

연극의 기록화 방법에 관한 연구

정은진*

1. 머리말
2. 연극 기록화의 이론적 배경
 - 1) 연극과 연극기록의 개념 및 특성
 - 2) 연극 기록화의 의미와 필요성
3. 연극 행위와 기록화 대상의 분석
 - 1) 연극의 행위과정 분석
 - 2) 연극의 기록화 대상 분석
 - 3) 기록화를 위한 고려사항
4. 연극의 기록화 방안 제안
 - 1) 기록화를 위한 범위 설정
 - 2) 연극의 기록화 방안
 - 3) 연극 기록화를 위한 제안
5. 맺음말

[국문초록]

연극은 무대 위의 공연자에 의해 공연되는 동안만 존재하다

* 명지대 기록정보과학전문대학원 기록관리전공 박사과정

가 공연이 끝나면 사라져버리는 휘발적인 특성을 가지고 있는 예술이다. 작품 자체의 무형적 성격 때문에 이를 기록으로 수집하는 것 자체가 불가능할 뿐만 아니라, 공연을 준비하는 과정에서 생산되는 자료도 단명자료의 성격을 가지고 있어 관리하지 않으면 바로 사라져버릴 가능성이 높다. 이러한 문제의식에서 시작된 본 연구는 연극의 행위과정을 분석하여 생산 가능한 기록, 그 기록이 생산될 수 있는 지점, 생산주체를 파악하고 각 기록의 수집방법을 제시하는 것을 통해 연극의 기록화 방법을 제시하고자 한다. 이러한 방법의 제시는 연극 공연이 끝난 후에 관련 기록을 수집하는 것을 넘어, 연극의 기획 및 준비단계 이전에 기록화 계획을 수립하여 수집활동을 진행하는데 도움을 줄 수 있을 것이다.

주제어 : 연극 기록, 연극 아카이브, 기록화, 기록화 방법

1. 머리말

1908년 11월15일, 우리나라 최초의 민간 극장인 원각사에서 이인직의 신연극 ‘은세계’가 공연되었다. 그 후 100년이 흘러 우리나라의 현대 공연예술 수용의 역사가 한 세기를 넘어섰다. 이러한 짧지 않은 역사에도 불구하고, 우리나라의 근·현대의 공연예술 기록은 제대로 남겨지지 않았고 체계적으로 관리되지도 못했다. 이러한 원인 중 하나는 공연예술 자체가 가지고 있는 특성에서 기인하는 것이라 할 수 있다.

공연예술 분야는 인쇄할 수 있는 문학과는 달리 무대 위의 공연자에 의해 공연되는 동안만 존재하다가 공연이 끝나면 없

어져버리는 일회적인 특성을 가지고 있는 예술이다.¹⁾ 이는 무대라는 공간적 제약과 공연시간이라는 시간적 제약, 제작상의 여러 가지 제약 때문에 특정한 시간과 장소 그리고 공연주체와 관객, 무대 등이 종합되어 작품을 공연하고 나면 재현이 불가능하다. 그야말로 ‘휘발’되어 버리는 무형의 성격을 가지고 있어 작품 자체가 기록이 되는 것이 불가능하므로, 당대의 공연 현장을 최대한 이해할 수 있도록 관련 기록을 수집하고 보존하는 일은 공연예술 분야의 거대한 과제가 될 수 있다.

공연예술 기록은 도서·정기간행물, 대본·무보·악보, 포스터·전단지·입장권, 음반, 공연실황 영상, 작가의 자필원고, 사진, 그림, 편지, 애장품 등 매우 다양한 매체를 아우르고 있다.²⁾ 그중 도서나 정기 간행물 외의 것들은 공연예술 기록 관련 문헌에서 단명자료(ephemera)³⁾라고 표현되는 예술분야의 특징적인 기록으로, 의도적으로 관리하지 않으면 사라져 버리는 것들이다. 이는 이미 공연된 연극의 기록을 수집함에 있어서는 대상에 따른 수집 전략이 필요하고, 앞으로 공연될 것과 관련된 기록은 의도적으로 관리될 수 있도록 각각의 기록에 타당한 기록화 방법이 필요하다는 것을 보여주는 것이다.

공연예술 기록 수집이나 기록화를 위한 논의가 구체적으로 이루어지진 않았으나 공연예술 기록을 수집하고 보존해야 한

-
- 1) 이문희, 김수영, 김미라, 2007, 『공연제작의 과정과 실무』, 연극과 인간, p.14.
 - 2) 정희숙, 2008, 「국내 공연예술자료 보존의 개선 방안 연구」, 성공회대학교 문화대학원, 석사학위논문, p.9.
 - 3) 단명자료란 제한된 목적으로 만들어진 특정 자료로, 통상 사용 직후 버리게 되어 있는 문서, 홍보물, 입장권, 브로슈어, 영수증 등이 이에 속한다. 보존 기록관은 이러한 한정 이용 기록을 하나의 표본이나 견본으로 수집할 수 있으며, 개인 역시 특정 인물 또는 사건과 관련된 기억을 위해 모을 수 있다. (한국기록학회 엮음, 2008, 『기록학 용어 사전』, 역사비평사, p.72.)

다는 논의와 공연예술 기록의 관리기관으로서 박물관, 도서관(자료관), 아카이브에 대한 논의는 지속적으로 이루어지고 있다.

최규석(1949)은 구미의 연극도서관과 박물관의 현황을 전하는 기고문을 통해 공연예술 자료 보존 기관으로서 연극도서관과 박물관의 중요성을 인식하고 있었다.⁴⁾

서영순(1989)은 연극인들의 정보요구를 조사해 연극도서관 설립의 타당성과 운영방안을 제시하고자 하였다. 특히 연극도서관에서 문헌과 간행물 외의 비정형자료들을 연극 컬렉션의 가장 중요한 부분으로 간주하고 이를 수집하기 위해 노력해야 함을 역설하고 있다. 비교적 공연예술 기록과 관련하여 초기의 연구임에도 불구하고 단명자료(ephemera)의 적극적 수집의 필요성을 제안한 것이다.⁵⁾

최근 정혜원, 정희숙, 이범환 등은 적극적으로 공연예술 아카이브를 제안하며 공연예술 기록의 중요성을 강조하고 있다.⁶⁾ 정혜원(2007)은 국내 공공기관과 민간부문의 연극 아카이

4) 최규석, 1949, 「구미의 연극도서관, 박물관」, 『신천지』. (정혜원, 2007, 「연극 아카이브 특성 및 현황 연구」, 『한국연극학』, 제33호, pp.5~6.에서 재인용.)

5) 서영순, 1989, 「연극도서관 운영방안에 관한 연구」, 이화여자대학교 대학원, 도서관학과, 석사학위논문.

6) 이 외에도 공연예술계에서 각종 자료 관리의 중요성을 광범위하게 인식하고 있다. 국립극장(2007)은 『국립극장 공연예술박물관 설립기본계획』에서 중요한 공연예술 자료들을 수집 및 관리하고자 하는 계획을 수립하고 있다. 예술경영지원센터(2007)은 『예술자료의 체계적 관리활용 방안 연구』를 통해 국내의 예술자료의 수집·관리·보존을 위해 ‘국립예술아카이브(가칭)’의 필요성을 주장하고 이를 실행하기 위한 세부전략을 제안하고 있다. 한국무용기록학회(2008)는 『제4회 한국무용기록학회 국내학술심포지엄-공연예술 아카이브 건립을 위한 방안 모색』을 통해 공연예술 아카이브의 운영과 공연예술자원 아카이빙에 관한 다양한 논의들을 만들어냈다. 이 밖에 서울문화재단, 경기문화재단, 문화관광광부 등에서도 예술 관련 도서관이나 박물관, 아카이브 건립에 관해 논의한 바

브 운영현황을 조사하고 이를 통해 연극 기록관리 개선을 위한 방향을 제안하였다.⁷⁾ 정희숙(2008)은 공연계의 인식 및 사회적 배경 그리고 공연예술 자료 보존의 지원 미비에 따른 공연예술 자료 관리 부족에 대해 수집 및 보존을 위한 적극적인 지원을 제안하였다. 특히 공연예술 자료를 수집하기 위해 구체적인 수집 정책과 적극적인 실천을 제안했다.⁸⁾ 이범환(2008)도 공연예술 아카이브 현황을 통해 공연예술 기록의 중요성과 아카이브의 필요성을 강조하며, 제도적·정책적 개선 방안을 제안하고 있다.⁹⁾

그 동안의 논의는 공연예술계를 중심으로 대부분 이루어져 왔으나, 박민구(2008)는 기록학적 관점에서 연극기록을 관리하는 방안을 제안하고 있다.¹⁰⁾ 연극 기록의 범위를 설정함에 있어 연극공연의 프로세스를 분석하여 해당 기록물을 설정하고, 전체적인 관리 방향을 제안하고 있다. 전체적으로 민간 극단을 중심으로 생산되는 기록을 관리하도록 제안하고 있으나, 이러한 관리를 제안하기 전에 관리할 대상이 되는 각각의 기록을 어떻게 수집해야만 하는가에 대한 제안이 구체적으로 이루어져야 할 것이다.

