

오페라 「카발레리아 루스티카나」의 무대의상 디자인연구

이 경 희* · 김 윤 경** · 오 해 순*** · 이 관 이*** · 김 지 연*** · 김 수 희*** · 최 현 주***
부산대학교 의류학과 교수* · 부산대학교 의류학과 박사과정** · 부산대학교 석사과정***

A Study on Stage Costume Design for Opera 「Cavalleria Rusticana」

Kyoung-Hee Lee* · Yoon-Kyoung Kim** · Hae-Soon Oh*** ·
Kwan-Y Lee*** · Jee-Yeon Kim*** · Su-Hee Kim*** · Hyun-Ju Choi***
Professor, Dept. of Clothing and Textiles, Pusan National University*
Doctoral Course, Dept. of Clothing and Textiles, Pusan National University**
Master Course, Dept. of Clothing and Textiles, Pusan National University***
(2002. 6. 18 투고)

ABSTRACT

The object of this research is to know the characteristics of design for stage costume design through experiencing production of costume design of Mascani's opera "Cavalleria Rusticana", and to know the effect of stage costume at real performance.

Background of times and characteristics were reviewed by analyzing opera. And reference regarding Mascani's opera "Cavalleria Rusticana" and script, and image data analysis and interview with director were also done.

Ethnic costume in Sicily in southern Italy was reviewed at conception step, and design was embodied by analyzing character of each person based on this analysis.

Form of character, motion and vocalization were considered at actual production step, and stage effect was analysed by considering lighting, stage background, and combination of color on costume between characters through real performance.

The above conclusion could present professional and systematic methodology in designing opera and other stage costumes. And this research can also be a contribution in these days when interest for theatrical art, along with importance of stage costume, plays a key role in modern art.

Key Words : opera(오페라), cavalleria rusticana(카발레리아 루스티카나), stage costume(무대의상)

I. 서론

1. 연구의 필요성과 목적

의복을 착용하는 것은 여러 가지 목적을 달성하기 위한 것으로 신체를 보호하거나 장식하는 목적이상의 다양한 내적 의미를 표현한다. 그리고 인간이 가진 표현의 욕구는 현대에 이르러 더욱 보편화되고 있는 공연예술을 통해 잘 나타나고 있다.

이러한 공연예술을 위해 제작되는 무대의상은 연극, 오페라, 뮤지컬, 무용 등과 같은 공연을 위해 계획되고 만들어지는 의상을 말하며 극의 등장 인물들이 착용하는 의상으로 관객에게 보이는 보이지 않는 무대 위에서 착용되는 모든 의상, 신발, 머리장식, 액세서리 등이 포함된다.¹⁾ 이러한 무대의상은 연극, 무용, 오페라, 뮤지컬에서 관객들의 시선이 집중되는 무대 위의 등장 인물에게 입혀져서 그 작품의 시각적 해석 및 공연 작품의 내용과 분위기를 전달하고 극의 전개와 극중 인물들간의 관계를 묘사하는 역할을 한다.

따라서 무대의상 디자인은 공연 작품의 시각적 해석 및 예술적인 표현을 목적으로 공연 극의 이미지에 맞는 의상을 디자인하고·제작하여 배우를 살아 있는 극중 인물로 시각화시킴으로써 작품 전체 분위기와 일관된 조화를 이루어 극의 스타일을 창출한다. 이러한 무대의상 디자인은 공연예술분야의 시각 디자인의 측면에서 중요한 무대 미술의 하나로서 무대장치, 조명디자인과 더불어 독특한 전문분야로 자리잡고 있다.²⁾

최근에는 공연예술에서 시각적 요소인 무대의상의 창작성과 적절성이 극의 중요한 성공 요소임이 드러나고 있으며, 그 역할의 중요성이 더욱 부각됨에 따라 공연을 위한 의상에 대한 전문적인 연구와 전문 디자이너가 필요함을 시사하고 있다. 그러므로 공연될 작품을 효과적으로 관객들에게 전달하기 위해서는 무대에서의 시각적, 예술적 측면의 효과를 최대한 살릴 수 있는 무대의상 디자인이 요구된다.

이러한 무대의상 디자인에 대한 선행연구를 살

펴보면 연극 무대를 위한 의상에 대한 연구들로 희곡을 분석하여 주인공들의 의상을 디자인하는 연구³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾(배수정, 1995; 권희영, 1999; 이은경, 2001; 윤설리, 2000; 조은희, 2001), 무대의상 디자인의 과정에 관한 연구⁸⁾⁹⁾(박기정, 1988; 김해용, 2002), 무대의상 디자인을 위한 무대 장치와 관련된 연구¹⁰⁾(최영로, 1997), 무용의상에 관한 연구¹¹⁾(김은희, 1991), 오페라를 위한 무대의상에 관한 연구¹²⁾¹³⁾¹⁴⁾¹⁵⁾(김차주, 2000; 현선희, 1999; 이선영, 1997; 이영주, 1997) 등이 있다.

이와 같이 무대의상에 관한 관심과 여러 분야의 연구가 이루어져 왔으나 이러한 연구들은 무대의상과 무용, 연극, 오페라 등의 무대의 표현형식에 따른 특성에 관한 고찰, 극의 내용분석에 따른 주인공들의 의상 디자인을 분석하거나 제안하는 연구에 그치고 있으며 이러한 연구의 결과들이 실제 무대 위에서 어떻게 그 효과를 발휘하는지에 관한 연구는 미흡한 실정이다.

