

경극 분장을 응용한 아트 메이크업 디자인 연구

A Study Art Make-up Design Applied of in Facial Make-up of Chinese Beining
Opera

주저자 : 이은주

경상대학교 자연과학대학 의류학과 박사수료

Lee eun ju

Gyeongsang National University

교신저자 : 정복남

경상대학교 자연과학대학 의류학과 교수

Jung bok nam

Gyeongsang National University

1. 서론

2. 경극 분장

- 2.1. 경극의 역사
- 2.2. 경극의 배역
- 2.3. 경극 분장의 특징
- 2.4. 경극분장의 선과 색채

3. 아트 메이크업

- 3.1. 아트메이크업의 개념 및 특징
- 3.2. 아트메이크업의 표현기법

4. 작품제작

5. 결론

참고문헌

논문요약

경극의 분장은 배역의 성격과 특징을 사실적으로 나타내는 것이 아니라 색과 선의 양식적인 디자인에 의해 상징적으로 나타나며, 다른 무대예술보다 시각적인 주목성과 전달력이 뛰어나다. 예술의 한 장르로서 발전하고 있는 아트 메이크업에 이러한 경극분장의 특징인 색채와 디자인을 접목시켜 동양의 새로운 미를 창조하고 표현하고자 하였다. 작품 제작은 경극분장의 부분 모티브를 활용하여 디자인하고, 회화적 기법을 사용하여 추상적이고 단순하며, 상징적 의미를 지닌 작품을 제작하였다. 이러한 작품제작을 통하여 경극분장이 캐릭터를 암시하는 단순한 역할을 뛰어 넘어, 민족의 특징적인 디자인으로서의 가치를 부여하고, 새로운 패턴으로 자료를 제공하며, 동양 문화의 대표적인 문양으로서 상품디자인 및 예술작품 등, 다양한 분야에서의 발전가능성을 규명하고자 한다.

주제어

중국, 경극, 아트메이크업

Abstract

Costumes with make-up of Chinese Beijing Opera not just express the characteristics and the features of the characters realistically, but also emblemize them with stylistic designs of the colors and lines. Therefore, it has more visual attention from audience, and can easily implore them. I try to create the new oriental beauty by combining art make-up which is developing as a genre of art with the color and the design which are the characteristics of costumes with make-up of Chinese Beijing Opera. By producing pieces of works, costumes with make-up of Chinese Beijing Opera are granted values as ethnic design and provide data for new patterns as well as suggest the characters. I also try to identify the possibilities of development of costumes with make up of Chinese Beijing opera as a representative pattern of oriental culture.

Key Words

China, Beijing Opera, Art Makeup

1. 서론

세계는 지금 어느 때보다 동양문화에 대한 관심을 가지고 있다. 다양한 지역과 문화유산에서 영감을 받아 재창조된 에스닉 룩의 유행과 03/04 F/W 디올 패션쇼에서 선보여진 중국의 경극을 응용한 작품은 전 세계가 동양문화에 집중되고 있음을 보여준다. 경극 분장은 동양 문화 중에서도 민족의 이미지를 풍부하게 담고 있으며 매우 강한 문화의 성격을 지니고 있기 때문에 중국의 다른 문화에 비해 빨리 세계화될 수 있었던 것으로 사료된다.

또한 경극분장은 색감이 화려하고 무늬가 다양하여 표현할 수 있는 범위가 넓고, 수많은 종류로 디자인을 창조해 낼 수 있는 무한한 가능성이 있어 분장을 그려내는 것만으로도 하나의 캐릭터를 탄생시킬 수도 있고, 분장 그대로를 반복적으로 그려내어 패턴을 만들어 낼 수도 있으며, 분장에서 활용되는 색과 선을 응용하여 모티브를 활용하고 다양한 종류의 디자인을 창조해 낼 수 있으리라 생각한다.

그러나 경극 분장을 응용한 디자인의 다양한 연구는 미비하여, 이에 잠재된 동양문화를 디자인화 하는데 있어 색감과 무늬가 화려하고 다양하며, 직접적인 시각적 전달력이 강하고 빠른 경극의 분장을 채택한 연구가 필요한 실정이다.

아트메이크업은 사람의 인체에 예술적 디자인을 표현하는 작품을 말하는데 인체가 재료이자 캔버스이며, 주제이자 소재가 되는 것이다. 인간의 미적인 욕구를 충족시켜주는 동시에 장식적이며 예술적이다. 이러한 표현의 욕구에 의한 작품을 통하여 인간은 언어가 다르고 문화가 달라도 서로 소통하고 공감하며, 비록 받아들이는 관념은 상이할지라도 크게 다르지 않다. 이것은 예술이 여러 민족을 연결하는 가장 빠르고도 강렬한 메시지라는 것을 뜻한다. 아트메이크업은 이러한 면에서 살펴볼 때 인체에 행해지는 예술로서 인간 서로에 대한 소통의 역할을 한다. 지금까지 아트메이크업의 디자인 소재로는 자연, 추상적 무늬, 로고를 이용한 아트가 대부분이었으며 나라 및 민족의 문화, 정서를 표현할 수 있는 작품은 아주 미비하다.

그러므로 동양의 많은 문화들이 디자인으로 재창조되고 있는 이때 본 연구에서는 경극의 역사와 배역에 대해 연구함으로써 경극을 이해하고, 경극분장의 특징과 선 및 색채에 대한 연구를 통하여 경극분장이 디자인 소재로서 가지는 특징에 대해 분석하고 활용함으로써 표현 영역을 확대하고 동양의 미를 전파할 수 있는 아트메이크업 디자인을 제시하고자 한

다.

