

My Brilliant Friend Part 2

Brilliant Friend Part 2

Soutra Gilmour : Recent credits include 'Evita' for Open Air Theater; 'The Country Wife' for Chichester Festival Theater; 'Timon of Athens' by Royal Shakespeare Company; 'Merrily We Roll Along' for Huntington Theater Company; 'Guys and Dolls' for Manchester Royal Exchange; 'Knives in Hens' for Donmar Warehouse; 'Apologia' for Trafalgar Studios; 'The Guards at the Taj' for Bush Theater; 'My Brilliant Friend' for Rose Theater Kingston; 'Wild Party' for St. James Theater. Soutra also designed opera, 'Jack the Ripper' for English National Opera; 'Turn of the Screw' for Open Air Theater; 'Quartett' for Royal Opera House and tour; 'Iris' for Opera Holland Park. She is the recipient of Evening Standard Theater Award for Best Design for 'Inadmissible Evidence' and 'Antigone', Southbank Show Awards for Best Opera Production for 'Mary Stuart'. 'Cyrano De Bergerac' that she designed was nominated at Tony Award. Also Olivier Nomination for Best Musical Revival for 'Into the Woods'.

크리스틴 존스 : 최근 작품으로는 오픈 에어 시어터의 '에비타', 치체스터 페스티벌 시어터의 '컨트리 와이프', 로열 셰익스피어 극단의 '아테네의 타이먼', 헌팅턴 시어터 극단의 '그래도 우리는 앞으로 나아가', 맨체스터 로열 익스체인지의 '아가씨와 건달들', 돈마 웨어하우스의 '나이프즈 인 헨스', 트라팔가 스튜디오의 '변명', 부시 시어터의 '타지마할의 근위병', 로즈 시어터 킹스턴의 '나의 눈부신 친구', 세인트 제임스 시어터의 '와일드 파티'가 있다. 수트라가 디자인한 오페라 작품으로, 잉글리쉬 내셔널 오페라의 '잭 더 리퍼', 오픈 에어 시어터의 '나사의 회전', 로열 오페라 하우스의 '콰르텟'과 투어 무대도 있고, 오페라 홀랜드 파크의 '이리스'가 있다. '인정받지 못할 증언'과 '안티고네' 무대로 이브닝 스탠다드 시어터 어워드에서 최고의 디자인으로 수상한 바 있으며, 사우스뱅크 쇼 어워드 최고의 오페라 공연 부문에서 '메리 스튜어트'로 상을 받았다. 또한 그녀의 작품 '시라노 드 베르주라크'가 토니 어워드 후보에 올랐으며, '인투 더 우즈'는 올리비에 어워드 최고의 뮤지컬 리바이벌 부문에서 후보에 올랐다.

Apologia

Morning to Midnight

Jekyll and Hyde

Down by the Greenwood Side

Kim Sowon : Could you tell me about this coming show?

Soutra Gilmour : This week's show is 'Pinter at The Pinter', a season of all Harold Pinter one act plays , played in rep over the Autumn in the West End Theater renamed after him after his death in 2008. It is curated by long term collaborator Jamie Lloyd. Every aspect of the design has to work really hard to deliver as many uses as possible either singly or in combination with other pieces to justify its presence! We use both scenic pieces and the space itself to tell our stories. Both the design and the exposed back stage of the theater sit against the pale blue and gold of the Pinter Theater Auditorium to create a tension between the industrial working parts of the theater and the gilded surface of its public face. This gives us enough information to play with the naturalistic detail and theatricality of Pinter's work as well as the seedy, dystopian controversial and political. It has five directors, three lighting designers and three sound designers but crazily only one set and costume designer so a very big logistical challenge for me and my team of props and costume supervisors, production managers and builders! I was lucky enough to meet and talk to Pinter in the last few years of his life so it's a genuine privilege to be part of this historic project.

Kim Sowon : The architectural structures on your stages are extremely exquisite. What is your original background?

