

석사학위논문

무용 작품 「理 다스릴: 리」에
관한 연구

2018년

한 성 대 학 교 대 학 원

무 용 학 과

무 용 공 연 전 공

정 유 정

석사학위논문
지도교수 김남용

무용 작품 「理 다스릴: 리」에
관한 연구

A Study on the Creative Dance Work,
「Control one's Mind」

2018년 6월 일

한 성 대 학 교 대 학 원

무 용 학 과

무 용 공 연 전 공

정 유 정

석사학위논문
지도교수 김남용

무용 작품 「理 다스릴: 리」에
관한 연구

A Study on the Creative Dance Work,
「Control one's Mind」

위 논문을 무용학 석사학위논문으로 제출함

2018년 6월 일

한 성 대 학 교 대 학 원

무 용 학 과

무 용 공 연 전 공

정 유 정

정유정의 무용학 석사학위논문을 인준함

2018년 6월 일

심사위원장 _____(인)

심 사 위 원 _____(인)

심 사 위 원 _____(인)

국 문 초 록

「理 다스릴: 리」 작품에 대한 분석

한 성 대 학 교 대 학 원
무 용 학 과
무 용 공 연 전 공
정 유 정

본 연구는 무용 창작 작품 「理 다스릴: 리」에 관한 작품 분석으로, 끊임없이 채움과 비움이 반복되는 삶에서 스스로를 가다듬고 다스리는 시간을 만들어가는 것에 대해 한국무용으로 창작한 작품을 연구한 것이다.

연구자는 생각과 감정들이 여러 방법으로 한없이 차오른다는 것을 인지한 순간, 반복되는 삶에 대해 답답함을 느끼게 되었다. 감정에 휩쓸리고 생각이 많아지는 상황이 계속 반복되어 스스로에게 간혀 주위를 전혀 보지 못하게 된다. 한숨이 일상화되던 순간에 이 숨을 통해 답답함이 조금은 빠져나갔을까? 라는 생각을 하게 되었고, 계속 차오른다고 생각을 해왔는데 스스로가 인지하지 못한 순간에 비워진다는 것을 느끼게 되었다. 채워짐보다 비워내는 것을 인지하고 싶었고, 비워지는 시간을 통해 나를 돌아보는 것에 목적을 두었다.

다스림을 채움과 비움, 조화를 통해 세 개의 장으로 구성하였으며, 작품의 내용 및 의도, 움직임 표현방법, 음악, 무대장치, 조명을 중점적으로 분석하였다. 작품의 1장에서는 생각과 감정이 채워지는 과정을 표현하고자 하였으며 이를 위해 분노, 답답함, 압박 등의 감정을 연구하고 강하고 무거운 거문고 음악을 통해 움직임과 공간까지의 채움을 표현하려 하였다.

2장에서는 반복적으로 차오른 감정과 에너지를 비워내는 과정으로 무음에서 숨소리를 이용해 스스로에게 집중하도록 하고 가득 차오른 감정과 숨을 토해내고, 털어내고, 비워내는 모습을 표현하고자 하였다.

3장에서는 채움과 비움이 공존하지만 순환하고 어우러져 조화를 이루는 내용을 다루었다. 평온하고 차분해진 마음이 전이되듯 연결되는 움직임과 원형구도를 사용하였고, 고요하고 편안한 분위기를 연출하며 다스림에 관한 시를 영상화 하여 관객과의 소통과 공감을 함께하고자 하였다.

본 연구자는 「理 다스림: 리」작품을 통해서 편안하면서도 조화로운 삶을 살아가기 위해 스스로를 계속해서 가다듬고 다스려야 한다는 것을 강조하며, 작품을 바라보는 관객들이 공감하고 이해하며 스스로의 가치관과 삶에 대해 되돌아보길 기대해본다.

【주요어】 다스림, 채움, 비움, 조화

목 차

I. 서 론	1
II. 작품개요	3
2.1 작품내용 및 안무의도	3
2.2 작품의 형식 및 구조	4
2.3 작품의 구성요소 및 표현매체	6
2.3.1 움직임 표현방법	6
2.3.2 의상	7
2.3.3 조명	9
2.3.4 음악	10
2.3.5 영상	11
III. 작품분석	14
3.1 1장: 생각과 감정이 채워지는 과정	14
3.1.1 내용 및 안무의도	14
3.1.2 움직임 구성 및 표현	15
3.1.3 무대장치 및 조명	18
3.1.4 음악	18
3.2 2장: 차오른 감정들을 비워내는 과정	20
3.2.1 내용 및 안무의도	20
3.2.2 움직임 구성 및 표현	21
3.2.3 무대장치 및 조명	23
3.2.4 음악	23

3.3 3장: 다스림의 시간을 만나다	25
3.3.1 내용 및 안무의도	25
3.3.2 움직임 구성 및 표현	26
3.3.3 무대장치 및 조명	29
3.3.4 음악	29
IV. 결 론	31
참 고 문 헌	33
부 록	34

표 목 차

[표 2-1] 작품구조	4
[표 2-2] 움직임 표현 방법	7
[표 2-3] 조명과 빛의 특성	10
[표 3-1] 1장 장면세부분석	19
[표 3-2] 2장 장면세부분석	24
[표 3-3] 3장 장면세부분석	30

그림 목 차

[그림 2-1] 의상	8
[그림 2-2] 의상	8
[그림 2-3] 영상	13
[그림 3-1] 각자의 생각과 감정이 채워지는 과정	15
[그림 3-2] 감정과 움직임이 최고조로 상승된 모습	15
[그림 3-3] 공간 채움의 표현을 위한 플로우 패턴1	16
[그림 3-4] 공간 채움의 표현을 위한 플로우 패턴2	17
[그림 3-5] 공간 채움의 표현을 위한 플로우 패턴3	17
[그림 3-6] 차오른 감정들을 비워내는 과정	21
[그림 3-7] 비워내기 위한 호흡과 움직임의 조절 과정	21
[그림 3-8] 비워내는 과정을 표현하기 위한 플로우 패턴	22
[그림 3-9] 마음과 움직임이 전이되듯 조화되는 과정1	26
[그림 3-10] 마음과 움직임이 전이되듯 조화되는 과정2	26
[그림 3-11] 순환되고 어우러져 조화되는 모습	27
[그림 3-12] 조화되는 모습을 표현하기 위한 플로우 패턴1	28
[그림 3-13] 조화되는 모습을 표현하기 위한 플로우 패턴2	28
[그림 3-14] 조화되는 모습을 표현하기 위한 플로우 패턴3	29

I. 서론

본 연구는 무용 창작 작품 「理 다스림: 리」에 관한 작품 분석으로, 끊임없이 채움과 비움이 반복되는 삶에서 스스로를 가다듬고 다스리는 시간을 만들어가는 것에 대해 한국무용으로 창작한 작품에 대한 내용이다.

언제부터인가 여유를 찾기 시작했다. 마음의 여유를 찾기 위해서 시간을 한없이 소비하고, 울기도 하고, 여행을 가고, 아무것도 하지 않고 가만히 있어도 보았다. 내 생각과 감정을 비운다는 것은 무엇일까? 나를 비워낸다는 것은 무엇일까? 내가 숨을 쉬고 있다고 느끼는 순간에 호흡을 통해 답답한 부분이 빠져나간 것이 아닐까 생각해보게 되었다.

하루라는 시간 안에서 감정과 생각들이 채워지고 비워짐이 일정한 비율로 공존하고 있다고 느끼게 되었으며, 끊임없이 반복되어지고 있다는 생각을 하게 되었다. 또한, 채워지는 것에 대해서는 인지가 가능하고 빠르지만 비워내는 것은 무엇일까에 대해 고민하게 되었다. 비워내는 감정이란 무엇인지, 비워내는 순간은 언제인지, 비워짐을 통해 깨닫는 것은 무엇인지에 대해 연구하게 되었다. 본 연구자는 비워내는 것에 대해 깊이 생각하며, 스스로를 조절하는 다스림의 시간에 대해 생각해보게 되었다.

