

映畫<The Aviator>의 服飾과 色彩 이미지

李藝恩* · 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 the Costume and Color Image of the Movie<The Aviator>

Lee, Ye-Eun* · Cho, Kyu-Hwa

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

Abstract

The purpose of this study is to study the movie costume and color image through the movie "The Aviator". Firstly, looking at the costumes of main characters and their color images expressed in the movie, one extreme of Hughes' image to another was expressed in order to show his extreme inner world by using the light-dark contrast rather than specific colors as the base. The gold color used to express the image of Hepburn represented an image expressing her intellectual elegance. As for her dress silhouette, the taste of intellectual elegance was displayed by a dress whose back was exposed with a grownup-style feminine silhouette or one with drapes and pleats ornaments. To express Gardner's image; that is, her alluring charm and glow, a vivid red color was used. As for her costume, her splendid and fascinating image was expressed by the 40s' rectangular-shouldered tailored suit, exotic peasant blouse and showy accessories. Secondly, the color image expressed in the background in the movie as a special space for Hughes. The red color image of screening room was shown to be as a space for passion and desire and the green color image of men's room as a space for stability and rest.

Key Words : movie costume(영화 의상), color image(색채 이미지),
intellectual elegance(지적인 우아함), alluring charm(매혹적인 아름다움)

1. 서론

영화에서는 표현하고자 하는 인물들의 특성을 여러 가지 소품들과 각 장면의 배경 등을 활용해 다각도로 표현한다. 매 장면의 효과를 생각하며 영상에 담는 모든 사물들과 배경의 구도를 치밀한 계획 하에 만들어 가게 되고 이는 곧 관객들에게 전달되어, 논리적인 설명이나 사고가 이루어지기 전에 감성에 호소하게 된다. 그 효과는 어떤 체계적인 설명이나 설득보다 즉각적이고 직접적으로 다가선다. 특히 영화에 표현된 색채는 어떠한 의도를 내재할 수 있는 표현적인 힘을 가지고, 영화에서 등장인물의 성격, 신변과 극의 전개 흐름을 돕는데 필수적인 역할을 하게 된다¹⁾. 또한 색과 실루엣으로 표현되는 무언의 대사인 영화의상은 등장인물의 인물묘사 기능 외에도 주제를 상징적으로 암시하며, 극의 주제와 분위기 표현기능 구실도 하여 작품의 완성도를 높이는 중요한 역할을 한다.

색은 우리의 의식과는 상관없이 긍정적 혹은 부정적 방식으로 우리에게 영향을 미치는 에너지이며, 이는 현대에 크게 작용하고 있다. 현대사회에서 소비자들의 기호가 점차 다양해지고 생활에 있어서도 감성적 측면의 요구가 높아지면서, 시각적인 효과에 대한 중요성이 크게 대두되고 있는 것이다. 특히 인간이 감지하고, 가장 즉각적이고 지속적인 요소인 색채는 시각적 인식의 근원만이 아니라 인간의 정서에 깊이 파고드는 특성을 가진다.

그 동안 영화의상에 대한 국내 연구는 김현정의 <바람과 함께 사라지다>의 의상과 색채 상징성 연구와 김용미의 <순수의 시대> 영화 의상 디자인 연구²⁾ 등을 통해서 영화의상의 역할과 상징성에 중점을 두고 진행되었다. 그러나 영화 의상뿐만 아니라, 영화 속에서 표현되는 배경의 색채 이미지의 중요성까지 같이 진행된 연구는 드물었다. 따라서 본 연구는 영화 색채의 활용도가 높게 평가된 영화<The Aviator>를 통해서 영화 속 표현된 인물의 캐릭터와 복식 그리고 배경에 표현된 색채 이미지를 연구하였다. 연구방법은 영화

<The Aviator>의 DVD와 문헌자료와 신문, 잡지, 인터넷 등의 기사 및 사진을 중심으로, 감독(마틴 스콜세지, 단테 페레티, 샌디 포웰)의 표현방식을 살피고, 등장인물(하워드 휴즈, 캐더린 헵번, 에바 가드너)의 캐릭터를 연구하여 개인의 삶과 태도, 성격을 중심으로 영화 속에서 표현된 복식과 색채 이미지를 고찰하였다. 본 연구의 본문에 인용한 대사와 지문은 영화<The Aviator>의 원작인 찰스 하이험의 『Howard Hughes; The Secret Life³⁾』 (1993)과 번역본 『에비에이터⁴⁾』 (2003), 그리고 영화의 대본(screenplay)을 참고하였다.

II. 영화<The Aviator>의 배경

1. 영화<The Aviator>의 사회문화적 배경

영화<The Aviator>의 배경이 된, 1927-1947년을 중심으로 당시 미국의 사회문화적 배경을 살펴보면, 1920년대의 미국 사회는 최소한 1929년 대공황이 도래하기 전까지는 제1차 세계대전 후 향락적 분위기로 경제적으로는 번영과 팽창의 시기였다. 철도건설과 새롭게 등장한 자동차 산업은 도시와 농촌 생활의 구분을 파괴시키고 당시 사람들에게 전혀 다른 시·공간의 개념을 선사했으며, 일상생활에서의 가치기준에도 많은 영향을 미쳤다. 즉, 기술혁신에 따른 산업화와 도시화를 통해 1920년대 미국 사회는 이전의 생산중심에서 소비 중심으로 전환된 시대였다.

그러나 1929년 10월 미국 증권시장의 급강하는 전 세계경제를 공황상태로 몰아넣어, 경제적 불황은 가속화되었다. 미국은 실업자들이 늘어남에 따라, 정부는 고용창출을 위해 1932~ 1937년 동안 캠프, 피크닉공원, 철도, 수영장, 공원 등의 시설을 확충, 개선하였다. 이것은 단지 레크레이션(recreation) 시설들을 건립함으로써 일자리 창출뿐만 아니라, 대중들에게 레크레이션에 대한 열망을 일구는 역할을 했다.

또한, 당시 불어 닥친 경제공황으로 인해 대중들은 현실의 어려움과 우울함을 보상받으려 영화

의 화려함을 좇고 영화 속 환상으로 도피하는 경향이 강하게 나타났다. 1930년대 세계 패션의 중심지 파리 외에 또 다른 패션영감의 원천이었던 할리우드는 주식시장의 붕괴와 함께 황금기가 시작되었다고 할 수 있다⁵⁾. 이처럼, 할리우드는 미국인들의 집단적인 환상을 풍요롭게 하는 역할을 했다.

이후, 제2차 세계대전(1939-1945)은 유사 이래 최악의 참상을 겪게 하였으며, 종전 이후 사람들은 엄청난 상실감과 허무감에 시달리게 되었다. 1941년 본격적으로 미국이 참전하면서, 전쟁으로 인한 인력난이 발생했다. 이에 정부에 의해 대다수의 여성들은 항공, 선박업 등 군수산업에 투입되어 남성 대신 사회에서 일하기를 강요받았고, 이것은 여성들의 사회적 역할과 외모에 변화를 야기 시켰다.

2. 영화<The Aviator>의 복식사적 배경

1) 남성 복식

1920년대 미국의 남성 복식은 영국의 'oxford bags'의 영향으로, 통이 넓은 팬츠와 짧은 재킷이 널리 입혀졌다. 그러나 1930년대의 남성 복식은 20년대에 비해, 더욱 남성적인 분위기를 추구하였다⁶⁾. 이것은 남성과 여성의 역할에 대한 보다 전통적인 태도로 회귀하면서, 남성은 남성미를 강조한 외모를 추구하는 경향이 강했기 때문이었다. 특히 영국은 윈저 공(Duke of Winsor)의 명성으로 미국 남성 복식에 많은 영향을 주었다. 슈트의 재킷은 패딩을 사용해 어깨가 넓었고 가슴에 주머니가 있었으며, 허리가 들어가고 힙부분은 꼭 맞았다. 싱글 혹은 더블 브레스트(double-breasted)로 만들었는데, 더블 브레스트의 인기가 더 많았다. 팬츠는 하이 웨이스트에 헐렁하게 재단되었고, 주름(pleats)과 커프스(cuffs)가 있었다.

