

해외 주요 무용단체
17/18 시즌 경향 보고서

극장과 춤,
동시대를
움직이는 전략들

해외 주요 무용단체 17/18 시즌 경향 보고서

극장과 춤, 동시대를 움직이는 전략들

해외 주요 무용단체
17/18 시즌 경향 보고서

극장과 춤,
동시대를
움직이는 전략들

Contents

004 Prologue

006 Outline

발레 Ballet

010 로열 발레 Royal Ballet

018 아메리칸 발레 시어터 American Ballet Theatre

026 뉴욕 시티 발레 New York City Ballet

036 오스트레일리아 발레 Australian Ballet

044 파리 오페라 발레 Ballet de l'Opéra national de Paris

052 함부르크 발레 Hamburg Ballett

058 라스칼라 발레 Corpo di Ballo del Teatro alla Scala

066 볼쇼이 발레 Bolshoi Ballet

076 마린스키 발레 Mariinsky Ballet

090 홍콩 발레 Hong Kong Ballet

098 Summary

컨템퍼러리 댄스 Contemporary Dance

102 아크람 칸 컴퍼니 Akram Khan Company

108 키드 피벗 Kidd Pivot

114 카뮈블리크 Cas Public

120 콤파니안 뢰뢰 Cie Yann Lheureux

126 라베로날 La Veronal

132 쿨베리 발레 Cullbergbaletten

140 덴마크 댄스 시어터 Dansk Danseteater

150 클라우드 게이트 댄스 시어터 Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan

156 시티 컨템퍼러리 댄스 컴퍼니 City Contemporary Dance Company

162 바체바 댄스 시어터 Batsheva Dance Company

170 Summary

'극장과 춤, 동시대를 움직이는 전략들:
해외 주요 무용단체 17/18 시즌 경향 보고서'는
영미·유럽·러시아·아시아·중동 권역에서 활발한
활동을 보여주고 있는 발레단과 현대무용단
각 10군데를 선정해 현황을 분석한 결과입니다.
이를 통해 세계의 무용단체가 추구하고 있는 기획
전략을 공유하고, 국내 무용계를 형성하는 이들에게
다양한 방면으로 도움이 되고자 합니다.
이 보고서는 한국문화예술위원회 2018년도
문예진흥기금(공연예술 창작활성화 및 관객개발을
위한 예술프로젝트 지원사업)을 지원받아
발간·제작했습니다.

Prologue

심장이 터져나갈 것 같은 순간을 활자로 담는 것은 특별한 의미가 있다고 생각합니다. 처음 글을 쓰게 된 계기도 그러했습니다. 극장을 나선 후에도 오래도록 공연의 감흥은 찾아들지 않았고, 그 순간을 기억하고 싶어 무언가를 적어 내려간 것이 시작이었습니다.

기자·편집자로 일할 때는 작품이나 예술가를 알리기 위한 글을 쓰고 지면을 만들었습니다. 그리고 다시 공부를 시작한 뒤로는 학문으로서의 춤을 규명하기 위해 쓰고 있습니다. 춤을 바라보는 관점은 조금 다를지 몰라도, 사라지기 쉬운 움직임의 흔적을 활자로 남기고자 노력한다는 점은 같습니다. 춤이 어떤 형식으로 기록될 수 있을지 꾸준히 고민하게 되는 이유입니다.

공연 현장과 학계의 경계에서 이 보고서를 기획하게 되었습니다. 오늘날 우리는 세계 곳곳에서 펼쳐지는 무대를 시차 없이 만나는 세상에 살고 있습니다. 시공간의 제한을 뛰어넘어 거장의 마지막 공연을 함께하고, 신예의 데뷔 무대에 열광합니다. 하지만 그와 대조적으로 얼마나 오랫동안, 또 얼마나 깊이 그 순간을 기억하고 있는지는 의문입니다. 빠르고 즉각적으로 반응하는 대신 애정 어린 시선으로 길게 바라보는 경험은 줄어들고 있다고 생각합니다.

춤에 관심을 갖는 관객의 수는 점차 증가하고 있습니다. 극장 로비나 아마추어를 위한 스튜디오에서 그 변화를 생생히 느낍니다. 그러나 춤과 관련한 콘텐츠의 양과 질은 여전히 미미한 상태입니다. 한편으론 국내 무용가와 무용단체의 해외 진출이 상당히 늘어났지만 춤을 논의하는 환경은 여전히 좁고, 춤 현장을 다루는 연구에 있어 큰 변화는 없었습니다.

이러한 고민 끝에 처음 글을 쓰게 된 순간을 떠올려 보게 되었습니다. 그리고 예술가와 관객, 편집자와 독자, 현장과 학계의 경계에서 내가 할 수 있는 것이 무엇인지 생각했습니다. '해외 주요 무용단체 17/18 시즌 경향 보고서'는 조사·연구에 따른 결과물이지만, 특정 대상이 아닌 모두에게 읽힐 수 있는 콘텐츠가 되기를 바랍니다.

미리 고백하건대 이 보고서에 거창한 연구 결과는 없습니다. 다만, 춤을 면밀히 살피는 연구자 혹은 예술가, 더 나아가 누구에게나 유용할 수 있는 기초자료를 구축하고자 했습니다. 지금도 세계 곳곳에서 끊임 없이 탄생하고 있는 수많은 작품을 그저 스치듯 보고 넘기는 것이 아니라, 일정한 기준을 설정해 살펴봄으로써 현장의 흐름까지 체감할 수 있도록 했습니다. 더불어 기획자이자 편집자로서 단순히 정보만 나열한 보고서가 아닌, 무용예술의 아름다움을 충분히 감상할 수 있는 '한 권의 책'을 지향했습니다.

시작은 당찼으나 한 권을 완성하기까지 역량이 부족함을 절실히 느꼈습니다. 프로젝트를 무사히 마칠 수 있도록 도움을 아끼지 않은 분들께 진심으로 감사드립니다. 좋은 작품이란 어떤 것인지 일

려주시고, 국립극장에서 제작하는 동안 즐겁게 일할 수 있도록 격려를 아끼지 않은 안호상 원장님, 바쁜 중에도 연구 설계부터 마무리까지 꼼꼼하게 조언해 주신 장인주 선생님, 대학 시절 우연한 기회로 만나, '객석'에 입사한 후엔 편집자와 필자로 인연을 이어 간 한정호 선배님, 대학생의 주머니 사정에도 좋은 공연을 놓치지 않고 볼 수 있도록 짧지 않은 시간 동안 격려해주신 데 대해 이제야 감사 인사를 덧붙입니다.

아울러 읽고 싶고, 넘겨 보고 싶은 책을 만들어준 손민지 실장님께 지면을 빌려 고마운 마음을 전합니다. '미르'를 함께 하면서 책 만드는 즐거움을 알려주었고, 부족함 많은 제게 언제나 격려를 아끼지 않는 분입니다. 국제 교류 현장을 누비느라 분주한 와중에도 자료를 모으는 데 도움을 준 대학 동기 손예운에게도 고맙습니다. 감사 인사가 길어진 것은 혼자서는 절대 끝내지 못했을 일이기 때문입니다.

이 보고서는 발간 직후 더 많은 독자를 만나기 위해 재차 편집을 거쳐 보다 다채로운 형태의 콘텐츠로 웹페이지에 게재될 예정입니다. 동시대 무용예술의 역동적인 순간이 더 많은 이들에게 가닿을 수 있기를 바랍니다.

2019년 봄

김태희

Outline

목표

발레단·현대무용단* 등 해외 주요 무용단체의 17/18 시즌** 기획과 프로그래밍을 조사, 분석해 창작 경향과 운영 전략을 공유하고자 함

배경 및 필요성

1. 문화예술 관련 기관의 주도로 각 분야에 대한 조사와 연구가 진행되고 있지만, 무용 분야 연구를 위한 기관은 별도로 존재하지 않으며 관련 연구주제 또한 미비한 상태
2. 각종 미디어의 발달로 해외 예술계 동향을 살펴볼 수 있는 채널이 확장되고 보다 쉽게 접근할 수 있으나 그에 비해 깊이 있는 조사와 연구가 수반된 콘텐츠는 찾아보기 어려운 상황
3. 국내 무용가와 무용단체의 활발한 해외 활동이 이뤄지고 세계 무용계에서 한국의 위상이 높아지는 추세에 따라 해외 무용계의 동향을 관심 있게 살펴볼 필요가 높아짐
4. 무용 관객이 증가하면서 요구되는 정보의 양과 질이 변화하고 있으며, 이에 따라 전문성을 추구 하되 편하게 접할 수 있는 다양한 종류의 콘텐츠가 요구됨

목적

1. 해외 주요 무용단체의 17/18 시즌 프로그램 조사 및 분석
2. 신작·레퍼토리 창작 경향과 운영 전략 공유
3. 보고서 발간 및 2차 콘텐츠 확산
4. 관련 연구를 위한 기초 자료의 기능 수행

조사 대상

발레단

영미권(4) 로열 발레 Royal Ballet

아메리칸 발레 시어터 American Ballet Theatre

뉴욕 시티 발레 New York City Ballet

오스트레일리아 발레 Australian Ballet

유럽권(3) 파리 오페라 발레 Ballet de l'Opéra national de Paris

함부르크 발레 Hamburg Ballett

라스칼라 발레 Corpo di Ballo del Teatro alla Scala

러시아(2) 볼쇼이 발레 Bolshoi Ballet

마린스키 발레 Mariinsky Ballet

아시아(1) 홍콩 발레 Hong Kong Ballet

현대무용단*

영미권(3) 아크람 칸 컴퍼니 Akram Khan Company

키드 피벗 Kidd Pivot

카푸블리크 Cas Public

유럽권(4) 콤파니안 리외 Cie Yann Lheureux

라 베로날 La Veronal

쿨베리 발레 Cullbergbaletten

덴마크 댄스 시어터 Dansk Danseteater

아시아(2) 클라우드 게이트 댄스 시어터 Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan

시티 컨템퍼러리 댄스 컴퍼니 City Contemporary Dance Company

중동(1) 바체바 댄스 시어터 Batsheva Dance Company

* 다양한 춤을 분류하는 용어가 존재하지만, 이 보고서는 발레 Ballet와 컨템퍼러리 댄스 Contemporary Dance를 대상으로 하고 있습니다. 대분류의 경우 용어의 정의와 적확하게 일치하지는 않으나 통용되는 구분에 따라 발레단과 현대무용단으로 기재했으며, 여기서 '현대무용단'이란 Contemporary Dance Company를 의미합니다.

** 극장을 기반으로 운영되는 발레단은 대부분 가을에서 시작해 여름에 종료하는 시즌제를 운영하고 있으나, 일부 단체의 경우 1년을 기준으로 시즌제를 시행하기도 합니다. 현대무용단은 별도의 시즌 구분이 없는 경우도 많습니다. 조사와 분석을 위해 시즌 운영 기간을 명시한 경우 해당 기간을 조사했으며, 그렇지 않은 경우 2017년 하반기부터 2018년 상반기를 대상 기간으로 함을 알려드립니다.

발레

발레

- 01 로열 발레 Royal Ballet
- 02 아메리칸 발레 시어터 American Ballet Theatre
- 03 뉴욕 시티 발레 New York City Ballet
- 04 오스트레일리아 발레 Australian Ballet
- 05 파리 오페라 발레 Ballet de l'Opéra national de Paris
- 06 함부르크 발레 Hamburg Ballett
- 07 라스칼라 발레 Corpo di Ballo del Teatro alla Scala
- 08 볼쇼이 발레 Bolshoi Ballet
- 09 마린스키 발레 Mariinsky Ballet
- 10 홍콩 발레 Hong Kong Ballet

일러두기

1. 본 내용은 쉽고 편하게 활용할 수 있도록 한글과 원어를 병기했습니다.
2. 외국어의 한글 표기는 국립국어원 한국어 어문 규범에 의거하며, 일부 인명은 다를 수 있습니다.
3. 각 작품 아래 기입한 초연 연도는 세계 초연이 아닌, 해당 단체의 레퍼토리로 처음 공연된 해를 의미합니다.
4. 안무·음악·연출·재안무·프로덕션 등 크레딧의 순서와 표기는 각 단체의 공식 정보를 따랐습니다.
5. 내용 중 '프로덕션'이란 '버전'과 유사한 뜻으로, 해당 작품의 개정판을 의미합니다.
6. 초연 이후 같은 제작진이 개정한 작품은 초연과 재연 연도를 /로 구분해 병기했습니다.
7. 내용 중 '단편'은 30분 내외 길이의 단막 구성의 작품을 의미합니다. 1시간 내외 길이의 작품 중 단막인 경우 '중편', 1시간 이상이면서 몇 개의 막으로 구성된 경우 '장편'으로 구분했습니다.
8. 작품명과 같은 고유 명사는 해당 국가의 언어를 우선으로 표기했으며, 러시아어·중국어 등에 한해 영어를 사용했습니다.

Swan Lake by Liam Scarlett ©Bill Cooper/ROH

Royal Ballet

로열 발레

국가 영국

소재지 영국 런던

극장 코번트가든 로열 오페라하우스

Royal Opera House in London's Covent Garden

창립 연도 1931

무용수 약 100명

17/18 시즌 운영 2017년 9월-2018년 6월

주요 연혁

1931 설립

1946 코번트가든 로열 오페라하우스로 이전

1956 설립 25년을 기념해 '로열 발레' 명칭 수훈

2002 모니카 메이슨 예술감독 임명

2006 설립 75년 기념

전막 '잠자는 숲속의 미녀' 재창작

2012 케빈 오헤어 예술감독 임명

주요 제작진

예술감독 Director

케빈 오헤어 Kevin O'Hare

음악감독 Music Director

콘 케셀 Koen Kessels

상주 안무가 Resident Choreographer

웨이인 맥그리거 Wayne McGregor

협력 아티스트 Artistic Associate

크리스토퍼 휠던 Christopher Wheeldon

상주 예술가 Artist in Residence

리엄 스칼릿 Liam Scarlett

젊은 안무가 프로그램 Young Choreographer Programme

샬럿 에드먼즈 Charlotte Edmonds

로열 발레

Royal Ballet

17/18 시즌 프로그램

Alice's Adventures in Wonderland

2017년 9-10월

2011년 초연 | 장편(3막 구성)

안무 크리스토퍼 휠던 Christopher Wheeldon

음악 조비 탈벗 Joby Talbot

대본 니컬러스 라이트 Nicholas Wright

공동 제작 Royal Ballet, National Ballet of Canada

Jeux *신작

2017년 10월

2017년 초연 | 중편

재안무 웨인 이글링 Wayne Eagling

안무 케네스 맥밀런 Kenneth MacMillan,

바슬라프 니진스키 Vaslav Nijinsky

음악 클로드 드뷔시 Claude Debussy

17/18 시즌 기획 'Kenneth MacMillan: a National Celebration' 프로그램 중 하나

유실된 니진스키의 작품(1913년 작)을 토대로 맥밀런이 재창작한 프로덕션에서 영감을 받아 웨인 이글링이 새롭게 안무한 작품

Concerto | Le Baiser de la Fée | Elite Syncopations

2017년 10월

단편 | 트리플 빌(레퍼토리)

영국 5개 발레단(로열 발레 Royal Ballet, 잉글리시 내셔널 발레 English National Ballet, 노던 발레 Northern Ballet, 버밍엄 로열 발레 Birmingham Royal Ballet, 스코티시 발레 Scottish Ballet)의 합동 공연

17/18 시즌 기획 'Kenneth MacMillan: a National Celebration' 프로그램 중 하나

Concerto

1966년 초연

안무 케네스 맥밀런 Kenneth MacMillan

음악 드미트리 쇼스타코비치 Dmitry Shostakovich

Elite Syncopations

1974년 초연

안무 케네스 맥밀런 Kenneth MacMillan

음악 스콧 조플린 Scott Joplin

Le Baiser de la Fée

1960년 초연

안무 케네스 맥밀런 Kenneth MacMillan

음악 이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky

The Judas Tree | Song of the Earth

2017년 10-11월

단편 | 더블 빌(레퍼토리)

로열 발레·잉글리시 내셔널 발레 합동 공연

17/18 시즌 기획 'Kenneth MacMillan: a National Celebration' 프로그램 중 하나

The Judas Tree

1992년 초연

안무 케네스 맥밀런 Kenneth MacMillan

음악 브라이언 일라이어스 Brian Elias

Song of the Earth

1965년 초연

안무 케네스 맥밀런 Kenneth MacMillan

음악 구스타프 말러 Gustav Mahler

Gloria | The Judas Tree | Elite Syncopations

2017년 10월

단편 | 트리플 빌(레퍼토리)

로열 발레·노던 발레·버밍엄 로열 발레·스코티시 발레 합동 공연

17/18 시즌 기획 'Kenneth MacMillan: a National Celebration' 프로그램 중 하나

Gloria

1980년 초연

안무 케네스 맥밀런 Kenneth MacMillan

음악 프랑시스 풀랑크 Francis Poulenc

The Judas Tree

1992년 초연

Elite Syncopations

1974년 초연

The Illustrated 'Farewell' | The Wind | Untouchable

2017년 11월

단편 | 트리플 빌(신작2+레퍼토리1)

The Illustrated 'Farewell' *신작

2017년 초연

안무 트윌라 타프 Twyla Tharp

음악 요제프 하이든 Joseph Haydn

The Wind *신작

2017년 초연

연출·안무 아서 피타 Arthur Pita

음악 프랭크 문 Frank Moon

Untouchable

2015년 초연

안무 호페시 셰κτη Hofesh Shechter

음악 호페시 셰κτη Hofesh Shechter, '넬 캐치폴 Nell Catchpole

Sylvia

2017년 11-12월

1952/2004년 초연 | 장편(3막 구성)

안무 프레더릭 애슈턴 Frederick Ashton(1952)

프로덕션 크리스토퍼 뉴턴 Christopher Newton(2004)

음악 레오 데리브 Léo Delibes

The Nutcracker

2017년 12월-2018년 1월

1984년 초연 | 장면(2막 구성)

재안무 피터 라이트 Peter Wright

안무 레프 이바노프 Lev Ivanov(1892)

음악 표트르 일리치 차이콥스키 Pyotr Il'yich Tchaikovsky

Giselle

2018년 1-3월

1884년 초연 | 장편(2막 구성)

안무 마리우스 프티파 Marius Petipa(1884),

장 코랄리 Jean Coralli, 질 페로 Jules Perrot(1841)

음악 아돌프 아당 Adolphe Adam

대본 테오필 고티에 Théophile Gautier,

하인리히 하이네 Heinrich Heine

프로덕션·추가 안무 피터 라이트 Peter Wright

The Winter's Tale

2018년 2-3월

2014년 초연 | 장편(3막 구성)

안무 크리스토퍼 휠던 Christopher Wheeldon

음악 조비 탈벗 Joby Talbot

대본 크리스토퍼 휠던 Christopher Wheeldon, 조비 탈벗 Joby Talbot

Bernstein Centenary

2018년 3-4월

단편 | 트리플 빌(신작2+레퍼토리1)

레너드 번스타인 탄생 100년 기념 'all-Bernstein programme' 기획

The Age of Anxiety

2014년 초연

안무 리엄 스칼릿 Liam Scarlett

음악 레너드 번스타인 Leonard Bernstein

Yugen *신작

2018년 초연

안무 웨인 맥그리거 Wayne McGregor

음악 레너드 번스타인 Leonard Bernstein

공동 제작 Royal Ballet, Dutch National Ballet

Corybantic Games *신작

2018년 초연

안무 크리스토퍼 휠던 Christopher Wheeldon

음악 레너드 번스타인 Leonard Bernstein

Manon

2018년 3-5월

1974년 초연 | 장편(3막 구성)

안무 케네스 맥밀런 Kenneth MacMillan

음악 질 마스네 Jules Massenet

케네스 맥밀런 서거 25년 기념 재공연

Obsidian Tear | Marguerite and Armand | Elite Syncopations

2018년 4-5월

단편 | 트리플 빌(레퍼토리)

Obsidian Tear

2016년 초연

안무·세트 디자인 웨인 이글링 Wayne McGregor

음악 에사 페카 살로넨 Esa-Pekka Salonen

공동 제작 Royal Ballet, Boston Ballet

Marguerite and Armand

1963년 초연

안무 프레더릭 애슈턴 Frederick Ashton

음악 프란츠 리스트 Franz Liszt

Elite Syncopations

1974년 초연

Swan Lake *신작

2018년 5-6월

2018년 초연 | 장편(3막 구성)

안무 마리우스 프티파 Marius Petipa,

레프 이바노프 Lev Ivanov(1877/1895)

추가 안무 리엄 스칼릿 Liam Scarlett,

프레더릭 애슈턴 Frederick Ashton(1934)

음악 표트르 일리치 차이콥스키

Pyotr Il'yich Tchaikovsky

프로덕션 리엄 스칼릿 Liam Scarlett(2018)

디자인 존 맥팔레인 John Macfarlane

로열 발레

Royal
Ballet

17/18 시즌 경향

신작과 레퍼토리의 비율 4:6

시즌 동안 공연하는 작품의 수가 적지 않음에도 불구하고, 단편과 장편을 구분하지 않고 작품의 숫자로만 산정할 때 신작과 레퍼토리의 비율을 4대 6 정도로 비등하게 유지하고 있다. 소품작을 트리플 빌이나 더블 빌로 공연하는 경우에는 한 프로그램에 1900년대 작품과 2000년대 작품을 커플링하는 비율을 5대 5에서 6대 4까지 조정하는 것으로 나타난다.

케네스 맥밀런 서거 25년 기념 프로그램

RB뿐만 아니라 특히 유럽을 중심으로 드라마 발레에 지대한 영향을 미친 안무가 케네스 맥밀런의 서거 25년을 기념하는 프로그램이 17/18 시즌에 배치됐다. 그가 안무한 소품작과 장편 중에서는 'Manon'이 시즌 주요 프로그램으로 구성됐고, 영국 내 5개 발레단과 협력해 다양한 구성의 트리플 빌을 선보였다.

레너드 번스타인 탄생 100년 기념 공연

2018년은 전 세계가 작곡가 레너드 번스타인의 탄생 100년을 기념한 해였다. RB 역시 이를 놓치지 않고 시즌 프로그래밍에 반영했으며, 'Bernstein Celebration'이라는 제목의 공연을 기획했다. 상주 안무가 웨인 맥그리거와 협력 아티스트 크리스토퍼 힐던, 상주 예술가 리엄 스칼릿이 번스타인의 음악을 토대로 안무한 신작 2편과 레퍼토리 1편을 무대에 올렸다. 공연 직후에는 실황 영상(2018년 11월, Opus Arte)이 DVD로 출시됐다.

"Creating the Classics of the 21st Century"

예술감독 케빈 오헤어는 RB를 운영하면서 동시대의 안무가와 무용수들이 "21세기의 고전을 창조"하는 것이 단체의 목표 가운데 하나라고 밝히고 있다. 이러한 기초를 증명하듯 17/18 시즌 프로그래밍을 살펴보면 새로운 프로덕션의 클래식 발레와, 트렌드를 반영한 단편 길이의 작품을 동시에 선보인 것을 알 수 있다.

단체 제작진의 신작과 검증된 예술가의 기용

RB의 경우 많은 예술가에게 기회를 주기 보다는, 검증된 예술가를 기용해 능력껏 작품을 만들 수 있도록 전폭적으로 지원한다. 시즌 프로그래밍에는 로열 발레의 뿌리와 같은 케네스 맥밀런·프레데릭 애슈턴의 명작과 함께 상주 안무가 웨인 맥그리거와 상주 예술가 리엄 스칼릿, 협력 아티스트 크리스토퍼 힐던의 신작을 배치했다. 더불어 이전 작업을 통해 실력을 검증한 웨인 이글링·조비 탤벗·호페시 섹터·피터 라이트 등의 작품을 무대에 올렸다.

타 단체와의 공동 제작 추진

최근 보이는 경향 가운데 하나는 타 단체와의 공동 제작을 활발히 추진하고 있다는 점이다. 특히 영미권 발레단과의 공동 제작이 빈번하게 진행되고 있으며, 많은 예산이 투자되는 장편 작품일수록 그러한 경향이 강하다. 2011년 초연 이후 로열 발레의 대표 레퍼토리가 된 'Alice's Adventures in Wonderland'는 당초 로열 발레와 캐나다 국립 발레의 공동 제작으로 추진되었으며, 초연 이후 여러 발레단의 레퍼토리로 자리잡았다. 이 외에 웨인 맥그리거의 신작 'Yugen' 또한 네덜란드 국립 발레와의 공동 제작으로 완성됐다.

공연 현장과 시네마 이벤트의 연계

2018년 3월 27일 공연된 'Bernstein Celebration'은 라이브 시네마 이벤트로 생중계됐다. 로열 오페라하우스는 자체적으로 '라이브 인 시네마 Live in Cinemas' 프로그램을 운영하고 있다. 중요한 공연이나 기록할 가치가 있는 행사의 경우 영상 기록 및 중계를 적극 활용한다.

클래식 발레 새 프로덕션 발표

이번 시즌 RB는 클래식 발레 중에서도 고전이라 할 수 있으며 발레단의 가치와 실력을 재단하는 척도가 되는 'Swan Lake'의 새 프로덕션을 제작, 발표했다. 안정적인 프로덕션을 지속적으로 리바이벌하기보다는 단체만의 고유성을 갖기 위해 로열 발레만의 프로덕션을 확립하는 데 중점을 둔 것이다.

The Judas Tree by Kenneth MacMillan ©Bill Cooper/ROH

Introducción by Hefesh Shechter ©Instagram Kenton/RCH

Harlequinade by Alexei Ratmansky ©Rosalie O'Connor/ABT

American Ballet Theatre

아메리칸 발레 시어터

국가 미국

소재지 미국 뉴욕

극장 링컨 센터 Lincoln Center, 메트로폴리탄
오페라하우스 Metropolitan Opera House

창립 연도 1939

무용수 90명(16개국, 27개 도시)

17/18 시즌 운영 2017년 10-12월(가을 시즌),
2018년 5-6월(봄 시즌)

주요 연혁

1939 설립

1957 현재 단체명으로 변경

1977 메트로폴리탄 오페라하우스에서
첫 번째 봄 시즌 개막

1980 미하일 바리시니코프 Mikhail Baryshnikov
예술감독 임명

1992 케빈 매켄지 예술감독 임명

2006 국립 단체 지정

2009 알렉세이 라트만스키 상주 예술가 임명

주요 제작진

예술감독 Artistic Director

케빈 매켄지 Kevin McKenzie

상임이사 Executive Director

카라 메도프 바넷 Kara Medoff Barnett

상주 예술가 Artist in Residence

알렉세이 라트만스키 Alexei Ratmansky

부예술감독 Assistant Artistic Director

클린턴 러킷 Clinton Lockett

예술 행정 Artistic Administrator

크리스티나 에스코다 Cristina Escoda

수석 발레 미스트리스 Principal Ballet Mistress

수전 존스 Susan Jones

아메리칸 발레 시어터

American
Ballet
Theatre

17/18 시즌 프로그램

Songs of Bukovina *신작

17가을 시즌

2017년 초연 | 단편

안무 알렉세이 라트만스키 Alexei Ratmansky

음악 레오니드 데샤트니코프 Leonid Desyatnikov

의상 모리츠 융게 Moritz Junge

라트만스키 프로젝트 The Ratmansky Project의 일환으로 발표한 네 번째 신작

The Gift *신작

17가을 시즌

2017년 초연 | 단편

안무 제시카 랑 Jessica Lang

음악 아르칸젤로 코렐리 Arcangelo Corelli

Thirteen Diversions

17가을 시즌

2011년 초연 | 단편

안무 크리스토퍼 휠던 Christopher Wheeldon

음악 벤저민 브리튼 Benjamin Britten

Daphnis and Chloe

17가을 시즌

2016년 초연 | 장편

안무 벤자맹 밀피에 Benjamin Millepied

음악 모리스 라벨 Maurice Ravel

**Elegy Pas de deux
from with a Chance of Rain**

17가을 시즌

2014년 초연(본편) | PDD 발췌

안무·의상 리엄 스칼릿 Liam Scarlett

음악 세르게이 라흐마니노프 Sergei Rachmaninoff

Her Notes

17가을 시즌

2016년 초연 | 단편

안무 제시카 랑 Jessica Lang

음악 파니 멘델스존 Fanny Mendelssohn

I Feel The Earth Move *신작

17가을 시즌

2017년 초연 | 단편

안무 벤자맹 밀피에 Benjamin Millepied

음악 필립 글래스 Philip Glass

의상 rag & bone

Other Dances

17가을 시즌

1976년 초연 | 단편

안무 제롬 로빈스 Jerome Robbins

음악 프레데리크 쇼팽 Frédéric Chopin

Serenade after Plato's Symposium

17가을 시즌

2016년 초연 | 단편

안무 알렉세이 라트만스키 Alexei Ratmansky

음악 레너드 번스타인 Leonard Bernstein

라트만스키 프로젝트의 첫 번째 결과물

Souvenir d'un Lieu Cher *신작

17가을 시즌

2017년 초연 | 단편

안무 알렉세이 라트만스키 Alexei Ratmansky

음악 표트르 일리치 차이콥스키

Pyotr Il'yich Tchaikovsky

Symphonic Variations

17가을 시즌

1992/2003년 초연 | 단편

안무 프레데릭 애슈턴 Frederick Ashton (1946)

음악 세자르 프랑크 César Franck

프로덕션 웬디 엘리스 솜스 Wendy Ellis Somes,

말린 투르스 Malin Thoors (2003)

The Nutcracker

17가을 시즌

2010년 초연 | 장편(2막 구성)

안무 알렉세이 라트만스키 Alexei Ratmansky

음악 표트르 일리치 차이콥스키

Pyotr Il'yich Tchaikovsky

ABT는 '호두까기 인형'의 세 가지 프로덕션을 보유하고 있으며, 현재 가장 최신 버전인 라트만스키 프로덕션을 공연한다. 바리시니코프(1976년 초연), 매켄지(2000년 초연), 라트만스키(2010년 초연) 프로덕션.

Praedicere *신작

18봄 시즌

2018년 초연 | 단편

안무 미셸 도란스 Michelle Dorrance

음악 Dawn of Midi

공동 제작 American Ballet Theatre, Vail Dance Festival

Don Quixote

18봄 시즌

1995년 초연 | 장편(3막 구성)

안무 마리우스 프티파 Marius Petipa,

알렉산드르 고르스키 Alexander Gorsky

프로덕션 케빈 매켄지 Kevin McKenzie,

수전 존스 Susan Jones (1995)

음악 루트비히 민쿠스 Ludwig Minkus

Whipped Cream

18봄 시즌

2017년 초연 | 장편(2막 구성)

안무 알렉세이 라트만스키 Alexei Ratmansky

음악 리하르트 슈트라우스 Richard Strauss

세트·의상 마크 라이든 Mark Ryden

Giselle

18봄 시즌

1841/1998년 초연 | 장편(2막 구성)

안무 마리우스 프티파 Marius Petipa,

장 코랄리 Jean Coralli, 질 페로 Jules Perrot

프로덕션 케빈 매켄지 Kevin McKenzie (1998)

음악 아돌프 아당 Adolphe Adam

ABT는 '지젤'의 여섯 가지 프로덕션을 보유하고 있으며, 현재 매켄지 버전을 공연한다. 안톤 돌린 Anton Dolin (1940년 초연), 디미트리 로마노프 Dimitri Romanoff (1946년 초연), 데이비드 블레어 David Blair (1968년 초연), 바리시니코프(1980·1987년 초연), 매켄지(1998년 초연) 프로덕션 이 있다.

