

<http://dx.doi.org/10.17703/JCCT.2023.9.3.461>

JCCT 2023-5-53

왕가위(王家衛) 영화의 공간 특성 연구: 홍콩도시 공간을 중심으로

A Study on the Space Characteristics of Wong Kar-wai's Movie: Focusing on Hong Kong's Urban Space

이정운*, 김유진**, 박은광***

Zheng-Yun, Li*, Yoojin, Kim**, Park Eun Kwang***

요약 본 논문은 홍콩 영화감독 왕가위의 작품에서 현실, 촬영, 서사로 구성된 공간 표현과 그러한 공간이 홍콩의 도시문화, 인식 및 사람 간 관계에 어떻게 영향을 미치는지 분석한다. 왕가위 감독의 영화를 분석하기 위해 찰스 샌더스 피어의 기호학 개념과 폴 비릴리오의 공간 개념을 적용하였다. 이를 통해 왕가위 감독의 영화 공간에 내포한 의미가 어떻게 영화 성공의 중요한 요소가 될 수 있었는지를 살펴보았다. 왕가위 감독은 주제 표현에서 사회가 형성한 인물이라는 가치에 초점을 맞추어 인간 정신세계를 직접적으로 표현하며 관객들로 하여금 그에 대해 사고하게 하였다. 이 논문에서는 왕가위 감독의 영화에서 표현한 공간을 공공, 개인 그리고 연결공간으로 구분하여 홍콩 젊은이들의 주거 환경과 정서를 보여주는 수단으로 분석하였다. 이를 통해 왕가위 감독의 영화 속 공간 표현이 홍콩 시민 의식의 동서양 문화와 사회적 연결 지점에서 문화 해석 기능을 잘 보여주고 있다고 판단하였다. 결론적으로, 왕가위 감독의 작품은 동시대 사람들의 삶과 감정, 도시 공간에 대한 풍부한 이해를 제공하며, 홍콩의 영화 산업과 문화적 가치에 대한 중요한 통찰력을 제공하고 있다.

주요어 : 왕가위, 공간, 공공공간, 개인공간, 연결공간, 기호학, 영화

Abstract This paper analyzes the spatial representations constructed by reality, filming, and narrative in the works of Hong Kong film director Wong Kar-wai, and how these spaces influence Hong Kong's urban culture, perception, and interpersonal relationships. To analyze Wong Kar-wai's films, Charles Sanders Peirce's semiotics concepts and Paul Virilio's spatial concepts were applied. Through this, we examined how the meaning embedded in the spatial representations of Wong Kar-wai's films could become a crucial factor in their success. Wong Kar-wai focused on the values of human relationships formed by society in his subject expression, directly representing the human inner world and prompting audiences to think about it. In this paper, we categorized the spaces depicted in Wong Kar-wai's films as public, private, and connective spaces, and analyzed them as a means to show the living environment and emotions of Hong Kong's youth. Through this, we determined that the spatial representations in Wong Kar-wai's films effectively demonstrate the cultural interpretation function of Hong Kong's citizen consciousness at the junction of Eastern and Western cultures and social connections. In conclusion, Wong Kar-wai's works provide a rich understanding of contemporary people's lives, emotions, and urban spaces, offering valuable insights into Hong Kong's film industry and cultural values.

Key words : Wong Kar-wai, Space, Public Space, Private Space, Connecting Space, Semiotics, films

*정희원, 경일대학교 사진영상학부 박사과정 (제1저자)
**정희원, 경일대학교 사진영상학부 교수(참여저자)
***정희원, 경일대학교 사진영상학부 조교수 (교신저자)
접수일: 2023년 4월 25일, 수정완료일: 2023년 5월 5일
게재확정일: 2023년 5월 10일

Received: April 25, 2023 / Revised: May 5, 2023

Accepted: May 10, 2023

***Corresponding Author: lightpark@kiu.ac.kr

School of Photography & Videography, Kyungil Univ, Korea

I. 서론

1. 연구의 필요성

시간과 공간은 세계 존재의 기본 형식으로 시간과 공간의 중첩 속에서만 생명이 확장되고 지속될 수 있다. 시간은 우리로 하여금 생활의 변화와 발전을 느끼게 하고, 우리의 몸과 마음은 공간에서 머물게 한다. 이에 대한 근거로서 프랑스의 사회학자인 에밀 디르크렘(Émile Durkheim, 1858-1917)은 공간은 사회성을 가지고 있으며, 그것은 사회에 의해 조직된 것이며, 공간 조직에는 사회 조직의 축소판이 있다고 하였다[1]. 현대사회에서 생산력의 제고와 과학기술의 발전은 사람들에게 공간을 개조하는 거대한 힘을 부여하였다. 공간의 확장과 변화는 점차 사람들을 공간으로 끌어들이며 생명의 의미를 찾는다. 현실의 공간과 비교하여 영화 속 공간은 시간과 함께 영화 서사를 구성하는 가장 중요한 부분이다[2]. 영화 속 공간은 일종의 문화 실천이자 감독이 현실에서 선택한 산물이다. 감독의 이러한 선택을 통해 영화 공간은 정신적, 문화적 의미를 가지고 이를 영화 속에서 표현하는 문화의 상징 공간이다. 이 공간은 실제 사회 공간을 예술적으로 표현하며 인물들 간 복잡하게 얽힌 관계들을 나타낸다.

영화가 다른 문화 예술 형식에 비해 가지고 있는 장점은 현실을 진실하게 표현하는 능력이다. 그러나 영화가 예술이 될 수 있는 관건은 '재현의 도구'에서 '표현의 수단'으로 전환되었다는 것이다[3]. "영화 공간의 설정은 내용을 위해 봉사한다[4]." 라는 말에서 알 수 있듯이 영화의 스크린 공간은 별도의 물질적 공간일 뿐만 아니라 영화 즐거리와 융합된 표의 공간이기도 하다[5]. 영화에서의 공간은 이야기, 사건 및 행동 등을 구현하고 주제를 시각적으로 형상화하는데 도움이 되며, 영화적 감정을 포함할 뿐만 아니라 관객의 특정 기억과 영화의 이데올로기적 기반을 제공하는 중요한 역할을 수행한다[6]. 80년대 홍콩 경제의 전례 없는 번영은 홍콩 영화의 신속한 발전을 이끌었고 이를 통해 홍콩 영화는 황금시대를 맞이했다. 홍콩 영화에는 홍콩이라는 공간 특색을 보여주는 장면이 많다. 구체적으로, 홍콩의 유명한 감독인 왕가위(王家衛, 1958-)의 영화는 상업과 예술, 동양과 서양의 문화 정수를 완벽하게 융합시켜 풍부하고 다양한 예

술 특색을 내포하고 있다. 그의 대다수 영화는 완전한 이야기와 과도가 아니라 인물의 파동적인 정서와 도약적인 사유로 고유의 즐거움을 대체하여 사회생활, 인물심리와 감정을 보여주었다. 또한 사회의 세부 부분에 깊이 들어가 영화 속 공간 특색을 통해 감정 세계의 복잡성을 묘사하고 사회생활의 모순을 드러낸다.