앞의 다양한 논의는 공연예술 기록의 중요성과 아카이브의 필요성이 어느 정도 합의되고, 공연예술 기록의 특성에 따라

있다.

- 7) 정혜원, 2007, 「연극 아카이브 특성 및 현황 연구」, 『한국연극학』, 제33호, pp.83~133.
- 8) 정희숙, 2008, 「국내 공연예술자료 보존의 개선 방안 연구」, 성공회대학교 문화대학원, 석사학위논문.
- 9) 이범환, 2008, 「공연예술 아카이브의 효율적 운영방안 연구」, 단국대학교 경영대학원, 예술경영학과, 석사학위논문.
- 10) 박민구, 2008, 「민간 극단의 연극기록 관리방안에 관한 연구」, 명지대학교 기록정보과학전문대학원, 석사학위논문.

수집의 중요성이 강조되고 있다. 그러나 강조되는 것에 비해 구체적인 수집 전략이나 방안은 부족한 실정이다. 특히 연극 분야는 공연이 끝난 후에 사라져버리거나 남겨지지 않는 자료들이 많으므로, 연극 준비 사전에 기록을 적극적으로 생산하거나 수집하는 방법을 수립하는 것이 요구된다. 본 연구에서는 이러한 수집 전략의 하나로 공연예술의 기록화 방안에 대해 특별히 다뤄보고자 한다. 공연예술 분야 중 연극을 대상으로 하여 연극 행위와 연극 기록과의 관계를 정리하고, 연극 제작과정을 통해 생산되는 기록과 생산되지 않지만 생산이 가능한 기록을 파악하고, 이들 기록이 생산 및 수집할 수 있도록 하는 방안에 대해 고민해 보고자 한다.

본 연구는 자칫 사라지기 쉬운 단명자료(ephemera)를 장기적으로 접근 및 활용 가능하도록 하고 당대의 공연 현장을 후대가 느끼고 이해할 수 있도록 연극을 온전하게 기록하는 방법을 검토하는 것을 목적으로 한다. 연극 기록화를 위한 시작단계의 연구로 연극 한 작품을 대상으로 해 기록화 할 수 있도록 수집할 수 있거나 생산할 수 있는 전체 기록은 무엇인가를 파악하는 것에 초점을 두었고, 그중 가치 있는 기록을 선별하는 작업은 차후의 논의로 넘기고자 한다. 더불어, 아날로그 기록의 보존을 넘어 디지털화된 환경에서의 보존 및 접근을 고려하고, 공연예술 산업화에 따른 원본 기록의 중요성과 활용가능성을 고려하여 연극 기록화를 제안하고자 하였다.

2. 연극 기록화의 이론적 배경

1) 연극과 연극기록의 개념 및 특성

연극은 인간의 경험을 언어 및 비언어 등을 통해 특정 공간과 시간 안에 관객에게 일련의 사건을 보여주는 예술 행위이다.¹¹⁾ 다시 말하면, 문예적·시간적 예술작품을 연기자의 육체를 통하여 관중 앞에 새로운 공간적·시간적 예술작품으로 변형시켜 이를 생생하게 재현하는 복합체이다. 이는 연극이라는 예술 분야가 문예적 작품 외에, 극장을 필요로 하고 또 그 밖에도 회화, 조각, 건축, 무용, 음악의 제요소를 포함한 복잡한 구조를 가지며, 작가, 배우, 연출가, 무대미술가 등의 긴밀한 협동으로 비로소 성립될 수 있다는 것을 말한다.¹²⁾

이는 공연예술이 일반적으로 가지고 있는 특성이면서 동시에 연극이 고유하게 갖는 특성으로 다음과 같이 정리할 수 있다.

먼저, ‘현장성’이다. 공연예술의 가장 큰 장점으로 관객과 배우의 직접교류 및 상호교류가 가능하며, 관객의 반응이 바로 공연에 영향을 끼치는 특성 그리고 각 회마다 차이가 생길 수 있는 특성이 나타난다.¹³⁾ 공연예술의 일반적인 특징으로 표현되는 ‘일회성’, ‘휘발성’ 등과 같은 맥락이라 할 수 있다. 이러한 특성은 연극을 의도적으로 기록화해야 하는 동기를 제공한

11) 우현철, 『연극의 소개』, 연극과 인간, 2006, pp.24~28.

12) 장한기, 1981, 『연극학입문』, 우성문화사, pp.41~42. (서영순, 1989, 「연극 도서관 운영방안에 관한 연구」, 이화여자대학교 대학원, 도서관학과, 석사학위논문, p.7.을 재인용.)

13) 우현철, 2006, 앞의 책, pp.24~28.

다.

둘째, ‘종합예술’이라는 점이다. 연극은 예술가 개인의 창작 활동이면서도 동시에 집단적 형식을 취하는 총체적인 종합예술 작업이다.¹⁴⁾ 이는 연극을 기록화함에 있어 하나의 생산맥락을 파악하는 것이 아니라 복합적인 생산맥락을 파악해 유기적으로 연결하는 것을 고려해야 하는 문제를 제기한다.

이러한 연극의 특성에 따라, 연극 활동과정에서 나타나는 기록은 다른 예술분야의 그것과는 다른 특성을 갖는다. 연극 기록의 특성을 정리하기 전에, 연극 기록의 개념에 관한 여러 논의들을 정리해 보고자 한다.

이범환은 이미 공연현장에서 재현된 모든 유무형적 콘텐츠로서의 기록물¹⁵⁾을 공연기록물이라 하였다. 즉, 연극 기록물은 연극현장에서 재현된 유무형적 콘텐츠로서의 기록물을 말한다. 여기서 콘텐츠라는 용어는 공연에 사용된 모든 것들을 가리킨다. 즉 무대상연 뿐만 아니라 무대상연 외의 홍보·행정 등에 사용된 모든 시청각적인 것들을 지칭하여, 그것을 포괄적으로 담을 수 있는 개념적 용어로 사용되었다.¹⁶⁾

정희숙도 공연예술 자료란 예술 현장에서 생산되는 콘텐츠와 기록물이라 정의된다고 하고, 이에 해당하는 것으로는 도서·정기간행물, 대본·무보·악보, 포스터·전단지·입장권, 음반, 공연실황 영상, 작가의 자필원고, 사진, 그림, 편지, 애장품 등 매우 다양한 매체를 포함한다고 했다.¹⁷⁾ 또한 자료 원본을 디지

14) 이문희, 김수영, 김미라, 2007, 앞의 책, pp.16~17.

15) 본고에서는 기록과 관련된 표현으로 ‘기록’과 ‘기록물’을 사용하는데, 기본적으로 ‘기록’이라는 단어를 사용하여 표현하고 있으나 이 경우에 사용되는 ‘기록물’은 해당 논문의 표현을 그대로 가져온 경우이다.

16) 이범환, 2008, 앞의 책, pp.16~17.

17) 정희숙, 2008, 앞의 책, p.9.

털화하며 생성되는 이미지, 동영상, 메타데이터 등의 디지털자료도 공연예술 자료에 해당된다고 함으로써 디지털화 환경을 고려한 포괄적인 자료의 범위를 제공하고 있다.

정혜원은 기록물 대신 아카이브라는 용어를 사용하여, 연극 아카이브를 연극 활동을 하면서 생산한 자료로 정의하고 있다. 구체적으로 연극 활동을 하면서 생산한 자료 및 기획서, 대본, 연출노트 등 기록 일체를 말하며, 그 활동을 보조하고 체계화하기 위하여 만든 자료들도 모두 포괄(연습일지, 보도자료, 프로그램, 대장, 포스터, 도면, 시청각물, 전자문서 등 모든 형태의 기록정보자료와 무대소품, 의상, 공연에 필요한 각종 기기 등을 망라함)한다. 특히 연극은 무대 위에서 이루어지는 입체적 예술로, 연극 활동 과정에서 생산되는 모든 자료들은 일반적인 도서자료나 인쇄자료는 물론 악보, 음반, 사진, 녹음 테이프, 영상물, 소도구, 의상, 무대세트, 미니어처에 이르기까지 매우 다양해서 연극 아카이브에서 책의 비율이 높지 않다고 했다.¹⁸⁾

이들은 콘텐츠, 자료, 아카이브 등의 용어를 각각 다르게 표현하고 있지만 공통적으로 연극 활동이나, 연극 현장에서 생산되는 것들을 대상으로 하고 있다는 점에서 공통점을 가지고 있다. 여기에서의 ‘기록’은 기록학에서의 기록(records)¹⁹⁾과 보존 기록(archives)²⁰⁾을 모두 포함한다고 할 수 있다.

18) 정혜원, 2007, 앞의 책, p.86.

19) 기록(records)이란 개인이나 조직이 활동이나 업무 과정에서 생산하거나 접수한 문서로서, 일정한 내용-구조-맥락을 가진 것이다. 기억의 확장으로서 시간이 지난 후에도 반복적으로 접근해 재인용할 수 있도록 고정된 정보로서의 내용을 갖고, 기록의 물리적 특성이나 내용의 편제를 나타내는 구조를 갖으며, 기록의 생산, 입수, 저장 또는 활용을 둘러싼 환경과 활동상의 맥락이 존재한다.(한국 기록학회 엮음, 2008, 『기록학 용어 사전』, 역사비평사, p.49.)

