

국외출장 보고서

(아르코예술극장 40주년 기념 프로그램 조사)

1. 출장 개요

가. 출장 목적

- 1) 아르코예술극장 개관 40주년 기념 연간 프로그램 조사
- 2) 아르코·대학로예술극장 4개 극장 및 창작공간(연습실, 리딩룸) 등의 활용도 제고를 위한 주요 극장 및 축제 공간 조사
- 3) 동시대 공연예술작품 창작 여건에 맞는 극장 시설 현대화 방안 조사

나. 출장 기간 : 2018. 7.19(목)~7.26(목) / 6박 8일

다. 출장 장소 : 프랑스 아비뇽, 파리

라. 출장 인원 : 3명

출장자	소 속	직 위	성 명	성 별	출장 담당업무
	극장운영부	부장	장계환	남	○ 40주년 연간 프로그램 모니터링 ○ 극장 시설 현대화 방안 마련 관련 공간 운영 및 시설 조사
	극장운영부	대리	전○○	여	○ 40주년 연간 프로그램 모니터링 ○ 극장 시설 현대화 방안 마련 관련 공간 조사 및 공연 모니터링
	무대예술부	과장	김○○	남	○ 40주년 연간 프로그램 모니터링 ○ 극장 시설 현대화 방안 마련 관련 공간 조사 및 공연 모니터링

2. 출장 일정

구분	월일 (요일)	출발 및 도착지	주요 일정	비 고
1일	7.19(목)	인천 → 파리 → 아비뇽	○ 9:05 인천 출발(KE901) ○ 14:00 파리 도착 ○ 20:00 아비뇽 도착(기차 이동)	
2일	7.20(금)	아비뇽	○ 아비뇽 페스티벌 IN 축제 현장 모니터링 ○ 아비뇽 페스티벌 IN 공연 모니터링 - 11:00 Olivier Py & Enzo Verdet <antigone>(50분), La Scierie - 15:00 <리타의 보따리> 모니터링 - 18:00 Olivier Py <Pur Present>(190분), La Scierie	

구분	월일 (요일)	출발 및 도착지	주요 일정	비 고
3일	7.21(토)	아비뇽	○ 아비뇽 페스티벌 OFF 축제 현장 및 공연 모니터링 ○ 아비뇽 페스티벌 IN 공연 모니터링 - 11:00 (연극) Karelle Prugnaud <Leonie and noelie>(60분) Chapelle des Pénitents blancs(아비뇽 예배당) - 18:00 (연극) 리투아니아 국립 연극극장 Oskaras Korsunovas <Tartifas>(7.17~21, Opera confluence)(110분)	
4일	7.22(일)	아비뇽	○ 아비뇽 페스티벌 OFF 축제 현장 및 공연 모니터링 - 아비뇽 교황청 투어 ○ 아비뇽 페스티벌 IN 공연 모니터링 - 22:00 (무용·음악) 프랑스 <Story Water>(7.19~23), 엠마누엘 갓(Emanuel Gat) 안무, 모던 앙상블 (Ensemble Modern Frankfurt)(80분)	
5일	7.23(월)	아비뇽 →파리	○ 10:27 아비뇽 출발(기차 이동) ○ 13:26 파리 도착 ○ 19:30 (무용) PROMENADE A SULLY (안무 : AMBRA SENATORE), Hôtel de Sully	
6일	7.24(화)	파리	○ 14:00 오페라 가르니에 투어 ○ 20:30 (연극)로미오와 줄리엣, 코메디 프랑세즈	
7일	7.25(수)	파리	○ 11:00 복합문화공간 풍피두센터 방문 및 모니터링(다원예술, 퍼포먼스 공간 조사) ○ 16:00 다목적 공간 활용방안 모색을 위한 도시재생 복합문화공간 르 상카트르 방문 및 공간 활용 내역 조사 ○ 21:00 파리 출발(AF5094)	
8일	7.26(목)	인천	○ 15:00 인천 도착(+1)	

3. 업무 수행 내용

가. 주요 공연예술축제 및 공연 모니터링을 통한 공연예술 동향 파악

구분 (연계 축제)	공연명	일시 및 장소	내 용
	<Antigone>	7.20(금) 11:00(50분)/ La Scierie	○ 아비뇽 IN 초청작, Olivier Py 예술감독 작품 ○ 아비뇽 르퐁테 교도소 죄수들과 함께 하는 공연 * 주요 제작진 - 연출 : Olivier Py(벨기에 출신) - 제작 : 아비뇽축제사무국
	<Pur Present>	7.20(금) 18:00(190분) /La Scierie	○ 아비뇽 IN 초청작 ○ Olivier Py 연출이 10년 동안 작업한 Aeschylus 비극 3개의 단편을 구성한 연극 * 주요 제작진 - 아비뇽 축제 사무국, Theatro Nacional D.Maria II(리스본) 공동 제작

