

영화의 표현기호인 색채에 대한 연구

Research on Film Symbolization by Color

왕진흥*, 김동현**
 동서대학교 디자인 & IT 전문대학원

Wang zhenxing*, Kim Dong Hyun**
 Design & IT Graduate School, Dongseo Univ.

요약

색채는 침묵적인 언어이다. 영화 색채는 영화에서 하나의 중요한 표현 요소이자 또한 하나의 종합적인 언어적 시스템이다. 영화 색채는 아주 강한 상징성을 지닌다. 색채의 상징성 즉, 일정한 색으로 일종의 이성과 관념의 함의를 은유하는 것을 의미한다. 현재 수많은 감독들은 색채를 통해 그 상징적 의미를 표현하는데 큰 관심을 갖고 있다. 색채가 자연적인 물질의 형식 일수록 외관은 일종의 상당히 중요한 의미가 풍부한 조형적 요소로 승화된다. 이에 색채의 상징적 의미도 영화 색채와 기능에서 하나의 중요한 요소로 되었다. 장예모 감독의 영화 “영웅” 과 Michelangelo Antonioni 감독의 영화 “빨간 사막” 두 영화에 나타난 색채에 대한 서로 다른 응용방식과 표현수단을 분석하여 영화에서 색채가 하나의 독특한 표현 언어로서의 중요성을 표현한다.

Abstract

The color is silent language. As the cinematography modeling of art color of film of one of element even is that a synthetical special language systematic. The color of film is very symbolic. The symbolism of color is to express in metaphor some sort of rationality and concept with some color. Now a lot of directors are obsessed with the use of color to express the symbolic meaning. Gradually, the color goes beyond the form of natural material and ascends in appearance to a kind of significant and meaningful modeling element. Thus the color's symbolic meaning has become an essential element in the color and function of the film. The paper analyzes the applications of color in films by use of the well-known director Zhang Yimou's film such as "Hero" and Michelangelo Antonioni's film "Red desert"; and then makes "Hero" with the "Red desert" in order to explain different applications and expressing practices of colors in the film and reflect the significance of color as a unique expressing language in the film.

I. 서론

1. 연구배경

영화의 시각언어에서 색상은 사람들의 감정을 불러일으키는 제일 민감한 요소이다. 영화미학에서도 색상은 중요한 자리를 잡고 있다. 또한 영화의 언어에서도 중요한 역할을 한다. 색상은 정서적인 것, 상징적인 것이 들어가 있는데 예를 들면 빨간 색상은 사람들에게 열렬함과 긴장감, 그리고 흥분과 기쁨을 준다.

2. 연구목적

많은 우수한 영화작품에서 보면 영화의 창작심미경향과 창작이념은 단일한 객관적 색상사용으로부터 다원화의 주관 색상사용으로 변화하였다. 창작자는 전통적인 문화요소를 사용하여 영화의 색상에 심각한 미학적 의미를 부여한다. 색상을 통하여 관객의 심리, 감정에 심미변화를 하게 하며 관중들에게 깊은 문화적 사고를 남겨주어 작품의 문화적인 함의를 한층 높인다. 본 문장은 영화에서 표현기호인 색상에 대한 분석을 통하여 색상요소

가 문화와 사람들의 감정을 어떻게 표현하는가를 분석하였다.

3. 연구방법

영화색채학과 영화언어에 대한 연구를 통하여 영화에서의 색상을 하나의 표현 기호로 사람들에게 어떻게 정보 전달을 하는가 분석한다. 이름있는 영화 "영웅" 과 "빨간 사막" 등에서의 색채사용을 분석한다. 이로서 영화에서 색상의 중요한 의의를 인식하는데 도움을 받는다. 마지막으로 "영웅" 과 "빨간 사막"에서 사용한 빨간색을 비교 분석하여 같은 색상이 다른 영화에서 다른 역할과 상징의미를 분석한다.

