

Shakespeare 戯曲作品에 나타난 복식 이미지리 研究 I

-「King Lear」를 중심으로-

원광보건전문대학 의상과

조교수 배수정

전남대학교 의류학과

교수 김옥진

目 次

I. 序 言
II. 理論的 背景
III. 「King Lear」에 내재된 복식 이미지리
1. 희곡작품 「King Lear」에 내재된 복식 이미지리
2. 「King Lear」의 무대의상에 표현된 복식 이미지리
IV. 복식 이미지리를 적용한 의상 디자인
1. 1막의 의상
2. 2막의 의상
3. 3막의 의상
4. 4막의 의상
5. 5막의 의상
V. 結 語
참고문헌
ABSTRACT

I. 序 言

복식은 인간 내면 상태의 藝術的 表現의 한 형태이고 착용자의 개성이 반영되는 중요한 수단중 하나이다. 특히, 연극에 있어서 복식의 自己表現 기능은 매우 즉각적이고 직접적으로 작용하여 관객에게 많은 정보를 제공해 주는 원천이 된다.¹⁾

무대의상은 관객에게 등장인물의 신분, 사회계층, 직업, 연령, 성격, 극의 분위기, 극작품이 표현하고자 하는 주제, 사상, 형식까지도 전달할 수 있어야 한다. 이러한 무대의상의 중요성 때문에 극예술에서 극작품에 나타난 복식에 관한 연구는 Shakespeare 극작품의 방대함과 時. 空을 초월한 보편성²⁾으로 인해 여타 극작가의 작품에 비해 활

1) Rosemary Ingham and Liz Covey, The Costume Designer's Handbook, Heinemann, 1991, P.50~51.

2) M.M. Badawi, Background To Shakespeare, Macmillan, 1981. P.3~4.

발히 행해졌다.

Shakespeare의 극작품은 詩文으로 쓰여진 詩劇이라는 특성때문에 이미지러리가 강하게 부각되어 있다. 더 구체적으로, 극중인물이 착용하는 복식에는 복식 이미지러리가 내재되어 있어, 이 복식 이미지러리가 극작품의 내용은 물론 주제과약에 핵심적인 역할을 하는 경우가 많다.³⁾ 예를들면 복식(clothing)과 裸身(nakedness), 더 나아가 화려한 복식과 단순한 복식의 관계가 물질과 정신의 관계로 비유되었거나, 脫衣와 着衣로 정신상태의 변화 혹은 신분의 변화등이 암시된 것등이 있다.

그러므로 Shakespeare 극작품의 주제 및 의미를 관객에게 올바르게 전달할 수 있는 무대의상을 디자인하기 위해서는 작품에 내재된 복식 이미지러리를 파악하는 것이 선행되어야 하고, 그 복식 이미지러리를 등장인물들의 의상 및 장신구에 적용해야 하는 과제가 뒤따른다고 본다.

따라서 본 연구는 Shakespeare 극작품중 「King Lear」를 연구대상으로 선정하여, 작품에 내재되어 있는 복식의 이미지러리를 原著 중심으로 구체적으로 추출하여 분석한 다음 과거의 대표적인 공연에 착용된 무대의상을 복식 이미지러리 측면에서 고찰하여, 이를 기초로 복식 이미지러리를 적용한 등장인물의 의상을 디자인 및 실물제작함으로써 무대의상 디자인을 위한 하나의 연구방법을 제시하는데 그 목적을 두었다.

연구의 방법은 먼저 문헌고찰로서 연구의 이론적 배경 및 작품 「King Lear」에 내재된 복식 이미지러리를 살펴보고, 그 다음 약 400여년동안 꾸준히 공연되어온 연극 「King Lear」에 착용된 무대의상을 영국에서의 대표적인 공연을 선정하여 복식 이미지러리 측면에서 분석하였다. 마지막으로, 연구된

복식 이미지러리가 무대의상에 효과적으로 적용될 수 있도록 등장인물중 한 인물을 선정하여 실물제작 하였다. 인물의 선정은 극의 주인공이자 복식 이미지러리가 풍부한 리어왕(본 연구에서는 Lear로 사용하였음)으로 택하였다.

본 연구에 인용된 「King Lear」의 영문 대본은 「King Lear : The Arden Shakespeare」(Kenneth Muir, ed., 1972)를 참고하였고 우리말 번역 부분은 「리어왕」(이덕수 譯註, 1986)을 참고하였다.

II. 理論的 背景

이미저리(imagery)란 직유나 은유에 의해서 우리의 마음속에 생기는 심상의 표출을 의미하며⁴⁾ 복식 이미지러리(clothing imagery)는 복식 행동으로 인해 보는 이의 마음 속에 생기는 심상의 표출을 의미한다.

Shakespeare의 극작품 처럼 詩文으로 쓰여진 詩劇에 있어서 이미지러리의 역할은 대단히 중요하다. 시문으로 쓰여진 극에서 詩的 요소인 이미지러리를 배제하면 작품의 심도있는 주제과약을 어렵게 하고, 나아가 인물의 성격을 포함하여 작품에 내재된 다양하고 복잡미묘한 詩的 요소의 종합적인 이해를 어렵게 하기 때문이다.⁵⁾ 특히, Elizabeth 시대의 무대는 오늘날의 무대와는 달리 특별한 배경이 없이 간단한 소도구나 배경만으로 연출되어, 관객들이 자신들의 상상에 의존하여 연극을 이해하였기 때문에 연극에 있어 이미지러리의 역할은 지대한 것이었다.

이러한 이미지러리는 verbal imagery와 non-verbal imagery로 나누어 진다.⁶⁾ verbal imagery는 언어를 중심으로 한 이미지러리고 non-verbal

3) Thelma N. Greenfield, "The clothing Motif in King Lear", Shakespeare Quarterly, V. 1954, P.281.

4) Caroling E.F. Spurgeon, Shakespeare's Imagery and What It Tells us, Cambridge Univ. Press, 1935, P.5.

5) 황호륜, "Macbeth와 King Lear에 나타난 이미지러리 패턴 연구", 한양대학교 대학원, 박사학위논문, 1989, P.1.

6) 황호륜, op. cit., P.4.

imagery는 시각적 이미지러리를 의미한다. Shakespeare의 작품 역시 타 극작가의 작품에서 처럼 verbal imagery를 내포하지만 non-verbal imagery의 효과를 특히 중시한다. 그의 작품을 무대에서 공연할 때 배우의 연기, 제스처, 의상, 장신구, 소품등의 시각적 이미지러리가 관중의 상상력을 끊임없이 유발하도록 구성되어 있기 때문이다. 이러한 Shakespeare의 이미지러리에 대한 연구는 M. Charney⁷⁾, T.N. Greenfield⁸⁾, R.B. Heilman⁹⁾, W.H. Cleman¹⁰⁾, 황호문¹¹⁾ 등에 의해 다루어졌다. 본 연구는 이러한 이론적 배경들에 기초하여 복식 이미지러리를 살펴보았다.