구분 (연계 축제)	공연명	일시 및 장소	내 용
아비뇽페스티벌 IN (7.6~24) http://www.festival-avignon.com/en/	<Leonie and noelie>	7.21(토) 11:00/(90분)/C hapelle des Pénitents blancs	○ 아비뇽 IN 초청작 ○ 서커스와 같은 형식의 성인과 함께 즐길 수 있는 어린이 공연 ○ 자기를 해방시키고 구별하는 나이인 16살 쌍둥이가 고아가 되어, 분리되는 것에 두려워하는 것에 대한 이야기 * 주요 제작진 - 작 : Nathalie Papin(청소년 극장의 주요 극작가) - 연출 : Karelle Prugnaud - 드라마터그(Dramaturgie) : Nathalie Papin and Karelle Prugnaud - 공연디자인(Scenography) : Thierry Grand - 조명(Lumière) : Emmanuel Pestre - 제작 : Company Backdrop
	<Tartifas>	7.21(토) 18:00/(110분) /Opera confluence	○ 아비뇽 IN 초청작 ○ Oskaras Korsunovas 연출은 올해로 아비뇽축제 7번째 초청을 받았음. 프랑스에서 몰리에르의 작품은 많이 무대화되었지만, 타르튀프는 극의 새로운 해석이 어렵기에 아비뇽페스티벌에서는 드물게 무대에 올려졌음 ○ 페이스북에 좋아요를 얻기 위해 자극적인 문장들을 써내려가는 SNS와 현 시대의 잘못된 추종자들을 고발해나가는 요소들을 활용하여 작품을 새롭게 해석함 ○ 즉흥성의 느낌을 강조하기 위해 실시간 비디오를 활용하였으며, 무대 위 배우의 모습이 실시간 촬영되고 스크린을 통해 보여지는 것과 동시에 촬영되는 무대 뒤편의 모습(담배를 피거나 그들 사이에 토론하는 모습 등)들을 스크린을 통해 보여줌으로서 주 캐릭터의 이중성을 강조 * 주요 제작진 - 작 : Moliere - 연출 : Oskaras Koršunovas - 안무 : Vesta Grabstaitė - 무대미술(Scenography) : Vytautas Narbutas - 조명 : Eugenijus Sabaliauskas - 제작 : LNDT(리투아니아 국립극장)
	<Story Water>	7.22(일) 20:00/(80분)/C our d'honneur du Palais	○ 아비뇽 IN 초청작 ○ 수피교도의 시의 구절을 기반으로 한 무용과 음악이 결합된 공연 ○ Emanuel Gat은 2004년에 회사 설립한 무용수이자 안무가 ○ Ensemble Modern 독일 프랑크푸르트를 기반으로 1980년에 설립한 앙상블로 새로운 음악 형식을 펴

