

표현주의 영화적 공간과 현대공간의 상관성연구**

- 뮤지엄 공간 중심으로 -

A Study on the Correlation between Expressive Film Space and Modern Space

- With Focus on Museum Space -

Author 이한나 Lee, Han-Na / 정회원, 국민대학교 디자인 대학원 전시디자인과 석사과정
이 찬 Lee, Chan / 정회원, 국민대학교 디자인 대학원 전시디자인과 교수*

Abstract Expressionism is an art trend that prospered in the early 20th century and was represented in art activities in the diverse fields. As capitalism spread and people underwent wars, people's consciousness became impoverished, and it was created by the artists as a reaction against this, and notable achievements were made in film art and this is called expressive film which still inspires many artists. The modern age is a multicultural age and art is not limited to one area but influences many fields and interchanges and communicates with one another. This study attempts to analyze how an art trend has been passed down and developed and has influenced modern space. The purpose of this study is to derive the keywords of their characteristics through expressive films and to study how expressionism has been transformed and represented by putting them into modern space and to explore new perspectives and directions. First, the theoretical backgrounds of expressionism and expressive films were examined through the analysis of the existing researches, and the types of the characteristics of the space represented in the films were classified. Based on this, the representative expressive films were selected and the keywords of the characteristics of the expressive films were derived. A museum among modern spaces is a space that reflects the art trends and culture of the times and modern spaces are represented best in it. Also, recently the construction of museums has been vitalized and has explosively grown quantitatively and qualitatively, and shows diverse designs to the point that they are called the laboratory of modern architecture, so by analyzing the cases focusing on museums among modern spaces, the conclusion was derived. As a result, it could be seen that the expressive film space is represented diversely in the museums by the architects' inner desire of expression, centering on nonlinear expression, nonobjective form, and representational perception.

Keywords 표현주의 영화, 공간, 상관성, 뮤지엄
Expressive Film, Space, Interrelationship, Museum

1. 서론

1.1. 연구의 배경과 목적

표현주의는 프랑스 회화에서 출발하였으나 예술사조로 의미를 가지게 된 것은 독일에서 시작하였다. 20세기 초 산업의 발달과 기술이 급성장하면서 물질만능주의적 사고를 낳았고, 독일이 제 1차 세계대전의 패전으로 인한 정치 사회적 혼란과 불안으로 시민들은 심각한 정신적

갈등과 의식의 피해를 안고 있었다. 이런 특수한 상황으로 인해 인간의 내면 가치를 경시하는 풍조를 조장했고 이에 반대해 예술가들은 예술을 삶의 현실과 접목시키며 기존의 가치관에 항거하는 의미로 표현주의 활동을 하였다. 표현주의 운동은 니체의 철학을 바탕으로 하며, 인간의 내재된 감성에 의한 자유로운 표현을 목표로 전개되었다. 표현주의는 회화에서 시작해 문학, 음악, 연극, 건축, 영화 등 예술 전반에 걸쳐서 다양하게 나타나게 되었다. 이 중 영화는 당시 대표적 시대상과 흐름, 새로운 사조를 가장 먼저 표현하며 문화를 선도하는 역할을 하였다. 표현주의 영화는 단순재현이나 모사에 불과한 이

* 교신저자(Corresponding Author); lc@kookmin.ac.kr

** 이 논문은 2015년도 국민대학교의 교내연구비 지원에 의하여 연구되었음.

전 영화와 구별되는 표현주의만의 기법을 통해 새로운 영화의 장르를 개척하였고, 특히 영화미술에 놀라운 업적을 남기면서 영화를 예술의 한 단계로 발전시켰다. 이렇듯 영화는 영상미에만 기반하고 있는 것이 아닌 공간과 시간의 조합이라는 특수한 구조를 가지고 있다는 점에서 건축이나 실내공간과의 일정한 상관성이 있다. 이미 많은 건축가들이 자신들의 건축의 전망부터 구조와 기능의 새로운 가능성까지 영화라는 매체를 이용해오고 있다. 본 연구는 표현주의 특성을 복합적으로 가장 잘 나타내는 초기 영화들을 중심으로 그 특성이 공간과의 상관성을 분석하고, 현대공간에 어떻게 나타나며 재해석되었는지 그 근원을 찾아 하나의 예술사조가 공간에 어떻게 표현되는지를 모색해 타 장르와의 융합을 고찰해보려고 한다. 현대공간의 사례 중 뮤지엄 공간은 영화와 마찬가지로 다양한 공간의 역할과 여러 장르의 융합이 나타나고 있다. 그러므로 본 연구의 목적은 타 장르와의 상관성을 통해 공간을 이해하고 접근하려는 모색 가운데 표현주의 영화에 나타나는 공간적 특성을 찾아 뮤지엄 공간에 적용시켜보고 새로운 관점과 방향을 모색해 보고자 한다.

1.2. 연구 방법 및 범위

20세기 초부터 시작해 지금까지 다양한 방면으로 많은 영감을 주고있는 표현주의적 특성을 복합적 매체인 영화에 나타나는 공간을 통해 그 디자인적 개념언어를 도출하고 현대공간에 어떻게 나타나는지 뮤지엄 공간 중심 사례를 통해 분석한다. 표현주의 공간 특성을 뽑기 이전에 영화의 분석틀을 위해 영화와 공간에 대한 상관성 위주의 논문을 선행연구를 조사해 분석 키워드를 도출하였다. 이에 맞춰 가장 전성기를 누리던 대표 영화를 선정하여 표현주의 영화의 공간특성 키워드를 도출하고 소결해 분석틀을 제시한다. 사례분석대상으로 현대 공간 중 뮤지엄을 선택하였는데 이는 지금 현대 공간 중 가장 다양한 디자인적 융합이 적용되고 있는 공간이기 때문이다. 또한 현대사조와 지역 문화, 건축가의 이념 등이 가장 잘 반영된 곳으로 예술사조의 표현 특성과 발전방향에 대해 비교 분석해 볼 수 있으며 근대 이후 뮤지엄 건축이 활력을 띠며 양과 질적인 면에서 대폭 성장하였다. 이에 따라 분석틀을 토대로 새로운 패러다임의 다양한 시도가 이뤄지며 가장 이슈가 되고있는 건축가들의 뮤지엄 작품을 중심으로 사례를 분석하고 실제 현대공간에서 표현주의 영화적 공간이 어떠한 양상으로 표현되고 발전되었는지 분석하고 결론을 도출한다.

