

발레 수업의 효율적 운영 방법에 관한 연구

정 미 자*

Abstract

A Study on the Management of Ballet Class

Chung, Mi-Ja (Ewha Womans University
National Physical University of Korea)

The ballet class is highly organized. Therefore, management of ballet class includes solving complicated internal subjects. In this thesis, it has been investigated how the classic ballet class could be performed with high efficiency. managing the ballet class.

The movement of the ballet class should be repetitive practice to develop the use of correct muscles, and comprises a barre followed by a center. At the barre dancers learn and practice exercises that are the components of the steps in the center portion of class. Dancers explore their attributes, develop their kinesthetic sense, access their mental capabilities, and sculpt the body to make it ready for the work in the center.

In the center section of the class, dancers exercise in order to practice classical arm positions and movements; learning spatial directions and classical poses; executing small and large jump, leap, and hopping steps alone or in combinations; practicing introductory, transitional, and turning movements; and learning slow and fast steps and later executing them in combinations.

The teacher gives the highly organized exercises and combinations; the students perform that, and the teacher responds to their performance with constructive feedback. Safety in the classroom is also teacher's responsibility. Rules at the barre and in the center provide a predetermined system for students moving in an orderly manner using correct protocols throughout the class. Time management and class atmosphere in which teacher-students interaction occurred with observation and through verbal and nonverbal feedback should be created by teacher.

* 이화여자대학교, 한국체육대학교

I. 서론

오랜 역사를 통해 클래식 발레는 지속적으로 발달하고 변화해 오면서 그 구조적 기본 체계를 잘 유지하고 있다. 또한, 발레에 대한 지식과 훈련 과정은 발레 교육을 통해 잘 전해져 내려오고 있다.

발레 교육이 시작된 것은 프랑스의 루이 14세 때 왕립무용학교(Academic Royal Dance)가 설립되고 극장예술로 진출하게 되면서 부터이다(심정민, 1993: 15-25). 그 후 발레에 대한 연구는 뻬에르 보상(Pierre Beauchant), 루이스 뻬꾸르(Louise Pecourt), 루이스 두쁘레(Louis Dupre), 가에탕 베스트리스(Gaetan Vestris), 장 조지 노베르(Jean Ggeorges Noverre) 등으로 이어지면서 19세기 초 카를로 블라시스(Carlo Blas)에 의해 발레 형태의 변화 및 무용 교수법이 이론적으로 확립되었다(이영숙, 1982: 11). 그는 교수체제를 정립하여 교수 이론을 전개 하였고 자신의 이상인 훌륭한 무용수를 배출하기 위해 무용수와 교사에 대한 두 가지 주의점을 강조하였다. 좋은 무용수가 되기 위해서는 훌륭한 지도자를 만나 매일 규칙적인 연습을 통하여 인내와 끈기를 배워야 하며 또 이러한 끊임없는 연습과 노력만이 무대 위에서 정확한 자세를 취할 수 있는 최선의 방법이라고 강조 하였고, 또한 무용수가 자신의 신체적 특성과 개성에 따라 그 역할이 달라져야 함을 인식하고 무엇보다 자신의 우아함을 잘 표현할 줄 아는 능력을 키워야 한다고 지적했다. 또 한가지는 이론과 실기를 겸비한 교사만이 완전한 수업을 실천할 수 있으며, 이론만을 알고 있거나 실기만을 했던 교사는 학생을 지도하는데 있어서 결핍된 측면을 갖기 때문에 진정한 원칙들과 예술적인 성공을 이룰 수 없음을 지적하였다. 이러한 결핍된 교사의 지도를 받은 무용수는 예술의 생생한 특성이 결핍되어 무용이 생명력과 우아함이 없는 차가운 것이 된다고 덧붙였다(문애령, 1982: 15). 그의 이론은 현재에도 발레 수업에서 적용되고 있다.

교수란 목표를 달성하기 위해 학습이 잘 이루어지도록 환경을 계획적으로 조작하는 과정이다. 이러한 교수 과정은 교수의 목표, 내용, 방법, 및 평가를 사전에 수립해 놓은 하나의 전략적인 수단이라고 볼 수 있다(황수연, 이강한, 2000: 184-198). 그리고, 교사들은 이러한 과정들 속에서 교수의 중요한 요소들을 분석하고 구별하여 효율적으로 운영할 수 있는 능력을 갖추어야 한다.

수업 운영 기술은 효율적인 교수에 필수 불가결한 요소이며, 우수한 교사는 무엇보다도 우수한 수업 운영자이다. 즉 우수한 교사들은 수업 방해 행동을 예방하는 수업 운영 체계를 개발하고 유지함으로써 무용수들의 주의를 학습에만 집중하도록 하는 것이다.