1930년대 미국패션에서 빼놓을 수 없는 것으로 여름 리조트 룩(resort look)이 있다. 태양을 즐기는 멋쟁이들은 헐렁한 린넨 바지나 반바지와 함께 블레이저(blazer), 부시셔츠(bush shirts)⁷⁾를

선호했다. 또한 부드러운 칼라가 달린 스포티한 폴로셔츠(polo shirts)는 의복에서 격식이 완화되고 있음을 보여주었다. 스포츠에 대한 열망과 관심으로, 니브리치스(kneebreeches)나 스웨터 혹은 재킷 대신에 카디건(cardigan)등을 애용하기도 했다.

1940년대가 되면서, 많은 남성들이 군복을 입고 지내면서 일반 의복은 점점 더 격식을 따지지 않게 되었다. 의복 제한령은 스타일의 종류를 줄여 싱글 브레스트 재킷과 비즈니스 슈트 그리고 주름이나 커프스가 없는 팬츠만 입는 것으로 제한했다. 할리우드는 여성복에 중점을 두었으나 영화 산업으로 인해 남성복에 대한 관심과 태도도 변했다⁸⁾. 로널드 콜먼(Ronald Colman), 캐리 그랜트(Cary Grant), 게리 쿠퍼(Gary Cooper)같은 톱스타들의 옷차림에서 많은 남성들이 힌트를 얻었다.

2) 여성 복식

(1) 성인풍의 여성적 실루엣: 1927년~2차대전 전

제1차 세계대전 후 호경기를 맞은 미국은 재즈와 자동차의 보급과 파티로 광란의 20년대를 맞이하며, 여성은 자유롭고 활동적인 보이시 스타일이 각광받았다. 그러나 1929년 세계 대공황 이후 불황과 도피주의가 만연한 사회 속에서 높은 실업률과 경제난은 여성들에게 전업 주부의 역할을 강요하는 계기가 되어, 여성들에게 전통적인 여성의 이미지를 강요했다. 이 시기에는 1920년대의 모드인 '젊은풍의 심플한 모드'에서 1930년대의 '성인풍의 여성적인 모드'⁹⁾로 변화가 나타났다. 또한 할리우드 영화배우들의 패션이 사회에 막대한 영향을 미쳤는데, 실로 영화는 움직이는 모드지의 역할을 담당했다¹⁰⁾. 오랫동안 파리의 패션을 따르고 응용했던 할리우드 스튜디오들은 30년대 초부터는 할리우드 영화사들이 자사 의상디자이너를 고용했다. 이들은 의상으로 등장인물의 개성을 표현했을 뿐만 아니라 새로운 유행을 만들어내면서 당시 유행스타일을 각인시키는 역할을 했다.

(2) 남성적 이미지의 밀리터리 룩:
1939년~2차대전 이후

제2차 세계대전의 발발로 인해, 정부는 이 시기에 이상적인 여성의 이미지를 영리한 일하는 여성으로 내세워, 여성을 사회로 유혹했다. 이러한 사회적분위기로 여성의 패션 트렌드는 남성적인 이미지로 어깨에 각이 진 테일러드 슈트(tailored suit)나 밀리터리 룩(military look)으로 나타났다. 반면에 여성들은 자신을 아름답게 꾸미기 위한 나름대로 노력을 하여, 잠시 핀업 걸(pinup girl)스타일이 유행하기도 했다. 또한 전쟁으로 인한 절약의 일환으로 패션의 규제가 생기자 유일하게 패션을 표현할 수 있었던 모자가 많은 관심을 받았다.

이 시기에 미국에서 특히 중요한 것은 패브릭 절약(fabric conservation)으로 오래된 옷을 줄이고 개조하고, 수선하며 입는 것을 권장하였다. 1943년 L-85 제한령¹¹⁾으로 할리우드의 의상들도 단순하고 정교한 스타일로 변화였고, 여성들은 주로 슈트나 스웨터, 스커트나 팬츠를 입었다. 의복 제한령은 결국, 심플하고 정교한 실루엣을 등장시켰고, 제한이 없던 모자로 스타일을 표현했다. 모자는 패션을 표현할 수 있도록 유일하게 허용된 것으로, 깃털 장식이나 리본을 사용하는 등 다양하게 나타났다.

전시 동안 미국 패션계는 세퍼레이트(separates)와 스포츠웨어 분야에서 두드러지게 절제시킨 경향이 나타났다. 2차 대전 이후, 스포츠 웨어는 미국적 실용적 디자인으로 자리를 잡기시작 하며, 단순하고 편안한 스포츠 캐주얼 웨어의 기반으로 이어져, 점차 성숙기에 접어들게 되었다. 특히, 해티 카네기(Hattie Carnegie), 찰스 제임스(Charles James), 클레어 맥카델(Clarie Mccardell), 발렌티나(Valentina)등의 디자이너들이 활발히 활동했다. 이 중, 클레어 맥카델은 스포츠웨어에 남성복의 디테일과 소재를 도입한 것으로 유명했다.

III. 영화<The Aviator>와 감독

1. 영화<The Aviator>

영화<The Aviator>는 영화배우 마를렌 디트리히(Marlene Dietrich)의 전기로 아카데미 프랑세즈상을 수상한 바 있는 실력 있는 전기 작가 찰스 하이햄(Charles Higham)의 『Howard Hughes: The Secret Life』(1993)을 원작으로 하여 만든 것이다.

억만장자이자 영화계의 제작자이며 세계에서 가장 빠른 비행사였던 하워드 휴즈의 삶을 그려낸 작품으로, 영화는 휴즈의 첫번째 대작인 <지옥의 천사들 Hell's Angels>을 촬영했던 1927년부터 1940년대 그의 청문회를 거쳐 '헤라클래스'의 비행에 성공한 1947년까지를 다루었다. 그것은 휴즈가 영화와 비행기라는 것을 통해서, 제작과 도전의 격동기를 온몸으로 체험하고 그 에너지를 발산했다는 중요한 시점이기 때문이었다.

1) 등장인물의 캐릭터

(1) 하워드 휴즈(Howard Hughes, 1905~1976): 모순적·대립적

18세에 백만장자가 되어, 20세기 중반 미국의 영화·항공·카지노를 뒤흔들던 전설적인 인물 하워드 휴즈는 두 번의 큰 비행 사고를 당해 죽음을 무릅쓰고도, 하늘을 나는 꿈을 포기하지 않았던 낭만적인 사람이었다. 휴즈는 매사에 열정을 가지고 전념하며, 용감하고 모험심이 강했으며, 비행기, 자동차, 골프에 관심이 많고 늘 생동감이 넘쳤으며 거대한 포부와 이상을 향해 돌진하는 추진력과 야망을 가진 인물 이었다.

그는 미국인들이 비행기를 안타는 것이 죽음에 대한 두려움 때문이며, 이를 해소하기 위해서는 난기류 위를 날 수 있는 비행기를 제작하는 것이라며, 이것을 실행해 옮기는 그의 포부와 야망을 표현했다. 이렇게 외적으로는 야망이 있고 성공한 휴즈는 내면적으로는 상당히 기괴한 모습을 지니고 있었다. 유전적으로 약한 청력으로, 자신

을 외부로부터 차단하려는 경향이 있었고, 그의 어머니의 영향으로 어느 곳에서나 세균을 두려워 하며, 잦은 화장실출입으로 위생을 유지하였다. 또한, 손님을 위한 접시는 값싼 사기 그릇 등을 사용하여 손님이 가고 난 뒤에는 그것들을 전부 산산조각 내버리며 세균에 지나치게 예민함을 나타냈다.

