

「바람과 함께 사라지다」의 衣裳과 色彩 象徴性 研究

- Scarlett과 Melanie 衣裳을 中心으로 -

金玆廷* · 曹圭和

梨花女子大學校 大學院 衣類織物學科 碩士*, 梨花女子大學校 衣類織物學科 教授

A Study on Costume and Color Symbolism of Gone with the Wind

- Focusing on Scarlett & Melanie's Costume -

Kim, Hyun-Jung* and Cho, Kyu-Hwa

M.A., Dept. of Clothing & Textiles, Ewha Womans University*
Prof., Dept. of Clothing & Textiles, Ewha Womans University

Abstract

In this study I surveyed the dress and the color symbolism of Scarlett and Melanie in the movie "Gone with the Wind" based on the novel by Margaret Mitchell. In investigating the dress and the color symbolism, I analyzed Scarlett and Melanie's image as described in the novel, and examined how the symbolic imagery is represented through coloration based on the DVD reproduction of the movie "Gone with the Wind" originally produced in 1939.

In her novel, the author Margaret Mitchell introduced two women, Scarlett and Melanie, whose respective image sharply contrasts with each other. To express Scarlett's young, vigorous, lusty, and vivacious image, she uses green to depict the character, clothing, and background on the whole. Black, which mainly expresses the death image of the mourning dress. Red symbolizes her fast and lavish image. On the other hand, gray is used to describe Melanie's sedate, shyness, and modest image while alluding to her gloomy atmosphere. Brown symbolizes her sedate and plain image in the novel.

In the movie, green symbolizes Scarlett's overwhelming image of youth and liveliness as also depicted in the novel. Melanie, however, seems to appear consistently in gray-blue or purple dresses to reflect her image of modesty, sedation and dignity. Melanie's blue image contrasts with Scarlett's blue image in that the latter is used to hint at the omen to a tragedy to come. Red is used to express Scarlett's passionate and fast image. Black symbolizes death or mourning in the movie.

Key words: costume(의상), color symbolism(색채 상징성), Scarlett(스칼렛), Melanie(멜라니)

I. 서론

영화는 독자적인 예술양식이지만 다양한 대중을 흡수할 수 있는 가장 보편적이고 시각적인 대중매체이며 종합적인 예술형식이다. 대중매체 중에서 유난히 강한

현실감을 느끼게 해주는 것이 영화매체이며, 특히 현실을 반영하는 동시에 사람들의 의식에 영향을 미침으로써 현실을 변화시키는 것이 영화라는 점을 고려할 때 영화 속에 나타난 여성의 이미지는 현실로 재생산되어 사회 전반에 영향을 미치기도 한다. 영화 속 인

물 특히 여성의 이미지를 시각화하는데 영화의상 및 소품들은 효과적인 수단이 된다. 영화의상은 추상적으로 설정된 극중 인물을 구체적으로 시각적 인물로 형상화시키는 역할을 수행한다. 이 과정에서 가장 효과적인 요소는 색채이다. 색채에 어떤 의미, 즉 감정을 주는 것이 우의(寓意)이며 우의가 보편화되면 어떤 기분을 떠오르게 하는데 이것이 곧 기본상징이다¹⁾. 이는 시각적으로 인물을 형상화하는 과정에서 필수적인 요소가 된다.

본 연구는 마가렛 미첼(Margaret Mitchell)의 소설인 「바람과 함께 사라지다(Gone with the Wind)」와 이를 영상화한 시대극 영화 「바람과 함께 사라지다(Gone with the Wind)」의 극의 흐름에 따른 Scarlett과 Melanie의 의상과 색채 상징성을 통해 표현된 각각의 이미지를 도출해 내는데 목적을 두었다. 영화 「바람과 함께 사라지다」의 의상에 관한 선행연구가 있으나 의상과 색채 상징성을 통한 여주인공들의 이미지 표출에 초점을 둔 연구는 없어 본 연구를 수행하게 되었다.

미첼의 문학작품 「바람과 함께 사라지다」는 권위있는 풀리처상을 수상했고, 빅터 플래밍(Victor Fleming)이 감독하고 월터 플렌켓(Walter Plunkett)이 의상을 담당한 영화 「바람과 함께 사라지다」는 1939년 아카데미 여우주연상, 작품상을 비롯해 10개 부문을 수상하면서 작품의 예술적 완성도를 객관적으로 인정받은 작품이다.

문학작품 「바람과 함께 사라지다」에서 대표적인 여주인공인 Scarlett과 Melanie의 복식과 색채 상징성을 살펴보기 위해 원본 「Gone with the Wind」²⁾와 번역본 「바람과 함께 사라지다」³⁾를 토대로 연구하였으며, 마가렛 미첼과 그녀의 작품에 관련된 국내외 문헌을 참고하였다. 당시의 복식을 이해하기 위해 국내외 문헌의 사진자료와 그림 자료를 살펴보았다. 1939년에 제작된 영화 「바람과 함께 사라지다」의 DVD 타이틀과 DVD 플레이어 프로그램을 이용하여 순간 포착한 영상자료를 중심으로 영화 속에서 Scarlett과 Melanie의 의상과 색채가 갖는 상징성을 살펴보았고, 영화 관련 문헌과 잡지, 인터넷 자료 등을 통해 영화 의상에 대한 자료를 수집하고 이를 활용하였다.

II. 문학작품 「바람과 함께 사라지다」와 의상

1. 마가렛 미첼의 작품세계

1) 작가 마가렛 미첼과 「바람과 함께 사라지다」

마가렛 미첼은 「바람과 함께 사라지다」가 출간된 이듬해인 1937년 풀리처상을 수상하였고, 1939년 그녀의 작품이 영화화되어 영화 「바람과 함께 사라지다」가 개봉되었다. 영화는 대중적으로 큰 인기를 얻으며 전 세계에 상영되었다. 이런 대성공은 누구도 상상하지 못했던 것이었고 처녀작에 대성공을 거둔 마가렛 미첼은 그 이상의 작품을 쓰지 못했다고 한다.

