

논문접수일 : 2014.06.12

심사일 : 2014.07.04

게재확정일 : 2014.07.29

미야자키 하야오의 애니메이션에서
나타나는 여성의 이데올로기적 이미지*

Image ideological of women
appeared in Miyazaki Hayao's animation

주저자 : 김은주

전북대학교 공과대학 IT공학부, 문화융복합아카이빙연구소

Kim eun-ju

Chonbuk National University, Department of Information Technology

교신저자 : 김 건

전북대학교 인문대학 기록관리학대학원 교수, 문화융복합아카이빙연구소

Kim Geon

Chonbuk National University, Department of Records Management

* 본 논문은 2014년도 전북대학교 연구기반 조성비 지원에 의하여 연구되었음

1. 서론

- 1.1. 연구 배경 및 목적
- 1.2. 연구 대상 및 범위

2. 분석방법의 이론적 고찰

- 2.1. 성격유형
- 2.2. 의미생성 구조

3. 여성 캐릭터의 성격 유형과 시각적 텍스트 분석

- 3.1. 내러티브에 따른 인물의 성격 유형
- 3.2. 성격 유형에 따른 시각적 텍스트 분석

4. 여성 캐릭터의 이데올로기 구조분석과 의미작용

- 4.1. 이데올로기적 구조분석
- 4.2. 여성 이미지의 이데올로기적 의미작용

5. 결론

참고문헌

논문요약

미야자키 하야오의 애니메이션에 등장하는 여성 캐릭터들은 두 가지 양상으로 표현된다. 우선, 하나는 전쟁무기, 과학의 발달, 무분별하게 개발되는 자연환경 등 재해를 막는 여전사로서 영웅성이 강한 인물의 성격이다. 또 다른 양상은 애정과 따뜻함을 소유하고, 목적을 위해 강한 의지를 발휘하며, 주변의 것들과 유대관계가 좋아 유연성과 감수성이 풍부한 성격으로 그려지고 있다. 그러나 이러한 양상은 각기 독립적으로 나타나지 않고 복합적이며 융합적으로 표현되고 있다. 이러한 경향은 내러티브에 내재되어있는 인물의 성격과 외형적으로 드러나는 시각적 텍스트 간의 상관관계를 통해 파악할 수 있다. 성격지표의 분석에 따라 나타나는 여성의 유형을 살펴보면, 판단형(Judgin-J)은 분명한 목적과 행동을 취하며 강한 의지를 표명하는 의지형으로 보인다. 그리고 내향형(Introversion-I)은 조용하면서 신중하며 깊이 있는 대인관계를 유지하는 성격으로 자존감이 강하면서 대인관계에서 유대적임을 엿볼 수 있다. 또한 사고와 감정의 지표 차원에서 보면, 감정형(Feeling-F)은 따뜻하고 친절하며, 모성애적 본능과 본인의 주변인물에게 헌신적으로 봉사하는 경향을 보이고 있다. 이러한 성향들을 표현하고 있는 시각적 텍스트를 분석해보면, 미야자키 감독은 짧은 스커트와 머리스타일로 귀엽고 감직한 소녀의 이미지 그리고 전투적이고 전사적인 영웅의 소녀로서의 인물들을 복합적으로 강조하고 있

다. 이러한 여성의 외시적 의미와 함축적 의미를 토대로 구조화된 이데올로기를 통해 드러나는 여성 이미지는 ‘탈남성적인 사회적 주체로서의 여성’, ‘사회문제 해결자로서의 여성’, ‘자연을 표상하는 여성’, ‘모성적 원리와 여성성을 추구하는 여성’으로 작용한다. 특히 의상스타일 즉 원피스와 장신구, 그리고 심리변화에 따라 변화하는 색상의 톤(Tone), 머리 모양과 길이, 소녀들의 표정과 배경 등을 활용한 시각적 텍스트는 이러한 여성의 표상을 더욱 극대화시키고 있다.

주제어

미야자키 하야오, 의미생성, 이데올로기적 구조

Abstract

All female characters in animated films by Miyazaki Hayao, one of Japan's greatest animation directors, would be represented in two aspects: the first one is the heroine as the female warrior who prevents disasters caused by weapons of war, an advance in science, and thoughtless exploitation of the earth. The other aspect is imaged in peculiarity of flexibility and rich sensitivity as they have warmth and strong ties to the surroundings, and demonstrate a strong will to her purposes. However, these aspects are not appeared individually, but rather complex and integrated ways. It can be grasped in the relation between characteristics of the female figure immanent in the narrative and the visual text emerged in the external surface of film. The result of MBTI indicates types of female: the Judging type (Judgin-J) pronounces a strong will, taking clear purpose and actions. The introversion type (Introversion-I) maintains a good interpersonal relationship with others carefully but has strong self-esteem. At the level of the index of thought and emotion, the feeling type (Feeling-F) is a warm and friendly one, and displays the tendency to devote and serve in the instinct of motherly love to surrounding people. The female image proved through ideology structured on the base of denotation and connotation of the female, works as the 'the subject against the physical subject of mannish', 'women as problem solvers', 'women that symbolizes the nature' and 'the subject in pursuit of motherly principle and feministic ideology.'

Keyword

Miyazaki Hayao, Signification, Structure ideological

1. 서론

1.1. 연구 배경 및 목적

오늘날 우리 사회는 여성의 사회적 위치와 역할이 증대됨에 따라 그 역량이 커지고 있으며, 더 이상 수동적인 존재가 아니라 적극적으로 능동적인 주체로서의 역할을 보여주고 있다. 이러한 역량과 역할을 영화를 통해 가장 잘 구현하는 감독이 바로 미야자키 하야오 감독이다. 그는 '자연환경'과 '여성'이라는 키워드를 통한 진지한 주체의식으로, 세계적으로 작품성을 인정받고 있는 일본의 대표적인 애니메이션 작가이다. 우선, 미야자키 하야오에 대한 선행연구를 살펴보면, 인문학, 사회학, 디자인학 등 여러 분야에서 각각의 학문적 관점에서 다양하게 검토되고 있다. 그의 작품에서 가장 두드러진 특징은 어린 소녀를 중심으로 한 여성의 역할에 초점을 두고 있다. 10살을 조금 넘은 어린 아이 즉 소녀를 등장시키며, 그 소녀들은 가정이라는 테두리에서 부모로부터 보호받거나 의지하지 못한다. 오히려 그녀들은 그들을 보살피거나, 사회적 혹은 경제적 가장의 역할을 하고 있다. 소녀가 아닌 강력한 리더십과 역량을 가지고 있는 여성적 의미 이외에 다른 복합적 의미를 생성하고 있는 것이다. 이러한 관점에서 자연과 여성이라는 담론은 '에코페미니즘'이라는 주제 하에 다수 연구되고 있다(전혜정, 2008; 최보영, 이인성, 2007). 하지만 각 연구자별 작품 분석이 다소 주관적이고 정성적인 관점에 근거하기에, 본 연구자들은 성격유형 분석에 활용되는 'MBTI'를 토대로 정량화된 시각적 텍스트 분석과 롤랑 바르트(Roland Barthes)의 '의미생성 구조 분석틀'을 통해 여성 캐릭터의 중요성을 심도 있게 검토하고자 한다.

따라서 본고는 우선 여성성이 강하게 부각되는 영화들의 내러티브에서 표현되는 인물성격의 유형을 검토하고자 한다. 그런 다음, 여성캐릭터와 시각적 텍스트 간의 상관관계를 보다 명확하게 검토하기 위해서 외시적 의미와 함축적 의미의 작용분석을 통해 여성 이미지의 이데올로기적 유형을 분석하고자 한다. 이러한 연구는 'MBTI'를 통한 성격유형 분석과 시각적 텍스트의 데이터 분석을 통해 보다 명료한 여성의 이미지를 도출하고, 작용되는 이데올로기적 의미로서의 여성상을 파악하는데 도움을 줄 것이다. 따라서 본 연구는 분석된 시각적 텍스트를 토대로, 하야오 감독이 본질적으로 영화 속에서 구현하고자 한 여성캐릭터의 이데올로기적 의미작용에 천착하고자 한다.

