

오페라 「파우스트」 무대 의상의 현대적 디자인 개발 I
- 남녀 주인공들의 의상을 중심으로 -

변지현 · 조진숙[†] · 이수연*
경원대학교 의상학과, 계원조형예술대학교*

The Modernization of Stage Costume of Opera 「Faust」
- Focused on A Hero & Heroine's Costume -

Zee-Hyun Byun, Jean-Suk Cho[†] and Su-Yeon Lee*

Dept. of Clothing, Kyungwon University, Kaywon School of Art and Design*
(2006. 4. 28. 접수 : 2006. 8. 7. 채택)

Abstract

Modernization movement has affected classical operas. Today, classical operas are often re-interpreted from the modern perspective and played differently only with the storyline maintained. This study examines modernization of opera costumes. For this study, the author worked as one of costume design staff for "Faust," which was played in Sungnam Art Center from November 24, 2005 to November 27, 2005 in commemoration of the opening of the center.

The following outcomes are drawn from this study.

Two types of costumes were designed for Faust. An old black shirt, grey checkered trousers, and a white gown were designed to express the old Faust, a respected scholar in his 50s, who was erudite and competent. Red checker of the shirt represented passion and blue checker of the shirt symbolized youth. The cotton trousers were beige, the most favorite color among male college students. For Mephistopheles, a white suit, black shirt, and white neck tie were designed to express the Devil, who changed his face instantly. A white suit symbolized that Mephistopheles looked like an angel, while a black shirt suggested that Mephistopheles, in reality, was the Devil. A white one-piece dress and light jade green cardigan were designed for Margarete, who was innocent and virtuous. The white dress represented innocence and purity of Margarete and the light jade green cardigan symbolized a maiden pure.

Key words: stage costumes(무대 의상), modernization(현대화), Faust(파우스트), Mephistopheles(메피스토펠레스), Margarete(마르게리뜨).

I. 서론

공연 예술에 있어서 무대 의상 디자인은 작품이

표현하고자 하는 바를 시각적으로 재창조하고 형상화하는 무대 시각 예술의 한 분야이다. 무대 의상은 관객 시선의 중심이 되는 무대 위의 배우에게 입혀짐으로써 무대 시각적 요소 중 가장 민감하게 반응하는

[†] 교신저자 E-mail : jcansc@hanmail.net

중요한 요소라 할 수 있다¹⁾. 무대 의상은 극의 분위기과 어울리고 부합되도록 각 장면의 특성과 상황에 맞게 디자인 되어야 하며, 무대 상황의 목적에도 맞도록 제작되어야 한다. 이는 무대 의상이 극의 상황과 등장 인물의 성격을 표현하는 것은 물론 관객에게는 시각적 만족감을 느끼게 하는 시각 예술의 한 부분이기 때문이다. 뿐만 아니라 가상의 현실이 존재하는 공연 무대에서는 작품의 스케일이 자유자재로 확대 축소되고, 극적인 시공간이 과거, 현재, 미래로 이동함에 따라 디자인 아이디어도 더욱 풍부하게 된다²⁾.

오페라는 음을 보편적인 표현의 도구로 사용하는 예술이기 때문에 어느 지역에서도 동일한 음악과 주제 하에 공연되어 온 반면, 공연되는 시기와 장소 혹은 연출자의 의도에 따라 시각적인 무대 미술 분야에서 독창적인 표현 기법을 제시해왔다. 국외에서 20세기 후반부터 초연된 오페라들은 음악 양식과 무대 미술의 연출 방법이 크게 변화하고 있다. 실험적인 새로운 기법의 음악과 주제 표현을 위주로 하는 단순한 형태의 무대 배경은 과거의 사실주의적 표현에서 벗어나 다양한 재료와 구성으로 배경을 간소화 시키고 있다. 이러한 오페라의 현대화는 재 상연되어지는 고전 오페라에 까지 영향을 미쳐서 실제로 과거의 고전 오페라를 내용의 큰 골격은 유지한 채, 현대적인 감각으로 재해석한다거나 공연 공간의 파괴로 오페라 전용 극장에서 새로운 공간과 장소로의 이동을 시도하기도 한다. 이에 따라 의상도 표현방법이 달라지고 있다. 한때는 무대 의상이 정확하고 양식의 한계에서 벗어나면 안 된다는 고정 관념이 강했지만 무대 의상에는 금기 사항이 없으므로 역사적인 양식과 새로운 양식을 융합하면서 좀 더 기능적이고 경제적인 부담을 줄이며 효과적인 무대 의상을 구상할 수 있다³⁾. 이러한 시도는 점점 간소화되는 무대 장치와의 조화를 고려한 것으로 오페라에 대한 일반인의 관심 증대와 오페라 공연을 더욱 활성화 하는데 도움이 된다. 따라서 본 연구자는 오페라 무대 의상의 현대화에 관심을 갖고 오페라 무대 의상에 관한 기존 선행 연구들을 살펴보았으나 대부분 작품의 배경과 복식사적인 사실 고증에 충실한 것이었고, 오페라 의상의 새

로운 디자인 개발에 관해서는 적극적으로 이루어지지 않았다. 그러나 2005년 11월 24~27일에 경기도 성남시에 소재한 성남아트센터 개관 기념으로 공연되는 오페라 「파우스트」가 현대적 감각으로 연출된다는 소식을 접하였다. 이에 본 연구자가 디자인 스템으로 직접 참여하여 대본 읽기부터 실물 제작까지 전 과정을 체험하면서 등장 인물들의 성격과 이미지 그리고 아리아의 내용과 심리 상태가 함축된 상징적 의미의 현대적 무대 의상 디자인을 개발하고자 한다.

아러한 오페라 무대 의상의 현대화 작업에 관한 연구는 무대와 관객과의 시대적 간격을 좁히고 젊은 층의 오페라에 대한 관심을 증대시킴에 경제적 효율성과 더불어 활발한 오페라 공연의 활성화에 기여하리라 생각된다.

II. 이론적 배경

1. 무대 의상에 관한 선행 연구 조사

무대 의상에 관한 선행 연구를 조사하기 위하여 한국의류학회지 외 6개의 학회지(복식문화학회지, 한국복식학회지, 한국의류산업학회지, 한국세익스피어학회지, 대한가정학회지, 한국연극교육학회지)와 국립

〈표 1〉 무대 의상에 관한 분야별 선행 연구

연구 유형	빈도	백분율 (%)
TV 의상에 관한 연구	3	3
연주복에 관한 연구	3	3
무용 의상에 관한 연구	11	12
오페라 의상에 관한 연구	16	17
영화 의상에 관한 연구	9	10
뮤지컬 의상에 관한 연구	3	3
연극 의상에 관한 연구	32	34
종합적인 무대 의상에 관한 연구	17	18
총계	94	100

1) 정홍숙, 배정원, “오페라 마농 레스꼬의 무대 의상 디자인 연구,” *중앙대학교 생활과학논집* 14권 (2001), p. 23.
 2) 차태호, *꿈의 예술 뮤지컬 연출 check list*, (서울: 도서출판 남지, 1988), p. 14.
 3) 정진화, *무대미술아카데미*, (서울: 한국문예진흥원, 1996), pp. 2-3.

중앙도서관과 국회도서관에 소장된 각종 석·박사논문들을 대상으로 하여 총 94편의 논문을 수집하였다. 연구내용을 분야별로 살펴보면 <표 1>과 같이 연극 의상, 오페라 의상, 영화 의상, 무용 의상, 뮤지컬 의상, 연주복, TV 드라마 의상, 종합적 무대 의상의 8 가지 분야로 나타났다.