다시 말해서, 휴즈는 외면적인 화려함과 강인함과과는 달리, 내면적으로는 세균공포증과 대인기피증으로 병든 나약한 존재였다. 그는 부모처럼 요절하는 것이 두려워서 세균 공포증에 걸린 것임에도 불구하고, 검증되지 않는 비행기를 시험 운영하는 목숨을 건 모험을 서슴지 않는 모순적인 성격과, 외·내적인 면 또한 서로 대립되는 성격을 가진 인물이었다.

(2) 캐더린 헵번(Katharine Hepburn, 1907~2003): 지적, 개성적

헵번은 전문직 엘리트의 부모 밑에서 성장하여 신념에 따라 사는 삶에 대해 긍정적인 시각을 가지게 되고, 남자 형제들과 함께 모험을 즐기는 톰보이로 성장했다. 그녀는 또렷한 광대뼈와 적갈색 머리, 뉴잉글랜드 특유의 무뚝뚝한 상류층 억양 등의 특징 덕분에 주로 강인한 캐릭터의 여성을 연기했다. 당시에 통 넓은 바지와 굽 낮은 구두를 신고 독립적이고 자유롭고 활발한 여성상을 보여주었던 그녀는 휴즈에게 평생의 사랑이라는 특권적 지위를 얻을 만큼 그의 영혼과 영화에 온기를 불어넣어 주는 성숙한 어머니의 모습도 보여주었다.

헵번은 의견을 말하고 대화하길 좋아했고, 자신감이 넘치며 무슨 일이든 앞장서서 해결했으며 재치와 순발력이 뛰어났다.

또한 그녀는 휴즈와 연애하는데 있어서 자신의 위치를 확고히 하기 위해 휴즈의 저택으로 들어가 동거생활을 시작했고 그에게 성숙한 어머니의 모습으로 다가가, 연인 이상의 특별한 관계를 형성하기도 했다. 하지만 휴즈의 끊임없는 여성편력 때문에 헵번은 그와 헤어지지만 휴즈에게 특별했던 그녀는 이 후에도 그의 말없는 도움을 받

곤 했다.

(3) 에바 가드너(Eva Gardner, 1922~1990): 매혹적·여성적

에바 가드너는 20세기 여배우들 중 가장 완벽한 몸매의 소유자이며, 외적으로는 여성적인 이미지가 강하지만, 실제로는 대단히 자유분방하고 터프한 성격의 소유자였다.

가드너는 휴즈처럼 막강한 부와 권력을 소유한 사람들과 어울리길 좋아했지만, 자신의 주장이 강하고 확고한 성격을 지녀 끈질긴 휴즈의 구애에도 불구하고 그와의 친구로서의 관계만 유지했다. 그가 온갖 보석들로 프로포즈를 하자 그녀는 이 모든 것들을 거부하며, 터프한 성격을 보이기도 했지만, 휴즈의 결벽증이 심해질 때마다 그를 돕는 가드너의 모성적인 모습과 정열적이고 농염한 이미지를 내포한 매혹적인 모습은 휴즈의 계속되는 구애를 받게 했다. 비록 끝까지 그녀는 휴즈의 사랑을 거부했었지만, 자기 생애에 가장 큰 영향을 끼친 남자로 휴즈를 기억했다.

2) 영화<The Aviator>의 감독

(1) <The Aviator>의 마틴 스코르세지 (Martin Scorsese, 1942~)

영화<The Aviator>의 감독 마틴 스코르세지는 뉴욕에서 태어나 뉴욕을 기반으로 영화를 시작했으며, 수많은 뛰어난 작품을 내놓아 비평가와 영화팬들의 찬사를 받고 있는 인물이다. 그는 극단적인 리얼리즘, 유럽적인 스타일의 실험성, 여기에 더해지는 개인적인 주제 의식과 이것을 묶어내는 통찰력의 작가로 평가되고 있다.

그는 주로 미국의 이데올로기에 대해서 양가적인 태도를 보이며, 고독과 아이러니한 표현 연출 기법을 주로 사용한다. 스코르세지의 2004년도 작품인 <에비에이터 The Aviator>도 주인공 하워드 휴즈의 비극적인 본성과 그의 고독과 아이러니 때문에 그가 더욱 애착을 가지고 연출한 작품이었다. 스코르세지는 하워드 휴즈가 질주해 온 1920년대 후반에서 1940년대까지의 시대를 완벽하게

스크린에 복원하기 위해 Sony사와 Adobe사의 최첨단 디지털 기술을 총 동원했다. 1920년대 동안 할리우드에서 사용되고 초기 유성영화 시대에 까지 살아남았던 테크니컬러 사(Technicolor firm)의 투 스트립(two-strip)시스템¹²⁾에서 1930년대 새로운 트리 스트립(three strip)¹³⁾시스템 개발을 통한 변화를 나타냈다.

스콜세지 감독은 작가 하이햄이 서술한 온갖 비리들과 가십들을 대부분 지워내고, 휴즈를 열정과 비교적 정상적인 욕망으로 가득 찬 젊은이로 만들었다. 스콜세지는 거짓말로 사실을 왜곡한 것이 아니라, 원작의 필요한 부분만 따와 재조립했다.

이 영화의 시대적 배경은 1927년에서 1947년까지로 휴즈의 가장 화려한 때를 표현했다. 이시기 이후에 휴즈는 수많은 할리우드 배우들과의 스캔들과 결혼 그리고 각종 정치적 비리에 말려들었고, 말년에는 영양실조와 약물중독에 시달리며 기괴한 모습으로 살아갔다. 따라서 스콜세지는 휴즈의 화려했던 20년간을 재현하여, 그의 비극적인 본성의 캐릭터에 전념하고 그의 비즈니스에 대한 것들과 개인적인 삶, 연애를 다루었다.

(2) <The Aviator>의 단테 페레티
(Dante Ferretti, 1943~) 미술 감독

유년기부터 극성스런 영화광이었으며 특히 시대극에 열광했던 단테 페레티는 일찍이 스크린 위에 환상적인 그림을 입히는 작업을 자신의 목표로 정했다. 순수 미술과 건축학 학위를 취득한 후, 곧바로 미술 보조로 영화 작업에 참여하기 시작한 그는 판타지는 반드시 탄탄한 현실성을 기반으로 이루어져야 한다는 것을 배우며, 순수 판타지를 주도하는 작업을 통해서 서서히 자신만의 세계를 구축하기 시작했다. 스콜세지는 단테 페레티에 대해 “작품마다 무한한 능력을 펼쳐 보이며, 자기 분석이 날카롭고 창작을 위해 끈기 있게 몰두하며 예리한 직관을 가지고 있다”고 평했고, 펠리스 라우다디오는 “그는 느낌이나 생각을 그림으로 그려내고 이를 살아 있는 건축물로 설계해 영화의 배경을 만들고 시나리오에서 받은 느낌을

스케치해서 건축으로 제작한다. 그리고 시간과 공간에 생명력을 부여하여 죽어있는 배경을 살아 있는 건축물로 제작하는 사람이다”¹⁴⁾라고 평했다.

마틴 스콜세지 감독과의 6번째 작품인 <The Aviator>로 아카데미 미술상을 수상한 단테 페레티는 화려한 것을 좋아하는 이탈리아 출신으로 1930년대의 화려한 할리우드를 그려내는 것이 재미있는 작업이었다고 한다. 그는 원하는 모습을 재현해 내는 것이 인생의 기쁨이며, 자신의 취향을 섞어서 누군가의 꿈을 재창조하는 작업이 좋아서 일을 시작했다고 한다. 또한 그가 말하는 작업에 있어서 가장 중요한 점은 관객에게 진짜 같은 현실감을 주는 것이라고 말했다.

단테 페레티는 <The Aviator>를 표현하는데 있어, 전기 작품에 바탕을 두어 캐릭터들의 성격, 가치관 등을 사실적으로 묘사했다. 즉, 그는 주인공 휴즈가 특정 공간(screening room 과 men's room) 안에서 보여준 행동들이나, 그의 기이한 상황 등을 바탕으로 이를 극적으로 표현해내고자 이에 어울리는 색채를 사용하여 그 이미지 표현을 가중화 시키는 작업을 했다.

