

영화의상을 중심으로 한 대중패션의 분석

대구효성가톨릭대학교 가정대학 의류학과

조 은 영

대구효성가톨릭대학교 가정대학 의류학과

교수 유 태 순

目 次

I. 서 론	3. 네오 클래식(neo-classics)
II. 영화의상의 변천	4. 뉴룩(new look)
1. 영화의상의 변천	5. 모던 타임즈(modern times)
2. 영화의상의 역할	IV. 결 론
III. 영화의상이 대중패션에 미친 영향	참고문헌
1. 무성영화시대(silent era)	ABSTRACT
2. 클래식(classics)	

I. 서 론

패션은 한 시대의 사회상을 반영하는 문화의 표출이라고 할 수 있다. 20세기를 대표하는 대중예술인 영화예술도 한 시대의 사회상을 반영하면서 사회, 문화의 전반에 영향력을 미치게 되었고 패션에 있어서도 그 영향력을 무시할 수 없게 되었다. 다변화되어 가는 현대사회에서 인간의 예술적 욕구를 충족시키기 위한 가장 대중적인 문화활동은 과학과 예술의 결합된 영화예술로 20세기에 들어서면서 탄생한 전체적인 총화의 예술이다.¹⁾ 영화가 탄생하자 영화산업이 스타를 만들어 내는 스타 시스템이 생겼고, 이에 따라 관객들은 영화배우들에게서 큰 영향을 받아 그들의 행동이나 모습들을 모방하려고 하였는데, 특히 의상은 그 어떤 부분보다 대중에게 크게 부각되어 널리 수용되고 영향을 미쳤고 영화 스타는 패션리더로서 큰 영향

력을 나타내었던 것이다. 1930년대부터 본격화되었던 영화 의상의 대중 패션으로의 상품화는 그동안 많은 변화를 겪으면서 오늘날에 이르고 있다. 영화배우 자체와 영화배우가 입고 나오는 의상, 그리고 그 느낌 자체가 그 시대를 상징하는 것이라 할 수 있는데, 변화하는 시대와 함께 영화 의상도 그 시대를 반영하면서 진보와 후퇴를 거듭해 왔던 것이다. 그러므로 영화 탄생 100주년을 맞이한 시점에서, 또한 세계 패션계의 트렌드로 옛 할리우드가 다시 부각되고 있는 시점에서 짧은 역사를 가진 영화의상이지만 20세기 대중 패션에 어떠한 영향을 미치면서 오늘에 이르고 있는가에 대한 사적 분석을 통하여 현대 패션사에 있어 영화의상의 위치를 재조명해 보는 것은 의미 있는 일일 것이다.

따라서 이 연구의 목적은 첫째, 영화의상의 이해를 위해 영화의상의 변천과 그 역할을 고찰하고

* 본 연구는 대구효성가톨릭대학교의 연구비에 의하여 연구되었습.

들째, 영화가 대중 예술이라는 점에서 대중의 모방심리와 동일심리를 자극하여 하나의 유행을 창조하는 패션 리더로서의 역할이 현대의 대중 패션에 어떠한 영향을 끼쳤는가를 분석, 고찰하고자 하였다.

이 연구는 현대 영화사에 있어서 초기의 흑백영화 시대부터 현재(1910년대 말~1990년대)까지의 헐리우드 영화를 연구대상으로 하여 영화의상의 변천사와 영화의상의 역할을 고찰한 다음 영화의상의 역할 중에서 유행장조의 역할이 현대 대중패션에 미친 영향을 시대적 배경과 영화사적 배경을 바탕으로 하여, 흑백영화시대부터 현재까지를 무성영화시대(silent era), 클래식(classics), 네오 클래식(neo-classics), 뉴욕(new look), 모던 타임즈(modern times)의 다섯 시기로 분류하여 분석하였다.

II. 영화의상의 변천과 역할

1. 영화 의상의 변천

영화에서 의상의 출현은 초기 시리즈영화의 한 부분으로서 단순한 의상전시의 형태로 나타났는데, 당시의 제한된 사회에서 여성들의 패션에 커다란 영향을 주게 되었고 동시에 영화의 흥행으로 이어짐에 따라 영화에서 의상의 비중은 점차 확대되어 갔다. 여성들은 영화자체 뿐만 아니라 여배우들의 최신 유행의 의상을 보기 위해 극장으로 몰려들었는데 이때부터 영화의상은 대중유행을 리더하기 시작하였고 발전과 후퇴를 거듭하면서 오늘에 이르고 있는 것이다.

영화가 출현하기 전 여성들은 신문, 잡지, 또는 소수의 패션출판물을 봄으로써 상류사회의 패션과 접촉할 수 있었는데, 패션정보원으로 가장 쉽게 이용했던 것이 유명한 미인들의 사진 엽서 시리즈였다. 그러나 모든 도시와 마을에 영화가 보급되자 상류패션이 비로소 모든 사람들에게 공개될 수 있었으며 고급 의상디자이너의 최신 유행패

션이 보여지게 되었다. 최초의 패션영화는 1910년 2월 런던에서 상영된 “파리 패션 50년 1859~1900년(fifty years of paris fashion 1859~1900)”이라는 영화였는데, 이러한 활동사진의 발명은 하이패션에 더 넓은 고객층을 확보하게 만들었다. 1913년에는 에비 메함(Abbey Meeham)이라는 패션 저널리스트가 내추럴 칼라 키네마토그래프(Natural Color Kinematograph)사와 공동으로 “키네마칼라 패션 가젯트(Kinemacolor Fashion Gazette)”를 제작하였는데 이 영화는 1913년 11월 런던의 스칼라(Scala)극장에서 개봉되어 최신 유행의 패션을 보여주었으며, 여배우와 사교계의 숙녀들이 영화의 모델이 되었다.²⁾

