

중국작가 황해(黄海)의 콘셉트 영화포스터에 나타난 시각적 표현방법

Visual Representation in 'Concept Movie Posters' Designed by Chinese Artist HuangHai

동서원, 양종훈, 이상은
상명대학교 디지털이미지학과

Tong Shiyuan(kongke0702@naver.com), Jong Hoon Yang(photopower@korea.com),
Sang Eun Lee(jetzt1234@gmail.com)

요약

중국에서 영화 산업이 발전함에 따라 영화포스터의 종류가 다양화되고 있다. 그 중에서 '콘셉트 포스터'는 홍보 초기 단계에서 영화에 대한 첫인상을 형성하는데 중요한 역할을 하고 있어 영화 홍보에 있어서 그 가치를 인정받고 있다. 하지만 중국에서는 아직까지 창의성을 인정받고 있는 영화 포스터가 많지 않기 때문에 콘셉트 포스터의 창작에 있어서 함축적 이미지 구상과 독창적 표현방식에 대한 연구가 필요하다. 따라서 본 연구는 상업성뿐만 아니라 예술성을 인정받고 있는 황해의 콘셉트 포스터에 나타난 시각적 표현방법을 분석함으로써 중국 콘셉트 포스터의 예술적 가능성에 대해 살펴보았다. 연구 결과 황해는 영화의 주요 장면이나 유명한 배우의 이미지를 활용하는 것을 지양하고 영화의 주제를 함축적으로 담아낼 수 있는 이미지를 구상한 것으로 나타났다. 미니멀리즘, 색채, 타이포그래피, 회화적 이미지를 활용해 영화의 주제를 함축적으로 담아낼 수 있는 이미지를 구상해 표현하는 것으로 나타났다. 본 연구 결과는 중국 영화포스터 디자인을 제고하는데 기초적인 자료를 제공한다는 데 의의가 있다.

■ **중심어** : | 콘셉트 포스터 | 영화 포스터 | 포스터 디자인 | 시각적 표현 | 황해 |

Abstract

As the film industry develops in China, movie posters come in various types. Among them, 'concept poster' has been recognized as an important means to form the first impression of a movie at the early stage of promoting the movie. In China, however, there are not many movie posters that have been recognized for their creativity. Accordingly, it calls for research on creative methods of implicitly expressing the content of the movie. This study analyzed visual expressions in the concept posters of HuangHai, who has been recognized not only for commerciality but also for artistry. The results showed that he did not use images of famous scenes and actors in the movie. Instead, he created the implicit image that reflects the main theme of the movie by using Minimalism, color, typography, and pictorial images. This study has a significance in terms of providing fundamental resources for improving movie poster designs in China.

■ **keyword** : | Concept Poster | Movie Poster | Poster Design | Visual Representation | HuangHai |

I. 서론

1. 연구배경 및 목적

영화포스터는 영화를 관객에게 홍보하는 매체로 활용되고 있지만 상업적인 수단으로써의 의미를 넘어 영화포스터는 영화라는 대중예술에서 파생된 하나의 예술 장르로 볼 수 있다[1]. 영화포스터는 영화적 표현의 연장으로 영화를 한 장의 이미지로 압축해 표현한다[2]. 이 과정에서 다양한 시각적 표현들의 시도가 이루어져 그래픽디자인의 한 영역으로 인정받고 있다[3]. 따라서 영화포스터의 예술성을 높이는 데에는 영화에 대한 해석을 함축적으로 구현하기 위한 독창적인 시각적 표현이 요구된다[1].

특히 티저(Teaser) 포스터 종류 중의 하나인 ‘컨셉트 영화포스터’는 전세계적으로 영화 홍보 수단으로써의 상업적 가치뿐만 아니라 영화의 또 다른 표현 양식으로써의 예술적 가치를 인정받고 있다[4]. 나라마다 운용 방식은 다를 수 있지만 일반적으로 영화 개봉 이전 홍보 초기에 관객들에게 선보여지기 때문에 영화에 대한 관객들의 첫인상이나 기대감을 형성하는데 중요한 역할을 한다. 또한, 영화의 내용이나 주제를 비교적 추상적인 형태의 이미지로 구현하는 과정에서 작가의 창의성이 요구된다. 창작자는 완성된 영화가 아닌 시나리오나 편집 전 일부 촬영분을 기반으로 영화의 주제를 파악하고 영화의 ‘컨셉트’를 설정해 하나의 이미지로 구현한다. 따라서 창작 과정에서 영화 내용에 대한 깊은 이해와 표현방식에 대한 고민이 선행되어야 한다.

