

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

석사학위논문

영화의 미장센 요소로서 색채의
감성효과에 관한 연구

-영화 <거미숲>을 중심으로-

2012년
HANSUNG
UNIVERSITY

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티색채학전공

이 은 아

석사학위논문
지도교수 신인숙

영화의 미장센 요소로서 색채의
감성효과에 관한 연구

-영화 <거미숲>을 중심으로-

A Study on the Emotion Effect of Color as Mise-en-scène
Factor of Film

-Focused on <Spider Forest>-

2011년 12 월 일

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티색채학전공

이 은 아

석사학위논문
지도교수 신인숙

영화의 미장센 요소로서 색채의
감성효과에 관한 연구

-영화 <거미숲>을 중심으로-

A Study on the Emotion Effect of Color as Mise-en-Scène
Factor of Film

-Focused on <Spider Forest>-

위 논문을 예술학 석사학위 논문으로 제출함

2011년 12월 일

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티색채학전공

이 은 아

이은아의 예술학 석사학위논문을 인준함

2011년 12 월 일

심사위원장 _____인

심사위원 _____인

심사위원 _____인

국문초록

영화의 미장센 요소로서 색채의 감성효과에 대한 연구 -영화 <거미숲>을 중심으로-

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티색채학전공

이 은 아

영화의 의미를 전달하는 주된 부분은 시각적인 면에 두고 있고 색채는 시각적으로 가장 먼저 인지되기 때문에 영화를 본 후 떠올려 볼 때 대개는 스토리 보다는 하나의 인상적인 장면으로 먼저 재생시키게 된다. 영화의 시각적 구성요소로는 미장센의 세팅, 조명, 색채, 배우, 의상, 분장 등의 많은 부분을 포함한다.

미장센(Mise-en-Scène)은 장면화(putting into the scene)라는 뜻의 불어에서 유래된 용어로서 뉴웨이브의 감독들이 영화 미학적으로 실천함으로써 일반화 되었다.

색채는 미장센의 의미를 구성하는데 있어서 그 어떤 요소들보다 중요성을 가진다. 색채가 가지고 있는 고유성을 최대한 효과적으로 활용하여 미장센을 구성한다면, 감독의 의도를 색채를 통하여 효과적으로 전달할 수 있기 때문이다.

영화에서 의도적으로 색을 이용하는 경우는 다양한 장르 영화중에서 공포·스릴러·미스터리 영화에서 찾아 볼 수 있는데 본 연구는 스릴과 공포, 악몽과 환상, 의식과 무의식의 여러 뒤섞임을 표현한 영화 <거미숲>을 중심으로 한다.

본 논문의 구성은 크게 감성효과에 따른 색채의 상징성 분석과 미장센에 의한 색채구성의 분석이다. 미장센 안에서 색채의 감성에 대한 상징성과 색채구성을 중심으로, 영화 <거미숲>과 적용사례로 영화 <장화, 홍련>의 색채구성을 함께 분석한다. 두 영화는, 주인공의 분열된 자아 설정과 환영, 비현실에 대한 공통된 설정으로 인물의 심리묘사를 그려내는 과정에서 강렬한 색상의 대비와 상징적 색채를 사용함으로써 다양한 해석이 가능 하다. 두 영화의 색채구성에 대한 분석으로 NCS 색채 시스템을 적용했다.

미장센 안에서 색채의 감성에 대한 상관관계를 살펴 본 결과 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다. 첫째, 두 영화 모두 색상의 대비를 이용하여, 보색에 가까운 대비와 설정 색채 안에서 크게 벗어나지 않으면서 변화를 주었다는 것이다. 이는 사전 색채계획의 결과이며, 계산된 세팅으로 관객의 감정이입을 유도했다고 본다. 둘째, 두 영화의 전체적인 색채구성에서는 검정색도의 비율이 높았으며 이는 장르의 특성상 어둡고 강한 분위기의 역할 때문이고, 반전의 효과를 피하기 위함으로 보인다. 셋째, 색에 대한 재해석의 경험을 느끼게 하는데, 기존의 색에 대한 감성을 의도된 색조의 적용으로 변형을 유도했다. 이렇게 영화 속 분위기를 좌우하는 색채는 영화의 전체적인 흐름을 이끌어내는 가장 명확한 수단인 것이다.

특정한 색채는 사람들에게 서로 다른 분위기나 심리적 반응을 유발시키며 정서적으로 감정이입 할 수 있다. 이러한 색채감성에 대한 다양한 해석은 관객의 과거 경험이나 취향 등의 요인 때문에 서로 다른 해석이 가능함을 보여준다.

영화색채의 계획과 분석으로, 관객의 다양한 취향을 토대로 설득력 있고 영향력 있는 색채를 사용할 수 있고 나아가 영화 색채구성의 질을 향상시킬 수 있을 것으로 본다.

【주요어】 영화 미장센, 색채감성, NCS

목 차

제 1 장 서론	1
제 1 절 연구의 배경 및 목적	1
제 2 절 연구의 범위 및 방법	4
제 3 절 선행 연구 검토	6
제 2 장 미장센과 영화색채의 이해	8
제 1 절 영화 미장센의 이해	8
1. 미장센의 개념	8
2. 미장센의 요소	10
제 2 절 영화 색채의 이해	15
1. 색채의 개념 및 감성 효과	15
2. 영상에서 색채의 기능	25
3. 영화 색채 미학	26
4. 영화의 색채 사례분석 : <장화, 홍련>	27
제 3 장 미장센에 의한 <거미숲> 색채구성	35
제 1 절 작품설명	35
1. 영화 줄거리	35
2. 등장인물	36
제 2 절 미장센에 의한 색채의 감성 효과	39
1. 왜곡된 기억	39
2. 환상과 무의식의 공간	41
1) 숲 : 환상과 무의식의 공간	41
2) 산장 : 무의식의 통로	44

3) 터널 : 무의식의 경계	47
4) 사진관 : 환상과 치유의 공간	49
3. 세 여인들	51
1) 황수영	51
2) 은아	53
3) 민수인	54
 제 4 장 <거미숲> 색채분석과 감성효과	57
제 1 절 분석 방법	57
제 2 절 색채 감성효과 분석	59
1. 색채 감성에 따른 색상 분포	59
2. 설정에 의한 색상 분포	69
3. 감성효과에 따른 색채경향	71
 제 5 장 결 론	74
 【참고문헌】	77
 ABSTRACT	81

【 표 목 차 】

[표 2-1] 무채색의 연상 언어	20
[표 2-2] 유채색의 연상 언어	20
[표 2-3] NCS 색 삼각형 Nuance의 형용사 어휘	24
[표 2-4] 영화 <장화, 홍련> 속 색채의 감성	34
[표 3-1] 영화 <거미숲> 주요 인물	38
[표 3-2] 영화 <거미숲> 리프트 위에서 강민과 민수인의 대화	43
[표 3-3] 영화 <거미숲> 다락방	47
[표 3-4] 영화 <거미숲> 인물 조명	49
[표 3-5] 영화 <거미숲> 세 여인들	51
[표 3-6] 영화 <거미숲> 노발리스의 ‘푸른 꽃’	54
[표 3-7] 영화 <거미숲> 속 색채의 감성	56
[표 4-1] 영화 <거미숲>·<장화, 홍련>의 색채의 감성	57
[표 4-2] 영화 <거미숲>·<장화, 홍련>의 색채분석 베이스	58
[표 4-3] 죽음, 죽음의 암시의 감성에 대한 색채분석	59
[표 4-4] 놀람, 두려움, 불안함, 긴장감, 공포감, 불길함의 감성에 대한 색채분석	60
[표 4-5] 증오, 적의, 분노의 감성에 대한 색채분석	61
[표 4-6] 환상, 환영, 미지의 세계의 감성에 대한 색채분석	62
[표 4-7] 모성, 원초적 모성, 여성원리의 감성에 대한 색채분석	63
[표 4-8] 심리적 혼란의 감성에 대한 색채분석	64
[표 4-9] 현실에 존재하지 않는의 감성에 대한 색채분석	65
[표 4-10] 냉철, 차갑다, 예민하다의 감성에 대한 색채분석	66
[표 4-11] 순수, 미성숙, 신성, 여리다의 감성에 대한 색채분석	67
[표 4-12] 의식과 무의식의 경계의 감성에 대한 색채분석	68
[표 4-13] <거미숲> 왜곡된 기억에 대한 색채구성	69
[표 4-14] <거미숲> 환상과 무의식의 공간에 대한 색채구성	70
[표 4-15] <거미숲>, <장화, 홍련>의 색채구성	72
[표 4-16] <거미숲> 설정에 의한 색채구성	73

【 그림 목 차 】

<그림 2-1> NCS 색상환, 색 삼각형	24
<그림 2-2> NCS 색 삼각형의 뉘앙스의 구분	24

【 장 면 목 차 】

<장면 2-1> 영화 <장화, 홍련> 집 외경	28
<장면 2-2> 영화 <장화, 홍련> 수미, 새엄마의 의상	29
<장면 2-3> 영화 <장화, 홍련> 저수지 전경	30
<장면 2-4> 영화 <장화, 홍련> 똑같은 다이어리, 옷	30
<장면 2-5> 영화 <장화, 홍련> 새엄마의 등장	31
<장면 2-6> 영화 <장화, 홍련> 썩은 생선, 의문의 자루	31
<장면 2-7> 영화 <장화, 홍련> 친엄마의 유품, 환영	32
<장면 2-8> 영화 <장화, 홍련> 수미의 자책	33
<장면 2-9> 영화 <장화, 홍련> 수미의 꿈	33
<장면 3-1> 영화 <거미숲> 피에 대한 강민의 상반된 행위	40
<장면 3-2> 영화 <거미숲> 소녀와 민수인의 이미지	41
<장면 3-3> 영화 <거미숲> 전설 속 소년과 소녀	42
<장면 3-4> 영화 <거미숲> 숲으로 들어가는 강민과 민수인	44
<장면 3-5> 영화 <거미숲> 어머니에 대한 기억	45
<장면 3-6> 영화 <거미숲> 현실의 산장, 현실에서의 깨달음	46
<장면 3-7> 영화 <거미숲> 터널의 노란 빛	48
<장면 3-8> 영화 <거미숲> 사진관 내부	50
<장면 3-9> 영화 <거미숲> 황수영의 심리상태	52
<장면 3-10> 영화 <거미숲> 현실과 비현실의 은아	53
<장면 3-11> 영화 <거미숲> 현실에 존재하지 않는 민수인	55

제 1 장 서 론

제 1 절 연구의 배경 및 목적

초창기의 영화는 흑백필름으로 등장했지만, 사운드를 담으면서 유성영화로 관객들을 놀라게 하고, 컬러필름의 등장으로 수많은 관객들을 영화관으로 끌어들이었다. 오늘날 가장 대표적인 영상 매체의 하나로 자리 잡게 된 영화는 실제와 상상이 혼합된 색다른 경험영역이다. 스크린 속에서 움직이는 영상을 보며 우리는 현실에서 경험하지 못한 또 하나의 즐거움을 느낀다.

우리 생활의 환경적인 요소 중 눈을 통해 받아들이는 모든 것들은 색채로 둘러싸여 있다. 그렇기에 시각전달에 있어서 색채는 매우 중요한 요소이다. 색채는 인간의 다양하고 풍부한 감성을 대변하는 대표적인 시각언어이고, 심리적이며 즉흥적 기분에 영향을 주는 자극적 요소이다.

영화의 의미를 전달하는 주된 부분은 시각적인 면에 두고 있고, 색채는 시각적으로 가장 먼저 인지되기 때문에 영화를 보고 난 후 그 영화를 떠올려 보게 될 때 대개는 스토리 보다는 하나의 인상적인 장면으로 먼저 재생시키게 되는 것이다. 이런 정서적 감정이입의 과정이 영화가 단순히 보여 지는 장면이 아니라 실제 상황인 듯 감성적 효과가 일어나게 하여 영화가 가지고 있는 의미를 증가 시킨다. 이러한 감성효과는 감독의 계획된 연출에 의한 의도일 수 있고 무의식적으로 받아들인 감성일 수도 있다.

그렇다면 영화에서는 색채의 감성을 어떻게 적용하고 있을까? 영화에서는 의도적으로 색을 이용하여 어떤 메시지를 전달하고 관객으로부터 원하는 반응을 이끌어내도록 한다. 영화 속 색채는 색 자체로서 의미전달을 한다기보다는 미장센(Mise-en-Scène)을 포함한 공간의 배경과 인물을 중심으로 인물의 내면적 드라마와 상황 등을 통해서 영화 속에서 나타내려고 하는 세계를 표현하는 데 도움을 준다.¹⁾

1) 문장은(2009), 「색채의 내러티브 수행기능과 감정효과 : 허진호의 <8월의 크리스마스> <봄날은 간다>를 중심으로」, 단국대학교 대학원 석사논문, p.21.

색채는 미장센의 의미를 구성하는데 있어서 그 어떤 요소들보다 중요성을 가진다. 색채가 가지고 있는 고유성을 최대한 효과적으로 활용하여 미장센을 구성한다면, 감독이 가지고 있는 의도가 색채를 통하여 효과적으로 관객에게 전달 될 수 있기 때문이다.

색채는 색채가 가지는 독립적 소통작용을 하고 있다. 이것은 미장센 안에서 다른 요소들과 어우러져 의미를 생산하기도 하지만 그것 자체가 가지고 있는 의미를 가지고 소통하기도 한다.

영화에서 의도적으로 색을 이용하는 경우는 다양한 장르의 영화중에서 공포·스릴러·미스터리 장르에서 찾아 볼 수 있다. 어둠과 비명, 색채와 형태의 과장, 강조된 효과음, 그로테스크한 영상, 현란한 카메라 워킹과 숨막히는 교차편집 등, 이 장르의 영화는 주인공이나 인물들의 심리상태, 갈등표현을 섬세하게 그려내야 하는 영화의 특성상 강렬한 대비와 상징적 색채를 활용함으로 함축적 의미를 내포하여 관객들에게 깊은 인상으로 남는다.

스릴과 공포, 악몽과 환상은 서로 비슷한 현상이고, 감정이어서 작품 안에서도 이러한 요소들은 언제든지 뒤섞일 수 있는 것이기 때문이다. 그만큼 관점에 따라 스펙트럼이 넓게 형성되어 있는 장르가 공포·스릴러 장르²⁾이다.

본 연구는 스릴과 공포, 악몽과 환상, 의식과 무의식의 여러 뒤섞임을 비교적 잘 표현한 영화 <거미숲>³⁾을 중심으로 미장센 안에서 표현된 색채의 감성효과에 대해서 연구하고자 한다. ‘환상’, ‘의식과 무의식의 공간’이라는 영화적 설정에서 영상 이미지를 세팅한 <거미숲>을 중심으로 인물들의 감성과 공간을 나열한 영화 속 색채에 대해 분석하고자 한다.

영화 <거미숲>은 미스터리·스릴러의 성격이 강화된 공포 영화이다. 영화는 정신적 상처를 안고 있는 방송사 PD 강민(감우성)이 거미숲이라는 의문의 공간에서 겪게 되는 이야기를 다루고 있다. <거미숲>은 복잡하게 얽힌 이야기 구조 속에 무의식과 기억을 관통하는 상징들로 가득하다. 사

2) 서정남(2009), 『할리우드 영화의 모든 것』, 서울 : 이론과 실천, p.446.

3) 감독: 송일근, 주연: 감우성/서정, 제작: 오크필름, 제작국가: 한국, 상영시간: 112분, 장르: 스릴러/미스터리, 개봉일: 2004. 09. 03.

건의 진실을 밝히기 위해 알리바이를 되짚어가는 과정에서, 인물의 과거 사실들을 쫓가고 임의로 순서를 조작함으로써, 몽환적인 분위기를 만들어 내고, 미장센 각각의 요소에 인물의 심리와 흐름을 대변하는 강렬한 색채 대비와 상징적 색채를 사용한다.

이에 본 연구는 <거미숲>의 영상 이미지를 분석하여 미장센 안에서 감독이 의도한 색채 구성과 색채가 나타내는 감정들이 영상 이미지에서는 어떠한 상관관계를 가지며 그 역할과 영향이 우리 감성에 어떻게 작용하는지에 대해 연구하고자 한다.

제 2 절 연구의 범위 및 방법

영화에서 나타난 색채를 효과적이면서 의미 있게 활용하기 위해서는 색에 내재된 함축적인 의미를 이해하는 것이 중요하다. 또한 미장센을 중심으로 영화를 이해한다는 것은 특정한 세팅, 의상, 배우들의 움직임 등의 시각적인 요소들을 감독이 어떤 이유로 선택했으며, 어떠한 방식으로 이용하는지에 주의를 기울이는 것을 의미한다.

본 논문은 5장으로 구성되었으며, 각 장의 내용은 다음과 같다.

제 1 장은 연구의 배경 및 목적, 범위와 방법, 선행 연구를 검토한다.

제 2 장은 이론적 배경으로 제 1 절에서는 영화에서 미장센의 개념과 구성요소에 대해서 살펴본다. 제 2 절에서는 미장센 요소로서 색채의 개념과 감성효과에 대해 정리한다. 색채 분석의 적용 이론으로, 색채를 순수한 심리현상으로 보고 심리적 척도에 근거한 색채 분석 도구인 NCS 대해 알아본다. 또한 영상에서 색채가 갖는 기능과 영상에서 색채가 적용된 사례로 영화 <장화, 홍련>⁴⁾의 색채 분석 자료를 통해 색채의 상징 의미가 암시적으로 표현된 장면들을 살펴본다. <장화, 홍련>은 공간별로 보여주는 색다른 색감과 감상적인 선율 등으로 영화의 미학적 즐거움을 선사하며 이후 많은 공포·스릴러·미스터리 영화들이 디테일을 차용하면서 장르적 가치를 입증했다. 또한 <거미숲>과 <장화, 홍련>은 주인공의 분열된 자아라는 설정과 환영과 비현실에 대한 공통된 설정으로 여러 인물의 심리묘사를 그려내는 과정에서 강렬한 색상의 대비와 상징적 색채를 사용함으로써 다각도에서 해석이 가능하다. 또한 영화의 핵심적 공간으로 기능하는 장소가 ‘모성(母性)’의 형상화 문제에 직접적으로 연결되어 있다는 점이다. 때문에 <장화, 홍련>의 감성효과의 영상 이미지를 <거미숲>의 색채 구성과 비교하여 다양한 분석의 자료로 쓰고자 한다.

제 3 장에서는 제 1 절 작품 분석으로 <거미숲>의 내용과 등장인물을 설

---

4) 감독: 김지운, 주연: 임수정/문근영/염정아/김갑수 제작: 영화사봄, 제작국가: 한국, 상영시간: 118분, 장르: 스릴러/미스터리, 개봉일: 2003. 06. 13.

명한다. 제 2 절 미장센 구성에 의한 분석은 주요 공간으로 기능하는 장소인 ‘숲’, ‘산장’, ‘터널’, ‘사진관’에 대해서 공간이 가지는 상징적 의미를 ‘환상’과 ‘무의식’의 영화적 설정에 맞추어 내러티브를 분석한다. 영화의 미장센 구성요소로 세팅, 의상과 분장, 색채와 조명, 인물과 연기의 요소 중에서 그것을 장식하는 색채에 따라 다양하게 표현되는 감성과, 같은 색일지라도 극의 흐름에 따라 의미가 달라지기도 하는데, 화면 안에서 색채가 가지는 있는 감성이 어떤 상징의 의미인지 분석하고, 색채의 감성효과별로 정리한다.

제 4 장에서는 영화분석을 통한 감성별로 구분한 영상 이미지를 색채 분석 도구인 NCS 색채 시스템을 통해, <거미숲> 과 <장화, 홍련>의 공통으로 구분되는 감성으로 정리해 색채 분포를 알아본다.

제 5 장에서는 색채 구성의 연출된 의도를, 색채의 감성효과와의 상관관계로 결론 및 제언을 서술한다.

제 3 절 선행 연구 검토

영상에서 색채가 나타내는 상징에 대한 분석과 감정이입의 효과에 대한 연구를 기본으로 검토하였다.

먼저 영화에서 색채가 가지는 내러티브 수행기능과 감정효과에 대해서 연구한 문장은(2009)⁵⁾의 연구는, 허진호 감독의 영화는 감정을 절제함으로써 주인공의 상황이나 내면적·심리적 상태를 표현하는 방법 중 하나로 색채를 사용한다는 배경으로 감독의 두 영화 <8월의 크리스마스>와 <봄날은 간다>를 중심으로 한다. 색채가 관객의 감성을 끌어낼 수 있다는 것을 전제로 두 영화의 구성을 중심으로 색채의 암시나 복선, 상징을 소품과 배경, 조명 색채와 의상 색채 등과 분석하며 다양하게 비교하였다.

