

데니쇼운이 미국 현대무용과 무용교육에 끼친 영향

조 은 숙*

Abstract

Denishawn and Its Influence on American Modern Dance and Dance Education

Cho, Eun-sook (Chung-Ang University)

The purpose of this study is the examination of Denishawn and its influence on American modern dance and dance education. In the twentieth century, modern dance in America has grown quickly to a startling degree. With the passing of time, modern dance has been spread to many branches. Today we see various modern dance performances which have their own personalities. And we can find many places to dance, for instance in dance studios, conservatories, and colleges.

In this paper, this researcher will consider influence of America's modern dance development, especially in education. There are two big roots of America modern dance if we trace back to the past: Isadora Duncan and Denishawn (Ruth St. Denis and Ted Shawn). Duncan, St.Denis, and Shawn were famous dancers and they founded different dance schools. But generally Isadora Duncan spent the major part of her careers in Europe, and even though she founded a modern dance school as an American, the school was in Europe.

Denishawn was the first modern dance school in America. In American dance history Denishawn was the most influential modern dance company and school. This study focuses on three areas of concern; the first is about the background of Ruth St. Denis and Ted Shawn. The second is Denishawn as a school, teaching method through Ruth St. Denis and Ted Shan's philosophy, and curriculum, and the third is Denishawn's influence on American Dance Education.

* 중앙대학교 예술대학 무용학과 교수

I. 서론

지난 한 세기 동안 미국의 현대무용은 놀라울 정도로 성장하였고 무용예술의 한 장르로써 확고한 위치를 확립하였다. 1900년대 초기의 미국 현대무용은 발레의 형식적인 면에서 벗어나 개개인의 자유로운 사고를 표현하는 무용으로 시작되었으나 백년이 지난 지금은 고유의 성격과 다양한 스타일로 발전되어 미국뿐만 아니라 세계의 많은 나라에서도 쉽게 무용을 접하게 되었다. 또한 초기의 미국 현대무용은 극히 소수의 사람들에 의해 계승되어지고 발전되었지만 시간이 지나감에 따라 교육체계를 갖춰 무용학원, 무용전문학교, 그리고 대학을 통하여 많은 무용인들을 배출해내고 있다.

이러한 미국 현대무용과 무용교육의 발전은 이사도라 던컨(Isadora Duncan)과 데니쇼운(Denishawn)에 의해 깊은 뿌리를 내렸다. 그러나 던컨은 그녀의 무용 경력에 큰 영향을 끼쳤던 주된 시간들을 유럽에서 보냈고 또한 미국인으로써 현대무용 학교를 설립한 것도 유럽에서였다. 그녀는 일생동안 세 학교를 설립했는데 첫 번째 학교는 1904년 베를린에 설립하였고 '디오니시온'이라는 이름으로 알려진 두 번째 학교는 1914년 파리에 설립하였다. 그리고 세 번째 학교는 그녀가 1921년 러시아 정부를 방문했을 때 모스크바에 설립하였다. 그러므로 미국 현대무용과 무용교육에 직접적인 영향을 끼친 것은 데니쇼운이라고 할 수 있다.

미국 현대무용사를 살펴보면 데니쇼운은 미국의 첫 번째 현대무용 학교였으며 미국 현대무용단과 학교 무용교육에 지대한 영향을 끼쳤다. 데니쇼운은 루스 세인트 데니스(Ruth St. Denis)와 테드 쇼운(Ted Shawn)에 의해서 1915년 여름에 'Ruth St. Denis School of Dancing and Its Related Arts'라는 이름으로 로스 엔젤레스에 설립되었으며 이 학교 이름은 1916년에 데니쇼운으로 명칭이 바뀌었다. 17년동안 운영되었던 데니쇼운은 무용학교로써 현대무용 교육 시스템을 체계적으로 갖추었고 재능이 있는 무용수들을 대량으로 배출해내었다. 또한 데니쇼운은 무용단으로써 미국뿐만 아니라 유럽과 동양 등 세계 여러 국가에서 다양한 작품들을 선보이기도 하였다.

데니쇼운의 작품과 안무 스타일은 현대무용사와 무용작품에 관계된 여러 문헌에서 언급되어졌고 또한 테드 쇼운의 남성 무용단에 대한 연구도 있으나 데니쇼운 학교와 교육과정에 대한 구체적인 연구는 미약한 것 같다. 그러므로 본 연구는 데니쇼운 학교 교육과정의 연구와 더불어 데니쇼운이 미국무용과 무용교육에 끼친 영향을 중심으로 논의해보고자 한다. 첫째, 데니쇼운이 설립되는데 밑바탕이 된 루스 세인트 데니스와 테드 쇼운의 생애와

무용활동에 대해 언급하고 둘째, 테니쇼운 학교의 교수법과 교과과정을 논의하며 셋째, 테니쇼운이 미국 무용교육에 끼친 영향에 대해 논하고자 한다.

II . 루쓰 세인트 테니스와 테드 쇼운의 생애와 무용활동

1. 루쓰 세인트 테니스

1879년 1월 20일 미국 뉴저지에서 태어난 세인트 테니스는 그녀의 어머니인 루쓰 엠마 홀 테니스(Ruth Emma Hull Dennis)로부터 춤과 종교적인 영향을 크게 받았다. 그녀의 어머니는 세인트 테니스로 하여금 다른 종교를 가진 사람들과 다양한 주제들을 논의하게 하였고 또한 델사르트(Francois Delsarte, 1811-1871)의 이론을 그녀에게 가르쳤다. 음악과 연극교사였던 델사르트는 연극배우들을 위해서 신체의 제스처를 과학적으로 분석하고 연구하였다. 그는 “각 정신적인 기능은 신체의 기능에 반응하며 각 신체 부분의 주된 기능들은 신체적 활동에 반응한다”고 주장했다.(Sherman, 1983 : 5) 1893년 세인트 테니스는 그녀의 부모와 함께 “The Old Homestead”라는 아마추어 공연에 출연하였는데 그녀의 춤은 “Lessons From Delsarte.”라고 불리웠다. 세인트 테니스는 델사르트의 동작들을 매일 연습하였으며 이탈리아 발레리나인 마리아 본판티(Maria Bonfanti)로부터 발레를 배웠다. 15살이 되는 해에 그녀는 “Skirt Dancer”로 뉴욕에 데뷔하였다.

