

문예와 건축 _ 영화로 읽는 소설 속 도시와 건축 ⑦

<영국식 정원 살인사건> 1982년 피터 그리너웨이 각본 및 감독

Architecture and the Urban in Film and Literature ⑦

The Draughtsman's Contact (Film 1982 directed by Peter Greenaway's (1942~)

글. 조인숙
Cho, In-Souk
건축사사무소 다리건축

제작: 데이비드 페인/ 편집: 존 윌슨/ 촬영: 커티스 클락/ 음악: 마이클 니만/ 미술: 밥 링우드/ 의상 및 분장: 수 블레인/ 배역: 루시 불팅
Produced by David Payne/ Edited by John Wilson/ Cinematography by Curtis Clark/ Music by Michael Nyman/ Art Direction by Bob Ringwood/ Costume design by Sue Blane/ Casting by Lucy Boulting. (running time: 104 minutes)

<영국식 정원 살인사건> 포스터

영국식정원 살인사건(Draughtsman's Contract; 풍경 화가의 계약)¹⁾은 피터 그리너웨이 (Peter Greenaway, 1942~)가 각본을 쓰고 감독한 1982년 영국 코미디 드라마 영화로, 그의 첫 번째 일반 장편 영화로 알려져 있다. 원래 채널 4를 위해 제작되었다고 하며 살인 미스터리 형식이다. 1694년²⁾ 영국 윌트셔가 배경이고 음악과 의상디자이너로 시대를 묘사했다. 음악은 마이클 니만(Michael Nyman, 1944~)이 곡을 썼다. 주제 사운드트랙 중 "Chasing Sheep is Best Left to Shepherds(양을 쫓는 것은 양치기에게 맡기는 것이 가장 좋다)"는 헨리 퍼셀 (Henry Purcell, 1659~1695)의 오페라 아서 왕(King Arthur)의 3막 전주곡(Prelude to Act III), 장면 2를 기반해서 만들었다. 이는 미니멀리스트 음악으로 발매 이후 30년 동안 다양한 앙상블에서 많이 인용, 샘플링되고 연주된다고 한다. 또한 그 시대의 의상을 약간 과장해서 정교한 의상 디자인으로 시대를 반영했다고 한다. 영화는 그룸브리지 플레이스(Groombridge Place)의 정원에서 저택과 격식을 갖춘 정원과 미로에서 촬영했다.³⁾ 또한 벨기에 영화 비평가 협회의 그랑프리를 수상했다.

- 1) Draughtsman은 제도사 등으로 번역하지만 문맥상 풍경 화가로 번역한다. 한국 상영의 제목은 '영국식 정원 살인사건'이다.
- 2) 윌리엄 3세와 메리 2세 통치 기간/ 1694년 영국의 잉글랜드 은행 설립/ 조선 속종(1661~1720, 재위: 1674~1720)대, 영조(1694~1776, 재위: 1724~1776) 탄생
- 3) 그룸브리지 플레이스(Groombridge Place)는 영국 켄트주 턴브리지 웰스(Tunbridge Wells) 근처의 그룸브리지(Groombridge) 마을에 있는 해자 저택(moated manor house: 영주의 저택은 역사적으로 영주의 주요 거주지)이다. 공식적인 정원과 포도원으로 유명한 관광 명소가 되었다. 영주의 저택에는 Dower House가 관련되어 있다.

영화의 배경은 그룸브리지 플레이스 정원에서의 저택과 정원, 미로 등이다

영화의 줄거리는 다음과 같다. 허버트 백작부인(자넷 수즈만 분)은 재능은 있으나 오만하고 콧대가 높은 젊은이인 풍경 화가 네빌 씨(안소니 히긴스 분)와 계약을 맺는다. 남편이 출타한 동안 저택의 영지를 그림으로 그려주는 대가로 상당한 보수를 준다는 계약이다. 덤으로 화가가 원할 때마다 성관계를 허락하겠다는 내용도 첨가했다. 네빌은 치밀한 일정표대로 그림에 전념하고, 다소 부자연스럽지만 허버트 부인과의 관계도 즐긴다. 한편 그림이 진전될수록 네빌은 전날에는 없었던 물건들이 정원 여기저기에 놓여있는 것을 발견하게 된다.

