

SET & STAGE

NICOLINE REFSING / ROCKART DESIGN

© Rockart Design

'Little Mix', National Television Awards 2012

National Television Awards 2011

Nicoline Refsing / Rockart Design : Nicoline Refsing is the creative powerhouse behind the scenes of the entertainment industry. It was Nicoline's unique ability to interpret, distill and communicate artistic messages that saw her quickly rise to the top of her field. Founding Rockart Design in 2011, she started her career under the wing of production design icon Mark Fisher of Stufish. Today, Rockart Design is without a doubt a global leader in its field, thanks to a unique blend of creativity, technical skill, experience, meticulous attention to detail and care. Nicoline's design credits include The National Television Awards, The Brits, as well as award ceremony performances for a host of international artists. In 2015, Rockart Design was introduced to the world of e-sports. Nicoline has been nominated for TPI's Set Designer of the year award.

니콜린 레프싱 / 록아트 디자인 : 니콜린 레프싱은 연예 오락 산업계에서 활발히 활동하는 디자이너다. 그녀가 단시간에 이 분야에서 자리 잡을 수 있었던 이유는 예술가가 전하는 메시지 속 핵심을 찾아 전달하는 그녀만의 능력 덕분이다. 그녀는 방송영상 디자인의 대가 마크 피셔의 스터피쉬에서 쌓은 경력을 밑거름 삼아 2011년 록아트 디자인을 세워 자기 사업을 시작했다. 독창성, 기술, 경험, 그리고 작은 부분까지 놓치지 않는 꼼꼼함으로 다져진 록아트 디자인은 이제 방송 업계에서 세계적인 회사로 거듭났다. 니콜린은 내셔널 텔레비전 어워즈, 브릿 어워즈뿐만 아니라 세계적인 가수들의 수상 기념 초청 공연을 기획했고, 2015년에는 e-스포츠 행사까지 작업 분야를 넓혔다. 또한, TPI 어워즈 올해의 무대 디자이너상 후보에 오른 바 있다.

© Rockart Design

'Rihanna', Brit Awards 2008

Photo © Thomas Hanses

Eurovision 2017

League of Legends Worlds 2015

Eurovision 2014

Kim Sowon : Please tell us a bit about your background.

Nicoline Refsing : I'm Danish and grew up in Copenhagen. I completed my Masters at The Royal Danish Academy of Fine Arts, specialising in Production Design. After finishing, I moved to London to work for Mark Fisher of Stufish, where I had the opportunity to work on some of the world's biggest shows including The Rolling Stones, U2, Michael Buble, Take That, Robbie Williams, MTV EMAs and VMAs and the legendary Cirque du Soliel. I also worked on the design for sporting events including the Beijing Olympics Opening and Closing Ceremony. I was with Mark for just over six years before I started my own creative studio, Rockart Design. It really was quite an extraordinary time. I also started to craft content as a screen producer and creative director.

Kim Sowon : What made you go to Japan to study traditional Japanese architecture after graduation. How does it influence your works?

Nicoline Refsing : I have always been greatly inspired by Eastern philosophy, culture and architecture; in fact I've probably spent close to two and a half years in the region travelling around with my camera. I've been fortunate enough to visit a lot ancient temples like Ankor Wat in Cambodia, Pagan in Burma, Borobudur and Prambanan in Java Indonesia. After finishing my bachelor degree I went to Japan. I wanted to do an exchange program abroad and was looking for somewhere the perception of space was fundamentally different to ours in Demark. What fascinated me about Japanese architecture was the point of view - most of which is based on a person sitting on their knees on tatami mats at about 1.2m, in the West, we work from an eye level of 1.6m. In Japan, composition is central to everything, whether it's the view from the tearoom - with a garden in the middle ground and the mountains in the background. When I first saw the traditional temples and gardens, I remember thinking it was so incredibly beautiful it had to be connected to a greater universal cosmos. The Japanese way of process and design has been a huge nspiration for my work and career. I look at all of the expressive parameters and make a composition out of them. I try to achieve a balance between movement and stillness, noise and silence, the monochrome and the colorful. It's about telling a story that travels through moments both big and small, and peaks at the very right time, a bit like life itself.

Kim Sowon : What's the secret to your super wide range of services in the past six years?

