

도널드 저드(Donald Judd)의 미니멀리즘 특성으로 본 로라 딘 (Laura Dean)의 안무 성향*

- 「노래」, 「팀파니」, 「스카이 라이트」를 중심으로 -

송 정** · 조은숙***

I. 서론	IV. 결론 및 제언
II. 미니멀리즘에 관한 담론	참고문헌
III. 도널드 저드의 미니멀리즘 특성으로 본 로라 딘의 안무 성향	Abstract

I. 서론

미니멀리즘 예술은 1960년대 미국에서 추상표현주의에 대한 저항으로 등장하였으며, 그 핵심은 형식의 간결함과 소재의 순수성을 추구함과 동시에 공간 및 관객의 경험에 깊은 관심을 기울인다는 것에 있다. 예술사학자 제임스 샘슨 마이어(James Sampson Meyer)는 그의 저서 『미니멀리즘: 60년대의 예술과 폴레믹스, Minimalism: Art and Polemics in the Sixties』(2004)에서 미니멀리즘은 형식을 단순화하고 장식적인 요소를 제거하여 재료의 본질과 공간의 순수성에 집중함으로써 예술적 목표를 실현한다고 설명하였다(Meyer, 2004, pp. 45-46).

미니멀리즘의 이론가이자 실천가로서 선구자적인 역할을 한 인물로는 도널드 저드(Donald Judd, 이하 저드)가 대표적이다. 저드는 예술 작품에서 상징이나 은유를 배제해 형식을 단순화하고, 재료의 본질과 공간과의 상호작용은 강조하는 독창적인 접근 방식으로 미니멀리즘의 핵심 개념과 기초를 확립하였다(Chilvers & Glaves-Smith, 2009, p. 351). 금속 상자를 사용한 「무제, Untitled」(1969)는 저드의 미니멀리즘적 접근법을 대표적으로 보여 주는 기념비적인 작품이다. 이 작품은 예술가와 관객 양쪽 모두가 기존의 미학적 기준을 넘어서는 새로운 예술 창작 방식과 예술 감상 방식을 촉구하는 데 크게 기여하였다. 저드는 조형 요소의 본질에 대한 깊은 관심을 바탕으로, 조형적 요소들을 본질적 상태로 환원시킴으로써 작품이 완전하게 구현될 수 있다고 믿었다. 저드의 이러한 시각은 형식과 구조의 순수성에 초점

* 본 논문은 한국정부초청장학금(Global Korea Scholarship) 지원에 의하여 작성되었음.

** 주저자, 중앙대학교 대학원 공연예술학과 무용학 박사과정

*** 교신저자, 중앙대학교 공연영상창작학부 무용전공 교수, eschod@hanmail.net

을 두어 불필요한 요소를 제거하고 작품의 가장 원초적인 본질을 드러내는 미니멀리즘적 특징으로 구현되었다.¹⁾ 이후 미니멀리즘 운동은 시각 예술, 음악, 건축 등 여러 분야에서 ‘예술의 내용적 최소화’와 ‘예술의 작업적 최소화’라는 본질로의 회귀를 외치고 새로운 미학적 기준을 제시하며 유행하였고, 이러한 미학적 흐름은 무용 예술 분야에도 영향을 미쳤다.

무용 예술 분야의 대표적인 미니멀리즘 예술가로는 로라 딘(Laura Dean, 이하 딘)이 있다. 딘은 미국 출신의 포스트 모던 무용가이자 안무가, 작곡가로 미국의 저명한 무용 평론가 조셉 H. 마조(Joseph H. Mazo)는 그녀를 ‘미니멀리즘을 대표하는 거장’이라 평가한 바 있다.²⁾ 딘은 1970년대 초부터 미국 무용계에서 두각을 나타내기 시작했다. 빠르고 강렬한 발동작과 역동적인 회전 동작으로 구성된 독특하고 실험적인 움직임은 그녀를 미니멀리즘을 상징하는 대표적인 안무가로 자리매김하도록 이끌었다. 딘의 회전 동작은 마치 베틀에 달린 선처럼 교차되면서 리드미컬한 패턴을 형성하는 것이 주요 특징으로³⁾ 기하학적인 동작 패턴과 단순하고 반복적인 움직임 구(Phase)의 형성, 움직임과 음악 간의 유기적 조화를 통해 미니멀리즘적 접근 방식을 작품으로 구현한다. 이러한 안무적 특색은 다감각적 차원에서 큰 효과를 불러일으켰고, 딘이 무용 예술계의 미니멀리즘 선구자 격 인물로 올라서는 데 일조하였다. 딘의 작품은 극도의 간결함으로 미니멀리즘적 이상을 구현하는데, 이러한 창작 방식은 트리샤 브라운 (Trisha Brown), 이본느 레이너(Yvonne Rainer), 스티브 팩스턴(Steve Paxton) 등 1970년대의 주요 안무가들에게 많은 영향을 미쳤다. 이들은 딘의 단순화된 동작과 새로운 공간 활용 개념을 바탕으로 포스트모던 댄스의 미학적 스펙트럼을 더욱 발전시켰다.

딘과 관련된 선행 연구들은 주로 그녀의 안무 철학 및 음악에 관한 내용으로 구성되어 있다(Baker, 1977; 王立之, 1991; Mercer, 2020). 국내 연구로는 록 베이커(Rob Baker)의 글을 기반으로, 딘의 작품에 나타난 ‘반복’의 아름다움을 다룬 이상화(2014)의 연구가 주목할 만하다. 그러나 그 외, 딘에 관한 국내 연구는 매우 미미한 실정이다. 따라서 예술 분야의 미니멀리즘 개념을 정의하고 발전시키는 데 크게 기여한 두 인물인 저드와 딘의 미니멀리즘적 특성을 연계해 살펴보는 본 연구는 관련 연구 주제의 확장에 크게 기여할 것이다.

이러한 관점을 견지하여, 본 연구는 도널드 저드가 제시한 미니멀리즘의 특성을 기반으로 로라 딘의 작품을 분석하는 것을 목적으로, 먼저 미니멀리즘의 개념을 개괄적으로 살펴본 후 저드의 작품에서 드러난 미니멀리즘적 특성을 검토해 보고자 한다. 다음으로는 딘의 미니멀리즘적 안무 성향이 집약적으로 드러난 대표적 작품 「노래, Song」(1976)와 「팀파니, Tympani」(1980), 그리고 「스카이 라이트, Sky Light」(1982)를 분석하여 저드의 미니멀리즘적 특성들이 딘의 작품에서 어떻게 연결되고 구현되었는지 논의해 본다.

1) Lippard, L. R. (1966, September). Questions to Stella and Judd. *Art News*. <<http://web.mit.edu/allanmc/www/stellaandjudd.pdf>, 2024, 07, 15>.

2) Mazo, J. H. (1990, April 22). Dance; Why Laura Is Happy to Be A Major Minimalist Holdout. *The New York Times*. <<https://www.nytimes.com/1990/04/22/arts/dance-why-laura-dean-is-happy-to-be-a-major-minimalist-holdout.html>, 2024, 06, 21>.

3) Mazo, J. H. (1990, April 22). Dance; Why Laura Is Happy to Be A Major Minimalist Holdout. *The New York Times*. <<https://www.nytimes.com/1990/04/22/arts/dance-why-laura-dean-is-happy-to-be-a-major-minimalist-holdout.html>, 2024, 06, 21>.