그러던 어느 날 물에 빠진 허버트 백작(데이브 힐 분)의 시체가 영지 안에서 발견된다. 허버트의 딸 탈란 부인(앤-루이스 램버트 분)은 네빌에게 접근하여 그의 그림 속에 살인과 관련된 각종 암시가 들어 있으며, 이는 화가가 살인에 대해 미리 알고 있었다는 것을 보여주는 증거라고 지적한다. 탈란 부인은 네빌을 보호해 준다는 핑계로 그와 계약을 제안한다. 어머니와의 계약조건과 비슷한 조건으로 계약을 한다.

네빌은 약속했던 열두 장의 그림을 모두 마치고 영지를 떠났으나, 열세 번째 그림으로 허버트 백작의 시체가 발견되었던 정원의 한구석을 그리기 위해 다시 돌아온다. 그는 허버트 부인에게 화해를 청하고 그녀와 다시 정사를 가지는데, 이 자리에 나타난 탈란 부인과 그녀의 어머니 허버트 부인의 입을 통해 사실 그들이 원했던 것은 영지를 상속할 후손이었다는 실투를 듣게 된다(독일인 탈란은 생식 능력이 없는 것으로 묘사된다). 저녁 어둠 속에서 그림을 마치려고 서두르는 네

스케치 프레임(skech frame)

<영국식 정원 살인사건> 캡처(이하 동일)

빌 앞에 복면을 쓴 사람들이 나타나고 이들은 네빌을 실컷 능멸한 후 그를 살해해서 물에 던진다. 그의 그림들을 모두 불태우는 것으로 영화는 끝난다.

왕정복고 시대 직후의 귀족들은 자신들의 집과 정원, 재산을 뽐내기 위해 화가를 고용하는 것이 관례였다. 1694년은 잉글랜드 은행의 설립과 기혼여성의 재산법 도입 등 영국역사에서 중요한 해로 이 해를 시대로 설정했다. 또한 영화에서는 녹색과 검은색, 흰색으로 색채를 구성하고 정원과 귀족들의 의상으로 색의 조화를 꾀했다. 그리고 영화에서 예술과 자연(조경 예술과 장식용 정원 디자인) 및 예술에서의 고전적 자연주의 가치 등을 다룬다.

피터 그리너웨이 감독은 1981년 따뜻한 여름을 웨일스 경계에서 자신의 집을 그리며 보냈다고 한다. 스케치할 때마다 집이 같은 빛을 띠도록 하루 중 8개의 정해진 시간에 8개의 세트 뷰를 그렸다고 한다. 소나 이웃 또는 어린이들이 즐겁게 놀더라도 그림 그리는데 지장이 없도록 치밀하게 시간과 빛의 계획을 했다.

귀족 정원에서의 살인에 관한 영국식 정원 살인사건(Draughtsman's contract)은 완벽하게 당혹스러운 영화로 유명하다. 그러나, "그것은 한마디로 단순한 작품이다"라고 피터 그리너웨이 감독은 말한다. 녹색과 가발에 관한 모든 것이라고... 그림으로 그린 살인 (Murder he drew)이라는 제목으로 감독이 직접 서술한 내용을 소개한다. 이는 2003년 DVD 소개 글로써 직접 쓴 것을 축약번역한 내용이다.

오후 2시부터 4시까지

인용

Draughtsman's Contract 줄거리의 시원은 자전적 이야기입니다. 저는 그림 그리기에 열중했습니다. 저는 처음에 화가로서 훈련을 받았고, 삶의 많은 시간을 그림을 그리는데 보냈습니다. 제가 특별히 관심을 갖는 것 중 하나는 건축이었습니다.