2. 표현주의와 표현주의 영화

2.1. 표현주의의 개념 및 배경

표현주의는 20세기 초, 자연주의와 인상주의에 반발하여 독일과 유럽을 중심으로 일어난 예술가의 내면의 감성에 의한 자유로운 표현에 중점을 둔 미술운동이라고 정의할 수 있다. '표현'의 사전적 정의는 생각이나 느낌을 언어나 몸짓 따위의 형상으로 드러내어 나타내는 것이다. 모방은 외부의 자연이나 어떤 대상을 묘사하고 재현해 그 실재를 나타내려 한다면 표현은 내면의 감성 즉, 마음속에 있는 것을 외화(外化)하는 것이라고 할 수 있다. 미술에서의 재현이란 어떤 대상을 그대로 묘사하는 것을 의미한다. 표현이라는 말은 '밀다'라는 의미의 동사에 ~로부터라는 뜻의 접두어가 붙어 만들어진 말로 '밖으로 밀어내다'라는 의미를 가지며 무엇인가 '안에 있는 것'을 밖으로 내보낸다는 뜻이 된다. 그러므로 표현주의 미술은 내면의 어떤 것을 표출하는 것으로 '감정표출의 예술'이라고 말할 수 있다. 주관적 감정과 내면 현상을 표현하며 형식적 측면에서도 왜곡 과장된 형태를 드러낸다. 표현주의의 형성배경은 제 1차 세계대전 전후반에 활발이 일어났다. 정치적으로 매우 불안한 시대였으며 대도시는 실업이 극심했고, 사회적 불평등이 만연했던 시기였다. 이러한 상황에 덧붙여 기계문명의 물결 속 자본주의의 확립으로 인해 표현주의자들은 가장 소중한 인간의 정신이 사라지고 있다고 생각하였다. 그래서 표현주의 작가들은 당시의 사회를 타락과 위선의 시대로 인지하고 실험적인 예술적 시도를 통해 새로운 가치관을 표현함으로써 사회를 개혁하고자 하였다. 또한 표현주의는 예술 철학적 전환의 요소를 가지고 있다. 사실주의가 존재론적 동일성에 근거한 플라톤주의에 의해 성립되었다면 표현주의 미학은 니체의 생성철학을 기초로 한 표현 미학이다. 표현 미학은 인간의 본성 그대로 자유로이 활동하는 근원적 체험을 간직한 세계를 예술이라 보고 감정과 본능 속에서 작가 자신의 내면적 감정을 표현하고자 하는 것이었다. 또한 프랑스의 철학자 앙리 베르그송(Henri Bergson)은 예술가를 '생의 여러 가지 힘을 포착해서 표현 할 수 있는 매체'로 인식하면서 생(生)철학을 주장하였다.¹⁾ 이러한 신비주의적 사고는 표현주의의 탄생에 결정적 역할을 하였다. 이러한 철학사상은 불안정한 현실을 극복하고자 하는 예술계의 상황 속에 예술가의 창조력에 제일의 가치를 두는 표현주의 미학의 본질을 이루게 된 것으로 볼 수 있다. 표현주의는 회화 뿐 아니라 건축, 음악, 문학, 연극과 영화에까지 폭넓게 영향을 미치게 되었으며 지금까지도 다양한 방면으로 재해석되어지고 있다.

1) 방철연, 20세기 독일 표현주의 건축의 의미에 관한 고찰, 한양대 석사논문, 1994, p.14

2.2. 표현주의 영화의 개념 및 배경

표현주의 영화는 1900년대에 주로 독일에서 만들어진 고전영화들을 의미한다. 헝가리의 영화 이론가인 벨라 발라즈(Bela Balazs)는 표현주의의 가장 관련성 있는 영역은 영화이며 표현주의의 유일하고 적법한 고향이라고 표현하였다. 영화라는 새로운 현상이 당시의 관객들에게는 놀라운 사건으로 받아들여졌던 것은 자기들이 살고 있는 현실이 스크린 위에 똑같이 움직임으로 재생되는 것을 본 새로운 경험 때문이었다.

영화산업의 활성화와 기술의 발달로 영화에 나타나는 표현수단들은 지속적이고 다양한 방향으로 연구되었으며 현실을 변형하고 가공함으로써 독자적 현실을 구성할 수 있는 매체로 발전하였다. 영화가 전통적인 예술의 범주로 편입될 수 있는 정당성을 확보하게 된 데 결정적 기여를 한 것이 표현주의 영화라고 볼 수 있다. 표현주의 영화가 활발히 반영된 것은 표현주의 양식이 회화나 연극으로도 유행하던 1920년대 전후해서이다. 당시 독일은 국가 정책에 따라 외국 영화의 수입이 금지됨에 따라 자국 영화 수요가 급증하고 영화사들이 통합해 국가 주도의 우파(UFA, Universum Film AC)를 설립했다.²⁾ 우파의 영화들은 정부의 성향에 맞는 독일 문화를 선전하는 목적으로 제작되었다. 독일은 자국 영화를 차별화시키기 위해 표현주의를 영화에 끌어왔는데 이는 영화 매체에 대한 대중들의 적대적 관점과 헐리우드라는 막강한 라이벌에 대한 위기의식 때문이었다. 대중들은 연극보다 영화를 하등시하는 경향이 있었는데 이러한 관념을 바꾸기 위해서 영화를 표현주의 예술이라는 하나의 예술의 범주로 끌어들이 대중들의 인식변화를 꾀했고 당시의 유명한 연극 배우들을 영화에 적극 캐스팅한 것 또한 이러한 전략의 일환이었다.³⁾ 표현주의 영화의 전성기때 대표작으로는 로베르트 비네의 ‘칼리가리 박사의 밀실(The Cabinet Of Dr. Caligari, Das Cabinet Des Dr. Caligari, 1919)’과 SF영화의 시초이며 복제인간이 등장한 프리츠 랑의 ‘메트로 폴리스(The Complete Metropolis, Metropolis, 1927)’, 당시 독일의 음울한 분위기를 잘 반영한 마부제 박사(Dr. Mabuse: The Gambler, Dr. Mabuse, Der Spieler, 1922) 그리고 반지의 제왕같은 판타지 영화에서 이제 흔하게 등장하고 있는 파울 베게너와 칼 비제의 ‘골렘(The Golem, Der Golem, Wie Er In Die Welt Kam, 1920)’ 흡혈귀 영화의 원조격인 베르너 헤어조크의 노스페라투(Nosferatu The Vampyre, 1929) 등이 있다. 영화라는 매체가 자리잡기 시작할 때 표현주의 영화는 영화 미술계에 큰 발전을 가져오며 고유의 표현주의적 영상미를 확립시켰으며 스릴러, 공포 영화의 초석이 되었다. 후대

에 와서는 1899년 영국출생의 알프레드 조셉 히치콕(Afred Joseph Hitchcock)이 미술, 조명 등의 시각적 표현 뿐 아니라 뒷에 걸린 인물들을 주로 다룬 표현주의 영화의 주제적인 관심사도 본인의 것으로 끌어들이 스릴러 장르의 관습들을 만들어 나갔다. 이어서 독일 표현주의 영화들은 프랑스 전위영화(아방가르드)에도 선구적 역할을 하였고, 이후 필름 누아르, 누벨바그 등 영화 미학의 중요한 사조들에 의해 본격적으로 수용되었으며, 수많은 공포영화와 스릴러영화 등에 큰 영향을 주었다.⁴⁾