<표 1>의 결과를 살펴보면 연극에 관한 연구가 34%로 가장 많았고, 다음은 종합적 무대 의상(18%), 오페라 의상(17%), 무용복(12%), 영화 의상(10%), 뮤지컬, 연주복, TV 드라마 의상(3%) 순이었다. 무대 의상에 관한 연구 중에서 오페라 무대 의상에 관한 연구는 16편으로 그다지 많지는 않았다. 오페라 무

대 의상에 관한 선행 연구는 <표 2>와 같다.

각 선행 연구의 내용을 살펴보면, 간문자(1986)⁴⁾는 오페라 「COSI FAN TUTTE」를 위한 무대 의상 연구에서는 모차르트의 오페라 코사 판 투테의 무대 의상을 18세기 로코코 시대 의복의 실루엣에 희극극에 맞는 밝고 명랑한 색상을 사용해 새로이 디자인을 했고, 이상봉(1989)⁵⁾은 베르디의 라트라비아타 무대 의상을 위해 오페라의 시대 배경을 1700년대에서 1850년대로 옮겨서 크리놀런 스타일의 실루엣에 현대 감각의 디자인과 등장 인물에 맞는 색감의 이미지를 표현했으며, 이영주(1996)⁶⁾는 헨델의 리날도를, 이선영(1997)⁷⁾은 푸치니의 토스카를 각각의 오페라의 배경

<표 2> 오페라 무대 의상에 관한 선행 연구

연구 유형	연구 제목	연구 시기	연구자
오페라 의상에 관한 연구	오페라 「COSI FAN TUTTE」를 위한 무대 의상 연구	1986	간문자
	Opera 「La Traviata」를 위한 무대 의상 디자인 연구	1990	이상봉
	Handel의 오페라 「리날도(Rinaldo)」의 무대 의상 디자인 연구	1996	이영주
	Puccini의 opera 「Tosca」의 무대 의상 연구	1997	이선영
	오페라 의상과 무대 조명의 시각적 효과	1997	양숙희
	Giuseppe Verdi의 오페라 무대 의상 연구	1998	현선희 외
	Verdi Opera 「La Traviata」의 무대 의상 연구	1999	현선희 외
	오페라 「AIDA」의 무대 의상 디자인 연구	2000	김치주
	오페라 「마농레스코(Manon Lescaut)」의 무대 의상 디자인 연구	2001	정홍숙 외
	오페라 「카발레리야 루스티카나」의 무대 의상 디자인 연구	2002	이경희
	오페라 「아, 하멜」의 무대 의상 디자인 연구	2002	류춘화
	오페라 「카발레리아 루스티카나」의 무대 의상 디자인 연구	2002	박우미 외
	르네상스시대 궁정 가면극 의상과 영국 복식의 관계성 연구-엘리자베스 1세와 제임스 1세 통치기간을 중심으로	2003	배수정
	오페라 무대 의상의 현대적 디자인 연구 - 베르디와 푸치니 작품의 여주인공을 중심으로-	2003	김인미
	Puccini의 Opera 「Turandot」 무대 의상 연구 : 장예모 연출의 「Turandot」를 바탕으로 한 Design	2004	채수경
오페라 「Tosca」의 무대 의상 연구	2004	이수진	

4) 간문자, “오페라 COSIPAN TUTTE를 위한 무대 의상 연구,” 호남대학교논문집 7권 2호.

5) 이상봉, “오페라 La Traviata를 위한 무대 의상디자인 연구” (청주대학교 대학원 석사학위논문, 1989).

6) 이영주, “Handel의 오페라 리날도의 무대 의상 디자인 연구” (중앙대학교 대학원 석사학위논문, 1996).

이 되는 중세와 엠펙이어 스타일 시대 복식의 복식사적인 고증을 바탕으로 등장 인물의 무대 의상을 현대적으로 재조명하였다. 양숙희(1997)⁸⁾는 조명 상태에 따라 변화되는 의상의 특성을 고찰하고 분석하여 조명을 통해 극의 흥미와 시각적인 만족감을 부여함으로써 효과적인 무대의 공연을 행할 수 있도록 조명 변화에 따른 오페라 의상의 시각적 효과를 고찰, 제시하였다. 현선희, 김옥진(1998)⁹⁾은 베르디의 「La Traviata」 무대 의상 연구에서 오페라 「La Traviata」를 시대적 배경에 맞추어 연출된 Mario Lanfranchi 연출의 공연, Franco Zeffirelli 연출의 공연, Richard Eyre 연출의 공연에서 각 등장 인물의 성격과 이미지가 복식에 의해 어떻게 표현되었는지를 살펴보고, 각 작품의 무대 의상에 나타난 복식의 표현적 특성을 고찰해봄으로써 오페라에서 무대 의상의 표현성에 대하여 살펴보았다. 그는 오페라 무대 의상의 표현성은 복식의 상징성이 적용된 표현으로 의상이 극의 무대나 시대적 배경을 나타내고, 등장 인물의 특성을 반영하여 배우를 극중 인물로 표현하며 극의 주제나 분위기, 극의 흐름을 전달함으로써 오페라에서 무언의 대화와 같은 역할을 하는 상징적 의미를 갖는다고 하였다. 또한 최근에 공연된 작품일수록 오페라 무대 의상의 디자인이 간소해지는 경향을 보였고, 오늘날 무대 의상은 작품의 시대적 배경을 토대로 하여 각 연출에 따라 공연 작품의 시대적 상황을 변화시켜 등장 인물의 특성 및 이미지를 상징적으로 강조한 간결한 복식의 형태로 표현되었다고 하였다. 김차주(2000)¹⁰⁾는 베르디의 「Aida」를 3차원 컴퓨터 그래픽 프로그램을 이용하여 오페라의 배경이 되는 공연 무대를 컴퓨터로 제작한 후, 디자인한 오페라 무대 의상을 가상의 공연 무대에 시뮬레이션(simulation)하여 무대 효과를 보는 방법을 제시하였다. 정홍숙, 배정원(2001)¹¹⁾의 마농 레스코의 무대 의상 연구에서는 독창적이고 창의

적인 디자인적 요소가 가미되기는 하였으나 어긋 역시 복식사적 배경을 토대로 하여 이루어진 것이라는 점에서 이전의 연구들과 큰 차이점을 찾아보기 어렵다. 류춘화(2002)¹²⁾는 우리나라에서 초연되는 오페라 〈아, 하멜〉의 무대 의상 디자인을 복식사적 연구를 통하여 제시하였다. 배수정(2003)¹³⁾은 르네상스 시대 궁정 가면극 의상과 영국 복식의 관계성 연구에서 16세기 후반에서 17세기 초반의 초상화 및 세밀화에 묘사된 의상을 살펴보고 당시의 복식 유행과 궁정 가면극 의상 스타일에 유사성이 있음을 밝혀내고, 이것을 고대 그리스·로마 스타일, 중세 복식 스타일, 이국적 복식 스타일, 당시의 유행 스타일의 4가지 유형으로 나누었다. 또한 영국의 궁정 가면극 의상은 당시의 일반 복식에 상당 부분 영향을 끼쳐 16세기 후반과 17세기 초반 소규모의 독특한 복식 유행을 야기했음을 밝혀내었다. 김인미(2003)¹⁴⁾는 고전 오페라의 의상을 현대화하기 위해 오페라 라트라비아타와 토스카에 등장하는 여주인공의 극중 성격과 심리, 그리고 극의 분위기를 상징적으로 표현함으로써 오페라 의상의 현대화를 위한 발전 방안을 모색하였다. 그는 현대화한 무대 의상의 사실주의적 묘사보다는 이미지 전달을 주로 하는 현대의 무대 미술과 부합되므로 다양한 표현을 요구하는 관객들의 요구를 충족시킴으로써 오페라 공연의 활성화에 기여할 수 있다고 하였다. 이수진(2004)¹⁵⁾은 오페라 토스카의 주인공 토스카의 의상을 중심으로 토스카의 여러 공연 사례들을 분석하여 주인공 토스카의 의상을 새롭게 제시하였다.

