

碩士學位論文

무대공연의 분장디자인에 관한 연구

-오페라<라 트라비아타>를 중심으로-

The study of, stage make-up design in, Opera,

-Centering around the " La-Traviata "-

2005年

漢城大學校 藝術大學院

패션 藝術 學 科

扮 裝 藝 術 專 攻

金 先 衡

碩士學位論文
指導教授 李和眞

무대공연의 분장디자인에 관한 연구

-오페라<라 트라비아타>를 중심으로-

The study of, stage make-up design in, Opera,
-Centering around the " La-Traviata "-

2004 年 12月

漢城大學校 藝術大學院

패션 藝術 學 科

扮 裝 藝術 專 攻

金 先 衡

碩士學位論文
指導教授 李和眞

무대공연의 분장디자인에 관한 연구

-오페라<라 트라비아타>를 중심으로-

The study of, stage make-up design in, Opera,
-Centering around the " La-Traviata "-

위 論文을 藝術學 碩士學位論文으로 提出함

2004 年 12月

漢城大學校 藝術大學院

패션 藝術學科

扮裝藝術專攻

金 先 衡

金先衡의 藝術學 碩士學位 論文을 認定함

2004 年 12月

심사 위원장_____ (인)

심 사 위 원_____ (인)

심 사 위 원_____ (인)

국 문 초 록

분장(扮裝, Make-up)은 인체에 시각적으로 표현할 수 있는 모든 작업을 완전히 갖추어 작품에 맞는 성격의 인물로 변모시켜 주는 것이다. 즉, 분장은 배우의 모습을 정확하게 배역에 맞게 인물화 하여 관객들로 하여금 필요한 성격적 사실을 이해시키기 위한 배역의 성격 창조에 목표가 있다.

현대의 분장은 TV와 인터넷 등의 매체 발달과 관객들의 문화적인 욕구 및 표현예술에 대한 인지도와 안목이 높아짐에 따라 비약적인 기술의 발전과 변화를 맞이하게 되었다. 그러므로 점차 전문성을 띤 무대 미술 영역의 세분화가 자연적으로 이루어지게 되었으며, 이는 전문가의 높은 안목을 요구하여 학문적 연구 대상으로 발전하게 되었고, 규모의 확장을 가져오게 되었다. 그 중 분장은 작품의 완성도에 있어서 가장 중요한 역할을 하는 기법으로 발전하였고, 이미지 상승의 최고 요소로 자리매김하게 되었다.

그러나 등장인물의 체계적인 역할분석 및 분장에 대한 이론적 체계의 미확립, 작품이 요구하는 극중인물 창조와 분장의 중요성에 대한 인식 부족 등으로 우리나라 무대분장은 전근대적인 발전단계를 벗어나지 못하고 있는 실정이다. 이에 종합적인 식견을 겸비한 전문분장사가 되기 위해서는 실기 중심적인 교육은 물론 인상학, 골상학, 조명학, 색채학, 분장 디자인 등의 체계적인 이론적 교육과 새로운 분장 이론에 대한 연구가 끊임없이 이루어져야 한다.

본 논문에서는 디자인의 원리에 따른 분장을 그 방안 중 하나로 삼고자 한다. 디자인의 원리란 디자인 요소들 사이에 질서를 이루어서 시각적으로 보기 좋게 하는 원리로 디자인의 구성 요소는 조형과 색채가 있다. 분장에 있어 디자인의 요소 역시 조형과 색채로 구분되는 것과 어떤 대상의 이미지를 구체화, 시각화 시키는 점에서 분장이 디자인의 한 분야에 속하는 것을 알 수 있다. 분장은 시각적 효과에 의해 지각되며 이미 결정되어진 조건인 얼굴을 어떻게 재구성, 변화시키느냐에 따라 그 이미지가 크게 달라진다. 배우의 얼굴을 어떻게 디자인 하는가에 따라 성격이 달라지기 때문에 보다 구체적인

이고 합리적인 방법으로 분석하고 파악하는 것이 필요하다.

본 연구에서는 분장에 있어서 디자인의 요소 중 조형의 요소를 두개골과 골상으로 보았고 색채의 요소를 색과 명암으로 구분하였으며 무대분장에서 극명한 효과를 볼 수 있는 요소인 착시도 분장의 디자인 요소로 규명하여 함께 연구하였다.

또한 가장 효과적인 분장을 창출하기 위해 기존 분장의 경험이나 직관 등의 추상적 감각에 의존하는 방법보다는 충분한 자료 및 고증과 함께 디자인 요소를 분장의 조건에 적용하여 분장 디자인하는 방법을 제시하고자 한다.

목 차

국문초록

I. 서 론	1
1. 연구목적	1
2. 연구범위 및 방법	2
II. 무대분장의 이론적 고찰	4
1. 무대분장의 정의와 역사	4
2. 무대분장의 분류와 특징	6
III. 안면 분장의 디자인 요소	11
1. 두개골과 골상	12
2. 색과 명암	23
3. 착시	29
IV. 디자인 요소를 이용한 무대 분장의 실제	32
1. “La Traviata”의 작품 분석	32
1) 시대적 배경	32
2) 문학적 배경	33
3) 막의 구성	35
2. 주요배역별 성격 분장 연구	39
1) 등장인물의 성격 분석	39
2) 등장인물의 성격과 디자인의 요소에 따른 분장의 실례	43

V. 결 론	64
참고문헌	66
ABSTRACT	69

표 목차

< 표 1 > 무대 크기에 따른 분류	10
< 표 2 > 눈썹의 골상	16
< 표 3 > 눈의 골상	17
< 표 4 > 코의 골상	19
< 표 5 > 뺨의 골상	20
< 표 6 > 턱의 골상	21
< 표 7 > 입의 골상	22
< 표 8 > 색이 주는 이미지	24
< 표 9 > “라 트라비아타” 등장인물의 특성 분석	42
< 표 10 > 디자인 요소의 적용- 비올레타	46
< 표 11 > 디자인 요소의 적용- 알프레도	52
< 표 12 > 디자인 요소의 적용- 플로라	57
< 표 13 > 디자인 요소의 적용- 제르몽	62

그림 목차

< 그림 1 > 보통 분장	7
< 그림 2 > 성격 분장	7
< 그림 3 > 환타지 분장	8
< 그림 4 > 페인팅 분장	9
< 그림 5 > 두개골	13
< 그림 6 > 안면근	13
< 그림 7 > 이마	14
< 그림 8 > 눈 부분과 눈 주위 이름	15
< 그림 9 > 눈	17
< 그림 10 > 코	18
< 그림 11 > 뺨	20
< 그림 12 > 1막 비올레타 무대 분장 디자인	47
< 그림 13 > 2막 2장 비올레타 무대 분장 디자인	48
< 그림 14 > 3막 비올레타 무대 분장 디자인	49
< 그림 15 > 1막 알프레도 무대 분장 디자인	53
< 그림 16 > 2막 플로라 무대 분장 디자인	58
< 그림 17 > 2막 2장 제르몽 무대 분장 디자인	63

I. 서 론

1. 연구목적

21세기 한국 공연예술의 특징은 무대공연에 대한 관심의 증폭과 여러 장르의 무대공연이 활성화 된 것을 들 수 있다. 이것은 국민 생활수준의 향상으로 공연 문화에 대한 관심과 향유하려는 계층이 늘어나게 되었고 공연장을 찾는 관객들은 보다 다양한 볼거리를 요구하게 된 데에서 기인한 것이라 볼 수 있다. 특히 무대에서의 분장은 전달하고자 하는 작품의 성격과 출연하는 인물의 성격에 맞는 분장이 필요하므로 각각의 연출에 적합한 구상과 시도 방법을 창출해 내야 한다. 그러나 이 분야의 학문적인 성과라든지 작품이 요구하는 극중 인물 창조 및 역할에 따른 체계적인 작품분석과 분장 계획을 통한 구체적 결과는 아직 미비한 실정이다. 이는 분장의 중요성에 대한 인식 부족과 단순 기능위주의 답습에 의존하기 때문이다. 전문화된 분장 디자이너를 요구하는 시점에서 논리적이고 체계적인 이론의 확립이 매우 시급한 상태이다.

무대공연의 분장 디자인은 여러 시각 요소 중 극의 흐름을 알기 이전에 외연적인 모습으로 많은 정보를 이미 가늠케 해 줄 수 있으며 대사 없이 직접적으로 작품의 성격을 미루어 짐작케 하는 상징적인 역할을 한다. 그러므로 등장인물의 성격과 이미지를 관객이 쉽게 파악 할 수 있도록 하는 상징성, 관객에게 시각적으로 만족감을 주는 심미성과 배우가 연기하는데 불편하지 않고 연기에 더 몰입 할 수 있도록 외적 이미지를 바꾸어 주며 심리적 안정을 갖게 해 주는¹⁾ 기능성을 고려하는 분장 디자인이 필요하다.

본 연구에서는 분장 디자인 요소를 새로운 이론적 근거로 삼아 고찰하여 안면분장에 있어 디자인 요소가 어떻게 효과적으로 적용되는지 살펴 보다 체계적이고 학문적인 분장 디자인을 제시하는데 목적이 있다.

1) 강 대영(2001), 한국 분장 예술, 지인당, p.8.

2. 연구범위 및 방법

본 논문 연구의 목적에 부합한 연구의 범위와 방법은 다음과 같다.

먼저 논문의 연구 범위는 무대분장의 영역 중 얼굴을 단순히 아름답게 표현하기 위한 보통분장과 예술적 기능이 중심이 되는 환타지 분장, 페인팅 분장은 그 연구대상에서 제외하였다. 그리고 무대분장 중 캐릭터에 따라 분장의 기법이 다양한 성격분장을 중심으로 연구하되 성격이 표출되는데 가장 큰 외적 역할을 하는 안면 분장에 범위를 한정지었다.

본 논문에서는 무대분장 중 오페라 분장을 예시하여 디자인 요소를 적용, 연구하고자 하는데 오페라에서의 분장은 소리예술인 음악과 문학적 요소인 대사, 연극적 요소인 구성 및 연기, 미술적 요소인 분장과 의상, 무대장치, 행위예술인 무용 등이 조화를 이루는 ‘종합예술의 극치’이기 때문이다. 이 연구의 내용을 수행하기 위한 방법으로 첫째, 분장의 이론적 근거는 국내에서 발간된 문헌을 활용한다.

둘째, 분장은 미를 구성하여 이미지를 창조하는 맥락에서 디자인의 일부분이 되며 디자인의 요소 또한 분장에 있어서도 그대로 적용되고 있음을 이해한다.

셋째, 분장 디자인의 방안은 분장 이론에 관한 국내의 문헌을 기초로 그동안 분장 현장에서 본인이 경험한 바를 응용하여 안면 분장에 디자인 요소를 적용하여 제시하고자 한다.

본 논문의 전개는 I장의 서론에 이어 II장에서는 무대분장이 어떻게 발전되었는지 알아보기 위해 무대분장의 정의와 역사 및 분류에 따른 특징을 고찰한다. 제 III장에서는 무대분장 디자인 시 고려해야할 디자인 요소인 골상학과 색과 명암, 착시에 대해 고찰하여 분장에 있어서 디자인의 요소들이 차지하는 역할과 기능을 설명하기로 한다. 제 IV장에서는 오페라 <라 트라비아타>주역들의 안면 분장에 디자인 요소를 적용하여 표를 작성하고 분장 디자인을 계획하였다.

위 작품을 본 논문의 연구 대상으로 선택한 이유는 2000년 베르디 서거 100주년을 맞아 국내에서 가장 많이 공연된 작품일 뿐만 아니라 배우의 성격

적 특징이 확연히 구분되는 작품이므로 이에 대한 분장 계획을 디자인 요소에 적용하여 분석할 경우 다수인이 쉽게 공감할 수 있는 분장 이론을 제시할 수 있으리라 보기 때문이다.

제 V장은 결론으로 지금까지 연구 결과를 총체적으로 정리하여 이론적으로 정리함으로써 적합한 작업구상에 도달하는데 도움이 되고자 한다.

끝으로 지금까지 분장은 주로 기능을 중시하는 분야로 인식되어 왔기 때문에 국내외적으로 분장에 관한 많은 연구 및 학설이 존재하지 않아 분장에 관한 각종 이론을 비교, 제시하는 것에는 어려움이 있음을 미리 밝혀두는 바이다.

II. 무대분장의 이론적 고찰

1. 무대분장의 정의와 역사

무대분장은 공연예술을 이루는 요소의 하나로써 무대 위의 배우의 본래 모습은 감추고 작품이 요구하는 배역으로 변화시키기 위한 시각적 표현이다. 현대에 이루어지고 있는 공연예술 분야의 폭이 워낙 넓기 때문에 무대분장의 범위를 한정 짓기가 쉽지는 않으나 무대에서 공연되는 극을 무대극이라 한다면 무대 공연을 위한 분장을 무대분장이라고 하겠다. 즉, 무대분장이란 대사나 연기활동을 하기 전에 관객의 시각을 통하여 그 역할의 시대·지역·연령·직업·지위·성격 등을 설명하기 위한 중요한 극적 요소를 말한다. 무대분장은 자연인을 극본이 요구하는 인물로 인물화하기 위하여 시각적으로 표출함으로써 구체적으로 관객에게 납득시킴을 목적으로 하는 외적 표현 방법이다.²⁾

Make-up은 ‘분장’이라는 뜻이 강한 단어이다. 분장은 나눌 ‘분’(扮)과 갖출 ‘장’(裝)의 합성어로 구성되어 있으며 좁은 의미에서의 분장은 안면에 국한되지만 넓은 의미에서의 분장은 배우의 머리끝부터 발끝까지를 극본이 원하는 인물로 완전히 변화시키는 것이므로 헤어스타일을 비롯하여 관(冠)류의 의상, 소품까지도 분장의 범주에 속한다고 볼 수 있겠다.

그러나 화장품 제조회사에서 상품을 파는 미용사원들에게 화장을 가르쳐 주며 ‘beauty make-up’이라고 해야 하는 화장을 beauty를 생략하고 make-up이라고 불러온 전례로 최근 분장과 화장이 혼용되고 있으나 엄밀한 의미에서는 구별이 된다. 화장의 발생은 오래 되어 원시인의 안면 채색은 잘 알려졌다, 고대 이집트나 그리스에서도 안료를 사용했다는 기록이 있다. 그러나 무대화장으로서 독립하여 무대예술로서 중요하게 된 것은 훨씬 후의 일이다.

그리스 연극 이래의 가면극(假面劇) 전통이 쇠퇴되어 무대를 옥내에 설치하게 되면서 르네상스 이후부터 분장의 필요성이 생겼다.³⁾ 그 후 가스·전기

2) 공연 예술 총서 V. 분장 (1981). 한국 문화 예술 진흥원, p.11.

3) 김 영세 외(1995), 연극의 이해, 새문사, p.165.

에 의한 인공조명이 발달되면서 무대의 독자적인 화장법이 고안되었고,⁴⁾ 다시 19세기 후반이 되자 사실주의 연극이 융성해짐에 따라 각종 안료의 연구·진보와 더불어 복잡 정교한 분장이 탄생하게 되었다. 유럽에서는 19세기 중엽까지 오직 3가지 건조 크림물감이 사용되었으나 1870년경에 지방성분인 도란(dohran)이라는 그리스 페인트(greasepaint)가 발명되어(독일의 오페라 가수 L. 라이히너가 창안하였다고 한다.) 일대 혁신을 가져와 ‘도란 화장’이 화장술의 중심을 이루게 되었다.⁵⁾ 자유롭고 사실적인 표현이 가능하기 때문이다. 이후 품질이 개량되어 현재는 빗갈의 수도 번호별로 50여 종에 이른다.

또 라이히너(독일), 스타인(미국) 등 세계적으로 저명한 제조업자도 생겼다. 도란이라는 통칭은 독일의 그리스 페인트 제조회사명에서 유래된 것이다. 역사적으로 보면, 가면을 대신하여 표면적 인물 표시를 하는 ‘변장(變裝)’의 성격으로부터 배우의 외용적(外容的) 특색을 살리며 맡은 역의 외적·내적 특징을 표현하는 ‘화장(化粧)’의 성격으로 변한 것이라고 할 수 있다.

그러나 현대에도 가무나 중국 고전극에서처럼 표정을 돋보이게 하기 위해 얼굴에 물감으로 그리는 선처럼 유형적(類型的)으로 인물 표시를 하는 변장적 성격의 것도 있다. 이것들을 근대적인 ‘사실적 메이크업’에 대한 ‘양식적(樣式的) 메이크업’이라고 하여 메이크업의 2대 양식이라고 할 수도 있지만, 가면과 화장의 중간적 기능을 달성한다고도 할 수 있다.

