

발레 교육자의 러시아 심층 발레교육프로그램 기획 및 진행 경험에 관한 자문화 기술지

- 캐릭터 댄스를 중심으로 -

장소정*

I. 서론	V. 심층발레교육 프로그램의 교육적의미
II. 연구방법	VI. 결론 및 제언
III. 전문 캐릭터댄스 지도자과정으로 초대하기	참고문헌
IV. 발레심층 프로그램의 기획과 진행경험	Abstract

I. 서론

무용전공자들은 무용 분야를 벗어나 타 분야로 진출하는 과정에서 어려움과 두려움을 경험한다. 무용전공자는 독창적인 예술적 성향을 지니며 타 분야와 차별성 있는 전문기술을 오랜 기간 학습한다. 이로 인해 무용 이외의 분야와 소통과 접근이 어렵고 은퇴 이후, 재사회화 과정에서도 어려움을 겪는다.

대부분의 무용전공자들은 움직임과 접점이 있는 분야를 선택한다. 무용전공자는 무용 교사자격증이나 무용 관련 자격증 취득 및 대학원 진학 등을 준비하며 미래를 준비한다. 박희진 등(2020, p. 212)은 무용을 전공하고 있는 사람들은 일반적으로 동문무용단 활동이나 개개인의 작품 활동에 참여하며 전공 분야와 연계된 일을 함으로써 자신의 경력을 확장하는 일을 한다고 한다. 또한 그러한 무용전공자에게 가장 쉽게 재사회화되는 분야는 무용 지도라고 언급하였다.

무용지도 분야를 볼 때, 전문학교나 대학원을 졸업하면 사설학원과 같은 교육기관에 취직이 되며 대학원과 무용단의 경력이 있다면, 학교와 무용단에서의 취업이 가능하다. 발레의 경우, 발레전문학교를 졸업하고 유아 발레지도자 자격증, 바가노바 발레교육, RAD 발레교육 등 전문적인 발레 지도 프로그램 이수를 통해 경력을 넓히면 취업이 수월해지기 때문에 이러한 사회화 과정을 거친다. 현재 이러한 교육 프로그램은 정확한 발레 동작 수행만을 목표로 하고 있다. 세계적인 발레교육체계인 바가노바 발레교육법(Vaganova Method) 안에는 캐릭터 댄스, 역사 무용, 연기수업 등의 지도법이 포함되어있다. 이 교육 과정은 발레공연의 완성도를 높이기 위한 무용수의 올바른 동작 수행과 감정발달의 표현법 그리고 발레

* 중앙대학교 무용과 강사, stingo1@naver.com

의 이해를 위한 교육과정 등의 수업이다. 하지만 우리나라에서는 클래식 발레 지도법에 치중되어 있고 캐릭터 댄스, 역사 무용, 연기와 같은 발레공연과 연관된 심층적인 발레교습법에 관한 것들은 활성화되어 있지 않다.

무용전공자이자 기획자인 본 연구자는 한국에서 표준화된 한국 발레교육 시스템을 확장 시키고 심층 교육인 캐릭터 댄스를 전파하고자 하였다. 캐릭터 댄스는 무용수의 표현력 향상에 도움을 주는 춤이다. 이러한 캐릭터 댄스를 심층 발레교육 프로그램으로 선정하여 발레전공자에게 수업을 진행하였다. 수업에 참여하는 발레전공자는 발레 경력이 15년 이상 되는 경력자이며, 학생을 지도하고 있는 교육자이다. 기획자와 참여자는 발레 교육과 연관된 심층적 발레교육으로써 캐릭터 댄스에 대한 의견을 나누었다. 특히 교육하는 과정과 교육내용에 대해 아이디어를 공유하고 토론하였다. 이러한 과정을 통해 수업에서 문제를 인식하고 부족한 부분을 보완하였으며 발레교육의 질을 높이고자 노력하였다. 아이디어를 공유하는 과정에서 기획자는 참여자의 새로운 무용교육아이디어에 대해 적극적으로 수용하며 개선하고자 하였다. 이 과정에서 교육과정을 일부 수정하고 재교육하는 과정도 있었지만, 참여자는 캐릭터 댄스를 기반으로 한 발레교육의 깊이를 더하고자 함을 서로 이해하며 적극적으로 수업에 참여하였다.

본 연구자는 위와 같은 진보적이고 전문적인 발레교육을 위해, 발레전문가들의 전문성과 경험을 바탕으로 한 상담 또는 의견교환을 기록하는 형태의 자문화 기술지(Auto-Ethnography)를 선택하여 기술하였다.

II. 연구방법

1. 자문화 기술지: 예술적/협력적 자문화 기술지에 대한 설명

자문화 기술지란 개인적인 삶의 이야기에 주목하는 자서전(Autobiography)과 특정한 사회적 집단의 문화를 연구하는 문화 기술지(Ethnography)의 논술법의 혼합으로 사회나 공동체의 맥락과 관련된 개인의 경험을 이야기하는 질적 연구방법이다. 이동성(2009, pp. 15-20)은 반성적 이야기를 통한 비판적인 기술법의 자문화 기술지가 개인적인 삶의 양상을 형성하는 데 도움을 준다고 언급한 바 있고, Chang(2008, pp. 43-45)은 특정한 자문화 기술지의 경우 글을 읽는 사람에게 영향을 줄 때, 개인적 이야기는 독자들에게 학문적인 이야기로 다가갈 수 있다고 하였다.

자문화 기술지는 교사들이 자신의 교육 경험을 되돌아보고 자신의 삶과 교육을 사회문화적으로 해석하는 데 유용한 연구방법론으로 연구자의 경험이 연구의 의미와 완성도를 높인다(김정아, 공미혜, 2020, pp. 52-53).