Ⅲ. 「King Lear」에 내재된 복식 이미지러리

1. 희곡작품 「King Lear」에 내재된 복식 이미지러리

「King Lear」에는 극 전반에 걸쳐 다양한 복식 이미지러리가 내재되어 있으나, 그 내용이 너무 방대한 관계로 본연구에서는 복식 이미지러리가 풍부하게 묘사된 두 인물(Lear와 Edgar)에 한하여 극의 전개 순서에 따라 복식 이미지러리를 검토해 보았다.

1막 1장, Britain 王國의 80이 넘는 왕인 Lear는 은퇴를 결심하고 왕국을 세 딸들에게 분할해 주고자 한다. 이때 자신의 왕국 분할 의도를 밝히면서 다음과 같이 말한다.

Since now we will divest us both of rule,

Intorest of territory, cares of ststs. (I. i. 48~49)

이제 과인은 통치권이든 영토의 소유권이든, 고달픈 온갖 국사를 다 벗어버리려고 하느니 만치.

이 대사에서 Lear는 왕위에서 물러나려는 의도를 'divest'라는 단어를 사용하여 마치 옷을 벗듯이 표현한다. 얼마의 대사가 오고 간 후 그는 다시 'invest'라는 표현으로 자신의 왕위 이양의 의사를 세 딸들에게 옷을 입히듯 상징적으로 표현한다.

I do invest you jointly with my power, Pre-eminence, and all the large effects That troop with majesty. (I. i. 129~131)

나는 그대들에게 왕위를 공동으로 물려주는 (입히는) 바이다, 나의 통치권과 최고의 지위, 그리고 왕위에 수반하는 온갖 화려한 예식절차 까지도.

위 대사에서 왕권의 이양이 王服의 脫衣(divest, stripping)와 着衣(invest, clothes)로 표현되고 있음을 알 수 있다.

2막에서, 둘째딸 Regan의 옷차림에 대한 Lear의 다음과 같은 대사는 화려한 의상에 내재된 복식 이미지러리를 알 수 있게 한다.

Lear. O! reason not the need ; our basest beggers Are in the poorest thing superfluous : Allow not nature more than nature needs, Man's life is

7) M. Charney, "We put frash garment on him, Nakedness and Clothes in King Lear", R. Colie and F.t. Flahiff, ed., Some facets of 'King Lear', essays in prismatic Criticism, Heinemann, 1974.

8) T.N. Greenfield, op. cit.

9) R.B. Heilman, This Great Stage : Image and Structure in King Lear, Univ. of Washington Press, 1948.

10) W.H. Cleman, The Development of Shakespeare's Imagery, Methuen, 1977.

11) 황호문, op. cit.

cheap as beast's. Thou art a lady ; If only to go warm were gorgeous, Why, nature needs not what thou gorgeous wear'st Which scarcely keeps thee warm. But, for true needs,. (Ⅱ. iv. 262~269)

리어. 아! 필요를 따지지 말라. 아무리 찬한 거지라도 그 구차한 소유물 가운데는 생존에 필수적인 것 이외의 것을 가지고 있는 법이나라. 인간에게 자연이 필요로하는 것 이상을 허용하지 말아 보라, 인간의 삶은 짐승의 삶과 같이 찬한 것이 되고 말 것이다. 너는 귀부인, 몸을 따뜻하게 하는 것이 사치스러운 것만 이라면, 네가 입고 있는 화려한 옷은 별로 몸을 따뜻하게 해주지도 않으니, 그래, 인간에게 필요가 없을 것이다. 허나 진정한 필요로 말하자면...

이 대사는 Regan의 옷차림이 신체의 대부분을 노출한 화려한 것임을 암시하는 것으로서, Regan은 추위를 피하려고 옷을 입는 것이 아니라 자신의 욕망을 드러내는 수단으로 옷을 착용하고 있음을 알 수 있다. 이러한 Regan의 육체 노출은 中世 裸身의 여러 의미 중 하나인 욕망, 허영, 善의 결여¹²⁾ 등을 암시하는 복식 이미지리로 Shakespeare의 裸身에 대한 개념을 나타낸다.

T.N. Greenfield는 "Regan이나 Oswald와 같은 유형의 인물들의 복식은 Cordelia의 매우 단순한 gown, Kent의 거친 복장, Tom의 담요, Lear의 벌거벗음과는 무대상에서 대조적인 효과를 갖는다."¹³⁾고 지적한다. Regan, Oswald등 사악한 인물들은 화려한 복식으로 치장하고 있으나 Cordelia, Kent, Edgar등 진실되고 선량한 인물들은 단순하고 평범한 복식을 착용한다는 이미지

리가 극에 내재되어 있기 때문에 이러한 지적을 한것으로 보여진다.

3막에서는 복식 이미저리가 점차 강해져, 3막 2장에서 부터는 모자를 벗는 것으로 Lear의 脫衣 (stripping)가 시작된다. Kent의 대사에서 이를 알 수 있다.

Kent. Alark! bare-headed! (Ⅲ. ii. 60)

켄트. 저런! 모자도 쓰지 않으시고!

계속해서 3막 4장은 Lear가 믿었던 두 딸들에게서 쫓겨나 의지할 집도 없이 폭풍우 속을 헤매는 장면이다. 폭풍우의 와중에서 Lear는 비로소 비천하고 굶주린 가난한 사람들에 대한 인간적인 인식을 갖게 되고 裸身에 대한 통찰력을 얻게 된다. 이 새로운 통찰력(화려한 복식은 진실의 파악을 어렵게 한다는) 때문에 거짓외관으로서 화려한 복식을 벗어버리는 脫衣과정이 가속화 된다.

Lear는 마침내 벌거벗은 Edgar를 보고 옷 안에 감추어진 인간의 본질에 대해 생각하게 되고 더 나아가 화려한 외관은 거짓된 인간의 모습이지만 나신은 實體를 드러낸 진실된 인간의 모습임을 깨닫게 된다. 다음과 같은 대사에서 그의 깨달음을 알 수 있다.