뜨거운 영국 태양 아래 앉아서 여유롭게 그림을 그리는 것은 항상 매우 즐거웠습니다. 그 당시 저는 아주 어린 가족이 있었고 우리 넷은 가능한 한 많은 시간을 런던에서 떨어진 시골에서 보냈습니다. 나는 헤이-온-와이(Hay-on-Wye, 와이강가에 있는 헤이 마을)에서 멀지 않은 잉글랜드와 웨일즈의 경계에서 집을 발견했는데, 그곳에서 상당히 겸손한 초기 빅토리아 시대의 집을 그리려고 시도했습니다.

날씨는 비정상적으로 좋았습니다. 약 3주 동안 그림을 그렸습니다. 의자를 집 밖으로 옮기고 정원에 배치하여 영구적인 일련의 유리한 지점을 설정하여 아주 이른 아침, 아침식사 시간에서 아침 중반까지 집의 북쪽을 그리려 했습니다. 그리고 그림자가 너무 움직여서 the complexation이 바뀌면 다음 좌석으로 이동하여 아침 중반부터 점심시간까지 오후에는 집 등의 다른 모습을 그렸습니다. 정원은 대략 5개의 다른 장소가 있었던 것 같습니다.

그러나 휴가를 보내면서 즐기다 보니 아이들과 놀아 주기, 정원 가꾸기, 상점 가기, 밥 먹기, 햇빛 아래서 잠드는 것 등 피하고 싶지 않은 방해가 끊임없이 계속됐습니다. 그리고 이것이 이 영화의 전제입니다. 정원 저택을 그리다가 끊임없이 방해 받는 풍경 화가의 이야기입니다. 다만 성적 또는 재정적 보상을 위해 그의 그림을 사용하는 것은 제게 일어난 일과 거리가 멀다는 것을 덧붙입니다. 이것은 자전적 사건의 허구입니다.

또한 잉글랜드의 정원 소유자가 풍경 화가를 고용하여 재산, 집 또는 정원을 그리거나 칠하던, 오래전에 지나간 시대를 떠올리게 하는 허구입니다. 그들은 이웃에게 과시하거나 단순히 자신의 번영과 지위를 만끽하기 위해 그러한 일을 의뢰했습니다.

17세기 후반 영국의 상류층은 그들의 영지와 매우 관련이 있습니다. 실제로 대처 여사의 격려가 있기 전까지 항상 영국은 재산을 소유한다는 개념이 문명 세계에서 지위가 있다는 확실한 표시라고 믿었습니다. 이것은 재산, 돈, 유전이나 연속성에 대한 질문에 대해 걱정하고, 논쟁하고, 토론하는 귀족 그룹에 대한 이야기입니다. 그러나 풍경화가가 작업하면서 서서히 깨닫는 것은 그가 전혀 알지 못하는 것을 그리고 있다는 것입니다. 이는 살인으로 이어지는 일련의 단서입니다.

여기저기 만들어 냈다는 거예요

17세기의 의복

다. 이 영화는 귀족 정원에서의 살인에 관한 것으로 아가사 크리스티(Agatha Christie, 1890~1976) 이야기에서 천 마일이나 떨어진 이야기가 아닙니다.

그래서 저는 풍경화가에 대한 대본을 고안했습니다. 극도로 오만하고 다소 순진한 사람을 만들었습니다. 그리고 오만함과 순진함 사이에서 전체 줄거리가 형성되고 원근법이 만들어집니다. 그는 귀족 정원 주인의 아내에게 고용되어 12개의 영지 풍경을 그립니다. 1694년은 여러 가지 이유로 영국 역사에서 중요한 해입니다. 잉글랜드 은행이 설립된 해이기도 합니다. 보인(Boyne) 전투가 있던 지 몇 년이 지났으므로 이제 네덜란드 개신교 귀족이 영국에서 확고하게 자리를 잡았습니다. 그 해에는 여성에게 매우 중요하고 이 영화에 매우 중요한 비교적 사소한 법률인 기혼 여성의 재산법이 도입되었습니다. 이것은 마침내 여성이 재산을 상속받을 수 있고 상속, 자신의 자녀, 그리고 확실히 재산에 대한 제한적인 통제권을 가질 수 있음을 의미했습니다. 이 영화는 여성과 남성의 상속에 대한 이러한 아이디어를 중심으로 전개됩니다.