2. 오페라 「파우스트」 작가 분석

오페라 「파우스트」는 피테의 파우스트를 바르비에(Jules Barbier, 1822~1901)와 카레(Michel Carre, 1819~1872) 두 사람이 만든 대본에 구노(Charles Gounod, 1818~1893)가 작곡한 작품이다. 구노는 19세

7) 이선영, "Puccini의 opera 「Tosca」의 무대 의상 연구" (이화여자대학교 대학원 석사학위논문, 1997).

8) 양숙희, "오페라 의상과 무대조명의 시각적 효과," *숙명여자대학교 건강·생활과학연구지* 12권 1호 (1997).

9) 현선희, 김옥진, "Giuseppe Verdi의 오페라 무대 의상 연구," *전남대학교 가정과학연구* 8권 (1998).

10) 김차주, "오페라 「AIDA」의 무대 의상 디자인 연구" (전남대학교 대학원 박사학위논문, 2000).

11) 정홍숙, 배정원, *Op cit*.

12) 류춘화, "오페라 「아, 하멜」의 무대 의상 디자인 연구" (이화여자대학교 대학원 석사학위논문, 2002).

13) 배수정, "르네상스시대 궁정가면극 의상과 영국복식의 관계성 연구," *한국복식학회지* 52권 3호 (2003).

14) 김인미, "오페라 무대 의상의 현대적 디자인 연구" (동덕여자대학교 디자인대학원 석사학위논문, 2003).

15) 이수진, "오페라 「Tosca」의 무대 의상 연구" (중앙대학교 대학원 석사학위논문, 2004).

기 프랑스 음악을 대표하는 작곡가 중 한 사람으로서 1818년 파리에서 태어나 1893년 역시 파리에서 세상을 떠났다. 부친은 저명한 화가였고 모친은 탁월한 피아니스트여서 어려서부터 예술적 분위기에서 자랐을 뿐 아니라 가정에서 일찍이 음악 교육을 받을 수 있었다. 음악 이론에 대한 개인 교습을 받은 후 18세에 파리 음악원에 입학해 명성 있는 교수들로부터 정식으로 작곡법을 배웠다. 원래 종교적 성향이 강했던 구노는 작품의 비중도 종교 음악에 두었고, 1839년 로마에 유학해서는 르네상스 이탈리아 종교 음악의 거장 피에르루이지 팔레스트리나(Giovanni Pierluigi da Palestrina)의 음악에 매료되어 아예 성직자가 되려는 생각도 했다. 그러나 음악적 재능이 종교적 열정을 이겨 그는 종교 음악에서 방황을 돌려 무대 음악과 성악곡에 관심을 갖게 되었다. 프랑스로 돌아와서는 오페라를 주로 작곡했고 「파우스트」의 성공으로 일약 프랑스를 대표하는 작곡가로 떠올랐다. 1870년부터 5년간 런던에서 합창 지휘자로 활동하는 중에 다시 자신의 종교 음악 작품으로 영국인들에게서 좋은 반응을 얻기도 했지만 오늘날에는 다른 작품들보다 역시 「파우스트」의 작곡가로 알려져 있다. 우리나라에서는 일제강점기 때 일본에 유학한 학생들을 통해 들어온 「세레나데」와 「아베마리아」 두 곡의 소품이 친숙한 곡들이었다. 구노의 오페라들로는 사포(1851), 피 홀리는 수녀(1858), 억지 의사(1858), 파우스트(1859), 펠레몬과 바우키스(1860), 시바의 여왕(1862), 미레이유(1864), 로미오와 줄리엣(1867) 등이 있다.

구노가 젊은 시절부터 마음에 두고 있던 「파우스트」를 오페라로 만들려는 결심을 하게 된 직접적 동기는 1850년 미셸 카레의 연극 「파우스트와 마르케리트」가 관객의 인기를 끌었기 때문이다. 구노는 카레와 콤피를 이루던 대본가 쥘 바르비에를 끌어들이 처음에 내키지 않아하던 카레의 승낙을 받아냈다. 기본이 된 카레의 연극은 「파우스트」 제 1부만을 각색한 것이고 원작 「파우스트」의 심오한 사상은 배제한 대신 파우스트와 마르케리트의 로맨스에 초점을 맞춘 것이었다. 이러한 축소, 변형, 각색의 행위를

「파우스트」를 불어로 번역한 네르발(Gérard de Nerval)도 몹시 비난했다. 후에 「파우스트」가 독일에서 공연되었을 때 관객의 큰 호응도와 함께 또 수많은 독일 관객에게 불쾌감을 준 것도 바로 이 문제였다. 과격한 일부 관객은 오페라 「파우스트」가 괴테에 대한 명예훼손이라고까지 했다. 세계화 된 오늘날은 원제목을 따르는 추세가 되었지만 최근까지 독일어권에서는 구노의 오페라 제목을 「파우스트」가 아닌 「마르케리트」로 불러왔다. 괴테 문학에 다른 나라 사람들보다 당연히 친숙했고 괴테를 국보로 여기는 독일인들이 정작 주인공 파우스트의 성격이 회미해진 것에 대해 오페라 제목을 바꾸어야 한다고 생각한 것은 충분히 이해가 가는 일이다. 괴테의 위대한 문학은 스토리의 뼈대가 되었을 뿐이며 여기서 결작의 깊음은 철학적 의미를 찾으려하면 안 된다. 구노의 오페라 「파우스트」를 괴테의 원작과 비교하지 않을 때, 비로소 오페라의 가치가 드러나는 것이다. 그것은 다른 어느 오페라보다 구노의 「파우스트」가 가장 관객의 사랑을 받는 이유는 바로 이 작품이 원작의 심오한 사상에 구애받지 않는 대신 넘칠 정도로 풍부한 음악을 담고 있기 때문이다. 전 5막의 공연 시간이 무척 긴 대작이지만 전혀 지루하게 느껴지지 않는 것도 바로 너무나 아름다운 음악 때문이다. 파우스트의 아리아뿐 아니라 마르케리트의 「보석의 아리아」, 발렌틴의 「이별」, 페피스토의 유명한 론도(금송아지의 노래)와 세레나데 등 뛰어난 솔로 곡들과 정원에서의 4중창, 마지막의 절박한 3중창, 유명한 왈츠, 병사들의 합창, 그밖에 구노의 장기인 종교 음악적 분위기가 마르케리트의 기도 장면과 끝 장면에 풍부하게 담겨 있다. 초연 이후 1894년에 1,000회의 공연을 한 이 오페라는 1883년 10월 22일 뉴욕 메트로폴리탄 오페라 하우스의 오프닝 공연 작품이기도 하다.^{16,17)}

3. 오페라 「파우스트」의 작품 분석

대본¹⁸⁾을 통해서 오페라 「파우스트」의 줄거리를 요약하면 다음과 같다.

1막의 공간적 배경은 파우스트의 서재이다. 늙은 파우스트 박사는 우주의 신비를 연구하다가 절망하

16) 조성진, “오페라 「파우스트」,” 팜프렛, 2005년 11월 24일, 3면.

