

프랑스 공연예술 탐색 강의

제2주: 인류 최초의 예술 공연 라스코

라스코 혹은 예술의 탄생

Lascaux, ou la Naissance de l'Art

예술의 탄생

게임(놀이)의 탄생

인간의 탄생

인류 예술의 탄생 : 인류 최초 예술 공간, 구석기 라스코 동굴

Lascaux: 예술의 탄생, 인간의 탄생

현대 예술이 이룬 것은 아무 것도 없다. -피카소

구석기 마들렌느 시대 BCE 15000~13000

라스코 공연 무대

제임스 데이빗, 라스코 교향곡

프랑스 구석기 동굴 분포, 프랑스 서남부 도르돈뉴

라스코동굴 약도

첫 그림, 상상의 동물 일각수licarne

검은 들소

황소 갤러리

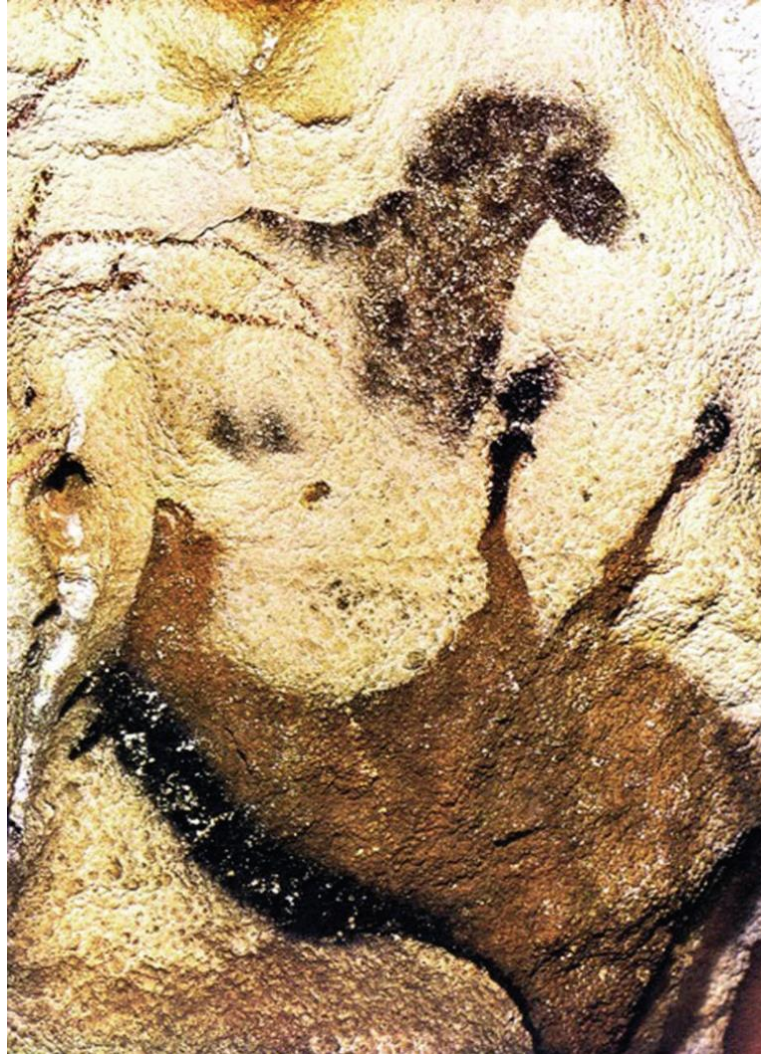

멸종 사슴 메갈로세로스

추락하는 말

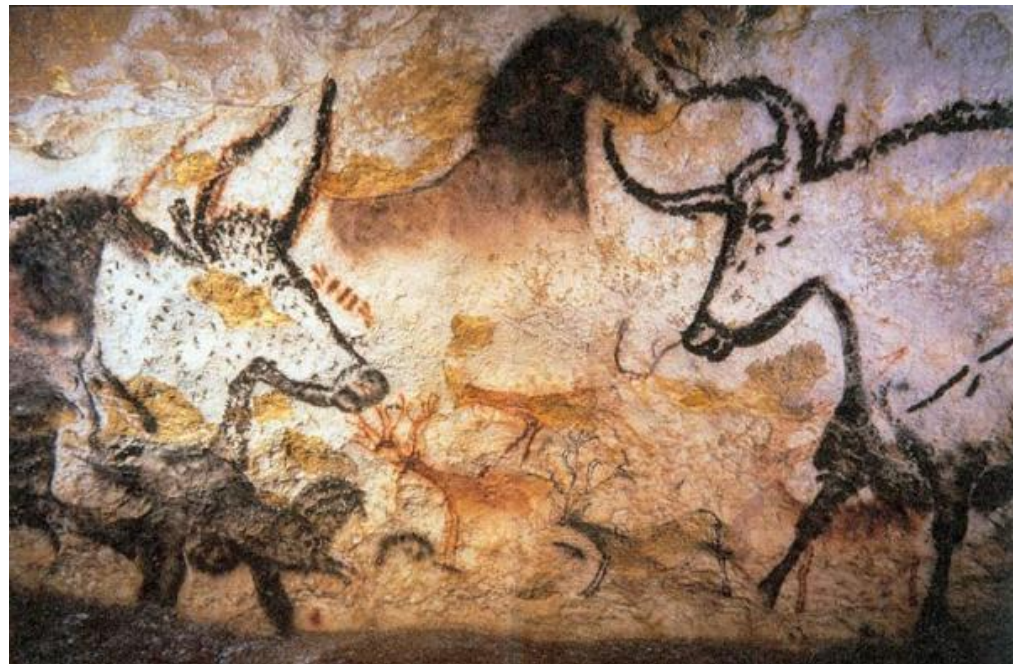

1963개의 그림

- 915 동물: 말 364마리, 사슴과90마리
소30마리
  - 사인signes 434개
  - 미분류 이미지images 613개
    - 인간 1명
- 말, 들소, 순록, 야생 염소, 암사슴

