

셰익스피어의 「The Tempest」 舞臺衣裳 研究

- 色彩 象徴性を 中心으로 -

趙恩希* · 曹圭和

梨花女子大學校 衣類織物學科 碩士*, 梨花女子大學校 衣類織物學科 教授

A Study on Stage Costume of Shakespeare's 「The Tempest」

- Focusing on the Color Symbolism -

Eun Hee Cho* and Kyu Hwa Cho

MA., Dept. of Clothing and Textiles, Ewha Womans University*
Prof., Dept. of Clothing and Textiles, Ewha Womans University

Abstract

The purpose of this study was illumination of the stage costume by applying the study of a subject of human expression, which establishes identity of dramatic characters. This study was conducted by referring a variety of theses, an extensive national and international literature.

The color symbolism that is depicted in Shakespeare's work manifests the transition period of old days, which was influenced by the Renaissance and the Religious Reformation. And color preferences and the meanings I attach to them in his play, definitely reveal the Middle Ages Christian way of thinking which was obsessively dominated their mind. I also determine that the color preferences and use in Elizabeth Era also distinctively separate the social status, which were also influenced by its social conditions. Besides this, colors that were depicted in Shakespeare's work also shown many similarities from Italian Commedia dell'arte, which were in vogue all over the Europe. Customary color symbolisms which from natural color experiences were also applied in 「The Tempest」.

「The Tempest」 was presented on the first day of November in 1611 for the first time. Following this, many plays and films have been produced in foreign countries and Korea.

With an analysis of 「The Tempest」, costume designs for Miranda and Ferdinanad were illustrated at the end. The costumes for Miranda and Ferdinand were mainly considered to express pure love and vigorous youth of two lovers, symbolizing the image of the theme love, forgiveness, and reconciliation.

I. 서론

셰익스피어(William Shakespeare, 1564-1616)는 영국 뿐 아니라 전 세계를 통틀어 영문학계에 지대한 업적을 남긴 작가이며, 그의 동시대 극작가이자 맞수였던

벤 존슨(Ben Jonson)이 언급했던 바와 같이 “한 시대에 속한 인물이 아니라, 온 시대에 속하는 인물”¹⁾으로 오늘날까지 사랑 받고 있다. 그의 희곡작품은 이러한 평가에 걸맞게, 그의 사후에도 각 나라의 문화·전통과 조화를 이루며 시대적 상황에 따라 새롭게 조명·

각색되어 전세계의 무대 위에 올려졌다.

최근 들어서 셰익스피어 비평의 폭이 넓어지고 새로워지면서 실제 공연의 해석 또한 보다 창의적이고 독특하며 현대적인 모습을 보여주고 있다. 그러나 우리 나라에서의 셰익스피어 공연은 지나치게 몇몇 작품에만 편중되어 있었으며, 이로 인해 37편에 이르는 그의 다양한 희곡 작품들 중에서도 많은 작품들이 우리 나라의 관객들에게 생소하고 낯설게 인식되어 온 것이 사실이다.

특히 본 연구에서 다루고자 하는 「The Tempest」는 셰익스피어의 극작 생활의 마감을 상징하면서, 그의 탁월한 상상력과 시적 묘미, 극적 스펙터클이 조화된 최고의 걸작으로 인정받고 있음에도 불구하고 국내에서는 거의 소개되지 못한 작품으로, 최근에 들어서야 비로소 국내의 몇몇 직업극단에 의해 무대 위에 올려진 바 있다.

따라서 본 연구는 셰익스피어의 희곡 작품 37편을 중심으로 하여 그의 작품 속에 나타난 색채의 상징성을 고찰하고, 이를 탁월한 작품성에도 불구하고 국내 관객들에게는 거의 소개되지 못했던 「The Tempest」에 적용, 극중 주제를 상징하는 두 인물인 Miranda와 Ferdinand의 배역을 위한 무대의상을 일러스트로 제시하고 실물로 제작하였다.

II. 셰익스피어 작품에 나타난 색채 상징성

1. 셰익스피어 작품에 나타난 색채 상징성의 배경요인

우의(寓意)란 색채에 어떠한 의미, 즉 감정을 주는 것으로²⁾, 이러한 우의가 보편화되면 이는 우의로 그치지 않고 특정한 기분을 떠오르게 하는 상징성을 지니게 된다. 이러한 색채의 우의와 상징성은 어떠한 문화의 전통을 전제로 하여 성립된다. 즉 셰익스피어의 작품 속에 나타난 색채 상징성이 지닌 의미는 그가 생활했던 당시의 문화를 이해하고 이를 중심으로 하였을 때, 그가 표현하고자 했던 명확한 의미를 파악할 수 있다.

셰익스피어의 작품이 쓰여진 시기는 과거로부터 내려온 중세 기독교적 관습이 여전히 존재하면서, 르네상스와 종교개혁 등의 시대적 조류에 의해 새로운 가치관이 형성되고, 외국의 문물들이 밀려들어오던 과도기적 상황이었다. 따라서 그의 작품 속에 나타난 색채의 상징성들은 이전부터 물려 내려온 중세 기독교적인 관습과 그가 살았던 엘리자베스 여왕 시대의 풍습, 외국 문물의 영향, 자연으로부터의 색 경험 등이 혼합되어 나타나며, 당시 전유럽에서 크게 유행했던 이탈리아의 Commedia dell'arte³⁾에 사용된 색채의 상징성 과도 유사한 면을 보인다.

이 중에서도 가장 두드러지게 나타나는 것은 역시 관습적으로 이어져온 기독교적인 색채 상징으로, 이는 단지 종교적 우의에만 그치지 않고 일반화되어 영국을 비롯한 기독교 문화권에서 종종 나타나고 있다⁴⁾. 이러한 기독교적 색채 상징은 성경을 비롯하여 교회력에 따른 예전복의 색채⁵⁾에서도 잘 드러나는데, 이를 살펴보면 다음과 같다. 우선 흰색은 성경에서 예수의 영광과 위엄⁶⁾, 천사⁷⁾, 죄사함⁸⁾, 죄로부터의 승리⁹⁾ 등의 의미로 사용되었는데, 이러한 의미는 삼위일체, 빛, 신성, 순결, 결백, 기쁨의 상징으로 이어져 부활절이나 성탄절, 성모축일 등에 사용되었다. 붉은색은 신의 사랑, 피¹⁰⁾, 순교자, 불¹¹⁾을 상징하여 예수 수난, 성금요일, 오순절 등에 사용되었으며, 자주색은 왕권과 존귀함¹²⁾, 회개와 고행을 상징하여 강림절(降臨節)과 사순절(四旬節), 대축일 전일 등에 사용되었다¹³⁾. 검정색은 애도와 죽음, 고난을 상징하여 주로 장례예배나 수난절에 사용되었으며¹⁴⁾, 이 외에도 악마 혹은 지옥을 상징하는 색채로 사용되었다¹⁵⁾. 또한 파란색은 신성(神聖)을 상징하는 색으로 중세 종교회에서 성모 마리아가 푸른 색 옷을 입고 있는 모습으로 그려지기도 하였으며, 녹색은 영원한 청춘¹⁶⁾, 자연, 영생에의 희구¹⁷⁾의 상징으로 사용되어 축일이 아닌 보통 주일, 혹은 종려주일 등에 사용되었다¹⁸⁾. 노란색은 중세 기독교 사회에서 부정적인 의미로 많이 사용되어 질투¹⁹⁾, 간교함과 사악함²⁰⁾, 지나친 사치나 경박함²¹⁾, 혹은 경멸, 조소, 불결함²²⁾을 상징하는 색채로 사용되어 졌으나, 한편으로는 긍정적인 의미로 풍요의 상징으로 사용되었다²³⁾.

