

碩士學位論文
指導教授 黃東烈

무대분장의 표현기법에 관한 연구
- 연극 “햄릿머신” 등을 중심으로 -

A Study on Expressive Techniques of Stage Make-up

2003年 8月

漢城大學校 藝術大學院

패션藝術學科

扮裝藝術專攻

姜 明 珠

碩士學位論文
指導教授 黃東烈

무대분장의 표현기법에 관한 연구
- 연극 “햄릿머신” 등을 중심으로 -

A Study on Expressive Techniques of Stage Make-up

이 論文을 藝術學 碩士學位論文으로 提出함

2003年 8月

漢城大學校 藝術大學院

패션藝術學科

扮裝藝術專攻

姜 明 珠

姜明珠의 藝術學碩士學位 論文을 認定함

2003年 8月

審査委員長_____ ①

審査委員_____ ①

審査委員_____ ①

국 문 초 록

분장은 예술이다. 현대의 분장은 여성들의 미적 욕구를 충족시키는 보조 수단에서 벗어나 전문성을 요구하는 하나의 작품으로 인정받고 있다. 하지만 이것은 외국의 분장 산업에 대한 견해일 뿐 우리나라에서는 아직까지 예술성 보다는 하나의 기술 분야로 평가되어지고 있다.

그 예로 교육수준을 들 수 있다. 외국의 현실에 비해 우리나라는 그저 분장을 하는 방법을 가르치는 수준에서 벗어나지 못하고 있는 실정이다. 많은 전문 사설 교육기관들이 있음에도 불구하고 유능한 전문 분장 아티스트들의 교육 참여도가 부족하여 분장의 학문 활동이 제대로 이루어지지 않고 있으며 열악한 교육 자료와 더불어 대부분 경험과 실력이 부족한 사람들로 구성된 강사진들에 의해 미래의 분장 인들이 양성되고 있다는 것이다. 본 논자는 이러한 문제를 토대로 하여 무대분장을 기술적인면만 중요시하는 것을 좀더 깊이 있는 무대분장에 대해 분석하려 한다.

무대분장은 조명, 골상학, 색채등에 관해 작품분석이 최우선 되어야 한다. 철저한 작품분석을 바탕으로 배우의 골격과 특징을 잘 파악하여 극중인물의 성격에 맞게 분석한 후 조명에 대해 고려하여 관객들에게 잘 전달되어야 한다

논자가 직접 감독 지휘했던 분장 작업 상황을 토대로 우리나라에서 쓰이고 있는 무대분장의 표현기법에 대한 특징과 성질을 구체적으로 분석하여 우리나라만의 무대분장이 무엇인가에 대해 알아 볼 수 있는 기회를 마련해 보고자 한다. 더 나아가서 무대분장의 이론적 기반 확립에 도움이 되고자 하며 무대분장의 발전과 더불어 분장의 발전에 전문 분장 아티스트로서의 임무를 다 해 나갈 것이다.

목 차

I . 서론.....	1
1. 연구 목적 및 필요성.....	1
2. 연구 내용 및 범위.....	3
 II . 분장의 유형.....	 5
1. 무대분장.....	5
2. 영상분장.....	8
 III . 무대분장의 외적 요소.....	 12
1. 무대분장과 무대와의 관계.....	12
2. 무대분장과 조명과의 관계.....	13
3. 무대분장과 색채와의 관계.....	16
4. 무대분장과 골상학의 관계.....	17
 IV . 작품 소개 및 분석.....	 19
1. 햄릿머신.....	19
1) 작품 소개.....	19
2) 작품 분석.....	19
2. 내가 죽은 이유.....	20
1) 작품 소개.....	20
2) 작품 분석.....	21

3. 사물의 왕국.....	22
1) 작품 소개.....	22
2) 작품 분석.....	23
4. 만선.....	24
1) 작품 소개.....	24
2) 작품 분석.....	25

V. 무대분장의 실질적 활용사례를 통한 표현

기법 연구.....	26
1. 일반분장.....	26
1) 보통분장.....	26
(1) 남성분장 (“내가 죽은 이유”의 남자 역).....	26
(2) 여성분장 (“내가 죽은 이유”의 소녀 역).....	32
2) 성격분장.....	38
(1) 노역분장 (“만선”의 마을 노인 역).....	38
(2) 환자분장 (“내가 죽은 이유”의 여자 역).....	45
(3) 귀족분장 (“사물의 왕국”의 맥베스 역).....	49
(4) 농촌분장 (“만선”의 곰치 역).....	53
(5) 귀신분장 (“내가 죽은 이유”의 저승사자 역).....	58
2. 입체분장(무대 특수분장).....	63
1) 수염분장 (“사물의 왕국”의 리어왕 역).....	64
2) 망 수염 분장 (“내가 죽은 이유”의 보조자 역).....	68
3) 상처분장 (“햄릿머신”의 유령 역).....	71
4) 피물분장 (“햄릿머신”의 미이라 역).....	73
3. 무대분장과 영상분장의 표현기법에 관한 비교분석.....	78

VI. 결론.....	80
-------------	----

참고문헌.....	82
-----------	----

ABSTRACT.....	84
---------------	----

그 립 목 차

그림 1. 보통분장1 <사물의 왕국>.....	6
그림 2. 성격분장1 <드라쿨라>.....	6
그림 3. 바디 페인팅 <인어>.....	7
그림 4. 페이스 페인팅<마녀>.....	7
그림 5. 망 수염을 착용한 모습.....	8
그림 6. 얼굴에 멍이 든 모습.....	8
그림 7. 성격분장 <노역>.....	11
그림 8. 특수분장 <총상>.....	11
그림 9. 무대규모에 따른 분장의 변화 <자료>.....	12
그림 10. 조명의 효과 <자료>.....	15
그림 11. 얼굴 골격 구조 <자료>.....	18
그림 12. 햄릿머신.....	19
그림 13. 내가 죽은 이유.....	21
그림 14. 사물의 왕국.....	23
그림 15. 만선.....	25
그림 16. 남자1 <내가 죽은 이유>.....	31
그림 17. 남자2 <내가 죽은 이유>.....	31
그림 18. 남자3 <내가 죽은 이유>.....	32
그림 19. 남성분장의 예 <만선>.....	32
그림 20. 소녀 <내가 죽은 이유>.....	37
그림 21. 여성1 <만선>.....	37
그림 22. 여성2 <만선>.....	37
그림 23. 여성3 <만선>.....	37

그림 24. 마을 노인 <만선>.....	43
그림 25. 노역분장의 예 <만선>.....	43
그림 26. 라텍스를 이용한 노역분장1.....	44
그림 27. 라텍스를 이용한 노역분장2.....	44
그림 28. 영상 노역분장의 예.....	44
그림 29. 여자 <내가 죽은 이유>.....	49
그림 30. 환자분장의 예 <자료>.....	49
그림 31. 맥베스 <사물의 왕국>.....	53
그림 32. 귀족분장의 예1.....	53
그림 33. 귀족분장의 예2.....	53
그림 34. 과장되어 표현된 귀족분장의 예.....	53
그림 35. 곰치 <만선>.....	57
그림 36. 어부 <만선>.....	57
그림 37. 저승사자1 <내가 죽은 이유>.....	62
그림 38. 저승사자2 <내가 죽은 이유>.....	63
그림 39. 귀신분장의 예 <해골>.....	63
그림 40. 공상분장의 예 <피에로>.....	63
그림 41. 리어왕1 <사물의 왕국>.....	67
그림 42. 리어왕2 <사물의 왕국>.....	67
그림 43. 리어왕3 <사물의 왕국>.....	67
그림 44. 수염분장 과정.....	67
그림 45. 망 수염을 착용한 보조자 <내가 죽은 이유>.....	70
그림 46. 망 수염 제작 <자료>.....	70
그림 47. 망 수염 완성 <자료>.....	70
그림 48. 라텍스를 이용한 망 수염 <자료>.....	70

그림 49. 손등에 표현한 상처 <햄릿머신>.....	72
그림 50. 팔에 표현한 상처 <햄릿머신>.....	72
그림 51. 상처분장의 예1 <흉터>.....	73
그림 52. 상처분장의 예2 <큰 상처>.....	73
그림 53. 미이라1 <햄릿머신>.....	76
그림 54. 미이라2 <햄릿머신>.....	77
그림 55. 미이라3 <햄릿머신>.....	77
그림 56. 미이라4 <햄릿머신>.....	77
그림 57. 괴물분장의 예 <존비>.....	77

표 목 차

<표 1> 분장에 대한 조명의 영향 <자료>.....	15
<표 2> 색의 성질.....	17
<표 3> 무대 및 조명에 따른 분장의 변화 <햄릿머신>.....	20
<표 4> 무대 및 조명에 따른 분장의 변화 <내가 죽은 이유>.....	22
<표 5> 무대 및 조명에 따른 분장의 변화 <사물의 왕국>.....	24
<표 6> 무대 및 조명에 따른 분장의 변화 <만선>.....	25
<표 7> 골격구조에 따른 인물 성격 분석 <내가 죽은 이유 - 남자>..	27
<표 8> 골격구조에 따른인물 성격 분석 <내가 죽은 이유 - 소녀>....	33
<표 9> 골격구조에 따른 인물 성격 분석 <만선 - 마을 노인>.....	39
<표10> 골격구조에 따른 인물 성격 분석 <내가 죽은 이유 - 여자>..	46
<표11> 골격구조에 따른 인물 성격 분석 <사물의 왕국 - 맥베스>....	50
<표12> 골격구조에 따른 인물 성격 분석 <만선 - 곰치>.....	54
<표13> 골격구조에 따른 인물 성격 분석 <내가 죽은 이유 - 저승사 자>.....	59
<표14> 일반분장과 특수분장 분류에 따른 특징 비교분석.....	78
<표15> 조명, 색채, 골상학에 따른 특징 비교 분석.....	79

I. 서론

1. 연구 목적 및 필요성

분장은 모든 공연예술의 꽃이다. 분장은 단지 얼굴에 한정적인 개념으로 사용되는 것이 아니라 원론적으로 보다 포괄적인 의미를 내포하고 있다.¹⁾ 분장은 얼굴분장을 포함하여, 헤어스타일, 장신구, 의상, 각종 소품 등 외적 변화를 줄 수 있는 모든 요건들을 이용해 작품에 참여하는 인물을 다른 인물로 재창조하는 것이다. 완성된 분장작업은 각종 방송 제작물, 무대공연, 이벤트 물과 같은 다양한 공연예술이 지니는 작품성격이나 외적 아름다움을 최고로 극대화 시킨다. 하얗게 핀 벚꽃의 아름다움에 심취하듯 분장이라는 꽃의 아름다움으로 우리는 공연예술의 진정한 미를 느껴볼 수 있다.

공연예술과 분장의 이러한 필연적 상관관계는 서로의 발전을 도모하였다. 시대를 거둬하면서 급진적으로 발전한 공연예술 산업은 분장 산업의 고속 발전을 초래하였고 분장 산업의 발전은 공연예술 산업의 예술성을 한층 드높이는 데 크게 이바지하였다. 그리고 뷰티 산업, 패션 산업, 광고 산업, 영화 산업, 연극 및 기타 공연 산업 등, 공연예술이 다양한 형태로 나뉘어져 서로 다른 성격과 특성을 가진 각각의 산업들로 발전함에 따라 분장 산업 역시 그 속에서 다양한 형태로 변모하여 발전을 했다.

하지만 분장 산업의 다양화는 결과적으로 발전과 쇠퇴라는 이중성을 지니게 되었다. 분장은 크게 영상매체 유무를 기준으로 영상분장과 무대분장으로 분류 할 수 있는데 TV, 영화, 광고(CF), 사진 등 영상매체를 이용한 고 부가가치의 예술 산업이 시대의 첨단화에 발맞춰 급속도로 발전함

1) 황운정, 무대분장의 캐릭터 표현기법에 관한 연구, 석사논문, 대구카톨릭대학교, 2002, p3.

에 따라 영상매체 분장만이 분장 산업의 핵으로서 발전을 주도하였다. 그와 반대로 연극, 뮤지컬, 무용극, 오페라 같은 무대극, 즉 영상매체를 통하지 않는 공연예술 분야는 점차적으로 쇠퇴의 길로 접어들었고 그 영향으로 무대분장 분야 또한 유명무실 해졌다.

무대분장은 가장 먼저 산업화, 기술화, 대중화된 분야이며 분장의 기초이다. 무대분장이 있고 그 위에 다양한 영상매체분장이 존재하는 것이다. 하지만 영상매체분장의 발전으로 분장을 배우려는 사람들은 기초를 무시하고 때로는 그 존재 유무조차 기억하지 못한다. 이러한 현상은 전문적인 분장 디자이너 양성에 커다란 걸림돌이 되고 있다. 심지어 전문 분장 디자이너들조차 대부분 영상매체분장에만 관심을 가지고 그에 매달리고 있다는 것이 오늘의 현실이다. 그저 소수의 사람들만이 열악한 환경 속에서 무대분장분야의 명맥을 유지해 나가고 있을 뿐이다.

무대분장 분야의 쇠퇴를 막고 새로이 발전을 도모하기 위해서는 무대분장의 가치를 재인식해야 할 필요가 있다. 유일한 방법은 무대분장의 이론적 체계를 확립하여 학문적 기반을 튼튼히 하고 교육을 통해 점차 사람들에게 무대분장에 대한 중요성을 고찰시키는 것이다. 이를 통해 전문 분장 디자이너들의 사고전환과 더불어 영상매체분장 분야의 편중을 막고 무대분장 분야의 활성화를 도모해야 한다.

이에 따라 본 논문에서는 무대분장 중 연극공연에 쓰이는 분장기법에 중점을 두고 이에 대해 심층 분석하여 무대분장에 관한 이론적 근거를 미약하게나마 제시하려 한다. 연극과 관계되는 무대분장의 생성이론과 역할 및 기능을 정리해 보고 최종적으로 본 논자가 직접 감독 지휘한 연극 “햄릿머신”, “내가 죽은 이유”, “사물의 왕국”, “만선”의 무대분장 작업을 실시간 적으로 분석하고 해석하여 이를 서식화 함으로써 무대분장의 이론적 체계 확립에 도움이 되고자 한다.

2. 연구 내용 및 범위

본 논문의 연구범위는 무대분장의 일반적 이론이 연극무대라는 특수한 상황에서 어떻게 표현되어야 하는가를 연구하는 데 있다. 전체적으로는 분장을 무대분장과 영상분장으로 분류를 나누어 보고 이 두 분류의 개념과 성질을 비교분석하여 무대분장의 특징과 그에 따른 다양한 표현기법에 대해 구체적으로 연구해 보고자 한다.

본 논문을 연구하기 위한 방법으로 무대분장의 이론적 기초에 대한 표준 방안은 국내 및 국외 문헌을 참고하고 현장과 강단에서 본 논자가 경험했던 바를 응용하여 배우의 성격에 맞는 분장 표현법을 체계적인 설명과 더불어 제시하려 한다.

본 논문의 전개는 제 1장 서론에 이어 제 2장에서는 분장의 유형에 대해 분석하여 분장의 일반적 개념과 성질을 파악해 보고 간략한 이론 설명을 통해 본론에서 다루어질 무대분장 유형들의 분류 방법에 대해 이해를 돕고자 한다.

제 3장에서는 무대분장 작업 시 영향을 미치는 외적 요소로써 필수적으로 고려되어야 하는 구성요소 중 조명, 색채, 골상학에 관한 연구를 통해 무대분장에 미치는 다양한 효과를 분석해보려 한다.

제 4장에서는 본 논자가 직접 분장작업을 총괄 감독했던 작품들 중 “햄릿머신”, “내가 죽은 이유”, “사물의 왕국”, “만선”에 대한 소개와 작품 분석을 통하여 본론에서 제시할 분장기법 분석에 관한 실질적 활용 사례의 기본적 배경에 대해 설명해 보고자 한다. 또한 무대와 조명에 따른 분장기법의 변화에 대해 도표를 이용하여 각 작품 별로 나누어 분석 연구해 보고자 한다.

제 5장에서는 제 3장과 제 4장에서 다루었던 기초 자료들을 토대로 하여 무대분장의 실질적 활용사례를 제시하고 이를 무대분장의 분류에 맞게 일

반분장과 입체분장으로 분류한 후 분류 별 특성과 실제 사용되고 있는 분장 표현기법에 대해 구체적으로 분석해 보려 한다. 또한 등장인물 성격을 얼굴의 골격구조에 맞추어 도표를 이용해 그에 해당하는 분장의 표현기법에 대해 설명해 보고자 한다. 결과적으로는 기법분석을 근거하여 무대분장과 영상분장을 비교분석하고 무대분장의 특징에 대해 연구해 보고자 한다. 무대분장의 분류 중 하나인 회화적 분장은 연극분장에서는 사용되지 않는 기법으로 연구범위에서 제외한다.

결론적으로 무대분장의 특성에 대해 종합적으로 간략설명하고 이와 더불어 무대분장 아티스트들의 올바른 자세와 습관에 대해 알아보고자 한다.

II. 분장의 유형

분장을 각 분야별로 명확하게 구분 짓기는 매우 어려우나 형식적으로는 크게 두 가지로 나누어 볼 수 있다. 영상매체의 유무를 기준으로 무대분장과 영상매체 분장으로 분류를 한다.

1. 무대분장

무대분장이란 TV, 영화, 사진, 등의 영상매체를 사용하지 않고 관객과 무대가 함께하는 극을 무대극이라고 하며, 무대극에서 이루어지는 분장작업을 무대분장이라고 한다. 무대극의 예로는 창작극²⁾, 창극³⁾, 번역극⁴⁾, 아동극⁵⁾, 오페라⁶⁾, 뮤지컬⁷⁾, 마당극⁸⁾, 악극⁹⁾, 종교극¹⁰⁾, 무용극¹¹⁾ 등이 있다.¹²⁾

초기의 무대분장은 분장 대신 가면이 이용되었으나 무대의 형태 및 다양한 공연예술의 발전으로 새로운 분장기법이 하나씩 생겨나게 되었고 작품이 요구하는 성격 표현이나 극적 갈등, 인물대비 등에 접근하고자 하는 노력에 의해 현재는 작품에 따라 전문성을 띤 각기 다른 분장기법들이 사용되고 있다.

-
- 2) 창작극 : 우리의 순수 창작 연극 (산뜻김, 오장군의 발톱, 산너머, 개똥아 등)
 - 3) 창 극 : 국악(창)으로 하는 작품 (심청전, 춘향전, 놀부전 등)
 - 4) 번역극 : 외국 작품을 번역, 각색한 연극 (햄릿, 로미오와 줄리엣, 레미제라블, 죄와 벌 등)
 - 5) 아동극 : 어린이를 대상으로 한 작품 (어린 왕자, 피터팬 등)
 - 6) 오페라 : 성악으로 연기하는 작품(명성왕후, 나비부인 등)
 - 7) 뮤지컬 : 음악, 노래, 연기 등이 함께하는 종합극 (캣츠 등)
 - 8) 마당극 : 풍자와 해학이 있고 체육관이나 야외 공연장 같은 곳에서 특별한 무대배경이 없이 연기와 관객이 함께 어우러져 벌이는 놀이극 (배비장전, 웅고집전, 이춘풍전 등)
 - 9) 악 극 : 개화기(근대 이전)에 민족의 한을 표현, 발산되어지는 극의 형태 (굳세어라 금순아, 번지 없는 주말)
 - 10) 종교극 : 종교와 관련된 내용을 극화시킨 작품으로 성극이나 불교극이다. (석가모니, 모세의 기적 등)
 - 11) 무용극 : 발레 또는 한국무용 등의 발표회 (백조의 호수 등)
 - 12) 강대영, 한국분장예술, 서울 지인당, 2002, p28

무대분장은 유형별로 일반분장, 회화적인 분장, 입체분장으로 분류한다.

