

예술적 표현 혹은 창작 현장으로서 정원

- 데릭 저먼(Derek Jarman)의 정원을 대상으로 -

구설화* · 성종상**

*서울대학교 환경대학원 환경조경학과 석사과정 · **서울대학교 환경대학원 환경조경학과 교수

I. 서론

광의의 예술 개념에서 정원은 예술에 포함될 수 있겠으나, 18세기 낭만주의 히르시펠트에 의해서 회화 건축 등보다 더 우월한 예술로 주장되기도 했다. 이렇듯 정원 자체도 예술에 포함될 수 있지만, 정원이 예술가에게 미친 영향도 적지 않다. 왜냐하면 정원은 인간이 구축한 하나의 환경으로서(artificial environment, built environment) 그 환경 안에서 살아가는 인간과 영향을 주고받았을 것이기 때문이다.

정원의 역사가 긴 만큼 고대와 중세로 소급해서 전 세계의 다양한 사례가 있을 수 있겠으나, 20세기의 예술가 중에서 자신만의 조형언어로 뚜렷이 기억되는 예술가 데릭 저먼의 예술 세계를 정원과 연관해 살펴보고자 한다. 2019년은 데릭 저먼에게 특별한 한해라고 할 수 있다. 왜냐하면 2019년 2월, 데릭 저먼 서거 25주년을 맞이함과 동시에 그의 생가 Prospect Cottage는 영국 헤리티지 "English Heritage marks"를 수여받았다. 데릭 저먼은 영화, 산문, 그림 등 다양한 영역에서 활동하여 정원과 예술의 관계를 폭넓게 조망하게 해줬다. 그의 예술적 표현 혹은 창작 현장으로서의 정원을 살펴보기로 하자.

II. 본론

데릭 저먼(Derek Jarman, 1942~1994)은 유명한 영화감독이자 화가였으며, 1980년대 퀴어(queer) 문화의 대변자이다. 1986년 12월 22일, Jarman은 HIV 양성을 진단 받고 그의 상태를 공개한 후 던지니스(Dungeness)에서 Prospect Cottage라는 집을 매입하고, 사망까지 약 7년간 정원을 가꾸며, 예술 창작에 힘을 쏟았다. 그의 죽음은 게이 문화 옹호자들의 손실이며, 불꽃같은 예술가의 소멸이었다.

정원의 인연은 유년기 보낸 데릭은 지베르니에 있는 모네의 정원은 세상에서 가장 복슬복슬하다고 묘사하였다. 데릭은 세련된 모던니즘을 극히 싫어했고, 그의 일기에 이렇게 표현을 했다: "페르다이스의 의경은 종종 정원에서 나타났고, 어떤 정원들은 그 자체가 페르다이스이다. 내 정원이 바로 그러하다.", "정원이

복슬복슬하지 않으면 정원답다고 할 수 없다." 이것은 데릭 저먼이 정원에 대한 태도이다. 1993년의 어느 날, 아픈 상태인 데릭 저먼이 모네의 정원을 탐방했다. 그는 모네의 정원에 대해 높게 평가하고 있었다. 그는 모네의 정원은 세상에서 가장 복슬복슬한 정원이라고 생각했다. 하지만 데릭의 정원도 역시 모네정원 못지않게 복슬복슬하다.

데릭은 던지니스에 대한 애착심이 컸고 던지니스를 사랑했다. 그는 병원에서 생을 마감하는 순간까지 던지니스에 대해 그리워하였다. 데릭 저먼은 어집 Prospect Cottage와 처음으로 만난 것은 영화 '더 가든'(the garden)을 찍을 당시 영화에 들어갈 블루 베일을 찾기 위해 던지니스로 갔을 때였다. 던지니스는 플린트(flint)가 깔려있는 영국 남해안 바닷가 지역이다. 데릭 저먼은 지역의 경관에 푹 빠지게 되었다. 우연히 판매 중인 작은 어집을 발견해서 그 후로 여기서 여생을 보냈다. 어느 날 해변에서 큰 플린트를 발견하여 집에 가져온 이후로 매일 아침 바다로 귀한 플린트를 찾기 위해 나섰다. 이렇게 정원 가꾸는 일은 자연스럽게 해변에서 주워오는 행동으로 시작되었다.

