

아시아 작가주의 감독의 예술적 영상언어표현 분석 - 왕가위 감독과 이와이슌지 감독의 영화를 중심으로

이태훈^{1*}, 장이란²

¹경희대학교 디지털콘텐츠학과 교수, ²경희대학교 디지털콘텐츠학과 석사과정

Analysis of artistic visual language expression of Asian authorism
director

- Focusing on the films of director Wang Gawi and Iwai Shunji

Tae-hoon Lee^{1*}, YIRAN-ZHANG²

¹Professor, Division of Digital contents design, Kyung-hee University

²Student, Division of Digital contents design, Kyung-hee University

요약 이와이 슌지가 '일본의 왕가위'라고 불리는 원인 탐구를 출발점으로 두 감독 영화의 영상 스타일을 비교 연구하고, 두 사람의 스타일의 유사점과 다른 점의 이론적 특징을 탐구함으로써 나아가 중국 영화산업의 발전에 시사점을 제시하는 것이 본 논문의 목적이다. 문헌 탐색을 통해 두 감독의 문화적 배경 분석 영화 스타일 비교 및 영화 미학적 비교 분석 등의 연구 방법을 통해 두 감독의 영화에 대한 더 깊은 이론적 연구를 진행하였다. 두 감독의 영화는 모두 영상을 통한 서사의 흥미로운 추상적 표현이 특징이지만 주제 설명 방식에는 차이가 있다는 것을 발견했다. 이 논문의 연구는 두 감독의 영화를 탐구하는 데 새로운 사고를 제공할 것이며, 작가주의 영화를 탐구하는 데 새로운 방향을 제시할 것이다.

주제어 : 왕가위, 이와이 슌지, 영상 미학, 영화 스타일, 작가주의

Abstract Based on the exploration of the reasons why Shunji Iwai is called "Wong Kar-wai of Japan", this paper compared and studied the image style of two directors films, and explored the theoretical characteristics of their similarities and differences, so as to provide inspiration for the development of Chinese national films. This is the purpose of this paper. Through the search of literature, cultural background analysis of the two directors, film style comparison and film aesthetics comparative analysis and other research methods, this paper made a more in-depth theoretical research on the films of the two directors. It was found that the films of the two directors showed the characteristics of narrative abstraction and image beautification, but there were also some differences in the choice of narrative subjects. The research of this paper provided a new train of thought and starting point for us to study and explore the films of two directors, and pointed out a new direction for us to explore the trend of national films.

Key Words : Wang Gawi, Iwai Shunji, film style, Visual aesthetics, Authorism

*Corresponding Author : Tae-hoon Lee(thlee1401@empas.com)

Received December 18, 2020

Accepted March 20, 2021

Revised January 11, 2021

Published March 28, 2021

1. 서론

1.1 연구의 배경 및 목적

20세기 80년대 중후반 홍콩 중화권의 영화산업은 다채롭고 특별한 시기였다. 수많은 우수한 영화감독과 전기 영화가 이 기간 동안 창작되었기 때문이다. 그중 왕가위 감독의 영화는 '작가주의 영화'로 분류될 정도로 높은 평가를 받았다. 왕가위 감독은 각 작품마다 자신의 독특한 영상 스타일을 예술성 넘치게 표현하였고 유일무이한 '왕가위 스타일'을 창조하기까지 하였다. 동일한 시기에 일본에서도 영상스타일을 강조한 새로운 영화에 대한 창작이념과 전통기법의 혁신을 강조한 '새로운 영화 운동'이 아시아뿐만 아닌 전 세계에서 주목을 받기 시작하였다[1].

이중 돋보이던 감독 중 한 명인 이와이 슌지의 영화는 신선하고 독특한 영상과 섬세함이 돋보이는 '이와이 미학'을 만들어 내었다. 당시 왕가위와 이와이 슌지는 신예 영화 감독으로서 비록 국적은 다르지만 영화의 창작 과정, 주제, 예술 스타일 등의 측면에서 매우 유사한 점이 있다. 그렇기 때문에 많은 영화팬들은 이와이 슌지 감독을 '일본의 왕가위'라고 칭하기도 하였다.

이에 본 연구에서는 과거 동시대에 동아시아 영화의 황금기에 활동한 왕가위와 이와이 슌지 영화의 영상스타일을 동아시아 영화의 미학에 기초한 시각에서 비교연구를 함으로써 동아시아 영화의 미학적 특징을 탐구해 내고 향후 동아시아 영화산업에 발전 방안을 제시하고자 한다.

1.2 연구범위 및 방법

이를 위해 먼저 왕가위 감독과 이와이 슌지 감독이 속한 문화적 배경을 개괄적으로 서술하고 이들의 영상 스타일, 영화주제, 영화풍의 개성화 등을 비교 분석 연구하여 동아시아 영화의 미학적 특징인 상징성 표현을 총괄 서술하고 그 특징 등을 도출해 낸다.

