

영화에 나타난 현대인의 사랑을 조형화한 화예작품창작

－ 본인 화예작품을 중심으로－

On Creation of Floral Art Works on Love of People Today Seen on Cinema: Focused on the Artist's Own Floral Artworks

허 지 회
Heo, Ji Hoe

숙명여자대학교 문화예술대학원 화예디자인전공
The Graduate School of Art, Sookmyung Women's
University, Major of Floral Art & Design

중심어: 화예디자인, 영화, 사랑
주제
Keyword: Floral Art, Cinema,
Love Theme

유 택 상*
Yoo, Taek Sang

숙명여자대학교 문화예술대학원
The Graduate School of Art, Sookmyung Women's
University

목 차

I. 서론

1. 연구 배경 및 목적
2. 연구 내용 및 방법

II. 문제 분석

1. 사랑의 여러 양상
2. 영화 속 사랑의 다양성
 - 2-1. 삶의 과제와 사랑의 상관성
 - 2-2. 사랑의 태도

III. 화예조형작품창작연구

1. 현대 사회의 연결성과 기술 의존성: 영화 ‘그녀’
 - 1-1. 작품 컨셉
 - 1-2. 창작전개 및 결과
2. 사랑의 본질과 현대 사회에서의 감정적 연결: 영화 ‘콜 미 바이 유어 네임 (Call Me by Your Name)’
 - 2-1. 작품 컨셉
 - 2-2. 창작전개 및 결과
3. 낙천주의 사랑을 통한 내적 행복의 추구: 영화 ‘인생은 아름다워’

* 교신저자: 6290wlghl@naver.com

- 3-1. 작품 컨셉
- 3-2. 창작전개 및 결과
- 4. 기억의 가치와 인생의 아름다움, 기쁨과 슬픔의 관점적 해석: 영화 ‘이터널 선샤인 (Eternal Sunshine of the Spotless Mind)’
 - 4-1. 작품 컨셉
 - 4-2. 창작전개 및 결과
- 5. 현대 삶에서의 불안 감정의 환상적 재해석: 영화 ‘라 라 랜드 (Lalaland)’
 - 5-1. 작품 컨셉
 - 5-2. 창작전개 및 결과

IV. 결론

참고문헌

ABSTRACT

This study is on creation of floral art works through the study of various love of people today seen on cinema which is one of the effective media to present complex aspects of human relations and emotion. The researcher selected 5 movies using qualitative research method by combining subjective discernment and objective data on multiple movies to study various types of love and their meaning. The researcher firstly reviewed psychological, philosophical, and sociological theories through literature study on the movies of the study and studied deeply the expression and meaning of love in each movies refering to cinematic critic articles and academic thesis, and later considered the effects of emotion and act of love on individuals in the cases of types of love and explored the meaning of them. The researcher thus created 5 pieces of floral art works of 'For us', 'Connection', 'Sounds', 'Memories', 'Fantasy' on the basis of the study of aspects and meaning of love that appeared on 5 movies of 'Her', 'Call Me by Your Name', 'La Vita è Bella', 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind', 'La La Land', one art work for each movie. Through the study of these 5 movies that depict well the issue of identity and complexity of emotion that people of today face, the researcher could see how the individuals interact with human relationship, complex emotion, and their inner desire in this contemporary society with full of problems such as human alienation due to the development of science and technology, vast and complex human relations, materialism, and stress for social success. The researcher also could have meaningful chance to understand human complexity and variety in this contemporary society, to watch the process that individuals establishing their identities from the perspective of the exploration of love, and to create art works from that.

국문초록

본 연구는 인간의 관계와 감정의 복잡한 측면을 나타내는 효과적인 매체인 영화를 바탕으로 현대인의 다양한 사랑에 대한 탐구를 행하여 그 내용을 바탕으로 화제작품의 창작을 행한 연구이다. 사랑의 다양한 유형과 그 속에 담겨진 의미를 탐구하기 위해 사랑을 표현한 다수의 영화를 대상으로 주관적 판단과 객관적 데이터를 융합시켜 적용하는 반복적 과정의 질적 탐구를 통해 5편의 영화를 선정하였다. 선정된 영화를 바탕으로 일차로 문헌 연구를 통해 사랑에 대한 심리학적, 철학적, 사회학적 이론들을 검토하고, 관련 영화 비평 및 학술 논문을 참고하여 각 영화에서의 사랑 표현과 그 의미를 깊이 있게 다루었으며 감정과 행위가 개인에게 어떤 영향을 미치는지 고찰하였고 그 의미를 탐구하였다. 이렇게 연구된 ‘그녀’, ‘콜 미 바이 유어 네임’, ‘인생은 아름다워’, ‘이터널 선샤인’, ‘라 라 랜드’ 등 5편의 영화에 나타난 사랑의 양상과 그 의미를 바탕으로 각 편당 한 작품씩 ‘For us’, ‘Connection’, ‘Sounds’, ‘Memories’, ‘Fantasy’ 등 5점의 화제작품을 제작, 전시하였다. 현대인들이 직면하는 정체성과 감정의 복잡성을 잘 그려낸 이들 다섯편의 영화를 통해 연구자는 과학기술의 발전으로 인한 인간소외, 넓고 복잡한 인간관계, 물질만능주의, 사회적 성공에 대한 스트레스 등 많은 문제가 상존하는 현대 사회에서 개인이 인간의 관계와 복잡한 감정 그리고 자신의 내적 욕구와 어떻게 상호작용하는지를 볼 수 있었다. 연구자는 또한 그를 통해 현대 사회에서의 인간 경험의 복잡성과 다양성을 이해하고, 개인이 자신의 정체성을 확립해가는 과정을 사랑의 탐구라는 관점에서 바라보고 작품화하는 의미 있는 경험을 할 수 있었다.

I. 서론

1. 연구 배경 및 목적

오늘날 미디어 콘텐츠는 소설이나 연극처럼 사람들의 삶을 그리며 그에 대한 통찰과 공감을 전달하고 공유하는 중요한 도구라 하겠다. 그 가운데 영화는 특히 인간의 관계와 감정의 복잡한 측면을 나타내는 효과적인 매체이다. 사랑은 인간의 다양한 감정 가운데 가장 고귀한 감정의 하나로 여겨지고 있으며 문학과 예술의 중요한 주제로 다루어지고 있다. 본인 또한 삶을 영위하는 한 인간이자 작가로서 사랑의 주제에 대한 깊은 관심을 가져왔다. 현대 미디어 콘텐츠로서 영화는 다양한 시선과 내면적 표현을 담을 수 있는 중요한 도구이며 다양한 영화에서 사랑은 주요 소재 중 하나로써 인간의 본래적 성질을 표현하여 왔다. 이에 본인은 젊은 작가로서 자신이 직접 경험하지 못한 다양한 사랑에 대한 탐구를 이들 영화를 통해 접근해 보고자 하였다. 그리하며 사랑의 중요한 유형을 대표하는 영화를 선택하고 이를 분석하고 그로부터 조형창작의 실마리를 끌어내어 화제작품을 창작하고자 하였다.

2. 연구 내용 및 방법

사랑의 다양한 유형과 그 속에 담겨진 의미의 탐구하기 위해 각 유형별로 널리 알려지고 많은 비평가와 관람자에게 높은 평가를 받은 작품을 선별하였다. 수많은 영화 가운데 한정된 몇 편을 뽑는다는 것은 쉬운 일이 아니었으며 이 과정은 작가로서 창작의 제재를 선택하는 과정이었으므로 완전히 객관적이고 통제적 방법을 적용하기보다는 작가의 주관적 판단과 객관적 데이터를 융합시켜 적용하는 반복적 과정으로 실시하였으며 질적 탐구를 통해 진행되었다. 이를 통해 ‘그녀’, ‘콜 미 바이 유어 네임’, ‘인생은 아름다워’, ‘이터널 선샤인’, ‘라라 랜드’ 등 5편의 영화가 선정되었다. 이 영화들은 각기 다른 사랑의 다른 측면을 보여주며, 인간의 감정적 상호작용과 그의 복잡성에 대한 교훈을 준다. 선정된 영화를 바탕으로 일차로 문헌 연구를 통해 사랑에 대한 심리학적, 철학적, 사회학적 이론들을 검토하고, 관련 영화 비평 및 학술 논문을 참고하여 각 영화에서의 사랑 표현과 그 의미를 깊이 있게 다루었다. 이 과정에서 각 영화의 대본과 캐릭터의 서사, 대화, 시각적 요소를 다양한 각도에서 검토하며 주요 장면을 세밀하게 확인했다. 그런 다음 각각의 유형의 사랑에 있어 감정과 행위가 개인에게 어떤 영향을 미치는지 고찰하였고 그 의미를 탐구하였다. 그리고 이를 바탕으로 화제작품 창작을 통해 현대 사회에서 사랑이 지니는 여러 의미와 역할을 제시하고자 하였다.