II. 미니멀리즘에 관한 담론

1. 미니멀리즘의 개념

일반적으로 ‘미니멀리즘(minimalism)’은 극도의 단순성, 또는 단순성을 특징으로 하는 스타일이나 기술로 정의된다. 이때의 ‘스타일’은 예술 분야에서 가장 큰 효과를 얻기 위해 최소한으로 사용해야 하는 요소를 가리키는 것으로, 옥스퍼드 영어 사전은 미니멀리즘을 “단순한 형태와 요소의 축약을 강조하는 예술 운동”으로 정의하고 있다. 미니멀리즘의 발생 배경은 20세기 초반으로 거슬러 올라간다. 당시 미니멀리즘의 초기 개념은 현재 우리가 이해하는 미니멀리즘의 개념과 상당한 차이가 있는데, 미국 출신의 미술 평론가 바바라 로즈(Barbara Rose, 이하 로즈)는 「에이비씨 아트, ABC Art」(1965) 라는 글에서 미니멀리즘의 초기 발생과 탐구 단계를 다음과 같이 설명하였다.

제1차 세계 대전 전날, 모스크바에 있는 예술가들과 파리에 있는 두 명의 예술가가 예술사의 방향을 근본적으로 바꾸는 결정을 내렸다. 오늘날 우리는 그들의 결정이 공허하고 중립적이며, 가치 기계적이라 할 수 있을 정도의 비인격성이 그 이전의 낭만적이고 전기적이었고 추상적이었던 표현주의 스타일과 격렬하게 대조되어 관중들은 느낌과 내용이 결여되었다는 판단에 냉랭한 반응을 보인다. 이때의 새로운 감성을 묘사하려고 시도한 비평가들은 이것을 쿨 아트(Cool Art) 또는 바보 예술(Idiot Art) 또는 아무것도 모르는 허무주의(Know-Nothing Nihilism)라고 부른다 (Rose, 1988, pp. 55).

위와 같이 로즈는 최초의 미니멀리즘이 풍부한 감정, 주관적인 표현, 개인적 경험을 특징으로 하는 추상표현주의에 대항하기 위한 것이었으며, 이는 미니멀리즘의 개념이 오늘날 우리가 이해하는 미니멀리즘의 의미와는 다르다는 점을 지적하였다. 이에 따라 초기 미니멀리즘은 ‘쿨 아트(Cool Art)’라 불렸으며 그 스타일은 공허하고, 차갑고, 기계적이며, 개성이 부족하다는 특징을 보인다. 이는 중립적인 태도를 추구하면서 불필요한 예술 형식과 감정을 모두 배제하고, 예술의 객관성과 순수성을 강조하는 하나의 스타일로 확립되었다. 러시아 출신의 추상 미술가 카지미르 말레비치(Kazimir Malevich)의 「블랙 스퀘어, Black Square」(1915)는 미니멀리즘의 흐름 형성에 많은 영향을 끼친 개척작 중 하나이다. 이 작품은 검은색 정사각형이라는 단순한 형태를 “예술은 현실 세계의 물체와 이미지에 얽매이지 않고, 순수한 형식과 느낌을 추구해야 한다”⁴⁾라는 말레비치의 사상을 깊이 있게 표현하였다. 「블랙 스퀘어」는 전통적 예술 개념에 도전한 혁신적인 시도로 평가받으며, 미니멀리즘의 핵심인 형식의 순수성과 간결성을 확립하는 데 중요한 역할을 하였다.

미니멀리즘의 이념은 시간이 흐를수록 진화하고 심화되었으며, 예술가들 또한 예술 형식의 경계를 탐색하고 확장하는 데 끊임없는 독창성을 보여주었다. 예컨대 미국의 대표적인 미니멀리즘 미술가인 프랭크 스텔라(Frank Stella)는 1959년 미니멀리즘계의 기념비적인 작품 「떠오르는 깃발, Die Fahnhoch」(1959)을 선보였다. 이 작품에서 스텔라는 직선적인 흑백 줄무늬를 반복적, 연속적으로 사용하여 질서감을 주는 기하학적 형태를 선보이며 자신만의 독특한 미학적 감각을 드러냈다. 또한 스텔라는 추상표

4) Ohayon, G. (2024, 09, 15). “How Kazimir Malevich revolutionised art with his Black Square”. Giselle daydreams. <<https://giselledaydreams.substack.com/p/black-square-kazimir-malevich>, 2025, 01, 17>.

현주의에서 미니멀리즘으로의 전환을 암시하는 단순화와 절제가 응집된 방식으로 작품의 완성도를 높였다. 미국의 현대 미술가 로버트 모리스(Robert Morris, 이하 모리스)는 스텔라의 작품에 나타난 이러한 비표현적이고 기하학적인 형태가, 추상표현주의와 미니멀리즘이라는 두 예술 운동 사이의 중요한 스타일적 전환을 나타내는 핵심 요소라고 높이 평가하였다. 또한 로버트 모리스는 케네스 놀랜드(Kenneth Noland), 줄스 올리츠키(Jules Olitski), 프랭크 스텔라(Frank Stella)의 작품을 미니멀리즘적 접근의 대표적인 사례로 제시하며, 회화에서의 형태적 통일성과 간결함의 중요성을 강조하였다(Fried, 1998, pp. 151). 이렇듯 미니멀리즘은 형식과 요소를 단순화하는 접근을 통해, 예술의 순수성과 객관성을 실현하였고 추상표현주의의 감정과 주관적인 표현의 속박에서 완전히 벗어날 수 있었다.

1960년대에 미니멀리즘은 미국에서 많은 예술가와 이론가들에 의해 실천되면서 더욱 크게 발전하였다. 뉴욕시 유대인 박물관(Jewish Museum)에서 1966년 4월 27일부터 6월 12일까지 열린 ‘기본 구조(Primary Structures)’ 전시회는 미니멀리즘의 위상을 더욱 공고히 하는 계기가 되었다. 이 전시의 가장 큰 성과와 의의는 이 전시에서 선보인 미니멀 아트가 미디어 방송으로 미국 전역의 대중에게 소개되었다는 점이다(Altshuler, 2013, p. 53). 이를 통해 미국 북동부와 캘리포니아를 비롯한 영국 출신 예술가들의 작품이 대중들에게 소개되었고, 이들 작품들은 공간 개념의 재구성, 단순화된 기하학적 형태, 다채로운 산업적 재료의 사용이라는 미니멀 아트의 공통된 특성을 향유하고 있었다(Hoffman & McShine, 2014, p. n.p). 미니멀리스트 예술가들이, 이 전시회에서 묘사적이거나 상징적인 의미가 배제된, 재료나 형태나 공간에 의해 정의된 물리적 존재만을 작품으로 드러낸 것이다.

이러한 시대적 배경을 두고, 저드는 자신의 작품을 회화도 조각도 아닌 ‘3차원의 산물(three dimensional work)’이라고 설명했다. 그는 「구체적인 물체, Specific Objects」(1964)에서 “형태의 중요성은 매우 제한적이다. 형태는 작품 전체를 위한 구조를 형성해야 하지만, 형태는 기본적으로 흥미롭지 않게 만들도록 의도하는 것이 가장 좋으며, 그렇게 해야 작품의 본질을 드러내기 더 쉽다”⁵⁾고 하였다. 이러한 관점은 형태 자체가 작품의 본질을 결정한다는 미니멀리즘의 형태적 기능성을 강조하는 것으로, 실제로 저드의 작품은 관람자가 시각적으로 정제되고 순수한 예술적 체험을 할 수 있도록 작품의 구조를 정확하고 논리적으로 구현하였다.