(3) <The Aviator>의 샌디 포웰
(Sandy Powell, 1960~) 의상 감독

샌디 포웰은 <에비에이터 The Aviator(2004)>에서 할리우드 황금기 의상들을 표현해내어 아카데미 의상상을 수상했다.<세익스피어 인 러브>로 아카데미 의상상을 수상한 바 있는 그녀는 <The Aviator>로 2번째 의상상을 받았다. 그녀의 특징은 영화 속에서 시대, 장소뿐만 아니라 주인공의 감정까지도 의상을 통해서 관객에게 전달시키는 것이었다.

그녀는 <벨벳 골드마인>에서 주인공 글램 룩(Glam Look)으로 화려한 공허함, 추락과 상승의 이미지를 나타내었고, <도브 The Wings of the Dove(1997)>에서는 화장과 액세서리로 본심을 숨기려는 주인공의 외면을 치장하고 점차 내면의 본능이 표출되면서, 신체를 노출시키는 의상으로 주인공을 표현했다. 하비 웨인스테인(Harvey Weinstein)은 “샌디의 훌륭한 재능은 역사적인 의

<표 1> 영화<The Aviator>감독의 작품 세계

	작 품 세 계	
	감독의 성향	<The Aviator>에서의 특성
마틴 스킨세지 감독 (Martin Scorsese)	· 극단적인 리얼리즘, 실험성추구 · 개인적인 주제의식이 강함 (인간의 욕망, 고독 그리고 사회의 단면을 강하게 표현)	· 최첨단 디지털기술 도입 →초기 컬러영화 시스템 사용 (컬러영화 발달단계에 맞춰, 영화 속에서 시대변화를 표현)
단테 페레티 미술감독 (Dante Ferretti)	· 현실성을 기반으로 한 판타지추구 · 영화 속 배경이 이야기의 살아있는 한 부분이 되도록 함	· 공간의 특성을 색채로 표현 (screening room / men's room)
샌디 포웰 의상감독 (Sandy Powell)	· 복식을 통해 캐릭터의 감정을 전달 · 과거를 재현하면서도 모던함 추구	· 캐릭터 성격에 따른 복식과 색채 이미지표현 →하워드 휴즈: 모순적, 대립적 캐더린 험번: 지적, 개성적 에바 가드너: 매혹적, 야성적

상들을 동시대 것처럼 보이게 제작하는 능력에 있으며, 그녀는 과거를 재현하면서 모던함을 표현한다¹⁵⁾”고 평했다.

영화<The Aviator>에서 샌디 포웰은 당대 현존했던 인물(하워드 휴즈, 캐더린 험번, 에바 가드너)을 그대로 재현하는 데 있어서 복식과 색채를 통해서 이들의 성격과 감정을 효과적으로 표현하고자 했다. 부모처럼 요절할까 두려워서 세균 공포증에 걸렸으면서도 검증되지 않은 비행기를 시험 운행하는 등의 목숨을 건 모험을 서슴지 않는 모순적인 모습의 하워드 휴즈와 성숙한 여성미와 개성적이고, 자유로운 성격의 캐더린 험번, 그리고 매혹적이고 강렬한 매력을 가진 에바 가드너를 표현하기 위해서 각 캐릭터에 맞는 복식뿐만 아니라, 그에 적합한 색채를 사용하여 더욱 효과적으로 나타냈다. 위에서 살펴본 바를 다음과 같이 표로 정리하였다.<표 1>

IV. 영화 <The Aviator>의 복식과 색채 이미지

1. 영화 속에 표현된 인물의 복식과 색채 이미지

영화<The Aviator>의 당시의 모습을 담은 현존

자료사진들이 대부분 흑백사진이어서, 영화 속 의상들의 색감과 질감은 모두 의상디자이너 샌디 포웰이 고안해냈다. 주인공 하워드 휴즈와 그의 연인이었던 캐더린 험번과 에바 가드너의 복식을 통해 색채 이미지를 고찰하고자 한다.

1) 하워드 휴즈(Howard Hughes): Light-Dark Contrast

휴즈의 심리상태와 성격을 드러내기 위해, 샌디 포웰은 의상색채의 밝음과 어두움의 강한대비로서 그의 극단적인 내면 갈등을 표현하고자 했다. 원작에서 묘사된 휴즈를 바탕으로 영화 속에 그려진 그의 모습을 살펴보았다.

• 밝음과 어두움의 대비로 표현된 복식

1927년 휴즈가 <지옥의 천사들 Hell's Angels> 촬영 당시 입은 의상은 밀리터리 갈색 가죽 재킷과 조드퍼즈(jodhpurs)이다. 당시 1차 대전 후의 밀리터리 의상의 영향과 공해에서의 전쟁 영화를 촬영하는 중임을 나타내는 의상이다. 어두운 톤의 갈색이나 바랜 듯한 갈색을 사용하여, 차분하고 격조 있는 캐주얼 한 멋쟁이 감각을 표현했다.

1930년대 초반 휴즈가 험번에게 처음 데이트 신청하기 위해 그녀의 영화 촬영장소를 방문할

때 입었던 의상은 짙은 파란색 블레이저(blazer)와 흰색의 팬츠이다<그림 1>. 구체적으로 언급하면, 여기서 휴즈가 입은 블레이저는 원저 공의 형인 켄트가 애용했던 6개의 단추 중 하나로만 여미는 일명 켄트 모델(Kent model)의 블레이저이다. 블레이저는 당시 유행했던 부유층의 리조트 룩의 일종으로, 귀족적이고 깨끗하며 산뜻한 이미지를 가진다. 짙은 파란색이 성취와 신중함, 내성적인 성향을 상징하는 색인만큼 처음 헵번에게 다가가는 그의 성취 욕구와 신중함을 잘 드러냈다.

마찬가지로 1930년대의 휴즈가 비행기제작 업무를 할 때, 그는 밝은 회색의 더블 브레스트 슈트를 입고 있다<그림 2>. 여기서 그의 밝은 색채의 의상은 항공 사업을 확장, 매입하는 결심을 한 도전과 희망찬 상태를 보여준다. 반면에, 헵번과의 코코넛 그로브에서 데이트할 때의 휴즈의 의상은 좀 더 짙은 회색의 더블 브레스트 슈트와 셔츠의 톤온톤(tone on tones)의 배색에 옴브레 넥타이(ombre necktie)로 컬러 포인트를 주었다. 이것은 휴즈가 무엇보다도 비행기 제작사업에 관해서는 최고조의 상태임을 보여주는 것이었다.

1940년대가 되면서 휴즈가 헵번과 함께 그녀의 집에 인사를 하러 코네티컷(Connecticut)으로 향할 때, 그는 밝은 회색 재킷과 팬츠를 입어 이전보다도 헵번과의 사랑이 무르익어 그의 밝고 편안한 심정을 표현했다.

헤이즈 코드 검열로 심의를 받을 때와 헤라클레스를 제작 기획하기 위해 파티를 개최했을 때, 그는 모두 짙은 색의 슈트를 착용했다. 영화 검열 심사 때는 짙은 남색의 더블 브레스트 슈트와 흰 셔츠를 입었고<그림 3>, 헤라클레스 제작 기획 파티 때는 짙은 갈색의 슈트에 흰 셔츠, 그리고 빨간 넥타이를 맨 의상으로 휴즈의 긴장되고 초조한 심적 갈등과 불안한 내면을 표현했다. 여기서 휴즈의 슈트 의상에서 보여지는 색채는 밝고 어두움의 표현에 치중하여, 그의 내면상태를 표현하고자 한 만큼 남색이나 갈색 등의 직접적인 색채 이미지에는 크게 구애 받지 않았다.