그러므로 이 연구에서는 공연예술 중에서도 음악뿐 아니라, 문학과 극적 요소, 시각 디자인 요소 등을 포함하는 종합적인 무대예술인 오페라를 위한 무대의상을 대상으로 작품에 대한 깊이 있는 분석을 토대로 한 전문적인 디자인을 제안하고 또한 무대에 공연됨으로서 나타나는 무대의상의 효과에 관해 살펴봄으로써 공연예술의 전문적인 시각분야로서의 무대의상의 중요성을 확인하며 공연예술의 보편화에 따른 질 높은 공연작품 제작에 도움이 되고자 한다.

따라서 이 연구를 위해 19세기말에 만들어진 마스카니의 오페라 「카발레리아 루스티카나」를 대상으로 오페라로서의 위치와 특성, 오페라의 내용분석과 시대상황, 주인공들의 성격을 포함하는 구체적이고 체계적인 분석을 토대로 한 디자인 발상과 전개 과정을 제시하고 이를 무대에서 직접 공연함으로써 나타나는 무대효과에 관해 알아보하고자 한다.

2. 연구방법 및 범위

이 연구에서는 마스카니의 오페라 「카발레리아 루스티카나」의 실제 공연을 위한 무대의상 디자인

과 실물 제작 과정을 통해 무대의상을 위한 디자인의 특성을 알아보고 실제 공연 시 의상들의 무대효과를 연구하고자 한다.

먼저, 오페라 작품분석은 대본, 영상자료 분석, 연출가와의 인터뷰를 통해 이루어졌다. 이를 중심으로 디자인 발상의 근원을 19세기 말 이탈리아 남부 시칠리아 섬의 민속복에서 가져와 캐릭터에 따른 디자인 전개를 하였다. 실물제작과정에서는 등장인물의 체형과 무대 위에서의 동작 및 발성을 고려하였으며 이를 통해 완성된 오페라 의상은 실제 공연을 통해 무대효과를 분석하였다.

II. 「카발레리아 루스티카나」작품분석

1. 오페라 「카발레리아 루스티카나」의 배경

오페라 「카발레리아 루스티카나」는 작곡가 마스카니의 베리즈모(Verismo) 계열의 작품이다. 오페라의 형식인 베리즈모는 1880년경부터 20세기 초 두에 걸쳐 이탈리아에서 일어난 광범위하고 복잡한 문학현상으로써 이 시기의 이탈리아 문학은 이탈리아역사의 진보 즉 불충분한 국가통일의 성과를 배경으로 이탈리아적인 자연주의의 새로운 형식의 문학으로 등장하게 되었다. 베리즈모의 내용은 객관적인 것에 주안을 두고 있으며 베리즈모 작가들은 주로 남부 이탈리아 섬의 절망적 침묵상태에 있는 민중을 대변하였다.

이러한 문학운동은 이탈리아의 오페라에도 영향을 주어 오페라의 자연주의 운동이 19세기 말경에 젊은 세대들을 주축으로 한 철저한 현실묘사에 가치를 두고 있었다. 이전의 낭만주의적 오페라가 신화나 영웅담으로 상징되는 비현실적 테마를 다루고 있는데 반하여 베리즈모 오페라는 일상생활에서 일어나는 사건과 개성적인 인물, 인간이 지닌 추악상이나 잔학성 등의 순박할 수도 있지만 추악할 수도 있는 사실적 묘사를 중심으로 살인, 불륜 등의 내용을 무대에 올려 솔직히 표현하고 있다.

이러한 오페라의 자연주의는 사실적인 것을 좋아하고 일상생활에서도 직접적이고 현실적인 이탈리아의 원래 기질상의 특징을 잘 나타내고 있다.

오페라 「카발레리아 루스티카나」(1890)는 베리즈모 오페라의 최초 작품들 중의 하나로 19세기 말 이탈리아 시칠리아 섬 마을 부활제 날을 배경으로 하여 5명의 등장 인물과 그들 사이의 사랑과 질투, 시칠리아의 정열을 담아 내고 있으며 이탈리아 남부의 향기를 잘 표현한 지방색이 강한 작품이다.

2. 「카발레리아 루스티카나」작품의 특성

「카발레리아 루스티카나」는 한 시간 분량의 단막극으로 삼각관계로 인한 비극적인 사랑을 노래하고 있다. 오페라 서곡 중의 「시칠리아나」와 「어머니도 아시다시피」, 「안녕히 계세요. 어머니」 등의 곡들과 대중들에게 가장 널리 알려진 중간의 간주곡, 시칠리아 마을의 활기 넘치고도 평온한 분위기를 대변해주는 「오렌지 향기는 바람에 날리고」 등의 곡들이 유명하다.

사랑에 눈이 먼 단순하기 그지없는 주인공들의 솔직한 대사는 자신의 마음을 교양 있는 대사로 순화시킨 것 없이 화나면 화나는 대로, 따지고 싶으면 있는 그대로 솔직하게 표현되며 우리 주위에 있는 생활의 이야기를 꾸미지 않고 보여주고 있다.

「시골기사」 또는 「시골 기사도」를 의미하는 「카발레리아 루스티카나」는 「시골 사나이의 전통적 사교 규범, 또는 결투의 습관」을 뜻한다.

오페라의 배경은 남부 이탈리아의 시칠리아 섬의 어느 마을의 부활절이며 주요 등장인물은 마을의 젊은 처녀인 투리두를 연모하는 산투자, 군대에서 제대한 청년인 투리두, 투리두의 어머니 루치아, 마을의 마부인 알피오 그리고 투리두의 옛 애인이며 알피오의 아내인 로라이다.