또한 엘리자베스 시대의 풍습에 의한 일반적인 색

채 상징으로는 다음과 같은 것이 있다. 검정색은 르네상스 의상에서 폭넓게 사용된 색채로, 스페인의 이에 대한 편애적 취향에서 유래되어 스페인 복식이 유럽 전역에 걸쳐 유행하면서 일반화되었다²⁴⁾. 종교개혁 이후 주로 관료, 교수, 의사 등의 복식에 사용되어²⁵⁾ 지적인 의미를 상징하기도 하였던 검정색은, 한편으로는 '극에 달한 화려함' 과 '실용성의 추구' 라는 이중적 속성을 지니면서 유행하여, 이후 19세기 영국 댄디의 기호에까지 이어졌다²⁶⁾. 한편 붉은색은 르네상스가 시작되면서 군주들이 승리를 기념하는 색채로 군주의 위엄과 고귀한 신분을 상징하는 의미로 그들의 의복에 사용되면서 궁정에서 유행하였고, 셰익스피어 역시 여왕의 행렬과 같은 특별한 의식에는 동료들과 빨간색 제복(red liveries)을 입었다는 기록이 있다²⁷⁾. 특히 이탈리아에서는 영국식 빨간색(Bristol-Red)이라는 명칭이 생겼을 정도로 유행하였으며²⁸⁾, 고귀함을 의미하는 빨간색의 상징성은 이후 서양 문화에 그대로 이어져 프랑스의 루이 14세 시대에는 칙허복(勅許服)의 안감에 사용되기도 하였다²⁹⁾. 파란색은 뉘사람에 대한 복종 혹은 정절의 상징으로서, 하인이나 병사, 서민 복식의 가장 일반적인 색채로 사용되었으며³⁰⁾, 노란색은 엘리자베스 시대에 즐거움의 상징으로 사용되었는데, 이는 헨리 8세가 자신의 전 왕비였던 캐서린의 부고 소식을 듣고 온통 노란색 의상을 입어 즐거운 마음을 나타냈다는 것에서도 알 수 있다³¹⁾. 또한 자주색은 고대로부터 황제나 왕족 등 존귀한 신분을 지닌 극히 한정된 인물만이 사용할 수 있는 색채로 간주되었는데³²⁾, 이는 Purpura라는 이름의 조개에서 채취되는 자주색의 염료가 매우 소량이었기 때문이기도 하였다³³⁾. 이처럼 존귀한 신분을 상징하는 자주색의 절대적인 권위는 1453년 터키의 콘스탄티노플 정복을 기점으로 하여 붉은색에게 그 위치를 넘겨주게 되었지만³⁴⁾, 그 상징적 의미는 앞에서 언급한 기독교적 색채 상징과 맞물려 르네상스 시대에도 여전히 지속되었다. 한편 빨간색, 노란색, 검정색은 당시 런던에 만연했던 전염병인 페스트(plague)를 나타내는 색채로 사용되어³⁵⁾ 당시 부정적인 의미로도 사용되었음을 알 수 있으며, 파란색 눈꺼풀은 임신(pregnancy)을 암시하는 색채로 사용되어 지기도 하였다³⁶⁾.

붉은색, 파란색 등의 사용에서도 알 수 있듯이 엘리자베스 시대에는 의복의 색채가 그 사회적 계층과 신분을 나타내는 표시로 사용되었으며, 또한 페스트를 나타내는 색으로 빨간색, 노란색, 검정색 등이 사용되었던 것으로 보아 18세기 프랑스에서와 마찬가지로³⁷⁾ 당시의 사회현상을 색채화해서 상징적으로 표현하는 풍습이 있었음을 알 수 있다.

이외에도 엘리자베스 시대는 영국 르네상스의 황금기로서 외국의 다양한 문물들이 많이 유입되었던 시기로, 특히 연극분야에 있어서 Commedia dell'arte라는 이탈리아의 극 형식에서 받은 영향을 언급하지 않을 수 없다. 영국의 셰익스피어 역시 Commedia dell'arte의 영향을 그의 희극 작품 속에서 여실히 드러내고 있다³⁸⁾. 또한 Commedia dell'arte는 독일을 비롯한 프랑스, 영국에서도 자주 순회공연되어 큰 인기를 얻었던 것이 사실이므로, 이에 사용된 색채들은 셰익스피어의 작품 속에 나타난 색채의 상징성과 유사점이 있을 것이라 생각되어 살펴보았다.

Commedia dell'arte에서 흰색은 익살꾼 하인 Zanni의 커다란 흰 모자에 사용되어 스페인 치하에서 이탈리아가 승리할 것이라는 희망을 상징하였다. 노란색은 늙은 상인인 Pantalone의 구두에 사용되어 그의 사치스러움과 질투심을 표현하였으며, 한편으로는 허풍쟁이 스페인 군인인 Capitano의 의상에 사용되어 그가 시비를 잘 거는 인물임을 나타내기도 하였다. 또한 탕녀 Colombina의 의상에서는 그녀의 방탕함을 나타내는 색채로 사용되기도 하였다. 빨간색은 역시 Pantalone의 의상에서 볼 수 있는데, 그의 부유함과 솔직하고 열정적인 성격을 상징적으로 표현해 주고 있으며, Capitano의 의상에서는 스페인의 권위와 힘을 나타내는 색채로서 사용되었다. 녹색은 젊은 여인 Rosetta의 의상에 사용되어 연인, 젊음, 어리석음 등의 의미를 나타냈으며, 검정색은 늙은 법률학자인 Il Dottore의 넓고 풍성한 가운에 사용되어 법률가라는 그의 신분과 지성을 상징하였다.

이 외에 셰익스피어의 작품 속에 나타난 색채의 상징성은 대부분 자연으로부터의 색 경험에서 온 것으로, 이러한 관습적인 색채 상징은 모든 문화권에서 공통적으로 존재하는 것으로 확인된 바 있다³⁹⁾. 그 예로

는 녹색의 새싹이 성장하는 모습에서 얻어지는 자연에서의 색 경험을 통해 녹색에 대한 성장, 연속성, 희망, 부활이라는 정서적 연상이 이루어지고, 이러한 연상이 축적되어 자연, 청춘, 종려주일 등의 사회·문화·종교적 상징이 형성되는 과정을 들 수 있다.

2 셰익스피어 작품 속의 색채별 상징성 분석

셰익스피어의 작품들은 여러 시대와 문화를 거치면서 끊임없이 새로운 모습으로 재탄생되어 왔다. 그러나 셰익스피어의 원작 속에서 나타나는 색채들은 뚜렷이 부여된 그 상징성에 의해 제각기 하나의 기호로서 고유한 의미를 지니고 있어, 현대의 공연무대에서도 셰익스피어 당시와 상통하는 상징적 의미를 전달해주고 있다.

즉, Hamlet이 첫 장면에서 착용하고 등장하는 검정색 의상(black costume)은 궁정 안의 사람들이 입고 있는 밝은 빛깔의 의상들과 대조를 이루어 그가 지닌 극에서의 중요성을 부각시키며, 궁정에 대한 그의 태도변화를 말로 하는 것보다 더 웅변적으로 대변해 주는 상징적 역할을 담당한다⁴⁰⁾.

셰익스피어의 작품 속에 나타난 이러한 색채 상징성들은 앞에서 살펴본 중세 기독교적 색채 상징과 셰익스피어가 살았던 엘리자베스 시대의 색채 상징을 비롯하여 자연에서의 색 경험에 의한 색채 상징, 이탈리아의 Commedia dell'arte를 비롯한 외국문물의 영향 등을 보여주고 있으며, 이를 각 색채별로 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

1) 흰색 범주(white, cream)

우선 흰색(white)은 『Hamlet』에서 형을 죽이고 왕위에 오른 Claudius의 대사에서 죄사함을 상징하는 색채로 사용되고 있다. 그는 형의 피로 더럽혀진 자신의 죄를 눈처럼 희게 씻어줄 하나님의 자비를 구하면서 다음과 같이 말한다.

King. Is there not rain enough in the sweet heavens To wash it white as snow? (III. iii. 50-52)

하늘에는 이 손을 백설처럼 희게 씻어줄 단비는 없을까?

『The Winters Tale』에서는 남편의 의심을 받은 여왕 Hermione이 신하 Antigonus의 꿈에 흰색(white)의 로브를 입고 등장하여 흰색을 신성의 상징으로 사용하고 있다.

Ant. ...So fill'd, and so becoming; in pure white robes, Like very sanctity, ... (III. iii. 21-22)

그렇게도 슬픔에 가득 차 있고, 신성의 화신같이 순백의 옷을 입고,

또한 『Henry VIII』에서는 누명을 쓰고 폐위 당한 전 왕비 Katharine의 꿈에는 천사가 흰색(white)의 로브를 입고 등장하여 그녀의 결백함을 상징한다.

... Clad in white robes, wearing on their heads garlands of bays, ... (IV. ii.)

... 흰 옷차림에 머리에는 월계수 화관을 쓰고, ...

『The Tempest』에서 딸 Miranda의 순결을 지켜줄 것을 당부하는 Prospero의 말에 대답하는 Ferdinand의 대사에서는 흰색(white)이 순결(동정)의 상징으로 사용된 것을 볼 수 있다.

Fer. ...The white cold virgin snow upon my heart Abates the ardour of my liver. (IV. i. 55-56)

제 심장의 차디찬 백설 같은 동정은 나의 욕정의 불을 끄니까요.

이처럼 흰색을 죄사함·신성·천사·결백·순결 혹은 동정의 상징으로 사용한 것은 앞에서 언급한 중세 기독교적 색채 상징의 영향을 분명히 보여준다.

또한 흰색(white, cream)은 『Lover's Labors Lost』에서는 부정을 저지르고 두려움(가책)을 느끼는 여인의 얼굴색으로, 『Macbeth』에서는 공포로 창백하게 질린 병사의 얼굴색으로 표현되어 두려움·공포를 상징하는 색채로 사용되었다.

Moth. ... For blushing cheeks by faults are bred, And fears by pale white shown; ... (I. ii. 93-94)

... 부정을 하면 얼굴은 빨개지고 가책을 받으면 창백한 낫이 되지만 (두려움은 창백한 흰색으로 드러나지만), ...

Macb. ... thou cream-fac'd loon! ... those linen cheeks of thine Are counsellors to fear. (V. iii. 11, 18-19)

... 그 새파래진 낫짝이 뭐냐, 요 병신같으니! ... 그 베바닥 같은 낫짝은 겁이 난 증거지 뭐냐.

『Lover's Labors Lost』와 『The Taming of the Shrew』에서는 아름다운 여인의 얼굴에서 보이는 붉은 색(red)과 흰색(white)을 아름다움의 상징으로 사용한 것을 볼 수 있다.