분장의 특색은 일반 화장처럼 단순히 미화(美化)를 목적으로 하는 것이 아니라, 희곡과 시나리오가 규정하는 인물상(人物像)에 따라, 그 직업·지위·연령·기질 등에서 오는 외용적인 특색을, 내면적 생활과의 관련에서 파악하여 이것을 자기의 안면적(顔面的) 특징으로 표현해 보이는 것이다. 그러기 위해서는 각종 안료를 사용하여 얼굴의 빛깔과 형태의 인상을 바꿀 뿐만 아니라, 만든 코, 만든 수염, 만든 눈썹, 가발, 팬 불을 감추기 위해 어금니 언저리에 넣는 솜 등, 다른 물질을 사용하여 필요한 부분을 실제로 변형시킨다. 또 치열을 바꾸거나, 얇은 고무판을 얼굴에 붙이기도 한다.

분장은 또 무대 전체의 양식에도 지배된다. 연출이 사실적이냐, 양식적이

4) 이 상오(1998), 연극론, 한신문화사, p.506.

5) 이 상오, 앞의 책, p.508.

나, 장치의 형태와 조명의 명암은 어떠한가 등에 따라 큰 영향을 받는다. 조명과의 관계는 특히 밀접하여 충분한 고려를 요한다. 무대조명은 정상조명보다 대체로 강렬하기 때문에 분장을 하지 않으면 대부분의 사람들의 얼굴이 너무 창백하게 보이므로 분장은 얼굴에 색과 형체를 회복시켜 줌으로써 이러한 빛의 영향을 보완시키기도 한다.

이와 함께 분장은 배우와 관객 상호간에 전통적으로 성립된 무언의 약속에 의한 약호(略號)를 통하여 연극의 의미를 쉽게 전달하는 기능도 가지고 있다.⁶⁾ 이는 주로 민속극에서 많이 사용되는 것으로서 분장이 자율적인 언어기능을 가지고 있음을 의미한다.

2. 무대분장의 분류와 특징

분장은 일반적으로 표현영역 및 방법, 전달 매체의 상황에 따라 무대분장(stage make-up)과 영상분장(movie & television make-up)으로 구분되며 이들은 각각의 고유한 영역을 가지고 상호 보완적인 역할을 한다.

무대분장은 일반분장과 예술적 분장으로 나뉘며 일반 분장에는 보통분장(Straight make-up)과 성격분장(Character make-up), 예술 분장에는 환타지분장(Fantastic make-up)과 페인팅 분장(Painting make-up)이 있다.

1) 일반 분장

①보통분장(Straight make-up)

배우의 얼굴을 그대로 조화 있게 꾸미는 메이크업이며 출연자의 용모를 아름답게 하고 피부색이 최상의 상태로 나타내주며 조명의 강렬한 광선으로부터 반사를 막아주는 목적으로 행해진다. 드라마나 무대에서 가장 일반적으로 사용하는 것으로 앵커나 기자, 드라마에서의 배우들처럼 시청자가 봤을 때 분장한 것이 티 나지 않도록 하는 메이크업이다.

6) 고대 인도의 산스크리트 연극에서는 밝은 색과 어두운 색을 대비시켜 원시인과 문명인을 구별하였으며 중국의 경극에서는 술직함과 용기는 검정색으로 표현하고 과량게 분장한 얼굴은 야수성을, 노랗게 분장한 얼굴은 잔인성을 나타낸다.

②성격분장(Character make-up)

배우의 얼굴을 여러 가지 테크닉을 사용하여 역할에 어울리게 표현하는 메이크업을 성격분장(캐릭터 분장)이라고 한다. 배우가 극본이 요구하는 인물의 외적인 면을 표현해주는 것으로서 이 분장의 특징은 일반 분장의 목적이 포함됨은 물론 늙거나 젊게, 병들거나 건강하게, 아름답거나 추하게 하는 등의 극본이 요구하는 성격을 외적으로 표현하여 관객이 극을 빠르게 이해할 수 있도록 가시적으로 드러나는 성격이 표현되어야 한다.

〈그림 1〉 보통분장

Photo make-up, 김 선형 작

〈그림 2〉 성격분장

극“산불” 중 최씨부인, 김 선형 작

2) 예술 분장

①환타지 분장(Fantastic make-up)

환타지 분장은 일반적으로 야기하는 뷰티 메이크업보다는 강한 느낌을 준다. 다양한 소재를 이용하여 강하고 화려하며 과장, 혹은 축소시켜 작품의 효과를 높이기 때문이다. 실제와 상상의 세계를 교합하는 추상적 존재, 동. 식물들의 형상화, 현실과 초현실의 연결다리로서 발전되어 왔다. 특히, 연극, 무용, 음악 등의 무대 예술에서 주로 표현되고 있으며 축제나 파티, 퍼포먼스, 무도회 등 일상 속 에서도 표현되고 있다.⁷⁾

②페인팅 분장(Painting make-up)

바디 페인팅이나 바디 아트라고도 불리며 인체를 하나의 도구로 보고 물감이나 기타 오브제를 사용하여 그림을 그리는 것을 말한다. 페인트의 칼라 사용으로 변형된 것 같은 착각을 유발하기도 하는 분장이기도 하며 자유로운 표현 방식으로 요즘 세대에게 각광을 받고 있기도 하다. 인체의 곡선과 면을 최대한로 활용하여 디자이너의 세계를 분장 예술의 한 장르로 인식한 다양한 주제와 연출이 가능하다고 볼 수 있다. 그 표현방법으로는 여러 가지 문양, 추상적 화법, 사실적 묘사, 의상 등의 음영처리로 부각시키는 조각상, 사진

〈그림 3〉 환타지 분장 - Cyber Image, 김 선형 작

기법을 이용한 연출 등 무궁무진하다. 특히 디자인의 완성은 소품과 함께 조화를 이룸으로써 더욱 부각된다.⁸⁾

7) 홍 세원(2002), 무대분장에 나타난 Body Art의 연구, 대구대학교 교육대학원석사 학위 논문, p.5.

8) 한 명숙(1999), 마귀아쥬 예술, 청구문화사, p.234.

〈그림 4〉 페인팅 분장 - Aqua, 김 선형 작

무대분장은 일반인들의 아름다움을 목적으로 행해지는 화장과는 그 의미가 다르다. 무대분장은 배우의 가장 필수적인 의사전달 수단으로써 배우의 성격을 정확하게 극본이 요구하는 인물화 시켜 관객들로 하여금 필요한 성격적 사실을 구체적으로 이해하는데 절대적으로 필요한 배역창조에 있다. 즉, 무대분장은 자연인을 극본이 요구하는 인물화 시키기 위한 민족, 시대, 연령, 성격, 건강상태와 사회적 환경 등을 시각적으로 표출함으로써 구체적으로 관객에게 납득시킴을 목적으로 하는 외적 표현 방법이다. 이것 어디까지나 배우의 연기를 돕는 것이 되어야 하며 분장은 연기술의 일부라 할 수 있다.⁹⁾

무대분장은 배우와 관객과의 거리가 형성되므로 관객의 위치가 어디에 있느냐에 따라 분장의 강약이 결정되며, 거리감의 해소는 무대분장의 기본 목표에 해당한다. 따라서 무대분장의 중심은 “관객의 위치 중심이다”라고 하겠다.¹⁰⁾ 거리감의 해소란 관객의 입장에서 볼 때 보다 명확하고 확실히 보여야 한다는 것으로 멀리서 보아도 배우의 모습이 명확히 전달되도록 다른 분야의 분장보다 더 과장시켜 주어야 한다.

9) 공연예술총서 V <분장>, 한국 문화 예술 진흥원, p.11.

10) 홍 세원(2002), 앞의 논문, p.5.

또한 <표 1> 과 같이 극장의 크기(대, 중, 소), 배우와 관객과의 거리가 얼마나 존재하느냐에 따라 분장의 강약을 조절해야 한다. 극장의 규모가 큰 대극장일 경우 멀리서도 어느 정도 배우의 모습을 인식할 수 있도록 매우 선명하고 뚜렷하게 나타내야 하며, 극장의 규모가 작은 소극장일 경우 너무 인위적인 느낌이 들지 않도록 자연스럽게 표현해야 한다.

극장의 크기	종 류
소극장	500석이하의 극장 세종문화회관 소극장, 국립극장 소극장, 연강홀 대학로 소극장 등
중극장	500-1000석 가량의 극장 문예회관 대극장 등
대극장	1000석 이상 규모의 극장 국립극장 대극장, 예술의 전당 세종문화회관 대극장, 오페라 극장 등

<표 1> 무대크기에 따른 분류

Ⅲ. 안면 분장의 디자인 요소

안면 분장에 필요한 디자인 요소를 고찰하기 전에 분장에서 디자인이란 무엇을 의미하는지 알아볼 필요가 있다. 디자인이란 물건을 만들어 내기 전에 여러 가지로 생각하고 연구하는 것을 의미하며 이는 목적에 합치하는 조형의 과정을 일관하는 계획을 일컫는 말로 사용되고 있다.

분장 또한 이러한 과정을 거치게 되는데 이는 분장을 시작하기 전에 표현되어야 할 이미지와 형태를 미리 스케치하여 의논과 수정 작업을 거친 후 시작하는 것과 동일하다. 따라서 어떤 대상의 이미지를 구체화하고 시각화시켜 어떤 대상의 서역적인 부분과 기능적인 부분을 디자인하는 연관성에 비추어 볼 때 분장은 디자인의 한 분야에 속하는 것을 알 수 있다.¹¹⁾

현대에 와서 분장은 단순히 주어진 형태에 색을 칠하는 화장의 의미를 지나 질서를 위한 계획으로 분장을 하기 위해 디자인 요소를 근거로 한 분장 계획이 필요하다.¹²⁾ 분장계획이란 분장을 시작하기 전에 전반적인 작품분석 및 인물의 성격을 완전히 파악한 후 인물에 맞게 디자인을 하고 관련 스텝 및 연출가나 감독 등과 협의하여 수정하거나 보완하는 과정을 말한다.

분장의 조형요소는 그 자체가 목적이 아니라 그 요소가 분장에 어떻게 가담하는가에 대해 아는 것이 중요하다. 조형이란 대상 부분과 전체 사이에 질서 있는 관계를 줄 수 있지만 조형심리에 의하는 시각적인 힘 관계에 의해 조형의 구성이론을 갖는 것이 한 방법이 되며 그것이 디자인의 원리가 된다.

디자인의 원리는 디자인 요소들 사이에 질서를 이루어서 시각적으로 보기 좋게 하는 원리로 안면 분장의 디자인의 요소는 다음과 같다.¹³⁾

11) 홍 지은(2001), 메이크업의 조형성과 디자인 원리의 상관관계 고찰, 경남대학교 산업대학원 석사학위 논문, p.5.

12) 이 화진(2003), 특수 분장 디자인 기법의 적용재료에 관한 연구, 한성대학교 예술대학원 석사학위논문, p.31.

13) 민 경우(1995), 디자인의 이해, 미진사, p.78.

1. 두개골과 골상

1) 두개골

분장을 하기 위해서는 뼈의 구조, 근육, 피부 밑에 있는 연골에 대한 지식이 있어야 한다. 분장에 있어 두개골의 구조<그림 5>와 신체의 근중 안면근에 관한 지식은 등장인물의 성격을 파악하는 기본이 된다.

보통 우리는 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 파악하여야 한다. 얼굴의 뼈에 대한 지식은 등장인물의 나이가 많을수록 점점 중요성을 띠게 된다. 그 이유는 피부의 탄력저하에 의해 주름이 생기게 되는데 분장 디자이너는 골격의 모양에 따라 인위적으로 표현해야 하기 때문이다.

얼굴은 두개골위에 근육과 피부가 덮여져있기 때문에 어느 곳에 뼈가 위치하는지 알지 못하면 의도한 효과를 낼 수가 없게 된다. <그림 5>는 두개골을 보여주는 것인데 이것은 모든 사람의 기본적인 구조이나 각 개인의 특징에 따라 두개골도 약간의 차이가 있다. 대부분의 사람은 튀어나온 턱뼈를 가졌으나 어떤 사람은 근육을 눌러봐야만 턱뼈의 위치를 알 수 있는 사람도 있다. 얼굴의 뼈를 연구하기 위해서는 빛이 있는 곳이나 잘 만져지는 곳에 그 뼈를 놓고 턱뼈의 경우 그 모습을 정확히 알기 위해 귀에서 코까지를 전부 눌러보는 것이 정확하다. 이때 뼈의 상 단부를 찾아 낼 때까지 만져보아야 하는데 왜냐하면 대개의 턱이 대칭을 이루고 있지 않기 때문이다.

두개골에는 동공이 있다. 안구라 불리는 눈의 동공부는 그 선이 분명하여서 손으로 쉽게 찾아낼 수 있고 사람에 따라서는 눈으로도 구별이 가능하다. 분장시 나이의 많음이나 성격을 나타낼 때 동공부를 따라 아이 홀을 깊게 그려주는데 아이 홀이 크면 눈이 커 보이는 효과를 줄 수 있고 또한 색의 선택에 따라 나이의 많음을 표현할 수 있다.

측두골이라 칭하는 부분은 흔히 관자놀이라고 하고 이 구멍은 깊지 않으나 나이가 들어가면서 깊어진다. 노역 분장 시 이 부분에 브라운 색의 라인이

2) 골상

성격에 대한 신체적인 외모와 개성의 특징과의 상관관계에 대한 연구를 사전에서는 골상학(Physiognomy)이라고 칭한다. 분장 디자이너는 관객에게 등장인물의 특징과 개성에 부합하는 인물의 상을 제시하기 위해 골상학의 원리를 알아야 한다.

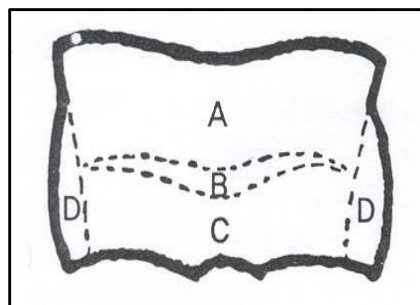
인류가 생활을 시작한 이래 사람들은 타인을 관찰하여 그들의 모습과 습관에서 어떠한 통계를 내렸다고 볼 수 있다. 따라서 사람들은 무대위에서의 인물에서도 같은 방법으로 결론을 내리므로 분장 디자이너는 골상에 대한 지식을 익혀 분장하는 것이 바람직하겠다.

여기서는 연기자를 등장인물로 만들어 내는데 도움이 되는 많은 부분 중 상대적으로 쉽게 변화가 가능한 안면 부분인 이마, 눈, 눈썹, 코, 뺨, 입, 턱에 대해 살펴보았다.

(1) 이마

이마는 다섯 개의 면으로 나뉘어 진다.

- A: 전두부-논리력과 이성적 사고
- B: 중간에 약간 들어간 부분-문화적 소양
- C: 눈썹 위 뼈 부분-인식 능력과 통찰력
- D: 이마의 양끝(잠정적 후퇴부)-기초 지식과 원리, 통찰력

<그림 7> 이마

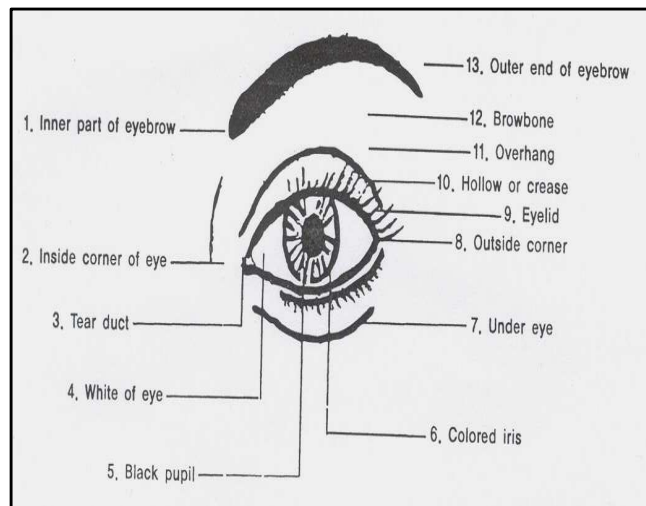
15) 김 덕훈 외(2002), 정문각, p.55.

16) 김 덕훈, 앞의 책, p.122.

(2) 눈썹

눈썹은 가장 표현력이 강하고 성격을 확실하게 나타내주는데 큰 역할을 한다. 눈썹은 위치, 선, 두께, 색, 길이, 놓인 방향에 따라 다르게 보이며 눈썹의 골상은 다음과 같다.