이상에서 살펴본 바와 같이, 샌디 포웰은 휴즈

의 극단적인 내면세계를 효과적으로 표현하기 위해서 특정한 색채를 기본으로 사용하기보다는 밝고 어두움의 대비를 이용한 색채표현을 했다. 그가 제일 좋아하는 비행기사업의 추진 초기단계나 연애할 때는 밝은 회색의 슈트와 밝은 갈색 캐주얼 의상을 통해서 그의 흥분된 모험심이나 도전과 즐거움으로 심적으로 밝은 상태를 표현했다. 하지만 점차 영화의 심의 문제나 항공 사업으로 인한 스트레스 등으로 휴즈의 심경이 불안하고 초조하게 변화하자 짙은 남색, 짙은 갈색 등의 짙고 어두운 색의 슈트를 입음으로서 그의 불편하고 불안한 상태를 나타냈다. 다시 말해서, 샌디 포웰은 이러한 짙고 밝음의 대비를 통해서 휴즈의 외면적인 완벽함과 화려함과는 대조적인, 그의 내면의 소년같은 연약함과 광적인 집착을 보이는 모순적이고 대립적인 성격의 휴즈를 표현했다.

2) 캐더린 헵번(Katharine Hepburn): Intellectual Elegance

샌디 포웰은 헵번의 지적이고 우아한 이미지를 보여주기 위해 금색을 베이스로 한 의상을 선보였다. 일반적으로 금색은 모든 색상 가운데서 가장 많은 빛을 주며 애정, 성숙, 충만함의 색이자 빛의 상징과 깨우침의 상징이며, 삶에서 모성적 따뜻함과 연결된다. 또한 금색은 지혜와 사랑과 같은 인간적이며 영적 가치들과 연관된 최고의 상징가치로 여겨지는데 이것은 헵번의 지적이고, 성숙된 성격과 풍요로운 삶을 효과적으로 나타낸다. 더불어 흰색과 짙고 선명한 색들과의 매치를 사용하여 개성 있고 독립적인 그녀의 이미지도 표현했다. 원작에서 묘사된 헵번을 바탕으로 영화 속에 그려진 그녀의 모습을 살펴보았다.

• 지적이고 우아한 금색의 복식

1930년대 휴즈와 코코넛 그로브에서의 데이트에서 샌디 포웰은 헵번의 지적이고 우아한 모습을 효과적으로 표현하기 위해, 금색의 드레이프성이 좋은 소재를 사용하여 표현했다. 신체의 곡

선을 드러내며 등을 노출시키는 성인풍의 여성적인 시스실루엣으로 세련된 여성미를 한껏 나타냈다<그림 4>.

1940년대 초 판티지(Pantages)극장 앞에서 헵번은 기자들의 관심과 사진 촬영을 더 받기 위해 시간을 보낼 때, 그녀는 금색의 여성적인 실루엣의 롱드레스를 입고 있다<그림 5>. 이 의상은 금색의 화려하고, 과시적인 이미지를 헵번의 언행을 통해서 효과적으로 표현되었다고 보인다. 헵번의 이 의상은 앞, 뒤 부분에 드레이프(drape)를 주어 강조하고, 허리와 힙의 자연스러운 인체미를 살렸다. 금색의 단색 드레스에 화려함을 더하기 위해, 금장의 글리터(glitter)한 벨트도 매었다.

• 흰색과 원색의 대비로 표현된 복식

1930년대 휴즈가 헵번의 영화 촬영장소를 방문해, 그녀에게 데이트를 청할 때, 헵번은 흰색의 재킷과 줄무늬 티셔츠, 그리고 짙은 녹색의 통이 넓은 팬츠를 입었다. 흰색과 원색과의 대비는 정돈되고 깔끔한 이미지를 표현하는데, 이것은 헵번의 정확한 성격을 나타냈다.<그림 6>

이 후, 휴즈와 첫번째 데이트 장소였던 골프 클럽에서 그녀는 어두운 붉은색의 팬츠와 블라우스에 흰색의 피트되는 재킷을 입었다. 일반적으로 당대의 여성들이 골프의상으로 스커트를 많이 입었던 것과는 달리 헵번은 팬츠 룩을 선보였으며, 이것은 그녀의 독립적이고 자유로운 성격을 나타냈다. 마찬가지로 흰색과의 대비로 붉은색은 더욱 선명하게 표현되어, 그녀의 개성 있는 이미지를 더욱 부각시켰다.

이상에서 살펴본 바와 같이, 샌디 포웰은 애정·성숙·깨우침 그리고 따뜻함을 나타내는 금색을 헵번의 색채로 선택하여 그녀의 지적이고, 우아하며, 성숙된 이미지를 표현하고자 했다. 이외에도 그녀의 개성 있고 활동적인 성격을 표현하기 위해, 실제 헵번이 자주 입었던 팬츠 룩을 선보였다. 이 의상들의 색채는 흰색과 선명한 녹색이나 어두운 붉은색 등을 사용한 대비를 통해 활동적이고 개성 있는 그녀를 표현했다.

3) 에바 가드너(Eva Gardner): Alluring Charm

샌디 포웰은 가드너를 표현하는데 있어서 그녀의 매력적이고 강렬함을 빨간색을 베이스로 한 의상을 통해서 보여주었다. 이는 빨간색이 일반적으로 가지는 덥고 불안정함, 활력과 생명의 고양, 성욕, 정열, 자극, 반란, 투쟁, 위험, 생명의 위협의 이미지 중에서도, 특히 에로티시즘과 정열과 연루된 빨간색이 가지는 관능을 내포하는 유혹을 표현해내기 위해서였다. 또한 빨강과 파랑, 보라 등의 화려하고 과감한 색채대비 의상과 장식이 강한 액세서리, 모자 등으로 가드너의 화려한 이미지를 표현했다.

• 매력적이고 강렬한 빨간색의 복식

휴즈가 가드너의 집안 곳곳에 도청 장치를 하고, 감시 했던 것을 알게 된 가드너가 불같이 화를 내며 다룰 때, 그녀는 페전트 슬리브의 섬세하고 화려한 자수 장식이 있는 강렬한 빨간색의 페전트(peasant)블라우스와 팬츠를 입고 있다. 이 의상은 빨간색은 현재 그녀의 흥분과 격앙된 상태를 대변하고, 페전트풍의 의상은 당시의 미국적인 모드의 영향으로 나타났다<그림 7>.

1940년대 말 휴즈가 시험 비행의 실패와 사업의 위기 속에서 몇 달간 은둔 생활을 하자 가드너는 그를 찾아, 그녀의 매력으로 그를 설득해 은둔생활을 청산하고 사회로 나와 위기를 해결하도록 북돋아주었다. 여기서 그녀의 의상은 녹색을 배경으로 하는 빨강으로 마치 타오르는 화염과도 같은 이미지를 표출¹⁶⁾하고, 빨강과 보라가 배색으로 빨강의 에로스를 현실화¹⁷⁾시키는 이미지를 갖는다<그림 8>. 이것은 소년처럼 여리고 예민함과 망상 속에 갇힌 휴즈를 타이르듯이 달래는 가드너의 모성적이며 매력적인 이미지를 나타냈다. 그녀는 각이 진 넓은 어깨의 재킷과 허리 중앙에 드레이프 장식이 있는 빨간색 드레스를 입고 모자와 목걸이를 사용하여, 당대의 패션 규제를 피해 그녀만의 화려하고 매력적인 매력을 표현했다<그림 9>.

가드너는 매 의상마다 화려한 액세서리를 착용하여, 그녀의 화려하고 매혹적인 이미지를 더해 주었다. 그녀는 당대 전쟁의 영향으로 인한 패션 규제로 더욱 유행하게 된 모자나 화려한 자수 등을 사용하여 그녀의 매력을 더욱 돋보이게 만들었다.