2. 왕가위와 이와이 슌지의 문화적 배경

왕가위와 이와이 슌지는 당대 중국과 일본 영화계에서 아주 중요한 위치에 있는 감독이었다. 왕가위 감독은 90년대 홍콩 중화권 영화계에서 가장 개성이 강한 감독이었으며 이와이 슌지 영화도 그 때문에 섬세한 영상과 독특하고 산뜻한 스타일로 일본 영화계에서 하나의 스타일로 자리매김하는데 성공하였다. 그리하여 다음 챕터에서는

왕가위와 이와이 슌지의 영화를 분석하기 전에 먼저 두 사람이 처했던 당시 사회와 시대적 배경에 대해 관찰해 보기로 한다.

2.1 8, 90년대 일본의 영화산업 배경

왕가위와 이와이 슌지는 당대 중국과 일본 영화계에서 아주 중요한 위치에 있는 감독이었다. 이들의 영화는 각 나라의 문화적 정체성을 언급할 때 대표될 정도로 늘 주목을 받는 영화인으로 왕가위 감독은 90년대 홍콩 중화권 영화계에서 가장 개성이 강한 감독이었으며 이와이 슌지 또한 섬세한 영상미와 일본 특유의 문화와 국민정서를 잘 담아내며 일본 영화계의 메인스트림으로 자리 잡았다[2].

당시 창궐하였던 일본의 새 영화 운동을 주도한 감독들은 비록 통일된 조직과 선언은 없었지만 그들의 영화는 고대 및 근대 일본의 모습을 거의 다루지 않는 등 형식과 내용면에서 대부분 현대성을 추구하였었다. 이렇듯 새 영화운동은 지극히 현대 일본 사회의 사회 현황에 초점이 맞춰졌었고 당대 젊은이들의 사고 및 기질을 반영하여 개인사에 포커스를 맞추고 있다. 그러나 이와이 슌지의 영화에는 일본의 천연적인 전통 문화에 대한 복귀 의식이 담겨있는데, 팔, 구십 년대의 일본영화산업은 주목받을 만큼 특출한 작품이 거의 없던 암흑기로 과거 구로자와 아키라, 미조구찌 겐지 등의 세계 최고 수준의 작품들로 세계 영화계를 평정했던 오십년대의 일본의 전통 영화들에 이와이 슌지 감독은 많은 영향을 받았다. 그러나 일본 경제가 고속 발전하고 과거 제국주의적 국가관을 필두로 한 국민결속체제정신이 무너진 청년들의 정체성의 혼돈기에서 이와이 슌지 감독은 영화 소재 선택에서 젊은 청년세대의 심리 및 성장에 대한 관심을 가지게 되었으며 이와 같은 젊은 세대에 대한 관심을 바탕으로 이와이 슌지 감독은 영화 표현에 있어 영상언어의 운용에 있어 이를 뒷받침할만한 매우 강력한 혁신의식을 가지고 있었으며 이러한 창조적 의식은 그의 영화에 강렬한 현대적 스타일을 부여하였다.

2.2 8, 90년대 홍콩의 영화산업 배경

8, 90년대의 홍콩의 문화적 배경은 다양한 문화가 서로 부딪치고 융합되는 것으로 표현 할 수 있다. 7, 80년대에 홍콩 사회는 경제 부상과 지속적인 발전 후에 하이테크 산업을 지탱하는 금융 산업에도 영역을 확장하기 시작했는데 이러한 변화는 홍콩 내에 포스트모더니즘의 발전을 부추겼으며 서양의 포스트모더니즘 문화와는 달리 홍콩의

포스트모더니즘 문화는 중국 본토의 문화와 융합된 특색을 보였다. 이러한 영향은 왕가위의 영화스타일에도 독특한 화풍을 지닌 홍콩의 포스트모더니즘적인 특색을 여러 모습으로 나타내고 있다. 다른 영화들과 달리 주제 면에서 영화의 직접적인 표현 대상은 성과 폭력이 아니었고 포스트모더니즘을 배경으로 도시인들의 방황과 좌절 등의 감정적 위기를 증점적으로 다루고 있다. 전통적 구조주의를 거부하며 탈구조주의를 표방한 포스트모더니즘 사상의 영향을 받아서 영화의 서사 기법에 중심 없는, 근거 없는, 패치된, 패러디한, 시뮬레이션된, 다원주의 등 포스트모더니즘적인 서술 방식도 영화 속에서 다양하게 표현 됐다. 또한 촬영제작 방식에서도 스텝프린팅 등 독창적인 포스트모더니즘적인 특징을 보여주고 있다.