1) 일반분장

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.

<그림 1> 보통분장
(사물의 왕국)

<그림 2> 성격분장
(드라큘라)

2) 회화적인 분장

회화적인 분장은 다양한 색채를 이용해 팽창성과 긴축성의 착시현상을 이용한 사실적 기법, 추상적 기법 등 회화기법을 이용한 분장기법이다. 인간의 내적인 이미지 세계를 표현하는 것으로 문신, 바디 페인팅 분장, 환타지 분장 등이 있으며 신체를 예술의 차원으로까지 끌어 올린 인류역

사에 있어 가장 시각적이고 화려한 신체장식의 방법이다.

페인팅 분장은 화폭을 그리는 평면적인 그림과는 달리 인체의 곡선과 면을 최대한 활용하여 신체라는 3차원적인 화폭에 그림을 그리 듯 표현하는 기법이다. 환타지 분장은 화려하고 아름답게 표현하는 분장이며 팔을 많이 사용하여 한층 화려함을 더해 주는 것이다.

<그림 3> 바디 페인팅
(인어)

<그림 4> 페이스 페인팅
(마녀)

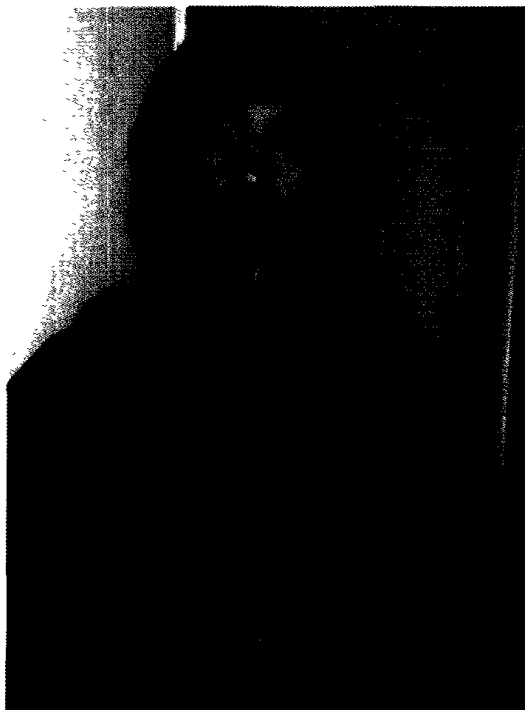
3) 입체(특수)분장

신체를 괴물로 표현하거나 유령 등을 표현하고자 할 때 라텍스(Latex)¹³⁾, 더마왁스(Derma Wax)¹⁴⁾ 등을 이용하여 3차원의 세계를 표현하는 기법이 입체분장이다. 영상 특수분장과 제작과정이 거의 비슷하다고 볼 수 있으나 무대에서 쓰이는 특수분장은 좀더 강한 색깔을 주고 부자연스런 느낌

13) 라텍스(Latex) : 암모니아수에 생고무를 용해시켜 만든다. 심한 냄새가 나고 보통 흰색을 띄고 있으며 응고시키면 반짝거리는 점이 있다.

14) 더마왁스(Derma Wax) : 얼굴부분을 변형시키기 위한 소프트 왁스이다. 바르기도 쉽고 지우기도 쉬우나 접착력이 조금 떨어진다.

을 준다. 영상매체를 통한 사실적인 기법과는 다르게 무대와 관객간의 거리, 또는 조명으로 인해 진한 분장이 오히려 자연스러운 분장으로 표현되기 때문이다. 또한 수염을 붙여야 하는 등의 특수한 상황을 제외하고는 시간이 많이 소요되는 분장 보다는 상처나 멍 같은 간단하게 처리할 수 있는 분장의 경우에만 이용되고 있다. 대개의 경우 배우의 얼굴에 직접 표현하는 기법 보다는 입체분장기법으로 만들어 놓은 인공적인 느낌의 가면을 사용한다.

<그림 5> 망 수염을 착용한 모습

<그림 6> 얼굴에 멍이 든 모습

2. 영상분장

영상분장은 흔히들 영상매체분장이라고 하는데 TV, 영화, 광고(CF), 패션잡지, 사진 등 영상매체를 통한 공연예술분야에서 사용되는 분장기법이다.

영화나 TV 등에서 비추어지는 모든 피사체를 영상이라 하며 영상분장은

작품의 내용에 따라 분장의 목적이 크게 달라진다. 프로그램의 성격이나 또는 연기자와 감독의 의도를 잘 고려하여 효과적인 분장을 시도하여야 하고 작품 속에 설정된 각 인물들의 직업, 성격, 연령, 시대적 배경들을 분석하여 나타내 주어야 한다.

TV분장은 영화의 확대 현상에 비해 실체보다 축소되는 현상이 있다. 그래서 TV분장은 절제된 색상의 사용과 조화를 이룬 색채의 배합과 섬세하고 간결한 분장 법을 필요로 한다. 예를 들어 TV 드라마에서의 인물 분장은 기본적으로는 무대분장기법과 비슷하지만 색채가 더욱 다양하며 관객을 대상으로 할 필요가 없으니 클로즈업되는 때가 많으므로 더 상세히 그려야한다. 또한 무대분장과는 다르게 코의 선에 윤곽을 잘 사용하지 않으며 약간의 명암만 넣어주는 정도로만 표현한다. 영상에 비치는 연기자의 모습이 무엇보다도 자연스럽게 보여야 하는 것이 가장 중요하며 특이한 성격분장이 아니라면 보통사람들의 이해와 상식을 벗어나지 않는 범위 내에서 인물을 처리해야만 시청자의 거부감을 없앨 수 있다. 프로그램 내용에서 분장한 배우의 모습에 거부감이 들 경우 그 분장은 실패한 분장이라고 볼 수 있다.

두 명 이상이 한꺼번에 같은 카메라에 나올 때는 화운데이션의 색이 비슷해야 한다. 어떤 사람은 빨강색계통을 쓰고 어떤 사람은 노랑계통을 쓴다면 색상이 서로 상이해서 양쪽에 역효과를 가져온다.

요즘의 추세는 분장사들의 많은 노력과 새로운 재료 등으로 사실감이 있고 자연스러운 분장이 이뤄지고 있으며 주의 할 점이 있다면 예전보다는 고화질 화면과 TV, 카메라의 고급화, 조명, 기자재 및 발전된 테크닉에 의하여 연기자의 얼굴에 미세한 결점까지도 명확히 노출도 있음으로 좀 더 정확하고 섬세한 분장이 요구되고 있다.

그리고 영상 남자분장은 클로즈업할 때 보일 수 가 있기 때문에 아이라인을 하지 않는다. 남자의 분장에서는 화면에 화장을 한 흔적이 보이지

않도록 하는 것이 가장 중요하고 번들거리는 기운을 없애려 할 때는 파우더를 계속 칠해준다.

또한 TV스튜디오의 조명은 어두운 명암을 강조해주는 경향이 있기에 지방이 없는 눈은 하이라이트를 강조해주며 무대분장과 마찬가지로 얼굴의 비율을 주의 깊게 관찰하고 그 배우의 얼굴 골격에 맞게 분장을 해준다. 영상분장은 번들거림을 항상 주의해야 하고 촬영이 지속되는 동안에도 최고의 분장 상태를 유지 할 수 있도록 현장에 대기하고 순발력을 키워야 하는 것이 중요하다. 촬영 중 분장을 수정할 경우 유의할 점은 편집하는 과정을 거쳐 완성 되었을 때 각 장면의 분장 연결이 끊어지지 않도록 처음의 분장 상태를 그대로 유지해야 하며 두꺼워지거나 얼룩이지지 않아야 한다.

영상분장은 일반분장, 성격분장, 특수분장으로 나뉘어진다. 일반분장은 무대 분장의 보통분장과 같이 기본적인 재료를 사용하여 표현하는 기본분장으로 신부화장, 사진, 광고 등을 위한 분장 등으로 나뉘어진다.

특수분장은 이상화된 표현에 의하여 그 성격을 묘사 하는 것인데 때로는 등장인물의 성격자체가 비사실적으로 표현되기도 한다. 이럴 경우 사실적인 정확정보다는 과장, 단순화, 상징화, 의미화 된 표현법을 이용한다.¹⁵⁾ 특수분장은 넓은 의미로 해석하면 일반적이지 않은 특수한 분장을 뜻 한다. 다시 말해 극의 분위기나 사건진행을 위해 인위적으로 형상에 변화는 주는 것인데 일반분장에 쓰이는 재료 이상으로 특수 약품이나 특수 재료를 이용해 입체적인 분장을 하는 것이다.

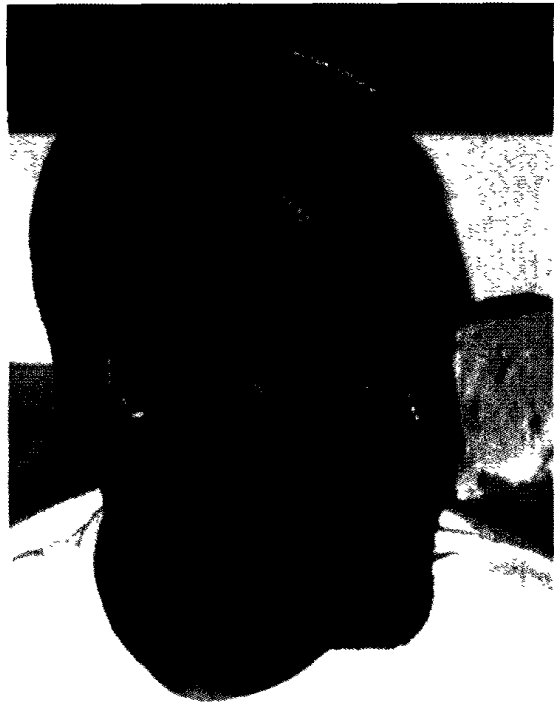
특수분장의 개념은 일반적으로 묘사적 분장과 사실적 분장, 공상적 분장으로 나뉜다. 묘사적 분장은 역사적 실존인물로 흡사하게 분장하는 경우를 말하고 사실적 분장은 젊은 사람을 노인으로 표현 할 때이고 공상적 분장은 상상속의 모습을 디자인하여 그것을 가시화하는 작업을 말한다.¹⁶⁾

15) Richard Corson, Stage Makeup, NJ, PRENTICE HALL, 1986, p264

특수분장은 다시 시대분장, 성격분장, 데드마스크를 이용한 접착 분장, 추상분장, 인종 변화분장, 공상과학 영화에서 보는 추상적 인물의 실제화 분장, 연령분장, 원격 조정에 의한 근육의 움직임과 컴퓨터를 이용한 특수효과 분장으로 나뉘어진다.¹⁷⁾

<그림 7> 성격분장
(노역)

<그림 8> 특수분장
(총상)

16) 강대영, 한국분장예술, 지인당, 2002, p172

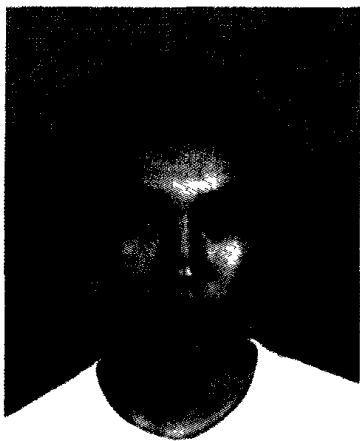
17) 김봉천, 한국 TV드라마의 성격분장에 관한 연구, 석사논문, 한성대학교 예술대학원, 2001, p14

Ⅲ. 무대분장의 외적 요소

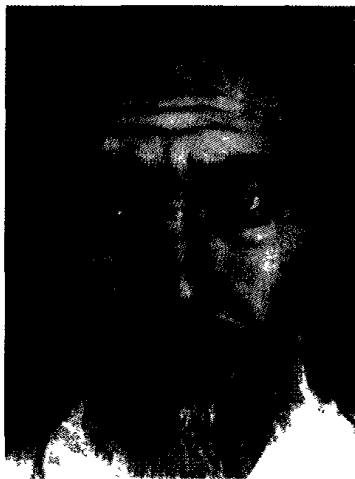
1. 무대 분장과 무대와의 관계

무대 분장의 기본 베이스는 영상분장과는 달리 보다 두텁게, 보다 강렬하게, 보다 뚜렷하게 표현하는 것을 원칙으로 한다. 조명의 밝기 또는 관객과 배우와의 거리 차이 때문에 관객들이 멀리서도 배우의 동작이나 얼굴의 미묘한 표정 변화까지 쉽게 인지 할 수 있도록 사실적인 면 보다는 좀더 과장되게 표현해야 한다.

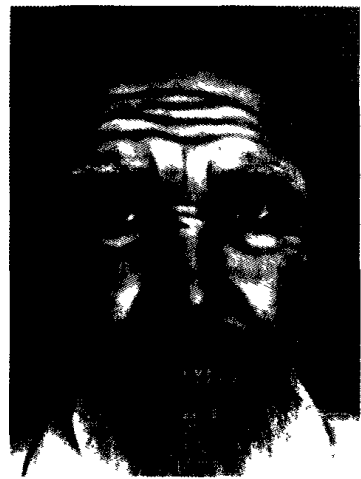
또한 무대분장은 무대의 크기에 따라 분장의 강약이 달라진다. 이는 무대와 관객과의 거리에 따라 비례적으로 변화하는데 대극장에선 강하게, 소극장에선 약하게 표현하고 관객들에게 거부감을 주지 않도록 한다.

분장 전

소극장 용

대극장 용

<그림 9> 무대 규모에 따른 분장의 변화 (자료)

2. 무대 분장과 조명과의 관계

무대조명은 빛을 이용하여 배우의 동작이나 얼굴표정을 강조하는 시각적 측면에서의 표현기술이다. 일반적으로 조명은 빛을 취급하는 인공조명으로써 사물을 잘 볼 수 있게 하는 기술이지만 무대조명은 빛의 명암, 빛의 그림자, 빛의 변화, 색광에 의한 빛의 배치를 기초로 해서 무대를 구성하는 무대요소의 하나이다.¹⁸⁾ 또한 무대조명은 배우의 동작이나 얼굴표정이 멀리 떨어져 있는 관객들에게도 분명하게 보여 질 수 있도록 가시도를 높이고 강조하는 역할을 한다.

초기의 노천공연문화에서는 조명의 효과가 전무하였으나 시대를 거듭할수록 실내극장공연의 활성화로 인해 자연광선의 차단과 인공광선의 투입이라는 실내조명 환경이 발전하면서 무대분장 표현기법을 더욱 다양화하는 기폭제가 되었다.

연극표현의 중심적 역할을 하는 배우의 연기에 적절한 조명을 더함으로써 관객의 시각작용을 돕고 다른 시각기능인 의상, 분장, 장치 등과의 밀접한 협동작용으로 인해 무대상의 시간의 경과, 공간의 전환이라는 극의 상황을 빛의 효과로 나타내기도 한다.

조명을 적절히 사용하면 분장을 더욱 돋보이게 만들지만 잘못 사용하면 분장에 악영향을 미친다. 따라서 분장을 효과적으로 하려면 조명을 잘 이해해야 한다. 무대조명의 구성은 작품의 주제나 장면의 상황, 때와 장소, 배우의 동작, 표정, 행위, 극 전체의 리듬 등 복잡한 조건에 맞게 연출한다. 즉 무대조명의 다양한 변화가 연극분장에 미칠 영향을 사전에 숙지하여 이를 응용 실천하는 것이 매우 중요하다.

또한 분장과 조명이 불리한 조화에서 초래되는 불유쾌한 결과를 피하기

18) 이장원, 알기 쉬운 무대조명 기술, 아르케라이팅아트, 2002, p6

위해서 분장사는 분장에 소용되는 안료를 선택할 때 조명이 가져다주는 색채변화에 깊은 관심을 기울여야 할 것이다. 예를 들어 빛이 비춰지지 않는 상태에서 사물은 제 색깔을 가지고 있으나 빛이 있는 경우에는 그 사물은 빛의 흡수로 다른 색깔처럼 보인다. 다시 말해 조명에 종류, 밝기 정도, 색소 등에 따라 알맞은 색채 사용이 이루어 져야 미적 효과를 극대화 시킬 수 있는 것이다.

조명은 일반적으로 백열등과 형광등 그리고 주광이 있으며 적절한 조명의 선택은 분장할 배우의 얼굴을 보다 효과적으로 표현할 수 있기에 가장 우선적으로 고려되어야 할 사항이다. 실내에서의 조명은 주로 온화하고 황색 빛을 띠는 백열등을 사용하고 이는 옅은 빛깔과 아주 부드러운 색상을 연출하는데 이러한 조명 아래에서의 분장은 색상들이 훨씬 과장되어 보이고 더욱 곱게 보이게 된다. 형광등 빛은 실제의 인물보다 왜소하거나 훨씬 못하게 보이며 음영의 윤곽이 더욱 강조되기 때문에 광대뼈나 눈꺼풀 등의 윤곽과 립 라인까지도 실재보다 더욱 어두워 보인다.

분장과 조명의 조화에 관한 특정한 효과에 익숙해진다는 것은 그리 간단하게 이루어지는 것이 아니다. 따라서 분장기법에 조명의 효과를 최대한 반영하기 위해서는 일단 관객에게 보여 질 상황과 흡사한 조명 아래에서 분장을 하도록 하며 그다음으로는 객석에서 분장을 보아두고 분장전반에 걸친 책임이 주어져 있으면 조명아래에서 분장을 점검할 것이며 최종적인 결정을 내려야 할 것이다.¹⁹⁾

19) 이상훈, 분장의 세계, 고문사, 2000, p14.

<표1> 분장에 대한 조명의 영향 <자료>20)

분장 색상	조명 색상				
	노랑	노랑	파랑	파랑	파랑
노랑	흐려짐	빨강	어두워짐	어두워짐	연빨강으로 밝아짐
오렌지	밝아짐	약간 흐려짐	어두워짐	아주 어두워짐	밝아짐
노랑	회계 변함	회계 변하거나 흐려짐	어두워짐	연자주색으로 변함	분홍색으로 변함
	아주 어두워짐	진회색으로 어두워짐	연초록으로 흐려짐	밝아짐	연파랑으로 변함
	진회색으로 어두워짐	진회색으로 어두워짐	진초록으로 변함	연파랑으로 변함	어두워짐
	검정으로 어두워짐	거의 검정으로 어두워짐	거의 검정으로 어두워짐	연자주색으로 변함	아주 연한 색으로 변함

<그림 10> 조명의 효과 (자료)

20) 이상훈, 분장의 세계, 고문사, 2000, 14p

3. 무대분장과 색채와의 관계

무대분장에 있어서 색채는 가장 기본적인 요소이다. 사람들은 각기 나름대로 자신의 나이, 직업, 건강, 인종, 국적, 유전, 그가 사는 거주지에 따라 독특한 얼굴색을 지니고 있는데 분장을 통해 이를 표현하기 위해서는 어떤 색을 선택하고 어떻게 사용하는가에 대해 많은 중점을 두어야 한다. 색의 특성을 알기 위해선 기본적으로 색상의 3요소가 무엇인지 알아두어야 할 필요가 있다. 색상의 3요소란 색상, 채도, 명도를 일컫는다. 색상이란 빨강, 파랑, 노랑 등 우리가 단순히 알고 있는 빛깔의 이름을 뜻하는 것이며, 색의 밝고 어두운 정도를 명도, 색의 맑고 탁함을 채도라고 한다. 색상의 3요소에 의해 색은 선명한 붉은색, 어두운 붉은 색, 짙은 색, 탁한 색, 연한 색 등 여러 가지의 색채로 구분 되어진다.