20) 보존기록(archives)은 개인이나 집단이 자신의 존재 또는 행위와 관련하여 공적

본고에서의 ‘연극 기록’은 연극 행위 과정에서 생산된 기록으로 이는 연극 현장의 자료뿐만 아니라, 이를 지원하는 행정 자료, 개인과 조직의 존재와 관련된 자료, 연극의 기억을 확장하고 집합적 행위 맥락을 보존하기 위해 의도적으로 기록하고 유기적으로 연결한 자료를 모두 포함한다. 즉, 연극 행위의 현장기록, 연극 제작과정의 행정기록, 개인 및 단체의 존재관련 기록, 의도적으로 제작한 기록을 망라한다고 보는 것이다.

이와 같이 정리할 수 있는 연극 기록은 연극이라는 예술장르의 특성으로 인해 관련 자료에서도 다음과 같은 특징이 나타난다.²¹⁾

첫째, 연극은 여러 사람의 집합적인 활동의 결과이기 때문에 하나의 작품에서 다양한 유형의 기록이 함께 생산될 수 있다. 이는 작품이 희곡과 대본, 무대 위 공연이나 녹화된 동영상으로 나타나는 것처럼 동일한 내용이 서로 다른 매체로 생산될 수 있다. 또한 배우의 연기와 무대장치의 디자인, 기타 스태프의 플랜과 같이 서로 다른 내용을 포함하는 기록이 공연이라는 하나의 작품을 기준으로 하여 하나의 총체적인 집합체로 유기적이고 복합적으로 구성된다. 또한 동일한 작품이라

또는 사적으로 생산입수한 기록으로서, 생산입수된 직접적인 목적 이상으로 지속적 가치가 있거나 생산자의 기능이나 책임을 입증해주는 데 있어 의미를 지닌 자료를 말한다. 통상 출처와 원질서를 존중하고, 집합적 통제에 입각하여 유지된다.(한국기록학회 엮음, 2008, 『기록학 용어 사전』, 역사비평사, p.119.)

- 21) 연극 기록의 특성에 대해서는 다음의 내용을 참조하여 정리하였다.
- ① 정희숙, 2008, 「국내 공연예술자료 보존의 개선 방안 연구」, 성공회대학교 문화대학원, 석사학위논문, pp.16~17.
 - ② 정혜원, 2007, 「연극 아카이브 특성 및 현황 연구」, 『한국연극학』, 제 33호, p.89~90.
 - ③ 국립극장, 2007, 『국립극장 공연예술박물관 설립기본계획(요약본)』, pp.39~40.

도 서로 다른 참여자가 있는 다른 버전의 작품이 무수하게 존재할 수 있다. 연극의 특성처럼, 연극 기록도 그 관계는 복잡적, 총체적이며 유기적이다.

둘째, 연극 기록은 반드시 별도의 작업을 통해서 기록이 될 수 있다. 공연은 오직 무대 위의 공연자를 통해 공연되는 동안만 존재하고, 공연이 끝나면 작품은 사라져 버린다. 이 일회성은 공연예술의 중요한 특징이며, 인쇄물로 남는 다른 장르와는 다르다. 작품 자체가 사라질 뿐만 아니라 연극 행위과정에서 나타나는 기록은 단명자료가 주를 이루고 있다. 또한, 상업적인 유통 경로를 통해서 구입하거나 납본체제가 갖춰진 것이 아니므로 연극 기록을 수집하는 데에는 의도적인 기록의 과정이 개입되어야만 생산이 가능할 수 있다.

또한 연극 기록은 공연 그 자체를 그대로 재현할 수 없다. 연극은 무대라는 공간적 제약과 공연 시간이라는 시간적 제약 그리고 제작상의 여러 제약 때문에 그대로 재현하는 일은 불가능하다. 그러므로 연극 기록에는 이러한 제약 하에서 가장 적합하고 적절하게 표현할 수 있도록 제작하는 기법이 요구된다.

기록의 매체도 텍스트, 음성, 이미지, 동영상, 실물 등 다양하고 비정형적인 특성을 가지고 있는데, 이는 기록의 수집 뿐만 아니라 관리와 보존에 있어서도 영향을 미칠 수 있다. 그리고 제작환경과 이용 환경이 변화함에 따라 그 매체는 더욱 다양해지고 확장될 것이다.

이러한 연극 기록의 특성은 공연예술 기록을 관리함에 있어 이미 생산되어 남겨진 기록을 보존하는 것을 넘어, 앞으로 공연될 연극을 후대의 사람들이 표현하고 이해할 수 있도록 하기 위해 기록을 생산하고 수집하는 기록화 과정이 요구됨을

알 수 있다. 그러므로 다른 기록과 차별화되어 나타나는 연극 기록의 특성은, 행위과정에서 자연스럽게 생산되는 다양한 기록 뿐만 아니라 계획적인 기록화를 통해 기록을 생산하는 과정이 필요할 수도 있다는 점을 내포한다.

2) 연극 기록화의 의미와 필요성

일반적으로 예술분야에 있어서 기록과 관련되어 자주 사용되는 용어는 ‘컬렉션’²²⁾이다. 이는 단명자료가 주를 이루는 예술기록을 어떤 공통의 특성을 중심으로(예를 들어, 유명 연극인이나 희곡, 극단 등의 특정 주제를 중심으로) 다양한 출처로부터 수집한 기록 집합물을 말한다. 본고에서는 연극 공연 사후에 관련 컬렉션을 만드는 것과는 다른 국면으로, 연극을 기획하기 전에 연극 행위를 어떻게 기록화할 것인가의 입장을 중심으로 다룬다.

먼저 기록화의 개념과 연극 기록화가 의미하는 것이 무엇인지를 정리하고, 연극기록화의 필요성을 검토해 보자.

기록화(documentation)는 (1)활동, 사건 등을 입증하기 위해 모아놓거나 생산된 매체와 형식에 상관없는 자료 일체, (2)활동, 사건 등을 입증하기 위한 자료의 수집 또는 생산 등을 의미한다.²³⁾ 이는 기록화를 수행함에 있어 매체와 형식의 구애를 받지 않으며 기록을 수집하는 행위 외에 생산하는 행위도 포함함을 알 수 있다. 여기에 기록화 계획의 개념적 이해를 통해

22) 컬렉션은 ‘공통적 특성을 지닌 자료들의 집합’, ‘어떤 기록관이 소장하고 있는 기록이나 자료 전체’, ‘개인이나 조직, 기록관리 기관이 다양한 출처로부터 수집한 인위적인 기록 집합물’을 의미한다.(한국기록학회 엮음, 2008, 『기록학 용어 사전』, 역사비평사, p.256.)

23) 한국기록학회 엮음, 2008, 『기록학 용어 사전』, 역사비평사, p.85.

그 의미를 구체화할 수 있다.

기록화 계획(documentation planning)이란 조직의 기능, 정책, 활동이 충분히 기록화 될 수 있도록 보장하는 사전 행동 기법으로 기록화 계획은 범 기록관 차원에서 지역이나 주제를 중심으로 접근하기 보다는 기록을 생산한 모(母)기관에 초점을 맞추어 수립된다.²⁴⁾

그러므로 연극을 기록화하기 위한 활동은 연극 기록을 수집하는 행위뿐만 아니라 생산하는 활동을 포괄적으로 포함하고 있으며, 연극 행위과정에서 기록화의 범위를 설정하고 무엇을 기록화해야 하는가를 중점적으로 고민해야 함을 알 수 있다. 무엇보다 본고에서 제안하고자 하는 ‘연극 기록화’는 연극 제작과 공연이 끝나고 사후에 관련 기록을 수집하는 활동에 중점을 두기보다, 연극을 준비하고 공연하기 이전에 기획의 과정에서부터 기록화 계획을 수립하여 생산해야할 연극기록과 수집방법을 확정하는 것에 초점을 맞추었다. 이는 연극 행위의 일련의 과정을 연극 제작 전에 분석하여, 해당 연극의 기록화 대상을 결정해 이를 생산할 수 있도록 하고, 인수, 기증, 구매, 제작하는 것을 포함하여 이를 획득 및 수집하기 위한 계획을 수립하는 것을 의미한다.

이는 연극 창작과정에 연극인 개인, 이들이 속해있거나 주체가 되는 극단, 전체 제작에 관여하는 기획자, 재정 및 행정적 지원을 수행하는 지원기관 등의 복잡한 개인과 조직이 참여하는 구조 속에서 연극기록을 획득하기 위해 반드시 요구되는 계획이기도 하다.

연극을 기록화하는 것은 연극 기록을 남김으로써 한 사회의 예술적 성취와 경향을 집대성하고 갈무리하는 작업이다. 또한

24) 한국기록학회 엮음, 2008, 앞의 책, p.63.