중국에서도 영화 산업이 발전함에 따라 영화포스터의 종류와 형식이 다양화되고 있다. 관객의 관심과 흥미를 지속적으로 유발하기 위해 영화 홍보 과정에서 단계별로 적합한 형식의 포스터를 활용하고 있으며 이에 따라 컨셉트 영화포스터에 대한 대중적인 관심도 높아지고 있는 추세이다[4]. 하지만 중국에서 컨셉트 영화포스터는 발전 초기 단계에 있어 컨셉트 영화포스터라는 전달매체에 대한 학술적인 개념뿐만 아니라 효과 제고를 위한 연구의 필요성에 대한 인식도 부족하다[5].

본 연구는 중국의 컨셉트 영화포스터의 효과적인 커뮤니케이션 전략을 탐색하기 위한 목적으로 중국에서

창의성을 인정받고 있는 작가 황해(黃海)의 표현방식을 분석하고자 한다. 중국에서 선행된 연구를 살펴보면 국내 영화를 홍보하는 전략적 수단으로써의 컨셉트 영화포스터의 기능을 살펴보는 탐색한 연구[4]는 존재하지만 컨셉트 영화포스터의 디자인적 표현요소를 분석한 연구는 전무한 상태이다. 일부 황해 작가의 연구는[6-8] 황해의 영화포스터 디자인의 창의성과 예술적 가치에 대해 논의하고 있지만 이를 구현하기 위한 표현방식 또는 특징들에 대해서는 구체적으로 분석하지 않았다.

본 연구는 황해의 작품 분석을 통해 앞서 논의한 선행연구의 한계점을 보완하고자 한다. 황해는 중국 최초로 컨셉트 영화포스터를 소개하고 중국 스타일의 컨셉트 영화포스터 창작의 기반을 마련했다[6]. 또한 상업성과 예술성을 갖춘 그의 포스터는 해외 영화 시장에서 중국 영화의 경쟁력을 홍보하는데 기여했다는 평가를 받고 있다[8]. 따라서 황해의 작품 분석을 통해 영화를 함축적 이미지로 구현하는데 활용되는 표현요소 및 특징을 살펴보고자 한다. 이는 중국의 컨셉트 영화포스터의 효과 제고를 위한 창의적인 표현방식을 제시하는데 유용한 정보를 제공할 수 있다. 또한 중국의 컨셉트 영화포스터 디자인의 예술적 확장 가능성뿐만 아니라 중국 영화의 경쟁력 확보를 위한 방안을 고찰하는데 기초적인 자료로 활용될 수 있다.

2. 연구 대상 및 방법

황해는 강문¹ 감독의 ‘태양은 다시 떠오른다’라는 영화포스터 디자인으로 이름을 알리기 시작했다. 2014년 ‘황금시대’라는 영화포스터가 엄청난 인기를 끌어 개봉 전부터 영국 방송사 BBC에서 베니스 영화제(Venice International Film Festival)에서 가장 기대하는 영화로 선정할 정도로 영화 홍보에 중요한 역할을 했다. 황해는 다양한 디자인 기법을 시도하며 컨셉트 영화포스터의 중국적 표현방식을 구축했다. 세련된 표현방식을 기

1 강문(姜文, 1963년 1월 5일)은 중국의 배우이자 영화 감독이다. 1982년 연극배우 첫 데뷔 이후 연극 무대에서 활동하다가 1984년 TV 연속극을 거쳐 1986년 장이머우 감독의 영화 《붉은 수수밭》으로 이름을 알렸다. 1994년 문화대혁명을 조명한 영화 《햇빛 쏟아지던 날들》을 직접 연출하여 각종 영화제 상을 휩쓸며 감독으로서의 역량도 입증하였다.

반으로 중국적인 요소를 현대적으로 재해석하고자하는 시도를 해왔으며 이는 그의 포스터가 지속적으로 인기를 끌 수 있었던 요인으로 볼 수 있다[7].

본 연구는 선행연구를 통해 콘셉트 포스터의 시각적 요소와 그 특징을 제시하고자 한다. 특히, 미니멀리즘, 타이포그래피, 색채, 회화적 그림을 중심으로 현재까지 창작한 콘셉트 영화포스터에서 이러한 표현방식들이 어떻게 나타나고 있는지 분석한다.

II. 이론적 배경

1. 중국 영화포스터의 디자인 형식

중국의 초기 영화포스터는 단순한 형식으로 제작되었다. 90년대 이전에는 대부분 줄거리 형식의 영화포스터가 널리 활용되었다[9]. 줄거리 형식의 영화포스터는 일반적으로 2-3장의 이야기 책 형태를 띠며 영화의 주요 내용을 나타내는 장면과 텍스트로 구성된다. 리얼리티 형식 또한 중국 영화포스터 디자인의 주류를 차지하고 있었다. 리얼리티 포스터는 영화의 내용을 사실적으로 전달하는 것을 목적으로 영화의 내용이나 주제를 연상하도록 돕는 장면과 인물의 이미지를 부각시킨다[10]. 대체로 영화의 대표적인 장면 속 배우의 클로즈업된 이미지를 활용한다. 하지만 이런 포스터는 주로 스타 위주의 홍보에 그쳐 영화 자체에 대한 관객들의 궁극증을 유발하는데 한계가 있다.

