

저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.
- 이차적 저작물을 작성할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

동일조건변경허락. 귀하가 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공했을 경우에는, 이 저작물과 동일한 이용허락조건하에서만 배포할 수 있습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

석 사 학 위 논 문

검보의 미적특성을 응용한 아트메이크업
작품제작 연구

2011년

HANSUNG
UNIVERSITY

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

분장예술전공

이 산 산

석 사 학 위 논 문
지도교수 최희자

검보의 미적특성을 응용한 아트메이크업 작품제작 연구

A Study on Production of Art Make-Up Applied Esthetic
Quality of Gumbo

2011년 6월 일

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

분장예술전공

이 산 산

석 사 학 위 논 문
지도교수 최희자

검보의 미적특성을 응용한 아트메이크업 작품제작 연구

A Study on Production of Art Make-Up Applied Esthetic
Quality of Gumbo

위 논문을 예술학 석사학위 논문으로 제출함

2011년 06월 일

한성대학교 예술대학원

뷰티 예술 학 과

분 장 예 술 전 공

이 산 산

이산산의 예술학 석사학위논문을 인준함

2011년 06월 일

심사위원장 _____인

심 사 위 원 _____인

심 사 위 원 _____인

국 문 초 록

검보의 미적특성을 응용한 아트메이크업 작품제작 연구

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

분장예술전공

이 산 산

문화 전반에 걸쳐 급속한 성장으로 관심을 집중시키고 있는 동양의 대극(大劇) 중국(中國)은 동양 문화의 대표적 산실로써 동·서양의 구분 없이 그 가치가 오랫동안 인정되어 왔다. 이러한 중국의 문화에 있어 경극(京劇)은 3대 국수(國粹)로 불리며 중국 특유의 문화예술로 보여지고 있는 중국인이 가장 좋아하는 전통문화예술로 큰 가치를 의미하고 있다. 따라서 중국 희곡에 나타나는 검보(臉譜)는 감상가치가 있을 뿐만 아니라 희곡 예술가들과 관중들 사이의 대화 매개체인 문화언어라 할 수 있다.

경극의 검보는 역대 발전과 보완을 거쳐 시각적으로 국내외에 관심을 받고 있는 추세이며 이미 경극예술의 시각적 대표 부호(符號)가 된다. 중국의 민족문화 풍습과 생활풍습은 검보라는 특유의 언어에 깊은 의의와 다양한 표현기능을 부여하고 있으며, 검보는 충실(忠實)과 간사(奸詐), 선(善)과 악(惡) 등의 내면과 외면의 인격적 통일을 추구하고 도덕관, 선악관, 가치관을 전달하는 것으로 검보의 미학(美學)적인 가치를 이해할 수 있다.

현재 한국(韓國)에서도 중국 전통극(傳統劇)인 경극과 분장(扮裝)에 관한 연구가 이루어지며 관심이 높아지고 있는 추세이지만 메이크업 분야에서는 검보의 심층적인 연구와 검보의 미적특성(美的形象) 즉, 형상(形象)과 색채, 장식이 응용된 작품 제시가 제한적이며 선행연구 또한 미비한 실정

이다.

따라서 본 연구에서는 한국의 관련 연구 자료와 중국의 문헌인 가관화(架冠華)(2005), 『각색부호－중국희곡검보(角色符号－中國戲曲臉譜)』을 중심으로 경극의 역사 및 발달 과정과 검보(臉譜)의 형상에 나타난 특징을 이론적으로 고찰한 후 검보를 응용한 아트메이크업 사례를 분석하였다. 또한 이를 토대로 검보의 미적특성을 응용하여 현대적으로 재해석한 아트메이크업 작품 5점을 제시하였다. 이는 메이크업 분야의 디자인 모색에 의한 영역 확대에 의의가 있으며 현대적 아트메이크업으로 발전시키는데 목적을 두고자 함이다.

연구결과로는 검보의 미적특성인 형상과 색채, 장식을 모티브로 상징의미를 재해석함으로써 독창적이고 현대적인 아트메이크업 작품이 완성하였다. 아트메이크업을 제작함에 있어 무한한 아이디어의 매개체로 창의적인 작품 연출을 가능하게 하여 아름다움과 환타스틱한 미적가치를 주었다. 또한 검보 형상의 정형화된 이미지를 탈피한 중국의 전통적 특성을 통한 메이크업 디자인 모색은 한·중이 공유할 수 있는 시각언어의 영역임을 확인할 수 있었다.

이처럼 중국문화의 전통을 이해하고 응용하여 독창적인 아트메이크업 디자인을 도출함에 있어 영역 확대의 가능성이 열려있음을 알 수 있었다.

본 연구를 통해서 중국 전통적 특성을 응용하는 한·중의 메이크업 디자인 제작에 기초자료로 활용되기를 기대하며, 검보의 심층적 연구가 보다 진취적으로 수행되기를 바란다.

주요어 : 경극, 검보, 아트메이크업, 미적특성

목 차

제 1 장 서론	1
제 1 절 연구의 배경 및 목적	1
제 2 절 연구의 범위 및 방법	3
제 2 장 이론적 배경	4
제 1 절 경극의 이론적 고찰	4
1. 경극의 개념	4
2. 경극의 역사 및 발달과정	5
제 2 절 검보의 이론적 고찰	9
1. 검보의 개념 및 역사	9
2. 검보의 부호학(符號學) 분석	10
1) 얼굴형(臉形)에 나타나는 부호특성	11
2) 육서(六書)에 따른 검보	11
3) 검보의 언어(言語)와 어언(語言)	18
4) 검보 부호의 부호구성(符號構成)과 의미	18
5) 시각부호(視覺符號)의 의미	22
6) 검보의 부호 의미	23
제 3 절 검보의 특성	25
1. 검보의 유형	25
1) 정(淨)	25
2) 축(丑)	25
3) 생(生)	26
4) 단(旦)	26
2. 검보의 형태	28

1) 미와(眉窩)	28
2) 안와(眼窩)	34
3) 비와(鼻窩)	37
4) 취와(嘴窩)	40
3. 문양의 의미에 따른 검보의 유형	42
제 4 절 검보의 미적특성	48
1. 검보의 색채	48
1) 검보색의 속성	48
2) 검보의 피부색	52
2. 검보의 예술적 특성	54
1) 설명성(說明性)	54
2) 성격성(性格性)	55
3) 평론성(評論性)	55
4) 상형성(象形性)	56
3. 검보를 응용한 메이크업 사례분석	57
1) 검보를 응용한 아트메이크업	57
2) 검보를 응용한 현대 메이크업	58
3) 검보를 응용한 바디페인팅	58
4) 검보를 응용한 패션쇼 메이크업	59
 제 3 장 작품제작	 64
제 1 절 검보의 미적특성을 응용한 아트메이크업 작품제작	64
1. 작품제작 - 1 복재안전(福在眼前)	66
2. 작품제작 - 2 흑백(黑白)	69
3. 작품제작 - 3 요전수(搖錢樹)	72
4. 작품제작 - 4 봉황전기(鳳凰傳奇)	75
5. 작품제작 - 5 칠성요녀(七星妖女)	78
 제 4 장 결 론	 81

【참고문헌】	83
ABSTRACT	88

【 표 목 차 】

[표 1] 미와(眉窩)	29
[표 2] 안와(眼窩)	34
[표 3] 비와(鼻窩)	38
[표 4] 취와(嘴窩)	40
[표 5] 문양의 의미에 따른 검보의 유형	42
[표 6] 응용 모티브	65

【 그림 목 차 】

<그림 1> 1993년 ‘패왕별희’ 영화	8
<그림 2> 2008년 ‘매란방’ 영화	8
<그림 3> 원숭이	13
<그림 4> 원숭이를 응용한 작품	13
<그림 5> 돼지	13
<그림 6> 저팔계를 응용한 작품	13
<그림 7> 조조(曹操)	14
<그림 8> 포청천(包青天)	14
<그림 9> 강유(姜維)	14
<그림 10> 종규(鐘馗)	15
<그림 11> 항우(項羽)	15
<그림 12> 오리흑(烏里黑)	15
<그림 13> 금兀술(金兀術)	15
<그림 14> 위지경덕(尉遲敬德)	17
<그림 15> 초찬(焦贊)	17
<그림 16> 장비(張飛)	17
<그림 17> 위지보린(尉遲宝林)	17
<그림 18> 초옥(焦玉)	17
<그림 19> 장보(張苞)	17
<그림 20> 황개(黃盖)	20
<그림 21> 소보동(蘇宝童)	20
<그림 22> 관공(關公)	20
<그림 23> 진희(秦檜)	20
<그림 24> 서연조(徐延昭)	21
<그림 25> 신선요정	22
<그림 26> 태감(太監)	22
<그림 27> 정(淨)	27

<그림 28> 축(丑)	27
<그림 29> 생(生)	27
<그림 30> 단(旦)	27
<그림 31> 본미(本眉)	29
<그림 32> 세미유험미(柳叶眉)	29
<그림 33> 직미(直美)	29
<그림 34> 노미(老眉)	30
<그림 35> 점미(点眉)	30
<그림 36> 작미(勺眉)	30
<그림 37> 환미(環眉)	31
<그림 38> 간미(奸眉)	31
<그림 39> 당랑미(螳螂眉)	31
<그림 40> 접시미(碟翅眉)	32
<그림 41> 봉퇴미(棒槌眉)	32
<그림 42> 와잠미(臥蚕眉)	32
<그림 43> 수자미(壽字眉)	33
<그림 44> 일자미(一字眉)	33
<그림 45> 호호미(葫芦眉)	33
<그림 46> 왜구안와(倭鉤眼窩)	34
<그림 47> 조안와(鳥眼窩)	34
<그림 48> 직안와(直眼窩)	35
<그림 49> 첨안와(尖眼窩)	35
<그림 50> 노안와(老眼窩)	35
<그림 51> 간안와(奸眼窩)	36
<그림 52> 대간안와(大奸眼窩)	36
<그림 53> 수안와(垂眼窩)	36
<그림 54> 삼각안와(三角眼窩)	37
<그림 55> 단봉안와(丹鳳眼窩)	37
<그림 56> 원비와(圓鼻窩)	38

<그림 57> 첨비와(尖鼻窩)	38
<그림 58> 산자비와(山字鼻窩)	38
<그림 59> 련안비와(連眼鼻窩)	39
<그림 60> 련시비와(連腮鼻窩)	39
<그림 61> 외비와(歪鼻窩)	39
<그림 62> 혈반취와(血盤嘴窩)	40
<그림 63> 호취와(虎嘴窩)	40
<그림 64> 룡각취와(菱角嘴窩)	41
<그림 65> 조취와(鳥嘴窩)	41
<그림 66> 편복(蝙蝠)문양	42
<그림 67> 편복정(蝙蝠精)	42
<그림 68> 호접(胡蝶)문양	42
<그림 69> 리극(里克)	42
<그림 70> 달 문양	43
<그림 71> 포청천(包青天)	43
<그림 72> 표주박 문양	43
<그림 73> 맹량(孟良)	43
<그림 74> 팔괘(八卦) 문양	43
<그림 75> 강유(姜維)	43
<그림 76> 수(壽)자 문양	44
<그림 77> 항우(項羽)	44
<그림 78> 호(虎)자 문양	44
<그림 79> 양칠랑(楊七郎)	44
<그림 80> 해바라기 문양	44
<그림 81> 설규(薛葵)	44
<그림 82> 태양 문양	45
<그림 83> 후예(後羿)	45
<그림 84> 복숭아 문양	45
<그림 85> 손오공(孫悟空)	45

<그림 86> 두꺼비 문양	45
<그림 87> 왕언장(王彦章)	45
<그림 88> 화염(火焰)문양	46
<그림 89> 화판(火判)	46
<그림 90> 하화(荷花)문양	46
<그림 91> 종리춘(鍾離春)	46
<그림 92> 용(龍)문양	46
<그림 93> 용왕(龍王)	46
<그림 94> 동전(銅錢)문양	47
<그림 95> 재신야(財神爺)	47
<그림 96> 북두칠성(北斗七星)문양	47
<그림 97> 북두칠성군(北斗七星君)	47
<그림 98> 이랑진군(二郎神) 문양	47
<그림 99> 이랑진군(二郎神)	47
<그림 100> 검보를 응용한 아트메이크업	60
<그림 101> 검보를 응용한 아트메이크업	60
<그림 102> 검보를 응용한 아트메이크업	60
<그림 103> 검보를 응용한 아트메이크업	60
<그림 104> 검보를 응용한 현대적 메이크업	61
<그림 105> 검보를 응용한 현대적 메이크업	61
<그림 106> 검보를 응용한 현대적 메이크업	61
<그림 107> 검보를 응용한 바디페인팅	62
<그림 108> 검보를 응용한 바디페인팅	62
<그림 109> 검보를 응용한 바디페인팅	62
<그림 110> 검보를 응용한 바디페인팅	62
<그림 111> 검보를 응용한 패션쇼 메이크업	63
<그림 112> 검보를 응용한 패션쇼 메이크업	63
<그림 113> 검보를 응용한 패션쇼 메이크업	63
<그림 114> 검보를 응용한 패션쇼 메이크업	63

<그림 115> 팔괘(八卦) 문양	67
<그림 116> 강유(姜維)	67
<그림 117> 일러스트	67
<그림 118> 글자문양	70
<그림 119> 양칠랑(楊七郎)	70
<그림 120> 일러스트	70
<그림 121> 동전문양	73
<그림 122> 재신야(財神爺)	73
<그림 123> 일러스트	73
<그림 124> 이랑진군(二郎神) 눈 문양	76
<그림 125> 이랑진군(二郎神)	76
<그림 126> 일러스트	76
<그림 127> 북두칠성(北斗七星)문양	79
<그림 128> 북두칠성군(北斗七星君)	79
<그림 129> 일러스트	79

【 작 품 목 차 】

[작품 1] 복재안전(福在眼前)	68
[작품 2] 흑백(黑白)	71
[작품 3] 요전수(搖錢樹)	74
[작품 4] 봉황전기(鳳凰傳奇)	77
[작품 5] 칠성요녀(七星妖女)	80

제 1 장 서 론

제 1 절 연구의 배경 및 목적

경극(京劇)은 중국 민족의 전형일 뿐만 아니라 중국인이 가장 좋아하는 창극 예술로서 중요한 가치를 지니고 있다. 대극(大劇) 또는 국극(國劇)으로 불리며, 중의학 중국화와 더불어 중국의 3대 국수(國粹)로써 중국 특유의 문화예술로 보여지고 있다.¹⁾ 중국 희곡(戲曲)²⁾은 그리스의 비극(悲劇)과 희극(喜劇), 인도의 범극(梵劇)과 같이 세계 3대의 오래된 희곡으로 중국 정부는 경극을 2006년 무형문화 유산으로 규정하였다. 중국 희곡은 원시가무의 기원으로 오랜 역사를 가지고 있는 종합적인 무대 예술로서 희곡은 시(詩)와 악(樂), 무(舞) 등의 다양한 예술을 포함하고 있다.

무대에서 경극이 보여주는 시각적인 이미지를 통해 인물조형과 경치조형은 직접적이고 중요한 요소로서 관객들에게 인식된다. 경극은 조형인물의 화려한 복장과 검보의 독특한 감상가치를 가지고 있는 예술 분야로 종합예술이라 총칭한다. 또한 경극에서의 검보(臉譜)는 역대 발전과 보완을 거쳐 과장된 의미, 짙은 색깔, 풍부한 도안, 선명한 시각적인 특징으로 경극예술의 시각적인 대표 부호(符號)가 된다.

검보는 얼굴의 형상(形象)과 색채(色彩)로 인해서 인물 성격을 상징하는 예술로 인물을 도안화시키는 분장방식으로 정(淨), 축(丑), 생(生), 단(旦) 역할에 쓰이는 중요한 방법이며, 강조된 색과 도안으로 배역의 성격특징을 나타내고 있다. 소설 중의 인물이든 현실 세계의 인물이든 신화 속의 인물이든 중국 경극 속의 일부이며 무대에서 표현되는 분장은 배역의 성격, 연령, 사회적 지위 등을 관객에게 알기 쉽게 전달하는 주요 수단으로의 역할을 한다.

관련 선행연구로는 이경주(2003) 「중국 경극 의상의 미적요소를 응용한

1) 이선영(2010), 「중국 경극 분장을 응용한 아트메이크업」, 건국대학교 디자인대학원 석사학위논문, p.1.

2) 무대 연기를 위하여 씌어진 작품. 비극, 희극, 소극, 극시 등으로 나눌 수 있다

현대 패션 디자인 연구」는 중국의 특성이 나타나는 중국 의상의 형상, 색채, 장식에 대한 분석을 통해 미적요소를 현대 감각에 맞는 패션디자인으로 창조하여 작품을 제시하였으며, 이선영(2010) 「중국 경극 분장을 응용한 아트메이크업」은 경극 분장의 형상과 검보 특성을 이론적으로 고찰하여 검보를 응용한 아트메이크업 작품을 현대적으로 재조명하며 경극의 디자인 이념과 표현수단을 새롭게 창출하였다. 김순자(2007) 「한·중 무대분장의 특징 연구」는 한국전통 무용 분장과 경극 분장의 특징을 이론적으로 고찰하여 한·중 분장의 발전과정을 비교·분석하고, 류위 (2008) 「중국 경극 분장의 예술적 특징과 시각적 요소를 응용한 문화상품 디자인 연구」에서는 분장의 디자인 표현기법에 다양성을 고찰하여 경극 분장 디자인의 시각적 기호를 문화상품 디자인으로 제작하였다. 이처럼 한국에서의 중국 전통극인 경극과 분장에 관한 연구가 이루어지며 경극에 대한 관심이 높아지고 있는 현상으로 보이지만 검보의 형상과 색채, 장식 즉, 미적 특성을 응용한 작품제시가 제한적이며 미비한 실정이다.

