

碩士學位論文

아동극에 나타난 무대扮裝師禮 研究

-어린이 뮤지컬“신데렐라 신데롤라 이야기”를 중심으로-

2007年 6月

漢城大學校 藝術大學院

뷰티 藝術學科

扮裝藝術 專攻

金 善 熙

碩士學位論文

指導教授 金奉千

아동극에 나타난 무대분장사례 연구

-어린이 뮤지컬“신데렐라 신데롤라 이야기”를 중심으로-

The Case Study of A Stage Make-up of Children's
drama

-Focusing on The Children's Musical "Cinderella Cinderulla
Story"-

2007年 6月

漢城大學校 藝術大學院

뮤티 藝術學科

扮裝藝術 專攻

金 善 熙

碩士學位論文

指導教授 金奉千

아동극에 나타난 무대분장사례 연구

-어린이 뮤지컬“신데렐라 신데롤라 이야기”를 중심으로-

The Case Study of the stage Make-up of Children's
drama

-Focusing on The Children's Musical "Cinderella Cinderoolla
Story"-

이 論文을 藝術學 碩士學位 論文으로 提出함

2007年 6月 日

漢城大學校 藝術大學院

뷰티 藝術學科

扮裝藝術 專攻

金 善 熙

金善熙의 藝術學 碩士學位 論文을 認定함

2007年 6月

審査 委員長 _____(印)

審査 委員 _____(印)

審査 委員 _____(印)

목 차

제 I 장. 서론.....	1
제1절. 연구의 필요성 및 목적.....	1
제2절. 연구 및 연구방법.....	3
제 II 장. 아동극과 무대분장의 이론적 고찰.....	4
제1절. 아동극의 이론적 배경.....	4
1. 아동극 정의와 기원.....	4
2. 아동극의 목적.....	9
3. 아동극의 특징.....	11
제2절. 무대분장의 이론적 배경.....	15
1. 무대분장의 개념.....	15
2. 무대분장의 종류.....	18
3. 무대분장의 외형적 요소.....	20
4. 무대분장의 디자인 요소.....	27
제 III 장. 어린이 뮤지컬 ‘신데렐라 신데를라 이야기“ 분장 사례	35
제1절. 작품분석.....	35
1. 작품 기획의도.....	35
2. 원작“신데렐라”와 어린이뮤지컬“신데렐라 신데를라 이야기” 작품 분석.....	35
3. 등장인물 소개.....	37
제2절. 분장사례	39

1. 어린이 뮤지컬“신데렐라 신데롤라 이야기”분장디자인	39
2. 등장인물의 분장분석.....	43
제Ⅳ장 아동극과 성인극 분장 분석.....	65
제1절. 아동극 분장 사례	65
1. 수염분장 사례.....	65
2. 해학적인 분장 사례.....	65
3. 노역분장 사례.....	68
제2절. 성인극 분장 사례	68
1. 수염분장 사례.....	68
2. 해학적인 분장 사례.....	69
3. 노역분장 사례.....	70
제3절. 아동극과 성인극 분장의 차이점.....	71
1. 수염분장	71
2. 해학적인 분장	71
3. 노역분장.....	72
제Ⅴ장 결론.....	73
참고문헌.....	77
ABSTRACT.....	79

표 목 차

<표 1> 유·아동의 색채 심리.....	14
<표 2> 무대극의 예.....	19
<표 3> 무대형태의 분류.....	19
<표 4> 눈썹의 형태별 인상학적 분석.....	21
<표 5> 눈의 형태별 인상학적 분석.....	21
<표 6> 코의 형태별 인상학적 분석.....	22
<표 7> 입의 인상학적 분석.....	22
<표 8> 턱의 형태별 인상학적 분석.....	23
<표 9> 조명상태에 의한 분장의 효과.....	26
<표10> 색이 주는 이미지.....	31
<표11> 신데롤라 디자인분석.....	43
<표12> 분장분석 사례.....	44
<표13> 왕자 디자인분석.....	45
<표14> 분장분석사례.....	46
<표15> 노파 디자인분석.....	47
<표16> 분장분석 사례.....	48
<표17> 계모 디자인분석.....	49
<표18> 분장분석 사례.....	50
<표19> 신데렐라 디자인분석.....	51
<표20> 분장분석 사례.....	52
<표21> 신데골라 디자인분석.....	53
<표22> 분장분석 사례.....	54
<표23> 왕 디자인분석.....	55
<표24> 분장분석 사례.....	56
<표25> 주례 디자인분석.....	57
<표26> 분장분석 사례.....	58
<표27> 빛쟁이 심파라 디자인분석.....	59

<표28> 분장분석 사례.....	60
<표29> 동네사람 디자인분석.....	61
<표30> 분장분석 사례.....	62

그 립 목 차

<그림 1> 신데렐라 분장일러스트.....	43
<그림 4> 왕자 분장일러스트.....	45
<그림 7> 노파 분장일러스트.....	47
<그림10> 계모 분장일러스트.....	49
<그림13> 신데렐라 .분장일러스트.....	51
<그림16> 신데렐라 일분장러스트.....	53
<그림19> 왕 분장일러스트.....	55
<그림22> 주례 분장일러스트.....	57
<그림25> 빛쟁이 심파라 분장일러스트.....	59
<그림28> 동네사람 분장일러스트.....	61

사 진 목 차

<사진 1> 거짓왕자 역.....	13
<사진 2> 동네 마을 처녀 역.....	13
<사진 3> 분장 전.....	44
<사진 4> 분장 후.....	44
<사진 5> 분장 전.....	46
<사진 6> 분장 후.....	46
<사진 7> 분장 전.....	48
<사진 8> 분장 후.....	48
<사진 9> 분장 전.....	50
<사진10> 분장 후.....	50
<사진11> 분장 전.....	52
<사진12> 분장 후.....	52
<사진13> 분장 전.....	54
<사진14> 분장 후.....	54
<사진15> 분장 전.....	56
<사진16> 분장 후.....	56
<사진17> 분장 전.....	58
<사진18> 분장 후.....	58
<사진19> 분장 전.....	60
<사진20> 분장 후.....	60
<사진21> 분장 전.....	62
<사진22> 분장 후.....	62
<사진23> 동네사람1.....	63
<사진24> 동네사람2.....	63
<사진25> 왕자의 아버지.....	63
<사진26> 동네사람3.....	63
<사진27> 왕자의 시종.....	63

<사진28> 동네사람4.....	63
<사진29> 동네사람5.....	63
<사진30> 동네사람6.....	63
<사진31> 아동극의 수염분장1.....	64
<사진32> 아동극의 수염분장2.....	64
<사진33> 아동극 바보분장1.....	65
<사진34> 아동극 바보분장2.....	65
<사진51> 뮤지컬 반쪽이전‘동네아이’ 분장1.....	66
<사진52> 뮤지컬 반쪽이전‘동네아이’ 분장2.....	66
<사진53> 뮤지컬 반쪽이전‘동네아이’ 분장3.....	66
<사진54> 뮤지컬 반쪽이전‘이쁜이’분장.....	66
<사진55> 뮤지컬 반쪽이전‘매호’분장.....	66
<사진56> 뮤지컬반쪽이전‘반쪽이’분장.....	66
<사진45> 아동극의노파분장.....	67
<사진46> 어린이뮤지컬의 도사분장.....	67
<사진35> 성인극의 수염분장1.....	68
<사진36> 성인극의 수염분장2.....	68
<사진37> 성인극의 수염분장3.....	68
<사진38> 성인극의 수염분장4.....	68
<사진43> 연극 봄봄의 ‘점순이’분장.....	69
<사진44> 연극 봄봄의 ‘동네총각’분장.....	69
<사진34> 성인극 바보분장1.....	69
<사진34> 성인극 바보분장2.....	69
<사진45> 성인극 노역분장1.....	70
<사진46> 성인극 노역분장2.....	70
<사진46> 성인극 노역분장3.....	70
<사진46> 성인극 노역분장4.....	70

제 I 장. 서 론

제1절. 연구의 필요성 및 목적

아동극은 어린이들에게 보여질 것을 전제로 교육적 목적과 예술적 체험을 위한 여러 가지 수준의 극본을 포함한 연극 활동이라 정의 할 수 있다.

우리나라의 아동극 현황을 살펴보면 대중과 사회의 인식이 미약하여 어린이의 흥미를 이끌어 내는 아동극속의 분장형태나 디자인에 있어서도 정립되지 못한 상황이다.

무대분장의 선행연구들을 보면 무대분장 특성에 관한 이론적 고찰과 극의 내용분석에 따른 배우들의 분장 디자인 분석과 분장 과정을 제안하는 연구가 많다. 또한 성인극을 대상으로 하는 분장 관련 연구들이 많이 있음을 볼 수 있다. 이에 비추어볼 때 아동극 분장 분석에 관한 연구는 미흡한 실정이다.

최근에는 어린이에 대한 관심이 조금씩 높아짐에 따라 무대 공연에서 어린이들을 위한 아동극 공연이 급증하고 있는 추세이다. 이러한 아동극에 시각적 요소인 분장의 창의성이 극의 중요한 요소임이 드러나면서 그 역할의 중요성이 더욱 부각됨에 따라 아동극 공연을 위한 분장의 전반적인 연구와 노력이 필요함을 시사하게 되었다.

본 연구의 목적은 경기도 문화의 전당에서 주관한 어린이 뮤지컬“신데렐라 신데렐라 이야기”등장한 경기 도립극단 연기자들의 모습을 배역에 맞게 인물화 시켜 아동관객들로 하여금 필요한 성격들을 이해시키기 위한 기술 창조에 있다고 볼 수 있다. 분장을 위해서는 작품분석을 통한 인물의 성격분석이 최우선 되어야 한다. 이에 아동극에 나타난 분장 사례 연구를 통해 아동극의 교육적 이론을 고찰 시키고 아동극 분장과 성인극 분장의 분석을 통하여 기존의 성인극이 좀 더 흥미 위주의 극 이라면 아동극은 흥미와 더불어 교육적인 부분을 부각시켜 극을 표현하는 것이 목적이므로 아동극 분장은 아동의 눈높이에 맞추어

분장 방법을 연구함으로써 전공자들에게 아동극 분장을 보다 효과적이며 완성도 있는 무대 분장으로 가능 하게 하여 질 높은 공연 작품 제작에 도움이 되고자 연구하게 되었다.

제2절. 연구 및 연구방법

본 연구를 실행하기 위하여 먼저 각각의 문헌들을 기초로 하여 이론적 배경을 구성 하였다. 우선 아동극의 개념과 특성에 대한 이론적 고찰과 그에 따른 무대분장에 나타난 분장 사례를 통해 각 인물별 분장 성격을 연구하고 아동극 분장과 성인극 분장은 어떻게 다른지를 본 연구자의 분장 경험과 선행적 연구서들을 참고로 실증분석을 하고자 하였다.

연구의 내용으로는 아동극과 무대분장의 이론적 연구를 토대로 어린이 뮤지컬“신데렐라 신데롤라 이야기”의 작품분석을 통한 등장인물의 성격과 분장디자인을 토대로 무대분장 시 표현되어지는 사례 연구이다.

연구1. 아동극의 개념과 특성에 관한 이론적 고찰을 하기위해
아동극의 정의와 아동극의 역사, 아동극의 특징에 대해
부분 고찰 한다.

연구2. 아동극분장의 사례 연구를 위한 무대분장의 이론적 고찰은
무대분장의 개념과 무대분장의 유형, 무대분장의 외형적 요소,
무대분장의 디자인 요소를 통해 무대분장표현의 필요한 부분
들을 부분 고찰 한다.

연구3. 어린이뮤지컬“신데렐라신데롤라이야기”의분장 디자인과 사례
를 분석해본다.

연구4. 자료 사진을 통해 아동극분장과 성인극 분장 형태를 분석
해 보고 차이점을 알아본다.

제Ⅱ장. 아동극과 무대분장의 이론적 고찰

제1절. 아동극의 이론적 배경

1. 아동극의 정의와 기원

아동극이란 아동을 대상으로 하는 극 활동을 일컫는 말로 흔히 동극(童劇)이라 부른다.¹⁾

동극은 일반적으로 아동극을 칭하는 말로 일반극과 대조되는 연극의 한 분야로 어린이를 위한 극이다. 그렇기 때문에 어린이들로만 이루어진 극이든, 어른과 어린이가 함께 참여하는 극이든, 어른만으로 구성된 단원이 제작하여 어린이에게 보이는 극이든 어린이를 위해서 해야 한다.²⁾라고 하였다..

아동극은 일반극과 대비되는 연극의 한 분야이며 어린이를 대상으로 하는 극 활동이다. 아동극은 크게 아동이 ‘관객’이 되는 경우와 그들이 ‘직접체험’하는 경우로 나뉘어 진다.³⁾

연극이란 언제, 어디서, 누가, 무엇을 했다는 것을 무대에서 상연하여 관객에게 보여주는 하나의 예술형태라고 해 두는 것이 가장 손쉬운 설명일 것이다.⁴⁾

흔히 연극을 종합예술이라고 말한다. 외냐하면 희곡으로써의 문학, 음향효과와 효과음악으로서의 음악, 행이예술로써의 무용, 장치, 분장으로써의 미술 등 갖가지 단위 예술이 총망라되어 있기 때문이다. 또한 연극의 상연 모습을 보면 교향악 연주 같다고 할 수 있는 것이다. 이것은 악보로써의 희곡을 지휘자격인 연출자가 각 파트별 악사인 배우로 하여금 무대에서 연주하게 하기 때문이다.

1) 윤은경(2005) 어린이 뮤지컬 인어공주의 무대의상 연구. 대전대학교. 석사학위논문.p.6

2) 주평(1975), 교사를 위한 아동극 입문, 백록출판사,p.11-3.

3) 황세희(2004), 영국인 주평 연구, 동국대학교 문화예술대학원,석사학위논문,p.70.

4) 고성주(2006), 아동극의 이해와 연출, 지성의 샘,p.11.

아동극은 아동관객들을 위해 극 형식을 제대로 갖추어 극 경험을 체험하도록 하는 연극 공연이며 어린이 교육에 그 목적을 두고 있다. 그러므로 어린이에게 보여 질 것을 전제로 어린이들의 교육적인 목적과 예술적 체험을 위한 여러 가지 수준의 극본을 포함한 연극 활동이라 정의 할 수 있다.⁵⁾

1) 외국의 아동극사

아동극의 발달과정을 역사적으로 보면 어느 때부터 시작되어 어떠한 경로를 밟아서 오늘에 이르렀다는 뚜렷한 고증은 없다. 그러나 일반 연극의 발달과정으로 미루어 생각해 볼 때 중세의 종교극에서 어린이를 출연시킨 것과 그 후의 낭만극에 있어서 여러 형태의 동화극이 상연된 것이 아동극의 효시라고 볼 수 있다.

그리고 근대극에 있어서 입센⁶⁾의 작품 ‘뻬에르균티’와 마아테를링크⁷⁾의 ‘파랑새’, 스트린트 베르히⁸⁾의 ‘아부가제르의 신’, ‘관쑈 꼭각시’, ‘백조 아가씨’등이 아동극에 속한다.

18세기에 들어와 고전극이 그 자취를 감추게 된 것은 회화적이고 음악적인 낭만극의 대두로 말미암은 것인데, 이 낭만 극이 독일을 비롯하여 북구 여러 나라에서 그 꽃을 피우고 있을 무렵 동화극이 상당한 위치를 차지하고 있었다.

그림형제⁹⁾의 동화집이나 독일 낭만파 시인의 작품들이 나옴으로 해서 동화라는 말이 세계의 공통어가 되었다.

지금까지의 형식주의적인 고전극 형식을 과감히 부수고 나타나 낭만극의 힘은 곧 이 인간을 동화의 세계로 이끄는 바로 그 위대한 힘이라고 할 것이다. 그 당시의 동화로서는 ‘관념동화’, ‘운명동화’, ‘순정동화’의 세 가지가 있었다.

5) 윤은경, 전개논문.p.6

6) 노르웨이의 시인, 극작가. 근대 사실주의 희극의 창시자이다.

7) 벨기에의 시인 극작가.

8) 독일의 극작가

9) 독일의 형제작가, 본명은 야코프 루트비히 카를 그림과 빌헬름 카를 그림

괴테¹⁰⁾의 동화나 노발리스¹¹⁾의 ‘자이스 종제’, ‘푸른꽃’ 따위는 곧 관념 동화에 속한다. 다음 운명동화는 원시적 자연 공포에 뿌리박고 있는 것으로서 그것은 죄악, 저주, 숙명 등의 예감에 담겨져 자연의 파괴성 잔인성이 음울한 빛깔로 그려져 있다. 소위 자연의 밤의 상징화인 것이다.

유명한 부렌타노¹²⁾의 동화 ‘곡괘와 힌켓 카케레어’와 같이 동화도 곧 순정 동화에 속하는 것이다. 그러나 한편 동화 문학의 명품이라고 일컬을 수 있는 후케의 ‘운디이네’, ‘물의 정’에는 순정동화의 밝음 동화에서 어둠이 뒤섞여 있다. 현대의 브른그나 메에히요의 동화에서도 이상과 같은 것이 엿보인다.

이상과 같은 낭만파의 동화극에는 세 가지요소가 담겨져 있다. 바꾸어 말하면 그 하나는 초자연적인 혹은 괴이적인 것이고, 둘째는 재래의 전통적인 동화, 그 셋째가 셰익스피어나 이탈리아 동화극 작가 고찌, 그리스의 대희극 시인 아리스토파레스, 덴마크의 희곡작가 홀베르그, 영국의 극작가 벤존슨 등의 영향을 받아 이루어진 작품들이다. 이상의 3요소를 구비한 작품으로는 루드비히 티히크의 동화극이 있다.

