

존 카메론 미첼의 영화 <헤드윅>에 나타난 복식에 관한 연구⁺

서은혜* · 김혜정

한경대학교 대학원 의류산업학과*

한경대학교 의류산업학과 교수

A Study on the Costumes expressed in the John Cameron Mitchell's Movie <Hedwig and The Angry Inch>

Seo Eunhye* · Kim Hyejeong

Dept. of Clothing Industry, Hankyong National University*

Associate Professor, Dept. of Clothing Industry, Hankyong National University

Abstract

Among diverse cultural types which can be shown in movie, 'Subculture' is young culture that resist to major culture. It shows its belief and identity via its own style. Their 'Subcultural Style' became popular with mass media and has been affected to major cultures.

Therefore, in this research, with times background as postmodernism in end of 20th century and mainly with movie <Hedwig And The Angry Inch> which is about sexual minorities, I analyzed categories of costumes in the movie.

Hedwig's rock costume shows combined fashion with hippie, punk, glam, kitsch, goth styles from the impact of postmodernism in mid 20th century.

Tommy, showed his relief and defiant intention against old generations with grunge casual and graffiti styles. After he realized Hedwig's identity and showed defiant goth rock style as a famous rocker.

The band, "Angry Inch", showed dissatisfaction and cynical attitude against the American society through subculture styles.

Through this research, the fact that movie costume used a tool to show human's identity and value. Also, I can see that movie costume shows times and cultural phenomenon in the end of 20th century and through this, it was confirmed that this contributes to crease new fashion style through them

Key Words : Hedwig(헤드윅), John Cameron Mitchell(존 카메론 미첼), Subculture(하위문화)

⁺ 본 논문은 석사학위논문의 내용을 부분 발췌한 것입니다.

1. 서론

인간의 삶의 양식을 그대로 표출함으로써 문화 전파와 유행을 선도했던 영화는 20세기 후반 음향과 컬러의 발달 및 영화시스템의 진화로 젊은이들의 문화를 이끌어낼 뿐 아니라 사회적으로 약자이자 소외되었던 계층의 문화를 전파하는 역할을 하였다. 영상을 통해 전달된 그들의 문화양식은 대중에 의해 '하위문화'로 지칭되었으며, 그들의 스타일은 '하위문화 스타일'로 인정받기에 이르렀다.

젊은이들의 저항정신, 가치와 신념 및 생활상을 담았던 20세기 전반의 하위문화 스타일은 20세기 후반에 접어들면서 탈 중심화 현상을 특징으로 하는 포스트모더니즘(postmodernism)의 영향으로 기존의 획일성을 거부하고 다원적 양식의 하위문화 스타일로 파생되었다.

하위문화는 복식과 신체장식 등의 스타일을 통해 기성세대에 대한 저항과 반항의 의지를 나타내며 집단의 통합을 효과적으로 표현한다.¹⁾ 이는 복식과 신체장식이 시각적 언어로 존재하며 그들의 사상과 내면을 표출할 뿐 아니라 그들의 문화양식까지도 유추할 수 있음을 의미한다.

하위문화를 소재로 한 영화들은 <이지라이더(Easy Rider, 1969)>, <록키호러픽처쇼(The Rocky Horror Picture Show 1975)>, <블루벨벳(Blue Velvet, 1986)>, <펄프픽션(Pulp Fiction, 1994)>, <트레인 스포팅(Train spotting, 1996)>, <8마일(8mile, 2002)>등으로 히피, 드랙, 키치와 펑크 그리고 힙합 등의 다양한 하위문화양식을 소재로 삼고 있다.

이에 하위문화 영화 중 20세기 후반의 대표적 하위문화 스타일인 키치, 히피, 글램, 펑크, 고스, 그라피티, 그런지의 스타일이 작품에 나타난 영화<헤드윅>에 표현된 하위문화를 중심으로 복식의 유형을 분석하고자 한다.

1998년 뮤지컬로 공연된 후 '헤드헤즈(Hed Heads)²⁾'라 불리는 마니아층에게 열광적인 지지를 얻어 영화화된 <헤드윅(Hedwig and The Angry Inch, 2001)>은 20세기 후반의 포스트모더니즘을 시대적 배경으로 한 성적 소수자의 삶을 다룬 영화

로 <헤드윅>에 관한 연구들이 활발히 진행되고 있다.

그러나 <헤드윅>의 영화의상에 대한 선행연구³⁾는 남성의 젠더 역전에 대한 스타일의 한 분류로써 논의되거나 다수의 컬트영화를 묶어 영화의상을 분석하는데 머물러 있어, 20세기 후반의 젠더 정체성의 관점에서의 영화 <헤드윅>에 나타난 하위문화 및 하위문화스타일에 대한 논의는 의미 있는 일이라 본다.

특히 하위문화와 하위문화 스타일에 관한 연구⁴⁾나 젠더정체성과 스타일에 관한 연구⁵⁾가 있으나 영화 속 젠더정체성과 그 스타일에 관한 논의는 부족하게 나타나고 있어 영화 속에 나타난 하위문화와 젠더정체성을 함께 다룬 연구가 절실히 필요하다고 본다.

존 카메론 밋첼의 영화<헤드윅>은 플라톤(Platon)의 '향연(Symposium)'을 주제로 남성과 여성의 이분법적 관념 및 정체성에 대한 의문을 주인공 헤드윅(Hedwig)의 삶을 통해 제시하고 있는 영화로 2001년에 영상으로 제작 발표되었으나 영화의 배경은 베를린 장벽이 세워진 1961년부터 베를린장벽의 40주년을 전체적인 배경으로 하고 있다.

그러나 본 연구에서는 영화의 주 배경이자 남성과 여성이라는 이분법적 사고에 대한 방황과 일탈을 겪고 진정한 자아를 찾아간다는 주제가 함축되어있는 시점을 논문의 배경으로 한정하여 연구를 진행하고자 한다.

따라서 주인공 헤드윅이 성전환 수술 후 미국에서 본격적인 음악활동을 하고 진정한 성정체성을 찾아가는 1980년대부터 1990년대 말까지를 본 논문의 시대적 배경으로 정의하고자 한다.

이에 본 연구에서는 젠더와 하위문화 스타일을 정의하고 이를 토대로 영화<헤드윅>의 복식유형을 분석을 통해 당시의 지배적 사회문화현상인 하위문화가 대중에게 미친 영향과 특징을 파악하고 영화의 이슈와 주제를 부각시키는데 영화의상이 중요한 도구로 사용되어 다양한 하위문화의 상징을 표출하고 있음을 밝히는데 본 연구의 목적을 두고자 한다.

또한 <헤드윅>에 나타난 영화의상을 통해 영화의 배경이 되었던 20세기 후반의 사상과 이념이 복식에

어떻게 투영되어 나타나고 있는지 증명함으로써 복식사적 측면에서 영화의상과 무대의상에 기초 자료를 제공할 뿐만 아니라 영화의상 및 무대의상 디자이너가 나아가갈 방향을 제시하는 데 의의를 두고 있다.

본 연구의 도구로 영화<헤드윅>의 DVD를 활용해 사진을 필요에 따라 부분 캡처하여 플롯에 따라 정리하였다. 또한 실증적 연구를 위해 영화 관련 선행 연구 자료 및 전문서적과 문헌을 고찰하고, 신문, 잡지, 인터넷 등의 기사와 그에 따른 영상 및 시각 자료를 중심으로 연구하였다.

II. 이론적 고찰

1. 영화<헤드윅>의 장르

영화<헤드윅>은 뮤지컬 영화로 동독출신의 성적 소수자이자 록 가수라는 반문화적이고 파격적인 소재 뿐 아니라 애니메이션의 특징을 실사영화에 적용하는 실험 영화적 특성을 나타냄으로써 끊임없이 마니아층을 형성하고 있는 컬트영화라 정의할 수 있다.

1) 컬트

‘컬트(cult)’의 사전적 의미는 종교상의 예배, 제사, 제식과 사람, 물건, 사상 등에 대한 숭배, 예찬, 유행 및 이교, 사이비 종교를 뜻하는 명사로 밀교(密敎)적인 성격을 가진 종교적 의식의 뜻하고 있다. 소수의 관객을 위한 노래, 장르가 없고 난해한 영화, 대중화되지 못한 쇼 등을 흔히 ‘컬트’라고 부르며⁶⁾ 특정한 인물과 사물에 열광적으로 지지하는 문화를 가리키는 용어로 사용되며 영화장르로서의 컬트영화는 처음부터 연출자에 의해 규정되는 것이 아닌 관객에 의해 규정되는 영화장르라고 볼 수 있다.

존 카메론 밋첼이 각본, 감독 및 주연한 영화<헤드윅>은 ‘21세기형 록키호러픽처쇼’이라는 찬사를 받으며 컬트 영화의 계보를 이어받았다.

