

경극에 표현된 "생"의 무대의상 연구

이 영 숙

서원대학교 응용과학부 의류직물학과

1. 서론

연극은 인류와 함께 시작되어 인류의 생활과 밀접한 관계를 맺어왔으며 인류의 생활을 재현하거나 인류의 바람을 표현하는 과정에서 시간과 공간을 아우르는 종합예술로 성장하였다. 세계 희극 예술의 근간이 된 3대 주류로는 그리스의 비극과 희극, 인도의 범극, 중국의 희곡을 들 수 있는데 이는 세계 연극 형성에 큰 영향을 끼쳤다.

'희곡(戲曲)'은 중국의 전통 연극을 일컫는 독특한 용어이다. 근대의 대 학자였던 왕국유(王國維)는 송원남희(宋元南戲), 원명잡극(元明雜劇), 명청전기(明清傳奇), 청대 지방희(地方戲)와 경극을 포함하는 중국의 전통 연극 맥락을 통틀어 '희곡'이라고 불렀다. 아울러 그는 "희곡은 노래와 춤으로 이야기를 풀어나가는 것이다"라는 말로 중국 전통 연극의 본질을 정의하였다. 노래와 춤은 경극의 중요한 표현 수단인 동시에 그 자체가 높은 기교로 구성된 미의 형태를 지니 특유한 풍조와 정서를 형성하게 되었다. 중국 희곡의 특징은 종합성과 허구성, 정형성(定型性)이라고 개관할 수 있다. 우선, 중국 희곡은 노래(唱), 대사(念), 농작(做), 무술(打), 춤(舞) 등이 함께 어우러지는 종합 공연 형태로서 예술적 표현 수단이 매우 풍부하다. 무대 배경과 도구 및 춤사위 등과 같은 공간의 조형, 노래와 대사 및 반주 등의 시간예술, 수염과 깃털 및 장삼(長衫) 등의 복장과 화장 등의 보조 수단을 다양하게 이용하여 인물의 미묘한 심리와 성격을 표현한다. 배우의 연기력과 표현 기법의 특징에 따라 여러 유파들이 형성되었고 그에 따른 독특한 전통이 계승되어졌다. 역대의 표현 예술가들은 자신들의 표현 특징, 심미적 관념, 인물에 대한 이해에 따라서 의상을 재창조하였으나 전통적인 범칙을 벗어 날 수는 없다. 부대 연출가들은 전승되어진 무대의상에서 미학의 원칙을 배우고 민족의 심미성, 관객이 느끼는 향수, 무대에서 나타나는 효과를 고려하여 관객과 무대와의 거리를 과장의 원칙을 적용하여 의상과 화장을 독특하게 창조하였다.

등장인물의 배역은 성별, 나이, 성격에 따라 남자역은 "생(生)", 여자역은 "단(旦)", 강한 성격을 지닌 인물은 얼굴에 분장을 하여 "정(淨)", 희극적 인물은 "축(丑)"이라 칭하여 그들을 "4대행당"이라 한다. 배우는 전통적으로 여러 배역을 맡지 않으며 일생 동안 하나의 배역만을 연기한다. "생"은 중년 이상의 역인 "노생(老生)", 청년은 "소생(小生)", 삼국지의 관우처럼 문무를 겸하는 인물은 빨간색으로 분장을 하고 긴 수염을 늘어 뜨려 "홍생(紅生)", 무술을 행하는 "무생(武生)"으로 구분된다. 배역은 노래, 춤, 대사, 액션 중 무엇에 중점을 두느냐에 따라 결정되며 어린 시기부터 소질에 따라서 배역을 익힌다. 경극에서의 분장은 그 색으로 그 인물의 성격과 인품, 극의 줄거리도 알 수 있다. 그 예로 붉은색은 충성과 용기를 대표하는

긍정적 의미로 사용되고 황색과 백색은 흉악한 자를 나타내는 부정적 의미를 갖는데 황색은 지모는 뛰어나나 음험한 모습으로 겉과 속이 다른 사람울, 흰색은 교활하고 다른 사람을 속이는 자를 나타낸다. 자주색은 충성스럽고 절개가 굳고 의연하고 집착하고 정의로운 사람울, 검정색은 정의롭고 강직한 인물, 남색은 지모가 많은 자, 푸른색은 오만한 자를, 녹색은 성질이 포악하거나 난폭한 사람울, 코와 눈 주위에 하얀 분칠을 광대를 표현하였다.