2.3. 표현주의 영화의 특성

초기 표현주의 영화는 독특한 시각적 양식미뿐 아니라 어둡고 환상적이며 그로테스크한 주제들로도 유명하다. 표현주의 영화의 주제는 주로 인간의 정신 즉, 내면세계를 나타내고 있으며 분노, 광기, 이중성 위주로 표현하였다. 인물들은 상당히 복잡하고 때로는 혼란스러운 인물이 다수 등장하였고, 배우들은 진하고 괴기한 분장을 하고 등장하였다. 표현주의 감독들은 모사에 불과한 사실주의에 반하여 인간 내면의 무의식이나 감정, 심층심리를 반영하고 표현하고자 하였다. 그러한 점에서 영화의 공간에서 초현실주의적 이미지를 담아내며 기하학적이고 왜곡된 장면들로 양식화된 미장센을 강조하였다. 인물은 배경과 함께 시각적 요소로 파악되었고 배경은 단순히 장소가 아닌 사건보다 더 중요한 역할을 가졌다. 사실적 형태나 선, 원근법을 무시하고 형태를 비현실적으로 변형시켜서 의식의 저변(=밀바다, 무의식) 등을 표현하였다. 영화에서의 조명은 극의 분위기를 나타내는 것으로 인물의 감정 상태를 표현하는 명암 대비가 뚜렷한 극단적인 조명을 주로 사용하였다. 당시 영화는 흑백으로 모든 표현은 색채가 아닌 조명에 의한 빛의 미묘한 차이에 의해서 표현되었다. 표현주의에 의해 공포영화는 급진적인 발전을 이루었으며 흡혈귀 영화의 원조인 ‘노스페라투’에서 흡혈귀 백작의 성은 괴기스럽고 음산한 느낌이 드는 건물로 표현해 영화 속의 조형이 심리를 잘 반영하고 있음을 보여준다. 벽들의 질감은 거칠게 나타나며 조명의 밝기는 항상 어두운 톤을 유지한다. 앵글 안에 제시되는 자연의 광경, 집의 장면, 성의 모습등 모든 배경에서 고뇌와 공포를 불러일으키고 있다. 또한 ‘사물이 인물 이상 중요해졌다’, ‘연기의 스타일마저도 무대미술에 맞추었다’라는 증언은 표현주의 영화 속에서 차지했던 미술의 비중이 얼마나 크게 나타났는지 간접적으로 시사해주고 있다.⁵⁾

4) “표현주의 영화”, 두산백과, <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1378955&cid=40942&categoryId=33091>, (2015.11.16.)

5) 황철민, 독일무성영화와 표현주의, 월간 미술세계 148, 1977, p.105

2) 김미경, 독일 표현주의 영화미술 연구, 상명대 석사논문, 2007, p.9

3) 유한아, 공포스러운 이중자아 모티프의 시각화에 대한 연구, 연세대 석사논문, 2009, p.45

<표 1> 표현주의 영화의 특성

표현주의 영화의 특성	관련 이미지
배우들의 진하고 괴기한 분장, 과장된 연기표현	
기하학적이고 왜곡된 미장센	
조명의 뚜렷한 명암대비	
어둡고 환상적이며 그로테스크한 주제 표현	

3. 영화와 공간의 상관성

3.1. 영화 속의 공간

공간이란 사전적 의미로 아무것도 없는 빈곳, 물리적으로나 심리적으로 널리 퍼져 있는 범위 혹은 영역이나 세계를 이르는 것으로 물리, 수학, 철학 등 다양한 분야에서 사용되는 개념이다.⁶⁾ 실내공간은 크게 바닥, 벽 천장, 개구부(문,창), 계단등으로 이루어진다. 공간에서의 이러한 구성요소들은 형태나 기능적으로 중요한 의미를 가지지만 영화에서의 공간은 주로 캐릭터 중심으로 이야기가 이루어지면서 그 캐릭터의 성격, 취향, 사건의 배경 등 많은 메시지를 담고 있으며 영화를 이해하는데 중요한 역할을 한다. 적극적으로 영화 전체의 내용을 부연설명해주며 영화 전체 구성에서 아주 중요한 역할을 하고 있다. 로벨 마테 스테판(Robert Mallet-Stevens)⁷⁾은 1929년에 출판된 '영화예술'에서 다음과 같이 언급했다. "세트, 즉 넓은 의미의 영화 공간은 분별 있는 인간의 심리나 행동이 그 곳에 숨어있어야 하며 소설의 한 페이지가득 묘사된 광경을 한눈에 보여줄 수 있는 것이어야 한다." 또한 영화는 시간표현과 공간표현 두가지가 존재한다. 그래서 영화에 나타나는 공간은 '시공간의 조합'이라고 얘기할 수 있으며 공간과 영화는 시간과 공간의 관

6) "공간", 국립국어원 표준국어 대사전, http://stdweb2.korean.go.kr/search/List_dic.jsp, (2015.11.16.)
 7) 프랑스의 저명한 건축가,1886-1945,그의 대표적인 건축은 파리 16구 마레 스테판 거리를 위시하여 이엘 그라스 등이 각처에 남아있다.

계, 연속된 장면의 체험 그리고 움직임이라는 관점에서 지각 개념으로서의 유사성을 갖는다.⁸⁾ 공간에서의 지각은 움직임에 의한 기억이나 연상 작용을 일으키는 '장면'을 구상하는 것을 이야기할 수 있으며 시간적 공간적 배열을 직접적 지각하는 것이 영화에서의 지각이라 할 수 있다.

3.2. 표현주의 영화와 공간의 상관성 분석

표현주의 영화의 배경은 대체로 연극 무대와 같은 세트를 갖춘 것을 볼 수 있다. 당시 영상과 음향을 같이 작업할 수 없었기에 배우들은 과도한 분장과 함께 연기 또한 적극적으로 전달하였다. 이 때문에 영화의 세트 또한 썬의 전개와 내용에 적극적인 전달을 위한 과도한 설정들이 많이 보여지게된다. 이 장에서는 표현주의 영화에서 가장 초석이 되었던 1900년대 초기 영화의 대표작을 토대로 표현주의 영화에 나타나는 공간 특성을 분석하고자 한다.

(1) 선행연구분석

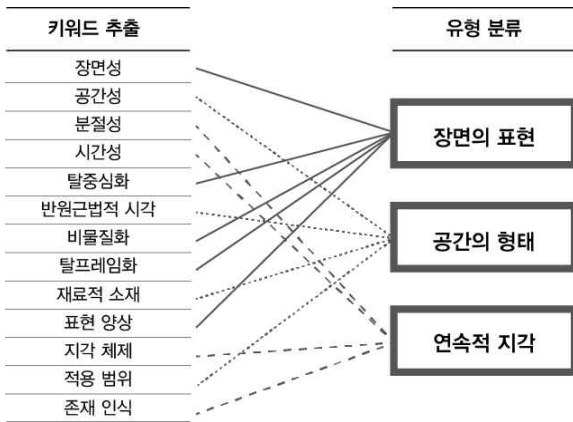
먼저 표현주의 영화를 분석하기에 앞서 영화와 공간의 상관성에 대한 논문 분석을 통해 공간특성 키워드를 도출하였다. 내용은 아래의 <표 2>와 같다.

<표 2> 선행연구분석

연구자	제목	연구내용	키워드
구분수 (2002)	현대영화매체의 이미지 특성적용을 위한 공간 디자인 표현에 관한 연구 : 현대 상업공간을 중심으로	물리적 지각차원과 심리적 지각차원에서 현대공간 디자인 패러다임 전환과정에 있어 타자율와의 학제적 접근을 통해 현대공간 디자인 방법론 제시	-탈중심화 -반원근법적시각 -비물질화 -탈프레임화
최근식 (2002)	영화 속에 표현된 실내 공간 구성요소를 통한 의미 분석	'영화 예술'이라는 타 장르와 실내공간의 연계성을 찾아 실내 공간 구성 요소에 적용시켜보고 그 의미를 분석.	-재료적 소재 -표현양상 -지각체계 -적용범위 -존재인식
황은희 (2003)	공간디자인에 나타나는 영화적 특성에 관한 연구 : 영화의 환영주의적 이미지를 표현하는 특성을 중심으로	공간을 바라보는 시각의 새로운 시각의 접근방법의 가능성에 관한 연구.	-장면성 -공간성 -분절성 -시간성
박은초 (2013)	공간디자인에 적용 가능한 영화 구성 요소에 관한 연구	공간과 영화에 대한 이론적 고찰과 상호 관계성 분석을 통해 영화 구성요소를 실제 공간에서 찾아봄	-장면성 -공간성 -분절성 -시간성

선행연구를 통해 분석한 결과 주로 지각 개념 언어로 나타나는 장면성, 공간성, 분절성, 시간성에 대한 논문이 주를 이루었고, 위의 표의 내용을 모두 취합해 비슷하거나 혼합할 수 있는 키워드를 정리한 결과 장면의 표현, 공간의 형태, 연속적 지각 세가지 유형 분류로 나눌수 있었다. 이 세가지 유형 분류를 각각의 표현주의 영화에 대입해 표현주의 영화의 공간특성 키워드를 도출하였다.

