

발레 기술 너머에 있는 인격형성에 초점둔 교육

-외국 발레학교의 사례를 중심으로

신은경 · 이화여자대학교 무용과 교수

조기 단계적 교육방법이 필요하다

발레(Ballet)는 오늘날 존재하는 여러 춤의 장르 중 한 형식으로서 양식화된 무용이다. 역사적으로 러시아는 찬란하고 위대한 무용인들을 속속 배출해 왔고 이태리, 프랑스, 영국, 덴마크, 미국 등도 역시 이 일을 담당해 왔다. 무용은 그림이나 조각과는 달라서 미술관 한쪽 구석에 전시해 둘 수 없다. 따라서 발레 무용수들은 발레를 규정하고 있는 기본스텝, 테크닉, 학문, 예술성 등을 매일 습득하며 최종적 성과인 결과물(작품)을 객관적으로 보여 주어야 한다.

발레 무용수가 된다는 것은 독특한 의미를 가지고 있다. 신체 근육의 조절이나 요구되는 우아함, 발레 미의 조화로운 테크닉 습득을 위한 긴 세월의 강하고 끈기 있는 훈련이 필요하다. 따라서 발레는 조기부터 단계적인 교육방법에 입각한 교육이 필요하다. 그리하여 러시아에서는 200년 전부터 국가적인 차원에서 발레학교가 운영되어 왔고, 영국을 비롯한 유럽의 여러 국가와 미국에서도 오래 전부터 발레학교를 설립하여 예술적 재능이 뛰어난 영재를 조기 발굴하여 전문적인 교육방법으로 수준 높은 교육을 실시해 오고 있다.

오늘날 무용 전문인은 일반적으로 사회에 중대한 공헌을 하는 인물로서 존경을 받고 있다. 그러나 우리나라 발레교육에는 다소 한계를 가지고 있다. 그것은 발레를 기술적 측면으로 향하게 하여, 발레를 하나의 예술양식으로 배우도록 하는 경향이 짙다는 것이다. 미국의 발레를 탄생시킨 발랑쉴(G. Balanchine)이 “발레는 최초로 정확한 지도를 받지 않으면 뛰어난 무용수의 길이 결코 열릴 수 없다”고 말한 것은 조기의 전문적인 교육과 완성이 없이는 훌륭한 발레전문인 양성이 이루어질 수 없음을 시사하는 것이다.

발레를 할 때에는 신체를 사용하고, 교육을 할 때에는 머리를 사용한다는 생각은 참으로 잘못된 생각이다. 무용을 배우는 것은 어떤 스텝을 어떻게 추는가를 배우는 이상의 것을 의미한다. 그것은 특정한 무용형식을 배우는 것을 의미하며, 이것은 무용의 한 형식이 탄생되어

발레를 전공하는 학생들은 주로 강하고 기민한 근력, 아름답고 유연한 신체, 음악성, 표현성, 지성, 창의성, 뛰어난 건강 등을 갖추어야 하는 것이 기본이며, 매우 엄격한 계획 아래 고된 훈련과 일상생활의 세세한 측면까지도 철저한 계획 아래 관리되어야 한다. 이와 같은 교육제도가 보다 관용된 교육제도를 선호하는 미국과 우리나라의 현실에서는 조금 어려울지 모르나 유럽이나 러시아에서는 어린시기에 자기의 커리어를 선택하고, 그 특정의 영역을 깊게 경험하는 일에 집중하도록 요구되어지고 있다.

진 문화와 역사적 배경을 한 인격체에 담아 신체로 표현하는 것을 배우는 것이다. 발레를 전공하는 학생들은 주로 강하고 기민한 근력, 아름답고 유연한 신체, 음악성, 표현성, 지성, 창의성, 뛰어난 건강 등을 갖추어야 하는 것이 기본이며, 매우 엄격한 계획 아래 고된 훈련과 일상생활의 세세한 측면까지도 철저한 계획 아래 관리되어야 한다. 이와 같은 교육제도가 보다 관용된 교육제도를 선호하는 미국과 우리나라의 현실에서는 조금 어려울지 모르나 유럽이나 러시아에서는 어린시기에 자기의 커리어를 선택하고, 그 특정의 영역을 깊게 경험하는 일에 집중하도록 요구되어지고 있다.

따라서 여기에서는 세계적으로 대표할 수 있는 몇몇 발레학교의 교육현황을 통해 발레예술인 양성교육이 어떻게 이루어지고 있는지를 살펴봄으로써 한 사람의 예술인이 탄생하기까지 제도적으로 뒷받침되어야 할 교육체제 및 그 내용을 점검해 보았다.

