

발레의상에 대한 연구 II - 로맨틱발레를 중심으로 -

이 영 숙
서원대학교 의류직물학과 교수

A Study of Ballet Costume II - Focusing on Romantic Ballet -

Young-Suk Lee
Dept. of Clothing & Textiles, Professor of Seowon University

目 次

Abstract	3. 로맨틱발레의 발레리나
I. 서론	III. 공연된 로맨틱발레와 무대의상
II. 로맨틱발레의 발전	IV. 결 론
1. 로맨틱발레의 시작	참고문헌
2. 로맨틱발레의 안무가	

Abstract

In this study, observations were made on costumes of romantic ballet. Twelve ballets of romantic period were selected for this study: *La Sylphide*(1832), *La Fille du Danube* (1836), *Le Diable Boiteux*(1836), *La Gilana*(1838), *La Gipsy*(1839), *La Tarentule*(1839), *L'Ombre*(1839), *Giselle*(1841), *La Péri*(1843), *La Esmeralda*(1844), *Pas de Quatre*(1845), *La Fille de Marbe*(1847). Romantic age was acceptance of the ballerinas as the central figure on the stage. Famous ballerinas in romantic age were Marie Taglioni, Fanny Elßler, Carlotta Grisi, Fanny Cerrito, Lucile Grahn. Romantic style of dancing sprung onto the stage of the Paris Opéra with M. Taglione's first performance of *La Sylphide* in 1832. Ballet costumes in romantic period except *La Gipsy* were with low décolletage, very short transparent sleeves that decorated with shining band or small cuffs, and the waist of the fitted bodice dipped to point in front decorated with sash or jewel. The form of

skirts was bell-shaped and reached middle calf. That style became stereotype for ballet costume and called ballet blanc.

I. 서론

인류는 원시시대부터 감정을 말보다는 몸짓으로 표현하였다.

춤은 시대를 지나면서 목적에 따라 다양한 형태로 변화되어 왔는데 발레는 르네상스시대 이후에 궁중에서 귀족에게 보여주기 위한 무대무용의 형태로 발전하였다. 발레의 전문화는 17세기 Jean Baptiste Lully에 의해 왕실의 특권층을 위한 opera-ballet가 창작되면서 더욱 발전하였고 Molière나 Racine의 희곡이 오페라-발레로 제작되기도 하였다.¹⁾

Opéra극장에 무용학교가 설립되면서 직업적인 ballerina가 등장하였고 남자에게만 국한되었던 묘기가 여성에게도 가능하게 되면서 발레의상에 활동성과 미적 요소가 가미되어 당대의 일반복식형태와 다른 의상을 착용하였다. Romanticism이나 Romantic이란 표현은 17세기 중엽 바로크의 몽상적이고 과장된 비이성적인 영웅적 행동을 내용으로 한 소설을 비꼬는 말로 사용되기 시작하였다.

그 이후 여러 작가들에 의하여 문학이나 경치에 다양하게 쓰여 왔으며 Goethe는 그의 작품 속에서 경치나 고독, 부재, 이별 등에 로맨틱이란 용어를 사용하였다.²⁾

로맨틱이란 소설같은, 모험적인, 꾸며낸, 흥미로운, 환상적인, 사실이 아닌, 믿을 수 없는 과장된 놀라움을 의미한다. 발레에서의 Romanticism은 Taglioni와 함께 시작되었다. 발레리나의 신체적 특징이 그전의 성적인 매력이나 글래머적인 면이 선호되던 것과는 다르게 Taglioni의 가늘고 긴 목과 사지, 처진 어깨, 청순한 형상 등으로 감미로운 우아함을 연출함으로써 그녀의 가볍고 민첩한 동작은 발레리나의 새로운 이상이 되었다.³⁾

로맨틱발레의 주역은 Marie Taglioni, Fanny Elßler, Carlotta Grisi, Lucile Grahon, Fanny Cerrito 등이며 남자 무용수의 활동은 미미하였다. 무대는 그림자, 어두움, 달빛, 안개, 유령, 요정 등 초자연적인 것이 사로잡았으며 가스 조명이 이를 가능하게 해주었고 다른 신비스런 효과도 발레의 필수적인 부분이 되었다.⁴⁾

본 논문에서는 공연된 로맨틱발레중 *La sylphide*(1832), *La Fille du Danube*(1836), *Le Diable Boiteux*(1836), *La Gitana*(1838), *La Gipsy*(1839), *La Tarentule*(1839), *L'Ombre*(1839), *Giselle*(1841), *La Péri*(1843), *La Esmeralda*(1844), *Pas de Quatre*(1845), *La Fille de Marbe*(1847) 등의 발레공연에 착용되었던 의상을 시각적 자료와 문헌을 중심으로 고찰하고자 한다.

II. 로맨틱발레의 발전

1. 로맨틱발레의 시작

1) Mary Clarke, *The History of Dance*, Orbis Publishing Limited, p. 135.

2) Eckart Klessmann, *Die Welt der Romantik*, Verlag Kurt Desch, p. 17~18.

3) Mary Clarke, *The History of Dance*, Orbis Publishing, p. 145.

4) Clement Crispe, *The Colorful World of Ballet*, octopus books, p. 12.

로맨틱시대의 예술가들은 초자연적인 것에 대한 관심을 가졌으며 이를 수 없는 것에 대한 인간의 추구를 묘사하였고 천상의 사람들에 대한 인간의 희망이 없는 사랑을 예증하였다. 로맨틱시즘은 과거의 현실주의로부터 탈피하기 위한 시도였다.

산업혁명의 발전은 전 유럽에서 혜택을 받지 못한 수많은 사람들에게 고통과 비참한 생활을 가져다 주었다. 따라서 색채, 환상, 우화, 전설, 로맨틱한 사랑과 아름다운 꿈을 나타내는 로맨틱시즘 운동은 현실에 대한 반항의 표현이었다.⁵⁾ 고통스런 현실과 환상적 가능성에 대한 동경과의 대조를 표현하기 위하여 새로운 주제가 사용되었다.