「바람과 함께 사라지다」는 대표적인 남부문학이다. 남부문학은 미국 남부를 주제로 쓰여진 작품들을 말하며, 그 문학적 배경을 모더니즘에 두고 있다. 모더니즘은 전통적 가치관과 절대적 진리에 회의를 품고 모든 진리와 가치가 '나'에서부터 출발한다고 생각한다. 인간의 내면세계와 심리적 활동, 개인의 정체성을 파고드는 새로운 표현 기법을 추구한다. 모더니즘 소설이 전통적인 작품과 두드러진 차이를 보이는 것은 플롯(plot)의 구성이나 주인공의 성격묘사에서 다양한 관점을 사용했다는 것이다. 1930년대의 미국 남부 문학의 모더니즘은 남부의 사회 경제적, 정치적, 민족적, 성적 인 논쟁을 불러일으켰고, 이 과정에서 진보적인 사회 이데올로기와 보수적인 이데올로기가 그 안에 반영되었다. 완전한 미학과 경험을 통한 지위와 계급, 남성과 여성, 흑인과 백인, 남부와 북부, 보수주의와 진보주의의 부조화를 담는 것이 남부 문학 걸작들의 공통된 점이다⁴⁾. 미첼의 작품 「바람과 함께 사라지다」 역시 남부문학이 갖는 이러한 공통점들을 작품 전체에 내포하고 있다. 이 중에서 특히 남성과 여성, 진보주의와 보수주의의 부조화들은 현대사회의 전반에서 적용되는 문학적 주제들이다. 미첼은 작품 속 인물을 통해 연약하고 항상 보호받아야할 대상이었던 기존의 여성상을 뛰어넘어 어떤 힘든 상황에서도 다시 일어서는 불굴의 의지를 가진 여성상을 제시하면서 기존의 여성의 성역할에 대해 다시 생각하게 하는 계기를 마련해 주었다. 이러한 여성의 이미지는 현대 미국 사회의 전형적인

여성의 이미지가 되었다. 이런 작가의 의도를 표현하기에 작품 속의 여성 인물의 표현이 가장 중요한 요소이다. 복잡 미묘한 여성 인물들의 성격 표출과정에 있어서 상징성을 가시적으로 가장 잘 표현해내는 것은 무엇보다 그 인물의 복식 착용 상태이다. 그러므로 다음에 살펴볼 작품의 시대적 배경이 되는 시기의 복식 사적 배경에서는 여성복에 범주를 두어 살펴보도록 하겠다.

2) 「바람과 함께 사라지다」의 시대적 배경

1936년 발행된 문학작품 「바람과 함께 사라지다」의 시대적 배경은 미국 남북전쟁 시기인 1861년부터 1865년, 그리고 전후 재건시기이다. 작품 속의 주된 시대적 배경인 1861년부터 1865년까지는 미국의 남북전쟁시기이다. 남북전쟁은 미합중국의 북부와 남부가 벌인 내전으로 4년에 걸친 격전 끝에 남부는 패하였고 미합중국은 이 엄청난 시련을 이겨내고 자유와 평등을 위해 국가적 단결을 한층 굳히게 되었다. 남북전쟁의 원인은 매우 복잡하고 그 배경도 극히 광범위하다. 식민지 초기부터 북부와 남부는 자연적, 사회적, 경제적 측면에서 결합될 수 없는 상이한 점이 많아 마찰을 피할 수 없었다. 작품 「바람과 함께 사라지다」가 출간되던 해인 1936년, 미국은 대공황기였고 미국인들은 황량한 마음을 달래줄 소설을 원했다. 전쟁으로 인해 모든 것을 잃은 사람들의 상실감과 허무감을 그리고 있지만 궁극적으로는 결코 좌절하지 않는 불굴의 의지를 그리고 있는 「바람과 함께 사라지다」는 이들의 요구를 충족시켜주기에 부족함이 없었다.

2. 복식사적 배경

본 연구에서는 소설의 주된 흐름을 이끌어가는 두 여주인공 - Scarlett과 Melanie - 에 대한 의상을 위주로 하여 상징성을 살펴보고자 하므로 작품에서 여성복식이 등장하는 장면에 해당하는 시대의 복식을 살펴보았다. 문학작품 「바람과 함께 사라지다」는 미국 남부를 배경으로 1861년부터 1865년까지의 남북전쟁시기와 전후 재건시기를 배경으로 하고 있다. 즉, 영화상에 여성 복식이 나타나는 시기는 1861년부터 1875년까지

로, 당시의 복식은 크게 1861년부터 1869년까지는 크리놀린 스타일 시대에 해당하는 시기이고 1870년부터 1875까지는 버슬 스타일 시대에 해당하는 시기이다.

1) 크리놀린 스타일 복식(1861년~1869년)

1861년부터 1869년까지는 크리놀린 스타일 시대에 해당하는 시기이다.

크리놀린 스타일은 1850년부터 1860년대에 걸쳐 유행했고 이때 여성들의 로브는 복식사상 최대로 스커트가 넓어졌다⁵⁾. 과거에 스커트를 부풀리기 위해 여러 겹의 속치마를 입던 것이 크리놀린(crinoline)으로 대체되면서 크리놀린 스타일 시대가 시작되었다⁶⁾. 크리놀린의 형태는 1850년대 후반에서 1860년대 초까지 동형이었던 것이 1860년대가 되면서 차츰 앞이 직선으로 떨어지고 뒤가 넓게 퍼지는 피라미드 형태로 변화하였다⁷⁾. (그림 1) 스커트의 모양은 크리놀린의 모양 변화에 따라 동형에서 뒤가 넓게 퍼지는 피라미드 형태로 변화했다. 피라미드 형태를 만들기 위해 점점 크리놀린 상단 후프의 숫자가 줄어들었고 마침내 앞쪽에서는 완전히 사라지게 되었다. 1860년대 후반에 이르러 스커트 양쪽 폭은 좁아지고 뒤쪽 허리선에서 바닥까지 날카롭게 각이 지는 형태를 이루었다. 1868년경에 스커트 길이는 짧아지고 스커트 앞쪽 볼록한 부분의 여분을 없애 앞쪽은 일직선으로 떨어지게 하고 스커트의 여유분을 뒤쪽으로 모아 늘어뜨리는 형태가 유행했다. 이는 로코코 시대 후기에 유행한 것과 같이 폴로네즈 스타일(polonaise style)이라고 불렸다⁸⁾. (그림 2)

이상을 정리해보면, 1861년부터 1869년까지의 크리놀린 스타일 복식은 다음과 같은 세 단계를 거쳤다.

첫째, 1860년대 초기에는 1850년대 후반에 이어 스커트의 모양이 크리놀린으로 인해 사방으로 넓게 부풀어진 동형태를 취했다.

둘째, 1860년대 초반의 동형의 실루엣에서 스커트 앞쪽의 부풀림이 사라져 직선으로 떨어지면서 뒤쪽이 넓게 퍼지는 피라미드형태가 되었다.

셋째, 스커트의 여유분이 뒤쪽으로 옮겨지면서 뒤에서 나타난 것이 폴로네즈 스타일로 앞쪽은 일직선으로 떨어지게 하고 스커트의 여유분을 뒤쪽으로 모아

늘어뜨리는 형태가 되었다.

