

프랑스 낭만 발레의 이해-지젤

예술: 에로티즘의 간접 표현 발레: 생동적 에로티즘의 절정

“에로티즘은 인간 고유의 모습이다. 동시에 그것은 인간이 수치스러워 하는 것이다. 그러나 에로티즘이 부과하는 수치심에서 달아나는 방법을 아는 사람은 아무도 없다.”

(바타유, <에로티즘>, 1957)

이다 루빈슈타인, 발렌틴 세로프, 1910

무용의 흐름

- 무용은 중세 기독교의 금기 대상, 사생아 같은 존재에 불과(생산성에 저해되는 것 모두 억압-섹스, 축제, 예술 등)
- 인간의 본능적인 욕구, 민중 속에서 민속적 형태로 명맥 유지
- 점차 귀족 계급의 오락, 막간 희극으로서 화려한 스펙터클로 성장
- 막간 희극은 독립된 마임으로 공연, 발레 탄생으로 이어짐
- 1489년에 이탈리아 밀라노의 갈레츠오 공과 아라공의 이사벨라 공주와의 결혼식, 막간희극의 스펙터클이 발레의 시원

프랑스어 발레Ballet의 어원

Italian 'balletto'(ballo의 지소사diminituf)

< latin 'ballo' (dance)

< Latin 'ballare' (to dance)

< Greek 'βαλλίζω' (ballizo)

- 15-16세기 이탈리아에서 정착(대부분의 현재 유럽 문화 이탈리아에서 기원)
- 1630년, ballet 영어 유입(부르봉 왕조 시대)

ballet=

안무 choreography+음악 music

- 유럽 궁정과 귀족사회의 사교무용
- 13세기 이탈리아에서 탄생
- 16세기 카트린느 드 메디치가 프랑스 앙리2세와 결혼, 프랑스 왕궁으로 전파
- 17세기 루이14세, 왕실음악무용아카데미 설립, 발레의 대중화 시작
- 현대적 발레, 17세기 러시아 로마노프 왕조 표트르 대제의 성과. 프랑스 무용가들 초청 생페테르부르그 마린스키 극장, 세계 발레의 중심지로 자리매김.

카트린 드 메디시스(1519~1589)

- 그리스어와 라틴어 구사, 무용가, 이탈리아 문화의 결집체
- 지리학, 천문학, 물리학, 수학의 대가
- 툴르리 궁전(<폴란드인의 발레>), 쉬농소 궁전 설계
- 프랑수아 1세와 그의 누이 마르그리트 드 나바르와 친밀
- 프랑수아와 마르그리트는 카트린의 후원자 클레멘스 7세가 죽고 카트린의 이용 가치 소멸 후에도 후원
- 카트린은 시아버지에게 무조건적 순종, 그의 사냥 수행 위해 새로운 승마법 고안

발레-음악-오페라-연극, 1661

장 바티스트 륄리

몰리에르

18C 절대왕정: 왕립발레 아카데미

뤼리+몰리에르+루이14세 Trio

<밤의 발레>에 출연한 루이 14세의 초상화

파리 오페라 발레, 1661

그림 2 무용수 윌리를 궁정 악단 지휘자, 궁정 비서로 고용한 루이 14세. 『어린 왕자』의 왕이 걸친 것과 같은 망토와 발레 슈즈가 돋보인다.
이아생트 리고 (Hyacinthe Rigaud), 「루이 14세」, 캔버스에 유채, 279x190, 루브르, 1701

좀 멀리서 보면 장관을 연출하고 있었다. 그 부대의 동작은 오페라 발레처럼 질서정연한 것이었다.

파리 오페라 극장

(뮤지컬 팬텀 오프 오페라 공간)

- 루이 14세 1661년, 전문 무용가 교육기관 왕립무용학교 설립
- 1672년에 음악을 추가, 왕립음악무용학교로 승격, 현재 국립음악무용학교로서 프랑스 발레나 오페라의 전당 파리 오페라 극장의 기원
- 궁정이나 귀족 사이의 위안거리가 아니라 정식으로 국가의 인정을 받는 예술 장르로 성장
- 이탈리아 태생의 프랑스 오페라의 창시자, 작곡가, 바이올리니스트-무용가-안무가 교장 킬리 취임
- 전임 무용 교사 보상, 무용가인 동시에 이론가로, 발레 기법의 토대인 '다섯 가지 포지션 cinq positions' 정립 .