1. 예술 창작소로서의 정원

정원 생활을 하는 7년 동안 데릭저먼은 정원과 관련된 다양한 예술 작품을 창작했다. 1990년 Prospect Cottage에서 정원 관련 영화 "더 가든"을 완성했다. 영화는 Prospect Cottage의 정원과 그로부터 멀지 않는 핵 발전소를 배경으로 하여 만들어졌다. 그 시대에 동성애자의 어려운 삶을 이야기하며, 동성애가 20세기에서 어떠한 의미를 지니고 있는지를 제시하였다. 데릭은 영화뿐만 아니라, 1989년과 1990년에 정원과 자연에 대한 견해를 담은 일기 '모던 네이처'(modern nature)'를 출판하였다. 그리고 '데릭 저먼의 가든'(derek jarman's garden)이라는 책이 1995년에 그의 마지막 저서로 출판되었다. 이 책은 데릭의 1986년 던지니스를 찾아왔을 때를 시작으로 1994년 세상을 떠나기까지의 Prospect Cottage 정원의 변화해가는 모습을 기록한 작가 하워드 설리(Howard Sooley)의 사진과 데릭의 정원 일기가 담은 저서였다. 뿐만 아니라, 그는 정원과 자연에 대한 애착이 숨김없이

잘 드러내는 시도 많이 썼다. 영화, 저서와 시 외에 데릭 저먼은 바닷가에서 주워온 폐기물로 크고 작은 예술품도 만들며, 집을 장식하였다.

2. 정원으로 한 예술적 표현

데릭 저먼의 예술 작품을 살펴보면 그는 정원으로 어떤 예술적 표현을 했는지 알 수 있다. 그는 수필집에서 이렇게 썼다. “정원사는 과거도 미래도 없이 시작도 끝도 없이 또 다른 시간 속에서 지낸다. 정원과 함께한 하루는 러시아워, 점심 휴식 시간, 마지막 버스 시간에 구속되지 않다. 정원에서 걸으면서 이 시간 안으로 들어가는 순간은 자신도 모른다. 주위에는 풍경이 변화하고 있다. 이것은 기도를 율하는 아멘이다”. 1974년 데릭 저먼의 영화 작품 “Fire Island”는 동성애자의 천국을 묘사했다. 영화 속 “Fire Island”는 기이한 수직적인 기둥이 있는 것이 특징이었다. 데릭 저먼은 자신의 정원에서 영화 속의 “Fire Island”의 특징을 살려 이 정원을 동성애자의 천당으로 표현한 것을 알 수 있다. 우리는 이러한 영화와 문구 속에서 그가 정원을 속세와 멀리한 삶의 안식처로 표현한 것도 알 수 있다.

그의 그림 Avebury 시리즈를 살펴보면 그가 던지니스를 선택한 까닭을 짐작할 수 있다(Figure 1, 2 참조). 햇빛이 짙한 날, 던지니스의 전봇대와 그림자가 자갈들 배경에 수직선과 수평선을 펼쳐진 모습은 이 지역의 특유의 풍경이었다. 이 광경은 데릭 저먼이 1973년, Avebury를 방문하면서 그린 작품에서도 나타난다. 데릭 저먼은 이 곳에서 탈속한 자연, 그 어느 자연보다도 훌륭한 자연을 느꼈다고 표현을 했다. 데릭 저먼은 이러한 외부 환경을 맞춰 바닷가에서 주워온 부목, 폐기된 철강 등으로 그의 마음속에 탈속한 자연을 자신의 정원에 구현하려 했다.