로맨틱발레는 1827년 Marie Taglioni의 Paris데뷔로 시작되었다. 그녀는 Milan의 maître de ballet이자 안무가의 Filippo Taglioni의 딸로 당대의 이상적인 발레리나의 외관은 갖추지 못하였으나 F. Taglioni는 그녀의 특성을 개발하여 훌륭한 발레리나로 성장시켰다.

M. Taglioni는 새침하고 섬세하였으며 춤추는 모습은 매력적이었고 그녀의 기교는 전의 어떤 발레리나보다 복잡하였다. 가볍고 민첩한 공중으로 떠오르는 모습은 감미로운 우아함을 연출하였고 1822년 Wien에 데뷔하여 명성을 얻기 시작하였다.⁶⁾

M. Taglioni는 Paris의 Opéra극장에서 그녀의 남동생과 함께 Pas de Deux를 추어 관객에게 새로운 예술성을 보여주었는데 귀여운 정숙성과 천상의 가벼운 섬세한 공연스타일, 발끝으로 춤을 추는 모습은 새로운 것이었다. 그녀와 함께 로맨틱발레가 시작되었고 발레 세계에 Taglioni처럼 춤을 춘다는 의미인 taglioniser란 용어가 생겼다.⁷⁾

의학자이자 출판가, 신문기자인 Dr. Louis Véron이 1831년 Opéra극장의 새로운 운영자가 되었다. Véron이 운영하던 5년동안 극장은 번성하였고 그는 Taglioni와 계약을 맺어 그녀는 Opéra극장의 주인공이 되었다.

Opéra극장에서 1831년 Meyerbeer의 오페라 Robert le Diable가 공연될 때 Taglioni는 수도원장으로 분장하고 달빛의 수도원에서 한 무리의 수녀들과 흰옷을 입고 춤을 추었다. 공상적인 수녀들의 옷과 Taglioni의 가볍고 공중에 떠오르는 듯한 모습은 로맨틱발레에 새로운 이미지를 제시하였다.⁸⁾

이 장면에서 영감을 얻은 Robert le Diable의 테너가수 Adolph Nourrit는 F. Taglioni에게 M. Taglioni를 주인공으로 한 스코틀랜드 청년과 사랑에 빠진 숲속 요정의 이야기인 Sylphide의 아이디어를 제시하여 1832년 La Sylphide가 무대에 올려졌다.⁹⁾

M. Taglioni는 이 공연이후 유럽이후 유럽 전역에서 명성을 얻게 되었고 La Sylphide는 로맨틱발레의 대명사가 되었다.

그녀의 춤추는 모습과 의상은 혁명적이었다. 꼭 끼는 상체와 굽이치는 tarlatan스커트는 발레리나의 전형적인 의상이 되었으며 그 흰색의 효과로 ballet blanc이라 불리며 지금까지도 발레의상의 필수적인 부분이 되고 있다.

2. 로맨틱발레의 안무가

5) 배소심역, 세계무용사, 금광, p. 144.

6) Clement Crispe, p. 12.

7) Mary Clarke, p. 145.

8) Clement Crispe, p. 12.

9) 배소심, p. 144.

로맨틱발레는 19세기초 무용 발전의 혁신적인 개혁가였던 A. Vestris부터 추적할 수 있다. Vestris가 지도한 A. Bournonville, J. Perrot, Jean Coralli는 로맨틱시대의 대표적인 안무가이다.

A. Bournonville(1805~1879)은 아버지에게 무용 지도를 받았으며 18세기 프랑스식 춤의 위대한 계승자인 A. Vestris에게 전통적인 noble danseur¹⁰⁾의 훈련을 쌓은 후 1813년 첫무대에서 재능을 인정받았다.

그는 이 시기에 영감이 풍부했던 Vestris에게 작품의 체계와 춤의 이해를 지도 받은 것이 그의 모든 능력의 기초가 되었다. Bournonville은 1820년에 쓴 글에서 Vestris에 의해서 형성된 스타일의 개혁과 혁신적인 교수법을 서술하였다.¹¹⁾ 그의 1829년 Copenhagen에서의 공연은 덴마크 관객을 매료시켰고 그 이후 그는 Royal Theatre의 주연 무용수, 안무가, 궁중의 maître de ballet가 되었다. Copenhagen에서의 그의 첫 작업은 무용수의 교육과 새로운 레퍼토리를 창작하는 것이었다. Bournonville은 Paris에서 M. Taglioni의 춤추는 모습에서 큰 감명을 받은 후에 “Royal Danish Ballet”단의 운영자가 되어 Lucile Grahn을 위해 1836년 「La Sylphide」를 각색하였다. 그 자신이 훌륭한 무용수였던 Bournonville은 남자 무용수의 중요성을 주장하였고 유일하게 발레에서의 남녀의 조화있는 균형을 고집하였고 지키려고 노력하였다. 그는 1830년 이후 3년간의 Stockholm에서의 제작자의 생활과 1년간의 Wien 활동을 제외하고는 전 생애를 Royal Danish Ballet단을 위하여 헌신했다. Bournonville은 Vestris에게 배운 모든 것을 간직한 채 그 방법으로 무용수들을 양성하였고 1877년 그가 은퇴할 때까지 50여 작품을 창작하여 오늘날까지도 Royal Danish Ballet단의 기본 레퍼토리로 존재한다.

Jules Perrot는 로맨틱 시대의 가장 눈부신 안무가이자 무용수였다. 그는 1835년 Paris에서 공연하였고 그의 묘기와 표현력은 뛰어났다. M. Taglioni의 명성이 높아 갈수록 남자무용수의 인기가 하락하자 런던으로 떠났다. 그는 1836년 Naples에서 Carlotta Grisi를 발견하였고 그녀를 위해 발레를 고안하였다. 발레비평가였던 Gautier는 C. Grisi에게 매료되어 그녀의 후원자가 되었다.

그는 Heinrich Heine의 독일 전설에 대한 책을 읽던 중 Rheinland의 춤추는 영혼에 관한 발레주제에 대한 아이디어를 얻게 되어 Giselle을 제작하였다.

