

「純粹의 時代」映畫 衣裳 디자인 研究

- May와 Ellen의 衣裳을 中心으로 -

金容美* · 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 衣類織物學專攻 教授

A Study on Movie Costume Design of The Age of Innocence

- Focusing on May & Ellen's Costume -

Kim, Yong-Mi* and Cho, Kyu-Hwa

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

Prof., Dept. of Clothing & Textiles, Ewha Womans University

Abstract

This study was carried out in order to become that it helped a base of education to train creation of movie costume. The object is the movie costume of the movie, *The Age of Innocence* that got the Academy award in movie costume. This study analyzed the costume and color symbolism of the film based on the novel, *The Age of Innocence* written by Edith Wharton who is a realism writer, and a master of manners and customs novel, is the first Pulitzer Prizewinner as a woman. And this study created the movie costume and hair-style of two heroines, May and Ellen who lead the huge irony that is principal stream of a novel. May stands for 'irony of innocence' and Ellen does for 'absolute innocence'. And each image represents on a display of the front and back of 'innocence' symbolically. The costume design of them was planned along the character which was analyzed and interpreted irony of a drama in a viewpoint of Wharton through this study and expressed with illustration. And using 57cm Porcelain doll, produced a hair-style and costume.

Key words: absolute innocence(절대적 순수), color symbolism(색채 상징성), irony of innocence(순수의 아이러니)

I. 서론

복식은 창작자의 성별이나 연령, 신분, 지위, 개성, 가치관, 인성, 심리상태 등을 인식할 수 있도록 한다. 이러한 복식의 표현적 역할은 영화에도 적용되어, 영상화면에 등장한 배우의 복식은 관객에게 극중인물에 관한 개인적인 정보를 즉각적으로 전달하고, 동시에 복식의 상징적 의미로서 극의 전개를 유도하는 기능을 갖는다. 이런 복식의 상징적 의미의 시각적 정보

중 인간이 감지하는 가장 즉각적이고 지속적인 요소는 색채이다. 색채는 각각의 우의(寓意)를 담고 있으며 이 우의가 보편화되면 어떤 기분을 상징하게 되는데,¹⁾ 이는 시각적 매체인 영화에서 등장인물의 성격, 신분과 극의 전개 흐름을 돕는데 필수적이다.

여류작가 최초로 풀리처상을 수상한 작가 에디스 워튼(Edith Wharton, 1862~1937년)의 문학작품 『순수의 시대(The Age of Innocence)』를 원작으로 마틴 스코세지(Martin Scorsese, 1942년~)가 연출한 영화가

1993년 제작되었고, 그 영화의상을 담당한 가브리엘라 페스쿠치(Gabriella Pescucci, 1957년~)는 이 작품으로 아카데미 영화의상상을 수상하였다. 그러나 스킨세지는 영화작품의 초점을 원작의 주제인 ‘순수(Innocence)의 거대한 아이러니’에 두지 않고 ‘잔인함’에 두었고, 페스쿠치의 의상표현 역시 스킨세지 감독의 시각에 맞추어 수행되었다.

본 연구는 영화의상 분야에서 객관적으로 훌륭하다고 인정받은 영화 『순수의 시대』를 선정하여 의상을 분석, 비평하여 영화의상계에 인식전환과, 전문교육이 실행되는 계기가 되며 영화의상 전문인을 양성하는 교육의 기반을 다지는데 도움이 되고자 연구를 수행하였다.

또한 본 연구자는 문학작품과 영화의 복식과 색채 상징성에 초점을 두고 연구하였고 원작의 작가 워튼이 표현하고자 한 주제에 부합하는 영화의상의 창작을 시도하였다. 특히 문학작품과 영화에 나타난 복식과 색채를 원작²⁾과 번역본³⁾, 그리고 DVD 타이틀 영상 자료를 중심으로 비교, 분석하고, 대조적인 두 여주인공인 May와 Ellen을 선정하여, 영화의상을 디자인함에 있어서 형태와 색채에 상징성을 부여하였다. 그리고 원작에서 강조되어 묘사되고 있는 인물의 눈동자 색과 혈색, 머리카락 색 등 인물분위기를 연출하기에 용이한 Porcelain Doll을 이용하였다.

II. 문학작품 『순수의 시대』와 의상

1. 에디스 워튼의 작품세계

에디스 워튼은 19세기 말부터 20세기 초까지의 급변하는 미국사회 현실을 여성의 섬세한 필치로 소설 속에 잘 구현해 낸 사실주의 작가였다. 그녀는 자신의 어린 시절을 배경으로 한 소설 『순수의 시대』에서 구뉴욕(Old New York)⁴⁾ 상류 사회의 시대적 배경에 충실하며 당시 문화-뉴욕 사교계와 그 사회의 파티 문화, 의상, 결혼, 오페라 관람 등-를 정밀화처럼 상세하게 사실적으로 묘사했다. 그리고 예리한 심리묘사와 함께 매개체를 통한 상징적인 의미를 색채를 통하여 표출시켰다.

문학작품 『순수의 시대』의 시간적 배경인 1870년부터 1900년경은 세계 제1차 대전이 일어나기 전까지의 표면적으로 큰 전쟁이 없이 평온하던 시기로 워튼이 뉴욕에서 결혼 전의 시절을 보낸 시기이고, 소설이 출간된 1920년은, 1차 대전 후의 혼란 속에서 워튼이 자신의 어린 시절을 배경으로 한 『순수의 시대』창작으로 지친 몸과 마음을 달래려 하였던 시기이다. 따라서 워튼이 특유의 풍자적 필치로 구뉴욕 사회의 편협함과 위선을 꼬집고 있기는 하지만, 『순수의 시대』속에는 과거에 대한 비난 못지 않게 애정도 표현되고 있다.⁵⁾

지친 전후 시대, 과거의 아련한 사랑이야기를 요구했던 출판사의 상업적 의도와도 맞아떨어진 『순수의 시대』는 비평과 판매 부수 모두에서 유례 없는 성공을 거두었고, 워튼은 이 작품으로 여성 최초로 풀리처상을 수상하였다.

작품 『순수의 시대』의 초점은 낭만적 사랑보다 ‘순수한 시대’ 속에서 May가 벗어내는 거대한 아이러니에 있다.⁶⁾ May는 구뉴욕의 전통과 관습에 길들여 살아온, 뉴욕 상류사회에서 요구하는 표본의 전형적인, 겉으로 보기엔 유아적 성향의 아름다운 여성이다. 반면, May의 사촌 Ellen은 어려서부터 관습에 얽매이는 행동을 하지 않아 뉴욕 상류사회에서 튀는 의상 착용과 행동 모습들이 보여져왔던 여성이다.

May는 구뉴욕의 이중적인 순수함을 대변한다. 구뉴욕은 겉으로는 ‘순수’와 ‘순결’을 지향하며 표방한다. 그러나 그런 구뉴욕의 순수가 위협을 받았을 때는 상대에게 해를 입히며, 이것은 ‘악행과 무관한, 남에게 해를 입히지 않는’이란 순수의 사전적 의미와 정확히 배치된다. 정직하다고 수도 없이 묘사되었던 May가 자신의 가정을 지키기 위해 Ellen에게 결정적인 거짓말을 했다는 것은 절묘한 아이러니를 잘 보여준다. 이처럼 May를 통해 구뉴욕 사회의 편협한 도덕관이 드러나며 ‘순수의 시대’라는 말 뒤에 숨어있는 거대한 아이러니가 노출된다.

그러나 작가의 시선은 매우 모호해서, 구뉴욕의 이중적인 순수를 비난하면서도 유럽을 대안으로 제시하고 있지는 않으며, 오히려 Ellen이 구뉴욕에서 가족이란 가치를 배워가게 만듦으로써 May의 가치 또한 어느 정도 긍정하고 있다. ‘순수의 시대’가 1870년대 초

구뉴욕을 뜻하는 것이라면, 그 곳의 '순수'를 대변하며 불순한 Newland와 Ellen을 갈라놓는, 즉 시대의 대표성과 May의 개인적 깊이-겉으로는 많이 표현되지 않지만 그녀의 다양한 감정들과 Newland도 인정하는 미덕-를 고려할 때 May가 곧 작품의 주인공이 된다.