최근에는 중국 영화포스터의 한계점을 인식하고 콘셉트 영화포스터처럼 조형적인 요소를 활용해 영화의 주제를 연상시키려는 시도가 이루어지고 있다. 콘셉트 영화포스터는 영화 촬영 초기에 디자인이 시작되어 영화의 유명 장면이나 인물을 재구현하는 형식의 영화포스터와 차별화된 특징을 갖는다[4]. 영화 주제를 함축적으로 표현하는데 적합한 개념을 선정하고 이를 이미지로 구현하는데 집중한다. 시각적인 요소를 활용해 영화의 내용과 주제를 압축하는 작업을 기반으로 한다[11]. 따라서 콘셉트 영화포스터는 영화 홍보에 있어서 선도적인 역할을 할 뿐만 아니라 영화의 미적 가치를 전달하는데 있어서도 중요한 수단이 된다[4].

2. 중국 콘셉트 포스터의 시각적 표현방식

중국 영화포스터 디자인 연구에서 공통적으로 제시되는 시각적 표현 요소로는 이미지, 문자, 색채를 들 수 있다[11]. 본 연구에서는 중국 콘셉트 영화포스터의 시각적 표현 방식으로 미니멀리즘 기법, 타이포그래피, 색채, 회화적 이미지 활용을 제시하고자 한다.

첫째, 미니멀리즘은 일루전(illusion)의 극소화를 의미하는 것으로 제작의 수단을 최소화하여 사물의 존재를 표현하는 방식이다[12]. 예를 들어, 미니멀리즘에 기반한 영화포스터는 복잡한 개념이나 이념을 단순한 기하학적 형태로 표현한다. 미니멀리즘 기법은 영화에서 가장 핵심적인 내용을 돋보이게 하는 역할을 한다[13]. 영화의 주제를 전달하는데 있어 다양한 조형적 요소를 활용하기 보다는 단순하고 단일한 형태의 물체로 환원시킨다. 이러한 방식은 콘셉트 포스터에서 많이 나타나는데 관객들이 이미지의 본질적 특징에 집중하도록 함으로써 영화 내용에 대한 관심 및 이해도를 높일 수 있다[13].

오랜 기간 중국 영화포스터는 영화에 출연하는 스타들의 사진과 영화 제목만을 강조함으로써 영화의 내용 혹은 주제를 효과적으로 전달하지 못했다. 하지만 콘셉트 포스터의 미니멀리즘 표현방식은 영화의 주제를 특정 오브제로 형상화하여 상징적으로 묘사하는 역할을 한다.

둘째, 영화포스터의 타이포그래피는 영화 전체 분위기를 전달하는 중요한 역할을 하며 심미성과 가독성을 갖추어야 한다[14]. 영화포스터에서 타이포그래피는 영화 제목을 표현하는 수단으로 주로 활용되었지만 디지털 기술 발달과 더불어 텍스트의 기능을 넘어 이미지의 기능을 하게 되었다[3]. 중국의 콘셉트 포스터에서는 사진이나 일러스트레이션 중심의 디자인에서 벗어나 영화 주제 또는 장르에 따른 한자의 폰트 디자인을 시도하고 있다[6]. 이와 같은 문자의 시각화 작업은 영화에 대한 맥락을 예상하게 하고 영화의 정체성을 전달하는 효과를 줄 수 있다.

셋째, 영화포스터의 색채는 영화의 전체적인 이미지를 형성하는데 중요한 시각적 구성 요소이다. 영화의 성격, 등장인물의 감정 등을 상징하는 요소로 관객의

정서적이고 심미적인 반응을 유발할 수 있다[15]. 중국의 콘셉트 포스터에서 색채는 중국적인 요소를 상징하는데 활용된다. 중국의 전통문화에 대한 이해를 바탕으로 관객들에게 공통적으로 중국적 요소를 연상하게 하는 역할을 할 수 있다[7]. 즉, 콘셉트 포스터에서 나타나는 색채의 조화는 중국 영화 고유의 분위기를 전달할뿐만 아니라 관객들의 주의를 기억을 높일 수 있다.

넷째, 영화포스터에서 회화적 이미지를 활용하기도 한다. 이러한 표현 방법은 영화포스터의 홍보 기능뿐만 아니라 예술적 역할의 가능성을 확장시킨다. 중국의 콘셉트 포스터의 회화적 이미지 표현방법에 대한 연구는 찾아볼 수 없었지만 황해의 핸드 페인팅 포스터 사례를 통해 영화의 중심 내용을 전달하는데 있어서 표현적 장점에 대해 파악하고자 한다.