이와 같은 맥락에서 미니멀리즘의 구성 방식 중 두드러진 특징 중 하나가 바로 ‘반복’이다. 반복을 활용한 배열은 형태를 단순화하여 시각적 통일성을 창출할 뿐만 아니라, 리드미컬한 장단을 드러내는 데에도 효과적이다. 무엇보다도, 반복은 기존 예술의 본질로 여겨졌던 ‘유일성’에 대한 도전이기도 하다. 앤디 워홀(Andy Warhol)은 브릴로 박스(Brillo Boxes)를 포함한 여러 작품에서 반복 기법을 통해 예술의 유일무이성에 도전하였고, 빌리 알 벤스틴(Billy Al Bengston)은 작품에서 군복의 휘장, 즉 하사 계급의 줄무늬(sergeant's stripes)를 반복적으로 사용하여 시각적인 일관성을 구현했다. 또한 문학가 거트루드 스타인(Gertrude Stein)은 같은 단어나 구절을 반복함으로써 리듬감을 형성해 언어 자체의 구조를 실험하였다. 이렇듯 당대의 예술가들은 반복 기법을 강조하면서 이를 동일한 요소와 단일한 형식으로 드러내, 작품의 주관적인 구성과 내적 표현의 가능성을 부정하는 태도를 취했다. 나아가 당시의 산

5) Ricci, B.(n.d.). The Shows That Made Contemporary Art History: Primary Structures. *Artland Magazine*. <<https://magazine.artland.com/the-shows-that-made-contemporary-art-history-primary-structures/>, 2024, 08, 10>.

업화되고 표준화된 비개인적 특성 또한 반복 기법을 사용해 작품에 드러내었다.

요컨대, 미니멀리즘은 형식을 단순화하고 불필요한 요소를 줄여 예술적 순수성과 객관성을 실현하고자 하는 운동이다. 이 운동은 재료, 형태, 공간의 실존을 강조하고 감정과 주관적인 표현을 지양하며, 단순한 반복과 질서 있는 배열을 통해 시각적인 통일성과 리듬감을 만들어내는 것이 특징이다. 이러한 움직임은 추상표현주의에 대한 저항에서 시작되어 점차 형태와 구조를 중시하는 독특한 스타일로 발전하였고 현대 사회의 기계성과 표준화와 맞물리며 당대의 시대상을 깊이 반영하였다.

2. 도널드 저드의 미니멀리즘 특성

도널드 저드는 ‘미니멀리즘’을 선도한 개척자로 세계적으로 널리 알려진 미국의 예술가이자 이론가이다. 저드는 자신의 대표 에세이 「구체적인 물체」를 통해 미니멀리즘에 대한 자신의 주요 관점을 설명하고, 미니멀리즘 예술의 이해를 집중적으로 탐구했다. 그는 예술 작품을 하나의 독립적인 ‘구체적인 물체’로 보아야 한다고 생각했다. 예를 들어 “그림은 하나의 실체, 하나의 사물, 하나의 물체일 뿐이며, 하나의 실체적 집합이나 참조물로 정의 가능한 합계가 아니다”라고 지적했다(Judd, 2016, p. 182). 즉, 예술은 상징이나 은유를 재료와 형태의 직접성으로 보여줌으로써, 관객이 그 진정한 상태를 인식하고 예술로 이해할 수 있도록 이끌어야 한다는 것이다.

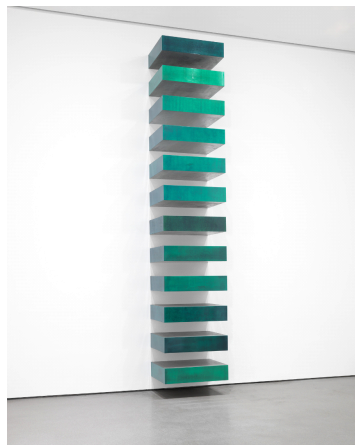
저드는 또한 「구체적인 물체」에서 “미니멀리즘 작품은 형식적인 간결함을 유지하면서 불필요한 장식을 제거해, 관객들이 직접 작품의 진실함과 공간성을 느낄 수 있도록 해야 한다”고 주장하였다(Meyer, 2004). 그는 특히 미니멀리즘 예술에서 공간의 중요성을 강조했는데, 지표에서 있는 어떤 물체 뒤에는 공간이 있고, 그 공간에서는 무엇이든 열 수 있다고 믿었다(Judd, 2016, pp. 181-182). 미니멀리즘 예술 작품에서의 공간은 직접적인 형태를 사실적으로 보여줄 수 있을 뿐만 아니라, 작품과 주변 공간이 상호관계하고 침투하는 실험적 공간이라는 것이다. 실제로 저드의 작품은 2차원 평면의 한계를 넘어 3차원 형태를 드러냄으로써 독특한 시각 및 지각 효과를 창출해, 관람자에게 물질적 속성으로 작품을 감상하려는 관점을 일깨운다. 즉, 관람자의 시점에 따라 작품의 모습이 다채로워지면서 그에 더해 표면과 표면의 물성이나 크기, 색상 차이가 새로운 감상 거리를 제공하게 된다. 이러한 관점을 바탕으로, 미니멀리즘의 특성에 대한 도널드 저드의 이해는 다음 네 가지 측면으로 요약될 수 있다.

첫 번째 특성은 ‘단순성(parsimony)’이다. 단순성은 극도로 간결한 형식을 통해 작품의 본질과 순수성을 부각시키는 것이다. 저드는 불필요한 장식이나 복잡한 요소를 모두 버리고, 작품은 가장 직접적이고 순수한 방식으로 그 핵심적 특성을 드러내야 한다고 주장했다. 이와 같은 주장은 음악 분야에서도 엿볼 수 있다. 이러한 단순성은 미니멀리즘 음악의 고전이라 불리는 「18명의 음악가를 위한 음악, Music for 18 Musicians」(1976)에서 두드러진다. 음악가 스티브 라이히(Steve Reich)는 11개의 코드로 이루어진 순환 구조로 간결하고 질서 있는 음악적 틀을 구축했다⁶⁾. 각 코드는 독립적이고 개별적인 요소로 제시되다가 마지막에는 다시 초기의 순환 구조로 돌아간다. 이때 밴드는 멜로디를 해체함으로써 코드의 표현을 강화하고, 이로써 음악의 간결성과 일관성을 유지한다. 이렇듯 미니멀리즘의 구조적 단순성은

6) 위키백과(연도미상). Music for 18 Musicians. 위키백과. <https://en.wikipedia.org/wiki/Music_for_18_Musicians, 2024. 08. 05>.

작품과 관객이 가장 순수한 형태로 소통할 수 있으며, 예술 형식의 간결함과 본질을 부각시키는 중요한 특징이 된다.

두 번째 특성은 ‘직접성(immediacy)’이다. 이때의 직접성은 예술작품이 상징이나 은유에 의존하는 것이 아닌, 재료의 특성을 직접적으로 드러내어 그 의미를 전달해야 한다는 뜻이다. 이는 미니멀리즘의 핵심 가치를 형성하여, 관객들은 작품의 재료적 특성을 직접 감상함으로써 예술 작품의 본질을 더 깊이 이해할 수 있게 된다. <그림 1>과 같이, 저드는 작품을 전시할 때 자신이 사용한 재료의 물질적 특성이 그대로 드러나도록 구현하였다. 이를 본 관객은 실제 재료를 감상함으로써⁷⁾, 공간 속에서 그 자체로 존재하는 직접적인 물질로서의 예술작품의 본질을 새로운 시각으로 이해할 수 있다. 저드 작품의 이러한 지향점은 사물 그 자체, 다시 말해 형태 그 자체, 색채 그 자체, 물질 그 자체라는 ‘즉물성(materiality)’의 절정을 추구한다(윤난지, 2005, p. 152). 즉, 저드가 사용한 작품의 재료나 색채의 조합 방식은 환원적 본질을 나타내려는 미니멀리즘의 직접성을 표상하는 셈이다. 예컨대, 저드는 목재와 금속을 단독 또는 조합하여 사용할 때는 재료의 물성을 가장 단순하고 명료한 형태로 표현하고자 하였다. 또한 작품에서 강렬한 색채 대비를 피하는 대신, 중간 톤의 자연스러운 단색을 사용하여 작품의 각 부분이 통일된 효과를 낼 수 있도록 하였다(Judd, 2016, p. 183).

