한국생활과학연구
제41권 pp.28-33 (2021)

의상상 수상 영화의 스타일 특성: 공통속성과 차별속성 네트워크 분석

Stylistic properties of costume design awarded movies: Network analysis

민 유 원, 이 규 혜*
한양대학교 의류학과 대학원생, 한양대학교 의류학과 교수*
Yoo-Won Min, Kyu-Hye Lee*
Graduate Student, Dept. of Clothing & Textiles, Hanyang University, Seoul, Korea
Professor, Dept. of Clothing & Textiles, Hanyang University, Seoul, Korea*

Abstract

The study was conducted to investigate the stylistic properties of costume design awarded movies in recent six years using network analysis. Each movie's costume properties and six costume design awarded movies' costumes common and different properties were drawn based on degree centrality. Based on the analysis of The strongest common property was they depicted and reflected the character very well. In addition, they symbolized represented specific period. Movies had different time setting, but specific period was indicated through the costumes. Other common properties were costumes included story and world in the movie. Words that had higher degree centrality compared to frequency, considered important words that have a high relationship among other words, were "create" and "search." Each means that costumes create new values and a lot of research was done before making the costume. In conclusion, it was able to notice that costume design awarded movies' costumes not only had visual and artistic design points, but also had special concepts other than clothing per se. Also, even though they shared common properties with others, each movie had one's own distinctive properties. Therefore, researching costume design awarded movies' costumes allows to deduce their common properties and reflect the overall flow. However, each movie has to have unique properties that can differentiate oneself from other movie costumes.

Key words : *Costume design award, movie costumes, common and different properties*
주제어 : *의상상, 영화 의상, 공통 속성과 차별 속성*

Ⅰ. 서론

최근 문화산업의 통계 자료들은 문화 산업의 급진적인 성장과 국가 경제에서 막대한 비중 차지 등을 증명해준다 (Kim, 2015). 다양한 문화산업 가운데 영화는 가장 대중적인 문화현상으로 고려된다 (Tschong, 2003). 또한 현대사회에서 인간이 예술적 욕구를 충족하기 위해 행하는 가장 대중적인 문화 활동이기도 하다 (Lee & Choi, 2014). 이렇게 영화는 문화 산업에서도 대표적이고 대중적이며 중요한 역할을 한다. 문화산업의 확장과 동시에 영화 산업 또한 확장이 예상된다. The Business Research Company(n.d.)에 따르면 영화산업은 지속적으로 성장해 2020년 $251.92 billion에서 2021년 $234.91 billion로 성장할 것이며, 2025년도에는 $318.23 billion에 도달할 것으로 예상된다.

영화를 구성하는 다양한 요소들 중 특히 영화 의상은 매우 중요한 역할을 한다. 영화 캐릭터의 특성을 암시하고, 관객들에게 강한 매력과 흥미를 제공하며, 정보 매체로서 유행을 선도한다 (Lee & Kang, 2005). 또한 영상의 전반적인 시각적 효과를 증폭시켜주기도 한다 (Lee & Choi, 2014). 따라서 영화 의상을 분석하는 것은 중요한 의미를 가지고 있다.

영화 의상이 거론되며 평가되는 경로는 다양하게 존재하는데, 그 중 하나가 바로 영화제 의상상이다. 대표적으로 매년 아카데미 영화제에서 수상하는 아카데미 영화제 의상상의 경우 긴 역사와 높은 명성을 가지고 있다. 문화산업과 영화산업의 꾸준한 성장과 사람들의 관심으로, 특정한 영화에서의 영화 의상 특성을 분석하고 비교하는 선행논문들은 많다. 하지만 그에 반해 영화제 의상상을 수상한 영화 의상의 특성을 분석한 논문은 부족한 상황이다. 따라서 본 연구에서는 수상평을 바탕으로 아카데미 의상상 수상을 한 영화들의 스타일 특성을 공통속성과

* Corresponding Author ; Kyu-Hye Lee
Tel : 82-2-2220-1191, E-mail : khlee@hanyang.ac.kr

차별속성을 통해 분석하고자 하였다. 아카데미 의상상을 수상한 각 영화의 스타일 특성을 알아보고, 최근 6년간 아카데미 의상상을 수상한 영화 의상들의 공통점을 탐색하며, 최종적으로 개별·전체 아카데미 의상상 수상작들의 공통점과 차이점을 비교분석한다. 이를 바탕으로 영화 의상 디자인 개발에 반영은 물론, 실증연구를 통해 의상과 영화를 포함한 문화산업 전반에 대한 시대상과 방향 도출에 기여하고자 한다.

