

碩 士 學 位 論 文

指導教授 李 昌 九

舞臺照明이 扮裝에 미치는 효과에 관한 연구

－ 뮤지컬 ‘레미라제라블’ 을 중심으로…

The Study of Effects lighting on the Make-up : In Musical ‘Les Miserable

2002 年 12月

漢城大學校 藝術大學院

패션藝術學科

扮裝藝術學 專攻

金 玟 京

碩 士 學 位 論 文

指導教授 李 昌 九

舞臺照明이 扮裝에 미치는 효과에 관한 연구

－ 뮤지컬 ‘레미라제라블’ 을 중심으로…

The Study of Effects lighting on the Make-up : In Musical ‘Les Miserable

위 論文을 藝術學 碩士學位 論文으로 提出함

2002 年 12月

漢城大學校 藝術大學院

패션 藝術學 科

扮裝 藝術學 專攻

金 玟 京

金 玟 京의 藝術學 碩士學位 論文을 認定함

2002 年 12 月

審査委員長 金 志 炫 (印)

審査委員 崔 善 亨 (印)

審査委員 李 昌 九 (印)

국문초록

뮤지컬은 무용과 연기(표현의 제 1의 수단인 노래)를 통하여 희. 노. 애. 락 (喜. 怒. 愛. 樂) 을 표출하고 그 다음 수단인 무성의 언어인 분장, 장치, 의상, 조명, 소품 등에 의해 나타내는 종합예술인 것이다.

또한 뮤지컬의 배우의 모습은 분장없이 이루어 지지 않는다. 그러나 분장 그 자체만으로 등장 인물의 특징을 묘사해 내기는 어렵다. 분장은 배우의 중요한 의사전달 수단으로서 배우의 품모를 감추거나 변화를 주어 관객들로 하여금 필요한 성격적 사실을 이해 시키려는 수단으로서 필요하다.

대사나 몸 동작과 마찬가지로 분장은 배우가 보여주는 기교중의 한가지이며 분장을 소홀히 하는 배우는 그 자신 마음속에 신중하게 있는 등장인물의 개념이나 정확성을 시각적으로 표출하는데 실패할 위험이 있다. 배우의 육체는 관객과 시각적으로 연결되는 수단이며 시각적인 효과를 소홀히 할 경우 그것을 행하는 연기자를 위축시키게 되며, 이런 점이 연기의 성공과 실패의 차이를 결정짓게 될 것이다.

‘시청각 연극’(연극, 오페라, 뮤지컬, 무용, 창극 등)은 거의 전부가 시각적인 표현 예술이다. 극장에서 창조적으로 시각효과를 얻으려면 칼라와 형태에 대해 분명해야 한다.

연기자에 있어서 분장과 의상은 전체적인 시각효과에 가장 핵심적인 부분이다. 비록 그것이 배우와 관련 되어 있긴 하지만 그것은 무대장치를 보완해 주거나 오히려 돋보이게 한다.

분장은 배우에게 의미를 부여하는 동시에 각 등장인물과 전체적 시각적효과 사이에 적절한 관계를 맺어주는 역할을 하고 무대배치 속의 배우가 연기할 때 보완 작용을 해주고 강조하는 것이다.

따라서 본 연구에서는 이러한 무대에서 공연하는 뮤지컬의 조명에 의한 분장의 효과를 구성원리와 표현수단을 통하여 살펴 보았고 특히 무대예술의 전 문화의 중요성을 인식하기 위해 조명에 의한 분장의 효과를 세종문화회관에서 공연한 ‘레미제라블’을 통하여 알아보고자 한다.

조명의 역할은 예술매체로서 무대분장을 다양하게 느끼게 하고 빛과 색채를 제공할 뿐 아니라 형태 등을 변화시켜준다. 또한 배우의 다양한 얼굴의 표정으로 변화하는 분장을 관객에게 보여지게 됨에 따라 감각적이고 흥미로운 감정을 유도해 내어 시각적인 만족도와 예술의 효과를 제공한다,

이처럼 조명에 의한 분장의 변화(배우의 얼굴이 다르게 보이는 현상)에 따른 시각적 효과는 분장을 하는데 있어서 독창적인 분장에 많은 도움을 줄 수 있다. 또한 열악한 조건 속에서 공연되어지고 있는 무대공연의 예술의 질을 높이는데 도움이 될 것으로 본다.

공연 전 사전 작업에 들어가고 스텝회의를 하고 있으나 거의 분장팀은 참여를 안 하는 경우가 있다. 게다가 분장은 분장. 조명은 조명. 의상은 의상. 이런 식으로 각기 별개의 팀으로 생각하여 사전 회의 없이 공연에 들어가게 되거나 바로 리허설을 할 경우에 많은 문제가 발생하고 있다.

그래서 서로의 의견 절충이 안되고 각기 의견을 주장하게 되어 공연에 지장을 초래하는 경우가 있다. 이는 서로의 부분을 이해하지 못하고, 인정을 못해

서 넣는 결과라 할 수 있겠다.

따라서 본 연구의 결과는

무대분장은 배우의 외적 표현수단으로서 다른 시각 요소들과 밀접한 관계를 가지고 표현되며 특히 조명을 고려한 분장에서는 현대적 감각과 극적인 감동을 증대 시킨다. 등장인물의 무대분장은 조명의 변화에 따라 조절되고 표출되며 관객에게 극중의 심리 상태를 전달 한다.

분장의 효과에 도입된 조명은 형태, 색 등의 형식적 실체를 표현 창조 시키고 관객의 심리와 극중인물의 심리 상태를 추상적 실체로서 일치시켜 시각의 의외성과 창의적인 상상력을 제공하게 된다. 그리고 색채의 상식은 빛의 파장에 의해서 색의 느낌이 달라지게 되는데 이것은 물리적 현상이며 빛이 눈에 닿아 감각을 느끼게 되는데 이것은 심리적 현상이다.

무대조명은 연기자에게 불필요한 색광을 주게 되면 공연이 관객의 눈을 피로하게 할 뿐 아니라 관객에게 심리적 현상을 도리어 역효과가 되어 작품 공연의 효과를 잃게 된다.

색광의 조명을 어떻게 비추면 인물이 왜곡 되어 보이는지를 파악하기 위해 적절한 조명의 색광을 제시하고, 색채 감각에 관한 적절한 표현을 알아야지만 보다 예술성이 깊은 작품의 인물을 묘사할 수 있으며, 기존의 색감에 관한 이론과 비교 분석하여, 분장함에 있어서 조명의 역할을 보다 효율적으로 활용할 수 있는 자료를 마련하는데 목적을 두었다.

이와 같은 목적을 달성하기 위해 세계의 대문호 ‘빅토르 위고’ 탄생200주년 기념으로 공연되는 뮤지컬 ‘레미제라블’을 통한 사례연구로 선택하여 분장의

효과를 분석한 결과는 다음과 같다.

첫째, 무대분장의 농도가 점점 약하게 변해간다 하더라도 극장의 규모를 무시한 분장은 관객에게 전달하는 바는 적게 된다. 그러므로 분장사에게는 공연될 극장의 규모를 생각해서 분장을 해야 된다고 본다.

둘째, 조명의 색채는 무대예술의 중요한 시각 표현 매체로서 무대공연을 위한 중요한 요건이 되어야 함은 물론이고, 공간과 시간의 예술이다. 즉, 무대공연에서 하나의 예술적 영역을 형성해 내는 조명의 색채 활용을 어떻게 조성해 내는가 하는 방법 등을 분장을 포함하여 여러 요소들에 대한 안목과 지식을 넓혀야 한다.

셋째, 조명은 분장의 효과를 높일 뿐 아니라 무대 장치적 요소로서 또는 극의 흐름을 매끄럽게 연결하는 매개체적 역할을 담당하게 하는데, 배우의 얼굴 분장은 조명의 색과 빛의 각도에 따라 배우의 얼굴을 밝게, 혹은 어둡거나 검게 보일 수 있으므로 극의 분위기를 깨뜨리지 않는 범위 내의 조명 하에 분장의 색조변화를 알아두어야 한다.

넷째, 조명이 배우에게 비추지는 각도에 따라 인물의 형태가 다르게 보인다.

조명은 극의 흐름을 전개하는 데에 의의를 두었으나, 인물을 살리기 위해서 스폿 라이트(Spot Light)를 사용하여 극의 전체적인 분위기를 깨지 않는 범위 내에서 이루어졌으며, 거의 모든 공연에서의 조명은 분장에 효과를 많이 준다는 것을 알 수 있었다.

본 연구는 무대조명을 분장의 부차적인 요소로 무대분장의 효과를 도왔다는 데 의의가 있으나 조명이 투사된 무대상황의 정확한 제시가 어려워, 조명의

일부분만을 다루었다는 한계를 지닌다. 그리고 ‘레미제라블’의 자료 수집에 있어서 어려운 부분이 많아, 보다 구체적이고 조명이 분장에 미치는 효과를 다각도의 분석이 이루어 져야 한다고 본다.

목 차

초 록

I. 서론

1. 연구의 목적
2. 연구범위 및 방법

II. 무대분장과 무대조명의 개념

1. 무대분장의 정의
2. 무대조명의 정의
3. 무대조명의 기능

III. 뮤지컬 조명에 의한 분장의 효과

1. 조명과 분장
2. 뮤지컬 조명 아래서의 분장의 효과
 - 1) 뮤지컬 조명
 - 2) 분장의 효과

IV. ‘레미제라블’의 분장의 실체

1. ‘레미제라블’ 작품의 분석과 등장인물 분석
 - 1) 작품의 분석
 - 2) 인물의 분장분석
2. ‘레미제라블’의 무대 조명

V. 결론

참고문헌

ABSTRACT

표 목 차

(표 1) CONVERSION FILTER에 의한 색온도 변환	18
(표 2) Color Emotion	21
(표 3) 조명 상태에 의한 분장의 효과	23
(표 4) 조명색과 분장의 혼색표	33
(표 5) Color Filter조명의 효과	33
(표 6) ‘레미제라블’에 나타난 조명 기법	58

그림 목 차

(그림 1) 조명의 위치에 따른 조명방법.....	26
(그림 2) 조명의 위치에 따른 변화.....	28

사 진 목 차

(사진 1)	중년의 장발장	41
(사진 2)	노년의 장발장	41
(사진 3)	형사 자베르의 얼굴	42
(사진 4)	코제트의 젊은 여인의 얼굴	42
(사진 5)	코제트의 어릴 때의 얼굴	43
(사진 6)	코제트의 어릴 때의 얼굴	43
(사진 7)	마리우스의 얼굴	43
(사진 8)	떼나르디에의 얼굴	43
(사진 9)	떼나르디에 부부의 얼굴	44
(사진 10)	떼나르디에 부부의 얼굴	44
(사진 11)	에포닌의 얼굴	45
(사진 12)	판틴의 아플 때의 모습	45
(사진 13)	가석방 된 장발장	47
(사진 14)	판틴과 사람들이 일하는 모습	47
(사진 15)	창녀로 전락한 판틴과 창녀들	49
(사진 16)	판틴과 여공의 모습	49
(사진 17)	떼나르디에 부부의 술집에서 사람들과의 모습	49
(사진 18)	장발장이 떼나르디에 부부의 술집에서 코제트를 만나는 장면	49
(사진 19)	장발장이 수레에 넘어진 한 남자를 구해주는 장면	50
(사진 20)	장발장이 수레에 넘어진 한 남자를 구해주는 장면	50
(사진 21)	법정에 자수하러 간 장발장	51
(사진 22)	혁명 전 승리의 결의를 다지는 학생들 모습	51
(사진 23)	혁명 때 죽은 앙줄라의 모습	52
(사진 24)	의식을 잃은 마리우스를 보며 장발장이 기도하는 모습.....	52
(사진 25)	자베르 형사가 혁명군에게 스파임을 탄로 나는 장면	53
(사진 26)	혁명에서 승리한 장면	53
(사진 27)	자살하려는 자베르 형사	54
(사진 28)	혁명군이 승리하는 장면.....	54

(사진 29) 총에 맞은 에포닌을 안은 마리우스	55
(사진 30) 장발장이 마리우스를 구출하는 장면	55
(사진 31) 총에 맞은 가브로쉬	56
(사진 32) 회복이 된 마리우스와 코제트와 즐거워하는 장면	56
(사진 33) 마리우스와 코제트의 결혼식	56
(사진 34) 마리우스와 코제트의 결혼식에서 파티	56

I. 서론

1. 연구의 목적

오늘날 현대인은 삶이 윤택해지고 경제적 여유가 생김에 따라 문화생활을 추구하게 되었고 이에 따라 다양한 무대예술이 등장 · 변화 · 발전하게 되었다. 무대예술은 종합예술로 인간이 가지고 있는 모든 감각의 종합적 기능을 통해 인식에 호소하는 예술이다.

조명은 색(色)을 부여할 뿐 아니라 그 색을 보다 부드럽게 보다 윤화시키고 선명하게 만들어 주며, 광(光)의 질량과 명암(明暗)을 통해 거리감을 극대화시키면서 시간의 흐름, 계절의 변화를 암시해 주기도 하고, 자연의 여러 물상을 사실적으로 혹은 상징적으로 조형 함으로써, 특정의 분위기 속에서 몰입해 들어가도록 만들고 있다.

진정 조명은 무대 위에 모든 것을 아름답게 만들어 주는 마술사이다. 이렇게 조명에 의해 분장한 극중 배우의 얼굴이 다르게 보이게 되는 상대성이 있다. 이처럼 분장한 모습이 다양하게 보이게 하는 조명은 우리에게 많은 의문을 가져 주었다. 단순히 조명에 의해 다양하게 변화되어 보이는 분장의 색조와 형태를 조명이 담당하는 시각적, 감각적 조형세계 만으로 두기에는 너무나 분장사의 역할이 축소되어 있다.

무대장치에 있어서 선(line), 색채(color), 형식(form)의 상호작용이나 눈에 띄지 않는 장치의 미묘한 세련미는 우연히 만들어 지는 것이 아니다. 우리는

분장, 조명, 색채, 의상 등을 이해하여야 함은 물론이고, 그 위에 모든 시각예술에 공통된 기본법칙을 알아야 한다.

분장과 조명이 분리된 듯한 조화에서 초래되는 문제를 피하기 위해 분장사는 분장에 사용되는 안료를 선택할 때 조명이 가져다 주는 색채 변화와 형태의 변화에 깊은 관심을 기울여 본바, 이 연구에서는 무대조명에 의해 어떠한 시각적 효과로 분장이 나타나는지를 분석하였으며, 무대조명에 의해 분장한 연기자가 ‘어떻게 표현되어 지는가’에 대한 효과를 무대분장과 조명을 중심으로 고찰함으로써 무대공연의 조형감각을 극대화하여 무대공연의 분장의 전문화를 이루는데 그 목적을 두었다.

2. 연구범위 및 방법

이 논문의 중심인 분장은 모든 공연물에 출연하는 자연인으로서의 연기자 및 출연자들이 극본이 원하는 성격을 관객에게 구체적으로 표현하는 것이다.

일반적인 출연자들을 아름답게 표현하거나 조명의 강렬한 광선으로부터 반사를 막아주는 목적과는 달리 관객이 멀리 서도 인물이 잘 보일 수 있게 분장을 해야 한다.

이 연구의 내용은 무대분장이 조명에 의한 효과가 관객에게 어떻게 보여지는가를 살펴보고자 조명이 분장에 미치는 효과를 살펴보려 한다.

필자는 본 공연을 보고 많은 분장사들이 조명을 이해하지 못하여 범하기 쉬운 점을 보완하고자 이 부분에 주안점을 두었다.

본 연구는 많은 무대공연이 있으나, 세계적인 뮤지컬로 인정 받았고, 우리나라에서도 1996년도에 인정을 받아 다시 2002년도에 재 공연하게 된 ‘레미제라블’을 통하여 조명에 의한 무대분장의 효과를 보는데 제한을 두었다.

우리나라에서 공연은 했지만 사진 자료의 수집이 미흡하여 외국에서 공연한 사진 자료를 같이 사용하였다.

본 연구 방법으로는

첫째, 무대분장과 조명에 관한 이론적 고찰은 국내외 문헌을 통하여 고찰하였다.

둘째, 조명의 일반적 기능과 극적 상황에 따른 효과를 살펴 보고, 분장을 위한 조명의 효과에서 조명은 분장의 부차적(副次的)인 요소로만 그 시점을 제한하여 고찰하고, 국내외문헌과 조명 디자이너, 분장사의 조언을 통해 고찰해보고자 한다.