2) 버슬 스타일 복식(1870년~1875년)

1870년대 초기의 복식은 1860년대의 매우 부피가 컸던 스커트의 여유분이 스커트의 뒤쪽에 모여져서 버팀대에 의해 받쳐져 하이 버슬(high bustle) 형태를 만들어냈다⁹⁾. 1874년경에는 몸에 꼭 끼는 퀴래스 바디스(cuirass bodice)¹⁰⁾가 등장하여 퀴래스 바디스와 버슬 스타일의 스커트로 이루어진 투피스 형태를 취했다. 1875년경에는 엉덩이 뒷부분까지 바디스가 연장되는 모습을 볼 수 있다. 1870년대의 바디스 또한 몸에 꼭 끼는 것이었고 일상복의 네크라인은 V자형이거나 네모 형이었고, 목에서부터 단추가 달려 있었다. 칼라의 형태는 1860년대의 자수가 놓인 납작한 칼라나 레이스 칼라에서 1870년대에는 스탠딩 밴드로 변화했다.

이상을 정리해 보면, 1870년부터 1875년까지의 버슬 스타일 복식은 다음의 두 단계를 거친다.

첫째, 1860년대 부피가 매우 컸던 스커트의 여유분은 1870년대 초의 몇 년간은 복식의 뒤쪽에 모여져서 튼튼한 버팀대에 의해 받쳐져 하이 버슬(high bustle) 형태를 취했다.(그림 3)

둘째, 뒤이어 바디스가 엉덩이까지 연장되는 '퀴래

스 바디스'의 등장으로 1875년경에는 엉덩이 뒷부분까지 바디스가 연장되는 모습을 볼 수 있었다.

소매의 형태는 1860년대를 거치면서 점점 좁아지고 1870년대에 와서는 비교적 단순한 형태를 이루면서 다른 의상들과 보조를 맞췄다. 머리는 가운데 가르마를 타고 돌돌말린 컬을 양쪽으로 자연스럽게 늘어뜨리는 유제니 왕비의 헤어스타일이 1860년대에 유행했다. 1860년대에 이어 1870년대에도 머리 타래가 양 어깨 사이로 드리워지는 것을 선호했고 모자와 본넷 모두 사용되었다.

3. 「바람과 함께 사라지다」의 의상과 상징성

1) 문학작품 「바람과 함께 사라지다」의 의상

문학작품 「바람과 함께 사라지다」에서는 Scarlett and Melanie 상반되는 두 인물의 이미지를 의상의 형태, 소재, 색채를 통해 표현했다. 의상의 형태 면에서는 Scarlett은 당시의 유행에 민감한 인물로 표현되고 있다. 당시 미국의 여성들은 최신 프랑스 모드를 따랐으며 Scarlett 역시 그 유행을 쫓았다. 또 Scarlett은 전통사회 질서에 따르기보다는 자신 의지대로 의상을 입기도 하였다. 그 예로 낮에 열리는 파티에서는 어깨를

<그림 1> 1862년, 솔과 동형의 크리놀린 드레스. (출처: Davenport, Millia, The Book of Costume, 1948.)

<그림 2> 1867년, 리본장식을 한 플로네즈 스타일 드레스. (출처: Racinet, A., Histoire du Costume, 1995.)

<그림 3> 1873년, 버슬 드레스. (출처: Levitt, Sarah, Victorians Unbuttoned, 1986.)

드러내서는 안된다는 당시의 관습을 어기고 Scarlett은 혼자만 어깨가 다 드러나는 이브닝 드레스를 입고 나타나기도 했다. 이는 전통질서에 자신을 맞추지 않는 '반항적인' 이미지를 돋보이게 하는 역할을 했다. 넓고 러플, 레이스 등으로 화려하게 장식된 크리놀린 드레스를 착용했고, 버슬이 유행하던 시대에는 꽃이나 나비모양의 리본으로 장식된 버슬 드레스를 착용했다. 또, 광택이 있는 공단, 벨벳, 태피터 등의 소재와 보석이 달린 공단 슬리퍼, 자수와 러플 장식 등과 같은 액세서리는 '화려한' Scarlett의 이미지를 표현했다.

반면, Melanie는 주로 광택이 없는 울 소재의 의상을 입고 등장했다. 당시의 최신 유행을 쫓지 않았고 일반적으로 입혀지고 전통에 어긋나지 않는 수수하고 평범한 의상을 입고 등장했다. 이는 Melanie의 '수수한' 이미지를 표현하고 있다.

2) 「바람과 함께 사라지다」색채 상징성

「바람과 함께 사라지다」에서 상징적으로 많이 언급되는 색채범주 중심으로 살펴보면, 두 여주인공인 Scarlett과 Melanie의 이미지 표현의 상징성을 두 여주인공의 고유 이미지와 관련하여 살펴보았다.

(1) 녹색(Green)

Scarlett의 젊음(youth), 원기 왕성한(vigorous), 활발한(lusty), 생기있는(vivacious) 이미지를 표현하기 위해 녹색이 사용되었다. 이는 자연의 긍정적인 면으로부터 외연의 확대가 이루어진 것으로 보인다. 녹색은 Scarlett의 외모에서부터 복식, 배경이 되는 장소의 전체적 무드에 이르기까지 다양하게 적용되어 나타난다. 특히, Scarlett의 활발하고 원기 왕성한 이미지를 상징적으로 표현하는데 Scarlett의 녹색 눈은 중요한 역할을 한다.

Her eyes were pale green without a touch of hazel, (i, p. 5) ... 중략 ... The green eyes in carefully sweet face were turbulent, lusty with life, (i, p. 5)

눈은 다갈색이 조금도 섞이지 않은 연녹색인데, (지경자 역, i, p. 11) ... 중략 ... 조심스럽고 부드럽게 보이는 얼굴 가운데서도 그 녹색 눈빛만은 숨김없이 넘칠 듯한 정열을 나타내고 있어, (지경자 역, i, p. 12)

That family needs new blood, fine vigorous blood like my red heads or your Scarlett, (v, p. 92) ... 중략 ... her flounces and ruffles billowing about her and two inches of green morocco slippers (vi, p. 102)

그 가족에는 새로운 피가, 그것도 저희 집 딸이나 스칼렛 같은 건강하고 원기 왕성한 피가 필요한 말예요. (지경자 역, i, p. 117) ... 중략 ... 옷의 레이스 장식이나 주름이 몸 둘레에 물결치고 그 밑으로 초록빛 모로코 가죽 슬리퍼가 엿보였다. (지경자 역, i, p. 130)

