

영화에서 나타난 동·서양 의복색의 상징성에 관한 연구

백 선 영

숙명여자대학교 시간강사

A Study on the Symbolism of the Eastern-Western Costumes' Color in Films

Paik, Sun-Young

Instructor, Dept. of Clothing& Textiles, Sookmyung Women's University

(2005. 5. 13 접수)

Abstract

This study is to research the symbolism of the Eastern and Western costumes' color in films. Therefore, I chose movies about colors, which are 'Trzy Kolory', a Western movie directed by Krzysztof Kieslowski and 'Hero', an Eastern movie directed by Zhang Yimou. The purpose of this study is to figure out the symbolism of the common colors shown in both movie which are red, blue and white. Also, by comparing the eastern and western color symbols I studied the ambivalence of colors. Therefore, the comparison of the eastern and western color symbolisms are as the followings. The color red symbols charity in the movie <Red> and jealous, hatress, lies, expansion, self esteem, resist, struggle and sadness in the movie <Hero>. The color blue symbols freedom, lost, gloomy and sadness in the movie <Blue> and sacrifice and sadness in the movie <Hero>. The color white symbols equality and emptiness in the movie <White> and true love, sadness and sacrificed love in the movie <Hero>. Consequently, it appears that the colors symbolize differently in the East and the West. Three series of <Trzy Kolory> which is the West movie has more positive meanings than <Hero> the Eastern movie. Therefore, the meanings of symbols of the costumes' color are different in the East and West as they have different cultures, and also they could be expressed differently by the directors intention.

Key words : Symbolism(상징성), Costumes' color(의복색), Trzy Kolory(세가지색)

1. 서 론

영화를 통해서 표현되는 색은 그 영화 속에서 매우 다양한 형태로 등장한다. 전체적인 배경으로, 영화의 상으로, 소품으로, 어느 한 화면을 결정짓는 색으로도 나타난다. 영화의상은 단순히 배우의 몸을 장식하는 액세서리가 아닌 영화 언어의 여러 형태 중의 한 요소로서, 외부적으로는 시대적인 배경, 자연현상, 계절감, 지방색 등을 나타내는 것뿐만 아니라 내부적으로 각기 배우의 극중 인물로서 성격, 개성, 용모, 기호,

기질, 의도까지도 해석해 낼 수 있는 중요한 표현적인 의미를 갖고 있는 시각언어이다¹⁾. 그 중 영화 속 등장하는 인물들이 착용하는 영화 의상의 의복색은 등장인물의 성격을 명료하게 하고 특성을 강화시키는 역할을 한다.

본 연구는 영화에서 나타난 동·서양 의복색의 상징성을 살펴보기 위해 색을 주제로 한 서양의 크지쉬토프 키에슬롭스키(Krzysztof Kieslowski) 감독의 <세가지 색> 시리즈와 동양의 장예모 감독(Zhang Yimou 張藝謀)의 <영웅>을 택하였다. 연구의 목적은 두 영화에서 공통적으로 사용 되는 빨강(red), 파랑(blue), 하양(white)을 중심으로 영화에서 표현된 색의 상징성

*Corresponding author: Paik, Sun-Young

E-mail: paistry@hanmail.net

<표 1> 동·서양에 나타난 오색의 상징적 의미 비교⁵⁾

오색	상징적의미	동 양	서 양
靑色	희망, 생명, 청춘, 발전, 창조, 벽사 양기왕성, 청렴 결백	희망, 생명, 청춘, 발전, 창조, 벽사 양기왕성, 청렴 결백	조화, 우정, 냉정, 정절, 진정, 외로움 시원함, 청결, 知的, 동경, 우울
赤色	불, 원기, 명성, 행복, 양기, 생명 벽사, 따뜻함	불, 원기, 명성, 행복, 양기, 생명 벽사, 따뜻함	불, 피, 걱정, 분노, 注意, 위험, 혁명 애정
白色	순결, 청렴, 청빈, 신성, 공허, 길조, 죽음	순결, 청렴, 청빈, 신성, 공허, 길조, 죽음	순결, 순수, 無垢, 평등, 영원, 기쁨 경배, 진실, 공허
黃色	양기, 권력, 中央, 풍년, 豊饒, 생기, 生氣	양기, 권력, 中央, 풍년, 豊饒, 생기, 生氣	富, 쾌활, 밝음, 명량, 행복, 陽氣, 주의, 지성
黑色	종교, 공포, 어두움, 죽음, 음흉	종교, 공포, 어두움, 죽음, 음흉	죽음, 절망, 상실, 불안, 엄격, 냉혹, 중후, 惡