그러나, 이러한 '순수의 시대' - 구뉴욕의 도덕관을 상징-의 모순과 구뉴욕의 경직된 도덕관에 의해 규정된 순수인, 기교로서 훈련된 May의 '순수'와는 구별되는, Ellen의 '절대적인 순수'가 부각되며 '순수의 시대'에서 진정한 '순수'로 인해 희생되는 인물을 주인공으로 꼽는다면 Ellen이 작품의 주인공이 된다. Ellen은 도덕적으로 흠 없는 삶(innocence)을 추구하며, 사회적 측면에서는 구뉴욕의 코드를 모르며 인위적인 기교를 부리지 않고, 그녀가 유럽에서 온갖 종류의 경험-방종하고 화려한 삶에서부터 남편의 학대까지-를 다 겪은 여성임에도 불구하고 절대적인 단순함을 가진 인물로 묘사되고 있다.⁷⁾

워튼은 자신이 소설을 처음 출간하기 시작했을 때부터 비판받은 유아적인 여성형이 전후 미국 사회에서 신여성으로 다시 인기를 누리는 현실에 반감을 갖고, 작품 속에서 더욱더 성숙한 여성상을 창조해내고자 고심했다⁸⁾. 이런 고심의 결과로 탄생한 인물이 Ellen이며, 그녀는 동시대 문학 작품의 여주인공중 가장 성공적인 인물이라는 평을 듣는다⁹⁾.

이렇게 워튼은 May와 Ellen, 각각의 여성상에 의미 부여를 하여, May는 '순수의 아이러니'를, Ellen은 '절대적 순수'를 표방하고 있다. 작가는 두 여주인공 모두를 비난하지도 이상화시키지도 않으며 그 당시 구뉴욕 사회에서 두 여인의 위치와 삶을 사실적으로 표현해내고 있다.

2. 복식사적 배경

본 연구에서는 소설의 주된 흐름을 이끌어가는 두 여주인공 - May와 Ellen -에 대한 의상을 중심으로 하여 분석, 영화의상 디자인을 할 것이므로, 소설에서 여성복식이 등장하는 장면에 해당하는 시대의 복식을 살펴보았다.

문학작품 『순수의 시대』는 1870년대 초부터 1900년

경의 뉴욕 상류층을 배경으로 하고 있으며, 그 중 여성복식이 등장하는 배경으로는 1870년대 초부터 2년간이다. 즉 70년대 중반기 즈음까지이며, 시간을 최대한 늦게 잡아도 1876년을 넘지 않는다. 그러므로 고증을 위한 복식사적 의상스타일은 1870년대 초부터 1876년 정도까지의 여성복식 스타일과 그 변화과정을 고찰하면 되지만, 영화의상 디자이너 가브리엘라 페스쿠치는 1870년대 후반의 버슬 스타일에 가까운 의상을 디자인하였으므로, 1870년대 전반에 걸친 변화과정을 모두 고찰하였다.

그리고 당시 뉴욕의 의상 스타일은 프랑스 모드를 최신 유행으로 여기며 따르고 있었고¹⁰⁾, 유럽의 복식 스타일의 변화도 패션의 중심지인 프랑스를 선두로 진행되고 있었으므로, 지역의 범주에 큰 제한이 없이 유럽과 미국 전반의 모드를 구별치 않고 복식사적 문헌자료를 토대로 사진자료와 함께 의상 스타일 분석을 하였다.

1) 1870 년대의 여성 복식

1870년대는 버슬 스타일이 유행한 시기이다.

바디스는 그 이전 시대와는 달리 크게 변화하였는데,¹¹⁾ 크리놀린 스타일에서 나타난 허리선까지만 내려오던 바디스의 길이는 허리선을 지나 힘까지 연장되는 과정을 거친다. 이에 따라 버슬의 형태도 변화하여 엉덩이쪽의 부풀림이 적어지면서 트레인은 점점더 아래쪽에서 시작하게 되며 전체적인 실루엣의 변화정도가 해마다 눈에 띄게 드러났다. 그 변화를 크게 나누어 정리해보면, 1870년대의 실루엣은 세 단계를 거쳤다.

첫째, 1870년대 초기 복식은 1860년대의 크리놀린 스타일이 축소되면서 스커트 여유분을 뒤쪽으로 모아 버팀대로 받쳐서 하이버슬(high bustle) 형태를 만들어 냈다.¹²⁾〈그림 1〉 둘째, 1870년대 중기 이후 복식은 점차 버슬 형태가 축소되면서 - 스커트 부풀림도 현저히 축소되었으며 - 아래쪽에 트레인이 달리는 형태로 나타나게 된다.¹³⁾〈그림 2〉 셋째, 1870년대 후기 복식은 트레인이 있는 좁은 버슬 스타일로 복잡한 장식의 많이 감소된 비교적 단순한 실루엣으로 구성되었다.¹⁴⁾〈그림 3〉

소매는 다양하였으나, 비교적 단순하였고, 의상의 다른 부분들과 보조를 맞추어 장식을 하였다.

<그림 1> 1872년 하이 버슬 스타일. (출처: Victorian Dress in Photographs)

<그림 2> 1876년 트레인이 있는 형태. (출처: Victorian Dress in Photographs)

<그림 3> 1878년 버슬 스타일의 드레스. (출처: Victorian Dress in Photographs)

머리는 칼을 하여 드리워지게 하기도 하였고, 스누드(snood)¹⁵⁾를 쓰기도 하였다.

소재는 새틴, 벨벳 등의 광택소재가 유행하였다.

2) 1870년대 뉴욕 상류층의 패션

소설에서는 1870년대 구뉴욕 상류층이 의상의 유행 경향에 얼마나 민감한지를 표현하고 있다.¹⁶⁾ 그 언급된 내용에서 보면 해마다 의상스타일 변화가 심해짐을 알 수 있고, 또한 젊은 층은 이를 빠르게 흡수하여 표현하고 있음을 알 수 있다. 또한 1870년대는 의상스타일의 변화가 가장 심했던 - 예전의 버슬 스타일의 시기보다는 - 시기임을 증명하고 있다.

그러나 반면, 구뉴욕의 기득권층으로 자리를 유지해 오던 귀족층에게 보수적인 생각은 아직 사라지지 않고 있어 당시 신흥부유층들과 젊은 세대들의 유행 민감도를 천박하게 생각하며, 일부러 더디게 받아들이고 있음도 확인할 수 있다.

3. 『순수의 시대』색채 상징성

1) 흰색 범주

‘순수의 시대’ 구성원들을 상징적으로 표현할 때

흰색이 쓰이고 있고, 이는 관습적인 것에서 기인한 것으로 보인다.

~ he was content to hold his view without analysing it, since he knew it was that of all the carefully-brushed, white-waistcoated, buttonhole-flowered gentlemen who succeeded ~ (l, i, 7)

상류층 신사들의 공통적인 처세법이라는 사실을 알고 난 이후 비판없이 그 자신도 수용했을 따름이었다. 이들 신사들은 공들여 머리를 빗고 허리가 짙룩한 흰 조끼를 입고, 외투깃에 꽃을 꽂고는, ~ (석은영 역, p.16)

their overcoats and the way their smart silk mufflers were folded over their white ties: (l, iixi, 273)

코트나 흰 타이 위로 실크 머플러를 두른 폼 (석은영 역, p.370)

흰색은 구성원의 복식표현과 함께 ‘순수의 시대’의 획일적인 취미를 나타낼 때에도 쓰인다.

He looked about the bare room and out at the bare beach and the row of stark white village houses strung along the shore, “We’re damnably dull. We’ve no character, no colour, no variety - I wonder,” (l, ixiv, 213)

그는 텅빈 방과 인적없는 해변, 그리고 해안을 따라 늘 어선 초라한 흰 벽돌집을 바라보았다. “우리 가증스러운 정도로 어리석어. 개성도 없고, 색깔도 없고, 다양하지 못해. (석은영 역, p.286)

그리고 ‘순수의 시대’를 대표하는 인물인 May의 의

상색은 단 한번 등장하는 진주빛-매우 힘든 상황에 처해있을 때-을 제외하고는 모두 흰색이거나 은빛이다.

~ a young girl in white ~ (l, i, 5) ~

흰 옷차림의 어린 소녀가 ~ (석은영 역, p.14)

In her dress of white and silver, with a wreath of silver blossoms in her hair, the tall girl ~ (l, viii, 57-58)

희고 은빛이 도는 드레스에 머리엔 은빛 꽃을 꽂은 키가 흰칠한 그녀는 ~ (석은영 역, p.80)

In her white dress, with a pale green ribbon about the waist and a wreath of ivy on her hat, she had the same Diana-like aloofness as when she had entered the Beaufort ball-room on the night of her engagement. (l, ix, 186)

그녀는 흰 드레스에 허리에 얹은 초록빛 리본을, 모자에는 아이비 몇 송이를 꽂고 있었고, Beaufort 가에서 무도회가 열린던 약혼식날 저녁처럼 에이프런을 두르고 있었다. (석은영 역, p.249)

she was all in white. (l, ix, 284)

그녀는 오늘도 흰 드레스 차림이었다. (석은영 역, p.386)

다음의 경우는 흰색이 너무 희어서 푸른빛까지 떨어뜨리는 표현을 쓰고 있다. 이렇게 작가는 의도적으로 May의 흰의상을 강조하고 있다.

recognised the blue-white satin and ~ of her wedding dress. (l, ix, 284)

새하얀 새틴 드레스에 웨딩드레스에 달았던 ~ 알아차렸다. (석은영 역, p.386)

May가 착용한, 흰빛에 가까운 하늘빛깔의 망뜨에 대한 언급도 있다. 하늘빛 아래 백조의 모습을 연상하게끔 하는 장면으로 May의 우아하고 순수한 이미지를 표현하고 있다.

in the hansom so spotlessly splendid in her sky-blue cloak edged with swansdown (l, ix, 175)

백조의 깃털이 장식으로 달린 푸른 망뜨를 입고 있는 모습이 너무 아름다워, ~ (석은영 역, p.234)

floated like a swan (l, ix, 176)

백조처럼 미끄러지듯이 (석은영 역, p.235)

흰 장갑의 등장도 '순수의 시대'를 상징적으로 표현한다. 구뉴욕 상류층의 공식적인 자리에서는 꼭 흰 장갑을 착용하는 것을 격식으로 하고 있다. 이는 '순수의 시대' 구성원이라는 징표의 상징이다.

