

연출, 촬영, 편집, 모션그래픽까지 다루는

디자이너's PRO 실무 영상 편집

Designer's Pro Working Level Visual Editing

초판 발행 · 2015년 8월 25일

지은이 · 이현석, 김병국, 방은주

발행인 · 이종원

발행처 · (주)도서출판 길벗

출판사 등록일 · 1990년 12월 24일

주소 · 서울시 마포구 월드컵로 10길 56(서교동)

대표전화 · 02)332-0931 | 팩스 · 02)323-0586

홈페이지 · www.gilbut.co.kr | 이메일 · gilbut@gilbut.co.kr

기획 및 책임 편집 · 최근혜(kookoo1223@gilbut.co.kr) | 표지 디자인 · 신세진 | 본문 디자인 · 앤미디어

제작 · 이준호, 손일순 | 영업마케팅 · 박성용, 전선하 | 웹마케팅 · 고은애, 조승모 | 영업관리 · 김명자 | 독자지원 · 송혜란, 정은주

기획 및 편집 진행 · 앤미디어(master@nmediabook.com) | 전산편집 · 앤미디어

CTP 출력 및 인쇄 · 이펙파앤티피 | 제본 · 신정제책 | DVD 제작 · 멀티미디어테크

- ▶ 잘못된 책은 구입한 서점에서 바꿔 드립니다.
- ▶ 이 책에 실린 모든 내용, 디자인, 이미지, 편집 구성의 저작권은 (주)도서출판 길벗과 지은이에게 있습니다.
허락 없이 복제하거나 다른 매체에 옮겨 실을 수 없습니다.

ISBN 979-11-86659-23-6 03000

(길벗 도서번호 006721)

정가 **27,000원**

독자의 1초를 아껴주는 정성 **길벗출판사**

(주)도서출판 길벗 | IT실용, IT/일반 수험서, 경제경영, 취미실용, 인문교양(더퀘스트) www.gilbut.co.kr

길벗이지톡 | 어학단행본, 어학수험서 www.eztok.co.kr

길벗스쿨 | 국어학습, 수학학습, 어린이교양, 주니어 어학학습, 교과서 www.gilbutschool.co.kr

페이스북 · www.facebook.com/gilbutzigy

트위터 · www.twitter.com/gilbutzigy

Contents

Interview

이현석	(주)비브스튜디오스 광고/홍보 영상 감독	20
이범석	POST. FOUR NINES 포나인즈 편집 실장	26
신우권	푸름 원(Fureum One) 영상 편집 실장	32
방은주	프리랜서 영상 에디터	36
김병국	(주)비브스튜디오스 광고/홍보 영상 편집자	42

Part 1 이론

영상 편집 디자인이란 무엇인가?

분야별 영상의 특징을 확인하라 50

다양한 화질과 콘텐츠의 TV
섬세하고 완벽한 영상의 영화
마케팅, 홍보 목적의 광고

영상 편집이란 무엇인가? 55

편집이란, 불필요한 영상을 잘라내는 것이다
편집이란, 영상 소스의 유기적인 결합이다
편집이란, 소스를 다듬어 표현하는 것이다

편집이란, 기분을 지키는 것이다
왜 영상 편집이 아닌 영상 편집 디자인인가?