오늘날 동아시아의 영화는 그 특유의 선명한 풍격과 독특한 운치로 점점 세계 영화의 관심을 더 광범위로 받고 있는데 수천 년 내려온 민족 정서와 그를 바탕으로 한 전통 문화의 깊은 영향을 받고 있음은 부인할 수 없는 사실이다. 이와 같이 같은 시기에서 두 감독은 과거의 뿌리 깊은 전통과 당시 시대상의 영향을 받고 그들은 형식면에서 전통 영화의 형식을 돌파하며 속박되지 않은 개인의 특색을 추구한 동시에 여러 감성 중 인간관계 가운데 발생하는 슬픔과 기쁨을 깊이 있게 표현하고 있다. 이런 개인적인 감성을 표현하고자 하는 작가주의적인 기질이 많이 드러나는 영상 서술을 통해 항상 우리는 그들의 작품을 쉽게 식별할 수 있는데 이처럼 왕가위와 이wai이순지의 영화를 보면 그들의 영화는 오래된 문화, 민족의 고난, 시골 배경과는 아무런 관계가 없어 보이지만 실제 영화 속에서는 동양 전통문화의 흔적 등을 찾아 볼 수 있다. 왕가위와 이wai이순지 감독은 함께 동아시아 문화의 범주 아래서 불가피하게 동양 전통의 심미 심리와 미학 문화의 영향을 받고 함축적 내용 형식과 영화의 유원한 정취를 표현하여 동양 영상의 아름다운 경관을 공동으로 구성하고 있다[3].

Table 1. The background culture of Wong Kar Wai and Shunji Iwai

	The social context of the film
Japanese film	The Japanese film industry was born out of the bubble economy and the social unrest in Japan, which created a wave of new film movements. It played a major role in the reform of cinema
Hong Kong Film	Against the background of the socio-economic rise and continuous development of Hong Kong society in the 1970s and 1980s, the development of post-modernism in Hong Kong cinema was promoted, giving rise to a uniquely modern style of Hong Kong cinema.

이와 같은 문화적인 배경의 영향을 받은 것에 기인하여 왕가위 감독과 이wai이순지 감독의 영화는 개인의 스타일이 마치 화백의 고유화풍과 같이 독특하고 특색이 선명하다. 이와 같이 오늘날 동아시아 영화계에서 독자적인 일파를 이루어 냈다

3. 두 감독의 주요의제

일반적으로 왕가위와 이wai이순지의 영화는 사람과 사람 간의 감정을 표현하는데 뛰어나며, 이들 영화의 주제는 모두 사랑과 관련한 것이라 말할 수 있는데 사랑의 표현에 있어 이 두 사람의 영화는 함축적이고 은밀하며 섬세한 동양문화의 감정관을 구현하고 있음을 알 수 있다. 그러나 민족전통문화와 심미적 심리가 다르고 자신만의 표현의 필요성으로 인해, 두 사람은 사랑의 주제 표현에 있어 서로 다른 특징을 보여준다.

3.1 왕가위의 주요의제

왕가위와 이wai이순지의 주제는 문예 창작적 관점에서 본다면 젊은 세대의 사랑과 관련이 있지만, 연령의 범위는 서로 다르다. 왕가위 영화는 보다. 성인을 주목하고 있으며 내용은 항상 성인의 내면세계, 도시생활의 막막함, 그리고 실연을 겪는 사람과 관련이 있다. 또한 인간 본성의 연약함과 어두움으로 인해 상처를 두려워하여 습관적으로 거절하면서도 사랑을 갈망하며 사랑을 무시하고 또한 사랑을 파괴하는 것을 반복하는 내용을 다룬다. 그의 영화는 정치 없이 표류하는 무사, 넓은 도시를 순찰하는 경찰관, 하늘 위로 세계를 오가는 스텐디디스 등 정들 곳을 못 찾고 일종의 배회하는 캐릭터 들이 자주 등장하는데, 이러한 점들은 사랑의 불안함을 가중 시키는 역할을 한다[4].

그의 영화는 검은 빛을 띤 노란 빛 또는 어두운 색의 영화를 사용하는 것을 좋아하며, 인물을 덮은 짙은 안개와 매서운 모래바람, 황혼의 불빛과 복도가등이 자주 등장한다. 먼지로 쌓인 유리로 차단된 것 같이 이미 사라져 버린 세월을 회상하고 이것은 고독할 수밖에 없는 사랑의 본질과 불가항력적인 인간의 모습을 더욱 심화시킨다[5]. 이는 현대 도시인의 자기 방어 의식으로 발생한 사람과 사람간의 소외와 장벽에서 온 것으로, 각자가 사랑에 직면하고 사랑을 찾는 과정에서 발생케 되는 깊은 고독을 표현한 것이라고 할 수 있다.