이밖에 아동극의 원천이 될 수 있다고 생각되어지는 몇 가지 낭만 동화극을 들어본다면 드라본트 후우게의¹³⁾‘꼬마’, 그라베¹⁴⁾의 ‘채를 뒤집어쓴 공주’ 등을 들 수 있다.

얼핏보아 이상과 같은 낭만주의 동화나 동화극의 열거가 아동극의 역사와 무슨 관련성이 있는 것이라고 자못 의심을 가질 수도 있겠으나 오늘날의 아동극이 갖는 동화적인 즉 놀이나 화상성을 보아 낭만주의 동화극에서 그 뿌리를 찾을 수밖에 없기 때문이다.¹⁵⁾

10) 독일의 시인·비평가·언론인·화가·무대연출가·정치가·교육가·과학자

11) 독일의 낭만주의 시인,이론가

12) 독일의 철학자

13),14) 독일의 극작가

15) 고성주, 앞의 책,p.20~23

2) 우리나라의 아동극사

우리나라의 아동극의 역사를 한계지어 정리하기는 어려우나 삼국사기나 기타문헌에서 신라의 화랑들이 집단이 되어 명산과 큰내를 찾아다니며 무예를 연마하며 인격수양과 더불어 무예와 춤을 즐기던 희(戲), 이것이 곧 아동극과 유사한 놀이가 아니었던가 생각된다.

한편 고구려 같은 무술 숭상의 나라에서는 어린이들이 산과 들에서 전쟁놀이 같은 것을 하였다는데, 이것이 당시의 유희로써 오늘날 아동극과 유사한 것이라고 말할 수 있을 것 같다.

근세 조선시대 와서는 산대놀이나 광대놀이를 어린이들이 즐겨서 구하고 그것을 흥내 내고 재현해 보던 것 또한 아동극의 모습이라 할 수 있다. 그런데 갑오경장 이후 일본을 통하여 구미의 문화가 들어오자 1910년에는 이인직¹⁶⁾ (李仁植)이 원각사 극장을 창설하게 되는데, 거기서 ‘설중매’, ‘은세계’ 등 신극이 상연 되었다.

뒤이어 1910년에는 임성구¹⁷⁾ (林聖九)의 혁신풀. 1913년에는 윤백남, 문수성 등 제씨가 유일단을 조직하여 일본의 소설 등을 각색한 신극을 상연하게 되었다. 그 후 1921년에는 동경 유학생 유치진 등이 중심이 된 극예술회를 세워 신극 운동에 첫 출발을 하였고 1922년에는 박승희 등이 만든 토월회가 창설됨으로써 신극 운동은 본격적인 궤도에 오르게 되었다.

이와 같은 신극 운동의 영향을 받아 신문화 운동의 온상이었던 기독교의 주일 학교와 소년단에서는 교회의 행사를 통하여 어린 학생들로 하여금 성극과 같은 아동극을 자주 상연하게 되었다. 그렇기 때문에 우리나라 아동극의 본격적인 출발은 중세 종교극에서 찾았던 것과 같이 주일학교나 보육학교에서 싹트기 시작했다고 말 할 수 있다. 그 후 우리나라의 아동극의 모습을 살펴보면 대략 다음과 같다.

16) 신소설 작가, 언론인. 신소설이라는 문학장르를 개척하여 혈의 누와 귀의성이라는 대표작을 남겼다.

17) 신과 연극인, 한국 연극계에 일본 신과연극을 들여왔다.

① 동가극 (童歌劇) 시대(1920~1930)

1920년을 전후하여 우리나라에서는 아동극의 한 형태로서 동가극의 발생을 보게 된다. 동가극이란 노래와 춤과 간단한 대사에 동작을 곁들인 아동극의 한 형태로서 일종의 오페라타(Operetta)¹⁸⁾ 형식의 동극이라 말할 수 있다. 이형태의 작품으로는 ‘단심주’ ‘꽃장사’ ‘천국문’ 등이 있는데 그것을 처음으로 발표한 단체는 개성 동북 교회의 주일학교였다. 그 후 동가극은 1930년대까지 개성 평양 서울을 비롯한 전국에 퍼져 공연 되었다.

② 동화극 성극시대(1930~1940)

방정환(小派 方定煥)이 ‘어린이’, ‘개벽’을 편집했을 무렵 전국에는 어린이날을 비롯한 소년운동이 일어났다. 그밖에 ‘소년’, ‘샛별’, ‘신소년’, ‘별나라’ 등 소년지에 동요와 동극을 발표하였고 각종 소년회가 조직 되어 자주 연극제를 열기도 했다. 당시의 중견 지도자들로는 방정환 고향한 정홍교 오한승 등이었다.

1930년을 전후하여 기독교 주일학교의 크리스마스를 비롯한 교회 행사에 동가극 형태에서 좀 진보된 아동극의 발생을 보게 되는데 특히 1937년에 극예술협회가 부민관에서 마아테를링크의 ‘파랑새’를 레파토리로 내걸었을 때 주인공인 치르치르와 미츠르역을 어린이에게 맡겼고 기타는 어른들로 짜여 상연하게 되었으니 이것이 우리나라에서는 동화극을 대규모로 그리고 본격적으로 공연한 첫 출발이라 하겠다.

우리나라 아동극 진흥에 크게 이바지한 행사로서는 1956년부터 시작한 전남일보사(全南日報社) 주최의 호남어린이 연극 경연 대회와 1960년에 당시의 교육주보사가 주최한 제2회 전국아동극 경연대회가 개최된다.

한편 우리나라에서는 처음이라고 할 수 있는 전문 아동 극단인 새들이 1962년 8월1일에 조직 되었고 때를 같이 하여 한국 아동극협회도

18) 작은 오페라를 뜻한다.

조직된다. 뒤이어 1963년 4월에 아동 극단공연이 조직 되었다.¹⁹⁾

2. 아동극의 목적

일반연극은 연극을 통한 예술미의 추구에 보다 중점을 두고 있다면 아동극은 교육미의 추구에 중점을 두는 것이 아닐까 생각된다.²⁰⁾

연극이 최초 그리스에서 시발되었을 때는 뚜렷한 전제 없이 다만 주신(酒神) ‘디오니소스’를 찬미하는 축제일에 아테네 시민들이 즐기기 위한 하나의 놀이에 불과 했었다. 하지만 아동극은 처음부터 아동교육의 매스 미디어로서의 가치를 중요했기 때문에 우리는 아동극의 의의와 더불어 그 목적을 생각하지 않을 수 없다.

연극을 교육의 수단으로서 채택할 경우, 그 시간에 배우는 학습단원을 극화(劇化)해서 가르치는 방법이 매우 효과적이라고 보고 그 당원을 극화하여 이것을 연극적으로 수업하는 방법을 생각할 수 있다.

일본의 예이기는 하지만 교육과정에 극 유희(劇遊戱) 프로그램이 별도로 단원화 하여 있는 것을 볼 수 있다. 이에 의하면 학습활동으로서 창작유희와 극 유희의 두 가지 지도법을 제시하고 있는데 내용인 즉 모든 사물이나 인간관계를 올바르게 이해하려면 그때그때 상황 처지에서 서서 사고하며 이 체험과 사고에 의하여 갖가지 사회적 가치를 발견하도록 하자는 것이다. 그런데 아동극이 학습 환경을 조장하기 위하여 있느냐, 아니면 어린이들의 정서함양을 위한 종합예술로서의 그 가치가 있느냐의 시비는 지금껏 계속 되어온 논란이다. 그러나 학습이라 할지라도 플롯, 배역, 무대의 3요소는 연극의 희곡, 연기, 무대의 3요소에 기초를 두고 있는 만큼 이의 발전은 곧 훌륭한 무대예술로서의 연극이 완성되기 때문에 이를 흑백 논리로 구분하는 것은 무의미한 일이라 할 수 있다.

어린이들에게는 어린이의 세계가 있다. 어린이 세계는 단지 그들의 자유로운 일상생활이 있을 뿐이다. 어린이에게는 본능이 있다. 그리고 어

19) 고성주, 앞의 책,, p.21

20) 임성란(2006), 주평 아동극 연구, 진주 교육대학교 교육대학원, 석사학위논문, p.20.

린이는 본능에 따라 행동한다. 하지만 어린이는 단지 혼자서는 사회를 개척해 나갈 수 없기 때문에 집단적인 면에서 어린이도 역시 사회적인 규범을 따를 수밖에 없다. 즉 어린이도 사회적 시대적 변천에 따라 그들의 행동과 생활이 달라진다는 의미다.

연극을 연예인이 되기 위해서 한다고 생각한다면 큰 잘못이다. 법관이 되든 정치가가 되든 장차 사회의 어떠한 일원이 되더라도 예술을 이해하며 올바른 생각과 올바른 의사표시를 할 수 있는 기틀을 마련하는데는 아동극에 의한 훈련이 필요하다는 의미다.

아동극도 극인 까닭에 일반극과 같이 관객의 즐거움을 도외시킬 수는 없지만 그 즐거움은 일반극의 즐거움과 구별된다. 즉, 아동극은 어린이의 생활이 있어야 하고 교육적 가치가 수반 되어야 하기 때문에 무대 자체가 어린이의 생활이어야 하고 관객 또한 참여자라야 한다. 다시 말해 출연자는 출연자대로 학습하며 즐거워야 하고 관객은 관객대로 연극을 통해 즐거운 가운데 학습하며 교육적으로 얻는 게 있어야 한다.

연극은 종합예술이기 때문에 어린이가 연극을 통하여 각 단위 예술을 한꺼번에 익힐 수 있다는 사실이 어린이들의 예술 교육에 크게 도움이 되는 것이다. 연극의 목적은 예술에의 접근이다. 많은 사람들이 모여서 그들을 즐겁게 해주려면 스포츠로 충분하며 또 동물원 구경으로도 충분하다. 하지만 연극이란 것은 적어도 그 속에 아름다운 표현이 있고 감동이 있기 때문이다. 이것이 이른바 연극 미, 즉 연극의 아름다움인 것이다.

이러한 점에서 성인교육도 또한 예외일 수는 없지만 특히 어린이 문화교육은 고급문화에의 접근이어야 한다.²¹⁾

아동극의 이야기 소재는 아동의 지적, 정서적 발달에 도움을 주어 아동에게 꿈과 희망을 심어 주어야 하며 잠재 능력을 끌러 내어 창의성과 적극성, 대인 관계 등의 인간 성장에 중요한 역할을 할 수 있도록 도와주어야 한다.²²⁾

21) 고성주, 앞의 책, p.13.

22) 윤은경 전개논문, p.6.

3. 아동극의 특징

1) 아동극과 성인극의 차이

아동극과 일반극에 있어 그 본질적인 차이는 없다고 본다.²³⁾

아동극 역시 연극임으로 연극의 본질 면에서나 메커니즘²⁴⁾ 면에서 일반 성인극과 동일하다.

그러나 일반 성인극이 직업 연극을 의미하고 그 목적이 상업성에 있음에 반해 아동극은 어린이 교육에 그 목적을 두게 되다. 그 교육의 내용이 인지적인 면이거나 정의적인 면을 막론하고 교육의 범주 내에 존재한다. 그렇기 때문에 아동극은 일반 성인극과 다르게 출발 하였다고 보아야 한다.

또 한 가지 구별되는 것은 일반 성인극의 경우에는 무대, 장치, 배우, 연출 등 모두가 전문 직업인에 의하여 제작 되지만 아동극은 그렇지 않을 수도 있다는 점이다. 물론 전문 극단에 의하여 제작되는 상업성의 극은 성인극과 꽤를 같이 하지만 대부분의 동극은 학교극으로 순수하게 제작 공연되기 때문이다. 그러나 아동극 역시 연극의 일부임에는 틀림이 없기 때문에 연극이 가지는 본질과 형태만은 갖추어야 한다. 본질과 형태를 갖추 뿐 아니라 연극이 전하려는 메시지 감정은 물론 교육적 목표 스스로의 행동 수정에 이르기 까지 일반 성인극의 목표 이상이어야 한다.²⁵⁾

성인극의 목적이 연극행위를 통한 연극미의 추구에 있다면 아동극은 연극행위를 통하여 어린이를 교화시키는데 비중을 두고 교육미를 추구한다. 아동극은 행위를 통해 정서교육, 활동교육, 동작교육, 예능교육 전반에 걸친 교육적인 목적에 비중을 두고 있다.²⁶⁾

23) 황세희, 전개논문, p.83.

11) 어떤 현상에 대한 전반적인 흐름을 현상이 일어나게 된 환경적 요인이나 원인과 흐름 중간 중간에 영향을 미치는 각종 요소 및 그 작용, 그리고 결과가 나오기까지의 일련의 과정

25) 고성주, 앞의 책, p.18.

26) 황세희, 전개논문, p.83.

아동극에서는 사회고발을 한다 해도 그것이 상식과 교육적 범주를 벗어나서는 안 되며 등장인물 또한 영원한 악인으로 낙인찍히게 해서는 안 된다는 것이다. 극중악인은 있을 수 있으나 그것은 연극 막이 내리기 전에 연극으로서만 악인이었다는 것을 설명하고 행동으로 보여주어야 한다. 또한 아동극은 성인극에서 볼 수 있는 인간이 치부를 다룬다거나 사회를 부정적으로 보도록 유도할 수는 없다. 그 수준이 교과서와 동일 할 수는 없겠지만 해서는 안 되기 때문이다.²⁷⁾

2) 아동극 분장

아동들이 연극을 관람하는 가장 큰 이유가 바로 즐거움을 얻기 위해서 이기 때문에 교육적인 목적으로 행해지는 연극이라고 할지라도 아동극이 갖는 이상성, 예술성의 부산물로서의 ‘흥미’가 부가 되어야 한다.²⁸⁾는 것이다.

그러기 때문에 아동극 분장은 성인극 분장과 분장 방법은 유사하나 아동에게 환상과 꿈을 심어 줄 수 있는 분장 방법을 선택하여야 한다. 또한 항상 새로운 것을 추구하는 아동들에게 시각적 인상에 강하게 작용하는 점을 고려하여 창조적이고 환상적인 색상 배합으로 조화롭게 적용해야 한다. 분장디자이너는 아동들이 극중 인물들의 발견을 위하여 아동들이 좋아하는 인물 특성을 아동들이 어떻게 표현하여 알고 있는지 파악해야 한다. 예를 들면 악당은 우스꽝스럽고 어리석은 남자로 표현하며 브라운이나 검은색의 채도가 깊고 명도가 낮은 색을 사용하며 착한 공주는 예쁘고 아름다우며 파스텔 톤의 색상을 사용하여 용감하고 정의로운 사람은 밝은 원색으로 명량 함을 표현 되어야 한다.²⁹⁾ 이로 볼 때 아동들이 배우들을 분석하는 방법으로는 색 특히 배우의 분장 색에 의존하는 경향이 있다. <표1>에 나타난 유·아동 색채 심리

27) 고성주, 앞의 책, p.18.

28) 조동희(1987), 범우사, 아동연극 개론.

29) 남화진(1991), 아동극 피터팬을 위한 무대의상디자인 연구, 이화여자대학교대학원 석사학위논문,

에 의하면 분장 색에 많이 작용하는 것을 알 수 있다. 본 연구자의 연구에서도 분장 디자인을 할 때 아동들이 좋아하는 색채 심리에 의해 캐릭터를 디자인 한 것을 볼 수 있다. 예를 들면 남자는 파랑색 여자는 핑크색을 사용하여 남녀의 차이를 준다. <사진1>은 파랑색 새도우를 이용한 남자분장을 표현한 것이고 <사진2>는 핑크색을 강조한 마을 처녀를 표현한 것이다.

<사진1> 거짓왕자 역³⁰⁾

<사진2> 동네 마을 처녀 역³¹⁾

그러므로 분장 디자이너는 아동극의 분장을 아동의 개념으로 디자인 하여야 하며 대본의 성격분석에 충실해야하나 디자이너 자신의 창조적인 이미지를 표현에 내고자 할 때에는 철저하게 아동의 입장에서 흥미 있고 재미있으며 환상적인 분장 디자인을 해야 한다는 것을 염두 해 두어야 한다.

30) 어린이 뮤지컬 ‘신데렐라 신데롤라 이야기’ 중 거짓왕자역

31) 어린이 뮤지컬 ‘신데렐라 신데롤라 이야기’ 중 마을 처녀역

<표1> 유·아동의 색채 심리³²⁾

색	연상되는 이미지	표현되는 이미지
빨간색	열정, 힘, 활동성, 따뜻함이라는 적극적인 이미지를 가지고 있으며 자극적이고도 흥분을 일으키는 색이다.	가장 위압적이고 역동적인 색 물질면에서 적색은 능동적이며 정신면에서 보면 수동적이며 적극적인 성격을 가지고 있다.
노랑색	청순, 명랑, 질투, 화려 등이 느껴지며, 개나리, 나비, 어린이 비웃, 봄꽃이 연상된다.	밝고 부드러우며 가볍고 아름다우며 화려한 색이다. 아이들은 대부분 노랑색을 좋아하고 대단히 선호한다.
파랑색	수동성, 고요함, 촉촉함, 깨끗함, 바다, 하늘 등	차갑고 남성적이며 강하고 뚜렷한 색이라는 견해가 많다.
초록색	풍요로움, 젊음, 신선함, 희망, 평화, 안전, 이상	초록을 생각하는 폭은 주목성이나 명시도, 판독성은 낮은 편이나, 어린이들에게 있어서 초록은 노랑 다음으로 선호하는 색이며 밝고 뚜렷하며 깨끗한 색이라는 의견이 많다.
보라색	귀족의 색으로 고귀, 우아, 평안, 신비, 영원 등을 연상	우아하게 보이는 색이기도 하고 예술가와 무화적인 취향의 사람들이 좋아하는 색 아이들이 많이 사용하는 경우에는 불안한 심리 상태와 아동들의 질병과 상응한다.
검정색	어두운 힘, 공포, 슬픔, 죽음을 연상한다.	공포와 불안으로 압박을 느끼며 또 고독해 지거나 공격적으로 된다.