8) 박은초, 공간디자인에 적용 가능한 영화 구성요소에 관한 연구, 한국공간디자인학회논문집 제8권 통권 25호, 2013.8, pp.12-13

<그림 1> 선행 연구 이론 분석에 따른 유형 분류

(2) 칼리가리 박사의 밀실 (The Cabinet Of Dr. Caligari, D as Cabinet Des Dr. Caligari, 1919)

<그림 2> 칼리가리 박사의 표현주의적 공간

표현주의 영화중에서도 가장 대표작으로 꼽히는 영화이다. 로베르트 비네(Robert Wiene)의 ‘칼리가리 박사의 밀실’은 100% 세트장으로 촬영되었다고 하는데 당대 표현주의 화가인 헤르만 바름, 발터 뢰리히, 발터 라이만이 직접 그려서 제작했던 것으로 유명하다. 세트 그 자체가 ‘살아 움직이는 표현주의 회화’라고 할 수 있을 정도로 모든 장면의 배경이 추상적인 선들과 회화적 그림으로 이루어졌으며 자연그대로를 담은 풍경은 전혀 없고 모두 양식화된 이미지로 구성되었다. 그래서 이 영화에 나오는 배경은 비구상적 양식으로 연극무대와 같은 평면적으로 느껴지는 이미지가 주를 이룬다. 주로 불규칙한 직선과 사선들을 이용하고 있지만 여주인공 제인의 방만큼은 아름다운 곡선을 주로 사용해 캐릭터의 특성을 공간으로 나타냈다. 제인이 납치되는 장면에서는 순백의 제인과 납치범인 체사레의 의상이 흑백대조를 이룬다. 체사레가 제인을 업고 걸어가는 길거리는 가장 유명한 장면 중 하나인데 근거리와 원거리가 구분되지 않을 정도로 회화적 표현으로 원근감이 느껴지지 않지만 체사레가 걸어들어감으로 공간은 입체감을 가지게 된다. 영화의 내용은 액자식 구성으로 주인공인 프란시스가 자신이 겪은 이야기

를 들려주면서 시작해서 현재의 모습으로 돌아오면서 끝난다. 이 영화는 마지막에 반전이 있는데 프란시스가 정신병동에 있는 환자이고 그가 말하던 미치광이 칼리가리 박사는 그의 주치의로 나타난다. 몽유병 환자인 체사레와 칼리가리 박사 이야기 모두 프란시스의 망상으로 나타나고 영화 속 표현주의적 미장센과 초현실주의적인 분위기가 결국 미친 프란시스의 망상 속 세계였음이 드러난다.⁹⁾

<표 3> 칼리가리 박사의 밀실 표현주의적 공간 특성

분류	장면	특성 키워드
장면의 표현	추상적인 선들로 표현된 거리	추상적
	순백의 여주인공과 울블랙의 체사레	흑백대조
	여주인공을 납치해 가는 거리표현	원근감의 과장
공간의 형태	입체적 공간의 평면적 구성	비구상적 양식
	공간이 모두 비대칭의 사선으로 구성	불규칙성
	무드러운 곡선으로 이뤄진 제인의 방	자유 곡선
연속적 지각	연극무대같은 회화적 세트 표현	회화적
	나무나 풍경, 모든 배경의 양식화	양식화

(3) 메트로폴리스 (The Complete Metropolis, Metropolis, 1927)

<그림 3> 메트로폴리스의 표현주의적 공간

1927년 프리츠 랑(Fritz Lang)이 만든 최초의 장편 SF 영화로 디스토피아적인 미래 도시 메트로폴리스에서 벌어지는 자본가와 노동자 계급간의 갈등과 투쟁의 과정을 담은 작품이다. 이 작품은 SF영화의 교과서적인 작품으로 머리와 손을 중재하는 것은 ‘마음’이라는 명대사를 남겼다.¹⁰⁾ 1920년대 독일 문화의 전성기를 이끈 대다수의 예술가, 건축가, 디자이너, 영화감독들은 나치의 핍박을 피해 미국으로 진출하였다. 결국 이 영화가 이상적으로 그린 도시의 모습은 독일이 아닌 미국에서 이루어졌다. 메트로폴리스에서 배경이 되는 현대적인 고층 건물들과 고가도로, 비스듬히 퍼진 도심 구조 등은 현대 건축의 아버지, 독일 출신 건축가인 미스 반 데어 로에(Mies van der Rohe)가 실현하고자 했던 모던 건축의 양식과도 매우 비슷하다. 층층이 쌓인 미래도시는 굉장히 계획적

9) “칼리가리 박사의 밀실”, 세계영화작품사전, <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2073085&cid=42621&categoryId=44431>, (2015.11.16.)

10) “메트로폴리스”, 세계영화작품사전, <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2073098&cid=42621&categoryId=44430>, (2015.11.16.)

이고 축조적으로 지금의 아파트와 유사한 형태를 띠고 있다. 이 영화의 메인 배경은 지상세계와 지하세계 두 공간으로 나뉘지며 노동자들이 상승과 하강을 반복하며 두 공간을 계속 비교하며 비취준다. 지상에는 초고층 빌딩들 사이 도시 중앙에 거대한 바벨탑이 우뚝 솟아있는데 이곳은 파티와 운동을 즐기는 사람들이 주를 이루며 유토피아적 이미지를 가진다. 반면 지하세계에서는 극단적으로 대칭을 이루는 기계들에 둘러싸여 노동자들은 고단하고 처참한 삶을 살고 있다. 모든 형태들이 21세기를 배경으로한 규범화된 형식이지만 지하세계 영적인 지도자인 마리아가 기도하고 설교하는 공간인 카타콤은 십자가들의 배치로 기념비적인 종교적 분위기를 띄고 있으며 이는 이 영화의 기독교적 세계관을 나타낸다. 로봇 마리아를 만든 과학자 로트방의 방은 여러 가지 오브제와 실험 기구들의 유동적 형태로 창조적이고 유기적인 형태를 띄고 있다. 메트로폴리스는 무성영화라는 것이 무색할 정도로 기술적 실험들을 일궈냈는데 인조인간 헬이 남자들을 유혹하는 장면은 퇴폐적 이미지를 동양적으로 많이 담아냈는데 이는 서양인들의 동양에 대한 환상을 반영한 것으로 메트로폴리스의 환락가 이름이 '요시와라'인 것에서도 알 수 있다. '요시와라'에서 춤을 추는 로봇 마리아는 이국적 머리장식과 드레스를 입고 거대한 희생제단을 타고 솟아오르는데 고대의 퇴폐적 분위기, 성경에 나타난 악마적 분위기와 이국적 요소를 모두 풍긴다. 노동자들에게 반란을 이끌어 내는 장면을 노동자들의 겹침이나 욕망을 담은 배우들의 얼굴을 중첩시켜 표현하였으며 이러한 장면들은 감상의 분위기를 최고조로 이루게 했고 영화계에 많은 영감을 주었다.