Arm. My love is most immaculate white and red. (II. ii. 84)
내 애인은 정말 나무랄 데 없이 희고, 빨갱다.

Pet. ... Hast thou beheld a fresher gentlewoman? Such war of white and red within her cheeks! ... (IV. v.29-30)
... 참말이지 이렇게 싱싱한 귀부인네를 본 적이 있소? 흰 것과 빨간 것이 다투고 있는 저 불이라!

이를 통해 볼 때, 흰색은 중세 기독교적 색채 상징의 영향으로 주로 죄사함·신성·천사·결백·순결 등의 긍정적인 의미를 나타내는 색채로 사용되었으며, 그 외에도 자연에서의 색 경험에서 유래하여 두려움·공포 혹은 아름다움의 상징으로 사용된 것 또한 알 수 있다.

2) 검정색 범주(inky, sable, black, nighted-color)

검정색은 『Hamlet』에서 Hamlet이 아버지를 잃은 슬픔을 검정색(inky) 외투로, 『Pericles』에서 Pericles 역시 딸을 잃은 비통한 마음을 그의 배에 걸린 검은(sable) 깃발로 표현하여 애도의 상징으로 사용된 것을 알 수 있다.

Ham. ... 'Tis not alone my inky cloak, good mother, ... That can denote me truly. (I. ii. 77-83)

... 어머니, 다만 이 새까만 외투나, ... 그까짓 것들은 저의 심정을 여실히 나타내진 못합니다.

His banners sable, trimm'd with rich expense... (5. Prologue. 19)

검은 깃발을 내걸고 값지게 장식돼 있는...

또한 Hamlet의 Claudius는 죄로 인해 시커먼 자신의 가슴이 죽음과도 같다고 말하고 있어서 검정색(black)이 죽음의 상징으로 사용되었음을 알 수 있다.

King. O bosom black as death! (III. iii. 67)

내 가슴은 죽음같이 시커멓구나!

이 외에도 검정색(black, nighted colour)은 지옥·지하감옥·밤의 색채로도 사용되었음을 『Love's Labour's Lost』와 『Hamlet』에서 볼 수 있다.

King. O paradox! Black is the badge of hell, The hue of dungeons and the schoole of Night (IV. iii. 254-55)

아, 역설 좀 보게! 흑(黑)은 지옥의 기장(상징)이요, 토굴(지하감옥)의 색깔이요, 밤의 학원이요.

Ham. And that his soul maybe as damn'd and black As hell, whereto it goes. (III. iii. 94-95)

그러면 (그의 영혼은) 지옥으로 굴러 떨어질 것 아니냐, 어차피 찾아가야 할 지옥처럼 캄캄한 꼴을 하고서.

Queen. Good Hamlet, cast thy nighted-colour off, ... (I. ii. 68)
이봐요 Hamlet, 그 어두운(밤과 같은 색의) 안색은 버리고,

이처럼 검정색을 애도·죽음·지옥·밤의 상징으로 사용한 것은 흰색과 마찬가지로 중세 기독교적 색채 상징의 영향을 받았음을 보여 주는데, 『Hamlet』에서 검정색을 죄로 물든 악한 마음의 상징으로 사용한 것 또한 이러한 영향에서 비롯된 것으로 보인다.

『Hamlet』에서는 극중극 속에서 독약으로 숙부인 공작을 살해하는 Lucianus의 악한 마음을, 왕비 Gertrude는 자신의 죄로 물든 마음을 상징하는 것으로 검정색(blank)을 사용하고 있음을 볼 수 있다.

Luc. Thoughts black, hands apt, drugs fit, and time agreeing, (III. ii. 249)

시커먼 생각, 민첩한 손, 효력 좋은 독약, 적절한 시간,

Queen. Thou turn'st my eyes into my very soul, And there I see black and grained spots

As will not leave their tinct. (III. iv.89-91)

너는 내 눈을 돌려 내 영혼을 들여다보게 하는구나.

거기에서 보이는 것은 시커멓게 물든 오점들,

나는 그 흔적을 도무지 지워버릴 수가 없구나.

그러나 한편으로 검정색은 고뇌하는 지성의 상징인 Hamlet의 의상에 사용되어 지적인 의미를, 『Romeo and Juliet』에서는 밤이 마냥처럼 수수한 검은(black) 옷을 차려입고 있다고 말하여 수수함을 상징하였음을 볼 수 있는데, 이는 앞에서 살펴본 바와 같이 검정색이 종교개혁 이후 관료·교수·의사 등의 의상에 많이 사용되어 지적인 인물을 상징함과 동시에 이를 수수하고 실용적인 색채로 여겼던 엘리자베스 시대의 색채 상징이 적용된 것임을 알 수 있다.

Jul. Come, civil night, Thou sober-suited matron, all in

black, (III. ii.)

점잖은 밤아, 마님처럼 온통 검은 옷을 수수하게 차려 입은 밤아,

이 외에도 검정색(sable)은 우울한 마음의 상징으로도 사용되었는데, 이는 짝사랑으로 우울증에 빠진 『Love's Labour's Lost』의 Armado의 편지에서 살피볼 수 있다.

King. So it tis, besieged with sable-coloured melancholy... (I. i. 227-229)

사실은 이렇습니다. 검은 담비빛 우울증에 포위당하여...

결국, 검정색 역시 흰색과 마찬가지로 중세 기독교적 색채 상징의 영향을 현저히 받아 주로 부정적인 의미로 사용되어졌으나, 한편으로는 엘리자베스 시대에 유입된 문물과 시대적 상황에 의해 지성, 혹은 수수함의 상징으로 사용되기도 하였다.

3) 자주색 범주(purple)

자주색(purple)은 『Antony and Cleopatra』에서 Cleopatra의 왕권의 상징으로 사용되어 Antony의 친구인 Enobarbus는 그녀가 탄 배를 다음과 같이 묘사하고 있는 것을 볼 수 있다.

Eno. ... The barge she sat in, like a burnish'd throne, Burn'd on the water; the poop was beaten gold, Purple the sails, and so perfumed, that the winds were like-sick with them, ... (IV. ii. 200-204)

... 여왕이 탄 배는 닻아 놓은 옥좌같이 물위에 찬란했소. 고물에 황금이 깔리고, 뚝은 자주색 비단, 어쩌나 향훈을 풍기는지 바람들조차 이 뚝에 훌쩍 반할 지경이었소.

이는 자주색을 왕권과 존귀함의 상징으로 사용한 중세 기독교적 색채 상징의 영향을 그대로 보여주고 있다.

4) 노란색 범주(yellow, saffron, straw-colour, hazel)

『Romeo and Juliet』에서는 태양을 Juliet에, 달을 샴쟁이에 비유한 Romeo의 대사에서 달의 노란색이 질투의 상징으로 사용되었음을 볼 수 있다.

Rom. ... It is the east, and Juliet is the sun! Arise, fair

sun, and kill the envious moon, (II. ii. 5-6)

저기가 동쪽, 그렇다면 Juliet은 태양이다. 밝은 태양아, 떠올라서 샴쟁이 달님을 죽여다오.

또한 『Much Ado about Nothing』에서는 Beatrice가 Claudio의 질투심을 노란 오렌지(orange)빛으로 표현하며 조롱하고 있는 것을 볼 수 있다.

Beat. The count is neither sad, nor sick, nor merry, nor well; but civil count, civil as an orange, and something as that jealous complexion. (II. i. 275-277)

백작님은 우울하거나, 어디 아프거나 그렇지는 않고, 즐겁거나 건강하거나 그렇지도 않아요.

다만 기분이 좀..... 오렌지 맛같이 시큼하고, 안색도 질투로 오렌지 같이 좀 노란 거예요.

『The Winter's Tale』에서도 왕비 Hermione을 의심하는 왕의 질투가 노란색(yellow)으로 표현되고 있는 것을 볼 수 있다.

Pol. ... if thou hast the ordering of the mind too, 'mongst all colours

No yellow in't; lest she suspect, as he does, Her children not her husband's. (II. iii. 104-107)

만약 마음까지 정해주는 힘을 가지셨다면, 모든 빛깔 중에서 질투의 빛 노랑 빛만은 주지 마십시오.

공주님이 아버지를 닮아 자기 아기를 남편의 아기가 아니라고 의심하는 일이 있어서는 안되니까요!

『All's Well that Ends Well』에서는 노란색(saffron)이 Bertram을 물들인 Parolles의 방탕함의 상징으로 사용되고 있다.

Laf. No, no, no; your son was misled with a shipt-taffeta fellow there, whose villanous saffron would have made all the unbaked and doughy youth of a nation in his colour; ... (IV. v. 1-4)

아니오, 아니오, 아드님을 오도(誤導)한 것은 저 호박단 녀석이었소. 그 녀석의 독(毒) 사프란은 이 나라의 설익은 젊은이들을 모두 자기의 노란빛으로 물들여 놓고 말겁니다. ...

또한 『The Tempest』에서는 요정 Ariel의 노래 속에서 노란색(yellow)이 풍요의 상징으로 사용된 것을 볼 수 있다.

Come unto these yellow sands, And then take hands' (I. ii.

377)

노랑빛 모래사장으로 와서 손을 맞잡아라.

