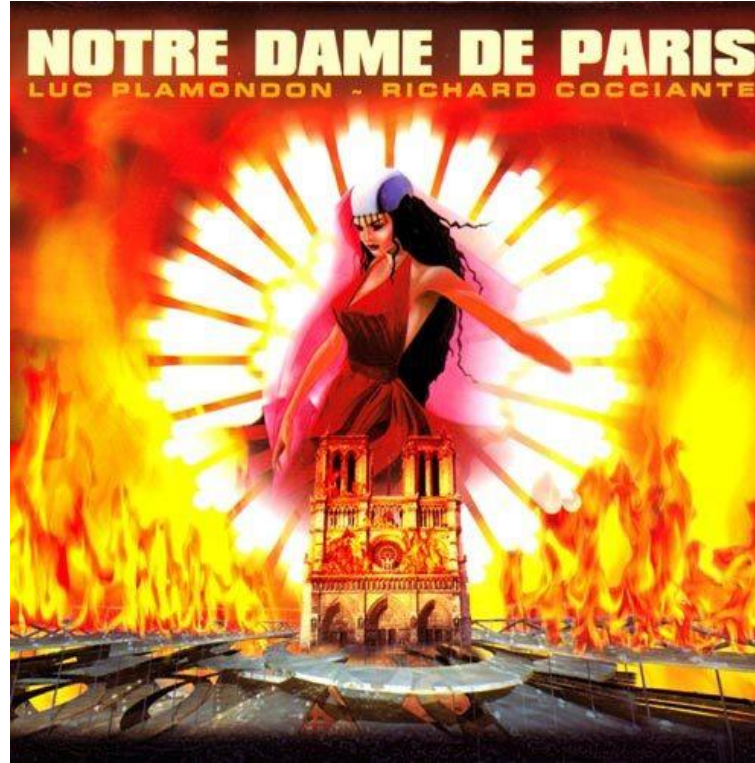

프랑스 공연예술 탐색 강의제1주

2020.03.02

제1강: 공연 관련 프랑스 문화사

1. 인류 예술의 탄생 : 인류 최초 예술 공간, 구석기 라스코 동굴 (BCE 15,000~25,000년)
2. 로마-갈리아 융합 문화: 프랑스 연극의 기원, 남부 오랑주 원형 극장 (CE 120년)
3. 중세 고딕(이미지 시대)~르네상스(텍스트 시대): 기독교-이슬람-자연 숭배자들의 공동의 공간. 노트르담 드 파리 중세는 암흑의 시대가 아니다. *중세 기독교 인구 10% 미만 (CE 12C~15C)
4. 18C 절대 왕정: 발레리노 루이 14세 궁정 발레 공연 정착_베르사이유 <태양의 발레> 통치 수단이 된-음악-연극-발레
5. 혁명의 문화: (1789~1870): 계급 갈등 시대_<노트르담 드 파리>, <레 미제라블> (1832.6월 봉기), <로미오와 줄리엣Roméo et Juliette>, <웃는 남자> 빅토르 위고 원작들
6. 최초 페미니스트 코믹오페라: 비제, 카르멘 공연 대실패(1875)로 좌절 사망. 미적 현대성의 몰이해
7. 프랑스 문화공연 결정체: <어린 왕자Le petit Prince> 세계 최고 공연 장르로 재탄생
8. 길거리 공연의 예술 기업화: 기 라리베르테Guy Laliberté , 태양의 서커스Cirque du Soleil, (1984), 최초의 하층 문화가 부루주아 문화로 정착되는 현대성의 공연

1. 인류 예술의 탄생 : 인류 최초 예술 공간, 구석기 라스코 동굴

선사시대 시스틴 성당

라스코 동굴, 인류 역사상 그 무엇과도 견줄 수 없는 사건
그리스 문화를 넘어서는 종교·예술 정신의 공간
사랑이라는 작은 죽음(오르가즘)을 통한 지속적 삶 영유
금기와 위반:공동체를 위한 희생