셋째, 브로드웨이 팀(Broadway Team)이 공연한 ‘레미제라블’을 연구사례로 설정하여, 책 자료와 카탈록의 사진과 인터넷의 자료를 토대로 하였고 세종문화회관에서 공연된 외국 스태프와 우리나라 조명기술팀에 의한 제작한 조명을 토대로 인터뷰하여 조명변화에 따른 무대분장의 효과를 연구해 보았다.

이런 경험으로 연구를 한다면 분장사가 무대조명이 어떻게 이루어 지는가를 살펴볼 수 있고, 이를 토대로 실제 작업을 할 때 적용시켜 분장사가 범할 수 있는 실수를 줄여 적합한 작업 구상에 도달하는데 효과가 있으리라 본다.

II. 무대분장과 무대조명의 개념

1. 무대분장의 정의

분장((扮裝)은 한자로는 이음절의 각각 ‘나눌’ 분(扮)’과 ‘갖출’ 장(裝)’의 합성어로 구성되어 있다. 또 영어로는 ‘make’와 ‘up’의 합성어인 ‘Make-up’으로 표기 된다. 이는 “서로 나누어진 것을 만든다는. 또 이루어진다” 의미나, “나누어진 것을 알맞게 챙겨 완전히 갖추도록 한다”¹⁾는 뜻으로 해석된다.

무대분장은 인체를 매체로 표현하는 무대예술 즉 연극, 패션 쇼, 발레, 오페라, 뮤지컬 등 다양한 이미지를 표출 해내야 하는 특수 상황에서의 분장을 말한다. 그리고 모든 무대예술을 완성시키는데 있어서 가장 중요하고 기본적인 요소 가운데 하나가 분장이다.

분장은 일반의 아름다움을 목적으로 행하여지는 화장과는 그 의미가 다르다.

상황에 따라 늙어질 수도 있으며 또 아름다워 질 수도 있다. 분장은 중요한 의사 전달 수단으로서 극본(劇本)이 요구하는 극중인물을 창조하고 연기하기 위한 외적 표현 수단이다. 모든 공연물(舞臺, 映畫, TV) 등에 출연하는 연기자(俳優) 및 전출연자는 극본이 요구하는 성격(配役)을 관객에게 구체적으로 표현해 보여야 하는데 필연적으로 분장이라는 매체를 동원하여 그 성격을 시각적으로 표현하고 극의 흐름에 완전히 몰입 시켜 구체적으로 등장 인물의 성격을 납득시킴으로써 그 공연물이 바라던 성과를 거둘 수 있게 되는 것이다.

¹⁾ 강대영, 「한국분장예술」. 지인당, 1999. P8.

분장은 단지 얼굴에 한정된 개념으로만 사용하지 않는다.²⁾

분장의 본질은 배우의 가장 필수적인 의사 전달 수단으로 배우의 성격을 정확하게 극본이 요구하는 인물화 시켜 관객으로 하여금 필요한 성격적 사실을 구체적으로 이해하는데 절대적으로 필요한 성격창조에 있다.

즉, 분장은 자연인을 극본이 요구하는 인물로 만들기 위한 민족, 시대, 연령, 성격, 건강상태와 사회적 환경 등을 시각적으로 표출하여 구체적으로 관객에게 납득시킴을 목적으로 하는 외적 표현 수단이다.³⁾

따라서 배우는 작품이 요구하는 인물의 연령이나 성격들을 짐작하여 연기를 해야 하므로 자신을 완전히 감추기 위한 보조 수단으로 분장을 한다.

이에 무대분장은 연기하는 배우의 직업이나 나이, 성격 등을 사실감 있게 표현하기 위해 다른 분야의 분장보다 더 과장을 해야 한다. 무대에서 행해지는 배우자의 모든 행위는 관객과 함께 공감대를 형성하여야 하며 관객은 배우들의 연기동작이나 감정표현 등을 잘 알아 볼 수 있어야 한다. 그러므로 무대분장은 배우와 관객의 거리가 얼마나 되는가에 따라 그 강약의 분장 방법이 달라져야 하는 것이다.

또한 분장은 어디까지나 배우의 연기를 돕는 것이 되어야 하고, 등장인물의 내적 성격표현은 배우에게 맡기고 분장은 그 외적인 면만을 창출하는 것이 분장이 담당하는 영역이므로 분장은 연기술의 일부라고 할 수 있겠다.

따라서 초기 무대분장은 짙고 두껍게 표현하여 가면과 같은 상태로 이루어졌으나 점차적으로 무대분장의 농도는 무대와 관객과의 거리에 따라 비례적으

²⁾ 질 지라르 저, 윤학노 역, 「연극이란 무엇인가」 고려원, 1998, P.68

³⁾ 공연 예술총서 V, 「분장」 한국 문화예술 진흥원 刊, 1981, P.11

로 행하여졌다. 즉 관객은 객석에서 무대와 의 거리가 떨어져 있지만 배우의 동작과 함께 안면의 표정까지 감지하고자 하는 관객의 욕구에 따라 이목구비가 선명하게 보이도록 분장하여 그 효과를 최대로 높이하고자 하였다.

현대에 이르러서는 주제에 따라 여러 기법으로 재료 등에 구속 받지 않고 인간의 육체에 새로움을 추구하여 인체를 디자인하는 뜻으로 그 방법이 다양하여 눈, 코, 입의 형태뿐만 아니라 새로운 시점에서 내적 정신과 외적 감각으로 창조하는 것으로 정의하고 있다⁴⁾

2. 무대조명의 정의

무대조명은 하나의 예술 형태를 띠고 있기 때문에 반드시 창조성, 예술성 그리고 감성 유발에 대한 질문을 작품 속에서 항상 다루어야 한다. 예술의 범주는 광범위한 직감적 요소들을 포함하지만, “예술”(art)은 명령과 조직적 원리에 의해 가르치고 배우는 것이 가능한 것을 의미하기도 하였으므로 체계적인 이론의 습득을 통한 자질의 함양도 어느 정도는 가능한 일이다.

무대조명이란 인공적 빛을 이용하여 무대예술에 도움을 주는 것이라 할 수 있다. 조명, 즉 전기를 이용한 빛의 발달은 무대예술의 시각적, 심미적, 심리

⁴⁾ 郭大雄 등, 「디자인 공예대사전」 1990. P.239

메이크업은 무대화장과 보통의 사람이 하는 화장과는 기본적으로 아무런 다른 점이 없다. 있다고 한다면 무대화장은 연극 시작 전에 화장되어져(차려진다고 한다.), 그 등장 인물다운 전형의 얼굴이 되고, 연극이 끝난 후에는 제거되는 단시간의 것이라는 점이다. 연극에서 분장은 그 형태로서 인물을 나타내는 시각언어의 성질을 가지고 있는데, ‘기호’로서의 화장은 사실적인 현대극에는 조금도 영향을 주지 않고 있다. ‘연극’이라고 하는 것이 시대를 반영하는 거울이라면 ‘화장’이라고 하는 가면을 쓴 배우들의 표정은 결국 지금 살아가고 있는 우리들의 얼굴이라고 하는 것이 된다.

적 표현에 있어서 없어서는 안 될 중요한 매개체이다. 더구나 근대 이래로 각종 무용에서 시각적, 심미적, 심리적 그리고 내용의 전달까지도 절대적인 표현 조건인 것이다.⁵⁾

조명에 의해 무대에서 보여지는 배우, 무대 장치 그리고 기타 형태 등 특정 의도에 의해서 나열된 모든 것들은 구성으로 간주될 수 있으며, 이것은 요소들의 계획적인 분배와 조화에 의해서 더욱 분명하게 표현될 수 있다. 다시 말해서 구성은 내용성에 상응하는 주제와 형식을 적절히 표현함으로써 다른 사람들과의 원활한 의사 소통 및 공감대를 이끌어 낼 수 있다는 것이다. 따라서 창조적인 조명디자인 작업을 하기 위해 구성의 기본적 원리를 숙지해야 함은 물론, 사용되는 매체의 기본적인 성격을 파악하고 있어야 한다.

일본의 저명한 조명가 오오바는 무대조명을 일컬어서 “무대 위에서의 온갖 빛의 효과를 말하며, 이런 의미에서 전기공학 + 빛의 효과 = 무대조명이라고 정의했다.⁶⁾

빛의 효과란 두말 할 것도 없이 기술적 측면을 빌려 그 결과를 얻어내야 하는 수단이라고 할 수 있으나, 다른 한편에서는 색깔에 대한 개개인의 감각적인 특성도 무시할 수 없고, 이에 따르는 예술성도 중요한 요소가 되는 것이기에 앞서의 정의를 보다 구체적으로 풀이한다면 무대 조명이란 조명공학(기술, 과학) + 미의식(감각, 예술)의 복합적인 기능이라고 할 수 있을 것 같다.⁷⁾

즉 “ 무대조명은 그 밖의 부문 - 장치, 연기, 음악, 효과 등과 마찬가지로

⁵⁾ 임항아 「무용에서 舞臺照明에 관한 연구」 한양대학교 대학원 1994. P.4

⁶⁾ 大庭三郎, 「舞臺照明の實際」 東京, オーム社, 1974. P.15

⁷⁾ 金柱我 「舞臺照明 연구」, 경희대 체육대학원 무용학과. 1981. P. 52

연출에 의해 통제되는 까닭에 연출자가 요구하는 명도(明度), 조도(照度), 휘도(輝度), 분포(分布) 등을 보장해야 하며, 따라서 조명가는 연출가의 연출 플랜을 충분히 소화해야 한다”⁸⁾ 고 한 것처럼 조명예술은 다른 예술을 보조하면서 그 예술의 의도하는 표현성을 보다 효과적으로 부상 시킬 수 있게 하는 장식가치(Value of Decoration)로서 파악되어야 한다고 본다는 것이다.

따라서 연극, 무용, 오페라, 뮤지컬 등은 분장, 조명, 의상, 효과 등 여러 부분이 연출이라는 하나의 것으로 묶여짐으로 비로서 창조되는 종합 예술이다.

그러한 부분을 맡고있는 조명은 예술적 재능만 가진다고 해서 조명을 할 수 있는 것도 아니다. 조명을 하자면 전기에 의한 빛을 다루는 작업이라 과학에 속하는 지식이다.

1) 무대조명의 요소

(1) 시각(視覺)

관객이 극장에 가는 목적은 보는 것과 듣는 것을 위해서다. 극장은 이 두 가지를 관객에게 만족시켜주지 않으면 안 된다. 그러므로 만일 이들이 관객에게 모든 것을 제대로 보여주지 못한다면 매우 불만스럽게 생각할 것은 뻔하다.

먼저 관객에게 시각의 만족을 위해서 생각할 수 있는 것은

① 빛의 양(量), 즉 충분한 밝기를 줄 것

② 빛의 질(質), 즉 적당한 빛의 분포와 색광 등을 고려할 것.

더불어 연출자의 의도를 파악해야 한다.

다음에 빛의 질의 문제인데 관중의 시각은 빛의 양만으로는 만족 될 수 없

⁸⁾ 大庭三郎 , 「舞臺照明の實際」 東京, オーム社, 1974. P.18

다. 빛의 양으로 연출이 요구하는 명도는 줄 수 있으나 연출의 총의(總意), 다시 말하면 모든 연출의도를 충분히 바르게 보여줄 수는 없다.

때에 따라서 빛을 숨씨 있게 분포 시키고 혹은 색광을 비춤으로써 한결 연출의도를 좀더 정확히 표현 시킬 수 있으며, 총의를 바르게 보여줄 수도 있다.

그러므로 빛의 양뿐 아니라 빛의 질의 문제를 충분히 생각하지 않으면 안 된다. 이상에서 말한 것을 한마디로 시각작용이라고 할 수 있는데 이는 연출의 총의를 바르게 보여주자는 것이다. 그러나 여기에서 말하는 바르게라는 것은 앞에서 말 한대로 연출의 선(線)에 따른다는 뜻으로 기억해 두어야 한다.

(2) 사실(寫實)

무대를 현실처럼 관객에게 보여주는 것은 연출의 한 방법 일 수 있다.

그러나 이 현실처럼 이라는 말의 참뜻을 충분히 잡는다는 것이 중요하다. 아무리 사실적인 연출이라 할 지라도 무대에다 사실 그 자체를 보여 주는 것은 오히려 부자연스럽고 불편을 불러 일으키는 수가 많다. 여기서의 사실이란 공연에 필요한 범위의 사실이라는 것을 머리에 새겨 두어야 하며 한걸음 더 나아가서는 이 사실을 시화(詩化)하는데 있다.

이른바 현실처럼 보여줌으로써 그것이 관객에게 현실로 받아지게 되면 되는 것이다. 이와 같이 현실처럼이라는 말을 잘 검토하고 또 충분히 그 참뜻을 이해하는 것은 사실적 효과를 내는 데에도 매우 중요하다.

조명이 사실적으로 표출할 수 있는 것은,

① 시간

② 날씨

③ 기타 사물의 묘사이다.

시간을 크게 나누면 계절과 하루의 시간경과가 되고, 날씨는 맑음. 흐림. 비 등이 된다. 또 투영기(投影器)에 의해서 태양, 달, 별, 눈, 비, 우박 등의 자연 현상을 나타낼 수도 있다. 그 밖에 새, 나비, 물고기가 날고 움직이는 모양이나 불꽃, 연기, 꽃불 등의 묘사도 할 수 있고, 사실의 무대에 현실 같은 효과를 창조해 내게 된다.

(3) 심미(審美)

우리는 자연을 보고 아름답다고 느낀다.

왜 아름답게 느껴지는가 하면, 거기에는 빛이 있기 때문이다. 새벽의 붉은 하늘, 한낮의 강렬한 햇살 저녁노을, 혹은 달빛 등 그것들이 모두 그림이 되고 시(詩)가 되는 것도 빛이 있기 때문이다.

무대가 왜 아름답게 보이는가 두 말 할 필요도 없이 여기서도 역시 빛이 있기 때문이다. 아무리 아름답고 훌륭한 장치나 분장. 의상이 있어도 조명이 아니면 최고의 효과를 기대하기 어려우며 언뜻 초라하고 볼품없는 것들이라 해도 빛을 비치는 방식에 따라서 아름답고 생기가 나는 효과를 거둘 수도 있다.

이와 같이 빛은 사물을 아름답게 보이게 하는데 매우 큰 힘을 가진다.

무대에 있어서는 물론이겠지만 온갖 사물에게 빛에 의한 아름다움을 주는 것 등은 무대조명의 목적이라는 것을 의심할 필요가 없다.

(4) 표현(表現)

무대공연은 심미적인 요소를 중심으로 하는 것이지 단순한 감각적인 요소를 중심으로 한 것이 아니라는 것은 누구나 아는 상식이다. 무대공연이나 조

명과 불과분의 관계를 갖고 있는 것은 조명이 가지고 있는 요소 중에서 심미적인 표현 능력이 있기 때문이다.

조명의 요소 중에서도 앞에서 말 한 시각(視覺)이나, 사실적인 작용은 감각적인 요소로 볼 수 있으나 표현 작용은 연출해 보이려고 하는 것 중에서도 주로 심미적 방법을 표현하는 것인 만큼 조명의 요소 중에서도 가장 중요시해야 할 작용이다.

빛을 여러 상태로 변화시킴으로써 혹은 색채에 의해서 여러 가지 감정을 불러 일으킴으로써 조명이 관객에게 주는 심미적 표현은 매우 크고도 다채롭다. 무대에서는 용명(溶明)이나 용암(溶暗)이라 할지라도 저마다의 분위기에 따라서 여러 가지 다른 감정을 불러 일으키기도 한다.⁹⁾

3. 무대조명의 기능

무대조명의 기능은 연기자에게 주어진 주위환경에 처하게 된 동기를 설정해 주며 주어진 상황 속에서 그가 할 바를 논리적으로 전개할 수 있도록 분위기를 조성해 주는데 있다. 동시에 무대조명은 작가의도와 감정과 전체적인 의미를 관객에게 전달해 주는 동작에 어울리게 분위기를 조성해 주는 보조 역할을 담당한다.

