

영화 오프닝타이틀 디자인에서 나타나는 색채의 상징성에 관한 연구

A study about symbols of color on movie's opening title Design

김나라

동아대학교 대학원 응용미술학과

Kim, Na ra

Dept. of Graphic Design, Dong-A University

김택훈

동아대학교 디자인학부 교수

Kim, Taek hoon

Dept. of Graphic Design, Dong-A University

• Key words: movie, opening title Design, color, symbol

1. 서론

1.1. 연구의 목적

영화의 오프닝타이틀 디자인은 영화의 구성요소 중에 그래픽적 요소가 잘 들어나는 부분으로 그래픽 디자인과 영화의 시퀀스가 절묘하게 결합된 영역이다. 디지털기술을 통한 그 다양한 표현과 함축적이고 변화 있는 이미지들의 결합은 대중의 관심을 끌기에 충분한 역할을 수행하고 있다.

영화 오프닝타이틀 디자인은 그 영화의 내용을 가장 함축적으로 보여준다. 오프닝타이틀의 구성요소 중에 색채는 표면적 특성을 지니며 가장 중요하게 다루어야 할 요소중의 하나이다. 색채는 인간의 감성을 빠르게 자극하며, 내러티브의 극적 효과를 극대화 시키고 또한 상징성을 강하게 내포하고 있다. 연구를 통한 자료를 바탕으로 타이틀 디자인에서 색채의 중요성을 재인식시키고, 영화의 완성도를 높이는 오프닝타이틀 디자인을 위해 색채 활용의 영역을 넓히고자 한다.

1.2. 연구 방법 및 범위

영화 타이틀디자인이 다양한 표현방법을 가지며, 함축적이고 상징적 의미를 내포하고 있는 점을 살펴보고, 영화 타이틀디자인의 개념과 그와 관련된 이론들을 고찰한 후, 타이틀디자인에 내포된 상징적 의미를 찾기 위해 먼저, 선정된 영화 타이틀디자인을 1차적으로 기호학적 접근을 통한 의미 분석을 실시하고 이를 통해 영화 오프닝타이틀의 감성언어 표본을 추출한다. 그 후 색채를 배제한 영상 이미지와 색채효과만으로 분석한 결과를 1차 분석에서 나온 감성언어와 비교하여 오프닝타이틀 디자인에서 색채가 가지는 상징성을 알아본다.

본 연구에서의 분석 대상 영화는 오프닝타이틀 디자인의 컬러표현이 충실하거나, 전개 과정에 특징이 있는 것을 선정하였다.

2. 영화타이틀 디자인의 배경과 분석을 위한 이론 연구

2.1 영화타이틀 디자인의 배경

2.1.1 영화타이틀 디자인의 개념과 구성요소

영화에서 타이틀디자인은 영화의 시작부분으로서 영화 전체를 압축하여 나타내는 상징적 표현요소를 많이 담고 있어, 영화의 수준을 가늠할 수 있는 얼굴 같은 부분이다. 또

한 관객이 그 영화에 대해 예상되는 기대감과 긴장감을 돕는 역할을 하며 영화의 내용에 몰입할 수 있는 계기를 마련한다. 그리고 현대에는 영화의 홍보나 예고를 위한 용도로 쓰이기도 한다. 영화 타이틀은 오프닝, 엔딩, 타이틀백으로 나뉘고, 본 연구에서는 디자인적 요소와 컬러가 가장 잘 나타난 오프닝 타이틀을 중심으로 연구하고자 한다.

2.1.2. 영화타이틀 디자인의 발전 과정

1960년대 이전- 단지 가독성만을 중시

1960년대 이후- 솔 바스(Saul Bass, 1920~1996)의 등장으로 단조롭던 타이틀 디자인에서 색조와 움직임이 불어넣어 영화 타이틀디자인의 기능을 새로이 변화시킴

