

중국 경극 표현에 관한 시각화 분석연구

A Study on Visual Design in the Peking Opera representation form

노정정, 이창근*

동서대학교 디자인& IT 대학원 디자인학과,
동서대학교 디자인& IT 시각디자인전공*

lu Jing Jing, lee Chang Keun*

Dongseo University, Graduate School of Design,
Dongseo University, Design& IT Institute*

요약

경극은 중국의 전통극 중 하나이다. 경극의 영어 명칭은 'peking Opera'다. 경극의 “분장”은 희극에서 배우들이 얼굴에 하는 채색 화장을 가리킨다. 경극 배우들의 얼굴 분장을 '검보(臉譜)'라고 한다. 형태, 색채와 유형 면에서 특별한 양식을 갖춘다. 본 논문은 중국에 전하는 가면극의 외면적 표현 형태를 시각디자인 조형영역 분석을 통해 학문적 가치를 창출하는데 목적이 있다. 본 논문의 연구 영역은 경극의 유래, 색채, 형식적 측면에 대한 조형분석과 가면의 표현형식, 즉 표현기법, 색상구성, 형태구성, 역할특성 등의 구성형식을 조형적 분석 틀에 의해 분석하고자 한다. 가면 얼굴의 대표문양 분석을 통해 단순화 표현형식으로 작품을 만들어 연구하고자 한다. 본 논문의 의의는 중국 전통경극의 집중적 연구의 결과 추출을 통해 한국의 유사 전통탈춤과 비교하는 연구의 귀중한 자료로 예측되기에 본 연구를 진행하였다.

I. 서론

1.1 연구의 배경 및 목적

영화 패왕별희(霸王別姬)는 국제 영화제에서 수상한 중국 영화로, 이 영화를 통해 많은 외국인들이 경극에 대해 이해 하기 시작했다. 극예술로서 200년의 역사를 가지고있는 경극은 순수한 동양예술로서 서양의 희극과는 차이가 있다.

본 논문은 중국에 전하는 가면극의 외면적 표현 형태를 시각디자인 조형영역 분석을 통해 학문적 가치를 창출하는데 목적이 있다.

1.2 연구의 방법 및 범위

본 논문연구 범위는 경극의 유래, 색채, 형식적 측면에 대한 조형분석과 가면의 표현형식, 즉 표현기법, 색

상구성, 형태구성, 역할특성 등의 구성형식을 조형적 분석 틀에 의해 분석하고자 한다.

구체적 연구방법으로 첫째, 문헌 연구와 실제조사를 통해 자료를 수집하고 이를 분석, 정리한다. 둘째, 다양한 기능의 가면 색채에 대해 연구하고 가면의 색채 사용원리와 배역의 성격의 적합성을 도표화하여 구체적으로 제시한다. 셋째, 다양한 기능의 가면 표현 형태를 디자인분석 분류표에 의해 가면의 형태구성과 배역의 적절성을 논의한다. 그 결과 현대디자인 가치의 영역과 결합하여 디자인적 의의를 고찰하고자한다.

II. 본문

2.1 유래

경극 배우들의 얼굴 분장을 '검보(臉譜)'라고 한다.¹⁾ 검보는 배역의 선악과 개성, 신분을 상징한다. 일반적인

로 경극 분장은 생활에서 유래되었다고 말한다. 마치 생활 속에서 해 빛에 쬐어 그을어져 검정색을 칠한 것과 같다거나, 병이 들어 얼굴이 새노랗다라는 등과 같다. 이것은 극중 인물의 정신적 상태의 제시와 생리적 특징의 표현이면서 또한 분장 색채, 라인, 문양과 도안을 결정하는 기초로 활용 되기도 한다. 또한 실질적인 생활의 과장이기도 하다. 중국 희곡 이론가인 옹우홍의 연구에 따르면 영특한 희곡 예술가들이 고전 소설에 나오는 묘사와 평서예인(評書藝人)의 강술에서 새로운 정보를 창작하기 위한 힌트를 얻었다고 한다.

2.2 가면의 색채 및 상징성

검보는 여러 가지 얼굴색에 따라 분류하는데, 얼굴색으로는 주로 빨강, 자주, 흰색, 노랑, 검정, 파랑, 녹색, 분홍, 희색, 갈색, 금색, 은색 등이 있다.²⁾

붉은 색은 용사의 충성을 의미하는데 대표적 인물이 관우(關羽)를 예를 들 수 있고, 검정색은 강인하고 강직하며 심지어 경솔하기까지 하는데 포청천을 예를 들 수 있다. 황색의 분장은 독하고 잔혹함을 표시하는데 우문성도(宇文成都)를 예로 들 수 있다;파란색 혹은 녹색의 분장은 거칠고 급한 성격의 인물 竇尔敦을 예로 들 수 있다. 흰색의 분장은 일반적으로 간신(奸臣), 나쁜 사람을 의미하는데 조조를 예로 들 수 있다, 자색은 정직하고 침착한 인물을 의미하고, 황금색과 은색은 각종 신괴(神怪)이미지를 대 변한다. 위 내용을 정리하면 표1과 같다.