우리는 그 시대의 의상을 토대로 하면서도 이를 확장하고 과장함으로써 이 커뮤니티에 대한 인공적인 감각을 만들기 위해 많은 노력을 기울였습니다. 많은 캐릭터가 자신의 특징을 완전히 위장하는 과도한 가발을 착용하고 있습니다. 가발의 원래 전통이 궁금하실 수도 있습니다. 이 초기 가발의 기원은 루이 14세가 탈모로 머리카락을 잃을 위기에 처했을 때 이러한 사실을 숨기려는 시도였습니다. 물론 왕이 한 일은 궁정 전체가 한 일이므로 점차적으로 가발은 모든 사람들에게 중요한 특징이 되었습니다. 귀족 법원의 구성원은 가발을 착용해야 합니다.

여성에게 레이스는 매우 중요했습니다. 여성이 레이스를 더 많이 보여줄수록 자신뿐만 아니라 남편과 남편의 재산도 더 풍부해 보입니다. 이 영화에는 컬러 코딩도 있습니다. 전반부에는 귀족들이 모두 흰색 옷을 입고 있습니다. 그러나 풍경

대체 정원에서 무슨 일이 벌어지고 있는 거죠?

화가는 항상 검은색 옷을 입습니다. 그리고 영화 중반부, 본질적이고 중요한 플롯이 변경된 후 의상 색상 코딩이 완전히 변경되어 다른 사람들이 모두 검은색일 때 풍경 화가는 흰색으로 나타납니다. 전형적인 아웃사이드처럼 그는 항상 다르게 입고 있습니다.

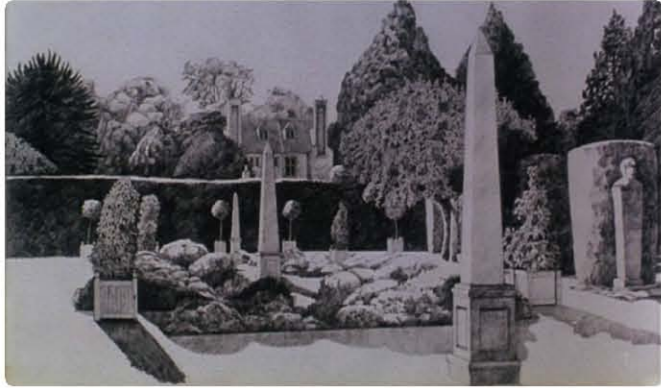
귀족 정원의 실제 그림과 카메라가 보는 상황이 일치하는 것이 제게는 매우 중요했습니다. 이 영화에서 손을 볼 때마다 실제로 풍경과 관련된 사람들을 그리는 것은 제 손입니다.

풍경 화가는 프레임으로 구성된 광학 장치를 사용합니다. 데이비드 호크니(David Hockney, 1937~)의 최근 출판물은 르네상스 이후와 르네상스 기간 동안 예술가들이 매체의 인공성을 향상시키기 위해 모든 종류의 광학 장비에 의존했다고 제안했습니다. 영화적 장치이자 드로잉 장치로서의 프레임의 개념은 프레임-업(frame-up)의 개념과 매우 중요한 관련이 있습니다. 우리는 풍경 화가가 보금자리를 다스리고 행동을 지배한다고 상상하지만, 사실 그는 천천히, 장면마다 틀에 박혀 있습니다. 따라서 영화의 주제에 대한 개념(누군가를 구성하는 것, 즉 어떤 묘사의 음모의 희생자로 내세우는 것)은 또한 영화 자체가 매우 자의 식적으로 구성되는 방식과 관련이 있습니다. 형식 콘텐츠는 이상적으로 밀접하게 결합되어야 합니다.