<그림 1> Donald Judd Untitled(1967)⁸⁾

세 번째 특성은 ‘공간성(spatiality)’이다. 이는 2차원 평면에서도 색상, 명암, 그리고 모양의 배치로 3차원적인 입체감을 형성할 수 있다는 공간적 의미를 포괄한다. 예를 들어, 이브 클라인(Yves Klein)은 균일한 색상으로 무한한 깊이감을 표현하였고 잭슨 폴록(Jackson Pollock)은 원료가 표면에 머무는 마커에 의존해 공간을 정의했다(Judd, 2016, pp. 183). 이러한 작품들은 평면에서도 다양한 깊이의 공간을 처리할 수 있는 미니멀리즘 작품의 공간성을 여실히 보여준다. 특히, 저드는 예술 작품이 관객과 직접 상호작용하며 보다 사실적이고 직관적인 지각 경험을 제공할 수 있도록, 작품을 가능한 한 3차원적

7) Coleman, S. W.(2011, 06. 26). “Donald Judd: No Acces”. *The Art Minute*. <<https://www.the-art-minute.com/no-access/>, 2024, 11. 23>.

8) MoMA(n.d.). “Art and artists- Donald Judd”. *MoMA*. <<https://www.moma.org/collection/works/81324>, 2024, 08. 01>.

인 느낌으로 구현해야 한다고 강조했다.

네 번째 특성은 ‘전체성(wholeness)’이다. 이는 각 작품이 여러 부분의 단순 집합이 아니라 완전한 하나의 전체임을 뜻한다. 이는 관객에게 시각적으로나 사고적으로나 강한 일체감을 갖게 함과 동시에 이 작품의 묵직한 힘과 존재감을 전달한다. 저드는 리 폰테큐(Lee Bontecou)의 부조 작품을 예로 들어 작품의 이미지와 구조 간의 상관관계에 대해 “이미지와 구성 요소 및 전체 모양이 서로 공존하며 통일되어 강렬한 감정 표현을 형성한다”고 언급하였다(Judd, 2016, p.188). 이것이 바로 미니멀리즘 예술이 추구하는 궁극적 효과, 즉 작품의 전체성과 통일성을 바탕으로 간결하고 명료한 미학적 경험을 전달하는 것이다.

저드는 또한 단순 기하학적 형태나 산업재료를 통해 작품의 미니멀리즘 미학을 드러낼 것을 주장했다. 재료(알루미늄, 유리, 스테인리스 스틸 등)를 사용할 때는 가장 순수하고 직접적인 방식으로 재료의 진정한 질감을 표현해, 재료의 고유한 특성을 강조해야 한다는 것이다. 동시에 저드는 예술 작품이 고립된 개체가 아닌, 전시 과정에서 주변 공간과 밀접한 상호작용을 한다고 보았다. 작품과 공간 간에 상호 보완적인 관계가 구축되면 관객에게 풍부하고 다면적인 감각적 경험을 제공할 수 있다는 것이다. 하여 저드는 작품과 공간의 관계를 다룰 때 작품의 구조나 형태 및 환경 간의 관계에 중점을 두고, 작품 내 모든 부분의 통일성을 강조하여 전체적인 조화를 추구하였다. 따라서 그가 제시한 미니멀리즘의 핵심 특성인 단순성, 직접성, 공간성, 전체성은 서로 긴밀한 관련을 이루고 있으며, 이들은 미니멀리즘을 정의하는 고유의 특성이자 어느 하나도 배제되어서는 안 되는 핵심 요소라 할 수 있다.

III. 도널드 저드의 미니멀리즘 특성으로 본 로라 딘의 안무 성향

로라 딘은 미니멀리즘을 대표하는 미국의 저명한 안무가로, 간결하면서도 역동적이고 표현력이 뛰어난 춤이 특징이다. 그녀의 안무는 회전 움직임을 적극적으로 사용하고, 반복을 전략적으로 활용함으로써 미니멀리즘 미학을 구현하는 경향을 보인다. 또한 루신다 차일즈(Lucinda Childs)나 솔 르윗(Sol LeWitt) 같은 안무가들이 시각 예술가들과 협력하여 춤 스타일을 확장한 것과 달리, 딘은 자신이 직접 작곡한 음악으로 안무를 구성하여 음악과의 조화에도 주의를 기울였다.

1972년, 딘은 자신의 무용단 ‘딘 앤 댄스 컴퍼니(Laura Dean and Dance Company)’를 창단하고 안무와 음악 작곡을 병행하며 몇 차례에 걸쳐 무용단 이름을 변경했다. 그러다 작곡가 스티브 라이히(Steve Reich)와 협업하여 창작한 작품 「드러밍, Drumming」(1975)이 주목받으면서 같은 해부터 본격적으로 음악 작곡에 몰입하게 되었다. 이후 ‘딘 댄서와 음악가 협회(Laura Dean Dancers & Musicians)’를 설립하여 춤과 음악 창작과의 연계 및 통합을 본격적으로 시도하였다.

딘은 1965년 발표한 첫 솔로 작품을 시작으로, 총 109편의 작품을 창작하였다. 그녀의 작품들은 상징성이나 서사성에 의존하지 않고, 반복적인 움직임을 사용하여 순수한 미학성을 보여주는 미니멀리즘의 특성을 잘 드러낸다. 딘은 움직임 구성에서의 미니멀리즘을 구현했을 뿐 아니라, 단순하고 개방적인 공간 배치를 채택하여 여백과 대칭성을 활용한 무대 디자인과의 시각적 균형과 조화로우움을 잘 보여주었다. 여기에 주로 반복되는 리듬과 간결한 멜로디의 음악이 더해져, 관객에게 다감각적인 예술적 경험

을 선사하는 그녀만의 작품이 탄생하였다.

이를 통해 딘의 작품은 ‘미니멀한 움직임의 강조’, ‘핵심 창작 재료로써 신체의 직접성 추구’, ‘무대 공간의 입체적 활용’, 그리고 ‘음악과 움직임의 조화’의 측면에서 저드가 제시한 미니멀리즘의 네 가지 핵심 특성을 각기 다른 방식으로 완벽히 구현하였다고 판단된다. 이에 본 연구에서는 저드가 제시한 미니멀리즘의 네 가지 특성을 바탕으로, 딘의 대표작 「노래」, 「팀파니」, 「스카이 라이트」를 분석하고자 한다.

1. 「노래, Song」(1976)

1976년 미네소타(Minnesota)주의 ‘미니애폴리스시 관현악홀(Minneapolis Orchestra Hall)’에서 초연된 「노래」는 음악가 데이비드 R. 화이트(David R. White)와 함께 작업하였다. 이 작품은 딘이 자신이 작곡한 음악을 작품에 도입한 첫 사례로, 무용수가 음악의 멜로디를 허밍하듯 소리 내어 따라 하는 것으로 무용수의 음성이 최초로 작품 음악에 통합된 기념비적인 사례다.