말과 들소

마

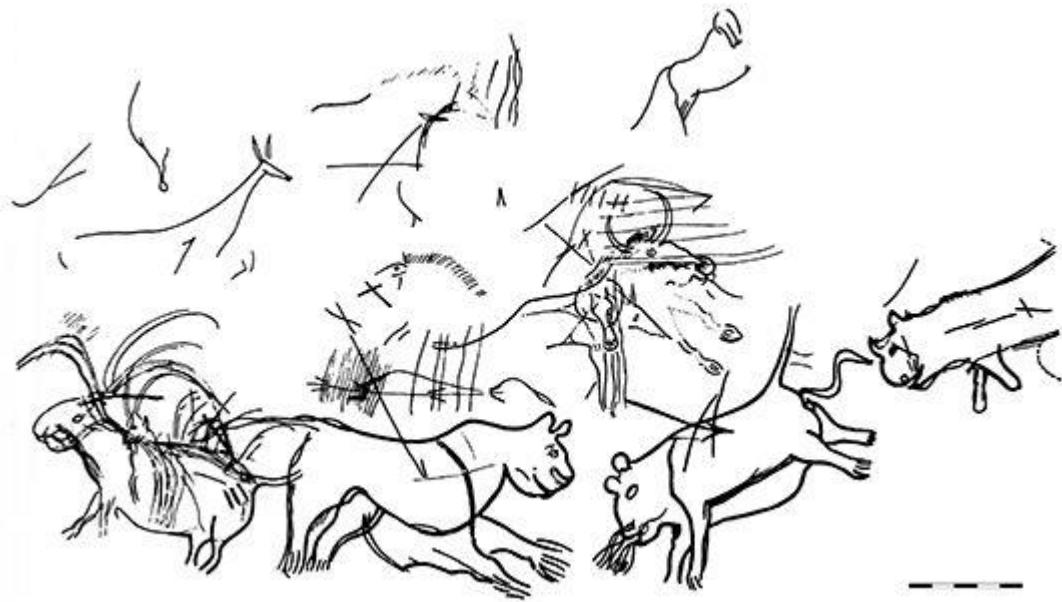

코벨소

고양이 새김

라스코 광명동굴 방문의 해 기념 메달

라스코 동굴, 인류 역사상 그 무엇과도 견줄 수 없는 사건
그리스 문화를 넘어서는 종교·예술 정신의 공간(TOPOS)

라스코의 기적

예술의 탄생

- 베제르 계곡, 몽티냐크 2km 지점 라스코 동굴
- 인간과 예술로부터 유래하는 가장 아름다운 감성의 신호
- 후기 구석기 시대, 우리와 유사한 현대 인류의 시작 여건 마련
- 이 어둠으로부터 시작된 빛이 인류의 여명
- 우주에서의 우리의 존재를 느낄 수 있는 신호 : 짐승들의 원무와 행진

예술의 탄생

“라스코 사람이 버젓이 예술 세계를 창조해냈다. 여기에서 정신의 소통이 시작한다.”

Bataille, G, *Œuvres complètes IX, LASCAUX OU LA NAISSANCE DE L'ART*, Gallimard, 1979, p. 12)

놀이game의 탄생

- 첫 번째 중요한 사건은 호모 파베르 Homo faber 즉 도구 혹은 노동의 탄생
- 두 번째 중요한 사건으로서의 예술 혹은 놀이의 탄생 곧 개인의 탄생
- 예술은 호모 사피엔스와 더불어 시작(후기 구석기 aurignacien오리낙 시기)
- 예술의 탄생은 도구 이전으로 거슬러 올라 갈 수 있지만 예술은 놀이
- 라스코는 노동의 세계에서 놀이의 세계로의 변화: 도구를 넘어 예술작품 창조

라스코와 예술 작품의 의미

- 수십만 년 전부터 인간 땅에 그림 그리기 시작, 라스코 사람은 정밀한 도구 사용
- 유용성을 벗어난 매력적인 작업. **소통으로서의 예술 정립**
- 이 라스코 사람들 그림들의 **아름다움은 우정, 우정의 온화함에 말을 걸어 온다**
- 우리가 사랑하는 것은 아름다움 아닌가? 유일한 답은 아름다움임을 반복하는 물음의 열정
- 먹잇감을 죽이려는 사냥꾼들의 탐욕적인 주술이라고 하지만 그래도 아름다운 그림들