발레 선진국가의 교육사례

발레교육은 체계화된 발레학교에서의 단계적인 훈련과 이론적 기초를 전제로 한 조기교육을 통해 이루어져야 한다. 그리고 이러한 전문적인 교육과정을 통해서만 고도의 예술성 창조와 아울러 인격형성을 통한 자기완성 및 자아실현을 위한 무용교육의 목적을 달성할 수 있게 된다.

1) 러시아 바가노바 발레학교(Vaganova Ballet School)

이 학교의 예술적 특징은 풍부한 표현력, 즉 예술성을 바탕으로 한 상체의 움직임 및 철저한 아카데미즘과 절

● 재미의 추구라 할 수 있다.

● 교육의 목적은 단순히 전문 기술을 습득하는 것뿐만 아니라 예술적 수단을 통하여 인간의 풍부한 내적 세계를 밝힐 수 있는 능력 있는 예술가를 육성하는 것이다. 또한 전문적인 무용수의 양성뿐만 아니라 교육을 통한 올바른 지도법을 갖춘 훌륭한 교육자 양성 또한 중요한 과제가 되고 있다. 그리하여 미래의 무용수를 꿈꾸는 젊은 소년 소녀들에게 과학적인 접근방법의 교육을 통해 표현의 도구가 되는 신체를 수단으로 타고난 재능과 소질을 개발하고 연마하게 하여 능력 있는 무용수, 지도자, 인무가로서 성장해 나갈 수 있도록 한다.

● 학제는 일반적으로 9, 10세에 입학하여 8년간 수업과정을 거치는 것을 규칙으로 하지만 경우에 따라 일부 학생들은 13세에 입학하여 6년 과정을 거치기도 한다.

● 수업내용은 단계별로 따른 발레수업 외에도 Pas de deux(2인무), 민속무용, 성격무용, 궁정무용, 연기, 무대연출, 대중 및 지역무용, 소년들을 위한 펜싱, 자세교정 등의 수업이 있으며, 일반 교양과목 수업과 예술학계통의 수업 등이 있다. 그리고 바가노바 정기공연의 체험을 쌓은 후 우수한 학생들은 키로프발레단에 입단하게 된다.

● 입학시험은 주로 운동신경 및 외형(균형 감각과 몸매의 우아함), 의사의 진단(심장, 폐, 시력, 청력, 신경계통, 관절 등), 음악, 무용, 청음의 적성(리듬감각과 음악성) 등을 평가 기준으로 한다.

2) 러시아 볼쇼이 발레학교(Bolshoi Ballet School)

● 교육의 목적은 예술적 수단을 통하여 인간의 풍부한

내적 세계를 발휘할 수 있는 능력 있는 예술가를 육성하는 것이다.

학제는 9년간의 수업과정을 거치는 것으로 오전 9시에서 오후 6시까지 특별과목과 더불어 일반 중등학교 과정 및 여러 예술과목을 가르친다.

수업내용은 단계별로 다른 발레수업 외에도 Pas de deux를 통한 기술적, 예술적 훈련을 쌓게 한다. 그리고 민속무용과 성격무용 수업을 통해 독특한 민속적 요소를, 역사적 무용 수업을 통해 다양한 시대와 민족의 특성을 춤으로 연기할 수 있도록 가르치며, 연기법, 무대 연출 등의 수업을 통해 폭넓은 무용수로서의 자질을 배울 수 있도록 한다. 이 외에도 수학, 생물학, 러시아어, 지리학, 미술, 역사, 물리학, 외국어, 서 유럽 극장사, 발레역사, 음악 이론 및 역사 등의 과목을 가르친다. 하나의 혜택으로는 오페라나 발레공연에 참가할 수 있는 기회를 제공함으로써 무용적 태도와 무대 경험을 체험하게 한다.

입학시험은 주로 신체적 상태, 시력, 청력, 신경조직 등에 대한 의사의 진단과 직업무용수로서의 능력 조건의 여부를 평가기준으로 하며, 학생들의 발등과 선, 몸놀림, 신장성, 유연성, 도약, 팔 동작의 탄력, 리듬 감각 등을 신중하고도 엄격하게 평가한다.

3)영국 로열 발레학교(Royal Academy of Dancing)

이 학교의 예술적 특징은 기교적이고 신체의 완벽한 균형을 바탕으로 한 움직임의 순수성 및 절제된 기교적 표현방법에 있다.