Lascaux: 예술의 탄생, 인간의 탄생

현대 미술이 이룬 것은 아무 것도 없다, 피카소

구석기 마들렌느 시대 BCE 15000~13000

한·불 수교 130주년 기념사업

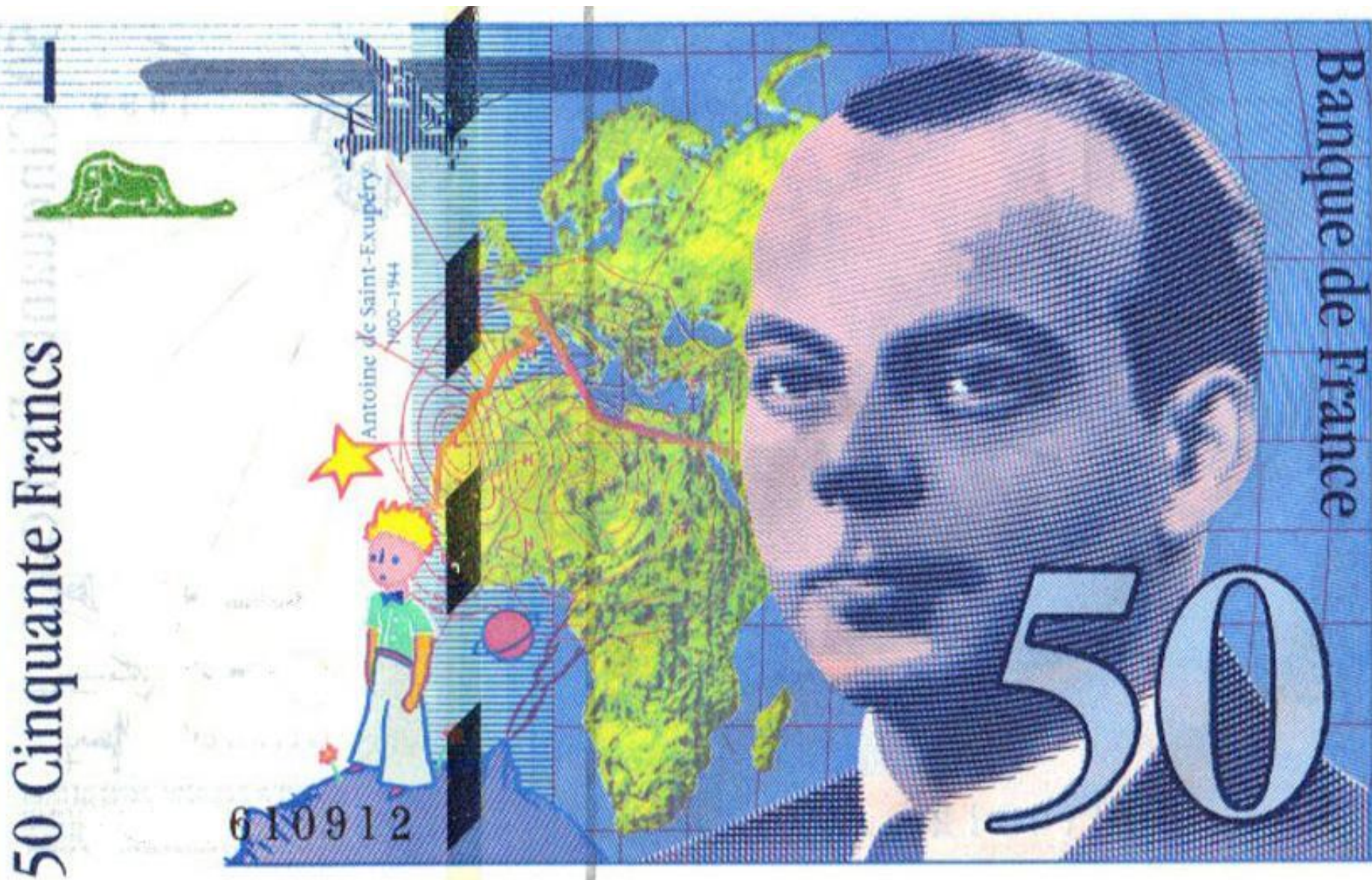
유네스코 세계문화유산 라스코 동굴벽화 광명동굴 전시 2016.04-09

프랑스 님므 부근, 풍 뒤가르, 도둑 동굴