따라서 본 연구에서는 경극의 역사 및 발달과정과 검보(臉譜)의 문양에 나타난 특징을 연구하고자 한다. 또한 검보의 형상에 나타난 특성을 응용한 사례분석을 통해 검보의 미적특성을 재해석한 독창적인 아트메이크업 작품을 제시하고자 한다.

제 2 절 연구의 범위 및 방법

본 연구에서는 한국의 선행연구와 중국 문헌인 가관화(架冠華)(2005), 『각색부호－중국희곡검보(角色符号－中國戲曲臉譜)』을 중심으로 중국 전통극인 경극과 경극 분장, 검보의 특성을 이론적으로 고찰하여 새로운 디자인의 아트메이크업 작품을 제작하는 것으로 연구방법은 다음과 같다.

제1장에서는 연구의 목적 및 방법과 내용에 대해 서술한다.

제2장에서는 경극의 개념과 역사 및 발달과정을 연구하고 검보의 부호학(符號學)과 특성을 연구한다. 검보의 개념과 유형, 미적특성을 살펴보고 이를 토대로 검보를 응용한 작품 사례를 분석하였다.

제3장에서는 검보의 미적특성을 응용하여 아트메이크업 작품을 제시하였다.

제4장에서는 결론 및 제언을 서술하여 본 작품이 갖는 시사점을 제시하였다.

시각자료로는 한국 인터넷 자료와 중국 인터넷 자료를 참고하였다. 또한 본 연구자는 중국 유학생으로 중국의 원전을 중심으로 연구를 진행하여 중어의 표기 방식으로 서술하였음을 밝힌다.

제 2 장 이론적 배경

제 1 절 경극의 이론적 고찰

1. 경극의 개념

경극은 중국의 여러 전통에서도 가장 대표적인 전통예술로 기존에 전통극들로부터 다양한 과정을 거친 끝에 북경에서 여러 가지를 모아 하나의 체계를 이루어 완성된 민중극이며 중국의 모든 전통극의 예술형식 가운데 가장 대표적인 극이다.³⁾ 수세기에 걸쳐서 예술가들이 발전시켜 온 고전극은 독특한 자기 양식을 가진 포괄적 공연예술이다.⁴⁾ 극본, 연기, 음악, 노래, 소도구, 분장, 의상 등의 예술적 요소를 다채롭게 결합한 총체적 예술인 동시에 서양의 공연예술과는 달리 이러한 다양한 예술적인 요소를 사실적이 아닌 상징적 원리(原理) 아래 세련(洗練)시켰다는 점에서 최고의 약속적 예술이라고 볼 수 있다.⁵⁾

시대에 따라 내용과 형식을 지니면서 발전해오던 중국 연극은 각기 독특한 성격을 띠게 된 공연물들이 고도의 품격을 지니게 되면서 나타나는 시대적 희곡으로 경극이라 할 수 있는데 이러한 경극은 창(唱), 과(科), 백(白) 대사의 삼위일체(三位一體)를 요구하면서 춤을 곁들여지는 종합무대 예술로 북경(北京)에서 집대성되어 그 지명인 경(京)자를 붙여 경극이라 불리어졌다.⁶⁾

경극은 무대 이미지를 만드는 예술수단으로써 아주 풍부한 내용을 지니면서도 엄격한 용법을 가지고 있어 이런 표현 방식을 파악하지 못하면 경극 무대 예술의 창조를 완성할 수 없다. 경극은 형성된 초기부터 궁정에 들어갔기 때문에 경극의 성장은 다른 희곡과 다르게 표현된다. 경극이 표

3) 이강렬(1998), 『중국의 놀이문화』, 서울 : 월인 출판사, p.59.

4) 이선영(2010), 전계논문, p.4.

5) 김세영 외 4인 공저(2002), 『연극의 이해』, 서울 : 새문사, p.42.

6) 장한기(1988), 『연극사』, 서울 : 신아사, p.132.

현한 생활영역이 보다 더 넓기 때문에 경극이 형상화하는 인물 캐릭터가 다양하며 기예(技藝)의 전면성(全面性)과 완전성(完全性)에 대한 요구가 더해져 무대의 이미지를 만드는 미학적인 요소가 많은 것이다.

경극 분장은 희곡의 얼굴분장에 대표이며, 청나라(淸朝)의 동치왕(同治王, 1861~1874), 광서(光緒, 1875~1908) 시기의 유명한 경극 연기자인 서보성(徐寶成, 1885~1947), 하계산(何桂山, 1846~1917), 목봉산(穆鳳山, 1840~1912) 등이 경극의 얼굴분장을 계승하고 발전시켰다. 20세기에 들어서 경극예술가가 많이 배출됨으로써 경극의 얼굴분장이 완벽해졌다.

이는 중국 고전 희곡에 특유한 분장예술이며 중국 희곡 조형의 수단으로서 규범적이고 통일된 시각부호로 관중들에게 희곡의 극 중 인물의 성격, 나이, 충(忠), 간(奸), 선(善), 악(惡) 등의 정보를 전달할 수 있다. 반면, 중국 희곡의 얼굴분장예술은 사실상 중국 전통문화의 내면과 외면의 인격적 통일을 추구하는 도덕관념, 선과 악이라는 가치 판단을 반영한다. 일반적으로 말하면 전문적인 연극자가 가면을 쓰고 하는 무용 공연이든 스스로 즐기려는 가면무도회든 모두 초월적인 역량을 얻으려고 가면을 쓰는 것이다. 따라서 경극에서 하는 얼굴분장은 인물의 성격의 특징이나 성품을 표현하려고 하는 것이며, 인물의 고정된 분장예술(視覺符號)로 관중들에게 중국 전통문화의 도덕관, 선악관, 가치관을 전달하는 것이다.

2. 경극의 역사 및 발달과정

중국(中國)의 경극은 200여 년의 역사를 가지고 있고 중국의 수도 북경(北京)에서 유래되어 불리게 되었으며, 경극의 기원은 원(元)나라부터 시작되었다. 원대(元代)의 잡극(雜劇)에서 시작하여 명대(明代)에서 전기(傳奇)로 개진되었고, 그 창강(唱腔)은 곤곡(崑曲)을 중심으로 300년간 발전하였는데, 청대(淸代)에 와서는 경극(京劇)을 중심으로 각 지방의 지방회(地方會)들이 크게 성행하였다. 경극의 유행은 거의 전국에 걸치는 것으로 북경의 문화적 특징을 대중성 있게 흡수하고 발전하여 중국을 대표하는 장점 중의 하나로 여겨진다.

경극은 중국의 각 지방에 떠돌던 100여 종의 전통극의 하나로, 다른 극과 조화를 이루어 오늘과 같은 형태로 발전해 온 것이며, 오늘날 우리가 보는 경극은 송(宋), 원대(元代)의 잡극의 뒤를 이어 명대와 청대에 발달한 여러 지방극을 모태로 결합된 중국 고전 희곡의 마지막 결정이다.⁷⁾

경극이 중국 전통극의 결정으로 발달한 과정을 보면 원나라에 이어 명나라에서 청나라에 걸친 300년 동안은 소주(蘇州) 곤산(崑山)에서 일어난 곤곡(崑曲)이 우위를 차지하게 되었으며 이러한 경극은 민중오락으로서 오랜 전통의 맥을 이어온 것이라고 할 수 있다.⁸⁾

경극은 안휘성(安徽省) 출신의 극단이 중심이 되어 북경에서 형성되었으며, 건륭 55년(1790)인 80세 생일을 맞이하여, 절강성(浙江省) 양주(楊洲)의 염상이 안휘(安徽)에 적을 둔 극단인 삼경반(三慶班)을 조직하여 북경으로 보내게 되었다.⁹⁾ 이 시기에 뛰어난 배우인 여삼승(余三勝, 1802~1866) 등이 북경으로 진출하여 초조(僬調)의 진출을 이끌었고, 당시 연극계의 주도권을 장악하고 있던 휘반(徽班)이 자연스럽게 초조의 장점을 흡수하였다.¹⁰⁾ 한조(漢朝)의 피황강(皮黃戲), 곤강(崑腔), 경강(京腔), 방자(梆子)¹¹⁾ 등의 여러 음악을 흡수하여 중국의 대표적 지방극이라고 할 수 있다. 경극은 청나라 중엽 이후 고금(古今)의 희곡을 수집 정리하여 많은 보완을 통해 현재에 이르렀으며 경극의 발생지는 본래 북경이지만 정치, 경제의 중심이 이동하면서 전국 각지로 전해져 국민들에게 보편적으로 받아들여져 중국 최고의 희곡이 되었다.

19세기 말에서 20세기 초 중국은 내우외환(內憂外患)¹²⁾에서 혁명에 이르기까지 격동의 세월을 맞이하게 되고 태평천국(太平天國, 1851~1864)¹³⁾의 난을 시작으로 1989년 무술개혁운동(戊戌改革運動)¹⁴⁾, 1911년 신해혁명

7) 김세영 외 4인 공저(2002), 전계서, p.42.

8) 이선영(2010), 전계논문, p.5.

9) 신지영(2002), 『중국 전통극의 이해』, 서울 : 범우사, p.100.

10) 송철규(2004), 『경극』, 서울 : 살림사, p.9.

11) 곤강(昆腔), 경강(京腔), 방자(梆子)는 지방에서 이루어지는 경극

12) 나라 안팎으로 겪는 병란과 근심 걱정

13) 1851년 관시성 진토펜에서 농민을 이끌고 봉기하여 세운 국호

14) 1898년(무술년) 강유웨이(康有爲)와 량치차오(梁啓超)가 덕종(德宗) 광서제(光緒帝)를 내세우며 추진했던 정치 개혁 운동으로, 서태후(西太后)를 옹립한 수구 세력의 반발로 일어난 사건

(辛亥革命)¹⁵⁾, 1919년 5·4 운동¹⁶⁾으로 이어지는 일련의 대사건들은 구질서를 부정하고, 민주사상과 남녀평등의 가치 아래 폭넓게 전개되어 중국 사회를 전면적으로 개혁하려 하였다. 5·4 운동 이후 경극은 연기 예술의 향상을 통해 수준 높은 연기자를 배출하는 한편, 학교를 세우고 잡지와 서적을 출판하여 교육과 홍보를 장려하면서 수준이 올랐다.¹⁷⁾ 한 때는 인민공화국시대(人民共和國時代)¹⁸⁾에 경극의 배우는 국가 소유로 바뀌어 국가의 통제를 받았고 인민을 위한 경극으로 의상, 무대배경, 내용 등 경극적인 요소는 없었다. 개혁의 시기 이후에 들어서 점차 문화 혁명기에 금지당한 내용들이 다시 상연되고 표현하는 부분에서 자유화가 이루어졌다. 중국의 현대사의 정치적 굴곡 속에서 일시적으로 말할 수 없는 박해와 탄압을 당하고 파괴도 받았지만 좋은 문화예술로서 정책을 수립하여 1918년 ‘패왕별희(霸王別姬)’¹⁹⁾, ‘매란방(梅蘭芳, 1894~1961)’²⁰⁾ 등의 희곡은 <그림 1>, <그림 2>처럼 영화의 소재로까지 다루어짐으로써 전 세계적으로 중국 특유의 문화를 알리는 계기가 되었고 경극예술가들의 지속적인 노력으로 대중에게 보편화되었다.

15) 1911년(辛亥年) 10월 10일 우창(武昌)에서 쑨원(孫文)이 영도하여 청(淸)대 봉건 통치를 무너뜨린 자산 계급 민주주의 혁명

16) 1919년 5월 4일 중국 북경의 학생들을 중심으로 일어난 반제국·반봉건주의 정치·문화 혁명 운동

17) 이경주(2003), 「중국 경극 의상의 미적요소를 응용한 현대 패션 디자인 연구」, 동덕여자대학교 패션전문대학원 석사학위논문, p.12.

18) 1911년 중국 국민당이 중심이 된 신해혁명으로 청나라를 무너뜨리고 중화민국이라는 동아시아 최초의 공화국이 세워졌으나 1949년 국공 내전을 통해 중국 공산당이 정권을 잡은 뒤 중화인민공화국을 건국하여 현재도 중국 공산당이 국정을 담당하고 있다

19) 작자 미상으로 초한(楚漢)의 전쟁을 배경으로 초의 패왕(霸王) 항우(項羽)와 우미인(虞美人)과의 이별을 그린 작품으로 1918년 ‘초한의 싸움’이라는 제목으로 초연되었다

20) 청나라 말부터 중화민국, 중화인민공화국에 걸쳐 활동한 경극 배우이며 북경을 중심으로 경극계의 제1인자로서 활약하였다. 2009년에는 ‘매란방’ 인물을 소재로 영화를 제작하였다

<그림 1> 1993년 ‘패왕별희’ 영화
<http://www.sz1z.com/file/jypt/jypt4/liuyuanyuan/yy-7-11.htm>

<그림 2> 2008년 ‘패왕별희’ 영화
<http://fx.hust.edu.cn/blog/fx0802/archives/19698.aspx>

제 2 절 검보의 이론적 고찰

1. 검보의 개념 및 역사

경극은 희곡 발전에 최고의 검보 예술로서 경극의 중요한 구성요소이며 부호를 극도로 시스템화하는 예술이다. 검보는 희곡에서 정(淨)과 축(丑), 생(生), 단(旦)의 배역에 대한 분장을 가리키며 이와 같은 분장에서 검(臉)은 얼굴을 뜻한다. 희곡에서 구검(勾臉), 개검(開臉), 타검(打臉)이라고 일컬으며 색채와 선은 배역의 얼굴을 과장하게 표현하기 때문에 화검(花臉)²¹⁾이라고 불리기도 한다. 정과 축 등 배역을 대화검(大花臉), 소화검(小花臉)이라고 지칭하는 것은 분장의 특징에서 유래되었으며 일정한 도면방법(塗面方法)으로 형성되어 있다.

검보는 수많은 기원설을 가지고 있는데 문신면설(紋身面說)²²⁾, 면구설(面具說)²³⁾, 면구도면설(面具塗抹說)²⁴⁾이 있다. 가면이나 도면은 희곡 검보의 형성에 중요한 요소이다. 인류의 문명(文明)의 정도(程度)가 높아지면서 원시적 제사무용(祭祀舞蹈)은 점점 변해졌으며 만물의 발전은 서로 밀접된 관련이 많은 우연한 요소의 축적으로 형성된 것이라고 생각한다. 희곡의 기원은 고대 인류의 제사무용에서 나왔던 것을 부정할 수 없으며 그때 가면은 문신의 식으로 점점 제사무용의 중요한 일부로 발전해졌다. 그래서 희곡은 처음부터 연출의 특징을 가지고 있고 희곡에서의 기원은 본인과 같은 인물이 아닌 허구의 이미지임을 알 수 있다. 검보는 가면을 착용하고 연출하는데, 이것은 검보 역사에서 활화성(活化性)²⁵⁾이라고 할 수 있다. 그러나 중국 희곡의 발전에 따라, 가면을 쓰고 연기하는 것은 배우의 표정 연기에 있어 불리하게 되어 연기자들은 흰 분으로 분장을 하는 분묵(粉墨), 파운데이션의 유채(油彩), 숯과 같은 검은 그을음으로 분장을 표현하

21) 정(淨)을 통칭하여 배역 성격에 따라 얼굴을 분장하기 때문에 붙여진 명칭이다

22) 신체에 문신을 하는 행위

23) 얼굴에 가면을 쓰는 행위

24) 칠하거나 바르는 신체장식 행위

25) 사람의 생존 본능은 감화시킨다는 의미이다

는 과연자(鍋煙子)로 직접 얼굴 위에 그림을 그리기 시작하였고, 이것이 검보의 탄생 기원이다. 당시 극단은 노천에서 연출하는 것으로 시작하여, 무대에서 떨어져 있는 관객은 배우의 표정연기를 정확하게 볼 수 없었지만, 검보의 탄생으로 관객들은 먼 곳에서도 볼 수 있게 되었다. 검보는 일반적으로 검정색, 빨간색, 흰색의 3색 대비로 강렬한 색을 사용하였고 굵은 눈썹과 눈, 콧구멍, 입 등은 두 배로 크게 그려 이목구비와 피부색, 얼굴 윤곽을 강조하였다.

18세기 말과 19세기 초에 이르러 경극이 점차 완전한 예술 풍격(風格)과 표현방법으로 형성되자 경극 검보도 각 지방극의 검보의 우수한 점을 바탕으로 검보의 캐릭터가 새롭게 바뀌는 등 발전을 이루었다. 도안(圖案)과 색채(色彩)가 더욱 더 풍부하고 다양화 되었고, 각종의 서로 다른 인물의 성격의 구분도 훨씬 선명해졌다. 또한 많은 역사와 신화의 인물에 대한 검보가 생겨나 하나의 완벽한 분장 방식으로 형성되었다.