실무 영상 제작 과정을 알아두자 58

실제 영상 제작 과정
영상 편집 과정

영상의 기초, 시나리오를 완벽히 분석하라 63

주제와 의도 파악하기
기승전결 나누기
장면 분석하기

미리 작업 소스를 정리하라 68

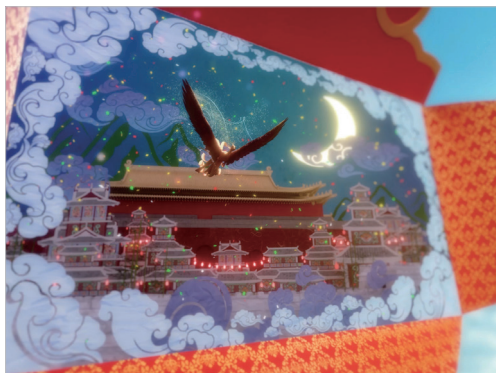
소스 파일 분류하기
파일 확인하기

어도비 미디어 인코더로 트랜스퍼를 실행하라 72

트랜스퍼 과정 살펴보기
Encoding 패널에서 진행 과정 확인하기

나만의 작업 환경을 설정하라 76

원하는 대로 화면 구성 바꾸기
패널 분리하기
필요한 패널 표시하기
나만의 작업 환경 저장하기
화면 밝기 조정하기
자주 쓰는 단축키 설정하기

영상과 사운드 싱크 작업을 이해하라 82

소스 파일에 번호 부여하기
영상과 사운드 싱크 작업하기
Multi-Camera 싱크 작업하기

오류에 미리 대비하라 87

자동 저장 기능 설정하기
캐시 데이터 비우기
프로젝트 파일 가볍게 만들기
하드웨어 오류에 대비하기
정품 소프트웨어 사용하기

Part 2 이론

기본적인 영상 편집 기법을 알아둬라

고전적인 영상 편집 방법을 익혀라 94

연속 편집을 위해 지켜야 할 법칙
광학적 장면 전환 기법
설정 샷과 재설정 샷
샷 크기와 지속 시간

시공간 전환 기법을 이해하라 109

컷 편집 이용하기
사운드 이용하기
광학적 장면 전환 이용하기
복합 요소 이용하기

평행 편집, 교차 편집의 차이를 살펴라 117

평행 편집과 교차 편집의 이해
평행/교차 편집의 차이점
평행/교차 편집에서 유의할 점

시각적 논리에 따라 편집하라 123

시각적 논리를 따르는 영상
시각적 논리에 따른 컷 구성

감정을 창조하라 128

드라마적 아이러니
컷 순서 변경
비트 사용량 조절

사운드 효과를 이용하자 131

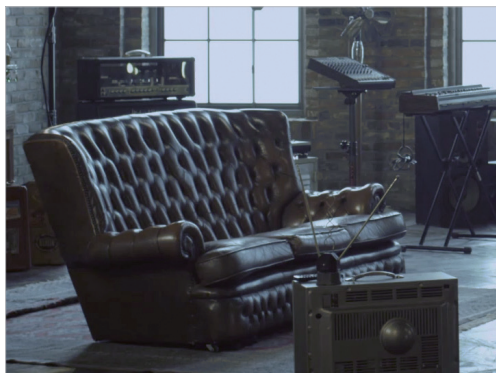
사운드를 이용한 장면 전환
사운드 디자인
사운드 싱크 조절
청각적 동기 부여

Part 3 이론

효율적인 편집 노하우를 익혀라

좋은 영상을 만들어라	142
이어 붙이기보다 잘라내라	143
제거해야 할 잘못 촬영된 부분	
이야기 흐름을 방해하는 것	
감정의 흐름을 방해하는 것	
최소 컷으로 최대 효과를 얻어라	154
타이밍, 속도감으로 만드는 편집 리듬	
컷 하기 전의 감정 판단	
클로즈업 컷을 적절히 활용하라	162
컷의 서포터, 불연속 촬영과 불연속 편집	
컷의 연결과 충돌	
영상의 노출과 화이트 밸런스를 조절하라	169
화이트 밸런스의 이해	
Three Way Color Corrector를 이용한 색 보정	
노출의 이해	
Levels를 이용한 색과 노출 보정	
RGB Curves를 이용한 색과 노출 보정	

Part 4 이론

대화 장면 속 스토리와 감정을 창조하라

캐릭터를 기준으로 대화 장면을 분류하라	178
대화의 성립, 2인 대화	
3인 이상의 다인 대화	
매체를 이용한 대화	
대화 장면 편집 노하우를 익혀라	181
인물의 시선 따라가기	
정확한 샷 선택하기	
배우의 연기를 살려라	190
대사 편집으로 창조하는 감정	
반응 샷으로 전달하는 장면의 목적	
대화 장면 편집에서 이것만은 유념하라	202
신상 정보를 과도하게 설명하지 않는다	
직접적인 감정 표현은 사용하지 않는다	
클로즈업 샷을 남발하지 않는다	
여러 명의 대화에서는 2인-2인 샷으로 연결하지 않는다	
여러 명의 대화에서는 새 인물이 등장하면 클로즈업한다	
전화 통화에서는 두 인물을 마주 보게 편집한다	

대화 장면 편집 과정을 익혀라	207
시나리오 분석	
싱크 작업과 소스 확인	
테이크 비교와 순서 편집	
연기 다듬기	
마무리와 출력	

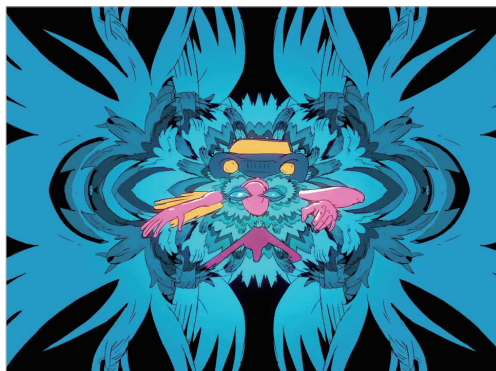
Part 5 이론

레이아웃, 구도의 재구성! 모션그래픽을 디자인하라

움직이는 디자인, 모션그래픽을 이해하라	216
모션그래픽이란?	
영상과 모션그래픽의 관계	
모션그래픽의 종류	

실무에 빨리 적응하는 법, 자료를 수집하라	232
--------------------------------	------------

몽타주의 재구성, 레이아웃에 집중하라	234
중앙 정렬 구도	
대각선 구도	
삼각 구도	
1/3 비율 구도	
화면 분할 구도	
추상적 배치 구도	

고급 디자인의 완성, 적절한 색을 선택하라	241
좋아 보이는 배색	

Special 영상 편집 디자인 관련 용어들을 익혀라	244
--------------------------------------	------------