위에서 고찰한 무대조명의 정의를 토대로 조명의 기능을 생각해 본다면 네

⁹⁾ <http://cklighting.co.kr>

가지 측면의 기능을 말 할 수 있겠다¹⁰⁾

- 가시성(visibility)에 있다. 가시성이라는 무대조명의 기능을 일차적인 기능은 무대공연이 자연 조명에 의존하던 고대 연극에서도 찾아볼 수 있으나 현대에 이르러서는 그 의미가 새롭게 해석된다.

- 개연성(plausibility)에 있다. 현대 공연에서는 자연주의와 같은 사실주의는 사라져 가고 있으나 무대공연이 어느 정도의 사실성을 요구 할 때 무대조명은 실제 이념에 있어서의 조명을 충분히 모방함으로써 사실성을 보완하는 데 커다란 역할을 한다.

즉 강도, 색, 변화를 통해 무대동작을 설정한다든가 분위기를 조성하고 주제를 강조하며 작품의 내용 또는 이와 연관된 연극형식을 설정하는데 도움이 될 수 있도록 작품에 적절한 주위 환경을 만들 수 있도록 도와준다.

- 구성(composition)의 기능을 갖는다. 무대조명에 있어서 구성은 가장 중요한 기능으로서 조명디자이너의 예술적 판단력에 따라 한 장면에서 중요하지 않은 부분은 강화시키고 중요한 부분을 강조함으로써 작품의 의미를 결정하게 된다. 여기서 주 용어는 ‘강조’이다. 작가의 의도하는 바 주제를 시각적으로 표현하는 것이 무대장치라면 이 무대장치를 보여주는 것은 조명이다.

조명에 있어서 구성은 여러 조명 요소가 조합된 상황을 일컫는 말이다. 따라서 조명 구성을 논할 때는 개괄적인 평가 - 통일성, 복잡성, 강렬성 - 보다는 구성요소에 대한 분석이 필요하며 이것에는 시각성, 집중성 그리고

¹⁰⁾ 한국문화예술진흥원刊. 공연예술총서Ⅲ 「장치조명」 P.18

분위기 등이 해당된다.

· 분위기(mood)를 조성하는 기능을 갖는다. 흔히 미숙한 디자이너들은 이 기능을 무대조명의 가장 중요하고도 유일한 기능인 양 착각하기 쉬운데 사실상 위에 말 한 세 가지 기능이 효과적으로 이루어지면 분위기는 자연히 조성된다고 보아도 과언이 아니다.¹¹⁾

¹¹⁾ 장환 편저, 「현대 무대 조명 概論」 들꽃누리, (2001) PP.19~23

Ⅲ. 뮤지컬 조명에 의한 무대분장의 효과

1. 조명과 분장

오늘날의 극장에서는 조명이 더욱 다양해지고 강도도 심해졌으며 색채도 비중을 차지하게 되었다. 이러한 상황에서 보면 배우들의 분장은 그만큼 기술을 요구하게 되고 복잡해지지 않을 수 없다. 그러나 표정의 자연성을 조명으로부터 보호하기 위한다는 분장이 그 요령 여하에 따라 배우의 표면적인 결함을 보충하고 극중인물과 동일화 되는 수단으로 인정을 받게 되었다.

무대분장은 다양한 분장재료와 분장기술로 인물의 성격을 시각화 시키는 가장 기본적인 행위이다. 그러나 무대분장은 일반화장이나 영화분장과는 달라 관객과의 거리가 있으며 제한된 조명의 강도와 색채가 있다. 그러므로 분장은 실제보다 과장되게 하여 관객과 무대의 거리감을 줄이고, 분장색깔도 조명의 변화에 따라 실제와는 차이가 있게 조정하여야 하는 것이다.

분장과 조명의 효과에 관한 특정한 효과에 익숙해 진다는 것은 그렇게 간단하게 되는 것은 아니다. 그러나 분장의 실제에 있어서 도움이 될 수 있는 몇 가지 방법을 보면,

첫째, 관객에게 보여질 상황과 흡사한 조명아래서 분장을 하도록 한다.

둘째, 가능한 대로 객석에서 분장을 보아둔다.

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

- 약한 농도의 젤라틴(Gelatine)¹²⁾ 은 분장에 최대한 효과를 줄 수 있으나 높은 농도의 경우에는 반대가 된다.
- 조명의 색광이 비슷한 안료에 비취졌을 때는 강도가 높아지며 선명하게 돋보이지만 반대로 보색의 안료는 그 비중이 낮아지게 된다.
- 살색이 섞인 분홍색 조명은 짙은 농도를 덜 강하게 해주며 대부분의 분장을 돋보이게 해 주는 효과가 있다.
- 붉은 조명은 대부분의 장치를 망치기 쉬우며 짙은 살색이외에는 거의 대부분이 이 빛깔 밑에서 나타나지 않는다.
- 옅은 호박색의 조명은 모든 분장을 가장 돋보이게 하는 빛깔 중의 하나이다.
- 파란색은 대부분의 살색을 회색으로 나타내 주며 창백하게 보이도록 한다.¹³⁾

이와 같은 방법으로 조명하게 되면 무대 위의 분장은 관객에게 최상의 상태로 보여질 것이다. 조명에 의해 무대 위의 색이 나타나 듯, 배우의 얼굴에 분장을 한 색상도 조명의 색상에 의해 다르게 보여진다. 조명이 무대에 어떤 방향으로 비추는가에 따라 역시 배우의 얼굴이 다르게 보인다.

조명의 색상. 밝기. 형상성. 분배에 따라 달라지는 배우의 분장상태를 알 수 있다.

¹²⁾ 젤(gel): 조명기 앞부분의 컬러 프레임에 장착되는 컬러 필터를 지칭하는 말로 이것의 종류는 젤라틴, 아세테이트, 폴리에스테르 그리고 유리 등으로 나뉘어진다.

¹³⁾ 雅聲, 「舞臺藝術入門」 그루사. (1983), PP. 177~179

1) 색상

무대 위의 색은 빛의 색과 물체 색에서 산출 된 것으로 색상을 분리시키는 자연광에 비해 무대에 사용되는 색채조명은 색상을 혼합시키는 경향이 있다.

그러므로 한 가지 색조의 강한 톤은 부자연한 모습을 주기 때문에 한쪽에서 발하는 따뜻한 색의 빛(호박색, 담황색, 황금색)과 다른 쪽에서 나는 차가운 색의 빛(청색, 청녹색, 옅은 자주색)이 한데 어우러졌을 때 자연스러움은 물론 농도와 감촉을 생기게 한다.¹⁴⁾

피사체의 색상, 명도, 채도는 조명의 영향을 받으며 주로 젤(gelatine)에 의해 조절이 가능하지만 조명기 자체의 특성에 의해서도 이루어진다. 특히 스포트 라이트는 배우를 중심으로 차가운 색, 자연색 또 한쪽에는 따뜻한 색, 자연 색이 같이 비추졌을 때 무대분장은 보다 뚜렷한 윤곽과 그림자로 배우의 얼굴을 강조 또는 그 분위기에 맞게 연출될 수 있다.

이것은 45° 조명방법에 의해 실현 된 자연적인 그늘에 의한 특징으로 한편의 조명이 그 반대쪽 보다 더 따뜻한 색깔이 되어야 입체적인 형태를 창출하게 되는 것이다.¹⁵⁾

색채의 선택은 다양한 컬러 필터에 대한 디자이너의 세심한 고려에 의해서 신중하게 이루어져야 하며, 이것은 공연물에서 무대, 의상 그리고 분장 등에 지대한 영향력을 미친다.

백색 조명, 즉 전구 자체의 색상만을 이용하는 것은 무대조명에서 드물게 선택되는 방법이다. 그 이유는 사용되는 전구 자체가 자연광에서 얻을 수 있는

¹⁴⁾ 허영, 「연극공연이 미치는 照明과 음향 효과」, 경북대학교 어문연구, 1992. P.55

¹⁵⁾ 한국문화 예술진흥기획, 「연극의 새로운 이해와 활용」, 행림출판사, 1999. P.164.

분광 성격을 모두 갖추고 있지 못해서 분위기를 정확하게 묘사하는데 한계가 있고, 대상물의 형상성을 높여주는 데도 컬러 필터의 사용이 유리하기 때문이다. 특정 색상의 컬러 필터는 필요로 하는 분광만을 통과시키고 그 이외의 필요 없는 분광을 흡수하는 역할을 한다. 예를 들면 밤 장면을 표현하기 위해서 백열 전구만을 사용하면 이 전구가 갖고 있는 붉은 색과 노란색은 차단 되고 적은 양의 파란색만 통과하게 되어서 페이드 아웃(fade out) 효과 및 적정 색 온도에 도달하게 되어서 실질적인 밤 장면 효과가 이루어지게 된다. 다행스럽게도 요즘 많이 활용되는 텅스텐 할로겐 전구(tungsten halogen lamp)-Quartz-는 광원 자체가 백열 전구에 비해 파란색 계열의 파장을 많이 가지고 있기 때문에, 파란색 필터를 사용하더라도 많은 양의 광원이 통과할 수 있다.¹⁶⁾

조명에는 필터를 사용하여 확산 필터(Division Filter), 색온도 변환(變換) 필터 (Conversion Filter), 칼라 필터(Color Filter)를 사용하여 색상을 다르게 보이게 한다.

① 확산 필터(Division Filter)

빛을 분산해 주는 역할을 하는 필터이다. 그리고 쓰임새는 다음의 두 가지로 나누어 생각할 수 있다.

빛을 확산하여 부드러운 빛을 만들 경우 그리고 인물에 들어가는 빛이 너무 강할 때 사용한다.

② 색온도 변환(變換) 필터 (Conversion Filter)

¹⁶⁾ 장환 편저, 「현대 무대조명 概論」, 들꽃누리, 2001. P. 41.

색온도는 조명에 있어서 가장 중요한 요소로 이론적으로 아무런 색을 갖지 않는 완벽한 흑색의 금속체(黑體)를 전제로 만들어졌으며, 흑체에 인공적으로 열을 가하고 그것이 가열되어 백열하면 흑색 방사체가 온도 변화에 따라 여러 가지로 나타나는 색의 정도를 의미한다. 즉 색온도란 흰 광선이 상대적으로 푸른빛을 띠는지 붉은 색을 띠는지 측정하는 기준치를 말한다. 이러한 흰 광선의 색깔 차이를 정확히 잴 수 있는 것이 켈빈 온도(Kelvin degrees)라고 하는 색온도(° K)이다.¹⁷⁾ 다른 광원의 색온도를 맞추기 위해서 사용하는 필터를 색온도 변환 필터(Conversion Filter) 라고 하고 색온도를 올리려면 푸른 계통, 색온도를 내리려면 Amber계통의 Color Filter를 사용한다. 이때 광원의 색온도는 맞출 수 있지만 필터를 끼움으로써 조도는 떨어지게 된다. (표1)

(표1) CONVERSION FILTER에 의한 색온도 변환¹⁸⁾

색온도를 내리는 FILTER (Amber)	색온도를 높이는 FILTER (BLUE)
A1 3,400° K → 3,200° K	B1 3,200° K → 3,300° K
A2 3,650° K → 3,200° K	B2 3,200° K → 3,500° K
A3 4,200° K → 3,200° K	B3 3,200° K → 3,700° K
A4 4,700° K → 3,200° K	B4 3,200° K → 4,000° K
A5 5,500° K → 3,200° K	B5 3,200° K → 4,300° K
A6 6,500° K → 3,200° K	B6 3,200° K → 4,900° K
	B7 3,200° K → 5,500° K
	B8 3,200° K → 6,500° K

¹⁷⁾ 이장원. 「알기 쉬운 조명핸드북. 아르케 라이팅 아트. 」 1998. P.17

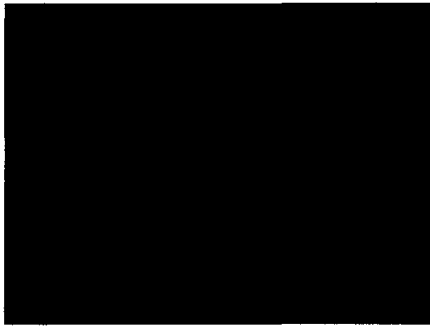
¹⁸⁾ 윤재덕. 「TV 照明」. 대학교재. 1998. P.50.

③ 칼라 필터(Color Filter)

칼라 필터에는 3가지가 있는데, 젤라틴 필터(Gelatin Filter), 유리 필터(Glass Filter), 플라스틱 필터(Plastic Filter)가 있다.

‘레미제라블’ 공연에서 사용된 필터는 ROSCO E-color (EUROPEAN COLOR SYSTEM) 로 9개의 칼라필터를 채택하여 설명 사례로 이용하였다.

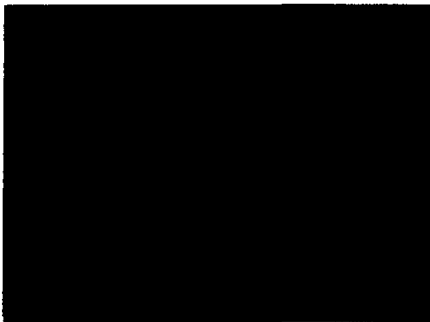
#202 - 파랑색 (HALF C.T. Blue)

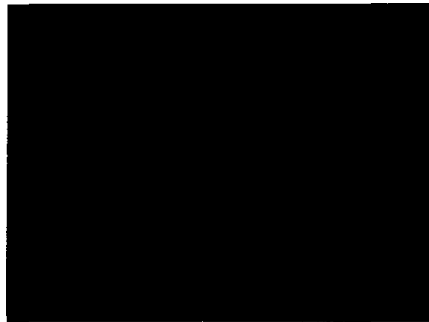
#201 - 파랑색 (Full C.T. Blue)

#200 - 파랑색 (Double C.T. Blue)

#196 - 짙은 파랑 (True Blue)

#161 - 짙은 파랑(Slate Blue)

#21 - 황적색(Gold Amber)

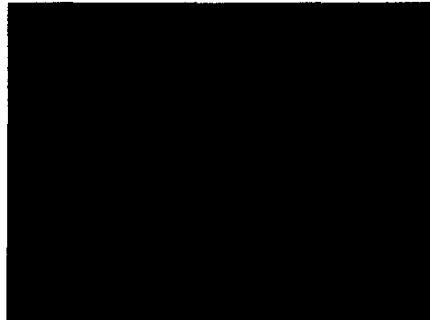
#182 - 적색(Bright Red)

#002 - 분홍색(Rose Pink)

#118 - 청녹색(Light Blue)

눈썹을 비롯한 얼굴의 색조를 위한 색채는 다양하게 선택되고 있으나 기본 바탕을 만들기 위한 색상으로는 붉은색 또는 오렌지색이 주조로 사용된다. 이 경우 조명기에 칼라 필터를 사용하지 않더라도 광원의 밝기를 어둡게 할 때에는 램프의 색온도(color temperature)가 낮아지는 경향과 얼굴의 기본 분장 색이 어울려 더욱 붉은 색조를 띠게 된다. 물론 분장사에 의해서 기본 분장 색의 조절이 가능한 일이나, 색상 선택의 폭이 조명기에 사용되는 칼라 필터

의 종류보다는 제한적이다. 대부분의 분장은 반투명 상태로 이루어지는데, 배우의 고유한 피부 색깔은 분장 색조와 섞이게 되며 채색 방법에 따라서 큰 차이점이 발생한다. 많은 조명과 배우들에게 사용할 색조를 조명 실험실 (lighting lab)에서 모델을 이용하여 실험한 후 조명에 사용될 칼라 필터를 결정하거나 아니면 드레스 리허설이 진행될 때 분장과 조명 색상의 상호 관계를 유심히 관찰한 뒤 수정 보완할 점을 분장사에게 알려주는 절차를 밟아야 한다.