2. 검보의 부호학(符號學) 분석

검보에서의 부호학은 부호에 관한 과학이라고 하며 협의의 부호는 언어를 제외한 부호로서 언어부호는 언어학(言語學) 범주에 속한다. 또한 광의의 부호는 부호적인 의의를 가진 모든 사물을 가르치고 생산, 도구, 건축, 화폐, 복식, 인류의 표정, 동작, 토템 등을 포함한다. 따라서 검보는 단순한 심미부호(審美符號)가 아닌 각종 언어의 혼합체이다. 인류 역사로부터 창조된 부호이며 생명의식과 자아초월 의식을 나타내고 인류 생명의 본래의 모습에 회복을 추구하는 표현이다.

부호학(符號學)의 분석은 얼굴형에 나타나는 부호특성, 육서(六書)에 따른 검보, 언어와 어언, 부호의 구성과 의미, 시각부호와 검보의 의미로 분류하였다.

1) 얼굴형(臉形)에 나타나는 부호특성

얼굴형(臉形)에 나타나는 부호특성은 새로운 시각이나 민속, 미적가치와 문화가치를 보는 것이다. 얼굴형에 나타나는 심미적 의미는 원시사회의 면형(面形)예술에서 회곡의 검보까지 오래된 역사의 발전과정을 거쳐 왔으며 오래전부터 얼굴을 주제로 표현하는 예술이 많다. 얼굴이라는 것은 눈, 코, 입, 귀로 구성된 단순하고 평범한 인체의 일부지만 사람들의 다양한 수단으로 얼굴을 생동감 있는 도형설계의 표현 주제 중의 하나로서 처음부터 사람들의 흥미를 끌어 왔다. 얼굴은 우리가 일상생활에서 보는 것 중에서 가장 중요한 부위로서 고귀하면서 신비스러운 부분이다. 인체 근육의 중심이라고 불리며 중요한 표정기관들이 모여 있는 곳으로 얼굴은 사회와의 소통 수단이며 나침반 역할을 하고 있는 제일 중요한 육체적인 언어이다. 즉, 회곡 검보의 분장, 다양한 형태의 가면, 옛날부터 전해 온 도면문신설(圖面紋身說)²⁶⁾은 도형으로 나타나는 부호이고 얼굴에 관한 예술이다.

이처럼 경극의 검보는 부호의 속성, 회곡의 가무 등 인류의 원시적 동작 언어에서 기원하며 회곡의 동작성, 장식성, 연출성의 특징은 인류 초기의 의식행위이다. 원시인의 토렘²⁷⁾과 주술을 비롯하여 홍맹과 위협의 의도를 달성하기 위해 귀신과 괴물 이미지를 모방하여 가면에 그림을 그림으로써 인물 성격을 과장시키고 표현하는 것으로 검보의 부호성을 부각시킨다.

2) 육서(六書)에 따른 검보

육서(六書)란 중국 문자를 창조하는 기본적인 방법으로 중국 문학과 그림 서화동원(書畫同源)과 같은 기원에 포함된다. 검보 역시 중국 전통문화에서 생긴 예술로서 설명성(說明性)과 감상성(鑑賞性)을 동시에 지녀 문학과 회화의 정취를 쉽게 접할 수 있다. 『설문해자(說文解字)』²⁸⁾중의 육서

26) 예로부터 얼굴에 신체장식 및 문신을 하는 것을 의미한다

27) 토렘은 미개 사회에서, 부족 또는 씨족과 특별한 혈연관계가 있다고 믿어 신성하게 여기는 특정한 동식물 또는 자연물이며 각 부족 및 씨족 사회 집단의 상징물이 되기도 한다

28) 중국 최초의 글씨모양의 의미를 분석한 자전으로 후한(後漢)때 허신(許愼)이 편찬한 한

는 상형(象形), 지사(指事), 회의(會意), 형성(形聲), 전주(轉注), 차용(借用)을 뜻한다.

(1) 상형(象形)

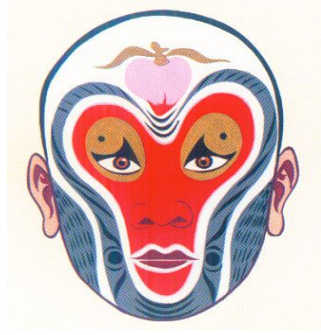
검보 중에 상형은 얼굴을 상징하는 것으로 <그림 3>의 원숭이는 <그림 4>와 같이 손오공 얼굴로 분장된 것이며, <그림 5>의 저팔계는 <그림 6>처럼 저팔계 얼굴에 응용되어진다. 이외에 김천표(金錢豹)의 얼굴, 그리고 편복정(蝙蝠精), 갈자정(蝎子精)의 원형얼굴과 소귀신(牛鬼神), 사요정(蛇妖精)들을 가리킨다. 원형의 일부분이나 혹은 얼굴 전체에 그림을 그려 한 눈에 캐릭터를 알 수 있게 하며 화성기물(畫成其物)²⁹⁾, 수체힐줄(隨體詰拙)³⁰⁾은 상형 정취와 잘 맞는다.

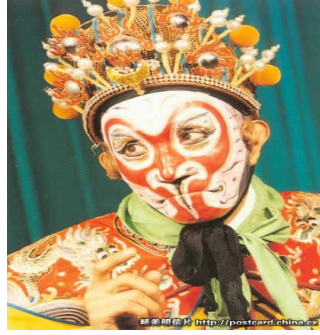
자학의 경진적인 저작임

29) 사물의 형상 그대로 표현한다

30) 필법에 따라서 사물의 특징을 표현한다

<그림 3> 원숭이
[http://bbs.5d.cn/detail.aspx?
 forum=42&id=1139787](http://bbs.5d.cn/detail.aspx?forum=42&id=1139787)

<그림 4> 원숭이를 응용한 작품
[http://bbs.5d.cn/detail.aspx?
 forum=42&id=1139787](http://bbs.5d.cn/detail.aspx?forum=42&id=1139787)

<그림 5> 저팔계
<http://lvshengchun.blshe.com/post/789/64100> <http://lvshengchun.blshe.com/post/789/64100>

<그림 6> 저팔계를 응용한 작품

(2) 지사(指事)

지사는 두 가지 의미로 색채와 그리기를 뜻한다. 검보의 색채는 생리적인 현상, 어떤 인물의 행위, 성격이나 어떤 사건을 나타내는 것으로 흰 얼굴로 분장되는 대표적인 인물인 <그림 7>의 조조(曹操), 조고(趙高)를 들 수 있으며, 분백에 섬세한 무늬의 수법은 그들의 간사하고 교활한 성격을 대표한다. 그리기에 있어 이마에 있는 상징물은 지사의 의미를 포함하고 있으며 <그림 8>의 포청천(包青天)을 들 수 있다. 공사분명(公私分明)이 청렴해서 포정은 낮에 양을 판단할 수 있고 밤에 음을 판단할 수 있기에 이마에 초승달 모양을 그려 그 뜻을 상징한다. 즉, 검은색과 초승달은 그의 성격, 품성, 특별한 능력을 가리킨다. 다른 예로 <그림 9>에서 보면 강

유(姜維)의 이마에 있는 태극도의 두 가지 의미로 제갈량(諸葛亮, 181~234)의 음양팔괘(陰陽八卦)³¹⁾를 받아들이는 것이고 다른 하나는 그가 항복된 이신(二臣)의 정체를 대표하는 것으로 ‘시이불견, 찰이견의(視而不見, 察而見意)’ ‘봐도 보지 않는 듯하고 관찰하면 뜻을 안다’라는 지사 원칙과 부합한다.

<그림 7> 조조(曹操)

<http://hi.baidu.com/pinger2yd/album/item/b989fc021a9d036e3912bb21.html>

<그림 8> 포청천(包青天)

<http://hi.baidu.com/jiaguzhai/blog/item/ffbc890f948fb0eaab6457eb.html>

<그림 9> 강유(姜維)

<http://www.iq365.com/show/article.php?id=1253>

(3) 회의(會意)

검보의 회의는 지사와 뜻은 비슷하지만 다른 의미를 지니고 있다. 허신(許慎), 『설문해자(說文解字)』³²⁾에 의하면 회의는 ‘비류합의, 이견힐위(比類合誼, 以見詰爲)’³³⁾의 뜻으로 해석되고 검보에 있어서 회의는 ‘축(囑)’에 포함된다. <그림 10>은 종규(鐘馗)의 얼굴로 ‘복(蝠)’ 모양이 표시되면 ‘복이 너무 늦게 와서 유한스럽다’라는 뜻을 지니고 있으며, <그림 11>은 항우(項羽)의 얼굴로 ‘수(壽)’자 모양의 눈썹이 그려지면 ‘불수(不壽)’³⁴⁾를

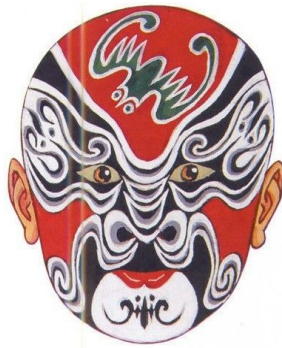
31) 음양점괘로 세상의 모든 현상을 음양을 겹치어 여덟 가지의 상으로 나타낸 건(乾), 태(兌), 이(離), 진(震), 손(巽), 감(坎), 간(艮), 곤(坤)을 이룬다

32) 후한(後漢)시대에 지어진 중국(中國)에서 가장 오랜 자전(字典)으로 연도는 정확히 알 수 없음

33) 두 가지 이상의 글자가 하나로 합병하여 새로운 글자를 형성한다

34) 오래 살지 못함

의미한다.

<그림 10> 종규(鐘馗)

[http://wong1982428.pixnet.net/
blog/post/2448459](http://wong1982428.pixnet.net/blog/post/2448459)

<그림 11> 항우(項羽)

<http://www.shu163.com/shu163thread-68943/>

(4) 형성(形聲)

검보 중에 형성은 성명의 발음을 근거해서 색채를 정하며 특별한 의미가 없이 성명만으로 형성된 검보로 조홍(趙洪)은 빨간색으로 표현하고, <그림 12>의 오리흑(烏里黑), 오성흑(烏成黑)은 검정색으로 표현하며 <그림 13>의 금울술(金兀術)은 금색, 가란(伽藍)은 파란색으로 표현한다.

<그림 12> 오리흑(烏里黑)

[http://www.lianpu.com.cn/
product.asp?page=53&b=11](http://www.lianpu.com.cn/product.asp?page=53&b=11)

<그림 13> 금울술(金兀術)

[http://www.lianpu.com.cn/
product.asp?s=show&i=847](http://www.lianpu.com.cn/product.asp?s=show&i=847)

(5) 전주(轉注)와 차용(借用)

육서(六書) 중에 전주의 뜻이 가장 복잡하며 검보에 있어서 건류일수(建類一首)³⁵⁾와 같은 부류로 문자의 뜻이 해석된다. 검보의 창조 원칙이 다양하지만 전주와 차용은 서로 성격이 비슷하여 한 부류로 나눌 수 있다. 수많은 차용의 종류 중 같은 인물과 같은 성격의 차용이 있다. 예컨대 진수(陳壽, 233~297) 『삼국지(三國志)』³⁶⁾ 중의 관우가 빨간 얼굴이기 때문에 관(關)성의 인물들이 빨간색으로 그려진다.

<그림 14>, <그림 16>, <그림 18>과 같이 위지경덕(遲敬德), 초찬(焦贊), 장비(張飛)는 검은 얼굴로 그려지며, 그들의 아들인 <그림 15>, <그림 17>, <그림 19>의 위지보린(遲寶林), 초옥(焦玉), 장보(張苞)는 같은 검정색으로 표현된다. 이처럼 성격이 같은 인물들이 이러한 차용 종류에 속한다.

검보의 지시(指示) 원칙은 얼굴색채와 특징을 그리기를 차용해서 인물의 생리적인 현상, 성격, 행위, 그리고 발생하던 사건을 표현한다는 것이다. 반면, 회의(會意)형의 검보는 부자유전, 혈친 관계와 같은 성함, 같은 성격 등 모방 성질을 가지는 검보를 표시한다.

이렇듯 검보는 중국 문자를 창조하는 원리인 육서의 정취가 담겨 있음을 알 수 있다.

35) 건립일류의 관념으로 명확한 주체로 하나의 글자 부호를 확정하는 의미이다

36) 진(晉)나라의 학자 진수(陳壽, 233~297)가 편찬한 것으로, 사기(史記), 한서(漢書), 후한서(後漢書)와 함께 중국 전사사(前四史)로 불린다

<그림 14> 위지경덕(尉遲敬德)

<http://hanyu.iciba.com/wiki/26179.shtml>

<그림 15> 위지보린(尉遲宝林)

<http://hi.baidu.com/neixicuitiejun/album/item/b83e528a84ab5ca0a5c27222.html>

<그림 16> 초찬(焦贊)

<http://www.lianpu.com.cn/product.asp?s=show&i=947>

<그림 17> 초옥(焦玉)

<http://www.lianpu.com.cn/product.asp?s=show&i=1138>

<그림 18> 장비(張飛)

<http://www.paipaitxt.com/r5412742/>

<그림 19> 장보(張苞)

<http://www.jingju.net/lianpu/showlptk.asp?mid=126>

3) 검보의 언어(言語)와 어언(語言)

수쉬르(Saussure, 1857~1913)의 『보통언어학교정』에 의하면 언어현상을 언어행위, 언어(言語)와 어언(語言)으로 나눈다. 어언은 사회 관습으로서의 집단 계약적인 의미 체계에 속하고, 언어는 개인적인 규칙이며 체계를 뜻한다. 언어는 문자의 형성과 같이 초기에는 아주 간단한 문자, 단어, 그리고 도안의 의미를 가지는 문자로 나타나고 차츰 문자 체계를 이루게 된 것이다.

연극 검보가 최초의 정검(整臉)으로부터 각양각색의 화검(花臉), 육분검(六分臉), 십자문검(十字門臉), 삼괴와검(三塊瓦臉) 등 약식으로 발전하여 관관화(鸞冠華)가 『배역부호(配役符號)』에서 말하는 바와 같이 검보가 ‘무에서 유까지, 소에서 다까지, 간에서 범까지, 무질서에서 질서까지’의 발전과정을 거쳤다고 한다. 임의성이 강한 개인적인 언어로부터 집단 계약적인 의미체계의 어언으로 된 것이다. 검보 양식의 언어 발전에 따라 언어가 끊임없이 발전하고 있고 연극 예술가들의 경험, 예술적인 수양과 전문 때문에 여러 가지 유파가 생기기도 한다.

4) 검보 부호의 부호구성(符號構成)과 의미

수쉬르는 언어가 개념과 음향(音響)의 두 부분으로 구성한다고 정의하였다. 개념은 부지(符旨)³⁷⁾, 소지(所指)에 해당하고 음향은 부정(符征)³⁸⁾에 해당한다. 능지(能指)는 물질화된 매개체로 구체적인 사물, 추상적인 개념을 표시하는 시리즈 언어나 문자 부호를 말한다. 소지는 구체적인 사물이나 추상적인 개념을 표시하는 내면적인 표현이며 구체적인 사물이 아니다. 능지와 소지의 관계는 임의적이었으나 점차 부호가 되었고 개인이 마음대로 변화시킬 수 없게 되었다.

37) 부호의 의미

38) 부호의 특징

(1) 검보의 능지(能指) 형성

색채의 조형요소인 바르기, 비비기, 그리기 등의 세 가지 수법으로 검보를 만드는 것을 검보의 능지 형성이라 한다. 바르기는 털로 흰색 염료를 찍어서 얼굴의 전부나 일부분을 하얗게 바르는 것이며, 인물 표현에 있어 장식적인 검보로 나타내는 것이다. 이런 얼굴은 성격이 간사하고 심술이 많은 인물에게 쓰인다. 그 예로 조조가 분백(粉白)으로 간사한 성격을 상징하는 간웅(奸雄)³⁹⁾상이다. 비비기는 염검(染臉)이라고 하며 얼굴에 손으로 색을 칠하고 눈과 눈썹, 그리고 얼굴의 윤곽을 뚜렷하게 하는 것으로 상징적인 검보를 의미한다. 유검(揉臉)은 충심이 가득하고 정직한 관우와 포천정의 인물로서 빨간색과 검은색으로 연출한다. 그리기는 펜으로 여러 가지 염료를 찍어서 표현되며 삼괴와검(三塊瓦臉), 십자문검(十字門臉), 노검(老臉), 화검(花臉), 세검(碎臉)은 그리기를 통해서 나오는 검보 캐릭터이다. 이런 인물들은 대부분 개성이 강하고 난폭한 인물들로 구성된다.

(2) 검보의 소지(所指) 형성

검보의 소지는 주로 인물의 성격(性格), 충간(忠奸), 연령(年齡), 유전(遺傳), 신분(身分)으로 분류할 수 있다.

① 성격(性格)

검보는 피부색과 얼굴 모양을 통해서 인물의 성격을 표현한다. 충심이 강열하고 정의로운 성격을 대표하는 붉은색은 <그림 20>의 황개(黃蓋)이며, <그림 21>의 소보동(蘇寶童)은 빨갛고 부서진 얼굴로 성격이 거칠고 변덕스러운 사람을 의미한다.