색채이론과 촬영기법을 예로 들어 내러티브의 흐름에 맞춰서, 인물의 심리를 기준으로 색채의 감성을 분석해서 정리된 자료로 설문과 분석을 진행하였다. 영화를 본 사람과 그렇지 않은 사람으로 구분해 진행하여 영화를 본 사람의 경우 영화의 내러티브 즉 사건에 대한 사전 정보를 알고 색 자체의 상징성 보다는 영화적 암시에 염두를 두고 답변을 할 것으로 예상하고, 영화를 보지 않았을 경우는 색 자체가 나타내는 상징적 의미나 개인의 색 경험에 따른 주관적 의견으로 답변이 될 것을 전제하였다. 그러나 설문의 내용은 영화를 보지 않은 사람이 색 자체가 나타내는 상징적 의미로 답변을 하기엔 영화적 해석이 필요한 질문이어서 장면만 보고 내러티브를 짐작한 답변은, 두 집단이 차별화 될 것이라는 전제에 대한 충분한 분석이 되지 않았다는 생각이다.

초보군(2009)⁶⁾의 영상 색채의 심리적 표현과 서사구조와의 관계에 대한 연구는 영화 <친절한 금자씨>를 중심으로, 영화 색채의 심리적 표현과 영화 주인공의 심리변화는 어떤 연관 관계가 있는가와 영화 서사구조와의 관계, 영화색채를 통해 제작진이 전달하고자 하는 감성을 어느 정도 수용하는가에 대한 질문에 대표 컷을 설정하고 설문을 분석한 내용이다.

5) 문장은, 전개논문

6) 초보군(2009), 「영상 색채의 심리적 표현과 서사구조와의 관계 : 영화<친절한 금자씨>를 중심으로」, 공주대학교 대학원 석사논문

서사구조의 대표 장면을 선택한 후 이미지를 분석하였으나 영화 색채의 분석임에도 영화의 전개별로 대표 컷의 설정 후 색채의 연상, 상징, 기호의 함축의미만 다룸으로써 논제에서 언급한 심리적 표현과 심리변화에 대한 영화의 내러티브적 해석이 다소 미진하다.

조자영(2010)⁷⁾의 블루의 색채치유에 대한 연구는 영상 이미지에서 색채 표현이 신체적, 감성적으로 영향을 줄 것이라는 전제로 영화 ‘블루’의 장면에서 나타나는 블루를 중심으로 치유적인 효과를 알아보았다. 방대한 참고문헌을 바탕으로 블루의 종류와 색채 심리, 상징적 해석을 정리하였다. 특히 예술작품에서의 블루의 상징성에 대해 미술작품과 음악작품의 다양한 분석이 돋보였다. 블루의 치유적 효과에 대해서도 심도 있는 영화 분석을 바탕으로 감정이입과 반전, 공감형성의 효과로 정리하였다. 다만 연구자가 한계점으로 밝힌, 영화 연출자가 추구하는 색채 이미지와 관객들이 받아들이는 색채 이미지의 차이점, 색채가 갖는 상징성이나 심적인 전달력에 대해, 객관적인 분석으로 접근하지 못했다는 점은 아쉽다.

이에 본 연구는 색채 분석의 자료가 되는 본문의 내용을 영화의 내러티브에 맞추어 깊이 있게 해석한 후 감성별 영상 이미지를 색채 분석도구에 대입해 객관적인 분석이 되고자 한다.

---

7) 조자영(2010), 「영화 ‘블루’에서 블루의 색채치유 효과 연구」, 한양대학교 교육대학원 석사논문

제 2 장 미장센과 영화색채의 이해

제 1 절 영화 미장센의 이해

1. 미장센(Mise-en-Scène)의 개념

미장센은 장면화(putting into the scene)라는 뜻의 불어에서 유래된 용어이다. 본래는 ‘장면의 무대화’라는 연극용어였던 것이 전후의 프랑스 평론가들이 비평용어로서, 그리고 뉴웨이브의 감독들이 영화 미학적으로 실천함으로써 일반화 되었다.

특히 『카이에 뒤 시네마』지의 프랑스와 트뤼포(Francois Truffaut)와 앙드레 바쟁(Andre Bazin)에 의해 몽타주 이론⁸⁾에 반하는 미학적 개념으로 개진된 후, 영화의 공간적 측면과 이에 따른 리얼리즘의 미학으로 정착되었다.⁹⁾

미장센을 비평의 수단으로 진지하게 사고한 최초의 인물은 프랑스 비평가 앙드레 바쟁이다. 조작되지 않은 세계의 리얼리티를 제시하는 것이 영화의 근본적인 힘이자 능력이라고 생각한 사실주의 영화의 신봉자로서 바쟁은 영상 의미의 조작을 최소화한 미장센에 최고의 가치를 부여한다.¹⁰⁾

바쟁은 연극적인 연출기법으로 인식되던 미장센에서 영화의 본질적인 존재론적 의의를 찾았던 것이다. 즉 영화의 고유한 특성을 쇼트들의 충돌 및 결합을 통해 생산되는 의미에서 찾은 에이젠슈타인의 몽타주와 달리

8) 프랑스에서 편집을 의미하는 ‘몽타주montage’라는 단어는 1910년 대 초 ‘조합assemblage’이라는 단어와 경쟁하며 영화의 어휘 속에 들어왔다. 이 단어는 서로 어울리지 않는 부분들이나 혹은 일련의 타블로들을 단순히 이어주는 것을 의미했다. 1910년대 말에 이르러서야 영화 제작 기술의 발전에 힘입어 이 단어의 의미가 확장되었다. 이때부터 몽타주라는 단어는 영화 촬영에서 얻어진 요소들을 종합하는 기능을 하는 영화 제작의 마지막 단계에 해당하게 되었다.

뱅상 피넬, 심은진역(2008), 『몽타주 : 영화의 시간과 공간』, 서울 : 이화여자대학교출판부, p.7.

9) 최정은(2003), 「미장센을 통한 내러티브 구현에 관한 연구 : 색채를 중심으로」, 숙명여대 디자인대학원 석사논문, p.5.

10) 이현승외2인(2005), 『프로덕션 디자인의 이해』, 서울 : 소도, p.10.

바쟁은 영화의 고유한 특성이란 쇼트 그 자체를 가장 가깝게 재현하는 능력에 있다고 보았다. 예술로서의 영화 매체의 특성을 심분 살리지 못하고 연극을 그대로 필름 상에 옮겨놓은 듯한 나이브한 영화를 ‘연극적인 영화’라고 지칭하던 당시 분위기에서 ‘미장센’이라는 연극적 특성으로부터 영화의 고유한 표현력을 발견해 낸 앙드레 바쟁의 작업은 예술매체들이 형상화할 수 없는 한계까지 극사실주의적 표현할 수 있는 영화의 능력을 증명했다. 이로부터 영화는 다른 예술 양식에 종속된 매체로 폄하되어오던 열등감을 벗어나 그 어떠한 매체보다 풍부한 표현력을 가진 독자적 예술양식으로서의 지위를 공공연하게 주장할 수 있었다.

필름으로서의 영화는 한 ‘프레임’을 그 최소단위로 삼는다. 그 프레임 하나는 또 한 여러 가지의 구성요소로 이루어지는데, 이 구성요소들을 생각해내고, 화면 속에 배치함으로써 하나의 ‘장면’을 만들어내는 작업이다.

그리스 고전극 이래 유럽 연극은 전통적으로 연출가를 공연된 연극의 가장 중심된 창조주체로 여겨왔으며 실제로 연극 공연의 준비과정을 지휘하고 언제나 최종적인 판단을 내리는 존재로 연출가를 규정하였다. 우리가 감독(director)이라는 이름으로 부르는 역할은 바로 유럽 연극에서 일반적으로 인정 되어온 연출가의 지위와 권리를 그대로 영화작업 속에 물려받은 셈이다.

연출가가 무대(stage)에 무엇을 놓을 것인가로부터 고민을 시작한다면, 영화감독은 프레임을 무엇으로 채울 것인가로부터 생각을 풀어나간다. 그리하여 영화감독의 미장센은 연극 연출가와 마찬가지로 일단 프레임 내부의 조형적 요소를 고려하게 되는데, 여기에는 배경, 조명, 인물의 분장·의상 그리고 배치 등이 우선 포함된다. 이에 덧붙여지는 것이 인물들 혹은 카메라에 의하여 만들어지는 화면 속의 움직임이다. 그러므로 영화에서의 미장센은 “카메라에 찍힐 수 있도록 장면을 짜고 움직임을 만드는 감독의 작업”을 가리키는 말로 넓게 정의될 수 있을 것이다.¹¹⁾

미장센은 한 화면의 내부에 동시다발적인 많은 영상정보를 보유함으로써, 능동적이며 선택적인 관객의 태도를 요구하게 된다. 따라서 미장센은

---

11) 구회영(2000), 『영화에 대하여 알고 싶은 두세가지 것들』, 서울 : 한울, p.11.

화면의 길이가 긴 장시간 촬영이 우선되고 한 쇼트가 한 장면이나 시퀀스의 구실을 하게 되며, 이에 따라 연속적이며 유동적인 카메라의 움직임이 수반된다. 또한 이처럼 화면 내의 리얼리즘이 중시됨에 따라 제요소를 박진감 있게 느끼도록 하기 위해 기존의 조형적 요소가 중요하게 취급된다.

2. 미장센의 요소¹²⁾

1) 공간 - 세팅

영화예술의 초기부터 비평가들과 관객들은 세팅이 연극에서보다 영화에서 더욱 적극적인 역할을 한다고 이해해왔다. 앙드레 바쟁은 다음과 같이 쓰고 있다.

“인간이 존재치 않는 연극은 없지만 영화에서의 드라마는 배우 없이도 해나갈 수가 있다. 덜거덕 거리는 문, 바람에 튕구는 낙엽, 해변에 부딪히는 파도 등은 극적인 힘에 도달할 수가 있다.”

이것은 영화에 있어서의 세팅의 중요성을 이야기하고 있다. 영화 작가는 여러 가지 방법으로 세팅을 통제할 수가 있다. 하나는 아주 초기의 영화들에서부터 이용되어 왔던 것으로 사건 행위를 무대화할 자연의 현장을 선택하는 것이다. 예를 들면, 정원이나 도시의 시내 등과 같은 곳 즉, 현장촬영을 말한다. 반면에 세트를 건축할 수도 있다. 스튜디오 내에서 촬영하면 통제가 쉽고 여러 가지 이점이 있다. 그래서 많은 영화작가들이 이 방법을 선택했다. 특히 미국이나 프랑스, 독일과 같은 나라의 제작자들은 영화에 전적으로 인공적인 세계를 창조하여 건축 방식을 나름대로 발전시켜 오기도 하였다. 실제 존재하는 공간을 그대로 복제하거나 예전의 것을 그대로 복원하기도 하고 상상으로 미래의 것을 건축해 내기도 한다. 세팅은 아주 장식적이 될 수도 있고 반대로 아예 아무것도 없을 수도 있고, 혹은 아주 왜곡되어서 표현되는 경우도 있다. 세팅의 기능을 보강하기 위해서 색채를 이용하기도 한다. 세팅은 실제로 무한한 방식으로 기능하면서 미장센을 이

12) 이완규(2003), 「장편 애니메이션<크리스마스의 악몽>미장센 연구」, 홍익대학교 광고홍보대학원 석사논문, pp.32-51. 연구자가 재구성

루어 낸다.

2) 빛과 색채 - 조명

영화 공간에서 조명은 아주 예민하게 사용될 수 있다. 대상물을 강조하거나 초점을 맞추는데 대단히 변별력이 뛰어난 스포트라이트를 사용하여 감독은 촬영된 영상의 어떠한 영역으로도 관객의 눈을 끌고 갈 수 있다. 영화의 조명은 카메라 피사체가 아주 조금만 움직여도 변화를 초래하기 때문이다. 영화를 완성하는데 오랜 시간이 걸리는 이유 중의 하나는 각각의 새로운 쇼트마다 필요한 조명이 엄청나게 복잡하기 때문이다. 대상물의 색조, 형상, 질감의 차이에 따라 빛의 반사나 흡수 정도가 달라진다.

빛은 영화 이미지를 구성하는 많은 요소들 가운데 가장 본질적인 것이다. 영화는 연극이나 무용, 음악, 건축, 조각, 회화 등 기존예술 양식의 표현력을 모조리 흡수한 예술양식으로 가장 많은 양의 메시지를 담을 수 있는 섬세한 예술매체지만 다른 매체와 달리 ‘빛’이라는 수단을 통하지 않으면 스스로 존재할 수 없는 ‘부재의 예술’이라는 고유한 특성을 갖는다. 영화를 빛과 장면자의 예술이라 칭하듯이 영화는 빛을 통함으로써만이 스크린 위에 자신의 이미지를 투사하고 생명력을 얻을 수 있다.

일반적으로 흑백영화는 흑백의 강력한 콘트라스트나 빛과 어둠 사이를 점진적으로 이동하는 음영의 변화를 통해 내러티브 및 이미지 효과를 강화, 창조한다. 빛과 어둠은 인류의 여명기부터 상징적인 의미를 갖고 있다.

성서는 빛과 어둠의 상징으로 가득 차 있고, 화가 램브란트(Rembrandt)와 카라바조(Caravaggio)는 심리적인 목적을 위해 빛과 어둠의 대조를 사용했다. 일반적으로 예술가들은 어둠을 공포, 악, 미지의 것을 암시하는데 사용해왔다. 빛은 보통 안정, 미덕, 진실, 즐거움을 나타낸다.

조명은 사실주의적으로 쓰일 수도 있고, 표현주의적으로 쓰일 수도 있다. 사실주의 감독은 적어도 야외 촬영에서는 자연 광선을 선호하는 경향이 있다. 그러나 야외에서도 대부분의 감독은 자연광을 증가시키기 위해, 또는 맑은 날에는 태양 빛에 의한 심한 대조를 부드럽게 하기 위하여 램

프나 반사판을 사용한다. 특수 렌즈나 빛에 민감한 필름의 도움을 받아 어떤 감독들은 인공조명을 전혀 쓰지 않고 촬영하기도 한다. 자연광은 필름의 영상미가 기록 영화의 느낌, 즉 있는 그대로의 단단한 느낌과 거친 특성을 보여주나 부드러운 인공적 조형미는 거의 없다. 실내 촬영의 경우 사실주의 감독은 창문이나 램프 등의 분명한 광원으로 비춘 영상을 좋아한다. 혹은 인위적이며 강한 대조가 없는 흩어지는 빛을 종종 사용하기도 한다. 간단히 말해 사실주의 감독은 영화의 흐름에 자연스럽지 못한 특이한 조명은 쓰지 않는다.

형식주의 감독은 사실주의 감독보다 더 교묘하게 빛을 이용한다. 빛의 상징적 의미에 이끌리며 자연 광선을 애써 뒤틀리게 함으로써 이런 상징적 특징을 강조하려고 한다. 밑에서부터 조명을 받은 얼굴은 배우가 별다른 표정을 짓지 않는다고 해도 무시무시하게 나타날 것이다. 이와 흡사하게 광원 앞에 놓은 방해물은 우리의 안도감을 해치려는 경향이 있는 까닭에 공포를 암시한다. 반면 어떤 경우에, 특히 야외 촬영의 경우 실루엣 효과는 부드럽고 낭만적일 수 있다.

그러나 컬러영화에는 색채라는 요소가 더 개입함으로써 빛에 관한 논의는 한층 복잡한 차원으로 전이된다. 색채에 관한 흥미로운 사항 중 하나는 매우 이질적인 사회 사이에도 색채에 부여하는 상징적 의미가 놀라우리만치 유사하다는 점인데, 이는 색에 대한 지각방식이 장기간에 걸친 과정 속에서 문화적으로 습득되어 인간 무의식에 저장된 것이라는 사실을 암시한다. 대부분의 장르 영화들은 색에 대한 이러한 상징들에 의존하여 영화의 주된 색조를 결정한다. 밝고 낭만적인 사랑을 찬미하는 로맨틱 코미디나 뮤지컬은 노란색 톤을 사용하고 기괴하고 냉각된 감성을 이끌어내는 호러, 스릴러, 미스터리 등은 파란색 계열을 선호한다.¹³⁾

컬러 영화의 흑백 촬영은 상징적 목적을 위해 사용하며, 영화 제작 시 조명은 사건 행위를 보여주기 위해 그저 밝게 만드는 것 이상의 기능을 가지고 있다. 화면 내의 밝고 어두운 영역은 개별적 쇼트의 총체적 구성을 창조하게 하며 관객의 시각을 특정한 대상이나 행위로 이끈다. 밝은 영역

13) 이현승(2000), 「멜로드라마 장르의 미장센 연구 : <정사>, <해피엔드>를 중심으로」, 고려대학교 언론대학원 석사논문, pp.53-54 . 연구자가 재구성

에서는 관객의 주의를 끌어 주요한 움직임을 드러내고, 그림자는 세부를 감추고 거기에 무엇이 있는가에 대한 서스펜스를 구축한다. 또한 가장 밝은 부분과 그림자를 만들어 대상들에 형태를 부여한다. 이렇듯 가장 밝은 부분과 그림자는 한 장면에 대한 공간 감각을 창조하는 데 도움을 준다. 이런 기본적인 기능 이외에도 질감을 표현하는데 조명은 기능한다. 얼굴의 부드러운 곡선, 목재의 거친 질감, 거미줄의 정교한 그물 무늬, 유리의 번득임, 각진 보석의 반짝임 등을 표현하는데 효과적으로 작용할 수 있다.

3) 캐릭터 - 배우, 의상, 분장

배우들에게 적절한 분위기를 주입시켜 영화의 미장센을 만들어내는 주요 요소로 작용한다. 영화 전체에 특정한 기능을 가지며 중요한 표현 요소가 되기도 한다. 영화 내의 어느 인물이 누더기를 걸치고 얼굴이 초라하게 나온다면 이것은 곧 인물이 가난하다는 사실을 보여주는 것이다. 어느 한 편으로는 의상들은 아주 양식화되어 그 조형적 특성들로 주의를 끈다. 세팅이 전개하는 서사체계를 위해서 소도구를 제공하듯이 의상에서도 비슷하다. 의상이 특정 부분이 소도구로서 작용할 수 있다. 드라큘라의 망토의 경우 그를 감싸고 펼치고, 희생자를 단호하게 휘감는 것으로 중요한 서사체계를 보여주고 있다. 이외에도 의상 소도구로는 총이나 모자, 지팡이 등이 많이 사용된다. 의상에 대한 것과 동등하게 분장에도 동등한 요소적 특성이 있다.

분장은 원래 배우들의 얼굴이 초기의 필름에 잘 받지 않았기 때문에 필요해진 것이었다. 그리고 분장은 현재까지도 배우의 모습을 화면에 부각시키기 위해 사용된다. 그러나 지금은 다른 기능성들이 추가 되었다. 사실적인 묘사들 위해서는 물론이고 고의로 비사실적인 모습을 연출하기도 한다. 드라큘라의 펄럭이는 망토는 흡혈귀의 이미지를 만들기 위해 길고 뾰족한 앞니와 결합되며, 일반적으로 괴이한 분장은 공포영화 장르의 관습에서 큰 역할을 한다.

4) 동작 - 연기

영화감독은 미장센을 구성하면서 다양한 인물의 행위를 조절한다. 인물이란 사람을 일반적으로 표상하지만 영화의 구성이나 내용에 따라 그것이 동물이 될 수도 있고 다른 어떤 것이 될 수도 있다. 사람 뿐 아니라 동물도 연기를 할 수 있다. 순수 영화나 추상 영화에서나 사물이나 기하학적인 문양의 리드미컬한 배열 역시 광의의 개념으로 연기에 속한다. 이처럼 인물들에 감성과 사고를 표현하는 힘을 부여하는 것이 미장센이고, 그것들을 다양한 율동적 형태로 창조하기 위해 역동적 움직임을 추가한다.

영화 연기는 프레임의 사이즈와 앵글, 조명 등 카메라의 자체 조작을 통해서도 창조할 수 있다. 일반적으로 얼굴의 클로즈업은 인물의 표정이나 감성을 강조하는 경향이 있다. 멜로 드라마에서 역경에 처한 남녀 주인공의 수심에 찬 얼굴 클로즈업은 주인공이 갈등하는 상황에서 쉽게 관객의 동일시를 유발한다.

반면 코디미 장르는 클로즈업을 가급적 배제하고 전체적으로 풀 쇼트로 촬영하는 경향이 있다. 풍자를 주요 목적으로 하는 코미디 장르에서는 등장인물의 어리석은 행동에 관객이 동일시되는 것을 방지하기 위해 적당한 거리감이 필요하고 인물의 심리상태에 대한 이해보다는 전반적인 사건의 진행상황을 매끄럽게 보여주기 위해서 클로즈업보다 풀 쇼트를 선호하는 것이다.

