

오페라 「파우스트」 무대의상의 현대적 디자인 개발 I

-남녀 주인공을 중심으로-

변지현·조진숙†, 이수연

경원대학교 의상학과, 계원 조형예술대학

오페라의 무대의상은 등장인물의 역할표현에 직접적인 영향을 미치는 가시적 매체이며, 작품의 예술적 완성도를 높이는 중요한 무대구성 요소로서 연출자의 연출 의도에 따라 다양한 유형으로 구상 되어왔다. 국외에서 20세기 후반부터 초연된 오페라들은 음악양식과 무대 미술의 연출방법이 크게 변화하고 있다. 실험적인 새로운 기법의 음악과 주제표현을 위주로 하는 단순한 형태의 무대배경은 과거의 사실주의적 표현에서 벗어나 다양한 재료와 구성으로 배경을 간소화시키고 있다. 이러한 오페라의 현대화는 재 상연되어지는 고전 오페라에까지 영향을 미쳐서 실제로 과거의 고전 오페라를 내용의 큰 골격은 유지한 채, 현대적인 감각으로 재해석한다거나 공연공간의 파피로 오페라 전용극장에서 새로운 공간과 장소로의 이동을 시도하기도 한다. 이에 따라 의상도 표현방법이 달라지고 있다. 한때는 무대의상이 정확하고 양식의 한계에서 벗어나면 안 된다는 고정관념이 강했지만 무대의상에는 금기사항이 없으므로 역사적인 양식과 새로운 양식을 응용하면서 좀 더 기능적이고 경제적인 부담을 줄이며 효과적인 무대의상을 구상할 수 있다. 이러한 시도는 점점 간소화되는 무대장치와의 조화를 고려한 것으로 오페라에 대한 일반인의 관심증대와 오페라 공연을 더욱 활성화 하는데 도움이 된다. 따라서 본 연구자는 오페라 무대의상의 현대화에 관심을 갖고 있던 중 2005년 11월 24~27일 사이에 경기도 성남시에 소재 한 성남아트센터 개관 기념으로 공연되는 오페라 「파우스트」가 현대적 감각으로 연출된다는 소식에 본 연구자가 디자인 스텝으로 직접 참여하여 대본 읽기부터 실물제작까지 전 과정을 체험하면서 등장인물들의 성격과 이미지 그리고 아리아의 내용과 심리상태가 함축된 상징적 의미의 현대적 무대의상 디자인을 제시하고자 한다.

공연을 위한 무대의상 디자이너의 아이디어를 현실화하기 위해서는 효율적인 계획과 합리적이며 체계적인 작업과정이 요구된다. 무대의상을 위한 디자인 과정은 무대의상을 계획하기 위한 최초의 대본 읽기, 모든 공연관계자들과 상의하는 제작단계, 공연과 관련된 서적이나 팜프렛, 인터넷등을 통한 자료수집과 조사, 의상 차트와 장면별 의상체크 스케줄표, 남녀별, 그룹별 의상디자인 계획, 각 인물에 대한 디자인 스케치, 총 의상수 제작순서, 소요시간, 필요인력, 경비

† 교신저자 E-mail : jeansc@hanmail.net

파악하는 작업평가, 무대의상을 실제로 제작하는 작업과정, 실제 무대 위에서 의상을 최종적으로 점검하는 의상 리허설의 단계를 거쳐서 제작된다.

디자인은 문헌과 대본을 토대로 의복의 형태나 색상, 끈 등을 활용하여 상징 화함으로써 고전 오페라 무대의상의 현대화를 시도하였다. 남녀 주인공들의 디자인 결과는 다음과 같다.

파우스트의 의상은 두 종류로 디자인되었다. 첫번째 디자인은 최고의 학문과 능력을 겸비한 존경받는 50대의 노학자의 모습을 표현하기 위해 검은색 낡은 셔츠에 회색 체크무늬 바지와 흰색 가운을 디자인하였다. 학자를 상징하기 위해 흰색 가운을, 늙음을 상징하기 위해 검은색 낡은 셔츠와 회색 체크무늬 바지를 디자인하였다. 두 번째 디자인은 메피스토펠레스에게 영혼을 팔아 젊음을 되찾은 20대의 청년의 모습을 표현하기 위해 남자대학생들이 가장 많이 착용하는 셔츠와 면바지 스타일로 디자인하였다. 셔츠의 색상은 정열을 상징하는 빨강과, 젊음을 상징하는 파랑의 체크무늬를 사용하였고, 면바지의 색상은 남자대학생이 가장 선호하는 베이지색을 사용하였다. 또한 파우스트가 메피스토펠레스에게 영혼을 팔아 젊음을 사는 것을 상징하기 위하여 빨간색 스니커즈를 메피스토펠레스로부터 받아서 신는 것으로 표현하였다. 메피스토펠레스의 의상은 각 상황에서 천의 얼굴로 행동하는 악마의 모습을 표현하기 위하여 흰색 정장에 검은색 셔츠, 흰 넥타이로 디자인하였다. 흰색 정장은 겉으로는 천사처럼 보이는 것을 상징하며, 검은색 셔츠는 내면은 악마인 것을 상징한다. 또한, 메피스토펠레스와 마르타가 서로 유혹하는 장면과 말프르기스의 밤을 배경으로 한 관능적인 장면에서는 알몸에 흰색 정장만을 착용시킴으로써, 관능성을 표현하였다. 마르게리트의 의상은 순진하고 착하고 티 없는 성격을 표현하기 위하여 흰색원피스와 밝은 옥색 가디건을 디자인하였다. 원피스의 흰색은 마르게리트의 착하고 티없는 성격을, 밝은 옥색의 가디건은 순진한 소녀의 모습을 상징하였다. 그 외 마르게리트의 대학생 신분을 상징하기 위하여 분홍색 T와 옥색 가디건, 베이지색 면바지를 디자인하였으며, 사생아를 임신한 불안하고 초조한 모습을 상징하기 위하여 원피스 색상을 보라색으로 변경하였다. 그리고 피 묻은 흰 속치마는 임신부가 출산하는 모습을 상징한다. 자주색 상의의 올을 풀어서 손에 쥐고 있는 모습은 정신분열증에 시달리는 마르게리트의 심리상태를 상징하며, 함께 착용한 흰색 원피스는 다음 막에서 하늘로부터 구원받을 것을 암시한다. 또한, 마르게리트가 아기를 낳는 장면에서 탯줄을 상징하기 위하여 원피스 안에서 끈이 나오도록 디자인하였다.

이상의 결과에서 기존의 고전 오페라 무대의상을 상징적 이미지로 현대화함으로써 관객들에게 극의 내용을 이해시키는 무대의상의 기능적 역할의 확대를 기대할 수 있다.