Perrot는 Giselle과 Albert의 춤의 안무를 전담하였고 공연은 성공을 거두었다. Perrot는 이듬해 London에서 Giselle을 공연한 후에 그곳의 maître de ballet가 되어 London을 지배하는 제일인자가 되었다.

Victoria여왕은 당대의 유명한 발레리나의 춤을 한 무대에서 보기를 희망하여 Perrot는 Elbler와 Cerrito가 같은 스텝으로 추는 Pas de Deux를 고안하여 성공을 거두었다. 이에 고무된 Perrot는 다시 4명의 발레리나를 위한 무대를 계획하여 Taglioni, Cerrito, Grahn, Grisi가 함께 한 무대에서 각각 최상의 묘기를 보여주면서도 서로 조화가 이루어지도록 하여 1845년 Pas de Quatre를 무대에 올려 대단한 성공을 거두었다.¹²⁾ 1847년 London의 관객들은 발레

10) 19세기 남자 무용수의 동작과 표현스타일에 따라 분류하는 용어로 가장 우수한 무용수를 일컫는 말.

11) Mary Clarke, *The History of Dance*, p. 153.

12) *Ibid.*, p. 150.

다 오페라에 관심을 갖게 되자 Perrot는 러시아로 건너가 St. Petersburg에 있는 Imperial Russian Ballet단의 maître de ballet가 되어 발레가 러시아에 뿌리를 내리게 되었다. 러시아에서의 발레의 훈련법의 개발이나 발레의 창작은 이탈리아나 프랑스의 maître de ballet에 의하여 수행되었고 19세기 러시아 발레사는 프랑스 안무가의 계승으로 발전되었다.

Ballet가 서유럽에서 하향의 길을 갈 때에 1801년 러시아에 온 Dedelot, 1849~1859년까지 창작 활동한 Perrot와 그 이후 St. Léon, Petipa 등에 의하여 러시아는 발레의 전성기를 맞게 되었다. Jean Coralli, Peracini는 이태리 출생의 프랑스 안무가로 1831년부터 1850년까지 Paris의 Opéra극장의 maître de ballet를 지내면서 많은 작품들을 무대에 올렸다. Saint-Léon에 의하면 그의 안무는 기교가 뛰어나고 섬세하고 시적이라고 표현하였다.¹³⁾

3. 로맨틱발레의 발레리나

19세기의 초반부와 Sylphide이후의 구분은 발레리나들이 무대의 중심 배역으로 수용되었고 남자 무용수의 역할이 점점 약화된 점이다. 1840년 중반에는 남자 무용수에 대한 반발이 드세어 남자들의 발레단 가입이 저지되었고 여자들에게 남자 의상을 입혀 남자의 역할을 맡게 되자 남자 무용수의 연기 수준은 점차 낮아지기 시작하였다.¹⁴⁾

Marie Taglioni는 당시까지 무용가의 이상적인 체형인 성적 매력이나 글래머는 아니었으나 우아하고 침착했으며 가볍고 민첩하였다. 그녀는 가늘고 긴 목과 사지, 아래로 처진 듯한 어깨, 청순한 모습 등으로 감미로운 우아함을 연출하였다. 그녀의 춤추는 방법은 완전히 새로운 것으로 이제까지 보아온 발레리나들과는 전혀 달랐다. 그녀의 toe dancing기법은 그전의 발레리나였던 A. Brugnoli에게서도 보여지긴 했으나 관객에게 고상한 예술적 가치를 부여하여 그 이후 발레에서 중요한 동작이 되었다. Taglioni는 Opéra에 1827년 데뷔하여 4년간 출연하였고 그 후 F. Taglioni와 함께 유럽을 순회공연하였다. 그녀는 La Sylphide, La Fille du Danube, La Gitana, L'Ombre, Pas de Quatre등에 출연하였으며 로맨틱시대에 가장 뛰어난 발레리나였다. Taglioni의 명성은 1847년 43세의 나이로 은퇴할 때까지 춤의 여왕으로 군림하였다.¹⁵⁾

Fanny Elbler(1810~1884)는 Taglioni의 라이벌로 로맨틱시즘의 세속적인 면을 상징하였고 우상숭배자 댄서로써 여겨졌다. 그녀는 온몸으로 춤을 추는 표현 능력이 뛰어난 기교가로 그녀의 무대는 정열적이었다.

초기에는 Wien, Naples, London등지에서 성공을 거두었으며 1834년 Dr. Véron에 의해 Opéra극장에 데뷔하였다. Véron은 Taglioni의 순수한 특성과는 정반대인 Elbler의 관능적인 모습을 관객에게 보여주고자 하였다. 발레비평가인 Gautier는 Taglioni를 기독교적, Elbler를 이교도적이라 평하였다.¹⁶⁾ 그녀의 강렬한 연기는 관객을 매료시켰고 관객들은 Taglioni와 Elblerist로 구분되었으며 Taglioni가 러시아에서 공연하는 동안 Elbler는 Paris에서 최고의 발레리나로 군림하였다. 1836년 La Diable Boiteux에서 스페인 춤인 Cachucha를 추어 빠르고 관능적인 춤꾼으로 관객을 흥분시켰으며, 1838년에는 언니가 안무한 La Volière에, 1839년

13) Mario Pasi, Ballett, Drei Lilien Verlag, p. 99.

14) 배소심역, p. 146.

15) Mary Clarke, pp. 146-148.

16) Mario Pasi, p. 99.

에 La Gipsy에서 Craconvienne 춤을 추었다. 1840년 미국 순회공연을 마치고 London, Wien, Berlin등지에서 출연하였다. Elbler는 St. Petersburg, Moscow에서 큰 영광을 누렸다. Moscow의 고별 공연인 La Esmeralda에서 300여개의 꽃다발과 42회의 curtain call을 받았다. 그녀는 1851년 Wien에서 Giselle을 끝으로 은퇴하였다.¹⁷⁾

Taglioni와 Elbler가 타국에서 공연하는 동안 Opéra극장에는 눈부시게 아름다운 Carlotta Grisi(1819~1899)가 데뷔하였다. Grisi는 Naples에서 J. Perrot에 의해 발견되었고 그는 Grisi를 발레리나로 훈련시켰다. 1840년 Paris로 돌아온 그들은 Théâtre de la Renaissance에서 Le Zingaro에 출연하였고 이듬해에는 Opéra의 주역이 되었다.¹⁸⁾ 1841년 6월에 공연된 Giselle을 위하여 Adolph Adam이 음악을 담당하였고 안무는 Opéra의 Jean Coralli가 담당했으나 주인공인 Petipa와 함께 La Péri를 공연하였고 1850년에는 Perrot가 maître de ballet로 있던 Bolshoy Theatre에서 Giselle에 출연한 후 3년뒤 무대를 떠났다.