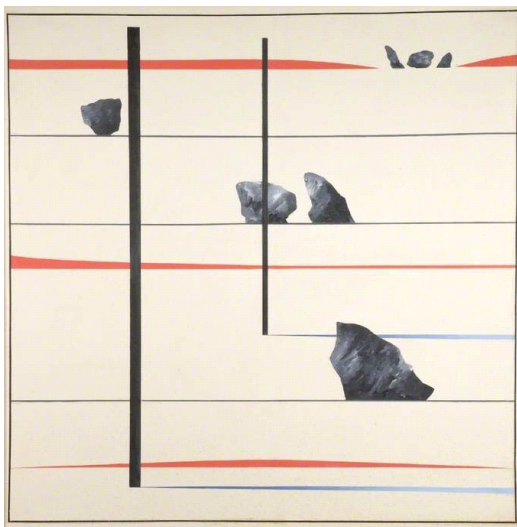

Figure 1. Derek Jarman: Avebury Series No. 4
Source: ART UK

Figure 2. Derek Jarman's garden 1
Source: Gardenvisit.com

Figure 3. Derek Jarman's garden 2
Source: Gardenvisit.com

그는 정원으로 자신과 사회간의 투쟁도 은유했다. 동성애자 권리 활동가라는 데릭 저먼을 바라보는 당시 사회의 시선은 결코 따뜻하지 못했다. 특히 그가 에이즈를 공개한 1986년은 매우 힘든 시기였다. 그의 정원 곳곳에 투쟁을 주제로 한 은유가 표현되어 있다는 사실에서 우리는 당시 그의 심정을 읽을 수가 있다. 데릭 저먼의 수필집과 시에서 정원의 돌은 에이버리에 있는 스톤헨지(Evebury Stonehenge)의 파워를 상징하고 있고, 그리스 신화의 무장한 전사를 상징하는 “용의 이빨” 의미도 부여했다. 그리스 신화 Phoenician prince Cadmus와 Jason's quest for the Golden Fleece에서 용의 이빨의 의미가 뚜렷이 나타난다. 용은 이빨을 심어주면 무장한 전사가 된다. 데릭 저먼은 시에서 이렇게 표현했다: “해변에 있는 정원에서 나는 내 용의 이빨의 화원을 만들었고, 현관에서 견고한 전사들을 보위하며, 끝까지 자신들의 부정행위에 항의하는 사람들에 반항하였다.” 데릭 저먼은 이러한 정원활동을 통해 자신의 괴로운 심정을 위로했다(Figure 3 참조).

III. 결론

이상으로 데릭 저먼이 정원에서 영감을 받아 창작한 예술작품과 정원 자체로 표현하고자하는 의미를 알아보았다. 정원은 예술가들의 예술 탐구를 키워주는 샘과 같은 역할을 한 것으로 보인다. 자연과 인간의 접점인 정원은 예술적 영감과 탐구의 장소로 뿐만 아니라, 자신만의 예술 표현의 현장으로도 작용된다. 데릭 저먼에게 있어서 정원은 예술의 창작소이면서 동시에 당시 사회의 모순을 고발하고 드러내는 비판적 예술 표현이기도 했다.

참고문헌

1. Derek Jarman(1995) Derek Jarman's garden.
2. Derek Jarman(1994) Modern Nature.
3. Michael Charlesworth(2015) Derek Jarman's garden at Prospect Cottage, Dungeness, and his Avebury paintings.
4. Yun, J. and K. Zoh (2016) A Study on the Spatiotemporal Interpretation of Derek Jarman's Garden.
5. Chris, S. (2010) Queering Space: Heterotopic Life in Derek Jarman's Garden.
6. <https://artuk.org/discover/artworks/avebury-series-no-4-49832>(Figure 1)
7. https://www.gardenvisit.com/gardens/derek_jarman_garden_prospect_cottage_dungeness(Figure 2)
8. https://www.gardenvisit.com/gardens/derek_jarman_garden_prospect_cottage_dungeness(Figure 3)