호러 영화는 관객이 동일시되는 대상인 여성 희생자의 공포에 질린 얼굴을 빈번히 클로즈업으로 보여주는 반면 무방비상태의 희생자를 공격하는 괴물이나 사이코 킬러는 어둠 속에 잠겨 얼굴을 식별할 수 없는 비 인격체의 형상으로 제시한다. 관객이 잔인한 학살자에 동화되는 것을 방지하고 여성 희생자의 입장에 동일시되어 관객 자신이 테러를 당하는 듯한 공포감을 제공하기 위해서이다.

제 2 절 영화 색채의 이해

1. 색채의 개념 및 감성효과

1) 색채의 개념

색이란 빛이 물체를 비추었을 때 생겨나는 반사, 흡수, 투과, 굴절, 분해 등의 과정을 통해 인간의 눈을 자극함으로써 생기는 물리적인 지각현상을 말한다. 색을 지각하려면 반드시 있어야 할 3가지 조건이 있다. 빛과 물체(대상물)와 감각(눈)이다. 이를 색채지각의 3요소라고도 한다. 그런데 여기에 한 가지 더 뇌의 작용이 있어야만 물체의 색으로 인식할 수 있다. 전자파의 일종인 빛은 단색광의 집합체로서, 물체에 닿으면 물체를 구성하는 화학적 성질에 따라 선택적으로 흡수되고 나머지는 투과되거나 반사된다. 이때 빛은 질적으로도 양적으로도 변화된다. 이렇게 물체로부터 반사된 빛은 우리 눈의 망막에 있는 시세포 중 색을 감지하는 추상체를¹⁴⁾ 자극하고, 3종류의 추상체가 각각 다른 파장역의 빛에 대해 선택적으로 반응하여 색 감각을 일으킨다. 이때 색자극으로 작용하는 빛의 파장영역은 380~780nm의 가시영역이다. 이 색자극은 체내에서 감지할 수 있는 전기적인 신호로 변환되고, 그 정보가 대뇌로 전달되어 비로소 물체의 색으로 인식되게 된다.¹⁵⁾ 색채는 빛이 인간의 감각 기관을 자극하여 생기는 주관적인 감각의 세계이며 하나의 감성을 일으키는 심리현상이고, 인간의 사고 행동에 중요한 것이다. 우리가 흔히 색 또는 색채라고 말하는 것은 일상 경험하는 색 지각인 것이다. 색채해석에 대해서 문은배는 “색채(色彩)는 색이 무늬로 형상화되거나 아름답고 곱게 칠해진 것이며 색을 무늬화해서 배색해 놓은 것이다. 또한 색채는 색에서 발견되지 않는 감성적인 느낌과 색이 인간에게 주는 느낌을 서술할 때 사용된다.”¹⁶⁾ 고 말한다.

14) 추상체(Cone Cells) : 시세포의 하나로 망막의 중심좌에 밀집되어 있다. 간상체에 비해 감도가 낮고, 밝은 곳에서 작용하며, 명암감각을 포함한 색각 및 시력에 관여 한다.

15) 윤희림(2008), 『색채지각론과 체계론』, 서울 : 국제, p.12.

16) 문은배(2011), 『색채디자인교과서』, 서울 : 안그라픽스, p.18.

2) 색채의 감성 효과

문학자인 요한 볼프강 폰 괴테(Johann Wolfgang von Goethe)는 실용적인 차원에서 회화와 채색에 있어서의 규칙과 법칙의 필요성을 절감하고 그 당시 뉴턴의 광학이론을 반박하는 이론을 펴게 된다. 뉴턴에게 있어 색채란 그 관찰자와는 아무런 문제가 없는 객관적 실체인 반면 괴테는 색채 현상을 밝음과 어둠의 양극적 대립현상으로 보면서 인간의 감각과는 무관하게 존재하는 색채 자체의 실체를 인정하지 않는다.

색채는 자기에게 할당된 단순한 영역을 더할 나위 없이 다양하게 장식하고, 자연 현상들의 계열 속에서 매우 높은 자리를 요구한다. 그래서 우리는 아주 보편적인 근원 현상들로서 나타나는 색채가 눈이라는 감각 기관, 즉 시각에 영향을 미칠 뿐 아니라 이 시각을 매개로 하여 감성에도 영향을 준다는 사실 앞에서 그리 놀라워하지 않는다. 물론 이러한 영향은 표면에 이러한 색채를 드러내는 해당 물질의 속성이나 형태와는 아무런 상관이 없다. 이러한 색채들 각각은 특수한 영향을 불러일으키며, 나란히 배열되는 경우에는 때로는 조화롭게 때로는 특징을 드러내면서 이따금씩 조화롭지 못하게 작용한다. 하지만 이것들이 언제나 결정적이고 중요한 영향을 미친다는 데에는 변함이 없고, 또한 이러한 영향은 정서와 직결되어 있다. 그래서 예술의 한 요소로 간주되는 색채는 최고도의 심미적 목적을 위해서도 한몫을 하도록 이용될 수 있는 것이다.¹⁷⁾

색은 시지각을 통하여 지각되므로 생리적인 현상임과 동시에 감각을 통하여 하나의 감성을 일으키는 심리적인 현상이다.

외부세계에서 받아들이는 모든 색에 대한 자극은 심리적인 면과 연관되어 있다. 동시에 색은 외부적인 모습을 보아서 생기는 것뿐만 아니라, 내부적인 세계의 상상력을 통해서도 생길 수 있다고 생각해야 한다.¹⁸⁾

색채 감성은 개성과 환경, 그리고 조건에 따라 서로 다른 감성을 갖게

17) 괴테, 장희창역(2003), 『색채론』, 서울 : 민음사, p.248.

18) 프랭크 H 만케, 최승희·이명순역(2002), 『색채,환경,그리고 인간의 반응』, 서울 : 국제, p.14.

된다. 이러한 심리적 작용이 본능적일 때도 있으나 대상을 통한 고유한 감성을 가질 때 도 있으며 환경과 사물의 관계에서 여러 가지 연상적인 감성이 일어난다.

색채에는 사람의 감성을 움직이는 강한 힘이 있다. 색채의 감성효과는 의식되는 것에서 의식되기 어려운 것까지, 선명한 것에서 애매한 것까지 다양하다. 이처럼 색이 사람들에게 일으키는 여러 가지 감성은 각 개인의 주관에 의한 것인데, 이들 사이에는 많은 공통점이 존재한다. 색채의 감성 효과로는 색채의 조화, 색채의 선호, 색채의 연상, 색채의 상징 등을 들 수 있다.

(1) 색채의 조화

두 개 이상의 색채가 인접해 있을 때, 그 구성이 보는 사람들에게 예술적인 감성을 전해 주는 것을 말한다. 색채는 한 개의 노랑일 때보다 두 개의 노랑 또는 그와 유사한 색을 이용하여 노랑이 주는 느낌을 더해 줄 수도 있다. 이것이 색채 조화의 기본이다. 그밖에 시적인 느낌이나 예술적인 감성을 위하여 두 개 이상의 색으로 감성을 표현하기도 한다.¹⁹⁾

색채의 조화는 색채의 대비를 포괄하는 개념으로서 채도, 명도, 색상의 차를 통한 여러 색채의 대비와 어울림의 정도가 개인의 기호와 연계되어 판단된다.²⁰⁾

단색 조화는 명도와 채도에서 다양화된 한 색상에 근거하고 있다. 예를 들어 순수한 녹색과 어두운 녹색 사이에서의 희미한 녹색을 들 수 있다. 실내 디자인에 대해서 고려해보면, 그러한 배열에서는 단색의 순수한 위험이 따른다. 다른 색이 좀 더 밝은 색조의 배경으로 쓰였을 때 이러한 배치는 목적을 훌륭하게 달성할지 모르지만 종합적인 색 배열은 사실 단색의 조화에만 적용된다.

유사 또는 연관된 조화는 색상환표에 인접한 다른 색과 일반적으로 세

19) 문은배, 전계서, p.257.

20) 최희선(2011), 「색채이미지의 컬러감성언어를 바탕으로 한 패키지색채분석 : RTD Coffee를 중심으로」, 서울과학기술대학교 산업대학원 석사논문, p.10.

가지 이상 조합되지 않는다. 세 가지 색은 공통된 색 때문에 연합된다. 예를 들어 빨강, 주황색, 노랑, 녹색, 청록색, 파랑. 유사색 배치는 단색 배치보다 좀더 다양하지만, 이 두 가지 형태 모두 잔상 현상의 문제를 만족시켜 주지 않는다.

보색 배치는 색상환에서 서로 반대의 방향으로 위치한 색상에 근거한다. 예를 들어 빨강과 청록색, 주황색과 파랑, 남색과 노랑. 이러한 조화들은 주변에 따뜻한 색과 차가운 색을 동시에 도입시키고 좀 더 강한 대비를 제공한다. 이러한 모든 대비 배치에서 명도와 강도를 주의깊게 다루는 일은 이러한 조화의 성공을 확신시키는 데 사전에 필요한 것이다.

유사 보색은 보색 대비의 변경을 묘사하는 데 사용되는 용어이다. 이러한 조화는 서로 인접한 두 색을 뽑은 뒤에 그 두색과 보색관계에 있는 색과 연합시킴으로써 얻을 수 있다. 예를 들어 주황색과 노랑을 주황색과 보색관계에 있는 파랑과 연합시킨 것이다.

분리 보색 조화는 한 색과 보색관계에 있는 색을 조합시킴으로써 얻어진 두 가지 색조로 구성되어 있다. 예를 들어 파랑과 녹색으로 겹쳐진 청록색은 빨강의 보색이다. 이 배열은 빨강, 파랑, 녹색으로 구성될 수 있다.

이중 보색 배치는 두 가지 밀접하게 연관된 색상과 그것의 보색을 사용하도록 추천한다. 한 예로 청색과 남색을 이용한 주황색과 노랑을 들 수 있다.²¹⁾

(2) 색채의 선호

색채의 선호도는 개인, 연령, 문화적 영향 및 구체적 대상에 따라 차이가 있으나, 일반적으로 연령과 지역, 성별에 따라 차이를 보인다.

보편적으로 남자는 파랑과 청록 계열의 색을 좋아하며, 여자의 경우에는 오렌지나 보라색 계열을 선호한다. 특히 파랑은 선호색 중에서 국제적으로 가장 높은 선호도를 나타내고 있다. 이러한 색채의 선호도, 색채의 조화에 대하여 이전에는 이를 1차원적으로 취급했으나, 최근에는 여러 목적에 의

---

21) 프랭크 H 만케, 전게서, pp.85-86.

한 상호관련 하에 다원적으로 보는 경향이 짙어지고 있다.²²⁾

(3) 색채의 연상

색채의 연상은 매우 다양한 방법으로 일어난다. 즉 사람들이 어떤 소리라든가 형태, 맛, 냄새 등에 접하게 되면 그것들을 색채와 관련시켜서 마음속으로 유추하게 된다는 뜻이며 또 한편으로는 색채와 관련된 표현 언어나 상징, 관습, 미신 등에 널리 침투되어 있다는 말이기도 하다.

이렇게 색채를 통해 맛을 느끼거나, 향기를 느끼거나, 소리를 듣는 것이 가능한 것은 색채가 가지고 있는 기본적 특성인 ‘색채의 연상’ 효과 때문이다. 연상 작용은 상징, 관습, 미신 등 매우 다양한 방법으로 일어나는데 이는 색채와 관련된 인간의 느낌이 원초적인 감각중의 하나이기 때문이다. 색채에 상응하는 이러한 감각은 시각을 통해서 뿐 아니라 다른 감각들에게도 연상 작용을 일으킨다. 따라서 색채는 따뜻함과 차가움, 그리고 입맛, 냄새, 음향에 대한 인상을 전달하기 때문에 모든 감각과 관련되어 있는 것으로 간주된다. 또한 이러한 색채는 인간의 심리구조와 깊은 연관이 있으며, 감수성의 정도에 따라 심리적 효과가 다르게 나타난다.

색의 연상에는 구체적 연상과 추상적 연상이 있다. 예를 들면 빨강을 보고 불이라는 구체적인 대상을 연상할 경우와 정열이나 애정이라는 추상적인 관념을 연상하는 경우가 있다. 일반적으로 어린이는 주변의 동식물이나 먹는 것 등 구체적인 연상이 많고 어른은 사회생활과 관련된 추상적인 연상이 많다. 색채가 이처럼 다양하게 연상되는 이유는 색채는 각각 독특한 분위기를 지니고 있어서 그 분위기가 저절로 우리의 느낌에 와 닿기 때문이다.

또한 색채의 연상은 경험적이기 때문에 기억색(Memory Color)과 밀접한 관련을 갖는다. 기억색은 어떤 색을 통해서 구체적인 대상이나 사건을 연상시키는 색을 말한다. 예를 들어서, 빨강을 보면 사과나 장미가 떠올라지게 된다던가 파랑을 보면 하늘이나 바다가 연상될 때, 그 빨강이나 파랑

---

22) 최희선, 전제논문, p.11.

을 을 사과의 기억색, 바다의 기억색이라고 말할 수 있는 경우다. 그러나 기억색이 반드시 사물의 실제의 색과는 일치하지 않는다. 그것은 일반적으로 우리가 기억을 할 때는 그 기억대상을 강한 이미지로 기억하는 특성이 있기 때문이다.²³⁾

[표 2-1] 무채색의 연상 언어²⁴⁾

하양	청순.결백.신성.웨딩 드레스.청정
회색	평범.소극적.차분.쓸쓸함.안정.스님.음울함
검정	밤.악함.신비.정숙.슬픔.불안.상복.모던.장엄함.죽음.공포.음울함.강함.고상함

[표 2-2] 유채색의 연상언어²⁵⁾

톤 색상	밝은 색의 경우	순색의 경우	어두운 색의 경우
빨강	행복.봄.온화함.젊음.순정	기쁨.정열.강렬.위험.혁명	힘.답답함.무거움
주황	따뜻함.기쁨.명량.애정.희망	화려함.악동.무질서.명예	가을.풍요.칙칙함.노후됨. 엄격.중후함
노랑	미숙.활발.소년	황제.환희.발전.노폐.경박. 도전	신비.풍요.어두움.음기
연두	초보적인.신록.목장.초원	생명.사랑.산뜻.소박	안정.차분함.자연적인
초록	양기.온기.명량.기쁨.평화. 희망.건강.안정.상쾌.산뜻함	희망.휴식.위안.지성.고독. 생명	침착.우수.심원함 (깊은 숲.바다.산등)
파랑	젊음.하늘.신(神).조용함. 상상.평화	희망.이상.진리.내정.젊음	어두움.근심.쓸쓸함.고독. 반성.보수적
남색	비.천국.신상.차가움	차가움.영국왕실.이해	위엄.숙연함.불안.공포. 고독.신비
보라	귀인.고풍.고귀.우아.부드러움 .그늘.실망.근엄	고귀.섬세함.권력.도발	공포.불안.무거움
자주	도회적.화려함.사치.섹시	궁중.왕관.권력.허영	신비.중후.건실.고풍.고뇌. 우수.칙칙함

(4) 색채의 상징

23) 최슬기(2009), 「기업이미지 제고를 위한 색채이미지 연상에 관한 연구」, 홍익대학교 산업대학원 석사논문, p.31.

24) 문은배, 전계서, p.267.

25) 상계서, p.267.

색의 연상은 많은 사람에게 공통성을 가지게 되며 그것이 전통과 결합되어서 특정한 것을 뜻하는 상징성을 띠게 된다. 색의 상징에는 정서적 반응과 사회적 규범이 있다. 예를 들면 빨강은 정서적 반응으로서 정열을 상징하고 사회적 규범으로서 위험 신호의 약속도 된다. 색의 상징성은 사회적 기관과 단체, 기업과 상품에도 폭 넓게 활용되고 있다. 또는 계급의 등급이나 지역을 상징하는데 쓰이고 있다. 물론 색채의 상징에는 지역, 피부, 연령, 환경과 풍습 등 또는 정치, 경제, 교육에 의해서도 영향을 받는다. 예를 들면 고대 이집트에서는 빨강은 태양, 갈색은 토양, 녹색은 식품, 파랑은 나일강, 갈색은 남자, 노랑은 여자를 상징했으며 동양의 음양오행에서도 파랑은 동쪽, 흰색은 서쪽, 빨강은 남쪽, 검정은 북쪽 그리고 노랑은 중심을 가리키는 방위를 상징한다.

가와노 히로시는 “상징에 의한 감정표현이란 실제로는 감성을 가지지 않는 사물의 직관적인 형태의 구조에 의해 거기에 감성이 현존하는 것처럼 객관화되는 경우”라고 말한다. 예들 들어 붉은색의 경우 그 색이 생물처럼 감성을 표출하고 있는 것은 아니지만, 우리는 거기에서 ‘격렬함’을 느끼고, 파란색을 보면 ‘조용함’을 느낀다고 말한다.²⁶⁾

예술작품으로서의 상징이 우선적으로 감정표현의 기능을 갖는 것은, 그것이 문법이나 의미상의 약속적 규칙에 의해 객관적 개념표시를 하는 것과 모순되지 않는다. 그런데 여기에서 가치적 용법의 우선적인 힘은 예술상징의 논리적인 약속적 형태에 ‘변형’이라는 형태로 영향을 미친다. 그것은 냉정한 객관적인 개념적 이미지가 예술가의 마음속에 자리 잡은 감정적 이미지에 의해 주관적 수식을 받아, 그 결과가 작품에 나타나는 것을 의미한다. 평정한 상태에서라면 별것이 아닌 표주박이 비가 부슬부슬 내리는 한밤중에 공포심을 느낄 때는 귀신으로 보일 수가 있다. 또 아동화에서 볼 수 있는 것처럼, 감정적 이미지가 풍부한 아이들의 눈에는 세계 속의 흥미를 끄는 측면은 극단적으로 과장되며, 관심을 끌지 못하는 것은 생략되어버린다.²⁷⁾ 그러므로 색채의 상징효과는 일률적일 수 없고 누구에게나 적용된다고 할 수는 없지만 대체적으로 공통된 문화권에 있는 사람들은

26) 가와노 히로시, 진중권역(2010), 『예술기호정보』, 서울 : 중원문화, p.75.

27) 상계서, p.95.

어느 정도 유사한 색채감성을 지니게 된다. 왜냐하면 색은 자연과 환경적인 요인으로부터 연상되기 때문이다.

이러한 색채심리가 가지고 있는 특징들은 영화 속에서도 적용시킬 수 있으며, 이는 미학적인 측면에서 영화를 시각예술로서 폭넓고 깊이 있게 이해하는데 큰 도움이 되고 있다.

3) 색채분석 적용이론 - NCS (Natural Color System)²⁸⁾

이론적 배경을 통해 색채의 심리적 작용에 있어 감성효과에 대해 알아보았다. 따라서 본 연구에서는 색채를 순수한 심리 현상으로 보고 심리적 척도에 근거하여 분석한 NCS 색채 시스템을 적용하여 색채를 분석하고자 한다.

NCS는 스웨덴과 노르웨이의 국가규격으로 제정된 색체계이다. 독일의 생리학자 헤링(Edwald Hering)은 1905년에 반대색설(4원색설)²⁹⁾에 기초하여 (Natural Color System)을 창안하였는데, 이를 색체계로서 체계화 한 것이 NCS이다. 헤링은 모든 색은 노랑, 파랑, 빨강, 초록, 흰색, 검정의 6가지 색감각의 합성에 의해 성립된다고 하여, 이들의 구성 비율에 의해 색을 타나내고자 하였다.

NCS는 색채를 순수한 심리현상으로 보고, 심리적 척도에 근거하여 인간의 지각량을 기술하고 있다. 즉 사람이 색을 보고 느끼는 감성이나 인상을 어휘 대신 수치로 표현하는 것이다. 이렇게 때문에 조명과 같은 관찰 조건에 상관없이 그 순간에 보이는 색, 즉 색의 외양을 표기할 수 있다는 점이 특징이다. 또한 표기된 색기호로부터 색을 추출할 수도 있다. NCS가

28) 윤혜림, 전계서, pp.117.-120.

29) 1874년 헤링이 발표한 반대색설(System Of Color Opponency)은 빨강-초록, 노랑-파랑, 하양-검정의 세 쌍의 반대색을 색의 기본 감각으로 가정하고 있다. 예를 들어 3원색설에 의하면 노랑은 빨강과 초록의 출력 합성으로 이루어지지만 노랑에서는 빨강과 초록을 느낄 수 없다. 이렇게 보색잔상은 3원색설에서는 설명할 수 없다. 헤링은 망막에 하양-검정 물질, 빨강-초록 물질, 노랑-파랑 물질이라는 세 가지 구성요소가 있다고 가정하고, 각각의 물질은 빛에 따라 동화(재합성)와 이화(분해)라고 하는 대립적인 화학적 변화를 일으킨다고 하였다. 동화는 검정, 초록, 파랑을 나타내고, 이화는 하양, 빨강, 노랑을 나타내고 있다.