왕가위는 지금까지 <열혈남아> (旺角卡門) (1988), <아비정전> (阿飛正傳) (1990), <중경삼림> (重慶森林) (1994), <동사서독> (東邪西毒) (1994), <타락천사> (墮落天使) (1995), <해피투게더> (春光乍泄) (1997), <화양연화> (花樣年華) (1999), <2046> (2002), <나의 블루베리 나이트> (藍莓之夜) (2007), <일대종사> (一代宗師) (2013)를 대표작으로 하는 많은 영화 작품을 연출했다. 그는 인간과 인간 사이의 감정적 관계를 중요시하며 자신만의 독특한 연출력으로 장면을 묘사했다. 이를 통해 관객이 영화의 깊은 의미를 이해하지 못하더라도 영화 속 인물의 정서와 순수한 정서를 충분히 느끼며 감상할 수 있는 것이 왕가위 감독 영화의 특징이다.

왕가위의 영화에서 나타난 공간은 크게 세 가지로 나눌 수 있다. 첫째, 공공공간이다. 예를 들면 좁은 거리, 옥상 등, 이것들은 모두 홍콩이라는 도시에 속하는 표지 기호이며, 홍콩 도시의 독특한 문화적 함의를 가지고 있다. 둘째는 개인공간이다. 집과 여관을 그 예로 들 수 있다. 왕가위가 영화 속의 인물을 좁은 개인 공간에 두는 것은 홍콩의 독특한 거주 환경의 진실한 묘사일 뿐만 아니라 사람과 사람 사이의 감정을 표현하는 의탁이기도 하다. 셋째는 연결공간이다. 복도와 계단과 같은 공간은 공공과 개인의 연결고리이다. 이 공간은 사람과 사람 사이에서 발생하는 이야기를 생산한다. 연결공간은 왕가위의 영화에서 가장 큰 의미를 가진다. 그리고 홍콩이라는 도시공간이 가진 역사적, 문화적, 정치적 여건을 고려할 때, 연결공간적인 특징을 잘 드러내고 있기에 홍콩을 배경으로 한 영화에서 그 특징을 잘 찾아 볼 수 있다. 본 연구는 시간과 공간이 현실 세계 존재의 기본 형식이며, 영화 속의 공간은 영화 서사를 구성하는 중요한 부분이라는 것을 주장한다. 또한 감독의 공간 선택을 통해 영화 속의 인물 관계와 사회 문화를 표현하며, 현대 사회와 문화 발전과 결합시켜 공간이 의미 표현에 어떠한 역할을 하는지 탐구하고자 한다. 이를 위해 홍콩의

영화감독 왕가위의 작품들을 중심으로 그의 공간 선택이 어떠한 의미를 지니며, 공공, 개인 그리고 연결 공간 등의 다양한 공간을 어떻게 활용하여 영화에서 전달하는 사상적 의미를 탐구할 것이다. 이 연구를 통해 영화에서 공간이 어떻게 의미 표현에 영향을 미치는지, 그리고 현대 사회와 문화 발전과 함께 어떻게 변화하고 있는지에 대해 알 수 있을 것이다. 또한 이러한 분석은 영화 연구뿐만 아니라 현대 사회와 문화 연구에도 중요한 통찰을 제공할 수 있다.

II. 연구범위 및 방법

본 논문의 연구 방법은 레피볼(Henri Lefebvre)의 공간 구분을 바탕으로 왕가위 감독의 영화에서 현실, 촬영, 서사로 구성된 공간 표현을 분석하고자 한다. 레피볼은 공간을 물리(자연), 심리(공간의 담론구축)와 사회(생활의 공간)로 구분하였다. 이와 관련하여 찰스 샌더스 퍼스의 기호학 개념과 폴 비릴리오의 공간 개념을 적용하여 왕가위 감독의 영화 공간에 내포된 의미와 그 영향력을 분석한다. 왕가위는 극단적으로 형식화된 화면 영상, 포스트모던 특징을 가진 표현 방식과 도시 사람들의 정신적 기질에 대한 예민한 파악으로 독특한 '왕가위식'의 영화 스타일을 성공적으로 구축했다. 본 연구는 주로 홍콩을 중심으로 서사의 측면에서 왕가위 영화 공간을 구체적으로 연구하고 왕가위 영화 속의 공간을 공공, 개인 그리고 연결이라는 세 부분으로 나누어 분석한다. 그의 영화에서 다뤄지는 홍콩은 사회 변혁의 증거이자 사람과 역사 관계의 중요한 매개체이기 때문이다. 구체적인 영화 텍스트를 자세히 읽고 영화에서 영화 속 공간을 구축하는 방법과 공간 뒤에 담겨진 문화적 의미를 탐색하며 현재 시대의 변화와 발전을 결합시켜 정리하고자 한다.

