

유화 애니메이션을 통해 재현된 고흐의 인생-Loving Vincent를 중심으로

The Life of Van Gogh Represented in the Oil Painting Animation, 〈Loving Vincent〉

차오이쥬*, 이현석**

동서대학교 일반대학원 영상콘텐츠학과*, **

Cao yi-jun*, Lee hyun-seok**

Dept. of Visual Contents, Graduate School of
Dongseo Univ*, **

요약

빈센트·빌렘·반·고흐(1853-1890)는 후기 인상주의를 대표하는 인물이다. 후기 인상주의는 프랑스 미술사에 있어 인상주의를 뒤이은 미술 사조로 20세기 예술 중 특히 야수파와 표현주의에 지대한 영향을 끼쳤다. 반 고흐의 인생과 작품은 시대를 초월해 많은 문학, 영화, 소설, 시, 음악 등을 통해 소개되고, 재현되었다. 본 논문은 이러한 고흐의 인생과 작품세계가 유화 애니메이션을 통해 어떻게 각색되고 재현되는지 살펴보고자 한다. 이를 위해 후기 인상주의 배경과 특성 그리고 고흐의 고독한 일생 및 작품세계에 대한 문헌고찰을 진행하고, 이를 바탕으로 유화애니메이션 〈Loving Vincent〉에 대해 사례분석을 진행한다.

I. 빈센트 빌렘 반 고흐에 대한 이론적 고찰

20세기 초 등장한 후기 인상주의 대표적인 화가 고흐는 아반가르드-전위문화 형성의 선구적인 역할을 했다. 그의 작품은 중세 사실주의에 바탕한 종교적인 측면의 내용에서 벗어나 인간의 감성과 감정을 중심으로 표현한 것이 특징이다. 작품에는 선명한 색채와 운동감이 포함되어 있으며, 그 중 아라베스크풍 무늬의 필법은 기존의 전통 회화와 차별화되며 새로운 화풍을 형성하였다. 고흐가 겪었던 가난과 고독, 귀를 자르는 등의 광적인 행동, 그리고 자살로 인생을 마감했던 불후한 천재화가에 대한 연민과 동정, 안타까움은 많은 대중들로 하여금 그를 더 선명하게 기억하는 요소가 되었다. 고흐의 예술 인생은 27세부터 8년 동안의 기간이며, 이를 4단계로 구분할 수 있다. 이 시기에 대한 내용은 아래 표 1과 같다.

표 1. 반 고흐 예술 인생의 4단계 시기

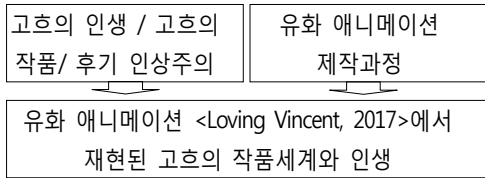
구분	초기 네덜란드 시절	안트베르펜과 파리 시절	아를 시절	생레미와 오베르 시절
시기	1881~1885	1885~1888	1888~1889	1889~1890
시기별 특징	-회화를 공부하기 시작한 시기 -사실주의 기법 활용	-인상파와 일본 우키오에 회화 스타일의 영향 -밝은 색채를 활용하기 시작	-큰 면적으로 색 활용 -매우 강렬한 표현	-화면에 운동감을 내포 -대부분 아라베스크풍 무늬를 활용

19세기 파리에서 쓰였던 가장 주된 회화 스타일은 신고전주의 화풍이었다. 또한, 다양한 계층 출신의 야외 스케치가 더욱 활발하게 전개되며, 아카데미파의 교육 방식과 다양한 회화 스타일의 화가들이 등장했다. 이들은 파리 교외의 바르비종 마을에 모여 그 곳의 풍경을 화폭에 담아내기 시작했는데, 이를 계기로 사람들은 그들을 '바르비종화파'로 불렀다. 19세기 말, 인상파에 속하는 많은 예술가들은 빛과 색을 추구하는데 만족하지 않고, 자신의 느낌과 주관적인 감정을 표출해야 한다는 것을 강조하였다. 세잔, 고흐, 고갱 등의 화가들로 구성된 이 학파는 '후기 인상주의'로 불렸다. 후기 인상주의 작가들은 낭만주의 시대의 개념적 보헤미안이 아니라 사회에서 쫓겨난 방랑 집단이자 비도덕적무질서로 사회 한가운데서 비참하게 생존하는 한 계층으로, 부르주아뿐만 아니라 서구문명 자체에 결별을 고한 집단이었다. 특히 고흐의 인생을 살펴보면 그의 나이 37세를 기점으로 이후 10년 동안 경제적 어려움과 더불어 신체적 그리고 정신적 고통을 받아왔다. 이런 상황 속에서 고흐는 남동생의 경제적 원조를 통해 2000여 폭의 작품을 그려낼 수 있었으며, 이때 고흐의 작품을 보면 큰 면적을 밝은 색 하여 동감적인 아라베스크풍 무늬를 활용하여 자신의 주관적인 감정 상태를 강조하여 표출하였다.

