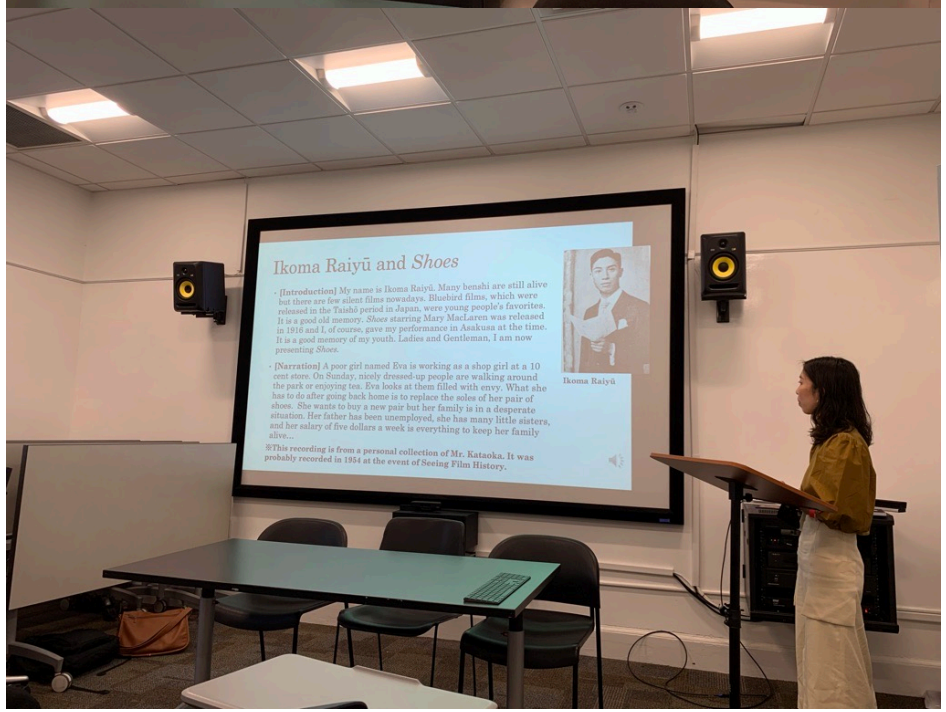

"The Modern Girl" Around the World 섹션
- Timothy Amatulli (Columbia University): 초기 일본영화 여성배우 연구 "Women's March to the Japanese Screen"
- Kerstin Fooken (University of Hamburg): 초기 일본영화 속 모던 걸의 패션 연구 "Migrating Fashions, Mobile Bodies: 'Modern Girls' in Japanese Silent Cinema"