오페라의 줄거리는 부활제 날 아침 마을 술집의 아들인 투리두를 사랑하는 산투자는 투리두가 옛 애인 로라를 만나는 것을 알고 투리두의 어머니 루치아를 찾아와 하소연한다. 산투자는 투리두를 만나 로라를 만나지 말 것을 부탁하지만 투리두는 이를 외면하고 질투심에 사로잡힌 산투자는 투리두

를 저주하며 로라의 남편인 알피오에게 그들의 관계를 알리고 만다. 복수를 맹세하는 알피오는 부활제를 맞아 손님들에게 술을 돌리고 있는 투리두가 원하는 술을 마시지 않고 쏟아 버린다. 그러자 투리두는 알피오의 귀를 물어 결투를 신청하고 결투에서 투리두는 죽음을 맞게 되고 투리두의 사망 소식을 들은 산투자와 루치아는 슬픔으로 쓰러진다.

이와 같이 피로 물든 사건에 부활절의 종교적 의식이 연결된 이탈리아 일상생활을 접목시켜 폭력과 관능에 근거한 극의 전개가 이 작품의 특성이다.

Ⅲ. 「카발레리아

루스티카나」무대의상의 디자인 발상

마스카니의 오페라 「카발레리아 루스티카나」의 실제 공연을 위한 무대의상 디자인과 실물 제작까지의 디자인 발상 과정은 다음과 같이 진행하였다.

디자인의 근원을 시대적 고찰과 민속의상에 두고 민속의상에 대한 고찰과 함께 작품 분석을 통해 주인공의 성격을 분석함으로써 디자인을 구체화하였다. 이를 바탕으로 주인공들의 실제 체형과 무대 위에서의 동작의 크기, 발성을 고려하여 미적인 측면과 기능적인 측면을 만족시키는 실물을 제작하였다.

1. 민속의상 분석

「카발레리아 루스티카나」는 19세기 말의 이탈리아 시칠리아 섬의 한 마을에서 부활절 축제일을 배경으로 하고 있으며 서민들의 생활을 사실적으로 나타내고 있다. 공간적 배경인 시칠리아 섬은 지중해에서 가장 큰 섬으로 시칠리아는 '흰 대리석'이란 뜻으로 동북부에 있는 에트나 산을 최고봉으로 전체적으로 산이 많고 토지는 돌이 많은 메마른 땅이며 겨울에는 온난하다. 태양과 올리브, 아몬드와 향기로운 꽃이 피고 오렌지 열매가 열리는 시칠리아 섬은 지중해의 요충으로서의 다양한 민족과 문화의 지배를 받아왔다. 그리스, 로마, 비잔틴, 아랍,

노르만, 독일, 프랑스, 스페인 등 문화적 영향이 짙은 유적과 풍습을 가지고 있다.

역사적으로 시칠리아 섬은 13세기부터 19세기 사이에 스페인의 아라곤 가의 압정 하에 놓이게 되었고, 스페인 지배하에서는 일종의 식민지로서 재정적으로 수탈 당했으며, 농민들의 반란과 봉기는 무력으로 억제되었다. 강권적인 이러한 지배에 대항하기 위해 지금의 마피아의 전통과 조직이 생겨났으며, 이런 다양한 지배 아래에서 힘을 키운 시칠리아 인은 역경에 강하고 고집 센 성격을 지니게 되었다. 인종에 있어서도 이탈리아의 북쪽과 남쪽이 다르며 이탈리아의 남부에 있는 시칠리아 인은 어디에도 속하지 않는 독특한 성격을 지니고 있다.

이와 같은 지리적, 역사적 배경을 가진 작품의 배경이 된 19세기의 시칠리아 섬을 포함하는 이탈리아 남부지역의 민속 복식을 살펴보면 다음과 같다. <표 1>

남성복은 단순한 정장 스타일의 의복으로 재킷, 베스트, 바지, 셔츠의 근대화된 복식 형태의 특성을 지니며 흰색, 검정, 브라운 계열의 색채와 가장자리 트리밍이나 자수, 모자, 신발 등을 통해 민속적 전통성을 나타낸다. 셔츠는 작은 스탠드 업 칼라의 셔츠를 타이 없이 목에서 여며 입거나 칼라 없는 흰 셔츠를 풀어헤쳐 입었고 흰색 면이나 린넨 소재의 긴 소매 셔츠, 칼라 주위나 목 주위로 접무늬나 화려한 꽃무늬 스카프를 하였다. 바지는 검정 가죽, 다크 그린, 브라운 계열의 울이나 벨벳 소재의 브리치즈로 앞트임이며 무릎 밑까지 내려오거나 몸에 꼭 들어 맞으며, 두 세개의 단추로 무릎에서 조이거나 킬러풀한 대넒으로 리본 모양으로 묶기도 하였다. 옆선에 파이핑 처리를 한 긴 검은 바지도 착용하였다. 조끼는 실크나 벨벳, 울 등으로 제작되었고 대개 바지와 같은 색이거나 빨강, 검정 바지 위에 파랑, 빨강, 초록과 같은 색상의 조끼 착용하였다. 모자는 챙이 작고 운두가 낮았다.