표2) Color Emotion¹⁹⁾

Color	연상되는 것	심리적으로 느끼는 것
Red	피, 태양, 전쟁, 의식	열정, 격노, 위험, 축복, 경계
Red-Orange	불꽃, 의식, 일몰, 폭풍	고전적, 신앙, 경계, 세력
Orange	노을, 일몰, 불꽃, 가을, 굴	무력시위, 유혹, 경계, 정의,
Orange-Yellow	수확, 가로등, 굴, 짙, 金	희열, 풍요, 행복, 환희,
Yellow	배추꽃, 중국, 수선화, 佛光	광명, 희망, 쾌활, 발전, 질투
Yellow-Green	새싹, 봄	희망, 청춘, 미래
Green	초원, 밭, 식물, 평야, 보리	평화, 성장, 이상, 평정, 구원
Green-Blue	바다, 호수, 보석, 여름, 연못	신비, 침착, 환상, 구원, 우수
Blue	푸른하늘, 바다, 먼산, 달밤	신비, 고상, 비애, 추억, 영혼,
Blue-Purple	먼산, 밤, 깊은 바다, 새벽녘	심원, 고상, 장엄, 불안, 신비
Purple	오랑캐, 꽃, 꿈, 의식, 죽음	우아, 고귀, 환상, 신비, 장중
Red-Purple	모란, 해돋이, 팔	일락, 유혹, 거만, 비속

¹⁹⁾ 大庭三郎, 「舞臺照明」 東京, オーム社. 1958. P.19

눈썹을 비롯한 얼굴의 색조를 위한 색채는 다양하게 선택되고 있으나 기본 바탕을 만들기 위한 색상으로는 붉은색 또는 오렌지색이 주로 사용된다.

이 경우 조명기에 컬러 필터를 사용하지 않더라도 광원의 밝기를 어둡게 할 때에는 램프의 색온도(color temperature)가 낮아지는 경향과 얼굴의 기본 분장 색이 어울려 더욱 붉은 색조를 띠게 된다. 물론 분장사에 의해서 기본 분장 색의 조절이 가능한 일이나, 색상 선택의 폭이 조명기에 사용되는 컬러 필터의 종류보다는 제한적이다. 대부분의 분장은 반투명 상태로 이루어지는데, 배우의 고유한 피부 색깔은 분장 색조와 섞이게 되며 채색 방법에 따라서 큰 차이점이 발생한다. 많은 조명사가 배우들에게 사용할 색조를 조명 실험실(lightning lab)에서 모델을 이용하여 실험한 후 조명에 사용될 칼라 필터를 결정하거나 아니면 드레스 리허설이 진행될 때 분장과 조명 색상의 상호 관계를 유심히 관찰한 뒤 수정 보완할 점을 분장사에게 알려주는 절차를 밟아야 한다.

얼굴 분장 색은 기본적으로 따뜻한 계열로 칠해지게 되는데, 조명의 잘못된 적용으로 얼굴색이 창백하게 보여 질 수 있기 때문이다. 이러한 문제는 녹색이나 파란색 계열의 칼라 필터를 사용 할 때 발생하는데, 이때는 이러한 상황이 특정 목적이 아닌 이상 따뜻한 색조의 보정 필터를 추가 적으로 사용해야 한다.

조명을 비출 때 얼굴의 분장색 뿐만 아니라 배우의 머리색상도 반드시 고려해야 한다. 베이비 스팟 라이트는 20세기 초반 연극 배우의 붉은 머리 색깔이 그 당시의 스팟 라이트로는 부자연스럽게 재현되는 것을 이유로 발명되었

다.²⁰⁾ 위의 예는 머리 색깔이 조명 빛에 커다란 영향을 받는다는 사실을 반영해주고 있다. 배우의 머리 색상은 조명 각도와 사용되는 칼라 필터에 의해서 크게 달라질 수 있다. 머리에 거의 수직 방향으로 비춰질 경우와 전면광인 상태에서 색상을 바꾸어 비출 경우 머리 색상은 변화에 가장 민감하게 작용하며, 후면조명에 의한 채색 효과는 흰색 또는 금색 머리 색상일 경우에 뛰어난 반응을 보인다. 분장은 경우에 따라서 고도로 형식화된 효과를 수반한다. 이러한 효과는 실제의 가면과 같이 분장을 하는 동양 연극에서 많이 찾아 볼 수 있으며, 이 장르에서는 금속 또는 형광 효과를 나타내는 안료 이외에 기본 분장색을 상당히 짙게 칠하는 경향을 보여주고 있다. 분장 위에 비추어진 조명의 효과는 배역의 특징을 구체화하는데 도움이 된다. 창백한 얼굴은 푸른색의 조명 아래서 더욱 섬뜩한 분위기를 자아낼 수 있듯이, 조명 색조의 변화는 분장색에 변화를 주어서 배역의 성격을 바꾸어 줄 수 있다. 극소수의 배우들은 공연의 내용에 따른 얼굴색의 변화를 표현하는 것이 가능하지만, 대부분의 연기자들은 조명에 의한 분장색의 변화를 필요로 한다.

(표 3) 조명 상태에 의한 분장의 효과

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

²⁰⁾ Richard H. Palmer, 「The Lighting Art, Prentice-Hall」
Inc. Englewood Cliffs, N.J. 1985. P.193

2) 밝기

밝기란 목적물에 떨어지는 빛의 밝고 어두움을 일컫는 것으로 물체가 잘 보이는데 필요한 광량은 물체의 크기의 색과 반사광의 정도, 물체와 주변과의 대조와 균형, 그리고 관객의 맨 앞 열과 뒷 열의 거리차에 의해 작용되는데 관객이 멀수록 많은 광량을 필요로 한다.²¹⁾

광도는 절정, 긴장, 투쟁 등의 감정 변화를 가지고 있어 연기자에게 감정변화의 분위기를 조성해주며²²⁾ 그 날의 시간 또는 순간의 심리적 분위기상 필요에 따라서 조절된다. 또한 강도는 공연의 유형에 의해서도 달라지는데 전체적으로 밝고 따뜻한 조명은 희극, 뮤지컬에 적당하며 낮은 광도와 차가운 조명은 비극에 적합하다. 분장은 조명 효과를 보정하기 위한 수단으로 오래 전부터 극장에서 사용되어 왔다.

초기 극장에서는 라임 라이트(limelight)와 같은 밝은 광원을 정면에서 배우에게 비추었는데, 너무 밝은 광원으로 인해 배우는 거의 평면적으로 보이고 얼굴도 너무 창백하게 보여지게 되어 분장으로 입체감을 만들고 생기를 부여하는 방법이 적용되었다. 반면 어두운 조명 아래서는 램프의 색 온도가 낮아져서 얼굴이 붉게 보이는 현상이 나타남으로, 밝은 계열의 분장이 적용되어 이러한 현상이 보완될 수 있도록 하였다.

오늘날의 극장에서는 조명의 밝기 및 방향성이 훨씬 섬세하게 다루어질 수 있기 때문에, 과거와 같이 분장에 의한 보정 효과에 의존하는 경향은 감소 하

²¹⁾ Richard Ribow, 「Stage Lighting」 Drama Book Specialists - New York, 1979. P.12

²²⁾ 황경아, 「무용에서 무용 조명에 관한 연구」 한양대학교 대학원. 1993. P.16

었다. 그러나 조명의 일반적 밝기는 배우의 얼굴 형상성에 영향을 미치고 있으며 이러한 조명의 밝기에 대한 분장사에게 중요한 밑거름이 된다.

너무 밝은 조명 아래서 얇게 분장이 이루어진 경우는 피부의 오점을 드러낼 수 있고, 밝은 조명아래서의 보정 효과를 겨냥한 분장은 어두운 조명 상태에서는 적절치 못한 시각성을 제공할 수 있다. 분장사는 반드시 공연 전반에 걸친 조명의 밝기를 사전에 확인하는 작업이 필요하다.

3) 형상성. 각도(분배)

피사체와 관객과 관련된 조명기의 방향과 조명기 각각의 설치 위치에 의해 분위기와 가시성이 달라지며 방향각도는 표면에 나타난 무대의 짜임새를 드러내주는 평면성과 입체성에 대한 관객의 지각에 영향을 준다.

예를 들어 빛은 비교적 높은 곳의 위치는 모든 곳에서 가능²³⁾하며 이 위치에 따라 배우의 얼굴을 왜곡시키거나 자연스럽게 할 수 있다. (그림 1)

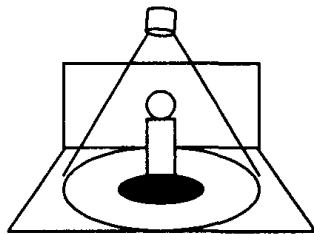
분장은 밝음과 어두움을 이용한 명암 기법으로 얼굴의 입체성을 부여하는 것 이외에 기존에 존재하고 있는 얼굴 윤곽을 강조하거나 새로운 특징을 창조함으로써 배역의 특성을 부여하는 작업이라고 볼 수 있다. 이러한 작업 성격은 조명에서도 똑같이 적용되는데, 그것은 주된 광원이 배우를 중심으로 해서 45° 각도에서 비추어져 입체감을 높여주는 것과 맥을 같이 한다고 볼 수 있고, 낮은 각도에서 사용되는 풋 라이트(foot light)²⁴⁾는 ‘키 라이트(key

²³⁾ Richard Ribow. 「Stage Lighting」 Drama Book Specialists - New York, 1979. P.17

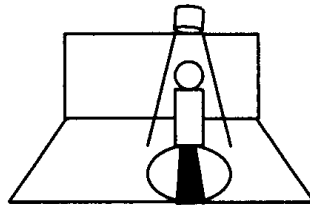
²⁴⁾ 풋 라이트(foot light): 피사체의 발 밑에 비치는 조명기구
(이것은 용도에 따라 부르는 이름으로 Spot Light나 Flat Light를 상용함)

light)²⁵⁾의 효과를 방해하지 않는 범위 내에서 보정을 위한 ‘필 라이트(fill light)²⁶⁾’의 개념으로 사용 될 수 있다.

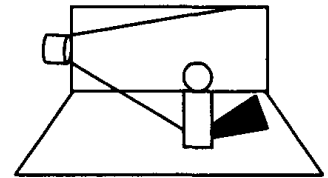
(그림1) 조명의 위치에 따른 조명방법²⁷⁾

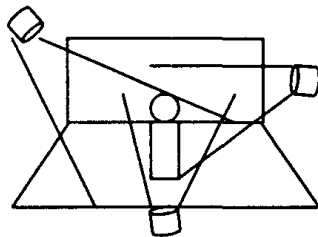
㉑ 머리 위 조명
(The light over head)

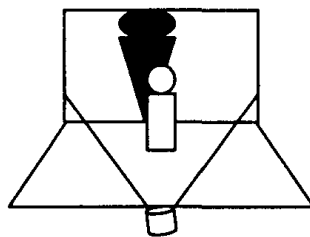
㉒ 뒷 조명
(Back light)

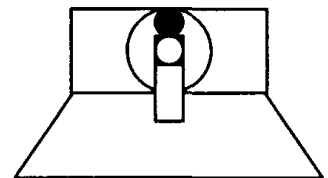
㉓ 옆 조명
(Side light)

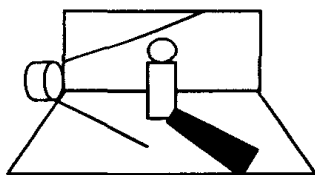
㉔ 정상적인 배우조명

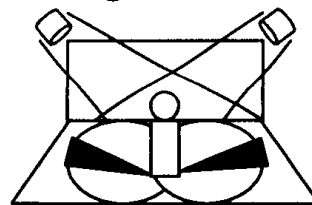
㉕ 전면 상향조명
(Front below light)

㉖ 전면 중앙조명
(Front-direct light)

㉗ 측면 뒷 조명
(Side back light)

㉘ 양쪽 측면의 하향조명
(high source both side light)

²⁵⁾ 키 라이트(key light): 형상체의 특성을 강조하기 위해서 필 라이트(fill light)가 비추어진 상태에서 추가 되는 조명을 말한다.

²⁶⁾ 필 라이트(fill light): 형상체에 전반적인 시각성을 제공하기 위한 부드러운 성격의 조명으로 일반적으로 “키 라이트(key light)”의 반대 방향에서 이루어 진다.

²⁷⁾ Trever R. Griffiths, 「Practical Theatre」. Chartwell Book Inc. New Jersey. 1982. P.102

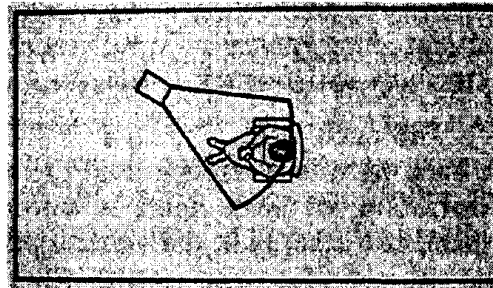
분배는 투명한 매체나 조명기기 고유의 Hard/Soft를 조절하여 빛을 한줄기 또는 퍼트려, 색깔, 형태, 그리고 구성의 인식에 영향을 주어 극적 가시성을 창조할 수 있다. 또한 대각선 조명 법에 의해 빛의 분배상의 3차원적 표현을 할 수 있으며 빛의 각도를 달리하여 여러 방향에서 빛을 줌으로써 그림자를 만들 수도 있다.²⁸⁾

조명 디자이너에게 있어서 또 다른 어려움은 조형물기법과 실제의 피부에서 이루어지는 분장 기법이 동시에 사용될 때의 상황으로 자연스러운 색조의 혼합이 어렵고 조명의 각도에 따라 빛의 반사의 차이 및 접착부분의 노출 현상이 유발되기도 한다. 공연에 있어서 가장 기본이 되는 것은 얼마 만큼 배우의 시각성이 관객에게 적절히 전달되었는가에 달려 있으며, 분장과 조명의 부조화 현상으로 인한 배우의 비정상적인 시각성은 아마 관객에게 의해 먼저 발견된다.²⁹⁾ (그림2)

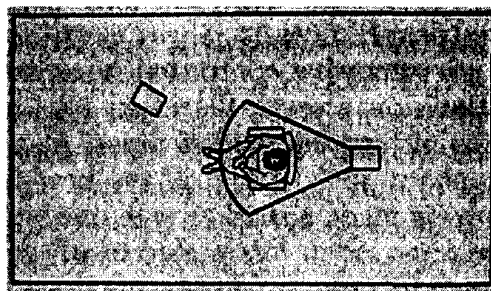
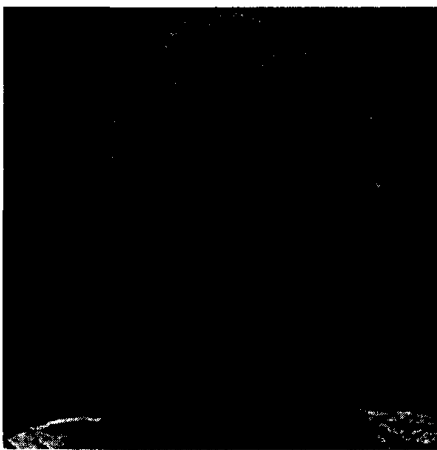
²⁸⁾ 이정은. 「무용 照明에 관한 연구」. 이화여자대학교 대학원 1993. P.11

²⁹⁾ 장환 편저. 「현대 무대 조명 概論」 들꽃누리. 2001. PP.129~131

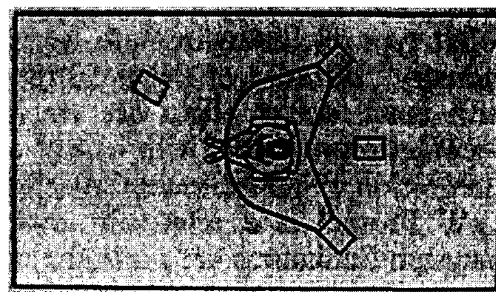
(그림2) 조명의 위치에 따른 변화³⁰⁾

Lighting Plot A. : The Keylight

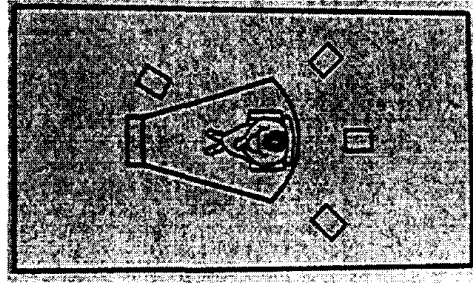

Lighting Plot B : Single backlight

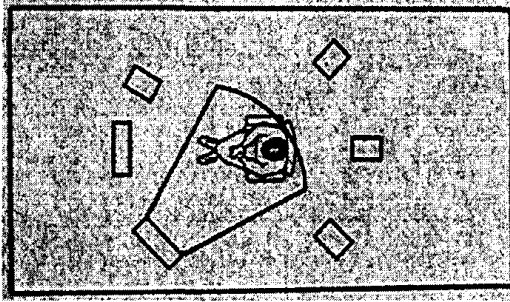
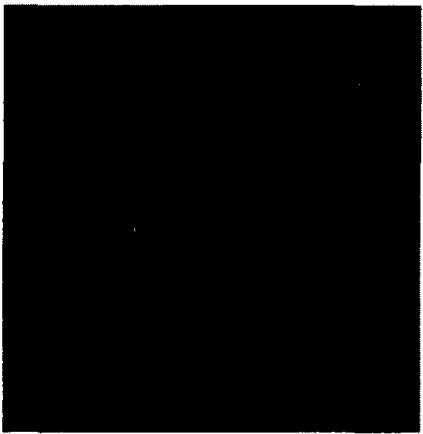