1904년 세인트 테니스는 ‘The DuBarry’ 극단의 연극배우로 미국 전역을 순회공연을 하던 가운데 버팔로에서 이집트 여신인 Isis가 그려진 담배광고 포스터를 보게 되었다. 이것이 세인트 테니스로 하여금 동양에 대한 관심을 갖게 하였고 발레작품 “이집타(Egypta)”를 안무하게 하였다. 1906년 세인트 테니스는 인도의 춤을 바탕으로 하는 작품, “라다(Radha)”를 안무하였는데 이 작품은 뉴욕의 관객들로부터 명성을 얻게 하였다. 의상, 분장, 그리고 조명 사용 등에 대한 예술적 기교를 어머니로부터 배운 세인트 테니스는 안무에 적용하여 종교적인 작품 “향(Incense)”과 “요기(Yogi)”를 만들었으며 이 작품들은 관객들에게 ‘신 신드롬’을 가져다주었다. 또한 일본의 무용 드라마에서 아이디어를 얻은 “오 미카(O-Mika)”와 “코브라(The Cobras)” 등의 작품들로 3년 동안 공연을 했으며, 영국, 프랑스 그리고 독일로 순회공연을 하였다(Moore, 1983 : 282). 비록 이 작품들은 각 나라 고유의 민속적인 춤들을 바탕으로 만들어졌지만 세인트 테니스는 서구 스타일에 적합하게 변형시켰다.

1911년 세인트 테니스는 뉴욕의 팔레스 극장과 시카고의 라비니아 공원에서 계약공연을

하였는데 이들 공연은 미국남부 순회공연을 위한 소규모의 무용단을 만들 수 있는 수익금을 제공했으며 또한 테드 쇼운을 만나게 되는 계기를 부여했다. 그 당시에 세인트 테니스는 관객들의 취향이 볼룸댄스로 바뀌어 가고 있음을 파악하였고 또한 관객들이 그녀가 파트너와 함께 춤을 추는 것을 보고 싶어한다는 것을 깨달았다. 세인트 테니스는 기꺼이 쇼운을 파트너로 맞이하게 되었고 그들은 그로부터 20년을 함께 지내게 되었다.

2. 테드 쇼운

1891년 10월 21일 미조리에서 태어난 테드 쇼운은 목사가 되기를 원했으나 대학교 3학년때 디프테리아를 앓게 되어 그의 꿈을 저버리게 되었다. 그는 다리의 회복을 위해서 치료법으로 무용을 접하게 되었는데 이것이 그를 춤을 추게 만들었다. 그의 신체조건은 너무 크고 뚱뚱해서 무용수로서 적합하지 않았지만 메트로폴리탄 오페라의 발레리나였던 헤이젤 왈라치(Hazel Wallach)로부터 꾸준히 발레를 배웠다. 쇼운은 종종 헤이젤과 함께 다양한 스타일의 볼룸댄스를 시범해 보이기도 했다.

1911년 3월, 세인트 테니스는 덴버의 브로드웨이 극장에서 “The Incense”를 공연하였는데 쇼운은 종교적인 경험을 주제로 하는 그녀의 작품을 보고 매우 감명을 받았고 현대무용에 큰 관심을 갖게 되었다. 그 다음해에 쇼운은 발레 대신에 다양한 스타일의 무용들을 배우기 위해 로스엔젤레스로 옮겼으며 그곳에서 볼룸댄스를 가르치면서 새 파트너인 노르마 굴드(Norma Gould)와 볼룸댄스를 여러 곳에서 공연하기도 했다. 그러나 쇼운은 자기 자신을 표현할 수 있는 무용을 창작하기를 항상 갈망했고 굴드와의 마지막 순회공연에서 자신이 안무한 작품인 “Grecian Suite”와 “Oriental Suite”를 발표하기도 하였다. 그는 안무와 무용테크닉을 더 배우기 위해서 1914년 뉴욕으로 옮겼다.

쇼운은 발레, 스페인 춤, 판토마임 그리고 최신 볼룸댄스 등을 배웠으며 또한 볼룸댄스를 가르치기도 하였다. 이러한 가운데 그는 젊은 남자 무용수를 찾고 있던 세인트 테니스의 오디션에서 발탁되었고 그 순간부터 54년 후인 세인트 테니스가 운명할 때까지 무용을 위한 다양한 접근방법을 서로 교환하게 되었다.

1914년 4월 13일 켄터키 주에서 세인트 테니스와 쇼운은 첫 공연을 하였고 미국 남동부로 순회공연을 떠났다. 그들의 공연은 쇼운의 작품들과 많이 알려진 세인트 테니스의 솔로 작품들로 구성되었다. 1914년 8월 13일 33세의 세인트 테니스와 23세의 쇼운은 뉴욕에서 결혼을 하였는데 그들의 환경을 보면 유사한 점이 많음을 알 수 있다:

두 사람 모두 백인이며, 감리교 신자들이고, 중류층 집안에서 성장하였다. 그들은 일찍 부터 신앙심이 깊었으며 이러한 신앙심을 당파와 관계없는 다양한 무용 형식으로 표현 하였다. 두 사람은 접근하는 방법은 달랐지만 프랑스와 벨사르트의 움직임 이론을 그들의 무용동작에 적용하였다. 그리고 정부와 법인 단체의 무용 예술을 위한 지원이 없던 그 당시에 무용수로 생활비를 마련해야 했다(Sherman, 1983 : 1).

결혼 후 그들은 공연을 위해 그들의 정열을 아끼지 않았는데 소규모의 무용단을 만들어 뉴욕의 사라토가부터 샌프란시스코까지 순회공연을 하였다. 1915년 2월 6일 세인트 데니스 와 쇼운은 오레곤주의 포트랜드에서 열린 무용 경연 대회에서 2인무 작품인 “Denishawn Rose Mazurka”로 입상하였는데 이 대회로 이들은 ‘데니쇼운 무용수들’로 알려지기 시작하였다.

쇼운은 무용공연 뿐만 아니라 무용교육에도 많은 관심을 갖고 있었고 세인트 데니스에 게 학교를 함께 설립하기를 설득했다. 1915년 여름 마침내 ‘Ruth St. Denis School of Dancing and Its Related Arts’라는 이름으로 첫 번째 데니쇼운 학교가 설립되었다.

