

색조명이 창조하는 영상적공간성에 관한 연구

The research for colorific lighting initiate movie spatiality

원방치*, 김동현**

동서대학교 디자인 & IT 전문대학원

Yuan Fangchi*, Kim Dong Hyun**

Design & IT Graduate School, Dongseo Univ.

요약

색채와 조명의 결합은 영상 공간 예술효과의 가장 중요한 표현 수단으로, 색채 조명은 아름다운 느낌을 창조하여 관객들의 심리에 영향을 미치는데 사용되기에 이는 아주 강한 표현력과 감화력을 갖고 있으므로 이미 현재의 영상 장면에서 관용하는 수단으로 되었다. 공간조명 원리와 무대조명의 색채 응용원리에 대한 연구, 그리고 왕가위 감독의 영화와 Baz Luhrmann의 영화를 비교 분석을 통하여 영상 공간에서 색채 조명의 응용을 연구하고 희극, 비극적 분위기를 부각시킨다. 색채 조명을 어떻게 응용해야 영상 공간의 분위기를 부각시킬 수 있는지에 대한 원칙을 도출하는데 그 목적이 있다.

Abstract

The combination of colors and lighting is one of the most significant techniques to display the spatial artistic effects in movies. The aesthetic perception created by colors and lighting is extremely expressive and infectious. It has become an essential technique to render the atmosphere for the scenes in current movies. Through researching the principles of spatial lighting and the stage lighting colors' application, while comparing and analyzing the movies directed by Kar-wai Wong and Baz Luhrmann, this thesis mainly aims at further clarifying the application technique of colors and lighting in the space of movies.

I. 서론

연구배경

색조명은 전체 영화예술의 중요한 구성요소로서 공간 상장의 조성, 예술효과의 증가, 인물 내면 세계의 표현, 작품의 사상적 함의를 심화하는 기능과 역할을 한다.

색채조명은 연출공간 구성의 중요한 구성요소로서 연출 레퍼토리의 스토리라인에 근거하여 인물 및 필요한 특정장면에 대해 전체적인 시각환경의 빛 설계를 진행하며 또 목적을 가지고 설계의도와 시각형상 방식을 관객들의 예술창작에 재현하여 주었다.

연구목적

영상적 공간에서 색채 조명의 응용을 연구하고 희극,

비극적 분위기를 부각시킨다. 색채 조명을 어떻게 응용해야 영상 공간의 분위기를 부각시킬 수 있는지에 대한 원칙을 도출하는데 그 목적이 있다.

연구방법

색조명의 원리와 무대조명의 색채 응용에 대한 연구, 그리고 왕가위 감독의 영화와 Baz Luhrmann의 영화를 비교, 분석을 통하여 최종 결론을 도출한다.

II. 본론

1. 무대의 색채조명 원리

영화의 색채조명은 무대의 색채 조명원리에서 발전하

여 온 것으로 우선 무대조명 색채의 운용부터 이해해야 한다. 무대조명 색채를 운용하는 과정에 첫번째로 고려해야 할 것은 바로 전체 무대화면의 색채를 포착하는 것이다.

연극무대화면의 전체 색조는 직관적으로 관객들의 눈앞에 나타나는 제1인상이므로 반드시 한눈에 확 띠게 하고 더욱 중요한 것은 연극 중 인물의 정서표현과 관객들의 시각적 감상과의 결합에 중대한 역할을 하는 것이다. 일반적으로 일종의 컬러가 무대화면의 70%정도를 점할 경우, 무대화면은 그 색조의 상징적인 의미를 표현한다.

2. 영상공간의 조명원리

영화는 일종의 시각예술로서 연속된 영상 정보를 전달하는 것인데 이 정보의 전달과정은 바로 공간의 조명을 통하여 완성된다. 즉 사람들의 시각감각기관의 신경계통에 전달하는 과정이다.