2) 뮤지컬

현대인들의 꾸준한 사랑을 받고 있는 뮤지컬 영화는 유성영화의 출현과 함께 나타난 영화의 한 장르⁷⁾로 뮤지컬의 기본적 구조인 춤과 노래를 영화에 적용시켜 영화의 흐름을 이끌어나가면서, 기존의 극영화 장르에서 볼 수 없었던 화려하고 다양한 영상미를 나타내고 있다.

뮤지컬 <헤드윅>은 1998년 첫 공연이후 오프브로드웨이 공연으로 성공하면서 마니아층의 맹목적인 지지를 얻게 되었다. 이후 전 세계의 70개 도시에서의 공연과 동시에 그 작품성을 인정받아 대표적인 뮤지컬 영화로 자리매김 하게 되었다.

3) 애니메이션

애니메이션은 통상적으로 필름이나 테이프에 기록할 목적으로 만들어지는 만화영화 혹은 연속 촬영과 기타 영상적 기법을 이용하여 마치 움직이는 듯한 눈의 착각을 일으키도록 하는 기술을 말한다.⁸⁾

움직이지 않는 사물을 움직여 보이도록 하는 애니메이션은 제작기법에 따라 여러 가지로 나누어진다.

헤드윅에서 다뤄진 셀 애니메이션(cell animation)은 투명한 셀로이드에 그림을 그려 촬영하는 애니메이션의 기법을 말하는 것으로, 2D로 이루어진 셀 애니메이션은 외곽선과 단순화된 색상으로 구성된 면의 조합으로 이루어진 것으로 인간에게 보다 감성적이고 안정적인⁹⁾ 느낌을 준다.

영화<헤드윅>의 감독 존 카메론 밋첼은 플라톤의 향연장면에서 에밀리 허블리(Emily Hubley)의 셀 애니메이션의 도입을 통해 실사 영화에서 표현하기 어려운 소재를 감성적, 상징적인 방식으로 표현하였다.

2. 영화<헤드윅>에 나타난 소스음악¹⁰⁾으로서의 록

영화음악은 단지 ‘움직이는 영상’에 수반되는 부차적인 배경음악으로서의 역할 뿐만 아니라 영상의 시각적인 위치에 음악이라는 입체적이고 청각적으로 지각할 수 있는 하나의 분리된 자리를 만들어 한편의 완성된 영화를 성립시킨다.¹¹⁾

영화<헤드윅>은 록 가수인 주인공의 특성상 소스음악으로 록을 사용하며, 이를 통해 시각적으로 표

현되지 않는 헤드웍의 심리 및 소망을 표출하고 있다. 또한 록은 하위문화로서 영화의 스토리 및 복식의 특징과 밀접한 관련을 나타내고 있다.

영화 <헤드웍>에서 다뤄지는 록은 다양하게 나타나고 있는데 록의 여러 장르 중 글램 록, 펑크 록, 고스 록 등이 주로 표현되고 있으며 그 특징들을 알아보면 다음과 같다.

1) 록의 종류

(1) 글램 록(Glam Rock)

글램은 비틀즈의 해체 이후 다양한 록의 등장과 함께 영국에서 시작되었다.

글램 록¹²⁾이란 말은 티 렉스(T. Rex)의 마크 볼란(Marc Bolland)과 데이비드 보위(David Bowie)가 한 요사스런 화장과 유니섹스한 옷차림에서 비롯되었다. 이들의 기괴한 외모를 두고 당시 음악신문들이 '글래머러스(glamorous)'라고 묘사했던 것이 이들 음악의 대명사로 변화되었다.¹³⁾

이러한 글램 록 가수들의 실험적이고 도전적인 음악과 패션의 표현양식은 펑크로 이어져 젊은 세대들에게 열광적인 지지를 얻었다.

또한 글램 록 가수들의 양성적인 외모와 동성애를 암시하는 행동은 여성과 남성의 이분법적인 관념을 파괴하여 성정체성의 구분을 모호하게 만드는 계기를 만들었다.

글램 록은 그 퇴폐적 이미지와 기발한 패션으로 인해 1970년대의 순간적인 붐에 그쳤으나 이후 뉴웨이브(New Wave)시대를 예견한 음악의 비주얼화로 10년 후 컬처 클럽(Culture Club)의 보이 조지(Boy George)나 듀런 듀런(Duran Duran)같은 그룹의 유지션이 출현하게 되는 계기가 되었다.¹⁴⁾ 글램 록 패션은 80년대 마돈나(Madonna), 21세기에 레이디 가가(Lady Gaga)에 이르기 까지 영향을 미치면서 70년대의 일시적인 유행이 아닌 하나의 스타일로 끊임없이 재해석되어 나타나고 있다.

(2) 펑크 록(Punk Rock)

히피 스타일의 열기가 식어 가는 1970년대 중반 젊은이들을 위한 음악과 패션의 대량소비주의에 대

항하는 대안스타일(Alternative Style)인 펑크¹⁵⁾가 새롭게 등장하였다. 펑크는 1970년대 록음악의 새로운 형태로서 기존의 사회·문화·규범에 대한 저항의식을 거칠고 반항적인 음악과 충격적인 패션으로 표현하는 강력한 하위문화를 가리킨다.

1970년대 영국의 젊은 세대에게 호응을 얻어 점차 발전되어진 펑크는 극심한 경제 불황을 겪으면서 높은 청년 실업률과 계급사회에 따른 차별에 의해 심화되었다. 특히 당시 등장한 섹스 피스톨즈(Sex Pistols)는 반항과 제도권 타파를 거침없는 퍼포먼스와 욕설 등으로 영국의 젊은 세대들에게 빠르게 수용되었다. 이들의 음악은 완성도에서는 미흡하였지만 비주얼과 퍼포먼스를 통해 음악과 패션, 미술, 공예 등 다양한 문화양식에 큰 영향력을 미쳤다.

(3) 고스 록(Goth Rock)

고스(Goth)는 고딕(Gothic)의 약어로 고딕이란 명칭은 르네상스의 이탈리아인이 중세 건축을 고트족(Goths 또는 Gauts)이 가지고 온 것이라고 비난한 데서 유래되었다. 고스의 사전적 의미는 종말론적인 혹은 신비주의적인 가사를 동반하고 기타, 베이스, 드럼 등의 강렬하거나 낮은 저음의 혼합을 연주하는 록 음악 스타일, 때론 블랙의 복식과 메이크업을 한 음악의 연주자 혹은 추종자로 설명된다. 즉 고스는 음악적 장르이나 그 음악을 선호하는 사람 혹은 집단을 의미하고 있다.¹⁶⁾

고스 록은 1970년대 후반에 발생한 포스트 펑크(Post Punk)의 영향을 받은 하위문화로 1982년 7월 런던에 문을 연 뱃케이브(Batcave) 클럽에서 밴드들이 펑크 고스 록을 연주하면서 많은 매체의 주목¹⁷⁾ 받게 되었다. 이러한 고스 록은 영국의 하위문화현상으로 나타났지만 매체의 주목과 함께 국제적으로 발전되어 1990년대 주류문화에까지 영향을 미쳤다.

고스 록은 뉴로맨틱스¹⁸⁾와 같이 전자음을 내는 신디사이저(synthesizer)를 사용한 음향효과를 추구하지만, 펑크 록과 헤비메탈의 영향으로 뉴로맨틱스의 화려하고 원색적인 이미지와 상반되는 저음과 세기 말적인 가사로 음울하거나, 칙칙하고 파괴적인 음악 스타일을 그 특징으로 하고 있다.

3. 영화<헤드윅>에 표현된 젠더

일반적으로 성(性)은 생물학적인 섹스(sex)와 사회문화적 젠더(gender)를 가리킨다. 섹스는 여성(female)과 남성(male)의 선천적인 신체의 특성을 구분하는 해부학적 관점의 용어로 사용되며, 젠더는 후천적인 학습을 통해 나타나는 사회문화적인 여성성(femininity)과 남성성(masculinity)을 구분하는 정신적 관점의 용어로 사용되어 진다. 젠더는 개인과 사회와의 상호복합적인 특성을 가지며 유동성(流動性)을 가진 성으로써 사회·문화적 관습과 규범에 의해 변화될 수 있다.

1) 젠더의 유형

(1) 트랜스젠더(Transgender)

‘트랜스젠더(Transgender)’는 1970년대 중반, 여장남자인 버지니아 프린스(Virginia Prince)가 자신과 비슷한 사람들을 표현하기 위해 사용한 단어¹⁹⁾이다.