구분 (연계 축제)	공연명	일시 및 장소	내 용
			* 주요 제작진 - 안무, 무대연출, 조명 : 엠마누엘 갓(Emanuel Gat) - 음악 : Pierre Boulez, Emanuel Gat & Modern Ensemble, Rebecca Saunders - 제작 : Emanuel Gat Dance, the Ensemble Modern ,the Frankfurt LAB eV
아비뇽페스티벌 OFF (7.6~29) www.avignonleoff.com	〈Le sac de litha〉 리타의 보따리	7.20(금) 15:00(70분)/C HAPELLE DU VERBE INCARNÉ	○ 아비뇽 OFF 출품작 ○ 아시아에 위치한 한국문화와 카리브해 연안의 ‘크레올’ 문화가 만나 만들어내는 색다른 느낌의 작품을 보여줌 * 주요 제작진 - 연출 : Gilbert Laumord, 최준호 - gilbert laumord 저 - 제작 : 한국예술종합학교, 프랑스 극단 시야즈(SIYAJ) 공동 제작
파리 여름 축제 Festival Paris l’été 2018 (7.16~8.4) http://www.parislete.fr/	PROMENA DE A SULLY	7.23(월) 19:30 /Hôtel de Sully (60분)	○ 파리 여름 축제(festival paris l’été) 초청작 ○ 파리의 명소인 설리저택에서 찾은 소재들을 움직임으로 만들어 작품을 창작하는 ‘장소 특정형 공연’ ○ 설리 저택 정원에 있는 골목의 계단, 화단의 작은 공간들이 춤을 통해 계속해서 새로운 놀이 공간으로 변함. - 관람객들에게 기존 공간인 정원에 새로운 이미지를 제공함 ○ 후반부에는 관객들과 함께 안무들을 취침으로 써 마무리짓는 ‘시민 참여형 공연’ * 주요 제작진 - 안무 : AMBRA SENATORE(2016~ 낭트 국립안무센터 감독, 이탈리아 밀라노 출신) ※ Hôtel de Sully http://www.hotel-de-sully.fr/en/ - 설리가족이 18세기 중반까지 머물렀던 저택으로 1950년대부터 프랑스 주가 복원하기 시작하였으며, 1862년 이후, 프랑스 문화부의 기념물 역사 기록으로 등록되어 프랑스 국립 문화유산 센터에서 관리하고 있음 - 국립문화유적센터에서는 문화적 삶속에서 국립기념비 참여를 촉진시키기 위해 여러 네트워크를 활용 하여 1년에 400여개 행사들이 개최됨
-	로미오와 줄리엣	7.24(화) 20:30 /(145분, 인터미션포함) /코메디 프랑세즈	○ 코메디 프랑세즈 프랑스 유일의 국립극장 ○ 2014석, 1900년 재건됨 * 주요 제작진 - 연출과 무대디자인 : Eric Ruf - 의상 Christian Lacroix - 조명 : Bertrand Couderc

나. 복합문화공간 내 프로그램을 통한 벤치마킹 사례 발굴

일시 및 장소	내 용
7.22(일) 아비뇽교황청 투어	○ 게임형식의 가이드 투어로, 각 방마다의 설명과 함께 보물을 찾아 수집하게끔 되어 있음 ○ 증강현실(AR)에 기반한 성을 3D기술로 재구성하여, 다른 역사 시대에 존재하는 성의 이미지를 구현하였으며, 더욱 교육적이고, 흥미롭게 투어 할 수 있도록 함 ○ 실내 위치 확인 시스템을 결합한 IPAD용 앱 성의 물체를 중심으로 지리적 위치기반 디지털 가이드를 제공 ※ 프랑스 스타트업기업 Histoverly(histoverly.com)사에서 개발한 제품 'Histopad'를 활용하였으며, 본 프로그램은 프랑스 전역 다양한 유적지에 활용되고 있음
7.24(화) 오페라 가르니에	○ 프랑스 파리 9구에 있는 오페라 극장 이탈리아 밀라노의 라 스칼라 극장과 함께 세계적으로 손꼽히는 오페라 및 발레의 전당 ○ 극장 정비 및 휴식기간 동안에 오페라의 유령을 모티브로 스토리를 구성한 방탈출 게임 “Inside Opera” 을 진행 - 오페라 팬텀의 저주를 풀고, 일련의 수수께끼를 해방 - 오페라의상을 입은 배우들의 도움을 받아 건물 내에서 수많은 수수께끼를 풀며 미션을 수행해나감 ○ 프랑스에는 루앙의 중세탑(donjon de rouen) 등 문화유산을 활용한 다양한 탈출게임 프로그램을 만들고 있음
7.25(수) 퐁피두 센터	○ 복합문화공간으로서 다양한 예술장르의 융합적 전시와 공연들을 살펴볼 수 있음 ○ <Coder le Monde> 전시 - 1960년대에 컴퓨터가 널리 보급되기 시작한 이래 예술가들이 컴퓨터의 디지털 코드를 활용하여 제작했던 방식을 되돌아 봄 - 디지털 기술의 개발, 프로그래밍 언어의 정교화 및 네트워크 확대 등과 연관된 공통점을 강조하면서 예술 간의 연결고리를 추적해 나가는 전시 - 6개의 타임라인으로 구성된 전시 중, ‘The body and code’ 부문에서는 1950년대부터 현대무용 안무가인 머스 커닝햄, 윌리엄 포사이스, 알윈 니콜라이 등이 신체적 표현과 디지털 코드를 통해 공간을 정규화(일정한 규칙에 따라 변형 및 이용)하며 새로운 언어적 가능성을 발견하는 사례들을 아카이빙 형식으로 보여줌 ○ Ryoji Ikeda <Continum> - 일본 출신의 작곡가이자 비주얼 아티스트이자 일본 전자 음악계의 저명한 인물로 La Villette-Grande Halle에서 윌리엄 포사이스(안무가)와 료지 이케타 공동 공연한 이력이 있음 - 청취자가 소리, 이미지, 공간, 지각 현상 및 수학방정식이 혼합된 세계에 몰입하는 것을 경험하도록 만드는 작품들을 제작해 옴 - 거대한 라우드 스피커로 구성된 설치작품과 시각적 음향적 요소로 구성된 설치 작품을 통해 마치 회로와 같이 자유롭게 관객들이 공간 속을 걸어 다니면서 공연에 몰입되도록 함 ○ 퐁피두센터는 음악을 위한 새로운 기술을 창출하기 위해 조사 연구하는 국제적 공공리서치센터 IRCAM를 운영하고 있으며, 아티스