1차 세계대전 후부터는 유럽에서 미국으로 패션 보도가 양도되었는데, 이때부터는 이전의 영화와는 달리 뚜렷한 스토리 라인을 가졌으며 패션쇼는 더 많은 도시에서 볼 수 있게 되었고 최대한으로 선전되었다. 가운데는 워드(Worth), 파킨(Paquin)등으로부터 파리에서 지원되었고 거기에 몇몇 미국 디자이너들이 더해졌다. 1917년 미국의 파페사가 “뉴욕 이브닝 메일(New York Evening Mail)”에서 제작한 “플로렌스 로즈 패션(Florence Rose Fashions)”이라는 시리즈 영화는 1916년과 1917년에 큰 이슈가 되어 패션계에 커다란 영향을 미쳤는데 그에 대한 평론들이 영화가 지방극장에서 상영되기 12일 전에 지면화되었다. 이에 따라 미국여성들은 지방지에서 패션환을 읽고 그런 다음 모델에게 입혀진 스타일을 보기 위해 극장으로 갔으며, 신문들은 독자가 그 옷을 살 수 있는 곳을 상세히 알려주었다. 1938년에 이르러 헐리우드의 폭스(Fox)스튜디오는 “패션 예측(Fashion Forecast)”이라는 8편짜리 영화를 착상하여 제작하였는데 꾸뛰어 하우스들이 영화를 위한 드레스를 지원하였다. 일반적으로 꾸뛰어 하우스는 어떤 종류의 스크린 크레딧(Screen Credit)도 하지 않았지만 새로운 품목들은 고객과 팬 잡지에 실렸고, 이런 잡지들은 스타가 특정한 패션하우스에서 의상을 구매 입은 것이라고 팬들에게 밝히곤 했다. 이 때에

발표된 가운데는 대부분 디자이너가 스튜디오와 계약하고 만들어진 것으로 아드리안(Adrian), 트레비스 벤튼(Travis Banton), 버나드 뉴먼(Bernard Newman)같은 사람들이 완벽하리만큼 적절한 의상을 제공하였다.

한편 스튜디오들은 그들의 영화를 위해 몇몇 파리의 디자이너를 고용하려 하였는데 1936년에 파라마운트(Paramount)사는 파리의 선두 꾸뛰어 디자이너의 영입을 위해 파리 박람회 참가하여 랑방(Lanvin), 매기 루프(Maggie Rouff), 파킨(Paquin), 파투(Patou), 스키파렐리(Schiaparelli), 워드(Worth) 등을 포섭하였다.³⁾ 20년대부터 시작된 이러한 스튜디오 전속 디자이너체제는 40년대까지 계속되었다. 그러나 50년대에는 어느 때보다 파리의 꾸뛰어 디자이너들의 영화참여가 활발하였는데, 크리스찬 디올(Christian Dior), 피에르 발만(Pierre Balman), 지방시(Givenchy) 등은 영화의상을 통해 그들의 명성을 높였다.

60년대에는 새로운 타입의 디자이너를 만들어 냈는데 구식 스튜디오 체계가 거의 없어지고 영화 제작사들에게 자유계약직 디자이너를 쓰는 편이 유리하게 되자 자신의 작업실을 가진 뉴스거리가 되는 젊은 디자이너를 기용하였다. 마리 퀴트(Mary Quant)가 가장 유명한 보기라고 할 수 있다. 70년대의 대부분의 인기있는 영화들에는 몇 십년전의 의상들이 재현되어 젊은 사람들의 패션 취향에 큰 영향을 주었는데 “우리에게 내일은 없다(Bonnie and Clyde)”, “위대한 개츠비(The Great Gatsby)”, “화녀 레이디(Funny Lady)”, “폐임(The Panned)” 등의 영화들은 모두 패션잡지나 영화에서 많이 다루어졌다. 영화제작자들은 더 나은 장면을 위해서, 또 유행에 뒤떨어지지 않고 따라가는 것에 대해 걱정했고 그로 인해 영화의상은 더욱 발전되고 있었다. 그러나 오늘날의 영화의상은 향수를 불러일으키는 매력적이고 엘레강스한 과거패션에 대한 선호로 인하여 불행히도 독창적인 창작이 점점 퇴보해 가고 있는 실정이다.

2. 영화의상의 역할

영화사를 살펴보면 많은 영화 작가들이 그들의 작품을 구현시킬 때 의상을 통해 주인공의 외부구조를 형성하는 효과적인 표현 수단으로 이용하였고, 그 표현력에 의해 영화의 이미지를 전달하고 있음을 알 수 있다. 영화의상은 극중에서 인물을 표현하는 역할을 하는데 그것은 영화의 주어진 상황 속에서 등장인물의 성격과 심리 등을 사실적, 상징적으로 관객에게 전달하는 것이다.⁴⁾ 영화속에서의 의상은 등장인물의 성격을 창조하고 그 의상을 입은 인물을 묘사하여 심리표현, 상징적 암시로써 극 전개를 돕는 역할을 한다.

한편 영화의상의 또 다른 역할이라고 할 수 있는 것이 유행창조의 역할이다. 유행이란 일정한 기간 내에 사회의 상당수의 사람이 그들의 취미, 기호, 사고방식과 행동양식 등을 의식적, 무의식적으로 취사 선택함으로써 전염되는 사회적 동조현상을 말한다.⁵⁾ 또한 이러한 유행현상은 자기가 원하는 사람의 스타일을 모방하고 싶어하는 심적 현상이 자기가 원하는 인물이나 사회계층에 대항 모방을 하므로서 그들과 자신이 같다고 생각하는, 곧 동일시하려는 심리적 동조 현상이라고도 설명할 수 있다.

모방의 대상은 시대에 따라 달라지고 있는데, 20세기가 되면서 유행은 더 이상 특정층에 의해 독점되거나 인도되지 않았다. 도리어 사람들은 그들 나름대로 시대의 영웅이나 유명인들을 만들어 모방하였는데 왕실의 귀족이나 상류층이 아닌 영화배우, 탤런트 등이 여러 분야에서의 유행의 인도자로서 부상하였다. 다시 말해 동류층의 영웅에 의해 확산되어지는 횡적인 흐름이 생기게 된 것이다.⁶⁾ 유행발생 요인에서 특히 그 시대에 흥행한 연애나 음악, 미술 등을 모티브로 한 의복이 사람들의 취향에 잘 들어맞으면 여기서 새로운 유행이 일어나게 되는데 오늘날에 와서는 영화가 유행을 만들어 내는 커다란 근원이 되었다.⁷⁾ 펜들은 영화 스타들의 매너, 몸짓, 포즈, 자세 등을 모방하게