일반적으로 수업의 운영을 잘 하기 위해서는 교수 목표의 설정하고, 교수 행동의 진단, 교수 방법 및 절차를 선정하여 학습 단원에 대한 본격적인 지도 활동을 해야 한다. 그리고 학습 성과에 대한 평가를 통해 각 단계의 적정성 여부에 대한 정보를 제공해 주며, 또한 다음 단계의 수업에 대한 중요한 자료를 얻게 된다. 이와 같이 발레 수업 운영에 있어서도 일반적인 교수과정에서 제시하는 전략들을 적용하여 체계적이고 계획적인 수업이 되어야 하는 것은 물론이며 발레 수업을 위한 특수한 전략이 첨부되어야 할 것이다.

고전 발레는 정확한 자세와 올바른 팔의 사용, 그리고 다리의 사용에 있어서의 규칙 등을 습득하는 것이 필수적이고, 이러한 기초 위에 움직임을 해야 한다(Kostrovitskaya, Pisarev, A., 1995: 39-48). 그러므로 고전 발레의 수업 내용은 정확한 근육 습관을 발달시킬 수 있도록 구성되어야 하며, 그 수업에서 요구하는 규칙을 습득할 수 있도록 계획되어야 한다. 본 연구는 이러한 발레 수업의 운영에 필요한 주요 구성 요소들에 대하여 구체적으로 고찰함으로써, 효과적인 발레 수업 운영 구조를 개발하는데 필요한 이론적 기초와 전략을 제시하는 데 그 목적이 있다.

II. 본 론

1. 발레 수업의 구성

오늘날까지 발레 교수의 고전으로 내려오는 이론을 확립한 카를로스 브라시스는 그에 의하여 창설된 무용 학원(The Academy of Dancing)에서 무용수들에게 보다 과학적이고 체계적인 훈련을 시키기 위해 바 연습을 창안하였다. 이것은 신체의 해부학적 법칙과 과학적 원리에 근거한 기초적인 수업의 형태이다. 이러한 바 연습은 대략 10가지 정도로 구성되어 있으며 이것은 지난 3세기에 걸쳐 훌륭한 발레 마스터들에 의해 고안된 것이다. 바 연습은 장기적으로 무용수에게 발레의 기술에 의한 근육의 사용과 그에 따라 요구되어지는 형태나 움직임들을 미리 훈련시키게 하는 목적이 있고, 단기적으로는 몸을 움직이거나 춤을 추기에 앞서 가벼운 준비 운동에 의해 정확한 동작이 가능해 지도록 대비하게 한다(노연경, 2000: 45).

클래식 발레의 수업 내용은 정확한 근육 습관을 발달시키도록 구성되어야 하며, 그러기 위해서는 충분한 반복이 포함되어야 한다. 수업의 내용을 계획할 때에 각 동작들은 수업의 전반적인 주제와 관련이 있어야 한다는 것을 염두에 두어야 한다(서차영, 1996: 71-74). 각

엑서사이즈(exercise)나 콤비네이션(combination)은 너무 길거나 짧지 않게 해야 한다. 너무 길 경우에는 무용수의 근육이 피로를 느껴서 완벽하고 정확한 근육의 사용이 어렵게 된다. 또한 긴 콤비네이션은 순서를 외우는데 시간을 사용해야 하고, 그룹(group)으로 번갈아가며 할 경우에는 무용수가 기다리는 시간이 길어져 근육이 굳어 버리기 때문이다. 반면에, 너무 짧은 콤비네이션은 무용수 신체의 산소 소비량이 충분하지 못하여 근육이 충분히게 더워지는(warmed up) 준비가 되지 못하기 때문이다.

1) 바

발레 수업의 일반적인 첫 단계는 바(barre)에서 하는 연습으로 시작된다. 바 연습은 동작 나름대로의 목적을 갖고 있지만 대체로 발, 다리와 등을 강하게 하고, 동작의 범위를 넓혀 준다(Hammond, S. N., 1984: 45-54).

바 연습의 순서가 정해져 있는 것은 아니며 교사와 학교에 따라 다르지만 일반적으로 작고 느린 동작에서 시작하여, 발에서 무릎을 거쳐 엉덩이에 이르기까지 점차적으로 다리의 많은 근육을 사용하게 하며, 간단한 동작에서 복잡한 동작으로 이어지게 된다. 대부분 바에서의 수업은 발레의 가장 기본적인 동작인 프리에(plié)동작에서 시작되고, 그랑 바뜨망(grand battement)의 활발한 동작이나 다리를 힘차게 차는 동작으로 끝난다(Lawson, J., 1975: 76-80). 바는 몸이 흔들리지 않도록 의지할 수 있는 보조의 역할 이므로 손을 단지 올려 놓는 느낌으로 하고 동작을 수행해야 하며, 몸이 준비된 후에는 센터에서 같은 동작을 바 없이 수행할 수 있어야 한다는 것을 무용수에게 주지 시켜준다. 그로 인해 초보 무용수가 바에 기대거나 매달리어서 엑서사이즈를 수행하는 것을 피할 수 있게 된다.