일시 및 장소	내 용
	트 조사 레지던시 운영 중(대상 예술가 : 작곡가, 조사자, 사운드 아티스트) ○ 본 전시 또한 일본-프랑스 수교 160주년을 맞이하여 재팬파운데이션의 지원을 받아 <Japonisme 2018>(2018.7.~2019.2) 공식 프로그램의 한 부분으로 진행임 (※자포니즘2018 프로그램 : https://japonismes.org/en/officialprograms) - 현대음악의 거장 피에르 불레즈가 창립한 현대 음향·음악 연구소 (IRCAM)에서 주최하는 ManiFeste2018(2018.6.6.~6.30.)축제 일환으로 퐁피두센터에서 전시와 공연을 선보임 (※ManiFeste2018 프로그램 : https://manifeste.ircam.fr/agenda/)
7.25(수) 르 상카르트104	○ 파리 19구 빈민가에 위치한 장례식장인 건물을 재구성하여, 2008년 작가와 지역주민을 위한 공간으로 재탄생 ○ 전시, 공연 등 시즌프로그램을 운영하고 있으며, 예술가 레지던스로도 활용되고 있음 ○ http://www.104.fr/en/

4. 출장 성과·시사점·제안 및 향후 업무 활용 계획

가. 40주년 프로그램 및 중장기 극장 운영 계획 수립

- 아비뇽 IN의 주요 작품 선정 기준은 연극작품에 대한 새로운 해석이 있는지, 혁신과 현대 사회 문제와 관련이 있는지, 우수한 작품인지 등으로 주요한 기준을 갖고 프로그램을 구성하고 있음. 40주년 프로그램 또한 시대를 관통하는 이야기를 새로운 형식으로 보여주는 공연작품들을 선정하는 것이 중요함
- 홍보물의 경우, 프랑스어 위주라 아쉬웠으나, 무료로 배포하는 아비뇽 IN 공연의 영어 리플렛은 A4 양면 1장짜리로 공연 개요, 축제 이후 투어 일정, 공연 줄거리, 연출자 소개, 연출자 인터뷰를 담은 통합 포맷으로 구성되어 있었음. 사전에 PDF 파일로 다운받아 볼 수 있도록 관람객들에게 편의를 더함.
 - 특히, 해당 작품 이후 공연 투어 일정 목록은 해당 공연이 얼마나 우수하고 관객 혹은 극장의 수요가 있는지를 느끼게 해주었으며, 이는 곧 우수한 작품들을 모았다는 축제의 프로그래밍의 우수함을 간접적으로 느낄 수 있도록 해줌
- 프랑스의 공연장은 대부분 시즌제(9월 중순~익년 7월 중순)를 운영하고 있으며, 비수기에 열리는 파리 여름 축제는 주요 극장 외 다양한 문화공간들을 활용해 전시, 공연, 워크숍 등을 포괄한 축제를 펼치고 있음. 극장뿐만 아니라 극장 내외부 다양한 공간을 활용한 프로그램 방안을 모색할 경우 신규 관객 창출에 기여할 수 있음
- 극장 등에서 비수기나 공연이 없는 시간에 공간을 활용할 수 있도록 디지털기기를 활용한 체험 프로그램을 개발하고 있음. 공연 외에도 다양한 기술을 활용하여 극장의 역사성과 상징성을 드러낼 수 있는 수단이 필요함