III. 데니쇼운 무용학교

1. 교육관과 교수법

1916년 데니쇼운 학교로 학교명이 바뀌었는데 이 학교는 두 가지의 목적을 가졌다. 하나는 새로운 종류의 무용에 대한 설립자의 아이디어를 학생들에게 제공하는 것이고 또 다른 하나는 정기적인 수입을 얻는 것이었다. 학교에 관한 대부분의 계획들은 교육에 많은 관심을 가졌던 쇼운에 의해서 이루어졌는데 학교의 커리큘럼과 운영 등도 그가 체계화하였다. 그들은 교육과 안무를 위한 지침서를 다음과 같이 명시하였다(Sherman, 1983 : 11):

무용이라는 예술은 단지 하나의 시스템에 의해 운영되기에는 너무 거대하다. 상대적으로 무용은 모든 시스템들을 포함하고 있다. 어떤 인종, 어떤 민족, 그리고 인간 역사의 어떤 특정기간이던지 간에 자신을 표현하기 위해 율동적으로 움직였던 것은 모두 무용에 속한다. 우리는 무용에 사용되었던 과거의 모든 공헌들을 사용하고 또한 모든 새로운 공헌들을 미래에도 계속해서 사용하도록 노력할 것이다.

세인트 데니스와 쇼운은 교수와 안무를 위해 두 종류의 접근방법을 적용하였는데 하나

는 프랑소와 델사르트의 이론이었다.

델사르트는 신체를 세 부분으로 구분하였는데 머리와 목은 정신적인 것 또는 지적인 것; 상체와 팔들은 감정적인 것과 영적인 것; 그리고 몸통 아래와 다리들은 신체적인 것을 표현한다. 이들 각 구역들은 기능적인 면에서 각각 세 개로 더 세분화되었다. 델사르트식 방법에는 제스처의 기본적인 아홉 가지 규칙들이 있는데 이것은 신체의 모든 부분들을 자유롭게 하고 이완시키기 위한 연습에 기초를 두었으며 또한 제스처와 판토마임을 배우기 위한 원리로 제공되고 있다. 그는 또한 반대, 평행, 그리고 연속 등 세 가지 주요 타입에 의해서 움직임을 구분하는 시스템을 발전하였다(Kraus, Hilsendager & Dixon, 1991 : 115).

다른 하나의 접근방법은 세인트 데니스에 의해 고안된 ‘음악의 시각화(Music Visualization)’였는데 그녀는 스위스의 음악교사이며 작곡가인 에밀 작끄-달크로와즈와 이사도라 덩킨의 춤을 통해서 영감을 얻게 되었다. ‘음악의 시각화’란 오케스트라의 각 연주 악기들에게 분배되어 있는 음들을 개개인의 무용수들에게 할당하여 표현하게 하는 것이다. 세인트 데니스는 다섯 번째 공연과 마지막 공연이었던 1931년 8월 르위손 스테디움에서 슈베르트의 미완성 교향곡을 사용하여 40명의 무용수들로 구성된 작품, ‘신코릭 오케스트라(Synchoric Orchestra)’를 발표했다. 음악 시각화를 사용한 쇼운의 첫 번째 작품은 에드워드 맥도웰의 음악을 여섯 명의 남자 무용수들이 표현한 ‘폴로네이즈’였다.

세인트 데니스와 쇼운은 학생들에게 그들의 무용에 대한 지식을 주기 위해 언제나 노력했으나 그들의 교수법은 달랐다. 세인트 데니스는 동양무용을 가르치면서 극동지방의 문화와 춤으로부터 받은 많은 영감들을 학생들에게 심어주고자 했다. 그녀의 테크닉은 많은 포즈를 사용하였고 화려한 의상을 입고 즉흥을 하는 것이었다. 특히 그녀는 리듬감이 있는 몸짓이나 천을 사용하는데 천부적인 재능을 가지고 있었는데 무용수업 중에도 천을 이용한 즉흥적인 움직임들을 학생들에게 많이 권장하였다. 또한 그녀는 동양의 제식 행위를 모방하여 만들어낸 동작들을 학생들에게 가르쳐 주었고 그녀의 외국공연 경험을 강의하며 이국적인 멋을 표현하도록 강조하였다. 세인트 데니스의 테크닉은 고도로 발전된 것이 아니었고 그녀 또한 기술적인 교수법을 중요시하는 편은 아니었다.

쇼운은 신비적인 면을 강조하는 세인트 데니스와 달리 분석적이고 과학적이며 체계적이였다. 그는 다양한 테크닉들을 수업시간에 사용하였는데 유럽 스타일의 발레, 종족 무용, 민속무용의 스텝들, 달크로와즈 테크닉, 심지어는 초기 독일 현대 무용까지 맨발을 이용하여 움직이게 하였다. 존 마틴(1936 : 158)은 그의 저서에서 쇼운의 움직임을 다음과 같이 서

술하였다.

“쇼운은 데니쇼운 학교에서 사용하였던 무용구성 방법을 네 단계로 요약하였는데 첫 번째 단계는 아이디어, 두 번째 단계는 신체적인 움직임, 세 번째 단계는 음악용어를 비유하여 움직임의 음조(tonalizing), 그리고 네 번째 단계는 의상과 무대로 구분하였다.”

쇼운은 다양한 나라의 무용 테크닉들을 체계화시켜 학생들에게 교습하였지만 무용작품의 주제들은 뉴잉글랜드의 콘트라 댄스(contra dance), 카우보이, 흑인들의 전통문화, 히스패닉의 영향 등 미국역사의 맥을 잇고 있는 문화들 속에서 찾아내었다. 또한 그는 기독교인으로서 종교적인 영감을 얻어 작품을 만들기도 하였는데 그러한 성향은 그로 하여금 예배무용을 안무하게 하였다. 그는 기도, 찬송가, 설교, 성가 그리고 기도문 등의 예배 순서의 전체를 무용으로 안무하여 무용을 통해서 예배를 할 수 있게 하였는데 교회에서 무용으로 예배를 올린다는 것은 그 당시의 시대적 상황으로 결코 쉽지않았다. 그러나 쇼운의 꾸준한 노력으로 인해 1917년 샌프란시스코의 최초로 세워진 감리교회에 초청되어 그의 예배무용을 소개하게 되었다.

