

머스 커닝햄과 프레드릭 플라망의 코레오그래피에 나타난 공간적 특성 및 표현에 관한 연구

A Study on Spatial Characteristics and Expressions in the Choreography of
Merce Cunningham and Frederic Flamand

박세진* / Park, Se-Jin
김종진**/ Kim, Jong-Jin

Abstract

In choreography, the relationship between body and space is fundamental. Not only in the performing arts, it is an essential part in space design as well. In this sense, the comparison study between performing arts and space design will have various helpful aspects from which a creative design can be derived. This thesis aims to study spatial characteristics and expression methods in the choreography of performing arts that is dance in this case. The general background study of the relationship between body movement and space design in the modern art and architecture was explained in advance. And then its application in choreography was studied. Two case choreographers were selected: Merce Cunningham and Frederic Flamand. They have unique ways of designing and choreographing the relationship between body movements and stage spaces. This thesis attempts to find the differences as well as common characteristics between the two choreographers in terms of how they relate bodily movements and emotions into the given space.

키워드 : 몸, 안무, 공연예술, 머스 커닝햄, 프레드릭 플라망
Keywords : Body, Choreography, Performing Art, Merce Cunningham, Frederic Flamand

1. 서론

1.1. 연구의 목적 및 의의

21세기 사회는 새로운 패러다임에 의해 더욱 복잡, 다양화되었고 현대의 기술문명은 시간과 공간에 대한 생각과 개념들을 새롭게 정의하도록 하였으며 정보화, 미디어 시대가 진행될수록 현대 건축공간은 고정된 시간과 공간이라는 개념에서 탈피하여 고정된 단일 체계가 아닌 유동성과 가변성, 유연성과 가상성 및 일시성 등의 다채로운 특성을 띄게 되었다. 이에 공간에 대한 디자인연구에서도 다양한 방법으로 접근을 시도하고 있는데 그 중 최근 디자인 개념을 몸의 움직임과 운동성에 바탕을 두고 공간적으로 접근하는 프로젝트들을 많이 볼 수가 있다.

일본의 패션디자이너 미야케 이세이(Miyake Issey)는 2005년

론 아라드(RonArad)의 Ripple chair에 자신의 패션을 접목시켜 의자와 패션이 몸의 구조와 움직임에 따라 의미를 만들어가는 실험적 시도를 하였다. 1995년 데코이(dECOi)의 Ether는 윌리엄 포사이드의 발레 안무의 초기형태를 경로에 연결해 궤적을 중첩 시킴으로서 하나의 역동적 형태를 공간적으로 구축 하였다.

또한, 2001년 라파엘 로자노-헤머(Rafael Lozano-Hemmer)의 'Body Movies'는 네델란드 Pathe 극장 건물 외벽¹⁾에 프로젝트를 이용하여 인물사진을 투영하고, 위쪽에서는 아주 강한 빛을 쏘아서 인물사진들이 안보이도록 한 작품으로 사람들이 빛을 가리면, 강한 빛 속에 가려진 인물들이 보이고, 사람들은 빛에 가까이 가고 멀어짐에 따라 그림자 크기를 조절하면서 옆에 서있는 사람들과 그림자놀이를 하기도 하는 그림자 속 인물과 소통하는 프로젝트를 수행 하였다.

이처럼 신체 움직임과 그 상관성에 대한 다 장르의 문화예술의 실험적 시도는 현 사회적 소통구조에 대한 이해를 위한

* 정회원, 건국대학교 건축전문대학원 실내건축설계학과 석사과정
** 정회원, 건국대학교 건축전문대학원 실내건축설계학과 조교수

1) <http://www.lozano-hemmer.com/proyecto.html>

문화 환경의 융합이다. 이는 이 시대의 다양성과 복잡성의 코드가 크로스오버 등의 교차와 겹침의 모습으로 변화·교류하면서 어떻게 수용되고 반응하며 공유하고 소통하는지에 대한 것이다. 이러한 문화적 흐름은 건축에서도 이어지고 있으며 그러한 점에서 공간 디자인 연구의 방법으로서 예술적인 접근을 시도 한다는 것은 현대문화를 읽고 이해하고자 하는 보다 적극적인 방법의 중의 하나인 것이다.

이에 본 연구는 다양한 디자인 접근방법 중에서도 공간의 본질을 더욱 역동적으로 표출해 주는 예술 중에 하나인 무용을 바탕으로, 현대 무용의 움직임 표현기법인 코레오그래피(Choreography)에 나타난 공간과 그 동작 반응이 이루어지는 요소들과의 관계를 통해 실내공간과 사용자와의 소통을 보다 적극적으로 구체화 하기위한 방법으로서 그 적용 가능성을 찾고자 하는데 목적을 둔다.

1.2. 연구의 범위 및 방법

다양한 의미를 갖고 있는 안무에서의 움직임 의미는 신체적 동작을 통해 감정을 표현하는 직접적인 방법이자 공간과 교감하는 수단이다. 이에 본 연구는 공간과 신체 움직임에 대한 재해석 작업에 대하여 살펴보고 코레오그래피가 가지고 있는 속성의 이해와 연구를 통하여 머스 커닝햄과 프레드릭 플라망의 코레오그래피에서 보여지는 공간과의 관계적 특성을 파악하고 그 표현적 특성을 살펴 결론을 유도 하고자 한다.

본 논문은 작가론이 아닌 그들의 작품에 나타난 공간을 통해 코레오그래피와의 관계적 특성을 연구하는 것으로 범위를 한정하며 전반적인 맥락의 이해를 위하여 작품에 나타난 주변 환경적, 연출적 요소와의 관계성을 중심으로 분석하고자 한다.

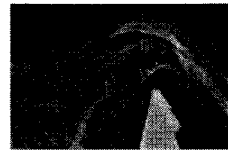
<표 1> 연구 분석 항목

구분	공간 연출별 항목 분석	
관계적 특성을 바탕으로 한 분석과정	A) 요소	어떻게 공간의 성격이 변화되고 있는가?
	B) 구조	어떠한 공간구성과 연출구조로 표현되고 있는가?
	C) 공간화	어떠한 움직임을 유도 하는가?
		어떠한 공간표현요소가 있는가?

2. 근대예술에 나타난 신체 움직임과 공간

기존의 모든 낡은 예술을 부정하고 기계시대에 어울리는 새로운 역동적 미를 표현하기 시작했던 20세기 초, 마리네티(Marinetti)는 <르 휘가로>지에 '미래주의 선언문'을 발표함으로써 속도를 강조하고 움직임의 연속성을 예술에 표현하기 시작하였다.