1.2. 연구 대상 및 범위

미야자키 하야오의 작품들을 시기별로 구분해 보자면, 제 1기는 1970년대 <미래소년 코난>, <루팡 3세 : 카리오스트로의 성>을 출발하여, 2기는 <바람의 계곡 나우시카>(1984), <천공의 성 라푸타>(1986)로 이어진다. 제 3기는 <이웃의 토도로>(1988), <마녀 배달부 키키>(1989), <붉은 돼지>(1992)이고, 제 4기는 <원령공주>(1998), <센과 치히로의 행방불명>(2001), <하울의 움직이는 성>(2004) 등이 대표작으로 손꼽힌다. 우선, 제 1기의 애니메이션은 여성캐릭터를 중심으로 내용을 이끌기보다는 인간다움을 회복하여 평화적 미래지향을 꿈꾸는 사람들에 대한 행동양식을 표현한 것이 대부분이며, 관객들에게 커다란 관심을 불러일으키지 못했던 시기였다. 2기의 애니메이션도 1기와 크게 다를 바가 없지만, 그 중 <바람의 계곡 나우시카>는 여주인공의 역할을 통해 여성 캐릭터의 의미를 부각시키며 구체화하려는 시도와 발전의 시기였다. 3기와 4기의 애니메이션은 여성에 대한 의미생성이 구체화되고 본격화되는 시기이다. 이 시기에 미야자키 하야오는 소녀의 이미지를 통해서 전달하고자 하는 주체의식과 의미를 부여하며, 상징코드인 자연주의, 에코페미니즘 등을 표명하고 있다. 감독은 사회적 지위 혹은 신분이 높거나 지배자로서의 역할이 아니라, 일반적이고 평범한 인물로써 우리 주변에서 쉽게 볼 수 있는 여성 캐릭터를 내세우며 '리얼리티적 환타지'를 추구한다. 오상현(2005)의 견해에 따르면, 특히 3기와 4기의 감독은 동시대의 소녀들을 통해 '리얼리티 환타지'라는 기이한 조합을 작품 속에 잘 표현하고 있다. 따라서 본고는 여성의 이미지가 가장 극대화되는 시기인 3기와 4기의 5편 작품을 선정하여 애니메이션에 등장하는 주요 여성 캐릭터를 분석 대상으로 삼고자 한다.

2. 분석방법의 이론적 고찰

2.1. 성격유형

MBTI는 Myer-Briggs Type indicator의 약자로, 융(C.G. Jung)의 심리유형론을 근거로 캐서린 브릭스(Katharine Cook Briggs)와 이사벨 마이어스(Isabel Briggs Myers)가 고안한 성격유형 지표이다(정진석, 문미란, 2005). 그들의 견해에 따르면, 성격의 유형은 4가지의 양극적 선호경향¹⁾으로 구성된다. 인식과정은

1) 선호경향이란 융의 심리유형론에 따르면 교육이나 환경의 영향을 받기 전에 인간에게 잠재되어 있는 선천적 심리경향을 말한다.

감각과 직관 즉 사물, 사람, 사건, 생각들을 인식하게 될 때 나타나는 차이점을 이해할 수 있게 해주며, 판단과정은 우리가 인식하는바에 의하여 결론을 이끌어 내는 방법들 간의 차이점을 알 수 있도록 해준다. 또한 이러한 방법을 따라서 외향(E)과 내향(I) 그리고 판단(J)과 인식(P)으로 구분하여 심리적으로 흐르는 에너지의 방향 및 생활양식을 파악할 수 있다(도나더닝, 2008). 다음 [표 1]은 성격유형에 대한 특징을 정리한 것이다.

선호 지표	외향 Extraversion-E	내향 Introversion- I
특징	충분한 대인관계 사교적이며 정열적이고 활동적임.	깊이 있는 대인관계를 유지하며 조용하고 신중하며 이해한 다음 경험을 함
대표적 표현	자기외부에 주의 집중, 외부활동과 적극성, 정열적, 활동적, 말로표현, 경험한 다음에 이해, 쉽게 알려짐.	자기내부에 주의 집중, 내부 활동과 집중력, 조용하고 신중, 글로표현, 이해한 다음에 경험, 서서히 알려짐.
양극 선호 경향	←—————→ 에너지 방향, 주의초점	
선호 지표	감각형 Sension-S	직관형 iNtuition- N
특징	오감에 의존하여 실제경험을 중시하며, 지금, 현재에 초점을 맞추고 정확 철저히 일처리를 잘함.	육감 내지 영감에 의존하며 미래지향적이고 가능성과 의미를 신속, 비약적으로 일처리를 잘함.
대표적 표현	지금, 현재에 초점. 실제 경험. 정확, 철저한 일처리. 사실적 사건묘사, 나무를 보려는 경향. 가꾸고 추수함.	미래가능성에 초점. 아이디어. 신속, 비약적인 일처리. 비유적, 암시적 묘사. 숲을 보려는 경향.
양극 선호 경향	←—————→ 인식기능(정보수집)	
선호 지표	사고형 Thinking-T	감정형 Feeling-F
특징	진실과 사실에 주관심을 갖고 논리적이고 분석적이며 객관적으로 판단함.	사람과 관계에 주관심을 갖고 상황적이며 정상을 참작한 설명을 한다.
대표적 표현	진실과 사실에 주관심. 원리와 원칙. 논거. 분석적. 맞다. 틀리다. 규범과 기준에 중시. 지적논평	사람 관계에 주관심. 이미지 영향. 상황적. 포괄적. 좋다. 나쁘다. 나에게 주는 의미를 중시하며 우호적 협조적임.
양극 선호	←—————→ 판단기능(판단, 결정)	

경향		
선호 지표	판단형 Judging-J	인식형 Perceiving-P
특징	분명한 목적과 방향이 있으며 기한을 엄수하고 사전계획하고 체계적임.	목적과 방향은 변화 가능하고 상황에 따라 일정이 달라지며 자율적이고 융통성이 많음.
대표적 표현	정리정돈과 계획. 의지적 추진. 신속한 결론. 통제와 조정. 분명한 목적의식과 방향감각. 뚜렷한 기준과 자기 의사가 강함.	상황에 맞추는 개방성 이해로 수용 융통과 적은, 목적과 방향을 변화할 수 있다는 개방성, 재량에 따라 처리될 수 있는 포용성이 있음.
양극 선호 경향	←—————→ 이행양식/생활양식	

[표 1] 선호지표의 특징과 4가지 경향

아래 [표 2]는 이러한 선호지표를 조합하여 16가지 유형으로 분리하여, 그 특징을 제시한다(이사벨 브릭스 마이어스, 2008).

유형	특징
ISTJ	조용, 신중, 철저함과 확실함으로 추진. 구체적, 사실적, 현실적, 책임감, 강함. 논리적결정, 꾸준함, 체계적인 추진. 전통과 성실의 가치 중요.
ISFJ	조용, 다정, 세심, 성실, 책임감이 강함. 의무에 헌신적, 꾸준히 실현.,사려깊고, 정확, 철저하며 노고에 감사함. 자신에게 중요한 사람들에게 관심과 애정이 많음. 직장과 가정에서 정돈, 조화로운 환경 조성에 노력함.
INFJ	아이디어, 관계, 물질에서 의미와 연관성을 찾음. 타인에 대해 통찰력 지님. 자신들의 확고한 가치 수행. 자신의비전을 위해 타인들을 조직화 동기화 시킴.
INTJ	독창적, 창의적 마인드 지님. 자신의 아이디어 실현, 목적 성취욕 강함. 사건의 패턴을 빨리 파악, 전망제시 일에 대한 조직화, 포괄적 수행과 회의적이며, 독립적임.
ISTP	상황에 대해 관조적 유연적. 문제에 대해 현실적 원인 분석. 많은 양의 정보 처리. 논리적 구조화 하며 효율성 가치를 둬.
ISFP	조용., 다정, 정서 민감, 친절함. 현재순감 즐김, 주변의 일들 즐김. 독립적-자-자신의시공간에서 일하기 좋아함. 의미있는 사람들에게 헌신적 충실함. 논쟁 갈등 싫어함. 자신의 의견을 강요안함.
INFP	이상주의, 자신에게 의미있는 타인들에게 충성이 강함. 자신의 가치와 조화를 이룰 수 있는 외부세 계원함. 호기심 많음, 아이디어를 수행하기 위한 촉매역할 융통성과 수용적임.내적인 신의를 지키기 위해서는 매우 단호한 행동을 취함.
INTP	이론적, 추상적임. 타인상호보다 아이디어에