39) 간사한 꾀가 많은 영웅

<그림 20> 황개(黃蓋)

<http://jingju.net/lianpu/showlptk.asp?mid=62>

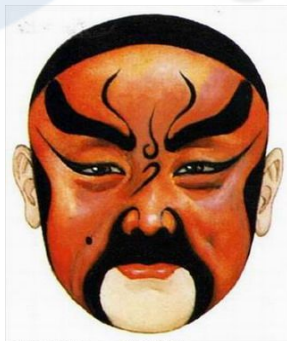

<그림 21> 소보동(蘇寶童)

<http://www.nipic.com/show/3/73/b1952cd7115f84f8.html>

② 충간(忠奸)

검보는 빨강거나 검은 얼굴을 가지는 정파인물과 흰 얼굴을 가진 반파 인물로 나뉜다. 빨간 얼굴로는 <그림 22>의 관공(關公)이 있고 검은 얼굴로는 관우(關羽), 흰 얼굴로는 <그림 23>의 진회(秦檜)와 고송(高嵩)이 있다.

<그림 22> 관공(關公)

http://119.china.com.cn/xfwh/txt/2009-04/06/content_2833451.htm

<그림 23> 진회(秦檜)

http://www.damai.cn/news_216.html

③ 연령(年齡)

검보 중의 육분검(六分臉)과 노검(老臉)은 연령이 많은 인물에게 사용한다. 예를 들면 서연소(徐延昭)의 얼굴 모양만 제외하고 얼굴색채 중 보라색과 분홍색은 모두 연세가 많고 몸이 쇠약한 것을 의미하며, 늙은 눈구멍이나 늘어진 눈썹은 모두 노인을 상징하는 것이다. <그림 24>는 노인을 상징하는 서연소(徐延昭)이다.

<그림 24> 서연소

<http://www.lianpu.com.cn/product.asp?s=show&i=835>

④ 유전(遺傳)

장비지자장포구흑검(張飛之子張包勾黑臉)⁴⁰⁾, 맹량지자맹강구홍검(孟良之子孟強勾紅臉)⁴¹⁾이라 하여 장포와 맹강은 성격이 그들의 아버지만하지 않을 수도 있지만 부자관계 때문에 아버지의 얼굴로 그들을 분장하게 된다.

⑤ 신분(身分)

검보는 무늬가 적을수록 인물의 지위가 높다. 서연소(徐延昭)의 도안은 아주 간단한 것으로 그의 지위가 높다는 것을 암시한다. <그림 25>는 화

40) 장비와 장비아들인 장포의 같은 얼굴색을 의미한다

41) 맹량과 맹강의 부자관계에서 얼굴색을 동일하게 표현한다

검(花臉)의 종류 위지보린(尉遲宝林)이며, <그림 26>은 쇠검(碎臉)의 리극(里克)이다. 이들의 얼굴은 의적이 가지는 복잡한 무늬형상으로 인물의 신분이 높지 않음을 알 수 있다.

<그림 25> 위지보린(尉遲宝林)

<http://hi.baidu.com/neixicuitiejun/album/item/b83e528a84ab5ca0a5c27222.html>

<그림 26> 리극(里克)

<http://www.shaohua.cn/2008/html/tupian/zhenrensigemanhua/20081113/5653.html>

5) 시각부호(視覺符號)의 의미

검보(臉譜)는 중국 희곡에 특유한 조형 예술로서 검보는 희곡에서 성격화로 표현되고 미술에서는 도안으로 표현된다. 검보(臉譜)는 충, 간, 선, 악을 색상으로도 구별한다. 충의를 대표하는 붉은색은 삼국시대의 관우, 강유가 있다. 검은색은 성실과 정직을 상징하며 장비(張飛)가 그 예이다. 반면, 노란색은 용맹과 잔혹함을 말하는데 춘추시대의 희료(姬僚), 삼국시대의 전위(典偉)가 대표적 인물이다. 푸른색은 마무(馬武)와 같이 강직하고 용맹함을 나타내며 흰색은 조조(曹操), 조고(趙高)와 같이 음탐, 교활한 성격을 나타낸다. 유백색은 너무 사악한 사람은 아니지만 지나치게 강직하고 자부(自負)하여 쉽게 동요되는 인물을 의미한다. 이처럼 모든 검보에서는 안와, 미와, 비와의 형상 또한 충, 간, 선, 악의 구분이 있다. 이를테면 정직, 충의지사는 곧은 미와, 바른 눈, 곧은 눈과 둥근 코를 가지고, 사악한 인물은 날카로운 미와와 비와로 분장된다.

검보(臉譜)의 포폄의미(褒貶意味)⁴²⁾는 위로는 제왕장상, 아래로는 범부

에 이르기까지 신분과 지위의 고하를 막론하고 적용된다. 전통극의 검보의 포럼은 역사적 인물에 대한 애증과 평판을 나타냄과 동시에 관객에 대한 계시이며 이러한 평판과 계시는 전통적인 도덕관념으로부터 온 것이다. 이외에 검보는 중국 희곡 조형의 수단으로서 규범적이고 통일된 시각부호로 관중들에게 희곡 인물의 성격, 나이, 충, 간, 선, 악 등 정보를 전달할 수 있다. 중국 희곡의 검보 예술은 사실상 중국 전통문화의 내면과 외면에 인격적 통일을 추구하는 도덕관념과 선이 아니면 악이라는 가치 판단을 반영한다. 검보 예술과 서양 예술은 예술 구상과 창작과정이 같으며 예술의 경지 또한 서양예술에서 응용되는 기준과 일맥상통한다.

6) 검보의 부호 의미

희곡 검보는 사실을 목적으로 하고 사의(寫意)를 형식으로 하며 인물의 생리적 특징과 성격의 형상을 선택하여 이를 과장하면서 이신유형(以神喻形)⁴³⁾의 효과를 거두었다. 추상화의 과정을 거쳐 형신겸비(形神兼備)⁴⁴⁾의 경지에 이르는 것이다. 검보는 상징예술이기도 하는데 색채와 얼굴 형상으로 인물의 성격을 파악할 수 있다.

형신이론(形神理論) 중의 ‘형’은 만물이 다 눈으로 볼 수 있는 외부 특징 즉, ‘형식’이 있다는 것이며, ‘신’은 외부 현상으로 나타나 있지 않는 사물의 내포라는 것이다. 이것은 바로 서양의 부호학 이론과 일치한다. 부호를 구성하는 형상은 ‘부정’이며, ‘신’은 부호의 개념을 ‘부지’라고 이해할 수 있다. 바르게 된 색채와 조형상의 역(力)과 미를 ‘부정(符征)’으로 하며, 인물 형상을 생동감 있게 표현시키는 것을 ‘부지(符旨)’라 한다.

검보의 의미면에서 보면 배우의 얼굴을 검보로 분장하는 것은 희곡 효과를 강조시키고 인물 이미지를 과장시키는 역할을 한다. 이는 검보의 ‘외연의의(外延意義)⁴⁵⁾’로 구성된다. 표면적인 의의를 넘어서 더 깊은 의의에

42) 좋고 나쁨을 평가하다

43) 표정과 태도 비유 형상이미지

44) 형상, 모양, 모습과 표정과 태도를 의미

45) 원래 의미를 포함하지만 다른 의미로도 표현하다

서 말하며 이것은 검보 부호가 사용자의 감각적인 정서와 문화적 가치관과 밀접하게 관련하는데, 이것은 검보의 내적의미를 지니게 한다. 이렇듯 검보는 외부적 형식과 내포, 그리고 도형의 표현까지 보호화의 특징을 가지고 있다.

제 3 절 검보의 특성

1. 검보의 유형

경극에 있어서 분장 형상체제를 검보라 하는데 여기서 ‘검(臉)’은 얼굴을 의미하며 ‘보(譜)’는 형식 계보(季報)를 의미한다. 검보는 크게 정(淨), 축(丑), 생(生), 단(旦) 4대 배역으로 나뉘며 경극 분장의 유형으로 구분할 수 있다. 검보에서 나타나는 색과 형상의 의미는 다양한 뜻으로 해석되어 각각의 의미를 지녀 하나의 분장으로 완성되어지는데, 관객에게 시각 언어로써 인지되고 있는 부분이다.

1) 정(淨)

정의 배역은 정정(正淨)과 부정(副淨) 두 가지로 분류된다. 정정은 근엄하고 위압적인 노래로 왕후장상(王侯將相)⁴⁶⁾의 역을 맡으며, 부정은 얼굴에 흑색이 주로 사용되며 정의와 인물로 등장한다.

정은 검보 분장의 종류에 따라 얼굴에 여러 가지 무늬를 그려 넣는 동추화검(銅鍾花臉)과 하얀색이나 검정색의 분장을 행하는 가자화검(架子花臉)으로 구분하기도 한다. 정정(正淨)과 부정(副淨)은 색으로 구분하여 분장하는 색에 의해서 인물의 성격을 규정한다.⁴⁷⁾ <그림 27>은 가자화검의 종류로 포천청(包青天)의 얼굴이다.

2) 축(丑)

<그림 28>은 축의 시천(時遷)으로 눈과 콧망울을 하얗게 칠하고 나오는 어릿광대 역이며 우스운 몸짓이나 속된 대사로 관객을 웃기는 역할을 한다. 광대이기도 하지만 악당과 같은 역할도 하며 익살미를 풍기는 수염으

46) 제왕과 제후와 대장과 재상을 통틀어 일컫는 말

47) 문정은(2008), 「경극 분장의 상징적 의미와 특성에 관한 연구」, 『한국복식학회지』, Vol.59 No.1, p.32.

로 연출하기도 한다.

3) 생(生)

생은 운율과 노래를 전문으로 하는 배역으로 곡예와 무술이 뛰어나 무인(武人) 또는 무생(武生)으로 나누어진다. 문생(文生), 노생(老生) 소생(小生)으로 분류할 수 있으며, <그림 29>는 신랑관(新郎官)으로 중년 이상의 충효의직(忠孝義直)⁴⁸⁾의 인물을 나타내는 남자 주역이다. 청정하고 온화하며 화기가 돌아야 하며 동작은 장중하고 엄격해야한다.

4) 단(旦)

경극에서 단은 여성 역할의 총칭으로 현모양처, 효녀 등 몸가짐이 바른 여인의 역할이다. 우아하고 품위가 있으면서 여자 주인공으로 청의(青衣)라고도 지칭한다.

화단(花旦), 도마단(刀馬旦), 노단(老旦)으로 분류되며 여자 배역인 단은 본래 남자가 맡았는데 중화인민공화국 이후 이런 관례가 폐지되었다. <그림 30>은 화단으로 분류되는 매란방(梅蘭芳)의 얼굴로 우아한 여성을 상징하는 대표적인 인물이다.

48) 충성, 효도, 곧다, 굳세다 성격을 의미

<그림 27> 정(淨)

http://www.tickets.com.cn/products_2732.html

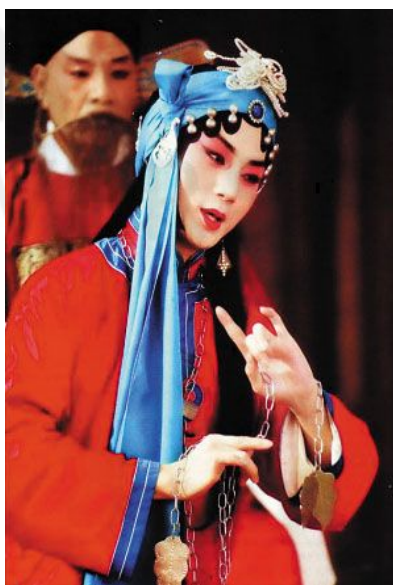
<그림 28> 축(丑)

<http://www.mask9.com/node/4687>

<그림 29> 생(生)

<http://tieba.baidu.com/f?ct=335675392&tn=baiduPostBrowser&sc=9949536938&z=636387409#9949536938>

<그림 30> 단(旦)

<http://business.168xiezi.com/html/58/n-24858.html>

2. 검보의 형태

검보 부호를 구성하는 국부(局部) 부호는 ‘단원(單元)’이라고 일컫는다. 이마, 인당, 양 볼을 제외한 눈썹, 눈, 코, 입 등과 같은 오관 형상을 가리키며 이러한 단원은 검보의 성실과 선악, 부동한 성격의 특징, 경험, 신분, 나이를 표현하는 데에 중요한 역할을 한다.

1) 미와(眉窩)

미와는 눈썹모양으로 검보의 주요 부분의 하나이다. 그 형상은 인물의 선악(善惡), 강유(剛柔) 및 수(壽), 요(夭) 등과 같은 특성을 포함하고 있다. 각종 눈썹의 형성은 사람의 생리현상과 관계될 뿐만 아니라 설부 중의 묘사와 관상서(面相, 看相) 중의 해석을 포함하고 있다.

눈썹의 형체는 사람 자체가 가지는 표정을 모방할 수 있으며 본미(本眉), 노미(老眉), 응미(凝眉) 등으로 나뉘며, 동식물에서도 소재를 얻을 수 있는데 버들잎미, 박쥐미, 누운 누에미 등으로 표현한다. 물리현상이나 각종 욕구를 모방할 수 있는 화염미(臥蠶眉), 작미(勺眉) 등도 있다. 일자미(一字眉), 수자미(壽字眉)는 글자 형식을 응용한 것으로 눈썹 형체를 나타내는 의미는 검보 인물의 성격, 심리, 나이 등을 표현한다. 이와 같이 검보 미와의 의미는 다양하다. [표 1]은 미와의 분류에 따른 특성을 정리한 것이다.

[표 1] 미와

분 류	특 성
 <그림 31> 본미(本眉) http://www.360doc.com/content/10/0911/15/3222992_52864829.shtml	자연스러운 눈썹의 형체로 연기자의 눈썹을 따라 색채와 형상에 약간의 과장을 한다. 리극(李克), 엄송(嚴嵩)에 이러한 눈썹을 표현한다.
 <그림 32> 세미유협미(柳叶眉) (버들잎모양 눈썹) http://www.360doc.com/content/10/0911/15/3222992_52864829.shtml	성격이 선량하고 충직하며, 성질이 온화한 인물에 쓰인다. 붉은 얼굴을 그린 인물 역시 버들잎모양의 눈썹 형을 사용한다. 소찬(焦贊), 류근(劉謹)에게 나타낸다.
 <그림 33> 직미(直美) http://www.360doc.com/content/10/0911/15/3222992_52864829.shtml	아래는 좁고 위는 넓으며 검보의 기본 눈썹모양의 형상이다. 관태(關太)에게 이 눈썹 형을 사용한다. 곧은 눈썹은 큰 눈의 느낌을 두드러지게 한다.

분 류	특 성
 <그림 34> 노미(老眉) http://www.360doc.com/content/10/0911/15/3222992_52864829.shtml	노인의 역할로 눈썹을 양쪽 귀 옆으로 곧게 늘어뜨려지는 특징이 있다. 노미는 노미자(老眉者)라고 불리기도 하며 위지첨(尉遲添)에게 사용된다.
 <그림 35> 점미(点眉) http://www.360doc.com/content/10/0911/15/3222992_52864829.shtml	눈썹에서 가까운 중심 부위에 두 개의 점을 눈썹 머리가 돌출한 부위에 연출함으로써 인물의 캐릭터가 강조되며, 점미(点眉)에 전용된다.
 <그림 36> 작미(勾眉) http://hi.baidu.com/jiaguzhai/blog/item/ffbc890f948fb0eaab6457eb.html	시작 부분이 국자와 같으며 두 미간에서 눈이 솟아오르게 표현하여 인물이 밤낮으로 생각하고 있음을 나타낸다. 포천청(包青天)전용의 눈썹 형이다.

분 류	특 성
 <그림 37> 환미(環眉) http://www.paipaitxt.com/r5412742/	표범 머리에 고리눈 같은 용모의 특징으로 디자인되어 일반적으로 장비(張飛)에게 사용한다.
 <그림 38> 간미(奸眉) http://www.360doc.com/content/10/0911/15/3222992_52864829.shtml	눈썹 사이에 눈썹을 엮은듯한 형상으로 인물의 ‘눈살을 한번 구기면 피가 떠오른다’는 정신 상태를 표현한다. 많은 간신들을 검보로 묘사할 때 이 눈썹 형을 사용한다. 이호(李虎)에게 표현된다.
 <그림 39> 당랑미(螳螂眉) http://www.360doc.com/content/09/1217/11/320191_11329606.shtml	격하거나 사악함을 표현하며 형상은 칼과 비슷하고 당랑의 다리와 같은 모양이다.

분 류	특 성
 <그림 40> 접시미(碟翅眉) http://www.shaohua.cn/2008/html/tupian/zhenrensigemanhua/20081113/5653.html	접시미의 형상은 당랑과 비슷하나 더욱 가늘고 길며 구부러져 있다. 자질구레한 얼굴을 그린 인물에 이 눈썹 형을 자주 쓴다.
 <그림 41> 봉퇴미(棒槌眉) http://www.hongxiao.com/lianpu/ku/2.htm	옛사람들이 빨래를 두드릴 때 쓰던 방망이와 같은 형상으로 인물의 조밀함을 나타내는데 적합하다. 양오랑(楊五郎)에게 사용된다.
 <그림 42> 와천미(臥蚕眉) http://119.china.com.cn/xfwh/txt/2009-04/06/content_2833451.htm	와천미의 형상은 누에가 누운 모양과 비슷하여 와잠미라 한다. 관우(關羽) 전용의 눈썹 형이다.