『A Midsummer Night's Dream』에서도 여흥극의 주인공 역을 맡은 Bottom이 축제의 풍요로운 분위기를 잘 표현할 수 있는 수염의 빛깔로 보리짚색(straw-colour)을 언급하여 노란색이 풍요의 상징으로 사용된 것을 볼 수 있다.

Bot. Well, I will undertake it. What beard were I best to play it in?

... I will discharge it in either your straw-colour beard, ... (I. ii. 97)

그럼 말기로 하겠어. 현대 수염은 무슨 빛깔로 하는게 제일 좋을까? ... 보리짚색으로 할까부다. ...

이처럼 노란색을 질투·방탕 혹은 풍요의 상징으로 사용한 것은 중세 기독교적 색채 상징의 영향을 받은 것인데, Commedia dell'arte에서 Pantalone의 구두에 사용되어 질투심을 표현하거나 탕녀 Colombina의 의상에 사용되어 방탕함을 표현한 것과 유사한 점을 보인다.

또한 『Romeo and Juliet』에서 Mercutio는 시비걸기를 좋아하는 Benvolio가 노란 호두빛깔(hazel)의 눈을 가지고 있다고 표현하여, Commedia dell'arte에 등장하는 시비 잘 거는 군인인 Capitano의 의상에 노란색을 시비의 상징으로 사용한 것과 동일한 면을 보인다.

Mer. Thou wilt quarrel with a man for cracking nuts, having no other reason but because thou hast hazel eyes. What eye but such an eye would spy out such a quarrel? (III. i. 11)

자넨 호도를 까는 자만 봐도 자네 눈알이 호도 빛깔 이란 이유만으로 승강일 할거네.

그야 그런 눈이 아니고서야 어디 그런 시비를 알아낼 수 있나?

한편 『Macbeth』에서는 연이은 아군의 패전소식을 접하면서 자신의 죽음과 몰락을 예견한 Macbeth의 대사를 통해 낙엽의 노란색(yellow)이 몰락·쇠락을 상징하는 색채로 사용되었음을 볼 수 있는데, 이는 자연에서의 색채 상징에서 유래한 것임을 알 수 있다.

Macb. ... O have liv'd long enough: my way of life is fall'n into the sere, the yellow leaf; And that which

should accompany old age, As honor, love, obedience, troops of friends, ... (V. iii. 22-23)

이제는 살만큼 살았어. 내 생애도 황색 낙엽기다.

더구나 노년의 벗이라 할 명예, 애정, 복종, 교우 같은 것은 나와는 전혀 인연이 없다.

이 외에도 노란색(yellow)은 『Twelfth Night』에서 녹색(green)과 함께 우울함의 상징으로 사용되기도 한 것을 볼 수 있다.

Vio. ...And with a green and yellow melancholy. (II. iv. 114)

... 창백하게 야위고(푸르고) 샛노란 수심에 잠겨

이를 통해서 볼 때, 노란색은 셰익스피어의 작품 속에서 풍요의 의미 외에는 주로 부정적인 의미로 사용되었으며, 즐거움을 상징했던 엘리자베스 시대 의 색채 상징은 나타나지 않고 있다.

5) 붉은색 범주(damask, crimson, red, russet, scarlet)

붉은색은 『Love's Labour's Lost』와 『Romeo and Juliet』에서 담홍색(damask)과 진홍색(crimson)이 아름다운 여인의 볼(cheek) 색을 표현한 것으로, 자연에서의 색 경험에서 유래한 것임을 알 수 있다.

Boyet. ...Dismask'd their damask sweet commixture shown; Are angels vailing clouds, or roses blown. (V. ii. 297-298)

그러니 가면을 벗고, 다마스크 빛을 나타낸 미모는, 구름을 헤치고 나타난 천사 같달랴가요.

혹은 갓 피어난 장미 같달랴가요.

Rom. Beauty's ensign yet is crimson in thy lips and on thy cheeks, ... (V. iii.)

두 입술과 볼에는 미의 깃발이 아직도 빨갭게 나부끼고 있으며, ...

붉은 색 계통 중에서도 적갈색(russet)은 『Love's Labour's Lost』에서 솔직함의 상징으로 사용되었는데, 이는 Commedia dell'arte의 등장인물인 Pantalone의 솔직한 성격을 나타내는 상징으로 붉은색이 사용된 것과 상통한 면을 보인다.

Ber. ... Henceforth my wooing mind shall be express'd in russet yeas and honest kersey noes; ... (V. ii. 413-414)

... 인제부터 구애를 할 때에는 빨간색 마포식으로, 그 리고 순수한 능직라사전식으로 솔직히 맘속의 가부를 털어놓겠소. ...

또한 『The Taming of the Shrew』에서는 주인의 진홍색(scarlet) 망토를 입고 있는 하인을 본 Vincentio의 대사를 통해 붉은색이 고귀한 신분의 상징으로 사용되었음을 볼 수 있다.

Vin. ... O fine villain! A silken doublet! a velvet hose! a scarlet cloak! and a copatain hat! ... (V. i. 57-59)

... 요 망할 녀석 좀 보게! 비단 컷도리에, 빌로도 바지에, 새빨간 외투에, 운두 높은 모자에! ...

그러나 한편으로 빨간색(red)은 당시 영국을 비롯한 유럽 전역에 퍼져 많은 인명을 앓아갔던 전염병 페스트(plague)를 상징하는 부정적인 의미의 색채로 사용되기도 하였는데, 이는 『The Tempest』에서 주인공 Prospero를 욕하는 Caliban의 대사에서 나타난다.

Cal. ... The red plague rid you For learning me your language! (I. ii. 366-367)

내게 말을 가르쳐 준 대가로 빨간 염병(페스트)에나 걸리려무나.

이처럼 붉은색을 고귀한 신분 혹은 페스트의 상징으로 사용한 것은 앞에서 언급한 바와 같이 엘리자베스 시대의 영국인들의 색채 상징이 드러난 것이다.

붉은색은 셰익스피어의 작품 속에서 페스트를 상징하는 의미로 사용된 것 외에는 주로 아름다움·솔직함·고귀함 등을 상징하는 긍정적인 색채로 사용되었으나, 흰색, 검정색, 노란색 등과는 달리 중세 기독교적 색채 상징의 영향은 찾아볼 수 없다.

6) 파란색(blue)

파란색(blue)은 『The Taming of the Shrew』에서는 하인의 신분을 상징하는 색채로, 『The Tempest』에서는 임신을 상징하는 색채로 사용되어 당시 엘리자베스 시대의 색채 상징이 나타났음을 볼 수 있다.

Gru. ... Let their heads be slickly combed, their blue coats brushed, and their garters of an indifferent knit (IV. i. 80-82)

... 머리는 반질하게 빗질하구, 파란색 코트는 솔질이 되구, 대님은 아주 잘 매야 하구,

Pro. This blue-ey'd hag was hither brought with child, And here was left by th'sailors. (I. ii. 269-270)

눈가가 파래진 그 마녀는 임신한 채 선원들에게 호송되어 와서 이 섬에 버려졌어.

파란색은 중세 기독교적 색채 상징에서는 신성을 의미하였으나, 셰익스피어의 작품 속에서는 파란색이 이러한 의미로 사용된 예는 볼 수 없다.

7) 녹색(green)

녹색(green)은 『The Tempest』에서는 싱싱함을, 『Pericles』에서는 희망을 상징하는 색채로 사용되었는데, 이는 새싹과 풀의 녹색에서 기인한 것으로 자연에서의 색 경험에서 유래된 것임을 알 수 있다.

Gon. How lush and lusty the grass looks! how green! (II. i. 51)

풀은 싱싱하게 무성해 있습니다! 저렇게 푸르잖습니까!

Thai. ... A wither'd branch, that's only green at top: The motto, In hac spe vivo. (III.ii.42-3)

끝만이 파란 마른 나뭇가지로, 명은 '이 희망으로 살다'입니다.

한편 녹색(green)은 『Love's Labour's Lost』에서는 애인을, 『The Taming of Shrew』에서는 젊은 여인으로 변장을 하고 등장한 노인 Vincentio에게 하는 Katherina의 대사에서 볼 수 있듯이 젊음을 상징하는 색채로 사용되어 중세 기독교적 색채 상징 중 녹색이 영원한 청춘을 상징했던 것에서 영향을 받은 것으로 추정된다. 이는 또한 Commedia dell'arte에서 젊은 연인 중 한 명인 Rosetta의 의상에 녹색이 연인·젊음·어리석음의 의미로 사용되었던 것과 유사하다.

Arm. Green indeed is the colour of lovers: (II. ii. 81)
옳지, 녹색은 애인들의 색이렸다.

Kath. ... That have been so bedazzled with the sun
That everything I look on seemeth green.
Now I perceive thou art a reverend father. ... (IV. v. 45-47)

... 어찌나 태양빛이 부시던지 모두가 초록(젊은 사람)으로만 보이는 바람에 그만 제가 잘못 봤어요.

인제 자세히 보니 참 나이 잡수신 할아버지시군요. ...
그러나 녹색(green)은 『Othello』에서 연인에게 실연

을 당하고 자살한 여인이 부르며 죽은 버들 노래의 색으로 사용되어 슬픔을 상징하는 부정적인 의미로 사용되기도 하였다.