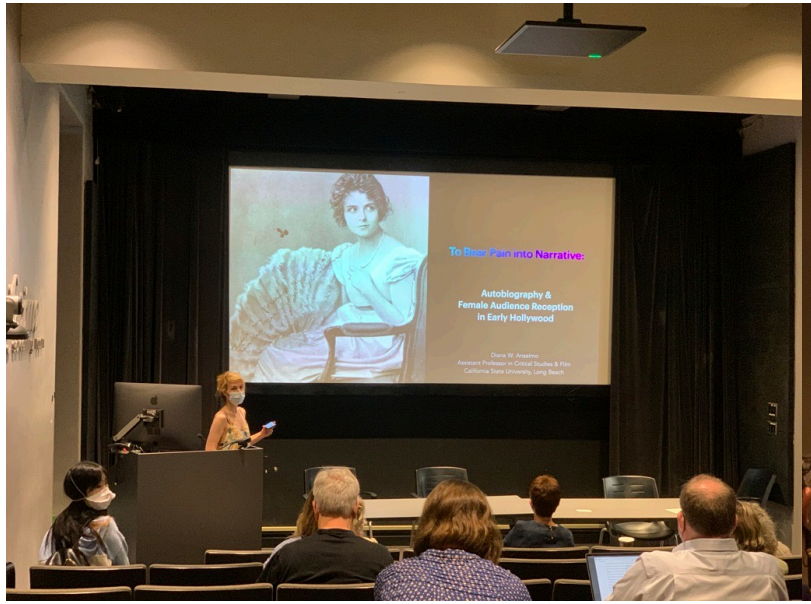

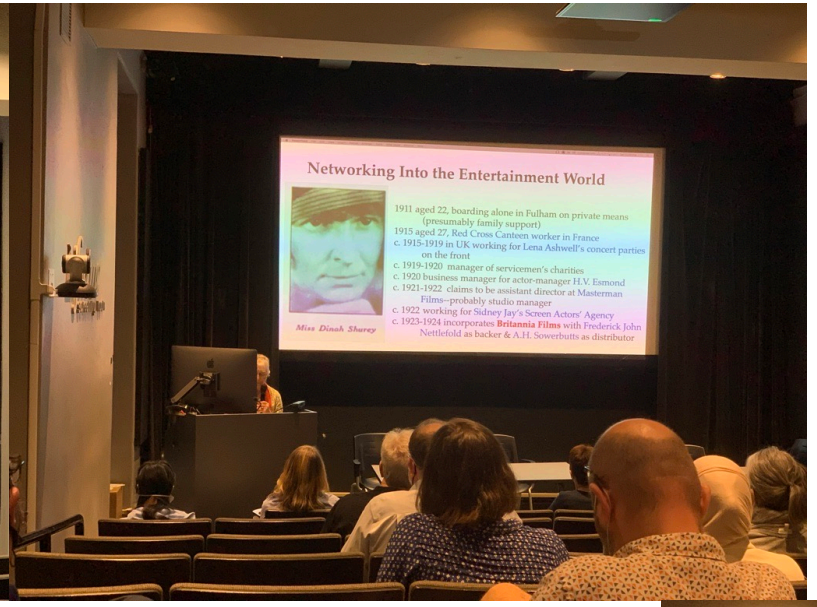

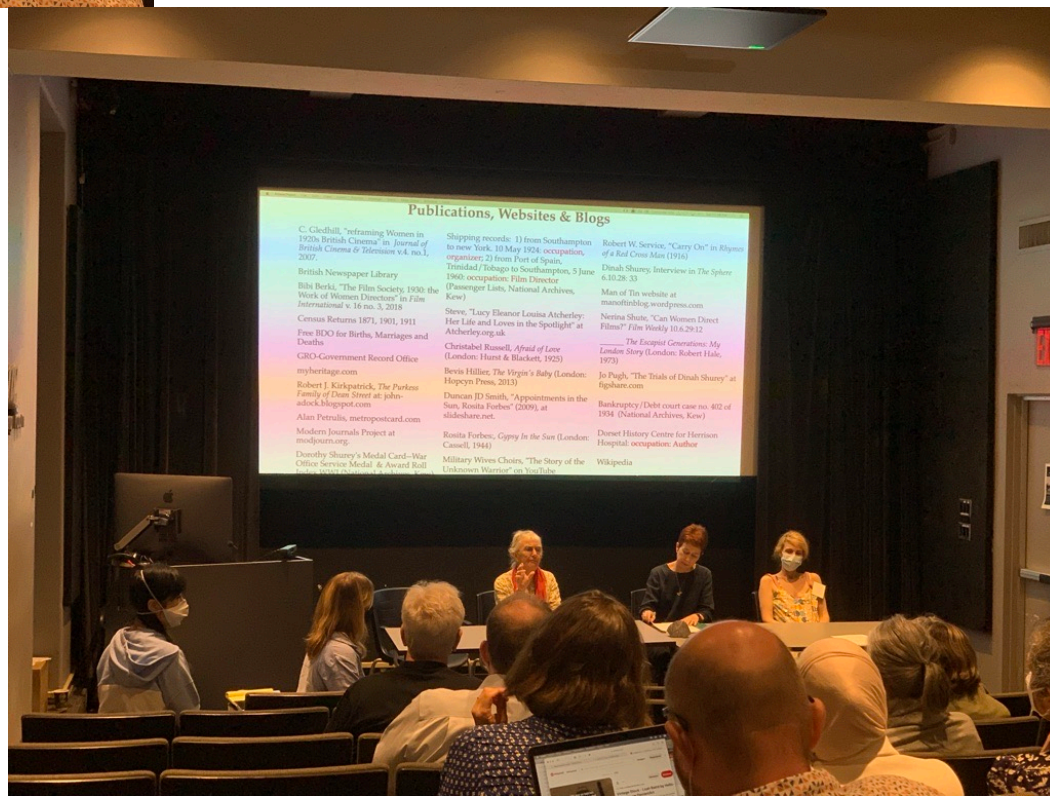
Yuki Irikura (Waseda University): 일본에서 초기 영화 여성배우 연구 “Universal Actresses in Japan: Grace Cunard and Mary MacLaren”

- Grace Cunard (유니버설 <명금>(1915) 등 시리얼 퀸) 관련 자료
- Mary MacLaren (유니버설 블루버드 영화 <독류Shoes>(1916) 등 주연) 관련 맥락(변사 공연 등)

Rethinking Archival Collection and Audience Studies 섹션
- Diana W. Anselmo (Georgia State University): 초기 할리우드영화의 여성 관객 연구 “To Bear Pain into Narrative: Autobiography & Female Audience Reception in Early Hollywood”
- Christine Gledhill (University of Leeds): 여성 영화감독 및 제작자 Dinah Shurey의 네트워크와 인터텍스트를 통한 필름 없는 연구 방법론 “Research Without Films: Dinah Shurey’s Networks and Intertexts in Context”
- 패널: Hilary Hallett (Chair, Columbia University)

