

영화 의상 디자이너에 관한 연구

이 희 현⁺ · 이 유 경^{*}
관동대학교 사범대학 가정교육과 교수⁺
경문대학 모델과 조교수^{*}

A Study on Costume Designer in Cinema

Hee-Hyun Lee⁺ · Yu-Kyung Lee^{*}
Prof., Dept. of Home Economics Education, Kwandong University⁺
Assistant Prof., Dept. of Model, Kyung moon College^{*}
(2005. 10. 7. 접수; 10. 21. 채택)

Abstract

The cinema costume designers carry out the creative works in a different way from the commercial fashion designers generating the new trends by season or year for a number of people.

Costumes created by the cinema costume designers are for the people acting in the film screens such as heroes, heroines or extras. The cinema costume designers should not miss the overall flow of a cinema. Moreover, the prominent designers have to devise the costumes livening up every scene. Most cinemas with the prudent interests and attention on the costumes are favored by the public and gain the commercial success. In particular, the cinemas emphasize the visual effects such as setting, lighting and computer graphics and require the substantial budgets for preparing the costumes regardless of genres, while all other industrial fields will be the same. Such efforts are to deliver the meaning and aesthetics that the cinemas intend to show through the designs, colors and textures of costumes closed up in each scene. The costumes in cinemas are another linguistic system and have the symbolic form of compound and meaningful communication used by the directors.

The costume design is required to produce the costumes that liven up the characteristics of heroes or heroines as well as to fit for the general artistic effects of films. Moreover, it has to express the characters in the films using the costumes suitable for the film genres.

Cinema costumes are defined and refined, and the process can be angst-ridden. Each frame of film is a canvas and has its own proscenium.

Every garment worn in a theatrical production is a costume. Before an actor speaks, his wardrobe has already spoken for him. From the most obvious and flamboyant show clothing, to contemporary clothes using subtle design language, costume design plays an integral part in every film production. Costume design is a vital tool for storytelling.

Costumes have always had enormous influence on world fashion.

Costume designers are passionate storytellers, historians, social commentators, humorists, psychologists, trendsetters and magicians who can conjure glamour and codify icons. Costume designers are project managers who have to juggle ever-decreasing wardrobe budgets and battle the economic realities of film production. Costume designers are artists with pen and paper, form, fabric and the human figure.

Key Words: cinema(영화), cinema costume designer(영화의상디자이너), cinema costume(영화의상), scene(장면), symbolic form(상징적 형태)

⁺Corresponding author ; Hee-Hyun Lee
Tel. +82-11-9796-1546, Fax. +82-2-2647-1546
E-mail : thimble@hanmail.net

I. 서론

영화 의상디자이너는 주어진 영화의상의 제작에 앞서 영화의 스타일, 주인공의 캐릭터, 배우의 개인적 특성 등을 파악하여야 한다.

영화에 동원된 모든 예술적이고 기술적인 부분들은 영화의 전체적 분위기와 스타일에 맞추어 움직여야 하는 것이 영화 작업의 특성이고 영화의상은 특히 영화의 분위기를 설정하는데 있어 중요한 역할을 한다.

다음으로 디자이너는 주인공의 캐릭터를 분석하여 이에 맞는 의상을 선택하여야 한다. 영화의 스타일과 캐릭터의 설정이 분명해지면 이에 맞추어 색상, 디자인, 재료 등이 정해지는데 이때부터는 배우의 개인적 특성을 충분히 파악하여야만 한다. 배우의 외형적 특성은 물론이고 의상을 착용한 이후 그들이 연기 할 수 있는 내면적 특성까지 고려하여야 하는 것이다.

영화의상은 영화의 규모나 형식에 따라 사실 그 비중이 다르다. 어떤 영화는 의상으로 영화전체를 분위기와 스타일을 설명하는가 하면 어떤 경우는 의상은 별로 눈에 띄지도 않는 소도구가 되기도 한다. 물론 블록 버스터형 대형 영화에서는 소요경비가 대단한 만큼 의상에 투자하는 비용과 관심도 만만치 않고 영화의상이 주는 볼거리 또한 기대 이상이다.

그러나 반드시 대형 영화에서만 영화의상이 빛을 발하는 것은 아니다.

창작의식을 가진 영화 의상디자이너들이 참여하여 만들어낸 영화 의상들은 영화 전체의 미술적이고 시각적인 효과를 몇 배나 증가시킬 수도 있다.

영화 의상 디자이너는 많은 대중을 상대로 해마다 혹은 계절마다 새로운 유행을 만들어내는 상업적 패션디자이너와는 다른 형태의 창조적 작업을 한다. 그들이 만든 의상은 영화의 주인공과 엑스트라 등 영화 화면 속에서 움직이는 사람들을 대상으로 한다. 영화의 전체적인 흐름을 놓치지 않아야 하는 것은 물론이고 훌륭한 디자이너일수록 장면마다 영화의 맛을 살리는 의상을 생각해내야 하고 의상에 세심한 관심과 주의를 기울인 영화는 대부분 대중에게 사랑받고 상업적으로도 성공하게 된다.

본 연구에서는 지속적이고 충실한 작업을 바탕으로 하고 이에 디자이너의 개인적 영감을 더하여 영화 속에서 빛나는 의상을 보여준 영화 의상디자이너를 중심으로 그들의 영화 의상 제작과정, 영화 의상의 특징, 영화 분위기와와의 관계 등을 조사하였다.

II. 영화 의상의 역할과 의상 분석

영화 속의 의상은 환상을 위한 추가된 장식이나 아니라 인물의 주제와 특징을 나타낸다.