Naples 출신인 Fanny Cerrito(1817~1909)는 재능이 풍부하여 15세때 주인공을 맡았으며 30년대 말에는 Milan의 La Scala에서 명성을 얻었으며 Grisi와 겨루게 되었다. London에서 1840년 공연한 이후 London 관객의 특별한 사랑을 받았다. Perrot가 London에 안무가로 재직하는 동안 주인공으로 출연하였고 Perrot는 그녀를 위해 Ondine을 창작하여 그로 인하여 Cerrito는 불후의 명성을 얻었다. Cerrito는 Elbler와 겨루게 되었으나 London의 관객은 그녀를 선택하였다. Perrot에 의해 제작된 Pas de Deux와 Pas de Quatre에 출연하여 성공을 거두었고 1847년까지 관객과 사회의 인정을 받았다. Cerrito는 Arthur Saint-Léon과의 결혼으로 안무가 동반자를 얻게 되었고 Saint-Léon은 그녀를 헌신적으로 보살폈다. 그녀는 London에서 모차르트의 Don Giovanni를 끝으로 은퇴하였다.¹⁹⁾

Copenhagen출신인 Lucile Grahn(1817~1907)을 Bournonville이 발굴하였다. Bournonville은 Grahn을 위해 La Sylphide를 각색하였는데 16세였던 그녀는 이상적인 발레리나인 Taglioni를 모델로 하였다. Grahn은 La Sylphide가 성공한 2년후인 1838년 더 큰 도약을 위하여 Paris로 와서 출연하였다. 그녀의 성공은 군림하던 Elbler로 비교되었으며 Grahn은 London에서 Pas de Quatre에 출연하였고 러시아에서 공연하였다.

L. Grahn은 오스트리아인 테너 가수와 결혼하여 Wagner의 오페라 안무를 맡기도 하였으며, 1907년 Munchen에서 사망하였고 그곳은 그녀의 이름에 따라 명명되었다.²⁰⁾

Ⅲ. 공연된 로맨틱발레와 무대의상

1. La Sylphide

2막으로 구성된 발레로 스코틀랜드의 숲근처의 작은 마을을 배경으로 하고 있다. 안무는 F. Taglioni, Libretto는 Adolph Nourrit, 의상은 Eugène Lami가 담당하였으며 1832년 Opéra에서 초연되었다.²¹⁾

17) *Ibid.*, p. 148.

18) Clement Crispe, p. 16.

19) *Ibid.*, p. 21.

20) Mary Clarke, p. 150.

21) Mario Pasi, p. 95.

<그림 1> La Sylphide의 1막 장면

<그림 2> La Sylphide의 M. Taglioni

Sylphide공연시 Taglioni는 발끝으로 춤을 추어 그 이후 toe dancing이 발레에 필수적인 동작이 되었다. Taglioni가 착용했던 흰색 tutu는 ballet-blanc이라 불렸고 전형적인 발레리나의 의상이 되었다. Sylphide는 영국의 Covent Theatre, Berlin, Bolshoy Theatre, New York, Milan에서 공연되었고 특히 1836년의 Copenhagen의 공연되었던 안무는 현재까지 보존되어 있다.

<그림 1>은 숲속의 요정역의 M. Taglioni와 상대역인 James로 분장한 Paolo Taglioni를 Gabriel Lepaulle이 묘사한 그림이다. Sylphide의 의상은 얇은 흰색의 천으로 만들어졌으며 가슴, 어깨, 등은 깊게 파고 목둘레, 소매끝, 허리선, 치마단 등에 광택있는 천으로 선을 들렀다. 앞목둘레선은 늘어지도록 하여 중앙에 주름을 잡은 형태를 보여준다. 목, 팔목, 윗팔에는 여러 줄로 된 진주장신구를 하였다. 머리에는 장미화관을 썼으며 등에는 요정의 생명과도 같은 날개를 달았는데 그녀의 머리형태와 꽃장식은 당대의 귀부인들에게 큰 자극이 되어 열렬히 모방되었다.

<그림 2>는 영국에서 공연되었던 Sylphide의 노란색 의상으로 상체는 꼭 맞으며 스커트는 풍성한 형태이며 종아리길이이다. 머리에는 장미화관을, 가슴에는 장미코사지를 장식하였고 등에는 Sylphide의 상징인 날개를 목, 팔목, 윗팔에는 진주 장식을 하였고 끈으로 여미게된 노란색 발레슈즈를 신었다.

<그림 3> 흰색의 tutu를 입은 M. Taglioni <그림 4> La Fille du Danube 공연장면

<그림 3>은 1846년 로맨틱발레의 화산인 Taglioni의 모습을 A. E. Chalon이 그린 그림으로 1막에서 James앞에 나타나는 모습을 묘사하고 있다. 꼭끼는 상체는 가슴, 어깨 등이 깊게 파여지고 꼭끼는 짧은 소매가 달려있고 허리선을 뾰족하게 아래쪽으로 뻗어있으며 장식선을 들렀고 그 밑으로 나부끼는 두겹으로 된 흰색스커트가 연결되어 있다. 머리와 가슴에는 장미로 장식되어 있고 팔과 목에는 진주로 장식하였는데 윗팔의 진주장식은 소매끝에 오도록 착용하였다.

Sylphide의 발레의상은 유행에 민감한 영향을 미쳤는데 bonnet, 코트, 양산, 옷감까지도 신문에서는 à la Sylphide라고 선전하였다.