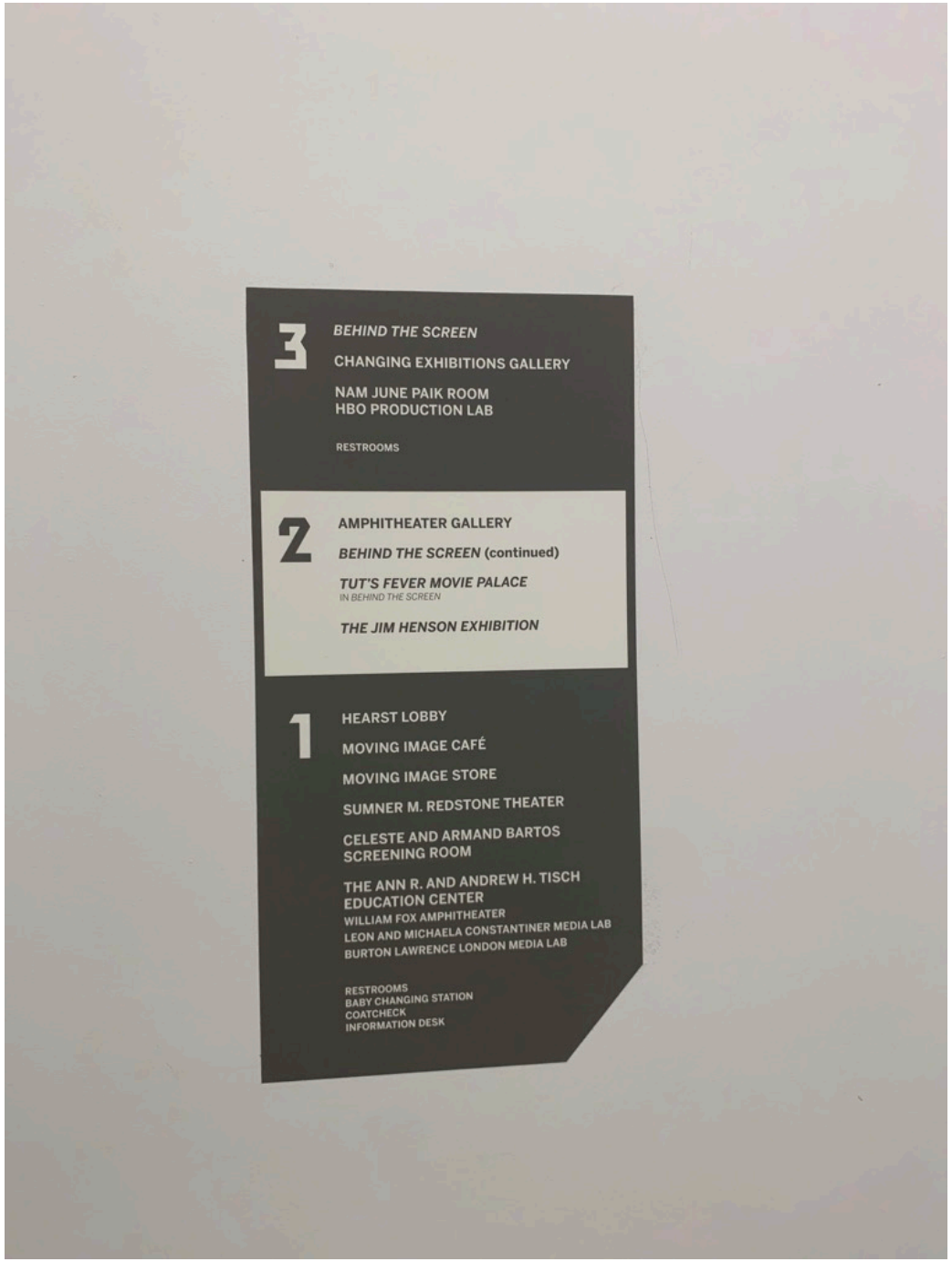

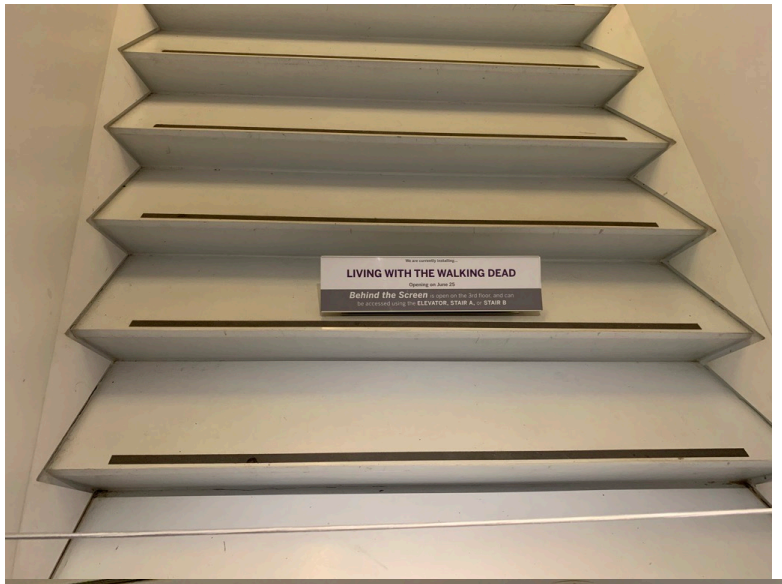
뉴욕 무빙이미지 박물관(6.4 오후)
Museum of the Moving Image(MOMI)

박물관 입구(뉴욕 퀸즈 아스토리아 위치)
1층 로비 입구

3층 상설전(영화영상 기재 전시, 영화교육 체험)
기획전(<워킹 데드> 전시 준비 중)
2층 상설전(초기영화관 재현한 무비 팰리스 등)
1층 로비, 극장, 아트숍 등