수많은 종류의 색채는 각기 다른 성질을 지닌다. 색은 색상의 변화뿐만 아니라, 같은 색상이라도 명도와 채도의 변화에 따라 다양한 분위기를 연출할 수 있다. 예를 들어 빨강색은 심리적으로 자극성이 강하고 흥분 적이지만 파랑색의 경우 눈에 잘 들어오고 편안한 느낌을 주는 안정성이 있는 색이다. 또한 같은 색상이라도 명도가 높은 색은 명량한 느낌을, 채도가 높은 색은 화려하게 느껴지며, 명도는 높고 채도가 낮은 색은 부드러운 느낌을 준다.

분장에 있어서 다양한 색의 성질은 다양한 인물의 성격 표현에 중요한 역할을 한다. 예를 들어 노랑은 건강한 피부를 강조하기 위한 색으로 많이 쓰이는데 명도와 채도를 적절히 조절함으로써 건강이 좋지 못한 상태 등을 표현할 수도 있고, 빨강의 경우, 분노, 열정, 정열을 나타내는 색으로 붉은 혈색을 나타내는데 사용되기도 한다.²¹⁾

21) 강대영, 한국분장예술, 지인당, 1999, p16-17

그러므로 색의 기본원리와 특성을 파악하고 이를 적절히 활용할 수 있는 능력을 쌓아 나가는 것이 정확한 인물 표현의 기초가 될 것이다.

<표2> 색의 성질

색상	성질
빨강	생명, 건강, 활동, 정열, 활기, 유치, 야만, 비소, 위험
노랑	쾌활, 활발, 경박, 냉담
녹색	청춘, 젊음, 신선, 깊은 매력
	안정, 야성
	세련, 화려
	신비, 정적, 엄숙
	가을을 연상, 광범위하게 다른 색과 조화를 이룸
검정	고상함
백색	순결, 신성, 청초

3. 무대분장과 골상학의 관계

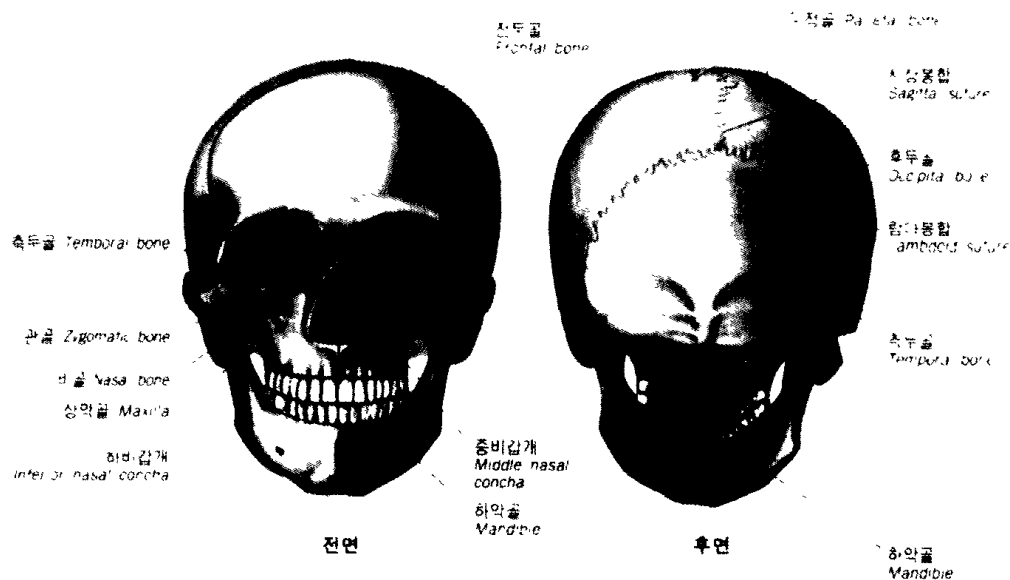
분장을 하기 전에 얼굴의 골격구조와 근육구조를 파악한다는 것은 매우 중요한 일이다. 골격구조에 있어서 뼈의 위치, 뼈가 있는 부분과 없는 부분, 튀어나온 부분과 들어간 부분에 따라 분장기법에 변화를 주어야 하기 때문이다. 골격에 대한 지식이 없으면 신체적인 특징을 제멋대로 상상해

버리는 모험을 저지름으로써 관객을 엉뚱한 방향으로 유도할 것이다.

얼굴에 변화를 주는 것은 언제나 얼굴전체를 다루고 있다는 걸 의식하고 있어야 하며 단순히 한 가지 특징만을 다루지 말아야 한다. 보통 자신의 얼굴을 곱게 만들기 위해서도 우리는 한 부분을 강조하고 다른 부분을 옅게 보이도록 표현을 하 듯 조화로운 표현기법이 강조되어야 한다.

등장인물의 노역 변화는 골격과 근육구조의 이해에 절대적인 기준이 된다.

사람은 노화를 거듭할수록 근육의 긴장도가 줄어들고 피부의 탄력 저하로 주름이 지기 시작하면서 얼굴은 두개골 위에 피부만의 남은 듯한 모습으로 나타나는데 노역분장에 있어 두개골과 근육의 구조를 이해하고 응용하는 것은 분장작업 이전에 반드시 숙지할 부분이다.²²⁾ 즉 근육구조에 있어 근육의 위치, 크기, 움직이는 방향, 나이가 들어감에 따라 변화되는 피부의 조직 및 부위 등을 파악하고 적용시켜야만 정확한 분장이 된다고 할 것이다.

<그림 11> 얼굴 골격 구조 (자료)

22) 강대영, 한국분장예술, 지인당, 2002 p14

IV. 작품 소개 및 분석

1. 햄릿머신

1) 작품 소개

공연 일자 : 2000년 3월 9일 ~ 2000년 4월 19일

장소 : 씨어터 제로

장르 : 공포.

출연진 : 심철중, 권지현, 박정근, 오형준, 윤석희, 박성용, 류지선, 차성화

작가 : 하이너 뮐러

분장 : 강명주

연출 : 채승훈

2) 작품 분석

<그림 12> 햄릿머신

연극 “햄릿머신”은 근대극의 틀을 깨뜨렸다는 평을 듣고 있는 독일의 극작가 하이너 뮐러가 1979년에 저술한 “햄릿기계”의 공연 명으로 고전극 “햄릿”을 근대적 이미지에 맞게 새로이 해석한 작품이다.

이 작품이 궁극적으로 다루고자 하는 주제는 부패한 역사이며 폭력의 역사 억압과 착취의 역사를 햄릿이란 주제를 통해 반증해 주고 있다. 더 나아가 이를 우리의 의식구조에 자리

잡고 있는 삶과 죽음의 순환구조인 生, 成, 死(再生)를 통해 우리의 입장으로 옮겨 보고자 했다. 또 다른 주제로 남성이 이끌어 온 역사를 거부하고 전복을 꿈꾸는 오펔리어도 등장시킨다. 이 같은 작업은 잔혹성과 외설성, 그리고 잘 짜여진 줄거리와 구성을 갖춘 기존의 연극에 배우의 즉흥적인 행위를 충돌시킴으로써 부패한 기존의 역사를 더욱 분명하게 드러내려는 시도로 이루어졌다.

또한 이야기하는 화자 및 극중인물 “햄릿”의 변신, 소실, 대본과 이야기와의 무경계 상태, 인용, 패러디, 은유 등이 혼재해 있는 이 작품은 난해의 극치라 불리기도 한다.

이러한 이질적 파편의 집합 “햄릿머신”에는 사회주의의 이상이 실현되지 못하고 타락해가는 동독의 상황 속에서 기회주의적으로 살아가는 지식인 (곧 작가자신)의 모습에 대한 고뇌에 찬 비판이 담겨있다.

<표3> 무대 및 조명에 따른 분장의 변화 (햄릿머신)

무대 규모	조명 색	분장 적용
200석 미만의 소극장 규모	빨강, 노랑, 무색	소극장 규모이므로 과장보다는 사실적으로 약하게 표현하고 전체적으로 음산한 분위기의 작품이므로 빨강색을 이용하여 더욱 밝은 빨강을 연출하고 노랑색을 이용하여 죽은 사람의 혈색과 비슷하게 표현한다.

2. 내가 죽은 이유

1) 작품 소개

공연일자 : 2000년 12월 9일 ~ 2001년 1월 7일

장소 : 바탕골 소극장

출연 : 박지일, 남윤길, 박정근, 권국휘, 서정연, 오형준, 이승영, 류지선, 등

제작 : 이영택

분장 : 강명주

연출 : 채승훈

2) 작품 분석

<그림 13> 내가 죽은 이유

연극 “죽어서 사는 이유”는 이유도 모른 채 죽어 구천을 떠도는 미명 귀를 위한 제의이며, 시극이다. 이 작품의 미명 귀는 한 남자(박지일 분)이다. 남자는 죽은 이유를 모르는 채 수없이 반복해서 사랑과 전쟁, 죽음을 겪으며 수없이 많은 삶의 굴레에서 벗어나려 하나 끝내 벗어나지 못한다. 남자는 먼 미래에서부터 먼 과거까지 몇 겹의 삶 속에서 끊임없이 죽어간다. 그의 삶은 다른 옷을 입고 다른 시간을 살아도 늘 전사이며, 혼자서 집을 지키는 아내를 두고 전쟁터로 향하며 전쟁터에서는 그를 사랑하는 소녀가 있다. 그리고 그는 전쟁에서 싸우고 적장에게 잡혀 고문당하고 뭔가를 위해 죽어간다. 이러한 반복의 사슬을 끊어버리기 위해 여인들은 자신들의 목숨을 내놓는다. 이것은 미명 귀를 위한 희생의 제의인 셈이다. 그러나 연극은 그러한 희생이 이유도 모른 채 죽어간 미명 귀를 죽음의 굴레에서 구출해 냈는지에 대한 명확한 해답을 내놓으려 하지는 않는다. 기대만 남아 있을 뿐이다.

이 작품에는 우리의 일상 체험을 담은 현재의 시간대가 드러나지 않는다.

전쟁의 반복으로 대변되는 과거와 철저한 통제사회로 제시되는 미래의 시간대 사이에서 그 두 가지 특징이 교차하는 현재의 모습을 유추해 낼 수 있다. 작품의 속살에 해당하는 과거 이야기의 축은, 우리에게 너무도 익숙한 전쟁과 사랑의 모티브에 기대고 있다.

이 무대는 잘 준비되고 치열하게 연출되고 저돌적으로 연기된 무대라는 상당히 강한 종류의 느낌을 주면서 관객들을 편안하지 않게 난폭하게 몰아치는 힘을 갖는다. 관객이 연극이 말하려는 이야기가 무엇인지 생각할 여유를 가질 수 없을 정도로 그 어조는 난폭하게 객석을 휘몰아친다.

<표4> 무대 및 조명에 따른 분장의 변화 <내가 죽은 이유>

무대 규모	조명 색	분장 적용
200석 미만의 소극장 규모	무색, 빨강, 파랑	분장의 강약은 약하게 표현하고 독백 형식의 작품이기 때문에 조명 색의 영향은 그리 많지 않으나 특정 인물 등장 시 사용되는 빨강과 파랑색의 조명 색을 고려하여 빨강색과 검정색의 분장 색상으로 음산함과 공포 분위기를 강조한다.

3. 사물의 왕국

1) 작품 소개

공연일자 : 2002년 6월 6일 ~ 2002년 6월 9일

장소 : 국립극장 달오름 극장

주최 : 서울 공연예술제집행위원회 MBC 문화방송

주관 : 한국무용협회

출연 : 이호성, 남명렬, 박지일, 길해연, 한선희, 서정연, 박정근, 오준영, 등

작가 : 정우숙

분장 : 강명주

연출 : 채승훈

2) 작품 분석

<그림 14> 사물의 왕국

셰익스피어의 불후의 명작 "햄릿"을 대할 때면 항상 재미있는 의심을 하게 되는 부분이 있다. 그것은 다름 아닌 햄릿이 부왕을 죽인 자에 대한 의심을 하게 되는 계기이다. 유령의 말을 듣고 햄릿은 숙부를 살인자로 의심하게 되는데 가만히 이성적으로 되짚어 보면 유령 말을 신뢰할 수 있는 것일까? 그것은 사실 햄릿이 그렇게 믿고 싶은 심리적 욕망의 결과가 아닐까?

"사물의 왕국"의 창작 동기는 햄릿에서 비롯된 그러한 작은 의문에서 출발한 것이다.

이 세상을 바라보는 우리 각자의 눈, 대상에 대한 사유, 그것은 어쩌면 많은 편견과 오류에 의해 왜곡된 것인지 모른다. 편견과 오류는 진실을 보고서도 인지하지 못하는 어리석음으로 이어진다. 그리고 서로의 갈등과 다툼의 원인이 되기도 한다. "사물의 왕국"은 그러한 인간들의 결함에 대한 경고의 메시지이다

햄릿에서 착안한 이작품은 철저하게 셰익스피어의 작품에서 출발하여 셰익스피어의 작품으로 끝나는 셰익스피어 극단의 이야기로 꾸몄다. "사물의 왕국"은 영혼과 정신이 죽어 사물화된 세상에 대한 냉소적인 고발이며 그런 세상을 만든 자들에 대한 강력한 비난이 주제다. 이러한 설정은 우리가 갖는 오류나 편견이 그 사유의 한계로 해서 필연적일 수밖에 없다

는 운명 혼을 상징하는 것이다

그러므로 우리에게 필요한 것은 무엇인가? 그것은 햄릿의 의심이 맞을 수도 또한 틀릴 수도 있다는 두 가지 생각을 함께 인식한다 일 것이다. 그럼으로 해서 이 세상에 대해 긍정적인 사고 즉 100%는 아닌 것이 분명 하지만 가능성은 항상 존재 한다'라는 믿음을 가져 보자라는 것이다.

<표5> 무대 및 조명에 따른 분장의 변화 (사물의 왕국)

무대 규모	조명 색	분장 적용
500석 미만의 중간 규모의 극장	무색, 노랑, 보라 등	중간 규모의 극장으로 분장을 좀 더 강하게 표현하고 독백 형식의 작품이기 때문에 조명의 영향은 많지 않으나 화사고 화려함을 연출하기 위한 시도로 노랑과 보라색의 조명을 사용하여 빨강, 오렌지, 초록 노랑색의 분장 색상으로 화사함을 강조한다.

4. 만선

1) 작품 소개

공연일자 : 2000년 7월 17 ~ 2000년 7월 19일

장소 : 예술의전당

주관 : 극단 <백마 레퍼토리>, 명지대학교 사회교육대학원

후원 : (주) 미디어 텍 닷 컴, OK CAST.COM

분장 : 강명주

연출 : 김정규

2) 작품 분석

그림 15. 만선

연극 “만선”은 어려웠던 시대에 살아 왔던 우리들의 이야기를 바다라는 매체를 통해 오늘의 삶을 다시 한번 재조명하는데 초점을 둔다. .

주인공 곶치의 만선에 대한 무서운 집념과 그로인한 몰락을 통해 돈에 눈이 어두워 치부에 몸을 던진 불나방과 같은 사장 족에게도, 대통령 당선을 바라보며 정가를 질주하는 정치인에게도, 스타의 꿈을 실현하기 위해 모든 것을 바치는 연예인에게서

도 찾아지는 비극적인 인간의 전형적인 모습을 그리고 있다.

또한 인간의 삶에 대한 욕망이 부질없음을 일깨워 주는 동시에 슬픔의 아름다운 가치, 숭고한 삶의 지적 가치, 그리고 바다를 통한 정서적 삶의 가치를 표현하고자 하였다.

고향은 나의 때 묻은 미래의 산실이라고 외치는 곶치의 대사 한마디는 현재 우리 모두가 겪는 일이라고 생각을 한다.

<표6> 무대 및 조명에 따른 분장의 변화 (만선)

무대 규모	조명 색	분장 적용
1500석 이상의 대극장 규모	무색, 파랑	대극장 규모이므로 부자연스럽게 느껴질 수 있도록 매우 과장하여 강하게 표현하고 어두운 파랑의 조명으로 어둡고 침침한 분위기의 작품 표현을 위해 진한 갈색 톤의 분장 색상을 이용하여 음영을 강조한다.

V. 무대분장의 실질적 활용 사례를 통한 표현기 법 연구

1. 일반분장

1) 보통분장

가장 일반적인 인물들을 표현 하는 것이다. 명확한 기준이 없어 확실히 구분 지을 수는 없지만 단순히 일반인, 즉 남성이나 여성을 표현할 때, 이를 보통분장이라고 한다.

(1) 남성분장 (“내가 죽은 이유“의 남자 역)

남성을 표현하기 위해서는 우선 남성의 일반적인 이미지가 무엇인지 알아 두어야 할 필요가 있다. 영어로는 스테레오타입(Stereotype)²³⁾, 즉 전형이라 일컫는데, 일반적으로 알려져 있는 남성의 전형은 여성에 비해 피부색이 어둡고 거칠며 각이 지고 돌출된 윤곽을 지닌, 맑고 부드러운 느낌 보다는 탁하고 딱딱한 이미지를 내포하고 있다. 또한 눈썹이 짙고 두꺼우며 검붉고 얇은 입술에 길고 가늘면서도 강렬한 눈매가 특징이다. 무대극에서의 남성분장은 이러한 특징들을 사실적이기 보다는 더 과장되고 굴곡 있게 표현하여 약간 무섭다고 할 정도로 작업을 하는 것이 남성적인 면을 강조하는 것이며 관객들에게 강렬한 인상을 심어 줄 수 있다.

23) ste-reo-type : 정형(定型), 전형, 관례, 선례, 상투적인 문구(수단), 평범한 생각

① 인물 분석

연극 “내가 죽은 이유”의 주인공 남자는 전쟁을 떠도는 전사로서 전쟁의 기억 속에 어두운 그림자가 드리운 번뇌하는 20대 후반의 남성이다. 인물의 찌들고 힘들었던 과거 상황을 반영 하듯 약간 여위고 마른 윤곽에 어둡고 슬픈 이미지를 표출 하고 있다. 분장할 때 배우의 얼굴 골격이 마르고 뼈가 많이 나온 형이어서 많은 수정을 필요로 하진 않는다. 일반적인 남성은 여성 보다는 얼굴의 골격이 크기 때문에 분장을 할 경우 수정하는 부분이 많지만 이 연극의 주인공은 골격을 그대로 살려 명암을 강조하는 분장을 한다.