1. 눈썹어미	2. 눈의 내부 구석	3. 눈물 샘
4. 흰자위	5. 눈동자, 동공	6. (안구)홍채
7. 눈 아래쪽	8. 눈의 바깥쪽	9. 눈꺼풀
10. 쌍꺼풀(들어간 눈)	11. 돌출 부분	12. 눈두덩
13. 눈썹 꼬리		

<그림 8> 눈 부분과 눈 주위 이름

<표 2> 눈썹의 골상¹⁷⁾

두꺼운 눈썹	정력적 기질, 음흉하고 비밀스러움, 뚜렷한 개성
호린 눈썹	우아함, 조직력, 우둔하고 정력적이지 못함
처진 눈썹	우울한 기질, 이기심, 인색함, 염세적
일자 눈썹	엄격하고 무뚝뚝함, 실질적, 실천적, 현명함
낮게 돌출된 눈썹	판단력, 관찰력 좋으며 정확한 기질
안쪽반이 아래로 휜 눈썹	종교적
찌푸린 눈썹	명령적. 권위적, 신경질적
올라간 눈썹	용맹함, 교활함, 동정심 없고 냉정한 기질
안쪽이 아래로 휜 눈썹	복수심의 성향 지님
비스듬히 서는 눈썹	낙천적 기질
눈가의 주름	진실한 성격
짧은 눈썹	횡포, 잔인한 기질
가늘고 초생달 같은 눈썹	연약하고 부드러움, 사기꾼을 의미

(3) 눈

- A: 눈에는 콧날로 뻗치고 있으며 나이를 먹어감에 따라 검어지는 부분이다.
 B: 눈의 경계선
 C: 젊은 사람의 분장에서 하이라이트를 주는 것이 흔하며 노역분장에 있어 중요하다.
 C1: 어둡게 하면 평퍼짐한 눈이 깊게 들어가 보이는 효과를 얻는다.

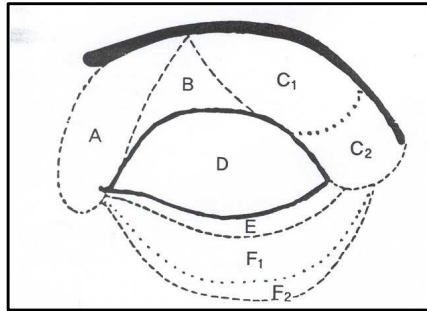
17) 박 이명(1988), 한국문화예술진흥원, 분장, p.28.

C2: 바깥쪽으로 가로지르는 주름살이 눈 꼬리 주름살이다.

D: 눈꺼풀

E: 가장 짙은 색도우를 칠하면 눈이 사악해 보인다.

F: 방탕한 기질, 생활, 수면부족, 병 등을 나타낸다.¹⁸⁾

<그림 9> 눈

<표 3> 눈의 골상¹⁹⁾

큰 눈	생각과 말이 빠름, 뛰어난 관찰력, 선량한 기질, 겁이 많다.
작은 눈	날카로운 직관력, 철저함, 통찰력
튀어나온 눈	현저함, 외견상의 풍만함, 언어능력과 표현능력이 뛰어나, 예술가, 심미안에게 많다.
들어간 눈	똑같은 크기의 튀어나온 눈보다 크기가 작아 보임, 관찰력, 분석력 좋다.
넓은 눈	감정을 받아들이는 능력, 감동이 지속적이지 못함, 생각이 깊지 못하다.
좁은 눈	분명한 통찰력, 뚜렷한 생각, 감동의 지속성
쌍꺼풀 진 눈	낭비벽, 바람둥이 기질이 있다.
눈 끝이 올라간 눈	형포스럽고 잔인한 기질
쳐진 눈	우둔하고 바보스러운 기질

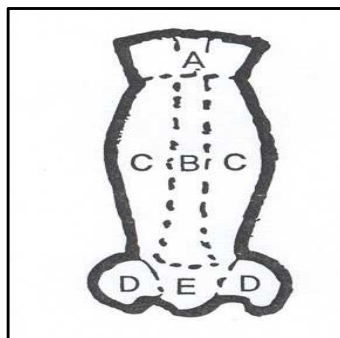
18) Richard Corson, Stage make-up Prentice-Hall Inc, 1986, p.79.

19) 박 이명, 앞의 책, P25

(4) 코

코 부분은 6개의 면으로 나뉜다.

- A: 눈썹 윗 뼈와 코 사이에 있는 약간 들어간 부분, 나이가 많은 사람일수록 검으며 두 세 개의 종적인 주름이다.
 - B: 코의 돌출 부위이며 늡음을 나타내거나 코를 날카롭고 길게 만들 때 하이라이트를 그린다.
 - C: 노인의 경우 거의 언제나 새도우로 그린다. 바깥 경계 뿐 아니라 B, C의 경계를 불분명한 경계로 한다.
 - D: D의 면은 C면과 같이 취급하며 새도우를 그려도 좋으며 특히 콧구멍이 너무 넓을 때는 콧구멍 윗부분에 하이라이트를 그려주면 코의 형태가 더 분명해진다.
 - E: 밑에서 반사되는 빛만을 받으며 가끔 foot-light 의 빛만을 약간씩 받을 뿐이라는 사실을 생각하면 E면은 늘 천연의 그림자 속에 있다고 할 수 있다. 하이라이트를 B에서 C까지 이어주면 코가 처진 느낌을 준다.²⁰⁾
- 코는 크기, 길이, 넓이, 모양으로 세분 할 수 있다.

<그림 10> 코

20) Richard Corson, 앞의 책, p.99.

<표 4> 코의 골상²¹⁾

짧은 코	명랑하고 낙천적 기질
코등이 튀어나온 코	공격적 기질, 논쟁적 기질
들창코	통찰력과 유머 감각 있다.
짧고 위로 젖혀진 코	빠른 인식, 감정적 기질
긴 코	경계적 기질, 조심스러운 기질
길고 수그러진 코	사물을 늦게 받아들이고 울적한 기질, 감정적이지 못함
길고 병모양의 코	호기심, 균형을 이룬 경우: 지적 호기심 균형을 이루지 못한 경우: 저속한 호기심
무디고 사각인 코	방어적 성격
좁은 코	섬세함과 세련미, 동정적이지 않음
넓은 코	정력이 좋음, 인내심이 있음
오목한 코	비공격적이고 착한 성격, 변덕과 고집이 있다.
매부리 코	귀족적, 단호함
터진 코	냉정함, 사려 깊음, 우울함, 도덕과 예의
코구멍이 큰 코	믿음 가는 성격

(5) 뺨

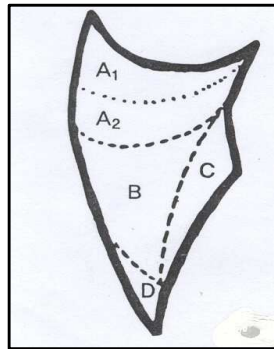
A1, A2: 광대뼈는 둥글기 때문에 위에서 조명이 비치면 뼈의 윗부분은 강한 빛을 직접 받지만 아랫부분은 처진 데다가 안으로 들어가 있기 때문에 직접 광선을 받지 못하고 검어 보인다.

B: 개인에 따라서 다루는 법이 아주 다양하다. 광대뼈 아랫부분은 보통 약간의 광선을 받을 뿐이며, 맨 아래 턱뼈를 둘러싼 부분은 완전히 새도우

21) 박 이명, 앞의 책, p.29.

이다.

- C: Nasolabial Folds 가 포함되어 있다. “Nasolabial Folds” 란 코 양쪽에서 입으로 연결되는 주름살을 일컫는 것이다. 이 주름살의 정도나 형태는 다양하지만 노년 중년에서 볼 수 있다. 입가 주름살에 대해 가장 중요한 점은 각각 한 개 씩의 분명경계와 불분명 경계를 포함한다는 것이다. 피부에 주름살이 있는 곳에는 어디든지 분명경계가 생기기 마련이다.
- D: mandible 또는 턱뼈라고도 한다. 나이 들어 보이게 하는 좋은 방법 중 하나가 턱 밑살에 주름살을 그려 넣는 것이다.²²⁾

<그림 11> 뺨

<표 5> 뺨의 골상²³⁾

바깥으로 돌출된 광대뼈	실질적, 보수적
귀 쪽으로 높게 올라간 광대뼈	아픔, 고통에 관련된 일에 종사하는 경우가 많음, 주로 의사, 간호사
넓게 퍼진 광대뼈	호전적 성격, 격렬한 성격
좁고 깊은 광대뼈	잠이 많고 게으른 기질
눈 아래로 돌출된 광대뼈	주의 깊고 섬세함, 경계심이 많음

22) Richard Corson, 앞의 책, p.110.

23) 박 이명, 앞의 책, p.29.

(6) 턱

턱의 모양은 늙어도 별로 변화가 없고, 피부의 질감만 변할 뿐이므로 감각
법으로 해결할 수 있다.²⁴⁾

<표 6> 턱의 골상²⁵⁾

뾰족 턱	엄격한 성격, 사교성 부족, 여성에게 많음
움푹 패인 턱	변덕스러움, 남성에게 많음
약간 네모진 턱	자기 희생적, 여성의 전형적인 턱
넓직한 사각 턱	체력이 강한 남성을 암시
전체적으로 둥근 턱	강한 집착, 성실함, 변함없으며 다혈질적인 격한 성격
깊이 내려온 턱	강한 의지력, 집중력
턱이 깊이 내려와 각진 턱	권력욕, 책임감
귀 쪽으로 가파른 턱	인내심, 고통을 참고 견디는 능력

(7) 입

입은 색깔, 크기, 형태, 질감에 따라 다양한 성격을 나타낸다. 입의 크기,
입의 선(위, 아래, 곧바로) 그리고 입술의 두께나 빛깔은 어떤 종류의 인상을
만들어 내는데 영향을 끼친다.

24) Richard Corson, 앞의 책, p.110.

25) Bobbi Ray mardry, The Art and Science professional make-up, N,P:
Stancampbell Place, 1976, pp.193-197.

<표 7> 입의 골상²⁶⁾

곧고 잘생긴 입	도덕적인 성격
호트러진 입	낮은 정신성
큰 입	풍요함, 따뜻한 인상
작은 입	이기심, 냉정함
얇은 입	냉정한 성격, 정확성, 규칙성
뒤틀린 입	강패, 행상인 등 낮은 수준의 표현
꼭 붙거나 다문 입	단호함, 진지함, 힘의 상징
곧은 입	단호함, 확고한 인상
두툼한 입	미식적, 비도덕적, 관능적 성격
뒤집어진 입	명청함, 사악함, 자만, 유치함
입 끝이 올라간 입	따뜻하고 사교성이 풍부, 두툼할 경우 유머감각 풍부
쳐진 입	비관적, 진지함, 약한 기질
입 끝 둥근 주름이 있는 입	사랑을 표현
아랫입술 중심의 아래가 풍부한 입	경멸의 표시
입 중간 윗입술이 풍부한 입	자만심, 권위, 자존심
아랫입술 구석 아래가 풍만한 입	질투심

26) Bobbi Ray mardry, 앞의 책, pp.193-197.

2. 색과 명암

1) 색

우리 생활은 많은 색으로 둘러싸여 있다. 즉 색의 한 가운데서 색과 함께 생활하고 있다. 예전에는 색에 대한 고정관념 때문에 색을 의례적으로 사용하였으나 현재에 와서는 색이 세분화되고 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.

색의 종류는 크게 무채색과 유채색으로 나누는데 무채색은 색상을 띠지 않는 색으로 흰색, 회색, 검정색을 말하고 유채색은 무채색 이외의 색상을 띤 모든 색을 말한다.

모든 색은 성질과 특성을 달리하고 각각의 색들과 구별된다. 푸른 바다를 예를 들면 선명한 푸른 색, 어두운 푸른 색, 짙은 색, 연한 색, 밝은 색, 탁한 색 등으로 나눌 수 있다. 이와 같이 색을 구별하기 위한 명칭이 있어야 하며 색의 명암을 정하고 색의 포화의 강약을 표시하여야 한다. 이를 색의 3속성이라 부르며 여기에는 색상, 명도, 채도가 있다.

색상은 스펙터클에 나타나는 빨강, 노랑, 파랑, 초록, 보라 등의 색을 나타내며 명도는 색의 밝고 어두움, 즉 색에 포함되는 그림자, 또는 빛의 양을 표시하는 색의 밝기를 표현하기도 한다. 채도는 색의 순수하고 탁한 정도, 혹은 진하기 또는 강함을 가리킨다.²⁷⁾ 색은 보는 사람으로 하여금 여러 가지 연상 작용을 일으키게 하는데 명도가 높은 계열의 색상은 가벼운 느낌을 주고, 명도가 낮은 계열의 색상은 무거운 느낌을 준다. 채도가 높은 계열의 색상은 화려함을 주고 채도가 낮은 계열의 색상은 차분하고 검소한 느낌을 준다.

색채의 특성을 보면 색에는 연상 작용과 상징적인 효과가 있다.

27) 한 명숙(1998), 무대분장의 구상에 관한 연구, 대구대학교 디자인대학원 석사학위논문, p.24.

예를 들면 빨간 색은 주목성이 아주 높고 우월하며 중량, 면적, 체적 등 과대 평가되는 색으로써 심리적으로는 자극성이 강하고 흥분적이다. 뿐만 아니라 불안감을 초래하고 신경을 긴장시키는 한편 자신감을 부여하고 정열을 갖게 만들며 창조적인 생각을 갖도록 한다.

색이 주는 느낌을 잘 파악하여 적절히 선택하여 사용한다면 등장인물의 역할에 적합하고 완성도 높은 분장을 창출할 수 있다. 색의 연상 작용과 상징적인 효과에 따른 색이 주는 기본 이미지는 <표 8>과 같다.

<표 8> 색이 주는 이미지²⁸⁾

Red	정열, 자신감, 쾌활함, 낭만적, 감각적, 힘,
Wine	능동적, 신비로움, 화려함, 부유함
Blue	신선함, 예민함, 권위, 위엄, 평화, 단정, 청결함
Green	건강, 영생, 활기, 젊음, 신선함
Pink	부드러움, 수줍음, 섬세함, 여성스러움
Orange	따뜻함, 우아함, 친밀함, 활력, 열정, 사교성
Yellow	경박함, 질투, 배반, 명랑, 밝음, 애교, 여성스러움
Brown	신뢰감, 현실적, 소박함, 성실함, 우울함
Purple	신비로움, 우아함, 고상함, 명상적 사고
White	깨끗함, 순수, 밝음, 고상함
Grey	자신감, 평안함, 위엄, 세련됨, 안정감, 부드러움
Black	영원, 신비, 죽음, 고급스러움, 어두움, 우울함

또한 옅은 색, 진한 색, 선명한 색, 맑은 색, 탁한 색 등으로 표현되는 색의

28) 허 순득(2004), 생활 속의 이미지 연출, 형설 출판사, pp.47-55.

상태인 톤(tone)이 있다. 이 톤은 명도, 채도의 관련으로 여러 가지로 분류된다. 둘 이상의 색을 보다 효과적으로 조화시키는 것을 배색이라고 하는데 분장 시에 맡은 의상에 따라 배색이 달라지며 또한 피부색, 체형, 맡은 역할을 고려하여야 한다. 톤을 주조로 한 배색은 동일한 톤의 배색, 유사색 계통의 배색, 대조 색과의 배색이 있다. 동일 배색은 색상환 표를 볼 때 같은 색상 중에서 명도, 채도가 다른 색끼리의 조합을 말하며 이러한 배색은 안정성이 있고 품위가 있어 어른스럽고 담백한 느낌을 준다(동류원리). 유사 배색은 색상환에서 가까운 색, 즉 근접해 있는 색끼리의 배색으로 공통된 상태나 속성을 가진 색채를 말한다(유사원리). 이러한 배색은 무난하고 안정성 있는 배색으로 친근감을 주며 스무드(smooth)한 분위기의 색으로 우아하고 고상하면서 차분한 분위기 연출에 효과를 볼 수 있다. 보색의 배색은 색상환에서 서로 마주보고 있는 반대색끼리의 배색으로 색상의 대조성에 따라 대비(contrast)가 강하고 명쾌하고 활동적인 분위기에 좋다. 파티 분위기의 분장이나 저녁 분장의 색상 선택으로 좋다. 또한 다이내믹(dynamic)한 분위기로 동적인 장소나 목적에도 한층 돋보일 수 있는 색상이다.

색채에 이어 그라데이션(gradation)은 많은 색이 질서정연하게 정리된 것을 말한다. 어떤 색이 중심부위에서 멀어질수록 농담이 흐려져 밝게 나타내는 것을 말하며 표현이 잘 되었을 때는 품위 있는 입체감을 준다. 분장에서 그라데이션의 효과는 입체감 표현에 큰 효과를 주기 때문에 중요하다.²⁹⁾

일반적으로 분장에서의 색상 선택은 서양인을 표현할 경우는 머리카락에 의해 일차적으로 선택하고 이차적으로는 눈동자의 색과 최종적으로는 의상과 그에 따른 소품에 기준을 둔다. 그러나 동양인을 표현할 경우 머리카락이나 눈동자의 색보다는 의상과 계절 또는 악세사리에 따른 소품을 중심으로 아이섀도우 색과 볼 터치, 입술 색상을 선택하여 바른다. 분장에서의 색상은 매우 중요하고 색채원리를 파악하는 것은 절대적인 일이다. 예를 들어 주황색이 주는 이미지는 따뜻하고 우아하며 친밀하고 열정적이나 얼굴에 홍조기운이 있는 여성을 주황색으로 볼 터치를 하지 않는 것과 누런 치아를 가진 여성에게 주황색 립 컬러의 사용을 피해야 하는 것과 같은 이치이다. 같은 색이라

29) 김 학성(1995), 디자인을 위한 색채, 조형사.