Firebird

18봄 시즌

2012년 초연 | 단편

안무 알렉세이 라트만스키 Alexei Ratmansky

음악 이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky

Afterite *신작

18봄 시즌

2018년 초연 | 단편

안무 웨인 맥그리거 Wayne McGregor

음악 이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky

세트·의상 비키 모티머 Vicki Mortimer

La Bayadère

18봄 시즌

1980년 초연 | 장편(3막 구성)

안무 나탈리아 마카로바 Natalia Makarova,

마리우스 프티파 Marius Petipa

음악 루트비히 민쿠스 Ludwig Minkus

Harlequinade *신작

18봄 시즌

1900/2018년 초연 | 장편(2막 구성)

안무 마리우스 프티파 Marius Petipa (1900)

프로덕션 및 추가 안무 알렉세이 라트만스키

Alexei Ratmansky (2018)

음악 리카르도 드리고 Riccardo Drigo

세트·의상 로버트 피지올라 Robert Perdziola

1900년 러시아 상트페테르부르크에서 초연된 마리우스 프티파 안무 'Les Millions d'Arlequin'를 최근 하버드 시어터 컬렉션 Harvard Theatre Collection에서 발견된 스테파노프 Vladimir Stepanov 노트이 션을 토대로 복원한 작품

Romeo and Juliet

18봄 시즌

1985년 초연 | 장편(3막 구성)

안무 케네스 맥밀런 Kenneth MacMillan

음악 세르게이 프로코피예프 Sergei Prokofiev

Swan Lake

18봄 시즌

1895/2000년 초연 | 장편(4막 구성)

안무 마리우스 프티파 Marius Petipa,

레프 이바노프 Lev Ivanov

프로덕션 케빈 매켄지 Kevin McKenzie (2000)

음악 표트르 일리치 차이콥스키

Pyotr Il'yich Tchaikovsky

ABT는 '백조의 호수'의 세 가지 프로덕션을 보유하고 있으며, 현재 매켄지 버전을 공연한다. 블레어(1967년 초연), 바리시니코프(1988년 초연), 매켄지(2000년 초연) 프로덕션.

아메리칸 발레 시어터

American Ballet Theatre

17/18 시즌 경향

가을/봄 시즌 구분 및 특성화

ABT는 한 시즌을 가을과 봄으로 구분해 짧은 기간 동안 많은 작품을 압축해서 선보인다. 가을 시즌은 링컨 센터 데이비드 코크 시어터, 봄 시즌은 메트로폴리탄 오페라하우스에서 각각 공연하는 것도 다른 발레단과 비교되는 특징이다. 극장의 구조적 특성에 따라 가을 시즌에는 주로 단편이나 신작, 실험적인 작품을 많이 올린다. 봄 시즌에는 전통적인 클래식 발레가 시즌 프로그램 대부분을 차지하며, 대형 신작은 시즌 막바지에 주로 공연된다. 17/18 시즌의 경우 2017년 10월부터 12월까지 가을 시즌을 진행했으며, 연말 이벤트인 'The Nutcracker'는 12월 7일부터 17일까지 캘리포니아에서 공연했다. 봄 시즌은 2018년 5월부터 7월까지 진행됐다.

시즌 프리뷰 기능의 갈라 공연 개최

이처럼 시즌을 운영하는 기간이 매우 짧지만, 공연되는 작품의 수는 상당하다. ABT는 각 시즌을 시작하기에 앞서 'Fall Gala' 'Spring Gala'라는 제목으로 갈라 공연을 개최한다. 공연 프로그램은 해당 시즌에 선보일 작품을 맛보기 형식으로 발체해 구성한다. 이를 통해 시즌의 기획 의도를 알리고, 해당 공연을 홍보하려는 것이다. 17/18 시즌 가을 갈라는 2017년 10월 18일, 케빈 매켄지 감독의 예술감독 25주년을 기념해 열렸다. 상주 예술가 알렉세이 라트만스키와 제시카 랭이 선보일 신작의 일부가 이 자리에서 공개됐다. 2018년 5월 21일 열린 봄 갈라에서는 이번 시즌 신작인 'Harlequinade'의 일부 장면과 탭 댄스 안무가 미셸 도런스의 작품 등이 무대에 올랐다. 갈라 공연은 기업 스폰서십이 포함된 파티와 함께 열린다.

라트만스키 프로젝트 The Ratmansky Project

ABT는 상주 예술가 알렉세이 라트만스키와 2016년부터 '라트만스키 프로젝트'를 진행하고 있다. 2020년 12월까지 최소 5편의 발레 작품을 창작해, 궁극적으로는 ABT의 위상을 높이고 관객을 개발하며, 재정 안정도를 높이고자 하는 목표를 갖고 있다. 이 프로젝트를 통해 'Serenade after Plato's Symposium'(2016), 'The Golden Cockerel'(2016), 'Whipped Cream'(2017), 'Songs of Bukovina'(2017), 'Harlequinade'(2018)가 발표됐다. 단체의 안정성과 브랜드 가치 구축을 위해 상주 예술가를 지정해 운영하는 것은 이미 세계의 추세이나, ABT는 여기에 재정적 목표를 설정해 보다 완전한 성과를 낼 수 있도록 하고 있다. 라트만스키 프로젝트를 통해 발표한 작품은 2016년 이래 꾸준히 전막 공연 혹은 파드되 등 발체 형태로 재공연되고 있다.

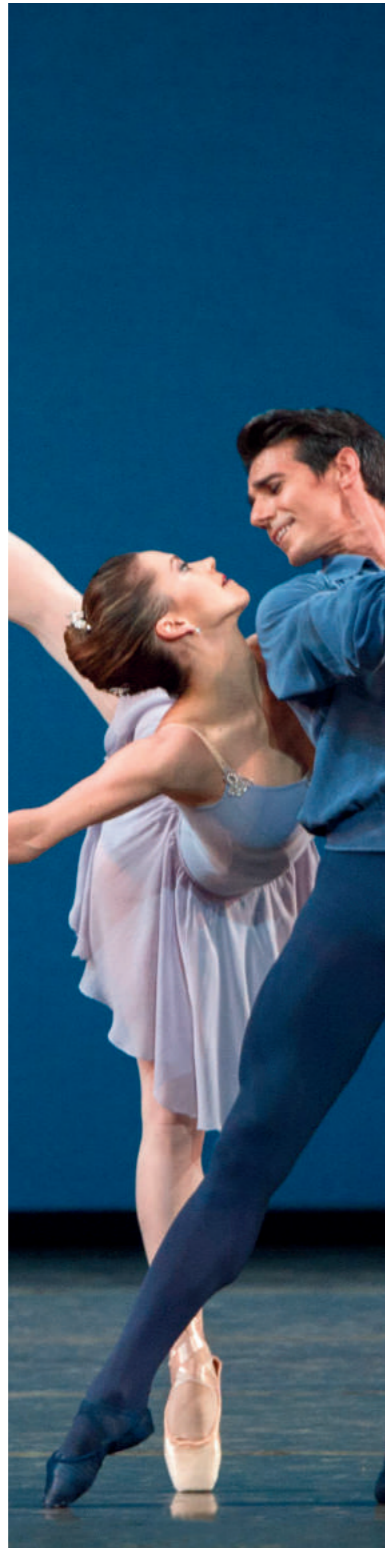
단체 고유의 클래식 발레 프로덕션 제작

ABT가 선보이는 클래식 발레 레퍼토리를 살펴보면 유독 많은 수의 프로덕션(개정판)을 보유하고 있음을 알 수 있다. 스타 무용수이자 예술감독인 미하일 바리시니코프 이래 이어진 ABT만의 전통과 같은 것으로, 그의 뒤를 이어 1992년 예술감독이 된 케빈 매켄지 역시 자신의 프로덕션으로 레퍼토리를 업데이트하고 있다. 17/18 시즌에 공연된 'Giselle' 'Swan Lake' 'Don Quixote' 등이 모두 2000년대 초반 매켄지 감독이 개정한 버전이다.

Whipped Cream by Alexei Kaminisky © Gene Schirone/ABT

Sonatine by George Balanchine ©Michael Livoc/NYCB

New York City Ballet

뉴욕시티발레

국가 미국

소재지 미국 뉴욕

극장 데이비드 코크 시어터 David H. Koch Theater

창립연도 1946

무용수 90명

17/18 시즌 운영 2017년 9-10월(가을 시즌),
2018년 1-3월(겨울 시즌), 2018년 4-6월(봄 시즌)

주요 연혁

1946 설립

1948 현재 단체명으로 변경, 음악연극센터
City Center of Music and Drama 상주 단체로 지정,
제롬 로빈스 부예술감독 임명

1983 조지 발란신 서거

2009 캐서린 브라운 Katherine Brown 행정감독 임명

2017 임시 예술 팀(조너선 스태퍼드 외 3명) 구성

주요 제작진

창립자 Founders

조지 발란신 George Balanchine,

링컨 커스타인 Lincoln Kirstein

창립 안무가 Founding Choreographers

조지 발란신 George Balanchine,

제롬 로빈스 Jerome Robbins

임시 예술 팀 Interim Artistic Team

조너선 스태퍼드 Jonathan Stafford,

저스틴 펙 Justin Peck, 크레이그 홀 Craig Hall,

레베카 크론 Rebecca Krohn

발레 미스트리스 Ballet Mistress

로즈메리 덩리비 Rosemary Dunleavy

상주 안무가 Resident Choreographer

저스틴 펙 Justin Peck

뉴욕 시티 발레

New York City Ballet

17/18 시즌 프로그램

Swan Lake

2017년 9-10월

1999년 초연 | 장편(2막 구성)

재안무 페테르 마르티스 Peter Martins

안무 마리우스 피티파 Marius Petipa, 레프 이바노프

Lev Ivanov, 조지 발란신 George Balanchine

음악 표트르 일리치 차이콥스키

Pyotr Il'yich Tchaikovsky

NYCB는 '백조의 호수'의 두 가지 프로덕션을 보유하며, 현재 마르티스 버전을 공연하고 있다. 피티파의 원전을 기반으로 조지 발란신이 36분 길이로 재안무(1951년 초연)했으며, 마르티스가 이 버전을 바탕으로 새롭게 만든 2막 구성의 프로덕션은 1996년 덴마크 코펜하겐에서 발표됐다.

21st Century Choreographers

2017년 9-10월

단편 | 5작품(신작4+레퍼토리1)

The Chairman Dances

1988년 초연

재안무 페테르 마르티스 Peter Martins

음악 존 애덤스 John Adams

Not Our Fate *신작

2017년 초연

안무 로런 러벳 Lauren Lovette

음악 마이클 니먼 Michael Nyman

Pulcinella Variations *신작

2017년 초연

안무 저스틴 펍 Justin Peck

음악 이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky

Composer's Holiday *신작

2017년 초연

안무 지아나 라이젠 Gianna Reisen

음악 루카스 포스 Lukas Foss

The Wind Still Brings *신작

2017년 초연

안무 트로이 슈매커 Troy Schumacher

음악 윌리엄 월턴 William Walton

Here/Now

2017년 10월

단편 | 4작품(레퍼토리)

Liturg

2003년 초연

안무 크리스토퍼 휠던 Christopher Wheeldon

음악 아르보 파르트 Arvo Pärt

Polyphonia

2001년 초연

안무 크리스토퍼 휠던 Christopher Wheeldon

음악 죄르지 리게티 György Ligeti

Odessa

2017년 초연

안무 알렉세이 라트만스키 Alexei Ratmansky

음악 레오니드 데샤트니코프 Leonid Desyatnikov

The Times are Racing

2017년 초연

안무 저스틴 펍 Justin Peck

음악 댄 디컨 Dan Deacon

All Balanchine

2017년 10월

단편 | 트리플 빌(레퍼토리)

Square Dance

1957년 초연

안무 조지 발란신 George Balanchine

음악 안토니오 비발디 Antonio Vivaldi,

아르칸젤로 코렐리 Arcangelo Corelli

La Valse

1951년 초연

안무 조지 발란신 George Balanchine

음악 모리스 라벨 Maurice Ravel

Cortège Hongrois

1973년 초연

안무 조지 발란신 George Balanchine

음악 알렉산드르 글라주노프 Alexander Glazunov

George Balanchine's The Nutcracker®

2017년 12월

1954년 초연 | 장편(2막 구성)

안무 조지 발란신 George Balanchine

음악 표트르 일리치 차이콥스키

Pyotr Il'yich Tchaikovsky

All Balanchine No. 1

2018년 1-2월

단편 | 트리플 빌(레퍼토리)

Apollo

1951년 초연

안무 조지 발란신 George Balanchine

음악 이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky

Mozartiana

1981년 초연

안무 조지 발란신 George Balanchine

음악 표트르 일리치 차이콥스키 Pyotr Il'yich

Tchaikovsky

Cortège Hongrois

1973년 초연

All Balanchine No. 2

2018년 1-2월

단편 | 트리플 빌(레퍼토리)

Divertimento No. 15

1956년 초연

안무 조지 발란신 George Balanchine

음악 볼프강 아마데우스 모차르트 Wolfgang

Amadeus Mozart

The Four Temperaments

1948년 초연

안무 조지 발란신 George Balanchine

음악 파울 힌데미트 Paul Hindemith

Chaconne

1976년 초연

안무 조지 발란신 George Balanchine

음악 크리스토프 빌리발트 폰 글루크

Christoph Willibald von Gluck

21st Century Choreographers

2018년 1-2월

단편 | 4작품(레퍼토리)

The Wind Still Brings

2017년 초연

Composer's Holiday

2017년 초연

Spectral Evidence

2013년 초연

안무 앙줄랭 프렐조카주 Angelin Preljocaj

음악 존 케이지 John Cage

Year of the Rabbit

2012년 초연

안무 저스틴 펍 Justin Peck

음악 수판 스티븐스 Sufjan Stevens

New Combinations

2018년 2월

단편 | 트리플 빌(신작1+레퍼토리2)

The Red Violin

2006년 초연

안무 페테르 마르티스 Peter Martins

음악 존 코리글리아노 John Corigliano

Dance Odyssey *신작

2018년 초연

안무 피터 워커 Peter Walker

음악 올리버 데이비스 Oliver Davis

Russian Seasons

2006년 초연

안무 알렉세이 라트만스키 Alexei Ratmansky

음악 레오니드 데샤트니코프 Leonid Desyatnikov

Classic NYCB

2018년 2월

단편 | 트리플 빌(레퍼토리)

Square Dance

1957년 초연

Oltremare

2008년 초연

안무 마우로 비곤체티 Mauro Bigonzetti

음악 브루노 모레티 Bruno Moretti

The Four Seasons

1979년 초연

안무 제롬 로빈스 Jerome Robbins

음악 주세페 베르디 Giuseppe Verdi

Romeo + Juliet

2018년 2월

2007년 초연 | 장편(2막 구성)

안무 페테르 마르티스 Peter Martins

음악 세르게이 프로코피예프 Sergei Prokofiev

Stravinsky & Balanchine

2018년 2-3월

단편 | 4작품(레퍼토리)

Divertimento from 'Le Baiser de la Fée'

1972년 초연

안무 조지 발란신 George Balanchine

음악 이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky

Agon

1957년 초연

안무 조지 발란신 George Balanchine

음악 이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky

Duo Concertant

1972년 초연

안무 조지 발란신 George Balanchine

음악 이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky

Symphony in Three Movements

1972년 초연

안무 조지 발란신 George Balanchine

음악 이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky

Here/Now

2018년 2-3월

중·단편 | 4작품(레퍼토리)

Neverwhere

2013년 초연

안무 벤자맹 밀피에 Benjamin Millepied

음악 니코 뮐리 Nico Muhly

Mothership

2016년 초연

안무 니콜라 블랑 Nicolas Blanc

음악 메이슨 베이츠 Mason Bates

The Decalogue

2017년 초연

안무 저스틴 펍 Justin Peck

음악 수판 스티븐스 Sufjan Stevens

Namouna, A Grand Divertissement

2010년 초연

안무 알렉세이 라트만스키 Alexei Ratmansky

음악 에두아르 라로 Édouard Lalo

Balanchine Black & White

2018년 4-6월

단편 | 트리플 빌(레퍼토리)

Concerto Barocco

1948년 초연

안무 조지 발란신 George Balanchine

음악 요한 제바스티안 바흐 Johann Sebastian Bach

Agon

1957년 초연

The Four Temperaments

1948년 초연

All Balanchine

2018년 4월

단편 | 4작품(레퍼토리)

Apollo

1951년 초연

Le Tombeau de Couperin

1975년 초연

안무 조지 발란신 George Balanchine

음악 모리스 라벨 Maurice Ravel

Tchaikovsky Pas de Deux

1960년 초연

안무 조지 발란신 George Balanchine

음악 표트르 일리치 차이콥스키 Pyotr Il'yich

Tchaikovsky

Symphony in Three Movements

1972년 초연

21st Century Choreographers

2018년 4-5월

단편 | 트리플 빌(레퍼토리)

Dance Odyssey

2018년 초연

Pictures at an Exhibition

2014년 초연

안무 알렉세이 라트만스키 Alexei Ratmansky

음악 모데스트 무소르스키 Modest Mussorgsky

Year of the Rabbit

2012년 초연

안무 저스틴 팩 Justin Peck

음악 수판 스티븐스 Sufjan Stevens,

마이클 P. 앳킨슨 Michael P. Atkinson

Classic NYCB

2018년 5월

단편 | 4작품(레퍼토리)

Mozartiana

1981년 초연

Not Our Fate

2017년 초연

Pulcinella Variations

2017년 초연

Glass Pieces

1983년 초연

안무 제롬 로빈스 Jerome Robbins

음악 필립 글래스 Philip Glass

Coppélia

2018년 5-6월

1974년 초연 | 장편(3막 구성)

재안무 조지 발란신 George Balanchine,

알렉산드라 다닐로바 Alexandra Danilova (1974)

안무 마리우스 피티파 Marius Petipa (1884)

음악 레오 들리브 Léo Delibes

Tribute to Robbins

2018년 5월

단편 | 4작품(신작2+레퍼토리2)

Circus Polka

1972년 초연

안무 제롬 로빈스 Jerome Robbins

음악 이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky

Easy *신작

2018년 초연

안무 저스틴 팩 Justin Peck

음악 레너드 번스타인 Leonard Bernstein

Something to Dance About *신작

2018년 초연

안무 제롬 로빈스 Jerome Robbins

연출 워런 칼라일 Warren Carlyle

음악 레너드 번스타인 Leonard Bernstein,

제리 북 Jerry Bock, 모턴 굴드 Morton Gould,

리처드 로저스 Richard Rodgers, 줄 스테인 Jule Styne

The Four Seasons

1979년 초연

All Robbins No. 1: Bernstein**Collaborations**

2018년 5월

단편 | 트리플 빌(레퍼토리)

Fancy Free

1980년 초연

안무 제롬 로빈스 Jerome Robbins

음악 레너드 번스타인 Leonard Bernstein

Dybbuk

1974년 초연

안무 제롬 로빈스 Jerome Robbins

음악 레너드 번스타인 Leonard Bernstein

West Side Story Suite

1995년 초연

안무 제롬 로빈스 Jerome Robbins

공동 안무 피터 지나로 Peter Gennaro

음악 레너드 번스타인 Leonard Bernstein

All Robbins No. 2

2018년 5월

중·단편 | 더블 빌(레퍼토리)

The Goldberg Variations

1971년 초연

안무 제롬 로빈스 Jerome Robbins

음악 요한 제바스티안 바흐 Johann Sebastian Bach

Les Noces

1988년 초연

안무 제롬 로빈스 Jerome Robbins

음악 이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky

All Robbins No. 3

2018년 5월

단편 | 5작품(레퍼토리)

Interplay

1952년 초연

안무 제롬 로빈스 Jerome Robbins

음악 모턴 굴드 Morton Gould

In the Night

1970년 초연

안무 제롬 로빈스 Jerome Robbins

음악 프레데리크 쇼팽 Frédéric Chopin

The Cage

1951년 초연

안무 제롬 로빈스 Jerome Robbins

음악 이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky

Other Dances

1976년 초연

안무 제롬 로빈스 Jerome Robbins

음악 프레데리크 쇼팽 Frédéric Chopin

Fanfare

1953년 초연

안무 제롬 로빈스 Jerome Robbins

음악 벤저민 브리튼 Benjamin Britten

All Robbins No. 4

2018년 5월

단편 | 4작품(레퍼토리)

In G Major

1975년 초연

안무 제롬 로빈스 Jerome Robbins

음악 모리스 라벨 Maurice Ravel

Afternoon of a Faun

1953년 초연

안무 제롬 로빈스 Jerome Robbins

음악 클로드 드뷔시 Claude Debussy

Antique Epigraphs

1984년 초연

안무 제롬 로빈스 Jerome Robbins

음악 클로드 드뷔시 Claude Debussy

The Concert

1956년 초연

안무 제롬 로빈스 Jerome Robbins

음악 프레데리크 쇼팽 Frédéric Chopin

All Robbins No. 5

2018년 5월

단편 | 트리플 빌(레퍼토리)

Opus 19/The Dreamer

1979년 초연

안무 제롬 로빈스 Jerome Robbins

음악 세르게이 프로코피예프 Sergei Prokofiev

Dances at a Gathering

1969년 초연

안무 제롬 로빈스 Jerome Robbins

음악 프레데리크 쇼팽 Frédéric Chopin

Glass Pieces

1983년 초연

뉴욕 시티 발레

New York City Ballet

17/18 시즌 경향

계절별 구분된 시즌 프로그래밍 전략

NYCB는 시즌을 가을·겨울·봄으로 구분해 운영하고 있으며, 시즌 후반으로 갈수록 작품 수와 프로그램 수가 많아진다. 가을 시즌의 경우 5개의 프로그램, 작품 16편, 갈라 공연 1회로 공연 횟수가 상대적으로 적은 것으로 나타난다. 이는 ABT와 공연장을 함께 사용하기 때문인 것으로 추정하며, 'The Nutcracker'의 경우 시즌에 포함하지 않고 연말 동안 장기 공연한다. 이번 겨울 시즌(2018년 1~3월)에는 8개의 프로그램과 작품 24편을 선보였고, 봄 시즌(2018년 4~6월)에는 11개의 프로그램, 작품 34편, 갈라 공연 1회, 그리고 축제를 개최했다.

제롬 로빈스·레너드 번스타인 탄생

100년 기념 프로그램

단체의 창립 안무가이자 미국 발레의 발전에 지대한 영향을 미친 제롬 로빈스의 탄생 100년을 기념해 대대적인 프로그램과 축제를 마련했다. 봄 시즌 막바지(5월 3~20일)에 'Robbins 100'이라는 축제를 열어 3주간 6개의 프로그램, 21편의 작품을 선보였다. 여기에는 저스틴 펙의 신작과 로빈스의 작품 중 새롭게 연출한 작품 1편도 포함됐다. 특히 이번 시즌에는 번스타인 탄생 100년이 겹치는 만큼, 'Bernstein Collaborations'라는 기획으로 로빈스와 번스타인, 두 예술가가 함께한 작품을 하나의 프로그램으로 구성하기도 했다.

단체 레퍼토리 특성을 고려한 전략적인 기획

NYCB의 경우 창립 안무가이기도 한 조지 발란신을 계승하는 단체이기 때문에 다른 발레단과 달리 그의 작품이 레퍼토리의 대부분을 차지하며, 다른 안무가의 작품은 상대적으로 적다. 발란신은 생애 400여 작품을 남겼는데, 이 중 많은 수가 중·단편 길이다. 발란신은 생전 이렇게 말했다고 한다. "There are no new steps, only new combinations." 이렇듯 NYCB는 단체가 보유한 레퍼토리의 특성을 고려해 소품작을 여러 기획으로 구성해 선보이고 있다. 발란신의 명작만을 모은 'All Balanchine'과 고유 레퍼토리를 모은 'Classic NYCB', 모던 스타일의 발란신 작품으로 구성된 'Balanchine Black & White' 등이 있으며, 현대 안무가의 작품으로 꾸린 'Here/Now', 단원 안무작을 선보이는 '21st Century Choreographers' 같은 프로그램도 있다.

단원의 안무 기회 확대

발란신 사후에도 단체가 고유성을 잃지 않도록 NYCB는 새로운 레퍼토리를 발굴하고자 노력하고 있다. 최근에는 '21st Century Choreographers'라는 공연을 통해 떠오르는 안무가와 단원 중에서 안무에 관심과 소질을 보이는 이들이 자신의 작품을 선보일 수 있도록 적극 지원하고 있다. NYCB는 1992년부터 2006년까지 'Diamond Project'라는 이름으로 후원을 유치해 안무가를 지원하기도 했다. 이렇게 선보인 작품은 실험적인 시도로 끝나는 것이 아니라, 기획 단계부터 장기적인 재공연 계획을 가진 채 무대에 올려진다. 이번 시즌에는 수석 무용수 로런 러벳과 코르 드 발레 피터 워커, NYCB 젊은 안무가 지아나 라이젠 등의 안무작이 공연됐다.

안무가·음악가 페어링 기획

현재 저스틴 펙이 상주 안무가로 있으며, 단체에서 활발히 활동하고 있다. NYCB에서 지속적으로 작품을 올리는 안무가의 작업을 살펴보면, 호흡이 잘 맞는 음악가와 지속적인 작업을 추진하는 것을 알 수 있다. 1900년대 초반 발란신과 스트라빈스키가 그랬던 것처럼 저스틴 펙은 수판 스티븐스, 알렉세이 라트만스키는 레오니드 데샤트니코프와 긴밀하게 작업하는 것으로 나타난다. 이는 안정적으로 완성도 높은 신작을 제작하는데 영향을 미칠 것으로 보인다.

The Red Violin by Peter Martins © Paul Kolnik/NYCB

Glass Pieces by Jerome Robbins ©Paul Kolnik/NYCB

Friebird by Graeme Murphy © Jeff Busby/TAB

Australian Ballet

오스트레일리아 발레

국가 오스트레일리아

소재지 오스트레일리아 멜버른

극장 멜버른 아트 센터 Arts Centre Melbourne,
시드니 오페라하우스 Sydney Opera House,
애들레이드 페스티벌 센터 Adelaide Festival Centre,
퀸즐랜드 공연예술 센터 Queensland Performing
Arts Centre

창립 연도 1962

무용수 79명 연주자 62명

2017 시즌 운영 2017년 2-12월

2018 시즌 운영 2018년 3-12월

*해당 단체는 연 단위로 시즌을 운영하며, 오스트레일리아 내
4개 도시를 주요 거점으로 투어 진행
*2017년 9월-2018년 7월 공연된 레퍼토리를
대상으로 조사함

주요 연혁

1962 국립 단체로 설립

1964 발레학교 개원

2001 데이비드 맥앨리스터 예술감독 임명

주요 제작진

예술감독 Artistic Director

데이비드 맥앨리스터 David McAllister AM

협력 아티스트 Artistic Associate & 수석 코치 Principal Coach

피오나 톤킨 Fiona Tonkin

발레 미스트리스 Ballet Mistress

메건 코넬리 Megan Connelly

발레 마스터 Ballet Master

스티븐 히스컷 Steven Heathcote AM, 트리스탄
메시지 Tristan Message, 폴 노블로크 Paul Knobloch

발레 미스트리스 Ballet Mistress

엘리자베스 투히 Elizabeth Toohey

상주 안무가 Resident Choreographer

스티븐 베인즈 Stephen Baynes, 팀 하버 Tim Harbour,

앨리스 톱 Alice Topp, 스탠턴 웰치 Stanton Welch

음악감독 Music Director & 수석 지휘자 Chief Conductor

니콜레트 프레이일런 Nicolette Fraillon

오스트레일리아 발레

Australian Ballet

17/18 시즌 프로그램

Symphony in C

2017년 8-9월

중·단편 | 트리플 빌(신작2+레퍼토리1)

Symphony in C

안무 조지 발란신 George Balanchine

음악 조르주 비제 George Bizet

채구성 그레이엄 실버 Graham Silver

From Silence *신작

2017년 초연

안무 리처드 하우스 Richard House

음악 마이클 니만 Michael Nyman

Little Atlas *신작

2017년 초연

안무·의상 디자인 앨리스 톱 Alice Topp

음악 루도비코 에이나우디 Ludovico Einaudi

Alice's Adventures in Wonderland

2017년 9월, 12월

2017년 초연 | 장편(3막 구성)

안무 크리스토퍼 휠던 Christopher Wheeldon

음악 조비 탤벗 Joby Talbot

대본 니컬러스 라이트 Nicholas Wright

공동 제작 Royal Ballet, National Ballet of Canada

The Sleeping Beauty

2017년 11월, 2018년 7월

2015년 초연 | 장편(3막 구성)

안무 마리우스 피티파 Marius Petipa

프로덕션·추가 안무 데이비드 맥앨리스터

David McAllister

음악 표트르 차이콥스키 Pyotr Tchaikovsky

The Merry Widow

2018년 4-6월

1975년 초연 | 장편(3막 구성)

안무 로널드 하인드 Ronald Hynd

대본 로버트 헬프먼 Robert Helpmann

음악 프란츠 레하르 Franz Lehár

Murphy

2018년 3-4월

중·단편 | 6편(레퍼토리)

Prologue from The Silver Rose

2010년 초연 | 발체

안무 그레이엄 머피 Graeme Murphy

음악 칼 바인 Carl Vine

Trio and Duo from Air and Other

Invisible Forces

1999년 초연 | 발체

안무 그레이엄 머피 Graeme Murphy

음악 마이클 애스킬 Michael Askill

Shéhérazade

1979년 초연

안무 그레이엄 머피 Graeme Murphy

음악 모리스 라벨 Maurice Ravel

Quartet from Ellipse

2002년 초연 | 발체

안무 그레이엄 머피 Graeme Murphy

음악 매슈 하인드슨 Matthew Hindson

Excerpt from Grand

2005년 초연 | 발체

안무 그레이엄 머피 Graeme Murphy

음악 알베르토 히나스테라 Alberto Ginastera,

루트비히 판 베토벤 Ludwig van Beethoven 외

Firebird

2009년 초연

안무 그레이엄 머피 Graeme Murphy

음악 이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky

Verve

2018년 6월

단편 | 트리플 빌(신작1+레퍼토리2)

Constant Variants

2007년 초연

안무 스티븐 베인즈 Stephen Baynes

음악 표트르 차이콥스키 Pyotr Tchaikovsky

Aurum *신작

2018년 초연

안무·의상 디자인 앨리스 톱 Alice Topp

음악 루도비코 에이나우디 Ludovico Einaudi

Filigree and Shadow

2015년 초연

안무 팀 하버 Tim Harbour

음악 48nord

Constant Variants by Stephen Baynes © Jeff Bush/AB

오스트레일리아 발레

Australian Ballet

17/18 시즌 경향

The Merry Widow by Ronald Hynd © Jeff Busby/TAB

안정적 제작 환경을 기반으로 한 투어 시스템

TAB는 오페라·발레 전문 오케스트라인 오케스트라 빅토리아 Orchestra Victoria (예술감독 니콜레트 프레일런)와 파트너십을 맺고 있다. 그뿐만 아니라, 협력 아티스트를 비롯해 다수의 코치·발레 마스터·발레 미스트리스·재활 전문가 등 전문 제작진이 포진한 안정적인 제작 환경을 갖추고 있다. 이러한 환경적 기반을 토대로 TAB는 한 도시에 상주하지 않고 오스트레일리아의 주요 도시 4군데를 투어하는 시스템으로 운영된다. 레퍼토리 개발을 위한 신작이나 실험적 프로젝트는 주로 멜버른에서 진행하며, 투어에서는 클래식 발레 등 보장된 레퍼토리를 선보이는 식이다. 멜버른 아트 센터·시드니 오페라하우스·애들레이드 페스티벌 센터·퀸즐랜드 공연 예술 센터가 TAB의 메인 공연장이며, 도시에 따라 호흡을 맞추는 오케스트라도 고정돼 있다. 오페라 오스트레일리아 오케스트라 Opera Australia Orchestra (시드니), 애들레이드 심포니 Adelaide Symphony Orchestra (애들레이드), 퀸즐랜드 심포니 Queensland Symphony Orchestra (퀸즐랜드) 등이다. TAB는 매해 연말부터 1월까지 휴가 기간이며, 주로 7월 즈음 '지역 투어 Regional Tour'를 진행한다. 2017년에는 '지젤'이 공연됐고, 본 공연 외에 관객과의 대화나 백스테이지 프로그램, 교육 등 행사를 부대로 진행했다.