III. 왕가위의 영화 세계

1958년 중국 상하이에서 태어난 왕가위는 5살 때 부모와 함께 홍콩으로 이주하여 홍콩 이공대학 미술 디자인과를 졸업했다. 1981년 지상파 극작가 훈련생으로 입학하여 졸업 후 연출 분야로 발을 들였다. 1988

년에 개봉한 영화 <열혈남아>는 왕가위가 연출하고 유덕화, 장만옥, 장학우 등이 출연한 첫 영화이다. 이 영화는 두 개의 스토리 구성으로 나뉜다. 첫 번째 구성은 갱스터 이야기이고, 다른 하나는 장만옥이 연기한 역할의 감정 이야기이다. 이 두 스토리는 서로 얽혀 전혀 다른 감상 포인트를 보여준다. 관객들은 두 개의 스토리로 분리된 이 영화를 보고 마치 두 편의 영화처럼 느낀다. 그러나 두 가지 모두 홍콩 서민층의 일상을 분명하게 드러내고 있을 뿐이다. 1990년에 왕가위는 영화 <아비정전>을 감독하였는데 영화배우로는 장국영, 류덕화, 랑조위, 장학우, 장만옥, 류가령 등이 출연했다. 이 영화에서 작품 특유의 감각과 인물 간의 감정 연출이 탁월했기에 홍콩 영화분야에서 큰 관심을 받았다. 또한 이 영화를 통해 그의 영화 스타일을 확립하였고 홍콩과 대만에서 감독상을 수상했다. 1994년 왕가위는 <동사서독>이라는 영화를 제작하였는데 이는 왕가위 스타일로서 모호하고 흐릿한 영상이 심리와 서사를 표현하여 전통적인 무협영화의 형식을 느끼게 한다[7]. 반면 같은 해, 왕가위는 영화 <중경삼림>을 감독하였는데 영화의 주요장면은 침사추이 지역에 있는 중경빌딩과 중심가의 란계방(蘭桂坊) 지역이었다. "중경삼림"이란 도시의 콘크리트를 숲에 비유한 은유적 표현이다. 영화는 인구가 밀집한 변화한 홍콩 도시에 거주하지만 오히려 고독하게 살아가는 사람들의 모습을 묘사했다. 그는 이 영화로 제 14회 홍콩 영화 금상장(香港電影金像獎, Hong Kong Film Awards)에서 최우수 영화, 최우수 감독상을 받았다. 1995년에는 영화 <타락천사>를 선보였다. 이 영화는 왕가위 영화의 일관된 스타일을 이어받았다. 이 영화는 <중경삼림>의 전신과 같다. 다만 타락천사의 감정선은 모두 비극으로 끝났다. 이 영화는 미국의 영화 평론단으로부터 "동양에서 보기 드문 프랑스의 새로운 물결의 가장 성공적인 본보기"로 불린다[8]. 1997년 왕가위는 영화 <해피투게더>로 제50회 칸국제영화제 감독상을 수상한 사상 최초의 중국인 감독이 되었다[8]. 이 영화는 동성애를 소재로 하여, 인간의 욕망과 소외, 자유와 얽매임, 뿌리 없이 떠도는 것과 집이 있기를 갈망하는 것이라는 주제로 사람과 사람 사이의 조화롭지 못한 모순을 표현했다. 2000년에는 왕가위의 유명한 영화인 <화양연화>가 탄생했다. 이 영화는 <아비정전>과 시공간적으로 서로 연결된

다. 이 영화 등장인물들의 감정은 자신도 모르게 유동적으로 변화한다[9]. 이 영화에서 장만옥이 연기한 소려진은 우아하고 감동적이다. 격동의 시대를 배경으로 하는 동시에 모호하고 아련한 영상을 아름답게 표현하였다. 2007년에 왕가위는 영화 <나의 블루베리의 나이트>을 감독했다. 이 작품은 왕가위가 감독한 첫 영어 영화로 제60회 칸영화제 개막작이 되었다. 이 영화에서는 한 소녀가 식료품점 주인과 사랑에 빠지는 이야기를 다루고 있다. 2013년 영화 <일대중사>를 연출한 왕가위는 5년간의 준비기간을 거쳐 3년 동안 촬영을 진행했다. 왕가위는 처음으로 영화의 주요 공간을 중국 대륙으로 옮겨, 시적인 화면으로 무술의 전성기를 회상하며 독특한 동양적 화면을 구성했다.

왕가위는 중국 영화의 대표 감독 중 한 명으로 인정받을 만한 인물이다. 그의 작품은 독특한 시각적 이미지, 포스트모던 한 화면 구성, 그리고 중국인의 정신적 기질에 대한 예민한 감지를 통해 '왕가위 스타일'을 창조해냈다. 그는 수년 동안 자신만의 스타일을 유지하며 인류의 정신세계에서 가장 깊은 부분을 탐구해 관중들의 관심을 끌었다. 왕가위는 한 인터뷰에서 "영화에서 묘수란 간단한 것을 극대화하는 것이다. 이를 통해 나의 영화가 대중에게 충격을 주기를 바란다. 그리고 대중은 자신의 길을 계속 걸어갈 수 있기를 바란다. 왜냐하면 인생은 너무 매혹적이기 때문이다."라고 말했다. 왕가위 영화에 대한 해석은 다양한 견해를 갖고 있다. 영상 언어 관점에서 보면, 그는 장초점 렌즈와 핸드 헬드 촬영을 선호하며, 비선형 서사 방법과 파편화된 이미지 공간을 결합한다. 주제 측면에서 보면, 왕가위는 섬세한 영화 언어로 도시의 상반되는 요소들을 탐구한다. 그는 도시 속 인물들을 찍는 경향이 있으며 화려한 이야기는 없다. 대신 그는 배척과 인정, 발견과 상실의 사상적 함의를 표현한다. 관중들은 더 이상 익숙한 도시의 지리적 표식을 보지 않고, 왕가위만의 공간을 경험한다. 영화 속 인물들은 이런 공간에서 활동하며 감정을 표현하는데, 이는 지금까지 홍콩 도시에 대한 대중들의 기존 관념과 크게 다르다.

IV. 왕가위 영화 속 '공간'

프랑스의 유명한 사상가 장 보드리야르(Jean Baudrillard, 1929~2007)는 "미국 영화는 영화관에만 있는 것이 아니라, 영화관을 벗어나 도시 전체에 존재한다"고 말했다. 홍콩의 학자 판귀링(潘國靈) 역시 영화, 음악, 소설 등을 통해 도시에 대한 문화적 상상을 구축하며, 이를 통해 시공간 요소들을 재구성한다고 주장했다. 그 결과 영화 속의 홍콩은 현대 문화적 공간이라 할 수 있다.