이상에서 살펴본 바와 같이, 샌디 포웰은 강렬하고 매혹적인 빨간색을 사용하여 가드너를 표현했다. 이것은 그녀의 불같은 성격과 터프함, 그리고 세기의 미녀라고 불릴만한 매혹의 그녀를 더욱 부각시키기 위함이었다. 더불어 빨간색과 파란색 그리고 보라색의 배색을 사용하여, 그녀의 매혹적인 유혹을 더욱 극대화시켜 나타내고자 했다. 이렇게 표현된 색채의 의상들은 각진 어깨의 드레스와 재킷, 그리고 이국적인 강렬한 디테일 등으로 그녀의 강렬함을 표현했다. 위에서 살펴본 바를 다음과 같이 표로 정리하였다.<표 2>

2. 영화 속에 표현된 배경의 색채 이미지

색채 이미지는 언어가 없어도 일반적으로 이해

할 수 있는 감각 언어인 동시에 보편적인 연상으로 상징되며, 사회적 규범으로서 시각언어의 역할을 담당한다. 이러한 색채는 형태와 더불어 표현성을 가지고 있으며, 사물과 사건에 대한 정체성을 통하여 정보를 얻게 해주기 때문에 의사 전달의 수단으로 사용될 수 있다¹⁸⁾. 즉, 색채가 인간에게 보이는 효과는 일반적으로 심리적, 생리적인 감각 현상의 영역에 그치는 것이 아니라 더욱 복잡한 표현을 갖는다. 그 표현이란 색채가 색채 감각만이 아니라 색채가 표출하는 색채 감정, 즉 우의와 기분 상징이라는 역할을 갖기 때문이다¹⁹⁾.

영화<The Aviator>는 주인공 휴즈의 주된 배경 공간을 빨간색과 녹색의 색채로 표현하여, 그의 심리상태와 성격을 더욱 가시적으로 만들어내는 역할을 했다. 빨간색은 의지 활력인 녹색과 반대로 의지 추진력²⁰⁾이며, 이성보다는 열정을 요구하는 모든 종류의 적극성을 가리키는 상징색이다. 빨간색이 이처럼 보다 적극적이고 공격적인 반면에 녹색은 휴식, 안정의 이미지를 가진다.

<표 2> 영화 속에 표현된 인물의 복식과 색채 이미지

캐릭터	복 식	색 채	색채 이미지
하워드 휴즈 Howard Hughes	·포멀 웨어-더블 브레스트 슈트, 블레이저. ·캐주얼 웨어-말리타리 재킷, 조드퍼즈	·명암의 대비 (light-dark contrast)	·외면과 내면의 대립
캐더린 헵번 Katharine Hepburn	·등을 노출하는 성인풍의 여성적인 실루엣의 드레스 ·드레이프 장식으로 자연스러운 인체 미를 살리는 드레스 ·통이 넓은 팬츠와 재킷	·금색 (gold) ·흰색과 원색의 대비	·지적, 우아함 ·성숙, 화려함 ·활동적, 개성적
에바 가드너 Eva Gardner	·페전트 블라우스와 팬츠 ·각진 어깨의 재킷, 허리 중앙의 드레이프 장식의 드레스 ·화려한 장식의 모자	·빨간색 (red)	·매혹적, 강렬함

1) 욕망과 도피의 빨간색

빨간색은 태양, 불, 피의 색으로 원시시대부터 자연발생적인 중요한 색으로 간주되었다. 또한 빨간색은 활동, 열기, 정열, 용기, 건강, 애정, 혁명, 주의, 야만, 태양, 원시인, 소녀 등의 의미로 사용되어 왔다²¹⁾. 이러한 태양과 불 그리고 피의 빨간색은 오래 전부터 깊이 뿌리 내려서, 일상생활과 사회적 상징 속에서 다양한 기능과 의미로 폭넓게 사용되고 있다. 이것은 색의 의미가 단순히 색 자체에서 나오는 것이 아니라, 색과 연루된 관념과 문화가 그 색의 의미를 만들어내기 때문이다. 생명체의 가장 원초적인 욕망과 결부된 빨간색이 인간 사회에 오면 단순한 생명 유지와 생식의 코드로만 작용하지 않고, 고립된 개인의 고독과 강박증에서 생겨나는 광기, 즉 자기 안에 밀폐된 사람이 가지는 편집증적 광기를 드러내는데도 일조한다.

• Screening room : 욕망과 도피의 공간

페레티는 이 공간을 휴즈의 열정과 욕망을 표출하는 곳이자, 그의 병적인 강박증과 광기로 인한 은둔의 공간임을 효과적으로 표현하기 위해, screening room을 빨간색으로 나타냈다.

(1) 욕망과 열정

비행기와 영화 제작에 커다란 열정을 가지고 있는 휴즈는 screening room에서 영화편집에 열성적으로 참여하며, 영화의 완성도를 높이는 데 큰 역할을 했다. 그러나 이러한 열정이 다소 왜곡되어 표출되기도 했는데, 그것은 삼촌을 통해 성적 혼돈기를 거친 휴즈가 자신에 대한 경멸과 혼돈으로 인해 빚어진 관음증을 저질 영화를 제작, 감상함으로써 이를 해소하려고 했다는 점이다. 1930년 영화<지옥의 천사들>의 시사회를 가진 뒤, 바로 screening room에만 머물며, 부족했던 장면들의 편집에 열정과 혼신의 힘을 다했다<그림 10>. 이것은 그의 영화의 성공에 대한 그의 욕망과 애착을 표출하는 것으로, 빨간색의 배경을 통해서 이를 극대화시켜 표현했다.

다른 한편으로 휴즈의 유년시절의 영향으로, 그의 영화에 대한 열정이 다소 왜곡되어, 성적환상을 충족시켜주는 방편으로도 나타났다²²⁾.

휴즈는 screening room에서 영화를 감상하며 여배우의 가슴에 집착하여, 이를 돋보이게 하는 속옷까지 직접 디자인하는 등의 열의도 나타냈다. 또한 그는 자신의 관음증을 해소하기 위해 자신이 제작한 영화를 빨간색 공간의 screening room에서 밤새 반복해서 감상하곤 했다.

이상으로 살펴본 바와 같이 screening room의 빨간색이 표현하는 첫 번째 이미지는 휴즈의 영화와 항공 사업에 대한 성공의지와 욕망, 열정 그리고 관음증을 해소시키고자 하는 성적인 집착과 에로티시즘을 상징한다.

(2) 위협으로의 도피

어려서부터 휴즈의 어머니는 그의 몸을 씻기면서 검역(Quarantine)이라는 단어를 그의 뇌리에 박아 넣어, 휴즈에게 세균과 병균에 대한 어머니의 경고는 강력한 주술처럼 그의 삶을 옥죄었다. 격리와 단절의 뜻을 포함한 이 단어와 세균 공포증은 그를 기괴한 은둔생활로 생을 마감하게 된 원인이 되기도 했다. screening room에서 그가 방안의 빨간색 의자를 더듬거리는 모습은 세균 공포증이 있는 그가 세균으로부터의 안전한지를 확인하는 것이다. 이것은 모든 위험요소로부터 자신이 안전하도록 신경을 쓰는 휴즈의 예민함을 나타냈다.

또한, 휴즈는 사람들이 screening room에 출입하려고 노크를 하면 방 안에 빨간 불이 깜박거리도록 장치를 고안하여, 외부와 단절된 그만의 세계가 해제될 때마다 경계심을 가지곤 했다<그림 11>. 즉 여기서 빨간색 불의 깜박임은 외부세계로부터 도피하고 있는 그에게 경계심을 갖게 하는 역할을 가진다. 하지만 비버리힐스 시험비행의 사고 이후에는 완벽한 외부와의 차단을 하여 screening room은 그만의 무균시대이자, 모든 위협으로부터 안전한 곳이었다. 그래서 빨간 불의 경고가 깜박거리면 그것은 그의 초조함을 극대화 시켰고, 이는 그를 더욱 불안하게 만들었다

23). 이런 휴즈의 행동은 타인에게는 말할 공포증에 걸린 광인(狂人)이었지만 휴즈 자신에게 있어서는 세상에서 제일 아늑하고 위협이 없는 공간에서 안전하게 머물고자 하는 의지였다.