연극 기록을 사회 구성원 모두에게, 필요한 적절한 시기에 이용할 수 있도록 제공하기 위한 작업으로서, 보다 많은 사회 구성원들에게 열려 있는 사회적 공공재로서 기능하게 된다. 이렇게 수집된 기록은 기본적으로 새로운 예술 창작 활동을 지원하는 풍성한 재료로서 기능할 것이다.²⁵⁾

과거 공연에 대한 연구는 새로운 제작에 종사하는 사람들에게도 필요한 것이다. 연극 기록은 언제 어떤 작품이 공연되었고, 당시 어떤 문제가 있었으며, 그것을 어떻게 해결했는지, 연출가, 배우, 디자이너들의 해석과 관객 및 비평가의 반응은 어떠했는가를 알려준다. 또한 현재의 연극인들은 한 시대를 대표하는 예술가가 생기 있게 만들어 놓은 작품을 접함으로써 살아 있는 연극을 재창조하게 된다.²⁶⁾ 그러나 역사적 가치를 도외시하고 예술을 보존·계승하지 않는다면, 그 진가는 발휘되지 못할 것이다.

연극을 기록화하는 것은 장기적으로 다양한 목적을 가진 이용자가 연극 기록에 접근 가능하도록 하기 위함이다. 일찍이 연극 도서관을 이용하는 그룹을 구분한 바 있으나²⁷⁾ 본고에서

25) 예술경영지원센터, 2007, 예술자료의 체계적 관리 활용방안 연구 보고서, p.33.

26) Johnston, A. M., 1979, *Theatre Librarianship*, University of Sheccield, pp.8~9.(정희숙, 2008, 「국내 공연예술자료 보존의 개선 방안 연구」, 성공회대학교 문화대학원, 석사학위논문, p.18.에서 재인용.)

27) 첫째, 전문연극인들로 연극 제작기획자, 연출가, 배우, 무대디자이너, 의상디자이너, 무대감독, 음향감독, 조명감독 등이 이에 속한다. 둘째, 연극학자, 연극사가, 극작가, 희곡 및 연극평론가와 연극학 전공 학생들이 있다. 셋째, 영화, 텔레비전, 무용 등 다른 공연예술분야의 종사자들로 주로 작품제작에 필요한 고증 등 세부적 사항에 대한 정보를 구한다. 넷째, 연극애호가와 아마추어 연극인들로 전자는 이용동기가 우발적 또는 호기심에 의한 것일 때가 많고 주로 즉답형의 정보를 구한다. 후자는 전문적 지식을 바탕으로 하지 않기 때문에 작품제작 과정에서 더욱 많은 정보를 필요로 하는 그룹이다. Luis A. Rachow, 1972, *Care and Preservation of Theatre Library Materials, Special Libraries*, 63(1), p.26. (서영순, 1989, 「연극도서관 운영방안에 관한 연구」, 이화여자대학교 대학

는 다음과 같이 이용자를 구분함으로써 연극 기록 이용을 예측하며 연극기록화의 목적을 명백히 나타낼 수 있다.

첫째, 연극 현장 활동가(기획, 연출, 스텝, 배우)에게 연극과 관련된 실질적인 기록 제공으로 현장의 정보를 얻도록 한다.

둘째, 연극 연구자(교수, 학생, 연구자)에게 역사적, 문화적, 예술적 가치가 있는 연극 기록 제공으로 학술적 정보를 얻도록 한다.

셋째, 연극 지원가(재단, 아트센터, 협회, 단체)에게 연극과 관련된 실질적 정보 외에 행정적 정보 제공으로 연극 지원을 위한 설명책임성 있는 정보를 얻도록 한다.

넷째, 연극 애호가(관객, 잠재적 관객, 동호회)에게 연극에 대한 사회적 요구에 대응한 정보를 제공하도록 한다.

그리고 이 모든 이용자가 포함된 일반인 모두가 우연한 경로로, 또는 단순한 흥미로 연극 기록을 직·간접적으로 이용할 수 있을 것이며, 후대에 걸쳐 장기적으로 접근할 수 있도록 기록화해야 한다.

다른 예술기록도 마찬가지이지만 연극 기록을 수집하고 관리하는 일은 긴 시간을 가지고 실행되어야 하며 단시일 내에 가시적인 성과를 얻을 수 없다. 그러므로 현재의 예술기록을 수집하지 않는 것은 커다란 문제가 발생하지 않을 수 있으나 예술작품에 대한 연구를 진행하는 데에는 장기적으로 큰 문제에 직면할 수 있다. 그러므로 장기적인 안목으로 기록화 계획과 전략을 수립하는 것이 필요하다.

원, 도서관학과, 석사학위논문, pp.12~13.에서 재인용.)

3. 연극 행위와 기록화 대상의 분석

1) 연극의 행위과정 분석

연극을 기록화하기 위한 계획을 수립하기 위해서는 우선 연극 행위 과정과 관련된 일련의 과정을 분석하도록 한다. 연극 행위과정을 분석하는 것을 통해 연극을 기록화하는 범위와 대상을 정할 수 있다.

연극과 관련되어 나타나는 행위 과정은 다음과 같은 특성이 나타난다.

먼저, 연극 창작 과정에 참여하는 개인별로 행위과정이 존재하며 전체적으로 연극 작품을 종합해 봤을 때, 다수의 행위과정이 동시에 존재한다는 것이다.

둘째, 연극 제작 및 창작에 참여하는 단체의 유형에 따라 각기 다른 과정이 나타날 수 있다. 예를 들어, 한 극단에서 기획과 창작을 같이하는 경우와, 기획사가 별도로 참여하는 경우, 공공기관이 지원기관으로 참여하는 경우의 행위과정이 모두 다르게 표현될 수 있는 것이다.

그러나 공통적으로 적용할 수 있는 것은 하나의 연극 작품이 기준이 될 수 있으며, 이 단위의 행위에서 단명자료가 주로 발생하며, 작품 자체가 휘발성을 지니므로 행위과정 분석이 가장 세밀하게 필요하고 기록화 전략이 특별히 요구된다는 점이다.

극단이 중심이 되어 연극을 제작하는 입장에서 연극 행위과정을 공연 기획 - 작품 선정 - 배우(캐스팅) 및 스태프 결정 - 리딩 및 작품분석 - 디자인 조합 - 연습 - 총연습 - 공연의

과정으로 정리했다.²⁸⁾ 디자인 조합에는 무대장치, 조명, 의상, 분장, 음향, 소품 등의 스태프 구성이 포함되어 있다. 이를 전체 연극의 제작 단계를 중심으로 기획, 준비, 공연의 과정으로 구분할 수 있다.

<표-1> 극단의 연극 행위과정

연극행위단계	행위	행위주체
기획	공연 기획	기획자
	작품 선정	기획자, 연출가, 작가
	배우(캐스팅) 및 스태프진 결정	기획자
준비	리딩 및 작품분석	연출가, 무대감독, 배우
	디자인 조합(무대장치, 조명, 의상, 분장, 음향, 소품)	무대감독, 스태프(무대장치, 조명, 의상, 분장, 음향, 소품)
	연습	연출가, 무대감독, 배우
	총연습(리허설, 시연회)	연출가, 무대감독, 배우, 스태프
공연	공연	연출가, 무대감독, 배우, 스태프

이러한 연극의 행위 과정에 대한 정리는, 연극 창작에 참여하는 연극인의 활동을 분석하여 이와 관련하여 생산되는 기록을 파악할 수 있도록 해주는 기본이 되며, 기록화 되어야 하는 대상 기록과 생산 시점을 파악할 수 있도록 해준다.

한편, 기획사가 공연을 따로 기획하는 경우, 기획사의 입장에서의 행위 과정은 크게 작품 제작 이전과 이후의 과정을 포함하여 더 넓은 범위를 설정할 수 있다.

기획사의 연극 제작의 관점에서 제작 이전단계, 제작 및 연습 단계, 공연 및 공연 후 단계로 나눌 수 있다. 제작 이전 단계에서는 작품과 참여자를 선정해 섭외하고 제작 일정을 확정

28) 이 과정은 <우현철, 2006, 『연극의 소개』. 연극과 인간>의 내용을 기본으로 하고, 현장에서 연극 창작에 참여하고 있는 연극인의 면담을 통해 정리한 것이다.

하는 행위가 이루어지며, 제작 및 연습 단계에서는 연극 행위 과정에서 연극 작품을 창작하는 활동을 하는 동안, 홍보계획을 수립하고 관련 인쇄물을 제작하고 배포한다. 이와 함께 온-오프라인을 통해 티켓을 배포하고 각종 홍보활동을 진행한다. 공연과 공연 이후 단계는 관객을 모으고 공연이 진행됨에 따라 수정과 보완작업을 거치며 최종 마무리를 위한 평가와 보고서 작성이 진행된다. 이는 앞의 ‘연극 행위과정’에서 기획, 준비, 공연의 과정으로 구분하였던 것처럼 ‘제작 이전 단계’를 ‘기획 단계’로, ‘제작 및 연습 단계’를 ‘준비 단계’로, 그리고 ‘공연 단계’와 ‘공연 후 단계’를 공통으로 구분할 수 있다.<표-2>

<표-2> 기획사와 참여자의 연극제작 행위과정²⁹⁾

연극행위단계	행위	행위 주체
기획	작품선정, 참여자 섭외, 제작 일정 확정	기획사
준비	홍보계획 수립, 인쇄물 제작 및 배포, 티켓 오픈,	기획사
	출연진 연습, 무대 리허설, 무대 설치	참여자
공연	집객, 점검	기획사
	공연, 수정	참여자
공연 후	파트별 평가, 보고서 작성	기획사, 참여자

이와 같이 기획자가 극단과는 별도의 단체로 존재하는 경우의 기획자의 행위 프로세스를 살펴보았다. 그러나 앞에서 살펴보았듯이 연극의 행위과정은 기획의 기능이 포함되어 있으므로 위의 기획 행위과정은 연극 행위과정에 포함시켜 고려할 수도 있다.

