

무용 안무자 양성 교육 프로그램 사례연구 - SNDO(School for New Dance Development)를 중심으로

최진영*·조남규** 상명대학교

이 연구는 세계에서 전문 무용 안무 교육과정을 가진 몇 안 되는 고등교육 기관 중 하나인 SNDO(School for New Dance Development)를 대상으로 안무자 양성 교육 프로그램을 조사 분석하였다. 설립 후 40여 년이 지난 SNDO는 예술적 역량이 우수한 강사진들뿐만 아니라 다양한 국적의 학생들과 함께 국제적인 명성을 가진 졸업생들을 배출하며 공연예술 분야에서 진보적인 발전을 보이고 있다. SNDO 교육 프로그램을 통해 살펴본 안무가 양성을 위한 교육 과정은 안무의 개념 개발, 움직임 연구, 무용 테크닉, 예술이론으로 크게 네 가지 영역으로 나눌 수 있다. 이 프로그램은 음악, 연극, 시각 예술, 문학, 뉴미디어를 포함한 다른 예술 분야와 연계해 광범위한 연구를 통해 안무를 교육한다. 이에 이 연구는 안무가를 양성하는 예술대학 안무 과정에 적합한 교육과정과 효율적인 운영에 기여할 것으로 생각되며, 순수예술의 전문 안무가를 육성함에 있어 보다 체계적인 교육 프로그램을 제공하기 위한 정보를 제시하는데 그 목적이 있다.

주요어 : 무용창작, SNDO, 무용학교, 무용안무

I. 서론

1. 연구의 필요성 및 목적

오늘날 미디어 환경이 급속하게 확산함에 따라 문화적 기회에 대한 접근성이 증가하면서 대중들에게 문화적 활동과 관련된 예술의 관심도가 깊어지고 있다(김남희, 2013). 이에 따라 춤의 양적 확대와 함께 질적인 성장에 대한 관객들의 요구도가 높아지고 있는 상황이다. 춤의 기능을 넘어서 작품성에 대한 기대가 짊어지면서 안무가의 역할이 더욱 중요해지며 작품의 질적인 향상을 위하여 안무자 교육의 필요성이 대두되고 있다(최선희, 2003). 안무가는 작품을 창작해 내는 전 과정에서 가장 핵심적인 인물로 작품에 있어 가장 중요한 사람이라고 말할 수 있다. 좋은 작품을 만들기 위한 안무자의 역할은 시대가 변함에 따라 더욱 중요해져 가며 이를 뒷받침하기 위한 교육 또한 중요한 부분을 차지한다(장혜연, 2017).

한국의 경우 무용교육은 대학이라는 체제하에서 전 세계의 여러 나라에 뒤떨어지지 않는 고등교육을 실시하고 있다. 하지만 무용 테크닉 위주의 교육으로 우수한 실기를 갖춘 무용수들은 많이 배출되고 있지만 안무가 양성을 위한 무용 안무 교육에 있어서는 미약한 상황이다(손각중, 2007). 반면 유럽의 무용 안무는 예술가들의 실험을 독려하고 그들의 전위적인 작품을 적극 옹호하는 유럽의 문화적 풍토를 통해 지속되고 있으며(어수정, 2007), 전문적인 안무가 양성을 위한 전문학교들에서 배출된 샤샤 발츠(Sascha Waltz), 이바나 물러(Ivana

* 상명대학교 일반대학원 공연예술경영학 박사과정, team561@naver.com

** 상명대학교 문화기술대학원 교수, cng1222@hanmail.net, 교신저자

Muller), 제레미 웨이드(Jeremy Wade), 프란스 폴스트라(Frans Poelstra) 등과 같은 안무가들을 중심으로 유럽의 무용은 오늘날 세계적인 명성과 활발한 활동의 중심에 위치하고 있다(SNDO CV 홈페이지, 2020.9.9.).

현재 안무가 양성에 관한 선행연구로는 첫째, 국내외 안무 교육 교과과정 비교 분석을 통한 안무가 양성 교육 프로그램의 개발을 다루는 논문이 있고, 둘째, 해외 특정 학교의 안무 교육과정의 전반을 분석하거나 셋째, 뮤지컬 장르의 안무가 양성에 초점을 맞춘 연구들로 나누어볼 수 있다(김미주, 2018). 이 연구들은 안무가의 창의력을 유도할 수 있는 교육 환경 변화와 발전을 중심으로 그 의미와 방향성을 잘 제시하고 있으며, 문헌자료와 기술자료를 통해 그 타당성을 높이고 있다. 무용학 관련 연구에 있어 역사, 교육, 요법, 기록 등 다양한 연구 분야가 연구되어 왔지만 안무가 양성에 대한 연구는 현재 상당히 부족한 상황이다. 이에 안무가의 역할, 안무가의 중요성 인식과 관련된 연구에 대한 다양하고 깊은 연구가 이루어져야 한다고 보인다.