32) 이주영(2005), 그림속에 표현된 유·아동 색채심리 분석연구, 건국대학교 디자인 대학원, 석사학위논문,p.55~65.

제2절 무대분장의 이론적 배경

1. 무대분장의 개념

인류가 생활을 시작한 이래 사람들은 타인에게 좀 더 아름답게 보이려고 노력하고 타인들로 하여금 미의 위험성을 과시하려 하였다. 절대자로서의 위험을 나타내기 위해 몸치장이나 착색 등의 방법을 동원하게 되었고 원시 샤머니즘의 주술적 효과 등을 위한 화장법과 마스크 등의 사용법이 발달하게 되었다.³³⁾

분장은 “배우나 무용가가 극중 인물을 표현하기 위하여 화장을 하고 의상, 가발, 가면, 모자, 신발 등을 착용하는 일”이며, “대사나 연기활동을 하기 전에 관객의 시각을 통하여 그 역할의 시대, 지역, 연령, 직업, 지위, 성격 등을 설명하기 위한 중요한 극적 요소”라고 정의 할 수 있다. ‘make-up’은 분장 이라는 뜻이 강한 단어이다. 그러나 화장품 제조회사에서 상품을 파는 미용사원들에게 화장을 가르쳐 주며 ‘beauty make-up’이라고 해야 하는 화장을 ‘beauty’를 생략하고 ‘make-up’이라고 불러온 전례로 최근 분장과 화장이 혼용되고 있으나 엄밀한 의미에서는 구별이 된다.³⁴⁾

분장, 변장, 화장과는 각각 비슷하지만 다른 의미를 두고 있다. 변장(變裝)은 “일정한 목적으로 복장의 외모를 변화시키는 일”이라고 정의되며 그 의미 역시도 차별화 되는데 변장은 “자체 집단의 독창성을 상징하는 본래의 목적을 파괴하고 의도적으로 표현되는 경우의 복장의 일반적인 상태를 말한다. 한국에서는 분장(扮裝)이라는 용어로 쓰이며 연극 영화배우들의 경우에서 볼 수 있다. 역사적으로는 범죄수사의 수단으로서 수사관이 인상, 착의, 언어, 동작 등을 변화시켜서 신분이 노출 되지 않게 하는 경우와 범죄자가 잠적을 목적으로 여장, 남장, 수염, 점 만들기 등을 하여 은신하는 경우가 있다고 정의되며, 화장(化粧)은 “화장품을 바르고 매만져 곱게 꾸미는 행위”라고정의 된다. 이 같은 용

33) 이학재. 분장의 길. 자유 문화사. p.25

34) 이미애(2003), 성격분장의 유형별 이미지 연구. 한성대 석사학위 논문 p.5

어의 정의에 의하면 작품을 위한 표현수단으로 이용 될 때 분장이란 용어를 사용한다. 메이크업의 의미를 얼굴에 꾸미는 것으로만 국한해서 말하기도 하지만 보다 넓은 의미의 분장에 대해서도 이해해야 할 것이다. 한자와 영어의 구성에서도 알 수 있듯이 이는 얼굴에만 국한된 작업을 지칭하는 의미만은 아니기 때문이다. 무대공연의 각종 제작물, 또는 이벤트의 외형 물까지 그리고 외형뿐만 아니라 생활 속의 배우와 작업 속에서의 배역 인물과 상당한 차이가 있다. 이러한 개인의 이원성을 일원화하기 위하여 인체에 시각적으로 표현 할 수 있는 모든 작업 즉, 얼굴 분장 뿐 아니라 헤어스타일, 의상, 소품, 장신구 등을 완전히 갖추어 작품속의 배역 인물로 변모시켜 주었을 때 진정한 의미의 분장이 완성 되었다.³⁵⁾라고 할 수 있다.

무대분장은 작품이 요구하는 인물을 재창조해 내는 작업이므로 작품 분석이 제일 먼저 이루어져야 한다. 작품분석은 연출, 대사, 인물의 환경, 성격, 인품, 그리고 작품 내에서 다른 인물들과의 관계 등에 대한 분석이 포함되며 이것은 분장을 위한 필수적인 과정이다.³⁶⁾

특히 무대분장은 모든 무대에서 발표되는 작품에 행해지는 분장을 말하며 배우와 객석간의 일정한 거리를 가지고 있는 상황에 대한 보완의 성격을 지니고 있는 화장이기 때문에 위치나 거리에 따라 명도나 채도의 강약을 조절 하고 명암처리에 의한 입체감의 정도를 계산하여 시각적인 결점을 보완하여야 한다.

분장이 가지는 기능을 좀 더 구체적으로 정리해 보면 다음과 같다.

첫째, 분장은 등장인물의 극중 성격과 신분을 관객에게 암시해 주는 기능을 가지고 있다. 즉, 분장은 등장인물의 시대, 민족, 나이, 성격 등의 설정이나 거주지, 사회적 지위, 직업 등 환경적인 요소를 설정하는데 도움을 준다.

둘째, 분장은 배우의 심리적 성질들을 설정하고 얼굴을 보다 표현적이게 만드는데 사용된다. 이는 눈, 코, 입, 눈썹 등 얼굴의 기본 요소를

35) 이미애, 전개논문, p.5~6.

36) 이경희(2006), 무용극공연에서의 무대분장에 관한 연구,동국대학교,문화산업대학원, 석사학위논문, p.2.

변형하고 강조함으로써 고집스럽고 이기적인 모습, 착하고 귀여운 모습을 표현 하는 등 극에서 요구하는 인간 내면에 숨겨진 성격을 관객에게 시각적으로 나타내 줌으로써 극에 대한 이해와 사실감을 높이는 기능을 한다.

셋째, 분장은 보완의 기능을 가진다. 얼굴의 색과 형체를 뚜렷하고 명확하게 회복시켜 줌으로서 강렬한 조명 빛에 의한 영향이나 관객과의 거리에 대한 현실적인 문제들을 보완 시켜 주기도 한다.

넷째, 분장은 배우와 관객 상호간에 전통적으로 성립된 무언의 약속에 의한 약호를 통하여 연극의 의미를 쉽게 전달하는 기능도 가지고 있다. 이는 주로 민속극에서 많이 사용되는 분장이 자율적인 언어 기능을 가지고 있음을 의미한다.

다섯째, 분장은 연기의 창조를 좀 더 효과적으로 나타내기 위한 연기의 한 요소로서 배우에게 있어서 관객 앞에 나서야 하는 심리적인 부담감을 은폐시켜 주기도 하고 배역 본래의 성격과 모습에서 극중 인물로 몰입하여 연기하는데 보탬을 줄 수 있다.

이와 같이 분장이 가지는 기능적 효과는 공연에 지대한 영향을 준다. 분장의 결과가 관객에게 주는 시각적 효과나 배우에 대한 심리적 효과는 공연의 완성도에 영향을 미칠 수 있다.

이처럼 공연 예술은 무대, 배우, 그리고 관객의 상호 작용 속에 이루어지며 무대분장은 무대 공연에서 소홀히 해서는 안 될 하나의 독립적 예술이라고 할 수 있다.³⁷⁾

2. 무대분장의 종류

무대 분장에 있어서 가장 중요한 요인은 배우와 관객사이의 거리이다.³⁸⁾극장의 크기에 따라 대극장, 중극장, 소극장으로 분류³⁹⁾되며 무대

37) 전인미(2006), 성격유형별 무대 분장디자인 모형 구축에 관한 연구, 중앙대, 석사 학위논문, p.6~7.

38) 강대영(1999), 한국분장예술, 지인당. p.

39) <표3> 무대형태의 분류

와 객석의 거리감에 따라 분장이 형태도 변해야 한다. 거리감의 해소란 관객의 입장에서 볼 때 배우의 모습이 보다 명확하고 확실히 보여야 한다는 것이다. 방법론 적으로 콧대를 세우고 눈썹을 진하게 하고 눈의 크기를 커보이게 하는 등의 과장된 굴곡처리로 멀리서 보아도 배우의 모습이 명확히 전달되도록 다른 분야의 분장보다 더 과장시켜 주어야 한다. 무대에서 행해지는 모든 연기자의 행위는 관객과 함께 공감대를 형성하여야 하며 관객은 배우들의 연기 동작이나 감정표현 등을 잘 알아볼 수 있어야 한다. 그러므로 공연분장은 배우와 관객과의 거리가 얼마나 존재하느냐에 따라 분장법이 달라져야 한다는 것이다.

분장의 종류는 연구자에 따라 다르다. 기능에 따라 광의와 협의, 표현 방법에 따라 ‘일반분장’과 ‘성격분장’, 안료, 기법에 따라 ‘평면분장’과 ‘입체분장’, 공간 연출에 따라 ‘무대분장’과 ‘영상분장’, 성격에 따라 ‘일반분장’과 ‘특수분장’으로 각각 나누어진다.

무대분장은 극의 종류에 따라 다시 연극, 오페라, 뮤지컬, 성극, 마당놀이, 무용, 이벤트⁴⁰⁾ 등의 분장으로 나뉜다.⁴¹⁾ 또한 무대분장은 유형별로 ‘일반분장’, ‘회화적인 분장’, ‘입체분장’으로 분류한다.

일반분장이란 특수한 재료를 제외한 일반적인 분장 재료만을 이용하여 분장을 하는 기법을 말한다. 표현의 형식에 따라 남성이나 여성 등 일반적인 인물을 재현하는 보통분장과 노인, 귀족, 환자, 귀신, 등 특정한 성격을 지니는 인물을 재현하는 성격분장으로 나누어 질 수 있다.

회화적인 분장은 다양한 색채를 이용해 팽창성과 긴축성의 착시현상을 이용한 사실적인 기법, 추상적인 기법 등 회화기법을 이용한 분장기법이다. 인간의 내적인 이미지를 표현하는 것으로 문신, 바디페인팅 분장, 환타지 분장 등이 있으며 신체를 예술의 차원으로 까지 끌어 올린 인류역사에 있어 가장 시각적이고 화려한 신체장식의 방법이다. 환타지 분장은 화려하고 아름답게 표현하는 분장이며 펄을 많이 사용하여 한층 화려함을 더해주는 것이다.⁴²⁾

40) <표2> 무대분장 극의 종류

41) 김봉천(2001), 한국 TV드라마의 성격분장에 관한 연구, 한성대학교 석사학위논문. p.9-10.

특수 분장은 이상화된 표현에 의해서 그 성격을 묘사하는 것인데 때로 분장이 완전히 비사실적이어야만 할 경우 극본에 제시된 등장인물의 성격자체가 비사실적으로 표현되기도 한다. 이럴 경우 사실적인 정확성 보다는 과장, 단순화, 의미화된 선과 색채, 형태 생물 등과 연기에 사용되는 가면도 이에 해당한다.⁴³⁾

<표2> 무대분장 극의 종류⁴⁴⁾

창작극	우리의 순수 창작 연극(산뜻김, 오장군의 발톱, 산너머 개똥아 등)
창 극	국악(창)으로 하는 창극(심청전, 춘향전 놀부전 등)
번역극	외국 작품을 번역, 각색한 연극 (햄릿, 로미오와 줄리엣, 레미제라블, 죄와 벌 등)
아동극	어린이를 대상으로 한 작품(어린왕자, 피터팬 등)
오페라	성악으로 연기하는 작품(명성작품, 나비부인 등)
뮤지컬	음악 연기 노래 등이 함께하는 종합극(캣츠 등)
마당극	풍자와 해악이 있고 체육관이나 야외 공연장 같은 곳에서 특별한 무대배경이 없이 연기자와 관객이 함께 어우러져 벌이는 놀이극 (배비장전, 웅고집전, 이춘풍전 등)
악 극	개화기(근대이전)에 민족의 한을 표현, 발산되어지는 극의 형태 (군세어라 금순아, 번지 없는 주막 등)
종교극	종교와 관련된 내용을 극화시킨 작품으로 성극이나 불교극이다. (석가머니, 모세의 기적등)
무용극	발레 또는 한국무용 등의 발표회(백조의 호수 등)

<표3> 무대형태의 분류⁴⁵⁾

소극장	편의상 500석 이하로 구분 짓는다. 세존문화회관 소극장(532), 국립극장 소극장(454), 연강홀, 동송아트센터 소극장 등 최근에는 100석에서 200석 규모의 소극장이 대학로를 중심으로 많이 생겨났다.
중극장	500-1000석 가량의 극장. 문예회관(아르코예술극장)대극장 (1층:556, 2층:153 합709), 호암아트홀(950)
대극장	1000석 이상 규모의 극장 국립극장 대극장(1층:970, 2층:153, 3층:342, 합:1,518), 세종문화회관 대극장(1층:1,314, 2층:1,140, 3층:1,441, 합:3,895) 예술의 전당 오페라극장(1층:924, 2층:444, 3층:530, 4층:380, 오케스트라석:521, 장애인석:10, 합:2,340)등

42) 강명주(2003) 무대분장의 표현 기법에 관한 연구. 한성대 석사학위논문. p.6~7.

43) 김봉천, 전개논문.p.13.

25) 강대영, 앞의책, p.29.

3. 무대분장의 외형적 요소

1) 분장과 인상

사람에 대한 첫 이미지는 얼굴에서 비롯되므로 전체 이미지를 결정하는 중요한 단서로서 역할을 한다.⁴⁶⁾

우리는 보통 자신의 얼굴을 돋보이게 만들기 위해 아름다운 부분을 강조하고 그렇지 않은 부분을 감추어 얹게 보이도록 표현한다. 이처럼 작품에서 특정한 등장인물로 무대 연기자의 얼굴을 다시금 만드는 데에는 얼굴이 어떤 구조를 하고 있는지 반드시 파악 하여야 한다. 얼굴의 골격과 근육으로는 전반적인 이마의 형태를 담당하는 이마골격인 전두골과 양쪽 귀 윗선을 따라 이마를 중심으로 양쪽 측면 부분인 관자놀이 뼈인 측두골, 뺨의 윗부분인 광대뼈광골, 코의 윗부분인 코뼈인 비강, 눈의 앞쪽부분의 작은 뼈인 안와, 턱을 중심으로 윗부분에 해당하는 위턱상악골, 턱을 중심으로 아랫부분에 해당하는 하악골로 구성되어 이는 메이크업을 시술함에 있어 중요하게 다루어진다.⁴⁷⁾ 얼굴의 뼈에 대한 지식은 등장인물의 나이가 많을수록 점점 중요성을 띠게 된다. 그 이유는 피부의 탄력 저하에 의해 주름이 생기게 되는데 분장 디자이너는 골격의 모양에 따라 인위적으로 표현해야 하기 때문이다.

성격에 대한 신체적인 외모와 개성의 특징과의 상관관계에 대한 연구를 사전⁴⁸⁾에서는 인상학(Physiognomy)이라고 칭한다. 분장 디자이너는 관객에게 등장인물의 특징과 개성에 부합하는 인물의 상을 제시하기 위해 인상학의 원리를 알아야 한다.⁴⁹⁾인상학은 관상학⁵⁰⁾이나 으로 불

45) 강대영, 앞의 책, p29~30.

46) 장윤진(2005), 인상교정을 위한 이미지 메이크업 디자인 연구-얼굴형을 중심으로-, 조선대학교 디자인대학원, 석사학위논문, p.18.

47) 허순득(2004), 인상학에 따른 이미지메이크업의 표현기법, 한성대학교 예술대학원 석사학위논문, p.11.

48) 인터넷, 네이버 지식검색

49) 김선형(2005) 무대공연의 분장 디자인에 관한 연구, 한성대학교 예술대학원 석사학위논문, p.12.

50) 얼굴모습이나 체형을 심리적 특성과 체계적으로 대응시키는 학문, 인터넷 검색.

리기도 한다.

(1) 눈썹

눈썹은 얼굴전체의 느낌을 좌우하는 비중이 큰 부분이다.

눈썹은 가장 표현력이 강하고 성격을 확실하게 나타내 주는데 큰 역할을 한다.

<표4> 눈썹의 형태별 인상적 분석⁵¹⁾

각진 눈썹	성격이 강함, 주관이 뚜렷, 독단적, 결단력과 실행력이 강함
긴 눈썹	남의 의지하는 성격이 강함, 독립적이지 못함
짧은 눈썹	형제운이 약함, 독립심, 극기심 강함
화살형 눈썹	자존심이 강함, 독선적임, 인내력과 끈기가 있음
쳐진 눈썹	포용력이 있음, 인정이 많음, 낭비와 허영이 심함
아치형 눈썹	마음이 넓음, 장수, 인내심 부족, 소극적
직선형 눈썹	주관이 뚜렷, 신념이 강함, 대인관계 원만

(2) 눈

눈은 마음의 창이라 할 만큼 눈은 감정뿐 아니라 아름다움을 나타내고 얼굴 중에서 성격을 가장 잘 나타내는 부분이며 눈에도 표정이 나타난다고 볼 수 있다.

<표5> 눈의 형태별 인상학적 분석⁵²⁾

큰 눈	기회포착이 빠름, 임기응변이 능함, 겁이 많음
작은 눈	성격이 소박, 부지런함, 집념과 의지력이 강함, 보수적
미간이 넓은 눈	대범, 낙천적, 적극적
미간이 좁은 눈	섬세함, 소극적, 고집이 셈, 의심이 깊음
둥근 눈	감수성 예민함, 예술 감각 뛰어남, 인정이 많음
가느다란 눈	냉정한 판단력, 생각이 깊음, 권모술수형
튀어나온 눈	끈기부족, 손재주가 있음, 우직, 쾌활한 성품
움푹 패인 눈	소심, 성실함, 참을성이 있음, 자기표현 서툰

51) 장윤진, 전개논문, p.39.