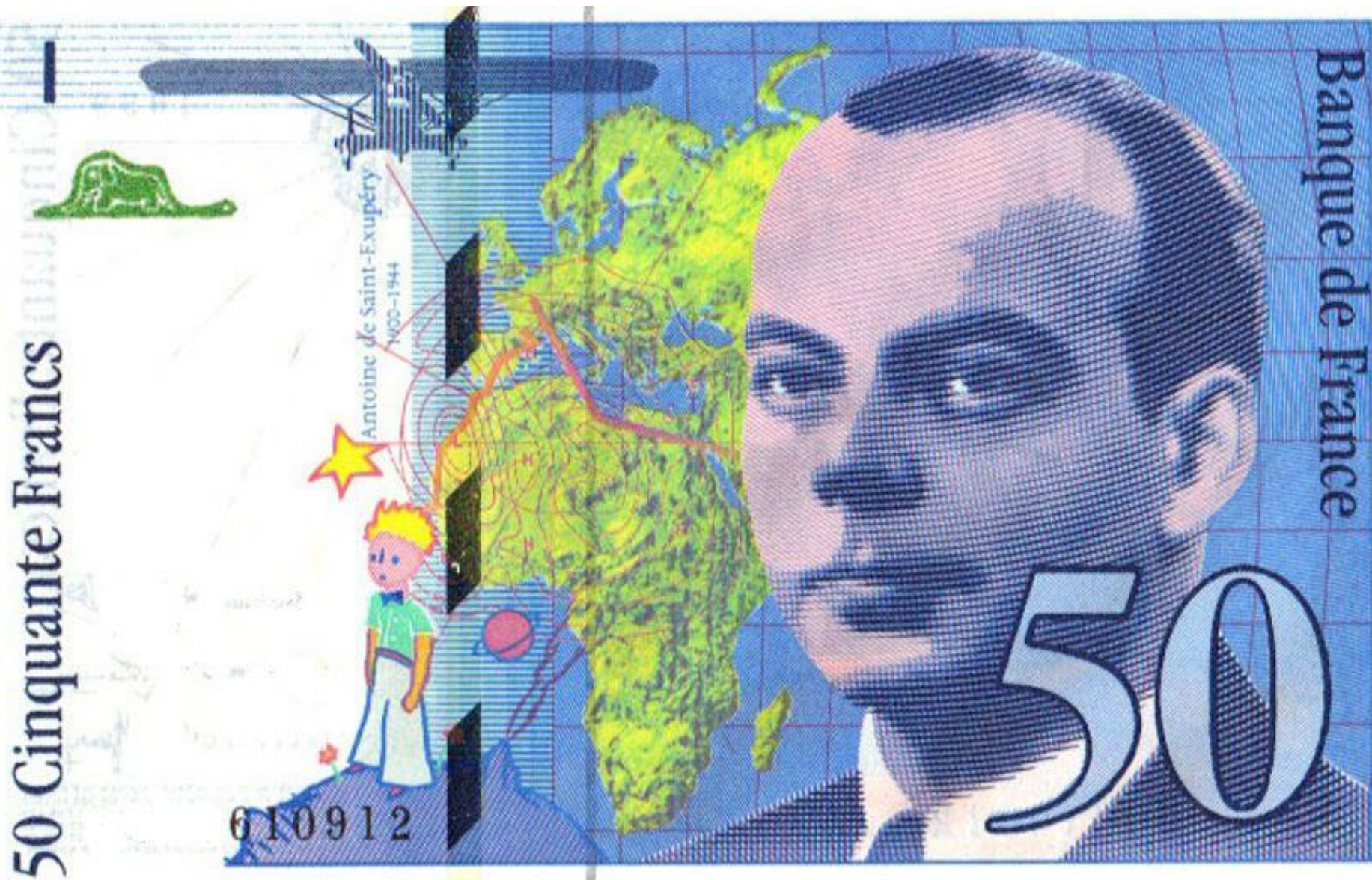
프랑스 님르 부근, 풍 뒤가르, 도둑들의 굴

코끼리와 뱀을 윤곽선으로 그린 일명 마카로니Macaronis

생텍쥐페리, 코키리를 삼키는 보아뱀

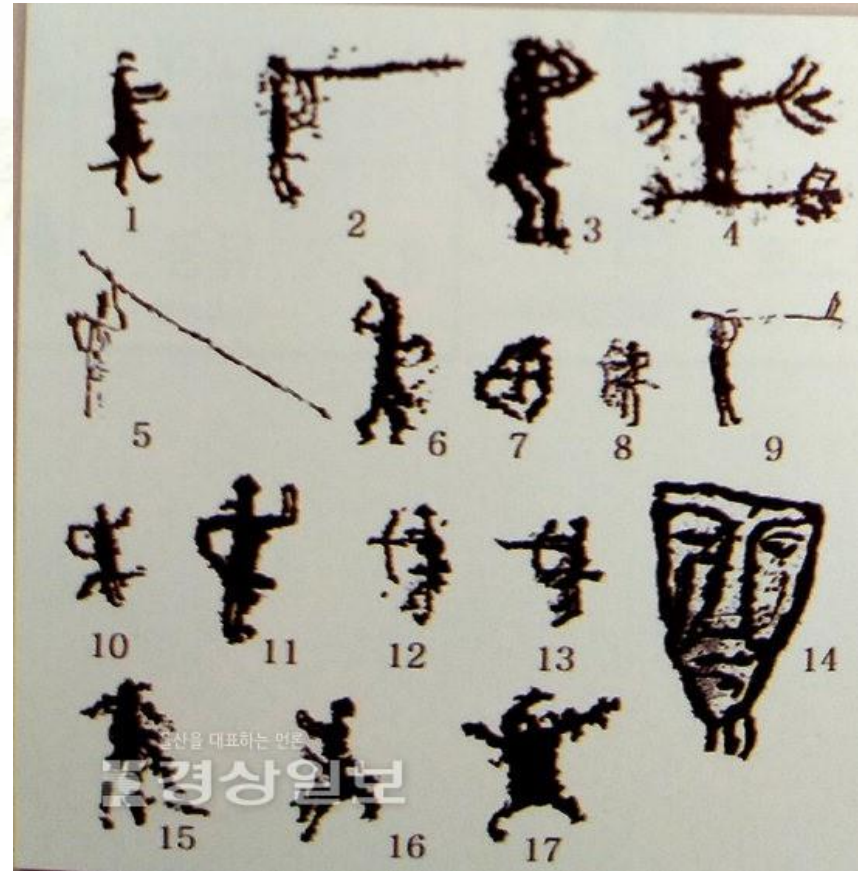

어린 왕자의 보아뱀, 프랑스 초현실주의들의 이상

스페인 알타미라 동굴

약간 앞선 오리낙 시대 인물도.
새의 가면을 쓴 얼굴과 발기된
성기가 라스코 동굴의 새-인간,
반구대 암각화 사람과 유사점
을 보인다.