그리하여, 본 연구에서는 한국보다 안무 교육이 먼저 시작되고 보다 예술시장이 크고 활발한 유럽의 안무 교육기관인 SNDO를 선정하였다. SNDO(School for New Dance Development)는 1975년에 설립된 안무 교육 과정을 가진 전 세계 몇 안 되는 고등교육 기관 중 하나이다. 네덜란드 암스테르담 예술대학의 4년제 무용학사 기관으로 안무가를 교육하여 순수 예술로서의 무용 발전에 기여할 수 있도록 하고 있다. 40년이 지난 지금도 SNDO는 예술적 역량이 우수한 강사진들뿐만 아니라 다양한 국적의 학생들과 함께 국제적인 명성을 가진 졸업생들을 배출하며 공연예술 분야에서 진보적인 발전을 보이고 있다. 따라서 본 연구에서는 SNDO의 프로그램을 분석하여 안무가를 양성하는 예술대학 안무 과정에 적합한 교육과정과 효율적인 운영에 기여할 것으로 생각된다. 또한 순수예술의 전문 안무가를 육성함에 있어 보다 체계적인 교육 프로그램을 제공하기 위한 정보를 제시하는데 그 목적이 있다.

II. 연구방법

이 연구는 무용 안무자 양성 교육 프로그램 사례연구로서 현재까지 지속적으로 운영되며 세계적으로 가장 오래된 안무 교육을 전문적으로 하는 기관인 SNDO의 교육 프로그램을 분석하고 국내 안무 교육 프로그램과의 비교 분석을 하였다. 이를 위한 연구 방법으로 무용 안무자 양성 교육과 관련된 선행연구와 논문, 단행본, 해당 학교 홈페이지에 제시하고 있는 학교 소개 및 교과과정, 교육 현황을 중심으로 프로그램에 관한 자료를 수집하고 이를 분석하였다. SNDO의 교육에 관한 자료는 국내에 없어 모든 자료는 국외 자료에 의존하였다.

연구 내용을 살펴보면 첫째, 학교의 배경과 SNDO의 안무자 양성을 위한 교육목표를 서술적 방법으로 연구하여 기술하였다. 둘째, 학사과정 4년에 걸친 무용 안무 교육과정의 구조와 주요 교과 과목을 국외 인터넷 웹 페이지를 바탕으로 내용을 다루고 분석적 연구 방법을 이용하여 기술하였다. 셋째, 수집된 SNDO 교육 자료의 내용을 바탕으로 국내 안무 교육 프로그램과의 비교를 통해 자료 분석을 하였다.

III. SNDO의 교육 이념

1. 배경

SNDO(네덜란드어:School voor Nieuwe Dans Ontwikkeling, School for New Dance Development)는 네덜란드 교육 문화과학부의 인증을 받은 암스테르담 예술대학교(Amsterdam University of the Arts)의

연극 무용 아카데미(Academy of Theatre and Dance)에 속한 4년제 학사 과정으로 안무가를 양성하는 교육 과정이다(아트서비스 홈페이지, 2020.10.20.). 학위는 네덜란드 고등교육 인증기관 (NVAO)에 의해 평가되어 프로그램을 성공적으로 완료하면 학생들은 공인 학사 학위인 예술 학사(Bachelor of Arts)를 받게 된다(NVAO 홈페이지, 2020.08.23.).

1975년에 설립된 SNDO는 학사과정으로서 세계에 몇 안 되는 고등교육 기관 중 하나이며 약 40여 년간 안무가, 공연 제작자, 무용수, 무용 교사 등을 배출하였다. 현재 학교는 예술 감독인 보자나 플라데노비치(Bojana Mladenović)를 비롯하여 지도교사, 자문단, 초빙강사들로 조직되어 있다(SNDO Blogger 홈페이지, 2020.8.24.). SNDO는 세계 각지 40여 이상의 나라에서 온 학생들이 다니고 있으며 교직원들은 네덜란드인과 해외에서 온 외국인으로 구성되어 있다. 교내에서는 네덜란드어와 영어를 공용으로 사용하며 모든 교과과정은 영어로 진행된다(SNDO 홈페이지, 2020.9.3.).

2. 목표

SNDO는 이론과 실기를 겸한 전문적 수준에 부합하는 안무가를 양성하는 것을 목표로 한다. 전 교육과정에 걸쳐 안무에 대한 이론적 지식뿐만 아니라 안무의 개념, 작품의 구조와 형식을 이해함으로써 보다 전문적으로 작품을 제작 및 개발할 수 있는 능력을 갖게 한다. 또한 전문성을 위한 작품 제작 과정에서 필요한 직관력, 통솔력, 융통성 그리고 통찰력 발전에 중요성을 둔다. 이러한 전문성을 갖춘 안무가로서 성장하여 국제무대에서 다양한 활동을 할 수 있도록 하는 것이 SNDO 교육 목표이다(SNDO Papers 홈페이지, 2020.9.3.).

IV. SNDO의 교육 프로그램

1. SNDO 교육 프로그램의 구조

SNDO 교육 프로그램의 구조는 1년간의 예비과정을 거쳐 3년간의 주요 단계로 구성되어 있으며 유럽 학점 이수 제도(ECTS)에 해당하는 학점을 통해 4년간 총 240학점을 취득한다.