영화조명의 기능: 1). 촬영화면의 노출작업을 완성하여 영상 확립을 실현한다. 2) 화면의 콘트라스트 관계를 컨트롤한다. 3) 장면분위기 효과를 결정한다. 4)촬영대상 인물의 특징을 강조·돌출화 한다. 5)영화의 기초 색조를 확정한다. 그리고 여기에서 우리는 빛이 어떻게 장면의 분위기를 부각하는 가를 강조한다.

빛의 방향에 따라 다음과 같은 종류로 나뉜다.

표 1. 빛 방향

빛 방향	
프론트 라이트	(광원이 앞면에 있음)
사이드 라이트	(광원이 측면에 있음)
백라이트	(광원이 뒤면에 있음)
언더라이팅	(광원이 아래에 있음)
톱 라이트	(광원이 위에 있음)

빛의 광도에 따라 하이라이트와 흐린 불빛으로 나뉜다.

3. 영상공간의 심리적 암시

사람들은 색채로 가득 찬 세상에서 살아왔으며 색채의 변화와 형식은 사람들의 심리에 직접 혹은 간접적인 영향을 가져 다 준다. 또 생활을 경험하는 과정 중에 색채는 물질적 특성을 가지므로 나날이 사람들에게 자연적으로 여러 가지 감각을 생성시켜 준다. 예를 들면 열정에 넘치는 레드, 희망의 옐로우, 슬픔·공포와 연계되는 으스스하고 흐린 컬러는 장시간의 예술표현 과정 중에서 사람들이 이미 충분히 증명한 것으로서 색채는 연극의 정서, 인물의 내면세계의 묘사 등 여러 방면에서 중요한 역할을 한다. 빛의 운용 또한 영상공간 조명설계를 시각예술의 중요한 일환이므로 시청자들이 영상을 통하여 보는 것은 바로 빛으로 구성된 형상의 색조이며 감지하는 것은 바로 시나리오 혹은 극중 인물의 정서와 감정인 것이다.

표 2. 색채의 심리적 암시

컬러	심리효과	상징적 의미
레드	강렬하며 자극성을 가져다 준다.	경정, 강열, 따뜻함, 열정적, 행복, 혹은 고통을 상징한다.
핑크	온화하며 주위환경에 반응한다.	전형적인 여성 특징으로써 온화, 부드러움, 친근, 편안함과 달콤함을 상징.
블루	평온, 심오, 공간감과 소극적인 것을 대표한 컬러이다.	고요, 이지적, 심오, 냉각, 심사숙고, 소박, 망설임과 떠남함을 상징.
그린	사람들에게 조용, 평화, 안정감을 준다.	조용함, 안전, 순진, 신임, 공평, 친근의 상징.
옐로우	경고 효과를 나타낸다.	명량, 유쾌, 자신, 희망, 고귀, 귀중, 경계, 주의, 배신을 상징.
오렌지	사람들에게 친근함, 솔직함과 활달, 건강의 감각을 준다.	낭만 중에 성숙, 명쾌, 활발을 포함하며 사람들을 분발케 하고 사람들의 주목을 이끈다.

표1 劉勇宏, "光線書寫" 載於《影像造型的視覺構成》.中國電影出版社.pp.229 2002.

표2 랑명 이리 "Film chromatology" Beijing University publishing company pp102 2008.

퍼플	우아, 낭만, 고귀, 신비의 감각을 표현.	고귀, 권리, 경건과 신앙, 무서움, 불충실 특징을 띤다.
블랙	사망과 어두움, 비애, 막막함 비애와 압박의 감각을 준다	권리, 우아, 조용, 창의의 상징, 또 집착, 냉담, 방어, 사망, 억압, 공포를 의미한다
화이트	백색은 면적이 커 보이므로 소원함과 몽환의 경지를 가져다 준다.	순결, 신성, 선량, 신임과 개방을 상징
그레이	무 색채, 감정이 없고 중성, 이웃색체에 의거하여 생명과 특징을 취득한다.	간절, 평온, 정성, 어둡고 희미하여 빛이 없음을 상징한다.