Soutra Gilmour : It is interesting that you pick up on the architectural detail, my father was an architect, so space, finish, materiality and sculpture are all the food of life for me. I am a city person and very much a London person I was born and grew up in the center of the city, so it's urban fabric inspires me every day! That draws me into a wide variety of architecture but I think most importantly how the architecture of the set and the architecture of the performance space get into conversation with each other. For me all my work is treated as site specific. I want the place where the set touches the space to feel seamless, this impacts not only the nature of the architecture but also demands a level of architectural finish. However as well as being interested in architecture aesthetically it's important for theater architecture that it carries meaning and an emotional life. I only want to put architecture on stage that carries an emotional quality so this is where there is an inherent theatricality to what I do I think making things that look like they have ghosts wether that's using a piece of vintage mid-century furniture, a layered peeling wall or a rain stained brutalist concrete surface. I would always put substance over style in my work and am happy with a sort of ugly beauty! I love 70's ceramics. Heavy hand made in dark sludgy colors but sculptural and the matter of my childhood. I started life sleeping in a dark aubergine kitchen in a two room flat in 70's London and I think this still influences my choices today.

Kim Sowon : I wonder how you create tone when approaching theatrical production based on the tale of suspense like 'The Turn of The Screw'.

Soutra Gilmour : When I was studying, a brilliant teacher Irina Brown a Russian director said to me never try and be original just try to be personal, so my approach to any piece is to find where the piece and I meet, For 'The Turn of The Screw' this was in the flat bleak open grey landscape of the Suffolk landscape. I used to go on holiday here as teenager and it has vividly stuck in my mind since, and it seems to me that Benjamin Britton's music holds this

김소원 : 이번에 시작하는 공연을 소개해달라

수트라 길모어 : 이번주 막을 올린 공연은 '핀터 앳 더 핀터'다. 해롤드 핀터 단막극으로만 구성된다. 레퍼토리식으로 진행되며 가을 시즌 동안 웨스트 엔드 시어터에서 만나볼 수 있다. 2008년 핀터가 죽은 후 그의 이름을 따서 제목을 지었고, 오랜 시간 함께 작업한 제이미 로이드가 기획을 맡았다. 사용한 방식을 최대한 보여줄 수 있도록 디자인의 모든 측면이 잘 받쳐줘야 했다. 그래야 정당성이 생기기 때문이다. 우리는 무대 배경과 공간을 모두 사용해서 이야기를 전달했다. 무대 디자인과 흰히 드러난 백스테이지는, 연한 파랑과 금빛으로 치장한 핀터 시어터 객석과 마주본다. 제작 작업이 들어간 극장 공간과 금박을 입힌 관객석 사이에 긴장감을 연출하기 위해서다. 이는 자연주의적인 디테일과 핀터의 작품에 드러나는 연극성을 활용하고 있음을 암시한다. 다섯 명의 감독과 세 명의 조명 디자이너, 세 명의 음악 감독이 참여했는데 무대 겸 의상 디자이너는 말도 안 되게 단 한 명뿐이다. 나를 포함해 소품팀과 의상팀, 공연 매니저와 목수팀에게는 정말 힘든 작업일 수밖에 없었다. 몇 년 전, 핀터가 아직 살아 있었을 때 운 좋게도 그와 이야기할 기회가 있었다. 그래서 이렇게 역사적인 프로젝트에 참여하게 된 건 정말 영광이다.

김소원 : 당신의 무대에 등장하는 건축 구조물은 굉장히 정교하다. 원래 어떤 공부를 했었나?

수트라 길모어 : 정교한 건축 구조를 짚어서 물어보다니 재미있다. 왜냐하면 아버지가 건축가이기 때문이다. 그래서 공간, 마감, 재료, 조각 모두 나에게 삶의 양식과도 같다. 나는 도시 사람이다. 그것도 뻗속까지 런던 사람. 도심에서 나고 자라서인지 매일같이 도시 조직에서 영감을 얻는다! 그렇게 나를 다양한 건축물 접하게 된다. 하지만 무대 구조물과 공연장 구조가 서로 얼마나 들어맞는지를 가장 중요하게 생각한다. 내가 하는 모든 작업은 장소 특정적으로 다뤄진다. 무대가 있음으로 공간이 완벽하게 느껴질 수 있는 장소를 원한다. 이는 건축물 특성에 영향을 줄 뿐만 아니라 건축물 수준의 마감이 필요하다. 심미적인 측면에서 건축물에 관심을 두는 것 역시 의미와 감성적인 삶을 전달하는 극장 건물에 중요하다. 무대에 감정선을 전달하는 건축물을 등장시키고 싶었다. 거기에 내가 작업하고 생각하는 것에 내재한 연극성이 드러난다. 빈티지한 느낌의 미드 센추리풍 가구, 벗겨져서 속지가 보이는 벽, 빗물이 얼룩덜룩 묻은 브루탈리즘 양식의 콘크리트 외피 등의 설정처럼 실감 나게 만드는 방식을 즐긴다. 무대 위에 형식보다 실체를 두려고 하고, 기준이 다른 아름다움을 좋아한다! 이를테면 70년대 세라믹이 있다. 목직인 수제품으로, 어두운 진흙 색에 조각적인 게 특징이며 어린 시절 갖고 놀던 물질이다. 70년대 런던의 방 2개짜리 집에 있는. 어두운 오베르진 키친에서 먹고 자는 생활을 시작했다. 이런 경험은 지금의 내가 작업하는 데에 아직도 영향을 준다.