바에서는 센터(center)에서의 움직임, 즉 몸 전체를 이용하여 공간에서의 조화로운 형태를 창조하기 위한 움직임에 필요한 근육을 준비, 강화 시키고 신체의 균형과 조절 능력을 발달시킨다(Hammond, S. N., 1982: 3). 따라서, 바의 내용은 그 날 수업의 센터 스텝(steps)의 내용에 의해 결정되어야 한다. 만약 바의 엑서사이즈가 센터 스텝과 무관한 내용일 경우, 그 수업의 바 엑서사이즈는 센터의 수업을 위하여 예비한 내용이 아니기 때문에 센터 수업에 효과적인 영향을 주지 못한다.

예를 들어 센터 수업에서 푸에테(fouetté)를 학습하려 한다면 그 날의 바 수업에서의 론드 잠 영 레어(rond de jamb en l'air)를 이용하여 준비 할 수도 있겠고, 바뜨망 폰뒤(battement fondu)에서도 푸에테를 위한 준비를 할 수 있는 엑서사이즈가 포함된 수업 내용을 준비 할 수도 있겠다. 그런 경우, 센터에서 수행하게 될 푸에테의 동작에 필요한 근육

이 준비된 상태이므로, 무용수는 센터에서 푸에테의 동작을 집할 때에 마음의 준비도 되어 있게 되고 그 동작을 더욱 용이하게 수행할 수 있게 된다.

2) 센터

바 연습이 끝나면 센터에서의 연습으로 이어지며, 여기에서는 다리와 발의 동작에 머리 동작, 팔 의 동작, 그리고 어깨의 자세인 에쁠망(épaulement)에 이르기까지 몸의 모든 부분을 사용하여 공간에서의 조화로운 형태를 창조하도록 훈련한다. 그러므로 아주 단순한 발레 동작 이라도 예술적인 생명력을 지니게 된다.

센터에서의 연습은 몸의 모든 부분의 사용이 더해지므로 단순한 발레 동작도 초보 무용수에게는 매우 복잡하게 느껴질 수 있다. 그러므로 완성된 한 동작을 작게 나누어서 천천히 정확하게 할 수 있도록 음악적인 배려도 해 주어야 한다. 각 단계와 동작에 맞는 음악의 사용 또한 효과적인 수업을 위하여 필수적으로 고려 해야 할 점이다(Lawson, J., 1977: 27, 56).

예를 들어 알레그로(allegro)의 그리사드(glissade)동작을 익힐 경우, 그 동작을 분석해보면 아래와 같이 나눌 수 있다.

- 5th position demi plié
- Battement tendu a lasecond in demi plié
- Relevé with transfer weight to the between two legs
- Battement tendu a la second in demi plié to the other side
- 5th position demi plié(Grant, G., 1982)

이것을 처음에는 바에 의지하여 연습을 하게 하고 근육 조절이 가능해 지면 센터에서 수행하게 한다. 이 동작이 숙련이 되면 렐르베(relevé) 대신에 땅에서 7cm가량 떨어지게 밀어서 수행하게 한다. 조금 느린 4박자의 음악으로 시작하여 익숙해 지면 점점 빨리 하게 한다. 동작과 그것의 속도나 속성에 맞는 음악 선정이 매우 중요하다. 이 수업에서 바의 바뜨망 땅뒤(tendu)를 할 때에 플리에와 함께하는 바뜨망 땅뒤의 동작과 땀리에(temps lié)와 같이 무게 이동하는 동작이 선행되어진다면 관계성이 있는 수업 내용이 될 수 있다.

초보자를 위한 수업에서는 바에서 수행한 내용을 센터에서도 비슷하게 수행하게 한다. 중급(intermediate)이후의 수업에서 다루어지는 그랑 투르(grand tour or grand pirouette) 동작의 경우, 회전(tour)을 위하여 필요한 근육을 만들어 주는 수업이 그 이전 단계에서 필

요하다. 그랑 투르에는 아라베스크 투르(arabesque tour), 아티튜드(attitude) 투르, 아라스콩(à la second) 투르 등이 있는데, 각 동작에 대한 투르 령(tours lents)인 아라베스크 프로미나드(promenade), 아티튜드 프로미나드, 아라스콩 프로미나드의 훈련이 그랑 투르를 위한 근육을 만들어 주고 발달 시켜주는 동작이다. 이러한 훈련이 연습 과정에서 선행되어야 한다. 또한 바의 연습 동작에서는 반 바퀴씩 돌아서 반대 방향으로 향하는 1/2 바퀴 프로미나드 동작으로 근육을 만들고 발달 시킬 수 있으며, 바의 아다지오(adagio) 동작에서 다리를 들고 지탱할 수 있는 힘을 길러 주어야만 회전 도중에 다리의 각도가 떨어지는 것을 막을 수 있겠다.

이와 같이 한 동작에 대하여 바와 센터에서 그 동작을 위한 근육 사용의 충분한 반복이 있게 해주는, 이러한 반복의 리듬이 있는 교수 방법은 그 기술이 강화되어질 수 있게 한다. 수업의 주제도 무용수의 마음이나 근육에 확실하게 습득이 되어 발전을 가져다 줄 수 있으므로 효과적인 수업을 기대 할 수 있는 것이다.