She's just high spirited and vivacious. (vi, p. 124)

스칼렛은 단지 명랑하고 생기 있을 뿐이야. (지경자 역, i, p. 158)

She had superb health and energy, and Charles's people did their best to make her happy. (viii, p. 157)

스칼렛은 훌륭한 건강과 정력을 가지고 있었고 찰스의 친척들은 그녀를 행복하게 해주기 위해 열심히 힘을 기울였다. (지경자 역, i, p. 197)

If only she were Scarlett O'Hara again, out there on the floor in an apple - green dress with dark - green velvet ribbons dangling from her bosom and tuberoses in her black hair - she lead that reel, (ix, p. 190)

내가 다시 한번 스칼렛 오하라로 돌아갈 수만 있다면 질은 초록빛 벨벳의 리본을 가슴에 늘어뜨리고 파란 사과 빛 옷을 걸친 다음 이 검은 머리에 월하향 꽃을 꽂고 무도장에 나가 릴의 제일 앞장을 설 수 있으면만. (지경자 역, i, p. 238)

젊음을 되찾고 싶은 Scarlett을 상징적으로 표현하기 위해 초록빛 벨벳의 리본과 사과 빛 옷이 등장하여 예전처럼 자유롭게 사교활동을 즐기고 싶어 하는 모습으로 나타냈다.

the dull-green velvet of the bonnet made her eyes startlingly bright, almost emerald colored. And the dress was incomparable, so rich and handsome looking and yet so dignified! (xxxiv, p. 557)

안녹색 벨벳 모자는 그녀의 눈에 거의 에메랄드빛의 화사한 광채를 주고 있었다. 드레스도 호사스럽고 우아하며, 게다가 기품이 있어 더할 나위 없다. (지경자 역, ii, p. 71)

젊음, 생기, 활발함 등을 되찾고 싶은 Scarlett에게 그 매개체로 등장하는 것이 암녹색(dull green) 벨벳 모자이다. 이 모자는 Hamilton의 죽음으로 상복을 상징하는 검정색 드레스를 입고 절제하며 지내던 Scarlett에게 젊음과 생기를 되찾아 주기위해 Rhett가 선물한 것이었다. 여기서 Scarlett이 갖는 젊음, 생기 등의 상징성이 다소 퇴색하였음을 보여주기 위해 green이 아닌 dull-green으로 표현했다.

「바람과 함께 사라지다」에서 Scarlett을 제외한 의 다른 등장인물의 표현에 있어서는 녹색이 등장하지 않는다. 작품 속에서 녹색은 Scarlett의 상징적인 이미지 표현만을 위해 쓰인다. 이상에서 살펴본 바와 같이 녹색은 Scarlett의 대표적인 이미지인 ‘젊은’, ‘생기 있는’, ‘원기 왕성한’, 등을 의미한다.

(2) 검은색(Black)

「바람과 함께 사라지다」에서는 주로 상복의 상징으로 검은색이 나타난다. 종말을 상징하는 검은색은 전혀 빛이 없는 색으로 모든 것의 끝을 나타낸다.

Frequently Rhett pointed out to Scarlett the inconsistency of her wearing black mourning clothes when she was participating in all social activities. (xiii, p. 239-240)

레트는 곧잘 스칼렛에게 사교적인 활동을 하고 있으면서 검은 상복을 입고 있는 것은 모순이라고 지적하고 있었다. (지경자 역, I, p. 299)

여기서는 Rhett는 상복인 검은 옷을 입고도 사교활동을 하는 Scarlett을 비난하고 있다. 당시의 미국 남부의 관습대로 행동하도록 강요받는 Scarlett은 관습과 자신의 욕구 사이에서 갈등하고 있음을 보여주고 있는 대목이다.

She buttoned her black basque up to the chin and pinned down the collar with Pittypat's mourning brooch. (xxxxvii, p. 816)

그리고 검은 베스트의 단추를 턱 밑까지 잠고, 피티고모의 상복에 다는 브로치를 깃에 달았다. (지경자 역, II, p. 392)

She had a cloud of curly dark hair which was so sternly repressed beneath its net that no vagrant

tendrils escaped, …(vi, p. 104)

곱슬곱슬 물결치는 검은 머리는 헤어네트를 썼기 때문에 한 올의 머리카락도 흩어진 게 없었고… (지경자 역, I, p. 132)

The little room, cheaply furnished in black walnut, was in semidarkness, the lamp shaded with a newspaper. (xxxxxxi, 996)

검은 호두나무로 만든 값싼 가구들이 있는 작은 방은, 램프에 신문지로 갓을 해 씌웠기 때문에 어두침침했다. (지경자 역, II, p. 620)

Melanie lay in the bed, her figure under the counterpane shrunken and flat like a little girl's. Two black braids fell on either side of her face and her closed eyes were sunken in twin purple circles. … 중략 … there was a pinched look about the nose. (xxxxxxi, 996)

멜라니는 그 작은 침대에 누워 있었는데, 이불을 덮은 그 모습은 마치 어린아이처럼 조그맣고 납작하게 폭 꺼져 있었다. 뺨은 검은 머리를 얼굴 양쪽에 늘어뜨리고, 감은 눈은 검푸른 테두리 속에 움푹 들어가 있었다. … 중략 … 코언저리에는 임종의 표정이 나타나 있었다. (지경자 역, II, p. 620~621)

어두움 등은 Melanie의 ‘수수한(plain)’ 이미지를 표현할 때도 쓰인다. 또 멜라니가 죽기 직전 Melanie에게 다가올 ‘죽음’을 암시해주고 있다. 이와 같이 작품 속에서 검은색은 ‘상복’, ‘죽음’의 이미지를 표현하는 데 사용되었다. 또 어두움은 ‘수수한’ 이미지를 표현하는 데 사용되었다.

(3) 붉은색(Red)

Scarlett의 ‘단정하지 못한(fast)’¹¹⁾ 이미지를 표현하기 위해 사용된 색은 붉은색이다.

Scarlett은 자신이 원하고자 하는 것을 얻기 위해서 여동생의 연인을 빼앗기도 하는 인물로 주위로부터 비난을 받는다.

He pulled out a red bandanna handkerchief and handed it to her and she wiped her eyes and began to smile tremulously. (xxxv, p. 587)

그는 빨간 꽃무늬가 박힌 손수건을 꺼내 그녀에게 건네주었다. 그녀는 눈물을 닦고 수줍은 듯 웃기 시작했다.

