

무용기획을 위한 공연 현황 고찰

Performance Status Review for Dance Planning

유선식(용인대학교)

차 례

1. 서론
2. 무용기획의 연구도향
3. 무용공연기획 발전방안 전망
4. 결론

■ keyword : | Science Technology |

1. 서론

21세기 스마트기기의 보급과 매체의 다양한 콘텐츠 개발은 사회전반에 급변하는 정보를 보급함으로써 인류가 영위하는 다양한 생활문화에 커다란 영향력을 주고 있다. 이러한 변화는 인간의 다양한 감성과 욕구를 자극하게 되었으며, 이를 통해 빠르고 강렬한 표현들이 문화 전반에 흐름을 결정짓는 중요한 요인이 되고 있다.

이러한 흐름은 공연문화예술의 형태에서도 창의성을 중심으로 빠르게 변화하고 있으며, 무용공연에서도 다양한 시도와 방법이 도입되면서 현대의 공연은 보다 다채롭고 빠르게 변화하면서 관객들과의 소통을 유도하고 있다.

이전의 공연기획 동향은 무용 동작이나 테크닉, 무대 장치의 변화, 독특한 소재와 연출 등 전문가 수준에서도 이해하기 어려운 작품을 만들어 내기에 급급했으나, 시간이 흐를수록 대중과 호흡할 수 있는 다양한 방법의 연출법이 등장하면서 무용계의 공연기획 분야에서는 새로운 전환을 맞이하고 있다[1].

오랫동안 무용공연은 관객확보에 관심을 가지고 홍보에 집중된 기획을 통해 일부 성공사례를 만들어 왔다. 하지만 빠르게 변화하는 관객의 지속적인 관심을 유도하기에는 역부족이었다.

공연기획이나 운영은 공연의 중요성을 인식하여 기획되어야 하는데 이는 공연을 통해서 표현되고 대중과 함께 할 수 있는 역할을 하게 된다. 그리고 공연과 대중과의 접근을 위한 노력의 한 방법으로 집단의 공연 형식인 무용기획 방법에 접근하고 시도함과 동시에 무용작품의 창작과 작품의 질적 향상을 모색하는 기회를 갖게 된다[2].

기획은 조직적이고 체계적인 과정을 통해 공연예술의

세 가지 요소인 아티스트, 관객, 무대를 하나로 통합함으로써 공연의 품질을 높여줄 뿐 아니라 대중에게 좀 더 가까이 다가갈 수 있는 길을 제시함으로써 결과적으로 높은 수익률을 보장할 수 있다. 그러므로 기획은 공연을 보다 성공적으로 이끌어 나가는 역할을 하기에 그 중요성이 인식되어야 한다[3]. 좋은 작품이 제작 되도록 섬세하고 구체적인 계획이 필요하고, 작품이 완성 되면 관객들에게 효과적으로 소개될 수 있어야 하는 것이다. 좋은 작품이 완성되어도 기획력이 부족하면 관객들에게 외면받을 수 있으며, 실험성과 난해함을 포함한 대중적이지 못한 작품이라도 기획에 의해 더 많은 관객에게 소개되고 호응을 이끌어 낼 수 있는 것이다.

그러므로 본 내용에서는 무용공연기획에 관한 선행연구들과 무용공연현황의 흐름을 분석하여 무용기획의 발전방안에 대해 논하고자한다.

2. 공연기획의 연구동향

무용공연기획은 다른 장르 예술과 비교해 수요층의 이해와 사회적 인지도의 특수성 때문에 연구방법에서도 한정적인 방법을 선택하는 경향이 있다.

먼저 공연기획자와의 인터뷰를 통해서 강자영(2008)은 성공적인 무용공연기획을 위해서는 안정적인 제작 여건을 확립하고, 무용공연 활성화 방안을 위한 체계적인 시스템이 필요하며, 이러한 시스템이 공연 재관람 의사와 추천의사, 만족도 등에 영향을 미친다고 하였다[3]. 이희재(2011)는 무용인과 기획자의 소통부재와 갈등, 기획인력부족현상과 관객 개발을 제시하였고[4], 양혜인(2002)

은 공연 기획이 관객개발을 위하여 대중성 확보와 전문성을 갖추어야 하며, 대중화를 위한 교육프로그램 개발이 효과적으로 이루어야 하고, 무용공연이 갖는 특수성을 고려한 기획이 이루어져야함을 강조했다[2].