나. 다양해진 예술장르에 맞추어 극장 공간 활용도 높일 수 있는 방안 모색

- 파리지 전역에 펼쳐져있는 다양한 문화공간을 활용하여 축제가 이루어지고 있으며, 복합문화공간이 발달해 있어서인지 다양한 다원 및 융복합 예술을 다양한 공간 내 외부에서 확인할 수 있었음
- 다양해져가는 예술형태에 맞춰 극장 무대 위뿐만 아니라 다양한 공간을 활용하여 공연할 수 있는 인프라 및 기회를 공연단체에게 제공해줄 필요가 있음
 - 미술관과 극장 모두를 활용하기를 희망하는 현장 의견이 나오고 있으며, 시각예술 분야의 다원예술뿐만 아니라 극장에서 보여줄 수 있는 다원예술 장르 개발이 필요함. 시각예술분야에서 접근하는 다원예술이 아닌 공연예술의 측면에서 작품을 돋보이게 할 수 있는 다원예술작품을 발굴 및 우수작품의 극장 공연을 지원해야 할 필요가 있음
- 국립현대미술관, 플랫폼엘 등 국내 미술관과 갤러리 등에서 현재 다양한 다원예술 작품을 선보이고 있는 가운데 극장 또한 다원예술 장르를 담아내기 위한 극장 및 창작공간 등 대관방식 등에 대해 생각해볼 필요가 있음.
- 아르코예술극장과 아르코미술관 등을 연계 활용하는 공연 및 대학로예술극장의 경우 복합문화공간 성격에 맞는 시설 운영 프로그래밍을 생각해볼 수 있음

다. 공연장의 역사와 전통을 유지하며 현대적으로 시설을 개선해 나가는 리모델링 추진 전략 필요

- 프랑스에 오래된 공연장들은 낙후되거나 노후화되었다는 느낌보다는 고풍적이고 예스러운 긍정적 이미지를 주고 있음. 아르코예술극장도 기존에 갖고 있는 극장의 역사성과 상징성을 잘 보존하면서 시설을 현대적으로 극대화시킬 수 있는 방안을 고려해 나가며 리모델링을 추진해야 함.
 - ‘오페라의 유령’의 배경이 되는 오페라 가르니에 극장에서는 이를 활용한 체험 프로그램이 있고, 극장 내부에 있는 샤갈의 천장화를 보기 위해 극장 가이드 투어에 참여하는 많은 관광객들이 있음. 아르코예술극장이 갖고 있는 자산을 활용할 필요가 있음
 - 아르코예술극장의 故김수근 건축가의 건축물과 김환기 작가의 작품 <새와 향아리>를 수놓아 만든 대극장 메인커튼 등 공연 외에도 볼 수 있는 다양한 특색 있는 요소들을 유지 보존 및 홍보할 필요가 있음
- 다양해지는 공연계 흐름에 맞춰서 아르코예술극장 앞마당 및 마로니에 공원에서 극장을 배경으로 공연할 수 있도록 위한 공연 부대설비 구축 필요
 - 새로운 공연 관람에 대한 관객의 욕구를 충족시켜줄 수 있을 뿐만 아니라, 이동이 많은 대학로 거리 특성상 신규 관객 개발에도 기여할 수 있을 것이라 예상됨

6. 집행예산 : 13,480,638원

가. 국외여비 : 12,353,510원

(단위: 원)

성 명	총계	항공 및 현지 기차 운임	체 재 비			기 타
			일 비	숙박비	식비	
장계환	4,199,829	2,275,433	234,738	1,154,232	535,426	
김○○	4,076,870	2,275,433	203,439	1,154,232	443,766	
전○○	4,076,811	2,275,433	203,421	1,154,231	443,726	
계	12,353,510	6,826,299	641,598	3,462,695	1,422,918	

※ 2017.8.31 달러화 기준 1,127원 적용

나. 일반수용비 : 1,052,878원

- 공연 모니터링비 : 849,378원
- 해외 로밍 수수료 : 203,500원

다. 공공요금 및 제세 : 74,250원

7. 예산과목

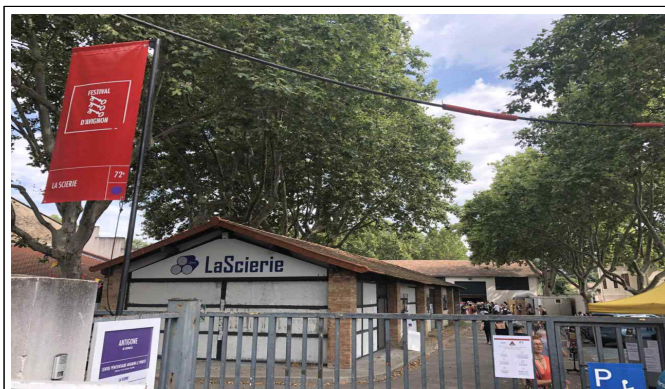
가. (국고)공연장 운영/(국고)공연장 공연사업비(여비)/여비/국외업무여비

