

지역문화공간으로서의 커뮤니티 극장 연구

프랑스 지방 극장 사례를 중심으로

A Study on Community Theatres as Local Cultural Spaces

Focusing on Regional Theatre Cases in France

주 저 자 : 장 뢰 (zhang, lei)

국민대학교 테크노디자인전문대학원 공간문화디자인학과 박사과정

교 신 저 자 : 최경란 (Choi, Kyung-Ran)

국민대학교 테크노디자인전문대학원 공간문화디자인학과 주임교수

ran@kookmin.ac.kr

<https://doi.org/10.46248/kidrs.2025.4.783>

접수일 2025. 11. 11. / 심사완료일 2025. 11. 14. / 게재확정일 2025. 11. 17. / 게재일 2025. 12. 30.

Abstract

With the transformation of contemporary urban structures, theatre spaces are shifting from closed temples of high culture to open, participation-oriented community cultural spaces. This study defines community theatres, which enhance cultural accessibility for marginalized local residents and revitalize local communities, as a form of regional cultural space and examines their spatial characteristics and significance. First, the concept and formation background of community theatre are reviewed through relevant literature, and trends in community theatres that reflect local nature, history and culture are analyzed to derive three key spatial characteristics: place expressiveness, perceptibility and openness. Then, three French regional community theatres—Le Lavoir Moderne Parisien, Compagnie Théâtre de l'Opprimé and Théâtre du Peuple—are analyzed in terms of their external form, internal programmes and relationships with local communities. The results show that community theatres function as shared cultural platforms where art and everyday life intersect, contributing to local identity and intergenerational communication, and providing foundational insights for the planning of future region-based cultural spaces.

Keyword

Place Identity(장소성), Community Theatre(커뮤니티 극장), Cultural Space(문화 공간)

요약

현대 도시 구조의 변화에 따라 극장 공간은 폐쇄적 고급 문화전당에서 벗어나 개방적이고 참여 중심의 커뮤니티 문화공간으로 전환되고 있다. 본 논문은 소외된 지역 주민의 문화 접근성을 높이고 공동체를 활성화하는 커뮤니티 극장을 지역문화공간으로 규정하고 그 공간 특성과 의의를 고찰한다. 이를 위해 커뮤니티 극장의 개념과 형성 배경을 관련 문헌을 통해 정리하고, 지역의 자연·역사문화를 반영하는 커뮤니티 극장의 동향을 검토하여 장소표현성·감지성·개방성이라는 세 가지 공간 특성을 도출하였다. 이어 프랑스의 르 라부아르 모데르 파리지앵, 억압받는 자들의 극단, 인민극장 세 곳을 대상으로 외부 형태, 내부 프로그램, 지역 공동체와의 관계를 분석하였다. 연구 결과 커뮤니티 극장은 예술과 일상이 중첩되는 공유 문화플랫폼으로서 지역 정치성과 세대 간 소통에 기여하며, 향후 지역 기반 문화 공간 계획의 기초자료가 됨을 확인하였다.

목차

1. 서론

- 1-1. 연구의 배경 및 목적
- 1-2. 연구의 범위 및 방법

2. 커뮤니티 극장에 관한 이론적 고찰

- 2-1. 커뮤니티 극장의 개념과 기능
- 2-2. 커뮤니티 극장의 등장 배경과 변화

3. 지역문화공간으로서의 커뮤니티 극장

- 3-1. 커뮤니티 극장 공간과 장소정신
- 3-2. 세계 커뮤니티 극장 공간의 특징

4. 프랑스 사례 연구

- 4-1. Le Lavoir Moderne Parisien
- 4-2. Compagnie Théâtre de l'Opprimé
- 4-3. Théâtre du Peuple

5. 결론

참고문헌

1. 서론

1-1. 연구의 배경 및 목적

고대 그리스 로마부터 오늘날에 이르기까지 극장은 도시민들의 삶과 문화생활의 중요한 한 부분이 되어왔다. 다양한 공연예술을 상영하는 시설로서 극장은 단순히 공연, 예술을 담는 물리적 공간을 넘어서, 도시 공공 문화생활의 중심지로서 소통, 집합, 사회적 교육 기능을 수행해왔다. 그리고 그것이 세워지는 도시의 체제성과 도시민들의 결속력을 강화하는 중요한 선전 시설이자 장소였다. 그러나 19세기 중후반, 도시 현대화와 산업혁명의 진전과 함께 공연예술 역시 거대 자본의 잠식에 의해 산업화, 스펙터클화 되어가면서, 극장 공간 역시 순수한 개인과 공동체의 창작과 예술 향유를 통한 정화의 목적보다는, 이윤추구를 가능케 하는 대중문화와 오락 상품의 상연 공간으로 거대화되고 획일화되어왔고, 도시적 맥락에서도 장소적 의미를 잃어가고 있다.

COVID-19 팬데믹과 디지털 콘텐츠 소비 확대, 전 세계 극장 산업은 심각한 충격을 받았다. 유럽연합 통계청(Eurostat)의 2022년 문화 참여 통계에 따르면, 대부분의 국가에서 공연 예술 참여율이 2015년 대비 현저히 감소하였으며, 2024년 기준, 다수의 전통 극장이 재정난과 관객 감소로 폐쇄되었다¹⁾.