17) 홍경호, 독일문화의 전통 (서울: 범우사, 1987), pp. 30-40.

18) 2005년 11월 24일~27일 성남 아트센터에서 공연된 구노의 오페라 「파우스트」의 대본.

여 독약을 마시고 죽으려고 한다. 그는 신을 저주하며 "오나라, 악마여"하고 고함친다. 이때 메피스토펠레스가 허리에 긴 칼을 차고, 모자에는 깃털을 달았으며, 어깨에는 멋진 외투를 걸치고 나타나 박사에게 소원을 말하라고 한다. 그러자 파우스트는 자기가 원하는 것은 부귀도 영화도 아닌 오직 청춘을 갖는 것이 소원이라고 말한다. 이 말에 메피스토펠레스는 그 댓가로 지상에서는 파우스트의 제자가 되고, 저승에서는 자기가 상전이 된다는 결의를 한 후 종이를 내밀고 거기에 서명하도록 한다. 계약이 끝나자 메피스토펠레스는 젊음, 꿈과 생명의 힘이 가득 찬 잔을 파우스트에게 준다. 파우스트는 그 잔을 비우자 청년으로 변한다.

2막은 성문 앞의 넓은 뜰에서 시작된다. 이 광장에는 학생, 시골 사람, 젊은 여인, 병사들로 대 혼잡을 이루고 있다. 그 곳에 마르케리트의 오빠 발렌틴이 군복을 입고 입대하는 길에 동생을 두고 가는 불안함을 친구 지이벨에게 돌봐주기를 부탁한다. 그 때 메피스토펠레스가 파우스트와 함께 나타난다. 이때 발렌틴은 메피스토펠레스인 줄 모르고 술을 마시라고 권한다. 메피스토펠레스는 마르케리트에 관해 불길한 말을 하기 때문에 그가 악마라는 것이 알려져 버린다. 그리고 그는 사람들에게 술을 제공하면서 "마르케리트를 위하여"라고 건배한다. 발렌틴은 그 무례한 행동에 격분하여 칼을 빼어 찌르려 하는데 메피스토펠레스가 주위에 원을 긋는 순간 반으로 부러지고 만다. 그의 정체를 알게 된 병사들과 시민들은 검은 십자가를 만들어 놓고 퇴장한다. 이때 파우스트가 메피스토펠레스에게 마르케리트를 만나게 해 달라고 말한다. 그리고 그녀가 나타나자 파우스트는 사랑을 고백하나 그녀는 상대도 해주지 않는다.

3막은 마르케리트의 집 정원에서 시작된다. 지이벨은 메피스토펠레스가 말한 예언에 불안감을 느끼면서 성수대(聖水塔)로 가서 손을 씻고 마르케리트에게 꽃을 선불하려고 한다. 이 때 메피스토펠레스와 파우스트가 등장하여 작은 보석 상자를 창문 옆에 놓고 정원 속에 숨는다. 그 곳에 마르케리트가 들어와 "나에게 발을 건넌 이가 누구인지 몰라" 하고 물레 앞에 앉아 실을 감으며 노래한다. 마르케리트는 노래를 하면서 죽제일에 본 사람의 모습을, 그리고 오빠 발렌틴이 무사할 것을 기도한다. 이 때 문득 꽃이 있

는 것을 발견한 마르케리트는 지이벨이 가져온 것이라고 생각하고 있는데, 다시 보석 상자를 보고는 깜짝 놀란다. 이때 마르타가 와서 보석의 아름다움을 찬탄한다. 또한 메피스토펠레스가 나타나 마르타에게 당신 남편이 전사했으니 오늘부터는 같이 출길 친구를 구하라고 한다. 숨었던 파우스트도 나와 마르케리트를 만나 그리웠던 이야기를 주고받는다. 마르케리트는 파우스트에게 어머니와 동생은 죽고, 오빠는 전쟁터에 나가 있다는 이야기를 한 후, 밤이 깊었으니 집으로 돌아가라고 말한다. 그러나 파우스트는 사랑을 고백한다. 마르케리트는 꽃잎을 하나씩 떼면서 사랑의 점을 친다. 두 사람은 서로 생명을 바쳐 사랑하겠다고 맹세한 후 만날 약속을 하고 헤어진다.

4막은 마르케리트가 물레 앞에 앉아 파우스트의 일을 생각하고 있을 때, 길가는 처녀들이 그녀에게도 사랑하는 이가 생겼다고 조소하며 지나간다. 그리고 물레를 돌리면서 자기의 죄를 뉘우치고 오빠를 생각하는 노래를 한다. 그녀는 이미 아기를 갖게 되었던 것이다. 그 곳에 지이벨이 찾아와 파우스트에게 복수를 하겠다고 말하자, 그녀는 아직도 그를 사랑하고 있다며 고백한다. 이렇게 두 사람이 어렸을 때의 이야기를 하고 있는데 마르타가 들어와 오빠가 개선한다고 전한다. 발렌틴이 등장하여 지이벨을 보고 마르케리트가 어디 있는냐고 묻자 교회에서 기도하고 있다고 대답한다. 발렌틴이 빨리 집에 가서 무사했음을 축하하자고 권하자, 지이벨은 잠깐 기다리라고 말하면서 마르케리트를 용서하라고 말하므로 발렌틴은 교회를 향해 달려간다. 파우스트와 메피스토펠레스가 기타를 가지고 마르케리트의 집 앞에 선다. 메피스토펠레스는 그녀의 창 앞에서 기타를 타면서 세레나데를 부른다. 그러나 나온 사람은 발렌틴이다. 그리하여 발렌틴은 파우스트에게 복수하겠다고 칼을 빼들어 덤빈다. 파우스트는 메피스토펠레스와 합세하여 발렌틴을 찌르고 급히 도망쳐 버린다. 이때 마르케리트가 등장한다. 그러자 발렌틴은 가쁜 숨을 쉬며 "그에게 죄의 날 종말이 오리라" 하면서 마르케리트를 책하고 절명해 버린다. 마르케리트는 교회에서 기도를 드리고 있다가 마침내 죄의식 때문에 실신하여 넘어진다.

5막은 발프르가스의 밤의 무대로 시작된다. 이 날에는 마녀들이 하르츠 산맥의 최절정인 브록켄에 모

여 하룻밤을 지낸다. 파우스트와 악마인 메피스토펠레스가 올라온다. 메피스토펠레스는 "여기는 나의 궁전이다. 내일부터는 내가 말하는 대로 하지 않으면 안된다. 그러므로 오늘의 향연을 빼돌어 준다"고 파우스트에게 말한다. 마녀들이 아름다운 발레 음악과 더불어 여러 종류의 요염한 자태로 파우스트를 도취시킨다. 이때 갑자기 마르케리트의 환상이 찬란한 빛 속에 나타난다. 그러자 파우스트는 "오늘 하루만이라도 마르케리트를 만나게 해 달라"고 하며 메피스토펠레스를 끌고 나간다. 장면은 바뀌어 감옥 안이 된다. 마르케리트는 파우스트가 돌아오지 않는 데다가 오빠의 죽음까지 겹쳐 정신 이상이 되어 자신이 낳은 아기를 죽이고 감옥에 갇혀 있다. 그녀가 잠들어 있을 때 메피스토펠레스와 파우스트가 들어온다. 그리고 파우스트는 자기의 죄를 뉘우치며 잠자는 그녀를 깨운다. 정신 이상이 된 그녀에겐 파우스트나 감옥이 현실로 여겨지지 않는다. 그런 가운데 파우스트가 함께 도망치자고 해도 실감을 못하기 때문에 말을 듣지 않는다. 메피스토펠레스는 파우스트에게 도망치든지 아니면 그녀와 같이 여기서 죽든지 결정하라고 재촉한다. 파우스트가 그녀를 구하기 위해 왔다고 말하는데, 메피스토펠레스가 날이 밝아오므로 빨리 도망치자고 한다. 그녀는 파우스트의 손에 피가 묻었다고 하면서 나가달라고 말하고는 쓰러져 버린다. 마지막 장면은 감옥의 벽이 무너지고 천국의 경치가 나타나는데 하늘에서 천사의 목소리가 들려온다. 마르케리트의 영혼이 구원을 얻는다는 것이다. 메피스토펠레스는 천사의 칼에 쓰러진다. 결국 파우스트도 메피스토펠레스와 함께 지옥으로 떨어진다. 그리하여 성스런 합창이 울리는 가운데 막이 내린다.