나. (자체)공연장 운영/(자체)공연장안전관리지원(여비)/국외업무여비

다. (자체)공연장 운영/공연장 공연사업비(기획 및 제작프로그램)/운영비/일반수용비

라. (자체)공연장 운영/공연장 안전관리지원/운영비/공공요금및제세

8. 사진자료

La Scierie 극장

La Scierie 극장

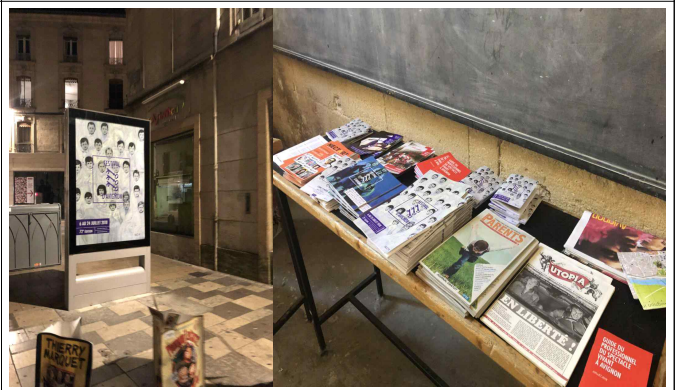
아비뇽 OFF 홍보 길거리 공연

avignon OFF 홍보 포스터

아비뇽 OFF 홍보 길거리 공연

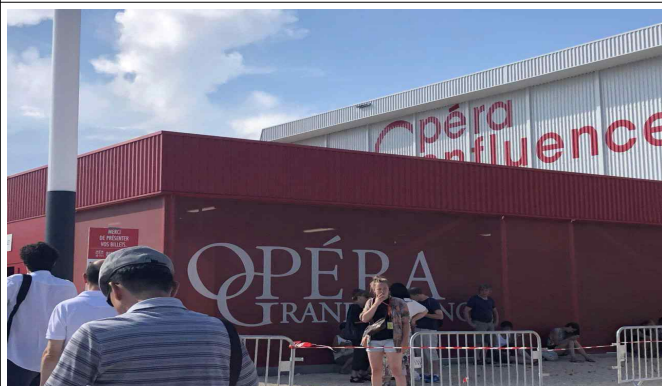
아비뇽축제 공식 포스터 및 홍보물 비치

아비뇽 IN <Leonie and Leonie>

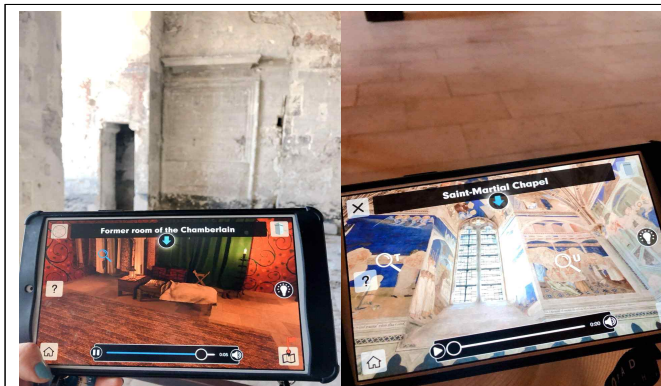
<Leonie and Leonie>

