

프랑스공연예술탐색 태양의 서커스 <키담>의 이해

Quidam

Your world is yours not mine Quidam
Your dreams are yours
You may have touched the stars but they weren't moved
I might smile or I might turn away
An ordinary man Quidam I'm every man
I'm anyman Quidam Quidam

당신의 세계는 당신의 것, 나의 것은 아니에요 키담.
당신의 꿈은 당신의 것이에요.
당신이 별에 가 닿았을지라도 그들은 감동받지 않았죠.
나는 웃거나 돌아서서 가버릴 거예요.(카르멘)
평범한 사람 키담, 나는 모든 이에요.
나는 누구나예요. 키담, 키담 -> 동영상

캐나다? 프랑스?

태양의 서커스는 키담을 통해 그들의 정체성을 전하기도 한다. 태양의 서커스가 처음 설립된 곳이자 본사가 위치한 캐나다 케벡(Canada Quebec)주는 캐나다에서 유일하게 프랑스문화를 가진 주로, 16세기에 처음 북아메리카 서쪽 해안에 식민지를 건설하였으나 영국군에게 이를 빼앗긴 프랑스인들이 내륙으로 이주하며 정착한 뼈아픈 곳이다.

케벡은 몇 백 년이 흐른 지금도 영연방 국가인 캐나다로부터의 분리독립을 주장하며, 케벡주의 모토인 'Je me souviens' 는 '나는 기억한다'라는 프랑스어로, 18세기 케벡주가 영국군에게 점령당하면서 영국군에게 당한 피의 보복을 잊지 않겠다는 의미이다. Act5의 출넘기 묘기에서 바닥에 띄워진 조명은 파리의 노트르담 대성당의 장미창이다. 이것은 뮤지컬 노트르담 드 파리의 오마주로 프랑스의 정체성을 나타내며 단조의 음악과 함께 어우러져 역사의, 현재의 비극을 표현한다. 오랜 시간이 흐른 뒤에 케벡이 세계지도에 등장 할지는 모르겠으나 역사나, 지금의 사회에 대한 그들의 메시지는 키담과 함께 남게 될 것이다.

<청춘 예술 노트, 태양의 서커스, 키담(QUIDAM) > 중에서

아트 서커스 Art Circus

- 과거 '지상 최대의 쇼(The Greatest Show On Earth)'로 불리우며 대중들의 오락과 놀이를 도맡아 오던 서커스. 20세기에 들어서면서 과학의 발전으로 새로운 시각 매체와 다양한 오락들로 인해 사양 산업으로 전락.
- 1983년 길거리 곡예사들이 순수한 인체 표현을 중심으로 동물 출연을 배제하고 극적인 스토리와 최첨단 테크놀로지 도입으로 공연형태의 양식 창조
- '뉴 서커스(New Circus)' 혹은 '아트 서커스(Art Circus)'로서 <태양의 서커스>
- 기술과 예술이 한데 어우러진 총체극으로 서커스에 대한 대중의 흥미와 관심을 불러일으켜 예술적-상업적으로 대성공 -> 동영상 인트로

신조어 Cirquish 탄생 -언어사의 전환점을 이루다-

language invented by the Cirque du Soleil and used in most of their performance soundtracks. The language is actually gibberish, with no certain meaning to the lyrics of the soundtracks.

말은 오해의 근원, 소리 없이 다가가 길들기

Cirquish: Atmadja

- <키담> 인트로는 소녀 조에가 청아한 목소리로 부르는 'Atmadja'로 시작, 현악기, 신디사이저, 합창곡으로 조화
- 'Atmadja', 자음과 모음 조합한 의미 없는 표현, 해석의 집중하는 대신 무용, 연기, 음악 등 다른 요소를 통해 느낌 유도
- 1:1의 기호적인 지칭이 아닌 solitude(고독)=multitude(군중) 이미징을 통해 내면의 소통 시도
- 시적인 느낌의 언어로 키담의 노래를 한층 신비화. 오케스트라 혹은 효과음악으로서의 기존 서커스 음악과 차별화 -> 동영상 인트로

서커스의 역사

- BC 6세기경 로마의 원형경기장인 키르쿠스 막시무스(Circus Maximus), 대규모 국가 행사나 종교의식, 경마, 전차경주, 격투기, 맹수 vs 검투사의 시합, 수렵 경기 공연
- 국가 공연 적인 건축물로 최대 15만 관객 수용
- 로마제국 멸망 후, 유랑 집시들이 전승, 18세기에 곡마술, 희극 배우(Clowm) 등장, 서커스 탄생
- 19세기는 격투기, 동물 묘기 등으로 유럽과 아메리카에서 대중 오락으로서 엄청난 인기 절정