코끼리와 뱀을 윤곽선으로 그린, 일명 마카로니Macaronis

생텍쥐페리, 코키리를 삼키는 보아뱀

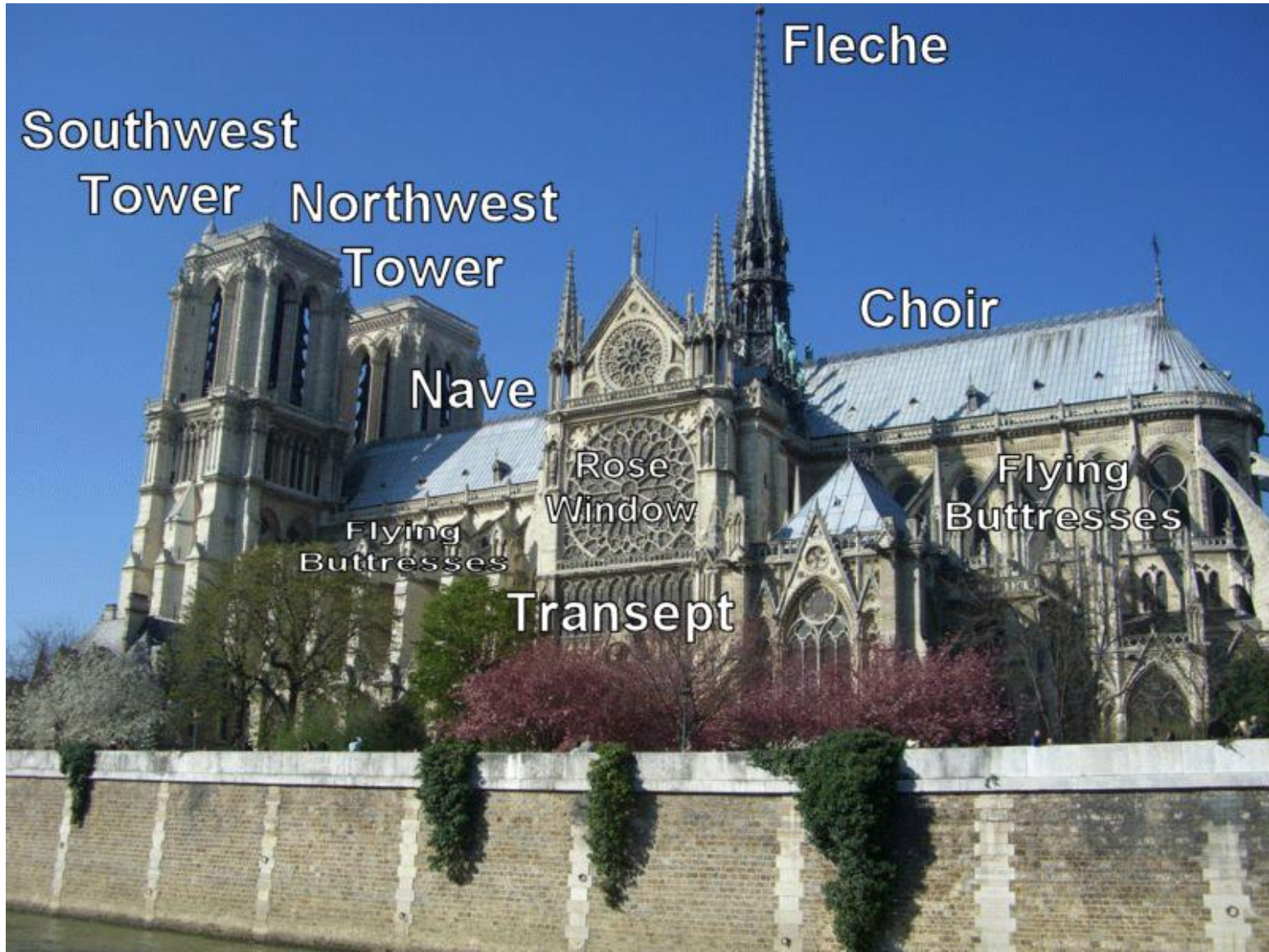
어린 왕자의 보아뱀, 프랑스 초현실주의들의 이상

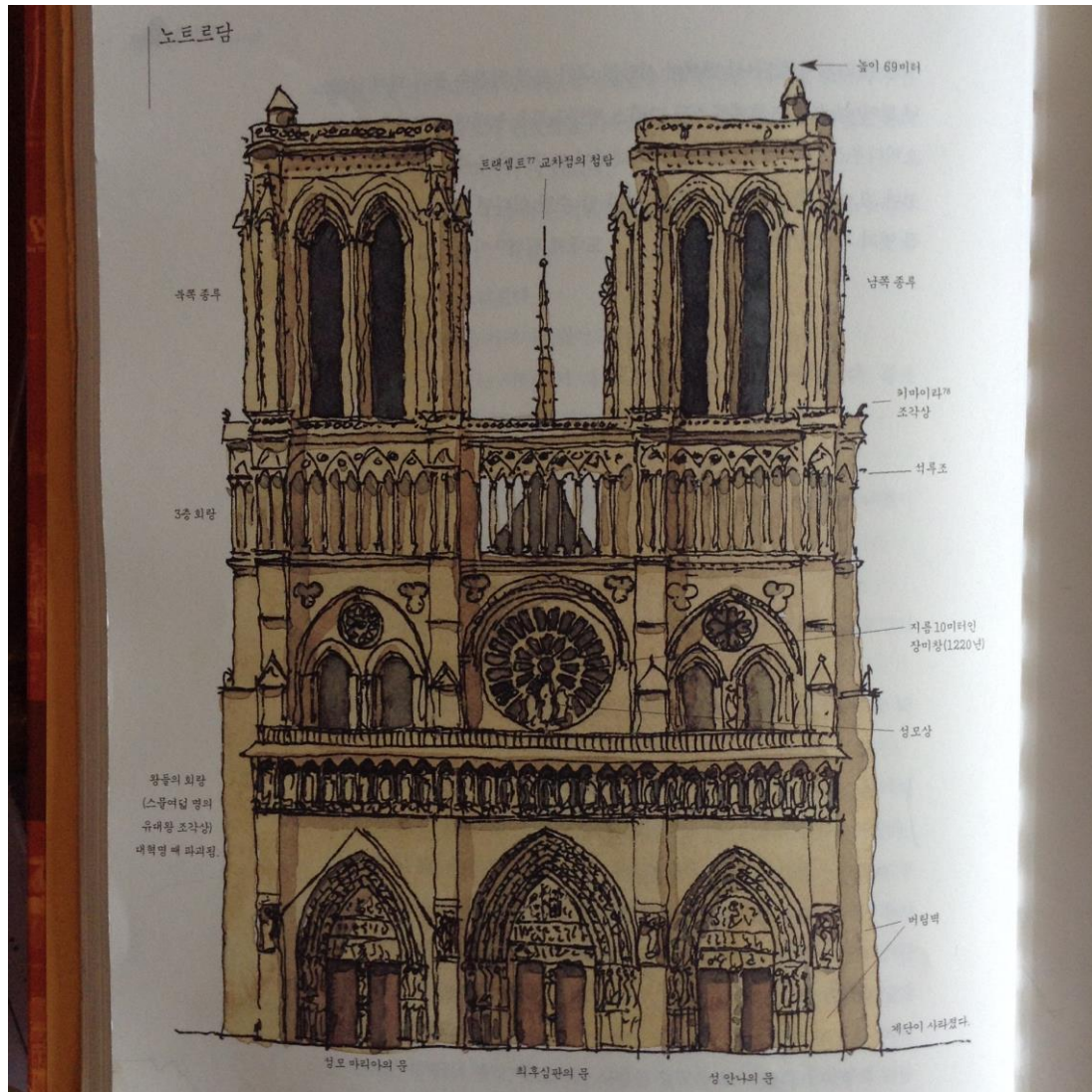
2. 로마-갈리아 융합 문화: 남부 오랑 쥬 원형 극장

3. 중세 고딕(이미지 시대)~르네상스 (텍스트 시대)