II. 이론적 배경

1. 영화 의상의 정의 및 역할

영화 의상은 영화 제작 과정에서 영화의 극적인 효과를 증진시키기 위해 사용되는 모든 복식들을 뜻하며 화면 속에서 등장하는 조연과 주연을 포함한 모든 인물들을 대상으로 한다. 영화 의상은 전문 분야로 작품 해석, 인물 표현, 극의 스타일 창조를 통해 영화 완성도를 높인다. (Yoo & Kim, 2008).

Lee and Lee (2005) 에 따르면 영화 의상은 영화의 전체적인 흐름을 잘 드러나야 하고, 각 장면마다 영화의 색을 잘 표현할 수 있어야한다. 또한 배우의 외형적 및 내면적인 특성을 고려하여 배우의 개인적인 특성에 충분히 기반을 두어야한다. 더 나아가, 영화 속 의상은 인물의 주제와 특징을 잘 내포하고, 자아 이미지, 인물의 신분, 그리고 심리적인 상태 표현이 가능해야 한다. Yoo and Kim (2008)에 따르면 작가가 설정한 극중 인물은 영화 속 의상을 통해서 구체적이고 시각적인 인물로 형상화된다. 또한, 영화 의상에는 배우의 캐릭터 표현, 동작, 그리고 내면의 심리까지 함축되어 있으며 영화 주제를 관객에게 상징적으로 전달하고, 영화의 스토리를 암시하는 기능을 가지고 있다.

위와 같이 영화 의상은 영화 내에서의 기능뿐만 아니라 영화 외에서, 즉 사회에서의 기능도 존재한다. 대표적으로는 바로 유행을 창조하는 역할이다. 영화의 대중적인 특성과 함께 영화 속 주인공이 착용한 영화 의상은 긍정적인 경우 사람들의 모방심리와 동조 심리를 자극하여 유행을 선도한다. 이에 따라 스크린 패션 혹은 시네파 패션이라는 용어가 등장하기도 하였다 (Yoo & Kim, 2008). 즉, 영화 의상은 중요한 역할과 기능들을 가지고 있고, 영화 내외에서 다양한 영향들을 미친다. 영화의상을 다룬 선행연구들을 살펴보면, 영화 의상 자체를 다루거나, 특정 영화의 영화 의상의 기능과 특징을 파악한 연구들이 주를 이루고 있다. 더 나아가, 영화의상과 유행 그리고 영화의상의 동향에 대해서 분석한 선행논문들도 있다.

이렇게 영화 의상은 영화 그리고 사회와 유기적으로 연관되었기 때문에 영화 의상에 대해서 분석하는 것은 의미가 있다.

2. 영화 의상의 분석

영화 의상은 영화에서의 언어체계를 의미한다. 즉, 영화감독이 사용하는 상징적인 커뮤니케이션의 형태를 띈다. 루이스 쟈네티(Louis Giannetti)의 경우 영화 속 의상을 분석할 수 있는 기준을 크게 10가지 제시하였다. 여기에는 시대 (영화 속 시대상), 계급 (의상을 착용하고 있는 인물의 소득 수준), 성(性) (남성적, 여성적, 중성적), 나이(인물의 나이의 적합성), 옷감, (소재), 장신구 (의상 외 장신구 부착 여부와 신발 종류 등), 색상 (색상의 상징적인 의미 고려), 신체노출 (노출 여부와 노출 정도 및 형태), 기능, 이미지 (전체적인 인상)가 포함된다 (Lee & Lee, 2005).

III. 연구 방법

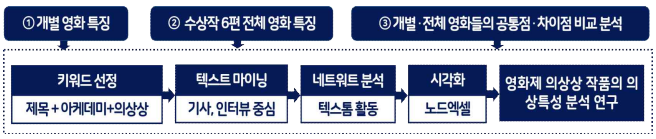
본 연구에서는 아카데미 의상상을 수상한 영화들의 의상 특징을 알아보기 위해 최근 6년간(2015-2020) 아카데미 의상상을 수상한 총 6편의 영화를 선정하였다.

연구 방법으로서 비정형 데이터의 정보학적 연구 방법인 네트워크 분석 (network analysis) 을 사용하였다.