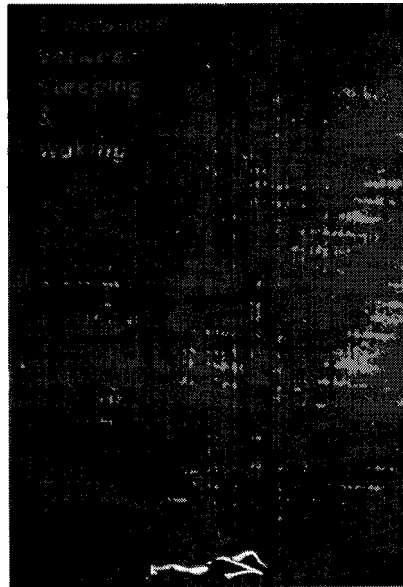
2005년 11월 24일~11월 27일, 성남아트센터 개관 기념으로 공연된 오페라 「파우스트」는 이와 같은 기존의 구노의 오페라 「파우스트」를 기본 토대로 하되 현대적 감각으로 재해석하여 오페라 「파우스트」의 현대화를 시도한 공연이었다. 따라서 현대화에 어울리게 변경된 내용은 1막에서 파우스트의 자살 도구는 독약 대신 권총으로 대체하였으며 이때의 메피스토펠레스의 모습은 칼을 지닌 모습 대신 파우스트의 총을 빼앗으려고 실랑이를 벌이는 모습이었다. 또한 파우스트에게 젊음을 돌려주는 방법이 젊음의 꿈과

생명의 힘이 담긴 잔을 파우스트에게 건네어 마시게 하는 대신 빨간 스니커즈를 주어 파우스트가 그것을 신게 하는 것으로 대체하였다. 특히 젊음을 상징하기 위하여 스니커즈의 색상을 빨간색으로 하였다.

2막에서 군중들도 현대사회에 어울리게 대학생 그룹, 회사원 그룹, 아줌마 그룹에서부터 게이 그룹, 모델 그룹, 공주 그룹, 스포츠 그룹 그리고 웨이터, 스튜어디스, 간호사, 의사 등을 포함한 유니폼 그룹 등으로 표현하였다.

4막에서 마르케리트가 교회에서 기도하는 장면은 스타디움의 관중석에서 관중들이 악마의 합창을 부르는 장면으로 대체하였으며, 발렌틴이 메피스토펠레스와 파우스트의 칼에 찔려 죽는 장면은 총으로 대체하였다. 또한, 마르케리트가 혼자 아이를 낳고 탯줄로 아기의 목을 감아 죽이는 장면을 이번 공연에서는 사실적으로 섬뜩하게 연출하였다. 그리고 특별히 이번 공연에서는 〈그림 1〉, 〈그림 2〉와 같이 마르케리트의 머리끈, 보석목걸이의 끈, 아이와의 연결인 탯줄, 감옥에서 착용한 옷의 늘어뜨린 끈들은 인생의 삶을 끈의 이미지로 상징하고자 시도한 것들이었다.

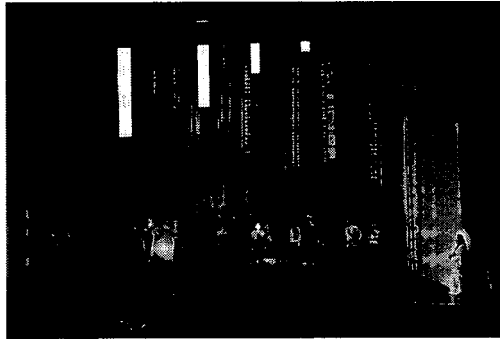
5막에서 발프르기스의 밤 장면에서의 발레도 현대화에 맞추어 발레가 아닌 현대무용으로 바꾸었다.

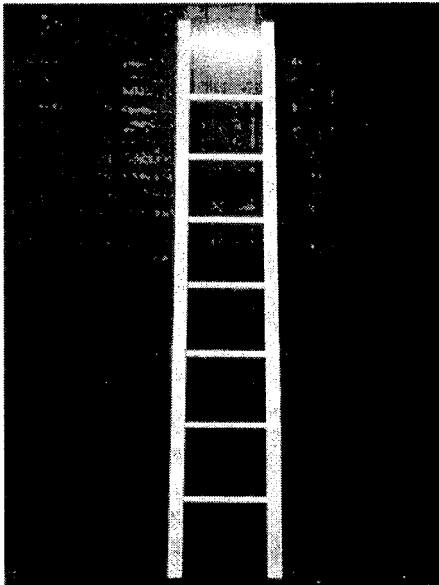
〈그림 1〉 끈의 이미지.

〈그림 2〉 마르케리트의 머리핀.

〈그림 3〉 오페라 「파우스트」의 무대장치와 조명.

〈그림 4〉 벽에 설치된 사다리.

불론 현대적 연출 방법에 어울리게 무대 장치도 현대적으로 간소화하여 〈그림 3〉과 같이 흰 벽에 조명을 사용하여 빌딩을 표현하였으며, 〈그림 4〉와 같이 사다리 등을 사용하여 움직임에 대한 여러 동작들을 상징적으로 단순하게 표현하였다.

4. 오페라 「파우스트」의 남녀 주인공 인물 분석

1) 파우스트

파우스트는 철학, 법률학, 의학, 산학 등 모든 학문에 통달한 인간으로서 도달할 수 있는 최고의 학문과 능력을 겸비한 존경받는 50세의 노학자이다. 그는 이상주의자이기도 하고 몽상가이기도 하다. 파우스트의 특성은 이중성으로 천상의 것과 지상의 것을 동시에 추구한다는 데 있다. 이러한 이중성으로 인해 파우스트는 갈등에 빠지고 모순 속에서 방황한다. 두 요소가 극단적으로 나타나는 예로써 마르케리트를 보고 정욕을 느끼는 동시에 양심적으로는 부끄러워하는 감정이 서로 교차하는 것에서부터 시작하여 장면 처음부터 끝까지 이러한 이중성이 잘 나타나 있다.

2) 메피스토펠레스

메피스토펠레스는 암흑의 상징으로 부정적이고 어두운 면만을 지니고 있으며, 인간의 약점을 꿰뚫어 본다. 특히 파우스트가 진퇴양난에 빠질 때 그것을 이용하여 악마의 본색을 드러내며 각 상황에 천의 얼굴로 행동한다. 그는 논리적으로 예민한 두뇌의 소유자이지만 모든 사물을 부정적인 시각으로만 보기 때문에 모든 것에 회의를 품고 비판적으로 생각하는 성격이다.