Des. The poor soul sat sighing by a sycamore tree, Sing
all a green willow; ...
The fresh streams ran by her, and murmur'd her
moans: ... (IV. iii. 42-43, 46)
무화과 나무 그늘 아래 한숨 짓는 가엾은 아가씨. 부
르자, 푸른 버들, 버들 노래를. ...
맑은 시냇물도 아가씨와 함께 슬픈 노래 부르네. ...

8) 갈색(tawny)

갈색(tawny)은 『The Tempest』에서 Gonzalo의 말을 비교는 Antonio의 대사에서 땅의 척박함을 나타내는 부정적인 의미로 사용되고 있음을 볼 수 있는데, 이는 황무지의 땅 색에서 연상된 것으로 자연에서의 색 경험에서 유래한 것임을 알 수 있다.

Ant. The ground, indeed, is tawny. (II. i. 51-52)
지면은 황토빛인 걸.

이상과 같이 셰익스피어의 작품 속에 나타난 색채의 상징성들을 분석한 결과, 앞에서 살펴본 바와 같이 중세 기독교적 색채 상징과 셰익스피어가 살던 엘리자베스 시대의 색채 상징, 그리고 자연에서의 색 경험에서 유래된 색채 상징이 혼합되어 나타나고 있는 것과 유럽의 연극문화에 지대한 영향을 미쳤던 이탈리아의 Commedia dell'arte에서 나타난 색채 상징과의 유사점 또한 확인해 볼 수 있었다.

결국 여타의 문학작품과 마찬가지로 셰익스피어의 작품 역시 그 시대의 모습을 반영하는 하나의 거울로서, 중세부터 내려온 기독교적 세계관, 르네상스와 함께 유입된 외국의 문물과 새로운 가치관들, 이 모든 것들이 혼합되어 당시 영국민들의 생활 속에 자리잡고 있었음을 보여 준다.

또한 이를 통해서 볼 때, 셰익스피어의 희곡 작품들은 각 색채가 지닌 상징성을 적절히 활용하여 극의 전반적인 분위기와 무대의 시각적 효과를 증대시킴으로써, 색채의 상징성이 무대 위에서 하나의 기호로서의 의미작용을 담당하고 있음을 명백히 보여준 훌륭한 모델이라 할 수 있다.

<표 1> 셰익스피어 작품에 나타난 색채 상징성

색 채 범 주	상징성	작 품		
흰 색	white	죄사함 신성 천사, 결백 순결(동정) 두려움	Hamlet (III. iii. 50-52) The Winter's Tale (III. iii. 21-22) Henry VIII (IV. ii.) The Tempest (IV.i.55) Love's Labors Lost (II.ii.93-94)	
	cream white	공포 아름다움	Macbeth (V. iii. 11, 18-19) Love's Labour's Lost (II. ii. -84) The Taming of the Shrew (IV. v. 29-30)	
검정색	inky sable black	애도 죽음 지옥	Hamlet (I. ii. 77-86) Pericles (V. Prologue.19) Hamlet (III. iii. 67) Love's Labour's Lost (IV. iii. 254-255) Hamlet (III. iii. 94-95)	
	nighted-color black	지하감옥 밤	Love's Labour's Lost (IV. iii. 254-255) Love's Labour's Lost (IV. iii. 254-255) Hamlet (I. ii. 68)	
	sable	악한 마음 수수함 우울	Hamlet (III. ii. 249, III.iv.89-91) Romeo and Juliet (III. ii) Love's Labour's Lost (I. i. 227-229)	
	자주색	purple	왕권	Antony and Cleopatra (II. ii. 200-204)
	노란색	yellow	질투	Romeo and Juliet (II. ii. 5-6), Much Ado about Nothing (II. i. 275-277) The Winter's Tale (II. iii. 104-107)
saffron yellow		방탕 풍요	All's Well that Ends Well (IV. v. 1-4) The Tempest (I. ii. 377)	
straw-colour hazel yellow		시비 몰락, 쇠락 우울	A Midsummer Night's Dream (I. ii. 97) Romeo and Juliet (III. i. 11) Macbeth (V. iii. 22-23) Twelfth Night (II. iv. 114)	
붉은색		damask crimson red	아름다움	Love's Labour's Lost (V. ii. 297-298) Romeo and Juliet (V.i. ii) Love's Labour's Lost (II. ii. 84) The Taming of the Shrew (IV. v. 29-30)
		russet scarlet red	솔직함 고귀한 신분 페스트	Love's Labour's Lost (V. ii. 413-414) The Taming of the Shrew (V. i. 57-59) The Tempest (I. ii. 366)
	파란색	blue	하인 임신	The Taming of the Shrew (IV. i. 80-82) The Tempest (I. ii. 269)
		녹 색	green	심상함 희망 애인 젊음 우울 슬픔
갈 색	tawny		척박함	The Tempest (II. i. 52)

이상으로 셰익스피어의 작품 속에 나타난 색채의 상징성을 정리해 보면 <표 1>과 같다.

III. 실제 공연시의 무대의상 사례

본 장에서는 앞에서 살펴본 셰익스피어 작품 속의 색채상징성을 실제 무대의상 디자인에 반영하기 전에, 지금까지 공연되거나 상영된 연극, 뮤지컬, 영화 중에서 해외작으로 피터 그리너웨이(Peter Greenaway) 감독의 영화 『Prospero's Books』(1991년), 영국 셰어드 익스피어리언스 극단의 『The Tempest』(1996년), 그리고 국내작으로는 극단 두레의 『태풍』(1992년)과 서울 예술단의 뮤지컬 『태풍』(2000년)의 네 작품에 나타난 Ferdinand와 Miranda의 무대의상을 비교하여 살펴보고자 한다.

이는 이들 네 작품이 비교적 최근작으로, 여기에서 사용된 공연복식들이 비교적 각 등장인물에 적절한 복식을 이용하여 극에 뚜렷한 시각적 이미지를 제공하고 있으면서도 작품의 성격에 부합하는 개성적이고 특색 있는 의상을 사용하고 있으므로, 이들 작품을 연구하는 것이 본 연구의 디자인에 좋은 참고자료가 되리라 생각되기 때문이다.

1. 피터 그리너웨이 감독의 영화 『Prospero's Books』(1991년)

Miranda는 첫 장면에서는 자연스럽게 내려뜨린 머리 모양에 흰색의 긴 원피스를 착용한 간결한 모습으로 등장하나(그림 1), Ferdinand와의 약혼식에서는 내려뜨렸던 머리를 틀어 올려 보석 장식을 하고 커다란 러플 칼라가 달린 화려한 의상을 착용한 모습으로 나타난다(그림 3). Ferdinand 또한 약혼식 장면에서는 난파 당시의 가식적이고 어두운 색채의 옷차림(그림 2)을 벗고 커다란 러플 칼라가 달린 화려한 의상을 착용하고 등장한다(그림 3).

이 작품에서는 각 장면에 등장하는 화려하고 충격적인 영상들에 어울리게 의상 역시 화려한 르네상스의 이미지를 융합, 극대화한 모습을 보여주고 있다.

2 영국 셰어드 익스피어리언스 극단(Shared Experience Theatre)의 『The Tempest』(1996년)

1996년 낸시 맥클러(Nancy Mackler)의 연출로 예술의 전당 토월극장에 막을 올린 영국 셰어드 익스피어리언스 극단⁴¹⁾의 『The Tempest』는 강렬한 시각적·청각적 효과를 이용한 독특한 무대를 선보였다.

녹색과 보라색, 푸른색이 사용된 신비롭고 환상적인

<그림 1> Miranda. 영화 Prospero's Books(1991).

<그림 2> 궁정인들. 영화 Prospero's Books(1991).

<그림 3> Miranda(좌)와 Ferdinand(우). 영화 Prospero's Books(1991).

분위기의 조명, Ariel이 움직일 때마다 사용된 신디사이저의 영롱한 효과음, 최소한의 소품 사용 등은 원시와 문명이 교차하는 Prospero의 섬을 효율적으로 시각화하였다.

Miranda는 첫 장면에서 단순한 기본형태의 짧은 청회색 원피스를 착용하고 등장하는데(그림 4), 이 원피스의 길이는 그녀의 소녀에서 여인으로의 성숙을 연상시킬 수 있도록 극의 진행과정 동안 점차 길어진다.

왕자 Ferdinand 역할은 흑인 배우가 맡아 연기하였는데, 그는 흰색의 상하의를 착용하고 위에 금단추가 달린 선원 제복을 착용한 모습으로 등장한다(그림 5).

이 공연에서는 각 등장인물들이 모두 기본적으로 단순하고 간결한 형태로 현대적인 느낌을 주는 흰색 상하의를 착용하고, 그 위에 각 배역과 상황에 적합한 제복이나 코트 등을 착용하여 무대의 통일성을 살린 무대였다. 특히 전체적으로 흰색의 의상을 사용하여 푸른색, 녹색, 보라색 등의 조명의 변화를 그대로 반영하도록 한 것은 극의 시각적 이미지를 상승시키는 효과를 주었다.

3. 극단 두레의 『태풍』(1992년)

『The Tempest』가 국내에서 '직업극단에 의해 공연된 첫 번째 실험적 공연'⁴²⁾인 극단 두레의 『태풍』에서는 배우들이 모두 마직으로 된 개량 한복풍의 무대의상을 착용하고 등장하였다.