(지경자 역, II, p. 108)

Scarlett is a flighty, **fast** bit of baggage.
(xxxxxxxxxxviii, p. 854)

스칼렛은 경박하고 **단정하지 못한** 말괄량이야. (지경자 역, II, p. 441)

Frank의 경제력 때문에 여동생의 연인 Frank를 빼앗는데 성공하는 장면에서 빨간 꽃무늬가 박힌 손수건은 Scarlett의 ‘단정하지 못한(fast)’ 이미지를 담아내며 사람들의 입에 오르내린다. 또한 붉은 색은 ‘사치스러운(lavish)’의 상징으로 사용된다.

I tell you I don't want anything tacky and old-fashioned looking. And inside let's have **red wall paper and red velvet portières** over all the folding doors (xxxxviii, p. 849)

난 좀스런 구식물건은 뭐든지 싫어요. 그러니까 방 안은 **새빨간 벽지**로 바르고, 그리고 쌍바라지 위에도 모조리 **새빨간 우단 휘장**을 쳐요. (지경자 역, II, p. 434)

"It is very necessary that everyone shall be envious? Well, if you like they shall be green. But, Scarlett, has it occurred to you that it's hardly in good taste to furnish the house on so **lavish** a scale when everyone is so poor?" (xxxxxxxxxxviii, p. 849)

"그렇게 남들이 부러워하는 게 보고 싶어? 그럼 좋아, 당신이 그렇게 하고 싶으면 사람들을 파랗게 질리게 하는 것도 좋겠지. 하지만 스칼렛, 사람들이 다들 곤란을 받고 있는 때에 집마다 그런 **사치스러운** 장식을 잔뜩 차려 놓는 것이 좋은 취미는 아니라고 생각해 본 적은 없소?"

Rhett와 결혼하게 된 Scarlett은 집안을 온통 붉은색으로 장식한다. 여기서 붉은색은 ‘사치스러운(lavish)’ Scarlett의 성향을 표현하기 위해 사용된다. 이와 같이 붉은색은 ‘단정하지 못한(fast)’ Scarlett의 이미지와 ‘사치스러운(lavish)’ 성향의 표현으로 나타난다.

(4) 회색(Gray)

Melanie의 ‘차분한(sedate)’, ‘품위(dignity)’, ‘내성적인(shy)’, ‘겸손(modesty)’ 등의 이미지 표현을 위해 등장하는 색채는 회색이다.

Her gray organdie dress, with its cherry - colored

satin sash, (vi, 104) ... 중략 ... There was a **sedate dignity** about her movements that was oddly touching and far older than her seventeen years. (iv, p. 104) ... 중략 ... Melanie was like her aunt in many ways. she had her **shyness**, her sudden blushes, her **modesty**. (viii, p. 155)

앵두빛 공단 새시가 달려 있는 오전디의 **잿빛 드레스** (지경자 역, I, p. 132) ... 중략 ... 그녀의 몸가짐에는 **차분한** 품위가 있었다. 그리고 이것이 이상하게도 사람을 끌었으며 열일곱이라는 나이에 비해 훨씬 조숙하게 보였다. (지경자 역, I, p. 132) ... 중략 ... 멜라니는 여러 면에서 고모와 비슷했다. 고모와 마찬가지로 **내성적이고** 별안간 얼굴을 붉히고 무척 **겸손했다**. (지경자 역, I, p. 196)

The two-story red-brick city hall had survived the burning of the city. But it looked forlorn and unkempt **under the gray sky**. (xxxiv, p. 559)

붉은 벽돌 2층집인 시 청사는 전화(戰禍)를 벗어났으나, **잿빛 하늘 아래** 초라하고 어설퍼 보였다. (지경자 역, II, p. 73)

여기서 회색은 ‘우울한 분위기’의 상징으로 남북전쟁 이후 당시 미국남부와 Scarlett의 암울한 상황을 단적으로 보여주고 있다.

(5) 갈색(Brown)

She was a tiny, ... 중략 ...almost frightened look in her **too large brown eyes**. (vi, p. 103~104)

... 중략 ... it was a sweet, timid face but a plain face, and she had no feminine tricks of allure to make observers forget its plainness. (iv, p. 104)

멜라니는 체구가 작고, ...**지나치게 큰 갈색** 눈의 뚜렷한 ... 중략 ... 사랑스럽고 내성적인 것같아 보이긴 했지만 평범한 얼굴이었다. 그러나 그녀는 그 평범함을 감추기 위해 여자다운 기교를 부리거나 하는 노력을 전혀 하지 않고 있었다. (지경자 역, I, p. 132)

Her heavy earbobs with their long gold fringe hung down from loops of tidily netted hair, swinging close to **her brown eyes**, when **brown leaves** shine up through quiet water. (vi, 104)

금테를 한 긴 귀고리가 넷으로 착 눌러 붙인 머리 밑으로 늘어서 **갈색 눈에 닿을** 정도로 흔들리고 있었다. 그 눈은 **갈색 낙엽**이 조용한 수면에 비쳐서 반짝일 때의 거

을 숲속의 연못과 같은 안정된 광채를 보여주고 있었다.
(지경자 역, l, p. 132)

Melanie의 외모에 나타난 갈색은 ‘차분한(sedate)’, ‘평범한(plain)’ 이미지의 상징으로 표현되었다. 또 Melanie는 겨울 숲 속의 연못과 같이 다소 차가운 느낌도 함께 내포하고 있다.

이상에서 살펴보았듯이 문학작품 「바람과 함께 사라지다」에서 색채는 중요한 상징적 의미를 가지며 사용되었는데 요약하면 다음과 같다.

Scarlett의 젊음, 원기 왕성한, 활발한, 생기있는 이미지를 표현하기 위해 녹색을 주로 사용하였다. 녹색은 Scarlett의 외모에서부터 복식, 배경이 되는 장소의 전체적 무드에 이르기까지 다양하게 적용되어 나타났다. 녹색 눈, 녹색 의상, 신록 등을 매개체로 Scarlett의 젊음, 생기, 원기 왕성함, 활발함 등의 이미지를 상징적으로 표현했다.

주로 상복의 이미지로 검은색이 사용되었는데 ‘상복’, ‘죽음’의 의미 표현에 사용되었다. 또 검은색과 연관되는 어두움은 Melanie의 ‘수수한’ 이미지를 표현을 위해 나타나기도 한다. Scarlett은 자신이 원하고자 하는 것을 얻기 위해서 여동생의 연인을 빼앗기도 하는 인물로 주위로부터 단정하지 못하다는 평판을 듣게 된다. 붉은색은 Scarlett의 이런 ‘단정하지 못한’ 이미지를 표현하고 있다. 또, 붉은색은 Scarlett의 ‘사

치스러운’ 이미지의 상징으로 사용되기도 한다. 회색은 Melanie는 ‘차분한’, ‘내성적인’, ‘겸손’ 등의 이미지가 상징하며 묘사된다. 또 분위기를 묘사할 때 우울한 분위기를 암시하기도 한다. Melanie의 외모 표현에 나타난 갈색은 ‘차분한’, ‘평범한’ 이미지의 상징으로 사용된다.