<표 4> 메트로폴리스의 표현주의적 공간 특성

분류	장면	특성 키워드
장면의 표현	초고층 빌딩들로 이루어진 미래도시	축조적
	인조인간 헬과 노동자들의 반란	중첩, 변형
	상승과 하강의 끊임없는 공간이동	공간의 대비
공간의 형태	완벽한 대칭의 기계로 이뤄진 지하세계	극단적 대비
	지상세계의 일률적인 형태구성	규범적 형태
	인조인간을 제작하는 로트방의 집	유기적
연속된 시각	마리아가 기도하는 카타콤의 공간	기념비
	도시의 중심부 속 신바벨탑	유토피아
	'요시와라'에서 춤추는 로봇 마리아	이국적

(4) 골렘 (Theolem, Der Golem, Wie Er In Die Welt Kam, 1920)

<그림 4> 골렘의 표현주의적 공간

이 영화는 유대인들의 전설에 전해져 내려오는 살아 움직이는 인형 골렘을 소재로 한 영화이다. 감독과 각본을 맡은 파울 베게너(Paul Wegener)는 이 영화에서 주연인 골렘역까지 소화했다. 골렘은 선과 악을 모두 가진 이중적 캐릭터로 처음 만들어질 당시 순수하고 사람들을 돕는 선한 존재로 보여지지만 점차 본인의 의지와 상관없이 사람들에게 괴물로 낙인찍혀 사람들에게 해를 가하는 존재로 변하며 파국으로 치닫는 상황이 이뤄진다. 영화 속 유대인 마을은 동화 속 마을같이 아름답게 표현되는데 놀랍게도 당시 스튜디오에 지어진 거대 세트이다. 기존의 공포스러운 표현주의 영화와 다르게 반짝이는 밤하늘과 곡선으로 구부러진 내부공간구성은 아름답고 환상적이게 나타난다. 골렘을 만들기 위한 주술의식에서는 피어오르는 연기와 주변의 문양들과 오브제는 신비스럽고 환영적인 모습을 보여준다. 아라베스크적이며 복잡하고 추상적인 무늬로 이뤄진 천장과 가구들은 환상적 분위기를 주며 영상미를 풍부하게 만들었다. 골렘이 폭동을 일으키고 골렘을 죽이려는 군중들이 무리지어 내려오는 외부 공간은 내부와는 반대로 거친면과 뾰족한 지붕의 형태가 주를 이루며 그들의 악한 면을 부각시켜 나타낸다. 이 영화의 시작으로 SF속 몬스터나 프랑켄슈타인, 로봇등이 쏟아져 나왔으며 골렘은 지금도 많은 영화의 소재로 사용되고 있다.

<표 5> 골렘의 표현주의적 공간 특성

분류	장면	특성 키워드
장면의 표현	피어오르는 연기와 주술의식	환영적
	골렘과 순수한 어린이들의 모습	대조
공간의 형태	구부러진 형태의 내부 공간	왜곡된 형태
	거친면과 뾰족한 지붕의 형태	해체, 결합
연속된 시각	복잡하며 추상적 무늬의 천장과 기구	아라베스크
	반짝이는 하늘과 아름다운 미장센	환상적

(5) 노스페라투 (Nosferatu The Vampyre, 1979)

<그림 5> 노스페라투의 표현주의적 공간

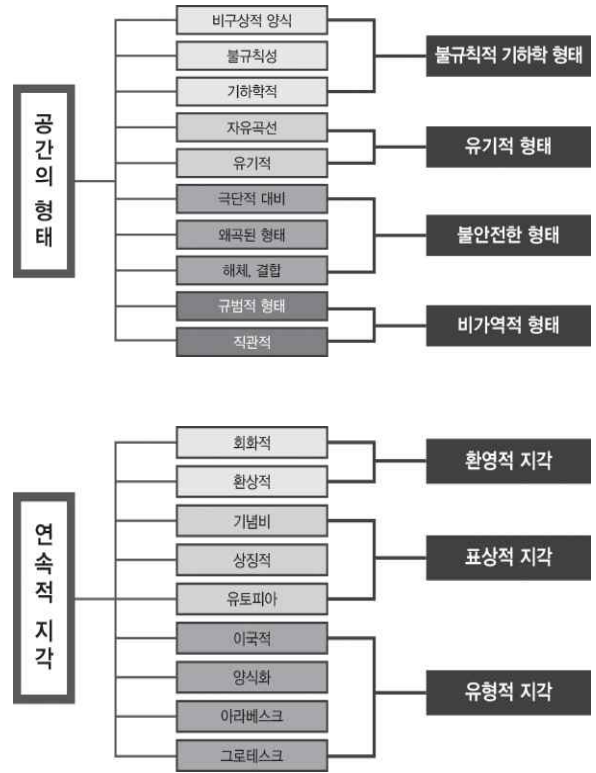
노스페라투는 드라쿨라를 소재로 한 최초의 영화로 독일 무르나우(Fredrich Wilhelm Murnau)감독의 1922년 작품이다. 이 영화는 내용적으로 철저하게 브람 스토커의 드라쿨라를 모체로 삼고 있다. 영화 역사상 최초의

장편 흡혈귀 영화로 조명을 이용한 빛과 그림자의 극명한 대비 사용은 강렬한 시각효과를 선사한다. 기존의 표현주의 작품에서 보여지는 인공적 장치들을 주력하는 대신 무너지는 듯한 아치형 문과 창문, 벽으로 이뤄진 성, 이 성을 둘러싼 자연적 풍경으로 우중충하면서도 낭만적인 미장센을 보여준다. 음울한 분위기의 음악과 더불어 세피아톤과 블루톤, 레드톤의 화면구성은 공포감과 그로테스크함을 고조시킨다. 스튜디오 촬영보다는 다양한 야외촬영을 하며 자연 그대로를 서정적으로 표현하였고, 밀실, 지하실, 쥐등의 일관된 오브제 사용으로 직접적 공포감보다 분위기 전달에 심혈을 기울인 것을 알 수 있다. 이 영화에서는 조명을 활용한 어두움과 빈 공간을 담담하게 보여주며 배우의 대사나 움직임 없이도 장면 자체로 비가시적이고 음울한 연출을 담아내고 있다. 최근에는 흔하게 사용되는 기법이지만 프레임은 빠져 마치 백작이 순간 이동하는 것 같은 효과는 지금의 공포영화에서도 주로 사용되고 있고, 백작이 잠을 자는 관과 정형화된 프레임의 구성 또한 그 자체로 백작의 공포스러움을 담아낸다. 빼놓아진 건물에 기하학적으로 표현된 아치형 창문들 사이로 백작이 엘렌을 쳐다보는 장면은 공포감을 극에 달하게 만든다. 또한 영화의 마지막 장면에서 겁에 질린 엘렌에게 다가가 백작이 덮치는 듯한 형상을 그림자로 표현했는데 이 영화의 가장 유명한 장면으로 현재에도 그림자 효과는 매우 다양하게 활용되어지고 있다. 노스페라투가 당시 독일 사회를 반영하여 나치 시대의 전조를 암시했다는 해석도 존재하는데 오를로크 백작이 히틀러로 비유되기도 했다.