표 1. 교육 프로그램 구조

교육과정	단계	주요내용	교육시간	학점(ECTS)
무용 실기, 이론, 작품, 연구, 워크숍, 평가 시험, 쇼케이스, 공연	1	실기, 이론 및 공연 제작, 평가를 통해 진급 결정	40주(주 40시간)	60
	2	개별 연구를 조직하여 공연제작	40주(주 40시간)	60
	3	에세이, 졸업논문 구상 및 협업 작업	40주(주 40시간)	60
	4	인턴십, 졸업 공연	40주(주 40시간)	60

예비과정 단계의 해인 1학년은 교육의 기본 자료에 대한 소개를 하며 학생이 안무가가 될 가능성이 있는지 또는 SNDO 교육 프로그램의 기준에 부합할 수 있는지를 평가한다. 학생의 교육 기간 연장에 관한 결정은 학생이 1학년 교과 과목과 학습 기준을 얼마만큼 달성했는가에 달려 있다. 1학년 말에 긍정적인 평가를 받고 필요한 학점을 취득한 경우에는 학업을 계속할 수 있게 된다. 예비과정 단계가 통과된 학생과 함께 예비과정 시험을 성공적으로 마치면 본 단계로 인정된다. 다음 두 번째 해에는 안무가로서 학생의 개인 연구를 지도 받는다. 이 단계의 학생들은 예술의 특별함과 중요성을 배우기 위해 객원 예술가들을 마주하여 인턴십, 개별 프로젝트 및 기타 학습 과정의 프로그램에 참여하게 된다. 또한 학습 과정을 지도하기도 한다. 이 단계에서는 3학

년 이내에 에세이 및 무대 발표와 논문, 4학년 이내에는 무대 보고서 등 4개 주요 논문을 작성해야 한다. 3학년 1학기의 학생들은 무대 코디네이터와 함께 4학년 1학기에 할 장소를 계획하여 무대 제안서를 작성하게 되며, 에세이를 위한 주제에 대해 지도 교수와 논의하게 된다. 4학년 1학기의 학생은 2학기가 시작될 때까지 단계별 보고서를 완성해야 하는 과제를 안고 무대에 선다. 2학기가 시작되면 지도 교수와 상의하여 3학년 에세이를 위해 선택한 주제를 확장하면서 학위논문을 완성하기 시작한다.

학생들에게는 지도 교수와 무대 코디네이터가 주어지며 논문 작성 과정과 무대 제작 과정을 안내하고 지도한다. 또한 4학년 학생들은 논문을 작성하고 인턴십을 완료한 다음 두 개의 작품을 제작하여 졸업을 하게 되는데 첫 작품은 봄에, 두 번째 작품은 6월에 발표된다(프라스카티 홈페이지, 2020.9.8.). 이러한 프로그램은 학생들에게 전문적인 작업 환경을 제공하는 학교 외부의 장소에서 진행되며 특히 봄 시즌 작품은 독일 베를린에서 B.A.(Bachelor of Arts) 프로그램 교육기관인 HZT(Inter-University Center for Dance Berlin)와 SNDO 간의 협업으로 발표된다(Diethild 홈페이지, 2020.10.3.). 이러한 활동들을 통해 안무가로서 협업 능력, 의사소통 능력, 조직 능력을 만든다.

프로그램은 정규 수업과 특별 프로그램을 포함하여 40주로 구성되어 있다. 학기가 시작되면 무용 테크닉 및 작품 연구 수업과 SNDO 전 학생을 위한 워크숍이 열리고 각 과정에는 평가 시험, 작품 쇼케이스 및 공연이 포함되어 있다. 프로그램 학습량은 평균적으로 일주일에 40시간으로 구성되며 대면 교육으로 구성되어 있다. 1년 내내 학습량을 최대한 균등하게 하지만 학습 기간 동안 일시적으로 증가할 수 있다. 모든 수업은 원칙적으로 최대 16명으로 구성된 그룹으로 구성된다. 일부 객원 학생이나 청강생의 참여로 최대 20명의 학생이 구성되기도 한다. SNDO의 모든 강좌는 영어로 진행된다. 외국인 학생들은 1학기에 의무적으로 네덜란드어 수업을 듣는다. 네덜란드어에 대한 지식은 네덜란드 사회에서 일반적으로 기능하기 위해 필수적이다. 교재는 학생이 직접 부담해야 하지만 어학연수를 성공적으로 이수하면 수강료의 일부 또는 전액을 지원받는다.

2. SNDO 교육 프로그램의 구성

SNDO 교육과정에서 가장 중요한 요소는 공연 제작에 필요한 창작 과정과 안무 기법 개발이다. 교육적 접근법은 학생의 예술적 정체성을 다루는 것에 기초한다. 학생들은 이미 존재하는 전통 무용과 실험적 현대의 무용 분야의 맥락에서 자신의 역량, 흥미, 재능을 가장 잘 통합하는 방향을 개발하고 전문화한다. 그러면서 그들은 국제적으로 소통할 수 있도록 해외에서 활발히 활동하고 있는 졸업생들과 유명 예술가 또는 안무가들을 초청하여 교육받는다. 모든 학년 내내 학생들은 독무와 단체 작품을 만들고, 다른 사람들의 공연에 무용수로 참여하며 지속적으로 활동한다. 시작부터 학생들의 조직력과 선택성을 기를 수 있게 연구 전반에 걸쳐 학생들에게 작업 생성에 필요한 조직적, 기술적 지식을 교육한다. 교육 프로그램은 크게 교과과정과 공연 스케줄로 나뉜다. 교육 프로그램의 구성은 다음과 같다.