바로 이러한 자본주의의 영향 아래, 극장은 점차 시민 사회를 폭넓게 서비스하던 역할에서 벗어나 소비주의 사회의 틀 안으로 편입되었으며, 고도로 상품화되고 이미지화되는 경향을 나타내고 있다. 이로 인해 몇 가지 부정적인 영향이 초래되었다. 첫째, 극장의 공공성이 약화되었다. 자본의 논리는 이윤 극대화를 추구하기 때문에 극장은 지불 능력이 높은 계층을 우선적으로 대상으로 삼게 되고, 사회적 주변부 집단은 접근하기 어려워진다²⁾. 둘째, 예술 창작이 시장의 제약을 받게 되며, 예술가들은 관객과 흥행을 의식한다. 이는 예술적인 영화 제작과 티켓 판매 사이에서의 타협을 만

1) Eurostat. "Cultural Participation in Europe." Eurostat, 2022.

2) Paul Murphy,『Theatre and Class』, London: Bloomsbury, 2024, p.71-83

들고 이로 인해 예술의 실험성과 비판성은 점차 주변화된다. 마지막으로 이러한 경향은 도시 문화의 동질화를 초래한다. 극장 공간은 표준화되어 본래 다양했던 지역의 문화 기억이 지워지고 토착 창작은 생존 공간을 잃게 된다.

이러한 위기 속에서, 다수의 국가와 도시들은 "커뮤니티 중심" 문화 전략을 채택하며 소규모 극장 공간의 재정의와 개조를 시도하고 있다. 이들 공간은 공연, 교류, 교육 휴식을 아우르며 일상과 예술의 융합을 추구하는 새로운 유형의 공공문화 장소로 변모하고 있다.

또한 Foster와 Iaione(2016)이 『The City as a Commons』에서 제시한 '공간 공동생산(Spatial Co-production)' 개념의 확장과 함께, 극장 공간은 단순한 공연 장소를 넘어 공동체 기억을 공유하고 지역 문화를 발현하는 플랫폼으로 털바꿈하고 있다³⁾. 학자 Rudi Laermans(2012)의 말처럼, "새로운 공연 공간 형식은 더 이상 예술의 종착점이 아니라 문화적 소통의 출발점" 이 되고 있는 것이다⁴⁾.

본 연구는 이러한 배경을 바탕으로, 장소정신(Genius Loci)의 시각에서 커뮤니티 극장 공간이 어떻게 공동체화되고 공유화되는지를 분석하고, 그 존재 방식의 재구성 가능성을 탐색하고자 한다.

1-2. 연구의 범위 및 방법

본 연구는 '커뮤니티 극장'이 소외된 지역 주민들의 문화 기회를 확대하는 데 기여하는 역할에 주목하며, 공동체 참여와 장소성과의 연계를 통해 문화 재생을 어떻게 실현하는지를 고찰한다. 연구는 지역의 자연환경과 문화적 맥락을 출발점으로 하여 동시대 커뮤니티 극장 공간의 변화를 탐색하고, 장소 표현성, 참여성, 다양성, 개방성의 측면에서 그 특성을 분석한다. 프랑스

3) Sheila R. Foster and Christian Iaione, 『The City as a Commons』 Cambridge: MIT Press, 2016, p.110-120

4) Rudi Laermans, Moving Together: 『Theorizing and Making Contemporary Dance』 Amsterdam: Valiz, 2012, p.17-21

의 세 사례를 중심으로 공간 구성, 재료 사용, 운영 방식 등의 다양한 층위를 살펴보며, 오늘날 커뮤니티 극장이 예술, 공동체, 지역 간의 연결을 어떻게 구현하는지, 그리고 이 개념이 이론적·실천적으로 어떤 확장 가능성을 지니는지를 규명하고자 한다.

2. 커뮤니티 극장에 관한 이론적 고찰

2-1. 커뮤니티 극장의 개념과 기능

커뮤니티 극장은 20세기 초 북미, 영국, 프랑스 등지에서 영화관이 없는 중소 도시와 농촌 지역을 중심으로 시작된 극장 운동으로, 소외된 지역 주민들의 문화 접근성을 높이고 지역 공동체를 활성화하기 위한 참여 기반의 문화 실천이다. 이는 지역 주민의 자발적 참여를 중심으로, 지역의 사회적 이슈와 일상적 문제에 예술적으로 응답하며, 다양한 예술가 및 공동체 구성원이 함께 만드는 다기능 문화공간으로 정의된다.

2-2. 커뮤니티 극장의 등장 배경과 변화

고대 그리스 극장은 대부분 산의 지형을 따라 건설되어, 자연 경사를 관객석으로 활용하며 자연 환경과의 융합을 강조하였다. 극장은 원형의 공연 공간, 계단식 관객석 그리고 후면에 위치한 무대.