Miranda 역시 흰색의 마직으로 된 원피스를 착용하고 등장한다. 그러나 그녀의 의상은 한복풍임을 거의 알아보기 힘들 정도로 간결하고 단순화된 형태를 사용하여 섬에서 자란 순수하고 때문지 않은 이미지를 표현하고 있다(그림 6).

Ferdinand를 비롯한 공정인들은, Miranda의 간결하고 단순한 흰색 의상과는 달리 어두운 색조의 전형적인 한복풍의 의상을 착용하고, 머리도 상투를 튼 모습으로 등장하여 섬사람들과 대조되는 모습을 보인다(그림 6, 7).

이 공연은 셰익스피어의 작품이 공연 시대와 장소·문화에 따라 어떻게 새로운 모습으로 수용될 수 있는지를 보여준 실험적 무대로서, 배우들의 간결한 한복풍 의상은 셰익스피어 극의 한국적 수용의 한 예를 제시해 주었다고 할 수 있다.

<그림 4> Miranda(좌)와 Prospero(우).
영국 Shared Experience
극단의 공연(1996).

<그림 5> Ariel(좌)과 Ferdinand(우).
영국 Shared Experience
극단의 공연(1996).

<그림 6> Miranda(좌)와 Ferdinand(우).
극단 두레의 『태풍』(1992).

<그림 7> Ferdinand를 포함한 공정인들.
극단 두레의 『태풍』(1992).

4. 서울 예술단(이윤택 연출)의 뮤지컬 『태풍』 (2000년)

1999년 예술의 전당 오페라 극장에서 이윤택 연출로 무대에 오른 서울 예술단의 뮤지컬 『태풍』은 관객들의 호평 속에 비교적 성공적으로 막을 내렸으나, 연출자 이윤택은 초연에서 드러난 문제점들을 수정하여, 2000년 2월 새로운 모습의 뮤지컬 『태풍』을 무대에 올려놓아 한층 성숙해진 역량을 선보였다.

따라서 본 연구에서는 수정되어 무대에 올려진 2000년도의 공연을 관람하고 이에 사용된 복식을 연구 자료로 하였다.

이 공연에서 Miranda는 녹색의 하늘하늘한 원피스를 착용하여 자연을 닮은 젊고 순수한 그녀의 심성을 표현하였으며, Ferdinand는 다소 번쩍이는 청회색의 상의를 착용하고 있으나 다른 공정인들에 비해서는 간소한 차림을 하고 있는 것을 볼 수 있다(그림 8).

2000년 서울 예술단의 뮤지컬 『태풍』에서는 초연 당시 다소 산만하고 인물의 설정과 어울리지 않는다는 지적이 있었던 의상을 대폭 수정하여, 비교적 인물 각자의 개성과 그룹별 성격을 상승시켜주는 의상을 선보였다. 또한 전체적인 인물들의 의상은 서양풍이지

만, 요정들의 가면극과 같은 군무 장면에서는 한국풍이 혼합된 의상을 사용하여 두 문화의 적절한 혼합을 보여주었다.

이처럼 해외 혹은 국내에서 공연된 『The Tempest』의 무대의상은 매우 다양한 양상을 보여주고 있다. 그 중에서도 피터 그리너웨이 감독의 『Prospero's Books』는 그 장식적 화려함의 극치를 보여주는 데에 반해, 영국 셰어드 익스피어리언스 극단의 『The Tempest』는 오히려 단순·간결하고 미니멀한 이미지의 극치를 보여주어, 각자 대조적이면서도 독창적인 무대의상을 선보였다는 점을 주목할 만하다. 이외에도 국내에서 공연된 극단 두레의 한국화 시도, 그리고 서울 예술단의 뮤지컬 『태풍』에서 보여지는 서양풍과 한국풍의 융합은 셰익스피어의 극이 '한국'이라는 문화적 배경에 어떠한 모습으로 부리를 내릴 수 있는지를 보여준 좋은 사례라고 할 수 있다.

또한 등장인물 중에서 본 연구의 주 대상인 Miranda는 주로 간결하고 단순한 형태의 원피스를 착용하여 섬의 순수한 이미지를 살린 무대의상을 착용한 예가 많았으며, 왕자 Ferdinand는 섬사람들과 공정인들의 무대의상을 절충하여 지나치게 화려하지 않고 다소 절제된 모습을 볼 수 있었다.

〈표 2〉 실제 공연에 나타난 『The Tempest』 무대의상 분석

공연 무대의상	Peter Greenaway의 Prospero's Books	셰어드 익스피어리언스 극단의 『The Tempest』	극단 두레의 『태풍』	서울예술단의 뮤지컬 『태풍』
특 징	• 흰색 러플 칼라를 크게 극대화 • 화려하고 섬세한 디테일 사용 → 르네상스 시대 복식의 특성인 화려하고 섬세한 디테일을 과장된 양식으로 표현	• 기본 : 흰색 상하의 위에 인물, 상황에 적합한 의상 덧입어 표현 → 장식을 극도로 절제한 단순하고 세련된 미니멀 한 스타일로 시각적 이미지 극대화	• 배우들 모두 개량 한복 풍의 마직 의상 착용 → 한국풍으로 변형한 실험적 스타일 제시	• 일반 배우 : 서양풍을 변형한 의상 • 군무 장면 : 한복풍을 변형한 의상 → 인물에 따라 서양풍과 한국풍을 적절히 혼합, 절충된 스타일 시도
Miranda	• 간결한 흰 원피스 • 큰 러플 칼라가 달린 화려한 의상	• 단순한 청회색 원피스	• 단순한 흰색의 긴 원피스	• 녹색의 짧은 원피스
Ferdinand	• 검정색 상하의+검은 가면 • 큰 러플 칼라가 달린 화려한 의상	• 흰색 상하의+금단추 장식이 달린 선원제복	• 마직의 한복풍 의상+상투 +검정색 하의	• 광택 있는 청회색 상의

결국 이상의 다양하고 실험적인 무대의상들의 사례를 통해, 셰익스피어의 희곡 작품이 실제 공연되어지는 그 시대와 문화에 적합하게 다양한 모습으로 변용·적용되어지고 있음을 재확인할 수 있었다(표 2).

IV. 「The Tempest」 무대의상 디자인

1. 「The Tempest」의 등장인물 분석

「The Tempest」에는 다양한 계층의 뚜렷한 개성을 지닌 인물들이 많이 등장하나, 본 연구에서는 극의 주제를 상징하는 두 연인, Miranda와 Ferdinand를 선정하여 이들의 배역을 위한 무대의상을 제작하고자 하였으므로, 이들 2명의 성격을 원작을 토대로 분석하였다.

1) Miranda

밀라노의 공작이었던 Prospero의 딸로서, 그가 동생 Antonio와 나폴리의 왕 Alonso가 꾸민 계략으로 공작 자리에서 쫓겨나 섬으로 유배될 때 함께 섬으로 흘러 들어와 문명의 때가 묻지 않은 순결하면서도 솔직한 심성을 지닌 여인이다. 그녀의 이러한 솔직함은 나폴리의 왕자 Ferdinand에게 첫눈에 반한 심경을 여과 없이 표현하는 모습에서 잘 나타난다(Ⅲ. i. 53-7). 그녀는 자연 상태의 인간성을 나타내면서, 진실성이 결여된 궁정의 세련된 생활과 대조되는 모습을 보여준다.

미덕의 표본이었던 어머니로부터 이어받은 좋은 혈통에(Ⅰ. ii. 56), 좋은 교육을 아버지인 Prospero에게 순종하여 온전히 받아들인(Ⅰ. ii. 172-4) 온화하고 순수한 심성의 소유자이다.

태풍을 맞아 난파되는 배를 보면서 그들을 불쌍히 여겨 눈물까지 흘리는 동정심 많은 성격의 소유자인(Ⅰ. ii. 8-13) 그녀는 축복, 미, 순결을 의미하는 ‘녹색 세계(green world)’의 표상이기도 하다.

2) Ferdinand

Alonso의 아들, 즉 나폴리의 왕자이다. 태풍을 만난 후 궁정일행과 떨어져 섬에 도착한 후 Prospero의 부하인 요정 Ariel의 노래에 이끌려 Miranda와 만나 사랑

에 빠지게 된다.

처음에는 아버지인 Alonso가 죽었다고 생각하고 자신이 나폴리의 왕이라고 말하며, Prospero가 제공하는 거친 음식을 거부하는 등 성급하고 거만한 궁정인의 모습을 보인다. 그러나 순수한 섬처녀 Miranda와의 사랑은 그의 이러한 성격을 변화시키기에 충분하여, 그의 사랑을 시험하는 Prospero의 명령에 의해 장작을 나르는 등의 힘든 노동조차 즐거운 마음으로 성실히 이겨나가는 모습을 보여준다.

또한 결혼 전까지 Miranda의 순결을 지켜줄 것을 요구하는 Prospero의 말에 즉각적으로 굳은 다짐을 하여(Ⅳ. i. 54-5) Miranda에 대한 그의 순수하고도 곧은 사랑을 드러낸다.

힘과 용기, 의무를 나타내는 ‘궁정 세계(court world)’의 이상으로, 그와 Miranda의 결합은 ‘green world’와 ‘court world’ 양 세계의 이상적인 결합을 나타낸다⁴³⁾. 따라서 구 세대의 원한에 물들지 않은 이들 두 젊은 연인, Miranda와 Ferdinand의 사랑이 결실을 맺는 것은 이 극의 주제인 용서와 화해를 상징적으로 보여주는 역할을 한다.

