애니메이션 캐릭터에 차용된 중국 경극과 일본 노극 가면의 상징성 비교연구

A Comparative Study on the Symbolic Meaning of Chinese's Peking Opera and Japan's Noh Applied in Animation Characters

한 저*, 조 승 우**, 이 현 석***
동서대학교 일반대학원 영상콘텐츠학과*, ***
동서대학교, 디지털콘텐츠학부**

Han Zhe*, Seung-Woo Cho**, Hyun-Seok Lee***
Dept. of Visual Contents, Graduate School of Dongseo University*, ***
Division of Digital Content of Dongseo University**

요약

중국 경극에서 얼굴에 다양한 분장을 하는 것을 검보라 하며, 극 중에서는 다양한 상징성을 갖는다. 검보는 민족적 특색을 내재하며, 극중 캐릭터를 위한 "영혼의 화면"이라 불린다. 반면, 일본 노극은 가면을 쓰고 연기하는 독특한 고전 가무극으로 히타멘(直面, 가면을 쓰지 않음)과 가면을 쓰는 공연으로 나뉘며, "유현(幽玄)의 예술"이라고 불린다. 이러한 경극의 검보와 노극의 가면은 애니메이션에 캐릭터에 차용되며, 극의 서사와 상징성을 드러내는 매개 역할을 하고 있다. 이에, 본 연구에서는 경극의 검보와 노극의 가면이 연출된 애니메이션 영화를 중심으로 사례 비교연구를 진행하고자 한다.

1. 경극 검보와 노극 가면에 대한 이론적 고찰

검보는 인물의 성격의 특징에 따라 변형, 과장, 상징과 같은 기법을 이용하여 선·악과 미·추를 나타내어 관객이 캐릭터의 외관을 보고 그 마음을 읽을 수 있도록 한다. 그 종류는 정검(整脸), 삼괴와검(三块瓦脸), 십자문검(十字门脸), 육분검(六分脸), 쇄화검(碎花脸), 승도검(僧道脸), 상형검(象形脸) 등으로 나눌 수 있다. 검보의 특징은 주로 "형(形)", "신(神)", "의(意)" 이렇게 세 가지 방면에서 나타난다. "형"은 다시 "리형(離形)"과 취형(取形)"으로 나뉜다. "리형"은 대담한 과장과 장식을 의미하고, "취형"은 자연형태의 변화에서 비롯되었다. "신"은 생동감으로 검보를 성격화(化) 시키고, "의"는 우의(寓意)이다. "의"와 "신"은 함께 좋고 나쁨의 의미를 함축하고 선악을 구별하여 중국의 전통미학을 반영하였다.

'노멘'이라 불리는 노의 가면은 '오모테'라고 도하며, 노송나무를 재료로 하고 조개껍질을 갈아 가루로 만든 호분 등을 안료로 채색한다. 노멘은 크게 온나멘, 오토코멘, 기멘, 오키나멘의 네 종류로 구분된다. 노멘은 슬픔과 기쁨이란 상반된 표정이 함께 공존한다는 점에서 독특하다. 또한 노멘의 「각도」로도 표정의 변화를 나타낼 수 있다. 예컨대 위를 쳐다보면 밝은 표정이, 아래로 숙이면 슬픔 또는 외로움의 표정이 나타난다. 즉, 노멘은 일종의 「정신의 성격」을 나타낼 뿐만 아니라, 조형미를 갖춘 예술품이기도 하다.

2. 사례분석 방법

앞선 경극 검보와 노극 가면에 대한 문헌연구를 바탕으로 각각의 특성을 도출하였으며, 요약하면, 표 1과 같다.

표 1. 경극의 검보와 노극의 가면 특성 비교

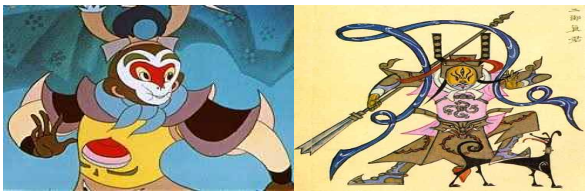
기준	경극 검보	노극 노멘
기원	-제사의 가면	-제사의 가면
표현방식	-얼굴에 직접 그림	-가면
그린특징	-평면적, 추상적	-평면적
표현특징	-사의적	-사실적
조형특징	-변형, 과장, 추상	-사실적
감정표현	-색깔, 패턴 -얼굴의 근육변화	-가면 각도와 조명의 변화
색채특성	-화려함, 분명함	-소박함

표 1의 내용과 애니메이션의 사실적, 환상적 표현 특성을 분석 툴로 접근한다. 분석 대상은 경극의 검보가 드러난 중국의 〈대요천궁(大鬧天宮)〉과 노극의 가면이 표현된 일본의 〈센과 치히로의 행방불명(千と千尋の神隠し)〉으로 선정하였다. 이 두 애니메이션 영화에서 드러난 검보와 가면의 표현 및 조형특징, 상징성, 그리고, 서사에서의 어떠한 역할을 하는지에 대해 비교 분석한다.