Couples were already gliding over the floor beyond:

the light of the wax candles fell on ~ on the glitter of highly glazed shirt-fronts and fresh glass gloves (l, iii, 19)

아래쪽 플로어에서는 벌써 몇 쌍의 커풀이 미끄럼타트 스텝을 밟고 있었는데, ~ 꽃꽂이 뒤로 젖힌 와이셔츠 가슴자락과 새하얀 장갑 위로 밑초의 불꽃이 분수처럼 흘러내렸다. (석은영 역, p.32)

~ her white-gloved finger-tips ~ (l, i, 5)

~ 그녀의 흰장갑을 낀 손가락 ~ (석은영 역, p.14)

이처럼 흰 장갑은 '순수의 시대'를 상징하는 매개체이며, 대조적으로 표현되는 Ellen의 맨손¹⁷⁾은 자신을 있는 그대로 드러내는 솔직함, 관습에 얽매이지 않는 자유로운 아름다움을 의미한다. 이렇게 흰 장갑은 '순수의 시대'의 소속인임을 암시하는 상징으로, '순수의 시대'와의 타협, 순응을 의미한다. 즉 '순수의 시대'에 속해있는 구성원이며 그 시대 가치관을 수용하여 따름이라는 의미를 부여하고 있다.

다음은 May의 묘사로, 흰 피부를 통한 이미지 표현이다.

~ the skin is white (l, iv, 26)

~ 피부는 희지 (석은영 역, p.40)

as the light struck up on her white shoulders (l, ix, vi, 236)

흰 어깨위로 불빛이 쏟아지면서 (석은영 역, p.318)

그리고 May가 꽃을 몸에 지니고 있다면 그 꽃은 항상 흰 백합이다.

She dropped her eyes to the immense bouquet of lilies-of-the-valley on her knee, ~ (l, i, 5)

그녀가 무릎 위에 놓인 굉장히 커다란 산백합 다발로 눈길을 옮기자, ~ (석은영 역, p.14)

~ the young girl with the lilies-of-the-valley (l, i, 6)

~ 산백합 다발을 안고 있는 어린 소녀 ~ (석은영 역, p.15)

Miss Welland, ~, her lilies-of-the-valley in her hand (she carried no other bouquet), (l, iii, 19)

미스 웰랜드는 ~ 산백합 다발을 손에 들고 ~ (석은영 역, p.32)

~ her broke a lily-of-the-valley from her bouquet. (l, iii, 20)

그녀는 ~ 들고 있던 구겨진 산백합 다발 ~ (석은영 역, p.35)

He ~ to send her the daily box of lilies-of-the-valley which, (I, ix, 70-71)

그는 날마다 보내는 산백합 한다발을 그녀에게 배달시키기 위해 ~ (석은영 역, p.96)

“~ every morning to smell lilies-of-the-valley ~” (I, x, 72)

“~ 아침마다 산백합 향기를 맡으면서 ~” (석은영 역, p.97)

“When I sent your lilies yesterday afternoon ~” (I, x, 72-73)

“어제 오후에 당신한테 백합을 보내러 꽃집에 갔다가 ~” (석은영 역, p.98)

the faint spring scent of the lilies (I, xix, 159)

백합의 상큼한 향기 (석은영 역, p.213)

The bridesmaids' eight bouquets of white lilac and lilies-of-the-valley ~ (I, xix, 159-160)

흰 리얼락과 산백합으로 만든 신부 들러리의 부케 여덟다발과 ~ (석은영 역, p.213)

exact image of the girl playing with the bouquet of lilies-of-the-valley on her betrothal evening. (I, iiiix, 284)

약혼식 날 저녁에 산백합 다발을 들고 있던 소녀의 이미지 그대로였다. (석은영 역, p.387)

산백합의 이미지는 웨딩의 이미지와도 부합되며, May는 결혼 상대자로서 최고의 가치를 인정받고 있음이 언급된다.¹⁸⁾ 또한 May가 ‘순수의 시대’ 규뉴욕의 이상적인 여성상을 알려주고 있다.

결론적으로, 흰색은 ‘순수의 시대’의 상징색으로 사용되어, 흰 복식뿐만 아니라 백조와 산백합까지도 표현되었다. 흰색은 ‘순수의 시대’의 표면적 이미지로서 구성원들의 획일적인 취향과 걸음으로 표방하는 도덕관인 ‘순수’, ‘순결’, ‘결백’, ‘고상한’, ‘고결함’ 등을 상징했다. 이는 우리나라 백의(白衣)의 상징성과도 유사하다고 본다.¹⁹⁾

2) 잿빛 - 회색 범주

‘순수의 시대’의 속성은 가장 귀족적이라고 하는 반 데어 루이덴(Van der Luyden) 가에 대한 묘사에서 상징적으로 표현된다. 이는 잿빛의 열정 없는, 단순하고도 무리한 삶의 무덤으로, 잿빛 - 회색 범주 - 을 동반한 이미지로 묘사된다. 그러면서도 앞에서 언급했듯이 ‘순수의 시대’의 표면적 이미지인 흰색 이미지와 함께 표현된다.

Mr. Van der Luyden continued, stroking his long grey leg with a bloodless hand weighed down by the Patroon's great signet-ring (I, x, 79-80)

Van der Luyden 씨는 말을 계속하면서 회색바지를 입고 있는 긴다리를 핏기없는 손으로 장단을 맞추듯 두드렸다. 손가락에는 영주의 반지가 위엄있게 끼워져 있었다. (석은영 역, p.108)

Against the uniform sheet of snow and the greyish winter sky the Italian villa loomed up rather grimly; even in summer it kept its distance (I, xv, 116)

하얗게 내리 덮힌 눈과 스산한 잿빛 겨울 하늘을 배경으로 으스스한 자태로 서있었다. 한여름에도 좀 괴기스런 분위기가 흐르는 곳 (석은영 역, p.154)

이처럼 가장 귀족적이라고 표현되는 Van der Luyden가는 점잖다 못해 열정이 없고 반복되는 단순한 삶을 살며 삶의 의욕과 에너지가 없이 죽어가는 듯한 모습²⁰⁾으로 묘사된다.

이렇게 회색범주는 ‘순수의 시대’의 생기없이 죽어가는 듯한 이미지를 표현하였다.

3) 검은색 범주

검은색은 ‘순수의 시대’의 무덤과 같은, 답답하고 암울한 느낌을 표현했다.

다음은 앞의 잿빛-회색 범주의 예제와 함께 연이어 표현된, Van der Luyden가의 복식 스타일 묘사로, Luyden가는 검은 의상이나 잿빛 의상만을 착용하는 것으로 언급된다.

Mrs. Van der Luyden's portrait by Huntington (in black velvet and Venetian point) faced that of her lovely ancestress, (I, vii, 46)

Huntington이 그린 검은 벨벳 드레스에 베니스풍의 블릿치를 달고 있는 Van der Luyden 부인의 초상화 ~ (석은영 역, p.66)

Mrs. Van der Luyden still wore black velvet and Venetian point when she went into society-or rather (since she never dined out) when she threw open her own doors to receive it. (I, vii, 46)

Van der Luyden 부인은 여전히 검은 벨벳 드레스에 베니스 블로우치를 달고 모임에 나오거나 (그녀가 남의 초대에 가는 경우는 없었으므로) (석은영 역, p.66)

그러나, 검은 색이 Ellen이나 Ellen의 성향과 비슷한

부류의 특성을 표현할 때는 이국적인 이미지와 동시에 독특하고 특이한, 그래서 구뉴욕 상류층에서 두드러지는 취향을 나타낼 때 사용되기도 한다.