	더 관심. 조용, 보유적, 유연적, 적응력이 있음. 관심분야의 문제해결에 집중력 우수. 회의적, 비판적, 분석적임.
ESTP	상황에 유연, 현실적 접근 선호, 활동적. 감각적이고 편안함, 스타일 즐김. 현실적, 실제적 경험을 통해 학습함.
ESFP	사교적, 다정함, 수용적, 긍정적. 타인들과 상호작용함, 물질적 편안함 추구. 융통성, 자발적, 환경에 빨리 적응. 충동적이고 주의가 산만함.
ENFP	열정적, 따뜻함, 상상력 부족 타인들에게 칭찬받기 원함. 자발적, 융통성 있음, 자신만의 즉흥적, 유창한 언변을 발휘 함.
ESTJ	구체적, 현실적, 사실적. 프로젝트를 구조화, 효율적 접근. 논리적, 개념적이며, 규칙적이며 남들도 그러길 바램. 자신의 계획을 추진해 나갈 때 영향력을 행사하고자 함.
ENFJ	따뜻함, 감정이입 잘함, 표현이 활발, 책임감 강함. 타인들의 정서, 욕구 그리고 동기에 대한 관심이 높음. 리더십이 강함.
ENTP	이해력 좋음, 활기차며 적극적인 표현. 다양하게 일처리 잘함, 일상적인 일에 지루해 함.
ESFJ	따뜻함, 양심적, 협조적, 주변상황이 조화롭고 화합되길 원함. 정확하고 제 시간에 완수 하길 바램. 사소한 일도 성실하게 처리 잘함. 자신의 존재와 지여 인정을 받길 원함.
ENTJ	솔직, 결단력과 리더에 우수함. 효율적, 논리적, 문제해결 위해 포괄적인 시스템 개별 수행. 목표를 관철시킴.

[표 2] 16가지 유형과 구체적인 특징

2.2. 의미생성 구조

“모든 이미지 안에서 언어적 언어행위는 대부분 시각적 메시지와 융합하여 구조적 관계를 유지하고 있다”(박영원, 2008)고 주장하는 롤랑 바르트의 ‘의미생성 구조’는 시각적으로 보여지는 기표의 의미와 형식, 즉 공시적 의미(connotation)를 분석하는데 매우 유용한 분석틀이다. 따라서 시각적으로 표현된 기표들에서 도출되는 무수한 의미들의 함축된 재생산과정을 통해, 본고는 미야자키 하야오의 영화에서 드러나는 여성 이미지의 외시적, 함축적, 이데올로기적 의미를 분석하고자 한다. 본고가 활용하고자 하는 바르트의 신화구조에 근거한 의미생성 구조 분석틀은 다음과 같다(김치수 외, 2006).

1 기표	1기의	1차 의미작용	
1 외시적 기호			
2기표	2기의(함축의미)	2차 의미작용	

2 공식적 기호(myth-이데올로기)

[표 3] 바르트의 신화구조에 근거한 의미생성 분석틀

이를 토대로, 본 논문은 [표 3]의 분석틀을 재구성하여, 미야자키 하야오의 작품을 분석하고자 한다. 이를 위해 본 연구자들은 다음의 [표 4]를 토대로 1차적으로 내러티브나 시각적 텍스트에서 표현되는 외시적 의미로서 여성 이미지를, 2차적으로 내재된 함축적 의미를, 마지막으로 여성이미지의 이데올로기적 유형을 분석하고자 한다.

유형	의미 분석	
외시적 의미(1차적)	1차적 기표-성격/시각적 표현	의미
함축적 의미(2차적)	의미 작용 의미 작용 :	
이데올로기적 의미	↑	
	공식적 기호-의미 작용	

[표 4] 의미생성에 따른 의미작용 분석틀

3. 여성 캐릭터의 성격 유형과 시각적 텍스트 분석

3.1. 내러티브에 따른 인물의 성격 유형

3.1.1. <이웃의 토토로> (1988)

“수목과 풀과 꽃을 정확히 그려 자연 그 자체에서 흥미를 불러일으키려 했다”고 미야자키 하야오가 제작의도를 밝히고 있듯이, <이웃의 토토로>는 1950년대 일본의 풍경을 극사실주의에 기반을 둔 자연주의적 관점을 그려내고 있다(박기수, 953). 영화는 아파서 병원에 입원해 있는 엄마를 위해 허름하고 낡은 집으로 이사를 오게 되는 아빠와 어린 딸들의 시골생활을 그려낸다. 어린 소녀들은 이사를 오게 된 집을 ‘귀신의 집’이라 두려워하지만 차츰 공간에서 느껴지는 호기심과 즐거움으로 시골생활에 만족해한다. 그러나 소녀들에게 부모들은 부재중이다. 예컨대, 엄마는 병원에 입원중이며 엄마를 대신해서 딸들을 돌봐야 하는 아빠는 출판일과 엄마의 건강을 돌보기 위해 종종 집을 비우기 때문이다. 그러나 어린 딸들은 부모들이 부재중임에도 불구하고 밝고 명랑하며 당당한 아이들이다. 특히 10살 사츠키는 동생 메이에게 언니로서 역할은 물론 부재중인 부모를 대신하여 동생을 보살핀다. 그러나 정작 본인은 엄마에 대한 그리움과 걱정스러움을 동생에게 내색하거나 표현하지 않는 태

연합과 의연합을 보여주기도 한다. 또한 사츠키는 주변 인물들에게 소외되거나 외롭거나 전투적이지 않으며, 주변 환경과 이웃 사람들과 원만한 유대관계를 형성하는 대인관계가 활발한 소녀이다. 예컨대 이웃 사람들과의 만남, 토토로와의 만남, 그리고 고양이 버스 등 현실적 인물과 가상의 존재에게 협력적이며 우호적 관계를 맺고 있는 것이다. 이처럼 <이웃의 토토로>의 소녀 사츠키는 가상의 존재들과 현실적 인물들과 놀이를 통해 따뜻한 모성애적면을 보여줄 뿐만 아니라, 부모의 부재중인데도 어린아이 같지 않은 독립적이고 자존감이 강한 인물로 묘사되고 있다.

3.1.2. <마녀 배달부 키키> (1989)

키키는 마녀인 엄마와 인간인 아빠 사이에서 태어났으며, 공상하기를 좋아하는 밝고 명랑한 사춘기 소녀이다. 또한 외모에 관심이 많아 마녀 수행 중에 입어야 하는 검정색 치마에 대해 불만을 표현하는 자유분방한 성격이다. 키키는 바다가 보이는 아름다운 도시에서 홀로 마녀수행을 하는데, 마을 사람들의 무관심과 삭막함에 다소 실망하지만 언제나 모든 것을 긍정적으로 수용하는 소녀이기도 하다. 키키는 배달 일을 시작하게 되는데, 키키에게 있어 배달은 스스로 경제적으로 자립할 수 있는 중요한 일이며, 미래를 제시 할 수 있는 수단이다. 키키는 배달 중에 예상치 못한 기류로 인해 배달해야 되는 물건을 잃어버리게 되나, 끝까지 물건을 찾아 배달하게 되는 의무감과 책임감을 보여준다. 어느 날 키키는 하늘을 날 수 없고 그로 인해 마녀수행과 배달 일을 할 수 없음에 절망스러워한다. 그러나 화가인 친구에게 위로 받으며 자아성찰을 통해 내면의 문제점을 찾는다. 집에 돌아오는 도중 키키는 친구인 톱보가 위험에 빠졌다는 소식을 듣게 되고, 그녀는 그를 돕기 위해 온 힘을 다해 잃어버린 마력을 써보지만 마력은 쉽게 생기지 않는다. 그러나 스스로에게 용기와 노력을 불어 넣으며, 결국 그녀는 위험에 빠진 톱보를 구하게 된다. 이처럼 쾌활하고 자유분방한 성격인 키키는 규칙과 법규를 중요시하는 도시생활과 맞지 않지만, 환경을 타하기 보다는 본인 스스로 해결해나가는 자주적이며 미래지향적 소녀로 그려지고 있다.