노트르담드파리 가고일, 선악의 공존, 1345

화재 복구 중인 노트르담 드 파리

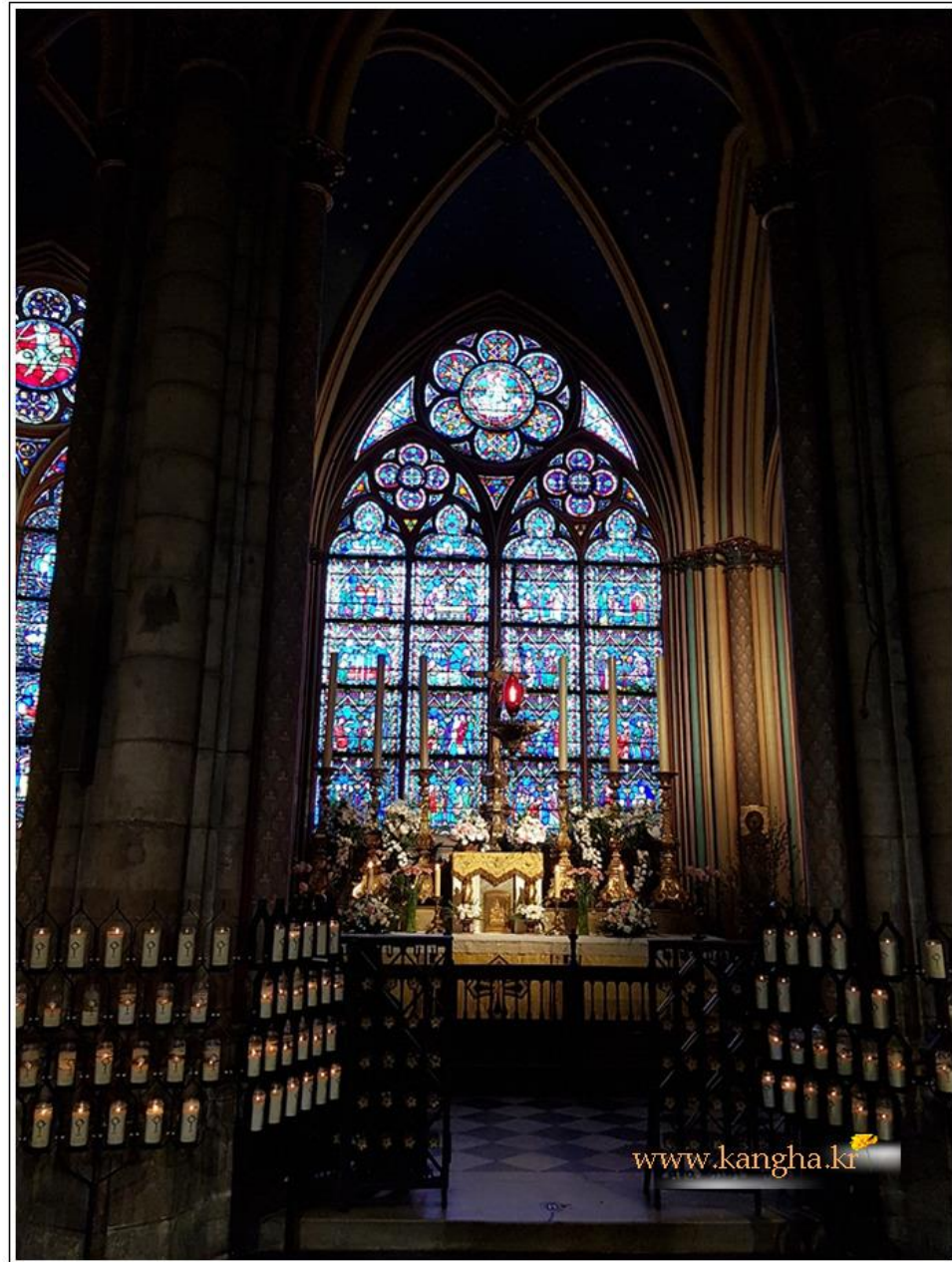
승리의 예수, 12세기 카탈루나

고뇌의 예수, 샤프트르르 대성당

북 프랑스 숲, 어둠과 빛의 공존, 1345

노트르담드파리 디테일 = 뮤지컬의 무대

Image시대에서 Text로

No 29. 피렌체 FLORENCE

내게 말해보라 피렌체와 르네상스 브라만트와 단테의 지옥을
그 곳에선 말하지, 지구는 둥글다고, 세상엔 또 다른 대륙이 있다고
대서양을 향해 배는 떠났네 인도로 가는 길을 찾아
루터는 곧 성경을 다시 쓸 것이고, 우리는 분열의 시대에 있고
구텐베르크라는 이가 세상을 변화시켰도다
꿈임 없이 새 글이 인쇄되는 뉘렌베르크
수 많은 시와 노래, 연설과 팜플렛
새로운 사상들이 모든 것을 바꾸리라
늘 작은 것이 큰 것을 허물고, 문학은 건축을 무너뜨리는 법
교과서들이 대성당을, 성경은 교회를, 인간들은 신을 무너뜨리리라
이것이 저것을 죽이리라

상송 플레이리스트 CHANSON PLAYLIST

4. 18C 절대왕정: 왕립발레 아카데미

<밤의 발레>에 출연한 루이 14세의 초상화

파리 오페라 발레, 1661

그림 2 무용수 윌리를 궁정 악단 지휘자, 궁정 비서로 고용한 루이 14세. 『어린 왕자』의 왕이 걸친 것과 같은 망토와 발레 슈즈가 돋보인다.
이아생트 리고 (Hyacinthe Rigaud), 「루이 14세」, 캔버스에 유채, 279x190, 루브르, 1701

좀 멀리서 보면 장관을 연출하고 있었다. 그 부대의 동작은 오페라 발레처럼 질서정연한 것이었다.

발레-음악-오페라-연극, 1661

장 바티스트 륄리

몰리에르

파리 오페라, 부퐁 전쟁 Guerre de Bouffon 신구논쟁, 뮤지컬의 기원

페르골레지 <마님이 된 하녀>(1752)
현대성, 일상적 가벼움, 루소(백과전서파)

VS

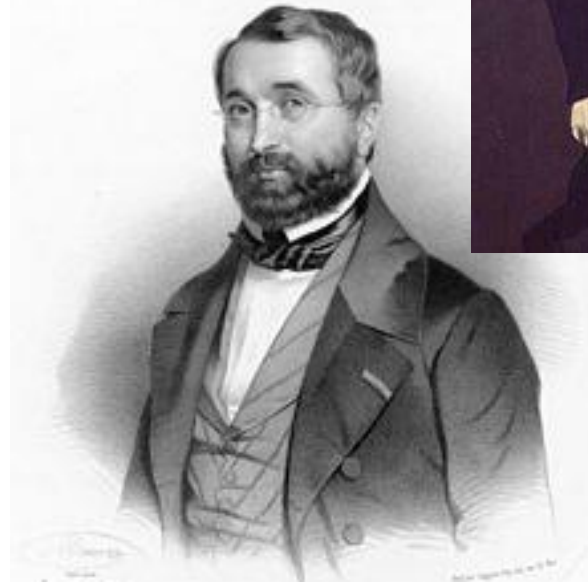
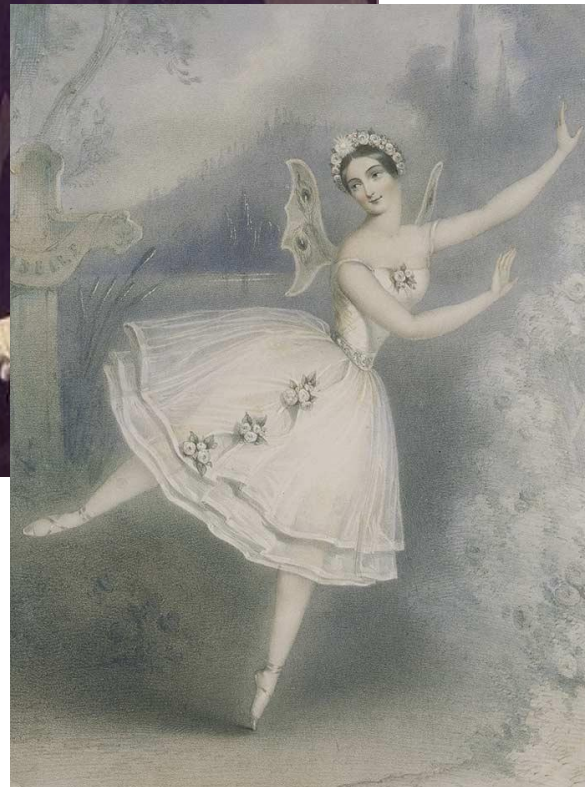
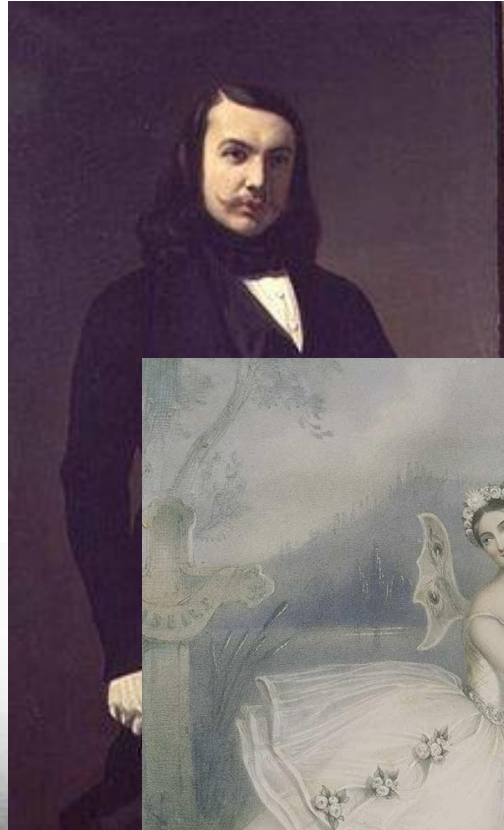
뤼리 <아시스와 갈라테> 전통적 장엄함
라모(합주 복잡, 화성 거창, '소음의 연속')