도 색에서 표현되는 이미지는 매우 다르기 때문이다. 이와 같이 많은 색들이 상호 대비가 되고 조화가 되어 여러 가지의 느낌을 다각도로 연출하게 되므로 분장 디자인은 이 점을 간과해서는 안 될 것이다.

사람에게는 피부색, 머리카락 색, 그리고 눈동자 색처럼 태어나면서 갖는 고유색이 있으며 피부색은 기후, 환경, 계절에 따라 많은 차이가 있고 도시, 나라에 따라서 나타나는 색이 다르다. 이러한 인간의 피부색은 갈색의 멜라닌 색소, 노란색의 케로틴 색소, 붉은 색의 헤모글로빈 색소로 만들어지는데 모든 인간은 적, 황, 갈색의 색소가 피부 속에 얼마나 존재하느냐에 따라 그 사람의 피부색이 결정되며 이것은 분장에 있어서 종족, 유전, 환경을 표현하는데 중요한 요소가 된다. 머리카락 색도 피부색과 마찬가지로 백발과 흑발, 밝은 블론드, 은발 등으로 나뉘어지며 얼굴 바로 옆에서 오는 색이기 때문에 그 사람의 전체적인 색결합을 결정하는 커다란 요소로 작용하며 역시 연령과 종족을 나타내는 요소가 된다.

피부색과 머리카락 색과 마찬가지로 눈동자 색도 파랑, 보라, 은색, 검정색, 갈색 등으로 구별되며 종족과 환경을 알리는 역할을 하므로 요즈음에는 컬러 렌즈를 사용하여 다양하게 표현되기도 한다. 또한 눈동자 색과 같은 계열로 아이섀도우를 사용하면 눈에 띄게 강조되는 조화와 드라마틱한 효과를 준다.

색의 팽창과 수축은 분장에 기본적으로 응용되는 것인데 얼굴의 윤곽을 풍부하게 하고 싶은 곳에는 밝은 색을 사용하고 수축되어 보이고 싶은 부분은 어두운 색을 사용하는 것이 그 예이다. 그러므로 배역에 맞게 얼굴의 윤곽을 수정하여 대본에 맞게 둥글고 편안한 얼굴형, 각지고 마른 얼굴형으로 변화시킬 수 있다.

또한, 같은 색상이라도 명도와 채도를 변화시킴으로써 색의 변화는 넓어지는데 이와 같은 색상의 변화로 다양한 분장이 가능하다.³⁰⁾

2) 명암

물체를 볼 때 눈에 관찰되어지는 것은 그 사물들의 변두리에서부터 반사되

30) 반 은주(1989), 색채 조형의 기초, 미진사, p.189.

는 빛에 의해서 비롯되는 것이다. 따라서 얼굴도 빛의 방향에 따라 다양한 형태로 빛을 반사하게 되므로 각기 다른 모습으로 보여 지게 되는 것이다.³¹⁾ 따라서 명암의 최대 효과를 활용하여 강한 조형미를 얻을 수 있다. 눈의 깊은 음영을 표현하고자 할 때 어두운 색상만으로 만족스런 음영을 얻을 수 없다. 어두운 색상이 표현된 주변에 밝은 색상으로 사용하였을 때 어두운 색상으로 발라져 있는 부분은 더 깊은 어두움을 표현할 수 있다.³²⁾

밝은 색과 어두운 색은 자연스럽게 조화되는 음영을 나타내며 이것이 명암의 기초 원리가 된다. 명암은 색이 서로 연관성 있게 이어져 있을 때 효과적인데 어둡고, 약간 밝고, 가장 밝은 순으로 연결되는 것이 가장 자연스럽다. 이것이 명암의 생명인 블렌딩(blending)이다. 강한 명암은 경쾌함을, 약한 명암은 자연스럽고 침착함을 표현 할 수 있다. 특히 피부 표현에 있어서 약한 명암은 얼굴형태를 만들 때 많이 쓰며 강한 명암은 콧대를 높아 보이도록 한다거나 성격적 특성을 나타낼 때 쓰인다.

만약 무대 연기자를 다른 인물로 보여 지길 원한다면 명암의 원칙을 이용하여 입체적인 시각 현상을 창조하여 분장함으로써 실제 얼굴을 변형 시킬 수 있을 것이다. 이 경우 새롭게 조형된 얼굴은 본래의 정상적인 얼굴에서 상상 되었던 것과 다른 빛의 형태를 반사시킬 것이며 본래의 얼굴이 아닌 다른 얼굴로 보여 질 것이다. 근본적으로 화가들은 평면의 캔버스에 평면의 느낌으로 그리지 않는다. 물체의 윤곽이나 일부를 다시 조형시키는 대신 그 얼굴에서 반사될 빛의 형태와 조명을 통해 얻어지는 모습을 그리기 때문에 평면의 캔버스에서도 입체감을 느낄 수 있는 것이다.

이처럼 분장 디자이너가 분장을 할 때도 같은 원리가 적용되는데 캔버스 대신 얼굴을 재료로 삼는 것이 다를 뿐이다. 분장 디자이너나 화가들은 물체에 빛이 비추어졌을 때 눈에 보이는 빛과 그들의 상태를 관찰해야 하며 그 후 빛과 그늘, 밝기와 어두움의 정도별로 빛깔들을 사용하여 일정한 형태를 재창조해 내야 한다. 그러나 화가는 그리고자 하는 것은 어떤 현상이든 창조할 수 있으나 분장 디자이너는 제한을 받는다. 또한, 화가가 작품에 필요한

31) 박 이명(1981), 앞의 책, p.39.

32) 곽형심 외(2000), 미용학개론, p.304.

빛의 근원을 일단 결정하면 그 빛은 고정된 것이 되나 무대위에서는 연기자들의 움직임과 연출의 의도에 따라 빛과 얼굴의 연관성이 항상 변화되는 점이 있다.

얼굴 평면에서 입체적인 환상을 만들어 시선을 끌기 위해서는 돌출과 후퇴의 명암에 대한 인식을 충분히 하여 표현해야 한다. 안면 분장에서 특히 중요한 안면의 입체를 만드는 하이라이트는 돌출되어 보여야 하며 넓게 보여야 하므로 베이스 색상을 1-3 단계 정도 밝은 색을 사용한다. 이것은 광대뼈나 턱, 이마, 콧대 등을 더욱 돌출되어 보이도록 해 준다. 하이라이트와는 반대로 들어가 보이거나 축소되어 보이도록 할 부위에는 베이스 색상을 1-3 단계 어두운 색상을 선택하여 새도우로 표현한다. 이것은 안면 근육과 두개골 구조와 관련이 있으며 안면의 윤곽 표현 시 명암의 예를 들면 다음과 같다.

(1) 하이라이트

- 이마 (Forehead): 이마에서 가장 튀어나온 부분에 하이라이트를 준다.
- 눈썹 뼈 (Eye orbital bone): 눈썹 바로 아래 부분으로 눈썹 끝 부분.
- 코 (Nose): 코와 콧 구멍 위의 높은 부분, 콧 등(콧대)
- 광대뼈 (Cheek bone): 광대의 가장 튀어나온 부분을 찾아내어 눈가에서 시작해 헤어라인으로 연결하여 준다. 이 밝은 부분과 뺨의 어두운 부분 사이에 베이스 색상을 위해 공간을 남겨둔다.
- 입술 (Lips): 아랫입술의 가운데 볼록한 부분
- 턱 (Chin): 아랫입술 밑 부분의 새도우 부분과 연결하여 턱의 평평한 밝은 곳과 만나게 한다.
- 턱뼈 (Jawbone): 가볍게 턱 선을 강조하고 앞쪽으로 사라지게 한다.

(2) 셰이딩 부분

- 관자놀이 (Temple): 이마 옆의 들어간 부분, 뼈가 만져지는 부분에서 뒤쪽으로 사라지게 그라데이션 한다.

- 코 (Nose): 코뼈에서 눈썹 앞머리까지 연결 시켜 준다.³³⁾
- 눈 (Eye): 눈꺼풀 위에서 눈썹 뼈 밑의 어두운 부분³⁴⁾
- 뺨 (Cheek): 광대뼈 아래 부분에서 눈 꼬리로 내려오는 선의 바깥쪽을 말하며 삼각형 모양으로 형성되는 부분
- 입술 (Lips): 아랫입술보다 윗입술에 어두운 색을 사용하여 입술의 형태를 만든다.
- 턱 (Chin): 아랫입술 밑 부분
- 턱뼈: 귀 밑에서 시작해 턱뼈까지 연장한다. 대개 여자보다 남자가 강하다.

이렇게 분장 디자인을 함에 있어 색상과 명암 등 밝음에서 어두움까지의 점차적인 변화에 의해 3차원적인 형태를 만들어 내는 것이다. 빛과 색상이 형태의 효과를 줌으로써 분장 디자인 시 충분히 고려되어야 한다.

3. 착시

앞에 설명된 분장의 디자인 요소 외에 분장의 디자인 요소로 착시의 효과를 들 수 있다.

뷰티의 측면에서 분장은 외견상의 특징적인 장점을 강조하고 마이너스 요인을 감추거나 약화시키는 것을 목적으로 하는 기술이다. 한편, 무대에 있어서 분장은 대본에 적합한 인물 창조를 위해 젊은이를 늙게 하거나 늙은이를 젊게 하거나 혹은 성격을 나타내도록 하는데 목적이 있으며 배우의 외견상의 모습을 변화시켜 관객으로 하여금 역할의 성격을 쉽게 이해할 수 있도록 돕는다.

그러나 분장을 통하여 얼굴의 실제 모습을 완전히 변형시키는 것은 사실상 불가능하며 분장에 사용되는 여러 분장용품들과 도구들에 의해 상대방에 대한 이미지를 변형시키는 것이기 때문에 분장이 착시의 원리를 이용하고 있음을 알 수 있다.

33) 노우즈 새도우라고 한다.

34) 아이 홀이라고 하며 동공부를 가리킨다.

분장은 눈의 착시를 이용하였다 볼 수 있는데 착시란 “정상적인 지각을 가지고 사물을 바라보았음에도 불구하고 사물을 둘러싸고 있는 주위의 상황에 의하여 그 사물의 모습을 실체와 다르게 인식하게 되는 것”을 의미한다.

눈의 착시현상중 하나인 부척시력³⁵⁾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 표현하고자 하는 형상을 인위적으로 그려주는 것, 눈썹을 진하게 그려주는 것, 분장용 연필로 눈썹의 형태에 색을 입히는 것의 역순으로 사람들에게 강하게 인식된다. 그러나 인위적으로 눈썹을 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 실감 있게 전달할 수 있다. 무대 분장 시 특히, 번역극일 경우에는 이러한 착시의 효과를 많이 사용하는데 아이 홀을 크고 깊게 그리고 푸른 계열의 아이새도우를 발라주면 푸른 눈처럼 보이며 아이라인을 길고 두껍게 그리며 언더라인을 눈 아래 부분에 그리면 서양인의 눈처럼 크고 둥근 눈을 표현할 수 있다. 또한 눈썹 머리부분부터 눈썹 코 부분에 그리는 노우즈 새도우를 칠하면 높고 가는 코를 만들 수 있다. 연령에 따라 나이 든 것을 표현하기 위해 검정색과 갈색의 라이닝 칼라를 사용하여 곡선형태의 주름을 그리고 그라데이션 하면 마치 진짜 주름처럼 보이게 된다.

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

눈의 착시현상 중 ‘주관적 윤곽선’이라는 것이 있는데 관객이 배우의 얼굴 형태를 어떻게 인식하는 것인지를 보여 준다. 실제로 존재하지는 않는 형상

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

이지만 명도가 주위보다 낮은 형태를 일정한 모형을 만들어 배치하면 사람의 시각은 그 선의 연장선을 따라 자기 나름의 보조적인 윤곽선을 그린 후 어떠한 형상을 유추한다.

무대 분장에서도 이러한 주관적 윤곽선을 이용하여 얼굴의 형태를 연출할 수 있다. 즉, 눈썹, 눈, 콧 망울은 대개 일직선상에 위치하므로 이들에 대해 분장을 하게 되면 이들 부위의 윤곽이 뚜렷해지게 되고 관객들은 이들의 끝을 연결하는 윤곽선을 임의로 그어 배우의 얼굴형태를 각각 인식하게 된다. 따라서 배우의 얼굴 길이를 짧게 표현하고 싶을 때는 눈썹길이를 조금 짧게 그려주고 눈썹꼬리를 다소 위에 위치하여 그리며 입술 산을 높게 그리고 입술 끝을 늘려주는 것이다.

IV. 디자인 요소를 이용한 무대분장의 실제

1. “라트라비아타”의 작품분석

1) 시대적 배경

“라트라비아타”는 알렉상드르 뒤마(Alexandre Dumas)와 실제 연인 관계로 지낸 파리스교계의 마리 뒤프레시스(Marie Duplessis)를 모델로 한 소설〈동백꽃을 단 부인〉을 베르디가 오페라화한 것이다. 1848-1852년의 시기에 베르디는 후에 유명한 소프라노 주세피나 스트레포니(Giuseppina Streponi)와 함께 주로 파리에서 살고 있었다. 따라서 그는 개인적 체험을 통해 파리의 사교계를 잘 알고 있었으며 뒤마의 작품을 손쉽게 접할 수 있었다.

〈동백꽃을 단 부인〉이 출판된 것은 1848년으로, 당시 프랑스의 대중들에게 너무나 인기가 있었으나 공연 예정극장이었던 파리 극장이 문을 닫고 공연허가가 3년 이상이나 걸리는 등의 수난으로 무대에 올리지 못하다가 초연은 1852년 12월 6일이 되어서야 이루어졌다.

베르디는 파리에서 이 연극을 보았으며, 피아베(Francesco Maria Piave, 1811-1876)에게 대본을 부탁하고, 피아베는 이듬해 봄 시즌에 맞추어 이 작품은 이탈리아 베네치아의 페니체(Fenice) 극장에서 1853년 3월 6일에 행해지게 된다.³⁶⁾

베르디는 이 작품에 애정과 자신감을 보였으나 참담히 실패하고 말았는데 그 이유로는 여리고 아름다운 폐병환자 비올레타 역의 살비니 도나텔리(Salvini Donatelli)의 비대하고 육중한 몸매는 적합하지 않았으며 알프레도역을 맡은 테너 가수는 감기에 걸려 노래를 제대로 할 수 없었으며 제르몽 역의 바리톤은 배역이 단역이라 연습을 게을리 했다고 한다.

36) 이 덕희(1999), 세기의 걸작 오페라를 찾아서, 서울, 작가정신, pp.164-165.

초연의 실패 후, 1년이 지나고 베르디는 비올레타 역에 어울리는 가냘픈 소프라노 스페치아(Spezia)를 기용하고 고도의 테크닉이 요구되는 부분을 수정, 완화 하였으며, 제르몽 역시 고음부분을 바리톤 수중으로 낮추는 등 약간의 수정을 가해서 다시 무대에 올렸으며, 결국 대성공을 거두었다.³⁷⁾

2) 문학적 배경

〈라 트라비아타〉가 등장한 19세기는 낭만적시기(1820-1850), 사실주의(1850-1880), 상징주의(1850-1890)의 시기로 구분된다. 〈라 트라비아타〉의 경우는 낭만적인 시기에 속하지만 문학적 배경을 보자면 낭만주의와 사실주의 중간에 걸쳐있다고 하겠다. 낭만주의란 18세기말부터 19세기에 걸쳐서 고전주의에 대한 반동으로 유럽 각지에서 일어난 근대문예사조로 낭만주의(Romanticism)는 원래 중세 라틴어의 부사 〈Romanice〉에 그 어원이 있으며 기이(奇異)·가공·경이 등의 의미로, 그 당시 로망(Roman:중세의 운율체 이야기)의 특징을 나타냈다. 이 용어는 18세기에 널리 사용되다가 19세기 전후를 전환점으로 하여 비로소 고전주의에 대립된 특징의 시대사조(時代思潮)로 등장하게 되었다. 문학용어로서의 낭만주의는 고전주의에 대하여 F.슐레겔이 처음으로 사용하였는데, 인간은 천성적으로 선량하나 문명에 의해 타락한다는 근본이념 아래 이성보다 정서를 신뢰하였다. 이것이 낭만적 개인주의의 근원이 되었으며, 여기에서 자기분석, 영혼의 내적 추구하고 폭로 및 위선에 대한 증오가 생겨났다. 르네상스의 휴머니즘, 종교개혁의 정신, 데카르트·루소의 사상으로부터 영향을 받은 낭만주의는 정치·철학 등 모든 학문·예술과 관계가 있으며 다양한 의미를 가진다. 또한 시기도 각 나라마다 다른데, 전 유럽적으로 대략 18세기 중엽에서부터 100여 년에 걸친 기간이다.