³⁰⁾ briain Fitt & Joe Thornley. 「 Lighting by Design」 . Focal Press. (1992)
PP. 132~134

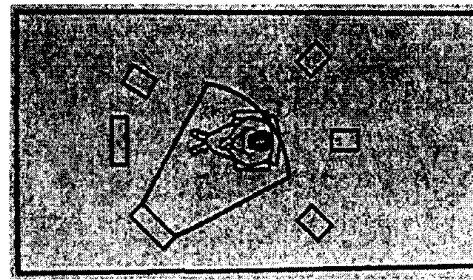
Lighting Plot C : Twin backlight

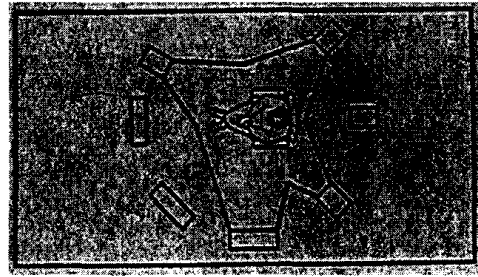
Lighting Plot D : Fill light (soft light from front)

Lighting Plot E : Fill light (soft light at 45° to subject)

Lighting Plot F : Fill light (soft light from side)

Lighting Plot G : All lights built up

2. 뮤지컬 조명 아래서의 분장의 효과

1) 뮤지컬 조명

뮤지컬은 드라마, 무용 그리고 오페라의 세가지 장르를 혼합한 성격을 취하고 있다. 이 장르는 공연전반에 걸쳐서 노래와 안무로 구성되어 있으며 “대사”라는 구체적 매체를 사용하기 때문에 조명에서도 극의 상황을 암시하고 특성을 표현하는 논리성을 겸비한 구상적 시각성과 더불어 조명에서도 극의 상황을 암시하고 특성을 표현하는 논리성을 겸비한 구상적 시각성과 더불어 음악과 안무의 효과를 극대화 시킬 수 있는 추상적 측면의 조명 구성이 필요하다.

뮤지컬 조명을 할 때 고려할 사항으로는

첫째, 뮤지컬은 오케스트라, 무용 공간, 많은 수의 출연진, 다양한 무대 장치 그리고 잦은 장소의 변화를 요구한다. 큰 공연장소와 다양한 무대 장치는 의심할 여지없이 복잡한 조명 도면을 요구하고 상당히 많은 수의 조명기를 필

요로 한다.

둘째, 전통적 연기 구역처럼 분할된 구역만을 지칭하는 것이 아닌 숫자의 크기에 따라서 점차로 커진 구역을 가리키고 이러한 구역을 고려하여 작가, 연출가, 조명 디자이너 그리고 무대 디자이너는 공연을 준비한다.

조명가는 색상의 선택과 조명기의 각도 면에서 훨씬 복잡한 다양성을 부여 받게 되며, 조명기의 교차 조명 형식 또한 무용 조명에서와 같이 매우 중요한 역할을 한다.

셋째, 팔로우 스팟 라이트(Follow spotlight)³¹⁾는 주역들을 부각시켜 연출이 의도하는 방향으로 관객의 시선 집중을 유도하는 역할을 한다. 팔로우 스팟라이트가 공연을 이끌어가는 동안 다른 대부분의 조명기들은 무대장치와 배경 막 그리고 공연의 전반적인 분위기를 살리기 위해 사용된다. 페기 클락(PEGGY CLARK) 같은 조명 디자이너는 브로드 웨이에서 공연된 뮤지컬 “베겔스 할리데이(Beggar’s Holiday)”에서 팔로우 스팟라이트만을 가지고 공연한 기록을 가지고 있다.

본 공연도 역시 중심이 되는 인물들에게 팔로우 스팟 라이트를 주어 주역들의 얼굴을 부각 시켜주는 연출을 했다.

넷째, 팔로우 스팟 라이트가 주요 장면을 이끌어가는 동안 대부분의 다른 무대 조명기들은 무대 위에 그림을 그린 것과 같이 분위기를 설정하고 배우들의 신체를 형상화하는데 활용되어야 한다. 뮤지컬 조명은 화려한 시각적 자극이 요구되므로 강한 색조의 컬러 필터 사용은 물론이고 조명기의 활용도 최대

³¹⁾ Follow spotlight: 무대 위의 배우를 쫓아다닐 수 있는 매우 밝은 광원의 조명기로써 M.S.R, C.S.I, H.M.I, Xenon, Carbon 그리고 Lime 등의 아크식 램프를 사용한다.

한 살려야 한다.

다섯째, 무대 세트와 그 밖의 시. 공간적인 필요성들은 조명의 변화를 요구하며, 음악과 무용의 흐름은 많은 큐의 복잡성이 있다.

여섯째, 관객에게 어떻게 보여지는가를 살펴보고, 스태프들간의 상호간의 조화가 필요하며 최종결정자의 말을 따라 일을 순조롭게 진행 시킨다.³²⁾

2)분장의 효과

조명은 의상, 시대 배경, 인물, 색감 등 요구 조건이 많은데, 이들 요소들을 유기적으로 통합, 조화시켜야 잘 된 조명이다. 조명의 90%는 무대동작의 선을 구분하고, 분장과 의상을 돋보이게 하며, 무대 장치의 형태를 살려주는 역할을 한다.

조명의 각도에 따라 얼굴의 음영에는 많은 차이가 생기고, 정면의 조명은 얼굴을 평면적으로 보이게 한다. 조명의 각도와 색상에 따라 분장의 효과가 달라지므로 이들을 감안한 분장이 이루어져야 한다. (표 4. 5)

일광 아래서의 분장이 과장될 수 있다.

대본이 강렬한 시각적 이미지나 분위기 있는 장면을 요구하면 강하게 또는 특정한 장면의 분위기를 조성하기도 한다. 확실한 조명은 분장의 효과를 높여 주지만, 부정확한 조명은 분장 효과를 감소시킴으로 최상의 분장 효과를 위해 조명 감독과 협력해야 한다.

무대공연의 조명은 형상성이나 조명의 각도(위치)에 의한 변화보다는 칼라

³²⁾ 윤재덕과의 인터뷰. 한성대학교 대학원.(2002.6)

필터에 의한 것이 주를 이룬다. 무대조명(유지컬 조명)은 무대에서 보여지는 칼라에 의해 관객에게 심리적인 효과를 가장 많이 준다. 그러므로 분장사는 공연 전에 비추어질 칼라의 인지에 따라 분장의 성패를 좌우한다고 하겠다.

(표 4) 조명색과 분장의 혼색표³³⁾

조명색 분장색	Red	Orange	Yellow	Green	Blue	Violet
Brown	붉은자색	어두운 오렌지	맑은 오렌지	어두운 녹색	탁한청색	밝은보라
Red	밝은적색	맑고 붉은 오렌지	노랑 오렌지	어두운 녹색	어두운 적색	붉은보라
Orange	맑은오렌지	밝은오렌지	맑은노랑	갈색	갈색	어두운 보라
Yellow	노란빨강	노란오렌지	맑은녹색	녹색	녹색	오렌지
Green	어두운 녹색	갈색	맑은노랑	맑은녹색	짙은녹색	어두운 녹색
Blue	어두운 청색	갈색	녹색	짙은녹색	밝은청색	탁한청색
Violet	붉은보라	어두운 오렌지	어두운 보라	어두운 녹색	탁한청색	밝은보라

(표 5)칼라 필터(Color Filter)조명의 효과³⁴⁾

조명의 색	효 과
분 홍	차가운 빛깔을 흐리게 함 더운 빛깔을 강하게 해준다

³³⁾ 장우식. <분장예술세미나>. 한성대학교 예술대학원 교재. 2001. P.18

³⁴⁾ 오경아. 「무대 분장의 실제분석과 무용무대예술에 미치는 영향」 경희대 대학원. 1994. P. 32.

얇은 분홍	질은 농도를 흐리게 하여 분장을 돋보이게 하는 효과
얇은 다홍색	오렌지 빛깔을 비추면 바닥에 깔려 사라지는 경향
질은 노랑	빛보다 더 강한 효과 무대 위에서는 붉은 감이 도는 갈색, 오렌지로 보이며 차가운 농도를 지닌 색깔들을 검정, 회색으로 나타낸다.
얇은 노랑 (호박색)	분장을 돋보이게 한다. 차가운 색을 퇴색시키는 경향. 분홍과 살색을 잘 나타내며 분장에 생기를 준다.
살 색	질은 갈색을 제지, 농도를 진하게 한다. 노랑은 보다 강하게 한다.
빨 강	오렌지 색소에 보다 가깝게 되는 경향 차가운 색을 퇴색시킴. 살색이외의 칼라에는 분장에 효과를 주지 못한다.
노 랑	따뜻한 빛들을 노랑으로 보이게 한다.
얇은 갈색	색을 따뜻하게 보이게 한다.
파 랑	초록색을 강조, 살색을 회색으로 보이게 한다. 빨강, 자주색으로 보임.
자 주	회색 계통의 색조를 강조.
질은 자주	따뜻한 색깔의 계통을 오렌지 색으로.
초 록	살색, 빨강을 회색으로 보이게 함.
보 라	회색으로 보임.
질은 보라	오렌지 다홍색을 빨강에 가깝게 보임. 빨강. 오렌지를 강하게 함.
파랑, 노랑	초록으로 보인다.
얇은 청록색	바탕색의 농도를 낮추는 경향.
얇은 빨강	어두워 보인다.
질은 빨강	갈색으로 변화.
빨강, 다홍	강한 색상을 쓰지 않도록 주의

IV. 레미제라블의 분장의 실체

1. 레미제라블 작품의 분석과 등장인물 분석

1) 작품의 분석

뮤지컬 Les Miserables은 빅토르 위고의 동명소설을 바탕으로 만들어진 세계 최고의 뮤지컬 중의 하나이다. 장발장, 자베르, 코제트 등 프랑스 혁명의 시대를 거치며 등장 인물들이 보여주는 사랑과 박애, 자유, 평등을 향한 열정. 또 극의 스케일과 힘은 1985년 영국에서의 초연이후 4천만이 넘는 관객이 감동하고 열광하게 만들어 왔다. 1987년 3월12일부터는 브로드웨이의 Imperial Theater에서도 공연되어 오고 있다. 1987년 토미상 8개 부문 수상을 비롯하여 50여 개가 넘는 국제적 상을 수상함으로써 그 작품성을 평가 받았다.

레미제라블이 전달하는 주제는 대단하다. 막이 오르자마자 수인(囚人)번호 ‘24601’로 불리는 장발장은 ‘번호가 아니라 내 이름을 불러달라’고 항변한다. 1막 전반부 장발장과 자베르가 맞서는 대결(A Confrontation). 가석방 규칙을 어기고 도망간 장발장을 집요하게 추적하는 자베르는 법과 질서를 지켜야 한다는 신념에 충실한 인간이다. 장발장은 빵 하나를 훔친 대가로 19년을 감옥에서 보내는 것이 정의인가 하고 항변한다. 코제트를 돌보기 위해 눈감아 달라고 애원하는 장발장에게 자베르는 “너 같은 범죄자는 믿을 수 없다”며 맞선다. 작품 속 자베르는 냉혈 안으로 묘사되지만, 법 집행이 권력에 의해 자

의적으로 이뤄지는 요즘 세상에는 자베르 같은 인물이 그림다는 이야기도 나온다. 각자 신념에 충실한 두 사람이 무대에서 맞서는 장면은 긴장감이 넘친다.

레미제라블에는 혁명을 꿈꾸는 젊은이들의 열정이 가득하다. 2막 첫 장면, 봉기를 호소하는 앙줄라의 ‘민중의 노래 소리 들리는가’(Do You Hear the People Sing)에서 민중에 대한 책임과 변혁을 갈망하는 혁명 청년의 뜨거운 피가 느껴진다. 뮤지컬 레미제라블은 민중의 위악(僞惡)도 폭로한다. 부랑배와 혁명파를 오가는 기회주의적 인물 테나르디에 부부에 대한 꼼꼼한 묘사가 있기에, 이작품의 리얼리즘은 더 살아난다고 보겠다.

레미제라블은 힘은 역시 음악에서 나온다. 마리우스를 짝사랑하는 에포닌이 부르는 삼중창 ‘가슴 넘치는 사랑’(A Heart Full of Love)은 사랑의 열병을 앓는 젊은이들의 뜨거운 감정을 노래한다. 판틴이 부르는 ‘나에게는 꿈이 있었지’(I Dreamed a Dream)와 에포닌의 ‘나 홀로’(On My Own)는 애절하다.

결전의 날을 앞두고 부르는 ‘나와 함께 술을’(A Drink With Me)에선 낙관적인 청년의 기백을 느낄 수 있다. 손 베르그와 알랭 부르릴은 혁명의 성공을 기원하는 청년들의 염원과 반역을 막으려는 자베르의 의지, 마리우스와 코제트의 사랑, 장발장의 소망까지 노래 한 곡 ‘내일이면’(One Day More)에 깔끔하게 담아낸다. 이런 노래 등은 이 작품의 절정을 만든다.

세계 최고의 수준의 로열 셰익스피어 극단(RSC) 출신인 무대미술품의 거장 존 네피어와 조명감독 데이비드 허쉬가 만들어내는 레미제라블 무대는 상업극으로 인지되 오던 뮤지컬의 수준은 몇 단계 끌어올렸다는 평가를 받는다.

우선 시민군과 진압군이 대치하는 바리케이트. 회전무대를 활용한 바리케이트는 적과 아군을 구분 짓는 동시에, 압제와 저항, 승리와 패배, 이상과 현실을 나누는 경계 역할을 충실히 해낸다. 봉기가 실패한 후, 바리케이트 이곳저곳에 아무렇게나 널린 시신들은 실패한 혁명의 대가가 얼마나 참혹할 수 있는지 생생하게 보여준다.

연출을 맡은 트레버 넌과 존 케어드는 역시 권위를 자랑하는 영국 국립극단(RNT) 단장출신으로 ‘레미제라블’을 걸작의 반열에 올리는 데 결정적인 공헌을 했다.³⁵⁾

2) 인물의 분장분석

(1) 성격분석

①장발장(Jean Valjean)

형무소에서 19년간 감옥 살이 한 후 가석방 이후 시장으로 살아가다 자신을 밝힌 후에는 파리로 가서 한 늙은이로 코제트를 키운다.

도둑의 성질을 가지고 있었으나, 극중의 초반에 주교를 만나 사랑과 자비를 깨닫게 되고, 그 후로 코제트를 키우며 사랑의 사도로 변모하게 되는데, 그렇게 장발장이 변모 해 감에 따라 자신의 숙적 자베르를 결정적인 순간에 용서를 하는 인간적인 사람이다. 항상 자신의 부끄러운 과거에 대해서 괴로워 하지만 언제나 새로운 미래를 꿈꾸는 따뜻한 사람이다.

장발장을 단순히 도둑으로만 치부하기에는 이 인물의 성격과 본성은 선

³⁵⁾ 김기철, 「아이러브 뮤지컬」 효형 출판사, 2002, P99

(善)이 자리 잡은 사람이라고 생각이 분석된다.

본인의 잘못했던 과거를 기억하면서 새로운 삶을 살아 갈려는 의지가 있음에도 불구하고, 자신의 과거에 대해 언제나 죄책감을 갖고 사는 사람이다.

자신의 딸이 아닌 코제트를 키우는 것을 보면 넉넉한 마음씨의 따뜻한 마음이 있는 사람으로 보아지고, 판틴과 약속을 끝까지 지키려는 책임감이 있는 인물로 보여진다. 그리고 자기자신 보다 다른 사람을 먼저 위하는 사람임을 알 수 있었다.

