

심 화 진 교수지도
석사학위 청구논문

한복을 응용한 무대의상 디자인 연구

- 한여름 밤의 꿈을 중심으로 -

2011

성신여자대학교 대학원
의류학과
오 석 란

한복을 응용한 무대의상 디자인 연구

- 한여름 밤의 꿈을 중심으로 -

심 화 진 교수지도

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2010년 11월

성신여자대학교 대학원

의류학과

오 석 란

인 준 서

오석란의 석사학위 논문으로 인준함.

심사위원 인

심사위원 인

심사위원 인

성신여자대학교 대학원

논문개요

21세기는 문화와 관련된 산업분야가 두드러지는 ‘문화의 세기’로 특징지어지고 있을 만큼 문화의 중요성이 날로 증대되고 있으며, 세계가 거대한 단일시장으로 통합되는 세계화 시대의 국제시장에서 타국과의 차별화된 독자적인 경쟁력을 갖는 전통문화의 중요성은 더욱 크게 부각되고 있다. 특히 동양문화에 대한 세계인들의 관심이 고조되고 있는 현 상황에서 우리나라도 역시 한류열풍에 힘입어 전통문화의 세계화 및 대중화를 위한 노력을 펼치고 있다.

한복의 경우 정부의 ‘한’ 스타일 사업과 같은 제도적 뒷받침 아래 드라마 등의 영상물을 통한 홍보, 해외에서의 한복 패션쇼, APEC 정상회담에서의 세계 각국 정상들의 한복 착용 등 한복의 우수성을 알려 한복의 대중화 및 세계화에 대한 관심을 유도하고 있다.

본 연구는 한복에 대한 대다수 선행연구들이 우리나라의 역사, 문화, 복식만을 배경으로 고찰하고 있음에 따라 본 연구에서는 외국인들이 우리나라의 역사와 문화를 제대로 이해하지 않고는 대중적으로 손쉽게 접근하기 어려운 측면에 초점을 두었다. 즉, 한복의 대중화 및 세계화가 성공하기 위해서는 외국의 역사·문화적 배경 하에 한복을 접목시키려는 노력을 기울여야만 한복의 대중화 및 세계화에 기여할 수 있을 것이다.

셰익스피어의 희극, 「한여름 밤의 꿈」은 오페라, 발레, 영화, 연극 등 다양한 장르로 무대화 되었고, 번역이나 연출의도에 따라 여러 가지 각도로 해석되어 다양한 무대의상으로 창출되는 공연이었음을 알 수 있었다. 이에 본 연구에서는 「한여름 밤의 꿈」을 각색한 연극의 무대의상으로 한복의 이미지를 적용시킴으로써 한복의 대중화를 실현하는데 초점을 맞추고자 하였다.

첫째, 원작에서 보여 지는 고적적인 이미지를 한복의 치마, 바지, 저고리, 포 등에 실루엣과 선을 이용, 무대의상으로 디자인 하여 과거와 현대의 시·공간적인 조화를 이루었다.

둘째, 작품의 배색에 있어서 음양오행의 전통적인 상생배색을 응용하여 디자인 한 결과 등장인물의 성격, 상황, 시대적 배경을 상징적으로 표현하였다.

셋째, 한복소재는 가볍고 광택 있는 소재로 높은 신분을 나타내고, 광목, 명주, 무늬 있는 얇은 노방의 조합으로 신비한 영혼의 세계를 표현하였다.

넷째, 한복의 구성방법을 그대로 적용하면서 바지의 지퍼, 저고리의 단추나 바지단의 고무줄 처리 등 기능적인 면을 더하여 무대의상으로서의 기능을 부각시켰다.

결과적으로 본 연구는 원작의 사회·문화적 배경을 한복을 응용한 무대의상으로 디자인하므로 작품의 기능적 목적과 창작성을 표현할 수 있으며 시각 예술로서의 새로운 가능성을 제시하였고, 한복의 고유한 전통미와 아름다움을 실용적이면서 개성 있게 현대화하면 우리 대중 속에 파고들 수 있으리라는 기대와 함께 세계문화 속의 한복을 기대해 본다.

목 차

논문개요

I. 서론	1
II. 이론적 배경	3
1. 무대의상	3
1) 무대의상의 개념	3
2) 무대의상의 역할	4
3) 무대의상의 디자인 구성요소	7
2. 무대의상의 선행연구	11
III. 「한여름 밤의 꿈」 무대의상 고찰	21
1. 「한여름 밤의 꿈」 고찰	21
1) 「한여름 밤의 꿈」의 내용	21
2) 「한여름 밤의 꿈」의 등장인물분석	23
2. 「한여름 밤의 꿈」의 무대의상 비교	26
1) 극단 ‘미추’의 「한여름 밤의 꿈」 공연	26
2) 극단 ‘여행자’의 「한여름 밤의 꿈」 공연	29
3) 극단 ‘한양레퍼토리’의 「한여름 밤의 꿈」 공연	33

IV. 「한여름 밤의 꿈」의 무대의상 제작	35
1. 작품제작 계획	35
2. 작품해설 및 제작	37
1) 작품 I 허어미아(Hermia)	38
2) 작품 II 라이젠더(Lysander)	43
3) 작품 III 헬레나(Helena)	48
4) 작품 IV 디미트리우스(Demetrius)	53
5) 작품 V 오베론(Oberon)	58
6) 작품 VI 티타니아(Titania)	63
7) 작품 VII 펍(Puck)	68
V. 결론	73

참고문헌

Abstract

표 목 차

<표 1> 뮤지컬 무대의상에 관한 선행연구	13
<표 2> 연극 무대의상에 관한 선행연구	16
<표 3> 오페라 무대의상에 관한 선행연구	19
<표 4> 「한여름 밤의 꿈」의 등장인물	25
<표 5> 극단 ‘미추’의 「한여름 밤의 꿈」의 배역	28
<표 6> 극단 ‘여행자’의 「한여름 밤의 꿈」의 배역	31
<표 7> 작품제작 계획표	36
<표 8> 작품 I 작업지시서	40
<표 9> 작품 II 작업지시서	45
<표 10> 작품 III 작업지시서	50
<표 11> 작품 IV 작업지시서	55
<표 12> 작품 V 작업지시서	60
<표 13> 작품 VI 작업지시서	65
<표 14> 작품 VII 작업지시서	70

그림 목 차

<그림 1> 극단 ‘미추’의 공연사진 I	28
<그림 2> 극단 ‘미추’의 공연사진 II	29
<그림 3> 극단 ‘여행자’ 공연사진 I	32
<그림 4> 극단 ‘여행자’ 공연사진 II	32
<그림 5> 극단 ‘한양레퍼토리’의 공연사진 I	34
<그림 6> 극단 ‘한양레퍼토리’의 공연사진 II	34
<그림 7> 작품 I 일러스트레이션	39
<그림 8> 작품 I 앞	41
<그림 9> 작품 I 뒤	42
<그림 10> 작품 II 일러스트레이션	44
<그림 11> 작품 II 앞	46
<그림 12> 작품 II 뒤	47
<그림 13> 작품 III 일러스트레이션	49
<그림 14> 작품 III 앞	51
<그림 15> 작품 III 뒤	52
<그림 16> 작품 IV 일러스트레이션	54
<그림 17> 작품 IV 앞	56
<그림 18> 작품 IV 뒤	57
<그림 19> 작품 V 일러스트레이션	59
<그림 20> 작품 V 앞	61

<그림 21> 작품 V 뒤	62
<그림 22> 작품 VI 일러스트레이션	64
<그림 23> 작품 VI 앞	66
<그림 24> 작품 VI 뒤	67
<그림 25> 작품 VII 일러스트레이션	69
<그림 26> 작품 VII 앞	71
<그림 27> 작품 VII 뒤	72

I. 서론

현대사회는 ‘문화경쟁력의 시대’라 할 만큼 문화의 중요성이 날로 증대되고 있다. 특히 세계가 거대한 단일시장으로 통합되는 세계화 시대의 국제시장에서 각 국가들은 다른 나라와 차별화될 수 있는 전통문화의 독자성 유지와 함께 이러한 전통적인 문화를 전 세계적으로 알리고자 하는 대중성 확보가 중요한 이슈로 부상되고 있다.¹⁾

이에 따라 국내에서도 전통문화의 세계화 및 대중화를 위한 노력들이 다방면에서 펼쳐지고 있다. 대표적인 형태로 2005년부터 ‘한(韓)’스타일(Han-Style) 사업을 펼쳐나가고 있으며, 사업내용으로는 한글, 한복, 한식, 한옥, 한국음악, 한국무용 등을 들 수 있다.

특히 한복의 경우 정부의 제도적 뒷받침 아래 드라마 등의 영상물을 통해 한복의 우수성을 알려 한복의 대중화에 대한 관심을 유도하고 있다.²⁾

본 연구는 한복에 대한 대다수 선행연구들이 우리나라의 역사만을 배경으로 고찰함에 따라, 외국인들이 우리나라의 역사와 문화를 제대로 이해하지 않고는 대중적으로 손쉽게 접근하기 어려운 측면에 초점을 두었다.

즉, 한복의 대중화 및 세계화가 성공하기 위해서는 외국의 역사·문화적 배경 하에 한복을 접목시키려는 노력을 기울여야만 한복의 대중화가 이루어질 것이다.

따라서 본 연구에서는 외국 작품 중 셰익스피어(Shakespeare)의 희극, 「한여름 밤의 꿈」을 각색한 연극의 무대의상으로 한복의 이미지를 적용시킴으로써 한복의 대중화를 실현하는데 초점을 맞추어 진행하였다.

---

1) 채금석. “한복의 세계화를 위한 방안연구: 세계패션명품, 동양 각국의 성공 사례를 중심으로”, 한국의류학회지, 31(9), 2007, pp.1418-1419.

2) 채금석. 상계서, p.1419.

연구대상으로 셰익스피어의 희극 「한여름 밤의 꿈」을 선정하게 된 이유는 「한여름 밤의 꿈」은 연극, 오페라, 영화, 무용 등 다양한 예술의 분야에서 다루어지는 작품으로 전 세계 많은 나라에서 각색되어 공연되었으며, 원작의 시대적 사회상, 등장인물들의 개성이나 사회적 신분, 가상의 세계에 존재하는 요정 등을 한복의 미적 특성을 적용하여 표현하기에 적합하다고 판단하였다.

본 연구를 위해 논문과 단행본의 각종 선행연구와 잡지 사진 자료, 인터넷 자료, 국내에서 공연한 극단 ‘미추’, 극단 ‘여행자’의 변안극과 극단 ‘한양레퍼토리’의 번역극으로 공연된 작품의 자료를 활용하였다.

대본과 등장인물을 분석하고, 무대의상의 역할과 무대의상의 디자인요소 등을 고찰하여 원작의 시대적 배경에 맞추어 무대의상 디자인 컨셉을 설정하고, 이에 따른 자료수집 및 조사를 거쳐서 한복을 응용한 무대의상 디자인 계획을 수립하며, 등장인물들의 특징을 파악하여 그 특징적 이미지를 가장 잘 표현할 수 있는 색(color), 선(line), 실루엣(silhouette), 소재(material) 등과 같은 디자인 요소를 활용하여 한복을 응용한 무대의상을 제작한다.

이러한 디자인 과정을 통해서 등장인물들의 의상을 상징적인 이미지로 표현함으로써 관객들에게 극의 내용을 이해시키는 무대의상의 기능적 역할 확대를 기대할 수 있게 된다.

또한 한복에 대한 관심을 증대시키고 한복의 현대적 해석을 통한 한복의 조형요소와 모티브를 무대의상 디자인에 활용할 수 있는 다양한 방향을 모색하고 한복의 대중화에 대한 가능성을 기대할 수 있게 된다.

무대의상 작품은 총 등장인물 20여 명 중 남녀 주인공 의상 4벌과 요정의상 3벌로 한정하였고, 무대와의 조화, 분장과 의 일치성 등 무대 및 분장에 관한 효과는 본 연구에서 제외하였다.

Ⅱ. 이론적 배경

1. 무대의상

1) 무대의상의 개념

무대의상이란 살아있는 등장인물이 꾸미는 극을 내용으로 구성하는 무대예술, 즉 연극, 무용, 뮤지컬, 오페라, 음악극 등과 같은 공연을 위하여 전문적으로 계획되고 마련되는 의상이라 말하며, 무대에서 등장인물의 역할이나 성격을 정확하게 관객들에게 전달하기 위해 몸에 걸치는 모든 것을 말한다.³⁾

또한 무대의상을 극의 시각적 해석과 예술적인 표현을 목적으로 극의 이미지에 맞게 의상을 디자인하여 배우의 캐릭터를 잘 표현하여 살아있는 극중 인물로 시각화시키는 창조 작업으로, 이는 무대 위에서 색상, 선, 재질을 이용할 수 있는 강한 표현으로, 시각적 측면에서 움직이는 무대배경에 모든 극적인 요소의 중심이 되는 강한 요소라 하였다.⁴⁾ 한편, Russell(1973)은 무대의상이란 작품이 담고 있는 사상 및 내용 등의 불가시적인 요소를 의상이라는 요소로 바꾸어 나타내는 것으로, 배우가 무대 위에서 몸에 걸쳐지는 모든 것과 극중 인물로서 사용하는 장식품을 일컫는다.⁵⁾ 즉, 무대의상은 겉옷, 속옷, 신발, 머리장식, 가면, 신체분장 등으로 구성된다.⁶⁾

또한 무대의상은 움직이는 배우가 착용함으로써 시각적으로 배우와 하나로

3) 정홍숙·이승연. “무대의상의 이해와 디자인 과정 연구”, 중앙대학교 생활과학논집, 20, 2004, p.50.

4) 이영숙. “Hedda Gabler에 나타난 Stage Costume의 연구” 청주사범대학 논문집, 18, 1986. p.295.

5) Russell, D. A. Stage Costume Design, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1973, p.5.

6) Berneice Prisk. Stage Costume Handbook, New York: Harper & Row Publisher, 1966, p.1.

받아들여져 그 둘은 단일이미지로 융화되어 그 자체로서 관객들의 시선을 모으고 일상복과 마찬가지로 극중 인물에 대한 정보를 제공하여 극중 인물의 이해를 높이고, 극중 인물이 처해있는 극적인 상황을 실제 상황보다 과장하여 효과적으로 표현한다.⁷⁾

미국의 무대 디자이너 존스(Robert Edmond Jones)는 무대의상을 다음과 같이 정의하였다. “무대의상은 극장의 창조물이다. 그것은 극장의 것이며 극장을 벗어나면 즉시 그 신비성을 잃게 된다, 극을 위해 창조한 각각의 의상은 배우의 표현을 도와주어야 하며 시각적으로도 아름답고 조화로워야 한다.”⁸⁾

무대의상은 극의 일부분으로 같이 공존하며 그 극의 일부분으로 충분히 하나의 요소로 작용할 수 있을 때 그 역할을 다한다고 할 수 있다.