움직임에 대한 사진의 연구에서는 프랑스의 마레(Etienne Jules Marey)와 영국의 머이브리지(Edward Muybridge)를 통

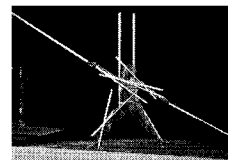

<그림 1> 마레의 동작연구, 1882

해 확실히 되었는데 마레는 대상물로서의 모델에게 흰색의 선이 그려진 검정색옷을 입혀 움직이는 동작을 연속 촬영함으로써, 인체의 운동 패턴이 하나의 정지된 순간으로 멈출 수 없고, 연속된 동작들의 집적으로 이루어진다는 사실을 밝혀냈다.²⁾ 마레는 사람이 움직일 때 뼈나 관절의 위치가 어떻게 변하는지 알고 싶어 했으며 <그림 1>에 나타난 모습은 육체가 사라진 점과 선의 집합으로 추상화 된 것이다.

테오 반 두즈버그(Theo van Doesburg)의 러시아 무용의 리듬(1918)과 미스의 벽돌 전원주택 평면도사이에도 그 구성면과 음악적 비례의 적용면에서 그 유사점을 찾을 수 있다. 미스의 전원주택에서는 내부의 관찰자가 외부를 바라보는, 뻗어나가는 것을 중심으로 설계한 계획안으로 그것은 건축가의 사고가 공간을 유기적으로 바라본 것 이었다. 또한 주위환경과 공간 사용자간의 관계를 고려한 작업으로서 특정 위치에서의 정적인 이상적 비례보다 끊임없이 공간 속을 흐르는 신체의 운동과 지각적 경험이 더욱 중요함을 강조하고 있다.

오스카 슬레머(Oskar Schlemmer)는 그가 안무한 무용 <막

<그림 2> Oskar Schlemmer, Slat Dance, 1927

대 춤>에서 무용수인 아만다 폰 크라이비히(Amanda von Kreibitz)의 팔다리 와 12개의 막대를 묶고 춤을 추게 했다. 몸은 주위의 공간과 교감하고 또 주변을 규정하고 있다는 것을 감지하게 되고 춤은 3차원적이고 살아 움직이는 조각이 되었다.³⁾ 이 실험을 통해 신체의 감각과 공간과의 교류가 구성될 수 있었는데 이러한 무용은 공간의 인식뿐 아니라 신체의 감각을 터득케 하여 생각을 몸으로 사고할 수 있게 할 뿐 아니라, 양 어깨에 묶여진 2개의 막대는 신체의 가장 높은 몸의 일부가 되었다. 무릎에 연장된 막대 또한 몸동작의 연속성이며 더불어 인간과 공간의 유기적 관계와 상호작용을 통해 새로운 공간의 형상화로 통합되는 것이다.

프레드릭J. 키슬러(Frederick J. Kiesler)의 Endless House는 바

<그림 3> Frederick Kiesler, Endless House, 1947-61

닥, 천정, 벽이라는 기호화된 요소들이 연속된 하나의 면으로 구축되었다. 이 주택은 생명체가 지니는 유연성에 부합하는 기능을 지닌 인간생활의 스케일과 삶의 프로세스에 따라 설계되었다.⁴⁾ 유연한 넓이와 무한한 연속공간

2) 김원갑, 메트로폴리스, 열린책들, 2002, p.265

3) 로버트 루벤스타인 외 2인, 박종성 역, 생각의 탄생, 예코의 서재, 2007, pp.231-232

4) 야마구치 가쓰히로, '공간연출디자인의 원류, 프레데릭J. 키슬러', 김명환, 미술문화, 2000, p.286

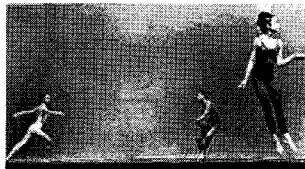
은 규정된 패턴의 움직임, 일반적인 행위에만 한정하지 않고 공간의 다양한 높이와 형태로서 다채롭고 폭넓은 신체활동범위를 만들었다.

존 헤이덕(John Hejduk)의 다이아몬드 주택은 회전이라는 원리를 통해 2차원 회화 속에 함축되어 있는 3차원 공간을 탐구 할 수 있는 방향을 제시 주었다. 그것은 관찰자가 정지된 시점으로 사물을 보는 것은 사물의 외부를 보는 것이고 시점을 움직여서 다이아몬드의 모서리로 접근하게 되면 사물의 내부를 바라보게 되는데 이러한 사실은 공간의 깊이감을 인식시키는 것으로 관찰자 즉, 신체의 움직임이라는 사실을 밝혀 준 것이다.

신체는 때로 관조와 미의 대상으로 접근되기도 하였으나, 점차 건축적 대상에 대한 객관적 분석도구로서 또한 사회적, 문화적 맥락의 관계적 표현으로서, 더 나아가 인간의 체험 구조의 해석에 대한 분야로 발전 되어 왔다.

3. 코레오그래피에 나타난 공간적 특성

3.1. 공간과 코레오그래피

<그림 5> 무용수의 움직임과 그 사이에서 발생하는 장의 공간

코레오그래피는 그리스어에서 파생된 용어로, 코레이아(Chorea:함참무용)와 그라피아(Graphia:쓰기)의 합성어이며, 글자 그대로 해석 하자면 집단 무용의 기록을 암시하지만 사실은 몸짓을 구상한다는 뜻으로⁵⁾ 오늘날에는 무용이나 발레를 구성하는 예술 묘사에 사용하고 있다. 신체의 동작으로서의 무용은 움직임을 통하여 제시되는 감정적, 지적 리듬 형식의 연장으로써 다양한 형식의 코레오그래피로 정리 될 수 있으며 신체의 움직임을 추론하기 위한 선행 작업으로도 볼 수 있다.

코레오그래피는 인간의 신체를 소재로 하여 시간과 공간에 융합되어 이루어지는 표현으로 언어를 초월한 예술이며 춤추어지는 순간, 지각되는 하나의 현상이다. 이러한 현상 내에서 포착되어지는 시간, 공간, 신체의 움직임이 이를 구성하고 있으며 이 구성요소들 간의 다양한 '관계(relation)'는 상호 소통을 기반으로 한다. 이러한 소통의 모든 차원이 실험되는 공간으로서 코레오그래피는 삶을 재현하는 공간인 동시에 무용수와 관객이 소통하는 공간이기도 하다. 상연의 순간들은 소통의 과정을 구조적으로 포함하고 있으며, 무용수들의 신체는 동일한 시공간에서 지속적인 관계를 통해 창조적 표현공간을 발생시킨다. 신

5) 안윤희, choreography의 역사적 변모에 대한 고찰, 이화여대 석론, 1990

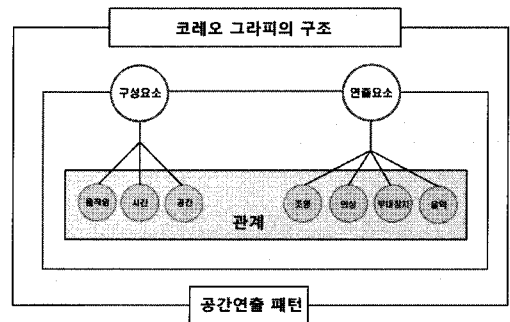
체와 신체와의 관계 속에서 무용수의 움직임은 변형되고, 조명과 의상, 음악 및 오브제들과의 관계를 통하여 코레오그래피는 완성되어지며 이러한 관계 속에 구축된 공간은 의미(意味)를 발생시키게 된다.