②자베르(Javert)

직업이 형사인 것 만큼 날카로운 이미지의 소유자이다. 형무소에서부터 장발장을 관리하다가 장발장이 도망을 친 이후 어디든지 따라가는 집념의 사나이이다. 힘이 그다지 세지는 않지만 극중에선 언제나 장발장에게 끝까지 덤비는 것을 보면 승부근성이 강한 사람으로 보여지고, 고집이 센 사람으로 보여진다.

냉정하고 강한 집념의 소유자로 자신의 본분만을 중요시하는 외 골수적인 인물이지만, 결국 장발장의 용서로 인해 단 한번에 자신의 집념이 무너지게 되는 인물이다.

그만큼 자신에 대한 자아가 강한 사람으로 분석되나 외적으로 강하게 보이지만 실제의 성격은 단숨에 무너지고 마는 것을 보면 역시 나약한 존재의 인간임을 알 수 있다.

③코제트(Cosette)

어린시절 하녀였다가 나중에는 코제트의 엄마인 판틴의 죽음으로 장발장

의 딸로서 언제나 꿈이 많은 소녀로서 커 가며, 가녀리고 따뜻한 마음씨를 가진 전형적인 아름다운 천사와 같은 이미지의 소유자이다.

장발장에 대한 따뜻한 마음이 있고, 마리우스에 대한 사랑을 보면 정열적인 여성으로 보여진다.

④마리우스(Marius)

코제트의 남자친구로 학생이자 혁명 단원이다. 코제트 때문에 혁명단원의 본분을 잊고 약간을 갈등을 하나 결국 혁명에 참가하는 것을 보면 자신의 의지가 대단한 인물로 보인다. 한때의 코제트로 인해 갈등을 하는 것을 보면 약간의 우유부단한 면이 있는 것으로 보여지나, 강단이 있고 본인이 생각한대로 이끌어 나가는 인물로 보인다.

에포닌이 사랑하는 것을 모른 채 지나가는 것을 보면 약간은 둔한 면이 있는 것 같이 보이지만, 사랑, 애국, 우정을 아는 진정한 남자다운 사람으로 분석된다.

⑤떼나르디에(Thenardier)

여관주인으로 돈 벌고, 거리의 부랑자를 이끌며 돈이 있어 보이는 집을 터는 두목이고, 전쟁 때 시체의 물건을 도둑질 하는 나쁜 인물이다. 그러나 돈을 위해서 그렇게 쫓아다니지만, 극중에서는 악역으로 나오기 보다는 상황을 재미있게 이끌어 가는 인물로 보여진다.

그리고 도둑질을 하고 남에게 사기를 해도 나쁜 사람으로 보여지기 보다는 재미있는 캐릭터이다. 돈을 너무 좋아하는 인물로서 자신이 처한 어떠한 상황에서든지 수단과 방법을 가리지 않고 돈을 벌려는 방법을 간구해내는

머리가 비상한 인물로 보여진다. 뚱뚱한 외모, 익살스러운 표정이 떼나르디에의 인물의 성격을 잘 묘사되어 있다고 하겠다.

⑥ 떼나르디에 부인(Madame Thenardier)

떼나르디에의 멋진 단짝이자 동반자이다. 이빨이 빠진 채 극중에선 외형상 코믹 그 자체라 볼 수 있다. 어쩔 수 없이 떼나르디에와 결혼 했지만 남편보다 돈을 더 좋아하는 인물로 보인다.

본인은 남편으로 인해 본인의 인생이 이렇게 됐다고 원망을 하지만, 실제로는 떼나르디에 보다 더욱 욕심이 많은 인물로 보여진다.

떼나르디에와 마찬가지로 코믹한 요소로 등장하는 인물로서 행동이나 말 등이 코믹한 요소 그 자체라 하겠다.

⑦ 에포닌(Eponine)

떼나르디에의 딸로 일편단심으로 마리우스 만을 좋아하나 결국 짝사랑으로 끝나게 되는 것으로 보아 자기의 속마음을 말하지 못하는 소심하고 내성적인 성격의 인물로 보여진다. 극중에선 짝사랑하는 황홀감에 빠진 인물이나 차가운 현실을 직시하는 공허함을 느끼는 불쌍한 인물로 나온다.

전쟁 중에 결국은 죽음을 맞게 되지만, 따뜻한 마음을 가지며 의지가 강한 인물로 보아진다.

⑧ 판틴(Fantine)

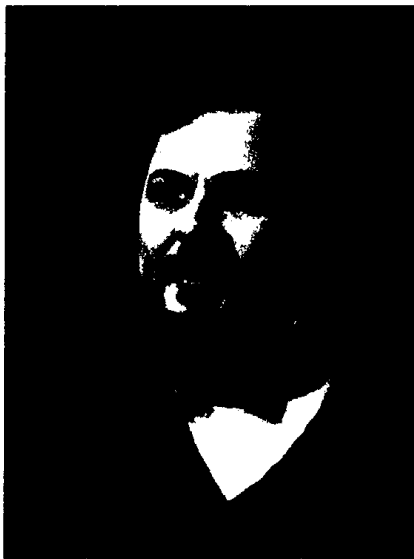
자식을 위해 몸을 파는 여인으로 전락을 하지만, 이러한 면을 보면 자식에 대한 숭고하고 희생정신이 많은 여인으로 보여진다. 장발장에게 죽음의 직전 때까지 자기의 딸을 부탁하며 끝까지 부모로서의 책임을 다하려 하는

인물이다.

(2) 주요 등장인물에 따른 분장의 효과

①장발장(Jean Valjean)

무난한(normal) 피부톤(Skin tone)으로 분장을 하였다. 털보수염을 설정하여 조금은 푸근한 인상을 보이려고 설정을 했으나, 극에서 나오는 장발장으로 캐스팅 된 RANDAL KEITH의 본인의 수염이었다.(사진1)

(사진1)

(사진2)

강하지 않은 듯한 성격으로 보지만 강한 고집스러움이 있는 인물이다. 그러나 이를 분장으로 성격표현을 강하게 나타내기 보다는 연기자의 연기로서 인물의 캐릭터를 잘 나타내었다.

세월이 흘러 나이가 들어간 것을 나타낼 때는 머리카락의 백발의 통 가발을 씌워 연령을 표현하였고, 얼굴에는 주름을 살짝 넣는 정도로 표현을 했고, 수염은 본 연기자의 수염에 흰 칠을 하여 반백 효과를 주었다.

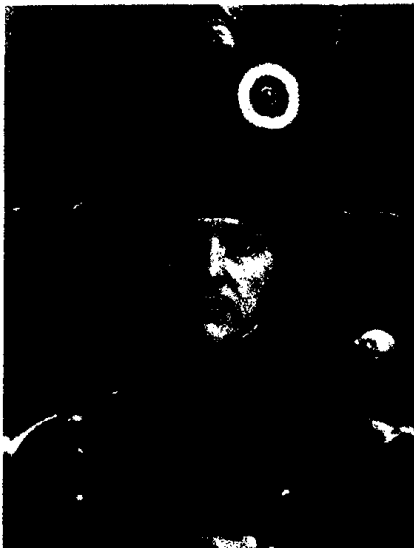
얼굴의 분장은 그다지 강하지 않았지만, 연령의 표현이나 모든 상황이

연기자의 연기에 분장이 잘 부합되어 진행되었다.(사진2)

② 자베르(Javert)

연기자인 JOSEPH MAHOWALLD가 자베르의 샤프한(shape) 이미지를 잘 나타내어주었다. 형사의 직업에 맞게 날카로운 이미지를 강조하여 구렛나루를 얼굴에 붙여서 딱딱하고 강한 이미지를 잘 나타내었다.

그리고 눈썹의 끝부분을 살짝 올려서 분장을 하여 한층 더 날카로운 인상을 주어 등장인물의 성격과 직업에 맞게 분장이 이루어졌다. 본 공연에 나오는 등장인물에게 공통적으로 얼굴에는 강한 분장보다는 윤곽이 보이는 정도로 무난하게 표현했다.(사진3)

(사진3)

(사진4)

③ 코제트(Cosette)

숙녀가 된 코제트 : 장발장에게 사랑을 받으며 어릴 때의 모습과는 다르게 피부톤은 윤기가 흐르고 밝은 피부 톤으로 하였고, 붉은 립 칼라(Lip color)를 사용하여 얼굴은 생기 있게 묘사되었다. 시장의 딸로 커 오면서 귀족처럼 고급스러운 의상에 무난한 분장을 하였다.(사진4)

(사진 5)

(사진 6)

어린 코제트 : 테나르디에 부부에게 맞겨져 커 오면서 고생한 생활상을 얼굴에 그대로 묘사 되었다. 피부톤은 핏기가 하나도 없어 보이고 창백하고 질린 듯이 푸른 기미가 보여 힘든 생활이 그대로 얼굴에, 묘사가 되었다. 눈 주위가 움푹 꺼져 들어가 보이게 분장을 하였고, 눈 주위는 멍든 것처럼 보라색을 사용하여 테나르디에 부부에게 맞으면서 자라 왔던 생활상을 보여주는 동시에 건강상태가 좋아 보이지 않게 분장을 했다.

(사진 5. 6)

(사진7)

(사진8)

④ 마리우스(Marius)

약간 어두운 피부 톤으로 분장하여 전쟁 중의 고생스러움을 얼굴에 표현하였으나 귀족 같은 자태가 흐르도록 깔끔한 이미지를 보이기 위해 강한 분장은 하지 않았다. 짙은 눈썹에 뚜렷한 이목구비 표현 역시 마리우스의 강한 내면을 잘 묘사하였다.(사진 7)

⑤ 테나르디에(Thenardier)

코믹함을 유도하기 위해 인물을 뚱뚱하게 설정하였다. 캐스팅 한 인물인 J. P DOUGHERTY도 역시 뚱뚱한 사람으로 캐스팅 하였다. 지저분한 헤어스타일(Hair style)로 약간 어두운 피부 톤으로 궁핍한 생활상을 보여 준다.

코 끝에 폼 라텍스를 붙여 메부리 코처럼 분장을 하여 인물을 더욱 욕심 많게 보이도록 하였고, 코 끝에 붉게 칠하여 술주정뱅이처럼 보이게 하여 망가진 인생살이 인 것처럼 설정을 하였다. 그리고 눈 주위를 어두운 브라운(Dark Brown)으로 강조하고 언더라인까지 강조하여 강하고 욕심이 많게 보이게 묘사를 했다. 수염은 턱 중앙을 길게 하여 강한 인상을 더욱 강조하였다.(사진8)

(사진9)

(사진10)

⑥ 테나르디에 부인(Madame Thenardier)

우스꽝스러움을 강조하기 위해 블랙 투스 왁스(Block Tooth wax)³⁶⁾ 를 사용하여 앞니가 빠진 듯이 보이기 위한 분장을 하였고 약간 어두운 피부톤(Skin tone)으로 하였고 양 볼에는 약간 상기된 듯하게 보이도록 붉은색으로 혈색을 주었다. 입술도 우스꽝스럽게 보이도록 펭귄 같이 그려 주었다. 어리숙하게 보이기 위해 눈썹도 약하게 표현하여 얼굴을 민첩하게 묘사 하여 그녀의 아둔함을 더욱 강조를 했다.

평상시의 분장은 어두운 피부톤에 지저분하게 얼굴을 분장을 했으며, 눈썹을 강조하지 않고 역시 입술도 강조하지 않게 하여 서민의 모습을 그대로 보여주었다.(사진 9. 10)

(사진11)

(사진12)

⑦ 에포닌(Eponine)

테나르디에 부부의 딸로 어두운 피부 톤으로 분장을 하였고, 궁핍한 생활이 얼굴에 나타나도록 얼굴은 지저분하게 표현을 하였다. 전체적으로 등장 인물의 분장의 농도가 강하게 표현 하지 않고 단지 아이라인(Eye-Line)만 조금 강조하여 그려주고 광대뼈 아래부분에 셰딩(shading) 처리하여 윤곽

³⁶⁾ Block Tooth wax : 이가 검게 변하여, 이가 빠진 것처럼 보이게 하는 재료이다.

을 더 살려주는 정도만 표현하였다. 그래서 에포닌의 생활상이 그대로 나타내어 주었다. 그리고 순수하고 욕심이 없어 보이게 하기 위해 에포닌의 눈썹과 아이라인을 처지게 표현했다.(사진11)

⑧ 판틴(Fantine)

광대뼈 아래를 강하게 셰딩(shading)을 주어 고생한 생활이 얼굴에 그대로 나타냈다. 피부 톤을 창백하게 분장하여 나쁜 건강 상태를 나타내었고 눈 주위는 어둡게 처리를 하였고 아이라인(Eye-line)을 강조하지 않아 더욱 얼굴이 힘없이 보이고 병자같이 표현했다. 판틴이 나오는 장면은 필터를 거의 파란색 톤(Blue tone)으로 하여 그녀의 얼굴을 더욱 창백하게 보이도록 일조를 했다.(사진12)

2. 레미제라블의 무대 조명

레미제라블의 전체적인 조명의 주가 되는 필터(Filter)는 빨강(Red). 분홍(Pink). 초록(Green). 파랑(Blue). 흰색(White). 호박색(Amber)으로 말 할 수 있다.

칼라 필터의 번호(number)로는 Gold Amber #21. Bright Red #182. Rose Pink #002. Light Blue #118. Blue #200(색온도 2800° K ~ 10000° K) #201(색온도 3200° K ~ 5700° K) #202(색온도 3200° K ~ 4300° K). Blue #196, #161를 주로 사용하였다.

1막에서는 주로 앰버(Amber). 블루(Blue)를 사용을 하여 시대적인 장면을

추상 조명을 사용 하였고, 2막에서부터 블루, 화이트를 많이 사용하여 사실 조명을 사용하였다. 무대조명은 주로 칼라에 의한 변화가 분장이 다르게 보이는 효과라고 할 수 있다.

보통의 무대 극장에서 공연 될 때 죽음을 나타낼 때는 파란색(Blue)으로 많이 나타내는 반면 본 공연에서는 색온도 변환 필터를 사용하여 색온도를 3200° K에서 5700° K까지 올려 화이트에 가깝게 보이게 하여 아주 인물을 창백하게 나타냈다는 것이 특징이라 하겠다.

장발장이 가석방 된 이후에 블루 조명을 사용하여 얼굴은 핏기가 없어 보이는 효과를 주었고, 시대적인 것을 암시하듯 필터 블루(#201)를 사용하여 얼굴을 창백하게 보이게 하였다. 분장도 역시 피부 톤을 아주 밝게 표현하여 혈색이 더욱 없어 보이게 하였고, 광대뼈 부위를 두드러지게 표현하여 얼굴의 윤곽이 두드러져 보여 감옥생활의 힘들었던 것을 분장으로 표현 하였다. 조명을 필터 블루(#201)를 사용하여 주름이 더욱 강조되어 보였다.(사진13)

(사진13)

(사진14)

판틴과 사람들이 공장에서 일할 때의 모습으로 베이스 라이트(Base

Light)는 필터 블루(#200)를 사용하여 그늘진 사회의 모습의 분위기를 나타내었고 백 라이트(Back Light)를 사용하여 등장인물의 얼굴을 살리지 않게 표현을 하여 더욱 그 분위기를 고조 시켰다. 관객에게 어두운 사회상과 가난한 공장의 노동자의 현실을 이해하기 쉽게 큰 시각적인 효과를 주었다.

본 공연에서는 한 개인의 얼굴을 살리는 조명을 사용하는 것보다는 전체적인 분위기를 고조시키는데 조명의 역할이 컸다고 본다.