매 시즌 고정 기획 운영

TAB 시즌 프로그램에 포함된 'Symphony in C'는 17/18 시즌까지 총 6번의 시즌을 거듭해 진행된 공연이다. 조지 발란신의 동명 작품과 몇 편의 단편을 하나의 공연으로 구성한 프로그램으로, 시즌별 프로그램은 달라진다. 이번 시즌의 경우 두 편의 신작 'From Silence' 'Little Atlas'가 이 무대에서 초연됐다. 2018년 6월 트리플 빌로 공연된 'Verve' 역시 비슷한 기획이다. "high-octane ballet"라는 카피에서 알 수 있듯이, TAB 무용수들이 자신의 안무작을 선보이는 무대다. 장편 작품이 대부분 클래식 발레인 것에 비해, 트리플 빌은 컨템퍼러리 위주로 구성돼 최신의 경향을 만날 수 있도록 한 것이 특징이다.

영미권 대표 레퍼토리 수입을 위한 노력

2017년 오스트레일리아에서 초연한 'Alice's Adventures in Wonderland'는 로열 발레의 대표 레퍼토리로, 캐나다 국립 발레와 공동 제작해 2011년 발표한 작품이다. 이 작품을 비롯해 TAB는 영미권 주요 발레단에서 공연되는 레퍼토리의 라이선스를 들여와 관객에게 선보이고자 노력하고 있다.

무용수를 대상으로 한 안무가 양성 노력

현재 4명의 상주 안무가가 TAB에서 활동하고 있으며, 이 중 다수는 단원이다. 실제로 단원들이 마음만 먹는다면 안무가로 데뷔할 수 있도록 다양한 방법을 통해 적극적으로 지원하고 있다. TAB는 2009년부터 2014년까지 'Body Torque'라는 안무 개발 워크숍을 운영하며 한 편의 작품을 완성하기 위한 디자인·연출 등 작업 과정을 지원하기도 했다. 이때 프로그램에 참여한 이들 중 리처드 하우스 Richard House와 앨리스 톱 등은 현재까지 꾸준히 작업을 이어가고 있다. 이 외에도 'Verve'와 같은 기획을 통해 안무에 관심을 갖고 있는 무용수들이 안무가로 데뷔할 수 있도록 지속적으로 지원하는 것이 눈에 띈다.

그레임 머피 50년 기념 프로그램

오스트레일리아를 대표하는 무용가이자 2007년까지 시드니 댄스 컴퍼니 Sydney Dance Company (The Dance Company NSW) 예술감독으로 활약한 그레임 머피가 2018년, TAB에서 무용수로 커리어를 시작한 지 50년을 맞이했다. TAB는 이를 기념하기 위한 공연 'Murphy'를 마련했다. 발레 뤼스를 기리며 10년 전 초연한 'Firebird'를 비롯해 총 6편의 중·단편을 선보였다.

The Sleeping Beauty by David McAllister © Jeff Busby/TAB

Trois Grossiennes by Hans von Malern ©Julien Bernhamou/OnP

Ballet de l'Opéra national de Paris

파리오페라 발레

국가 프랑스

소재지 프랑스 파리

극장 가르니에 극장 Palais Garnier,

바스티유 극장 Opéra Bastille

창립 연도 1669

무용수 156명

17/18 시즌 운영 2017년 9월-2018년 7월

주요 연혁

1983 루돌프 누레예프 Rudolf Nureyev 예술감독 임명

1989 바스티유 극장 준공

1994 Paris Opéra 에서 Opéra national de Paris 로

단체명 변경

1995 브리짓 르페브르 Brigitte Lefèvre

예술감독 임명

2014 스테판 리스너 Stéphane Lissner 행정감독 임명,

뱅자맹 밀피에 Benjamin Millepied 예술감독 임명

2016 오렐리 뒤퐁 예술감독 임명

주요 제작진

예술감독 Directrice de la Danse

오렐리 뒤퐁 Aurélie Dupont

행정이사 Administrateur de la danse

플라비앵 모글리아 Flavien Moglia

발레 마스터 Maître de Ballet, associé à la direction de la danse

클로티드 베에 Clotilde Vayer

파리 오페라 발레

Ballet de l'Opéra national de Paris

17/18 시즌 프로그램

Gala

2017년 9월

Trois Gnossiennes

음악 에릭 사티 Erik Satie

안무 한스 판 마넨 Hans van Manen

Faun *신작

2017년 초연

음악 클로드 드뷔시 Claude Debussy,

니틴 소우니 Nitin Sawhney

안무 시디 라르비 세르카위 Sidi Larbi Cherkaoui

Diamants (Extrait de Joyaux)

1967/2000년 초연 | 발체

음악 표트르 일리치 차이콥스키

Pyotr Il'yich Tchaikovsky

안무 조지 발란신 George Balanchine

Défilé du Ballet de l'Opéra national de Paris

Joyaux

2017년 9-10월

1967/2000년 초연 | 장편(3막 구성)

안무 조지 발란신 George Balanchine

음악 가브리엘 포레 Gabriel Fauré,

이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky,

표트르 일리치 차이콥스키 Pyotr Il'yich Tchaikovsky

의상디자이너 크리스티앙 라크루아 Christian Lacroix

1967년 프로덕션을 처음 선보였으며, 2000년 크리스티앙 라크루아가 의상과 세트를 재정비한 버전을 완성했다.

Balanchine | Teshigawara | Bausch

2017년 10-11월

중·단편 | 트리플 빌(신작1+레퍼토리2)

Agon

음악 이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky

안무 조지 발란신 George Balanchine

Grand Miroir *신작

2017년 초연

음악 에사 페카살로넨 Esa-Pekka Salonen

안무·연출 사부로 데시가와라 Saburo Teshigawara

Le Sacre du Printemps

1997년 초연

음악 이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky

안무 피나바우슈 Pina Bausch

Play *신작

2017년 12월

2017년 초연 | 장편(2막 구성)

음악 미카엘 칼손 Mikael Karlsson

안무·디자인 알렉산더 에크만 Alexander Ekman

Don Quichotte

2017년 12월-2018년 1월

1981년 초연 | 장편(3막 구성)

대본 미겔 데 세르반테스 Miguel de Cervantès

음악 루트비히 민쿠스 Ludwig Minkus

안무 루돌프 누레예프 Rudolf Noureev (1966),

마리우스 피티파 Marius Petipa (1869)

Onéguine

2018년 2-3월

장편(3막 구성)

음악 표트르 일리치 차이콥스키 Pyotr Il'yich

Tchaikovsky, 쿠르트 하인츠 슈톨체

Kurt-Heinz Stolze

대본 존 크랭코 John Cranko, 알렉산드르

세르게예비치 푸시킨 Alexander Sergeyevich Pushkin

안무 존 크랭코 John Cranko

Benjamin Millepied | Maurice Béjart

2018년 2-3월

중편 | 더블 빌(레퍼토리)

Daphnis et Chloé

2014년 초연

음악 모리스 라벨 Maurice Ravel

안무 뱅자맹 밀피에 Benjamin Millepied

Boléro

음악 모리스 라벨 Maurice Ravel

안무 모리스 베자르 Maurice Béjart

Orphée et Eurydice

2018년 3-4월

2005년 초연 | 장편(4장 구성)

음악 크리스토프 빌리발트 글루크

Christoph Willibald Gluck

안무 피나바우슈 Pina Bausch

Roméo et Juliette

2018년 4-5월

2007년 초연 | 장편(단막 구성)

음악 엑토르 베를리오즈 Hector Berlioz

대본 에밀 데상 Étienne Deschamps,

윌리엄 셰익스피어 William Shakespeare

안무 자샤발츠 Sasha Waltz

Anne Teresa de Keersmaeker

2018년 4-5월

단편 | 트리플 빌(레퍼토리)

안무가가 1986-1995년 사이에 발표한 작품 중

선별해 프로그램 구성

Quatuor n°4

음악 벨러 바르토크 Béla Bartók

안무·디자인 아너 테레사 더 케이스마커르

Anne Teresa De Keersmaeker

Die Grosse Fuge

음악 루트비히 판 베토벤 Ludwig van Beethoven

안무 아너 테레사 더 케이스마커르

Anne Teresa De Keersmaeker

Verklärte Nacht

음악 아르놀트 쇤베르크 Arnold Schönberg

안무 아너 테레사 더 케이스마커르

Anne Teresa De Keersmaeker

Thierry | Schechter | Pérez | Pite

2018년 5-6월 | 4작품(신작3+레퍼토리1)

서로 다른 국적을 가진 안무가의 작품으로 구성

Frólons *신작

2018년 초연

안무 제임스 티에레 James Thierrée

The Art of Not Looking Back *신작

2018년 초연

안무 호페시 셰क्टर Hofesh Shechter

음악 호페시 셰क्टर Hofesh Shechter, 존 존 John Zorn,

요한 제바스티안 바흐 Jean-Sébastien Bach,

니틴 소우니 Nitin Sawhney

호페시 셰क्टर 컴퍼니의 레퍼토리를 개작해 초연

The Male Dancer *신작

2018년 초연

음악 아르보 파트르 Arvo Pärt

안무 이반 페레즈 Iván Pérez

The Seasons' Canon

2016년 초연

음악 막스 리히터 Max Richter

안무 크리스탈 파이트 Crystal Pite

La Fille Mal Gardée

2018년 6-7월

1789/1960년 초연 | 장편(2막 구성)

음악 루이 조제프 페르디낭 헤롤드 Louis Joseph

Ferdinand Hérold, 존 란치베리 John Lanchbery

안무 프레더릭 애슈턴 Frederick Ashton (1960),

장 도베르발 Jean Dauberval (1789)

파리 오페라 발레

Ballet de
l'Opéra
national
de Paris

17/18 시즌 경향

클래식과 컨템퍼러리의 비율 3:7

최근 OnP는 짧은 기간 동안 예술감독이 여러 번 바뀌면서 이전 시즌에 비해 시즌 프로그래밍 경향이 다소 불분명해 보인다. 현재 감독인 오렐리 뒤퐁은 클래식 발레에 주력하고 있으나, 17/18 시즌 프로그래밍은 사임한 뱅자맹 밀피에 전 감독의 스타일이 반영돼 있다. 시즌 프로그램 내 컨템퍼러리의 비중이 상대적으로 높음에도 안정적으로 느껴지는 것은 트리플 빌과 같은 여러 작품을 한데 모은 구성이 적고, 장편 작품을 다수 배치해 무게감을 잡아주기 때문이다. OnP는 가르니에와 바스티유 두 곳의 극장을 모두 사용하는데, 이번 시즌에는 'Don Quichotte'와 'Roméo et Juliette' 두 편이 바스티유 극장에서 공연됐다.

다양성과 균형의 추구

17/18 시즌 프로그램에서 주목할 점은 프로그램을 섬세하게 기획했다는 점. 포용과 화합이라는 프랑스의 국가적 기조와 마찬가지로, 오리지널리티를 강조하기 보다는 다양성을 추구하는 동시에 전체의 밸런스를 맞추려고 한 점이 눈에 띈다. 클래식 발레의 경우 고전·신고전과 드라마 발레를 고루 배치했다. 발란신·누레예프·크랭코·애슈턴의 작품이 선정됐고, 단체의 고유성을 대변하는 누레예프의 작품과 함께 'Joyaux' 'Onéguine' 'La Fille Mal Gardée' 처럼 안무가만의 스타일이 뚜렷한 작품을 만날 수 있다. 컨템퍼러리 발레는 시대를 아우르는 다양성이 돋보인다. 베자르·바우슈의 대표작부터 발츠·더 케이르스마커와 같이 자신의 스타일을 확립한 중견 안무가의 작품이 무대에 올랐으며, 그 사이에는 데시가와라·밀피에·섹터·티에리·페레즈·파이트·에크만 등 실력을 인정받은 젊은 안무가의 신작이 배치됐다. 1시간 넘는 길이의 장편과 소품작 위주의 트리플 빌을 교차로 편성했다.

안무가 사후 레퍼토리 보존에 대한 노력

자신의 무용단 외에는 공연 라이선스를 쉽게 허락하지 않고, 영상 기록을 남기는 것도 꺼려한 피나 바우슈는 생전 OnP에 자신의 작품 몇 편을 허락했다. 덕분에 그중 소수의 작품을 영상으로 만나볼 수 있다. 2009년 피나 바우슈 타계 후에도 OnP는 그녀의 작품을 꾸준히 공연하고 있으며, 17/18 시즌에도 'Le Sacre du Printemps' 'Orphée et Eurydice'를 무대에 올렸다. 안무가 사후에 작품을 어떻게 보존할 것인지에 대한 고민이 많은 지금, OnP의 방향성은 참고할 만한 사례가 될 수 있을 것이다.

젊고 다양한 국적의 안무가 기용

1900년대 말부터 2000년대 초까지 발표된 컨템퍼러리 발레와 클래식 발레를 한 시즌에 아우르는 것이 쉬운 일은 아니다. 그런 점에 있어서 서로 다른 국적을 가진 화제의 안무가 네 명의 작품을 선보인 기획 'Thierry | Schechter | Pérez | Pite'는 화제를 모을 만했다. 크리스털 파이트는 OnP와의 첫 작업인 'The Seasons' Canon' (2016년 초연)의 호평에 힘입어 재공연했다. 호페시 섹터는 자신의 컴퍼니에서 공연한 작품을 이 단체의 무용수에게 맞게 개작했다. 젊고 독특한 아이디어가 돋보이는 알렉산더 에크만은 주로 NDT에서 활동하나, 이번 기회에 처음 OnP와 작업 기회를 가졌고, 전통적 이미지의 가르니에 극장을 과감히 탈피한 'Play'를 선보였다.

발레학교 공연을 시즌 프로그램으로 배치

OnP는 매 시즌을 시작하며 데필레 Défilé를 포함한 갈라 공연을 연다. 모든 무용수와 발레학교 학생들까지 참여하는 이 무대는, 별다른 스펙터클 없이도 전 세계 관객의 이목이 집중되는 프로그램의 하나로 꼽힌다. 또한 극장에 함께 구성된 발레학교 학생들이 매년 한 번씩 선보이는 공연 'Démonstrations de l'École de Danse' (2017년 12월)도 OnP의 시즌 프로그램의 하나로 배치돼 있다.

The Seasons' Canon by Crystal Pite ©Agnès Foupenay/OnP

Duse by John Neumeier ©Kiran West/Hamburg Ballett

Hamburg Ballett

함부르크 발레

국가 독일

소재지 독일 함부르크

극장 함부르크 슈타츠오페라 Staatsoper Hamburg

창립 연도 1973

무용수 62명

17/18 시즌 운영 2017년 9월-2018년 7월

주요 연혁

1973 설립

1975 발레 축제 Hamburger Ballett-Tage 및
니진스키 갈라 Nijinsky Gala 개최

1978 함부르크 발레학교 Ballettschule Hamburg 개원

1989 함부르크 발레 센터

Ballettzentrum Hamburg 개소

2011 국립 유스 발레 Bundesjugendballett 창단

2016 존 노이마이어, 브누아 드라당스

Prix Benois de la Danse 공로상 수상

주요 제작진

예술감독·수석 안무가 Ballettintendant

존 노이마이어 John Neumeier

부예술감독 Stellvertretender Ballettdirektor

로이드 리긴스 Lloyd Riggins

프로덕션 코디네이터 Künstlerischer Produktionsleiter

에두와도 버티니 Eduardo Bertini

수석 발레 마스터 Erster Ballettmeister

케빈 헤이건 Kevin Haigen

노테이터 Choreologin

소니아 티네스 Sonia Tinnes

수석 지휘자 Erster Dirigent

사이먼 휴잇 Simon Hewett

함부르크 발레

Hamburg Ballett

17/18 시즌 프로그램

Chopin Dances

2017년 9-10월, 2018년 7월

중편 | 더블 빌(레퍼토리)

Dances at a Gathering

2010년 초연

안무 제롬 로빈스 Jerome Robbins

음악 프레데리크 쇼팽 Frédéric Chopin

The Concert (Or, The Perils of Everybody)

2010년 초연

안무 제롬 로빈스 Jerome Robbins

음악 프레데리크 쇼팽 Frédéric Chopin

Anna Karenina

2017년 9-10월, 2018년 6월

2017년 초연 | 장편(2막 구성)

안무·디자인 존 노이마이어 John Neumeier

음악 표트르 일리치 차이콥스키 Peter I. Tchaikovsky,

알프레드 시네키펠 Alfred Schnittke,

캣 스티븐스 Cat Stevens / Yusuf Islam

협력 Bolshoi Theatre, National Ballet of Canada

Saint Matthew Passion

2017년 10월, 2018년 3-4월

1980/1981년 초연 | 장편(2막 구성)

안무·디자인 존 노이마이어 John Neumeier

음악 요한 제바스티안 바흐 Johann Sebastian Bach

1980년 "A sketch 'Skizzen zur Matthäus-Passion'"라는 제목으로 발표했으며, 1981년 6월 전막 형태의 프로덕션 완성

Duse

2017년 11월, 2018년 6월

2015년 초연 | 장편(2장 구성)

안무·디자인 존 노이마이어 John Neumeier

음악 벤저민 브리튼 Benjamin Britten,

아르보 패르트 Arvo Pärt

배우 엘레오노라 두세 Eleonora Duse에게 영감을 받아 창작한 작품으로, 2018년 재공연 당시 알레산드라 페리 Alessandra Ferri가 출연했다.

The Little Mermaid

2017년 11월, 2018년 7월

2007년 초연 | 장편(2장 구성)

안무·디자인 존 노이마이어 John Neumeier

음악 레라이아우어바흐 Lera Auerbach

Turangalila

2017년 11월, 2018년 7월

2016년 초연 | 중편

안무 존 노이마이어 John Neumeier

음악 올리비에 메시아앙 Olivier Messiaen

Don Quixote *신작

2017년 12월-2018년 1월

2017년 초연 | 장편(3막 구성)

안무 루돌프 누레예프 Rudolf Nureev (1966),

마리우스 피티파 Marius Petipa (1869)

음악 루트비히 민쿠스 Ludwig Minkus

함부르크 발레는 이전까지 노이마이어 프로덕션(1979년 초연)의 '돈키호테'를 공연했으나, 2018년 마리우스 피티파 탄생 200년을 기념해 누레예프 프로덕션을 새롭게 도입

Christmas Oratorio I-VI

2017년 12월-2018년 1월

2007/2013년 초연 | 장편(6장 구성)

안무·디자인 존 노이마이어 John Neumeier

음악 요한 제바스티안 바흐 Johann Sebastian Bach
1장부터 3장까지 완성한 첫 번째 버전을 2007년 빈에서 초연했으며, 6장까지 구성된 전체 버전은 2013년 초연

The Nutcracker

2018년 1월

1974년 초연 | 장편(2막 구성)

안무·연출 존 노이마이어 John Neumeier

음악 표트르 일리치 차이콥스키 Peter I. Tchaikovsky

Illusions – like Swan Lake

2018년 4월, 7월

1976년 초연 | 장편(3막 구성)

안무·연출 존 노이마이어 John Neumeier

음악 표트르 일리치 차이콥스키 Peter I. Tchaikovsky

The Seagull

2018년 4-5월

2002년 초연 | 장편(2막 구성)

안무·디자인 존 노이마이어 John Neumeier

음악 드미트리 쇼스타코비치 Dmitri Shostakovich,

에벌린 글레니 Evelyn Glennie,

표트르 일리치 차이콥스키 Peter I. Tchaikovsky,

알렉산드르 스크랴빈 Alexander Scriabin

Lady of the Camellias

2018년 4-5월

1981년 초연 | 장편(3막 구성)

안무·연출 존 노이마이어 John Neumeier

음악 프레데리크 쇼팽 Frédéric Chopin

Nijinsky

2018년 5-6월

2000년 초연 | 장편(2장 구성)

안무·디자인 존 노이마이어 John Neumeier

음악 프레데리크 쇼팽 Frédéric Chopin,

로베르트 슈만 Robert Schumann, 니콜라이

림스키 코르사코프 Nikolai Rimsky-Korsakov,

드미트리 쇼스타코비치 Dmitri Shostakovich

The Song of the Earth

2018년 6월

2016년 초연 | 중편(단막 구성)

안무·디자인 존 노이마이어 John Neumeier

음악 구스타프 말러 Gustav Mahler

Beethoven Project *신작

2018년 6월, 7월

2018년 초연 | 장편

안무·디자인 존 노이마이어 John Neumeier

음악 루트비히 판 베토벤 Ludwig van Beethoven

2020년 베토벤 탄생 250년을 기념해 함부르크 발레에서 새롭게 시작한 프로젝트의 하나

Nijinsky Gala XLIV

2018년 7월

함부르크 발레

Hamburg Ballett

17/18 시즌 경향

존 노이마이어의 레퍼토리가 단체의 힘

함부르크 발레는 단체명 앞에 예술감독 존 노이마이어의 이름이 붙을 정도로 안무가의 영향력이 지대한 단체다. 보유하고 있는 레퍼토리 역시 대부분 노이마이어의 안무작이며, 그의 신작을 가장 먼저 만날 수 있는 곳도 함부르크다. 17/18 시즌 동안 총 14편의 장편이 공연됐는데, 이 중 새롭게 선보인 누레예프 프로덕션 'Don Quixote' 외에 13편이 노이마이어의 작품이다. 1974년에 초연한 'The Nutcracker'부터 이번 시즌 새롭게 선보인 'Beethoven Project'까지 그 범위도 굉장히 넓다. 이는 안무가와 단체가 시작부터 밀접하게 교류하며 성장했기에 가능한 것이다. 올해 80세인 노이마이어는 최근까지도 쉬지 않고 신작을 발표할 정도로 창작열을 불태우고 있으니 함부르크 발레의 레퍼토리는 더욱 넓어질 것으로 기대된다.

갈라, 초청 등 프로그램의 다각화

함부르크 발레의 시즌 프로그램은 노이마이어의 작품을 중심으로 구성되며, 'Hamburg Ballet-Days'라고 이름 붙인 마지막 2주간 한 시즌 동안 공연된 모든 작품을 모아서 즐길 수 있도록 한 것이 특징이다. 이번 시즌 들어 44회를 맞은 Hamburg Ballet-Days는 2018년 6월 24일 시작해 7월 8일 까지 월요일을 제외하고 매일 다른 레퍼토리를 공연했다. 'Beethoven Project'(24·26일, 6일), 'First Steps'(발레학교 공연, 25일), 'Nijinsky'(27일), 'Anna Karenina'(28일), 'Duse'(29일), 'The Song of the Earth'(30일), 'Turangalila'(1일), 'Illusions-like Swan Lake'(5일), 'Chopin Dances'(7일).

이 기간에는 게스트 컴퍼니의 공연이 포함된다. 17/18 시즌에는 노이마이어의 레퍼토리를 다수 보유하고 있는 캐나다 국립 발레 National Ballet of Canada가 게스트 컴퍼니로 함부르크에 초청, 'The Dreamers Ever Leave You' 'The Man in Black' 'Emergence'를 공연했다.

시즌 프로그램 중에선 레퍼토리 외에 갈라 공연을 기획한 것도 눈여겨볼 만하다. 함부르크 발레는 시즌 시작과 끝에 갈라 공연 'The Night of the Hamburg Theaters'와 'Nijinsky Gala'를 배치한다. 특히 '니진스키 갈라'는 이번 시즌 44회를 맞이한 역사성을 지닌 프로그램으로, 이를 계기로 세계 유수의 발레단이 함부르크를 찾는다. 단연 시즌의 대미를 장식한다고 해도 과언이 아니다.

시즌 중 국내외 투어 진행

함부르크 발레의 시즌 일정표를 보면, 작품별 공연일이 촘촘하게 계획된 것을 볼 수 있다. 그런데 이들은 함부르크 내에서 공연할 뿐 아니라 해외 투어도 활발히 진행한다. 17/18 시즌에는 독일 바덴바덴·프리드리히스하펜과 러시아 모스크바, 일본 도쿄·교토, 오스트리아 빈, 이탈리아 스폴레토에서 'Nijinsky' 'Lady of the Camellias' 'The Seagull' 등을 공연했다.

차세대 노이마이어의 발굴

대다수의 발레단과 마찬가지로 함부르크 발레 역시 안무가 양성 프로그램을 운영하고 있다. 단체 특성상 존 노이마이어의 안무작이 레퍼토리의 대부분을 차지하고 있기 때문에, 그를 이을 안무가 혹은 객원 안무가가 필요한 상황일 것이다. 함부르크 발레에서는 현재 'Young Choreographers'라는 이름의 프로젝트가 진행되고 있으며, 17/18 시즌에는 2018년 3월 10일과 11일에 소극장인 Opera stabile에서 공연이 이뤄졌다.

Nijinsky by John Neumeier ©Kranjavec/Hamburg Ballett

Le Corsaire by Anne-Marie Holmes ©Marco Bescia & Rudy Amisano/Teatro alla Scala

Corpo di Ballo del Teatro alla Scala

라스칼라 발레

국가 이탈리아
소재지 이탈리아 밀라노
극장 스칼라 극장 Teatro alla Scala
창립 연도 1778
무용수 98명
17/18 시즌 운영 2017년 12월-2018년 11월

주요 연혁
1778 설립
1993 엘리자베타 테라부스트 Elisabetta Terabust
예술감독 임명
2016 프레데리크 올리비에리 예술감독 임명

주요 제작진
예술감독 Direttore
프레데리크 올리비에리 Frédéric Olivieri
코디네이터 Coordinatore del Corpo di Ballo
마르코 베리칠로 Marco Berrichillo
수석 발레 미스트리스 Maître Principale
로라 콘타르디 Laura Contardi
발레 미스트리스 Maître
라라 몬타나로 Lara Montanaro

라 스칼라 발레

Corpo di Ballo del Teatro alla Scala

17/18 시즌 프로그램

La Dame aux Camellias *신작

2017년 12월-2018년 1월
2017년 초연 | 장편(3막 구성)
음악 프레데리크 쇼팽 Fryderyk Chopin
안무·연출 존 노이마이어 John Neumeier

Goldberg – Variationen *신작

2018년 1-3월
2018년 초연 | 중편
음악 요한 제바스티안 바흐 Johann Sebastian Bach
안무 하인츠 스피를리 Heinz Spoerli

Mahler 10 | Petite Mort | Boléro

2018년 3-4월
단편 | 트리플 빌(신작1+레퍼토리2)

Mahler 10 *신작

2018년 초연
음악 구스타프 말러 Gustav Mahler
안무 애스저버턴 Azure Barton

Petite Mort

음악 볼프강 아마데우스 모차르트
Wolfgang Amadeus Mozart
안무 이르지 킬리안 Jiří Kylián

Boléro

음악 모리스 라벨 Maurice Ravel
안무 모리스 베자르 Maurice Béjart

Le Corsaire *신작

2018년 4-5월
2018년 초연 | 장편(3막 구성)
음악 아돌프 아당 Adolphe Adam, 체사레 푸니
Cesare Pugni, 레오 들리브 Léo Delibes, 리카르도
드리고 Riccardo Drigo, 듀크 페테르 알렉산드로비치
오브 올덴부르크 Peter von Oldenburg
안무 안나마리 홀름 Anna-Marie Holmes,
마리우스 프티파 Marius Petipa,
콘스탄틴 세르게예프 Konstantin Sergeyev
음악 재구성 케빈 갈리에 Kevin Galie

Nureyev Soirée

2018년 5월
갈라 형식 | 레퍼토리
루돌프 누레예프 Rudolf Nureyev 탄생 80년 및 서
거 25년 기념

III Act from Sleeping Beauty

안무 루돌프 누레예프 Rudolf Nureyev
재구성 모니크 루디에르 Monique Loudières,
플로랑스 클레르 Florence Clerc
음악 표트르 일리치 차이콥스키
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Grand Pas de deux,**III Act from Don Quixote**

안무 루돌프 누레예프 Rudolf Nureyev
재구성 플로랑스 클레르 Florence Clerc
음악 루트비히 민쿠스 Ludwig Minkus
음악 재구성 존 란치베리 John Lanchbery

Apollo

안무 조지 발란신 George Balanchine
재구성 페트리샤 니리 Patricia Neary
음악 이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky

Défilé**Don Quixote**

2018년 7월
2016년 초연 | 장편(3막 구성)
음악 루트비히 민쿠스 Ludwig Minkus
안무 루돌프 누레예프 Rudolf Nureyev
안무 지도 플로랑스 클레르 Florence Clerc

L'histoire de Manon

2018년 10-11월
장편(3막 구성)
음악 질마스네 Jules Massenet
안무 케네스 맥밀런 Kenneth MacMillan

Mahler 10 by Azure Barton ©Marco Brestin & Rudy Annisimo/Teatro alla Scala

라 스칼라 발레

Corpo di Ballo del Teatro alla Scala

17/18 시즌 경향

L'histoire de Annon by Kenneth MacMillan © Marco Bressa & Rudy Amisano/Teatro alla Scala

전통적인 극장 소속 발레단을 대표하는 레퍼토리

비슷한 규모, 같은 권역의 다른 발레단과 비교할 때 라 스칼라 발레의 시즌 프로그램은 대부분 클래식 발레로 채워진 것이 눈에 띈다. 작품 수가 많지 않으면서 컨템퍼러리의 비중 또한 상당히 적다. 이는 오페라극장 소속 발레단이라는 단체의 특성과 연관된다. 프로그램은 고전적으로 기획하되, 스타 무용수를 배치해 주요 공연의 첫날을 장식한 것도 특징이다. 현재 라 스칼라 발레의 수석 무용수는 스베틀라나 자하로바 Svetlana Zakharova와 로베르토 볼레 Roberto Bolle이며, 객원 무용수로는 알레산드라 페리 Alessandra Ferri, 마리아넬라 누녜스 Marianela Nuñez, 폴리나 세미오노바 Polina Semionova, 페데리코 보넬리 Federico Bonelli가 있다.