라모 1764년 사망, '오페라 코믹'의 탄생,
카르멘으로 전승

하이네, 고티예, 아당, 1841, 그리지, 프티파

Giselle ou les Wilis

말라르메(悪氏) 1894-목신의 오후-드뷔시, 니진스키

라벨, 볼레로 (Fandango), 베자르

이다 루빈슈타인, 발렌틴 세로프, 1910

15분 40~50초 VS. 18분

Joseph Maurice Ravel

Gaspard de la nuit: Trois **poèmes** pour piano d'après Aloysius Bertrand

La valse-**poème** chorégraphique pour orchestre

첼리비다케, 속도의 무법자

볼레로, 게르기에프, 마린스키 오페라와 오케스트라, 발레단

Ravel: Bolero
Valery Gergiev, London Symphony Orchestra

라 발스-관현악을 위한 무용시

라벨

VS.

디아길레프

5. 혁명의 문화: (1789~1870): 계급 갈등 시대

민중의 의지 la Volonté du peuple

상송 플레이리스트

6. 최초 페미니스트 오페라 코믹 카르멘: 탈권위, 여성 해방 운동의 시조

카르멘의 현대성, 최초의 뮤지컬

- 고상한 파리지앵들의 반사회적이고 적나라한 감정 표출에 대한 혐오감
- 제국주의의 침략 한계 상황에 도달한 프랑스 사회 여성과 노동자 계급이 가부장제도와 부르주아지 비판
- 구시대 정절과 도덕에 반발하는 카르멘이 사회 전체에 악영향을 미치리라는 기득권층의 혐오와 우려를 낳은, 여성해방운동의 첫 걸음 같은 오페라. (오페라 극장은 부르주아 계층의 사교장소, 가문과 부의 교환 기회 탐색 공간)

하바네라, 사랑은 반항하는 새

예술의 현대성의 이해

- 현대인으로서 예술가는 현대성이라 할 만한 그 무엇을 지닌다. 그에게는 유행으로부터 유행이 역사 속에 담을 수 있는 시적인 것을 추출하고, 변해가는 것으로부터 영원한 것을 끄집어 내는 것이 문제이다.
- 현대성, 그것은 변해가는 것, 사라져가는 것, 우연적인 것, 예술의 절반이며, 그 나머지 절반은 영원한 것, 불변의 것이다. 고대화가들에게는 저마다의 현대성이 있었다.