한국 울산 대곡리 반구대 암각화

프랑스 피레네 지역 아리에쥬, 삼형제 동굴

가면을 쓴 사제. 촬영으로는 식별이 어려워 브로이외 신부가 그린 그림. 바타유가 가장 큰 신세를 진 고고인류학자.

그리스의 기적과 라스코의 기적

- 그리스를 8000년 앞서는 뜻밖의 예술
- 아름다움의 특성으로서의 예상 불가능한 예술의 정수를 보임

네안데르탈 사람에서 라스코 사람으로

- 네안데르탈인도 무덤 남김
- 호모사피엔스로서 라스코 벽화. 오리낙 시대 예술의 완성

라스코인의 풍요

- 동물과 차이:

반동물 반인간에서 현 인류로의 진화 과정

천재의 역할

- 중국 혹은 중세 예술, 현 폴리네시아 인과 유사한 문화 수준
- 원초적 현대, 당시까지 없던 새로운 것을 제작

놀이game의 탄생

- 첫 번째 중요한 사건은 호모 파베르 Homo faber 즉 도구 혹은 노동의 탄생
- 두 번째 중요한 사건으로서의 예술 혹은 놀이의 탄생 곧 개인의 탄생
- 예술은 호모 사피엔스와 더불어 시작(후기 구석기 aurignacien오리낙 시기)
- 예술의 탄생은 도구 이전으로 거슬러 올라 갈 수 있지만 예술은 놀이
- 라스코는 노동의 세계에서 놀이의 세계로의 변화: 도구를 넘어 예술작품 창조

놀이의 인간·예술·종교

- 상상의 동물 의미, 일각수. 죽은 남자. 내장 흘리는 들소
- 라스코 이외의 동물 모습
라봄므-라트론느(도둑들의 굴),
니스 부근 : 코기리 뱀 등 윤곽선
바올 동굴(그 부근): 순록, 채색
- 우연과 놀이의 산물
- 지식이 아닌 예술: 호이징어의 호모 루덴스 Homo ludens 즉 *놀이의 인간* 개념의 타당성

금기와 예술

고대 사회는 희생 속에서 제물을 죽이고 바치는 사제의 죄악을 경험.

그는 관중들의 불안한 침묵 속에 희생당하는 제물(소)을 죽음으로 몰아넣는다. 불안의 이유를 알고 스스로 불안하지만 어쩔 수 없이 사제는 살인의 금기를 범하는 죄를 행한다. 예술은 이 종교적 금기의 순간을 표현하는 것이다.

금기의 위반과 예술

위반은 항상 더욱 경이로운 형태 즉 시, 음악, 춤, 비극 회화의 형태로 옮겨진다. 종교 축제의 시원은 예술의 형태에 있으며, 모든 예술 형태와 연관되어 있다. 놀이는 일종의 노동이라는 법칙에 대한 금기이다. 예술, 놀이, 위반은 노동의 규칙성을 지배하는 원칙들에 대한 유일한 부정 행위인 것이다.

금기와 위반

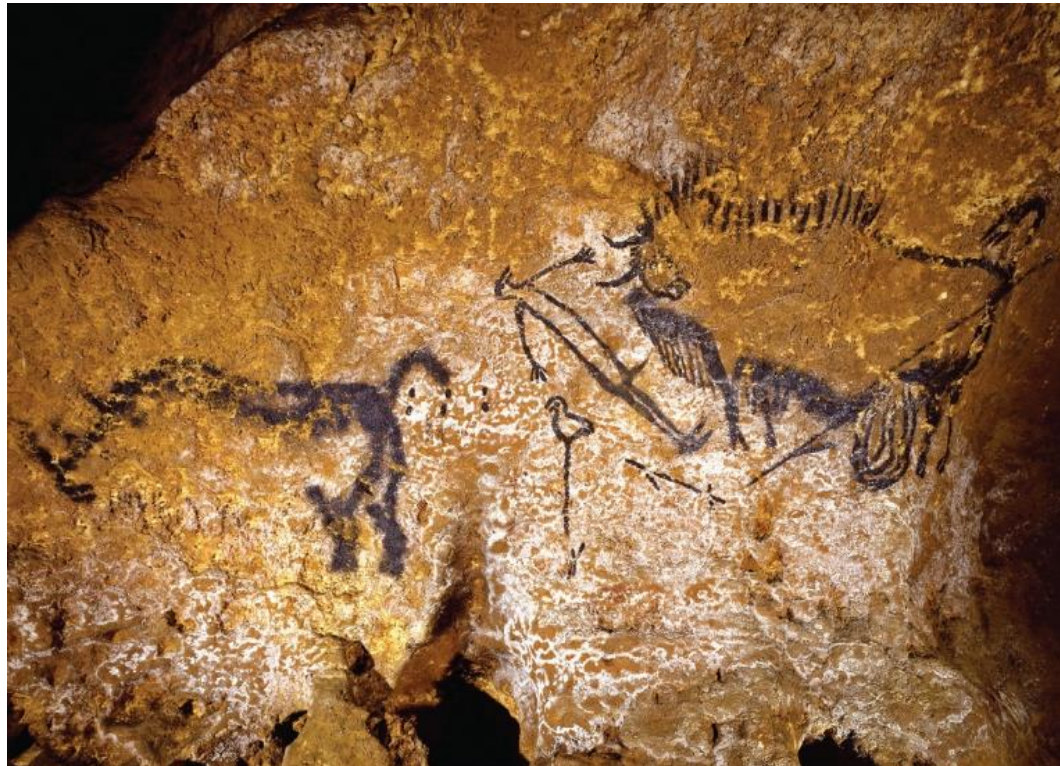
- 노동과 놀이, 금기와 위반, 축제의 분출이 조화를 이루게 하는 배려가 중요.
- 예술 형태는 모든 시대의 축제 형태와 다르지 않음. 축제는 종교적이며 모든 예술의 근원
- 예술 작품 하나, 희생 하나에 노동의 세계를 넘어서는 축제의 정신이 깃들여 있다.
- **현 인류의 탄생: 호모 사피엔스 즉 생각하는 인간이 아닌 예술인의 탄생**