2 디자인 기획과 실물 제작

본 논문에서는 셰익스피어의 『The Tempest』의 무대의상을 디자인하는 데에 있어서, 색채 상징성을 중심으로 하여 등장인물의 성격에 부합하는 극적 정체성을 확립시키고자 하였다.

따라서 전체적으로 단순하고 간결한 형태의 디자인을 사용하여 본 연구의 주 관심사인 색채가 더욱 강조되도록 하였으며⁴⁴⁾, 디자인의 전개에 있어서는 『The Tempest』의 원작이 지니고 있는 상징적이고 은유적인 분위기를 살리기 위해 ‘추상적인 접근 방법’을 이용하여 새롭고 독창적이면서도 현대적인 이미지를 표현하고자 하였다.

1) 디자인 기획

이미지 : 용서와 사랑, 희망, 인간에 내재된 신성(神性)의 구현

주색채 : 신성하고 순결한 마음의 상징인 흰색

(white)을 기본으로 하며, Ferdinand의 의상에는 왕권을 상징하는 자주색(purple)을 사용하여 변화를 가미

컨셉 : 간결한 라인, 절제된 디테일로 두 젊은이의 순수한 마음과 사랑을 표현
역사적 고증에 의존하지 않은 현대적인 이미지로 작품의 상징적·은유적 분위기 표현

(1) Miranda

Miranda는 의상 전체에 흰색(white)을 사용하여 그 순수함과 정결함을 강조하며, 절제된 라인과 약간 광택 있는 직물을 사용하여 단아하면서도 현대적인 느낌을 줄 수 있도록 하였다.

모자와 긴 장갑을 착용하여 외딴 섬에서 아버지와 단 둘이 살아왔던 고립 상황을 표현함과 동시에, 치마 아랫단은 여러 갈래로 깊게 터서 그러한 상황에도 순수하고 솔직한 젊은이다운 심성을 지니고 성장하였음을 표현하는 등 액세서리와 디테일을 활용하여 한가

지 색채만을 사용하는 데에서 오는 단조로움을 피할 수 있도록 하였다.

칼라(collar)는 길게 제작하여 첫 등장에서는 높이 올려 착용하다가, Ferdinand와의 만남 이후에는 접어서 얇게 착용하여 그녀가 외부 세계로 마음의 문을 열었음을 상징적으로 표현한다.

(2) Ferdinand

첫 장면에서는 왕자이자 궁정인인 그의 신분을 고려하여 화려한 광택이 있는 자주색(purple) 직물을 사용하며, 중세 슈르코(surcot) 스타일에 어깨에는 갑옷을 연상시키는 장식을 달고 가슴 부위의 라인을 깊게 파서, 활동력 있고 날렵한 젊은이의 기상을 나타낸다.

그러나 Miranda와의 만남 이후에는 이처럼 화려한 걸옷을 벗어버리고 단순한 블리오 형태의 흰색 튜닉 차림으로 등장하여, 그녀와의 순수한 사랑이 그의 심리적 상태의 변화를 불러일으켰음을 상징적으로 표현한다.

<표 3> Miranda와 Ferdinand의 무대의상 디자인 기획

등장인물	설 정	색 채	선	소 재	의 상
Miranda	순수하고 맑은 심성의 처녀	흰색	수직선	poly vinyl	긴 원피스+긴 장갑+모자
Ferdinand	다소 오만한 나폴리 왕자	자주색+흰색	수직선	poly urethane, poly span	중세 슈르코 풍 걸옷+셔츠
	겸손해진 모습	흰색+푸른 자주색	수직선	poly span, milliskin	블리오 풍의 셔츠+꼭 끼는 바지

<그림 8> Miranda(좌)와 Ferdinand(우). 서울예술단의 『태풍』(2000).

<그림 9> Miranda 무대 의상 일러스트.

<그림 10> Ferdinand 무대 의상 일러스트.

〈그림 11〉 Miranda 무대
의상 실물제작.

〈그림 12〉 Ferdinand 무대
의상 실물제작.

2) 일러스트와 실물 제작

본 장에서는 위에 제시된 등장인물들 중 젊은 연인인 Miranda와 Ferdinand, 두 명을 선택하여 이들의 의상을 실물로 제작하였는데, 그 이유는 다음과 같다.

우선 첫째, 이 두 사람의 사랑은 이 극에서 나타나는 두 대립된 세계-즉 Miranda가 상징하는 순수한 'Green World'와 Ferdinand가 상징하는 'Court World'의 화합을 나타내어, 궁극적으로 『The Tempest』의 주제인 자비와 용서, 화해의 이미지를 구현해 주기 때문이다.

또한 둘째, 이들은 구세대의 원한과 증오에 물들지 않고 순수하고 진취적인 자세를 지닌 젊은 세대로, 오늘날 현대 젊은이들의 패션 감각을 반영하기에 적합한 인물들이라 생각되었기 때문이다.

따라서 본 장에서는 이들 두 인물인 Miranda와 Ferdinand의 의상을 일러스트로 제시하고(그림 9, 10), 이에 따른 실물을 완성하여 사진으로 제시하였다(그림 11~12).

V. 결론

이상으로 셰익스피어의 희곡 작품에 나타난 색채 상징성을 중심으로 연구하여, 『The Tempest』의 중심 인물인 Miranda와 Ferdinand의 극적 정체성을 확립시

켜줄 수 있는 효과적인 무대의상을 새롭게 디자인, 제작하였다.

무대의상의 중요성은 작가가 제시한 언어체계로서의 텍스트를 변용하여, 관객들에게 극과 배우에 대한 정보를 전달하는 시각적 기호체계의 역할을 담당하는데 있다. 이러한 무대의상에서 색채는 인간 심층을 파고드는 그 심리적·상징적 의미의 즉각적 전달력으로 인해 한층 중요한 의미를 지닌다.

셰익스피어가 활동을 한 시기는 주로 엘리자베스 1세의 통치기로, 이 시기의 영국은 르네상스와 종교개혁, 그리고 국내의 과도기적 상황으로 인한 일대 혼란기를 맞이하고 있었다. 셰익스피어의 작품은 이처럼 모순되고 혼란스러운 시대적 상황의 부산물로서, 그의 희곡 작품 속에 나타난 색채의 상징성은 당시 영국의 시대상을 여실히 드러내고 있다. 흰색은 신성·천사·죄사함·순결의 상징으로, 검정색은 애도·죽음·지옥·악마의 상징으로, 자주색은 왕권과 존귀함의 상징으로, 노란색은 질투·방탕 혹은 풍요의 상징으로 사용되는 등, 중세 기독교적 영향이 그대로 나타나 아직도 중세적 사고방식이 이 시대 사람들의 사고에 자리 잡고 있었음을 보여준다. 또한 검정색을 지성 혹은 수수함의 상징으로, 붉은색을 고귀한 신분 혹은 당시 전유럽에 만연했던 페스트의 상징으로, 파란색을 하인 혹은 임신의 상징으로 표현한 것 등에서는 색채로 사회적 신분과 계층을 표시하고 색채를 당시의 사회현상과 결부하여 상징적으로 표현했던 엘리자베스 시대의 색채 상징과 풍습을 볼 수 있다. 이 외에도 노란색은 질투심과 방탕함을, 붉은색은 솔직함을, 녹색은 애인을, 검정색은 지성을 상징한 것 등은 당시 전유럽에 유행했던 이탈리아의 Commedia dell'arte 극과 많은 유사점을 보여주며, 흰색과 붉은색을 아름다움의 상징으로, 녹색을 희망과 싱싱함의 상징으로, 갈색을 척박함의 상징으로 사용한 것에서는 자연에서의 색 경험에 유래한 관습적인 색채 상징의 영향이 나타난다.

『The Tempest』는 1611년 11월 1일 궁정에서의 상연을 시초로 하여 국외에서는 다양한 연극과 영화가 제작되었는데, 본 연구에서는 그 중 국외 2편, 국내 2편의 총 4편의 작품을 선정하여 이에 표현된 구체적인 무대의상의 사례를 살펴보았다. 피터 그리너웨이 감독

의 1991년 영화 『Prospero's Books』는 르네상스 시대의 의상 스타일을 극대화하여 매우 화려하고 섬세한 디테일의 무대의상을, 영국 세어드 익스피어리언스 극단의 1996년 내한 공연작 『The Tempest』는 이와는 대조적으로 미니멀 스타일의 간결한 현대풍의 무대의상을 선보였다. 극단 두레가 1992년 직업극단 최초로 국내에서 공연한 『태풍』에서는 배우들이 모두 한국풍의 마직 의상을 착용하고 등장하였으며, 2000년 서울 예술단의 뮤지컬 『태풍』은 서양풍과 한국풍이 혼합된 절충형의 무대의상을 선보이기도 하였다.