II. 문제 분석

1. 사랑의 여러 양상

본래 사랑이란 인간 경험에서 가장 원초적이며 복합적인 감정으로 개인의 삶 속 중대한

영향을 끼친다. 국립국어연구원 표준 국어 대사전에 의하면, 사랑은 “이성인 상대를 열렬히 좋아하는 마음, 또는 그 마음의 상태, 부모나 스승 또는 신이나, 윗사람이 자식이나 제자 또는 아랫사람을 소중히 여기고 아끼는 마음, 남을 이해하고 돕는 마음, 어떤 사물이나 대상을 무척 귀중히 여긴 마음”으로 정의되고 있다. 본고에서는 사랑의 여러 양상을 탐구해 우리의 정서, 행동, 관계에 어떠한 변화를 불러일으키는지 탐구하였다.

먼저, 사랑은 감정적 유대와 연결을 통하여 개인의 내면을 나타내는 매개체로 사용되는데, 자신과 타인을 인지하고 이해하는 방식에 근본적인 변화를 일으킬 수 있다. 사랑은 자아 정체성의 과정에서 중심적 역할을 하여 본인의 정체성뿐만 아니라 타인과의 관계에서도 진정성과 친밀감을 준다. 각자의 방식대로 사랑을 이해하고 실천하기에 상대방의 사랑 표현 방식을 이해하고 어떻게 관련되는지 파악한다면 이는 더욱 발전된 관계를 지킬 수 있다 (최, 2010). 에리히 프롬에 따르면 사랑이란 다른 사람을 이해함으로 나를 발견하고, 인간을 발견하게 해주는데 이 과정은 사랑으로 자신을 성숙하게 하며 나아가 나의 중요한 과정이 된다 (함, 1998).

사랑은 자기관리와 자기경영의 측면에서도 중요하게 다뤄지며, 현대사회에서 지나친 개인주의는 상호간의 삶에 관여하지 않게 만들고, 모든 연결 고리가 끊어지면서 불안 요인이 증가한다 (김, 2008). 이러한 사회적 상황은 현대인에게 관계의 상실에 대한 두려움과 관계단절로 인한 불안을 안고 살아가게 한다 (김, 2017). 도구적 이성으로 인한 인간성의 상실과 지나친 개인주의는 자신 이외의 것에 희생하게 만들고, 이는 사회적으로 무의미하고 불안한 삶을 초래한다.

아가페는 열정적 사랑과 우애적 사랑이 결합된 이타적이며 헌신적인 사랑의 형태로, 상대를 위해 끊임없이 자신을 희생하며 헌신하는 타인 중심적인 특성을 지닌다 (최, 2010). 아가페는 감정이 아닌 의지의 표출로서 나를 내어주는 사랑의 형태다. 이러한 다차원적인 사랑의 모습을 영화의 구체적인 예를 통하여 심도 있게 파악함으로 사랑이 개인과 사회에 미치는 영향을 포괄적으로 나타내고자 한다. 이러한 과정은 사랑의 본질을 더 심도 있게 나타내고, 사랑을 통해 우리로 하여금 경험의 풍부함과 복잡성을 더욱 잘 이해할 수 있다.

2. 영화 속 사랑의 다양성

2-1. 삶의 과제와 사랑의 상관성

삶의 과제는 우리의 발전과정에서 중요 도구로써 많은 도전과 상황에 직면하게 한다. 사랑은 경험의 원초적인 부분으로, 삶의 과제를 통해 발전하고 변화하는데 도움을 준다. 삶의 과제는 자아를 발견하고 성장해가는 과정에서 필수적이며, 때로는 극복이 필요한 위기나 역경으로 나타나기도 한다. 예시로, 건강 문제, 직장, 가족 간 갈등 등이 여기에 해당한다. 사랑은 이러한 문제들을 극복하는데 동기부여가 되어 긍정적 에너지를 심어준다. 사랑하는 사람들은 서로를 지지하고 어려운 일들을 함께 이겨냄으로써 더욱 유대감을 형성하고, 각자 삶의 어려움을 긍정적으로 바라보게 함으로써 내적 성장을 유발한다. 자신의 목표에 있어 사랑하는 사람의 지지나 격려가 내적 자존감 형성에 긍정적 영향을 미치며, 더 높은 성취를 가능하게 한다 (전 등, 2002). 또한 건강문제를 갖고 있는 환자에게 정서적 안정성을 제공하며, 회복과정에서 긍정적인 태도를 유지하게 한다.

영화산업은 이러한 사랑의 움직임을 다양한 관점에서 주제로 삼아 관객에게 감정적 교감을 시사한다. 이는 영화가 사랑의 형태와 삶의 과제 사이의 상호작용을 보여주는 효과적인 매체임을 의미한다. 사랑은 플라토닉부터 로맨틱, 가족, 자존감에 이르기까지 다양하게 존재하며, 영화는 이러한 사랑의 형태가 개인의 성장, 갈등, 자아에 어떻게 영향을 끼치는지 보여준다. 영화 ‘콜 미 바이 유어 네임’은 첫 사랑의 감정과 그로 인한 개인의 변화와 성장을 섬세하게 그린다. 주인공들은 현실이라는 제약 속, 순수한 감정의 겪어오면서 첫 사랑의 감정이 개인의 정체성 형성에 어떠한 중요한 역할을 하는지 보여준다. 반면, 영화 ‘이터널 선샤인’은 사랑과 이별을 경험하는 주인공들의 이야기를 통해, 사랑의 행복과 고통이 교차하는 복잡한 감정들을 드러내며, 기억을 지우려는 시도가 인간관계의 복잡성을 보여준다. 또한 영화 ‘라 라 랜드’는 자신들의 꿈과 사랑 사이에서 갈등하며, 사랑이 개인의 선택과 어떻게 얽히는지 보여준다. 불안이란 감정을 가진 예술가의 삶을 보여주며, 꿈을 추구하는 과정에서 겪는 실존적 질문들과 그것이 개인의 삶에 미치는 영향을 밝힌다. 이러한 이야기들은 사랑이 단순한 감정을 넘어 인생의 중요한 결정과 경험에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지를 상기시킨다. 사랑은 인생의 다양한 문제들을 이해하고 해결하는 데 중요한 역할을 하며, 이 과정에서 우리는 자아를 발견하고 성장할 수 있다. 이는 영화를 통해 다양한 사랑의 형태와 그것이 삶의 과제와 어떻게 연결되는지 보여주고 있다.

2-2. 사랑의 태도

사랑의 태도는 개인이나 상호 간의 표현을 통해 드러나는 감정적 접근 방식이다. 이 태도는 크게 수동적이거나 적극적으로 나눌 수 있으며, 개인의 성향과 상황에 따라 다양하게 나타난다. 먼저 수동적 사랑의 태도는 상대방의 가치관이나 요구에 자신을 맞추려 하고, 타인의 의견이나 감정을 중시하여 관계에서 안정을 추구하지만, 이는 자신의 필요와 감정이 차선으로 밀려나게 되는 단점이 있다. 반면, 적극적 사랑의 태도에서는 자신의 감정과 의견을 확실히 주장하여 관계를 보다 열렬히 발전시키려는 의지를 나타낸다. 이러한 태도는 상대방과의 상호 작용에서 개인의 필요와 욕구를 우선적으로 추구한다 (박, 2012). 이러한 사랑의 태도는 개인의 내 외적 상황, 관계에 따라 다양하게 수정되거나 발전시킬 수 있다.