「노래」에는 여섯 명의 무용수가 등장한다. 무용수들은 긴 시간 동안 시계 방향과 반시계 방향으로 회전하면서 간헐하고 지속적인 움직임의 흐름을 보여주는데, 상체 움직임은 대부분 직선 또는 곡선이며, 회전은 몸통을 중심으로 이루어진다. 회전 움직임의 형태가 어떻게 변하든, 무용수는 대칭성을 유지하고 몸의 정중선을 축으로 좌우 대칭 관계를 형성하여 시각적 조화를 극대화한다. 이와 같은 움직임은 저드가 『대칭, Symmetry』(1985)에서 언급한 “간단한 대칭 형식으로 예술 작품의 구조를 명료하게 구성할 수 있다(Judd, 1985, pp. 1-3)”라는 주장을 잘 구현한 것이라 볼 수 있다. 또한 이 작품에서 나타나는 대칭적인 회전 움직임은 미니멀리즘이 추구하는 미니멀리즘 미학의 단순성을 직접적으로 증명하고 있다.

딘은 단순한 대칭 디자인을 사용하는 것 외에도 단일한 형식의 반복을 통해 서로 다른 회전과 하체 동작을 유기적으로 연결하였다. 작품의 전반부는 주로 제자리에서 회전하기, 몸통을 구부리면서 회전하기, 또는 이동하면서 회전하기 등과 같은 동작으로 구성되어 있는데, 이러한 동작들이 반복적으로 진행된다. 후반부는 제자리 걷기, 이동하며 걷기, 점프 등과 같은 하체 동작을 반복적으로 보여준다. 딘은 이러한 반복 기법을 통해 회전 동작과 하체 움직임 모두를 반복적이고 순환적인 단일 구조로 드러냈고, 이는 작품의 ‘전체성’을 보여주려는 움직임 효과로 합일되는 듯 보인다. 이렇듯 작품 전반에 걸쳐 나타나는 밀도 높은 반복 동작의 구성은, 단일한 반복 형식을 통해 점진적으로 예술 작품의 전체성을 구현해야 한다는 저드의 미니멀리즘 특성과 일치한다(Meyer, 2004, p. 135).

아울러, 이 작품에서 딘은 움직임과 무대 공간의 유기적 조화를 통해 전체성의 효과를 의도하였다. 무대에 흰색 조명을 투사하여, 교차된 두 개의 원형 조명이 배치되도록 한 이 단순한 무대 배경은 무용수의 회전, 이동 및 기하학적 형태(원형, 직선 등)의 움직임과 결합되어 무대 공간의 확장과 입체감 강화에 크게 기여하였다(〈그림 2 참조〉). 나아가 이 원형 조명은 시작도, 끝도 없이 무한히 계속되는 등근 형태로 작품의 전체성을 더욱 구체화하는 듯한 효과를 낳는다. 이는 무용수의 움직임을 포함해 작품의 전체적 흐름을 균형 있게 포괄하는 듯한 인상을 주어, 작품의 전체성 형성에 기여한다.

이러한 전체성은 움직임과 음악 간의 관계에서도 뚜렷이 나타난다. 이 작품에서 움직임과 음악은 하

나의 유기적인 전체성을 이루고 있다. 작품 「노래」에 사용된 음악은 앞서 언급한 것처럼 딘이 처음으로 직접 편곡한 곡으로, 무용수들의 화음을 가미해 움직임과 음악 사이의 유기적 관계를 심화시켰다. 무용수의 화음과 움직임은 변화의 동시점을 공유하며 반복과 변화를 함께 한다. 특히 작품 후반부는 음악의 리듬이 점차 강해지고 춤 동작도 빨라지면서, 음역과 리듬, 다이내믹의 변화가 크게 일어난다. 이때의 음악적 패턴은 마치 무용수의 움직임과 동선에 시간적 윤곽을 설정해주는 것처럼 움직임의 구성과 맥을 같이하며 움직임과 음악의 환상적인 전체성을 만들어낸다. 음악에 나타나는 패턴이 무용수의 움직임을 더욱 단순하게, 또는 기계적으로 보이도록 하여 전체성의 효과가 극대화되는 것이다. 이렇듯 딘의 작품에서는 무용수의 움직임, 음악, 무대 연출이 유기적인 전체성을 이룸과 동시에 이러한 전체성 내에서 지속되는 단순한 반복의 축적은 전체성이란 특성을 더욱 강화시켜, ‘단순성’과 ‘전체성’이라는 저드의 미니멀리즘 특성을 여실히 드러내는 요소가 된다.

〈그림 2〉 「노래, Song」(1976)의 무대 연출⁹⁾

2. 「팀파니, Tympani」(1980)

1980년, 딘은 워커 아트 센터(Walker Art Center), 브루클린 음악원(Brooklyn Academy of Music), 아메리칸 댄스 페스티벌(The American Dance Festival)의 의뢰로 6명의 무용수가 출연하는 작품 「팀파니」를 창작하였다. 이후에 딘은 여러 음악가와 협업해 이 작품을 1987년 아메리칸 댄스 페스티벌(The American Dance Festival)에서 한 차례 더 공연하였다. 타악기와 관악기의 성격을 가진 ‘팀파니’란 작품명에서도 짐작할 수 있듯, 본 작품에서는 팀파니가 만들어내는 순수하고 고유한 음색이 움직임과 서로 긴밀하게 상호작용하며 전체성을 드러내는 것이 특징이다. 팀파니가 내는 낮은 북소리는 악기 본연의 음색을 그대로 드러내어, 그 자체만으로도 순수함을 강조해 음악적 요소를 단순화시킨다. 이는 마치 절제된 음악적 요소 그 자체로써 음악적 완결을 이루는 듯한 깊은 인상을 준다.

작품 「팀파니」에서는 단순화된 요소를 통해 예술의 본질을 전달하려는 미니멀리즘의 성격이 두드러지게 나타난다. 이 작품의 안무에는 딘이 가장 선호하는 회전 동작이 주로 사용되었는데, 기존 작품과는 다른 동양적인 상체 움직임이 추가되었다는 것이 이 작품의 고유한 특징이다(Bremser, 1999, p. 115). 섬세한 손의 움직임과 함께 두 팔로 유려한 곡선을 자아내며 단순하면서도 강렬한 기하학적 움직임 패턴을 선보이는데, 이는 자유롭고 유동적인 인상을 전달함과 동시에 장식적인 신체 표현을 배제한 동양

9) Dean, L.(2013, 10, 28), “Laura Dean Dance & Music / SONG”. *Youtube*. <<https://www.youtube.com/watch?v=47A4wOou4Fo&t=2s>, 2024, 03, 24>.

미의 정수를 강조하는 느낌을 주어 미니멀리즘의 미학을 구현한 듯 보인다.

이 작품에서 댄은 무용수의 몸을 창작의 핵심 ‘재료’로 삼아 최소한의 형식으로 간결한 움직임을 구현해내며, 신체의 직접성을 탐구한 것으로 보인다. 다시 말해, 이는 무용수의 신체 움직임을 통해 신체적 조형미를 조명하면서 무용의 진정한 본질, 즉 움직임에 대한 새로운 발견과 그 가능성 확장에 의미를 두었다고 할 수 있다(그림 3 참조). 실제로 작품 「팀파니」에서는 각기 다른 무용수들이 모여 몸으로 동일한 신체 형태를 반복적으로 만들어내는 모습에서 미세하면서도 미묘한 차이점들을 찾아낼 수 있다. 이러한 장면들은 군무 안에서도 무용수 각자의 몸이 개별적으로 뚜렷이 드러나도록 하는 방식으로 신체의 직접성을 나타내게 된다.