트랜스젠더에 대해 데니(D. Denny)는 젠더의 역할은 바꾸지만 수술을 받을 계획이 없는 사람으로 이들은 양쪽 젠더의 신체적 특징을 모두 지닌 채 살아가는 젠더전환자로 정의하였다. 이들은 호르몬이나 수술로 신체구조를 바꿀 수 있지만, 의식적으로 원래의 젠더에 부여된 많은 특징을 계속 유지하고자 한다.²⁰⁾라고 주장하였다.

매스미디어를 통해 보여지는 트랜스젠더문화에 대해 연구한 이정애²¹⁾은 트랜스젠더를 자신을 타고난 성을 부정하는 사람으로, 트랜스섹슈얼과 크로스드레서(Crossdresser)²²⁾, 트랜스베스타이트(Transvestite)²³⁾, 쉬 매일(She-male)²⁴⁾ 등 성적혼란을 가진 사람을 모두 트랜스젠더로 보았다.

이들은 섹스와 젠더를 일치시키기 위해 복식과 메이크업, 헤어스타일 등을 통해 자신이 원하는 젠더의 모습으로 변화를 주며 자신이 남성 혹은 여성이었던 사실을 감추지 않고 양성적인 외모를 추구하기도 한다. 또한 여성적인 또는 남성적인 복식을 국한하지 않고 유행에 따라 자신이 원하는 스타일을 연출한다.

(2) 트랜스섹슈얼(Transsexual)

트랜스섹슈얼(Transsexual)이란 용어는 1964년 콜드웰(Caldwell) 박사에 의해서 처음 사용²⁵⁾되었다.

트랜스섹슈얼은 어려서부터 자신의 섹스와 젠더가 일치하지 않아 잘못된 신체 속에 자신이 갇혀있다는 느낌을 가지고 있어, 자신의 젠더와 섹스를 일치시키기 위해 성전환수술과 호르몬 요법을 통하여 젠더 정체성에 맞게 신체를 변환시킨 성전환자이다.

이들은 성적취향에서 동성애자와 달리 자신들은 이성애자라고 생각하여 동성애에 대한 두려움과 혐오감을 느끼기도 한다.

그에 따라 자신이 여성이라는 젠더 정체성을 갖은 경우 트랜스섹슈얼은 호르몬과 패딩 등을 이용해 남성적인 신체 특성을 감추고 여성의 신체로 보이도록 연출한다.

(3) 동성애자(Gay, Lesbian)

동성애자(gay, lesbian)란 생물학적 성이 같은 동성에게 성적매력을 느끼는 것을 의미한다. 이들은 섹스와 젠더가 일치하지 않는 트랜스젠더와 트랜스섹슈얼과 달리 섹스와 젠더는 일치하지만 성적취향만 다른 사람을 가리킨다.

게이(gay)는 동성애자를 가리키는 긍정적인 용어로 남성 동성애자를 가리키는 의미로 사용되며 여성 동성애자들은 레즈비언(lesbian)으로 불린다.

카이저(Kaiser)(1997)에 의하면, 동성애자는 전통적인 성 상징에 도전하는 혁신적인 외모 스타일을 추구하는 경향이 있으며, 이러한 혁신은 사회전체의 성 이미지 변화와 성별의 지각에 영향을 주기도 한다.²⁶⁾ 그들은 패션에 민감하고, 자신들의 외모를 돋보이기 위해 다양한 스타일의 복식을 선택한다. 현대의 동성애자는 트렌드결정자로서 과거 이성의 복식에서 벗어나 자신들의 스타일을 만들며, 트렌드를 이끄는 하나의 문화코드가 되고 있다.

III. 영화<헤드윅>의 필모그래피 및 시대적 배경

1. 영화<헤드윅>의 내용 및 필모그래피

뮤지컬의 오리지널 배우이자 대본을 쓴 존 카메론 밋첼이 공동제작자이자 감독 및 주연으로 참여한 영화<헤드윅>은 글램 록을 좋아하고 성적소수자로 어린 시절 성적체성의 혼란을 가졌던 존 카메론 밋첼 자신의 이야기를 모티브로 제작하였다.

영화<헤드윅>을 통해 존 카메론 밋첼은 2001년 선댄스 영화제에서 관객상과 감독상을 휩쓸었고 영화에 삽입된 독특한 애니메이션과 그래미상에 노미네이션 된 파워풀한 사운드트랙이 공감각적 컬트의 새로운 개념을 창출하였다.²⁷⁾

영화<헤드윅>은 2001년 베를린 영화제 테디 베어 상 수상, 2001년 도빌 영화제 씨네 라이브상, 비평가상, 최우수 영화상 수상, 2001년 고담 영화제 오픈 팜 수상, 2001년 LA 비평가 협회 뉴 제너레이션 상, 2001년 샌프란시스코 국제 영화제 관객상, 2001년 시애틀 국제 영화제 최우수 남우주연상을 받았다.

주인공 헤드윅은 베를린 장벽과 함께 태어난 동독 출신으로 고장 난 오븐 속에서 미국 라디오 방송에 나오는 데이비드 보위, 루 리드, 이기 팝(Iggy Pop) 등의 록음악을 들으며 유년기를 보낸다. 성인이 된 헤드윅은 미군병사 루터와 함께 미국으로 가기 위해 성전환 수술을 받지만 수술은 실패로 끝나고, 바라던 여자의 모습 대신 일인치의 살덩어리만 남게 된다. 이후, 루터에게 배신당한 헤드윅은 17세의 새로운 연인이자 또 다른 자아로 그려지는 토미 그노시스(Tommy Gnosis)와의 관계 속에서 자신의 혼돈과 혼란에 가득 찬 불안정한 정체성에 대한 깨달음을 얻고 이분법적 성에서 벗어나 순수한 인간 본연의 모습으로 돌아간다는 스토리이다.

감독이자 남자 주인공인 존 카메론 밋첼은 영화<헤드윅>을 통해 관념적 성의 구분보다는 인간의 본성과 본질이 더 중요하다는 메시지를 던지고 있다.

2. 영화<헤드윅>의 배경이 된 1980~ 1990년대 시대적 배경

1980년대 미국은 1978년에 일어난 석유파동으로 인한 경제 불황으로 경제정체현상을 나타나면서 부익부 빈익빈(富益富 貧益貧)현상이 심화되었고, 이로

인한 양극화 현상이 극단적으로 나타나기 시작하였다.

빈곤의 심화는 매춘, 알코올 중독, 마약, 스트리트 갱 등 높은 범죄율로 이어지면서 많은 사회적 우려를 나타내었고, 이런 상황 속에서 빈민층은 열악한 현실에서 벗어나기 위해 마약에 빠져들었다. 반면 부유한 중산층을 중심으로 엘리트층의 진보주의가 활성화되면서 '여피(yuppie)족'이 등장하였다.

1991년 소련의 해체이후 전쟁과 이데올로기의 대립 구조가 무너지면서 세계는 새로운 국면을 맞게 되었다. 1990년대 PC가 일반화되고, 인터넷의 사용자 수가 폭발적으로 증가되면서 다른 문화와의 교류가 잦아졌다.

1986년 체르노빌 핵폭발사건과 1991년 걸프전을 겪으면서 과학의 발전에 따른 환경파괴가 세계적 이슈가 되었으며 또한 빈곤, 기아, 문맹의 극복과 AIDS의 퇴치, 국가 간의 개발격차 해소가 세계의 관심사로 등장했고, 자연과 환경에 대한 인식과 중요성이 패션에도 부각되었다.²⁸⁾

과거에 대한 그리움과 회상, 기존의 모더니즘 사회의 불신과 회의는 하위문화와 복고양식으로 나타났다. 하위문화는 다양한 형태의 새로운 문화양식 발생에 영향을 미치면서 건축, 공예, 미술, 패션에 이르는 모든 문화양식의 영역에 변화를 일으켰다. 특히 패션에서 비주류문화였던 하위문화는 하이패션에 지배적인 스타일로 상향 전파되어 그랜지, 키치, 고스 펑크, 뉴로맨틱스, 사이버 펑크, 네오 히피 스타일 등으로 나타났다.

3. 영화<헤드윅>의 배경이 된 1980~ 1990년대 복식경향

1) 일반적 복식 경향

1980년대 초반은 1970년대의 스타일의 연장과 동시에 이전 시대와는 달리 모호하고 다양한 양상과 함께 개인의 개성을 중시하는 시대로 접어들었다. 이에 따라 남녀의 성구분이 모호한 앤드로지너스 룩(androgyneous Look), 과거의 스타일을 회고, 추억하는 레트로 룩(retro Look), 절충주의 스타일이 나타났다.

1980년대에는 복식이 높은 생활수준을 과시하는 수단으로 여겨지기 시작하였다. 특히 여피는 고급브랜드를 선호하여 고유의 상표를 강조하는 스타일의 과시적인 패션을 지향하였다.