영화 ‘그녀’에서는 기술에 의존하는 사회를 배경으로, 주인공이 인공지능과의 관계를 통해 수동적인 사랑의 양상을 경험하는 과정을 시사한다. 인공지능은 주인공의 감정적 요구에 완벽하게 반응하고, 결국 주인공은 점차 본래의 인간관계를 멀리하게 된다. 인공지능과의 관계가 깊어질수록, 주인공은 자신의 감정을 기계에 의존하며 인간 본연의 감정적 교류를 잃어가는 과정을 겪는다. 이러한 일방적 관계는 외적으로 안정적이고 편안해 보일 수는 있으나, 사회적 고립과 인간관계에서의 상호 의존성 상실이라는 심각한 문제를 초래한다. 결국 인간의 감정적 고립을 심화시키며, 기술이 인간의 감정과 관계를 어떻게 변형시킬 수 있는지에 대한 질문을 남긴다. 반면, 영화 ‘인생은 아름다워’에서는 주인공이 나치 수용소라는 극한의 상황에서도 사랑의 적극적, 주도적인 태도를 보여주는데 이는 영화의 중심적인 메시지로 자리 잡는다. 주인공은 사랑하는 아들을 보호하기 위해 현실을 게임처럼 포장하고, 그 과정에서 아들에게 희망과 용기를 심어준다. 그의 적극적인 태도는 아들을 둘러싼 잔혹한 현실을 잊게 하고, 아들이 긍정적인 삶의 태도를 유지할 수 있도록 돕는다. 이러한 가치관은 주변 사람들에게도 강력한 영향을 미치며, 극한 상황 속에서도 인간성을 유지하고 사랑을 실천할

수 있는 힘을 보여준다. 주인공의 사랑은 생존과 정신적 풍요를 위한 중요한 동력이 된다. 이렇게 ‘그녀’와 ‘인생은 아름다워’는 각각 수동적인 사랑과 적극적인 사랑의 태도를 다루면서, 상반된 태도들이 개인의 삶과 관계에 미치는 영향을 분석한다. 각 영화들은 사랑의 태도가 주인공들의 정체성, 정신 건강, 그리고 인간관계 등 다양한 영향을 미치는지 보여줌으로써 사랑이라는 감정이 우리가 겪는 경험에서 핵심적인 요소임을 보여준다. 이를 통해 사랑의 다양한 표현과 그 의미에 대해 더욱 심도있게 파악하며, 인간관계를 형성하는 데 중요한 간접적 경험을 얻을 수 있다.

III. 화예조형작품창작연구

1. 현대 사회의 연결성과 기술 의존성: 영화 ‘그녀(Her)’

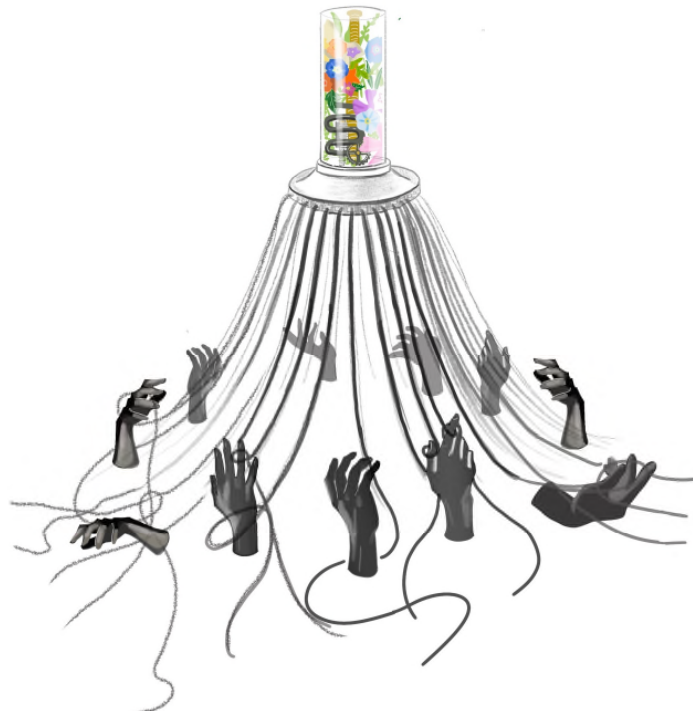
영화 ‘그녀’는 인간과 인공지능 사이의 복잡한 감정적 연결을 보여주는데 사랑이란 단순히 혼자서 진행하는 감정이 아닌 상호 의존적인 감정이다. 그럼에도 불구하고 영화에서는 현대 사회에서 인간이 기계와의 일방적인 관계를 추구하는, 일방적인 감정을 그려내면서 아 이러니한 상황을 섬세하게 표현했다. 이 작품은 육체보다 의식을 중요시 했던 데카르트적 심신 이원론에 기초하여 의식의 존재를 강조하고 인공지능 사만다를 통해 인간 중심 주의적인 시각을 부각시킨다 (박과 함, 2020). 이러한 관점은 기존 기술들이 인간의 육체적 노동을 자동화하는 데 그쳤던 것과 대조적으로, 인공지능이 인간의 인지적 능력까지도 모방하고 자동화하는 새로운 지평을 여는 것으로 나타난다. 영화 내에서 인공지능은 개인의 데이터를 분석하고 미래를 시뮬레이션하며 낭만적 사랑의 신화에 대해 의문을 제기한다. 이는 불확실하고 변덕스러운 인간의 감정 대신 확실하고 명쾌한 데이터에 기반한 결정을 선호하는 현대인의 태도를 반영했는데 이러한 현상은 불확실성이 지배적인 현대 사회에서 인간관계의 고립과 가치의 부재를 경험하는 삶의 형태를 드러내며, 영화 ‘그녀’는 이를 통해 사랑의 현대적 재해석을 제안한다 (이, 2023). 인공지능이 인간의 감정적 욕구를 충족시키는 도구로 등장하는 가운데, 인간은 소유의식, 물질 숭배, 그리고 이기적인 삶의 방식으로 인해 점점 더 고립되어 가는 모습을 보인다. 영화는 이러한 사회적 고립이 인간관계에서 상호의존성을 잃어가는 과정을 그리며, 그 결과로 나타나는 ‘가치의 부재’를 체험하게 만드는 요소로 기술을 비판적으로 보여줬다.

영화의 서사는 인공지능이 인간에게 감정적 연결을 제공하는 한편, 낭만적 사랑의 신화에도전장을 내밀고 있음을 보여줬다. 데이터의 분석과 미래의 시뮬레이션을 통해 사랑을 계산 가능한 것으로 전환시키는 이러한 접근은 전통적인 낭만주의에 의문을 던지는 동시에, 불확실한 감정 대신 명확한 데이터에 의존하려는 현대 사회의 추세를 반영한다 (신, 2023). 이로 인해, 영화는 사랑과 관계의 본질에 대한 근본적인 질문을 제기하며, 사랑이란 감정이 현대 기술의 발전 속에서 어떻게 변화하고 있는지에 대한 통찰을 제공한다. ‘그녀’에서 나타나는 이러한 주제는 기술과 감정 사이의 상호작용을 색다르게 해석하고, 우리가 어떻게 사랑을 경험하고 표현하는지에 대한 현대적 문화적 맥락 속에서 재고할 것을 요구한다. 인간이 인공지능과의 관계 속에서 어떻게 자신의 감정적 정체성을 발견하고, 상호 의존적인 사랑의 본질을 유지하며 발전시킬 수 있는지 탐색하는 것은, 현대 기술이 점점 더 인간 삶의 내밀

한 부분에 침투하는 상황에서 중요한 논의가 된다.

1-1. 작품 컨셉

작품 'For us'는 영화 '그녀'를 통해 현대 기술, 특히 인공지능(AI)의 매력과 그에 따른 인간의 불가항력적인 의존성을 분석했다. AI와 인간이 서로 상호작용하며 이루어지는 관계와 그 영향력을 깊이 있게 탐구함으로써, 인간이 찬란한 기계의 매력에 어떻게 저항할 수 없게 되는지를 보여줬다. 영화 '그녀'의 주인공은 AI 시스템과의 교류를 통해 점차 감정적으로 깊이 연결되어 가는 과정을 겪는다. 이 과정에서 그는 기존의 인간관계를 소홀히 하며, 기술에 더욱 의존하게 되는 모습을 보인다. 작품 'For us'는 주인공이 경험하는 감정적 변화와 인간 관계의 변화를 중심으로, 기술이 인간의 감정과 사회적 상호작용에 끼치는 영향을 분석했다. 영화 분석을 통해, AI와의 관계가 인간의 심리적, 정서적 안정감에 어떤 식으로 긍정적 혹은 부정적 영향을 미칠 수 있는지를 탐구하며, 이는 현대 사회에서 기술 의존성이 증가하는 현상을 이해하는 데 중요한 시사점을 나타냈다. 이러한 분석을 통해 본 작품은 기술과 인간의 상호작용이 미래의 사회적 구조와 개인의 삶에 어떠한 변화를 가져올 수 있는지에 대한 통찰을 제공하고자 하였다.