교육목적은 전문 무용수의 양성을 통한 영국 로열발레단에 전문 인재를 보급해 주는 일뿐만 아니라 올바른 교수방법을 체득한 전문 지도자 혹은 새로운 아이디어를 제공할 수 있는 뛰어난 안무가 양성에 있다. 즉 철저한 수련과정을 거쳐 무용수가 다재다능할 수 있도록 훈련하고, 아울러 주제 선택이나 음악 선택, 공간구성의 사용 방법 등 여러 가지 아이디어 개발을 위한 수업을 통해 발레단의 재능 있는 구성원 개발과 인재양

성에 이바지한다.

● 학제에 있어 기초학교는 예비 기초단계, 기초단계, 1~5등급으로 나뉘며, 상급학교는 7~8등급의 과정으로 신체적 조건이나 그 밖의 여러 조건들이 적합하지 않아서 취미로 하는 학생들을 위한 과정이다. 그리고 신체적 조건이 우수하고, 실기능력과 예술 표현능력이 뛰어난 학생들이 엄격한 오디션을 거쳐서 선발된 전공과정은 5년간의 예비 기초과정, 기초과정, 중급과정, 고급과정, 최고급과정(Solo-Seal)과 2년간의 전문과정(Intensive training)으로 이루어진다.

수업내용으로는 단계별로 발레수업, 성격무용, 궁정무용, Pas de deux, 무대리허설, 현대무용 수업 등이 있으며, 일반 교양과목 수업, 예술학 계통의 과목을 수업한다. 특히 집중적으로 클래식 발레를 훈련시키는 전문과정(만 16~19세)의 학생들은 일반 정규교육과정(초·중·고)과 병행하여 교육을 받게 되며, 학생들은 실기수업 이외에도 무용사, 해부학, 기능학, 무용 기록법, 민속무용, 창작무용, 분장법, 안무법, 창작법, 음악, 미술 등 발레교육과 직접 관련되는 수업 외 외국어, 과학, 생물, 역사와 컴퓨터 과목을 이수해야 하며, 그들에게는 영국 국립 발레단에서 요구하는 발레리나로서의 스타일, 테크닉, 그리고 예술표현 능력이 교육된다. 또한 발레리나로서 테크닉과 기량을 향상시키기 위해 체력단련훈련 및 강화훈련이 필수적이다. 모든 학생들은 하루에 적어도 5~6시간의 훈련과 그 외의 리허설 그리고 발레단과의 공동 작업을 하면서 직업 발레리나로서 입문하게 된다.

4)미국 아메리칸 발레학교(School of American Ballet)

이 학교는 정규과정과 여름학기 과정으로 크게 나뉘며 일반학교에 다니는 학생들을 위한 방과 후 발레학습이 이루어진다는 점이 특징이다.

정규과정의 중급, 고급단계의 학생들에게는 전문예술학교나 전문예술어린이학교에 다닐 수 있도록 하여 더 강도 높은 발레교육을 받을 수 있는 교육 시스템을

- 운영하고 있으며, 고급단계의 학생들에게는 장학금 지급 등 전문 인력으로서의 길을 제공해 준다. 또한 고등학교를 졸업한 직업무용수들이 대학에 가길 원한다면, 무용수로서 활약하면서 대학 학점을 인정받을 수 있는 특별한 프로그램도 제공하고 있다. 입학시험은 정규과정은 매년 9월에 있고 여름학기는 미국 전역에서 3, 4월 열린다.

학제는 정규과정의 교육은 초급·중급·고급·전문 단계로 나뉘어져 있으며, 전 단계의 기본이 되는 발레수업 시간은 등급에 따라 변한다. 기초단계(12세~14세)에서는 발레의 기본동작 구사, 정확성과 신체의 균형감각과 표현능력의 강화를 도모하며 Character dance, Historical court dance 등을, 중급단계(14세~15세)에서는 복잡한 발레테크닉과 다양한 리듬을 접목시킨 발레 동작 등의 강화를 도모하며 Adagio studies, Character dance, Partnering 등을, 고급단계(15~18)에서는 직업무용수로서의 예술적인 고도의 테크닉을 요구하며 Body coordination, Repertories, Partnering 등을, 전문단계(18세 이상)에서는 직업 무용수로서 대학 이상의 교육을 원하는 학생들에게 제공되는 교과과정을 실시한다.