왕가위의 영상은 독특한 시각으로 홍콩이라는 도시 공간을 영화 배경으로 선택한다. 또한 왕가위의 영화는 프랑스의 철학자, 도시학자, 문화 이론가, 그리고 전쟁 전략 전문가인 폴 비릴리오(Paul Virilio, 1932-2018)의 공간 개념과도 연결되고 있다. 폴 비릴리오는 현대 사회의 속도와 기술의 영향을 탐구한 철학자로, 그의 이론은 공간, 속도, 기술, 전쟁 및 전략과 관련된 현대 사회에 대한 비판적 분석을 제공한다. 이를 통해 그는 현대 도시의 공간 요소들을 재구성하여 다차원적 공간의 활력을 발굴하고 문화적 함의를 드러낸다. 왕가위의 작품 속 도시 공간은 생활의 진실과 혼적으로 가득 차 있으며, 영상 언어를 통해 도시 건축과 장소를 재구성한다. 이를 통해 홍콩 사회와 역사적 스토리를 융합시키며 홍콩인 특유의 기질을 구축한다. 결국, 홍콩 영화는 폴 비릴리오의 공간 요소 재구성 개념과 연결되어 야만적인 도시 풍경과 온정으로 돌아가는 도시인의 차갑지만 따뜻한 모습을 보여준다[10].

1. 공공공간

홍콩 도시의 공공공간은 홍콩 영화 발전의 중요한 역할을 하였다. 다수의 홍콩 감독과 영화들은 홍콩의 고유한 분위기를 담은 공간을 촬영하여 고전적인 홍콩 영화를 남겼다. 영화에서 홍콩은 경제가 고도로 발달한 국제화 도시로 비춰진다. 왕가위는 영화 거장 안토니오니(Michelangelo Antonioni, 1912~2007)의 영향을 받아 영상 공간의 중요성을 인식했다. 안토니오니 감독의 작품에서 영상 공간은 중요한 요소이다. 그의 영화에서 나오는 도시의 광장이라는 공간은 전체 이야기를 지탱하고, 이곳을 교차하는 길모퉁이 공간을 촉매제로 삼아 인물의 정서가 화학적 반응을 일으키도록 유발한다[11]. 홍콩의 고전 영화에서 인물과 홍콩의 상징의 결합은 사람들에게 깊은 인상을 남겼

다. 또한, 홍콩 영화는 공간에 대한 묘사를 통해 감독이 전달하고자 하는 문화적 함의를 표현한다.

1980년대 홍콩 경제는 급속한 발전을 이루며 싱가포르, 한국, 대만과 함께 '아시아의 네 마리 용(亞洲四小龍)'으로 불렸다. 이러한 경제 번영은 문화 산업의 발전을 촉진했으며, 그 중에서도 영화 산업이 두드러졌다. 그럼에도 불구하고 경제 번영의 그림자 속에서 홍콩 시민들은 깊은 고립감에 빠져 있었고, 홍콩 청년들은 자신의 미래에 대한 공포를 겪으며 모순된 이야기를 이어갔다. 왕가위는 젊은이들의 감정 세계에 주목하며 도시 발전과 감정의 변화를 연구했다. 그는 영화에서 홍콩 특유의 분위기를 가진 독특한 공간을 선택하고 그 속의 사람들이 지닌 시각에서 출발해 홍콩 공간이 홍콩 문화뿐만 아니라 감정의 서사적 역할을 부여하였다. 홍콩은 독특한 지리적, 환경적인 특징이 있다. 건물들은 숲처럼 밀집되게 배열되어 있고 매우 좁은 도로로 구성된 특징을 가지고 있다. 건물들 사이로 작은 골목들이 사방으로 교차하며 홍콩이라는 도시에서 일어나는 이야기들을 서로 연결시킨다. 왕가위는 영화 속 거리를 통해 홍콩의 발달한 상업 경관을 보여주고, 다른 한편으로는 극중 인물들의 감정이 드러나는 무대로 사용한다. 이렇게 거리는 전형적인 도시 경관으로, 도시의 유동성, 익명성, 혼란성의 특징을 재현한다[12]. 왕가위는 홍콩 거리를 걷는 사람들의 장면을 통해 복잡하고 그들의 혼란스러운 감정을 표현하고 있다. 왕가위는 영화의 거리에서 보이는 사람들을 고통스럽게 느껴지도록 표현하였다. 그러나 이 모습은 홍콩 도시의 소란스럽고 변화한 분위기와 대비되어 더욱 부각된다.

그림 1에 보인 바와 같이. 영화 <화양연화>에서 감독은 홍콩의 좁은 골목의 어두운 가로등 아래 있는 주인공들을 묘사할 때, 느린 화면, 하늘에서 내리는 비, 녹슨 철창 이라는 공간의 요소를 이용하여 그들의 애절한 사랑과 속박감을 은유적으로 표현하였다[13]. 이렇듯 왕가위의 공간 사용은 영화의 서사적 전개와 밀접한 관련이 있다.

1994년 영화 <중경삼림>에 나온 충칭빌딩(Chungking Mansions)은 영화에서 주요 촬영지 중 하나였으며, 이 빌딩은 복잡한 공공공간으로서 이 영화에서 중요한 역할을 한다. 또한 충칭빌딩은 홍콩에서 가장 변화한 지역 중 하나인 홍콩 네이션거리(Nathan

그림 1. 드라마 <화양연화>의 한 장면
Figure 1. A scene in a drama <In The Mood For Love>.

road)에 위치해 있어, 도시 속 다양한 사람들이 만나고 교류하는 중심지로서의 역할을 한다. 이러한 이유로 충칭빌딩은 어둡고 인파가 뒤섞여 있는 모습으로 당대 홍콩의 현실을 반영하며, 다양한 국가와 인종이 모여 사는 공간으로 묘사될 수 있었다. 이러한 공공공간은 본 논문에서 언급한 개인공간과 연결공간의 개념과 일치하며, 영화에서 충칭빌딩이 차지하는 공간은 동서양 문화의 접점을 상징하며, 인물들 사이의 감정과 내면세계를 더욱 복잡하게 만들어주었다. 충칭빌딩에는 다양한 인종이 뒤섞여 있고 각양각색의 피부색을 가진 외국인들이 왕래하며 누비고 있다. 이곳은 홍콩 소수 민족의 집결지로 여겨지며 세계 각지에서 온 관광객들도 찾아온다. 그래서 어떤 사람들은 충칭 빌딩을 '작은 유엔'이라고 부르기도 한다. 이렇게 다양한 인종과 문화가 공존하는 충칭빌딩은 영화 <중경삼림>에서 독특한 배경으로 사용되어 현대 도시의 복잡함과 동시에 인간의 고립감을 묘사하는데 큰 역할을 한다. 이 영화에서 보이는 공공장소는 대부분 좁고 사람들이 많이 붐비는 거리이다. 지저분하고 시골벽적인 음식점 골목, 급하게 움직이는 술집 손님들, 사람들이 북적이는 에스컬레이터 등이 그것이다. 이러한 협소한 공간에서 보이는 사람들의 흐름은 현대 도시의 빠른 변화를 표현한다. 이렇게 좁은 공간임에도 사람 간 교집합과 소통이 없다. 사람들의 이동과 흐름은 개인의 고립감을 더욱 강조할 뿐이다. 그림 2에 보인 바와 같이. 영화 속 양조위는 매우 느린 동작으로 커피를 마시지만 주위 사람들은 빠르게 걷고 있다. 이런 군중 속 '고립'은 현대인의 도시 생활의 특징을 보여준다. 인파 속에서 사람들은 서로를 알고 사랑하는 것이 거의 불가능하다. 이것은 타인에 대한 '무관심'으로 이어지며 비애로 여겨진다[14]. 영화에서 하지무가 도둑을 쫓는 거리 장면은 관중들에게 깊은 인상을 남겼다. 하