또한 사례분석을 통해 정수정(2007)은 마케팅에 대해 새로운 인식과 다양한 기획의 필요성, 무용의 특수성을 고려한 기획, 대중과의 조화와 시대의 흐름을 반영한 기획 방향을 제시하였고[5], 노경일(2005)은 대중적 작품과 효과적인 홍보 마케팅, 재정적 지원의 중요성을 언급하였다[6]. 강은화(2015)는 무용공연기획의 흐름과 현황을 통해 성공적인 무용공연기획의 사례를 분석하고 무용이 문화콘텐츠로서 성공할 수 있는 방안을 제시하였고[7], 정훈목(2003)은 국내 무용 공연기획사의 무용공연기획 현황과 과제를 무용공연기획의 예술경영적 접근 방법을 중심으로 살펴봄으로써, 기획하는 작업과정의 미흡함과 차별화된 기획공연의 필요성을 강조하고, 프로덕션 시스템의 정착과 공연기획의 인재 양성의 필요성을 강조했다[8].

또한 최원준(2011)은 소극장 기획공연에 따른 관람 만족도를 통하여 공연기획은 기획단계에서부터 예술성 및 대중성에 대한 고려와 홍보 등 관객을 배려하는 전문적인 기획력이 요구되며 관객의 만족을 통해 잠재고객의 참여도를 높인다고 하였다[9].

이러한 선행연구들을 종합해보면 무용기획은 제작역건, 대중성확보, 홍보 마케팅, 기획자 인재양성 등의 중요성을 언급하며 연구되고 있지만 한정된 사례를 중심으로 연구되어지고 있어 좀 더 광범위한 시각의 접근이 필요하다고 판단된다. 이러한 점을 보완하고 효과적으로 이해하기 위해서는 무용공연현황의 세부적인 이해와 접근이 필요하다고 생각된다.

3. 무용공연현황과 흐름

▶▶ 그림 1. 최근 5년간 무용공연 건수와 횟수 추이[10]

2015 문예연감의 최근 5년간 무용공연 건수와 횟수 추이를 살펴보면 2010년부터 2013년까지 상향증가 추세를 보이고 있으나 2014년에는 공연 건수가 급격하게 감소하여 최근 5년 동안에 가장 적은 양의 공연이 이루어졌다. 이것은 무용이 자발적 관객이나 투자는 적고 무용가 스스로 제작하여 고정관객을 유치하는 경향이 크기는 하지만 경제악화로 인한 소비위축과 세월호 사고의 영향에서 완전히 피해 갈수는 없었던 것으로 판단된다.

표 1. 최근 5년간 세부 장르 공연 1건당 평균 공연 횟수 (문예연감 2015)[10]

구분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
한국무용	1.41	1.29	2.04	1.59	1.35
현대무용	1.55	1.85	1.84	1.65	1.58
발레	2.16	2.20	2.05	1.75	2.15
혼합	1.66	1.50	1.60	1.39	1.46
복합	8.55	3.99	3.40	4.00	1.77
퍼포먼스	-	-	2.28	3.83	21.00
기타	1.99	2.51	1.67	1.36	1.80
계	2.06	1.94	2.17	2.05	1.90

연도별 세부 장르 공연 1건당 평균 공연 횟수를 살펴보면 공연 1건당 2회 정도를 유지해오고 있으며, 무용 공연의 특성상 장기 공연으로 기획되지 못하고 있음을 확인할 수 있다. 이것은 다시 말해 두터운 관객층의 확보가 이루어지지 않음을 시사한다. 그러나 이 중에서 복합과 퍼포먼스 장르가 다른 장르에 비해 높은 수치로 나타나는데 이것은 한국무용, 현대무용, 발레 등의 순수무용 장르보다는 대중성이 강하거나 퓨전형태의 작품형태들이 관객들에게 소개되는 기회에 더욱 적극적인 성격을 가지고 기획되고 있음을 추측하게 한다.