52) 장윤진, 전개논문, p.36.

(3) 코

눈과 입은 풍부한 움직임이 있는데 반하여 코는 수직으로 거의 고정되어 움직이지 않는데 코가 빠뜨어지거나 굴곡이 심하게 생기면 성격도 왜곡된 경우가 많다.⁵³⁾

<표6> 코의 형태별 인상학적 분석 54)

높고 가는 코	거만한 성격, 자존심이 썸, 성실함
둥근 주먹 코	재물운이 좋음, 활달하고 적극적
낮은 코	사람을 좋아함, 의심이 없음, 금전운이 약함, 의존적임
갈고리 코	성격이 강함, 자기욕심이 많음, 차가운 인품
짧은 코	융통성이 많음, 성격이 급함, 사교성
살이 도톰한 코	성격이 활달, 대인관계 좋음, 두뇌회전이 느림

(4) 입

입도 눈처럼 표정이 있어 사람의 감정이나 기분을 적절히 표현해 주고 얼굴 표정을 결정짓는 첫 번째 요소로서 속마음을 가장 정직하게 표현해주는 부분이며, 눈처럼 섬세하지는 않지만 입가에는 무수한 표정이 포함되어 있다.

<표7> 입의 형태별 인상학적 분석⁵⁵⁾

큰 입	재주가 있고 도량이 크다. 배짱이 두둑하다. 너무 크면 성격이 조잡하다. 목소리가 크고 호탕하며 식욕도 왕성하다. 활발하다.
작은 입	의지가 약하고 실행력이 부족하다. 행동적이나 겁쟁이. 우아하게 보이고 미적 감각의 소유자가 많은 것이 특징이다.
입 끝이 올라간 입	사람들에게 호감을 사고 명랑하다. 무드에 빠지기 쉽고 정열가. 깨끗한 것을 좋아하고 사교가이며 유머가 풍부하고 글재주가 뛰어나다. 자존심과 자신감이 강하다.

53) 전인미, 전개논문, p.56.

54) 장윤진, 전개논문, p.42.

55) 전인미, 전개논문, p.58.

입 끝이 내려간 입	남성적 진면목을 보여 주는 것으로서 의지 견고하고 신념이 강하다. 완고하고 한쪽으로 기운다. 기골이 곧관해도 굴하지 않는다. 공평무사(公平無私)하며 마음이 따뜻하다. 교양이 부족하면 잔인하고 가정을 잘 돌보지 않는다. 내성적이고 타협성이 결여. 심술쟁이 타입이다.
윗입술이 말아 올라간 입	우월감이 강하다. 술을 좋아하고 항시 자극을 쫓고 있다. 감정의 기복이 심하다. 운세의 파란의 진폭이 크다.
윗입술이 두껍고 아랫입술이 얇은 입	능동적이고 자잘한 성격으로 잔소리가 많다.
아랫입술이 두껍고 윗입술이 얇은 입	욕망이 강하고 방어심이 강하고 잔소리가 많다. 열정적이며 자기중심적인 면이 있다.
긴 인중	잘 견디는 성격. 이성애 인기가 많다. 생명력이 강하다.
짧은 인중	단기. 생명력이 약하다.
활처럼 굽은 입	진면목이고 말이 없다. 확고한 신념의 소유자. 생존경쟁을 파란 없이 잘 이겨 낸다.

(5) 턱

턱은 얼굴형태중 가장 움직임이 적은 곳이다. 그러나 턱의 모양에 따라 다양한 인상의 변화가 나타난다.

<표8> 턱의 형태별 인상학적 분석⁵⁶⁾

둥근 턱	도량이 큼, 침착함, 온화한 인품, 혈적임
네모 턱	고집이 셈, 여성다움이 부족, 부지런함
긴 턱	정이 약함, 온화함, 인내력 끈기
뾰족한 턱	예민함, 예술적인 방면에 능함, 사교성 부족

2) 분장과 의상

분장과 의상은 배우의 동작에 따라 함께 움직이는 시각요소로서 시대, 사회, 문화, 정치, 경제, 등의 모든 면을 살려야 함은 물론이고 조명, 무대장치 등과의 조화를 통하여 극중 인물의 성격이나 역할, 사회적 지위

56) 장윤진, 전개논문, p.46.

까지도 나타낼 수 있어야 한다.⁵⁷⁾고 할 수 있다. 그러므로 무대공연에서 분장과 의상은 불가분의 관계이다. 의상디자인과 분장 디자인은 함께 이루어 져야 한다. 분장과 의상은 함께 극중 등장인물의 성격을 표현 하는데 있어 결정적인 역할을 한다.

위와 같은 역할을 하는 의상은 그것이 정확하거나 아름답거나 혹은 입는 사람에게 어울리는 것이 우선적이 아니라 극의 내용을 좀 더 효과적이고 확실하게 하며 연극의 형태와 정신에 부합하고 또한 무대 장면의 분위기와 상황에 어울리는 것을 의미한다.

이러한 무대의상은 무대 위에서 크게 세 가지 역할로 나누어진다.

첫째, 무대의상은 무대 위에서 작품 속에 배경이 되는 시대적 배경과 지리적 위치 계절 하루 중의 시간 장소나 지역 특정한 나라를 암시하며 그날의 시간과 상황을 분명하게 해준다.

둘째, 등장인물의 성별 연령 직업 사회 경제적 지위 취향 교육정도와 성격 심리상태 가치관 까지도 표출해 냄으로써 관객의 이해를 도와 인물간의 관계를 명확히 구분하는데 도움을 준다.

셋째, 무대예술의 각 요소 미술 장치 조명 분장 의상 등 디자이너는 연출자를 중심으로 충분히 의견을 교환하여 시각적인 조화를 이루어 냄으로써 여러 가지 효과를 만들어 낼 수 있고 한 차원 높은 통일된 무대 효과를 얻게 된다.

무대의상의 역할이 무대 위에서 배우에게 입혀지는 의상으로 극중 공간 시간적 배경 인물의 직업이나 상호 관계 작품주제나 분위기를 표출해 주는 하나의 도구이며 시각적 예술로서의 역할을 수행하는 성격을 지니고 있다.⁵⁸⁾

3) 분장과 조명

분장은 무대의 조형적, 미술적 제반요소들과 상관관계를 맺으며 구체화 시킬 수 있다. 그 중에서도 조명은 시각적 측면에서의 표현기능을 담당하고 있다.

57) 이경희, 전개논문, p15.

58) 윤은경, 전개논문, p4.

오늘날의 극장에서는 조명이 더욱 다양해지고 강도도 심해졌으며 색채도 비중을 차지하게 되었다. 이러한 상황에서 보면 배우들의 분장은 그만큼 기술을 요구하게 되고 복잡해 지지 않을 수 없다. 그러나 표정의 자연성을 조명으로부터 보호하기 위해 분장의 여하에 따라 배우의 표면적인 결함을 보충하고 극중 인물과 동일화 되는 수단이다.

무대분장은 다양한 분장 재료와 분장 기술로 인물의 성격을 시각화시키는 가장 기본적 행위이다. 그러나 무대분장은 일반화장이나 영화분장과는 달라 관객과의 거리가 있으며 제한된 조명의 강도와 색채가 있다. 그러므로 분장은 실제보다 과장되게 하여 관객과 무대의 거리감을 줄이고 분장 색깔도 조명의 변화에 따라 실제와는 차이가 있게 조정하여야 하는 것이다.

조명의 계획은 희곡의 주제나 장면의 상황, 때와 장소, 배우의 동작, 표정, 행위, 극 전체의 리듬 등의 복잡한 조건을 추구해야 하는 한편 연출의 의도에 대응한 전체로서 미적으로 통일된 광선의 이미지에 기초를 둔 조명 구성이 되어야 한다.⁵⁹⁾

분장과 조명의 효과에 관한 특정한 효과에 익숙해진다는 것은 그렇게 간단하게 되는 것은 아니다. 그러나 분장의 실제에 있어서 도움이 될 수 있는 몇 가지 방법을 보면, 첫째, 객석의 상황과 조명 아래서 분장을 하도록 한다.

둘째, 가능한 대로 객석에서 분장을 보아둔다.

셋째, 일정한 색깔의 분장에 색광조명이 비취졌을 때 생기는 일반적인 효과에 관해 알아두는 것이 필요하다.

약한 농도의 젤라틴(Gelatine)⁶⁰⁾은 분장에 최대한 효과를 줄 수 있으나 높은 농도의 경우에는 반대가 된다.

조명의 색광이 비슷한 안료에 비취졌을 때는 강도가 높아지며 선명하게 돋보이지만 반대로 보색의 안료는 그 비중이 낮아지게 된다.

붉은 조명은 대부분의 장치를 망치기 쉬우며 짙은 살색이외에도 거의

59) 이경희, 전개논문, p.17.

60) 젤라틴: 조명기 앞부분의 컬러 프레임에 장착되는 컬러 필터를 지칭하는 말로 이것의 종류는 젤라틴, 아세테이트, 폴리에스테르 그리고 유리 등으로 나뉘어진다.

대부분이 이 빛깔 밑에서 나타나지 않는다.

열은 호박색의 모든 조명은 모든 분장 색을 가장 돋보이게 하는 빛깔 중의 하나이다.

파란색은 대부분의 살색을 회색으로 나타내 주며 창백하게 보이도록 한다.

이와 같은 분장과 조명과의 관계를 알고 분장을 하게 되면 관객에게 최상의 상태로 보여 질 것이다. 조명에 의해 무대 위의 색이 나타나 듯 배우의 얼굴에 분장을 한 색상도 조명의 색상에 의해 다르게 보여 진다. 조명이 무대에 어떤 방향으로 비추는가에 따라 역시 배우의 얼굴이 다르게 보인다. 조명의 색상 밝기 형상성 분배에 따라 달라지는 배우의 분장 상태를 알 수 있다.⁶¹⁾

특히 분장의 색과 조명이 감정상의 표현에 영향을 미치는데, 이 색상 들은 빛을 받으므로 써 그 색의 의미가 보다 크고 강렬하게 나타나게 된다.⁶²⁾

<표9> 조명상태에 의한 분장의 효과⁶³⁾

조명상태	분 장 색
어두운 조명	밝은 색의 분장 (어두운 조명일 때 밝은 색은 반사하므로 쉽게 눈에 띈다)
밝은 조명	열은 색 분장이나 짙은 색 분장 모두 무관
동색 조명	분장색상이 더욱 강하고 아름답게 부각됨
유사색 조명	분장이 더욱 깨끗하고, 멋지게 보인다.
보색 조명	분장을 회색으로 보이게 한다.

61) 김민경(2002), 무대조명이 분장에 미치는 효과에 관한 연구, 한성대 석사학위논문, p.14~15.

62) 김용철(2003), 오페라 공연에 나타난 분장의 실제, 중부대학교 인문사회과학대학원, 석사학위논문, p.6.

63) 김민경, 전개논문, p.23.

4. 무대분장의 디자인 요소

현대에 와서 분장은 단순히 주어진 형태에 색을 칠하는 화장의 의미를 지나 질서를 위한 계획으로 분장을 하기 위해 디자인 요소를 근거로 한 분장 계획이 필요하다.⁶⁴⁾ 분장에 있어서 디자인은 중요한 시각적 요소이다.

디자인이란 어떤 구상이나 작업계획을 구체적으로 나타내는 과정을 말하는데 이는 목적에 합치하는 조형의 과정을 일관하는 계획으로 마음속에 이미 세워져 있거나 밑그림 또는 모형으로 나타낸 구상이나 계획 자체를 뜻하기도 한다. 분장 역시 이러한 과정을 거치게 되는데 이는 분장을 시작하기 전에 분장 디자이너는 작품속 등장인물의 구체적으로 표현 되어야 할 성격적 이미지와 형태를 미리 구상하고 스케치하여 연출가와 관련 스태프들 간의 상호 논의를 거쳐 수정 작업을 통하여 작품에서 요구하는 정확한 인물상을 창조해 낼 수 있다. 따라서 어떤 대상의 이미지를 구체화하고 시각화 시켜 그 대상의 서역(書役)적인 부분과 기능적인 부분을 디자인 하는 연관성에 비추어볼 때 분장은 디자인의 한 분야에 속하는 것을 알 수 있다.⁶⁵⁾

1) 형태

형태는 모양이나 사물의 생김새, 상태, 폼(form) 등을 의미하여 이를 크게 평면형과 입체형으로 나눌 수 있다. 평면형은(shape)은 선으로 둘러싸여 있는 형태를 말하고 입체형(volume)은 면으로 둘러싸여 있는 형태를 말한다.⁶⁶⁾

모든 형태는 점, 선, 면으로 이루어지는데 선에는 단순, 명쾌하고 딱딱하며 남성적이면 경직 되어 보이는 직선과 부드럽고 우아하며 여성적이면서 움직임이 보여 지는 곡선이 있다. 이러한 선의 느낌들을 얼굴형

64) 이화진(2003), 특수분장 디자인 기법의 적용재료에 관한 연구, 한성대학교 예술대학원 석사학위논문, p.31.

65) 홍지은(2001), 메이크업의 조형성과 디자인 원리의 상관관계 고찰, 경남대학교 산업대학원 석사 학위 논문, p.5.

66) 강경화(2002), 메이크업의 질감표현에 관한 연구, 한국 인체 예술 학회지, 제3권 1호, p.25.

에 적용 했을 때, 곡선은 둥근형, 달걀형 등으로 직선은 사각형과 삼각형, 역삼각형 등으로 구분할 수 있으며 특히 눈썹이나 눈, 볼, 입술선 등의 형태상의 방향에 따라 상향선, 하향선, 수평선으로 나뉜다.

상향선은 명랑, 쾌활해 보이고 젊고 예리해 보이며 개성 있고 활동적으로 보이는 반면 차가워 보이며 날카롭고 사나워 보일 수 있다. 하향선은 온화하고 부드럽고, 귀엽고, 착해 보이며 유머 있어 보이는 반면에 바보스러워 보이고 아프거나 지쳐 보이기도 하고 나이가 들어 보인다. 수평선은 안정감 있고 정직하며 차분하고 무게감이 느껴지지만 냉정해 보이고 개성 없게 느껴지며 고집스러워 보이는 단점이 있다.⁶⁷⁾는 느낌이 주어진다.

2) 색채

우리 생활은 많은 색으로 둘러싸여 있다. 즉 색의 한가운데서 색과 함께 생활하고 있다. 예전에는 색에 대한 고정관념 때문에 색을 의례적으로 사용하였으나 현재에 와서는 색이 세분화 되고 또한 개인의 개성과 감성에 의해서 색이 사용되는 영역은 시대가 발달할수록 점점 증가되는 경향을 보이고 있다. 무대분장에 있어서도 색은 가장 기본적인 요소로 색은 합리적인 동시에 비합리적이기도 하다. 또한 과학적이기도 하며 비과학적이기도 하다. 조명이나 재현색 등에 나타나는 현상에 따른 결과이다.⁶⁸⁾

분장에서의 색은 아이섀도우(eye shadow) 눈썹 입술 볼 머리카락 등에서 표현될 수 있는 것으로서 색채의 시각적 기능과 심리적 기능으로 나뉠 수 있다.

색채의 시각적 기능에는 색의 농담과 그라데이션(gradation)이 있으며 농담이란 짙고 연하기를 의미하는 것으로 농담이 짙을 때는 강한 느낌을 주게 되고 연할 때는 순하고 부드러운 느낌을 준다. 어떤 색의 농담이 중심부위에서 멀어질수록 흐려져 밝게 나타나는 것을 그라데이션

67) 이숙현(2005) 이탈리아 르네상스에 회화에 나타난 메이크업의 특성에 나타난 연구, 중앙대학교 예술대학원, 석사학위논문, p.45.

68) 김선형, 전개논문, p.23

이라 하며 중간의 변화 되는 색이 질서 정연하게 정리된 것을 말하고 이러한 그라데이션의 효과는 분장의 시각적 표현에 있어 품위 있는 입체감을 준다. 색채의 심리적 기능이란 인간이 색채에 대해 갖는 감성적인 면과 미적 반응 색채의 생리적 영향에 대한 반응을 말하며 이러한 심리적 기능은 색채의 영향과 색채의 미적 효과에 관한 두 가지 영역으로 구분 된다.

1) 색채의 영역

온도감, 거리감, 크기감, 무게감 등을 말한다.

① 온도감은 따뜻한 느낌을 주는 난색과 찬 느낌을 주는 한색으로 구분되며 분장 표현에 있어서 난색으로 표현할 경우에는 따뜻하고 밝고 명량하며 젊고 동적인 느낌과 온화하고 부드러운 느낌을 줄 수 있고 한색으로 표현할 경우에는 정적이고 차갑고 지적이며 냉철하고 개성적이고 어른스러운 느낌을 줄 수 있다.

② 색의 거리감은 진출 색과 후퇴 색으로 나뉘는데 색에 따라 보이는 거리나 깊이가 변화해 보이는 것을 말하며 난색계가 진출색, 한색계는 후퇴색이고 밝은 색이 어두운 색 보다 진출한다.

③ 색의 크기감은 팽창 색과 수축 색으로 나뉘는데 어두운 색보다 밝은색이 한계색 보다 난색계가 크게 보이고 주위색이 밝을수록 안쪽색은 작아 보여 분장 시 얼굴의 윤곽을 풍부하게 표현 할 때 사용된다.

이러한 효과로 그중 배역에 맞게 얼굴의 윤곽을 수정하여 둥글고 편안한 얼굴형 각지고 마른 얼굴형 등으로 다양하게 변화시킬 수 있다.