Lear. Ha! here's three on's are sophisticated ; thou art the thing itself : unaccommodated man is no more but such a poor, bare, forked animal as thou art. Off, off, you lendings! Come ; unbutton here. 「Tearing off his clothes.」 (Ⅲ. iv. 99~107)

리어. 하! 여기있는 우리 세 사람은 걸치장을 한 가짜인데, 그대는 타고난 그대로이다. 아무것도 걸치지 않은 순수한 인간

12) Erwin Panofsky, Studies in Iconology, Harper & Row, 1962, P.

13) T.N. Greenfield, op. cit., P.281.

은 그대처럼 구차하고 벌거벗은 두발 달린 동물에 지나지 않아. 벗어, 벗어버려, 이 걸치레! 자, 여기 단추를 좀 벗겨라. 「옷을 찢으며 벗는다.」

나신에 대한 의미를 깨달은 Lear는 완전한 脫衣의 과정을 거쳐 자신에게 불필요한 모든 걸치레를 벗는다. 이 대사에서, 나신에는 벌거벗은 진실이라는 복식 이미저리가 내재되어 있음을 알 수 있다.

한편 “인간과 동물과의 본질적인 차이점은 인간은 의복을 착용하나 동물은 착용하지 않는 것이 아니라 인간은 의복을 벗을 수 있지만 동물은 벗는 것이 불가능하다는 것이다.”¹⁴⁾라는 Eric Gill의 견해에 따르면, 벗는다는 행위는 인간이 스스로 의복을 선택하고 자신에 맞게 착용할 수 있다는 着衣의 뜻까지 내포된 것으로 생각된다. 즉, 자신에 맞는 의복을 선택하기 위한 선행조건으로서 脫衣의 과정이 필수적임을 알 수 있다.

이러한 견해에서 볼때 Lear의 脫衣는 허위의 탈피와 아울러 그에게 맞는 새로운 복식을 착용하기 위한 선행과정으로 보여진다.

4막 6장에서 Lear는 실성한 상태가 되어 들쭉과 잡초로 몸을 치장한 채 등장한다. 이러한 차림은 인간이 세상에 태어날 때의 모습인 자연그대로의 상태(natural truth)를 나타내며 자연과 동화된 Lear의 정신적, 육체적 상태를 상징적으로 표현한 것이다. 이제 Lear는 거의 裸身의 상태(naked truth)에 가깝다. 극의 진행과 더불어 Lear가 화려한 왕의 옷을 벗으면 벗을 수록 정신은 맑아져 진실과 거짓을 분간할 수 있는 통찰력을 갖게 된다. 다음과 같은 대사에서 이를 알 수 있다.

Though tatter'd clothes small vices do ap-

pear ; Robes and furr'd gowns hideall. Plate sin with gold, And the strong lance of justice hurtless breaks : Arm it in rags, a pigmy's straw does pierce it. (IV. vi. 162~165)

누더기 사이로는 작은 죄도 흰히 드러나지만, 로브와 모피 가운은 모든 죄를 감추어 주는 법, 죄에 황금갑옷을 입혀봐라. 튼튼한 정의의 창도 하릴없이 부러져 버릴테니까 : 거기에 누더기를 씌워봐라, 난장이의 지푸라기도 꿰뚫어 버릴 것이니라.

Lear는 옷을 신분을 나타내는 상징으로 인식함과 동시에 범이 적용되는 방식에 영향을 미치는 것으로 인식하고 있다. 누더기는 진실을 감추지 못하고 드러내지만 화려한 옷과 모피는 이 모든 것을 감춘다는 Lear의 대사는, 화려한 복식이란 부패된 사회질서를 대변하는 것으로서 이 부패된 사회질서는 돈으로 살 수 있는 거짓된 외양에 기초한 것이라는 의미를 내포하고 있다.¹⁵⁾

거짓 외관을 象徵하는 화려한 왕의 복식을 모두 벗은 Lear는 이제 내적으로나 외적으로 진실된 내면을 의미하는 새로운 복식을 입을 준비가 갖추어진 상태이다.

4막 7장에서 Lear는 Cordelia의 신하에 의해 새 옷으로 입혀진다.

Cor. Is he array'd?

Gent. Ay, Madam, in the heaviness of sleep We put fresh garment on him. (IV. vvii. 20)

커덜. 전하께서 복장을 갖춰 입으셨소?
신사. 예, 마마, 곤히 주무시는 동안 저희가 옷을 갈아 입혀 드렸사옵니다.

14) Eric Gill, CLOTHES : An Essay upon Nature and Significance of the Natural and Artificial Integument worn by Men and Women, Jonathan Cape, 1931, 増野正衛 譯, 衣裳論, 創元社, 1977, P.186.

15) M. Charney, op. cit., P.78.

새옷으로 갈아 입혀짐과 함께 Lear의 정신이 회복된다. 이때의 새옷(fresh garment)은 Lear의 정신적, 육체적 회복과 원래의 사회적 신분으로의 복귀를 암시한다. Renaissance 시대에 있어서 정신적 이상이나 육체적 고뇌로 인해 질병에 걸린 사람이 정상적으로 회생되었음을 나타내는 상징적인 이미지리는 첫째로 충분한 수면, 둘째로 음악과 사랑, 마지막으로 새옷으로 갈아 입히는 것 등이었다.¹⁶⁾ Shakespaere도 이러한 이미지를 사용하여, Lear가 回生되는 장면에서 수면과 Cordelia의 사랑, 새옷으로 갈아 입히는 것등을 적용하고 있다.

Lear에게서 나타나는 이러한 일련의 脫衣 과정과는 반대로, Edgar에게서는 着衣의 과정이 복식 이미지를 나타낸다.

Edgar는 충신 Gloucester백작의嫡子로서 전통적인 가치관을 갖고 있는 인물이다. 그는 자아중심적인 가치관을 갖고 있는 이복 동생 Edmund의 모함으로 귀족으로서의 자신의 신분을 박탈당하고 여러차례 비천한 신분으로 가장한다.

1막에서 Edgar는 귀족의 신분으로 별다른 특징이 없이 등장하지만, 2막 3장에서 아버지인 Gloucester 백작에게서 쫓겨난 이후로는 귀족으로서 자신의 신분을 드러내는 모든 옷을 벗고서, 벌거벗은 거지로 변장하여 가난한 이들의 경멸받는 삶을 배운다. Edgar는 Lear와는 달리 그의 화려한 귀족의 옷을 벗는데 미련이나 고통이 수반되지 않는다. 이것은 이미 Edgar가 화려한 옷이란 거짓의관에 불과하다는 사실을 깨닫고 있기 때문으로 보인다. 윤정은¹⁷⁾도 거지 Tom으로 변장한 Edgar를 “진실의 象徵인 Tom”으로 해석한다.