또한 경극분장 중 가면을 쓴 듯 진한 성격화장인 검보의 부분을 모티프로 응용하여 디자인 하고자 하며, 경극분장의 선을 모티프로 응용하여 단순화하고 반복하여 디자인한 작품과, 경극분장에 사용된 색을 모티프로 응용하여 색채의 특징을 잘 살릴 수 있는 작품을 제작하여 아트메이크업의 새로운 연구에 자료를 제공하는데 연구의 목적이 있다.

2. 경극에 대한 이론적 고찰

2.1. 경극의 역사

중국 경극은 동양의 오페라로 불리우는 정통 중국의 국수(國粹)로 베이징(北京)에서 형성되었다 하여 경극으로 불리우며 200여년의 역사를 보유하고 있다. 경극의 원천은 고유한 몇 가지 지방연극, 특히 18세기에 중국 남방에서 유행된 지방연극인 휘반까지 거슬러 올라간다. 1790년 최초의 휘반이 베이징에 진출하여 황제의 생일공연에 참가하였고 그 후 적지 않은 휘반들이 베이징에서 공연하였으며, 많은 지방연극이 모여 휘반은 예술적으로 빠른 향상을 가져왔다.

이러한 경극의 탄생은 중국의 희극역사 내지는 예술 역사상의 큰 사건이었다. 경극 작품의 풍부함과 많은 공연 예술가, 수많은 극단과 관중, 그리고 깊은 영향은 모두 중국 200여종 지방 희극의 으뜸이라 할 수 있다. 휘반의 상경으로부터 경극의 형성에 이르기까지 이것은 하나의 기나긴 변화의 과정이었다(莫麗芸, 2008).

경극은 이처럼 베이징 휘반 속에서 잉태되어 성장하게 되었고, 이때의 경극은 이미 베이징 음과 후광음이 서로 결합된 무대언어를 구사했으며, 그 외 경극의 형성을 나타내는 지표로는 내용, 배우, 배역 등의 변화를 들 수 있다. 경극은 형성 이후 매우 빠르게 발전하였는데 1850년대에 들어서 나날이 성숙해졌으며, 공연은 더욱 더 빈번해졌고 극장, 내용, 극단, 연출 등 다방면에 혁신을 이루었다. 특히 무대 조건의 개선 및 무대 예술의 발전에 따라 공연예술이 더욱더 완벽해지면서 각 배역마다 훌륭한 배우들이 대거 배출되고, 배역 제도가 형성되는 등 경극무대 전반에 걸친 발전이 이루어 졌다.

시장경제문화가 발전하고 희곡이 번성함에 따라 희곡 연출 장소는 무대를 설치한 찻집이 주 공연장소가 되었고 이 시기 경극은 눈부신 발전을 거듭하였는데, 풍부해진 내용과 공연예술유파의 속출 등이 이를 말해준다. 1920년대와 30년대 경극계에는 '사대수생'과 '사대명단'이 등장하였다. 그 들은 모두 독특한 예

술풍격을 지니고 있어 각자 자신들의 유파를 형성했고 후계자들이 생겨났다. 1949년 중화인민공화국이 성립되면서 중국역사의 새로운 장이 열렸고, 경극예술 또한 새로운 탄생을 선포하였다. 1952년 중국문화부가 베이징에서 제1회 전국 전통극 시연을 개최하기도 하였다.

5,60년대, 베이징에는 중국경극원, 베이징경극단 등이 세워졌고 상하이, 톈진 등지에도 경극단과 전통극 학교가 생겨났으며, 예술계는 구 세대 선배들 외에 많은 젊은 세대들이 경극사업의 활력소역할을 하였다. 그러나 '문화대혁명(文化大革命)'으로 인해 경극계는 극심한 학대를 받게 된다. 1978년 이후, 경극은 다시 회복, 발전하게 되었는데, 지속적으로 전통극 등을 공연하는 한편 역사물과 현대물의 작품들을 새로이 만들어냈다. 또한 많은 경극 연구단체가 연이어 생겨났고, 우수한 경극 배우들이 배출되기 시작했다. 근래 들어 시대가 발전하면서 대중매체의 영향이 커짐에 따라 경극은 한 때 침체기에 빠졌었다. 그러나 중국 정부가 경극의 보존과 발전을 중시하고, 여러 가지 지원정책 등을 펼침에 따라 경극은 다시금 서서히 재기의 무대를 마련하고 있다.

2.2. 경극의 배역

항당(行當)이란 희곡 중의 인물, 즉 배역을 말한다. 즉, 경극 공연자의 배역 분담현황이다. 중국 희곡 특유의 표현 체제인데, 인물의 성별, 연령, 유형, 성격, 기질 등의 자연적 속성과 사회적 속성을 근거로 하여 나누어진다. 서로 다른 계층의 인물은 말투, 행동거지, 태도 등 여러 부분에서 모두 일정한 규범과 관습이 있다. 이 외에 개개인의 생활 속에서의 체험이 서로 다르기 때문에 풍모와 기질 또한 차이가 생긴다. 희곡의 항당은 바로 이와 같은 생활 속의 소재를 근거로 하여 그것을 개괄하고 필요에 따라 강조하여 만들어진 것이다(高新. 안말숙, 윤미영 역 (2008).