표 2. 과목

준비 수업	요가(Yoga), 필라테스(Pilates), 알렉산더 테크닉(Alexander Technique), 움직임 연구(movement research), 현대 및 클래식 무용(contemporary and classical technique), 이론(theory), 안무(choreography)
안무 워크숍	신체: 시간과 공간 극장: 의미와 도구(빛, 소리, 비디오 포함)

1) 움직임 연구와 테크닉(Movement Research & Technique)

SNDO의 움직임 연구와 테크닉 수업은 특정한 틀에서 안무를 하는 과정과 창작을 하는 데 필요한 움직임

기술을 습득하는 것에 초점을 맞추고 있다. 학교에서는 몸의 인지능력과 관련된 시간, 공간, 디자인과의 관계를 교육하는 프로그램을 제공한다. SNDO의 몸에 대한 수업은 다양한 현대무용 기법의 분석과 움직임 연구 사이에 균형을 이루고 있다.

현대무용 기법의 분석은 움직이는 신체의 구조와 원리를 이해하기 위한 수단으로서 움직임 형태의 실용적인 적용을 포함한다. 몸에 대한 인식은 움직임연구의 체험적 조사의 토대가 된다. SNDO의 학생들은 신체 탐구 및 즉흥 기법을 통해 움직임의 변형 과정을 독립적으로 하는데 필요한 신체적 전문지식을 개발해야 한다. 움직임 수업은 안무를 창작하는 데 있어 동작을 이해할 수 있도록 신체 원리의 기본적인 이해를 강조하며 움직임 연구와 변형 그리고 구성을 하는데 응용된다.

2) 안무와 콘셉트 개발(Choreography & Concept Development)

SNDO의 안무 강좌의 초점은 이론과 실기 수업의 균형 잡힌 프로그램을 통해 안무 작품을 만드는 데 있다. 매해 다른 주제의 안무 관련 프로그램이 제공되며 교사 이외 암스테르담에 거주하는 예술가들이 정기적으로 학교에 초청되어 보다 전문적이며 현대 문화에서 소통할 수 있는 현대의 기법들을 전달한다. 그리고 학생들 개인의 독립적인 작품과 협력을 통한 작품 제작 과정에서 구성 기술을 연구하고 새로운 시도에 도전하며 자신의 예술적 역량을 개발하도록 지도한다.

3) 이론(Theory)

이론수업은 학생들에게 춤과 공연 제작에 있어 문화적, 미적, 역사적, 사회적 맥락에 대한 개념을 교육한다. 이론수업 과정은 예술의 기원, 역사적 사례, 문화 등의 이해를 목표로 예술이 사회에서 어떻게 의사소통하는지에 대한 구체적인 논리를 공부한다. 또한 그룹 프로세스를 통해 참여 능력과 작품에 대한 관찰, 평가 및 비판적 사고와 논문, 에세이 작성법 등을 개발할 수 있도록 한다. 그 외에 해부학적 지식과 부상 예방, 음식과 생활습관, 스트레스 관리 및 응급처치에 대한 교육이 있으며 모든 1학년 학생들은 무용수에게 필요한 건강관리에 대한 강의를 듣는다.

4) 공연(Performances)

공연은 모든 교육과정들을 연결하는 과목이다. 학년마다 작품 창작이나, 동료 학생의 작품 참여를 통해 공연을 하게 되며 제작 과정과, 창의성에 중점을 둔다. 학생들은 공연 제작과 스터디 프로그램에서 이루어지는 모든 것에 대해 평가받는다.

SNDO는 완성된 작품을 선보이기 이전에 작품 발전과 개발을 위해 쇼케이스 형식의 발표를 하는 SNDO만의 주요 프로그램 중 하나인 금요일 오후 발표(Friday Afternoon Presentation)를 운영한다. 금요일 점심시간과 수업 시간을 통해 학생이 진행 중인 작업을 동료 학생들과 교사들에게 선보일 수 있는 시간이 주어지고 발표 이후에는 관객과의 대화가 진행된다. 이를 통해 학생들은 제작 중인 작품에 대한 중간 점검을 할 수 있다.

학생들의 최종 공연 과정은 사전 연습(dry run), 기술회의(technical strategy meeting), 테크니컬 리허설(technical rehearsal), 드레스 리허설(dress rehearsal), 리허설(general rehearsal), 공연(performance), 정리(cleanup), 최종 토론(final discussion) 단계로 진행된다.