〈Romantic〉이라는 말은 영국에서 최초로 사용되어 그것이 프랑스·독일로 이행되어 갔으나, 낭만주의이론은 오히려 독일에서 파생·전파되어 전 유럽을 통해 전개되었다. 낭만주의는 이른바 원시성·유아 찬미, 고대와 중세에 대한 동경 외에 이국·취미·지방색·이상취향(異常趣向)·반사회·초월주

37) 국립 오페라단 팜플렛(2001), 베르디 오페라 ‘라 트라비아타’ (서울), p.33.

의 · 밤[夜] · 박명(薄明) · 죽음 · 꿈 · 환상 · 폐허(廢墟) 취미 · 악마성 · 무의식 · 유동성 등을 특징으로 한다. 그에 따라서 우수 · 권태 · 신비성 · 자아중심 · 반도덕 · 인습 · 권위 · 반이성 · 현실 · 정서성 · 이상 · 영겁(永劫) · 정열 · 대망을 품은 인물을 다루었다. 또한 문예상의 전통적인 규칙이나 관습을 부정하며 자유 · 보편성 · 서정성 · 명상 · 생명력 · 직관 · 신비적 능력을 추구하였다. 모든 예술간의 기능, 즉 시나 음악적 요소와 기능 등을 복합시킨 점에서 그 특징을 엿볼 수 있다. 18세기 전반부터 영국 · 독일에서 시작된 이 같은 경향을 전기낭만주의라 하는데 이것이 각국으로 전해짐에 따라 19세기 초에는 본격적으로 전개되었다. 이렇듯 낭만주의가 대두된 요인으로는 고전주의에 대한 반동과 함께 불안한 정세로 인하여 중세적 종교, 봉건사회의 영광을 꿈꾸게 된 것을 들 수 있다.

낭만주의의 본질은 첫째, 감정의 우월성 둘째, 낭만적 주관과 천재성에 대한 숭배 셋째, 상상력 강조 넷째, 민족 · 민중 · 국가 등의 발견 다섯째, 민족 문학에 대한 관심 등으로 세계를 감성적으로 인식하였다. 특히 낭만주의는 당시 유럽 여러 나라의 공통된 문예상의 흐름이 되었다는 점에서 중요하며, 또한 19세기말의 상징주의 · 예술지상주의의 탄생을 본질적으로 내포하고 있었다.³⁸⁾

1840년대의 문학은 현실에 반항하고 감성에 호소하는 이상주의적인 낭만주의는 이미 쇠퇴하고 사실주의 문학이 태동하고 있었다.

‘사실주의’란 자연이나 인생 등의 소재에 대하여 그 실재를 객관적 관점에서 있는 그대로 충실히 묘사하려는 예술상의 한 주의로 문학사적으로 19세기 후반 낭만주의에 대립하여 일어난 것으로서 이지적 · 현실적 · 객관적인 면을 가지고 있다. 프랑스에서 사실주의라는 말이 문학 · 미술 영역에서 사용되기 시작했던 때는 1830년대 중반 무렵부터이다.³⁹⁾

뒤마 자신의 이야기를 소설로 한 <동백꽃을 든 부인>의 시대적 배경은 낭만주의에서 사실주의로 가는 과도기인 1840년대 프랑스이다. 표면상으로 낭만주의와 사실주의는 문학적 이념이나 방법에 있어서 너무나도 대립되는 것

38) www.daum.net

39) www.daum.net

으로 보이는데 이 두 가지의 개념이 서로 대립되면서도 상호 집합되어 나타난 것이 이 시대 낭만주의의 한 특징이었으며 사실주의 소설의 대가 플로베르 (Flaubert)에 이르러서는 더욱 명확히 나타났다.⁴⁰⁾

문예사조가 낭만주의에서 사실주의로 옮겨감에 따라 뒤마는 현실의 관찰에 주력하게 되었고 낭만적인 인간의 열정과 감정을 바탕으로 하여 인간의 심리를 관찰하여 사실주의로 문을 여는 작품〈동백꽃을 든 부인〉을 발표하게 되었다. 1840년대는 주관적인 낭만주의와 비개인적인 사실주의가 같이 나타나는 현상을 보였으며 소설이 출판된 1848년은 시기적으로 낭만주의와 사실주의의 과도기였다.⁴¹⁾

본 논문이 다루고자 하는 것은 뒤마의 소설이 아닌 베르디의 오페라이지만 그 근원이 되는 것이 뒤마의 작품이기에 〈라 트라비아타〉역시 문학적 배경은 〈동백꽃을 든 부인〉으로 보는 것이 옳겠다.

3) 막의 구성⁴²⁾

오페라 〈라 트라비아타〉는 3막으로 되어 있고 연주 시간은 제 1막 약30분, 제 2막 약 60분, 제 3막 약 30분으로 총 2시간의 공연이다.

등장인물

비올레타 발레리 (ViolettaValery, 파리 사교계의 여왕)-소프라노
알프레도 제르몽 (Alfredo Germont, 그녀의 연인)-테너
플로라 베르아 (Flora Bervoix, 그녀의 친구)-메조 소프라노
조르주 제르몽 (George Germont, 알프레도의 아버지)-바리톤
바롱 두폴 (Baron Douphol, 비올레타의 보호자)-바리톤
그랑빌 (Dr. Grenvil, 의사)-베이스
안니나 (Annina, 비올레타의 하녀)-소프라노

40) 이 향(1988), 프랑스 문학 사상의 이해, 서울, 민음사, p.75.

41) 김 미옥(1989), <춘희>에 표현된 복식과 미의식, 이화여자 대학교 석사학위논문.

42) 국립 오페라단 팜플렛(2001), 베르디 오페라 ‘라 트라비아타’ (서울), p.35.

때와 곳 : 1840년경 파리와 그 교외

초 연 : 1853. 3. 6. 빈

주요아리아 : 축배의 노래 (Brindisi : 테너)

아, 그이인가 (Ah, fors e lui : 소프라노)

찬란한 추억이여, 안녕 (Addio del passato: 소프라노)

- 제 1 막 -

고급 창부 비올레타는 파리에 있는 그녀의 살롱에서, 파티에 초대된 손님들을 접대하고 있다. 알프레도는 시골 출신의 성실한 청년으로서, 친구의 소개로 그녀와 인사를 나누고 있다. 알프레도가 "축배의 노래 (Brindisi)"를 부르자마자, 비올레타도 동시에 흥겹게 그의 노래를 따라 부른다. 원래 좋은 가문 출신인 비올레타는 불행히도 폐병을 앓고 있었다. 손님들이 춤을 추기 위해 옆방 무도실로 건너가고 있을 때, 그녀는 기침을 토하면서 방에 남는다. 그때 오래 전부터 먼발치에서 그녀를 사랑해 왔으나 적절한 기회를 마련하지 못해 애태우던 알프레도가 사랑을 고백하는 아리아 "어느 행복한 하루, 천국과도 같아라 (Un di felice, eterea)"를 부른다. 비올레타도 그와 함께 "사랑으로 두근거리네 (Di quell'amor ch'epalpito)"의 2중창을 노래한다. 그리고 그들은 바로 그 다음날 만나기로 약속한다. 비올레타는 그녀의 손님들이 그녀의 곁을 떠나가자 생각에 잠긴다. 그녀로서는 생각지도 못했던 고귀한 사랑이 다가옴을 느끼며 마음 속에서 솟아오르는 애정으로 유명한 아리아 "아, 그이인가 (Ah, fors e lui)"를 부른다. 그러나 자신이 처한 현실이 떠오르자, 마음의 갈등으로 침울해 진다. 그렇지만 곧 분위기를 바꿔서 밝은 표정을 짓고 자신의 삶의 방식을 아리아로 변형하면서 "언제나 자유라네 (Sempre libera)"를 부른다. 심지어 그녀의 창문 아래서 들려오는 알프레도의 세레나데조차도 그녀가 갈구하고 있는 자유스런 삶에의 열망을 꺾지 못한다.

- 제 2 막 -

- 제 1 장 -

장면은 파리의 변두리에 있는 오두막집 안이다. 알프레도와 비올레타가 동거한지 3개월이 지났다. 알프레도는 "타오르는 마음 (De miei bollentispiriti)"을 부르며 그녀를 소유한 자신의 기쁨을 표현하고 있다. 그런데 그녀의 하녀인 안니나로부터 비올레타가 알프레도를 잘 섬기기 위해서 그녀의 보석을 팔고 있다는 소식을 전해 듣고는 놀란다. 서둘러 그는 생활비를 마련하기 위해서 파리로 떠난다. 그가 파리를 향해 출발하고 나서 알프레도의 부친이 그들의 집을 방문하게 되고, 비올레타는 혼자 그의 부친을 맞이한다. 나이가 지긋한 조르주 제르몽은 간단히 자신의 뜻을 밝히는데 그는 비올레타에게 자신의 아들을 포기할 것을 요구한다. 비올레타와 알프레도가 함께 산다는 것은 부도덕할 뿐만 아니라 가문의 수치이며, 이러한 오점으로 인하여 천사처럼 순수한 알프레도의 여동생의 혼사길을 망친다는 것이었다. 비올레타는 애원하듯 "당신은 알지 못해요, 그것이 내게 어떤 의미를 갖는지 (Non Sapete)"라고 항변한다.

그러나 마침내 그녀는 양보할 수밖에 없게 되고, 자신이 희생할 것을 각오하며 "아, 그분에게 전해 주세요 (Dite alla giovine si bella e pura)"를 부른다. 제르몽은 비올레타에게 감사의 표시를 한 뒤 떠난다. 그녀는 울면서 알프레도에게 자신은 이제 그를 더 이상 사랑하지 않으며, 본래의 환락에 넘치는 생활로 돌아가겠다는 내용의 편지를 쓴다. 그리고 그녀는 친구 플로라에게 그날 저녁에 열리는 파티에 응하겠다는 전갈을 띄운다. 비올레타가 떠나기 직전 알프레도가 돌아와서는 자신의 부친이 방문한 일에 관해서 물어본다. "나를 사랑해 주세요, 알프레도 (Amami, Alfredo)" 라고 열정적으로 노래를 부르면서 그녀는 황급히 그의 걸을 떠난다. 그녀가 떠난 후, 그는 뒤늦게 비올레타의 메모를 발견한다. 그때 그의 부친이 되돌아와서, 유명한 아리아 "프로벤자 네 고향으로 (Di provenza ilmar)"를 부르면서, 알프레도에게 고향으로 돌아가자고 사정한다. 곤경에 빠진 알프레도는, 그러나 그의 애인을 찾으러 급히 플로라의 파티장으로 걸음을 재촉한다.

- 제 2 장 -

장면은 바뀌어, 플로라의 파티장이다. 파티가 한창 진행 중으로, 집시들의 노랫소리와 춤, 그리고 왁자지껄한 웃음소리가 흘러나온다. 알프레도는 도착하자마자 곧바로 도박판에 끼어 앉는다. 그때 비올레타가 두폴 남작의 팔에 안기어 들어오다가 알프레도를 보자 깜짝 놀란다. 두폴 남작이 도박을 벌이기 위해서 알프레도의 맞은편에 앉는다. "사랑은 불행하도다. 그러나 도박에는 행운이 따르리라 (Sfortuna nell' amore fortuna reca algiuoco)"라며 알프레도는 필사적으로 도박판에서 이겨간다. 모든 손님들이 옆방에서 벌어지고 있는 연회에 참석하기 위하여 그 곳으로 갔을때, 비올레타는 그에게 이 파티장에서 제발 떠나달라고 간청한다. 남작과의 충돌을 방지하기 위해서이다. 알프레도는 그녀가 자신과 함께 갈 수 있다면 떠나겠노라고 말하면서 정말로 남작을 사랑하는 지를 묻는다. 그녀는 알프레도의 부친인 제르몽과의 약속을 상기하면서 자신은 진실로 남작을 사랑한다며 거짓말을 한다. 그러나 알프레도는 다른 사람들이 모두 들을 정도로 격렬하게 화를 내며 도박에서 딴 돈을 비올레타의 발 아래 던진다. 이때 제르몽이 들어오다가 장면을 목격하게 되고, 비올레타는 기절한다. 의식을 회복한 그녀는 알프레도를 향한 자신의 사랑을 노래하고, 일동이 각기 제 생각을 노래하여 앙상블을 이룬다. 제르몽은 딸의 혼사 때문에 비올레타를 감싸 주질 못하는 자기 자신의 무능력을 비난한다. 남작은 알프레도에게 결투를 신청하고, 손님들은 비올레타를 위로하면서 알프레도를 비난한다.

- 제 3 막 -

장소는 파리의 낡은 방안이다. 비올레타는 폐병이 악화되어 죽어가고 있다. 안니나가 그녀를 간호하고 있다가 커튼 뒤로 사라진다. 그랑빌 의사는 비올레타가 몇 시간밖에 살지 못할 것이라고 남작과의 결투에서 그에게 부상을 입히고 어디론가 달아났지만, 곧 우리 두 부자는 이제까지 알프레도를 도와준 당신의 헌신적인 희생에 감사를 드리기 위해서 그곳에 갈 것이라고 씩어 있었다. '조금만 더 산다면' 하고 비올레타는 한숨 지으면서 피아니시모로 그

유명한 아리아 "찬란한 추억이여, 안녕 (Addio del passato)"을 부른다. 잠시 후, 축제를 맞이하여 환희의 소리가 창문을 통해 들려온다. 안니나가 흥분하여 알프레도를 맞아들인다. 두 연인은 뜨거운 포옹을 한 채 "파리를 떠날시다, 오 내사랑 (Parigi, O cara, noi lasceremo)"의 노래를 부른다. 죽음 직전의 비올레타는 혼신의 힘을 다해서 사랑의 노래를 부른 것이다. 그러나 이 사랑의 꿈은 실현될 수 없는 운명이었으니 그녀는 사랑하는 알프레도의 팔에 안긴 채 조용히 숨을 거둔다.

2. 주요배역별 성격 분장 연구

1) 등장인물의 성격 분석

무대분장의 목적은 배우의 가장 필수적인 의사 전달 수단으로써, 연기자를 배역에 맞게 인물화 시켜 관객들로 하여금 인물의 특징적인 성격을 이해할 수 있도록 인물 성격을 창조하는데 있다.⁴³⁾ 따라서 무대분장은 작품분석을 통한 성격 분석이 우선되어야 한다.

성격 분석에는 연출, 대사, 인물의 환경, 인품, 작품속의 다른 인물과의 관계에 대한 분석이 포함되며 분장을 위한 필수적 과정이다. 이러한 분석과 함께 연기자의 내외적 조건 즉, 유전(Heredity), 종족(Race), 환경(Environment), 기질(Temperament), 건강(Health), 연령(Age) 등을 고려해서 작품구상에 임해야 한다.

이러한 성격분석의 요소들은 작품에서 창조해내는 등장인물에 실제로 적용해야 하며 인물을 분석하고 분석한 인물의 상을 통해 인물의 이미지를 재창조하는 직업이 분장사의 일이다. 배우의 풍모를 감추거나 왜곡시켜서 관객에게 각 인물의 배역과 극의 전환 시 상황들을 분장을 통해 보기 쉽게 파악할 수 있도록 한다는데 성격분석의 가치를 찾을 수 있다.

<라 트라비아타> 에 등장하는 많은 인물 중 본 연구에서는 극을 이끄는

43) 박 승배(1991), 한국의 무대 공연의 나타난 분장에 관한 연구, 홍익대학교 산업대학원 석사학위 논문, p.5.

주요 인물인 비올레타, 알프레도, 플로라, 제르몽 이상 4인으로 제한하여 막에 따른 성격을 분석하고자 한다.

(1) 막에 따른 등장인물의 성격 분석

작품 구성별 작품 분석과 함께 등장인물의 성격을 주인공을 중심으로 막의 변화에 따라 분석하여 본다.

1막

① 비올레타

1막에서의 비올레타는 파리의 사교계 부인들을 압도하는 모드로 앞서가는 화려한 생활을 하고 있는 화류계의 여왕이지만 폐병으로 인해 삶을 자포자기하고 모든 걸 잊고 즐기는 것이 자기의 병에 유일한 약이라고 노래 부른다. 그러나 병과 외로움으로 어디지 모르게 우울해 보인다.

그러던 중에 자신의 처지와 상황을 생각하여 신흥귀족의 자제인 알프레도의 순수한 사랑을 받아들이지 못하고 괴로워한다. 결국 알프레도의 사랑을 받아들이지만 알프레도의 장래를 위해 그의 곁을 떠나는 속이 깊은 여인이다. 밝고 화려함보다는 우울함과 고뇌가 교차하는 심경을 볼 수 있다.