‘다스림’이란, 국악에서 본 곡을 연주하기에 앞서 음악의 속도와 호흡을 조절하기 위해 짧은 곡조를 연주하는 일 또는 그 악곡이다.¹⁾ 다스림의 가장 큰 특징은 어느 한 가지 소리가 모나지 않게 서로 어울리게 하는 것이다. 조정능력 혹은 조율정신이 잘 조화된 아름다움을 향한 목표가 분명하다고 생각하였다. 본 연구자의 작품은 국악에서 쓰이는 다스림의 뜻을 이용해 하루를 살아가는데 있어 수없이 반복되는 생각과 감정의 변화를 조절한다는 의미를 담고 있다. 나 자신을 스스로 정리하고 가다듬고, 조절할 수 있는 시간을 만나고 싶다고 생각해 보았다.

감정의 차오름과 비워짐에 대한 움직임과 표현방법을 찾고자 하였으며, 무용수의 의상과 다스림에 관한 시를 영상화하여 관객과의 소통과 공감을 함께 하고자 하였다.

1) <https://terms.naver.com/entry.nhn> 한국민족문화대백과

본 연구는 무용창작 작품 「理 다스릴: 리」에 관한 작품분석으로서, 연구절차는 다음과 같다. I장은 서론으로서 작품의 주제와 내용, 안무의 의도와 연구과정을 다루었으며, II장은 작품의 형식 및 구조와 작품의 전반적인 구성요소를 정리하였다. III장에서는 각 장면마다의 내용과 안무의도, 구성요소와 표현방법을 정리하였다. 마지막 IV장의 결론에서는 창작과정의 연구를 통해 느낀 점과 한계점, 보완점을 다루었다.

Ⅱ. 작품개요

2.1 작품의 내용 및 안무의도

〈작품 내용〉

하루를 보내며 내면에서 많은 감정들이
채움과 비움의 시간을 반복하며 살아간다.
이 반복적인 삶 속에서
나를 가다듬고 차분하게 다스릴 수 있는 시간을 만난다.

〈안무 의도〉

하루를 보내는 동안에 많은 감정을 느끼고 생각을 하게 된다. 그 순간마다 마음이 채워지기도 하고 비워지기도 한다. 우리의 일상에는 채움과 비움이 일정한 비율로 공존하고 있다. 이 반복되는 복잡하고 숨 막히는 것들을 정리할 시간이 필요하다. 나 자신을 스스로 정리하고 가다듬고 조절할 수 있는 다스림의 시간을 만나고 싶다.

- 안무: 정유정
- 출연: 김정은, 정서미, 정유정, 최한나
- 음악: 박경소, 거문고 앙상블 마리
- 소품: 영상- 틱낫한 〈화〉 中
- 작품시간: 약 15분

2.2 작품의 형식 및 구조

본 연구자는 작품 「理 다스릴: 리」에서 ‘채워지다, 비워내다, 조화되다’라는 세 가지의 키워드로 움직임 방법 및 형식을 갖추고자 하였으며, 작품의 구조는 3장으로 구분된다. [표 2-1]로 작품의 구조를 정리하면 다음과 같다.

[표 2-1] 작품구조

작품	이미지	표현방법	시간
1장	생각과 감정이 채워지는 과정	▶ 숨소리를 이용한 움직임과 에너지를 사용. ▶ 감정을 중점적으로 표현하고, 강한 움직임과 음악을 사용하고 구성의 변화로 공간을 채움.	6분
2장	차오른 감정들을 비워내는 과정	▶ 무음에서 숨소리를 사용하여 집중되도록 표현. ▶ 빠르고 강한 움직임과 느리고 차분한 움직임의 반복.	4분
3장	다스림의 시간을 만나다	▶ 차분함과 편안함이 어우러져 조화되는 움직임과 분위기 연출. ▶ 작품전체를 되돌아 볼 수 있도록 영상 상영.	5분

3장에서 틱낫한의 시를 영상으로 제작해 작품의 마지막에 상영하여 작품전체를 돌아보고, 시의 내용으로 자신의 하루와 감정을 되돌아볼 수 있도록 의도하였다. 또한 본 연구자가 의도한 다스림에 관해 표현하고자한 내용으로 작품에 대해 공감하고 각자 자신에 대해 생각해 보자는 메시지를 전달하고자 하였다.

2.3 작품의 구성요소 및 표현매체

2.3.1 움직임 표현방법

채워지는 과정인 1장과 비워내는 과정인 2장의 움직임이 대비 될 수 있도록 질적으로 차이를 두었다. 1장 도입부에서 4명의 무용수가 스트레스를 받을 때, 답답할 때, 압박을 받을 때, 분노를 할 때 등 감정을 위주로 창작한 움직임으로 시작하였다. 숨소리와 움직임을 연결시켜 점점 차오르는 에너지 사용으로 공간이 채워지는 분위기를 조성하려 하였다.

2장에서는 숨 막히도록 차오른 숨소리와 어느 순간에 풀어지고 잦아드는 움직임으로 표현하였다. 차오른 것을 비워내는 과정이기에 한계까지 올라온 숨과 에너지를 누르고, 털어내고, 토해내고, 뱉어내는 움직임으로 비움의 이미지를 나타내고자 하였다.

3장은 채워짐과 비움이 공존하면서 조화롭게 보일 수 있도록 정적이며 편안한 움직임으로 표현하였다. 강한움직임이 아닌 느리고 고요한 움직임이지만 호흡을 멈추지 않고 계속해서 연결하여 채움과 비움이 함께 이루어지고 있음을 표현하려 하였다.

작품의 전체적인 움직임을 에너지 사용과 공간사용으로 연결시켜 이미지와 분위기를 효과적으로 표현하고자 하였다. [표 2-2]를 통해 움직임 표현방법을 정리하면 다음과 같다.

[표 2-2] 움직임 표현 방법

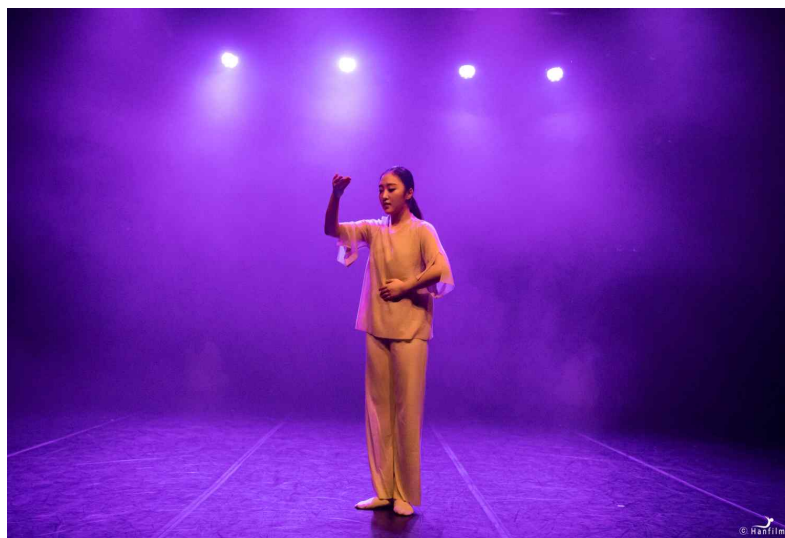
동기	표현방법	기대효과
에너지 (energy)	숨소리와 연결되는 에너지사용	▶숨소리를 시작으로 채워지고 비워지는 에너지가 움직임의 확장으로 연결된다. ▶움직임과 소리가 더해져서 직접적으로 채움과 비움을 표현하고자 하였다.
공간 (space)	채워짐과 비워짐의 공간	▶강하고 큰 움직임을 사용하며 반복되는 동선이동으로 공간의 채움 효과를 나타내고자 하였다. ▶호흡의 깊이와 움직임의 크기를 연결시켜 채움과 비움의 공간을 대조적으로 사용하고, 시각적인 효과를 표현하고자 하였다.