세인트 데니스와 쇼운은 무용공연 계획뿐만 아니라 무용교수법도 끊임없이 연구하였는데 다른 나라에 공연을 다녀온 후에는 그 나라의 무용스타일을 연구하여 그들의 수업시간에 가르치곤 하였다. 특히 쇼운은 해외공연 시에 함께 오지 못한 선생님들에게 도움을 주기 위해서 새로운 안무구상과 그 나라의 테크닉을 기록할 수 있는 노트를 준비하였다. 또한 그들은 새로운 무용을 접할때면 안무와 학교의 교과과정에 적용하기 위해서 그들 스스로가 교습을 받기도 하였다.

2. 교과과정

스페니쉬 스타일의 건물로 지어진 데니쇼운 학교에는 무용을 할 수 있는 공간이 두 개였다. 하나는 실내 무용실로 주로 세인트 데니스의 수업들이 진행되었고 다른 하나는 실외에 만들어진 야외 무용실로 세인트 데니스의 요가와 명상 수업이 실시되었다. 또한 그곳에서 쇼운의 발레 수업, 볼룸댄스 그리고 다양한 테크닉 수업들이 진행되었다. 학교설립 초기에는 자연과 더불어 야외에서 많은 시간들을 보내곤 하였다. 일부 수업들은 학교 앞 잔디밭에서 진행되기도 하였는데 후에 잔디밭은 잘 다듬어진 모래 바닥으로 바뀌어졌다. 그리고 학교에는 학생들을 위한 작은 수영장도 있었다.

매일 아침 학생들은 학교에 도착하면 담배상자에 1달러씩 집어 넣고 하루의 수업을 시

작하였다. 전형적인 교과과정은 쇼운의 데니쇼운 스타일의 테크닉 수업, 세인트 데니스의 동양무용 수업과 세인트 데니스 스스로 창안해낸 테크닉 수업, 그리고 명상수업으로 이루어졌다. 또한 여름시즌에는 집중적으로 무용을 배울 수 있는 여름코스가 있었다. 여름코스는 두시간 동안의 미술수업 또는 공예품 만들기, 세인트 데니스에게 배우는 두 번의 개인 랫슨, 그리고 쇼운의 테크닉 수업을 매일 받는 것으로 구성되었다.

학교의 일반 교과과정에는 학생들의 요구에 따라 개인 랫슨도 진행되었는데 개인 랫슨은 조금 더 전문적인 교습이 필요한 수업이므로 개인 랫슨비는 조금 더 비쌌고 개개인에 따라 약간의 차이를 두었다. 그러나 시간이 지나감에 따라 학교의 등록금도 변화가 있었는데 12주간 개최되는 여름코스는 숙식을 포함하여 500달러를 지불하였다.

세인트 데니스와 쇼운은 데니쇼운 스타일이라고 정의할 수 있는 그들만의 테크닉을 확립하기 위해서 다양한 움직임들을 끊임없이 개발하였는데 외국무용과 민속무용 동작들도 적절하게 적용하여 새로운 장르의 움직임들을 창조하기도 하였다. 이와 같이 그들은 데니쇼운 테크닉을 발전시키는데 끊임없이 노력하였지만 그들의 교수법은 학교가 운영되는 동안 기본적으로 같은 방식을 유지하였다.

매일 아침 학생들은 세시간에 걸쳐 쇼운과 테크닉 수업을 하였는데 그의 수업은 호흡부터 시작되었다. 다함께 호흡을 강조하는 동작들을 한 후에는 스트레치와 유연성을 기르는 움직임 패턴을 하고 순수한 발레 수업을 하였다. 그 다음에는 현대무용 테크닉이라고 할 수 있는 마루에 앉아서 하는 무용 동작들을 하였고 그러한 동작들은 즉흥으로 이어졌다. 그러나 이러한 순서는 상황에 따라서 어떤 부분은 생략이 되기도 하고 어떤 부분은 강조되어 집중적으로 오랜 시간에 걸쳐 진행되기도 하였는데 발레의 기본적인 동작들과 현대무용의 기본적인 동작들은 전형적인 데니쇼운 테크닉으로 매 수업시간마다 진행되었다.

전형적인 데니쇼운의 발레 테크닉과 현대무용 테크닉을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다(Sherman, 1983): 스트레치 동작, 뺨띠와 그랑 바뜨망(petits and grands battements), 다섯가지 발 포지션에서의 플리에(plies) 시리즈, 16박자의 그랑 롱드잠(grands rondes de jambes), 32박자의 뺨띠 롱드잠(petites rondes de jambes) 등의 동작들을 바를 잡고 한 다음 무용실 가운데로 움직여 발레의 팔동작들을 연습하였다. 그다음 순서로는 학생들 모두 함께 테벨로빠 앙 투르낭(developes en tournant), 아티트드(attitudes) 그리고 그랑 주떼(grands jetes) 등의 동작들을 한 후에 학생 한명씩 돌아 가면서 빠 드 바스크 시리즈를 춤추었다. 빠 드 바스크(pas de basques) 시리즈는 데니쇼운 고유의 스타일로써 발레, 스페니쉬, 그리고 헝가리안 춤을 혼합하여 만든 움직임이다. 데니쇼운의 빠 드 바스크 동작은 양팔을 머리 위에 평행으로 올리고 발의 움직임에 따라 팔과 함께 상체를 앞으로 활처럼 구

부리게 하는 것이다.

현대무용 테크닉으로 구분되어지는 동작들은 몸을 천천히 흔들다가(swing) 점차적으로 큰 원을 그리기 그리고 머리, 어깨, 상체 순으로 몸을 말면서 앞과 옆으로 떨어지기, 마루에서 천장으로 팔을 쓸 듯이 올리기 등이 있었고 이러한 동작들을 한 후에는 완화된 달리기 동작들을 하면서 무용실 안을 큰 원으로 돌았다. 테크닉 수업은 뒤로 낙하하는 동작들을 하면서 마무리를 하곤 했는데 때에 따라서 다같이 앉아 자바스타일(Japanese)의 팔동작들을 연습하기도 하였다.

쇼운의 테크닉 수업이 끝난 후에는 세인트 테니스의 수업이 이어졌는데 세인트 테니스는 주로 동양무용을 가르쳤으며 동양무용의 신비함과 은밀함을 바탕으로 자신 고유의 테크닉을 창안해서 가르쳤다. 그녀의 교수법은 전체 학생들이 함께 동작을 수행하게 하기보다는 한명 또는 두명의 학생들을 선택하여 그들 위주로 무용 동작을 만들어 낸 다음 나머지 학생들이 그들의 움직임을 따라하게 하는 것이었다.

