

발레“홍등”의상에 나타난 색의 상징성

Symbolism of Colors in Costumes of the Ballet “Raise the Red Lantern”

김선영*

순천대학교 패션디자인학과

Sun Young Kim*

Dept. of Fashion Design, Suncheon National University

Abstract

The purpose of this study was to determine the aesthetic importance of color by analyzing its symbolism expressed through costumes worn in the ballet Raise the Red Lantern. As methods, a literature review and an empirical study were conducted about the symbolism of clothing colors in this ballet. For the latter, costumes of the ballet's characters were analyzed according to the color and the symbolism. The main colors used for the characters could be reduced to red, green, yellow, and white. Red is a thematic performance element used directly and indirectly as a tool to express Chinese feelings. Red for the protagonist symbolizes a wedding, passion, love, and death. White reflects purity and sorrow. A series of green for the Madame 1 represents jealousy and hypocrisy. For Madame 2, the series of yellow is associated with jealousy, betrayal, and repentance. Costume colors used with consistency in the performance are expressive means to characterize each role. They reflect each character's mentality in accordance with the situation. The connotations of color elements for emotion and meaning also play a role in optimizing the completeness of the performance.

Key words: Ballet costumes, Raise the Red Lantern, Color

I. 서론

인간이 생활하는 모든 환경에 적용된 색은 다양한 감정을 불러일으킨다. 오감 중 하나인 시각적 요소는 색이 지닌 상징적 의미에 따라 인간 감성에 영향을 미치게 되고 오늘날 다양한 분야에 적용되어 컬러 마케팅으로까지 전개되고 있다(Oh, 2007). 특히 영화나 무용 등 각종 공연에 나타난 의상과 색상은 시대적 배경은 물론 극의 흐름, 등장인물의 상황, 미묘한 감정 변화 등을 반영하는데 장르에 따라 차이는 있으나 극 전체를 지배하는 스토리 전개

에서 등장인물의 모든 것을 대변하는 중요 요소로 작용하며, 특히 의상에 적용된 색은 강력한 시각적 효과와 상징적 의미를 함축한다(Kim, 2006; Lee & Choi, 2014).

현대인의 감성을 자극하는 수많은 영화 중 『홍등』은 장예모 감독의 영상 미학을 표현한 작품 중 하나로 널리 알려져 있으며, 제목에서 연상되듯 붉은 등은 영화 장면에서 강렬한 인상을 남기며 다양한 상징적 의미를 함축하는 도구로 표현되었다(Lee & Choi, 2014; Lu, 2011). 또 서로 다른 장르의 융합을 통한 이색적인 공연 및 인기 영화나 드라마 등을 재해석한 작품들이 선보여지고 있는 가

* Corresponding Author: Kim, Sun Young
Tel: 061-750-3685 Fax: 061-750-3680
E-mail: ksy6341@sunchon.ac.kr

운데 발레 『홍등』은 영화를 기반으로 재해석된 작품이자 서양 전통 발레와 영화, 중국 문화의 접목이라는 점에서 큰 주목을 받았다(Kim, 2008; Ko, 2012). 즉 영화뿐만 아니라 발레 공연을 통해서도 재해석된 『홍등』은 장예모 감독의 예술적 감각을 통해 중국 문화를 전 세계에 각인시킨 문화 콘텐츠라고 할 수 있을 것이다. 연극 평론가 Chang(2008)은 “소설과 영화, 무용극이라는 각기 다른 매체의 상이한 문법들을 파악하여 그에 상응하는 미학적 위상으로 각각의 작품을 성공시킨 원 소스 멀티 유즈의 모범적 사례”라고 평가하였다. 그러나 『홍등』과 관련된 선행연구(Jeong, 2005; Kim, 2010; Lee & Choi, 2014; Lu, 2011)는 주로 영화적 측면에서 장예모 감독 작품 전반에 관한 연구나 서사 구조에 따른 인문학적 연구들이 이루어졌고, 발레 공연과 관련된 연구는 무용학적 측면에서 접근된 연구만으로 패션의 관점에서 접근된 연구는 미흡한 실정이다.

이에 본 연구는 장예모 감독의 작품 중 발레로 각색된 『홍등』을 중심으로 의상에 표현된 색의 상징적 이미지를 분석하는데 목적을 두었다. 이는 동일한 작품이 영상과 무대 예술로 표현되는 과정에서 색의 상징적 의미가 의상에 어떻게 반영되었는지 분석하여 시각적 표현요소로서 색의 미학적 가치를 탐색할 수 있을 것이다. 또한 작품의 표현 가치를 높이는데 색채가 지닌 상징성을 활용한 사례 분석 연구로서 의의가 있다. 연구방법은 이론적 연구와 발레 공연 자료를 분석하는 실증적 연구를 병행하였다. 먼저 선행연구와 관련문헌을 중심으로 장예모 감독의 『홍등』에 대한 작품 개요 및 공연이나 영상예술에서 색의 역할과 상징성을 고찰하였다. 그리고 실증적 연구는 발레에 등장하는 주요 인물별로 장면에 따른 의상의 색에 초점을 맞추어 이미지를 비교 분석하였으며, 색에 따른 상징적 의미를 탐색하였다. 관련 자료는 영화와 발레 공연 DVD, 공연 관련 보도 기사 등을 참고하였다.

II. 이론적 배경

1. 『홍등』에 관한 개요

『홍등』은 발레와 영화 모두 중국 장예모 감독에 의해 탄생한 작품이다. 영화 『홍등』은 중국 소설가 쑤통(蘇童)의 『처첩성군(妻妾成群)』을 기반으로 등장인물, 사건 전개, 배경 설정 등을 각색한 것으로, 1991년 여배우

공리 주연으로 상영되었으며 제 48회 베니스 국제 영화제는 은사자상을 수상하였다(Chang, 2008; Jeong, 2005). 영화 속에 등장하는 붉은 등과 흰 눈, 잿빛 가옥은 장예모 감독 특유의 아름다운 영상 미학을 표현하였고, 대부호의 저택을 중심으로 중국 전통 봉건 사회 속에 반영된 보이지 않는 권력, 여인들의 삶과 그들의 성에 대한 욕구를 상징적으로 반영하였다(Jeong, 2005).