다음은 지원기관이 따로 존재할 때 지원기관과 연극 단체와

29) 이 과정은 <김만석, 2006, 『공연예술경영』, 북코리아.> 내용을 요약하여 <표-1>의 극단의 연극 행위과정을 반영하여 정리한 것이다.

의 행위를 공연을 지원하는 공모사업을 진행하는 경우로 설정하여 경기문화재단의 프로세스를 참조하여 표현해 보았다.<표-3>

문화재단의 공모로 연극단체가 공연지원 신청을 하게 되고 이러한 일련의 과정은 공모지원사업 신청서 제출 - 심사결과 발표 및 지원결정 통지 - 교부금신청서 제출 - 사업변경신청서 제출 - 교부금 지급 - 사업추진 - 모니터링 - 정산서 제출 - 정산접수 보고의 과정으로 나타난다. 특히 사업추진(행사개최)의 과정에서는 연극단체에 의해 작품이 창작되고 공연되는 연극 행위과정이 나타나는 지점일 것이다.

<표-3> 문화재단과 연극단체의 공연지원 공모사업 행위과정³⁰⁾

연극행위단계	공모 사업 행위	행위 주체
기획	공모지원사업신청서 제출	연극단체
	심사결과 발표 및 지원결정 통지	문화재단
	교부금신청서 제출(사업변경신청서 제출)	연극단체
	교부금 지급	문화재단
준비	사업 추진	연극단체
공연	공연	연극단체
	모니터링(시민, 청년비평가, 언론 연계)	문화재단
공연 후	정산서 제출	연극단체
	정산 접수보고	문화재단

앞에서 극단의 연극 행위과정, 기획사와 참여자의 연극 제작 행위과정, 문화재단과 연극단체의 공연지원 공모사업 행위과정을 정리하였다. 이 세 행위과정은 서로 유기적으로 연결되어 있으면서 행위과정에 따라 생산되는 기록이 각기 다른 특성을 가

30) 이 과정은 경기문화재단의 ‘공모지원사업처리절차’의 내용(http://www.ggcf.or.kr/literature_support/procstep.asp)을 기본으로 하여 기획, 준비, 공연, 공연 후의 단계로 나누어 정리한 것이다.

지고 있으므로 이러한 행위 관계를 잘 연결해, 관련 기록의 맥락을 파악하고 하나의 집합물로서 관리하는 것이 요구될 수 있다.

개인과 조직, 연관 단체의 활동을 이해하고 연관성을 분석한 것은 연극 기록화를 위한 첫 단계로서 이러한 행위과정 분석을 통해 기록의 전체 범주를 설정하고 생산되는 기록과 기록화 되어야 하지만 생산되지 않는 기록을 파악하여 기록화 계획을 수립하기 위함이다.

2) 연극의 기록화 대상 분석

앞에서 살펴본 극단의 연극 행위과정, 기획사와 참여자의 연극 제작 행위과정, 문화재단과 연극단체의 공연지원 공모사업 행위과정에서 각각 일반적으로 생산되거나 생산이 가능한 기록을 도출할 수 있다. 이중 다양한 형태의 연극 제작 환경에서도 공통적으로 발생하는 연극 행위과정을 중심으로 발생 기록과 기록의 내용에 대해 다음과 같이 정리하였다.<표-4>

<표-4> 연극 행위과정에 따른 발생기록과 내용

단계	행위과정	발생기록	특성 및 내용
기획	공연 기획	기획서	- 기획의도, 공연개요, 공연내용, 출연진 프로필, 공연 진행계획, 공연장 구성도, 좌석배치도, 홍보 기획안, 예산안 등
	작품 선정	대본(희곡)	- 작품 내용, 배우 구성
	배우 스태프 결정	기획서 및 인력풀	- 캐스팅 기준, 배우 정보
준비	리딩 작품분석	연출대본, 연출노트, 배우노트, 무대감독노트	- 주제, 목표, 캐릭터 분석, 극 배경, 시대적 상황, 줄거리, 극 스타일

디자인 조합	무대 장치	무대 디자인, 무대 모형, 장치 플랜	- 스타일, 색상(작품의 분위기와 반영), 그림(평면도), 모형
	조명	조명 플랜	- 밝기(광도), 색상(젤라틴), 장소(조광구역) 변화, 시간 및 장소 설정, 무대구역의 강약, 장면의 분위기
	의상	의상 플랜, 의상	- 스타일, 고증, 분위기(희/비극), 편의성, 함축성, 인물에 대한 정보(직업, 나이 등), 의상, 장신구,
	분장	분장 플랜	- 순수분장(음영분장), 성격분장, 특수분장
	음향	음향 플랜	- 극중의 상황 설명, 장소의 설정 및 장소의 변화 제시, 시간의 흐름 표현
	소품	소품 플랜, 소품	- 시기, 장소, 상황 설명
연습	연습	연출대본, 연출노트, 연습일지, 무대감독 노트	- 통일성, 변화, 일관성, 균형, 강약 - 배우 연기의 여러 가지 표현동작/악속된 동작 표현
	총연습	사진, 동영상, 보도자료,	- 리허설 및 시연회 상황 및 평가 정보
공연	공연	포스터, 프로그램, 티켓, 보도자료, 동영상	- 공연 자체 정보 및 안내정보 - 공연 당시의 상황 정보
공연 후	공연 후	관람객 후기, 보고서, 보도자료, 정산자료	- 공연 이후 관람객 반응 및 관련 보도자료 발생 - 평가 및 보고 자료 - 회계 및 행정 처리 자료
전 과정		행정자료, 회계자료	- 행정적으로 처리되는 내용 - 회계상 처리되는 내용

위의 표에서는 연극의 행위과정에 따라 기록을 산출하고 그 내용을 정리하였는데, 각각의 기록은 다음 <표-5>와 같은 유형으로 나타나며 고유의 특성을 갖는다.³¹⁾

31) <서영순, 1989, 「연극도서관 운영방안에 관한 연구」, 이화여자대학교 대학원, 도서관학과, 석사학위논문, pp.10~13.>, <우현철, 『연극의 소개』, 연극과 인간, 2006, pp.24~28.>, <이문희, 김수영, 김미라, 『공연제작의 과정과 실무』, 연극과 인간, 2007. p.14.>의 문헌을 참고하였다.

<표-5> 연극 행위과정에서 발생하는 기록의 유형별 특성

기록 유형	내용 및 특성
기획 행정기록	연극 창작에 필요한 각종 지원사항, 기획사항, 행정사항 등을 알 수 있다. 기획서, 회계자료, 행정자료, 홍보자료 등이 있을 수 있다. 내용에는 기획의도와 전체 작품의 개요, 출연진 프로필이나 오디션 과정, 공연 진행계획, 홍보계획 등 연극 창작과정의 배경을 전체적으로 이해할 수 있는 기록과 행정적 증거 능력을 가진 기록이 존재한다.
대본	문학의 형태로서, 특정 연극작품의 연구의 근거로서도 중요성을 갖는다. 공연의 바탕이 되는 희곡으로 출판될 수도 있으나 공연을 위해 즉흥적으로 만들어져 공연이 끝난 후에는 소실되는 경우가 많다.
연출기록	연극을 창작하는 데 있어서 연출과정과 공연과정에 필요한 모든 진행사항을 명시한 연출대본 ³²⁾ , 연출노트, 무대감독노트 등을 말한다. 연출노트는 희곡작가 및 작품에 대한 연구기록, 공연의 의의, 스태프 및 배역, 연출일기 등의 정보를 담고 있고 그 밖에 연출의도 및 기본정신, 각 장면 및 등장인물의 성격 분석, 장치, 조명, 효과 등에 대한 연출가의 의견 및 제작방침의 상세한 연출 플랜이 기록된다. 무대감독노트에는 연출일정표, 공연일지 및 공연에 관련된 모든 인쇄물에 관한 기록이 담긴다.
디자인 및 플랜	무대미술가의 그림과 의상 및 장치, 소품, 분장 플랜은 특정작품의 무대의 조화를 알려줄 뿐만 아니라 그 자체로서도 예술로서의 가치를 갖는다.
모형	특정작품의 무대모습을 구체적으로 볼 수 있다. 제작 동기에 따라 실무 학습 지도의 한 단계로 제작된 것, 공연 준비기간 동안의 과도적인 것, 실제 무대 구성에 사용된 것과 공연 후에 무대배경 및 장치의 모든 요소를 재구성하여 제작한 것 등으로 나뉜다. 연출기록, 무대사진 등과 함께 취급될 때 그 가치가 더욱 분명해지며, 도면자료와 마찬가지로 자료자체의 예술성이 평가되기도 한다.
프로그램, 포스터, 티켓, 홍보자료	프로그램은 연극의 제목, 작가, 배역, 공연장소 및 날짜와 그 작품에 관련되는 기타 정보를 담아, 첫 공연부터 공연장에서 실질적으로 사용되는 것을 목적으로 하는 인쇄물이다. 이와 유사한 정보를 담고 있는 것으로 홍보자료를 들 수 있다. 이 자료들은 포스터, 티켓과 더불어 공연자체에 대한 정보뿐만 아니라 그 공연의 기획의도 및 홍보활동을 알려준다.
절취자료	신문이나 잡지 등의 기사로 유명 연극인의 인터뷰기사, 홍보기자, 특정 공연에 대한 관람기, 평론, 연극행정 및 극단에 관한 뉴스 등의 내용을 포함할 수 있고, 당시 극계의 동향, 특정작품에 대한 평가, 극단 및 연극인들의 활동을 알 수 있다.
사진	연극인들의 평소 모습을 담은 인물사진, 한 작품의 분장과 의상을 완전히 갖춘 배역사진, 공연장면의 사진 등으로 기록으로서의 의의가 크다.
동영상	연습 중에 촬영한 동영상도 있을 수 있으나, 비중 있게 다룰 수 있는 것으로 공연 전체를 촬영한 영상기록이 있다. 공연 전체의 내용과 연출방식, 관객의 반응, 배우의 연기와 무대 디자인 조합의 전체적인 요소를 확인할 수 있고, 이 역시 기록으로서의 의의가 크다.