지무가 홍콩의 변화하고 시끌벅적한 거리를 질주하는데 다국적 사람들이 그와 어깨를 스치고 지나간다. 거리엔 뻑뻑한 광고판, 거대한 맥도날드 간판, 다양한 색의 가로등, 24시간 편의점 등이 있다. 이러한 요소들은 홍콩이라는 도시의 변화한 상업 풍경을 보여준다. 관객들은 영화를 통해 홍콩 도시 공공공간의 모습에서 홍콩의 경제 발전을 느낄 수 있다. 반면 변화한 물질적 삶이 사람들의 마음속에 공허함과 외로움을 가져다 줄 수도 있음을 왕가위 영화를 통해 알게 된다.

그림 2 드라마 <충칭삼림>의 한 장면
Figure 2. A scene in a drama <Chungking Express>.

왕가위의 영화에서는 홍콩의 공공공간의 표현과 문화적 함의를 탐색할 수 있으며 홍콩만이 가진 독특한 정체성을 선명하게 확인할 수 있다. 그의 영화 속 홍콩 도시 공간은 독특한 창의적인 각도와 인문적 정서를 가졌으며, 홍콩의 젊은이들의 일상 공간과 생활 분위기를 기록한다. 도시와 인물들 사이의 상호 작용과 감정을 통해 도시 속 인간의 진정한 관계를 보여준다. 이를 통해, 홍콩 도시 문화의 다양성과 복잡성을 그려내며 도시의 변화와 발전에 따른 사람들의 삶에 대한 영향을 섬세하게 조명하였다. 결국, 왕가위의 영화는 홍콩의 도시 공간과 문화적 의미를 독창적이고 감성적인 방식으로 탐구하여 정체성과 도시의 이면을 성공적으로 드러냈다. 이러한 작품들은 오늘날 홍콩 영화의 주요 특징 중 하나로 인식되어 홍콩 문화를 이해하는데 도움을 준다.

2. 개인공간

홍콩의 좁은 땅에는 다양한 교통수단과 주택용지 그리고 상업용지가 끊임없이 확장되며 현지인, 이민자, 외래 노동자가 같은 공간에 몰리게 되어 혼돈의 감정을 더욱 격화시킨다[15]. 왕가위 영화 속 개인 공간에 거주하는 인물들은 상대적으로 폐쇄적이고 분비

는 공간 속에서 생활하고 있다. 마치 전체 홍콩 도시가 지리멸렬한 느낌으로 가득 찬 것으로 묘사된다. 좁고 어두운 개인공간은 왕가위 영화에서 묘사되는 홍콩의 전형적 특징이며 개방된 공공공간 속에서 찾을 수 있는 사람들의 폐쇄감을 상징한다. 좁은 개인 공간에서 인물 개인의 행위와 활동이 나타나면서 영화는 개인의 한계를 부각시키고 인물 간 복잡성을 나타낸다. 왕가위의 개인 공간은 홍콩 젊은이들이 변화한 도시에서 자신만의 공간을 찾아 안정감을 얻어야 한다는 것을 표현하기도 한다. 다른 한편으로, 왕가위는 이런 밀폐된 개인 공간을 선택하여 청춘남녀의 폐쇄적이고 고독한 내면세계를 조성하였다.

프랑스의 철학자이자 과학사상가였던 가스톤 바슈라(Gaston Bachelard, 1884-1962)는 '공간의 시학'에서 가택이 안정감을 제공한다고 언급했다. 바슈라의 견해에 따르면, 가택은 사람들이 세상에 던져진 후 맞이하는 요람과 같으며, 가장 초기의 따뜻한 땅으로서 추억의 공간이다[16]. 왕가위의 영화에서 드러나는 개인공간은 매우 좁기 때문에 클로즈업 장면을 많이 사용하며 오버 숄더 렌즈를 사용하여 영화 속 인물의 관계를 표현했다. 클로즈업과 오버 숄더를 활용함으로써 감독은 좁은 개인 공간에서도 감정의 깊이와 복잡성을 전달할 수 있다. 이러한 연출 기법은 왕가위의 영화에서 개인 공간의 의미와 사람들의 감정 상태를 더욱 강조하고, 홍콩 도시의 특성과 인물들의 감정을 더욱 선명하게 그려낸다.

영화 <아비정전>은 주요한 장면들이 '아욱의 집', '양모의 집' 그리고 '친부모의 집'과 같은 개인 공간에서 이루어진다. 이러한 공간들은 서로 시간적 선후성과 인과관계를 가지며, 각 공간은 인물들의 감정과 내면세계를 드러내는 역할을 한다. 아욱의 집에서 아욱과 두 여자의 관계는 망원렌즈를 사용하여 촬영되어 인물들 간의 감정싸움을 세밀하게 표현한다. 그림 3에 보인 바와 같이, 특히 아욱이 춤추는 장면은 영화에서 가장 다채롭고 몽환적인 부분이다. 이 장면에서 배우 장국영은 소탈한 표정과 가볍고 감동적인 몸짓으로 춤을 선보여, 그의 초라한 방을 매우 몽환적인 공간으로 변화시킨다. 왕가위 감독은 이 영화에서 개인 공간을 활용하여 인물들의 감정과 내면세계를 세밀하게 그려냈다. 망원 렌즈를 이용한 촬영 기법을 통해 인물들의 감정과 관계를