3.2. 코레오그래피 구조와 공간의 관계적 특성

움직임에 의해 표현되어지는 시간과 공간에 대해서 프레드릭 키슬러는 “회화 상의 공간은 전적으로 환상적인 것이며, 무용 상의 공간은 실제적인 것이다”라는 사실을 통해 우리가 공간의 유동성과 무한함을 경험 할 수 있는 것은 단지 움직임을 통해서라고 언급했다. 공간은 움직임에 의해 창조되어지며 이러한 공간에서의 움직임의 의미는 공간개념을 다른 차원으로 확장시키는 핵심적 요소가 될 수 있는 것이다. 무용에서의 움직임은 형태의 창조적인 표현을 통한 시간과 공간의 유기적인 관계적 현상으로서 각 순간들의 끊임없이 변화하는 형태로 연속적인 통일성으로 인식되어 체험되어지는 것이다.

무용의 특성은 시간적으로 무대라는 ‘틀’안에서의 한계점과 제약이 따르는 무대행위이다. 고로 무용은 시간적으로 제약이 따르기 때문에 공연연출의 짜임새는 더욱 세밀하게 이루어져야 한다. 이에 시간, 공간, 움직임을 무용의 구조를 이루는 구성적 요소로 본다면 무대의 조명, 의상, 음악, 무대장치 등은 무용의 연출적요소로 구분 할 수 있다. 연출 이라함은 무용에 있어서는 각 요소들이 서로 통일성을 가지고 하나의 작품으로 결합될 수 있게 하는 것이며 모든 예술 분야를 지휘하고 융화시키는 역할을 하는 것이다.

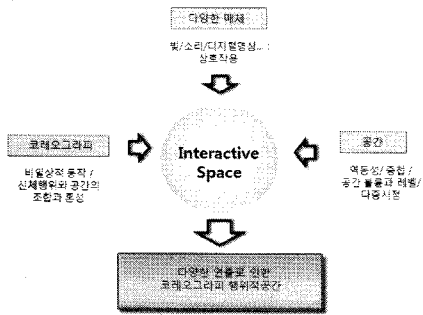
<표 2> 코레오그래피 구조

공간을 나타내는 상호작용은 인간의 접촉, 압력, 반응에 의해 성장, 증식하는 과정의 측면이 강하며 공간은 시간과 함께 흘러감으로서 달라진다. 결국 공간은 시간과 함께 계속적으로 변화하고 확장되어 가고 인간의 움직임에 의해 마치 움직이는 듯한 특성을 갖게 된다. 공간은 어떠한 형식으로든지 다양한 환경 가운데 놓여 지는데 인간과의 상호작용을 고려하지 않은 공간은 존재하지 않으며 인간의 자율적인 움직임을 유도하고 함께 호흡하는 또 다른 가능성과 기회를 제공한다. 드라마틱한 요소를 내재한 장소로서의 공간은 인간과 상호작용을 통한 감

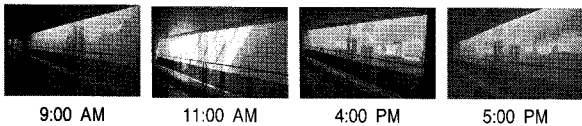
각적인 커뮤니케이션을 유발한다. 즉 무용에서의 움직임의 장은 상대주의적 관점에서의 주변 컨텍스트(연출요소)들의 융합과 교류를 강조하고 있는 것이다.

<표 3> 코레오그래피 요소와 공간의 상호관계

(1) 빛의 연출요소와 공간적 특성

샌튼(Joost Van Santen)의 라이트 아트는 우주의 부분으로서 빛을 경험케 하고자 하는 의도의 작품이다. 건축물과 공간이 인간의 신체활동을 가능하게 하는 하나의 안무라고 보는 시각에서 공간이 규정하는 보이지 않는 틀 안에서 즉, 자연 빛과 인공 빛을 건축적 구조와의 조화를 통해 시간과 신체의 이동에 따른 공간의 이미지 변화를 추구한다. 이러한 빛의 연출요소는 신체의 움직임 폭을 결정하고 공간의 안무를 통해 아름다운 춤과 같은 동작이 예측 할 수 없었던 행위들을 만들어 내는 것이다.

<그림 6> Emmen Ordinance Survey Building. (Joost Van Santen)

(2) 음악적 연출요소와 공간적 특성

현대무용의 시작은 음악의 자유와 함께 신체적 자유표현에 보다 적극적이었으며 그러한 시도로, 고정된 무용음악의 리듬에서 탈피하여 좀더 자유로운 움직임을 구사하고자 감상용 음악을 사용하게 되었다. 1998년 머스 커닝햄의 작품 'Pond Way'에 삽입된 브라이언 이노의 앰비언트 음악은 비교적 조용하고 은화하게 흐르는 특성과 함께 강한 멜로디나 리듬을 배제하여 관객들로 하여금 무의식적인 상황에서 작지만 지속적으로 감정에 자극을 받도록 하고 있다. 12명의 백색의상의 무용수들이 넓게 흩어져서 신비롭게 물결치는 듯한 느낌을 만들고 있는 안무형태로 모두가 한 덩이 같이, 그러면서도 모두가 독립되어서, 바람에 흔들리는 산사의 풍경소리 같은 공간의 분위기를 음악으로 재창조하여 공간의 움직임을 자연스럽게 유도한 작업으로 그윽한 음향 속에서 팔과 다리와 얼굴 움직임이 따로 노는 듯한 깔끔한 움직임을 이룬다. 이러한 다양한 음악적 효과는 새로운 시각과 신체 움직임을 창출하는 공간 연출의 보조적 수단으로서 순수음악에서 부터 모든 장르의 음악의 범주를 넘

나들어 무용의 예술적 가치를 높여주고 신체적 공간의 교감들을 새롭게 연출해 낸다.

(3) 오브제 연출요소와 공간적 특성

<그림 7>는 그네 공간이라는 이름으로 맨하탄 문화위원회의 후원으로 진행된 프로젝트이다. 이 프로그램은 낚시줄에 2000개의 플라스틱으로 만들어진 가벼운 공을 연결시켜 끝없이 변화하는 상호작용에 대해 상점 정면 공간 안에서와 외부의 구경꾼과 무용수, 그리고 건축공간에서 발생하는 사건에 대한 사실적인 메시지를 전하기 위한 전이 예술로 진행되었던 공연이었다. 사진작가, 안무가, 미술가, 건축가 등에 의해 한 달간 디자인 되어 3주만에 만들어진 무대공간은 인테리어 공간인 동시에 안무 공간으로 만들어져 공간의 본질을 돋보이게 하는 작품 이었다. 무용수들의 공연은 마치 시간을 서술하듯 움직이면 공간과 반응하며 상호작용하는 모습을 자연스런 동작으로 공간으로 말하고 있다.