④ 색의 무게감에 가장 큰 영향을 끼치는 색의 속성은 명도이다. 명도가 높은 계열의 색상은 가벼운 느낌을 주고 명도가 낮은 계열의 색상은 차분하고 검소한 느낌을 준다. 같은 색상이라도 명도와 채도를 변화시킴으로써 색의 변화는 넓어지고 이와 같은 색상의 변화로 다양한 표현이 가능하다.

2) 색채의 미적 효과

색채 조화 색채 선호도 등을 말하는 것이다.

① 색채 조화란 단순히 아름다움만을 말하는 것이 아니고 색채의 물질적, 물리적 기능을 포함시킨다. 이는 색을 한 개, 두 개 또는 그 이상

사용하여 자연적이거나 주변 환경적인 관계에서 색채를 아름답게 보이기 위한 수단인 배색을 통하여 구성할 수 있다. 유사색을 배색 시키면 온화, 안정, 평온 부드러운 이미지와 무난한 느낌을 줄 수 있으므로 대중적이고 여성적인 부드러움을 표현 하는데 적합하고 보색을 배색 시키면 강렬한 생동 예리 화려한 이미지와 동적인 대담한 느낌이며 젊은 느낌의 표현에 적합하다.

② 색채의 선호도에는 연상 작용과 상징적인 효과가 있다. 연상적 작용의 이미지는 사람들이 연상하면 저마다 다른 이미지를 떠올리는데 이는 색이 심리적으로 느끼는 온도감 무게감 향기 음률 촉감 등을 내포하고 있으며 사람들은 시각적으로 이러한 색에 대해서 연상과 의미를 부여 한다는 것이다.

상징적 작용의 이미지는 앞서 말한 개인마다 다른 연상적 이미지와 달리 여러 사람의 공통적으로 공감하는 색의 이미지가 있다. 이것은 자연스럽게 상징성을 갖게 되는데 이것이 색의 상징적 이미지다.⁶⁹⁾

이처럼 색이 주는 이미지나 느낌을 잘 파악하여 분장표현 시 적절히 사용 한다면 극중 배역을 표현 하는데 있어 상황에 맞는 연출과 창조적인 분장을 할 수 있다.

69) 전인미(2006) 전개논문 p16~20.

<표10>색 이미지70)

레드(Red)	불과 피를 연상시키고, 육체적인 힘과 흥분을 상징한다.
핑크(Pink)	섬세한, 여성스러움, 화려함의 이미지, 레드정도의 에너지는 없지만 낭만적으로 느껴진다.
오렌지(Orange)	불꽃과 햇빛을 상징하는 오렌지는 레드에 가까운 성질을 갖지만 강함이라는 점에서 다소 떨어짐, 신선함과 약동감을 가진다.
그린(Green)	안정감, 밸런스, 자연,,정숙이라는 이미지
옐로(Yellow)	태양광선의 심벌로 빛과 따뜻함, 겸손이라는 이미지를 가진다. 즐겁고 친숙한 분위기를 연출하기에 알맞은 색이다.
블루(Blue)	하늘과 물의 상징이다. 라이트 블루는 기분을 밝게 하는 효과가 있고, 네이비 등의 짙은 블루는 파워와 권력이 느껴지는 색이다.
퍼플(Purple)	신비성, 개성성, 예술성, 섬세함 등의 이미지가 있다. 고대에는 이 색이 부와 왕가의 상징으로 활용되었다.
브라운(Brown)	대지, 흙, 낙엽을 연상시키는 브라운에는 결단, 성실, 지적인 이미지가 있다.
화이트(White)	빛의 상징이다. 순수, 청결, 무구(無垢),선(善)
그레이(Grey)	편안함, 노련미, 보전 등의 이미지, 다크 그레이는 파워와 권위가 느껴진다.
블랙(Black)	밤, 권력, 신비, 죽음, 위엄, 고급스러움, 우울함

3) 질감

질감은 물체표면에서 느껴지는 물체 고유의 촉감을 말한다. 질감은 형태, 색채와 함께 시각적인 경험을 풍부하게 해 주는 것으로 작품 디자인에 있어서 매우 중요한 요소이다.⁷¹⁾ 분장 시 적용하는 소재를 달리 하여 피부, 눈, 입술, 볼 등에 다양한 느낌으로 표현할 수 있다. 질감은 유·수분기가 없어 광택이 없고 두꺼우며 무거운 느낌을 주는 건조(met)한 질감과 윤기가 있고 부드러우며 가볍고 자연스러운 촉촉(glossy)한 질감으로 나뉜다.⁷²⁾ 건조한 질감 표현은 분장 시 안료가 많

70) 오세희(2006), 패션 코디네이션, 성안당, p.50-51.

71) 이화순외(2003), 더 아트오브 메이크업, 형설출판사, p.32.

72) 이해성, 메이크업 디자인 서울: 현문사, p.259.

은 제품을 사용하거나 제품의 양을 늘려 탄탄하게 분장을 하여 땀을 많이 흘리고 조명의 영향을 많이 받는 무대 공연의 배우들에게 주로 적용하는데 차분해 보이기는 하나 냉정하고 딱딱하며 차가운 느낌을 준다. 반면에 촉촉한 질감표현은 안료가 적고 수분이 많은 소량의 제품을 사용하여 표현하며 매끄러워 보이거나 여유롭고 풍요로운 느낌이 든다.⁷³⁾

4) 착시효과

무대분장은 극중 인물의 역할에 맞는 성격적 특징을 표현하기 위하여 본래 배우 모습의 어떤 특정 부위들을 강조하거나 약화시켜 극중 배역 인물로 변형 시키는 것을 목적으로 하는 기술이다. 이러한 분장을 통하여 얼굴의 실제 모습을 완전히 변형 시키려면 특수 분장을 통해서는 가능하지만 일반적인 화장품을 이용하여 변형시키는 것은 한계성을 가지고 있다. 하지만 단순한 페인팅(painting)분장에서도 형태의 선 면적 인 요소나 색의 시각적·심리적 작용 등을 이용함으로써 입체적인 분장의 효과를 살려 낼 수 있다.

이러한 의미에서 분장은 눈의 착시현상을 이용하였다고 할 수 있다.

착시란“정상적인 지각을 가지고 사물을 바라보았음에도 불구하고 사물을 둘러싸고 있는 주위의 상황에 의해 그 사물의 모습을 실체와 다르게 인식하게 되는 것”이라 정의 할 수 있는데 이는 눈의 생리적 작용에 의하여 일어나는 시각적인 착각을 말한다. 이처럼 착시는 하나의 형에 있어서 그 형을 만드는 선이 타선의 간섭을 받을 경우에 일어나는 현상이고 이러한 착각은 여러 가지 현상이 일어날 수 있으며 길이의 착각, 넓이의 착각, 위치의 착각, 속도의 착각 등으로 표현 할 수 있다. 눈의 착시현상중 하나인 부척시력⁷⁴⁾은 착시현상과 분장과의 관계를 입증하는데 좋은 예가 될 수 있다. 예를 들면 분장 할 때 중요하게 고려되고 있는 눈썹의 경우 분장의 효과가 다른 사람에게 나타나는 강도는 실제의 눈썹형태를 벗어나 표현 하고자 하는 형상을 인위적으로 그려주는 것, 눈썹을 진하게 그려주는 것, 분장용 연필로 눈썹의 형태에 색

73) 전인미, 전개논문, p.19.

74) 부척시력-가까이 있을 때는 잘 보이지 않는 물체의 현상이 1m이상 멀리 떨어져 볼 경우 그 형체가 나타내 보이는 시각현상을 의미한다.

을 입히는 것의 역순으로 사람들에게 강하게 인식된다. 그러나 인위적으로 그리게 되면 가까운 거리에서는 부자연스러운 모습이 나타날 우려가 있으므로 일상 시에는 잘 시도하지 않게 되고 무대분장의 경우에 있어서는 관객과 무대 사이의 정도가 어느 정도 있기 때문에 원하는 모양에 따라 눈썹을 그려줄 경우 관객은 눈썹의 형태를 제대로 인식하게 되어 배우의 표정을 관객에게 더욱 사실감 있게 전달 할 수 있다. 무대분장 시 특히 번역극일 경우 이러한 착시 효과를 많이 사용하는데 아이 홀을 크고 깊게 그리고 푸른 계열의 아이섀도우를 발라주면 푸른 눈처럼 보이며 아이라인을 길고 두껍게 그리며 언더라인을 눈 아래 부분에 그리면 서양인의 눈처럼 크고 둥근 눈을 표현 할 수 있다. 또한 눈썹머리 부분부터 코로 연결되어 그리는 노우즈섀도우는 높고 가는 코를 만들 수 있다. 연령에 따라 나이 든 것을 표현하기 위해 검정색과 갈색의 라이닝 컬러를 사용하여 곡선 형태의 주름을 그리고 그라데이션 하면 마치 진짜 주름처럼 보이게 된다.

얼굴 형태를 작게 하고 뾰족한 턱을 만들기 위해서는 셰이딩을 광대뼈 위치와 턱뼈 부분에 발라주며 밝은 베이스 컬러를 볼 부분에 사용하여 마른 사람의 얼굴을 통통한 얼굴로 보이게 한다. 이는 바로 눈의 착시 현상이 분장에 영향을 미치고 있음을 나타내고 있는 좋은 예라고 할 수 있을 것이다.

눈의 착시 현상 중 ‘주관적 윤곽선’이라는 것이 있는데 관객이 배우의 얼굴 형태를 어떻게 인식하는 것인지를 보여준다. 실제로 존재하지 않는 형상이지만 명도가 주위보다 낮은 형태를 일정한 모양을 만들어 배치하면 사람의 시각은 그 선의 연장선을 따라 자기 나름의 보조적인 윤곽선을 그린 후 어떠한 형상을 유추한다.⁷⁵⁾

또한 색의 성질적인 면에서의 착시를 보면 같은 크기와 넓이인데도 색의명암에 따라 수축과 팽창이 느껴진다. 이를 이용하여 살찌보이게 하거나 뚱어나와 보이게 하려는 부위는 팽창적인 하이라이트 색(highlight)을 사용하고 반대로 깊이 파인 부분, 야위어 보이고 싶은 부위는 수축색인 셰딩색(shading)을 응용하여 형태를 변형시킬 수 있다. 이러한 입체 표현은 하이라이트와 셰딩을 병행하여 줌으로써 훨씬 더 강한 효과를 살릴 수 있다.

이처럼 무대 분장에서는 눈의 착시효과에 많은 영향을 받고 있으며 그

75) 김선형, 전개논문, p.30~31.

사용 방법에 따라 인물을 설정하는데 더욱더 효과적이고 다양한 느낌의 분장을 실시 할 수 있다.⁷⁶⁾

76) 전인미, 전개논문, p.19~20.

제Ⅲ장. 아동 뮤지컬“신데렐라 신데를라 이야기”에 대한 분장 사례 연구

제1절. 작품분석

1. 작품 기획의도

이 작품은 서양 동화인 신데렐라를 우리의 현실과 문화 그리고 가치관에서 크게 벗어나지 않는 그러면서도 동화의 원형성을 잃지 않아야 한다는 것이 연출자의 의도다.

한탕주의, 특히 요즘 두 가정이 하나로 합쳐지는 가정이 점점 늘어나고 있는 가운데 ‘계모가 더 이상 나쁜 이미지로는 현 사회와 맞지 않는 여러 문제점 등을 극복하고자 마련한 가족 뮤지컬인 셈이다. 분장, 의상, 무대 모두 기존의 신데렐라가 가진 모습에서 탈피하여 동화 속에서 방금이라도 나올 듯한 모습의 캐릭터들을 나타내는 것이 이 작품이 갖는 표현상의 목적 이다.

2. 원작“신데렐라”와 어린이 뮤지컬 “신데렐라 신데를라 이야기” 작품분석

1) 원작 신데렐라

유럽에서 옛날부터 구전되어 내려오는 대표적인 의붓자식 이야기로 우리나라에서는 ‘신데렐라 콤플렉스’ 라는 용어가 나올 정도로 남성으로 인해 여성의 인생이 변화할 수 있는 상황으로 전개되는 내용 이다.

프랑스의 동화작가 C.페로⁷⁷⁾의 거위 아주머니 이야기(Contes de ma mere l'oye)로 1697에 쓰인 상드리용⁷⁸⁾(Cendrillon)을 번역한 것이다. 신데렐라는 항상 부엌 아궁이 앞에 앉아 일을 한다고 하여 지은 이름

77) 작가집 프랑스를 대표하는 비평가이다.

78) 상드리용: ‘재를 뒤집어 쓰다’ 라는 뜻

이다.⁷⁹⁾ 일찍 어머니를 여의고 심술 맞은 언니와 새엄마와 함께 살고 있는 신데렐라는 항상 혼자 힘든 집안일을 떠맡고 있다. 어느 날 한 노파가 나타나 구걸을 하는데 두 언니들은 노파를 비웃고 놀려 댔지만 착한 신데렐라는 노파에게 빵 한 조각을 준다. 거지 노파는 이에 감사를 표하며 사라진다. 왕궁에서 무도회가 있던 밤 의붓 언니와 새 엄마는 예쁜 드레스를 차려 입고 무도회장으로 떠난다. 혼자 집에 남겨진 신데렐라는 슬퍼하며 무도회장을 상상한다. 그러던 중 갑자기 노파가 아름다운 요정으로 변하여 나타나고 신비한 요술을 이용해 신데렐라에게 아름다운 드레스와 구두 그리고 마차를 선사하고 자정까지 돌아오지 않으면 재투성으로 변할 것이라고 충고한다. 왕궁에서는 화려한 무도회가 펼쳐지고 모든 사람들은 왕궁의 웅장함에 반해 버리고 무도회장의 분위기가 무르익어 간다. 그때 궁전으로 들어오는 신데렐라의 눈부시게 아름다운 모습에 모두의 시선이 집중된다. 왕자는 신데렐라에게 첫눈에 반하고 그들의 행복한 춤을 추는 동안에 어느새 자정이 되어 버린다. 깜짝 놀란 신데렐라는 황급히 궁에서 나오려 하다 구두가 벗겨지게 되지만 구두를 다시 신을 겨를도 없이 집으로 향하여 오게 된다. 구두를 가지게 된 왕자는 구두의 주인을 찾기 위해 온 나라의 여성들에게 구두를 신어보게 하지만 구두는 맞지 않는다. 드디어 신데렐라의 집까지 오게 되지만 새엄마는 의붓딸들에게만 구두를 신을 권한을 주고 신데렐라에게는 집안일을 시킨다. 그러던 중 왕자의 시종이 신데렐라를 발견하고 구두를 신겨보게 되고 구두가 맞자 왕자는 신데렐라임을 알아차리게 된다. 그 후 왕자와 신데렐라는 행복하게 산다는 줄거리의 내용이다.

2) 원작과 어린이 뮤지컬 “신데렐라 신데를라 이야기” 차이점
 어린이 뮤지컬 “신데렐라 신데를라 이야기”는 기존 명작동화의 아름다운 내용을 바탕으로 현대에 맞게 새로운 이야기와 어린이들에게 꿈을 보여주는 극으로 동화에서 나오는 남성과 여성상을 현대 아이들과 부모님의 기준으로 새롭게 재해석 하고 어린이들에게 문화 예술 행위

79) 인터넷, 네이버 검색.

를 통한 긍정적인 교육적 역할을 수행하는 작품으로 탄생된 뮤지컬이다.

작품의 내용상 차이점을 살펴보면 천방지축, 좌충우돌 말괄량이 신데렐라의 사랑 만들기로 “신데렐라”의 공연장에 노파가 찾아와 주인공 “신데렐라”의 이름이 잘못되었다며 제목을 “ 신데룰라”로 고치게 된다. 그 후 노파는 아이들에게 자신이 아는 “ 신데룰라” 이야기를 들려주기 시작한다. 신데룰라는 어려서 어머니를 잃고 아버지와 단둘이 살아가다 새어머니를 만나게 된다. 새어머니 곁에는 신데빨라, 신데꿀라 라는 언니들이 있다. 새 가정 안에서 행복하게 지내던 어느 날 아버지가 돌아가시게 되자 가세가 기울게 되어 힘겹게 살아가게 된다. 여기까지는 마음씨 고운 계모가 아빠와 결혼하는 것을 제외하곤 원작의 내용과 차이가 없다. 그러나 성장한 신데룰라는 천방지축 말괄량이가 되어 동네에 소문이 파다하다. 그러던 어느 왕자님의 파티에 가서 왕자님을 만나게 되어 벌어지는 이야기로 극의 중심을 이룬다.

기존의 신데렐라가 우리들에게 신데렐라 콤플렉스를 만들어준 이야기라면 이번 2005년 신데렐라에서는 세계 명작 동화에서 흔히 보여 지는 나약하고 능력이 없는 여자의 모습을 뒤엎고, 아이들에게 신데렐라 콤플렉스를 극복하고, 이혼과 재혼이 급증하고 있는 현대사회에서 새로운 가족 구성원들 간의 관계를 긍정적으로 해석하는 신데렐라 이야기를 보여주고자 한다.⁸⁰⁾

3. 작품 등장인물 소개

1) 신데룰라 역의 김동희 분

영뚱함과 순수함을 가진 천방지축 말괄량이다. 호기심이 많아 발명하기를 좋아하고 그로 인해 동네사람들에게 해를 입히기도 한다. 그러나 가족을 사랑하는 마음은 너무나도 크다. 순종적이기 보다는 자기 일에

80) 어린이 뮤지컬“신데렐라 신데룰라 이야기”프로그램 중에서

대해 스스로 해쳐 나가려는 의지가 넘쳐 왕자를 기다리는 신데렐라가 아닌 사랑을 만들어 가고 꿈이 이루어질 거라 믿는 당찬 소녀이다.