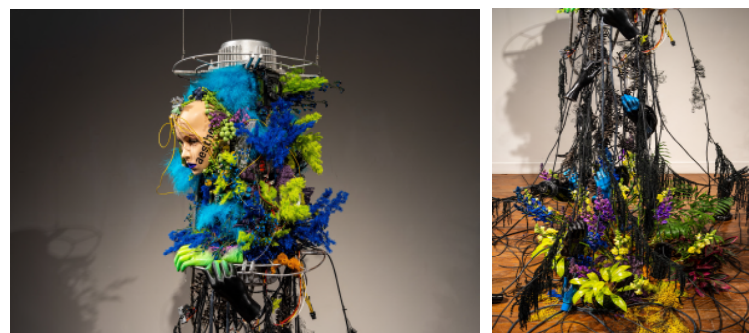
[그림 1] 작품 <For us> 스케치

1-2. 창작전개 및 결과

해당 작품은 인공지능(AI)의 매력을 다채롭고 환상적인 색채를 통해 표현하였으며, AI에서 방출되는 매혹적인 매력을 다양한 색상의 방사형으로 배치된 화환을 통해 시각화하였다. 이

러한 방식은 AI의 긍정적인 매력을 강조하는 동시에, 그와 대조되는 단점을 검정색 전선을 사용하여 표현함으로써 인공지능에 대한 인간의 의존과 중독을 비유적으로 나타냈다. 작품에서는 이 검정 전선이 우리의 손을 검정색으로 서서히 물들이는 과정을 통해, 인간이 AI에 점점 더 매료되고 그로 인해 발생하는 부정적인 영향을 드러냈다. 본 논문은 이러한 시각적 요소들이 어떻게 현대 기술에 대한 인간의 복잡한 감정을 표현하는지에 대해 분석하고, 기술 의존성이 증가하는 현대 사회에서 이러한 예술적 표현이 갖는 의미와 중요성을 나타내고자 하였다.

작품구성에 있어서 AI에서 방출되는 다양한 색상의 방사형으로 배치된 화환을 통해 시각화하였다. 이러한 방식은 AI의 긍정적인 매력을 강조하는 동시에, 그와 대조되는 단점을 검정색 전선을 사용하여 표현함으로써 인공지능에 대한 인간의 의존과 중독을 비유적으로 나타내었다.

[사진 1] 작품 <For us>

[표 1] 작품 <For us>의 세부 정보

사이즈 (가로 × 세로 × 높이)	250 × 250 × 300 (cm)
식물소재	글라디올러스(<i>Gladiolus gandavensis</i>), 줄맨드라미(<i>Maranthus caudatus</i>), 필로덴드론 라임(<i>Philodendron 'Lime'</i>), 미모사(<i>Mimosa pudica</i> L.), 스트링기어(<i>Stirlingia</i>), 아스파라거스(<i>Asparagus officinalis</i>), 코르딜리네(<i>Cordyline terminalis</i> Kunth var. <i>aichiaka</i> Hort.), 브루니아(<i>Brunia laevis</i>), 금어초(<i>Antirrhinum majus</i>), 테이블야자(<i>Chamaedorea elegans</i>)
재료	마네킹, 깃털, 철제, 전선
제작연도	2024

2. 사랑의 본질과 현대 사회에서의 감정적 연결: 영화 ‘콜 미 바이 유어 네임 (Call Me by Your Name)’

사랑이란 감정은 인간의 근본적 측면 중 하나로 그 핵심은 때때로 가장 행복한 순간 속에서 발견되곤 한다. 사랑은 이러한 감정의 다차원적 성질을 보이는데 인간관계에서 경험할 수 있는 가장 오묘하고 행복한 감정으로, 한 인간이 다른 인간을 강렬하게 원하는 것이자 서로에 대한 융합의 감정이다 (최, 2010).

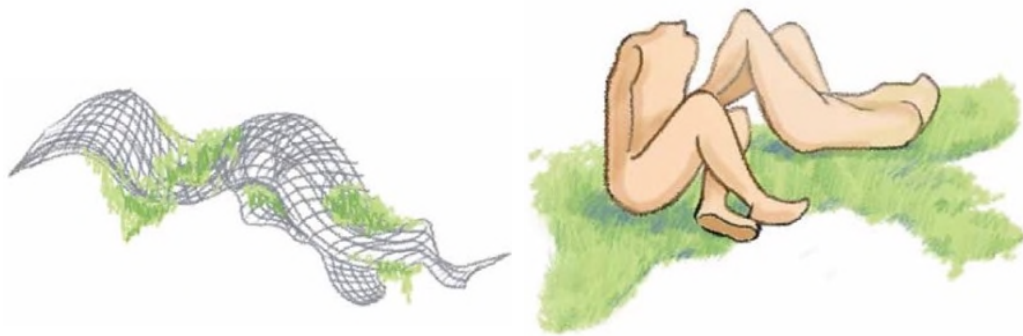
영화 ‘콜 미 바이 유어 네임’은 엘리오와 올리버의 관계를 사랑의 복합적인 양상으로 섬세하게 그려내고 있다. 두 주인공 사이의 감정적 경험은 순수한 끌림에서 시작돼, 시간이 흐르면서 점차 서로에 대한 이해와 감정적 연결로 발전하게 된다. 이는 사랑이 물리적 매력만이 아닌 영혼의 교감에 이르기까지의 과정을 의미한다. 사랑의 이러한 경험은 행복감의 근원이 되는데, 이는 단지 외적 조건이나 형태에 기반한 것이 아니라 사랑은 충만한 상태로써, 깊은 마음의 느낌이나 낙관적인 활동에 의해 발생하는 주관적인 감각을 일으킨다 (곽 등, 2008). 엘리오와 올리버 사이의 감정은 이러한 행복감을 생생하게 묘사해 사랑의 무한한 깊이와 가치를 가지고 있음을 나타낸다. 이는 가끔 불분명한 경로를 따라 전달돼 인간의 의식을 넘어 우리 삶에 스며든다. 하지만 사랑은 사회적 선택의 문제와도 맞닿아 있다. 인간은 상대가 자신의 기준에 적합한지 의식적으로 판단하고 적절한 상대를 추구하는 경향이 있다 (박, 2014). 사랑의 선택은 개인적인 감정의 문제만이 아닌 사회적 기준과 외적 조건이 복합적으로 얽혀 있는 현대 사회에서 더욱 문제가 되고 있다. 현대 사회에서 사람들은 연인을 선택할 때 경제적 안정성과 사회적 지위 등과 같은 조건들을 보기도 하는데 이러한 외적 조건들은 사랑의 본질을 흐리고, 인간의 감정적인 내적 연결을 이해하는 것보다 물질적인 요소를 우선시하는 경향을 보인다. 그러나 영화는 이러한 조건적 사랑이 진정한 만족감을 가져다주는지에 대해서 회의적인 입장을 보인다.

‘콜 미 바이 유어 네임’에서 엘리오와 올리버의 관계는 현대적 사랑의 패러다임과는 대조적으로, 엘리오는 올리버를 향한 사랑이란 깊은 감정을 경험하지만, 동시에 그가 자신에게 적합한 파트너인지 고민하게 된다. 고민은 감정의 표현을 넘어, 진정한 사랑의 연결을 찾으려는 엘리오의 내면적 욕구를 반영한다. 엘리오는 올리버를 그의 외적 조건을 보지 않고 진정한 자아와 감정에 근거한 결정을 내리기 전까지 미래에 대한 약속을 선불리 하지 않는다. 이러한 접근 방식은 현대 사회의 조건적 사랑의 방식과는 크게 다르다는 것을 알 수 있다. 엘리오와 올리버 사이의 복잡한 감정의 상호작용은 영화 속 볼 수 있는 사랑의 진정성과 순수성을 탐구하는 데 있어 중요하다. 그들의 관계는 두 인물이 갈망하는 것과 필요로 하는

것에 대한 근원적인 이해를 제시한다. 사랑이란 감정은 개인의 진정한 행복과 어떻게 연결될 수 있는지, 이러한 감정이 우리의 삶에 어떠한 의미를 부여하는지를 성찰하게 만든다. ‘쿨 미 바이 유어 네임’에서 보여지는 이러한 감정은 사랑의 본질에 대한 우리의 이해를 심화시켜 인간 간의 연결이 어떻게 깊은 감정적 연결로 이어질 수 있는지 설득력 있게 보여준다.