② 알프레도

순진한 시골출신의 신흥귀족의 자제로 파티에서 비올레타를 보고 첫눈에 반하여 사랑하게 되는 젊고 미남형의 20대 청년이다. 냉담한 비올레타 때문에 괴로워하지만 결국에는 비올레타의 사랑을 얻게 된다. 순수함과 열정을 동시에 지녔으며 사랑을 위해 부모를 떠나 교외에서 그들의 보금자리를 꾸밀 만큼 정열적이고 단호하나 단순하기도 하다. 비올레타가 보석을 팔아서 생활비를 대고 있는 것을 보아 경제적으로 무능력한 사람임을 알 수 있다.

2막

① 비올레타

사랑하는 사람의 장래를 위해 다시 화류계로 돌아온 비올레타는 화류계의

여왕답게 요염함과 아름다움으로 무장하고 있지만 실은 이별의 슬픔으로 괴로워하고 있다. 마지막 숨이 다 할 때까지 알프레도 만을 사랑하겠다고 다짐하지만 제르몽과의 약속을 생각하고 알프레도를 위해 두폴 남작을 사랑한다고 거짓말을 한다. 진실한 사랑을 위해 자신을 희생할 줄 아는 여인이다.

② 플로라

사치스럽고 미모가 뛰어난 화류계의 꽃이다. 아름답고 매력있는 여성이고 비올레타에게 있어서 인생의 조언자 역할을 한다. 마음이 따뜻하고 명랑하며 항상 밝고 쾌활한 성격의 소유자로 비올레타에게는 대모와 같다.

③ 제르몽

알프레도의 아버지로 50대 후반의 귀족출신이며 완고하고 보수적이다. 자식의 사랑보다는 그의 앞날과 알프레도의 여동생의 결혼을 걱정하여 비올레타와 알프레도를 떼어놓는 냉정함도 지녔다. 자식에 대한 사랑이 이기적이며 타인의 눈을 의식하여 가문과 체면을 내세우는 보수적인 아버지의 모습이다. 후에 비올레타가 쓰러지고 진정으로 알프레도를 사랑하는 것을 깨닫고 고뇌하는 것으로 보아 완고하나 따뜻한 인정이 있는 사람으로 보여진다.

3막

① 비올레타

폐병말기의 비올레타는 애잔한 모습으로 진정한 사랑을 위해 알프레도의 미래를 축복하며 숨을 거둔다. 기다리던 사람 앞에서 죽음을 맞는 가녀린 여인이며 죽을 때까지 한 사람을 사랑하고 희생하는 모습으로 묘사된다.

<표 9> “라 트라비아타”의 등장인물의 특성 분석

등장인물	성별	연령	사회적 지위	성격
비올레타	여	20대	파리 화류계의 여왕	화려하고 아름다우나 폐병으로 어딘지 모르게 어둡고 우울하며 사랑을 위해 자신을 희생하는 여인
알프레도	남	20대	비올레타의 연인으로 신흥귀족의 자제	순수하고 젊은 귀족청년으로 열정과 패기를 지녔으나 단순하고 성격이 급함
제르몽	남	50대	신흥귀족으로 알프레도의 아버지	자식을 사랑하나 이기적이며 매우 완고하고 보수적임
플로라	여	40대	파리 화류계 대모로 비올레타의 친구 이자 조연자	아름다우며 요염하고 질투심도 있으나 명랑하고 밝은 성격
안니나	여	40대	비올레타의 하녀	착하고 충성스럽고 따뜻한 성격의 소유자
드폴	남	40대	남작으로 알프레도의 라이벌	귀족으로서의 자부심을 갖고 있으며 소유욕과 질투심이 강함
드뷔시	남	40대	후작으로 플로라의 연인	마음 좋고 성격 좋은 귀족
그링빌	남	40대	의사	의사로서의 직업정신이 투철하고 이지적인 성격
가스통	남	20대	알프레도의 친구이자 귀족	명랑하고 재미있는 마음 좋은 청년

2) 등장인물의 성격과 디자인 요소에 따른 분장의 실례

작품의 분석과 등장인물의 성격 분석을 기초로 주요 등장인물에 대한 분장 계획을 세운다. 앞서 논의한 안면 분장 디자인의 요소를 적용하여 다음과 같이 제시하고자 한다. 막이 바뀔 때마다 분장도 함께 바꾸어주는 것이 바람직하나 주역들이 매 막마다 등장하여 이야기를 전개하고 있으므로 실제 공연에서 막이 바뀔 때마다 분장에 변화를 주는 것은 현실적으로 불가능하다.⁴⁴⁾ 따라서 기본 분장을 중심으로 디자인 요소를 적용하여 분장계획을 세웠으며 극의 완성도를 높이하고자 분장 계획표는 막별로 작성하여 제시하였다.

비올레타

비올타의 경우 분장의 조건이 되는 유전, 종족, 환경, 기질, 건강, 연령을 살펴보면 시대의 배경은 1840년대 프랑스이므로 비올레타는 유럽인, 혹은 서양인으로 볼 수 있다. 20대 초반의 화류계 여성으로 폐병을 앓고 있으며 명랑하고 따뜻한 성격의 소유자로 아름다운 외모를 지녔다.

이러한 분장의 조건에 맞추어 디자인의 요소를 적용하면 다음과 같다.

44) 1993년, 충남 성곡 오페라 단에서 공연한 <라 트라비아타>를 위시하여 1994년, 코벤트 가든 로얄 오페라 하우스에서 공연된 <라 트라비아타>, 충청 오페라단의 공연과 2001년, 서울 오페라단의 공연 역시 1막의 분장이 그대로 3막 까지 사용되었으며 의상과 소품을 바꾸어주는 것으로 막의 변화와 상황의 변화, 시간의 흐름을 암시하여 주었다. 단, 2002년, 영국 로얄 오페라 하우스에서 공연된 <라 트라비아타>는 방송을 위한 공연이었으므로 막마다 분장을 바꾸는 것이 가능하였다. 다른 공연들과 달리 비올레타의 건강의 악화와 심경의 변화에 따른 분장의 변화가 확연히 드러났으며 보다 쉽게 극을 파악할 수 있었다.

또한 다른 공연들에서는 비올레타 역을 맡은 배우가 몹시 뚱뚱하다든가 극에 출연하는 배우들 중 나이가 가장 많아 보인다는가 하여 병자의 느낌을 제대로 전달하지 못하였다. 죽어가는 여성의 혈색이 여전히 붉다든지 진한 입술색 역시大本과 어 어울리지 않는다. 알프레도의 경우에도 미남자로 표현되어야 하는데 아버지인 제르몽과 비슷한 연배로 보이든지 키가 너무 작아 비올레타와 어울리지 않든지 너무 뚱뚱하여 극의 흐름에 적합하지 못하였다. 이러한 외모적 단점들을 분장으로 완벽하게 감추고 변화시킬 수는 없으나 막마다 분장의 변화를 준 2002년 영국 로얄 오페라 하우스에서의 공연은 분장의 효과를 확실히 보여주는 예가 된다.

① 얼굴

화류계의 여성답게 아름답고 화려한 반면 폐병을 앓고 있는 환자이므로 창백하고 깨끗한 피부를 표현한다.

안면 분장 디자인의 요소 중 명암의 효과를 이용하여 입체감을 표현한다. 야윈 듯 한 얼굴 표현을 위해 양볼 옆을 브라운 색 라이닝 칼라로 얇게 펴 바르고 입체감을 위해 T-zone부위와 눈 밑, 아래턱에 피부 톤보다 2-3톤 밝은 화운데이션을 발라준다. 또한 기본 베이스보다 2-3톤 어두운 색상을 광대뼈, 턱 밑, 헤어라인에 발라 균형을 맞춘다.

공연에 있어서 주인공의 경우 경험이 풍부한 배우를 기용하다 보니 나이와 용모가 비올레타와는 어울리지 않는 것이 사실이다. 이것은 베르디의 초연이 참담한 실패를 하게 된 원인이기도 하다. 우리나라에서 공연된 작품들에서도 그러하였으므로 나이를 어려 보이게 하고 미인으로 만들기 위하여 색과 착시의 원리를 잘 이용하여 기본 베이스를 만드는 것이 비올레타의 분장 기법 중 가장 중요하다고 보여 진다.

② 눈썹과 눈

눈썹의 골상에 따라 연약함과 부드러움을 연상하도록 어두운 브라운 색으로 가늘고 길게 그린다. 또한 착시의 원리를 이용하여 눈썹산을 높여 아치형으로 그려주어 얼굴이 가름하고 길어 보이는 동시에 우아해 보이도록 한다.

갈색 펜슬로 열린 아이 홀을 잡아 눈이 크고 둥글어보이도록 하는 착시의 원리를 이용하여 크고 쌍꺼풀진 눈을 표현한다.

아이새도우는 와인 계열을 사용하여 그라데이션 하고 언더 아이라인은 브라운 펜슬을 사용하여 눈에서 2-3mm 정도 아래에 간격을 주어 아이새도우와 같은 와인 계열로 그라데이션 하여 준다. 같은 계열의 색의 사용하여 통일감 주는 동시에 채도가 높을수록 화려함을 주는 색의 원리를 이용한 것이다. 착시의 원리를 이용, 언더라인 점막부분에 화이트 라이닝 칼라로 색칠하여 눈이 더 커 보이게 하고 속눈썹 또한 아이라인보다 조금 위에 붙여 둥글고 큰 눈을 만든다.

눈 밑 부분에 소량의 흰색 펄 파우더를 바르고 진주 색 글리터를 발라주면

화려하게 보이는 동시에 빛의 반사로 눈 밑이 밝아져 어려보이는 효과를 볼 수 있다. 이것 또한 착시의 원리를 이용한 것이다.

③ 코

서양인의 높고 가는 코의 형태를 만들기 위해 진한 갈색 라이닝 칼라를 이용하여 곡선으로 콧대를 세우고 코 벽선을 따라 그라데이션 하고 콧등에는 하이라이트를 짧게 주어 짧은 듯한 느낌의 코를 표현하였다. 짧은 코의 골상은 명랑하고 낙천적인 기질을 나타낸다.

④ 입

입의 양쪽 구각이 살짝 올라간 형태로 그리고 윗 입술산을 각지게 하여 세련된 느낌을 주며 아랫 입술은 풍만하게 하여 성적 매력을 더하여 준다. 입술 끝이 올라가며 두툼한 입술의 골상은 관능적인 성격을 나타내며 따뜻하고 유머감과 사교성이 풍부함을 나타낸다. 또한 와인 계열의 립스틱을 사용하는데 와인색은 신비롭고 화려함을 나타낸다.

⑤ 턱

명암의 원리에 따라 턱 끝 부분에 하이라이트를 적당히 주고 턱 양 옆 부분에는 셰이딩을 하여 계란형 턱을 만들어 미인형의 얼굴형을 만든다.

블러셔는 오렌지 계열로 진하지 않게 둥근 느낌으로 먼 처리 하여 화사하고 사랑스러운 느낌을 주는 색의 원리에 따른다.

아랫 턱까지 셰이딩을 준 상태이므로 목과 어깨, 쇄골 부위에도 갈색 색도우와 파우더로 정리하여 이질감이 들지 않도록 한다.

<표 10>은 디자인 요소를 비올레타의 분장에 적용한 것이며 <그림 12>, <그림 13>, <그림 14>는 디자인 요소를 적용하여 막별로 세워진 비올레타의 분장 디자인이다.

<표 10> 디자인 요소의 적용-비올레타

작품속의 역할	화류계의 꽃, 아름답고 화려하나 병약한 기질		
꼴상	눈썹	가늘고 초생달 같은 눈썹	연약하고 부드러움
	눈	크고 쌍꺼풀 진 눈	뛰어난 관찰력, 선량한 기질, 낭비벽
	코	짧은 코	명량하고 낙천적 기질
	턱	귀 쪽으로 가파른 턱	인내심, 고통을 참는 능력
	입	두툼하고 입 끝이 올라간 입	관능적, 따뜻하고 사교성과 유머감각 풍부
색	Brown	신뢰감, 현실적, 소박함, 성실함, 우울함	
	Wine	능동적, 신비로움, 화려함, 부유함	
명암	Highlight	이마, 눈썹, 코, 눈 밑	젊고 입체감 있는 얼굴 표현
	Shadow	양볼, 광대뼈, 헤어라인, 턱밑	야원 듯한 얼굴 표현
착시	눈	아이 홀을 깊고 크게 그리고 언더라인을 실제 보다 2-3mm 아래로 그려 눈이 크고 둥글게 보이도록 한다.	
	코	코 벽에 진한 갈색 라이닝 칼라를 칠하고 콧등에 밝은 화운데이션을 발라 높은 코를 만든다.	
	뺨	병자의 느낌을 주기 위해 뺨이 들어가 보이도록 어두운 색으로 칠하여 뺨이 들어가 보이도록 한다.	
	턱	뽕족해 보이도록 턱 밑에 하이라이트를 주어 밝게 표현한다.	
	입	아웃 커브 형으로 그려 두툼하게 보이도록 한다.	

작품명	라 트라비아타	막/장	1막
배역명	비올레타	성격	사교적이고 지적인 이미지
나이/성별	20대/여	특징	화려하나 병약함

분류	색상 및 분장의 특징
Base	피부색보다 한 톤 밝은 Foundation에 Violet혹은, White powder
Highlight	이마, 콧날, 눈 밑
Shadow	Hair line 과 하악골 부근, Deep purple계열
Eye shadow	Wine계열
Eye brow	Dark brown으로 진하지 않으나 길게 그려 우아하게 표현
Lip	Wine계열
Blush	Orange계열로 진하지 않게
기타사항	머리에 소세지 롤을 만들고 흰 동백꽃을 꽂음.

〈그림 12〉 1막 비올레타 무대분장 디자인

작품명	라 트라비아타	막/장	2막 2장
배역명	비올레타	성격	사랑을 위해 자신을 희생함
나이/성별	20대/여	특징	병약함, 비애감

분류	색상 및 분장의 특징
Base	피부색보다 한 톤 밝은 Foundation에 Violet 혹은, White powder
Highlight	이마, 콧날, 눈 밑
Shadow	Hair line과 하악골 부근, Deep purple계열
Eye shadow	Purple계열
Eye brow	Dark brown으로 진하지 않으나 길게 그려 우아하게 표현
Lip	Dark red계열
Blush	Dark orange계열로 다소 진하게
기타사항	머리에 소세지 롤을 만들고 붉은 동백꽃을 꽂는다.

〈그림 13〉 2막 2장 비올레타 무대분장 디자인

작품명	라 트라비아타	막/장	3막
배역명	비올레타	성격	사교적이고 지적인 이미지
나이/성별	20대/여	특징	비애감, 병약함, 죽음을 암시

분류	색상 및 분장의 특징
Base	피부색보다 두 톤 밝은 Foundation에 White powder
Highlight	이마, 콧날, 눈 밑, 턱
Shadow	Hair line과 하악골 부근, 눈 밑, 볼 밑, Deep purple 계열
Eye shadow	Dark Violet 계열
Eye brow	Dark brawn 으로 진하지 않으나 길게 그려 우아하게 표현
Lip	Deep purple 계열
Blush	Blur purple 계열로 진하지 않게
기타사항	자연스럽게 풀어헤쳐져서 지치고 힘들어 보이게 함.

〈그림 14〉 3막 비올레타 무대분장 디자인

알프레도

알프레도의 경우 분장의 조건이 되는 유전, 종족, 환경, 기질, 건강, 연령을 살펴보면 프랑스 신흥 귀족의 자제로 유럽인, 혹은 서양인으로 볼 수 있다. 20대 초반의 유학생으로 젊고 건강하며 잘생긴 청년으로 비올레타에게 마음을 빼앗겨 동거를 할 정도로 열정적이고 무모하기 까지 한 성격이다. 질투심이 있으나 낙천적이고 정열적인 성격의 소유자이다.

이러한 분장의 조건에 맞추어 디자인의 요소를 적용하면 다음과 같다.

① 얼굴

순수하고 열정적인 청년으로 표현하기 위해 붉은 색이 주는 이미지에 따라 젊은 느낌을 갖도록 붉은 기운이 도는 화운데이션으로 얼굴 전체에 고르게 펴 바른다. T-zone부위, 콧날, 턱에 하이라이트를 주고 베이스보다 2-3도 정도 어두운 화운데이션으로 헤어라인과 광대뼈에 칠하여 입체감을 준다.

긴 얼굴은 섬세하고 지적인 인상을 주므로 색의 원리에 따른 분장 기법으로 새딩을 세로로 준다. 젊은 남성의 피부에서 느낄 수 있는 건강함을 표현하고자 펄파우더로 살짝 두드리듯 발라준다. 너무 많이 바르게 되면 번질거려서 탐욕스러운 성격을 나타내므로 유의하여야 한다.

② 눈썹과 눈

눈썹의 골상에 따라 젊고 열정적인 눈썹 표현을 위해 굵은 직선형의 눈썹을 그려준다. 의지가 강하고 사랑하는 이에 대한 질투심이 있으므로 섬세하고 날카로운 이미지를 부여하기 위해 갈색 펜슬로 살짝 올라간 형태로 그린다.