3) 무용수를 배려한 수업 내용

수업의 각 콤비네이션은 정확한 근육 습관을 발달시킬 수 있도록 구성되어야 한다. 동작이 너무 복잡한 경우에는 무용수가 확실하고 정확한 동작을 위하여 생각할 시간이 부족하게 되어 대강 수행하거나, 정확하지 않은 근육 사용을 유발하게 한다. 각 단계별로 적절한 난이도가 있어야 하는데, 너무 쉬운 수업 내용일 경우에는 무용수들이 도전의식을 잃게 되며, 기술적인 능력도 강도가 강해지거나 향상하지 않을 것이다. 너무 어려울 경우에는 무용수들이 포기해 버리거나 대강 수행하여서 효과적인 수업이 이루어지지 않게 된다.

동작 순서의 시작은 천천히 수행하게 하여 무용수의 근육이 충분히 더워지게 해야 하며, 작은 동작에서 점진적으로 빠르고 복잡한 동작, 큰 동작으로 발전해 가야 한다. 그렇지 않을 경우, 예를 들어 무용수의 몸이 충분히 더워지지 않았을 때에 무리한 동작을 수행했을 때는 무용수의 근육에 불필요한 고통을 주며, 스트레스를 부과하여 부상을 줄 수 있기 때문에 교사는 반드시 이러한 점을 배려해야 한다.

휴일 다음날인 월요일의 발레 수업 내용은 간단하면서 모든 근육을 다 쓸 수 있는 내용으로 짜여 지는 것이 좋다. 각 연습 동작은 정확한 근육사용 습관을 발달시키기 위하여 충분한 반복이 포함되어야 한다. 물론 전문 무용수와 같은 고급 단계에서는 이러한 반복을 줄인다.

고전 발레의 기법 중에서 가장 어려운 것 중에 속하며 무용수의 부상이 가장 많이 발생

하는 동작인 브리제(brise)나 카브리올(cabriole)과 같은 동작은 목요일 이후의 수업에 들어가는 것이 무용수의 부상을 위하여 바람직하다. 이는 이들 동작이 잘 발달된 순발력과 강한 등의 근육, 그리고 공중에 떠 있는 능력(ballon)을 필요로 하기 때문이다(Karsavina, T., 1962: 64-67). 이와 같이 교사는 무용수의 컨디션을 고려하여 수업을 진행하여야만 효과적이고 효율적인 발레 수업을 기대할 수 있는 것이다.

2. 발레 수업의 시간

1) 수업의 시간 분배

초보자는 처음 수업 시간의 대부분을 바에서 연습한다. 점차로 바에서 연습하는 시간이 1/2까지 줄어들지만, 1/3보다 짧아져서는 안 된다. 일반적으로 전체 수업 시간은 1시간 반 정도이지만 무용학교나 대학의 수업 진행 방식에 따라 좀더 짧아질 수도 있다(Hammond, S. N., 1982: 10). 고급반의 수업은 대개 처음 35분은 바에서의 수업을 하고 다음 의 35분 정도는 센터에서의 동작들을 하며 마지막 20분은 코너(corner) 동작에서 그랑 알레그로와 같은 기교적인 훈련으로 마무리 한다. 그러나 날씨가 많이 추운 겨울이나 연습실이 추운 경우에는 바에서의 시간을 조금 길게 할애하여 무용수의 근육이 충분히 더워져서 빠르고 큰 움직임의 하기 위한 준비가 되도록 배려해 주어야 한다(Lawson, J., 1975: 76-80). 교사는 세심한 배려로 무용수의 부상을 방지하고 효과적인 교수를 기대 할 수 있다.

2) 수업의 진행 속도

무용수의 수준을 고려한 수업의 진행 속도는 효과적인 교수와 무용수의 부상 방지에도 도움을 준다. 수업의 진행 속도는 수업에 참여하는 무용수가 새로운 수업의 내용을 얼마만큼 빨리 받아들일 수 있는가 하는 것에 의해 좌우되어야 하므로, 교사는 무용수들의 수준을 고려하여 수업 내용과 수업의 구조를 조정하여야 한다. 즉, 선생님은 어떠한 부분에 많은 시간을 배분할 것인가에 대하여 정해 놓아야 하며, 그 수업의 어느 부분은 진행속도를 빠르게 하고 혹은 중요한 부분에서는 느리게 진행되도록 조절하여 계획하여야 한다. 특히 초보자를 위한 수업에 있어서, 가르치고 연습하는 것에 대한 적절한 시간을 포함하여 유동성이 있는 발레 수업을 계획하면 무용수들이 새로운 스텝을 배우는데 서두르는 느낌이 없이 받아들일 수 있는 충분한 시간을 가질 수 있다.

어느 부분에서 설명을 너무 오래 하다 보면 무용수들은 기다리다가 근육이 식어서 굳어

져 버릴 수 있으므로 교사는 수업을 구성할 때, 각 수업에 대하여 어느 정도를 설명할 시간으로 할 것인지 결정함에 있어서 수업 전체를 보는 시각을 가지고 관찰 한 후에 계획해야 한다. 수업을 위한 콤비네이션을 그 수업에 필요한 분량 외에 몇 가지를 더 준비한다면, 무용수들이 받아들이지 못하는 내용이거나 적절하지 않을 경우에 대처하여 사용할 수 있으므로 수업의 진행 속도 조절에 큰 도움이 된다. 교사에게는 효율적인 수업의 진행을 위하여 아주 중요한 사항이다.