4막에서는 거지 Tom의 누더기를 벗고 농부의 차림으로 눈먼 아버지 Gloucester의 안내자 역할을 한다. 그의 복식 변화를 다음과 같은 대사에서

알 수 있다.

Glou. So may it be, indeed
Methinks thy voice is alter'd and
thou apeak'st In better phrase and
matter than thou didst.

Edg. You're much deceive'd; in nothing
am I chang'd But in my garments.
(IV. vi. 6~9)

그로. 정말 그럴 수도 있을 테지
그런데 그대의 목소리가 바뀐 듯하고,
말씨나 말의 내용도 전보다는 더 점잖아
진 것같구나.

에드거. 잘못 알고 계십니다. 옷이 바뀌었을
뿐, 제게 바뀐 것이라고는 아무 것도
없습니다.

위의 대사에서 Edgar의 복식이 바뀌었음과 함께, 복식이 변화하면 태도나 말투 또한 변화한다고 하는 Elizabeth 시대인들의 복식 개념을 알 수 있다.

5막은 대단원으로 Edgar와 Edmund의 결투가 벌어진다. 이때 Edgar는 농부의 옷을 벗고 기사로 변장한다. 농부의 차림일때 보다도 더욱 분명하고 확신에 찬 태도를 보인다. 결투에서 Edmund를 이긴 후 Edgar는 당당하게 자신의 본래 신분을 밝힌다.

Edg. Let's exchange charity I am
no less in blood than thou art,
Edmund ; If more, the more th'hast
grong'd me My name is Edgar, and
thy father's son, The Gods are just,
and of our pleasant vices (V. iii.
165~168)

16) 김재남, “King Lear 연구 -심상과 성격발전-”, Shakespeare Review, April, No. 4, 1974, P.22.

17) 윤정은, 리어왕 -연구와 주해-, 이화여대출판부, 1970, P.15.

에드거. 서로 용서해 주도록 하자. 에드먼드, 나로 말하자면, 혈통에 있어서 너에 못지 않으니, 더 중하다. 내 이름은 에드거, 네 아버님의 아들이다.

관객은 이 대사를 통해 Edgar가 이름의 회복과 더불어 신분 또한 회복되었음을 알게 된다. 귀족의 신분-거저 Tom-농부-기사-귀족의 신분으로의 復歸의 과정에 수반되는 복식의 변화는 Lear의 脫衣과정과 중복됨으로써 着衣와 脫衣의 복식 이미지를 제시하고 있다.

Goethe는 Lear의 행동이 불합리하고 있을 것 같지 않다고 주장하지만, Shakespaere는 Lear의 행동을 통해 외적 인것 보다는 인간의 내면세계를 나타내고자 했다. 따라서 중요한 것은 Lear가 행한 행위가 아니라 Lear가 고통받고 느끼고 바라보는 것 그 자체인 것이다. Lear는 육체의 눈으로 외부세계를 보는 것이 아니라 내면의 눈을 통해 사물의 본질에 파고들어 진실된 인간 본성을 인식하게 된다.¹⁸⁾ 이러한 내적인 과정을 시각적으로 표현할 수 있는 유일하고도 적합한 방법이 복식 이미지리의 사용임은 재론의 여지가 없다.

이상을 종합해 볼때 「King Lear」에 있어서 복식이란 사회적 신분과 지위를 나타냄과 아울러 거짓외관으로서 진실의 위장 수단이 될 수 있는 반면, 나신에 가까운 혈벗음은 진실의 실체를 상징하는 것임을 알 수 있다.

2. 「King Lear」의 무대의상에 표현된 복식 이미지리

본 장에서는, 연극사적으로나 무대의상의 측면에서 대표적이라 할 수 있는 영국에서의 공연들에

착용된 무대의상을 각 세기별로 한 공연씩을 선정하여 복식 이미지리 측면에서 분석하였다.

분석의 자료는 공연 팜플렛, 사진, 포스터, 출판물등을 참고하였다. 여기에 제시된 사진들은 대부분 흑백인 관계로 무대의상의 색(color)에 관한 분석은 생략하였다.

1605년경 작품 「King Lear」가 창작된 이후 현재까지 수 많은 공연이 있어 왔다. 그러나 17세기의 공연 자료는 거의 없는 실정이므로 18세기부터 살펴보았다.

자료가 남아 있는 18세기의 가장 고전적인 공연으로 David Garrick의 공연을 들 수 있다. 18세기 영국 무대의 대표적인 배우이자 Drury Lane 극장의 지배인으로 유명했던 David Garrick(1717~1779)은 1742년 부터 1776년 까지 34년동안 Lear 역을 연기하였다.¹⁹⁾ 이중 가장 기록에 남을 만한 공연은 de Louthembourg를 의상 디자이너로 고용한 1776년의 공연으로 배우들은 '구 영국식 의상(Old English Costume)'을 착용하였다.²⁰⁾ 이는 그림 1, 2에 제시된 의상으로, 17세기 후반의 전형적인 복식 형태를 보여준다.

(그림 1)은 3막 폭풍우 장면으로, 가운데의 Lear는 breeches, justaucorps, vest, shirts를 착용하고 있다. justaucorps 안쪽에 보이는 vest의 가장자리에는 모피로 안을 댄 흰선이 보인다. 이는 대본에 묘사된 Lear의 화려한 모피옷을 직접적으로 무대의상에 표현한 것이다. 모자는 쓰고 있지 않지만 신은 화려한 리본이 달린 Louis Heel을 신고 있다. 이 의상들은 혈벗음이 나타나기 시작하는 첫단계의 상태로 정신이상 초기의 Lear를 묘사한 의상으로 보인다.

(그림 2)는 Cordelia 역을 맡은 Susanna Cibber로, 가슴을 드러낸 robe를 착용하고 있고 머리에는 cap을 쓰고 있다. 이는 17세기 영국의 전형

18) W.H. Cleman, op. cit., P.136.

19) 김우탁, 영문학사 II, 을유문화사, 1986, P.177.

20) J.S. Bratton, ed., Plays in Performance : King Lear, Bristol Classical Press, 1987, P.27.

(그림 1) 작 Edgar, 가운데 Lear(David Garrick), Old English Costume 착용. 1776.

(그림 2) 가운데 Cordelia(Susanna Cibber), 17세기 영국식 robe 착용, 1776.