2.3.2 의상

본 작품에 있어서 의상은 한 가지로 사용되었으며, 4명의 무용수가 베이지 색의 통일된 색상으로 상의와 하의로 정하였다. 패턴이나 무늬 없이 깔끔하고 깨끗하게 보이도록 의도하였다.

[그림 2-1] 의상

[그림 2-2] 의상

2.3.3 조명

무대 위를 시각적으로 완성시켜 관객에게 어떤 이미지를 불러일으키는 역할은 하는 조명은 미학적 감수성과 공간 구성능력, 리듬감이 조화되어야 한다. 공연에 있어서 조명의 역할은 가시성, 시간성, 분위기, 특수효과, 강조, 조화이다. 작품의 색을 입히는 작업인 조명은 작품의 이미지와 각 장의 전환마다 조명의 변화의 초점을 두었으며, 깨끗하면서도 깔끔한 조명으로 컬러감을 최소화하였다.

작품의 전체적인 조명은 따뜻한 분위기를 연출하였으며, 무용수들의 움직임의 방향과 동선에 따라 빛을 추가하였다. 1장에서는 무용수 개개인에게 두광·탑 조명(top light)을 사용하여 각각 다른 감정을 표현하고 있음을 보이게 하였다. 움직임이 점점 확대되고 감정이 고조될수록 동선에 따른 강한 조명을 사용해 집중의 효과를 주었으며, 4명의 무용수가 무대 앞으로 나와 음악과 움직임이 최고조에 올랐을 때는 전광(front light)을 사용하였다.

2장에서는 무대 가운데 두광·탑 조명(top light)을 사용해 비움의 공간을 만들었다. 비워내는 과정을 표현하는 장면으로 비움의 공간이 집중되도록 의도하였다. 파란색과 보라색을 사용해 차가운 색 조명(cool color)으로 비워내는 과정이 외롭고, 고독하며 집중할 수 있는 분위기를 만들고자 하였다.

3장은 4명의 무용수가 움직임이 전이되듯 모여지면서 따뜻한 색(warm color)조명으로 시작하였고, 원형으로 순환하며 움직일 때 4명이 어우러지며 조화가 느껴지도록 표현하였다.

작품 안에서 보여주는 작품의 움직임과 공간의 포인트를 전광(front light)과 후광(back light), 측광(side light), 두광·탑 조명(top light), 주광(key light) 으로 강조하여 작품의 이미지를 쉽게 전달하고자 하였다.

[표 2-3] 조명과 빛의 특성

빛	방향	효과
전광 (Front light)	피사체의 앞쪽에서 비추는 조명	불필요한 그림자와 입체감을 없애주며, 얼굴을 탄력 있게 보이도록 한다.
후광·역광 (Back light)	피사체의 뒤쪽에서 비추는 조명	윤곽이 선명하게 보이게 한다.
측광 (Side light)	피사체와 관객의 눈을 잇는 선에 90도를 이루는 방향에서 비추는 조명	굴곡의 표현이 명확하며, 피사체의 모든 평행선을 부각시킨다. 무대를 넓게 비춰 극적효과를 나타낸다.
두광·탑 조명 (Top light)	피사체의 머리 위에서 비추는 조명	짧게 보이게 하며, 평행선을 부각시킨다.
주광 (Key light)	특정한 동기가 설정된 방향에서 들어오는 강한 조명	윤곽을 뚜렷하게 만들고, 짙은 그림자가 생긴다.

2.3.4 음악

음악은 작품의 전반적인 내용과 분위기를 만들어 주기도 하며 움직임
을 더욱 풍성하게 만드는 역할을 한다. “무용은 음악적 리듬의 신체적 표
현이다.”²⁾ 무용의 음악은 작품에 색깔과 이미지를 부각 시켜주며 어떤 장

2) 김명신(2005), 『무용에서의 움직임과 음악의 요소가 작품의 인상에 미치는 영향』, 이화여자대학
교 교육대학원 석사학위논문, p.35.

리의 음악을 사용하느냐 따라 작품의 특징을 좌우할 수 있으며, 움직임과 음악의 조화로 표현방법을 보다 선명하게 관객들에게 전달 할 수 있다.

본 연구자의 작품 속 음악은 움직임과 연결되는 숨소리, 거문고, 가야금을 사용하였다. 작품의 분위기와 이미지를 다스림과 연결시키기 위해 국악기 중 무겁고 강한 느낌의 거문고와 가벼우면서도 조화로운 선율이 돋보이는 가야금의 음악을 선택하였다.

작품의 도입부부터 계속해서 들려오는 숨소리는 차오르고 내뿜는 소리를 이용해 신체에서 가장먼저 시작되는 숨을 소리로 표현했다. 숨이 차오르면서 몸의 에너지가 상승되고, 숨이 빠져나가면서 힘이 빠진다. 한숨, 단계별로 차오르는 숨 등을 소리로 표현해 무음 속에서 집중도가 높아지도록 하였다.

1장에 사용된 거문고 앙상블 마리의 ‘마리나위’는 무겁고 진중한 분위기를 띄며, 점점 상승되는 박자와 강해지는 거문고의 소리가 작품에 적합하다고 판단하여 사용하였다. 처음에는 차분하게 일정한 박자로 시작하여 시간이 갈수록 빨라지고, 악기의 소리가 강해지면서 감정과 상황이 고조됨을 표현한다.

2장부터 작품의 마지막까지 사용된 박경소의 ‘사이’는 밝으면서도 따뜻하고 고요한 분위기를 조성하며 선율의 흘러감이 마음을 평온하게 만들어 주는 것 같아 조화의 이미지와 적합하다고 판단하여 사용하게 되었다. 무음과 가야금 선율이 적절하게 조화된 음악으로, 편안하고 따뜻한 선율이 잘 어우러져 3장의 특징을 선명하게 전달하고자 하였다.

2.3.5 영상

작품에 필요한 특수한 내용을 이미지화 한 후에 영상으로 편집하고 무대 벽면에 빔프로젝터(beam projector)를 투사하여 VTR(videotape recorder),

VCR 을 사용하였다.

본 연구의 작품과 의도와 의미가 같은 틱낫한 스님의 ‘화’라는 책에서 내용의 일부를 영상으로 제작하여 상영하였다. 작품에서 무용수들의 움직임이 끝난 후 짧은 시간동안 관객들이 작품에 대해 생각하고, 자신을 한번 되짚어 보는 시간을 제공하기 위해 사용하였다. 상영한 책의 내용은 다음과 같다.

틱낫한 〈화〉 中

그대 마음에 분노가 고여 들거든
우선 말하는 것을 멈추십시오.

지독히 화가 났을 때에는
우리 인생이 얼마나 덧없는가를 생각해보십시오.
서로 사랑하며 살아도 벅찬 세상인데
이렇게 아웅다웅 싸우며 살아갈 필요가 있겠습니까.

내가 화가 났을 때 내 주위의
모든 사람들이 등을 돌렸습니다.
그러나 내가 고요한 마음으로 웃으며 마주칠 때 많은 사람들이
내 등을 다독여 주었습니다.