벨라스케즈, 공녀들 las Meninas

조르주 쇠라

The circus, the circus rider

환상의 세계를 통해 인간의 심연을 보여주는 서커스

특징이 고스란히 담겨 있고, 밝게 빛나는 보름달은 서커스를 나타내며 이것이 밤의 이야기임을 보여준다. 몽환적이고 무표정한 광대의 표정은 영혼이 없는 삶을 사는 인간과 꿈의 세계를 동시에 표현한다. 화려하게 꾸며져 있는 붉은 색의 말은 자신을 쳐다보는 관객을 응시하며 그들에게 깊은 의문과 책망을 던지고 있는 듯하다. 이들은 환상의 존재이지만 대중들 자신의 고통을 일깨워주는 역할이면서 동시에 그들이 고통을 주는 대상이다.

<청춘 예술 노트, 태양의 서커스, 키담(QUIDAM) > 중에서

<태양의 서커스> 고전성

인간의 圓舞

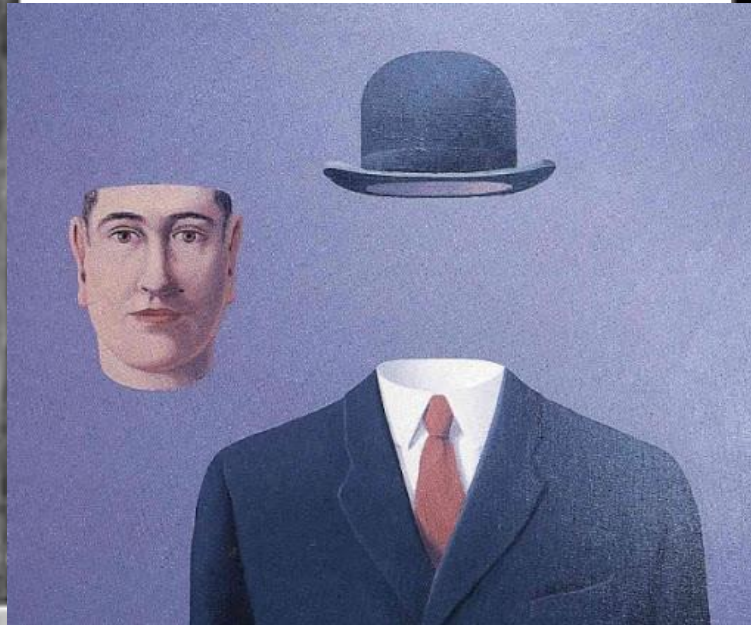
광대의 역할은 라스코 동굴 우물의 사제
새의 탈을 쓴 사제는 인간과 동물 사이를 이
어줌

자신을 버리고 연기하며 짙은 화장의 광대들
관중의 슬픔과 애환을 포용

르네 마그리트

René Magritte

콘수엘로 순신,
Homme-chapeau-melon, 1942

Ceci n'est pas un chapeau

Quidam의 어원

영어 certain man

프랑스어 inconnu(낯선 사람)

지나가는 사람, 행인

匿名

quīdam 불규칙 변화 대명사

quī(어근) + dam(접미사)

aerial hoops

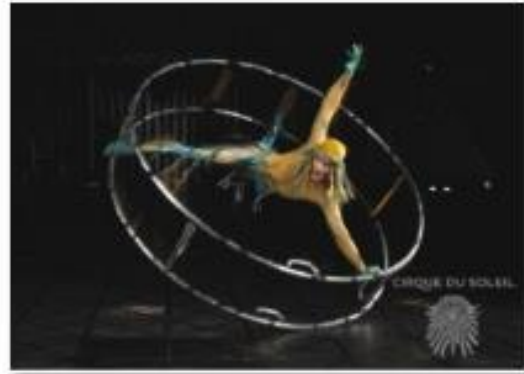
aerial silk

banquine

diablo

german wheel

hand balancing

skipping ropes

spanish web

statue

Genman wheel

Aerial silk

Diabo

Hand balancing

Skipping ropes

Spanish web

Statue

Aerial hoops

지나가는 여인에게 A une passante —보들레에르, 1860

거리는 내 주위에서 귀가 멍멍하게 아우성치고 있었다.
잘 차려입은 상복, 장중한 고통에 싸여, 후리후리하고 날씬한
여인이 지나갔다. 화사한 한쪽 손으로
꽃무늬 주름 장식 치맛자락을 살풋 들어 흔들며.