서양인의 푸른 눈을 표현하기 위해 파란색 라이닝 칼라를 이용하여 열린 아이 홀을 잡아 홀선 뒤쪽으로 그라데이션 하는데 이것은 색과 착시의 원리이다.

아이라인은 여성과는 달리 직선화된 느낌으로 그려주며 언더라인도 검은색 콤비 펜슬을 사용하여 직선화된 느낌으로 눈 밑에 적당한 간격을 두고 그려준다. 착시의 원리를 이용한 것으로 착하고 단순하고 고집이 있어 보이는 큰

눈을 표현하기 위함이다.

③ 코

진한 갈색 라이닝 칼라로 코 벽을 바르고 밝은 라이닝 칼라로 너무 좁지 않고 각지게 콧대를 세워 자존심이 강하고 귀족적인 얼굴을 표현한다. 콧망을 양 옆으로 갈색 펜슬로 그려주고 안쪽으로 하이라이트 처리하여 윤곽을 또렷하게 보이도록 하는데 이것은 착시의 원리이다.

④ 입

곧고 각진 입술로 표현하여 단호하고 지적인 인물로 나타낸다. 각진 입술은 활동력을 느끼게 하므로 사선을 이용하여 세련되고 예리한 느낌이 들도록 한다.

갈색 립스틱으로 입술산을 각지게 그리고 붉은 기운이 도는 갈색으로 진하지 않게 칠한다. 인중에는 진한 갈색으로 새이딩을 주어 윤곽을 잡아 입체감을 주어 착시의 원리를 이용한다.

⑤ 턱

턱 양쪽 옆에 어두운 새이딩 처리를 하고 턱 끝에는 하이라이트를 많이 주어 약간 긴 턱의 형태로 표현하여 끈기 있고 성실한 인물로 나타낸다. 브라운 계열로 진하지 않게 전체적으로 새이딩하여 균형을 맞춘다.

<표 11>은 디자인 요소를 알프레도의 분장에 적용한 것이며 <그림 15>는 디자인 요소를 적용하여 막별로 세워진 알프레도의 분장 디자인이다.

<표 11> 디자인 요소의 적용 - 알프레도

작품속의 역할	순수하고 열정적인 청년		
꼴상	눈썹	굵은 두꺼운 직선으로 약간 올라간 눈썹	정력적 기질, 뚜렷한 개성, 용맹함
	눈	큰 눈	생각과 말이 빠름, 뛰어난 관찰력, 선량한 기질, 겁이 많음
	코	길고 병 모양의 코	지적 호기심이 많음
	턱	넓적한 사각 턱	체력이 강한 남성을 상징
	입	곧고 잘생긴 입술	도덕적인 성격, 단호함, 확고한 인상
색	Brown	신뢰감, 현실적, 소박함, 성실함, 우울함	
	Blue	신선함, 예민함, 권위, 단정, 청결	
명암	Highlight	T-zone부위, 콧날, 턱	콧날에서 턱까지 길게 발라주어 섬세하고 지적인 인상 표현
	Shadow	광대뼈, 헤어라인,	얼굴에 살이 쪼여 보이지 않도록 하며 얼굴이 길어보이게 표현
착시	눈	아이 홀을 깊고 크게 그려 둥근 눈을 만들며 푸른색 새도우를 사용하여 서양인의 눈처럼 보이도록 한다.	
	코	코 벽에 진한 갈색 라이닝 칼라를 칠하고 콧등에 밝은 화운데이션을 길게 펴 발라 길고 높은 코를 만든다.	
	뺨	갈색 라이닝 칼라를 사용하여 가름한 턱으로 보이게 한다.	
	턱	하악골 부분에 하이라이트를 주어 사각 턱으로 보이도록 표현한다.	
	입	입술산을 각지게 그리고 립라인을 정확하게 그려 곧고 단정한 입술을 만든다.	

작품명	라 트라비아타	막/장	1막
배역명	알프레도	성격	순진, 단순하나, 열정적인
나이/성별	20대/남	특징	미남형의 파리 유학생

분류	색상 및 분장의 특징
Base	붉은 기운이 도는 Foundation에 Brown powder
Highlight	이마, 콧날, 턱
Shadow	Hair line 에 brown계열
Eye shadow	Deep blue계열
Eye brow	굵은 직선으로 남성답게 보이도록 표현
Lip	Brown계열
Blush	Brown계열로 진하지 않게
기타사항	부드러운 곱슬머리로 연출

〈그림 15〉 1막 알프레도 무대분장 디자인

플로라

플로라 역시 유럽인, 혹은 서양인으로 볼 수 있으며 40대 중,후반의 화류계 여성으로 도시에서 생활하고 있다고 보여 진다. 화류계의 여왕으로 군림하며 비올레타를 돌봐주는 인생의 조언자이다. 아름답고 따뜻한 성격이며 지혜롭고 세상 이치에 밝은 현명한 여성이다.

이러한 분장의 조건에 맞추어 디자인의 요소를 적용하면 다음과 같다.

① 얼굴

화류계의 대모로 비올레타에게 있어서 어머니와 같은 인생의 조언자이다. 화류계의 여왕답게 사치스럽고 화려하며 명랑하고 경쾌한 느낌이 들도록 피부색보다 한 톤 밝은 화운데이션을 사용하여 전체적으로 펴 바른 후 갈색 라이닝 칼라와 갈색 펜슬을 사용하여 눈 밑과 코 옆 주름등의 나이 주름을 표현한다. 밝고 화사한 핑크나 붉은 색 라이닝 칼라를 써서 혈색을 준다. 우리나라에서 공연된 대부분의 작품에서 플로라 역은 젊은 배우가 맡아서 연기하였는데 대본과는 적합하지 않으므로 나이 주름으로 젊은 사람을 늙게 분장하여 역할에 적합하게 하는 것이 플로라를 분장하는데 있어서 유의해야 할 점이다.

입체감을 주기위해 T-zone 부위와 눈 밑, 턱에 하이라이트를 주고 헤어라인과 하악골 부근에 갈색 라이닝 칼라로 셰이딩을 강하게 준다. 세련되고 아름다운 여성으로 표현하기 위해 명암으로 계란형의 얼굴로 만든다.

② 눈썹과 눈

화려하고 우아하며 도도함을 표현해주기 위해 갈색을 사용하는데 색의 원리에 따름이다. 원래 모델의 눈썹 위치보다 조금 높게 그려주어 우아해 보이도록 하고 가늘고 길게 그려 세련되게 표현한다.

눈은 홀 기법을 사용하는데 홀을 산이 높고 과장되게 만들어 작은 브러쉬를 사용하여 바깥쪽으로 그라데이션 시킨다.

아이섀도우는 색의 원리에 따라 차가움과 신비감, 화려함을 동시에 주는

색인 퍼플 계열을 선택하여 눈 꼬리 중심으로 그라데이션 한다.

아이 홀 안쪽으로는 펄 파우더와 오팔 펄을 사용하여 여성스럽고 화려한 이미지를 나타낸다. 아이라인은 강하고 선명하게 그리고 2-3mm 정도 크게 그리되 꼬리를 길게 빼주어 눈매가 예리하고 지적인 느낌을 주도록 한다.

고급스러운 분위기 연출을 위해 풍성한 속눈썹을 모델의 원래 아이라인보다 조금 위쪽에 붙여 주고 언더라인은 눈에서 약간 떨어진 위치에 갈색 펜슬로 그려주고 그 위에 퍼플 계열의 아이섀도우를 발라주는데 착시의 원리를 이용한 것이다.

눈 밑에 주름선을 그리고 그 윗 방향으로 갈색 라이닝 칼라를 사용하여 그라데이션 해 준다. 그라데이션의 선 반대 얼굴 방향에 흰색 라이닝 칼라로 하이라이트를 넣어 주어 주름을 만드는데 착시의 원리를 이용하여 중년의 나이를 표현한 것이다.

③ 코

자존심과 자만심이 있는 여성으로 카리스마가 느껴지도록 분장하는 것에 초점을 둔다. 곡선의 느낌으로 콧대를 세우되 코가 높아 보이도록 색의 보색 원리에 따라 콧등에 하이라이트를 많이 준다.

코 끝 양옆에서 입 가장자리로 내려오는 주름을 갈색 펜슬과 라이닝 칼라를 사용하여 짧게 그려 그라데이션 하고 주름선 안쪽으로 하이라이트 처리 후 그라데이션 한다. 착시의 원리를 이용하여 젊은 얼굴에 주름이 있는 것처럼 표현하는 방법이다.

④ 입

색의 원리 중 명도와 채도의 원리를 이용하여 어두운 붉은 색을 주색조로 하여 가볍지 않은 느낌으로 표현한다.

착시의 원리에 따라 입술선을 둥글게 보이도록 하여 부드럽고 정적인 느낌을 만들며 입술 라인을 선명하게 그리고 모델의 본래 입술보다 1-2mm 정도 바깥으로 크게 아웃커브의 형태로 그리고 입술 중앙 부분에 흰색이나 펄을 사용하여 입체감을 준다.

⑤ 턱

블리셔는 활동적이고 도량이 넓은 여성이며 지적이인 느낌이 들도록 하기 위하여 핑크색을 사용하고 사선으로 처리하는데 색과 형태의 원리에 따른 것이다. 19세기 의상의 특징에 따라 목이 깊게 패이거나 어깨가 드러나는 의상을 착용할 것이 예상되므로 갈색 새도우와 파우더로 어깨선과 목선, 턱 아래 부분까지 같은 색으로 발라주어 균형과 조화를 맞춘다.

<표 12>은 디자인 요소를 플로라의 분장에 적용한 것이며 <그림 16>은 디자인 요소를 적용하여 막별로 세워진 플로라의 분장 디자인이다.

<표 12> 디자인 요소의 적용- 플로라

작품속의 역할	화류계의 여왕, 사치스럽고 지적이면서 화려하고 명랑한 성격		
꼴상	눈썹	눈가의 잔주름	진실한 성격
	눈	크고 좁으며 올라간 눈	생각과 말이 빠름, 뛰어난 관찰력, 분명한 통찰력, 뚜렷한 생각
	코	좁은 코	섬세함과 세련미, 동정적이지 못함
	뺨	바깥쪽으로 돌출된 광대뼈	실질적, 보수적
	입	윗입술이 풍부하고 큰 입	자만심, 권위, 자존심, 따뜻한 인상, 풍요함,
색	Purple	신비로움, 우아함, 고상함, 명상적 사고	
	Red	정열, 자신감, 쾌활함, 낭만적, 감각적, 힘	
명암	Highlight	T-zone부위, 눈 밑, 턱	입체감 있는 얼굴 표현
	Shadow	헤어라인, 하악골	계란형의 얼굴 표현
착시	눈	아이 홀을 깊고 그리고 이이라인을 실제 보다 2-3mm 길게 그려 눈꺼풀이 얇으며 가늘고 긴 눈으로 보이도록 한다.	
	코	코 벽에 진한 갈색 라이닝 칼라를 칠하고 콧등에 밝은 화운테이션을 좁게 칠하여 좁고 높은 코를 만든다.	
	눈 밑과 코 옆	갈색 라이닝 칼라를 사용하여 그라데이션 시키고 그라데이션 반대 방향에 흰색 라이닝 칼라로 하이라이트를 넣어 주름처럼 보이도록 한다.	
	턱	아래 턱 부분에 하이라이트를 주어 가름해 보이도록 표현한다.	
	입	아웃 커브 형으로 그려 두툼하게 보이도록 하고 입술 중앙에 흰색, 펄을 사용하여 입술이 돌출되어 보이도록 한다.	

작품명	라 트라비아타	막/장	2막
배역명	플로라	성격	명랑하고 수완이 좋음
나이/성별	40대 /여	특징	미모가 뛰어남, 자존심 강함
			
분류	색상 및 분장의 특징		
Base	피부색보다 한 톤 밝은 Foundation에 Violet 혹은, Pink powder		
Highlight	이마, 콧날, 눈 밑, 턱		
Shadow	Hair line 과 하악골 부근, Brown계열		
Eye shadow	Purple계열		
Eye brow	Brown으로 진하며 가늘고 길게 그려 세련되게 표현		
Lip	Dark red계열		
Blush	Pink 계열로 진하지 않게		
기타사항	앞머리 붙이고 뒷머리는 망을 사용하여 느슨하게 올린다.		

〈그림 16〉 2막 플로라 무대분장 디자인

제르몽

제르몽은 프랑스 신흥 귀족으로 알프레도의 아버지이다. 완고하고 보수적인 성격으로 50대이며 귀족으로서의 자존심 강하나 비올레타를 불쌍히 여기는 동정심도 갖고 있는 사람이다. 냉철한 사고의 소유자이며 건강하다 할 수 있다. 유전, 종족, 환경, 기질, 건강, 연령에 따라 디자인의 요소를 적용하면 다음과 같다.

① 얼굴

얼굴의 형태는 완고하고 보수적이며 고집이 세 보이도록 각진 형태로 하되 긴 듯한 형태로 표현한다.

피부색보다 2-3도 정도 어두운 톤의 화운데이션을 기본 베이스 색으로 하고 갈색 파우더를 꼼꼼히 발라준다.

관자놀이와 헤어라인까지 갈색 라이닝 칼라로 색칠하여 움푹 꺼져 보이게 하며 마르고 각진 얼굴 표현을 위해 윗 이마 양 옆과 콧날, 볼, 광대뼈에 하이라이트를 강하게 주는데 이것은 형태와 착시의 원리를 이용이다.

앞서 서술하였듯이 제르몽은 알프레도의 아버지이므로 알프레도 보다 훨씬 더 나이 들게 분장하여야 함에도 불구하고 기존의 공연에서 제르몽은 알프레도와 비슷한 연배로 보이는 경우가 허다하였다. 특히 충청 오페라 단에서의 경우, 제르몽 역할의 배우보다 알프레도 역할의 딸은 배우가 훨씬 나이가 많음을 한눈에 알아볼 수 있을 정도였으며 최근 공연된 서울 오페라 단의 “2001 라 트라비아타” 역시 제르몽의 나이가 알프레도의 나이와 비슷하게 보였다. 이는 숙련된 남성 오페라 배우의 기근으로 생기는 현상이므로 분장으로 나이를 표현하는 것이 제르몽 분장에 있어서 가장 중요한 점이다. 명암의 원리를 이용하여 마르고 살이 없는 얼굴형을 만들고 착시를 이용하여 50대의 나이로 표현하기 위해 이마 주름과 눈썹 주름을 갈색 펜슬과 라이닝 칼라를 사용하여 자연스럽게 그라데이션 하고 하이라이트를 주름의 반대방향에 그려 더욱 더 골이 진 주름으로 보이게 한다.

② 눈썹과 눈

자신의 아들을 위해 다른 사람에게 매정 할 수밖에 없는 강인하고 완고한 아버지의 역할이다.

얼굴이 길어 보이고 예리해 보이도록 마른 얼굴을 표현하기 위해 눈썹은 상승형으로 넓고 굽게 그리되 찌푸린 인상을 만들기 위해 굴곡을 주어 그린다.

나이와 고집을 표현하기 위해 아이 홀을 깊게 그리고 어두운 다갈색의 라이닝 칼라와 갈색과 검정 펜슬로 그라데이션 한다. 착시의 효과를 이용한 것으로 눈 두덩이가 움푹 들어가 보이도록 한 것이다.

눈꺼풀이 꺼져 보이도록 하기 위해 갈색으로 칠한 반대 부분에 밝은 라이닝 칼라로 칠하면 색의 대비 원리로 더욱 더 깊은 눈을 연출할 수 있다.

눈매를 예리하게 만들기 위해 검정색 아이라인을 위, 아래로 약간 길게 빼서 그려주어 가는 눈을 표현한다. 가는 눈은 예리하고 지적인 이미지를 부여하기 때문이다.

눈 밑에 주름선을 그리고 그 윗 방향으로 갈색 라이닝 칼라로 그라데이션 해 준다. 그라데이션의 선 반대방향에 흰색 라이닝 칼라로 하이라이트를 넣어주어 주름의 깊이감을 표현하는데 착시의 원리에 따른 것이다.

③ 코

고집이 세고 강인한 이미지를 부각시키기 위해 매부리 코를 만든다. 콧대를 세우되 굴곡을 강하게 주어 까다롭고 완고한 인상을 만든다.

하이라이트는 코 끝까지 주면 코가 크고 길어보이게 되는데 이는 착시의 원리에 해당되며 명암의 차이를 확실하게 주면 콧대가 높고 강하게 보이게 된다.

콧대 위에 가로 주름을 그리는데 50대의 나이 주름을 표현하기 위함이며 코 끝 양 옆에서 입 가장자리로 내려오는 주름을 갈색 라이닝 칼라를 사용하여 윗 쪽으로 그라데이션 해 준다. 콧망을 양 옆에 갈색 펜슬로 그리고 안쪽으로 하이라이트 처리하는 것은 착시의 원리와 색의 원리에 따른 것이다.