3.1.3. <원령공주> (1998)

에미시족 마을의 아시타카는 마을을 위협하는 재앙 신을 쓰러트리지만 싸움 도중 오른 팔에 저주의 상처를 받고 죽어야 할 운명에 처하게 된다. 자신의 저주를 없애기 위해 서쪽으로 길을 떠난 아시카타는 여행 중에 자신이 인간임을 부정하는 원령공주 산과

만난다. '귀신에 홀린 공주'라는 뜻의 원령공주 산은 탈을 쓰고 들개의 털과 가죽을 쓰고 다니며 인간에게 돌진하며 스스로 인간임을 부정한다. 친부모에게 버림받은 상처를 내면에 품은 채, 자연의 편에서 충실하게 살아가고 있는 어린소녀이다. 이러한 이면에는 소녀에게 전투적이고 돌격적인 늑대인간이 아닌 여성으로서의 모성애적 모습을 엿보이고 있다. 예컨대 깊은 상처를 입어 아무 것도 먹을 수 없는 아시카타에게 음식을 대신 씹어 입에 넣어주는 모습에서는 인간애적 따뜻함을 느낄 수 있다. 일반적으로 산에게 아시카타 이외의 모든 인간은 적이다. 그래서 산은 인간에게 초자연적인 두려움을 불러일으키는 적대적인 타자이며 난폭한 자연의 상징으로 표현되어지고 있다. 또한 그녀는 들개 신 모로에게 딸로서 보살핌을 받고 자라면서, 동물적 판단력과 감각으로 현명함과 고귀함을 갖춘 인물이기도 하며, 자연과 들개들의 숲을 인간과 문명으로부터 지키기 위해 자신을 희생하며 헌신하며 자연을 버리지 않는 의지와 강함이 엿보인 소녀이다.

3.1.4. <센과 치히로의 행방불명> (2001)

짜증 잘 내고, 칭얼거리기 좋아하는 평범한 소녀 치히로는 주변에 것들에 별로 관심이 없는 무심한 소녀이다. 도시를 떠나 시골로 이사 가던 중에 길을 잘못 들어 낯은 터널을 지나가게 되는데 터널 저편엔 폐허가 된 놀이공원이 있고 그곳엔 이상한 기운이 흐른다. 인기척 하나 없고 너무나도 조용한 이 마을의 낯선 분위기에 불길한 기운을 느낀 치히로는 소심하고 겁쟁이라 다가가길 꺼려한다. 낯선 곳에 차려진 음식을 먹던 엄마와 아빠가 돼지로 변해버리자, 위기에 처한 치히로는 마을의 주변 여러 사람과 유대관계를 맺으며 마법을 풀기위해 용기를 내는, 즉 적극적으로 행동으로 실천하는 자신감 있는 소녀로 바뀐다. 욕심 많은 인간과는 달리 가오나시라는 신이 사금을 쥐도 거절하는 욕심 없고 순수한 소녀이다. 또한 그녀는 온천에 있는 모든 직원들이 거부하는 부패 신을 적극적으로 씻어주면서 온천장의 사람들에게 신뢰를 얻으며, 스스로의 자존감과 존재감을 드러내는 소녀로 묘사된다.

3.1.5. <하울의 움직이는 성> (2004)

어린 소피는 돌아가신 아버지의 모자가게를 계승하며 장녀로서 책임감을 다하며, 묵묵히 일을 하는 평범한 소녀이다. 그러던 어느 날 그녀는 황야의 마녀에게 저주를 받으면서 90세 할머니로 변하게 된다. 변해버린 소피는 거울에 비친 모습을 보며 스스로

“침착하고 정신 차리자, 별일 아니야, 신경 쓰지 말자”고 하면서 스스로를 독려한다. 할머니가 된 소피는 자신이 처한 위기를 긍정적으로 받아들이고, 문제를 해결해 나가려는 적극적 의지와 열정을 보인다. 황야를 걷는 소피 할머니는 하울의 성을 만나게 되며 그 곳 안으로 들어가게 된다. 90세 소피는 청소부를 자칭하며 먼지가 가득한 하울의 성을 썩썩하게 청소하고, 음식이나 차를 만드는 일 등 굶은일을 도맡아 한다. 소피는 하울의 제자 마르클의 어머니 역할까지도 수행한다. 또한 마법을 잃고 노파가 되어버린 ‘황야의 마녀’를 정성스럽게 보살피 주며, 전쟁터에서 상처 난 하울의 몸과 마음을 돌봐준다. 이처럼 소피는 할머니로써의 지혜로움과 강인함, 그리고 전쟁이라는 문제와 하울의 마법을 풀어주는 구원자로서의 역할을 한다.

3.2. 성격유형에 따른 시각적 텍스트 분석

애니메이션에 있어 인물의 외형적 특성을 구성하는 요소인 움직임, 얼굴의 표정이나 모양, 색채, 옷차림, 머리 스타일 등은 관객의 감성을 자극하고 심리적 변화를 유도하는 요소들이며, 등장인물의 설정과 성격을 창조하는 개념을 가지고 있다. 특히 각각의 색상들은 심리적 변화와 상태를 표현되어지는 상징성과 이미지를 포함하고 있다(IRI 연구소, 2013). 또한 캐릭터의 형태를 구성하는 옷차림과 머리스타일은 시대성, 장식성, 사회적 신분과 역할 그리고 캐릭터의 성격을 결정짓는 중요한 요소이다(이하나, 2006). 따라서 본 연구에서는 가장 표면적이면서 적극적으로 캐릭터의 성격과 심리변화를 강조하며, 상황을 효과적으로 보여 줄 수 있는 색채, 옷차림, 머리 스타일을 토대로 시각적 텍스트를 분석하고자 한다.

3.2.1. <이웃의 토토로> : 사츠키-INFP형

선호경향 특성	
INFP	내향 : 식구들을 걱정하는 마음
	직관 : 엄마의 병이 빨리 나아 집에 오길희망
	감정 : 소녀적 감수성과 따뜻함, 상냥함을 소유
	인식 : 낯은 집에 대한 두려움 보다는 공간과 주변 환경에 대한 수용과 호기심을 보임.
이상주의/자신의 가치와 조화를 이룰 수 있는 외부세계 원함/호기심 많음/융통성과 수용적임/내적인 신의를 지키기 위해서는 매우 단호한 행동을 취함	
외적 사회적 특성	
-연령 : 10세정도, 1950년대 배경	

-공간적 배경 : 시골
-신체적 능력 : 보통소녀
-사회적 계층 : 초등학생
-성장환경 : 출판사에서 일하는 아빠와 몸이 아픈 엄마, 4세 여자동생

시각적 텍스트 특성			
	머리스타일: 숏커트 옷차림: 티셔츠와 어깨에 두를 수 있는 치마		머리스타일: 숏 커트 옷차림: 어깨끈이 있는 원피스
	색상: 검정 머리색/ 밝은 노랑의 셔츠 /부드러운 오렌지 치마		색상: 밝은 노랑과 흰색으로 배색한 원피스

시각적 텍스트로 보여지는 주인공 사츠키는 선명한 노랑(Y/V)색상인 티셔츠와 밝은 오렌지(YR/V) 색상으로 배색하여 10세의 어리고 경쾌하며 쾌활한 캐릭터의 이미지로 그려진다. 머리카락 길이는 짧게 표현하여 여성성보다는 어리면서도 활동적인 중성적 이미지를 드러낸다. 엄마의 입원이 길어지는 것을 알고 이웃 할머니에게 기대어 우는 모습에서, 색상은 어린 아이의 연약하고 귀여운 성향을 잘 표현하고 있으며, 의상 또한 활동하기 편한 어깨에 두를 수 있는 치마(멜빵치마)를 착용하여 활발하고 귀여운 ‘어린이다운’을 잘 그려내고 있다.