"We must always bear in mind what an eccentric bringing-up Medora Manson gave her. What can you expect of a girl who was allowed to wear black satin at her coming-out ball?" (I, v, 35)

우리가 항상 기억할 것은 그녀가 메도라 맨션에게서 물려받은 쾌락스러움이야. 너같으면 첫 무도회에 검은 새틴 드레스를 입고 나오는 아이를 상상이나 할 수 있겠니? (석은영 역, p.52)

What I'm really after is the name of the dark lady in that swell box of yours (I, xiv, 108)

당신네들이 백백히 앉아있던 박스에 검은 옷차림으로 자리한 주인공의 이름이 뭐야? (석은영 역, p.144)

when she appeared in black at her coming-out ball? (I, xvi, 128)

그녀가 첫무도회에 검은 드레스 차림으로 나타나서 찬사를 받은 것 기억나니? (석은영 역, p.170)

"She had on a black velvet polonaise with jet buttons, and a tiny green monkey muff. I never saw her so stylishly dressed." (I, xvii, 134)

그녀는 검정 벨벳으로 된 무도회용 드레스를 입고 있었어. 다리 한쪽이 허벅지까지 터진 모양이었지. 손에는 얇은 초록색 머프를 들었는데 난 그녀가 그런 야한 드레스를 입은건 처음 봤어. (석은영 역, p.179)

Ellen의 삶은 구뉴욕에서 드러내기를 꺼리는, '순수의 시대' 구성원들 사이에서는 조금 '불유쾌한 (unpleasant)' 이라고 표현되는 류의 형태이다. 그리고, 검은색은 파리에서 그녀의 쉬크(chic)한 감각²¹⁾을 나타내는 동시에 그런 그녀의 감각으로 인해, 보수적인 구뉴욕 상류층에서 두드러지며, '순수의 시대' 구성원들의 입방아에 오르내리며 그것을 가족들이 견디어 내어야 하는, 수치스러운 존재로 여겨짐을 표현해낸다.

이렇게 검은색은 '순수의 시대' 색채 상징 중 죽은 듯한 이미지와 동시에 '순수의 시대'에서 특이하게 취급되는 성향을 지닌, 두드러지는 취향을 나타낼 때 사용되기도 하였다.

4) 푸른색 범주

아이러니로 가득한 '순수의 시대'의 실체에도 불구

하고 외형적으로 표방하는 그들의 모습은 희망적이고 밝은 이미지로 묘사되며, 그 중 푸르른 잔디 또한 '순수의 시대'의 상징으로 등장한다. 녹색 범주의 푸르른 밝은 이미지의 색과 잡초가 섞이지 않은 영원한 청춘²²⁾의 어린 잔디 이미지로 '순수의 시대'의 순수한 그들만의 모임의 이미지를 표현해내고 있다.

The small bright lawn stretched away smoothly to the big bright sea (I, iix, 181)

키가 짧고 반짝반짝 빛이 나는 잔디가 넓은 바다를 향해 웅단처럼 펼쳐져 있었다. (석은영 역, p.242)

다음은 Newland와 May가 무도회에서 함께 춤을 추는 장면의 묘사이고, 그들은 '순수의 시대'에서 축복받는 한 쌍으로, '젊음'의 '희망' 찬 미래의 상징과 밝은 이미지로 표현된다.

~ he said, smiling into her candid eyes, as they floated away on the soft waves of the Blue Danube (I, iii, 20)

그는 그녀의 반짝이는 눈동자를 향해 속삭이면서 푸른 다뉴브 강의 잔물결 위를 항해하듯 스텝을 밝기 시작했다. (석은영 역, p.33)

the sight of the blue sky and the lazy river. (I, xvi, 126)

푸른 하늘과 느리게 흐르는 강물이 조화를 이룬 풍경은 숨이 막힐 정도로 아름다웠다. (석은영 역, p.167)

위 내용은 푸른 강으로 '희망'에 차있는 기분과, 변화가 없는 '순수의 시대'의 이미지를 느리게 흐르는 강물로 묘사하고 있다.

다음은 May에 대한 묘사이다. May가 화가 나가거나 견디기 힘든 상황을 묘사할 때는 '시리도록 푸른'이라고 표현된다.

her eyes so blue (I, iixviii, 251)

그녀의 눈이 하도 파래서 (석은영 역, p.339)

~ and her face, in contrast, was wan and almost faded. But she shone on him with her usual tenderness, and her eyes had kept the blue dazzle of the day before. (I, iix, 259)

그녀의 낯빛은 대조적으로 어둡고 칙칙했다. 하지만 그녀는 그를 평소처럼 포근하게 대했고 눈동자도 어제처럼 시리고 푸른 빛이었다. (석은영 역, p.351)

~ their eyes met, and he saw that hers were of the same swimming blue as when he had left her to

drive to Jersey City. (I, iixi, 280)

그는 그녀와 두 눈을 마주치면서 그녀를 남겨 놓고 저지 시티로 가던 날처럼 시리도록 파랗다고 느꼈다. (석은영 역, p.381)

이처럼 May가 불안하거나 위태로울 때는 푸른빛의 우울한 상징성을 이용하여 시리도록 푸르다는 표현을 쓰고 있다. 즉 푸른빛을 더욱 강조하여 May 고유의 이미지인 순수의 시대에 부합하는 이미지를 버리지 않고 그대로 표현해내면서 또한 그녀만의 우울한, 침울한, 불안한 상태를 표현하였다.

5) 붉은색 범주

반면, Ellen이 화가 나거나 건디기 힘든 상황이 오면, 또는 위태롭거나 불안할 때는 잿빛이나 푸른빛이 아닌 붉은 빛을 사용하여 그녀의 심경을 표현하고 있다.

A deep blush rose to her face and spread over her neck and shoulders. She blushed seldom and painfully, as if it hurt her like a burn. (I, xviii, 147)

얼굴 가득 붉은 기운이 퍼지더니 목으로, 어깨로 번져 내려왔다. 얼굴 붉히는 일이 드문 그녀로선 그것은 몹시 괴롭다는 증거였다. 그의 한마디가 그녀를 데이게 한 것이 분명했다. (석은영 역, p.197)

as if dimmed by the rich red of her dress. She struck Newland, of a sudden, as a pathetic and even pitiful figure. (I, xii, 97)

붉은 드레스는 핏빛으로 보였다. Newland는 갑자기 그녀가 가엾고 애처로운 동물처럼 느껴졌다. (석은영 역, p.129)

이처럼 붉은 빛은 위태로운 상황의 암시효과로도 작용하여 보호받아야 하는 이미지로도 쓰이고 있다. 또한 Ellen의 붉은 혈색은 내면에서 우러나오는 생기 발랄함과 에너지로 묘사된다.

though her dusky red cheeks and tight curls gave her an air of gaiety that seemed unsuitable in a child who should still have been in black for her parents. (I, viii, 52)

어쩐지 화려한 분위기가 느껴지는 그녀의 불그레한 볼이나 심하게 곱슬거리는 머리가 아직은 부모를 잃은 슬픔에 잠겨있어야 할 어린아이에게는 안 어울렸지만 (석은영 역, p.73)

이렇게 힘든 상황에서도 Ellen의 내면에서 나오는

에너지는 항상 표출되고 있음을 묘사하고 있다. 그녀 고유의 이미지가 '열정'이 될 수 있음을 뒷받침해주는 단서이다. 다음은 뉴욕에서 힘든 상황에 있을 때의 Ellen의 묘사이다. 진홍색 코트의 착용으로 어려운 상황에서도 항상 생기를 잃지 않음을 표현하고 있다.

It was one of the misguided Medora's many peculiarities to flout the unalterable rules that regulated American mourning, and when she stepped from the steamer her family were scandalised to see that the crape veil she wore for her own brother was seven inches shorter than those of her sisters-in-law, while little Ellen was in crimson merino and amber beads, like a gipsy foundling. (I, viii, 52-53)

메도라의 괴벽스러운 행동은 판에 박힌 미국식 장례법마저도 뒤흔들어 놓았는데 배에서 내리는 그녀가 남동생을 추모할 양으로 쓰고있던 베일은 올케의 것보다 7인치나 경중했고, 어린 Ellen은 집시족의 아이처럼 누런 구슬이 주렁주렁 달린 진홍색 메리노 코트차림이었다. 그녀의 가족들은 그녀의 일행을 맞으며 분노하여 모두들 한마디씩 속닥거렸다. (석은영 역, p.74)

in a red cloak, with a big dog running ahead. (I, xv, 116-117)

큰 개가 앞서서 끌고 가는 빨간 실타매 (석은영 역, p.155)

The red cloak made her look gay and vivid. (I, xv, 117)

빨간 실타매를 타고 있는 그녀는 ~ 활달하고 생기있어 보였다. (석은영 역, p.155)

the flash of the red meteor against the snow. (I, xv, 117)

흰눈에 반사되어 더욱 빨갭게 멀어져 보이는 눈썹매 (석은영 역, p.156)

위의 내용에서 흰눈은 '순수의 시대'를 상징하고, '순수의 시대'임으로 더욱 튀어보이는 Ellen을 '더욱 빨갭게 보이는 사물'을 매개체로 하여 표현하고 있다.