을 파악하고, 동 서양의 색의 상징성을 비교 관찰해 보며, 색의 양면성을 규명하는데 연구의 목적이 있다. 연구 방법으로는 선행연구를 비롯한 이론적 자료수집과 인터넷, 비디오, CD, DVD에서 이미지를 캡처하여 사용하였으며, 연구의 구성은 동서양의 색채관의 특징, 동서양의 색의 상징성, <세가지 색>과 <영웅>에서 나타난 의복색의 상징성의 규명으로 이루어졌다. 연구에서 사용되는 색의 이름은 2003년 한국 공업규격에서 정한 관용색명인 빨강(red), 파랑(blue), 하양(white)을 사용하였다²⁾.

II. 동·서양의 색채관의 특징 및 색의 상징성

동양의 색채개념은 음양오행사상(陰陽五行思想)에서 영향을 받아 형성되었으며³⁾, 오행인 목(木), 화(火), 토(土), 금(金), 수(水)로 설명하고 해당하는 색으로 청(靑)·적(赤)·황(黃)·백(白)·흑(黑)이며, 이와 같은 오색은 색채 자체의 미보다는 의미를 부여하여 상징적인 수단으로 사용해 왔다. 이에 반해 서양의 색채 개념은 과학적 접근에 의해 표색계와 색채 조화론에 의한 색을 사용하고 있다. 서양의 색채에 대한 상징적 의미는 심리학적, 사회학적 요소의 영향에 의해 이루어졌다⁴⁾. 색을 이해하고 사용하는 동서양의 색에 대한 개념들이 다른 상황에 놓였을 때 영화에 나타난 색채의 상징성은 많은 차이를 나타내기도 하고, 동일한 의미의 상징도 있는 것으로 볼 수 있다. <표 1>에서와 같이 靑色(파랑색)은 동양에서는 희망, 생명, 청춘, 청렴결백 등으로 나타났다면 서양에서는 냉정, 정절, 진정, 외로움 등으로, 赤色(빨강색)은 행복, 양기, 생명 등으로 서양에서는 걱정, 분노, 위험 등으로, 白色(하양색)은 순결, 청렴, 죽음 등으로 서양에서는 평등, 진실, 공허 등으로 나타났다.

III. <세 가지 색-블루, 화이트, 레드>에서 나타난 의복색의 상징성

프랑스의 대표적 감독인 크지쉬토프 키에슬롭스키(Krzysztof Kieslowski) 감독의 연작 영화인 <세 가지 색-블루, 화이트, 레드>는 각각의 색이 상징하고 있는 영화의 주제를 잘 드러내고 있으며 이 영화를 지탱하고 있는 또 다른 주제로서의 역할까지도 담당하고 있다.

영화 <제1편-블루>에서 나타난 파랑색의 상징은 슬픔과 자유이다. 파랑은 장기적으로 인정받는 훌륭한 특성의 색⁶⁾, 단순한 열정이 아니라 상호간의 이해를 중요한 미덕으로 삼는 색이며, 호감, 조화, 우정, 신뢰의 색을 표현하고 있으며, 파랑⁷⁾색을 뜻하는 영어 블루(blue)가 '우울·울적한 기분'이라는 의미로 각각의 색의 이미지를 가지고 있다. 또한 프랑스 혁명 때부터 사용되었던 자유, 평등, 박애의 상징인 프랑스 국기에서 자유 상징으로 청색이 사용되기도 했으며 최근 디자이너 안나 몰리나리(Anna Molinari)는 평화의 상징으로 청색을 활용하기도 했다. 청색이 유엔의 깃발에 사용되고 있는 것만 보아도 평화를 상징하는 색임을 알 수 있다⁸⁾. 영화의 전반적인 흐름으로 슬픔의 의도를 가지고 있었지만 영화에서 최종적으로 추구하는 자유는 아무 것도 소유하지 않을 때, 모든 것을 잃어버릴 때에도 자유는 주어진다고 정의를 내렸다.

영화 <제1편-블루>서 나타난 의복 색으로써 파랑색은 주인공 줄리가 모든 소유하는 것을 버리고 집을 나서면서 착용한 블루진과 <그림 1>, 걸인과 거리에서의 대화 시 착용했던 푸른색의 스웨터 <그림 2>, 감독이 푸른색을 통해 표현하고 싶었던 자유의지의 표현인 푸른빛의 사파이어 십자가 목걸이 <그림 3>는 색이 표현할 수 있는 내재적 상징성을 잘 나타내고 있다. 이 영화에서 푸른색의 상징성은 긍정적 측면의 자유 이미지와 부정적 측면의 상실, 우울, 슬픔 등 양면적인 특징으로 나타나고 있다.