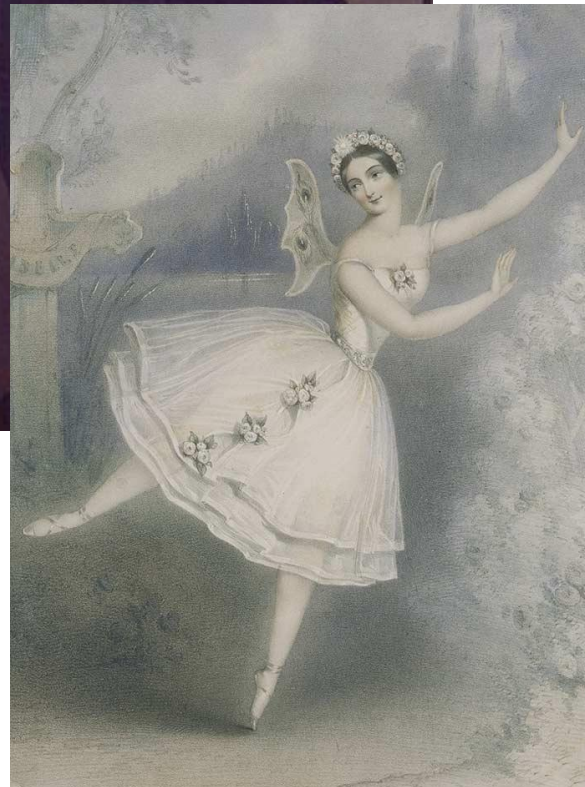
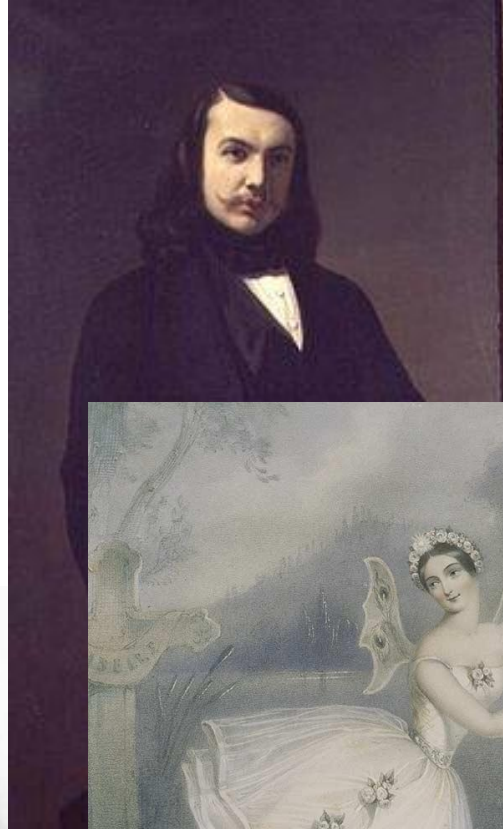
- 귀족 자제 이외에도 남녀불문, 우수한 소질이 있는 자를 골라서 학교에 입학
- 궁정 행사 외에 파리 시민의 요청으로 궁정 밖 극장 진출, 대중을 위한 발레 탄생
- 일반 대중에게 발레 개방, 궁정 발레의 시대의 종말
- 한국, 이제 발레의 대중화 시작, 성숙기오도약 중

발레의 흐름의 변화

- 프랑스 혁명기, 발레의 의상의 변화, 궁정 의상에서 자유로운 튜닉이나 가운 착용
- 옷감 간편화로 속살이 비치는 듯한 육체의 아름다움 드러냄
- 발레 주인공, 왕, 신, 영웅 대신 일반 시민, 마을 사람 등장
- 19세기 낭만주의 운동으로 낭만 발레 주도. 기교와 의상의 개혁 대표작 <지젤> 탄생

하이네, 고티예, 아당, 1841, 그리지, 프티파

Giselle ou les Wilis

Giselle ou les Wilis

- 아돌프 아담 Adolphe Charles Adam 음악
- 테오필 고티에(Théophile Gautier)와 쥘-앙리 베르누아 드 생 조르주(Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges)의 공동 각본
- 장 코랄리(Jean Coralli)와 쥘 페로(Jules Perrot)의 공동 안무
- 1841년 6월 28일에 파리 오페라 극장 초연, 낭만 발레의 대명사로 자리매김
- 고띠에가 발레리나 카를로타 그리지(Carlotta Grisi)의 매력에 빠져 하인리히 하이네(Heinrich Heine)가 쓴 독일 전설의 윌리(Wili) 이야기를 발레로 각색
- 초연은 대성공이었으며 파리에서는 곧 막을 내림. 러시아의 황실 발레단이 이 작품을 원형에 가깝게 보존. 1910년 디아길레프가 프랑스로 역수입
- 이후 모든 여성 무용가들이 지젤의 역할을 통해 명성을 알림. 비록 고전주의 발레보다는 난이도 기교를 필요로 하지는 않아도 1막과 2막에서 매우 대조적인 지젤의 감성을 표현하는 연기가 필요하기 때문

Chaboud del.