*2층과 3층 사이 상영 공간

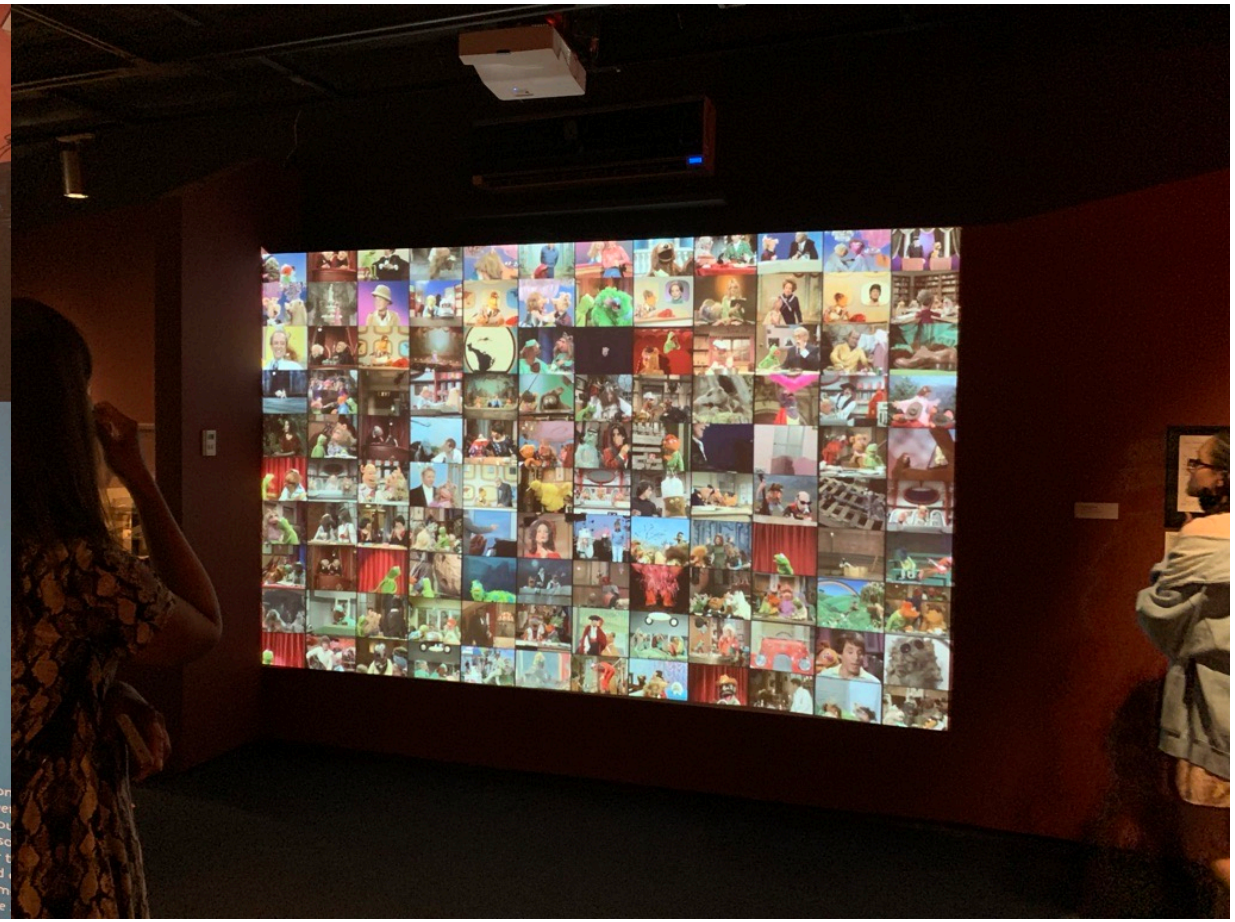
상설전: 스크린 이면BEHIND THE SCREEN
- 도슨트 전시 해설 진행 장면

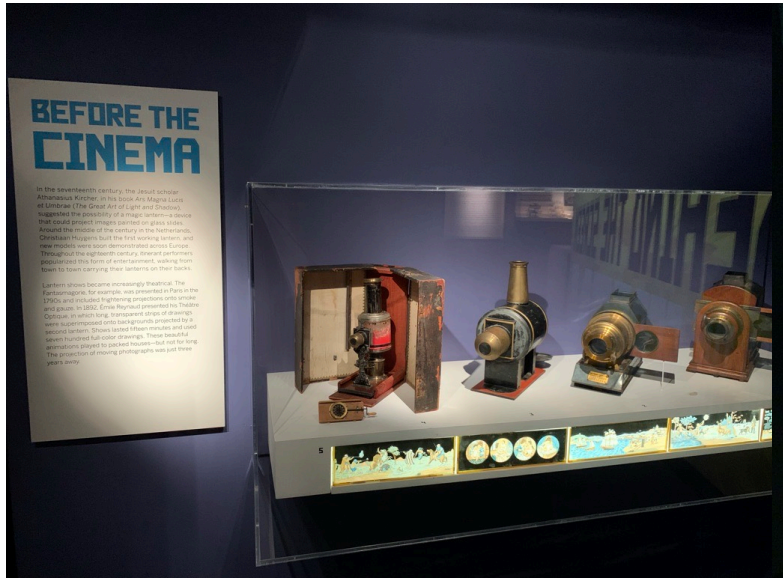
상설전: 세서미 스트리트
(인형극 제작자 짐 핸슨의 유명 텔레비전 프로그램)