자문화 기술지는 단독적 형식이거나 성찰적 이야기를 이끌어내는 자료의 형식으로 연구된다. 혹은 두 가지의 형태를 모두 지닌 예술기반 자문화 기술지도 활용되고 있다. 사회과학, 인문학, 자연과학 분야의 학문에 객관성 추구로 직관과 정서를 포함한 자문화 기술지는 연구에 있어 의문을 제기하는 학문도 존재하지만 충분한 가치를 지닌다는 의견도 존재한다.

예술에 기초한 연구 또는 예술기반 연구(Arts-Based Research)는 사회과학, 교육학, 그리고 각 교

과교육에서 논의되고 있는 새로운 연구법으로 지속적으로 연구에 활용되고 있다.

이미정(2017, p. 48)은 연구에 참여한 사람과 연구자가 상호간의 경험을 이해하고 검증하는 연구형태인 예술기반 자문화 기술지의 가장 큰 특징이 예술적 사고방식과 미학적, 섬세한 특성들을 이용하여 교육 현장을 이해하고 조명하는 것이라 한다. 김경희(2020, pp. 157-158)는 예술적 접근을 통해 지식을 형성하려고 하는 연구인 예술기반 연구는 “사과의 형식, 표현의 형식을 이용해서 예술이 세상을 좀 더 잘 이해하고 이런 이해를 통해 마음을 넓히게 하는 수단”이 되게 하는 것을 목표로 하기 때문에 무용교육 현장은 오랜 세월 겪어온 무용가에 의한 무용 환경 속 정착화 된 교육환경으로 예술기반 자문화 기술지의 선택이 적합하다고 주장하였다.

본 연구는 협력적 자문화 기술지(Collaborative self-study)의 형태를 내포한다. 협력적 자문화 기술지는 연구자와 참여자들의 경험을 바탕으로 연구 문제를 해결하며 결과를 이끌어내는 것이 특징이다(정현철, 제성준, 2021, p. 151).

자문화 기술지는 자신의 경험을 바탕으로 한 내부자적 관점을 생생하게 전달할 수 있는 장점이 있으며(고문수, 2016, p. 16), 협력적 자문화 기술지는 연구자들 사이에 라포(Rapport)를 중심으로 자유로운 의견과 토론을 할 수 있으며 긴밀한 관계를 통한 팀 프로젝트 형식으로 연구물을 더욱 정교하게 만드는데 효율적일 수 있다(정현철, 제성준, 2021, p. 151).

본 연구자는 자문화 기술지를 사용하면서 동시에 예술연구기반의 협력적인 연구를 선택하였다. 또한, 참여자는 발레전문가로서 직접 체험한 후 향후 보완점 등에 대해서 적극적으로 의견교환을 하였으며 협력적으로 새로운 접점을 찾고자 하였다.

본 연구에서 진행된 발레 심층프로그램의 진행 경험에 관한 협력적 자문화 기술지는 참여자의 목소리와 연구자의 목소리로 나누어 살펴보고 협력적으로 의견을 나누었으며 성찰적인 과정을 통해 완성도를 높이고자 하였다.

2. 연구참여자

가. 연구자: 발레전공자로서 나

본 연구자는 예술 중, 고등학교에서 발레를 전공하였으며 대학교에서 발레지도자와 안무사과정을 수료하고 박사과정을 마쳤다. 또한, 무용교육/창작에 관한 논문을 저술하며 풍성하고 품격 있는 발레공연을 세우기 위해 끊임없이 연구하고 있다. 러시아 유학 시절 방학 기간에 잠시 나와 C 대학에서 창작 발레를 안무하고 발레 지도를 하였으며 러시아 대학교를 졸업 후에는 한국에서 D 대학, H 대학, S 대학 등에서 발레 지도, 무용 연출, 움직임 등 강의를 하며 개인 공연 활동을 하고 있다.

본 연구자는 본인이 키도 작고 약간 통통한 체질이라고 생각하였다. 하지만 무대에 서면 표현력이 좋아 주, 조연의 역할을 맡았다. 연구자는 신체조건이 중요 요소 중 하나인 발레에서 표현력이 신체조건을 뛰어넘는 무기임을 확신하였다. 연구자는 한국에 발레 과정으로써 캐릭터 댄스가 들어온 지 얼마 되지 않아 체계가 잡히지 않았을 시절 캐릭터 댄스 움직임에 대해 유심히 보기 시작하였고 움직임의 범위가 클래식 발레보다 훨씬 크고 자유롭다는 것을 알게 되었다. 캐릭터 댄스의 화려하고 자유로운 움직임에 매료되어 러시아로 유학을 선택하였고 러시아발레전문학교인 바가노바에서 참관수업을 시작으로 바가

노바의 최고 스승인 <일레나 아나톨예바 웨르시노바(E.A ШЕРШИНА)>를 만나 캐릭터 댄스 집중훈련을 받게 되었다.

그동안 클래식 발레의 기본에 충실한 수업과 공연을 해오던 연구자는 캐릭터 댄스를 바(Barre)에서부터 체계적으로 훈련받고 공연 참여까지 하게 되면서 한국에서도 이러한 체계적인 교육이 필수적이라고 생각하였다. 본 연구자는 발레 움직임의 발전적 형태이고 풍부한 감성전달을 우선시하고 있는 캐릭터 댄스가 발레전공자에게 필요한 요소라는 것을 확신하였다. 이후 본 연구자는 캐릭터 댄스를 활성화 하려는 방안을 찾기 시작하였다.