노동자의 개인의 얼굴은 어두운 피부톤으로 분장을 하였고, 거칠게 분장을 한 것이 본 공연의 배우들의 분장의 특징이라고 하겠다.(사진14)

판틴이 공장에서 쫓겨나 결국은 몸까지 팔게 되는 창녀로 전락하고 말지만, 이때의 장면으로 조명은 필터를 앰버(#21), 핑크(#002), 레드(#182)를 사용하여 시대적인 상황을 암시하는 효과를 주었고, 양쪽으로 팔로우 스팟라이트로 화이트 필터를 비추어 부분적으로 인물의 표정을 살렸다. 창녀들의 우스꽝스러운 분장을 하였다. 밝은 피부 톤에 붉은 혈색을 강하게 표현하고 이때 비춰진 조명에 필터를 앰버(#21)로 인해 얼굴의 혈색이 다홍빛으로 보여 얼굴에 더욱 혈색이 있어 보이게 하였다. 입술도 붉은 색이 더욱 강조 되어 보이게, 팔로우 스팟 라이트로 화이트를 비추어 빨간색이 두드러지게 보였다. 빨간색이 더욱 강조 되어 보이므로 정열적인 느낌을 전달하는 동시에 유혹적이며, 향락을 추구하는 장면임을 관객에게 한눈에 전달 되었다.(사진15)

판틴이 공장에서 일을 하다가 코제트에 대한 사진을 보고 있을 당시의 장면으로 베이스 라이트에 필터를 블루(#200)을 사용하여, 전체적으로 인물을 강조하는 조명보다는 추상 조명을 사용하여 암울한 상황을 암시하는 역할을 하

였다. (사진16)

(사진15)

(사진16)

코제트가 있는 테나르디에 부부의 술집이다. 역시 필터 앰버 (#34)를 사용하여 추상 조명으로 상황을 암시하였고, 인물을 강조하는 조명이 아닌 전체적으로 분위기를 살리는 역할을 하였으며, 단지 테나르디에의 얼굴을 강조하도록 팔로우 스팟 라이트를 비춰 얼굴을 밝게 비추어 주어 윤곽을 살리는 것만이 아닌 인물을 강조하는 효과를 내었다. 이 조명이 테나르디에에게 비춰짐으로 배우의 표정이 잘 나타나고, 배우의 사리사욕이 가득한 얼굴이 한층 더 강조 되어 보인다. 그리고 퇴폐적인 분위기를 한층 고조 시켜주었다. (사진17)

(사진17)

(사진18)

테나르디에 부부가 사는 곳으로 장발장이 찾아가 돈을 주고 코제트를 데려

가려는 장면으로 베이스 라이트를 필터 다크 블루(#161)를 사용하여, 어두운 생활을 하는 코제트를 전체적으로 암시를 하였다. 푸른 톤이 얼굴에 비추어 짐으로서 창백한 혈색이 더욱 강조 되어 보였고, 입술마저 메마르게 보였다.

코제트의 얼굴에 광대뼈 아래에 셰딩(shading) 처리 한 것이 광대뼈가 더욱 강조 되어 보이는 효과를 가져왔다. (사진18)

(사진19)

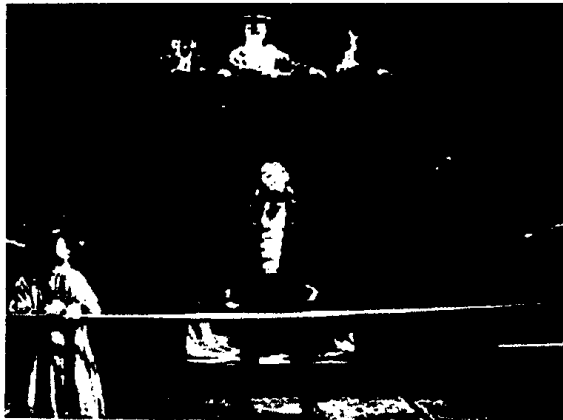
(사진20)

시장인 장발장은 어느날 넘어진 수레에 깔린 한남자를 구출하게 되는 장면으로, 필터 다크 블루(#196)를 이용하여 어두운 분위기를 고조 하였으며, 스모그를 이용하여 전체적으로 블루 톤이 퍼지게 조명을 하였다.

스모그와 블루 톤이 전체적으로 어우러지고 화이트 필터로 팔로우 스팟 라이트를 장발장의 얼굴에 비추어 표정이 잘 드러나고, 장발장의 행동은 어두운 블루 톤에 묻히게 하였다. 이때 조명을 어둡게 한 이유는 장발장이 제대로 수레를 드는 장면의 연기를 보여주기 힘들므로 어둡게 조명 처리하여 수레를 드는 상황이 어려운 것을 눈 속임으로 보여줬고, 어스름푸레한 저녁시간을 나타내는 효과를 주었다. (사진19, 20)

장발장 대신으로 자베르 형사에게 체포되어 법정에 출두하여 장발장 본인이

수인번호 ‘24601’라 말하는 장면으로 베이스 라이트는 필터(#202)를 사용하였고, 장발장의 머리 위 수직으로 내려 비추는 키 라이트(Key light)³⁷⁾를 법정에 서 있는 장발장에게 탑 라이트(Top light)로 팔로우 스팟 라이트를 주어 시선을 집중시키는 역할을 하였다. 얼굴을 뚜렷하게 보이게 하는 것 보다는 그 상황의 분위기를 깨지 않는 범위 내에서 장발장을 강조를 하는 효과를 주었다.(사진21)

(사진21)

(사진22)

혁명 전 학생들이 승리를 기원하며 결의를 다지는 장면으로 베이스 라이트로 화이트를 주어 인물의 표정을 선명하게 보이는 효과를 주었다.(사진22)

혁명 때 죽게 되는 양줄라의 모습으로 색온도를 3200° K로 올려 팔로우 스팟 라이트를 비추어 주위의 분위기는 묻히게 되고 양줄라의 얼굴만 강조하였다. 본 공연에서는 주위의 분위기를 깨지않는 범위 내에서 인물에게 팔로우 스팟 라이트를 주는 조명기법을 많이 사용하였다. (사진23)

³⁷⁾ 키 라이트(Key Light):피사체의 머리 바로 위에서 비추는 빛으로 피사체를 짧게 보이게 만들며, 피사체의 모든 평행선들을 부각시킨다.

(사진23)

(사진24)

의식을 잃은 마리우스를 구하여 살아나기를 기도하는 장발장의 모습으로 펠터(#201)를 사용하여 전체적으로 블루 톤(Blue tone)이 마리우스의 죽을 암시하는 장면을 묘사하였다. 그러나 마리우스가 쓰러져 있는 모습을 강하게 보이게 보다는 장발장에게 HMI³⁸⁾로 색온도 5700° K로 맞추고 팔로우 스팟 라이트를 주어 장발장의 얼굴을 강조했고, 장발장의 얼굴의 윤곽이 두드러져 보이는 효과가 잘 나타나도록 키 라이트를 비추고 얼굴표정에서 장발장의 심리 묘사가 두드러진다고 할 수 있다. (사진24)

경찰의 스파이로 있던 자베르가 혁명군에게 탄로 나는 장면으로 색온도를 3200° K로 맞추고 팔로우 스팟 라이트로 비추어 등장인물의 움직임, 표정 등을 자세히 알 수 있는 효과를 내었다. (사진25)

³⁸⁾ H.M.I(hydrargyrum medium arc length iodide): 아크 램프의 일종으로 높은 색온도의 빛을 발산하며 영사기나 팔로우 스팟의 광원으로 사용된다.

(사진25)

(사진26)

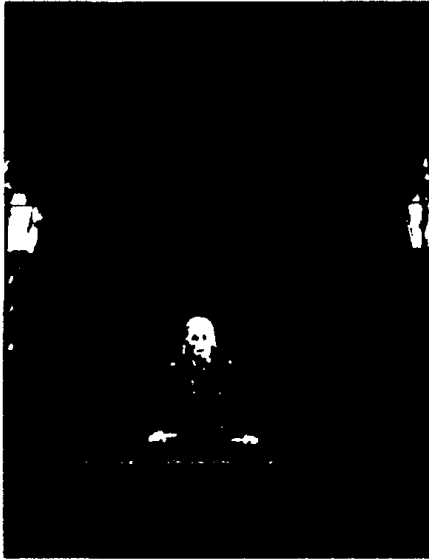
전쟁에 승리를 거둔 학생과 민중의 장면으로 블루필터(#202)를 사용하여 백 라이트로 색온도를 3200° K 를 하여 등장인물의 형태를 강조하였다. 백 라이트로만 비추었으면 등장인물의 형태만 살려주는 효과를 주었을 텐데, 베이스 라이트를 색온도 5700° K 로 비추어 각각의 등장인물의 얼굴도 잘 나타나도록 서스펜션 라이트³⁹⁾를 비추어 효과를 주었다. 전체 등장인물의 얼굴의 왜곡 없이 보였고 동작이 자연스럽게 보이도록 효과를 주었다. (사진26)

장발장의 인도적인 행동에 자신이 지금까지 확고하게 가지고 있던 정의론에 회의를 품게 된 자베르 형사가 세느 강의 다리 위에서 자살 하는 장면으로 베이스 라이트를 색온도를 5700° K로 맞추어 자베르 형사의 얼굴만 강조 되도록 팔로우 스팟 라이트로 자베르 형사만을 살려주었다. (사진27)

혁명 군이 승리를 하고 손을 드는 장면으로 회전무대를 활용한 바리케이트는 적과 아군을 구분 짓는 동시에, 압제와 저항, 승리와 패배, 이상과 현실을 나누는 경계 역할을 충실히 해낸다. 봉기가 실패한 후 바리케이트 이곳 저곳에 아무렇게나 널린 시신들은 실패한 혁명의 대가가 얼마나 참혹했는지 생생

³⁹⁾ 서스펜션 라이트 :일명 연기자의 빛(Acting Area-Light)이라 부른다. 연기 공간을 조명하는 중요 기구이다.

하게 보여준다. 포그⁴⁰⁾를 사용하여 화약의 잔재를 표현했고, 역시 팔로우 스팟 라이트를 사용하여 인물의 얼굴전체를 잘 살려주는 효과를 얻을 수 있었다.(사진28)

(사진27)

(사진28)

혁명에 가담한 에포닌이 총에 맞아 마리우스의 품에 안겨 죽음을 맞는 장면으로, 에포닌과 마리우스에게 조명의 색온도를 올려 흰옷이 더욱 희게 보이게 하여 환상적인 이미지를 연출하였다. 인물의 얼굴도 역시 마리우스와 에포닌의 얼굴은 밝게 보여 얼굴의 윤곽이 뚜렷하게 보이기 보다는 뒤에 서 있는 혁명가들에게 비추는 조명은 앰버 필터를 이용해 분위기 위주의 배경으로 처리하여 에포닌과 마리우스에게 흰색으로 팔로우 스팟 라이트를 주어 분위기식의 조명 방법을 사용하여 극의 분위기의 고조를 시켰다. (사진29)

장발장이 의식을 잃은 마리우스를 구출하는 장면으로 하수구로 도망치는 장면으로 간단한 세트와 몇 움큼의 빛으로 파리 명물인 지하수도를 그럴 듯하게 만들어준다. 인물의 얼굴을 살려주는 조명을 한 것이 아니라 뒷배경과 주위의

⁴⁰⁾ 포그:스모그

배경을 어둡게 처리하고 윗부분에 하수구 모양의 셋트(set)에 베이스 라이트를 푸른 색으로 하여 하수구의 효과를 나타낸 데이비드 허쉬(David Hersey)의 감각을 알 수 있다. 역광(Backlighting)⁴¹⁾을 흰색을 주어 인물의 형태만을 강조하여 장면의 효과를 극대화 시켰다. (사진 30)

(사진29)

(사진30)

혁명 중 총알이 떨어져 가브로쉬가 총알을 가지러 가다 총에 맞아 죽는 장면으로 필터 푸른색(#202)를 비추어 색온도를 3200° K에서 4300° K까지 올려 거의 인물을 흰색에 가깝게 보이도록 하여, 가브로쉬의 얼굴을 혈색 없이 보이도록 하여 죽어가는 장면을 연출 한 것이 특징이라 하겠다.

얼굴은 색 온도의 변화에 따라 점점 창백하게 보이게 되고, 탑 라이트를 비추어 얼굴의 윤곽은 거의 알아 볼 수 없을 정도로 밝게 처리하는 방법으로 죽음을 묘사했다. 죽음을 맞이하게 된 가브로쉬의 특별한 분장 없이도 시체의 효과를 조명으로 충분한 효과를 내었다. 심리적으로 관객에게는 가브로쉬의 영혼이 떠나가는 암시적인 역할을 한다(사진31)

⁴¹⁾ 역광(Backlighting):TV나 영화조명에서 발전된 조명으로 피사체의 뒤쪽을 비추면 물체의 윤곽만 선명하게 드러나게 된다.

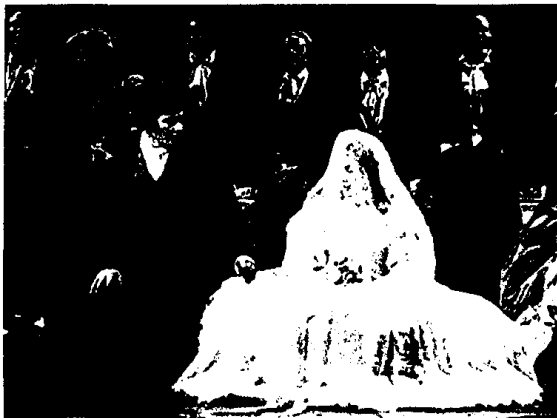

(사진31)

(사진32)

마리우스와 코제트가 전쟁이 끝나고, 마리우스의 몸이 회복이 되어 서로 사랑을 나누는 장면으로, 필터 앰버와 화이트를 사용하여 두 인물의 얼굴을 대각선으로 스폿 라이트를 측광으로 내려 비추는 방법으로 두 인물에게 팔로우 스폿 라이트가 필터 화이트로 들어가 더욱 밝은 분위기의 효과를 주었고, 행복한 얼굴의 표정까지 자세하게 묘사되어 보였다. (사진32)

(사진33)

(사진34)

마리우스와 코제트의 결혼식 장면으로 전체적으로 분위기를 따뜻하고 행복한 감정을 관객에게 전하고자 베이스 라이트를 필터를 앰버로 사용하여 밝고 환상적인 결혼 분위기를 주었고, 두 인물에게 필터 화이트로 팔로우 스폿 라이트를 주어 얼굴을 살려주었다. 그래서 두 인물의 얼굴이 피부 톤이 밝게 보

이고 얼굴의 이목구비가 잘 나타난다고 하겠다.(사진33)

마리우스와 코제트의 결혼식 파티장면으로 펠터(#34)을 사용하여 주위의 사람들과 마리우스와 코제트에게 퍼넬 스팟조명기(Fresnel Spotlight)⁴²⁾를 사용하여 두 인물을 더욱 강조를 하였고, 마리우스와 코제트의 얼굴에 더욱 관객에게 전달되는 것은 심리적으로 희망을 전달하는 효과를 준다. (사진34)

⁴²⁾ 퍼넬 스팟조명기(Fresnel Spotlight):통상 핀(Pin Spot)이라고 부르기도 하며, 각이 매우 강한 빛으로 25m 이상의 장거리에서 조명을 할 수 있는 조명기이다. 사용되는 전구로는 HMI, CID, HMI Xenon 등이 있으며 매우 높은 색온도를 낸다.

(표 6) ‘레미제라블’에 나타난 조명 기법⁴³⁾

	1막	2막
무대 전체 조명 색상	*추상 조명. *Amber. Blue	*사실 조명. *Blue. White
온도필터에 의한 효과	*필터 푸른색(#202)를 비추어 색온도를 3200° K→4300° K까지 올려 거의 인물을 흰색에 가깝게 보이도록 하여, 혈색 없이 보이도록 하여 죽어가는 장면을 연출 한 것이 특징.	*필터 푸른색(#202)를 비추어 색온도를 3200° K→4300° K까지 올려 거의 인물을 흰색에 가깝게 보이도록 하여, 혈색 없이 보이도록 하여 죽어가는 장면을 연출 한 것이 특징.
형상성에 의한 효과	*탐 라이트를 주어 주된 인물만을 강조.	*역광을 주어 인물의 형태만을 강조하여 장면의 효과를 극대화.
장면에 따른 효과	*Amber를 사용하여 시대적 상황을 암시함과 동시에 부분적으로 White를 사용하여 인물만 강조. *Blue를 사용하여 죽음을 상징.	*Blue를 사용하여 그 상황을 나타내고 White를 사용하여 부분적으로 강조하는 효과를 나타냄. *칼라필터를 사용하여 사실적인 장면을 연출.
조명의 효과	*조명은 전체분위기를 깨뜨리지 않는 범위 내에서 주된 인물을 강조 (팔로우스팟라이트를 사용) *조명의 칼라로 극의 분위기 암시. *조명의 위치에 따른 인물의 강조효과 *죽음을 암시할 때 색온도 변환필터를 사용한 것이 특징.	
조명과 관련한 분장의 효과	*조명을 비춤에 따라 인물의 형태를 알 수 있다. *빠른 극의 전개로 분장을 바꾸기 힘든 상황에 적절한 조명이 비추어짐에 따라 배우의 상황을 나타냄 (예. 비참한 생활상, 병든 얼굴, 죽음을 암시, 등) *주된 인물을 강조하는 조명을 하여 다른 등장인물과 차별화	

⁴³⁾ 정대성과의 인터뷰. 세종문화회관.(2002. 7.)