영상매체의 발달과 MTV가 등장은 뮤직비디오에 등장하는 록 스타들의 음악뿐 아니라 복식, 메이크업 스타일이 전 세계의 젊은이들에게 영향을 미쳤다. 여장한 보이조지나 양성적 차림의 데이비드 보위와 같은 뉴웨이브 록커들의 영향으로 성개념의 변화를 가져와 앤드로지너스 록과 크로스드레싱으로 나타났다.²⁹⁾

1990년대에는 그런지 스타일, 네오 히피 스타일, 로맨틱 스타일, 에스닉 스타일, 패턴트 스타일과 같은 패션 테마가 등장하여 주목을 받았다. 이는 60년대 기성 형식에 얽매이지 않고 자유분방하게 표현했던 히피 스타일이 하나의 주제로 재창조되어 표현된 것으로³⁰⁾, 기존에 거친 이미지의 히피 스타일에서 벗어나 고급스럽고 여성스러운 감각으로 60년대의 히피 스타일과는 차별화를 두었다.

또한 포스터모더니즘이 80년대에 이어 주요 문화 현상으로 나타나면서 다양성과 가변성을 가진 패션 스타일이 나타나기 시작하였다. 동양과 서양적 요소가 서로 혼합 및 절충된 퓨전 스타일(fusion style)과 동양의 선(禪)과 서양의 미니멀리즘이 결합되어 나타난 젠 스타일(zen style)은 1990년대 대표적인 패션 스타일로 동양을 타자화(他者化)하던 서양의 인식의 변화를 나타내었다.

1990년대 초부터 중반까지 기술적 진보와 미래에 대한 관심은 사이버 패션(cyber fashion)을 출현시켰다. 사이버 패션은 펑크, 공상과학 소설, 가상현실, <매드 맥스(Mad Max, 1979, 1981, 1985)>와 같은 컬트·공상과학영화와 성인 만화의 등장인물에서 영향³¹⁾을 받은 것으로 세기말에 대한 불안과 새로운 21세기에 대한 기대감이 과학기술의 발전과 테크노 음악, 공상영화, 소설의 영향으로 기존의 패션에서 볼 수 없던 획기적인 스타일로 나타나게 되었다.

2) 하위문화 스타일

하위문화 집단은 타 집단과의 차별성을 드러내는

집단의 문화로 주류문화 안에 감춰진 모순을 가지고 새로운 정체성을 표출시킨다.

하위문화 스타일은 정체성이 동일한 구성원들이 기존의 상징들에 변형과 통합의 과정을 거쳐 자신들의 내면을 함축적으로 나타내는 것으로 기성세대에 대한 저항, 사회적 불만, 정치적 분노를 표상한다.

(1) 키치 스타일(Kitsch Style)

20세기는 산업혁명과 함께 대량생산체제화 되면서 기존의 규범과 위계질서에서 벗어난 저렴한, 비보편적, 부조화적인 것들을 나타내는 키치현상이 문화양식 전반에 영향을 미쳤다.

키치 스타일은 싸고 유치하면서 쉽게 소모될 수 있는 것으로 낮은 골동품이나 플라스틱, 비닐 등의 일상적인 품목을 착용하여 키치적인 감성을 가지고, 값싸게 대량 생산된 모조품이나 위조품을 지향하는 것이라 할 수 있다.³²⁾

패션에 있어서 키치는 50년대의 모즈를 시작으로 히피, 펑크, 글램 등의 다양한 하위문화 스타일에 영향을 미쳤다.

(2) 히피 스타일(Hippie Style)

1960년대 기존의 물질주의적, 실질주의적인 사회에 대한 저항 심리를 가진 젊은 세대들은 과거 산업화 이전의 사회에 대한 향수와 낙천주의적 사고, 인간중심의 사회에 대한 열망을 히피(Hippie)라는 자신들만의 새로운 하위문화집단으로 표현하였다.

이들은 혼란스러운 패션으로 자신들의 저항적 사상과 일탈적 사상이나 정치적인 상징, 평화의 상징 등을 복식에 표현하였다. 집에서 손수 만든 옷이나 꽃장식과 구슬, 가죽, 에스닉한 장신구들은 전형적인 히피의 전유물이었다.³³⁾

히피의 물질주의와 상업주의에 대한 거부와 사랑을 추구하는 사상과 문화는 펑크패션으로 이어졌고, 이후 포스트모더니즘의 등장과 함께 하위문화에 대한 총체적인 구분이 와해되면서 복고풍과 중고의류 등으로 계속적으로 재현되고 있다.

(3) 글램 스타일(Glam Style)

1970년대 영국의 성도착적 양성적인 외모의 록 뮤지션들이 대중매체를 통해 모습을 드러내면서 그들의 음악과 도착적인 복식 스타일은 기존의 성과 성역할에 대한 개념뿐 아니라 복식의 성적 경계도 모호하게 만들었다. 당시 이러한 동성애적 성향이 짙었던 록 스타들의 양성적인 외모는 글래머러스(glamorous)라고 표현되었고, 그들의 음악 장르와 양성화된 복식 스타일은 글램(glam)³⁴⁾으로 정의되었다.

글램 스타일은 모호한 양성적 복식에 라인스톤(rhinestone), 시퀸(sequin), 새틴(satin)등의 글래머러스한 소재를 사용하여 신체라인을 강조하는 화려하고 인공적인 과장된 스타일과 현란한 색상의 화려한 주얼리를 과도하게 사용하여 사이키델릭한 스타일을 연출하였다. 또한 핑크나 퍼플의 진한 눈 화장과 에나멜로 칠한 손톱, 금발과 오렌지색 등의 화려한 색상으로 염색한 머리는 글램 록을 표방하는 가수들과 그들을 추종하는 팬들에게까지 영향을 미쳤다.

오리지널의 글램 스타일은 짧은 기간 유행하였으나, 글램의 기괴하고 미래주의적인 형태가 펑크와 고딕 등의 요소와 결합하면서 그로테스크한 고스펑크, 여성성이 강조된 뉴로맨틱스, 앤드로지너스 스타일로 발전하면서 현대 패션에 다양한 영향을 미치게 되었다.

(4) 펑크 스타일(Punk Style)

주류사회에 대한 저항과 반항심을 가진 젊은 하위문화집단은 자신들의 사상과 저항의식을 직접적으로 표현하기 위한 수단으로 패션을 사용하였다. 이들의 패션은 기존의 더럽고, 혐오스럽게 생각되었던 것들을 포스트모더니즘적 시각에서 새롭게 재정의하였다. 매춘부를 연상시키는 '타티 룩(tarty look)'과 당시 반역의 상징이었던 타탄체크의 킬트(kilt), 나치의 휘장, 찢어지고 더러운 옷과 옷핀을 이용한 신체훼손 액세서리, 다양한 색상의 헤어로 혁신적인 패션을 나타내면서 기존 미의식을 변화를 가져왔다.

펑크 스타일은 기존의 미의식에서 벗어난 충격적이고 자조적인 이미지를 제시하면서, 서로 어울리지 않는 것들은 조합한 미스매치(miss match) 패션으

로 미국과 유럽, 일본 러시아 등 전 세계적으로 강력한 영향력을 가지면서 70년대 이후 패션에서도 그 영향력을 미치고 있다.

(5) 고스 스타일(Goth Style)

글램, 펑크 등 하위문화의 영향을 받아온 젊은 세대는 1980년대의 뉴로맨틱스의 화려하고 쾌락을 찬미하는 스타일에 거부감을 갖으면서 전통적인 고딕 문화와 허무주의, 무정부주의 등에 영향을 받기 시작하였다.

고스는 고딕의 전통적인 틀을 재창조하여 대중성을 형성하였고, 공포, 광기, 괴물, 죽음, 질병, 테러, 악과 비정상적인 성적 부분들을 부각시키면서 중세 고딕의 암울함과 신비주의적 맥락과 함께 했다.³⁵⁾

고스 스타일은 음악적 취향과 개인의 성향에 따라 차이를 가지지만, 보편적으로 검게 염색한 헤어스타일, 블랙의 복식과 짙은 눈 화장과 입술 색을 특징으로 하고 있다. 이들이 주로 사용하는 블랙은 죽음, 슬픔, 상실을 나타내는 색으로 하위문화의 저항과 분노를 표출하기위한 상징적 요소로 사용되었다.

(6) 그라피티 스타일(Graffiti Style)

그라피티(Graffiti)는 이탈리아인 '굵기'의 뜻을 지닌 그라피토(graftito)의 복수형으로 그리스어의 '쓰다'라는 의미를 가진 그라페인(graphein)에서 유래했다.³⁶⁾ 과거의 그라피티는 단순히 벽 표면을 긁어서 그리는 이미지를 의미하지만, 현대의 그라피티는 자신의 사회, 정치 등의 생각과 사상 및 주장을 담은 짧은 문구, 기하학적 이미지와 도형 등으로 표출하는 자기표현의 수단으로 사용되고 있다.