3. 발레 수업의 분위기

1) 교사와 무용수간의 예절 및 안전 점검

발레 수업을 위한 분위기는 무용수들이 효율적이고 효과적으로 배울 수 있도록 하는 데 큰 영향을 주며, 교사와 무용수 상호에 관련하는 것이다. 이러한 상호 관련은 교사의 관찰에 의한 정보와 그 정보를 무용수에게 되돌려주는 피드백(feedback)을 발전시킨다. 수업 분위기를 위해서 교사와 무용수가 서로 존중하고 규칙을 지키며, 무용수는 긍정적인 마음가짐으로 교사의 가르침을 적극적으로 수용해야 하며, 교사는 배려와 애정을 가지고 가르쳐 주어야 한다.

먼저 교사는 무용수가 발레 수업에 규칙적으로 출석해야 하는 이유를 설명해 주고 그렇게 유도하여 수업의 흐름을 정해 주어야 한다. 전문적인 발레 무용수가 되려는 무용수들은 일주일에 여섯 번 정도, 다른 목표로 무용을 하는 성인 초보자는 일주일에 두세 번 정도의 수업을 받는 것이 일반적이다. 근육의 활동이 중단된 후 24시간 이내에 위축이 되기 때문에 근육의 유연성과 힘을 유지하려면 발레 수업을 매일 받는 것이 가장 효과적이므로 전문 무용수가 되기를 희망하는 무용수는 발레 수업을 받는 것을 일상적인 생활의 한 부분으로 생각해야 한다. 이러한 태도는 무용수로써의 몸을 유지시켜 주고 풍부한 예술성을 느끼게 해 주며 자신을 다시 발견할 수 있도록 해 준다(Hammond, S. N., 1982).

또한, 교사는 연습실의 안전을 점검하고, 수업 할 수 있는 준비가 되어있는지 확인해야 하는 책임을 가진다. 바닥을 확인하고, 깨끗이 한 후, 위험한 곳은 즉각 치치를 하든지 무용수들에게 주지 시켜서 다치지 않게 한다. 연습실은 환기가 잘 되어야 하지만 외풍이 없고, 특히 몸의 근육이 쉽게 움직일 수 있도록 충분히 따뜻해야 한다. 온도와 습기를 쾌적하게 하고 그렇지 않을 경우에는 부작용이 온다. 예를 들어, 덥고 습기 있는 상태에서의 수업 시간에는 탈수 현상이 오기 쉬우므로 이를 방지하기 위해 물을 마시도록 해 주어야

한다.

2) 수업 시의 복장

발레 수업에서는 발레 슈즈를 신고 해야 한다. 너무 큰 슈즈일 경우는 발에 걸려서 넘어 지거나 발레 선이 잘 보이지 않으므로 발가락이 슈즈 안에서 모두 펴지지만 딱 맞는 신을 신어야 한다. 초보자를 위한 수업에서는 교사가 레오타드(leotard)와 스타킹의 색을 정하여 주거나, 그것에 대한 정보를 준다. 정돈된 머리 모양은 회전할 때 긴 머리가 눈을 때리거나 시야를 가리는 불편을 없애 주며, 교사가 시각적으로 무용수의 선을 평가하는 데 도움을 준다. 큰 목걸이나 귀걸이는 회전 시에 원심력에 의해 무용수의 몸에 상처를 줄 수 있으므로 작고 달라 붙는 것이나, 너무 늘어지지 않는 것이 안전하며, 팔찌나 시계, 반지도 다른 무용수와의 접촉 시에 큰 상처를 줄 수 있으므로 하지 않는 것이 좋다. 무용수는 위생에도 신경을 써야 한다. 발레 수업 전이나 특히 후에는 샤워를 하고 데오도랑(deodorant)이나 향수를 뿌려준다(Kassing & Jay, 1998: 60-61). 발레 수업 매 번 마다 복장을 깨끗하여 선생님이나 수업의 다른 무용수에게 불쾌감을 주지 않게 해야 한다. 이렇게 복장을 단정히 하는 것은 전문적인 무용수와 같은 마음가짐을 갖게 해 주므로 수업 분위기에 좋은 영향을 미친다.