Nicoline Refsing : It's driven by my ambition to always deliver bigger and better shows. I'm a perfectionist and always strive to deliver the highest quality in everything I do. On shows of this scale, there are always a lot of people involved - you need to lead large creative and technical teams to achieve the result you imagine. This requires the right attitude to motivate people, making sure you get their best skills and energy to make it all come together. I love working with other creatives. I remember Mark Fisher saying 'When you design a set, make sure it is so strong that when it's been taken apart, you can still see the essence of your idea'.

김소원 : 어떻게 디자이너가 됐는지 말해달라.

니콜린 레프싱 : 나는 덴마크 코펜하겐 출신이다. 왕립 미술 아카데미에서 프로덕션 디자인학 석사를 딴 후, 런던으로 건너가 마크 피셔 회사인 스텐 피쉬에서 일했다. 그곳에서 롤링스톤스, U2, 마이클 부블레, 테이크 댓, 로비 윌리엄스 그리고 MTV 유럽 뮤직 어워즈와 비디오 뮤직 어워즈, 전설적인 쇼 태양의 서커스 등 세계적인 무대를 맡았다. 또한 베이징 올림픽 개막식과 폐막식을 포함해 각종 스포츠 행사 기획에도 참여했다. 나의 디자인 스튜디오, 록아트 디자인을 설립하기 전까지 6년이 넘는 기간 동안 마크와 함께한 시간은 절대 잊을 수 없다. 나는 방송 감독 겸 크리에이티브 디렉터로서 방송을 제작하는 일도 시작했다.

김소원 : 학교를 졸업한 뒤 일본에서 일본 전통 건축을 배운 이유와 현재 하는 일에 미치는 영향은 무엇인가?

니콜린 레프싱 : 동양 철학과 문화, 건축에 항상 관심이 많았던 나는 약 2년 반동안 카메라를 들고 아시아 나라를 돌아다녔다. 캄보디아에 있는 앙코르 와트, 미얀마의 파간, 인도네시아 자바 섬의 보로부두르와 프람바난 같은 사원을 방문했던 일은 행운이었다. 박사 과정을 마치고 일본으로 간 이유는 교환 학생 프로그램에 지원하고 싶었을뿐더러 공간을 바라보는 시각이 덴마크와 전혀 다른 곳을 찾고 싶었기 때문이다. 일본 건축에서 가장 흥미로웠던 부분은 사물을 바라보는 관점이다. 일본은 다다미 방석에 무릎을 꿇은 사람의 눈높이인 1.2m를 기준으로 삼지만, 서양에서는 1.6m 높이에서 바라본다. 또한, 일본에서는 구성이 중요하다. 다실을 예로 들면 가운데 마당에 정원이 있고 뒤로는 산이 있다. 전통 사원과 정원을 처음 봤을 때 너무나도 아름다웠던 기억이 난다. 마치 거대한 우주와 연결된 것 같았다. 일본만의 디자인 방식은 내 작품과 경력에 많은 영향을 줬다. 나는 디자인할 때 가능한 표현 방식을 일단 모두 찾아보고 결정한다. 그리고 움직임과 정적, 소리와 침묵, 흑백과 컬러 사이에서 균형을 잡으려고 노력한다. 인생처럼 크고 작은 순간을 지나 적절한 때에 최고의 순간을 경험하는 이야기를 들려주는 것이다.

김소원 : 지난 6년간 어떤 방법으로 디자인 감독, 방송 프로그램, 제작, 공연까지 분야를 다양하게 넓혔는가?

니콜린 레프싱 : 항상 더 크고 멋진 공연을 선보이려는 나의 욕심 덕분이다. 완벽주의자인 나는 모든 일에서 최고가 되고자 한다. 이 정도 규모쯤 되는 공연은 언제나 많은 사람이 연관된다. 그 수많은 사람이 팀을 구성해서 디자인과 기술을 담당하는데 이들을 이끌어서 원하는 결과를 실현하려면 동기를 심어주는 힘이 있어야 하기 때문에 모두가 모여 작업할 때는 각자가 지닌 최고의 기술과 능력이 필요하다고 알려줘야 한다. 나는 다른 디자이너와 같이 일하는 것을 정말 좋아한다. 마크 피셔가 '무대를 디자인할 때 네가 어느 경지에 올라야 혼자 작업해도 충분히 제대로 된 아이디어를 낼 수 있다' 라고 했던 말을 명심하고 있다.