2. La Fille du Danube

이 발레는 2막 4장으로 구성되었으며 F. Taglioni가 안무를, E. Desmarès가 Libretto를 썼으며 1836년 Opéra에서 초연되었다. 이 발레는 1835년 쓰여졌으나 Taglioni의 임신으로 출산 후 1836년 무대에 올려졌다. La Fille du Danube의 공연에서의 M. Taglioni의 무용술은 Sylphide의 연속이라고 예찬되었고, 1836~1844년까지 Opéra에서 36회나 공연되었으며 London, St. Petersburg에서도 대단한 성공을 거두었다.²²⁾

22) *Ibid.*, p. 99.

<그림 4>는 Taglioni와 J. Mazilier의 공연장면을 묘사한 것이다. Taglioni의 의상은 가슴과 어깨가 깊게 파여졌으며 소매는 이중으로 되어있는데 안에 비치는 소매는 band cuffs가 달린 puff소매이며 그위로 넓은 flare진 소매가 덮여있다. V-neckline, 소매끝, 치마단 등에 선장식을 하였고 스커트 하단은 새쉬와 꽃다발로 치장하였다.

3. Le Diable Boiteux

환상적이며 희극적 줄거리를 담고 있는 Le Diable Boiteux는 3막으로 구성된 발레판터마임으로 안무에는 Jean Coralli, Libretto는 Burat de Gurgye와 Jean Coralli가 담당했으며, 1836년 6월 1일에 Opéra에서 초연되었다. F. Elbler는 이 공연에서 스페인춤인 Cachucha를 빠른 템포로 추었는데 그 강렬한 춤은 그녀를 순식간에 유명한 발레리나로 만들었으며 그녀의 Cachucha는 M. Taglioni의 Sylphide와 동등하게 취급되었다.²³⁾

<그림 5>는 Florinda로 분장한 F. Elbler가 Cachucha를 추는 모습이다. 핑크빛의 드레스는 어깨까지 넓게 파여 있으며 어깨선에서 소매를 따라서 짙은 보라빛 lace와 금빛 braid로 장식하였고 소매는 반소매 형태이다.

앞중심선과 neckline에서 허리선을 향하여 내려온 금빛 braid장식은 뾰족한 허리선에서 마름모꼴로 끝선을 마감하였다. 허리선에 따라 주름이 잡힌 풍성한 스커트는 보라빛 lace와 금

<그림 5> Elbler가 Cachucha를 추는 공연장면

<그림 6> Gitana에서 집시로 분장한 M. Taglioni

23) *Ibid.*, pp. 98-99.

색 braid로 주름을 잡아서 두층으로 장식하였고 단선을 따라서 금색 braid로 마감하였다. 머리에는 꽃장식을, 손목에는 팔찌를 하였고 손에는 캐스타네츠를 들고 있다.

4. La Gitana

Prolog와 3막5장으로 구성된 발레로 안무와 Libretto를 F. Taglioni가 담당하였고 Bolshoy Theatre에서 1838년 11월 초연되었다. 1막과 2막의 배경은 러시아로 F. Taglioni가 첫번째 러시아 여행중에 딸을 위해 창작한 것으로 La Gitana공연이후 M. Taglioni는 러시아에서 전설적인 인물이 되었다. 러시아에서는 의상, 머리형태, 단 음식, 커피, 유명특산물에서도 그녀의 이름이 붙여졌다. 그녀에 환상적인 숭배현상은 다음 러시아 방문때까지도 계속되었다. La Gitana에서의 Taglioni의 무용술은 영국에서도 극찬되었다.²⁴⁾

〈그림 6〉은 집시로 분장한 Taglioni의 모습을 Alessandro Focosi가 그린 것이다. 흰색에 붉은 갈색으로 수놓은 Gitana의 의상은 목, 가슴, 어깨가 깊게 파여 있다. 허리선에는 붉은갈색밴드로 악센트를 주었고 이중으로된 소매, 바디스, 스커트는 꽃수장식이 정교하게 놓여져 있다. 스커트는 활동성을 고려하여 넓게 flare졌으며 위에 겹쳐 입은 스커트는 길이가 약간 짧으며 A형태로 벌어지도록 여며졌으며 군데군데 넣은 slit의 주위를 따라 꽃자수가 장식되었다. 발에는 끈으로 발등에서 교차하여 발목에 여며지는 발레슈즈를 신었고 손에는 탬버린을 들고 있다.

〈그림 7〉은 1839년 이태리의 안무가인 A. Guerra에 의해 안무된 La Gitana에서의 Taglioni의 모습을 J. Bouvier가 그린 그림이다. 얇은 흰 천의 드레스는 가슴과 등이 깊게 파여졌고 짧은 puff소매가 달렸으며 스커트 단에는 붉은 갈색으로 자수장식을 하였다. 그위에 겹쳐 입은 붉은 갈색상의는 속에 입은 드레스가 약간 보이도록 네크라인이 더 파여 있고 소매 중심에 slit를 넣었다. 여밈은 중앙에서 끈으로 여미도록 되어있으며 허리선에는 여러 장의 peplum이 달려있다. 손에는 캐스타네츠를 들고 있으며 머리는 리본으로 장식하였다.

5. La Gipsy

이 발레는 3막 5장으로 구성된 발레판타마임으로 Taglioni의 La Gitana에 대항하여 Mazilier가 Elßler를 위해 안무한 것으로 이 작품이후 그는 안무가로써 명성을 얻었다. 의상은 Paul Lormier가 디자인하였고 1839년 Opéra에서 초연되었다. 집시로 분장한 Elßler가 유명한 춤인 Pas de la Cracovienne를 추어 좋은 평을 받았고 매 막마다 음악을 다른 작곡가들이 작곡하였다.²⁵⁾

〈그림 8〉은 Elßler가 Pas de la Cracovienne를 추는 모습이다. 살구빛 jacket은 목까지 닿은 칼라와 긴소매가 달렸고 앞은 금색브레이드로 조여서 여미게 되어 있으며 손목둘레 금색브레이드로 자수를 놓았다. 풍성한 스커트는 암청색이며 붉은색 부츠를 신고 머리에는 뽕족한 형태의 모자를 쓰고 그 앞은 깃털로 장식하였다. 머리는 두가닥으로 길게 땀아 끝에 붉은 땀기를 감았다. Elßler가 착용했던 Gipsy의상은 로맨틱발레의상 중 유일하게 목과 가슴이 노출되지 않고 긴 소매가 달렸다.