김소원 : '나사의 회전' 처럼 긴장감 있는 줄거리가 전개되는 공연을 디자인할 때 어떻게 분위기를 조성하는지 궁금하다.

수트라 길모어 : 공부 중이었을 때 러시아 감독 이리나 브라운이 내게 독창적으로 디자인하려고 애쓰지도, 그렇게 되지도 말고 나만의 방식을 찾아가라는 조언을 해줬다. 그래서인지 어떤 공연을 맡더라도 작품과 나의 교점을 찾는 것이 우선이다. '나사의 회전'은 서퍽의 음산한 회색빛 풍경이 펼쳐지는 평지에서 진행했다. 어릴 적 이 동네로 휴가를 가곤 했다. 아직도 기억에 생생하게 남아 있다. 벤자민 브리튼의 음악이 이

The Turn of the Screw

Doctor Faustus

landscape in its spare bleak quality. My family are Scottish which gives my natural sensibility a heavier, more earthy feel but something about Suffolk for me holds a lighter English bleakness and that was really useful to me in finding the tone for the piece. Like anyone who makes things you can only draw on your own experience if you want the work to have some integrity and honesty.

Kim Sowon : Do you remember the sets that have impacted your way of thinking about design?

Soutra Gilmour : I am as influenced by architecture painting and sculpture as sets like all theater designers. My range of influences or perhaps more specifically things that move me go from the paintings of Francis Bacon, the architecture of Denys Lasdun, the design work of The Brothers Quay particularly their production of ‘The Chairs’, Ian Mcneil’s productions of ‘Machinal’ and ‘Afore Night Comes’, all the theater work of The Wooster Group, the music of Bjork and the photographs of Crewdson and Erwin Olaf. Mix that with the streets of London, British music and the conversations of wall surface had by street artists mixed with coffee shops magazine culture and travel to other parts of the world Buenos Ayres, Lisbon and Tokyo and that probably just about covers it!

Kim Sowon : What does your day-to-day consist of?

Soutra Gilmour : Each day is a little bit different as well of course as a little bit the same, sometimes studio work with my assistant Rachel, sometimes research, sometimes visiting the set builders which can be anywhere in the country, talking to painters, buying fabric, meeting with directors, doing production meetings, finding props, in technical rehearsals, watching previews and like everybody answering a lot of emails! Occasionally there is a slice of time left to dream a little of the future designs! But mostly I am racing to keep up!

Kim Sowon : What would you like about this job?

Soutra Gilmour : There is a huge amount I like about the job. It’s a real privilege to be paid for your imagination, to be paid to dream and express those dreams. And In doing so get to work with great crafts people, model makers, engineers, painters, sculptors, tailors, knitters, dyers, fabric suppliers and lighting designers who translate and elevate my work beyond anything I could do alone. I like the sense of freedom the job allows and try not to get too caught in the constant deadlines which can create a lot of pressure and inevitably take out some of the joy. I always wish there was more time! I love that once in a while you make something that even surprises yourself, the happy accidents and the unexpected meaning that is revealed, I love the mystery of creativity and the birth of ideas!

Kim Sowon : Any new paths you want to explore in your work?

Soutra Gilmour : I am working on a new project with the National Theater Studio in London that I am the author of which is a totally new direction for me. Putting together the collaborators, choosing the material, creating the form. Telling my own theatrical story. That in turn seems to have set off new avenues of work, more immersive work, exhibitions and even a book who knows which will come to pass! But certainly it feels that tentative strands that have emerged from my work have been picked up on by others and are being woven into a new chapter in my work.