1990년대 초반- 옵티컬 효과에 의한 디자인

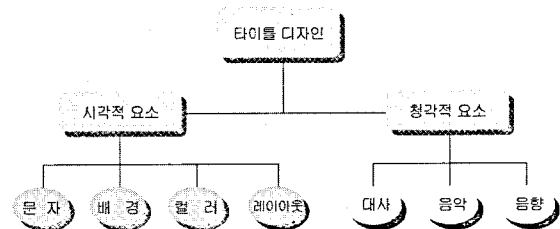
중반이후- 3D컴퓨터 그래픽을 응용한 화려한 영상

최근- 아날로그적인 느낌 선호

2.1.3. 영화 오프닝타이틀 디자인의 표현 요소

영화 오프닝 타이틀은 크게 시각적 요소와 청각적 요소로 나뉜다. 시각적 요소는 문자, 배경, 색채, 레이아웃이 합쳐져서 나타난다. 그리고 청각적 요소는 대사, 음악, 음향으로 나뉘는데, 이러한 청각적 요소가 시각적 요소에 첨가됨으로 영화 오프닝타이틀이 완성되는 것이다.

[표 2-2] 영화 오프닝타이틀의 표현요소

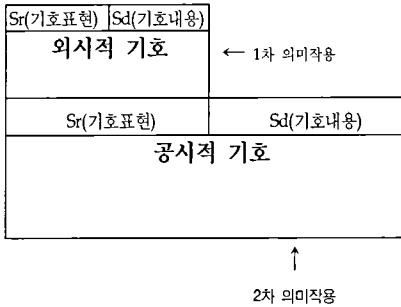

2.2 영화 오프닝타이틀디자인의 기호와 의미

회화, 사진, 영화, 텔레비전의 영상이든 컴퓨터 이미지가든, 이들은 의미를 생산한다. 그러한 점에서 이것은 하나의 메시지이다. 즉, 색, 형태, 대상의 상징성을 차용해서 다의미성을 지닌다. 기호의 의미작용이란 기호가 어떤 대상을 대신하여 나타내는 과정을 말하는 것이다.

기호의 의미작용은 외시의미와 공시의미의 개념으로 나뉜다.

[표 2-3] 기호의 1차,2차 의미작용

3. 색채의 연상과 상징

사람은 색을 보았을 때, 이전에 체험했던 기억이나 축적된 지식과 연관 지어 무언가를 상기하게 된다. 이것을 색채연상이라 한다. 그리고 색채 연상이 많은 사람에게 공통되고 문화와 결합되면 특정색이 거기에 어떤 의미를 갖게 되는데, 이것을 색의 상징이라 한다. 영화 오프닝 타이틀에 일반적인 색채이론이 정확히 적용되지는 않지만, 색채의 상징성은 적재적소에 신중하게 도입되고 있다.

[표 3-1] 김수석 전 부산대학교 예술대학교수의 긍정적 상징과 부정적 상징을 구분한 「색채상징의 2원성」

색 상	긍정적 상징	부정적 상징
빨간색	희열, 정열, 애정, 혁명, 환기, 성심	격렬, 야만, 비속, 유치
오렌지색	양기(陽氣), 적극, 약동, 희락, 온정	방자, 부정(不貞),
노란색	희망, 쾌활, 유쾌, 발전, 광명, 환희, 개방	경박, 냉담, 배신, 거짓, 범죄, 추잡, 인색
파란색	침정, 침착, 심원, 유구, 명상, 진실, 지성, 청춘	소극, 냉정, 적막, 우울, 슬픔, 추악, 범죄
보라색	우미, 신비, 영원, 고귀, 우아	경솔, 연약, 불안, 비애
흰색	환희, 명쾌, 결백, 순진, 신선, 소박, 정초, 순결, 청정, 신앙	허무, 무미건조
검정색	정숙, 엄숙, 중후, 화사(요염)	비애, 절망, 침묵, 암흑, 부정, 죽음, 죄악

4. 영화 오프닝타이틀의 색채 분석

4.1. 분석 방법

본 연구에서의 분석 대상 영화는 타이틀 디자인에 있어서 색채를 적극 활용한 영화와 표현이 충실한 영화로 장르 구분 없이 영화관에서 상영된 영화 중에서 20편을 선정하였다. 분석 방법은 1차적으로 오프닝타이틀 영상을 기호학적 의미 분석을 통해 2차 실험을 위한 감성언어 표본을 추출한다. [표 4-1]