32) 연출대본은 배우들이 사용하는 대본에다 백지를 삽입하여 만든 것으로 연출

연극의 행위과정에서 도출되는 기록은 아니지만 관련 기록으로써 중요한 한 유형은 개인이나 극단, 단체의 존재를 나타내는 기록으로 상장, 상패, 기념패, 일기, 편지 등을 들 수 있다. 이러한 기록은 개인적인 기증을 통해 많이 입수되는 자료로 작가, 연출가, 배우 등에 대한 개별적 연구뿐만 아니라, 시대의 배경과 사회를 이해하는 데에도 도움이 될 수 있다.

그 특성 자체가 복합적이고 유기적인 특성을 가지고 있는 연극 공연의 창작 과정에 참여하고 이를 지원한 개인이나 단체는 이렇듯 다양한 유형의 기록을 생산할 수 있다. 그리고 그 내용에 있어서도 기록마다의 특성을 갖고 있다. 연극 기록을 수집하고 관리해야 할 책무를 가지고 있는 사람이 이러한 기록의 특성을 이해하는 것은 기록화할 대상을 결정하고, 기록화 전략을 세우는 데 실질적인 도움을 줄 수 있을 것이다.

3) 기록화를 위한 고려사항

연극 창작의 행위과정 분석을 통해 생산되거나 생산될 수 있는 기록에 대해 검토해 보았는데, 각각의 기록에 대해 기록화를 수행하기 전에 고려해야 할 사항은 무엇인지 점검해 보고자 한다.

앞에서 분석한 것처럼 연극은 작품 기획에서부터 공연까지의 일련의 과정이 존재한다. 그리고 작품 창작에 참여하는 연출가, 배우, 스태프, 기획자 등의 다양한 참여자에 의해 개별 창작 과정은 복수의 조합으로 늘어난다. 그리고 작품 제작에 참여하는 입장에서 극단, 기획사, 지원기관 등의 단체에 의한 제작과 지원

자가 대사분석, 장면분석, 장치 및 조명플랜 등을 메모하고 블로킹을 표시한 것이다.

과정이 각각 진행될 것이다. 이는 복수의 조합이 다시 입체적으로 결합되는 과정이 된다. 이러한 복합적이고 입체적인 조합의 과정을 기록화하기 위해서는 기록화 범주를 정확히 정할 필요가 있다. 기록화의 목적과 목표를 정확히 하고, 기록화 하는 기관의 사명이 무엇인지를 고려하여 기록화 범주를 계획해야 할 것이다.

작품 제작 환경이 다양한 것은 누가 기록화를 수행해야 하는가의 주체 설정의 어려움을 만들어낼 수도 있다. <표-6>과 같이, 극단에서 자체적으로 기획하고 연극을 제작하는 환경에서 극단과 공연 참가자만 연관되어 있다면, 극단이 주체가 되어 기록화를 수행할 수 있을 것이다. 만약 기획사가 연극을 기획해 극단이나 개인 참여자가 연관된다면 극단 또는 기획사가 기록화의 주체가 될 수 있을 것이다. 기관이 지원하는 연극의 경우, 지원 기관과 극단, 공연 참가자가 연관되어 있을 수 있는데 이는 지원 기관과 극단에서 기록화를 진행할 수도 있고, 극단에서 진행하지만 최종적으로 지원기관으로 이관하는 방향으로 설계할 수도 있다.

<표-6> 제작 유형에 따른 특성과 관련 조직

유형	내용	연관 조직
극단 연극	극단에서 자체적으로 기획하고 공연하는 형태	극단, 공연 참가자
기획 연극	기획사에 의해 연극이 기획되고 재정이 총당되며 외부 극단과 계약을 하거나 예술가를 섭외해 공연하는 형태	기획사, 극단, 공연 참가자
기관 지원 연극	극단 연극이나 기획 연극의 형태지만 재정은 공공 기관이나 단체에서 지원받는 형태로 공연이 이루어지는 형태	지원 기관, 극단, 공연 참가자

또한, 본고에서는 기록화를 제안하고 있지만 이를 수행하는

작업은 단일한 기능으로 존재하는 것이 아니라, 기록화 이후의 관리와 보존의 문제와 연결되어 있다. 그러므로 복합적인 조합으로 이루어진 기록을 어떻게 보관하고 활용할 수 있을 것인가에 대한 고려도 함께 이루어져야 한다. 기록화를 수행하는 기관의 역량을 고려하고 기관이 수립하고 있는 기록관리 정책을 기반으로 해야 할 것이다.

4. 연극의 기록화 방안 제안

1) 기록화를 위한 범위 설정

기록화를 수행하기에 앞서 그 대상 범위를 어떻게 할 것인지를 선정해야 한다고 했는데, 여기에서는 기록화 이전에 본장에서 기록화를 제안할 범위를 설정하고자 한다.

먼저, 관련 단체와 주체에 관한 것이다. 앞의 내용을 통해 연극 창작의 복합 과정과, 연극 제작의 입체적인 과정이 존재함을 인지할 수 있었는데 연극 기록화를 위해 본고에서 제안하는 범위는 극단 연극으로 한정하고자 한다. 이는 극단에서 자체적으로 기획하고 공연하는 것으로 극단을 기준으로 했을 때에는 다음의 내용에 대해 추가적으로 한정지을 수 있다.

다음은 극단을 기준으로 했을 때, 하나의 작품에 대해 공연을 수 차례 수행하므로 복수의 공연이 존재한다는 것이다. 그리고 그 복수의 공연에 각기 다른 보존 가치가 존재할 수 있다.³³⁾ 그러므로 기록화하는 해당 공연뿐만 아니라 기록화하지

33) 예를 들어, 역사적으로 중요하고 의미 있는 여러 배우가 다른 회차에 거쳐 출연을 한다면, 시간을 두고 한 작품을 여러 연출가에 의해 창작과정이 존재

못한 공연 중 가치가 있는 공연에 관한 배경이나 내용도 기록해야 한다. 이러한 복합적인 관계가 존재하지만 본고에서 논의하고자 하는 기록화를 위한 대상 범위는 연극의 1회 공연으로 한다.

그리고 본 기록화 방법을 수행함에 있어 연극 행위과정에서 발생한 모든 기록을 생산하고 수집하는 것은 무리가 될 수 있으므로, 기록화를 수행하기 위해서는 반드시 대상 기록을 평가하는 과정이 필요할 것이다. 그러나 본 장에서는 기록의 가치를 임의적으로 제안할 수 있으나 그 근거가 미약하고 대상을 평가하기 위한 더 세밀한 연구가 요구되므로, 선별의 과정은 생략하고 가능한 모든 대상 기록을 기록화하여 수집하는 것을 목적으로 한다.

2) 연극의 기록화 방안

앞의 행위 분석에서 연극 행위에 있어 공통으로 적용할 수 있는 단계를 ‘기획, 준비, 공연, 공연 후’의 네 개로 나누었다. 각 단계별에서는 생산하고 수집할 수 있는 기록을 확인할 수 있었는데, 기획단계에서는 기획자의 기획서, 작가의 대본(희곡), 참여자를 모집하는 과정에서 생산되는 인력풀이, 준비단계에서는 연출가의 연출노트, 무대감독의 노트, 무대장치의 무대디자인과 장치플랜, 조명의 조명플랜, 의상의 의상플랜과 의상 실물, 분장의 분장플랜, 음향의 음향플랜, 소품의 소품 플랜과 소품 실물, 배우의 연습일지가 생산될 수 있다. 공연 단계에서는 극단 행정이 주체가 되어 수집하고 제작해야하는 자

하는 것으로 인해 작품 연출과 해석이 달라진다면가는 버전이 존재할 수 있다.