영화 스토리를 살펴보면 중국 부호 진 대감의 집안을 중심으로 계절의 변화를 따라 전개되었다. 주인공 송련은 계모의 강요에 대학을 중퇴하고 진 대감의 넷째부인으로 들어간다. 매일 잠자리를 선택 받은 부인 처소에 홍등이 밝혀지고 발 안마를 받게 되는데, 영화가 전개되는 동안 붉은 등과 발 안마 소리는 영화의 시각적, 청각적 요소로 작용하며 분위기를 고조시킨다. 남편의 사랑을 받기 위한 네 부인들의 갖가지 암투로 영화가 전개되는데, 주인공은 거짓 임신까지 불사하지만 자신의 존재가 한낱 첩에 불과하다는 것을 깨닫고 점점 허탈감에 빠지게 된다. 결국 셋째부인이 부정을 저질러 죽음을 당하는 것을 목격하고 주인공은 미치게 되지만, 진 대감은 또 다른 부인을 맞이하며 영화는 끝을 맺는다. Chang(2008)은 “소설과 달리 첩들이 빠져 죽은 우물은 옥탑 창고로 바꾸어 봉건사회의 닫힌 실상을 은유하였고, 비극의 원인을 제공한 진 대감 모습은 화면에 거의 나타나지 않아 부재로써 존재의 힘을 드러내 감독 특유의 절제 미학을 표현하였다”고 평가하였다.

발레 『홍등』은 장예모 감독이 영화를 다시 각색하여 연출한 작품으로 2001년 초연되었는데 중국 국가발레단, 음악감독 천치강(Chen Qigang), 중국 3대 안무가로 불리는 왕신평(Wang Xinpeng), 몬테카를로 발레단의 의상 디자이너 제롬 카플란(Jerome Kaplan) 등 세계적인 예술가들이 참여하였고 세계 각지에서 공연되었다(“National”, 2015; Ko, 2012). 한국에도 2008년과 2012년 두 차례에 걸쳐 공연된바 있는 발레 공연에 대해 언론 매체들은 “전통 클래식 발레의 범주를 벗어나 중국 전통 의상과 무대 세트, 오케스트라 연주가 어우러졌으며, 중국 전통 그림자극과 경극 등 중국적 요소를 강하게 부각시켜 영화와 전혀 다른 서정적 이미지를 표현하였다”고 보도하였다(Lee, 2012). Kim(2010)은 “발레 홍등은 중국적인 것을 강조하고 있지만 무용수의 움직임은 경극이 아닌 발레, 현대무용, 무술 등이 어우러져 화려한 연출미를 표현하였고, 서양 음악과 중국음악의 혼합, 경극의 특징적인 요소와 익숙한 장르들을 섞어 중국적 문화를 수용하는데 거부감을

제거한 차별화된 무대”라고 하였다. 그러나 Kim(2009)은 “시기와 질투로 표상되는 여성의 움직임과 표현, 남성 권위에 도전하거나 불륜을 저지른 여성은 죽음으로 갚아야 한다는 이데올로기적 신체를 표현해 춤을 정치로 이용한 한계점을 지닌다(as cited in Kim, 2010).”고 평가하였다.

발레 공연 스토리는 영화와 달리 발레 구성에 맞게 다시 각색되었는데, 부인의 수가 셋으로 줄었고 주인공은 세 번째 부인으로 설정되었다. 영화에서 부인들의 암투가 스토리 전개 대부분을 차지했던 반면 발레에서는 연회나 마작 등 다양한 장면과 더불어 주인공 애인으로 경극배우가 추가되었다. 또 영화에서는 셋째부인이 불륜으로 죽음에 이르게 되고 주인공까지 미치게 되지만, 발레에서는 둘째부인에 의해 주인공과 경극배우의 불륜이 발각되고 세 사람 모두 죽음이라는 비극을 맞이하는 것으로 끝을 맺는다.

장예모 감독은 한 매체와의 인터뷰에서 자신의 여러 작품 중 발레 공연으로서 『홍등』을 선택한 이유에 대해 “발레 스토리 구성과 형식이 무대극으로도 잘 어울리고, 이미 상영된 영화를 통해 기존 발레 관객들에게도 자연스럽게 다가갈 수 있다는 점, 그리고 스토리 속에 경극을 등장시켜 중국적 예술과 발레를 접목시킬 수 있다는 점이 흥미롭게 작용했기 때문이다”라고 밝혔다(Kim, 2008).

이와 같이 영화에서 배우들의 표정과 대사를 통해 관객에게 스토리와 메시지를 전달한 반면, 발레에서는 무용수의 안무를 통해 신체의 움직임으로 전달하였다는 차이를 지닌다고 할 것이며, 문화예술적인 측면에서 중국적 정서를 확대시켜 전 세계적인 이목을 집중시킨 사례라고 할 수 있을 것이다.

2. 공연과 영상예술에서 색의 역할

색은 디자인 요소 중 하나로 지역, 사회, 문화에 따라서 다른 상징적 의미전달 수단으로 사용되어져 왔고 오늘날에는 다양한 분야에서 강력한 마케팅 수단으로까지 활용되고 있다(Oh, 2007). 색은 세 가지 속성으로 일컬어지는 색상, 명도, 채도의 상호 복합적인 작용에 따라 그 상징성 역시 다채로운 이미지로 표현되는데, 특히 색은 색상과 톤이라는 속성에 따라 변화되며 톤은 명도와 채도의 복합적인 색조를 의미하는 것으로 화려한 색조(vivid, strong), 밝은 색조(bright, pale, very pale), 수수한 색조(light gray, light, gray), 어두운 색조(dull, deep, dark, dark grey) 등으로 구분된다(Kim, 2013; Park, 1989). 이

러한 톤 이미지는 색의 감성을 보다 풍부하게 만들고 인간의 일상적인 감각과 조화되면서 다양한 이미지를 반영하게 되는데, 색채의 연상은 개인의 주관적 감정에 따라 큰 차이를 나타내지만 하나의 조형언어로서 추상적인 개념과 메시지를 상징화한다고 알려져 있다(Park, 1989).