3) 마르케리트

마르케리트는 파우스트가 최초로 만난 여인으로서 순진하고, 착하며, 타 없는 성격을 가진 소박한 처녀로서 성실한 신앙을 품고 있는 처녀이다. 순수하고 헌신적인 사랑으로 파우스트를 진정한 사랑에 눈 뜨게 한다. 하지만, 파우스트와의 사랑에 빠져서 자신이 낳은 아이까지 죽이는 결과를 낳게 된다. 그녀는 이러한 죄를 짓고 감옥에서 죽어가면서도 자신의 죄를 신앙의 힘으로 감수하려는 참회로 천상으로부터 구원을 얻는다.

III. 오페라 「파우스트」 무대 의상의 현대적 디자인 개발

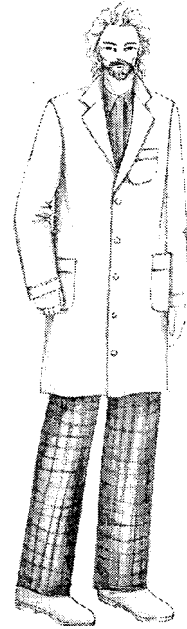
본 장에서는 2005년 11월 24일~11월 27일에 성남 아트센터 개관 기념으로 공연된 오페라 「파우스트」 남녀 주인공의 무대 의상을 중심으로 현대적 디자인으로 개발하여 제시하고자 한다.

무대 의상 디자인 방향은 제작회의에서 구노의 오페라 「파우스트」를 현대적 감각으로 재해석하여 연출하기로 결정되었던 바, 무대 의상도 이에 어울리게 현대화된 디자인으로 개발하였다. 디자인 개발은 오페라 「파우스트」의 인물 분석 결과를 토대로 하였다.

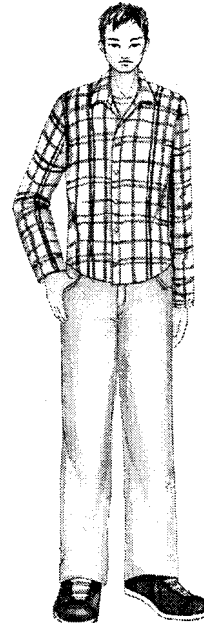
1. 파우스트의 무대 의상 디자인

파우스트의 의상은 최고의 학문과 능력을 겸비한 존경받는 50대의 노학자와 메피스토펠레스에게 영혼을 팔아 젊음을 되찾은 20대의 청년의 모습을 나타내기 위하여 <그림 5>, <그림 6>과 같이 두 종류의 디자인을 개발하였다.

학자를 표현하기 위하여 흰색 가운을, 늙었음을 표현하기 위하여 낡은 느낌의 검정셔츠와 회색 체크 무늬 바지를 <그림 5>와 같이 디자인하였다. 또한, 1막에서는 50대의 노학자와 20대의 청년의 두 모습이 공이어나 나타나야 하는 어려움이 있다. 따라서 변신하기 쉽도록 탈부착이 쉬운 벨크로를 노학자의 바지, 셔츠, 가운의 옆선에 붙여 제작하였다. 셔츠와 면바지는 남자 대학생들이 가장 많이 착용하는 스타일이다¹⁹⁾. 파우스트가 20대의 젊은이로 변신하였다는 것을 표현하기 위하여 <그림 6>과 같이 셔츠와 면바지로 디자인하였다. 그리고 셔츠의 색상은 정열을 상징하는 빨강과 젊음을 상징하는 파랑²⁰⁾의 체크 무늬를 사용하였고, 면바지의 색상은 남자 대학생이 가장 선호하는 베이지색²¹⁾을 사용하였다. 또한 파우스트가 메피스토펠레스에게 영혼을 팔고 젊음을 사는 것을 상징하기 위하여 빨간색 스니커즈를 메피스토펠레스로부터 받아서 신는 것으로 표현하였다.

<그림 5> 50대 노학자인 파우스트의 의상 디자인.

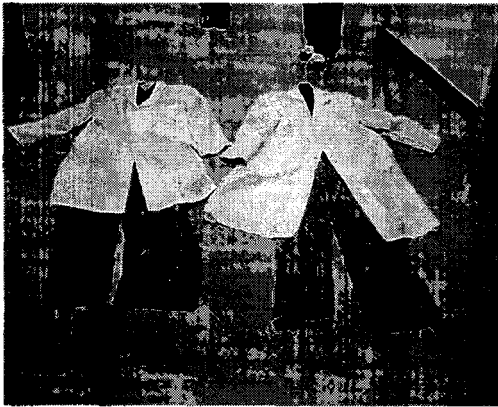

<그림 6> 20대 청년인 파우스트의 의상 디자인.

19) 조진숙, “대학생들의 캠퍼스웨어에 관한 연구,” *경원대학교 생활과학연구지* 7권 (2001). p. 37.

20) 이호정, *복식디자인* (서울: 교학연구사, 1997). p. 97.

21) 조진숙, *Op cit.*, p. 41.

〈그림 7〉 50대 노학자인 파우스트의 무대 의상 실물 사진.

〈그림 8〉 20대 청년인 파우스트의 무대 의상 실물 사진.

〈그림 9〉 청년인 파우스트의 공연 모습.

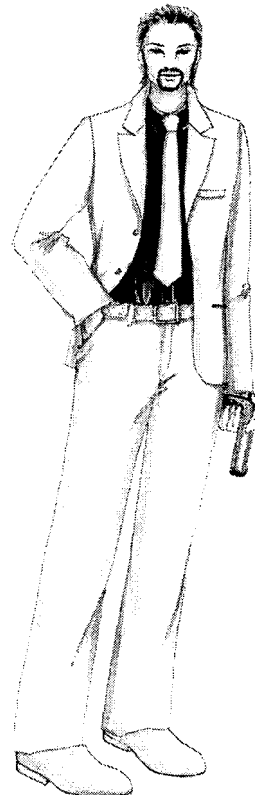
실제 공연에 착용된 의복은 〈그림 7〉, 〈그림 8〉과 같으며, 공연 중 모습은 〈그림 9〉와 같다.

2. 메피스토펠레스의 무대 의상 디자인

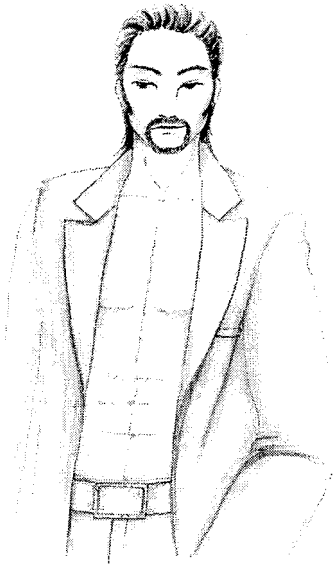
메피스토펠레스의 의상은 각 상황에서 천의 얼굴로 행동하는 악마의 모습을 나타내기 위하여 〈그림 10〉과 같이 흰 정장에 검은색 셔츠, 흰 넥타이로 디자인하였다.

메피스토펠레스가 겉으로는 천사처럼 보이고자 하는 의도를 표현하기 위하여 〈그림 10〉과 같이 상하 흰색의 정장으로 디자인 하였다. 그러나 내면은 악마라는 것을 표현하기 위하여 안에 바쳐 입는 옷은 검은색 셔츠로 디자인하였다. 또한, 3막에서 메피스토펠레스와 마르타가 서로 유혹하는 장면과 4막에서 발프로그스의 밤을 배경으로 한 관능적인 장면에 등장하기 때문에 관능적인 이미지를 표현하기 위하여 〈그림 11〉과 같이 셔츠를 착용하지 않고 알몸에 흰색의 정장만을 착용시켰다.