문은배, 전계서, p.90.

갖는 이런 특징 때문에 색의 지각량을 문제로 하는 색채심리, 건축, 디자인 등의 분야에서 널리 사용된다. 또한 기억, 시인성, 색채감성 등 각종 실험의 지표로 이용되기도 한다.

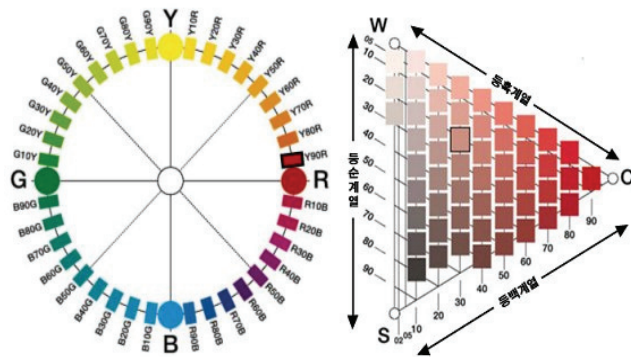
NCS에서는 색을 표기할 때 크게 색상과 뉘앙스로 나타낸다. 뉘앙스는 톤(Tone)의 개념으로 색의 속성 중 검정색도(S, 검은정도), 흰색도(W, 흰정도), 유채색도(C, 색의 순수한 정도)를 의미한다.

(1) 색상 (Color)

NCS 색상환은 <그림 2-1>의 장면과 같이 노랑(Y)·빨강(R)·파랑(B)·초록(G)의 기준색에 의해 4등분하고, 그 사이를 비율로 표시하였다. NCS에서의 색상은 유채색도(C)에 포함되는 4가지 원색의 혼합비로 표현된다. 예를 들어 S2030-Y90R로 표기된 색에서 색상에 해당되는 Y90R은 노랑(Y)과 빨강(R)사이의 색으로, 노랑(Y)이 10%, 빨강(R)이 90%로 구성되어 있다.

(2) 뉘앙스 (Nuance)

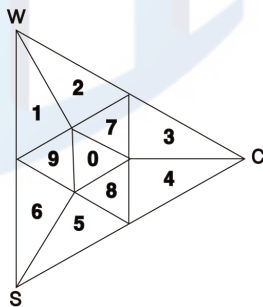
뉘앙스는 일반적으로 예술적 표현 또는 그 요소간의 미묘한 차이를 말하는데, 색채에 있어서는 명암이나 색상의 변화 등에서 나타나는 미세한 정도의 차이를 일컫는다. NCS에서의 뉘앙스는 색의 속성 중 검정색도, 흰색도, 유채색도를 의미한다. NCS에서는 흰색과 검정 그리고 순수한 색의 지각적인 혼합비의 합을 100으로 하고 있다. 즉, $W+S+C=100\%$ 이다. 이러한 경우 두가지 속성을 알면 나머지를 계산($W=100-S-C$)에 의해 알 수 있으므로, 뉘앙스에서 세 속성을 모두 표기할 필요는 없다. 따라서 NCS에서는 흰색량을 생략하고, 실제 표기에는 뉘앙스는 ‘검정색도와 유채색도’로 나타낸다. 예를 들어 S2030-Y90R로 표기된 색에서 뉘앙스에 해당되는 2030은 20이 검정색도, 30이 유채색도를 가리킨다. 여기서 흰색도는 $100-(20+30)=50$ 이다.

<그림 2-1> NCS 색상환, 색 삼각형, 출처³⁰⁾

NCS에서 뉘앙스의 개념은 흰색도, 검정색도, 유채색도로 표현되는 세 가지 속성, 10개의 영역의 구체적인 언어로 표현한다. 색상이 바뀌어도 그 감성효과가 동일하기 때문에 동일한 뉘앙스의 색들을 찾기가 쉽다.³¹⁾

[표 2-3] Nuance의 형용사 어휘³²⁾

Nuance	어휘
1. light gray	우아한, 부드러운, 가벼운, 침착, 흐릿한
2. whitish & pale	산뜻한, 연한, 약한, 섬세한
3. clear & strong	밝은, 선명한, 상쾌, 희망
4. deep & strong	선명한, 명쾌한, 진한, 중후한, 강한
5. dull	둔한, 소박한, 뚝은
6. dark gray	어두운, 단단한, 소박한, 남성적
7. clear & bright	밝은, 깨끗한, 선명한
8. deep	진한, 강한, 침착, 맑은, 중후한
9. gray	흐릿한, 어두운, 칙칙한
0. uncharacteristic	

<그림 2-2> NCS 색 삼각형의 뉘앙스의 구분³³⁾

30) <http://www.monitor4u.co.kr/guide>, 검색일 2011. 09. 05.

31) <http://toypalette.blogspot.com>, 검색일 2011. 09. 05.

32) 정선애(2008), 「자연색채의 조화원리에 기초한 공간 색채계획 방법에 관한 연구 : 어린이 전문병원을 대상으로」, 홍익대학교 대학원 박사논문, p.28.

33) 상계논문, p.28.

2. 영상에서 색채의 기능

영상에서 나타나는 색채는 인간의 감성을 자극하여 인간의 심리 현상에 직접적으로 영향을 미친다. 색채는 만지거나, 냄새를 맡거나, 듣거나, 맛보거나 하는 등의 인간 오감 가운데서도 인식 과정의 최전선에 놓여있고, 인간의 지각과 시공간을 포함한 심층심리와 관계되는 것으로서, 인간 생활을 보다 인간답게 하는 기폭제 역할을 하고 있다. 색채에 의해 묘사되고, 그 색채 조화에 의해 영상이 이루어지고, 그 영상은 결국 메시지로 이어진다.

영상 색채는 화면 구성에 있어 감성을 유발시키는 에너지를 주도하고, 다양한 형식의 이미지들을 만들어 내면서 화면 구성의 피사체로 작용한다. 색채의 주요 기능으로는 정보 기능(Informational Function)과 구도 기능(Compositional Function), 감정 표현기능(Expressive Function)이 있다.³⁴⁾

색은 물체나 상황에 대해 좀 더 사실적으로 표현할 뿐만 아니라 그 상태에 대한 구체적인 정보를 제공한다. 정보의 기능을 갖는 색채로서 가장 중요한 점은 ‘명료성’으로 그 색채와 주변의 색이 잘 구별되도록 하는데 있다. 예로부터 사람들은 색을 이용하여 종교와 기타 일반적인 행사를 상징적으로 표현해 왔다. 색은 삶과 죽음, 증오, 그리고 신앙 등을 상징하기도 하는데 이러한 연상 작용은 학습에 의한 것이며, 시대에 따라 그리고 민족의 관습, 가치관, 종교 등에 따라 달라질 수도 있다.

영상에서 색은 화면의 깊이감, 공간감을 표현할 수 있고, 화면에 차지하는 영역의 크기에 따라 화면의 시각적 무게감을 다르게 표현할 수 있다. 특정 색으로 화면의 일부를 강조하거나 그 부분을 화면의 핵심 포인트로 삼고 에너지가 다른 색으로 화면의 구도를 잡아가는 방식으로 구도를 정할 수 있는데, 이것이 색의 구도 기능이다. 색의 구도를 바르게 잡기 위해 유사대비, 보색대비, 삼각대비 등의 전통적인 기법을 사용하기도 한다. 그러나 영화에서는 화면의 색 구도를 안정시키기 어려운데 카메라나 피사체의 움직임 때문이다. 이런 경우 ‘색 에너지 (Color Energy)’³⁵⁾에 의한 구도

34) 허버트 제틀, 박덕춘·정우근역(2002), 『영상제작의 미학적 원리와 방법』, 서울 : 커뮤니케이션북스, pp.111.-122. 연구자가 재구성

35) 색 에너지는 하나의 색이 가지고 있는 미학적 힘을 말한다. 색상, 명도, 채도, 채색면

방식이 사용된다.

색의 감정 표현기능은 우리들의 느낌이나 감정을 이끌어 내는 것을 말한다. 어떤 물체나 어떤 일의 특징을 표현할 수 있고, 감정을 고조시켜 극적인 느낌이나 흥분을 유도하기도 하며, 어떤 상황의 분위기를 조성하고 창조한다. 색의 연상 작용에 의해 에너지가 큰 따뜻한 색은 에너지가 작은 차가운 색보다 좀 더 행복하고 힘 있는 느낌을 주어 극적인 감정의 상태를 표현하는데 적합하다.

오늘날 영상 색채는 시각의 차원에만 머물러 있는 것이 아니라, 정서적이나 심리적, 신체적으로 우리 삶에 깊숙이 영향을 주고 있다. 영상의 조화를 잘 이루려면 색의 감정표현이 잘 되어야 한다.

3. 영화 색채 미학

영화의 기술은 미학적 전략과 심리적 과정이 유기적으로 결합하여 100여 년간의 영화 역사에 큰 의미를 부여하게 된다. 사운드와 음악을 포함한 대부분의 영화 기술은 19세기 서구의 산업화 과정에서 형성되었다. 그 효과와 과정, 발전은 심리적, 미학적, 이데올로기적, 경제적 측면에서 기술의 조건과 결과를 이해할 수 있었다.

기술로서의 영화 색채 또한 그 자체의 역사적 배경에 한정되어 고찰될 수 없다. 사운드의 등장 배경에 영화 산업의 재생산 논리가 지배하고 있었듯이, ‘리얼’한 재현으로서의 영화 색채는 기술과 미학의 오랜 논쟁 속에서 1960년대 컬러 텔레비전의 등장 이후 보편화되기 시작하였다. 영화의 색채 문제는 영화의 기술에 대한 다양한 접근방식 만큼이나 간단하지 않다. 특히 디지털 기술이 영상 산업 전반으로 확산된 현대 영화는 대중문화와의 관계에 따라 상호 텍스트적으로 평가되고 있다.

이러한 현실적 배경에 따라 영화 색채에 대한 논의는 문화적 맥락에서

적, 전경색과 배경색의 상대적인 콘트라스트 등에 따라 달라진다. 우리가 색상을 볼 때 따뜻한 색이 차가운 색 보다 더 큰 색 에너지를 가지고 있으며 짙은 갈색과 같은 저명도의 색보다 밝은 노란색과 같은 고명도의 색이 더 큰 에너지를 갖고 있는 것이다.

문장은, 전개논문, p.15.

주요한 의미를 갖게 된다. 영화들에서 부각되는 것이 이미지이고, 이러한 현상은 주변에 머물지 않고 주류의 영화들에 강한 효과를 주는 것으로 적용되기도 한다. 그렇다면 이미지는 어떠한 요소에 의해 강한 효과를 갖는 것인가? 그것은 색채일 것이다.³⁶⁾

어느 식물원에 단풍나무에 대한 설명문 하나가 생각난다. ‘단풍잎은 왜 색깔을 바꾸는 것일까?’라는 설명문에 단풍잎 3개가 있는데 컬러는 녹색(여름), 빨간색(가을), 노란색(겨울) 3가지가 있다. 우리가 느끼는 대로 단풍잎은 생길 때부터 모양이 일 년 내내 똑같은 반면 단풍은 3가지 컬러에 의해서 계절을 판단할 수 있듯이 컬러는 형태보다 좀 더 효율적인 의사전달의 수단이다. 형태는 얼굴, 나뭇잎, 지문 등과 같이 분명하게 구별되는 다양한 패턴들을 갖는다. 표현성에 있어서 일몰 때의 빛깔이나 지중해의 푸른빛의 효과는 뚜렷이 정해진 어떤 현상을 전달하는 표현성과는 맞비교될 수 없다. 그러므로 내면적인 의미는 형태에 의해서 얻을 수 없다.

색채의 표현적인 속성을 언급하고 있는 아른하임의 이글에서 시각 이미지의 색채가 갖는 강한 시각의 매력 정도를 이해할 수 있다. 미술과 마찬가지로 색채 이미지를 기본적인 요소로 취하는 시각예술로서의 영화 색채는 어떠한 의도를 내재할 수 있는 ‘내면적인 의미’를 가질 수밖에 없다. 또한 전반에 걸쳐 이미지를 중요하게 고려하는 현대사회에서 색채는 중요하게 부각되면서 스타일화 된다.³⁷⁾

4. 영화의 색채 사례분석 - 영화 <장화, 홍련>

영화는 관객들을 몰입시키기 위해 기본적인 사실성을 가진다. 하지만 의미를 가지는 색을 적절하게 사용함으로써 관객들의 심리를 유도하는 경우를 많이 찾아볼 수 있다. 미장센을 구성하는 요소에서 살펴보았듯 여러 요소들을 이용해 화면을 구성하고 있지만 그 중 색채가 이루어내는 상징적 의미는 관객에게 정서적인 측면에서 감동을 주고 시각적으로 인지효과가 크다.

36) 김종국(2006), 『영화색채미학』, 서울 : 커뮤니케이션북스, pp.1.-2.

37) 초보군, 전개논문, pp.10.-11.

영화에서 공간별로 보여준 색다른 색감과 극적인 대비와 상징으로 미술적 가치를 입증한 <장화, 홍련>을 통하여 주요 장면에서 색채가 나타내는 감성에 대해서 살펴보도록 한다.

외딴 시골 마을, 저수지와 숲으로 둘러싸인 음습한 장소에 자리한 일본식 목재가옥의 집 안팎에 그로테스크하고 요기가 서려있는 ‘귀신들린 집’으로부터 영화는 시작된다. 짙은 브라운계열의 집은 어두움과 우울함으로 귀기 서린 음산함을 통해 가족들 사이에 감춰진 공포스러운 비밀을 들춰내는 주체적인 공간으로 상징 되었다.³⁸⁾

<장면 2-1> 집 외경

대부분의 공포영화와는 다르게 <장화, 홍련>은 다양한 색채의 대비를 사용하여 등장인물의 성격과 극의 진행을 예감할 수 있는 역할을 충실히 수행하고 있다. 특히 공간의 배경과 인물의 의상이 겹치는 장면에서 많이 사용하고 있음을 알 수 있다. <장면 2-2>과 같이 집으로 돌아온 첫날 수미의 의상은 강렬한 빨간색 카디건과 차가운 파랑색 원피스로 대비되어 강하고 당돌한 성격을 드러내고 있으며, 그녀와 다르게 수연은 주로 하얀색이나 베이지색으로 표현하여 여리고 순수한 이미지를 보여준다. 새엄마 은주의 옷 스타일은 수미와 대비되어 보여주는데, 수미가 강렬한 색상이 입고 있을 때는 은주의 의상은 베이지색으로 현대적이고 세련된 모습을 표현한다. 차갑고 예민한 성격을 드러내는 색으로 극단적인 차이를 보이는 짙은 파랑색이나 강렬한 빨강, 우울한 보라색으로 은주의 성격을 나타내고

38) 김정효(2008), 「공포영화의 색채컨셉 분석 : 영화 <장화, 홍련>을 중심으로」, 『한국 기초조형학회 vol.9 no.5』, 서울 : 한국기초조형학회지, 2008. 10. p.123.

있다. 또한 그녀가 무언가에 불안해하고 혼란을 겪고 있을때는 공간의 배경색과 확연하게 드러나 대비 효과를 주어 표현하기도 한다. <장면 2-2>의 오른쪽 장면에서 짙은 빨강과 파랑의 색채 대비 심리는 초조함과 질투의 상징으로 자신의 힘으로 해결할 수 없는 것을 알고 초조해하는 분열된 자아인 은주의 마음을 나타내고 있다.³⁹⁾

<장면 2-2 > 수미, 새엄마의 의상

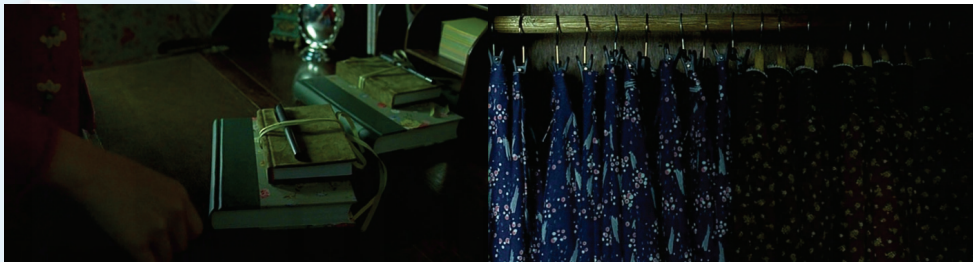
집에 돌아온 수미와 수연은 바로 집으로 들어가지 않고 머뭇거리다가 앞마당을 서성이고는 저수지를 향해서 뛰어간다. 저수지 선착장 위에 앉아 두발을 물에 담가놓고 수미는 누워서 새파란 하늘을 바라보며 동생 수연은 호수를 뚫어지게 쳐다본다. 베다의 경우 물은 가장 원초적인 모성을 상징하며 이는 우주의 발생 초기에 근원으로서 생각했기 때문이다. 또한 동양사상에서도 물은 용이 살고 있는 특수한 거처로 인식되어 모든 생명이 물에서 태어난다고 생각했기 때문에 원초적인 모성적 공간인 것이다. 이런 의미에서 두 자매는 계모 은주가 있는 집이 아닌 물이 있는 모성적 공간인 호수로 향한다.⁴⁰⁾

39) 김혜미(2010), 「영화<장화, 홍련>의 공포 표현에 관한 연구 : 줄리아 크리스테바의 이론을 중심으로」, 홍익대학교 영상대학원 석사논문, pp.52.-53.

<장면 2-3> 저수지 풍경

수미가 방안을 둘러보는 장면에서 옷장 안에 반복적으로 걸려있는 똑같은 옷들과 이미 책상 위에 있는 똑같은 다이어미를 꺼냄으로써 주인공 수미가 심리적인 혼란을 겪고 있으며 과거에서 헤어 나오지 못하고 끊임없이 불러내서 재생시키고 있음을 알 수 있다.⁴¹⁾

<장면 2-4> 똑같은 다이어리, 옷

새엄마와 두 자매가 한 집에 살면서 극도의 대립으로 갈등은 시작된다. 특히, 새엄마 은주가 등장하는 곳에는 항상 강렬한 원색의 대비를 보여주는데 특히 주방은 붉은 색을 띄는 브라운 색과 싱크대의 녹색의 대비효과로 긴장감을 유발시킨 대표적인 장소다. 연두색 블라우스는 은주의 현대적이고 세련된 모습을 보여주기도 하지만 그와 더불어 차갑고 강렬한 성격을 표현하기도 한다. 은주의 잠옷이 빨간색이었을 때에는 주로 주방을 배경으로 해서 녹색과 빨간색의 대비효과를 보여주고, 파란색일 때는 붉은빛이 도는 곳을 배경으로 은주의 강렬한 성격을 극대화 시켰다. 또한 은주의

40) 김해미, 전계논문, p.67.

41) 상계논문, p.47.

붉은색 립스틱은 수미 엄마를 자살로 몰고 간 악마의 색으로 표현하였다.⁴²⁾

<장면 2-5> 새엄마의 등장

가장 자극적인 빨강으로 영화 속에서 피와 죽음을 연상시키는데 찌른 생선을 선명한 붉은색으로 표현하고 있으며 무엇이 들어있는지 알 수 없는 의문의 자루 속에서 베어 나온 붉은색 역시 시체를 암시하게 하여 관객으로 하여금 공포감을 극대화 시키는 역할을 한다.⁴³⁾

<장면 2-6> 찌른 생선, 의문의 자루

42) 김정효, 전제논문, p.123.

43) 이현주(2011), 「한국영화 원작과 할리우드 리메이크작에 나타난 색채비교 분석 : <장화, 홍련>과 <언인바이티드>를 중심으로」, 『한국브랜드디자인학회지 vol.9 no.2』, 서울 : 한국브랜드디자인학회, 2011. 05. p.310.

수미가 친엄마의 유품을 찾으러 간 창고에 녹색의 천이 걸려 있으며, 친엄마와 죽은 수연의 사진 속 의상 역시 녹색계열이다. 수연과 친엄마의 죽음의 장소인 옷장 역시 녹색이다. 공포의 대상물인 각기 환영과 소녀환영 또한 녹색 원피스를 입고 있는 일관된 모습을 보여주고 있다.⁴⁴⁾

<장면 2-7> 친 엄마의 유품, 환영

모든 것이 수미의 자작극으로 끝나고 둘은 서로에게 죄책감을 느낀다. 화면 전체가 노란색으로 처리된 수미의 모습에서 노랑색 자체가 품고 있는 수연의 죽음이라는 어두운 과거를 표현한다. 노랑색의 감성은 요하네스 잇텐에 따르면 “노랑은 여러 색상 중에서 무엇보다 환한 빛을 발하며 일반적으로 빛을 비추어 본다”라는 것은 지금까지 감추어져 있던 사실을 인식하도록 만드는 것을 말한다.⁴⁵⁾

44) 이현주, 전개논문, p.310.

45) 김정효, 전개논문, p.124.