작품 중간중간 무용수들이 무대 중앙을 바라보며 시계 방향으로 수행하는 지속적인 회전 동작은 점점 강렬해지는 팀파니 소리와 함께 점점 빨라지며 고도의 긴장감을 만들어낸다. 이처럼 작품 전반에 걸쳐 실 새 없이 일사불란하게 움직이는 무용수들의 몸은 움직임의 질(quality), 그리고 리듬과 구조를 더욱 선명하게 드러낸다. 또한 이렇게 전체적이고 지속적으로 행해지는 무용수들의 움직임은 감정적 표현의 허구적인 측면을 일소시키는 방식으로 신체의 직접성을 드러내는 듯 보인다. 이는 “무용수의 신체에 어떤 의미도 부여하지 않고, 신체 자체를 통해 이루어지는 움직임, 순수한 움직임을 강조”하여(한세은, 2010, p. 50) 신체 전체가 마치 하나의 예술 작품과도 같은 직접성의 의미를 갖는다는 점에서 저드의 미니멀리즘의 특성 중 하나인 ‘직접성’의 의미를 구현하였다고 할 수 있다.

이러한 측면은 저드가 잭슨 폴락(Jackson Pollock)의 그림을 평론하면서 강조한 미니멀리즘 표현의 직접성과도 맞물려 있다. 저드는 폴락의 그림은 가정용 액상 페인트를 수평면에 쏟아붓거나 튀기는 드롭 방식으로 관객들에게 완전히 직접적이고 구체적인 느낌을 주는 점이 다른 화가들과 차별화되는 점이라고 평했다(Judd, 2016, pp. 193-195). 이처럼 직접적이고 구체적인 재료를 통해 작품을 구현해내는 것이 미니멀리즘에 기반한 회화에서의 직접성이라면, 무용에서의 직접성은 움직임 그 자체를 있는 그대로 받아들이는 것이다. 「팀파니」의 러닝 타임인 24분 40초 내내 지속되는 섬세하지만 빠르고 격렬한 움직임은 관객으로 하여금 어떠한 상징성이나 구체적인 메시지 없이, 동작의 운동성 그 자체에 집중해 감상하게 만든다. 이렇게 볼 때 「팀파니」는 모더니즘 무용 형식에 적용되었던 ‘의미의 충실함’을 배제하고, 신체 자체를 재료 삼아 미니멀리즘의 직접성을 추구한 안무의 궁극적 결과라고 할 수 있다. 요컨대, 움직임의 본질에 주의를 기울인 작품 「팀파니」는 생동하는 춤을 통해 신체의 움직임 현존에 내재하는 직접성의 의미를 드러냈다는 점에서 저드가 제시한 미니멀리즘의 직접성을 반영하였다고 해석된다.

〈그림 3〉 「팀파니, Tympani」(1980)의 무대 연출¹⁰⁾

3. 「스카이 라이트, Sky Light」(1982)

딘의 「스카이 라이트」는 1982년 스폴레토 페스티벌(The Spoleto Festival)에 초청돼 창작한 작품으로, 6명의 무용수가 출연하였다. 본 작품의 음악은 딘이 직접 제이슨 서커(Jason Cirker)와 웹 로버트슨(Webb Robertson)과 함께 편곡하였다. 1970년대부터 딘은 주로 군무 형식의 작품을 안무하였으나, 이 작품에서는 무용수들의 독무가 등장한다¹¹⁾는 것이 특징이다.

작품은 무용수의 독무로 시작된다. 무대 위에는 세 개의 탑 조명이 바닥을 비추고, 상수에서 한 명의 무용수가 뛰어 들어와 각각의 탑 조명 안에서 움직임을 수행한다. 이때 움직임은 팔을 한 쪽씩 몸통 안으로 구부렸다가 다시 바깥쪽으로 뺀 방식으로 해당 움직임을 반복하며, 다리는 움직이는 팔과 동일한 쪽의 다리를 앞으로 가볍게 뺀으며 바닥을 살포시 밟는 동작이다. 한 명의 무용수가 무대에 비친 세 개의 탑 조명 안에서 이동하며 위와 같은 동작을 반복하고, 세 개의 탑 조명을 모두 거친 무용수가 무대 하수로 이동하면 다음 무용수가 또다시 무대 상수에서 등장한다. 이런 방식으로 무용수들이 하나둘씩 등장해 동일한 동작을 반복하고, 마침내 여섯 명의 무용수가 무대에 모두 등장하게 된다. 이는 개별 무용수의 독립성을 드러내면서도 통일된 군무의 조화로움도 보여준다. 여섯 명의 무용수가 선보이는 이러한 동작의 일체감은, 저드가 강조한 미니멀리즘의 단순성과 전체성을 잘 드러내고 있음을 증명한다.

「스카이 라이트」는 딘의 여타 전작에 비해 독무 구성의 풍부함뿐 아니라, 조명을 통해 무대 공간을 확장시켰다는 점에서 더욱 주목할 만하다. 비평가 로즈리 골드버그(RoseLee Goldberg)는 딘의 초기 작품들이 2차원적 패턴에 초점을 맞추고, 무대 위에서 단순 기하학을 표현했다는 점을 높이 평가한 바 있다. 그러나 이 작품에서 딘은 조명을 활용하여 무대 공간을 마치 터널이나 분화구 형태처럼 보이도록 유도했다. 작품 초반에 등장하는 탑 조명은 마치 깊은 분화구 같은 효과를 무대 위에 연출하는데, 상단에서 내려오는 조명은 일반적으로 공간적 분할을 만들어 무대 위의 입체감과 깊이감을 더하는 효과가 있다. 또한 조명 효과로 만들어지는 무용수들 움직임의 그림자와 명암은 작품에 대한 집중도를 높임과 동시에 무용수의 신체 움직임을 더욱 극대화시킨다. 아울러, 작품 후반부에 등장하는 무대 상수와 하수를 잇는 직선 조명은 무대 저 너머까지 연장되는 듯한 터널을 연상시키며 무한히 뻗어나가는 확장된 공간 이미지를 그려내게 한다. 이것이 2차원적 평면의 한계를 넘어서 무대 위에 확장된 공간성을 부여하는 것이다¹²⁾. 이처럼 본 작품에서 딘은 조명을 통해 공간을 분할하고 확장하는 방식으로 공간성을 강조하면서 공간 사용의 극대화를 보여주었다.

이렇게 공간성을 극대화하는 방식은 마찬가지로 저드의 작품을 연상케 한다. 저드는 작품 「콘크리트로 된 15가지 무제 작품, 15 Untitled Works in Concrete」(1980)과 「제분소 알루미늄의 제목 없는 작품 100선, 100 Untitled Works in Mill Aluminum」(1982)에서 조각 작품, 빛 그리고 주변 환경과의 상호작용을 통한 공간 연출을 선보였다. 공간 전체를 3차원의 작품으로 구현하고자 한 저드의 작품들은 조형적이며 형상적인 조명의 사용을 통해 무대의 공간성을 실험한 딘의 작품과 맥을 같이한다고 볼

10) Dean, L. (2013, 10, 26). "Laura Dean Dance & Music / TYMPANI". *Youtube*. <https://www.youtube.com/watch?v=N_E_JbKfjtE, 2024, 03, 26>.

11) Anderson J. (1983, April 26). Dance: Three Works By Laura Dean. *The New York Times*. <<https://www.nytimes.com/1983/04/26/arts/dance-three-works-by-laura-dean.html>, 2024, 04, 26>.

12) Goldberg, R. (1994). Laura Dean Musicians and Dancers. *Artforum*, 33(2). <<https://www.artforum.com/events/laura-dean-musicians-and-dancers-212724/>, 2024, 07, 25>.

수 있다. 이러한 관점은 던의 작품이 조명을 통해 강렬한 공간감을 창조한다는¹³⁾ 비평가 잭 앤더슨(Jack Anderson)의 의견과도 일맥상통한다.