또한 본 연구에서는 『The Tempest』의 등장인물 중에서 극의 주제인 사랑과 용서, 화해의 이미지를 상징하는 두 연인 Miranda와 Ferdinand의 배역을 위한 무대의상 2벌의 디자인을 일러스트로 제시하고, 이를 토대로 하여 실물로 제작하였다. Miranda의 무대의상은 길게 올라오는 칼라와 짧은 소매가 달리고, 스커트의 밑에서부터 끝자락까지 트임을 넣고 햄 라인을 다르게 한 프린세스 라인의 원피스이며, Ferdinand의 무대의상은 긴 칼라와 어깨 장식이 달리고, 가슴 부분을 깊게 파 활동력을 강조한 원피스와 블리오 스타일의 튜닉으로 구성되어 있으며, poly vinyl과 poly urethane 소재를 사용하여 현대적인 감성을 표현하고자 하였다.

이상의 연구를 통해 인간 의지의 한 표현으로서 세익스피어의 작품 속에 사용된 색채의 상징성을 현대 연극무대를 위한 무대의상에 적용함으로써, 그의 작품에 나타난 색채의 상징성이 현대에도 그 시각적 기호로서의 역할을 담당, 관객과 배우의 상호 커뮤니케이션을 원활케 하며 등장인물들의 극적 정체성을 확립하는데 기여할 수 있음을 재확인할 수 있었다.

참고문헌

- 1) Edmund K. Chambers, William Shakespeare. A Study of Facts and Problems, Oxford, London, 1930, p. 209.
- 2) 조규화, 복식미학, 수학사, 서울, 1997, p. 136.
- 3) 이탈리아어로 '전문가에 의한 코미디' 라는 뜻

이며, 16-18세기 유럽 전역에 번성했던 이탈리아의 극 형식을 가리킨다. 앙상블 연기를 강조하는 대중연극의 한 형태였으며, 이 연극의 즉흥적 연기는 가면과 전형적인 극적 상황이라는 딱 짜인 틀 안에서 이루어 졌다. 한가지 역할을 전문으로 하는 직업배우들은 독보적인 희극 연기술을 개발해 유럽 전역을 순회 공연하는 코메디아 극단이 인기를 얻는 데 기여했다.

- 4) 조규화, 복식미학, p. 136.
- 5) 12세기에 인노철회시우스 3세(St. Innocentius, 1198-1216) 때에 전례축일과 각 시기에 따른 색채에 대한 규정이 생긴 이래로, 교황 피오(St. Pius, 1566-1572)의 미사 경본에 예전복의 규정이 나오게 되었으며, 이후 16세기를 지나면서 로마에서는 흰색, 빨간색, 녹색, 보라색, 검은색의 5가지를 전례복의 색채로 규정하여 실행해 왔다. 즉, 교회에서는 예수의 생애를 기초로 한 교회력에 나오는 절기를 상징적인 색채로 나타내어 이 색채를 예전복에 사용해 온 것이다.
- 6) 요한계시록 1:14에는 예수의 용모에 대해 '그 머리와 털의 희기가 흰 양털 같고 눈 같으며 (his hair were white like wool, as white as snow)' 라고 표현하고 있다.
- 7) 마태복음 28:2-3에서 천사는 번개같은 형상에 눈과 같이 흰 옷(his clothes were white as snow)을 입고 있다고 표현되어 있다.
- 8) 이는 이사야 1:18의 '저희 죄가 ... 눈과 같이 희어질 것이요(your sins ... shall be as white as snow)' 라는 구절에서 잘 나타난다.
- 9) 요한계시록 3:5에는 죄를 이기고 승리한 자는 '흰 옷을 입고(dressed in white)' 예수와 함께 다닐 것이라고 언급되어 있다.
- 10) 이는 예수가 십자가에서 흘린 피로 인간을 구원하여 모든 인류를 향한 신의 사랑을 나타낸

- 것(로마서 5:8-9)에서 유래된 것이다.
- 11) '불'은 성경 속에서 '성령'을 의미하는 말로 사용되었는데, 이는 사도행전 2:30에서 성령이 '불의 혀(tongues of fire)'와 같은 모습으로 나타났다는 표현에서 기인한 것이다.
  - 12) 이는 성경 속에서 예수가 십자가에 못 박히기 전에 자주색 옷(purple robe, 마가복음 15:17)을 입었던 것과, 다니엘이 왕으로부터 공로를 인정받아 자주색 옷(clothed in purple, 다니엘 5:29)을 수여 받았던 것 등에 기인한다.
  - 13) 이주호, 종교 복식에 나타난 색채상징 연구, 숙명여자대학교 대학원 석사학위 논문, 1996, p. 23.
  - 14) 정경희, 색상기능면에서 본 Commedia dell'arte 극의 무대의상에 관한 연구. 홍익대학교 대학원 석사학위 논문, 1986, p. 108.
  - 15) M. M. Badawi, Background to Shakespeare, Macmillan Press, London, 1981, p. 126.
  - 16) 조규화, 복식미학, p. 136.
  - 17) Faber Birren, 김화중 역, 색채심리, 통국출판사, 서울, 1985, p. 80.
  - 18) 이주호, 종교 복식에 나타난 색채상징 연구, pp. 22-23.
  - 19) 생인 아벨을 질투하여 살해한 성경 속의 인물 가인은 중세 종교극에서 노란 수염을 가진 인물로 묘사되어 있다. M. M. Badawi, Background to Shakespeare, p. 63.
  - 20) 1547년 Lazerner가 작성한 '부활제극'의 무대기록에 의하면, 예수를 배반하고 팔아넘긴 제자 유다는 노란색의 의상을 입어야 한다고 규정되어 있어 노란색이 '경계해야 할 간교한 인물'을 나타내었음을 알 수 있다.
  - 21) 독일의 성직자인 Berthold(1445-1510)는 '단정하고 정절이 있는 여자'는 노란색을 사용하지 않는다고 말한 바 있다.
  - 22) 중세 기독교 사회에서는 유대인, 창녀, 하인 등은 기독교 체계 내의 일반 대중들과 구별하여 가슴 부위에 '노란색의 반점'이 들어간 의상을 입도록 하기도 하였다.
  - 23) 조규화, 복식미학, p. 136.
  - 24) 정경희, 색상기능면에서 본 Commedia dell'arte 극의 무대의상에 관한 연구, p. 36.
  - 25) Stella Mary Newton, Renaissance Theatre Costume, Rapp Whiting, London, 1976, pp. 21-50.
  - 26) 송명희·조규화, 현대 패션에 나타난 블랙의 미의식에 관한 연구, 한국패션비즈니스학회지, 1-1, 1997, p. 113.
  - 27) M. M. Badawi, Background to Shakespeare, p. 21.
  - 28) Iris Brooke, Theatre Costume, Adam & Charles Black, London, 1969, p. 60.
  - 29) 조규화, 복식미학, p. 144.
  - 30) Max Von Boehn, Das B hnen Kost m, Drei Bruno Lassiner, 1921, p. 258.
  - 31) F. M. Kelley, Shakespearean Costume, Adam & Charles Black, London, 1970, p. 18.
  - 32) Robert Selbie, The Anatomy of Costume, Mills and Boon Limited, London, 1977, p. 44.
  - 33) 이해영, 복식에 나타난 자색연구. 이화여자대학교 대학원 석사학위 논문, 1983, p. 40.
  - 34) Bernhard Grzimek(ed.), Grzimek's Animal Life Encyclopedia 3, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1974, p. 86.
  - 35) Max Von Boehn, Die Mode, Bruckmann, M nchen, 1976, p. 385.
  - 36) Frank Kermode(ed.), The Tempest, Thomas Nelson & Sons Ltd, Croatia, 1997, p. 33.
  - 37) 앞글, p. 27.
  - 38) 이는 색채의 상징효과가 인간의 감수성이 복잡해짐에 따라 주변의 사상(事象)과 관련을 지어

- 그 효과를 확대하는 현상으로 나타나는 것이다.
조규화, 복식미학, pp. 142-144.
- 38) Douglas A. Russell, Stage Costume Design, Prentice-Hall Inc, New Jersey, 1985, p. 227.
셰익스피어는 Commedia dell'arte에 등장하는 희극적인 인물들의 전형과 레퍼토리를 그의 희곡 『Love's Labour's Lost』에 그대로 도입하고 있어 그 영향을 짐작케 한다.
- 39) Frieling, Stefanescu-Goanga 등의 색채의 정서적 내용에 관한 실험연구 결과, 유럽 기독교 문화권, 고대 이집트, 중국, 및 그리스에 이르는 상이한 문화권에서 자연에서의 색 경험에 바탕을 둔 관습적 상징이 공통적으로 존재함이 확인되었다.
- 40) M. S. Barranger, Theatre, A Way of Seeing, A Division of Wadsworth, Inc, California, 1980, p. 129.
- 41) 1975년에 창단되었으며, 기발한 무대장치와 독특한 시각적 이미지, 대사 이상의 비중을 지닌 역동적인 몸짓으로 유명하다.
- 42) 신정옥, 셰익스피어 한국에 오다, 백산출판사, 서울, 1998, p. 343.
- 43) 안병대, 희극과 로맨스에 있어서의 꿈과 현실, p. 122.
- 44) 데이빗 카츠는 색채와 형태와의 관계에 대해 '색채는 형태보다 감정에 훨씬 더 밀접하게 관련되며 형태가 단순할수록 그 결부는 더욱 긴밀해 진다'고 언급한 바 있다.
김용훈, 색채상품 개발론, 청우, 서울, 1987, p. 219.