최초 동영상 카메라 탄생

크로노포토그래픽 건 Chronophotographic Gun

동물을 겨냥하고 방아쇠를 당기면 총알이 나가는 대신 필름이 회전하면서 1초에 12장의 사진이 찍혔다

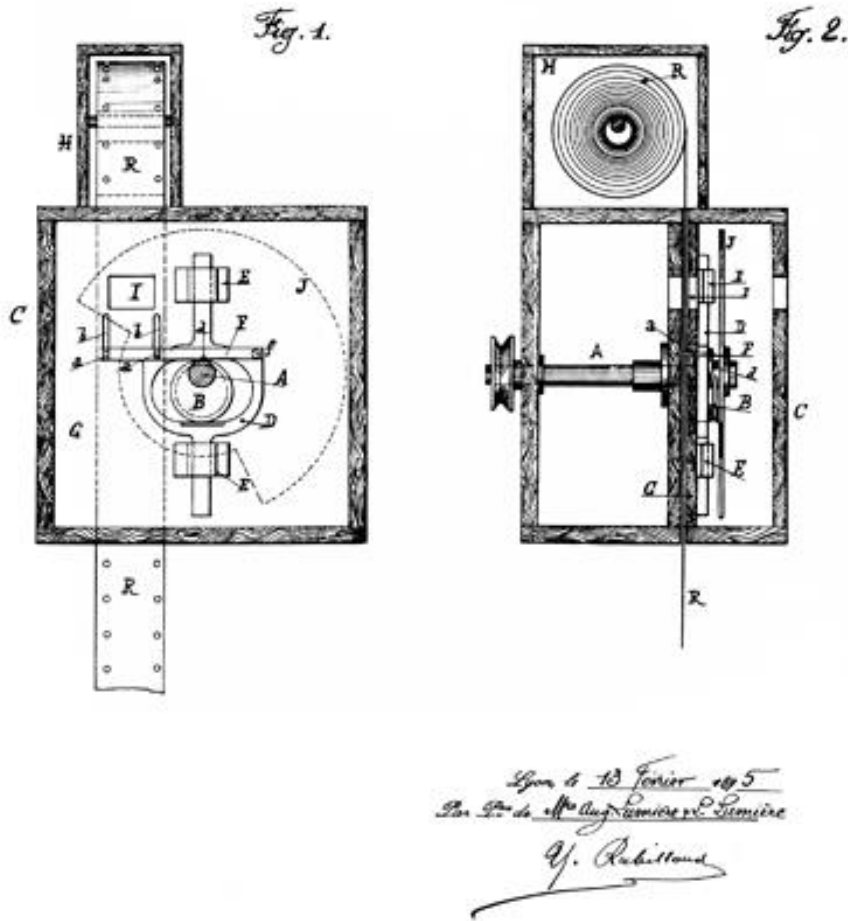
- 에티엔-쥘 마레, 1881

프랑스 영화의 탄생 과정

1894년 겨울, 영사기 개발에 매진하며 하얀 밤을 지새우던 루이 루미에르는 어느 날 꿈에서 재봉틀 노루발을 보고 시네마토그래프를 완성하게 된다.

시네마토그래프의 탄생으로 프랑스, 영화 탄생의 주역으로 자리매김

뤼미에르 형제가 개발한 영사기 시네마토그래프Cinématographe.
-뤼미에르박물관Musée Lumière, 프랑스 리옹

열차의 도착, 뤼미에르(光氏) 형제, 1896

7. 어린 왕자 공연

그림 3 몬트리올 캐나다 그랑 발레의 「어린 왕자(le Petit Prince)」 (2012).

어린 왕자는 세계 공통의 언어

제목	원제	저자	원어	발행년도	부수
두 도시 이야기	A Tale of Two Cities	찰스 디킨스	영어	1859	2억
어린 왕자	Le Petit Prince	앙투안 드 생텍쥐페리	프랑스어	1943	2억
반지의 제왕	The Lord of the Rings	존 로널드 루엘 톨킨	영어	1954-55	1.5억
그리고 아무도 없었다	And Then There Were None	애거사 크리스티	영어	1939	1억
호빗	The Hobbit	J. R. R. 톨킨	영어	1937	1억
홍루몽	紅樓夢	조설근	중국어	1754-1791	1억

- 300번째 번역은 아랍어 방언 하사냐어(Hassanya) 어린 왕자
- 고희의 그림처럼 국적과 종족, 신분과 계층, 아동과 성인의 경계를 넘어 독자들을 하나되게 하는 베스트셀러
- 어린 왕자의 호기심, 비행사의 긴장감, 여우의 간절함이 어우러진 국경을 초월한 대표적인 프랑스 고전

돌발퀴즈 : 생텍스의 직업?

우편비행사, 전투비행사, 공군정비사
 수학자, 핵물리학자,
 천문학자
 화가, 성악가,
 인질협상가
 특파원, CEO,
 특허 발명가

체스선수, 발레 평론가...

엔지니어: 자전거, 헬리콥터, 비행기,

생텍스, 초현실주의 화가들의 이상

「중산모자를 쓴 남자 (L'Homme au chapeau melon)」, 르네 마그리트, 1964.

경매 회사로 이송되기 전 공개된 툴루즈 미술관 소장 생텍스의 수채화. 12점의 그림과 일곱 편지 편지가 경매에 부쳐졌다. AFP-JJL ENTERTAINMENT NEWS

부부 화가, 부인 콘수엘로 순신

「중산모자를 쓴 남자(Homme chapeau melon)」, 콘수엘로 순신, 1942.

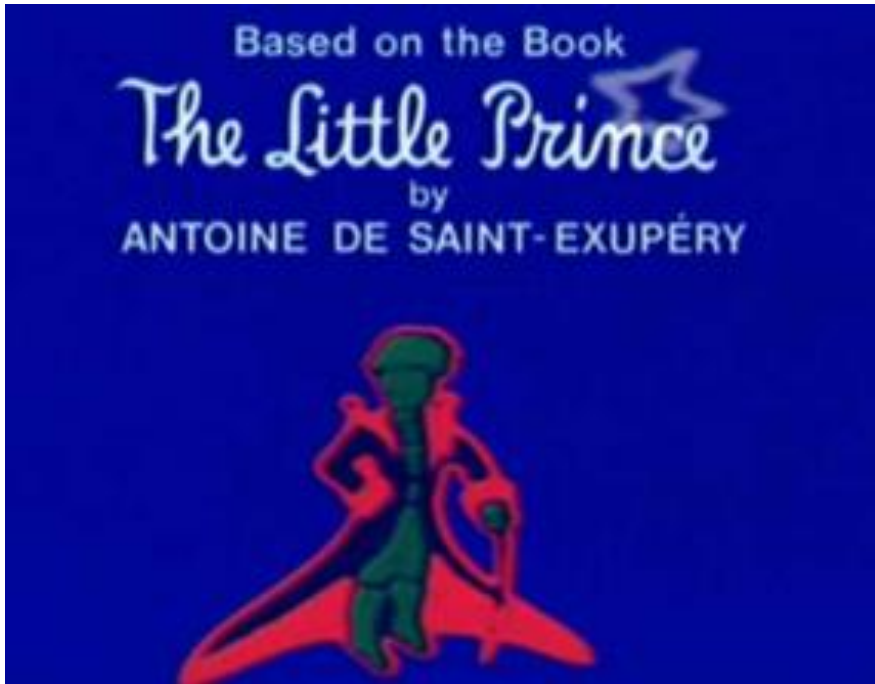
콘수엘로 순신이 그린 생텍스 초상, 『생텍스 쥐페리의 전설적 사랑(Un Amour de légende)」, 2006, IMAGE.