20세기 후반 포스트모더니즘의 영향으로 현대 미술로 인정받기 시작한 그라피티는 현대사회에 대한 저항적인 메시지, 감성, 문화, 사상 등을 표출하는 글자와 추상적인 이미지를 옷에 도입하여 착용자의 주장을 직접적으로 표현하고 있다.

(7) 그런지 스타일(Grunge Style)

1980년대에 등장한 그런지(Grunge)는 지저분함을 뜻하는 슬랭(Slang)인 그런지(Grungy)에서 변형된

신조어로 90년대 전반을 지배한 획기적인 하위문화 스타일이다.

경제 불황과 높은 실업률로 불안에 떨던 젊은 세대들이 엘리트주의적 사회에 대한 반발 심리를 그런 지라는 하위문화를 통해 표출하였다.

현실에 대해 냉소적이고 실용적인 가치관이 낡은 그런지는 오래된 고전 복식의 너절한 외모와 자신만의 고유한 개성을 함께 표현하는 남루한 차림(shabby look)³⁷⁾으로 나타난다. 투박하거나 조밀한 울, 고급 벨벳, 가벼운 비스코스 등의 소재, 복고의 꽃무늬 플레이드(plaid)와 패치워크(patchwork)를 혼합시킨 패턴, 글자가 다 날아가 버린 낡은 셔츠나 울 풀린 찢어진 청바지, 누더기 같은 바지, 험령한 셔츠, 납작한 모자와 군화 또는 등산화³⁸⁾ 등의 이질적인 아이템을 믹스 앤 매치(mix & match)시켜 편안함과 자유로움을 추구하였다.

IV. 영화<헤드윅>에 나타난 복식 분석

1. 헤드윅이 착용한 복식 및 상징성

1) 미스 비하이브(Miss Beehive)스타일

헤드윅은 루터의 배신으로, 캔사스 트레일러에 홀로 남아 베를린 장벽이 무너지는 TV 뉴스를 보면서 초라한 자신의 현실에서 벗어나기 위해 화장을 하고 가발을 쓰며 ‘Wig In a Box’를 부른다<그림 1>.

<그림1>미스 비하이브 가발,

-<헤드윅(2001)>(주)엔터원디비이디, DVD자료

‘Wig In a Box’의 가사에 나타난 미국의 대표미인인 미스 윌드와 1963년 미스 비하이브(Miss Beehive),

TV속 파라 포셋(Ferrah Leni Fawcett)은 미국의 패션 아이콘을 상징하고 있다.

‘1963년 미스 비하이브’는 1960년대 대표적인 패션 아이콘이자 미국의 퍼스트레이디(first lady)인 재클린 케네디 오나시스(Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis)를 상징한다. 비하이브(Behive)³⁹⁾라 불린 헤어스타일은 재클린 케네디 오나시스의 생기발랄함과 우아함을 표현하는 것으로 헤드윅이 비하이브 가발을 착용한 장면으로 미국주류사회에 진입하고 싶은 헤드윅의 열망을 나타내고 있다<그림 1>.

가발은 성 전환 수술 실패 후 여성의 삶을 택한 헤드윅이 자신의 여성성을 표현하고 있으며 또한 가발로서 진실 되지 않은 위장된 삶을 상징적으로 표현하고 있다.

2) 에로틱 히피 스타일(Erotic Hippie Style)

<그림 2> 헤드윅의 에로틱 히피 스타일

-<헤드윅(2001)>(주)엔터원디비이디, DVD자료

헤드윅과 앵그리 인치밴드가 캔사스의 트레일러를 무대로 공연하는 장면에서 헤드윅은 긴 스트레이트 금발 헤어와 인디언 풍의 탱크 탑과 스커트, 금발의 프린지로 장식된 화이트 장갑과 롱부츠를 착용하였다. 이는 가발을 통해 진정한 여성 펑크 록 가수로서의 새로운 삶을 다짐하는 헤드윅의 바람을 나타낸다.

또한 가발을 포함하는 프린지 의상은 성 전환 수술 실패 후 여성의 삶을 선택한 헤드윅이 자신을 여성성을 강조하고 표현하기 위한 수단으로서 사용되어졌다<그림2>.

3) 원더우먼 스타일(Wonder Woman Style)

<그림 3> 헤드웍의 원더우먼 스타일
-<헤드웍(2001)>(주)엔터원디브이디, DVD자료

영화<헤드웍>에서 베를린 장벽과 동일한 존재로 묘사되는 주인공 헤드웍은 동과 서, 속박과 자유, 남자와 여자, 위와 아래의 가운데 존재하는 장벽으로서, 모든 것에 대한 경계이자 남성과 여성이 아닌 제 3의 젠더인 트랜스젠더이자 어느 한곳에도 속하지 못한다. 그는 자신을 거부하는 사회에 대한 저항과 도전심을 펑크 록을 통해 표현하고자 하였다.

캔사스의 번두리 바의 공연에서 헤드웍은 슬림한 몸매를 강조하는 타이트한 데님 점프슈트와 빨간색 부츠, 스팅글 뱅글로 강한 여성의 이미지와 몸매를 드러내는 패션으로 예로탁한 이미지의 원더우먼 스타일을 모방하였다.

이는 드랙 퀸으로서 유명 인사를 모방하는 퍼포먼스와 동시에 제 2차 세계대전을 배경으로 절대 악으로 표현되는 독일의 나치와 싸우는 미국의 전형적인 히어로인 원더우먼을 독일인 헤드웍이 모방함으로써 미국의 패권주의적 사회에 대한 비난을 나타내고 있다. 또한 미국 국기를 나타낸 망도 안쪽에 적힌 'Yankee go home with me'라는 반항적인 그래피티 메시지를 통해 미국 사회에 대한 저항과 소외된 계층의 분노를 반항적인 그래피티 펑크패션으로 표현하고 있다<그림 3>.

4) 글램 스타일(Glam Style)

세인트루이스 빌지워터 레스토랑 공연에서 헤드웍은 와이드(wide)한 가오리 스타일 상의의 자연스러

운 드레이프(drape)와 글로시한 저지소재로 어깨를 노출하여 글램스타일을 표현하고 있다. 헤드웍은 이러한 스타일들을 통해 기존의 이분법적인 성 논리를 조롱하고 자신의 혼란스러운 성정체성에 대한 저항과 반발심을 표출하고 있다.

양성에 코드는 남성과 여성이라는 성의 이분법과 성에 대한 차별적 인식을 거부하는 것으로 금기시되었던 성정체성 자체에 대한 전복을 의미한다 <그림 4 左>.

<그림 4 左, 右> 헤드웍의 글램 스타일
-<헤드웍(2001)>(주)엔터원디브이디, DVD자료

또한 헤드웍은 여성의 원초적인 관능미와 권력을 상징하는 모피를 착용하여 사회적 신분상승 욕구와 관능적인 여성성을 복식을 통해 드러내고 있다. 반면에 동물보호운동가들에게 페인트를 맞은 모피코트의 뒷모습을 통해 1990년대 산업사회의 국제화, 획일화, 기계화에 따른 인간성의 말살에 대한 비판과 조롱을 상징적으로 나타내고 있다. 이는 20세기 후반 산업사회의 물질문명 따른 환경오염과 희귀 동물 멸종의 사회적인 현상과 이슈를 영화 속의 복식을 통해 표현한 것으로 복식이 사회현상의 거울이라는 것을 뒷받침하고 있다<그림4 右>.

5) 키치펑크 스타일(Kitsch Punk Style)

발티모어 공연에서 헤드웍은 프리미티브한 지브라 패턴 가죽바지와 'Punk Rock'이라고 쓰여 있는 그래피티 홀터 탑, 블랙 레이스장갑, 장식벨트, 그물형 네크레이스를 착용하고 있다. 이러한 펑크 록 스타일과 과격한 퍼포먼스, 헤드웍이 자신의 이름과 5인치의 성기와 정치적으로 고립된 동독을 버리고 얻은

것은 1인치의 성난 성기라는 'Angry Inch'의 가사를 통해 정체성 혼란으로 인한 내면의 고통 및 성적소수자로 자신을 차별하는 사회에 대한 도전적이고 저항적인 태도를 적극적으로 드러내고 있다.

헤드윅은 야외에서 자신의 팬들과 술을 마시며 토미와의 과거를 이야기해주는 장면에서, 자신의 트레이드마크인 파라 포셋 가발을 키치적으로 재해석한 소품을 자신이 직접 착용하고 있다<그림 5>.