루돌프 누레예프 헌정 공연

스칼라 발레뿐만 아니라 영미·유럽권 발레계에 족적을 남긴 무용수이자 안무가 루돌프 누레예프의 탄생 80년과 서거 25년을 기념하며 그에게 헌정하는 의미를 담은 작품이 17/18 시즌에 기획됐다. 그가 안무한 클래식 발레 레퍼토리 중 주요 장면을 모은 갈라 공연 'Nureyev Soirée'과 누레예프 프로덕션 'Don Quixote'가 각각 2018년 5월과 7월에 공연됐다.

신작 발표와 시네마 이벤트 연계

이번 시즌 신작 가운데 하나인 'Le Corsaire'은 파티파의 클래식 발레를 단순히 재안무한 것이 아니라 음악 등 구성요소에 변화를 주어 스칼라 극장의 프로덕션으로 만든 것이다. 5월 16일 공연은 스페인·독일·덴마크·이탈리아 등 유럽 내 영화관에 생중계됐으며, 프랑스·오스트레일리아·영국의 영화관에는 사전 녹화 형식으로 상영됐다. 또한, 일부 국가의 방송국(RAI5, Hungary MTVA, Slovenia RTVS, Japan NHK)을 통해 사전 녹화 방송이 TV로 방영되기도 했다. 이처럼 중요한 공연의 경우 영상 기록과 중계를 적극적으로 진행하는 것을 알 수 있다.

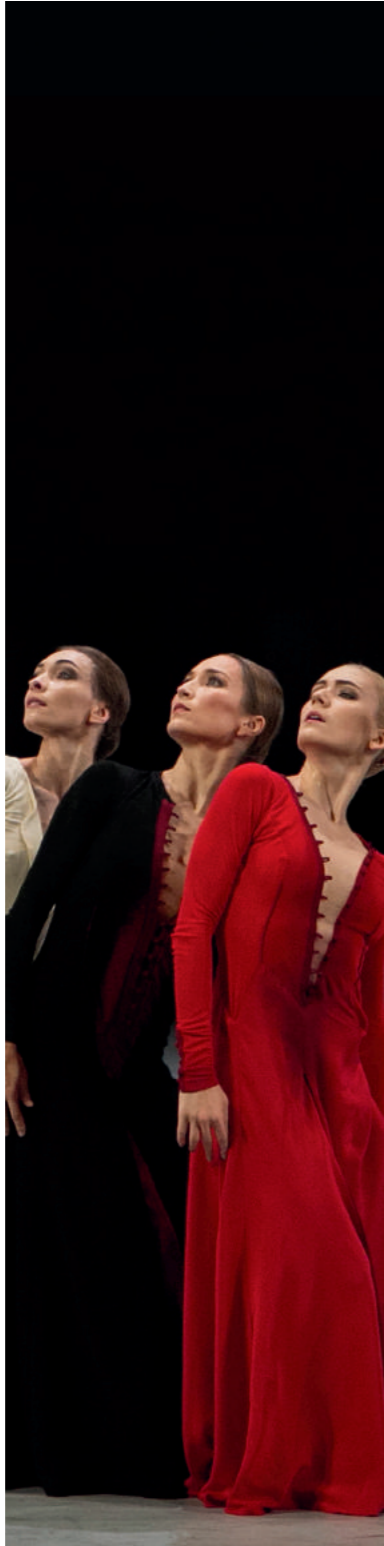
시즌 프로그램 내 타 발레단 초청 공연 운영

17/18 시즌 프로그램 가운데 'Visiting Bolshoi Ballet Company'라는 기획이 눈에 띈다. 함부르크 발레가 캐나다 국립 발레를 초청한 것과 같은 방식으로, 타 발레단과 제휴를 맺어 그들의 작품을 초청하는 것이다. 볼쇼이 발레는 9월 7일부터 13일까지 라 스칼라 극장 무대에서 'La Bayadère'(유리 그리고로비치 프로덕션)와 'The Taming of the Shrew'(장 크리스토프 마요 안무)를 공연했다. 이외에 라 스칼라 극장 소속 발레학교의 공연도 시즌 프로그램에 포함돼 있다.

극장 프로덕션을 구축하기 위한 노력

발레단의 레퍼토리는 단체의 정체성을 판단하는 기준이 된다. 라 스칼라 발레는 다양한 안무가의 레퍼토리를 보유하고 있으나 뉴욕 시티 발레나 함부르크 발레처럼 스타일과 경향성이 뚜렷하지는 않다. 때문에 클래식 발레 레퍼토리의 안무·연출을 수정하거나 재구성하는 방식을 통해 스칼라 극장의 프로덕션을 구축하고자 노력하고 있다.

Forgotten Land by Jiri Kylian ©Dmitry Yusupov/Bolshoi Theatre

Bolshoi Ballet

볼쇼이 발레

국가 러시아

소재지 러시아 모스크바

극장 볼쇼이극장 Bolshoi Theatre

창립연도 1776

무용수 약 220명

17/18 시즌 운영 2017년 9월-2018년 7월

주요 연혁

1776 설립

1964 유리 그리고로비치 예술감독 임명

2004 알렉세이 라트만스키 Alexei Ratmansky

예술감독 임명

2011 세르게이 필린 Sergei Filin 예술감독 임명

2016 마하르 바지예프 예술감독 임명

주요 제작진

예술감독 Ballet Director

마하르 바지예프 Makhir Vaziev

발레 마스터 Ballet Master

유리 그리고로비치 Yuri Grigorovich

발레 매니저 Ballet Manager

갈리나 스테파넨코 Galina Stepanenko

발레 부매니저 Deputy Ballet Manager

드미트리 로마넨코 Dmitry Romanenko

부예술감독 Ballet Director Assistant

올가 투발로바 Olga Tubalova

볼쇼이 발레

Bolshoi Ballet

17/18 시즌 프로그램

The Flames of Paris

2017년 9월, 12월, 2018년 3월

2008년 초연 | 장편(2막 구성)

음악 보리스 아사피예프 Boris Asafiev

안무 알렉세이 라트만스키 Alexei Ratmansky,

바실리 바이노넨 Vasily Vainonen

Evening of one-act ballets:

Carmen Suite, Russian Seasons

2017년 9월

중편 | 더블 빌(레퍼토리)

Carmen Suite

1967/2005년 초연

음악 조르주 비제 Georges Bizet, 로디온 셰드린

Rodion Shchedrin

안무 알베르토 알론소 Alberto Alonso

1967년 볼쇼이 발레 레퍼토리로 도입해 2005년

한차례 개정한 프로덕션

Russian Seasons

2008년 초연

음악 레오니드 데샤트니코프 Leonid Desyatnikov

안무 알렉세이 라트만스키 Alexei Ratmansky

Evening of one-act ballets:

Etudes, Carmen Suite

2017년 9-10월

중편 | 더블 빌(레퍼토리)

Etudes

2017년 초연

음악 카를 체르니 Carl Czerny

음악 재구성 크누도게 리사게르 Knudåge Riisager

안무·대본·디자인 하랄드 란더 Harald Lander

Carmen Suite

1967/2005년 초연

La Bayadère

2017년 10월, 2018년 4-5월, 6월

2013년 초연 | 장편(3막 구성)

음악 루트비히 민쿠스 Ludwig Minkus

안무 마리우스 프티파 Marius Petipa

프로덕션 유리 그리고로비치 Yuri Grigorovich

Le Corsaire

2017년 10월

2007년 초연 | 장편(3막 구성)

음악 아돌프 아당 Adolphe Adam, 레오 들리브

Leo Delibes, 체사레 푸니 Cesare Pugni, 듀크 페테르

알렉산드로비치 오브 올덴부르크 Duke Peter of

Oldenburg, 리카르도 드리고 Riccardo Drigo, 알버트

자벨 Albert Zabel, 율리우스 게르베르 Julius Gerber

안무 마리우스 프티파 Marius Petipa

리바이벌 알렉세이 라트만스키 Alexei Ratmansky,

유리 부르라카 Yuri Burlaka

재안무 알렉세이 라트만스키 Alexei Ratmansky

하버드 시어터 컬렉션 Harvard Theatre Collection 에

소장된 노테이션을 기반으로 제작한 프로덕션

The Bright Stream

2017년 10월, 2018년 2월

2003년 초연 | 장편(2막 구성)

음악 드미트리 쇼스타코비치 Dmitry Shostakovich

안무 알렉세이 라트만스키 Alexei Ratmansky

‘Forgotten Land’ in triple bill with ballets ‘The Cage’ and ‘Etudes’

2017년 11월, 2018년 2월

중·단편 | 트리플 빌(신작1+레퍼토리2)

Forgotten Land *신작

2017년 초연

음악 벤저민 브리튼 Benjamin Britten

안무 이르지 킬리안 Jiří Kylián

무대·의상 존 F. 맥팔레인 John F. Macfarlane

The Cage

2017년 초연

음악 이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky

안무 제롬 로빈스 Jerome Robbins

Etudes

2017년 초연

Giselle

2017년 11월, 2018년 3월

1987년 초연 | 장편(2막 구성)

음악 아돌프 아당 Adolphe Adam

안무 장 코랄리 Jean Coralli, 쥘 페로 Jules Perrot,

마리우스 프티파 Marius Petipa

프로덕션 유리 그리고로비치 Yuri Grigorovich

Romeo and Juliet *신작

2017년 11월, 2018년 1월, 7월

2017년 초연 | 장편(3막 구성)

음악 세르게이 프로코피예프 Sergei Prokofiev

안무 알렉세이 라트만스키 Alexei Ratmansky

2011년 캐나다 국립 발레에서 초연한 프로덕션

La Fille Mal Gardée

2017년 12월

2009년 초연 | 장편(2막 구성)

음악 페테르 루트비히 헤르텔 Peter Ludwig Hertel

안무 유리 그리고로비치 Yuri Grigorovich

Nureyev *신작

2017년 12월, 2018년 6월

2017년 초연 | 장편(2막 구성)

음악 일리아 데무츠키 Ilya Demutsky

안무 유리 포소코프 Yuri Possokhov

대본 키릴 세레브렌니코프 Kirill Serebrennikov

Nutcracker

2017년 12월-2018년 1월, 2월

1966년 초연 | 장편(2막 구성)

음악 표트르 차이콥스키 Pyotr Tchaikovsky

안무 유리 그리고로비치 Yuri Grigorovich

The Taming of the Shrew

2018년 1월, 4월

2014년 초연 | 장편(2막 구성)

음악 드미트리 쇼스타코비치 Dmitri Shostakovich

안무 장 크리스토프 마요 Jean-Christophe Maillot

Onegin

2018년 1월, 6월

2013년 초연 | 장편(3막 구성)

음악 표트르 차이콥스키 Pyotr Tchaikovsky

안무 존 크랭크 John Cranko

The Sleeping Beauty

2018년 1-2월

2011년 초연 | 장편(3막 구성)

음악 표트르 차이콥스키 Pyotr Tchaikovsky

안무 마리우스 프티파 Marius Petipa

프로덕션 유리 그리고로비치 Yuri Grigorovich (2011)

기존에 공연하던 유리 그리고로비치의 프로덕션

을 2011년 새롭게 다듬은 버전

Evening of one-act ballets:

Carmen Suite, Forgotten Land, Etudes

2018년 2월

중편 | 트리플 빌(레퍼토리)

Carmen Suite

1967/2005년 초연

Forgotten Land

2017년 초연

Etudes

2017년 초연

A Hero of Our Time

2018년 2월, 5월

2015년 초연 | 장편(2막 구성)

음악 일리아 데무츠키 Ilya Demutsky

안무 유리 포소코프 Yuri Possokhov

대본 키릴 세레브렌니코프 Kirill Serebrennikov

Ivan the Terrible

2018년 2월

1975/2012년 초연 | 장편(2막 구성)

음악 세르게이 프로코피예프 Sergei Prokofiev

안무 유리 그리고로비치 Yuri Grigorovich

Anna Karenina *신작

2018년 3월, 6월

2018년 초연 | 장편(2막 구성)

음악 표트르 차이콥스키 Pyotr Tchaikovsky,

알프레드 시닛케 Alfred Schnittke,

캣스티븐스 Cat Stevens/Yusuf Islam

안무·디자인 존 노이마이어 John Neumeier

공동 제작 Hamburg Ballett, Bolshoi Ballet

La Sylphide

2018년 3-4월, 5월

2008년 초연 | 장편(2막 구성)

음악 헤르만 세베린 뢰벤스키올 Herman

Severin Løvenskiold

안무 오귀스트 부르농빌 August Bournonville

프로덕션 요한 코보르 Johan Kobborg

Romeo and Juliet

2018년 4월

1979/2010년 초연 | 장편(2막 구성)

음악 세르게이 프로코피예프 Sergei Prokofiev

안무 유리 그리고로비치 Yuri Grigorovich

Spartacus

2018년 4월

1968년 초연 | 장편(3막 구성)

음악 아람 하타투란 Aram Khachaturyan

안무 유리 그리고로비치 Yuri Grigorovich

Coppelia

2018년 4월, 6월

2009/2018년 초연 | 장편(3막 구성)

음악 레오 들리브 Leo Delibes

안무 마리우스 프티파 Marius Petipa,

엔리코 체케티 Enrico Cecchetti

연출·재안무 세르게이 비하레프 Sergei Vikharev

A Play for Him – The Ballet Soloists Evening

2018년 4월

단편 | 4작품(신작)

Fiançailles Pour Rire *신작

2018년 초연

안무 안톤 피모노프 Anton Pimonov

음악 프랑시스 폴랑크 Francis Poulenc

Faun *신작

2018년 초연

안무 시디 라르비 세르카위 Sidi Larbi Cherkaoui

음악 클로드 드뷔시 Claude Debussy

Love Song *신작

2018년 초연

안무 안드레이 카다놉스키 Andrei Kaydanovsky

음악 드미트리 체글라코프 Dmitry Cheglakov

Sur *신작

2018년 초연

안무 마리조 알바레스 Marijò Álvarez,

필라르 알바레스 Pilar Álvarez,

클리우디오 호프만 Claudio Hoffmann

음악 아스토르 피아졸라 Astor Piazzolla 외

A Legend of Love

2018년 5월

1965년 초연 | 장편(3막 구성)

음악 아리프 멜리코프 Arif Melikov

안무 유리 그리고로비치 Yuri Grigorovich

Gala Performance in Honor of Svetlana Adyrkhaeva

2018년 5월

갈라 형식 | 레퍼토리

소비에트 인민예술가인 스베틀라나 아디르하에

바의 80세를 기념한 공연

Ballet performance of the Best Graduates of the Bolshoi Ballet Academy of Choreography

2018년 5월

갈라 형식 | 레퍼토리

Ballet gala performance in Commemoration of the bicentenary of Marius Petipa

2018년 5-6월

갈라 형식 | 레퍼토리

마리우스 프티파 탄생 200년 기념

Lady of the Camellias

2018년 6월

2014년 초연 | 장편(3막 구성)

음악 프레데리크 쇼팽 Frédéric Chopin

안무·무대 존 노이마이어 John Neumeier

Evening of one-act Ballets: The Cage, Russian Seasons, Etudes

2018년 6월

단편 | 트리플 빌(레퍼토리)

The Cage

2017년 초연

Russian Seasons

2008년 초연

Etudes

2017년 초연

Ballet Gala

2018년 6월

갈라 형식 | 레퍼토리

Raymonda

2018년 6-7월

2003년 초연 | 장편(3막 구성)

음악 알렉산드르 글라주노프 Alexander Glazunov

안무 유리 그리고로비치 Yuri Grigorovich (2003),

마리우스 프티파 Marius Petipa,

알렉산드르 고르스키 Alexander Gorsky

Evening of one-act ballets: The Cage, Carmen Suite, Forgotten Land

2018년 7월

단편 | 트리플 빌(레퍼토리)

The Cage

2017년 초연

Carmen Suite

1967/2005년 초연

Forgotten Land

2017년 초연

La Fille du Pharaon

2018년 7월

2018/2000년 초연 | 장편(3막 구성)

음악 체사레 푸니 Cesare Pugni

악보 버전 알렉산드르 소트니코프 Alexander Sotnikov

안무 피에르 라코테 Pierre Lacotte,

마리우스 프티파 Marius Petipa

디자인 피에르 라코테 Pierre Lacotte

마리우스 프티파 안무를 기반으로 새롭게 선보

인 피에르 라코테 프로덕션

Russian Seasons by Alexei Ratmansky ©Dmitri Yusupov/Bolshoi Theatre

볼쇼이 발레

Bolshoi Ballet

17/18 시즌 경향

레퍼토리 전체를 운용하는 시즌 프로그래밍

17/18 시즌은 볼쇼이 극장의 242번째 시즌이었다. 러시아 극장에서 시즌제란 해당 기간에 특정한 기초를 지닌 프로그래밍을 선보이기보다는, 보유한 레퍼토리 전체를 효율적으로 구성해 선보이는 형태에 가깝다. 17/18 시즌 볼쇼이 발레가 선보인 공연의 숫자는 34편에 달한다. 갈라나 트리플 빌 형식으로 선보인 프로그램을 포함하면 더 많아진다. 작품별 공연일은 길어야 4-5일 정도로 짧으며, 무대 전환 기간을 최소한으로 확보한 채 많은 작품을 올린다. 대형 극장을 두 개나 갖고 있을 뿐 아니라(볼쇼이 극장 구관 Historic Stage, 신관 New Stage), 200여 명에 달하는 무용수가 있기에 가능한 프로그래밍이다. 때문에 러시아 발레단의 경우 해당 시즌의 특정 기획 의도나 경향을 파악하기는 어렵지만, 보유한 레퍼토리를 동시대에 맞게 꾸준히 발전시키고자 하는 움직임을 찾을 수 있다.

게스트 컴퍼니 초청 공연 진행

볼쇼이 극장은 볼쇼이 발레와 볼쇼이 오페라 외에 '게스트 컴퍼니 초청 Guest Companies at the Bolshoi' 기획을 공식적으로 운영하고 있다. 17/18 시즌 발레의 경우 몬테카를로 발레 Les Ballets de Monte-Carlo, 취리히 발레 Ballett Zurich, 불가리아 소피아 오페라 발레 Sofia Opera and Ballet가 게스트 컴퍼니로 볼쇼이 극장에서 공연했다. 볼쇼이 발레 역시 시즌 오프 기간 동안 해외 투어를 활발히 진행하고 있다.

2017년 10월 몬테카를로 발레 'La Belle'

2017년 11월 취리히 발레 'Nutcracker and the Mouse King'

2018년 5월 불가리아 소피아 오페라 발레 'Corsair'

자체 영상 중계 'Live Cinema Relays' 운영

볼쇼이 발레는 Pathé Live, BelAir Media와 협력해 극장의 프로덕션을 세계 각지에서 생중계로 관람할 수 있도록 하고 있다. 2011년 5월, 처음 영상 중계 서비스를 시작해 점차 확대했고, 17/18 시즌에는 총 8편의 작품을 생중계(4편) 혹은 녹화 방송(4편)했다. '라이브 시네마 릴레이 Live Cinema Relays'는 세계 50개국 1천여 개 상영관과 제휴를 맺고 있으며, 러시아의 30개 도시에 서비스되고 있다.

예술감독의 역사가 곧 프로덕션의 역사

현재 볼쇼이 발레가 보유하고 있는 레퍼토리를 살펴보면 그리고로비치·라트만스키 등 몇몇 안무가에 집중돼 있는 것을 알 수 있다. 두 사람은 1900년대 중반부터 2000년대 초반까지 예술감독을 지낸 이들로, 재임 기간 혹은 이후에도 발레단 레퍼토리를 확립하는 데 큰 영향을 미치는 것으로 보인다.

클래식 발레 작품의 지속적인 리뉴얼 작업

마리우스 피티파의 작품을 거의 대부분 보유하고 있는 볼쇼이 발레는 이전부터 전해지는 프로덕션을 그대로 공연하지 않고 2000년대 들어 새로운 버전으로 재안무하거나 다듬어 선보이고 있다. 때문에 잘 알려진 'The Sleeping Beauty' 'Don Quixote' 'Coppelia' 등이 계속해서 최신 프로덕션으로 업데이트 되고 있다. 초기 버전을 그대로 보존하기 보다는 꾸준히 오늘에 맞게 다듬어 선보이는 것이 정통성을 지닌 발레단이 가져야 할 기조라고 보는 것이다.

장편 위주의 레퍼토리 구성

볼쇼이 발레의 시즌 프로그램은 작품 수가 굉장히 많음에도 불구하고 소품작보다는 장편(90퍼센트 가량)이 다수를 차지한다. 주로 실험적인 작품이 소품 형태로 공연되며, 이 경우 단편을 몇 편 선정해 시즌 동안 구성을 바꿔가며 여러 기획으로 무대에 올리고 있다.

Anna Karenina by John Neumeier ©Dmitri Yusupov/Bolshoi Theater

Le Spectre de la Rose by Michal Fokine ©Mikhail Razinov/Mariinsky Theatre

Mariinsky Ballet

마린스키 발레

국가 러시아
소재지 러시아 상트페테르부르크
극장 마린스키 극장 Mariinsky Theatre
창립 연도 1740(추정)
무용수 217명
17/18 시즌 운영 2017년 9월-2018년 8월

주요 연혁
1740년대 임페리얼 러시아 발레
Imperial Russian Ballet 설립
1934 소비에트 발레 Soviet Ballet에서
키로프 발레 Kirov Ballet로 변경
1992 마린스키 극장·마린스키 발레로 명칭 변경
2008 유리 파테예프 예술감독 임명

주요 제작진
극장 예술감독 Artistic Director of the Mariinsky Theatre
발레리 게르기예프 Valery Gergiev
발레 예술감독 Acting Director of the Mariinsky Ballet &
발레 마스터 Ballet Master
유리 파테예프 Yuri Fateev
부예술감독 Assistants deputy Director of the Mariinsky Ballet
타티아나 베사라보바 Tatiana Bessarabova,
세르게이 프로스쿠랴코프 Sergei Proskuryakov

마린스키 발레

Mariinsky Ballet

17/18 시즌 프로그램

Cinderella

2017년 9월, 2018년 3월, 4월

2002년 초연 | 장편(3막 구성)

음악 세르게이 프로코피예프 Sergei Prokofiev

대본 니콜라이 볼코프 Nikolai Volkov,

샤를 페로 Charles Perrault

안무 알렉세이 라트만스키 Alexei Ratmansky

Carmen Suite | Le Carnaval

2017년 9월, 2018년 4월

중편 | 더블 빌(레퍼토리)

Carmen Suite

2010년 초연

음악 조르주 비제 Georges Bizet, 로디온 셰드린

Rodion Shchedrin

안무 알베르토 알론소 Alberto Alonso

프로덕션 빅토르 바리킨 Viktor Barykin

Le Carnaval

1911/2008년 초연

음악 로베르트 슈만 Robert Schumann

안무 미셸 포킨 Michel Fokine

무대·의상 레옹 바크스트 Léon Bakst

복원 세르게이 비하레프 Sergei Vkharev (2008)

1911년 마린스키 극장에서 초연한 포킨 버전을

1962년 콘스탄틴 세르게예프가 복원했고, 2008

년 비하레프가 새 프로덕션을 완성했다.

Carmen Suite | Le Jardin Animé, scene from the ballet Le Corsaire

2017년 9월, 12월

중편 | 더블 빌(레퍼토리)

Carmen Suite

2010년 초연

Le Jardin Animé, scene from the ballet

Le Corsaire

1863/1987년 초연

Le Corsaire

2017년 9월, 10월, 11월, 12월,

2018년 1월, 7월, 8월

1863/1987년 초연 | 장편(3막 구성)

음악 아돌프 아당 Adolphe Adam, 체사레 푸니

Cesare Pugni, 레오 들리브 Léo Delibes, 리카르도

드리고 Riccardo Drigo, 표트르 올덴부르크스키

Pyotr Oldenburgsky

안무 표트르 구세프 Pyotr Gusev (1987),

마리우스 프티파 Marius Petipa (1863)

The Nutcracker

2017년 9월, 12월, 2018년 1월, 4월

1934/1954년 초연 | 장편(3막 구성)

음악 표트르 차이콥스키 Pyotr Tchaikovsky

대본 마리우스 프티파 Marius Petipa,

E.T.A. 호프만 E.T.A. Hoffmann

안무 바실리 바이노넨 Vasily Vainonen (1934)

초연 125주년 기념 공연. 마린스키 발레는 '호두

까기인형'의 두 가지 프로덕션을 보유하고 있으며

번갈아 공연한다. 바이노넨(1934년 초연/1954

년 개정), 키릴 시모노프 Kirill Simonov (2011년 초

연) 프로덕션.

12월 8-10일, 바가노바발레학교 학생 공연

Giselle

2017년 9월, 10월, 11월, 12월,

2018년 1월, 2월, 3월, 4월, 7월, 8월

1884년 초연 | 장편(2막 구성)

음악 아돌프 아당 Adolphe Adam

대본 베르노이드 생 조르주 Vernoy de

Saint-Georges, 테오필 고티에 Théophile Gautier,

장 코랄리 Jean Coralli

안무 장 코랄리 Jean Coralli, 쥘 페로 Jules Perrot,

마리우스 프티파 Marius Petipa

11월 26일, 인민예술가 세르페오 비쿨로프 Serfeo

Vikulov 탄생 80년 기념

Konyok-Gorbunok(The Little Humpbacked Horse)

2017년 9월, 10월, 11월, 12월,

2018년 2월, 4월, 7월

2009년 초연 | 장편(2막 구성)

음악 로디온 셰드린 Rodion Shchedrin

안무 알렉세이 라트만스키 Alexei Ratmansky

La Sylphide

2017년 9월, 10월, 11월, 12월,

2018년 2월, 4월, 7월

1981년 초연 | 장편(2막 구성)

음악 헤르만 세베린 뢰벤스키울

Herman Severin Løvenskiold

안무 오귀스트 부르농빌 August Bournonville

재안무 엘사마리아네 본 로센 Elsa-Marianne

von Rosen

Romeo and Juliet

2017년 9월, 11월, 2018년 4월, 6월, 7월

1940년 초연 | 장편(3막 13장 구성)

음악 세르게이 프로코피예프 Sergei Prokofiev

안무 레오니드 라브롭스키 Leonid Lavrovsky

4월 20일, 온라인 생중계 및 발레 마스터 겐나디

셀류츠키 Gennady Selyutsky 탄생 80년 기념.

6월 13일, 무용수 블라디미르 시클라로프 Vladimir

Shklyarov 커리어 15년 기념

The Four Seasons

2017년 9월, 10월, 11월,

2018년 1월, 2월, 3월, 4월, 5월

2017년 초연 | 장편(2막 구성)

음악 막스 리히터 Max Richter

안무·무대 일리아 지볼리 Ilya Zhivoli

Paquita

2017년 10월, 2018년 3월, 6월

2017년 초연 | 장편(3막 구성)

음악 에두아르 델데베즈 Édouard Deldevez,

루트비히 민쿠스 Ludwig Minkus,

리카르도 드리고 Riccardo Drigo

대본 유리 스메칼로프 Yuri Smekalov

복원 유리 부르리카 Yuri Burlaka

마린스키 발레는 1981년 초연 이래 '파키타' 3막

그랑파(Grand Pas) 부분을 발췌한 형태로 공연해

오다 2017년 3월, 새롭게 복원한 전막 프로덕션

을 발표했다.