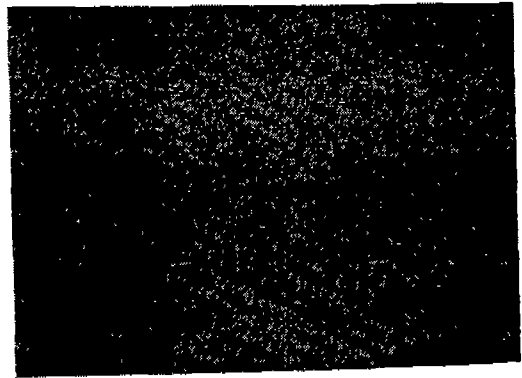
적인 robe로, 공주라는 Cordelia의 사회적 신분에도 불구하고 robe에는 장식이 거의 없이 단순하게 처리되어 있다. 이는 직선적이고 정직한 그녀의 성격을 암시하기 위한 것으로 보인다. 이것은 Garrick과 de Louthembourg가 무대 의상의 디자

인에서 시대적인 고증과 등장인물의 성격을 고려했음을 보여준다.

Garrick의 공연 자료를 검토한 결과, 이 공연의 무대 의상은 고증을 통해 17세기의 의상을 재현하였으며 더 나아가 작품에 묘사된 의상에 관한 대사 및 지문 부분을 구체화하여 부가함으로써 복식 이미지를 직접적인 방법으로 관객에게 전달하고자 했던 것으로 파악된다.

다음으로 19세기의 대표적인 공연은 1838년 W. C. Macready(1793~1873)의 공연을 들 수 있다. Macready가 사용한 대본은 완전한 Shakespeare의 원본은 아니지만 부분적으로 삭제되고 정돈되어 보다 균형이 잡힌 Victoria식 취향을 가진 대본으로 Tate의 각색본²¹⁾을 수정한 것이었다. 이것은 Tate가 비극적 decorm에 맞지 않는다 하여 삭제했던 광대를 되살린 것으로 상당 부분이 Shakespeare 원본과 같아졌다.

(그림 3)은 1838년 Covent Garden에서 있었던 Macready 주연의 공연 1막의 스케치로, 의상은 로마풍이고 소도구와 배경은 Anglo-Saxon²²⁾ 스

(그림 3) W.C. Macready 주연의 King Lear 왕좌에 앉은 인물이 Lear, 1838.

21) 1681년 젊은 아일랜드 시인인 Nahum Tate는 Shakespeare의 원작을 각색한 King Lear 각색본을 발표하였다. 이 각색본은 원작과는 판이하게 다른 극으로, 광대를 없애고 그 대신 Edmund의 역할을 크게 증대시켰다. 800줄 이상이나 대본을 축소시켰을 뿐만 아니라 비극으로 끝나는 5막을 완전히 뒤바꾸어 Lear가 살아나고 Cordelia와 Edgar의 결혼 이야기를 삽입함으로써 Happy Ending으로 끝을 맺었다.

22) Anglo-Saxon : 영국의 원주민인 Celt족을 말아내고 5세기 말 북유럽에서 이주해 온 세 부족인 Angles, Saxon, Jute족 중에서 Angles족과 Saxon족을 합하여 Anglo-Saxon족이라 한다. 따라서 Anglo-Saxon족의 고대의상이라 하면 고대 북유럽 계통의 의상과 유사하다. 이들은 현재 영국인들의 조상이다.

타일이다. 여자 배우들은 로마의 stola와 palla 를, 남자들은 tunica에 toga를 착용하고 있다. 원시적인 난로와 궁정을 묘사한 무대배경, 방패, 창등의 소도구와 장신구들은 Anglo-Saxon 스타일로 만들어졌다.

(그림 4)는 실성한 Lear가 황야에서 부르짖는 3막의 한 장면으로 이때는 왕의 상징인 왕관이 벗겨져고 머리가 헝클어져 있으며, 의상을 벗는 제스처를 하고 있다. 脫衣의 복식 이미지리가 적용되었음을 알 수 있다.

Macready가 연극 제작의 가치를 원본의 회복에 두었다는 Bratton의 주장²³⁾으로 미루어 짐작해 볼때, Macready는 Shakespeare의 대본을 철저하게 분석하였을 것이고, 여기에 사용된 지문 및 대사도 간과하지 않았을 것이 확실하기 때문에 복식 이미지를 적용하였을 가능성이 높다.

20세기에 들어서서 가장 큰 전환점이 되었던 공연은, 1962년 Royal Shakespeare Theater에서 있었던 Peter Brook²⁴⁾ 연출의 공연이었다. Brook의 무대장치는 Brecht와 동양의 무대장치에서 영향을 받은 것으로, 움직일 수 있게 바퀴가 달린 장

(그림 4) 좌로부터 Edgar, Kent, Lear Fool, 1838.

식이 없는 세개의 흰 벽과 나무로 만든 평범한 의자로 구성되었다. 이러한 무대장치와의 조화를 위해 그림. 5, 6, 7에 제시된 것처럼 의상도 시대적인 고증에 의해서 보다는 현대 감각을 살려 매우 단순하게 디자인되었다.

(그림 5)는 개막 장면으로 가운데 왕좌에 앉은 인물이 Lear이고 오른쪽 끝의 인물이 Cordelia이다. Lear는 길이가 긴 robe 위에 cape가 달린 gown을 두르고 왕관을 쓰고 있다. Leggatt에 의하면, 이 장면에서 robe를 입은 유일한 남자는 Lear로, 이 robe는 그가 왕임을 상징하는 것이라고 한다.²⁵⁾ 다른 인물들이 거의 단순하고 획일화된 유니폼과 같은 의상을 입고 있는 반면 Lear의 의상은 권위와 위엄을 느끼게 구성되어 있다. Cordelia는 단순한 robe 위에 13세기의 surcot와 유사한 의상을 입고 있다. 그녀의 정직하고 직선적인 성격을 나타내기 적절한 의상이라고 생각된다.

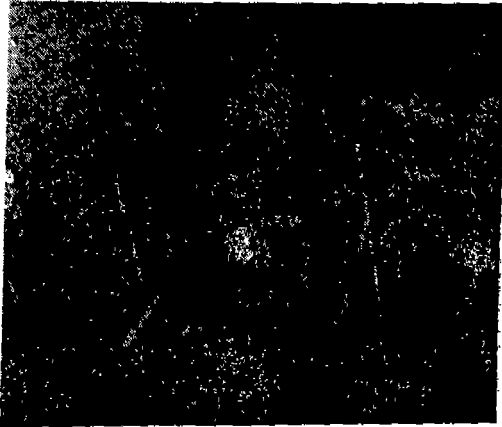
(그림 5) Peter Brook 연출의 King Lear 가운데 Lear (Paul Scofield), 1962

23) J.S. Bratton, ed., op. cit., P.35.