5) 추가 훈련(additional training)

SNDO는 정규과정 외 학생들의 개인 학습과 학교생활을 돕는 프로그램과 정규과정과 연결되는 추가적인

프로그램들을 시행한다. 개인 학습과 학교생활 관련 프로그램으로 담당 멘토가 1학년 그룹 전체와 학생 개인 별 멘토링 시간을 설정하게 된다. 학습과 관련된 과목과 과정 전체의 실행 가능성, 학생의 적성, 예술 전반의 지식, 학습 가능성 및 개인적 목표에 맞춰져 있는지와 학습 환경과 관련된 요소들을 다룬다. 그리고 시간표 속 지, 생활 및 상호 커뮤니케이션 개선, 경쟁과 스트레스를 다루는 학습, 협력 학습 등을 지도한다. 시간표상의 사용 가능한 공간, 스튜디오, 탈의실 등의 다른 현실적인 문제들도 학생들의 요청에 따라 논의 된다.

표 3. 담당 구성

역할	교사	담당 학년
Mentor	Ria Higler	1, 2
Mentor	Gonnie Heggen	3, 4
Tutor & Stage Coordinator	Katie Duck	3, 4

또한 정규과정에 뒷받침이 될 수 있는 학습으로 영상, 조명 등의 무용 외 타 분야에서 단기 과정을 구성하여 학생이 크루 역할로서 작업에 참여하게 된다. 작업과정에서 학생이 몇 가지 최소한의 요구 사항을 충족해야 하며 그에 따라 학생에 대한 평가를 받게 된다. 그리고 공연 통합 과정을 통해 4학년 학생들은 작업 중인 작품의 시연 또는 인터뷰를 하는 자리를 갖고 작품을 분석하고 토론을 할 수 있는 기회가 주어진다. 이는 학생들 자신의 작품을 만드는 전략을 가질 수 있도록 돕고, 또한 다른 학생들의 전략을 이해하도록 돕는다. 논의 되는 전략들은 캐스팅 과정, 작업 방식, 리허설 과정, 대중들과의 소통을 다룬다. 이는 학생, 교사 그리고 객원 교사들이 그들의 생각을 이야기하고 공유할 수 있는 프로그램이다. 또한 영상을 보거나 무용이나 연극을 주제로 한 강연을 할 수 있는 시간도 마련되기도 한다.

3. 요약정리

SNDO의 교육 프로그램을 살펴본 결과 다음과 같이 운영되고 있다. 첫째, SNDO의 교육 프로그램으로는 움직임연구와 테크닉, 안무와 개념 개발, 이론, 공연, 추가훈련으로 크게 다섯 가지 영역으로 나누어 운영된다. 또한 음악, 연극, 시각 예술, 문학, 뉴미디어를 포함한 다른 예술 분야와 관련하여 광범위한 연구 분야에서 안무를 교육한다. 둘째, 프로그램은 예비과정과 주요 단계로 나누어 구성되어 있다. 예비과정에서는 전문 안무가로서의 가능성과 자질에 대한 평가를 통해 다음 단계에서 공부를 계속할 수 있는지에 대한 결정이 내려진다. 주요 단계에서는 작품 제작과 공연에 중점을 두고 수업을 한다. 셋째, 작품 제작에 있어 작품 시연, 인터뷰, 에세이, 토론 등 여러 단계의 제작 과정을 거침으로서 작품이 발전할 수 있는 바탕을 제공한다. 넷째, 학생들이 영상, 조명의 크루로 학내 공연에 참여하며 안무뿐만 아니라 공연예술 관련된 실무능력을 갖게 한다. 다섯째, SNDO의 많은 졸업생들은 안무가로 국제적으로 많은 활동을 하고 있다. 덴마크, 영국, 슬로베니아 스페인 등에서 졸업생 그들만의 무용단을 설립하고 제롬 벨, 샤샤 발츠 등 여러 안무가와 활동을 하고 있으며 세계 여러 무용 축제에 지속적으로 참가를 해오고 있다(컨택트쿼터리, 2020.9.12.).

V. 국내 안무교육 프로그램과의 비교분석

1. 프로그램 비교분석

우리나라의 안무자 양성 교육기관으로 유일하게 문화체육관광부 소속인 국립 한국예술종합학교 무용원 창작과가 있다. 1975년 SNDO가 설립된 이후 22년 지난 1997년에 학교가 설립되었으며 4년제 학사(Bachelor of Arts) 과정으로 전문 안무자 양성을 위한 프로그램을 갖추고 있다.

표 4. 학교정보

분류	SNDO	한국예술종합학교 창작과
설립년도	1975	1997
설립구분	국립	국립
과정	4년	4년
학위	B.A. (Bachelor of Arts)	B.A. (Bachelor of Arts)

창작과는 학생들의 자유로운 상상력과 개성을 개발하여 정체성을 가진 독자적인 안무가를 지향하면서 SNDO와 같은 전문 직업 안무가의 양성을 목표로 한다. 저학년은 실기 교과를 비롯하여 다른 장르의 예술을 접하는 기회를 중심으로 이루어지고, 고학년은 자신의 작품을 직접 안무·제작 하는데 필요한 다양한 과목이 제공된다(한국예술종합학교 홈페이지, 2020.9.3.). 자신의 신체를 통하여 스스로의 몸짓 언어를 발견하고 그것을 확대·발전 시켜 다른 무용수들에게 유도하고 실험하는 과정이 전 교과과정을 통하여 점진적으로 진행된다.