영화 의상은 신분, 자아의 이미지 나아가서는 심리적인 상태를 나타낼 수도 있다. 의상은 하나의 매체인 셈이며 옷감을 클로즈업 했을 때 그 옷을 입고 입는 사람과는 관계없는 정보조차도 나타낼 수 있는 것이다¹⁾.

1. 영화의상과 의상디자이너의 역할

영화의상 의상과 의상디자이너의 역할에 관하여 미국의 영화 의상디자이너 조합에서는 다음과 같이 정의하고 있다²⁾.

1) 영화 프로덕션 과정에서 입혀지는 모든 의복들은 영화의상이다.

배우가 대사를 하기 위해 앞서 그가 입은 의복들은 이미 그를 말해주고 있다. 아주 두드러지고 현란하게 보이는 의상에서 창의력이 있는 디자인을 사용한 현대 의상에 이르기 까지 의상디자인은 모든 TV와 영화 프로덕션에서 필수적인 부분이다. 의상디자인은 이야기를 전개하는 생생한 수단이다.

2) 의상디자이너는 대본을 받으면 각 캐릭터를 위해 시각적으로 빠르게 보여줄 수 있는 것을 개발하는 프로세스를 시작한다.

의상 스케치, 패션 조사, 실제 의복 등은 각 캐릭터의 발전을 위한 일반적인 언어를 개발하는 의상디자이너, 감독, 배우들에게 도움을 준다. 때로 배우가 매혹적으로 등장하는 것은 어떤 장면에서는 적당하지 않고 도움이 안 된다. 의상디자이너는 그 스토리와 그 감독을 관객에

게 최초로 내보여야만 한다.

- 3) 특별하고 예술적인 의상은 관객에게 더욱 효과적이다.

배우들이 좋아하는 세세한 디테일들은 눈에 띄지 않으면서도 배우들의 행위의 질을 높인다. 많은 배우들은 그들의 의상을 캐릭터를 전개시키는 길잡이로 생각한다. 배우들은 때로 완벽하지 않은 몸매 때문에 민감한 의상디자인을 요구한다. 배우를 실제보다 멋지게 보이게 하고 결점을 가려주는 것 그리고 부족함을 향상시키는 것 등이 직업적 기술의 한 부분이다.

- 4) 영화의상의 제작과정은 불안할 수도 있지만 의상은 명료하고 정제된 것이어야 한다. 영화의 각 프레임은 캔버스이고 그 자체의 장면이 있다.

색상, 재질, 패턴, 형식에 대한 각각의 선택은 계획적이다. 배우들의 즉흥적인 대사가 대중적인 신화가 되듯이 현대의상은 자주 인정되고 때로 미술적으로 보이기도 한다. 카메라 앞에서는 모든 배우는 첫날 학교가는 아이들처럼 관찰대상이 된다. 대부분 세련된 관객조차도 일반적으로 영화나 TV의 멋지고 효과적인 현대의상을 감시한다.

- 5) 영화는 위대한 공동연구 예술이다.

디자인의 삼두마차인 영화감독, 프로덕션 디자이너, 의상 디자이너는 스토리를 말하는 감독을 도와 창의적 세계를 만들기 위해 애쓴다. 영화는 거대한 퍼즐이다. 영화는 하나의 시간과 하나의 목적을 위한 굉장한 세트, 조명, 의상이다. 이 세세하게 만들어진 세계는 내러티브의 어깨위에 살짝 내려앉아야 한다.

- 6) 영화의상은 항상 세계 패션에 대단한 영향을 준다.
- 7) 의상디자이너들은 매력적이고 요약된 인물을 좌우할 수 있는 이야기꾼, 역사가, 사회 해설가, 재담가, 심리학자, 유행창시자, 마술사이다

2. 영화의상의 체계적인 분석

의상은 영화에서 또 하나의 언어 체계이며 영화감독이 사용하는 다른 언어처럼 복잡적이고 뜻깊은 커뮤니케이션의 상징적인 형태이다.

루이스 자네티(Louis Giannetti)는 다음과 같

은 방법으로 영화 속의 의상을 분석할 것을 제시하고 있다³⁾.

- 1) 시대: 의상은 영화 속의 시대에 적합성을 고려는 것을 원칙으로 하며 시대와 다르다면 그 이유를 분석한다
- 2) 계급: 의상을 입고 있는 사람의 소득 수준을 파악한다
- 3) 성(性): 여자의 의상에서 강조(여성적, 중성적, 남성적)
남자의 의상에서의 강조(남성다움, 지나치게 꾸밈, 여성적)
- 4) 나이: 의상과 인물의 나이의 적합성, 혹은 의도적으로 너무 젊거나 촌스럽거나 구식
- 5) 옷감: 소재는 거칠고 역세고 무난하거나 혹은 얇고 섬세함
- 6) 장신구: 의상 외에 보석, 모자, 지팡이 그리고 다른 장신구의 부착 여부와 신발의 종류
- 7) 색상: 색상의 상징적인 의미에 대한 파악(뜨거운색, 차가운 색, 억제된 색, 산뜻한 색, 무늬의 여부)
- 8) 신체노출: 신체가 더 많이 노출되어 있을수록 의상은 에로틱하다. 신체의 노출 여부와 가려진 정도, 그리고 노출의 형태(형태 혹은 무정형)
- 9) 기능: 의상의 기능 분류(여가, 노동, 아름답고 화려한 것, 실용적인 것)
- 10) 이미지: 의상이 만들어내는 전체적인 인상의 분류(섹시함, 억압적, 지루함 번드르르함, 관습적, 특이, 새침, 싸구려, 우아)

Ⅲ. 의상 디자이너의 의상과 작품들

본 연구에서는 현재 활동하고 있는 외국 영화 의상디자이너 중 작품성과 디자인 감각이 뛰어나면서도 동시에 대중적인 디자이너 7명(James Acheson, Wada Emi, Sandy Powell, Jeffry Kurland, Jenny Beavan Judianna Makovsky, Janet Patterson)을 중심으로 그들의 디자인론, 제작한 영화 의상의 제작과정 혹은 디자인의 방향 등에 관해서 알아보았다.