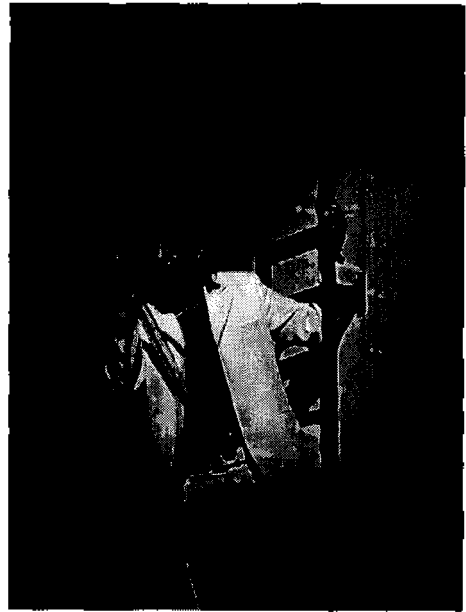
공연 중 메피스토펠레스의 모습은 〈그림 12〉, 〈그림 13〉과 같다.

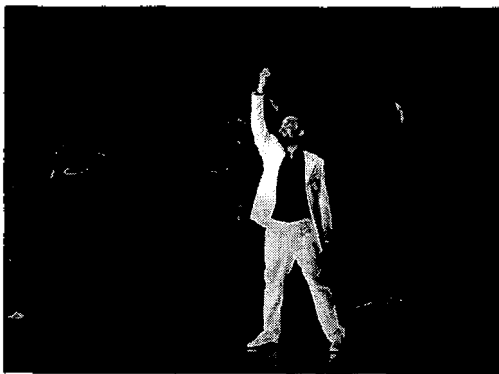
〈그림 10〉 메피스토펠레스의 의상 디자인.

〈그림 11〉 메피스토펠레스의 관능적 의상 디자인.

〈그림 13〉 파우스트를 조롱하는 메피스토펠레스의 모습.

〈그림 12〉 군중들을 선동하는 메피스토펠레스의 모습.

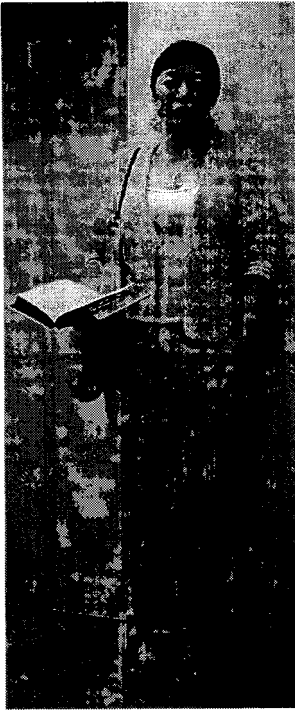
3. 마르케리트의 무대 의상 디자인

마르케리트의 의상은 순진하고 착하고 티없는 성격을 표현하기 위하여 〈그림 14〉와 같이 디자인하였다. 마르케리트의 착하고 티없는 성격을 표현하기 위하여 〈그림 14〉와 같이 흰색 원피스와 순진한 소녀의 모습을 표현하기 위하여 밝은 옥색의 가디건을 디자인하였다. 또한 성실한 신앙심을 갖고 있음을 표현하기 위하여 십자가 목걸이를 착용하게 하였다.

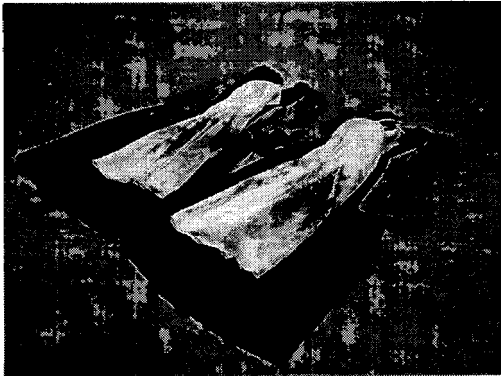
본 공연에서 마르케리트의 의상은 〈그림 14〉 외에 〈그림 15〉~〈그림 17〉과 같이 대학생, 임산부, 죄수를 상징하는 3종류의 의상이 더 디자인되었다.

〈그림 14〉 마르케리트의 의상 디자인.

〈그림 15〉 마르게리트의 대학생 모습의 의상.

〈그림 16〉 마르게리트의 임신부 의상.

짧고 발달한 대학생을 표현하기 위하여 〈그림 15〉와 같이 분홍색 T와 옥색 가디건, 베이지색 먼바지를 디자인하였다. 임신부가 출산하는 모습을 표현하기 위하여 〈그림 16〉과 같이 보라색 원피스에 겨자색 가디건, 그리고 피묻은 흰 속치마를 디자인하였다. 임신부 원피스의 디자인은 3막에서 착용한 흰 원

〈그림 17〉 마르게리트의 죄수 의상.

피스와 같은 스타일로 디자인하였으나, 어둡고 우울하며 죄를 지어 불운한 느낌을 상징하기 위하여 불안, 우울, 절망, 고독, 슬픔을 연상시키는 보라색²²⁾으로 표현하였다. 가디건의 색상을 겨자색으로 표현한 것은 보라색과의 배색을 고려하여 디자인한 것이다. 특히, 흰 속치마에 빨간 염료를 묻혀서 임신부가 출산하는 모습을 상징하였다. 〈그림 17〉과 같이 자주색 상의의 울을 풀어서 손에 쥐고 있는 모습은 정신분열 중에 시달리는 마르게리트의 심리 상태를 표현하기 위하여 디자인된 것이며, 함께 착용한 흰 원피스는 다음 막에서 하늘로부터 구원받을 것을 암시한다. 또한, 마르게리트가 아기를 낳는 장면에서 땀줄을 상징하기 위하여 원피스 안에서 끈이 나오도록 디자인하였으며, 아기와 태반을 표현하는 디자인은 〈그림 18〉과 같다. 마르게리트가 자기 손으로 직접 아이를 뱃속에서 꺼내어 땀줄로 아이의 목을 감아 죽이는 장면은 공연이 끝난 후에도 한동안 화제가 되었다.

마르게리트의 공연 중 모습은 〈그림 19〉, 〈그림 20〉과 같다.

이상과 같이 오페라 「파우스트」 남녀 주인공들의 무대 의상을 상징적 표현을 사용하여 현대적으로 디자인을 개발하였다. 이와 같은 내용을 정리하면

22) 아호정, *Op cit.*, p. 97.

〈그림 18〉 마르케리뜨가 아이를 낳는 장면에서 사용된 아기 인형과 땃줄.

〈그림 19〉 마르케리뜨의 「보석의 아리아」 부르는 모습.

오페라 「파우스트」
〈그림 20〉 마르케리뜨가 죄책감에 괴로워하는 모습.

〈표 3〉과 같다.