이 영화는 대부분의 삶과 그림 경력을 이탈리아에서 보냈고, 프랑스 풍경뿐만 아니라 영국 풍경에도 막대한 영향을 끼친 두 프랑스인 클로드 로랭(Claude Lorraine, 1600~1682)과 니콜라 푸생(Nicolas Poussin, 1594~1665)의 전통과 관련된 풍경 영화입니다. 풍경. 이 영화의 세 가지 주요 색상은 검정, 흰색과 녹색입니다. 본질적으로 의상의 흑백과 영국 시골의 녹색. 따라서 필름의 모든 외부 샷에 확실히 적용된 전체적인 색상 코딩 특징이 있습니다.

영화는 풍경 화가 네빌의 그림을 모두 불태우는 장면으로 끝이 난다

영화의 마지막에 오리엔트 특급 살인처럼 불쾌한, 적대적 주인공 허버트 씨의 죽음의 책임이 온 가족에게 있음이 분명해집니다. 그 계획은 가족의 여성들이 기혼 여성도 재산 분배에 참여할 수 있도록 하는 것이었습니다. 그래서 할 일이 하나 더 있습니다. 이는 마침내 도면을 없애는 것뿐만 아니라 건축사(Architect)를 없애는 것입니다. 그리고 지금 우리는 모방 살인을 하고 있거나 하려고 합니다. 그래서 그림을 그린 사람은 살해되어 처리되고, 그의 그림은 전체 이야기를 정리하고 최종 증거를 인멸하기 위해 불태워집니다.

그래서 이 고통스러운 12일 간의 작업은 모두 재로 사라집니다. 어쩌면 예술가에게는 단순히 살해당하는 것이 아니라 실제로 자신의 작품을 파괴하는 것이 더 큰 피해일 수 있습니다. 저는 그 그림을 그린 사람이고, 그것들을 파손할 생각은 전혀 없습니다. 관객들이 셀룰로이드가 타는 것을 본 것은 아주 정교한 복사본입니다. (Peter Greenaway, Fri 1 Aug 2003 02.15 BST, <https://www.theguardian.com/film/2003/aug/01/1> 번역: 조인숙)

다음 호엔 <마이 페어 레이디(My Fair Lady, Film 1964 directed by George Cukor / play premiered 1913 Pygmalion by George Bernard Shaw)>를 다룬다.

조인숙 건축사·건축사사무소 다리건축(1986~ 현재)
· 한양대학교 공과대학 건축학과 졸업(공학사)
· 성균관대학교 대학원 건축학과 수료(건축학 석사/건축학 박사)
· 건축학 박사논문(역사·이론 분야): 한국 불교 삼보사찰의 지속가능한 보전에 관한 연구
· 독일 뮌헨대학교(LMU) 및 뮌헨공대(TUM) 수학(교환학생)
choinsouk@naver.com

「건축사법」에 의한, 건축사만의, 유일한 공제조합!
건축사공제조합은 건축사의 자선이자 자부심입니다.

소액공제증권 24시간 자동발급

설계·감리 계약금액 300만원 이하

출자금의 0.8배 이내 연2% 저리 융자!

출자금은 조합운영 이익 발생 시 지분상승 및 배당의 이점
(지분좌당금액 2011년도 100,000원 → 2022년도 152,280원)

신용평가 등급확인서 할인제공

공공기관 제출용(입찰용) 신용평가 등급확인서 40% 할인
(개인기업 132,000원 / 일반법인 231,000원 / 외감법인 330,000원 / 상장법인 990,000원)

공제료 10% 추가 시
구조·기계·통신·소방·조경·적산·토목 등

협력업체 배상

건축사 업무에 대한

공제 및 보증사고 전문화

공제사고 발생 시
지급한 손해배상금에 대해

구상권 청구 없음

건축사공제조합
CERTIFIED ARCHITECTS FINANCIAL COOPERATIVE

손해배상공제업무로 인한 책임을 보장하기 위해서 한화손해보험(주), 흥국화재해상보험(주)과 함께하고 있습니다.
서울특별시 서초구 효령로 317, 건축사회관 6층 | Tel : 02 - 3473 - 0900 | Fax : 02 - 3473 - 0921 | www.cafco.kr