1. James Acheson

아카데미 영화제의 의상상을 3번이나 수상한 경력을 가지고 있고⁴⁾ 지금도 쉬지 않고 영화의상을 제작하는 James Acheson은 고전의 세계와 도회적인 현대적 감각을 모두 소화하는 탁월한 창조력의 소유자이다.

James Acheson은 의상디자이너는 배우를 도와주고 개발시켜주기 위한 모든 것이며 의상의 핵심은 배우를 도와주는 것이라고 생각한다. 따라서 의상디자이너의 역할은 궁극적으로 역할을 맡은 배우를 지지해주고 그가 존재하는 세계를 창조하도록 도와주는 것이라고 보는 디자이너이며 배우가 의상을 입어야지 의상이 배우를 입어서는 안 된다는 견해를 가지고 있다⁵⁾.

James Acheson은 영국의 Essex출신으로 의상디자이너를 하기 전에 워블던의 아트 스쿨에 입학하였다. James Acheson은 **Time Bandits**(1981), **The Meaning of Life**(1983), **Brazil**(1985)등 다양한 Monty Python의 영화에서 시작하였다.

그는 **마지막 황제** (1987), **마지막 사랑 Sheltering Sky** (1990), **리틀 부다 Little Buddha**(1994)등 베르나르도 베르톨루치 (Bernardo Bertolucci 1940-, 이탈리아)의 멋진 영화들의 의상 작업을 하였다.

〈그림1〉 Last Emperor

첫 번째 아카데미 의상상의 영광을 차지하게 해준 작품인 **마지막 황제**에서는 중국 혁명으로 사라져버린 세계를 나타내기 위하여 수많은 옷을 제작했으며 이를 통해 대중은 감추어졌던 중국의 한 왕실의 내부를 관찰할 수 있었다. 중국의 전 황제인 Pu-Yi의 생애를 다룬 1903-1969까지의 시대를 그리기 위하여 10,000여벌의 의상이 제작되었다. 이 영화로 그는 처음으로 아카데미 의상상을 받았으며 이어 두 번의 베르톨루치의 작품의 의상을 맡게 되었다.

1988년에는 Stephen Fear의 18세기 소설(한국에서는 이 소설을 바탕으로 **스캔들**을 제작한 바

있음)을 영화화 한 **Dangerous Liaisons**에서 분가루 뿌린 가발 등의 장식과 18세기 의상을 제작하여 두 번째 아카데미 의상상을 수상하게 된다.

그에게 세 번째 아카데미 의상상의 영광을 가져온 작품은 17세기를 배경으로 하는 **Restoration**이었다. **Restoration**에서는 밝은 레드 등의 색상을 풍부하게 사용하였다. 17세기 중반의 의상은 소매가 크고, 4인치 정도 높은 구두를 신어야 하며, 머리에는 양을 반 마리 올려놓았다고 생각되는 가발을 쓰는 시대였으며 배우들은 이러한 의상과 분장을 한 채로 퍼포먼스를 해야 했다. 그는 특히 이 영화는 의상과 배우들의 퍼포먼스에 의한 상호작용에 의해 이루어진다고 생각하면서 의상을 제작하였다.

〈그림2〉 Restoration

이러한 성공에도 불구하고 그는 시대 의상 디자이너라는 역할에서 벗어나 최근에는 Sam Raimi의 **Spider Man**의 의상을 디자인하였다.

모든 훌륭한 의상디자이너와 마찬가지로 그는 어떠한 영화의 내용이든 소화해내는 능력이 있으며 그의 작업은 격렬하고 날카로우며 중심을 벗어나기도 하면서 몰두하는 것이다.

그는 스크립트에 충실한 디자이너이다. 우선 스크립트를 읽기 위하여 편안하게 자리를 잡는 일을 중요하게 여긴다. 읽을 때는 영화를 떠올리려고 하지 않지만 무슨 의상이 좋을지 그것들을 어떻게 만들지를 끊임없이 생각한다. 스크립트를 3-4번 정도 더 읽고 아이디어를 떠올리고 감독과 하루종일 이야기를 나누면서 그는 영화에 충실한 의상을 디자인한다.

2. Wada Emi

노련한 디자인 감각과 화려한 색상의 생동감을 동시에 갖춘 의상을 선보이는 일본의 대표적인 영화 의상디자이너로 1985년 아카데미 영화 의상상을 수상한 바 있다. 그녀는 단지 아카데미 의상상에 빛나는 의상디자이너가 아니라 수상 이후 지금까지 끊임없이 연극, 오페라, 영화 등에서 시대와 국가를 초월하여 중형무진으로 보여주는 다양한 의상들은 고전적이고도 생생한 느낌으로 관객에게 다가간다.

1937년 일본 京都府에서 태어났으며 경도 시립 미술대학(현재 경도 시립 예술대학) 서양화과를 졸업하였다. 졸업 후 무대장치나 무대 의상 등의 일을 하게 되고 73년 마르코 폴로의 활약을 그린 미국 영화 **Marco**에서 의상을 담당하게 되면서 영화 의상 제작을 시작하였다⁶⁾.