2) 왕자 역의 현순철 분

자신의 사랑을 찾기 위해 자신의 신분을 감추고 시종으로 신데렐라에게 접근하는 멋진 왕자님이다. 이번 공연에서 왕자는 백마탄 왕자가 아닌 열심히 자신의 삶을 살아가고 있는 신데렐라에 반해 사랑을 찾는 왕자의 모습이다.

3) 노파 역의 장금준 분

신데렐라의 전체적인 줄거리를 어린이들에게 들려주며 극의 흐름을 진행한다. 시공간을 넘나들며 신데렐라와 왕자와의 사랑을 도와주는 인물이다.

4) 계모 역의 박현숙 분

기존의 신데렐라의 계모가 악역으로 나왔다면 이번공연의 신데렐라 엄마는 착한 계모이다. 아버지가 돌아가신 후 신데렐라와 언니들을 홀로 키우며 온갖 고생을 마다하지 않는 씩씩한 엄마의 모습이다.

5) 신데렐라 역의 김선미 분

새침떼기 아가씨이고 신데꼴라와 대조를 이룬다. 신데렐라의 언니로 날씬하다 못해 말라깽이이다. 기존의 신데렐라의 언니들은 신데렐라에게 구박과 시달림을 줬다면 이번의 달라진 공연에서는 신데렐라와 사이좋은 언니로 나오게 된다. 하지만 왕자님의 신부가 되기 위한 노력은 끊이지 않는다.

6) 신데꼴라 역의 임미정 분

신데렐라의 언니. 똥똥하여 먹는 것에 욕심이 많고 신데렐라와는 대비되는 인물이다. 왕자님과 결혼하기 위해 신데렐라의 도움을 받아 열심히 살을 빼려 노력 중이다.

7) 왕 역의 임찬호 분

왕자의 아버지. 신데롤라가 사는 나라의 왕이다. 왕자의 배필을 정하려 하지만 왕자 자신이 찾도록 허락한다.

8) 주례, 동네사람 역의 김종철 분

동네사람으로 출연하다 신데롤라의 아버지와 계모가 결혼을 할 때 주례로 바뀌어 나오게 되었다가 다시 동네사람으로 나오게 된다.

9) 빗쟁이 심파라 역의 이찬우 분

신데롤라의 아버지가 돌아가신 후 집안의 경제가 어려워지자 빗을 지게 되는데 이때 돈을 받으러 오는 빗쟁이로 나온다. 신데롤라의 집이 갚을 돈이 없자 집안의 물건을 가져가 버리는 매몰찬 빗쟁이로 나온다.

10) 동네사람 역의 강아림 분

여러 명의 동네사람 중 한명으로 재밌는 성격의 소유자들이고 1인 다역을 하는 관계로 가발과 의상을 여러 번 갈아입는 번거로움을 가지고 있다.

제2절. 분장사례

1. 어린이 뮤지컬“신데렐라 신데롤라 이야기”분장 디자인

어린이뮤지컬“신데렐라 신데롤라 이야기”의 분장 디자인은 연출자의 의도에 따라 재미있는 요소와 더불어 동화 적이고 판타스틱하게 분장하는 것이 목적 이다. 따라서 본 연구자는 일반 무대분장과 차별성을 두기 위해 피부표현에 중점을 두어 무대분장 표현 시 밝은 색의 피부표현이 동화적인 느낌을 표현 하는데 적당하다 판단하여 모든 배우들의 기본 피부 톤을 밝게 표현하고 눈썹과 아이라인 표현에 있어 일반적인 무대분장과는 차이가 있게 디자인 한 것이다.

디자인 표현 요소들은 다음과 같다.

1) 피부표현

공연을 하는데 있어 피부표현은 굉장히 중요한 역할을 하게 된다. 배우들은 무대에서 뛰고 노래하고 격렬히 춤을 추게 되는데 이때 피부표현을 제대로 하지 않으면 금방 분장이 지워지게 되어버리는 불상사가 일어난다. 그리하여 피부표현은 대극장 용도에 맞게 화운데이션의 양을 조절하여 꼼꼼히 표현 한다. 신데롤라의 김동희는 하얀 피부를 가지고 있어 그보다 조금 더 밝은 색 화운데이션을 이용해 표현하고 나머지 여자 배우들도 특별히 피부 톤이 어두운 사람이 없어 클리오란 화운데이션 00번인 흰색과 03번인 베이지색의 화운데이션으로 섞어 피부 톤을 조절한다. 남자배우들 중 주역역할의 김종철은 피부 톤이 많이 어두워 03번의 베이지색을 쓰지 않고 00번의 흰색 화운데이션을 사용했다. 남녀 배우의 피부 톤은 다르지만 극의 흐름상 특별한 남녀의 구분 없이 00번 흰색 화운데이션과 03번 베이지색 화운데이션을 함께 사용하여 일반분장과 다른 만화처럼 보이기 위한 하얀 피부표현을 한다.

2) 얼굴윤곽

전체적으로 같은 피부표현을 해준 후 배우들의 얼굴 윤곽수정은 특별히 하지 않았고 대신 피부 표현을 할 때 헤어라인 부분 까지 꼼꼼히 메우지 않고 정면에서 보여 지는 부분만 강조하고 나머지 부분은 그라데이션 하여 자연스럽게 보이도록 한다.

3) 눈썹

눈썹의 위치는 과장되게 표현하기 위해 원래 눈썹의 위치보다 위인 이마에 그리는 것으로 표현 한다. 이유는 좀 더 배우들의 과장된 표정을 만들기 위해서다. 그리하여 배우들의 눈썹을 왁스를 이용하여 스파출라로 밀착을 시키고 실러⁸¹⁾를 이용하여 밀봉한다. 실러가 마른다음

화운데이션을 이용하여 피부표현과 똑같이 펴 바른다. 눈썹부위는 실러가 벗겨져 밀릴 수 있으므로 두들기듯 펴 바른다. 눈썹모양은 이마부위에 디자인한 모양대로 검정색이나 갈색라이닝 컬러 또는 펜슬로 그린다. 그러나 배우들의 움직임이나 눈 부위의 표정연기가 많은 관계로 리허설 과정에서 배우들이 불편한 부분들이 발견된다면 왁스를 이용한 눈썹 지우는 방법은 피하고 화운데이션을 진하게 발라주어 지우는 방식을 선택한다. 가까이에서 보면 어색하지만 대극장 공연임을 감안 한다면 별문제 없이 진행된다.

4) 눈

눈 모양은 배우의 캐릭터를 표현하는데 가장 중요한 부분을 차지한다. 눈을 크고 동그랗고 감쪽하게 표현하기 위해 아이라인 위치를 쌍꺼풀 라인 위쪽으로 크게 그려 배우들의 눈 모양 보다 훨씬 동그랗게 그린다. 언더라인 또한 속눈썹에서 거리를 유지해 눈 모양을 위아래로 확장시켰고 캐릭터에 따라 쌍꺼풀 라인을 눈썹 뼈 바로 아래 부분부터 그려주어 큰 눈을 강조 한다.

새도우는 배우들의 분장 색과 의상 색을 조화롭게 하기위해 같은 컬러의 새도우나 입술 색을 사용하고 선명한 색상을 선택하여 발라 준다.

5) 코

일반적인 무대분장의 콧대를 세우는 방법은 눈썹 앞머리에서부터 콧대로 이어져 내려와 코를 높게 세우기 위한 기술이라면 본 공연에서는 코의 아래 부분인 코볼과 콧망울을 강조한 분장기술이다. 우선 원하는 모양을 갈색펜슬이나 라이닝컬러로 그린 후 그려진 부분부터 그라데이션 한다. 흰색라이닝컬러를 이용하여 코 모양 안쪽에 칠해준다. 신데렐라의 경우 주인공인 것을 감안하여 특수 분장을 통해 라텍스(Latex)로 코 모양을 만들어 부착한다. 코의 연결부위는 화운데이션과 갈색라이닝컬러를 이용하여 그라데이션 한다.

81) 특수분장시 사용하는 무색의 코팅제

6) 입술

입술모양은 배우들의 입술모양보다 작게 표현한다. 기존의 입술은 화운데이션을 이용하여 지우고 원하는 모양을 그린 후 색을 칠해주고 입술바깥쪽 부분은 흰색 화운데이션을 이용하여 입술모양이 또렷해 보이도록 한다. 남녀 배우 모두 붉은색의 립스틱을 발라주어 입술 색을 선명하게 한다.

7) 파우더 및 마무리

일반 분장에서 파우더는 화운데이션 다음 단계에 바른다. 그러나 이런 대극장용 분장에서는 그때그때 사용자의 용도에 따라 달라지는 경우가 많다. 분장을 과장되게 표현해야 하는 경우가 많기 때문에 재료의 사용 용도에 따라 새도우의 발색 여부에 따라 그러한 경우들이 생긴다. 이번 공연의 파우더의 색상은 기본 피부 톤의 화운데이션의 색상이 화이트에 가깝기 때문에 화이트 파우더에 베이지색 파우더를 섞어 사용한다. 마지막으로 마무리는 색상을 강조하기 위해 새도우나 하이라이트를 덧칠해 주어 전체적인 완성도가 높아지도록 한다.

2. 등장인물의 분장분석

1) 신데렐라 역의 김동희 분

<그림1> 신데렐라 분장일러스트82)

<표11> 신데렐라의 분장디자인

기본컬러 베이스	맑은 피부 톤을 가지고 있어 클리오란 파운데이션 00번, 03번을 사용하여 정리 한다.	새도우	눈두덩 전체에 핑크로 표현한 후 아이 홀 부분에 옐로로 포인트 준다.
하이 라이트	흰색을 이용하여 눈 부분과 코, 입술부분에 강조한다.	눈썹	강한 검정보다는 부드러운 느낌의 갈색을 이용하여 그린다.
눈	배우의 큰 눈을 조금 더 크게 반달모양의 눈매로 표현 한다.	입	붉은색으로 입술 안쪽으로 그려주고 가장자리는 흰색으로 마무리
헤어	가발착용	수염	없음
특징	주인공인 만큼 깔끔하고 예쁘게 분장한다.	코	눈썹에서 연결되어 지는 일반적인 무대분장 콧대의 표현 한다.

82) 일러스트 1-10은, 본 연구자의 분장 일러스트이다.

<사진3> 분장 전

<사진4> 분장 후

<표12> 분장분석

작 품 해 석			
배역명	신데렐라	시대배경	동화속의 나라
모델명	김동희	민족	가상의 나라인 노리야리 마을
직업	말썰꾸러기 발명가	나이	십대중반
성별	여성	성격	명랑하고 쾌활하나 동네에서 소문난 말썰쟁이
분 장 표 현			
피부표현	피부가 맑은 편이어서 클리오란 00번과 03번을 그대로 사용하고 귀여움을 강조하기 위해 볼 중앙에 아이들이 가장 선호하는 핑크색 라이닝 컬러로 강조한다	새도우	기본컬러로 옐로로 펴준 다음 아이 홀을 중심으로 핑크색을 이용해 그라데이션 한다.
하이 라이트	아이 홀과 언더라인 입술라인 부분에 흰색으로 강조 한다	눈썹	잘 정리된 눈썹으로 자연스럽게 갈색 펜슬을 이용하여 그린다.
눈	반달처럼 크고 예쁜 눈을 만들기 위해 언더라인 안쪽에 흰색컬러로 강조하여 눈을 크게 표현 한다	입	배우 입술보다 작게 그려주기 위해 붉은색 펜슬을 이용하여 입술라인 안쪽으로 그려주고 붉은색 립스틱을 발라 표현 한다

2) 왕자 역의 현순철 분

<그림2> 왕자의 분장일러스트

<표13> 왕자의 분장디자인

기본컬러 베이스	클리오란 파운데이션 00번, 03번을 섞어 피부 톤을 조절한다.	새도우	그린눈두덩을 그린으로 펴 바르고 옐로로 포인트 준다.
하이 라이트	눈썹뼈, 콧대, 눈, 입술 라인에 흰색으로 강조한다.	눈썹	갈색펜슬을 이용하여 기본 남자 눈썹을 그려준다.
눈	반달모양의 눈매로 눈을 크게 확장 시킨다.	입	붉은색으로 입술유곽을 또렷이 표현 한다.
헤어	만들어진 가발착용	수염	없음
특징	잘생긴 모습으로 표현한다.	코	눈썹에서 연결되어 지는 일반적인 무대분장 콧대로 표현한다.

<사진5> 분장 전

<사진6> 분장 후

<표14> 분장분석

작 품 해 석			
배역명	왕자	시대배경	동화속의 나라
모델명	현순철	민족	가상의 나라인 노리야리 마을
직업	왕자	나이	십대후반
성별	남성	성격	자신의 사랑을 자신의 의지로 찾고야 마는 자상하고 순수한 청년
분 장 표 현			
피부표현	귀여움을 강조하기 위해 볼 중앙에 아이들이 가장 선호하는 핑크색과 오렌지 색으로 강조한다.	새도우	기본컬러로 옐로로 퍼준 다음 아이 홀을 중심으로 그린 색을 이용해 그라데이션 한다.
하이 라이트	아이 홀과 언더라인 입술 라인 부분에 강조한다.	눈썹	잘 정리된 눈썹으로 자연스럽게 갈색 펜슬을 이용하여 그렸다.
눈	반달처럼 크고 예쁜 눈을 만들기 위해 검정색 아이 라이너로 배우의 눈보다 크고 과장되게 그린다.	입	배우의 입술모양을 선명하게 그려준 후 붉은색 립스틱으로 퍼 발라준다.
고려사항	배우의 눈썹과 눈 사이가 좁아 과장된 아이라인과 아이 홀 표현시 위치 선택에 신중을 기했다 눈썹 뼈 들어가는 부분에 아이 홀을 잡고 눈썹모양을 배우 눈썹보다 약간 올려 그린다.		

3) 노파 역의 장금준 분

<그림3> 노파의 분장일러스트

<표15> 디자인분석

기본컬러 베이스	클리오란 파운데이션 00번, 03번을 사용 한다.	새도우	오렌지색을 눈두덩에 펴 바른 후 아이 홀을 만들고 핑크색으로 강조 한다.
하이 라이트	눈썹 뼈, 아이 홀, 코, 주름, 입술 부위에 흰색으로 강조 한다.	눈썹	검정색라이닝컬러를 이용 하여 아치형의 눈썹을 그려준다.
눈	둥그랗고 귀여운 눈을 만들기 위해 라인으로 강조한다.	입	갈색펜슬로 라인을 강조하고 붉은색으로 칠하고 안쪽에는 흰색으로 강조한다.
헤어	만들어진 가발착용	수염	없음
특징	나이든 느낌을 위해 주름 표현과 요술쟁이의 효과를 위해 펄과 글리터 제품을 사용한다.	코	만화에서 나오는 둥그런 코 모양을 만들기 위해 라이닝 컬러를 이용하여 코 모양을 과장 시킨다.

<사진7> 분장 전

<사진8> 분장 후

<표16> 분장분석

작 품 해 석			
배역명	노파	시대배경	동화속의 나라
모델명	장금준	민족	가상의 나라인 노리야리 마을
직업	요술쟁이 할머니	나이	60대
성별	여성	성격	아이들을 좋아하고 착한 사람들을 보면 도와주는 착하고 따뜻한 마음씨
분 장 표 현			
피부표현	어두운 피부 톤을 보정하기 위해 00번의 색을 많이 사용하고 귀여움을 강조하기 위해 광대뼈 부위를 붉은색으로 강조했다.	새도우	기본컬러인 오렌지로 퍼준 다음 아이 홀을 중심으로 핑크색을 이용 그라데이션 한다.
하이 라이트	아이 홀과 눈썹, 언더라인 입술라인, 코볼, 주름 부분에 강조한다.	눈썹	이마부위에 눈썹을 그린다. 배우눈썹 까지는 새도우를 이용하여 자연스럽게 퍼준다.
눈	반달처럼 크고 예쁜 눈을 만들기 위해 검정색 아이 라이너로 배우의 눈보다 크고 과장되게 그린다. 반짝이는 속눈썹을 붙인다.	입	배우 입술보다 작고 도톰하게 그려주기 위해 붉은색 펜슬을 이용하여 입술라인 그려주고 붉은색립스틱을 발라 표현 하고 안쪽에 하이라이트 한다.
고려사항	처음 노인분장을 하였을 때 주름표현의 과장으로 어린이들의 거부감이 있었다. 그리하여 눈가주름을 생략하고 코 주름과 입주름 만을 강조하여 노파의 모습을 귀엽게 표현 하였다. 얼굴 전체에 펄 가루를 뿌려준다.		