3.2.2. <마녀 배달부 키키> : 키키-ESFJ형

선호경향 특성	
ESFJ	외향 : 밝고 명랑, 활동적이며 일에 대한 열정이 강함.
	감각 : 현 상황에 적응력이 뛰어남
	감정 : 소녀적 감수성과 따뜻함, 외모에 관심 많고 상냥함.
판단 : 마녀수행 의무감과 배달에 대한 책임의식 강함. 자신의 존재와 기여를 인정받길 원함	
따뜻함, 양심적, 협조적, 주변상황이 조화롭고 화합되길 원함/정확하고 제 시간에 완수하길 바람/사소한 일도 성실하게 처리 잘함/자신의 존재와 기여를 인정받길 원함	
외적 사회적 특성	
-연령 : 13세	
-공간적 배경 : 바다가 보이는 북유럽의 해안 근처의 도시	
-신체적 능력 : 초보마녀, 빗자루를 타고 날아다님	
-사회적 계층 : 배달부	
-성장환경 : 마녀 엄마와 인간인 아빠 사이에서 태어남	
시각적 텍스트 특성	

	머리스타일: 단발 옷차림: 원피스와 앞치마, 큰 리본 헤어밴드 색상: 빨강 색상의 헤어밴드, 검정색의 머리. 부드러운 회색의 원피스, 부드러운 핑크색상의 앞치마
	머리스타일: 단발 옷차림: 원피스, 큰 리본의 헤어밴드 색상: 빨강색상의 헤어밴드, 검정색상의 머리. 진한회색의 원피스, 빨강 색상의 라디오, 부드러운 오렌지 가방

키키는 소녀감성을 강하게 드러내지만, 마녀라는 직업을 수행해야 하는 의무를 지니고 있다. 시각적 텍스트는 머리에 묶은 선명한 빨강(R/V)색상의 리본으로 소녀에 대한 이미지를 강렬하게 표현하고 있다. 마녀를 수행하기 전, 의상의 색상은 부드러운 회색(GR/vp)과 연한 보라(P/vp)의 색상으로 배색하여 부드럽음과 헤어밴드의 선명하고 밝은 빨강색상으로 배색하여 전체적으로 귀여움과 경쾌한 이미지를 그려낸다. 또한 내러티브가 전개되면서 진한회색(GR/D)과 머리의 선명한 빨강(R/V)색상 배색으로 채색된 키키는 마녀의 의무와 책임에 대한 직업적 이미지 표현으로 다이내믹하고 대담하며 강한 에너지를 지닌 이미지로 표현된다.

3.2.3. <원령공주> : 산-ISTJ형

선호경향 특성	
ISTJ	내향 : 인간에 대한 적대감과 증오감 있음
	감각 : 인간의 총을 맞은 아스키다를 살리기 위해 시시신이 있는 호수로 데려가 아스키다의 회복에 도움을 줌
	사고 : 스스로 인간임을 부정하며, 숲을 피폐하게 만드는 인간에게 적대적임
	판단 : 인간으로부터 늑대의 신 '모로'에와 자연 지키겠다는 목적이 있음
조용, 신중, 철저함과 확실함으로 추진 /구체적, 사실적, 현실적, 책임감 강함/논리적 결정, 꾸준함, 체계적인 추진. 전통과 성실의 가치에 방점을 둠	
외적 사회적 특성	
-연령 : 약16세, 마로마치 시대 14c~16c -공간적 배경 : 철을 생산하고 총기를 만드는 제철소와 시시신이 사는 깊은 산 속 -신체적 능력 : 늑대로부터 길러졌기 때문에 동물적 사나움과 날렵함, 강인함 -사회적 계층 : 들개와 생활하는 소녀, 귀신에 홀린 공주'라는 뜻의 원령공주, 인간이 두려워하는 존재 -성장환경 : 들개의 신 '모로'에게 길러진 소녀	

시각적 텍스트 특성	
	머리스타일: 숏컷트 옷차림: 가로로 묶은 헤어 밴드, 치마위에 입은 가죽 덧복과 짧은 원피스, 귀걸이와 목걸이 색상: 녹색계열의 머리색, 얼굴에 붉은 빛은 문양, 감청색의 머리띠와 원피스, 흰색의 덧복
	머리스타일: 숏컷트의 헤어와 가면, 들개 가죽털 옷차림: 치마위에 입은 가죽 덧복과 원피스, 귀걸이와 뼈모양의 목걸이 색상: 얼굴 붉은 빛의 가면과 흰색의 가죽털, 원피스, 흰색의 조끼와 칼

원령공주 산은 어두운 노랑(Y/Dk)의 색상인 짧은 머리와 진한 파랑계열의 보라(PB/Dp)색상으로 헤어부분을 그리고 보라 색상의 원피스와 흰색의 가죽으로 덧 데여진 조끼 모양의 의상으로 배색되어 있다. 색상의 배색은 그녀를 진취적이고 역동적인 전사의 강렬한 이미지로 잘 표현하고 있다. 자연을 대변하여 인간과 결투하는 장면에서, 그녀는 칼과 들개의 후예인 양 얼굴에 가면을 씌우으로써 인간에 대한 방어와 경멸감을 드러낸다.

3.2.4. <센과 치히로의 행방불명> : 치히로-INFJ형

선호경향 특성	
INFJ	내향 : 겁이 많고 수줍어하며 소극적임
	직관 : 부모와 함께 집에 가기 위해 기회를 엿보며 그 기회를 얻기 위해 요바바와 고용계약을 함
	감정 : 낮은 분위기에 불길한 기운을 느끼며, 무서워하며 조심스러워 함, 친절함.
	판단 : 인간세계 돌아가고자 하는 목적으로 인간세계에서 신은 신발과 옷을 보관하며 이름을 기억하기 위해 노력함
타인에 대해 통찰력 지님. 자신들의 확고한 가치 수행. 자신희비전을 위해 타인들을 조직화 동기화시킴.	
외적 사회적 특성	
-연령 : 10세, 현대적 배경 -공간적 배경 : 일본 근대시대의 이상세계, 마녀 유바바가 운영하는 아부라야 온천장 -신체적 능력 : 없음 -사회적 계층 : 초등학교생 -성장환경 : 유목한 가정의 딸	
시각적 텍스트 특성	

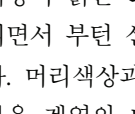
	머리스타일: 긴 머리카락을 하나로 묶은 모양
	옷차림: 가로줄 무늬 반팔 셔츠와 반바지, 운동화
	머리스타일: 긴 머리카락을 하나로 묶은 스타일
	옷차림: 뒤로 묶은 끈, 위아래가 붙은 반바지 작업복
	색상: 갈색 머리카락, 흰색의 묶은 끈, 부드러운 빨강계열의 작업복

밝은 빨강보라(PB/L) 색상의 짧은 반바지와 선명한 연두(GY/V)색상의 흰색의 가로 줄무늬로 배색된 치히로는 귀여운 이미지로 표현되고 있다. 또한 다른 애니메이션에서 볼 수 없었던 팔꿈치와 엉덩이를 덮는 상의, 그리고 반바지와 운동화로 떨떨하고 중성적인 소녀와 다소 게으른 이미지를 그려내고 있다. 유바바와 계약이후 '셴'이라는 이름을 가지고 온천장의 직원역할에서, 그녀는 어두운 빨강(R/Dk), 즉 브라운 계열 머리와 밝은 빨강보라(PB/L)의 색상으로 배색하여 부모와 함께 다시 인간의 세계로 되돌아가는 기회를 엿보기 위해 열심히 일하는 적극적이고 경쾌한 이미지로 그려진다.

3.2.5. <하울의 움직이는 성> : 소피-ISFJ형

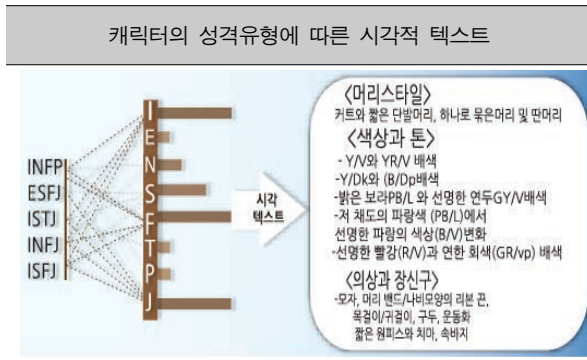
선호경향 특성	
ISFJ	내향 : 가업을 이끌어 나가며, 조용하고 성실함, 하울의 성 안의 청소부로서 성실함과 책임감
	감각 : 불의 신 캘시퍼에 대한 따뜻함과 순수함 그리고 마법에 걸린 허수아비를 미리 알아챈
	감정 : 하울의 성 안에 있는 불신 캘시퍼와 하울 그리고 하울의 제자 마르클을 가족처럼 아끼며 보살핌
	판단 : 불의 신과 하울이 죽지 않을 것이라 믿으며 하울의 마법을 풀기 위해 노력. 캘시퍼를 칭찬하고 독려하며, 하울이 절망하면 용기를 불어 넣거나 괴롭히는 괴물들을 야단치기도 함
조용, 다정, 세심, 성실, 책임감이 강함/ 의무에 헌신적, 꾸준히 실현/ 사려 깊고, 정확, 철저하며 노고에 감사함. 자신에게 중요한 사람들에게 관심과 애정이 많음/ 직장가정에서 정돈, 조화로운 환경을 조성하고 노력함.	
외적 사회적 특성	
-연령 : 17세 정도의 소녀에서 90세 할머니 변함. 전쟁 중인 19세기	
-공간적 배경 : 하울의 성 안, 북 유럽 황야의 언덕	