여성복은 오리엔트 풍으로 스카프를 많이 사용하였으며 남부로 갈수록 전체적인 색상이 더욱 강렬해지고 스커트 폭도 더욱 넓어지며 허리에서 힉까지는 가늘고 그 밑으로는 굵게 주름잡힌 스커트가 많다. 풍성한 주름의 블라우스와 조끼, 재킷, 스

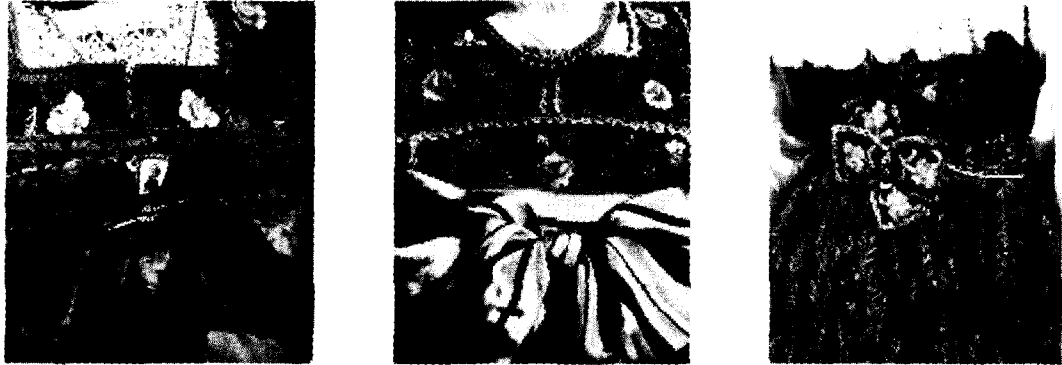
키트를 기본으로 한 X자형 실루엣에 솔, 머리 수건, 에이프런, 벨트로 구성된다. 화이트, 옐로우, 오렌지, 레드, 그린, 브라운 계열의 색상과 가장자리의 리플 장식, 허리 부분에 포인트로 사용되는 리본 장식, 규칙적인 배열의 양식화된 문양으로 이탈리아 남부의 이미지를 느끼게 하며 소재는 면, 벨벳이 주로 사용된다. 부활절 축제, 기독교 성체축일 등에 입는 의상은 얇은 아마의 블라우스에 금사로 화려하게 장식된 태프터 소재의 풍성한 스커트 착용하고 허리에 은제 벨트와 가슴장식이 있어 안바니아풍임을 나타낸다. 일할 때에는 면 소재, 휴일이나 축제 때에는 새틴이나 벨벳의 스커트를 착용하였고 머리수건과 솔을 사용하였으며 스커트 안에는 레이스로 된 속치마를 착용하였다. 보디스의 형태는 다양하고 코르셋처럼 착용하였으며 반원형으로 수가 놓이거나 레이스로 만들어진 작은 에이프런을 들었다. 목주 목걸이와 버클로 맨 연결 끈이 있는 은제의 벨트가 특징적인 장신구이다. 안바니아의 영향으로 스커트는 두꺼운 호박단 소재의 땅에 깔릴 정도의 길이와 금사로 수놓은 3단의 넓은 자수단이 있다. 에이프런은 길이가 길고 검은 레이스로 된 좁은 형태이고 블라우스는 흰색이며 소매가 넓고 칼라와 소매 끝에 레이스 장식이 있다. 솔은 어깨나 머리에 두르거나 팔에 걸쳤으며 금사로 된 수가 놓여있다. <그림 1, 2>

<그림 1> 이탈리아 남부 민속의상

<표 1> 19세기 이탈리아 남부 민속의상분석

구분 성	아이템	색채	소재	문양	디테일	액세서리	특성
남성	바지 셔츠 베스트 재킷	원색 위주의 색채	면, 벨벳, 비단, 태프터, 새틴	양식화된 문양	가장자리 선 장식 금색 자수	모자 허리 벨트	단순한 정장풍
여성	재킷 블라우스 베스트 스커트 언더스커트 에이프런 솔	원색 위주의 다양한 색채	면, 벨벳, 비단, 새틴, 태프터	크고 대담한 식물무늬, 꽃무늬, 기하학적 무늬 대칭배열	가장자리 선 장식 레이스 금색 자수 리본	목주목걸이 은제 벨트모자	장식적 디테일

<그림 2> 이탈리아 남부 민속의상 디테일

2. 주인공의 성격분석

작품대본과 영상자료분석, 연출자와의 심층 토론을 통해 의상으로 표현될 수 있는 주인공의 성격을 다음과 같이 분석하였다.

1) 산투자

산투자는 투리두와 현재 연인 관계이지만 옛사랑을 잊지 못하는 투리두에 대해 절망하고 원망을 하고 있다. 산투자의 아리아 중, '어머니도 아시다 시피... 진정한 나의 사랑... 질투심 많은 로라는 행복한 내 마음을 질투하여... 나의 사랑과 소망을 모두 잃었어요... 진정 내 마음은 슬퍼요.'는 그러한 산투자의 심정을 잘 표현하고 있다. '투리두, 가지 말아요... 눈물로 호소합니다...(화가 나서) 배신자에게 천벌이 내리길.'에서 산투자는 자신의 사랑을 찾기 위해 적극적이고 직선적으로 행동하며 투리두의 배신에 그를 저주하는 참을성이 없는 불같은 성격의 소유자로 분석된다.

2) 투리두

때는 부활절로 서곡이 연주되면 투리두의 목소리가 울려나온다. '오 로라, 아름다운 나의 사랑... 나는 죽음도 두려워하지 않으리...'로 시작하는 로라를 찬미하는 사랑의 노래는 지금은 알피오의 아내지만 전에 자신의 연인이었던 그녀에게 영원

한 사랑을 고백하는 가사이다. 여기서 알 수 있듯이 투리두는 군대에 갔다 돌아와 보니 이미 마부 알피오의 아내가 되어 있는 로라에 대해 미련을 버리지 못하고 있다. 그의 새로운 연인 산투자가 있음에도 불구하고 이러한 마음은 결국 사랑에 눈이 멀어 무모한 결투를 신청하여 비극적 결말에 이르게 한다. 이러한 투리두의 성격은 우유부단하며 사리분별이 이성적이지 못한 감정적 성격의 소유자로 분석된다.