2-1. 작품 컨셉

‘쿨 미 바이 유어 네임’ 영화에서 묘사된 사랑의 본질을 통해 사람들 사이의 감정적 유대와 그로 인한 행복감에 관하여 분석하고자 했다. 감정의 다면성을 탐구하고 표현하는 것을 목적으로 관객이 작품을 통해 자신과 타인과의 관계에서 경험하는 사랑의 깊이를 성찰할 수 있도록 유도했으며 사랑의 감정적, 사회적 등 모든 내외부적 측면을 다루는 시각적 표현을 중심으로 표현했다. 스토리텔링과 상징적 오브제를 사용하여 사랑의 순간과 개인의 내면에 어떻게 스며드는지 나타내어 사랑이라는 감정이 개인의 진정한 행복과 어떻게 연결될 수 있는지, 그리고 이러한 감정이 우리의 삶에 어떠한 의미를 부여하는지를 보여주고자 한다.

[그림 2] 작품 <Connection> 스케치

2-2. 창작전개 및 결과

영화 ‘쿨 미 바이 유어 네임’의 감정적 깊이와 섬세한 묘사를 바탕으로, 원초적인 감정의 느낌과 마음의 파동을 시각적으로 표현했다. 이를 위해 살구색의 마네킹과 강렬한 원색의 꽃들을 사용하였으며, 철그물망을 활용하여 감정의 파동과 마음이 이끄는 순간들을 포착하고자 했다. 살구색의 마네킹은 인간의 원초적인 감성과 내면을 상징하며, 원색의 꽃들은 감정의 순수함과 강렬함을 나타냈다. 두 요소는 서로 대비되면서 하나의 조화로운 이미지를 만들어 철그물망을 통해 이 모든 요소를 둘러싸고 있는 마음의 파동을 시각화했으며 이는 감정이 어떻게 외부의 영향을 받으며 변화하는지를 드러낸다. 이 작품에서는 엘리오와 올리버 사이에 펼쳐지는 순수한 끌림과 사랑의 본질을 가리켜, 그들이 경험하는 감정의 변화와 진동을 재현하고자 했다. 그들의 관계는 외부의 편견과 조건에서 벗어나 마음이 이끄는 대로 가 진정한 자신을 발견하게 된다. ‘쿨 미 바이 유어 네임’에서 영감을 받아 인간 감정의 원초적인 면모와 순수한 끌림을 탐구하며, 사랑과 자아 발견의 아름다움을 시각적으로 표현하려 했다. 작품을 통해 감정의 진정성과 마음의 파동이 어떻게 연결되는지를 보여준다.

작품구성에 있어서 살색 마네킹은 인간 본연의 감성을 상징하며, 원색의 꽃들은 감정의

순수성과 강렬함을 드러내도록 하였다. 철그물망은 이러한 요소들을 감싸며, 감정이 외부 영향을 받아 변화하는 과정을 시각화하고자 하였다.

[사진 2] 작품 <Connection>

[표 2] 작품 <Connection>의 세부 정보

사이즈 (가로 × 세로 × 높이)	250 × 150 × 280 (cm)
식물소재	골든볼(<i>Craspedia globosa</i>), 털깃털이끼(<i>Hypnum plumaeforme</i>), 수국(<i>Hydrangea macrophylla</i>), 미모사(<i>Mimosa pudica</i>), 스트링기어(<i>Stirlingia</i>), 아스파라거스(<i>Asparagus officinalis</i>), 스틸그라스(<i>Phormium tenax</i>), 틸란드시아(<i>Tillandsia cyanea</i>)
재료	마네킹, 치킨망, 철그물망, 락카
제작연도	2024

3. 낙천주의 사랑을 통한 내적 행복의 추구: 영화 ‘인생은 아름다워’

‘인생은 아름다워’는 로베르토 베니니가 감독하고 주연한 영화로, 제2차 세계대전의 참혹하고 암담한 배경 속에서도 아버지가 아들에게 무한한 사랑과 희망을 주는 이야기이다. 이 영화는 주인공 귀도가 나치 수용소의 고통스러운 환경 속에서도 아들 조슈아에게 희망과 사랑을 전달하는 방식을 통해, 낙천주의적 세계관을 띄고 있다. 이는 모든 상황에서 긍정적인 측면을 발견하고 희망을 유지하는 태도로, 개인의 내적 행복을 지키고 강화하는 데 중요한 역할을 한다. 긍정 정서는 생존과 번식에 필수적인 감정 반응을 촉진하는 촉매이며, 이는 미래의 생존과 성장을 돕는 중요한 수단이다 (곽과 양, 2018). 또한 낙천주의는 스트레스에 대한 회복력을 높이며, 전반적인 행복감을 증진시키는데 기여한다. ‘인생은 아름다워’에서 귀도는 실제로 충격적 상황을 유머와 사랑으로 변환시키며, 이는 아들에게도 전달된다. 이러한 접근은 귀도가 아들에게 현실을 다르게 이해하도록 돕고, 아들이 공포와 절망에 압도당하지 않게 보호하는 방식으로 작용한다. 귀도의 행동은 조건 없는 사랑의 궁극적인 표현이다. 그는 자신의 아들을 보호하기 위해 상황을 게임처럼 꾸미며, 조슈아가 두려움 없이 생활할 수 있도록 만든다. 이 과정에서 귀도는 아들에게 직접적인 교훈을 주기보다는, 사랑과 보호의 메시지를 간접적으로 전달한다. 이러한 사랑의 표현은 극한 상황에서도 인간이 지닐 수 있는 긍정성과 희망을 강조하며, 강력한 정서적 지지를 제공한다. ‘인생은 아름다워’ 속 낙천주의와 사랑의 힘은 현대 사회에서도 중요한 교훈을 제공한다. 많은 사람들이 경제적, 사회적, 개인적 압박을 경험하는 가운데, 귀도와 조슈아의 이야기는 주변 환경에 휘둘리지 않고 내적인 행복을 찾는 방법을 일깨워준다 (정, 2006). 사랑이 단순한 로맨틱한 관계에 국한되지 않아 어떠한 외부 상황에서도 긍정적인 삶의 태도를 유지할 수 있는 동력을 제공함을 시사한다.

‘인생은 아름다워’에서 음악은 극적인 서사와 감정 전달의 중추적인 역할을 담당한다. 음악은 아버지와 아들 사이의 낙천적이고 애정 어린 관계를 반영하면서 참혹한 전쟁 배경과 대조되는 희망의 메시지를 강화한다. 영화 속 음악은 귀도가 아들 조슈아에게 전하는 사랑과 희망의 감정을 관객에게 전달하는 매개체로서, 영화의 낙천주의적 메시지를 더욱 깊이 있고 다층적으로 표현하는 데 기여하고 있다 (최, 2006). 영화의 음악은 전반적으로 경쾌하고 낙천적인 멜로디를 통해 어두운 상황 속에서도 아름다움과 삶의 가치를 찾으려는 귀도의 노력을 반영한다. 특히, 잔혹한 환경 속에서도 농담을 하고 게임을 만들어내며 아들에게 웃음과 기쁨을 선사하는 귀도의 모습은 음악을 통해 풍성하게 드러나며, 관객으로 하여금 현실의 어둠 너머에 있는 인간 정신의 빛을 보게 하고 있다. 작품을 통해 ‘인생은 아름다워’의 음악은 단순한 배경이 아닌, 감정의 이동과 심리적 변화를 주도하는 주체로 기능한다. 음악은 귀도의 내면적인 낙천주의를 반영하며, 전쟁이라는 외부 환경에도 불구하고 긍정적인 삶의 태도를 유지하는 데 있어 중요한 역할을 합니다. 이처럼 영화에서 음악은 긍정적인 정서를 촉진하는 촉매제로서의 기능을 하며, 미래의 생존과 성장을 위한 희망의 도구로 활용된다. ‘인생은 아름다워’에서 음악은 주인공의 낙천주의적 태도와 결합하여, 사랑과 희망이 어떻게 가장 어두운 시기에도 빛을 발할 수 있는지를 드러내는 데 중요한 역할을 담당합니다. 음악을 통해 관객은 영화의 주제를 더 깊이 체험하며, 주인공의 감정과 세계관에 동화되어 그의 내적 행복과 낙천주의를 공유하게 된다.