점심식사 전에 학생들은 학교 수영장에서 수영을 즐겼으며, 다같이 야외 식탁에서 점심식사를 함께 하였다. 저녁에는 세인트 테니스의 요가 수업이 열렸었는데 그녀는 명상과 함께 수업을 이끌어 나갔다. 요가 수업은 항상 무용작품의 다른 부분을 배우는 것으로 끝맺음을 하였는데 수업을 계속해서 참가하면 요가와 명상을 기반으로 한 무용작품을 익힐 수 있었다.

테니쇼운의 수업 과정에서 무용 연습은 필수적인 요소였으며, 때로는 무용연습 중에 흥미를 불러일으키는 동작들은 무용공연 작품의 일부분이 되기도 했다. 그 예로 “세레나타 모리스카(Serenata Morisca)”, “천둥새에게의 호소(Invocation to the Thunderbird)”, 그리고 “그노지엔즈(Gnossienne)” 등의 작품들은 수업 과정 중에 사용하였던 동작들을 작품 속에 포함시켜 만든 것들이다.

테니쇼운의 수업들은 엄격하게 진행되었으며, 교과과정도 큰 변함 없이 꾸준히 지속되었다. 학생들 또한 무용예술에 대한 깊은 신념을 갖고 선생님들의 지도를 열심히 받아 들었다. 수업은 세인트 테니스와 쇼운에 의해서 지도되었을 뿐만 아니라 다른 선생님들에 의해서 종종 진행되기도 하였다. 예를 들면, 엘자 딘슬리(Elsa Dinsly)는 달크로와즈 테크닉을 가르쳤고 마가리타 월만(Margharita Wallmann)과 토니 존슨(Tonny Johnsson)은 미국에서 처음으로 마리 뷔그만(Mary Wigman)의 테크닉을 가르치기도 하였다.

3. 제자들을 통한 데니쇼운의 발전

데니쇼운 학교는 도리스 험프리(Doris Humphrey), 찰스 와이드만(Charles Weidman), 마사 그라함(Martha Graham), 루이 호스트(Louis Horst) 등 현대무용사에서 다음 세대를 이끌어 가는 무용수를 배출해내었다. 그들은 모두 백인이었고, 적어도 고등학교 교육까지 받은 사람들이었다.

산타 바바라에서 온 마사 그라함은 1916년에 데니쇼운 학교에 입학하였고 일리노이 학교를 졸업하고 온 도리스 험프리는 이듬해인 1917년에 입학하였다. 세인트 데니스는 험프리를 보자 마사 그녀의 개성과 재능을 발견하였다. 폴린 로렌스(Pauline Lawrence)는 험프리와 같은 해에 입학하여 공연 리허설 지도자로 인정을 받게 되었다. 1915년에 루이 호스트는 데니쇼운 무용단의 3주간에 걸친 보드빌 공연을 위해 임시직으로 피아노 반주를 하게 되었는데 이것을 계기로 10년동안 데니쇼운의 음악 감독자로 남게 되었다.

데니쇼운 학교는 데니쇼운 무용단과 직접적으로 연결되어 있었는데 무용단의 무용수 일부는 무용수업을 통해 선택되어졌다. 무용단 초기에는 8명의 젊은 무용수들이 수업을 통해서 선택되어 순회공연을 떠났었다. 세인트 데니스와 쇼운은 무용수를 선택하는 조건이 달랐는데 세인트 데니스는 날씬하고 예쁘고 여성적인 여성을 선호하였고 또한 영적인 면을 잘 표현할 수 있는 무용수를 선택하였다. 그러나 쇼운은 무용 테크닉이 좋고 개성이 강한 무용수를 선호하였다.

데니쇼운 무용단의 첫 번째 순회공연은 1915년 가을에 이루어졌는데 로스 엔젤레스에서 뉴욕까지 대륙을 횡단하면서 공연을 하였고 이 공연여행으로 인해 무용단은 빗더미에 앉게 되었다. 그러나 그들은 보드빌 공연을 통해서 빗을 갠 수 있게 되었고 또 다른 공연여행을 계획할 수 있게 되었다. 1915년부터 1931년까지 데니쇼운 무용단은 300개가 넘는 솔로, 듀엣, 트리오 그리고 군무 작품들로 구성된 레퍼토리를 공연하였을 뿐만 아니라 16개의 주요 발레 작품들도 공연하였다. 그들의 공연은 대중들에게 많은 호응을 얻었을 뿐만 아니라 다양한 평론을 얻을 수 있게 되었다. 또한 데니쇼운 무용단은 미국 내에서의 순회공연 뿐만 아니라 일본, 중국, 미얀마, 인디아 등 아시아의 주요 나라들을 방문하여 공연하였으며 캐나다, 쿠바, 영국 그리고 독일에서도 순회공연을 하였다.

1900년대 초 미국에서 무용교육과 무용단을 함께 할 수 있는 단체는 데니쇼운을 제외하고는 찾기 힘들었다. 데니쇼운은 보드빌 공연에서 접할 수 있는 무용들과 차원을 달리하여 예술적인 작품들을 선보였고 학교를 통하여 끈임없이 무용수를 지원할 수 있었다. 또한 수

업과 리허설을 통하여 다양한 동작들을 실험하고 새로운 무용작품을 창작해낼 수 있었다. 세인트 데니스와 쇼운의 무용을 접하는 관점은 서로 달랐지만 이러한 상이점이 학교와 무용단을 계속해서 발전시킬 수 있었다. 세인트 데니스의 여성적이고 직관적이며 즉흥적인 면과 쇼운의 과학적이고 실용적이고 계획적인 면은 서로의 단점을 보완해주며 학교와 무용단을 발전시키고 널리 알리게 하였다.