2) 무대의상의 역할

연극에서의 무대의상은 등장인물과 관객 사이에서 발생하는 과정, 즉 의사소통이라는 중요한 역할을 담당하여 왔다.

무대의상은 극중 인물이 사는 시대나 장소, 인물의 사회적 지위, 환경, 연령, 성별, 직업, 인물의 관계나 감정 상태까지도 반영하여 등장인물들의 중요도, 심리상태, 분위기 등을 표현 할 수 있다.⁹⁾ 일상복과 마찬가지로 사람에 관한 정보와 인상을 전달하는데, 특히 극중 인물이 직면하고 있는 극적 상황을 과장하여 표현하는 하나의 수단이 된다. 왜냐하면 무대의상은 뚜렷한 어떤 목적이 수반되는 의복이기 때문이다.¹⁰⁾ 그러므로 무대의상은 실용성보다 표현성

7) 정재은. “한국 무대의상디자인에 관한 고찰: 무용의상디자인을 중심으로”, 한양대학교 디자인대학원, 석사학위논문, 2004, p.9.

8) Griffiths, T. R. Practical Theater, New Jersey: Chartwell Books Inc., 1982, p.110.

9) 최영로. “무대의상 디자인을 위한 조명 연구”, 동덕여자대학교 디자인대학원 석사학위논문, 1977, p.4.

10) 이태주. R교수 연극론, 서울: 새문사, 1998, p.220.

에 치중하며, 개성적인 독창성과 극적 상상력을 요구하는 한편 통일성을 지녀야 하고 또한, 보이지 않는 요소들을 시각적으로 볼 수 있도록 전환하는 역할을 한다.

종합예술인 연극에 있어서 무대의상이 가져야 할 역할을 고찰해 보면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

첫째, 무대의상은 극의 스타일과 분위기를 설정하고 극의 주제와 사상을 암시해 주어야 한다.

무대의상은 극의 스타일을 표현하여 극이 사실적인지, 상징적 혹은 추상적인지를 구체적인 무대의상을 통하여 관객이 인지할 수 있도록 한다.¹¹⁾ 극 전체에 있어서 시각적 이미지는 중요암시로 작용하며 이 중요암시는 전체 디자인에 있어서 중요한 동기가 된다.¹²⁾

둘째, 무대의상은 극의 시간, 장소, 상황을 표현해야 한다. 배우가 입고 있는 의상을 통해서 관객에게 극본이나 연출자의 의도에 따른 극의 시간, 장소, 상황 등의 정보가 쉽게 전달되어야 한다. 무대의상은 작품의 시대적 배경이나 계절, 하루 중의 시간대와 지역적인 배경의 파악을 가능하게 한다.¹³⁾

셋째, 무대의상은 극중 인물에 대한 정보를 제공한다. 무대의상은 인물의 표현에 있어 시각적인 요소(성별, 연령, 직업, 사회·경제적 지위, 취향, 교육정도)와 추상적 요소(성격, 심리상태, 가치관)를 표출해냄으로써 관객의 이해를 돕는다.¹⁴⁾ 또한 무대의상은 한 개인의 심리적 태도의 변화와 극중 인물간의 관계를 의상의 색, 선의 대비, 소재를 통해 암시하고 관객들의 이해를 돕는다.

넷째, 배우의 연기에 도움을 주어야 한다. 무대 의상에 있어서 미적인 요구

---

11) 정홍숙·이승연. 전계서, p.51.

12) Benedetti, R. L. The Director at Work, New Jersey: Prentice-Hall. Inc., Englewood Cliffs, 1985, p.78.

13) Russell, D. A. op. cit., p.10.

14) 정홍숙·이승연. 전계서, p.51.

보다는 현실적인 요구를 하는 경우가 많은데 이는 아무리 잘 상징화되고 멋진 의상이라 할지라도 배우가 움직이며 연기한다는 점을 고려해야 한다는 것을 의미한다.¹⁵⁾ 그리고 무대의상은 배우가 극중 인물의 역할을 해내는데 도움을 주는 요인으로¹⁶⁾ 배우의 신체 특성을 고려하여 패딩(padding)이나 착시효과를 이용한 교정을 통해¹⁷⁾ 배역에 최대한 충실할 수 있도록 디자인 되어야 한다.

다섯째, 무대의상은 다른 무대 미술과의 조화를 통해 시각 예술로서의 효과를 발휘한다. 무대의상은 시각 예술의 다른 요소, 즉 무대장치, 무대조명, 무대분장등과의 조화를 통해 통일성을 이룸으로써 효과적인 시각 예술의 무대를 창출해 낸다.¹⁸⁾

이와 같이 무대의상은 관객이 극에 대한 관심을 불러일으키고 시각적 만족도를 높여주는 중요한 역할을 담당한다. 그리고 등장인물의 국적, 재산의 정도, 신분, 직업 등의 극중 인물에 대한 정보 및 주변 인물들과의 관계도 표현한다. 따라서 상반된 인물들을 그럴 때에는 대조되는 의상을 표현하여 나타낼 수 있고, 공통된 인물들을 나타낼 때에는 의상의 통일성을 주며 배우가 역할을 적절히 수행할 수 있게 도움을 준다. 무대예술의 요소는 장치, 분장, 조명, 의상의 조화를 통하여 시각적인 통일효과를 나타낸다.¹⁹⁾ 그리고 이러한 시각적 조화를 통하여 무대의상이 역할의 특성을 잘 살려야 극의 제 기능도 발휘할 수 있다고 할 수 있다.

따라서 무대의상은 극의 총체적인 무대효과를 상승시켜주기 때문에 관객의 참여를 유도한다고 할 수 있으며, 관객이 무대에 등장한 배우를 보면서 인물

---

15) Edwin Wilson. The Theater Experience, New York: Mcgrow-Hill book, 1985, p.351.

16) Russell, D. A. op. cit., p.10.

17) John Gassner. Producing the Play, New York: The Dryden, 1955, p.21.

18) 정홍숙·이승연. 전개서, p.51.

19) 임경미. “무대의상의 한국적 디자인 연구”, 동덕여자대학교 디자인대학원 석사학위논문, 2001, p.9.

을 분석한다. 무대의상은 관객에게 극의 분위기, 표현하고자 하는 주제, 극이 추구하는 가치까지도 관객과 함께 공유할 수 있는 발판을 마련해 준다고 할 수 있다.

3) 무대의상의 디자인 구성요소

무대의상디자인은 색(color), 선(line), 실루엣(silhouette), 소재(material) 등 디자인 요소의 조화를 통해 이루어진다. 또한 무대의상이 그 자체로서 조형적 아름다움을 표현하는 것과 동시에 극중에서 배우에게 입혀져 극적 표현성과 연출상의 해석을 도와주어야 하고 등장인물들은 전체적으로 통일성을 이루어야 한다. 따라서 무대의상은 조화(harmony), 균형(balance), 비례(proportion), 리듬(rhythm), 강조(emphasis), 착시(illusion) 등을 바탕으로 디자인 요소들을 효과적으로 활용해야 한다.²⁰⁾

이러한 디자인 구성요소를 살펴보면 첫째, 색은 무대의상 요소 중 관객들에게 가장 민감하게 반응하는 요소로서, 배우를 시각적으로 두드러지게 하는 최상의 수단이다. 이는 등장인물에 대한 흥미를 유발, 지속시키고 색 연상 작용으로 인해 등장인물의 성격 및 심리적 측면의 이해를 도모케 하며 나아가 작품의 주제까지도 표현한다.²¹⁾

디자이너의 색 선택은 가장 기본적인 작업이며, 한 의상 안에서의 색과 무대 위의 의상들 간의 색상관계를 통하여 통일된 느낌이 얻어질 수 있고 개인 성격의 특성화를 효율적으로 할 수 있다.²²⁾ 무대의상은 관객의 감정유발이 요구되는 것이므로 세밀한 색상계획에 따라 디자인을 전개시켜야 하고 색의 기

---

20) 정재은. 전계서, p.13.

21) Berneice prisk & Byers, J. A. The Theatre Student: Costuming, New York: Richard Rosen Press, Inc., 1970, p.23.

22) Barbara & Cletus Anderson. Costume Design, New York: CBS college Publishing, 1984, p.83.

본 성질인 색상, 채도, 명도를 적절히 사용하여 디자이너가 설정한 통일적 제한 조건 안에서 다양성을 창조해야 한다.²³⁾ 또한 무대의상의 색은 무대조명과 함께 무대를 장식해주는 시각적 효과를 나타내고 무대에서 효과를 증대시키기 위해서 무대 장치와 함께 상호 보완적이 되어야 한다.

둘째, 선은 윤곽선을 드러내는 부분이며 디자인 요소 중 가장 자유롭고 다양하게 변화시켜 사용할 수 있으며 유행에 따라 민감하게 변화한다. 무대의상에서 선은 전체적인 실루엣, 드레이프(drape), 다아트(dart), 주름 등에 의해 생기는 선이나 단추배열·줄무늬 등 의상 내에 포함된 모든 선을 의미한다.²⁴⁾

실루엣은 극장의 규모, 배우의 움직임, 전체 배우들 간의 통일감 등을 고려하여 선택한다. 작품의 시대적 배경, 문화적 배경, 민족성의 고증이 디자인에 반영되어야 한다.²⁵⁾ 즉, 극장이 커질수록 의상의 실루엣은 확장하고, 선은 과장되어야 한다. 다시 말하면 선과 실루엣은 디자인을 표현하는 기본이며 형태를 규정하고 공간을 나누는 한계를 의미한다. 선에 의해서 생기는 형태는 무대의상에서 배우들의 동작을 고려해서 결정해야 하며, 기능적, 구조적, 장식적으로 신체적 움직임을 기초로 디자인되어야 한다.²⁶⁾ 무대의상에서 형태는 전반적으로 배우가 무대에서 어떻게 보이기를 원하는지, 무슨 변화를 주어서 어떤 효과를 만들어 내야 하는지를 기준으로 무대의 크기, 관객과의 거리등을 고려해서 정해야 한다.²⁷⁾

딱딱한 색과 질감은 딱딱한 선, 부드러운 선은 섬세한 질감과 색을 요구한

---

23) 김해용. “무대의상을 위한 디자인 과정 연구: 뮤지컬 The Fantasticks 공연을 중심으로, 상명대학교 예술 디자인대학원, 석사학위논문, 2002, p.8.

24) 윤설리. “돈키호테(Don Quixote)를 위한 무대의상 디자인 연구”, 중앙대학교 예술대학원, 석사학위논문, 2000, p.13.

25) 권희영. “맥베드(Macbeth)의 무대의상 디자인 연구”, 성신여자대학교 조형대학원 석사학위논문, 1999, p.16.

26) Russell, D. A. op. cit., p.71.

27) Rebecca Cunningham. The Magic Garment: Principles of Costume Design, The Illinois: Waveland Press, Inc., 1994, p.10.

다. 의상에서 선은 솔기, 다트나 장식에서 보이는데 이때 사용되는 선은 분위기를 조성하는 역할을 한다. 그러므로 선의 방향 또한 중요한 의상의 역할이다. 수직선은 가장 흔하고 자연스러우며 낮이 익고 수평선은 분명한 크기를 나타내며 편안해 보이기도 하며 가끔은 코믹(comic)한 효과를 일으키기도 한다. 대각선은 강한 움직임의 인상을 주며 시선을 집중시키며 불안한 상태를 암시한다.²⁸⁾ 이와 같이 선이 함축하는 의미를 적절히 활용하여 배우의 극중 성격을 부각시키고 신체의 윤곽을 수정시킨다. 물론 특별한 체형이 요구되는 인물의 의상은 패드나 코르셋으로 보강하여 실루엣을 유지시키는 역할을 연출한다.

셋째, 소재는 무대의상에 있어서 사용될 소재의 유형을 결정하는 것도 전체의 통일성 있는 계획에서 없어서는 안 될 부분이다. 무대의상의 소재는 작품의 시대적 배경과 같은 시대에 사용되었던 것과 유사한 소재를 선택하는 것이 효과적이다.

의상의 소재는 뽀뽀한 정도의 차이에서 오는 질감(texture)과 무게에 따른 성질(draping)로 나누어지는데, 두 가지 요소에 의해서 같은 색이라도 다른 느낌이 연출되고, 이러한 두 특성의 상호 작용이 실루엣을 결정하게 된다. 그러므로 무대 의상에 있어 의상의 성질은 어떤 것인가 하는 것보다 의상의 질감으로 극적 인상을 만들어 관객에 알려주는 역할을 하게 된다. 그 예로 광택이 있는 새틴(satin)이나 선명한 벨벳(velvet), 실크(silk)등은 세련되고 부유한 사람의 의상에 적합하고 버어랩(burlap), 크래쉬(crash), 데님(denim)같은 굵고 거친 질감은 농부, 노동자, 하류층에 속하는 것으로 인식한다.²⁹⁾ 따라서 무대 의상의 소재는 계획된 디자인을 하는데 중요한 역할을 한다. 광택이 풍부한

---

28) 김현숙. 무대의상 디자인의 세계, 서울: 고려원, 1995, p.25.

29) 권희영. 전계서, p.16.

직물소재는 극중 인물의 체격을 크게 보이게 하며, 뿔뿔한 종류의 직물은 체형의 전체적인 윤곽을 감출 수 있는 특징으로서 과장된 실루엣을 이루는데 효과적으로 표현 할 수 있다. 또한 마른 사람은 얇고 부드러운 소재의 드레스를 사용하여 등장인물의 성격과 역할, 극의 분위기와 조화, 배우의 신체적 보완도 동시에 이룰 수 있다. 또한 무대의상에 있어 소재·문양과 색상을 선택함에는 세심한 주의가 필요하다. 무대 위의 배우와 관객과의 거리에 서는 작고 섬세한 문양은 색의 혼합에 의해서 무지로 나타날 수도 있는 등 효과가 실제와 다르기 때문이다.

따라서 무대의상 디자이너는 이러한 디자인의 요소와 원리를 분석하여 그의 아이디어와 시각적인 재료를 이용함으로써 통일감과 흥미 및 의미를 살릴 수 있다. 무대의 등장인물의 의상 속에 있는 통일감은 의상에서 사용되는 디자인 요소를 한 가지 목적에 알맞게 조화 시킬 때 이루어지며 누가, 언제, 어디서, 왜 등에 어울리는 디자인이 되어야 한다.