her wide sleeve leaving the arm bare to the elbow. ~ and right sleeves with a flounce uncovering just enough wrist to show an Etruscan gold bracelet or a velvet band. But Madame Olenska, heedless of tradition, was attired in a long robe of red velvet bordered ~ There was something perverse and provocative in the notion of fur worn in the evening in a heated drawing-room, and in the combination of a muffled throat and bare arms; but the effect was undeniably pleasing. (I, xii, 93-94)

폭이 넓은 소매는 팔꿈치에서 끊어져 팔목까지 맨살이 드러나 보였다. ~ 꼭 달라붙는 소매는 금팔찌나 벨벳 밴드가 보일 정도로 손목 부분에서 한 쪽이 트인 모양이었다. 하지만 관습은 아랑곳 하지 않는 올렌스카는 몸에 착붙는 **빨간 벨벳 드레스**를 입고 있었는데, ~ 저녁에 불기운이 있는 거실에서 모피가 붙은 옷을 입는 것은 좀 독특하고 선정적이었는데, 높은 목에 맨팔의 조화가 특히 그랬지만 그 효과는 두말할 필요없이 굉장했다. (석은영 역, p.125)

위의 내용에서, 눈에 띄는 옷차림은 비신사적인 것으로 간주되는 시기인 만큼, Ellen은 사회 통념이나 인습, 형식 등에 구애됨 없이 자기 자신을 드러내는 성격이 복식행동에도 그대로 반영되고 있음을 확인할 수 있다.

다음에 언급된 불꽃의 붉은 색으로도 Ellen의 이미지를 나타낸다.

Everything about her shimmered and glimmered softly, as if her dress had been woven out of **andle-beams** (I, xviii, 144)

그녀를 감싸고 있는 모든 것은 부드럽고 은은하게 광채를 냈다. 마치 **불꽃**으로 짠 옷을 입고 있는 것 같았다. (석은영 역, p.193)

He looked away into the **fire**, and then back at her **shining presence** (I, xviii, 146)

그는 잠시 벽난로의 **불꽃**을 바라보다가 **불꽃같은 그녀**에게로 시선을 돌렸다. (석은영 역, p.196)

Ellen은 연신 불꽃으로 비유되며 그녀의 열정적인 이미지와 금새 꺼질 수 있는 위태로움도 동시에 표현해내고 있다.

their eyes fixed on **an extraordinarily large bouquet of crimson roses**, with a knot of purple pansies at their base, that lay on the sofa where Madame Olenska usually sat (I, xvii, 139)

세사람은 ~ **붉은 장미**로 된 유난히 큰 꽃다발에 시선을 고정시키고 있었다. 보라색 팬지가 가장자리에 접점이 박힌 **진홍색 장미부케**는 올렌스카가 늘 앉는 소파 위에 놓여있었다. (석은영 역, p.186)

이처럼 ‘붉은’ 의미는 ‘열정’, ‘에너지’와 ‘위태로운’ ‘보살핌이 필요한’의 의미로 암시, 표현, 상징된다.

6) 노란색 범주

다음은 Newland가 노란 장미를 Ellen에게 보내게 되

는 일련의 사고과정이다. 여기서 Newland는 풍성하고 강인하며 불타는 듯한 아름다움이 Ellen과 어울리는 이미지라 생각하고 있음을 알 수 있다.

his eye lit on a cluster of **yellow roses**. He had never seen any as **sun-golden** before, and his first impulse was to send them to May instead of the lilies. But they did not look like her - there was something too rich, too strong, in their **fiery beauty** (I, ix, 71)

그는 **노란장미**를 발견해냈다. **노을빛**을 담은 **새노란 장미**는 이제껏 처음이었다. 처음엔 백합대신 May에게 보낼까 생각했지만 어쩔지 **풍성**하고 **강인**하며 **불타는 듯한 아름다움**은 그녀에겐 어울리지 않을 것 같았다. (석은영 역, p.96)

"When I sent your lilies yesterday afternoon I saw some rather **gorgeous yellow roses** and packed them off to **Madame Olenska** (I, x, 72-73)

어제 오후에 당신한테 백합을 보내려 꽃집에 갔다가 **탐스런 노란장미**를 보았어. 그래서 **올렌스카 백작부인**한테 한 다발 보내줬지. (석은영 역, p.98)

노란 장미다발은 Ellen의 풍성한 성숙함과 아름다움을 상징한다. 그리고 Ellen이 등장하는 배경은 자주 노을지거나 황금빛 배경을 조성하며, 황금빛은 신비로우면서도 풍요로운 이미지를 표현하고 있다.

all about him fields and woods were steeped in **golden light** (I, ixii, 198)

그가 서있는 육지의 숲과 들판에는 **황금빛 햇살**이 화살처럼 내리쬐는 중이었다. (석은영 역, p.265)

the world outside tugging at one with all its **golden hands** (I, xviii, 152)

황금의 손길로 손짓하는 바깥세상 (석은영 역, p.205)

The day was fading into **a soft sun-shot haze**, pricked here and there by **a yellow electric light** and **passers were rare** in the little square into which they had turned. (I, ixix, 318)

슬슬 **석양**이 깔리는 시각이라 **노란 가로등**이 여기 저기서 켜지기 시작했고 그들이 접어든 골목에는 **사람도 뜸했다**. (석은영 역, p.434)

Beyond the grey bastions of Fort Adams **a long-drawn sunset** was **splintering up into a thousand fires** (I, ixix, 191)

멀리 수평선은 **지는 해**가 뿜어낸 **이글이글한 불꽃**으로 **벌겋게 타고** 있었고, ~ (석은영 역, p.255)

열정이 꿈틀대는 듯한 이미지로 Newland의 그녀에

대한 정열과 Ellen 자체의 이미지인 열정을 동시에 담아내는 표현이다. Ellen은 매우 성숙하고 깊이 있는 풍요로운 삶을 연상하게끔 하는 여인이다. 이를 노란 장미와 황금빛 노을로 표현하고 있다.

이상과 같이, '순수의 시대'의 외형을 대표하는 색으로, 작가는 흰색을 사용하여 '순수', '순결'을 상징적으로 표현하고, 밝은 느낌의 푸른색 계열도 '순수의 시대'의 외형적으로는 맑고 밝은 분위기로, 때로는 어린 이미지의 순진한 젊음 등의 복합감정을 담아 표현하고 있다. 반면, '순수의 시대'의 진정한 실체는 생명이 없는 무덤과 같은 곳으로, '순수의 시대' 구성원들이 바라는 이상적인 귀족의 삶을 사는, 가장 귀족적이라는 Van der Luyden가에 대한 이미지 묘사시에 드러난다. 이 실제 이미지는 죽어가는 듯한 잿빛 - 회색 범주 - 과 죽은 듯한 검은색으로 표현된다.

May는 앞서 언급한 '순수의 시대'의 표면성의 대표 이미지로 묘사되어 흰 의상과 흰 장갑을 착용하며, 백합, 백조, 그리고 밝고 맑은 햇살과 함께 등장한다. 햇살은 Newland와의 관계에 있어서, Ellen과 Newland와의 관계와는 대조적으로 '순수의 시대'에서 축복받고 환영받는 분위기를 암시하는 것이다. 그리고 푸르른 젊음으로 화가 나가거나 힘든 상황에서도 시리도록 푸른색에 비유되며 묘사되고 있다.

Ellen은, 사실 파리에서는 쉬크한 색이지만, 작가의 눈에는 두드러짐의 표현으로 묘사된 검은색의 의상이나 열정적인 이미지의 붉은 계열 의상을 착용하고 등장한다. 줄곧 그녀는 붉은 빛깔과 불꽃, 노을지는 배경

과 풍요로운 느낌의 노란 장미, 어두운 배경을 동반하며 또한 그녀가 힘들 때나 화가 날 때에도 - 시리도록 푸르다고 묘사되는 May와는 대조적으로, - 붉은 혈색으로 등장하여 그녀 고유의 이미지가 붉은색의 열정임을 확인할 수 있었다.

다음은 앞의 분석들을 토대로 문학작품 『순수의 시대』에서 묘사된, 상징성이 농후한 색채들을 단순화시켜, May와 Ellen이 관련된 의미들만을 추출하여 간단히 표로 요약해 보았다.