3) 로라

로라는 멋쟁이고 미모의 여성이다. 옛 애인인 투리두를 버리고 마을의 유지인 알피오와 결혼을 하였으나 군에서 재대한 투리두와 다시 사랑을 하는 인물이다. 산투자와의 대화에서 '나는 주님께 감사 드리며 기도 드리야겠어요.'는 투리두와의 사랑을 산투자에게 던지시 과시함으로써 산투자의 질투심을 유발시켜 평화롭고 아름다운 부활절 날을 비극적인 결말로 치닫게 하는 장본인이다. 단막인 오페라에서 자주 등장하지는 않지만 갈등의 중심에 서게 되는 인물로 정열적이고 열정적인 성격으로 묘사된다.

4) 알피오

알피오의 경우 다른 주인공에 비해 마부라는 직업적인 특성이 강하게 묘사되는 인물이다. 서민들

사이에 있어서 마부라는 직업은 말을 소유하고 있다는 의미로 이는 내륙과 떨어진 섬에서는 상당한 부를 소유하고 있다는 것을 뜻한다. 이러한 그의 경제적 능력은 마을의 아름다운 여성인 로라를 부인으로 두게 되며 이는 그를 자신감에 가득 찬 인물로 만든다. 그러나 산투자를 통해 로라와 투리두와의 관계를 알게 되면서 '정말 용서할 수 없는 일 이요. 무슨 일이 있어도 복수할 거요.'로 투리두에 대한 복수심을 불태우는 화통하고 급한 성격의 소유자이다.

5) 루치아

투리두의 어머니이자 마을에서 술집을 경영하는 루치아는 50대 중년의 넉넉한 모습으로 아들에 대한 깊은 애정과 사랑을 주는 평범한 마을의 아낙네이다. 산투자를 가엽게 여기면서도 아들에 대해 추궁하는 산투자에게 그의 아들을 보호하고 감싸주려는 전형적인 어머니이다.

3. 디자인 전개

오페라 「카발레리아 루스티카나」는 이전의 오페라와는 달리 일반 서민들의 생활을 현실적으로 반영하고 있으며 오페라의 전개 구도가 부활절을 배경으로 한 평화로운 분위기로 시작해서 투리두의 죽음으로 끝이 나는 아주 박진감 넘치는 전개 구조를 가지고 있다. 또한 단막으로 이루어져 이러한 다이내믹한 전개 구조를 한 벌의 의상으로 충분히 표현해 낼 수 있는 디자인이 필요하다. 따라서 오페라의 배경인 19세기 이탈리아 남부 시칠리아 섬 민속 의상의 조형적 특성을 토대로 극의 분위기, 등장 인물의 성격, 인물들간의 관계를 통합, 분석하여 다음과 같은 의상 디자인을 전개하였다.

1) 산투자의 의상디자인

산투자의 의상은 블라우스, 베스트, 스커트, 앞치마를 기본으로 하고 톤이 낮은 카키 계열의 색채를 통해 그녀의 절망적이고 비통한 심정을 표현하였다. 블라우스의 경우 면을 소재로 하여 시대적 고층에 따라 소매의 주름과 몸 판의 셔링, 칼라와

소매 끝 부분에 레이스 장식을 하였다. 베스트와 스커트는 면 벨벳을 사용하였으며 베스트 앞판에 심플한 트리밍과 스커트 단 부분에도 공단 띠 2단을 두르고 가장자리에 선 장식을 하였다. 전체적으로 로라에 비해 장식 디테일을 자세하여 침울한 분위기를 만들어내고자 하였다. 또한 민속의상에 긴 거를 둔 에이프런을 하나의 장식 아이템으로 사용하여 전체적으로 활동적인 이미지를 부각하고자 하였다.<그림 3>

<그림 3> 산투자 의상디자인

2) 투리두의 의상디자인

투리두의 의상은 셔츠와 베스트, 바지, 재킷을 기본 아이템으로 선정하였다. 술집 웨이터라는 직업적 성격을 고려하여 무대 위에서는 셔츠와 베스트, 바지를 주 아이템으로 하였다. 셔츠는 면 소재로 소매와 뒤 요크에 주름을 주어 로맨틱한 이미지를 전달하면서 배우가 활동하기에 불편함이 없게 하였다. 바지의 경우 그레이 계열을 사용하였으며 옆선에 테이프를 대어 민속의상에 사용된 디테일

을 응용해 시대적 느낌을 살렸다. 또한 베스트와 재킷의 경우 블루 계열의 면 벨벳을 사용하고 거기에 넥타이를 코디네이션 시킴으로써 전체적으로 감성적이며 로맨틱한 이미지를 전달하고자 하였다. <그림 4>

<그림 4> 투리두 의상디자인

3) 로라의 의상디자인

로라의 의상은 마을의 유지인 알피오의 아내이면서 옛 애인과 다시 사랑에 빠지는 갈등의 중심에 서는 인물로 의상을 통해 강한 인상을 주게 하였다. 옐로우 계열의 면 벨벳을 베스트와 스커트에 사용하여 고급스럽고 여성스러운 이미지를 전달하였으며 의복 아이템은 산투자와 동일하게 하면서 전체적으로 화려한 디테일 장식을 사용하여 정열적인 이미지를 부각시켰다. 베스트와 스커트 단 부분에 식물무늬와 꽃무늬 비즈 장식과 장식 슬리브, 어깨리본 장식, 허리리본 장식, 모자, 장식용 에이프런을 통해 사랑스러우면서도 허영심이 있는 파시적인 모습을 나타내었다. <그림 5>