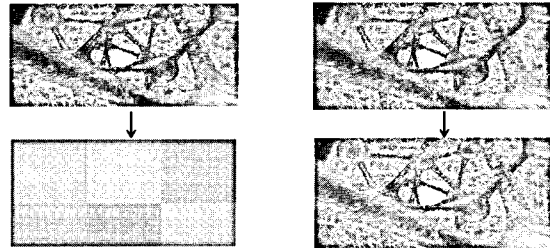
2차적 실험으로 색채 추출영상과 형태 추출영상을 [그림 4-1] 제작하여 피 실험자들을 대상으로 실험하였다. 40명의 고등학생, 대학생을 대상으로 그룹A, B로 나누고 그룹 A는 색채 추출영상으로, 그룹B는 형태 추출영상으로 설문을 실시하였다. 설문에 사용된 감성언어는 관련 영화의 캡처 화면을 보여준 후 느낀 단어를 사전조사 하였고, 영화 관련 국내학술논문, 영화 잡지에서 사용된 형용사 중에서 추출하였다. 영화 오프닝타이틀의 의미 분석에서 나온 결과와 2차 실험에서 나온 결과를 비교 분석한다.

면을 보여준 후 느낀 단어를 사전조사 하였고, 영화 관련 국내학술논문, 영화 잡지에서 사용된 형용사 중에서 추출하였다. 영화 오프닝타이틀의 의미 분석에서 나온 결과와 2차 실험에서 나온 결과를 비교 분석한다.

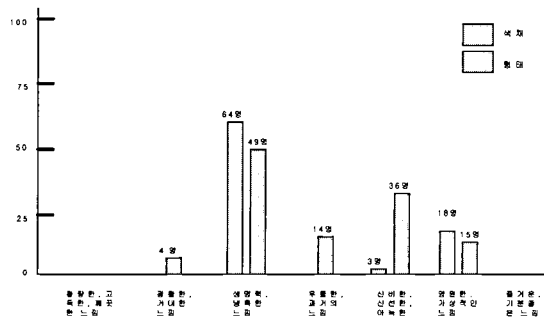
[표 4-1] 영화'엑스맨'의 오프닝타이틀 디자인의 의미분석표

Sr(기호표현)		Sd(기호내용)
Image	Motion	인체 안을 빠른 속도로 나가다
근육 조직, 혈관, 신경 세포, 금속성 타이포	빠르게 앞으로 갔다가 되 돌아온다	멈춘 곳에서 타이포가 나온다 시점이 다시 되 돌아오며 금속문이 닫힌다.
Sr(기호표현)		Sd(기호내용)
청록색인 신체의 내부, 근육조직, 혈관, 신경세포 사이를 지나가다 멈춘 곳에 금속성 문자가 생기고 지나온 곳을 되돌아가며 금속문이 닫힌다.		유전자 조작으로 창조되는 생명력을 나타내고, 유전자 조직으로 만들어진 인조인간의 냉혹함을 상징한다.

[그림 4-1] 영화'엑스맨'의 색채추출화면과 형태추출화면

[그림 4-2] 영화'엑스맨'의 색채추출 영상과 형태추출 영상 분석그래프

5. 결론

연구 결과 색채추출영상이 형태추출영상보다 영화의 의미 분석 내용과 일치함을 볼 수 있었다. 영화 오프닝타이틀 디자인에서 상징적 색채사용은 영화의 이야기와 인물, 배경, 사건의 주제를 가장 함축적이고 상징적이며 은유적으로 전달 가능하다. 영화 오프닝 타이틀에서 색채의 사용이 영화의 내용과 연상이나 상징에 있어서 상관성이 적을 때 집중력이 분산될 수 있다. 그러므로 색채도 의사전달의 중요한 도구임을 인정하고 영화작품에 맞는 연상과 상징이 심어질 수 있도록 이미지와 영화 내용과의 상관성이 높은 색채만을 선택하여야 할 것이며, 단순한 시각적 효과만을 위해 너무 많은 컬러의 사용은 피해야 할 것이다.