앞의 분석들을 토대로 문학작품 「바람과 함께 사라지다」에서 묘사된, 상징성이 짙은 색채들을 두 여주인공인 Scarlett과 Melanie가 관련된 어휘들만을 뽑아 간단히 표로 요약하면 <표 1>과 같다.

III. 영화 「바람과 함께 사라지다」와 의상

1. 영화 「바람과 함께 사라지다」

영화 「바람과 함께 사라지다」는 이들 분량의 러닝타임에도 불구하고 재상영 될 만큼 대중적 사랑을 받았고, 1939년에 제작되어 지금까지도 깊은 감동과 여운을 남기고 있다. 영화사적으로 볼 때 1930년대 후반에 이미 실제 촬영과 특수 덧 촬영기법을 동원했고 많은 등장인물, 세트, 의상, 음악 등 세밀하게 준비하여 전체적인 작품의 완성도를 높인 그 제작 능력은 괄목할 만한 것이다.

<표 1> 문학작품에 나타난 Scarlett과 Melanie의 색심상

인 물	색채 범주	매 개 체	의 미
Scarlett	녹색 (green)	연한 녹색 눈(pale green eyes), 녹색 드레스(green dress), 신록(the background of new green)	젊음(young), 생기있는(vivacious), 원기 왕성한(vigorous), 활발한(lusty)
	검은색(black)	검은 상복(black mourning dress)	상복, 애도(mourning)
	붉은색 (red)	붉은 손수건(red bandanna handkerchief), 빨간 벨벳 휘장(red velvet portieres)	단정하지 못한(fast), 사치스러운(lavish)
Melanie	회색 (gray)	젓빛 오건디 드레스(gray organdie dress), 젓빛 하늘(gray sky)	차분한(sedate), 내성적인(shy), 겸손(modesty), 우울한 분위기(forlorn)
	갈색 (brown)	갈색 눈(brown eyes), 갈색 낙엽(brown leaves)	평범한(plain), 차분한(sedate)

영화에서는 표현하고자 하는 인물들의 특성을 여러 가지 소품들과 각 장면 배경 등을 활용해 다각도로 표현하고 있다. Scarlett이 등장하는 장면에서 Scarlett의 '사치스러움'을 상징적으로 표현하기 위해 눈에 띄는 색상의 소품이 자주 등장한다. Melanie가 등장하는 장면에서는 '차분함'을 상징적으로 표현하기 위해 대체적으로 차분하고 어두운 느낌의 조명을 사용해 가벼운 느낌이 들지 않도록 하였다. 영화 「바람과 함께 사라지다」는 무성영화시대가 끝나고 유성영화시대가 열리고, 영화상에서 천연색을 사용하기 시작한 초기 단계인 1939년에 제작된 영화이다. 조명과 외적 배경이 당시로서는 최고의 것이었지만 지금의 영화와는 비교가 안 될 정도로 기술적인 면에서 떨어짐을 감안해야 한다. 이런 것들을 염두에 두고 영화에 나타난 복식의 색채 상징성을 살펴보고자 하겠다.

2. 월터 플런켓(Walter Plunket)의 영화 의상

영화 의상이란 영화의 극적 효과를 높이기 위해 사용되는 모든 종류의 복식을 말하며, 극중 인물이 착용하는 의상과 두발, 머리장식, 장갑, 신발, 메이크업은 제각기 따로 존재하는 것이 아니라 극중 인물을 통해 동시에 보여 지는 것이므로 각기 유기적으로 연결되어 하나의 통일된 이미지를 표출해야 한다¹²⁾. 특히 시대극은 일반적으로 화려한 스펙타클로 구성되는 경우가 대부분이기 때문에 다른 장르보다 더 복잡한 단계를 거쳐야 한다.

영화의상 디자이너 월터 플런켓은 「바람과 함께 사라지다」에서 작품의 배경이 되는 시기의 복식 고증을 바탕으로 영화 개봉 당시의 미의식을 적절히 조화시킨 영화의상을 제작하여 긍정적인 평가를 받았다. 문학작품의 시대적 배경은 1861년부터 1875년까지로 크리스톨린 스타일과 버슬 스타일이 등장하는 시대이다. 그러나 월터는 주로 크리스톨린 스타일의 의상을 영화에 등장시키고 있다. 버슬 스타일이 한창 유행하던 시대였음에도 불구하고 버슬을 강조한 디자인의 드레스는 많이 보여지고 있지는 않다. 또 1890년대에 나타난 아워 글래스(hourglass) 실루엣의 웨딩드레스를 등장시키기도 한다. 드레스에서 장식이 많이 단순화되어 있으며,

드레스의 색상은 하나의 의상에 여러 색을 혼합하지 않은 단일 색조의 조합으로 디자인하였다. 특히 이것은 당시의 복식을 무시한 의상 표현이라기보다는 영화 상영 당시의 미의식인 현대화를 추구하는 모더니즘을 적절히 사용한 디자이너의 의도적인 작업, 창의적인 작업의 일환으로 보여 진다. 이런 면에서 월터 플런켓은 작품속의 시대적 범주를 크게 벗어나지 않으면서도 영화상영 당시의 미의식을 적절히 가미한 의상을 통해 등장인물의 이미지를 효과적으로 관객에게 전달했다.

3. 「바람과 함께 사라지다」의 의상과 상징성

영화 「바람과 함께 사라지다」에서 영화의상은 등장 인물에 관한 많은 정보와 극의 성격, 분위기에 관한 것들을 보여준다. 등장인물이 입고 나오는 의상의 색채, 스타일 그리고 그 외의 소품, 배경 등은 그 상징성을 배가시키면서 등장인물을 효과적으로 표현한다.