1985년 일본 최고의 감독으로 불리는 구로사와 아키라 감독의 작품 **亂**에서 의상을 담당하여 아카데미 의상상을 수상하여 할리우드는 물론 세계 영화계에 이름을 알렸다. **亂**은 리어왕을 바탕으로 한 작품으로 왕의 black, 세 왕자들의 yellow, red, blue등의 의상이 그녀의 작품이다. 이후 여러 편의 일본 영화의 의상을 맡았고 1990년 다시 한번 구로자와 아키라 감독과 **夢**에서 작업을 하였다.

1991년 영국 감독 Peter Greenaway의 작품 **Prospero's Book**을 시작으로 그녀는 여러 외국의 감독들과 함께 일하게 되었다. Peter Greenaway는 영화 장면을 하나의 미술 작품처럼 여기는 감독으로 특히 의상에 까다롭다고 알려져 있으며 Jean Paul Gautie등의 유명 디자이너도 그의 영화 의상을 제작한 바 있다. 1999년 와다 에미는 다시 **8 2/1 Women**에서 Peter Greenaway의 작품에서 의상을 제작하게 된다.

1999년에는 오시마 나기사 감독의 **고하토**의 의상을 맡아 이 영화를 감상한 사람들은 그녀가 만들어 낸 의상의 아름다움에 빠져 들게 하였다.

서양, 중국, 홍콩 등의 영화에서 그녀는 동양적인 화려한 색상과 아름다운 선으로 이루어진 의상들 계속해서 선보였고 2002년 **영웅**, 2004년 **연인**에서 연속적으로 중국의 거장 장이모의 영화의상

〈그림3〉 亂

〈그림4〉 영웅

을 제작하였다⁷⁾.

영웅의 의상을 위해서는 진시황제의 무덤에서 발굴된 토용을 참고로 하였으며 전체 인물들의 머리모양과 의상을 디자인하고 진시황제와 그의 군사들을 위한 갑옷이나 헬멧을 만들었다. **영웅**은 red, blue, white등의 색상의 의상으로 설명되는 시대영화이다. 고대 사람들의 의상은 매력적으로 보이도록 하기 위해 특별히 재질, 색상 등에 신경을 썼다. **영웅**의 의상은 실크가 주재료여서 장면마다 연기자들의 움직임이 바람결에 흔들리는 듯한 우아함을 나타내면서도 그들의 대결 장면 등에서 거부감이 없이 움직임을 수용한다. 그녀는 북경의 염색집에서 혼자 작업을 하면서 색상을 만들어 내었고 중국에는 마땅한 염료가 없어서 영국과 일본에서 염료를 조달하였다.

Hong Kong Film Award에서 1998년 **Soong sister**, 2003년 **영웅**으로 의상상을 수상한 바 있다.

와다 에미는 자신이 일본인이라는 것과 특히 일본의 고도인 교토 출신이라는 점을 디자인의 장점

으로 삼으며 특히 교토의 오래된 회화, 조각, 건축 등에서 디자인의 영향을 많이 받았다고 한다. 그리고 늘 자신의 의상 작품이 전체 스토리에 얼마나 도움을 줄 수 있을까 하는 의문에서부터 작품을 시작하며 주어진 시대와 국가에 대한 연구를 하지만 항상 최초의 아이디어가 중요하다는 확신을 갖는다. 어느 곳에 가든지 그녀는 그 나라의 전체적인 전통적인 것에서 디자인을 찾는 것이 아니라 현재 그 나라의 사람들이 만족 할 만한 디자인과 색상이 무엇인지를 염두에 둔다.

최근의 한국영화 뉴스에 의하면 새로 제작되고 있는 에미 와다는 한국에서 제작하는 한 영화의 의상을 맡게 되었다고 한다. 그녀의 탁월한 디자인 감각이 이번에는 일본, 중국과는 다른 한국의 독특한 문화적 특성을 찾아내어 한국 영화 속에서 그녀의 의상을 보며 감탄하게 되기를 기대한다.

3. Sandy Powell

〈그림5〉 *Shakespeare in Love* 한 바 있는 디자이너이다.

Sandy Powell은 현대의상도 잘 만들어내는 디자이너지만 르네상스 시대부터 1800년대에 이르는 유럽 의상들의 프로필이나 가발 등에 주력해서 작업을 한다. Powell은 영국 아방가르드 계열의 감독 Derek Jarman(데릭 저먼 1942-94, 영국)의 *Caravaggio*(1986) *The Last of England*(1987), Sally Potter(샬리 포터)의 *Orlando*, Neil Jordan(닐 조던 1925- , 아일랜드)의 *Crying Game*(1992), *Interview with the Vampire*(1994) 등의 작품을 위해 우아한 의상들을 작업했다.

Shakespeare in Love

에서는 16세기의 의상을 고증하여 꼼꼼하고 정확하게 재현하면서도 주인공의 이미지를 정확하게 파악하였고,

*Aviator*에서는 1920~40년 미국의 유행의상으로 영화의 박진감을 더해준 공로로 1999년, 2005년 2번의 아카데미 의상상을 수상

그녀는 옛 이야기에 관심을 가지며 빅토리아 시대(1837-1901), 에드워드 시대(1901-1910), 머천트 아이보리 프로덕션에서 다루는 그레고리 시대 등에 관심을 가지며 Powell은 스크린 위에 그들의 역사적 이해를 실현시키는 것이 가능하다. Powell은 16세기를 좋아하며 *Orlando*에서 16세기의 의상을 이미 제작한 경험이 있다⁸⁾.