시간이 흘러 갈수록 데니쇼운 학교는 많은 이윤을 남길 수 있게 되었고 멀리 떨어진 지역에서 데니쇼운의 교육을 받고자 하는 사람들을 위해서 분교를 설립하기도 하였다. 1920년에 데니쇼운의 분교가 세인트 폴에 처음으로 열리게 되었고 데니쇼운 분교가 문을 닫을 때까지 분교의 수가 점차적으로 늘어났다. 데니쇼운 분교의 개설은 데니쇼운 학교를 다녔던 사람들에게 의해서 가능하였는데 그들은 교육과정의 사용과 학교의 이름을 사용하는 특권으로 500달러를 지불하였다. 1922년 쇼운은 뉴욕에 데니쇼운 무용학원을 스스로 열기도 하였다. 미국 내에 세워진 데니쇼운 학교 분교와 분교들은 많은 무용인들을 배출하였는데 일부는 도시로 가서 무용단에 입단하거나 안무자가 되었다. 그러나 데니쇼운 학교에서 무용수나 안무자보다 더 많이 배출된 사람들은 수백명에 이르는 무용교사들이었다. 이들은 각각의 고향으로 돌아가 데니쇼운 테크닉을 가르쳤고 현대무용의 다음 세대를 이끌어 나가는 무용수들을 양성하는데 힘썼다.

4. 폐교와 그 이후의 활동

1931년 데니쇼운은 여러 가지 문제점들로 인해 해체하게 되었다. 그 당시의 정치적 경제적 상황이 데니쇼운에 큰 영향을 주었는데 세계 정치는 무정부 상태였고 종교적 과학적 불화가 계속 일어나 세계를 소요 속에 몰아 넣었다. 미국에서는 대공황의 결과로 1929년에는 주식시장까지 붕괴되었다. 대공황은 데니쇼운의 순회공연과 안무에도 많은 영향을 끼쳐 그들이 무대에 설 기회가 차츰 적어지게 되었다.

그리고 세인트 데니스와 쇼운의 성격차이도 폐교에 원인을 제공하였다. 무용수업, 안무 그리고 사생활 등 전반적인 면에서 즉흥적이고 신비와 여성미를 두드러지게 부각시키며 자신이 가장 우선이어야 한다는 생각을 가졌던 세인트 데니스와 달리 쇼운은 매사를 실용적이고 계획적으로 접근하였다. 결국 이들은 서로의 다른 성격을 이해하고 폐교와 함께 각자 다른 방향으로 가게 되었다.

또한 데니쇼운의 학생들이 학교를 많이 떠난 것도 원인이 되었는데 예로 마사 그라함은

1923년에 학교를 그만 두었고, 도리스 험프리와 찰스 와이드만은 1928년에 학교를 떠났다. 그들은 여러 해 동안 테니쇼운에서 무용을 배우고 주역무용수로 활동하였지만 테니쇼운의 무용과 작품 스타일, 즉 생각과 주제를 표현하기보다는 모방한 동작들을 보여주는 데 중점을 두었던 스타일에 만족을 느끼지 못하였다. 이 세 사람은 무용 움직임의 새로운 접근방법을 집중적으로 연구하고자 하였고 마침내 이들은 각자의 길로 가기로 결정하였다.

세인트 테니스는 테니쇼운 학교를 계속해서 운영하고자 노력하였으나 학교가 빚더미에 앉게 되어 결국 1933년에 문을 닫아야 했다. 그녀는 뉴욕으로 이주하여 민족무용가인 라메리(La Meri)와 함께 무용소를 운영하다가 1942년에 캘리포니아로 다시 옮겨 극장을 세웠다. 그녀는 그 극장에서 일요일 저녁마다 강의를 하였고 종교를 주제로 한 그녀의 무용작품들을 재연하곤 하였다. 87세가 되던 1966년 5월 세인트 테니스는 캘리포니아의 오렌지 코스트 대학에서 인도무용에서 영향을 받은 작품 “향”을 재연하였는데 이 공연은 관객들에게 보여주는 그녀의 마지막 공연이었다.

세인트 테니스와 헤어진 후 쇼운은 남성 무용수들로만 이루어진 무용단을 창단 하였다. 이 단체는 쇼운의 무용에 대한 이상적인 생각을 실현하기 위해서 창단 되었는데 그는 남성의 신체골격과 감성이 무용이라는 예술을 하기에 알맞다는 생각을 하였고 무용에서 남성의 역할이 매우 중요하다는 것을 인식하고 있었다. 이러한 그의 생각은 무용이 예술형식으로 인정을 받고 있을 무렵인데도 남성무용수의 위치가 불확실한 그 당시의 상황에서 결코 수용되기가 쉽지 않았다. 그러나 그는 그의 뜻을 이루고자 많은 노력을 하였고 남성무용단의 창단과 더불어 대학 내의 체육대학에서 남자 학생들에게 춤 시범을 통해 남성무용수의 중요성을 인식시켰다. 이것은 남성무용수의 확립이라는 의미에서뿐만 아니라 대학교과과정 내에 무용과를 설립하는데 기여를 한 것이라고 볼 수 있다.

쇼운의 첫 번째 대학 강의는 미국에서 가장 우수한 체육교사를 배출하는 학교인 메사추세츠의 스프링필드 대학에서 이루어졌는데 5백여명에 달하는 체육교육과 학생들에게 시행되었다. 그는 발레의 기본 동작들을 가르쳤고 또한 남자 학생들이 쉽게 배울 수 있는 간단한 운동 동작이나 노 젓기, 낚이나 도끼 등의 연장을 사용할 때 나오는 움직임 등을 리드미컬한 춤 패턴으로 변형하여 가르쳤다. 이들 중 대다수가 캠프의 오락 지도자로 일하고 있었으므로 쇼운의 무용교육은 그들을 통해 어린이들에게 자연스럽게 전달될 수 있었다(Maynard, 1964).

쇼운의 강의는 학생들에게 많은 호응을 얻게 되었고 그의 남성무용단은 많은 남성 무용수들의 격려 속에서 자연스럽게 조직되었다. 쇼운의 남성 무용단의 초기 순회공연은 경제 침체로 순회 도중 취소되기도 하였지만 시간이 지나감에 따라 관객들의 호응을 얻게 되었

고 세계대전이 일어나는 가운데에서도 미국 대륙과 해외에서 순회 공연을 할 수 있게 되었다.

쇼운은 메사추세츠의 농가를 무용실로 개조하여 남성 무용수들과 함께 무용 연습을 하였고 1932년부터 국제 무용 페스티벌인 제이콥스 필로우(Jacob's Pillow)를 그곳에서 개최하기 시작하였다. 또한 1942년 7월 그곳에 테드 쇼운 극장을 개관하였는데 이 극장은 점차 국제적인 무용 극장으로 인정을 받게 되었다.