<그림 7> Choreographing Space by e-i architecture

그리고 건축공간에서 발생하는 사건에 대한 사실적인 메시지를 전하기 위한 전이 예술로 진행되었던 공연이었다. 사진작가, 안무가, 미술가, 건축가 등에 의해 한 달간 디자인 되어 3주만에 만들어진 무대공간은 인테리어 공간인 동시에 안무 공간으로 만들어져 공간의 본질을 돋보이게 하는 작품 이었다. 무용수들의 공연은 마치 시간을 서술하듯 움직이면 공간과 반응하며 상호작용하는 모습을 자연스런 동작으로 공간으로 말하고 있다.

(4) 디지털 미디어적 연출요소와 공간적 특성

크리스티안 치글러 (Christian Ziegler), 스캔드에서 무용수의 동작과 컴퓨터음향, 비디오영상 등의 3요소를 시간차로 변조하여 시간, 공간, 인간의 실시간적 커뮤니케이션을 통한 일체화의 작업을 시도하였다. 스캔드에서 춤은 시각적인 과정의 물자를 형성한다. 운동은 디지털화되고 스캔화되어 결과물과 살아있는 표본 추출 사이의 시각 및 청각적인 대화를 일으키므로 매체에 의한 소통은 실행한 안무의 새로운 반영을 만들고 만들어진 움직임은 안무 및 그림, 퍼포먼스 및 시각 예술을 새롭게 연결⁶⁾한다.

이상에서 논의된 연출적 요소와 코레오그래피 공간 관계를 요약해 보면 움직임의 유도과 변화를 추구하기 위한 다중심적 연출과 비예측적 공간 연출과 함께 은유적, 상징적 연출을 통

<표 4> 연출요소에 따른 코레오그래피 공간적 표현 특성

유형	연출적 성향	신체-움직임-공간표현특성
빛	빛과 공간의 유기적 관계와 운동성에 대한 입체적 공간표현을 다중심적 및 다중시점으로 연출, 비예측적 공간 연출 효과	이미지의 중첩, 시간과 공간의 확장, 투명성으로 인한 변화
소리	추상적 이미지로 음악의 시각적 공간화를 시도하여 공간감을 극대화 시키며 은유적인 연출	템포와 리듬감, 공간의 반복과 점층적 변이를 느끼게 유도
오브제	이미지와 표피와 오브제가 존재함에 있어 상호간의 경계가 모호한 형태를 구성함으로 은유와 상징적, 비밀상적 연출	조각의 확장, 공간의 깊이, 상상력이 주는 부가적 공간, 경계의 모호
미디어	각종 매체(빛, 소리..)와 유기적인 통합을 이루어내는 매체적 연출, 즉흥적 행위에 의한 이벤트적 연출, 시간을 서술하는 스토리적 연출	첨단 매체의 활용, 다장르의 예술과 통합 상호작용, 움직임 유도

6) http://www.movingimages.de/index.php?type=performing&txt_id=47&lng=eng

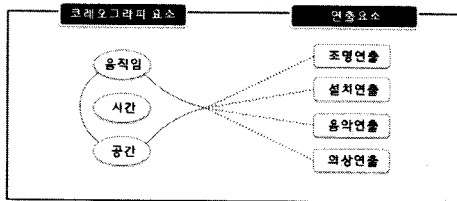
해 이미지의 공간화가 이루어지는 것을 볼 수 있었다. 마지막으로 즉흥의 변화에 의한 이벤트적 연출과 주제 전달을 위한 스토리적 연출도 나타나고 있다.

4. 머스 커닝햄과 프레드릭 플라망의 작품에 나타난 코레오그래피와 공간 관계 분석

4.1. 사례 선정

코레오그래피의 실제 공연 공간에 대한 사례분석을 통해 그 에 나타난 표현 특성 및 움직임의 양상을 정리하여 분석하고자 한다. 그 분석 요소로는 앞서 살펴본 코레오그래피를 구성하는 연출요소로 선정하여 움직임과 공간과의 관계적 특성을 도출하고자 한다.

<표 5> 사례분석 요소

분석의 대상으로는 머스 커닝햄(Merce Cunningham)과 프레드릭 플라망(Frederic Flamand)의 작품으로 하였으며 그 선정 배경으로 머스 커닝햄은 현대무용의 개념을 혁신한 20세기 미국 무용계의 대표적인 인물로서 특히 포스트모던 무용을 언급할 때 거의 빠짐없이 등장하는 무용역사상 가장 영향력 있고 중요한 인물 중의 한 사람이다. 머스 커닝햄은 순수한 움직임 자체에서 무용의 의미와 미적 가치를 찾으려 하였으며 움직임의 형태와 본질 속에서 무용이 표현하려는 의미를 추구했고 표현주의적인 전통적 현대무용의 의미와는 대조되는 그 자신만의 무용철학을 구축해 나갔다. 또한 머스 커닝햄은 작곡가, 미술가, 디자이너 등의 타 장르 예술가와의 협동 작업을 통해 다양한 시도를 하고 있으며 그의 무용에서 음악이나 미술, 의상 등의 역할은 각기 독립된 개별성을 지니며 각 매체들은 자기 고유의 예술로서 존재할 수 있었다. 다음으로 선정한 프레드릭 플라망은 벨기에 출신의 안무 연출가로 패브라지오 플레시(Fabrizio Plessi)와 세번의 퍼포먼스를 공동작업 했고 플라망 역시 움직임의 연출에 다양한 실험적 시도를 하고 있는 현대 안무가로서 다양한 장르의 이태리화가, 판화, 드로잉, 사진작업 및 비디오, 설치 미술가들과 등과 함께 작업하며 다양한 예술 형태의 접근을 시도하고 있다. 플라망은 또한 미디어 테크놀러지와 코레오그래피의 접목을 통한 동작의 반응과 연출에 대한

깊은 관심으로 현재 다양한 움직임 패턴을 무대에 올리는 안무가로 앞장서고 있다.

두 작가의 안무 연출 특징을 간략히 정리하면 아래와 같다.

<표 6> 머스 커닝햄과 프레드릭 플라망 안무의 특징

유형	머스 커닝햄	프레드릭 플라망
안무양식	새롭게 창조한 머스커닝햄의 이벤트 양식	동작적 안무양식
안무원리	모든 움직임이 무용이 될 수 있다. 우연적 기법이용	다장르 예술적 교류를 통한 실험적 안무
안무요소	의상,조명,무대장치,동작 등 각각의 독립된 존재로서 독립성을 지닌다. 정확성을 요구하는 형태와 시간의 틀에 맞는 무용을 주장하면서 역동성,시간성,속도를 중요시 한다.	의상,조명,무대장치,동작 모두가 연계적인 연출을 구사한다. 특히 무대장치의 활용이 높다.
안무기법	우연성의 기법,동시성의 원리, 음악과 무용의 분리	미디어댄스기법

<표 7> 머스 커닝햄과 프레드릭 플라망의 사례분석 작품

M.Cunningham Points in space (1986)	M.Cunningham Biped (1999)	F.Flamand & Thome Mayne Silent Collisions (2003)	F.Flamand & Zaha hadid METAPOLIS II (2000)

분석대상 작품은 두 안무가의 작품 중 각각 두작품을 선정한다.