키워드는 '영화 제목 + 아카데미(academy) + 의상상(costume awards)'으로 설정하였으며, 영화 제목에는 매년 아카데미 의상상을 수상한 영화의 제목이 들어간다. 해외 인식을 알아보기 위해 구글에서 수집 시 '(영화 제목) + academy costume awards'로 수집하였다.

텍스트 마이닝을 위해 구글 (Google)의 뉴스 (news)와 아티클 (article)에서 아카데미 의상상을 수상한 영화의 의상들을 다루는 수상평을 기준으로 데이터 분석을 실시하였다.

네트워크 분석을 위해 텍스톰을 활용하여 수집한 텍스트 자료를 빈도 순으로 정리하고, NodeXL을 통해 연결 중심성을 알아본 후, 연결 중심성 기준으로 상위 8개의 주요 단어를 추출했다. 연결 중심성 (Degree Centrality, CD)이란 특정 노드가 주변의 노드와 얼마나 많이 연결되어 있는지를 나타내는 지표로, 연결 중심성이 높은 경우 정보의 교류가 높다고 볼 수 있다. (Zafarani et al., 2014). 이후에 NodeXL을 활용하여 이를 시각화하였다. 이 때, 노드의 크기는 연결중심성을 나타내고, 엣지의 굵기는 연결강도를 나타낸다. 이를 통해 최종적으로 아카데미 영화제 의상상 작품의 의상특성 분석 연구를 진행하였다. Figure 1은 연구의 방법을 나타낸다.

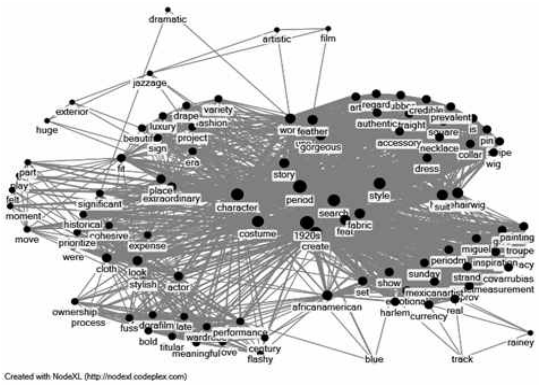


<Figure 1> 연구방법

Ⅳ. 결과 및 고찰

1. 마 레이니, 그녀가 블루스 (Ma Rainey's Black Bottom, 2020)

마 레이니, 그녀가 블루스에 대한 특성을 분석한 결과 메인 캐릭터 Ma Rainey의 특징을 잘 나타내었으며, 특히 1920년대 당시 의상 특징을 잘 반영한 것으로 나타났다. 또한 의상의 완성도를 높이기 위해 많은 자료를 참고하고 분석하여 의상을 제작하였고, 의상은 시대상, 시카고라는 장소, 그리고 영화의 배경이 되는 이야기를 영화 안에서 잘 창조한 것으로 파악된다. Figure 2는 마 레이니, 그녀가 블루스의 시각화 데이터 및 키워드의 연결중심성과 빈도순위를 나타낸다.



용어	1920s	period	character	search	work	create	costume	dress
연결중심성	0.1	0.09	0.08	0.05	0.24	0.04	0.04	0.03
빈도순위	1	2	3	5	4	6	8	9

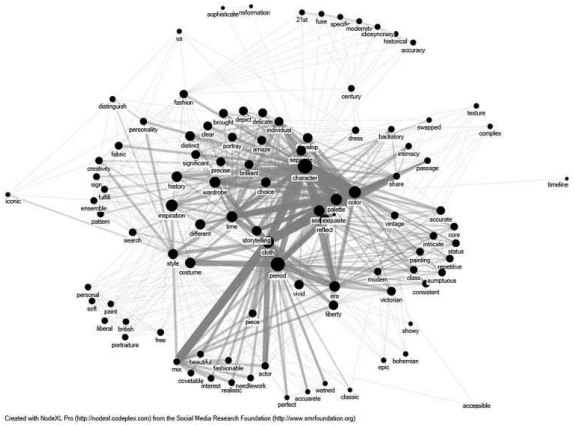
<Figure 2> 마 레이니, 그녀가 블루스의 시각화 데이터 및 키워드의 연결중심성과 빈도순위

2. 작은 아씨들 (Little Women, 2019)

작은 아씨들에 대한 특성을 분석한 결과 영화에서 등장하는 메인 캐릭터 4명을 중심으로 1860년의 의상에 대한 특징을 잘 나타내었다. 특히 캐릭터 별로 대표적인 옷감 색감을 다르게 하여 차별화를 주었고, 1860년대에서 모티브를 얻어 고유의 영감을 잘 나타내었다. 또한 스토리의 흐름, 스토리 상에서 캐릭터의 변화 등 스토리 전반적인 내용을 내포하고 있다. Figure 3은 작은 아씨들의 시각화 데이터 및 키워드들의 연결중심성과 빈도순위를 나타낸다.