Paris. Chaboud del. & G. B. 1850.

Imp. Bernaud Paris.

Mlle CARLOTTA GRESI
dans Giselle

VALSE FAVORITE DE GISELLE

1막

- 어느 시골 마을의 축제. 아름다운 처녀 지젤은 낯선 청년 알브레히트와 사랑에 빠진다. 알브레히트는 신분을 속이고 로이스라고 자신을 소개한다.
- 지젤을 사랑하는 사냥꾼 힐라리온, 질투심에 그의 신분을 의심한다.
- 지젤의 모친은 춤을 즐기는 지젤이 심장이 약해 염려하지만 지젤은 가을수확축제의 여왕이 되어 열정적으로 춤을 추게 된다.
- 마을 부근 사냥을 나온 쿠르란드 공작 일행, 그의 딸이자 알브레히트의 약혼녀인 바틸드와 함께 휴식을 취하러 지젤의 집앞에 당도한다.
- 힐라리온, 알브레히트가 숨겨둔 칼을 찾아내어 사람들에게 보여주며 신분을 폭로한다.
- 알브레히트의 실체를 알게 된 지젤, 배신감에 충격으로 죽는다.

2막

- 늦은 밤 숲속 무덤가, 갑자기 하얀 그림자들이 나타났다 사라진다. 사랑하는 남자 때문에 죽은 처녀들의 영혼인 율리들, 한밤중에 젊은 남자들을 숲으로 유인해 죽음에 이를 때까지 춤을 추게 한다.
- 오늘, 율리들과 율리의 여왕인 미르타, 새로운 율리가 된 지젤을 맞는다.
- 용서를 구하러 무덤에 꽃을 들고 나타난 알브레히트, 지젤의 환영을 본다. 지젤은 도망치려 하고, 알브레히트는 그녀를 쫓는다.
- 그때, 무덤가를 찾아온 힐라리온, 율리들의 유혹에 희생되고 만다. 알브레히트도 율리들에 의해 죽을 운명이나 알브레히트의 진심을 깨닫고 미르타와 율리들에게 그를 살려달라고 간청한다.
- 미르타와 율리들의 명령으로 죽을 때까지 춤을 춰야 하는 알브레히트, 지젤의 진실한 사랑의 염원으로 죽음의 밤을 버틴다.
- 새벽을 알리는 종소리, 율리들과 함께 지젤도 무덤으로 사라진다.

로맨틱 튜튜tutu와 클래식 튜튜

발레 교실, 드가

고전 발레

낭만발레

- 낭만주의 시절 궁정 발레를 탈피한 스토리텔링 전설 소재 발레
- 아직 극장 예술로사 완성되지 않은 기교와 안무, 작곡
- 신비로운 요정을 표현하기 위해 로맨틱 튀튀와 포인트 슈즈
- 발레리노에서 발레리나로 이목 집중, 스타 발레리나 탄생, 낭만 발레 시대를 '발레리나의 시대'라고 부름

- 형식미의 정착
- 19세기 말 프랑스 출신의 마리우스 프티파가 러시아의 마린스키 극장 무용수 겸 안무가 취임, 발레 극장예술로 발전
- 정교하고 화려한 발레 기술
- 그랑 파드되 형식 완성(아다지오, 바리에이션, 코다)

고전발레의 3대 걸작: 잠자는 숲속의 미녀, 호두까기인형, 백조의 호수 (모두 동화)

발레 사조의 역설

- 모든 서양 예술 사조는 고전주의에서 낭만주의로 이행
- 발레 역사는 그 예외, 낭만발레에서 고전발레로 이행
- 궁정 발레에서 낭만주의 시대를 맞을 당시, 아직 기술과 의상, 슈즈 등 발레 동작을 뒷바침하는 환경 미숙
- 이후 사실주의 시대에 이르러 발레의 고전성 확립