되는데 이러한 스타에 대한 모방 가운데 매우 많은 모방이 의복에 집중된다고 할 수 있다. 1930년에 기성복 상인 버나드 월담(Bernard Waldam)은 ‘모던 머천다이징 뷰로(Mordern Merchandising Bureau)’에서 스크린 스타와 시네마모드를 발표하여 이 흐름을 한 방향으로 모을 생각을 하였다. 그리고 그때부터 성공한 영화로부터 착상을 얻은 의복들이 규격화되어 시장에 널리 퍼졌다.⁸⁾

영화스타는 언제나 광고에 쓸모가 있는데, 특히 미용상품과 성욕을 자극하는 물질, 화장품, 파운데이션제품 등을 선전하는데 효과적이라는 것이다. 남자배우들은 성직자나 설교자 같은 검은 의상대신 남성적이고 야성적인 점퍼나 가죽옷과 눈에 띄는 자극적인 색을 유행시키는데 공헌하였으며, 여성의 경우도 스웨터나 팔팔롱과 같은 몸매를 뚜렷하게 나타내 보이는 옷을 대중들에게 소개하였다. 두발 또한 스타의 매력 속에서 큰 위치를 차지하는데 미용사는 메리 픽포드(Mary Picford)의 헤어 컬로부터 영화의 역사를 쓸 수 있을 것이고 반대로 영화작가는 버리모양의 역사를 쓸 수 있을 만큼 개개인의 모방을 넘어서 머리형의 유행은 샴푸와 화장품의 거대 산업을 비약적으로 발전시키기도 하였다. 헐리우드는 현대 메이크업산업의 원천이라고도 할 수 있는데 맥스 팩터(Max Factor)와 엘리자베드 아덴(Elizabeth Arden)이 인기배우들에게 실시한 미용술과 그 배우들을 위해 만들어낸 크림이나 파운데이션은 세계의 모든 얼굴을 위해 증산되었다. 이렇게 영화는 현대 대중사회의 유행에 커다란 영향을 끼치면서 패션 리더로 부상하게 되었으며 유행의 요인들 중에서 그 비중을 더해 갔던 것이다.

III. 영화의상이 대중패션에 미친 영향

1. 무성영화시대(silent era)

무성영화시대는 대중들에게 영화배우들의 존재가 부가되어 인식되기 시작하였던 1910년대부터

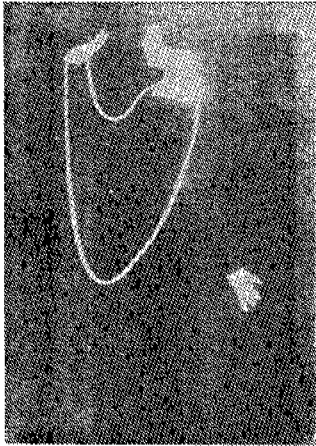
유성영화가 등장한 1927년까지를 그 시기로 설정하였다.

에디슨이 키네토스코프(Kinetoscope)를 발명한 30년 후인 1920년대 중반에 이르자 영화산업은 미국의 5대 산업으로 발전하였다. 헐리우드는 거대도시로 발전하였고 스타 시스템이 번창하였으며, 외국의 인재를 유입하고 새로운 주제와 인물들로의 변화를 시도하였다.⁹⁾ 영화관 역시 상당히 팽창하고 발달하였으며 영화배우들은 모든 계층에게 잘 알려지게 되었다. 영화는 이 시대 여성들의 모습과 패션에 중요한 영향력을 발휘하기 시작했는데, 20년대는 스타에 대한 신비화가 극에 달했던 시기로 영화 스타의 화장과 최신유행의 의상을 입은 모습은 선망의 대상이 되었다. 1차 세계대전은 여성들과 모드와의 관계에 큰 변혁을 가져왔는데 여성의 사회적인 위치가 높아졌고, 젊은 세대는 남녀 평등권을 논하고 연애의 자유를 논하기 시작했으며 독신 여성들은 자활하였고 경제적 자립을 할 수 있게 되면서 갑자기 댄스, 자동차, 스포츠 면으로 활동적이고 기능적인 스타일이 요구되었다.¹⁰⁾

진한 눈 화장의 사악하고 음탕한 모습에 머리띠를 하고 이국적인 의상을 입고 긴 담배대로 연기를 내뿜는 테다 바라(Theeda Bara)로 대표되는 요부(vamp)의 모습들은 세계적으로 세련의 극치로 여겨졌다. 반면, 여성스럽고 귀여운 모습에 나부끼는 어깨길이의 굽술거리는 금발의 메리 픽포드(Mary Picford)는 세계인의 애인으로 불리어졌는데, 빅토리안 스타일의 청순가련한 신데렐라의 이미지로 인기를 끌었다(그림 1). 많은 10대 소녀들은 그녀와 같이 보이려고 시도했고 그녀의 그 유명한 머리모양을 모방하려고 하였다. 20년대는 헬멧 형태의 클로셰모자에 낮은 허리선, 무릎길이의 드레스를 입은 플레퍼라고 불리는 젊은 여성들이 대중화된 모습이였다. 전후 초기 몇 년안에 여성의 유행계에 있어 이상적인 모습은 사춘기의 몸매를 가진 앳되고 소녀다운 것이었다.¹¹⁾ 콜린 부어(Colleen Moore)와 루이스 부룩스(Louise Brooks)

(그림 1) 메리 픽포드의 청순한 모습
Leading Ladies, p.21.

(그림 2) 루이스 부룩스의 보브 스타일
Hollywood Glamor Portraits, p.5.

는 20년대 전형적인 플레퍼 소녀의 이미지로 인기를 모았고, 또한 플레퍼의 유행을 가속화시켰다. 특히 루이스 부룩스는 의상보다는 보브라고 불리는 검은 단발머리로 더 유명하였다(그림 2).

대량의 오락물이 전보다 더 넓게 관중에게 영향력을 미쳤는데, 낭만과 드라마의 환상적인 세계는 많은 사람들, 특히 가진 것이 없는 사람들에게 현실도피를 제공하였으며 특히 영화배우의 잘 차려입은 스타일은 하나의 주된 영향력이 되어 이 시대의 젊은 남녀들의 모방의 대상이 되었다. 그러나 영화 속의 의상이 어떠한 하나의 유행으로 발전하기에는 아직 미흡한 단계였고 본격적인 대중 패션으로의 확대는 다음에 오는 클래식 시기부터

라고 할 수 있다.