Powell은 *Shakespeare in Love*에서 보여준 16세기 의상으로 아카데미 영화의상상을 수상하였다. 이 영화의 의상을 제작하며 그녀는 “다시 이 시대(16세기) 속으로 내 자신을 던지기를 바라왔다. 이 시대는 거대하고 열광적인 조각적 의상이 있어 참으로 흥미진진하다. 나의 목표는 역사적으로 정확한 의상을 만들어 내는 것이 절대 아니며 영화의 내용이 신선하고 밝은 것처럼 의상도 예술적 파격을 사용할 것이다.” 라고 말하였고⁹⁾ 그대로 실천에 옮겨 대중들에게 선보였다.

이 영화에서 가장 파격적인 의상은 엘리자베스 여왕을 위한 의상이었다. Judy Dench에 의해서 재현된 그녀의 의상에서조차도 지독한 인물로 연기되었다. 16세기 당시 엘리자베스 여왕은 백별 이상의 옷이 있었고 코트자락에 부를 달고 다녔으며 그 옷들은 말 그대로 보석으로 퍼부었다고 해도 좋을 사치스러웠다. 게다가 Powell이 판단하기에 영화 속에서의 여왕은 이미 60세가 넘었기 때문에 그녀가 약간 이상할 것이라고 가정했다. 따라서 여왕의 옷이나 머리장식등은 공작의 깃털등으로 장식하여 대부분 허세를 나타내지만 이것은 환상적이기 보다 이상스러운 것으로 보이기 위한 디자인이었다.

Viola(Gwyneth Paltrow)를 위해서는 두 가지 도전을 하였다. 그녀를 Viola를 굉장히 예쁘게 해야만 하는 것과 많은 시간을 소년으로 변장시키는 것이었다. 운이 좋게도 Powell은 이미 *Orlando*, *Crying Game*, *Velvet Goldmine*의 작업을 통해 성역할을 바꾸는 세계에 익숙해 있었다.

그녀는 과연 Viola의 모습이 그럴듯하게 될지 걱정이 되었기 때문에 소년 비올라로 시작했다. 이 시대는 딱딱하고 건축적인 남성 실루엣이기 때문에 여성을 모습을 감추기가 쉬웠고 그 시대의 고전적인 남성 실루엣은 엉덩이를 강조하듯이 실제로 상당히 여성적이다. 더블릿과 호즈를 입은

고전적으로 아름다운 Gwyneth Paltrow의 효과는 짧은 가발과 콧수염을 달자 Powell에게 조차도 완벽했다. 긴 머리를 없애고 남자의상을 입은 Gwyneth Paltrow가 너무 보이쉬 하게 보여서 Powell은 놀랐다. 비올라가 부자 가문이라 할지라도 의상은 번지르르하거나 화려하게 하지 않았다. 그 시대의 다른 옷과

비교해서 비올라의 옷은 비교적 심플하다. 그것은 바로 우아하고 경솔하지 않고 위엄 있게 보이는 대표적인 여배우인 Paltrow가 입을 옷이기 때문이었다. 그녀는 부드러운 색상에서 아름답게 보인다. 옷에 달린 무거운 보석의 양도 줄였다.

〈그림6〉 Aviator

Aviator는 1920년대 미국 허리우드의 실존인물인 Howard Hughes의 일대기를 그린 영화이다. 영화의 분위기를 이끌어내는데 한 몫 한 것은 최고로 세련되었던 당시의 호화로운 허리우드 패션을 재현한 의상들이었다. Hughes는 자유분방함과 보수적인 비즈니스 세계의 냉철함의 양면성을 동시에 소유한 사람이었다. 따라서 그의 의상에서는 이러한 면모가 드러나야 하는 것이 특징이었으며, 엄청난 부를 소유했던 사람이니 만큼 값비싸고 고급스러운 의상을 갖추어야 했다. 첫 번째 연인인 Katherine Hepburn을 만났을 때 그는 어두운 색과 밝은 색 양복을 모두 가지고 있었다. Hughes의 여인들의 의상도 다양하다. Katherine Hepburn (Cate Blanchett)의 핑크 빛이 도는 골드 원피스, Ava Gardner(Kate Bekinsale)의 옐로우 드레스, Jean Harlow의 터키 색 의상에 보색 대비로 칠한 붉은 립스틱 등으로 여인들의 개성과 특징을 연출하였다.

4. Jeffry Kurland

Jeffry Kurland는 한 감독과 광범위하게 일하는 몇 명 되지 않는 현대적 의상디자이너이다. 그가 말한 'Designing is designing is designing'

이라는 디자인 철학은 그의 이러한 현대적 감각을 잘 나타내고 있다¹⁰⁾. 그는 영화 의상디자이너에게 있어 가장 흥미 있는 일을 캐릭터를 개발하는 것이라고 생각하며 뉴욕 스타일 감독으로 불리는 Woody Allen과 함께한 15편의 영화 속의 의상은 영화의 특성상 거의 직관적인 시각으로 만들어 내는 것들이었다.

Woody Allen의 영화는 미국적인 특성을 지니고 있으며 특히 뉴욕적이기 때문에 Kurland가 의상디자이너로서는 비교적 대중적이지 않지만 **Bullets Over Broadway**(1994)로 이미 아카데미 영화제에서 의상상에 노미네이트 된 바 있는 재능 있는 디자이너이다.

〈그림7〉 My Best Friend Wedding

최근 Woody Allen외에 다른 감독들의 영화에서도 의상을 제작하였는데 P. J. Hogan의 **My Best Friend's Wedding**(1997)과 Steven Soderbergh의 **Erin Brockovich**(2000), **Ocean's Eleven**(2001)등의 영화에서 보여준 그의 의상은 관객과 비평가들의 관심을 끌게 되어 각종 영화제의 의상상을 수상하거나 노미네이트 되어 졌다¹¹⁾.