초기 영화 장치 소개

뮤토스코프 관람

카메라 등 영화영상 장비 소개

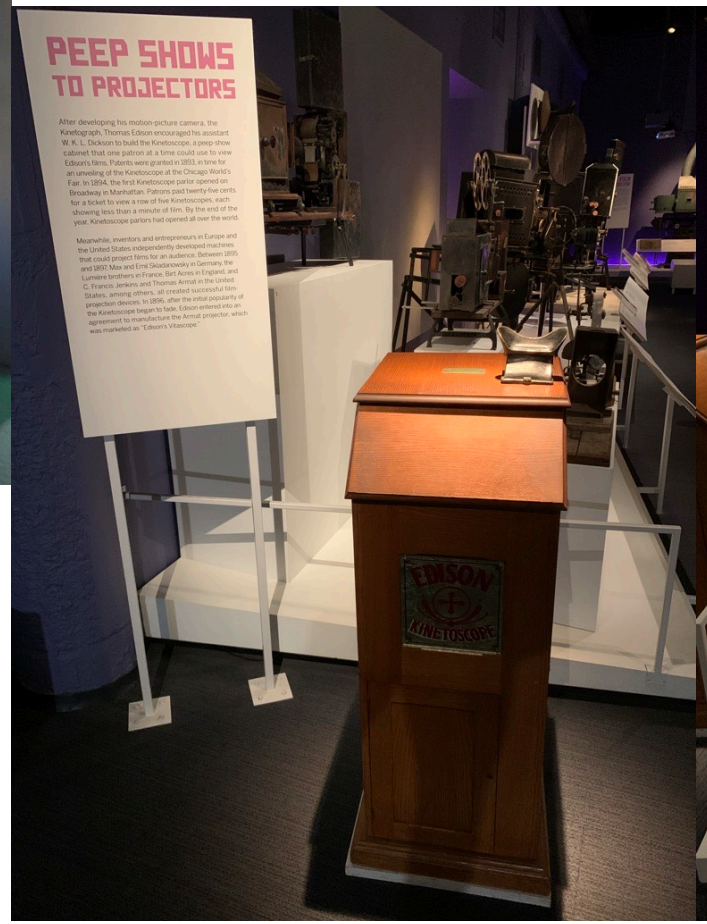
영화 원리: 비디오 플립북 만들기, 애니메이션 체험

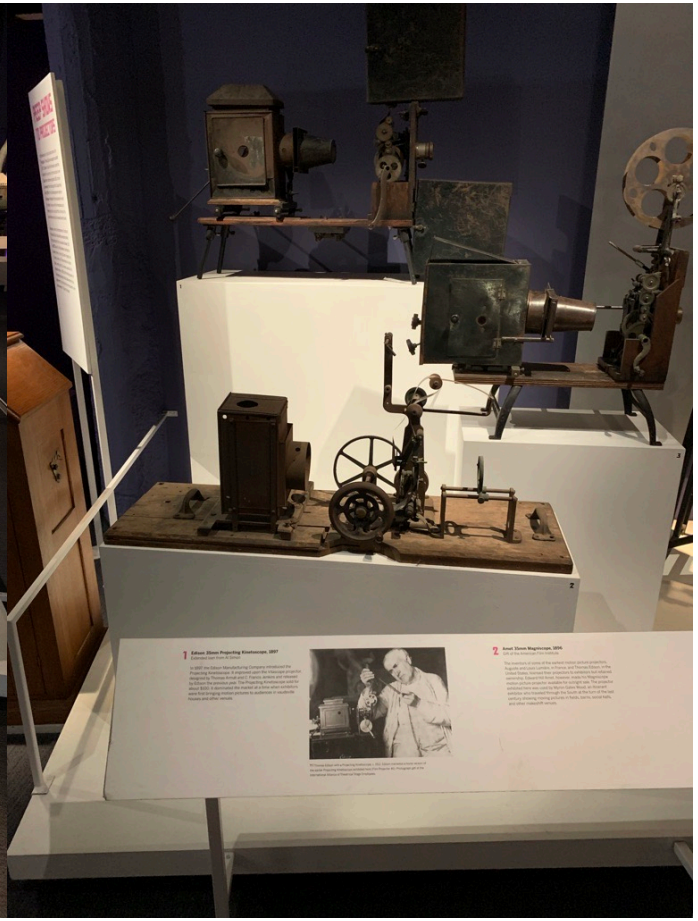
영화 더빙, 사운드 이펙트 만들기 등

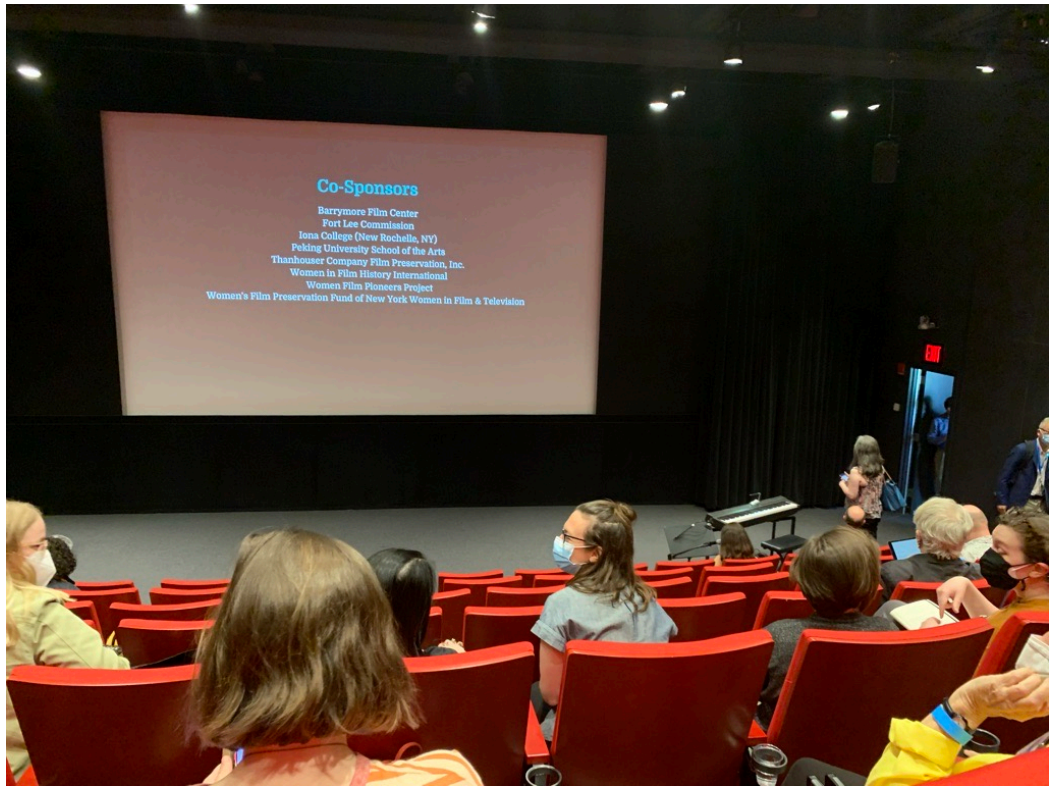
특수 효과 존

초기 영화 존: 키네토스코프 본체, 에디슨 키네토스코프의 35밀리 영사

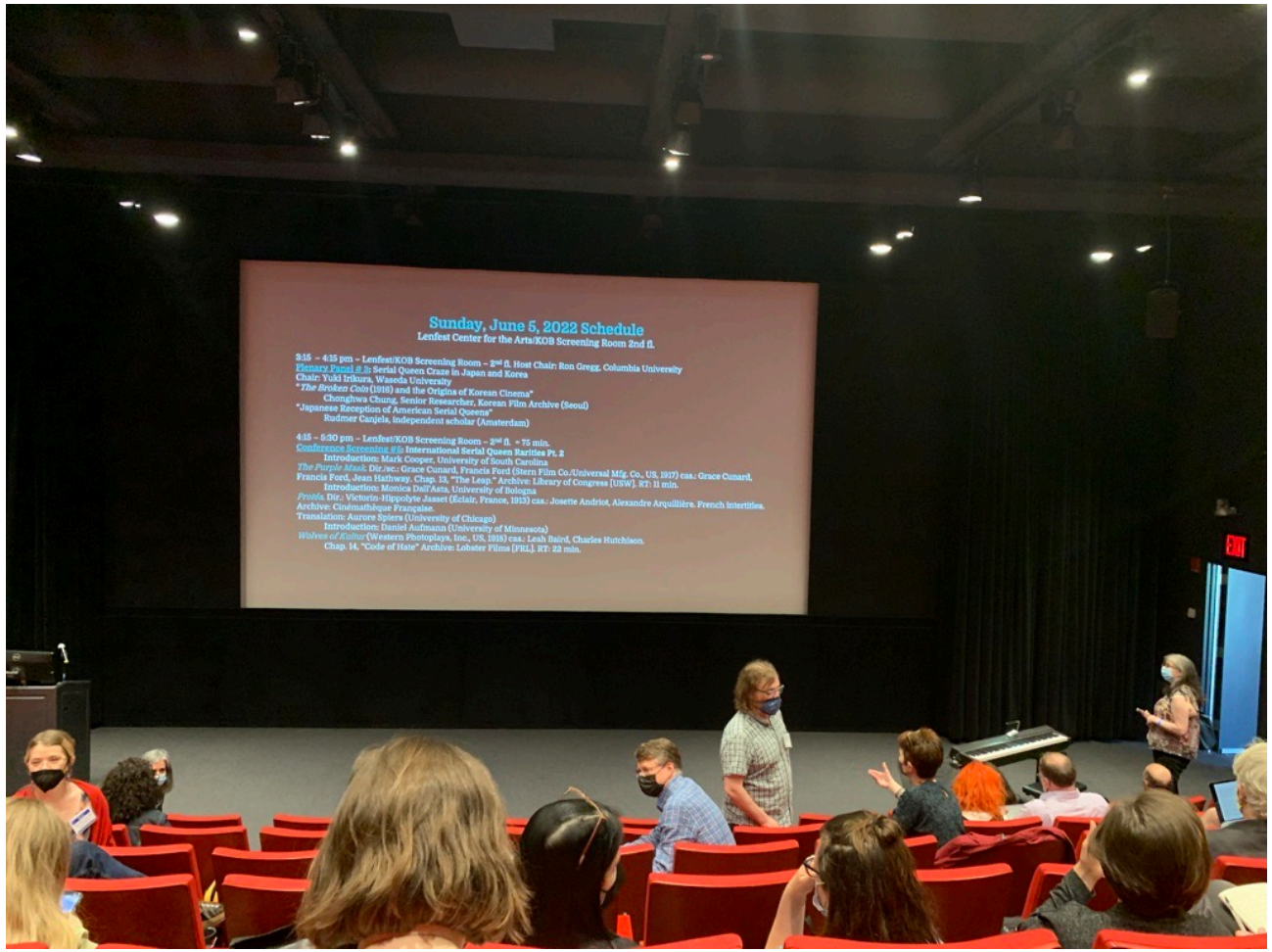

6.5, 08:30~22:30 컨퍼런스 5일차
콜롬비아대학 맨하탠빌 캠퍼스 Lenfest Center for the Arts

5일차 행사 시작

컨퍼런스 상영: 희귀한 국제적 시리얼 퀸 International Serial Queen Rarities Pt. 1, Host Chair: Jane Gaines (Columbia University)

영화 소개: 제인 게인스 교수
The Girl Spy Before Vicksburg (1910)
초창기 파이오니어, 여성 작가이자 배우인
Gene Gauntier 주연

영화 소개: Zhen Zhang (New York University)
<백장미라는 이름의 용맹한 소녀/여협 백장미>
(장 휘민, 화주영화사, 중국, 1929) *The Valiant Girl Nicknamed White Rose* (1929)
펄 화이트에서 영향 받은 백장미 우의 현존하는 영화

섹션: 일본과 한국에서 시리얼 퀸 유행 Serial Queen Craze in Japan and Korea 발표

Chonghwa Chung (Senior Researcher, Korean Film Archive):
"명금 (1916)과 한국영화의 기원"

Rudmer Canjels (independent scholar):
미국 시리얼 퀸의 일본 수용 “Japanese Reception of American Serial Queens”