pas de deux

군무 ballet de corps

grand jeté

Attitude

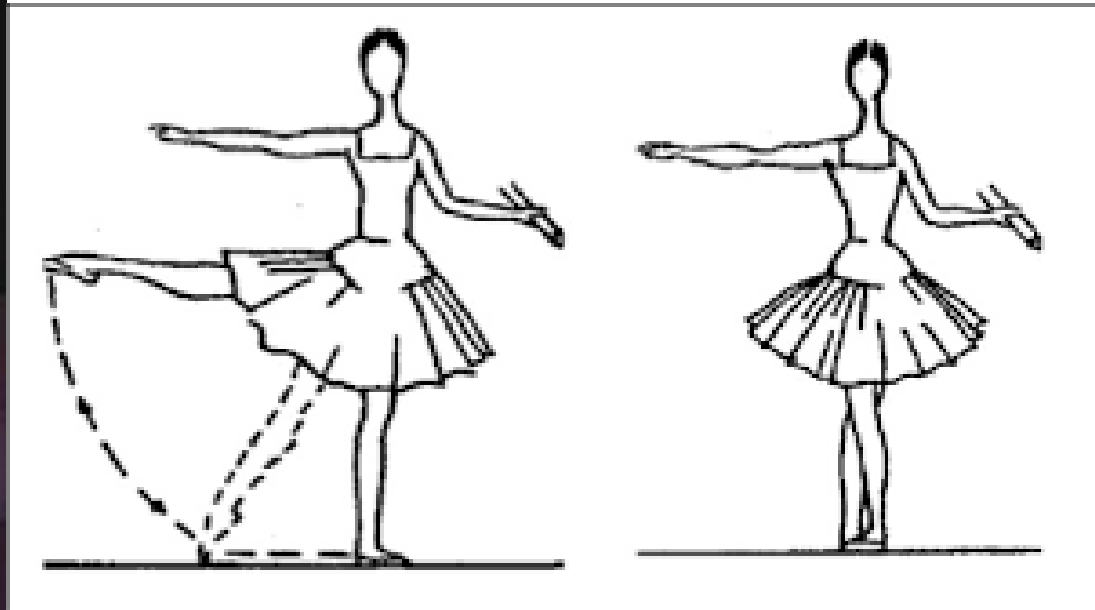
Arabesque

Penché

Battement

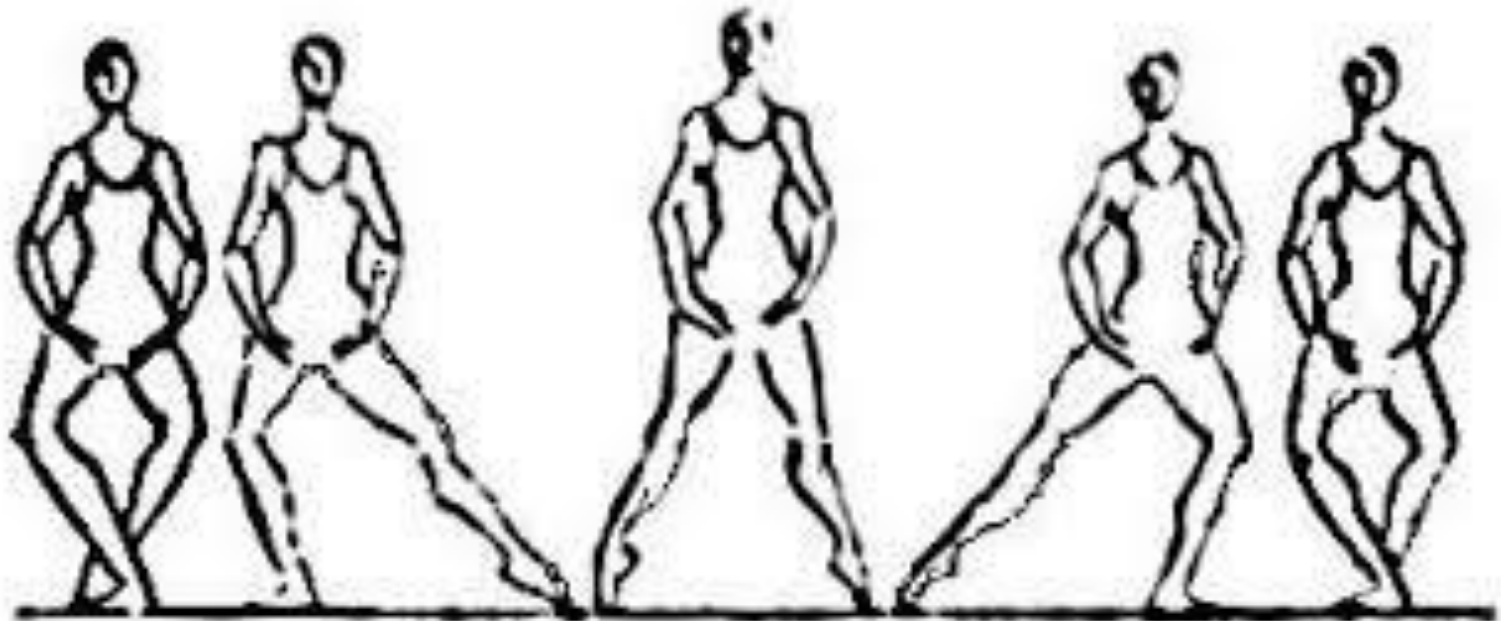
entrechat

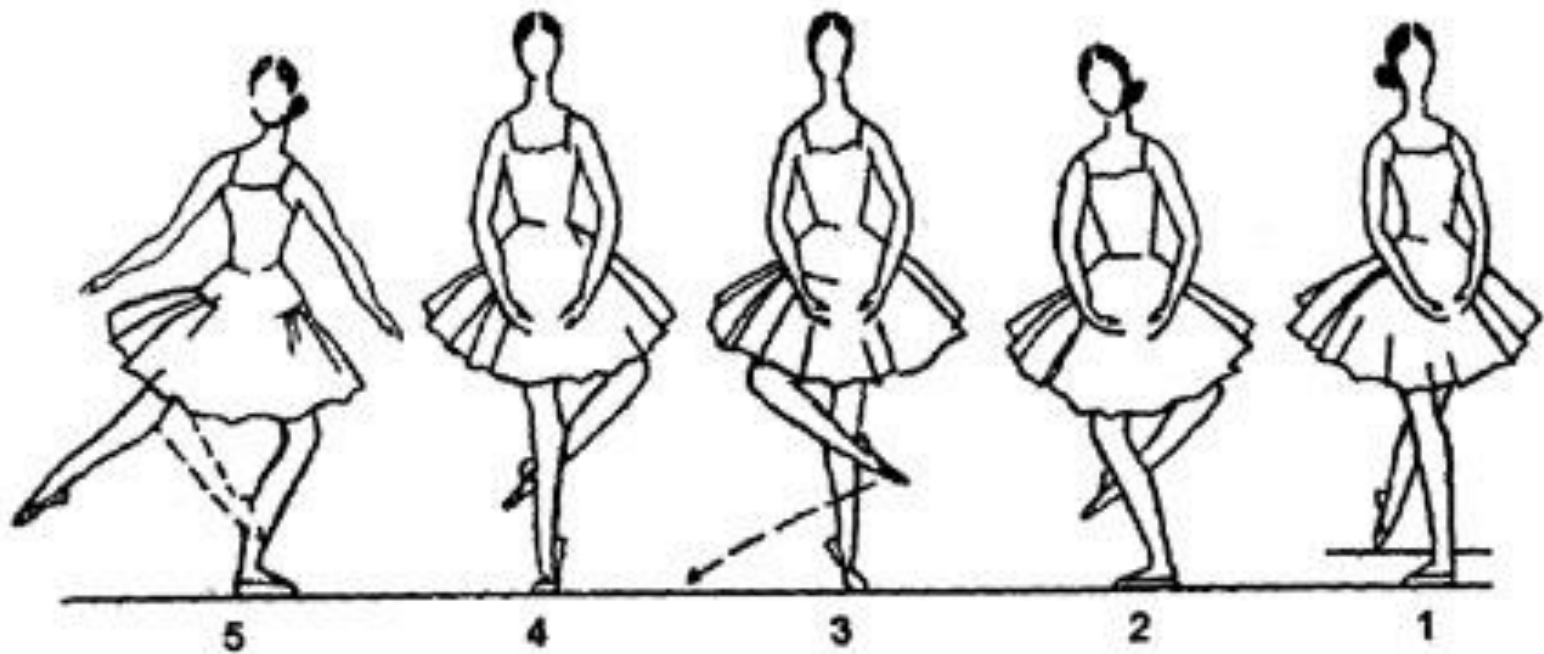
cambré

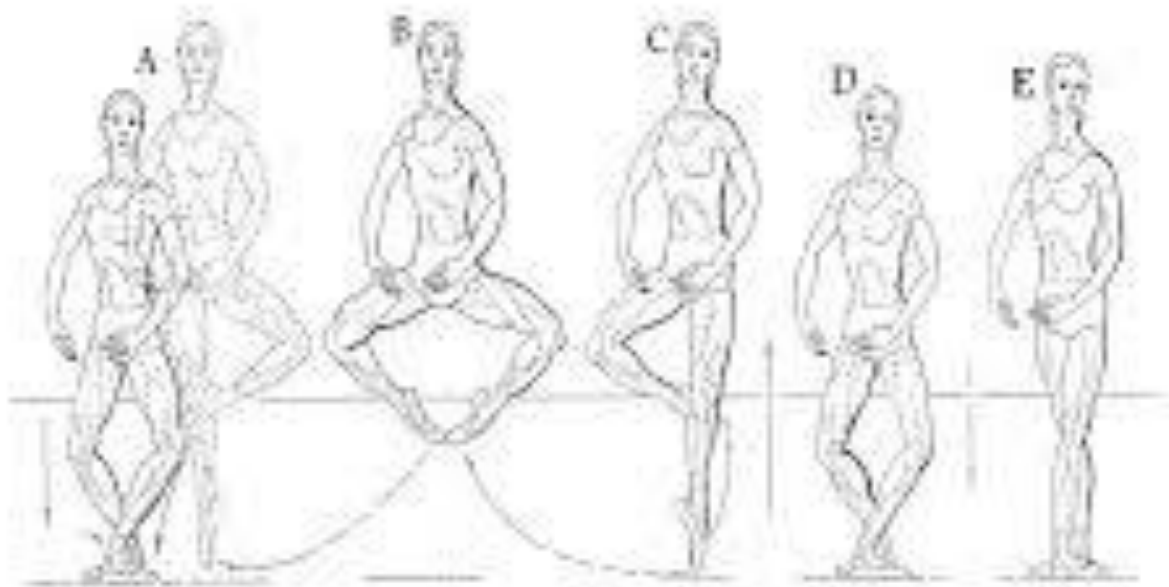