그의 작품 중 가장 관객에게 알려진 작품은 **Erin Brockovich**일 것이다. **Erin Brockovich**는 캘리포니아의 작은 마을의 법률사무소 서기의 실화를 바탕으로 한 작품으로 1980년 후반에서 90년 중반 정도의 시기의 이야기이다. Brockovich는 실제로나 영화 속에서도 모두 특별한 상황에 처한 전형적인 평범한 사람일 뿐이었다. Brockovich는 대단히 도발적으로 옷을 입는 사람이었으며 몸매가 좋은 매력적인 여성이다.

Brockovich역을 맡은 Julia Roberts는 매 장면 마다 몸매가 심하게 드러나는 의상을 입고 사무실이나 거리를 정신없이 종횡무진 한다. 그녀의 이런 과감한 의상 때문에 여성들에게는 질시의 대상이 되고 남성들에게는 무시당하거나 때로는 호감을 사기도 하지만 그녀의 용감한 인생 앞에 이러한 것은 문제 될 것이 없다.

Brockovich는 실제 인물이었기 때문에 Kurland는 Brockovich의 가족 사진을 보기도 하고 실제로 그들을 만나기도 하였으며 결국 Kurland는 스타일의 통일성을 중요하게 여기고 Brockovich를 위한 75가지의 옷을 선정하게 되었다. Kurland는 Julia Roberts의 몸매를 Brockovich의 몸으로 재창조 시 키기 위해 패드를 넣은 브라를 착용케 하고 연극의상에서 사용하는 기술적 장치들을 하였

다. 많은 영화 출연에도 불구하고 그 때까지 연기력을 인정받지 못했던 Julia Roberts는 이 작품으로 아카데미 여우주연상까지 수상하게 되었던 것은 영화 속 캐릭터의 특징을 확실하게 파악하여 그에 맞는 의상을 제작해 낸 Kurland의 공로라고도 할 수 있을 것이다.

〈그림8〉 Erin Brockovich

5. Jenny Beavan

Jenny Beavan은 영국 영화와 할리우드 영화의 의상을 제작하는 노련한 영화 의상디자이너이다. 영국의 런던 태생(1950)으로 런던에서 디자인 공부를 하였으며 1973년 오페라 *Carmen*에서 Placido Domingo와 Kiri Te Kanawa를 위한 의상 제작에 참여한 것을 시작으로 오페라, 발레 등의 무대의상을 제작하다가 영화의상의 제작에 이르게 된다.

1979년 Ismail Merchant and James Ivory가 설립한 Merchant Ivory Production에서 일하게 되면서 그녀는 그들이 제작하는 일련의 영국적 문예영화에서 지속적으로 참가하게 되었고 이를 통

해 시대극을 위한 영화 의상디자이너로서의 입지를 굳혔다¹²⁾.

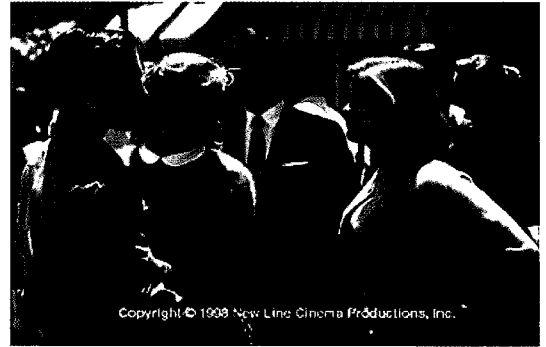
The Bostonians(1984), *Maurice*(1987), *Howards End*(1992), *The Remains of the Day*(1993), *Sense and Sensibility*(1995)등의 의상을 연속적 제작하였고 1987년 *A Room with a View*로 아카데미 영화제에서 의상상을 수상하게 된다. Merchant Ivory Production의 영화들은 문학과 영화를 조화롭게 만들어 내기로 유명한데 영화의 대부분이 잔잔한 서정성과 아름다운 화면을 바탕으로 한다. 주인공들이 비록 퇴락한 귀족들이라 할지라도 그들은 영국의 귀족스타일로 살고 행동하기 때문에 그들의 행동이나 일상사는 은근하고 우아한 세련미를 추구하는데 Beavan은 풍부한 감각과 창의력으로 이러한 주인공들의 역할에 걸맞는 의상들을 제작하여 영화 화면 속에서 주인공들의 서정적인 아름다움을 극대화 시켰다.

1998년 할리우드의 Andy Tennant 감독의 작품인 신데렐라 스토리의 *Ever After*의 의상을 맡게 되고 다음 해인 1999년에 Tennant 감독의 새작품 'Anna and the King'에서 새로운 의상에 도전하게 된다. 이제까지 16세기와 20세기를 자유로이 넘나들며 우아한 영국 풍 귀족들의 의상을 만들던 그녀에게 20th Century Fox의 *Anna and the King*(1999)은 전혀 다른 세계였다. 이제껏 해 왔던 영국풍의 의상과는 다른 동양의 왕국이 배경이었기 때문이었다. 6000여벌의 의상을 제작하여야 했고 전부 27,000벌의 의상이 필요하였다. 이제까지와는 달리 동양의 전통적 직물에 Siam 왕국의 royal colors인 red and gold등의 화려한 색상이 등장하였다. 그녀의 의상은 물론 성공적이었으며 *Anna and the King*은 2000년 아카데미 의상상에 노미네이트되었고, 다음 해 *Gosford Park*(2001)로 2년 연속 아카데미 의상상에 노미네이트되는 영광을 얻게 된다¹³⁾.