<표 6> 노스페라투의 표현주의적 공간 특성

분류	장면	특성 키워드
장면의 표현	우중충하면서 낭만적인 미장센	서정성
	조명의 극명한 대비(그림자 표현)	명암의 대비
	어두움과 빈 공간	비가시적
공간의 형태	관, 정형화된 프레임 등 '틀'의 형태	직관적
	아치형 문과 창문, 벽의 반복	기하학적
연속된 시각	블루톤의 스산한 화면 구성	그로테스크
	밀실, 지하실, 쥐등의 일관된 오브제 구성	상징적

3.3. 소결

<그림 6> 표현주의 영화에 나타나는 공간 특성 키워드 추출

표현주의 대표 영화 네편을 세가지 분류로 분석해 표현주의 영화의 공간특성 키워드를 도출하였고 여기에서 비슷한 의미나 혼합된 내용을 정리해 총 10가지의 공간 특성 키워드로 재정리하였다. 표현주의 영화에 나타나는 공간 특성으로 첫 번째, 장면의 표현에서는 영화의 배경이 감독의 상상력에서 시작되는 형이상학적 표현, 당시 흑백영화에서 효과적인 명암의 대비를 이용한 이중적 표현, 그리고 세트를 중첩시키거나 변형시키고 원근감을 과장해 표현한 비선형적 표현¹¹⁾ 세 가지로 정리할 수 있었다. 두 번째, 공간의 형태에서는 영화 칼리가리 박사의 밀실에서 가장 두드러지게 나타난 불규칙적 기하학 형태와 골렘의 아름다운 미장센과 같이 어우러진 유기적 형태, 노스페라투의 성에서 나타나는 비틀어진 불안정한 형태, 메트로폴리스에서 보이는 규범적이고 직관적인 비가역적 형태로 네 가지가 나타났다. 마지막으로 세 번째, 연속적 시각에서는 회화적이고 환상적인 환영적 시각이 많이 보였고, 영화의 중간 중간 상징적이고 기념비적인 요소들을 연속해서 보여주는 표상적 시각, 그리고 일관된 스타일을 보여주는 유형적 시각 세가지로 정리하였다. 소결된 내용을 바탕으로 아래 <표 7>과 같이 정리하였으며 원활한 사례분석 틀을 위한 영어식 표현과 기호화해 규정하였다.

11) "비선형적"이라는 단어는 예측가능한 선형적 개념의 반대되는 의미로 예측 불가능한 것을 의미한다. 조형적 개념에서 나타나는 공간특성으로는 원근감의 과장, 중첩, 변형, 환영적, 비가시적 특성을 포괄하는 의미로 사용 될 수 있다.

<표 7> 표현주의 영화의 분류 및 공간 특성 기호

분류	표현주의 영화적 공간 특성		기호
장면의 표현	형이상학적 표현	Metaphysical Expression	ME
	이중적 표현	Duality Expression	DU
	비선형적 표현	Nonlinear Expression	NL
공간의 형태	불규칙적 기하학 형태	Irregular Geometry Expression	IG
	유기적 형태	Organic Form	OR
	불안정한 형태	Instability Form	IN
	비가역적 형태	Nonreciprocal Form	NO
연속된 지각	환영적 지각	Illusory Perciption	IL
	표상적 지각	Ideational Perciption	ID
	유형적 지각	Typical Perciption	TY

4. 사례 분석

4.1. 사례분석 범위 및 대상

본 장에서는 3장에서 표현주의적 공간 특성 내용을 중심으로 5개의 현대 공간 뮤지엄을 사례로 분석해 표현주의 영화적 공간과 현대공간과의 상관성을 분석해 보고자 한다. 현대 공간 중 뮤지엄 공간은 가장 다양한 역할을 수행하며 여러 장르의 교류와 건축적 실험이 행해지는 곳으로 표현주의 영화가 가지고 있는 특성을 나타내기 좋은 공간이다. 뮤지엄은 시대의 사회성과 문화성을 담고 있는 공간이며 단순히 작품을 전시하는 공간이 아닌 그 시대사조나 건축가들의 철학과 디자인 언어가 가장 많이 나타나는 공간이 뮤지엄이다. 이와 같은 이유로 근대 후기 구조주의 이후로 지명도가 높으며 건축가 개인의 철학과 개성적 디자인을 실험적으로 표현한 다섯 명을 선정하였다. 그리고 그들의 대표작품 중 표현주의 경향을 가진 사례를 선정해 표현주의 영화의 공간 특성에서 도출된 분석의 틀을 적용하여 분석하고자 한다.

<표 8> 사례분석 대상

NO.	년도	뮤지엄 이름	건축가
1	1997	Guggenheim Bilbao Museum	Frank Gehry
2	2001	Jewish Museum, Berlin	Daniel Libeskind
3	2001	Milwaukee Art Museum	Santiago Calatrava Valls
4	2007	Caixaforum Madrid	Herzog & de meuron
5	2010	MAXXI Museum	Zaha Hadid

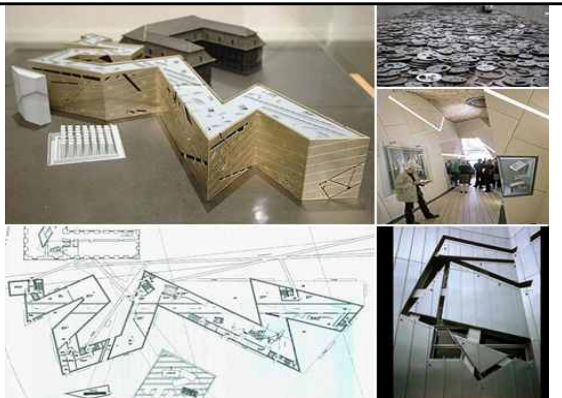
4.2. 사례 분석

앞서 분석된 내용에 맞춰 선정된 사례를 관련 논문 및 인터넷 등을 통하여 평면, 내부공간, 외관 등 전체적 디자인에 대해 조사하였다. 이를 이미 제시된 분석의 각항을 기준으로 하여 두 가지 표기로 단순화시켜 분석하였다. 특성이 시각적으로 강하게 들어나지 않는 경우는 “○”으로 기호화하고, 특성이 강하게 나타나고 직관적으로 인지되는 것은 “●”의 기호로 표기하였다.