- 영상 편집 기초 용어
- 화면 크기별 용어
- 카메라 앵글 용어
- 역동적인 촬영 기법 용어
- 영상 편집 용어
- 편집 프로그래밍 용어

Part 6 스킬

실무에서 자주 사용하는 고급 스킬을 익혀라

프리미어 프로의 필수 도구를 익혀라	262
----------------------------	------------

- 프리미어 프로의 Tools 패널
- 선택 도구의 기능 알아보기
- 트랙 선택 도구의 기능 알아보기
- 리플 편집 도구의 기능 알아보기
- 롤링 편집 도구의 기능 알아보기
- 속도 조절 도구의 기능 알아보기
- 자르기 도구의 기능 알아보기

애프터 이펙트의 기초를 이해하라 271

애프터 이펙트의 작업 화면
숨겨진 기능의 패널
다른 프로그램과 연동하는 방법
작업 환경 설정
작업 파일 출력 방법

디지털 영상 포맷 용어로 소통하라 297

코덱이란?
자주 사용하는 동영상 코덱
프리미어 프로에서 출력할 수 있는 코덱 포맷 설정
프리미어 프로에서 출력할 수 있는 코덱 포맷 종류
프리미어 프로에서 지원하는 영상 포맷의 종류
기술 방식에 따른 영상 포맷 분류

온라인 영상 포맷에 따른 출력 방법을 알아둬라 315

유튜브용 동영상 만들기

모바일 기기 포맷에 따른 출력 방법을 익혀라 317

iOS 모바일 기기 영상 포맷 출력하기
안드로이드 모바일 기기 영상 포맷 출력하기

방송 표준 포맷에 따른 출력 방법을 익혀라 322

디지털 TV 방송 종류
디지털 TV 방송 시스템의 해상도
HDTV 1080i 출력하기

DVD, 블루레이로 출력하라 326

DVD 파일 출력 방법 알아보기
Blu-ray 파일 출력 방법 알아보기

작업 시간을 단축시키는 렌더링 방법을 알아둬라 332

이펙트와 비디오 트랙 수 줄이기
작업 소스 크기 줄이기
출력 옵션 최적화하기

Part 7 프로젝트

실전 영상 편집 프로젝트로 현장감을 익혀라

색감을 보정하여 감각적인 록을 연출하라 339

블렌딩 모드로 원하는 색감 표현하기
조정 레이어를 이용하여 색 보정하기
이펙트를 활용하여 느와르 톤 연출하기

이미지를 나누고 합성하여 몽타주 스타일을 완성하라 353

부분 화면과 문자로 PIP 영상 제작하기
크기를 축소해서 분할 화면 만들기
매트 소스를 이용하여 영상을 분할 합성하기
이미지를 반사, 복제하여 PIP 영상 완성하기

자막을 이용해 엔딩 크레딧을 제작하라 383

흐릿한 배경의 영상 만들기
자막 배열하기
스크롤을 적용하여 엔딩 크레딧 완성하기

특수 효과를 활용하여 다이내믹한 움직임을 표현하라 397

액션에 따라 영상 속도 조절하기
조정 레이어를 이용해 스타일 적용하기
화면을 분할하여 다이내믹하게 표현하기
블렌딩 모드로 보정하여 마무리하기

짧은 컷들을 긴장감 있게 연결하라 421

구도와 와이드 화면 레이아웃 구성하기
짧은 컷들을 긴장감 있게 연결하기
인서트 클립으로 다이내믹한 영상 만들기
분할 화면으로 액션 장면 마무리하기

크로마키로 자연스럽게 배경과 피사체를 합성하라 455

Ultra Key로 피사체의 초록 매트 제거하기
피사체의 움직임에 따라 배경 합성하기
이펙트를 활용하여 마커 제거하기
배경에 맞춰 피사체 보정하기

크로마 매트로 그림자까지 완벽하게 합성하라 469

매트 컬러 보정하기
크로마 매트의 Green Key 제거하기

배경과 자연스럽게 합성하기
피사체의 그림자와 배경 톤 보정하기

기본 도형과 선, 면으로 타이틀을 디자인하라 489

흔들리는 영상 안정화하기
타이틀 화면 디자인하기
타이틀 애니메이션 완성하기

무에서 유를 창조하듯 모션그래픽을 완성하라 519

솔리드 레이어로 그래픽레이션 배경 만들기
Shape Layer 디자인하기
타이틀 애니메이션 만들기
타이포그래피를 추가해 완성하기

Index

543