보여주며, 몽환적인 분위기와 취생몽사(醉生夢死)의 감정을 성공적으로 전달한다. 여기서 취생몽사는 중국어로 '취한 것처럼 살고 꿈꾸는 것처럼 죽는다'는 뜻의 사자성어이다. 이 표현은 일상에서 벗어나 현실에서 벗어난 듯 한 무의미하거나 현실 도피적인 삶을 의미한다. 일반적으로 취생몽사는 현실과 떨어진 인생을 살거나 무관심한 태도로 인해 삶의 목표를 잃어버린 사람들을 표현하는 데 사용된다. 이 표현은 또한 삶에서 중요한 가치를 놓친 사람들이나 일상의 고통에서 벗어나기 위해 꿈이나 환상에 기대는 사람들에게도 적용될 수 있다. 따라서 왕가위 감독은 이러한 개인 공간의 개념적 측면을 활용하여 영화 속 인물들의 내면세계와 그들 간의 복잡한 관계를 효과적으로 표현하였다. 이를 통해 각 개인 공간이 인물들의 정서적 연결망을 구축하는데 중요한 역할을 하는 것을 확인할 수 있다. 이는 왕가위 감독의 창작성을 증명하는 동시에, 영화 속 공간이 어떻게 감정과 내면세계를 효과적으로 전달할 수 있는지에 대한 통찰력을 제공한다.

그림 3 드라마 <아비정전>의 한 장면
Figure 3. A scene in a drama <Days of being wild>.

바슈라의 "공간의 시학"에 따르면, 집은 꿈의 중심이며 꿈꾸는 사람들 사이의 교류 도구이다. 영화 속의 아욱("A Fe, Leslie Cheung, 阿飛, 張國榮), 소려진, 양봉영 세 인물은 모두 집을 잃은 고독한 유랑자들이자 가택 보호가 없는 이상주의자들이다. 공간의 폐쇄적인 특성 때문에 이 세 인물은 짧은 만남 후에 다시 원래의 인생 방향으로 돌아갔다. 아욱은 친부모를 찾은 후 이별하고 홍콩으로 돌아가 갱단에 살해되지 않았다면 혼돈의 삶을 계속했을 것이다. 소려진은 누나와 함께하지 않고 구장 매표원의 일자리를 찾았지만 이전과 다르지 않는 삶을 살았다. 가택은 개인공간으로 변화무쌍하고 다양할 수 있지만, 그 안에 강인한

정신력이 내재되어 있다. 외관을 개조하더라도 가택은 꿈을 실현하는 중요한 경로가 된다. 이를 통해 영화는 인물들의 내면세계와 그들이 겪는 시련, 그리고 그들의 꿈과 이상을 구현하며 관객에게 공감과 인생의 깊이를 선사한다.

<화양연화>에서 주모운과 수리진의 관계는 카메라의 각도와 거리를 통해 두 사람 사이의 정신적 괴리와 친밀함을 전달한다. 수리진의 거주지는 바슈라가 묘사한 "가택" 특징에 부합되지 않는다. 그의 거주지는 외부와 완전히 격리된 개인 공간이며, 자연광이 들어오지 않아 외부와의 연결을 찾아볼 수 없다. 불빛이 있더라도 창문이 없어 햇빛이 들어오지 않기 때문에 수리진의 거주지는 외부와 격리된 느낌을 준다. 이렇게 영화 속 인물들의 거주지는 각자의 정서와 감정 상태를 반영하고, 이들의 내면세계를 구현하며 관객에게 생각할 지점을 제공한다. 그림 4에 보인 바와 같이, 영화 <화양연화>에서는 개인공간의 연출을 통해 인물들의 이야기와 감정의 변화를 섬세하게 전달한다. 폐쇄된 공간은 환경의 진실한 묘사뿐만 아니라 인물의 자아 폐쇄도 표현하는 중요한 요소이다. 사람들의 유동성은 빠른 리듬을 상징하며 인간관계의 불안정성을 나타낸다. 반면 폐쇄된 세계에서는 사람과 사람 사이의 온정이 더욱 필요하다는 점을 부각시킨다. 영화나 문학 작품에서 이러한 공간 설정은 감정의 대응 표현과 서사를 추진하는 데 중요한 역할을 한다. 왕가위 감독의 공간은 인물 내면의 감정을 발견하고, 이를 관객이나 독자에게 전달함으로써 작품의 깊이와 감동을 더해준다. 폐쇄된 공간에서의 인간 간의 상호작용은 그들의 감정, 욕망, 고통 등을 선명하게 드러내어 각 인물의 복잡한 내면세계를 이해하는 데 도움을 준다. 따라서 왕가위 감독의 폐쇄된 공간 설정은 작품의 분위기를 형성하는 데 큰 영향을 미치며, 인물 간의 관계와 감정의 미묘한 변화를 표현하는 데 중요한 도구로 작용한다. 이를 통해 작품은 인간 본성과 사회의 다양한 측면을 섬세하게 탐구하고 풍부한 감성을 전달할 수 있다.

그림 4 드라마 <화양연화>의 한 장면
Figure 4. A scene in a drama <In The Mood For Love>.