3-1. 작품 컨셉

‘인생은 아름다워’는 제2차 세계대전이라는 참혹한 시기를 배경으로 하지만, 주인공 귀도가 아들 조슈아에게 전하는 무한한 사랑과 희망의 이야기를 통해 낙천주의적 세계관을 띠며, 모든 상황에서 긍정적인 면을 발견하고 희망을 유지하는 태도의 중요성을 강조하고 있다. 이 영화에서 음악은 단순한 배경이 아니라, 감정의 이동과 심리적 변화를 주도하며, 참혹한 현실 속에서도 귀도가 아들에게 웃음과 기쁨을 선사하는 모습을 풍부하게 드러내는 주체로 기능한다. 이처럼 음악은 영화 내내 긍정적 정서를 촉진하는 촉매제로 작용하여, 귀도의 내면적 낙천주의와 긍정적 삶의 태도를 유지하는 데 중요한 역할을 하며, 관객이 주인공의 감정과 세계관에 동화되도록 이끈다. 이 모든 요소들을 종합하여, ‘인생은 아름다워’의 낙천주의적 메시지와 음악의 감동적인 힘을 기반으로 자신만의 작품을 창조하고자 했다. 작품은 가장 암담한 시간에도 희망과 사랑이 어떻게 빛을 발할 수 있는지를 시도하고자 했다.

[그림 3] 작품 < Sounds > 스케치

3-2. 창작전개 및 결과

‘인생은 아름다워’라는 영화가 전달하는 낙천주의적 사랑과 희망의 메시지를 시각적으로 표현하는 창작 작업을 수행하였다. 이를 위해, 음악이 주는 영감과 영화 속 주인공의 내면을 상징하는 오브제를 구성하는 방법에 주목했다. 작품의 중심에는 꺾어진 회색빛 날개를 배치함으로써, 어려운 현실에도 불구하고 날아오르려는 인간 정신의 불굴함을 상징적으로 나타냈다. 음악은 메가폰을 통해 표현되어, 영화에서 음악이 감정의 이동과 심리적 변화를 어떻게 주도하는지를 시각화 하고자 했다. 작품에서 화훼 소재로는 강렬한 빨간색 프리저브드 꽃을 사용하여, 영화 속 귀도가 아들에게 보여주는 열정적이고 끊임없는 사랑을 표현했다. 빨간색은 사랑과 열정, 그리고 낙천주의적 태도의 힘을 대표하는 색으로 선택되었다. 이러한

시각적 요소들의 결합은 영화가 전달하고자 하는 희망의 메시지를 강조하며, 관객에게 감정적 공감과 더불어 심도 깊은 이해를 제공하는데 목적을 두었다. 본 창작 작업을 통해 개발된 오브제는, 낙천주의적 세계관을 지향하며 사랑과 희망이라는 인간의 보편적 감정을 시각적 언어로 번역하려는 시도로, ‘인생은 아름다워’라는 영화를 중심으로 한 이론적 논의와 창작 과정에서의 실천적 연구를 모두 포괄한다. 따라서 본 작업은 단순한 예술 창작을 넘어서, 심리학적 및 사회문화적 측면에서의 낙천주의의 의미를 재조명하며, 그것이 현대 사회에 어떻게 적용될 수 있는지 생각하게 한다.

작품구성에 있어서 무채색 계열의 컬러를 사용해 전반적인 삭막한 현실을 표현하고 레드 컬러의 강렬한 색상으로 그와 대비되는 낙천주의적 감정을 극대화시키고자 하였다.

[사진 3] 작품 < Sounds >

[표 3] 작품 < Sounds >의 세부 정보

사이즈 (가로 × 세로 × 높이)	180 × 120 × 130 (cm)
식물소재	갯버들, 로부스티야자, 스트링기어(<i>Stirlingia</i>), 안개(<i>Gypsophila elegans</i>), 브루니아(<i>Brunia laevis</i>), 줄맨드라미(<i>Amaranthus caudatus</i>), 팔각(<i>Illicium verum</i> Hook. f.)
재료	날개, 메가폰, 피, 치킨망
제작연도	2024

4. 기억의 가치와 인생의 아름다움, 기쁨과 슬픔의 관점적 해석:

영화 ‘이터널 선샤인 (Eternal Sunshine of the Spotless Mind)’

영화 ‘이터널 선샤인’은 사랑 이야기를 통해 과거의 기억이 현재의 자아에 어떠한 영향을 미치는지 고찰한다. 과거의 지나간 시간들은 때로는 중요하지 않게 여겨지고 잊혀지기 쉽지만, 기억을 성찰하고 과거를 되돌아봄으로 자신의 현재 위치와 자아를 확립하며 성장할 수 있는 계기가 된다는 것을 보여준다 (김, 2014). 이 과정에서 인간은 과거와 현재를 연결하며, 정체성을 확립하고 미래에 대한 가능성을 연구한다. 기억은 인간에서 일어나는 각종 정보처리의 중심에서 중요한 역할을 하며, 영화는 이를 통해 감정과 기억의 밀접한 연결성을 드러낸다. (이 등, 2013) 감정은 과거의 경험을 통해 형성되며 결국 개인의 감정적 안정성과 행복을 결정짓는 요소가 된다. 조엘과 클레멘타인이 기억을 삭제하는 장면은 현대 사회에서 과거와의 연결을 잃어버리는 것을 상징적으로 보여준다. 현재를 경험한 결과로서 나타난 부산물들은 과거의 형태를 형성하고, 이 과거를 다시 현재의 ‘지금’으로 재생해내며, 그것의 존재 자체를 증명해낸다. 이러한 과정은 개인이 자신의 과거를 다시금 평가하고 현재와의 연결을 재확인하는 중요한 기회를 제공함으로써, 우리가 과거와 현재, 그리고 사회적 맥락 사이에서 어떻게 위치하는지 파악할 수 있다 (정, 2009).

프로이트의 정신분석학에서 어린 시절의 기억이 성격 형성에 결정적인 역할을 한다고 보는 것처럼 영화에서도 조엘의 어린 시절 기억이 중요 역할을 한다 (권, 2013). 이러한 기억들은 잃어버리기 쉽지만, 어린 시절의 기억 중 일부는 기억 상에서 시각적 성격으로 재생될 수 있다. 기억의 지속성은 개인의 성장에 필수적이며, 현대를 살아가는 우리 모두가 과거와 시간 속에서 단절된 채 각자의 몽환에 사로잡혀 현실을 보지 못하는 것을 경고한다 (이, 2008).

과거는 다양한 경험과 감정뿐만 아니라 인간의 모든 것을 포함한 일생을 담고 있으며, 인간은 과거를 회상하고 소통함으로써 본인이 인식하지 못했던 또 다른 자아를 발견하기도 하고, 반성하며 성장한다 (김, 2014). 영화는 이러한 경험들이 우리의 삶을 어떻게 풍요롭게 만드는지 드러내며, 나쁜 경험도 좋은 경험만큼 소중히 여겨야 한다는 의미를 내포한다.

4.1. 작품 컨셉

영화 ‘이터널 선샤인’은 인간의 경험과 감정의 다양성을 통해 삶의 복잡성을 보여준다. 우리는 때로는 실패와 실수로 가득한 기억들을 부정적으로 여기고자 하는 경향이 있지만, 영화는 그러한 부정적인 경험들이 우리의 삶을 더욱 풍요롭게 만드는 데 기여한다는 아이러니한 사실을 보여준다. 삶은 마치 하나의 거대한 샹들리에와 같다고 할 수 있는데, 그 안에는 성공과 실패, 기쁨과 슬픔, 좋은 순간과 나쁜 순간이 모두 함께 얹혀 있어야만 아름다운 모습을 이룰 수 있다. 이러한 다양한 기억들이 우리의 삶을 풍요롭게 만들며, 그것들은 우리의 성장과 발전에 기여한다. 따라서, 우리는 모든 경험을 소중히 여기고, 그것들이 우리를 더 나은 사람으로 이끄는 과정에서 가치 있는 것으로 간주해야 한다. ‘Memories’라는 단어는 이러한 실패와 실수를 포함한 모든 기억들이 우리의 인생을 더욱 풍요롭게 만드는 고유한 조각들을 상기시켜준다.