<표7> 골격구조에 따른 인물 성격 분석 (내가 죽은 이유의 남자)

분류	형태	이미지	분장 색상	분장 적용
얼굴	각진 네모 형	정치적 영웅 이기주의	연갈색 흰색 진갈색	배우의 피부가 검은 편이라 연한 갈색으로 피부색을 연출 진갈색으로 새도우를 강하게 주어 각진 얼굴 윤곽 표현
코	콧등이 튀어나온 형	공격적 기질 논쟁적 기질	흰색 진갈색	콧등에 흰색으로 하이라이트 코 좌우에 진갈색으로 새도우를 강하게 주어 콧날을 세움
눈썹	두껍고 끝이 올라간 형	정력적 기질 용맹한 기상	진갈색 검정색	검정펜슬로 눈썹의 양이 많아보이도록 눈썹을 그린다. 진한 갈색으로 자연스러움을 연출
눈	돌출되어 튀어나온 형	고집, 심술 통명스러움	진갈색 연갈색	눈두덩에 진갈색으로 눈이 들어가 보이는 효과 연출 눈 중간 부위에 연갈색으로 눈이 돌출되어 보이도록 연출
입술	굳고 잘생긴 형	도덕적인 성격 단호함	갈색 진갈색	진갈색으로 입술윤곽을 살리고 전체적으로 갈색을 이용하여 마무리

② 피부표현

배우의 피부색은 검은 편이라서 일반적인 피부색보다는 좀더 연한 갈색의 화운데이션(Foundation)²⁴⁾을 사용한다. 화운데이션의 색상 선택은 가장 유의해야할 부분 중 하나인데 예를 들어 배우의 피부색이 어두운 피부라고 해서 검은 피부를 흰 피부로 보여주기 위해 피부보다 지나치게 밝은 화운데이션을 써준다면 얼굴이 너무 커 보이거나 아파보이는 얼굴이 될 수 있으며 작품에서 원하는 의도와는 다르게 표현될 수 있으니 각별히 주의하여야 한다. 따라서 피부색 보다 약간 연한 듯한 색상을 선택하는 것이 바람직하다.

③ 얼굴윤곽

얼굴의 골격에서 튀어나온 부분을 강조하는 것을 하이라이트(Highlight)²⁵⁾라고 하며 흰색 화운데이션을 이마, 콧등, 눈썹 밑, 광대뼈, 입술 밑 부분에 등에 발라 윤곽을 강조한다. 참고로 분장에서 이마와 콧등의 하이라이트 해주는 부분을 전문용어로 T존(T-zone) 부위라고도 한다.

하이라이트 작업 이후 그 다음은 얼굴을 수정하는 작업에 들어간다. 수정한다는 것은 얼굴을 작게 보이고 싶은 부분을 명암, 즉 어두운 진한 갈색으로 발라주어 감추어 준다는 의미로써 새도우(Shadow)²⁶⁾라 일컫는다. 배우는 일반 남자보다 얼굴의 골격이 상당히 작은 편이며 뼈가 많이 튀어나와서 새도우를 많이 해주진 않는다. 새도우를 해줄 부분은 얼굴의 가장자리 부분으로 진한 갈색의 화운데이션을 고르게 펴 발라주고 얼룩지는

24) 화운데이션(Foundation) : 피부색을 만들어 주는 화장품, 막대 형으로 된 팬 스틱(Pan Stick), 크림타입의 그리스 페인트(Grease Paint), 물에 적신 스펀지로 피부에 바르는 팬케이크(Pan Cake) 등이 있다.

25) 하이라이트(Highlight) : 분장용어, 피부의 밝은 부분

26) 새도우(Shadow) : 분장용어, 피부의 어두운 부분

것을 방지하기 위해 새도우를 한 부분을 스펀지로 살짝 눌러준다. 그런 다음 코를 더 높게 보이도록 하기 위해서 콧등의 하이라이트를 한 부분 옆에 어두운 갈색 화운데이션을 발라주어 Y자 모양으로 콧대를 높여준다.

⑤ 파우더

마무리 작업으로 일정하게 오랜 시간 분장이 흐트러지는 것을 막고 번들거림을 방지하기 위해 파우더(Powder)²⁷⁾를 발라준다. 이 배우가 얼굴이 검다는 것을 유의하면서 기본 갈색보다 약간 어두운 파우더로 꼼꼼히 발라준다. 대충 바르면 더 얼룩이 질 경우가 있으니 많이 눌러주는 듯 발라야 한다.

⑥ 눈썹

눈썹은 인물의 인상을 결정하며 인물에 따라 각기 다른 모양을 가지고 있다. 따라서 눈썹분장을 하기 전에 배우의 눈썹이 어떤 모양인지에 관해 자세히 분석한 후 눈썹분장을 실시해야 한다. 이 배우의 경우에는 눈썹 양이 적으며 색깔도 흐리고 군데군데 눈썹이 빠져 있기 때문에 수정작업을 철저히 해주어야 한다. 우선 눈썹 색상을 칠할 때에는 배우의 머리색깔을 유념하고 그 배우의 작품에서 원하는 인물에 어울리게 색상을 선택한다. 예를 들면 이 배우는 전쟁터에서 싸우는 전사이므로 강직한 이미지를 부여해주는 분장을 요하므로 강해 보이도록 하기 위해 검정색 톤의 색상을 사용하지만 만약 작품에서 원하는 인물이 바람둥이에 가벼운 인물이라면 검정색 보다는 밝은 갈색을 이용하면서 머리카락의 색상과 비슷하게

27) 파우더(Powder) : 피부의 색을 아름답게 보이기 위해 사용하는 색조 화장품, 오염된 외부환경으로부터 피부를 보호하거나 빛을 난반사시켜 잔주름, 모공 등을 눈에 띄지 않게 해준다.

처리해 주어야 한다. 이 남자 주인공의 눈썹에 있어서는 검정 펜슬로 우선 눈썹이 없는 부분을 꼼꼼히 메워 그려준 후 검은 색상의 화운데이션으로 번지지 않게 잘 발라 마무리 해준다.

⑦ 눈

눈썹분장 후엔 눈의 분장을 시작한다. 눈에 칠해주는 것을 아이새도우(Eye Shadow)²⁸⁾라고 하는데 여자 분장과는 달리 남자분장에서는 밝은 톤보다 어두운 톤의 아이새도우를 많이 사용한다. 만약 밝은 톤의 색상을 사용할 경우 10대나 20대 초반의 젊은 남자를 표현하기 위해서 사용하며 활발하고 개구쟁이 성격을 소유한 인물을 표현해야 하는 경우에는 파란색 계통의 색상을 이용하기도 한다. 그리고 번역극은 서양인을 표현하는 일반 분장이기에 서양인의 눈이 대부분 파란색이므로 파란색상으로 표현하는 경우가 많다. 이 남자배우는 강직한 성격의 소유자이므로 진한 색상의 갈색을 이용하여 쌍꺼풀위에 명암을 주어야 한다. 그 위에 아이라이너(Eye Liner)²⁹⁾를 얇게 그려주며 유의 할 점은 눈 모양 형태에서 벗어나지 않도록 주의해서 그려주어야 한다. 남자들은 거의 쌍꺼풀이 없거나 속 쌍꺼풀진 눈의 형태가 많아서 아이라이너를 너무 얇게 그려주면 눈을 떼을 때에 아이라이너가 감추어지므로 겉으로 진하게 쌍꺼풀진 눈 모양이 아닌 경우를 제외하곤 0.5cm가량 두껍게 그려주어야 한다. 남자는 눈썹을 붙이는 경우가 거의 없고 마스크라도 거의 사용하지 않는다. 만약 작품에서 남성다움이 아닌 다른 인물을 원하는 경우라면 예외가 될 수 있다.

28) 아이새도우(Eye Shadow) : 눈꺼풀 위에 칠하여 눈매를 돋보이게 하는 색조 화장품

29) 아이라이너(Eye Liner) : 이집트에서 큰 눈을 가늘고 길게 보이기 위해서 사용한 것이 시초이다. 현재는 눈매를 크게 하고 선명하게 보이게 하는데 주로 사용하는 분장재료이다.

⑧ 입술

마지막으로 입술을 분장해야 하는데 남자 분장에서는 거의 갈색 립스틱을 이용하여 본 입술에서 벗어나지 않게 주의해서 칠해준다. 예외적으로 어린 남자아이의 분장에서는 핑크 톤에 가까운 갈색을 이용하기도 한다. 고집스러움을 표현하는 경우는 입술을 얇게 그려주고 낙천적인 성격을 표현할 때는 약간 두껍게 하는 경우도 있다.

⑨ 마무리

약간의 새도우를 해주었던 볼 부위에 갈색 진한 파우더를 발라주어 남자 분장을 마무리한다. 참고적으로 배우의 실제 나이가 극중인물보다 많을 경우에는 어린 느낌을 주어야 하는데 볼에 호박색과 빨간색을 써주어 화사한 이미지를 표현 해 주기도 한다.

<그림 16> 남자1
(내가 죽은 이유)

<그림 17> 남자2
(내가 죽은 이유)

<그림 18> 남자3
(내가 죽은 이유)

<그림 19> 남성 분장의 예
(만선)

(2) 여성분장 (“내가 죽은 이유”의 소녀 역)

여성의 스테레오타입은 맑음, 깨끗함, 그리고 부드러움이다. 눈썹이 길고 쌍꺼풀이 진한 크고 또렷한 눈을 가지고 있으며 얼굴은 가름하고 피부는 하얗고 뽀얀 것이 여성의 일반적인 이미지라고 할 수 있다. 무대시설의 성격이나 조명, 그리고 배우의 신체적 외형에 따라 조금씩 달라지지만 대체로 일반적인 여성의 특징들을 감안하여 이를 강조함으로써 여성스러움을 부각시킨다.

① 인물분석

연극 “내가 죽은 이유”의 여 주인공 소녀는 전형적인 여성상을 보여주는 대표적인 사례 중 하나이다. 주인공 소녀는 전쟁에서 싸우는 전사를 사모하는 여인으로 적장에게 사로잡혀 있는 노예와 같은 생활을 하며 전쟁의

예감을 느낄 때마다 문둥병처럼 신체의 일부분을 하나씩 잃게 되고 적장을 지키기 위해 모험을 하는 사랑을 위해서 몸을 아끼지 않는 청순가련형의 20대 초반 여성이다.

소녀 역을 맡은 배우의 골격을 먼저 살펴보면 얼굴이 계란형이고 살이 많이 없는 가냘픈 얼굴형이며 피부색은 보통이고 이목구비는 여성스러운 분위기를 풍기는 작고 뚜렷한 형태를 지니고 있다. 따라서 수정기법 보다는 배우가 가지고 있는 이미지를 더욱 부각시키는 기법을 이용하여 주인공 “소녀”의 청순가련한 느낌을 연출한다.

<표8> 골격구조에 따른 인물 성격 분석 (내가 죽은 이유의 소녀)

분류	형태	이미지	분장 색상	분장 적용
얼굴	계란형에 가까운 세모 형	자존심 고집 추진력	살색 흰색 진갈색	살색을 피부 전체에 펴 바르고 턱이 뾰족하게 보이도록 귀에서 턱선 쪽으로 진갈색의 명암을 넣어 준다. 하이라이트로 윤곽 처리
코	오뎅하고 작은 형	섬세함 귀족적 단호함	흰색 진갈색	콧등에 흰색으로 하이라이트 코 좌우에 진갈색으로 새도우 뾰족하게 보이는 효과 연출
눈썹	가늘고 초승달 같은 형	연약하고 부드러움	진갈색 갈색	눈썹산부터 눈썹 끝부분 까지 진갈색 펜슬로 그려주고 눈썹 앞머리부터 끝까지 갈색으로 마무리
눈	작고 둥근 형	귀여움 감수성 청순함	핑크색 검정색	눈두덩에 핑크색으로 그라테이션 검정 아이라이너로 눈을 선명하게 표현하고 인조눈썹을 붙여서 술이 많아 보이도록 연출
입술	작고 두툼한 형	냉정함 관능미 순수함	핑크색	입술에 핑크색 립스틱으로 약하면서도 화사한 이미지 연출

② 피부 표현

배우는 가장 일반적인 피부색을 가지고 있으므로 보통 여성들의 피부색을 연출하는 데에 사용하는 중간 갈색(살색)의 화운데이션을 얼굴 전체에 고르게 펴 발라주고 스펀지로 꼼꼼히 살짜살짜 눌러주어 화장의 얼룩짐을 방지하고 번들거림을 오랜 시간동안 지속될 수 있도록 예방한다.

③ 얼굴 윤곽

얼굴골격에서 뼈가 튀어나온 부분은 흰색 화운데이션으로 하이라이트 하여 더욱 돌출되어 보일 수 있도록 만들어 주고 남자의 보통분장과 같이 이마, 콧등, 눈 밑, 입술 밑 등에도 하이라이트를 해준다.

그 다음 얼굴을 작게 보이고 콧대를 높여주는 새도우를 해주는데 이 배우는 얼굴이 작은 편이라 약간만 정리를 해준다는 느낌으로 작업을 한다. 새도우 색상은 피부에 발랐던 중간 갈색보다 좀더 어두운 진한 갈색을 써 주고 얼굴의 가장자리 부분에 살짝 눌러 주듯이 스펀지로 펴 발라준다. 쉽게 표현하자면 여성은 누구나 다 자신의 얼굴이 작게 보이거나 높은 코를 가지길 원하고 이를 위해서 성형을 하고 싶다고 생각하는 부분들이 있는데 분장에서는 이러한 부분들을 진한 갈색 톤의 색상으로 명암을 주어 어둡게 함으로 얼굴을 작게 보이도록 만들어 주고 코를 높여주기 위해 콧대에 하이라이트를 해준 부위의 좌 우 양쪽에 어두운 갈색의 색상으로 새도우를 해주어 성형한 듯한 얼굴로 표현한다. 즉 어두운 색상을 이용해 그늘이 진 듯한 느낌의 그림자 효과를 주어 하이라이트 한 부분을 더욱 강조함으로써 콧날이 더 높아 보이는 작용을 더해주는 것이다.

④ 눈썹

여 주인공의 눈썹 모양은 수정을 하지 않아도 될 정도로 극중인물 “소녀”역의 이미지를 표현하기에 매우 알맞은 눈썹 형태를 가지고 있으나 눈썹의 색상이 흐리기에 머리색상과 맞추어 갈색으로 분장해준다. 우선 갈색 눈썹 펜슬로 일반적인 눈썹모양을 그려주어야 하는데 일반 눈썹모양의 기본형은 눈 끝부분과 코 가장자리 끝부분을 펜슬을 세워서 사선으로 해주었을 때 만나는 지점이 눈썹길이이고 눈썹산은 눈썹을 3등분했을 때 2/3부분이며 눈동자 끝부분과 코 끝부분이 만나는 지점이 눈썹산의 위치이므로 이에 맞게 수정해 주어야 한다. 이 배우의 경우엔 수정을 가하지 않고 갈색 색상으로만 살짝 얇은 브러쉬(Brush)³⁰⁾를 이용하여 칠해주어야 한다.

⑤ 눈

여 주인공의 눈은 쌍꺼풀이 깊고 큰 눈의 형태가 아니라 쌍꺼풀이 겹으로 얇게 진 작은 눈매를 지니고 있어서 불필요한 수정이 필요 없이 아이새도우를 약하게 칠해주어 배우가 가지고 있는 청순한 이미지를 더욱 강조한다. 또한 눈과 눈썹의 폭이 좁아 아이새도우를 넓게 그리면 부자연스럽기 때문에 눈두덩을 벗어나지 않도록 좁게 그려주고 색상은 20대 초반의 어린 소녀를 표현하기 위해서 핑크색 톤의 한 가지 색상을 사용하여 살짝 칠해준다. 참고적으로 눈썹과 눈의 폭이 넓거나 지방이 없는 눈은 한 가지 색상을 칠하는 것보다 2~3가지 아이새도우 색상을 써주어야 섹시하면서도 청순한 이미지를 연출할 수 있으며 3가지 색상이 같은 톤이라

30) 브러쉬(Brush) : 분장의 필수 도구 중 하나로 담비나 오소리 털로 만들어 졌다. 브러쉬는 질과 모양에 따라 쓰이는 용도에 차이가 있으며 볼 터치 브러쉬, 페이스 브러쉬, 아이비로우 브러쉬, 아이새도우 브러쉬, 아이라인 브러쉬, 노즈 브러쉬, 입술 브러쉬 등이 있다

야 하고 그중에 제일 진한 색을 포인트를 주듯이 눈 끝 쪽에 살짝 칠해주어야 한다.

이 배우는 아이섀도우를 해준 후 눈썹모양을 깨끗하게 보여주는 의미로 눈썹 밑의 뼈 부분에 흰색 아이섀도우를 칠해주어 마무리 한다.

⑥ 인조눈썹

여성분장은 남성분장과는 달리 인조눈썹을 이용하는데 일반적으로 눈의 모양에 맞는 인조눈썹을 붙여주어 눈썹의 양이 많아 보이고 길어 보이도록 연출한다. 눈모양이 길거나 짧은 경우가 있으니 눈 모양에 맞추어 인조눈썹을 잘라주고 눈 모양에 간격을 0.01mm 정도로 뿔 다음 붙여야 하며 이는 눈에 자극이 없어 충혈 되는 것을 방지하기도 한다.

인조눈썹을 붙인 후에는 그 위에 깨끗하게 아이라이너로 그려주는데 눈의 형태에서 벗어나지 않게 그려주어야 한다. 청순한 이미지이기에 눈 끝부분 끝까지 아이라이너를 해주며 만약 섹시한 이미지를 연출하려면 눈 형태에서 0.03mm정도 길게 그려주며 약간 사선으로 빼 주어도 분위기가 달라진다. 아이라이너를 해준 다음 인조눈썹과 본 눈썹을 같이 비올라로 올려주며 그다음 마스카라를 해주면 눈썹의 양이 많아 보여 훨씬 여성스러움을 연출해준다.

⑦ 입술

입술 분장에 있어서 여 주인공의 입술은 얇고 작아 도톰한 입술의 형태와는 전 반대이지만 청순한 이미지의 역에는 오히려 어울리는 모양을 가지고 있어 수정을 하지 않고 진한색이 아닌 핑크 톤 립스틱을 칠해주어 건강함 보다는 약한 이미지를 더욱 강조한다. 만약 섹시함을 강조하고자

한다면 본 입술보다는 좀더 도톰하게 보여주려는 효과로 입 모양을 0.01mm정도 넓게 그려주고 입술중간을 흰 색상으로 칠해주어야 한다.

⑧ 마무리

마지막으로 가냘프지만 화사한 혈색을 전체적으로 표현하기 위해서 갈색과 핑크 톤의 색상을 혼합하여 볼 터치를 해주는데 얼굴을 수정하기 위하여 새도우를 해준 부분 위에 볼 터치로 살짝 마무리해주면 좀 수정도 되며 좀 더 깨끗한 청순한 이미지를 연출할 수 있다.

<그림 20> 소녀 (내가 죽은 이유)

<그림 21> 여성1
(만선)

<그림 22> 여성2
(만선)

<그림 23> 여성3
(사물의 왕국)

2) 성격분장

일반적으로 사람들은 자신의 연령, 종족, 건강, 환경, 기질 등에 의해 외형적으로 각기 다른 특성들을 지니고 있다. 이에 따라 분장기법 또한 여러 형태로 나뉘어 지는데 노인, 귀족, 어부, 환자 등 특정한 성격을 지닌 특별한 경우의 인물들을 표현 할 때 이를 성격분장이라고 한다. 사람의 상상 속에만 존재하는 가상의 인물을 형상화 하는 작업 또한 이 범주에 속한다. 단 일반적인 분장재료의 사용만을 전제로 하기 때문에 입체분장과는 그 성질을 달리한다.