④ 입

전체적으로 가볍게 분장하고 피부 톤과 흡사한 베이지색으로 입술 주름을 표현한다. 입술의 굴상에 따라 입술산을 각지게 그리고 얇은 갈색 립스틱을 발라주어 예리하고 냉정하며 단호한 느낌을 얻도록 한다.

인중에는 갈색 라이닝 칼라를 칠하여 입체감을 주어 강한 이미지를 나타내며 양쪽 구각에 갈색 라이닝 칼라를 아래쪽으로 쳐지게 그려 중년의 나이처럼 보이도록 표현한다.

⑤ 턱

강한 인상과 풍부한 인생의 연륜이 느껴지도록 턱에도 하이라이트와 셰이딩을 강하게 준다. 이것은 색과 명암의 효과에 의한 것이며 나이와 성격을 나타내는데 자주 사용되는 방법이기도 하다.

콧수염과 턱수염, 구렛나루를 표현하는데 5-7cm 의 반백 수염을 만들어 스프리트 검으로 붙여주거나 뜯 수염을 사용하고 앞머리와 옆머리 부분에 흰색 라이닝 칼라를 사용하여 반백으로 분장하여 균형을 맞추어 나이를 표현한다.

아랫입술 밑 부분에 진한 갈색으로 라운드 형태로 새도우를 주어 얼굴의 굴곡 있음을 표현한다. 색과 착시의 원리에 입각한 것이다.

<표 13>은 디자인 요소를 제르몽의 분장에 적용한 것이며 <그림 17>은 디자인 요소를 적용하여 막별로 세워진 제르몽의 분장 디자인이다.

<표 13> 디자인 요소의 적용- 제르몽

작품속의 역할	완고하고 보수적이며 고집이 센 알프레도의 아버지로 50대 중년		
골상	눈썹	찌푸린 눈썹	명령적, 권위적, 신경질 적
	눈	작고 좁은 눈	날카로운 직관력, 철저함, 통찰력
	코	매부리 코	귀족적, 단호함
	뺨	눈 아래로 돌출된 광대뼈	주의 깊고 섬세함, 경계심이 많음
	입	얇고 곧은 입	냉정한 성격, 단호함, 정확성, 규칙성
색	Brown	신뢰감, 현실적, 소박함, 성실함, 우울함	
	Black	영원, 죽음, 고급스러움, 어두움, 우울함	
명암	Highlight	윗 이마 양 옆, 콧날, 볼 광대	각지고 마른 얼굴형을 표현
	Shadow	관자놀이, 헤어라인	마르고 나이가 많음을 표현
착시	눈	갈색으로 칠한 반대부분에 밝은 라이닝 칼라를 칠하여 더욱 더 움푹 들어간 눈으로 보이게 하며 얇은 눈꺼풀로 보이도록 한다.	
	코	고집이 세 보이도록 갈색 라이닝 칼라를 사용하여 구불거리는 곡선을 그리고 밝은 색으로 콧대를 세워 높으며 굴곡 있는 코로 보이도록 한다.	
	이마, 눈 밑, 콧대와 코 옆	갈색 라이닝 칼라를 사용하여 그라데이션 하고 그 반대 방향에 흰색 라이닝 칼라로 하이라이트를 넣어 주어 주름이 깊이 패여 있는 것처럼 보이도록 한다.	
	눈썹	원래의 눈썹이 보이지 않도록 밝은 베이스를 칠하고 굴곡이 심한 신경질적인 눈썹을 그린다.	
	턱	인생의 연륜과 강한 인상을 표현하기 위해 하이라이트와 셰이딩을 주며 수염을 붙여 나이가 많은 것처럼 보이도록 한다.	

작품명	라 트라비아타	막/장	2막 2장
배역명	제르몽	성격	완고하고 보수적임
나이/성별	50대/남	특징	알프레도의 아버지로 귀족

분류	색상 및 분장의 특징
Base	피부색보다 한 톤 어두운 Foundation에 Brown powder
Highlight	이마 양 옆, 콧날, 광대뼈, 볼
Shadow	Hair line과 하악골 부근, Brown계열
Eye shadow	Combi pencil과 Brown Lining color를 사용하여 주름을 그려줌
Eye brow	넓고 굵으며 약간 상승형으로 그려 완고해 보이도록 함
Lip	Brown계열로 칠하고 Beige color로 입술 주름 표현
Blush	관자놀이부터 볼로 길게 내려옴
기타사항	주름과 반백머리에 수염을 붙여 나이를 표현

〈그림 17〉 2막 2장 제르몽 무대분장 디자인

V. 결 론

종합예술의 한 기능으로써 분장이 원래의 제 기능을 수행하기 위해서는 분장 디자이너의 역할이 대단히 중요하며 면밀한 분석 및 이해를 통해 캐릭터를 완전히 분석하고 이를 이론에 접목시켜 연출가의 의도에 적합한 인물상을 창조하여야 한다. 즉, 분장은 무대 공연의 다른 요소와는 달리 일단 분장이 이루어진 후에는 배우의 연기의 일부분으로 관객에게 표현되어지기 때문에 분장 디자인을 할 때에 분장 디자이너의 표현 능력이 매우 중요한 요인으로 인식되고 있다. 앞서 서술하였듯이 국민생활수준의 향상에 따른 문화적 욕구의 증대로 관객의 수준이 높아지고 있는 현상을 고려할 때 분장에 대한 이해와 관심이 제고되어야 하며 이에 따른 분장의 이론적 확립 또한 시급하다.

이와 같은 맥락에서 본 논문에서는 분장의 새로운 이론 제시로 디자인의 요소를 들어 설명하였다. 시각적으로 더욱 정확하고 적합하게 관객에게 보여지기 위해 분장의 조건이라 할 수 있는 유전, 종족, 환경, 기질, 건강, 연령에 두개골, 골상, 색과 명암, 착시의 요소를 적용시켜 분장 디자인을 계획하였다.

첫째, 비올레타의 분장 디자인은, 화려하고 부드러우며 아름다운 외모를 나타내고자 그에 따른 골상의 적용으로 가는 눈썹, 크고 쌍꺼풀 진 눈, 짧은 코, 귀 쪽으로 가파른 턱, 도톰하면서 입술이 끝으로 살짝 올라가게 표현하였다. 색의 적용으로는 브라운과 와인 색으로 우울함과 화려함을 연출하였고 명암이 주는 효과를 이용, 새도우를 얼굴 라인과 광대뼈, 양 볼에 발라 병자의 야윈 얼굴을 표현하였다.

둘째, 알프레도의 분장 디자인은, 순수하고 열정적인 성격을 표현하고자 그에 따른 골상으로 굽고 직선적인 눈썹, 큰 눈, 길고 병 모양으로 생긴 코, 넓은 사각 턱, 곧고 잘생긴 입술로 표현하였으며 성실하고 단정하며 젊은 느낌을 갖도록 전체적으로 브라운과 블루를 사용하였다. 명암의 효과를 이용, 콧날과 턱까지 길게 하이라이트를 주어 지적인 이미지를 연출하였으며 얼굴에 살이 썩 보이지 않도록 양 볼에 새도우 처리하였다.

셋째, 플로라의 분장디자인은 사치스럽고 지적이며 아름답고 명랑한 성격

의 소유자이므로 골상의 적용으로 가는 눈썹과 눈가의 잔주름, 크고 좁으며 올라간 눈, 좁은 코, 바깥으로 돌출된 광대뼈, 윗입술이 풍부한 입술로 표현하였다. 색이 주는 느낌에 따라 퍼플과 레드를 사용하여 신비롭고 정열적이며 자신감 넘치는 성격을 나타내었다. 명암을 이용하여 T-zone과 눈 밑, 턱에 하이라이트를 바르고 섀도우를 헤어라인과 하악골에 발라 미인형 얼굴로 보이도록 하였다.

넷째, 제르몽 분장 디자인은 완고하고 보수적인 50대 중년이므로 골상에 근거하여 찌푸린 눈썹, 작고 좁은 눈, 매부리 코, 눈 아래로 돌출된 광대뼈, 얇고 곧은 입술로 표현하였다. 색의 적용으로는 브라운과 블랙을 사용하여 신뢰감, 고급스러움, 어두움, 우울함을 나타내었다. 각지고 마른 얼굴로 나타내기 위해 명암을 이용하여 광대뼈는 하이라이트를 사용하여 돌출되어 보이게 하고 관자놀이는 들어가 보이도록 하였다.

이처럼 본 논문에서는 분장 디자인의 모델이 된 주역 4인의 나이와 인종을 표현하기 위해 가장 많이 필요한 디자인의 요소를 착시로 보았다. 아이 홀을 크게 그리고 언더라인을 실제보다 아래로 그려 눈이 크게 보이도록 하며 코 벽에 진한 갈색 라이닝 칼라를 칠하고 콧 등에 밝은 화운데이션을 발라 코가 높아 보이도록 하였다. 뾰족한 턱으로 보이기 위해 턱 밑에 하이라이트를 주어 밝게 하고 입술도 본래 배우의 입술 라인을 감추고 아웃커브 형, 스트레이트 형으로 그려 주었다. 플로라와 제르몽은 갈색 라이닝 칼라의 그라데이션을 이용, 주름진 얼굴로 보이도록 하여 착시로 인해 나이의 표현이 가능함을 보여 주었다.

연구 결과 등장인물 한 사람을 디자인 하는데 여러 가지 요소가 적용되며 이들의 상호 보완작용으로 분장의 효과를 극대화 시킬 수 있었다.

무대 분장에 있어서 디자인의 요소를 새로운 이론적 근거로 인식하고 체계적이고 창조적인 분야로 활성화, 전문화되기 바라며 작품의 내면세계를 시각화하는 예술의 장르로서 활발한 연구가 이루어지는데 본 논문이 기여하길 바란다.

참고 문헌

〈단행본〉

- 강 대영, 한국 분장 예술, 지인당, 2001
공연예술총서 V, 한국문화예술 진흥원, 1981
곽 형심 외, 미용학개론, 2000
국립극단 오페라 팜플렛, 베르디 오페라〈라트라비아타〉, 2001
김 덕훈 외, 인체 해부학, 정문각, 2002
김 영세 외, 연극의 이해, 새문사, 1995
김 을곤, 음악해설과 감상기법, 일신서적, 2001
김 지균, 서양음악사, 서울, 태림출판사, 1996
박 이명, 분장, 한국 문화예술 진흥원, 1988
반 은주, 색채 조형의 기초, 미진사, 1989
민 경우, 디자인의 이해, 미진사, 1995
신 단주, 메이크업 아티스트가 되는 길, (주)삶과 문화, 2002
아모레 코스메틱 월드, 태평양 화학
음악대사전 신진출판사, 1972
이 기문, 동아 새 국어사전, 1994
이 덕희, 세기의 걸작 오페라를 찾아서, 서울, 작가정신, 1999
이 상오, 연극론, 한신 문화사, 1998
이 향, 프랑스 문학 사상의 이해, 서울, 민음사, 1986
한국 문화 예술 진흥원, 공연 예술 총서 V, 분장, 1981
한 명숙, 마귀아주 예술, 청구문화사, 1999
허 순득, 생활 속의 이미지 연출, 형설출판사, 2004
Blanche Payne, A History of Costume, New York: Harper&Row, 1965
Bobbi Ray mardry, The Art and Science professional make-up, N, P:
Stancampbell Place, 1976
C, Richard. 분장, 서울 예니 출판사, 1981
F,Boucher, A History of Costume in the western World London: Thames
& Hudson, 1967
R, David. 조형의 원리, 미진사, 1992

J. Machlis. 음악의 즐거움, 이화여자대학교 출판부, 1982
Vincent, J-R kohoe. The technique of the film, Television, and stage,
England, 1985

〈학위논문〉

- 김 경원, 무용을 위한 무대조명의 효과에 관한 연구, 세종대학교 석사학위논문, 1995
김 미옥, 〈춘희〉에 표현된 복식과 미의식, 이화여자 대학교 석사학위논문, 1989
김 은신, 무용을 위한 무대분장 연구, 경희대학교 대학원 석사학위논문, 1991
김 진현, 무대공연에 나타난 분장의 실제: 〈허생전〉을 중심으로 목원대학교 석사학위논문, 1995
박 경신, 파우스트 극의 무대의상에 관한 연구, 홍익대학교 산업대학원 석사학위논문, 1985
박 승배, 한국의 무대공연에 나타난 분장에 관한 연구, 홍익대학교 산업대학원 석사학위논문, 1991
배 정원, 연극 〈피가로의 결혼〉의 무대의상 디자인 연구, 중앙대학교 석사학위논문, 1993
송 수향, 베르퀼트를 위한 무대의상 연구, 이화여자대학 산업미술 대학원 석사학위논문, 1989
이 득춘, 무용예술에 있어서의 무대조명의 시각적 효과에 관한연구, 중앙대학교 교육대학원 석사학위논문, 1996
이 상봉, 라트라비아타의 무대의상 디자인을 위한 연구, 충주대학교 석사학위논문, 1991
이 화순, 한국 여성의 메이크업 조형성에 관한 연구, 홍익대학교 산업미술대학원 석사학위논문, 1999
이 화진, 특수 분장 디자인 기법의 적용재료에 관한 연구, 한성대학교 예술대학원 석사학위논문, 2003
이 혜경, 오페라의 무대분장과 코디네이션에 관한 연구 :〈라트라비아타〉를 중심으로, 대구 가톨릭 대학교 디자인 대학원 석사학위논문, 2002

- 이 혜진, 베르디 오페라<Otello>의 극적 효과 연구, 배재대학교 대학원 석사학위논문, 2001
- 정 은희, 한국 오페라에 나타난 성격분장에 관한 연구<피가로의 결혼>을 중심으로, 한성대학교 예술대학원 석사학위 논문, 2003
- 최 봄시내, 베르디 오페라 <라 트라비아타>이미지 의상 디자인연구 : <비올레타>를 중심으로 한 여성복 디자인을 중심으로, 이화여자 대학교 대학원, 2002
- 홍 세원, 무대분장에 나타난 Body Art의 연구, 대구대학교 교육대학원 석사학위 논문, 2002
- 홍 지은, 메이크업의 조형성과 디자인 원리의 상관관계 고찰, 경남대학교 산업대학원 석사학위논문, 2001
- 황 윤정, 무대분장의 캐릭터 표현기법에 관한 연구: <명성황후, 햄릿 캐릭터 기법 중심으로>, 대구 가톨릭 대학교 디자인 대학원 석사학위 논문, 2002

<인터넷>

<http://www.daum.net>

[http://my.dremwiz.com/wclassic/Traviata, htm](http://my.dremwiz.com/wclassic/Traviata.htm)

ABSTRACT

The study of, stage make-up design in, Opera, -Centering around the " La-Traviata "-

Kim, sun hyoung

Major in Make-up Art

Dept. of Fashion Art & Design

Graduaate School of Arts

Hansung University

Make-up in the true sense of the word changes actors and actresses into characters suitable to works by completing all things expressed visually to the body. The meaning of make-up in the dictionary is defined as outfit, trimmings, change of actor or actress's outfit and appearance into the figure of works or the very appearance, and the meaning in Chinese consists of 'decorate' and 'furnish'. That is, make-up is aimed at creating the character to make audiences understood on the required characteristic facts by changing the appearance of actors and actresses exactly into the one suitable to the character.

Modern make-up became to face technological development and changes as media such as TV and Internet developed and audiences' cultural desire and recognition and a sense of discrimination for expression art

improved. By doing so, professional stage art field was naturally and gradually separated and it was developed as the subject of academic research by the request of expert's eye and it brought about the expansion of the scale.

Among those, make-up plays the most important role in the completion of works and it became a factor of improving image.

Generally, make-up is divided into general make-up and special make-up according to expression scope and methods, and these supplement mutually with their own boundaries. Also, it is divided into stage make-up and movie & television make-up according to transferring media.

Stage make-up is applied to works performed on every stage and movie & television make-up is applied to movies and television dramas.

While the boundary of movie & television make-up becomes unclear due to the development of camera techniques and computer operation, stage make-up can face and observe the reaction of audiences directly and it plays an important role in making audiences understood on characteristic facts required in works sensitively and concretely as the means of medium.

Make-up, the most important factor of expression means on the stage, proves its merits in opera called as the acme of stage performances.

Opera expresses the flow of works directly by songs and indirectly by make-up, costumes and stage settings. Make-up in opera is very important because it is accepted very sensitively by audiences and it works like mute visual lines through instant and direct information delivery.

This study was conducted on the world famous opera <La Traviata> which has been performed most frequently till now in Korea among stage performances.

To create the most effective make-up, the method creating actors and actresses according to the characters of roles will be presented by enough data, historical researches and make-up design plans as well as by the

method depending on abstract senses such as the existing make-up experiences and intuition.

Also, characters in the works were analyzed and formal factors in them were examined through the understanding of works and thorough script inspection for concrete formalization of make-up. By doing so, the creation of characters required in scripts was recognized as possible through real work on the basis of make-up design plans.