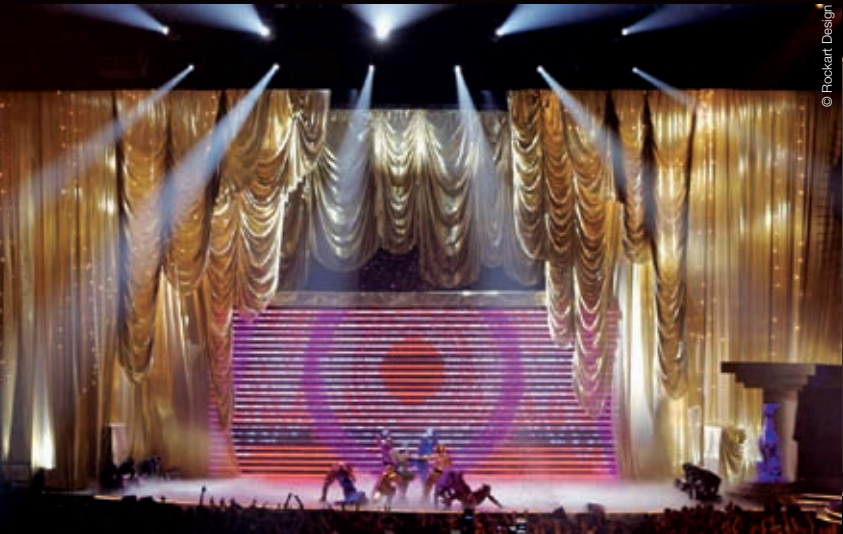
© Rockart Design

© Rockart Design

Brit Awards 2010

'Dizzee Rascal and Florence and the Machine', Brit Awards 2010

© Rockart Design

© Rockart Design

'Kylie Minogue', Brit Awards 2008

'Duffy', Brit Awards 2009

Photo © Sturfish

Photo © Thomas Hansens

Pink Funhouse Arena Tour

Eurovision 2015

Kim Sowon : What's your strong point which leads your success to continue?

Nicoline Refsing : I think communication is an essential skill in this business, asking the right questions to get a deeper understanding for authentic design. Authenticity is a key word for me. I think it's always important to remain curious. My education has provided me with a strong technical understanding, but I am always interested to learn new technology that will increase the possibilities of what we can do. We have been quite successful at visualizing our designs in 3D renders. We have new visualization software 'Rad Lab' which allows us to show our clients exactly what we can deliver. I spend most of my time trying to discover the core of a project, and amplify that to the audience in a clear way. For me, it's less about designing a concept that people have to fit into, and more about allowing them to better understand the heart and soul of the artist.

Kim Sowon : How do you feel after the show?

Nicoline Refsing : I usually take some time off after a big show and do something completely different and down to earth. I love horse riding, especially dressage, playing tennis and spending time with my family and friends. I also spend time going to exhibitions, theater and concerts to get new inspiration.

Kim Sowon : Please define your design with three adjective.

Nicoline Refsing : Passionate, Sensual, Authentic. I'm inspired to learn what makes an artist unique - to understand what they are trying to say and why. Through my creative direction and production design, I help artists connect with their audience on a deeper level. I develop their story, amplifying their passion and purpose so that it is clear and meaningful to those they are trying to reach.

Kim Sowon : What would be your dream project and why?

Nicoline Refsing : Designing the next Bruce Springsteen tour. Bruce Springsteen is the godfather of authenticity. When you go to one of his concerts, you see how he lifts the spirits of a whole stadium. He connects people and fills them with positive energy. It is less about him and more about the music and what happens on a collective unconscious level. Bruce and the E-street band have never toured with a big custom designed stage, it wouldn't be right to put the show into a strong visual theme or concept, but I still think you could streamline the design and with that create an even stronger connection between Bruce, the band and the audience.

Kim Sowon : Could you tell us about your current projects?