24) *Ibid.*, p. 100.

25) *Ibid.*, pp. 100-101.

<그림 7> Gitana의 공연장면

<그림 8> La Gipsy에서 Elßler가 Pas de la Cracovienne를 추는 모습

6. La Tarentule

2막 3장으로 구성된 발레판터마임으로 Jean Coralli가 안무와 Libretto를 썼으며 Paul Lormier가 의상을 담당하여 1839년 Opéra에서 공연되었다. Tarentule춤은 남부이탈리아의 민속춤으로 독거미의 독이 퍼져 그 고통을 이기기 위하여 추는 격렬한 춤이다. La Tarentule은 민속적 요소가 담긴 전형적인 로맨틱발레로 J. Coralli는 F. Elßler의 춤솜씨로 인해 안무가로써 그 재능을 인정받았다.²⁶⁾

<그림 9>는 1840년 J. Bouvier에 의해 Lauretta로 분장하고 F. Elßler가 Tarentule을 추는 모습이다. 등과 앞가슴이 많이 파여진 상의는 얇은 레이스로 만들어졌고 그 위에 녹색의 미더를 덧입었는데 그 둘레가 금색브레이드로 4줄로 장식되었으며 어깨로 연결된 붉은 끈을 소매 부분에 소매쪽으로 늘어지도록 하였다. 스커트는 팽택있는 천으로 풍성하게 만들어졌고 발에는 끈으로 여며진 발레슈즈를 신었으며 손에는 캐스터네츠를 잡고 있다. 머리에는 발레리나들이 즐겨 썼던 장미화관으로 치장하였다.

7. L'Ombre

이 발레는 3막으로 구성된 독이 든 꽃향기를 들이마시고 죽은 부인의 영혼에 관한 이야기로

26) *Ibid.*, p. 101.

<그림 9> La Tarantule에서의 F. Elbler

<그림 10> L'Ombre의 공연장면

F. Taglioni가 안무를, Mathieu가 의상을 디자인하였고 1839년 Bolshoy Theatre에서 초연되었다.

L'Ombre는 환상적인 로맨틱발레의 전형적인 ballet-blanc으로 1839년 St. Petersburg에서 고별작품으로 구상되었으며 1842년 러시아를 떠날 때 재공연되었다. Taglioni는 마지막공연에서 30회의 curtain call을 받았으며 이에 감동한 그녀는 7개 국어로 고별인사를 하였는데 그녀의 의상은 많은 꽃들로 장식되어 은실과 비교되기도 하였다. 발레공연시 환상적인 효과를 내기 위하여 안개가 피어나는 장면을 연출하였고 Taglioni는 바닥을 거의 건드리지 않고 춤을 추었다고 한다. Paris에서는 1844년 Pas de L'Ombre란 제목으로 Opéra에서의 고별공연을 마쳤으나 1846년 Milan의 Scala에서 L'Ombre가 2막 4장으로 재구성되어 공연되었는데 안무는 F. Taglioni, 음악은 Viviani, 주역은 Taglioni가 맡았다.²⁷⁾

<그림 10>은 Taglioni의 가벼운 동작을 보여주는 Pas de Fleurs를 J. Bouvier가 묘사하였다. 흰드레스는 가슴과 등이 깊게 파여졌고 허리선은 뾰족하며 스커트는 <그림 5>와 유사한 형태로 되어 있으며 앞중심에서 8자형으로 벌어져 있고 중앙과 옆에는 술장식이 늘어져 있다. 머리에는 장미화관을 쓰고 손에는 장미화관을 들고 있다.

8. Giselle

27) *Ibid.*, pp. 101-102.

<그림 11> Giselle에서의 C. Grisi

<그림 12> La Péri의 공연장면

Giselle은 2막으로 구성되었고 J. Coralli와 J. Perrot가 안무를, Gautier가 Libretto를, Lomier가 의상을 담당하였으며 1841년 Opéra에서 초연되었다.

Giselle은 로맨틱발레의 걸작으로 기술과 양식, 극적인 요소가 완벽하게 혼합된 발레로 전 세계적으로 고정된 레퍼토리가 되었다. 주제는 T. Gautier의 구상으로 C. Grisi를 위하여 제시되었고 그는 로맨틱발레의 연기발전에 큰 역할을 하였다. C. Grisi는 M. Taglioni와 F. Elblér의 예술적 재능을 합한 듯한 발레리나였으며 Albrecht역은 Opéra의 1급 무용수인 L. Petipa가 숙련된 춤솜씨를 보여주었다.²⁸⁾

춤은 극적인 내용전개와 밀접한 관계를 지녔는데 Giselle에서는 전체내용이 무언의 형태로 춤으로 극적인 내용이 파악되는 묘미를 갖추었다. C. Grisi이후 대부분의 유명한 발레리나들은 Giselle역을 연기하였다.

<그림 11>은 Giselle로 분장한 C. Grisi의 의상으로 등과 어깨, 가슴이 드러난 흰색의 반소매의 셔츠를 입고 그 위에 어두운 색의 상의를 덧입었는데 목은 셔츠가 보이도록 약간 더 파졌고 짧은 소매중심에는 slit가, 목주위에는 목둘레선을 따라 칼라가 달려있다. 셔츠와 상의는 앞중심선에서 단추로 여머지도록 되어있으며 허리선은 뾰족하게 되어있다. 두겹으로 된 넓은 스커트 위로 레이스로 된 에이프런이 달려있고 각각 길이가 다른 스커트 단은 밝은색 선을 들었다. 머리에는 한쪽에는 장미를, 다른쪽에는 리본을 장식하였다.

28) *Ibid.*, pp. 102-105.