특히 인간의 몸이라는 비언어적 예술로 표현되는 무용이나 화면을 통해 표현되는 영상 속에서 색은 매우 중요한 요소라 할 것이다. Kim(2005)은 무용의상은 심미적이고 연상적인 의미에서 개성을 표현하여 관객에게 메시지를 전달하는 상징적 역할의 시각예술 효과를 전달해야 한다고 주장하였다. 또 Kim(1995)은 무대의상에서 의상의 색은 공연 분위기나 인물의 성격을 드러내는 요소로서 배역간의 구분이나 관계는 물론 인물의 내면과 심리적인 상태의 암시를 설정하게 되고 무대 장치나 조명의 색과 함께 조화를 이룸으로써 시각적 효과를 발휘하는 것으로, 색의 강조나 대비, 또는 비슷한 색상 군을 활용함으로써 배역간의 종적, 횡적 관계를 설정하게 된다고 하였다. 즉 발레를 비롯한 공연 예술에서 색은 다른 어떤 요소들보다 강조되는 시각적 표현 수단이며, 작품의 주제는 물론 등장하는 배역에 대한 흥미를 유발시키고 색 연상 작용으로 인해 인물의 성격과 내면 심리까지 이해하도록 도모하는 수단인 것이다.

이러한 색의 중요성은 영상예술 분야에서도 동일하게 적용된다. Park(2001)은 색의 상징적인 이미지는 영화에서 희망과 절망, 사랑과 이별, 삶과 죽음 등 다양한 감정과 의미를 은유하는 표현방식으로 작용한다고 하였고, Kim(2006) 역시 영화에서 색채는 내러티브 요소 중 하나로 화면을 통해 전달하고자하는 메시지의 대부분은 색채라는 시각정보를 통해 관객에게 제일 먼저 전달된다고 하였다. 즉 영상예술에 표현된 색은 스토리의 전개만이 아니라 다양한 시각적 표현 요소와 더불어 아름다운 영상 미학을 전달하는 중요 요소임을 알 수 있다.

또 Oh와 Kim(2007)에 따르면 “색은 대표적인 시각현상이지만 소리, 맛, 모양, 향, 촉감과 같은 다른 감각들과 교류하여 공감각이라는 감각의 공유현상을 나타내므로 전달하고자 하는 의미와 이미지를 보다 정확하게 전달할 수 있다.”고 주장하였다. 이는 인간이 색을 시각적으로만 인지하는 것이 아니라 각각의 색상이 지닌 특유의 상징적 의미와 연상으로 인해 다양한 감정 효과를 자아내기 때문이라 할 수 있다. 다양한 색채이론에서 언급하고 있는 주요색의 긍정과 부정의 상징적 의미에 대해 정리하면 <Table 1>과 같다(Alison, 1981/1986; Cho & Lee, 2004;

Marian, 1980/1990; Oh, 2007; Oh & Kim, 2007; Park, 1989; Park, 2003; Park, 2007; Ryu, 1996).

Ⅲ. 발레 『홍등』 의상에 나타난 색 이미지

발레 공연 자료를 분석한 결과 의상은 클래식 발레 의상이 아닌 중국 전통 복식인 치파오를 변형한 것으로 서양의 문화예술 장르인 발레와 동양적 중국 문화의 융합이라는 점에서 가장 큰 특징을 나타냈다. 형태는 치파오의 타이트한 형태를 유지하였지만 발레 동작에 방해되지 않게 허리선까지 깊게 트인 슬릿으로 디자인되었고, 슬릿으로 인해 무용수들의 신체 라인이 한층 강조되었다. 특히 배역에 따라 치파오 안에 아코디언 플리츠 스커트, 타이츠 등을 서로 다르게 착용하여 배역간의 구분이나 관계를 명확히 하였다. 색상은 중요 인물인 주인공과 2명의 부인이 각기 다른 색상의 의상으로 표현되었는데, 극의 시작부터 끝까지 유사색상으로 전개하여 캐릭터를 각인시키게 하였고 타이츠, 토슈즈까지 의상 색상에 맞추어 동일, 또

는 유사 색상으로 연출되었다. 뿐만 아니라 군무에 등장하는 무용수들 역시 주인공과 2명의 부인 의상과 유사한 색으로 조화시켜 마치 편을 갈라 질투하는 부인들 간의 심리를 간접적으로 표현하였다. 또한 주인공을 따르는 무용수들은 소품 없이 레드 계열 의상을, 부인 1을 따르는 무용수들은 저채도의 그린 계열 의상에 그린 부채를, 부인 2를 따르는 무용수들은 저채도의 오렌지 계열 의상에 손수건을 소품으로 활용하였다.

본 장에서는 앞서 고찰한 색의 상징적 의미에 근거하여 발레 『홍등』에 등장하는 인물 중 주요 인물인 주인공과 두 명의 부인을 중심으로 의상 색 이미지를 고찰하고, 도출된 주요색의 상징성을 논의하였다. 그러나 영화와 달리 발레 공연에 맞게 각색됨에 따라 서사 구조 상 등장 인물에 상이점이 있으므로 주인공을 제외한 부인 역은 편 의상 1, 2로 구분하였다.