경극은 초기에는 회·한(徽·漢) 양극(兩劇)의 구체제를 참조하여 생·단·정·말·축·부·외·무·잡·유(生·旦·淨·末·丑·副·外·武·雜·流)의 10개 항당(行當)을 형성했지만 후에 말항과 외항을 생항에 포함시키고 부항을 각각 정항과 축항에 포함시켜서 7개 항당으로 정비했다. 이것이 바로 통상적으로 말하는 칠항칠과(七行七科)이다. 이것은 더 줄어 생·단·정·말·축(生·旦·淨·末·丑) 등의 5항(行)이 되었다가 나중에 말항(末行)이 생항(生行)에 포함되어 최종적으로 4대 항당이 형성 되었다.

각 항당은 자기 고정된 격식과 표현 특색이 있다.

생(生)은 정면인물 혹은 제왕, 장군, 재상으로 나타나는 성숙한 중년 남자인 노생(老生)과 청년남자인 소생(小生)으로 분류된다.

단(旦)은 귀족가정의 부인, 소저로 나타나는 중년의 여성인 청의(青衣), 싸울줄 아는 여성인 무단(武旦), 시녀와 같이 사회 밑바닥에서 사는 어린 여자애역의 화단(花旦)으로 분류된다.

정(淨)은 여러가지 얼굴 분장을 의미하는 화검(花臉)을 의미, 성격과 품질, 생김이 특별한 남성을 가리키는데 두드러진 상징은 정(淨)역의 특색 있는 얼굴 분장이다. 정(淨)의 얼굴 패턴은 매우 정형화되어 있어 실제 사람얼굴과는 닮지 않았다. 이것이 또한 경극에서 얼굴분장의 매력이라 할 수 있다. 현실주의를 희생시킴으로써 중국인들은 얼굴분장의 아름다움이나 추함을 통해 등장인물들의 정신세계를 파악할 수 있다(김은주 외2, 2006).

축(丑)은 소화검을 가리키는데 대부분 민간 의인과 같이 기민하고 익살스러운 사회 밑바닥에서 생활하는 사람을 가리킨다.

노생 소생 노단 청의 무쟁 문추

<그림1> 경극의 배역(출처 : <http://korean.cri.cn>)

2.3. 경극 분장의 특징

경극은 현실에 접근하려고 하기보다 발레나 모던 댄스처럼 정형화 된 추상 예술형태로 점진적으로 발전하고 있다. 최소한의 소도구와 특수효과가 사용되고 그 이외에는 상징물과 특이한 분장이 관객들에게 인물들의 행동에 대한 실마리를 주기 위해 사용되기도 한다. 즉, 중국의 경극에서 사용되는 분장은 극중 배역의 성격을 시각적으로 명료하게 전달하기 위하여 사용된다.

경극분장은 남자배역인 생(生)과 여자배역 단(旦)이 하는 미화화장과 성격과 배역 정(淨)과 어릿광대 역 축(丑)이 하는 성격화장으로 크게 나눌 수 있다. 미화화장은 극중 인물의 단정하고 준수한 외모를 표현하기 위한 화장으로 준분(俊扮)이라고도 한다. 이에 비해 개성과 연기의 주인공인 정축배역의 마치 가면을 쓴 듯한 진한 성격화장은 배우가 극중 인물을 표현하기 위해 얼굴에 자신의 배역에 맞는 화장을 한 것으로, 이 진한 전통화장을 검보(臉譜)라 한다(차미경,

2004).

검(臉)은 얼굴(face), 보(譜)는 형식 및 계보를 의미하며 붉은색, 흰색, 파란색, 검은색을 포함하여 8가지 색깔이 사용되어진다. 화장의 형태와 색은 극중 배우의 성격을 나타내는 역할을 하여 관객이 극중 인물의 성격을 이해하는데 시각적인 도움을 제공하기도 한다.

검보(臉譜)는 주로 한 종류의 색깔을 사용하여 인물의 기본적인 성격을 상징하고, 부수적으로 다른 종류의 색깔을 사용하거나 작고 특징적인 도안을 그려 인물의 복잡한 성격을 상징한다.

이처럼 극 중 인물의 캐릭터를 표현하기 위한 분장이나 가면은 인간의 표정과 닮아 있고 그 안에 민족의 역사 또한 담고 있다. 가면은 춤의 기원과 밀접한 관계를 맺으며 특히, 가면과 춤이 결합된 가면극은 주로 종교적, 주술적인 의식에서 다양한 기능과 목적으로 행해진다. 가면극을 통해 세계 각국의 고유한 문화적 특징 및 생활양식을 엿볼 수 있다.

경극 정(淨)의 검보(臉譜) 역시 가면으로부터 시작되었다. 남북조와 수당(隨唐) (420-907)때 가무 목록 안에 가면가무(假面歌舞)라는 것이 있었는데, 이것이 바로 검보(臉譜)의 시작이다. 가면은 한나라에서 당나라에 이르는 시기에 다양한 장르의 공연예술에서 자주 이용된다. 그러나 가면을 쓰고 연기하는 것은 배우가 노래를 부를 때 불편할 뿐만 아니라 연기자들이 관객에게 감정을 풍부하게 전달하는 것을 방해하여 점차 귀신이나 동물의 모습을 표현하는데만 사용되었다. 당대 이후로 이러한 가면의 단점을 보완하기 위해 분묵(粉墨), 유채(油彩), 과연자(鍋烟子)로 얼굴 위에 직접 그림을 그렸는데, 이것은 차츰 검보(臉譜)의 탄생으로 이어졌다(문정은, 2009).

당시 극단은 노천에서 연출하는 것을 위주로 하였는데, 무대에서 좀 멀리 떨어져 있는 관중은 배우의 표정연기를 정확하게 볼 수 없었다. 하지만 검보(臉譜)의 발생으로 관중들은 먼 곳에서도 자세히 볼 수 있게 되었다.