<그림 5> 헤드윅의 키치 펑크스타일

-<헤드윅(2001)>(주)엔터윈디비이디, DVD자료

파라포셋은 70년대 여성운동이 반영된 TV드라마 <미녀삼총사(Charlie's Angel)>의 주인공으로 <미녀삼총사>가 세계적인 인기를 얻으면서 파라포셋의 금발과 근육질의 글래머러스한 몸매를 비롯한 웨이브진 헤어스타일은 1970년대 진보적인 여성의 아이콘이었다.

헤드윅은 미국의 패션 아이콘인 파라 포셋의 헤어스타일을 모방함으로써 성의 혼돈을 넘어서 자신의 성 정체성을 찾을 수 있는 곳이라 믿었던 이상향으로서의 미국에 대한 동경과 미국의 주류여성으로서 성공하고 싶어 하는 헤드윅의 소망을 보여주고 있다.

헤드윅은 키치적 연출을 통해 현상계의 성에 대한 비진지성과 유희성을 비판하고 동시에 상품화된 자신의 처지를 상징적으로 나타내고 있다.

6) 사이버펑크 스타일(Cyber Punk Style)

타임스퀘어 빌지워터 레스토랑공연에서 헤드윅은 이전의 복식 스타일에서 벗어나 거칠게 사방으로 흘날리는 펑크 헤어스타일과 블랙 브라지어, 쇼트팬츠

<그림 6> 헤드윅의 아방가르드 펑크 스타일

-<헤드윅(2001)>(주)엔터윈디비이디, DVD자료

가 비치는 비닐 랩(wrap) 소재의 원피스, 레오파드 무늬의 싸구려 퍼 재킷을 착용하여, 기존의 미의식과 복식관념에서 벗어난 1970년대 전위적인 펑크 록 가수의 안티 패션을 표현하고 있다.

헤드윅은 포장과 위장을 의미하는 가발을 벗어 던져버리고 비닐 랩 원피스를 찢어 자신의 혼란과 분노를 상징하는 블랙 속옷을 드러내는 자극적이고 파괴적인 퍼포먼스를 보여준다. 이를 통해 헤드윅이 타인에 의해 상처받아 망가진 자신의 처지에 대한 울부짖음과 동시에 자신의 정체성을 좇아 본연의 성과 진정한 삶을 찾아가고자 하는 의지를 표현하고 있다<그림 6>.

또한 헤드윅의 가짜가슴으로 사용한 토마토는 위장된 여성성이자 스스로에 대한 억압과 조롱을 상징하는 요소로 사용되었다.

헤드윅이 어린 시절 고장 난 오븐 속에 머리를 넣고 미국 라디오방송을 따라하자 엄마는 어린 헤드윅인 한셀에게 토마토를 던진다. 이러한 행위는 이후 어른이 된 헤드윅을 비난하고 조롱하는 관객들의 행동과 같은 맥락으로 성정체성으로 인해 록 가수로서 인정받지 못하는 헤드윅을 표현하고 있다.

또한 영화의 마지막 장면에서 토마토를 스스로에게 던지는 행위를 통해 분리된 성정체성에 대한 억압을 깨고 남성과 여성이 하나 된 완전한 하나의 인간으로 삶에 대한 열망을 표현하였다.

7) 고스 록 스타일(Goth Rock Style)

영화<헤드윅>의 마지막 공연에서 헤드윅은 진정한 자아 정체성을 찾아가기 위해 여성성을 상징하는 가발과 옷을 벗어버리고 블랙 팬츠와 실버 펄의 십

<그림 7>헤드웍의 고스 록 스타일

-<헤드웍(2001)>(주)엔터원디브이디, DVD자료

자가 페인팅을 이마에 그려 넣어 토미 그노시스의 고스 록 스타일과 동일한 의상을 착용함으로써 헤드웍과 토미가 동일 인물임을 복식 스타일을 통해 상징적으로 드러내고 있다<그림 7>,<그림 11 右>.

그 외에도 헤드웍과 토미의 얼굴을 하나의 거울에 오버랩 시켜 한 사람으로 보이게 연출함으로써 헤드웍과 토미가 동일 인물임을 암시적으로 나타내고 헤드웍의 자신이자 연인으로 그려지는 토미는, 토미의 남성성으로써 헤드웍 본연의 성적체성을 상징하고 있다.

8) 누드 스타일(Nude Style)

<그림 8 左, 右> 헤드웍의 누드 스타일

-<헤드웍(2001)>(주)엔터원디브이디, DVD자료

영화<헤드웍>은 이야기의 발단부분과 종결부분에서 누드스타일을 통해 성적체성의 변화를 극명하게 보여주고 있다.

대학에서 퇴학당하고 자유사회인 서독이 보이는 베를린 장벽 근처의 포화구멍에서 나체로 선택을 하

던 헤드웍이 미군인 루터와 만나 미국에 가기 위해 성전환을 하게 되는 발단부분에서 성적체성에 대한 혼란과 혼돈을 보여주고 있으며<그림8左>, <그림 8 右>에서는 결론 부분으로 여성성과 남성성의 이분법적인 성적체성에서 벗어나지 않은 순수한 인간본연의 정체성 드러내는 나체를 연출함으로써 관념화된 성적체성에 대한 거부와 인간본연의 진실된 자아를 찾아가는 헤드웍의 모습을 극적으로 표현하고 있다.

또한 벗은 헤드웍의 피부 위에 그려진 돌로 나뉜 얼굴 문신을 통해 고정화된 성의 인식 체제 안에서 남성성과 여성성의 분리에 대한 헤드웍의 고뇌를 비유적으로 나타내고 있으며 또한 돌로 나뉜 얼굴은 분리되기 이전의 하나였던 성 정체성에 대한 갈구와 분리된 자아에 대한 불안으로 표현하고 있다. 영화의 마지막 헤드웍의 문신은 온전한 사람의 얼굴로 변화되어 헤드웍의 완전해진 자아정체성을 문신이라는 상징적 요소를 통해 영화의 주제를 암시하고 있다.

2. 토미가 착용한 복식 및 상징성

1) 그라피티 스타일(Graffiti Style)

<그림9 左, 右> 토미의 그라피티 스타일

-<헤드웍(2001)>(주)엔터원디브이디, DVD자료

주인공 헤드웍의 연인 토미는 미국 장성(將星)의 둘째아들로 게임 마니아이자 기독교를 맹목적으로 믿는 평범한 17세 소년으로 그려진다.

토미는 20세기 후반 캐주얼웨어에 대한 관심이 증가하면서 자신이 의도하는 메시지를 티셔츠에 표현한 그라피티 티셔츠를 통해 자신의 정체성을 표현하는 매개체로 사용한다. 헤드웍과 코리아밴드의 공연

에서 토미가 착용한 ‘God does believe in atheists(신은 무신론자를 믿지 않는다)’라는 의미를 가진 그래피티를 통해 자신의 종교적인 신념을 시각적인 요소를 통해 나타내고 있다<그림9 左>. 또한 토미의 티셔츠에 나타난 ‘HOTEL RIVERVIEW’는 1998년 뮤지컬 헤드윅이 처음 공연한 곳으로 존 카메론 밋첼의 ‘헤드윅’에 대한 오마주를 상징적으로 드러내고 있다<그림9 右>.

2) 그런지 스타일(Grunge Style)

<그림10 左, 右> 토미의 그런지 스타일
-<헤드윅(2001)>(주)엔터윈디브이디, DVD자료

토미는 경제 불황으로 인해 저렴한 캐주얼웨어에 대한 관심이 증가된 90년대의 하위문화스타일인 그런지 패션을 하고 있다.

헤드윅의 방에 찾아온 토미는 디스트로이드 진(destroyed jean)과 소매를 잘라 시접을 드러낸 후드 티셔츠, 허리에 묶은 체크셔츠를 레이어링한 스타일로 편안함과 자유로움을 추구하고 있다 <그림 10 左>.

또한 헤드윅의 숨겨진 일인치를 알게 되는 장면에서 찢어지고 구멍 난 빈티지 티셔츠와 그레이 진으로 그런지 스타일을 나타내고 있다. 이는 그런지 스타일을 통해 보수적이고 권위적인 기성세대와 주류 사회의 구속에서 벗어나 자유로워지고 싶은 토미의 내면을 상징적으로 표현하고 있다<그림10 右>.

3) 고스 록 스타일(Goth Rock Style)

헤드윅을 배반하고 전미투어를 하는 유명 록 가수가 된 토미는 주로 고스 록 스타일을 한다. 고스 스

타일은 블랙을 복식, 메이크업, 헤어스타일에 주로 사용하여 자신들의 저항과 반항정신을 색채를 통해 표현하는 것으로 고무, PVC 가죽, 비닐, 벨벳 등의 소재를 사용하여 파괴적이고 해체적인 모습을 강조하고 있다.