<그림 5> 로라 의상디자인

4) 알피오의 의상디자인

알피오의 의상은 직업적 성격을 나타내기 위해 전체적으로 브라운 카키 계열의 색상을 사용하였다. 셔츠는 스탠드 칼라의 면 소재로 심플하게 전개하였으며 재킷의 경우 더블로 길이를 짧게 하고 라펠과 몸판에 단추로 장식 트리밍을 하였다. 바지는 엉덩이 옆을 부풀리고 밑으로 갈수록 좁아지는 승마형 바지(jodhpurs)로 디자인하였으며 바지 옆선에 털(fur)로 장식 트리밍을 하여 마부라는 직업적 성격을 부각시키면서 강하고 와일드한 느낌을 전달하고자 하였다. 또한 민속의상에서 남성 의복의 장식 아이템의 하나로 사용된 천으로 만든 벨트를 사용하여 시대적 고증과 함께 마을 유지로서의 부유함을 의복을 통해 나타내하고자 하였다. <그림 6>

공단을 사용하여 전체적으로 수수하면서도 변화가 있는 디자인을 제시하였다.<그림 7>

<그림 6> 알피오 의상디자인

<그림 7> 루치아 의상디자인

5) 루치아의 의상디자인

루치아의 의상은 짙은 블루 계열의 면 벨벳 베스트와 스커트를 기본으로 짧은 재킷을 매치시켰으며 넓은 공단 테이프로 단 장식을 하여 소박한 이미지를 표현하였다. 그레이 계열의 면 에이프론은 장식적인 목적보다는 실용적인 목적으로 연출하였으며 재킷의 라펠이나 장식리본에 부분적으로

이상의 오페라 「카발레리아 루스티카나」의 주인공 공 의상에 대한 구체적인 디자인 컨셉을 살펴보면 다음과 같다. <표 2>

<표 2> 「카발레리아 루스티카나」의 주인공 의상에 대한 디자인 컨셉

배역 구분	산투자	투리두	로라	알피오	루치아
아이템	블라우스, 베스트, 스커트, 앞치마	셔츠, 베스트, 바지, 재킷	블라우스, 베스트, 스커트, 앞치마	셔츠, 베스트, 바지, 재킷	블라우스, 베스트, 스커트, 앞치마, 재킷
색채	카키 계열 옐로우	물루 계열 그레이, 블랙, 화이트	옐로우 계열 아이보리	카키 브라운계열 화이트, 레드	짙은 블루 계열 화이트 그레이쉬 블루
소재	면 벨벳 면 혼방	면 벨벳 공단 면 혼방	면 벨벳 면 혼방	면 벨벳, 면 혼방	면 벨벳 공단 면 혼방
디테일	스커트 단 장식 베스트 가슴장식	바지 옆선 트리밍	베스트, 스커트 단 비즈 장식 머리장식, 장식리본	바지 옆선 트리밍 새쉬벨트	스커트 단 장식 리본
이미지	침울하고 절망적 이미지	감성적이고 로맨틱한 이미지	화려하고 정열적인 이미지	부유하고 강인한 이미지	수수하고 소박한 이미지

4. 제작 및 완성

실물 제작에 있어서 무대의상 디자인은 미적인 측면과 함께 기능적이고 실용적인 측면이 만족되어야 한다. 특히 오페라 의상은 다른 무대 의상에 비하여 발성의 용이함, 동작의 자연스러움, 성악가의 체형을 보완 해주는 복합적인 측면이 고려되어야 하므로 이 연구에서는 제작과정에 있어 등장인물들과의 충분한 의사 소통을 통해 이러한 측면을 반영하였다.

먼저 발성의 용이함을 위해 셔츠와 블라우스의 네크라인에 여유를 주고 배에 힘을 받쳐주기 위해 베스트에 뾰뾰한 심을 대어 주었으며 주인공의 발성 스타일에 따라 허리의 여유를 조절하였다. 한편 극의 내용상 등장인물들의 동작이 크므로 셔츠와 블라우스의 몸판 길이와 소매의 폭과 길이를 여유 있게 하였으며 여성의 경우 스커트의 주름 폭을 넓게 잡아 활동을 편안하게 하면서 무대 위에서의 시각적 효과도 극대화하였다. 또한 등장인물이 성악가로 뚱뚱한 체형이 많아 여성의 경우에는 베스트에 프린세스 라인과 재킷의 V존을 깊게 하여 답답해 보이지 않게 하였으며 남성의 경우는 베스트를 더블로 여미게 하여 난추로 장식하거나 밑단을 사선으로 처리하여 시각적 착시를 이용하여 체형을 보완하였다.

한편, 제작 과정에서의 가장 어려웠던 점은 각 주인공 당 한 벌의 의상에 같은 배역을 맡은 성악가들의 체형을 적절히 맞추어야 하는 것이었다. 여기서는 둘레에 의한 문제 즉, 남성의 경우는 바지 둘레와 폭, 베스트 및 셔츠 폭과 여성의 경우는 스커트 허리와 베스트의 폭을 해결해야 되었다. 남성의 경우는 제작과정에서 바지허리에 조절 밴드를 부착하였으며 베스트와 셔츠의 경우는 우선 가장 사이즈가 큰 성악가를 기준으로 의상을 만들었으며 공연 전에 베스트와 셔츠의 옆선, 소매 폭, 바지의 폭을 안으로 박아 주인공의 체형에 맞게 보정하였다. 또한 여성의 경우는 베스트 뒷부분에 레이스업 디테일을 하여 사이즈를 조절하였으며 스커트의 허리는 혹을 2개 이상 달아서 조절하였고 이 부분은 베스트 안으로 들어가면서 에이프런에 의해

감추어지는 부분이었으므로 시각적인 결점에 있어 크게 무리가 없었다.