<장면 2-8> 수미의 자책

숲은 수미의 무의식인 꿈으로 나타난다. 꿈은 어린 시절에 수미의 모습으로 단편적인 형상이다. 어슴푸레한 해질녘의 숲에서 얼굴에 눈물이 그렁그렁한 채 엄마를 찾고 있는 듯 보인다. 일반적으로 숲은 상징적 의미로 어둡고 신비하다는 점에서 여성원리로 어머니와 동일시된다. 한편 어둠을 강조하는 숲은 암흑, 미지의 세계를 상징하고 따라서 수미가 가위 놀리는 악몽으로 연결하게 된다. 숲으로 들어간다는 것은 미지의 탐험과 새로운 세계를 탐험한다는 점에서 영적 세계를 암시한다.⁴⁶⁾

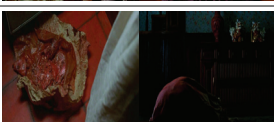
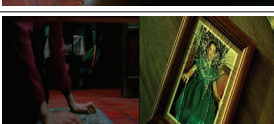
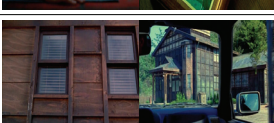
<장면 2-9> 수미의 꿈

위의 영상 이미지를 분석하면 [표 2-4]로 정리된다.⁴⁷⁾

46) 김해미, 전계논문, p.70.

47) 세 논문을 기준으로 연구자가 구성

[표 2-4] <장화, 홍련> 속 색채의 감성

색채 구성	상징 색채	색채의 감성
	빨강, 초록대비	불길한 상황의 암시적 표현, 긴장감, 공포감, 기이함
	파랑, 빨강대비	당돌, 초조함, 질투, 상실감, 증오, 적의, 분노
	노랑	심리적 혼란, 죽음, 어두운 과거
	파랑	원초적인 모성, 심리적 혼란, 차갑다, 예민하다
	하양, 베이지	환상, 신성, 여리다, 순수
	연두	냉철, 이지적, 거침없는
	보라	불안, 우울
	빨강	피, 죽음, 자극적인, 냉랭, 악마의 색
	초록	환영, 현실에 존재하지 않는
	갈색	어두움, 우울함, 음산함
	어슴푸레한	미지의 세계, 죽음의 영역, 무의식, 여성

제 3 장 미장센에 의한 <거미숲> 색채구성

제 1 절 작품 설명

1. 영화 줄거리

방송국 프로듀서 강민은 초자연적인 현상을 취재하는 <미스터리 극장>의 PD이다. 아내를 잃고 실의에 빠져있던 강민은 황수영을 만나 겨우 마음을 열게 되고, 그녀와 함께 새로운 삶을 시작하려고 한다. 마지막으로 맡은 유령이 나온다는 소문이 있는 ‘거미숲’이라는 숲을 취재하러 떠난다. 그러나 살인사건을 목격한 강민은 다음날 부상을 입은 채 발견되어 14일 동안이나 정신을 차리지 못한다. 깨어난 강민은 거미숲에 두 사람의 시체가 있다고 말하고, 강민의 친구인 최형사가 거미숲에서 남녀 두 구의 시체를 발견한다. 시체 중 남자는 최국장, 여자는 방송국 리포터 황수영으로 밝혀진다. 살인의 목격자였던 강민은 이제 오히려 살인사건의 용의자로 입장이 바뀌게 된다. 그러나 강민의 기억은 엉망이 되어 있었다. 강민은 거미숲에서 자신이 겪었던 진실을 되찾기 위해 최형사와 함께 자신의 행적을 되짚어 나간다. 강민의 증언대로 최형사는 거미숲에 대해 제보했던 민수인이라는 여인을 찾으려 애쓴다. 민수인은 강민의 죽은 아내와 꼭 닮은 여자였다. 그러나 병원을 빠져나와 거미숲의 전설을 조사해 보던 강민은 민수인이 운영하던 희망 사진관은 존재하지 않는 곳임을, 자신이 좋아했던 소녀(민수인)는 어려서 폐렴에 걸려 죽었다는 사실과 맞닥뜨린다. 강민은 중상에, 뇌수술까지 받은 상태이지만 무언가에 이끌리듯 숲을 향한다. 찾아간 산장에서 진실을 알게 되는데, 강민이 최국장과 황수영을 살해하고 정신적인 패닉상태에서 터널 안으로 들어가서, 동굴을 통해 밖으로 나온 또 다른 자아를 희미하게 목격하는 중에 차에 치여 중상을 입는 사실이다.

2. 등장인물

1) 강민 (감우성)

강민은 자신의 기억을 부인하고 그것에 저항하면서 정체성의 혼란을 겪는다. 아내의 죽음에 대해서 그러하며 민수인이 상기시키는 유년의 진실도 사실은 아픈 기억들에 저항하는 그의 내면과 기억의 왜곡을 보여준다. 그러한 과정은 자신을 피해자로 여기게 하고, 또 다른 제3자가 자신을 지켜보며 살인을 저질렀다고 믿었던 강민이 거미숲에서 자신의 기억의 진실을 대면하면서 살인을 저질렀던 사람은 자신이었다고 확인하고 오염한다.

2) 황수영 (강경현)

항공기 사고로 아내를 잃고 실의에 빠진 강민은 같은 사고로 아버지를 잃은 황수영을 만나게 되고 후에 방송국에서 다시 만나 연인이 된다. 황수영은 방송국의 최국장과 내연의 관계를 맺고 있다. 그리고 살인사건이 나던 날, 그 장소가 강민의 과거 기억의 장소와 교차되면서 기억하기 싫은 과거를 지닌 강민의 또 다른 자아가 나타나 불륜의 현장을 급습, 두 남녀를 처참하게 죽이는 상황으로 나아간 것이다.

3) 은아 (서정)

짧지만 강민이 가장 사랑했던 여인. 집에서 아내와 꿈 이야기를 하는데, 강민은 은아가 비행기 사고로 죽는 꿈을 꾸었다고 말한다. 그 순간 은아는 당연하고, 무기력하게 현실이라고 얘기한다. 죽은 은아는 강민의 환영을 맴돌면서 그의 울적한 삶을 애처로워 한다. 은아는 이미 죽은 사람이었고 아내의 모습은 강민이 만들어낸 환상이다.

4) 민수인 (서정)

민수인은 마치 제3자인 것처럼 설정되어 주인공 강민에게 과거의 기억을 일깨워준다. 그녀는 결정적으로 강민에게 거미숲이 강민 자신의 세계라고 일러주고, 그가 다시 무의식의 세계에서 빠져나올 수 있도록 교통사고를 당한 터널과 연결되는 거미숲의 동굴을 알려주는 존재이다. 하지만 민수인은 어려서 폐렴으로 죽은, 어린 시절 좋아했던 여자아이 일 뿐이다. 강민은 자신이 어린 시절 다니던 초등학교를 찾아가 어린 민수인은 폐렴으로 죽었다는 사실을 전해 듣고 자신이 스스로 설명해주는 과거의 기억이 왜곡되어 있음을 확인하게 된다. 민수인의 모든 행동과 대사는 강민의 의식 속에서만 존재했던 것이다.

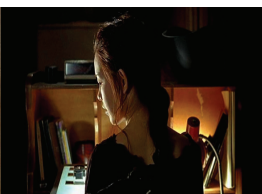
5) 최국장 (조성하)

최국장은 노골적으로 강민을 멸시하고, 냉소하고, 공개적으로 모욕을 준다. 강민에게 있어 그는 잔인하고 완고한 아버지의 표상이다. 영화는 어머니의 사랑이 채워지지 않아 갈증을 느끼는 가운데 그 원인인 아버지를 증오하며 자란 한 남자의 이야기라고 본다. 그런 나쁜 아버지가 상징적으로 최국장에 농축돼 있다. 최국장이 황수영과 정사중에 아담의 상징인 사과를 먹고, 사회생활을 하는 남성의 상징인 넥타이를 맨몸 위에 두르고 있는 장면에서 알 수 있다.⁴⁸⁾

---

48) <http://blog.naver.com/truetyler/60005705103> 검색일 2011. 08. 29.

[표 3-1] <거미숲> 주요인물

인물 특징		미장센에 의한 구성 <배우·분장>	분장 설정
강민	많은 비밀과 기억을 속으로 감추고 있다.		평소에도 까칠한 모습의 분장과 사고 후, 뇌수술 후의 모습을 표현하기 위해 스킨 톤과 상처분장 연결을 체크한다.
황수영	야망과 열정, 뒤섞인 사랑		바이올렛과 브라운믹스의 완벽한 메이크업과 단정한 헤어로 방송인의 이미지를 보여준다. 과거 모습은 헤어 피스로 길이의 변화를 준다.
은아	사랑스러움과 귀여움		짧은 커트머리 가발과 씨클 렌즈, 두껍게 처리한 겹눈썹의 변화로 귀여움을 표현한다.
민수인	오염되지 않은 신비스러움		눈매를 강조한 메이크업과 머리술과 길이를 보충해 불규칙하게 뿔은 머리와 흐르는 잔머리 설정으로 신비스러움을 표현한다.
최국장	권위, 잔인하고 완고함		두발전체, 겹눈썹에 헤어 화이트 설정으로 권위적인 모습을 표현한다.

제 2 절 미장센에 의한 색채의 감성효과

영화의 프레임에 존재하는 시각적인 요소들은 구성에 따라 적절하게 위치하게 된다. 각 요소들이 어떤 방법으로 융합되어 미장센을 이루는가에 따라 내러티브에 영향을 주기도 하고 관객의 정서를 반영하거나 상반된 영향을 주기도 한다.

미장센 구성에 의한 분석은 <거미숲>의 주요 공간으로 기능하는 장소인 ‘숲’, ‘산장’, ‘터널’, ‘사진관’에 대해서 공간이 가지는 상징적 의미를 ‘환상’과 ‘무의식’의 영화적 설정에 맞추어 분석한다.

1. 왜곡된 기억

강민은 자신의 기억을 부인하고 그것에 저항하면서 정체성의 혼란을 겪는다. 아내의 죽음에 대해서 그러하며 민수인이 상기시키는 유년의 진실도 사실은 아픈 기억들에 저항하는 기억의 왜곡을 보여주고 살인사건에 대한 기억도 그러하다.

전화의 내용에 따라 찾아간 숲 속의 별장에서 강민은 놀랍게도 수영과 최국장의 정사장면을 목격한다. 창고에서 낫을 찾아 들고 담배를 피고 있을 때 숲에서 인기척을 느끼고 그를 쫓는다. 숲에서 무언가에 맞아 정신을 잃고 난 얼마 후 그 집에 다시 갔을 때 국장과 수영은 죽어 있었다. 여기까지는 그의 왜곡된 기억이다. 진실은 낫을 들고 집밖에서 담배를 피우던 강민이 집안으로 들어가 최국장을 미친듯이 죽이고 수영마저 죽인다.

어머니와 관계한 타자를 처벌한 아버지의 행위가 아들에 의해 반복되는 셈이며, 이 아들은 나아가 사랑한 대상 자체인 여성 또한 처벌하기에 이른 것이다. 이 ‘살인에의 충동’은 어디에서 연유하는 것일까. 영화의 내러티브를 좀 더 세심하게 관찰해 보면, 극중 주인공이 사랑하는 대상과의 헤어짐을 반복적으로 경험하고 있음을, 아울러 이 경험과 대면하는 순간마다에서 그가 불안과 공포를 감지하고 있음을 알 수 있다. 남성주체에게 이 헤어짐의 사건이 문제시되는 이유는 그것이 상호 소통의 과정 속에서 발생한 사

건이 아니라 불통의 상황에서 일방적으로 가해진 사건이기 때문이다. 말하자면, 자신의 욕망에 몰두한 채 아들을 방기한 어머니, 폐렴으로 죽은 소녀 민수인, 비행기 사고로 죽은 아내 은아, 그리고 자신을 배신한 황수영, 이들은 결과적으로 그의 사랑을 외면하고 그와의 관계로부터 이탈해나간 욕망의 대상들이다.⁴⁹⁾

말하자면 반복된 박탈에 의한 좌절이 살인의 원인인 셈이다. 인생에 도입된 상실을 쉽게 수용할 주체는 없기에, 그들은 항상 불평하거나 분노한다. 항거할 방도 중에 강박적인 남성이 선택하는 길은 상실을 안겨주었다고 전제된 원인 존재를 향한 잔인한 보복이다.⁵⁰⁾

왜곡된 기억과 진실 속에는 피에 대한 강민의 상반된 행위가 있는데, <장면 3-1> 의 왼쪽 장면은 자신이 왜곡한 기억 속에서는 피가 낭자한 처참한 현장을 보고 입을 막고 구역질을 하지만 진실에서는 최국장의 피가 묻어있는 낫을 포도주로 씻어버린다. 왜곡된 기억 속 피의 붉은색은 놀람과 두려움을 나타내지만, 탐욕과 부정을 상징하는 최국장의 붉은 피를 닦아내는 붉은 포도주는 의식을 치루 듯 정화의 의미를 담고 있다.

<장면 3-1> 피에 대한 강민의 상반된 행위

또 다른 기억의 왜곡은 민수인의 이야기로, 소년과 소녀의 이야기이다. 어느 마을에 소녀가 엄마와 살고 있었는데, 한 소년이 전학을 온다. 그 남자 아이는 교사인 아빠가 전근을 오게 되어 따라오게 된 것이다. 소년은

49) 임유경(2010), 「공포와 죄의식의 이중주 : <장화, 홍련> <거미숲> <소름>을 중심으로」, 『문학과영상학회지 제 11권 3호』, 서울 : 문학과영상학회, p.757.

50) 박시성(2007), 『정신분석의 은밀한 시선 : 라캉의 카우치에서 영화 읽기』, 서울 : 효형출판, p.115.

소녀에게 관심이 있었다. 어느날 소녀의 집에 놀러가고, 둘이 다락방에서 장면을 그리고 있을 때 여자와 남자의 정사소리가 난다. 소녀는 “아는 척 하면 안 돼. 소리도 내지마.”라고 말한다. 그런데 별안간 남자가 여자를 죽이는 소리가 나고, 소년은 그때 거미를 보고 소리를 질러 들리게 되고 남자가 아이들도 죽이려고 뒤쫓게 된다. 숲을 달리다 넘어져 정신을 잃은 소년이 정신을 차렸을 때 소녀는 하늘로 올라갔다. 그후로 기억을 잃고 집으로 돌아와 얼마 뒤 아빠와 그 마을을 떠나게 된다. 강민의 왜곡된 기억이다. 진실은 그 소녀는 어려서 폐결핵으로 죽었고, 그 남자 아이인 강민은 엄마가 바람이 나서 아빠와 그 동네를 떠났다.

강민의 왜곡된 기억에서도 소녀의 이미지는 순수이다. 숲속 소녀의 집, 다락방에서 소년을 그릴 때 보이는 소녀의 연두색 목도리는 자연의 색인 초록과 순수의 상징인 하얀색이 만나서 어우러진 색이다. 이는 강민이 무의식 속에서 만들어 낸 인물인 민수인의 목도리에서도 찾아볼 수 있다.

<장면 3-2>의 오른쪽 장면은 숲으로 들어가기 위해 강민과 민수인은 리프트를 타고 올라간다. 아름다운 선율과 함께 숲의 전경이 보이고 강민은 오랜만에 평온한 기분으로 보인다. 화면의 절반을 차지하는 강민과 민수인의 모습은 어린 시절 소년과 소녀의 모습인 빨간 목도리와 연두색 목도리로 표현하여 강민의 기억 속 색을 재현했다.

<장면 3-2> 소녀와 민수인의 이미지

2. 환상과 무의식의 공간

1) 숲 : 환상과 모성의 공간

거미숲에 대해 민수인은 ‘아무도 기억해주지 않는 영혼이 갇혀 있는 곳’이라고 말한다. 그녀가 말하는 전설에서 소녀가 하늘로 떠오르는 환상의 장소가 된다.

<장면 3-3>의 오른쪽 장면에서 숲속에 있는 소녀의 집에 가기 위해 두 아이는 입구에 세워져 있는 파란색의 철문을 통해 들어간다. 파란색의 문은 또 다른 세계로 들어가는 입구로서, 환상의 공간을 의미한다.

그 숲에는 입구가 존재한다. 입구란 다른 어떤 곳과 연결이 되고, 안과 밖의 경계를 짓는 역할을 하는 것이다. 개인의 무의식인 숲에 존재하는 입구는 의식으로 돌출될 가능성을 갖는 장소가 된다. 거미숲에서 입구로 작용하는 것 중 하나는 파란 철문이다. 전설 속 소년과 소녀는 덩그러니 자리 잡은 파란 철문을 통과 한다. 벽으로 둘러싸인 곳에 존재하는 문이 아니기에, 그들은 그저 그 문을 외면하고 숲으로 곧장 들어갈 수 있다. 반드시 그 문을 통과해야 할 이유가 없음에도 그들은 굳이 그 문을 통과한다.

숲 속에 버려진 듯 자리 잡은, 위치도 정확하게 알 수 없는 좁은 그 문은 의식이 지배하는 현실세계와 환상이 지배하는 무의식이 연결되는 틈이 된다. 그러기에 그 틈을 넘지 않고서는 환상에 빠질 수 없다.⁵¹⁾

영혼을 상징하는 동시에 모든 것을 보호하는 힘을 상징하는 파랑은 가부장적인 문화가 시작된 극동지역에서부터 유행했다. 극동지역에서는 복을 주는 영혼이 들어올 수 있는 통로, 즉 문과 창문에 파란색을 칠했다.⁵²⁾

<장면 3-3> 전설 속 소년과 소녀

51) 김은정(2007), 「환상과 욕망의 시각적 재현 연구 : 영화 <거미숲> 중심으로」, 부산대학교 대학원 석사논문, p.22.

52) 하랄드 브람, 이재만역(2010), 『색의 힘』, 서울 : 일진사, p.80.

민수인은 강민을 숲으로 안내한다. 숲으로 들어가기 위해 리프트를 타는데 올라가는 중에 멈추게 된다. 민수인은 늘 이런다며 강민을 안심시키고 거미숲의 전설에 대해서 이야기 한다.

[표 3-2] 리프트 위에서 강민과 민수인의 대화

s#80. 리프트/공중	
.....	
민수인	숲은 원래 다 비슷하지만 여긴 좀 특별한 숲이에요 사람들은 여길 거미숲 이라고 불러요.
강민	거미.. 거미숲. 왜 거미숲이죠?
민수인	여긴 영혼이 머무는 곳 이예요.
강민	영혼이라면.. 구체적으로 어떤..?
민수인	아무도 기억하지 않는 영혼.. 그 누구에게도 사랑받지 못하는 슬픈 영혼들.. 이 세상엔 그런 영혼들이 있어요. 어떤 사람이 죽었는데 이 세상에서 단 한사람도 그 죽은 영혼을 사랑하지 않으면, 그 영혼은 거미가 되어서 아무 곳에도 가지 못하고 영원히 이 숲에 남아야 한다는 그런 전설이 있어요.
강민	재미있네요. 거미숲
민수인	근데.. 그 거미가 된 영혼은... 자신이 죽었다는 사실을 모른대요. 거미의 모든 기억이 사라져버리기 때문이죠.
강민	그럼 그 거미가 된 영혼들은 영원히 이곳에 살게 되는 건가요?
민수인	아니요.. 만약 누군가가 그 거미가 된 영혼을 기억해준다면 그 거미는 자유로운 영혼을 찾을 수 있다고 해요. 그게 이 거미숲의 전설이에요.

잠깐 멈춘 리프트 위에서 민수인은 강민의 기억 속 소녀가 소년의 목도리를 고쳐 매줬던 것처럼 강민의 목도리를 따뜻하게 여며준다. <장면 3-4>의 왼쪽 장면에서 배경으로 보이는 하늘은 물을 뜻하는 어머니의 색, 파랑이다. 멈춰져 있지만 불안함은 없고 아늑하고 편안함이 느껴진다. 자연계에서 주로 많이 접하는 파랑은 하늘이나 바다인데, 이것은 감성을 순응시키는 작용을 하고 심신을 편안한 상태로 안정시키며 시원하게 한다. 색채 중에서 감각적인 자극이 가장 약하면서 정신 자극은 가장 높아 신경

조직을 편안하게 한다.⁵³⁾

숲에 깊숙이 들어가면서 보이는 나무와 땅의 색인 갈색은 단단한 대지, 흙에 머물며 우리에게 안정감을 제공해 왔다. 올란데 야코비는 갈색은 금색과 은색처럼 스펙트럼에 포함되지 않지만 “그럼에도 불구하고 갈색은 가장 중요하고, 표현범위가 가장 광범위한 색들 중의 한 색”이라고 언급하고 있다. 갈색은 대지처럼 신비에 가득 차고 자연의 비밀을 지니고 있다는 것이다. “생명은 갈색에서 탄생하여 그 색 안에서 종말을 고한다.” 야코비는 이처럼 갈색에서 무엇보다 “모성적 힘”, 강렬한 토양성을 표현한다⁵⁴⁾고 말한다. 숲으로 들어간다는 것은 모성의 공간으로 들어간다는 것을 의미한다.