본 연구자는 러시아에서 유학 후 20대 후반부터 30대까지 여러 차례 선생님들을 위한 교육자적 프로그램을 수업해 달라는 요청을 받았었다. 하지만 지식을 전달할 능력이 되지 않았다. 영어, 중국어, 러시아어 등 다양한 언어의 교본은 연구자에게도 어려웠고 미흡한 지식으로 캐릭터 댄스의 심층적인 내용을 교육하는데 스스로 부족하다고 생각하였다. 본 연구자는 박사과정까지 마치며 공부하는 법, 전달하는 법을 습득하고 캐릭터 댄스와 관련된 서적과 논문들을 지속적으로 꾸준히 읽으며 체계를 세웠으며 그 과정에서 러시아 교수님과 소통하며 지식의 오류가 있는 부분을 수정해 나아갔다.

본 연구자는 한국 캐릭터 댄스, 발레 협회를 설립하여 캐릭터 댄스 관련 선생님들을 확보하기 위해 지도자과정을 개설하였으며 나아가서는 지도자들이 움직임에 제한을 두지 않고 춤의 영역을 넓혀나가길 바라고 있다.

나. 연구 협력자(참여자)

수업에 참여한 교사는 총 6명, 기획자 1명, (러시아)자문 1명, 구성 자문 1명으로 본인 포함 총 9명으로 구성되었다. 아래는 연구협력자 즉 참여자의 기본정보이다. 6명 중 4명은 학생들을 기초반을 지도할 수 있을 정도의 수준인 3급(BARRE) 과정과 2급(CENTER) 과정을 수료하였고, 2명 중 한 명은 지방에 거주하여 거리상의 이유로, 다른 한 명은 시간의 조율이 어려워 2급까지는 수료치 못하였다.

<표 1> 참여자 정보

	이름	성별	나이	직업	발레 경력 (춤/교육)	발레단경력 유무	자격증 유/무	캐릭터발레 3급/2급
1	A	여	1994	학원강사/ 발레단	18년/5년	유(서울씨티발레단)	무	모두
2	B	여	1993	학원강사 안무가	20년/7년	유(개인발레단)	무	모두
3	C	여	1993	학원강사	20년	없음	유	모두
4	D	여	1993	학원운영	18년/8년 (교육경력)	유(인천씨티발레단)	유	모두
5	E	여	1997	학원강사	15년	유(서울씨티발레단)	유	3급
6	F	여	1992	학원운영	17년	무	유	3급

다. 수업 진행 과정

프로그램 참여자는 무용 전문사이트를 통해 모집하였다. 수업은 총 3단계로 나뉘어 진행되었다. 전문 캐릭터 발레지도자 과정은 BARRE(3급) CENTER(2급) 작품(1급)으로 나뉘어 있다. 각 급수마다 필기수업과 실기수업이 있다. 실기/ 필기는 객관식 90%, 주관식 10%이고 60점이 넘어야 통과할 수 있게 구성하였다. 실기는 3급에서는 전문가 수준의 바(BARRE)에서의 나라별 움직임의 매뉴얼 작성이 가능해야 하고 나라별 캐릭터 댄스 동작 기법 및 시범 능력, 캐릭터 댄스 동작 조합 즉 콤비네이션 등의 프로그램을 효과적으로 교육할 수 있는 수준이 되어야 한다. 2급은 CENTER에서 3급은 작품에서 동일한 검정기준을 거쳤다. 참여자는 일주일 한번 2시간에서 3시간 정도 학습하였다. 참여자는 3급(BARRE) 8주, 2급(CENTER) 8주 총 16주의 과정을 거쳤다. 전문 캐릭터 발레 지도 과정 3급은 발레전공자로 응시 자격에 제한이 없으나 2급은 3급을 자격검정에 합격하여야 응시할 수 있고, 1급은 2급 자격검정에 합격하여야 응시할 수 있게 규정하였다. 3급과 2급 과정을 수료하면 아이들에게 수업 진행이 가능한 정도의 수준이 된다. 1급은 3급과 2급을 수료한 후 진행이 가능하나 참여 인원이 부족하고 수준이 미달인 경우가 있어 1년의 유예기간을 거쳐 진행하고자 하였다.

III. 전문 캐릭터댄스 지도자과정으로 초대하기

1. 기획자의 목소리: 책임감, 동질성/이질성 발레의 변형적 형태의 움직임

캐릭터 댄스는 발레를 진심으로 사랑하는 마음과 함께 참여를 적극적으로 해야 지식을 습득하는 데 수월하다. 그러하므로 자발적으로 참여하기를 원하는 참여자를 모으기까지 시간이 소요되었다.

오랜 시간 동안 발레전공자들은 한국 발레수업에서 캐릭터 댄스를 체계화시켜 지도해줄 지도자의 부재와 캐릭터 댄스에 대한 배움의 한계에 대해 아쉬워하였다. 이러한 사실을 알고 있는 기획자는 책임의식을 가지고 프로그램을 기획하였다. 또한, 기획자는 심층 발레프로그램인 캐릭터 댄스에 참여하는 참여자가 소수임에도 열정적으로 진행하고자 하였으며, 참여자가 동작을 구성하고 지도할 수 능력이 형성될 때까지 설명과 반복을 지속하고자 노력했다. 기획자는 참여자가 캐릭터 댄스를 학습하는 과정에 있어 책임의식을 가지고 수업에 참여하기를 바라며 프로그램을 기획하고 교육을 진행하였다. 기획자는 참여자가 현세대에 부족한 교육내용을 보충하여 후배들과 제자들에게 올바른 교육을 계승하길 원했고, 기획자와 같은 마음으로 프로그램에 진지하게 참여하기를 바랐다.