<표 9> Guggenheim Bilbao Museum

이름	Guggenheim Bilbao Museum																																
건축가	Frank Gehry																																
이미지																																	
개요	위치 : 스페인, 바스크 지방 빌바오 건축 재료 : 티타늄판, 기둥을 쓰지 않은 철골 구조 물고기의 이미지에서 콘셉트를 가져왔으며 유럽에서 3번째로 연회원이 많은 미술관으로 쇠퇴해가는 공업도시 빌바오를 한 해 100만 명이 찾는 세계적 관광도시로 만든 곳																																
분석	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">장면의 표현</th> <th colspan="4">공간의 형태</th> <th colspan="3">연속된 지각</th> </tr> <tr> <th>ME</th> <th>DU</th> <th>NL</th> <th>IG</th> <th>OR</th> <th>IN</th> <th>NO</th> <th>IL</th> <th>ID</th> <th>TY</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td>○</td> <td>●</td> <td>○</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>○</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>			장면의 표현			공간의 형태				연속된 지각			ME	DU	NL	IG	OR	IN	NO	IL	ID	TY	●	○	●	○	●	●	○	●	●	○
	장면의 표현			공간의 형태				연속된 지각																									
ME	DU	NL	IG	OR	IN	NO	IL	ID	TY																								
●	○	●	○	●	●	○	●	●	○																								
물고기가 헤엄치는 것 같이 꿈틀거리는 추상적 외형은 원근감의 과장과 유기적 형태를 돋보이게 한다. 모든 면들이 자유 곡선으로 이루어져 있고 거대한 스케일과 이러한 왜곡된 곡선은 시각적 효과를 극대화시킨다. 빌바오 구겐하임은 프랑크 게리가 스케치한 형상을 그대로 표현했는데 이는 한 폭의 그림같이 회화적 성향이 강하다고 볼 수 있다. 세계적 관광도시로 랜드마크된 이곳은 ‘빌바오 효과’라는 말을 만들어낼 정도로 상징적 의미를 가지고 있으며 그 형상자체로 기념비적으로 볼 수 있다.																																	

<표 10> Jewish Museum, Berlin

이름	Jewish Museum, Berlin																																
건축가	Daniel Libeskind																																
이미지																																	
개요	독일, 베를린 지방에 위치하며 건축 재료는 철근 콘크리트와 양철을 사용해 전쟁의 아픔을 날카롭고 차갑게 감성적으로 풀어냈다. 이곳은 리베스킨트에게 세계적 명성을 안겨준 작품으로 유대인이 받은 고통의 역사를 시각적으로 풀어낸 공간이다.																																
분석	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">장면의 표현</th> <th colspan="4">공간의 형태</th> <th colspan="3">연속된 지각</th> </tr> <tr> <th>ME</th> <th>DU</th> <th>NL</th> <th>IG</th> <th>OR</th> <th>IN</th> <th>NO</th> <th>IL</th> <th>ID</th> <th>TY</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>			장면의 표현			공간의 형태				연속된 지각			ME	DU	NL	IG	OR	IN	NO	IL	ID	TY	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	장면의 표현			공간의 형태				연속된 지각																									
ME	DU	NL	IG	OR	IN	NO	IL	ID	TY																								
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																								
건물의 가장 큰 틀은 많은 파편들과 절단된 비가시적 직선과 연속해서 뒤틀린 선들의 결합으로 형성되어 있다. 이렇게 난도질 된 듯한 비선형적 표현은 나치에 의한 학살에 대한 분노를 표출한 건축적 언어이다. 사선으로 기울어진 구조물들은 불규칙적이고 기하학적이며 해체와 결합을 반복한다. 비극적 과거와 반성하는 현재, 그리고 밝은 미래를 암시하는 리베스킨트의 의도이다. 핵심이 되는 공간으로 홀로코스트 타워가 있는데 이곳은 공간 속 빛과 어둠만이 존재한다. 여기서 보이는 빛은 조형성을 넘어서 상징적 의미를 내포하고 있으며 비구상적이고 상징적 장치들로 유대인의 비극을 감정적으로 전달하는 공간이다.																																	

<표 11> Caixaforum Madrid

이름	Caixaforum Madrid									
건축가	Herzog & de meuron									
이미지										
개요	위치는 스페인의 수도 마드리드에 있는 미술관으로 현대 예술 작품 중에서 특히 포스트 모더니즘 관련 작품을 전시한다. 이 건물은 구식 공업용 건물을 개조한 것으로 붉은 벽돌과 녹슨 철관을 외관으로 사용하였다. 또 이 박물관의 정원은 건물 바깥쪽 세워진 벽에 조성됐으며 마드리드 왕립식물원을 상징한다.									
분석	장면의 표현			공간의 형태				연속된 지각		
	ME	DU	NL	IG	OR	IN	NO	IL	ID	TY
	○	●	●	●	○	●	○	●	●	●
이 건물은 내부와 외부의 강렬한 대비가 인상적이며 내부는 불규칙적으로 쪼개진 면들이 음영의 대비를 이루고 있다. 기존의 형태를 일부 살림으로 이국적 느낌을 주며 무거운 매스의 단면을 해체시키고 건물을 띄움으로 왜곡된 형태를 보여준다. 재질면에서도 옛 건물의 붉은 벽돌과 내부의 철 재질이 강렬한 대비를 이룬다. 수직으로 세워진 정원에서 독특한 인상을 주며 마드리드왕립 식물원이라는 상징적 의미를 강하게 기념비적으로 나타내고 있다. 자유롭게 구성된 정원과 건물의 조화는 환영적 지각을 나타낸다.										

<표 12> MAXXI Museum

이름	MAXXI Museum									
건축가	Zaha Hadid									
이미지										
개요	이탈리아 로마에 있는 이탈리아 최초의 국립 공공 현대 미술관이다. 미술과 문화를 위한 캠퍼스를 표방해 학제적이고 다기능적으로 디자인된 맥시는 로마 전체 열린 도서관, 서점, 카페테리아, 워크숍 등 다양한 상업공간도 갖추고 있다. 이곳은 이러한 종합공간으로 예술과 건축분야의 실험과 혁신을 다루고 있다.									
분석	장면의 표현			공간의 형태				연속된 지각		
	ME	DU	NL	IG	OR	IN	NO	IL	ID	TY
	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○
자하 하디드는 무채색의 컬러를 주로 사용하는데 이 건물에서도 주로 흑백의 대조가 보이며 포인트 컬러로 레드도 사용하였다. 직사각형의 튜브를 구부리거나 서로 중첩시키고 교차시켜 비선형적이고 비가시적으로 표현하였다. 기존의 유기적인 그녀의 디자인과 더불어 불규칙적이면서 비구상적인 양식이 어우러졌다. 외부의 공간과 극명하게 대비를 주며 환상적이고 회화적인 공간으로 지각되어진다.										

<표 13> Milwaukee Art Museum

이름	Milwaukee Art Museum									
건축가	Santiago Calatrava Valls									
이미지										
개요	미국 위스콘신 주의 밀워키 시내, 미시간 호에 위치하며 재료는 주로 백색 노출 콘크리트, 유리, 대리석을 사용했다. 십자형 2층 건물인 전쟁기념관과 갤러리를 잇는 교각은 미시간 호수를 건너가는 듯한 한 마리 새와 같은 형태를 띠고 있다.									
분석	장면의 표현			공간의 형태				연속된 지각		
	ME	DU	NL	IG	OR	IN	NO	IL	ID	TY
	●	●	●	●	○	●	●	●	●	○
칼라트라바는 자연을 건물에 표현하는 것 보다 살아있는 것을 모티브로 했다고 한다. 미시간 호수를 바라보는 철골 구조의 날개는 마치 새가 날아가는 듯한 상징적 지각을 나타내고, 동물의 몸통 속 갈비뼈 같은 내부 구조는 기하학적이거나 규범적인 형태를 지닌다. 공간은 반복되는 구조물에 의해 나타나는 빛의 밝기와 모양의 변화가 주는 대비로 표현된다.										