그리고 5주간 계속되는 여름학기 과정에서는 단계별에 따른 발레테크닉 수업과 무용역사, 해부학, 부상방지에 대한 강의는 물론 Character dance, Variation, Partnering 등의 수업을 한다. 이 과정의 학생들 중 해마다 10~15명은 정규과정의 오디션을 통해 입학할 허가받게 되며, 입학시험은 주로 신체적 상태의 파악, 동작에 대한 감각 여부 등을 본다.

발레 전문인 양성을 위한 지도 방법은

1) 발레 시작 시기

발레 예비수업을 위한 시기는 유치원 및 저학년 어린 이들(6~8세)에게 이루어지는 수업으로 단순히 무용과 음악을 감상하고 그들의 상상력을 불러 일으키는 교육을 의미한다. 이때의 주의점은 발랑신(G. Balanchine)

이 말했듯이 단순히 즐길 수 있는 내용으로 이루어져야 하며 어떤 목적을 두어서는 안 된다. 그리고 알맞은 훈련의 필요성을 인식시키며, 흥미를 잃어버리지 않도록 유도하며, 폭넓은 경험들로 예술적 재능을 육성시키도록 한다. 정규수업을 위한 시기는 초등학교에 입학한 9~10세로 자신의 몸을 어느 정도 조정할 수 있는 이때가 적절하다.

2) 소질 및 신체조건

발레에 소질이 있는지를 테스트하기 위해서는 춤의 적성과 발레 무용수에게 요구되어지는 신체조건 가능성 갖추고 있는지를 살펴봐야 할 것이다. 바른 몸가짐과 우아함, 표현의 아름다움에 대한 감각, 그리고 무용에 대한 애정을 싹트게 하는 발레수업의 훈련은 무한한 지구력과 환상적인 힘을 지닌 신체, 초인적인 신체의 무용수가 될 때까지 같은 연습을 요구하며 해를 거듭하여 강도를 더하여 간다. 하지만 무용수의 신체는 강인한 신체만이 전부가 아니라 균형과 미, 우아한 움직임이 가능

- 하도록 훈련되어야 한다. 신체조건으로는 강하고 곧은 등과 다리의 수직, 고관절의 기동성(turnout의 가능성), 발의 모양과 힘, 작은 얼굴과 긴 팔다리, 골격 배열의 조화 등을 볼 수 있다.

3) 성별에 의한 고려

초기 왕실 무용으로서의 발레는 귀족적 왕실의 품위를 갖춘 남성 무용수의 역할이 그 우위를 차지하다가 낭만주의에 이르러 여성의 가벼움과 부드러움을 지향하는 여성적인 환상적 발레가 되었고, 그 후 현대에는 남성과 여성 무용수가 함께 아름다운 조화와 균형을 필요로 하는 예술로서 남녀 무용수 모두가 동등한 위치를 이루고 있다.

그러나 훌륭한 남성 무용수를 배출하기에는 아직 사회적 편견과 생활고 등의 현실적 문제로 인해 여성 중심의 교육이 되고 있는 것이 사실이며 일반적으로 남녀가 함께 발레교육을 받고 있는 경우가 많다. 분명 남녀의 훈련과정이 구분되어야 하는데 이는 여성과 남성의 대비인 우아함과 힘찬 근육, 아름다움과 힘의 강조와성의 신비를 조장하기 위해 분리되어야 하며 보통 12세부터 분리되는 것이 바람직하다.

남성들만의 특별한 훈련은 힘의 포인트인 몸통, 팔, 다리의 힘을 개발시키는 것이며, 여성들만의 특별한 훈련은 토슈즈를 신는 것이다. 이러한 분리된 교육은 남성들에게는 활력과 힘으로 공중돌기나 웅장한 도약으로, 여성들에게는 우아하고 아름다운 형태의 미를 강조한다.

4) 유능한 교사에 대한 고려

발레예술은 음악, 리듬, 조각, 회화, 디자인, 시 등의 모든 예술이 하나로 조화를 이뤄야 하는 종합예술이다. 때문에 발레교사는 자신이 예술가이면서 교사가 되어야 한다. 반드시 전문적이 무용수가 훌륭한 발레교사의 자질을 구비한 것으로 이해해서는 안 된다. 발레에 대한 세심한 훈련과 교육의 뒷받침은 발레교사 스스로 발레

현재 우리나라도 예술중·고등학교와 대학 무용과의 개선과 시정을 통해 발레의 계통적이고도 체계화된 교육제도를 뿌리내리기 위한 노력을 부단히 하고 있지만 전문무용인 양성을 위한 불리함과 모순점을 지니고 있는 것은 사실이다. 이에 여러 문제점을 해소하고 우리나라의 진정한 발레 발전을 이룩하기 위해서는 국가적 차원에서 발레학교(전문무용학교)의 중요성을 인식하여 이를 설립함으로써 전통적이고도 정형화된 발레교육을 효과적으로 훈련시킬 수 있는 전문적 교육과정의 실현이 중요하다.