2. 무대의상의 선행연구

무대의상에 대한 연구 내용을 분야별로 살펴보면 연극 의상, 오페라 의상, 영화 의상, 무용의상, 뮤지컬 의상, 연주복 의상, TV드라마 의상, 종합적인 무대의상의 8가지 분야로 나타났다.³⁰⁾

본 연구에서는 2000년도 이후 연구로 한정하여 뮤지컬 무대의상, 오페라 무대의상, 연극 무대의상 3가지 분야의 선행연구를 살펴보았다.

첫째, 뮤지컬 관련 연구로 한나라(2010)는 무대예술을 시각 예술의 한 형태로서 관객들에게 극의 배경과 등장인물의 미학적 표현 그리고 주체 전달의 중간 매개체로 무대 완성도에 기여하며, 무대 디자인, 음악, 조명, 안무와 연기와의 조화를 이루어 관객에게 극적 효과와 함께 시각적 표현을 통하여 무대 위에서의 시각효과를 높일 수 있는 요소로 보았다. 특히 무대의상에서의 색채를 관객의 주의를 끌어들일 수 있는 가장 효과적 디자인요소로 보고 뮤지컬 「시카고」에서 블랙의 미적 특성을 강조하였다.³¹⁾ 정가연(2010)은 작품 「백조의 호수」의 고전 발레 공연의 무대의상과 댄스뮤지컬 공연의 무대의상을 비교·분석 하였다. 발레의상의 형태는 전형적인 극의 전개에 따라 발레복 형태에서 크게 벗어나지 않은 반면 뮤지컬 의상은 극의 상황과 내용에 따라 캐릭터별 의상이 뚜렷하게 나타나는 특징을 볼 수 있다. 색상은 발레의 경우 무채색으로 대부분 구성되었으나 뮤지컬은 다양한 색채 구성으로 화려한 무대를 구성하며, 소재 및 디테일 또한 한정적이고 국한되어 있는 반면 뮤지컬 의상은 성분의 소재 및 디테일이 다양한 성분의 소재와 다양한 의도로 사용³²⁾하여 장르

30) 변지현·조진숙·이수연. “오페라 「파우스트」 무대 의상의 현대적 디자인 개발 I: 남녀 주인공들의 의상을 중심으로”, 복식문화연구, 14(4), 2006, p.583.

31) 한나라. “무대의상에 나타난 블랙의 미적 특성: 뮤지컬 「시카고」를 중심으로”, 중앙대학교 대학원, 석사학위논문, 2010, p.115.

32) 정가연. “고전 발레와 댄스 뮤지컬에 나타난 「백조의 호수」의 무대의상 비교 분석”, 경희대학교 아트퓨전디자인대학원, 석사학위논문, 2010, pp.55-57.

에 따라 무대의상 표현에 차이가 있음을 연구하였다.

이지선(2009)은 대중적인 요소가 강한 뮤지컬 중 특정지역을 초월하여 전 세계적으로 공감을 얻고 있는 드라큘라를 선정하였다. 인간의 본질적인 문제와 기본적인 욕망들을 표현하기 위하여 빛과 어둠의 생명력을 컨셉으로 설정하고 각 등장인물을 분석, 컴퓨터 CG 프로그램을 이용하여 의상 디자인을 하였다.³³⁾

또한, 공연작품의 무대의상을 직접 제작한 윤은경(2006)은 안데르센의 작품 「인어공주」 동화를 어린이 뮤지컬로 각색하여 2005년 7월 대전에서 극단 '세익스피어'가 세이 아트홀에서 공연한 어린이 뮤지컬 「인어공주」의 의상 제작에 참여하였고³⁴⁾, 서지성(2006)은 만화가 김혜린의 작품 「불의 검」에 관하여 원작과 각색된 뮤지컬 대본을 분석하고 공연의상 디자인 프로세스에 따라 의상디자인 및 제작을 하였으며,³⁵⁾ 최영로(2004)는 뮤지컬 「크리스마스 캐럴」의 실제 공연작품 의상 제작과정을 구체적으로 제시함으로써 무대의상 제작자 및 무대의상 전공자에게 공연의상 제작의 체계적인 실무과정을 알리고 의복구성, 봉제 등의 과정에서 실루엣 재현을 위한 의복구성 고증작업과 연기자의 활동성을 위한 의복 구성 응용, 봉제방법 개발 등의 효과적인 제작 방법을 제시하였다.³⁶⁾

조미경(2001)은 뮤지컬 「라이언 킹」을 통하여 공연예술에서의 시각적인 효과와 새로운 표현 방법으로 향후 뮤지컬 발전의 가능성을 모색하였다.³⁷⁾

33) 이지선. “체계적인 무대의상 디자인 과정의 연구 : 뮤지컬 「드라큘라」를 중심으로”, 상명대학교 문화예술대학원, 석사학위논문, 2009, pp.79-80.

34) 윤은경. “어린이 뮤지컬 「인어공주」의 무대의상 연구”, 대전대학교 대학원, 석사학위논문, 2006, p.2.

35) 서지성. “뮤지컬 「불의 검」 공연의상제작에 관한 연구”, 중앙대학교 대학원, 박사학위논문, 2006, pp.131-132.

36) 최영로. “뮤지컬 「크리스마스 캐럴」의 무대의상 제작에 관한 연구”, 세종대학교 대학원, 석사학위논문, 2004, p.129.

37) 조미경. “뮤지컬 「라이언 킹」의 무대의상 분석”, 성신여자대학교 조형대학원, 석사학위논문, 2001, p.80.

이상과 같이 뮤지컬 무대의상 관련 연구는 컨셉에 따라 디자인을 개발하고 직접 제작하거나 CG 프로그램을 이용하여 디자인을 제시하였다. 또한 장르별 무대의상 비교와 디자인 프로세스와 구체적인 제작방법에 대한 연구도 이루어졌다. 뮤지컬 무대의상에 관한 선행연구를 정리하면 <표 1>과 같다.

<표 1> 뮤지컬 무대의상에 관한 선행연구

연구 제목	연구시기	연구자
무대의상에 나타난 블랙의 미적 특성: 뮤지컬 「시카고」를 중심으로	2010	한나라
고전 발레와 댄스 뮤지컬에 나타난 「백조의 호수」의 무대의상 비교 분석	2010	정가연
체계적인 무대의상 디자인 연구: 뮤지컬 「드라큘라」 중심으로	2009	이지선
어린이 뮤지컬 「인어공주」의 무대의상 연구	2006	윤은경
뮤지컬 「불의 검」 공연 의상 제작에 관한 연구	2006	서지성
뮤지컬 「크리스마스캐롤」의 무대의상 제작에 관한 연구	2004	최영로
뮤지컬 「라이언 킹」의 무대의상 분석	2001	조미경

둘째, 연극 관련 선행연구로 이유선(2008)은 브레히트(Bertolt Brecht)의 작품 중 「억척어멈과 그 자식들」의 무대의상 디자인을 통해 브레히트의 이론을 시각화 시키는 과정을 해체주의적 이론에 중심을 두어 연구하였다.³⁸⁾ 조민희(2008)는 몰리에르의 「서민귀족」 연극 의상디자인을 17세기 프랑스에 배경을

38) 이유선. “Bertolt Brecht의 「억척어멈과 그 자식들」의 무대의상 디자인 연구”, 상명대학교 예술디자인대학원, 석사학위논문, 2008, p.84.

두고, 슈르덴을 비롯한 비관적 요소를 가진 인물의 구체적인 표현은 의상디자인에 있어서 초현실주의적 분위기가 강조되도록 했다. 이들 디자인 요소들은 초현실주의 작가인 르네 마그리트(Rene Magritte)의 회화기법을 차용하여 인물들을 표현함에 있어 무대의상의 상징적 모티브를 오브제(objet)의 사용과 일루전(illusion)의 효과를 통해 낯설고 기묘한 분위기가 나도록 무대의상을 디자인 하였다.³⁹⁾

이상봉(2005)은 연극 「감찰관」을 통하여 연극에 있어서 무대분장과 토털코디네이션의 기능과 역할, 중요성을 인식하고 무대에서의 극중 인물창조를 위한 시각적인 표현의 극대화를 위한 효과적인 실행방법을 연구하였고,⁴⁰⁾ 박진원(2003)은 무대미술의 한 분야인 무대의상에서 나타난 표현주의에 관한 연구로 표현주의 이론을 고찰하고, 공연되어진 작품 중 표현주의가 강하게 나타난 의상들의 사례를 연구하며, 셰익스피어의 희곡 중 맥베스를 선정하여 표현주의 관점에서 무대의상을 디자인 하였다. 희곡 맥베스의 캐릭터의 잠재된 마음의 표출을 돕는 표현주의 관점에서 이론적인 개념을 실제 형상화에 반영하여 셰익스피어의 작품 「맥베스」의 등장인물을 표현주의 스타일로 무대의상을 디자인 하고 미니어처로 제작하였다.⁴¹⁾

심현섭(2002)은 작품 「한여름 밤의 꿈」의 원전과 번안된 작품분석을 통해 작품에 대한 포괄적인 이해 및 공연의 지향점을 파악하고, 우리나라의 문화, 풍습과 정서에 알맞게 번안, 각색하여 공연한 기획공연에 참여하여 제작한 무대의상을 실제 공연에 적용하였다.⁴²⁾

39) 조민희. “몰리에르 「서민귀족」 무대의상 연구”, 상명대학교 예술디자인대학원, 석사학위논문, 2008, p.4.

40) 이상봉. “극중 인물창조를 위한 효과적인 토털코디네이션에 대한 연구 : 연극 「감찰관」의 분장을 중심으로”, 중부대학교 인문산업대학원, 석사학위논문, 2005, p.65.

41) 박진원. “ 표현주의 관점에서의 무대의상 디자인을 위한 연구 : 「맥베스」를 중심으로”, 상명대학교 예술디자인대학원, 석사학위논문, 2003, pp.1-2.

42) 심현섭. “셰익스피어작 「한여름 밤의 꿈」의 무대의상 디자인에 관한 연구: 작가 박수진의 번안극 중심으로”, 국민대학교 디자인대학원, 석사학위논문, 2001, p.3.

황성원(2001)은 무대의상을 보다 객관적인 입장에서 제작하기 위해 「햄릿」의 실제공연 「연희단거리패의 햄릿」을 선정하여 실제 공연을 관람한 관객이 느끼는 인물의 이미지조사를 실시하여 그 결과에 따라 의상디자인을 제안하였고,⁴³⁾ 이은경(2000)은 연출가의 작품의도에 따라 다양하게 표현되어온 햄릿 무대의상의 변천과정을 고찰하고, 이러한 이론적 배경을 토대로 「햄릿(Hamlet)」에 대한 새로운 해석을 시도하였고, 복합적인 이미지에 중점을 두어 작품을 제작하였다.⁴⁴⁾

조은희(2000)는 셰익스피어의 희곡 작품 「The Tempest」를 색채 상징성을 중심으로 연구하여, 각 등장인물의 극적 정체성을 확립시켜줄 수 있는 효과적인 무대의상을 새롭게 디자인, 제작하여 셰익스피어의 작품 속에 사용된 각 색채의 상징성을 현대 연극무대를 위한 무대의상으로 적용함으로써, 그의 작품에 나타난 색채의 상징성이 현대에도 그 시각적 기호로서의 역할을 담당, 관객과 배우의 상호 커뮤니케이션을 원활케 하며 등장인물의 극적 정체성을 확립하는데 기여하였다.⁴⁵⁾

살펴본 바와 같이 연극 무대의상은 기존의 연극 무대의상과 차별되도록 새롭게 디자인을 개발하여 제작한 연구가 대부분이었으며 미니어처로 제작한 경우도 있었다<표 2>.

---

43) 황성원. “「햄릿」 공연을 위한 무대의상 디자인”, 동서대학교 디지털대학원, 석사학위논문, 2001, p.101.

44) 이은경. “「햄릿」의 무대의상 디자인 연구”, 동덕여자대학교 대학원, 석사학위논문, 2000, p.50.

45) 조은희. “셰익스피어의 「The Tempest」 무대의상 연구: 색채 상징성을 중심으로”, 이화여자대학교 대학원, 석사학위논문, 2000, p.129.

<표 2> 연극 무대의상에 관한 선행연구

연구 제목	연구시기	연구자
Bertolt Brecht의 「억척어멈과 그 자식들」의 무대의상 디자인 연구	2008	이유선
몰리에르 「서민귀족」 무대의상 연구	2008	조민희
극중 인물창조를 위한 효과적인 토털코디네이션에 대한 연구 : 연극 「감찰관」의 분장을 중심으로	2005	이상봉
표현주의 관점에서의 무대의상 디자인을 위한 연구 : 맥베스」를 중심으로	2003	박진원
셰익스피어작 「한여름 밤의 꿈」의 무대의상 디자인에 관한 연구: 작가 박수진의 변안극 중심으로	2001	심현섭
「햄릿」 공연을 위한 무대의상 디자인	2001	황성언
「햄릿」의 무대의상 디자인 연구	2000	이은경
셰익스피어의 「The Tempest」 무대의상 연구: 색채 상징성을 중심으로	2000	조은희

셋째, 오페라 무대의상에 관한 연구로 정영주(2008)는 무대의상과 오페라 의상에 대한 고찰을 통해서 각 디자인 요소가 ‘변형’이라는 개념에 의해 표현되어지는 방법과 형태를 알아보고, 이를 무대의상에 접목시켜 디자인 하였다. 디자인은 왜곡과 변형을 통해 인물의 성격과 특징을 표현하였고, 시대의상의 특징적 요소와 실루엣을 단순화 시키거나 과장하여 극적인 효과를 높이하고자 하였다. 여기에 현대적인 색상 대비를 통하여 무대 위에서의 표현성을 증대하도록 하였다. 또한 과장된 헤어스타일을 통하여 당시의 시대성을 반영하며, 형태적 측면에 있어 등장인물의 개성을 살리고, 각기 다른 직업의 캐릭터들의 특성을 나타내는데 중점을 두어 표현하였다.⁴⁶⁾

또한, 공연작품의 무대의상을 직접 제작한 박정신(2008)은 「이상한 나라의 앨리스」의 비현실세계 여행을 통해 현실에서 일어날 수 없는 일들이 전개되며 환상과 상상의 세계에서 보여 지는 인물들의 성격을 분석하여 의상을 과장되고 왜곡되게 디자인 및 제작하였고, 그 제작하는 과정을 구체적으로 제시하였다. 또한 각 인물들의 재료와 소재들이 의상의 어느 부분에 어떻게 쓰여졌는지 재료들의 특징은 어떠한지 등 사용방법들을 언급하였으며 구체적인 제작 과정 및 재료와 소재를 제시하였다.⁴⁷⁾ 이승연(2007)은 뮤지컬 「마술피리」의 공연의상을 제작하면서 공연산업이 활성화 되면서 예전의 작품들에 대한 새로운 변화가 시도되고 있는 현상을 고무적으로 보았으며 우수한 공연을 만들기 위해서 공연작품의 정확한 이해와 전문지식, 무대이상을 포함한 무대미술 분야의 중요성을 강조하고 있다.⁴⁸⁾

최은임(2007)은 오페라 「투란도트」를 소재로 하여 각 공연마다의 특성 및 등장인물 별 특성을 고찰하였고,⁴⁹⁾ 변지현(2005)은 오페라 「파우스트」를 현대적 감각으로 재해석하여 연출하고, 이에 맞게 중심인물, 주변인물, 기타 등장인물들의 극중 성격과 극의 분위기를 상징적으로 표현한 현대적 디자인을 제시하였다.⁵⁰⁾

이수진(2004)은 오페라 「토스카」의 주인공 토스카의 의상을 중심으로 「토스카」의 여러 공연 사례들을 분석하여 주인공 토스카의 의상을 새롭게 디자인하였고,⁵¹⁾ 김인미(2003)는 고전 오페라의의상을 현대화하기 위해 오페라 「라

46) 정영주. “모차르트 오페라 「Don Giovanni」 무대의상 디자인 연구”, 상명대학교 예술디자인 대학원, 석사학위논문, 2008, pp.103-105.