[그림 1] 고대 그리스 극장⁵⁾

19세기 말부터 20세기 초에 이르기까지 전통적인 극장 건축의 공간 형식이 확립되었다. 이러한 극장은 일반적으로 폐쇄형 구조를 띠며, 시청 광장, 역사 도시 중심지, 문화 궁전 또는 독립된 건축물 내에 위치하였다 해당 건축 양식은 대체로 엄정하고 대칭적이

5) <https://www.wannar.com/epidaurus-theatr/>

며, 내부에는 관객석, 로비, 무대 뒤편 공간이 구성되어 있으며 정면 중심의 관람 구도를 강조한다. 이들은 도시의 중심부에 배치되어 고급 예술 공연 및 사회 엘리트 계층의 문화 교류를 주도하는 장소로 기능하였다.⁶⁾

[그림 2] 전통극장 건축⁷⁾

1960년대 후반부터 70년대에 걸쳐 유럽과 미국을 중심으로 한 사회 운동과 '문화 민주화 (Cultural Democratization)' 담론의 영향 아래, 기존 극장의 폐쇄성과 권위주의적 특성을 해체하려는 시도가 나타났다⁸⁾. 이 시기 서양 연극 형식은 큰 변화를 겪었으며, 실험 연극, 거리극 등 새로운 연극 형식이 등장했다. 이러한 연극 형식의 변화는 극장 공간에도 영향을 미쳤다. 극장 공간은 더 이상 도시 중심이나 엘리트 계층의 전유물이 아니었으며, 노동자 커뮤니티, 학교, 다문화 지역 및 도시 외곽으로 점차 확장되었다. 이러한 변화는 단순히 공연 형식의 전환에 그치지 않고 극장 공간 자체에도 큰 변화를 가져왔다.

1980년대 들어 이러한 흐름은 더욱 심화되었고, 도시 커뮤니티 극장에 중점을 두게 되었다. 1986년 미국 로스앤젤레스에서 창립된 코너스톤 극단(Cornerstone Theater Company)이 대표적인 사례이다. 극장 공간은 유연하고 비공식적이며, 주로 커뮤니티의 요구에 따라 조정 및 개조되어 참여도와 문화 다양성을 최대화 한다. 공간 배치 측면에서 코너스톤 극장은 다목적 커

6) Wilmer, S. E. 『National Theatres in a Changing Europe.』 Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008.p.9-16

7) <https://baijiahao.baidu.com/s?id=spider=pc>

8) Sonja Kuftinec, 『Theatre, Facilitation, and Nation Formation in the Balkans and Middle East.』 New York: Routledge, 2003.p.6-12

뮤니티 센터, 야외 광장 또는 교회 등에서 무대를 설치하며, 다양한 형태와 중심이 없는 공간 활용을 통해 전통 극장 공간의 엘리트적 특성을 도전했다.

커뮤니티 통합과 문화적 상호작용을 통해 극장을 사회적 대화와 경체성 재구성의 플랫폼으로 전환하여, 커뮤니티 중심의 참여를 강조하는 극장으로 자리매김했다. 21세기 들어, '장소특정 극장 (site-specific theatre)'은 유럽과 미국에서 공간 실천의 새로운 경향으로 부상하였다. 해당 유형의 극장은 기존 극장 건축 프레임을 탈피하고, 도시의 틈새 공간, 산업 유산지, 자연 공원, 커뮤니티 공공장소 등에 공연을 배치하며, 장소적 맥락과 주민 생활의 공동 창출을 중시했다. 예컨대, 베를린의 *Hebbel am Ufer* 극장 프로젝트는 미개발지나 임시 컨테이너 공간에서 공연을 기획하며, 주민이 무대 제작, 공연 구성, 운영에 직접 참여함으로써 도시와 무대의 경계를 허물고, 극장을 공동 문화 생산의 현장으로 확장시킨다.

3. 지역문화공간으로서의 커뮤니티 극장

3-1 커뮤니티 극장 공간과 장소정신

1960년대 이후, 사회운동의 영향으로 유럽과 미국에서는 "문화 민주화(Cultural Democratization)"라는 개념이 발전하였으며, 이는 예술 공간이 엘리트의 전유물에서 대중이 공유할 수 있는 공간으로 전환되어야 한다는 담론으로 이어졌다. 이러한 흐름은 전통 극장이 엘리트 문화의 독점적 공간이라는 인식에 대한 대응으로 간주된다⁹⁾. 「2000 세계문화보고서」는 커뮤니티 극장이 문화 다양성의 증진과 사회적 참여 확대에 중요한 역할을 있다고 지적하고 있으며, 특히 개발도상국이나 소외된 지역 커뮤니티에서 지역 문화와 사회적 의제를 표현하는 주요 플랫폼이 되고 있다고 평가한다¹⁰⁾.

이러한 배경 속에서 노르웨이의 건축 이론가 크리스티안노르베르그-슐츠(Christian Norberg-Schulz)는 1979년 저서 『Genius Loci: 건축현상학 입문』에서 "장소의 정신(Genius Loci)" 개념을 제안하였다.¹¹⁾ 그는

9) Kuftinec, Sonja. 『Staging America: Cornerstone and Community-Based Theater.』 Carbondale: Southern Illinois University Press, 2003.p.35-50

10) UNESCO, World Culture Report 2000: Cultural Diversity, Conflict and Pluralism. Paris: UNESCO Publishing, 2000

장소의 정신이란 특정 장소가 지닌 고유한 분위기이자 사람들이 공간 안에서 느끼는 소속감과 정체성이며, 이는 지역의 문화, 전통, 역사와 유기적으로 연결되어야 한다고 주장하였다. 그의 이론은 건축학계에서 광범위한 논의를 불러일으켰으며, 비판적 지역주의, 문화적 공간 서사, 생태 건축 등 다양한 분야에 영향을 미쳤다.