본 연구는 코레오그래피에 나타난 연출과 공간 구성과의 관계적 분석으로 한정하며, 분석 장면에서 비취지는 움직임 패턴이 작품의 전체를 대표하는 공간이 아님을 명시한다.

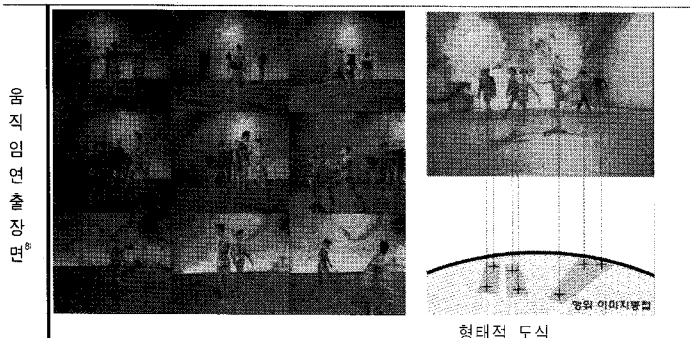
4.2. 사례 분석

(1) 머스 커닝햄 - Points in space

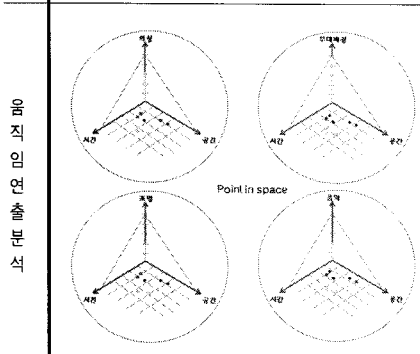
공간 속의 점들(Points in space)은 1986년 5월 영국의 BBC 방송국에서 머스 커닝햄과 촬영감독 엘리엇 케플런(Elliot Caplan)이 공동으로 영상을 위해 제작하였고 그런 다음 무대를 위해 재 작업된 작품이다. 존케이지의 음악, 빌 아나스타시의 무대 디자인, 도브브래드쇼의 의상, 그리고 커닝햄의 무용은 각자의 독립적인 창조활동을 통해 완성되었으며 동등한 예술적 가치를 지니며 음악, 의상, 장치 그리고 무용은 나름대로의 논리와 정체성을 지닌다. 이 작품에서 무용수들은 거대한 원형 경기장에 투입된 상황을 가정하고 동작이 모든 방향을 향하도록 앞도 뒤도 옆도 없도록 안무되었고 그 결과 무용수들은 한계가 없는 공간을 차지하려는 듯한 역동적 패턴이 보이는 작품이다.

7)박영애, 머스 커닝햄:포스트모던 무용의 기원, 미국학논문집, 제29-1호, 1997

코레오그래피와 공간의 관계 분석

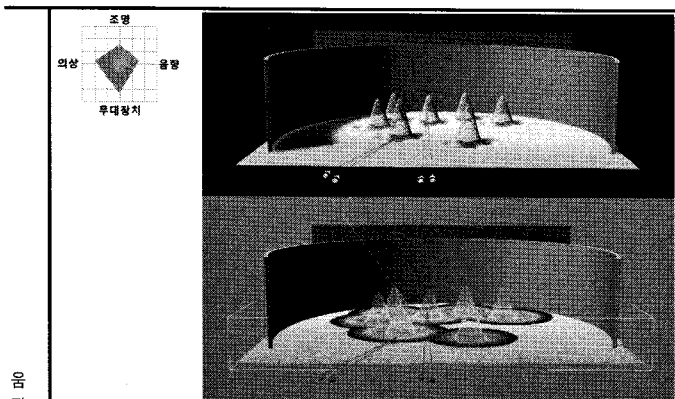

형태적 도식

* 코레오그래피 요소인 시간축, 공간축에 대해 가로, 세로 정 비율의 격자무늬를 평면상에 두고 무용수의 위치좌표를 각 포인트로 표시 하였다.
* 각각의 연출요소와 코레오그래피 요소의 연관 관계도에 대하여 수치적 비율을 0~100% 기준으로 연출요소별로 그래프화 하여 나타낸 것으로 분석 장면은 무대배경 95%, 의상 60%, 음악과 조명 연출 20%의 비율로 코레오그래피에 상대적으로 큰 영향을 미친 요소가 무대배경으로 분석되었다.

분석

코레오그래피에 반응하는 공간성에 대한 형태적 도식

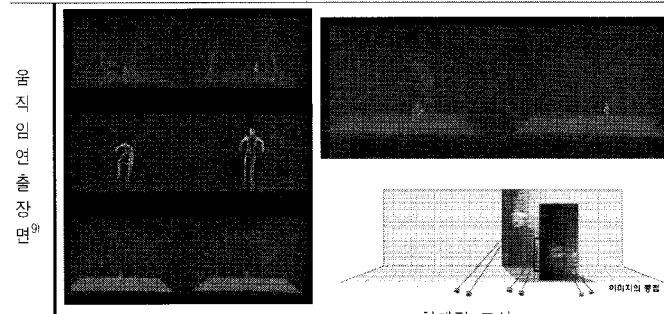
* 공간의 성격변화:
- 균형 -> 유도 -> 분절 -> 강조 -> 초점 이동으로 변화
- 움직임 패턴은 점으로 선으로 또는 면으로 변화, 연속성과 역동감
- 우주 공간을 연상케 하는 배경의 이미지와 의상과의 조화로 무유하는 듯한 움직임으로 공간을 은유화, 픽처레스크 효과
- 이층의 배경막, 공간의 깊이가감 증대
* 무용수의 움직임 패턴:
1. 플로어 패턴 - 밀집과 분산을 반복, 그룹화된 공간의 영역화
2. 스페이스 패턴 - 불확정적, 비결정적 방향성, 다중심적, 다시점, 동시 개별적 장면 연출, 탈정면성, 비예측적, 비밀상적 동작의 패턴
* 시청각적 연출요소 : 음악과 조명은 움직임 동작의 발생원인이 보다 는 이미지의 시각적 전달을 위한 회화적 연출을 보인다.
* 구성요소들에 의한 관계성
1. 공간적 요소와 동적 요소들과의 관계 - 배경의 수채화적 이미지는 움직임 패턴과 통합되어 공간의 동적 효과를 전달한다.
2. 무용수들간의 관계 - 집단적 안무와 개별적 안무가 동시에 분산되어 이어지는 패턴은 공간의 긴장감과 볼륨을 다양하게 한다.
* 코레오그래피 공간 표현특성의 실내공간 적용의 가능성
임의적, 분산적 방향성을 가진 동선 구조와 분산 배치 등으로 다양한 장면의 선택에 의한 연속적 체형 공간으로서의 적용 가능성을 갖는다.