예술의 탄생, 인간의 탄생, 종교의 탄생

Erotisme의 현현

종교와 예술의 토대로서의 예술적 에로티즘의 시원
우리가 다룰 작품 대부분의 토대가 되는
고전성으로서의 에로티즘이 현대 예술 공연으로 전승

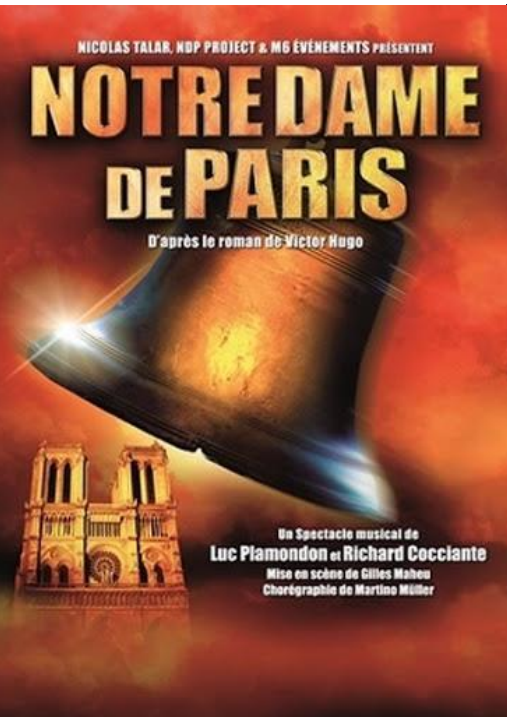

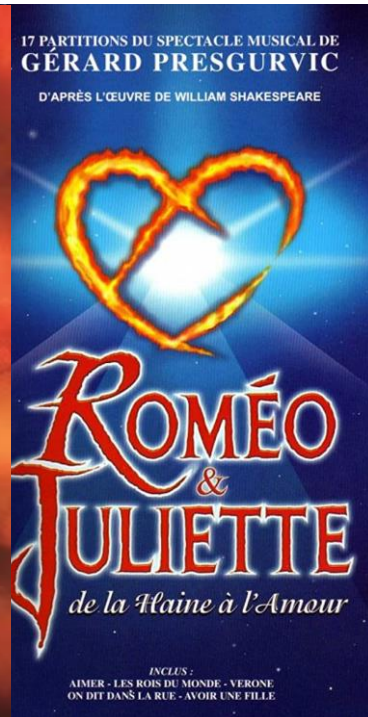
프랑스 뮤지컬 산책

Musical Spectacle

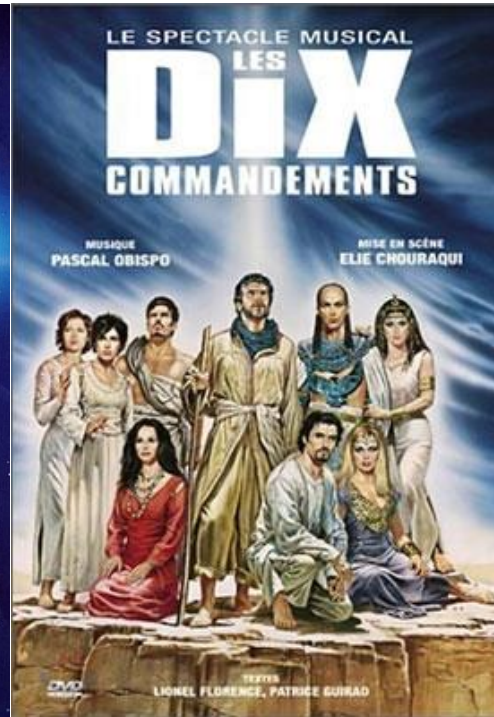
MUSICAL CONCERT

1482년

15세기 중엽

기원전 1,200년경

1830-1832년

나의 청춘 예술 노트

1. 작품 선정 동기: 진로(사랑, 우정, 진실탐구, 예술창조, 기술개발, CEO, 봉사, 희생, 학문 연구 등)와의 연관성
2. 자신이 발견한 원작의 주제(사랑, 우정 등)
3. 공연 작품의 새로운 느낌
4. 도움을 준 자료들(서적, 기사, 논문, 동영상 등)