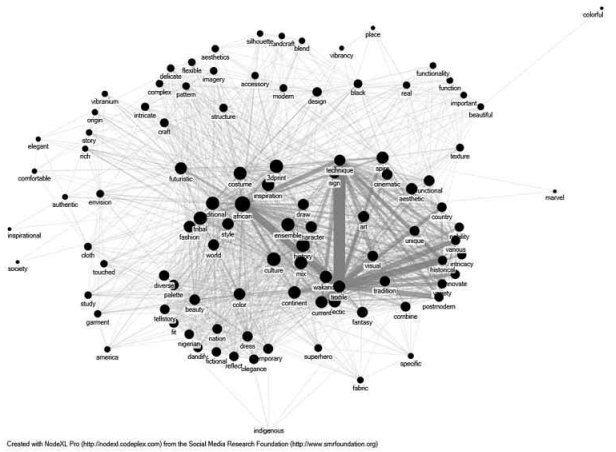
3. 블랙펜서 (Black Panther, 2018)

블랙펜서에서는 다양한 아프리카의 국가별 전통 의상, 문화, 관습 및 현대 의상 등으로부터 얻은 아이디어를 반영하였고, 역사와 예술이 섞인 문화, 미의 문화 등 관련된 문화가 본 영화 패션의 뿌리가 되었다. 또한 본 영화의 의상과 액세서리에서 첨단기술인 3D 프린팅이 활용되며 차별성을 보여줬으며 전통적 부족들과 전통 자원으로부터 영감을 얻은 것으로 분석되었다 Figure 4는 블랙펜서의 시각화 데이터 및 키워드의 연결중심성과 빈도순위를 나타낸다.



용어	character	period	cloth	color	inspiration	palette	time	reflect
연결중심성	0.37	0.35	0.25	0.25	0.24	0.22	0.20	0.19
빈도순위	1	2	3	4	9	6	9	12

<Figure 3> 작은 아씨들의 시각화 데이터 및 키워드들의 연결중심성과 빈도순위

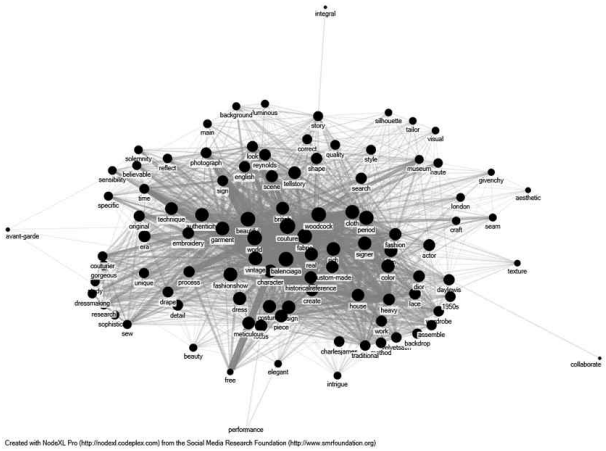


용어	African	culture	history	3Dprint	traditional	tribal	ensemble	mix
연결중심성	0.88	0.68	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.60
빈도순위	1	4	14	7	9	5	20	16

<Figure 4> 블랙팬서의 시각화 데이터 및 키워드들의 연결중심성과 빈도순위

4. 팬텀 스레드 (Phantom Thread, 2017)

팬텀 스레드는 영국 쿠튀르 의상을 다루는 전문 디자이너가 주인공이기에 쿠튀르 의상을 중심으로 영화가 진행되었다. 당시 유명 브랜드인 발렌시아가를 포함한 유명 디자이너 및 디올과 같은 브랜드를 연구하여 영감을 얻었고, 특히 당시 사용되었던 원단과 최대한 비슷하게 제작하려고 노력하고 배우와 함께 원단을 고려하였다. 또한 시대적으로 세계 2차 대전 이후 배경을 반영한 것으로 파악되었다. Figure 5는 팬텀 스레드의 시각화 데이터 및 키워드들의 연결중심성과 빈도순위를 나타낸다.