4. 왕자웨이 감독과 바즈루어만(Baz Luhrmann)의 영화의 비교

(1) 왕자웨이 영화 중 색채조명에 대한 응용

왕자웨이는 중국 홍콩의 저명한 감독이다.

그는 극단적인 풍격화의 시각영상, 후 현대 의미를 띤 표현방식과 도시 사람들의 정신 기질의 예민한 포착감으로 일종 독특한 “왕자웨이식”의 영화미학을 구축하였다. 왕자웨이는 색채와 인물의 감정세계를 긴밀히 연계시켜 그리고 개성을 띤 주관적인 표의수법으로 아주 잊히지 않는 정서화의 색채공간을 창조하여 냈다. 왕자웨이는 영화 중에서 색채로 인물감정·운명의 총체적인 추세를 표현하였으며 영화 색조가 인물의 심리공간과 정서적 공간의 외재적인 표현으로 구성하여 주었다. 인물의 심리감정은 흔히 변화가 많으며 미묘한 우여곡절도 많음. 현실 환경 중 천연색채는 완전히 이 특징을 구현하지 못하므로 그는 경상적으로 색채에 대해 주관적인 처리를 진행하고 또 풍부한 내용을 부여하여 “정신과 심리적인 진실” 로써 현실의 진실을 대체하였다. 예를 들면“2046”중에서 강렬한 레드와 블루로 “2046”로 통한 열차를 창조해 냈는데 이것을 하나의 특이한 환상 공간 이라하기 보다는 극중 캐릭터의 혼란·복잡한 감정세계를 그려냈다는 것이 더욱 알맞을 것이다.

표 3. "2046"색채조명 및 상징

공간	색채	조명	상징
열차	옐로우	사이드 라이트	희망, 기대와 아득함
나이트클럽	레드	사이드 라이트	초조, 고민, 불안, 우울
환상공간	레드+퍼플	프론트 라이트 +톱 라이트	걱정, 신비,,비애
열차	레드+블루	사이드 라이트 +백라이트	배신, 의심, 몽환
여관	그린+옐로우	톱 라이트+사이드 라이트	절망, 냉담, 침울, 억압

▶▶ 그림 1. 열차²⁾

▶▶ 그림 2. 나이트클럽

▶▶ 그림 3. 환상 공간

▶▶ 그림 4. 열차

▶▶ 그림 6. 무대공중³⁾

▶▶ 그림 5. 여관

▶▶ 그림 7. 화려한집

(2) 바즈루어만(Baz Luhrmann)영화 중 색채 조명의 응용

Baz Luhrmann감독 생애중 제일 저명한 작품은"Red Curtain Trilogy"인데 "3부곡" 중 "Moulin Rouge"는 그의 제일 성공적인 영화작품으로 인정받았다. 이 트래지코미디, 뮤지컬 영화는 19세기 말기 파리의 세계에 널리 알려진 사치스러운 야외생활 그 당시의 사랑, 죽음과 재생, 그리고 새로운 기술과 예술 및 무도회의 상황을 생동감 있게 묘사하였으므로 그 시대의 증거이다.

▶▶ 그림 8. 화려한집S

표 4. "Moulin Rouge"색채조명 및 상징

공간	색채	조명	상징
무대공중	블루	사이드 라이트	고귀 잔인
화려한 집	레드+퍼플	사이드 라이트+백라이트	낭만적, 우아, 행복
화려한 집	블루+블랙	톱 라이트	신비, 낭만
무대위	레드+블루+퍼플	앞면 라이트+톱 라이트+사이드 라이트	화려, 열정, 신비, 고귀
무대위	화이트+블루	사이드 라이트	슬픔, 절망, 고독, 사랑

▶▶ 그림 9. 무대위

그림 6-10 영화"Moulin Rouge"

▶▶ 그림 10. 무대위

(3) 왕자웨이와 바즈루어만(Baz Luhrmann) 감독 영화의 색채조명에 대한 비교

영화"2046"와"Moulin Rouge"의 공통점은 바로 전부 레드와 블루로 비극의 분위기를 조성하여 준 것이다. 왕자웨이 감독은 레드, 블루, 그린, 옐로우 등 컬러로 인물의 복잡한 내면을 표현하였으며 조명은 희미하고 빛의 방향은 측면을 위주로 하였다.