47) 박정신. “오페라 「이상한 나라의 앨리스」의 의상디자인 및 제작에 관한 연구”, 상명대학교 대학원, 석사학위논문, 2008, pp.86-87.

48) 이승연. “실물 제작을 통한 오페라 「마술피리-The Magic Flute」 무대의상 연구”, 중앙대학교 예술대학원, 석사학위논문, 2007, p.87.

49) 최은임. “오페라 「Turandot」의 무대의상 연구, 이화여자대학교 대학원, 석사학위논문, 2007, p.3.

50) 변지현. “오페라 「파우스트」의 무대의상의 현대적 디자인 개발”, 경원대학교 대학원, 석사학위논문, 2005, p.60.

트라비아타」와 「토스카」에 등장하는 여주인공의 극중 성격과 심리, 그리고 극의 분위기를 상징적으로 표현함으로써 오페라 의상의 현대화를 위한 발전방안을 모색하였다. 그는 현대화한 무대의상의 사실주의적 묘사보다는 이미지 전달을 주로 하는 현대의 무대미술과 부합되므로 다양한 표현을 요구하는 관객들의 요구를 충족시킴으로 오페라 공연의 활성화에 기여할 수 있다고 하였다.⁵²⁾

또한, 류춘화(2002)는 최종림의 대본 「아, 하멜」(2000)을 바탕으로 시대적 배경인 1650년대를 주축으로 주요등장인물의 신분과 성격을 분석, 무대의상 디자인은 무대의상과 조명, 색채, 소재의 관계를 살펴보면서 막과 장에 따른 주요 등장인물들의 무대의상을 분석하고, 신분과 성격을 참작하여 한국적인 이미지와 서구적인 이미지를 조합하는 관점으로 20여 점의 일러스트레이션으로 제시하였으며,⁵³⁾ 김차주(2000)는 베르디(Giuseppe Verdi)의 그랜드 오페라 「아이다(Aida)」를 연구대상으로 3차원 그래픽 프로그램을 이용하여 오페라의 배경이 되는 공연 무대를 컴퓨터로 제작한 후, 제작한 오페라 무대의상을 가상의 공연 무대에 시뮬레이션(simulation)하여 무대효과를 보는 방법을 제시하였다.⁵⁴⁾

오페라 무대의상 관련 연구 역시 새로운 디자인 개발이 많았으며 의상을 직접 제작하지 않고 일러스트레이션이나 시뮬레이션으로 제시한 경우도 있었다. 오페라 무대의상 관련 선행연구는 다음과 같다<표 3>.

---

51) 이수진. “오페라(Opera) 「Tosca」의 무대의상 연구”, 중앙대학교 예술대학원, 석사학위논문, 2004, p.92.
 52) 김인미. “오페라 무대의상이 현대적 디자인 연구 : 베르디와 푸치니 작품의 여주인공을 중심으로”, 동덕여자대학교 디자인대학원, 석사학위논문, 2002, pp.87-88.
 53) 류춘화. “오페라 「아, 하멜」의 무대의상디자인 연구”, 이화여자대학교 대학원, 석사학위논문, 2002, pp.2-3.
 54) 김차주. “오페라 「아이다」의 무대의상 디자인 연구”, 전남대학교 대학원, 박사학위논문, 2000, p.3.

<표 3> 오페라 무대의상에 관한 선행연구

연구 제목	연구시기	연구자
모차르트 오페라 「Don Giovanni」 무대의상 디자인 연구	2008	정영주
오페라 「이상한 나라의 앨리스」 의 의상디자인 및 제작에 관한 연구	2008	박정신
실물 제작을 통한 「마술피리」 무대 의상 연구	2007	이승연
오페라 「Turandot」 의 무대의상 연구	2007	최은임
오페라 「파우스트」 의 무대의상의 현대적 디자인 개발	2005	변지현
오페라(Opera) 「Tosca」 의 무대의상 연구	2004	이수진
오페라 무대의상이 현대적 디자인 연구 : 베르디와 푸치니 작품의 여주인공을 중심으로	2003	김인미
오페라 「아, 하멜」 의 무대의상디자인 연구	2002	류춘화
오페라 「아이다」 의 무대의상 디자인 연구	2000	김차주

종합해 보면 무대의상 관련 연구는 극의 극적효과와 시각적 효과를 극대화하기 위하여 뮤지컬, 연극, 오페라 모두 새로운 컨셉의 디자인 개발이 주를 이루고 있으며 이를 위하여 장르별 비교와 색채와 같은 조형 요소의 강조, 인물의 캐릭터 분석, 등장인물의 이미지 조사, 해체주의나 초현실주의, 표현주의 등 타 장르의 이론에 근거하거나 시간적, 공간적인 변화에 초점을 맞추어 새로운 무대의상을 제시하였다. 무대의상은 실제 제작된 경우가 대부분이나 미니어처로 제작되거나 컴퓨터 CG, 시뮬레이션, 일러스트레이션으로 제시되기도

하였다. 그리고 무대의상에 대한 실제 제작 프로세스와 구체적인 제작방법 제
공 등 실질적인 연구들도 이루어졌다. 이상에서 특히 시공간적 변화를 통한
디자인 개발은 서로 다른 문화권의 작품을 공연되는 곳의 문화와 접목시킴으
로 작품에 대한 이해를 높이고 극적 효과를 극대화 하는데 이바지 할 수 있
다.

Ⅲ. 「한여름 밤의 꿈」 무대의상 고찰

1. 「한여름 밤의 꿈」 고찰

본 장에서는 셰익스피어 원작을 번역한 김우탁(1995) 「한여름 밤의 꿈」의 내용 및 등장인물 중 무대의상을 제작 할 7명의 인물을 중심으로 성격, 특징들을 살펴보았다.

1) 「한여름 밤의 꿈」의 내용

윌리엄 셰익스피어(William Shakespeare: 1564-1616)는 르네상스 영국 연극의 대표적인 극작가이다. 그가 쓴 작품의 수는 희곡이 37편이고, 154편의 소네트(sonnet)가 있다.⁵⁵⁾

셰익스피어의 희극 「한여름 밤의 꿈」은 낭만희극이라는 새로운 희극의 장르를 연 작품이라 할 수 있다.⁵⁶⁾ 또한 셰익스피어의 작품 활동기를 초기, 중기, 말기로 나누어 볼 때 초기는 코미디적인 세계와 낭만적인 세계가 따로 성장해 왔던 작품들과 경계선을 그어주고, 완숙기인 말기의 비극을 쓰는 기반을 만들어 준 셰익스피어 최초의 위대한 희극이라 할 수 있을 것이다.⁵⁷⁾

「한여름 밤의 꿈」은 전 5막 9장으로 구성된 희극으로 줄거리 구조(Plot-Structure)는 세 가닥으로 풀어낼 수 있다. 첫째 네 사람의 아테네 연인들, 디미트리우스(Demetrius)와 라이센더(Lysander), 허어미아(Hermia)와 헬레

55) 배수정. “셰익스피어 戯曲에 나타난 服飾의 象徴性과 舞臺衣裳: 「한여름 밤의 꿈」을 中心으로”, 이화여자대학교 대학원, 석사학위논문, 1988, p.21.

56) 강석주·이용관. 셰익스피어 읽기. 서울: 신아사, 2009, p.44.

57) 심현섭. 전개서, p.4.

나(Helena)의 얽히고설킨 사랑의 이야기와, 둘째 아테네의 직공들인 보텀(Bottom)과 그 일행에 의한 막간극 ‘희극적인 비극 「피라무스(Pyramus)와 티스비(Thisbe)」’의 배역, 연습, 공연의 이야기 그리고 셋째는 요정의 나라에서 대왕 오베론(Oberon)과 여왕 티타니아(Titania) 사이에 벌어지는 투기와 다툼을 중심한 요정들의 이야기라 하겠다. 그리고 이 세 가닥의 줄거리는 각각 티시우스(Theseus)와 히폴리타(Hippolyta)의 결혼 이야기를 중심으로 서로 연결되어 있는 것이다.⁵⁸⁾

셰익스피어의 원작을 번역한 김우탁(1995)의 「한여름 밤의 꿈」의 내용을 요약하면 다음과 같다.

허어미아는 디미트리우스와 결혼하라는 아버지 이지우스의 명을 어기고 사랑하는 라이센더와 아테네에서 멀리 떠나 결혼하기로 약속하고 숲에서 만난다. 한편, 디미트리우스는 사랑하는 허어미아를 쫓아, 헬레나는 디미트리우스를 쫓아, 숲으로 온다.

숲에는 목수, 직포장이, 풀무장이, 땀장이, 재봉사 등이 모여 티시우스와 히폴리타의 결혼식에 공연할 막간극을 연습하고 있다.

요정대왕 오베론은 티타니아의 시동을 양보하라고 티격태격하며 숲으로 오게 되고, 잠에서 깨어 맨 처음 보는 것을 사랑하게 되는 꽃즙을 디미트리우스와 티타니아에게 바르라고 꾀에게 시키지만 실수로 라이센더와 티타니아의 눈에 꽃즙을 바른다.

라이센더는 눈을 떠서 처음 보게 된 헬레나를 사랑하게 되면서 네 연인은 옥신각신 한다. 연인이 바뀐 것을 알게 된 오베론은 다시 연인들을 잠들게 하고 라이센더의 눈에 꽃즙을 바른다.

티타니아는 눈을 떠서 처음 보게 된 당나귀 머리를 한 보텀을 사랑하게 되면서 시동을 오베론에게 양보하고, 오베론은 주술을 풀어 준다.

58) W. 셰익스피어, 김우탁 역. 「한여름 밤의 꿈」, 서울: 성균관대학교 출판부, 1995, p.18.

티시우스와 히폴리타가 숲으로 사냥하러 왔을 때, 잠든 네 연인은 깨어나고, 티시우스는 허어미아와 라이센더, 헬레나와 디미트리우스의 결혼을 허락하고 막간극 「피라무스와 티스비」를 공연한다,

2) 「한여름 밤의 꿈」의 등장인물분석

① 허어미아(Hermia)

허어미아는 까마귀, 이디오피아 종자, 황갈색 타타르족, 난장이, 꼬마, 마디풀, 염주, 도토리 등으로 불리워지는 것으로 보아 키가 작고 얼굴이 까무잡잡하지만 매력적인 눈과 음악적인 목소리와 매력적인 자태를 가진 여인이다. 아버지가 정해진 사람과 결혼하지 않을 경우 아테네의 법에 따라 죽음을 택하거나 평생 독신을 맹세해야하는 벌을 무릅쓰고 사랑을 택하는 용기 있는 여인으로 라이센더와 결혼하기 위해 숲으로 도망친다. 자신의 사랑에 확신을 갖고 아버지와 공작 앞에서 서슴없이 자신의 사랑을 택하는 당찬 성격의 소유자이다. 그러나 라이센더에 대한 깊은 사랑과 한밤중 숲 속에서의 정숙한 몸가짐, 무서운 꿈에 의한 시달림과 라이센더의 보호를 받고 싶은 욕망, 디미트리우스와의 결투에서 라이센더를 구하려는 노력 등에서 알 수 있듯이 여성다움과 정숙함을 지닌 인물이다.

② 라이센더(Lysander)

라이센더는 허어미아에게 사랑의 노래를 지어주고 머리털로 짠 팔찌와 선물, 사랑의 표시 등으로 그녀의 사랑을 얻어낸 낭만적인 인물이다. 허어미아에게 항상 부드럽게 대해주고 낭만적이지만 사랑이 곤경에 처했을 때 아테네를

멀리 떠나 결혼할 것을 제안하고 실행에 옮기는 결단성과 용기를 가진 인물이다.

③ 헬레나(Helena)

헬레나는 얼굴이 희고 키가 훗칠하며 금발의 이상적인 아름다운 여성으로 허어미아를 사랑하고 있는 디미트리우스를 사랑하고 있다. 헬레나는 화를 잘 내지 않는 온화한 성품에 겁이 많고, 순진하며, 티타니아의 냉대에도 변함없이 사랑하는 지고지순한 성격을 지닌 인물이다.

④ 디미트리우스(Demetrius)

디미트리우스는 헬레나와 약혼한 사이지만 헬레나와의 사랑을 저버리고 허어미아와 결혼을 원하고 있다. 그러나 그를 단념하지 않고 계속 쫓아다니는 헬레나를 위협하고, 라이센더와의 결투 등에서 볼 수 있듯이 거칠고 신의를 쉽게 저버리는 인물이다.

⑤ 오베론(Oberon)

오베론은 요정 세계의 왕이며, 뛰어난 능력을 가지고 아테네 여인들에게 지배력을 행사한다. 온갖 초자연적인 능력을 가진 그는 티타니아가 자신의 시동을 양보하지 않자 티타니아의 눈에 꽃즙을 발라 꿀탕을 먹이는 등 소심한 성격의 인물이지만, 사랑하는 연인을 맺어 주려고 애쓰는 인간적인 면도 가지고 있다.