2. 클래식(classics)

1927년 10월 토키 즉, 유성영화의 등장은 영화계에 일대 변혁을 가져왔고, 영화관은 30년대 말까지 절정을 이루었다. 이 시기는 미국영화사에서 황금시기(golden age)로 불릴 만큼 영화산업이 번창했던 때로 이를 클래식시기라고 하겠다. 1927년 유성영화의 출현으로 인한 영화산업의 번창은 부자들과 왕족들이 여전히 파리에 의존하는 반면에 전세계 여성들과 심지어는 꾸뛰어 자신들까지도 영화를 주의 깊게 보게 하였다. 영화의상과 실생활의 옷을 연결시키려 시도한 최초의 디자이너는 1929년에 할리우드로 간 꼬코 샤넬(Coco Chanel)이었다. 또한 스킵아빠렐리(Schiapallei), 파투(Patou), 랑방(Lanvin), 로샤스(Rochas)등도 할리우드로 진출하였다. 그러나 최상의 디자이너는 할리우드 출신의 아드리안(Adrian), 오리 켈리(Orry Kelly), 그리고 에디트 헤드(Edith Head) 같은 디자이너였다.¹²⁾

영화의상이 본격적으로 잡지를 통해 이슈로 등장한 것은 30년대 부터였다. 화제의 의상을 입은 스타의 광고 사진이라든가, 스타의 패션을 어떻게 하면 자신에게 잘 어울리도록 입을 수 있을까하는 데 대한 어드바이스 등이 각 잡지에 연재되었고 독자들은 이런 글이 실린 잡지를 사기 위해 애썼다. 30년대 스크린의 여신들, 즉 조안 크로포드(Joan Crawford), 그레타 가르보(Greta Garbo), 마를렌 디트리히(Marlene Dietrich), 진 할로우(Jean Halow), 미 웨스트(Mae West)등의 모습과 버릇들은 많은 여성들이 모방하려는 모델이 되었다. 비록 파리가 새로운 패션라인을 만드는 곳이라 할지라도 할리우드의 배우들이 재빨리 새로운 패션을 채택하여 세계의 모든 여성들이 좋아하는 배우의 옷을 모방하게 하였다.¹³⁾ 이 시기의 알려진 디자이너들은 스튜디오에 전속되어 일했는데 아드리안(Adrian), 트레비스 뎀튼(Travis

Benton), 하워드 그리어(Howard Greer), 에디트 헤드(Edite Head), 월터 플러켓(Walter Plunkett) 등이 영화의상세계에서 확립시킨 독특한 표현방법을 바탕으로 디자인한 의상은 스튜디오뿐만 아니라 일반대중에게도 지대한 영향을 미쳤다. 할리우드는 그 자신의 패션경향을 상품화하기 위해 뉴욕의 메이시스(Macy's) 백화점과 1930년에 최초의 시네마 패션 쇼의 계약을 맺었고, 메이시스는 곧 나라 전역에 모던 머천다이징 뷰로에 의해 보증되는 여성 옷을 취급하는 2000개 가까운 체인을 가지게 되었다.

할리우드의 톱 디자이너 중 한사람이었던 길버트 아드리안(Gilbert Adrian)이 조안 크로포드를 위해 디자인한 의상들은 대중패션으로 크게 유행하였는데 특히 영화 “레티 린톤(Letty Lynton)” (1932)에서 조안 크로포드를 위해 디자인한 어깨가 넓고 허리가 많이 들어간 러플 슬리브의 흰 오간자드레스(그림 3)는 영화공개와 동시에 유행하

(그림 3) 조안 크로포드의 러플 슬리브 드레스
Costume Design in the Movies, p.7.

였는데 이 드레스와 비슷한 스타일의 드레스가 뉴욕의 메이시스백화점에서 5만 벌이나 팔렸다고 한다. 이 스타일은 넓은 어깨로의 전환을 촉진시켰다고 할 수 있다. (그림 4)는 1934년에 발표된 크로포드 스타일의 넓은 어깨에 러플 슬리브의 여름 드레스이다.

30년대 최고의 인기배우라고 할 수 있는 그레타

(그림 4) 조안 크로포드 스타일의 1934년 드레스
Costume & Fashion, p.245.

(그림 5) 그레타 가르보의 라이프 스타일
스크リーンモード女優たち, p.75.

가르보도 이 시대 여성들의 패션에 지대한 영향을 끼쳤다. 그녀의 고전적인 아름다움은 그 시대의 옷과 잘 어울렸으며, 테일러드 슈트와 코트, 벨트를 맨 트랜치코트는 어두운 안경과 베레 또는 슬라우치 햇(slouch hat)을 쓴 그녀의 스타일은 오늘날까지 많은 여성들이 40년전에 그녀가 만든 스타일을 따르게 하고 있다. 가르보스타일은 이마가 드러나게 베레모를 쓰고 가디간과 레인코트를 입은 그녀의 라이프 스타일(그림 5)이라 할 수 있는데 이 스타일은 20, 30년대의 주류모드이기도 했지만 가르보에 의해 더 유행하였다.¹⁴⁾ (그림 6)은 가르보스타일을 입은 여성들의 모습이다.

30년대에는 금발머리가 대단한 경탄의 대상으

(그림 6) 가르보룩으로 치장한 여성들 (1931년)
History of 20th Century Fashion, p.136.

로 폭발적인 인기를 누렸는데 많이들 선망했고 패션계 만들 수 있었다. 가장 유명한 백금 금발이었던 진 할로우는 영화에서 새턴으로 된 바이어스재단의 헬터 넥(halter neck) 가운을 입은 모습으로 유명하였다. 금발의 폭발적인 인기는 수천 명의 여성들이 그들의 머리를 표백하게 만들었다.