4) 계모 역의 박현숙 분

<그림4> 계모의 분장일러스트

<표17> 계모의 분장디자인

기본컬러 베이스	클리오란 파운데이션 00번, 03번을 섞어 피부 톤을 조절한다.	새도우	오렌지색을 이용하여 눈가 전체를 펴 바른 후 붉은 보라색을 이용하여 아이 홀 부분을 강조 한다
하이 라이트	미간과 콧대, 입술라인, 턱 눈썹 등을 흰색라이닝 컬러로 강조 한다.	눈썹	검정색펜슬로 눈썹 앞을 강조하여 아치형으로 그려 준다.
눈	눈을 크게 강조하기 위해 라인을 크게 그린다.	입	붉은색갈색펜슬로 라인을 강조한 후 붉은색으로 칠한다.
헤어	가발착용	수염	없음
특징	무서운 이미지의 계모가 아닌 마음씨 고운 계모의 이미지, 약간은 코믹스럽게	코	눈썹에서 연결되어 지는 일반적인 무대분장 콧대의 표현

<사진9> 분장 전

<사진10> 분장 후

<표18> 분장분석

작 품 해 석			
배역명	계모	시대배경	동화속의 나라
모델명	박현숙	민족	가상의 나라인 노리야리 마을
직업	아이들의 생계를 책임지고 있는 엄마	나이	30대 후반
성별	여성	성격	당찬 성격의 소유자. 아이들을 편애 없이 잘 보살핌
분 장 표 현			
피부표현	피부 톤이 밝은 편이라 피부 톤을 그대로 살린다. 볼 중앙에 아이들이 가장 선호하는 핑크색으로 강조했다.	새도우	기본컬러로 오렌지로 펴준 다음 아이 홀을 중심으로 보라색을 이용해 그라데이션 한다.
하이 라이트	눈썹, 아이 홀과 언더라인, 입술라인, 콧대 부분에 강조 한다.	눈썹	배우의 눈썹은 미간이 넓은 편이라 눈썹앞머리를 강조 하여 표현 한다.
눈	반달처럼 크고 예쁜 눈을 만들기 위해 검정색 아이 라이너로 배우의 눈보다 크고 과장되게 그렸다. 길고 두꺼운 무대용 속눈썹을 붙인다.	입	붉은색 펜슬을 이용하여 입술라인 선명하게 그려준 후 립스틱으로 칠해준다.
고려사항	무섭지 않게 표현 하는데 중점을 두었다. 배우의 콧대가 낮아 눈썹에서부터 새도우로 그라데이션 한다.		

5) 신데렐라 역의 김선미 분

<그림5> 신데렐라의 분장일러스트

<표19> 신데렐라 분장디자인

기본컬러 베이스	클리오란 파운데이션 00번, 03번으로 조절한다.	새도우	눈두덩에 하늘색으로 펴준 후 홀 라인을 그린 뒤 노랑 색으로 강조한다.
하이 라이트	콧대, 눈썹, 홀 라인, 입술 부위에 흰색라이닝 컬러를 이용하여 하이라이트 한다.	눈썹	검정색펜슬을 사용하여 계모와 같은 눈썹표현을 한다.
눈	배우의 눈보다 크게 아이 라인을 강조하여 그려준다.	입	작은 입술로 표현하여 준다.
헤어	가발착용	수염	없음
특징	약간 마른 듯하게	코	눈썹에서 연결되어 지는 일반적인 무대분장 콧대의 표현 한다.

<사진11> 분장 전

<사진12> 분장 후

<표20> 분장분석

작 품 해 석			
배역명	신데렐라	시대배경	동화속의 나라
모델명	김선미	민족	가상의 나라인 노리야리 마을
직업	무	나이	10대 중반
성별	여성	성격	새침하고 제일 자신의 모습이 최고로 예쁜줄 안다
분 장 표 현			
피부표현	흰 피부를 가지고 있어 특별한 톤 조절은 하지 않는다. 볼 중앙에 아이들이 가장 선호하는 핑크 색으로 강조 한다.	새도우	기본컬러로 옐로로 펴준 다음 아이 홀을 중심으로 그린 색을 이용해 그라데이션 한다.
하이 라이트	눈썹 아이 홀과 언더라인 입술라인 부분에 강조한다.	눈썹	계모의 탈인 것을 표현하기 위해 각이진 모양으로 표현 한다.
눈	반달처럼 크고 예쁜 눈을 만들기 위해 길고 두꺼운 무대용 속눈썹을 붙인다. 검정색아이라이너로 배우의 눈보다 크고 과장되게 그린다.	입	붉은색펜슬을 이용하여 입술 라인 선명하게 그려준 후 립스틱으로 칠해준다. 입술 안쪽에 하이라이트를 준다.

6) 신데골라 역의 이미지정 분

<그림6> 분장디자인

<표21> 신데골라의 분장디자인

기본컬러 베이스	클리오란 파운데이션 00번, 03번으로 피부 톤을 조절한다.	새도우	눈두덩을 오렌지로 펴준 다음, 홀 라인 바깥쪽은 핑크색으로 그라데이션 한다.
하이 라이트	눈썹 뼈, 눈 꼬리, 볼 처짐, 입술 부위에 흰색라이닝 컬러를 바른다.	눈썹	검정색으로 양쪽 눈썹모양을 달리해도 된다.
눈	약간 처진 듯한 라인을 만든다.	입	붉은색
헤어	가발착용	수염	없음
특징	인조 코 부착, 주근깨, 눈썹 모양 강조	코	라텍스를 이용한 인조코를 부착하여 뚱뚱한 이미지 강조 한다.

<사진13> 분장 전

<사진14> 분장 후

<표22> 분장분석

작 품 해 석			
배역명	신데렐라	시대배경	동화속의 나라
모델명	임미정	민족	가상의 나라인 노리야리 마을
직업	무	나이	10대 중반
성별	여성	성격	새침하고 자신의 모습이 최고로 예쁜줄 안다
분 장 표 현			
피부표현	볼 중앙에 아이들이 가장 선호하는 핑크색으로 강조했고 펜슬을 이용하여 주근깨를 그린다.	새도우	기본컬러인 오렌지로 펴준 다음 아이 홀을 중심으로 핑크색을 이용해 그라데이션한다.
하이 라이트	눈썹 아이 홀과 언더라인 입술라인 부분에 강조 한다	눈썹	둔한 느낌을 주기 위해 눈썹을 약간 처지게 그려 준다.
눈	동그랗고 크고 귀여운 눈을 만들기 위해 검정색 아이 라이너로 배우의 눈보다 크고 과장되게 그렸다. 길고 두꺼운 무대용 속 눈썹을 붙인다.	입	붉은색 펜슬을 이용하여 입술라인 선명하게 그려준 후 립스틱으로 칠해준다 입술안쪽에 하이라이트를 준다.

7) 왕 역의 임찬호 분

<그림7> 왕의 분장일러스트

<표23> 왕의 분장디자인

기본컬러 베이스	클리오란 파운데이션 00번, 03번을 사용하여 피부톤 조절한다.	새도우	기본 베이스는 옐로, 포인트는 그린으로 강조 한다.
하이 라이트	눈썹모양 강조, 코 모양 강조, 주름부위 등을 강조 한다.	눈썹	검정색 라이닝 컬러로 눈썹 모양이 휘어진 듯이
눈	둥그란 모양의 눈매로 약간 쳐진 듯이	입	입술라인을 강조하여 갈색 으로 칠한다.
헤어	가발착용	수염	콧수염, 턱수염
특징	컬러수염을 이용하여 전체적인 극의 묘사에 맞춘다.	코	라이닝 컬러를 이용하여 둥그런 코 느낌으로 과장 시킨다.

<사진15> 분장 전

<사진16> 분장 후

<표24> 분장분석

작 품 해 석			
배역명	왕	시대배경	동화속의 나라
모델명	임찬호	민족	가상의 나라인 노리야리 마을
직업	왕	나이	60대
성별	남성	성격	왕자의 믿고 결혼을 맡기지만 불안해하는 모습이 영역하다.
분 장 표현			
피부표현	볼 중앙에 아이들이 가장 선호하는 핑크색으로 강조했고 펜슬을 이용하여 주름을 그렸다	새도우	기본컬러인 오렌지색과 옐로로 펴준 다음 아이 홀을 중심으로 그린 색을 이용해 그라데이션 한다.
하이 라이트	눈썹 아이 홀과 언더라인 입술라인 부분에 강조한다.	눈썹	왕의 오락가락한 심정을 표현하기 위해 눈썹모양을 다르게 표현 하였다.
눈	둥그랗고 크고 귀여운 눈을 만들기 위해 검정색 아이 라이너로 배우의 눈보다 크고 과장되게 그린다.	입	갈색 펜슬을 이용하여 입술라인 선명하게 그려준 후 립스틱으로 칠해준다.
고려사항	배우의 이미지는 날카로운 면이 있기 때문에 부드러운 왕의 이미지를 표현하기 위해 코를 과장 시켰고 수염모양을 기존의 수염모양에서 탈피하여 만든다		

8) 주례, 동네사람 역의 김종철 분

<그림8> 주례의 분장일러스트

<표25> 주례의 분장디자인

기본컬러 베이스	클리오란 파운데이션 00번을 사용하여 어두운 피부 톤 수정요함	새도우	오렌지, 옐로, 사용 하여 온화한 느낌을 강조한다.
하이 라이트	흰색을 사용하여 어두운 부분을 수정	눈썹	검정색의 라이닝 컬러를 사용하여 둥글게 그려준다
눈	작은 눈을 수정하기 위해 둥그란 모양의 눈매로 확대	입	갈색의 립스틱을 입술 모양 보다 작게 수정
헤어	만들어진 가발착용	수염	턱 부분만 트로피컬 컬러의 긴 수염
특징	컬러수염을 이용하여 전체 적인 극의 묘사에 맞춘다.	코	날카롭고 긴코를 둥그런 코 느낌으로 과장시킨다.

<사진17> 분장 전

<사진18> 분장 후

<표26> 분장분석

작 품 해 석			
배역명	주례	시대배경	동화속의 나라
모델명	김종철	민족	가상의 나라인 노리야리 마을
직업	주례, 동네주민	나이	60대, 40대
성별	남성	성격	신데렐라의 부모가 결혼시 주례를 보다가 다른 장면 일 때는 동네사람으로 등장
분 장 표 현			
피부표현	어두운 피부 톤을 수정하기 위해 00번을 사용하여 피 발라 준다. 볼 중앙에 아이들이 가장 선호하는 핑크색 으로 강조했고 펜슬을 이용하여 주름을 그린다.	새도우	눈두덩에는 옐로로 펴주는 눈의 굴곡주위에는 오렌지를 이용하여 펴준다.
하이 라이트	눈썹 아이 홀과 언더라인 입술라인 부분에 강조한다.	눈썹	앞 눈썹을 없애기 위해 흰색라이닝 컬러를 사용한다. 순한 느낌을 주기위해 눈썹을 짧고 치지게 그린다.
눈	동그랗고 크고 귀여운 눈을 만들기 위해 검정색 아이 라이너로 배우의 눈보다 크고 과장되게 그린다.	입	갈색 펜슬을 이용하여 입술라인 선명하게 그려준 후 립스틱으로 칠해준다.
고려사항	두 가지 역을 소화해야 하기 때문에 수염을 이용하여 붙이고 떼어내는 방식으로 역할의 변화를 준다.		

9) 빗쟁이 심파라 역의 이찬우 분

<그림9> 빗쟁이 심파라의 분장일러스트

<표27> 빗쟁이 심파라 분장디자인

기본컬러 베이스	클리오란 파운데이션 03번으로 피부표현	새도우	홀 라인을 강조하여 옐로와 그린 색으로 칠한다.
하이 라이트	눈썹, 코, 입술 등에 넣어 준다.	눈썹	검정색으로 짙고 짧고 굴은 눈썹모양
눈	매서운 눈매로 표현 한다.	입	갈색라인으로 그리고 립스틱 으로 바른다.
헤어	가발착용	수염	카이젤 수염처럼 모양이 잘 잡힌 콧수염
특징	컬러수염을 이용하여 전체 적인 극의 묘사에 맞춘다.	코	무난하게 표현

<사진19> 분장 전

<사진20> 분장 후

<표28> 분장분석

작 품 해 석			
배역명	빛쟁이 심파라	시대배경	동화속의 나라
모델명	이찬우	민족	가상의 나라인 노리야리 마을
직업	장사꾼, 동네주민	나이	50대, 30대
성별	남성	성격	빛쟁이 심파라 역으로 나오다가 다른 장면에서 동네 사람으로 나온다.
분 장 표 현			
피부표현	불 중앙에 아이들이 가장 선호하는 핑크색으로 강조한다.	새도우	배우의 눈이 처진 관계로 홀 라인을 그려 안쪽 에는 노란색으로 바깥쪽으로는 그린 색으로 칠한다.
하이 라이트	눈썹 아이 홀과 언더라인 입술라인 부분에 강조한다.	눈썹	고집스런 느낌을 주기 위해 질게 그렸다.
눈	눈 꼬리를 살짝 올려 그려 준다.	입	갈색 펜슬을 이용하여 입술 라인 선명하게 그려준 후 립스틱으로 칠해준다.
고려사항	빛쟁이 심파라 역에서 동네사람으로 바뀌는 시간이 짧은 관계로 스타킹으로 만든 걸 수 있는 수염을 사용하였다.		

10) 동네사람 역의 강아림 분

<그림10> 동네사람의 분장일러스트

<표29> 동네사람 분장디자인

기본컬러 베이스	클리오란 파운데이션 00번, 03번으로 밝게 표현한다.	새도우	의상 색과 맞추어 준다.
하이 라이트	눈썹, 코 입술 라인 등	눈썹	검정색으로 깔끔한 눈썹모양
눈	동그란 모양의 눈매	입	붉은색으로 라인을 정리하고 바른다.
헤어	가발착용	수염	없음
특징	동네주민으로 나오는 역은 기본적인 컨셉에 조금씩 변화를 준다.	코	무난하게 표현한다.

<사진21> 분장 전

<사진22> 분장 후

<표30> 분장분석

작 품 해 석			
배역명	동네사람	시대배경	동화속의 나라
모델명	강아림	민족	가상의 나라인 노리야리 마을
직업	무	나이	20대
성별	여성	성격	새침하고 제일 자신의 모습이 최고로 예쁜 줄 안다
분 장 표 현			
피부표현	볼 중앙에 아이들이 가장 선호하는 핑크색으로 윤곽을 또렷하게 강조한다.	새도우	아이 홀을 그려준 후 핑크색으로 그라데이션 한다.
하이 라이트	눈썹 아이 홀과 언더라인 입술라인 부분에 강조한다.	눈썹	가벼운 느낌으로 눈썹 산을 강조하여 그린다.
눈	둥그랗고 크고 귀여운 눈을 만들기 위해 검정색 아이 라이너로 배우의 눈보다 크고 과장되게 그렸다. 길고 두꺼운 무대용 속눈썹을 붙인다.	입	붉은색 펜슬을 이용하여 입술라인 선명하게 그려준 후 립스틱으로 칠해준다 입술안쪽에 하이라이트를 준다.

<사진23>동네사람1

<사진24>동네사람2

<사진25>신데렐라 아버지

<사진26>동네사람4

<사진27>왕자의 시종

<사진28>동네사람5

<사진29>동네사람6

‘신데렐라 신데렐라 이야기’의 그 외 분장 사례

제Ⅳ장 아동극과 성인극 분장 분석

제1절. 아동극 분장 사례

1. 수염분장 사례

무대공연의 경우 아동극뿐 아니라 성인극에서도 망수염을 사용하는 사례가 많다. 아동극에서의 망수염의 제작방법은 여러 가지 컬러를 사용하기 위하여 수염망에 흰색 인조사를 한올한올 뜯은 후 캐릭터의 수염 모양을 만들어 고정 시킨 후 컬러 스프레이를 이용하여 디자인에 맞게 색상을 입히게 한다. 이렇게 하여 기존의 수염분장 보다 회화적이고 해학적인 느낌의 수염분장을 완성 하는 것이다.

<사진30> 아동극의 수염분장1

<사진31> 아동극의 수염분장2

사진출처 :[한국분장예술]

2. 해학적 분장 사례

무대분장에서는 일반적으로 해학적인 분장, 코미디적인 분장을 할 때 바보분장을 사용하게 된다. 사전적 의미는 어리석고 못한 사람이라 정의할 수 있으며 그런 성격을 가진 배역의 연기자를 그 성격에 맞는 외

형적 이미지로 변화시키기 위해 행하는 표현 방법을 바로 바보분장이라 하는 것이다.⁸³⁾ <사진32-33>은 바보 분장사례이다. 눈썹과 코 입술의 과장을 통해 해학적인 느낌으로 변할 수 있다. 성인극에서는 일반적인 배역과 차이를 주기 위해 해학적인 분장을 하는 경우가 있지만 아동극에서는 해학적인 분장이 중요 디자인으로 사용되는 경우가 흔하다고 볼 수 있다. 코부분, 눈썹모양, 볼 중앙을 강조하는 부분들은 아동극 분장에서 흔히 볼 수 있다.

<사진32> 바보분장1

<사진33> 바보분장2

사진출처:[오세희의 스타일 메이크업]

<사진34-39>은 어린이 뮤지컬 “반쪽이전”의 분장 사례이다. 사진을 보게 되면 아동극 분장에서의 가장 특징적인 부분이 볼을 붉게 강조하고 있고 <사진34>에서 와 같이 해학적인 분장 기법을 사용해 아동들로 하여금 즐거움을 유발할 수 있는 요소 들을 볼 수 있다. 또한 아동극에서는 소품을 사용하는 경우가 많다. 머리쓰개를 많이 사용하고 있지만 “반쪽이전” 공연에서는 탈을 만들어 사용하였는데 대부분 탈을 얼굴에 쓰는 경우가 많은데 “반쪽이전”에서는 연출의 의도에 따라 탈을 머리에 올리고 배우들이 어깨를 굽혀 탈의 모습을 관객들에게 보이는 방식으로 분장과 탈의 해학적인 모습이 함께 연출 된다.

83) 정기운(2004), 해학적 성격분장의 표현기법에 관한 연구, 한성대학교 석사학위논문. p.5.

<사진34>뮤지컬‘반쪽이전’
동네아이 분장1

<사진35>뮤지컬‘반쪽이전’
동네아이 분장2

<사진36>뮤지컬‘반쪽이전’
동네아이 분장3

<사진37>뮤지컬‘반쪽이전’
‘이쁜이’분장

<사진38>뮤지컬‘반쪽이전’
‘매호’분장

<사진39>뮤지컬‘반쪽이전’
‘반쪽이’분장

3. 노역분장사례

아동극분장에서의 노역분장은 성인극에서의 노역분장과는 약간 의미가 다르다고 볼 수 있다. 연구자의 공연에서도 노파는 요술쟁이로 나왔고 <사진41>의 도사도 역할 상으로는 노인이지만 표현상으로는 나이든 느낌의 주름표현은 생략된 것을 볼 수 있다. 이와 같이 주름표현은 상황에 따라 생략되는 경우도 있고 노화가 진행되면서 일어나는 검버섯, 점 표현등도 생략해 줄 수 있다.