Beavan은 2004년 *Alexander*로 다시 새롭게 창작의 세계를 넓혔다. 고대를 무대로 하는 스펙타클한 서사적 영화는 그녀에게는 낯설고 생소한 장르일 수 있지만 그녀는 역시 고대 여인의 여성스러움과 진정한 남성미도 의상을 통하여 표현 할 아는 진정한 의상디자이너였다.

〈그림9〉 Anna and the King

〈그림11〉 Pleasantville

〈그림10〉 Ever After

이제 Beavan은 period cinema의 의상 제작에 있어 그야말로 시대를 초월한다. 지금까지 40여편이 넘는 영화, TV 등에서 의상을 제작하여 왔으며, 앞으로도 그녀는 시대를 재현하는 아름다운 의상을 통한 배우들의 이미지 창조를 계속 할 것이라고 기대된다.

〈그림12〉 Pleasantville

6. Judianna Makovsky

Judianna Makovsky는 15년간 패션 산업에 종사하였고 오늘날 일하는 가장 재능 있는 의상디자이너 중 한 사람이라는 것을 모두 인정한다. 그녀는 1950년대 미국의 가난한 자들, 서부와 야구, 항해등의 찰스 디킨스의 현대판 버전등 모든 장르, 모든 시대의 영화 의상에 대해 영감을 창조해 왔다.

그리고 1998년 그녀의 재능이 인정되어 1998년 Pleasantville이 아카데미 의상상 후보에 올랐으며 그녀의 동료들은 그녀에게 Costume Designers Guild에서 주는 상을 주었다. Judianna Makovsky는 캐릭터에 따라 자유롭게 변화하는 의복을 디자인 하는 사람이다¹⁴⁾.

Pleasantville을 위한 1950년대 의상제작에 대한 그녀의 생각은 다음과 같다.

“대본을 읽는 순간 나는 이 작품은 현실을 초월한 세계를 창조해야 할 것 이라고 생각했다. 나는 그 시대물을 좋아하고 있고 많은 일을 한다. 그러나 이것은 전에 했던 것과는 달랐다. 그러나 나는 내가 가야 할 곳이 어딘지를 알았다. 디자인을 생각하면서 나는 실제보다 더 황금의 50년대에 대한 이상적인 기억들을 반영시킬 의상을 원한다는 것을 알았다. Donna Reed보다 한 발 더 나아가기를 원했다. 그것은 모든 사람이 굉장히 친절하고, 여자들이 진주목걸이를 하고 실크 옷을 입은 채 가족들의 저녁을 준비하는 그런 세계를 위한 의상이다¹⁵⁾.

Makovsky는 각각의 캐릭터의 내면적이고 정서적인 상태의 예민한 변화들에 주목했다. Joan Allen(Betty Parker 역)을 위해 크고 넓고 인상적인 스커트를 제작했는데 이후 베틀이 그녀의 성격 매력을 발견함으로써 스커트는 점차 좁고 가벼워 졌다. 또한 이와 유사하게 Jennifer의 의상은 현대적인 과도한 선정적 의상에서 출발하여 천천

히 점잖고 세련된 의상으로 바뀌어 갔다. 컨셉은 캐릭터들이 자신을 발견하고 의상을 포함한 그들의 모든 것이 변하는 것이라고 말하는 그녀는 이 영화를 위한 작업이 재미있는 도전이긴 하지만 이 영화를 위해 굉장한 양의 의상을 제작해야 했음을 토로하였다.

Pleasantville의 많은 의상들은 과장된 50년대 스타일을 강조하기 위해 Makovsky팀은 자료들을 굽어모았다. 속옷의 모든 세부적인 것들이 아주 중요했다. 왜냐하면 그녀는 모든 캐릭터들이 실제 그 시대의 몸매이기를 원했다. 그 시대의 속옷이 아니고는 50년대 체형을 만들기 어렵기 때문이다. 따라서 배우들은(엑스트라들 까지) 거들과 형에 맞추어 만든 브라를 착용해야만 했다.

그녀는 또한 색의 명암에 초점을 맞추어야만 했다. 왜냐하면 흑백에서는 어떤 색상은 대단히 다른 모습으로 보이기 때문이다. 이를 위해 흑백의 화면에서는 무슨 색이 좋은지 보기 위해 수없이 많은 테스트를 했다. 그리고 나서 그녀는 색상이 처음으로 나오기 시작 했을 때, 원하는 색조에 대한 특별한 아이디어가 떠올랐으며 터키석 색, 연어 빛 분홍, 카나리아의 노랑색 같은 실제 50년대의 과장된 것들을 원했다. 그러나 실제로는 완벽한 색을 구하기 어려웠고 나중에 컴퓨터에서 그 색상으로 바꿨다.

7. Janet Patterson

Janet Patterson의 영화 의상은 영화 속에서 시각적으로 단순한 볼거리를 제공하는 것이 아니라 영화에 등장하는 인물들에게 운명을 부여하는 역할을 한다. 그 의상들은 기구한 주인공들의 삶 속의 하나의 도구이며, 속박이며, 환상의 세계의 안내자이며, 때로는 속박에서 벗어나는 구원의 메시지가기도 하다.

우리나라에서 그녀의 의상은 제인 캠피온(Jane Campion 1954-, 뉴질랜드)의 영화 *Piano*(1993), *여인의 초상*(1996)와 최근 *Peter Pan*등으로 알려져 있다.

*Piano*의 주인공(Holy Hunter)은 커다란 새장 같은 낭만주의 시대의 스커트 아래 속박된 정신과 육체를 온전히 자신의 것으로 만들기 위해 조용하

〈그림13〉 Piano

〈그림14〉 Peter Pan

고 용감히 운명을 개척했다. *여인의 초상*에서 주인공(Nicole Kidman)은 뒷 장식이 화려하고 품이 좁은 정교한 벚슬 스커트를 입고 그 속에 감춰진 자아를 찾기 위해 애썼다. *Peter Pan*의 주인공들의 역시 Janet Patterson이 아름답고 정성스럽게 만든 의상을 입고 19세기말의 현실과 환상의 세계를 아무런 제약 없이 오가게 되었다. Janet Patterson은 이처럼 19세기 의상에 있어 특별하다.