우리나라는 삼국시대 이래로 중국의 영향을 받았으며 특별한 의식이나 왕실의 예복에서 유사한 형태의 의복을 사여받아 착용하였다. 경극의상의 형태와 색상에 대한 상징적인 의미를 살펴봄으로 우리나라 전통의상과 중국과의 관계를 이해하는데 그 목적을 두었다.

본 연구에서는 경극의 특징과 경극의 형성과정을 이론적으로 살펴보고 경극의 배역 중 남성역의 배역인 "생"의 무대의상을 문헌과 시각적인 자료를 사용하여 의상의 종류, 색상, 패턴, 두식 등을 중심으로 분석하고자 한다.

2. 경극의 형성과 그 특성

경극은 중국의 전통적인 극 형태로 중국인의 문화 생활 가운데 가장 폭넓은 영향력을 가진 예술 양식으로 대극, 또는 국극이라 불리며 중국 희곡 예술의 독특한 특색을 잘 표현하고 있다. 원, 명, 청대를 이르는 300여년 동안 소주의 곤산에서 생긴 곤곡이 왕후 귀족의 오락물로 공연되어졌다. 중국의 희곡은 원대 잡극과 명·청대의 전기(傳奇)를 통해 크게 발전하였다. '전기'에는 각 지역의 특성에 맞는 소리체계가 있었는데, 그 가운데 '곤곡(昆曲)의 영향력이 가장 컸다. 명대에는 이 곤곡이 연극계를 장악하고 있었으나 극본이 너무 길고 문장은 고상한 문언문으로 씌어져 일반 대중이 이해하기 힘들었다. 일반 대중은 길이가 짧고, 통속적인 대사를 주고 받으며, 활기가 넘치는 연극을 선호하여 경극이 탄생되었다.

경극은 피황(皮黃) 소리체계에 속한다. '피황'이라는 이름은 서피(西皮)와 이황(二黃)의 소리체계를 합한 것이다. 서피는 호북(湖北) 지역에서 기원하였으며, 한조(漢調)의 가락을 구성하는 소리체계이나 서북 가락(梆子)의 영향을 받았기 때문에 '서피'라고 부른다. '이황'은 안휘(安徽) 지역에서 기원하였으며, 휘조(徽調)의 가락을 구성하는 주요 소리체계로 남방에서 유행하는 여러 민간 곡조를 융합하여 만든 소리체계를 뜻하게 되었다. 청나라 건륭(乾隆, 1736~1795)과 가경(嘉慶, 1796~1820) 연간에 북경의 연극계에는 삼경(三慶), 사희(四喜), 화춘(和春), 춘대(春臺) 등 네 개의 유명한 휘반이 활약하고 있었다. 사람들은 일반적으로 이들을 총칭하여 '4대 휘반'이라고 하였다. 처음에는 당시 연극계를 주도하던 지식인들이 곤곡을 고집하며 새로운 경극을 무시하였다. 심지어 곤곡을 '고급예술(雅部)'로 부르고 경극을 비롯한 각종 지방극을 '저급예술(花部)' 또는 무질서극(亂彈)이라고 불렀다.

1790년 건륭 황제의 탄신 축하연을 위한 행사로 4대 휘반이 북경에서 이황조를 공연하였는데 문학적이고 우아하지만 난해하고 상황한 곤곡에 비하여 이해하기 쉽고 동작이 많으며 시민적이어서 대중의 호평을 받아 유행하게 되었다. 명칭은 청조관서 인간(1871-1908)에 북경의 피황 극단이 상해에서 공연하였을 때, 북경 극단이 부른 피황을 "북경 곡조"라 구분지으면서 "경조(京調), 경희(京戲), 경극(京劇)이라 부르게 되면서 유래한다. 경극은 초기부터 궁정의 지지를 받아 형성되었기 때문에, 다른 지방 희극에 비해 표현 영역이 넓고, 조형된 인물의 유형이 많으며, 특히 청대, 광서 연간의 왕들은 피황극에 심취하여 깊은 관심을 가지고 국고에서

거금을 지원하였다. 이러한 뒷받침으로 경극은 중국의 대표적인 희곡이 되었으며, 30년대에 중국의 국극으로 확립되었다.