날렵하고 의젓하게, 조각 같은 그 다리로.
나는 마셨다, 얼빠진 사람처럼 경련하며.
태풍이 싹트는 창백한 하늘, 그녀의 눈에서.
얼을 빼는 감미로움과 애를 태우는 쾌락을.

한 줄기 번갯불..... 그리고는 어둠! 그 눈길로 홀연
나를 되살렸던, 사라져 간 미인이여.
영원에서밖에는 그대를 다시 못보련가?

아득히 먼, 저세상에서,! 너무 늦으리! 아마도 '영원히' 보지 못하리!
그대 사라진 곳 내 모르고, 내 가는 곳 그대 알지 못하기에.
오 내가 사랑했음지도 모르는 그대. 오 그것을 알고 있던 그대여!

Quidam

Your world is yours not mine Quidam
Your dreams are yours
You may have touched the stars but they weren't moved
I might smile or I might turn away
An ordinary man Quidam I'm every man
I'm anyman Quidam Quidam

당신의 세계는 당신의 것, 나의 것은 아니에요 키담.
당신의 꿈은 당신의 것이에요.
당신이 별에 닿았을 지라도 그들은 움직이지 않았죠.
나는 웃거나 돌아서서 가버릴 거예요.
평범한 사람 키담, 나는 모든 이에요.
나는 누구나예요. 키담, 키담

La nuit recule.
D'un rêve à l'autre
tu vales.
Du creux de toi
C'est bien le mal
Qui dresse tes
silences.
Quidam, Quidam

The night recedes
From a dream to
other you swing
From all your cliffs
This is the evil
That claims for your
silences
Quidam, Quidam

There's nothing left.
There's nothing right.
There's nothing wrong.
I'm one, I'm two.
I'm all yet none of you.
The truth, the lie,
The tear, the laughter,
The hand and the empty touch.
Here I am alone
Waiting for the curtain call.
An ordinary man, Quidam.
I'm everyman. (The unknown man)
I'm any man. (The strange man)

Bailo en este lienzo
de dolor.

Funàmbulo sin mapa
ni brújula.

La dulce locura mi
sòlo refugio.

Nazco en la sombra
del payaso.

I dance by these
sheets of pain

On the tight rope
with neither map nor
compass

This sweet insanity is
my only escape

Born to the shadows
of a clown. -> 동영상

Let me fall

Let me fall, Let me climb
There's a moment when fear and dream must collide
Someone I am Is waiting for courage,
The one I want,
The one I will become will catch me.
So let me fall, If I must fall,
I won't heed your warnings,
I won't hear them.
All I ask, All I need,
Let me open whichever door I might open.
Let me fall, And if I fall,
All the feelings may or may not die.
I'll dance so freely,
Holding onto to no one,
You can hold me only if you too will fall,
Away from all,
These useless fears and chains.
Someone I am Is waiting for courage,
The one I want,
The one I will become will catch me.

떨어져 내리겠어요, 다시 오르겠어요.
두려움과 꿈이 충돌하는 순간이 있어요.
내 안의 누군가가 용기를 기다리고 있어요. (어린 왕자)
내가 되고자 하는 사람
언젠가 그렇게 되어야 할 그 사람이 나를 잡아줄 거예요.
그러니 떨어져 내리겠어요 그래야 한다면
당신들의 충고는 듣지 않겠어요.
듣지 않을 거예요.
내가 원하는 것은, 내게 필요한 것은,
열려고 하는 어떤 문이든 열 수 있는 것이죠.
내가 무너지도록 놔두세요. 그리고 무너지는다면,
이 모든 것들이 사라질 지도, 그렇지 않을지도 모르겠네요.
누구에게도 의지하지 않고서,
자유롭게 춤추겠어요.
당신이 이 모든 것으로부터,
쓸모없는 두려움과 구속으로부터 벗어나,
무너지길 원한다면 나를 붙잡으세요.
나는 누군가 용기를 기다리는 사람
내가 원하는 사람,
내 자신이 될 사람이 나를 잡아 줄 거예요.

Let me fall

So let me fall, If I must fall,
I won't heed your warnings,
I won't hear
Let me fall, And if I fall,
There's no reason to miss this one
chance,
This perfect moment, Just let me fall.

그러니 무너지겠어요, 그래야 한다면,
당신들의 충고는 듣지 않겠어요.
듣지 않을 거라구요.
떨어져 내리겠어요, 그럴 수 있다면,
이 단 한 번의 기회를 놓칠 이유가
없어요.
이 완벽한 순간에, 그냥 떨어져내리겠
어요...