어린 왕자와 영화

리투아니아 출신 아루나스 제브리누아스
감독의 『어린 왕자(Malunki Prints)』

어린 왕자와 영화

스탠리 도년의 「어린 왕자 (The Little Prince)」(1974)의 오프닝 크레딧

마이클 잭슨의 문워크 원조 밥 포시의 안무. 스탠리 도년의 「어린 왕자(The Little Prince)」(1974)

어린 왕자와 영화

어린 왕자와 여우와 소녀, 쿵푸 펜더 마크 오스본 감독의 장편 애니메이션 「어린 왕자(le Petit Prince)」(2015)

어린 왕자와 음악

바이올린 연습 중

조종사 Trio Saint-Exupéry

레이첼 포트만(Rachel Portman) 오페라 The Little Prince(2003)

니콜라우스 샤프 (Nikolaus Schapfl)의 오페라 The Little Prince (2006)

<노트르담드파리>의 코시앙트 뮤지컬 스펙터클 Le Petit Prince

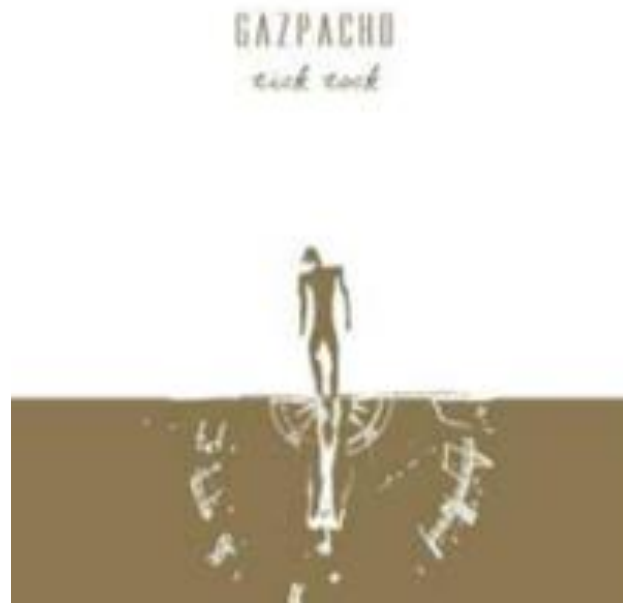

**그룹 워너 김진우, 현대무용
<어린 왕자>, YG엔터테인먼트.**

**Widespread Panic,
『Dirty Side Down』(2010),
ATO Records**

**Gazpacho, 『Tick Tock』(2009),
Happy Thoughts Productions**

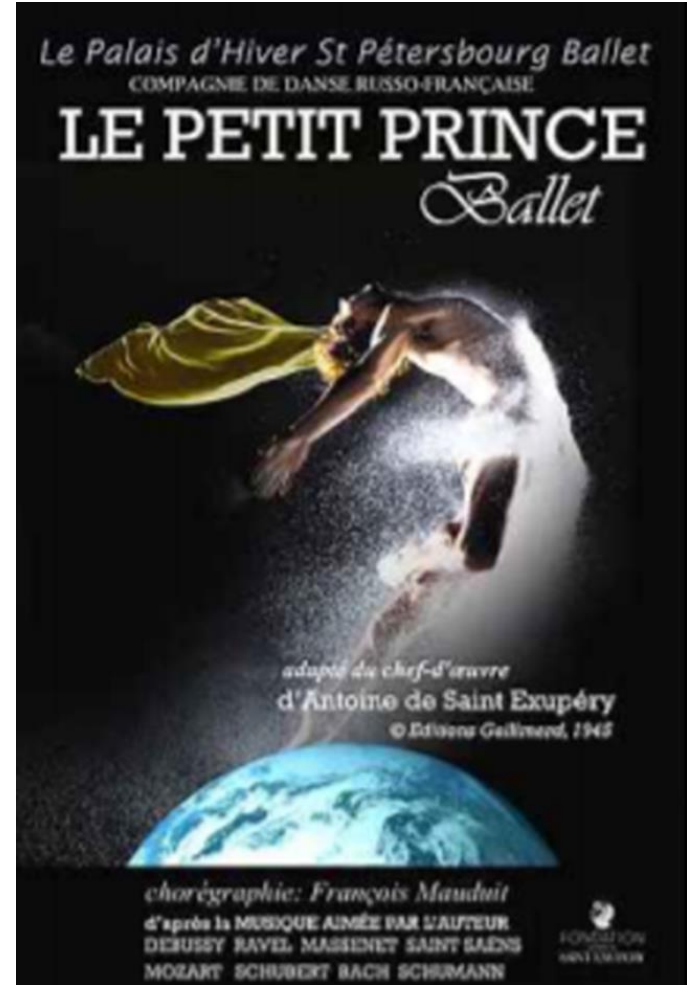

**Melnitsa, 『Alchemy』(2015),
Navigator, Russia.**

어린 왕자와 발레

루이 14세. 이아생트 리고 (Hyacinthe Rigaud), 「루이 14 세」, 캔버스에 유채, 279x190, 루 브르, 1701

생페테르부르크 겨울궁전 발레단의 발레 「어린 왕자」(2015) 포스터

몬트리올 캐나다 그랑 발레
「어린 왕자(le Petit Prince)」
(2012).

생페테르스부르크 겨울궁전 발레단의 발레
「어린 왕자」(2015)의 어린 왕자와 장미꽃
들의 군무

어린 왕자와 연극

「생텍쥐페리 퍼포먼스 (P e r f o r m a n c e , Saint-Exupéry)」
(1967)를 연출 한 장 루이 바로
(Jean-Louis Barrault)와 그의 부
인 마들렌 느 르노(Madeleine
Renaud)