분 류	특 성
 <그림 43> 수자미(壽字眉) http://www.shu163.com/shu163thread-68943/	항우(項羽)의 형상으로 두개의 초서로 분류되어 글꼴문양 ‘수(壽)’자와 비슷한 형상이다.
 <그림 44> 일자미(一字眉) http://hi.baidu.com/pinger2yd/album/item/b989fc021a9d036e3912bb21.html	두개의 눈썹이 서로 이어져 ‘일(一)’자형을 이루었다. 당말 의병 봉기의 수령 황소(黃巢)에게 표현된다.
 <그림 45> 호호미(葫蘆眉) http://www.360doc.com/content/10/0911/15/3222992_52864829.shtml	조롱박 모양의 형상으로 ‘양가장(楊家將)’ 이야기의 인물 중 맹량(孟良)의 눈썹에 표현한다.

2) 안와(眼窩)

안와는 눈의 모양을 가리킨다. 안와의 형상은 주로 원형(圓型), 방형(方形), 삼각형(三角形) 등 기하도형(其它圖形)을 포함하여 넓히거나 줄이는 것을 통해 형상을 구분 할 수 있다. 검보의 눈은 마음의 창문으로 인물의 선악, 성실 여부, 조용 여부 등과 같은 성격적 특징과 인품을 나타낼 수 있다. 안와가 가는 사람은 성격이 암전한 사람이고 안와가 넓은 사람은 성격이 우악스러운 사람으로 표현된다.

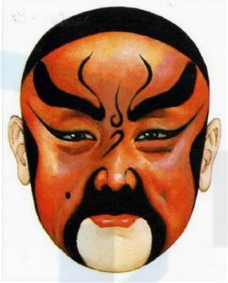
수안와(垂眼窩), 노안와(老眼窩)는 노인의 생리현상을 묘사하고, 직안와(直眼窩)는 정직한 사람에게 표현하며, 간안와(奸眼窩), 첨안와(尖眼窩), 삼각안와(三角眼窩)는 음험한 사람에게 사용된다. [표 2]는 안와의 분류에 따른 특성을 정리한 것이다.

[표 2] 안와

분 류	특 성
 <그림 46> 위구안와(倭鉤眼窩) http://www.shu163.com/shu163thread-68943/	제여산(齊如山)은 위구(倭鉤)가 원나라에서 전해온 몽골어인 것을 추측한다. 이 안와는 항우(項羽)에 전용된다.
 <그림 47> 새안와(鳥眼窩) http://www.360doc.com/content/09/1011/16/320191_7122749.shtml	안와가 움크린 새와 같다. 량구공(梁九公), 유근(劉瑾)은 환관에 표현된다.

분 류	특 성
 <그림 48> 직안와(直眼窩) http://www.360doc.com/content/09/10/11/16/320191_7122749.shtml	안와가 넓고 곧은데 대부분이 정직한 사람을 나타내는 검보에 많이 사용된다.
 <그림 49> 첨안와(尖眼窩) http://119.china.com.cn/	직안와와 비슷하며 미간에 뽀족한 모습으로 부풀어 오른 형상으로 나타낸다. 고등(高登)에 전용된다.
 <그림 50> 노안와(老眼窩) http://www.360doc.com/content/10/09/11/15/3222992_52864829.shtml	안와가 아래로 드리워지며 안면의 근육이 물렁물렁한 것을 표시하여 주로 노인의 검보에 사용된다.

분 류	특 성
 <그림 51> 간안와(奸眼窩) http://www2.upwebflash.cn/index241-img/showlog.php?id=17743	안와의 형상이 가는 삼각형과 같다. 조조(曹操)에게 사용되며 간사한 악의 눈을 표현한다.
 <그림 52> 대간안와(大奸眼窩) http://hi.baidu.com/pinger2yd/album/item/b989fc021a9d036e3912bb21.html	주로 군인에게 사용되며 간안와보다 눈이 크게 표현된다. 구양방(歐陽芳)에 사용된다.
 <그림 53> 수안와(垂眼窩) http://www.360doc.com/content/10/0911/15/3222992_52864829.shtml	안와가 아래로 드리워지며 항상 수미(豎眉)와 협동하여 사용된다. 이 안와는 소찬(焦贊)에 전용된다.

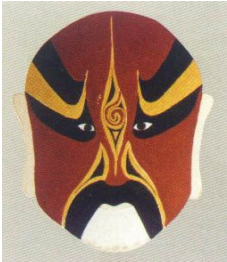
분 류	특 성
 <그림 54> 삼각안와(三角眼窩) http://www.360doc.com/content/09/12/17/11/320191_11329606.shtml 1	안와가 좁고 가늘며 삼각형으로 나타난다. 이런 안와를 가진 사람은 대부분 심보가 나쁜 사람에게 사용된다.
 <그림 55> 단봉안와(丹鳳眼窩) http://119.china.com.cn/xfwh/txt/2009-04/06/content_2833451.htm	봉안과 같고 웅크린 눈으로 관우(關羽)에게 전용된다.

3) 비와(鼻窩)

비와는 코와 입 지간의 음영(陰影)을 가리킨다. 비와의 형상의 크기, 비뚤거나 바른 것이 검보의 미추(美丑)에 영향을 준다. 형상에 따라 원비와(圓鼻窩), 첨비와(尖鼻窩), 산비와(山字鼻窩), 연안비와(連眼鼻窩), 연시비와(連腮鼻窩), 삼각비와(三角鼻窩), 외비와(歪鼻子), 화비와(花鼻窩)로 분류하여 [표 3]과 같이 특성을 정리하였다.

[표 3] 비와

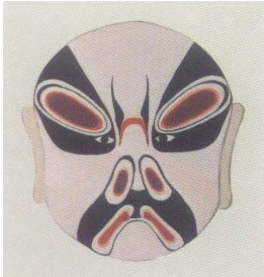
분 류	특 성
 <그림 56> 원비와(圓鼻窩) http://www.cszl.com/pweb/tyz/m.sz/clp/LP-X.htm	비와 양쪽의 끝을 원형으로 나타내며 착한 역할에 묘사한다. 장비(張飛), 초찬(焦贊), 문중(許仲)에게 표현되는 형상이다.
 <그림 57> 첨비와(尖鼻窩) http://ntet.ztedu.com/m3/media/rm3_1bs8b/fenlei/fenlei2.htm	비와 양쪽의 끝을 V형으로 표현하며 일반적으로 악역의 성격을 나타낸다. 고등(高登)에 전용된다.
 盖苏文:《淤泥河》 <그림 58> 산자비와(山字鼻窩) http://www.360doc.com/content/09/12/17/11/320191_11329606.shtml	원비와하고 첨비와를 기초로 하여 인중 양쪽에 흰색을 바르고 검은색 비와를 ‘山’ 자형으로 나타낸다.

분 류	특 성
 <그림 59> 연안비와(連眼鼻窩) http://ntet.ztedu.com/m3/media/rm3_1bs8b/fenlei/fenlei2.htm	비와 아래쪽 귀와부터 서로 연결되는 선이 있다.
 <그림 60> 연시비와(連腮鼻窩) http://ntet.ztedu.com/m3/media/rm3_1bs8b/fenlei/fenlei2.htm	비와 하부가 양 볼로 넓히게 된다.
 <그림 61> 외비와(歪鼻窩) http://www.360doc.com/content/09/12/17/11/320191_11329606.shtml	양측이 대칭되지 않는 비와이며 사악한 검보에 사용된다.

4) 취와(嘴窩)

경극에 얼굴을 그리는 검보 역은 대부분 나이 든 사람이다. 수염을 쓰기 때문에 항상 입을 그리지 않는다. 입을 그리는 역은 대부분이 환관이나 젊은 배역과 신의 현상이다. 취와를 묘사하는 근거는 주로 사람의 입에 대한 상형 과정이다. 동물의 입가 모방을 통하여 신이나 괴물 성격의 거칠고 흉악한 것을 표현한다. 취와를 그리는 젊은이들은 조급하고 극히 경망스러운 사람이며, 입 형상이 크기는 흉악한 성격의 정도를 나타낸다. [표 4]는 취와의 분류에 따른 특성을 정리한 것이다.

[표 4] 취와

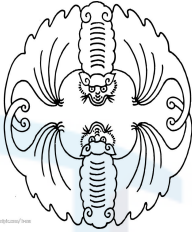
분 류	특 성
 <그림 62> 혈반취와(血盤嘴窩) http://hi.baidu.com/%D7%DF%D7%DF%BE%CD%63%F7%B0%D7%61%CB/blog/item/e6bc5e399785c1fbb311c7d5.html	혈분대구(血盆大口)란 속담이 있어서 혈반취와 형을 그리는 역은 흉맹스러움을 나타낸다.
 <그림 63> 호취와(虎嘴窩) http://ntet.ztedu.com/m3/media/m3_1bs8b/fenlei/fenlei2.htm	입 형상이 호랑이의 입과 같아 입아귀가 밖으로 펼쳐지며 용맹스러운 의미를 나타낸다.

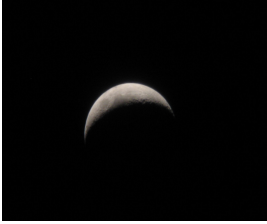
분 류	특 성
<그림 64> 마름취와(菱角嘴窩) http://www2.upwebflash.cn/index241-img/showlog.php?id=17743	입 형상이 작고 양쪽에 V형으로 나타나며 여성 입과 비슷하며 마름모 형상으로 태감(太監)에게 사용된다.
<그림 65> 조취와(鳥嘴窩) www.hongxiao.com/dy/Article/musicnatural/jingjulianpu/200510/1120.html	새의 부리와 같고 원추형 취와는 코부터 턱까지 그려진다. 성격이 격렬하고 말할 때는 벽력과 같다.

3. 문양의 의미에 따른 검보의 유형

검보에 나타나는 문양은 그만의 의미를 가지고 있으며 경극 배역을 나타내는 시각적 역할을 한다. 문양의 상징성을 나타내는 검보의 유형을 [표 5]와 같이 분류하였다.

[표 5] 문양의 의미에 따른 검보의 유형

그림	의미	검보
 <그림 66> 편복(蝙蝠) http://www.nipic.com/show/3/73/4f4353c309c3aeca.html	행복(幸福) 편복(蝙蝠)→복과 행운을 상징	 <그림 67> 편복정(蝙蝠精) http://www.lianpu.com.cn/product.asp?s=show&i=820
 <그림 68> 나비, 접(蝶) http://www.nipic.com/show/3/73/30f52648d6a32885.html	여성스러움을 상징	 <그림 69> 리극(里克) http://www.shaohua.cn/2008/html/tupian/zhenrensignemanhua/20081113/5653.html

 <그림 70> 달 http://bootes.lamost.org/bbs/thread-52905-1-1.html	청결, 청정을 상징	 <그림 71> 포청천(包青天) http://hi.baidu.com/jiaguzhai/blog/item/ffbc890f948fb0eaab6457eb.html
 <그림 72> 표주박 http://image.baidu.com/	술을 많이 먹는 캐릭터를 상징	 <그림 73> 맹량(孟良) http://www.360doc.com/content/10/0911/15/3222992_52864829.shtml
 <그림 74> 팔괘(八卦)문양 http://fojiao.simiao.com/html/fengshui/1246.html	신비로움을 상징	 <그림 75> 강유(姜維) http://www.360doc.com/content/10/0911/15/3222992_52864829.shtml

<그림 76> 수(壽)자
<http://www.aitupian.com/show/3/73/324dda6ad3bd26fa.html>

장수(長壽)하지
 못한다는 의미

<그림 77>
 항우(項羽)
<http://www.shu163.com/shu163thread-68943/>

<그림 78> 호(虎)자
<http://www.web07.cn/Photo/jierisucal/jr/2010/0919/209907.html>

위력적(威力的)인
 힘을 상징

<그림 79>
 양칠랑(楊七郎)
<http://www.cszl.com/pweb/tyz/msz/clp/LP-X.htm>

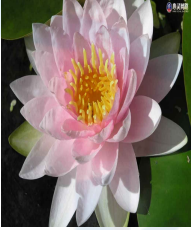
<그림 80> 해바라기
<http://www.1000bio.com/otdetail.aspx?id=9909>

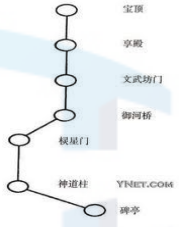
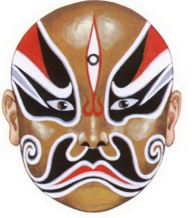
이름의 발음으로
 인해서 해바라기를
 응용한 캐릭터

<그림 81>
 설규(薛葵)
<http://www.cszl.com/pweb/tyz/msz/clp/LP-X.htm>

 <그림 82> 태양 http://www.chinataiwan.org/zt/wj/ceyhty/ceshgs/200710/t_20071022_472275.htm	신화속에 등장하는 후예(後羿) 전설 9개 태양을 의미	 <그림 83> 후예(後羿) http://www.cszl.com/pweb/tyz/msz/clp/LP-X.htm
 <그림 84> 복숭아 http://oa.kmsz.net/oa/u/52/archives/2008/322.html	환생의 의미	 <그림 85> 손오공(孫悟空) http://bbs.5d.cn/detail.aspx?forum=42&id=1139787
 <그림 86> 두꺼비 http://www.zzdesk.cn/desk/class102/990/df2cd9d6880069aa.htm	천지의 괴물 캐릭터로 두꺼비류를 상징	 <그림 87> 왕언장(王彦章) http://www.360doc.com/content/10/0911/15/3222992_52864829.shtml

 <그림 88> 화염(火焰) http://www.sc126.com/tags.php?/%CD%BC%CC%D A/3/	신분을 상징	 <그림 89> 화판(火判) http://www.lianpu.com.cn/product.asp?s=show&i=414
 <그림 90> 연꽃(荷花) http://hi.baidu.com/sxcz1996914/album/item/31ea6d7c63ce235929388a17.html#	여성을 상징	 <그림 91> 중리봄(鍾離春) http://www.cnzhdq.com/space.php?do=news&id=369
 <그림 92> 용왕(龍王) http://www.nipic.com/show/3/24/4242534k56b5f9b9.htm	신화속의 인물 용미(龍眉), 진용(眞龍), 천자(天子)를 의미	 <그림 93> 용왕(龍王) http://jijiao.jyb.cn/xw/200802/t20080226_144283.html

 <그림 94> 동전 http://ilovemyjade.blogspot.com/2011/01/rm-10.html	부를 상징	 <그림 95> 재신야(財神爺) http://www.hongxiao.com/dy/Article/musicnatural/jingjulanpu/200510/1124.html
 <그림 96> 북두칠성(北斗七星) http://ent.ifeng.com/astrology/famous/detail_2009_09/27/128742_0.shtml	하늘에 신선(神仙), 신비감을 의미	 <그림 97> 북두칠성군(北斗七星君) http://www.huaxiaculture.com/bbs/thread-39683-1-1.html
 <그림 98> 이랑진군의 눈 http://tech.sina.com.cn/d/2004-09-03/1330418464.shtml	3개의 눈은 신령을 상징	 <그림 99> 이랑진군(二郎神) http://image.baidu.com/

제 4 절 검보의 미적특성

1. 검보의 색채

검보에서 색채는 무대에서 나타난 캐릭터들의 배합효과(配合效果)에 있어 중요한 요인이 된다. 경극 무대에서는 특수 인물관계나 특수 장소, 인물들의 같은 색상이나 비슷한 색은 검보에서 표현하지 않는다. 각 인물들의 개성이 다르고 무대 화면의 대비효과를 추구하고 인물 색채의 시각적 충격력(衝擊力)을 증가시키는 것이다.

검보는 인물성격 장식과 색채 예술화의 표현이다. 검보의 유형과 인물 배역에 따라 얼굴의 디자인이 변하며, 강력한 색채, 다변의 구조, 과장한 스타일은 직관적이면서도 신비하며 전통극의 확장력(擴張力)을 전시하여 검보의 미를 보여준다.

1) 검보색의 속성

분장에서 자주 쓰이는 색은 홍(紅), 흑(黑), 분(粉), 황(黃), 녹(綠), 자(紫), 란(蘭), 회(灰), 금(金), 은(銀), 백(白) 등의 색이다. 색을 혼합하여 사용하거나 유연하게 만들어 사용하는데 전통극에서 색이 담고 있는 의미는 생활에서 유래되었다. 생활 속에 ‘빨개진 얼굴’, ‘안색이 누렇다’, ‘얼굴이 창백하다’ 등 얼굴을 묘사하는 말들은 각각 흑색, 황색, 하얀색을 통해 과장되게 표현된다. 독특한 색과 라인을 통해 그 인물이 충성하거나, 엄숙하거나, 강직하거나, 정직하거나, 경솔하거나, 용맹하거나, 흉악하거나, 잔인한 성격을 표현한다. 이를 통해 경극의 독특한 특색을 형성할 수 있으며, 중국 전통극 예술이 대대로 유전할 수 있는 요소이다.

분장에 있어 ‘주색(主色)’⁴⁹⁾이란 가장 영향력 있는 색상으로 인물의 성격, 기량, 품격의 주요 수단으로 색의 의미와 상징성을 나타낸다.