이러한 창작과의 이분법 교육체계는 SNDO 교육 프로그램의 구조와 흡사하다. 하지만 각 연도의 프로그램을 살펴보면 차이점이 있다. SNDO의 경우 첫해에는 예비과정으로 한 해 동안 필요한 학점 취득과 시험을 통해 학습에 부합할 수 있는지를 평가한 후 3년을 이어나갈지에 대한 결정이 내려지는 반면 창작과의 경우 입학시험 후 또 다른 평가 없이 본 학습으로 들어선다. 본 단계는 두 학교 모두 안무 제작에 초점을 두었다. 제작 과정 측면에서는 SNDO의 경우 3학년 1학기부터 지도 교수와 코디네이터가 주어지며 작품 제작 관련 에세이, 논문 등 4개를 작성하며 이를 확장하여 학위논문까지 안내와 지도를 받는다. 창작과는 졸업 작품 전 한 개 이상의 작품을 오디션에서 통과하여 지도 교수의 지도를 받으며 작품을 발전하여 발표되어야 한다. 그 후 졸업 작품 단계에 들어설 수 있게 된다. 졸업 작품 단계에 들어서면 본인이 지도 교수를 정하여 작품 제작 지도를 받을 수 있게 된다.

표 5. 단계별 주요 교육내용

단계	SNDO	한국예술종합학교 창작과
1	오전, 오후로 나뉘어 오전에는 실기, 오후에는 이론과 공연제작. 평가를 통한 향후 학습결정.	실기 및 이론을 비롯하여 작품 제작에 초점. 협업 작품 제작.
2	작년도의 확장 단계로 개별 연구 및 공연제작.	음악분석을 통한 개인 작업.
3	에세이, 졸업논문 구상 및 협업 작업.	협업 작품제작 및 선택적 개인작업.
4	인턴십, 졸업 공연.	졸업 공연.

한국예술종합학교 무용원 창작과의 교과 과목은 12개의 필수 과목과 15개의 선택과목들로 총 26개의 과목들이 개설되어 있다(표 6).

표 6. 한국예술종합학교 무용원 창작과 교과과목

필수과목	현대무용, 한국무용, 발레, 즉흥, 구성, 안무원리, 창작실습, 창작워크숍, 공연예술현장체험, 무용음악연구, 타악실습1, 문화현장실습
선택과목	공연, 음악기초문법, 한국전통민속, 호흡과 발성, 무용과 연극, 스테이지디자인, 무용과 조명, 무용원강, 타악실습2, 음악제작, 무용제작, 무용비평론, 춤과 21세기, 댄스 페다고지, 시니어세미나

창작과의 개설과목은 움직임 테크닉, 안무, 무용음악, 무대, 조명, 이론, 교육, 현장실습으로 크게 8가지로 나누어져 있다. 안무 관련 과목이 7과목으로 가장 큰 비율을 차지하며, 무용음악 관련 5과목, 움직임 테크닉 관련 4과목, 이론 관련 4과목, 현장실습 관련 2과목, 연극 관련 2과목, 무대 관련 1과목, 조명 관련 1과목 순으로 과목의 비율이 나누어져 있다.

표 7. 분류별 관련과목 수

분류	과목 수	분류	과목 수
안무	8	음악	5
움직임	4	이론	4
현장실습	2	연극	2
무대	1	조명	1

창작과의 과목 분류는 움직임연구와 테크닉, 안무와 개념 개발, 이론, 공연, 추가훈련으로 나뉜 SNDO 프로그램 보다 세분화되어 있는 것으로 나타났다. 창작과에서는 안무가가 되기 위한 일정 수준 이상의 무용 실기능력을 갖추기 위해 4년에 걸쳐 매 학기에 현대무용, 한국무용, 발레 그리고 우리나라의 전통무예를 훈련하는 한국전통민속이 있다. 안무 관련 수업인 즉흥, 구성, 안무 원리, 창작 실습, 창작 워크숍 수업은 창작과의 주된 과목이다.

즉흥 수업에서는 주어진 주제 및 상황 속에서 자유로운 상상력과 집중력을 발휘하여 잠재된 움직임 능력과 몸짓 언어능력을 발견하는 계기를 즉흥적 체험을 통하여 갖는다. 구성 과목은 안무를 하는 데 있어서의 기본적인 도구 중 하나인 음악과 움직임을 이용하여 짧은 작품을 만들며 음악의 프레이징을 이해하고 청음으로 분석하여 음악의 시간성 위에 움직임을 얹는 작업을 하게 된다. 안무 원리 과목에서는 안무에 관한 다양한 개념과 현재 이루어지고 있는 안무가들의 작업에 대한 고찰과 자신의 작업에 대하여 함께 연구하는 시간이다. 창작 실습수업에서는 소품 무용을 직접 안무하면서 무용 창작 및 제작 과정을 익히고 실험하여 창작의 방향과 방법론을 직접 모색한다.