III. 영화 『순수의 시대』와 의상

1. 마틴 스킨세지의 『순수의 시대』

마틴 스킨세지는 극단적인 리얼리즘, 개인적인 주제 의식과 이것을 묶어내는 통찰력의 작가로 평가되고 있다.²⁴⁾ 즉 스킨세지는 그만의 색깔을 지닌 '작가주의' 미국 감독으로 인정받고 있으며,²⁵⁾ 영화 『순수의 시대』 제작에 있어서도 그는, 물론 원작에 비교적 충실²⁶⁾하고 있지만, 그만의 시각에서 작품을 재해석하여 영화로 표출해내고 있다. 또한 관객의 반응을 끌어내려는 그의 욕망은 특별한 것으로, 커트마다의 상징성이 부여되어 있다.²⁷⁾²⁸⁾

갱 영화를 주로 찍다가 어떻게 이런 낭만적인 시대극을 만들게 되었냐는 질문에 “이 소설이 내가 찍었던 어떠한 갱 영화보다 잔인했기 때문”이라는 스킨세

<표 1> May와 Ellen의 색채 상징성.

인물	색채범주	매개체	의미	비고
May	흰색	백조, 백합, 흰 의상, 흰 장갑	순수, 순결, 고상, 고결	표면적
	푸른색	햇살에 비추인 푸르른 자연, 푸른 눈	희망, 우울, 어린	이미지
	검은색	Van der Luyden가의 의상과 인테리어	무덤, 죽은 듯한, 일률적인	내면의
	잿빛	Van der Luyden가의 의상과 인테리어	죽어 가는 듯한, 무료한, 획일적인	속성
Ellen	붉은색	붉은 의상, 불꽃, 혈색, 노을	열정, 솔직함	겉모습과 내면의 일치함
	노란색	노란 장미, 황금빛 햇살, 노을	풍요로움, 풍성한 아름다움, 신비로움	
	검은색	검은 의상, 어두운 머리색	특이하고 독특한(당시 파리에서는 쉬크한 색이었지만 작가의 눈에는 '특이하고 독특한'으로 표현됨)	

지의 답변²⁹⁾에서도 알 수 있듯, 그의 초점은 『순수의 시대』에서 드러나는 구뉴욕 구성원들의 잔인함에 있다. Ellen과 May의 스타일의 표현에서도 그러한 그의 시각이 나타난다. 원작에서 묘사된 May의 실체에 비해 영화에서의 그녀는 가볍게 보여지는 이미지로 표현되어 May의 우아하고 위엄있는 기품을 소홀히한 단지 어리고 순수하고 순진한 '순수의 시대'의 외형적 이미지로서의 May를 표현해내고 있다. 소설에서는 May를 키가 훤칠하게 크고 우아하고, 젊으면서도 위엄있는, 순수한 - 물론 아이러니한 면이 있지만 외형적으로는 - 은빛을 내는 금발머리에 푸른 눈동자의 이미지로 묘사하고 있으나 영화에서는 검은머리에 눈동자 색도 어두운 색이고, 키도 작으며 그저 귀엽고 작음, 어리고 순수한 면만이 부각되어 있는 모습으로 표현되고 있다. May와 관계된 소품의 선택에서도 그 경향이 드러난다. 소설에서 May는 백합과 줄곧 함께 하지만 영화에서는 안개꽃이 등장하고, 웨딩기념사진 촬영 장면에서 단 한번 백합과 유사한 이미지의 카라가 등장하고 있다. 백합의 기품있는 위엄의 무게에 비해 안개꽃은 상대적으로 가벼운 이미지로 May를 만들고 있다. 또한 소설에서는 May의 우아하고 기품있는 모습에 대해 많이 언급하고 있으나, 영화에서의 나레이션에선 단 한번도 언급되어지지 않는다. 영화에서도 물론, May가 Newland와 Ellen의 애정행각을 알면서도 눈감아주며 살아온 세월에 대한 언급을 빼지 않았으며, 어느정도 그런 May의 미덕을 인정하고 있지만, 그 사실을 알면서도 묵인해온 것을 관대함보다는, 진정한 사랑을 파괴하였다는 잔인함에 대한 시각으로 해석하고 있다.

반면, Ellen은 지적이고 풍요로운 풍성한 깊이의 매력보다는 여성적인 이미지를 상대적으로 더 담고 있다. 예를 들면, 소설에서 묘사된 갈색머리와 갈색 눈의 지적인 이미지가 영화에서는 서양의 남성들에게 성적 매력으로만 작용하는 백치미의 상징인 금발머리에 푸른 눈으로 등장하고 있다. 또한 워튼은 소설에서, 1870년대 초반 미의 기준이 풍만한 가슴과 엉덩이, 가는 허리의 몸매에 있음을 알려주면서, May는 그 당시 미의 기준에서 최고로 인정받을 만한 몸매를 지니고 있었음을 알려주며, Ellen은 그러한 미적 기준에서 떨

어지는 마르고 빈약해 보이는 외형으로 묘사하였다. 그러나 그녀의 성숙한 경험과 깊이로 인한 지적임과 객관적 사고 등의 매력으로 남성들을 사로잡고 있음을 표현하였다. 그러나 영화에서는 May와 Ellen간의 이러한 차이를 찾아볼 수 없다.

이처럼 두 여주인공의 이미지는, 소설과 영화에서 물론 일치하는 이미지가 상당부분 있음을 인정하지만, 바라보는 시각에 있어서 차이점을 보이고 있음은 분명하다.

2 가브리엘라 페스쿠치의 의상 표현

가브리엘라 페스쿠치는 영화 『순수의 시대』 의상으로 1993년 아카데미 영화의상상을 수상하였다.

페스쿠치는 작품 배경의 시대적 고증을 토대로 영화상영 당시인 1993년경의 유행경향을 적절히 가미하여 영화의상을 기획하였고, 성공적으로 받아들여졌다.

1870년대 초는 크리놀린 스타일의 잔재가 남아 있어 스커트의 부풀림 정도가 그 이전보다 축소되긴 하였어도 부담스러운 정도의 무게감을 가지고 있었고, 1870년대 중반을 넘어가면서 스커트 부풀림이 감소하는 경향이 뚜렷해졌다.

그러나 페스쿠치는 원작의 시대적 배경이 1870년대 초반임에도 불구하고, 1870년대 후반과 유사한 실루엣 라인의 의상을 영화에 등장시키고 있다.(그림 4)~(그림 9) 그뿐만 아니라, 머리 형태에 있어서도 Mingott 노부인을 제외하고는 등장하는 모든 여성들이 간결한 머리 형태를 하고있다.(그림 4)~(그림 11) 또한 드레스의 장식의 장식이 많이 단순화되어 있으며, 포인트로서의 역할이 아닌 주된 의상의 재료를 두가지 이상 복합적으로 사용하여 표현했던, 그래서 조잡한 부정적인 효과³⁰⁾를 내기도 하였던 그 당시의 유행모드를 무시하며 비교적 간결한 실루엣에, 드레스의 색상은 하나의 의상에 여러 색을 혼합하지 않은 단일 색조의 조합(그림 4)~(그림 11)으로, 조화를 이루는 의상으로 디자인하였다. 이는 고증을 무시한 의상 표현이라기보다는 영화상영 당시인 1990년대 초반의 미니멀리즘이 한창 극에 달하고 있었던 시대사조를 반영한 디자인으로 보인다. 분명 그녀는 영화 『순수의 시대』에 버슬 스타

<그림 4> 단일한 색조의 무도회 의상들.

<그림 5> May 혼자 흰 의상.

<그림 6> Ellen 혼자 붉은 의상.

<그림 7> Ellen 방의 붉은 배경.

<그림 8> 백합과 May의 흰 의상.

<그림 9> 연두빛 배경 안에서 흰 의상을 입고 활을 쏘는 May.

<그림 10> 흰 의상의 May와 Newland.

<그림 11> 연두빛 잔디 위의 Ellen과 Newland.

일 의상을 등장시키고 있으며, 1870년대 후반의 의상 디자인을 하고 있다고 평가하기에는 스커트 부풀림이

과장되어있고, 단지 초반의 실루엣을 간결하게 소화해 내고 있다. 즉, 미니멀리즘의 최소화 경향으로 1870년

대 초반의 의상을 간소화시키며 영화상영 당시의 미 의식을 적절히 가미시켰다. 이처럼 가브리엘라 페스쿠치는 시대적 고증에 있어서도 범위를 벗어나지 않는 범주에서 가능한 영화상영 당시의 시대흐름을 창조적으로 도입시키는 디자인을 하는데 성공하였다.

이 부분은 주제의 암시, 등장인물의 표현과 흐름 전개를 돕는 영화의상의 역할과 함께 의상 디자이너의 가장 중요한 역할 중의 하나이다.

그러나 가브리엘라 페스쿠치는 May와 Ellen의 의상 형태 표현에 있어서 차이를 두지 않았다. 즉 대조적인 두 여주인공을 표현해냄에 있어서 의상형태로서는 상징적인 의미를 표현해내지 않았다. May의 위엄과 점잖은 보수적인 성향과 Ellen의 자유분방하여 '순수의 시대'에서 두드러지는 특이한 성향을 표현해내는데 의상형태가 어떤 역할을 수행하도록 하지 않았다. 단지, Ellen의 특이한 취미를 표현하기 위해선 목밴드의 착용과 벽난로 불꽃이 활활 타고 있는 상황에서 털 달린 드레스를 입고 있는 정도의 장식적인 표현으로 그치고 있다.