3.2 이와이 순지의 영화 주제 스타일

비록 이와이 순지의 영화는 대부분이 청춘의 사랑을 주제로 하여 청소년의 성장기에 주목하며 청소년의 사랑과 슬픔을 표현 하고 있지만, 그의 영화는 또한 매우 극단적인 내용과 주제를 자주 다루는 것으로 유명하다. 청춘의 잔혹함을 표현한 작품은 <릴리 슈슈의 모든 것>, <피크닉>과 <스왈로우-테일 버터플라이>가 있고, 청춘의 백미를 극단적인 상황으로 표현한 <러브레터>, <4월 이야기>도 있다.[6]

그의 많은 청춘을 소재로 한 작품의 다른 작품들과의 차이점은 이와이 순지는 청춘의 잔혹함과 극단적 감정을 묘사하는 것을 더욱 선호한다는 점이다. 그러한 장면연출을 통해 감동과 성장 기회를 제공하면서 청춘이 아름답거나 찬란한 것이 아닌 사랑의 성장 통을 겪는 과정으로 묘사하며 처참하고 극단적인 피할 수 없는 고통과 같은 모습으로 표현하고 있다. 이렇듯 그의 영화 속 캐릭터들은 고통과 고통의 언저리에서 탈바꿈하면서 성장하는 모습을 자주 볼 수 있는데 영화<4월 이야기>에서 자신의 첫사랑에 집착한 주인공 니레노 우즈키를 통해 표현된 일편단심과 순수한 사랑과 영화 <하나와 엘리스>는 아름다움과 거짓말로 만들어진 동화와 같은 사랑과 소녀의 우정이 마치 작품 속에서 자주 나타나는 벚꽃과 같이 아름답게 표현되고 있다. 이 두 영화는 더욱이 여성 캐릭터의 관점에서 여성의 심리를 깊이 있게 묘사하는 등 패미니즘 영화로 당시 많은 여성관객으로부터 공감과 사랑을 받는 등 이와이순지 감독은 자신의 성을 초월한 사람의 감정을 깊이 있게 묘사하는 데 있어 그 능력이 출중하다고 할 수 있다. 영화 <러브레터>는 이미 세상을 떠난 수신자에게 보낸 한 통의 편지를 통해 젊은 세대만의 순수한 낭만을 드러낸 짝사랑 스토리로 첫사랑의 아름다움과 슬픔을 정교하게 묘사하고 있다. [7]

눈 속의 벚꽃과 질푸른 보리밭 그리고 펠릭이는 소녀의 교복, 태양빛을 받아 눈부신 수려한 주인공의 얼굴 등의 이미지를 통해 우리를 청소년기로 회귀 시키며 순수의 시대를 회상케 하는 힘을 가지고 있다.

4. 영화 영상 스타일 분석

4.1 왕가위 감독의 영상 스타일 분석

왕가위와 이와이 순지는 모두 현대 도시의 급박한 흔들리는 정체성과 내면의 고독한 우울함을 핸드헬드 기법을

통해 표현하고 있다. 그의 영화에서 카메라는 시종일관 주인공 뒤를 따르는 팔로잉 쇼트를 즐겨 사용하는데 일반적으로 팔로잉 쇼트는 객관적인 3인칭 관찰자 시점, 즉 관객의 시점으로 사용되는데 왕가위 감독의 팔로잉 쇼트 구성은 오히려 주관적인 관점으로 표현되고 있음을 알 수 있다. 카메라 워킹이 마치 사람이 걷는 것처럼 자연스럽게 흔들리는 가운데 주변 행인을 오프포커스 처리한 희미한 블러(blur)이미지로 보이도록 처리하는데 다시 말해 카메라가 주인공의 움직임을 따라 이동할 때, 마치 관객이 주인공과 하나가 된 것처럼 설정하여 주인공의 주관적 감정을 공감케 함으로써 관객이 심리적으로 영화 속 인물이 느끼는 내면의 고독함에 오버랩 되도록 만든다.

날마다 수많은 사람을 스쳐 지나가지만, 대면 및 소통은 일어나지 않는, 가깝지만 먼 사람들의 모습, 타인들과의 감정적 거리라는 정서를 이와 같은 카메라 워크로 표현하고 있다.

Fig. 1. In the movie "Days of Being Wild", the hero walks down the road.