III. 황해의 콘셉트 영화포스터에 나타난 시각적 표현 분석

1. 미니멀리즘

미니멀리즘(minimalism)은 단순함을 추구하는 예술 및 문화 사조이다. 황해의 콘셉트 영화포스터에서 미니멀리즘 기법이 활용되는 경우에는 영화의 핵심 내용을 표현하기 위해 최대한 단순하고 단일적인 이미지와 최소한의 색상을 사용하는 것으로 나타났다. 창작자의 주관성을 최소화하여 감상자가 작품 자체에 관심을 갖도록 하기 위함이다. 영화의 내용을 함축된 개념으로 제시하고 이를 형상화하는 이미지를 창작하는 것이 중요하다. 미니멀리즘 스타일의 콘셉트 영화포스터는 일반적으로 1-2개의 핵심적인 이미지만을 사용해 영화가 표현하려는 주제와 내용을 구현하는 것으로 나타났다.

중국영화 <화목란(花木蘭)>, <양자탄비(讓子彈飛)>의 국제판 포스터와 해외 영화<레지던트 이블: 파멸의 날>의 중국판 포스터는 황해의 미니멀리즘 운용의 대표적인 사례로 들 수 있다.

표 1. 미니멀리즘 색채 및 이미지

영화 제목	요소	색채	이미지
화목란		청색, 붉은색, 브론즈색, 흰색	투구, 붉은 입술, 고체글자
양자탄비		푸른색, 흰색, 금색	깃털, 총알
레지던트 이블: 파멸의 날		흑색, 황금색, 흰색	엠브렐라 로고, 탐조등, 사람의 그림자

그림 1. <화목란>, 2009[16]

[그림 1]은 영화 <화목란(花木蘭)>의 콘셉트 영화포스터이다. 중국 고대 민족의 여성 영웅인 북위(北魏) 출신 화목란이 부친을 대신하여 군대를 이끌어 북위를 침범한 유연(柔然)부락³에 대항하는 스토리이다. 포스터 배경이 되는 청색은 중국 고대 문화에서 강인함과 진중함을 상징하는데 이는 영화의 전체적인 스토리 및 분위기를 표현한다. 또한 투구와 립스틱을 바른 입술의 단순한 형태로 형상화시키고 전쟁터를 나가는 중국 고대의 강인한 여장부를 상징적으로 표현하고 있다.

2 2009년 11월 27일 개봉한 MATCHU(馬楚成)감독, 장정(張挺)작가, 조미(趙薇)와 진곤(陳坤)주연의 사극 영화이다.

3 북적(北狄)의 하나로 내의 몽고를 통일한 적도 있었지만 후에 돌궐(突厥)에 의해 멸망했다.

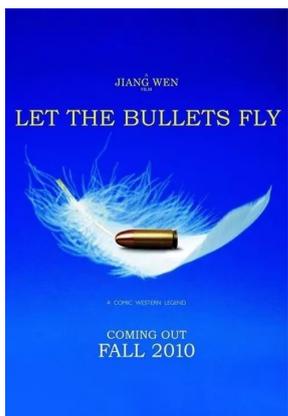

그림 2. <양자탄비>, 2010[16]

영화 <양자탄비(讓子彈飛)>4[그림 2]에서는 총에 맞은 주인공이 운명의 큰 변화를 겪게 된다. 총알은 이를 상징하는 요소로 깃털이 총알을 떠받치는 유머러스한 이미지를 활용했다. 또한 배경이 되는 푸른색은 중국에서 사람이 해양, 하늘, 물, 우주와 연결됨을 상징한다. 파란 배경에 떠다니는 가벼운 깃털 위에 총알을 배치함으로써 총알에 맞는 주인공의 운명이 어디로 흘러갈지에 대한 궁금증을 유발하는 역할을 할 수 있다.

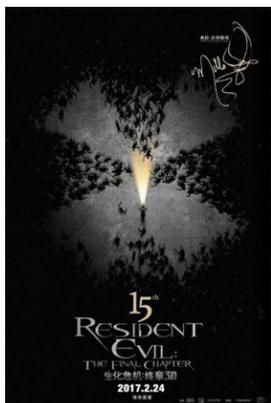

그림 3. 중국판 <레지던트 이블: 파멸의 날>, 2016[16]