의상 형태에 있어 Scarlett은 크리스톨린, 버슬, 몸매가 드러나는 현대적인 드레스 등의 다양한 형태의 의상을 입는 반면, Melanie는 크리스톨린 드레스의 범주를 크게 벗어나지 않는다. 네크라인의 형태에 있어서도 Scarlett은 -상복을 입은 경우를 제외하고는- 주로 깊이 파였거나 단추를 풀어 다른 등장인물이나 당시의 시대 상황에 비해 많이 노출된 의상을 착용하고 등장한다. 그러나 Melanie는 항상 턱 아래까지 단추를 채우거나 스카프를 둘러 노출을 극소화한 의상을 입고 등장한다. Scarlett은 당시의 최신 유행을 선호하여 버슬 스타일의 의상을 착용하기도 하고, 크리스톨린 드레스를 입을 때에도 드레스 폭이 넓고 러플, 레이스 등으로 화려하게 장식된 의상을 착용하고 등장한다. 또 Scarlett은 주로 광택이 도는 새틴이나 벨벳 소재의 의상을 입고 등장한다. 반면, Melanie는 주로 광택이 없는 울 소재의 의상을 입고 등장한다. 이는 수수하고 차분한 Melanie의 이미지를 나타내기 위한 것이다. 당시의 유행을 따르는 다양한 실루엣과 노출, 화려한 장식, 광택이 도는 소재 등은 Scarlett의 '생기', '젊음' 혹은 '화려함' 등의 이미지를 표현하고, 노출이 극소화된 변함없는 실루엣, 절제된 장식, 광택이 없는 소재 등은 Melanie의 '수수한', '차분한' 이미지를 표현한

<그림 4> 소매와 가슴부분에 러플을 잡은 드레스와 커다란 밀짚모자.

<그림 5> 녹색 무늬가 있는 흰색 드레스를 입은 Scarlett과 회색 드레스를 입은 Melanie.

<그림 6> 녹색 눈의 Scarlett.

<그림 7> 새틴 소재의 보라색 칼라가 달린 젓빛 드레스를 입은 Melanie.

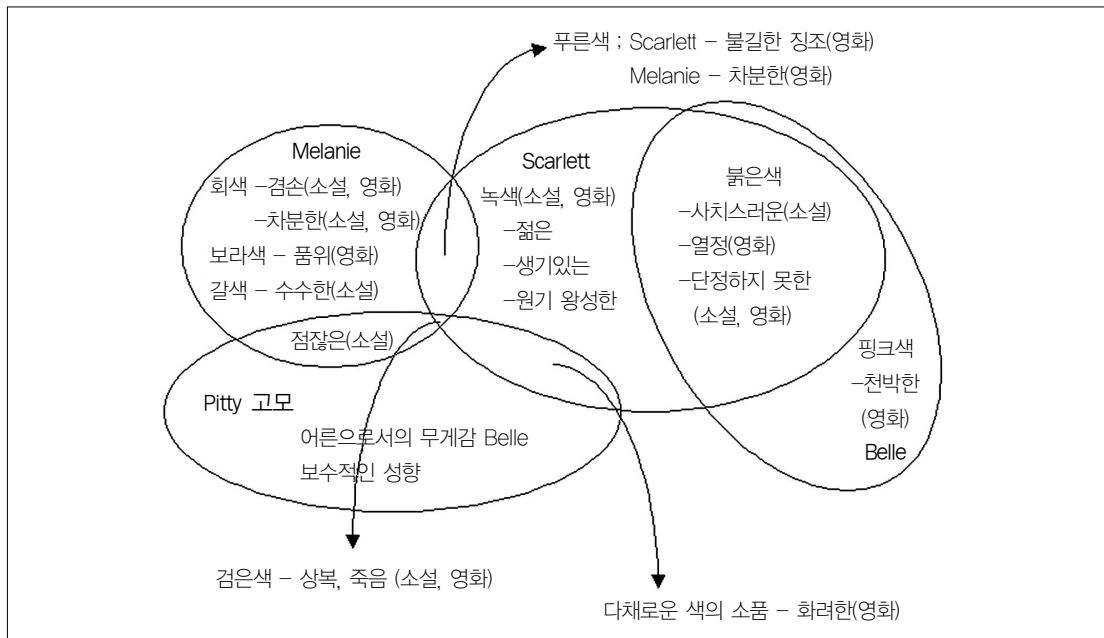

<그림 8> 검은 상복 드레스와 녹색 본넷.

<그림 9> 선명한 붉은 의상의 Belle과 짙은 녹색 의상의 Scarlett.

<표 2> 문학작품과 영화에 나타난 등장인물의 색채 상징성

다. 의상 형태 면에서 원작과 달리 표현된 것은 당시의 의상들에 비해 노출이 많은 의상들의 등장인데 이는 영화의상 디자이너가 영화 개봉당시의 현대적인 미의식을 갖고 의상을 제작했기 때문이다. 영화 「바람과 함께 사라지다」에서 Scarlett만이 녹색 의상을 착용하고 나오고 Scarlett을 제외한 다른 등장인물은 누구도 녹색 의상을 착용하고 등장하지 않는다.(그림 4),(그림 5), (그림 6), (그림 8) 이는 표현하고자 하는 상징성의 의미를 배가시키기 위한 색채를 돋보이게 하기 위함이다. Scarlett의 녹색의상은 그녀의 ‘젊은’, ‘생기 있는’의 고유 이미지를 상징하며 등장인물 어느 누구보다도 젊고 생기 있는 이미지로 보여 지고 있다. 이는 원작에 표현된 Scarlett의 이미지와 동일한 부분이다. Melanie는 거의 회색, 푸른색, 보라색의 의상으로 일관하며 나온다. ‘겸손’, ‘차분함’, ‘품위’의 이미지를 Melanie의 고유 이미지로 고정시키기 위해 영화 전반에 걸쳐 회색, 푸른색, 보라색 등이 사용되었다.(그림 5),(그림 7) 또한 Scarlett에게 푸른색은 ‘불길한 징조의 암시’로 표현되어 Melanie에게 사용되어 ‘차분한’ 이미지를 표현하는 푸른색과는 다른 의미로 상징성을 표현했다. 붉은색은 Scarlett과 Belle 두 사람의 표현에 있어서만 나타나고 있는데 각각 그 상징하는 바는 조금 차이가 있다. Scarlett에게 있어서 붉은색은 ‘열정’의 이미지와 ‘단정하지 못한’의 이미지 표현에 사용되었다. 여기서 ‘단정하지 못한’의 이미지는 몸을 파는 여자로 점잖지 못하고 부도덕한 행동으로 인해 비난받는 Belle의 이미지와 공통되는 면이 있으나 Belle에게 나타나는 붉은색은 더 밝고 선명한 붉은색으로 그 상징성을 배가시켰다.(그림 9) 또, 죽음의 이미지를 표현할 때에는 항상 검은색을 사용했다.

문학작품과 영화에 나타난 주요 등장인물의 색채 상징성을 간략히 요약해보면 <표 2>와 같다.