Le Parc

2017년 10월, 11월, 2018년 3월, 4월

2011년 초연 | 장편(3막 구성)

음악 볼프강 아마데우스 모차르트

Wolfgang Amadeus Mozart

안무 앙줄랭 프렐조카주 Angelin Preljocaj

Raymonda

2017년 10월, 2018년 4월, 5월

1898/1948년 초연 | 장편(3막 6장 구성)

음악 알렉산드르 글라주노프 Alexander Glazunov

안무 마리우스 프티파 Marius Petipa (1898)

재안무 콘스탄틴 세르게예프

Konstantin Sergeyev (1948)

Les Noces | The Firebird

2017년 10월, 2018년 5월

중·단편 | 더블 빌(레퍼토리)

마티네는 '불새' 단일 작품으로 구성, 본 공연은

더블 빌

Les Noces

2003년 초연

구성·음악 이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky

안무 브로니슬라바 니진스카 Bronislava Nijinska

The Firebird

1994년 초연

음악 이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky

안무·대본 미셸 포킨 Michel Fokine

복원 이사벨 포킨 Isabelle Fokine,

안드리스 리에파 Andris Liepa

Yaroslavna. The Eclipse

2017년 10월, 11월, 2018년 1월, 4월, 5월

2017년 초연 | 장편(3막 구성)

음악 보리스 티셴코 Boris Tishchenko

대본 블라디미르 바르나바 Vladimir Varnava,

콘스탄틴 표도로프 Konstantin Fyodorov

안무 블라디미르 바르나바 Vladimir Varnava

The Fountain of Bakhchisarai

2017년 10월, 11월, 12월,

2018년 2월, 3월, 5월, 7월

1934년 초연 | 장편(4막 구성)

음악 보리스 아사피예프 Boris Asafiev

대본 니콜라이 볼코프 Nikolai Volkov,

알렉산드르 푸시킨 Alexander Pushkin

안무 로스티슬라프 자하로프 Rostislav Zakharov

A Midsummer Night's Dream

2017년 10월, 11월, 2018년 4월, 5월, 6월, 7월

2012년 초연 | 장편(2막 구성)

음악 펠릭스 멘델스존 바르톨디

Felix Mendelssohn-Bartholdy

안무 조지 발란신 George Balanchine

The Stone Flower by Yuri Grigorovich ©Marosha Reznov/Marinisky Theatre

The Legend of Love

2017년 10월, 2018년 2월, 4월, 7월
1961년 초연 | 장편(3막 구성)
음악 아리프 멜리코프 Arif Melikov
안무 유리 그리고로비치 Yuri Grigorovich
4월 5일, 온라인 생중계 및 라제프미라트 압드예브 Radjepmyrat Abdyev 탄생 70년 기념

The Bronze Horseman

2017년 10-11월, 2018년 1월, 2월, 6월
1949/2016년 초연 | 장편(3막 구성)
음악 라인홀드 글리에르 Reinhold Glière
대본 표트르 아볼리모프 Pyotr Abolimov,
알렉산드르 푸시킨 Alexander Pushkin
안무 로스티슬라프 자하로프 Rostislav Zakharov (1949), 유리 스메칼로프 Yuri Smekalov (2016)

Carmen Suite | Le Divertissement du roi

2017년 11월
중·단편 | 더블 빌(레퍼토리)
마티네는 '카르멘' 단일 작품으로 구성, 본 공연은 더블 빌

Carmen Suite

2010년 초연

Le Divertissement du roi

2015년 초연
음악 장 필리프 라모 Jean-Philippe Rameau
안무 막심 페트로프 Maxim Petrov

The Stone Flower

2017년 11월, 2018년 1월, 4월, 5월
1957/2016년 초연 | 장편(3막 구성)
음악 세르게이 프로코피예프 Sergei Prokofiev
안무 유리 그리고로비치 Yuri Grigorovich

Spartacus

2017년 11월
1956/2010년 초연 | 장편(3막 구성)
음악 아람 하타투랴ン Aram Khachaturyan
안무 레오니드 야콥손 Leonid Yakobson
재안무 바체슬라프 호마코프 Vyacheslav Khomyakov

Don Quixote

2017년 10월, 12월, 2018년 2월, 3월, 6월
1902년 초연 | 장편(3막 구성)
음악 루트비히 민쿠스 Ludwig Minkus
대본 마리우스 프티파 Marius Petipa,
미겔 데 세르반테스 Miguel de Cervantès
안무 알렉산드르 고르스키 Alexander Gorsky,
마리우스 프티파 Marius Petipa

Prodigal Son | Russian Overture | Viloin Concerto No.2

2017년 11월
중·단편 | 트리플 빌(레퍼토리)
프로코피예프의 음악을 주제로 한 기획

Prodigal Son

2001년 초연
음악 세르게이 프로코피예프 Sergei Prokofiev
안무 조지 발란신 George Balanchine

Russian Overture

2016년 초연
음악 세르게이 프로코피예프 Sergei Prokofiev
안무 막심 페트로프 Maxim Petrov

Viloin Concerto No.2

2016년 초연
음악 세르게이 프로코피예프 Sergei Prokofiev
안무 안톤 피모노프 Anton Pimonov

Swan Lake

2017년 11월, 12월, 2018년 1월, 3월, 5월, 7월
1895/1950년 초연 | 장편(3막 4장 구성)
음악 표트르 차이콥스키 Pyotr Tchaikovsky
안무 마리우스 프티파 Marius Petipa,
레프 이바노프 Lev Ivanov (1895)
재안무 콘스탄틴 세르게예프 Konstantin Sergeyev (1950)
11월 14일, 인민예술가 엘레나 예브테예바 Elena Yevteyeva 헌정 공연

Pétrouchka *신작

2017년 11월, 2018년 1월, 2월
2017년 초연 | 중편
음악 이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky
대본 블라디미르 바르나바 Vladimir Varnava,
콘스탄틴 표도로프 Konstantin Fyodorov
안무 블라디미르 바르나바 Vladimir Varnava

The Firebird | Pétrouchka

2017년 11월, 2018년 1월
중편 | 더블 빌(신작1+레퍼토리1)

The Firebird

1994년 초연

Pétrouchka

2017년 초연

The Sleeping Beauty

2017년 11월, 2018년 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월
2017년 초연 | 장편(3막 구성)
음악 표트르 차이콥스키 Pyotr Tchaikovsky
대본 이반 프세볼로즈스키 Ivan Vsevolozhsky,
마리우스 프티파 Marius Petipa,
장기욤바르 Jean Guillaume Bart
안무 마리우스 프티파 Marius Petipa,
장기욤바르 Jean Guillaume Bart
마린스키 발레는 '잠자는 숲속의 미녀'의 여러 가지 프로덕션을 보유하고 있다. 프티파/비하레프(1890년 초연 복원 버전), 세르게예프(1952년 초연), 기욤바르(2017년 초연).

Chopiniana | The Firebird

2017년 11월, 2018년 3월
중편 | 더블 빌(레퍼토리)

Chopiniana

1908년 초연
음악 프레데리크 쇼팽 Frédéric Chopin
대본 미셸 포킨 Michel Fokine
안무 미셸 포킨 Michel Fokine (1908)
재안무 아그리피나 바가노바 Agrippina Vaganova (1931)

The Firebird

1994년 초연

Apollo | Rubies

2017년 12월
중·단편 | 더블 빌(레퍼토리)

Apollo
1992/1998년 초연
음악 이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky
안무 조지 발란신 George Balanchine

Rubies
1999년 초연 | 발체
음악 이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky
안무 조지 발란신 George Balanchine

Chopiniana | Le Spectre de la Rose | The Swan | Le Carnaval

2017년 12월
중·단편 | 4작품(레퍼토리)

미셸 포킨 발레의 밤 An Evening of Ballets by Michel Fokine

Chopiniana
1908년 초연

Le Spectre de la Rose
1997년 초연

음악 카를 마리아 폰 베버 Carl Maria von weber
안무 미셸 포킨 Michel Fokine (1911)
복원 이사벨 포킨 Isabelle Fokine

The Swan
1907년 초연
음악 카미유 생상 Camille Saint-Saëns
안무 미셸 포킨 Michel Fokine (1907)

Le Carnaval
1911/2008년 초연

Carmen Suite | Marguerite and Armand

2017년 12월, 2018년 3월, 5월
중편 | 더블 빌(레퍼토리)

Carmen Suite
2010년 초연

Marguerite and Armand
2014년 초연

음악 프란츠 리스트 Franz Listz
안무 프레더릭 애슈턴 Frederick Ashton

Chopiniana | Le Spectre de la Rose | The Swan | Shéhérazade

2017년 12월, 2018년 5월, 6월
단편 | 4작품(레퍼토리)

Chopiniana
1908년 초연

Le Spectre de la Rose
1997년 초연

The Swan
1907년 초연

Shéhérazade
1994년 초연
음악 니콜라이 림스키 코르사코프

Nikolai Rimsky-Korsakov
안무 미셸 포킨 Michel Fokine
복원 이사벨 포킨 Isabelle Fokine,
안드리스 리에파 Andris Liepa

Anna Karenina

2017년 12월, 2018년 5월, 6월, 7월
2010년 초연 | 장편(2막 구성)
음악 로디온 셰드린 Rodion Shchedrin
안무 알렉세이 라트만스키 Alexei Ratmansky
프로덕션 폴란드 국립극장 Teatr Wielki

Carmen Suite | Prodigal Son

2018년 1월
중편 | 더블 빌(레퍼토리)

Carmen Suite
2010년 초연

Prodigal Son
2001년 초연

Shurale

2018년 1월, 5월
1950/2009년 초연 | 장편(3막 4장 구성)
음악 퍼리트 아룰린 Färit Yarullin

대본 아흐메드 파이지 Ahmed Faizi,
레오니드 야콥슨 Leonid Yakobson
안무 레오니드 야콥슨 Leonid Yakobson

La Bayadère

2018년 2월, 3월, 6월
1941년 초연 | 장편(3막 구성)
음악 루트비히 민쿠스 Ludwig Minkus
안무 마리우스 피티파 Marius Petipa (1877)
재안무 블라디미르 포노마레프 Vladimir Ponomarev,
바흐탕 차부키아니 Vakhtang Chabukiani (1941)

Pétrouchka | Le Sacre du Printemps

2018년 2월
중편 | 더블 빌(레퍼토리)
마티네는 ‘페트로슈카’ 단일 작품으로 구성, 본 공연은 더블 빌

Pétrouchka
2017년 초연

Le Sacre du Printemps
2003/2012년 초연 | 중편
음악 이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky
안무 밀리센트 허드슨 Millicent Hodson (1987),
비슬라프 니진스키 Vaslav Nijinsky (1913)

Les Noces | Pétrouchka | Le Sacre du Printemps

2018년 2월
중편 | 트리플 빌(레퍼토리)
마티네는 ‘페트로슈카’ 단일 작품으로 구성, 본 공연은 트리플 빌

Les Noces
2003년 초연

Pétrouchka
2017년 초연

Le Sacre du Printemps
2003/2012년 초연

Making 200 years since the birth of Marius Petipa. Gala Concert

2018년 3월
갈라 형식 | 트리플 빌(신작1+레퍼토리2)

The Seasons *신작
2018년 초연 | 단편

음악 알렉산드르 글라주노프 Alexander Glazunov
안무 콘스탄틴 케이헬 Konstantin Keikhel

Il Act from A Midsummer Night’s Dream
2012년 초연

III Act from The Sleeping Beauty
1890년 초연

Shéhérazade | Le Carnaval

2018년 4월
중편 | 더블 빌(레퍼토리)

Shéhérazade
1994년 초연

Le Carnaval
1911/2008년 초연

Symphony in Three Movements | Sacre

2018년 4월
중편 | 더블 빌(레퍼토리)

마티네는 ‘Symphony in Three Movements’ 단일 작품으로 구성, 본 공연은 더블 빌

Symphony in Three Movements
2015년 초연

음악 이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky
안무 라두 포클리타루 Radu Poklitaru

Sacre
2015년 초연

음악 이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky
안무 라두 포클리타루 Radu Poklitaru

Le Carnaval | The Swan | Le Spectre de la Rose | Shéhérazade

2018년 5월
단편 | 4작품(레퍼토리)

Le Carnaval
1911/2008년 초연

The Swan
1907년 초연

Le Spectre de la Rose
1997년 초연

Shéhérazade
1994년 초연

Jewels

2018년 5월, 6월
1999년 초연 | 장편(3막 구성)
안무 조지 발란신 George Balanchine
음악 가브리엘 포레 Gabriel Fauré,
이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky,
요트르 차이콥스키 Pyotr Tchaikovsky

Les Noces | Symphony in Three Movements | Concerto DSCH

2018년 6월
중편 | 트리플 빌(레퍼토리)

Les Noces
2003년 초연

Symphony in Three Movements
2015년 초연

Concerto DSCH
2003년 초연

구성 이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky
안무 브로니슬라바 니진스카 Bronislava Nijinska

Carmen Suite | Le Jeune Homme et la Mort | Concerto DSCH

2018년 6월
중·단편 | 트리플 빌(레퍼토리)

Carmen Suite
2010년 초연

Le Jeune Homme et la Mort
1998년 초연

음악 요한 제바스티안 바흐 Johann Sebastian Bach
대본 장 콕토 Jean Cocteau
안무 롤랑 피티 Roland Petit
프로덕션 루이지 보니노 Luigi Bonino

Concerto DSCH
2003년 초연

Apollo | In The Night | Symphony in C

2018년 7월
중·단편 | 트리플 빌(레퍼토리)

Apollo
1992/1998년 초연

In The Night
1992년 초연

음악 프레데리크 쇼팽 Frédéric Chopin
안무 제롬 로빈스 Jerome Robbins
Symphony in C
1996년 초연
음악 조르주 비제 Georges Bizet
안무 조지 발란신 George Balanchine

Pétrouchka | The Seasons

2018년 7월
중·단편 | 트리플 빌(레퍼토리)

Pétrouchka
2017년 초연

The Seasons
2018년 초연

Marguerite and Armand | Le Jeune Homme et la Mort

2018년 7월
Marguerite and Armand
2014년 초연

Le Jeune Homme et la Mort
1998년 초연

^[1] 해외 주요 무용단체 17/18 시즌 경향 보고서

La Bayadere by Marius Petipa & Vasilyanovskiy © Marius Petipa / Marius Petipa Theatre

마린스키 발레

Mariinsky Ballet

17/18 시즌 경향

마리우스 프티파 탄생 200년 기념 프로그램

마린스키 발레는 '고전발레의 아버지'라 기록되는 안무가 마리우스 프티파의 탄생 200년을 기념해 2018년 한 해 동안 그의 작품을 대대적으로 무대에 올린다. 클래식 발레 대표 작품을 전부 공연한다고 해도 과언이 아닐 정도다. 'The Nutcracker' 'Don Quixote' 'The Sleeping Beauty' 'Swan Lake' 'La Bayadère' 'Raymonda' 등이 전막으로 공연됐고, 2018년 3월에는 마리우스 프티파 갈라 공연이 열렸다.

역사를 대변하는 폭넓은 레퍼토리

17/18 시즌은 마린스키 극장의 235번째 시즌이었다. 볼쇼이 극장과 마찬가지로 이미 시즌을 운영해온 역사가 상당하다. 러시아 극장에서 시즌 제란 해당 기간에 특정한 기초를 지닌 기획을 마련해 선보이는 것보다는, 보유한 레퍼토리 전체를 극장 일정에 맞춰 효율적으로 선보이는 형태에 가깝다. 17/18 시즌 볼쇼이 발레는 34편의 공연을 선보였고, 마린스키 발레는 51편을 무대에 올렸다. (동일 작품 재공연 횟수 제외, 소품작의 경우 기획 공연 기준) 한 작품의 평균 공연 기간은 2-3일 정도이며, 같은 작품을 매주 혹은 매달 주기로 공연하는 경우도 많다. 그렇기에 한 달을 기준으로 본다면, 해당 기간에 관람할 수 있는 작품의 종류와 수가 상당한 것이 특징이다.

오프 없는 시즌

마린스키 발레의 17/18 시즌은 2017년 9월 6일부터 2018년 8월 12일까지다. 여름 휴가를 길게 갖거나 연말을 기해 한 달 가까이 휴식에 들어가는 유럽권 발레단과 달리 1년 내내 시즌이라고 해도 무방하다. 무용수의 숫자가 많을 뿐 아니라 두 개의 극장(마린스키 1, 마린스키 2)을 갖고 있어 가능한 일정이다. 또한, 본국에서 공연하는 동시에 해외 투어를 진행하기도 한다.

자국 중심의 기획 및 프로그램

마린스키 발레가 공연하는 레퍼토리는 대체로 민족주의 성격이 짙다. 러시아 예술 전반의 특성이기도 하지만, 특히 발레에 있어서 러시아가 여전히 견재하며 고유한 전통을 지켜나갈 의무가 있다는 자부심과 자긍심 때문인 것으로 보인다. 실제로 대부분의 안무가가 소비에트와 러시아 출신이다. 인민예술가를 기리는 프로그램도 자주 등장한다. 또한, 음악가를 중심으로 소품작을 더블 빌이나 트리플 빌로 구성해 공연하는 경우도 많다. 이때 주제가 되는 음악가는 주로 스트라빈스키·프로코피예프와 같은 인물이다. 'Shurale' 'The Fountain of Bakhchisarai' 'The Legend of Love' 등 러시아 발레단에서만 볼 수 있는 레퍼토리도 마린스키 시즌 프로그램의 특징으로 꼽을 수 있다.

가볍게 즐길 수 있도록 한 마티네 전략

더블 빌이나 트리플 빌로 구성된 공연은 하루에 2회 이상 공연하는 경우가 많다. 마린스키 발레는 본 공연과 달리 마티네의 경우 중편 길이의 작품을 한 편만 편성해 가볍게 관람할 수 있도록 기획했다. 스트라빈스키 음악으로 구성된 'Les Noces | The Firebird'이나 'Pétrouchka | Le Sacre du Printemps', 'Carmen Suite | Le Divertissement du roi' 'Symphony in Three Movements | Sacre' 등 프로그램이 진행됐다.

The Stone Flower by Yuri Gligorovich ©Maksim Razin/Mariinsky Theatre

Stéphanie by Michel Fokine © Mariuska Rozina/Mariinsky Theatre

Le Carnaval des Animaux by Alexei Ratmansky ©Comed D'Iacoco/HKB

Hong Kong Ballet

홍콩 발레 香港芭蕾舞團

국가 홍콩

소재지 홍콩

극장 홍콩문화중심 香港文化中心 Hong Kong Cultural Centre, 홍콩 공연예술 아카데미 香港演藝學院 HKAPA, 툰먼 시청 屯門大會堂 Tuen Mun Town Hall 외

창립 연도 1979

무용수 45명

17/18 시즌 운영 2017년 8월-2018년 6월

주요 연혁

1979 설립

2010 상하이 엑스포 참가

2017 섀타임 웨버 예술감독 임명

주요 제작진

예술감독 Artistic Director

섀타임 웨버 Septime Webre

발레 미스트리스 Ballet Mistress

탕민 Tang Min

발레 마스터 Ballet Master

루이스 R. 토레스 Luis R. Torres

객원 발레 마스터 Guest Ballet Master

리양징 Liang Jing

시즌 객원 무용수 Guest Artists

아디아리스 알메이다 Adiaris Almeida,
사라 레인 Sarah Lane, 탄 위안 위안 Tan Yuan Yuan,

에르만 코르네호 Herman Cornejo,

타라스 도미트로 Taras Domitro,

매슈 골딩 Matthew Golding,

마르셀로 고메스 Marcelo Gomes,

브루클린 맥 Brooklyn Mack

홍콩 발레

Hong Kong Ballet

17/18 시즌 프로그램

Don Quixote

2017년 8월

2014년 초연 | 장편(3막 구성)

안무 마리우스 프티파 Marius Petipa,

알렉산드르 고르스키 Alexander Gorsky

무대·추가 안무 니나 아나니아슈빌리

Nina Ananiashvili

음악 루트비히 민쿠스 Ludwig Minkus

Choreographers' Showcase 2017

2017년 9월

단편 | 8작품(신작)

With-In *신작

안무 루이스카브레라 Luis Cabrera

Infinity Awaits *신작

안무 허차오야 He Chaoya, 리자아보 Li Jiabo

Demons *신작

안무 후송웨이 리키 Hu Song Wei Ricky

Same Old Joe *신작

안무 루카스 예르칸데르 Lucas Jerkander

L'espoir *신작

안무 룡준롱 Leung Chunlong

The Bow *신작

안무 리린 Li Lin

BubbleGoose *신작

안무 조너선 스피그너 Jonathan Spigner

A Rebel at Heart *신작

안무 양루이치 Yang Ruiqi

Le Corsaire *신작

2017년 11월

2017년 초연 | 장편(3막 구성)

안무 안나마리 홈스 Anna-Marie Holmes,

마리우스 프티파 Marius Petipa,

콘스탄틴 세르게예프 Konstantin Sergeyev

프로덕션 안나마리 홈스 Anna-Marie Holmes

음악 아돌프 아당 Adolphe Adam, 체사레 푸니

Cesare Pugni, 레오 들리브 Léo Delibes, 리카르도

드리고 Riccardo Drigo, 듀크 페테르 오브

올덴부르크 Prince Oldenbourg

The Nutcracker

2017년 12월

2013년 초연 | 장편(2막 구성)

안무 테런스 콜러 Terence Kohler

음악 표트르 일리치 차이콥스키

Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Ballet Classics for Children: Swan Lake

2018년 2월, 3월

큐레이터 유리응 Yuri Ng

안무 마리우스 프티파 Marius Petipa,

레프 이바노프 Lev Ivanov

음악 표트르 일리치 차이콥스키

Pyotr Ilyich Tchaikovsky

어린이를 위한 해설을 곁들인 공연

Wheeldon, Ratmansky, McIntyre and The Beatles

2018년 6월

단편 | 트리플 빌(신작2+레퍼토리1)

Rush

2018년 초연

안무 크리스토퍼 휠던 Christopher Wheeldon

음악 보후슬라프 마르티누 Bohuslav Martinů

Le Carnaval des Animaux

2015년 초연

안무 알렉세이 라트만스키 Alexei Ratmansky

조안무 벤티 에릭슨 Betsy Erickson

음악 카미유 생상 Camille Saint-Saëns

A Day in the Life

2018년 초연

안무 트레이 매킨타이어 Trey McIntyre

음악 비틀스 The Beatles

Le Corsaire by Anne-Marie Holmes © Conrad D'Almeida/HKB

홍콩 발레

Hong Kong Ballet

17/18 시즌 경향

“One of the Premier Ballet Companies in Asia”

HKB가 내세운 소개 문구다. 아시아 최고의 발레단이 되고자 하는 노력은 단체 제작진과 시즌 프로그램에도 반영돼 있다. 발레단에 해외 유수의 코치진이 포진해 있으며, 세계 곳곳에서 활약하는 스타 무용수들을 객원으로 초청해 매 공연 무대에서 만날 수 있도록 하고 있다. 17/18 시즌에는 크리스토퍼 윌던의 작품을 처음 무대에 올리는 등 좋은 레퍼토리와 안무가를 초빙하고자 하는 노력을 보여줬다.

단원을 대상으로 한 안무가 양성 프로그램

매 시즌 ‘Choreographers’ Showcase’라는 기획을 마련해 단원이 안무가 데뷔 무대를 가질 수 있도록 적극적으로 지원하고 있다. 이때 작품을 선별하기보다는 가능한 많은 작품이 공연될 수 있도록 프로그램을 구성한 것이 특징이다.

지속적인 유럽권 프로덕션 수입

HKB가 이번 시즌 신작으로 선보인 ‘Le Corsaire’는 ABT 프로덕션으로, 같은 시즌 라스칼라 발레(2018년 초연)에서 신작으로 선보인 버전과 같은 것이다. 이처럼 해외 발레계의 동향에 촉각을 곤두세우고 있으며, 발레단의 가치와 글로벌 경쟁력을 높이기 위해 우수한 프로덕션을 확보하는 데 힘쓰는 것으로 보인다. 크리스토퍼 윌던 역시 이번 시즌 HKB와 처음 작업했다.

자체 레퍼토리로 진행한 해외 투어

HKB는 17/18 시즌 중국 본토와 유럽 투어를 진행했다. 특히 2018년 3월 유럽 투어 프로그램을 보면, 컨템퍼러리 발레 트리플 빌로 구성하되 단원의 안무작을 포함한 것이 눈에 띈다. 스페인 마드리드, 독일 본·노이스, 세르비아 노비사드·베오그라드에서 공연된 프로그램은 다음과 같다. ‘Shenren Chang’(안무 페이보 Fei Bo), ‘Sacred Thread’(안무 에드워드 리앙 Edward Liang), ‘Shape of Glow’(안무 요르마 엘로 Jorma Elo).

대중 친화적 프로그램 기획

17/18 시즌 프로그램에 어린이를 위한 ‘Swan Lake’ 공연이 포함돼 있다. 일반 관객을 대상으로 발레를 쉽고 재밌게 만날 수 있도록 하는 프로그램을 장기적으로 운영하고 있다. 그뿐만 아니라 매 시즌 공연과 별개의 ‘Ballet Plus+’라는 기획으로 워크숍·살롱 시리즈 Salon Series, 영화제·심포지엄 등 행사를 선보인다.

Summary

영미·유럽·러시아·아시아 권역의 10개 발레단이 운영한 17/18 시즌 프로그램을 살펴본 결과 도출한 경향은 다음과 같다.

첫째, 단체의 고유성 확보를 위한 프로덕션 개발. 전통적인 발레단에 있어 클래식 발레 레퍼토리는 해당 단체의 정체성을 반영할 뿐 아니라 고정 관객을 불러 모으는 힘을 갖고 있다. 그러나 동시대에 발맞추기 위해 클래식 발레만 고집하지 않고, 컨템퍼러리 레퍼토리를 시즌 프로그램에 반영하고자 노력하고 있다. 이를 위해 세계의 발레단은 자신들의 스타일에 맞는 새로운 프로덕션을 꾸준히 개발하고 있다. 로열 발레는 이번 시즌 들어 'Swan Lake'를 리엄 스칼릿 버전으로 새롭게 선보였다. 다른 발레단과 차별화하기 위해 클래식 발레 대표 레퍼토리를 로열 발레만의 스타일로 다듬은 것이다. 아메리칸 발레 시어터는 예술감독에 따라 프로덕션이 변화했는데, 2000년을 기점으로 클래식 발레 레퍼토리를 바리시니코프 버전에서 매켄지 버전으로 리뉴얼한 것을 알 수 있다. 볼쇼이 발레와 마린스키 발레는 마리우스 프티파의 클래식 발레를 유리 그리고로비치·콘스탄틴 세르게예프 등 러시아 안무가의 손으로 꾸준히 개정하고 있다.

둘째, 예술계 주요 이벤트에 따른 프로그램 기획. 2017년과 2018년 사이 예술계, 특히 무용계에는 마리우스 프티파 탄생 200년, 레너드 번스타인·제롬 로빈스 탄생 100년, 케네스 맥밀런 서거 25년, 루돌프 누레예프 탄생 80년·서거 25년 등 다양한 이벤트가 있었다. 각 단체는 자신들이 지닌 역사와 기조에 따라 각각의 이벤트를 선별적으로 기획과 프로그램에 반영했다. 영국 로열 발레는 레너드 번스타인 탄생 100년을 기념해 트리플 빌 형태의 'Bernstein Celebration'을 기획했고, 케네스 맥밀런 서거 25년을 기리기 위해 'Manon'을 시즌 프로그램에 배치했다. 뉴욕 시티 발레는 제롬 로빈스 탄생 100년을 맞아 축제 형태의 'Robbins 100'을 시즌 말미에 기획했다. 러시아의 두 발레단은 탄생 200년을 맞은 마리우스 프티파를 기념해 그의 클래식 발레 전막 작품을 대대적으로 공연했다. 또한, 단순히 해당 예술가의 작품만 공연하는 것이 아니라 특정 작품을 모티프로 한 신작을 기획하거나 축제를 여는 등 다양한 형태로 이뤄졌다.

셋째, 차세대 안무가 양성을 위한 다각도의 노력. 뛰어난 무용수가 많은 데 비해 안무가의 숫자가 극히 부족한 것은 국내뿐 아니라 해외에서도 많은 단체가 고민하는 문제다. 이에 대다수의 발레단이 상주 예술가나 객원 안무가 등 자체적인 제도를 마련해 단체-안무가 간의 긴밀한 관계를 형성하거나 새로운 안무가를 양성하기 위한 프로그램을 운영하고 있다. 로열 발레는 세계적인 안무가 웨인 맥그리거·크리스토퍼 힐던·리엄 스칼릿을 단체의 주요 제작진으로 두고 있다. 더불어 젊은 안무가 프로그램을 통해 샬럿 에드먼즈를 발굴, 장기적인 관점으로 작품 발표 기회를 제공하

고 있다. 아메리칸 발레 시어터 역시 알렉세이 라트만스키를 상주 예술가로 두고 있으며, 5년에 걸쳐 진행되는 장기적인 기획 'The Ratmansky Project'를 통해 17/18 시즌까지 총 5편의 신작 ('Harlequinade' 복원 포함)을 발표했다. 이 프로젝트는 ABT의 위상을 높이고 관객을 개발하며, 재정 안정도를 높이고자 하는 목표를 갖고 있다. 뉴욕 시티 발레·오스트레일리아 발레·함부르크 발레·홍콩 발레는 단원을 대상으로 안무가 데뷔를 지원하는 프로그램을 운영한다. 이를 통해 안무 경험을 쌓고 싶은 무용수들은 작품 발표 기회를 얻을 수 있으며, 몇몇 발레단은 유망한 안무가를 발굴해 장기적인 지원을 아끼지 않고 있다.

넷째, 영상화 사업과 연계한 온라인 플랫폼 확대 및 자체 기록 확보. 공연 영상화 사업이 한때 붐을 일으킨 시기가 있었다. 이를 미디어 환경의 변화에 따른 일시적인 변화로 치부하지 않고 체계적인 시스템을 갖춰 영상화 사업을 확장한 단체가 적지 않다. 로열 발레는 'Live in Cinemas', 볼쇼이 발레는 'Live Cinema Relays'라는 이름으로 극장 자체 영상화 시스템을 갖추고 있다. 라 스칼라 발레는 전문 미디어 그룹·방송국과 제휴해 영화관과 텔레비전으로 공연 영상을 송출한다. 물론 이는 극장 소속 발레단에게 가능한 측면이나 오페라 장르와 함께 지속적으로 그 범위가 확대될 것으로 보인다. 이러한 영상 기록은 미디어의 변화에 따른 공연예술의 제한점을 극복하는 방법이 될 수 있을 것이다.

이 외에도 각 발레단의 시즌 프로그래밍을 주목할 만하다. 본격적인 시즌을 시작하기에 앞서 갈라 형식으로 시즌 프리뷰를 진행하거나(아메리칸 발레 시어터·뉴욕 시티 발레), 시즌 말미에 리뷰하는 기간을 갖기도 한다(함부르크 발레). 시즌 프로그램의 다양성 확보를 위해 발레학교 공연을 기획으로 포함하기도 하며, 게스트 컴퍼니 제도를 운영하는 곳도 있다. 17/18 시즌을 보면, 함부르크 발레-캐나다 국립 발레, 라 스칼라 발레-볼쇼이 발레, 볼쇼이 발레-몬테카를로 발레·취리히 발레·불가리아 소피아 발레가 각각 관계를 형성하고 있다.

한편으로는 자국의 특성을 살린 레퍼토리로 승부를 보려는 전략도 있다. 마린스키 발레는 'Shurale' 'The Fountain of Bakhchisarai' 'The Legend of Love' 등 러시아의 색채가 짙은 레퍼토리를 보유하고 있으며, 시즌 중 자주 공연하고 있다. 홍콩 발레는 아시아권의 특성을 살려 중화권 안무가가 참여한 작품을 투어 프로그램으로 구성했다.

케빈 오헤어 예술감독은 "21 세기의 고전을 창조"하는 것이 현재 로열 발레가 추구하는 목표라고 언급한 바 있다. 이처럼 유구한 역사를 지닌 발레가 동시대를 움직이게 하는 전략은 비단 이 장르만 아니라 공연예술 전반에 참고할 만하다.

Contemporary Dance

컨템퍼러리 댄스

01 아크람 칸 컴퍼니 Akram Khan Company

02 키드 피벗 Kidd Pivot

03 카 퀴블리크 Cas Public

04 콤파니안 뢰뢰 Cie Yann Lheureux

05 라 베로날 La Veronal

06 콜베리 발레 Cullbergaletten

07 덴마크 댄스 시어터 Dansk Danseteater

08 클라우드 게이트 댄스 시어터

Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan

09 시티 컨템퍼러리 댄스 컴퍼니

City Contemporary Dance Company

10 바체바 댄스 시어터 Batsheva Dance Company

일러두기

1. 본 내용은 쉽고 편하게 활용할 수 있도록 한글과 원어를 병기했습니다.
2. 외국어의 한글 표기는 국립국어원 한국어 어문 규범에 의거하며, 일부 인명은 다를 수 있습니다.
3. 시즌 프로그램으로 언급한 작품은 시즌 중 초연한 작품만 아니라 해당 기간 동안 공연된 모든 작품을 대상으로 합니다.
4. 시즌제를 운영하지 않는 단체의 경우 2017년 하반기부터 2018년 상반기를 17/18 시즌으로 산정했습니다
5. 각 작품 아래 기입한 초연 연도는 세계 초연이자 해당 단체의 레퍼토리로 처음 공연된 해를 의미합니다.
6. 안무·음악·연출·재인무·프로덕션 등 크레딧의 순서와 표기는 각 단체의 공식 정보를 따랐습니다.
7. 컨템퍼러리 댄스의 경우 공동 제작이 빈번하게 이뤄지며 관련한 단체와 기관의 수가 많기 때문에 공식 정보에 의거해 정리했습니다.
8. 작품명과 같은 고유 명사는 해당 국가의 언어를 우선으로 표기했으며, 스웨덴어·중국어·히브리어 등 일부 언어는 이해를 돕기 위해 영어를 사용했습니다.