또한 영화 <아비정전>에서 생모에게 거절당한 주인공 아버지가 격양된 채 길을 걷는 뒷모습이 나오는데 카메라의 흔들림이 점점 느려지면서 리듬감이 살아난다. 그 후 카메라가 미디엄 쇼트에서 롱 쇼트로 전환되고 화면 속 남자 주인공은 점점 멀어지고 발걸음은 힘차게 변한다. 이러한 편집기법을 통해 관객은 대저택에 대한 환상과 거절의 상처를 철저히 느끼며, 극중 인물의 극한 내적 공허함에 공감케 된다. 이 대목에서 흔들리는 카메라 워킹은 일정한 리듬감을 계속 유지하며 시각과 심리적으로 강렬한 충격을 선사할 뿐 아니라 인물의 복잡하고도 미묘한 심리를 상징적으로 표현하고 있다.

4.2 이와이 순지의 영상 스타일 분석

이와이 순지 역시 영화 속에서 이처럼 핸드헬드 촬영을 이용해 흔들리는 장면을 많이 보여 준다. 예를 들어 영화 <릴리 슈슈의 모든 것>에서 감독은 <러브레터>나 <4월

이야기)에서처럼 리듬감 넘치는 영상 스타일을 사용하지 않고, 핸드헬드 기법을 사용하여 화면에 마치 음악의 리듬 같은 강렬한 리듬감을 부여한다[8].

영화는 시작하자마자 주인공 유이치가 밀밭에 홀로 선 채 음악을 듣는 롱테이크에, 검은 바탕과 흰색 글씨로 된 BBS 게시판을 끊임없이 삽입하여 단일한 화면의 지속시간을 더 짧게 만들고, 핸드헬드 기법으로 흔들리는 화면을 통해 지리멸렬한 영상효과를 만들어낸다. 유이치와 호시노 일행이 오키나와로 여행을 간 장면에서는 주변 몇 명이 장난을 치는 장면은 안정적인 쇼트로 보여주는 동시에 유이치 일행이 자신의 DV로 촬영하는 흔들리는 장면을 교차 편집하였는데, 이러한 대비되는 성격의 쇼트들의 교차편집으로 인해 이 장면은 대단히 불안정하게 표현되며 핸드헬드의 흔들림 효과를 극대화시켜준다.

Fig. 2. In the movie "All About Lily Chou-Chou," the main character stands in a wheat field.

Fig. 3. In the movie Swallowtail Butterfly, the main character Pei Hong was released from prison and later ran down the boulevard.

또 다른 예는 영화<스왈로우테일 버터플라이>에서 주인공 페이홍이 감옥에서 풀려나는 장면에서 볼 수 있는데 마치 자유롭게 비상하는 새처럼 대로를 질주 할 때, 역시 흔들리며 나아가는 카메라 워킹을 통해 페이홍의 기쁨에 찬 내면을 표현하고 있다. 영화에서 흔들리는 카메라 워킹은 관객에게 주인공이 달리는 리듬감, 춤추는 동작의 오르내림을 고스란히 느끼게 하는데 마치 우즈키가 계단을 오를 때 화면이 그녀의 발걸음을 따라 폴짝뛰며 흔들리듯,

엘리스가 발레를 할 때 화면이 뒤를 바짝 따르며 흔들리는 머리칼의 움직임을 그대로 보여주는 것과 같은 정서와 느낌을 이러한 핸드헬드 카메라 워킹을 통해 창출해 내고 있는 것이다. 또한 돈이 넘쳐나는 엔 타운을 표현하면서 흔들리는 화면을 통해 엔 타운이 가져다 주는 불안정감을 표현 하는 등 영화 곳곳에 즉흥적으로 등장하는 흔들리는 장면은 스크린 전체를 자극, 흥분되는 요소들로 가득 채우고 있다[9].

이와이 순지는 이처럼 핸드헬드 촬영을 이용해 영화에 가상과 현실의 구분이 모호한 느낌을 부여하고 있는데 이처럼 흐릿함과 모호함은 영화가 전달하고자 하는 청춘의 방황이라는 주제와 그 성격을 같이하며 스타일을 통한 정서강화의 역할을 수행하고 있다고 할 수 있다.

4.3 두 영화의 편집 스타일 비교

앞선 분석내용을 통해서 다양한 촬영기법들이 왕가위와 이와이 순지의 창의성을 다양하게 구현해냈다면 이 촬영기법의 절묘한 조화를 이끌어내어 효과를 극대화하는 것은 영화편집 스타일의 MTV화라고 말할 수 있다. 이른바 'MTV'란 흔히 말하는 '뮤직비디오'이며, 몽타주시퀀스와 같이 하이라이트 조각화면들과 메인 음악을 통합하여 조화롭게 제작, 내용을 전달하는 일종의 예술형식이다.

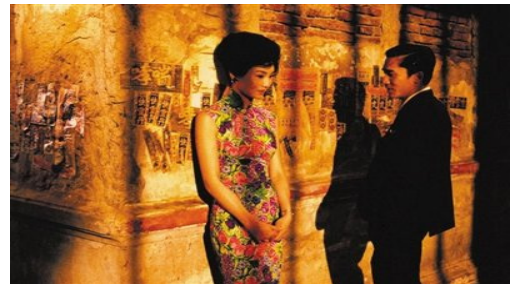

Fig. 4. In the movie "In the Mood for Love", two people are standing on the side of the road.