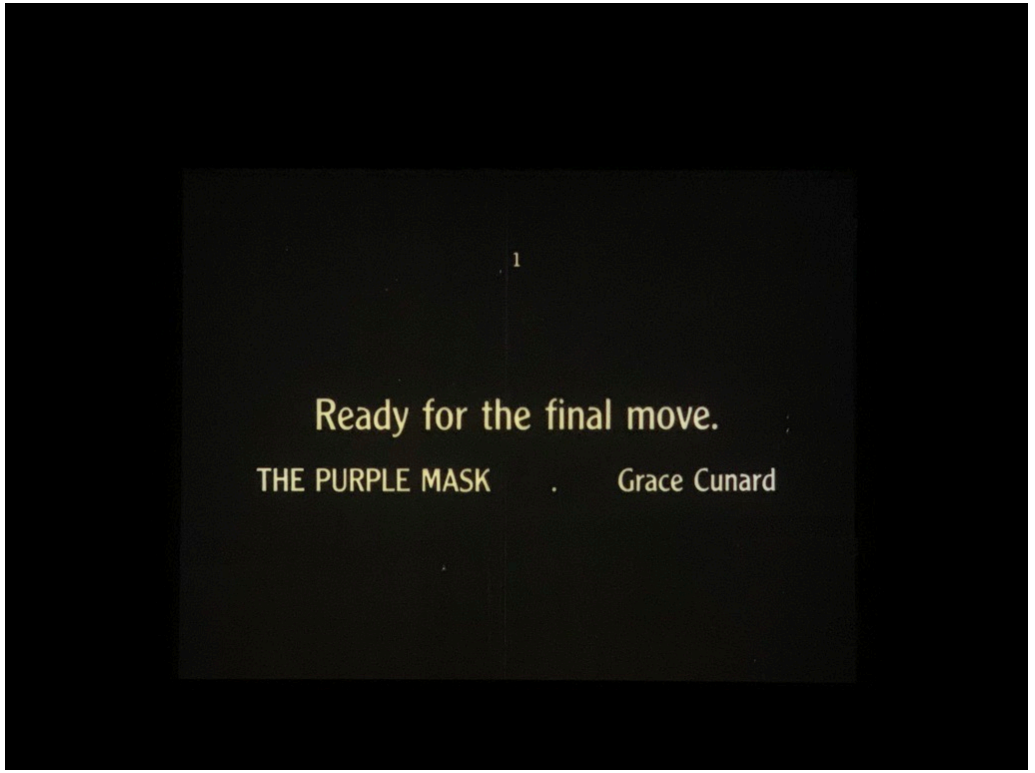
일본과 한국에서 시리얼 퀸 유행 발표 섹션 Q&A

- 저명 영화학자들이 초창기 한국영화사와 한국영화의 기원에 관한 흥미로운 연구라며 코멘트(서구 초기영화와의 접촉 양상에 대한 새로운 정보로 인식)
- 절충적인 양식인 연쇄극과 서구 초기 영화의 동아시아에서 토착화 양상에 대해 논의
- 초창기 한국영화사와 한국영상자료원의 필름 발굴 이슈 질문
- 예정 시간을 넘겨서까지 질문과 코멘트가 이어짐

컨퍼런스 상영: International Serial Queen Rarities Pt. 2
소개: Mark Cooper (University of South Carolina)

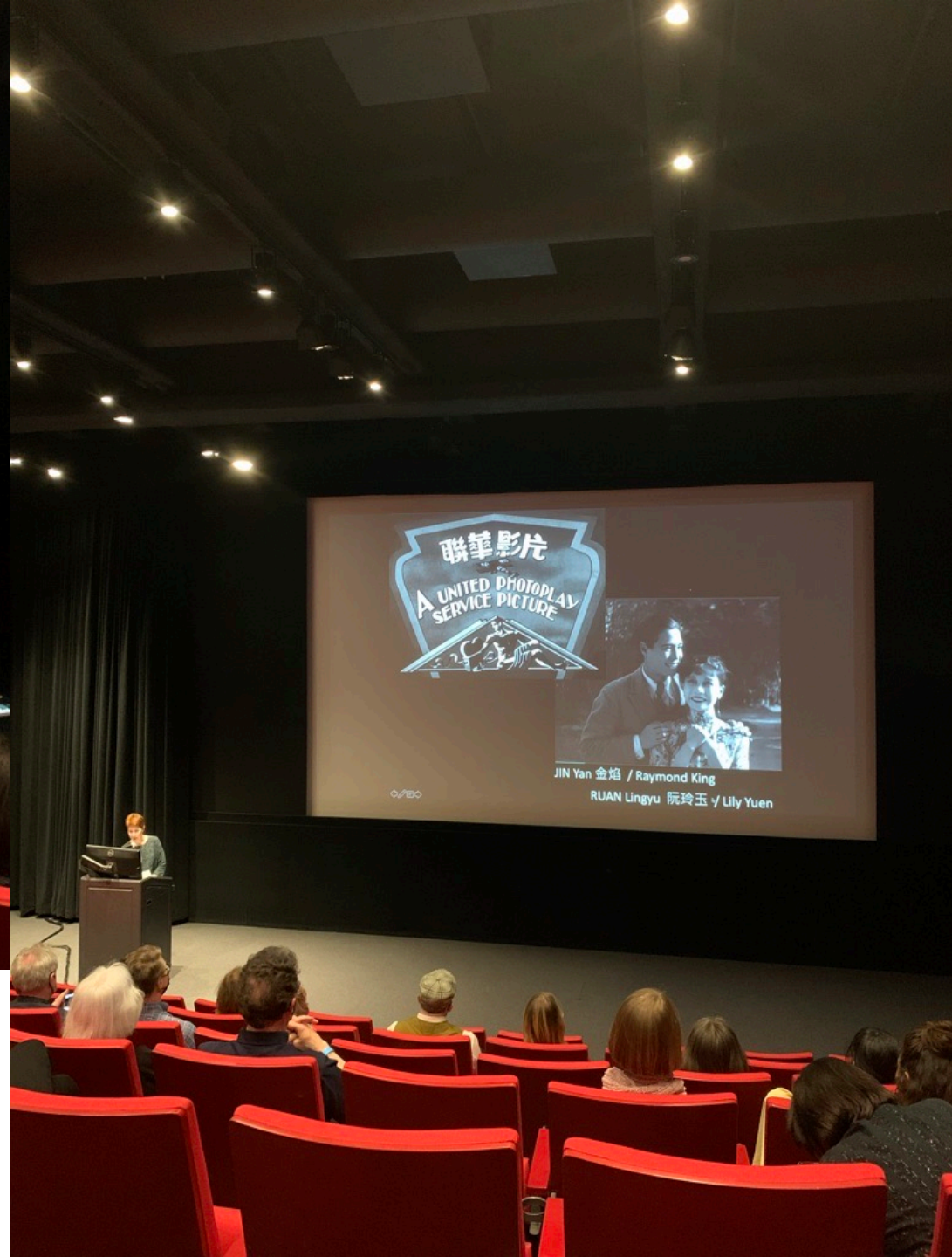

미국뿐만 아니라 일본, 한국 등 동시기 동아시아에서도 크게 유행한 *The Purple Mask* (1917) 시리얼 퀸 Grace Cunard와 Francis Ford 가 공동 감독 및 각본 * Library of Congress 소장

