중국 애니메이션에서 구현된 둔황벽화의 전통 예술성 - 〈하충국, 2013〉를 중심어로 -

Traditional Aesthetics of Dunhuang Frescoes Visualized in Chinese Animation - Focusing on 〈The Country of Summer insects, 2013〉 -

야오 쫑빈, 황 민 식*, 이 현 석**
동서대학교 일반대학원 영상콘텐츠학과*,**

Zong-bin Yao , Min-sik Hwang*, Hyun-Seok Lee**
Dept. of Visual Contents, Graduate School of Dongseo University*,**

요약

둔황 벽화는 4세기부터 14세기에 거쳐 제작된 중국전통 회화 예술의 한 종류이다. 본 논문은 둔황 벽화의 예술성이 애니메이션에서 어떻게 연출되며 중국의 전통 문화와 어떠한 관련성이 있는지 살펴보고자 한다. 이를 위한 연구 전개는 첫째, 둔황 벽화와 중국 애니메이션에 대한 이론적 고찰, 둘째, 둔황벽화를 소재로 한 애니메이션 〈하충국, 2013〉을 대상으로 사례 분석하여 둔황 벽화의 예술적 특성이 전통 애니메이션을 통해 어떻게 표현되었는지 분석하고자 한다. 이를 통해, 고대의 예술성과 문화가 애니메이션 형식으로 제작되며, 중국의 문화역사에 대한 효과적인 교육적 기능을 하게 됨을 알 수 있다.

1. 둔황 벽화에 대한 문헌 고찰

둔황 벽화는 둔황 일대의 벽화를 지칭한다. 둔황은 중국의 최서단으로, 서역(西域)과 인접해있다. 북조(北朝) 시기(분량, 북위, 서위, 북주)둔황은 중원과 지리적으로 떨어져있으며, 중원은 전쟁 혼란시기였기에 초기 둔황 벽화는 예술적 측면에서 서역의 특성이 많이 반영되었다. 이때 서역과 중원의 양식과 문화가 혼합되어 불완전한 서역문화 특성과 중원 양식이 혼재된 예술 풍격이 형성되었다[1].

둔황 벽화는 주로 3가지 절차로 창작된다. 기고, 색칠하기, 선의 표현이다. 기고부터 선의 표현까지 모든 절차를 통해 캐릭터의 형상을 표현한 각화가 만들어지며, 이러한 선 표현 방식이 둔황의 기초적인 조형 방식이라는 점을 알 수 있다. 천 년간 둔황 벽화는 지속적으로 중원 지역의 회화적 특징인 선의 표현 기법을 흡수했으며, 선의 표현 기법 또한 점차 다양해졌다. 둔황 벽화 속 선의 표현 방식은 인물의 개인적 특징과 색체 농도로 변화하는 풍격에 따라 각기 다른 선을 사용한다는 점이다. 즉 한 가지 선에도 선대기, 행필(行笔), 수필(收笔)의 미세한 변화가 있다는 것이다[2]. 그림1의 〈유마힐경변(维摩诘经变)〉과 같이, 화가는 각기 다른 선의 표현을 통해 유마힐(维摩诘)의 대화 속 인물의 표정과 행동을 세밀하게 연출했다.

둔황 벽화 작품 속에는 토홍색(土红色), 석록색(石綠色), 진한 갈색, 황토색, 검은색, 금색 등의 색상이 활용되었다. 그림1과 같이, 건축에서는 선록색을 주로 사용했으며, 그림을 강조하는 효과로 작용했다. 이는 구체적으로 붉은 기둥과 석록색 기와의 특징으로 표현되었다. 고대 시기에는 기술적 한계로 삼원색을 뚜렷하게 표현할 수 없었기에 둔황 벽화는 수공예로 제작한 광물성, 식물성 안료가 사용되었으며, 색체의 선명도와 순도가 높지 않았다. 또한 시간이 오랫동안 흐르면서 벽화 본래의 색깔은 빛과 습도의 영향으로 변색되어 오늘날 벽화 색깔이 되었다.

▶▶ 그림1. 모고굴(莫高窟) 제103벽화 〈유마힐경변(维摩诘经变)〉 (좌), 모고굴 제172 벽화 (우)

2. 중국 애니메이션에 대한 이론적 고찰

중국 애니메이션은 교육적 의미를 전달하는 것을 중요시 하며, 일종의 교훈의 형식과 결합된다. 애니메이션 언어를 통해 그 속에 담긴 도리를 은유적으로 전달하며, 작품의 중심사상과 내용이 애니메이션 형식과 유기적으로 융합되어 "교훈을 통한 즐거움"이라는 중국 고유의 애니메이션 형식을 만들어낸다. 20세기 50-80년대 중국의 예술 전통을 바탕으로 상해미술영화제작소은 전통적인 회화적 풍격과 애니메이션 형식을 결합시켜 민족적 특성을 가진 관련 작품을 대거 창작했으며, 이러한 전통적 중국 예술 풍격과 애니메이션을 결합한 애니메이션 형식은 중국의 또 다른 예술적 특징이라고 할 수 있다.