뮤지컬의 이해

- 뮤지컬은 노래, 춤, 연기가 함께 하는 총체적 공연 예술. 이러한 공연은 라스코 농굴 벽화의 새의 탈을 쓴 사제의 죽음에서 알 수 있듯이 인류 호모-사피엔스-사피엔스 탄생과 함께 시작한 의례에서 유래(현재 아시아, 아프리카, 시베리아의 가면극 등이 그 한 예이며 공동체를 위한 희생제의가 기원)
- 르네상스 시대 오페라를 즐기던 이탈리아, 프랑스, 영국 등의 오페라 부프 Opera Bouffe에서 뮤지컬 원형을 찾음(오페라 부프 논쟁)
- 1910년~1920년대에 미국의 뮤지컬 작곡가 제롬 컨 Jerome Kern(1885-1945)이 당시 대중 음악과 프랑스의 오페라 부프 형식을 접목 초기 뮤지컬 연극(comédies musicales) 형식을 확립, 현대적 의미의 뮤지컬 형식이 완성
- 이를 전승한 초기 유럽 뮤지컬은 흥미 위주 음악 쇼에서 탈피하여 극적 드라마를 더하여 뮤지컬 코메디와 뮤지컬 쇼로 자리매김

현대 뮤지컬 코메디와 뮤지컬 쇼

- **Comédie musicale**(musical comedy, musical play, 뮤지컬 드라마, 樂劇):

완성도 면에서 연기보다 음악성을 중시, 심리적 내면적 독백 강조. 성공할 경우 앨범 출판 가능.

- **Spectacle musical**(musical spectacle, 뮤지컬 쇼):

Notre-Dame de Paris (1998) 이후 히트 넘버 중심으로 전개. 단절적 무대 흐름, 앨범 판매와 흥행을 우선. 음원을 미리 공개하여 대중성 확보 후 공연, 관객의 합창, 화려한 안무와 무대 장치 십계 *Les Dix Commandements*, 태양 왕 *Le Roi Soleil*, 로미오와 줄리엣-증오에서 사랑으로 *Roméo et Juliette-de la haine à l'amour*

Musical Big 4

오페라의 유령

Cats

레미제라블

미스 사이공

세계 4대 뮤지컬
모두 **캐머런 매킨토시** 제작

프랑스 뮤지컬의 원류

- 13세기 후반 북프랑스의 음유시인 아당 드 라 알
Adam de la Halle의 양치기와 기사 딸의 로맨스를
다룬 전원 **목가극**
- 17세기 이탈리아의 오페라 부파의 영향을 받은 프랑
스 **오페라 부프**(나중에 오페레타로 불리게 됨)
- 18세기 초반의 버라이어티 쇼 형태의 연극 장르 **보드
빌**
- 18세기 후반 프랑스의 **오페라 코미크**(대사가 있는 오
페라, 희극 비극 모두 포함, ex, 카르멘)

프랑스 뮤지컬의 역사

1979 : *Starmania* (미셸 베르제, 릭 플라망동 제작); *Tycoon*
Tim Rice 각색- <지저스 크라이스트 슈퍼스타>, <에비타>, <미녀와 야수>, <라이온 킹>, <아이다> 제작

Les Parapluies de Cherbourg (셀부르의 우선) (미셸 르그랑, 작크 드미의 영화 각색)

1980 : *Les Misérables* (클로드 미셸 쇤베르그, 위고 소설 원작)

1984 : *Napoléon* (이브 질베르 Yves Gilbert / 세르주 라마 Serge Lama)

1998 : *Notre-Dame de Paris* (리샤르 코시앙트 작곡, 릭 플라망동 작사)

* 셀린느 디용과 바다 코치

2000 : *Les Dix Commandements*(십계) - *The Ten Commandments: The Musical*(2004)

2001 : Roméo et Juliette-de la haine à l'amour(증오에서 사랑으로) 제라르 프레스귀르빅 Gérard Presgurvic 작곡

2002 : *Le Petit Prince* (노트르담드 파리의 Richard Cocciante 작곡)

2010 : *Roméo et Juliette, les enfants de Vérone*, new version(베로나의 아이들) 아시아 투어

오페라와 뮤지컬 차이

1. 발성법

뮤지컬의 경우, 장르, 캐릭터의 성격과 극중 상황에 따라 음역과 음색이 달라진다. 하지만 오페라의 경우 가슴을 울리는 흉성(진성) 즉 벨칸토 발성, 뮤지컬의 경우 육성

2. 목소리 전달

뮤지컬은 1940년대부터 마이크 사용, 가사 전달력에 집중

3. 녹음/라이브

뮤지컬은 사전에 녹음된 음악(MR은 콩글리쉬), 오페라의 경우 노래와 반주

4. 사용 언어

오페라는 클래식 음악 어법 고수 스크린 통해 번역, 뮤지컬은 자국어 사용 가능

5. 안무의 기능과 목적

오페라의 경우 안무가 극의 전달에 큰 영향을 미치지 않음, 뮤지컬의 경우 주제 묘사, 정보 제공을 이해 과장-확대 등 다양한 역할 수행(*뮤지컬 3대 구성 요소는 노래, 드라마, 춤)

6. 안무 유형

뮤지컬의 경우 무도회 춤과 스페인 춤, 디스코, 재즈 등 극중 상황에 맞추어 다양한 스타일 사용. 오페라의 경우 주로 발레. 18세기에는 발레가 없는 오페라 상상하기 힘들 정도로 발레가 오페라의 중점적인 요소로 자리매김.