1. 등장인물 의상에 따른 색 이미지

1) 주인공

영화에서 주인공은 셋째부인의 죽음을 목격하고 미치

〈Table 1〉 Symbolism of colors

Division	Positive image	Negative image
Red	Love, passion, strength, courage, liveliness, sexuality	Excitement, danger, irritation, blood, anger, aggression, revolution, hatred, madness, rebellion
Orange	Warmth, youth, excitement, vitality, hope, cheerfulness, glamor	Extreme, tumultuous, jealousy, frivolous, slander
Yellow	Bright, happy, hope, safety, prosperity, flourishing	Cowardice, betrayal, jealousy, envy, arrogance, frivolity, frivolous
Green	Youth, freshness, relaxation, peace, safety, protection, hope, truth	Jealous, shallow, immature, disgust, self-indulgence, the devil
Blue	Peace, loyalty, sincerity, faith, innocence, hope, eternity	Depression, anxiety, loneliness, sadness
Purple	Mysterious, majestic, dignified, noble, elegant, sensual, patience	Depression, vanity, derogatory, mourning, feelings of inferiority
Brown	Confidence, serenity, humility, stable, simple, calm	Misery, hardship, poverty, old age
Grey	Calm, tranquility, dignity, austerity, modest, cautious	Conservative, anxiety, powerless, sadness, darkly, sinister, no irritation
Black	Dignity, ceremony, authority, silent, dignified, educated, modern	Darkness, death, ominous, horror, sorrow, crime, misery, misfortune, disaster
White	Joy, hope, innocence, purity, cleanliness, transcendence, wedding, divinity, truth	Loneliness, death, cool, conservative, worthless

게 되지만, 발레로 각색된 공연에서는 주인공 자신이 애 인과의 밀회가 발각되어 죽음에 이르게 되는 비극적 운명의 캐릭터이다. 발레 『홍등』에 등장하는 주인공의 첫 의상은 화이트 상의와 무릎아래 길이의 그레이 플리츠스커트로 순결한 어린 소녀 이미지를 나타냈다[Figure 1]. 모노톤 의상으로 주인공의 순수한 이미지를 강조하였지만 이어지는 결혼식 장면에서는 금박 장식의 레드 치파오로 화려한 이미지를 연출하였다[Figure 2]. 특히 의상의 주조 색인 레드와 더불어 선 장식 부분에는 청보라 색을 적용하여 디테일적인 측면을 강조하였고 앞판 전면에 장식된 금박 한자 문양을 통해 결혼 예복으로서의 화려함을 부각시켰다. 또한 허리까지 트인 치파오 안에 착용한 비치는 소재의 플리츠스커트는 무용수의 발레 동작을 더욱 우아하게 표현시키는 요소로 작용하였다. 결혼 첫날 밤 무대는 중국 전통 그림자놀이를 활용하여 남편의 힘에 속박당하는 주인공 상황을 간접적으로 묘사하였고, 무대 전체에 퍼진 붉은 천속에서 주인공이 등장하여 격한 감정을 묘사하였다[Figure 3]. 남편과 여러 부인이 경극을 관람하는 과정에서 옛 애인과 사랑을 나누는 장면은 사랑의 감정을 유발시키는 선명한 레드 치파오로 연출되었고 안에 착용된 레드 타이즈와 토슈즈 역시 강렬한 시각적 요소로 표현되었다[Figure 4]. 또 마작 놀이 장면에서도 동일한 레드 색상의 치파오지만 소매길이, 허리부분이나 네크라인의 디테일에 변화를 주어 연출되었다[Figure 5]. 그러나 불륜에 의해 죽음을 맞이하는 후반부에는 동일한 레드 계열이지만 비치는 소재의 핑크색 의상으로 연출되었다. 특히 의상 형태는 치파오를 변형한 짧은 길이의 원피스이지만 찢긴 것처럼 표현되어 비극적 상황을 나타냈고, 안에는 레드 레오타드를 착용하여 레드의 강렬한 이미지를 더욱 강조하였다[Figure 6].

이러한 발레 공연 의상과 달리 영화에 등장하는 주인공 의상은 순수한 소녀의 이미지에서 성적 욕망을 쟁취하기 위해 시기하고 질투에 적극 가담하는 캐릭터, 비극적인 결말을 맞이하는 캐릭터에 이르기까지 상황에 따라 변해가는 주인공의 미묘한 감정을 화이트, 레드, 옐로, 그레이와 같은 색의 상징적 의미를 통해 표현함으로써 차이를 나타냈다[Figure 7]. 이와 같이 발레와 영화에 표현된 주인공 의상의 색은 서로 상이한 차이를 나타내는데, 이는 장르에 따른 연출 차이라고 추론되나 발레에 등장한 주인공은 처음 등장할 때 착용된 화이트 의상을 제외하고 강렬한 레드 계열 의상에 집중되어 비극적인 사랑의 캐릭터를 투영시켰다고 해석된다<Table 2>.

2) 부인 1

영화에 등장하는 부인 1은 대저택의 정실부인이지만 높고 힘없는 캐릭터로 큰 비중을 차지하지 않았으나, 발레에서는 우아하고 아름다운 여성의 이미지로 연출되었다. 발레 결혼식 장면에서 부인 1이 착용한 치파오는 옐은 그린을 중심으로 화려한 광택 소재를 활용하였고 밑으로 갈수록 점점 퍼지는 A라인 형태이다[Figure 8]. 남편, 여러 부인들과 경극을 관람하는 장면에서는 치파오의 가장 자리에 선 장식을 더해 냉정한 이미지를 표현하였고 차가운 이미지의 청록색으로 연출되어 이지적이면서도 질투심을 상징하였다[Figure 9]. 경극 관람 후 즐거운 연희장면에서는 화려한 자수 장식의 그린 계열 포를 착용하였는데 안에 착용된 청록 치파오와 유사색상 조화로 차가운 이미지를 더욱 부각시켰다[Figure 10]. 남편의 관심을 받기 위해 부인 2와 서로 질투하는 장면에서도 청록색 의상으로 캐릭터를 각인시켰는데, 특히 선명한 옐로 선 장식으로 명확한 색상대비를 표현하였다. 또한 이전 무대에서 착용된 의상은 안쪽에 타이즈만 착용한 것에 반해 이 장면에서는 양 옆이 슬릿 된 치파오 안에 아코디언 플리츠스커트를 착용하여 화려하면서도 우아한 이미지를 연출하였다. 그리고 동일 색상인 청록으로 연출되었지만 만다린 칼라가 아닌 스탠드칼라, 소매디자인 변화 등으로 단조움을 피했고, 다양한 색과의 조화로 청록색 이미지를 더욱 부각시켰다[Figure 11].