(1) 노역분장 (“만선“의 마을 노인 역)

사람은 나이가 중년에 접어들면 외형적으로 많은 변화가 일어난다. 나이가 들면 들수록 얼굴은 야위어져 가고 두개골이 튀어나오게 된다. 특히 갇마른 사람의 경우는 더욱 그렇다. 뚱뚱한 사람일 경우 근육이 흐늘흐늘 해지고 눈밑에 처진 살이 생기고 군턱이 생긴다. 살이 주름지면서 코끝은 시들해지며 늘어지고 머리는 빠진다. 눈썹은 덩불처럼 덩수룩해진다. 입술은 더욱 얇어지고 이는 빠질 것이다. 피부와 머리색도 알맞게 변화해 간다. 목도 앙상히 여위어진다. 손은 뼈마디가 나오고 얼굴은 주름살투성이 될 것이다.³¹⁾ 이러한 특징을 잘 살려 나이가 젊은 배우를 노인으로 재현하는 것이 바로 노역분장이다.

① 인물분석

연극 “만선”에서 야비한 인물로 등장했던 마을 노인을 살펴보자. 이 인

31) 한국문화예술진흥원, 분장, 공연예술총서 V, 2002, p22

물의 성격은 주인공인 어부를 괴롭히고 자신밖에 모르는 이기적인 성격의 소유자이다. 또한 돈은 많지만 베풀지 못하는 욕심쟁이이며 항상 흰 양복만 입고 다니는 점잖지 못하고 간간해 보이는 50대 후반의 남성이다. 무대분장에 있어서 50대 후반의 노역을 재현할 때에는 60대 중반 정도로 더 늙어 보이게 하여 노인의 이미지를 부각시켜야 극적인 효과를 높일 수 있다.

이 역을 맡은 배우의 실제 나이는 40대 초반의 나이로 얼굴에 살이 많고 네모에 가까운 형을 지니고 있으며 피부 톤은 흰 피부이고 이목구비는 작은 편이다.

<표9> 골격구조에 따른 인물 성격 분석 <만선 - 마을 노인>

분류	형태	이미지	분장 색상	분장 적용
얼굴	둥글고 네모진 형	정치적 재산가	연갈색 흰색 진갈색	노역이므로 피부는 연갈색으로 피부색 연출 진갈색으로 주름표현 흰색으로 주름 밑을 칠하여 주름을 더욱 강조
코	매부리 코	귀족적 단호함	진갈색 흰색	코등에 흰색으로 하이라이트 코끝 양쪽에 하이라이트 하여 퍼진 코를 연출 코 좌우에 진갈색으로 새도우
눈썹	두껍고 흐리면서 처진 형	음흉함 비밀스러움 우둔함 인색함	흰색 진갈색	진갈색으로 눈썹 전체를 펴 바르고 흰 눈썹을 표현하기 위해 흰색으로 부분적으로 칠하여 마무리
눈	가늘고 작은 형	소극적 답답함 잔인함 냉정함	검정색 진갈색	폭 패인 눈을 표현하기 위해 눈두덩에 진갈색으로 그라데이션 검정 아이라이너로 두껍게 그려 눈의 선명도를 강조
입술	얇은 입	냉정함 정확성 규칙성	갈색 흰색	입술 전체에 갈색으로 칠해 준 후 진갈색으로 입술 주름을 표현하고 흰색으로 주름을 더욱 강조

② 피부표현

배우는 얼굴이 흰 피부이지만 살이 없는 것을 보여주어야 하기에 중간 갈색보다 약간 어두운 화운데이션을 얼굴 전체에 펴 발라준다. 하지만 돈이 많은 노인이므로 귀족의 이미지를 재현하여야 하기 때문에 너무 검지 않게 피부색을 연출한다.

③ 주름

하이라이트는 보통분장과는 다르게 주름을 그린 후 주름을 강조하는 역할을 한다. 주름을 그려주는 방법은 실제로 주름이 잡혀있는 부위에 최대한 얇은 브러쉬로 중간 갈색 라이닝 칼라(Lining Color)³²⁾를 사용하여 강조를 해주 듯 그려야 한다. 라이닝 칼라는 화운데이션보다는 유분기가 많아서 그림을 그릴 때 쓰는 물감과 비슷한 성질을 지니고 있어 주름을 표현하는데 가장 많이 사용하는 재료이다. 먼저 이마 주름을 2-3개 정도 좌우로 길게 표현해 주는데 일정한 길이로 그리는 것이 아니라 두껍지 않고 자연스럽게 그려야 한다. 코 옆의 양쪽 또한 주름을 그려주어야 하는데 밑으로 내려갈수록 주름의 선이 가늘어져야 하는 것이 특징이다. 코 옆주름을 그릴 때에는 입 밑으로 내려오지 않게 주의해야 한다. 주름을 많이 패인 듯한 느낌을 주는 효과로 주름을 표현한 부분 안쪽에 흰색 라이닝 칼라를 펴 발라주면 코 옆주름이 더욱 깊어 보인다. 얼굴부위의 주름을 표현할 때에는 나이가 어린 배우라면 주름을 인위적으로 그려야 하지만 배우가 40이 넘었다면 배우에게 썩그린 표정을 짓게 하여 실제 주름이 선명하게 나타나도록 해준 다음 주름이 잡히는 부분에 갈색 라이닝 칼

32) 라이닝 칼라(Lining Color) : 화운데이션(Foundation)의 일종으로 그리이스 페인트(Grease Paint)라고도 하는 피부색을 연출할 때 쓰인다.

라로 명암을 넣어 깊이 팬 듯 하게 만들어 준다. 또한 코 주름과 마찬가지로 주름을 표현한 부분에는 흰색 화운데이션을 이용하여 살짝 하이라이트 함으로서 주름을 더욱 강조해 준다. 주름표현은 처음보다 가면 갈수록 선이 가늘어져야 자연스럽게 보인다.

참고적으로 영상분장의 노역은 주름이 자연스럽게 보일 수 있도록 주름을 그려준 다음 손가락으로 잘 펴주어 한 듯 만 듯 하게 만들어 주지만 무대분장은 무대의 크기에 따라서 주름 색의 진함과 약함을 조절해야 하는 것이 특징이다. 이 작품의 경우 예술의 전당의 500석이상의 대극장의 규모에서 공연되었기 때문에 주름의 표현을 평상시 보다 어두운 갈색 라이닝 칼라로 강하게 해주었다. 또한 무대조명은 TV나 영화에서 쓰이는 사실적인 조명 보다는 상당히 어두운 편이기 때문에 주름표현을 강하게 해주어야 무대와 멀리 떨어져 있는 관객들이 볼 때 오히려 자연스럽게 보이게 된다. 물론 가까이에서 이 배우의 주름을 보았다면 고양이 분장주름 같이 상당히 부자연스러움을 느낄 것이다. 만약 200석이하의 소극장이라면 주름표현을 약하게 해주어야 한다는 것 또한 알아야 할 것이다.

④ 얼굴윤곽

얼굴형을 표현할 때 50이 훨씬 넘은 노인의 특징에서는 얼굴의 살이 많이 없는 것이 일반적이지만 이 배우는 살이 많이 찐 뚱뚱한 형이므로 보다 어두운 갈색 화운데이션으로 관자놀이, 눈 밑, 양쪽 볼과 눈두덩이 부분에 짙게 갈색새도우를 하여 약간 야원 듯 한 이미지를 연출해야 한다. 관자놀이에 진한 갈색을 더해주면 살이 없어 보이고 눈밑에 진한 갈색을 더해주면 눈이 처진 효과를 줄 수 있다. 또한 흰색 화운데이션으로 새도우를 한 부분에 하이라이트를 해주어 더 입체적으로 살이 없어 보이는 느낌을 연출한다.

⑤ 파우더

파우더는 일반분장에 있어서 갈색 톤의 색상을 사용하지만 노역분장에서는 주름표현이 지워질 수도 있으므로 번들거림과 주름을 표현한 것을 고정시키기 위해 투명 파우더를 사용한다. 그 다음 부채모양의 브러쉬로 파우더의 여분을 털어낸 후 마무리 한다.

⑥ 눈썹 및 머리

눈썹의 경우 흰색 라이닝 칼라를 눈썹 브러쉬로 칠해주어 흰 눈썹을 표현하고 동시에 칫솔로 흰색 라이닝 칼라를 머리에 꼼꼼히 발라주어 희끗 희끗한 흰 머리를 표현한다. 나이가 70대라면 흰색 라이닝 칼라를 더 많이 써주고 나이가 많음에 따라 흰색 라이닝 칼라를 발라주는 범위가 점점 넓어질 것이다. 즉 흰머리를 많이 표현해준다는 의미이다.

⑦ 눈

눈이 들어간 효과를 표현하기 위해선 배우의 눈두덩에 갈색 아이섀도우를 약간 바르고 아이라이너를 눈 형태에서 넘어가지 않도록 그려준다. 단 소극장에서 공연을 하는 경우에는 부자연스러움을 막기 위해 아이라이너를 거의 사용하지 않는다.

⑧ 입술

노역분장의 특징은 입술 위에 주름을 표현해 주어야 한다는 것이다. 50대의 노인 이므로 주름을 약간만 표현해주어야 하는데 입술에 3-4개의 주

름을 갈색 라이닝 칼라로 그려주고 그 옆에 흰색 라이닝 칼라로 주름을 강조해 준다. 입술의 색상은 거의 안 발라주는 경우가 많다. 하지만 이 배우는 돈이 많은 부자 역할이므로 세련되고 귀공자 같은 이미지 연출을 위해 입술에 붉은 갈색계열의 라이닝 칼라를 살짝 칠해 주어 약간의 혈색을 표현해 준다.

⑨ 마무리

가난한 노인일 경우에는 기미나 잡티를 표현해 주어야 하며 고무 점각 스펀지로 갈색과 검은 색상의 라이닝 칼라를 혼합하여 얼굴에 살짝 찍어 주어 표현한다. 라이닝 칼라를 너무 많이 사용하면 기미표현이 안되고 지저분하게만 보이므로 살짝 찍어줘야 하는데 너무 세게 찍으면 기미표현이 아니라 얼룩진 것 같은 느낌이 들기 때문에 주의를 해야 한다.

마지막으로 얼굴 가장자리에 갈색 톤의 볼 터치로 명암을 살짝 넣어주어 얼굴의 살이 없음을 좀 더 강조해 준다.

<그림 24> 마을 노인 (만선)

<그림 25> 노역 분장의 예 (만선)

<그림 26> 라텍스를 이용한 노역 분장1

<그림 27> 라텍스를 이용한 노역분장2

<그림 28> 영상 노역분장의 예

(2) 환자분장 (“내가 죽은 이유”의 여자 역)

등장인물의 건강상태는 분장표현에 미묘한 변화를 가져다 줄 수 있다. 인물의 성격을 표현하는데 있어서 등장인물이 영양실조 상태라면 신체적인 허약함이 보일 것이고 반대로 등장인물이 너무 영양과다라면 옹혈이져 보일 것이다. 어떤 등장인물은 건강이 넘쳐흘러 그 모습이 얼굴에 나타날 것이다.³³⁾

환자분장은 인위적으로 건강한 배우의 얼굴에 외형적인 변화를 가하여 병약한 상태를 나타내고자 할 때 이용되는 기법이다. 전체적으로 혈색이 없고 푸석푸석한 피부에 폭 꺼진 눈, 메마르고 터진 입술, 그리고 부스스한 머릿결 등 시각적으로 인지할 수 있는 기본적인 조건들을 기초로 하여 이에 강약을 더해줌으로써 인물을 재현한다.

하지만 무대분장에 있어서 등장인물의 건강상태는 붕대와 같은 도구를 이용하지 않는 한 겉으로 표현하기에 상당한 어려움이 있다. 영상매체의 경우 인물의 얼굴이 클로즈업되는 이유로 미묘한 변화를 주기만 하여도 시청자들이 쉽게 알아차릴 수 있지만 무대극의 경우엔 사실적인 면 보다는 추상적으로 과장되게 표현해야 관객들이 인물의 외적 성격을 쉽게 인지할 수 있다.

① 인물분석

연극 “내가 죽은 이유”의 주인공 여자는 환자라고 하기에는 미흡하지만 병약한 인물표현을 이용하여 분장을 한 사례이다. 주인공 여자는 세상을 떠돌며 거듭 전쟁에 나서는 전사의 부인인데 전쟁터에서 간간히 돌아오는 남편만 기다리고 혼자서 힘들게 아이들을 낳아 키우는 가련한 여인으로

33) 한국문화예술진흥원, 분장, 공연예술총서 V, 2002, p19

남편을 위해 몸이 부서지는 것을 감수할 정도로 희생하는 병약한 30대 중반 여성의 이미지를 내포하고 있다.

<표10> 골격구조에 따른 인물 성격 분석 (내가 죽은 이유 - 여자)

분류	형태	이미지	분장 색상	분장 적용
얼굴	가름한 세모 형	빈곤 종교가	흰갈색 진갈색	아파 보이도록 흰갈색으로 허연 피부색 연출 수척해 보이도록 진갈색으로 얼굴 가장자리에 강하게 새도우
코	좁고 오목한 형	비공격적 착함 낙천적	진갈색 흰색	코등에 흰색으로 하이라이트 코 좌우에 진갈색으로 강하게 새도우하여 좁은 코를 연출
눈썹	흐리고 처진 형	인색함 우울함 우둔함	갈색	지저분하게 보이도록 있는 그대로를 살려 갈색으로 듬성듬성 칠해준다.
눈	들어가고 처진 형	피곤함 모자람 순진함	진갈색	진갈색으로 눈두덩에 펴 발라 눈이 움푹 들어간 듯한 형을 연출 아이라이너와 마스카라는 사용하지 않는다.
입술	얇고 처진 형	비관적 약함 진지함	연갈색	혈색을 없애주어 병약해 보이도록 연출

② 피부표현

일단 환자분장은 아파 보이도록 묘사해야 하므로 주로 흰색 톤에 가까운 갈색 톤의 화운데이션을 사용하여 피부색을 연출한다. 우선 피부 톤보다 매우 밝은 화운데이션을 얼굴 전체에 연하게 발라서 피부가 푸석해 보이는 효과를 주는데 피부가 깨끗하지 않다는 것을 유념하여 너무 꼼꼼하게 처리하지 않고 군데군데 약간 얼룩이 지듯이 연출한다.

③ 얼굴윤곽

얼굴의 윤곽을 강조해 주기 위해서 흰색 톤의 화운데이션으로 이마, 콧등, 눈 밑, 입술 밑 부분에 하이라이트를 해주는데 흰 피부색에 맞추어 보통분장보다는 더욱 진하게 발라야 효과가 있다.

야원 효과를 주기 위해서는 피부색 보다 진한 화운데이션을 사용하여 얼굴 가장자리에 새도우를 많이 해주어야 한다. 여자 역을 맡은 배우의 경우 얼굴의 골격이 크고 약간 통통한 형이므로 얼굴의 가장자리에 진한 갈색 화운데이션을 바른 얼굴형을 가진 사람의 경우보다 많이 발라서 야원 것 이상으로 살이 없는 듯한 얼굴을 표현해야 한다.

④ 파우더 및 눈썹

파우더는 투명한 파우더로 발라주어 푸석푸석한 피부색이 죽지 않도록 하고 눈썹도 있는 그대로를 살려 지저분한 느낌을 강조한다.

⑤ 눈

눈의 분장은 일단 병약함을 보여야 하기 때문에 움푹 파여서 힘이 없어 보이는 눈의 형태를 만들어 주어야 하므로 진한 갈색 아이새도우를 눈두덩이 주위에 퍼 발라 혹 멍이 든 것과 같은 느낌을 줄 수 있을 정도로 강한 그림자 효과를 나타내야 한다.

환자분장을 할 때는 거의 아이라이너와 마스크라를 사용하지 않는다. 힘이 없어 보이는 흐릿한 눈을 표현할 때 반감효과를 가져올 수 있기 때문이다. 그러나 가끔 배우가 분장보다는 본인의 얼굴에 더 신경을 써서 눈을 크게 보이게 하고 싶어 아이라이너를 원하는 경우가 종종 있다. 그럴

때에는 작품에서 원하는 인물표현이 많이 벗어나지 않는 범위 내에서 배우가 원하는 대로 분장을 해주는 것도 중요하다. 배우가 스스로 분장에 만족을 해야 좀 더役に 충실히 임하기 때문이다. “여자”역을 맡은 배우 역시 배우가 원하는 방향에 초점을 맞추어 약간의 아이라이너로 눈의 분장을 마무리 하였다.

⑥ 입술

환자분장에 있어서 가장 중요한 것은 입술표현이다. 병든 사람들의 입술은 대체로 갈라지고 뜯어지며 메말라 있는 형을 보여 주는데 이는 피부색을 표현할 때부터 입술부위에도 화운데이션을 두껍게 발라 본 입술 색깔을 지워주어 나타낼 수 있다.

병이 매우 심각한 환자일 경우에는 입체분장에서 쓰이는 라텍스라는 재료를 이용하여 껍질이 벗겨지는 효과를 주기도 한다. 라텍스를 입술에 약간만 발라주어 마른 후에 살짝 손톱으로 긁어주면 된다.

주인공의 경우에는 그저 힘들고 찌들어 병약해진 모습을 표현해야 하기 때문에 입술이 터지고 메마른 효과 보다는 혈색만 죽여주는 정도로 입술의 색상을 주지 않고 약하게 표현한다.

⑦ 마무리

갈색의 볼 터치를 새도우 부위에 해주어 강조를 해주고 약간의 기미나 잡티를 표현하여 좀 더 거친 피부를 표현한다.

<그림 29> 주인공 “여자”
(내가 죽은 이유)

<그림 30> 환자 분장의 예
(자료)

(3) 귀족분장 (“사물의 왕국”의 맥베스 역)

귀족분장은 간단히 말해서 도시에 살면서 돈이 많은 부자의 이미지를 표현하고자 하는데 중점을 둔다. 항상 화려한 의상을 입고 실내 생활에 적응이 되어 피부가 백옥처럼 하얗고 잡티 한점 없이 깨끗하며 눈, 코, 입이 반듯하고 예쁜 형을 지니고 있다. 즉 세련되고 날카로우며 깨끗한 이미지가 귀족의 전형이라고 할 수 있다.

① 인물 분석

연극 “사물의 왕국”의 맥베스라는 인물은 간단히 말해 날카롭고 차가워 보이면서도 세련된 인물이다. “맥베스”는 극중에서 극장을 소유하기 위해 모든 야비하고 이기적인 수법을 동원하고 못된 계략만을 연구하여 비열한 행동을 일삼는 악인이자 야심가이면서도 남들 앞에서는 인자한 모습을 자

아내는 이중적인 성격을 가지고 있다.

맥베스 역을 맡은 배우의 얼굴 골격을 살펴보면 얼굴이 크지는 않으나 마른 편이어서 뼈가 많이 튀어 나왔고 이목구비는 작고 날카롭게 보이는 이미지이며 전체적으로 일반적인 남성의 피부색 보다는 상당히 흰 피부를 지니고 있다.