왕가위 감독의 영화 <화양연화>에서 중요한 플롯은 대부분 MTV식의 슬로모션 장면으로 처리되었는데 남녀 주인공이 복도에서 마주칠 때마다 역눌린 듯한 바이올린 선율이 배경음악으로 흐르고, 어슴푸레한 조명 아래 빔방울이 땅에 떨어질 때, 치파오를 입은 장만옥이 느릿한 음악에 맞추어 어두운 골목을 걸어 올라가는 시퀀스는 극단적인 슬로우 모션으로 진행되면서 영화 전체에 정적인 임팩트로 뇌리에 각인시키는 역할을 하는데, 이는 마치 현대 도시인의 감정을 담은 MTV와 같이 묘사하고 있다[10].

Fig. 5. In the movie Chungking Express, the police drinking coffee in front of a fast food.

영화<중경삼림>에는 패스트푸드점 앞에 선 커피를 마시는 경찰 양조위가 등장 하는데, 조명의 변화와 함께 빠르게 오가는 블러 이미지의 인파 속에서 홀로 가만히 커피를 마시는 모습을 통해 실연으로 마음을 추스리지 못 하는 그의 불안한 정서를 표현하고 있다.

Fig. 6. In the movie Fallen Angels, i sit quietly on a bar of lice and drink.

동일한 기법이 영화 <타락천사>에도 등장하는데 바에 조용히 앉아 술을 마시는 이가흔의 주변에 한 무리의 블러 이미지의 사람들이 보이는데, 이러한 MTV 스타일의 시퀀스는 주인공 내면의 상실감과 방향을 표현하고 있다.

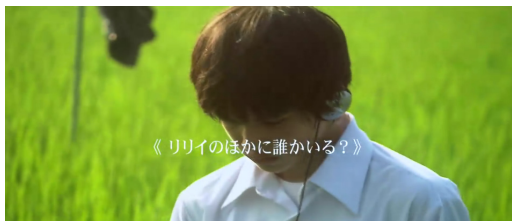

Fig. 7. In the movie " All About Lily Chou-Chou," the male lead listens to a song in the rice field.

이와이 순지의 영화 여러 대목에도 MTV와 유사한 추상적이고 연관성 없는 스타일의 시퀀스가 사용되고 있는데 예를 들어 영화<릴리 슈슈의 모든 것>의 프롤로그에는 유이치가 게시판 상에서 네티즌들과 릴리 슈슈의 음악에

관한 감상을 나누는 대목에서 컴퓨터 모니터상의 글자와 유이치의 여러 동작이 교차편집 됨으로써 그들이 주고 받는 이야기를 보여주는 통상적인 방법 대신 오가는 대화 하나하나를 검은 바탕 위에 빠르게 연속적으로 편집해 보여주는 방식을 택하였다. 감독은 이러한 MTV식 편집을 통해, 관객으로 하여금 남자주인공을 포함한 이 시대의 젊은 세대가 처한, 혼란스럽고 목적도 없는 심지어 공포로 가득한 연령적 상황을 공감하게 한다. 또한 영화 <4월 이야기>에서는 굴곡 없는 잔잔한 스토리와 경쾌하고 편안한 게 흐르는 배경음악이 여주인공의 단순하면서도 아름다운 감정을 그대로 보여주며 뮤직비디오시퀀스와 흡사한 편집 스타일을 선보이고 있다.

Table 2. A comparison of film style

	Movie Symbols	Movie Style	Movie Clips
Movies directed by Wong Jar-wai	Use symbols such as watches, cigarettes, phones, etc. in the film.	Use the hand-cranked camera method to express the inner world of the characters.	MTV editing style
movie directed by Iwai Shunji	Use nature symbols such as sunshine, cherry blossoms and other symbols.	Using the hand-camera method, the camera appears to be shaking to express the blurring of virtual and reality.	MTV editing style

4.4 왕가위와 이와이 순지 감독의 영화 미학 비교

왕가위와 이와이 순지 영화의 유사성을 탐구하는 데 있어 또 한 가지 매우 중요한 점은 두 감독의 영화가 모두 동양적 미학체계 하에서 동양의 전통문화로부터 깊은 영향을 받았다는 점이다. 그러므로 미학적 관념으로 본 두 감독 영화의 유사성 탐구 역시 지나칠 수 없는 부분이다. 예를 들어 왕가위의 영화 <화양연화>, <일대중사>, 이와이 순지의 영화 <러브레터>, <4월 이야기> 등은 모두 동양문화의 미학적 특징이 농후하게 드러나고 있다고 할 수 있다. 구체적으로 말하자면, 그들의 영화에 나타난 동양 영화의 미학적 유사성은 주로 영화 영상언어의 표현에서 드러난다. 두 사람의 영화는 전통적인 묘사기법을 즐겨 사용하며, 심미적인 장면을 통해 감정 및 정서와 이미지가 호응하는 무드를 자아낸다[11].