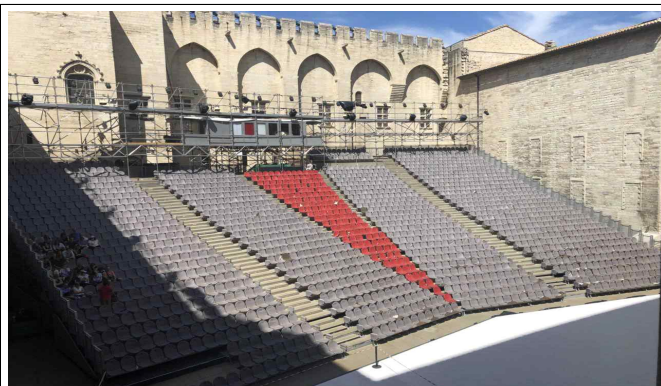
아비뇽 IN 공연 <Tarituffe>

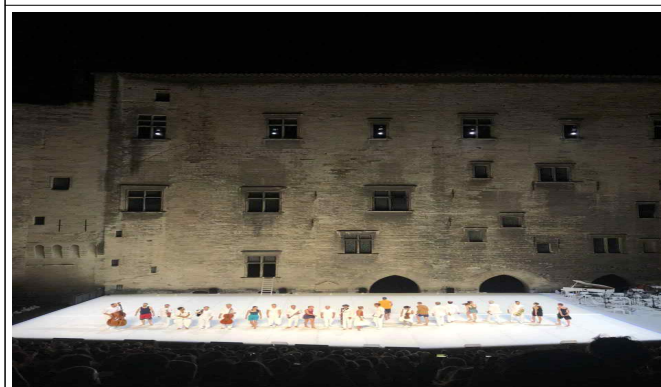
아비뇽 IN 공연 <Tarituffe>

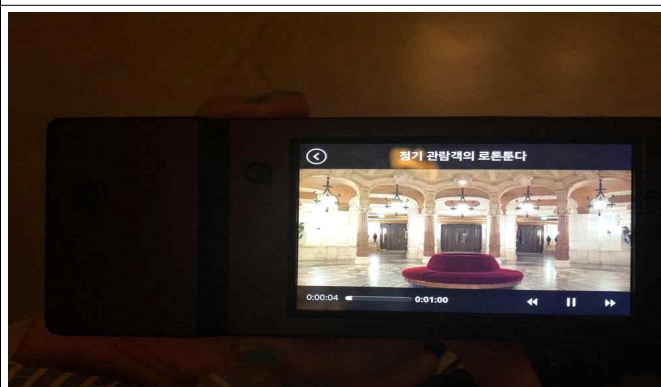
교황청 투어 Histopad

아비뇽 IN 공연 교황청 안뜰 <Story Water>

아비뇽 IN 공연 교황청 안뜰 <Story Water>

오페라 가르니에 극장 투어 오디오가이드

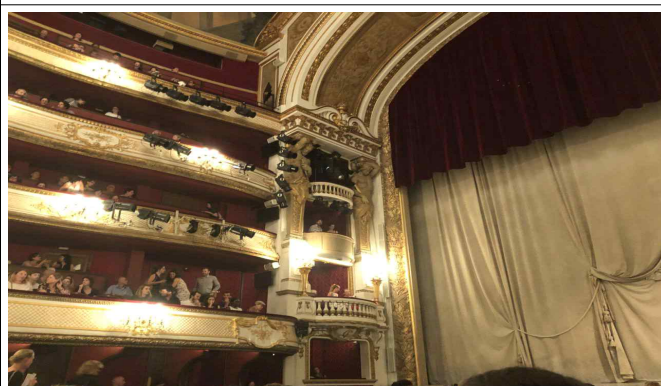
파리여름 축제 <PROMENADE A SULLY>

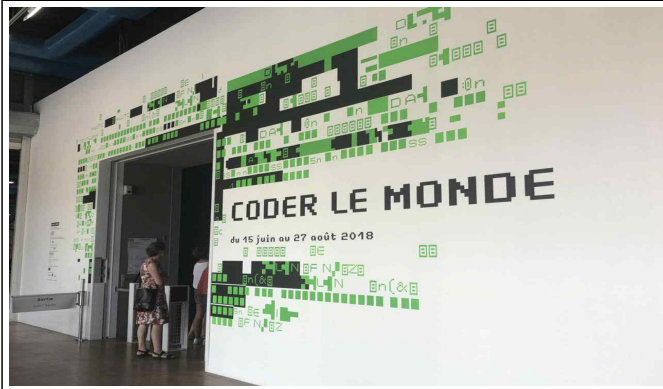
파리여름 축제 홍보물