동시대 극장 건축은 지역적 특색을 반영하려는 뚜렷한 경향을 보이고 있다. 이러한 흐름은 지형, 역사적 기억 등 지역적 요소에 대한 반응으로 나타난다. 많은 극장들이 지역의 자연 형태를 모방하거나 기존의 유산지를 재활용함으로써 건축물이 도시의 문화적 맥락에 깊이 뿌리내리도록 하고 있다. 동시에 이러한 건축물들은 공간의 개방성을 중시하며, 담장이 없는 설계나 24시간 개방되는 공공 광장과 로비를 통해 시민들과의 일상적 연결을 강화한다. 극장은 더 이상 폐쇄된 예술의 전당이 아니라, 공연, 휴식, 사회적 교류, 교육이 융합된 다기능 공공문화 플랫폼으로 자리 잡으며, 글로벌 건축 사조와 지역 문화 자원이 교차하는 새로운 공간 유형을 보여주고 있다.

이러한 경향 속에서, 전 세계적으로 지역적 특색이나 정체성을 반영하는 문화 시설과 건축물, 극장 등이 점점 더 많이 등장하고 있다. 그 예로는 아이슬란드 레이캬비크의 하르파 음악당, 대만 가오슝의 웨이우잉 예술센터 시설 프로젝트 등을 들 수 있다. 이하에서는 도시 및 지역적 배경 속에서 장소의 의미를 유지하고 있는 세계적인 극장 건축 및 공간의 동향과 배경을 고찰하고자 한다¹²⁾.

3-2. 세계 커뮤니티 극장 공간의 특징

3-2-1. 장소 표현성

커뮤니티 극장 공간은 지역 장소와 깊이 결속되어 전통적 극장 건축의 한계를 넘어 사회·역사적 의미를 지닌 장소에서 구현된다. 아이슬란드 하르파 음악 및 회의 센터는 레이캬비크 구항 가장자리에 위치해 있으며, 육각형 유리 커튼월로 이루어진 결정체 형태의 외관이 가장 큰 특징이다. 이 형태는 아이슬란드의 현무암 지형과 오로라의 빛에서 영감을 받은 것으로, 외관 재료와 빛의 변화는 아이슬란드 자

11) Norberg-Schulz, Christian. 『Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture.』 New York: Rizzoli, 1979.p.32-42

12) <https://brunch.co.kr/@berlin2012/>

연 지형과 공명하며 지리적·문화적 정체성을 강화하고, 자연 환경과의 깊은 연계를 보여준다¹³⁾.

[그림 3] 아이슬란드 하르파 음악 및 회의 센터¹⁴⁾

대만 가오슝의 웨이우잉 예술문화센터는 남부 대만의 반얀나무에서 영감을 받아 설계되었으며, 전체 구조는 마치 거대한 나무 그늘처럼 지면을 덮고 있다. 건축물은 주변 공원 경관과 자연스럽게 연결되어 있어, 건축과 자연 사이의 경계를 흐리게 하며 자연환경에 대한 존중과 융합을 잘 보여준다. 바다와 인접해 있어서 습기와 염분에 견디기 위한 선박용 철재 등의 자재가 사용되었다¹⁵⁾.

[그림 4] 대만 가오슝의 웨이우잉 예술문화센터¹⁶⁾

타이베이시 보장암 예술촌 극장은 고밀도 주거·골목길·‘군인가족촌(眷村) 문화’를 결합해 계단식 극장으로 탈바꿈하였고, 벽돌담·노목·역사 건축과 골목 공간을 활용해 독특한 공연 장면을 창출하였다¹⁷⁾. 홍콩

13) <https://chocohuh.tistory.com/m/1123471>

14) <https://chocohuh.tistory.com/m/1123471>

15) <https://brunch.co.kr/@berlin2012/>

16) <https://brunch.co.kr/@berlin2012/44>

17) Bernard, Miriam, and Michelle Rickett. *Ages and Stages: The Story of a Theatre Company Working with Older People*. Keele University,

에서는 Theatre Space가 『열두 분노한 여성』을 텐수 이완(天水圍) 공공주택단지로 옮겨 중앙 아트리움과 폐쇄형 배치를 활용해 입체적 관극 경험을 제공하며 주변화된 여성들의 목소리를 드러냈다. 싱가포르 Drama Box는 HDB 아파트 1층 공간에서 『Both Sides, Now』를 공연해 차가운 공간과 생사 담론을 대비시키며 지역사회가 삶의 끝을 함께 성찰하도록 이끌었다. 이러한 실천은 Lippard가 말한 ‘장소에 뿐만 아니라 예술을 실증하며, 장소 정신의 사회적 역량을 강조한다¹⁸⁾.

[그림 5] Drama Box "Both Sides, Now"¹⁹⁾

3-2-2. 참여성

커뮤니티 극장은 주민의 정체성과 소속감을 강화하고, 참여를 통해 공동체 기억과 연결을 재구성한다. 홍콩 구룡극사의 ‘우리 동네 다시 알기’ 프로젝트는 주민 구술사를 무대화하여 지역 변화에 대한 관심을 환기하였다.²⁰⁾ 영국 Ages and Stages 극단은 노인과 청소년이 함께 인터뷰를 토대로 『Our Age, Our Stage』를 창작공연해 세대 간 경험을 공유하였다. 대만 지풍차극단의 ‘368향진 아동 프로젝트’는 아동이 직접 연습과 공연에 참여하게 함으로써 연극을 공동체 결속의 공적 의례로 만들었다.²¹⁾ 이는 Boal의

2016.