glissade

Pas de bourrée

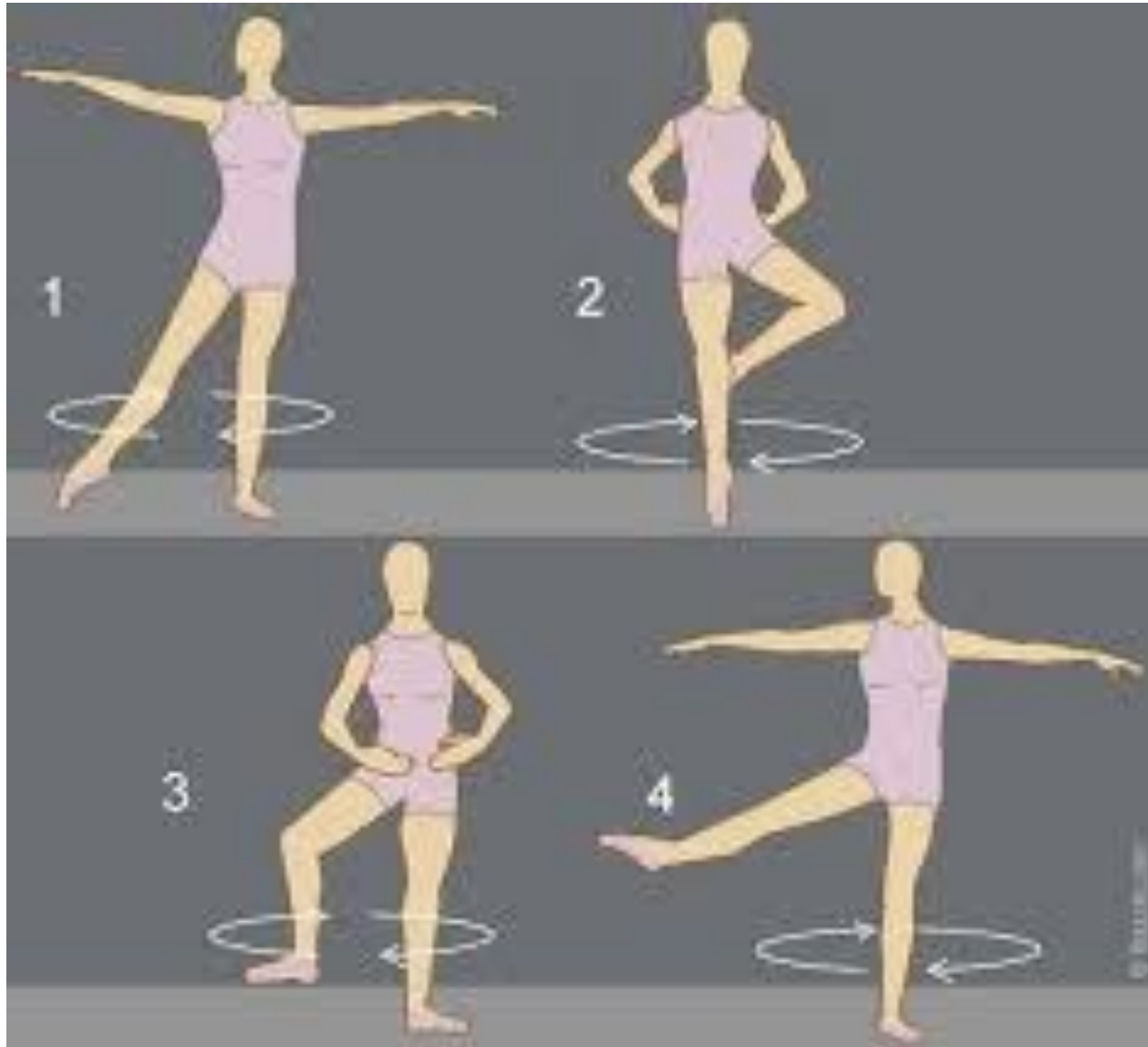
Pas de chat

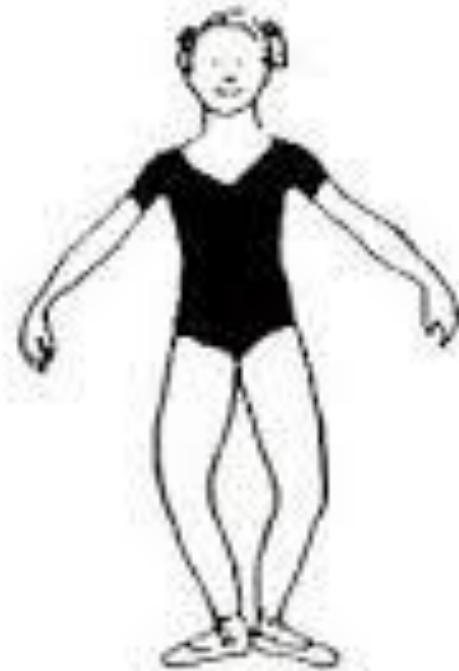
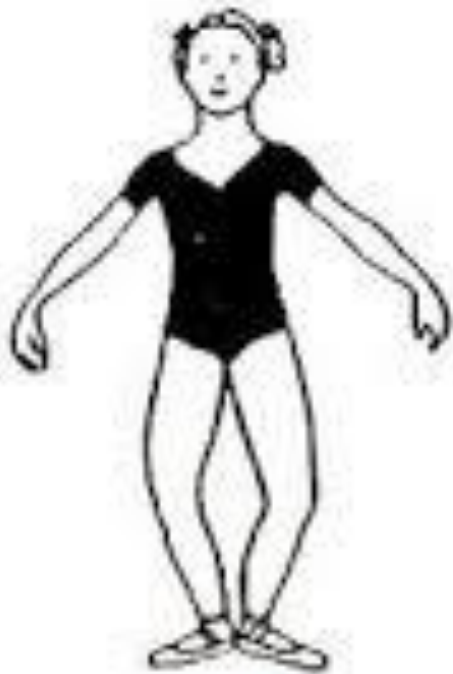
Pirouette(turn)

fouettes

sauté

지젤의 손 연기

- "사랑합니다!"는 두 손을 나란히 포개어 왼쪽 심장에 댄다. 1막에서 알프레드가 지젤에게 사랑을 고백하는 장면에서 이 동작을 보여준다.