또한, 영화 <레지던트 이블: 파멸의 날>의 중국 홍보를 위해 제작된 포스터[그림 3]에도 미니멀리즘 기법이

나타난다. 엠브렐라(Umbrella Corporation)라는 이름의 대기업이 치명적인 바이러스를 전 세계에 퍼뜨려 좀비들이 세상을 뒤덮고 이에 대항하여 위기에 처한 인류를 구하려는 전사들의 이야기가 주된 내용이다. 이 포스터에서는 미니멀리즘의 반복성이라는 조형적 특성을 볼 수 있다[12]. 복잡한 요소들을 활용하지 않고 죽음과 공포의 분위기를 상징하는 흑색을 배경으로 기업의 로고 이미지를 형상화하는데 집중했다. 좀비 이미지를 쌓아 화면에 펼쳐 놓는 반복적인 구성방식을 취해 영화 전개에 있어 엠브렐라라는 기업이 핵심적인 역할을 할 것임을 상징적으로 표현하고자 했다. 또한 중간 부분에 탐조등을 켜고 오토바이가 어두운 그림자를 비추고 화면을 뚫고 나가하려고 하는 이미지는 전사들과 대기업의 대치를 형상화한다고 볼 수 있다.

2. 타이포그래피

문자는 민족 문화를 가장 잘 나타내는 기호 중 하나이다. 황해는 한자의 문자 구성 방식을 활용함으로써 한자가 단순한 기호의 기능을 넘어 영화의 내용을 시각화하도록 했다. 한자의 필체나 구조의 변화를 통해 영화 스토리의 생동감을 전달하고 있다. 또한 한자의 형상(形狀)과 정신(精神)의 결합을 통해 영화 주제에 대한 작가의 해석적인 관점을 반영하고자 했다. 이처럼 한자 색상, 글씨체, 글자 크기 등의 구조적 특징뿐만 아니라 그 의미를 파악해야 주제를 정확하게 전달할 수 있다.

그림 4. <황금시대>, 2014[16]

4 2010년 12월 16일 개봉한 강문 감독, 주윤발(周潤發), 강문(姜文), 갈우(葛优) 주연의 영화이다.

그림 5. <황금시대> 2014[16]

황해는 다양한 붓글씨 서체를 활용하고 있으며 그의 독특한 디자인 방식이 나타난다[그림 4]. 영화 <황금시대(黃金時代)>[그림 5]는 중국의 전설적인 여류 작가 오홍(蕭紅)의 인생과 사랑 이야기를 담고 있다. 기개가 높았던 열혈 청년의 자유로운 사상을 넓은 흰색 배경 위의 자유롭게 흩뿌려진 먹물 이미지로 환원시켰다. 또한 주인공 이미지 옆에 배치된 황금색 붓글씨는 그녀의 작가적 삶을 형상화하여 영화의 이야기 맥락에 대한 가독성을 높이는 역할을 한다. 글씨체 디자인 측면에서 살펴보면 <황금시대>의 네 자의 변체자 붓글씨를 사용하였다. 중국이 개혁개방 전에 줄곧 변체자를 사용했기 때문에 영화 이야기가 개혁개방 전에 시대를 배경으로 하고 있음을 상징적으로 전달할 수 있다.

장이머우(張藝謀) 감독의 영화 <그림자(影)>6는 보잘 것 없는 인생의 주인공이 여덟 살 때부터 비밀리에 수감되어 주인의 꼭두각시가 되지만 인생의 자유를 찾으려는 휴먼드라마이다. 중국에서는 주인을 지키기 위해 자신의 몸을 감추고 주인을 따라다니는 사람을 그림자라고 부른다. 주인과 자신을 구분하지 못할 정도로 주인을 지키는 사람을 상징하는 표현이다. [그림 6]의

글자체는 글자의 의미가 서체와 결부되어 영화 내용을 함축적으로 전달하고 있다. [그림 7]에서는 서예 글자체가 주인공의 그림자를 형상화하고 있다. 이처럼 황해는 글자체를 허구화시켜 그림자를 흐릿하게 보이도록 하되 존재감을 전달하기 위해 수묵 글자와 결합하여 그림자의 이미지를 표현하였다.

그림 6. <그림자>, 2017[17]

그림 7. <그림자>, 2017[17]

5 2014년 10월 1일 개봉한 영화로 쉬안화(許鞍華)감독, 리장위(李樺)작가, 탕웨이(湯唯), 펑샤오펑(馮紹峰), 왕즈원(王志文), 주야문(朱亞文) 등이 주연을 맡았다.

6 장이머우는 《붉은 수수밭》, 《귀주 이야기》, 《영웅》 등의 다수의 작품으로 국제적으로 널리 알려져 있는 중국의대표적인 영화감독이다. 덩차오(鄧超), 손려(孫麗), 정카이(鄭凱)주연의 작품 <그림자>는 2018년 9월 30일 개봉하였다.