3. 연결공간

왕가위의 영화에서 연결공간은 개방된 공간과 폐쇄된 공간이 함께 존재하는 곳이며, 이러한 공간은 상징적 가치를 지니는 기호로서 작용한다. 그는 영화에서 계단이라는 공간 요소를 많이 사용하며, 계단은 상징적인 연결 공간으로서 공공공간과 개인공간을 연결한다. 퍼스의 기호 이론을 왕가위의 영화에 적용할 경우, 계단은 상징적 기호로 볼 수 있다. 계단은 대상과의 실제적인 연결성 여부에도 관계없이 자신의 기능을 충분히 수행하는 상징의 범주에서 속한다고 볼 수 있다. 또한, 계단은 예술 작품에서 미적 가치를 갖는 상징적 기호로 작용하며 조화, 통일, 부분과 전체의 통합을 이룬다. 또한 왕가위의 영화에서 계단이 연결 공간으로서 작용하는 방식은 미국의 기호학자인 찰스 샌더스 퍼스(Charles Sanders Peirce, 1839-1914)의 칼로스(Kalos) 개념과 연관되어 있다. 퍼스는 기호학에서 기호를 세 가지 카테고리로 분류했다: 아이콘(Icon), 인덱스(Index), 그리고 심볼(Symbol). 아이콘은 대상과 유사한 특징을 가지는 기호이며, 인덱스는 대상과 실제적인 관계를 가지는 기호이다. 심볼은 대상과의 유사성이나 연결성과 상관없이 자체적인 규칙에 따라 의미를 갖는 기호이다. 또한 칼로스는 미적 가치를 의미하며, 그것이 구현된 예술 작품은 조화, 통일, 부분과 전체의 통합을 이룬다[17]. 왕가위의 영화에서 계단은 개인과 사회, 동서양 문화를 연결하는 매개체로 작용하며, 영화의 미적 가치를 높이는 역할을 한다. 계단은 건축물 내부의 각 공간 구조를 연결하는 기능뿐만 아니라 감정적인 의미를 부여하는 공간이다. 등장인물들이 계단을 오르내리며 서로 다른 동작으로 각자의 감정을 드러낸다. 또한 계단은 서로 다른 두 공간을 연결하며 서로 다른 결말을 연결한다. 인물들이 계단에서 활동하고 동작하는

것은 그들이 다른 선택을 함에 따라 다양한 결과를 만들어냄을 보여준다. 계단에서 발생하는 이야기와 감정은 작품의 깊이와 감동을 선사하며, 감독의 예술적 비전을 전달한다.

예를 들어, 영화 <화양연화>에서 계단은 연결공간의 중요한 역할을 한다. 수리진과 주모운이 각자 걸어가는 좁은 계단은 그들 사이의 관계를 연결하는 장면에서 등장한다. 이 계단에서 그들은 끊임없이 오르락내리락하며 각자의 강렬한 내면 충돌, 즉 ‘본아(本我)’와 ‘초아(超我)’의 충돌을 보여주며, 동시에 두 인물 사이의 깊어지는 유대를 상징한다. 계단은 영화에서 여러 차례 등장한다. 이러한 반복의 목적은 인물의 고독하고 쓸쓸한 생활 상태를 구현하는 동시에 수리진과 주모운 사이의 감정에 복선을 주기 위한 것이다.

그림 5에 보인 바와 같이. 영화 <중경삼림>에서도 계단은 여러 차례 등장한다. 임청하(린칭샤, 林靑霞, Lin Qing Xia, Brigitte Lin)가 연기한 주인공이 총격전을 벌이며 쫓길 때 충칭빌딩 내부 계단에서 아래로 뛰어내리는 장면이 나온다. 이 영화에서 아래쪽 계단은 인물의 내면적인 대피와 탈출을 표현하며, 이는 생존에 대한 인물의 갈망을 나타낸다. 그러나 그의 영화에서 나타나는 감정은 과정일 뿐 결말이 아니다. 계단은 중요한 구성 요소로서 작용하며, 여기서 발생하는 이야기는 인물의 감정을 나타내고 서사의 발전 단계로 작용한다. 퍼스의 기호 이론을 왕가위의 영화에 적용할 경우, 계단은 상징적 기호로 볼 수 있다. 계단은 대상과의 실제적인 연결성 여부에도 관계없이 자신의 기능을 충분히 수행하는 상징의 범주에서 속한다고 볼 수 있다. 또한, 계단은 예술 작품에서 미적 가치를 갖는 상징적 기호로 작용하며 조화, 통일, 부분과 전체의 통합을 이룬다.

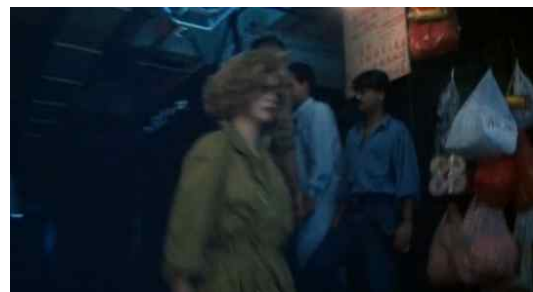

그림 5 드라마 <충칭삼림>의 한 장면
Figure 5. A scene in a drama <Chungking Express>.

결론적으로, 왕가위의 영화에서 계단은 연결공간의 개념과 퍼스의 기호 이론을 통해 이해할 수 있다. 계단은 영화에서 상징적 기호로 작용하며, 감독의 예술적 표현과 함께 인간의 복잡한 내면세계와 감정의 변화를 성공적으로 묘사한다. 이처럼 영화 속 계단은 인물들 사이의 관계 변화, 감정 상태의 전환, 그리고 개인과 사회 간의 긴장감 등 다양한 요소를 상징하며, 영화의 시각적 및 의미적 깊이를 더한다. 더 나아가, 왕가위의 영화에서 계단은 상징적 기호로서의 역할 외에도 도상적과 지시적 기호의 역할도 수행한다. 계단은 각 인물의 위치와 동작을 도상적으로 나타내며, 인물들의 이야기를 지시적으로 표현한다. 이러한 면에서 왕가위의 영화는 퍼스의 기호 이론을 종합적으로 활용하여 미적 가치를 극대화하였다.

V. 결론

본 논문에서는 왕가위 감독의 영화에서 공간이 어떻게 사용되고, 홍콩의 역사와 문화적 배경이 그의 작품에 어떤 영향을 미치는지에 대해 분석하였다. 퍼스의 기호학 개념을 적용하여 영화의 시각적 요소를 기호 의미로 간주하였다. 또한 폴 비릴리오의 공간 개념을 영화 속 공간의 변화와 그 영향을 이해하기 위해 도입하였다. 영화는 도시에서 탄생하며 자신의 표현방식(영화적 공간)을 통해 도시를 재현한다. 이러한 공간은 인물의 감정과 내면세계를 표현하는데 중요한 역할을 하며, 홍콩 젊은이들의 삶과 감정을 지시하고 반영하였다.