Nicoline Refsing : I am moving more into Show Direction and fundamental Show Creation, which I'm very excited about. It has been a natural progression from design, content and creative direction. I think clients are drawn to the spectacular nature of the shows I deliver. My broad understanding of each and every element of a show allows me to create impactful experiences. Interviewer - Editor : Kim Sowon ***Image courtesy of Nicoline Refsing

김소원 : 계속해서 좋은 성과를 거두는 비결이 무엇인가?

니콜린 레프싱 : 이 분야에서 꼭 필요한 능력은 소통이라고 생각한다. 그리고 진정성이 느껴지는 디자인을 하려면 정확하게 질문해서 깊이 이해해야 한다. 나는 진정성을 중요하게 여긴다. 또한, 항상 의문을 갖는 것도 중요하다. 나는 기술적인 부분을 이미 완벽히 익혔지만 계속해서 새로운 기술에 관심을 두고 배운다. 새로운 것을 배우면 할 수 있는 일이 많아진다. 우리는 3D로 표현하는 일에 굉장히 능숙하다. '라드 랩'이라는 새 디자인 프로그램으로 우리가 생각한 디자인을 그대로 구현해서 의뢰인에게 보여준다. 그리고 많은 시간을 투자해 프로젝트의 핵심을 찾고자 노력하고 관객이 그것을 명확하게 알 수 있도록 최대한 표현한다. 나는 대중의 입맛에 맞는 무대를 만든다기보다 그들이 예술가의 감정과 정신세계를 이해할 수 있게 돕는 역할을 하고 있다고 생각한다.

김소원 : 공연이 끝난 후는 어떤가?

니콜린 레프싱 : 보통 큰 공연을 마치고 나면 휴식을 취하거나, 일이 아닌 다른 활동을 하면서 현실로 돌아온다. 승마를 좋아하고, 특히 마장 미술과 테니스를 즐긴다. 때로는 가족이나 친구들과 시간을 보내고 전시회, 연극, 콘서트를 보면서 새로운 영감을 얻는다.

김소원 : 당신의 디자인을 표현할 세 가지 형용사를 고르고 이유를 이야기해달라.

니콜린 레프싱 : 열정적인, 감각적인, 진실한. 나는 어떻게 하면 예술가가 자신만의 색을 드러낼 수 있는지 연구하고, 그들이 무슨 말을 하고 싶은지, 왜 그런 이야기를 전달하는지 이해하려고 한다. 그렇게 예술가가 대중과 한층 더 깊게 소통하도록 창작 작업과 영상 제작을 하는 것이다. 그들의 이야기를 다듬고 그들의 열정과 목표를 끌어내면 원하는 결과로 가는 길이 보이고 의미가 생긴다.

김소원 : 작업해보고 싶은 프로젝트와 그 이유는 무엇인가?

니콜린 레프싱 : 브루스 스프링스틴 순회공연을 맡고 싶다. 브루스 스프링스틴은 진정성의 대부로 통한다. 콘서트에 가보면 그가 어떻게 공연장 전체를 들썩이게 하는지 볼 수 있다. 관객과 하나가 되어 긍정적인 힘을 준다. 공연은 그가 아니라 모두가 무아지경이 되면 어떤 일이 벌어지는지와 음악이 핵심이다. 브루스와 E-스트리트 밴드는 한 번도 디자이너가 직접 기획한 무대에서 공연한 적 없다. 그 정도 수준의 공연에 강렬한 시각 디자인이나 개념을 추가하는 방법이 꼭 좋다고 할 수 없지만, 디자인을 간소화하면 브루스와 그의 밴드, 관객 사이가 더 끈끈하게 이어지리라 생각한다.

김소원 : 현재 어떤 프로젝트를 진행하고 있는가?

니콜린 레프싱 : 나는 공연 감독과 정통 공연 제작에 관심 있어서 그쪽을 비중 있게 다룬다. 디자인, 방송, 창작 작업으로 시작해 이쪽 분야로 자연스럽게 나아가는 중이다. 의뢰인이 나를 찾아오는 이유가 내가 완성한 무대의 화려한 디자인 때문이라고 생각한다. 무대를 구성하는 각각의 요소 그리고 그 요소 모두 소화할 수 있는 능력이 인생 깊은 공연을 만드는 힘이다.

인터뷰-편집 : 김소원 기자 ***저작권은 니콜린 레프싱에 있다.