<장면 3-4> 숲으로 들어가는 강민과 민수인

2) 산장 : 무의식의 통로

이 공간 안으로 진입하기 위해 강민은 차를 타고, 리프트를 이용하는가 하면, 다시 한참을 걷곤 한다. 그리하여 어머니의 자궁처럼 경이로우면서도 원시적인 전설의 공간 거미숲이 나온다. 여기서 한 걸음 더 깊숙이 발을 내딛으면 산장을 발견할 수 있는데 이 장소는 영화의 가장 중요한 공간으로 강민이 황수영과 국장의 정사장면을 훑쳐보고 살인사건으로 일어나는 공간으로, 그리고 다락방 문을 열어 자아와 또 다른 자아가 만나는 공간으로 표현되었다. 또한, 거미숲의 전설에서는 다락방에 숨은 소년이

53) 조자영, 전계논문, p.91.

54) 잉그리드 리텔, 정여주역(2004), 『色の 신비』, 서울 : 학지사, p.192.

원초경과 끔찍한 살인 장면을 경험하고 살인범과 마주하는 장소가 된다.

부정한 어머니에 대한 기억 때문에 강민의 꿈 속에서, 어린 강민은 산장으로 몰래 다가가 엿보기 직전의 모습으로 등장한다. 산장의 초록색은 어머니의 초록색 치마와 더불어 부정하고 오염된 기억으로 자리 잡았다.

<장면 3-5> 어머니에 대한 기억

현실의 산장 안에서 최국장이 황수영과 정사중에 아담의 상징인 빨간 사과를 먹고 빨간 넥타이를 맨몸 위에 두르고 있는 장면은, 어머니의 사랑이 채워지지 않아 갈증을 느끼는 가운데 그 원인인 아버지를 증오하며 자란 강민에게는 나쁜 아버지의 상징이다. 사과는 금기와 동시에 욕망의 대상이다. 우리는 누군가 알려주지 않아도 자연스럽게 아담이 하느님의 금기인 사과를 먹고 죄가 생겨났다는 이야기를 떠올릴 수 있다.⁵⁵⁾ 빨강은 권위의 상징이기도 하며 증오의 상징으로 쓰였다.

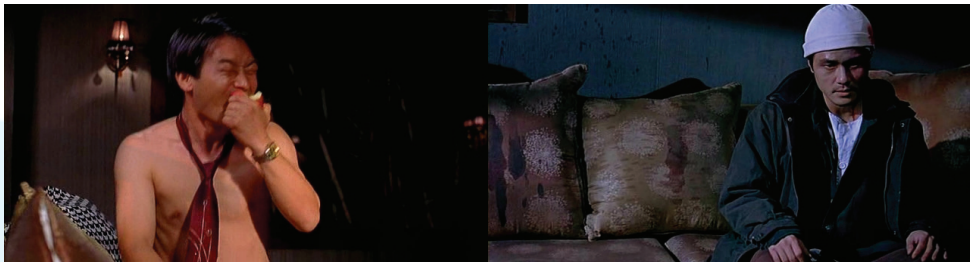
<장면 3-6>의 오른쪽에서 강민이 모든 진실을 알게 된 후 소파에 앉아서 괴로워한다. 카메라는 처참한 현실의 산장을 훑어 강민의 모습에서 클로즈업으로 다가간다. 여기서 강민은 화면 구석에 밀려나 있는데, 조명의 푸른빛과 더불어 강민의 불안한 심리 상태를 보여준다. 푸른빛의 조명은 물론 오늘날 불안정한 현대인의 심리 상태와 라이프스타일을 다룬 영화에서는 거의 하나의 관습이라고 할 정도로 널리 사용되고 있다.⁵⁶⁾ 창백하고 무표정한 강민의 모습과 힘없이 무릎에 엎혀 있는 두 손은 모든 진실을 알아버린 강민의 절망감을 보여준다. 옆에 다가 온 민수인에게 강민은 “용

55) 김은정, 전계논문, p.14.

56) 조진희(2007), 『영화의 재구성』, 서울 : 한나래, p.34.

서받고 싶은데 내가 너무 늦었지.. 그렇지? 다시 시작하려고 했는데.. 그게 잘 안 돼.”라고 말한다. 시간이 지나 내부의 흔적은 바래져 있고 푸른 빛의 조명과 갈색 소파의 어두운 색조는 현실로 돌아온 강민이 혼란스럽고 후회하고 있음을 보여준다.

산장은 현실에도 존재하면서 영화 전체에서 강민의 무의식 속에 자리 잡아 그만의 장소가 된다. 그는 현실의 다른 사람과의 관계에서 자아를 깨닫는 것이 아니라, 다양하게 분열된 자기 자신과 만나고, 결국 스스로 환상의 실타래를 풀어가는 것이다.⁵⁷⁾

<장면 3-6> 현실의 산장, 현실에서의 깨달음

---

57) 김은정, 전계논문, p.25.

[표 3-3] 다락방

영상 이미지	미장센의 구성 <공간·세팅>
출처⁵⁸⁾	영화의 가장 중요한 공간인 거미숲의 집은 두개의 다른 시간대에서 전혀 다르면서도 같은 느낌을 공유하는 공간이다. 이 집에서 벌어지는 두번의 잔혹한 살인 사건과 긴밀한 연결고리를 지닌 곳이 또 하나의 독립된 공간인 다락방이다. 송일곤 감독이 의도한 건 이렇다. “르네 마그리트의 <빛의 지배>에서 받은 느낌을 담고 싶었다. 빛 같은 게 한 군데에서만 나오는. 구조에서는 방과 다락이 중간에 있는 무시무시한 공간을 떠올렸다. 도스토예프스키의 <악령>이라는 소설에 거미가 나오는데 그게 다락 안에 있다.”⁵⁹⁾

3) 터널 : 무의식의 경계

강민이 동굴의 끝, 문을 열자 터널이 등장한다. 영화 속 터널이란 설정은 거미숲과 현실의 통로이자 경계이다. 거미숲을 빠져나와 현실의 세계로 돌아가려면 터널을 지나야 하고, 강민은 그 터널에서 교통사고를 당한 것이다. 과거의 기억과 현실의 경계를 넘나들며, 생과 사의 경계를 넘나드는 터널이란 설정은 강민의 기억과 현실의 경계선을 표현한 것이다.

터널 밖의 초록빛과 터널안의 노란빛의 대비는 의식과 무의식의 경계로 보인다. 화면이 밝은 부분과 어두운 부분으로 나뉘져 있다면 관객의 시선은 우선 자연스럽게 밝은쪽을 향할 것이다. 이때 조명은 관객의 주의를 집

58) <http://www.cine21.com/do/article> 검색일 2011. 09. 06.

59) <http://www.cine21.com/do/article> 검색일 2011. 09. 06.

중시키는 장치가 된다. 즉, 알려지지 않은 어떤 진실이 드러난다는 의미로 전달된다. 영화 도입부, 숲에서 깨어난 강민은 몸을 겨우 가누며 터널 안으로 들어간다. 화면의 심도 깊은 곳에서 나오거나 혹은 그 속으로 들어가는 동작은 인물의 심리를 다루는 영화에서 종종 사용되는 방식으로 이는 특히 행동을 하는 과정의 권태와 탈진의 느낌을 창출하기 위한 것으로 쓰인다.⁶⁰⁾ <장면 3-7>에서 강민이 사고 직 후 피를 흘리고 있는데 그 피가 노란 터널 빛에 닿아 검게 보여서인지 그 느낌은 어느 피보다 강렬하게 와 닿는다.

노랑의 모순에 대해서 에바 헬러는 “노랑만큼 불안정하게 보이는 색도 없다. 빨간 기운을 더하면 주황이 되고 파란 기운을 더하면 녹색이 되며 검정을 약간 섞으면 더럽고 둔탁하게 변한다”⁶¹⁾고 말한다.

완전한 보색 대비가 아님에도, 노랑과 초록의 두 가지 색을 대립하여 경계를 보이면서 공간과 인물의 심리를 시각적인 불안함과 강렬함으로 효과적으로 그려내고 있다. 터널 안의 노란색은 영화 속에서 주로 보여 지는 어두운 색조에 비해 상대적으로 밝은 색조를 띄는데, 영화 초반부에 등장하는 이 장면은 터널의 사고를 충격적으로 보여주어, 강민의 고통에 이입하게 만든다.

<장면 3-7> 터널의 노란 빛

모든 작품에서 그러하듯이 영화에는 빛의 투사가 있다. 다시 말해 영화의 빛은 필연적으로 어떠한 의미를 담고 있다.

60) 이현승, 전제논문, p.60.

61) 에바 헬러, 이영희역(2007), 『색의 유혹 1』, 서울 : 예담, p.143.

영상을 통해 보여 지는 것, 영상 속에 기록되는 것, 즉 몸(사람들, 장소들, 사물들)의 측면에는 삶과 죽음을 주관하는 힘이 드러난다. 빛은 몸을 만들어내고 무화시켜 버리는 힘을 갖고 있으며 밝음과 어둠은 몸을 소모시키고 집어삼키는 힘을 갖고 있다. 유일무이한, 최초이자 최후의 것인 이러한 빛의 힘이 부재한다면 그 무엇도 영상 속에 존재할 수 없다.⁶²⁾

[표 3-4] 인물 조명

영상 이미지	미장센의 구성 <조명·분장>
 	몸과 얼굴의 조명을 바꾸면 몸과 얼굴의 표현이 바뀐다는 것은 전적으로 극적 기능에 따른 것이다. 여기서 극적 기능은 특히 배우들의 얼굴 위에 실행되고 또 배우들의 얼굴은 조명에 의해 조절된다.⁶³⁾ 위의 장면 : 얼굴의 형태를 왜곡시킨 조명은 강민의 복잡한 심경을 대변한다. 아래 장면 : 강민이 사건을 진술할 때 조명은 그가 왜곡하는 기억의 한 부분처럼 빛이 닿는 부분과 어둠으로 처리했다. 이때 분장은 조명의 세팅에 따라 강도를 수정해야 외상을 제대로 표현할 수 있다.

4) 사진관 : 환상과 치유의 공간

사진관은 사건이 시작되는 공간, 숲의 입구 역할을 한다. 강민을 거미숲으로 이끄는 신비한 여인인 민수인이 존재하는 공간이기도 하다. 사진관 내부의 방은 보라색 벽에 짙은 회색, 파랑, 올리브 그린의 액자에 흑백 인물사진과, 아름다운 꽃이 있는 장소이다.

보라에는 원색인 빨강과 파랑이 극단적으로 대립한다. 불의 열기와 얼음

62) 파브리스 르보 달론느, 지명혁역(1998), 『영화와 빛』, 서울 : 민음사, p.137.

63) 상계서, p.151.

의 차가움이 섞여 있는 형태다. 양극단은 보라 안에 그대로 머물러 특별하고 매혹적인 분위기를 풍기게 한다. 그래서 보라는 마력, 요술 등의 이미지를 지닌 신비한 색이다. 물질세계와 영적세계의 경계선을 초월하게 한다.⁶⁴⁾ 매혹적이고 신비로운 분위기는 민수인의 의상과 사진관 내부의 보라색이 톤의 조화를 이루면서 빠져든다.

사진관에서 거미숲의 전설을 듣고 열병을 앓는 강민에게 민수인은 거미줄을 뭉친 약을 먹인다. 그리고 그때 그녀는 눕힌 그를 자애롭게 내다보는, 사랑스러운 응시의 존재이기도 하다.⁶⁵⁾ 거미줄을 엉켜서 만든 ‘신기한 약’을 먹여 강민의 열병을 치료하고 보살핀다. 강민도 마치 어린 소년이 된 것처럼 ‘쓰지만 잘 들거라’는 그녀에 말에 따라 약을 먹고, 먹여주는 물을 마신다. 여기에서 강민이 입고 있는 옷의 초록은 미성숙을 의미한다.

서양인들에게 녹색은 특히 ‘어린아이 같은 생각’을 의미한다. 어른이 되고 싶지 않은 피터팬은 녹색 옷을 입고 있는데, 그것은 순수한 동심을 상징하는 동시에 정신적 미성숙을 뜻한다. 왜 초록색이 ‘어린 마음’을 상징할까? 그 비밀은 자연세계에서의 초록색의 성격에 있다. 일반적으로 초록색은 육체적·정신적 미성숙을 뜻하는 동시에 순수한 마음을 의미하는데, 이는 초록색이 덜 익은 과일과 자연의 싱그러움에서 연상됐기 때문이다.⁶⁶⁾

강민의 과거비밀과 상처에 집착하며 살아가는 모습에서도 정신적으로 미성숙함을 알 수 있다.

사진관 내부 공간은 보라와 초록의 보색대비로 잔상을 남기며 아름다운 장면으로 기억된다.

<장면 3-8> 사진관 내부

64) 하랄드 브램, 전계서, p.130.

65) 김은정, 전계논문, p.61.

66) 박영수(2003), 『색채의 상징, 색채의 심리』, 서울 : 살림, p.67.

3. 세 여인들 (황수영, 은아, 민수인)

그녀들은 각각 다른 특성을 가지고 있는 존재들이다. 강민의 애인 황수영은 야망과 열정만, 아내 은아는 사랑스러움과 귀여움만, 민수인은 오염되지 않은 신비스러움만이 있다. 세 여인들에게 공통점이 있다면, 각자의 방식으로 강민을 돌보아준다는 것이다. 그녀들은 강민의 입가에 묻은 피를 닦아주고, 상처를 어루만지고 위로하며, 충고하고, 차창을 두드려 잠을 깨워주고, 열병을 치료해주고, 길을 인도해준다. 강민에게 여인이란 애정을 주고받고 소통하는 존재가 아니라, 자신을 선택해 돌보아 주는 구원의 의미이고 모성의 근원이다.

[표 3-5] 세 여인들

세여인	공통된 등장	미장센의 구성 <배우·연기>
황수영		인물의 뒤 돌아봄의 의미 : 현실에서 존재하는 인물인 황수영과 은아는 고개를 오른쪽으로 돌리며 등장하지만 강민의 무의식 속 인물인 민수인은 고개를 왼쪽으로 돌리며 등장한다.
은아		거미숲에서 현실과 무의식, 과거의 복잡한 시간을 이야기할 때 감독은 각각의 경계를 넘나드는 장으로 사람의 얼굴을 사용하는데, 등장인물의 얼굴에서 얼굴로 각 장면을 연결한다.
민수인		

1) 황수영

회식 자리에서 최국장은 그녀의 열정을 칭찬한다. 붉은색의 블라우스를 입은 황수영은 주변의 파란 조명과 대비되어 두드러져 보인다.

의상은 입는 스타일과 연출하는 스타일 그리고 색상에 따라 착용자의

성격, 습관, 사회적 위치, 개성, 경제상황 등을 나타내고 삶의 방식인 라이프스타일까지도 나타낸다. 그러므로 의상은 자기표현의 수단이라 할 수 있다. 물론 영화 속 인물의 성격을 나타낼 때 제스처나 대사를 통해 나타내기도 하지만 인물의 첫 등장, 즉 첫인상은 외적요소가 많은 부분 차지하기 때문이다.⁶⁷⁾ 또한 완벽한 메이크업과 헤어는 방송인으로서의 냉철함을 보여준다.

강민을 먼저 기억하고 그에게 다가가는 모습에서 당당한 자신감도 느낄 수 있다. 더욱이 등장하는 세 여인 중 이미 죽었거나 존재하지 않는 인물이 아닌, 유일하게 현실에 존재하는 인물이어서, 의상색의 변화는 심리상태를 나타내기에 좋은 요소라 할 수 있다. 이에 반해 은아는 무채색과 단색의 의상이고, 민수인은 영화 처음부터 끝까지 의상의 변화 없이 등장해 비현실적인 인물임을 암시한다.

<장면 3-9>의 오른쪽은 황수영을 만나 마음의 위로를 받은 강민은 그녀에게 인형을 선물하며 프로포즈를 한다. 배경으로 보이는 물은 모성을 상징한다. 강민이 황수영에게 받은 마음의 안정을 표현한다. 강민은 프로포즈를 하지만 황수영은 ‘곧 대답을 주겠다며 기다리라’고 말한다. 이 불안한 대답은 주변의 푸른 빛 조명과 더불어 위태로움을 암시하는데, 황수영의 블라우스 색도 검정으로 죽음의 복선이다.

<장면 3-9> 황수영의 심리상태

67) 문장은, 전계논문, p.43.

2) 은아

해외 공연을 위해 떠나는 은아의 의상색인 검정은 비행기 사고로 죽게 되는 그녀의 죽음을 암시한다. 새벽녘 강민에게 다가와 강민의 머리를 어루만져주고 충고하고 떠나는 은아의 모습은 강민의 환상이다. 세트의 보라색 벽지와 은아의 의상색인 파랑의 대비는 현실이 아님을 보여주는데, 강민의 무의식 속 인물인 사진관 여인, 민수인의 공간 안에서도 보라와 파랑의 대비로 보여준다. 배우 서정의 1인 2역인, 은아와 민수인의 모습은 외형적으로는 반대의 설정을 하고 있지만 영화 안에서 보여주는 그녀들의 색채의 감성은 비슷하다. 보라와 파랑의 대비로 현실이 아님을 보여주고, 은아는 이미 죽은 사람이므로 파랑은 그녀의 부재, 즉 비현실을 의미한다.

<장면 3-10> 현실과 비현실의 은아

노발리스의 ‘푸른 꽃’에서도 파랑은 인간의 내면의 심리를 표현하는 비현실적인 꿈의 색으로 표현하고 있는 것을 알 수가 있다. 다음은 노발리스의 ‘푸른 꽃’의 일부분이다.

그는 말로 표현할 수 없는 사건들을 꿈꾸었다. 그때 또 다른 빛이 그를 잠에서 깨웠다. 그는 어느 우물가의 부드러운 잔디밭에 누워 있었다. 샘물은 하늘로 치솟아 거기서 자신을 다 살라버리려는 것 같았다. 좀 떨어진 곳에는 색색의 광맥을 품은 암청색의 바위들이 우뚝 솟아 있었다. 그를 감싸고 있는 햇살은 평소에 보던 햇살보다 밝고 부드러웠다. 새파란 하늘에는 구름 한 점 없었다. 그러나 건잡을 수 없이 그의 마음을 앗아간 것은 우물가에 서서 반짝이는 넓은 잎사귀로 그를 툭툭 건드리고 있는 푸른빛의 키 큰 꽃이었다. 푸른 꽃 주위에는 온갖 색깔이 꽃들이 헤아릴 수 없이 많이 피어 있었다. 달콤한 향기가 주위에 진동했었다. 그의 눈엔 푸른 꽃 밖에 들어오지 않았다. 그는 한참 동안 이루 말할 수 없이 사랑스러운 눈길로 푸른 꽃을 응시했다. 마침내 그가 그 꽃을 향해 다가가려고 하자, 푸른 꽃은 갑자기 움직이더니 모습이 변하기 시작했다. 잎사귀들은 더욱 반짝이는 빛을 띠면서 점점 솟아오르는 줄기에 바싹 매달렸다. 푸른 꽃이 그를 향해 고개를 숙였다. 꽃잎들이 푸른색의 넓은 옷깃 모양을 만들어 보였다. 그 순간 거기서 어여쁜 얼굴이 하늘거렸다. 야릇하게 변해 가는 꽃의 모습을 보면서 그의 달콤한 놀라움은 점점 더 커져갔다. 바로 그때 들려온 어머니의 목소리가 그를 잠에서 깨웠다.

3) 민수인

취재차 사진관에 찾아온 강민은 증명사진을 찍는다. 민수인은 강민의 비스듬한 고개를 그의 아내, 은아가 지적하고 잡아준 것처럼 바로 세워준 후 사진을 찍는다. 하지만 모두 강민의 환상이다.

유달리 느려 보이는 민수인의 동작은 인위적인 느낌을 주기도 하지만 그녀가 이 세상 사람이 아님을 넌지시 암시하거나 여유로운 애정이 가득한 여인이란 걸 강조하는 듯 하다.⁶⁹⁾

<장면 3-11>의 왼쪽 장면의 배경인 파랑과 민수인의 의상색인 보라의 대비는 새벽녘 강민에게 나타난 은아의 환영에서처럼 현실이 아님을 보여준다. 그녀의 얼굴은 죽은 아내와 같고, 이름은 강민의 어릴적 또 다른 모

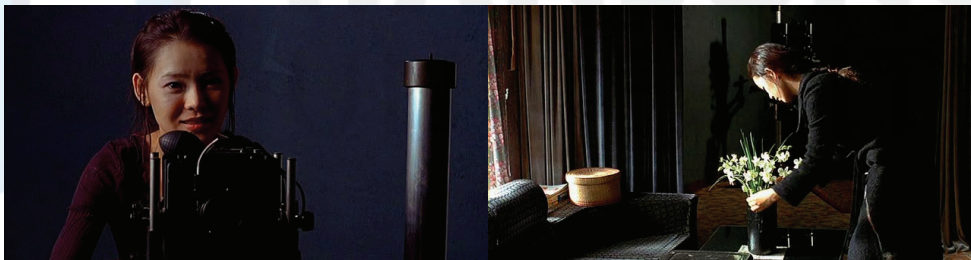
68) 노발리스, 김재혁역(2003), 『푸른 꽃』, 서울 : 민음사, p.15.