야외에서의 공연에 맞도록 검보(臉譜)는 일반적으로 검은색, 빨간색, 흰색 3종의 대비가 강렬한 색을 썼고 굵은 눈썹과 크게 그린 눈, 배로 크게 그린 콧구멍, 큰 입 등으로 이목구비와 피부색과 얼굴 윤곽을 강조하였다. 이러한 원시적인 검보(臉譜)는 간단하고 서투른 것이었는데 희곡예술의 발전에 따라 점점 세련되었다. 18세기 말과 19세기 초에 이르러, 경극이 점차 완전한 예술 품격과 표현방법으로 형성되자, 경극 검보(臉譜)도 각 지방극의 검보(臉譜)의 우수한 점을 바탕으로 몇 대의 유명한 배우와 희극예술가의 끊임

없던 노력과 연구를 거쳐, 더욱 발달하고 새롭게 바뀌는 등 충분한 발전을 이루었다. 도안과 색채가 더욱더 풍부하고 다양화되었고, 각종의 서로 다른 인물의 성격 구분도 훨씬 선명해졌다.

일반 관중들이 검보(臉譜)를 감상할 때, 대부분이 관심을 가지는 것은 정(淨)의 것이지만, 축(丑)이 가장 먼저 검보(臉譜)로 그려졌다. 정(淨)은 화검(花臉)이라고도 하는데, 이름을 통해 짐작할 수 있듯이, 얼굴에 그린 것이 화려해서 다른 인물의 검보(臉譜)와는 매우 분명한 차이가 있다.

검보(臉譜)를 그리는 것은 경극 배우가 특정한 역할을 드러내기 위한 화장법인데, 역할에 따라 화법과 도안이 다르기 때문에 자칫 착각하거나 실수하기 쉽고 여러 가지 다양한 색상과 기법을 섞어서 얼굴에 그리는데, 색깔의 농담(濃淡), 눈의 크기, 두 눈썹의 곡직, 무늬의 변화, 붓놀림의 강도 등 모두 고심하여 그려야 한다(쉬청베이, 최지선 역, 2008).

이처럼 많은 역사와 신화의 인물에 대한 표현양식으로 생겨나 하나의 완벽한 화장방식으로 형성되어 온 경극분장의 특징은 다음과 같다. 첫째, 얼굴의 이목구미(耳目口鼻)를 중심으로 과장되고 왜곡된 디자인으로 형성되어진다. 둘째, 직선보다 곡선의 사용빈도가 높아 다른 디자인요소와 자연스러운 연결성을 형성할 수 있도록 하였다. 셋째, 원색을 중심으로 색에 대한 상징성을 활용하여 캐릭터를 표현하였다. 넷째, 색과 색 사이에 얇은 흰색 선을 대비하여 색을 강조하고 디자인으로서의 완성도를 높였다.

또한 경극분장은 설명성(說明性), 상징성(象徵性), 평의성(評議性), 성격성(性格性), 상형성(象形性) 등의 표현적 특성을 가진다(강근영, 2002).

2.4. 경극분장의 선과 색채

경극분장의 디자인 요소 중에서도 이미지 형성에 가장 중요한 역할을 하는 선과 색채에 대해서 알아보기로 한다.

선(line)은 가장 오래되고 기본적인 요소이며 폭, 굵기, 형태가 다양하여 표현능력에 한계를 주지 않는다. 형태의 특성과 성격을 단순하고 경제적인 방법으로 표현할 수 있는 최소한의 수단이다.

선을 하나 긋는다는 것은 우리의 감정이나 생각과 관련된 것을 표현하는 것이므로 그것이 매우 단순한 데도 창조라 할 수 있다. 실질적인 목적에 의해 그려진 상징적인 기호가 될 수도 있고 개인과 그 작품을 보다 잘 이해할 수 있게 도와주는 특성이 있다. 주변 요소들과 관련시키지 않고 선 자체의 의미만을 살피

기 보다는 서로 관련된 다양한 선들 사이의 복잡한 관계를 알아야 작품에서의 선의 의미를 바르게 정의할 수 있다(홍세원, 2001).

경극분장 중 검보(臉譜)는 구체적인 선의 운용으로 극중 인물의 특징적인 성격을 상징한다. 즉, 극중 인물의 성격은 색깔을 바탕으로 하고 얼굴 형태에 따라 더욱 세분화 되고 상징화된다. 이런 선의 운용에 따라 얼굴 모양을 크게 바른얼굴, 비뚤어진 얼굴, 작게 그린 얼굴로 나누어 볼 수 있다.

바른얼굴은 얼굴모양이 좌우대칭을 이루어 전체적인 균형을 이루며, 비뚤어진 얼굴은 전체적인 균형을 이루지 못하는 얼굴로 주로 이상한 사람이나 마음이 비뚤고 행위가 단정하지 않은 사람을 나타낸다. 작게 그린 얼굴은 어릿광대 역인 축이 분장하는 얼굴로 정의 분장보다 작게 그린다. 이처럼 경극에서는 얼굴 모양을 통해 배역, 선악, 신분, 존비를 구분하고 있음을 알 수 있다.

색채는 지역을 상징하거나 집단의 성격을 대변하는 상징성 있는 시각언어가 되기도 하며 국기의 색이 대표적인 상징 색채 언어의 형태를 갖기도 한다. 색채는 하나의 요소로 단순하게 존재하지 않고 주변의 색이나 관찰자의 환경에 따라 다르게 나타나기도 한다. 각 민족은 각기 고유한 색채의 조화를 가지고 있고, 중국의 경극은 화려한 원색으로 전통적인 이미지를 강렬하게 표현하고 있다(문은배, 2002).