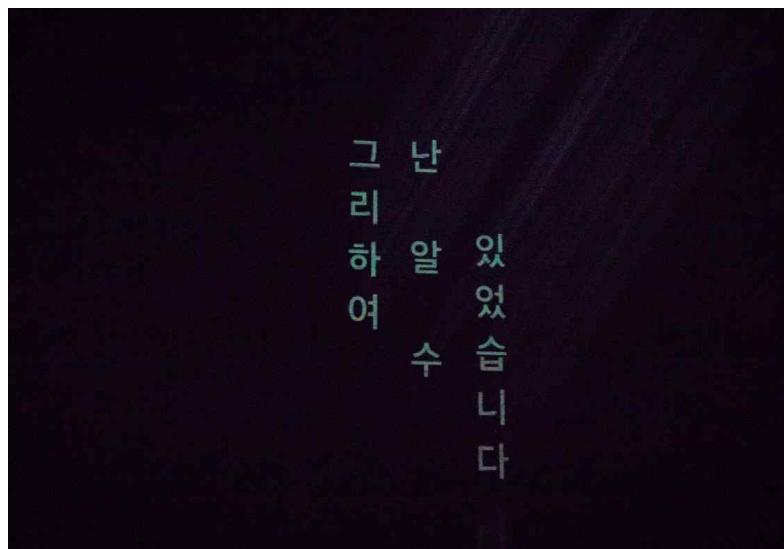
그리하여 난 알 수 있었습니다
내게 가장 해가 되는 것은 바로 내 마음속에 감춰진 분노라는 것을.
나는 분노하는 마음을 없애려고 노력합니다.
고요하고 편안한 마음으로 내 마음을 다스릴 때
많은 사람이 나에게 사랑으로 다가올 겁니다.³⁾

3) 틱낫한(2011). 『화』, 명진출판사.

부정적인 감정들이 채워졌을 때 스스로의 마음을 이해하고, 인정하고, 다스림을 통해 조화로운 삶을 제시하는 내용이다. 본 연구자가 작품을 통해 채움과 비움, 조화를 통한 다스림의 시간을 만나는 것을 의도한 것이 위의 내용과 연관된다고 생각하였다.

위의 내용에서는 부정적인 감정들이 차올라 스스로를 답답해하고 압박할 때 그것에 대한 허무함과 불이익을 말해준다. 틱낫한 스님은 분노가 고이고 화로 인해 싸움이 일어나면 시간이 아까워지고 사람을 잃는다고 말한다. 그리고 서로 함께 살아가는 세상에서 고요한 마음과 웃는 얼굴로 스스로를 다스리면 사람들과 조화롭게 살아갈 수 있을 것이라고 제시한다.

본 연구자가 마음에 채워진 감정들을 고요한 비움의 시간을 통해 편안하고 조화롭게 다스리고자한 의도와 일치하며, 마음의 다스림 뿐만 아니라 사람과의 관계와 더 나아가 삶에 대해 깊이 생각 할 수 있는 계기를 만들어준다고 생각하였다.

[그림 2-3] 영상

Ⅲ. 작품분석

3.1 1장 : 생각과 감정이 채워지는 과정

3.1.1 내용 및 안무의도

삶 속에서 끊임없이 반복되는 생각과 감정으로 인해 복잡하고, 답답하고, 스트레스 받고, 압박받아 분노의 감정까지 차오르는 과정을 표현하였다. 채워짐이 있어야 비워진다는 것을 인지하고 2장에서 비우기 전에 채움을 강하게 표현해야겠다고 생각하게 되었다. 그리하여 1장의 내용으로 감정이 채워지는 과정을 표현하게 되었다.

감정과 생각의 채움이라는 것 안에 다양한 것들이 존재하지만, 본 연구자가 이 작품에서 표현하고자한 채움의 감정은 부정적인 것들에 속한다. 기쁨, 행복 등 긍정적인 감정들이 마음에 위치했을 때는 비움에 대한 욕구가 많지 않다고 느꼈다. 하지만 분노, 슬픔 등 부정적인 감정들은 비움에 대한 욕구가 강해진다고 판단하였다. 한 번에 올라오는 감정이 아닌, 단계별로 점점 상승되어지는 감정을 표현하려 하였다. 4명의 무용수들의 각 다른 감정(답답함, 압박감, 분노, 복잡함)들이 차오르고, 그로인해 움직임과 감정의 표현이 강해지며, 감정들과 움직임이 모여서 공간이 채워짐을 의도하였다.

3.1.2 움직임 구성 및 표현

[그림 3-1] 각자의 생각과 감정이 채워지는 과정

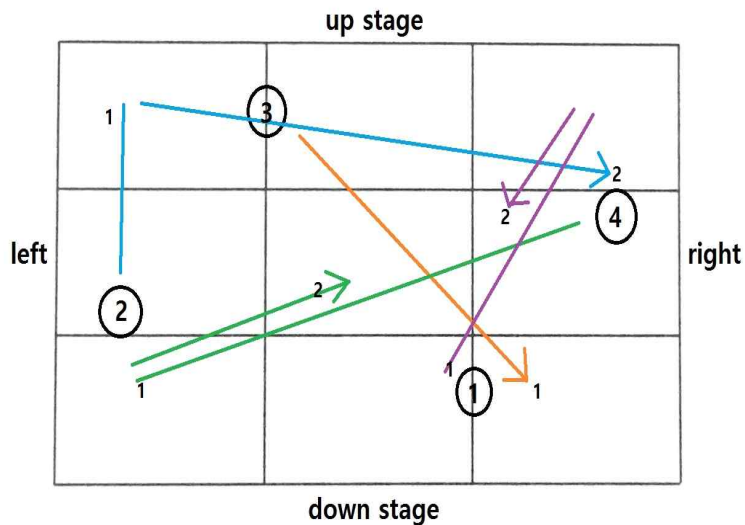
[그림 3-2] 감정과 움직임이 최고조로 상승된 모습

[그림 3-1], [그림 3-2]에서 보이는 1장의 특징은 무용수들의 각 다른 감정을 표현하고, 그 감정들이 모여 에너지가 상승되고 공간 전체를 채우는 것에 목적을 두었다.

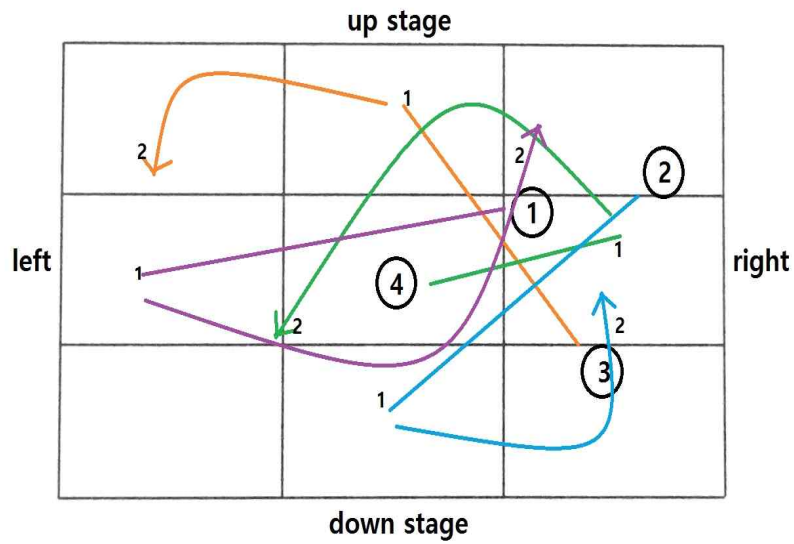
도입부에서 무용수들에게 각각 조명이 주어졌을 때, 움직임의 조화나 구성보다는 감정표현에 중점을 두었다. ①, ② 두 명의 무용수는 앉아서 시작해 감정이 점점 고조되는 것을 표현했고, ③, ④ 두 명의 무용수는 서 있는 상태에서 움직임을 시작하여 감정이 전달될 수 있도록 표현하였다.

감정표현이 움직임으로 연결되어 [그림 3-3], [그림 3-4], [그림 3-5] 과 같이 동선을 6-7차례 이동하면서 비어있는 공간 없이 무대를 채우고자 하였다. 감정과 움직임구성, 이동 동선에 변화를 주어 채워지는 과정을 표현하려 하였다.