69) 박시성, 전계서, p.114.

습인, 소년의 단짝 소녀와 이름이 같으며, 그녀의 의상도 그 소녀와 비슷하다. 게다가 그녀가 머무르는 사진관이란 공간은 최형사가 밝혀낸 바로는 강민 아버지의 사진관이다.

그녀의 공간과 시각적인 면만으로도 그녀는 강민이 자신의 삶에서 의미 있는 사람들에 대한 기억을 하나로 만들어 낸, 강민의 세계에서 탄생된 인물이라는 걸 쉽게 알 수 있다.⁷⁰⁾ <장면 3-9>의 오른쪽에서 보이는 하얀 꽃은 그녀의 순결함을 이야기 하지만, 검정 외투와 하얀 꽃은 그녀는 이미 죽은 사람임을 뜻한다. 무채색이란 색이 없다는 뜻으로, 색이 없다는 것은 감성 역시 없다는 말이 된다.

민수인은 이미 죽은 인물이지만, 강민의 무의식에서 신비로운 모습으로 존재한다. 외투의 색인 검정은 고도로 세련된 생각이나 사상과 관련 있다. 새로운 생각과 새로운 시작은 모두 검정색으로부터 나온다. 무지개 색의 모든 색상이 검정색 안에서 발견된다. 따라서 검정색은 색 안에 숨어 있는 신비를 가지고 있다.⁷¹⁾

<장면 3-11> 현실에 존재하지 않는 민수인

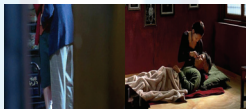
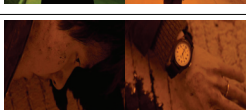
위의 미장센을 분석하면 [표 3-6]으로 정리된다.⁷²⁾

70) 김은정, 전개논문, p.16.

71) 릴리안 베르너 본즈, 한창환역(2008), 『몸과 마음을 치료하는 색채』, 서울 : 국제, p.44.

72) 본문분석 내용을 중심으로 연구자가 구성

[표 3-7] <거미숲> 속 색채의 감성

미장센의 구성	상징 색채	색채의 감성
	빨강	놀람, 두려움, 탐욕, 부정, 정화, 냉철, 열정, 증오
	연두	환상, 순수
	파랑	환상, 다른 세계, 아늑하고 편안함, 모성, 현실에 존재하지 않는 위태로움, 비현실적인
	파랑, 보라대비	환상
	갈색	모성의 공간
	초록	부정, 오염, 미성숙
	파랑, 갈색대비	후회, 심리적 혼란
	노랑, 초록대비	의식과 무의식의 경계
	노랑	불안함, 두려움
	보라	환상, 치유
	검정	불길, 죽음의 암시, 신비
	하양, 검정대비	감성이 없는, 존재하지 않는, 신비

제 4 장 <거미숲> 색채분석과 감성효과

제 1 절 분석 방법

제 3 장 색채구성에서 <거미숲>의 미장센에서 색채가 상징하는 감성효과와 제 2 장에서 사례로 분석한 <장화, 홍련>의 감성효과를 [표 4-1]로 정리하였다.

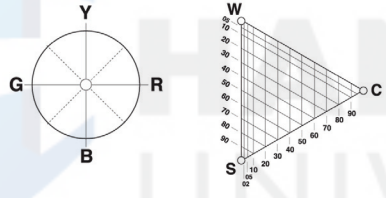
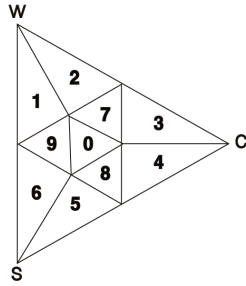
[표 4-1] <거미숲>, <장화, 홍련>의 색채의 감성⁷³⁾

<거미숲> 색채의 감성		<장화, 홍련> 색채의 감성	
빨강	놀람, 두려움, 죽음, 탐욕, 부정, 정화, 냉철, 열정, 증오, 분노	빨강, 초록대비	불길함, 긴장감, 공포감, 기이함
연두	환상, 순수	파랑, 빨강대비	당돌, 초조함, 질투, 상실감, 증오, 적의, 분노
파랑	환상, 미지의 세계, 아늑한, 편안함, 모성, 현실에 존재하지 않는, 비현실적인	노랑	심리적 혼란, 죽음, 어두운 과거
파랑, 보라대비	환상	파랑	원초적인 모성, 심리적 혼란, 차갑다, 예민하다
갈색	모성의 공간	하양, 베이지	환상, 신성, 여리다, 순수
초록	부정, 오염, 미성숙	연두	냉철, 이지적, 거침없는
파랑, 갈색대비	후회, 심리적 혼란	보라	불안, 우울
초록, 노랑대비	의식과 무의식의 경계	빨강	피, 죽음, 자극적인, 냉랭, 악마의 색
노랑	불안함, 두려움	초록	환영, 현실에 존재하지 않는
보라	환상, 치유	갈색	어두움, 우울함, 음산함
검정	불길, 죽음의 암시, 신비	어슴푸레한	미지의 세계, 죽음, 무의식, 모성
하양, 검정대비	감성이 없는, 존재하지 않는		

두 영화의 상징 색채에 대한 감성을 [표 4-2]의 공통되는 감성으로 구분하여 해당하는 영상 이미지를 Adobe Photoshop CS 프로그램을 사용하여 NCS Palette에 의해 측색하고, NCS 표기법에 따라 색상환과 색 삼각형에 표기해 색채 경향을 분석한다.

73) 두 영화 분석을 바탕으로 연구자가 구성

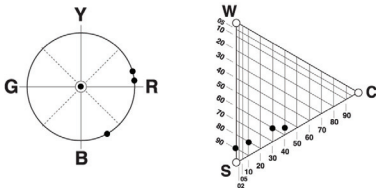
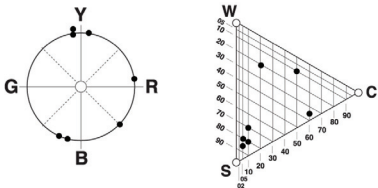
[표 4-2] <거미숲>,<장화, 흥련>의 색채분석 베이스

구분	거미숲	장화, 흥련
공통되는 감성으로 구분	죽음/죽음의 암시 놀람/두려움/불안함/긴장감/공포감/불길함 증오/적의/분노 환상/환영/미지의 세계 모성/원초적 모성/여성원리 심리적 혼란 현실에 존재하지 않는 냉철/차갑다/예민하다 순수/미성숙/신성/여리다 의식과 무의식의 경계	영상 이미지
NCS 분석 및 색채경향		
색상값		
색채 팔레트		
NCS 분포		NCS Palette에 의해 측색하여, 색상값을 나열하고, NCS 표기법에 따라 색상환과 색 삼각형에 표기한다.
색채경향	Color : Nuance :	1. light gray : 우아한, 부드러운, 가벼운, 침착, 흐릿한 2. whitish & pale : 산뜻한, 연한, 약한, 섬세한 3. clear & strong : 밝은, 선명한, 상쾌, 희망 4. deep & strong : 선명한, 명쾌한, 진한, 중후한, 강한 5. dull : 둔한, 소박한, 뭉은 6. dark gray : 어두운, 단단한, 소박한, 남성적 7. clear & bright : 밝은, 깨끗한, 선명한 8. deep : 진한, 강한, 침착, 맑은, 중후한 9. gray : 흐릿한, 어두운, 칙칙한 0. uncharacteristic

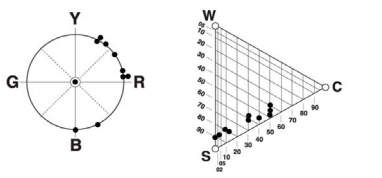
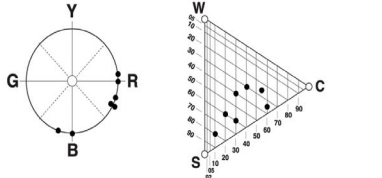
제 2 절 색채 분석

1. 색채 감성에 따른 색상 분포

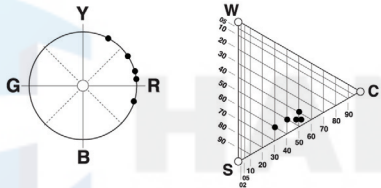
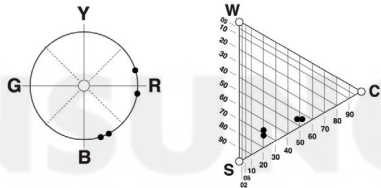
[표 4-3] 죽음, 죽음의 암시의 감성에 대한 색채분석

구분	거미숲	장화, 흥련
죽음 죽음의 암시		
NCS 분석 및 색채경향		
색상값	S8010-R70B S9000-N S6030-Y80R S5540-Y90R	S2020-G90Y S3560-Y90R S1050-G90Y S8010-B30G S7010-Y10R S8505-B20G S8005-R50B
색채 팔레트		
NCS 분포		
색채경향	Color : YR, N, R70B Nuance : dull 영역	Color : Y와 B 주변에 주된 분포 Nuance : dark gray 주된 분포

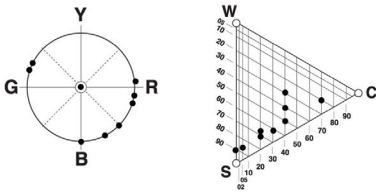
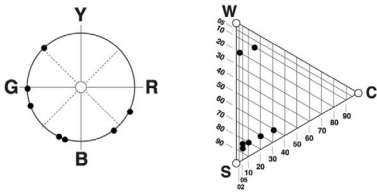
[표 4-4] 놀람, 두려움, 불안감, 긴장감, 공포감, 불길함 감성에 대한 색채분석

구분	거미숲	장화, 흥련
놀람 두려움 불안함 긴장감 공포감 불길함		
NCS 분석 및 색채경향		
색상값	S6030-Y60R S8010-Y30R S4050-Y90R S8502-B S6030-Y80R S4550-Y40R S5540-Y90R S8010-R70B S4550-Y30R S9000-N	S8010-R30B S4030-B S2555-B20G S3560-Y90R S6020-R20B S6030-R S3040-R30B
색채 팔레트		
NCS 분포		
색채경향	Color : Y30R과 R사이 주된 분포 Nuance : dull, deep 영역	Color : Y90R과 R30B사이 주된 분포 Nuance : dark gray, deep & strong, uncharacteristic 영역에 고루 분포

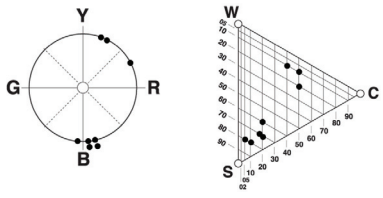
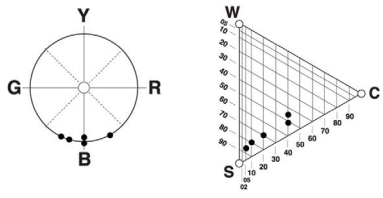
[표 4-5] 증오, 적의, 분노의 감성에 대한 색채분석

구분	거미숲	장화, 흥련
증오 적의 분노		
NCS 분석 및 색채경향		
색상값	S6030-Y60R S4050-Y90R S4550-Y30R S4550-Y80R S5040-R20B	S4550-R70B S7020-R10B S7020-Y80R S4550-R80B
색채 팔레트		
NCS 분포		
색채경향	Color : Y30R과 R20B 사이 고루 분포 Nuance : deep & strong, deep 영역	Color : R, B 주변 영역 Nuance : deep & strong, dull 영역

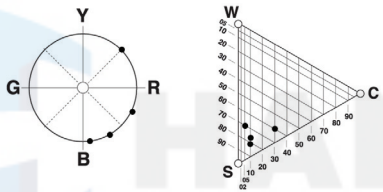
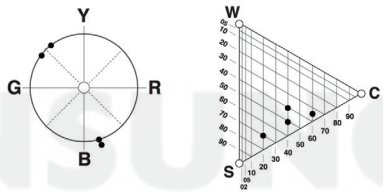
[표 4-6] 환상, 환영, 미지의 세계의 감성에 대한 색채분석

구분	거미숲	장화, 홍련
환상 환영 신비 미지의세계		
NCS 분석 및 색채경향		
색상값	S6030-B S3040-R10B S7020-R70B S5040-Y90R S4040-G20Y S8005-R50B S2070-G30Y S7020-R20B S9000-N	S8505-B20G S1015-R60B S8010-B30G S7020-G S2002-G50Y S8505-B80G S6030-R30B
색채 팔레트		
NCS 분포		
색채경향	Color : Y90R과 B 사이 주된 분포 Nuance : dull, deep 영역에 주된 분포	Color : RB, BG 영역에 주된 분포 Nuance : dull 영역에 주된 분포

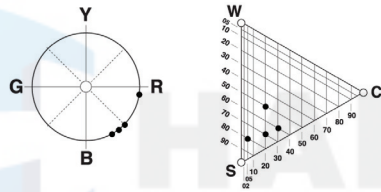
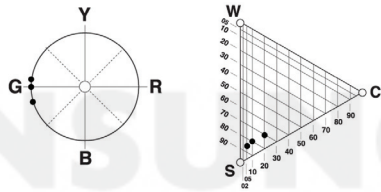
[표 4-7] 모성, 원초적 모성, 여성원리의 감성에 대한 색채분석

구분	거미숲	장화, 흥련
모성 원초적모성 여성원리		
NCS 분석 및 색채경향		
색상값	S7020-R90B S8010-Y30R S1050-R90B S8005-Y20R S1040-R80B S6020-Y70R S2050-R80B S7020-B10G	S5040-R70B S7020-B S4550-B S8505-B20G S8010-B30G
색채 팔레트		
NCS 분포		
색채경향	Color : Y20R과 Y70R 영역 R80B와 B10G 사이 주된 분포 Nuance : clear & strong, dull, dark gray 영역	Color : R70B와 B30G 사이 고루 분포 Nuance : dark gray, deep 영역

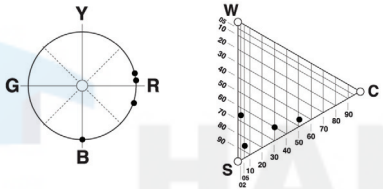
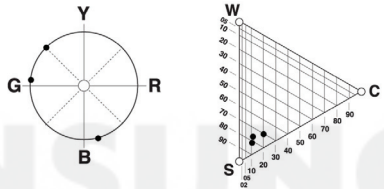
[표 4-8] 심리적 혼란의 감성에 대한 색채분석

구분	거미숲	장화, 흥련
심리적혼란		
NCS 분석 및 색채경향		
색상값	S8010-R90B S6030-R30B S8010-R70B S7005-Y50R	S5040-G40Y S3560-G60Y S7020-R80B S4040-R80B
팔레트		
NCS분포		
색채경향	Color : RB 영역 Nuance : dull, dark gray 영역	Color : GY, R80B Nuance : deep 영역

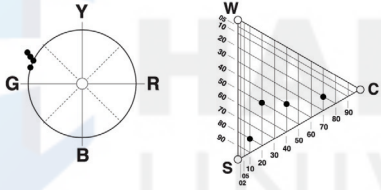
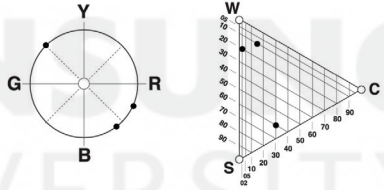
[표 4-9] 현실에 존재하지 않는 감성에 대한 색채분석

구분	거미숲	장화, 홍련
현실에 존재하지 않는		
NCS 분석 및 색채경향		
색상값	S8005-R50B S7020-R70B S6030-R60B S5020-R10B	S7020-G S8505-B80G S8010-G10Y
팔레트		
NCS분포		
색채경향	Color : R50B와 R70B에 주된 분포 Nuance : dull 영역에 주된 분포	Color : B80G와 G10Y영역 Nuance : dull 영역

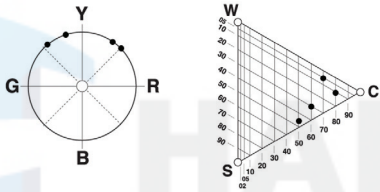
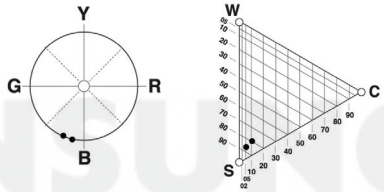
[표 4-10] 냉철, 차갑다, 예민하다는 감성에 대한 색채분석

구분	거미숲	장화, 흥련
냉철 차갑다 예민하다		
NCS 분석 및 색채경향		
색상값	S8505-R20B S6030-Y90R S4550-Y80R S6502-B	S8010-G10Y S8010-G50Y S7020-R80B
색채 팔레트		
NCS 분포		
색채경향	Color : Y80R과 R20B에 주된 분포 Nuance : dull, dark gray 영역	Color : GY 영역 Nuance : dull 영역

[표 4-11] 순수, 미성숙, 신성, 여리다의 감성에 대한 색채분석

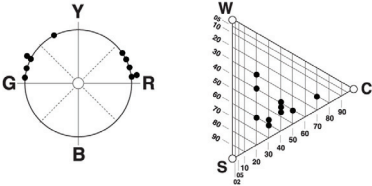
구분	거미숲	장화, 흥련
순수 미성숙 신성 여리다		
NCS 분석 및 색채경향		
색상값	S4040-G20Y S2070-G30Y S8010-G30Y S5020-G30Y	S2002-G50Y S6030-R30B S1015-R60B
색채 팔레트		
NCS 분포		
색채경향	Color : G30Y에 집중 Nuance : 검정색도에 의한 분포	Color : RB, GY Nuance : light gray, whitish & pale

[표 4-12] 의식과 무의식의 경계의 감성에 대한 색채분석

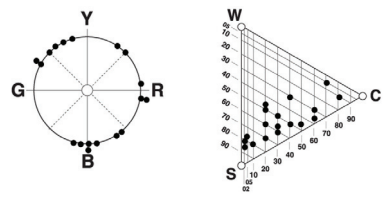
구분	거미숲	장화, 홍련
의식과 무의식의 경계		
NCS 분석 및 색채경향		
색상값	S0570 G80Y S3060-Y40R S1080-Y50R S4550-G60Y	S8505-B20G S8010-B30G
색채 팔레트		
NCS 분포		
색채경향	Color : YR, GY 영역 Nuance : clear & strong, deep & strong 영역	Color : B 주변 Nuance : dark gray 영역

2. <거미숲> 설정에 의한 색상 분포

[표 4-13] <거미숲> 왜곡된 기억에 대한 색채구성

설정	미장센의 구성	
왜곡된 기억		
	구성요소의 NCS 분석 및 색채경향	
색상값	NCS 분포	색채 팔레트
S6030-Y60R S4050-Y90R S6030-Y80R S5540-Y90R S6020-G10Y S5540-G30Y S2070-G30Y S4040-G20Y S4020-Y70R S3020-G70Y		
		색채경향 Color : Y60R과 Y90R사이, G10Y와 G30Y에 주된 분포 Nuance : dull, deep, gray 영역에 주된 분포

[표 4-14] <거미숲> 환상과 무의식의 공간에 대한 색채구성

설정	미장센의 구성	
환상과 무의식의 공간		
구성요소의 NCS 분석 및 색채경향		
색상값	NCS 분포	색채 팔레트
S6030-B S7020-R70B S5030-R90B S6020-B S8505-B20G S8010-B10G S0570-G80Y S3060-Y40R S8005-G50Y S3560-G70Y S1080-Y50R S4550-G60Y S3040-R10B S5040-Y90R S8010-G30Y S5020-G30Y S6030-R50B S5020-R10B		 색채경향 Color : G30Y와 G80Y사이와, B20G와 R70B사이 주된 분포 YR과 RB 사이 분포 Nuance : clear & strong, deep & strong, dull, dark gray, deep, gray 영역에 고루 분포

3. 감성효과에 따른 색채경향

먼저 두 영화의 공통되는 색채 감성에 따른 색채경향으로 죽음, 죽음의 암시의 감성을 분석한 결과는 <거미숲>은 R, B 주변의 색상과 N 으로 <장화, 홍련>은 Y, R, B에 고루 분포하면서 둔한 색조에 분포하는 <거미숲>과는 달리 whitish & pale, dark gray 영역으로 색조의 강한 대비를 이루었다.