또한, 색채는 자연을 그대로 옮겨놓은 듯한 재현의 의미만을 가지고 있지는 않다. 색은 아티스트의 감동과 이념의 표현으로 지극히 주관적 개념을 가진다. "나는 눈앞에 있는 것을 그대로 그리기 위해서가 아니라 나 자신을 보다 강렬하게 표현하기 위해 색채를 사용한다" 라는 고호의 말처럼 시각적으로 정보 전달을 하는 수단 중에 가장 주관적인 표현수단이라는 것을 알 수 있다. 또한 각 민족이 가진 상징색은 민족과 시대, 사람이 이루어낸 보이지 않는 구조에 의해 오랜 시간 동안 형성해온 문화와 같다.

이처럼 색채는 민족의 역사와 문화의 배경에 따라 민족 특유의 색채를 가지며 고유하게 지니고 있는 감정과 상징적 의미를 가지고 있지만, 국가나 민족 또는 개인의 주관적인 감정과 이념을 표현하는 수단으로서 역할이 더욱 크다.

중국의 색채는 한대(漢代)에 정리된 음양오행설에 입각하여 사용하였으며 동아시아에 음양오행사상을 전파하고 자신이 천자의 나라라고 이들 국가의 왕들에게 황색의 사용을 금했다. 전체적으로 화려하며 다양한 느낌과 역동적인 강렬함, 인위성을 강조하며 높은 채도를 가장 다양한 색 사용에 근거하는 것이며

특히 색의 차이가 큰 배색을 주로 하여 역동적인 이미지와 화려함을 배가 시키고 있다. 또한 유교의 영향으로 상징적, 계급적 색채 사용이 두드러진다. 민족 감정과 풍토의 영향, 여기에 중화사상이 곁들여져 채도가 높은 색과 중간 정도의 명도를 가진 색이 주로 사용되었다(김지언, 2009).

김지언(2009)의 자료를 참고하여 경극분장 중 검보(臉譜)에서 나타내어지는 색의 상징성에 대해서 <표 1>로 정리해 보았다. 보통 빨간 얼굴은 긍정을 의미하며 충성스러운 자와 용감한 자를 대표하고, 검은 얼굴은 중성(中性)을 의미하며 용맹스러운 자와 지혜로운 자를 대표하고, 남색얼굴과 녹색얼굴도 중성을 의미하며 초망(草莽)영웅을 대표하고, 노란 얼굴과 흰 얼굴은 대부분 부정을 의미하며 흉악하고 사기를 일삼는 자를 대표하고, 금색과 은색 얼굴은 신비함을 의미하며 신선과 요괴를 대표한다. <표 1>에서 살펴본 바와 같이 경극분장 중 검보(臉譜)의 색채는 극중 인물의 성격과 선악, 충간, 운명을 색깔로 구분하고 있다.

<표1> 경극분장 중 검보의 색

색	분장에서의 상징
빨간색	충신 또는 영웅의 얼굴. 긍정적 의미 혈기왕성. 충성스럽고 강직 성실하며 주체가 있는 정직한 인물
흰 색	책략에 능하고 음험, 교활, 부정적 의미를 함유하고 있는데 흉악하거나 간사함 분백 : 음험하며 교활한 성격 유백(기름이 함유된 것으로 광택이 있음): 거만하고 고집불통인 성격
분홍색	덕을 지니며 충성스럽고 용감하나 나이가 들어 혈기가 떨어짐 중년과 노년을 의미
노란색	부정적 의미를 함유하고 있어 흉포, 간사, 음험, 교활, 지모가 있는 인물 흉악, 잔인하면서도 용맹한 성격
녹 색	오만한 사람으로 중성, 민간영웅, 녹림호객 이며 용감하지만 성질이 포악하고 급함
남 색	지모가 많은 인물로 용맹, 굳센, 매서우며 잔인성을 지님
검정색	정직하고 엄숙한 사람이며 중성으로 용맹 하고 지혜로우며 사사로움과 두려움이 없이 강직하고 정열적인 인물. 강직하고 엄숙한 성 격. 정직한 인간됨됨이를 뜻하지만 못생김을 상징하기도 함
자 색	침착하고 정의로운 사람으로 충성스럽고 절개가 굳으며 의연하고 의젓하고 적색의 인 물보다 성격이 급함
금 색	신비함을 나타내고 신이나 귀신을 대표하 며 금색은 장엄하고 신성함을 나타내고 신불 에 많이 사용됨.
은 색	불교의 낮은 계급의 신을 의미
회 색	노년을 의미

중국의 문화색채와 검보(臉譜)의 색채는 연관성이 있지만 문화색채와 검보(臉譜)의 색채가 상징하는 것

이 동일하다고는 할 수 없다. 검보(臉譜)의 색은 상징성을 통해서 극중 인물의 성격과 인품 등을 직접적으로 전달하여 관객들로 하여금 인물의 유형을 쉽게 분별할 수 있도록 한다(문정은, 2009).

이상에서 살펴본 것과 같이 경극 분장은 강한 문화의 성격을 지니고 있으면서, 색감이 화려하고 무늬가 다양하여 아트메이크업 디자인에 있어서 다양한 디자인으로 응용 가능한 소재로서 활용 가능성이 있다고 보여 진다.