3) 수업 시의 규칙

전통 발레 수업에서는 지켜야 할 규칙이 몇 가지 있다. 이러한 규칙들은 수업 시에 교사가 발레 동작을 교수하면서 동시에 알려 주어야 한다. 이것은 수업시의 정확한 규약을 사용하여 정돈된 매너로 무용수들이 움직일 수 있게 하는 예정된 체계라고 할 수 있다(Kassing & Jay, 1998: 41). 무용수가 발레 수업에 참여할 때는 그 수업에 대하여 감당 해야 할 기본적인 마음자세와 복장을 갖추고, 기본적인 예절을 지켜야 한다. 왕실로부터 이어져 온 발레의 귀족적인 전통은 양식뿐만 아니라 예절에 있어서도 일정한 형식을 가지고 있다. 그래서 수업 시간에도 어느 정도의 예의를 지켜야 하는 것이다. 이러한 것은 무용수들로 하여금 전문적인 무용수와 같은 마음가짐을 가지게 해준다. 특히 센터를 수행할 때 조직적으로 줄을 바꾸거나 다른 무용수들을 위해 배려하여 움직여주는 것과 같은 예절을 지킴으로써 수업 중에서 낭비되는 시간을 절감할 수 있으며 무용수의 안전과 더불어 효율적인 수업을 기대 할 수 있는 것이다. 예를 들어 초보자를 위한 수업에서, 교사는 서로 부딪

히거나 다리로 찰 수 있으므로 바에 설 때 충분한 공간을 유지하도록 알려 주어야 한다. 오른 쪽을 수행한 후에 반대 방향의 연습을 하기 위하여 방향을 바꿀 때에 바를 향하여 바 쪽으로 도는 것을 원칙으로 한다.

센터에서의 콤비네이션 수행 시에 서로 부딪히는 것을 방지하고, 또한 교사가 무용수들의 동작을 관찰하고 평가하는 것에 방해가 되지 않도록 하기 위해서 연습실의 사정에 맞게 횡렬로 줄을 서서 수행하도록 한다. 가령, 40명의 수업에서는 7명씩 6줄을 서고 1,3열이나 2,4열에 한 명씩을 더 세우는 식이 될 것이다. 그러면 센터에서의 연습 동작을 모두 다 같이 수행 할 수도 있겠고, 서로 부딪힐 수 있으므로 안전을 위하여 횡렬로 두 줄씩, 세 개의 그룹으로 나누어, 또는 세 줄씩 두개의 그룹으로 나누어서 연습을 수행할 수 있다. 이 때 콤비네이션을 수행하지 않는 나머지 그룹의 무용수들은 연습실의 양 옆이나 뒤쪽에 바짝 붙어 서서 콤비네이션을 수행하고 있는 무용수들에게 방해가 되지 않도록 하고 넓은 연습 공간을 제공해 주어야 한다. 그리고 조용하게 자신의 차례를 기다린다. 콤비네이션을 수행한 무용수들은 양쪽으로 갈라져서 가능한 빨리 공간을 비워 주어서 다음 그룹의 무용수들이 수행할 수 있도록 비켜 준다. 이때 뒤로 돌아서 무용을 수행할 다음 그룹의 줄 사이로 퇴장하는 것은 다음 무용수에게 방해가 되므로 주의 한다. 특히 그랑 알레그로의 수행 시에는 콤비네이션이 끝나면 빨리 공간을 비켜 주어서 새로 시작하는 무용수와 부딪혀서 부상을 입거나 그들의 진로를 방해하는 일이 없도록 주의해야 한다. 물론 교사는 음악의 속도와 함께 무용수들이 어디까지 이동하여 동작을 마무리 해야 한다는 것과 언제 다음 그룹이 시작할 지에 대한 설명을 해 주어서 공간을 효율적으로 사용하게 하고 무용수들의 부상을 막을 수 있도록 수업 시의 안전을 신경을 써야 한다. 무용수는 센터에서 동작을 수행할 때에 앞에 있는 관객을 고려하여 머리의 뒤쪽이 보이거나 엉덩이가 보이지 않게 이동해야 하는 점도 기본 예절에 속한다.

만약 무용수들이 수업을 하다가 잠시 연습을 중단한다면, 그 수업 시간 동안에는 다시 시작 하지 않도록 한다. 또한 수업에 늦게 들어 온 무용수도 수업에 참여 시키지 않는 것이 좋다. 경직된 근육을 갑자기 활발하게 움직이거나 또는 충분히 준비 되지 않은 근육으로 활발하게 움직인다면 부상을 입을 수 있기 때문이다.

수업이 끝나면 교사와 무용수가 서로 인사 하고 수업을 위해 연주해 준 피아니스트에게 감사 표시로 인사를 한다. 이것은 무용수들에게 그 수업에서 교사와 무용수, 그리고 피아니스트 상호간에 서로가 맡은 바에 충실히 한 것에 대하여 격려해 주고 감사하는 마음을 갖도록 가르쳐 준다.

4) 교사의 위치

수업이 진행 될 때 교사는 시범을 보여 주는 위치나 지켜 보는 위치를 정할 때 모든 무용수가 교사의 설명이나 시범을 잘 보고 들을 수 있는 곳을 배려 해야 한다. 교사는 무용수들이 콤비네이션을 수행하는 동안 연습실을 돌아다니며 수업에 참여한 모든 무용수, 혹은 개개인에게 그들이 수행한 콤비네이션에 대해 이야기 해 줄 정보를 수집하고, 바를 수행하는 중에는 각 무용수에게 시선을 주어 개개인을 인정해 주는 것이 필요하다. 교사는 발레 교수를 위하여 관찰력을 발달시키어야 한다. 관찰력은 수업 중의 모든 상황을 잘 기억하여 앞으로의 수업을 향상 시킬 수 있는 정보를 수집 할 수 있게 해 주며, 무용수에게 피드백을 제공 할 수 있게 한다.