<사진40> 아동극의 노파분장

<사진41> 어린이뮤지컬의 도사분장
사진출처: 강대영[한국분장예술]

제2절. 성인극 분장 사례

1. 수염분장 사례

가장 특징적인 것은 수염의 모양과 수염의 색이다. 성인극에서 수염을 만드는 방식은 수염 망에 인조사를 한올 한올 뜨는 방식 또는 생사를 이용하여 수염을 붙이는 방식이다. 젊은 역할일 경우 검정색을 노역일 경우 검정색과 흰색을 섞은 반백수염으로 만들며 번역극에서의 수염의 색상은 서양 사람의 모발의 색과 비슷하게 만들어 사용하게 된다.

<사진42> 성인극의 수염분장1

<사진43> 성인극의 성격수염분장2

<사진44>성인극의 수염분장3

출처 : 강대영 [한국분장 예술]

<사진45>성인극의 성격수염분장4

출처 : 정기운 [성격분장]

2. 해학적 분장 사례

<그림46~47>은 성인연극 ‘봄봄’의 점순이와 동네총각의 분장모습이다. 점순이는 주근깨를 그려 역할의 이미지에 부합하였고 동네총각 역시 코믹하고 얄미운 느낌의 캐릭터를 눈썹모양과 코 부분을 날카롭게 과장시켰다. 성인극에서는 일반적인 배역과 차이를 주기 위해 해학적인 분장을 하는 경우가 있고 성격적으로 미숙한 사람에게 바보 분장을 하여 관객에게 보이게 된다.

<사진46> 연극 봄봄의 ‘집순이’분장

<사진47> 연극 봄봄의 ‘동네충각’분장

<사진48>성인극 여장남자
바보분장1

<사진49>성인극의 바보분장2

사진출처: 정기운[성격분장]

3. 노역분장 사례

무대극의 노인분장을 하기 위해선 배우의 얼굴의 굴곡을 잘 파악 하여야 한다. 배우의 얼굴에 잘 어울리도록 사실적인 주름표현을 만들어 주어야 하며 과장된 주름 표현 시 주름이 만들어질 부위의 위치를 잘 파악하여 주름이 어색하지 않도록 분장해야 한다. 검버섯이나 치아의 빠진 효과도 때에 따라 적절히 표현해야 한다. 헤어스타일의 경우도 가발보다는 배우의 헤어를 이용하여 흰칠을 하는 경우가 많다. <사진50>은 술에 취한 노인의 모습을 표현한 것이다. 눈 밑 부위와 코 부분에 붉은색으로 칠하여 술에 취한 모습을 나타낸다.

<사진50>성인극의 노인분장1

<사진51>성인극의 노인분장2

<사진52>성인극의 노인분장3

사진출처: 오세희[오세희의 스타일
메이크업]

<사진53>성인극의 노인분장4

사진출처: 정기운[성격분장]

제3절. 아동극과 성인극 분장의 차이점

1. 수염분장 사례

아동극과 성인극 분장에서의 수염은 만드는 방식은 같으나 모양이나 색에 의해 성격을 만드는 부분이 다르다는 것을 알 수 있다. 아동극에서는 색이 강조된 느낌의 재미있는 디자인을 사용한다. 예를 들어 콧

수염이 턱수염 보다 길다든지 턱수염이 양 갈래로 따 여 있다든지 하는 수염을 사용한다면 성인극에서는 특히 사극에서 수염을 이용해 배우의 성격을 잡는다고 볼 수 있다. 그러나 아동극에서의 수염분장과는 다른 정통성을 지켜 분장하는 것이다. 또한 성인극에서는 수염의 색은 한정적일 수 밖에 없다. 검정색과 흰색 반백수염 번역극일 경우 갈색 등인 반면 아동극에서는 분장 디자이너의 활발한 창의성이 엿보일 정도의 컬러풀한 디자인을 많이 볼 수 있다.

2. 해학적인 분장 사례

아동극에서 해학적인 분장방법은 필수 요소라 볼 수 있다. 다만 해학적인 부분이 꼭 바보라고 보여 저서는 안 된다. 공연의 흐름상 즐겁게 보이는 부분이 많아지기 위해서 해학적인 분장이 필요한 것이다. 물론 성인극에서도 해학적인 부분이 많지만 역할에서의 바보인지 그렇지 않은지를 구분해서 표현해야 한다.

3. 노역분장 사례

앞에서 노인분장을 살펴보았듯이 아동극과 성인극의 노역분장방법은 상황에 따라 다를 수 도 같을 수도 있겠지만 주름표현, 검버섯등 사실적인 표현들을 생략해 줄 수 있는 부분이 많다는 것을 알 수 있다. 성인극에서의 노역은 정확한 성격분석이 되지만 아동극에서의 노역은 나이가 몇 살인지 사회 환경이라든지 분장의 정의에서 나타난 나이, 시대, 건강상태, 기질, 사회적 환경, 직업등 구체적이고 정확한 표현들이 어려울 수 있기 때문에 디자이너의 상상력에 의지하는 경우가 많다.

제Ⅳ장. 결론

본 연구는 아동극분장의 개념과 특성에 대한 올바른 이해를 바탕으로 극에 내포된 연출가의 의도를 비롯하여 극의 특징, 등장인물의 성격 등을 잘 표현하여 관객들로 하여금 극의 이해를 돕고 무대공연에서 필요한 아동극의 분장 사례를 통해 아동극 분장에 새로운 틀을 마련하고자 하였다.

본 연구를 실행함에 앞서 여러 가지 기존 문헌연구를 기초로 아동극의 이론적 개념과 무대분장의 이론적 고찰에 대한 연구들을 살펴보았다.

첫 번째로 아동극의 개념 연구 결과 이다.

아동극은 아동을 대상으로 하는 극 활동을 일컫는 말로 흔히 동극(童劇)이라 부른다. 아동극은 일반극과 대비되는 연극의 한 분야이며 어린이를 대상으로 하는 극 활동이다.

아동극은 아동관객들을 위해 극 형식을 제대로 갖추어 극 경험을 체험하도록 하는 연극 공연이며 어린이 교육에 그 목적을 두고 있다. 그러므로 어린이에게 보여 질 것을 전제로 어린이들의 교육적인 목적과 예술적 체험을 위한 여러 가지 수준의 극본을 포함한 연극 활동이라 정의 한다.

아동들에 대한 관심이 높아지면서 공연예술 분야에서도 아동들을 위한 공연 들이 많아지고 있는 추세이다. 연극이나 뮤지컬에서 기존의 동화를 가지고 각색을 하거나 새로운 공연이 오르기도 한다. 또한 아동극 분장을 할 때에는 아동들의 색채 심리를 파악하여 분장 시 적절히 활용을 하여야 아동들이 배우들의 성격을 파악하는데 도움이 될 것이다. 두 번째로 아동극 분장사례 연구를 위한 무대분장의 이론적 고찰이다.

분장은 배우나 무용가가 극중 인물을 표현하기 위하여 화장을 하고 의상, 가발, 가면, 모자, 신발 등을 착용하는 일이며, 대사나 연기활동을 하기 전에 관객의 시각을 통하여 그 역할의 시대, 지역, 연령, 직업, 지위, 성격 등을 설명하기 위한 중요한 극적 요소 라고정의 한다.

이러한 무대분장은 모든 무대에서 발표되는 작품에 행해지는 분장을 말하며 배우와 객석간의 일정한 거리를 가지고 있는 상황에 대한 보완의 성격을 지니고 있는 화장이기 때문에 위치나 거리에 따라 명도나 채도의 강약을 조절 하고 명암처리에 의한 입체감의 정도를 계산하여 시각적인 결점이 보완되어 진다.

세 번째로 어린이 뮤지컬“신데렐라 신데롤라 이야기“의 작품분석을 통한 아동극분장 사례 연구결과이다.

일반 성인극 분장에서 보여 지는 무대분장은 배우 얼굴의 골상과 작품속의 성격이 조화가 이루어 져야 분장의 목적이 달성된다고 본다. 그러나 아동극 분장은 배우 개개인의 성격분석도 중요하지만 전반적인 작품의 분위기에 따라 아니면 아동들의 심리나 아동들에게 쉽게 다가 설 수 있는 분장의 방향도 중요한 사실이라 하겠다.

예를 들어 성인극 분장에서 악당표현을 아주 인상이 강한 성격분장을 하였고 아동극분장에서 같은 느낌의 분장을 하였다면 아이들은 그 분장이 무서워 공연 보는 것을 포기할 것이다. 그렇기 때문에 아동극 분장에서는 전체적인 분장디자인 중에 아동들에게 친근하게 다가갈 수 있는 색상이라든지 귀여운 모습 등을 분장에 포함시켜 캐릭터를 표현 해야 한다. 또한 아동들의 상식에서 벗어나지 않는 분장을 해야 한다는 것이다.

본 연구자가 실시한 “신데렐라 신데롤라 이야기”의 분장방법은 동화에서 방금 나온 캐릭터의 모습을 창출하는 것이었다. 사실적인 분장 보다는 동화책이나 아이들이 많이 보는 서적들에서 모티브를 찾아 디자인 하였고 새도우 컬러 또한 아이들의 입장에서 아이들이 접근할 수 있는 단색의 색상들을 이용하여 표현 하였다.

기존의 분장 방법에서 사용하지 않았던 눈썹을 휘어 그리는 방법이나 코 전체의 모양을 바꾸어 분장하는 방법은 기존의 바보 분장이라든지 마녀분장 이외에는 아동극분장에서 시도된 것이 본연구자의 경험상 드문 경우라고 볼 수 있다. 중요한 것은 작가나 연출자의 의도에 얼마나 근접하느냐는 것이다.

네 번째로 아동극과 성인극 분장 분석을 통한 차이점을 알아보았다.

수염분장, 해학적인 분장, 노역분장을 통하여 아동극과 성인극에서 나타난 분장의 차이점을 분석해 보았다.

아동들이 연극을 관람하는 이유는 즐거움을 얻기 위해서 이다. 그러기 때문에 아동극 분장은 즐거워야 한다. 그러나 ‘아동극분장이 정확히’ 이런 것이다’라고 단정 지을 수는 없다. 하지만 전체적으로는 귀여운 이미지의 것이어야 하고 아동들이 호감을 가질 수 있는 느낌의 분장들이 나타난 것을 분장 사례에서 볼 수 있다. 성인극 분장은 어떠한 성격분장을 표현 하더라도 성인관객들의 이해의 폭이 넓은 반면에 아동극 분장은 보여 지는 부분이 명확해야 함으로 아동들에게 충분한 공감대를 형성해야 한다. 그렇기 때문에 아동들의 입장에서 모든 시각적인 부분들을 고려해 표현해야 한다. 코믹한 요소들과 귀엽고 예쁜 모습들, 또는 극과극인 구도에서의 명확한 분장 방법과 재미를 선사해야 함은 물론이고 더불어 교육적인 부분들 까지도 아동들에게 알릴 수 있는 분장의 방법을 선택해서 연출해야 할 것이다.

엄밀히 말해 아동극분장과 성인극 분장의 경계선은 모호하다. 이는 작가나 연출자의 의도에 따라 전체적인 작품의 배경이라든지 컨셉에 의해 분장의 방향도 결정되는 것이다. 다만 악역이든 착한역이든 분장표현에 있어 좀 더 밝고 명랑해야 한다는 것이다.

이상과 같이 본 연구자는 아동극에 나타난 무대분장의 사례를 연구하고 그 견해를 제시하였다. 요즘은 공연계의 전반에 뮤지컬이 이슈로 떠오르고 있다. 그만큼 큰 제작사들이 경쟁에 참여한다는 뜻도 된다. 그런 점에서 어린이 뮤지컬도 예외는 아닐 것이다. 아동들의 참여가 아닌 아동들이 관객의 입장에서 공연을 관람하게 되는 경우가 많아졌다. 다만 특정한 날들을 이유로 삼아 상업적인 목적으로 활용하는 경우가 많고 아동극의 목적 중 가장 중요한 교육의 목적을 두는 것보다는 흥미 위주의 공연 형태가 이루어진다는 것이다. 물론 직업 연극을 하는 사람들에게겐 상업적인 부분이 없을 수는 없겠지만 그것이 목적이 되어서는 안 될 것이다.

아동극은 두 가지로 분류할 수 있는데 어린이가 직접 참여하는 아동극과 어린이가 관람을 하기 위한 아동극이 있다. 모두 아동들을 위해

표현 되어져야 한다. 이에 아동극분장특징에 대한 이론화 작업을 통해 아동극무대분장의 전문적이고 이론적인 지식교육에 도움이 되고자 하였으며 더 나아가 무대분장 산업의 질적 향상과 발전에 기여하고자 한다.

참 고 문 헌

단행본

- 강대영(1999), 한국분장예술, 지인당.
고성주(2006), 아동극의 이해와 연출
오세희(2006), 패션 코디네이션, 성안당
이하순외(2003), 더 아트 오브 메이크업, 형설 출판사
이학재. 분장의 길. 자유 문화사.
이혜성, 메이크업 디자인 서울:현문사
조동희(1987), 범우사, 아동연극 개론
주 평(1975), 교사를 위한 아동극 입문, 백록출판사

학술지

- 강경화(2002), 메이크업의 질감표현에 관한 연구, 한국 인체 예술 학회지, 제3권 1호

연구논문

- 강명주(2003), 무대분장의 표현 기법에 관한 연구, 한성대학교 석사학위논문
김민경(2002), 무대조명이 분장에 미치는 효과에 관한 연구, 한성대학교 석사학위논문,
김봉천(2001), 한국 TV 드라마의 성격분장에 관한 연구, 한성대학교 석사학위논문
김선형(2005), 무대공연의 분장 디자인에 관한 연구, 한성대학교 석사학위논문
김용철(2003), 오페라 공연에 나타난 분장의 실제, 중부대학교 인문사회과학대학원, 석사학위논문,
구민수(2004), 뮤지컬 아이다의 무대의상 디자인 연구, 동덕여자대학교 석사학위논문
윤은경(2005), 어린이 뮤지컬 인어공주의 무대의상 연구, 대전대학교 석사학위논문

이경희(2006), 무용극공연에서의 무대분장에 관한 연구, 동국대학교 문화산업대학원 석사학위논문

이미애(2003), 성격분장의 유형별 이미지 연구, 한성대학교 석사학위 논문

이숙현(2005), 이탈리아 르네상스에 회화에 나타난 메이크업의 특성에 나타난 연구, 중앙 대학교 예술대학원 석사학위논문

이주영(2005), 그림 속에 표현된 유·아동 색채심리 분석 연구, 건국대학교 디자인대학원

이화진(2003), 특수분장 디자인 기법의 적용재료에 관한 연구, 한성대학교 예술대학원 석사학위논문

임성란(2006), 주평 아동극 연구, 진주 교육대학교 교육대학원 석사학위논문

장윤진(2005), 인상교정을 위한 이미지 메이크업 디자인 연구, 조선대학교 디자인대학원, 석사학위논문

전인미(2006), 성격유형별 무대 분장디자인 모형 구축에 관한 연구, 중앙대학교, 석사학위논문,

정기운(2004), 해학적 성격분장의 표현기법에 관한 연구, 한성대학교 석사학위 논문

허순득(2004), 인상학에 따른 이미지메이크업의 표현기법, 한성대학교 예술대학원 석사학위논문

홍지은(2001), 메이크업의 조형성과 디자인 원리의 상관관계 고찰, 경남대학교 산업대학원 석사학위논문

황세희(2004), 영국인 주평 연구, 동국대학교 문화예술대학원 석사학위논문

인테넷

Daum 백과사전

Naver 지식검색

ABSTRACT

A Study on A Stage Make-up of Children's drama

-Focusing on The Children's Musical "Cinderella
Cinderulla story"-

Kim, sun-hee

Major in Make-up Art

Dept. of Fashion Art & Design

Graduate School of Arts

Hansung University

Stage make up is an intermediation of expressing the image of the play and content visually, and helping the audience to understand the play. For the effective accordance in the performance it has to be united with the elements of the overall performance in order to accomplish it's role.

Stage make up is divided into creative play, children's play opera, musical, religious play, dancing performance in it's type.

As the stage make up has become various in it's type, thus it has to be expressed in variety ways as an professional field of art of performance.

Children's play as one of the field in art of performance has to satisfy the audience by fulfilling the educational purpose and artistic experience to the children as a premise.

As stage make up has been changed, according to the change of

the form of a performance, make up art for children's play should change its method as well.

The purpose of this study is to organize in the abstract concept, and arrange the basis of art of children's play through preceding study.

I have studied the case of a stage by participating in children's musical "Cinderella Cinderella story" in Kyung gi cultural hall in order to find the way of make-up art, and the method of studies follow.

The first way of this study is to consider the concept, origin, purpose, feature and the concept of stage through an abstract background of the previous studies.

In the second way I have studied the courses of children's performances to give a concrete examples. I have considered make up design and performance method of "Cinderella Cinderella story" which I was in charge of a practical affair in 2005, Feb, 11~20.

Although, this study has contributed an opportunity to find the way of children's play make-up through an abstract research and analyzing, the veracity of the conclusion remained as a limit. however, I have realized it can be expressed through an understanding of children's favor by using the colors and items.

Not only the make of performance has to be done in harmony with the intention of the writer and the director, but also it is very important to understand the characters of the play in children's point of view to portray the exact characteristic of a player.

From this point of view, it is essential to study the method in the children's play to tell the differences of characteristics in children's point of view such as a goodness and an evil.