Xenos by Akram Khan © Jean-Louis Fernandez / Akram Khan Company

Akram Khan Company

아크람칸컴퍼니

국가 영국
소재지 영국 런던
창립연도 2000

주요 연혁

2000 설립

2001 로열 페스티벌 홀 Royal Festival Hall
상주 안무가 Choreographer in Residence
2003 로열 페스티벌 홀 협력 아티스트 Associate Artist
2005 새들러스 웰스 극장 Sadler's Wells Theatre
협력 아티스트
2011 그르노블 MC2 (Maison de la Culture)
협력 아티스트
2012 런던 올림픽 개막식 기념 공연
2015 커브 시어터 Curve Theatre 협력 아티스트

주요 제작진

예술감독 Artistic Director & 안무가 Choreographer &
무용수 Dancer
아크람 칸 Akram Khan
책임 프로듀서 Executive Producer
파루크 차우드리 Farooq Chaudhry
최고재무관리자 Finance Director
안 하트 Jan Hart
테크니컬 디렉터 Technical Director
리처드 파건 Richard Fagan

안무가 아크람 칸

1974년, 영국 런던 출생. 아크람 칸은 방글라데시인 부모에게서 태어나 인도의 전통 무용인 카타크를 배웠다. 이후 레스터 데 몬트포트 대학 De Montfort University, 리즈 노던 컨템퍼러리 댄스 스쿨 Northern School of Contemporary Dance에서 발레와 현대무용을 익혔다. 유년기부터 익힌 카타크 테크닉에 발레와 현대무용 메소드를 더함으로써 동시대의 다른 안무가와 차별되는 자신만의 스타일을 구축했다.

그의 독특한 스타일은 다양한 문화와 규범을 아우르는 자세에서 비롯한다. 전통무용에서 경험하기 어려운 자유로움과 릴리즈에 중점을 둔 테크닉, 그리고 접촉 즉흥과 신체극까지 폭넓은 예술 세계를 흡수함으로써 자신만의 스타일을 완성했다. 18년간 자신의 작품을 발표하며 영국을 넘어 세계에서 주목받고 있는 그는 다른 예술가와의 협업도 활발히 하고 있다. 중국 국가발레단 National Ballet of China, 배우 줄리에트 비노슈 Juliette Binoche, 발레리나 실비 기엠 Sylvie Guillem, 안무가이자 무용수인 시디 라르비 셰르카위 Sidi Larbi Cherkaoui, 비주얼 아티스트 애니시 커푸어 Anish Kapoor 등이다.

2000년 그의 나이 25세에 아크람 칸 컴퍼니를 창단했으며, 동시에 전 세계 주요한 축제에 다수 참여하며 이름을 알렸다. 자신의 작품을 창작할 때와 마찬가지로 연극·영화·시각예술·음악·문학 등 다양한 장르의 예술가와 협업하며 영미권은 물론 세계 무용계에 새로운 바람을 불어넣었다. 2012년에는 런던 올림픽 개막식의 안무를 맡기도 했다. 현재 세계 주요 단체에서 안무가로 다양한 작품을 선보이는 한편, 새들러스 웰스와 레스터 커브 시어터의 협력 아티스트로 활약하고 있다.

대표작 Until the Lions, Kaash, iTMOi (in the mind of igor), Desh, Vertical Road, Gnosis and Zero Degrees, Dust, part of the Lest We Forget, Giselle

아크람 칸 컴퍼니

Akram Khan Company

17/18 시즌 프로그램

Chotto Desh

2015년 초연

예술감독·안무 아크람 칸 Akram Khan

연출 수 벅매스터 Sue Buckmaster (Theatre-Rites)

음악 조슬린 폭 Jocelyn Pook

프로듀서 클레어 커닝엄 Claire Cunningham

(on behalf of AKCT)

공동 커미션 MOKO Dance, Akram Khan Company,

Sadler's Wells London, DanceEast, Théâtre de la Ville

Paris, Mercat de les Flors Barcelona, Biennale de la

danse de Lyon 2016, Stratford Circus Arts Centre

2011년 초연 후 엄청난 호평을 받은 'Desh'의 후

속작. 잉글랜드 시어터 라이츠 Theater-Rites와 협

력해 7세 이상 어린이와 가족이 함께 볼 수 있도

록 재구성한 작품이다. 원 제목에 'Chotto-'를 붙

여 '작은 고향'이라는 의미를 담았다. 영국에서

방글라데시까지 이르는 기억을 가진 젊은 남자

가 꿈 흥미로운 꿈을 주제로 한다. 원작 'Desh'와

달리 아크람 칸이 직접 출연하지 않고, 다른 무용

수가 공연한다.

Until the Lions

2016년 초연

예술감독·안무 아크람 칸 Akram Khan

내러티브 콘셉트·대본 카르티카 나이르 Karthika Naïr

비주얼 디자인 예진텐 Tim Yip 葉錦添

공동 제작 Roundhouse, Sadler's Wells London,

MC2: Grenoble, La Comète Châlons-en-Champagne,

Théâtre de la Ville, La Villette Paris, TOHU Montréal,

Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, New Vision

Arts Festival Hong Kong, Taipei Performing Arts Center,

Movimentos Festwochen Wolfsburg, Brighton Festival

2016, Maison de la Culture d'Amiens, Concertgebouw

Brugge, manège, Scène nationale-reims, Holland

Festival Amsterdam, Romaeuropa Festival,

Curve Leicester

인도 시인 카르티카 나이르의 책 'Until the Lions:

Echoes from the Mahabharata'에 실린 어느 여인의

결혼 이야기에서 모티프를 얻어 창작했다. 2016

년 런던에서 초연했으며, 2017년 10월 서울국

제공연예술제 폐막작으로 공연한 바 있다.

Desh

2011년 초연

예술감독·안무 아크람 칸 Akram Khan

출연 아크람 칸 Akram Khan

비주얼 디자인 예진텐 Tim Yip 葉錦添

음악 조슬린 폭 Jocelyn Pook

공동 제작 MC2: Grenoble, Curve Leicester, Sadler's

Wells London, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg,

Concertgebouw Brugge

벙골어로 '고향'을 뜻하는 제목에서 알 수 있듯이

아크람 칸의 자전적 이야기를 담은 작품이다. 단

출한 무대 소품과 눈을 황홀하게 하는 아름다운

영상을 배경으로 80분간 온전히 홀로 춤추는 작

품. 영국인과 방글라데시인이라는 두 가지 정체

성을 품은 안무가가 오직 자신만이 할 수 있는 이

야기를 풀어내 화제를 모았으며, 여러 차례 수상

하며 예술성을 인정받았다.

Xenos

2018년 초연

예술감독·안무 아크람 칸 Akram Khan

출연 아크람 칸 Akram Khan

프로듀서 파루크 차우드리 Farooq Chaudhry

공동 제작 Onassis Cultural Centre (Athens), The Grange

Festival Hampshire, Sadler's Wells London, New Vision

Arts Festival Hong Kong, Théâtre de la Ville (Paris), La

Villette (Paris), Les Théâtres de la Ville de Luxembourg,

National Arts Centre Ottawa, The Centre for China

Shanghai International Arts Festival (CSIAF), Centro

Cultural de Belém, Festspielhaus St. Pölten, Grec 2018

Festival de Barcelona, HELLERAU-European Center for

the Arts Dresden, Tanz Köln, Edinburgh International

Festival, Adelaide Festival, Festival Montpellier Danse

2018, Julidans Amsterdam, Canadian Stage Toronto,

Romaeuropa Festival, Torinodanza festival/Teatro

Stabile di Torino-Teatro Nazionale, Lincoln Center for

the Performing Arts New York, University of California

Berkeley, Danse Danse Montreal, Curve Leicester

이방인, 외국인이라는 뜻의 'Xenos'는 인간의 역

사에 있어 가장 난폭했던 시기를 배경으로 아름

다음과 공포에 대해 이야기한다. 작품은 제1차

세계대전 당시 영국에 징집된 인도의 군인이 전

쟁을 경험하며 느낀 시간을 회상하는 내용을 담

고 있다. 고대 인도 서사시 '마하바라타'가 낭독

되는 동안 수직에 가깝게 세워진 무대와 거칠게

흩뿌려진 가루, 역센 빛줄이 드리워진 무대를 배

경으로 아크람 칸이 홀로 춤춘다. 2018년 2월 그

리스 아테네에서 초연했다.

Portraits in Otherness

2018년 초연

예술감독 아크람 칸 Akram Khan

프로듀서 파루크 차우드리 Farooq Chaudhry

안무·출연 디슨 엠비아이 Dickson Mbi, 마야지란 등

Maya Jilan Dong, 조이 알푸에르토 리터 Joy Alpuerto

Ritter, 쟌칭잉 Ching-Ying Chien

공동 제작 Akram Khan Company, Sadler's Wells London,

Peacock Contemporary Dance Company China

'Portraits in Otherness'는 아크람 칸 컴퍼니에서 보

기 드문 형태의 공연이다. 단체 내에서 새롭게 시

도한 기획으로, 새로운 세대의 무용가들에게 안

무 기회를 주고자 했다. 아크람 칸 컴퍼니와 중국

피콕 컨템퍼러리 댄스 컴퍼니가 협력했으며, 안

무가로서의 경력이 길지 않은 네 사람이 창작한

작품을 무대에 올렸다. 2018년 6월 새들러스 웰

스에서 초연했다.

Kadamati

2018년 초연

예술감독·안무 아크람 칸 Akram Khan

음악 니틴 소우니 Nitin Sawhney

군무 디렉터 제니퍼 아이언스 Jennifer Irons

리허설 디렉터 호세 아구두 Jose Agudo

협력 Edinburgh International Festival, Théâtre du

Châtelet, Théâtre de la Ville Paris

제1차 세계대전 종결 100년을 기념하며 영국에

서 2014년부터 2018년까지 대대적으로 진행한

'14-18 NOW' 프로그램의 하나로 에든버러 페스

티벌과 샤텔레 극장·테아트르 드 라 빌과의 협력

으로 완성했다. 영국 에든버러와 프랑스 파리에

서 각각 공연했으며, 안무와 기획은 2016년 진행

한 런던 빅 댄스 Mayor of London for Big Dance 프

로그램에서 차용했다. 이 작품은 야외 공간에서 대

규모 사람들과 함께하며 완성되는데, 이를 통해

21세기의 다양성과 통합에 대해 이야기하고자

했다. 작품명 'Kadamati'는 벙골어로 '찰흙'을 의

미한다. 모든 사람은 연결돼 있으며 인간의 본질,

즉 통합된 움직임 구현하는 '몸'으로 돌아가고

자 하는 의도를 담았다. 에든버러 홀리루드 궁전

Palace of Holyroodhouse에서 초연했고, 파리 시청

앞에서 열린 공연에선 아마추어 무용수 713명이

참여했다.

Betroffenheit by Crystal Pite ©Wendy D Photography/Kidd Pivot

Kidd Pivot

키드 피벗

국가 캐나다

소재지 캐나다 밴쿠버

창립 연도 2002

무용수 8명

주요 연혁

2002 설립

2010 밴쿠버 문화올림픽 기념 공연

2010 무손투름 예술가의 집

Künstlerhaus Mousonturm 상주단체

2012 프랑크푸르트 라이네마인 문화예술기금

Kulturfonds Frankfurt RheineMain과

파트너십 Residency Partnership 체결

주요 제작진

예술감독 Artistic Director

크리스털 파이트 Crystal Pite

공동 예술감독 Associate Artistic Director

에릭 보세인 Eric Beauchesne

작곡가 Composer

오언 벨턴 Owen Belton

의상 디자이너 Costume Designer

낸시 브라이언트 Nancy Bryant

사운드 디자이너 Sound Designers

알레산드로 줄리아니 Alessandro Juliani,

메그 로 Meg Roe

무대 디자이너 Set Designer

제이가워 테일러 Jay Gower Taylor

조명 디자이너 Lighting Designer

툼 비서 Tom Visser

상주 극작가 Playwright in Residence

조너선 영 Jonathon Young

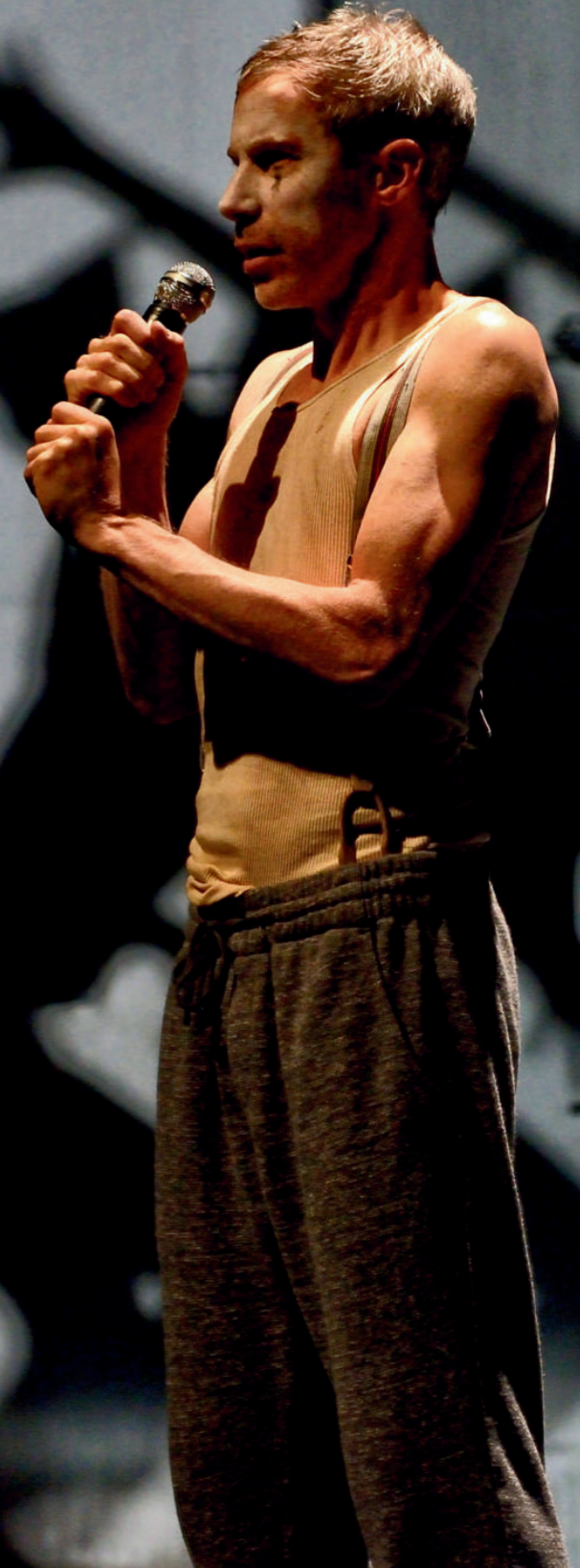

안무가 크리스털 파이트

1970년 캐나다 출생. 크리스털 파이트는 발레 브리티시 컬럼비아 Ballet British Columbia와 윌리엄 포사이스의 프랑크푸르트 발레 Ballett Frankfurt에서 활동했다. 1990년 발레 브리티시 컬럼비아에서 안무가로 데뷔했으며, 이후 네덜란드 댄스 시어터 Nederlands Dans Theater, 콜베리 발레 Cullberg Ballet, 프랑크푸르트 발레, 캐나다 국립 발레 National Ballet of Canada, 몬트리올 재즈 발레 Les Ballets Jazz de Montréal (2001-2004년 상주안무가로 활동), 시더레이크 컨템퍼러리 발레 Cedar Lake Contemporary Ballet 등 단체에서 40여 편을 안무했다. 2013년 새들러스 웰스의 협력 아티스트이며, 현재는 네덜란드 댄스 시어터 협력 안무가이자 캐나다 국립 예술 센터 Canada's National Arts Centre의 협력 무용가로 있다. 2002년 캐나다 밴쿠버에 기반을 둔 키드 피벗을 창단했다. 통합된 움직임, 음악, 텍스트, 풍부한 비주얼 디자인을 수반한 키드 피벗의 작품 스타일은 날카로운 정확성과 아슬아슬한 위험성의 경계에서 완벽한 조화를 이룬다. 연극적 요소와 조화를 이룬 크리스털 파이트의 작품은 이내 영미권에서 화제가 됐고, 어마어마한 투자를 유치하며 현재까지 견재한 무용단체로 평가받고 있다.

키드 피벗은 2010년부터 2012년까지 프랑크푸르트 무손투름 예술가의 집의 상주단체로 있으면서 신작을 발표하고 활발한 투어 공연을 진행했다. 'Dark Matters'와 'Lost Action'은 주요 투어 레퍼토리아다. 최근엔 일렉트릭 컴퍼니 시어터 Electric Company Theatre의 극작가이자 배우인 조너선 영과 협업한 'Betroffenheit'를 발표했다.

대표작 Eidos: Telos, The Loss of Small Detail, Endless House, Short Works: 22, Double Story, Dark Matters, The You Show, The Other You, Tempest Replica, Polaris, Betroffenheit

Betroffenheit by Crystal Pite ©Michael Shobolan/Kidd Pivot

키드 피벗

Kidd Pivot

17/18 시즌 프로그램

Betroffenheit

2015년 초연

대본 조너선 영 Jonathon Young

안무·연출 크리스털 파이트 Crystal Pite

구성·사운드 디자인 오언 벨턴 Owen Belton,

알레산드로 줄리아니 Alessandro Juliani,

메그로 Meg Roe

무대 디자인 제이 가워 테일러 Jay Gower Taylor

의상 디자인 낸시 브라이언트 Nancy Bryant

조명 디자인 톰 비서 Tom Visser

리허설 지도 에릭 보세인 Eric Beauchesne

추가 안무 브라이언 아리아스 Bryan Arias,

신디 사우가두 Cindy Salgado (살사), 데이비드

레이먼드 David Raymond (탭댄스)

공동 제작 Kidd Pivot, Electric Company Theatre,

PANAMANIA presented by CIBC, the arts and culture

program of the Toronto 2015 Pan Am/Parapan Am

Games, Sadler's Wells (London UK), The Banff Centre

as part of the 2015 Performing Arts Residency Program

through the support of The Stollery Family and Andrea

Brussa, On the Boards and the Seattle Theatre Group

through the support of Glenn Kawasaki, National Arts

Centre (Ottawa), the CanDance Network, Canadian

Stage (Toronto), L'Agora de la Danse (Montreal),

Brian Webb Dance Company (Edmonton), and Dance

Victoria (Victoria)

독일어로 '경악' '당황'이라는 뜻을 지닌 제목에서 유추할 수 있듯이 재난으로 인한 공포와 충격을 주제로 한다. 극한의 상황에서 벌어지는 한편의 '쇼'와 같은 풍경을 만들고자 했으며, 말할 수 없는 비극적인 환경에 대처하는 다양한 인간 군상의 모습을 담고 있다. 밴쿠버의 극단 일렉트릭 컴퍼니 시어터와 공동 제작해 춤과 극적 장면의 조화로운 구성이 인상적이다. 불안감을 자아내는 불빛 아래 삭막한 분위기의 철제 세트, 일그러진 배우들의 표정이 키치한 풍경을 만들어내고, 이와 대조적으로 클래식한 무용수들의 움직임이 작품이 말하고자 하는 메시지에 힘을 더한다. 총 6명이 출연하는데, 이들 중 대부분이 제작진으로도 참여했다는 점이 흥미롭다. 모든 출연진이 무용수 혹은 배우이자 극작가·안무가·디자이너인 셈이다.

Betroffenheit by Crystal Pite ©Michael Shobdon/Kidd Pivot

©Damián Siqueiros/Cas Public

Cas Public

카뮈블리크

국가 캐나다
소재지 캐나다 퀘벡
창립 연도 1989
무용수 6명

주요 연혁
1989 설립

주요 제작진
예술감독 Artistic Director
엘렌 블랙번 Hélène Blackburn
조안무 Choreographer Assistant
마르크 프리히 Marq Frerichs

안무가 엘렌 블랙번

캐나다 출생의 안무가 엘렌 블랙번은 다섯 살 나이에 무용을 시작해 민족학과 연극을 공부했다. 린다 라빈 댄스 스튜디오 Linda Rabin Dance Studios (LADMMI)에서 무용을 전문적으로 배우기 시작해 퀘벡 대학 University of Quebec in Montreal에서 학사와 석사를 마쳤다. 이곳에서 그녀는 장 피에르 페로 Jean-Pierre Perreault를 만나 그의 작품 'Joe'에 무용수로 출연하기도 했다. 이후 여러 단체와 기관에서 안무가이자 교사로 활동했다.

1989년 자신의 무용단 카 퀴블리크를 설립했다. 단체의 이름은 '공공의 사건 public case'이라는 의미로, 젊은 관객과 대중에게 가까이 다가갈 수 있는 다양한 스타일의 작품을 창작하고자 하는 생각을 담았다. 여러 분야에서 활동하는 예술가들이 단체 안에서 안무 리서치를 통해 공통의 가치를 공유하며, 예술의 사회적 역할에 대해 고민하고 있다.

대표작 Cathedral, Water Carriers, Bestiary, Furious Suites, Incarnation, We will not go to the wood, Blue Beard, Diary, Cruel Suites, Variations S, Gold, Dramatic Symphony, Curious Suites

카 퀴블리크

Cas Public

17/18 시즌 프로그램

9

2016년 초연

프로덕션 카 퀴블리크 Cas Public,

코퍼히어터리 Kopergieterij

안무 엘렌 블랙번 Hélène Blackburn

드라마투르기 요한 더 스미트 Johan De Smet

음악 마르틴 테트로 Martin Tétreault

영상 케네스 미키엘스 Kenneth Michiels

조명 디자인 에밀리 B 보리의 Emilie B-Beaulieu,

엘렌 블랙번 Hélène Blackburn

의상 마이클 슬랙 Michael Slack, 엘렌 블랙번

Hélène Blackburn

공동 제작 Cas Public, Kopergieterij, Spect'Art Rimouski,

Place des Arts de Montréal

작품의 제목 '9'는 베토벤 교향곡 9번에서 따왔다.

청력 장애를 극복한 뒤 무용수로 활동하고 있는

카이 글러버 Kai Glover에게서 창작의 영감을 얻으면서

자연스레 음악가 베토벤을 떠올렸기 때문이다.

우리는 클래식 음악 역사에서 명작으로

일컬어지는 베토벤 교향곡 9번을 온전히 이해

할 만큼 잘 듣고 있을까? 지각, 경험, 이해는 어떠한

과정들 통해 이루어지는 것인지, 안무가는 작품

을 통해 관객에게 질문을 던진다. 침묵 끝에 언

어로 기능하는 몸의 움직임은 만날 수 있는 작품.

17/18 시즌 주요 레퍼토리로, 9월 16일 캐나다

몬트리올을 시작으로 캐나다 내 투어를 마친 뒤

2018년 5월까지 프랑스·벨기에·스웨덴을 돌며

공연했다.

Symphonie Dramatique

2014년 초연

안무 엘렌 블랙번 Hélène Blackburn

음악 마르틴 테트로 Martin Tétreault

연출 엘렌 블랙번 Hélène Blackburn,

새뮤얼 테리오 Samuel Thériault

영상 새뮤얼 테리오 Samuel Thériault

조명 에밀리 B 보리의 Emilie B-Beaulieu

공동 제작 Opéra de Saint-Étienne, Opéra de Reims,

Festival Méli Môme, Maison des arts de Créteil,

Théâtre du Bic

동명 음악인 베를리오즈의 극적 교향곡 '로미오

와 줄리엣'을 모티프로 한 작품. 셰익스피어의 명

작 희곡에서 유혹과 욕망, 열정과 죽음이라는 키

워드들을 도출해 현대판 '로미오와 줄리엣'을 탄

생시켰다. 2017년 10월 미국 지역을 투어하고,

2018년 2월 프랑스 생캉탱 이블린 극장 Théâtre

de Saint-Quentin-en-Yvelines에서 공연했다.

Suites Curieuses

2014년 초연

안무 엘렌 블랙번 Hélène Blackburn

음악 마르틴 테트로 Martin Tétreault

조명 에밀리 B 보리의 Emilie B-Beaulieu

애니메이션 마르졸렌 르레 Marjolaine Leray

의상 드니 라부아 Denis Lavoie,

엘렌 블랙번 Hélène Blackburn

공동 제작 Cas Public, Place des Arts de Montréal

서양 문화권에서 사랑받는 동화인 빨간 망토 이

야기에서 영감을 얻어 창작했다. 애니메이션과

춤이 어우러져 동심을 자극한다. 카 퀴블리크 설

립 25주년을 기념해 전 연령층이 함께 즐길 수 있

도록 만든 것이 특징이다. 17/18 시즌 동안 캐나

다 몬트리올·토론토와 프랑스 파리·캉 등 지역

에서 공연했다.

Flat/Grand Défilé by Yann Lheureux © Sylvie Veyrines/Cie Yann Lheureux

Cie Yann Lheureux

컴파니안 뢰뢰

국가 프랑스
소재지 프랑스 몽펠리에
창립 연도 1994

주요 연혁
1994 설립
2003 몽펠리에 아틀리에
Atelier in the centre of Montpellier 상주단체,
교육 및 리서치 센터 개소

주요 제작진
안무가 Choreographer
안 뢰뢰 Yann Lheureux
행정 Administrator
엘로디 갈리에 Élodie Gallier
기술감독 Technical Manager
뤼카 바시니 Lucas Baccini

안무가 안뢰희

프랑스 출생의 안무가 안뢰희는 1986년 힙합을 추는 거리 예술가로 처음 춤을 시작했다. 1987년 라 로셀에서 열린 안무 경연대회에서 수상한 것을 계기로 본격적인 무용수 활동을 시작했다. 1990년부터 1994년까지 몽뱅 당스 Monbin Danse, 실비 데루즈 Sylvie Deluz, 미리암 두주 Myriam Dooge, 디디에 테롱 Didier Théron 등 단체와 작업했고, 1995년부터 1998년 사이 필리프 제르 Philippe Saire, 에르베 디아스나스 Herve Diasnas 등과 춤쳤다. 이후 그는 다양한 협업을 진행하며 무용극 등 대중에게 다가갈 수 있는 형식을 고민했다.

1994년 몽펠리에에서 자신의 단체를 창단하고, 2003년 창작과 안무 실험, 리서치, 교육 등이 가능한 아틀리에에 입주했다. 이때부터 그는 자연스레 '정체성'과 '영토'에 대해 고민하기 시작했으며, 그 연장선상에서 다양한 방법으로 창작을 시도해왔다. 특히 자신의 단체를 통해 여러 국적의 예술가와 교류하면서 예술적 탐구는 더욱 심화됐고, 관객과 예술가 사이의 간극을 좁히고자 다양한 시도를 이어오고 있다. 안뢰희는 특히 한국과 인연이 깊은 안무가로, 2010년 이후 서울세계무용축제(SIDance), 한뫼 슬로이스트, 서울거리예술축제 등을 통해 내한했다.

대표작 La Légende des Lieux, J'Embrasse Pas, Instinct, Flag, The Rare Birds, Gravity.O

컴파니 안 레뢰

Cie Yann
Lheureux

17/18 시즌 프로그램

Flag

2012-2014년 초연

컨셉트·안무 안 레뢰 Yann Lheureux
사운드 디자인 안 레뢰 Yann Lheureux
조명 디자인 세르주 오도 Serge Oddos
프로덕션 컴파니 안 레뢰 Cie Yann Lheureux
공동 제작 Festival Montpellier Danse

2014 (Montpellier), Le Merlan-Scène nationale
à Marseille Parc de la Villette (Paris), CND-Centre
National de la Danse (Pantin), Lieux Publics-Centre
national de création (Marseille), HanPAC Festival
2012 (Séoul)

'정체성'과 '영토'에 대한 안무가의 고민과 리서치 끝에 완성된 시리즈. 8년간 한 가지 콘셉트를 지속적으로 발전시켜 나가며 총 4편(Flag, Flat/grand délit, Flagrant Délire, Flagrant Délirt)을 완성했다. 'Flag'는 그 첫 번째 작품으로, 자신의 몸으로 대변되는 정체성과 지리적 경계를 넘어서는 '영역'에 대한 생각을 담았다. 도시 환경에서 춤이란 어떻게 기능할 수 있는지, 안무가는 극장 무대를 벗어난 춤에 대해 이야기하고자 한다. 첫 작품의 연장선에서 세 편의 솔로 작품이 탄생했다.

Flat/Grand Délit

2012년 초연

컨셉트·안무 안 레뢰 Yann Lheureux

도시 길목에 자전거를 끈 남자가 나타난다. 이 솔로 작품은 안무가 안 레뢰가 한국인 힙합 댄서 이우재를 만나 구상하게 된 작품이다. 퍼포머가 미지의 도시 공간을 걸으며 끊임 없이 맞닥뜨리게 되는 사면의 벽에서 어떤 움직임을 분출하는지 주목했다.

Flagrant Délire

2014년 초연

컨셉트·안무 안 레뢰 Yann Lheureux

퍼포머 토니 티치 Tony Thich

사운드 디자인 안 레뢰 Yann Lheureux

연출 에마누엘 드보셰르 Emmanuelle Debeusscher

'Flag'로부터 시작하는 시리즈 작품의 하나. 'Flagrant Délire'는 'Flag' 이후 선보인 3부작 중 두 번째 작품으로, 컴파니 안 레뢰의 대부분 작품이 그렇듯 실내와 실외에서 모두 공연이 가능하다. 비발디 '사계'를 배경으로 한 24분 길이의 솔로 작품이다. 신화 속 이카루스를 연상하게 하는 빨간 날개와 중력에 도전하는 퍼포머의 움직임이 인상적이다. 17/18 시즌 중 프랑스 곳곳에서 공연됐다.

Gravity.0

2016년 초연

컨셉트·안무 안 레뢰 Yann Lheureux

도시 공간에서 펼쳐지는 거리예술 작품. 많은 사람들이 오가는 공간에 편평한 무대가 설치되고, 퍼포머는 아슬아슬한 구조물 위를 누빈다. 관객 수백 명을 대상으로 하는 이 공연은 시간과 공간, 그리고 물질과 공간의 평형 상태를 과감하게 깬으로써 아찔한 순간을 만들어낸다. 무중력 상태를 실험하고자 하는 퍼포머의 예술적 도전이 돋보이며, 대중에게 신선한 자극과 쾌감을 선사한다. 2017년 서울거리예술축제 해외초청작으로 서울에서도 공연됐다.