⑥ 티타니아(Titania)

티타니아는 요정세계의 거만한 여왕으로 그가 다스리는 요정들에게 매우 엄격하게 예의범절을 가르치는 세심한 성격을 가졌으며 대사 중에 간간히 나오는 시를 보면 매우 예민하고, 풀밭에 누워 요정들이 춤추고 노래하는 것을 즐기는 시적인 성격을 소유한 인물이다.

⑦ 픽(Puck)

픽은 오베론의 광대 겸 시종으로 티타니아가 묘약의 힘으로 눈을 떠서 처음 보는 사람을 사랑하게 됨을 안 그가 보텀에게 당나귀 머리를 씌워 티타니아가 사랑에 빠지게 하고 직공들을 놀라게 하는 등 매우 장난기가 많은 인물이다.

「한여름 밤의 꿈」의 등장인물들을 요약하면 <표 4>와 같다.

<표 4> 「한여름 밤의 꿈」의 등장인물

등장인물	인물요약
허어미아	라이센더를 사랑하는 처녀
라이센더	허어미아를 사랑하는 청년
헬레나	디미트리우스를 사랑하는 처녀
디미트리우스	이지우스가 간택한 허어미아의 배우자
오베론	요정의 왕
티타니아	요정의 여왕
픽	오베론의 광대 겸 시종

출처: W. 셰익스피어, 김우탁 역. 「한여름 밤의 꿈」, 서울: 성균관대학교출판부, 1995, pp.31-32.

2. 「한여름 밤의 꿈」의 무대의상 비교

전 세계적으로 셰익스피어의 희곡 「한여름 밤의 꿈」은 다양한 장르의 공연과 다양한 무대의상으로 제작되었다. 무대의상 중에서 연극의 무대의상은 연출자의 각색과 다양한 무대의상으로 관객에게 표현되어지고 있다.

본 연구에서 제작한 「한여름 밤의 꿈」의 무대의상과 비교하기 위해 국내에서 공연된 작품을 선정하여 살펴보면 다음과 같이 정리할 수 있다.

1) 극단 ‘미추’의 「한여름 밤의 꿈」 공연

극단 미추의 「한여름 밤의 꿈」은 2001년 8월26일-29일까지 예술의 전당 야외극장에서 박수진에 의해 변안극으로 공연되었으며, 심현섭(2001)의 “셰익스피어작 「한여름 밤의 꿈」의 무대의상 디자인에 관한 연구: 작가 박수진의 변안극 중심으로”의 내용을 살펴보면 다음과 같다.

본 작품은 서양의 정서와 문화적 배경을 기본으로 하여 저작된 희곡을 우리의 정서, 몸짓에 맞게 재구성하여 공연하는 실증적 형태로 무대의상의 디자인 방향도 우리의 정서, 우리의 몸짓에 맞게 변형을 했으며 구체적인 시대나 국가를 정하여 그 시대를 답습하기 보다는 연극적 상황 전개에 따른 복식의 이미지 표현을 위해 고려시대 이전이라는 가상적인 시대성을 부과하였다. 의상 디자인의 컨셉은 자연적인 융화에 초점을 두어 실루엣의 간결화를 통하여 소박함을 강조하고, 소재 또한 전체적으로 마, 면 등의 천연소재를 사용하였으며, 등장인물의 성격을 표현하기 위해 다양한 방법으로 염색을 하였다.

극단 ‘미추’의 「한여름 밤의 꿈」 공연은 원작의 시대적 배경을 우리나라 고대국가로 옮겨 등장인물인 요정의 왕과 여왕을 동양적인 강신과 지모신 등

으로 바꾸고, 주인공들도 알평, 가섭, 유화, 아령 등으로 바꾸었다.

공연 내용은 태백국의 왕 태자는 인접국을 정복하고 정략적으로 인접국의 공주와 결혼약속을 하고 준비하는 사흘 전 부관의 딸인 유화와 그의 연인인 가섭이 부모의 결혼 반대에 맞서게 된다. 또한 이 과정에서 유화와 정략결혼을 약속한 알평이 나타나고, 알평을 사랑하는 아령이 합세해 서로의 갈등을 나타내고 있는 상황에서 태자는 유화에게 가섭과 헤어질 것을 종용하고 그렇지 않을 때는 평생 동굴에 홀로 들어가 처녀로 살 것을 명령한다. 이러한 태자의 결정은 극적 갈등을 고조시키고 있으며, 유화와 가섭은 해방의 공간인 숲으로 도피하고 아령은 유화를 쫓아간 알평을 찾아 숲으로 떠나게 된다. 이와 별도로 만수와 마을 사람들은 태자의 결혼을 축하하기 위한 연극을 준비하고 숲이라는 환각의 세계에서 하늘을 관장하는 강신과 그의 부인인 지모신이 서로에 대한 오해와 질투로 인하여 갈등하는 가운데 강신이 가져온 마법의 야생초로 인해 두 쌍의 연인들을 혼란에 빠지게 하는 일련의 과정을 통해 진정한 사랑의 의미를 찾게 하고 있다.⁵⁹⁾

<표 5>는 극단 미추의 「한여름 밤의 꿈」에 등장하는 인물을 정리한 것이며, <그림 1>은 지모신의 의상으로 그라데이션(gradation) 염색기법을 사용하여 시각적인 부드러움을 강조하였고, <그림 2>는 무장승의 의상으로 치자색과 연두색을 자연스럽게 조화 시킨 바지에 팔과 다리에 비늘 문양 각반을 착용하였다.

---

59) 심현섭. 전개서, pp.12-14.

<표 5> 극단 ‘미추’의 「한여름 밤의 꿈」의 배역

원작의 등장인물	극단 미추의 등장인물
허어미아	유화-가섭을 사랑하는 처녀
라이센더	가섭-유화를 사랑하는 청년
헬레나	아령-알평을 사랑하는 처녀
디미트리우스	알평-유화와 정략결혼을 약속한 청년
오베론	강신-숲이라는 환각의 세계에서 하늘을 관장하는 신
티타니아	지모신-강신의 부인
픽	무장승-강신의 시종

출처: 이상훤. “연극에서의 비언어적 요소 연구 : 극단 ‘여행자’의 「한여름 밤의 꿈」을 중심으로”, 한양대학교 대학원, 석사학위논문, 2009, p.19.

<그림 1> 극단 ‘미추’의 공연사진 I

<그림 2> 극단 ‘미추’의 공연사진Ⅱ

2) 극단 ‘여행자’의 「한여름 밤의 꿈」 공연

극단 ‘여행자’의 「한여름 밤의 꿈」은 요정과 인간 사이에서 벌어지는 사랑의 소동을 그린 원작을 한국적인 배경으로 각색하고 우리 정서의 노래와 춤, 표현 형식으로 새롭게 변형시킨 작품이다.

극단 ‘여행자’의 「한여름 밤의 꿈」은 2001년 공연을 시작으로 11개국 38개 도시, 17개 페스티벌에서 공연을 하였고 2006년 폴란드 그단스크 국제 셰익스피어 페스티벌대상 및 관객상등 많은 상을 수상했고 지금까지 인기리에 공연되고 있는 연극이다.

본 작품은 배정자(2005)의 “「한여름 밤의 꿈」의 텍스트 언어학적 분석: 극단 ‘여행자’의 희곡 작품을 언어 자료로 하여”와 이상훤(2009)의 “연극에서의 비언어적 요소 연구: 극단 ‘여행자’의 「한여름 밤의 꿈」을 중심으로” 등의 내

용을 살펴보면 다음과 같이 정리할 수 있다.

원작에 등장하는 요정들을 숲, 춤과 농악을 좋아하는 우리 전래의 도깨비로 재탄생된 캐릭터는 극의 해학성을 부가시키고 별자리에서 따온 주인공들의 이름은 전통성을 부여하고 있다. 무대의상의 청, 백, 홍, 황, 록의 색감은 오행을 기본으로 하는 색을 사용하여 한국 고유의 미학이 가득하고 한지, 삼베, 모시 등 천연 소재의 사용과 해학적인 도깨비 분장은 우리나라 전통의 창작극인 것 같은 느낌마저도 든다. 또한 한국적인 음률, 대사와 노래, 독창적인 신체 연기, 사물악기 연주, 한국 무용의 전통 연희 양식은 관객과 흥겨운 소통과 교감을 이룬다.

공연 내용은 해질녘, 마을 어귀 고목 주위로 뚝가비(도깨비)들이 돌아다니며 춤과 노래를 좋아하는 뚝가비들의 흥겨운 군무와 노래가 시작된다. 몰래 만나 서로 사랑을 키워 온 항(尙)과 벽(壁), 그러나 벽은 아버지가 정해준 정혼자 루(婁)에게 억지시집을 가야하고, 마침내 둘은 야반도주하기로 결심한다.

벽의 정혼자 루 도령을 짝사랑하는 익(翼)을 우연히 만난 벽은 그 사실을 말하게 되고, 익은 벽을 사랑하는 마음을 단념시키려고 루 도령에게 그들의 도망사실을 알리게 된다. 한편 바람둥이 도깨비 가비는 늘 처자들 뒤꽂무니만 쫓아다닌다. 이에 화가 난 도깨비의 우두머리이자 가비의 아내 뚝(火)은 가비를 혼내주고 그 버릇을 고치려 한다. 그녀의 아우인 실수투성이 빗자루 도깨비 두두리(豆豆里)는 뚝의 명을 받고 독초 향으로 사람을 홀린다는 들꽃, 은방울 꽃 향기로 가비와 항을 연심(戀心)으로 홀린다. 이때 떠돌이 약초꾼 아주미가 우연히 산길을 가다가 장난기가 발동한 두두리의 눈에 띄어 골탕에 걸려들고 만다. 그러나 두두리의 실수로 홀릴 사람이 뒤바뀌고 그믐밤 깊은 산 속 사람과 도깨비, 한바탕 사랑의 소동이 벌어진다.⁶⁰⁾

60) 배정자. “「한여름 밤의 꿈」의 텍스트 언어학적 분석: 극단 ‘여행자’의 희곡 작품을 언어자료로 하여”, 동국대학교대학원 석사학위논문, 2005, pp.14-15.

새로운 해석과 뛰어난 독창성으로 셰익스피어가 한국무대에서 한판 벌이는 재기발랄한 난장은 청춘남녀의 보편적인 사랑 이야기를 한국 전래의 육담과 해학으로 버무려 한국적 정서의 낭만 희극으로 재탄생 시켰다.

극단 ‘여행자’의 「한여름 밤의 꿈」에 등장하는 인물의 배역을 정리하면 <표 6>과 같다.

<그림 3>은 도깨비 의상으로 마, 삼베 등 천연 소재를 사용하고, 해학적인 도깨비 분장이 돋보이며, <그림 4>는 남녀 주인공들의 의상으로 청, 백, 홍, 황, 록의 색등 음양오행의 색을 사용하여 한국 고유의 미학을 표현하였다.

<표 6> 극단 ‘여행자’의 「한여름 밤의 꿈」의 배역

원작의 등장인물	극단 ‘여행자’의 등장인물
허어미아	벽(壁)-항을 사랑하는 처녀
라이센더	항(亢)-벽을 사랑하는 청년
헬레나	익(翼)-루를 사랑하는 처녀
디미트리우스	루(婁)-벽을 사랑하는 청년
오베론	덧(火)-가비의 아내, 부지깽이 도깨비
티타니아	가비-고목도깨비 무리의 우두머리, 짚신 도깨비
픽	두두리(豆豆里)-덧의 졸, 빗자루 도깨비

출처: 배정자. “「한여름 밤의 꿈」의 텍스트 언어학적 분석: 극단 여행자의 희극 작품을 언어자료로 하여”, 동국대학교 대학원, 석사학위논문, 2005, pp.15-16.

<그림 3> 극단 '여행자' 공연사진 I

<그림 4> 극단 '여행자' 공연사진 II

3) 극단 ‘한양레퍼토리’의 「한여름 밤의 꿈」 공연

극단 ‘한양레퍼토리’의 「한여름 밤의 꿈」은 2009년 6월 27일부터 8월 2일까지 예술의전당 내 자유 소극장에서 공연된 연극이다.

공연사적으로 볼 때 셰익스피어의 「한여름 밤의 꿈」만큼 다양한 장르로 자주 무대화 된 작품도 드물 것이다. 극중극 이라든지, 현실의 도피처인 숲을 배경으로 엇갈린 연인들의 사랑과 갈등, 요정들의 사랑과 갈등으로 인해 연인들의 갈등이 풀리고 꿈과 같이 즐겁고 행복한 결말을 맺고 있기에 영화나 뮤지컬로 변형되었고 무대조건이 무궁무진한 만큼 연출가들에 의해 해체되고 구성되는 과정을 거치면서 같은 제목이지만 전혀 다른 모습으로 거듭나곤 했다.⁶¹⁾

극단 ‘한양레퍼토리’의 「한여름 밤의 꿈」은 최형인(2009)의 번역과 연출로 원작의 의도를 충실히 살려 해석하고 원작 그대로의 모습으로 무대화 한다는 점에서 오히려 차별성을 가진다.

셰익스피어의 작품은 번역하는 과정에서 연극적 상상력이 발휘돼야 대본 속에서 인물들의 움직임이 무대그림을 보듯이 생생하게 전개 되는 것이다. 한양레퍼토리의 「한여름 밤의 꿈」은 번역극으로 극이 지향하는 원작 의도를 충분히 살리면서 공연하는 배우에게 적합한 연기 방식을 찾아 현대극으로 재생되었다. 숲을 형상화한 몽환적인 색채의 무대가 인상적이고, 의상은 계절에 맞는 짧은 여름의상으로 간소화시키고, 주인공들의 의상은 흰색으로 통일감을 주어 무대에서 돋보이게 하였으며, 요정들의 의상은 광택 있는 소재와 색채로 신비감을 주었으며<그림 5>, 연극 연습중인 직공들은 소박한 느낌의 표현을 위해 면 소재로 통일하여 의상을 제작하였다<그림 6>.

---

61) 최형인. 무대에서 최형인과 놀다, 서울: 평민사, 2009, pp.161-162.