이상에서 살펴본 바와 같이, screening room의 빨간색이 표현하는 두 번째 이미지는 위협으로부터의 도피, 광기와 은폐를 상징한다. 즉, 단테 페레티는 휴즈가 영화와 항공사업에 매진하는 열정과 성적인 욕망을 표출하고, 위협으로부터 도피, 은둔하는 공간인 screening room을 빨간색의 색채를 통해서 효과적으로 표현했다.

2) 안정과 휴식의 녹색

녹색은 시각적인 휴식과 심리적 안정을 주는 색으로 우리의 안정된 삶을 위해 필수적인 균형을 만들고 생명력을 회복시키며, 마음의 평안과 휴식을 제공한다. 그리고 인간이 열망하는 모든 조화를 이루고, 맑은 정신이 되도록 돕는다²⁴⁾.

녹색은 나뭇잎이나 풀빛 따위의 식물색채에서 비롯되어 움직이지 않고 한 자리에 고정되어 있는 식물이 인간에게 위협적으로 보이지 않는 바, 자연스레 평화의 이미지를 갖게 된 것이다²⁵⁾. 이러한 녹색의 생명력과 신선함을 바꾸어 말하면 ‘활기’와 ‘재생’의 이미지로 그 상징성은 대학들의 단과대학 표시 색에서도 나타난다. 녹색은 생명을 재생시킨다는 의미에서 의과대학이나 약학대학을 상징하는 색으로 사용되고 있다²⁶⁾. 또한 사람들로 하여금 안전하게 보호받고 있다는 생각이 들도록 한다. 그래서 안전, 진행, 구급, 구호를 상징하는 색인 녹색으로 안전 표지판을 나타낸다.

• Men’s room : 안정과 휴식의 공간

어린 시절부터 세균으로부터 아들을 보호하기 위해 특수 비누로 휴즈를 씻기며 세균에 대한 경고와 경계를 늦추지 않았던 휴즈의 어머니는 그가 평생 세균을 무서워하며 은둔생활을 하는 기이적인 생활을 하는데 많은 영향을 미쳤다. 그래서 휴즈는 엄마가 해주던 것처럼 세균을 제거할 수 있는 공간, 즉 men's room에서 특수비누로 자신을 씻으며 안정과 휴식을 취할 수 있었다. 이렇게 휴즈에게 안정감과 평화를 주는 공간인 men's room을 효과적으로 나타내기 위해 단테 페레티는 이곳을 녹색으로 표현했다.

대인 기피증과 강박증이 있는 휴즈는 공공장소에 있을 때면 초조하고 불안한 상태가 고조됐다. 그가 헐번과 판티지(Pantages)극장에 갔을 때, 헐번이 그를 혼자 남겨두고 자리를 잠시 비우자 그는 초조함과 불안감이 밀려와 녹색의 men's room으로 이동하여 손을 씻으며 안정을 취하는 모습을 보였다<그림 12>. 하지만 그 공간 안에 그 이외의 다른 사람이 존재하게 되면, 그는 불안을 떨쳐버릴 수가 없었다. 또한, 휴즈와 항공사 경쟁자인 후안 트립과 코코넛그로브에서 만났을 때도 휴즈는 항공사업으로 인해 트립과 언쟁을 벌인 후, 녹색의 men's room으로 발걸음을 재촉하여 그의 화난 마음을 진정시키고 안정을 되찾았다<그림 13>. 휴즈는 외부에 있을 때는 물론이고 집안에 있을 때도 이 공간에서 안정과 평온을 취하는 모습을 나타냈다²⁷⁾.

이상에서 살펴본 바와 같이, 휴즈에게 men's room은 그의 어머니가 자신을 항상 특수비누로

<표 3> 영화 속 배경에 표현된 색채 이미지

배경 공간	색 채	배경 공간의 성격	색채 이미지
Screening room	빨간색	·영화제작, 편집에 대한 열정과 애정을 쏟는 공간 ·폐쇄적, 독립적이며 은둔적인 공간	·욕망과 열정 ·위협으로의 도피
Men’s room	녹색	·세균에 대한 공포증을 해소시킬 수 있는 공간	·안정과 휴식

씻겨주면서부터 그에게 크게 자리 잡혀진, 안전하고 평화스러운 공간이었다.

따라서 단테 페레티는 휴즈의 어린 시절부터 시작된 세균 공포증과 대인공포증에 대한 두려움으로부터, 그가 안정과 휴식을 취할 수 있는 공간인 men's room의 공간을 녹색으로 표현하여 녹색이 주는 평온함과 휴식, 그리고 안정감을 효과적으로 표현했다.

이상에서 살펴본 바를 다음과 같이 표로 정리하였다.<표 3>

V. 결론

본 연구는 점차 이미지 산업화 되어가는 영화 산업에서의 색채가 가지는 중요성에 대해 고찰해보고자, 찰스 하이햄의 『Howard Hughes: The Secret Life』을 영상화한 영화<The Aviator>를 통해서 영화 속에 표현된 하워드 휴즈와 캐더린 헵번 그리고 에바 가드너의 복식과 색채 이미지를 연구하였다. 이상의 연구결과를 요약하면 다음과 같다.

영화<The Aviator>는 1927년에서 1947년까지를 배경으로, 할리우드의 최고 전성기 때의 글래머러스 패션과 전후 패션을 그려냈다. 또한 전기 소설을 바탕으로 실존인물을 그려낸 만큼, 등장인물의 캐릭터에 따른 복식의 색채표현과 상황에 따른 배경의 색채표현을 효과적으로 나타냈다. 우선 등장인물에 표현된 복식과 색채 이미지를 살펴보면, 하워드 휴즈의 이미지는 그의 극단적인 내면세계를 나타내기 위해 특정한 색채를 기본으로 사용하기보다는 명암의 대비를 이용하여 극과 극의 이미지를 표현했다. 밝음과 대조적으로 어두움의 표현은 그의 불안하고 초조한 심경의 변화를 나타냈다. 또 한편으로는 이러한 명암의 대비는 그의 외면적인 완벽함과 대조적으로 내면의 소년 같은 연약함과 광적인 집착 등 정신이 건강하지 못한 휴즈를 나타냈다. 의상의 형태에 있어서는 1930년대의 남성미를 강조하는 경향과 리조트 룩을 나타냈다. 어깨와 허리 등이 강조

된 더블 브레스트 슈트, 블레이저와 린넨바지 등을 입었으며 전후에는 밀리터리 가죽재킷, 조드 퍼즈 등의 의상을 선보였다.

캐더린 헵번의 이미지를 표현하기 위해 사용된 금색은 그녀의 지적이고 우아함, 그리고 애정, 성숙, 총만함의 모성적인 따뜻함을 표현해내는 이미지로 나타났다. 의상의 형태는, 1930년대의 성인풍의 여성적인 시스 실루엣으로 등이 노출되는 드레스나 드레이프와 셔링 장식의 롱 드레스로 성숙미를 나타냈다. 반면, 흰색과 짙은 녹색이나 어두운 붉은색의 대비를 이룬 팬츠 룩은 개성 있고 자유로운 헵번의 성격을 표현했다.

에바 가드너의 이미지를 표현하기 위해서는 강렬한 빨간색을 사용하여 그녀의 매혹적이고 강렬함을 나타냈다. 이것은 그녀의 불같은 성격과 터프함, 그리고 매혹적인 그녀를 표현했다. 더불어 빨간색과 파란색, 보라색의 배색을 통하여, 그녀의 강렬한 유혹을 더욱 극대화시켰다. 그녀의 복식은 1940년대의 각진 어깨의 테일러드 슈트와 이국적인 페전트 블라우스, 그리고 화려한 액세서리를 통해서 그녀의 매혹적인 이미지를 나타냈다.

두 번째로, 영화 속 배경에 표현된 색채 이미지는 휴즈에게 특별했던 공간인 screening room과 men's room을 통해서 그 이미지를 표출했다. 빨간색의 screening room은 휴즈의 열정과 욕망, 그리고 은둔과 도피의 공간으로 나타났고, 녹색의 men's room은 세균공포증의 휴즈가 안정과 휴식을 취할 수 있는 공간으로 표현했다.