- 신체적 능력 : 모자 디자인과 바느질
- 사회적 계층 : 가업을 잇는 집안을 책임지고 있는 소녀
- 성장환경 : 아버지가 돌아가신 뒤 장녀로서 모자가게 운영

시각적 텍스트 특성	
	머리 스타일: 풍성하고 긴 머리를 뒤로 댄 모양
	옷차림: 긴 원피스와 앞치마
	색상: 갈색의 머리카락과 차분하고 탁한 녹색
	머리 스타일: 숄이 없는 머리카락을 뒤로 댄 스타일
	옷차림: 긴 원피스
	색상: 연한회색의 머리카락, 차분하고 탁한 녹색 의 원피스
	머리 스타일: 띠가 둘러진 모자,
	옷차림: 망토와 긴 원피스
	색상: 빨강색 띠와 노랑 색상이 배색된 모자, 발강망토, 회색 긴 원피스
	머리 스타일: 삼각두건
	옷차림: 앞치마와 바지를 만든 긴 원피스
	색상: 빨강계열의 두건, 회색의 긴 원피스, 노랑 색상의 앞치마
	머리 스타일: 띠가 둘러진 모자
	옷차림: 긴 원피스
	색상: 빨강색상의 띠와 노랑 색상이 배색된 모자 그리고 푸른빛 원피스
	머리 스타일: 단발머리, 채양이 넓은 모자
	옷차림: 원피스
	색상: 밝은 회색의 머리 색상, 흰색의 모자, 밝은 노랑의 원피스

소피의 외형적 변화는 나이변화에 따라 변하는 색상과 스타일이 다르게 그려진다. 처음에 그녀는 명도가 높으면서 낮은 채도의 보라계열인 파랑(PB/L)색상으로 긴 원피스 치마와 밝은 회색을 배색되었다. 이는 활동성이 약하고 얌전하며 모자 만드는 가업을 이어 가족을 부양해야 한다는 소녀의 내적표현을 하고 있다. 마법에 걸린 90세 할머니인 소피는 하울의 성 안에서 집안일과 하울을 돌보는 일을 하면서 오히려 즐거움과 행복함을 느끼게 된다. 그 표현으로 의상의 색상이 밝은 회색에서 변한다. 특히 하울을 사랑하게 되면서 부턴 선명한 파랑(B/V)의 색상으로 변하게 된다. 머리색상과 길어도 어두운 빨강(R/Dk)색상 즉 브라운 계열의 머리 색상에서 밝고 부드러운 회색으로 변화한다. 머리길이 변화는 소피가 하울에 대한 사랑

과 현신을 표현한 것이며 이것 또한 활동적이고 적극적인 여성의 이미지를 표현하고 있다. 지금까지 논의된 내용을 정리해보면 아래의 [표 5]와 같다.

성경 경향	인물	시각적텍스트 특징	성격특징
내향형:I	사츠키	밝은 노랑과 흰색으로 배색한 원피스	가족걱정 많음
	산	가면, 들개 가죽털	적대감과 증오심
	치히로	흰색 커버 양말과 부드러운 노랑의 운동화	겁 많고 소극적임
	소피	긴 원피스와 앞치마 갈색과 탁한녹색	가장으로써 성심함과 책임감
감정형:F	사츠키	밝은 노랑의 셔츠, 부드러운 오렌지 치마	감수성이 강함, 따뜻함
	키키	빨강 색상 헤어밴드, 부드러운 회색의 원피스, 부드러운 핑크색상의 앞치마	외모에 관심이 많음, 사냥함
	치히로	흰색의 묶은 끈, 부드러운 빨강계열의 작업복	조심스러워함, 친절함
	소피	빨강계열의 두건, 회색의 긴 원피스, 노랑 색상의 앞치마	따뜻함, 보살핌.
판단형:J	키키	진한회색의 원피스, 선명한 빨강 색상의 라디오, 빗 자루	자신의 존재와 기여여부
	치히로	갈색 머리카락, 흰색의 묶은 끈, 부드러운 빨강계열의 작업복	인간 세계로 귀환하기 위한노력
	산	얼굴 붉은 빛의 가면과 흰색의 가죽털, 원피스, 흰색의 조끼와 칼	자연수호의 목적
	소피	의상 색상의 변화 선명한 파랑(B/V)과 머리색상과 길이의 변화 (빨강(R/Dk)색상에서 브라운 계열의 밝고 부드러운 회색)	하울의 마법을 풀기위한 노력

[표 5] 캐릭터의 대표적 성격지표유형과 시각적스타일

[표 5]에서 알 수 있듯이, MBTI의 성격지표를 토대로 분석된 여주인공 소녀들은 판단형(Judging-J), 내향형(Introversion-I), 감정형(Feeling-F)으로 요약된다. 우선, 분명한 목적의식과 행동의지를 보이는 판단형이 가장 두드러져 보이며, 내향형은 조용하면서 신중하며 깊이 있는 대인관계를 유지하는 성격으로 자존감이 강하면서도 대인관계에서 유대적임을 보여준다. 감정형은 따뜻하고 친절하며 모성애적 본능과 본인의 주변인물에게 헌신적이며 봉사하는 경향을 보인다.

시각적 표현에 있어 스타일과 색상을 분석해보면, 주인공 소녀들은 귀엽고 감직한 소녀의 이미지를 표현하고자 속바지가 보이는 짧은 치마를 착용하고 또한 전투적인 소녀에게도 짧은 치마와 부츠 등으로 여성의 이미지를 부각시키려는 이중적인 표현을 구사한다. 게다가 리본이나 장신구를 활용하여 이를 더욱 강조하고 있다. 소녀들의 색상을 살펴보면, 10세 이하의 어린 소녀에게는 선명하고 밝은 노랑과 오렌지 계열을 활용하여 귀엽고 감직한 이미지를 구현한다. 그리고 대부분 채도가 낮으면서 명도가 높은 부드러운 노랑 색상의 계열과 선명한 파랑색상의 이미지를 활용하고 있다. 간혹 다이내믹하고 에너지 넘치는 여성 이미지는 선명한 검정과 빨강의 색상으로 대비적 배색과 흰색으로 포인트를 주어 강조하고 있다.

4. 여성 캐릭터의 이데올로기 구조분석과 의미작용

4.1. 이데올로기적 구조분석

본 장은 이러한 분석과정을 통해서 형성되어진 이미지를 외시적 의미와 함축적 의미의 층을 파악하고, 이를 통해 표현되어지는 이데올로기의 유형을 살펴보면, 다음과 같다.