24) Peter Brook(1925~)은 영국의 연극과 영화감독으로, Shakespeare 작품 분야 뿐만 아니라 현대볼 연극계에서도 거장이다. 1962년 Paul Scofield 주연의 King Lear는 현대의 Shakespeare 작품 공연중 가장 훌륭한 공연으로 평가된다.

25) A. Leggatt, King Lear, Harvester, 1988, P.30.

(그림 6)은 왕위를 이양한 이후의 장면으로 가운데 앉아 있는 인물이 Lear이다. Lear는 왕위를 물려준 이후이므로 왕관과 gown을 착용하지 않았고 복식도 다른 인물들의 의상과 거의 같다. Leggatt는 이러한 의상의 변화는 Lear의 왕권 상실을 드러내는 복식 이미지리라고 설명한다.²⁶⁾

(그림 6) Peter Brook 연출, 책로부터 Kent, Lear, Fool, 1962.

(그림 7)은 3막 7장의 장면으로 Cornwall이 Gloucester의 눈을 뽑는 장면이다. 이때의 의상은 낡은 가죽을 사용하여 제작되었다.²⁷⁾ 이것은 등장 인물들이 갖는 동물적인 무자비한 근성(animal nature)에서 기인한 동물적인 이미지리(animal imagery)²⁸⁾가 또 다른 하나의 이미지리로 이 작품에 내재되어 있기 때문에 사용된 소재로 간주된다.

사진으로 제시되지는 않았지만, Lear와 Cordelia가 再會하는 4막 7장의 장면에서 다시 Lear는 길이가 긴 robe를 착용한다. 이전의 robe와 같은 것은 아니지만 이 역시 그의 왕권 회복을 의미하는 복식 이미지리이다.

Peter Brook 연출의 공연에 착용된 무대의상은

(그림 7) Peter Brook 연출, Gloucester 실명 장면, 1962.

역사적 고증이나 극의 시대적 배경을 고려하지 않은 것이었다. 그러나 복식 이미지리 측면에서 의상을 분석한 결과, 등장인물의 신분 변화, 내면의 변화, 성격등에 따라 극에 내재된 복식 이미지리가 적용되었고, 특별한 소재를 사용하여 등장인물의 성격에 내재된 동물적인 이미지리 까지 부가한 공연으로 파악되었다.

이상으로 각 세기별로 대표적인 공연에 착용된 무대의상을 복식 이미지리 측면에서 검토해 보았다. 분석 대상이었던 공연에 착용된 의상들은 17세기풍 의상, 로마풍 의상, 현대풍의 시대성이 배제된 상징적인 의상등으로 다양하게 공연되었으며, 대부분의 공연이 「King Lear」에 내재된 복식 이미지리를 연출 방향에 따라 다양하게 무대에 표현하였던 것으로 분석되었다.

이쉬운 점은, 지면 관계상 좀 더 많은 공연을 다루지 못했다는 점과 시대별로 대표적인 공연을 선정할 관계로 의상에 있어서도 그 해석이 잘된 공연들만 선택되었다는 점이다. 복식 이미지리가 총

26) A. Leggatt, op. cit., P.33~34.

27) J.S. Bratton, ed., op. cit., P.45.

28) 황호문, op. cit., P.100~110.

분히 고려되지 않은 공연도 다수 있었으나 이러한 공연들은 그 자체만으로도 좋은 공연으로 평가받지 못했기 때문에 대표적인 공연으로 선정하는데 무리가 있었다. 대체적으로 복식 이미저리가 제대로 무대의상에 반영되지 못한 공연은 좋은 평가를 받지 못하였으며 관객의 관심도 끌기 어렵다는 사실을 알 수 있었다.

IV. 복식 이미저리를 적용한 의상 디자인

본 장에서는 앞장에서 문헌 고찰을 기초로 복식 이미저리를 적용한 Lear의 무대의상을 디자인하였다. 의상 디자인의 전체적인 방향은 Elizabeth 시대풍을 기본으로 구상하였다. 이 시대에는 매우 상징적인 연극이 행해졌고 의상 또한 Elizabeth 시대의 복식 개념에 기초한 복식 이미저리를 내포하고 있었기 때문이다.

의상 디자인의 主眼點은 독창적인 무대의상의 창작 보다는 작품에 내재된 복식 이미저리를 부각시킬 수 있는 무대의상의 제시에 두었다. pattern 제작 및 봉제기법, trimming, detail 등은 현대적 감각으로 재조명하였다.

실물 제작한 Lear 의상의 무대상 효과를 알아보기 위해 현직 배우에게 의상을 착용시키고 분장을 시킨 다음 무대와 유사한 조건을 가진 스튜디오에서 연기하는 장면을 촬영하여 사진으로 제시하였다.

1. 1막의 의상

극 초반의 Lear의 의상은 80을 넘긴 위엄있는 老王의 이미지 표현에 디자인의 중점을 두었다. 의상은 길이가 긴 robe와 ruff collar, 王家의 문장을 자수한 앞장식, 땅에 길게 끌리는 gown으로 구성하였다. robe는 단순하게 디자인하였고 앞장식은 Renaissance 시대에 사용되었던 화려한 브로케이드의 느낌을 내기 위해 브로케이드 풍으로 직조된 직물위에 당시 王家에서 사용하던 紋章을 자

수와 스팅글로 화려하게 장식하였으며, gown은 cape를 덧달아 웅장한 느낌을 줌으로써 화려함과 함께 왕의 위엄을 나타내고자 하였다.

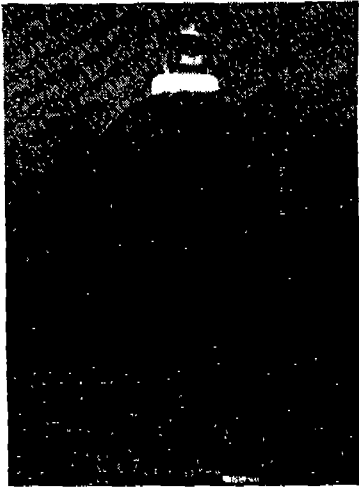
또한 내적 자기성찰 보다는 화려한 외관에 치우친 Lear의盲目을 나타내기 위해 부와 권위의 상징인 ruff collar를 과장되게 처리하였고, 세울의 금사슬과 금색 tassle belt를 사용하여 마치 자신이 입은 화려한 의상에 구속되어 있는 듯한 이미지를 표현하였다. 왕관과 십자가동의 소품에도 화려하게 보석을 장식하여 거짓외관에 싸인 Lear의盲目을 암시하였다(그림 8, 9, 10참조).