〈표 3〉 남녀 주인공들의 상징적 가법을 활용한 현대적 디자인

인물	극중 이미지	상징적 표현
파우스트	학자	흰색 가운
	늙음	검은색 낡은 셔츠에 회색 체크 무늬 바지
	젊음	빨강과 파랑의 체크 무늬 셔츠에 베이지색 면바지, 빨간 스니커
메피스토렐레	신	흰색 정장, 흰 넥타이, 흰 구두
	악	검은색 셔츠
	관능	알몸 위에 재킷을 착용
마르케리뜨	순수·순진·소녀	흰색 원피스에 옥색 가디건
	신앙심	십자가 목걸이
	불안·초조	보라색 원피스
	출산	피 묻은 흰 속치마
	정신분열	자주색 상의의 올을 풀어 손에 감아진 모습

IV. 결 론

본 논문은 2005년 11월 24일~11월 27일에 경기도 성남시에 소재한 성남아트센터 개관 기념으로 공연된 오페라 「파우스트」 무대 의상의 현대화에 관한 연구로서, 오페라 「파우스트」를 현대적 감각으로 재해석하여 연출하고, 이에 맞게 중심 인물의 극중 성격과 극의 분위기를 상징적으로 표현한 현대적 디자인을 개발하고자 하였다. 디자인은 문헌과 대본을 토대로 의복의 형태나 색상, 끈 등을 활용하여 상징화함으로써 고전 오페라 무대 의상의 현대화를 시도하였다. 이러한 연구 결과는 다음과 같다.

1. 파우스트의 의상은 두 종류로 디자인되었다. 첫 번째 디자인은 최고의 학문과 능력을 겸비한 존경받는 50대의 노학자의 모습을 표현하기 위해 검은색 낡은 셔츠에 회색 체크 무늬 바지와 흰

- 색 가운을 디자인하였다. 학자를 상징하기 위해 흰색 가운을, 늙음을 상징하기 위해 검은색 낡은 셔츠와 회색 체크무늬 바지를 디자인하였다. 두 번째 디자인은 메피스토렐레스에게 영혼을 팔아 젊음을 되찾은 20대의 청년의 모습을 표현하기 위해 남자 대학생들이 가장 많이 착용하는 셔츠와 면바지 스타일로 디자인하였다. 셔츠의 색상은 정열을 상징하는 빨강과, 젊음을 상징하는 파랑의 체크 무늬를 사용하였고, 면바지의 색상은 남자 대학생이 가장 선호하는 베이지색을 사용하였다. 또한 파우스트가 메피스토렐레스에게 영혼을 팔아 젊음을 사는 것을 상징하기 위하여 빨간색 스니커즈를 메피스토렐레스로부터 받아서 신는 것으로 표현하였다.
2. 메피스토렐레스의 의상은 각 상황에서 천의 얼굴로 행동하는 악마의 모습을 표현하기 위하여 흰색 정장에 검은색 셔츠, 흰 넥타이로 디자인하였다. 흰색 정장은 겉으로는 천사처럼 보이는 것을 상징하며, 검은색 셔츠는 내면은 악마인 것을 상징한다. 또한, 메피스토렐레스와 마르타가 서로 유혹하는 장면과 발프르기스의 밤을 배경으로 한 관능적인 장면에서는 일몰에 흰색 정장만을 착용시킴으로써 관능성을 표현하였다.
  3. 마르게리트의 의상은 순진하고 착하고 티 없는 성격을 표현하기 위하여 흰색 원피스와 밝은 옥색 가디건을 디자인하였다. 원피스의 흰색은 마르게리트의 착하고 티없는 성격을, 밝은 옥색의 가디건은 순진한 소녀의 모습을 상징하였다. 그리고 성실한 신앙심을 표현하기 위하여 십자가 목걸이를 착용시켰다. 그 외 마르게리트의 대학생 신분을 상징하기 위하여 분홍색 티셔츠와 옥색가디건, 베이지색 면바지를 디자인하였으며, 사생아를 임신한 불안하고 초조한 모습을 상징하기 위하여 원피스 색상을 보라색으로 디자인하였다. 그리고 피 묻은 흰 속치마는 임신부가 출산하는 모습을 상징한다. 자주색 상의의 울을 풀어서 손에 쥐고 있는 모습은 정신분열증에 시달리는 마르게리트의 심리상태를 표현하기 위하여 디자인하였으며, 함께 착용한 흰색 원피스는 다음 막에서 하늘로부터 구원받을 것을 암시한다. 또한, 마르게리트가 아기를 낳는 장면에서

서 텃줄을 상징하기 위하여 원피스 안에서 끈이 나오도록 디자인하였다.

이상의 결과에서 기존의 고전 오페라 무대 의상을 상징적 이미지로 현대화함으로써 관객들에게 극의 내용을 이해시키는 무대 의상의 기능적 역할의 확대를 기대할 수 있다. 현대화된 무대 의상은 무대와 관객과의 시대적 간격을 좁혀주고, 경제적 효율성을 가져오며, 다양한 표현을 요구하는 관객들의 요구를 충족시킬 수 있으므로 오페라 무대 의상의 발전과 오페라 공연의 활성화에 기여할 수 있으리라 생각된다.

본 연구의 한계점은 등장 인물의 심리 상태나 극의 분위기를 상징하기 위하여 의복의 형태나 색상, 끈과 같은 것으로 표현하였으나, 과연 관객들이 디자인의 의도대로 해석하였는지 그 결과를 조사하지 못했다는 데 있다. 따라서 후속 연구에서는 디자이너의 의도와 공연을 관람한 관객들의 반응을 함께 연구할 것을 제안한다.

참고문헌

- 간문자 (1986). “오페라 COSI FAN TUTTE를 위한 무대 의상 연구.” *호남대학교 논문집* 7권 2호.
- 김인미 (2003). “오페라 무대 의상의 현대적 디자인 연구 - 베르디와 푸치니 작품의 여주인공을 중심으로-.” 동덕여자대학교 디자인대학원 석사학위논문.
- 김치주 (2000). “오페라 AIDA의 무대 의상 디자인 연구.” 전남대학교 대학원 박사학위논문.
- 류춘화 (2002). “오페라 「야. 하멜」의 무대 의상 디자인 연구.” 이화여자대학교 대학원 석사학위논문.
- 박주미, 나정은 (2002). 오페라 “카발레리아 루스티카나”의 무대 의상 디자인 연구.
- 배수정 (2003). “르네상스 시대 궁정가면극 의상과 영국복식의 관계성 연구-엘리자베스 1세와 제임스 1세 통치 기간을 중심으로.” *한국복식학회지* 52권 3호.
- 양숙희 (1997). “오페라 의상과 무대조명의 시각적 효과.” *숙명여자대학교 건강·생활과학연구소 생활과학연구지* 12권 1호.
- 이상봉 (1990). “Opéra La Traviata를 위한 무대 의상 디자인 연구.” 청구대학교 대학원 석사학위논문.

- 이선영 (1997). "Puccini의 opera toscas의 무대 의상연구." 이화여자대학교 대학원 석사학위논문.
- 이수진 (2004). "오페라 Tosca의 무대 의상 연구." 중앙대학교 예술대학원 대학원 석사학위논문.
- 이영주 (1996). "Handel의 오페라 리날도(Rinaldo)의 무대 의상 디자인 연구." 중앙대학교 대학원 석사학위논문.
- 이호정 (1997). 복식디자인. 서울: 교학연구사.
- 정진화 (1996). 무대미술 아카데미. 서울: 한국문예진흥원.
- 정홍숙, 배정은 (2001). "오페라 마농레스코(Manon Lescaul)의 무대 의상 디자인 연구." 중앙대학교 생활과학연구소 생활과학논집 14권.
- 조성진 (2005). "Opera Faust." 팝플랫. 2005년 11월 24일~27일.
- 조진숙 (2001). 대학생들의 캠퍼스웨어에 관한 연구. 경원대학교 생활과학연구지 7권.
- 차태호 (1988). 꿈의 예술 뮤지컬 연출 check list. 서울: 도서출판 남지.
- 현선희, 김옥진 (1998). "Giuseppe Verdi의 오페라 무대 의상 연구." 전남대학교 가정과학연구 8권.