1941년 세인트 테니스는 제이콥스 필로우에 초청되어 그녀의 작품들, “라다,” “향,” 그리고 다른 인디안 무용 작품들을 공연하였는데 그 이후로 그녀는 매년 초청되어 강의와 더불어 무용공연을 하였다. 1945년 쇼운과 테니스는 15년 만에 함께 무대에서 공연을 하였으며 그 이후 몇 년 동안 매년마다 함께 무대에 섰다. 세인트 테니스와 쇼운이 마지막으로 함께 공연한 작품은 그들의 50주년 결혼 기념일에 제이콥스 필로우에서 발표한 “Siddhas of the Upper Air”였다. 쇼운이 마지막으로 무대에서 보여준 작품은 “O Brother Sun and Sister Moon”이었는데 그의 나이 75세였다.

IV. 미국 현대무용과 무용교육에 끼친 테니쇼운의 영향

테니쇼운은 실로 미국무용사와 미국무용교육에 위대한 업적을 남겼다. 미국 최초의 무용학교인 테니쇼운 학교는 지원금이나 보조금 없이 16년 동안 자립적으로 운영되었으며 테니쇼운 무용단도 그 당시에 인정을 받던 발레공연들보다 더 큰 규모의 무용작품을 제작하여 주목을 받았다.

또한 테니쇼운은 현대무용을 주된 무용예술 장르로 확립하는데 큰 기여를 하였다. 1900년대 초의 무용은 예술로서 인정되기보다는 대중적인 오락과 유흥으로 인정되었고 무용공연을 학교극장에서 하는 것조차도 어려운 상황이었다. 1916년 세인트 테니스와 쇼운은 학생들과 함께 캘리포니아 버클리 대학의 그리스 극장에서 공연을 하게 되었으나 학교의 이사진들의 반대로 많은 어려움을 겪은 후에 무대에 설 수 있게 되었고 이를 계기로 미국 교육계에 진지하게 인정받은 최초의 무용단이 되었다. 또한 루이지애나의 슈레브포트에서 공연을 했을 때에는 2백여명의 목사들과 교회장로들이 테니쇼운의 작품들을 ‘신성모독적이며 불경스러운 춤’이라고 외치며 시청까지 행진을 하기도 했다. 그러나 그들은 공연에 대한 의지를 꺾지 않고 많은 노력 끝에 무대에 작품을 올릴 수 있게 되었으며 이 공연을 계기로

일반인들에게 현대무용에 대한 긍정적인 인식을 심어주게 되었다(Maynard, 1964).

데니쇼운의 또 다른 공헌은 무용교육에 있어서 선구자 역할을 하였다는 것이다. 세인트 데니스와 쇼운은 무용학교로서 교과과정을 체계적으로 설립하였고 그 과정을 끊임없이 개발하였다. 그들은 또한 현대무용 테크닉을 체계적으로 개발하였는데 세인트 데니스의 테크닉은 다소 동양무용을 모방하는 것에 기초를 두었지만 그녀 나름대로 자신의 동작들을 스타일화 시켜서 개발하였다. 쇼운은 발레를 기초로 한 테크닉을 개발하여 과학적이고 논리적인 움직임들을 고안해냈다.

20세기 초 무용교육은 그동안 교습해오던 ‘발레’ 위주의 교육에서 ‘현대무용’으로 불리우는 새로운 장르의 교육으로 전환되었다. 1900년부터 1910년에 이르는 기간동안 무용은 여성들을 위한 체육 교육과정에 필수적인 부분으로 되었다. 이렇게 무용의 필요성을 인식시키는데 기여한 사람은 하버드 대학의 여름코스에서 강의를 하였던 멜빈 발로 길버트(Melvin Ballou Gilbert)에 의해서였다. 멜빈의 무용수업은 에티튜드(attitude), 아라베스크(arabesque), 포즈(pause), 상승(elevation), 그리고 무리를 지음(grouping) 등을 바탕으로 한 전신 포지션, 다섯가지 발 자세, 그리고 팔의 포지션 등 발레 테크닉에 기초를 둔 다소 정형화된 형식으로 이루어졌다. 그의 스타일은 학생들이 쉽게 받아들일 수 있었으며 대형 무용 강의에도 쉽게 적용할 수 있었다. 1910년대에는 무용교육으로 현대무용을 수용하게 되었는데 이러한 추세는 1917년 마가렛 도블러(Margaret H'Doubler)에 의해서 위스콘신 대학에 무용프로그램이 개설되면서 본격적으로 발전되어갔다. 1926년 도블러는 무용전공을 만들었으며 이 학과를 통해서 무용교사들이 배출되어 전국에서 무용을 체계적으로 가르치게 되었다. 또한 20개 대학에 무용 동아리들이 생겼으며 무용 동아리는 활성화되어 전국의 대학으로 확산되어갔다(Hawkins, 1982 : 4).

세인트 데니스와 쇼운은 데니쇼운 시절 대학에서 직접적으로 무용을 가르치지 않았지만 그들의 제자들을 통하여 미국대학의 무용교육에 간접적으로 영향을 주었다. 실제로 그들은 대학에서 무용을 가르치기도 하였으나 그것은 데니쇼운이 해체된 후였다. 세인트 데니스는 1938년에 아델파이 대학교 무용과의 교과과정을 설립하는데 도움을 주었고 종교무용을 강의하기도 하였다. 쇼운은 그 당시에 미국의 체육교육을 이끌어 나가던 스프링필드 대학의 초청으로 무용강의를 했었고 1932년에는 국제 청년 기독교 연합 대학교와 협력하여 무용강의를 하기도 하였다. 데니쇼운 학교의 교육과정은 세인트 데니스와 쇼운뿐만 아니라 그 학교에서 배출된 무용교사들로 인해 미국 전역에서 무용수들을 육성할 수 있었고 또한 데니쇼운이 해체된 후에 쇼운이 경영하던 제이콥스 필로우 페스티벌을 비롯하여 각종 무용 페스티벌의 교육과정에 기본적인 모델이 되었다.

테니쇼운이 무용계에 큰 공헌을 한 것 중의 하나는 그들의 테크닉과 철학을 학생들에게 강조하기보다는 학생들이 갖고 있는 타고난 재능이나 표현력을 인정해 주었다는 것이다. 쇼운(Maynard, 1964 : 78)은 테니쇼운을 설립할 때 다음과 같이 주장하였다.