왕가위의 <화양연화>속 비 내리는 골목의 처량하고 그윽함, 이와이 순지의 <러브레터>에 등장하는 하얀 눈밭의

순백의 고결함 등이 모두 그러하다. 이들 영화 언어는 동양의 전통문화가 강조하는 사람과 자연의 조화를 구현하며, 감정과 풍경이 한데 어우러진 영상을 통해 오랜 정서와 시적 정취의 감흥을 불러 일으킨다. 둘째, 카메라 워크 측면에서 보면, 두 감독의 영화는 롱 테이크와 슬로우 모션을 즐겨 사용한다. 이러한 장면은 관객에게 동양적 정서, 시적 정취의 심미적 경험을 제공할 뿐 아니라 고전 문화에 대한 관객의 인문적 향수와 역사적 추억을 떠올리게 한다.

Fig. 8. In the movie "Days of Being Wild," the protagonist walks sadly along the road.

예를 들어 영화<아비정진>에서 사용된 많은 롱테이크 중, 남주인공 아비가 생모를 만나지 못한 채 격앙되어 떠나는 장면에서 카메라는 긴 호흡으로 아비의 뒷모습을 따라간다. 열대식물이 뻣뻣하게 늘어선 길을 따라 걷는 아비의 모습은 그의 미련 없는 결연함과 깊은 상처를 느끼게 해준다. 카메라는 의도적으로 줄곧 그의 뒷모습을 따라가며 그의 들쭉이고 흔들리는 움직임을 슬로우 모션으로 보여 준다. 이를 통해 결국 생모를 찾지 못한 실망감, 세상의 냉담함에 대한 서운함을 표현하고 있다. 이wai이순지 감독 역시 정서적 분위기를 표현하는 데 서정적인 롱테이크를 자주 사용한다. 거기에 더해 로우 앵글에서 서서히 위로 올라가는 장면은 보는 이로 하여금 깊은 감정적 공감을 유발케 한다[12].

Fig. 9. In the movie April Story, the heroine runs in the rain with a red umbrella.

영화 <러브레터>의 첫 장면에서 히로코가 눈발을 걷는 롱 테이크 쇼트, <4월 이야기>에서 우즈키가 붉은 우산을 편 채 빗 속을 달리는 장면 등이 그러하다. 소박한 일상의 특징을 보여주며, 맑은 여백 속에 심오한 운치와 전형적인 동양적 격조를 담아내고 있다고 할 수 있다. 이상의 분석을 통해, 왕가위와 이wai이순지의 영화에 구현된 동양 영화의 미학적 특징의 유사성을 살펴볼 수 있었으며, 이는 두 감독을 비교 연구한 출발점이기도 하다[13].

Fig. 10. In the movie Love Letter, the girl walks in the snow.

Table 3. A Comparison of Film Aesthetics

	discrepancy	resemblance
Movies directed by Wong Jar-wai	None	Use traditional depiction in film language to create emotion and mood. Use of long and slow shots in working angles to express emotions.
movie directed by Iwai Shunji	None	The language of the film uses traditional descriptive techniques to create atmosphere and express the emotions of the characters. Slow and long shots are used to express emotions.

5. 결론

미디어와 콘텐츠 산업이 고속으로 발전되고 있는 오늘날, 글로벌화 추세는 날로 강해지며 문화 교류는 더욱 빈번해지고 있다. 이로 인해 문화의 통일성 추세 또한 그 어느 때 보다 활발하다. 강력한 할리우드 영화의 문화적 패권에 직면하여 글로벌 문화의 동일화로 인한 영화 표현 방식의 동일화를 피하는 것은 현재 우리가 직면한 중요한 문제이다. 현재 상업 일변도의 주류 영화와 달리 왕가위와 이wai이순지 두 감독의 영화 작품은 특별한 스타일과 형식이 있다[14].