<그림 1> 집을 나서는 줄리

<그림 2> 걸인과의 대화

<그림 3> 십자가 목걸이

영화 <제2편-화이트>에서 나타난 하양색의 상징은 평등을 의미한다. 하양색은 순결의 의미와 더불어 성격의 부재로 무의미와 무한대의 인상을 창출한다⁹⁾. 하양색에 대한 느낌은 민족에 관계없이 순결, 순수함으로 나타난다. 서양에서도 하양색은 하얀 비둘기나 종교적인 복장, 천사, 신부의 웨딩드레스 등과 같이 순결한 이미지를 대표하고 있다¹⁰⁾. 영화 전반에 보이는 하양색 건물, 하양색 웨딩드레스<그림 4>, 하양색 비둘기, 카롤의 하양색의 남루한 의상<그림 5> 등이 하양색의 이미지로 나타난다. 자본주의적 가치관이 잘 나타나 있는 <제 2편-화이트>는 <제1편-블루>처럼 온통 흰빛으로 꾸며져 있지는 않지만 ‘평등’의 색으로서의 흰색을 적절히 사용하고 있다¹¹⁾.

하양색은 주인공 까롤이 결혼식 날을 회상할 때마다 등장하는 결혼의 색이라고 할 수 있다. ‘결혼식 장면’과 ‘하얀 화면’은 도미니크와 까롤이 서로를 사랑하고 있는 때이고, 그렇기 때문에 그 때는 둘의 관계가 평등한 상황이다. 하양색의 ‘하양다’는 의미는 긍정적인 측면의 새로운 시작과 부정적인 측면의 ‘공허’를 뜻하는 텅 빈 상태를 뜻하기도 한다¹²⁾.

의복 색으로써 하양색은 <그림 4>와 같이 도미니크가 착용한 하양색의 웨딩드레스 이미지를 극의 중간에 삽입함으로써 감독의 의도인 순수와 평등한 이

<그림 4> 웨딩드레스를 입은 도미니크

<그림 5> 카롤의 하양색의 남루한 의상

미지를 그려내고 있다. 한편 카롤의 하양색의 남루한 옷차림은<그림 5> 하양색의 부정적 성향인 공허와 빈곤의 초라함을 보여주고 있다.

영화 <제3편-레드>에서 나타난 빨강색의 상징은

<그림 6> 포스터

<그림 7> 모델 촬영

<그림 8> 배가 구조되었을 때

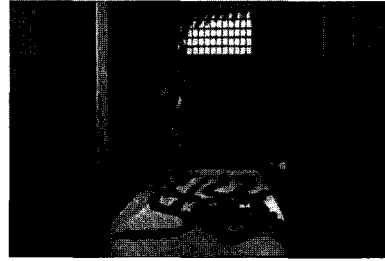
‘박애’를 나타내는 색으로 자비로움과 사랑 그리고 생명을 뜻한다¹³⁾. 빨강색은 ‘생명·유혹·투쟁’을 상징하며 피의 색깔이 달라지지 않는 한 그 이미지는 영원히 계속될 것이며¹⁴⁾, 사랑과 피, 생명과 죽음의 색이다.

의복 색으로써 빨강색은 영화 전반에 흐르는 부정과 모순들을 극복하는 과정에서 희망의 메시지로 나타난다. 여자 주인공 발렌틴의 빨강색 스웨터는 따뜻한 느낌으로 극중에서 가장 많이 등장하며 <그림 6> <그림 7>, 배가 침몰하는 극한 상황에서 구조 되었을 때도 <그림 8> 빨강색의 스웨터를 착용하고 있다. 희망의 영화 레드에서 보여 지는 붉은색의 상징성은 긍정적 측면의 박애 이미지와 부정적 측면의 혐오, 모순 등 양면적인 특징으로 나타나고 있다.

IV. <영웅>에서 나타난 의복색의 상징성

장예모 감독의 영화 <영웅>에서 나타난 의복색은 동양의 색채관인 음양 오행사상에 근거를 둔 다섯 가지 색으로 영화의 흐름을 나타내고 있으며, 착용하는 의복 색으로 등장인물의 성격과 상황설정을 암시하고 있다. <영웅>에서 표현된 빨강색은 중국의 전통적인 색상으로 질투와 격렬한 애증, 거짓, 과장, 오만을 나타내며, 조나라 사람들의 저항성, 투쟁성과 시기와 질투를 표현하고 있다. 장예모 감독은 지금까지 빨강색을 자주 사용해 왔다. 빨강색은 중국에서 귀신을 쫓고 악을 물리치는 색으로 중국 사람들이 가장 좋아하는 색 중 하나이며 중국에서 빨강은 행운과 행복, 그리고 존엄을 나타내며 결혼을 연상시키기도 한다¹⁵⁾.