센터에서 교사가 시범을 보일 때에는 거울이 있는 쪽을 앞으로 하여 모두가 볼 수 위치에서 하며, 구두로 설명을 할 때에는 무용수들을 바라보고 한다. 또는 무용수들을 마주보고 앞에서 거울처럼 무용수와 동시에 하며 시범을 보일 수도 있다. 이러한 교수법은 무용수와 의 관계를 더 친밀하게 해줄 수 있다. 무용수가 연습실을 가로질러 가는 콤비네이션을 수행 할 경우에, 교사는 주로 연습실의 앞쪽에 서서 그들이 수행하는 것을 관찰한다. 그렇지만 무용수의 뒷편에 서 있거나 연습실을 돌아다니면서 지켜보는 것도 다양한 관점에서의 관찰이 가능하므로 교사가 무용수의 진로를 방해하지 않는 위치에서 주위를 기울여 관찰하는 것도 방법이다.

5) 피드백

교사는 무용수가 수업에서 수행했던 콤비네이션이나 스텝을 세심하게 관찰한 후에 그로 인해 수집된 정보를 모아 설명하여 주고, 이해가 부족한 부분을 지적해 주거나 또는 좋은 점에 대하여는 칭찬과 격려로 그 무용수의 장점을 인정해 주는 이른바 피드백을 주어야 한다. 이것은 교사가 무용수에게 미소를 지어주거나 긍정적인 유머를 사용하여 수업 시에 주의를 집중 시키어 교정을 주는 방법이 있겠고, 또는 무용수의 신체를 직접 교정 해 줌으로써 가르쳐 주는 방법도 있다. 피드백은 다음의 세가지로 나누어 볼 수 있다.

- 언어를 사용하는 것,
- 언어가 아닌 미소나 눈을 마주보는 것, 고개를 젓는 것, 그리고 놀란 듯이 쳐다보는 것과 같이 말이 아닌 행동이나 몸짓, 표정으로 주의를 주는 것,
- 교사가 직접 무용수의 신체중에서 틀린 부분을 교정 해 주는 것.

여기서 중요한 것은 교사가 주는 피드백은 콤비네이션이나 스텝에서 그 무용수의 기술적인 면에 대하여 주는 것이지, 무용수에 대하여 주는 것은 아니라는 것을 염두에 두어야 한다(Kassing & Jay, 1998: 67). 그런 후에는 그 무용수가 틀린 것을 바로 이해했는지 다시 한번 관찰하는 것도 간과해서는 안 된다. 교사는 무용수가 개개인의 수행 동작을 적극적으로 관찰하고 분석하도록 훈련을 시켜야 한다. 그럼으로써 한 번 했던 동작들에 대하여 얻은 지식을 다음 번에 할 때 적용 할 수 있게 된다. 이렇듯이 자기 자신만의 피드백을 수행시에 적용하는 것은 발레 기술적인 것을 이해하고 터득하게 되는 중요한 과정이다.

이와 같이 무용수 스스로가 자신의 수행에 대하여 자가진단을 하도록 훈련을 시켜주어 얻는 점은 다음과 같다.

- i) 자신의 신체에 대한 이미지를 갖게 하고,
- ii) 발레 수행에 집중하는 것,
- iii) 움직임에 대한 확신,
- iv) 자신감, 그리고
- v) 자기 자신을 소중하게 생각하는 마음을 끌어 낼 수 있다(Kassing & Jay, 1998: 67).

또한 교사는 수업 운영에 있어서 무용수가 한 번에 새로운 동작을 완벽하게 소화해 내리라고 기대해서는 안 된다. 교사는 수업에서 무용수들이 실패할 경우에 다시 해보도록 도와주는 역할을 감당해야 하므로 조금하계 한 번에 새로운 동작을 잘 받아들일 수 있으리라고 기대하지 말고 무용수들의 가능성을 보고 인내를 가지고 그들의 잠재력을 끌어 내도록 연습을 시켜야 한다. 이것이 일반 교육에서 목표로 하는 피교육자가 지니고 있는 성장 가능성과 성장력 혹은 생태적인 학습의욕을 토대로 한 학습자의 자기 실현이라는 목적에 가장 부합되는 사항이다. 발레라는 것이 즉각적으로 한 번에 되는 예술의 형태가 아니라 인내와 연습을 요구하는 것이라는 것을 가르쳐 주어야 하듯이, 가르친다는 것 또한 인내와 실습을 통한 연습이 있어야만 터득할 수 있는 것이다. 교사의 수업 운영 기술은 그 교사의 경험과 함께 발전할 것이다.