9. La Péri

La Péri는 2막으로 구성된 환상적인 발레로 J. Coralli가 안무를, T. Gautier와 J. Coralli가 Libretto를, Mirilhat와 Lormier가 의상을 디자인하였고, 1843년 Opéra에서 초연되었다. La Péri는 시대적 취향에 맞는 환상적인 세계를 통하여 초자연적인 존재와 동양적인 여운을 보여주었다. 이 발레에 Pas de Espagnol이라는 춤을 Crisi가 추었는데 그녀의 춤추는 모습은 Elßler의 기술과 Taglioni의 우아함을 합친 것과 같았다고 한다.²⁹⁾

Gautier는 Peri가 구름에서 사랑하는 사람의 품에 떨어지는 장면은 깃털같다고 표현하였는데 1843년 공연에서 Grisi는 2m에 달하는 높이에서 Petipa의 팔에 내려앉는 연기를 보여주기 위하여 매공연시 모험을 하였다고 한다.

Grisi의 의상은 목선과 소매끝에 장식선을 대었고 가슴에서 배까지 살을 노출시켰으며 중간에 보석으로 장식하여 허리선에 연결하였다. 스커트는 흰색으로 된 종아리길이며 상대역인 Petipa도 흰색의 스커트를 착용하였다(그림 12).

<그림 13> La Péri에서의 Pas de Songe를 추는 Grisi

<그림 14> La Esmeralda의 Grisi 의상

<그림 13>은 3막의 “Pas de Songe”의 장면으로 짙은 청색의 짧은 상의는 가슴까지 깊숙이 파여있고 상, 하의는 각각 재단되었으며 장식선에 의해 연결되었다. 상의의 끝선은 밝은색

29) *Ibid.*, pp. 108-109.

의 보석장식으로, 앞중심과 허리는 여러줄의 보석으로 장식하였고 뾰족한 허리선을 따라 보석장식을, 중앙에는 커다란 보석으로 강조하였다. 흰색의 종아리길이의 스커트는 두겹으로 되어있고 머리에는 별이 때 있는 듯한 장식을 하였다.

10. La Esmeralda

3막으로 구성된 발레로 Jules Perrot가 안무와 Libretto를, Mme Copère가 의상을 담당하였으며 1844년 London의 Her Majesty's Theatre에서 초연되었다. La Esmeralda는 Victor Hugo의 Notre Dame de Paris를 변형시킨 것이다. 주역 발레리나였던 Grisi는 Cerrito의 밝음과 Elßler의 교태, Taglioni의 표현할 수 없는 정취 등이 혼합된 형상을 보여주었다.³⁰⁾

이 역은 Elßler가 1848년 연기하였고 1851년 Bolshoy Theatre에서 고별 공연으로 선택하기도 하였다. La Esmeralda는 Giselle, La Sylphide와 함께 50년 이상 존속되었으나 유럽에서보다는 러시아에서 더 큰 성과를 거두었다.

〈그림 14〉에서 보여주는 Grisi의 의상은 가슴과 목이 대담하게 노출되었으며 짧은 소매는 팔에 꼭맞도록 구성되어 있고 끝은 장식선이 둘러져 있다. 꼭맞는 bodice는 앞에 끈으로 여미도록 되어있으며 뾰족한 허리선 밑으로 자그만 볼이 달린 끈을 늘어뜨렸다.

11. Pas de Quatre

이 발레는 Jules Perrot에 의해 안무되어 London의 Her Majesty's Theatre에서 1845년 초연되었다. 4명의 로맨틱시대의 발레리나들이 긴 tutu를 입고 추는 춤의 구성으로 줄거리는 없다.

영국여왕의 요구로 4명의 당대의 유명한 발레리나들을 한 무대에서 춤을 추도록 하였는데 Taglioni는 전설적인 Sylphide로, Grisi는 인상이 강하고 재능이 뛰어난 Giselle, Grahn은 우아한 형상의 Bournonville의 양식을, London관중의 우상이었던 Cerrito는 고전적이고 아카데미한 기교로써 그녀의 매력을 돋보이게 하였다. Perrot는 순수한 낭만적 발레를 이해하고 프랑스 전통과 이태리 기술을 가미하여 안무하였다. 그는 각각의 발레리나들이 보여줄 최상의 묘기를 조합하는 것뿐만 아니라 서로의 자존심을 다치지 않으면서 질투하지 않도록 공연 순서를 조정하여 대성공을 거두었다.³¹⁾

〈그림 15〉는 A. E Chalon에 의해 묘사된 Pas de Quatre의 발레리나들로 4명이 윗팔만 살짝 덮는 듯한 소매와 꼭 끼는 상체, 뾰족한 허리선 넓은 스커트로 같은 형태의 tutu를 착용하였다. 머리에는 장미화관을 쓰고 가슴에는 큰 장미코사지를 장식하였다. 서 있는 포즈를 취하고 있는 Taglioni는 그녀의 상징이기도 한 진주목걸이와 팔찌를 하고 있다.

12. La Fille de Marbe

이 발레는 2막 3장으로 구성된 발레퀼터마임으로 Arthur Saint-Léon이 안무와 Libretto, Lormier가 의상을 디자인하였으며 1847년 Opéra에서 초연되었다.

30) *Ibid.*, pp. 109-111.

31) *Ibid.*, pp. 112-114.

32) *Ibid.*, pp. 115-118.

<그림 15> Pas de Quatre에 출연한 Cerrito, Taglioni, Grahn, Grisi

<그림 16> La Fille de Marbe에서 짚시처녀 Fatma로 분장한 Cerrito'

A. Saint-Leon은 자신의 부인인 Cerrito를 위해 이 작품을 창작하였는데 그는 무용수, 바이올리니스트, 작곡가이기도 하였으며 이 발레로 Paris의 무대에 데뷔하였다.³²⁾

<그림 16>은 짚시처녀로 분장한 Cerrito의 의상으로 붉은색의 bodice는 끈으로 여미도록 되어있으며 흰색의 짧은 소매끝은 붉은선 장식이 둘러져 있다. 흰색의 얇은 천으로 구성된 스커트는 길이가 다른 두 겹으로 되어 있고 끝에는 색선을 들렀다.