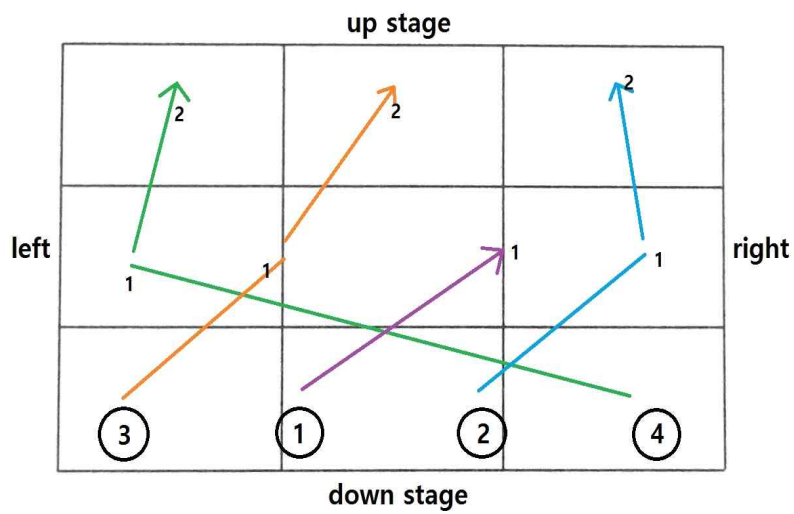
(무용수: ①, ②, ③, ④ / → 이동 위치)

[그림 3-3] 공간 채움의 표현을 위한 플로어 패턴1

[그림 3-4] 공간 채움의 표현을 위한 플로어 패턴2

[그림 3-5] 공간 채움의 표현을 위한 플로어 패턴3

3.1.3 무대장치 및 조명

무용수들에게 각 두광·탑 조명(top light)을 사용하여 4명이 서로 다른 개인적인 감정표현을 하고 있음을 표현하였다. 얼굴보다는 움직임이 보이도록 하였으며 개개인에게 집중되는 효과를 위해 보라색 조명과 초록색 조명을 섞어 사용하였다.

음악이 시작되고 무용수들의 움직임이 통일 되면서 공간 전체적으로 조명을 비추었다. 개개인으로 상승되어지던 감정들이 하나로 모일 때 주광(key light) 조명으로 장면의 분위기 변화를 표현하였다. 움직임과 감정이 최고조가 되었을 때 빨간색과 주황색 계열의 주광(key light)과 후광(back light)을 사용해 얼굴과 움직임에 집중이 될 수 있도록 하였다.

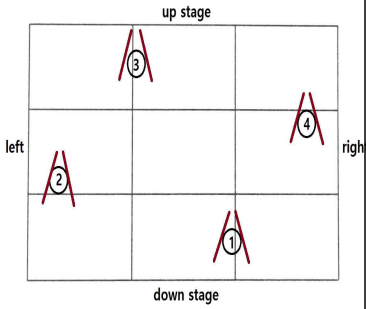
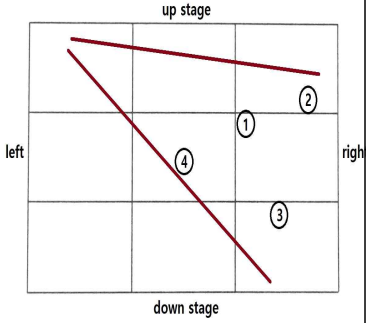
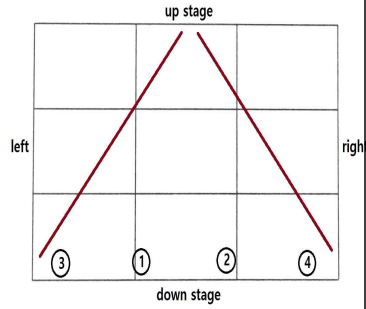
3.1.4 음악

도입부의 음악은 무음에서 무용수들의 숨소리로 시작하였다. 한 명, 두 명 숨소리가 점점 겹쳐지도록 하여 소리만으로 몸의 에너지와 공간이 채워지도록 하였다. 한숨, 단계별로 차오르는 숨 등을 소리로 표현해 무음 속에서 집중도가 높아지도록 하였다.

무용수들의 움직임이 점점 커지고 숨이 차올랐을 때 거문고의 음악이 시작되었다. 음악과 함께 움직임이 이루어지면서 장단이 상승됨에 따라 움직임의 전개와 구성이 변화되었다. 무용수들의 움직임이 잦아들했을 때 음악도 서서히 끝나도록 하였다.

[표 3-1] 1장 장면 세부 분석

무용수: ①, ②, ③, ④ / 조명방향: —————

조명	음악	세부분석	시간
	▶무음에서 숨소리	▶답답함, 압박감, 분노, 복잡함에 대한 감정위주의 움직임 표현과 집중효과를 위해 개인마다 파란색 두광·탑 조명(top light)을 80% 사용.	2' 30"
	▶움직임이 확장되며, 구성이 변화될 때 일정한 박자의 거문고 음악 시작.	▶무대동선을 이동하며 공간이 채워지는 효과를 위해 주광(key light) 조명 75% 사용.	2'
	▶강하고 빠른 박자가 계속되며 무용수들이 down stage로 나오면 음악과 움직임이 최고조에 이른다.	▶감정과 움직임이 최고조에 올랐을 때 빨간색과 주황색 계열의 후광(back light)을 90% 사용하여 강한 효과를 내도록 의도하였다.	1' 30"

3.2 2장 : 차오른 감정들을 비워내는 과정

3.2.1 내용 및 안무의도

마음을 비운다는 것은 무엇일까? 채워졌기에 비워내는 것이 필요하고 비워냄과 동시에 다시 차오르게 된다. 숨 막히도록 차오른 감정을 비워내는 과정으로 비움을 표현하는 것에 초점을 두었다. 무언가를 아주 바쁘게 하는 와중에도, 또는 아무것도 하지 않아도 그 안에서의 비움은 존재한다.

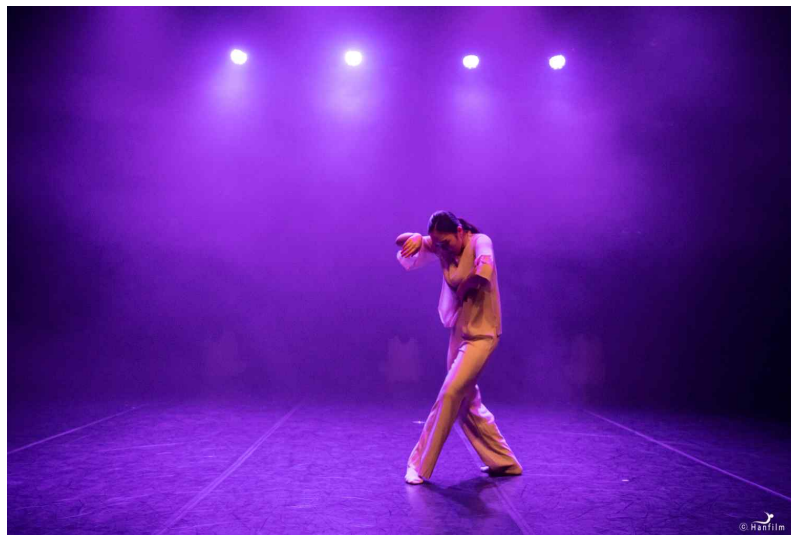
앞서 채움의 과정에서는 여러 가지 감정들 중 부정적인 부분을 다루었다고 서술했다. 채움과 달리 본 연구자가 생각한 비움에는 한가지만이 존재한다. 나를 비워내고 다스리는 방법은 내가 나를 조절하는 것뿐이라고 생각하였다. 그러나 비운다고 마음을 결정하고 실천 할 때에는 비워지고 있는 것인지 인지하지 못하지만, 어느 순간 되돌아봤을 때 내려놓음 대해 인정 하는 것이 비움이 아닐까 생각해보았다.