<그림 5> 극단 ‘한양레퍼토리’의 공연사진 I

<그림 6> 극단 ‘한양레퍼토리’의 공연사진 II

IV. 「한여름 밤의 꿈」의 무대의상제작

1. 작품제작 계획

「한여름 밤의 꿈」의 무대의상 제작을 위해서 논문과 단행본의 각종 선행 연구와 잡지 사진 자료, 인터넷 자료, 연극 사진자료와 실제 공연사진 자료를 살펴보았다. 원작의 시대적 배경과 등장인물 분석을 통해 무대의상 디자인 컨셉을 설정하고 이에 따른 자료수집 및 조사를 거쳐서 한복을 응용한 무대의상 디자인 계획을 수립하였다. 이러한 내용을 바탕으로 등장인물들의 특징을 파악하여 그 특징적 이미지를 가장 잘 표현할 수 있는 실루엣과 디테일, 색상, 소재 등과 같은 디자인 요소를 활용하여 한복을 응용한 무대의상을 제작한다.

이러한 디자인 과정을 통해서 등장인물들의 의상을 상징적인 이미지로 표현함으로써 관객들에게 극의 내용을 이해시키는 무대의상의 시각적 기능 역할의 확대를 기대할 수 있다. 또한 한복의 미적 특징인 조형의 미, 색채의 미, 소재의 미를 고려하여 작품제작 구성에 적용하였다.

구체적으로 전통 한복의 소재인 양단, 모시, 국사, 광목 등을 사용하고, 색채는 남녀 간에 서로 상생되는 배색을 사용하였고, 요정의상은 죽음이나 영혼의 세계를 상징하는 흰색으로 하고 초자연적인 신비스러움은 은사 무늬를 사용하여 표현하였으며, 신분에 따른 한복의 조형적 요소를 사용하여 인물의 특성을 표현하였고, 스냅 단추, 벨트, 지퍼 등을 사용하여 기능적인 면도 고려하였다.

무대의상 제작은 총 20여명의 등장인물 중 남녀주인공 의상 4벌과 요정의상 3벌로 한정하였고, 구체적인 작품제작 계획은 <표 7>과 같다.

<표 7> 작품제작 계획표

작품	등장 인물	구성	소재	색상	특징
작품 I	허어미아	치마 저고리 원삼 한삼	혼방실크 산통실크 화문단 은사노방	꽃사과색 해바라기색 꽃분홍색 흰색	밝고 당차게
작품 II	라이센더	바지, 저고리 전복	혼방실크 양단, 국사	건포도색, 베이비블루색, 김색, 북청색	침착하게
작품 III	헬레나	무지기치마 저고리 당의 토시	산통실크, 국사 수직실크, 양단누비 수직실크, 화문노방 양단누비	황수선화색, 청백색, 베이지그레이색, 담등꽃색, 아이보리색 복숭아꽃색, 흰색	은화하게
작품 IV	디미트리 리우스	바지, 저고리 단수포	혼방실크, 국사 모직, 양단, 은사노방	청회색, 옥수수색, 아연색, 북청색, 검정색	거만하게
작품 V	오베론	바지, 저고리 반비, 상	면, 은사노방 자수면, 연화단, 수직실크	아이보리색, 흰색	키작고 중후하게
작품 VI	티타니아	원피스 속바지 반비 향대	장지단, 연화단 국사면, 자수노방 이조건, 연화단, 자수면 모시	흰색, 아이보리색 백록색, 크림색, 진달래색, 라일락색, 베이비블루색	낭만적이고 여성스럽게
작품 VII	픽	바지 단디	광목, 면실 과목, 자수면, 국사	마늘색, 흰색, 아이보리색	키작고 장난끼있게

출처: 한국색채연구소 편. 우리말 색 이름 사전, 경기: 칼라뱅크 커뮤니케이션, 2006.

2. 작품해설 및 제작

본 연구는 다양한 계층의 수평적인 사랑을 그린 작품으로 사랑하는 주인공 남녀 4명과 요정 3명의 의상을 제작하였다.

의상 컨셉은 원작의 시대적 배경과 맞는 우리나라 조선시대 중기로 하여 그 시대의 복식의 특징을 한복에 응용하여 디자인 하였다.

무대의상은 그 시대의 복식을 재현하는 것이 아니라 심미적인 동시에 배역의 심리적인 측면을 강화 시키거나 극의 이미지를 관객에게 인지 시킬 수 있는 표현성이 강한 의상으로 제작되어야 한다.⁶²⁾ 극의 상황이나 분위기 등 언어 표현 이외의 것도 표현할 수 있는 도구로 작용하므로 주인공의 성격, 역할 등을 표현할 수 있는 색상, 소재, 디자인을 하였다.

주인공 남녀 4벌의 의상은 한복소재인 양단, 실크, 모시 등 인물의 성격과 역할에 맞는 소재와 색상을 선택하여 기본 한복에 당의, 원삼, 전복, 단수포, 목판깃, 칼깃 등 포의 조형적 요소와 한삼, 대대, 토시, 무지기 치마 등을 소품을 성격과 상황에 맞게 응용하여 디자인하였다.

요정의 의상으로는 죽음이나 영혼을 상징하는 흰색을 기본으로 하고 환상적이고 신비한 이미지는 비치는 얇은 노방에 은사로 화려한 문양이 프린트 되어 있는 소재와 얇은 실크, 자수처리 되어 있는 면 등 무늬가 다양하고 부드러운 소재를 혼합하여 사용하고, 소재의 뽀뽀한 광택에 면실을 비대칭으로 부착하고, 비슷한 색의 다른 소재를 조각보 잇기 형식으로 디자인하여 다양한 성격과 인물의 특성을 표현하였다.

---

62) 김희정. 무대의상, 서울: 흥익기획, 2004, p.24.

1) 작품 I 허어미아(Hermia)

허어미아의 의상제작은 치마, 저고리, 원삼, 대대, 속치마 등으로 구성하였다.

치마의 소재는 혼방실크를 사용하였고, 색상은 꽃사과 색에 흰색 은사 무늬 노방으로 스란단 처리를 하였으며, 치마 말기 여밈은 벨크로(velcro) 테이프로 입고 벗기 간편하게 제작하였다.

저고리의 소재는 산통실크를 사용하였고, 색상은 해바라기 색을 사용하였다. 소매는 넓은 직배래로 하고 소매 끝에 화려한 은사 무늬가 있는 얇은 노방에 양단으로 단을 대어 한삼으로 부착하고, 고름 대신 매듭단추를 사용하여 간편하게 입을 수 있게 제작하였다.

원삼은 꽃분홍색 화문단을 사용하였으며, 소매를 없애고 길이는 짧게 하고 깃은 목판깃으로 흰색 양단으로 하고 대대는 광택 있는 북청 색 혼방실크로 넓고 두껍게 제작하여 허어미아의 당찬 성격과 여성스럽고 정숙함을 표현하였다.

<그림 7>은 작품 I의 일러스트레이션이고 <표 8>은 허어미아의 의상제작의 작업지시서이다. <그림 8>, <그림 9>는 제작한 작품 I의 앞면과 뒷면이다.

<그림 7> 작품 I 일러스트레이션

<표 8> 작품 I 작업지시서

character	Hermia	작업일자	2010.10.08	Oh SeokLan	
				소재	
				실크, 양단, 은사노방소재	
				종 류	규 격
				치마	6y
				저고리	2y
				원삼	1.5y
				안 감	10y
				지 퍼	
				실	옷감색
				심 지	노방
				심 지	아사
				호 크	
단 추	스넵				
기 타					
기본 SIZE					
어 개	38				
총 장	140				
상의장	36				
소매길이	53				
하의길이	104				
작업 시 유의 사항					
치마에 어깨끈, 스란 단 안으로 겹치게, 저고리소매: 직배래, 한삼					

<그림 8> 작품 I 앞

<그림 9> 작품 I 뒤

2) 작품Ⅱ 라이샌더(Lysander)

라이샌더의 의상제작은 바지, 저고리, 전복, 대대 등으로 구성하였다.

바지는 건포도색 양단 소재로 마루폭과 사폭을 넓게 하고, 지퍼, 벨트, 발목 부분에 고무줄로 처리하여 기존의 한복 유형을 지키면서 무대 위에서 연기할 때 지장이 없도록 기능적인 면을 고려하여 제작하였다.

저고리는 베이비블루 색 혼방 실크 소재를 사용하여 낭만적이고 다정한 성격을 표현하였고, 고름 대신 매듭단추를 사용하여 입고 벗기 간편하게 제작하였다.

전복은 김 색의 양단에 녹차 색 꽃문양이 있는 소재를 사용하였고, 양옆의 무와 뒤 중심선 장식으로는 북청 색 혼방 실크 소재로 악센트를 주었다. 디미트리우스와의 결투 등 동작이 큰 연기를 위해 뒤 중심선과 양 옆선을 트임으로 처리하여 동작에 따른 옷의 움직임으로 인해 연기가 더 과장될 수 있게 하였다. 또한 힘 있고 뻣뻣하게 보이게 하기 위해서 아사심지를 부착하여 결단성 있는 성격을 표현하였다.

대대는 건포도색 혼방실크 소재로 두껍고 넓게 제작하였다.

<그림 10>은 작품Ⅱ의 일러스트레이션이고 <표 9>는 라이샌더의 의상제작의 작업지시서이다. <그림 11>, <그림 12>는 제작한 작품Ⅱ의 앞면과 뒷면이다.

<그림 10> 작품Ⅱ 일러스트레이션

<표 9> 작품 II 작업지시서

character	Lysander	작업일자	2010.10.09	Oh SeokLan	
				소재	
				실크, 양단	
				종 류	규 격
				바지	3y
				저고리	2.5y
				전복	3y
				안 감	9y
				지 퍼	1
				실	옷감색
				심 지	벨트
				심 지	아사
				단 추	밸크로
기 타	호크				
	고무줄				
기본 SIZE					
어 개	47				
총 장	153				
상의장	46				
소매길이	57				
하의길이	107				
작업 시 유의 사항					
뒤중심, 옆선트임, 저고리 매듭단추, 전복에 아사심지, 바지지퍼, 바지부리에 고무줄					

<그림 11> 작품 II 앞

<그림 12> 작품Ⅱ 뒤

3) 작품Ⅲ 헬레나(Helena)

헬레나의 의상은 무지지 치마, 저고리, 당의, 토시, 속치마 등으로 구성하였다.

치마는 궁에서 입던 무지기 치마를 응용하여 황수선화 색, 청백색, 베이지 그레이 색, 담 등꽃색 등, 자연스러운 전통색의 산통실크를 사용하여 주름을 잡아서 제작한 티어드 형식의 통치마로, 말기는 가슴을 조이지 않고 편하게 입을 수 있도록 조끼허리로 제작하고, 단추로 여밈 처리를 하였다.

저고리는 아이보리색 수직실크 소재로 소매 끝을 아이보리색 양단 누비를 사용하여 넓은 직배래 소매로 하고, 수구 부분은 맞주름을 잡아서, 자주색 양단에 은박 부금을 한 소재로 여밈을 주어 소매 위에 토시를 덧입은 모양이 되게 제작하였고, 여밈을 고름대신 매듭단추로 처리하였다.

당의는 복숭아꽃 색 수직실크 소재로 어깨와 도련 부분에 흰색 얇은 꽃무늬 노방을 덧대어 은박을 부금 한 효과를 주고, 깃은 칼깃모양으로 동정은 달지 않고 깃을 뒤로 접어 넘겨서 동정모양을 이미지화 시켰다.

또한 기능적인 면을 고려하여 동아래 옆선을 스냅단추로 처리하여 입고 벗기 편리하게 하였고, 고름도 치마의 이미지에 맞는 여러 가지 색상으로 고름 맺어 고름 모양을 만들어 앞품을 여며서 부착을 하였다.

헬레나의 온화한 성품과 변함없이 디미트리우스를 사랑하는 지고지순한 사랑을 표현하기위해서 따뜻한 색과 은은한 문양을 사용하여 세련되게 표현하였다.

<그림 13>은 작품Ⅲ의 일러스트레이션이고 <표 10>은 헬레나의 의상제작의 작업지시서이다. <그림 14>, <그림 15>는 제작한 작품Ⅲ의 앞면과 뒷면이다.

<그림 13> 작품Ⅲ 일러스트레이션

<표 10> 작품Ⅲ 작업지시서

character	Helena	작업일자	2010.10.09	Oh SeokLan	
				소재	
				실크 ,노방, 누비	
				종 류	규 격
				치마	9y
				저고리	2y
				당의	1.5y
				안 감	7.5y
				지 퍼	
				실	옷감색
				심 지	노방
				심 지	
				패 드	
				단 추	스넵 단추
기 타	금박				
기본 SIZE					
어 깨	38				
총 장	140				
상의장	37				
소매길이	53				
하의길이	113				
작업 시 유의 사항					
배색에 맞추어, 저고리소매는 토시처럼, 말기는 조끼허리 당의 어깨 도련에 화문노방					

<그림 14> 작품Ⅲ 앞

<그림 15> 작품Ⅲ 뒤

4) 작품Ⅳ 디미트리우스(Demetrius)

디미트리우스의 의상은 바지, 저고리, 단수포, 대대 등으로 구성하였다.

바지는 청회색 혼방실크 소재로 마루폭과 사폭을 넓게 만들었다. 또한 기능적인 면을 고려하여 지퍼와 벨트를 사용하고 발목은 고무줄로 처리하여 제작하였다.

저고리는 옥수수 색 혼방실크 소재를 사용하여 성격을 표현하였고, 고름 대신 매듭단추를 사용하여 무대에서 라이센더와의 결투 등 동작이 큰 연기를 하는데 지장이 없도록 하였다.

겉에 입은 철릭은 상의와 상을 서로 다른 색으로 제작하였다. 상의는 아연색 모직에 아사심지를 붙여 커보이게 제작하고 어깨에 검정색 은사문양 노방으로 바대를 넓게 대었고, 소매는 두리 소매에 반수포로 하고, 깃은 주름을 잡아서 칼깃으로 길고 넓게 제작하여 도전적이고 남성적인 성격을 표현하였다.

상은 북청색의 광택 있는 양단으로 주름너비를 1.5cm로 기계주름을 잡아서 상의와 연결하고, 대대는 검정색 은사무늬 노방으로 넓고 두껍게 제작하였다.

<그림 16>은 작품Ⅳ의 일러스트레이션이고 <표 11>은 디미트리우스의 의상제작의 작업지시서이다. <그림 17>, <그림 18>은 제작한 작품Ⅳ의 앞면과 뒷면이다.