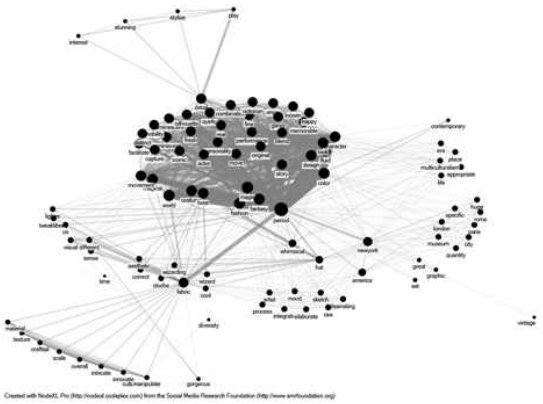


용어	couture	Balenciaga	world	fabric	woodcock	beautiful	period	fashionshow
연결중심성	0.91	0.82	0.82	0.82	0.81	0.81	0.77	0.72
빈도순위	1	2	7	12	7	12	5	23

<Figure 5> 팬텀 스레드의 시각화 데이터 및 키워드들의 연결중심성과 빈도순위

5. 신비한 동물사전 (Fantastic Beasts, 2016)

신비한 동물사전은 1920년대를 배경으로 환타지와 현대적인 요소 가미한 영화로 마법 판타지 세계를 배경으로 하여 시기적 요소에 차별적인 변화 포인트들을 결합하였다. 특히 구체적인 색감 선택을 함으로써 의상을 통해 주인공들을 주변 등장인물들로부터 자연 스럽게 차별화 시켜 눈에 띄게 하였고, 배우들이 영화를 찍을 때 액션 장면을 고려해 의복을 착용했을 때의 착용감, 움직임 및 편안함을 함께 표현하였다. Figure 6은 신비한 동물사전의 시각화 데이터 및 키워드들의 연결중심성과 빈도순위를 나타낸다.

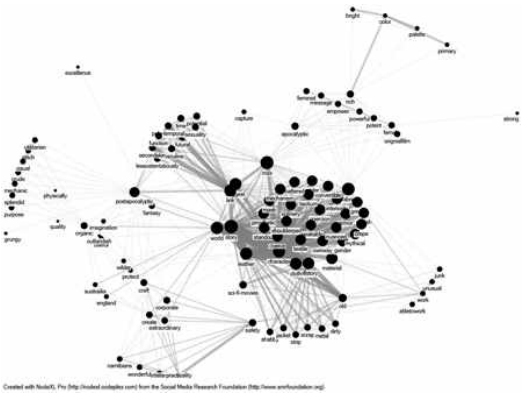


용어	period	magic	world	fantasy	color	fashion	twist	costume
연결중심성	0.82	0.57	0.55	0.52	0.51	0.51	0.49	0.49
빈도순위	1	2	4	3	4	10	10	13

<Figure 6> 신비한 동물사전의 시각화 데이터 및 키워드들의 연결중심성과 빈도순위

6. 분노의 질주 (Mad Max, 2015)

분노의 질주에서의 의상은 그 자체 및 영화 스토리와 연관되어 내용을 내포하고 있으며, 조심스러운 처리를 통해서 원단을 마감하고, 다른 작품들과 다르게 원단은 특이하고 흔치 않다는 특징을 가지고 있다. 또한 세계 멸망 후 시기를 배경으로 설정하여 의상 또한 post-apocalyptic 한 독특한 배경특징을 반영하였고, 의상을 통해 캐릭터를 더 생기 있게 표현하는 것을 가능하게 했다. 의상마다 각 캐릭터와 집단의 내적/외적인 특징을 잘 나타내었다. Figure 7은 분노의 질주의 시각화 데이터 및 키워드들의 연결중심성과 빈도순위를 나타낸다.



용어	story	max	fabric	world	leather	character	link	suggest
연결중심성	0.54	0.52	0.48	0.46	0.45	0.44	0.43	0.43
빈도순위	1	8	8	3	4	1	5	10

<Figure 7> 분노의 질주의 시각화 데이터 및 키워드들의 연결중심성과 빈도순위

7. 최근 6년간 아카데미 의상상 수상작 종합 분석

최근 6년간 아카데미 의상상 수상작 종합 분석을 보면 빈도와 연결 중심성은 유사 연관성을 가지며, 연결 중심성 순으로 보면 'character(DC=0.09)', 'period(0.06)', 'tellstory(0.06)', 'costume(0.05)', 'clothes(0.05)', 'create(0.04)', 'world(0.04)'가 키워드로 파악된다. 기본적인 품사 단어를 제외한 주요 단어들을 분석해보고자 한다.