(그림 8) 1막. Lear의 의상, 정면, 실물제작

(그림 9) Lear의 의상, 측면, 실물제작

(그림 10) Lear의 의상, 뒷면, 실물제작

(그림 11) 1막 4, 5장. Lear의 의상 gown을 벗는다.

의상의 색은, robe에는 왕의 위엄과 화려함을 표현하기 위해 보라색을 사용하였고 gown에는 적자색(결감)과 빨강색(안감)을 사용하였는데 이는 적자색(royal purple)이라는 왕의 상징적인 색의 사용으로 장중한 느낌을 주기 위함이었으며, 움직임에 따라 조금씩 드러나는 안감의 빨강색은 불같은 Lear의 성격을 암시하기 위해서 사용되었다. 관두의 형식의 앞장식에는 의상 색과의 조화와 화려함의 표현을 위해 보라색을 사용하였다.

robe의 소재로 광택있는 silk 직물을 사용하였고 gown의 소재로는 결감은 velvet, 안감은 silk 느낌의 직물을 사용하였다.

이 모든 의상은 Lear가 진실을 깨달으면서 하나씩 벗도록 계획되었으므로, 각각의 의상과 장신구 등은 분리 가능하게 제작하여 단계적인 脫衣의 표현에 적합하게 구성하였다.

1막의 마지막 부분인 4장과 5장에서는 Lear가 큰딸 Goneril에게서 푸대접을 받아 실망한 상태로 gown을 벗는다. 이때는 이미 왕권을 이양한 후이므로 왕관은 쓰지 않았다. (그림 11참조) 이는 Lear의 깨달음이 시작됨을 의미하는 복식 이미저리의 표현이다.

2. 2막의 의상

2막 1장에서 Lear는 두딸들에 대한 실망과 분노, 자신의 왕권을 이양해준 실수에 대한 자괴감으로 정신이 혼비해 진다. 정신의 이상과 더불어 진실을 보는 눈(心眼)을 갖게되고 脫衣의 복식 이미저리는 가속화 된다.

이때는 1막의 마지막 장면에서 착용했던 십자가 목걸이를 벗는다. 神에 대한 믿음을 버리는 것을

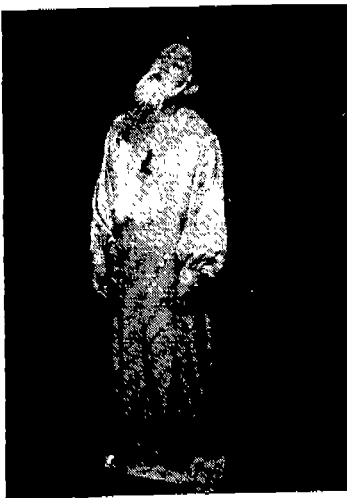
(그림 12) 2막 1장. Lear의 의상 십자가 목걸이를 벗는다.

의미한다(그림 12참조).

2막의 마지막 장인 4장에서는 ruff collar 와 신발을 벗는다(그림 13참조).

(그림 13) 2막 4장. Lear의 의상 ruff collar와 신발을 벗는다.

(그림 14) 3막 4장. Lear의 의상 robe에 들꽃과 잡초로 치장한다.

3. 3막의 의상

3막에서 Lear는 집도 없이 쫓겨나 황야에서 방황을 하게 되는데, 이때는 완전한 실성상태가 되

어 앞장식을 벗고 robe 한장만 착용한 상태가 된다. 거의 벌거벗은 상태로 폭풍우 속을 방황하다 폭풍우가 절정에 달하는 3막 4장에서는 이 robe에 들꽃과 잡초를 치장하고 등장한다. 이는 Lear가 자연과 同化되었음을 의미하는 복식 이미지력을 적용한 것이고 이와 동시에 거짓외관으로서의 겉치레를 벗고 진실을 직시하는 인물이 되었다는 것을 의미한다 (그림 14참조).

4. 4막의 의상

4막에서는 1장 부터 6장 까지 계속해서 Lear가 3막의 의상을 그대로 착용한 채 등장한다. 정신상태(실성상태)가 변화하지 않았기 때문이다.

4막 7장에서는 프랑스에서 아버지(Lear)를 위해 돌아온 셋째딸 Cordelia의 도움으로 Lear의 정신이 회복된다. 이의 상징적인 표현이 Lear의 새 옷(fresh garment)으로 나타난다. 이 새옷은 Lear의 정신이상의 치유와 신분의 회복, 순수한 인간 본연의 상태임을 의미하는 옷이므로, 색은 화려하지 않은 수수한 회색을 사용하였고 소재는 이전의 robe 보다 광택이 적은 직물을 사용하여 전체적으로 여유있고 길이가 긴 robe로 디자인 하였다(그림 15참조).

(그림 15) 4막 7장. 좌 Cordelia, 우 Lear fresh garment를 착용한다.

M. Charney의 주장대로 라면 이 장면에서 Lear는 흰색의 여유있는 robe를 착용해야 하나, 이 새옷의 의미가 Lear의 정신이상의 완전한 치유를 나타내지 않는다고 간주되어 죽음이 임박했다는 의미와 함께 Lear의 중립적인 성격을 나타내기 위해 회색을 사용하였다.

5. 5막의 의상

5막은 대단원으로 모든 사건이 종결되고 Lear와 Cordelia가 죽음을 맞이하는 장이다. Lear의 의상은 4막의 의상과 같다. 그러나 목부분의 여밈 끈을 충분히 풀어서 Lear가 이 새옷 마저도 견딜 수 없어함을 나타낸다.

V. 結 語

본 연구에서 다룬 Shakespeare의 극작품 「King Lear」에는 복식과 裸身의 관계가 물질과 정신의 관계로 비유된 풍부한 복식 이미지리가 묘사되어 있었다. 王인 Lear가 왕위를 이양하고 딸들에게 배신당한 후 실성상태가 되어 화려한 왕의 복식을 차례로 벗는 일련의 脫衣과정과, 헐벗은 거지에서 농부, 기사, 귀족으로 변신해 가는 Edgar의 着衣과정의 강하게 대비되어 있었다. 이러한 복식의 着衣와 脫衣 사이에는 정신상태의 변화, 신분의 변화등의 의미가 내포되어 있었으며, 화려한 복식은 거짓의관을, 나신은 진실의 실체라는 복식 이미지리가 내재되어 있었다.