의복 색으로써 빨강색을 착용한 비설과 여월이 파검을 사이에 두고 검술 하는 장면에서는 <그림 9> 배경이 되는 나뭇잎의 노랑색과 대조를 이루는 붉은색의 옷을 착용함으로써 더욱더 두 사람의 애증의 관계를 선명하게 설정하고 있다. 또한 파검의 글쓰기 장면 <그림 10>에서는 조국의 복수에 대한 일념을 붉은

<그림 10> 파검의 글쓰기

글씨와 파검의 붉은 색 의복의 착용은 복수심을 강하게 나타내고 있다.

한편 <영웅>에서 표현된 파랑색은 자신의 희생으로 조국을 나타내며, 슬픔, 연인의 사랑과 자신의 희생으로 조국을 지킬 수 있다는 신념을 나타내고 있다. 푸른빛은 이와 같이 편안한 분위기를 연출하면서 동시에 슬픈 느낌을 주기도 한다¹⁶⁾.

극의 설정¹⁷⁾을 위해 파검과 비설은 서로에게 상처를 주는 아픔을 파랑색 의복을 착용함으로써 그 슬픔을 배가 시키고 있다.

또한 파검이 권위를 나타내는 파랑색을 걸치는 것은 그가 무림의 절대 고수였음을 나타내고 있으며, 연인의 사랑과 자신의 희생으로 조국을 지킬 수 있다는 신념을 의복 색으로 나타내고 있다.

<영웅>에서의 하양색 은 질실한 사랑을 상징하는

<그림 11> 무명과 대결하는 파검

<그림 9> 비설과 여월의 검투 장면

<그림 12> 파검과 비설의 슬픔

<그림 13> 마지막 비설과 대결하는 파검

<그림 14> 마지막 파검과 대결하는 비설

것으로 죽음으로 까지 승화된 희생적 사랑을 나타내고 있다. 영정을 죽이려는 비설과 막으려는 파검의 설전에서 비설은 좀처럼 파검에게 마음을 열지 않는다. 자신의 절실한 사랑을 표현하기 하기 위해 파검은 비설의 검에 몸을 던져 결국 그 슬픔으로 비설마저 죽음을 택한다. 여월은 파검에 대한 진실한 사랑을 눈물로 밖에 표현할 수 없었다¹⁸⁾.

<그림 13, 14>에서 보여지는 비설과 파검의 대결 장면에서는 서로의 대의적인 명분을 지키기 위해 사랑을 희생하는 슬픈 남녀를 표현하고 있다. 이때 착용하고 있는 두 사람의 하양색의 의복은 극적인 상황을 더욱 절실하게 보여주고 있다. 이처럼 감독은 하양색을 통해 순수한 희생과 절실한 사랑으로 나타내고 있다.

V. 결 론

영화의상에서 색채는 매우 중요한 역할을 담당하

고 있으며 시대의 표현인 동시에 인물들의 현재 상황의 성격 특성과 앞으로 일어나게 될 사건 등을 예측할 수 있게 하는 단서로 나타난다. 영화 <영웅>과 <세가지 색>을 통해서 본 동서양의 색의 상징성은 색의 이미지에 대한 서로 다를 견해를 가지고 있는 것으로 나타났다<표 2>.

빨강색의 상징성은 동일한 주제인 사랑에 대한 해석으로 <제3편-레드>에서는 긍정적인 박애 정신, 자비로움, 사랑, 생명을 표현하고 있으며 <영웅>에서는 질투와 격렬한 애증 등으로 부정적인 측면을 강조하고 있어 양면적인 색의 상징을 나타내고 있다.

파랑 색의 상징성은 <제1편-블루>에서는 전체적인 주제 흐름인 긍정적인 자유의 표현, 호감, 조화, 우정, 이해, 신뢰를 나타내고 있다면, 영화 <영웅>에서는 부정적인 성향인 자신의 희생, 슬픔으로 나타나고 있다. 하양색의 상징성은 <제2편-화이트>에서 인류의 평등, 순결, 순수와 같은 긍정적인 상징으로 이용되지만 영화 <영웅>에서는 부정적인 성향인 희생적 사랑을 나타내고 있다.