헤드윅과 재회하게 된 토미는 그물소매와 광택 있는 가죽소재가 결합된 재킷과 팬츠를 착용하고, 블랙으로 염색한 헤어스타일과 눈을 강조한 짙은 스모키 메이크업으로 기성세대에 대한 반항적이며 공격적인 태도를 드러내고 있다<그림11 左>.

<그림11 左, 右> 토미의 고스 록 스타일
-<헤드윅(2001)>(주)엔터윈디브이디, DVD 자료

헤드윅이 자신의 진정한 자아 정체성에 대한 고민과 갈등을 직접적으로 드러나는 클라이맥스에서 토미가 헤드윅에게 사과와 작별을 고하며 운명은 정해지지 않은 것으로 있는 그대로 자신을 받아들이려 한다는 내용의 ‘Wicked Little Town’을 공연을 한다.

이는 헤드윅과 토미가 한 인물로 표현되는 영화의 특성상 영화 내내 자신의 존재에 대한 정체성의 갈등을 지닌 헤드윅의 갈등이 해소되는 상징적인 장면으로 그려지고 있다.

토미의 상반신을 물기에 젖은 것과 같은 효과를 준 피부와 함께 자신의 종교적 신념을 이마에 은색의 십자가로 페인팅하고 허리벨트 부분을 자른 스틱키(sticky)한 가죽바지를 착용하여 글래머러스한 고스 록을 표현하고 있다 <그림11 右>. 이러한 토미의 고스 록 스타일은 몽환적이고 비현실적인 이미지를 표현하여, 토미가 실제인물이 아닌 헤드윅의 또 다른 자아임을 복식 스타일을 통해 상징적으로 나타내고 있다.

3. 앵그리인치 밴드가 착용한 복식 및 상징성

<그림 12> 앵그리 인치 밴드의
그런지(上左), 고스펑크 스타일(上右),
펑크스타일(下左), 히피스타일(下右)
-<헤드웍(2001)>(주)엔터원디브이디, DVD자료

앵그리 인치 밴드는 반항적인 하위문화 스타일을 통해 20세기 후반 미국의 빈부격차 심화현상에 따른 사회적 불균형의 영향으로, 젊고 소외된 세대 및 계층이 주류인 기성세대에 대한 불만과 냉소적인 태도를 복식을 통해 나타내고 있다. 멤버 각각의 개성에 따라 그런지, 고스, 펑크, 히피스타일을 표현하고 있다.

앵그리 인치의 서브 보컬이자 헤드웍의 남편인 이츠학은 성적소수자로 20세기 후반 미국 시애틀의 노동자의 남루한 하위문화 스타일에 근거한 그런지 패션을 나타내고 있다. 그런지 패션은 90년대 전반의 대표적인 하위문화 스타일로, 이츠학은 바이크 스타일의 라이더(riders) 재킷과 카고팬츠, 군화와 히피 스타일의 블랙 두건 등의 이질적인 아이템을 믹스 앤 매치한 그런지 스타일로 기성세대에 대한 저항과

자유로운 감성을 표현하고 있다<그림 12 上左>.

기타와 건반을 연주하는 스크즈프(Skzszp)는 뱀파이어를 연상시키는 블랙의 스모키 메이크업과 헤어스타일, 찢어진 블랙 메시(mesh)상의와 가죽바지로, 1970년대 후반 펑크와 페티시의 영향으로 파괴적이고 허무주의적인 감수성을 나타내는 고스펑크 스타일을 표현하고 있다<그림 12 上右>.

기타리스트인 크르치토프(Krzysztof)는 옐로우의 화려한 헤어스타일과 혈렁하게 풀어헤친 상의와 닥터 마틴 부츠로 반항적인 불량소년의 펑크 스타일을 나타내고 있다<그림 12 下左>.

또한 드러머인 슬라트코(Schlatko)는 붉은색의 인디언 헤드밴드로 정돈된 긴 웨이브 헤어스타일과 콧수염, 원색의 메시 소재의 민소매 상의로 90년대의 포스트모더니즘의 영향으로 절충·혼용된 히피 스타일을 나타내고 있다. 이는 60년대의 대표적인 하위문화인 히피의 사상적 배경에서 벗어나 스타일적인 특징만을 나타내고 있다<그림 12 下右>.

V. 결론

영화는 20세기를 대표하는 총체적인 대중문화예술 양식으로서 관객에게 영상을 통하여 다양한 문화 양식을 소개할 뿐만 아니라 소외되고 차별받는 문화를 제시하여 관객들에게 다양한 문화현상을 자연스럽게 전달한다.

특히 ‘하위문화’는 주류문화에 저항하는 소수의 청년문화로 스타일을 통해 타 집단과의 차별성을 나타낸다. 그들에 의해 행해졌던 ‘하위문화 스타일’은 영화나 TV등 매스미디어의 발달로 인해 손쉽게 대중에게 전달될 수 있었고 유행을 창조하는데 일조하였다.

본 논문은 20세기 후반 포스트모더니즘을 시대적 배경으로, 다양한 하위문화 스타일을 드러내고 있는 영화<헤드웍>에 나타난 복식에 관한 연구로서 트랜스젠더로 제3의 젠더적 특징을 가진 주인공 헤드웍과 그의 또 다른 자아로 그려지는 토미, 미국의 하위문화집단의 모습을 다양하게 보여주어 있는 헤드웍의 앵그리 인치 밴드의 복식을 분석해보았다.

주인공 헤드윅은 복식을 통해 극의 흐름에 따라 변화되는 젠더 정체성을 드러내고 있다. 헤드윅은 성전환 수술의 실패 이후 생물학적인 섹스와 사회문화적 젠더가 일치하지 않는 상태로 혼란을 겪으며, 복식과 메이크업 및 헤어스타일의 통해 자신이 원하는 이성의 젠더의 모습을 표현해내고 있다.

그 결과 영화<헤드윅>의 주인공 헤드윅의 록 공연복식은 20세기 후반에 나타난 포스트모더니즘의 영향으로 다양한 스타일이 혼용되어 나타나고 있다.

글램 스타일은 이전의 마초(macho)적인 남성미를 과시하는 정통 록에 익숙했던 관객들에게 충격을 주었다. 특히 글램 록의 양성애 코드는 남성과 여성이라는 성 이분법적 사고와 차별적 인식을 거부한 것으로 헤드윅은 이러한 글램 록 스타일을 통해 기존의 이분법적인 성 논리를 조롱하고 자신의 혼란스러운 성적 정체성에 대한 반발심을 표출하고 있다.

아름다운 것을 추구하는 기존의 미에 대한 거부감을 나타내는 펑크 스타일은 이전에 소외되고 거부되었던 것을 통해 헤드윅만의 새로운 미학을 창조하였다. 남성과 여성으로 구분되어지던 이분법적 성구분의 경계를 모호하게 만들어 양성적인 외모와 정체성을 표출하는 스타일을 표현하였다.

또한 헤드윅은 신체를 글리터리하게 하고 검은색으로 암울함을 표현한 고스 록 스타일을 통해 강한 성적 어필을 하고 있으며, 남성이지만 여성스러운 실루엣을 통해 고정적이고 확정되어진 정체성에서 벗어나 성적 정체성의 혼란에서 자유로워진 모습을 표현하고 있다.

이와 함께 1970 ~ 1980년대 금발의 패션 아이콘인 파라 포셋을 모방한 가발과 강하고 섹시한 여성의 원더우먼 등 유명인의 모습을 모방하는 드랙 퀸 스타일을 연출하여 자신의 내면과 정체성, 소망을 드러내었다

헤드윅은 영화의 마지막 장면에서 위선을 상징하는 가발과 옷을 벗어버리고 여성과 남성의 이분법적인 가치체계에서 벗어난 순수한 인간 본연의 모습을 나체로 표현함으로써 자신의 정체성의 변화를 극명하게 보여주고 있다.

헤드윅의 연인이자 또 다른 헤드윅으로 표현되는 토미는 미국 주류의 평범한 17세 소년으로 그라피티

캐주얼을 통해 자신의 종교적 신념을 시각적으로 표현하였다. 또한 그런지 캐주얼 스타일로 기성세대에 대한 반항적 의지를 나타내었다. 이후 헤드윅의 정체성을 안 후, 그를 배신하고 유명 록가수가 된 토미는 반항적인 고스 록 스타일을 하였다.

헤드윅이 결성한 앵그리 인치 밴드는 동유럽출신의 이민자로 미국사회에 대한 불만과 냉소적인 태도를 글램, 펑크, 히피, 그런지 스타일을 통해 표현하였다. 이들은 다양한 하위문화 스타일을 통해 자신들의 개성을 나타내며 보컬인 헤드윅의 스타일과 조화를 이룬다.

이상에서 살펴본 바와 같이 1980 ~ 1990년대 하위문화를 대표할 수 있는 영화<헤드윅>의 복식분석을 통해 영화 속 복식이 20세기 후반의 시대상과 문화현상을 반영함을 확인할 수 있었고 성적 소외계층이나 젠더정체성의 혼란으로 대중에게 가려졌던 하위문화 스타일의 특징 및 유형을 파악할 수 있었다.