그리하여 본 연구에서는 原著로부터 분석된 복식 이미지리 및 여러 공연에서 착용된 무대의상에 대한 고찰을 기초로 하여 「king Lear」에 내재된 복식 이미지리를 가장 적절히 표현할 수 있는 일례를 Lear의 의상을 중심으로 제시해 보았다.

의상 디자인의 주된 Silhouette과 색은 Elizabeth 시대풍을 기본으로 하였고, 여기에 현대인들의 감각에 맞는 의상 제작기법 및 장식을 부가하여 과거 의상을 재조명해 보았다.

Lear는 原著에서 脫衣의 복식 이미지리를 나타내는 인물로 분석되었기 때문에 脫衣의 변화과정으로 그의 정신상태와 신분의 변화를 표현하였다. 이를 위하여 극초반(1막)의 의상의 구성은 cape가 달린 gown, robe, 紋章을 자수한 앞장식, ruff collar, 십자가 목걸이등으로, Lear의 정신상태의 변화에 따라 단계적인 脫衣가 쉽게 이루어 질 수 있도록 구성하였다. 주조색은 보라색과 자주색(royal purple), 빨강색을 사용하여 왕의 위엄과 권위, 그리고 Lear의 성격을 나타낼 수 있게 하였다. 장신구와 소품들도 과장되고 화려하게 디자인하여 거짓의관에 싸인 Lear의 盲目을 암시하였다. 점차 Lear가 진실을 인식하게 되는 1막 4, 5장 부터는 gown을 벗는 것으로 脫衣의 복식 이미지리를 표현하였다.

2막은 脫衣가 가속화 되는 시기이므로 십자가 목걸이, ruff collar, 신발을 벗도록 계획하였다.

3막은 Lear의 진실의 실체에 대한 깨달음이 절정에 달하는 시기이므로 단 한장의 옷인 robe만 착용한 채 등장하게 계획하였다. 4장 이후부터는 이 robe에 들꽃과 잡초를 장식하여, Lear가 비록 실성하였지만 정신상태는 순수한 인간본연의 상태임을 표현하도록 하였다.

4막은 Lear의 정신이 회복되는 반전의 시기이다. (7장) 原著에서 Lear의 정신회복은 부드럽고 여유있는 새옷으로 대변되므로, 본 연구에서도 순수한 회색의 여유있는 robe로 디자인 하여 새옷에 내재된 복식 이미지리를 적용하였다.

5막은 대단원으로 의상의 변화는 없게 계획하였다.

본 연구의 과정을 통하여, 극작품이 연극으로 무대상에 實演될 때, 복식을 통하여 극의 주제와 극작품에 내재된 이미지리를 보다 용이하고 분명하게 관객에게 전달할 수 있다는 점에서 무대의상에 대한 보다 깊이 있는 연구의 필요성을 확인하였다. 또한 작품에 내재된 복식 이미지리의 분석과 아울러 그것을 적용한 무대의상을 실물 제작함으로써 무대의상 디자인을 위한 또 다른 하나의

연구 방법을 제시하였다.

참고문헌

1. Rosemary Ingham and Liz Covey, *The Costume Designer's Handbook*, Heinemann, 1991.
2. M.M. Badawi, *Background To Shakespeare*, Macmillan, 1981, P.3~4.
3. Thelma N. Greenfield, "The clothing Motif in *King Lear*", *Shakespeare Quarterly*, V. 1954.
4. Caroline E.F. Spurgeon, *Shakespeare's Imagery and What It Tells Us*, Cambridge Univ. Press, 1935.
5. 황호문, "Macbeth와 *King Lear*에 나타난 이미지 처리 패턴 연구", 한양대학교 대학원, 박사학위 논문, 1989.
6. M. Charney, "We put fresh garment on him, nakedness and Clothes in *King Lear*" R. Colie and F.T. Flahiff, ed., *Some facets of 'King Lear'*, essays in prismatic Criticism, Heinemann, 1974.
7. R.B. Heilman, *This Great Stage ; Image and Structure in King Lear*, Univ. of Washington Press, 1948.
8. W.H. Cleman, *The Development of Shakespeare's Imagery*, Methuen, 1977.
9. Eric Gill, *CLOTHES : An Essay upon Nature and Significance of the Natural and Artificial Integumentts worn by Men and Women*, Jonathan Cape, 1931, 増野正衛 譯, 衣裳論, 創元社, 1977.
10. 김재남, "King Lear 연구 -심상과 성격발전-", *Shakespeare Review*, April, No. 4, 1974.
11. 윤정은, 리어왕 -연구와 주해-, 이화여대출판부, 1970.
12. 김우탁, *영문학사II*, 을유문화사, 1986.
13. J.S. Bratton, ed., *Plays in Performance : King Lear*, Bristol Classical Press, 1987.
14. Erwin Panofsky, *Studies in Iconology*, Harper & Row, 1962.

ABSTRACT

A Study of Clothing Imagery emerging from Shakespeare's Drama I —Focusing on King Lear—

Bae Soo Jeong

Dept. of Clothing and Textiles

WonKwang Junior Health Collage

Kim Ok Jin

Dept. of Clothing and Textiles

Chonnam National Univ.

The purpose of this research was to figure out clothing imagery underlying Shakespeare's *King Lear* and transfer it into actual stage costume. Three steps were taken in order to achive the purpose. The first step exemined theoretical background of the Shakespeare's imagery. The second step reviewed a wide spectrum of stage costume used in the last four centuries. The final step was to design and produce actual stage costume focusing on *Lear*, while considering clothing imagery drawn from the previous steps.

King Lear contained rich clothing imagery which could contrast the relationship between material and spirit. In particular, it shed light on the contrast between *Lear's* divesting and *Edgar's* wearing and denoted that wearing and divesting processes were closely related to spiritual and status changes.

A review of stage costume used for four centuries was prepared in order to understand how clothing imagery was applied in producing stage costume. It was found that their stage costume was reflecting clothing imagery captured from the analysis of King Lear.

On the basis of this review, this research presented Lear's stage costume which applied clothing imagery drawn from King Lear. In producing stage costume, actual stage costume used Elizabethan fashion as its basic color and pattern. It also utilized modern clothing production techniques and ornaments acceptable in these days.

As Lear was depicted as a character who underwent spiritual and status changes in the process of divesting, his costume was produced in line with this clothing imagery (i. e., divesting).

The long journey of reviewing and analyzing King Lear from a stand point of clothing reassured us, on the one hand, the importance of stage costume. On the other hand, it established the groundwork for developing the methodology of fashion design by applying clothing imagery drawn from literature to design and production of stage costume.