3. 색채

조화로운 색채 조합은 영화의 전체적인 이미지를 효과적으로 전달하는 역할을 한다. 색채의 상징적 의미를

황해는 관객들에게 영화의 내용을 연상하거나 기억하도록 유도할 수 있다. 민족, 환경, 국가 등에 따라 색채의 선호도나 상징이 다를 수 있기 때문에 특정 색채 활용에 의해 유발되는 감성과 정서, 해석이 다르게 나타날 수 있다[14]. 따라서 색채 활용을 위해서는 관객들의 사회적, 문화적 배경에 대한 이해가 선행되어야 한다.

그림 8. <태양은 다시 떠오른다>, 2007[16]

황해는 중국 관객들이 공통적으로 공감할 수 있는 색채의 상징적 의미를 활용하고자 했다. 영화 <태양은 다시 떠오른다(太陽照常升起)>는 풍(瘋), 연(戀), 창(槍), 몽(夢)의 주제로 구성되어 있으며 [그림 8]의 포스터는 4번째 이야기를 표현하고 있다. 포스터의 제목으로부터 연상되는 영화의 내용을 시각적 이미지로 전달하기 위해 빨간색을 배경으로 넓게 채웠다. 붉은색의 배경은 힘, 분노, 열정, 충동을 상징하며 그 앞을 걸어 나가는 맨발의 여인의 이야기가 극적으로 전개될 것임을 암시하는 역할을 한다.

영화 <카니발(嘉年華)>[그림 9]는 아동 성폭행 사건에 대한 이야기이다. 마릴린 먼로(Marilyn Monroe)의 대표적인 이미지를 검붉은 색으로 극대화시키고 거센 과도의 이미지를 뒷배경으로 활용해 영화의 극적 스토리를 형상화하고 있다. 붉은색의 마릴린 먼로 이미지 앞에 소녀의 이미지를 배치함으로써 소녀에게 다가올 위험을 상징적으로 표현하고 있다.

그림 9. <카니발>, 2017[18]

4. 회화적 이미지

황해의 콘셉트 영화포스터에서 회화적 이미지 활용함으로써 영화포스터의 기능성과 예술성을 동시에 구현하고 있다. 이는 황해 작가의 독창적인 표현방식으로 영화에 대한 작가적 해석을 상징적으로 구현하는데 활용되고 있다. 일반적으로 상업 포스터는 관객들에게 강렬한 인상을 남기기 위해 극적인 색상 대비를 활용한 다. 하지만 황해는 마르면서 색이 잿빛으로 변하는 수채화의 질감표현의 특성을 활용해 영화의 함축적인 이미지를 관객들에게 자연스럽게 전달하고자 했다. 특히 황해는 이러한 수채화의 특성을 활용한 이미지 구현을 위해 핸드 페인팅을 기반으로 작업했다.

그림 10. <나의 붉은 고래>, 2016[16]

7강문(姜文)자편, 자작연, 주운(周韻), 진충(陳沖), 황추생(黃秋生)등 배우들이 주연을 맡았다.2007년 9월 21일 개봉하였다.

그림 11. <나의 붉은 고래>, 2016[16]

영화 <나의 붉은 고래(大魚海棠)> 시리즈 포스터[그림 10][그림 11]는 황해의 회화적 이미지 활용의 대표적인 사례로 볼 수 있다. 영화는 장자의 <소요유(庄子·逍遙游)> 중 “북쪽 바다에 물고기 한 마리가 살았는데 그 이름을 ‘곤’이라 하였다. 또 다른 큰 물고기의 이름은 ‘쿤’이라 하였다”는 내용을 기반으로 한다. 공통적으로 차가운 느낌과 따뜻한 느낌으로 대비되는 색상을 조화롭게 활용하고 있음을 볼 수 있다. 예를 들어 [그림 11]에서 쿤(鯤)의 눈과 해당화가 결합하는 이미지를 통해 영화의 내용을 형상화하고자 했다. 또한 물속에서 사람이 수면 깊이 잠겨있는 정적인 이미지를 활용해 포스터 위쪽의 동적인 이미지와 대비를 이루게 함으로써 사람들의 시선이 화면 전체에 머물 수 있도록 하였다.

IV. 결 론

중국에서 영화 산업이 발전함에 따라 상업성과 예술성을 동시에 갖는 ‘컨셉트 영화포스터’에 대한 관심이 높아지고 있다. 컨셉트 영화포스터는 티저(Teaser) 포스터 부류 중의 하나로서 영화 홍보 초기에 활용되기 때문에 영화에 대한 기대감을 형성하는데 중요한 역할을 한다. 따라서 본 연구는 창의성을 인정받고 있는 황해의 컨셉트영화포스터 작품을 기반으로 시각적 표현 방식을 분석함으로써 컨셉트 영화포스터의 창의적인 디자인 요소에 대해 살펴보았다[표 2].