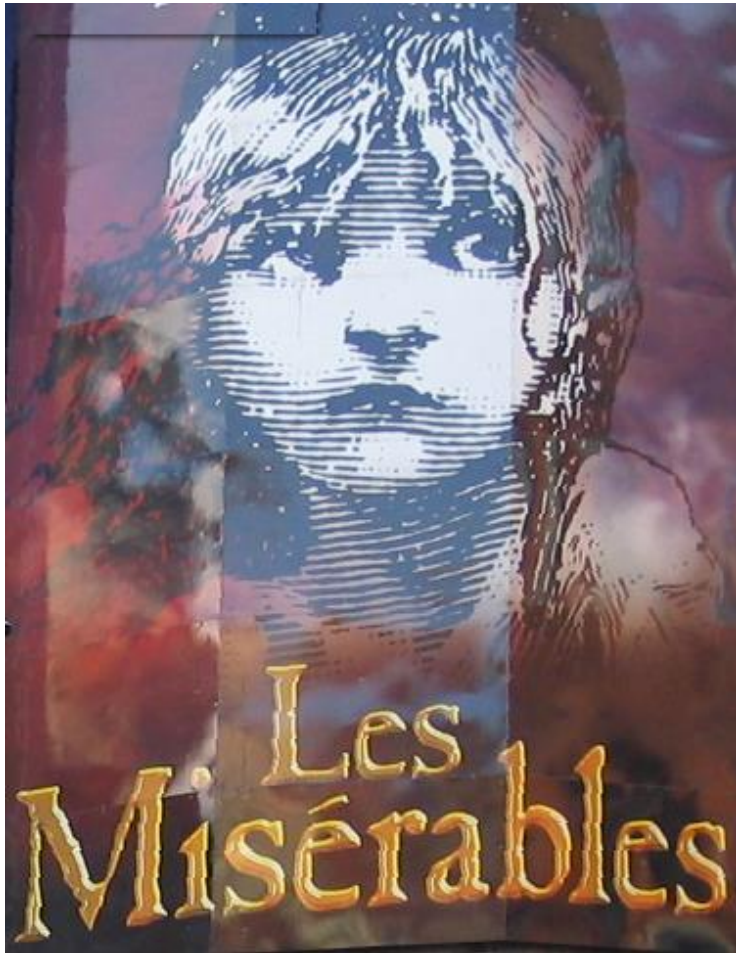
뮤지컬의 장르별 특징, 대표 작품

- 북 쇼(북 뮤지컬): <왕과 나>, <사운드 오브 뮤직>, <맨 오브 라 만차>, <아가씨와 건달들>, <지붕 위의 바이올린> 등
- 주크박스 뮤지컬: <사랑은 비를 타고>, <노란 잠수함>, <와이키키 브라더스>, <젊음의 행진>, <광화문 연가>, <스트리트 라이프> 등
- 무비컬: <빌리 엘리어트>, <헤어 스프레이>, <이스트웍의 마녀들>, <더티 댄싱>, <스팸 어랏>, 등
- 댄스 뮤지컬: <매튜 본의 백조의 호수>, <호두까기 인형>, <사랑하면 춤을 춰라>, <비보이를 사랑한 발레리나> 등
- 드라마컬: <대장금>
- 노블컬: <레 미제라블>, <노트르담 드 파리>, <웨스트 사이드 스토리>, <오페라의 유령>
- 소극장 뮤지컬: <록키 호러쇼>, <리틀 쇼프 오브 호러스>, <헤드윅>, <오! 당신이 잠든 사이>, <김종욱 찾기>, <형제는 용감했다> 등 창작 뮤지컬
- 콘셉트 뮤지컬(바그너 악극 개념)
콘셉트 뮤지컬이란 상징, 은유, 비유 등이 극적인 구조나 이야기보다 더 중심이 되는 실험적 성격의 뮤지컬.<컴퍼니>, <리틀 나이트 뮤직>, <암살자들>, <캣츠>

프랑스 뮤지컬 특징

- 프랑스를 비롯한 프랑스어권에서 제작
- 브로드웨이 / 웨스트엔드 작품과 달리 지역성, 작품성 강조
- 1998년 작 <노트르담 드 파리>의 성공으로 프랑스 뮤지컬 인기 절정
- 영미권 뮤지컬과 달리 성악과 안무 분리
- 뮤지컬 반주에 라이브 음악 아닌 녹음된 음악 사용 추세(레미제라블은 예외)
- 공연 이전, 음원을 먼저 공개하여 대중성 확보, 관객들에게 다가감
- 구체적인 스토리보다 인상적이고 화려한 음악으로 관객과 승부
- 프랑스 3대 뮤지컬로 꼽히는 <십계>, <로미오와 줄리엣>, <노트르담 드 파리>이외에도 <어린 왕자>, <돈 주앙>, <태양 왕> 등

레 미제라블 Les Misérables

작곡: 클로드 미셸 쇤버그

작사: 알랭 부브릴, 장 마르크 나텔
(프랑스어 가사)
허버트 크레츠머 (영어 가사)

극본: 클로드 미셸 쇤버그
알랭 부브릴, 트레버 년,
존 케어드 (각색)

원작: 빅토르 위고(1862)