이상의 결과로 두 편의 영화 의복색의 상징성을 살펴보면 서양 예술 영화의 거장으로 자리 잡고 있는 크지쉬토프 키에슬롭스키(Krzysztof Kieslowski)감독은 <세 가지 색>이라는 연작 영화를 통해 자유, 박애, 평등을 표현하려고 하였다. 이는 서양 사상의 원류인 기독교 사상과 합리주의 사상을 토대로 색의 해석을 보다 긍정적인 측면에서 접근한 것으로 보여 진다. 또한 장예모(Zhang Yimou 張藝謀)감독은 동양적 정서인 음양오행설과 인과론에서 파생되는 동양적 사상을 부정적인 색의 해석 차원으로 표현하려고 하였다. 이와 같이 동·서양 영화에서 나타난 의복색의 상징성은 감독이 추구하는 작품에 따라 서로 다르게 나타났으며 동일한 색에 대한 해석에서 서양을 대표하는 <세 가지 색>연작 시리즈는 동양의 색채관을 응용한 <영웅>에서 보여주는 색의 이미지 보다 긍정적인 상징성을 표현하고 있음을 볼 수 있다. 결론적으로 영화에서 보여 지는 의복 색에 대한 상징성은 동·

<표 2> 세가지색과 영웅에서 나타난 의복색의 상징성 비교

영화	세가지색	영웅	
의복색	빨강	박애, 자비로움, 사랑, 생명	질투와 격렬한 애증, 거짓, 과장, 오만, 저항성, 투쟁성, 슬픔
	파랑	자유, 호감, 조화, 우정, 이해 신뢰	자신의 희생, 슬픔
	하양	평등, 순결, 순수	절실한 사랑, 슬픔, 희생적 사랑
의복색의 상징적 성향	긍정적 성향	부정적 성향	

서양의 문화와 표현 방식에 따라 다르다는 것을 알 수 있으며, 감독의 작품의도에 따라 다르게 전달 될 수 있다는 것도 알 수 있다. 본 연구의 한계점은 영화라는 장르에서 쓰여 지는 의복색의 표현으로 동서양의 색에 대한 상징성을 이해 해 보고자 하였으나, 작품과 작가 선정이 편중되었음을 밝힌다. 앞으로의 연구 방향은 이를 극복하여 다양한 동서양의 작품으로 색에 대한 이해와 차이점을 집중적으로 연구 하고자 한다.

참고문헌

- 1) 김성곤(1997). 영화예술의 미술적 특징에 관한 연구. 중앙대학교 석사학위 논문. p.42.
- 2) 산업 자원부 기술 표준원, 1964년 이후 39년 만에 2003년 KS규격 색이름으로 지정함.
- 3) 김미경, 임영자(2003). 현대 패션에 나타난 오색의 동서양 색채에 관한 연구. 복식, 53(8), p.83.
- 4) 김미경, 임영자(2003). '앞의 책', p.83.
- 5) 김미경, 임영자(2003). '앞의 책', p. 81.
- 6) 에바 헬리(2002). 색의 유혹 I. 이희영역. 예담, pp. 39-40.
- 7) 박영수(2003). 색채의 상징-색채의 심리. 서울: 살림출판사, p. 78.
- 8) 채희정(2002). 청색을 활용한 한국적 패션디자인 개발에 관한 연구. 홍익대학교 산업미술대학원 석사학위논문. p. 12.
- 9) 유관호(1994). 색채이론과 실제. 서울: 청우, p. 136.
- 10) 구미래(1992). 한국인의 상징세계. 서울: 조형사, p. 39.
- 11) 김수양(1995). 영상표현의 기술적 요소에 대한 기호학적 연구. 중앙대학교 신문방송대학원 석사학위논문. p. 60.
- 12) <http://my.dreamwiz.com/jyjung71>. 2005. 3. 25.
- 13) 유관호(1994). '앞의 책', pp. 138-139.
- 14) 박영수(2003). '앞의 책', p. 76.
- 15) 박윤희(1997). 1990년대 패션에 나타난 적색(赤色)에 관한 연구. 홍익대학교 산업미술대학원 석사학위논문. pp. 8.
- 16) 유관호(1994), '앞의 책', p. 149.
- 17) 진시황을 암살하려는 무명을 위해 파검과 비설 중 한 사람은 자신을 포기해야 설정
- 18) <http://www.hero2003.co.kr>. 2005. 4. 2.