반면 영화에서 부인 1의 의상 색은 블랙이나 브라운 계열 등 어두운 색상으로 연출되어[Figure 12], 발레에 등장하는 부인 1의 그린 계열 의상과 차이를 보였다<Table 3>. 즉 발레에서 부인 1 의상은 밝은 그린, 청록 등을 사용하여 젊고 생동감 있는 이미지를 연출하였고, 특히 질투의 감정을 상징하는 청록으로(Park, 1989) 부인들 간의 미묘한 감정 대립을 부각시켰다.

3) 부인 2

영화에서는 부인 2와 부인 3의 설정으로 전개되었으나, 발레에서는 부인 2로만 전개되어 차이를 나타낸다. 특히 발레 『홍등』에서 부인 2는 주인공의 불륜을 목격하고 남편에게 일러 사랑을 독차지하고자 하나 결국 버림받고 죽음에 이르는 비극적 캐릭터이며, 옐로 계열 의상을 중심으로 전개되어 질투와 시기를 상징하는 캐릭터를 부각시킨 점이 특징이다. 결혼식 장면에서는 부인 1과 비교하여 옐로 치파오에 화려한 자수 장식으로 차이를 두었고,

〈Table 2〉 Main characters' costume colors

Division	Color	Image		
Ballet	-Main colors: red, white -Sub- colors: gold, grey, pink, blue purple			
		[Figure 1] First appearance	[Figure 2] Wedding	[Figure 3] Wedding night
				
		[Figure 4] Meeting with the lover	[Figure 5] Mahjong play	[Figure 6] Death
		- Captured on DVD: Chinese ballet, The bright red lanterns hung high		
		Movie	-Red, white, grey, black, yellow, gold, etc	
[Figure 7] Main characters' costumes in the movie - Captured on DVD: Raise the red lantern				

선 장식으로 딱딱한 이미지를 전달한 부인 1과 달리 부드러운 곡선 장식으로 디테일적인 측면에서도 변화를 주어 캐릭터의 차이를 표현하였다. 특히 치파오 안에 착용한 타이즈 역시 밝은 오렌지색으로 활기차고 화려한 이미지를 부각시켰다[Figure 13]. 연회장면에서도 동일한 옐로 색상 포를 착용하여 캐릭터에 대한 색 이미지를 강조하였고[Figure 14], 남편의 관심을 받기 위해 부인 1과 대립하는 장면에서도 화려한 자수 장식을 배제하고 톤에만 변화를 준 옐로 의상으로 표현되었다. 저채도의 옐로 계열이지만 반짝이는 광택소재 치파오로 변화를 주었고 허리 장식이나 치파오 안에 착용된 플리츠스커트 등은 화려하면

서도 우아한 발레 동작을 부각시켰다[Figure 15]. 죽음을 앞둔 장면에서는 비치는 소재의 옐로 계열, 찢긴 것처럼 표현된 짧은 원피스로 버림받은 여인의 비극적인 이미지를 표현하였는데[Figure 16], 죽음을 맞이하는 주인공과 유사한 디자인이지만 디테일이나 소재에 변화를 주어 색상 톤에 차이를 준 것이 특징이다.

반면 영화에서 부인 2 의상은 전반부에는 브라운, 그린 계열이지만 중반 이후부터는 옐로나 자주 계열로 변화되었고 선명하지 않은 저채도의 중간색으로 표현되어 이중적이고 위선적인 이미지를 상징적으로 반영하였으나 [Figure 17], 부인 3 의상은 영화 전반에 걸쳐 화려한 문

〈Table 3〉 Madame 1's costume colors

Division	Color	Image			
Ballet	-Main color: green series of various tones -Sub- colors: pink, yellow, gold				
		[Figure 8] Wedding	[Figure 9] Chinese opera scene	[Figure 10] Play scene	[Figure 11] Jealousy between wives
		- Captured on DVD: Chinese ballet, The bright red lanterns hung high			
		Movie	-Black, brown		

[Figure 12] Madame 1's costume in the movie
- Captured on DVD: Raise the red lantern

양의 레드 의상을 중심으로 전개되면서 자유와 성적 욕망을 갈구하는 동시에 불륜을 통해 남편의 성적 억압에 저항한 여성의 이미지를 투영시켜 차이를 보였다[Figure 18]. 그러나 발레에서 부인 2 의상은 앞서 고찰한바와 같이 다양한 톤의 옐로를 중심으로 전개되었고, 화려하지만 질투와 배신, 참회, 죽음에 이르는 캐릭터의 내면을 상징적으로 표현하였다<Table 4>.

2. 발레 『홍등』 의상에 표현된 주요색의 상징적 의미

이상의 고찰을 통해 발레 『홍등』에 등장하는 주요 인물의 의상 색은 화이트, 레드, 옐로, 그린 계열로 파악되었고, 이러한 색은 인물을 묘사하고, 무대를 장식하며, 극의 분위기와 정서를 이끌어 가는 주된 표현 요소임을 알 수 있었다. 특히 공연 전반에 걸쳐 시각적 효과를 발휘하는 이러한 주요색은 톤 변화나 배색된 색에 따라 차이를 보였으나 각각의 색이 지닌 긍정과 부정의 이미지를 반영시켜 전개되는 상황에 따라 변화되는 인물의 내면 심리를 상징적으로 표현하였고, 각 배역의 의상에 특정 색을 지속시킴으로써 캐릭터 특유의 개성을 색으로 승화시키고

있음을 알 수 있었다. 발레 『홍등』 의상에 투영된 대표적인 색의 상징적 의미를 정리하면 다음과 같다.