3. 사례 비교 연구

3.1 〈대요천궁(大鬧天宮),1964〉에서 나타난 검보의 문화

1964년에 제작된 〈대요천궁〉에서 주인공인 손오공은 원숭이의 모습을 한 얼굴 모습을 기반으로 경극의 "상형검"의 도안을 착안하여 디자인된 것이다. 손오공은 경극 검보의 보색을 참고로 하였으며, 상형검의 간소화와 재디자인을 통해 애니메이션 캐릭터로 구현되었다. 세부 디자인을 보면 코와 눈은 빨간색으로 둘러싸여있고, 초록색 눈썹으로 이미지화 되었다. 빨간 얼굴은 충성심이 강하고 용기 있는 모습을 암시함과 동시에 원숭이의 본성에도 들어맞는다. 이랑신(二郎神) 양조(杨戩)는 검보로 표현된 〈대요천궁〉 속 이랑신의 얼굴은 세 개의 눈과 그 눈썹이 모두 철저하게 똑바로 서 있다. 흰색과 차가운 회색으로 얼굴을 칠하여 그의 어둡고 냉혹한 모습을 강조하였다.



▶▶ 그림 1. 〈대요천궁,1964〉속 손오공이미지(좌), 이랑신(우)

3.2 〈센과 치히로의 행방불명(千と千尋の神隠し), 2001〉에서 나타난 가면 문화

〈센과 치히로의 행방불명〉은 2001년 상영된 미야자키 하야오(宮崎駿)의 대표작이다. 극 중 귀신으로 등장하는 가오나시는 노극의 문화의 특징과 그 표현형식을 드러내고 있다.

▶▶ 그림 2. 〈센과 치히로의 행방불명,2001〉 속 가오나시(좌), 강하신(우)

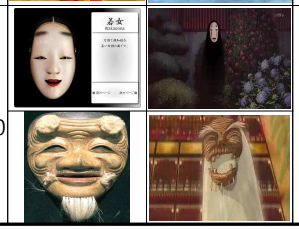
그의 얼굴은 평평하고 창백하며, 눈가 주변에 장식과 같은 무늬가 그려져 있고, 그 입은 살짝 열려있어 남녀구별이 없는 중성의 모습을 나타낸다. 강의 신인 "노인" 은 노멘의 백식죠의 이미지와 부합되는 형상으로 항상 얼굴 가득 미소를 지으며 온화하고 정겨운 노인의 이미지를 담고 있다.

4. 결론

경극 검보의 요소를 적용한 〈대요천궁, 1964〉 속 애니메이션의 캐릭터 이미지는 희극의 검보라는 외적 표현과 내재적 성격이 성공적으로 혼합되어 창조하였다. 스토리에 맞추어 검보는 스토리 컨셉에 맞추어 간략화 되었지만, 검보의 특성들이 캐릭터의 디자인에 적절히 구현되었다.

〈센과 치히로의 행방불명, 2001〉의 애니메이션의 캐릭터 이미지는 노극의 노멘의 기본 모양을 보존하되 조형과 색깔을 과장하여 캐릭터의 성격을 구현하였다. 표 2와 같이, 원본 이미지에서 간략화와 일부요소 과장을 통해 애니메이션 이미지로 재창조되었음을 알 수 있다. 본 사례 분석을 통해, 경극과 노극이 갖는 전통의 의미와 디자인이 현대적 애니메이션 캐릭터의 성격과 특성 구성에 차용되어 원래의 의미와 새로운 디자인을 통해 현대적 캐릭터로 거듭남을 알 수 있다.

표 2. 애니메이션 작품 분석 결과

작품명, 년도	원본 이미지	애니메이션 이미지	디자인 특성
<대요천궁, 1964>			-경극 검보의 기본 조형, 색깔을 참고 -캐릭터의 성격에 따라서 간소화 -변형 및 과장
<센과치히로의행방불명,2001>			-노멘의 기본 모양을 유지 -캐릭터의 특징을 과장 -캐릭터의 성격에 따라서 색깔을 창작

■ 참 고 문 헌 ■

[1] 양유미, 이미숙, 동양 전통극에 나타난 메이크업(Make-up)에 관한 비교 연구(하회가면극, 경극, 노극을 중심으로), pp.43-52, 2006.
[2] 신지영. 중국 전통극의 이해, pp.151-205, 2002.
[3] 김경희, 이유나, 동양 전통극에 나타난 가면 분장 색채 비교 연구 (한 중 일 가면극을 중심으로).PP.1-1, 2008.