8) 움직임 연출 장면 추출 방법은 동영상 재생 프로그램을 통한 1초 단위의 연속된 화면 캡처 자료들 중에서 특징적 안무 패턴과 공간 표현이 상대적으로 효과적으로 높은 장면을 분석 장면으로 추출하였다.

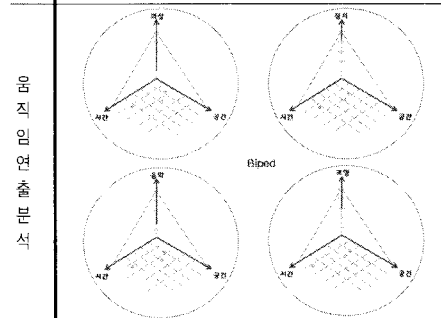
(2) 머스 커닝햄 - Biped

Biped

코레오그래피와 공간의 관계 분석

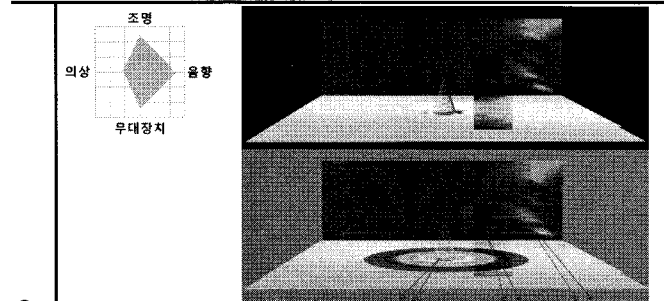

형태적 도식

* 코레오그래피 요소와 연출요소의 상관관계도로서 분석된 연출 장면에서는 무대장치는 80% 배경음악은 60%의 비율로 나타나 코레오그래피의 움직임에 상대적으로 큰 영향을 미치고 있는 것이 무대장치와 조명 연출인 것으로 분석되었다.

분석

코레오그래피에 반응하는 공간성에 대한 형태적 도식

* 공간의 성격변화:
- 스케일감 -> 확장 -> 이동 -> 시점의 분실로 변화
- 배경에서 비쳐지는 그래픽 이미지들로 인해 공간이 자극되고 시각적 긴장감을 유도
- 전체적인 구성은 홀로그램 장치적요소를 통한 유동적이고 다양한 대체적 연출이 관계적 구성 패턴을 취하고 있다.
- 하이테크놀러지가 갖는 감각적 요소는 정적인 움직임도 동적인 움직임의 공간 볼륨감을 변화 시킨다.
* 무용수의 움직임 패턴:
1. 플로어 패턴 - 반복되는 동작을 그래픽이 만들어낸 허상의 동작과 함께 대비시켜 역동감을 준다.
2. 스페이스 패턴 - 홀로그램과 함께 다방향의 움직임 플로어 패턴은 간의 다중심성을 만들어 공간의 밀도를 변화시킨다.
* 코레오그래피 공간 표현특성의 실내공간 적용의 가능성
디지털 매체에 의한 연출된 이미지나 음악적인 요소, 다양한 예술들의 결합에 의한 데이터가 한꺼번에 혹은 일부를 선택해서 동시 다발적으로 사용할 수 있다. 실내 공간에 여러 장르와의 총체적인 연출로서 이벤트적이고 개연적인 공간으로 적용 가능 하겠다.

'모션캡처'로서 알려져 있는 정교한 컴퓨터 애니메이션 과정을 이용한 BIPED는 머스 커닝햄의 1999년 작품으로 음악가 게빈 브라이언스(Gavin Bryars)와 함께 했던 작업으로 독특하고 생기 있는 가상의 이미지와 무용수들이 함께 공연하는 작품으로 무용에 테크놀러지가 가미된 화려한 요소를 접목함으로써 무용을 보다 다양한 시각적 흥미를 부여 하였다. 전체의 구도

는 디지털 방식으로 전개되어 지고 한 명의 여자무용수가 혼자 무대공간을 차지하고 공간의 중심을 이동해가며 움직인다. 때로는 그녀의 앞에 투명한 가벼운 궤도의 디지털 조명 막대기가 내려와 막대기 사이 공간으로 이동하는 것처럼 보여 진다. Biped 작품에서는 무용에서 볼 수 있는 기본 동작과 함께 배경으로 비춰지는 모션그래픽과 같은 매체적 연출 요소가 또 다른 요소로 작용하여 공간의 움직임을 더욱 역동적으로 완성해 준다.

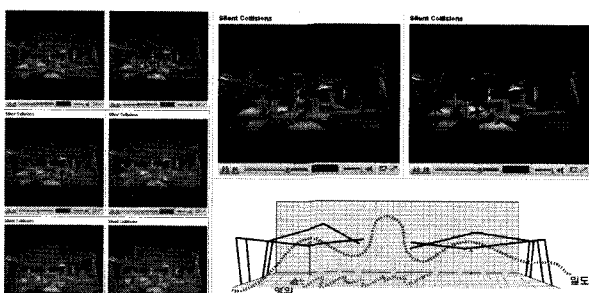
(3) 프레드릭 플라망- SILENT COLLISIONS

캘리포니아 건축가 톰 메인(Thom Mayne)과 협력한 침묵하는 충돌은 2003년 베니스 비엔날레에 올려진 작품으로 음악은 조지반담(George van Dam)이 담당하였고 작품의 주제는 거대한 힘, 권력에 대한 상징적인 내용을 시사하고 있다. 이탈로 칼비노(Italo Calvino)의 책 '보이지 않는 도시'에서의 세계화 제국 그리고 그에 관한 내용을 포함한 스토리를 갖는 구성으로 짜여 졌고 창조 도시와 몸 사이 관계를 시험하는 작업으로 3부작에 속한다. 작품의 목적은 "가상현실과 구분되는 실제 사이 그리고 21세기 도시 생활의 복잡성을 되살리는 도시"에 대한 미래의 장소를 계획하는데 두었다.

SILENT COLLISIONS

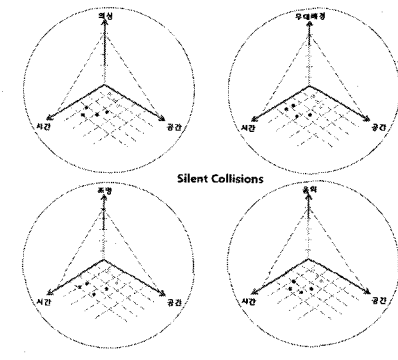
코레오그래피와 공간의 관계 분석

움직임 연출 장면면

형태적 도식

움직임 연출 분석

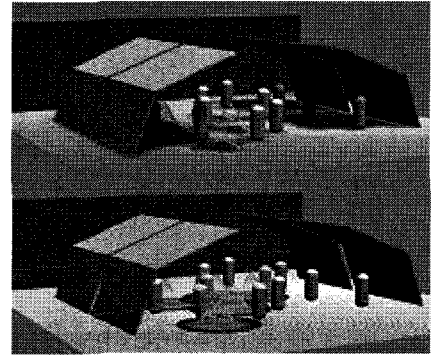
Silent Collisions

* 코레오그래피 요소와 연출요소의 상관관계도로서 분석된 연출 장면에서는 무대장치와 배경음악 요소가 각각80%의 비율로 나타나 코레오그래피의 움직임에 상대적으로 큰 영향을 미치고 있는 것으로 분석되었다.