한편, 저드는 <그림 4>와 같이 통일된 규격의 기하학적 금속 물체를 사용하여 공간성을 드러내기도 하였다. 이 작품은 규칙적인 배열을 통해 작품을 바닥에서 위로 쌓아 올리며, 확장되는 공간성을 보여주었다¹⁴⁾. 일정한 공간 간격과 경계를 활용해 공간성을 나타내는 특성은 작품 「스카이 라이트」에서도 나타난다. 이는 구체적으로 ‘무용수의 동선과 군무의 대형을 통한 공간성의 확장’, 그리고 ‘지속적이고 반복적인 움직임을 통한 공간성의 확장’이라는 두 가지 측면에서 살펴볼 수 있다.

<그림4> 「무제, Untitled」(1966)¹⁵⁾

<그림5> 「스카이 라이트, Sky Light」(1982)의 무대 연출¹⁶⁾

먼저, ‘무용수의 동선과 군무의 대형을 통한 공간성의 확장’이다. 「스카이 라이트」에서 무용수들은 서로 일정한 간격을 두고 정해진 동선에 따라 규칙적으로 움직이면서 단순하면서도 기하학적인 대형을 만들어낸다. 이러한 안무 구성은 공간에 질서감을 부여하고, 무용수 개인 공간과 공간 사이의 유기적인 구분을 형성한다<그림 5 참조>. 던은 이 작품에서 간결하면서도 기하학적인 움직임의 동선과 대형을 통해 동작과 공간을 긴밀하게 융합시켰고, 이 과정에서 무대 공간을 채우거나 비움으로써 공간성의 개념을 극대화시켰다. 이는 저드가 작품을 통해 표현한 “공간을 차지함으로써 공간을 창조한다”¹⁷⁾는 공간성의

13) Anderson, J.(1987, August 23). DANCE VIEW: Minimalism: Choreographing More From Less. *The New York Times*. <<https://www.nytimes.com/1987/08/23/arts/dance-view-minimalism-choreographing-more-from-less.html>, 2025. 01. 20>.

14) Judd, D.(1994). Some Aspects of Colour in General and Red and Black in Particular. *Artforum*, 32(10), 70-78, 79, 113. <<https://www.artforum.com/features/some-aspects-of-color-in-general-and-red-and-black-in-particular-203011/>, 2024. 11. 13>.

15) Judd Foundation(1966). “Archives- Donald Judd Untitled, 1966”. *Judd Foundation*. <<https://juddfoundation.org/index-of-works/untitled-1966-3/>, 2024. 07. 26>.

16) Dean, L.(2013, 10. 24). “Laura Dean Dance & Music/Sky Light-Infinity-Ecstasy”. *Youtube*. <https://www.youtube.com/watch?v=TkrXOOL_Co4, 2024. 03. 24>.

17) Hamilton, A.(2013, August 18). Space odyssey: Donald Judd - space, light and sculptures that take on a life of their own. *The Independent*. <<https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/features/space-odyssey-donald-judd-space-light-and-sculptures-that-take-on-a-life-of-their-own-8773262.html>, 2024. 08. 08>.

특성과 맥을 같이하는 것으로 이해할 수 있겠다.

다음으로, ‘지속적이고 반복적인 움직임을 통한 공간성의 확장’이다. 작품의 무대를 가로지르면서 사방에서 펼쳐지는 지속적이고 반복적인 회전 동작, 빠르고 격렬한 점프 동작은 한정적인 무대 공간을 적극적으로 탐구하는 듯 보인다. 이때의 공간은 운동성과 율동성을 가진 확장된 공간의 개념을 담지하며, 끊임없이 변화하고 드넓어지는 시각적 효과를 창출한다. 또한 반복된 움직임으로 각인되는 시간성은 무대의 공간성이 지금, 여기 철저히 동시적인 현실 속에 존재하도록 이끈다. 이는 체험적 현실 세계로서의 공간으로 무대를 재정의하는 것으로, 관객의 “체험과 공간 존재 상태 사이에 간극이 없는” 체험적 공간으로서의 새로운 확장 가능성을 암시한다는 점에서(최정화, 2004, p.52) 저드의 공간성 개념에 근접하였다고 해석될 수 있다.

IV. 결론 및 제언

본 연구에서는 도널드 저드의 미니멀리즘 특성을 바탕으로, 로라 딘의 작품에 나타나는 미니멀리즘 특성에 대해 논의하였다. 이를 위하여 저드가 강조하는 미니멀리즘의 핵심 특성인 ‘단순성’, ‘직접성’, ‘공간성’, ‘전체성’을 토대로 딘의 작품 「노래」, 「팀파니」, 「스카이 라이트」를 분석하였다. 그리고 이를 통해 로라 딘의 작품에서 나타난 동작과 음악 패턴의 반복성, 신체 움직임의 본질성, 공간의 확장성, 움직임, 음악, 무대 연출의 전체성을 탐구하고 저드의 미니멀리즘 특성과의 연계를 살펴보았다.

먼저, 작품 「노래」에서 딘은 반복적이고 순환적 구조의 움직임을 통해 작품의 ‘전체성’을 드러냈다. 본 작품에서는 무용수의 움직임, 음악, 무대 연출이 유기적인 전체성을 이루고 있으며, 이러한 전체성 안에서 지속되는 단순한 반복의 축적은 다시금 작품의 전체성을 강화시켜 단순성과 전체성이라는 저드의 미니멀리즘 특성을 명백히 드러낸다. 또한 이 작품은 반복되는 단일 형식의 움직임과 음악 패턴을 사용하여 작품의 통일성을 드러냈으며, 움직임과 음악 사이의 유기적 관계를 심화시켰다.

다음으로, 작품 「팀파니」에서는 순수한 움직임을 통해 무용의 본질을 구현하는 방식으로 미니멀리즘의 ‘직접성’을 살펴보았다. 본 작품에서 딘은 무용수의 몸을 창작의 핵심 ‘재료’로 삼아 간결함과 최소한의 형식으로 신체 형태를 구현해내며, 신체의 직접성을 탐구한 것으로 보인다. 작품 전반에 걸쳐 설 새 없이 일사불란하게 움직이는 무용수들의 몸은 움직임의 질(quality), 그리고 리듬과 구조를 더욱 선명하게 드러내어, 무용의 본질인 움직임을 순수하게 드러내었다는 점에서 저드의 미니멀리즘의 특성 중 하나인 ‘직접성’의 의미를 구현한 것이라 보았다.

마지막으로, 「스카이 라이트」에서 조명, 반복적인 움직임, 무용수의 동선과 군무의 대형을 통해 저드가 제시한 미니멀리즘의 ‘공간성’이 드러났다. 본 작품의 무대에는 마치 터널과 분화구 형태와 같은 조명이 비추는데, 이는 무대 위의 입체감과 깊이감을 더하고, 무용수의 신체 움직임을 더욱 극대화시키는 효과를 낳는다. 무용수의 움직임 동선과 군무의 대형은 무대 공간을 채우거나 비움으로써 공간성의 개념을 극대화시키는 특징을 보였고, 지속적이고 반복적인 움직임은 운동성과 율동성을 담지한 확장된 무대 공간으로써의 공간성 개념을 형성하였다.

위와 같은 미니멀리즘적 특성을 기반으로 딘의 작품을 분석한 본 연구는, 딘의 작품에 대해 더욱 풍

부한 이해를 견인하는 기초 자료로 활용될 수 있을 것이다. 국내에서는 로라 던의 연구가 매우 희소한 만큼 이 연구를 계기로 로라 던의 작품을 보다 다각적인 차원에서 분석하는 연구가 이어지길 바라는 바이다. 아울러, 본 연구로 로라던의 안무를 특징짓는 대표적인 특성 중 하나가 ‘회전 동작을 활용한 반복’이라는 점을 확인한 만큼, 이를 중점적으로 분석한 후속 연구가 가능함을 제언하는 바이다.