이렇게 즉흥, 구성, 창작 실습, 안무 원리 수업에서 실습을 통하여 배우고 익힌 것을 바탕으로 창작 워크숍 수업을 통해 군무를 스스로 제작하게 된다. 또한 매 학기마다 세계 춤 현장에서 활동하는 안무가를 외국인 초빙교수로 초청, 또는 방학 중 마스터 클래스를 통하여 국제적 감각과 사고를 겸비한 안무가를 위한 교육 프로그램이 운영되고 있다. 창작과에는 안무 이외에 창작 작업에 필요한 관련 수업으로 무용음악, 무용이론, 현장실습, 연극, 무대, 조명, 무용교육 수업이 개설되어 있다. 이상과 같이 SNDO와 한국예술종합학교 무용원 창작과의 안무 교육 프로그램 비교를 통해 운영과 교과목 편성 측면에서 차이점을 드러내고 있는 것을 볼 수 있었다.

2. 비교분석 결과

SNDO와 한국예술종합학교 무용원 창작과의 교육 프로그램을 비교 분석한 결과 두 학교 모두 다양성과 개성을 유도하며 전문성을 갖춘 안무가 양성에 주력하고 있다는 점은 같다. 하지만 교육 프로그램의 구조와 구성에서 차이점이 나타났다. 첫째, 구조적 측면에서 창작과는 입학시험 후 또 다른 평가 없이 본 학습 단계로 들어서 저학년과 고학년으로 나뉘어 안무 교육을 한다. 반면 SNDO는 입학 후 일 년간 전문 안무가로서의 가능성과 자질에 대해 철저하게 평가한 후 통과된 학생들만이 2학년으로 올라가 본 단계에 들어선다. 둘째, 작품 제작 과정에서 창작과는 오디션을 거쳐 지도 교수의 지도를 받으며 작품을 발표하는 반면 SNDO는 작품뿐만 아니라 무대 제안서에서부터 에세이, 논문까지 더 많은 단계를 거쳐 이론과 실재를 겸하며 작품을 만들어 나가는 것으로 나타났다. 또한 무대 코디네이터와 함께 공연할 장소에 대해 계획하고 에세이를 위한 주제에 대해 지도 교수와 의논을 하면서 제작 시작 단계부터 모든 단계를 지도 받으며 작품을 만들어간다. 셋째, 실기과목에 있어

SNDO에는 현대무용, 발레 등 무용 테크닉 이외에 요가, 필라테스, 알렉산더 테크닉 등 신체의 균형과 활용에 관한 신체에 초점을 둔 수업들이 개설되어 있으며 외부 기관과의 협업, 인턴십, 통합수업은 SNDO에만 개설된 과정들이다. 이 과정을 통해 안무가로서 협업 능력, 의사소통 능력, 조직 능력을 발달시킨다.

VI. 결론 및 제언

본 연구는 무용 안무자 양성 교육기관인 SNDO를 중심으로 교육 프로그램 사례를 소개하면서 교육과정을 서술적 방법으로 연구기술하고 주요 과목에 대한 내용을 분석하였다. 그리고 국내 안무 교육 기관인 한국예술종합학교 무용원 창작과의 교육 프로그램과의 비교 분석을 통해 순수예술의 전문 안무가를 육성함에 있어 보다 체계적인 교육 프로그램을 제공하기 위한 정보를 제시하는 데 목적을 두고 본 연구를 진행하였다.

오늘날의 무용은 여러 춤의 혼합, 일상적인 동작의 무대화, 레퍼토리의 확대, 다양한 장르의 음악사용으로 혼용과 절충주의의 특성을 보이고 있다(김설옥, 2001). 따라서 안무에 접근하는 방식이 무수히 많기에 오늘날의 다양성으로부터 이해와 식별할 수 있는 능력이 요구된다. 안무자 양성 교육기관으로서의 학교는 현재의 초점에서 실험적이고 분석적인 방법으로 교육 프로그램을 실행하며 점차 학문을 구체화하여야 한다. 실기교육과는 달리 안무 학교는 훈련을 위한 도구로서 어떤 기법을 사용하여 이러한 기법에 의해 교육된 학생의 능력을 평가하기보다는 학생들이 창작자로서 다양한 방향성과 확장성 지닐 수 있도록 프로그램을 구성해야 한다. 이에 SNDO는 이론과 실기를 바탕으로 안무에 중점을 두고 다양한 교육적 접근을 통해 안무 교육을 해오며 다국적 학생들의 수용과 국제적으로 명성을 얻는 안무가, 무용수 등의 교육 스태프들에 의해서 비전과 현장의 변화에 따라 민감하고 다양한 방식을 거쳐 현재의 교육시스템이 결합되어 왔다. 그 결과 그간 배출해 온 국제 무대에서 안무가, 교육자, 무용수 등으로 활발히 활동하는 많은 졸업생들에 의해 교육의 가치를 입증해오고 있으며 오늘날 명성을 얻는 안무자 양성 교육기관으로 발전할 수 있었다.