9)Biped 작품에 특징적인 홀로그램 모션 영상이 담긴 장면을 분석 대상으로 하였다.

10)무대장치와 공간특성이 상대적으로 높은 장면으로 분석 대상으로 삼았다.

분석

코레오그래피에 반응하는 공간성에 대한 형태적 도식

움직임 연출 분석

- * 공간의 성격변화 :
 - 영역의 분리 -> 중첩-> 무용수와 배경의 다중시점 -> 역동감
- * 무용수의 움직임 패턴 :
 1. 플로어 패턴 - 분산형태, 개별적 동작
 2. 스페이스 패턴 - 무대장치는 공간을 수직적 방향감과 밀도에 영향을 주고, 공간의 분절 및 다양한 수직적 레벨 패턴
- * 구성요소들에 의한 관계성
 1. 공간적 요소와 동적 요소들과의 관계 - 동일한 움직임 패턴이 개별적으로 일어나며 연속적이며 역동적인 공간감을 생성한다.
 2. 무용수들간의 관계 - 개별적, 동시적, 독립적 동작이 나타나고 상호대비적 작용으로 나타난 사이공간에 의해 잠재적 공간연출을 구성
 3. 시청각적 요소와 환경적 요소들과의 관계 - 조명이 비춰지는 무대와 천장과 벽으로 이어지는 가변 무대장치는 강함 무게감과 함께 이미지 연상 작용을 일으켜 주제 전달효과에 직·간접적인 영향을 미치며 전체적인 극의 구성을 스토리적인 연출로 구사하고 있다. 다양한 움직임 패턴을 통한 템포적 변화는 배경 음악으로 인해 더욱 적극적 동작으로 반응하여 이어지고 있다.
- * 시청각적 연출요소 : 음악과 조명과 무대장치는 움직임에 직접적인 영향을 주며 공간의 다양한 움직임의 양상을 만들어 연출요소들과 유기적 통합을 이룬다.
- * 코레오그래피 공간 표현특성의 실내공간 적용의 가능성

동일한 무대장치를 단위 유니트의 수직, 수평의 연속된 집합과 임의적인 조합으로 보았을 때, 기능의 분할과 결합의 복합적 형태 등은 연속 구조물에서 부분의 명료성을 강조하는 본질에 의한 집합적 구성으로서 실내공간 연출에 적용 가능 하겠다.

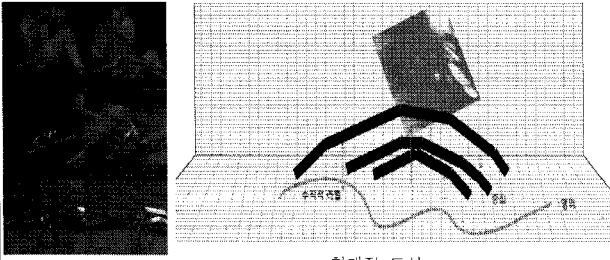
(4) 프레드릭 플라망- Metapolis II

이 작품은 플라망과 자하 하디드(Zaha hadid)와 협력한 작업으로 2000년 뉴욕의 링컨센터에 올려진 작품이다. 플라망은 자신의 안무 아이디어를 자하 하디드 스케치의 역동적이며 유동적인 선에서 인용하여 작품에 반영하여 안무하는 퍼포먼스를 제작하였다. 이 작품의 동작에서 무용수는 도시로 형상화되었고 도시는 동작에서 무용수가 되었다. 이러한 미래적인 도시의 비전을 유동성과 파열, 개인과 군중, 움직임과 관성, 질서와 혼돈과 같은 반대적인 것으로서 구성된 유토피아 도시의 사진을 그리려 하였다. 무대장치로 올려진 지지대(Props)들은 각각 다른 방식으로 펼쳐지고 결합 할 수 있는 3개의 알루미늄과 아치형으로 구성되어 있고 무용수는 그 구조물에 의해서 움직이거나 움직여 질 수 있도록 구성하였다. 또한 조명의 연출에서도 'Blue screen Technique' 덕분에 관중들은 도시의 한 부분이

11)미디어장치에 의한 보조적 연출 장면이 포함된 장면으로 추출된 자료 중에서 선별되어 분석되었다.

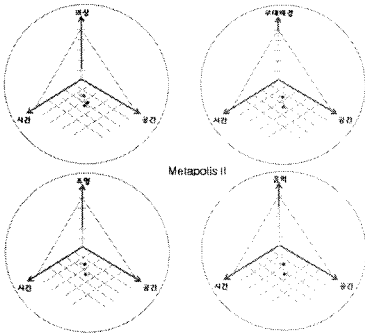
코레오그래피와 공간의 관계 분석

움직임 연출 장면

형태적 도식

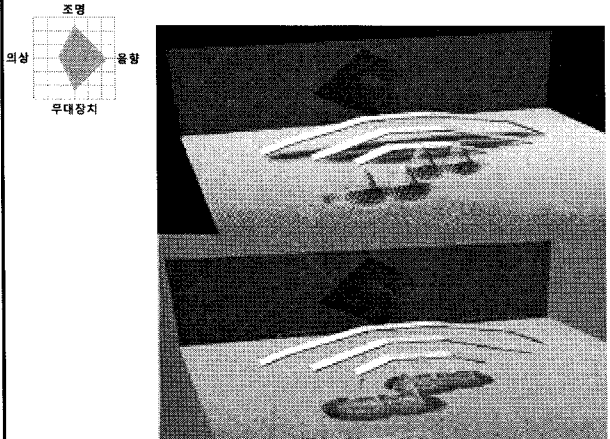
움직임 연출 분석

* 코레오그래피 요소와 연출 요소의 상관관계도로서 분석된 연출 장면에서는 무대장치가 95%, 배경음악이 80% 비율로 나타나 코레오그래피의 움직임에 상대적으로 큰 영향을 미치고 있는 것으로 무대배경과 음악 연출인 것으로 분석되었다.

분석

움직임 연출 분석

코레오그래피에 반응하는 공간성에 대한 형태적 도식

- * 공간의 성격변화 :
 - 영역의 결합 -> 중첩 -> 해체 -> 영역화 -> 역동감으로 변화
 - 움직임의 행위는 도시의 경험과 대비적 요소로 작용. 역동하는 신체는 하이테크 대도시를 대변하는 상징, 은유적 연출구성
 - 디지털 미디어 연출에 의한 공간과 시간을 시각적으로 표출,
 - 파란 조명 빛과 미래적인 배경의 설치물들은 신체 움직임의 에너지 활성화
 - 무대배경의 다양한 중첩된 요소를 통해 공간의 영역화, 분절화
 - 무용수들이 입은 검정과 은색상의 타이즈의 의상은 미래적 상징으로 시각화를 이루지만 움직임의 패턴에 직접적인 영향은 미치지 않음
- * 무용수의 움직임 패턴 :
 1. 플로어 패턴 - 밀집군을 반복하며 동시적 동작을 이룬다.
 2. 스페이스 패턴 - 유동적인 무대장치를 통해 공간에 수평적 방향감을 유도하고 공간 밀도에 영향을 주고 있다. 무대장치(오브제)의 중첩은 공간의 영역을 분절 시키며 동시에 상징적 은유 연출이 나타나고 미디어 영상과 함께 수직적 공간의 레벨을 다양하게 연출한다.