이상과 같이 제작의 과정에서 충분한 사전 조사와 등장인물과 연출가와의 의견 교환을 통해 미적인 측면은 물론 기능적이고 실용적인 측면을 충족시키는 의상을 제작 완성하였다. <그림 8-12>

<그림 8> 산투자 실물의상 <그림 9> 투리두 실물의상

<그림 10> 로라 실물의상 <그림 11> 알피오 실물의상

<그림 12> 루치아 실물의상

IV. 무대효과

제작 과정에서 고려되었던 측면들이 실제 공연 상황에서 어떻게 무대와 조명과 어울려져 그 효과를 나타내는지를 조형적인 측면을 기준으로 살펴 보았다.

조명의 효과는 무대 공연의 완성적인 측면에서 무대의상과 가장 밀접한 관계를 맺고 있다. 단순히 밝혀주는 것 외에 공연의 시각적 요소들을 모두 종합하는 작품의 분위기 연출에 매우 중요하다. 오페라 「카발레리아 루스티카나」의 무대 조명은 이탈리아 남부 시칠리아 섬의 뜨거운 태양을 연상시키는 붉은색 계열의 조명을 사용하였다. 이는 의상 디자인 제작 과정에 있어 대본 분석을 통해 장면 장면의 등장인물들 간의 의상 색 조합과 소재선정에 있어 고려되었던 점으로 실제 무대 공연을 통해 주인공 의상의 재질과 색채에 영향을 미쳐 다양한 효과를 나타내었다.

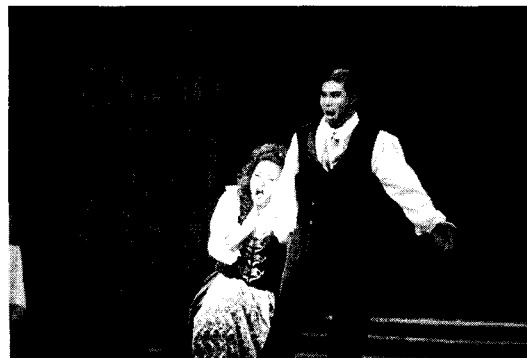
카키 계열의 면 벨벳의 경우 소재의 특성상 조명을 흡수하여 기존의 색보다 좀 깊고 어두운 나타났으며 블루계열의 면 벨벳도 실세보다 더 진하고 어둡게 나타났다. 이러한 조명에 의한 무대효과는 사랑을 빼앗긴 절망적이고 비통한 산투자의 이미

지를 더욱 부각시켜주는 효과를 가져다 주었다.<그림 13> 또한 옐로우 계열의 면 벨벳 경우는 붉은 조명에 의해 오렌지색을 띠었으며 장식 트리밍으로 사용된 비즈는 조명에 의해 더욱 반사되어 화려하고 정열적인 로라의 이미지를 부각시키는데 효과적이었다. 이는 소재 수입 시 실질적으로 정열적인 느낌의 orange 벨벳을 구입하고자 했으나 여의치 않았던 상황에서 조명에 의해 긍정적인 효과를 가져 온 결과가 되었다. <그림 14>

또한 얇고 비치는 레이스 소재를 사용한 에이프린의 경우는 조명에 의해 더욱 투명한 느낌을 주어 장식적인 효과를 충분히 살렸으며 부분적으로 사용된 공단의 경우는 소재의 특성상 빛을 반사하여 디자인에 있어 부분적 변화를 모색한 디자인 의도를 효과적으로 나타내었다. 또한 주인공들이 입은 셔츠와 블라우스는 빛을 흡수하는 면이나 면 혼방 소재로 밝은 핀 조명에 의해 동화작용이 일어나 베스트의 색상을 따라가는 경향을 보였다.<그림 15>

또한 등장인물들 간의 의상 색 조합에 있어서도 2-3명의 주인공들이 한 무대에 등장하는 장면에서 서로 같은 색이 충돌하기보다는 다르게 어우러져 각각의 주인공의 성격 및 상황을 설명하는데 효과적으로 작용하였다.

이와 같이 무대 위에서의 효과는 조명에 의해 크게 좌우되며 무대의상이 관객들에게 전달하고자 하는 의미를 가장 효율적으로 표현하기 위해서는 구체적이고 체계적인 계획과 다른 요소들과의 상호작용에 의한 영향을 충분히 고려해야 할 것이다.

<그림 13> 무대효과 1

<그림 14> 무대효과 II

<그림 15> 무대효과 III

V. 결 론

이 연구는 마스카니의 오페라 「카발레리아 루스티카나」의 실제 공연을 위한 무대의상 디자인과 실물 제작 과정을 통해 무대의상을 위한 디자인 특성을 알아보고 실제 공연 시 의상들의 무대 효과를 살펴보았다.

오페라의 작품분석을 통해 시대적 배경과 특성

을 살펴보았으며 이는 마스카니의 오페라 「카발레리아 루스티카나」에 대한 참고문헌과 대본, 영상자료 분석, 연출가와의 인터뷰를 통해 이루어졌다. 디자인 발상과정에서는 19세기 말 이탈리아 남부 시칠리아 섬의 민속의상에 관해 살펴보았으며 이를 바탕으로 각 주인공의 캐릭터를 분석하여 디자인을 구체화시켰다. 실물제작과정에서는 등장인물의 체형과 무대 위에서의 동작 및 발성을 고려하였으며 이를 통해 완성된 오페라 의상은 실제 공연을 통해 조명과 무대배경, 장면마다의 등장인물간의 의상 색 조합 등을 고려하여 무대효과를 분석하였다.

무대의상 디자인 전개에서 무대 위 효과까지 과정을 요약하면 다음과 같다.