우선, 최근 6년간 아카데미 의상상 수상작들의 의상은 캐릭터의 특징을 의상을 활용하여 발전시켰다는 점이다. 'Character'는 가장 높은 연결 중심성을 가진 키워드로, 작품과 관련지어 영화 속 의상이 캐릭터를 잘 드러내고 표현하며 캐릭터의 내적 및 외적 특징들을 부가적으로 표현하는 효과적인 수단이라는 것을 뜻한다. 주연 의상의 경우 돋보이는 색깔이나 원단을 사용해 다른 조연들과 차별화를 시키거나, 의상 스타일을 통해 캐릭터들의 특징을 강조하거나 역할을 나타낸다.

두 번째로 높은 연결 중심성을 보인 'period'를 통해 의상들은 특정한 시기를 효과적으로 표현하고 상징한다는 것을 알 수 있다. 의상상 수상작은 고전, 판타지, 미래 등 시대적 배경이 현재와 다른, 독특한 특정한 시기를 배경으로 하는 경우가 많으며 의상은 이러한 특정시기의 특징을 잘 표현한다. 고전을 참고하거나, 고전적 및 현대적 특성을 합치거나, 미래 기술을 활용한 것 같은 효과를 주는 등 특정한 시기에 해당되는 것처럼 의상을 표현한다.

다음은 'tellstory'로 의상들은 작품 속 스토리를 내포한다. 의상 그 자체뿐만 아니라 영화 스토리와 연관되어 그 내용을 포함하고 있다. 특히 캐릭터와 결합되어 영화가 진행되는 배경과 이야기를

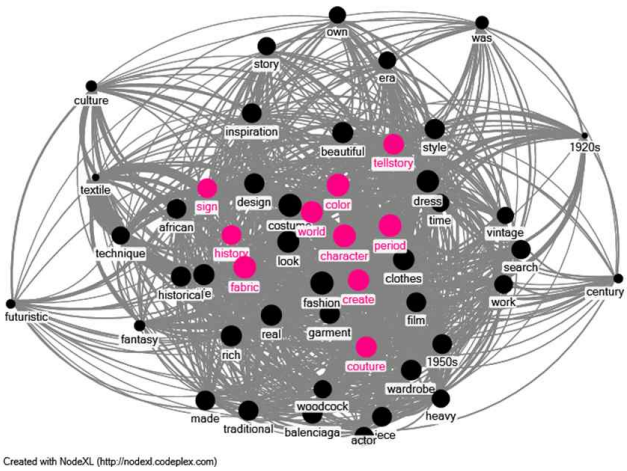
잘 함축하고 있다.

마지막은 'world'로 의상은 작품 속 세계관을 내포한다. 수상작 의상은 영화의 특정 세계관을 잘 포함하고, 판타지 세계, 부족 세계 등 영화에서 특정 배경 범위가 주어지는 경우 특정한 세계관을 잘 아우른다.

한편, 빈도 대비 연결 중심성이 높은 단어들, 즉 연결 중심성이 높은 단어들 중 빈도는 높지 않은 단어들로는 'create(.04)', 'look(.03)', 'search(.02)', 'beautiful(.02)'가 파악되었다. 이러한 경우 빈도는 낮지만 다양한 단어들과 연관되기에 중요성이 있다고 볼 수 있다. 기본적인 품사 단어를 제외한 주요 단어들을 분석해보고자 한다.

첫 번째 키워드는 'create'로, 의상들이 새로운 가치들을 창조해낸다는 것을 파악할 수 있었다. 의상을 통해 새로운 캐릭터가 완성되거나 영화 고유의 분위기가 창조되는 등 다양한 가치를 내포한 영화 의상이 만들어진다.

다음은 'search'로 의상상 수상작이 특히 역사적인 배경을 기반으로 하는 경우, 의상 디자이너와 감독은 역사 고증을 참고하여 다양하고 깊은 조사와 연구를 통해 하여 의상을 제작한다. Figure 8은 최근 6년간 아카데미 의상상 수상작의 시각화 데이터 및 키워드들의 연결중심성과 빈도순위를 나타낸다.