18) Lippard, Lucy R. 『The Lure of the Local: Senses of Place in a Multicentered Society』 . New York: The New Press, 1997.p.52~72

19) <https://www.dramabox.org/eng/archive.html>

20) Shuchao, Zhu. “Title: Contemporary community theatre theory and practice” Journal of the Jilin Art Institute “of Cultural

21) Yanli, Liang. “Staging the Concept and Practice of Community Theatre — With Reference to British and American Community

‘억압받는 자들의 연극’ 이론을 구현하여 관객을 수동적 존재에서 행위자로 전환시킨다²²⁾.

[그림 6] *Ages and Stages*™*Our Age, Our Stage*²³⁾

3-2-3. 개방성

공연이 폐쇄적 공간을 벗어나면서 개방성은 대중 참여를 촉진하는 핵심 요인이 된다. 아이슬란드 하르파의 로비와 바다를 향한 플랫폼은 연중 내내 일반 대중에게 개방되어 있으며, 전시, 시장, 지역 커뮤니티 활동 등이 열리고 있다. 이는 공연 목적이 아닌 일상적인 사용도 장려함으로써, 공공이 공간에 접근하고 다양하게 활용할 수 있음을 잘 보여준다.

대만 가오슝의 웨이우잉 예술문화센터는 극장 1층은 사방이 개방된 구조로 되어 있으며, 반얀나무 광장은 24시간 개방되어 시민들이 햇빛을 피하고 쉬거나 거리 공연을 할 수 있도록 설계되었다. 이러한 요소들은 지리적·문화적 정체성과 대중에게 개방된 공간이라는 점을 분명히 반영하고 있다.

이탈리아 토리노 커뮤니티 극장은 시립 도서관 훌에서 공연하며 관객이 무대 장치를 직접 체험하도록 했고, 이스라엘 텔아비브 SandBox Theatre는 아동이 장난감을 가지고 극에 참여하도록 하여 공연과 관람의 경계를 흐렸다. 이러한 의도적 경계 허물기는 예술의 공공성과 사회적 논의의장을 확장한다.²⁴⁾

Theatre” Journal of the Central Academy of Drama “Drama (2020,1)

22) Boal, Augusto. 『Theatre of the Oppressed. Trans. Charles A. McBride』. New York: Theatre Communications Group, 1979.p.15-32

23) <https://agesandstagestheatrecompany.co.uk/>

24) Jackson, Shannon. 『Social Works: Performing Art』. Supporting Publics. New York: Routledge,

[그림 7] 대만 가오슝의 웨이우잉 예술문화센터²⁵⁾

3-2-4. 다양성

중국 베이징에 위치한 난양극장은 개방성과 실험성을 지닌 공연 공간으로서, 그 다양성은 참여 집단의 교차성, 공연 형식의 융합, 그리고 사회적 상호작용의 차원에서 드러난다. 난양극장은 단순한 공연 무대가 아니라, “커뮤니티 참여·신체 실천·예술 공동 창조”를 중심으로 한 문화 생태계를 구축하고 있다.

뤼선(洛神)극단과의 대화 및 시연 프로그램은 예술 기관 간의 상호 주체적 관계를 형성하며, 극장을 단순한 전시 공간에서 사회적 담론이 생성되는 장으로 확장시킨다. ‘모두의 신체 워크숍은 전문 배우와 일반 참여자 사이의 경계를 허물고 신체를 공유의 매개로 삼아, 현대 커뮤니티 극장이 강조하는 “공연은 사회적 실천이다”라는 개념을 구체화한다.

또한 어린이 인형극단, 아방가르드 움직임극, 모노드라마 등의 프로그램을 통해 연령과 장르를 초월한 예술적 스펙트럼을 제시한다. 어린이극은 가족과 지역사회와의 문화적 교류를 유도하고, 실험극과 단인극은 사회 현실과 개인의 표현을 탐구하도록 자극한다. 특히 난양극장은 사회적 참여를 핵심 가치로 삼아 예술가뿐 아니라 시민이 공동체 구성원으로서 공연 과정에 직접 개입하도록 장려한다. 이러한 “참여적 예술 생태”는 예술 혁신, 사회적 상호작용, 교육적 의미를 결합한 복합적 문화공간으로서 난양극장의 정체성을 형성한다.

[그림 7] 남양극장 공연²⁶⁾

커뮤니티 극장은 다언어·음악·문화 형태를 병치 및 융합하여 문화의 공존성을 드러낸다. 보장암 ‘크로스오버 시유(戯遊)’ 프로젝트는 그림자극 일렉트로닉 사운드·객가산가를 결합했고, Drama Box 공연은 영어·중국어·방언을 교차 사용했으며, 지풍차극단은 원주민과 객가 지역사회에서 문화 요소를 창작 과정에 도입하였다. 스코틀랜드 ‘Walls-Free Theatre’는 장소 공동창작 방식을 통해 극본의 안정성과 음악 공연의 유동성을 결합한다. 이러한 다양화는 커뮤니티 극장이 문화 흐름의 플랫폼이 될 수 있음을 보여준다. 이상과 같이 커뮤니티 극장은 장소성·참여성·개방성·다양성 네 차원을 통해 예술과 사회의 관계를 재구성하며, 공동체 재상상과 사회 지속가능성을 촉진하는 동력이 된다.