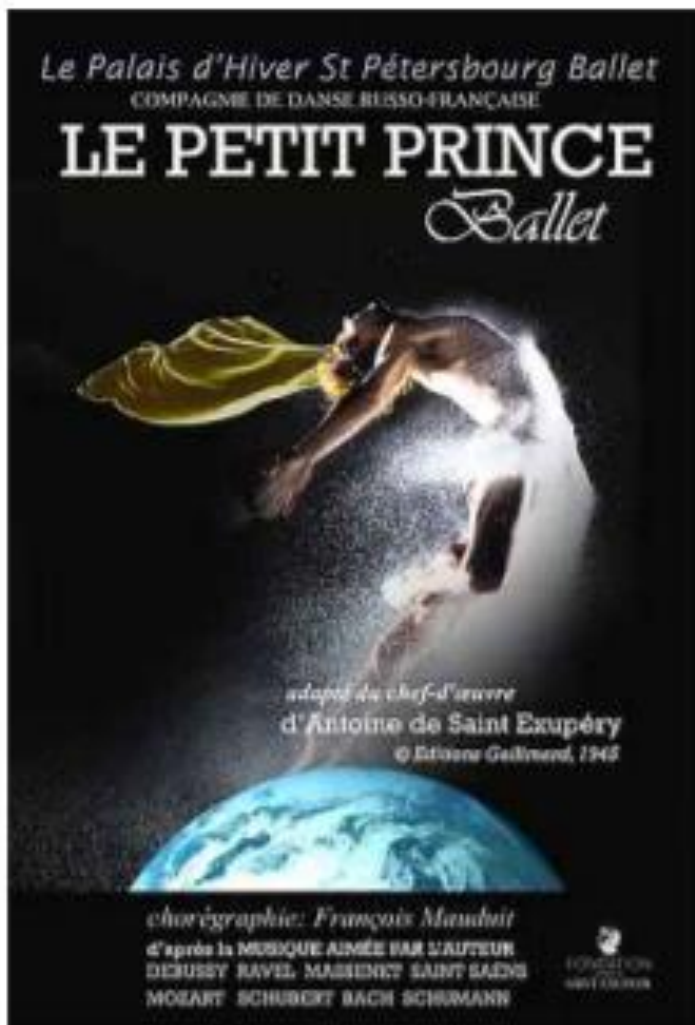

그림 5 생페테르스부르크 겨울 궁전 발레단의 발레 「어린 왕자」(2015) 포스터

그림 6 생페테르스부르크 겨울 궁전 발레단의 발레 「어린 왕자」(2015)의 어린 왕자와 장미꽃들의 군무

어린 왕자와 연극

L'ÉTRANGER

ALBERT CAMUS

THÉÂTRE
D'URGENCE

Adaptation & interprétation
ALAIN MOREL
Mise en scène
ROZENN FOURNIER

Adaptation du roman l'Étranger édition Gallimard 1942
Contact : theatredurgence@orange.fr - 06.62.24.61.48

Bréal sous Montfort

Salle du Grillon - Sam 11 fév. - 20h30

8. 길거리 공연의 예술 기업화: 태양의 서커스 Cirque du Soleil

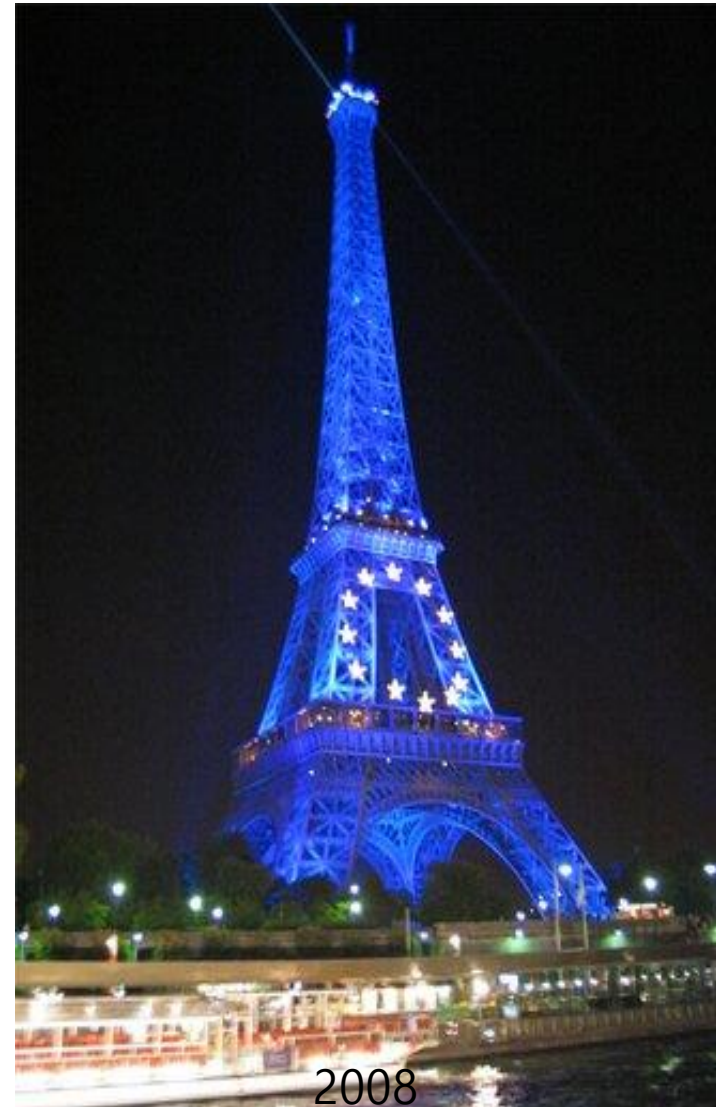
21세기 최고의 공연공간

현대의 고딕 에펠탑, 사그라다 파밀리아

Sagrada Familia 1915

Sagrada Familia 2013

2008

9. Camus 소설 <이방인 l'Étranger>, 연극 <이방인>

무경계의 미학

정녕 오랜만에 처음으로 엄마를 생각했다. 왜 만년에 엄마가 '약혼자'를 두게 되었고, 왜 새로운 출발을 즐기고 있었는지 이해가 될 것도 같았다. 저기, 저 곳 역시, 삶들이 스러져 가는 양로원 근처, 저녁은 우울한 휴식과도 같았다. 죽음에 그토록 가까이 다가가서야 엄마는 해방되어 모든 것을 다시 살고 싶은 자신을 느꼈음에 틀림없다. 아무에게도, 그 어느 누구에게도 엄마의 죽음을 애도할 권리는 없다. 그리고 나 또한 모든 것을 다시 살 준비가 되어 있다는 느낌이 들었다. 마치 그 커다란 분노가 내게서 고통을 정화하고 희망을 제거해 주었듯이, 별자리와 별들이 가득한 이 밤을 마주하고 나는 난생 처음 세상의 다정한 무관심에 나를 열었다. 이 세상이 그토록 나와 닮았으며 그토록 형제답다는 것을 깨닫고 나는 내가 행복했음을, 또 여전히 행복함을 느꼈다. 모든 것이 마무리 되고, 그리고 외로움을 덜기 위해 이제 내게 남은 일이라면 처형당하는 날 많은 구경꾼들이 몰려와 나를 증오의 함성으로 맞아주길 염원하는 것이다.