이상에서 살펴본 바와 같이, 영화 속에서 표현된 스타들의 복식이나 이미지는 단지 의상의 형태나 대사를 통해서 전달되기 보다는 점차 시각적인 효과에 비중을 두어 나타나고 있다.

이처럼, 현대 사회에서 상징효과가 크게 작용하는 색채의 비중이 매우 중요하게 부각되고 있는 것을 인식하고, 나아가 한국 영화가 세계적으로 발돋움하는 이 시점에서, 영화의 복식에 새로운 방향을 제시할 수 있도록, 다양한 색채의 활용으로 표현되는 복식과 그 이미지에 관한 후속 연구가 이루어지는 것도 의미가 있으리라 사료된다.

<그림 1> 파란 블레이저와
흰색 팬츠
<에비에이터(2004)>.DVD

<그림 2> 밝은 회색의 더블
브레스트 슈트
<에비에이터(2004)>.DVD

<그림 3> 영화검열 심의때
짙은 남색의 슈트를 입은 휴즈
<에비에이터(2004)>.DVD

<그림 4> 우아하고 여성스러운
실루엣의 금색 드레스
<에비에이터(2004)>.DVD

<그림 5> 성인풍의 금색 드레스
<에비에이터(2004)>.DVD

<그림 6> 흰 재킷과
짙은 녹색의 팬츠
<에비에이터(2004)>.DVD

<그림 7> 강렬한 빨간색의
블라우스와 팬츠
<에비에이터(2004)>.DVD

<그림 8> 빨강, 청록,보라
배색의 재킷
<에비에이터(2004)>.DVD

<그림 9> 허리 중앙에 드레이프
장식이 있는 빨간 드레스
<에비에이터(2004)>.DVD

<그림 10> 휴즈의 개인적인 공간인
빨간색 screening room
<에비에이터(2004)>.DVD

<그림 11> 외부와의 접촉을 완강히
광기어린 모습을 보이는 휴즈
<에비에이터(2004)>.DVD

<그림 12> 녹색의 men's room에서
안정을 되찾는 휴즈
<에비에이터(2004)>.DVD

<그림 13> 흥분과 화를 가라앉히기 위해
men's room으로 이동한 휴즈
<에비에이터(2004)>.DVD

참고문헌

- 1) 조규화·이희승(2004), *패션미학*, 서울:수학사, p.452
- 2) 김용미·조규화(2003), 「순수의 시대」영화의 상 디자인 연구-May 와 Ellen의 의상을 중심으로-, *패션 비즈니스*, 7(1), pp.135-151 김현정·조규화(2003), 「바람과 함께 사라지다」의 의상과 색채 상징성 연구-Scarlett와 Melanie 의상을 중심으로-, *패션 비즈니스*, 7(5), pp.1-12
- 3) Charles Higham(1993), *Howard Hughes: The Secret Life*, New York:G.P.Putnam's Sons.
- 4) 찰스 하이햄(저), 이지선(역)(2005), *에비에이터*, 서울:황금가지
- 5) David Bond(1992), *Glamour in Fashion*, London: Guinness Publishing. p.29
- 6) Diana de Marly(1985). *Fashion for Men*, New York: H&M Publisher Inc. p.126

- 7) bush shirt-safari shirts라고도 함. 아프리카의 덤불에서 기원된 짧은 소매의 4개 작은 포켓이 넓은 벨트가 있는 saharienne으로 불리기도 함. Farid Chenoune(1993), *A history of Men's Fashion*, Paris:Flammarion. p.192
- 8) Valerie Mendes, Amy de la Haye(1999), *20th Century Fashion*, London: Thames & Hudson Ltd. p.92
- 9) 조규화·이희승(2004), p.205
- 10) 앞글. p.445
- 11) L-85제한령- (General Limitation Order L-85): 1943년 울로 만든 랩(wrap)이나 폭이 넓은 이브닝 드레스 생산이 금지되었으며, 바이어스 컷(bias cut)와 돌먼 소매(dolman sleeve)도 금지되었다. 재킷 길이는 63.5cm를 초과할 수 없었으며, 커프스와 오버스커트도 금지되었고, 벨트의 넓이는 5cm를 초과할 수 없었다.
- 12) 두 개의 기본색만사용하는 초기의 천연색 촬영기법. 1920년대의 테크니컬러는 주홍빛과 청록빛에만 감응하는 가색법을 사용했다.
- 13) 1932년, 청·녹·적의 삼원색이 사용된 삼색 테크니컬러 완성. 테크니컬러 사(社)는 렌즈를 통해 들어오는 빛을 세 개의흑백 필름 조각에 나누어 담아 각각의 필름을 원색으로 분해하는 프리즘을 사용하는 카메라를 비롯한 새로운 시스템(three-strip)을 개발-테크니컬러(Technicolor) : 1918년 켈머스(Herbert T.Kalmus)와 콤스도크(Robert Comstock)가 개발한 천연색 기법. 처음에는 두 가지 색의 합성을 통한 가색법 천연색 재생 시스템이었으나, 1932년에 이르러 삼색 프로세스를 개량하여 당대의 주류로 사용하다가, 1940년대 후반 이후에는 거의 사용하지 않게 되었다.
- 14) *CINE21* retrieved Nov.25,2004.from www.cine21.com
- 15) "sandy powell" retrieved Feb.25,2006. from www.imdb.com
- 16) Johannes Itten(1973), *The Art of Color*, New York:Van Nostrand Reinhold Company. p.135
- 17) 에바힐러(저)이영희(역)(2002), *색의 유혹*, 서울:예담. p.116
- 18) Arnheim(저), 김춘일(역)(1981), *미술과 시지각*, 서울:홍성사, pp.433-434
- 19) 조규화·이희승(2004), p.256
- 20) Ingrid Riedel (저), 정여주(역)(1999), *색의 신비*, 서울:학지사, p.29
- 21) 조규화·이희승(2004), p.265
- 22) So obsessive was Hughes that he controlled the actual cut of Jane Russell's brassiere. When he saw her seams showing through her blouse in one shot... he apparently found they reduced his degree of arousal..... (Charles Higham, p.99) (휴즈는 제인 러셀의 브래지어에 유난히 집착했다. 어느 한 장면에서 러셀의 가슴에 주름이 잡힌것을 목격한 휴즈는 그것이 성적 매력을 감소시킬 거라는 판단에.....)(이지선 역, p.149)
- 23) ...his ego flourishing, like some creature in a science fiction movie, a living mushroom-with-eyes in a claustrophobic box.(Charles Higham, p.225) (...그는 공상과학 영화에 나오는 비정상적인 인물처럼, 밀실 공포증에 걸린 벼락부자였다.)
- 24) 하랄드 브렘(저) 김복희(역)(2002), *색깔의 흥*, 서울: 유로. p.86
- 25) 박영수(2003), *색채의 상징, 색채의 심리*, 서울: 살림. p.88
- 26) 조규화·이희승(2004), p.287
- 27) He had telephones everywhere in the house, including two in the bathroom, and with push buttons on them-a recent invention. He still liked to do most of his business in the bathroom.(Charles Higham, p.79) (휴즈는 집안 곳곳에 전화기를 설치했다. 욕실에는 두 대나 놓았고, 최

근에 발명한 누름 장치도 장착했다. 여전히 욕실에서 많은 업무를 보는 그였기에...) (이지선 역, p.119) He would go three days without eating anything and make his way to the toilet where he would sit for six or seven hours at a stretch turn on the bathroom TV, watch it, and make dozens of phone calls.(Charles Higham, p.168) (그는 예외 없이 화장실에서 여섯 시간 혹은 일곱 시간 동안 앉아서 TV를 시청하거나 수십 통의 전화를 주고받았다). (이지선 역, P.253)

(2006년 5월 12일 접수, 2006년 8월 14일 채택)