오버스커트는 세부분으로 나뉘어져 있고 허리에는 술장식이 있는 긴 스카프를 둘렀다. 머리에는 작은 캡을 쓰고 있으며 길게 땀은 머리끝은 붉은 리본으로 장식하였다. 손에는 붉은 천을 늘어뜨린 탬버린을 들고 있다.

IV. 결 론

로맨틱발레는 Marie Taglioni의 La Sylphide로 시작되었으며 발레에 근본적인 변화를 제시해 주었다. 로맨틱발레의 발레리나들의 신체적 특성은 가늘고 긴 목과 사지, 처자 어깨, 청순한 형상 등이 새로운 이상이 되었다.

19세기 초반부까지의 남자무용수 중심의 무대가 Sylphide와 함께 발레리나 중심의 무대로

32) *Ibid.*, pp. 115-118.

변모되었다. 당시의 유명한 발레리나로는 로맨틱발레의 여왕인 Taglioni, 그녀의 라이벌인 Elßler, Bournonville이 Taglioni의 이상형으로 교육시킨 Grahn, Giselle역을 맡은 Cerrito 등이 Paris, London, St. Petersburg등지에서 활약하였다.

무대는 그림자, 어두움, 달빛, 안개 등으로 꾸며졌는데 이런 신비스런 효과는 가스조명으로 가능하게 되었다. 발레에는 유령, 요정, 사탄 등의 초자연적인 존재가 등장하였다.

발레의상의 큰 변화는 Taglioni가 Sylphide에서 착용한 흰색의 꼭끼는 상체와 넓고 깊게 파여진 décolletage, 종아리 길이로 짧아진 얇은 모슬린의 tarlatan 스커트는 이 흰색이 주는 효과로 ballet blanc이라 불려지면서 현재까지 발레의 필수적인 부분으로 남아있게 된 것이다.

Taglioni에 의하여 도입된 우아하게 나부끼는 bell-shaped한 흰 스커트는 동작의 자유로움을 허용해 주었고 등과 어깨가 드러난 décolletage는 빅토리아시대에 사랑을 받았으며 장미로 만든 화관, 코사지, 진주목걸이와 팔찌 등을 많은 귀부인들이 모방하였다.

로맨틱발레는 현실의 도피, 환상의 예술로써 발레리나들은 매혹적인 의상들을 다양하게 착용하였다. 대부분의 발레의상은 여성이 매력과 신체적 대담성의 혼합이었다.

1832년부터 1847년까지 공연된 앞에서 열거한 발레공연시의 발레의상의 특징은 다음과 같다.

네크라인은 La Gipsy에서의 Elßler의 발레의상만 제외하고는 거의 가슴과 등이 드러난 깊게 파여진 대담한 décolletage로 당대 귀부인들의 무도회 의상에도 영향을 주었다.

소매의 형태는 Gipsy를 제외하고는 윗팔만 살짝 덮는 형태이거나 반소매였으며 얇은 두개의 형태가 다른 소매(puff 소매와 flare진 소매)가 함께 달렸거나 재질과 색상이 다른 것을 사용하기도 하였고 수를 놓거나 선 장식을 하였다.

허리선은 대부분 꼭 맞게 강조되거나 뾰족한 형태로 허리는 가늘게 보이도록 하였는데 그 둘레를 따라 장식선, 새쉬, 보석 등을 장식하였다.

스커트의 형태는 여러 겹으로 bell-shaped가 되도록 하였으며 길이는 종아리까지 닿았으며 활동성이 자유로웠다. 이런 짧은 스커트는 당대의 도덕기준에 의해 일반인에게는 허용되지 않았다.

Taglioni는 Sylphide, Fleur-de-Champ, Gitana의 짙시, 그림자에서의 부인의 영혼, Pas de Quatre 등에서 거의 상하가 얇은 같은 옷감으로 된 의상을 착용하였고 다른 발레리나들은 상하의가 색상이나 재질이 다른 것을 착용하였다.

신발은 toe-dancing의 일반화로 인하여 굽이 없고 끈으로 발등에서 교차되어 여미도록 된 형겉으로 만든 발레슈즈를 신었으며 Gipsy에서는 반부츠를 보여주었다.

헤어스타일은 대부분 단정하게 빗어 넘기거나 화관, 꽃 리본, 깃털, 모자 등으로 장식하였고 La Gipsy, La Esmeralda, La Fille de Marbe에서는 두 갈래로 길게 뿔아 내린 머리형태도 보여주었다.

발레리나들은 술이나 악기(탬버린, 캐스터네츠) 등을 들고 춤을 추기도 하였고 목걸이 팔찌 등을 장식하기도 하였으며 특히 Taglioni는 여러 줄로 장식된 진주목걸이와 팔찌 등을 착용하였다.

이와 같이 발레리나들이 착용했던 다양한 스타일과 장신구들은 상류층의 부인의의상에 큰 영향을 미치게 되어 유사한 형태의 décolletage나 뾰족한 허리선, 두 장으로 된 소매, 리본장식,

헤어스타일, 화관, 진주목걸이와 팔찌, 납작한 슈즈 등이 유행하였다.

참고문헌

1. 김매자역, 춤의 세계사, 박영사, 1992.
2. 배소심역, 세계 무용사, 도서출판 금광, 1985.
3. 이영숙, 발레의상에 대한 연구 I, 응용과학연구 제3권 제1호, 1994.
4. Au, Susan, *Ballet and Modern Dance*, Thames and Hudson, 1993.
5. Cass, Joan, *Dancing through History*, Prentice Hall, 1993.
6. Clarke, Mary, *The History of Dance*, Orbis Publishing limited, 1981.
7. Crispe, Clement, *The Colorful World of Ballet*, Octopus books, 1980.
8. Klessmann, Eckart, *Die Welt der Romantic*, Verlag Kurt Desch, 1969.
9. Douglas, Russel, *Costume History and Style*, Prentice-Hall Inc., 1983.
10. Krans, Richard, *History of the Dance in Art and Education*, Prentice-Hall Inc., 1981
11. Laver, James, *Costume in the Theatre*, Hill and Wang, 1964.
12. Pasi, Mario, *Ballett, Drei Lilien* Verlag, 1980.