II. 본론

1. 색채의 의미와 영화기호학

1.1 영화 색채의 의미

색상은 영화에서 시각언어의 형태에 속한다. 언어로서 이야기를 전개하는 영화는 두가지 형식이 있다---청각언어와 시각언어이다. 색상은 영화에서 시각언어의 구성요소이다. 한 면으로는 다른 언어 요소와 같이 상징, 비유, 중복과 생략 등 언어수식 기능이 있고 다른 면으로 이런 수식기능은 시각언어의 특수한 표현 시스템을 통하여 완성된다.

색상은 영화에서 시각언어의 요소로서 언어수식기능이 제일 많이 사용되는데 표현방식은 상징과 환유이다. 상징은 현상을 하나의 관념으로 개조하고 관념을 또한 의향으로 변화한다. 이는 관중들을 무한한 의향에서 활동하게 한다. 화면에서 직접적인 색상으로 추상적인 개념을 표현한다. 이는 표면적인 것을 넘어 관객들의 한 번도 보지 못했던 세계에 대한 상상을 불러일으킨다.

1.2 영화기호학

영화 기호학 : 영화를 특수한 기호시스템과 표의현상으로 연구한다.

Peter Warren 은 영향력이 큰 본인의 저작 "영화에서 기호의 함의"(1969)에서 철학자C. S. Pierce 의 "삼분법" 을 빌려 영화기호를 세가지 체계로 분류하였다 :

△상형 : 주로 유사한 것으로 표현하는 기호;

△로고 : 이러한 기호로 가늠할 때는 동일성이 아니라 고유 되어있는 관계를 사용;

△상징 : 랜덤 기호다, 직접 혹은 대표성의 관계가 아니라 규칙을 만들어 표현한다.

2. 영화 색채구성과 색채특징

2.1 영화색채 특징

영화의 색상은 갈수록 완전해 지는데 이는 전통적인 회화색상의 경험을 결합하고 발전해 가는 것이다. 영화에서 사용되는 "색상" 은 회화에서 의식되어 온 것이다.

영화색상은 객관성, 기술성, 운동성과 시간성, 이어가는 비교성, 시청연속성 등 많은 특성을 가지고 있다. 우리는 반드시 영화의 색상의 이러한 특성을 알아야 이러한 독특한 특성을 더욱 주동적으로 영화에 사용하여 영화의 색상을 만들어 낸다.

2.2 쿠로사와 아키라 작품 "꿈" 서 나오는 색상에 대한 비교분석

첫번째 꿈 : 여우의 결혼

첫 꿈에서는 심한 불안감, 잘못을 저지른 후의 불안감을 표현하였다.

이 꿈에서의 주요 색상 비교 :

표1. 꿈에서의 주요 색상 비교

<p>명암비교 어린 남자의 환한 옷과 밧경치</p>	
<p>냉온비교 여자의 흰색과 빨간 수건을 쓴 남자</p>	

<p>면적 비교 어린 남자애의 흰색 옷, 작은 면적과 큰 면적의 배경치</p>	
<p>이어지는 냉온 비교 짙은 회색의 문이 닫혀있고 남자애는 문을 나선다, 이어서 채색의 들판이다</p>	

두번째 꿈 : 복숭아 나무
이 꿈에서의 색상의 비교는 자연과 인류의 비교이다 :

표2. 꿈에서의 주요 색상 비교

자연	인류 (남자 아이)
<p>복숭아 나무의 환한 색상과 큰 면적의 녹색 배경 위에 체도가 높은 빨간색, 흰색, 자색</p>	<p>검정색+토지의 흐린 색상</p>
	

3. 영화색채의 상징성 분석

3.1. 상징의 개념정리

상징의 개념은 광범위함과 자체의 의미에 따라 두 가지 형식이 있다: 한가지는 직접적인 의미와 상징적인 의미 사이에 있고 다른 한 가지는 여러 가지 상징의미 사이의 혼란과 분기로 인한 것이다. 우리는 상징에서 두 가지 요소를 분리해야 한다: 우선은 의미이다. 다음은 의미의 표현이다. 색상 자체가 가지고 있는 의미가 있는데 이는 색상 자체의 물리적 속성에 결정된다. 색상은 이외에 또 한가지 의미가 있는데 바로 색상의 상징의미 즉 자체의 의미를 초월한 의미를 가리킨다.