표 1. 가면 색채 분류

색채	colour code	성격	대표적 인물
붉은색	c9/m95/y87/k1	충성	關羽
검정색	c74/m67/y59/k90	강직	包拯
황색	c5/m8/y78/k0	잔혹함	宇文成都
파란색	c91/m79/y1/k0	급한 성격	竇尔敦
흰색	c4/m0/y3/k0	교활	曹操
자색	c18/m44/y0/k0	침착	렴파
은색	c19/m15/y15/k0	괴상	神怪

1) 쉬창베이 지음, 최지선 옮김, <중국문화6> 경극, 대가, 2008, p.12
2) 앞의글, p.13

2.3 형태 및 상징(symbol)의 의미

우리의 그래픽 디자인과 시각 커뮤니케이션에 적용된 이론의 대부분은 유럽의 세미올로지와 미국의 세미오틱스의 기호학을 기초로 한 것이다.³⁾ 스위스의 언어학 교수인 소쉬르(1857-1913)와 미국의 철학자인 퍼스(1839-1914)는 모두 기호를 기호학 연구의 중심으로 보고, 소쉬르의 기호 모델은 두 가지 기본 요소인 기표(signifier)와 기의(signified)가 기호를 완성한다고 본다.

본 논문에서 연구자가 소쉬르의 기호학 연구를 적용하여 기표와 기의 있는 따라 다양한 표현 형태로 나타나는 12가지의 가면종류가 어떻게 의미가 형성되는지를 분석할 수 있었다.

표 2. 이미지 기표와 기의 따르는 연구자분석

이미지	가면종류	기표	기의
	정검	한 종류의 색을 위주로 하여 피부색을 과장한다	충성 성격을 상징
	기왓장	코를 과장, 라인으로 두 개의 눈썹 그려낸다	급한 성격을 상징 한다
	십자문	삼색을 하나의 색조(色條)로 축소, 월량문에서 부터 코 아래까지 그리	인물의 잔혹함 성격을 상징
	육분	이마의 주요색을 하나의 색조로 축소시켜 눈썹의 형태를 확대시키다	화난 것을 상징
	쇄화	다양한 도안과 라인이 가늘게 표현	복잡한 성격 상징
	비뿔어진	생김새가 아주 추하고 그리는 것이 서로 비대칭 표현	나쁜 배역들을 상징한다. 사람들에게 뼈딱한 느낌을 가져다 준다.
	스님	이마에는 아홉 개의 점을 그린다	불문수계(佛門受戒)를 나타내다
	원보	이마와 얼굴의 색채가 서로 다르다	통통한 것을 상징
	내시	붉은 색과 흰색 두 가지만 있고 이마는 원광 하다	권력 벼슬 상징
	상형	그리는 법은 비슷하면서도 비슷하지 않는 것으로	신비감 상징

3) 데이빗 크로우 지음, 박영원 옮김, <기호학으로 읽는 시각디자인>, 안그래픽스, 2005, p.15

	신선	황금색, 은색을 사용하거나 혹은 보색 중에 황금색, 은색 라인을 그리다	신성하고 위엄(威嚴)함을 상징
	추각	만화의 기법으로, 희극적인 특징표현	인물의 유머 상징

위의 대표문양은 장식성이 아주 강한 각종 도안이 사람들로 하여금 눈 앞 너무 현란하게 하여 신비감이 생기게 한다. 우리에게 사물의 가장 중요한 국면은 그것의 단순성과 친숙성 때문에 감추어진다.⁴⁾ 바르트는 사물의 상태에서 단순화 표현한다고 주장한다.⁵⁾ 그래서, 연구자가 가면 얼굴의 대표문양 분석을 통해 단순화 표현으로 재해석하였다.

Ⅲ. 결론

본 연구는 경극의 색채 및 형태의 상징 의미를 풀이하여 분석한다. 모든 검보는 제각각 특별한 의미가 있다. 기호학으로부터 출발하여, 과장된 얼굴 형상이 필요하다면 모두 간단히 그려낼 수가 있다. 단순화 표현 따라 문양을 재해석하여 시각화 작품을 표3에 나타내었다. 본 논문의 의의는 중국 전통경극의 집중적 연구의 결과 추출을 통해 앞으로 한국의 유사 동래탈춤과 비교하는 연구의 귀중한 사료로 예측되기에 본 연구를 진행하였다.

표 3. 문양 재해석

상징 문양						
종류	정검	기왓장	십자문	육분	쇄화	비 돌어진
상징 문양						
종류	기왓장	원보	내시	상형	신선	추각

■ 참고 문헌 ■

- [1] 쉬칭베이 지음, 최지선 옮김, <중국문화.6> 경극, 대가, 200
- [2] Roland Barthes, <기호학원론>.1964(dt. Frankfurt a. M. 1979 und 1983)
- [3] 程宇宁, 《从京剧脸谱看中国的传统文化的视觉符号意义》, 湖南社会科学, 2004
- [4] 程刚, 《京剧脸谱艺术的色彩设计分析》, 科教文汇, 2008

4) 비트겐슈타인 L. Wittgenstein, 철학적 연구, 1963
 5) Roland Barthes, <기호학원론>.1964(dt. Frankfurt a. M. 1979 und 1983).