국내 안무자 양성 교육기관인 한국예술종합학교 무용원 창작과의 경우 해외 사례와의 교육 프로그램의 비교를 통해 프로그램의 작은 차이를 볼 수 있었다. 하지만 안무자 양성을 위한 목적 측면에서는 두 학교 모두 형식이 아닌 내용을 기초로 교육 전반을 다루면서 학생들이 각각의 교육과정들을 통해 춤에 대한 연구 범위를 넓히고, 기존 관점에 이의를 제기하여 새로운 방향과 논리를 찾아 학생들의 창작 과정을 넓힐 수 있다는 점은 같았다. 안무 교육은 해답이 주어지지 않으며 교사와 학생 모두가 모르는 답을 찾아 나가는 과정이다. 또한 우리가 모르는 것이 무엇인지를 다시 정의하는 과정이며 우리가 알고 있다고 생각하는 것을 우리가 모르는 것으로 전환시켜 답이 아닌 질문에 기초해야 하며 학생들이 이러한 질문을 정의할 수 있도록 돕는 것이 무용 안무자 양성 교육의 근원이며 교육의 방향이라 볼 수 있다.

따라서 본 연구는 현대 문화 안에서 소통하며 새로운 예술을 선구해 나아가기 위한 무용 안무자 양성 교육 프로그램 사례연구로서 보다 나은 예술 교육 프로그램을 제공하기 위한 정보를 제시하는데 그 의미를 갖는다. 공연예술계의 변화 발전을 위해 향후 안무자 양성에 관한 다양한 자료와 심도 있는 연구를 통해 우리나라 교육실정에 실질적으로 적용할 수 있는 프로그램 개발연구가 후속되길 바란다.

참고문헌

- 김남희(2013). 유럽 현대무용 작품에 나타난 크로스 오버 현상에 관한 연구. 미간행 석사학위 논문, 숙명여자대학교 대학원.
- 김미주(2018). 창의적 뮤지컬 안무가 양성을 위한 대학 교육 시스템 연구. 미간행 박사학위 논문, 순천향대학교 대학원.
- 김설옥(2001). 유럽 현대발레의 전개과정에 대한 연구. 미간행 석사학위 논문, 동아대학교 교육대학원.
- 손각중(2007). 현대 춤에 있어서 안무가 양성을 위한 교육 프로그램 개발에 관한 연구 : 국·내외안무교육 교과과정 비교분석을 중심으로. 미간행 박사학위논문, 성균관대학교 대학원.
- 아트서비스(Artservice) <https://artservice.auroville.org/sndo/>. 접속일 2020.10.20.
- 어수정(2007). 벨기에 현대무용에 나타난 안무성향에 관한 연구. 미간행 석사학위논문, 이화여자대학교 대학원.
- 장혜연(2017). 대학 무용학과 안무교육의 현재와 방향성. 미간행 석사학위논문, 숙명여자대학교 대학원.
- 최설희(2003). E.D.D.C(European Dance Development Center)의 안무자 양성교육에 관한연구. 미간행 국내석사학위논문, 중앙대학교 대학원.
- 컨택트쿼터리(Contact Quarterly) <https://contactquarterly.com/contact-improvisation/newsletter>. 접속일 2020.9.12
- 프라스카티(Frascati) <https://www.frascatitheater.nl/sndo-program-two>. 접속일 2020.9.8.
- 한국예술종합학교 <http://www.karts.ac.kr>. 접속일 2020.9.3.
- Diethild <https://www.diethildmeier.de/hzt-meets-sndo-at-ponderosa>. 접속일 2020.10.3.
- NVAO <https://www.nvao.net/en/decisions/universiteit-van-amsterdam>. 접속일 2020.8.23.
- SNDO <https://www.atd.ahk.nl/en/dance-programmes/sndo/>. 접속일 2020.9.3
- SNDO Blogger <http://sndo-sndo.blogspot.com/>. 접속일 2020.8.24.
- SNDO CV <https://sndocv.wordpress.com/93/>. 접속일 2020.9.9
- SNDO Papers <https://sndopapers.wordpress.com>. 접속일 2020.9.3

ABSTRACT

A Case Study of Dance Choreographer Training Program - Focused on SNDO (School for New Dance Development)

Jin Young Choi* · Nam kyu Cho** Sangmyung University

This study investigated and analyzed choreographer training programs for School for New Dance Development (SNDO), one of the few higher education institutions in the world with professional dance choreography curriculum. After 40 years, SNDO is showing progressive development in the performing arts field, producing not only teachers with excellent artistic competence, but also graduates with international reputations with students of various nationalities. The curriculum for choreographer training, which we looked at through SNDO training programs, can be largely divided into four areas: concept development of choreography, movement research, dance technique, and art theory. The program conducts extensive research in connection with other art fields, including music, theater, visual arts, literature, and new media. Therefore, this study is thought to contribute to the efficient operation and curriculum suitable for the choreography course of art colleges that cultivate choreographers, and the purpose of this study is to present information to provide better educational programs for cultivating choreographers.

Key words : creative dance, SNDO, dance school, dance choreography

논문투고일: 2020.11.30

논문심사일: 2021.01.04

심사완료일: 2021.01.18

* Ph.D. in Department of Performing Arts Management. Sangmyung University / team561@naver.com

** Professor, College of Arts, Department of Dance, Sangmyung University / cng1222@hanmail.net