3. 아트 메이크업

3.1. 아트메이크업의 개념 및 특징

이전까지는 한정된 계층에 제한적으로 행해지던 메이크업은 20세기 미국의 맥스 팩터(Max Factor)가 대중화 시켰으며, 60년대의 인위적인 눈 화장을 강조하는 경향이 두드러지면서, 미술의 사조와 결합하여 눈에 다양한 패턴을 그려 넣는 등의 '아트 메이크업'이 선보이게 된 것이다. 70년대에는 펑크(Punk)족이라는 무리들 사이에서 기괴한 치장법이 유행하면서 아트 메이크업이 발전해 왔다(윤계섭, 2008).

아트메이크업은 어떤 테마를 가지고 다양한 문양이나 추상적 화법, 사실적묘사, 빛의 음영처리, 사진 기법을 이용한 연출 등으로 표현하여 작품으로 승화시키며 또한 이를 대중들에게 전달하여 공감대를 형성하는 역할을 한다(한명숙, 2004).

예술의 타 분야와 마찬가지로 메이크업도 다양한 양상으로 새로운 방향을 모색하고 있으며 또한 비주류문화의 중요성이 증대되고 있는 상황에서 이들이 제시하는 새로움의 충격이 대중에게 미치는 영향이 크게 다가오고 있다. 현대에 이르러 메이크업은 주제에 따라 여러 기법으로 재료 등에 구속받지 않고 인간의 육체에 새로움을 추구하여 인체를 디자인한다는 뜻으로 그 방법이 다양하여 눈, 코, 입의 형태뿐만 아니라 새로운 시점에서 내적 정신과 외적 감각의 새로운 예술 분야로 창조되고 있다. 아트 메이크업은 뷰티메이크업과는 달리 인체를 미적 조형요소로 인식하며 자유롭게 표현해 나아간다.

현대 아트 메이크업은 얼굴과 가슴부위까지, 바디페인팅은 신체 전체에 그림을 그리는 것이라 정의하지만 아트 메이크업과 바디페인팅의 구분은 모호하다. 그보다는 뷰티 메이크업과 비교하여 작가의 창작성과 세련된 작품성, 움직이는 인체의 퍼포먼스를 통해 시각적 환상성을 다양하게 표현해내고 있다. 인체의 피부를 캔버스처럼 장식하고자 하는 인간의 욕구는 원시시대의 주술적 신앙으로부터 시작되었고 문신

이나 상흔과 같이 다양한 인체 예술의 형태로 이어져 현대의 아트 메이크업과 바디페인팅은 독특한 예술의 한 형태로 자리 잡았다(한지수, 2007).

이러한 회화적인 성격을 띤 아트 메이크업이 갖는 상징성은 직접적이거나 혹은 간접적으로 주제를 암시하거나 표현해주며 관객으로 하여금 연상이나 시지각적 인지를 통해 작가의 의도를 깨닫게 해준다. 구상적이거나 비구상적인 방법 모두를 통해 주제를 상징하기도 하는데 이러한 페인팅에서 상징성의 특성은 작가와 관객의 사이를 오가며 밀접한 커뮤니케이션의 역할을 한다는 것이다.

아트 메이크업은 독창적인 예술의 한 분야로서 선과 색을 창의적으로 표현하여 인체의 특징적인 형태와 질감을 활용하고, 움직이는 유동성에 따라 여러 가지 다양한 커뮤니케이션의 의미를 지닌다. 또한 감성적 이미지를 인체를 통하여 표현함으로써 확립화된 메이크업의 틀에서 벗어난 예술작품이라 할 수 있다.

그러므로 아트 메이크업은 작가의 창의적인 생각을 이미지화 하여 도구 및 재료, 색채, 문양과 선 등의 요소를 이용하여 아름답게 표현하는 종합예술이다. 회화적인 기법으로 종이와 같은 평면이 아니라 각기 상이한 특징을 가진 인체를 디자인하여 동일한 작품에서도 인체의 특징에 따라 여러 가지 영감을 얻을 수 있는 특수한 예술에 속한다. 또한 아트 메이크업에 사용되고 활용되어 지는 도구 및 재료는 그 재료에 제약을 받지 않아 작품의 다양성에서도 큰 변화와 발전을 겪고 있다. 주로 미술표현에 사용되어지는 재료 등에서 인체의 유해함만 제거 된다면 어떠한 도구와 재료도 사용되어 진다. 특히 회화적인 성격이 강하기 때문에 대부분의 작업은 물감과 붓을 이용한 디자인이며, 에어브러시, 오브제 등의 재료를 이용하여 표현하기도 한다.

3.2. 아트메이크업의 표현기법

- Illumination 기법

인체에 직접 표현하는 기법이 아니라 빛의 확산 반사를 정확하게 시뮬레이션 하는 기법이다. 인체에 나타나는 간접적인 방법으로 손으로 하기 힘든 작업을 컴퓨터로 작업하여 프로젝트를 직접 투영시킴으로써 시간적 제약이 없고, 페인팅과정의 실수할 가능성이 낮고, 모델이 오랜 시간동안 작업을 위해 고정된 자세로 서있지 않아도 되는 장점이 있다.

- UV발광(Luminescence)기법

온도가 높지 않은 상태에서도 빛을 만들어 내는 것

으로 전기불꽃, 번개, 레이저, 가스방전 등을 포함한 전계발광(Electroluminescence), 밤낚시에 사용되는 케미컬라이트나 구조용 안전신호 등을 포함한 화학발광(Chemiluminescence), 형광(Flourescence)과 인광(Phosphorescence)의 두가지 형태의 빛발광(Photoluminescence) 세가지가 있다. 이것은 어떤 물질들의 자외선이나 가시광선 형태로 흡수한 에너지를 적외선이 아닌 가시광선 형태로 방출하는 현상에 의해 일어난다(문은배, 2002).