또한 영화 속 복식이 주인공의 심리적 변화와 정체성을 표현하는 도구로 이용되고 있음을 재확인할 수 있었다.

본 연구의 한계점으로 실물 복식을 직접적으로 분석한 것이 아닌 이미지 자료를 분석한 것임으로 차후에는 영화의상에 연출된 실물복식의 색상, 소재, 디테일, 패턴 등의 분석을 통해 복식사적 접근뿐 아니라 미학적 측면에서의 상징적 의미를 고찰하는 것이 필요하다고 본다.

참고문헌

- 1) 이지선(2007), "현대 패션에 나타난 앵글로마니아 특성 연구", 숙명여자대학교 석사학위논문, p.26.
- 2) 헤드헤즈(Hed Heads)란 헤드윅을 맹목적으로 추종하는 마니아층을 가리킨다.
- 3) 이자경(2010), "20세기후반 영화에 나타난 남성 젠더 역전의 외모특성 연구: 헤어스타일과 메이크업, 의상 및 토털 이미지를 중심으로", 성균관대학교 박사학위논문
- 백유진(2006), "컬트영화에 나타난 패션디자인

- 의 미적 고찰", 홍익대학교 석사학위논문
- 4) 김혜정, 박지훈(2008), "아메리칸 뉴 시네마에 나타난 의상에 관한 연구 : <이지라이더 (1969)>를 중심으로", *패션비즈니스*, 12(2)
  - 김지량(2008), "클럽버(Clubber)의 패션 스타일 연구", 동덕여자대학교 석사학위논문
  - 박은경(2005), "캠프 문화로서 고스 스타일 연구", 국민대학교 박사학위논문
  - 윤수경(2003), "저항적 하위문화로서의 히피와 그 전 후스타일에 관한 연구", 세종대학교 박사학위논문
  - 박준현(2010), "21세기 패션트렌드에 나타난 하위문화 스타일 :히피와 펑크풍을 중심으로", 건국대학교 석사학위논문
  - 5) 정세희, 양숙희(2004), "드랙 퀸(drag queen)과 드랙 킹(drag king) 패션에 관한 연구". *복식*, 54(7)
  - 정세희, 양숙희(2002), "1930-1990년대 영화 의상에 나타난 젠더 정체성 II :제 3의 성(the third sex)을 중심으로", *대한가정학회지*, 40(6)
  - 김정연, 재갈미, 이연희(2010), "현대 남성패션에 나타난 젠더 특성 : 메트로 섹슈얼과 위버 섹슈얼의 특성을 중심으로", *복식*, 60(7)
  - 정하나(2007), "유지비디오의 패션에 표현된 젠더 정체성에 관한 연구", 동덕여자대학교 석사학위논문
  - 한지은(2008), "현대 영화 포스터에 나타난 남성 이미지 및 패션 스타일 변화 연구 :남성 젠더 표현을 중심으로", 인하대학교 석사학위논문
  - 6) 백유진(2006), "컬트영화에 나타난 패션디자이너의 미적 고찰", 홍익대학교 석사학위논문, p.4.
  - 7) 문학과 영상 서사연구회(2006), *영화 영화(문학의 시각으로 본 영화)*, 글누림, p.98.
  - 8) 김윤희(2007), "포스트모더니즘적 영상표현에 관한 연구 : 실사영화와 애니메이션 영화의 상호작용을 중심으로", 세종대학교 석사학위논문, p.7.
  - 9) 강병도(2004), "3D디지털 애니메이션의 카툰 렌더링 기법에 관한 연구", 세종대학교 석사학위논문, p.11.
  - 10) 소스음악(Source Music)이란 극중에서 실제로 발생하는 음악을 가리킨다.
  - 11) 김혜지(2001), "영화음악 제작법의 고찰과 연구 :<제작 진행 과정>을 중심으로", 이화여자대학교 석사학위논문, p.3.
  - 12) 영미에선 보통 글리터 록(glitter rock)이라 한다.
  - 13) 서동진, *ROCK 젊음의 반란*, 새길, 1998, p.180
  - 14) 정해순(1992), "팝뮤직(Pop Music)이 현대패션에 미친 영향에 관한 연구", 숙명여자대학교 석사학위논문, p.39.
  - 15) 윤수경, op.cit.. p.84.
  - 16) 권민희, "디지털미디어에 나타난 하위문화 패션 스타일 분석 및 디자인 개발 : 온라인 게임 캐릭터 의상, 대중가수 의상을 중심으로", 이화여자대학교 박사학위논문, p.119.
  - 17) 안현주(2009), "국내 패션에 나타난 고스 스타일 특성", *복식문화연구*, 17(4), p.628.
  - 18) 뉴로맨틱스는 1970년대의 글램 록의 영향을 받은 발생한 하위문화로 안티펑크이며 비실용적이고 화려한 과거보다는 미래를 향한 도피주의에 초점을 맞춘 절충주의적 성격을 지닌다.
  - 19) 이자경(2010), "20세기 후반 영화에 나타난 남성 젠더 역전의 외모특성 연구: 헤어스타일과 메이크업, 의상 및 토털 이미지를 중심으로", 성균관대학교 박사학위논문, pp.45-46.
  - 20) Sabrina Petra Ramet(2001), *여자 남자 그리고 제3의성*, 당대, p.74.
  - 21) 이정애(2002), "매스미디어에 나타난 트랜스젠더의 담론 연구 : '하리수' 담론의 전개와 그 의미를 중심으로", 성균관대학교 석사학위논문
  - 22) 크로스드레서(Crossdresser)는 일반적인 남성으로 일시적으로 자신의 취미 혹은 만족을 위해 이성의 복식을 착용하는 사람으로, 동성애자, 성전환을 원하지 않는 사람을 가리킨다.
  - 23) 트랜스베스타이트(Transvestite)는 동성애와 성전환을 원하지 않은 일반적인 남성이 자신의 성적만족을 위해 이성의 복장을 착용하는 성도착자를 가리킨다.
  - 24) 쉬 매일(She-male)은 남성이 호르몬치료나 성

- 형 수술을 통해 여성의 가슴과 남성의 성기를 함께 가진 남녀추니(Hermaphrodite)를 가리키는 용어이다.
- 25) 이자경, op.cit., p.47.
- 26) 이정옥,신혜원,김희라,하오선, “남성동성애자의 성 역할에 따른 의복태도 및 선호”, *한국의류학회지*, 27(6), 2003, p.698.
- 27) 백유진, op.cit., p.63.
- 28) 은숙(2009), “1980년 이후 패션 테마의 공존현상에 관한 연구 :Vogue지 내용분석을 중심으로”, 한양대학교 박사학위논문, p.20.
- 29) 김혜정, 박지훈(2006), “영화‘아메리칸 사이코’에 나타난 1980년대의 사회상과 복식에 관한 연구”, *대한가정학회지*, 44(12), p.122.
- 30) 이승현(2002), “현대여성복식에 나타난 안티패션(Anti-Fashion)에 관한 연구 : 1960년대부터 2002년까지를 중심으로”, 청주대학교 석사학위논문, p.42.
- 31) Valerie Mendes, Amy de la Haye(2003), *20세기 패션*, 김정은 역, 시공사, p.284.
- 32) 이연주(2008), “키치(Kitsch)의 미적 특성을 응용한 패션스타일링 연구”, 이화여자대학교 석사학위논문, p.34.
- 33) 최원정(2011), “현대 스트리트 패션에 관한 연구”, 홍익대학교 석사학위논문, p.29.
- 34) 김정환(1998), “현대 패션에 나타난 Homo sexualism에 관한 연구”, 숙명여자대학교 석사학위논문, p.53.
- 35) 권민희(2008), “디지털미디어에 나타난 하위문화 패션 스타일 분석 및 디자인 개발 : 온라인 게임 캐릭터 의상, 대중가수 의상을 중심으로”, 이화여자대학교 박사학위논문, p.119.
- 36) 최미경(2008), “패션 컬렉션에 나타난 그래픽의 특성 및 표현방법”, 경희대학교 석사학위논문, p.4.
- 37) 윤수경(2003), op.cit., p.99.
- 38) 배인순(2003), “20세기 토털 코디네이션의 변천에 관한 연구: 1970년대~1990년대를 중심으로”, 대구가톨릭대학교 석사학위논문, p.53.
- 39) 비하이브(behive)는 벌집모양 같이 머리모양을 볼록하게 한 헤어스타일이다.
-
- 접수일(2012년 5월 22일),
수정일(1차 : 2012년 6월 4일, 2차 : 6월 11일),
게재확정일(2012년 6월 15일)