2장에서는 꼭 채워진 것을 하나씩 하나씩 비워내는 과정과 정적인 삶 속에서 어느 순간 비워지는 과정, 두 가지로 표현하였다. 또한 1장과 마찬가지로 숨소리를 이용해 에너지와 공간을 활용하였다. 비워내는 것에 신중하고 집중할 수 있는 장면을 연출하는 것에 목적을 두었다.

3.2.2 움직임 구성 및 표현

[그림 3-6] 차오른 감정들을 비워내는 과정

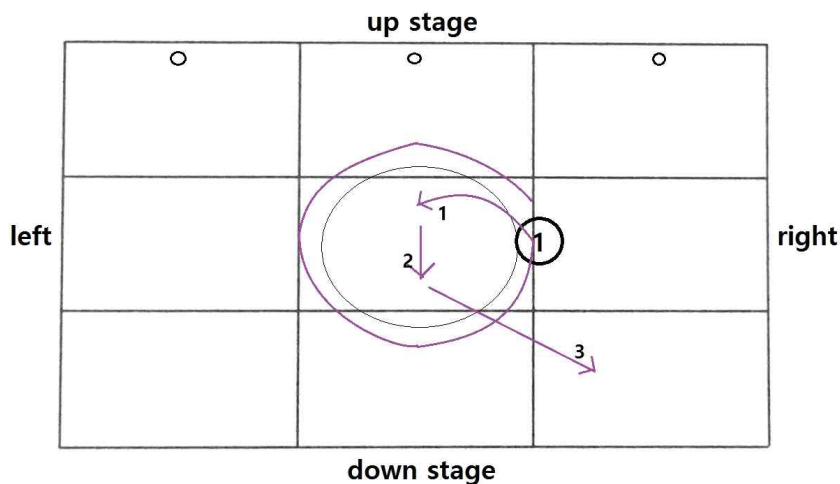
[그림 3-7] 비워내기 위한 호흡과 움직임의 조절 과정

두광·탑 조명(top light)을 사용해 비움의 공간을 연출하였다. 쉽게 들어가지 못하고 주위를 맴돌다가 숨이 가득 차오른 후 비움의 순간에 두광·탑 조명(top light) 안으로 들어갈 수 있다. [그림 3-6]은 1장에서부터 차오른 감정들을 비워내는 과정으로 비워낸다는 것이 한순간에 이루어지지 않고, 가볍지 않다는 것을 표현하려 하였다. 비움의 공간은 내 마음이 가득 채워졌을 때 인지할 수 있고 느낄 수 있다고 생각하며 표현하였다.

2장에서는 숨 막히도록 차오른 숨소리와 어느 순간에 풀어지고 잦아드는 움직임 사용하였다. 차오른 것을 비워내는 과정이기에 한계까지 올라온 숨과 에너지를 누르고, 털어내고, 토해내고, 뱉어내는 움직임으로 이미지를 나타내고자 하였다.

[그림 3-7]에서는 빠른 움직임에서 정적인 움직임으로 전환되면서 down stage로 이동한다. 비워내기 위한 호흡과 움직임의 조절이 이루어지는 과정이다. 움직임과 호흡이 차분히 정리되었을 때 음악과 함께 채움과 비움의 공존함으로 움직임이 전환되었다.

(무용수: ① / → 이동 위치)

[그림 3-8] 비워내는 과정을 표현하기 위한 플로어 패턴

3.2.3 무대장치 및 조명

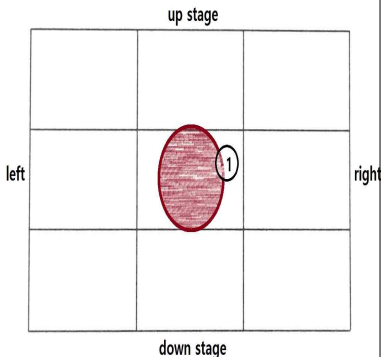
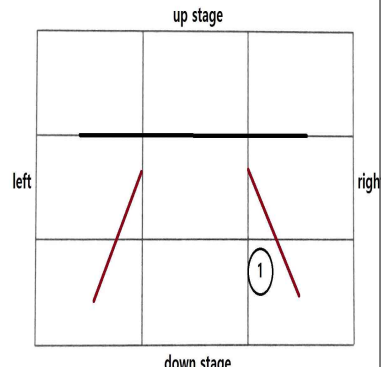
비움의 공간과 집중적인 공간을 표현하기 위해 무대 가운데 두광·탑 조명(top light)을 사용하였다. 비움의 공간을 부각시키기 위해 선명한 원형이 보이도록 하였다. 무용수가 두광·탑 조명(top light)에서 빠져나오면서 차가운 색(cool color)의 파란색·보라색 조명을 사용해 비워내는 과정이 외롭고, 쓸쓸하면서도 혼자인 자신에게 집중할 수 있는 분위기를 만들 고자 하였다.

3.2.4 음악

1장 음악이 끝난 뒤 무음에서 무용수가 움직임 이어간다. 움직임과 연결된 숨소리를 내며 에너지로 공간을 채운다. down stage에서 움직임이 서서히 차분해지면 가야금 선율의 음악이 시작된다.

[표 3-2] 2장 장면 세부 분석

무용수: ① / 조명방향: ———

조명	음악	세부분석	시간
	▶무음 및 숨소리	▶무대 가운데 두광·탑 조명(top light)을 사용해 비움의 공간 연출.	2'
	▶정적인 움직임으로 전환되며 가야금 선율의 음악이 시작된다.	▶두광·탑 조명(top light)에서 빠져나오면서 무대 앞 공간에 파란색조명을 75% 사용하여 ①무용수에게 집중될 수 있도록 의도하였다. ▶빠른 움직임에서 정적인 움직임으로 서서히 전환되며, 음악과 함께 조화되어가는 이미지를 표현하였다.	2'

3.3 3장 : 다스림의 시간을 만나다.

3.3.1 내용 및 안무의도

반복되는 채움과 비움을 속도와 호흡조절을 통해 나를 다스리는 시간을 만들어가는 장면으로, 채워지고 비워지는 감정들이 순환되고 조화를 이루는 이미지를 표현하는 것에 목적을 두었다. 1장에서 개개인의 움직임으로 감정을 표현했다면 3장에서는 무용수들과 어우러지듯 움직임이며, 그 나름이 공간을 만들어 가도록 하였다.

지현 스님의 ‘여백의 미’라는 글에서 ‘꼭 차지 않고 조금 비어 있는 듯 한 아름다움이야말로 서양에서는 볼 수 없는 동양 고유의 절대적인 아름다움의 극치라 할 수 있다’고 했다. 더불어 그는 ‘여백의 미는 산수화나 풍류를 즐기는 삶에만 존재하는 것이 아니다. 그것은 우리의 마음 안쪽에 자리 잡은, 서두르지 않고 넘치지 않는 여유로움에서 비롯한다. 돈을 많이 벌고자 하는 욕망, 높은 자리에 올라 권세를 탐하고자 하는 욕망이 가득하다면 끝내 아무것도 찾을 수 없다’고 충고했다. 스님들이 치는 목탁은 속이 텅텅 비어 있다. 목탁의 속이 꼭 채워져 있다면 그냥 나무토막을 치는 둔탁한 소리만 내겠지만 속이 비어 있기에 맑은 울림이 난다. 비움은 다른 것을 채울 수 있다는 채움과 변화의 가능성을 내포한다.