첫째, 마스카니의 오페라 「카발레리아 루스티카나」는 19세기 말 이탈리아 남부 시칠리아 섬 마을을 배경으로 기존의 오페라와는 달리 서민들을 주인공으로 그들의 사랑과 질투를 사실적으로 묘사한 지방색이 강한 작품이다.

둘째, 시대적 배경이 되는 19세기 시칠리아 섬을 포함한 이탈리아 남부지역의 민속의상을 살펴보면 남성은 재킷, 베스트, 바지, 셔츠의 근대화된 복식형태로 흰색, 검정, 브라운 계열의 색채가 중심이며 여성복은 풍성한 주름의 블라우스와 베스트, 재킷, 스커트를 기본으로 한 X자형 실루엣에 숄, 머리수건, 에이프린, 벨트로 구성되며 흰색, 옐로우, 오렌지, 레드, 그린, 브라운 계열의 색상과 면, 벨벳을 주 소재로 다양한 장식 디테일이 사용되고 있다. 이상의 시대적, 지역적 특성을 가지는 작품은 그 당시의 모습을 보여주는 민속의상의 특성이 디자인 전개에 있어 전체적인 의상 아이템과, 색채 및 소재 선정에 있어 기본적으로 고려되어야 할 부분이다.

셋째, 민속의상분석과 함께 주인공에 관한 성격 분석을 바탕으로 실제 의상디자인은 산투자의 경우 카키계열의 칼라를 중심으로 절제된 장식 디테일을 통해 침울하고 절망적인 이미지를 투리두의 경우, 블루계열의 칼라를 중심으로 로맨틱한 이미지의 셔츠 블라우스와 공단 타이를 통해 감성적인 이미지를 로라의 경우는 화려한 옐로우 칼라를 중심으로 화려한 장식 디테일을 통해 정열적인 이미

지를 알피오의 경우, 카키 브라운 계열을 중심으로 직업적 성격을 부각시키는 장식 디테일을 통해 강한 이미지를 루치아의 경우 짙은 블루계열의 칼라를 중심으로 장식적 디테일을 최대한 절제하여 수수하고 소박한 중년의 이미지를 부각시켰다.

넷째, 실물제작 과정에서는 무대에서의 발성의 용이함, 동작의 자연스러움, 성악가의 체형을 보완해주는 복합적인 측면을 고려하여 이루어졌으며 연출가와 등장인물들과의 의사소통과 여러 차례의 보정을 통해 보완되었다.

다섯째, 실제 무대 위에서의 효과는 조명과의 관계, 무대배경과 등장인물들의 의상 색의 조합 등에 관해 살펴보았으며 이는 사전에 디자인을 전개하고 제작하는 과정 및 리허설 과정에서 상호 스텝간의 충분한 의사소통과 실제 의상을 입고 무대에서 공연하는 주인공들의 요구를 반영하고 고려한 상태였으므로 긍정적인 무대 효과를 가져올 수 있었다.

이상의 결론은 오페라는 물론 무대의상을 디자인하는데 있어 좀 더 전문적이고 체계적인 방법론을 제시할 수 있을 것이라 여겨지며 무대예술 문화에 대한 관심과 함께 무대의상의 중요성이 부각되는 오늘날 무대의상 디자인 발전에 기여하고자 한다.

* 오페라 「카발레리아 루스티카나」는 부산대학교 개교 55주년 기념으로 부산문화회관에서 이루어진 공연임

- 7) 조은희(2001). 셰익스피어의 「The Tempest」 무대의상 연구. 이화여대 대학원. pp.13-36.
- 8) 박기정(1988). 무대의상을 위한 효율적 디자인 과정 고찰. 홍익대학교 석사학위논문. p.32.
- 9) 김해용(2002). 무대의상을 위한 디자인 과정 연구. 상명대학교 석사학위논문. pp.24-45.
- 10) 최영로(1997). 무대의상 디자인을 위한 조명연구. 동덕여자대학교 석사학위논문. p.15.
- 11) 김은희(1991). 무대의상에 관한 연구 : 20세기 초 Ballets-Russes를 중심으로. 건국대 대학원. p.48.
- 12) 김차주(2000). 오페라를 위한 무대의상에 관한 연구. 전남대 대학원. pp.23-67.
- 13) 현선희(1999). Verdi의 Opera 「La Traviata」의 무대의상 연구. 전남대 대학원. pp.10-50.
- 14) 이선영(1997). Puccini의 Opera 「Tosca」의 무대의상 연구. 이화여대 대학원. pp.4-60.
- 15) 이영주(1997). Handel의 오페라 「리날도(Rinaldo)」의 무대의상 디자인 연구. 중앙대 대학원. pp.35-60.

참고문헌

- 1) 김차주(2000). 오페라의 무대의상 디자인 연구. 전남대 대학원. pp.45-60.
- 2) 현선희(1999). Verdi의 Opera 「La Traviata」의 무대의상 연구. 전남대 대학원. pp.60-65.
- 3) 배수정(1995). Shakespeare 희곡 「King Lear」의 무대의상 디자인 연구 : 복식 이미지 적용을 중심으로. 전남대 대학원. p.30.
- 4) 권희영(1999). 「맥베드(Macbeth)」의 무대의상 디자인 연구. 성신여대 조형대학원. pp.1-49.
- 5) 이은경(2001). 「햄릿(Hamlet)」 무대의상 디자인 연구. 동덕여자대 대학원. pp.49-60.
- 6) 윤설리(2000). 「돈 키호테(Don Quixote)」를 위한 무대의상 디자인 연구. 중앙대 예술대학원. pp.49-60.