법적, 제도적 뒷받침은 우리나라 무용교육이 안고 있는 많은 문제점들을 해결할 수 있도록 도울 것이며, 올바른 교수법을 체득한 전문무용수 양성과 창작력이 뛰어난 안무가, 발레예술 감독 등을 적극적으로 양성하게 됨으로써 한국의 민족적 특성을 띤 세계 속의 발레 인재를 키워낼 수 있게 할 것이다.

와 학생에 대한 깊은 애정과 배려에 의해 이루어지며, 발레교육이 신중한 방법으로 이루어지기 위해서는 발레 교과과정에 대한 지식 및 수업내용과 지도방법, 그리고 평가에 이르기까지 전문적인 수준에 이른 교사의 능력이 필수적이다.

훌륭한 발레지도자는 우선 예술가이어야 하고, 발레 테크닉에 대한 강력한 기초가 있어야 하며, 학생들 수준에 알맞은 훈련체계를 설계할 수 있어야 하나 무엇보다도 다음과 같은 자질을 기본적으로 갖추고 있는 즉, 학생들에 대한 사랑과 가르치는 것에 대한 특별한 열정, 발레에 대한 기본지식, 신체역학, 해부학 등의 지식, 발레의 테크닉뿐만 아니라 표현의 다양성을 가르칠 수 있는 능력, 정확한 의사전달과 시범을 할 수 있는 능력, 음악성, 동작을 정확히 교정해 주고 피드백(feed-back)을 줄 수 있는 예리한 시각, 발레의 기술성 너머에 있는 인격형성에 초점을 두는 안목 등을 가지고 있어야 할 것이다.

전문적 교육과정의 실현이 중요

서구 무용의 발전사를 통해 발레가 융성하게 꽃피고 발전할 수 있었던 요인을 살펴보면 이상에서 언급한 것처럼 전문 발레학교와 전문발레단체 및 전용극장이 있었다는 점과 정부로부터의 막대한 재정적 지원을 받았다는 점 등을 꼽을 수 있다.

현재 우리나라도 예술중·고등학교와 대학 무용과의 개선과 시정을 통해 발레의 계통적이고도 체계화된 교

- 육제도를 뿌리내리기 위한 노력을 부단히 하고 있지만
- 전문무용인 양성을 위한 불리함과 모순점을 지니고 있는 것은 사실이다. 이에 여러 문제점을 해소하고 우리나라
- 라의 진정한 발레 발전을 이룩하기 위해서는 국가적 차원에서 발레학교(전문무용학교)의 중요성을 인식하여 이를 설립함으로써 전통적이고도 정형화된 발레 교육을 효과적으로 훈련시킬 수 있는 전문적 교육과정의 실현이 중요하다.

이러한 법적, 제도적 뒷받침은 우리나라 무용교육이 안고 있는 많은 문제점들을 해결할 수 있도록 도울 것이며, 올바른 교수법을 체득한 전문무용수 양성과 창작력이 뛰어난 안무가, 발레예술 감독 등을 적극적으로 양성하게 됨으로써 한국의 민족적 특성을 띤 세계 속의 발레 인재를 키워낼 수 있게 할 것이다. 🌟

참 고 문 헌

김윤남 (2000). 바키노비와 로얄 발레학교의 교육 특성연구. 계명대학교 교육대학원 석사학위논문.

신은경 (1996). 클래식 발레의 특성화를 위한 이론적 제안. 한국무용협회 학술논문집 제3권

신수정 (1990). 전문발레학교 설립을 위한 기초연구. 이화여대 석사학위논문

신정희 (1988). 발레 조기교육에 관한 연구. 이화여대 석사학위논문

정희자 (2004). 발레 영재교육제도의 도입을 위한 방안 연구. 한국무용교육학회지(제5집 1호)

Angela Whitehill, William Noble (1981). The Parents Book of Ballet, Princeton Book Co.

Jennifer Dunning (1984). But First ASchool, N.Y.: Viking Penguin INC

The State Leningrad Kirov Ballet in Seoul (1990). 조선일보

Y. Bocharikova, M Geborich (1959). The Bolshoi Ballet Story, N.Y.: Haller & Heller

<http://www.rsd.org.uk>

<http://www.sab.org>

<http://www.vaganova.ru>