	기표		기의
	내용	시각적 표현	
외시적 의미 (1차)	동생을 돌보는 마음. 엄마를 대신하여 집안일. 발랄한 소녀 이미지와 호기심이 많음	숏 커트, 명도가 높으며 선명한 노랑과오렌지 색상의 배색. 멜빵치마	여성성, 활발함과 귀여움. 소녀다움
함축적 의미 (2차)	공동체 연대관계의 중심인 여성, 자연(숲과 나무)와 자연과 같은		

	강함과 친근감 모성적 원리와 포용력의 여성		
이데올로기	↑	↑	↑
	탈남성주의 이데올로기 (경제적, 사회적 역할)	에코이데올로기 (자연적, 포용적, 베품)	여성성이데올로기(모성 및 가정적, 소녀다움)

[표 6] <이웃의 토로로> : 사츠키 인물

외시적 의미 (1차)	기표		기의
	내용	시각적 표현	여성성, 활발함과 귀여움. 소녀 다움, 일에 대한 적극성과 열정적임. 책임감이 강함.
	밝고 명랑, 활동적이며 일에 대한 열정. 외모에 관심이 많음	단발 헤어스타일 선명한 빨강색상과 검정색 배색, 밝은 오렌지	

함축적 의미 (2차)	부모로부터 경제적 자립과 주체적 여성. 모성적 원리와 포용력의 여성. 따뜻함과 사랑의 모티브인 여성. 문제해결에 있어 중심적 역할의 여성. 공동체 연대관계의 중심인 여성.
-------------	---

이데올로기	↑	↑
	탈남성주의 이데올로기 (경제적, 사회적 역할)	여성성 이데올로기 (모성 및 가정적, 소녀다움)

[표 7] <마녀 배달부 키키> : 키키 인물

외시적 의미 (1차)	기표		기의
	내용	시각적 표현	전사적임. 목 표 를 위한 투지가 강함. 헌신적이며 책임감이 강함.
	조용하고 신중하며 인간으로부터 자연을 지킴	숏커트의 헤어와 동물가면과 들개 가죽 털, 치마위에 입은 가죽 덧복과 짧은 원피스, 귀걸이와 목걸이,	

함축적 의미 (2차)	공동체 연대관계의 중심인 여성. 문제해결에 있어 중심적 역할을 한 여성
-------------	---

이데올로기	↑	↑	↑
	탈남성주의 이데올로기	에코 이데올로기 (자연적, 포용적, 베품)	여성성 이데올로기 (모성 및 가정적, 소녀다움)

[표 8] <월령공주> : 산 인물

외시적 의미 (1차)	기표		기의
	내용	시각적	적극적,

	표현		중성적, 좌절 없는 강인함, 귀여움, 어린이 다움
	부모와 다시 인간세계로 가기위해서 열심히 일하고 기회를 엿보면 이름을 잊어버리지 않기 위해 노력, 문제를 해결하기 위해 노력.	하나로 묶은 스타일 티셔츠와 반바지. 흰색과 연두배색 빨강, 흰색과 노랑 배색	

함축적 의미 (2차)	문제해결과 생활주체의 여성, 인간의 욕심과 욕구에 상이함을 의미한 여성. 모성적 원리와 포용력의 여성. 자존감과 존재감이 강한 여성. 공동체 연대관계의 중심인 여성.
-------------	--

이데올로기	↑	↑	↑
	탈남성주의 이데올로기 (경제적 사회적 역할)	에코 이데올로기 (자연적, 포용적, 베품)	여성성 이데올로기 (모성에 및 소녀다움)

[표 9] <센과 치히로의 행방불명> : 치히로 인물

외시적 의미 (1차)	기표		기의
	내용	시각적 표현	사랑, 책임감 강함, 희생적이며 차분함에서 점점 적극적이고 활발한 성격으로 변화
	가업을 이어가기 위한 사랑을 위해 봉사하며 희생적이며 적극적 행동 주변인들을 위한 따뜻함과 배려감	단 머리에서 단발 컷 변함 긴 원피스, 장화 탁하고 부드러운 녹색에서 밝고 선명한 파랑색상으로 변화	

함축적 의미 (2차)	모성적 원리와 포용력의 여성, 공동체 연대관계의 중심인 여성, 문제해결과 생활주체의 여성, 따뜻함과 사랑의 모티브인 여성
-------------	---

이데올로기	↑	↑	↑
	탈남성주의 이데올로기 (경제적, 사회적 역할)	에코 이데올로기 (자연적, 포용적, 베품)	여성성 이데올로기 (모성 및 가정적, 소녀다움)

[표 10] <하울의 움직이는 성> : 소피 인물

4.2. 여성 이미지의 이데올로기적 의미작용

지금까지 본 연구는 여성 캐릭터의 성격 유형과

시각적 텍스트를 분석하고, 그리고 이데올로기적 의미로서 여성상을 파악하였다. 그 결과, 여성 캐릭터들은 INFP, ESFJ, ISTJ, INFJ, ISFJ형으로 따뜻함과 활발함, 귀여움, 소녀다움과 여성적 경향을 엿볼 수 있으며, 또한 어떠한 목표와 목적을 위해서는 성실함과 책임감으로 노력하는 여성, 더 나아가 적극적이며 열정적인 여성으로의 성격 유형을 파악할 수 있다. 그에 따른 표면적인 시각적 텍스트는 노랑계열과 빨강, 녹색계열, 파랑계열의 색상과 색상의 명도와 채도를 이용하여 시각화하였으며, 의상과 장신구를 활용하여 여성스러움을 표현하고 있다. 내면적 성격과 표면적인 시각적 텍스트의 상관관계를 통해서 명료한 이미지를 도출해 보면, 탈 남성주의적 이데올로기, 여성성 이데올로기, 에코 이데올로기적 함축적 의미를 생성하고 있다.

이처럼 영화 속 여성 캐릭터는 소녀보다는 성숙한 여성으로써의 포용력과 따뜻함으로 인간에게 많은 혜택과 봉사로 헌신하는 의미를 생성하고 있다. 이러한 점은 마치 소녀들을 자연으로 표상하고 있는 것과 같이 이미지를 생성하고 있다. 현실 속의 소녀들은 어리고 약하며 사회적으로나 인생에 있어서 경험이 부족한 인물로 묘사하고 있다. 그렇지만 미야자키 하야오 감독은 그녀들을 결코 나약하거나 수동적인 존재로 그려내지 않으며, 이와 반대로 적극적이며 활발하며, 에너지와 결단력 그리고 판단력을 소유한 현명한 여성으로 표현하고 있다. 감독은 소녀들을 모성애적 이면서 포용력 있고, 공동체와의 연대관계 중심에 있으며, 생활주체자로서 여성의 의미를 부각시킨다. 즉 사회적인 물적 주체인 여성, 사회의 문제 해결자로서의 여성, 자연을 표상하는 여성, 모성적 원리와 여성성을 추구하는 여성의 의미를 담아내고 있다. 이러한 여성들의 이미지와 이데올로기적 의미작용을 구체적으로 구분하여 살펴보면, 다음과 같다.

4.2.1. 사회적인 물(物)적 주체인 여성

분석대상인 소녀들은 온전한 가족을 구성하지 못하고 있다. 예컨대, 병원에 입원한 엄마로 인해 언제나 혼자인 사츠키, 마법수행을 위해 부모 곁을 떠나 스스로 경제적 자립을 하는 키키, 어릴 때 버려져 들개에게 키워진 산, 엄마와 아빠가 마법에 걸려 돼지가 돼버리자 홀로 위기를 극복하는 치히로, 아빠가 돌아가시고 식구를 위해 가업을 꾸려가는 소피와 같은 소녀들은 모두 나이가 어리지만 스스로를 다독이며 성장하는 인물들이다.

주인공들은 소녀로서 보다는 부모 대신 사회적 또는 경제적으로 가족을 돌보거나 어찌 보면 부모 역할

을 대신하는 위치에 있는 인물의 의미를 생성하고 있다. 남성들보다 리더십과 책임감이 강한 인물들로 묘사되고 있다. 이에 따라 그녀들은 가부장적이고 남성주의적인 사회적 활동의 구속에서 탈피하여 독립된 주체로서의 역할을 수행한다. 활동하기 편하게 위, 아래가 붙은 원피스라든지, 그 위에 겹쳐 입은 앞치마, 어깨에 연결되는 치마, 치마를 묶어 만든 바지 등 시각적 표현 요소의 분석에서 알 수 있듯이, 소녀들은 외형적으로 여성성을 더욱 강조하면서 연약하지만 진취적이고 강단 있는 모습을 보여주고 있다.

4.2.2. 사회의 문제 해결자로서의 여성

사츠키는 엄마대신 동생을 돌보며, 가정의 모든 일을 꾸려간다. 배달부 키키는 할머니들을 위해 낡은 오븐을 손질하며 장작을 나르고 남자들이 할 수 있는 집안일을 도맡아 도와준다. 또한 위협에 빠진 친구를 위해 몸을 사리지 않고 구해주며 배달부 마법사로서의 책임과 의무를 다한다. 산은 파괴되는 자연을 위해 인간과 싸우고, 치히로는 부모의 마법을 풀기 위해서 동분서주하며, 90세가 된 소피는 할머니의 푸근하고 현명함으로 하울의 마법을 풀게 해주며, 전쟁을 종식시키는 인물이다.