3. 『순수의 시대』의상과 색채 상징성

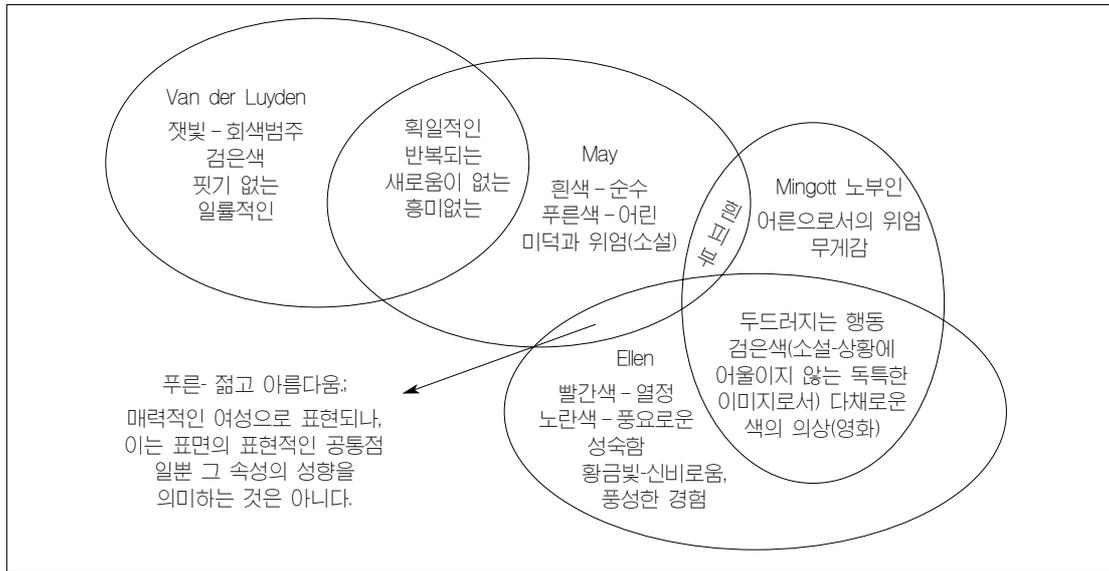
영화의상은 인물에 관한 많은 정보와 극의 성격, 분위기, 스타일에 관한 것들을 알려주며, 극중 환경에 색채, 스타일, 그리고 의미를 더하는 시각적인 신호들과 함께 작용하여 그 상징성을 배가시키며 극중의 심리 상태에 따른 표현을 가능하게 한다.

표현하고자하는 상징성의 의미를 배가시키기 위한 색채를 돋보이게 하기 위해선 주된 색채를 아껴쓰는 것이 좋다. 영화 『순수의 시대』에서는 Ellen만이 빨간색 의상을 착용하고 나오고 〈그림 6〉, 〈그림 7〉 Ellen을 제외한 다른 등장인물들은 누구도 빨간 의상을 착용하고 등장하는 인물들이 없다. 그 당시 자홍색, 심홍색 등 붉은 색 계열의 의상색이 유행했음에도 불구하고 붉은 계열의 의상비율을 현저히 낮추고 있다.〈그림 4〉~〈그림 6〉 May는 만찬이나 오페라장, 무도회장 등 공식적인 자리에서는 흰색 의상으로 일관하며 등장하여〈그림 5〉, 〈그림 8〉, 〈그림 9〉, 〈그림 10〉 '순수'의 흰색 이미지를 May의 고유 이미지로 고정시키고자한 노

력들이 보인다. 또한 당시 흰색 계열의 드레스가 유행하지 않았음에도 흰색 계열의 드레스가 많이 등장하고, 이는 '순수의 시대' 표면 이미지의 대표색인 흰색을 '순수의 시대' 구성원들에게 사용하고 있는 것이다. 그렇다고 흰색 계열을 모두 입힌다면 May의 '순수의 시대'의 대표성이 떨어지므로, 무도회에서 다른 이들은 베이지나 옐로우 톤을 섞어 흰색 계열로 표현해내고 있다. 반면, '순수의 시대' 실체이미지인 열정이란 찾아볼 수 없는 답답하고 침울한 분위기를 표현해내기 위해선, May와 Ellen을 제외한, 소설에 이름이 언급되는 '순수의 시대' 구성원들인 여성들에게 모두 푸른색이 감도는 탁하거나 어두운 색조의 의상을 입고 있다.〈그림 5〉, 〈그림 6〉 이는 실제적 고증 재현에서는 멀어지는 것이나 등장인물의 극적 전개를 위해 미치는 영향력에서는 효과가 더 배가되는 선택이다.

Ellen의 빨간 의상은 그녀 고유의 이미지인 '열정'을 상징하며, May의 흰 의상은 May를 '순수의 시대'의 대표 이미지로 부각시키고 동시에 '순수의 시대' 구성원들의 표면적 이미지인 '순수', '순결', '결백', '고상한', '고결함' 등을 상징적으로 표현해준다. 또한 Ellen이 '순수의 시대'에 순응하려고 노력할 때에는 Ellen에게도 흰색 의상을 입고 있다(그림 11). 그리고 죽음의 분위기를 표현할 때에는 검은색을 이용하여 표현하였고, May의 위엄의 이미지를 보라색 의상으로 표현해 내기도 하였다. 이러한 선택은 의상디자이너의 창의적인 작업 형태이며, 자유로이 자신의 독창적인 방법들을 제시할 수도 있다.

시대극 의상 표현에 있어서, 극적 효과에만 치중하여 너무 과장되게 표현할 경우 자칫 시대적 고증을 무시하여 실제성이 떨어져 시대극으로서의 의미가 무산될 수도 있고, 혹은 시대극의 고증에만 치우친다면 작품의 흐름을 돕거나 주제의 효과적인 전달을 도울 수 있는 의도를 놓쳐 작품 제작의 진정한 의미가 퇴화될 수 있으므로, 적절한 균형과 조화가 이루어져야 영화 의상으로서의 역할을 성공적으로 수행할 수 있다. 고증의 바탕 위에 극적 효과를 더할 수 있는 범주를 설정하는 것은 영화의상 디자이너가 연출 감독과 함께 결정해야 하는 중요한 임무이며, 이것이 곧 영화의상 디자이너의 재량이다.

<그림 12> 작중 인물의 색채 상징성

앞의 분석들을 토대로, 다음은 등장인물 중 May와 Ellen의 성향을 묘사하는데 있어서 중요한 역할을 하며, 밀접한 관련이 있는 작중 인물들의 색채 상징성의 관계를 문학작품과 영화를 모두 총합하여 간단한 그림으로 표현해보았다.

May와 Ellen의 성향을 분석하기 위해선, 특히 May의 경우 겉으로 드러나지 않는 속성을 가시화시키기 위해 그 속성을 May를 대신하여 가시적으로 표출해주는 매개체가 참고될 수 있고, 그 매개체로 Van der Luyden가 등장한다. 또한 Ellen의 두드러지는 특성을 확인할 수 있도록 하기 위해 같은 속성을 지니고 있는 Mingott 노부인과 함께 살펴보았다.

IV. 『순수의 시대』 영화 의상 디자인 기획

영화 포스터에 주인공들의 이미지를 담는다는 가정에 그 이미지에 사용될 의상을 제작함을 목표로 하였다. 즉 주인공들의 대표되는 이미지를 담았다.

1. May의 영화의상 디자인

1) 의상 이미지

May는 어린면서도 위엄과 미덕을 갖추고 있고, '순수의 시대'의 아이러니를 대표하는 모습으로 표현되어야 한다. 그리고 보수적인 규율의 상류층에서 정숙한 여성으로 정평이 나있는 May는 최신 유행을 더디게 받아들이는 성향으로 표현되어야 한다. 그러므로 May의 의상 스타일은 1870년대 초보다 조금 더 늦은 시기의 것으로, 폴로네즈 스타일에서 하이 버슬 스타일로 가는 중간단계의 부풀림 정도의 스커트 라인을 선택하였다. 이렇게 위엄과 미덕, 점잖음을 표현해내는 의상의 실루엣 라인과, 어린 이미지와 젊음의 상징인 녹색 범주의 푸른색에, '순수의 시대'의 속성을 상징하는 햇빛과 검정을 가미한 청록색으로 주 색감을 정하였고, 이에 더하여, '순수의 시대'의 표면적인 이미지인 흰색을 의상의 액센트 포인트로 하여 네크라인과 소매부리를 장식하였다. 그리고 현시대에서의 정숙한 여성의 이미지를 도입하여 노출을 최대한 줄이는 방향으로, 또한 신체 곡선을 되도록 드러내지 않는 방향으로 디자인하였다.

<그림 13> May 이미지맵.