공연무대가 대극장 정도의 규모이기 때문에 무대와 객석이 거리가 멀어 분장을 진하게 해주어 효과를 더했지만 무대조명은 노란색 톤의 조명이 많아 분장의 색상을 대체적으로 어두운 갈색 톤으로 조절하여 보색의 효과를 강조하였다.

<표11> 골격구조에 따른 인물 성격 분석 (사물의 왕국 - 맥베스)

분류	형태	이미지	분장 색상	분장 적용
얼굴	턱이 좁은 각진 형	집중력 의지력	연갈색 흰색 진갈색	연갈색으로 여성적인 피부색 표현 턱이 좁게 보이도록 진갈색으로 귀부터 턱 선까지 새도우 눈밑 콧등에 흰색으로 하이라이트
코	좁고 뾰족한 형	공격적 논쟁적 섬세함 세련미	진갈색 흰색	콧등에 흰색으로 하이라이트 코 좌우에 진갈색으로 두껍게 새 도우 하여 좁고 뾰족한 코를 표현
눈썹	완만한 화살 형	판단력 관찰력	검정색	눈썹산에서 눈썹 끝까지 검정펜슬 로 그려주고 검정색 아이섀도우로 마무리
눈	좁고 날카로운 형	섬세함 재능 소극적	갈색 검정색	갈색 아이섀도우를 좁게 발라 쾌 활하게 보이도록 연출 검정 아이라이너로 눈꼬리를 약간 뾰족한 형태로 연출
입술	작고 얇은 형	자신감 냉정함 정확성	붉은 오렌지색	혈색과 자신감을 주기위해 붉은 계열의 오렌지색으로 입술 전체에 퍼 발라준다.

② 피부 표현

피부색을 표현함에 있어서 배우의 피부색이 매우 하얀 편이기 때문에 일반적으로 여성의 피부색 연출에 쓰이는 연한 갈색의 화운데이션을 사용한다. 중간 갈색의 화운데이션은 상당히 연한 색상이므로 일반 남성에게 사용했을 때에는 부어 보이거나 얼굴이 커 보이는 역효과를 가져오기 때문에 일반 남성들에게는 사용하지 않는다.

③ 얼굴 윤곽

귀족적인 면을 부각시키기 위해서는 우선 날카롭게 보여 져야 하므로 윤곽을 많이 강조해주어야 한다. 그래서 튀어나온 부분을 강조하는 의미로 눈 밑, 이마, 콧등, 입술 밑 부분까지 흰색의 화운데이션으로 강하게 하이라이트를 해준다.

새도우 작업의 경우 배우의 골격이 살이 없고 돌출된 형임에도 불구하고 노란색 조명 때문에 골격의 음영이 죽어 얼굴이 커 보일 수 있기 때문에 살이 찐 사람들처럼 진한 갈색의 화운데이션으로 강한 새도우를 해야 할 필요가 있다.

콧날을 세워주기 위해서는 콧등에 하이라이트 해준 부위의 좌우로 진한 갈색의 화운데이션으로 강하게 새도우를 해주어 역으로 하이라이트를 더욱 강조해주며 여성의 콧날처럼 콧대를 뾰족하게 보이도록 표현한다.

④ 눈썹

눈썹은 귀족의 이미지에 맞게 깨끗하고 날카로운 이미지로 강조해주어야 하므로 눈썹을 짙게 보여줘야 하는 것이 중요하다. 이 배우는 눈썹의 양

이 적고 눈썹색상이 흐리기에 극중인물 “맥베스”의 머리색상과 같은 검정톤의 눈썹펜슬로 양이 적은 부분을 그려주고 검정아이새도우로 깔끔하고 깨끗하게 보이도록 칠하여 마무리 한다.

⑤ 눈

눈에는 약간 명암만 주는 정도로 갈색 아이새도우를 사용해 눈두덩에 발라주는데 배우는 눈썹과 눈의 간격이 좁기 때문에 아이새도우를 발라주는 부위가 좁아야 한다. 만약 넓게 아이새도우를 발라주면 상당히 부자연스럽게 보여 지며 우울한 이미지로 보여 질 수도 있기 때문에 주의를 해야 한다. 또한 배우는 눈이 작은 편이므로 좀 더 크게 보이게 하기 위해서 아이라이너를 두껍게 그려주며 날카롭게 보이게 하기 위해서 눈 꼬리가 뽕족한 형태를 만들어 주는 효과로 아아 라이너를 눈의 길이 보다는 조금 더 길게 그려주어야 한다.

⑥ 입술

입술은 혈색과 자신감을 주기 위해 진한 붉은 계열의 오렌지색 톤으로 입술을 칠해준다. 귀족이기에 혈색을 강조해주어야 하므로 볼에 호박색과 붉은색을 혼합한 라이닝으로 살짝 펴 발라주어 화사하게 보이도록 연출한다.

⑦ 마무리

흰색 톤의 아이새도우를 하이라이트를 해주었던 부위에 더 강조해주는 의미로 펴 바르고 어두운 새도우를 해주었던 부위에는 진한 갈색의 톤의

화운데이션으로 볼 터치하여 윤곽을 더욱 강조한다.

<그림 31> “맥베스”
(사물의 왕국)

<그림 32> 귀족 분장의 예1

<그림 33> 귀족 분장의 예2

<그림 34> 과장되어 표현된
귀족 분장의 예

(4) 농촌분장 (“만선”의 곰치 역)

농촌분장은 귀족의 이미지와 반대로 지지분하고 투박하며 촌스러운 이미지를 부각시켜야 한다.

① 인물 분석

농촌의 상은 연극 “만선”의 곰치 역에서 찾아볼 수 있다. 극중인물 곰치는 바닷가에서 고기를 잡아 생계를 유지하는 인물이다. 먼저 이 어부 역을 맡은 배우의 골격을 살펴보면 얼굴이 큰 편이며 피부는 검고 짧은 수염을 기른 상태라 수염 분장 같은 별도의 분장을 할 필요가 없다.

예술의 전당의 대극장 규모를 고려하여 이에 맞게 강약을 조절하고 조명은 대체로 어두운 파랑색 톤의 조명시설을 사용하므로 원색을 되도록 피하고 갈색 톤을 많이 써주었다.

<표12> 골격구조에 따른 인물 성격 분석 (만선 - 곰치)

분류	형태	이미지	분장 색상	분장 적용
얼굴	직사각형	정치적 영웅 운동가	진갈색	진갈색으로 햇볕에 그을린 듯한 지저분한 피부색 연출
코	크고 긴 형	경제적 정력 인내심	진갈색	돌출되어 보이지 않도록 하이라이 트는 삼가고 약간의 새도우를 하 여 자연스럽게 보이도록 연출
눈썹	두껍고 일자 형	정력적 뚜렷한 개성 엄격함 무뚝뚝함	검정색	검정색 아이새도우로 있는 그대로 의 눈썹 상태를 강조하여 더욱 지 저분해 보이도록 연출
눈	작고 가는 형	인내 의지 답답함	진갈색	아이라이너와 마스크라는 사용하 지 않고 진갈색 아이새도우를 눈 두덩에 살짝 발라주어 자연스러움 을 강조
입술	크고 두툼한 형	비도덕적 풍요함	갈색	갈색 립스틱을 두껍게 발라 두툼한 입술을 표현하고 혈색을 죽여주어 지저분하게 보이도록 연출

② 피부 표현

거무스름한 피부색 표현을 위해 진한 갈색 톤의 화운데이션을 얼굴 전체에 펴 발라 느낌을 살린다. 유의해야 할 점은 “어부”이기 때문에 보통 얼굴형을 수정할 때 사용하는 아주 진한 색상의 화운데이션을 피부 전체에 사용해야 한다는 것이다. 또한 지저분한 느낌을 표현하기 위해 약간 얼룩이 진 듯하게 표현하도록 한다.

③ 얼굴 윤곽

얼굴의 윤곽은 드러나지 않으면 앓을수록 지저분하고 투박한 느낌을 주기 때문에 뚜렷한 강조보다는 자연스러움을 살린다. 흰색 톤에 가까운 화운데이션으로 뼈가 튀어나온 부분에 칠해주어야 하는데 눈 밑, 콧등, 입술 밑, 이마 부분을 약하게 하이라이트 해주어 많이 돌출되어 보이지 않도록 한다. 특히 얼굴의 가장자리 부분은 햇볕이 많이 쬐는 바닷가에서 생활하는 “어부”이므로 그을린 듯한 피부를 연출하기 위해 피부색에 사용된 색상보다 어두운 화운데이션을 사용하여 새도우 한다.

④ 파우더

번들거림을 방지하기 위하여 진한 갈색 파우더를 살짝 눌러주 듯 발라주어야 하는데 일반 분장보다는 꼼꼼하게 분장을 하지 않아도 되지만 일반 분장에서 볼 수 없는 촌스러움을 많이 표현해주어야 한다.

⑤ 눈썹

눈썹은 정돈되지 않은 지저분함을 중점으로 흐트러진 형태를 만들어 주는데 “어부” 역의 배우는 원래 눈썹의 양이 많고 색상도 짙은 편이라 형태 수정 보다는 진한 검정 아이새도우를 사용하여 눈썹 브러쉬로 칠해주면서 강조만 해준다. 쉽게 말하면 산적 같은 분위기를 연상하면 될 것이다. 만약에 눈썹이 가늘고 눈썹 색상이 흐리다면 눈썹 펜슬로 눈썹을 한 올 한 올 심듯이 그려주는데 약간 삐죽삐죽 튀어나온 형태로 만들어 주고 눈썹의 양도 많아 보일 수 있도록 눈썹 브러쉬로 진한 갈색과 검정을 혼합하여 칠해줌으로 해서 짙은 눈썹으로 표현해준다. 어부분장에서는 피부색과 눈썹이 가장 중요하므로 매우 주의를 기울여야 할 것이다.

⑥ 눈

눈 분장 또한 인위적이지 않은 자연스러운 느낌을 잘 살릴 수 있도록 아이새도우와 아이라이너를 사용하지 않고 새도우를 할 때 사용한 매우 어두운 색상의 화운데이션을 스펀지로 눈 부위에 살짝 눌러주어 간략하게 표현한다.

⑦ 입술

입술은 보통 환장 분장에서의 입술처럼 깨끗하지 않고 약간 메마르고 터진 듯하면서도 거무스름한 느낌을 주어야 하는데 극중인물 “어부”의 성격이 고집도 있고 자기 일에 대해 상당한 자부심을 갖고 있는 자신감에 차 있는 인물이기에 이를 고려하여 고집이 있어 보일 수 있도록 입술 형이 얇게 표현을 해주어야 하는데 촌스러움을 강조해야 하기에 본 배우의 입

술에 갈색을 약간 칠하여 두껍게 보였다. 인위적인 수정 보다는 배우 입술을 그대로 표현하면서 단지 혈색을 주어 간단히 처리하도록 하였다.

⑧ 마무리

전체적인 어두운 이미지에 맞추어 진한 갈색의 볼 터치로 마무리를 하고 배우의 원래 수염에서 지저분한 효과를 더해주기 위해 흰색의 라이닝 칼라와 갈색의 라이닝 칼라를 혼합하여 칫솔을 이용해 군데군데 칠해준다.

⑨ 소품

의상은 바지를 걷어 어부의 이미지를 강조하고 머리모양은 더벅머리를 표현하려고 본래의 머리모양에서 스프레이를 뿌린 후 마른다음 손으로 다듬어서 부스스한 머리를 연출하였다.

<그림 35> 곰치
(만선)

<그림 36> 어부
(만선)

(5) 귀신분장 (“내가 죽은 이유”의 저승사자 역)

귀신이나 괴물과 같은 가상의 인물들을 표현하고자 할 때에는 사실보다는 상상에 근거를 두고 새로운 인물을 창조하여야 한다. 일반적으로는 예로부터 내려오는 구전설화나 동화 속에 나오는 인물들이나 동물, 곤충 등을 바탕으로 그와 비슷한 성격의 인물을 재현하여 관객들로 하여금 거부감을 불러일으키지 않고 더욱 무섭게 또는 더욱 친근감 있게 느낄 수 있도록 배려한다. 하지만 작품 속에 등장하는 가상 인물의 표현에 있어서는 우선적으로 작품의 의도를 파악하고 이에 맞게 인물을 창조하는 것이 매우 중요하다. 귀신이라고 하면 드라큘라, 유령, 구미호, 저승사자, 도깨비, 미이라, 해골 등 수많은 종류의 형태가 있는데 한국귀신, 미국귀신 등 국가별로 나뉘지기도 하고 화장실 귀신, 칼에 찔려 죽은 귀신 등 환경이나 상황에 따라 다양한 형태로 나누어진다. 즉 귀신이라고 해서 다 똑같이 분장을 행하는 것이 아니라 작품의 성격에 맞게 다양한 표현기법을 이용하여 그에 적절한 인물을 연출해야 극적인 효과를 더욱 강조해 줄 수 있는 것이다.

① 인물분석

극중인물 적장은 주인공 남자의 부인인 여자와 주인공 소녀에게 남자를 살리려면 목숨을 내놓으라고 명령을 하는 무서운 성격의 소유자로 기본적으로 강인하고 잔인한 성격을 부각시키는 것이 매우 중요하다.

공연 시 무대조명은 저승사자가 출연 할 때 좀 더 음산한 분위기를 연출하기 위해 빨간색 조명을 기본조명으로 이용하였고 가끔 소름 끼치는 장면 연출을 위해 파란색의 조명을 조화롭게 조절하여 사용하였다. 조명 색상과 분장 색상이 같으면 분장 색상이 조명 색상에 묻혀 보이지 않게 되

므로 분장의 기본 색상 선택 시 빨간색 조명을 감안하여 기본적으로 음산함을 보여주는데 쓰이는 빨강 톤의 색상 사용을 자제하고 검정색 라이닝 칼라 사용을 위주로 음산함을 표현하려 했다.

이 배우는 1인 2역을 맡아서 적장과 저승사자 역할을 동시에 분장해야 했으므로 날카롭고 잔인한 “적장”의 분위기를 우선적으로 살리고 그 위에 검정색 라이닝 칼라로 음산하고 잔인한 이미지를 더해 주어 사후의 존재로 어필할 수 있도록 연출하였다.

저승사자 역할을 맡은 배우의 얼굴 골격을 살펴보면 얼굴이 크고 각이 많이 졌으며 살도 많이 있는 편이고 이목구비는 상당히 크고 굵은 이미지로서 작품 속 “저승사자”의 이미지와 잘 맞는다고 볼 수 있다.

<표13> 골격구조에 따른 인물 성격 분석 (내가 죽은 이유 - 저승사자)

분류	형태	이미지	분장 색상	분장 적용
얼굴	직사각형	정치적 영웅	흰갈색 회색	흰갈색과 회색을 혼합하여 죽은 사람의 피부색을 연출
코	길고 좁으며 콧등이 튀어나온 형	공격적 세련미	검정색 회색 파랑색	검정색과 파랑색을 혼합한 색상으로 코 주름을 표현하고 회색으로 하이라이트 하여 음산함을 연출
눈썹	두껍고 찌푸리면서 끝이 올라간 형	명령적 권위적 정력적 용맹함	검정색	눈썹펜슬 대신 검정색 아이새도우를 이용하여 매우 두껍고 진한 눈썹을 표현
눈	크고 올라간 형	주관적 날카로움 적극적 고집	검정색 빨강색	검정색 아이라이너로 눈 끝을 사선으로 빼주어 올려주면서 빨강색으로 그 옆에 새도우를 해주어 무서움을 강조
입술	크고 입 끝이 올라가 있는 곧은 형	단호함 확고한 인상 야비함	검정색 빨강색	검정색으로 입술 끝을 올려주고 입술 안쪽 부분에 빨강색으로 피를 먹은 듯한 음산한 입술을 연출

② 피부 표현

피부는 보통색이지만 “저승사자” 분장은 죽은 사람의 혈색을 표현해 줘야 하기 때문에 기본적으로 윤곽을 주기위해 사용하는 흰색 톤의 화운데이션을 이용하여 피부전체에 골고루 발라주어 핏줄이 보일 듯이 하얗고 음산한 피부색을 표현해야 한다.

③ 얼굴 윤곽

윤곽을 주기 위해 흰색의 화운데이션으로 튀어나온 부분을 강조하는 하이라이트 작업은 피부색이 하얗기 때문에 굳이 필요하지 않으며 그 대신에 코 부위와 얼굴 가장자리 부위에 회색 톤의 색상으로 새도우 처리를 하는 식으로만 윤곽을 나타낸다. 또한 검정 색상과 파란 색상을 혼합한 라이닝 칼라를 이용해 가는 브러쉬로 이마, 눈 밑, 눈 옆, 코 옆 등에 선을 그어주고 선 옆에 회색 톤으로 하이라이트를 해주어 주름을 표현함으로써 그림자 효과와 얼굴이 작아 보이는 효과를 더해주며 손가락으로 관자놀이와 볼에 진한 갈색 라이닝 칼라를 문치지 않게 잘 펴 주는 식으로 문질러서 살이 없는 야윈 모습을 표현한다.

④ 눈썹

눈썹 분장은 일반 분장보다 진하고 두껍게 해주어야 하는데 배우의 눈썹이 진하고 두꺼운 형이므로 눈썹 펜슬 대신 색갈만 더 강렬하게 해주는 의미로 검은 아이새도우를 브러쉬에 묻혀 살짝 칠해줌으로써 자연스러운 느낌만을 살린다.

⑤ 눈

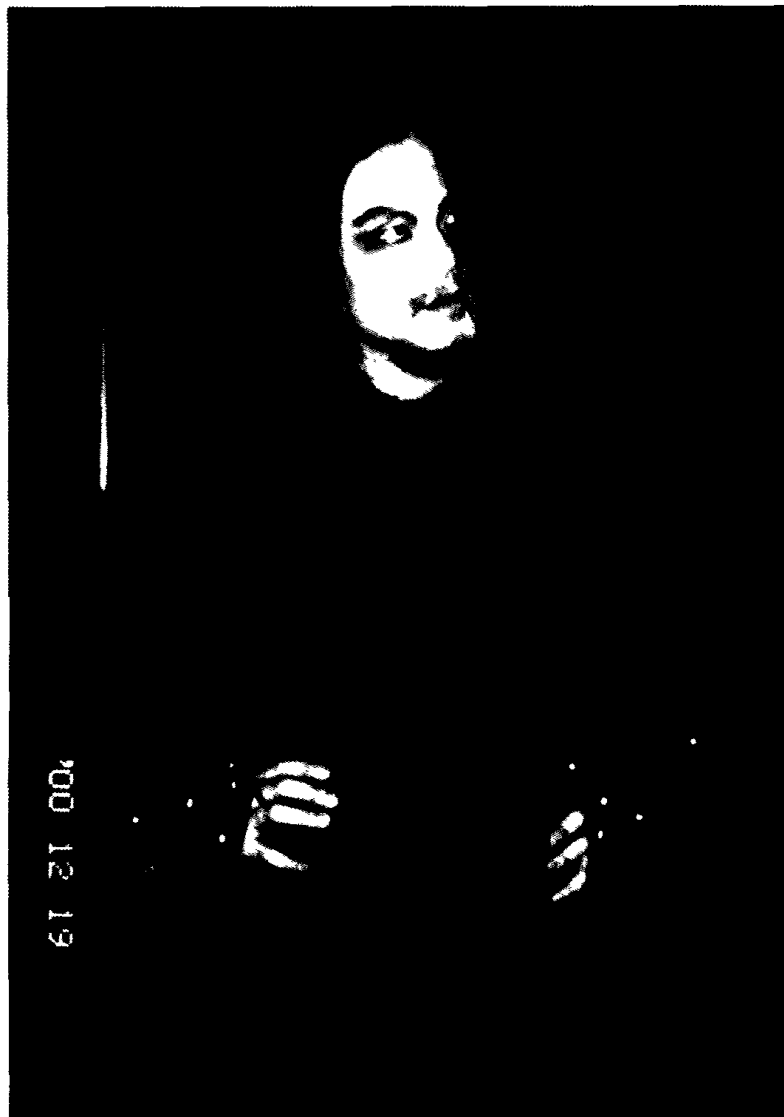
눈의 분장은 저승사자에서 가장 중요한 분장이라고 할 수 있는데 강렬하면서도 잔인하게 보여야 하는 것에 중점을 두고 눈에 포인트를 주면서 죽은 사람의 이미지를 강하게 표현해야 한다. “저승사자” 역을 맡은 이 배우의 경우 눈의 형태는 크고 부리부리한 스타일이므로 눈 모양을 그대로 살려줌과 동시에 검정색 톤의 아이라이너로 눈의 끝부분을 약 1cm 길이의 사선으로 올리면서 길게 빼준다. 눈밑에도 아이라이너를 바짝 붙여서 그리지 말고 0.01mm 정도 떼어서 그리는데 눈 끝부분을 눈 위에 아이라이너를 한 것처럼 1cm 정도 사선으로 내리면서 길게 빼준다. 또한 무서움을 더욱 강조하기 위해서 빨간색 아이라이너를 그 바로 옆에 그려주어 마무리 한다.