료로 포스터, 프로그램, 동영상, 사진, 보도자료 등이 있을 수 있고, 공연이 끝난 후에는 예산결산 및 보고서와 같은 운영이나 행정에 관한 기록을 전체적으로 수집할 수 있다.

이러한 기록은 각각의 매체적 특성에 따라 생산과 수집의 방법을 계획할 수 있는데, 이를 위해 연극 행위과정에서 생산할 수 있는 기록을 유형별로 살펴보면 기획서, 대본, 운영기록으로 구분되는 문서기록, 무대디자인, 포스터, 프로그램, 사진, 보도자료로 구분되는 이미지 기록, 연출노트, 무대감독노트, 스태프 플랜, 연습일지로 구분할 수 있는 작품 기록³⁴과 의상과 소품으로 구분되는 실물 기록,³⁵ 마지막으로 동영상 기록으로 구분할 수 있다.

문서 기록은 생산된 상태를 유지하여 생산자로부터 인수받아 디지털화 과정을 거치도록 한다. 기획서의 경우는 그 내용에 포함되어야 할 요소들을 미리 지정하는 것을 제안하고, 대본(희곡)은 일반적으로 도서로 출간되기도 하지만 극단에서 창작극을 진행하는 경우 필사본을 확보하는 것을 우선적으로 고려하도록 한다. 극단행정에서 생산하는 운영 기록은 법적인 증거기록으로 활용될 수 있으므로 원본 기록에 대한 관리에 주의해야 한다.

이미지 기록도 생산된 상태를 유지하여 생산자로부터 인수받아 디지털화 과정을 거친다. 무대 디자인, 포스터, 프로그램, 사진, 보도자료는 기록의 활용에 있어 일반 이용자의 관심이 높은 기록으로 필수적으로 수집하고 생산할 수 있도록 해야 한다. 특히 무대 디자인은 개인의 창의적인 활동을 포함하는

34) 본고에서 이 유형을 특별히 작품 기록이라 칭하고 이는 작품의 내용을 포함하고 있으며 개록 생산자의 창의적인 아이디어나 의견, 활동과정 등이 추가된 기록을 말한다.

35) 실물 기록에는 무대 모형이 포함될 수도 있다.

기록으로 간주하여 인수에 어려움을 겪을 수 있으므로 공연 준비단계에서 인수에 대한 동의를 구하고 서비스를 위해 가상 이미지(virtual image)로 제작할 수 있다.

작품 기록도 개인의 창의적인 활동내용이 많이 포함되어 있는 기록으로 인수에 대한 동의를 구하고 실질적으로 기증이나 인수를 받을 수 있도록 집중해야 한다. 그리고 기증이나 인수가 성사되면 저작권에 관한 사항도 해결해야 한다.

실물 기록은 해당 실물을 직접 인수하도록 하고 인수된 실물, 혹은 인수되지 않았으나 가치가 있는 실물에 대해서는 사진으로 해당 실물에 대한 기록을 남기도록 한다.

동영상 기록은 사진 기록과 함께 연습과정과 공연을 기록화 하는 방법으로 의도적으로 제작하지 않으면 생산되지 않을 수 있는 기록이다. 특히 동영상 기록은 1회 공연을 온전히 촬영하여 기록하도록 하고, 제작과 편집을 위한 지침이나 규정을 수립하는 것이 좋다.

앞 장에서의 기록 분석은 연극 창작 행위를 기준으로 하였으나, 관리 기능을 고려하여 생산자를 기준으로 발생기록과 기록화 방법에 대해 <표-7>과 같이 기록화 방법을 정리해 보았다.

<표-7> 연극행위 단계별 발생 기록의 기록화 방법

연극 행위 단계	발생 기록	생산자	기록화 방법	주의 및 활용요소
기획	기획서	기획자	생산된 상태로 인수 후 디지털화	기획서에 포함되어야 할 필수요소 정해야 함
	대본 (희곡)	작가	"	출간된 것에 대한 고려뿐만 아니라 창작극의 경우 필사본을 우선적으로 고려함

	인력풀	극단 행정	수집 및 제작	기본사진 및 프로필을 저장하도록 하고 중요한 배우의 경우 공연 중 제작된 사진과 동영상상을 편집 ³⁾ 하여 개별 기록으로 연결
준비	연출 노트	연출가	기증 및 인수	공연 준비단계에서 인수에 대한 동의를 구해야 함
	무대 감독 노트	무대 감독	"	연극 활동 내부에서 텍스트를 통해 가장 기록화를 많이 하는 기록으로 공연 준비단계에서 충실한 기록화와 특별히 기록화를 원하는 부분에 대해 제안할 수 있음
	무대 디자인	장치	"	공연 준비단계에서 인수에 대한 동의를 구하고 서비스를 위해 Virtual Image로 생산할 수 있음
	장치플랜		"	공연 준비단계에서 인수에 대한 동의를 구해야 함
	조명 플랜	조명	"	"
	의상 플랜	의상	"	"
	의상		실물 인수 사진 촬영 후 디지털화	의상 플랜을 구상하는 동안 기록화할 의상을 미리 선별하도록 하고 인수에 대한 동의를 구해야 함
	분장 플랜	분장	기증 및 인수	공연 준비단계에서 인수에 대한 동의를 구해야 함
	음향 플랜	음향	"	"
	소품 플랜	소품	"	"
	소품		실물 인수 사진 촬영 후 디지털화	소품 플랜을 구상하기 전 기록화할 소품을 미리 선별하도록 하고 인수에 대한 동의를 구해야 함
	연습 일지	배우	생산된 상태로 인수 후 디지털화	공연 준비단계에서 인수에 대한 동의를 구해야 함
공연	포스터	극단 행정	"	원본 파일을 소장해야 함
	프로그램		"	"
	동영상	제작 및 편집	연습과정을 기록화하는 방법으로 동영상을 촬영하도록 하고 이는 차후 웹서비스와 홍보에 활용 1회 공연을 온전히 기록하여 전체 연출을 담아냄	

	사진		"	연습과정을 기록화하는 방법을 사진을 촬영하도록 하고 이는 차후 웹서비스와 홍보에 활용할 수 있음
	보도자료		생산된 상태로 수집 후 디지털화	홍보팀에서 생산한 보도자료와 언론사에서 생산한 보도자료를 모두 다룸
공연 후	운영 기록	극단 행정	생산된 상태로 수집 후 디지털화	원본 파일을 소장해야 함

기록화를 위한 주요한 방법으로 크게 인수, 기증, 제작, 구입 등의 방법을 제안할 수 있고, 기록화에 있어 후속작업으로 배치될 수 있는 디지털화와 편집의 작업은 인수, 기증, 제작, 구입의 기능과 맞물려 진행되어야 한다.

연극 기록화의 가장 중요한 작업은 기록이 생산되도록 만드는 것과 단명자료와 기록을 수집하는 것으로, 이러한 기록화를 위해 더 세밀한 고려사항이 요구될 수 있다. 특히 참여자 개인의 창의적인 성과물이 될 수 있는 무대 디자인과 플랜 같은 기록은 작업을 시작하기 전에 생산이 될 수 있도록 독려해야 하고, 생산자로부터 인수나 기증의사를 확인하여 이와 관련된 저작권 문제를 해결해야 하며, 이는 연출기록과 배우들의 대본, 연습일지 등을 획득할 때도 마찬가지가 될 것이다.

이처럼 공연을 온전히 담아낼 수 있도록 하고 최선의 환경에서 기록을 생산하기 위해 다양한 기록화 방법을 사용할 수 있고, 기록화를 수행하는 데 있어서 고려사항을 도출할 수 있다.

36) 이때 동영상은 전체 화면을 출연자 개인이 등장하는 화면으로 특별히 트리밍하거나 리사이징 할 수 있다.

3) 연극 기록화를 위한 제안

공연이 이루어지고 나면 사라져 버리는 연극의 휘발성으로 인해 기존에는 공연예술 작품 자체에 대한 기록화를 모색하기 보다는 기록할 수 없는 객체로 인정해왔다. 그러나 복합적 예술 분야의 총체적 결합으로서 연극 기록의 가장 중요한 핵심은 연극 공연 자체가 될 수 있다.

이에 공연 자체를 기록화하기 위해 동영상으로 촬영하는 것을 제안하고, 이를 수행하는 데 있어서 연극의 질 높은 기록화를 위해서는 동영상 촬영과 편집을 위한 방법을 정리하는 것이다. 여기에서 제안하자면, 동영상 촬영을 위한 카메라를 최소 3대 이상 투입할 것을 제안하고자 한다. 이 3대의 카메라는 전체 공연을 처음부터 끝까지 찍는 것 1대, 주요 배우에 초점을 맞추어 찍는 것 2대로 설정할 수 있다. 그리고 이를 촬영하기 위한 지침을 수립해야 한다.