<그림 16> 작품Ⅳ 일러스트레이션

<표 11> 작품Ⅳ 작업지시서

character	Demetrius	작업일자	2010.10.09	Oh SeokLan	
				소재	
				모직, 양단, 산통 실크, 국사	
				종 류	규 격
				바지	3y
				저고리	3y
				단수포	6y
				안 감	8y
				지 퍼	1
				실	옷감색
				심 지	벨트
심 지	아사				
패 드					
단 추	스냅				
기 타					
기본 SIZE					
어 개	46				
총 장	154				
상의장	46				
소매길이	58				
하의길이	112				

작업 시 유의 사항

단수포 상은 양단 1.5cm 기계주름, 칼깃, 한복바지 지퍼, 대님부분은 고무줄 어깨에 검정색 은사바대, 대대는 검정색 은사

<그림 17> 작품Ⅳ 앞

<그림 18> 작품Ⅳ 뒤

5) 작품 V 오베론(Oberon)

요정의 의상은 죽음과 영혼을 상징하는 흰색으로 통일하고, 조형요소도 상복과 한복을 이미지화하여 디자인하고, 소재 또한 거칠고 두꺼운 소재를 사용하여 인물의 특성을 표현하였다.

오베론의 의상은 바지, 저고리, 반비 상 등으로 구성하였다.

흰색의 힘 있는 두꺼운 면 소재 위에 큰 당초문양이 있는 얇은 노방을 덧씌워 마루폭으로 사용하고, 마루폭과 사폭을 넓게 하여 실루엣을 과장하고, 길이는 발목이 보이게 카프리⁶³⁾ 정도의 길이로 하고, 지퍼, 벨트, 대님 등을 사용하여 기능적인 면을 고려하여 제작하였다.

반비는 요정세계의 왕의 권위를 나타내기 위해 어깨부분에 광택 있는 양단을 사용하여 어깨를 넓어 보이게 강조하였고, 몸판 부분에도 자수 처리된 면을 사용하여 면을 분할하였다.

깃은 목판깃에 동정 없이 제작하여 한복을 이미지화 하였고, 벨크로 테이프로 여밈을 마무리하였다. 안감은 힘 있는 국사를 사용하여 옷이 힘 있고 딱딱해 보이게 하였으며 요정의 특성상 키가 작아보이게 제작하였다.

상은 약간의 곡선이 있는 강사포의 상을 응용하여 은사 무늬 얇은 노방에 안감을 두꺼운 면으로 제작하고, 광택 있는 흰색 양단 소재를 사용하여 대대를 넓고 두껍게 만들어 상을 부착하였고 뒤에 커다란 리본을 달아 질투심 많고 소심한 성격을 표현하였다.

<그림 19>는 작품 V의 일러스트레이션이고 <표 12>는 오베론의 의상제작의 작업지시서이다. <그림 20>, <그림 21>은 제작한 작품 V의 앞면과 뒷면이다.

---

63) 발목에서 약간 올라오는 7부 길이 정도의 바지

<그림 19> 작품 V 일러스트레이션

<표 12> 작품 V 작업지시서

character	Oberon	작업일자	2010.10.16	<i>Oh SeokLan</i>	
				소재	
				면, 은사노방 자수면, 국사	
				종 류	규 격
				바지	2.5y
				반비, 상	3y
				배 색	흰색
				안 감	6y
				지 퍼	1
				실	옷감색
				심 지	벨트
				심 지	아사
				패 드	어깨
				단 추	스냅
				기 타	
기본 SIZE					
어 개	48				
총 장	155				
상의장	48				
소매길이	56				
하의길이	107				
작업 시 유의 사항					
마루쪽에 은사노방, 한복 바지 지퍼, 어깨에 양단, 상은 은사노방					

<그림 20> 작품 V 앞

<그림 21> 작품 V 뒤

6) 작품Ⅵ 티타니아(Titania)

티타니아의 의상은 원피스, 향대, 반비, 속바지 등으로 구성하였다.

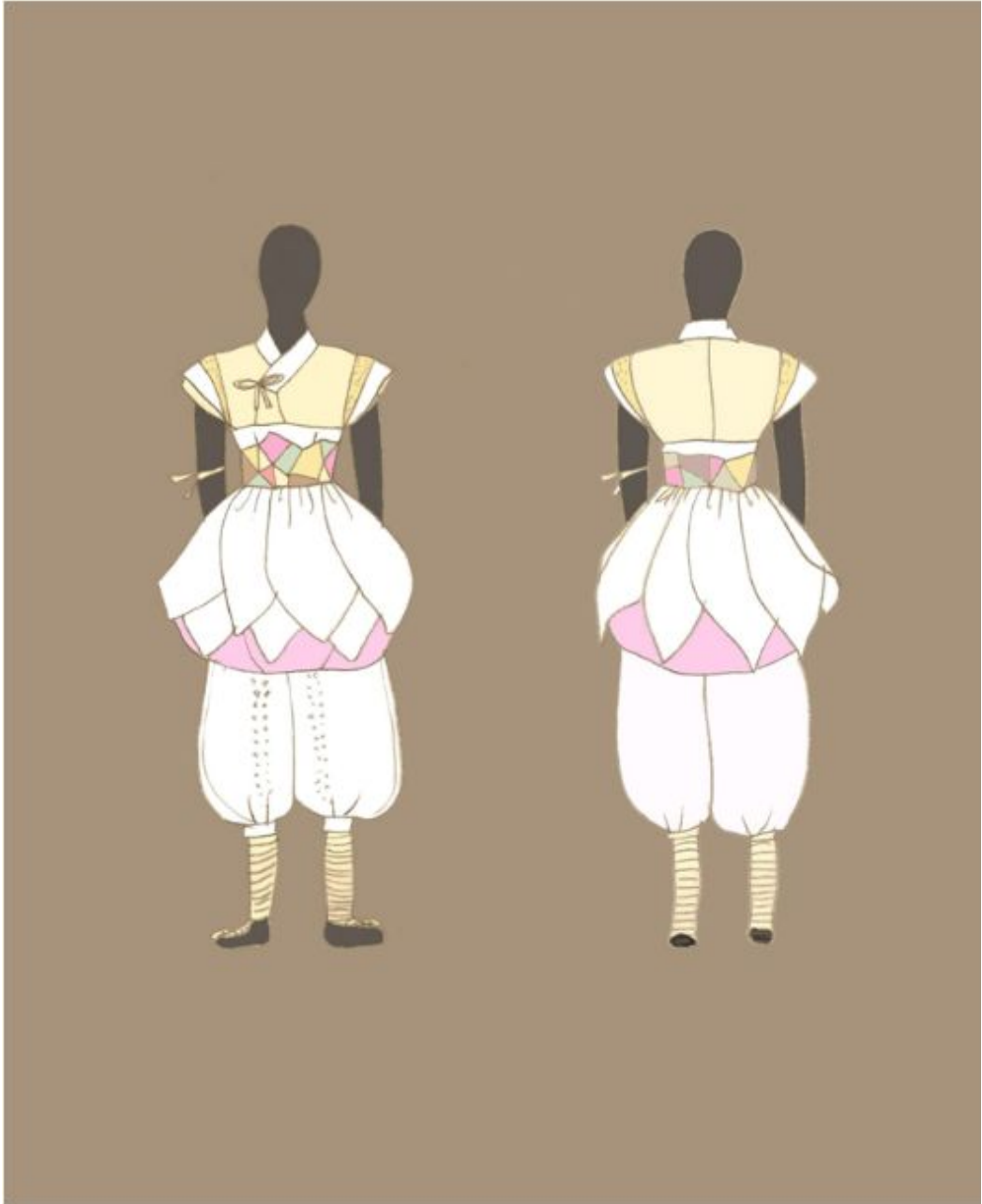
원피스는 흰색의 장지단을 사용하여 몸의 곡선에 꼭 맞게 말기를 제작하고, 치마는 광택 있는 흰색의 연화단으로 꽃잎 모양을 여러 개 만들어 분홍색 향아리 모양의 속치마 위에 풍성해 보이게 여러 겹 겹쳐 붙여서 숲속 이미지를 표현하였다.

원피스 허리에는 백록색, 크림색, 진달래색, 라일락 색, 베이비블루 색 모시를 사용하여 불규칙적인 모양의 향대를 만들어 노래와 춤을 즐기는 시적인 티타니아를 표현하였다.

저고리는 말기가 보이게 짧게 하고 어깨를 살짝 감싸면서 강조할 수 있게 광택 있는 흰색 양단으로 소매 끝에 장식으로 단을 대고, 자수처리 된 면으로 목판깃을 받게 달고 흰색 모피를 이용하여 짧은 고름을 부착하여 자존심 강한 성격을 표현하였다.

속바지는 꽃문양 자수가 있는 얇은 노방을, 흰색 면 위에 덧씩워 환상적인 느낌이 나는 소재로 바지폭을 넓게 하고, 부리는 고무줄을 넣어 오그려 주었으며, 지퍼, 벨트 등을 사용하여 기능적인 면을 고려하여 제작하였다.

<그림 22>는 작품Ⅵ의 일러스트레이션이고 <표 13>은 티타니아의 의상제작의 작업지시서이다. <그림 23>, <그림 24>는 제작한 작품Ⅵ의 앞면과 뒷면이다.

<그림 22> 작품Ⅵ 일러스트레이션

<표 13> 작품 VI 작업지시서

character	Titania	작업일자	2010.1016	Oh SeokLan	
				소재	
				양단 아사면 노방	
				종 류	규 격
				원피스	4y
				바지	4y
				배 색	흰색
				안 감	3.5y
				지 퍼	1
				실	옷감색
				심 지	노방
				심 지	
				패 드	어깨
				단 추	
				기 타	
기본 SIZE					
어 개	37				
총 장	134				
상의장	37				
소매길이	25				
하의길이	97				
작업 시 유의 사항					
허리선에 모시조각보, 백록색 · 크림색 · 진달래색 · 라일락색, 속치마는 별륜스타일					

<그림 23> 작품Ⅵ 앞

<그림 24> 작품Ⅵ 뒤

7) 작품Ⅶ 픽(Puck)

픽의 의상은 바지, 반비 형태의 저고리 등으로 구성하였다.

바지는 요정 왕의 시종으로 신분이 낮은 것을 표현하기 위해 마늘색의 뽀뽀한 광목에 면실을 불규칙하게 부착하여 거친 느낌의 소재로 마루폭과 사폭을 넓게 하고 약간 짧게 종아리 중간 정도의 길이로 제작하여 장난 끼 많은 개구쟁이 느낌이 나도록 디자인 하였고, 지퍼, 벨트, 발목의 고무줄 처리 등 기능적인 면을 고려하여 제작하였다.

반비형태의 저고리는 소재가 다른 광목과 자수처리 된 두꺼운 면, 얇고 힘 있는 국사, 면실을 부착한 투박한 느낌의 광목을 조각보처럼 불규칙하게 이어 붙여서 아가자기 하게 표현하였고, 길이는 약간 짧게 제작하였다.

깃은 따로 달지 않고 넓은 천을 목에 두르고 위에 조끼형태의 반비를 입어 한복의 이미지를 느낄 수 있게 하였고, 어깨를 넓게 하고, 약간 처지게 제작하였고, 여밈은 벨크로 테이프로 간편하게 입을 수 있게 하고 광목으로 허리끈을 넓고 두껍게 하여 뒤에서 큰 리본 모양으로 묶을 수 있도록 하였다.

<그림 25>는 작품Ⅶ의 일러스트레이션이고 <표 14>는 픽의 의상제작의 작업지시서이다. <그림 26>, <그림 27>은 제작한 작품Ⅶ의 앞면과 뒷면이다.

<그림 25> 작품Ⅶ 일러스트레이션

<표 14> 작품Ⅶ 작업지시서

character	Puck	작업일자	2010.10.16	Oh SeokLan	
				소재	
				면, 마 광목, 면실	
				종 류	규 격
				바지	2.5y
				반비	2y
				배 색	소색
				안 감	4.5y
				지 퍼	1
				실	옷감색
				심 지	벨트
				심 지	반비
				패 드	어깨
				단 추	스냅
				기 타	벨크로
				기본 SIZE	
어 깨	48				
총 장	145				
상의장	45				
소매길이	53				
하의길이	100				
작업 시 유의 사항					
반비는 다른 소재 조각보, 바지지퍼, 마루쪽에 면실부착(불규칙하게)					

<그림 26> 작품Ⅶ 앞

<그림 27> 작품Ⅶ 뒤

V. 결 론

전 세계는 자국문화의 위상을 높이기 위해 타 국가에 자국문화를 전파하는데 수많은 노력을 행하고 있다.

우리나라는 2005년부터 한복, 한식, 한옥, 한국음악, 한국무용 등과 같은 ‘한’ 스타일 사업을 통해 전통문화가 한민족만의 문화가 아닌 전 세계적인 대중문화로 자리 잡게 하기 위해 노력하고 있다.

한복의 경우 정부의 제도적 뒷받침 아래 드라마 등의 영상물을 통해 한복의 우수성을 알려 한복의 대중화에 대한 관심을 유도하고 있으나, 현재 시작 단계로 구체적으로 현실화하는데 많은 노력을 하고 있다.

본 연구는 한복에 대한 대다수 선행연구들이 우리나라의 역사만을 배경으로 고찰함에 따라, 외국인들이 우리나라의 역사와 문화를 제대로 이해하지 않고는 대중적으로 손쉽게 접근하기 어려운 측면에 초점을 두었다.

즉, 한복의 대중화 및 세계화가 성공하기 위해서는 외국의 역사·문화적 배경 하에 한복을 접목시키려는 노력을 기울여야만 한복의 대중화가 이루어질 것이다.

본 연구에서는 외국 작품 중 우리에게 잘 알려져 있는 셰익스피어의 희극, 「한여름 밤의 꿈」을 각색한 연극의 무대의상으로 한복의 이미지를 적용시킴으로써 한복의 대중화를 실현하는데 초점을 맞추어 진행하였다.

무대의상 제작에 앞서 II장에서 이론적 배경으로 무대의상의 개념, 역할 및 무대의상의 디자인 구성요소에 대하여 살펴보고, 무대의상에 관한 선행연구를 고찰하였다.

III장에서는 「한여름 밤의 꿈」의 내용, 시대적 배경, 등장인물의 성격 등을

고찰하고, 국내에서 공연된 작품들을 비교·분석함으로써 무대의상 제작에 맞는 컨셉 설정을 하였다.

본 연구의 의도는 외국작품을 통해 한복의 아름다움은 물론 실용적이면서 개성 있게 현대화하여 전 세계의 대중들에게 ‘한’ 문화를 널리 알려 대중문화의 선봉 주자로 부상하는데 도움이 되고자 하는데 있다.