1) 레드

레드는 강하고 역동적이며 인간의 감각과 열정을 자극하는 색으로 사랑을 상징하는 동시에 분노와 복수의 색이기도 하다(Oh, 2007; Oh & Kim, 2007; Park, 1989). Kim(2010)은 발레 공연에서 “붉은 색은 봉건적 관습에 대한 강렬한 이념 표상을 우회적으로 드러낸 것이며, 남성에게는 즐거움과 쾌락의 상징으로, 여성에게는 성적 종속의 표시물로서 상징적 의미를 지닌다.”고 주장하여 공연 전반을 관통하는 레드의 미학적 가치를 강조하였다. 뿐만 아니라 레드는 홍등이라는 극의 주제는 물론 중국의 민족성을 대표하는 색으로 상징적 의미를 지니며, 배경과 소품, 의상, 조명 등 다양한 표현 방식으로 적용되어 강렬한 시각적 효과를 전달하고 심미적 측면에서도 중심을 이루는 색이다. 특히 발레 공연에서는 무대 전체를 장악하는 붉은 조명과 더불어 레드는 주인공을 특징짓는 의상의 색으로 강렬한 시각적 효과를 표현하였고, 주인공과 애인,

<Table 4> Madame 2's costume colors

Division	Color	Image			
Ballet	-Main color: yellow series of various tones				
	- Sub-color: orange	[Figure 13] Wedding	[Figure 14] Play scene	[Figure 15] Jealousy between wives	[Figure 16] Tragic death
- Captured on DVD: Chinese ballet, The bright red lanterns hung high					
Movie	-Madame 2: brown, beige, green, yellow, purple				
	-Madame 3: red, blue, grey, gold	[Figure 17] Madame 2's costume in the movie	[Figure 18] Madame 3's costume in the movie		
- Captured on DVD: Raise the red lantern.					

부인 2의 죽음에서도 배경 스크린에 물들여지는 핏빛 장면을 통해 비극적인 결말을 암시하였다. 또한 결혼식 장면에서 표현된 거대한 붉은 천과 의상은 중국 전통 혼례를 상징적으로 나타냈으며, 성적 욕망보다는 애인과 애절한 사랑의 감정이자 이루어질 수 없는 사랑의 슬픔을 표현하는 색으로, 또 피로 물든 죽음까지 상징하는 등 다양한 의미 해석을 이끌어 내는 상징 요소로 표현되었다. 즉 발레 공연에 나타난 레드 의상은 레드의 긍정과 부정적인 이미지 모두를 반영하였고, 공연의 주제를 상징하는 가장 강력한 색인 동시에 등장인물의 사랑과 비극, 죽음, 저항, 분노, 성적 욕망의 감정을 상징적으로 투영시켰으며, 더 나아가 중국을 상징하는 이념적 표상의 색으로 표현되는 등 레드를 통해 연상되는 일반적 의미 외에 다양한 해석을 가능케 하는 미학적 요소로 표현되었다.

2) 그린

그린은 숲과 꽃과일 등 자연과 순수를 상징하고 평화와 안전, 중립적인 성격을 나타내기도 하지만 음산한 불안감이나 악녀의 이미지를 상징하기도 한다(Oh, 2007; Oh &

Kim, 2007; Park, 1989; Park, 2007). 그린 계열은 발레 공연에서 부인 1을 상징하는 언어이며, 더 나아가 부인 2의 존재에도 불구하고 또 다른 첩을 용인해야 하는 체념과 불안감, 그리고 부인들 사이에서 중립적인 입장을 취하지 않 내면적으로는 질투의 감정을 숨긴 여성의 심리를 대변하는 등 복합적인 감정을 상징하였다. 특히 그린을 통해 연상되는 순수함과 평화의 긍정적인 이미지보다는 주인공이나 부인 2의 의상 색과 보색대비를 통해 서로 갈등하고 대립적인 구도를 나타내는 상징적 색으로 활용되었고 자신의 내면 감정을 숨기는 모호함을 반영하는 등 그린의 부정적인 측면을 강조하였다. 또한 주인공이나 부인 2 의상에 적용된 레드나 옐로는 부정적인 이미지로 반영되기도 했지만 난색 계열의 색이 전달하는 따뜻함으로 사랑과 용서, 참회의 감정을 이끌어 낸 반면, 부인 1 의상에 적용된 그린은 한색 계열로 차가운 이미지를 표현하였고 공연 후반부에 이르러서는 짙은 청록색으로 변화되면서 무관심하고 냉정한 이미지를 더욱 강조하였다. 즉 색의 상징성뿐만 아니라 색의 미묘한 세분화를 통해 캐릭터 이미지를 각인시키고, 그린을 통해 연상되는 보편적인 이미지 대신 부정

<Table 5> Symbolic meaning of the colors shown in “Raise the Red Lantern”

Color	Character	Image	Symbolic meaning
Red	Main character		<ul style="list-style-type: none"> - A symbolic color of main character - Reflecting the positive and negative image of red - Wedding, passion, love, death, tragedy, representation of China
Green	Madame 1		<ul style="list-style-type: none"> - A symbolic color of Madame 1 - Reflect the negative image of green - Jealousy, neutrality, unconcern, coolness
Yellow	Madame 2		<ul style="list-style-type: none"> - A symbolic color of Madame 2 - Reflecting the negative image of yellow - Jealousy, obsession, betrayal, penance
White	Main character		<ul style="list-style-type: none"> - Reflecting the positive and negative image of white - Chastity, purity, sadness

적인 이미지를 극대화시켜 반전의 미학을 표현하였다.

3) 옐로

옐로는 꽃의 화사함과 어린아이의 생기발랄함, 생명의 에너지, 권력, 고귀함을 나타내기도 하지만 욕망과 집착 사이의 갈등, 경박함, 불안, 질투, 교만 같은 상반적인 의미도 상징하는 색이다(Oh, 2007; Oh & Kim, 2007; Park, 1989). 발레 공연에서 옐로는 부인 2를 상징하는 표상언어로 유사색상인 오렌지색과 함께 배색되어 색 이미지를 부각시켰으며, 부인 1을 상징하는 그린 계열과 대비를 통해 갈등 구도를 가시화 시켰다. 이는 등장인물에게 특정 색상을 투영시켜 캐릭터를 각인시키고 색의 상징적 의미를 극대화 시키는 장예모 감독 특유의 미학적 표현 기법을 여실히 반영하고 있음을 나타낸다. 특히 화려한 장식 장식으로 치장된 옐로 의상은 캐릭터가 지닌 권력과 사랑에 대한 집착은 물론 질투 감정을 극대화 시키는 도구로 작용하였고, 공연 후반부에 죽음을 맞이하는 장면에서는 소재와 디테일 변화를 통해 옐은 톤의 옐로 의상으로 자신의 잘못을 참회하는 상징적 의미로까지 표현되는 등 동일한 색상 안에서 극도로 상반되는 감정의 변화를 투영시켰다. 즉 옐로는 긍정적인 이미지보다는 부정적인 의미를 부각시켰고, 부인들 사이에서 권력을 쟁취하고자 하는 강한 집착, 음모와 계략, 질투에서 시작되어 뉘우침과 참회

의 감정으로 변화되는 인물의 내면 심리를 상징하는 미학적 표현요소로 활용되었다.