놀람, 두려움, 불안함, 긴장감, 공포감, 불길함의 감성을 분석한 결과는 <거미숲>은 YR 영역에 주된 분포로, <장화, 홍련>은 R, B 주변의 색상으로 대비를 보여주었고, 뉘앙스에 있어서 <거미숲>은 주로 dull, deep 영역으로 강하고 진한 색조의 경향을 보여주었고, <장화, 홍련>은 dark gray, uncharacteristic 영역에 고루 분포하여 색조의 대비를 이루었다.

증오, 적의, 분노의 감성을 분석한 결과는 <거미숲>은 YR 영역의 색상으로 R 주변에 집중되었고, 색조는 deep & strong, deep 영역에 집중되어 진하고 강한 뉘앙스이다. <장화, 홍련>은 R, B 주변의 색상으로, 색조는 deep & strong, dull 영역으로 색상에 있어서 선명함으로 대비를 이루었다.

환상, 환영, 미지의 세계의 감성을 분석한 결과는 <거미숲>은 R, B, G의 색상으로 대비를 이루었고, 뉘앙스는 dull, deep 영역으로 강한 색조로 분포하였다. <장화, 홍련>은 B, G 주변의 색상과 뉘앙스에 있어서 밝고 어두움의 확실한 대비를 이루었다.

모성, 원초적 모성, 여성원리에 대한 감성을 분석한 결과는 <거미숲>은 YR, B 주변의 색상으로 대비를 이루었고, 뉘앙스에 있어서도 clear & strong, dull, dark gray 영역으로 검정색도의 대비를 이루었다. <장화, 홍련>은 B주변의 색상과 dark gray, deep 영역으로 어둡고 진한 색조에 집중되었다.

심리적 혼란의 감성을 분석한 결과는 <거미숲>은 YR, RB 영역의 색상으로 뉘앙스는 dull, dark gray 영역이고, <장화, 홍련>은 B주변의 색상과 GY 영역의 색상으로 대비를 이루었고 뉘앙스는 deep 영역에 집중되었다.

현실에 존재하지 않는에 대한 분석의 결과는 <거미숲>은 RB 영역에 집중되었고 <장화, 홍련>은 G 영역에 집중되어서 색상의 차이가 확연하게 드러났지만 뉘앙스에 있어서 두 영화 모두 dull 영역에 분포하였다.

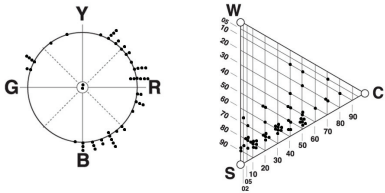
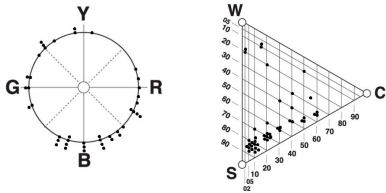
냉철, 차갑다, 예민하다에 대한 분석의 결과는 <거미숲>은 R, B 주변의 색상으로 대비를 이루었고, <장화, 홍련>은 주로 GY 영역으로 집중되었다. 뉘앙스는 두 영화 모두 dull, dark gray 와 dull 영역으로 어두운 색조이다.

순수, 미성숙, 신성, 여리다의 감성을 분석한 결과는 <거미숲>은 G 주변에 집중되었고 뉘앙스는 검정색도의 대비가 드러났다. <장화, 홍련>은 RB와 GY 영역으로 뉘앙스는 흰색도의 확실한 대비를 이루었다.

의식과 무의식의 경계의 감성에 대한 분석의 결과는 <거미숲>은 YR, GY의 색상으로 clear & strong, deep & strong의 밝고 선명한 색조를 이루었고, <장화, 홍련>은 B 주변의 색상으로 뉘앙스는 dark gray 영역으로 어두운 색조이다.

두 영화의 감성효과에 따른 색채구성을 [표 4-15]로 정리한다.

[표 4-15] <거미숲>, <장화, 홍련>의 색채구성

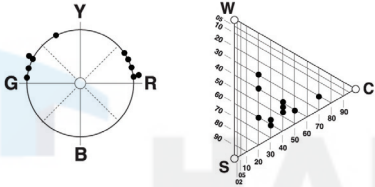
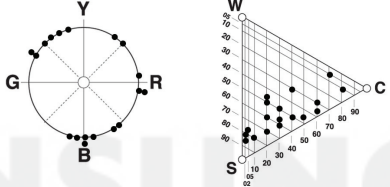
구분	<거미숲>	<장화, 홍련>
NCS분포		
색채경향	Color : YR, RB, GY 영역으로 주로 Y, R, B에 분포 Nuance : 유채색도, 검정색도로 분포하고, 주로 dull, deep 영역의 둔하고 진한 색조에 집중되어 있다.	Color : Y, R, B, G 영역에 고루 분포 Nuance : 흰색도의 대비가 명확하고 주로 dull, dark gray 영역의 둔하고 어두운 색조에 집중되어 있다.

다음으로 <거미숲> 설정에 의한 색채 분석으로, 왜곡된 기억에 대한 색채구성은 R, GY 영역의 색상으로 대비를 이루었고, 뉘앙스에 있어서 dull, deep, gray 영역으로 진하고 어두운 단계별 영역에서 분포하였다.

환상과 무의식의 공간에 대한 색채 분석은 Y, R, B, G 영역의 색상으로 고루 분포하였고, 뉘앙스는 유채색도의 밝고, 선명하고, 강하고, 둔하고, 어두운 영역에 고루 분포하였다.

<거미숲> 설정에 의한 감성효과의 색채구성을 [표 4-16]으로 정리한다.

[표 4-16] <거미숲> 설정에 의한 색채구성

구분	왜곡된 기억	환상과 무의식의 공간
NCS분포		
색채경향	Color : R, GY 영역 Nuance : 선명하고 어두운 색조 주로 deep 영역에 집중	Color : Y, R, B, G 영역에 고루 분포 Nuance : 유채색도의 대비로 밝은 색조에서 어두운 색조로 고루게 분포

제 5 장 결 론

본 연구는 영화 속 색채는 색 자체로서의 의미보다는 미장센을 포함한 공간의 배경과 인물을 중심으로 내면적 드라마·상황 등을 통해서 영화 속에서 나타내려고 하는 세계를 의도적인 색을 이용하여 메시지를 전달한다는 전제하에 연구하였다.

연구의 대상인 영화 <거미숲>과 사례로 지정한 영화 <장화, 홍련>의 미장센 안에서 색채유형에 따른 감성의 상관관계에 대한 의미를 살펴 본 결과 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.

첫째, 두 영화 모두 색상의 대비를 이용하여, 보색에 가까운 대비와 설정 색채 안에서 크게 벗어나지 않으면서 변화를 주었다는 것이다. 이는 사전 색채계획의 결과이며, 계산된 세팅으로 관객의 감정이입을 유도 했다고 생각된다. 두 영화에서 설정의 큰 축인, 분열된 자아에 따른 환상과 환영, 모성적 공간에 대한 색채계획을 <거미숲>은 빨강·초록 보색의 색상대비와 파랑·갈색의 색상대비로 구성했지만 색조에서 주된 검정색도의 영향으로 차분한 변화를 추구했고, <장화, 홍련>은 빨강·초록 보색의 색상 대비와 파랑의 주된 이용으로 표현했지만 흰색도와 검정색도의 대비로 누앙스의 차이가 컸다. 이 차이는 관객의 즉각적인 감성효과를 유도하기에 더 유리하리라 생각된다. 다시 말하면 여러 시재가 있는 <거미숲>의 경우 과거와 현재, 의식과 무의식의 이동 장면을 비슷한 색상의 색조를 조절하는 방법을 택해, 시재와 인물에 대한 몰입의 필요성으로 인해 그 차이는 관객 모두가 느끼기엔 주제와 설정이 무겁다는 생각이다. 오히려 비슷한 주제인 환영과 현실의 <장화, 홍련>은 빈번한 색상의 부딪힘으로 다채로운 영상을 보여주었다.

둘째, 두 영화의 전체적인 색채구성에서는 검정색도의 비율이 높았으며 이는 장르의 특성상 어둡고 강한 분위기의 역할 때문이라 생각된다. 이 같은 어두운 색조의 구성은 반전의 효과를 피하기 위함으로 보인다. 일반적

으로 영화 속 주인공의 모습이나 상황은 연출된 것임을 알고 있음에도 자신의 일로 착각할 정도로 감정을 몰입하여 지켜보게 된다. <거미숲>에서 살인사건의 주범은 결국 주인공 강민 이라는 것과 <장화, 홍련>의 새엄마의 잔인한 행위는 수미의 또 다른 자아가 벌이는 증세라는 것은 영화의 후반부에 드러나게 되는데 이 과정보다 미스터리·스릴러 장르의 특성상 인물에 따른 해석의 차이가 생길수록 반전의 묘미가 크다고 하겠다. 여기에 영화 안에서 긴장과 갈등이 부각되는 장면으로 관객의 시선을 붙들어 놓아야 하는 공간인, <거미숲>의 살인사건이 일어나는 산장은 초록과 갈색을 저채도의 세련됨으로, <장화, 홍련>의 환영이 나타나는 주방은 밤이라는 시간의 설정으로, 수연의 죽음이 일어나는 복도는 일본식 목조가옥의 음침함을 위해 어두운 색조를 선택했다. 그럼에도 두 영화는 빨강, 갈색, 초록, 파랑의 다양한 색상으로 잔인하고 끔찍한 장면을 아름다운 색채 대비로 표현했다.

셋째, 색에 대한 재해석의 경험을 느끼게 하는데 노랑의 경우 <거미숲>에서는 터널의 노란 불빛과 심도로, 터널로 향해 들어가는 주인공의 모습을 불길하게 그려냈고, 교통사고를 당한 강민의 머리주변으로 번지는 피를 검게 만들어 두려움을 자아냈다. <장화, 홍련>에서는 중복되는 다이어리로 혼란스러운 감정을, 노란 갈대밭에서 집을 응시하는 수미의 모습에서 수연의 죽음이라는 어두운 과거를 표현했다. 초록의 경우 <거미숲>에서는 강민의 어머니에 대한 기억으로 부정과 오염된 것으로 표현했는데, 모성적 공간으로 기능하는 산장의 초록색과 어머니의 초록색 치마로 표현했다. <장화, 홍련>에서는 주방에서 나타난 소녀환영의 원피스를 초록색으로 표현해 수미 엄마의 유품 사진의 초록색 의상과 더불어 비현실의 색채로 표현했다. 이는 기존의 색에 대한 감정을 의도된 색조의 적용으로 변형을 유도했다고 본다. 색상의 경우, 각 색상마다 다양한 연상 이미지를 만들어 내지만 두 영화의 경우, 전체적인 흐름인 어두운 색조의 영향으로 생기는 감성효과라 정리된다. NCS 이론의 뉘앙스 해석에 따른 결과로 보통 같은 색조의 색은 색상이 바뀌어도 그 감성효과가 동일하다.

이렇게 영화 속 분위기를 좌우하는 색채는 영화의 전체적인 흐름을 이

끌어내는 가장 명확한 수단인 것이다. 특정한 색채는 사람들에게 서로 다른 분위기나 심리적 반응을 유발시키며 정서적으로 감정이입 할 수 있다. 이러한 적용으로 영화의 메시지를 정확히 전달할 수 있음을 알 수 있다. 이 메시지에 대한 감성효과는 영화 속 색채의 다층적인 면을 받아들이는 관객의 과거 경험이나 취향 등의 요인 때문에 서로 다른 해석이 가능함을 보여준다. 다만 이 다양한 해석은 본 연구의 분석에 대한 결과의 한 부분이기도 하지만 한계이기도 하다. 역사학자 미셸 파스투로의 말처럼 색에 관한 보편적 진실이란 존재하지 않는다는 것을, 우리들 각자도 시인의 상상력과 화가의 감수성을 결합해 새로운 색을 창조할 수 있는 것이다.

이는 색채를 이미지 자체로서 독립적으로 분석하는 것은 의미가 없다는 전제에서 영화 속 색채는 의도된 계획으로 영화의 미장센 안에서 각 요소들과 복합적인 관계로 다양한 감성효과를 유발한다는 전제에 대한 뒷받침이 되리라 생각한다. 더불어 영화색채의 계획과 분석으로, 관객의 다양한 취향을 토대로 설득력 있고 영향력 있는 색채를 사용할 수 있고 나아가 영화 색채구성의 질을 향상시킬 수 있을 것으로 본다.

색채는 감성의 언어로서 강하고 직접적인 호소력을 가지고 있기에 색채를 통해 그 자체의 자율적 세계를 표현할 수 있고, 인간의 순수한 정서적 감성을 표현할 수 있기 때문이다.

【참고문헌】

1. 국내문헌

- 가와노 히로시, 진중권역(2010), 『예술기호정보』, 서울 : 중원문화
- 구회영(2000), 『영화에 대하여 알고 싶은 두세가지 것들』, 서울 : 한울
- 괴테, 장희창역(2003), 『색채론』, 서울 : 민음사
- 김종국(2006), 『영화색채미학』, 서울 : 커뮤니케이션북스
- 노발리스, 김재혁역(2003), 『푸른 꽃』, 서울 : 민음사
- 문은배(2011), 『색채디자인교과서』, 서울 : 안그래픽스
- 박영수(2003), 『색채의 상징, 색채의 심리』, 서울 : 살림
- 박시성(2007), 『정신분석의 은밀한 시선 : 라캉의 카우치에서 영화 읽기』, 서울 : 효형출판
- 뱅상 피넬, 심은진역(2008), 『몽타주 : 영화의 시간과 공간』, 서울 : 이화여자대학교출판부
- 릴리안 베르너 본즈, 한창환역(2008), 『몸과 마음을 치료하는 색채』, 서울 : 국제
- 서정남(2009), 『할리우드 영화의 모든 것』, 서울 : 이론과 실천
- 에바 헬러, 이영희역(2007), 『색의 유혹 1』, 서울 : 예담
- 윤혜림 (2008), 『색채 지각론과 체계론』, 서울 : 국제
- 이현승외2인(2005), 『프로덕션 디자인의 이해』, 서울 : 소도
- 잉그리드 리텔, 정여주역(2004), 『色の 신비』, 서울 : 학지사
- 조진희(2007), 『영화의 재구성』, 서울 : 한나래
- 파브리스 르보 달론느, 지명혁역(1998), 『영화와 빛』, 서울 : 민음사
- 프랭크 H 만케, 최승희·이명순역(2002), 『색채,환경,그리고 인간의 반응』, 서울 : 국제

하랄드 브램, 이재만역(2010), 『색의 힘』, 서울 : 일진사
허버트 제틀, 박덕춘·정우근역(2002), 『영상제작의 미학적 원리와 방법』,
서울 : 커뮤니케이션북스

2. 학위논문

- 김은정(2007), 「환상과 욕망의 시각적 재현 연구 : 영화 <거미숲> 중심으로」, 부산대학교 대학원 석사논문
- 김해미(2010), 「영화<장화, 홍련>의 공포 표현에 관한 연구 : 줄리아 크리스테바의 이론을 중심으로」, 홍익대학교 영상대학원 석사논문
- 문장은(2009), 「색채의 내러티브 수행기능과 감정효과 : 허진호의 <8월의 크리스마스> <봄날은 간다>를 중심으로」, 단국대학교 대학원 석사논문
- 이완규(2003), 「장편 애니메이션<크리스마스의 악몽>미장센 연구」, 홍익대학교 광고홍보대학원 석사논문
- 이현승(2000), 「멜로드라마 장르의 미장센 연구 : <정사>,<해피엔드>를 중심으로」, 고려대학교 언론대학원 석사논문
- 정선애(2008), 「자연색채의 조화원리에 기초한 공간 색채계획 방법에 관한 연구 : 어린이 전문병원을 대상으로」, 홍익대학교 대학원 박사논문
- 조자영(2010), 「영화 ‘블루’에서 블루의 색채치유 효과 연구」, 한양대학교 교육대학원 석사논문
- 초보균(2009), 「영상 색채의 심리적 표현과 서사구조와의 관계 : 영화 <친절한 금자씨>를 중심으로」, 공주대학교 대학원 석사논문

- 최슬기(2009), 「기업이미지 제고를 위한 색채이미지 연상에 관한 연구」,
홍익대학교 산업대학원 석사논문
- 최정은(2003), 「미장센을 통한 내러티브 구현에 관한 연구 : 색채를 중심으로」, 숙명여대 디자인대학원 석사논문
- 최희선(2011), 「색채이미지의 컬러감성언어를 바탕으로 한 패키지색채분석 : RTD Coffee를 중심으로」, 서울과학기술대학교 산업대학원 석사논문

3. 학술지

- 김정효(2008), 「공포영화의 색채컨셉 분석 : 영화 <장화, 홍련>을 중심으로」, 『한국기초조형학회지 vol. 9 no. 5』, 서울 : 한국기초 조형학회, 2008. 10.
- 이현주(2011), 「한국영화 원작과 할리우드 리메이크작에 나타난 색채비교 분석 : <장화, 홍련>과 <언인바이티드>를 중심으로」, 『한국브랜드디자인학회지 vol. 9 no. 2』, 서울 : 한국브랜드 디자인학회, 2011. 05.
- 임유경(2010), 「공포와 죄의식의 이중주 : <장화, 홍련><거미숲><소름>을 중심으로」, 『문학과영상학회지 제 11권 3호』, 서울 : 문학과영상학회, 2010.

4. 인터넷 자료

<http://blog.naver.com/truetyler/60005705103>

<http://monitor4u.co.kr/guide>

<http://toypalette.blogsopt.com>

<http://www.cine21.com/do/article>

5. 영상

<거미숲>, 감독 : 송일곤, 주연 : 감우성/서정, 제작 : 오크필름,
제작국가 : 한국, 상영시간 : 112분, 장르 : 스릴러/미스터리,
개봉일 : 2004. 09. 03.

<장화, 홍련>, 감독 : 김지운, 주연 : 임수정/문근영/염정아/김갑수
제작 : 영화사 봄, 제작국가 : 한국, 상영시간 : 118분,
장르 : 스릴러/미스터리, 개봉일 : 2003. 06. 13.

ABSTRACT

A Study on the Emotion Effect of Color as Mise-en-Scène Factor of Film -Focused on <Spider Forest>-

Lee Eun Ah

Major in Beauty Color Design

Dept. of Beauty Art & Design

Graduate School of Art

Hansung University

The visual facet is the main part of delivering the meaning of the film, and the color is visually recognized first so that audiences remind of one impressed scene first more than the story when audiences recall the movie after watching it. The visual factors of the film consists of the setting of Mise-en-Scène, stage lighting, color, actor, costume, make-up and so on.

The word of Mise-en-Scène originated from the meaning of putting into the scene in French and it has been generalized as the new-wave film directors use it in the film aesthetically

The color is the most important thing for the meaning construction of Mise-en-Scène than any other factors. In case the film directors compose Mise-en-Scène by making the best use of the characteristic of color, it makes the intent of directors is able to be effectively conveyed to audiences through the color.

Today, as for the case of using color intentionally in the film, it is able to be seen on the movie genre such as horror, thrill and mystery movie of the various movie genre. For this reason, this research was based on the film <Spider Forest>, which expressed the various mixture of thrill and horror, nightmare and illusion, consciousness and unconsciousness.

This study consisted the symbolism analysis of color by the emotional effect and the color composition analysis by the Mise-en-Scène. By taking both the symbolism for the sentiment of color in the Mise-en-Scène and the color composition, this research examined the film <Spider Forest> together with the color composition of the film <A Tale of Two Sisters>.

As for two films, it is possible for us to analyze in various way because the directors used the strong color contrast and the symbolic color in the process of the character's psychological description by setting commonly the main character's divided ego, phantom and unreality. The NCS color system was applied to the analysis of the color composition for both two films.

After examining the correlation for the sensitivity of color in the Mise-en-Scène, the results are as follows: First, both two films were used the color contrast, that is, the directors gave variety to the films by using the color in the range of the setting color and the color contrast close to the complementary color. This seems to be caused by a prearranged color plan, so that the calculated setting made audience lead to their empathy. Second, on the whole color composition for both films, the ratio of black was high because black color played a role of dark and strong mood as the character of movie genre and they wanted to get a reversal effect as well. Third, by making audience experience the reinterpretation for the color, it leads to transfer the sympathy of the exist color to the intended color application. The definite way to lead the whole plot of the film is color, which control the mood inside of the film.

One special color makes people feel different mood each other or lead to

psychological reaction. This various analysis for the color sympathy show that it is possible to be analyzed differently each other by the factors like audience past experience or preference and so on.

With the analysis and the plan of the film color, it is able to use the powerful and persuasive color based on the audience's various preference. In hence, it is able to improve the quality of color composition of film.