- 페인팅 기법

가장 기본적인 방법이며 채색하여 표현하는 기법으로 색상의 선택이 자유로워서 표현하는 사람의 색채 감각이나 취향, 주제, 의도에 따라 다양하게 표현할 수 있다.

- 플라주 기법

2차원적 평면 그림에서 3차원적 물질인 종이나 천, 쇠붙이, 모래 등 이종 재료의 조각들을 붙여 표현하는 방법이다.

- 스텐실 기법

표현하고자 하는 문양을 오리거나 차단하여 판면에 뚫린 구멍으로 잉크를 밀어 넣어 막힌 부분은 종이로 그대로 남아있고, 뚫린부분은 잉크가 새어나가 적히도록 하는 기법으로 공판화의 일종이라고 볼 수 있다(남은선, 2009).

- 에어브러시 기법

에어 컴프레서(Air Compressor)에서 압축된 공기를 에어브러시 건을 통하여 분사되는 원리로 핸드페인팅에서는 표현이 힘든 자연스러운 그라데이션(Gradation)의 표현이 가능하며, 스텐실(Stencil)을 이용하여 원하는 범위 내에 분사하여 표현할 수 있다.

- 오브제(Object)를 이용하는 기법

미술 작품에서도 물감 외에 다양한 재료를 사용해 표현하거나 설치를 통해 작업을 하듯, 인체에 해가 되지 않는 이질적인 재료들을 사용하여 우연적인 효과를 나타내고 입체적으로 표현하는 기법이다.

- 회화적 기법

아트메이크업과 바디아트 표현기법 중 가장 많이 사용되는 기법으로 이 기법은 다양한 색채와 여러 가지 표현방식으로 작가의 사상과 관념을 표현할 수 있도록 하기 때문에 화가가 회화작품을 통해서 작가의 의식과 감성을 전달하는 것과 같이 작품을 통해 관객과 소통할 수 있으며, 자신의 예술세계를 전달할 수 있는 예술성을 갖게 해준다(최경옥, 2009).

- 그래픽적 기법

기하학적인 형태를 규칙적으로 반복하거나 단순한 형태의 모티브를 강렬한 색채 대비를 통해 다이내믹하게 표현할 때 사용되는 기법이다.

4. 작품제작

본 논문에서는 아시아의 전통문양을 대표하고 시각적 전달성이 강한 경극분장 중 검보를 모티브로 하여 아트 메이크업으로 디자인 하였다.

4.1. 작품제작 방법

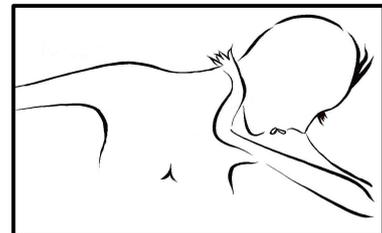
제작 방법은 모티브로 사용할 경극분장을 채택하고 경극분장의 이마, 눈, 색 등의 부분모티브를 설정하여 디자인한 일러스트레이션을 바탕으로 인체에 직접 디자인하여 사진으로 촬영하는 방식을 채택하였다.

기본 패턴지는 izumi nogawa의 일러스트레이션 작품을 모티브(그림 2)로 작품 속 여인의 윤곽을 형상화하여 단순화시킨 것(그림 3)으로 미리 제작하여 작품에 응용하였다. 표현기법은 경극분장의 특징을 가장 잘 표현할 수 있는 회화적 표현기법을 사용하여 페인팅 하였으며 추상적인 디자인으로 단순화하여 경극의 상징적 의미를 지닌 색과 선의 양식적인 디자인을 활용하여 작품을 제작하고자 한다.

<그림2> izumi nogawa 작품

(출처 : ILLUSTRATION BOOK PRO 02, 2008)

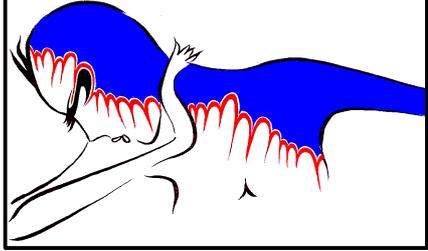
<그림3> 아트메이크업 일러스트레이션 패턴지

4.2. 작품

경극 분장의 특징을 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 이목구비 중심의 디자인을 한다. 둘째, 곡선 위주의 디자인을 한다. 셋째, 원색을 중심으로 활용한다. 넷

째, 색과 색 사이의 흰색 선을 대비하여 강조한다. 이와 같은 특징을 바탕으로 이마, 눈, 색의 일부분을 모티프로 응용하여 작품을 제작 하였으며, 제작된 작품은 표 2, 3, 4 로 구성하였다.

<표2> 작품 1 : 물과 불

경극분장	응용모티프(이마, 눈)	일러스트레이션 및 완성작품
		
<p>사용한 색채 : 흰색, 파란색, 빨간색, 검정색</p>		
<p>의도 및 작품 제작 : 눈을 응용모티프로 사용하여 아이라인으로 응용하였으며, 이마의 빨간색 라인을 형상화하여 반복적으로 디자인하였다. 흰색과 빨간색, 다시 흰색과 파란색을 대비 시킴으로써 라인을 강조하고 반대되는 색채의 강한 대비를 통해 강렬하고 추상적 디자인을 형성하였다. 물과 불의 대비적인 성격을 표현하고자 하였다.</p>		