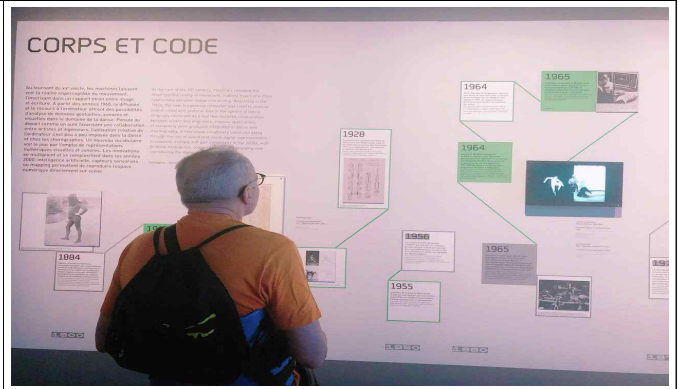
코메디 프랑세즈 극장

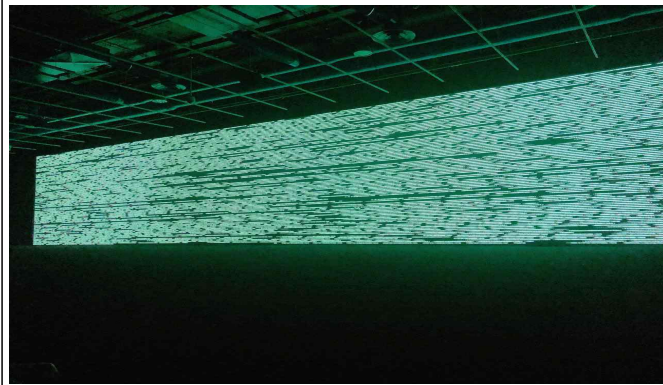
코메디 프랑세즈 <로미오와 줄리엣>

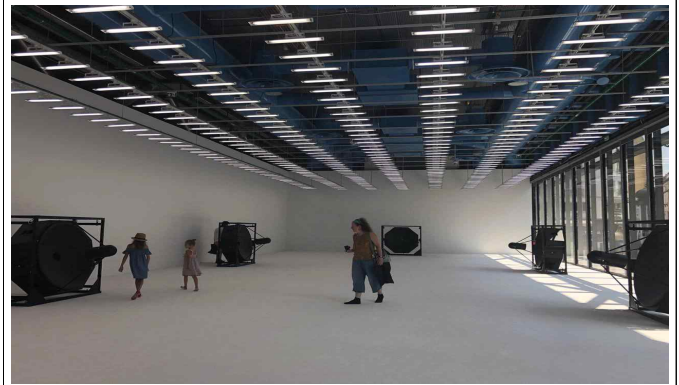
퐁피두 센터 <Coder Le Monde> 전

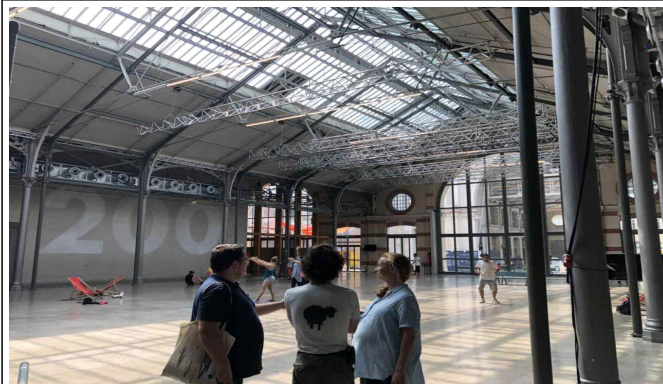
퐁피두 센터 <Coder Le Monde> 전-공연예술 아카이브

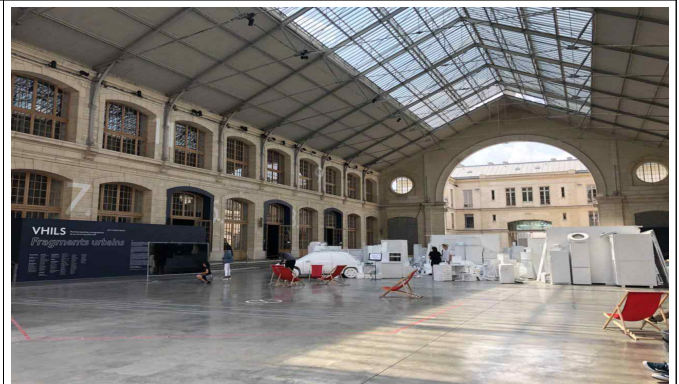
퐁피두 센터 Ryoji Ikeda전 <continuum>

퐁피두 센터 Ryoji Ikeda전 <continuum>

르 상카르트 104 공연장
(공연이 없을 시 자유로운 연습 공간 등으로 활용)

르 상카르트 104 전시장