캐릭터 댄스에 사용되는 동작은 클래식 발레 동작과 일부 비슷하지만, 언어사용에 있어 차별적인 부분이 존재한다. 또한, 클래식 발레 동작에 추가적인 동작들의 움직임도 존재한다. 이러한 부분들을 꼼꼼히 설명하고자하였다.

기획자는 클래식 발레공연 속에 캐릭터 댄스가 포함되어 있고 캐릭터 댄스의 성향이 내재 되어 있는 공연이 다수임을 참여자가 인지하며, 발레공연에 캐릭터 댄스가 이질성을 갖기보다는 동질성을 지니며 쉽게 해석되어 활용되어지기를 기대했다. 예를 들어, Barre에서의 움직임과 Center의 움직임을 구분하여 교육과정을 진행하였는데, 클래식 발레의 용어와 캐릭터 댄스에서의 용어차이가 극명하지 않게 참여

자가 이해하길 바랐다.

캐릭터 댄스가 발레 공연 속에 다양하게 포함되어있고 발레공연과 발레교육의 범위를 확장할 수 있는 좋은 요소를 지녔음을 강조하며 수업을 진행하였다. 기획자는 참여자가 심층 발레프로그램을 학습 후에 발레에 대한 폭넓은 지식 관을 형성하기를 바랐다.

2. 참여자의 참여 전 목소리: 설레고 긴장

캐릭터 댄스는 민속무용을 기반으로 하고 있으며 역사성과 민족성이 내재되어 있다(장소정, 2020, p. 212). 발레경력이 15년에서 20년까지 수준 높은 경력을 지니고 있는 참여자는 캐릭터 댄스 지도자 과정에 있어 긴장하고 설레었다. 참여자에게 참여 의도와 이유는 다양하였다. 참여자 A는 수업 참여 의도를 발레작품 속 캐릭터에 대한 이해와 지식 습득으로 표현하며 아래와 같은 기대를 드러냈다.

“캐릭터 댄스는 틀에 갇혀 있지 않고 다양한 형태로 몸을 쓸 수 있어요. 그리고 정말 즐거워서 추는 흥겨움도 있고요. 수업을 하게 되면 풍부한 표현력과 움직임, 각 나라마다 쓰이는 움직임의 특징과 차이를 이해하고 발레작품 속 캐릭터에 대한 깊은 이해도가 생길 수 있을 것 같아요.” (참여자 A, 2021. 03. 05).

아울러 참여자 B는 수업 참여 의도에 관해 다음과 같이 언급하였다.

“제가 이전에 배운 캐릭터 댄스는 인증시험이나 학교의 실기시험을 목표로 배운 캐릭터 댄스였기 때문에 스타일이나, 파생된 국가에 대한 이해도가 낮아서, 움직임을 하는 데 있어서 어색했습니다. 전문적으로 배워서 한국의 무용수들이 해외 무용단에 입단하는 사례가 점점 많아지고 있습니다. 해외 무용단들이 점차 폭이 넓은 춤을 선호 하는 추세인데 기본적인 기량을 바탕으로 캐릭터 댄스를 통해 얻을 수 있는 표현력, 리듬, 또 다양한 나라의 춤의 스타일이 춤의 폭을 넓히는데 도움을 줄 것이라고 생각합니다.”(참여자 B, 2022. 05. 20).

참여자 C, D, F는 차례대로 아래와 같이 언급하였다.

“아이들에게 다양한 움직임과 표현력을 향상시켜줄 것이라 생각해서 참여하게 되었습니다.” (참여자 C, 2022. 09. 01).

“학원에서는 매일 바, 센터 수업만을 거의 진행합니다. 작품을 많이 접해보지 못하여 표현력이 많이 부족한데 캐릭터 댄스 수업을 통해서 상체의 다양한 움직임과 표현력 향상을 기대하며 참여했습니다.”(참여자 D, 2022. 09. 01).

“저희 학원은 중,고등학교 입시교육을 하는 학원입니다. 선화예술 중학교, 고등학교 같은 경우, 캐릭터 댄스 수업이 있기 때문에 학생들이 학교를 가서 잘 따라 가려면 수업을 준비 하여야 합니다.”(참여자 F, 2022. 09. 01).

참여자 C, D, F는 본인 스스로가 캐릭터 댄스에 대한 학구적 지식의 부족을 인지하고 있었으며, 다양한 움직임과 표현력향상에 대해 기대감을 드러냈다. 또한 캐릭터 댄스 수업을 진행하는 중/고등학교에 대해서는 부러움에 드러냈다. 반면 캐릭터 댄스를 진행하고 있는 학교나 학원의 영상을 본적이 있으나 참여자 역시 정보가 부족하고 정확한 방법을 몰라 처음 참여를 결정하는데 두려움이 있었다고 하였다.

사립발레단 경험이 있는 참여자 E의 경우, 발레단에서 스페니쉬를 취본 경험은 있지만 용어나 춤추는 방법을 정확히 몰라 참여하게 되었다고 하였다. 또한 발레단에서도 캐릭터 댄스 작품을 습득하는 과정에서 “따라하기” 정도의 수준이었으며 작품을 알려주는 지도자도 용어에 대한 지식이 부족하였다고 언급하였다. 그러한 이유로 E양은 답답하였고 지도자과정에도 참여하게 되었다고 하였다. 참여자들은 처음 캐릭터 댄스 지도자 과정에 참여하였을 때, 지식에 대한 갈구와 열정으로 참여를 하게 되었고 새로운 발레지식에 대한 기대감이 있었다. 또한 학생들을 위한 색다른 무용지식전달을 위한 지도자로서의 의무감과 책임감을 가지고 수업에 임하고자 하였다.