공연예술의 또 다른 주요 분야인 무용을 기록하는 것에 관한 한 논의에서 Jan Schmidt가 제안한 내용은 공연예술을 동영상 기록으로 기록화하는 방향을 이해할 수 있게 해준다. 그는 춤을 기록하기 위해 두 대의 카메라를 이용하고, 연습에서 완전한 공연을 할 수 없기 때문에 녹화는 공연 중에 진행한다. 공연 중에는 조명 조절을 거의 허가하지 않고, 카메라와 촬영자가 좌석을 최대한 적게 차지하고 관객의 시야를 가리지 않도록 대부분 객석 맨 뒤에 자리에 배치한다. 실제 공연을 녹화하는 것은 무용수들이 관객의 반응에 응답하는 내용을 담는다는 것이다. 두 대의 카메라 중 광각 카메라는 충분한 광각을 유지해서 무대 등장 및 퇴장을 모두 잡아내고, 두 번째 카메라는 작은 그룹이나 듀엣, 솔로 등을 찍고 무용수의 손이나

발이 카메라의 프레임 밖으로 나가지 않도록 한다. 이 과정에서 아주 중요한 단계는 편집의 과정인데, 춤 기록에 있어서 협동 편집 과정은 녹화를 하기 전부터 안무가와 촬영자가 어떻게 녹화를 할지, 언제, 어디서, 무슨 목적으로 녹화를 할 것인지 계획을 세우는 상호 작용을 통해 시작되어야 한다. 안무가와 무용단은 보다 현실적으로 미적 가치를 고려하고, 등장 모습을 표현함에 있어 보다 역동적인 기록을 원하기 때문이다. 전체 무대 촬영을 위한 원거리 촬영은 안무 기록에 해당하므로, 편집된 기록은 작품의 감정이나 이해를 위한 예술가의 의도를 보다 완전히 나타내기 위해 조정해야 한다.³⁷⁾

이처럼 공연을 온전히 담아낼 수 있도록 하고 최선의 환경에서 기록을 생산하기 위해 동영상으로 기록화하는 방법이 일반적으로 제안되어 사용될 수 있다.

다양한 방법으로 기록화한 연극 기록을 어떻게 활용할 수 있을 것인가에 관한 문제는 다시 연구가 필요한 내용이나 웹 서비스 모델을 수립하여, 활용을 고려하여 기록화를 수행할 수 있다. 기록화된 대부분의 기록들은 그대로 서비스되기 보다는 일부가 제공되거나 조직화되어 제공될 것이다. 온전히 기록화된 기록을 활용한다는 의미는 연극 공연과 창작과정을 더 깊이 이해할 수 있으며, 참여 연극인과 단체의 역사를 만드는 것과 같다. 이는 남겨지지 않고 획득하기 어려웠던 공연 예술을 기록화하는 동기를 제공할 수 있을 것이다.

그리고 연극의 기록화 작업에서 참여자 외에도 공연을 분석할 수 있는 연구자가 기록을 수행해야 한다. 현장의 연구자는

37) Jan Schmidt, 2008, 「춤아카이브의 창조: 예술 작품의 기록과 그 증거들의 수집; Creating a Dance Archive: Documenting the Art and Collecting its Records」, 『제4회 한국무용기록학회 국내학술심포지엄-공연예술 아카이브 건립을 위한 방안 모색』, 한국무용기록학회, pp.30~31.

공연 전문가로서 “참여하는 관찰자”의 위치에서 행해져야 하며, 공연 내용과 배경에 대한 연구원들의 글뿐만 아니라, 그들이 현지에서 필기한 내용도 함께 보관되어야 한다. 각 공연의 배경지식이 수집되어야 하고, 구조의 분석과 그에 대한 초반의 기록은 공연자들과 함께 현지에서 실행되어야 한다.³⁸⁾

마지막으로 이러한 연극 기록화 작업은 무엇보다도 기록화를 담당할 아카이비스트의 연극에 관한 지식, 연극 참여자의 합의와 동의, 사회 전반의 이해를 필요로 할 것이다.

5. 맺음말

본 연구는 연극의 휘발성으로 인해 공연 후에는 작품 자체가 사라져 공연 자체의 기록이 남지 않는 공연예술의 한계에 문제의식을 가지고 시작하였다.

공연 자체는 사라져버리는 객체로 간주되었고, 그나마 남겨질 수 있는 가치 있는 기록조차도 남겨지지 않았던 관행에 의해 개인이 소장하거나 사라져 갔다. 특히 예술 분야의 대표적인 특징인 단명자료는 공연 프로그램이나 포스터 등의 남겨진 것 외에는 거의 관리할 수 없었다.

그리고 창작활동을 통해 행위가 일어나고, 여러 창작자들이 모여 복합적으로 조합되어 완성품을 이루는 특성에 따라 연극 기록은 생산되는 것이 힘들었을 뿐만 아니라, 생산되었다 할

38) Adrienne L. Kaepple, 2008, 「춤의 포착: 저장에 관한 고찰: Creating a Dance Archive; Capturing Dance: A Ceditation on Imprisonment」, 『제4회 한국무용기록학회 국내학술심포지엄-공연예술 아카이브 건립을 위한 방안 모색』, 한국무용기록학회, p.11.

지라도 극단이나 기관의 입장에서 이관받기에는 힘든 구조적 문제가 있었다.

이러한 문제를 극복하는 것은 극단의 정체성 확립에도 도움을 줄 수 있을 뿐만 아니라 극단 위주로 공연이 이루어지고 있는 한국의 현실에서 한국 연극 역사를 구성하는 기본 틀이 될 수 있을 것이다.

기본 틀의 첫 단계로 연극을 기록화하는 방법은 무엇인가에 대해 고민해 보았다. 연극 기록이라 할 수 있는 것과 연극 기록화의 개념을 도출하고 연극 기록화가 왜 필요한지에 대해 공론화하고자 했다.

연극 기록화에 있어 선행되어야 할 것은 가장 기본 단위가 되는 연극 창작 과정을 이해하고 분석하여 기록이 생산되는 지점을 확인해야 한다. 그리고 생산되지 않지만 의도적으로 생산해야 하는 기록은 무엇이 있는지 분석하고 그 대상을 확정해야 한다.

이러한 내용을 배경으로, 본고에서는 하나의 극단이 창작하는 한 편의 연극 작품을 기준으로 전체 생산 기록과 생산되어야 하는 기록을 기록화하는 방향으로 범위를 설정했다.

연극 창작을 위한 행위과정을 분석한 것을 기준으로 생산될 수 있는 기록을 도출하고, 다시 생산자를 중심으로 생산 기록에 대해 기록화 방법과 고려사항을 1차적으로 정리했다.

기록화를 수행함에 있어 가장 핵심으로 생각해야 할 것은 공연 자체를 기록하는 촬영 방법과 서비스 모델과 같은 활용 방안을 고려하는 것이다. 그리고 연극을 잘 아는 연구자로 하여금 또 다른 텍스트 기록을 생산하도록 하는 것을 추가적으로 제안하였다.

이러한 논의는 공연예술 기록을 어떻게 관리해야 할 것인가

에 대한 논의 중 기록으로 간주하지 않았던 공연 자체를 기록화 대상으로 설정한 점과 공연예술 기록에 대해 추가적인 연구의 가능성을 제시하였다는 점에서 의미가 있을 수 있다.

그러나 현실에서 실질적으로 기록화를 수행하지 않았다는 점, 그리고 기록화에 있어서 평가에 대한 논의를 진행하지 않은 점, 현장에서 연극 창작과정에 참여하는 사람의 극히 일부의 관점을 반영했다는 점 등은 본고의 한계이면서, 앞으로 수행해야 할 과제를 남겨놓는 것이기도 하다.

본고에서는 극단에서 공연되는 연극 1회를 대상 범위로 설정하여 기록화 방안을 수립했지만, 이것을 시작으로 당대의 연극기록을 촘촘히 생산하고 수집할 수 있도록 연극 기록화 전략을 수립할 것을 함께 고민해봐야 할 것이다.

공연 자체는 기록이 될 수 없지만 해당 연극과 관련된 기록을 생산하고 수집 및 보존하여 후대가 당대의 공연기록에 맥락을 가지고 접근할 수 있도록 하는 것, 사라져버린 공연에 가능한 가깝게 재현할 수 있도록 하는 것, 이것이 공연예술을 보존하고 전승하기 위해 한계를 해결해나가야 하는 이유가 아닐까 한다.

ABSTRACT

A Study on the Documentation Method of Theater

Jung, Eun-Jin

Theater is a performing art with a volatile feature which exists when it is performed on the stage by actors and disappears when it is finished. Due to its intangible characteristic It is not only impossible to just hand it down but also there is a high possibility that materials which have been produced during the preparations of performance might be lost If it was not been properly taken care.

The study which has been conducted from the existing such a problem, understand produceable records, the point where the records can be produced and the main body who is in charge of the production process by analysing performing process of theater and also propose the general method of documentation of theater by introducing the method of collecting each records. Such an introduction of method would help to progress acquisition activity by setting-up documentation planning at the stage of planning theater beforehand, rather than just help to gather the corresponding records after the performance is finished.

key words : Theater Archives, Theater Material, Documentation Planning, Documentation Method