<그림 14> May 일러스트.

<그림 15a> May의 의상(앞).

<그림 15b> May의 의상(옆).

2) 이미지맵(그림 13)

3) 일러스트레이션(그림 14)

4) 작품사진(그림 15)

2. Ellen의 영화의상 디자인

1) 의상 이미지

Ellen은 내면과 겉표현이 일치하는 솔직함, 절대적 순수를 표방하고 있다. Ellen의 의상 스타일이 두드러져 보이게끔 연출하기 위하여 다른 등장인물들과는 다르다는 느낌을 관객들에게 주어야 하고 이 선택에

있어서 본 논자는 노출이 심하고 몸매 라인을 드러낼 수 있는 의상 스타일로 Ellen의 의상을 연출하였다. 이는 Ellen의 관능적인 모습과 자신을 드러내는 솔직함 등을 동시에 표현할 수 있으며, May와 구뉴옥 상류층의 전반적인 모습들을 보수적으로 표현한, 몸매를 가리는 스타일 라인과 대조되어 Ellen의 스타일이 두드러져 보일 것이기 때문이다. 즉 야한 이미지를 도입하여 가슴선이 파이고 어깨선까지 노출을 하여, 자신의 욕구를 숨기지 않는 솔직함의 이미지를 동시에 표출시켰다.

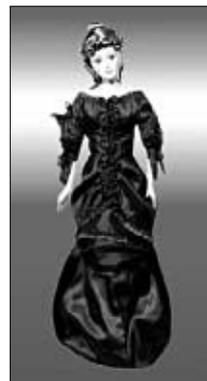
그리고, Ellen은 그녀의 대표 이미지인 동시에 속성인 열정을 상징하는 붉은 계열의 색상에, 소설에서 두드러지는 성향의 표현인 검은색을 가미하여 암적색으로 표출토록 하였다.

<그림 16> Ellen 이미지맵.

<그림 17> Ellen 일러스트.

<그림 18a> Ellen의 의상(앞).

<그림 18b> Ellen의 의상(옆).

- 2) 이미지맵(그림 16)
- 3) 일러스트레이션(그림 17)
- 4) 작품사진(그림 18)

V. 결론

이상과 같이 본 논문은 에디스 워튼의 문학작품 『순수의 시대』와, 이를 원작으로 마틴 스쿨세지가 연출하고 가브리엘라 페스쿠치가 의상을 담당한 영화 『순수의 시대』의 의상과 색채 상징성을 연구하고, 대조적인 두 여주인공인 May와 Ellen을 선정하여 원작의 주제인 거대한 아이러니에 부합하는 영화의상을 디자인 기획, 창작하였다.

원작의 색채 상징성을 살펴보면, 흰색 범주는 순수, 순결을 의미하고 있다. 푸른색은 희망을 상징함과 동시에 앞으로 닥칠 우울을 암시하였다. 또한 시리도록 푸르다는 표현으로 May의 화가 나가나 지쳐있는 상황을 묘사하였고 녹색 범주의 푸른색은 ‘순수의 시대’의 어린 이미지로 작용하여, 젊음의 의미를 표출하였다. 붉은 범주의 색은 Ellen을 대표하는 색으로, 열정이나 정열을 상징한다. 노란색은 풍요로움과 풍성한 아름다움을 표현하였다. 잿빛의 회색 범주는 생명력이 없이 죽어가는 듯한, 열정이 없어 생기가 없는 이미지의 상징으로 사용되었다. 검은색 범주는 죽음, 죽어 있는 듯한 이미지를 표현함과 동시에, 구뉴욕에서의 이방인으로서 두드러지는 모습을 묘사할 때 쓰이기도 하였다.

영화 『순수의 시대』로 아카데미 영화의상상을 수상한 디자이너 가브리엘라 페스쿠치는 영화상영 당시인 1930년대 초 흥미했던 미니멀리즘 감각을 영화의상에 도입하여, 단일색조의 조합과 소재사용의 절제성 등 1870년대 초 의상에 비해 단순하고 간결한 의상 스타일로 표현해내었다. 그러나, 원작과 초점이 달라, May에게 ‘순수의 시대’의 외형적인 모습에만 상징성을 부여하여 표현하였고, May와 Ellen의 실체는 실제보다 가벼운 이미지로 나타나게 된다. 본 연구자는 May의 의

상 스타일을 연출함에 있어서, 위엄과 미덕, 점잖은 보수적인 성향을 표현해내기 위해, 유행을 더디게 받아들이는 특성으로 인한, 크리놀린 스타일의 잔재가 남아있는 하이버슬의 실루엣 라인으로 디자인하였고, 노출을 최대한 줄이는 방향으로, 또한 신체 곡선을 되도록 드러내지 않는 방향으로 디자인하였다. 색상은 어린 이미지와 젊음의 상징인 녹색 범주의 푸른색에, ‘순수의 시대’의 속성을 상징하는 잿빛과 검정을 가미한 색상인 짙은 청록색으로 주 색감을 정하였고, ‘순수의 시대’의 표면적 이미지인 흰색을 의상의 액센트 포인트로 하여 네크라인과 소매부리를 장식하였다. Ellen은 절대적 순수의 표상으로, 내면과 표면의 일치로 인한 솔직함의 이미지와 동시에 화려함을 표현하기 위해 네크라인이 깊게 파이고 어깨선을 노출한, 그리고 그녀의 대표 이미지인 동시에 속성인 열정을 상징하는 붉은색에 두드러지는 성향을 암시하는 검은색을 혼합한 암적색 의상으로 디자인하였다. 소재는 1870년대 유행함과 동시에 원작에서도 출현빈도가 높으며 상류층의 화려함을 표현할 수 있는 새틴을 선택하였다.

이상의 연구를 통해 영화의상은 극중 인물성격을 파악할 수 있게 하며, 극의 전개를 돕는 역할과 주제를 전달하는 효과적인 표현수단이며, 또한 시대극 표현에 있어서 의상은 현대감각의 도입이 필수적이고, 이 작업은 의상 디자이너만의 재량임을 재확인할 수 있었다.

참고문헌

- 1) 조규화, 복식미학, 수학사, 1999, p. 136.
- 2) Wharton, Edith, The Age of Innocence, Bantam Books, New York, 1996.
- 3) Wharton, Edith, 석은영 역, 순수의 시대, 오리진, 1993.
- 4) 제 2 차 산업 혁명으로 많은 변화가 있게 되는데, 그 변화가 일기 전의 양상을 지니고 있는 뉴욕을 의미한다.
- 5) Wharton, Edith, A Backward Glance, Charles

- Scribner's Sons, New York, 1964, p. 369.
- 6) 김수연, 메이의 시대, 서울대학교 대학원 석사 학위논문, 2001, p. 12.
- 7) 앞글, p. 39
- 8) Ammons, Elizabeth, Edith Wharton's Argument with America. University of Georgia Press, Georgia, 1980, pp. 48-49.
- 9) 천연희, 강경애와 에디스 워튼의 상사관계, 세 계문학비교연구지, 1, 1997, pp. 160-180.
- 10) Wharton, Edith, 1964, p. 229.
- 11) Nunn, Joan, Fashion in Costume, New Amsterdam Books, Chicago, 2000, p. 153.
- 12) Payne, Blanche, History of Costume, Harper, New York, 1965, p. 519.
- 13) Tortora, Phyllis G., Survey of Historic Costume : A History of Western Dress, Fairchild Publications, New York, 1994, pp. 326-327.
- 14) Nunn, Joan, 2000, p. 153.
- 15) 머리에 두르거나 머리카락을 묶기도 하는 가느 다른 또는 머리띠를 말한다.
- 16) Wharton, Edith, 1996, pp. 228-229, pp. 308-309.
- 17) 앞글, p. 54, p. 296.
- 18) 앞글, p. 34, p. 180.
- 19) 조규화, 1999, p. 330.
- 20) Wharton, Edith, 1996, p. 48.
- 21) 조규화, 1999, p. 343.
- 22) 앞글, p. 136.
- 23) 앞글, p. 136.
- 24) <http://gamebank.pe.kr/cinemawolfinfox/martenS.htm>.
- 25) <http://user.chollian.net/~movieland/html/director/Martin.htm>.
- 26) Helmetag, Charles H., Re-creating Edith Wharton's New York in Martin Scorsese's The Age of Innocence, Literature/Film Quarterly, 26-3, 162-5, 1998, p. 162.
- 27) Castellitto, George P., Imagism and Martin Scorsese: Images Suspended and Extended, Literature/Film Quarterly, 26-1, 1998, pp. 23-29.
- 28) http://kkucc.konkuk.ac.kr/%7Eamicus/doc/doc_director_22.htm.
- 29) 김수연, 2001, p. 12.
- 30) Payne, Blanche, 1965, p. 519.
-
- (2003년 1월 15일 접수, 2003년 2월 4일 채택)