4) 화이트

화이트는 순수, 순결, 평화, 진실 등을 상징하며 깨끗한 이미지 그 자체를 연상시키지만 역설적으로 냉혹함, 죽음과 애도 등을 상징하기도 한다(Oh & Kim, 2007; Park, 1989). 발레와 영화 모두 주인공의 첫 등장은 화이트를 중심으로 한 의상으로 어린 소녀의 순수한 감성을 나타냄과 동시에 교육을 받은 신여성이지만 중국 봉건제도와 근대의 격동기 사이에서 주체적 자아를 행사하지 못하고 순응할 수밖에 없는 여성의 나약함과 절망의 감정을 표상한다. 특히 발레에서 화이트 상의와 그레이 플리츠스커트를 착용하고 첩으로 들어가는 장면은 소박한 의상과 함께 애절한 표정의 감정 연기로 슬픔의 감정을 극대화 시켜 표현하였다. 비록 발레 공연에서 화이트는 초반에 연출된 이후 주인공 의상으로는 부각되지 않은 색이지만 주인공을 특징짓는 레드계열 의상과 대비되어 인물이 처한 변화된 현실과 이에 따른 내면 감정을 대변하는 색으로 표현되어 미학적 가치를 지니며, 화이트가 지닌 긍정과 부정의 상반된 이미지를 조화시킴으로써 주인공의 내적 갈등을 상징적으로 반영하였다.

이와 같이 발레 『홍등』의 주요 등장인물 의상에 나타

난 색의 상징적 의미를 비교하여 정리하면 <Table 5>와 같다.

IV. 결론

세상에 존재하는 무수한 색의 종류와 같이 색을 통해 인간이 느끼는 감정은 다양한 상징적 의미를 지닌다. 색의 심리적 효과는 현대사회 전반에 걸쳐 강력한 커뮤니케이션 도구로 작용하고 있으며 공연이나 영상예술에서도 관객과 소통하는 수단으로서 큰 영향력을 지니고 있다. 본 연구는 영화에 이어 발레로 각색된 장예모 감독의 작품 『홍등』을 중심으로 주요 등장인물의 의상 색 이미지를 비교 분석하였고, 캐릭터의 내면과 감정을 반영하는 시각적 표현요소로서 색의 중요성을 탐색하였다. 연구결과를 요약하면 다음과 같다.

영화 『홍등』은 중국 봉건 제도에 얽매어 사는 여성의 삶과 이들의 성에 대한 욕구를 표현함에 있어 아름다운 화면 영상과 강한 색채 대비로 감독 특유의 영상 효과를 나타낸 작품이며, 발레 『홍등』은 영화 스토리를 발레 공연에 적합하도록 스토리와 배역 등을 각색한 것으로 서양 전통 발레와 중국적 문화 요소를 융합한 퓨전 발레 공연으로서 가치를 나타낸 작품이다. 동일한 작품이지만 각 장르에 적합한 서사구조로 변화를 주었고, 두 작품 모두 색의 상징적 이미지를 통해 강렬한 극적 효과를 표현하였다.

발레 『홍등』에서 주인공 의상은 화이트로 시작하지만 강렬한 레드에서 핑크에 이르기까지 붉은 계열을 중심으로 전개되었고, 부인 1 의상은 그린 계열로, 부인 2 의상은 옐로 계열로 적용되어 서로 대립되는 갈등구조를 표현하였다. 장면에 따라 의상의 색이 변화되면서 각 인물의 내면 심리를 반영한 영화와 달리 발레에서는 공연 시작부터 끝까지 인물별로 일관된 색을 적용하여 차이를 나타냈으며 동일한 색이라 하더라도 미묘한 톤 변화나 소재 및 디테일에 변화를 주면서 캐릭터의 성격과 감정 변화를 이끄는 미학적 표현 요소로 활용되었다. 이와 같이 발레를 통해 표현된 등장인물의 주요 의상 색은 레드, 그린, 옐로, 화이트로 요약되었으며 각각의 색이 지닌 긍정과 부정의 이미지를 부각시켜 시각적 효과를 나타냈다. 특히 붉은 빛은 홍등이라는 주제를 부각시키는 직, 간접적인 요소로 영상과 무대 전체를 관통하는 중요 수단이자 장예모 감독의 중국적 색채를 강하게 드러내는 도구로 표현되

었다. 즉 발레 공연에서 레드는 중국적 이미지를 표상하는 동시에 혼례, 정열, 사랑, 죽음, 비극 등 다양한 상징적 의미의 표상언어로 활용되었고, 그린은 질투와 위선, 냉정함을, 옐로는 질투와 사랑에 대한 집착, 배신, 참회의 감정을 반영하였으며, 화이트는 주인공의 순결하고 순수한 이미지와 현실에 순응할 수밖에 없는 나약함과 슬픔을 상징하였다. 그러나 무엇보다도 발레 공연에 표현된 의상의 색은 배역을 각인시키는 시각적 표현요소로 작용하였고, 각 배역에 따라 특정 색이 지속적으로 적용되었음에도 불구하고 미묘한 색의 세분화를 통해 섬세한 감정 변화를 이끌었으며, 더 나아가 색의 일반적인 의미나 상징성을 넘어 복합적인 감성과 다양한 해석을 가능케 하는 미학적 요소로 작용하였다.