3.2 영화색채의 상징성 분석

영화 "빨간 사막"에서는 처음 영화색상의 상징의미를 탐색하였다. "빨간 사막"은 차 사고로 자극을 받아 심리적인 평형을 잃은 여자의 눈에 보이는 세상인데 자연적으로 여기에 나오는 색상은 캐릭터의 주된 색상이며 캐릭터 심리의 변화에 따라 변하는데 전체적으로 영화에는 비현실, 현실초월의 색상이다.

《빨간 사막》 색상구성 및 상징의미

표3. "빨간 사막" 색상구성 및 상징의미¹⁾

색상	물리상징의미	공간	소품	인물	상징의미
남색	멀다. 춥다. 거절. 고귀함	벽	로봇	낮 선 사람 머리에 있는 모자	무관심, 멀리함, 거절
황색	제일 먼 거리 효과 질병, 고민, 배반	영아실	담배, 기발	남편, 아들, 복장	허약, 속임
빨간색	피, 불, 생명력, 따뜻함, 성욕, 열정,	방	로봇	야밤의 거룬	정욕, 공포, 위험, 희망
검정색	빛을 내지 않는 물체의 색상이 색상에 대한 부인 결속, 죽음, 불행		혈		죽음

1) Li Li(李力), 영화 색채학, 북경대학출판사, pp.270, 2008

3.3 영화색상의 국부상징성

영화에서 3가지 유형의 상징

표 4. 영화에서 3 가지 유형의 상징²⁾

상징의 분류	작은 분류1	작은 분류2
독립 상징 (구절부분)	색상+사람 패션, 메이크업 색상 상징	색상+물체 상징기호
부분 상징 (단락부분)	색상+배경 공간	양극 색상 비교
전체 상징 (문체 부분)	기념식 및 색상 상징	색상 구성 상징

장예모 영화 "영웅"에서 배경공간의 색상 상징체계를 매우 적절하게 사용하였다. 아래는 "영웅"의 예를 들어 색상의 부분상징을 분석한다.

"영웅"배경 공간 색상구성

표 5. "영웅"배경공간 색상구성³⁾

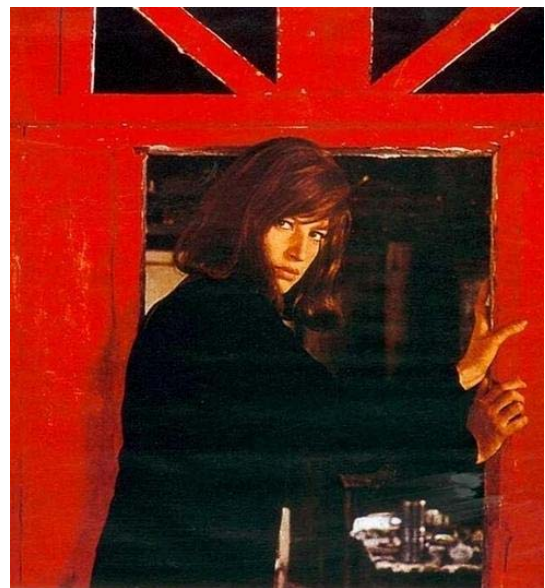
색상구성	배경 공간	상징의미
검정+빨간	진군 부대, 군기	진왕의 마음, 천자의 위엄
검정	진왕 궁전	
회색 흑색 부분+흑백 신	기관	회상 격투
빨간 부분	잔검의 거실, 도서관	조민 패배, 피, 살육
빨간 노란 부분	포플러의 일종 숲	정서 충돌, 주관 색상
녹색 부분	잔검의 거실	생명, 평화, 행복
	녹색 호수, 진왕 궁전 녹색 막	시적인 느낌, 좁은 마음, 희망
남색 신	남색의 장서각	진아, 지혜, 무관심, 모순
흰색 신	폭포, 백색 장서각	순결하고 고상한 마음과 감정
황, 백색 신	황야 언덕	슬픔, 귀중함, 용감
전부 검정색 신	진왕 궁전	진왕 알아냄, 지혜, 위기
빨간색+검정색	진왕 궁전	무명이 원한 없이 죽음, 진왕 큰 예물 증정