Baz Luhrmann는 레드, 블루와 블랙으로 영상적 공간 분위기를 조성하여 주었으며 조명은 비교적 강하며 빛의 방향은 톱 라이트와 사이드 라이트를 위주로 하였다. 왕자웨이의 영상적공간은 비교적 쉽게 드러내지 않고 은화하며 어두운 느낌을 주나 Baz Luhrmann는 비교적 격정적이며 광야, 자유로움, 명랑, 선양을 나타내었다.

III. 결론

왕자웨이와 바즈루어만 감독 작품의 비교로 영상공간에서 색채조명이 장면분위기를 부각 시키는데 얼마나 중요한 역할을 수행하는지 알 수 있으며 또"2046"중, 다른 색채, 다른 빛은 장면의 다른 분위기 조성을 하여 주었다. 그 중 레드, 블루의 혼합색조는 적막함과 냉정한 감각을 조성하여 주며 레드라는 기본색조는 격정, 열정과 불안을 상징하여 준다. 이런 색채조명은 비극의 정서를 나타내어 전체 영화는 열정과 억압 두 가지 분위기 속에 잠기게 된다."Moulin Rouge"도 레드, 블루를 본 작품의 기본색조로 하며 본 작품은 강렬한 조명과 진한 색채로 앞부분은 희극의 형식을 나타내어 열정, 신비, 우아한 분위기를 제현 하였으나 뒤 부분의 결론은 비극을 나타내었다. 작품은 강렬한 화이트의 사이드

라이트로 영화의 고조부분으로 이끌어 갔다. 영화의 앞뒤부분은 강렬한 콘트라스트를 형성하여 비극적 분위기를 가중시켰다. 여기에서 볼 수 있는 봐와 같이 동일한 레드, 블루이지만 각이한 장면과 다른 조명에서 희극 분위기, 또는 비극 분위기를 부각하여 주는 색채의 추상적인 개념을 알아볼 수 있다. 다른 분위기의 창조는 단순한 도표와 공식으로는 부족하며 반드시 상세한 영화의 세부적인 분석이 필요하다. 이튼은 "색채는 심도 깊은 환상의 창조를 가져오는 것이다." "색채효과의 제일 심오하고 진실한 비밀은 육안으로 식별해 낼 수 없으며 영혼의 감수로써 중요한 것은 개념의 공식화를 방지하는 것이다." 라고 지적하였다. (이튼의《색채예술》중에서)

■ 참고 문헌 ■

- [1] Rudolf Arnheim, "Aesthetics design art education,"Sichuan people' s publishing house pp.452 1998
- [2] 世本未央, "配色全攻略" 일본 CR&LF 연구소 pp.35-169 2006
- [3] Haraid Bream, "The colour' s magic" pp.99-113 2003.
- [4] 왕가위, "曖昧的品味——왕가위의영화세계" pp,69-120 2008.
- [5] 潘國靈, "王家衛的映畫世界"pp,88-102.
- [6] Dennis Schaef, Larry Salvato, "Masters of light" pp,290 2003.
- [7] 韓尚義 "論電影與戲劇的美術設計"中國電影出版社 pp,40-78.
- [8] Heller, J. "색의 문화" 中央編輯出版社 pp,122-149 2005.
- [9] 劉勇宏, "光線書寫" 載於"影像造型的視覺構成"中國電影出版社,pp.229 2002.
- [10] 王樹薇, "色彩學基礎與銀幕顏色".中國電影出版社, pp,140 1985.
- [11] 량명 이리"Film chromatology"Bejing University publishing company pp70-199 2008.
- [12] 劉書亮 . "影視攝影的藝術境界" 中國廣播電視出版社 pp.218 2003.