Interviewer·Editor : Kim Sowon

풍경을 우울함으로 가라앉혀 놓는 듯했다. 우리 가족은 스코틀랜드 출신이다. 그래서 대자연의 기운의 영향을 많이 받은 내 타고난 감성은 서퍽이 영국보다 덜 적막하게 다가왔다. 이런 느낌은 연극의 분위기를 파악하는 데 도움이 됐다. 창작하는 사람 이라면 누구나 그렇듯 작품에 진정성과 솔직함을 담아내고 싶을 땐 자기 경험에서 해답을 얻는다.

김소원 : 어떤 무대가 디자인 철학에 영향을 줬는지 기억하는가?

수트라 길모어 : 다른 모든 공연 디자이너들처럼 무대만큼이나 건축, 회화, 조각을 보며 많은 영향을 받았다. 내가 발전하도록 도움이 됐던 사람이나 작품을 구체적으로 말해보자면, 프랜시스 베이컨의 그림과 데니스 라스던의 건축물, 웨이 형제의 디자인 작품 중에선 특히 연극 ‘의자’를 꼽고 싶다. 그리고 이안 맥닐의 ‘머시널’과 ‘어포어 나이트 컴’, 우스터 그룹의 연극 작품들, 비오크의 음악, 그레고리 크루드슨과 어윈 올라프의 사진 등이 있다. 이것들을 런던 거리 풍경, 영국 음악과 뒤섞는다. 거리 예술가들이 꾸며놓은 벽화가 전달하고 있는 화제들은 카페, 잡지, 문화와 섞이고, 부에노스아이레스, 리스본, 도쿄를 비롯해 세계 다른 도시로의 여행까지 더해진다. 그럼 아마도 충분할 거다!

김소원 : 일과가 어떻게 되는가?

수트라 길모어 : 매일이 조금씩 다르면서도 어느 정도 똑같이 흘러간다. 나를 보조해주는 레이첼과 스튜디오 작업을 하거나 조사를 하고, 무대 기술자를 찾아가고, 화가들과 대화를 나눈다. 천을 사러 가기도 하고, 감독과 잠시 만나거나 공연 회의를 할 때도 있다. 또 소품을 찾아다니고, 기계 장비를 만지고, 리허설을 하고, 시사회를 본다. 그리고 쏟아진 메일에 답장도 한다! 가끔 가구 디자인을 생각하는 시간을 갖기도 하지만 대부분의 시간은 뒤편되지 않으려고 계속해서 달린다!

김소원 : 무대 디자이너의 어떤 점이 마음에 드는가?

수트라 길모어 : 정말 많은 부분이 마음에 든다. 상상력으로 돈을 번다는 건 무대 디자이너의 특권이다. 우리는 꿈을 꿔서 돈을 벌고 그 꿈을 그대로 표현한다. 그렇게 일하면서 훌륭한 장인, 모형 제작자, 기술자, 화가, 조각가, 채단사, 편물공, 염색 전문가, 직물 공급업자, 조명 디자이너와 일하게 됐다. 내가 혼자 할 수 있는 것 이상의 작업이 가능해지도록 도와주는 동료들이다. 이 일을 하면서 생긴 자유로운 느낌이 좋다. 계속해서 찾아와 많은 스트레스를 주는 마감에 너무 얽매이지 않으려고 한다. 그래서 즐거운 마음을 꺼내 보일 수밖에 없다. 항상 시간이 더 있었으면 한다! 때로는 스스로도 놀랄만한 걸 즐겨 만들어내곤 한다. 즐거운 일이라든지 생각하지 못한 의미로 말이다. 신비한 상상력과 새로 떠오르는 아이디어를 좋아한다.

김소원 : 지금 하는 일에서 새롭게 더 나아가고 싶은 방향이 있는가?

수트라 길모어 : 여기 런던에서 내셔널 시어터 스튜디오와 새 프로젝트를 진행하고 있다. 작가가 되어 나에겐 전혀 새로운 역할로 참여하는 일이다. 함께 작업할 팀을 구성하고 재료를 고르고 방식을 직접 결정한다. 그리고 나의 연극 줄거리도 설명한다. 결과적으로 새로운 분야의 작업을 시작한 셈이다. 분야를 더 넓혀서 보면 전시나 집필까지도 생각한다. 실제로 그렇게 될지 누가 알겠는가! 일하다가 어렵듯이 떠오르던 생각의 가닥이 다른 것으로 명확해지고, 새로운 분야의 일을 하면서 다시 뛰이고 있음이 확실히 느껴진다.

인터뷰·편집 : 김소원 기자 ***저작권은 넷 손터스에 있다.