[그림 4] 작품 < Connection > 스케치

4.2. 창작전개 및 결과

작품 ‘Memories’는 하나의 거대한 상들리에로 삶을 표현했다. 상들리에는 성공과 실패, 기쁨과 슬픔, 좋은 순간과 나쁜 순간이 모두 얹혀 있어야만 아름다운 모습을 이룰 수 있다는 개념을 담고 있다. 흑백의 메모장은 과거의 기억들을 기록하고 담는 공간으로 과거의 나쁜 기억과 좋은 기억이 함께 어우러져 내면의 조화를 상징한다. 우리가 모든 경험을 수용하고 그것들이 우리를 더 나은 사람으로 이끄는 과정에서 가치 있게 만든다.

찬란한 푸른빛의 열대 잎과 하얀색 줄맨드라미는 시작과 희망을 상징해 삶에서 변화와 성장을 표현했다. 이러한 다양한 기억들이 우리의 삶을 더욱 풍요롭게 만들며, 우리의 성장과 발전에 기여한다는 메시지를 전달하고자 한다. ‘Memories’는 모든 경험을 소중히 여기고, 그것들이 우리를 더 나은 사람으로 이끄는 가치 있는 것으로 여겨야 한다는 점을 강조한다. 우리의 삶이 어떻게 다양한 경험들로 이루어져 있으며, 그것들이 우리를 형성하고 성장시키는 과정에서 얼마나 아름답고 소중한지를 보여준다.

작품구성에 있어서 흑백의 메모장과 하나가 어우러져 빛을 내는 상들리에는 과거의 나쁜 기억과 좋은 기억이 함께 어우러져 내면의 조화를 상징한다. 메모장은 과거의 기억들을 기록하고 담는 공간이며, 찬란한 푸른빛의 열대 잎과 하얀색 줄맨드라미는 새로운 희망을 상징한다. 이들이 함께 어우러져 빛을 내는 상들리에는 과거의 경험과 미래의 희망이 조화롭게 어우러져 있는 현재를 나타내며, 인생의 다양한 측면을 수용하고 받아들이는 우리의 내면을 보여준다.

[사진 4] 작품 < Memories >

[표 4] 작품 < Memories >의 세부정보

사이즈 (가로 × 세로 × 높이)	170 × 90 × 200 (cm)
식물소재	아레카야자(<i>Chrysalidocarpus lutescens</i>), 백합(<i>Lilium longiflorum</i> Thunb.), 냉이(<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.), 아스파라거스(<i>Asparagus officinalis</i>), 엽란(<i>Aspidistra elatior</i> Blume), 줄맨드라미(<i>Amaranthus caudatus</i>)
재료	철제부품, led조명, 철제망, 클립집게, 색화지, 펜, 나무꼬치
제작연도	2024

5. 현대 삶에서의 불안 감정의 환상적 재해석: 영화 ‘라 라 랜드 (Lalaland)’

영화 ‘라 라 랜드’는 현대 사회의 불안과 스트레스를 환상적으로 포착하며, 미아와 세바스찬의 꿈을 추구하는 여정을 통해 현재 존재의 가능성 나타낸다. 하이데거는 불안을 세계 내 존재의 근본적인 존재론적 상태로 정의하며, 이를 통해 근본적인 무의 상태를 자각하고 인간의 본래성을 회복할 수 있다고 주장한다 (변, 2023). 이러한 철학적 관점은 영화에서 두 주인공이 각자의 예술적 이상과 개인적 정체성을 추구하면서 겪는 내면적 갈등과 외부의 압력 속 중요한 영향을 미친다. 영화 속에서 미아는 연기라는 꿈에 점차 나아가면서 겪는 스트레스와 불안을 경험하게 된다. 이는 한국의 청년들이 경험하는 심리적 혼란과 사회적응의 갈등과 유사하다 (김과 김, 2009). 큰 도시에서의 생활과 경쟁 속 자신의 정체성과 욕망을 방어하면서 자신의 길을 찾아가는 과정을 볼 수 있다. 세바스찬 또한 자신의 꿈인 재즈 클

를 열기 위해 불안과 싸우는데 이는 그가 진정한 예술가로서 자존감을 회복하는 데 도움을 준다.

불안은 현재 나의 존재 가능성으로서, 불안 속에서 개시되는 현존재 자신과 하나가 되어 현존재의 근원적 존재 전체성을 명시적으로 파악하기 위한 기반을 제공한다 (소, 2019). 영화는 불안과 스트레스가 어떻게 창의적인 발전을 촉진할 수 있는지를 보여주며, 적절한 불안이 개인의 경계심을 자극하고 어려움에 도전할 의욕을 불러일으킬 수 있다는 점을 강조한다 (장, 2024). 동시에, 미아와 세바스찬의 이야기는 과도한 불안이 개인의 신체적, 정신적 건강에 미치는 부정적 영향을 드러내며, 적절한 균형의 중요성을 상기시킨다 (윤, 2022).

결론적으로, ‘라 라 랜드’는 현대인들이 직면한 불안과 스트레스를 있는 그대로 긍정하는 삶의 자세와 어떻게 현실의 딜레마를 넘어 자신의 꿈을 실현할 수 있는지를 나타낸다. 이러한 측면에서 불안은 단순한 장애물이 아니라, 개인이 자신의 꿈을 이루고 진정한 자기다움을 찾아가는 데 필수적인 요소로 작용한다.

5-1. 작품 컨셉

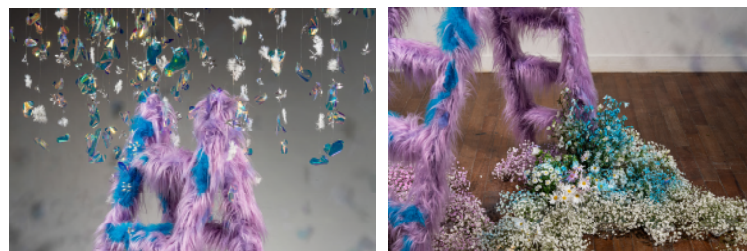
영화 “라 라 랜드”의 미아와 세바스찬의 이야기에 영감을 받아, 불안을 단순한 부정적인 감정으로 바라보지 않고 자신의 꿈을 실현하고 성장시킬 수 있는 긍정적인 에너지로 전환하는 지점으로 바라보고자 했다. 따라서 작품 ‘fantasy’는 불안을 상징하는 오브제를 사용했으며 이를 환상적이고 몽환적인 스타일로 재해석하여 표현함으로써, 밝은 색채와 유동적인 형태를 통해 불안의 움직임과 에너지를 시각화했다. 이를 통해 불안이 개인에게 어떠한 방식으로 동기 부여가 될 수 있는지, 그리고 개인의 예술적 및 개인적 성장에 기여할 수 있는지 상징적으로 표현하려 했다. 불안이 갖는 창의적 잠재력을 강조해 ‘라 라 랜드’의 주인공들처럼, 관객 또한 자신의 불안을 긍정적인 힘으로 변환할 수 있는 방법을 발견하도록 의의를 두고자 하였다.

[그림 5] 작품 < Fantasy > 스케치

5-2. 창작전개 및 결과

영화 ‘라 라 랜드’의 불안을 단순한 부정적인 감정이 아니라 자신의 꿈을 실현하고 성장시킬 수 있는 긍정적인 에너지의 전환점으로 바라보았다. 이를 바탕으로 작품 ‘Fantasy’에서는 불안을 상징하는 사다리와 몽환적인 색상의 보라색과 에메랄드 색상의 퍼를 조합해 환상적으로 표현했다. 천장에는 모빌 형태의 나비 형상을 한 오로라 필름을 설치하여 불안의 유동적인 형태와 긍정적 에너지를 표현했으며 안개꽃들을 바닥 플라워에 설치해 판타지적 꿈이 뭉게뭉게 부풀어오르는 느낌을 더하면서, 이러한 요소들이 어우러져 불안이 개인에게 어떻게 동기 부여가 될 수 있는지 또한 개인적 성장에 기여할 수 있는지 상징적으로 표현했다. 이를 통해 관객들이 자신의 불안을 긍정적인 힘으로 변환할 수 있는 방법을 발견하도록 한다.