Ⅲ. 결 론

본 연구에서는 발레 수업의 효율적인 운영을 위하여 발레 수업의 내용, 시간 운영 및 분위기 등에 대하여 고찰한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다

1. 클래식 발레 수업의 각 동작들은 정확한 근육 습관을 발달시키도록 충분히 반복적이어야 하며, 수업의 전반적인 주제와 일관된 연관성을 가져야 한다.
2. 바에서는 대체로 발, 다리와 등을 강하게 하고, 동작의 범위를 넓혀준다. 바에서는 이어지는 센터에 필요한 근육을 준비, 강화시키고, 신체의 균형과 조절 능력을 발달시킨다. 따라서, 바의 내용은 당일 센터 스텝의 내용에 의해 결정되어야 한다.
3. 센터에서의 연습은 몸 전체를 이용하여 공간에서의 조화로운 형태의 움직임을 창조하도록 훈련한다. 센터에서는 몸의 모든 부분의 사용이 더해지므로 완성된 한 동작을 작게 쪼개어 천천히 정확하게 할 수 있도록 음악적인 배려가 필요하다.
4. 수업의 내용은 무용수의 숙련 정도에 따라 콤비네이션의 길이와 난이도를 적절히 조절해야 한다. 또한, 무용수에게 무리가 가지 않고 부상을 방지하기 위하여 요일에 따라 수업 내용을 다르게 구성한다.
5. 무용수의 숙련정도, 기온과 습도, 연습실 환경에 따라 바와 센터의 수업 시간 배분을 탄력적으로 운영한다.
6. 수업의 진행 속도는 무용수의 학습 능력에 따라 조절하여야 한다. 유동성이 있는 발레 수업에 의하여 무용수들이 서두르는 느낌이 없이 충분한 시간적 여유를 가질 수 있다.
7. 효과적인 수업 분위기를 위하여 교사와 학생이 서로 존중하고 규칙을 지키며, 교사는 배려와 애정을 가지고 지도해야 하며, 무용수는 긍정적인 마음 가짐으로 교사의 가르침을 적극적으로 수용해야 한다. 또한, 교사는 연습실의 안전을 점검하고, 수업 할 수 있는 준비가 되어 있는 지 확인해야 한다.
8. 단정한 복장과 정돈된 머리 모양은 전문적인 무용수와 같은 마음 가짐을 갖게 해 주므로 수업 분위기에 좋은 영향을 미친다.
9. 전통 발레 수업에서는 지켜야 할 규칙이 몇 가지 있다. 이러한 규칙들은 수업 시에 교사가 발레 동작을 교수하면서 동시에 알려 주어야 한다. 이것은 수업시의 정확한 규약을 사용하여 정돈된 매너로 무용수들이 움직일 수 있게 하는 예정된 체계라고 할 수 있다.
10. 교사는 무용수가 수업에서 수행했던 콤비네이션이나 스텝을 세심하게 관찰한 후에 그로 인해 수집된 정보를 모아 설명하여 주고, 이해가 부족한 부분을 지적해 주거나 또는 좋은 점에 대하여는 칭찬과 격려로 그 무용수의 장점을 인정해 주는 이른바 피드백을 주어야 한다.

이상에서 살펴 본 바와 같이, 교사들은 수업 방해 행동을 예방하는 수업 운영 체계를 개

발하고 유지함으로써 무용수들의 주의를 학습에만 집중하도록 하여 효과적인 향상을 기대할 수 있으며, 이러한 교사의 수업 운영 능력은 인내와 실습을 통한 연습에 의하여 발달될 수 있고, 연구와 경험과 함께 발전한다. 본 연구는 이러한 발레 수업의 운영에 필요한 주요 구성 요소들에 대하여 구체적으로 고찰하여 보았고, 효과적인 발레 수업 운영 구조를 개발하는데 필요한 이론적 기초와 전략을 제시하고자 하였다.

참고문헌

- 노연경(2000), “발레의 바 연습을 위한 교수 방법 연구”, 미간행, 석사학위논문, 이화여대 대학원.
- 문애령(1982), 서양 무용사, 서울: 눈빛.
- 서차영(역, 1996), Gretchen Ward Warren, 클래식 발레 테크닉, 서울: 도서출판 대한미디어.
- 심정민(1994), “프랑스 왕립 아카데미들이 17세기예술계 흐름에 미친 영향”, 미간행, 석사학위논문, 이화여대 대학원.
- 이영숙(1983), “Jean George Noverre에 관한 연구”, 미간행, 석사학위논문, 이화여대 대학원.
- 황수연, 이강한 공저(2000), 교육학의 이해, 서울: 양서원.
- Kassing, G., Jay, D. M.(1998), *Teaching beginning ballet technique*, USA: Human Kinetics.
- Karsavina, T.(1962), *Classical Ballet: The flow of movement*. London: Adams & Charles Black.
- Lawson, J.(1975), *The Teaching of Classical Ballet*. New York: Theatre Art Books.
- _____ (1977), *Beginning Ballet*. London: Morrison & Gibb. Ltd.
- Hammond, S. N.(1982), *Ballet : Beyond the Basics*. USA: Mayfield Publishing Company.
- _____ (1984), *Ballet Basics*.(second ed.) USA: Mayfield Publishing Company.
- Kostrovitskaya, V., Pisarev, A.(1995), *School of Classical Dance*. London: Dance Book Ltd.