49) 적(赤)·황(黃)·청(靑)·녹(綠)의 네 가지 빛깔. 다른 빛깔은 이 빛깔들의 총합이므로 부색(副色)이라 함

빨간 얼굴은 충성과 정직을 대표하는 것으로 ‘초첩기(蕉帕記)’의 관승(關勝), ‘뽕궁(暎宮)’의 사마사(司馬師) 등이 있다. 흑색 얼굴은 충성과 정직, 혹은 사사로움이 없거나 거칠고 가벼운 사람을 뜻하며 『삼국지(三國志)』에서 나온 허저(許褚), 장비, ‘좌재도마(坐寨盜馬)’ 중 황삼태(黃三太), ‘수호극(守護志)’의 이규(李逵) 등이 있다. 하얀 얼굴은 수(水)백안과 유(油)백안으로 구분하는데 수백안은 간사함을 표현하고, 유백안은 강직함을 표현한다. 검보에서의 색채는 부호의 색채로서 새로운 부호 형상을 이룰 수 있으며 검보가 색으로 부호 형상을 이루는 방법은 장식성(裝飾性)과 상징성(象徵性), 과장성(科場性), 적응성(適應性)의 네 가지로 분류할 수 있다.

(1) 색채의 장식성

색채는 인류에게 발견된 이후 형상을 만드는데 예술 언어로 사용된다. 인류의 선조들은 자연에서부터 여러 가지 광물로 염료를 만들고 생활용품이나 장식품을 만드는데 쓰기 시작했다. 인류가 문면사회(紋面社會)⁵⁰⁾에 들어설 때부터 색채에 대한 이해와 표면적인 특징을 초월했고 상징적인 의미, 민족성이나 종교 이념을 침투시킴으로써 색채의 대비와 조화의 관계를 표현한다.

(2) 색채의 상징성

색채의 상징은 나라와 민족에 따라 인문(人文) 환경이나 사회환경, 그리고 종교 신앙에 모두 특별한 의미를 부여시킨다. 색채의 상징성과 문맥과 밀접한 관계를 가지고 문화의 산물로서 색채에 관한 기성적인 정보를 읽는 데에서 표현한다.

검보설계(臉譜設計)에 있어 색채의 상징적 의미는 장식예술에서 가장 뛰어난 표현방법으로 민속습관과 심리소감(心理所感)에 따라 색감에 대한 강한 상징적 의미를 부여한다. 홍충백간(洪忠白間)⁵¹⁾, 위맹(威猛)⁵²⁾, 녹다괴

50) 문신시대

51) 붉은 얼굴은 충성심이 높고 백색의 얼굴은 간사하다

(綠多怪)⁵³⁾, 금분표시신선(金粉表示神仙)⁵⁴⁾은 관운장의 빨간 얼굴이 충성스러움을 상징하고, 조조의 하얀 얼굴은 간사함을 상징하며 포천청의 검은 얼굴이 사심이 없다는 것을 상징하는 의미를 지니고 있다. 경극예술은 색의 상징성으로 인해 무대 위의 배역을 쉽게 알 수 있다. 검보의 색채는 피부색을 말하는 것이고 일정한 생활 근거로 인해 오랜 세월을 걸쳐 일반화되었다. 색채가 부호로서 언어의 혼합물이기도 하고 선명한 표면과 인류가 전해 내려온 관념을 담고 있다. 색채의 상징적 의미는 관객들의 감정 반응을 일으킬 수 있고 색채가 가지고 있는 성질을 통해 인간의 시각적인 감정을 인식할 수 있다.

(3) 색채의 과장성

경극 검보의 색은 역사문헌의 인물기재(人物記載)나 민간전설(民間傳說)⁵⁵⁾의 용모와 이미지를 감안하면서도 인물의 성격특징을 심층적으로 나타낼 수 있다. 강렬하고 과장적인 예술수단을 이용하여 배역의 용모 특징을 확대시키고 배역의 이미지를 뚜렷하게 하여 성격의 특징을 강화시킬 수 있다. 과장으로 인해 얻을 수 있는 효과는 실제 공연에서 멀리 감상하는 수요이며 인물의 성격을 눈에 띄고 선명한 시각 이미지로 부각시키기 위함이다.

(4) 색채의 적응성

경극 검보는 인물 배역의 외모, 성격, 호칭과 혈통 등의 요소와 긴밀한 관계를 맺고 설계하여 알맞고 선명하게 배역의 이미지를 나타낸다. 검보 색채의 적응성은 혈통적응성, 호칭적응성, 원작인물 적응성의 세 가지로 분류 할 수 있다.

52) 사납고 용맹한 사람

53) 녹색의 의미는 요괴, 괴물을 의미한다

54) 금색은 신선, 도인, 천선인 사람들을 의미한다

55) 예로부터 민간에서 전하여 내려오는 이야기

① 혈연적응성(血緣適應性)

경극 무대에서는 부자 등의 가족 관계의 혈연관계를 나타내는 경우가 많다. 검보설계에 있어 혈연관계의 계승을 충분히 표현시키는 한편 객체의 차별성도 고려해야 한다. 인물의 이미지를 그려낼 때 아들이 아버지의 유전자를 상속하는 것을 강조하기 위해서 같은 색이나 비슷한 색으로 아들과 아버지의 닮았음을 나타낸다. 예를 들어 수호(水滸)에서는 간신 고구(高求)와 아들 고등(高登)은 다 경극의 무재인 반면 인물의 전형이기 때문에 설계할 때 아들이 아버지의 생김새와 피부색을 계승하여 흰색으로 표현한다. 흰색을 표현함에 있어 수백과 유백색으로 나눌 수 있는데 이는 혈연적응성으로 설명 할 수 있다. 아들인 고등(高登)은 무술을 잘하지만 아버지인 고구(高求)은 무술을 하지 못하는 사람으로 검보설계 시 같은 색을 사용하면서도 아버지 고결은 문인의 간사를 표시하고자 수백색(水白色)으로 그렸고, 아들인 고등은 무인의 흉악을 표시하고자 유백색(油白色)으로 그려진다. 이처럼 용색의 통일도를 달성하고 객성의 차별성을 표현 할 수 있으며 검보의 다른 설계분야에도 새로운 영향을 줄 수 있다.

② 호칭적당성(稱謂適應性)

경극 검보는 인물의 이름과 별명, 호칭과 어울리는 것을 중요시한다. 예컨대 도화차(挑花車) 중 검풍리(黑風利)와 잔산성(戰礮城) 중의 무성검(武成黑)은 모두 검은색 얼굴로 그리게 되는데 이것은 인물의 개성과 인물의 호칭이 어울리는 것이다. 이런 용색기법은 인물 이미지와 호칭을 시각부호를 통해서 연결시킴으로 무대 인물의 역할 호칭이 부각되기 쉽게 표현한다.

③ 원형적당성(原型適應性)

경극 전설 중의 신선, 요괴, 정령 등과 같은 이미지가 많이 나타나는데 이들의 검보 색상은 기존의 신선, 괴물 등 원형의 고유색에서 표현된다. ‘스토림(獅駝嶺)’의 청사자(靑獅子)와 백상(白象)의 검보는 각기 청록색과 하얀색이 쓰인다. ‘오화동(五花洞)’의 퇴단선(賴團仙)의 원형은 두꺼비 캐릭터로 주요색은 두꺼비의 고유색인 녹색을 사용한다. 경극 검보설계의 원형적당성 원칙은 관객들에게 더 직접적이고 뚜렷하게 각각의 역할에 진실한 신분을 알려주는 역할을 한다.

④ 대비성 (對比性)

경극 검보의 색채설계는 색의 선명한 대비를 중요시하며 주목되는 시각 효과를 거두기 위해 명도와 순도가 높은 색을 사용하고 색의 면적을 비슷하게 표현한다. 흑백 대비는 검보에서 자주 쓰는 색 대비방식이다. 흑색은 인물의 안와(眼窩), 비와(鼻窩)에 자주 쓰는 색으로 포청천(包靑天)이라는 배역을 예로 들 수 있다. 검정색 이마에 흰색 반달을 그림으로서 선명한 대비를 형성시켰다. 또한 한색과 난색을 대비하여 쓰는 것도 경극 검보 색채설계의 뚜렷한 특징이다. ‘쇄오룡(鎖五龍)’에서 단웅신(單雄信)은 남색 얼굴에 홍색 범령 무늬(法令紋), 이누야샤 눈썹(夜叉眉紋), 비무늬(鼻翼紋)를 그리는 것도 선명한 한·난 대비를 형성시키는 것이다. 이런 용색기법은 직관적인 시각의 색채 충격을 통해서 인물의 성격을 표현하는 것이다.

2) 검보의 피부색

검보의 색은 도안화된 조형일 뿐 아니라 그 종류도 아주 다양하다. 빨간색, 흰색, 검은색, 분홍색, 노란색, 녹색, 보라색, 회색, 금색, 은색 등 색은 무대의 시간적, 공간적, 관객들과의 거리적 한계를 받기 때문에 선명하고 색채대비가 강한 색으로 표현된다.

최초의 검보가 정검(整臉)이며 얼굴 전체를 한 가지 색으로 표현하는 것이고 인물의 배역을 뚜렷하게 하는 검정색이나 흰색을 가장 많이 사용된다. 가장 오래된 연극이 곤곡(崑曲)이라고 하는데 정(淨)의 배역에 있어서 당시에 ‘칠홍팔흑삼승사백(七紅八黑三僧四白)⁵⁶⁾’이라는 네 가지 논조가 있다. 다양한 검보의 표현은 홍, 흑, 백, 세 가지 기본 색으로 생활을 바탕으로 소설중의 인물 묘사를 여러 가지 얼굴을 형용하는 색이다. 세 가지 기본 색 외에 많은 원색이나 중속색도 많이 사용되는데 복잡한 인물의 성격을 표현한다. 색의 유형화가 외모를 과장하게 설명하려는 것이 아니라 관객들이 색을 통해서 인물의 전형적인 성격, 기품, 그리고 성품을 이해하는데에 목적을 둔다. 예컨대 빨간색 관우의 얼굴은 충심하고 정의함을 표하는 인물로 규정하며 장비의 검정색 얼굴은 솔직하고 급함으로 정의하였다. 조조의 전형성격인 간사하고 의심이 많은 성격은 흰색으로 표하였다.

검보의 피부색 의미는 정반(正反)의 두 파로 분류되며, 정파로는 검정색, 빨간색, 보라색, 금색, 은색이 있고 반파로는 파란색, 푸른색, 노란색, 흰색 등이 있다. 검정색, 파란색, 푸른색은 거칠고 성격이 급한 쪽에 속하며 검은색은 정파라 하여 무모하게 급한 것을 의미한다. 파란색이나 푸른색은 반파라서 경솔하게 급하고 덤병대는 것을 의미한다. 희색, 노란색, 보라색, 분홍색은 조용한 편이고 흰색과 노란색의 반파로서 간사하고 심술이 많은 성격을 상징하는가 하면 보라색과 분홍색은 정파에 속하며 침착하고 엄격한 성격을 상징한다. 금색이나 은색은 신불(神佛)에 쓰이는 색으로 차분한 성격을 대표할 수 있다.

이러한 색의 유형화는 검보 예술의 사실(寫實)로서 상징성을 나타내며 검보의 다양하고 엄격한 설계 뒤에는 검보의 체계화된 색의 설계규칙을 알 수 있다.

56) 검보의 색상

2. 검보의 예술적 특성

검보의 예술적 특성은 다양한 예술요소에 있어 경극의 특색 있는 예술 수법(藝術手法)과 용색규칙(用色規則)⁵⁷⁾을 형성시킨다. 중국 전통극의 분장은 겉으로 보면 오색찬란한 면부(面部) 도안일 뿐이지만 미술의 범주로 아름다운 예술품이다. 전통극 분장의 특수 수단으로 현재까지 중국 전통극에서 배역의 인물 이미지, 성격, 품격 등은 거의 다 이런 과장된 분장기법을 통해 표현해 왔다. 검보의 특성은 설명성, 성격성, 평론성, 상형성으로 다음과 같이 정리하였다.

1) 설명성(說明性)

중국이 제고의 원칙에 따라 보급되고 경극에 대한 감상은 여러 계층으로 나뉘어 종합적인 예술로서 발전하였다. 중국의 연극은 민간인들로부터 시작되었으며 연극을 보는 사람들에게 동경적인 생각을 심어주고 예술 매력이 사람들로 하여금 생각을 창조하도록 하였다. 무대 위에 등장하였을 때 나타나는 인물은 선과 악의 구분이 선명해야 보는 사람에게 공감대를 형성할 수 있다.

중국의 검보가 나타내고 있는 분장은 독특한 분장수단으로 발전하게 되었다. 검보는 중국 전통적인 민간신화(民間神話)나 이런 설화를 기록하는 소설을 근거해서 만든 것으로 고대 삼국지의 인물에게 관하는 설화에 무장(武將)인 관우(關羽)를 면여중소(面如中素), 봉안기미(鳳眼顰眉)로 묘사하고 무장 장비(張飛)를 표두은안(豹頭銀眼), 흑면동기(黑面銅顰)로 설명하는데 군사 전문가인 조조(曹操)는 장미세안(長眉細眼), 면여유분(面如油粉)으로 형용되었다. 용면공안(龍面公案)이 송나라의 청렴결백한 관리인 포청천(包青天)을 면여오금(面如烏金), 일검정기(一臉正氣)로 묘사하였다. 이런 과장적인 묘사와 설화는 많은 세월이 흘러감에도 불구하고 여전히 그대로 남아 있다. 이런 인물들이 출연할 때 배우들은 바로 한 눈에 보면 알 수

57) 색이 쓰이는 규칙

있는 원칙에 따라 얼굴을 분장함으로서 인물들의 성격을 표현하는 것이다. 반면 관객들은 분장한 배우들의 연극을 보고 이런 인물들이 연극 중에서도 어떻게 표현되는지에 대한 관심도가 높아지는 것이다.

2) 성격성(性格性)

검보의 성격성은 검보의 유형화에서 객관적인 측면에서 평가할 수 있다. 경극의 검보는 정검(正臉), 삼괘와검(三塊瓦臉), 화사삼괴와검(花獅三塊瓦臉), 육분검(六分臉), 십자문검(十字門臉), 원보검(元寶臉), 화원보검(花元寶臉), 왜검(歪臉), 유검(揉臉), 화검(花臉), 태감검(太監臉), 승도검(僧道臉), 신불검(神佛臉), 정령검(精靈臉), 영웅검(英雄臉), 소요검(小妖臉) 16가지의 유형화된 얼굴이 있다. 이런 유형화 된 16가지 검보를 통해서 인물의 외모, 형상을 알아낼 수 있을 뿐만 아니라 내면적인 성격, 성품, 신분까지 엿볼 수 있다. 정검(正臉)은 정직한 성격, 삼괘와검(三塊瓦臉)은 강직한 성격, 화사삼괴와검(花獅三塊瓦)은 이중적인 성격, 육분검(六分臉)은 노인의 충심하고 정직한 성격, 십자문검(十字門臉)은 희극적이거나 비극적인 성격, 화원보검(花元寶臉)은 호탕하고 고집한 성격, 유검(揉臉)은 천적의 성격, 태감검(太監臉)은 오만한 성격, 승도검(僧道臉)은 조용하거나 움직임을 좋아하는 성격, 신불검(神佛臉)은 범속을 초월하는 성격, 정령검(精靈臉)은 괴이한 성격, 영웅검(英雄臉)은 약한 자를 돕는 성격, 소요검(小妖臉)은 호가 호위한 성격을 표시한다. 이러한 성격의 표현으로 미학에 없는 도안을 만들고 성격성을 이런 다양한 도안에 숨기는 것이다.

3) 평론성(評論性)

경극은 인물을 부각할 때 선(善)과 악(惡), 정(正), 사(邪)를 뚜렷하게 구분할 수 있도록 긍정적인 인물과 부정적인 인물을 쉽게 표현한다. 즉, 검보를 강조하기 위해서 분장을 할 때 설명성, 상징성, 성격성을 나타내어 관객들에게 평론하도록 만드는 수단이다. 평론성은 검보를 통해서 인물의

선악(善惡), 정사(正邪)를 평론하는 것으로 검보를 창조하는 사람이 끊임없이 추구하는 관점이라 할 수 있다.

4) 상형성(象形性)

검보의 상형은 인물의 외모를 의미하는 것으로 광의적인 상형의 검보는 기본적인 사명인가 하면, 협의적인 상형은 검보의 예술가치가 독특한 상형성을 말한다. 이런 예술적인 기능은 인물의 격식화한 동물이나 식물을 형상함으로써 관객들에게 보이는 시각적 효과를 통해 원형(原型)임을 인지할 수 있도록 한다.

3. 검보를 응용한 메이크업 사례분석

현대의 경극 분장은 여러 분야에 확산되어 접목되고 있으며 다양한 형상의 디자인이 나타난다. 현대적으로 재창조하여 전통 일부의 개조를 추출하여 현대적 관점으로 발전되어지고 있다. 전통적인 검보의 미적요소로 인해 중국의 문화를 간접적으로 재현하고 있는 실정이다.

메이크업 영역에서 보여지는 경극 분장의 사례를 다음과 같이 분석하고자 한다.