30년대 영화의상에서 최대 히트작은 역시 “바람과 함께 사라지다(Gone with the Wind)”(1939)라고 할 수 있다. 비비안 리(Vivien Leigh)가 입었던 그 유명한 커튼으로 만든 녹색 드레스와 녹색 리본으로 허리를 두른 잔가지모양을 아로새긴 크리놀린 스타일의 드레스는 패션에 지대한 영향을 끼쳤다. 패션잡지 ‘보그(Vogue)’도 대대적인 특집을 꾸며 스칼렛 오히라(Scarlett O’Hara) 스타일을 신부패션으로 소개하였다. 또한 할리우드 덕분에 화장품산업이 오늘날과 같이 거대하게 발전하기 시작하였는데, 이 시대의 혁신적인 것이라 할 수 있는 것에는 인조 손톱과 속눈썹도 포함되어 있었다. 이렇게 30년대 할리우드 영화는 패션의 진수를 보여주었던 시기로 당시의 영화의상은 패션의 선도역할을 하였으며, 파리의 꾸뛰어 디자이너의 컬렉션보다 더 광범위하게 여성들의 치장에 영향을 미쳤다. 또한 영화의상은 대중패션의 동향을 좌우할 만큼 성장하여 그것이 영화선전을 부추기는 계기가 되었다.

3. 네오 클래식(neo-classics)

감지할 수 없을 만큼 천천히 할리우드는 40년대에 들어 변화하기 시작했다. 대공황의 불확실함과 1939년의 세계대전의 돌발로 인한 외국시장의 손실에도 불구하고 할리우드는 현실도피와 오락에의 요구로에 의해 소수의 영화로 쉽게 더 많은 이익을 챙겼는데, 종전 후 1946년은 영화산업 최상의 해가 되었고 5대 메이저 영화사는 번창하였다.¹⁵⁾ 2차 대전으로 할리우드도 준전시체제에 돌입하였고 이에 따라 많은 영화에서 호화스런 의상보다는 현실생활에 근접한 스타일의 의상이 시대의 흐름으로 요구되어짐에 따라 디자이너는 여배우가 빈약해 보이지 않게 궁리하면서 원단은 최소화하되 연출효과는 최대로 높이도록 디자인한 심플한 스타일의 의상을 많이 디자인했다.¹⁶⁾

워너브라더스의 오리 켈리(Orry Kelly)는 “카사블랑카(Casablanca)”(1942)에서 잉그리드 버그만(Ingrid Bergman)의 의상을 맡았다. 버그만의 청초한 모습은 대중에게 크게 어필되었는데 버그만이 썼던 챙이 크고 끝이 약간 아래로 쳐진 모자는 ‘카사블랑카 모자’로 불리게 되었고, 테일러드 슈트와 함께 멋네기가 불가능했던 시대의 스탠더드 스타일이 되었다(그림 7). (그림 8)은 1943년 시어스 백화점의 테일러드 슈트의 광고이다.

(그림 7) 잉그리드 버그만의 테일러드 슈트
Hollywood Movie Stills, p.112.

(그림 8) 테일러드슈트의 1943년 광고 카탈로그
Everyday Fashion of the Forties, p.44.

(그림 9) “길다”에서의 리타 헤이워드
Costume Design in the Movie, p.38.

전시에 MGM사는 아드리안이 오프 꾸뜨르를 본따고 다른 스튜디오들은 베티 글로블(Globe Betty)이나 라나 터너(Rana Turner)와 같은 핀업걸(pin-up girl)들을 소개하여 남성 관람자들을 만족시켰다.

45년 종전 후 수년간은 전후의 호황에 힘입어 할리우드도 영화 제작편수를 증가시켰고 전전수준을 회복하게 되었다. 이 시기에 공전의 히트를 친 작품으로는 리타 헤이워드(Rita Hayworth) 주연의 “길다(Gilda)”(1946)를 들 수 있는데 이 시기의 작품으로는 호화로운 것으로 영화에서의 의상도 큰 화제가 되었다. 프랑스의 디자이너 장루이(Jean Louis)가 디자인한 어깨 끈이 없는 검은 이브닝드레스와 팔목까지 오는 검은 장갑을 끼고 담배를 피우는 포즈(그림 9)는 많은 여성 관객들을 사로잡았고, 헤이워드는 이 한편을 통해 스타로 등단하게 되었다.¹⁷⁾ 그 후 약 20년간 이 드레스는 파티석상 뿐 아니라 어디에서나 카피되어지는 포멀 스타일로 정착되었다. (그림 10)은 1949년 보그지의 표지를 장식한 리타 헤이워드 스타일의 이브닝 드레스이다.

(그림 10) 리타 헤이워드스타일의 이브닝 드레스(1949년)
The Art of Vogue, p.64.

의상부문에도 영향을 미쳤다. 현실적이고 리얼리티가 있는 여배우에게 사람들이 주목하게 되면서 고가의 꾸뛰어 드레스 및 과장되고 권위주의적인 의상은 외면 당하기 시작했고, 영화관을 출입하는 젊은 영화 팬들이 증가하면서 의상디자이너도 영과위를 무시한 디자인은 할 수 없게 되었다. 40년대 말에 이르러 할리우드는 침체일로를 걸었고 어느 때보다 허약한 모습으로 50년대를 맞이하게 되었다.

그러나 영화산업의 변장에도 불구하고 전후 영화의상이 대중 패션에 미치는 영향은 점차 약화되어 갔는데, 텔레비전의 보급으로 영화인구는 계속해서 감소하였고, 제작비는 줄어들었으며 이것은

4. 뉴룩(new look)

할리우드는 지난 50년간 세계 영화산업의 중심

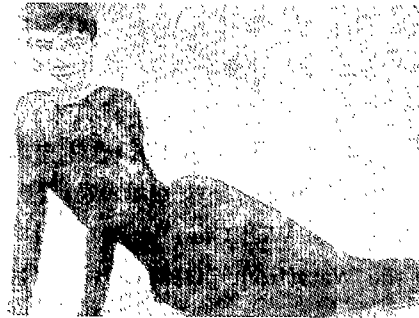
지였다. 그러나 1950년대가 시작되면서 2차 대전의 후유증으로 할리우드의 주요 영화사들은 쇠퇴해져 갔는데 미국의 영화산업은 TV와의 경쟁, 변화에 대한 거부, 지긋한 제작비와 세금, 점차 감소되는 수익, 그리고 해외와의 강력한 경쟁 상태에 놓이게 되어 스스로 새로운 길을 개척하지 않을 수 없게 되었다.¹⁸⁾