“우리는 우리가 가르치는 모든 것과 우리가 안무한 춤 속에서 개인을 강조했다. . . 세인트 테니스와 쇼운을 로봇처럼 복사하는 학생들을 양산하는 것은 우리가 바라는 것이 결코 아니다. 우리의 역할은 춤 예술가의 발전에 필수적인 자극이나 지식 그리고 경험을 제공하고 상상력이 풍부한 무용수를 격려하는 것이다.”

세인트 테니스와 쇼운은 테니쇼운이 한세대를 장식하는 기관으로 끝나는 것이 아니라 학생들을 통하여 다음세대로 이어갈 수 있는 잠재력을 키우는 기관이 되기를 바랐다. 실제로 테니쇼운은 16년만에 문을 닫았지만 그들의 바람은 현대무용 역사의 맥을 이어주는 도리스 험프리, 찰스 와이드만, 그리고 마사 그라함 등의 많은 제자들을 통해 이루어 졌다.

V. 결 론

본 연구는 테니쇼운 학교의 교육과정과 더불어 테니쇼운이 미국 무용과 무용교육에 끼친 영향을 중점적으로 논의하였다. 1900년대 초 미국에서 무용의 위치는 나약하기만 하였고 주요 예술 양식으로 수용되기까지는 오랜 시간이 걸렸다. 이러한 시기에 테니쇼운 학교의 설립은 혁명적인 것이라고 할 수 있다.

본 연구 결과 미국의 첫 번째 현대 무용학교였던 테니쇼운은 무용 교과과정을 체계적으로 설립하였을 뿐만 아니라 현대무용을 예술 장르로 확립하는데 큰 공헌을 하였음을 알 수 있다. 또한 테니쇼운은 1900년대 초에 16년 동안 운영되고 문을 닫았지만 오늘날의 전반적인 현대무용 수업과정을 살펴보면 세기가 바뀐 지금까지도 계속해서 영향을 끼치고 있음을 발견할 수 있다. 각기 다른 현대무용 테크닉들은 그들만의 스타일을 가지고 있지만 테크닉의 연습과정을 보면 테니쇼운에서 쇼운이 가르쳤던 테크닉과 유사한 점이 많다. 유연성을 위한 스트레치, 호흡, 발레에서 변형된 동작들, 그리고 자유로운 움직임들의 패턴 등은 순서의 차이가 있을 뿐 테니쇼운 시절부터 지금의 어느 현대무용 테크닉에서도 접할 수 있다. 개개인의 특성에 따라 변화되어온 현대무용은 결국 테니쇼운 테크닉이 구심점이 되어 발달되어 왔음을 알 수 있다.

또한 세인트 테니스와 테드 쇼운은 테니쇼운 학교를 함께 설립함으로써 무용과 무용교

육에 많은 기여를 하였지만 개인적으로 쇼운이 무용교육의 발전에 더욱 큰 영향을 끼쳤음을 알 수 있었다. 쇼운은 세인트 데니스보다는 더 체계적으로 무용교육을 연구하였고 또한 남자무용수들의 기용을 강조하였는데 이는 미국 현대무용사에 많은 영향을 주었다. 실제로 테니쇼운은 듀엣과 앙상블 등으로 이루어진 작품들에서 남자무용수와 여자무용수의 역할을 평등하게 맡게 한 미국의 첫 번째 무용단이었다.

테니쇼운의 목적은 무용학교를 기반으로 미국 현대무용의 성장과 발전에 많은 기여를 하고 학생들에게 움직임의 동기 유발과 함께 예술과 철학 등의 지식적인 경험을 주는 것이었다. 세인트 데니스와 쇼운은 그러한 목적을 달성하고자 그들 고유의 테크닉을 창안해내고 다양한 무용작품들을 안무하였지만 그것들은 그들 자신의 독창성보다는 많은 나라들로부터 배워온 민족무용의 모방을 바탕으로 창작된 것이었다. 시간이 지난 지금 그들을 평가해보면 세인트 데니스와 쇼운은 현대무용과 무용교육의 견본품들을 보여 주었고 분위기를 형성해주었으며 그들의 업적을 바탕으로 그들의 뒤를 이은 세대들이 미국의 현대무용과 무용교육을 구체적으로 발전시켰음을 알 수 있다.

지금까지 테니쇼운 학교에 대해서 관심을 갖고 살펴보았는데 앞으로 무용사에서 큰 역할을 한 무용전문학교와 무용 페스티벌 등의 교과과정을 연구해본다면 우리나라의 무용교육에도 많은 도움이 될 수 있을 것으로 기대된다. 또한 순회공연을 많이 하였던 테니쇼운 무용단의 공연활동을 구체적으로 연구해본다면 우리나라 무용단의 활동계획에도 좋은 영향을 끼치리라고 생각한다.

참고문헌

- Maynard, O.(1964), 미국 현대무용가들, 정옥조(역, 1996), 서울 : 솔 출판사.
- Brown, J. M.(1979), *The vision of Modern Dance*. New Jersey, Princeton Book Co.
- Hawkins, A. M.(1982), *Modern Dance in Higher Education*. New York : Congress on Research in Dance, Inc., 4.
- Kendall, E.(1979), *Where She Danced*. New York, Alfred A.Knopf, Inc.
- Kraus, R., Hilsendager, S. C., and Dixon, B.(1991), *History of the Dance in Art and Education*. New Jersey, Prentice-Hall, Inc., 115.
- Magriel, P.(1948), *Chronicles of the American Dance*. New York, Da Capo Press, Inc.
- Mazo, J.(1977), *Prime Movers*. New Jersey, Princeton Book Co.
- Martin, J.(1936), *America Dancing*. New York, Dodge Publishing Co.

- Moore L.(1938), *Artistis of the Dance*. New York, Thomas Y. Crowell Co., 282.
- Robertson, A. and Hutera, D.(1988), *The Dance Handbook*. Boston, G. K. Hall & Co.
- Shawn, T.(1960), *One Thousand and One Night Stands*. New York, Doubleday & Co.
- Sherman, J.(1983), *Denishawn*. Massachusetts, A Division of G. K. Hall & Co., 1, 5.
- Walter, T.(1971), *The Dance in America*. New York, Harper & Row, Inc.
- _____ (1969), *Miss Ruth. Dodd*, Mead & Co., Inc.