우주는 많은 별로 가득 차 있는 집인 동시에 빈 공간이다. 삶 역시 비움과 채움의 연속이라고 해도 과언이 아니다. 오늘 어떤 것을 채우고 어떤 것은 비울 것인지 생각해 보라. 내가 비어 있는 것만 못한 것들로 가득 차 있지 않는지 말이다.’⁴⁾

본 연구자는 비움과 채움이 공존한다는 것에 의미를 두고 한 공간 안에서 두 가지의 표현이 보이도록 의도하였다. 채워져야 비워짐이 있고, 비워졌기에 다시 채워진다는 것을 잊지 않고 두 가지가 우리 일상에서 함께 하듯 무대라는 공간 안에서도 공존하기를 바랐다. 또한, 1장에서의와 달리

4) <http://cafe.daum.net/sexy112/sBT/7614?q>

무용수들이 모이고 어우러지듯 함께 하는 움직임은 통해 스스로가 가다듬어 졌을 때 여러 사람들과 무엇이든 함께 할 수 있음을 표현하려 하였으며, 채움과 비움을 통해 스스로를 조절하고 다스릴 수 있는 시간이 되길 의도하였다.

3.3.2 움직임 구성 및 표현

[그림 3-9] 마음과 움직임이 전이되듯 조화되는 과정1

[그림 3-10] 마음과 움직임이 전이되듯 조화되는 과정2

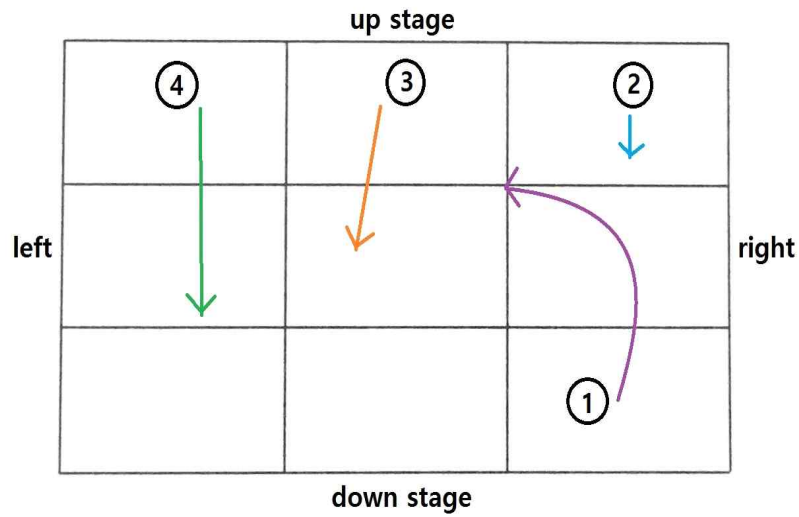

[그림 3-11] 순환되고 어우러져 조화되는 모습

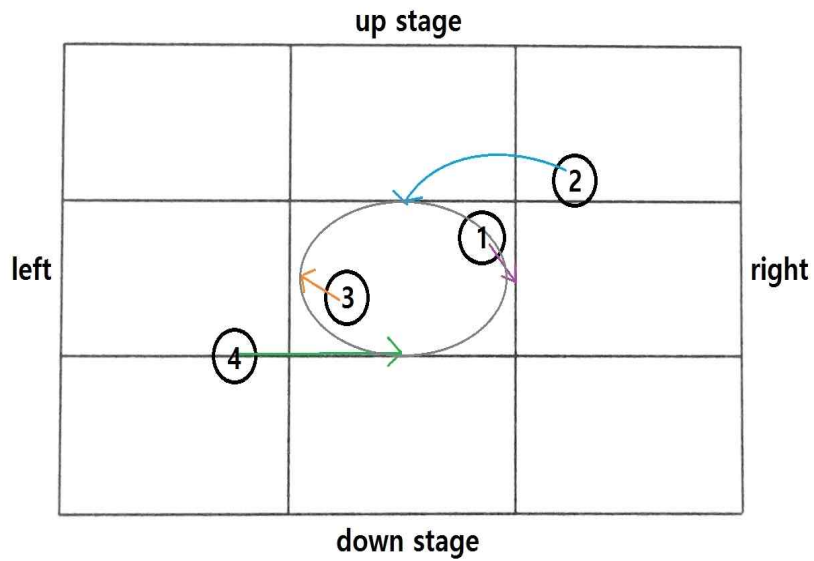
2장에서 비움을 시간을 가지고 [그림 3-9], [그림 3-10]와 같이 다시 무용수들과 함께하는 구성을 통해 스스로를 다스리면 여러 사람들과도 조화로울 수 있음을 표현하려 하였다. 또한 무용수들이 같은 동작을 차례대로 움직이면서 평온한 마음이 전이되듯 편안함을 표현하고자 하였으며, [그림 3-11] 에서와 같이 원형으로 이동하며 정적인 움직임을 통해 고요하고 조화로운 분위기를 조성하려 하였다.

강한움직임이 아닌 느리고 고요한 움직임이지만 호흡을 멈추지 않고 계속해서 연결하여 채움과 비움이 함께 이루어지고 있음을 표현하려 하였다.

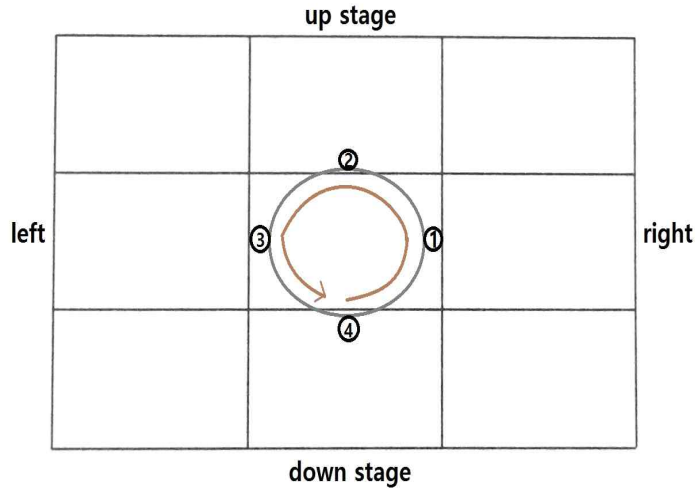
(무용수: ①, ②, ③, ④ / → 이동 위치)

[그림 3-12] 조화되는 모습을 표현하기 위한 플로어 패턴1

[그림 3-13] 조화되는 모습을 표현하기 위한 플로어 패턴2

[그림 3-14] 조화되는 모습을 표현하기 위한 플로어 패턴3

3.3.3 무대장치 및 조명

부드러우면서 따뜻한 느낌을 주기 위해 전체적으로 따뜻한 색 조명(warm color)을 사용하고, 무용수들의 움직임이 전이되듯 차례로 진행 될 때는 깨끗하고 정갈하도록 사선라인으로 하얀색 조명을 사용하였다. 무대 가운데 원형으로 모여 순환하는 이미지를 위해 집중적으로 넓게 두광·탑 조명(top light)을 사용하였다.

무용수들의 퇴장과 동시에 조명이 아아웃되고, 작품의 의도와 내용이 포함된 틱낫한 스님의 ‘화’에 담긴 내용일부를 영상으로 제작해 상영하였다.

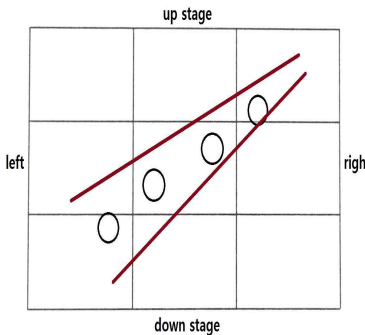
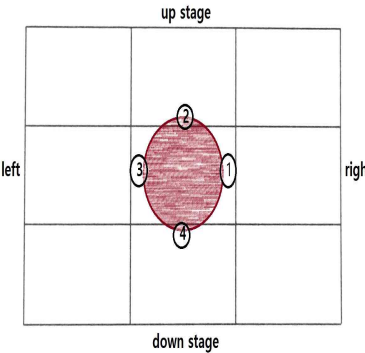
3.3.4 음악

2장 마지막 부분의 가야금 음악이 작품 끝까지 연결되어 밝고 흘러가

는 선율이 계속된다. 정적인 움직임과 무용수들 호흡에 조화롭고 편안하면서도 어우러지는 이미지를 표현하기 위해 적합한 음악이다.