왕가위는 홍콩의 도시 공간을 이용하여 전통적인 영화 스타일에 대한 대담한 도전과 전복을 시도하였다. 비릴리오의 공간 개념을 적용하면, 왕가위의 작품은 현대 도시의 다차원적 공간의 활력을 발굴하여 그 속의 깊은 문화적 함의를 드러낸다. 이를 통해 그의 작품은 홍콩의 독특한 역사와 문화적 배경을 성공적으로 묘사하며, 동시에 서양과 동양 문화가 공존하는 도시의 모습을 표현하였다. 특히 왕가위 감독의 영화에서 연결공간의 활용은 공간의 역할을 넘어선 심리적, 사회적, 문화적 영역까지 확장된다. 이러한 연결 공간은 인물들의 내면세계를 섬세하게 묘사하며 서로

다른 삶의 방식과 가치관을 부드럽게 연결해주는 다리 역할을 한다. 퍼스의 기호학을 적용하면, 이러한 공간은 동서양 문화의 접점에서 발생하는 갈등과 혼란을 해결하고자 하는 왕가위 감독의 노력을 반영한다.

왕가위 감독의 영화는 미래 지향적인 시각을 가지고 있으며, 계단이라는 연결공간을 통해 홍콩이라는 거대한 도시공간과 세계와의 연결을 조명한다. 이러한 관점은 왕가위 감독의 작품이 동시대 사람들의 삶과 감정을 이해하는데 큰 도움을 준다. 영화 속 연결공간은 다양한 문화적 배경을 가진 사람들의 이야기를 담아내며, 그들 사이의 연결을 강조하고 있다. 이러한 연결 공간의 활용은 왕가위 감독의 작품이 창작과정에서 차별화된 독창성을 가지게 되는 원동력이 되었다.

또한 왕가위 감독 영화에서 공간은 현대 사회의 다양한 이슈와 가치를 성찰할 수 있는 폭넓은 토론의 장을 제공한다. 이로 인해 왕가위 감독의 영화는 다양한 관점과 해석이 가능한 개방적인 작품 성격을 갖게 된다. 더불어 공간은 영화가 풍부한 해석과 논의를 이끌어내는 요소로 작용하며, 영화를 통한 사회적 대화와 상호 이해를 촉진시켰다. 이를 통해 영화는 홍콩 사회와 문화의 특성을 세계에 소개하며, 동시에 현대 도시의 보편적인 문제와 가치를 다뤘다. 따라서 왕가위 감독의 영화에서 공간은 작품의 매력을 높이고 예술적 가치를 강조하는 동시에 다양한 문화와 사회적 층위에서 이루어지는 이해와 소통을 촉진하는 중요한 역할을 하였음을 알 수 있었다. 퍼스의 기호학과 비릴리오의 공간 개념을 본 논문의 분석에 적용함으로써, 왕가위 감독의 작품을 이해하는 새로운 관점을 제시하였다. 이러한 관점은 영화를 보는 독자들에게도 시각적 및 공간적 차원에서의 깊은 이해와 해석을 제공할 것이다.

최종적으로, 본 논문은 찰스 샌더스 퍼스의 기호학 개념과 폴 비릴리오의 공간 개념을 왕가위 감독의 영화 분석에 적용함으로써 독특한 연구 방법론을 제시하였다. 이러한 연구 방법론은 영화 분석에 있어 새로운 시각을 제공하며, 동시에 영화를 보는 관객들에게도 더 깊은 이해와 논의를 유도할 것이다. 이를 통해 왕가위 감독의 영화가 동시대 사람들의 삶과 감정, 그리고 도시 공간에 대한 더욱 풍부한

이해를 제공하게 될 것이다.

References

- [1] Durkheim, Emil, "Fundamental forms of religious life," *Shanghai People's Publishing House*, pp. 579, 1990.
- [2] Won Il-hoon, "Analysis of film space in the movie 2046 in the mise-en-scene," *Design Studies*, Vol. No. 5, pp. 237-248, 2008.
- [3] Chen Yan, "On Several Aesthetic Tendencies of Film Space Narrative," *Contemporary Cinema*, Vol. 228, No. 3, pp. 113-117, 2015.
- [4] Mou Wei, "Construction of Hong Kong Film Space after 1997," *Shandong Normal University*, Jinan, 2012.
- [5] Jia, Leilei, "The dissemination of images," *Guangxi Normal University Press*, pp. 164, Guilin, 2005.
- [6] Hye-Jung, Cho, "A study of spatial images of local films pby Jung Jin-woo," *Modern Film Studies*, Vol. 10, No. 3, pp. 355-379, 2014.
- [7] Wu Jingxiang, "Exploring the Aesthetic Style and Cultural Implications of the Film 'Ashes of Time'," *Voice and Screen World*, Vol. 508, No. 05, pp. 50-52, 2022.
- [8] Kim, Chul-kwon and Lim, Jin-soo, "<Happy Together>: The story of three men looking for an object of love that has been lost forever," *Asian Film Studies*, Vol. 15, No. 2, PP. 7-35, 2022.
- [9] Zhang, Junmin, and Li, Aihua, "The Square Space in the Overall Urban Environment," *Journal of Shandong Jianzhu University*, No. 4, pp. 31-36+41, 2002.
- [10] Joo, Eun-woo, "'Velocity, Vision, and Modernity: Changes in Visual Systems and Paul Virilio's Dromological Thinking'," *Korean Journal of Sociology*, Vol. 47, pp. 1-34, 2013
- [11] Zhang, Junmin, and Li, Aihua, "The Square Space in the Overall Urban Environment," *Journal of Shandong Jianzhu University*, No. 4, pp. 31-36+41, 2002.
- [12] Chen, Xiaoyun, "Streets, Wanderers, Urban Space and Cultural Imagination," *Contemporary Cinema*, pp. 11, 2007.
- [13] Li Daoxin, "The Spiritual Orientation and Cultural Significance of Wong Kar-wai's Films," *Contemporary Cinema*, No. 3, pp 28-35, 2001.
- [14] Zuo, Huaping, "Exploring the Artistic Style of Wong Kar-wai's Films from an Aesthetic Perspective," *Film Literature*, No. 13, pp. 39-40, 2014.
- [15] Ren, XiaoChen, "The Analysis On The Style Of Director Wong Karwai's Author Film," *Journal of the Korean Entertainment Industry Association*, Vol. 11, No. 7, pp. 79-86, 2017.
- [16] Lim, Xinting, "An Analysis of the Wandering Theme in Wong Kar-wai's Films from the Perspective of Residential Space: Taking In the Mood for Love'as an Example," *Voice and Screen World*, Vol. 484, No. 7, pp. 52-54+57, 2021.
- [17] Lee, Ju-young, "Modern Aesthetics Special Lecture", pp. 104, 2018