3. 경극의 배역과 무대의상

경극예술의 제작 규범 중 어떤 극에서든자 인물은 한 개의 배역에 속하는 동시에 매 한 명의 연출가들은 임의의 배역을 위하여 작업을 한다. 경극은 "춤으로 용모를, 노래로 음성을 표시하는" 화극 예술이며 이것의 직접적이고 구체적인 표현과 존재 형식은 각 종류별로 정해진 형식이 있어 이에 근거하여 창조 작업을 한다. 극중 인물의 창조는 정해진 형식을 자료와 수단으로 하여 세대를 통하여 축적된 연출가들의 경험이 첨가되어 새로운 규범으로 전승되어지며 배역에 따라 표현 형식이 다양하다. "생"은 연출하는 인물의 신분, 성격, 특성, 표현기예 등에 근거하여 노생, 소생, 무생, 흥생 등으로 나뉘며 배역의 분배는 배역의 성격, 사상, 기질 등 내적인 것에 치중하여 행하여진다.

1. 노생(老生)

중·노년의 남자로 분장하여 연출하는데 수염을 달고 진짜 음성으로 마음으로부터 우러나는 함축된 노래로 인물의 기개와 풍토를 표현하여야 한다. 배역에 따라서 노래할 때 격정으로 차 넘치고 굴곡적으로 불러야 하며 심중하고 온정하여 인물이 잘 표현되도록 하여야 한다.

2. 소생(小生)

소생은 청·소년 남자로 분장하고 수염을 달지 않으며 노래 부를 때 진짜와 가짜 목소리를 결합시킨다. 머리에 깃털 장식의 관을 쓴 소생을 "령자(翎子)" 혹은 "치미생(稚尾生)"이라 한다. 령자생이 연출한 배역은 대부분 문무를 겸비한 경우가 많은데 손을 사용하지 않고 고(靠)의 힘으로 깃털을 움직이는 기교가 특징이다.

3. 무생

무생은 부예를 잘 하는 배역으로 일반적으로 얼굴 장식을 한다. 무생은 "장고(長靠)"와 "단타(短打)" 두 가지로 나뉘는데 장고무생(長靠武生)은 비늘 장식의 갑옷을 입고 굽높은 신을 신고 사면고기(四面靠旗)를 꽂으며 무대에 서면 무장들이 전쟁에 나가기 전의 위풍당당한 모습을 그린 춤으로 전장의 정신 기질을 표현하며 이를 "기패(起霸)"라 한다. 머리에 꽂은 것, 몸에 걸친 것, 등에 꽂은 것 등으로 인물의 용맹한 기질과 대장의 풍모를 보여주어 관객에게 위엄 있고 웅장한 미감을 준다.

4. 흥생

흥생은 생행중 붉은색으로 얼굴 칠화장을 하는 배역을 말하며 예전에는 정행에 종사하여 흥정"이라 불렀으나 근래에는 부생이나 노생이 연출한다. 흥생극은 대부분 "관우극"으로 중국사에서 관우는 "신"으로 부각되어 연극에서도 그 영향을 받는다. 흥생극에서 관우는 녹색망과 녹색고를 입고 3곳에 긴 수염을 달고 있으며 모양과 자태는 위엄이 있어 보인다. 관우는 일거일동이 영웅의 장엄한 기개를 표현하고 노래 부를 때에도 호방하고 격앙된 어조로 부른다.

참고문헌

- 김희영 (2003). *이야기중국사*. 개정판. 서울 : 청아출판사.
- 송철규 (2004). *경극*. 서울 : 살림출판사.
- 산경섭 (1998). 무대의상의 의미전달에 관한 연구. *복식* Vol. 38 pp. 83-100.
- 이영숙 (2003). "A study of stage costume of Peking Opera." *The Costume Culture Association* Vol. 6 No. 1 pp. 38-51.
- 中國戲曲學院編 (1992). *中國京劇服裝圖譜*, 北京工藝美術出版社.
- 陳多, 葉長海編 (1999). *京劇*, 上海古籍出版社.
- 萬如泉 외 3人 編著 (1998). *京劇人物裝扮百出*, 文代藝術出版社.
- Rewi Alley (1981). *Peking Opera*, New world press.
- <http://my.netian.com>
- <http://sookie.hihome.com>
- <http://hill.shingu.ac.kr>
- <http://www.clipservice.co.kr>