⑥ 입술

입술분장에 있어서 무서움과 강함을 표현할 때는 입술 형태를 얇아 보이도록 그려주며 입술의 끝부분은 1cm 정도 사선으로 올려서 길게 빼주어야 한다. 이 때 입술을 두껍게 표현하지 않고 가는 형태를 유지해야 바보같이 보이지 않고 날카롭게 표현할 수 있으니 유의해야 한다. 입술모양이 다물고 있으면 비웃고 있는 모양이 되기 때문에 음산함을 더할 수 있다. 입술 색상은 검정색 라이닝 칼라 한가지만을 사용하여 하얀 피부와 강한 대조를 이루게 해야만 죽은 사람의 입술처럼 무겁고 혈색이 전혀 없는 효과를 줄 수 있다. 입술 모양의 안쪽에는 일반분장의 경우 하얀색을 약간 발라주어 입술의 볼륨을 주고 섹시함을 강조해 주지만 귀신 분장에서는 그 부분에 빨간색 라이닝 칼라를 약간 발라주어 피를 먹은 모습을 나타낸다.

⑦ 마무리

마지막으로 분장을 고정시키기 위해 파우더를 눌러주듯이 발라주어 분장이 지워지지 않고 지속할 수 있도록 해준다. 파우더의 색상은 분장이 지워지지 않는 효과만을 위하여 색상이 전혀 없는 투명 색상을 사용해야 한다.

<그림 37> 저승사자1
(내가 죽은 이유)

<그림 39> 귀신분장의 예
(해골)

<그림 38> 저승사자2
(내가 죽은 이유)

<그림 40> 공상분장의 예 (피에로)

2. 입체분장(무대 특수분장)

입체분장은 일반적인 분장재료가 아닌 특수한 재료를 이용해 인물을 재현하는 기법이다. 실제와 비슷한 사실적인 표현이 가능하기 때문에 대체로 TV나 영화 등 영상매체분장에서 많이 사용되고 있다. 무대분장에서는 일반분장으로 표현할 수 없는 경우에 한하여 입체분장을 이용하고 있으며 사실성에 중점을 둔 영상 특수분장과는 달리 극적인 효과를 증대시키기 위한 보조수단으로 활용되고 있다.

1) 수염분장 (“사물의 왕국”의 리어왕 역)

수염분장은 우리나라의 전통 사극뿐만 아니라, 각종 인물의 이미지를 표현하는 매우 중요한 표현수단이다. 수염으로써 인물의 성격, 사회적 배경, 신분, 계급, 연령 등 다양한 이미지를 표현할 수 있으며, 또한 관객으로 하여금 이해를 도와줄 수 있다.³⁴⁾

34) 이상훈, 분장의 세계, 고문사, 2000, p165

(1) 인물 분석

연극 “사물의 왕국”의 리어왕의 수염을 분석해 보자. 리어왕은 작품 속 셰익스피어 극단의 일원으로 극단의 대표의 갑작스런 죽음 이후 극단을 차지하기 위해 노골적으로 이권다툼에 앞장을 서 극단을 몰락으로 까지 끌고 가는 인물이다. 매우 이기적이고 능구렁이처럼 야비하고 비열한 남성으로 표현된다.

(2) 재료 준비

리어왕의 기본적인 성격을 토대로 하여 수염을 제작하는데 수염을 너무 길게 하면 의젓하게 보이기 길이를 약간 짧게 해서 비열하고 야비한 성격이 드러날 수 있도록 한다. 수염의 색상도 작품의 내용 상 코믹한 면을 연출해야 함으로 머리색을 연한 갈색으로 탈색을 해준 후 그에 맞는 색상을 선택한다. 그리고 흰색 톤의 라이닝 칼라로 수염의 중간 부분을 칠해주어 얄미운 이미지를 표현한다.

수염을 붙이기 전에 쇠 브러쉬로 빗질을 하여 엉킨 것을 잘 정리해주고 수염을 5cm로 자른 다음 한 올 한 올 뭉친 것이 없도록 고무 띠를 끼고 두 손으로 비벼서 수염을 부드럽고 자연스러운 형태로 만들어 주며 일정한 길이로 모아 잘 정리 해준다.

정리된 수염을 1/3 정도 왼손으로 틀어서 잡고 수염의 끝 부분을 철 빗으로 빗질한다. 엉킨 부분이 있으면 붙일 때 시간이 많이 소모가 된다. 수염 붙일 부분은 분장을 하지 않아야 하며 화운데이션이 묻어있으면 수염이 잘 붙지 않으니 화운데이션이나 땀 등을 잘 닦아준 후 실시해야 한다.

수염을 붙이기 전에 수염을 1cm두께로 손에 잡고 가위로 사선으로 자르

는데 사선이 깨끗하게 보이도록 잘라 주어야 한다. 사선으로 잘린 수염을 짧은 부분은 앞으로 긴 부분 뒤로 가게끔 손가락으로 살짝 돌려준다.

(3) 수염 붙이기

수염을 붙일 때는 분장에서 쓰이는 접착용 재료 중 하나인 스프리트검(Spirit Gum)³⁵⁾을 사용하여 붙이는데 접착부분이 번들거리지 않도록 주의해서 붙인다. 번들거리는 부분이 있으면 가짜 수염이라는 것이 너무 드러나 보이기 때문에 가제 수건에 물을 축축이 적서 스프리트검을 발라 준 부분에 살짝 눌러주어 제거하도록 한다.

그리고 짧은 부분을 먼저 피부에 닿게 하면서 꼬리 빗 끝부분으로 살짝 눌러주고 동시에 긴 부분을 붙여주면서 꼬리 빗 끝 부분으로 그 수염을 꼭 눌러준다. 스프리트 마르기 전에 빨리 붙이도록 해야 하는데 급한 마음에 대충붙이면 상당히 지저분한 수염이 되므로 시간을 많이 잡고 작업에 들어가야 한다.

우선 턱에 가까운 부분부터 수염을 붙여주기 시작하는데 섬세함을 요하는 영상에는 턱 밑에서부터 붙여주어 사실적이고 섬세하게 처리해야 하지만 연극에서는 무대와 관객의 거리가 있으므로 섬세함보다는 강한 느낌이 들도록 분장을 한다. 턱 중앙부터 좌우 10cm길이로 수염을 붙이면서 수시로 영키지 않게 꼬리 빗으로 빗어주고 잘 붙지 않은 부분은 힘없이 빠지는 경우가 있으므로 붙이면서 안 붙여진 곳이 있나 확인을 하면서 붙여야 한다. 때로는 족집게를 이용하여 잘 붙지 않은 수염을 정리해 준다. 뭉치거나 빠진 부분이 없도록 유위하면서 밑 부분에서 위로 향하게 하여

35) 스프리트검(Spirit Gum) : 수염, 가발, 인조머리털을 붙이기 위한 액체 접착제이다. 용도는 매우 광범위하여 특수분장용으로 자주 사용된다. 라텍스 조각을 붙인다던지 속눈썹을 붙이고 눈썹을 피부에 밀착시켜 피부화 하는데도 사용되며 가제나 티슈, 탈지면과 섞어 얼굴 모습을 바꾸는데도 사용된다. 마르면 반짝거리는 것이 특징이다.

단계별로 턱 수염을 붙인다.

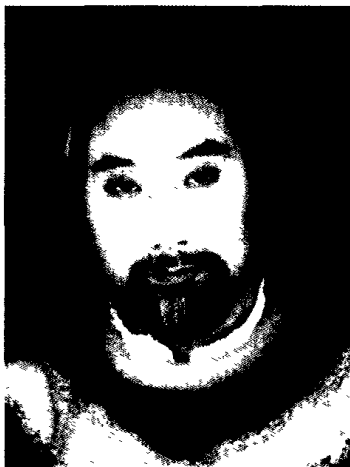
입술 밑에까지 수염을 다 붙이고 나면 이어서 코 밑에 수염을 붙인다. 수염의 길이는 1cm정도로 잘라주어 밑에서 위로 붙여주고 길이가 일정하게 붙여준다.

주의해야 할 점은 입술 위에 수염을 붙이고 정리하면서 가위로 잘라주다가 입술이 찢어지는 경우도 있으니 잘 유념해야 한다. 수염을 붙일 때에도 간격을 일정하게 해야 하는데 잘못하다가 붙인 부분에 또 붙이는 일이 생기면 수염이 뭉치게 되니 주의한다.

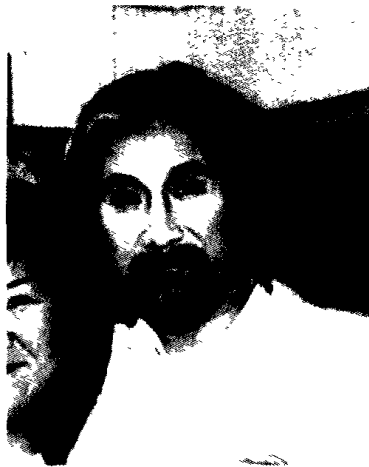
(4) 마무리

수염을 다 붙인 다음 가제 수건으로 수염부위를 눌러주고 수염모양이 흐트러진 부분을 빗질 해주며 핀셋을 이용하여 수염의 양이 뭉친 부분을 솥아낸다. 한꺼번에 수염이 많이 빠지는 경우가 있으므로 핀셋으로 수염을 위로 세우면서 솥아내도록 한다.

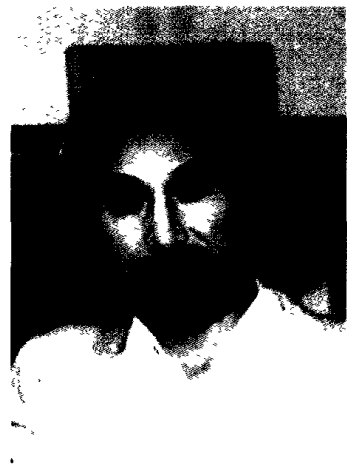
마지막으로 가위로 수염 형태를 다듬고 헤어스프레이를 뿌려주어 형태를 고정시킨 후 마무리 한다.

<그림 41> 리어왕1
(사물의 왕국)

<그림 42> 리어왕2
(사물의 왕국)

<그림 43> 리어왕3
(사물의 왕국)

제 1과정

제 2과정

제 3과정

제 5과정

제 6과정
<그림 44> 수염분장 과정

제 7과정

2) 망 수염 분장 (“내가 죽은 이유”의 보조자 역)

무대공연에 있어서 분장을 행할 때 시간적 여유가 주어지지 않는 상황이 발생하기도 하는데 이러한 경우에는 보통 가면과 같은 도구를 이용하여 분장을 대신한다. 망 수염 분장은 작품 속의 배우가 1인 2역으로 수염이 없는 인물과 수염이 덥수룩한 인물을 동시에 연기해야 하는 상황과 같이 수염분장을 할 수 있는 시간적인 여유가 없을 경우에 수염을 착용하거나 벗을 수 있도록 도구로 제작하여 이용하는 기법이다. 영상매체에서는 전혀 사용할 수 없는 무대극에서만 사용되는 무대극의 특성을 고려한 기법이라 할 수 있다. 또한 스프리트점을 사용하는 수염분장은 피부에 부작용을 일으킬 수 있으므로 배우들이 망 수염을 원하는 경우가 종종 있다. 망 수염은 한 번 사용하고 버리는 것이 아니라 여러 번 사용 가능하고 분장 시간이 절약이 된다는 장점이 있다.

(1) 인물분석

“내가 죽은 이유”의 보조자 역에서 망 수염 분장을 이용하였다. 보조자는 주인공 남자를 사형에 처하는 임무를 수행하는 존재이며 무섭고 험악한 이미지를 강하게 표현하기 위해서 수염을 통해 느낌을 살렸다.

(2) 망 제작

우선 망에 붙일 수염을 준비하는데 극중인물의 성격에 맞추어 수염의 길이를 약 5cm길이정도로 길게 잘라 보관한다.

그리고 수염을 붙일 망을 만들어 주는데 보통 신축성이 뛰어난 여성의 스타킹을 이용하여 만든다. 때로는 라텍스를 이용하여 피부겉질을 만들어 주어 그 위에 수염을 붙인 후 다시 배우의 얼굴에 접착하는 형식을 이용하기도 한다. 우선 수염 붙일 배우의 얼굴 위에 얇은 비닐을 대고 원하는 모형을 그린 다음 만든 모형의 본에 맞추어 망을 자르고 귀에 거는 마스크처럼 양쪽 끝부분에 구멍을 뚫어 쓰고 벗고 할 수 있도록 만들어 준다. 유의해야 할 점은 수염을 붙이기 전에 미리 배우에게 만들어진 망을 착용시켜보고 배우가 착용 후 불편을 느끼지 않도록 형을 조절해야 한다.

(3) 수염 붙이기

수염을 붙일 때는 망을 마네킹의 틀이나 석고상에 씌운 후 바늘을 이용하여 붙이는데 수염을 망에 붙여주는 것을 ‘뜬다’라고 표현한다. 수염의 양은 극중인물 “보조자”의 인물 성격에 맞추어 덩수룩한 수염이 될 수 있도록 될 수 있으면 많이 붙여주도록 한다. 만약 극중인물이 경박한 성격의 소유자라면 수염의 양을 너무 많이 하는 것 보다 수염의 양이 적게 하

여 소극적으로 보이도록 붙여준다. 사극에 자주 등장하는 고을사또를 보좌하는 “이방“과 같은 역을 살펴보면 듬성듬성 난 수염만 봐도 ”이방“의 경박한 성격이 그대로 드러나 듯 수염의 양이 극중인물의 성격 표현에 많은 영향을 끼친다는 것을 인지해야 한다.

수염을 붙이는 작업이 끝난 후에는 꼬리 빗으로 잘 빗어주고 수염의 길이도 일정하게 가위로 잘라주며 물에 적신 수건으로 접착부분을 눌러주어 번들거림을 없앤다.

(4) 마무리

완성된 수염 망을 배우에게 착용시키고 그 위에 피부색을 표현할 때 사용했던 화운데이션을 망 위에 발라주어 스타킹을 안보이게 해 준다. 망 수염은 장시간 착용하기는 어렵고 정교하지는 못하지만 한번 만들어 놓으면 간단하게 여러 번 사용할 수 있는 장점이 있다. 망 수염의 세척방법은 알코올에 담가 놓았다가 티슈로 가볍게 두들겨서 깨끗하게 한 다음 드라이로 형태를 원상회복 시킨 후에 박스에 보관한다.

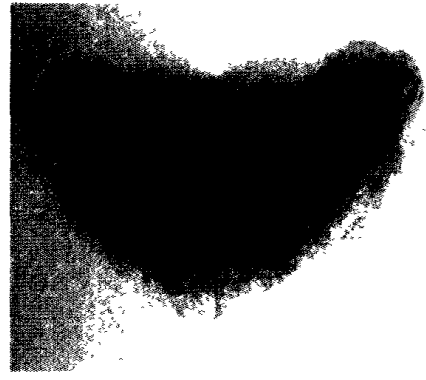
<그림 45> 망 수염을 착용한 보조자
(내가 죽은 이유)

<그림 46> 망 수염
제작 (자료)

<그림 47> 망 수염
완성 (자료)

<그림 48> 라텍스를 이용한
망 수염 (자료)

3) 상처분장 (“햄릿머신”의 유령 역)

상처분장은 말 그대로 상처를 표현할 때 쓰이는 기법이다. 과거에는 영화에서나 사용되는 분장이었으나 현재는 TV 드라마뿐만 아니라 무대극에서도 사실적인 효과를 더해주기 위해 많이 활용되고 있다. 왁스와 라텍스라는 특수한 재료를 이용하여 표현을 하는데 칼자국, 총상, 화상, 흉터 등 활용 범위가 매우 넓다.

(1) 인물분석

연극 “햄릿머신”에서 등장하는 유령들에게서 상처분장을 예를 찾아 볼 수 있다. 극중인물 유령들은 온 몸이 상처투성이의 지저분한 이미지로 묘사되므로 약간의 상처분장을 이용하여 인물을 재현해 보았다.

(2) 상처표현

상처분장은 주로 피부의 돌출부분을 입체감 있게 표현하는 재료인 더마왁스를 이용한다. 더마왁스를 덜어낸 다음 손으로 반죽을 하여 원하는 모

양으로 만들고 스파츨라(Spatulas)³⁶⁾라는 도구를 이용해서 상처를 표현할 부위에 살이 뜯어진 모양처럼 왁스를 발라주고 속살이 보이는 듯한 표현을 해준다. 사실적인 표현을 더욱 강조하기 위해서는 더마왁스의 모양을 뜯어진 살점처럼 지저분하게 만들어 주어야 한다. 그 다음 왁스를 고정시키는 의미와 피부겉질을 표현하는 의미로 라텍스를 그 위에 발라준다.

드라이기로 말린 후에 약간 어두운 갈색 라이닝 칼라를 왁스 부위에 칠해주어 정상적인 피부 색상보다 어두운 피부 표현을 해준 다음 속살 부위에 인조피를 넣어 살 속에 뼈가 튀어나오고 그 안에서 피가 흘러나오는 연출을 한다.

(3) 상처 표현의 유형

굵힌 상처는 블랙스펀지로 진한 갈색과 검정갈색을 혼합한 라이닝칼라를 이용해 피부에 그어주면 표현 가능하다. 금방 굵힌 상처의 경우에는 검은색상을 조금만 써주고 피를 약간 묻혀 그어주면 피가 약간 맺힌 듯한 느낌을 준다.

살짝 칼로 베인 정도의 상처는 더마왁스를 피부 위에 발라주고 왁스의 중간 부위를 스파츨라를 사용해 반으로 갈라준 후 라텍스로 피부표현을 해주고 피부에 맞는 연한 갈색의 라이닝 칼라로 살짝 칠해주면 된다. 더마왁스를 반을 갈라준 부위에 살짝 피를 발라주면 칼이 스쳐지나간 듯한 느낌을 줄 수 있다.