패션계에서는 1947년 크리스찬 디올의 뉴룩(New Look)이 발표되어 관심의 초점이 되었는데, 디올의 47년 콜렉션의 혁명적인 여성스러움의 강조는 큰 인기를 누리며 파리만의 오피 꾸뛰르 세계의 한계를 넘어 널리 유행하게 되었다.¹⁹⁾ 몇 년 후 디올의 뉴룩은 영화에서 큰 가슴의 흔들리는 금발머리로 친숙한 상투적인 타입으로 응용되고 표절되고 통속화되었다. 50년대는 전형적인 멜로 영화가 흥행에 성공을 거두면서 멜로 여배우들이 대거 스타로 등장하였다. 영화사들은 이들 스타를 위해 의상 전문 디자이너를 붙여주었고 그들의 매력을 최대한 돋보이도록 했으며, 이때부터 오피 꾸뛰르디자이너가 할리우드영화에서도 활약을 시작하였다.

50년대 영화의상 디자이너의 최고봉은 에디트 헤드(Edith Head)로 오드리 헵번 주연의 “로마의 휴일(Roman’s Holiday)”(1953)과 “사브리나(Sabrina)”(1954)에서 헵번의 스타일을 만들어 내었다. 특히 “사브리나”에서 당시 유행했던 유명한 헤드의 작품인 장판지 아래 길이의 몸에 착 달라붙는 검은 팬츠(그림 11)는 ‘사브리나 팬츠’로 불리지면서 젊은 여성들의 패션으로 크게 유행하게 되었다(그림 12).

엘리자베스 테일러가 성인 배우로서 평가받았던 “젊은이의 양지(A Place in the Sun)”(1951)에서 에디트 헤드가 만들었던 오랑캐꽃이 새겨진 흰색의 카테일 드레스는 그 후 미국 틴에이지 파티 드레스의 주류가 되었다.

미국영화는 이러한 글레머스타들의 인기에 떠받쳐서 젊은이에 초점을 맞추어 더 공격적이고 세속적인 이미지에 몰두하게 되었는데 그 대표적인 스

(그림 11) 오드리 헵번의 사브리나 팬츠
Leading Ladies, p.170.

(그림 12) 사브리나 팬츠를 입은 여성
Fashion Source Book, p.113.

타로 브리짓트 바르도(Brigitte Bardot)를 들 수 있다. 이 시대 젊은 여성들의 모습에 가장 강한 영향을 준 사람은 브리짓트 바르도로 긴 금발, 얇은 화장, 반짝이고 도톰한 입술, 매니큐어에 속옷이나 스웨터를 입은 섹시한 이미지로 영화 “그리고 신은 여자를 창조했다(Et Dieu crea la femmc)”(1956)에서 젊은 오부역을 한 이후 세계적으로 폭발적인 인기를 끌었다.

50년대부터 대두된 영패션으로 이른바 ‘이웃집 소녀(Girl next door)’룩이 유행했는데 이 이웃집 소녀룩은 도리스 데이(Doris Day)와 데비 레이놀즈(Debby Raynolse)로 요약될 수 있다. 미국의 모든 소녀들은 깨끗하고, 산뜻하고 활력으로 가득 찬 풍성한 스커트에 넓고 딱 맞는 벨트와 딱 맞는 블라우스나 펜슬 슬림(pencil-slim)스커트에 트윈 스웨터 세트 또는 셔츠 웨이스트(shirt-waisted)

드레스를 입고 발목까지 오는 흰 양말에 페니 로퍼(penny loafers)나 샌들, 포니 테일 헤어스타일을 했다.²⁰⁾

한편, 50년대에는 10대 문제에 관한 영화가 요구되어 졌는데 반항아들의 이야기를 담은 영화 “와일드 원(The Wild One)”(1953), “워터 프론트(On the Waterfront)”(1954), “이유없는 반항(Rebel Without a Cause)”(1955) 등이 개봉되어 이런 반항의 이미지를 모방하려는 틴에이저들이 많이 생겨났고, 이는 50년대의 영패션에 중요한 맥을 이루었다. 영화 “와일드 원”에서의 마론 브란도(Marlon Brando)와 “이유없는 반항”에서의 제임스 딘(James Dean)의 남자다운 이미지가 가죽모터 싸이클 재킷과 리바이스 청바지와 티셔츠에 의해 즉각적인 매력을 나타내었다. 브란도의 ‘perfecto’모터 싸이클 재킷은 반항 젊은이의 상징이 되었는데 뉴욕의 스콧트 브라더스에 의해 만들어진 2차 대전시의 디자인에 기초를 두고 있다²¹⁾ (그림 13). 이것은 1950년대 말 젊은 남성들이 가장 많이 흥내낸 스타일 중 하나였다. 50년대 말경은 젊은 컬트 패션(cult fashion), 비트족(Beat)과 톤 업(Ton-up) 스타일이 생 로랑과 같은 진보적인 꾸뛰어에 의해 받아들여졌으며, 상류층 의류를 위해 세련된 하류층의 패션 아이디어가 패션이 역사에서 유일하게 받아들여진 시기였다. 영화가 폭력과 섹스로 난무해지자 기성세대는 영화에서

(그림 13) “와일드 원”의 마론 브란도
A History of Men’s Fashion, p.237.

TV로 관심을 돌렸고 젊은이들에게서만 호응을 얻게 되었다. 이로 인해 영화배우들의 패션리더로서의 지위가 약해졌고 오히려 대중들을 따라가는 수준으로 머물렀다.

60년대 초 주목받았던 영화의상은 61년 아카데미 의상상을 받은 “웨스트 사이드 스토리(Westside Story)”였는데 그 전까지 주로 모피나 새틴 이브닝 드레스가 나오는 작품들에게 수여되었던 것이 티셔츠와 진, 면 원피스, 데님 재킷 등에 수여되어 영화에서 응용된 일상 패션이 높게 평가되는 계기가 되었다.²²⁾ 웨스트 사이드 스토리는 뒤에 올 진즈세대를 예언하고 있다고 할 수 있다(그림 14).