이상의 고찰을 통해 의상의 색은 단순히 의상 디자인의 요소라는 차원을 넘어 등장인물의 폭 넓은 감정과 의미를 함축한 표현 요소로서 작품의 완성도를 극대화 시키고 있음을 알 수 있었다. 이는 전개하는 작품마다 특유의 색채 감각을 연출하는 장예모 감독의 특징적 요소이기도 하지만 동일한 작품을 서로 다른 장르로 표현함에 있어 색의 상징적 의미를 섬세하게 변화시켜 적용하였다는 점에서 큰 의의를 지닌다고 하겠다. 본 연구가 발레 공연 의상에 표현된 색에 주목하여 조명이나 무대배경 등의 요소를 배제하였고 화면상의 시각적 자료에 의하여 소재나 문양, 디테일적인 측면이 구체적으로 분석되지 못한 한계점을 지니고 있으나, 동일한 주제로 다양한 장르의 창작공연을 전개하는데 의상 및 색의 중요성을 제고하는데 도움을 줄 수 있을 것이라 사료된다. 후속연구에서는 의상의 세부적인 디자인 요소 및 분장, 무대 배경, 조명 등 다양한 요소와의 관계에서 색의 상징적 의미가 분석되어야 할 것이다. 한국에서도 인기 드라마나 영화 등을 주제로 뮤지컬 및 무용 등 다양한 창작공연이 시도되고 있다. 한국적인 의상이나 무대를 부각시키는 동시에 색의 상징적 의미를 설득력 있게 활용한다면 보다 완성도 있는 작품을 기획할 수 있을 것이다. 색이 지닌 강력한 힘은 현대사회 전반에 걸쳐 보다 확대되고 다양한 메시지를 전달할 것으로 예상되며, 영상이나 공연예술 분야에서도 섬세하고 신중한 색채 기획을 통해 작품의 완성도는 물론 관객과 공유되는 효율적인 감정 소통의 통로가 되기를 기대한다.

주제어: 발레 의상, 홍등, 색

REFERENCES

- Alison, L. (1981). *The language of clothes*. Tae Soon Yoo Translated (1986). Seoul: Kyeongchunsa.
- Chang, H. J. (2008). Open artistic spirit and force of attraction. *Korean Theatre Journal*, 51(-), 84-90.
- Cho, K. H., & Lee, H. S. (2004). *Fashion aesthetics*. Seoul: Soohaksa.
- Jeong, Y. H. (2005). Sexuality and power desire in movie 「Raise the red lantern」. *The Journal of Chinese Language and Literature*, 35(-), 397-415.
- Kim, H. R. (2006). A study on symbolism of colors as narrative factor of cinema. *Journal of Korean Society of Color Design Studies*, 2(2), 29-40.
- Kim, H. S. (1995). *The world of theatre costume design*. Seoul: Goryeowon.
- Kim, J. H. (2010). Gendered body shown in ballet raise the red lantern. *The Korean Journal of Dance Studies*, 30(-), 27-51.
- Kim, K. J. (2005). *A study for color tone of costume on the rolls of ballet drama*. Unpublished master's thesis. Sejong University, Seoul.
- Kim, Y. K. (2013). *Fashion design research'n planning*. Seoul: Ybook.
- Kim, Y. T. (2008, October 14). Combining classical Chinese opera and ballet. *Nocut news*, Retrieved May 1, 2015, from <http://www.nocutnews.co.kr/news/507106>
- Kim, Y. S. (2009). *Postcoloniality and gender politics in modern literary*. Seoul: Yeokrak.
- Ko, A. R. (2012, October 5). Meet and dance, Zhang Yimou. *News culture*. Retrieved May 1, 2015, from http://www.newsculture.tv/sub_read.html?uid=27172
- Lee, J. H. (2012, October 20). National ballet of China, raise the red lantern. *Newstage*. Retrieved May 1, 2015, from <http://www.newstage.co.kr/news/view.html?section=1&category=3&no=15438>
- Lee, W. Y., & Choi, J. W. (2014). A study on symbol of color through the movie costumes: Focusing Zhang Yimou's movies. *Korea Design Knowledge Society*, 30(-), 253-267.
- Lu, X. H. (2011). Study on female images of Zhang Yimou's films: Focusing on <Red Sorghum>, <Judou>, <Raise the red lantern>, and <Curse of the golden flower>. *Soon Chun Hyang Humanities Journal*, 29(-), 327-350.
- Marian, L. D. (1980). *Visual design in dress*. Hwa Yeon Lee, Mi Young Son, & Hee Sook Roh Translated (1990). Seoul: Kyeongchunsa.
- National ballet of China, raise the red lantern (2015, May 1). *The Goyang cultural foundation*. Retrieved May 1, 2015, from <http://www.artgy.or.kr/PF/PF0201V.aspx?showid=0000003622>
- Oh, H. S., & Kim, S. H. (2007). *Interesting color story*. Seoul: Kyohakyongusa.
- Oh, S. Y. (2007). *Temptation of color*. Paju: Salleem.
- Park, E. J. (1989). *Based on the color molding*. Seoul: Mijinsa.
- Park, J. B. (2001). *Colorful world: Color in movie*. Seoul: Kukje.
- Park, K. H. (2003). *Image consulting*. Seoul: Midasbooks.
- Park, Y. S. (2007). *Symbol of color, psychology of color*. Paju: Salleem.
- Ryu, S. O. (1996). *Fashion design*. Seoul: Soohaksa.
- [Figure's sources]
- Zhang Yimou. (Director). (2009). *Chinese ballet, The bright red lanterns hung high* [DVD-CD ROM]. China: Peninsula audio and video Publishing.
- Zhang Yimou. (Director). (1991). *Raise the red lantern* [DVD-CD ROM]. Korea: 7×70 Entertainment.

Received 3 February 2017;
 1st Revised 3 March 2017;
 2nd Revised 21 March 2017;
 Accepted 22 March 2017