<표3> 작품 2 : 검은 안개

경극분장	응용모티프(눈)	일러스트레이션 및 완성작품
		
<p>사용한 색채 : 흰색, 빨간색, 검정색, 은색펄</p>		
<p>의도 및 작품 제작 : 눈을 응용모티프로 사용하여 아이라인으로 응용하였으며, 입 옆주름을 형상화한 라인과 눈 앞머리 미간쪽의 붉은색 라인을 반복적으로 교차 디자인하여 마치 얼룩말 무늬와 같은 추상적 디자인을 형성하였다. 전체적 단순함을 탈피하고자 왼쪽 어깨에 은색펄을 사용하여 무채색속의 유일한 유채색인 빨간색의 단순함을 분산시켜 제작하였다. 지평선에 깔려있는 안개의 고즈넉한 면을 표현하고자 하였다.</p>		

<표4> 작품 3 : 바위에 꽃이 피다

경극분장	응용모티브(색)	일러스트레이션 및 완성작품
		
<p>사용한 색채 : 흰색, 노란색, 빨간색, 회색, 검정색</p>		
<p>의도 및 작품 제작 : 경극분장에 사용된 색채를 모티브로 하여 비 질서적인 형태와 색의 분할을 통해 색의 자유로움을 표현하고자 하였다. 무채색 속에 두개의 유채색이 마치 바위위에 꽃이 피듯이 모던속의 화려하고 강한 추상적 디자인을 형성하였다.</p>		

5. 결론

본 논문에서는 중국의 문화언어이자 오랜 시간 동안 형성되어진 중국인의 문화예술인 경극분장에 대해 연구하고, 경극분장의 특징적인 선과 색채를 응용하여 새로운 디자인을 창조하여 아트메이크업 디자인의 창조에 다양한 시도와 아이디어 발상의 자료를 마련하는데 목적이 있다. 이러한 경극분장의 특징적인 선과 색채를 응용하여 제작한 작품을 통해 얻은 결론은 다음과 같다.

첫째, 경극 분장은 구체적인 선과 화려한 색채로 민족의 이미지를 풍부하게 담고 있는 강렬한 문화이자 민족의 언어이다. 이러한 신비하고 전통적인 미술문화를 응용하여 새로운 예술의 아이디어와 자료를 제공하는데 있어 경극분장은 디자인의 소재로서 연구할 충분한 가치가 있다고 본다.

둘째, 경극분장 중 검보의 화려한 색상과 부드러운 곡선을 이용하여 3작품을 디자인 하였다. 작품 1, 2는 경극분장의 일부분인 선을 모티브로 응용하였고 작품 3은 경극분장에 사용된 색 만을 모티브로 응용하여 제작 하였는데 이러한 디자인은 오히려 전통적 미술양식의 표현 영역보다 새로운 소재를 활용한 아트메이크업의 창조적이고 예술적인 가능성을 열어주었다. 이는 디자인을 단순화하고 변형시키고 반복하고 강조함으로써 새로운 디자인의 창조를 가

능케 하였다.

따라서 본 논문은 화려하고 강하며 부드러운 곡선을 지닌 경극분장의 선과 색을 응용하여 아트메이크업의 창의적인 작품으로 제작·개발 할 수 있는 자료를 제시해 주었으며, 동양의 특징적인 선과 색이 가진 민족적 문양이 세계적 디자인의 소재로 재발견될 수 있는 가능성을 열어 주었다. 앞으로 추상적 디자인에 국한되지 않고 다양한 표현기법을 활용하여 아트메이크업의 연구가 후속으로 계속되어야 할 것이며, 다양한 소재와 그 특성을 응용하여 작품을 디자인하여 아트메이크업이 예술로써 발전해 가야할 것이다.

참고문헌

- 김은주 외2 (2006) '경극의 얼굴분장'. 정담미디어, p.23.
- 차미경 (2004). 경극 인물분장의 문화적 의미. '중어 중문학회' 35, pp.433-462.
- 문정은 (2009). 경극분장의 상징적 의미와 특성에 관한 연구. '한국복식학회지' 59(1), pp.29-46.
- 쉬칭베이. 최지선 역 (2008). '경극'. 도서출판 대가, p.13-14.
- 강근영 (2002). 중국 경극(京劇)의 얼굴 분장(扮裝)에 관한 연구. 중앙대학교 석사학위논문.
- 홍세원 (2001). 무대분장에 나타난 Body Art의 연구. 대구대학교 석사학위논문.
- 문은배. (2002). '색채의 이해'. 도서출판 국제.
- 김지연. (2009). 중국 경극 의상의 색채특성. '한국복식학회지' 59(2), pp.143-153
- 윤계섭. (2008). 예술로서의 패션 일러스트레이션에 있어 아트 메이크업 일러스트레이션의 활용에 관한 연구. '코리아뷰티디자인학회지' 4(3), pp.311-322.
- 한명숙. (2004). 바디아트에 나타난 메이크업의 포스트모더니즘의 특성에 관한 연구. 대구대학교 박사학위논문.
- 한지수. (2007). 민화 「화조화」를 응용한 메이크업과 의상디자인 연구. 성신여자대학교 박사학위논문.
- 남은선. (2009). 아트메이크업의 表現技法 研究. 한성대학교 석사학위논문.
- 최경옥. (2009). 아르누보 문양 이미지를 응용한 바디 아트 연구. 성신여자대학교 박사학위 논문.
- 莫麗芸. (2008). 中國京劇. 當代中國出版社, p.1.
- 高新. 안말숙, 윤미영 역 (2008) 경극의 이해. 도서출판 박이정, p.46.
- Shingo Miyoshi. (2008). ILLUSTRATION BOOK PRO 02, PIE BOOKS.
- CRI Online. 경극의 배역. CRI NEWS. 자료검색일. 2010.6.7
자료출처 <http://korean.cri.cn/chinaabc/chapter19/chapter190102.htm>