이 소녀들은 당면한 문제를 두려움 없이 적극적이고 능동적으로 대처하는 자세를 취하며, 문제를 해결하는 행위자 역할을 한다. 애니메이션 속에서 그녀들의 이러한 행위는 주변의 것들과 유대관계 속에서 도움과 협력을 받는다. 예컨대 토토로와 고양이 버스, 하늘을 날아다닐 수 있는 빗자루, 창과 용감한 들개들, 붉은 불꽃과 머리카락의 힘 등 직면해 있는 문제를 해결하는데 이러한 것들은 협력자와 조력자로서 역할을 하게 된다. 이러한 유대관계 속에서 영화 속 소녀 캐릭터는 사회의 문제를 적극적으로 해결하는 여성으로서 모습을 보인다.

4.2.3. 자연을 표상하는 여성

미야자키 하야오의 애니메이션에 등장하는 대부분의 소녀들은 여성과 자연이 동의적 관계로 형성되는 복합적 의미를 함축하고 있다. 한없이 평화롭다가 비바람이 몰아치는 자연처럼, 소녀들은 연약하면서 때론 강하게 어필하는 여성의 이미지를 적극적으로 활용한다. 예컨대, 자연의 원리와 같은 표상처럼 소녀들을 표현하고 있다. 시각적 표현요소로는 머리색을 자연의 색상에 가까운 나무기둥이나 우거진 숲의 색상인 진한 녹색계열과 브라운 계열로 표현하고 있다. 이처럼 녹색계열은 생명과 자연 그리고 평화로운 이미지 등 자연을 위해 활용되는 색으로 즉 자연의 색

으로 자연으로의 회귀와 같은 안정감을 주고 있다(RI 색채연구소, 2013). 마찬가지로 의상도 어두운 노랑(Y/Dk), 진한 파랑보라(PB/Dp), 채도가 낮은 보라계열의 파랑(PB/L), 색상 선명한 파랑(B/V)의 색상 등처럼 색상의 톤(tone)이 선명하고 명도가 높고 뚜렷한 색상을 주로 활용하여 대담함과 역동적이며 강한 에너지를(RI 색채연구소, 2013) 자연의 원리나 에너지와 같이 소녀들의 이미지를 표상하고 있다. 특히 원령공주인 산은 인간과 대응할 때 쓰는 들개의 가죽과 털, 그리고 뺨조각의 귀걸이와 목걸이는 자연을 표상하는 대상처럼 보여지며, 문명의 발전으로 인해 파괴되는 자연을 대변하기도 한다.

4.2.4. 모성적 원리와 여성성을 추구하는 여성

성격유형 분석을 통해서 보면, 영화 속에서 소녀들은 언니로서 동생을 돌보거나 나에게 피해를 주었던 아이를 보살피며 언제나 헌신하는 자세를 보여주며, 가족이라는 구성원과 가정에 대한 원리를 중요시한다. 또한 그녀들은 주위에 고통을 받고 있는 모든 사람들을 보살피며 극진하게 치료한다. 이처럼 주인공들은 소녀이면서도 모성적인 여성으로써의 기본적인 성향을 잘 드러낸다. 또한 이들은 거울 앞에서 본인의 모습을 보면서 만족하기도 혹은 못마땅하기도 하거나 친구들의 옷차림을 보면서 부러워하면서 여성으로서의 외모에 무척 신경을 쓴다.

거울을 통해 본인의 모습을 보는 행위는 여성으로서의 자아성찰 과정이라고 볼 수 있다. 시각적 텍스트의 특성을 살펴보면 소녀들은 빨간 리본이나 짧은 치마를 주로 착용하며, 특히 원령공주의 산은 전사적 기질의 남성적 성향을 드러내지만 목걸이와 헤어밴드, 귀걸이 등을 통해 여성성을 강조한다. 치히로를 제외한 소녀들은 허리가 들어가 있고 몸매가 드러내며 때론 속바지가 보일 정도로 섹스어필하는 여성성을 드러내기도 한다.

5. 결론

여성인물의 성격유형에 따른 이데올로기 분석은 주인공의 역할에서 표현되는 텍스트 연계성과 그것들이 작용하여 함축하고 있는 의미에 의해서 결정된다고 할 수 있다. 함축적 의미는 내러티브상 드러나는 인물의 성격과 시각적 텍스트로서 보여지는 옷차림과 형태, 색채, 머리 모양, 표정, 배경 등을 통해 더욱 극대화된다. 미야자키 하야오의 작품들 속에서 표현된 소녀들은 조용하고 신중하며 자기 자신에 집중하며, 타인을 배려하는 깊이 있는 대인관계를 유지하고 있

다. 특히 가장 많은 성격지표로 나타나는 판단형의 인물들은 명확한 목적과 방향성을 내보이며, 의지적으로 추진하려는 의식을 분명하게 내보인다. 이를 표현하고 있는 인물의 시각적 표현은 활동적이고 중성적 이미지인 헤어스타일을 보여주기도 한다. 이처럼 귀엽고 순수하고 명량한 10대 소녀들은 사회적 책임과 의무를 다하는 모습을 보여주며, 사회적 주체로서의 여성을 강하게 드러낸다. 그녀들은 불완전한 가정을 불편해하거나 부정하지 않으며 목적과 의지를 가지고 공동체적 삶과 사회로의 회귀를 보여준다. 이러한 성향을 토대로 분석된 주인공 소녀들의 표상은 주체적으로 사회문제를 해결하는 여성을 보여주는 동시에 자연을 표상하며 모성애를 드러내는 여성상을 구현하는 강력한 이데올로기를 내포하고 있다. 이처럼 여성 주인공들은 감독이 캐릭터에 생명력을 부여함으로써, 작품의 주제의식을 분명하게 드러낼 수 있다.

이러한 연구에도 불구하고, 본 논문은 하야오 감독이 추구하고 있는 여성의 이미지를 페미니즘 영화 이론과 연관 지어 분석하지 못한 한계를 가지고 있다. 예컨대, 여성 스스로 자신의 권리를 찾아가는 자아 형성과정이나 능동적인 주체로서 문제를 해결해나아가는 여성상의 측면에서 여성 캐릭터의 의미작용을 분석해야할 필요가 있다. 즉 영화 속에서 모험을 통한 자립과정의 존재를 페미니즘 시각적 접근으로 연구하는 방법 등은 차후 연구로 진행되어야 할 것이다. 또한 열악한 제반 환경과 학문적 연구가 미흡한 국내 애니메이션 상황을 고려할 때, 대중성과 작품성 모두에서 성공을 거둔 미야자키 하야오 작품들의 선례를 참조하여, 국산 애니메이션에 보다 많은 관심과 후속 연구가 이뤄져야 할 것이다.

참고문헌

- 김치수 외 (2006). 『현대 기호학 발전』. 서울대학교 출판부.
- 도나더닝 (2008). 『Job 내게 맞는 직업은 무엇일까?』. 임정래 옮김. 채승출판.
- 마르틴 졸리 (2004). 『이미지와 기호』. 동문선.
- 박기수 (2011). 『이웃의 토토로 스토리텔링 전략연구』. 문학과 영상.
- 박영원 (2008). 롤랑 바르트의 이론과 로만 야콥슨의 커뮤니케이션 이론을 중심으로 한 광고의 의미 작용 분석. 『한국콘텐츠학회논문지』.
- 백선기 (2007). 『영화 그 기호학적 해석』. 커뮤니케이션북스.
- 양세혁 (2008). 야자키하야오 애니메이션에 나타난 히로인의 성격구조. 『한국콘텐츠학연구』.
- 오상현 (2005). 일본애니메이션 세계화 전략. 『한일 군사문화연구』.
- 이사벨 브릭스 마이어스 (2008). 『성격의 재발견』. 정명선 옮김. 부클.
- 이하나 (2006). 「애니메이션 캐릭터의 의상디자인 특성에 관한 연구」. 애니메이션 연구
- 전혜정 (2008). 「에코페미니즘 관점에서의 미야자키 하야오의 작품세계」. 애니메이션 연구
- 정진석, 문미란 (2005). 『인간관계 심리의 이론과 실제』. 시그마프레스.
- 최보영, 이인성 (2007). 「미야자키 하야오의 애니메이션에 나타난 소녀 캐릭터의 상징성에 관한 연구」. 복식(服飾).
- IRI 색채연구소 (2013). 『디자인보다 아름다운 컬러』. 영진닷컴.