무대의상은 원작의 시대적 배경과 등장인물의 성격 등을 잘 나타내고 한복의 미적 요소를 고려하여 다음과 같이 구성, 제작하였다.

작품Ⅰ은 허어미아의 무대의상으로 사과색 치마에 흰색 은사무늬 스러단 치마와 해바라기 색 저고리에 은사 무늬 한삼을 넓게 대어 제작하고, 짧은 길이의 꽃분홍색 소매 없는 원삼 등으로 구성하여 밝고 당찬 성격을 표현하였다.

작품Ⅱ는 라이센더의 무대의상으로 건포도색 폭 넓은 한복 바지와 베이비 블루 색 저고리, 김 색 무늬 있는 양단에 북청 색 무와 뒤판 무늬를 넣어 제작한 전복 등으로 구성하여 결단성 있는 성격을 표현하였다.

작품Ⅲ은 헬레나의 무대의상으로 채도가 낮은 무지기치마와 아이보리 명주 저고리에 양단 토시 모양의 배래를 한 저고리, 소매 없는 연분홍색 당의 등으로 구성하여 여성스럽고 온화한 성격을 표현하였다.

작품Ⅳ는 디미트리우스의 무대의상으로 폭이 넓은 청회색 한복 바지와 옥수수 색 저고리, 아연 색 상의에 북청 색 상으로 제작한 단수포 등으로 구성하여 신의가 없으며, 강한 성격을 표현하였다.

작품Ⅴ는 오베론의 무대의상으로 흰색의 두꺼운 면과 은사무늬 노방을 조합하여 만든 폭 넓은 한복 바지와 양단으로 단을 대어 어깨를 강조한 반비 형태의 저고리, 흰색 양단으로 만든 대대에 은사무늬 강사포의 상 등으로 구성하여 높은 신분과 성격을 표현하였다.

작품Ⅵ은 티타니아의 무대의상으로 흰색 양단으로 만든 꽃잎 모양의 짧은

원피스와 흰색 자수가 표현된 속바지, 양단으로 단을 대어 어깨를 강조한 반비 형태의 저고리 등으로 구성하여 시적이고 여성스러움을 표현하였다.

작품Ⅶ은 펙의 무대의상으로 질감이 두껍고 뻣뻣한 마늘 색 광목에 면실을 불규칙하게 부착한 폭 넓고 짧은 한복바지와 질감이 다른 소재를 조각보 형식으로 이어 붙여 만든 조끼로 구성하여 장난 끼 많고 재치 있는 성격을 표현하였다.

결국 본 연구는 외국작품을 통해 한복의 현대적 해석을 통한 한복의 조형요소와 모티브를 등장인물별로 무대의상 디자인에 활용할 수 있는 방안을 모색함으로써 한복의 대중화 가능성을 높였다는 점에서 의의가 있을 것이다.

또한 시각예술로서의 새로운 가능성을 제시하고 원작을 살리면서도 새로운 디자인과 연출기법으로 다각적인 연구가 계속 이루어지고, 예술적 가치 및 한국의 전통성을 지닌 무대의상을 개발함으로써 디자인의 영역을 확대할 수 있다.

향후 본 연구에서처럼 우리에게 익숙해져 있는 다른 외국작품 등을 통해 한복의 대중화에 기여할 수 있는 보다 수많은 연구가 나오길 기대해 본다.

참고문헌

- 강석주·이용관. **셰익스피어 읽기**, 서울: 신아사, 2009.
- 권희영. “맥베드(Macbeth)의 무대의상 디자인 연구”, 성신여자대학교 조형대학원, 석사학위논문, 1999.
- 김인미. “오페라 무대의상이 현대적 디자인 연구 : 베르디와 푸치니 작품의 여주인공을 중심으로”, 동덕여자대학교 디자인대학원, 석사학위논문, 2002.
- 김차주. “오페라 「아이다」의 무대의상 디자인 연구, 전남대학교 대학원, 박사학위논문, 2000.
- 김해용. “무대의상을 위한 디자인 과정 연구: 뮤지컬 「The Fantasticks」 공연을 중심으로, 상명대학교 예술 디자인대학원, 석사학위논문, 2002.
- 김현숙. **무대의상 디자인의 세계**, 서울: 고려원, 1995.
- 김희정. **무대의상**, 서울: 흥익기획, 2004.
- 류춘화. “오페라 「아, 하멜」의 무대의상디자인 연구”, 이화여자대학교 대학원, 석사학위논문, 2002.
- 박정신. “오페라 「이상한 나라의 앨리스」의 의상디자인 및 제작에 관한 연구”, 상명대학교 대학원, 석사학위논문, 2008.
- 박진원. “표현주의 관점에서의 무대의상 디자인을 위한 연구: 「맥베스」를 중심으로”, 상명대학교 예술디자인대학원, 석사학위논문, 2003.
- 배수정. “셰익스피어 戯曲에 나타난 服飾의 象徵性과 舞臺衣裳: 「한여름 밤의 꿈」을 中心으로”, 이화여자대학교 대학원, 석사학위논문, 1988.
- 배정자. “한여름 밤의 꿈의 텍스트 언어학적 분석: 극단 여행자의 희곡 작품을

- 언어자료로 하여”, 동국대학교 대학원, 석사학위논문, 2005.
- 변지현. “오페라 「파우스트」의 무대의상의 현대적 디자인 개발”, 경원대학교 대학원, 석사학위논문, 2005.
- 변지현·조진숙·이수연. “오페라 「파우스트」 무대 의상의 현대적 디자인 개발 I: 남녀 주인공들의 의상을 중심으로”, 복식문화연구, 14(4), 2006, pp.581-591.
- 서지성. “뮤지컬 「불의 검」 공연의상제작에 관한 연구, 중앙대학교 대학원, 박사학위논문, 2006.
- 심현섭. “셰익스피어작 한여름 밤의 꿈의 무대의상 디자인에 관한 연구: 작가 박수진의 변안극 중심으로”, 국민대학교 디자인대학원, 석사학위논문, 2001.
- 윌리엄 셰익스피어, 김우탁 역. **한여름 밤의 꿈**, 서울: 성균관대학교 출판부, 1995.
- 윤설리. “돈키호테(Don Quixote)를 위한 무대의상 디자인 연구”, 중앙대학교 예술대학원, 석사학위논문, 2000.
- 윤은경. “어린이 뮤지컬 「인어공주」의 무대의상 연구”, 대전대학교 대학원, 석사학위논문, 2006.
- 이상봉. “극중 인물창조를 위한 효과적인 토탈코디네이션에 대한 연구: 연극 「감찰관」의 분장을 중심으로”, 중부대학교 인문산업대학원, 석사학위논문, 2005.
- 이상훤. “연극에서의 비언어적 요소 연구: 극단 여행자의 한여름 밤의 꿈을 중심으로”, 한양대학교 대학원, 석사학위논문, 2009.

- 이수진. “오페라(Opera) 「Tosca」의 무대의상 연구”, 중앙대학교 예술대학원, 석사학위논문, 2004.
- 이승연. “실물 제작을 통한 오페라 「마술피리-The Magic Flute」 무대의상 연구”, 중앙대학교 예술대학원, 석사학위논문, 2007.
- 이영숙. “Hedda Gabler에 나타난 Stage Costume의 연구” 청주사범대학 논문집, 18, 1986.
- 이유선. “Bertolt Brecht의 「억척어멈과 그 자식들」의 무대의상 디자인 연구”, 상명대학교 예술디자인대학원, 석사학위논문, 2008.
- 이은경. “「햄릿」의 무대의상 디자인 연구”, 동덕여자대학교 대학원, 석사학위논문, 2000.
- 이지선. “체계적인 무대의상 디자인 과정의 연구: 뮤지컬 「드라큘라」를 중심으로”, 상명대학교 문화예술대학원, 석사학위논문, 2009.
- 이태주. **R교수 연극론**, 서울: 새문사, 1998.
- 임경미. “무대의상의 한국적 디자인 연구”, 동덕여자대학교 디자인대학원, 석사학위논문, 2001.
- 정가연. “고전 발레와 댄스 뮤지컬에 나타난 「백조의 호수」의 무대의상 비교 분석”, 경희대학교 아트퓨전디자인대학원, 석사학위논문, 2010.
- 정영주. “모차르트 오페라 「Don Giovanni」 무대의상 디자인 연구”, 상명대학교 예술디자인대학원, 석사학위논문, 2008.
- 정재은. “한국 무대의상디자인에 관한 고찰: 무용의상디자인을 중심으로”, 한양대학교 디자인대학원, 석사학위논문, 2004.
- 정홍숙 · 이승연. “무대의상의 이해와 디자인 과정 연구”, 중앙대학교 생활과학논

- 집, 20, 2004.
- 조미경. “뮤지컬 「라이언 킹」의 무대의상 분석”, 성신여자대학교 조형대학원, 석사학위논문, 2001.
- 조민희. “몰리에르 「서민귀족」 무대의상 연구”, 상명대학교 예술디자인대학원, 석사학위논문, 2008.
- 조은희. “셰익스피어의 「The Tempest」 무대의상 연구: 색채 상징성을 중심으로”, 이화여자대학교 대학원, 석사학위논문, 2000.
- 채금석. “한복의 세계화를 위한 방안연구: 세계패션명품, 동양 각국의 성공 사례를 중심으로”, 한국의류학회지 31(9), 2007, pp.1418-1430.
- 최영로. “무대의상 디자인을 위한 조명 연구”, 동덕여자대학교 디자인대학원 석사학위청구논문, 1977.
- 최영로. “뮤지컬 「크리스마스캐롤」의 무대의상 제작에 관한 연구”, 세종대학교 대학원, 석사학위논문, 2004.
- 최은임. “오페라 「Turandot」의 무대의상 연구, 이화여자대학교 대학원, 석사학위논문, 2007.
- 최형인. **무대에서 최형인과 놀다**, 서울: 평민사, 2009.
- 한국색채연구소 편. **우리말 색 이름 사전**, 경기: 칼라뱅크 커뮤니케이션, 2006.
- 한나라. “무대의상에 나타난 블랙의 미적 특성: 뮤지컬 「시카고」를 중심으로”, 중앙대학교 대학원, 석사학위논문, 2010.
- 황성원. “「햄릿」 공연을 위한 무대의상 디자인”, 동서대학교 디지털대학원, 석사학위논문, 2001.

- Barbara & Cletus Anderson. *Costume Design*, New York: CBS college Publishing, 1984.
- Benedetti, R. L. *The Director at Work*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1985.
- Berneice Prisk. *Stage Costume Handbook*, New York: Harper & Row Publisher, 1966.
- Berneice Prisk & Byers, J. A. *The Theater Student: Costuming*, New York: Richard Rosen Press inc., 1970.
- Edwin Wilson. *The Theater Experience*, New York: Mcgrow-Hill book, 1985.
- Griffiths, T. R. *Practical Theater*, New Jersey: Chartwell Books Inc., 1982.
- John Gassner. *Producing the Play*, New York: The Dryden, 1955.
- Rebecca Cunningham. *The Magic Garment: Principles of Costume Design*, Illinois: Waveland Press, Inc., 1994.
- Russell, D. A. *Stage Costume Design*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1973.

그림출처

그림 1. 극단 ‘미추’의 공연사진 I

출처: <http://www.michoo.co.kr/>

그림 2. 극단 ‘미추’의 공연사진 II

출처: <http://www.michoo.co.kr/>

그림 3. 극단 ‘여행자’ 공연사진 I

출처: <http://club.cyworld.com/ClubV1/Home.cy/52288085>.

그림 4. 극단 ‘여행자’ 공연사진 II

출처: <http://www.nocutnews.co.kr/show.asp?idx=540193>.

그림 5. 극단 ‘한양레퍼토리’의 공연사진 I

출처: 최형인. **무대에서 최형인과 놀다**, 서울: 평민사, 2009, p.3.

그림 6. 극단 ‘한양레퍼토리’의 공연사진 II

출처: 최형인. **무대에서 최형인과 놀다**, 서울: 평민사, 2009, p.8.

Abstract

A study of stage costume design applying Korean traditional clothes

-Based on "A Midsummer Night's Dream"-

Oh, Seok-Lan
Dept, of Clothing
Graduate School of
Sungshin Women's University

The importance of culture is increasing day by day as industry in connection with culture in the 21 century is regarded as 'the century of culture'. The importance of the traditional culture that has its own competition differentiated from other countries is greatly being magnified, with the world being the international market of globalization times as a big single market. Korea, now that the interest of the world on Oriental culture has been highly-elated, is also making an effort to the globalization and popularization of the traditional culture due to the Korean Wave.

Korean traditional clothes (hanbok) under the institutional support such as 'Korean'(Han)-style business of the government are attracting people's attention to the globalization and popularization of the Korean clothes because of their superiority through the public relations by the images of

dramas, the fashion shows of the Korean traditional clothes abroad and the world leaders' being in Korean clothes during APEC summit etc.

This study is that foreigners are focused on a difficult aspect to easily approach in a public way if they couldn't understand the Korean history and culture, as the mostly precedent studies on the Korean clothes have been considering the backgrounds of history, culture and dress in Korea.

That is, we will contribute to the globalization and popularization of the Korean clothes when we make an effort to connect the backgrounds of foreign history and culture with the Korean clothes in order to succeed in the globalization and popularization of the Korean clothes.

"A Midsummer Night's Dream" written by Shakespeare put on various genres such as opera, ballet, movie, drama etc. And we could know these things created stage costumes interpreted in a various sense according to translation and direction. This study was to put stress on realizing the popularization of the Korean clothes by applying the stage costumes of play which directed "A Midsummer Night's Dream" into the Korean clothes.

First, the presented work (the Korean clothes) was in balance with the time and space of past and present by designing the stage costumes using silhouettes and lines on the skirt, trousers, Korean traditional jacket, Pyo etc. of the Korean clothes .

Second, it was that the results of design that applied its colour to the

traditional colours of Yin-Yang and the Five Elements expressed its character, situation and time period symbolically.

Third, its materials were light and shiny, indicated a man of high rank and expressed the world of mysterious spirit through the combinations of cotton cloth, silk and patterned Nobang.

Forth, it wrapped up function as the stage costumes, plus the functional aspects such as a zipper of trousers, a button of Korean traditional jacket and a rubber band of trousers etc. applying the composition method of the Korean clothes.

In conclusion, this study expressed the functional purpose and creativity of work by designing the social and cultural backgrounds of the original work as the Korean stage costumes and suggested a new possibility as visual arts. And the Korean clothes will grow flowers in the world culture with author's expectation that they are in the public if we modernize the inherent traditional beauty of the Korean clothes practically and characteristically.