2) Li Li(李力), 영화 색채학, 북경대학출판사, pp.293, 2008
 3) Li Li(李力), 영화 색채학, 북경대학출판사, pp.293, 2008

3.4 영화 "빨간 사막"과 "영웅"에서의 빨간 색상 사용에 대한 비교분석

▶▶ 그림 1. 영화" 빨간 사막"

▶▶ 그림 2. 영화" 빨간 사막"

"빨간 사막"에서의 빨간 색상은 빨간 색의 거대한 강철 기계와 거실을 수식하여 욕망과 위험을 상징한다.

▶▶ 그림 3. 영화 "영웅"

"영웅"에서의 빨간 색상은 무명이 진시황한테 잔검과 비설 이야기를 만들 때 쓰인다. 이 이야기에서 잔검, 비설, 루웨이 등 캐릭터의 복장은 전부 빨간 색상이며 배경의 약간 어두운 빨간 색상과 융합되어 강한 시각적인 충격을 준다. 빨간 색상은 이야기에 질투, 분노, 살인과 아픔을 표현한다.

두 편의 영화에서 감독은 의도적으로 색상을 표현기 호로 하였으며 같은 빨간 색상이지만 두 영화에서 사용된 수단과 목적이 다를 수 있다. "빨간 사막"에서의 빨간 색상은 주로 위기와 정욕을 대표하지만 "영웅"에서의 빨간 색상의 한 이야기의 주요 색상으로 하여 진시황의 검정색과 비교되고 받침 되어 역할이 더욱 선명해진다.

III. 결론

영화에서 색상은 중요한 의미가 들어가 있다. 우리의 생활에서 색상은 자체의 의미를 가지고 있는데 즉 색상의 물리적 속성에 결정된다. 영화에서 색상은 상징과 표현의 의미를 가지고 있으며 자체의 의미를 벗어났다. 본 논문에서 색상에 대한 사용분석을 통하여 우리는 영화에서 색상은 불가결한 표현기호라는 것을 알 수 있다. 색상의 비교, 색상의 상징, 색상의 안 받침 등 수단을 사용하여 영화의 문화적 함의를 풍만하게 하였다. 본 논문에서는 빨간 색상을 예를 들어 설명하였다. 서로 다른 영화에서 같은 빨간 색상을 사용하여 사람들에게 각자의 느낌을 표현하였다. 또한 서로 다른 상징적인 의미를 가지고 있다.

■ 참고 문헌 ■

- [1] Li Li(李力), "영화 색채학", 북경대학출판사, 2008
- [2] Zhou Dengfu(周登富), "영화 '영웅'의 색상구상", 北京電影學院報, 2003
- [3] Gong Rumei(龚如梅), "빨간 사막 기록", 當代電影, 1992
- [4] Gombrich, The Story of Art, pp183, 1950
- [5] Xu Nanming(许南明), 电影艺术词典, 中国电影出版社, 1986
- [6] Andre Bazin., What is Cinema
- [7] Eisenstein, 彩色电影, 中国电影出版社, 1985
- [8] Bela balazs, Aesthetics of Cinema, 1945