II. 사례 대상 및 분석 틀 도출

앞선 문헌연구를 통해 고흐의 일생과 작품성, 후기 인상주의의 배경과 특성에 대해 고찰하였으며, 이를 바탕

으로 유화 애니메이션(Loving Vincent)에 대한 사례를 분석하였다.

▶▶ 그림 1. 사례분석모형

<Loving Vincent>는 Dorota Kobiela와 Hugh Welchman이 촬영을 주관하였다. 고흐 작품 120폭이 이 영화 제작에 사용되었으며, 총 125명의 화가들이 참여하여 필름 65,000프레임을 유화로 재창조하였다. 이 작업은 3년이 걸렸으며, 제작된 유화를 촬영하여 95분 분량의 최초의 유화 애니메이션 영화로 재구성되기까지 10여년이 걸렸다.

Ⅲ. 사례 연구 결과

영화제작 과정에서 ‘로토스코프’기법과 PAWS시스템을 이용하여 화가의 작업 과정을 담고 있다. 영화 속에서 등장하는 아르망은 고흐의 삶의 흔적을 좇는 여정을 떠나게 된다. 연출되는 등장인물들은 고흐가 그렸던 원작인 초상화 작품의 이미지를 이용하여 캐릭터를 묘사하고 있다. 영화에 등장하는 주요 인물들과 고흐의 초상화 작품의 대응 관계는 표 2와 같다.

고흐가 사람들에게 주고자 했던 메시지는 주변의 대단하지 않은 사람 역시 감정적 갈등을 겪으며 이를 신체적 그리고 정신적 고통을 통해 고뇌하며 때로는 사랑과 관심을 기대하는 평범한 인간임을 보여주고자 했다. <Loving Vincent>는 고흐의 120폭 작품과 800통의 우편자료 및 초상화 작품을 참고했으며, 이를 통해 초상화인물들을 재현하고 그의 인생을 재조명하였으며, 그의 마음속 고통, 비애, 절망, 희망을 표현했다.

표 2. 주요 인물과 고흐의 작품의 대응 관계

주요 인물	Armand Roulin	Joseph Roulin	Paul Gachet	Marguerite Gachet	Adeline Ravoux
소개	조제 프를랭의 아들	고흐의 친한 친구	고흐의 의사	의사 가세의 딸	여관 주인의 딸
스틸					
원작					

그의 작품 속에 나타난 사실 세계를 복원하여 관중들에게 재현하였다. 이 작품은 <밤의 별>에서 시작하여 파리 오르세미술관의 <로나의 밤의 별>에서 끝나며, 엔딩장면은 <까마귀가 밀밭>이라는 작품을 근거하여 고흐의 자살 장면이 연출된다. 이 장면은 정수리의 배경의 옷 무늬를 혼합시키며 작품은 끝이 난다. 이 작품들은 후기인상주의의 주된 특징인 인간의 내면과 감정을 큰 면적에 밝은 색을 이용하여 잘 표현하고 있다.

Ⅳ. 결론

<Loving Vincent>는 객관적인 이해와 시각을 바탕으로 하였으며, 이 작품은 아르망이 여정 중에서 만나게 되는 사람들의 회상을 통해 고흐의 궁핍했던 삶, 그의 정신적인 고통, 뜨겁게 사랑했던 기억 그리고 굳은 신념으로 가득 차 있었던 그의 삶을 재현해내고 있다. 영화에서 유화 활용한 형식은 1차적으로 관객들이 고흐의 작품성을 이해하는 데 도움을 준다. 하지만 이 보다 더 중요한 것은 이러한 형식을 통해 고흐에 대한 존경을 표하고, 고흐의 인생을 재현하며 고흐에 대한 애정을 관객들에게 효과적으로 전달할 수 있다는 것이다. 유화 애니메이션으로 제작된 <Loving Vincent>는 새로운 제작 방식과 장르를 통해 고흐의 인생과 예술성, 정신세계를 이해할 수 있는 또 다른 예술형식을 전개하였으며, 고흐를 기리는 많은 관객의 관심과 흥미를 효과적으로 유도하고 있다.

■ 참고 문헌 ■

[1] 철학아카데미, 철학 예술을 읽다, p.111, 도서출판 동녘, 2006.