V. 결론

조명이 무대분장에 미치는 효과에 대해 기존이론 분석과 더불어 뮤지컬 ‘레미제라블’을 실증적 사례로 연구하였다. 무대분장은 작품과 배우의 구체적인 시각효과를 위한 분야이므로 분장의 의미를 넘어서 무대예술의 의미를 갖는다. 특히 조명과 무대분장의 상호관계에 의해 작품의 완전성을 꽤 할 수 있고 조명은 무대분장을 전문화, 활성화 한다고 할 수 있다. 분장사가 조명에 대한 이론적 연구가 선행 된다면, 보다 체계적인 작업과정을 통해 작품(극)의 분장 효과를 크게 이끌어 낼 수 있다.

조명과 무대분장의 상호 관계에 대한 연구를 실제 사례를 통해 분석한 결과, 다음과 같은 결론은 내리게 되었다.

첫째, ‘레미제라블’은 전체 구성이 2막으로 이루어졌다. 1막은 추상 조명을 사용하였고, 2막은 사실 조명으로 구성된 부분이 많았다.

과거의 시대적인 상황을 나타낼 때는 빨강색(Red), 파란색(Blue), 호박색(Amber) 필터 등을 사용하여, 단지 칼라 필터(Color Filter)로만 그 분위기를 설명을 하였다. 그리고 덧붙인다면 장면이 바뀔 때, 무대의 장치가 바뀔 때 그리고 배우의 감정이 전환 될 때 등 여러 장면에서 효과(effect)를 사용하여 효과를 나타내어 극의 전개에 있어서 변화를 이끌어 내었다.

조명이 무대분장에 미치는 효과가 극대화 되기 위해선 극장의 규모와 관객의 관람 위치가 큰 변수로 작용한다. 세종문화회관에서의 공연은 대규모의 극

장이었으나, 극장의 규모를 생각하지 않고 분장이 전개되었음을 알 수 있었다. 대극장일 경우 분장의 농도가 강해야지만 관객이 배우의 얼굴을 잘 볼 수 있으나, 그러지 못했던 점에 필자는 많은 아쉬움이 남는 바이다.

최근에 들어 분장의 농도가 점점 약해지는 경향이 있으나 본 공연은 극장의 규모나, 조명의 강도를 인지하지 않고 분장을 했음을 알 수 있었다.

둘째, 조명의 색채는 무대예술의 중요한 시각 표현 매체이며 공간과 시간의 예술이다. 더구나 조명은 공연 순간에만 존재하는 현장 작업이므로 사전에 철저한 준비가 필요하다. 즉, 무대공연에서 하나의 예술적 영역을 형성해 내는 조명의 색채 활용을 어떻게 조성 해 내는가 하는 방법 등을 분장사는 여러 요소들에 대한 안목과 지식을 넓혀야 한다.

‘레미제라블’에서는 칼라 필터를 사용하여 극의 분위기를 이어가는데 주력을 했으므로, 등장 인물의 죽음을 암시 할 때 배우의 피부톤을 조명의 칼라를 고려하여 배우의 피부를 다르게 보이도록 하는 효과를 주었다.

셋째, 무대공연이 발달하게 되면서 분장 만큼이나 조명은 필수적 요소로 자리잡게 되었다. 조명은 분장의 효과를 높일 뿐 아니라 무대 장치적 요소로서 또는 극의 흐름을 매끄럽게 연결하는 매개체적 역할을 담당하게 하는데 배우의 얼굴분장은 조명의 색과 빛의 각도에 따라 배우의 얼굴을 밝게, 혹은 어둡거나 검게 보일 수 있으므로 강렬한 조명 하에 놓일 시에는 조명의 색에 따라 분장의 색조변화를 알아두어야 한다.

조명의 색은 분장 색과 유사한 계통의 필터를 사용하면 밝게 보이게 된다.

반대로 다른 느낌이 나는 필터를 사용하게 되면 밝고 관객의 눈에 탁하거나

어둡게 색이 보이게 되는 사실을 알 수 있었다.

‘레미제라블’에서는 주로 앰버 계통의 칼라 필터와 블루 계통의 필터를 사용하여, 배우의 얼굴을 밝고 화사한 느낌을 주거나 혈색 없이 보이도록 나타내었다. 그러므로 같은 느낌이 나는 색끼리 서로 사용을 하게 되면 청명한 느낌, 밝은 느낌이 나게 되는 것을 알게 되었다.

넷째, 조명이 배우에게 비추지는 각도에 따라 인물의 형태가 다르게 보였다.

무대 아래에서 조명을 하면 풋 라이트라 하는데 이는 긴박감을 주고 어두운 부분. 강조 또는 유령 같은 음침한 느낌을 줄 수 있었다.

‘레미제라블’에서는 탑 라이트라 하여 머리 위에서 조명을 하면 어두운 분위기를 연출하기도 했지만, 인물을 살리기 위함은 아니었다. 주로 무대공연에서의 조명은 인물을 살리는 것보다는 전체적인 분위기, 그리고 극의 흐름을 매끄럽게 전개하는 데 의의를 두었으나, 인물을 살리기 위해서 팔로우 스팟 라이트를 사용하여 극의 전체적인 분위기를 깨지 않는 범위 내에서 이루어졌으며, 거의 모든 무대 공연에서의 조명은 분장에 효과를 많이 준다는 것을 알 수 있었다. 정면조명을 하면 평화스러운 분위기를 나타낸다는 것도 알 수 있었고, 측면조명을 하면 밤 장면에서 많이 사용됨을 알 수 있었다.

이상과 같이 조명이 무대분장에 주는 효과로 시각적인 모든 요소들이 통합되어 관객에게 전달 됨으로써, 하나의 이미지를 표출 할 때 기대할 수 있는 것으로 무대분장에 있어서 조명의 역할이 크다고 하겠다.

무대조명과 분장과의 관계에 있어서는 조명의 밝기, 형상성에 따라 다른 효과를 줄 수 있으나, 무대공연에서는 주로 조명의 색에 따라 분장이 다르게 보

인다는 사실을 알 수 있었다.

또한 조명연출에 의한 분장의 효과에 대한 이론 습득은 무대예술에 있어서 분장의 색, 형태의 변화, 극장의 규모에 따른 조명의 강도에 따른 분장의 농도 등의 효과를 미리 예측해 봄으로서 효율적인 분장을 할 수 있을 것이며 조명과 분장의 상호보완에 의한 유기적인 관계의 정립에서 무대예술의 질을 높이며 폭 넓은 시각예술을 제공 할 수 있을 것이다.

그러므로 조명에 의한 무대분장의 효과에 대한 후속연구로는 점점 무대공연도 역시 영상물로 제작됨에 따라 조명을 밝게 하는데, 이렇게 변화되어가는 조명에 따른 분장의 농도와 색에 따른 구체적인 실험에 의한 결과 물이 나와야 함은 물론이고, 보다 구체적이고 다각적인 비교분석을 통한 세부적인 연구가 이루어져야 할 것으로 본다.

참고문헌

1. 국내문헌

- 곽대웅 등. 「다자인 공예대사전」.1990.
- 강대영. 「한국분장예술」 지인당, 1999.
- 김균형 편저 「연극제작 이렇게 한다」. 1999.
- 김기철. 「아이러브 뮤지컬」 효형 출판사. 2002.
- 김세영 외. 「演劇의 理解」 새문社. 1999.
- Les Miserables. THE WORLD'S MOST POPULAR MUSICAL. 2002.
- MBC 방송문화원. 「TV조명」. MBC문화제작센타. 1995.
- 박수명 외. 공연 예술총서 V. 「분장」 한국 문화예술 진흥원 刊. 1993.
- SBS 방송아카데미 刊. 「방송과 프로그램제작」. 1996
- Susan Cooper, 송수남 역. 「Staging Dance 무용공연의 이론과 실제」
도서출판 금광. 1999.
- 양정현 著. 「공연제작」 교보문고. 2001
- 영상 조명 예술지. 「조명 예술의 세계」 아르케라이팅 아트 출판. 2000.
- 에드윈 윌슨작 /채윤미 옮김. 「연극의 이해」 예니. 1998.
- 이근삼 저 「演劇의 定論」. 汎曙出版社. 1980.
- 이장원 「알기 쉬운 照明핸드북」 지음 도서출판 이르게 라이팅. 1999.
- 이학재. 「분장의 길」 자유문학사. 1994.
- 장환 편저. 「현대 무대 조명 概論」 들꽃누리. 2001.
- 정규문. 「TV영상미술」 유평출판사. 2001.
- 제럴드 밀러슨 지음. 이현표 옮김 「영화조명기술」. 집문당. 1998.
- 지철근 저. 「照明原論」 문운당. 2002
- 질 지라르의 「연극이란 무엇인가」 윤학노 옮김. 고려원. 1998.

한국 문화예술진흥기획. 「연극의 새로운 이해와 활용」 행림출판사.1999.
 한국 문화예술 진흥원 刊. 공연 예술총서 Ⅲ 「장치조명」. 1993.
 한국 문화예술 진흥원 刊. 「문화공간 운영의 기초」 1990.
 한국 조명이 협회. 「무대. 텔레비전 조명」. 기다리. 1984.
 허영. 「연극공연이 미치는 조명과 음향 효과」 경북대학교 어문연구. 1992.

<논 문>

권경애. 「눈 메이크업이 안면상에 미치는 영향에 관한 연구」
 한성대 예술대학원. 2000. 8.

김경희. 「舞臺照明的 色각의效果에 關한 研究」
 이화여대 산업미술대학원. 1984. 5.

김봉천. 「한국 TV드라마의 성격분장에 관한 연구」
 한성대 예술대학원. 2001. 6

김성희. 「성격분장의 고찰」
 (“Jesus Christ superstar” 등장인물의 성격분장을 중심으로...)
 이화여자대학교 대학원. 1991

김정아. 「舞臺照明 研究」. 경희 대학교 체육대학 무용학과. 1981. 2

김영자. 「연극분장의 효과적 실행에 관한 연구」
 -맹진사댁 경사. 공연의 경우를 중심으로-
 중앙대 신문방송대학원. 1994. 12

김영철. 「영화의 실내촬영에 있어 조명의 광질에 대한 연구」
 용인대 대학원 연극 영화학과 영상제작 전공. 1999. 12.

김우선. 「Stanly. McCandless 의 무대조명 방법론과 그 실제에 관한

- 연구」. 홍익대 산업미술대학원. 1985.
- 김진현. 「무대공연에 나타난 분장의 실제」 ‘허생전을 중심으로’
경원대 대학원. 1995. 12.
- 김철홍. 「조명의 색채조절에 관한 연구」. 한양대 교육대학원. 1993. 6
- 김현수. 「오페라 의상과 무대조명의 시각적 효과」
- 리골렛토(Rigoletto)를 중심으로 -
숙명여자 대학교 디자인대학원 패션디자인 전공. 1995. 12.
- 노 희. 「무용무대에서 조명을 통한 효과 연구」
한양대학교 교육대학원 2000. 6
- 박승배. 「한국의 무대공연에 나타난 분장에 관한 연구」
홍익대 산업미술대학원 산업디자인과 무대디자인 전공. 1991. 6
- 심도희. 「창작발레에서의 照明디자인」 - 토템을 중심으로 -
경성대 대학원 무용학과. 1998. 2
- 양성옥. 「조명이 무용에 미치는 영향에 관한 연구」
이화여자대학교 산업미술대학원. 1991.
- 오경아. 「舞臺 분장의 실체분석과 무용무대예술에 미치는 영향」
경희대 대학원. 1994.
- 이금화. 「무대공연에서의 조명의 효과 분석 연구」
경성대 교육대학원 무용교육전공. 2001. 2
- 이득춘. 「무대예술에 있어서의 무대조명의 시지각적 효과에 관한 연구」
중앙대 교육대학원 무용교육전공. 1996. 2.

- 이성민. 「실내조명이 시지각에 미치는 영향에 관한 연구」
 홍익대. 환경대학원 환경설계학과 실내장식설계전공. 1988. 6.
- 이일영. 「TV방송사의 조명시스템 운영에 관한 연구」
 중앙대 신문방송대학원. 2000. 8
- 이정은. 「무용 照明에 관한 연구」. 이화여자대학교 대학원. 1993.
- 임상희. 「무대조명의 색광에 관한 반응도 연구」
 ‘일본산 동경 Color Filter를 중심으로’ 조선대학교 대학원. 1997. 2
- 임항아. 「무용에서 舞臺照明에 관한 연구」. 한양대학교 대학원. 1993. 12
- 임화정. 「색감과 색 활동에 관한 연구」 경희대학교 체육대학원. 1991
- 정성원. 「한국인 인물촬영에 적합한 조명 방법연구」
 중앙대 대학원 사진학과 광고사진전공. 1999. 12.
- 조상원. 「영화 속에 표현된 조명 연출 기법에 관한 사례연구」
 한성대 예술대학원. 2000. 2
- 천세기. 「무대조명의 역할 변천에 관한 연구」
 동국대학교 문화예술대학원 연극영화학과. 1997.
- 최경옥. 「색상과 색감에 관한 연구」. - 무대조명을 중심으로 -
 경희대 대학원. 1982. 8.
- 한명숙. 「무대분장의 구상에 대한 연구」 (안면분장을 중심으로)
 대구대 대학원. 1998. 12
- 황경아. 「무용에서 舞臺照明에 관한 연구」
 한양대학교 대학원 무용학과. 1993.

황윤정. 「舞臺분장의 캐릭터 표현기법에 관한 연구」

-명성황후, 햄릿 캐릭터 기법 중심으로-

대구가톨릭대학교 디자인대학원. 2002. 2.

2. 국외 문헌

Brian Fitt & Joe Thornley. 「Lighting by Design」 . A technical guide.

Focal Press (1992)

大庭三郎. 「舞臺照明の實際」 東京, オーム社, (1974)

大庭三郎 , 「舞臺照明」 東京, オーム社. (1974)

Gerald MILLERSON. 「The Technique of Lighting for Television and

Film」 . Focal Press(1991)

Richard Corson. 「Stage Make-up New Jersey」

Watson publication (1986)

Richard Ribow. 「Stage Lighting」 Drama Book Specialists -

New York, (1979)

Richard H. Palmer, 「The Lighting Art, Prentice-Hall」 ,

Inc. Englewood Cliffs, N.J. (1985)

Second Edition 「The Stage Lighting」 Handbook-New York.

(1980)

Trever R. Griffiths. 「Practical Theatre」 . Chartwell Book Inc. New

Jersey. (1982)

3. 인터넷 사이트

<http://myhome.hananet.net>

<http://www.cklighting.co.kr>

<http://www.lesmis.co.kr>

<http://www.myhome.hananet.net>

4. 인터뷰

김진영. 조명기사. 오페라의 유령.

윤재덕. 조명감독. 1988 서울올림픽.

이학재. 분장사. ABK 대표이사.

장우식. 분장사. SBS아카데미교수.

정대성. 조명감독. 세종문화회관 무대 예능 팀 차장.

ABSTRACT

The Study of Effects lighting on the Make-up : In Musical 'Les Miserable

Kim Min-Kyung
Major in Make-up Arts
Dept. of Fashion Arts
Graduate School of Fine Arts
Hansung University

The Musical is very composite art which consists of song, dance, performance, make up, costume, lighting and stage

In this research, It is shown how stage lighting make influences on made up by analyzing the musical 'Les Miserable' performed in Sejong Art Center. The lighting provides light and colorings for stage and makes audiences have various feelings of characters' facial shapes made up. According to the position and strength -weakness control of lighting, it maximizes the dramatic effect and gives visual satisfaction to audiences.

In the stage,

In conclusion, firstly the artist have to control thickness of makes up according to different scales and sizes of stage.

Secondly, artists should understand the mutual relationship between make up and other composites especially like lighting fully.

Thirdly, it is proved that the lighting make effects of make up distorted and make up artists must know how the coloring of make up change by lighting.

Finally, the lighting is very crucial factor for dramatic flow of performance and in this study it is shown that the method of 'Spot light' is used to make light on character not stages.