(그림 14) “웨스트 사이드 스토리”의 진즈 패션
A World of Movies, p.185.

이렇게 패션은 점차 대중화되고 활성화되었지만 영화산업은 사양기로 접어들어 전속 디자이너들이 해체되는 시기로 접어들게 되었다. 할리우드는 60년대 중반으로 접어들면서 점점 유행에 뒤떨어지고 다른 산업들에 뒤쳐졌고 화려했던 영화산업은 초라하게 모던 타임스로 넘어가게 되었다.

5. 모던 타임즈(modern times)

60년대 중반에 들어서 TV의 인기와 비틀즈같은 팝 그룹들의 국제적인 성공, 그리고 순수한 영화의 등장은 영화산업을 더 쇠퇴하게 만들었다. 영화 관객은 점점 더 나뉘어졌고 영 그룹은 중요한 시장이 되어 그들의 기호가 될 것으로 추측되거나

인기를 끌 것으로 예상되는 것에 많은 투자를 하였다. TV드라마는 대중의 인기를 끌었고, 옛 헐리우드는 영화에서가 아닌 팝뮤직, TV, 비디오물에서 재현되고 있는 실정이다.²³⁾

60년대 중반의 미국 영화계는 다양성으로 활기가 두드러진 시기였다. 이 시기의 미국 영화는 젊은이들이 좌우하는 것 같았는데 더 도발적이고 자극적이며, 대담한 묘사를 하는 실험적인 새로운 영화의 장을 열었고 그 시대를 반영하였다. 이러한 시대적 상황 아래 패션도 선택된 여성들만의 것이 아닌 거리를 활보하는 불특정 다수의 여성을 위한 기성복, 즉 프레타 포르테가 오프 꾸뛰르를 위협하게 되었는데, 60년대 말까지 고급스러움과 화려함의 대명사 오프 꾸뛰르의 세력은 약화되어 가기 시작했다. 이제 영화로부터 패션이 탄생하는 것은 드문 것이 되었으나 이 와중에서도 “우리에게 내일은 없다”는 새로운 패션을 선보여 젊은이들로부터 호평을 받았다. 30년대 캐주얼 웨어를 입은 페이 더너웨이(Faye Dunaway)의 의상은 ‘보니룩(Bonnie Look)’이라고 하여 크게 유행하였는데, 베레모에 스웨터, 트윈드 스커트, 스웨터 안의 작은 스카프는 젊은 세대의 지지를 얻었다(그림 15). 이 스타일은 쉽게 따라 할 수 있는 코디네이트였으며, 고가의 옷이 아니었기 때문에 구입도 용이했는데 바로 이러한 의상 형태를 젊은

(그림 15) 페이 더너웨이의 보니룩
Leading Ladies, p.190.

(그림 16) 1971년 빌 블레스의 보니룩
New York Fashion, p.245.

대중들은 원하고 있었던 것이다. (그림 16)는 1971년 빌 블라스(Bill Blass)의 보니룩 스타일이다.

70년대부터 영화는 리얼한 것이 주류가 되었기 때문에 영화의상은 일부를 제외하고는 영화를 위해 처음부터 디자인되는 일은 줄어들었다. 시판되고 있는 기성복을 빌린다면가 브랜드와의 연합이 눈에 띄기 시작했다. “위대한 개츠비”의 영화 의상에서 남성 의상은 랄프 로렌(Ralph Lauren)이 맡았다. 역시 랄프 로렌에 의해 디자인 된 영화 “애니 홀(Annie Hall)”(1977)에서 다이안 키튼(Diane Keaton)이 유행시킨 애니 홀룩은 지식층의 캐리어 우먼의 의상을 보여 주었다. 우아한 쓰리피스 슈트, 쪼끼, 넥타이, 그리고 연한 색의 모자는 20년대의 뱍시와 같은 것이었는데, 모두가 대단히 크고 험렁한 것이었다.²⁴⁾ 이런 남성용 재킷과 넥타이, 통 넓은 바지는 여성들에게 크게 각광받았다. 80, 90년대는 프레타 포르테의 의상이 영화의상으로 본격적으로 사용되었는데 조르지오 아르마니(Giorgio Armani)가 영화 “아메리칸 지굴로(American Gigolo)”(1980)에서 리차드 기어(Richard Gere)의 의상을 맡으면서 본격화되었고, 이후 영화의상에 빈번하게 영향을 끼쳤다. 따라서 랄프 로렌이나 아르마니의 의상은 영화 배우뿐만 아니라 일반 관객들도 영화 속의 의상과 똑같은 것을 입을 수 있게 되었다.

(그림 17) 헤이워드 스타일의 재현
Modain, no.92, p.39.

(그림 18) 보니룩
Modain, no.97, p.75.

90년대에 들어서 세계 패션 트렌드는 레트로 패션을 추구하면서 많은 디자이너들이 옛 할리우드 스타들의 스타일을 재현하고 있다(그림 17, 18). 그러나 더 이상 영화에서의 의상이 즉시 유행으로 이어진다면, 모방되어 지는 일은 없어지게 되었다.

IV. 결 론

이상에서 이 연구는 20세기를 대표하는 대중예술인 영화에서 영화의상이 가지는 역할 중 현대 대중패션을 선도하는 패션리더로서의 역할이 변화하는 시대적 상황하에서 어떻게 수행되어졌는

가를 영화사적 분류를 통해 분석하였다. 이 연구의 결론은 다음과 같다.

무성영화시대에 있어 영화는 크게 발전하여 영화 배우들은 모든 계층에서 잘 알려지게 되었는데 영화배우의 모습과 의상은 일반 여성들의 모습과 패션에 하나의 중요한 영향력을 발휘하기 시작하였다. 20년대는 스타에 대한 신미화가 극에 달했던 시기로 영화 스타의 최신 유행의 의상과 화장한 모습은 선방의 대상이 되었고 특히 '플레퍼' 이미지는 영화속 배우들의 의상으로 인해 그 유행이 가속화되었다고 할 수 있다.