두 감독의 작품에 대한 분석을 통해 영화의 다양한 스타일 등을 자신의 영화 예술의 서사적 수단으로 표현하고 있

는 예들을 비교 분석하고 이들의 감정적 표현 방식의 유사성과 공통성에 대해 탐구하였다. 왕가위 감독과 이와이 슌지 감독의 영화는 사실 의도적으로 영화의 스토리적인 성격을 약화시킨 면도 없지 않은데, 영화 창작의 중점을 편집, 대사, 음악, 화면 등 이미지 수단을 활용하여 영화 이미지의 조성에 더 의미를 두었다. 완전하고 연속적인 줄거리 대신에 감정과 분위기로 전체 영화를 연결하여 영화가 어떤 분위기 가운데 통일되도록 하며 영화가 감성을 통해 스토리를 전개하도록 하고 있는 것이다. 그러한 결과 왕가위와 이와이 슌지의 영화의 시공간은 비현실적일 정도로 모두 아름답게 묘사되고 있다. 이러한 영상미를 통한 정서표현은 동양철학을 바탕으로 한 극단적인 환과 상실의 아름다움을 표현하고 있다고 할 수 있으며, 극단적인 온유의 아름다움에 대한 표현이라고 할 수 있다. 왕가위와 이와이 슌지 감독은 비록 상황과 시간 및 공간 배경이 다른 영화 감독이지만 영화 스타일 면에서 확실히 유사성이 있으며 두 감독의 영상 세계에서 관객들은 임팩트가 있는 이미지들이 만들어 내는 문화예술의 정서를 통해 감동을 받는다. 퇴폐적이고 환상적이며 아득하고 허무하게 보이지만 결국에는 관객들의 감성과 동일시되며 섬세하게 터치한다[15].

아마도 이는 바로 영화 예술이 인류의 가장 깊고 넓은 감성 세계를 표현할 때 나타나는 공통된 현상이라고 할 것이다. 자본집약적인 거대자본이 요구되며 손익분기점에서 철저히 상업적으로 제작되어야 하는 상업일변도의 영화제작환경 속에서 다양한 유형과 스타일에 대한 시도는 적지 않은 용기가 필요하고 더욱 많은 제작 시간을 필요로 한다. 본 논문의 두 감독의 구축한 자신만의 개성 강한 영상스타일을 통해 작가주의적인 상업영화가 탄생하며 대중예술의 맥과 가치를 전승했던 것처럼 많은 상업영화가 상업일변도에서 벗어나 다양한 영화 스타일을 시도하여 더욱 화려하고 다채로운 대중예술 세계를 조성할 수 있기를 기대한다.

REFERENCES

[1] Zhong Dafeng. (1995) *.Shu Xiaoming. History of Chinese Cinema [M]*. Beijing: China Radio and Television Press.

[2] Changhai. (1996). *An Introduction to Japanese Culture [M]*. Beijing: World Knowledge Press.

[3] Kang Shin. (2001). *Chunguang Film Wang Jiawei*. China Broadcasting Press. Beijing.

[4] Wang Qiu. (2006). *Wang Jiawei Film Studies [D]* Shanghai: East China Normal University.

[5] Jin Danyuan (2008) *The Aesthetics of Cinema [M]* Shanghai: Fudan University Press.

[6] Hongki Station (2004).The two wells of youth in modern Japan are rocks. *[J] Electrical images to the world (4) Shadow*.

[7] Yunlo (2010). The image quality of Iwai Shunji's youth-themed films[J]Yi-won.

[8] Zhou Xiao (2010) *The aesthetic style of Shunji Iwai [J]* The Great Wall.

[9] Wang Min. (2015) *The cinematic art style of Shunji Iwai [J]*. Film Literature.

[10] Huang Su-jin, (2006) *Wong Kar-wai, Film Languages [J]*. Journal of Xinjiang Art Institute,

[11] Wang Zhimin. (1992) *Principles of Aesthetic Analysis of Film [M]*. Beijing:China Film Press.

[12] Liu Yabin (2009) *The aesthetic tendency of Iwai Shunji's films [J]* Film Literature, (23):17

[13] Sun, Wenjing (2017). *A study on the directorial style of Flower Love-YiWai-suzi [D]*. Hebei:Hebei University.

[14] BARAZ BELA(1982) *Cinematic Aesthetics [M]*. Beijing: China Film Press.

[15] Mu Fan. (2000) *Exploring the Contemporary Value of Oriental Aesthetics and Art—A review of the First International Conference on Oriental Aesthetics*. Beijing Social S

이 태 훈(Tae-Hoon Lee)

[정회원]

- 1993년 2월 : 홍익대학교 시각디자인과 예술학 학사
- 2000년 8월 : 미국 아트센터 컬리지 오브 디자인 예술학 석사
- 2003년 9월 ~ 현재 : 경희대학교 디지털콘텐츠학과 교수
- 관심분야 : 영상연출

· E-Mail : thlee1401@empas.com

장 이 란(YIRAN-ZHANG)

[정회원]

- 2016년 9월 : 경희대학교 디지털 콘텐츠학과 학부
- 2020년 3월 : 경희대학교 디지털 콘텐츠학과 대학원
- 관심분야 : 영화
- E-Mail : maybe2812@khu.ac.kr