1) 검보를 응용한 아트메이크업

<그림 100>, <그림 101>은 검보를 응용한 아트메이크업으로 검보의 사용되는 주된 색상을 응용하여 재해석하였다. 검보의 ‘단’의 이미지를 응용하여 붉은색을 주요색상으로 검정과 흰색을 그라데이션하여 표현하였다. 경극의 미적요소를 살려 표현하였으며 눈을 강조하였다. <그림 100>은 ‘직미’의 느낌으로 날카로우면서 강하게 연출하였으며, <그림 101>은 사악하고 포악한 성격을 가지고 있는 ‘당랑미’의 느낌을 재해석하여 곡선의 느낌으로 연출하였다. ‘당랑미’의 성격과 반대인 부드러운 상반된 이미지로 표현하여 여성미를 살려주었다. 깃털과 어우러진 매혹적인 느낌, 광채가 연출되는 색감이 전체적으로 표현된 예술적미를 돋보이게 표현한 작품이다.

<그림 102>는 2009년 전문 메이크업 브랜드인 ‘MAC’의 화장 출시회 때 선보인 것으로 경극 분장과 뉴욕극장 브로드웨이 분장요소를 결합하여 고급스러움과 화려한 동양적 기품을 보여주었다. 경극에서의 여성스러움을 상징하는 나비 문양을 모티브로 하였고, 빨간색의 강렬함과 노란색의 고풍스러움의 색이 가지는 의미를 활용하여 ‘단’의 불연지와 광대의 분장기법을 활용하였다. 인조 속눈썹을 사용해 매혹적인 눈빛을 표현하였으며, 입술은 불연지의 색감으로 세밀한 질감을 연출하였다.

<그림 103>은 아이메이크업을 강조하여 ‘안와’의 형식의 ‘삼각안와’를

응용하였다. 안와가 좁고 가늘며 눈꼬리 부분을 삼각형으로 하고 강렬한 색채를 사용하여 사악하고 강한 인상을 표현한 작품이다.

2) 검보를 응용한 현대적 메이크업

<그림 104>는 검보를 현대적으로 재해석한 메이크업으로 메이크업 디자인을 단순화하여 현대적 이미지가 혼합된 모습으로 연출하였다. 중국의 전통색인 빨간색을 사용하였고 ‘화염’ 문양을 응용하여 정렬적인 이미지를 표현하였으며, 같은 느낌의 오브제를 활용한 헤어스타일의 결합은 농후한 중국 스타일을 나타낸다.

<그림 105>, <그림 106>은 중국의 CF에 활용된 메이크업 사례로 광대 화장의 기본적인 색깔과 조형미를 응용하여 검보의 ‘미와’ 문양을 함께 조합하였다. 경극의 ‘생’, ‘단’ 이미지를 응용하여 ‘생’이 의미하는 남성의 장중함과 ‘단’이 의미하는 여성의 아름다움을 살려 검보의 평론성을 인지할 수 있는 작품으로 광대의 다용성, 다변성을 접목시킨 작품이다. 독특한 성격을 지닌 문양과 전통색채를 사용함으로써 민족성과 민족 고유의 감각에 따라 다양하게 표현됨을 알 수 있다.

3) 검보를 응용한 바디페인팅

<그림 107>, <그림 108>, <그림 109>, <그림 110>은 검보를 응용한 바디페인팅으로 <그림 107>은 한·중·일의 전통적 요소를 살려 각 나라가 상징하는 탈의 이미지와 각 나라의 문양이 가지고 있는 특성을 바디에 적용함으로써 민족적 요소와 전통적 가치가 표현된 작품이다.

<그림 108>은 전통문양인 이마 무늬의 변형을 선적인 요소와 ‘복숭아’ 문양을 이마에 연출하였다. ‘복숭아’ 문양은 영원한 삶, 환생을 의미함으로써 작품에서 몽환적인 느낌을 받을 수 있다. 아르누보의 부드러운 곡선 느낌으로 같은 패턴을 규칙적으로 바디에 적용하였고, 여성의 아름다움을 부각시킨 중국 전통예술을 보여주고 있다. <그림 109>, <그림 110>은 중국

의 전통적 의상과 메이크업을 접목하여 표현한 작품으로 전통이 단절된 현대 시대에 고전적인 미적요소를 부각시킨 작품이다.

4) 패션쇼에 활용된 검보를 응용한 메이크업

패션쇼에 나타난 메이크업과 의상은 동일한 색상과 문양으로 컬러감과 동적감각을 살려 직접적이고 강렬한 느낌을 나타냈다. <그림 111>은 사이버틱하고 몽환적인 느낌을 강조하였고 스니한 분위기를 연출하였으며, <그림 112>는 2006년 F/W Collection, Ashley Isham의 작품으로 중국의 부의 상징인 금색의 의상과 경극 검보를 재해석하여 연출하였다. 전통적인 원소를 현대 패션디자인과 메이크업에 접목하면서 전통적인 예술성을 대중에게 인식시킨 작품이다. <그림 113>은 나비문양을 응용하여 여성스러움을 강조하였고, 중국 황실의 색채인 금색을 사용하여 고급스럽고 웅장함, 화려함을 동시에 표현한 작품이다. 스팅글, 비즈, 스톤 등의 반짝이는 소재를 포함시켜 환상적인 분위기, 미래적인 느낌을 표현하였다. <그림 114>는 중국 문양인 ‘표주박’ 문양을 모티브로 하여 흑과 백의 대조되는 색상으로 표현하였다. 패션쇼의 새롭게 시도되는 아이템으로 검보의 무한한 상상력을 자유롭게 표현하여 선정된 문양의 억압되었던 고정관념을 창조적이고 다양한 모습으로 표현하였다.

<그림 100> 검보를 응용한 아트메이크업

<http://club.cyworld.com/ClubV1>

[/Home.cy/54702653](http://Home.cy/54702653)

<그림 101> 검보를 응용한 아트메이크업

<http://club.cyworld.com/ClubV1>

[/Home.cy/54702653](http://Home.cy/54702653)

<그림 102> 검보를 응용한 아트메이크업

<http://www.mrwc.cn/makeup/html/2009-10-22/830.html>

<그림 103> 검보를 응용한 아트메이크업

<http://life.people.com.cn/GB/8223/53833/53835/3737877.html>

<그림 104> 검보를 응용한 현대적 메이크업

<http://www.cstgw.com/news/Article/makeup/200811/66791.html>

<그림 105> 검보를 응용한 현대적 메이크업 <그림 106> 검보를 응용한 현대적 메이크업

<http://www.mixxue.com/news/27230.html> <http://www.mixxue.com/news/27230.html>

<그림 107> 검보를 응용한 바디페인팅
<http://blog.naver.com/h3133712>

<그림 108> 검보를 응용한 바디페인팅
<http://caizhuang.niwomei.com/35067.html>

<그림 109> 검보를 응용한 바디페인팅
<http://minihp.cyworld.com/pims/main/pims>

<그림 110> 검보를 응용한 바디페인팅
<http://minihp.cyworld.com/pims/main/pims>

<그림 111> 검보를 응용한 패션쇼 메이크업 <그림 112> 검보를 응용한 패션쇼 메이크업

http://www.chinadaily.com.cn/zgzx/2009-07/06/content_8383230_3.htm

<http://www.51fashion.com.cn/BusinessNews/2006-2-17/91946.html>

<그림 113>검보를 응용한 패션쇼 메이크업 <그림 114> 검보를 응용한 패션쇼 메이크업

<http://hi.baidu.com/fengzhiwanlian/blog/item/771de90145f34400728da563>

http://www.tuidie.com/a/20100331/6682_4.html

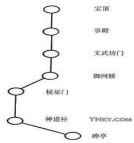
제 3 장 작품제작

제 1 절 김보의 미적특성을 응용한 아트메이크업 작품제작

중국의 경극 김보의 미적특성인 형상과 색채, 장식 등을 응용하여 아트메이크업 작품에 적용하고자 한다. 색과 형상의 단순함을 현대적으로 재해석하여 작품의 완성도를 높이기 위한 일러스트를 제안한 후 창의적인 아트메이크업을 작품으로 제시하였다. [표 6]은 응용모티브를 나타낸 것이다.

[표 6] 응용모티브

문양응용	문양	검보	의미
팔괘 (八卦) 문양 응용		 강유(姜維)	신비로움을 의미
글꼴 (字体) 문양 응용		 양칠랑 (楊七郎)	추상적인 호랑이의 형태로 힘의 위력을 의미
동전 (銅錢) 문양 응용		 재신야 (財神爺)	부유하고 행운을 의미
눈(眼)문양 응용		 이랑진군 (二郎神)	신화 속 인물로 3개의 눈은 신력을 상징
북두칠성 (北斗七星) 문양 응용		 북두칠성군 (北斗七星君)	하늘의 신선, 칠성요괴를 의미

1. 작품제작 - 1 복재안전(福在眼前)

1) 작품제작 의도

<작품 1>은 강유(姜維) 이마의 팔괘문양을 주 모티브로 하여 팔괘의 신비스러움과 생명력을 부여하는 듯한 상징적 의미를 부합하여 검보의 예술성을 강조하였다. 채색은 명도의 색상대비로 컬러감을 주어 이마에 나타난 팔괘(八卦)문양을 부각시켰으며, 검보의 조형적 요소를 접목하여 현대적 디자인으로 재해석하여 화려하게 연출하였다.

2) 작품제작 과정

강유(姜維)를 응용하여 팔괘(八卦)문양 중심으로 일러스트를 제안하였다. 제작 과정으로는 첫째, 파운데이션은 경극의 분장기법을 응용하여 진하게 도포하였으며, 분홍색이 믹스된 파운데이션을 사용하여 투명성을 부각시키고 루스파우더로 마무리하였다. 둘째, 아이섀도우와 파운데이션을 함께 사용하여 색감의 선명도를 높였으며 마지막 단계에 반짝거리는 화려한 펄을 이용하여 입체적인 효과를 연출하였다. 셋째, 세미유헬미(柳叶眉) 눈썹모양을 응용하여 안와 부위에는 ‘복’을 상징하는 박쥐무늬를 활용하여 박쥐가 지니고 있는 상징적 의미와 신비함을 동시에 표현하였다. 여성의 화려함을 의미하는 노란색을 결합하였으며, 이마의 태극 이미지는 지혜로움과 신비스러움의 의미를 담고 있는 검정과 흰색을 사용하여 강조하였다. 넷째, 헤어는 부채를 활용하여 경극의 이미지를 장식적 모티브로 연출하여 분장의 효과를 돋보이게 하였다.

팔괘문양	강유(姜維)
 <그림 115> http://fojiao.simiao.com/Html/fengshui/1246.html	 <그림 116> http://www.360doc.com/content/10/0911/15/3222992_52864829.shtml

<그림 117> 일러스트

<작품 1> 복재안전(福在眼前)

2. 작품제작 - 2 흑백(黑白)

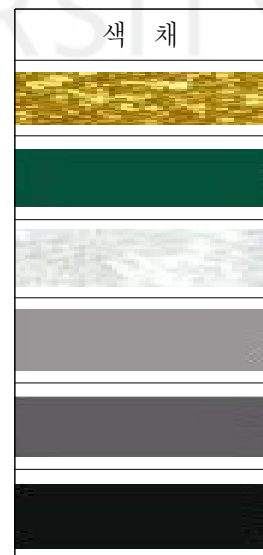
1) 작품제작 의도

양칠량(楊七郎) 글꼴(字体)문양의 호랑이 ‘호(虎)’자 형상을 응용한 <작품 2>는 ‘호’자의 상징문자를 추상적으로 변형하고 호랑이가 상징하는 용맹한 힘의 의미를 부합하여 검보의 설명성을 강조하였다. 강렬한 색상대비로 검보의 과장된 이미지를 표출하였으며 독창적인 디자인으로 제작하였다.

2) 작품제작 과정

양칠량(楊七郎)을 응용한 아트메이크업의 완성도를 높이기 위해 글꼴(字体)문양 중심으로 일러스트를 제작하였다. 작품제작 과정으로는 첫째, 창백한 피부의 느낌을 위해 밝은 베이스를 얇게 도포하였으며, 사이버틱한 느낌과 더불어 밀착감을 높이기 위해 유성타입의 실버 파운데이션으로 덧발라 표현하였다. 또한 파우더를 얇게 발라 마무리 하였다. 둘째, 아이메이크업은 파란색과 검정색을 사용하여 색감을 강하게 연출하여 작품의 선명도를 높였다. 셋째, 양칠량(楊七郎)을 상징하는 ‘호’자 문양을 단순화 된 패턴의 형태로 변형하여 부드러운 곡선의 느낌으로 나타내고 강한 색채감으로 용맹한 호랑이 이미지의 형상을 표현하였다. 넷째, 흑백의 명도대비를 부각시키기 위해 헤어는 한색을 사용하여 따뜻한 부드러움을 강조하였다.

글자문양	양칠량(楊七郎)
 <그림 118> http://www.web07.cn/Photo/jierisucan/jr/2010/0919/209907.html	 <그림 119> http://www.360doc.com/content/10/0911/15/3222992_52864829.shtml

<그림 120> 일러스트

<작품 2> 흑과 백(黑与白)

3. 작품제작 - 3 요전수(搖錢樹)

1) 작품제작 의도

<작품 3>은 재신(財神) 이마의 동전(銅錢) 문양을 응용하여 창의적으로 재해석하였다. 재신(財神)은 ‘금전을 많이 있다’라는 상징적 의미로 환상의 인물로 표현된다. <작품 3>은 검보의 색채가 내포하는 의미를 부각하여 빨간색의 정의로움과 황상을 의미하는 금색을 사용하여 신화 속 인물내면의 다양성을 새롭게 표출하여 디자인 하였다.

2) 작품제작 과정

<그림 88>은 재신(財神)의 동전(銅錢) 문양을 빨간색과 금색을 부각시켜 일러스트를 제작한 것이다. 제작 과정으로는 첫째, 모델의 피부 본래의 색을 최대한 유지하면서 얼굴의 굴곡이 자연스럽게 드러나도록 파운데이션을 얇게 도포하여 피부의 윤기만을 부여한 후 가벼운 파우더링을 하였다. 둘째, 중국 전통색인 빨간색을 주조색으로 하고 고귀한 노란색과 금색의 동전문양을 얼굴에 흐르듯이 리드미컬하게 표현하였다. 또한 화려한 펄과 스팅글을 이용하여 생동감 있는 효과를 더하였다. 셋째, 헤어는 오브제를 활용하였으며, 오브제 중 나무는 ‘많은 돈을 가진다’는 의미를 상징하는 것으로 흔들면 돈이 떨어지는 나무라 하여 분장의 상징성을 강조하였다.

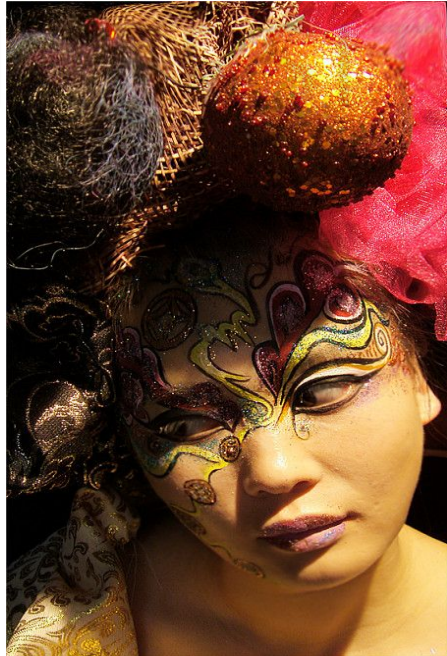
동전문양	재신야(財神爺)
 <그림 121> http://ilovemyjade.blogspot.com/2011/01/rm-10.html	 <그림 122> http://www.hongxiao.com/dy/Article/musiconatural/jingjulianpu/200510/1124.html

<그림 123> 일러스트

<작품 3> 요전수(搖錢樹)

4. 작품제작 - 4 봉황전기(鳳凰傳奇)

1) 작품제작 의도

이랑진군(二郎神)은 전설 신화 중 영웅이자 환상적 인물로 <작품 4>는 이랑진군의 이마 중심의 눈(眼)문양을 응용하여 장엄한 느낌의 독창적인 디자인으로 재해석하였다. 포악하고 힘을 상징하는 녹색을 사용함으로써 검보의 과장된 느낌과 이랑진군이 의미하는 검보의 설명성이 표현되는 작품이다.

2) 작품제작 과정

이랑진군을 응용한 아트메이크업의 완성도를 높이기 위해 ‘안와’의 눈(眼)문양을 이미지화하여 일러스트를 제작하였다. 제작 과정은 베이스 흰색을 얼굴 전체에 고르게 펴 바르고 이마와 눈 주위를 ‘접시미(碟翅眉)’의 ‘미와’ 문양을 응용하여 나비의 형상으로 여성스러우면서 부드럽게 연출하였다. 색상은 짙은 녹색과 파랑색을 선정하여 색의 선명도를 높였으며 얼굴 전면과 목으로 이어져 내려오는 부위까지 그라데이션 하여 부드럽게 연결한 후 투명성이 있는 루스파우더로 마무리 하였다. 또한 부와 권력이 상징인 금색으로 입술화장을 하였다. 헤어는 얼굴에 나타낸 색감과 통일감 있는 오브제를 활용하여 아르누보의 부드러운 곡선으로 업스타일 하였다.