- "아름답습니다!"는 한 손으로 얼굴을 살짝 쓰다듬는다. 1막에서 알프레드가 지젤에게 예쁘다고 한다.
- "맹세합니다!"는 오른팔을 높이 들어 둘째손가락과 가운데손가락을 펴서 하늘을 가리킨다. 알브레히트가 지젤과 결혼할 것을 맹세한다.
- "제발 부탁 드립니다!"는 두 손을 모아 가슴에 댄다. 2막에서 윌리의 여왕 미르타에게 알브레히트를 죽이지 말라고 부탁한다
- "결혼해주세요!"는 결혼반지를 끼는 왼쪽 네번째 손가락을 오른손으로 가리킨다. 알브레히트가 지젤에게 고백하면서 청혼한다
- "싫어요!"는 손바닥을 바깥으로 향하고 양손으로 X자를 만들어 부탁을 거절한다는 것을 표시한다. 1막에서 지젤을 짝사랑한 힐라리온의 사랑을 거절한다.
- 데이지점(꽃점)은 꽃잎의 숫자로 사랑점을 치는 부분으로 앞으로 불행을 암시한다
- 뿔피리는 불면 공주와 귀족들이 모이게 되어 알브레히트의 거짓말을 암시
- 로즈마리는 윌리의 여왕 미르타가 지니는 것으로 꽃말은 기억하라.