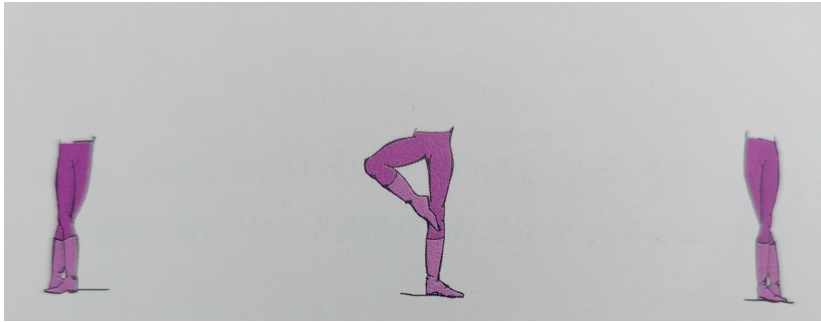
IV. 발레심층 프로그램의 기획과 진행경험

1. 기획자의 진행과정

본 연구자는 첫 번째로 낯선 지식의 전달자 입장에서 참여자에게 정확한 지식을 전달하고자 하였다. 캐릭터 댄스는 민속무용을 기반으로 하고 있으며 역사성과 민족성이 내재되어있다(장소정, 2020, p. 212). 동작 또한 역사성과 민족성이 함축되어 있는 동작이 있으며 정확히 전달하고자 하고자 하였다. 이러한 동작을 학습하는 과정은 정형화 되어 있는 클래식 발레 움직임의 범위를 확장시키는 움직임을 내포한다. 발레동작과 유사한 동작임에도 불구하고 참여자는 움직임을 학습하는데 어려워하였다. 첫째로는 익숙하지 않은 용어 사용을 하는 과정에서 발레와 유사한 동작일 경우, 익숙한 발레 동작의 언어를 사용하여 설명하였다. 예를 들어 <베레보치까(Беревочка)>의 경우, <파세(Passe)>의 용어를 빗대어 설명하였다.

둘째로는 발레에서 주로 사용하는 턴-아웃을 지나치게 턴-아웃을 하지 않는 상태로 전환하는 과정은 어려웠다. 발레동작은 턴-아웃의 훈련을 오랜 세월 하는 데 턴-인 동작은 따로 훈련하지 않는다. 그러하기 때문에 일반적으로 일자걸음이나 무릎을 정면의 상태로 놓이게 훈련하는 것이 수월하지 않았다. 비슷하다고 생각했던 움직임의 <텐듀(Tendu)>는 턴-인의 동작과 턴-아웃의 동작을 둘 다 많이 사용하는 캐릭터 댄스의 움직임에서 새로운 움직임의 수용이라고 생각하게 하였다.

마지막으로 상체의 움직임의 경우, 캐릭터 댄스에서의 <폴 드 브라(Port de bras)>가 클래식 발레의 폴 드 브라(Port de bras)와 유사하게 표현되지만, 캐릭터 댄스는 움직임의 가동범위에 제한하지 않고 폭넓은 움직임을 구사하는 데 이를 참여자는 다소 낯설어 하였다. 이러한 이유로 참여자들에게 소요되는 수업시간은 지체되는 일이 많았다. 하지만 본 연구자는 참여자에게 책임감을 가지고 전달자의 입장에서 정확하게 지식을 전달하고자 하였다.

〈그림 1〉 베레보치까(Беревочка)¹⁾

2. 참여자의 참여 후 목소리

일주일 한 번, 3시간으로 예정되어 있던 수업은 참여자의 낮은 동작의 느린 습득으로 인해 30분에서 1시간 정도까지 지연되는 일이 많았다. 참여자 중 일부는 포기하였다. 2명은 40대와 50대의 나이로 움직임이 다소 어렵고 불편하여 포기하였고, 2명은 발레단과 시간병행이 어려워 포기하였다. 끝까지 참여한 전공자는 참여 중에는 열정적으로 참여에 임하였으며 참여 후에는 높은 만족감을 나타냈다. 참여자 A는 기존교육보다 전문적인 교육에 만족감을 드러내었고 참여자 B는 실제 본인의 발레수업시간에 활용하기도 하며 본인 뿐 만 아니라 학생들의 춤의 향상된 정도에 대해 만족감을 드러냈다.

“프로그램을 통해 수업해보니 고등학교 때 배워보긴 했으나 전혀 전문적이지 않은 교육이었다고 생각합니다. 저는 이 프로그램의 만족도가 매우 높아요. 80% 정도 됩니다.”(참여자 A, 2021. 05. 20).

“저는 지도자과정을 마무리 하던 시기에 기존의 발레를 가르치던 아이들을 대상으로 캐릭터 댄스를 가르쳤습니다. 횟수가 거듭될수록 쓰는 상체 움직임의 폭과 리듬감이 향상되는 것을 느꼈습니다.”(참여자 B, 2022. 07. 30).

수업 후 본 연구자와 참여자는 심층적인 발레 교육인 캐릭터 댄스를 효과적으로 활용하기 위해 협력적으로 의견을 교환하였다.

“캐릭터 댄스 교육자가 많아야 할 것 같고 인지도가 지금보다는 높아야 할 것 같습니다. 인지도 같은 경우에는 입시에도 비중이 들어간다면 더 활성화가 될 것 같아요. 현재 예술 중학교, 고등학교에서 캐릭터 수업이 없는 경우가 많아 캐릭터 수업이나 특강을 늘려 캐릭터 댄스를 활성화시킬 필요가 확실히 있습니다.” (참여자 C, 2022. 09. 11).