표 2. 황해의 컨셉트 영화포스터의 시각적 표현요소 및 특징

시각적 표현요소	작품사례	특징
미니멀리즘	<화목란>, 2009 <양자탄비>, 2010 <레지던트 이블: 파멸의 날>, 2016 (중국판)	1-2개의 단일적인 이미지, 최소한의 색상 활용
타이포그래피	<황금시대>, 2014 <그림자>, 2017	- 한자의 필체나 특유의 문자 구성방식을 활용 - 한자의 서체와 의미의 결합을 통해 영화 주제 표현
색채	<태양은 다시 떠오른다>, 2007 <카니발>, 2017	중국 관객들이 공감할 수 있는 색채의 상징적 의미 활용
회화적 이미지	<나의 붉은 고래>, 2016	- 상업포스터의 한계 극복 (상업성, 예술성 구현) - 수채화 페인팅으로 작업

연구 결과 황해의 컨셉트 영화포스터에서는 미니멀리즘, 타이포그래피, 색채, 회화적 이미지 활용이 두드러지게 나타났다. 첫째, 영화에 대한 미니멀리즘 표현을 위해 1-2개의 단일적인 이미지를 활용하여 영화의 내용 및 주제를 상징적으로 구현했다. 또한 영화 전체적인 분위기를 상징하는 최소한의 색상을 활용하고 있었다. 둘째, 한자의 필체나 특유의 문자 구성방식을 활용해 영화의 내용을 시각화함으로써 영화에 대한 가독성을 높이고자 했다. 예를 들어 한자의 서체와 의미의 결합을 통해 영화의 내용 및 주제를 함축적으로 전달했다. 셋째, 중국 관객들이 공감할 수 있는 특정 색채의 상징적인 의미를 활용함으로써 영화의 주요 내용 또는 추상적인 주제를 연상하거나 기억하도록 유도하고자 했다. 넷째, 회화적 이미지를 활용해 컨셉트 영화포스터의 기능성과 예술성을 동시에 구현하고자 했다. 이는 황해의 작가적 해석을 상징적으로 구현하기 위한 것으로 볼 수 있다. 예를 들어 수채화의 특성(젓빛 색깔)을 살리기 위해 핸드 페인팅으로 작업함으로써 상업포스터의 한계 (강렬한 색상 대비, 영화 내용의 인위적 표현)를 극복하고자 했다.

사례로 제시된 작품들은 공통적인 특징을 보이고 있다. 우선 중국 국내영화를 해외에 홍보하거나 해외의 영화를 중국 내에서 홍보하는 경우에 미니멀리즘 표현이 두드러지게 나타났다. 이는 국내외 관객들이 공통적

으로 공감할 수 있는 이미지를 구현하기 위한 것으로 볼 수 있다. 타이포그래피 활용이 두드러지는 경우에는 영화의 내용이나 주제가 중국의 사회적, 문화적 배경을 바탕으로 하는 것으로 나타났다. 또한 영화의 스토리 흐름에 있어 중심이 되는 인물의 상황을 이미지로 구현하기 위해서 특정 색채를 주로 활용하는 것으로 나타났다. 회화적 이미지 활용의 작품은 다양하지 않기 때문에 공통적으로 나타나는 특징을 논의하기는 어렵지만 이는 황해의 독창적인 표현방식으로 영화의 주제를 자연스러운 이미지로 구현하기 위한 것으로 볼 수 있다.

본 논문은 황해 작품을 사례로 중국 콘셉트 영화포스터의 창의적인 시각적 표현요소에 대한 연구를 진행하였다. 하지만 현재 중국의 콘셉트 영화포스터가 성장 초기 단계에 있기 때문에 선행연구가 상당히 미흡한 실정으로 콘셉트 영화포스터에 나타나는 시각적 표현의 창의성에 대한 명확한 기준을 제시하기에는 한계가 있다. 또한 중국에서 황해만큼 다양한 작품에서 지속적으로 우수성이나 창의성을 인정받은 작가들이 부족하기 때문에 다양한 작가들의 콘셉트 영화포스터를 분석 대상에 포함하지 못했다는 한계가 있다. 따라서 본 연구 결과를 중국 콘셉트 영화포스터 디자인의 시각적 표현 방법 및 특징으로 일반화하기에는 무리가 있다. 하지만 본 연구는 황해의 작품 분석을 통해 중국 콘셉트 영화포스터의 창의적 표현방식을 탐색함으로써 중국에서 콘셉트 영화포스터가 관객들과의 효과적인 커뮤니케이션 매체로 자리매김하는데 있어서 필요한 전략을 구체화하는데 유용한 정보를 제공할 수 있다.