표 2. 2014년 무용공연 편람 중[10]

장르	공연명	단체명	공연 횟수	공연 지역	공연장
발레	호두까기인형	유니버설발레단	19	서울	유니버설아트센터
발레	송년발레 호두까기인형	국립발레단	12	서울	예술의전당
퍼포먼스	버라이어티쇼 카봄!	B.W.B FAM, KHAN 외	295	서울	종로시네코아여중
퍼포먼스	버라이어티쇼 카봄 왓텟		60	제주	폴리파크왓텟전용관
복합	러프 컷 나잇	전혁진 외	18	서울	대학로예술극장
복합	D4U	김명규 외	5	서울	아르코예술극장

복합	D4U again	김명규 외	5	서울	홍익대학교로아트센터
복합	댄싱9 시즌2 갈라쇼		7	서울	유니버설아트센터
복합	댄싱9 올스타쇼		3	서울	세종문화회관
기타	당신은 지금 바비레파에...	강애심, 장은경, 최지연, 김혜숙	12	서울	아크오예술극장
기타	당신은 지금 바비레파에...	춤추는 여자들	6	서울	강동아트센터

그리고 편람을 통해 확인해 본 결과 건수 당 10회 이상의 공연 횟수를 가진 공연들을 분석해 보면 시즌에 전통적으로 흥행하는 발레작품과 대중성이 짙은 퍼포먼스 작품, 그리고 특수목적 가지고 연출된 작품이 10회 이상의 공연 횟수를 나타내고 있었으며, 방송매체를 통해 유명세를 가진 무용스타들로 구성된 공연물이 반복적으로 기획되었음을 확인할 수 있었다.

또한 건수 당 5회 이상의 공연 횟수를 가진 공연들은 국립·시립 무용단 및 재정적으로 안정된 사립무용단의 경우가 대부분이었으며, 대중의 취향에 적극적으로 기획된 공연임을 확인할 수 있다. 그리고 공연 대부분의 경우는 서울에 집중되어 기획되어있는 것으로 보아 지역별 문화향유 수준을 짐작하게 하였으며, 이러한 측면이 관객확보에 매우 중요한 요인임을 알 수 있었다.

표 3. 2012~2014 문예연감 창작공연/재공연[10]

구분	2012		2013		2014	
	공연 건수	공연 횟수	공연 건수	공연 횟수	공연 건수	공연 횟수
창작	509	899	391	673	213	369
재공연	858	2,120	1,099	2,383	942	1831
계	1,367	3,019	1,490	3,056	1,155	2,200

한편 최근 3년간의 창작과 재공연의 공연건수와 횟수를 확인해보면 재공연의 비율이 점점 더 높아지는 것을 확인할 수 있는데 이것은 공연단체들의 기존 공연작품들의 질적인 작업을 통한 레퍼토리화 작업이 기획되고 있음을 의미한다.

4. 무용공연기획 발전방안 전망

앞서 무용공연현황에 대해서 살펴보았듯이 무용은 다

른 장르의 공연에 비해 건당 공연 횟수가 매우 낮고 관객층이 매우 적은 특징을 가지고 있다. 이것은 공연을 통해 얻을 수 있는 수익 창출이 매우 어렵기 때문에 생기는 현상이라고 판단된다.

공연 횟수를 늘리기 위해서는 자금력과 관객의 확보가 매우 중요하지만 무용인들 스스로 제작하여 기획하는 경우가 대다수이기 때문에 이보다는 무용의 대중화 방법에 방점을 두고 접근하는 것이 무용공연기획의 발전 방안이라고 생각된다.

현재 공연되고 있는 많은 무용공연기획들은 과거에 비해 대중화적인 측면에서 많은 발전을 이루어냈지만 타 예술에 비하여 아직까지도 대중화가 가장 큰 문제로 지적되고 있다[2].

무용공연을 대중화하려면, 대중의 시각에서 무용을 이해해보아야 한다. 그러므로 작품의 예술성과 자신의 사상을 강조한 작품이 과연 대중들이 원하는 것인지, 대중들이 이해하고 받아들이는데 무리가 없는지를 제 3자의 입장에서 냉정하게 평가해 볼 필요가 있다[4]. 창작무용 작품의 난이도가 난해하거나 어려울 경우 대중들은 작품에 대한 괴리로 인해 이를 접하는 것을 주저할 수 있기 때문이다[11].

무용인들은 작품을 전문성에만 몰두하려 하지 말고, 대중이 보고 이해할 수 있는 작품을 만들어 내어야 한다 [4]. 다시말해 장르의 융·복합이나 새로운 시도를 통해 관객들에게 다양한 시점을 제공함으로써 관람자들에게 향유의 기회와 폭을 넓힐 수 있도록 해야 할 것이다. 그리고 창작작품이 일회성으로 끝나는 공연이 되지 않도록 지속적으로 연구함으로써 시대의 흐름에 따라 기술적인 면들을 향상시키고 수정하여 상품으로써의 가치를 높일 수 있도록 레퍼토리화 하는 작업에 대한 비중을 높여야 할 것이다.