36) 스파츨라(Spatulas) : 왁스를 덜어내거나 조형작업에 쓰이는 특수분장 도구이다. 쇠, 나무, 플라스틱 등의 제품이 있으며 쇠 헤라는 단단하거나 차가운 느낌이 강해 겨울철 사용이 좋지 않고 나무 헤라는 착색되기 쉽다.

<그림 49> 손등에 표현한 상처
(햄릿머신)

<그림 50> 팔에 표현한 상처
(햄릿머신)

<그림 51> 상처 분장의 예1
(흉터)

<그림 52> 상처 분장의 예2
(큰 상처)

4) 괴물분장 (“햄릿머신”의 미이라 역)

무대극에서는 유령이나 괴물 등을 표현할 때 입체분장을 이용하는 경우가 거의 드물다. 입체분장에서는 상처와 같은 간단한 작업이 아닌 머리끝에서 발끝까지 인물 전체를 재현할 경우 며칠이 걸릴 정도로 많은 시간이 필요로 하기 때문에 시간적인 여유가 없는 무대극에서는 선호하지 않는 기법이다. 하지만 작품 속의 인물을 재현함에 있어서 일반분장으로 표현이 불가능 하거나 극적인 효과를 위해 좀 더 사실적인 표현을 요구할 경우 제한적으로 이용되기도 한다.

(1) 인물 분석

연극 “햄릿머신”의 미이라 역이 입체분장기법을 제한적으로 이용하여 표현한 인물의 예이다. 봉대를 온몸에 감은 형태의 괴물분장이기 때문에 무대극의 성격 상 봉대만을 이용하여 인물표현을 하여도 무방하다. 하지만 좀 더 사실적이고 극적인 효과를 더해주기 상처분장을 응용하여 부패한 피부의 표현을 연출하기도 한다.

(2) 대머리

배우의 몸 전체를 봉대로 감아 미이라 분위기를 표현하려면 우선적으로 배우의 머리카락을 대머리 분장으로 감추어야 한다. 대머리를 만들기 위해선 먼저 석고로 만든 마네킹의 머리 위에 라텍스를 묻힌 후 스펀지로 얇게 머리 앞에서부터 끝까지 펴 발라주는데 한번에 완성하는 것이 아니라 바르고 마른 다음 다시 발라 주는 식으로 4-6번 정도 반복해주어야 한다. 빨리 마르게 하기 위해 드라이기를 이용하여 말려주면 머리에다 씌

어줄 수 있는 대머리 가면이 완성된다.

마네킹에서 라텍스를 떼어내는 방법에 있어서는 그냥 바로 떼어내려 하면 라텍스가 석고상 머리에 붙어있는 경우가 있어 찢어지기 쉬우므로 투명 파우더를 듬뿍 발라주면서 밑에서부터 서서히 떼어내도록 한다.

배우의 머리는 대머리 가면이 딱 달라붙기 쉽게 젤이나 무스로 깨끗하게 정리하며

대머리 가면을 씌운 후 두상에 잘 맞는지 확인하고 머리모양을 중심으로 가위로 지저분한 것을 잘라준다. 귀 부위는 귀 바퀴 안쪽으로 약 1cm정도 자른다. 그 다음 앞머리 부분에 스포리트점을 발라서 대머리 가면을 붙여주고 표면이 울퉁불퉁하지 않고 깨끗하게 보이도록 찢어지지 않을 정도만 뒤로 잡아당긴 후 머리밑 부분에 접착을 해준다.

대머리 제작 작업은 붕대를 감을 때 머리가 붕대사이로 빠져나오는 것을 막고 잘 감기게 하기 위함이나 어느 정도 시간적인 여유가 필요한 작업이므로 무대 환경을 고려하여 제작 여부를 판단하여야 할 것이다. 참고적으로 미이라가 아닌 대머리 자체를 표현하기 위한 경우에는 머리 색상으로 피부색과 동일한 라이닝칼라를 대머리 가면 전체에 발라주어야 하며 머리 카락이 듬성듬성 난 것을 표현 할 때에는 블랙스펀지에 검은 라이닝칼라를 묻혀 살짝 찍어주면 된다.

(3) 붕대감기

마지막으로 붕대에 인조피를 약간 묻혀주어 공포감을 더욱 강조해 주고 붕대가 풀어지지 않도록 몸에 라텍스를 얇게 바른 다음 머리에서부터 천천히 감아주어 마무리한다.

“햄릿머신”의 미이라의 경우 빨간 조명색의 영향으로 붕대를 포함한 온몸이 핏빛을 풍기는 효과를 자연스럽게 표출 할 수 있었기 때문에 붕대를

감는 것으로 모든 작업을 완료하였다. 그러나 대개의 경우 붕대 사이로 드러나는 피부를 포함하여 눈, 코, 입 등의 부위도 분장을 해주어야 할 필요가 있다.

(4) 피부표현

피부는 붕대를 감기 전에 회색, 검정, 갈색, 파랑색을 혼합한 라이닝 칼라를 스펀지에 묻혀서 얼굴을 포함한 손, 발, 다리 등 온몸에 고르게 펴 발라 부패한 피부색을 연출한다. 좀 더 사실적으로 표현하고자 할 경우에는 썩어서 살점이 뜯어지고 진물이 나오는 피부 상태를 표현하기도 한다. 라텍스를 피부 위에 두 겹에서 세 겹 정도 두껍게 바른 후 드라이기로 말리고 그 위에 갈색, 파랑색, 검정색을 혼합한 라이닝 칼라를 스펀지에 묻혀서 살짝 짝어 주듯 바르고 투명 파우더로 라이닝 칼라가 묻어나오지 않도록 고정시킨다. 살점이 뜯어져 드러나는 효과는 스파출라로 라텍스를 살짝 뜯어서 표현하고 드러나는 속살에는 검정색 과 회색을 혼합한 라이닝 칼라를 칠해주어 썩은 피부를 나타낸다. 진물이 흘러나오는 것을 표현하기 위해서는 투플레스트(Tuplast)³⁷⁾라는 상처분장에 사용되는 투명한 젤 타입의 재료를 이용해 피부 속살에서부터 바깥쪽으로 흘러나오게끔 발라주면 된다.

37) 투플레스트(Tuplast) : 상처나 물집을 표현하는데 사용하는 특수분장 재료이다. 피부에 바르면 약간의 수축현상이 생기는데 이 점을 이용하여 분장을 한다.

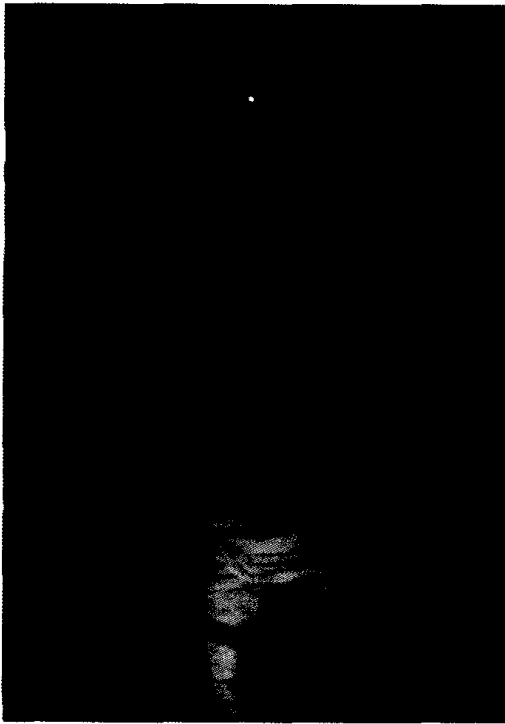
〈그림 53〉 미이라1
(햄릿머신)

〈그림 54〉 미이라2 (햄릿머신)

〈그림 55〉 미이라3 (햄릿머신)

<그림 56> 미이라4 (햄릿머신)

<그림 57> 괴물분장의 예 (준비)

3. 무대분장과 영상분장의 표현기법에 관한 특징 비교 분석

무대분장과 영상분장의 유형은 동일하나 표현기법에 관하여 매우 다른 특징들을 내포하고 있다. 무대분장은 섬세함과 사실성을 강조하는 영상분장과는 달리 강조와 요약에 근거한다.

<표14> 일반분장과 특수분장 분류에 따른 특징 비교분석

분류	일반 분장	특수 분장
무대 (연극) 분장	1. 밝고 어두운 색상의 구분을 확실하게 윤곽의 선을 뚜렷이 강조 한다 2. 웨도우 보다는 라이닝칼라를 이용하여 선을 강조하는 형식을 이용한다. 3. 보다 진하고 강하며 화려한 색상을 사용한다. 4. 대략적이고 요약적으로 요점만을 뚜렷이 강조하여 표현한다. 5. 관객과 무대와의 거리를 고려하여 표현의 강약을 조절한다. 6. 조명의 색상과 종류를 고려하여 색상의 채도와 명도를 조절한다.	1. 망 수염과 같이 탈 부착이 가능하고 재활용 할 수 있도록 가면이나 도구로 만들어 이용한다. 2. 시간을 고려하여 전체보다는 상처 같은 부분적인 분장만을 한다. 3. 대략적이고 요약적으로 요점만을 뚜렷이 강조하여 표현한다. 4. 라텍스나 왁스 또는 인조피같은 특수재료보다는 대부분 사용하기 편한 라이닝칼라를 이용한다. 5. 조명을 이용하여 특수분장의 미흡한 부분을 보충한다.
영상 (TV) 분장	1. 점차적으로 어둡고 밝아지는 느낌으로 윤곽의 선을 전혀 나타내지 않고 명암만을 표현한다. 2. 라이닝칼라 보다는 웨도우를 많이 이용하여 명암만을 살린다. 3. 배우가 지니는 원래의 피부색에 맞추어 가장 근접한 색상을 사용한다. 4. 섬세하고 사실적으로 표현한다. 5. 카메라에 의해 시점이 고정되어 클로즈업 되므로 분장을 하지 않은 것처럼 자연스럽게 표현한다. 6. 조명의 색상이나 종류 보다는 밝기를 고려하여 색상의 명도를 조절한다.	1. 피부에 직접 표현하는 형식으로 분장한다. 2. 시간적인 제약이 없으므로 얼굴 및 몸 전체를 이용한 분장이 가능하고 보철분장과 같은 특수 도구를 이용한 분장기법을 주로 이용한다. 3. 섬세하고 사실적으로 표현하되 조금 과장된 듯하게 표현하여 강한 느낌을 표출한다. 4. 라이닝칼라 보다는 주로 라텍스, 왁스 등의 특수재료만을 이용하여 표현한다. 5. 조명과 관계없이 사실에 근거한다.

<표15> 조명, 색채, 골상학에 따른 특징 비교 분석

분류	조명	색채	골상학
무대(연극)분장	조명 색에 따른 색채의 변화에 중점	강하고 화려한 색상 라이닝칼라 이용	굵고 뚜렷하게
영상(TV)분장	사실적 색채표현에 중점	사실적 색상 웨도우 이용	약하고 흐릿하게

VI. 결론

분장은 앞서 말한 바와 같이 공연예술의 미적가치를 높이는 보조적 수단의 하나이다. 하지만 분장에 의해 작품의 성격이 극대화될 수 있고 또는 왜곡되기도 한다. 즉 분장은 단순히 배우의 또 다른 의사전달 수단으로서가 아닌 작품의 성공을 결정하는 중요한 열쇠인 것이다. 따라서 분장작업은 기본적으로 정확하고 숙련된 표현이 수반되어야만 작품의 의도를 정확히 연출해 낼 수 있다.

숙련된 분장은 작품의 특성을 제대로 파악하여 그에 맞는 기법을 적용하여 표현하는 것을 말한다. 흔히 TV에서의 분장이나 연극에서의 분장은 동일하다고 인식되고 있지만 무대분장과 영상분장은 각각의 다른 성질을 내포하는 별도의 독립적인 분야이다. 비록 기본적인 표현법은 비슷하지만 표현의 목적은 정 반대적 성질을 지닌다. 사실성에 근거하는 영상분장과는 달리 무대분장은 과장과 강조를 기초로 한다. 특히 무대극에서의 분장은 극중인물에서 나타나는 대표적 특징들을 요약적으로 뚜렷하게 나타내어 줌으로써 인물의 외적성격을 멀리서도 쉽게 간파할 수 있도록 표현하는 것이다..

또한 무대분장은 영상분장과 비교하여 작품에서 의도하는 성격에 대한 정확한 표현을 위해 무엇보다 작품연구와 그 외 환경요건들의 파악이 최우선된다. 극중인물이 의도하는 외형적 성격에 대해 일반인들이 인지하는 전형적인 성격들을 기반으로 정확히 파악하여 특징만을 부각시키고 무대 규모, 실내조명의 조건 등을 고려해 강약과 색상을 결정한다.

그러므로 무대분장 작업 시 분장사는 공연 전 리허설을 통하여 공연에 이용되는 실제 조명 아래서 또한 관객의 위치에서 분장이 어떻게 표현되는가를 살펴보는 습관을 기르고 또한 발생하는 문제점들에 대한 정밀한

수정을 위해 분장작업 현황을 문서화 하여 이론화하는 작업을 병행하여야 한다. 올바른 작업태도는 작품에 대한 정확한 성격표현과 더불어 분장사 자신의 전문성과 예술성을 높이는데 도움이 될 것이다.

본 논문에서는 분장의 유형분석을 통하여 무대분장과 영상분장의 특성을 연구하고 본 논자가 직접 분장작업을 감독했던 “햄릿머신”, “내가 죽은 이유”, “사물의 왕국”, “만선” 등과 같은 극작품들의 등장인물에 대한 성격분석을 통해 그에 따른 무대분장의 표현 기법을 실시간적으로 제시하고 무대분장의 특징적 요소들을 영상분장과 비교분석해 보았다.

결론적으로는 무대분장의 특징에 대한 이론화 작업을 통해 무대분장의 이론적 기초 확립에 도움이 되고자 하였으며 더 나아가 후배양성에 있어서 보다 전문적이고 이론적인 지식교육을 수반하여 무대분장 산업의 질적 향상과 발전을 모색해 보고자 한다.

참 고 문 헌

국내문헌

- 한국문화예술진흥원, 분장, 공연예술총서 V, 공연예술전문출판사 예니 2002
- 이상훈, 분장의 세계, 고문사, 2000
- 강대영, 한국분장예술, 도서출판 지인당, 2002
- 김세환, 한국 토탈 메이크업, 도서출판 서우, 2000
- 이장원, 알기 쉬운 무대조명 기술, 아르케라이팅아트, 2002
- 곽대웅, 디자인 공예 대사전, 한국사전연구소, 2000
- 이주현, 내 마음 속의 그림, 학고재, 1997
- 강근영, 색채와 뷰티 코디네이션, 고문사, 2001
- 이영애, 뷰티 디자인과 색채학, 청구문화사, 2000
- 김영자, 연극 영화 방송인을 위한 분장의 이해, 열두사람, 1995
- 장 환, 현대 무대조명 개론, 들꽃누리
- 김정순, 메이크업, 청구문화사, 1998
- 김희숙, 메이크업과 패션, 수문사, 1996
- 김영자, How to Make-up, 열두사람, 1998

국외문헌

- Richard Corson, Stage Makeup, NJ, PRENTICE HALL, 1986
- Dick Smith, Monster Makeup, LA, MORRIS, 1985

- Dick Smith, Grande Illusions Book II, LA, MORRIS, 1987
- Rosemarie Swinfield, Stage Makeup, Step by Step, Ohio, Betterway Books, 1997
- Rosemarie Swinfield, Period Make-up for the Stage, Ohio, Betterway Books, 1997
- Lee Baygan, Three-Dimensional Makeup, NY, WATSON-GUPTILL PUBLICATION, 1988

석사논문

- 정대호, 1990년대 이후 한국에서의 [햄릿] 연출유형에 관한 연구, 청주대학교 대학원, 2002
- 김영자, 연극분장의 효과적 실행에 관한 연구, 중앙대학교 신문방송대학원, 1994
- 박선희, 현대여성의 화장행위와 성격유형과의 관계성 연구, 세종대학교 대학원, 2001
- 이혜경, 오페라 무대분장과 코디네이션에 관한 연구, 대구카톨릭대학교 디자인 대학원, 2002
- 홍인자, 한국 화장문화의 연대기적 변천 특성에 관한 연구, 한성대학교 예술대학원, 2001
- 김봉천, 한국 TV 드라마의 성격분장에 관한 연구, 한성대학교 예술대학원, 2001
- 한명숙, 무대분장의 구상에 관한 연구, 대구대학교 대학원, 1998
- 황윤정, 무대분장의 캐릭터 표현기법에 관한 연구, 대구카톨릭대학교 디자인 대학원, 2002

ABSTRACT

A Study on Expressive Techniques of Stage Make-up.

Kang, Myung Ju

Major in Make-up Art

Dept. of Fashion Art & Design

Graduate School of Hansung University

This Study is aimed to analyze special techniques of Stage Make-up. By comparing Stage Make-up with TV Make-up and analyzing several elements, which affect various techniques of Stage Make-up, this researcher theoretically define characteristics of Stage Make-up. As a result of analysis, the following conclusion was made.

First of all, Stage Make-up is based on "Exaggeration". In the case of TV Make-up, televiewers can notice subtle expression, which an actor has in his face, because he is usually taken a close-up by camera. Therefore, make-up on TV is usually described realistically. However, Stage Make-up became various in proportion to the distance between viewers and stage because viewers directly see 'the characters in a play without any image equipments and tend to differently notice the change of actors' outward appearances according to the positions which they have. Therefore, Stage Make-up is usually overemphasized and described unnaturally or in abstract terms. In a word, unrealistic make-up can be natural with viewers. far from stage.

Secondly, the techniques of Stage Make-up can be different by stage lighting. Stage lighting is generally classified into two types, a glow light and a fluorescent light. Under the glow light, the color of make-up shows strength and smoothness, but, under the fluorescent light, the color show darkness. Also, the color of the stage lighting, have effects on the color of make-up. For example, under yellow lights, yellow make-up color is turned into white, but under purple lights, it is turned into pink. Therefore, in order to exactly describe what the character in a play appear, it is important to check beforehand how the color of make-up used change under the stage lighting.

Next, by applying the nature of the hue, diverse character portrayal became possible. For example, yellow has meanings of cheerfulness, liveliness, flippancy, and indifference, so it is possible to describe a sickly person's skin color by adjusting its brightness and chroma. Also, Red is anger, passion, and zeal, so, it can be used for describing a ruddy person.

The last point to be duly considered is a skeletal structure. Such the contour of one's face, the shape of the eye brow, the eyes, the nose, and the lip, is to vary the expression or the dynamics of the make-up. For instance, if people get old, their skin and muscles are flabby, and their faces are also wrinkled. On the other hand, by losing weight, they become much thinner. This effects is essential for the make-up to be described realistically. When a character is created by make-up, the artists have to grasp the position of the muscles, the direction of its movement, the condition of the skin, etc. As a result,

these elements have to be applied to the techniques of the make-up.

In conclusion, If having skillful techniques is to exactly understand exaggerated expression, the variation of stage lighting, the nature of colors, and the structure of one's face. Therefore, the artists can correctly reproduce the characters, which an opus aims at, by applying them. to the make-up.