“한국에서 캐릭터 댄스를 접할 기회가 너무 적습니다. 전문기관이나 학교에서도 점차 캐릭터 수업이 사라지고 있어, 이전보다 더 접할 기회가 없는 것 같습니다. 프로그램 이수 후에도 본인은 만족하지만, 활용 가능한지는 모르겠습니다.”(참여자 B, 2022. 07. 30).

1) 장소정(2019). 표현력을 향상을 위한 캐릭터 댄스의 정석. 지식과 감성. p. 102.

“저는 발레교육이 한국에 들어와 예술학교에서 (캐릭터 댄스와 발레)교육이 (시작) 된 지 그렇게 오래 되었다고 생각하지 않습니다. 모든 발레 자격증 수업 또한 교육해주실 선생님들이 많이 도입되지 않았다고 생각합니다.”(참여자 D, 2022. 11. 03).

참여자 D의 경우, 참여기회의 부족과 교육자의 부재에 안타까움을 드러내었다. 또한 긍정적인 효과를 체험하였음에도 불구하고 실제 활용 가능성에 대해서는 의구심을 가졌으며 교육기관의 적극적 수용 필요성 대한 언급을 하였다.

아쉬움과 함께 가능성을 엿본 참여자도 있었다. 참여자 D는 유튜브(Youtube)와 같은 대중매체를 통해 비전공자들에게 친숙한 작품 하나를 선정해서 홍보하고 지속적으로 특강식의 캐릭터댄스를 진행할 경우, 캐릭터 댄스가 발레심층 교육 프로그램으로써 충분히 가능성을 지니고 있다고 언급하였다. 또한, 캐릭터 댄스의 교육적 가능성을 높게 평가하였다.

V. 심층발레교육 프로그램의 교육적 의미

1. 참여자의 목소리

가. 참여자의 발레교육을 심층적으로 접근하는 것에 대한 자부심

발레전공자들은 일찍 발레를 접하고 입시가 끝나면 지쳐 있다. 오랜 시간 학습으로 지쳐 무력감을 느끼거나 혹은 생계를 위해 다른 분야로 이동하기도 한다. 그 과정에서 발레와 유사한 성격을 지니고 있지만 수월한 요가와 필라테스를 택하기도 한다. 캐릭터 댄스는 발레교육에 포함되어 있으며 발레공연을 풍성하게 하는 데 도움을 주는 심층발레교육이다. 참여자는 처음에 캐릭터 댄스는 낯설지만 친숙하고, 친숙하지만 교육하기엔 어렵다고 생각했다. 그럼에도 불구하고 프로그램에 참여한 발레전공자는 만족감을 나타내었다.

“저는 발레공연에서 캐릭터 댄스의 비중이 50%이상이 된다고 생각합니다. 캐릭터 댄스 수업이후 다양한 카운트의 박자 쓰임, 다양한 나라 스타일의 움직임 등 흥미로웠어요.”(참여자 D, 2022. 11. 03).

“저는 발레전공자에게 캐릭터 댄스가 100% 필요하다고 생각합니다. 발레작품 속에 캐릭터에 대한 이해가 생기기요 확실히 표현력이 풍부해져요. 움직임도 세심할 때는 세심하게 큰 움직임을 할 때는 또 다르게 모...(클래식) 발레수업 보다는 움직임의 범위가 다양하고 넓은 것은 확실합니다. 저는 꼭 배워야 한다고 생각해요.”(참여자 A, 2022. 05. 20).

“저는 선생님들을 위한 클래스가 지속적으로 있었으면 좋겠어요. 어릴 때 몰랐던 감정들을 캐릭터 댄스를 배운 후에 더 잘 표현할 수 있을 것 같아요.”(참여자 B, 2022. 07. 30).

모든 참여자들은 발레 전공자로서 한 분야를 집중적이고 심도 있게 접근하는 것에 강한 자부심을 나타내었다.

나. 참여자에게도 무용수로서 재도약의 의미: 춤의 새로움(다양성) 발견

수업에 참여한 일부 참여자는 무대에 서는 것을 그만두고 교육자로서 활동만 하였다. 하지만 캐릭터 댄스의 교육프로그램에 참여 이후 춤에 대한 관심이 증가하였고 무대에서 활동의지를 가지고 다시 시도하여 긍정적 결과를 도출해낸 사례도 있었다.

“선생님. 캐릭터 댄스를 배우면서 춤이 재미있어져서 늦었지만 발레단에 응시해서 합격했어요. 한국에서 캐릭터 댄스를 배우는 게 참 쉽지 않은 기회인데 저는 선생님 덕분에 그 기회를 가질 수 있었네요. 선생님과의 캐릭터 댄스를 다시 시작으로 제가 다시 발레를 하게 된지도 모르겠어요. 다시 춤이 즐거워졌다고 느꼈거든요. S 발레단에서 열심히 다시 발레하고 있어요.”(참여자 A, 2022. 05. 22).

참여자 A의 경우, 춤의 다양성을 깨닫고 지속적으로 학습하고 싶어 현재는 대학원과 발레단을 겸업하고 있다. 참여자 D의 경우, 참여 후 지속적으로 관심이 생기고, 학생들에게도 도움이 될 것이라 생각하여 작은 단체를 만들어 캐릭터 댄스를 지도하기 시작하였고 참여자 또한 춤을 추고 싶다는 의지가 생겨 2023년 5월 달에 공연을 앞두고 있다. 참여자 B는 본 연구자가 공연을 기획하게 될 경우, 본인의 강력한 참여의사를 밝히며 춤의 새로움을 발견하고 다시 무대에 서기 바라는 열망을 드러내었다.