4.3. 종합 분석

분석을 통해서 표현주의 영화적 공간의 특성을 도출하고 기호화하여 5개의 사례를 대상으로 분석한 결과 <표 14>와 같이 정리하였다. 그 결과 연속된 지각이 가장 두드러지게 나타났으며 장면의 표현과 공간의 형태가 그 다음으로 나타나는 분석결과가 도출되었다. 연속된 지각에서는 환영적 지각과 표상적 지각이 대부분을 차지했다. 장면의 표현에서는 세 가지 특성이 모두 나타났으며 비선형적 표현이 가장 크게 차지했다. 공간의 형태에서는 불규칙적 기하학 형태가 크게 나타났고 불안정정도 나타남으로 표현주의 영화적 공간이 현대 뮤지엄에 전반적으로 영향을 주며 지속발전하고 있는 것을 알 수 있다.

<표 14> 종합 분석

사례	장면의 표현			공간의 형태				연속된 지각		
	ME	DU	NL	IG	OR	IN	NO	IL	ID	TY
1	●	○	●	○	●	●	○	●	●	○
2	●	○	●	●	○	●	○	●	●	○
3	○	●	●	●	○	○	○	●	●	●
4	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○
5	●	●	●	●	○	●	●	●	●	○
종합	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○

5. 결론

본 연구의 분석과정을 토대로 표현주의 영화적 공간과 위의 5개의 뮤지엄 사례의 상관성에 대해 요약하자면 다음과 같다.

현대 사회는 다원화와 복합화의 양상으로 타 장르간의 상호교류와 긴밀한 협조가 이뤄지는 시대이다. 표현주의 예술사조는 영화분야에서 아주 큰 성공을 거두면서 그 의미를 확고하게 확립하였고 이는 다방면의 예술분야에 많은 영감을 주었다. 이에 영화예술은 표현주의 이래로 비약적으로 발전했으며 공간과 밀접한 관계가 있다. 영화와 공간의 상관성 분석을 통해 장면의 표현, 공간의 형태, 연속된 시각의 유형을 분류할 수 있었으며 이는 영화와 공간의 지속적 교류와 긴밀한 상관성에 대해 알 수 있었다.

첫째, 제시한 뮤지엄 사례는 현대 건축가들의 사상과 그 시대사조가 극명하게 드러나는 곳으로 장면의 표현이 다양하게 표출된다. 표현주의 영화와 비교했을 때 중첩, 변형, 과장 등을 이용한 비선형적 표현이 주를 이루었고 표현주의 영화에서 자주 접할 수 있는 빛을 이용한 명암이나 공간이 대비가 나타나는 이중적 표현과 형이상학적 표현을 가장 많이 볼 수 있었다.

둘째, 재료와 시공방법의 발달과 다양성으로 인해 공간의 형태변화도 많은 발전이 있었다. 이에 따라 표현주의적 경향의 공간도 실현가능하게 되었는데 뮤지엄 건축에서 분석해 본 결과 명확하고 계산된 정형화된 형태와 다르게 불규칙적인 기하학 형태의 비구상적 양식이 많이 나타났다. 해체와 결합을 통해 이질적이고 불안정한 형태를 현대공간에 풀어냄으로 새로운 디자인적 시도가 활발히 일어나고 있으며 실험적이었던 표현주의 영화적 공간과도 연관이 있음을 알 수 있다.

셋째, 영화에서는 일관된 시각의 유형을 볼 수 있는데 표현주의 특유의 환상적이고 표상적인 시각을 뮤지엄 공간에서도 찾을 수 있었다. 건축이라기보다 추상적 그림과 같이 보이는 회화적인 시각 유형이 있었고, 하나의 랜드마크로서 작용하는 기념비적이고 상징적 이미지를 확립하고 있었다.

본 연구는 표현주의라는 예술사조가 영화와 공간을 통해 어떻게 나타나며 발전해 왔는지 분석하고 관계성을 추출하는 연구이다. 이를 통해 다양한 기술과 정보의 발달로 인한 복잡한 현대 사회에 건축가의 내면적인 사상과 상상력에 의한 표현욕구가 중요시되고 뮤지엄건축에 나타나고 있음을 알 수 있었다. 현대공간은 더 이상 건축만의 개념이 아닌 여러 타 장르와의 복합적 공간이 필요시 되며 표현주의 영화는 앞으로도 다방면으로 나타날 수 있으며 특히 공간과 밀접한 관계와 상관성을 가진 것

을 알 수 있다. 덧붙여 분석 대상이 5개관으로 한정된 결과이므로 추후 추가적 보완과 연구가 필요할 것이다.

참고문헌

1. 진중권, 진중권의 서양 미술사 모더니즘편, 휴머니스트, 2011
2. 하요 뒤히팅, 어떻게 이해할까? 표현주의, 미술문화, 2007
3. 홍진경, 칸딘스키와 청기사파, 예경, 2007
4. 구분수, 현대영화매체의 이미지 특성적용을 위한 공간디자인 표현에 관한 연구 : 현대상업공간을 중심으로, 한서대 석사논문, 2002
5. 권순영, 한국영화미술의 공간적 특성에 관한 연구 : 1950년대 후반과 1960년대를 중심으로. 홍익대 석사논문, 2007
6. 김미경, 독일 표현주의 영화미술 연구. 상명대 석사논문, 2007
7. 김미경, 서펜타인 갤러리 파빌리온에 나타난 표현주의적 특성 연구. 국민대 석사논문, 2007
8. 김수진, 표현주의 조형특성을 적용한 도시 근린공원 디자인 연구, 이화여대 석사논문, 2008
9. 서영주, 독일 표현주의 회화와 영화 연구 : <칼리加里 박사의 밀실>을 중심으로, 한국교원대 석사논문, 2004
10. 연혜경, 니체의 예술철학과 표현주의, 카톨릭대 석사논문, 2002
11. 유한아, 공포스러운 이중자아 모티프의 시각화에 대한 연구 : 20세기 초 독일 표현주의 영화를 중심으로, 연세대 석사논문, 2011
12. 최정인, 표현주의 영화의 이원성에 관한 연구, 중앙대 석사논문, 2014
13. 한연숙, 영화 속의 공간에서 빛과 색채의 인식에 관한 기호학적 분석에 관한 연구 : 피터 그리너웨이의 구조주의 영화를 중심으로, 건국대 석사논문, 2001
14. 황은희, 공간디자인에 나타나는 영화적 특성에 관한 연구 : 영화의 환영주의적 이미지를 표현하는 특성을 중심으로, 건국대 석사논문, 2003
15. 박은초, 공간디자인에 적용 가능한 영화 구성요소에 관한 연구, 한국공간디자인학회 논문집 제8권 3호, 통권 25호, 2013
16. 이관식, 현대 뮤지엄 건축의 흐름과 건축가, 한국문화공간건축학회 논문집 2010
17. 이철재, 한국 고전영화를 통해 본 실내 공간 특성에 관한 연구 : 표현주의 영화 하녀에 나타난 1960년대 주택공간을 중심으로, 한국실내디자인학회논문집 제 21권 2호, 통권91호, 2012
18. 최근식, 영화 속에 표현된 실내공간 구성요소를 통한 의미 분석, 한국실내디자인학회논문집 33호, 2002
19. 황보봉, 독일 표현주의 건축의 개인식, 한국실내디자인학회 제 15권 5호, 통권58호, 2006
20. <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1378955&cid=40942&categoryId=33091>
21. http://stdweb2.korean.go.kr/search/List_dic.jsp
22. <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2073085&cid=42621&categoryId=44431>
23. <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2073098&cid=42621&categoryId=44430>

[논문접수 : 2015. 11. 24]

[1차 심사 : 2015. 12. 07]

[게재확정 : 2015. 12. 18]