창작무용의 레퍼토리 구성요소가 탄탄할수록 관객들의 콘텐츠에 대한 만족도가 높아질 수 있으며[11], 이렇게 대중적인 창작 작품을 만들고 효과적인 기획을 위해서는 무용기획자가 공연제작 초기 단계에서부터 홍보, 진행 및 관객확보에 전반적으로 관여 되어야 할 것이다.

5. 결론

오늘날의 무용기획은 공연제작, 홍보, 진행 및 관객관리 등 공연 전반의 업무를 맡으며 양적인 면뿐만 아니라

질적인 면에서 다양한 발전을 위해 기여하고 있다. 그러나 빠르게 변화하는 현대의 흐름에 무용예술이 주목 받기 위해서는 공연기획을 통한 대중화 노력이 필요하다. 그러므로 무용기획을 통한 대중화 발전방안을 몇가지 제시한다면 다음과 같다.

첫째, 무용의 대중화를 위해 전문성에만 몰두 하지 않도록 주의해야 한다.

둘째, 장르의 융·복합과 새로운 시도에 도전하여야 한다.

셋째, 공연의 기술적인 질을 향상하는 것이 필요하다.

넷째, 대중성을 갖는 작품들의 제작 및 발굴을 통해 레퍼토리화 하는 작업과, 관람 대상과 공연 시기에 전략적으로 연구된 기획력이 필요하다.

다섯째, 관객수용 및 미래관객 개발에 관한투자와 교육이 필요하다.

여섯째, 창작자와의 유연한 소통과 창의적 기획을 위해 무용특성을 잘 이해하는 전문적 기획 인력의 개발이 필요하다.

이러한 노력을 통해 무용예술의 목표와 대중의 다양한 욕구를 일치시킬 수 있다면, 무용의 대중화를 위한 이상적인 무용기획이 될 것이라고 생각된다.

참고문헌

- [1] 이미희, 무용공연기획의 사례연구 : 정동극장을 중심으로, 숙명여자대학교 석사학위논문, p1, 2000.
- [2] 양혜인, 무용공연기획의 현황과 관객개발에 관한 개선방안연구, 단국대학교 석사학위논문, p6, 2002.
- [3] 강자영, 무용공연기획에 따른 공연만족도 조사, 숙명여자대학교 대학원 석사학위 논문, p1, 54-55, 2008.
- [4] 이희재, 무용공연 기획자의 공연기획활동 사례분석, 중앙대학교 대학원 석사학위논문. p36-37, 2011.
- [5] 정수정, 무용기획공연의 효율적인 마케팅 연구, 한양대학교 대학원 석사학위논문, p27, 2007
- [6] 노경일, 무용기획 레퍼토리 성공사례 분석과 대중화 방안, 세종대학교 대학원 석사학위 논문. p71-72, 2005.
- [7] 강은화, 무용공연기획 사례분석과 문화콘텐츠로서의 발전방안 연구, 단국대학교 대학원 석사학위 논문, 37-38, 2015.
- [8] 정훈목, 무용 공연기획의 예술경영에 관한 연구, 단국대학교 대학원 석사학위 논문, p52-54, 2008.
- [9] 최원준, 춤전용 소극장 기획공연에 따른 관람 만족도 조사, 한양대학교 대학원 석사학위논문. P53-55, 2011.
- [10] 이호신, 문예연감2015, 395-458, 2015.
- [11] 박윤희, 한국적 콘텐츠를 결합한 창작무용의 문화브랜드화

구성요인이 콘텐츠만족 및 무용대중화에 미치는 영향, 단국대학교 대학원, p35, 2014.

저자소개

● 유 선 식(Sun-Sik Yoo)

- 1997년 2월 : 용인대학교 무용학과(무용학사)
- 1999년 2월 : 용인대학교 예술대학원(체육학 석사)
- 2012년 2월 : 명지대학교 체육학과(체육학 박사)
- 2016년 3월 ~ 현재 : 용인대학교 예술대학 무용과 초빙교수

<관심분야> : 무용, 요가, 동작분석, 신체교정