IV. 결론

마가렛 미첼의 문학작품 「바람과 함께 사라지다」와 이를 영상화한 시대극 영화 「바람과 함께 사라지다」의 극의 흐름에 따른 복식과 색채 상징성을 중심으로

Scarlett과 Melanie의 이미지를 도출해낸 본 논문의 연구 결과를 요약하면 다음과 같다.

우선 원작의 색채 상징성을 살펴보면,

Scarlett의 이미지를 상징적으로 표현할 때 주로 녹색(green)이 쓰이고 있다. 녹색 눈, 녹색 의상, 신록 등을 매개체로 Scarlett의 젊은(young), 생기있는(vivacious), 원기 왕성한(vigorous), 활발한(lusty) 등의 이미지를 상징적으로 표현했다. 검정색(black)은 주로 ‘상복(mourning)’, ‘죽음’의 이미지의 표현으로 사용되었다. 또 검은색과 연관되는 어두움은 Melanie의 ‘plain(수수한)’ 이미지의 상징으로 나타나기도 했다. 붉은색(red)은 Scarlett의 ‘단정하지 못한(fast)’ 이미지를 상징하고 있다. 또, 붉은색은 Scarlett의 ‘사치스러운(lavish)’ 이미지의 상징으로 나타나기도 했다. 회색(gray)은 Melanie의 ‘차분한(sedate)’, ‘내성적인(shyness)’, ‘겸손(modesty)’ 등의 이미지를 상징하며 묘사되었다. 또, 우울한 상황이나 분위기를 암시하기도 했다. Melanie의 묘사에 나타난 갈색(brown)은 ‘차분한(sedate)’, ‘평범한(plain)’ 이미지의 상징으로 표현되었다.

의상형태와 소재 면에서 당시의 최신 유행을 따르는 실루엣과 장식, 광택이 나는 새틴, 벨벳, 태피터 소재를 통해 Scarlett의 ‘젊은’, ‘생기있는’, ‘화려한’ 이미지를 표현했고, 당시의 일반적인 실루엣의 의상과 광택이 없는 울 소재를 통해 Melanie의 ‘수수한’ 이미지를 표현했다.

영화에서는 색채에 따른 상징적 이미지에 관한 직접적인 언급이나 표현은 없으나, 극이 전개되어가는 상황을 통해 색채에 따른 상징적 이미지를 알 수 있다.

영화에서 나타난 색채 상징성을 살펴보면,

Scarlett의 녹색의상은 원작에서와 마찬가지로 그녀의 ‘젊은’, ‘생기 있는’의 고유 이미지를 상징하며 등장인물 어느 누구보다도 젊고 생기있는 이미지로 나타났다. Melanie는 거의 회색, 푸른색, 보라색의 의상으로 일관하며 등장한다. ‘겸손’, ‘차분함’, ‘품위’의 이미지를 Melanie의 고유 이미지로 고정시키기 위해 영화 전반에 걸쳐 회색, 푸른색, 보라색 등이 사용되었다. 또한 Scarlett에게 푸른색은 ‘불길한 징조의 암시’로 표현되어 Melanie에게 사용된 ‘차분한’ 이미지의

푸른색과는 다른 의미로 나타났다.

붉은색은 Scarlett과 Belle 두 사람의 표현에 있어 서만 나타나고 있는데 각각 그 상징하는 바는 조금 차이가 있다. 즉, Scarlett에게 있어서 붉은색은 '열정'의 이미지와 '단정하지 못한'의 이미지 표현에 사용되었고, Belle에게서 나타난 붉은색은 더 밝고 선명한 붉은색으로 단정하지 못한 이미지의 상징성을 배가시켰다. 원작과 마찬가지로 영화에서도 '죽음', '상복'의 이미지를 상징할 때에는 검은색으로 표현했다.

의상형태와 소재 면에서 유행을 앞서가는 다양한 실루엣, 신체의 노출, 화려한 장식, 광택이 도는 새틴, 벨벳소재 등은 Scarlett의 '생기', '화려함' 등의 이미지를 표현했고, 노출이 극소화된 변함없는 실루엣, 절제된 장식, 광택이 없는 울 소재 등은 Melanie의 '수수한' 이미지를 표현했다.

이상의 연구를 통해 문학작품과 영화에서 등장인물의 이미지를 표현하는데 있어서 의상과 색채 상징성의 중요성을 알 수 있었다. 특히 문학작품이 영화화 될 때, 즉 시각적 매체로의 변환 과정에서 등장인물의 상징성 표출은 중요한 작업이다. 또 이 과정에서 표현적인 수단으로서 의상과 색채의 비중은 매우 크다.

이러한 과정의 중요성을 인식하고 의상과 색채 상징성의 표현이라는 측면에서 영화의상 제작에 관한 전문 교육이 실시되기를 기대한다.

참고문헌

1) 조규화, 복식미학, 수학사, 1999, p. 136.
2) Mitchell, Margaret, Gone with the Wind, Waner Books, New York, 1993.

3) Mitchell, Margaret, 지경자 역, 바람과 함께 사라지다, 홍신문화사, 1993.
4) Hanson, Elizabeth I., Margaret Mitchell, Twayne Publishers, Boston, 1991, p. 75.
5) Wilcox, R. Turner, Five Centuries of American Costume, 1963, Charles Scribner's Sons, New York, p. 143.
6) Payne, Blanche, History of Costume, Harper, New York, 1965, p. 517.
7) Wilcox, R. Turner, 앞글, 1963, p. 143.
8) 丹野郁. 原田二郎, 이희현 역, 서양복식사, 경춘사, 1982, p. 178.
9) Nunn Joan, Fashion in Costume 1200-2000, New Amsterdam Books, p. 519.
10) 버슬 스타일에 나타난 피티드 바디스(fitted bodice)를 특징적으로 '퀴래스 바디스(cuirass bodice)' 라고 칭한다.
11) 지경지역 번역본에서는 fast를 '행실이 나쁜'으로 번역하고 있으나, 유선오역, 이종수역 번역본에서는 '단정하지 못한'으로 번역하고 있다. 극의 흐름상 '행실이 나쁜'보다는 '단정하지 못한'의 의미가 더 적합하다.
12) 권현진, 영화의상의 표현성에 관한 연구, 숙명여자대학교대학원 석사학위논문, 1994, p. 15.
13) 丹野郁. 原田二郎, 이희현 역, 서양복식사, 경춘사, 1982.
14) 조은희·조규화, 셰익스피어의 "The Tempest" 舞臺衣裳 研究: 色彩 象徵性을 中心으로, 한국패션비즈니스학회지, 5-2, 2001.

(2003년 9월 22일 접수, 2003년 11월 15일 채택)