4. 프랑스 사례 연구

이 장에서는 프랑스의 커뮤니티 극장 사례에 초점을 맞추어, 공간 구성, 지역 사회와의 관계, 그리고 문화적 기능 측면에서의 구체적인 실천을 탐구한다. 프랑스를 연구 대상으로 선택한 이유는 두 가지 측면에서 설명 할 수 있다. 첫째, 프랑스는 20세기 중반부터 ‘연극의 탈중심화(décentralisation théâtrale)’ 정책을 선도적으로 시행하여, 국가 차원에서 연극 지원을 지역으로 체계적으로 확장하였고, 이는 커뮤니티 극장 발전의 제도적 기반을 마련하였다. 둘째, 프랑스는 문화 정책과 극장 제도 간의 상호작용을 통해 매우 다양화된 극장 생태계를 형성하였으며, 이는 ‘장소성’, ‘참여성’, ‘개방성’, ‘다양성’ 등의 특성을 분석하는 데 있어 풍부한 자료를 제공한다.

4-1 Le Lavoir Moderne Parisien

르 라부아르 모데르 파리지앵(Le Lavoir Moderne Parisien, LMP)은 파리 18구의 구트 도르(Goutte d'Or) 지구에 위치해있다. 이 지역은 전통적인 문화나 예술 지구는 아니지만, 20세기부터 북아프리카와 사하라 이남 아프리카 출신 이민자들이 밀집해 거주하면서 강한 다문화적 분위기를 형성해왔다. 또한, 동시에 사회적 배제와 도시 행정상의 주변화 문제에도 직면해 있는 지역이다. LMP는 이러한 사회적 배경 속에서 발전해온 극장으로, 지역사회에 개입하고 집단 정체성과 문화적 평등을 실현하는 기능을 지니고 있다. 극장 주변은 소규모 상점, 이민자 시장, 주거 지역 등이 밀집해 있으며, 극장 공간 자체는 도시의 일상생활과 긴밀히 연결되어 현장성과 생활성을 강하게 드러낸다²⁷⁾. LMP 극장의 외벽은 아프리카 인물을 묘사한 흑백 벽화로 장식되어 있으며, 이는 이민자 밀집 지역인 주변 거리의 문화적 분위기와 조화를 이룬다. 무대 면적은 약 60제곱미터이며, 약 70명의 관객이 착석할 수 있다. 1층과 2층 공간은 전시, 워크숍, 커뮤니티 활동 공간으로 자주 활용된다. 극장 공간은 또한 개방형 연습실, 언어 학습 공간, 공공 모임 장소 등으로 자주 활용된다.

[표 1] Le Lavoir Moderne Parisien

특성	Le Lavoir Moderne Parisien
장소성	 <p>내부 공간은 19세기 말 건축의 역사적 흔적과 현대적 기능이 융합되어 있으며, 극장은 원래의 석조 벽과 노출된 목재 보를 보존함으로써 소박한 분위기를 자아낸다.</p>
참여성	 <p>LMP는 지역 커뮤니티와 여러 차례 협력하여</p>

26) Nanyang Gongxiangji WeChat Official Account

27) 공식 홈페이지:lavoirmoderneparisien.com

	그들의 삶의 경험을 반영한 작품을 창작해왔다.
개방성	 <p>LMP는 저렴한 관람료, 야외 공연, 지역 순회 공연 등의 방식을 통해 예술 접근의 문턱을 낮추고 있다.</p>
다양성	 <p>공연 내용은 마그레브 지역의 뮤지컬, 프랑스의 현대 공연예술, 아프리카 민속 서사 등 다양한 문화 형식을 포함하며, 공연 언어는 프랑스어, 아랍어, 베르베르어 등을 혼합하여 사용한다. 언어와 문화</p>

이 극장은 본래 19세기 말의 공중 세탁소였으며, 1986년 연출가 에르베 브뢰유(Hervé Breuil)에 의해 공연 공간으로 재탄생했다. ‘공공서비스 공간’이라는 정신을 계승하면서, 일상의 장소를 문화적 표현과 사회적 모임의 중심지로 털바꿈시킨 것이다. LMP는 젊은 창작자와 새로운 형식의 연극 작품에 특별한 관심을 기울이며, 특히 마그레브계와 아프리카계 청소년 등 지역 커뮤니티와의 협업을 지속해왔습니다. ‘글쓰기-연습-공연’의 3단계로 구성된 커뮤니티 프로젝트는 주민들이 자신의 이야기를 출발점으로 삼아, 음악과 서사, 공연을 통해 이민 1세대의 문화적 정체성과 삶의 투쟁 과정을 표현하도록 장려한다.

LMP는 이민자 2세들의 표현권을 중시하며, 대표작 *Barbès Café*는 다국어 서사와 음악을 통해 커뮤니티의 이민 역사와 문화 정체성을 서술하며 관객과 지역 주민들로부터 큰 호응을 얻었다.