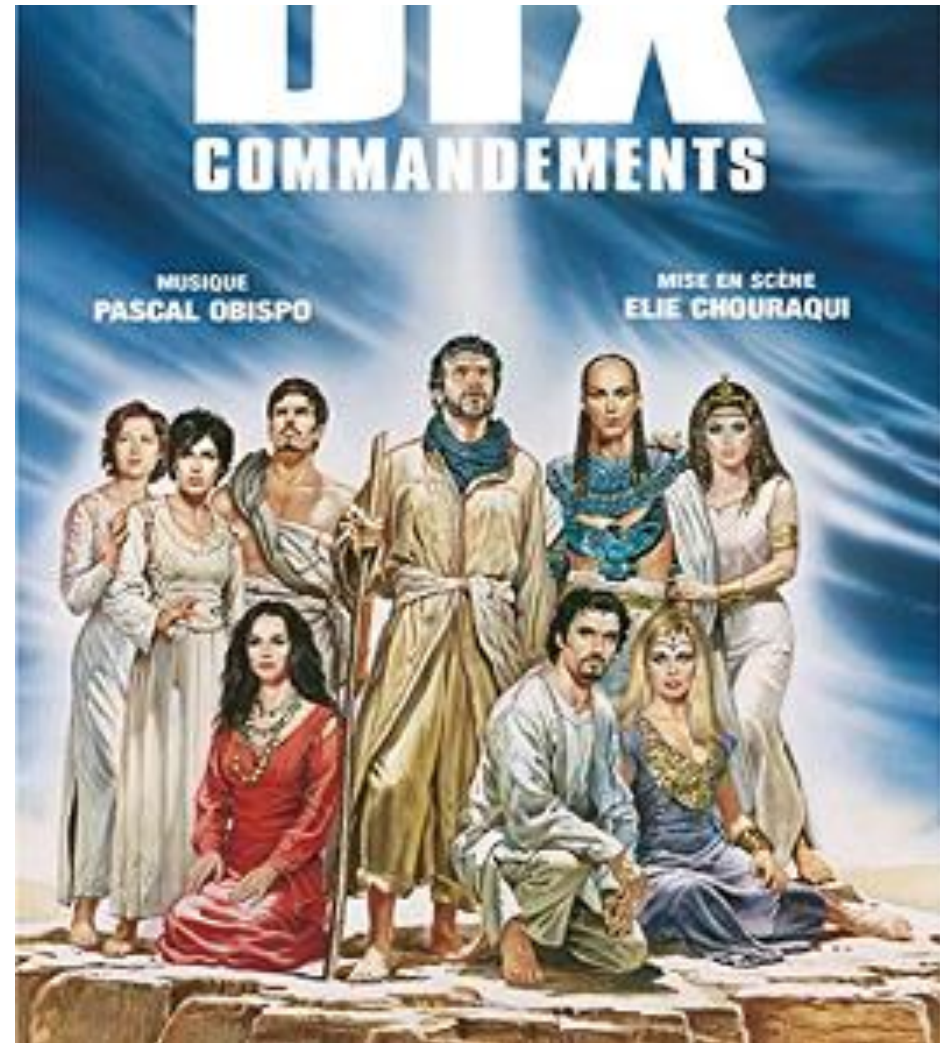
주제: 1832년 군주제 반대 파리 봉
기 속 피어난 민중의 우정과 희생

십계 Les Dix Commandements Le Spectacle Musical

작곡: 파스칼 오비스포
작사: 리오넬 플로랑스, 파트
리스 기라오
제작: 엘리 슈라키, 도브 아티
아, 알베르 코엥

주제: 모세와 람세스의 우정
종교적인 색채보다는 사랑, 우
애, 자유, 관용이라는 보편적인
메시지 특히 2002년 '프랑스의
노래'로 선정될 정도의 음악적
완성도 우수

모세(세르지오 모스케토, 다니엘 레비)
L'envie d'aimer

노트르담 드 파리

작곡: 리샤르 코시앙트

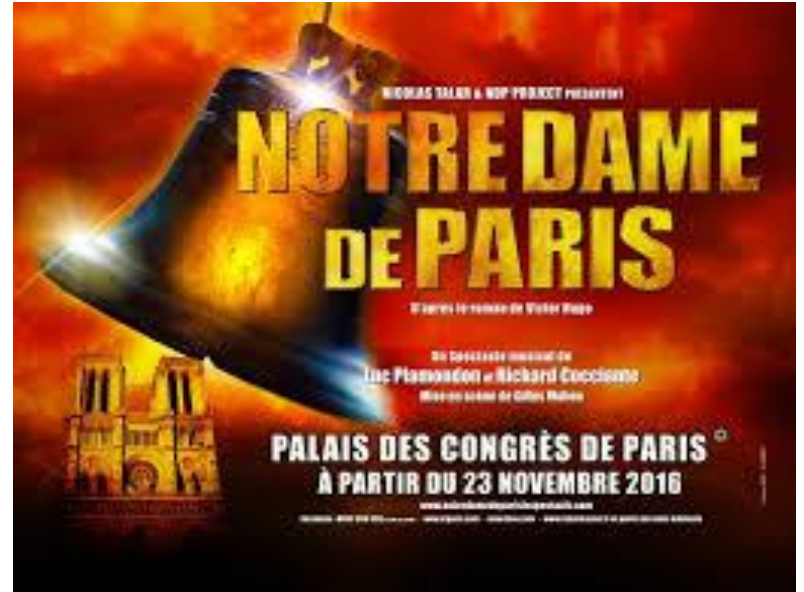
작사: 퓌플라몽동

무대: 질 마외

제작: 사를 라

프랑스 캐나다 공동 제작

주제: 중세의 이미지의 보고에서
폐허가 된 고딕 성당 부활의 꿈

Le Petit Prince (Spectacle musical)

<노트르담드 파리>의 리샤르 코시
앙트 작곡, 퓌플라망동 작사,
신부 다니엘 라부아가 비행사로 출
연

로미오와 줄리엣: 증오에서 사랑으로

작곡: 제라르 프레스귀르빅

작사: 제라르 프레스귀르빅

안무: 레다

무대: 레다

주제: 증오에서 죽음을 통해 사랑에 이르는 에로티즘