Gravity.0 by Yann Lheureux © Heidi Hamdy / Cie Yann Lheureux

Pasionaria by Marcos Morau ©Alex Font/La Veronal

La Veronal

라베로날

국가 스페인
소재지 스페인 바르셀로나
창립 연도 2005
무용수 15명

주요 연혁
2005 설립

주요 제작진

감독 Director
마르코스 모라우 Marcos Morau

조안무 Choreographer Assistant
로레나 노갈 Lorena Nogal

조연출 Production Assistant
크리스티나 고니아도트 Cristina Goñi Adot

극작가 Playwright
파블로 히스베르트 Pablo Gisbert,
타냐 베예르 Tanya Beyeler

극작가 Playwright & 자문 Art direction advisor
로베르토 프라티니 Roberto Fratini

안무가 마르코스 모라우

1982년 스페인 발렌시아 출생. 마르코스 모라우는 스페인 바르셀로나와 미국 뉴욕에서 안무를 배웠다. 네덜란드 댄스 시어터 II에서 진행한 안무 프로젝트에서 보조 역할로 시작해, 이후 사진·연극 등 예술 전반을 공부하면서 자신의 영역을 확장시켰다.

2005년 자신의 단체 라 베로날을 창단했다. 단체의 이름은 버지니아 울프가 극심한 우울증을 경험하던 당시 자살을 시도하기 위해 복용했던 수면제의 이름에서 따왔다. 그는 지금까지의 다양한 예술적 경험을 토대로 영화·문학·음악·사진 등 여러 장르를 혼합해 자신만의 스타일을 확립하는데 주력하고 있다.

라 베로날은 무용수만 아니라 다양한 분야의 예술가들로 구성돼 있다. 마르코스 모라우는 특히 지역과 공간에 관심을 두고 있으며, 다양한 자료를 통해 내러티브 언어를 형성하고 작품을 통해 이미지를 완성하는데 주력하고 있다.

현재까지 마르코스 모라우는 스페인 국립무용단 Compañía Nacional de Danza of Spain, 스키피노 발레 로테르담 Scapino Ballet Rotterdam, 스코네스 댄스 시어터 Skånes Dansteater, 예테보리 오페라 댄스 컴퍼니 Göteborg Operans Danskompani 등 단체와 작업했으며, 오늘날 세계 유수의 축제와 극장에서 그의 작품을 공연하고 있다.

대표작 *Los Pájaros Muertos*, Härnösand, Russia, Moscow, Islandia, København, Siene, Zelenstova, Portland, Nippon-Koku, Edvard, Oskara, Voronia, Bologna: Pasolini, *Nocturnes*, *Vals*

라 베로날

La Veronal

17/18 시즌 프로그램

Pasionaria

2018년 초연

연출·안무 마르코스 모라우 Marcos Morau

드라마투르기 로베르토 프라티니 Roberto Fratini,

세우수 지메네즈 Celso Giménez

무대미술 막스 글렌젤 Max Glaenzel

사운드 후안 크리스토팔 사아베드라

Juan Cristóbal Saavedra

의상 실비아 델라그노 Silvia Delagneau

조명 베르나트 한사 Bernat Jansà

공동 제작 La Veronal, Chaillot-Théâtre National de la

Danse, Théâtres de la Ville de Luxembourg, Sadler's

Wells, Tanz im August, Teatros del Canal, Festival

Temporada alta-Festival de tardor de catalunya, Grec

2018 Festival de Barcelona, Festival Oriente Occidente

in Collaboration with El Graner and Mercat de les Flors

개인이 아닌 '우리'를 상상하는 사회, 현재와 다

른 미래를 꿈꾸며 만든 작품이다. 'Pasionaria'라고

부르는 미지의 행성에 사는 사람들의 모습을 그

렸다. 개인주의가 팽배하고 도덕적으로 부정한

어른들에 대한 비판 의식을 담고 있다. 동심을 자

극하는 아름다운 멜로디를 배경으로 우주와 행

성을 연상케 하는 영상이 흐르고, 산업의 발전으

로 기이하게 변해버린 현실을 무용수의 몸을 통

해 표현한다. 무대 위에 펼쳐진 공간이 현실일까,

미래일까, 상상일까. 판단은 관객의 몫이다.

Tundra

2017년 초연

안무 마르코스 모라우 Marcos Morau

조안무 마리아 로드리게스 Marina Rodriguez,

로레나 노갈 Lorena Nagal, 리 존스톤 Lee Johnston

노래 아키라 라블레 Akira Rabelais, 마리아 안젤리크

페레즈 Mariah Angeliq Perez, 올가 세르게예바

Olga Sergeeva

무대·조명 조 플레처 Joe Fletcher

의상 디자인 앤하라드 매슈스 Angharad Matthews

공동 제작 National Dance Company Wales, La Veronal

러시아혁명 100년을 기념하며 창작한 작품. 러

시아어로 고지대를 뜻하는 '툰드라'처럼 작품의

이미지는 삭막하고 얼어붙은, 나무 한 그루 없는

황량한 대지 같다. 러시아 음악과 아이슬란드의

노래·시가 혼합된 음악은 북극 지방 불모지의 분

위기를 고조시킨다. 패턴으로 장식된 유니폼을

연상케 하는 의상을 입은 무용수 여덟 명이 불안

하게 빛나는 형광등 조명 아래서 경건하고도 기

이한 움직임 이어간다.

Pasionaria by Marcos Morau ©Alex Font/La Veronal

Figure a Sea by Deborah Hay ©Ulman Jónin/Cullbergbaletten

Cullberg baletten

쿨베리 발레

국가 스웨덴
소재지 스웨덴 스톡홀름
창립 연도 1967
무용수 20명

주요 연혁

1967 안무가 비르기트 쿨베리 Birgit Cullberg
단체 설립
1985 마츠 에크 Mats Ek 예술감독 임명
2003 요한 잉에르 Johan Inger 예술감독 임명
2009 안나 그리프 Anna Grip 예술감독 임명
국립 투어 단체 Riksteatern 지정
2014 가브리엘 스메츠 Gabriel Smeets 예술감독 임명

주요 제작진

예술감독 Artistic Director
가브리엘 스메츠 Gabriel Smeets
상무이사 Managing Director
스티나 달스트룀 Stina Dahlström
코디네이터 Artistic Co-ordinator
제인 호퍼 Jane Hopper
리허설 디렉터 Rehearsal Director
리사 드레이크 Lisa Drake,
토마스 자몰로 Thomas Zamolo
프로듀서 Producer
에미 아스트버리 Emmy Astbury

클베리 발레

스웨덴의 독보적인 컨템퍼러리 댄스 단체로, 세계를 돌며 레퍼토리를 선보이고 있다. 클베리 발레는 단체의 제작진뿐만 아니라 뛰어난 안무가, 예술가와 협업하고 있다. 세계 각지에서 모인 무용수들의 개성이야말로 이 단체를 대변하는 특징이라 할 수 있다.

1967년 안무가 비르기트 클베리가 설립한 후 1985년 마츠 에크가 예술감독을 넘겨받으면서 세계적인 명성을 갖게 됐다. 특히 1980년대부터 1990년대에 걸쳐 발표한, 'Giselle' 'Swan Lake' 등 고전을 파격적으로 변주한 작품은 기성 무용계를 파격하기에 충분했다. 연극에 심취했던 마츠 에크의 성향처럼 클베리 발레는 움직임만 아니라 연극·마임 등 요소를 작품에 결합시켜 독특한 스타일을 구축했다. 현재 워크숍·컨퍼런스·세미나·렉처 등 창작과 연계한 프로그램을 다수 진행하고 있다. 2014년부터 가브리엘 스메츠가 예술감독으로 있다.

쿨베리 발레

Cullberg
baletten

17/18 시즌 프로그램

Against the Current, Glow

2015년 초연

안무 크리스티안 두아르테 Cristian Duarte

음악 톰 몬테이루 Tom Monteiro

조명 디자인 니콜라스 위란더 Niklas Jurander

의상 마리타티에르스트림 Marita Tjärnström

브라질 안무가 크리스티안 두아르테가 쿨베리 발레와 처음 작업한 결과물로, 단원 네 사람을 위한 솔로 작품이다. 무용수 개개인이 일종의 신체적 아카이브라는 점에서 착안했다. 이전 작품에서 행한 움직임을 토대로 안무를 창작한 것이 특징이다. 전에 쓴 작품과 현재 추고 있는 작품 사이에서 일어나는 충돌, 그리고 둘 사이에 공존하는 움직임을 담았다. 30분에 걸쳐 이어지는 네 편의 솔로는 독립적인 공연도 가능하지만, 다른 작품과 함께 프로그래밍되기도 한다.

Donna Winter

2017년 초연

안무 루드비그 도에 Ludvig Daae

음악 리사 롱바카 Lisa Långbacka,

안토니오 비발디 Antonio Vivaldi

의상 토베 베리룬드 Tove Berglund

비주얼 어드바이저 요안나 노르달 Joanna Nordahl

리허설 디렉터 리사 드레이크 Lisa Drake

2017년 12월 10일, 세계가 주목하는 노벨상 시상식의 기념 공연으로 무대에 올린 작품이다. 노르웨이 출신으로 스웨덴 왕립 발레학교에서 수학한 루드비그 도에가 안무를 맡아 스칸디나비아 반도의 겨울에서 느끼는 즐거움을 강조했다. 모든 것이 얼어붙는 겨울이지만, 어두운 시간을 견뎌 나가는 삶의 강인함을 움직임에 담았다.

LABO Stockholm – Festival for Contemporary Dance

2018년 4월 11-21일

쿨베리 발레가 기획한 페스티벌로, 스톡홀름의 예술가를 한자리에 모아 컨템퍼러리 댄스를 통해 새로움을 창출하고자 기획됐다. 유럽 네트워크 'Life Long Burning (LLB)'의 프로젝트 가운데 하나이며, 11일간 여러 공간에서 공연·워크숍, 그리고 관객과의 대화가 열렸다.

LLB는 유럽 컨템퍼러리 댄스 현상이 보다 많은 관객에게 가 닿을 수 있도록 11개국 12개 단체(기관)가 연합한 네트워크다. 2013년 7월부터 2018년 6월까지 5년간 프로젝트 형태로 운영됐다. 안무가 양성을 위한 대회 'Prix Jardin d'Europe' 개최와 홍보 플랫폼 'Dance Radar Europe', 공동 제작 프로그램 'Dance Works!', 무용 글쓰기를 위한 교육 'Critical Practice', 무용수 양성을 위한 'danceWEB Scholarships', 레지던시·워크숍 프로그램 'Wild Cards' 개설 등 컨템퍼러리 댄스를 둘러싼 다양한 작업을 공동으로 기획, 운영해왔다. 참여 단체 및 기관은 다음과 같다. 4Culture (Romania), CCN Montpellier (France), Cullberg (Sweden), danceWEB (Austria), Het Veem Theater (Netherlands), Lokomotiva (Macedonia), Station (Serbia), Tala Dance Center (Croatia), Uferstudios (Deutschland), Ultima Vez (Belgium), Workshop Foundation (Hungary), workspacebrussels (Belgium).

Mercurial George

안무·출연 다나 미셸 Dana Michel

Circle Lux 9

안무 린다 블롬크비스트 Linda Blomqvist

o.T./Raw Practice

안무 이안 칼레 Ian Kaler

음악 잼 로스트론 Jam Rostron aka Planningtorock

The Exchange

안무 다나 카스페르센 Dana Caspersen

in collaboration with the Michael Douglas Kollektiv

Cock, Cock, Who's There?

안무 사미라 엘라고즈 Samira Elagoz

Liaisons

안무 마리 토프 Marie Topp

음악 줄리아 기에르츠 Julia Giertz

조명 모르텐 K. 악셀손 Mårten K. Axelsson

The Sound Unplugged

안무 린다 블롬크비스트 Linda Blomqvist

Figure 9 Set by Deborah Hoy ©Ulthon Jönén/Cullbergbaletten

On The Cusp by Ian Kaler © Eva Würdinger/Cullbergbaletten

Protagonist

2016년 초연

안무 제프타 판 딩터 Jeffa van Dinther

음악·사운드 디자인 데이비드 키어스 David Kiers

노래 Elias

조명 디자인 민나티카이넨 Minna Tiikkainen

무대 디자인 SIMKA

안무가 제프타 판 딩터가 2013년 초연한 'Plateau Effect'에 이어 콜베리 발레와 함께한 두 번째 안무작. 움직이는 몸에 관심을 둔 안무가답게 인류의 사색과 명상을 주제로 다양한 움직임을 창조했다. 스웨덴의 가수 Elias의 노래를 배경으로 독특한 감상을 제시한다.

Hyper

2017년 초연

안무 마르그레트 사라 그뷔드운스도티르

Margret Sara Guðjónsdóttir

사운드 디자인 데이비드 키어스 David Kiers,

마르그레트 사라 그뷔드운스도티르

Margret Sara Guðjónsdóttir

조명 디자인 마르틴 비어레츠 Martin Beeretz

리허설 디렉터 제인 호퍼 Jane Hopper

'Hyper'는 우리가 살고 있는 사회 정치적 환경에 스며 있는 영향에 대해 고찰한다. 현실에 대처하는 신체를 탐구하며, 네 사람의 몸을 통해 육체적 외침을 실현한다. 백색 커튼 하나만 드리운 간결한 무대에 평상복 차림의 무용수들이 전하는 메시지를 극대화한 작품.

Figure a Sea

2015년 초연

안무 데보라 헤이 Deborah Hay

작곡 로리 앤더슨 Laurie Anderson

무대·조명 디자인 민나티카이넨 Minna Tiikkainen

사운드 디자인 마르틴 에크만 Martin Ekman

의상 마리타 티에르스트름 Marita Tjärnström

조안무 미라무트카 Mira Mutka,

로랑 피쇼 Laurent Pichaud

리허설 디렉터 리사드레이크 Lisa Drake

공동 커미션 Zodiak Center for New Dance (Helsinki,

Finland), Peak Performances—Montclair State

University (New Jersey, USA), Balletto di Roma (Rome,

Italy), Centro per la Scena Contemporanea—Comune

di Bassano del Grappa (Bassano del Grappa, Italy),

CCAP (Stockholm, Sweden)

콜베리 발레의 대표 레퍼토리. 2015년 10월 스톡홀름에서 초연한 이래 프랑스 몽펠리에, 독일 쾰른·베를린·함부르크, 미국 몬트클레어·로스앤젤레스, 벨기에 루뱅·브뤼셀, 핀란드 헬싱키, 이탈리아 베네치아 투어를 마쳤다. 순백색 무대에 나열된 무용수들이 무채색 의상을 입은 채 명상적인 움직임을 이어간다. 저드슨 댄스 시어터에서 활동한 경력을 가진 안무가 데보라 헤이가 만들어낸 포스트모더니즘을 경험할 수 있다.

The Mental States of Sweden in Dance

2017년 초연

연출 마티아스 안데르손 Mattias Andersson

무대·의상 디자인 마르틴 팔크 Martin Falck

사운드 디자인·작곡 안나 솔레이 트리그바도티르

Anna Sóley Tryggvadóttir

조명 디자인 샬리 오스트름 Charlie Åström

공동 제작 Cullbergbaletten,

The Royal Dramatic Theatre/Dramaten

인터뷰를 통해 완성한 다큐멘터리 형식의 작품으로, 마치 건물을 세우듯 구조적으로 움직이고 말하는 무대의 풍경이 신선하다. 스웨덴 공연계를 이끄는 감독이자 대본작가 마티아스 안데르손이 연출을 맡았다. 그가 현재까지 이어가고 있는 리서치 프로젝트 'The Mental States of Sweden'의 일환으로 진행됐으며, 전작과 마찬가지로 사회학자와 연구자들이 무용수를 인터뷰한 후 안무를 창작하는 형식으로 완성했다.

Kritik by Tim Rushon ©Henrik Steinberg/Dansk Dansteater

Dansk Dansteater

덴마크 댄스 시어터

국가 덴마크
소재지 덴마크 코펜하겐
창립 연도 1981
무용수 14명

주요 연혁

1981 뉴 데니시 댄스 시어터
New Danish Dance Theatre라는 이름으로 설립
2001 팀 러시턴 예술감독 임명
2005 폴케테아트레트 Folketeatret 상주단체
2009 단세할레르네 DANSEhallerne로 이전
2018 폰투스 리드베리 예술감독 임명

주요 제작진

예술감독 Artistic Director
폰투스 리드베리 Pontus Lidberg
매니저 Business Manager
안네카리 라운 Anne-Kari Ravn
프로듀서 Producer
라르스 빈 아네르센 Lars Vind-Andersen
리허설 디렉터 Rehearsal Director
힐러리 브리그스 Hilary Briggs,
퍼트리샤 세론 폴릭 Patricia Seron Pawlik

덴마크 댄스 시어터

덴마크 댄스 시어터는 1981년 영국계 노르웨이인 안 무가 란디 패테르손 Randi Patterson과 네 사람이 합심해 만든 단체다. 창립 당시의 이름은 뉴 데니시 댄스 시어터 New Danish Dance Theatre였다. 2001년부터 10여 년간 로열 데니시 발레에서 활동한 팀 러시턴 Tim Rushton이 예술감독을 맡아 안무작을 다수 선보였다. 2018년 임명된 폰투스 리드베리 예술감독 역시 클래식과 모던을 아우르는 단체의 비전에 부합하기 위해 충실하고 있다.

대부분의 레퍼토리는 로열 데니시 시어터 Royal Danish Theatre 무대에서 공연되며, 코펜하겐 여름 축제 Copenhagen Summer Dance 등을 통해 야외 공간에서도 정기적으로 공연을 올린다. 이 외에 루이지애나 현대미술관 Louisiana Museum of Modern Art과 협업하는 등 오늘날 관객과 호흡하기 위한 다양한 기획을 시도하고 있다.

덴마크 댄스 시어터

Dansk Danse teater

17/18 시즌 프로그램

Black Diamond

2014년 초연

콘셉트·안무 팀 러시턴 Tim Rushton

음악 트렌테뮐러 Trentemøller, 발라네스쿠 콰르텟

Balanesco Quartet, 필립 글래스 Philip Glass

조명 디자인 야코브 비에르고르 Jacob Bjerregaard

무대 디자인 요한 쾰키에르 Johan Kalkjær

의상 디자인 샤를로트 외스테고르

Charlotte Østergaard

반짝이는 블랙 다이아몬드를 소재로 추상적인 우주의 세계를 형상화한 작품. 팀 러시턴은 작품을 창작하는 데 있어 특히 미학적 요소를 강조하는데, 무대와 무용수의 몸이 만들어내는 조형미가 돋보인다. 16명의 무용수가 출연해 다이아몬드로 상징된 반짝이는 무대를 날카롭게 누빈다. 파고를 상징하는 어두운 1부와 인류의 희망을 의미하는 2부의 은빛 무대가 대조적으로 배치되며, 정밀하게 세공된 다이아몬드의 면처럼 구조적인 안무가 돋보인다.

Firebird

2016년 초연

안무 팀 러시턴 Tim Rushton,

제이슨 넬슨 Jason Nelson

음악 이고리 스트라빈스키 Igor Stravinsky

무용 작품으로 잘 알려진 스트라빈스키 '불새'를 재해석했다. 원초적이면서도 미스터리한 느낌을 자아내는 안무로 자신의 스타일을 관객에게 각인시켰다.

Kridt

2005년 초연

안무 팀 러시턴 Tim Rushton

의상 디자인 샤를로트 외스테고르

Charlotte Østergaard

무대 디자인 팀 러시턴 Tim Rushton

조명 디자인 팀 러시턴 Tim Rushton,

안데르스 폴 Anders Poll

음악 페테리스 바스크스 Peteris Vasks

2005년 초연 이래 현재까지 덴마크 댄스 시어터의 대표 레퍼토리로 자리매김한 작품. 해외 투어 시 팀 러시턴의 또 다른 단편과 자주 커풀링된다. 막이 오르면 분필과 같은 물체로 벽을 긁는 소리를 듣는 동안 한 남자가 자신의 운명을 맞이할 준비를 하고 있다. 그러던 중 누군가와 눈이 마주치면서 그의 과거가 무대 위에 펼쳐지는데... 전도서의 텍스트와 페테리스 바스크스의 음악 'Musica Adventus'에서 영감을 얻어 완성했다.

Don't Leave Me Alone

2018년 초연

안무 부프크어 카윈데르스마 Wubkje Kuindersma,

디디 펠트만 Didy Veldman

음악 니나 시몬 Nina Simone, 크로노스 콰르텟

Kronos Quartet, 자크 오펜바흐 Jacques Offenbach 외 17/18 시즌 신작으로, 2018년 1월 30일부터 3월 24일까지 해외 투어를 진행했다. 이 작품은 북유럽의 유망한 여성 안무가 두 사람이 함께 안무한 결과물이다. 디디 펠트만이 참여한 첫 번째 부분은 2008년 시더 레이크 컨템퍼러리 발레에서 발표한 'Frame of View'를 다듬었으며, 두 번째는 부프크어 카윈데르스마가 덴마크 댄스 시어터를 위해 새롭게 안무한 것이다.

Kash by Alessandro Sousa Pereira ©Kathel Fisenvenge Soholm/Dansk Dansteater

Don't Leave Me Alone by Wubkje Kundersma & Dirk Veldman © Søren Meisner Dansk Dansteater

About Miss Julie

2018년 초연

안무 스티븐 슈롭셔 Stephen Shropshire

조명 디자인 아달스테인 스테판손

Aðalsteinn Stefánsson

의상 디자인 스티븐 슈롭셔 Stephen Shropshire,

마리아 입센 Maria Ipsen

공동 제작 Dansk Dansteater, Holland Dance Festival
네덜란드를 기반으로 활동해온 안무가 스티븐 슈롭셔가 홀란트 댄스 페스티벌을 위해 새롭게 선보인 작품으로, 스웨덴 작가 아우구스트 스트린드베리 August Strindberg의 희곡 '미스 줄리'를 토대로 창작했다. 희곡에 반영된 계급, 성별, 정치 등 사회 이슈가 오늘날에도 유효한지 이야기하고자 한다.

Krash | Chopin Danser

더블 빌

17/18 시즌 처음 기획을 선보인 이래 18/19 시즌 덴마크 내 투어(2019년 1-3월)를 진행했다. 두 명의 안무가가 완전히 다른 스타일의 음악으로 만든 작품을 더블 빌로 묶었다. 팀 러시턴의 'Chopin Danser'는 쇼팽의 피아노곡을 바탕으로 그의 내면에 존재하는 낭만적인 관계에 대해 파고든 작품이다. 함께 공연되는 알레산드루 소자 페레이라의 'Krash'는 브라질 음악 고유의 리듬과 비트에서 영감을 받아 여성과 힘, 중독성 강한 즐거움을 표현했다. 2015년 로열 데니시 발레 Royal Danish Ballet에서 초연한 작품으로, 음악과 안무, 표현의 조화가 인상적이다.

Krash

2017년 초연

안무 알레산드루 소자 페레이라 Alessandro

Sousa Pereira

음악 마르틴 슈타트펠트 Martin Stadtfeld, 로완드

오스먼 Lawand Othman aka DJ Turkman Souljah

Chopin Danser

2015년 초연

안무 팀 러시턴 Tim Rushton

음악 프레데리크 쇼팽 Frédéric Chopin

Let's Dance into a New Season

2018년 5월

덴마크 댄스 시어터는 매 시즌 개막에 앞서 신작 기획과 레퍼토리를 미리 공개하는 자리를 갖는다. 예술감독이 직접 새 시즌 프로그램에 대해 소개하며, 안무가와 무용수가 함께하는 대화 시간도 마련된다.

The Generator

2018년 5-6월

무용수로 활동하는 이들 중 안무가를 양성하기 위한 기획으로, 2017년 처음 시작했다. 덴마크 댄스 시어터의 알레산드루 소자 페레이라, 보스니아의 무용수이자 안무가 에드헴 예센코비크 Edhem Jesenković, 로열 데니시 발레의 코르 드 발레로 활동한 세바스티안 클로보르 Sebastian Kloborg가 그 주인공이다. 예술적 아이디어와 자신의 안무 스타일을 발전시킬 기회를 얻은 세 사람이 'The Generator'를 통해 작품을 선보였다. 본 공연에 앞서 'Generator in Progress'라는 이벤트를 통해 안무 과정과 중간 결과물을 관객에게 공개하고 이야기를 나누는 이벤트도 열렸다.

Emperor

안무 알레산드루 소자 페레이라 Alessandro

Sousa Pereira

드라마투르기 소하 테페로스카 Sosh Teprowska

의상 시그네이샤벨라 블리케르

Signe Isabella Blicher

음악 빈 메르텐스 Win Mertens

Outpost

안무 세바스티안 클로보르 Sebastian Kloborg

음악 존 필립 수자 John Philip Sousa,

팀버 팀버 Timber Timbre

드라마투르기 소하 테페로스카 Sosh Teprowska

사운드 디자인 미켈 라르센 Mikkel Larsen

의상 디자인 마리아 폴크만 입센 Maria Folkmann Ipsen

Do you like it?

안무 에드헴 예센코비크 Edhem Jesenković

드라마투르기 메테 리스고르 트란홀름

Mette Risgård Tranholm

의상 디자인 마리아 폴크만 입센 Maria Folkmann Ipsen

음악 힐뒤르 그뷔드나도티르 Hildur Guðnadóttir,

에드헴 예센코비크 Edhem Jesenković,

무르코프 Murcof

Aarhus Summer Dance

2018년 8월

모스고르 박물관 Moesgaard Museum과의 협업으로 선보인 야외 여름 축제. 덴마크 댄스 시어터의 예술감독 폰투스 리드베리가 기획한 작품 몇 편을 선보였다. 2018년에는 ABT를 거쳐 현재 로열 데니시 발레에서 활동하는 알반 렌도르프 Alban Lendorf를 비롯해 덴마크 댄스 시어터의 무용수 14명, 쿠바 아코스타 단차 Acosta Danza의 무용수 6명 등이 출연했다. 폰투스 리드베리와 시디 라르비 세르카위 Sidi Larbi Cherkaoui, 알레산드루 소자 페레이라의 작품이 공연됐다.

Siren

2018년 초연

안무 폰투스 리드베리 Pontus Lidberg

의상 캐런영 Karen Young

음악 스테판 러바인 Stefan Levin

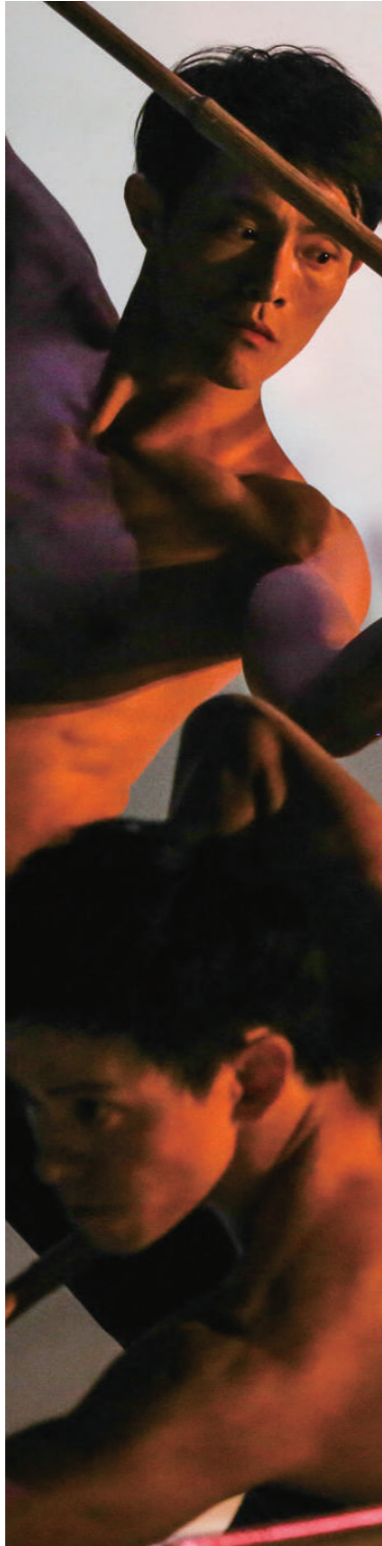
리허설 디렉터 올라 베카우 Ola Beccau

조명 디자인 라파엘 F. 솔홀름 Raphael F. Solholm

공동 제작 Pontus Lidberg Dance, Danish Dance Theatre, Festival Oriente Occidente, Stavros Niarchos Foundation Culture Center

향해하는 선원들을 목소리로 꺾어 죽게 했다는 세이렌 신화에서 모티프를 얻었다. 다만, 신화에 대해 이야기하기보다 세이렌의 유혹을 견뎌낸 율리시스의 욕망에 주목해 갈망, 창조성, 영웅 이야기에 가려진 의외의 고독에 대해 말하고자 했다. 이탈리아 동서양 페스티벌 Festival Oriente Occidente에서 초연했다.

Rice by Lin Hwai-min © Liu Chen-hsiang/Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan

Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan

클라우드 게이트
댄스 시어터 雲門舞集

국가 타이완
소재지 타이완 신베이
창립 연도 1973

주요 연혁

1973 설립
1988 2년간 활동 중단
1998 클라우드 게이트 무용학교
Cloud Gate Dance School 개원
1999 젊은 무용수와 안무가를 위한
'클라우드 게이트 2' 창단
2002 청쯙룽 Cheng Tsung-lung 郑宗龙,
클라우드 게이트 2 상주 안무가 임명
2003 타이완 정부, '클라우드 게이트 데이
Cloud Gate Day' (8월 21일) 선포 및
'클라우드 게이트 레인(Cloud Gate Lane)' 명명
2008 화재로 스튜디오 등 건물과 아카이브 소실
2014 청쯙룽, 클라우드 게이트 2 예술감독 임명
2015 단수이 내 새로운 극장(450석 실내 극장,
1,500석 야외 극장, 스튜디오 2개소) 완공

주요 제작진

창립자 Founder & 예술감독 Artistic Director
린화이민 Lin Hwai-min 林懷民

안무가 린화이민

1947년 타이완 타이난 출생. 린화이민은 타이완에서 안무가가 아닌 소설가로 먼저 알려졌다. 현대무용 공연을 보고 반해 무용을 배우고자 결심한 그는 23세에 처음 춤을 추기 시작했다. 신문사에 투고한 글이 실려 고료를 받으면 무용학원에 등록할 정도로 춤을 좋아해 20대 내내 공부와 춤 추기를 병행했다. 청년 시절 마사 그레이엄과 호세 리몽 테크닉을 배웠고, 그들의 안무 이론을 알게 되면서 무용에 더욱 빠져들었다. 그는 미국 아이오와 대학 University of Iowa에서 문학 석사 공부를 하는 동안에도 틈틈이 현대무용을 익혔다. 1973년 본국으로 돌아온 린화이민은 자신의 무용단인 클라우드 게이트 댄스 시어터를 창립했다. 고대 기록에 남아 있는 춤의 이름을 따서 '雲門 (Cloud Gate)'이라고 명명했다.