4-2. Compagnie Théâtre de l'Opprimé

억압받는 자들의 극단(Compagnie Théâtre de l'Opprimé)은 1979년 브라질 연출가 아우구스토 보알(Augusto Boal)²⁸⁾이 파리에서 창립한 세계 최초의

‘억압받는 자들의 연극(Théâtre de l'Opprimé)’ 전문 극단으로, 예술 창작과 사회 개입을 동시에 지향한다. 파리 12구 샤를로 거리(Charolais) 78번지에 위치한 전용 극장을 기반으로 활동하고 있다.

샤를로아(Charolais) 거리 일대는 원래 가구 가공업 중심 지역이었으나, 이후 예술 공간과 공공 기관이 점차 유입되면서 ‘재활용형 도시 재생’의 특징을 갖게 되었다. 이 지역은 전통적인 관광지나 예술 지구라기보다는, 지역 주민의 일상 생활을 기반으로 한 기능 중심의 도시 공간으로, 뚜렷한 장소성과 일상성을 지닌다.

[표 2] Compagnie Théâtre de l'Opprimé

특성	Compagnie Théâtre de l'Opprimé
장소성	 <p>극장 공간은 기존 건축물의 산업적 구조 일부를 그대로 보존하고 있으며, 노출된 석재 벽면, 드러난 목재 천장보, 간결한 조명 장치 시스템 등을 통해 작업장과 극장 사이의 ‘거칠고 투박한 질감’을 연출한다.</p>
참여성	 <p>현실의 갈등 상황을 바탕으로 한 상황극을 창작하며, 관객은 무대에 올라 주인공을 대신해 해결책을 제시하거나 이야기의 전개를 바꾸는데 참여할 수 있다.</p>
개방성	 <p>극단은 파리에 위치한 상설 극장을 중심으로 활동할 뿐만 아니라, 학교, 교도소, 병원, 문화 센터 등 다양한 공간으로 진출했다.</p>

28) Boal, Augusto. The Rainbow of Desire: The Boal

Method of Theatre and Therapy.

다양성	
	<p>극장의 형식은 매우 다양하며, 토론회(Théâtre Forum) 외에도 다른 여러 가지 유형이 존재한다.</p>

극장의 형식은 매우 다양하며, 대표적으로 포럼극장(Théâtre Forum) 외에도 다음과 같은 방식이 있다.

이미지극장(Théâtre Image): 신체 움직임과 정적인 이미지 구성을 통해 감정과 사회 문제를 표현한다.

보이지 않는 극장(Théâtre Invisible): 공공장소에서 즉흥적으로 진행되어 관객이 연극임을 인식하지 못한 채 참여하게 되는 형식이다.

욕망의 무지개(Arc-en-ciel du désir): 개인 내면의 갈등과 억압된 감정을 탐구하는 심리극적 연극 방식이다.

대표작으로는 MigrActeurs, Je suis Don Quijote 등이 있으며, 젠더 폭력, 인종차별, 아주 경험 등 사회적 주제를 커뮤니티 공동 창작 형식으로 다룬다²⁹⁾.

4-3. Théâtre du Peuple

인민극장(Théâtre du Peuple)은 프랑스 북동부 보주(Vosges) 지방의 부상(Bussang) 마을에 위치하며, 1895년에 설립되었다. 이 극장은 연극 예술을 대중에게 널리 보급하고, “예술을 통해 인류에 봉사한다”는 이념을 실현하는 데 목적이 있다. 부상(Bussang)은 프랑스 북동부 보주(Vosges) 지방에 위치하며, 울창한 숲과 산지, 다양한 야생 동식물을 포함한 풍부한 자연 경관과 생태 환경으로 유명하다.

비록 소도시에 위치하고 있지만, 이 극장은 지역적 한계를 넘어선 영향력을 지니고 있으며, 프랑스 문화유산의 일환으로 평가받고 있다. 1975년에는 프랑스 역사기념물로 지정되었으며, 현재까지도 프랑스 연극계에서 활발히 활동하며 창립자의 정신을 계승하고 있다³⁰⁾.

[표 3] Théâtre du Peuple

특성	<p>Théâtre du Peuple 장소성</p> <p>극장의 외관은 전통적인 목조 구조로 되어 있으며, 벽면은 가공되지 않은 나무 판자로 구성되어 있다. 전체적인 양식은 보주 산악 지역의 임업 및 수공예 전통을 반영한 ‘향토 목조 가옥’의 미학을 계승하고 있다.</p>
참여성	 <p>극장은 축제 기간과 일상 운영 속에서 다양한 매체가 결합된 참여형 프로그램을 풍부하게 조직하고 있다.</p>
개방성	 <p>극장은 개방형 모집 방식을 통해 다양한 배경을 지닌 비전문 지역 주민들이 전문 배우들과 함께 무대에 오를 수 있도록 장려하며, ‘공동 출연 문화’ 전통을 구축해왔다.</p>
다양성	 <p>극장은 매년 여름 시즌 동안 고전 작품뿐만 아니라 현대 희곡과 국제 텍스트도 지속적으로 소개하고 있으며, 성별, 환경, 이주, 지역 기억 등 다양한 주제를 다룬다.</p>

29) 공식 홈페이지: theatredelopprime.com

30) 공식 홈페이지: theatreduppeople.com

극장의 정면과 무대 후면은 산림을 직접 향하고 있으며, 내부에는 개방 가능한 무대 후벽이 설치되어 있다. 공연 중 무대 뒤편이 완전히 열리면서 자연의 숲이 무대의 일부로 편입되어, 관객의 경험은 기준의 ‘상자 형 극장’의 폐쇄성을 넘어서 ‘자연에 내재된 생태 경관 극장’으로 전환된다.