그녀는 *Piano*(1993)로 아카데미 의상상, BAFTA, 호주 영화 학교 의상상등의 후보로 지명되었었다¹⁶⁾.

Janet Patterson은 1986년 TV극 *Two Friends* 이후 *여인의 초상*, *Holy Smoke*(1999) 등에서 제인 캠피온 감독과 같이 일했다.

제인 캠피온은 주로 여성의 삶과 일상을 주제로 하는 페미니즘 영화를 만드는 감독이고 그의 영화를 돕는 Janet Patterson의 의상은 이러한 여자 주인공들의 정신적인 상징으로서의 역할을 하였다.

호주의 시드니 태생인 그녀는 대학에서는 인테리어 디자인을 대학원에서는 의류 직물 디자인을 전공하였다. 그녀는 1980년에 호주방송국 텔레비전 시리즈의 프로덕션 디자이너로 출발했으며 1990년까지 계속하였다. 길리언 암스트롱(Gillian Armstrong 1950-, 호주)의 *The Last Days Chez Nous*(1991), *Oscar and Lucinda*(1997) 등의 의상도 그녀가 제작한 바 있다¹⁷⁾.

2003년 P.J. Hogan의 *Peter Pan*의 의상을 통해 그녀는 다시 한번 아카데미에 노미네이트 된 바 있는 역량 있는 디자이너로 인정받게 되었다.

의상을 입은 피터 팬의 주인공들은 에드워드 시대의 차가운 분위기의 런던과 환상적이고 자유로운 네버랜드를 넘나드는 임무를 부여받게 된다. 100년 전의 벨벳, 실크, 새틴 가운, 우아한 구두, 편안한 어린이용 잠옷을 만들었으며, 날아다니기도 하고 춤을 추기도 하는 Wendy를 위해 수백 벌의 nightgown이 제작되었다.

피터 팬의 의상을 위해 런던과 파리에서 천과 장식을 가져오고, 이탈리아에서 구두와 모자, 파키스탄에서 자수품이 왔고, 모든 양말을 영국에서 짰다. 모든 의상들이 아름다웠고 모든 것은 역사와 연구에 기초를 두었다. 콜셋을 제대로 입혔으며 진짜 앤틱 보석으로 치장하여 시대적 리얼리티를 살린 것도 그녀의 노고이다. Hook의 의상은 모든 의상 중 가장 정교하게 만들었고 신사로서의 모습일 때는 벨벳으로 코트와 조끼를 우아하게 입혀 완벽한 신사를 만들었다.

IV. 요약 및 결론

이상의 7명의 영화의상 디자이너는 대부분 잘 알려진 영화들에서 관객들이 기억 할만한 영화의상을 만들어낸 디자이너들이다. 따라서 그들의 작업은 아카데미 영화제의 의상상을 비롯하여 각종의 영화제에서 수상하거나 후보로 지명되기를 거듭하면서 영화 자체를 신뢰 할 수 있게 만드는 역할을 하기도 한다.

본 연구에서는 이들이 제작한 일련의 영화 의상들, 의상 제작 작업의 과정 혹은 디자인에 관한 철학 등을 토대로 영화의상을 분석하여 보았다.

영화가 상영되기 전 관객은 화면이 아니라 영화의 포스터나 광고들을 통해서 영화에 대하여 알게 된다. 이때부터 대중들은 배우들이 입은 의상에서 풍기는 이미지로 영화의 품격을 가늠하게 될 뿐만 아니라 화제 거리가 되기도 한다. 시대극에서의 재현성과 이에 바탕을 둔 이미지 창조, 현대물에서의 새로운 캐릭터 창조를 위한 의상디자이너들의 노력과 성실성에 근거를 둔 영화 속의 의상들은 영화 속에서 생동감 있게 움직이고 그 파장으로 관객은 영화에 깊은 감동을 받게 되는 것이다.

참고문헌

- 1) 루이스 자네티 지음, 김진해 역 (2001). *영화의 이해*. 현암사, p.323.
- 2) <http://www.costumedesignersguild.com>
- 3) 루이스 자네티, 김진해 역 (2001). Op. cit., pp.327-329.
- 4) <http://www.imdb.com>
- 5) Nadoolman, Deborah (2003). *Costume Design Screencraft*. Burlington: Focal Press, p.21.
- 6) <http://www.kiryu.co.jp>
- 7) <http://www.entertainmentdesignmag.com>
- 8) Nadoolman, Deborah (2003). Op. cit., pp.105-115.
- 9) <http://www.movies.yahoo.com>
- 10) Nadoolman, Deborah (2003). Op. cit., p.69.
- 11) <http://www.imdb.com>
- 12) <http://www.movies.go.com>
- 13) <http://www.theoscarsite.com>
- 14) <http://www.costumedesignersguild.com>
- 15) <http://www.yahoomovies.com>
- 16) <http://www.imdb.com>
- 17) <http://www.rottentomatoes.com>
- 18) 수잔 헤이워드, 이영기 역 (2001). *영화사전 <이론과 비평>*. 한나래.
- 19) Engelmeier(1997). *Fashion in Film*. Munich, New York: Prestel.
- 20) Leese, Elizabeth (1991). *Costume Design*

in The Movies, New York: Dover.

21) 이희현 (2003). *영화와 의상*. 청송.