

The Study on Ballet Costumes Expressed in 「Swan Lake」

- Centering around The Swan Lake by Matthew Bourne -

Kim, Sun-Young

Full-time Instructor, Dept. of Clothing & Textile, Sunchon National University

The phenomenal world in which we live changes constantly and art that reflects humans hobbies of the changing world is highly intellectual expression. Art, however, needs extraordinary creativity transcending the contemporary at the same time.

Ballet, a complex of dance, music, costumes, décor, and stage lightening, is only presented by dancers action of body language. Thus, ballet is not only a human-centered art, more directly connected with the human instinct than other genres, but also compensates sterile humanity. The trend of today on each genre such as paintings, ballet, classic music, musical and so on, is to fuse them into creating totally a new genre.

Giselle, La Belle au bois dormant, and Swan Lake are considered as three major ballet masterpieces, and Swan Lake is especially the most frequently adapted or reinterpreted into new performances by worldwide famous choreographers. Especially, we can read the flow of the public performances of today because Swan Lake is still parodied into new style performances till these days.

This study is focused on main performers stage costumes in Swan Lake, composed of the original Tchaikovsky's pieces. The objective of this study is to examine the characteristics of stage costumes expressed in the public performances of the 21st century.

This study is centered on modernly redefined Swan Lake by Matthew Bourne, a choreographer, who sought to create modern ballet language. This study was performed by attending the performance at a theater or by DVD and by examining literatures,

papers, and magazines related to Swan Lake.

Swan Lake is originally composed with Tchaikovsky's pieces and choreography by Marius Petipa and Lev Ivanov. Swan Lake has been performed in different styles by various choreographers since it was first performed with 4 acts in Russia in 1895. Matthew Bourne added prologue part in the original 4 acts and changed female ballerina to male ballerina in order to show spouting dynamic power of muscular male swan.

There are two apparent characteristics of main performers stage costumes in modern-style ballet compared with classic-style ballet. First, there is an approach to gender identity; With the classic tutu a character of swan that has been the culmination of femininity in the classic-style ballet, used to be represented in an established idea about ballet costume, is now substituted by a creative idea, male ballerina and trouser-style ballet costume. Second, there is an approach to breaking the convention on the purpose of emphasizing popularity arousing real sympathy and art value. Also, modern-style ballet introduces bare body and foot rather than tutu and toe-shoes, and adapts items from casual outfit fitted in each performers character with a present-day life.

This study suggests a modern ballet costume to produce dramatic expression and interpretation in stage art. Thus, it could be expected to help improve the quality of public performance and art and increase interest of stage costume designer to the public as a result of this study.

「백조의 호수」에 표현된 발레의상 연구

- 매튜 본의 백조의 호수를 중심으로 -

김선영

순천대학교 의류학과 전임강사

우리가 존재하고 있는 현상의 세계는 끊임없이 변모하며 예술은 변화하는 세계의 취미를 대변해주는 인간의 고도화된 지적 표현이다. 하지만 동시에 예술은 시대를 초월하는 천재적인 독창성을 필요로 하기도 한다.

무용과 음악, 의상, 무대장치 및 조명 등 여러 요소의 복합체인 발레는 무언의 언어인 무용수의 몸짓만으로 표현되며 인간이 주체가 되는 예술로 다른 예술보다 더 인간적인 본능과 직접적으로 연결되면서 그 어느 시대보다도 다채롭고 새로운 해석을 통해 현대인들의 매마른 감성을 보완해주고 있다. 특히 오늘날의 공연은 단순한 공연이 아닌 장르간 벽을 허무는 혼합장르 공연들이 등장하여 미술과 무용, 클래식과 뮤지컬 등 서로 다른 성격의 장르가 완전히 융합되어 "제 3의 장르"를 만드는 것이 특징이다.

발레공연 중 지젤, 잠자는 숲속의 미녀와 함께 클래식 발레의 3대 걸작에 속하는 백조의 호수는 세계 유명 발레단의 안무가들에 의해 가장 많이 개작, 재해석되었고 수많은 무대에 올려진 작품이나 이 백조의 호수까지 패러디 되어 새로운 모습으로 표현되고 있어 오늘날 공연 문화의 경향을 알 수 있다.

본 연구는 차이코프스키 음악을 중심으로 구성된 발레공연인 백조의 호수에 등장하는 주요 인물들의 발레의상에 관한 연구로 21세기 공연예술에 표현된 의상의 특성을 고찰하는데 그 목적을 두었다. 연구 범위는 원작을 중심으로 각색되어 현대적인 감각의 무용어휘를 추구한 매튜 본 버전의 안무를 중심 고찰하였으며, 연구방법은 공연의 직접 관람 및 이와 관련된 문헌과 논문, 잡지 등을 중심으로 한 문헌 연구 방법과 DVD를 활용한 자료분석방법을 위주로 하였다.

백조의 호수는 차이코프스키의 음악에 마리우스 프티파와 레프 이바노프의 안무로 1895년 러시아에서 초연된 이후 여러 안무가들에 의해 다양한 버전으로 공연되어 왔으며 작품의 구성은 총 4막으로 되어 있다. 매튜 본 안무의 작품은 프롤로그 부분이 삽입되고 원 안무와 같이 총 4막으로 구성되어 있으며, 이전까지 여성이 독점했던 백조를 남성으로 바꾸고 현대적인 배경을 토대로 전개되어 가냘픈 여성 발레리나가 아닌 근육질의 남성 백조가 뽐어내는 강한 역동성을 느끼게 한 작품이다.

주요 등장 인물들의 의상을 분석한 결과 다음과 같은 특성을 나타내었다. 첫째, 성 정체성의 접근으로 고전발레작품에서 클래식 튀튀와 함께 여성성의 극치를 보여준 백조의 캐릭터는 남성 무용수의 도입과 스커트가 아닌 바지 형태의 무용복으로 대체되어 성적 차별을 중시했던 기존 발레의상의 관념을 벗어나 새로운 창조성으로 표현되었다. 둘째, 형식의 탈피로 튀튀와 토슈즈로 대변되던 발레의상에 맨몸의 노출과 맨발의 도입으로 고전발레의상의 형식을 파괴하고 있으며, 현대사회를 배경으로 하여 각 등장인물의 캐릭터에 맞는 일상복의 아이템과 소재를 적용시켜 예술성과 함께 현실적 공감대를 불러일으키는 대중성의 측면을 강조하였다.

본 연구의 결과를 통하여 작품의 극적인 표현성과 연출상의 해석을 새롭게 나타낼 수 있는 현대 발레의상을 제시하는데 도움이 되어 우리 공연문화의 완성도를 높이고 무대의상 디자이너에 대한 관심을 고취시킬 수 있기를 기대한다.