정기 공연 외에도 아동 및 청소년을 위한 연극 워크숍, 부모-자녀 그림 교실, 시 낭송 대회, 커뮤니티 연극 탁구 대회 등을 개최하며, 장르를 넘나드는 문화적 연계 공간을 형성하고 있다. 예술 활동은 극장 내부의 공식 무대에 국한되지 않고, 숲속 산책로, 목조 다리, 식당 광장 등 다양한 공공 공간에서도 활발히 펼쳐진다.

*Théâtre du Peuple*는 지역 방언과 현대 프랑스어를 결합하고, 다국어 공연도 시도한다. 이런 지역 기반의 국제화 전략은 극장을 지역성과 세계성이 어우러진 공간으로 만들었다.

5. 결론

빠르게 변화하는 도시 사회 속에서 극장은 단순한 예술 공연 공간을 넘어 지역 공동체와의 관계, 장소의 기억, 문화적 정체성을 담아내는 중요한 공공문화 공간으로 재조명되고 있다. 본 연구는 프랑스의 대표적인 커뮤니티 극장 사례들을 통해, 오늘날 극장 공간이 어떻게 지역성과 참여성, 개방성, 다양성이라는 네 가지 핵심 특성을 구현하고 있는지를 살펴보았다. *Le Lavoir Moderne Parisien*, *Théâtre de l'Opprimé*, *Théâtre du Peuple*와 같은 사례들은 물리적 공간 구성뿐만 아니라 극장 운영 방식, 프로그램 기획, 지역사회와의 협력 구조에 이르기까지 다양한 차원에서 지역 문화 자원의 창의적 활용을 보여주었다. 이들 극장은 기존의 폐쇄적이고 권위적인 공연 예술 공간에서 벗어나, 일상과 접속하고, 다양한 문화 주체들이 참여하며, 지역사회의 역사와 기억이 재해석되는 ‘열린 장소’로 기능하고 있었다.

특히 *Théâtre du Peuple*는 숲과 맞닿은 무대를 통해 자연과 무대의 경계를 허물고, *Le Lavoir Moderne Parisien*은 이민자 밀집 지역의 일상성과 공동체 문화에 뿌리를 둔 공연을 실천함으로써 강한 장소성을 드러냈다. 또한 *Théâtre de l'Opprimé*는 억압받는 자들의 현실을 무대에 올려 관객이 참여할 수 있는 포럼 극장 방식을 통해 실질적인 참여성과 개입 가능성을 확장하였다.

앞으로의 극장 공간 디자인과 커뮤니티 기반 문화 정책은 이러한 다양한 시도들을 토대로, 장소성과 사회적 유대감, 문화적 다양성을 아우를 수 있는 지속 가능한 문화 인프라로서의 방향을 모색해 나가야 할 것이다. 본 연구가 극장이라는 문화 공간을 통해 도시와 지역, 예술과 사회의 관계를 재해석하는 데 기여하길 기대한다.

참고문헌

1. Paul Murphy, *『Theatre and Class』*, London: Bloomsbury, 2024
2. Sheila R. Foster and Christian Iaione, *『The City as a Commons』* Cambridge: MIT Press, 2016
3. Rudi Laermans, *Moving Together: Theorizing and Making Contemporary Dance*, Amsterdam: Valiz, 2012
4. Wilmer, S. E. *『National Theatres in a Changing Europe』* Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008
5. Sonja Kuftinec, *『Theatre, Facilitation, and Nation Formation in the Balkans and Middle East』* New York: Routledge, 2003
6. Kuftinec, Sonja. *『Staging America: Cornerstone and Community-Based Theater』* Carbondale: Southern Illinois University Press, 2003
7. Norberg-Schulz, Christian. *『Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture』* New York: Rizzoli, 1979
8. Lippard, Lucy R. *『The Lure of the Local: Senses of Place in a Multicentered Society』* New York: The New Press, 1997
9. Boal, Augusto. *『Theatre of the Oppressed』*, Trans. Charles A. McBride, New York: Theatre Communications Group, 1979

10. Jackson, Shannon. 『Social Works: Performing Art』, Supporting Publics. New York: Routledge, 2011
11. Shuchao, Zhu. "Title: Contemporary community theatre theory and practice" Journal of the Jilin Art Institute, 2013
12. Yanli, Liang. "Staging the Concept and Practice of Community Theatre — With Reference to British and American Community Theatre" ,Journal of the Central Academy of Drama, Drama. 2020,1
13. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Culture_statistics_-_cultural_participation
14. UNESCO. World Culture Report 2000: Cultural Diversity, Conflict and Pluralism. Paris: UNESCO Publishing, 2000
15. Bernard, Miriam, and Michelle Rickett. Ages and Stages: The Story of a Theatre Company Working with Older People. Keele University, 2016
16. <https://www.wannar.com>
17. <https://baijiahao.baidu.com>
18. <https://brunch.co.kr>
19. <https://chocohuh.tistory.com>
20. <https://www.npac-weiwuying.org>
21. <https://www.dramabox.org>
22. <https://agesandstagestheatrecompany.co.uk>
23. Google, lavoirmoderneparisien
24. Google, theatredeloppprime
25. Google, theatredupeuple