3. 사례연구

본 논문의 사례대상은 2013년에 제작된 16분 분량의 애니메이션 〈하충국, 2013〉으로 감독은 탕보후아(汤伯华)이며, 북경묵자문화전파유한회사에서 제작되었다. 문헌 연구를 바탕으로 분석 툴을 도출하였으며, 이는 아래의 표와 같다.

표 1. 분석 툴 도출

둔황 벽화의 예술성	중국 애니메이션 특성
1. 선 중심의 조형 2. 고대 회화 색채	1.우언을 통한 교육방식 2.독특한 예술적 풍격

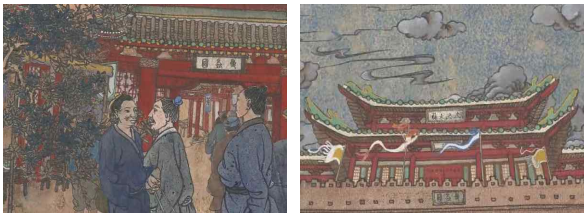
<하충국, 2013>

4. 사례분석- 〈하충국, 2013〉

애니메이션 속 하충국은 바다와 인접한 멀리 떨어진 국가이며, 백성들은 3계절의 수명을 가지고 있어 봄에 태어나 가을에 이르러 죽는다. 그들의 삶에 얼음은 가장 진귀한 물건이며 이를 본 백성이 없다고 한다. 3명의 용자는 큰 배를 만들어 얼음을 찾으러 떠났다. 여정 중 많은 고난을 겪었지만 결국 귀국하게 된다. 그들이 귀국을 했을 때 이미 겨울 때였으며, 이때서야 그들은 하충국은 얼음이 없었던 것이 아니라 단지 주민들이 얼음을 보기 전 죽어버렸다는 사실을 깨닫게 된다.

서사는 언어를 통한 무언의 전달을 중요시하며, 작품의 중심사상이 자연스럽게 애니메이션이라는 형식에 녹아들게 한다. 이러한 "우언을 통한 즐거움"의 교육방식이 바로 중국 애니메이션 특징이라고 할 수 있다.

〈하충국, 2013〉은 미술 디자인 측면에서 둔황 벽화 속 선 운용법의 아름다움을 참고 및 흡수했으며, 화면의 필요에 따라 이러한 소재를 선별해서 리메이크했다. 이를 통해 기존 벽화의 예술적 특징을 보존했으며 이와 동시에 애니메이션의 특징이 강조되게 했다. 그림2를 통해 알 수 있듯이, 많은 선의 활용으로 정자의 구조적 특징을 잘 살려내었다. 그리고 캐릭터를 묘사할 때는 다른 선을 사용했는데, 인물의 신체적 특징을 간단한 선으로 깔끔하게 표현했다. 이러한 체계적이고 유동적인 선의 변화는 둔황 벽화의 선 활용방식을 매우 잘 계승하고 있다. 그리고 둔황 벽화의 색채 표현 특성을 참고하였으며, 그림 2에서 나타난 붉은 기둥, 흰 벽, 선록색 기와를 통해 둔황 벽화의 색채를 잘 구현하였음을 알 수 있다.



▶▶ 그림 2. 〈하충국, 2013〉 속 삽화 2장

5. 결론

천년의 역사를 담고 있는 둔황 벽화는 중국 예술사에서 중요한 지위를 가진다. 애니메이션 〈하충국, 2013〉은 둔황 벽화의 선, 색체의 미학적 특성을 작품에 참고했으며, 이를 애니메이션이라는 매개체를 통해 대중들에게 전달해 그들이 고대 문화유산인 둔황 벽화에 대해 쉽게 이해하는 교육적 기능이 작용하게 되었다. 또한, 전통 소재를 현대 애니메이션 형식으로 표현함으로써 새로운 애니메이션 소재를 창작하고, 이를 통해, 전통 예술성과 민족 문화 속에 담긴 깊은 뜻을 애니메이션을 통해 재현하였음을 알 수 있다.

■ 참 고 문 헌 ■

[1] 조성량, 둔황 석굴 역사의 예술적 간략 해석, pp. 30, 중국 청년출판사, 베이징, 2015.

[2] 우룽젠, "둔황 벽화 속의 선, 둔황 연구, pp. 46, 제1기, 2004.