다. 기회를 주고 싶은 스승의 마음: 청출어람(스승을 뛰어넘는 제자)

본 연구자는 캐릭터 댄스를 배우기 위해 러시아로 유학을 갔으며, 좋은 스승을 만나기 위해 수많은 지도자의 자문과 실패를 거듭하며 최고의 스승을 만나기 위한 노력을 하였다. 또한, 연구자는 배움에 대한 열망이 누구보다 많았고, 차후 예비 발레리나에게 좀 더 나은 발레교육을 제공하고 싶었던 교육자적 마인드가 강했다.

참여자들 역시 발레전문가이며 제자들에게 심층적인 교육방법을 제공하여 좀 더 나은 환경을 제공하고 싶은 마음이 강하였다. 참여자는 현재 학원/학교 강사이거나 운영하고 있는 발레 전문가이다. 참여자들의 학생시절에는 캐릭터댄스를 배울 수 있는 기관이 지금보다 훨씬 적었다. 스승이 된 지금, 참여자는 캐릭터 댄스의 지도법을 본인 스스로 익혀 학생들이 좀 더 수월하고 풍부한 감정 선을 표현하는데 도움을 주고 싶어 스스로 학습의 기회를 찾았다.

참여자 A는 아래와 같이 언급하였다.

“민속무용과 캐릭터 댄스 수업을 병행하는 러시아 본원과는 다르게 한국발레교육은 발레 메소드 집중된 춤이 경직된 형태로 자리 잡는 것 같습니다. 그래서 클래식 작품을 소화할 때 자연스러운 에폴망 사용이나 플트브라 사용이 어려운 친구들이 간혹 있습니다. 저 역시도 그랬습니다. 저는 학생들이 저보다 나은 길을 가게하고 싶습니다.”(참여자 A, 2022. 05. 22).

또 다른 참여자 B는 현재 해외 발레단의 경우, 한국에 비해 레퍼토리가 다양하고 다양한 움직임의 구사하며 춤의 다양성을 중요시하기 때문에 캐릭터 댄스와 같은 학습이 필요하다고 강조하였다. 캐릭터 댄스는 표현력, 리듬, 다양한 나라의 춤의 스타일을 선보인다. 이는 춤의 폭을 넓히는데 학생들에게 도

움이 되며, 이러한 춤의 성향이 예비 발레리나의 춤의 발전에 촉진제 역할을 할 것이라고 언급하였다. 사교육 현장에 있는 참여자 D는 다른 관점에서 학생들에게 기회를 제공해 주고 싶어 하였다.

“저는 학원을 운영하고 있습니다. 요즘 큰 학원들은 학교처럼 시험을 봐서 단계를 높이고 있어요. 간혹 예술 중, 고를 가지 않고 해외로 가고 싶어 하는 학생들이 있습니다. 저희도 그런 아이들을 위해 해외와 대응할 수 있는 프로그램이 있어야 한다고 생각합니다. 너무 테크닉에만 몰두한 기계식, 공장식 발레교육이 아닌 캐릭터 댄스와 함께 자기만의 움직임 개발하고 연구할 수 있도록 도와주는 그러한 춤에 대한 교육이 필요합니다. 그래야 학원도 발전하고 아이들도 발전할 수 있어요.”(참여자 D, 2022. 11. 05).

참여자 D의 경우, 학생에게 선진적인 학습을 유도하고 해외에서도 동등한 입장에서 참여를 할 수 있게 도움이 되고자 하였다.

VI. 결론 및 제언

본 연구는 2019년 창설한 한국 캐릭터 댄스, 발레 협회에서 발레전문가를 위한 심층적인 발레 교육프로그램으로 캐릭터 댄스를 선정하여 기획 및 진행을 해 본 경험을 자문화 기술자의 형태로 서술하였다.

본 연구는 전공자에게 발레교육의 심층적인 프로그램인 캐릭터 댄스를 전달하고 공유하여 지속적으로 더 나은 발레교육을 제공하고자 하는 목적에서 시작하였다. 오랜 시간 발레공연에 참여하고 발레를 학습한 참여자들은 발레와 연관성이 있고 전공에도 도움이 되는 캐릭터 댄스의 참여를 통해 발레 움직임이 더 풍부한 표현력 지닌 형태가 되길 기대하였다. 참여자들은 수업을 진행하면서 진취적으로 자아 성찰하기도 하였고 캐릭터 댄스 지도자의 부재를 본인의 기회로 받아들여 교육자로서 가능성에 기대를 내비추기도 하였다. 참여자들은 본인이 일찍 습득하지 못한 지식에 대해 열정적으로 임하였고 일찍 배우지 못한 것에 대한 아쉬움을 표하기도 하였다. 연구자와 참여자는 참여자의 교육적 발전뿐 아니라, 캐릭터 댄스의 활성화교육을 통해 발레교육에 있어 후학양성에 기대를 하며 참여하였다.

본 연구자와 참여자는 수업 이후, 캐릭터 댄스의 활성화를 위한 방안에 대해 협력적 의견을 교환하였는데 정책의 변화와 수용의 관점에서 바라봐야 한다는 의견이 있었다. 첫째, 입시교육과정으로 포함시켜야 한다. 현재 발레교육은 전문적 인재양성을 하는 과정으로써 입시제도에 연관되어 있는데 캐릭터 댄스를 활성화시키기 위해서는 이러한 입시제도에 포함할 수 있는 방법을 강구해야 한다고 하였다.