클라우드 게이트는 중화권 최초의 현대무용단으로 기록된다. 타이완뿐만 아니라 본토에까지 그의 작품과 단체의 명성이 자자하다. 린화이민은 창단 이래 30여 년간 꾸준히 안무작을 발표했으며, 동시에 해외의 좋은 작품을 자국에 소개하는 데도 힘썼다.

그가 주로 관심을 가진 주제는 아시아의 문화와 아시아인의 삶이다. 단원을 선발할 때면 반드시 흑발의 아시아인을 고수하는 것도 이러한 기조 때문이다. 그의 무대에는 서예나 자연의 풍경이 자주 사용된다. 의상 디자인 또한 넓은 소매나 바짓단으로 동양의 미를 강조한 것이 특징이다. 곡선과 기, 장단 등 동양의 고유한 가치를 동시대 전 세계인이 향유할 수 있는 예술로 재창조했다는 평을 받는다. 린화이민은 현재 은퇴를 선언한 상태이며, 클라우드 게이트 2 예술감독을 맡고 있는 청중롱이 2020년부터 자리를 물려받는다.

대표작 *Revenge of A Lonely Ghost, Legacy, Requiem, Nine Songs, Songs of the Wanderers, Moon Water, Bamboo Dream, Cursive, Smoke, Wind Shadow, Whisper of Flowers, Formosa*

클라우드 게이트 댄스 시어터

Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan

17/18 시즌 프로그램

Formosa

2017년 초연

콘셉트·안무 린화이민 Lin Hwai-min

낭송 시양순 Chiang Hsun

음악 카이자사리아호 Kaija Saariaho, 제라르

그리세 Gérard Grisey, 리양춘메이 Liang Chun-mei 외

공동 제작 National Performing Arts Center-National Theater & Concert Hall (Taiwan R.O.C.), National Kaohsiung Center for the Arts (Taiwan R.O.C.), Sadler's Wells (UK), Théâtre de la Ville (France), Carolina Performing Arts, University of North Carolina at Chapel Hill (USA), Movimentos Festwochen der Autostadt in Wolfsburg (Germany)

포르투갈 항해사가 중국 남부 해협(타이완)을 지나가다 푸른 산천초목과 빛나는 바다를 보며 "아름답다!(Formosa!)"라고 외친 데서 주제를 얻었다. 안무가는 이 작품을 통해 고국의 대지와 전설에서 비롯한 추상적 아름다움을 담고자 했다.

Rice

2013년 초연

콘셉트·안무 린화이민 Lin Hwai-min

음악 하카족 민속음악 Hakka traditional folk songs,

리양춘메이 Liang Chun-mei, 이시마키 Ishii Maki,

빈첸초 벨리니 Vincenzo Bellini, 카미유 생상 Camille

Saint-Saëns, 구스타프 말러 Gustav Mahler

커미션 Wen C. KO

공동 제작 Sadler's Wells (UK), Esplanade-Theatres on the Bay (Singapore), Hellerau-European Center for the Arts Dresden (Germany), National Performing Arts Center-National Theater & Concert Hall (Taiwan R.O.C.), New Vision Arts Festival (Hong Kong), Théâtre de la Ville (France)

아시아인의 삶 자체이자 문화 전반을 대변하는 '쌀'을 주제로 한 클라우드 게이트 댄스 시어터의 대표 레퍼토리. 안무가 린화이민이 창단 40년을 기념하며 발표한 작품이다. 왕에게 진상하는 쌀을 생산하던 초상 지역을 촬영한 영상이 배경으로 흐르며, 인간과 자연, 생명과 소멸, 부활의 과정을 춤으로 풀어냈다.

Dust | White Water

더블 빌

Dust

2004년 초연

콘셉트·안무 린화이민 Lin Hwai-min

음악 드미트리 쇼스타코비치 Dmitri D. Shostakovich

공동 제작 National Performing Arts Center-National Theater & Concert Hall (Taiwan R.O.C.), Movimentos Festwochen der Autostadt in Wolfsburg (Germany)

쇼스타코비치 현악 4중주 8번을 배경으로 21세기의 난민과 실항민이 겪는 상실감을 다뤘다. 잔인한 현실을 대면한 인간의 모습이 마치 표류하는 먼지와 같다는 점에 착안했다.

White Water

2014년 초연

콘셉트·안무 린화이민 Lin Hwai-min

음악 에릭 사티 Erik Satie, 알베르 루셀 Albert

Roussel, 아흐메트 아드난 사이군 Ahmet Adnan

Saygun, 모리스 오하나 Maurice Ohana,

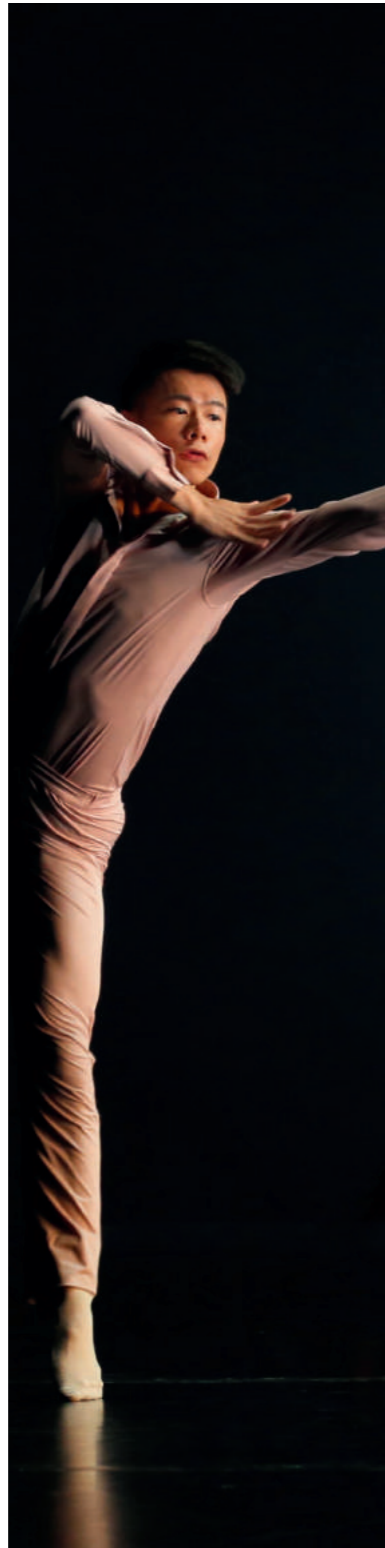
자크 이베르 Jacques Ibert

공동 제작 National Performing Arts Center-National Theater & Concert Hall (Taiwan R.O.C.), Movimentos Festwochen der Autostadt in Wolfsburg (Germany)

더블 빌로 공연되는 'Dust'와 대조적으로 따스한 자연을 상징하는 색감을 가진 의상을 입은 무용수들이 무대 위에서 쉼 없이 흐르는 강물처럼 춤춘다. 피아노 음악을 배경으로 밝고 아름다운 움직임이 돋보이는 작품.

Formosa by Lin Hwai-min © Liu Chenhsing/Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan

4Seasons by Natalie Weir ©Cheung Chi-wai/CCDC

City Contemporary Dance Company

시티컨템퍼러리댄스컴퍼니
城市當代舞蹈團

국가 홍콩

소재지 홍콩

창립연도 1979

무용수 12명

주요 연혁

1979 설립

1998 중국 무용 개발 프로그램

China Dance Development Programme 지원

2004 CCDC 무용 센터 Dance Centre 개소

주요 제작진

창립자 Founder & 예술감독 Artistic Director

윌리 차오 Willy Tsao

상무이사 Managing Director

레이먼드 웡 Raymond Wong

부예술감독 Assistant Artistic Director

도미닉 웡 Dominic Wong

상주 안무가 Resident Choreographer

상 지지아 Sang Jijia

상주 예술가 Resident Artists

노엘 풍 Noel Pong, 차오 양 Qiao Yang

리허설 디렉터 Rehearsal Master

브루스 웡 Bruce Wong

시티 컨템퍼러리 댄스 컴퍼니

홍콩을 대표하는 무용단체인 시티 컨템퍼러리 댄스 컴퍼니는 1979년 창단 이래 현재까지 율리 차오 예술감독 체제로 운영되고 있다. 예술감독과 헬렌 라이 Helen Lai, 폰시우팍이 Pun Siu-fai, 유리 응 Yuri Ng 등 안무가와 함께 현재까지 200여 편의 작품을 발표했다. 더불어 홍콩을 중심으로 잘 알려진 다양한 장르의 예술가와 꾸준히 교류하고 있다.

현재까지 국내외 30여 개 도시에서 공연했으며, CCDC 무용 센터를 기반으로 예술가 및 관객과 접점을 이루는 아웃리치 프로그램을 활발히 운영하고 있다. CCDC 무용 센터에서는 젊은 예술가를 지원하는 한편, 커뮤니티 프로그램을 통해 대중이 보다 쉽게 무용을 경험하고 즐길 수 있도록 힘쓰고 있다.

시티 컨템퍼러리 댄스 컴퍼니

City Contemporary Dance Company

17/18 시즌 프로그램

©City Contemporary Dance Company

Jumping Frames International Dance Video Festival 2017

2017년 9월 7-17일

CCDC가 매해 기획하고 있는 댄스 비디오 페스티벌이다. 중국과 아시아의 댄스 비디오 발전을 위한 플랫폼을 구축하고자 기획됐다. 경연대회와 워크숍 등 다양한 프로그램이 마련됐으며, 2017년 행사에선 장편 9편과 단편 10편이 상영됐다.

City Contemporary Dance Festival 2017

2017년 11월 21-26일

CCDC가 주최하고 홍콩 정부가 후원하는 홍콩 최대의 컨템퍼러리 댄스 페스티벌. 세계의 동향을 소개하기 보다는 동아시아권에 집중해 한·중·일 등 인접 국가 출신의 안무가가 홍콩에서 데뷔할 수 있도록 지원하고 있다. 한국의 대구시립무용단 Daegu City Modern Dance Company과 일본 니가타 Noism 1이 함께 2015년 첫 행사를 치렀다. 2017년에는 BeijingDance /DTX와 연계해 '아시아 포커스' 쇼케이스를 열었으며, HOTPOT: Korea 세션을 진행했다.

Season(s)

2018년 초연

공연 CCDC, Expressions Dance Company

안무 크리스티나 찬 Kristina Chan, 나탈리 위어

Natalie Weir, 도미니크 웡 Dominic Wong

조명 디자인 로먼레이 Lawmanray

무대·의상 디자인 신디 호 푸이산 Cindy Ho Pui-shan

사운드 디자인 앤서니 양 Anthony Yeung

공동 제작 Expressions Dance Company,

City Contemporary Dance Company, Queensland

Performing Arts Centre

오스트레일리아 Expression Dance Company와 2년

단위로 기획한 안무 교류 프로젝트. 안무가 세 명

이 참여해 '계절과 삶'이라는 주제를 두고 각자

안무한 작품을 트리플 빌 형태로 묶어 선보였다.

홍콩 코산 시어터 Ko Shan Theatre 高山劇場에서

2018년 1월 공연한 뒤, 오스트레일리아 브리즈

번·다윈(6월), 중국 베이징(7월) 무대에 올랐다.

Day After Day

안무 도미니크 웡 Dominic Wong (CCDC)

4Seasons

안무 나탈리 위어 Natalie Weir (EDC)

Summer

안무 크리스티나 찬 Kristina Chan (오스트레일리아)

Requiem HK

2018년 초연

안무, 무대·의상 디자인 유리 응 Yuri Ng

음악 유리 응 Yuri Ng

음악·합창 지도 패트릭 치우 Patrick Chiu

대본 초이우파이 Chow Yiu-fai

조명 디자인 로먼레이 Lawmanray

사운드 디자인 하얀푸이 Ha Yan-pui

아카펠라 시어터 A Cappella Theatre와의 협업으로

탄생한 작품이다. 중국어 제목은 ' requiem'으로, 대

중에게 잘 알려진 레퀴엠 형식을 차용하면서 '바

람에 날리는 슬픔'이라는 표현을 더했다. 무용수

와 성악가가 함께 무대에 올라 수십 개의 마이크

가 설치된 무대에서 공연을 펼쳤다.

Last Work by Ohad Naharin ©Gadi Dagon/Batsheva Dance Company

Batsheva Dance Company

바체바댄스시어터

국가 이스라엘
소재지 이스라엘 텔아비브
창립 연도 1964
무용수 19명
영 앙상블 무용수 20명

주요 연혁

1964 마사 그레이엄 Martha Graham,
바체바드 로스차일드 남작 Baroness Batsheva de
Rothschild 단체 설립
1974 지넷 오드먼 Jeannette Ordman 예술감독 임명
1989 텔아비브 수잔 델랄 센터
Suzanne Dellal Centre 상주단체
1990 오하드나하린 예술감독 임명,
18-24세 무용수를 대상으로 한
바체바 앙상블 Batsheva Ensemble 창단
2018 길리나보트 예술감독 임명

주요 제작진

상주 안무가 House Choreographer
오하드나하린 Ohad Naharin
예술감독 Artistic Director
길리나보트 Gili Navot
최고경영자 CEO
디나알도르 Dina Aldor
컴퍼니 매니저 Company Manager
야니브나가르 Yaniv Nagar
시니어 리허설 디렉터 Senior Rehearsal Director
루크제이콥스 Luc Jacobs
객원 안무가 Guest Choreographers
다니엘아가미 Danielle Agami,
샤론에얄 Sharon Eyal & 가이비하르 Gai Behar,
로이아사프 Roy Assaf, 야스민고더 Yasmeeen Godder

안무가 오하드 나하린

1952년 이스라엘 미즈라 출생. 오하드 나하린은 1990년부터 예술감독으로 재직했으며, 현재는 바체바 댄스 시어터의 상주 안무가이다. 단체의 제작진이자 Gaga 움직임 언어를 개발한 안무가로 더욱 잘 알려져 있다. 그는 안무가이면서 무용 교사, 펠튼크라이스 테크닉 교수자인 어머니와 배우·심리학자인 아버지 아래서 성장했다. 1974년 바체바 댄스 컴퍼니에 합류했으며, 첫해에는 마사 그레이엄이 그를 직접 뉴욕으로 초대해 가르쳤다. 1975년과 1976년, 오하드 나하린은 아메리칸 발레 스쿨 School of American Ballet과 줄리아드 학교 The Juilliard School를 다녔으며, 매기 블랙 Maggie Black과 데이비드 하워드 David Howard에게 배웠다. 이후 그는 모리스 베자르 르 20세기 발레단 Maurice Béjart's Ballet du XXe Siecle in Brussels에 입단한다.

1979년 그는 뉴욕으로 돌아와 안무가로 데뷔 무대를 치렀다. 이후 바체바 댄스 컴퍼니를 비롯해 키부츠 컨템퍼러리 댄스 컴퍼니 Kibbutz Contemporary Dance Company, 네덜란드 댄스 시어터 Nederlands Dans Theater 등과 작업했다. 1990년에는 바체바 댄스 컴퍼니의 예술감독을 맡아 세컨드 컴퍼니인 '영양상블 the Young Ensemble'을 창단하고, 2018년 자리에서 내려오기까지 30여 편의 안무작을 발표했다. 오하드 나하린이 성립한 가가 테크닉은 리서치에 기반한 혁신적인 움직임 언어로, 바체바 댄스 컴퍼니를 비롯해 많은 무용수들에게 영향을 미쳤다. 무용수만 아니라 움직임을 행하는 모든 예술가도 가가를 수행할 수 있다. 그는 최근 2007년에 촬영한 다큐멘터리를 기반으로 작품을 창작했으며, 'Mr. Gaga'라는 제목의 영상물을 출시하기도 했다.

대표작 Decadance, Three, Tabula Rasa, Mabul, Pas de Pepsi, Haru No Umi, In Common, Sixty a Minute, Black Milk, Innostress, Mamootot, moshe, Yag, Sabotage baby, Perpetuum, Passo Mezzo, Kamuiot, Plastelina, Naharin's Virus, Hora, Sadeh 21, The Hole

바체바 댄스 시어터

Batsheva Dance Company

17/18 시즌 프로그램

Venezuela

2017년 초연

안무 오하드 나하린 Ohad Naharin

조명 디자인 아비 요나 부에노 Avi Yona Bueno (Bambi)

녹음 편집 막심 워라트 Maxim Warratt

음악 자문 나다브 바르니아 Nadav Barnea

의상 디자인 에리 나카무라 Eri Nakamura

공동 제작 Batsheva Dance Company, Chaillot National Theater (Paris), Hellerau-European Center for the Arts (Dresden)

바체바 댄스 시어터의 무용수 전체가 출연하며, 작품은 비슷하지만 다른 형식을 가진 두 부분으로 구성된다. 어두운 무대 위 경건한 느낌마저 자아내는 검은 차림의 무용수들이 그레고리오 성가에 맞춰 슬픔을 노래한다. 그러나 무대가 전환되면서 분위기는 이내 탕고를 추는 흥겨운 현장으로 변신한다. 완전히 다른 장면이지만 유사한 느낌을 자아내는 독특한 형식이 인상적이다.

Last Work

2015년 초연

안무 오하드 나하린 Ohad Naharin

조명 디자인 아비 요나 부에노 Avi Yona Bueno (Bambi)

녹음 편집 막심 워라트 Maxim Warratt

음악 그리샤라히텐베르거 Grisha Lichtenberger

무대 디자인 조하르 쇼프 Zohar Shoef

의상 디자인 에리 나카무라 Eri Nakamura

공동 제작 Batsheva Dance Company, Montpellier Danse 2015, Hellerau-European Center for the Arts (Dresden) 'Last Work'는 춤이 만들어내는 엑스터시의 한계가 어디까지인지 보여준다. 기쁨과 고통, 광기, 짐승과 같은 야생성이 오하드 나하린의 안무로 무대 위에서 폭발한다. 바체바 댄스 시어터 무용수들의 숨막히는 움직임이 돋보인다.

Hora

2009년 초연

안무 오하드 나하린 Ohad Naharin

조명·무대 디자인 밤비 Bambi

사운드 마스터링 니르 클라이만 Nir Klajman

사운드 디자인 막심 워라트 Maxim Warratt

의상 디자인 안나 미르킨 Anna Mirkin

공동 제작 Batsheva Dance Company, Montpellier Danse 2010, Lincoln Center Festival (New York)

2009년 초연한 이래 몇 년의 휴지기를 거쳐 2018년 재공연한 'Hora'는 먼으로 둘러싸인 초록색 무대 위에서 시작된다. 연습복 차림의 무용수들이 선보이는 움직임이야말로 이 작품의 핵심이라 할 수 있다. 막이 없는 무대에서 출연진은 러닝타임 내내 퇴장하지 않고 구조적인 안무를 선보인다. '2001: 스페이스 오디세이'와 '스타트렉' 등 유명 영화의 사운드트랙이 사용돼 친숙함을 자아낸다.

Naharin's Virus

2001년 초연

안무 오하드 나하린 Ohad Naharin

대본 페터 한트케 Peter Handke

조명 디자인 밤비 Bambi

사운드 편집 프랭키 리바트 Frankie Lievaert

번역 시몬 레비 Shimon Levy

의상 라케페트 레비 Rakefet Levy

이제는 영 앙상블의 투여에 빠지지 않는 주요 레퍼토리가 된 작품으로, 초연 이래 수많은 극장에서 찬사를 받았다. 오스트리아의 작가 페터 한트케가 1966년 발표한 '관객모독'을 대본으로 삼았다. 카멜색 짧은 유니타드에 까만 타이츠를 신은 무용수들의 모습은 마치 검은 바다를 떠도는 토르소 같다. 이 작품을 기점으로 바체바 앙상블이 급속도로 성장했다고 평가받는다.

Decadance

2000년 초연

안무 오하드 나하린 Ohad Naharin

조명 디자인 밤비 Bambi

사운드 디자인 두디 벨 Dudi Bell

의상 샤론 에알 Sharon Eyal, 엘라 에이센베르그

Ella Eisenberg

오하드 나하린이 예술감독 취임 10년을 맞이하던 해에 발표한 'Decadance'는 지금까지 안무한 다양한 작품을 발췌해 재구성한 것이다. 시더 레이 크 컨템퍼러리 발레-파리 오페라 발레 등 주요 무용단체의 레퍼토리로 현재까지 공연되고 있다.

Canine Jaunâtre 3

2018년 초연

안무 마를레스 몬테이루 프레이타스

Marlene Monteiro Freitas

조안무 안드레아스 메르크 Andreas Merk

조명 디자인 야니크 푸아시에 Yannick Fouassier

무대 디자인 야니크 푸아시에 Yannick Fouassier,

마를레스 몬테이루 프레이타스

Marlene Monteiro Freitas

리서치 마를레스 몬테이루 프레이타스 Marlene

Monteiro Freitas, 주앙 프란시스쿠 피게이라

João Francisco Figueira

공동 제작 Batsheva Dance Company,

Festival Montpellier Danse 2018, Julidans Festival

Amsterdam 2018

네트가 걸린 체육관 같은 무대 위 등번호를 부착한 채 등장한 무용수들이 우스꽝스러운 표정을 짓는다. 플라스틱 인형으로 변형된 무용수 17명이 마치 정해진 규칙을 준수하는 스포츠 경기에 임하는 운동선수처럼 기계적인 움직임을 반복한다. 젊은 안무가 마를레스 몬테이루 프레이타스가 발표한 신작으로, '프랑스-이스라엘 시즌 2018' 프로그램의 하나로 기획됐다.

Girls & Boys

2018년 초연

안무 로이 아사프 Roy Assaf

조명 디자인 오메르 셰이자프 Omer Sheizaf

의상 디자인 토메르 할페린 Tommer Halperin

무대 디자인 Wid Studio

음악 편집 리트 예후다이 Reut Yehudai

촬영감독 그레고리 바도 Gregory Bado

바체바 댄스 시어터의 객원 안무가인 로이 아사프의 안무작. 2014년 브라운슈바이크 슈타츠테아터 Staatstheater Braunschweig에서 처음 선보인 작품으로, 바체바 앙상블을 위해 새롭게 창작했다. 움직임과 해프닝의 관계를 탐구하며 그 과정에서 발견되는 캐릭터를 무대에 구현했다.

Batsheva Hosts

안무가로 독립하거나 무용수 외의 도전을 위해 퇴단한 바체바 댄스 시어터 단원들을 대상으로 마련한 쇼케이스 프로그램. 단원뿐만 아니라 재능 있는 예술가의 참여도 가능하다. 관객에게 다양한 작품을 선보이기 위해 바체바 댄스 시어터에서 기획을 맡아 운영하며, 힐렐 코간 Hillel Kogan이 프로그램의 예술감독을 맡고 있다.

Summary

1세대 현대무용단은 몇몇 유명한 안무가를 중심으로 탄생했다. 이들을 포함해 현재 활발히 활동을 전개하고 있는 단체들도 사정이 비슷하다. 이 보고서에서 조사 대상으로 삼은 10개 단체 중 6개(아크람 칸 컴퍼니·키드 피벗·카 퀴블리크·콤포니 안 리외·라 베로날·클라우드 게이트 댄스 시어터)가 창립자이자 지금까지 예술감독으로 활동하는 안무가를 중심으로 운영되고 있다. 나머지 4개 단체는 창립 당시의 기조와 스타일을 유지하며 현시점에 맞게 변화를 모색하는 과정인 것으로 보인다.

이렇듯 현대무용단의 17/18 시즌 프로그램을 살펴본 결과 파악한 경향은 다음과 같다.

첫째, 신작 개발과 투어를 통해 지속 가능한 레퍼토리의 구축. 대부분의 단체가 20명 이하 무용수로 구성되기 때문에 같은 기간이라 할지라도 발레단에 비해 작품 수가 적다. 신작 발표 주기 또한 상대적으로 길다. 때문에 작품 한 편을 발표하면 1~2년에 걸쳐 여러 극장을 투어하는 과정을 통해 단체의 레퍼토리로 구축하게 된다. 지속적인 공연이 가능하도록 인지도를 높이는 것이다. 때문에 시즌 동안 공연하는 작품의 숫자보다 얼마나 많은 도시에서 공연하는지가 단체의 현황을 가늠하는 지표가 될 수 있다. 소규모 단체의 경우 시즌 중 한두 편의 레퍼토리로 투어를 진행하는 것이 일반적이며, 공연 가능한 레퍼토리를 다수 보유한 단체는 출연진을 전략적으로 배치해 여러 편을 운영하는 방법을 취하고 있다.

둘째, 작품의 확산을 위한 공동 제작 및 교류 프로그램의 활성화. 최근 발표된 작품의 크레딧을 살펴보면 공동 제작에 참여한 기관과 단체의 수가 상당하다는 점을 파악할 수 있다. 공동 제작의 경우 작품의 기획 단계부터 협의가 이뤄지는 경우가 많지만, 초연 이후에 이름을 올리기도 한다. 어떤 상황이든 공동 제작이 빈번하다는 것은 다양한 기관과 극장에 같은 작품을 공연할 기회 역시 증가한다는 점을 의미하며, 제작비 부담도 일부 덜 수 있게 된다. 실제로 아크람 칸의 은퇴 작품으로 알려진 'Xenos'는 공동 제작에 참여한 기관이 23개에 달한다. 마르코스 모라우가 안무한 'Tundra'는 자신의 단체인 라 베로날과 웨일스 댄스 컴퍼니가 공동으로 제작했는데, 두 단체의 무용수가 함께 출연하고 영국에서 먼저 초연했다. 또한, 비교적 규모가 작은 단체가 제한점을 보완하고 다양한 작품을 선보이기 위해 교류 프로그램을 기획하기도 한다. 홍콩 시티 컨템퍼러리 댄스 컴퍼니의 'Season(s)'는 홍콩 CCDC와 오스트레일리아 EDC의 협업으로 완성된 트리플 빌 형식의 공연이다. 홍콩에서 초연한 뒤 오스트레일리아 2개 지역과 중국 베이징 투어를 진행했다.

셋째, 대중 친화적인 프로그램 기획. 예술성을 위한 전략을 다각도로 모색하는 한편, 컨템퍼러리 댄스가 대중에게 보다 가깝게 다가갈수록 하기 위한 여러 기획과 프로그램이 등장하고 있다. 아크람

칸 컴퍼니는 단체의 대표 레퍼토리인 'Desh'를 어린이와 청소년을 위한 가족 공연 형태로 재구성한 'Chotto Desh'를 선보였으며, 지금까지 대표 레퍼토리의 하나로 공연하고 있다. 카 퀴블리크 역시 전 연령층을 위해 동화를 소재로 한 작품 'Suites Curieuses'를 제작했다. 콤포니 안 리외는 모든 레퍼토리를 실내 극장과 야외 공간에서 어디서든 공연할 수 있도록 설계한 것이 특징이다. 때문에 이 단체는 거리예술의 성격도 지니는데, 야외의 경우 대규모의 사람들이 모이는 도시 공간에서 주로 공연된다. 쿨베리 발레가 매년 진행하는 페스티벌 'LABO Stockholm'과 덴마크 댄스 시어터의 'Aarhus Summer Dance', 시티 컨템퍼러리 댄스 컴퍼니의 'Jumping Frames International Dance Video Festival' 등도 대중성을 추구한 기획으로 볼 수 있다.

넷째, 차세대 안무가 양성을 위한 다각도의 노력. 대부분 단체가 특정 안무가를 주축으로 창단했으며, 그들의 작품으로 시즌 프로그램을 대부분 채우기 때문에 다양성을 추구하고 발전 가능성을 고려해서라도 단체의 스타일에 맞는 새로운 안무가를 확보하기 위한 노력이 필수적이다. 오하드 나 하린의 가가 테크닉으로 잘 알려진 바체바 댄스 컴퍼니는 'Batsheva Hosts'를 통해 퇴단한 단원이거나 안무가로 독립하고자 하는 무용수에게 기회를 제공하고 있다. 시티 컨템퍼러리 댄스 컴퍼니는 아시아권 안무가가 보다 나은 환경에서 활동하길 바라는 의도로 축제나 행사에 이들을 먼저 소개한다. 덴마크 댄스 시어터 역시 'The Generator' 무대를 통해 단원의 안무가 데뷔를 적극적으로 장려하며, 아크람 칸 컴퍼니는 중국 피폭 컨템퍼러리 댄스 컴퍼니와 협력해 신진 안무가의 작품을 모은 'Portraits in Otherness'를 선보이기도 했다. 유럽 컨템퍼러리 댄스 네트워크 LLB 또한 안무가 양성을 위한 다양한 프로그램을 마련했다.

컨템퍼러리 댄스 분야에서 공통으로 나타나는 경향을 파악함으로써 고민이 필요한 지점도 발견할 수 있었다. 대부분의 단체는 특정 안무가가 자립해서 창단하거나, 안무가의 이름을 딸 정도로 의존적이다. 이는 단체의 역사가 짧기 때문에 나타나는 현상으로 볼 수도 있으나, 예술감독이나 해당 안무가가 은퇴한 후에 생명력을 어떻게 유지해나갈 것인지에 대한 고민이 뒤따를 수밖에 없다. 실제로 린 화이민이 2020년 은퇴를 선언하자 많은 이들이 클라우드 게이트 댄스 시어터의 존립 가능성을 우려하기도 했다.

컨템퍼러리 댄스 현장을 관통하는 거대한 담론이나 경향성이 발견되지는 않지만, 17/18 시즌 프로그램을 분석함으로써 대다수가 공통으로 바라보고 있는 지점을 파악할 수 있다. 이 내용은 경향을 파악해 앞으로의 흐름을 예측하기 위함이라기 보다는, 축적된 데이터를 기반으로 미래 지향적 가능성을 파악하는 데 더욱 의미가 있을 것으로 보인다.

해외 주요 무용단체 17/18 시즌 경향 보고서

극장과 춤, 동시대를 움직이는 전략들

2019년 4월 발행

기획·편집 김태희

자료조사 지원 손예운

디자인 디자인이끼

인쇄 더프레스(주)

자문

안호상 | 홍익대학교 공연예술대학원장

장인주 | 무용평론가

한정호 | 에투알클래식&컨설팅 대표

문의

이메일 thkim0623@gmail.com

웹사이트 taeheekim.com

Copyright ©김태희, 2019.

ISBN 979-11-966687-3-0 93680

비매품

이 보고서는 한국문화예술위원회 2018년도 문예진흥기금(공연예술 창작활성화 및 관객개발을 위한 예술프로젝트 지원사업)을 지원받아 발간·제작됐습니다.

이 보고서의 무단 전재와 무단 복제를 금지하며, 내용의 일부를 가공하거나 인용할 때는 반드시 출처를 밝혀야 합니다.