된 무용수를 볼 수 있고 무용수의 복장이 도시의 요소로서 병

분석

움직임 연출 분석

- * 시청각적 연출요소 : 다양한 움직임의 양상을 만들기 위한 디지털 매체들과 유기적 통합을 이루며 음악적 구성은 무용수들의 동작을 자극하여 행위적 공간을 적극적으로 만들고, 공간은 조합과 혼성이 반복된 구성으로 나타난다.
- * 구성요소들에 의한 관계성
 1. 공간적 요소와 동적 요소들과의 관계 - 무용수들에 의해 동일한 움직임구가 독립적으로 다양한 공간 영역에서 반복적으로 사용되어 동시, 개별적 연출이 나타난다.
 2. 무용수들간의 관계 - 반대적, 독립적 동작이 나타나고 상호 대칭적 작용과 그에 발생한 보완적 잠재적 공간을 연출한다.
 3. 시청각적 요소와 환경적 요소들과의 관계 - 조명이 비추지는 무대와 유동적 조각품인 가변 무대장치는 강함 무게감과 함께 이미지 연상 작용을 일으켜 주제 전달효과에 직,간접적인 영향을 미치고 있으며 전체적인 극 구성을 스토리적으로 연출 하고 있다.
- * 코레오그래피 공간 표현특성의 실내공간 적용의 가능성
 - 단순한 추상적 분위기의 분절된 동선구조, 기하학적 형태 등은 선택을 유인하는 체험적 공간을 만들 수 있으며 단순한 공간 분위기를 형성하여 추측이 가능해지는 공간의 체험 효과를 배가 시킬수 있는 가능성을 갖는다.

치되어진 것을 볼 수 있었다. 자하 하디드에 의해서 연출된 ‘메트로폴리스’는 공간 자체가 움직임을 갖는 공연이며 그 디자인은 주름상자(사진기 등) 모양으로 한 장의 종이를 자르고 접는 원리에 기초하였다. 움직임을 바탕으로 한 코레오그래피는 테크놀로지와의 결합을 통해 더욱 다이나믹한 공간형성이라는 특징을 보여준다.¹²⁾

5. 결론

오늘날의 새로운 세계관과 통합 예술적 경향은 상호 작용함에 있어 관계적 망(Network)을 형성하고 예술 영역은 다양한 삶에 대한 이해를 높여 삶과 소통하고자 한다. 다양한 예술 분야 중, 무용은 가장 열려진 예술 형식인 동시에 각 장르의 형식을 자유롭게 결합하고 불확실한 가변성을 내포하는 매체로 작용 할 수 있기 때문에 실내공간 연출에 있어 안무적 요소가 주목될 수 있는 이유가 된다.

따라서 본 연구에서는 무용의 안무 연출기법에 내재된 공간적 표현방법이나 의미를 실내 디자인에 적용시키기 위한 가능성을 도출하는데 중점을 두고 진행 되었으며, 머스 커닝햄과 프레드릭 플라망의 작품을 통해 코레오그래피에 나타난 다양한 움직임의 패턴과 공간의 관계적 특성 및 표현에 관해 비교분석해 본 결과 다음과 같은 가능성을 발견할 수 있었다.

무엇보다도 두 안무 연출자 모두 동작적 안무를 전체로 하고 있어, 그 공간적 특징이 무용수들에게 비예측적 움직임을 연출하게 하여 다변적 이미지 공간 및 다중적 틈새를 통한 시각을 분산시켜 다중심적 공간을 구성하는 것으로 나타났다. 이

12)Frame, 2001, no.23, pp.64-71

는 빛, 소리 등의 연출요소들과의 상호관계를 통해 공간의 깊이감, 영역감, 역동감, 밀도감 등으로 공간감을 배가 시키고 있는 것으로 실내공간에 적용될 경우 다양한 틈새 등의 공간을 통해 전이 공간으로 활용 될 수 있으며 행위적, 육체적 퍼포먼스 뿐 아니라, 정신적인 퍼포먼스가 동시에 행해지는 과정으로서의 장소가 될 수 있으며 또한 공간과 인간과의 작용이 단지 물리적 차원의 관계가 아닌 정신적 의미를 합친 상호 작용의 소통의 장소가 될 수 있겠다.

고로 앞서 논의된 내용을 바탕으로 코레오그래피의 형태적, 공간적, 표현적 탐구는 지속적으로 연구되어 실내공간 연출에 다양성 추가와 유용한 디자인적 사고에 많은 요소를 제공 할 수 있으리라고 사료된다.

참고문헌

1. 김명주, 실내공간에 있어서 보행과 시선의 Choreography 고찰, 홍익대 석사논문, 2003
2. 김성환, 신체와 영역의 움직임을 통한 건축 공간 구성에 관한 연구, 인하대 석사논문, 2004
3. 김중진·김자영, 몸 움직임의 형태화 과정에 나타난 방법적 유형 특성, 한국실내디자인학회 논문집, 통권58호, 2006
4. 박혜란, 현대무용의 예술적 형식과 그 특성에 관한 연구, 한국체육철학회지, 제10호, 2002.06
5. 배연준, 공간과 오브제의 상호작용성에 관한 연구, 국민대 석사논문, 2006
6. 안윤희, Choresgraphy의 역사적 변화에 대한 고찰, 이화여대 석사논문, 1990
7. 오영근, 공간디자인에서의 감성적 경향에 관한 연구, 한국실내디자인학회논문집, 통권 43호, 2004
8. 정소영, 현대무용의 기본 형식에 관한 연구, 충남대 석사논문, 1981
9. David Best, Expression in Movement & the Arts by David Best, 김말복 역, 현대미술사, 1995
10. Giedion.Sigfried, Space, Time and Architecture, 공간·시간·건축, 최창규 역, 산업도서출판공사, 서울, 1990
11. Meisenheimer. Wolfgang, Choreography of the Architectural Space, 공간의 안무, 김정근 역, 동녘, 2006
12. Norberg-Schulz, Christian, Existence, Space and Architecture, 실존·공간·건축, 김광현 역, 태림문화사, 서울, 1994
13. Frame, No23, 2001
14. <http://www.epdvs.com/PROJECTS/ChoreographingSpace/choreographingspace.html>
15. <http://www.movingimages.de/index.php?type=performing&lng=eng>

<접수 : 2008. 10. 31>