[사진 5] 작품 < Fantasy >

[표 5] 작품 < Fantasy >의 세부정보

사이즈(가로×세로×높이)	200×100×300 (cm)
식물소재	안개(<i>Gypsophila elegans</i> Bieb.), 델피니움(<i>Delphinium grandiflorum</i> L.), 마가렛(<i>Chrysanthemum frutescens</i>)
재료	퍼 원단, 나무 사다리, 뉘시줄, 오로라필름지, 철판
제작연도	2024

IV. 결론

본 연구는 인간의 관계와 감정의 복잡한 측면을 나타내는 효과적인 매체인 영화를 바탕으로 현대인의 다양한 사랑에 대한 탐구를 행하여 그 내용을 바탕으로 화예작품을 창작을 행한 연구이다. 구체적으로는 ‘그녀’, ‘콜 미 바이 유어 네임’, ‘인생은 아름다워’, ‘이터널 선샤인’, ‘라 라 랜드’ 등 5편의 영화에 나타난 사랑의 양상과 그 의미를 바탕으로 각 편당 한 작품씩 ‘For us’, ‘Connection’, ‘Sounds’, ‘Memories’, ‘Fantasy’ 등 총 5점의 화예작품을 제작, 전시하였다.

첫 번째 영화 ‘그녀’에서는 인공지능과의 관계를 통해 현대를 살아가는 인간의 감정적 욕구와 소외감을 탐구할 수 있었다. 기술이 인간 감정을 어떻게 대체할 수 있는지, 변화가 인간 본성에 미치는 영향을 세밀하게 파악할 수 있었다. 이를 바탕으로 작품 ‘For us’를 제작함에 있어 현대인이 느끼는 소외와 갈망 그리고 그러한 갈구 속에 어떻게 대상이 치환될 수 있는지를 고민하였으며 기계화된 오브제와 인간의 갈망을 표현한 손을 연결하는 선들을 통해 표현할 수 있었다. 두 번째 영화 ‘콜 미 바이 유어 네임’에서는 사랑의 복잡성과 인간관계의 깊이를 발견해 물리적 매력을 넘어서는 감정적 유대를 파악할 수 있었다. 이를 바탕으로 작품 ‘Connection’의 제작에 있어 서로 연결되고 통합되고자 하는 열망에도 불구하고 알 수 없게 틀어져버리는 현실의 양태를 인간 신체의 비틀어진 형상을 통해 표현할 수 있었다. 세 번째 영화 ‘인생은 아름다워’에서는 인간 정신의 힘을 통해 사랑과 희망이 어떻게 극한 상황에서도 긍정적인 삶을 가능하게 하는지, 낙천주의와 사랑을 통해 내적 행복을 추구하는 아름다운 모습을 발견할 수 있었다. 이를 바탕으로 작품 ‘Sounds’의 제작에 있어서는 현실적 상황을 초월한 내적 행복의 모티프로서 음악(소리)을 도입하였고 회색의 현실을 넘어 날아오르는 날개와 거기서 피어나는 붉은 꽃을 통해 사랑의 초월적 힘을 표현할 수 있었다. 네 번째 영화 ‘이터널 선샤인’에서는 과거의 기억이 어떻게 현재의 자아 형성에 기여하는지를 탐구하였으며, 부정적인 경험마저도 개인의 성장에 필수적임을 알게 되는, 기억과 감정 사이의 복잡한 관계와 자아와 경험의 중요성을 깨달을 수 있었다. 마지막 다섯 번째 영화 ‘라 라 랜드’에서는 현대 사회의 불안이 단순히 부정적인 감정이 아니라, 자신의 꿈을 실현하는 데 필수적인 동기 요소로 기능할 수 있음을 깨달음으로써 불안이 꿈을 추구하는 과정에 미치는 영향을 이해할 수 있었다. 우리는 불안 속에서 실존적 삶을 통해 삶과 대결하며 성장해 가는 것이다.

현대인들이 직면하는 정체성과 감정의 복잡성을 잘 그려낸 이들 다섯 편의 영화를 통해 연구자는 과학기술의 발전으로 인한 인간소외, 넓고 복잡한 인간관계, 물질만능주의, 사회적 성공에 대한 스트레스 등 많은 문제가 상존하는 현대 사회에서 개인이 인간의 관계와 복잡한 감정 그리고 자신의 내적 욕구와 어떻게 상호작용하는지를 볼 수 있었고 그를 통해 현대 사회에서의 인간 경험의 복잡성과 다양성을 이해하고, 개인이 자신의 정체성을 확립해 가는 과정을 사랑의 탐구라는 관점에서 작품화해 보는 의미 있는 경험을 할 수 있었다.

참고문헌

- 곽정호, 양정은 (2018) 진화심리학, 신경과학, 긍정심리학, 성격심리학을 통해 본 정서, 성격, 학습 개별화. *오토피아*, 33:209-242
- 곽호완 (2008) 실험심리학 용어사전. 시그마프레스, 226
- 권태훈 (2013) 유년의 추억과 직관에 관한 연구. 동의대학교 대학원 국내석사학위논문, 부산, 4
- 김경희, 김계하 (2009) 자아존중감 증진 프로그램이 여자 대학 신입생의 자아존중감과 생의 의미에 미치는 효과. *정신간호학회지*, 18:431-438
- 김보영 (2017) 불안 심리의 조형적 표현연구. 홍익대학교 대학원 국내석사학위논문, 서울, 8
- 김은실 (2008) 조선의 식민지 지식인 나혜석의 근대성을 질문한다. *한국여성학*, 24:147-186
- 김현수 (2014) 기억을 통한 감정표현 연구. 홍익대학교 대학원 국내석사학위논문, 서울, 1
- 박세준 (2014) 오펜바흐의 『호프만의 이야기』에 담긴 다양한 사랑의 음악적 표현. *경희대학교 대학원 국내석사학위논문*, 11
- 박소연, 함충범 (2020) 2010년대 할리우드 영화 속 인간과 인공지능의 관계적 존재 양상 연구: <그녀>(2014), <블레이드 러너 2049>(2017), <당신과 함께한 순간들>(2017)을 중심으로. *현대영화연구*, 40:107-109
- 박해용 (2012) 차별의식, 공감 그리고 대화적 이성. NRF KRM (Korean Research Memory), 112
- 변경수 (2023) 존재론적 불안의 형상화. 성신여자대학교 일반대학원 국내박사학위논문, 7
- 소광휘 (2019) 하이데거 존재와 시간 강의. 문예출판사, 126에서 재인용
- 신성환 (2023) 한국 소설에 나타난 데이터와 알고리즘에 대한 상상력: 김초엽의 「관내분실」과 장강명의 「데이터 시대의 사랑」을 중심으로. *동서인문*, 23:200
- 윤선희 (2022) 감정-역할-욕구의 관계성을 활용한 감정 모델 연극치료 확장에 대한 연구. 용인대학교 일반대학원 국내박사학위논문, 경기도, 10
- 이명곤 (2023) 루이라벨의 『가치론』에서 ‘가치들(valeurs)’의 위계’와 ‘사랑(amour)’의 관계성에 대한 고찰. *철학연구*, 159-161
- 이승재 (2008) 日本 ANIMATION 작품의 NARRATIVE에 보여지는 과거, 현재, 미래 時制의 分析. *한국콘텐츠학회논문지*, 8:91-97
- 이정모 (2013) 인지심리학. 제3판. 학지사, 44
- 장혁신 (2024) 자아불안 요소를 주제로 한 도자 표현 연구. 국립공주대학교 일반대학원 국내박사학위논문, 충청남도, 8
- 전재성 (2002) 사랑의 사회적 차원에 대한 연구: 철학, 정치학, 사회학적 고찰. NRF KRM (Korean Research Memory), 22
- 정선희 (2009) 순간 속의 만남. 이화여자대학교 대학원 국내석사학위논문, 서울, 55-56
- 정은의 (2006) 사회경제적 요인과 기혼여성 행복간 관계: 개별성-관계성의 조절효과 및 자아 존중감의 매개효과 검증. 전남대학교 대학원 석사학위논문, 대한민국, 68
- 최병철 (1999) 음악치료학. 학지사, 110-112
- 최은지 (2010) 청소년이 지각한 부모간 사랑유형과 자아정체감과 관계. 동아대학교 대학원 국내석사학위논문, 부산, 21

• 논문접수일 : 2024.06.21. 게재 확정일 : 2024.07.11.