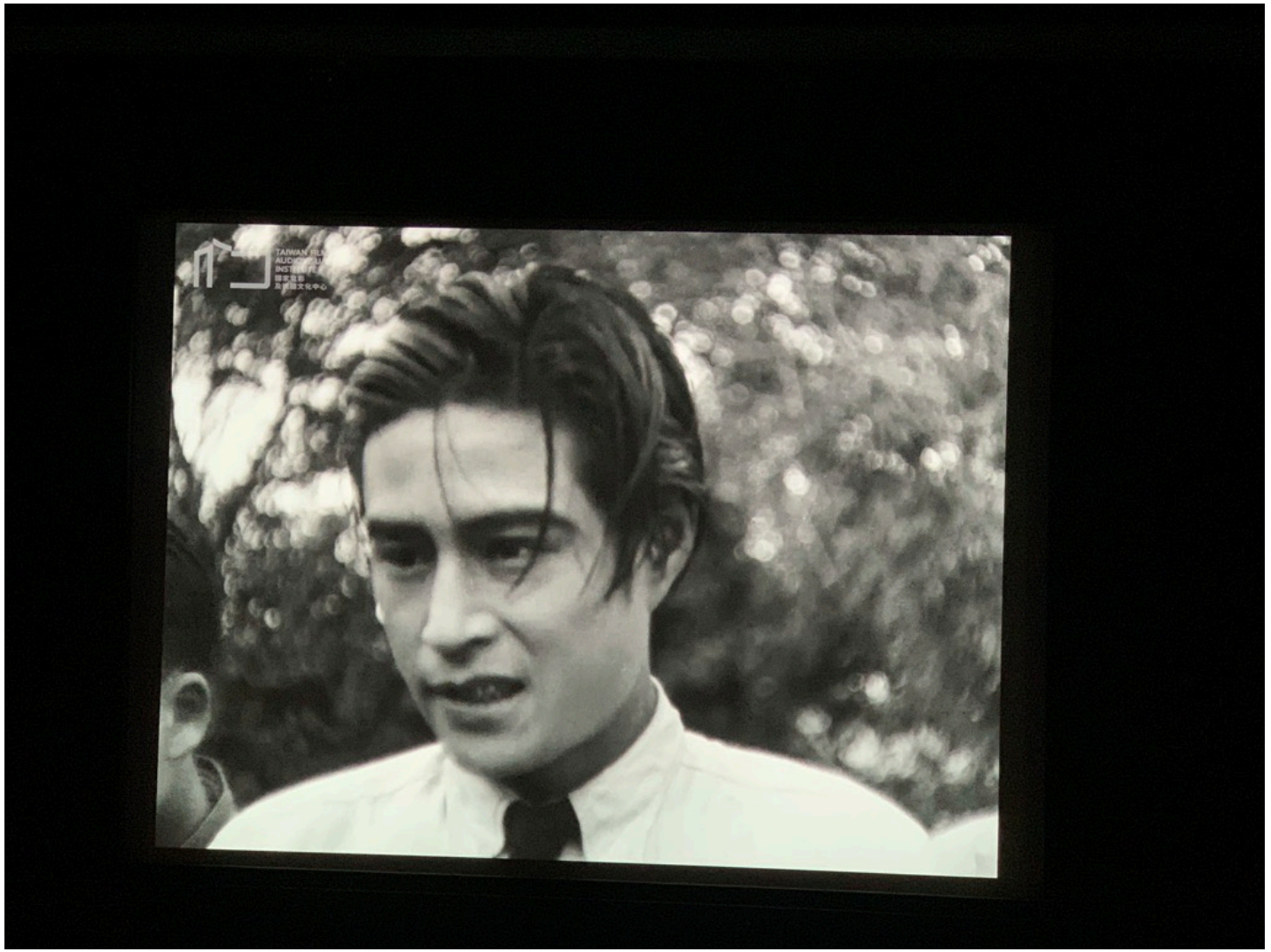

프랑스 연속 영화의 경우 미국의 활극 중심보다는 스파이, 변장과 범죄 스릴러적 요소에 방점 *Protéa* (Éclair, France, 1913) *Cinémathèque Française 소장

컨퍼런스 상영 해설: *Love and Duty* (1931) and Silent Shanghai Melodrama
소개: Kristine Harris (SUNY New Paltz)

<사랑과 의무>(1931, 152분) Bu Wancang 연출, Stephanie Rosen-hua 원작 소설. 2014년 대만전영자료관에서 2K 디지털 복원한 버전 상영. 상하이 영화계의 스타 배우 완령옥과 김염(한국계 중국인) 주연 *Taiwan Film & Audiovisual Institute 제공

- 배우 김염이 왜 “상하이의 (루돌프) 발렌티노”라고 불렸는지 인식할 수 있는 영화 속 상상 장면(극중극)
- 조선 무성영화 <아리랑>(1926)에서 어떻게 극중극을 연출했을지 추정케 함
- 서구 멜로드라마(활극)의 동아시아 영향에 대한 지도 그리기 단초

뉴욕 풍경

뉴욕 콜롬비아대학

워윅 호텔(MOMA 인근 숙소)

타임스퀘어 전광판(실감 영상)