클래식 시대의 할리우드 영화는 패션의 진수를 보여 주었던 시기로 당시의 영화의상은 패션의 선도역할을 하였고, 파리의 꾸뛰어 디자이너의 콜렉션보다 더 광범위하게 영향을 미쳤다. 또한 영화의상은 대중패션의 동향을 좌우할 만큼 성장하여 영화선전을 부추기는 계기가 되었다. 그로 인해 1930년대부터는 영화에서 착상을 얻은 의복들이 규격화되어 시장에 널리 퍼졌다.

네오 클래식 시기는 전쟁중의 어려운 시대적인 상황으로 인해 현실생활에 근접한 실용적인 스타일이 요구되어졌고, 이로 인해 영화의상은 심플한 스타일을 대중에게 소개하였다. 전후 영화산업은 다시 번창했지만 현실적이고 사실적인 영화로 관객들이 주목하게 되자 고가의 화려한 의상은 외면당하기 시작하였고 이로 인해 영화의상이 대중패션에 미치는 영향은 점차 약화되기 시작하였다. 또한 젊은 영화 팬들의 증가로 인해 의상 디자이너도 영 과위를 무시한 디자인은 할 수 없게 되었다.

뉴룩시대의 초기에는 꾸뛰어 디자이너의 의상이 대중적인 인기를 누리면서 대중패션에 큰 영향을 끼쳤으나, 60년대에 들어서면서 기성세대의 관심이 영화에서 텔레비전으로 옮겨지면서 영화는 젊은이들에게서만 호응을 얻게 되었다. 그러나 10대 영화에서의 하류층 패션이 젊은이들 사이에서 각광을 받게 되었고 그 인기는 영화배우들도 젊은이들의 패션을 모방한 의상을 입고 출현하게 하였다. 그로 인해 영화 의상은 점차 대중유행에 뒤쳐

지기 시작하였다.

헐리우드 영화의 부흥기가 시작되었던 모던 타임스에는 사람들의 패션에 대한 기호가 다양해져서 영화의상이 즉시 유행으로 이어진다던가, 모방되어 지는 일은 없게 되었다. 60년대 후반부터 시작된 복고풍영화의 인기로 인해 영화의상은 과거 패션들이 재현되어 젊은이들의 패션취향에 많은 영향을 주었다. 또한 80년대에 들어서는 대부분의 영화의상이 시판 의류의 렌탈로 메워졌는데, 이에 따라 프레타 포르테 디자이너의 의상이 영화에서 사용되기 시작하여 일반 관객들도 영화와 똑같은 스타일을 사 입을 수 있게 되었다.

이렇게 그 시대와 패션, 그리고 영화는 상호 밀접한 영향력을 가지면서 오늘에 이르고 있으며 영화의상은 영화상에서의 필요를 뛰어 넘어서 그 시대의 대중패션을 선도하는 패션리더로서의 역할을 해 오고 있다는 것이 분석되어졌다.

참고문헌

1. 권현진, 영화의상의 표현성에 관한 연구, 숙명여자대학교 석사논문, 1984, p.1.
2. Leese, Elizabeth, Costume Design In The Movies, New York : Dover, 1976, p.9.
3. Sight and Sound, 1995, 10, p.13.
4. 이정자, 영화의상의 의미와 역할에 관한 연구, 홍익대학교 산업미술대학원, 석사 학위논문, 1985, p.31.
5. 이인자, 「복식사회심리학」, 서울 : 수학사, 1985, p.108.
6. Ibid.
7. 장경림, 「심리학」, 서울 : 박영사, 1984, p.182.
8. 이상률 역, 「스타」, 서울 : 문예출판사, 1993, 176.
9. 이용관 역, 「미국 영화사」, 서울 : 예건사, p.43.
10. はた きほこ スクリーン モードど 女優たち, Tokyo : 文化出版局, 1973, p.13.
11. 정현숙 역, 「20세기 패션」, 서울 : 경춘사, 1992,

p.94

12. Constantino, Maria, History of A Decade 1930, London:Batsford, 1991, p.12.
13. Ibid, 14.
14. はた きほこ, op. cit., p. 76.
15. Don, Louise, Leading ladies, London : Conran Octopus Limited, 1993, p.104.
16. W.W.D., 1994, 12., p.112.
17. W.W.D., 1994, 12., p.113.
18. 이용관 역, op. cit., p.72.
19. Don, Louise, op. cit., p.104.
20. Baker, Patricia, History of a Decade1950s, London : Batsford, 1994, p.32.
21. 정경희, Street Fashion의 발생배경과 유행현상, 대구호성가톨릭대학교 대학원 석사논문, 1996, p.48.
22. Elle한국판, 1995, 10., p.208.
23. Don, Louise, op. cit., p.176.
24. 유태순, 「의복의 언어」, 서울 : 경춘사, 1986, p.214.

ABSTRACT

Analysis of Mass Fashion on the basis of Movie Costume

Movie is one of the most popular culture activities in modern society, and the composite art of science and art born in the 20th century. Movie became the great source of setting the fashion. Especially movie costume brought into relief and was accepted by the mass. As a movie stimulates imitation psychology and identification of the general public in fashion.

The purpose of this study is to analyze the effects of the movie costume to a modern mass fashion. The times was defined the movies from the early Silent era to the modern

Hollywood movie from the late of 1910 to 1990. The way of study were to analyze on the changes and roles of movie costume through documentary records and the influence of setting the fashion to the mass fashion and classified it five times-silent era, classics, neo-classics, new look and modern times.

The summary of result is as follows.

1. Movie costume affected the dress and the fashion of women in Silent era. That fashion was accelerated by actors' costumes in the mode of 1920.

2. Hollywood movies in the Classics show the essence of the fashion. Movie costume played a role of a fashion leader and commanded the trend of mass fashion.

3. Practical style was shown because of the

war in the Neo-classics. Movie industry was prosperous after the war. But the consequences of the movie costume to the mass fashion were more and more weaken.

4. Couture designer's costume had an effect on the mass fashion in the early of New look. But it was behind the fashion for the rise of young fashion.

5. The tastes of the fashion were diversified in Modern times. So the movie fashion was not imitated or popular. The costume of "Pret-a-porter" was used in the movies in the 1980. Spectators became to wear the same style of the actors.

The times, fashion, and movie interacted each other. Movie costume is playing a role of a fashion leader guiding the mass fashion.