둘째, 사교육 시장에도 변화가 필요하다. 해외 프로발레단은 다양한 춤을 이미 교육받은 채로 입단을 하게 된다. 한국에서는 예술 중, 고를 거치지 않고 해외로 나가는 상황이 늘어남에 따라 사교육 시장에도 변화가 필요하며 차별적인 프로그램 구성에 캐릭터댄스를 포함하여 구성하는 것이 도움이 될 것이라 생각한다. 또한 사교육에 힘쓰고 있는 선생님들 또한 적극적으로 홍보하고 스스로 배우려는 노력이 필요하다 하겠다.

이번 프로그램은 전반적으로 수업에 우호적인 평가를 주었던 참여자들이 적극적으로 불편함을 호소할 공간을 충분히 다루지 못하였다는 점에서 미흡한 점이 있었다. 또한 남자참여자의 부재가 아쉬웠

데 이는 연구자의 소극적 태도로 인한 마케팅의 실패라 생각된다. 연구자는 이를 보완하여 제한적 환경에서 참여자를 모집하였던 부분을 전 지역으로 확산할 수 있는 방법을 강구하여야 하며 다른 협회나 보다 나은 협력 업체와의 교류를 통해 참여자들의 접근이 쉬운 연결통로를 마련하여 보완해야한다.

본 연구자는 차후 발레 교육에 있어 심층적이고 체계적인 방법이 다양화되길 기대하고, 참여자들 모두가 스승의 입장에서 발레심층 프로그램을 학생에게 진행시키면서 토론하고 지속적으로 보완하길 바란다. 또한 심층적인 발레프로그램을 바탕으로 한 창의적인 발레공연과 프로그램이 나오기를 기대한다.

■ 참고문헌

- 이동성(2009). *질적 연구와 자문화기술지*. 아카데미프레스.
- 장소정(2019). *표현력향상을 위한 캐릭터 댄스의 정석*. 지식과 감성.
- Chang, H(2008). *Autoethnographyas method*. Walnut Creek, CA:Lefr Coast Press, Inc.
- Reed-Danahay, D.(Ed.) (1997). *Auto/Ethnography: Rewriting the self and the social*. Routledge.
- 고문수(2016). 대학 교수의 체육수업 운영 ‘하루 일과’에 관한 자문화기술지. *한국체육교육학회지*, 21(3), 15-32.
- 김경희(2020). 한 교수의 문학상담 집단 프로그램 기획 및 진행 경험에 대한 예술기반 자문화 기술지. *교육인류학 연구*, 23(1),155-191.
- 김은지, 이동성(2020).한 초등학교 초임교사의 교수 전문성 발달에 대한 자문화기술지. *질적탐구*, 6(3), 569-599.
- 김정아,공미혜(2020). 이혼여성의 성장에 관한 자문화기술지. *젠더와 문화*, 13(1), 45-81.
- 김희진, 박휴경, 정원정(2020). 전문무용인들의 라인댄스 강사 활동경험에 대한 자문화 기술지. *대한무용학회논문집*, 80(1), 111-131.
- 이미정(2017). 예술기반 연구방법에서 바라보는 예술의 가치, *미술교육연구논총*, 50(0), 47-72.
- 이현영(1995). Ballet Daction(발레탁송)에 나타난 Character Dance(캐릭터 댄스)에 關한 研究. 석사학위논문. 중앙대학교 대학원.
- 장소정(2022). 유·아동기 발레 교육의 확장적 교육을 위한 방향 고찰- 캐릭터 댄스를 중심으로. *한국엔터테인먼트학회*, 16(3), 149-154.
- 장소정, 김금수(2015). 캐릭터 댄스의 움직임 본질에 관한 연구. *대한무용학회논문집*, 73(6), 209-222.
- 정현철, 제성준, (2021). 통합체육 수업개선을 위한 경험에 관한 협력적자문화기술지. *한국체육교육학회지*, 25(4), 149-162.
- Bradley J. B, Xiaochen Zhou, Anthony D. Pizzo,,J.D, Daniel C.F.(2017). Collaborative self-study: Lessons from a study of wearable fitness technology and physical activity. *Sport Management Review*, 20(1), 114-127.
- Eisner, E. W. (1995). What artistically crafted research can help us to fitness technology and physical activity. *Sport Management Review*, 20(0), 114-127.
- Russeell,C.(1999). Autoethnography: Journeys of the self. Experimental Ethnography.Duke University Press.understand about schools. *Educational Theory*, 45(1), 1-6.

논문투고일 2024. 05. 15.

심사일 2024. 05. 25.

심사완료일 2024. 06. 22.

Ballet Educator's Consultative Ethnography on Planning and Implementation of In-depth Russian Ballet Education Program

– Focusing on Character Dance –

Chang, So-Jung

Lecturer at Chung-Ang University

This study aims to deliver and share an in-depth character dance ballet education program with experts to enhance the quality of ballet education. A ballet expert from the Korean character dance and ballet association planned and conducted this comprehensive program and documented it in the consultation technique journal. Although participants felt skeptical and curious at first, they experienced several outcomes after participating. They took pride in their in-depth approach to ballet education, their rediscovery of dance, and their development as dancers. Participants also had higher expectations for their students' growth, including enriching the ballet performances through character dance. I hope that all involved will accept the teacher's perspective and that in-depth programs such as character dance, based on character dance, will become widespread to improve ballet education. Furthermore, I expect that differentiated programs will emerge in the field.

Keywords: Character Dance(캐릭터 댄스), Ballet(발레), Ballet education(발레교육), In-depth Ballet Education Program(심층발레교육프로그램), Auto-ethnography(자문화기술지)