이랑진군 눈 문양

<그림 124>

<http://tech.sina.com.cn/d/2004-09-03/1330418464.shtml>

이랑진군(二郎神)

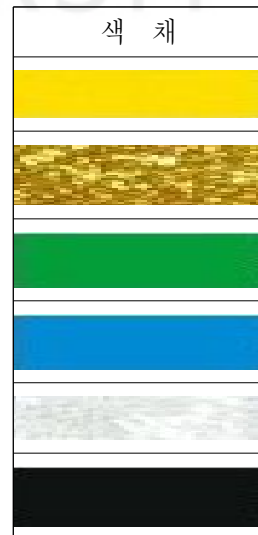

<그림 125>

<http://image.baidu.com/>

<그림 126> 일러스트

<작품 4> 봉황설화(鳳凰傳奇)

5. 작품제작 - 5 칠성요녀(七星妖女)

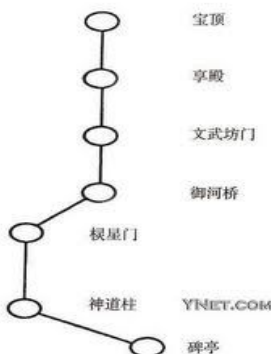
1) 작품제작 의도

북두칠성군(北斗七星君)의 북두칠성(北斗七星)문양을 모티브로 하여 미래적이며 환상적인 상상의 신화 속 인물을 몽환적인 느낌으로 표현하였다.

화려함을 연출하기 위해서 빛나는 광택소재를 활용하였다. 모티브는 간단한 패턴으로 디자인하여 단순하게 디자인 되었지만 화려한 색을 사용하여 작품의 조형미와 채색미, 장식미를 조화롭게 표현하였다.

2) 작품제작 과정

북두칠성군(北斗七星君)을 응용하여, 북두칠성(北斗七星)문양 중심으로 일러스트를 제작하였다. 제작 과정으로는 첫째, 베이스는 기본 베이스로 표현하되 T존 부위는 밝게 하이라이트를 주고 투명 파우더로 마무리 하였다. 둘째, 아이섀도우는 여성적 의미를 부여하는 노란색과 분홍색을 사용하여 세련된 느낌으로 연출하였다. 셋째, 북두칠성(北斗七星)문양을 새롭게 디자인 하여 검정색은 우주의 신비감의 의미를 부각시켰고 흰색은 반짝이는 성을 의미하여 표현하였다. 마무리 단계로 큐빅과 펄을 사용하여 입체적이며 여성스러움을 돋보이게 연출하였다. 넷째, 헤어는 흰색가발을 활용하여 환상적 인물을 추상적으로 표현하여 경극 분장의 예술효과와 현대적인 신비스러움이 부합되어 아트메이크업의 응용을 강조하였다.

북두칠성문양	북두칠성군(北斗七星君)
 <그림 127> http://ent.ifeng.com/astrology/famous/detail_2009_09/27/128742_0.shtml	 <그림 128> http://www.huaxiaculture.com/bbs/thread-39683-1-1.html

<그림 129> 일러스트

<작품 5> 칠성요녀(七星妖女)

제 4 장 결 론

중국은 기원전부터 다양한 예술 분야가 발전 했으며 그 중에서도 경극은 중국을 대표하는 전통예술로서 북경에 집대성된 민족성이라 볼 수 있다. 오랜 민족문화 전통을 가진 경극예술은 중국의 귀한 보물로서 경극예술의 시각적 대표 부호가 된다. 경극은 중국의 문화세계의 가치를 높이고 관객과 소통하는 문화언어이다.

중국의 검보는 희곡 문화의 중요한 일부이며 문화적인 의미와 감상적 의미를 지니고 있다. 중국의 민족문화 풍습과 생활풍습을 검보라는 특수한 언어에 깊은 의의와 다양한 표현 기능을 부여하며 경극은 희곡 조형의 수단으로서 규범적이고 통일된 시각부호이다. 검보는 충실(忠實)과 간사(奸詐), 선(善)과 악(惡) 등의 내면과 외면의 인격적 통일을 추구하고 도덕관, 선악관, 가치관을 전달하는 것으로 검보의 미학적인 가치를 이해할 수 있다.

경극 분장은 오색찬란한 얼굴도안(圖案)으로 미술의 범주에 속하는 아름다운 예술이며 경극이 형상화하는 인물의 캐릭터는 검보의 형상으로 인해 기예(技藝)의 전면성과 완전성에 대한 요구가 더 높아지며 무대 이미지를 만드는 미학적인 요소가 구성된다. 경극 분장은 극의 특수 수단이며 인물 이미지, 성격, 품격 등은 검보의 과장된 분장기법을 통해 표현된다. 경극 분장은 이미 경극의 무대공연을 벗어나 독립적인 장식도안이 되었으며 다양한 예술 분야에 접목되어 지고 있다. 한국에서도 중국 전통극에 관심이 높아지고 있는 추세로 경극과 분장에 대한 연구가 이루어지고 있지만 검보의 특성이 응용된 작품제시가 제한적이며 미비한 실정이다.

따라서 본 연구에서는 경극의 역사 및 발달과정과 검보(臉譜)의 유형, 형상, 예술적 특성을 연구하고 현대적으로 재해석한 검보의 메이크업 사례를 분석하여 이를 토대로 검보의 특성을 응용한 아트메이크업 작품을 제시하였다. 이는 디자인 모색에 의한 영역 확대에 주안점을 두었으며 결론은 다음과 같다.

검보의 미적특성인 형상과 색채, 장식을 모티브로 상징 의미를 재해석함

으로써 독창적이고 현대적인 아트메이크업 작품이 완성하였다. 이는 아트메이크업을 제작함에 있어 무한한 아이디어의 매개체로 창의적인 작품 연출을 가능하게 하여 아름다움과 환타스틱한 미적가치를 주었다. 또한 검보형상의 정형화된 이미지를 탈피한 중국의 전통적 특성을 통한 메이크업 디자인 모색은 한·중이 공유할 수 있는 시각언어의 영역임을 확인할 수 있었다. 이처럼 중국문화의 전통을 이해하고 응용하여 독창적인 아트메이크업 디자인을 도출함에 있어 영역 확대의 가능성이 열려있음을 알 수 있었다.

연구의 제한점으로는 첫째, 본 연구자는 중국 유학생으로 검보의 심층적 연구를 도모하기 위해서 중국 원전인 가관화(架冠華)(2005), 『각색부호-중국희곡검보(角色符号-中國戲曲臉譜)』을 중심으로 고찰하였다.

둘째, 중어의 표기 방식으로 일부분 서술되어 문장의 의미가 한글과는 다소 차이가 나 이해의 한계점이 있는 것에 대한 아쉬움이 남는다.

본 연구를 통해서 중국 전통적 특성을 응용하는 한·중의 메이크업 디자인 제작에 기초자료로 활용되기를 기대하며, 검보의 심층적 연구가 보다 진취적으로 수행되기를 바란다.

【참고문헌】

1. 국내문헌

김세영 외 4인 공저(2002), 『연극의 이해』, 서울 : 새문사
송철규(2004), 『경극』, 서울 : 살림사
신지영(2002), 『중국 전통극의 이해』, 서울 : 범우사
이강렬(1998), 『중국의 놀이문화』, 서울 : 월인 출판사
장한기(1988), 『연극사』, 서울 : 신아사

2. 국외문헌

(法)로란, 바트(1988), 『符号學原理』, 生活, 讀書, 新知三聯書店
(法)피터·吉羅, 懷宇譯(1988), 『符号學概論』, 四川人民出版社
苟志效、陳創生(2003), 『從符号的觀點看——一種關於社會文化現象的符号學
闡』, 廣東人民出版社
陳宗明(2004), 『符号世界』, 湖北人民出版社
劉曾夏(1990), 『京劇臉譜圖說』, 北京燕山出版社
曹方, 肖蕾(2002), 『臉的圖形』, 江蘇美術出版社
黃殿棋(2002), 『中國戲曲臉譜』, 北京工藝美術出版社
施旭升(2002), 『中國戲曲審美文化論』, 北京廣播學院出版社
架冠華(2005), 『角色符号——中國戲曲臉譜』

3. 학위논문

이경주(2003), 「중국 경극 의상의 미적요소를 응용한 현대 패션디자인 연구」, 동덕여자대학교 패션전문대학원 석사학위논문
이선영(2010), 「중국 경극 분장을 응용한 아트메이크업」, 건국대학교 디자

4. 학술지

문정은(2008), 「경극 분장의 상징적 의미와 특성에 관한 연구」, 『한국복식학회지』, Vol.59 No.1

5. 국외논문

楊嬋聰(2007), 「關於臉型藝術的研究」, 華南師範大學 美術學 美術史教育与理論方 向研究

譚征(2008), 「京劇服裝与臉譜的色彩研究」, 北京服裝學院 設計藝術學

6. 인터넷 자료

네이버 용어사전

<http://blog.naver.com/1111111sk>

<http://blog.naver.com/h3133712>

<http://bbs.5d.cn/detail.aspx?forum=42&id=1139787>

<http://caizhuang.niwomei.com/35067.html>

<http://club.cyworld.com/ClubV1/Home.cy/54702653>

http://ent.ifeng.com/astrology/famous/detail_2009_09/27/128742_0.shtml

<http://fx.hust.edu.cn/blog/fx0802/archives/19698.aspx>

<http://fojiao.simiao.com/Html/fengshui/1246.html>

<http://hanyu.iciba.com/wiki/26179.shtml>

<http://hi.baidu.com/fengzhiwanlian/blog/item/771de90145f34400728da563.ht>

ml

<http://hi.baidu.com/neixicuitiejun/album/item/b83e528a84ab5ca0a5c27222.htm>

<http://hi.baidu.com/sxcz1996914/album/item/31ea6d7c63ce235929388a17.html>

<http://hi.baidu.com/pinger2yd/album/item/b989fc021a9d036e3912bb21.html>

<http://hi.baidu.com/jiaguzhai/blog/item/ffbc890f948fb0eaab6457eb.html>

<http://image.baidu.com/>

<http://images.google.com.hk/imghp?ie=gbk&hl=zh-CN&client=aff-360daohang>

<http://image.baidu.com/>

<http://ilovemyjade.blogspot.com/2011/01/rm-10.html>

http://jijiao.jyb.cn/xw/200802/t20080226_144283.html

<http://jingju.net/lianpu/showlptk.asp?mid=62>

<http://lvshengchun.blshe.com/post/789/64100>

<http://life.people.com.cn/GB/8223/53833/53835/3737877.html>

http://minihp.cyworld.com/pims/main/pims_main.asp?tid=58568915&urlstr=phot&item_seq=621224263&board_no=34&urlstrsub=search&seq=34

<http://oa.kmsz.net/oa/u/52/archives/2008/322.html>

<http://studyinchina.cc/cultrue/meishu/33791.shtml>

<http://tech.sina.com.cn/d/2004-09-03/1330418464.shtml>

<http://www.acto.org.cn/C3/gxxslt/Lists/List/AllItems.aspx>

<http://www.aitupian.com/show/3/73/324dda6ad3bd26fa.html>

<http://www.cszl.com/pweb/tyz/msz/clp/LP-X.htm>

<http://www.chinarts.net/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=3156>

<http://www.cnki.net/>

http://www.chinese.cn/quyi/article/2009-10/02/content_23488.htm

http://www.chinese.cn/quyi/article/2010-04/29/content_128127_2.htm

<http://www.cszl.com/pweb/tyz/msz/clp/LP-X.htm>

http://www.chinadaily.com.cn/zgzx/2009-07/06/content_8383230_3.htm
http://www.chinataiwan.org/zt/wj/ceyhty/ceshgs/200710/t_20071022_472275.htm
<http://www.cnzhdq.com/space.php?do=news&id=369>
<http://www.chinarts.net/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=3152>
<http://www.cszl.com/pweb/tyz/msz/clp/LP-X.htm>
<http://www.cstgw.com/news/Article/makeup/200811/66791.html>
http://www.damai.cn/news_216.html
http://www.gov.cn/wmzh/2007-07/25/content_11075304.htm
<http://www.hongxiao.com/dy/Article/musicnatural/jingjulianpu/200510/1124.html>
<http://www.hongxiao.com/dy/Article/musicnatural/jingjulianpu/200510/1120.html>
<http://www.huaxiaculture.com/bbs/thread-39683-1-1.html>
<http://www.iq365.com/shop/article.php?id=1253>
<http://www.jingju.net/lianpu/showlptk.asp?mid=126>
<http://www.lianpu.com.cn/product.asp?s=show&i=835>
<http://www.lianpu.com.cn/product.asp?s=show&i=1138>
<http://www.lianpu.com.cn/product.asp?page=53&b=11>
<http://www.lianpu.com.cn/product.asp?s=show&i=847>
<http://www.lianpu.com.cn/product.asp?s=show&i=820>
<http://www.lianpu.com.cn/product.asp?s=show&i=947>
<http://www.lianpu.com.cn/product.asp?s=show&i=414>
<http://www.lianpu.com.cn/news/indexl.asp?bgclass=58>
<http://www.labahua.com/edu0058/opera/index.htm>
<http://www.lianpu.com.cn/product.asp?Page=27&b=11>
<http://www.mrwc.cn/makeup/html/2009-10-22/830.html>
<http://www.mixxue.com/news/27230.html>
<http://www.nipic.com/show/3/73/b1952cd7115f84f8.html>

<http://www.nipic.com/show/3/24/4242534k56b5f9b9.htm>
<http://www.nipic.com/show/3/73/4f4353c309c3aeca.html>
<http://www.nipic.com/show/3/73/30f52648d6a32885.html>
<http://www.paipaitxt.com/r5412742/>
<http://www.shu163.com/shu163thread-68943/>
<http://www.shaohua.cn/2008/html/tupian/zhenrensigemanhua/20081113/5653.html>
<http://www.sc126.com/tags.php?/%CD%BC%CC%DA/3/>
<http://www.shu163.com/shu163thread-68943/>
<http://www.sz1z.com/file/jypt/jypt4/liuyuanyuan/yy-7-11.htm>
http://www.tuidie.com/a/20100331/6682_4.html
<http://www.web07.cn/Photo/jierisucal/jr/2010/0919/209907.html>
<http://www.xuwenlis.com/product-906.html>
<http://www.zzdesk.cn/desk/class102/990/df2cd9d6880069aa.htm>
<http://wong1982428.pixnet.net/blog/post/2448459>
<http://www2.upwebflash.cn/index241-img/showlog.php?id=17743>
<http://www.1000bio.com/otdetail.aspx?id=9909>
http://www.360doc.com/content/10/0911/15/3222992_52864829.shtml
<http://www.51fashion.com.cn/BusinessNews/2006-2-17/91946.html>
<http://yichan.folkw.com/www/jingju/085522692.html>
<http://zhidao.baidu.com/question/854763.html>
http://119.china.com.cn/xfwh/txt/2009-04/06/content_2833451.htm

ABSTRACT

A Study on Production of Art Make-Up Applied Esthetic Quality of Gumbo

Lee Shan Shan

Major in Make-up Art

Dept. of Beauty Art & Design

Graduate School of Arts

Hansung University

For an oriental epic play to become the center of public interest through a rapid growth covered the whole field of culture, its value in the China won public recognition without division between the east and the west.

The play of Kyung-keuk is called a play among three in such the Chinese culture and it is of great significance as an art of a cultural heritage which the Chinese are best fond of.

Accordingly, it is said that Gumbo which appears in the Chinese play is a cultural language of a dialogic mediator between a play-artists and audiences as well as the worth of impressions of it.

Gumbo in the play of Kyung-keuk becomes the center of interest from a concerned people both at home and abroad as visual arts through supplementation and development of generation after generation, and also it has already become a main visual sign in an art of the play of Kyung-keuk.

National culture customs and life customs of the Chinese are all gifted with the multiple functions of expression and a deep meaning in a peculiar language of Gumbo, we could understand an esthetic value of Gumbo by conveying their sense of values, morals, virtue and vice in quest of an unification of character in interior and exterior of faithfulness, deceitfulness, goodness and badness.

At present, Kyung-keuk as the Chinese traditional play and its a make-up become the center of interest and a study from a concerned people in Korea, but a field of the make-up is of limitation to present a work to apply an in-depth study and an esthetic feature of Gumbo, namely, form, colour, and ornament, also a leading study is unprepared.

Accordingly, this study analyzed the cases of an art make-up applied Gumbo after a theoretical consideration to appear on form of Gumbo, history of Kyung-keuk and its process of development centering around of Gagwanhwa(架冠華)(2005), 『Each sign - Gumbo, the Chinese play(角色符号—中國戲曲臉譜)』 of the Chinese literature and research materials of Korea.

On the basis of it, 5 pieces of an art make-up work which re-illustrated contemporarily is presented to apply an esthetic feature of Gumbo.

A purpose of this study is to develop a modern art make-up and it is significant for enlargement of fields through searching for a design of a make-up fields.

As the result of the study this researcher completed the make-up works modern and creative by re-illustrating a meaning of sign to be a motive form, colour, and ornament of an esthetic feature of Gumbo. This gave us values beautiful, fantastic and esthetic to enable a presentation of creative works through an infinitive idea for production of an art make-up.

Also, this study found out that searching of make-up design through the Chinese traditional character to break with a standardized image of form of Gumbo is fields of a visual language capable of sharing them between Korea and China. Also, this study like this found out that an original idea for a creative art make-up design made a possibility of enlargement of fields to be open by understanding and applying a tradition of the Chinese culture.

This researcher hopes that this study is applied as basic materials for a production of a make-up design in Korea and China to apply a Chinese traditional character and that an in-depth study of Gumbo is performed adventurously