본 연구를 기반으로 중국 콘셉트 영화포스터의 효과적인 디자인에 대한 지속적인 논의 및 연구가 필요하다. 예를 들어, 각 영화 장르에 따라 또는 작가에 따라 콘셉트 영화포스터에 나타나는 표현방식이 달라지는지 비교분석하는 연구로 확장될 수 있다. 또한, 표현방식의 창의성이 실제로 영화 홍보에 효과가 있는지, 예컨대 설문 등을 통해 실증적 검증을 실시할 수 있다. 이와 같은 추후 연구는 중국 콘셉트 영화포스터의 상업적, 예술적 가치를 제고하는데 있어서 이론적 근거가 될 것이다.

참 고 문 헌

- [1] 웨이잉(魏穎), “영화포스터의 기능,” 대중문예(大衆文藝), p.127, 2010.
- [2] 강민경, 김면, “스토리텔링 측면에서의 영화포스터 분석에 대한 탐색적 연구 -2004년 이후 한국영화 역대 박스오피스 순위 TOP 50을 중심으로,” 디자인융복합연구, 제13권, 제2호, pp.116-126, 2014.
- [3] 김지원, “국내 영화포스터에 나타난 포스트모던 발상과 시각적 표현연구-1990년대 이후 영화포스터 디자인을 중심으로,” 기초조형학연구, 제16권, 제3호, pp.179-192, 2015.
- [4] 원조휘(袁朝輝), “모략, 전환, 돌파-국산영화 콘셉트 포스터 디자인,” 장식(裝飾), pp.124-125, 2016.
- [5] <http://kns.cnki.net/kns/Visualization/VisualCenter.aspx>
- [6] 프샤어용(付小龍), 진츄(金秋), “황해 영화포스터의 문예성과 상업가치 분석,” 포장공정(包裝工場), pp.254-258, 2018.
- [7] 서치강(余馳江), 동미기(董美圻), “황해-영화 포스터의 동방미학에 대한 분석,” 현대청년(現代青年), pp.20-24, 2017.
- [8] 정소혜(鄭小慧), “중서융합 창의디자인 영화포스터 활용 검토: 디자이너 황해의 작품을 사례로,” 현대적 장식(이론), pp.84-85, 2015.
- [9] 왕빈(王斌), “중국 전통문화 응용-근현대 영화포스터의 발전,” 도쿄문학, pp.280-281, 2011.
- [10] 이환(李歡), *영화포스터 기능분석*, 길림예술대학, 석사학위논문, 2016.
- [11] 송병욱(宋炳旭), “현대 영화포스터의 구성 요소,” 과학·교연, pp.156-157, 2008.
- [12] 최승훈, *영화포스터에서 미니멀리즘 표현이 관람의도에 미치는 영향에 관한연구-2010년 이후 해외 영화포스터 중심으로*, 홍익대학교 산업미술대학원, 석사학위논문, 2014.
- [13] 류원링(劉云玲), *소주다 극간주의 영화포스터 설계 연구*, 석사학위논문, 2015.
- [14] 서혜옥, 윤주경, “영화포스터에 표현된 타이포그

래피에 관한 연구-홍행순위 100대 영화를 중심으로,” 커뮤니케이션 디자인학연구, 제32호, pp.156-165, 2010.

[15] 이경아, *영화포스터의 색채이미지가 관객의 영화 관람의도에 미치는 영향에 관한 연구*, 홍익대학교 산업미술대, 석사학위논문, 2009.

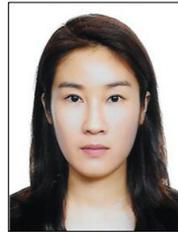
[16] <https://www.douban.com/group/topic/104280761/>

[17] http://k.sina.com.cn/article_6448648342_1805e909600100dy0.html

[18] https://www.guancha.cn/Celebrity/2017_11_25_436389_1.shtml

이 상 은(Sang Eun Lee)

정회원

- 2011년 5월 : 미국 조지타운대학교 커뮤니케이션학과(석사)
- 2016년 6월 : 미국 노스웨스턴대학교 커뮤니케이션학과(박사)
- 2017년 9월 ~ 현재 : 상명대학교 대학원 디지털이미지학과 조교수

<관심분야> : 디지털미디어, 휴먼커뮤니케이션

저 자 소 개

동 서 원(Tong Shi Yuan)

정회원

- 2014년 7월 : 중국 시안건축과학대학(예술학사)
- 2015년 3월 ~ 현재 : 상명대학교 대학원 디지털이미지학과 박사과정 재학

<관심분야> : 디지털이미지, 패션사진, 영화포스터

양 중 훈(Jong Hoon Yang)

정회원

- 1991년 2월 : 미국 오하이오대학교 포토커뮤니케이션(예술학 석사)
- 2005년 2월 : 호주 RMIT 대학교, Art and Culture(예술학박사)
- 1992년 9월 ~ 현재 : 상명대학교 대학원 디지털이미지학과 교수

<관심분야> : 디지털이미지, 포토저널리즘