[표 3-3] 3장 장면세부분석

무용수: ①, ②, ③, ④ / 조명방향: —————

조명	음악	세부분석	시간
	▶2장과 연결되어 무음과 조화로운 가야금 선율을 사용하였다.	▶무용수들이 합류되며, 조화되는 마음이 전이되듯 차례대로 움직임이 진행된다. ▶차례대로 움직이는 모습이 따뜻하고 조화롭게 보여 지도록 하얀색으로 사선조명을 사용하여 표현하였다.	1'
		▶원형으로 모여 한 방향으로 돌아가며 움직인다. ▶순환되고, 조화되는 움직임과 장면연출을 위해 따뜻한 조명으로 두광·탐 조명(top light)을 70% 사용하였다.	3'

V. 결 론

본 연구는 무용 창작 작품 「理 다스릴: 리」에 관한 작품 분석으로, 끊임없이 채움과 비움이 반복되는 삶에서 스스로를 가다듬고 다스리는 시간을 만들어가는 것에 대해 한국무용으로 창작한 작품에 대한 내용이다.

감정표현과 공간사용을 통해 이미지와 분위기를 표현하려 하였고, 무용수와 관객들이 작품의 고조됨과 편안함을 느끼기 위해 음악을 사용하였다. 작품을 표현하는 사람과 바라보는 사람이 느끼고 받아들이는 것이 동일하기를 바라며 작품에 임하였다.

본 연구자는 계속해서 생각과 감정들이 여러 방법으로 한없이 차오르고 그것을 인지한 순간, 반복되는 삶이 너무나도 답답하게 느껴졌다. 감정에 휩쓸리게 되고 그로 인해 생각이 많아지고, 같은 상황이 계속되다 보니 스스로에게 간혀 주위를 전혀 보지 못하게 되었다. 또한 여유 없이 무엇이든 빨리 마무리 짓기를 원하게 되고 시작 전에 끝을 먼저 생각하게 되었다.

정신없이 바쁜 하루 중 순간에 내가 숨을 쉬고 있다고 인지한다면 그 순간에 숨을 통해 차올랐던 것이 빠져나간 게 아닐까? 라는 생각을 하게 되었다. 하루에도 몇 번씩 숨을 쉬고 있는지조차 모르다가 의자에 털썩 앉으며 ‘숨은 쉬고 있었구나’ 느낄 때, 그렇게 나도 모르는 사이 채워지고 비워지는 게 반복되고 있다고 느끼게 되었다. 여유와 비움에 대해 생각해 보기 시작하면서 나를 조절하려고 노력하였다.

본 연구자가 살아가고 싶은 삶은 편안하면서도 조화로운 것이다. 스스로가 추구하는 삶을 위해 계속해서 가다듬고 다스려야 하는 것임을 느낄 수 있었다. 본 연구의 작품은 스스로를 다스린다는 결론을 바탕으로 보다 자유로운 표현 형식으로 무용 예술로의 접근을 시도하고자 노력하였다.

영상을 제작하는 과정과 실제 공연에서의 상영의 문제점에 대해 아쉬움이 많이 남는다. 시행착오를 거쳐 공연에 올랐기에 의도했던 대로 관객들에게 잠시 생각할 수 있는 시간이 주어졌기를 기대해 본다.

본 연구자는 안무과정과 작품분석을 통해 예술에 있어 표현의 다양함을 깨닫게 되었으며, 전달하고자 하는 이야기를 하나의 작품으로 풀어내기 위해서는 많은 시간과 생각, 대화가 필요하다는 것을 느끼게 되었다. 또한, 늘 똑같은 삶이 반복되는 것 같지만 항상 다르다는 것, 스스로에게 집중하고 되돌아볼 줄 아는 사람이 되어야 한다는 것을 생각하는 계기가 되었다.

앞으로의 예술 활동을 해나감에 있어 보다 나은 무용인으로써 발전할 수 있는 계기가 되었다고 생각하며, 무엇보다 혼자만의 이해가 아닌 소통하는 것 또한 예술이라는 것을 경험할 수 있었다. 본 연구를 통해 앞으로의 예술 활동에 있어 큰 밑거름이 되기를 기대해 본다.

참 고 문 헌

- 김명신. (2005). “무용에서의 움직임과 음악의 요소가 작품의 인상에 미치는 영향”, 이화여자대학교 교육대학원 석사학위논문, p.36.
- 미하엘 코르트. (2007). 『비움』, 21세기북스.
- 석현수. (2012). 『무대 예술인을 위한 실용서 STAFF』, 서울: 북마크.
- 조승미, 오율자, 박경숙. (1995). 『무용제작법』, 금광.
- 오쇼. (2012). 『비움 - 내 안의 참 나를 만나는 가장 빠른 길』, 태일출판사.
- 이흥영. (2015). 『비움 그리고 채움』, 마리아니스트에셈북스.
- 틱낫한. (2011). 『화』, 명진출판사.

<인터넷자료>

<https://terms.naver.com/entry.nhn> 한국민족문화대백과
<http://cafe.daum.net/sexy112/sBT/7614?q>

부 록

1. 공연 프로그램 요약

작품명	理 다스릴: 리
일 시	2018년 5월 26일 금요일 오후 8시
장 소	M극장
안무자	정유정
출연진	김정은, 정서미, 정유정, 최한나
의상디자인	정유정
무대감독	박철수
조명감독	허환
영상감독	김정환

2. 리플렛 첨부

안무 choreography | 정유정

작품 제목 name of the product |

리플 다스릴: 리

작품 내용 work contents |

하루를 보내며 내면에서 많은 감정들이
재물과 비움의 시간을 반복하며 살아간다.
이 반복적인 삶 속에서
나를 기다림과 차분하게 다스릴 수 있는 시간을 만나다.

연무자 | 정유정 지도교수 | 김남용

출연 casting |

ABSTRACT

A Study on the Creative Dance Work, 「Control one's Mind」

Chung, yoo-jung

Major in Dance performance

Dept. of Dance

The Graduate School

Hansung University

This study is an analysis of a creative dance work, 「Control one's Mind」, a Korean dance work created on making time for calming down and managing oneself in the life of endless filling and emptying.

The researcher, upon recognizing that thoughts and emotions are endlessly bubbling up through many ways, gets feeling heavy about repetitive life. In repetitive situations where one becomes carried away by emotion and thinking a lot, one cannot look around at all being locked in oneself.

In a moment of routinized sigh, I wondered if a bit of heavy feeling escaped through this sigh, and also felt that though I had thought that it keeps bubbling up but being emptied unrecognizably. I wanted to recognize emptying rather than filling, and put purpose on looking back at me through the time of emptying.

I organize the control into three chapters of filling, emptying and balancing, and focused on analyzing the contents and intention of the work, expression of movement, music, stage setting and lighting. I tried to express the course of filling of thought and emotion. To this

end, I researched emotions like anger, stuffiness and pressure and tried to express the movement and filling of space through strong and heavy music of Geomungo.

In chapter 2, I tried to express the figure of exhaling, brushing off and emptying bubbled emotion and breath by focusing on oneself with the sound of breathing from silence as a course of emptying bubbled emotion and energy repetitively.

Chapter 3 deals with the filling and emptying that coexist together but circulate and mix with each other being in harmony. I used circular frame and movement of tranquil and relaxed minds connected together as if to be spread, and directed calm and comfortable atmosphere and visualized a poem about to control so as to communicate and sympathize with the audience.

I emphasize to keep calming down and controlling oneself to live comfortable and harmonious life through the work of 「Control one's Mind」, and hope the audience can sympathize with and understand the work and look back on their own values and lives.

【Key words】 control, filling, emptying, balancing