■ 참고문헌

- Altshuler, B., J.(2013). *Biennials and Beyond: Exhibitions that Made Art History: 1962-2002* (Salon to Biennial). Phaidon Press.
- Bremser, M.(1999). *Fifty contemporary choreographers*. Routledge.
- Chilvers, I. & Graves-Smith, J.(2009). *A Dictionary of Modern and Contemporary Art*. Oxford University Press.
- Fried, M., M.(1998). *Art and Objecthood: Essays and Reviews*. The University of Chicago Press.
- Hoffman, Mesén, J. & McShine, K., L., G. (2014). *Other Primary Structures, Vol. 2 (reprint edition of 1966 Primary Structures catalogue)*. Yale University Press.
- Judd, D.(2016). *Donald Judd: Complete Writings 1959-1975*. Judd Foundation.
- Meyer, J., S.(2004). *Minimalism: Art and Polemics in the Sixties*. Yale University Press.
- Rose, B., E.(1988). *Autocritique: Essays on Art and Anti-art, 1963-1987*. Weidenfeld & Nicolson.
- 윤난지(2005). 특정한 물체의 불특정한 정체 : 도널드 저드의 예술 - 상품. 미술사학보, 24, 145-176.
- 최정화(2004). 노자사상의 관점에서 본 현대 미니멀리즘 건축의 경향에 관한 고찰. 석사학위논문. 동아대학교 대학원.
- 한세은(2010). 안느 테레사 드 키어스메커 작품에 나타난 미니멀리즘에 관한 연구. 석사학위논문. 이화여자대학교 대학원.
- Goldberg, R.(1994). Laura Dean Musicians and Dancers. *Artforum*. 33(2), 106. <<https://www.artforum.com/events/laura-dean-musicians-and-dancers-212724/>, 2024. 07. 25>.
- Judd, D.(1994). Some Aspects of Colour in General and Red and Black in Particular. *Artforum*, 32(10), 70-78, 79, 113. <<https://www.artforum.com/features/some-aspects-of-color-in-general-and-red-and-black-in-particular-203011/>, 2024. 11. 13>.
- 위키백과(연도미상). “Music for 18 Musicians”. 위키백과. <https://en.wikipedia.org/wiki/Music_for_18_Musicians, 2024. 08. 05>.
- Anderson, J.(1983, April 26). Dance: Three Works By Laura Dean. *The New York Times*. <<https://www.nytimes.com/1983/04/26/arts/dance-three-works-by-laura-dean.html>, 2024. 04. 26>.
- Anderson, J.(1987, August 23). DANCE VIEW; Minimalism: Choreographing More From Less. *The New York Times*. <<https://www.nytimes.com/1987/08/23/arts/dance-view-minimalism-choreographing-more-from-less.html>, 2025. 01. 20>.
- Coleman, S. W.(2011. 06. 26). Donald Judd: No Acces. *The Art Minute*. <<https://www.the-art-minute.com/no-access/>, 2024. 11. 23>.
- Dean, L.(2013. 10. 28). “Laura Dean Dance & Music / SONG”. *Youtube*. <<https://www.youtube.com/watch?v=47A4wOou4Fo&t=2s>, 2024. 03. 24>.
- Dean, L.(2013. 10. 26). “Laura Dean Dance & Music / TYMPANI”. *Youtube*. <https://www.youtube.com/watch?v=N_B_JbKfjtE, 2024. 03. 26>.

- Dean, L.(2013. 10. 24). “Laura Dean Dance & Music/Sky Light-Infinity-Ecstasy”. *Youtube*. <https://www.youtube.com/watch?v=TkrXO0L_Co4, 2024. 03. 24>.
- Dix, S.(2024, September 25). How American minimalist Donald Judd sought to simplify the complex in his stark designs. *South China Morning Post*. <https://www.scmp.com/postmag/design-interiors/article/3279592/how-american-minimalist-donald-judd-sought-simplify-complex-his-stark-designs?module=perpetual_scroll_0&pgtype=article, 2024. 11. 27>.
- Hamilton, A.(2013, August 18). Space odyssey: Donald Judd - space, light and sculptures that take on a life of their own. *The Independent*. <<https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/features/space-odyssey-donald-judd-space-light-and-sculptures-that-take-on-a-life-of-their-own-8773262.html>, 2024. 08. 08>.
- Judd, D.(1985). “Symmetry”. *Judd Foundation*. <https://juddfoundation.org/wp-content/uploads/page/writing/Symmetry_1985.pdf, 2024. 12 07>.
- Judd Foundation(1966). “Archives- Donald Judd Untitled, 1966”. *Judd Foundation*. <<https://juddfoundation.org/index-of-works/untitled-1966-3/>, 2024. 07. 26>.
- Lippard, L. R.(1966, September). Questions to Stella and Judd. *Art News*. <<http://web.mit.edu/allanmc/www/stellaandjudd.pdf>, 2024. 07. 15>.
- MoMA(n.d.). “Art and artists- Donald Judd”. *MoMA*. <<https://www.moma.org/collection/works/81324>, 2024. 08. 01>.
- Mazo, J. H.(1990, April 22). Dance; Why Laura Is Happy to Be A Major Minimalist Holdout. *The New York Times*. <<https://www.nytimes.com/1990/04/22/arts/dance-why-laura-dean-is-happy-to-be-a-major-minimalist-holdout.html>, 2024. 06. 21>.
- Ohayon, G.(2024. 09. 15). “How Kazimir Malevich revolutionised art with his Black Square”. *Giselle daydreams*. <<https://giselledaydreams.substack.com/p/black-square-kazimir-malevich>, 2025. 01. 17>.
- Ricci, B.(n.d.). The Shows That Made Contemporary Art History: Primary Structures. *Artland Magazine*. <<https://magazine.artland.com/the-shows-that-made-contemporary-art-history-primary-structures/>, 2024. 08. 10>.
- Schielke, T.(2015, November 24). How Donald Judd's 100 Shimmering Aluminum Boxes Light Up the Chinati Foundation. *Arch Daily*. <<https://www.archdaily.com/777737/how-donald-judds-100-shimmering-aluminum-boxes-light-up-the-chinati-foundation>, 2024. 11. 24>.

논문투고일 2025. 02. 15.
심사일 2025. 02. 19.
심사완료일 2025. 03. 03.

Laura Dean's Choreography Tendencies based on Donald Judd's Minimalist Characteristics

– Focusing on 「Song」, 「Tympani」, and 「Sky Light」 –

Song, Liang* · Cho, Eun-sook**

Ph.D Candidate, Chung-Ang University* · Professor, Chung-Ang University**

In this study, based on the minimalist characteristics of Donald Judd, the minimalist traits in Laura Dean's work were discussed. To this end, Dean's works 「*Song*」, 「*Tympani*」, and 「*Sky Light*」 were analyzed based on Judd's core minimalist features, such as “Parsimony,” “Immediacy,” “Spatiality,” and “Wholeness.” The study specifically examined the repetition of movements and musical patterns, the essence of body movements, spatial expansion, and the overall integration of stage production in Dean's work, connecting them with Judd's minimalist principles.

The analysis revealed that Dean's choreography exhibits a distinct minimalist trend. Her works express formal simplicity and directness while also embodying the core features of minimalism, such as repetition and spatial expansion. This study confirms that Dean's works reflect Judd's minimalist ideals, highlighting her unique contribution to minimalist dance through simplicity, repetition, and the expansive use of space.

Keywords: Laura Dean(로라 딘), Donald Judd(도널드 저드), Minimalism(미니멀리즘), Parsimony(단순성), Spatiality(공간성)