데이지, 순수한 사랑과 불행한 결말

로즈마리. 사랑과 죽음

백합, 용서

5

Ballet en deux actes

#RESTEZ
à LA MAISON

Livret

Théophile Gautier

&

Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges

Musique

Adolphe Adam

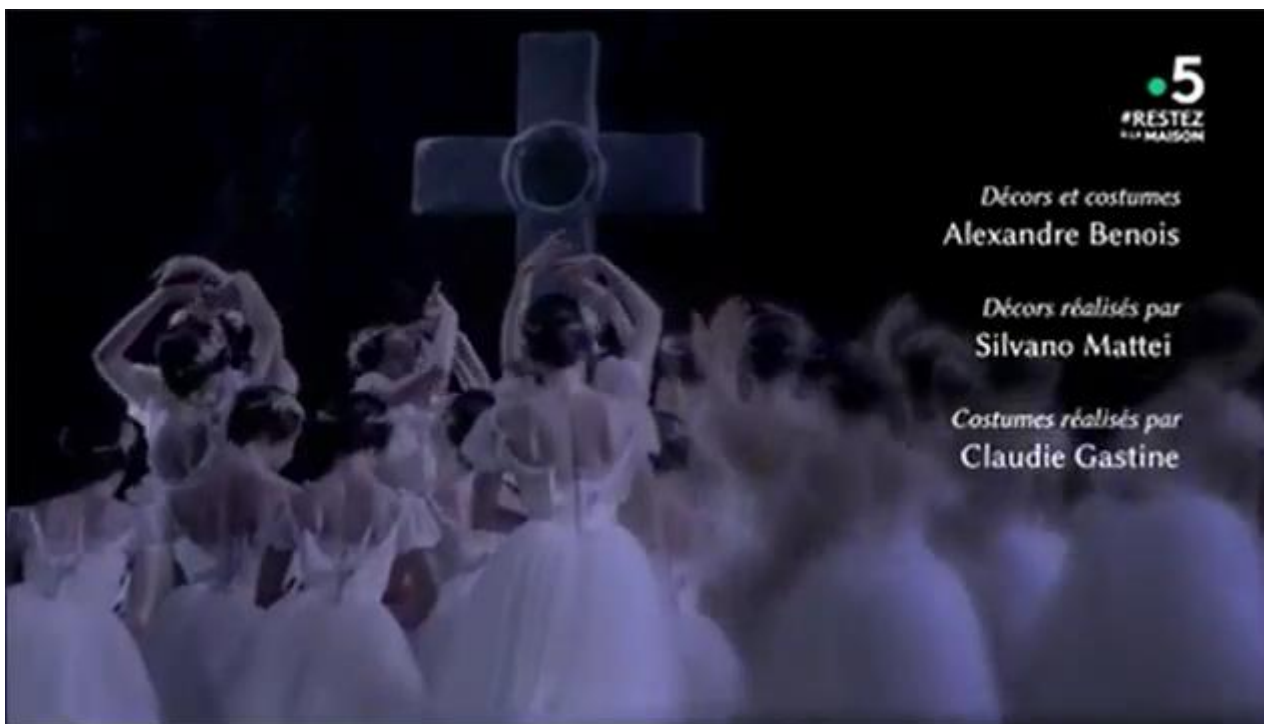

Chorégraphie
Jean Coralli & Jules Perrot

transmise par
Marius Petipa

adaptée par
Patrice Bart & Eugène Polyakov

5
#RESTEZ
À LA MAISON

5
#RESTEZ
À LA MAISON

Décor et costumes
Alexandre Benois

Décor réalisés par
Silvano Mattei

Costumes réalisés par
Claudie Gastine

5
#RESTEZ
À LA MAISON

Avec

Dorothee Gilbert
Danseuse Étoile
Giselle

Mathieu Ganio
Danseur Étoile
Albrecht

5
#RESTEZ
À LA MAISON

Valentine Colasante
Danseuse Étoile
Myrtha

5
#RESTEZ
À LA MAISON

Audric Bezar
Premier Danseur
Hilarion

5
#RESTEZ
À LA MAISON

Les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de
l'Opéra national de Paris

Directrice de la Danse
Aurélie Dupont

5
#RESTEZ
EN MAISON

Orchestre Padeloup

5
#RESTEZ
À LA MAISON

Direction musicale
Koen Kessels

Producteurs délégués **5**
RESTEZ
LA MAISON
Toni Hajal
Laurent Métivier

Réalisation
François Roussillon

5
#RESTEZ
5 MAISON

고전 발레, <라 바야데르 *La Bayadère*> -마리우스 프티파, 루드비히 밍쿠스 음악, 1877-

마린스키, 김기민 동영상

프티파, 러시아의 마린스키 극장 무용수 겸 안무가
<잠자는 숲 속의 미녀>, 차이콥스키 음악

<백조의 호수>, 프티파, 차이콥스키

에드가 드가, <발레 수업>, 질 페로

<에투알>

<발레 대기실>

<발레 리허설>

14세의 어린 무용수