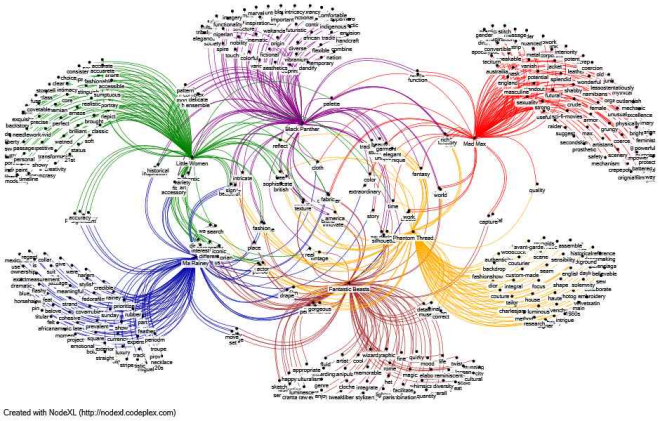


단어	character	period	tell story	costume	clothes	create	world	african	look	color	fabric
빈도	55	48	39	33	32	24	25	25	22	27	23
DC	0.085	0.066	0.057	0.050	0.050	0.041	0.039	0.038	0.037	0.037	0.036

<Figure 8> 최근 6년간 아카데미 의상상 수상작의 시각화 데이터 및 키워드들의 연결중심성과 빈도수

8. 최근 6년간 아카데미 의상상 통합시각화

Figure 9는 최근 6년간 아카데미 의상상 통합시각화를 나타낸다.



<Figure 9> 최근 6년간 아카데미 의상상 통합시각화 결과

Ⅳ. 결론

본 연구는 아카데미 의상상을 수상한 영화 의상들의 개별 특징을 알아보고 최근 6년간 아카데미 의상상 수상작들의 종합분석을 통해 공통 속성과 차별 속성을 비교 및 분석 하고자 실시하였다. 최근 6년간 아카데미 의상상을 수상한 영화 의상을 다룬 수상평을 조사하였으며, Google 에서의 신문 기사와 웹사이트의 자료를 분석 자료로 이용하였다.

이를 통해 아카데미 의상상을 받은 영화 의상들은 의상 자체의 시각 예술적인 디자인 특성뿐만 아니라 의상 외적인 컨셉트와 연관된다는 공통점을 가지고 있다는 것을 도출할 수 있었다. 또한 각 영화마다 키워드와 Nodexel 시각화 자료가 다르게 나타남으로써 자신만의 고유한 특징 없이 의상상을 받은 영화는 없다는 것을 알 수 있다. 의상상을 받은 영화 의상의 공통적인 특징들을 분석하며 전반적인 흐름을 파악하되 다른 영화 의상들로부터 각 영화를 차별화 시킬 수 있는 특징들을 통해 고유한 색깔을 표현하는 것이 중요하다는 결론이 도출되었다. 영화 한편의 의상분석뿐 아니라 6편의 영화 의상들의 키워드를 비교 및 분석하며 흐름을 도출했다는 것에 의의가 있다.

참고문헌

Kim, S. E. (2015). Genealogy of the theories and studies about culture industry or cultural industries. ***Journal of Korea Culture Industry, 15***(4), 49-65

Lee, E. J., & Kang, K. A. (2005). Expression of fashion illustration on the costume of the movie genre. ***Journal of Fashion Business, 9***(6), 141-159

Lee, H. H., & Lee, Y. K. (2005). A study on contume designer in cinema. ***Journal of the Korean Fashion and***

Costume Design Association, 7(3), 63-74

Lee, W. Y., & Choi, J. W. (2014). A study on symbol of color through the movie costumes: focusing Zhang Yimous movies. *Journal of Korea Design Knowledge, 30*, 253-267.

Tschong, Y. G. (2003). Spielfilm und Padagogik im Zeitalter der digitalen Kulturindustrie. *Anthropology of Education, 6*(2), 205-224

Yoo, S. A., Kim, M. Y. (2008). A study on costume and the image in Film-focusing on the movie "The Devil Wears Prada". *The Korean Society of Costume, 58*(8), 170-183

The Business Research Company. (n.d.). *Global Film And Video Market Data And Industry Growth Analysis*. https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/film-and-video-global-market-report-2020-30-covid-19-impact-and-recovery