

수업계획서

< 2017학년도 3월 6일 ~ 6월 23일 15주 >

1. 강의개요

학습과목명	기초연출실습	학점	3	교강사명		교강사 전화번호	
강의시간	4	강의실	시간표참조	수강대상	()계열 학년 반	E-mail	

2. 교과목 학습목표

- 연극의 창작과정에서 배우, 장치, 조명, 의상 디자이너에 이르기까지 각 파트의 역할과 그 역할들 사이에서 연출의 역할이 무엇인지를 학습한다.
- 작품 선택에서 공연까지 연극 만들어지는 전체 과정을 이해한다.
- 대본을 분석하고 캐릭터를 분석해 연기자들과 협력과정을 학습한다.
- 미학적인 부분과 기술적인 부분, 무대구성에 이르기까지 창조적 영감을 끌어낼 수 있는 방법들을 학습한다.
- 이론실기과목이므로 기초이론과 조별실습작품을 정하여 실습을 병행한다.
- 학습한 것들을 실질적으로 발표하여 실제 현장에서 활용될 수 있게 훈련한다.

3. 교재 및 참고문헌

주교재	연극연출	저자	안민수	출판사	집문당	출판년도	2013
부교재 (참고문헌)	연극연출의 이론과 실재	저자	정진수	출판사	예음	출판년도	2000

4. 주차별 강의(실습·실기·실험) 내용

주별	차시	강의(실습·실기·실험) 내용	과제 및 기타 참고사항
제 1 주	1	1] 강의주제: 개강 및 과정 O.T/ 예술로서의 연출 2] 강의목표: 우리의 삶을 '연극적 방식'으로 변화시켜 보여주는 연극예술 3] 강의세부내용: 예술로서의 연출가는 무대에서 다루는 모든 규칙, 형식, 관습들을 이해해야 하며 무엇보다 구체적인 표현을 가능하게 하는 특별한 기술을 갖춰야 하는 것이다.	교수용PC1대 Beamproject1대, 스크린1개, Speaker 등 기자재 준비. 주교재 (1~40쪽) 및 영상자료
	2	① 연출창조의 충동과 기쁨 - 리듬과 하모니 창조의 즐거움, 정서 교류에 대한 욕구, 삶의 모습을 창조하는 기쁨	
	3	② 연출의 다양한 입장 - 해석 연출의 미학, 해석 연출가의 작업상의 특성, 창조 연출의 미학, 창조 연출가의 작업상의 특성	
	4	4] 수업방법 : 강의토의	
제 2 주	1	1] 강의주제: 연출의 역사 2] 강의목표: 연출의 기능이 어떻게 발전해 왔는지 개괄해 본다. 3] 강의세부내용: 현대적인 의미의 연출가가 출현한 것은 겨우 19세기 말 근대극이 성립하면서부터이다. 시대에 따라 극작가에 의해, 어떤 경우에는 배우에 의해서 연출의 기능이 수행되었다. 이에 연극의 발전 과정을 살펴보고자.	간편복장 교수용PC1대 Beamproject1대, 스크린1개, Speaker 등 기자재 준비. 주교재 (40~71쪽) 및 영상자료
	2	① 연출의 역사 - 시인·연출가, 배우·연출가, 사실주의 연극의 성립과 연출가의 독립, 창조연출가의 출현	
	3	② 연출의 기능 - 연극예술창작의 지휘, 기획과 경영에의 참여, 연극제작의 교사, 설계 집행의 기능인	
	4	③ 훌륭한 연출가의 자질 - 상상력과 창의력, 지휘력과 추진력, 인접 예술에 대한 소양, 풍부한 현장 체험, 체계있는 이론적 배경 4] 수업방법 : 강의토의/ 조별작업	

제 3 주	1	1] 강의주제: 연출의 기초 작업 2] 강의목표: 연출의 기초 작업에서 먼저 고려해야 하는 것들과 중요한 것들에 대하여 알아본다.	간편복장 교수용PC1대 Beamproject1대, 스크린1개, Speaker 등 기자재 준비. 주교재 (72~90쪽) 및 영상자료
	2	3] 강의세부내용: ① 희곡의 선택 - 연출가와 희곡, 희곡 선정의 형태, 희곡 선택의 요건(희곡의 작품성, 공연 단체의 성격과 관객구조, 공연여건과의 적합성)	
	3	② 희곡의 수정과 보완 - 희곡 수정의 의미와 방법, 수정작업의 내용, 번안과 각색	
	4	4] 수업방법 : 강의토의/ 조별작업	
제 4 주	1	1] 강의주제: 배역의 결정 2] 강의목표: 배역 선정에는 어떤 예술적 기준과 기술이 필요한지 알아본다.	간편복장 교수용PC1대 Beamproject1대, 스크린1개, Speaker 등 기자재 준비. 주교재 (90~109쪽) 및 영상자료
	2	3] 강의세부내용: 배역의 선정은 연극에서 아주 중요한 위치를 차지한다. 훌륭한 배우들의 소재가 어디인지 또 이들과 어떻게 접촉할 수 있는지 알아본다.	
	3	① 배역 결정의 의미와 방법 ② 공개경쟁에 의한 선정 - 희곡 및 등장인물에 대한 연구 등	
	4	③ 배역 선정의 기준 - 현재의 연기 능력, 잠재적 가능성 4] 수업방법 : 강의토의/ 조별작업	
제 5 주	1	1] 강의주제: 연출의 기본 설계 2] 강의목표: 연극 작업은 엄격한 질서를 바탕으로 다양한 기술 체계들을 조화시키는 철저히 과학적인 작업이다.	간편복장 교수용PC1대 Beamproject1대, 스크린1개, Speaker 등 기자재 준비. 주교재 (110~133쪽) 및 영상자료
	2	3] 강의세부내용: 연출가의 기본 설계과정이라 할 희곡분석과 인물분석, 공연양식과 제작진의 구성을 결정하는 과정에 대해 바람직한 모형을 살펴본다.	
	3	① 희곡의 이해와 분석 - 첫인상의 정리, 이야기 줄거리 정리, 목표의 설정, 장면의 분석(장면 나누기, 장면의 목표 찾기) ② 대사분석, 희곡의 구조 분석(희곡의 구조, 아리스토텔레스적 구조, 서사적 구조)	
	4	③ 작가 및 작품 비평 연구 4] 수업방법 : 강의토의/ 조별작업	
제 6 주	1	1] 강의주제: 극중 인물의 분석 2] 강의목표: 인물 분석을 통해 연출가는 인물의 내면적인 움직임의 모양새를 명확하게 이해한다.	간편복장 교수용PC1대 Beamproject1대, 스크린1개, Speaker 등 기자재 준비. 주교재 (133~146쪽) 및 영상자료
	2	3] 강의세부내용: 연출가는 각 인물들이 어떤 극적 목표를 갖고 있으며 그에 따라 어떻게 행동하는지, 그리고 그러한 행동들은 인물 상호간에 어떤 관계를 갖고 어떤 갈등을 야기하는지 등을 분석해 내야 한다.	
	3	① 인물 분석의 중요성 ② 인물의 목표 - 목표 찾기의 의미, 목표 찾기의 방법 ③ 인물의 행동 - 행동의 의미, 행동 찾기 ④ 인물의 배경, 내면세계 - 인물의 성격, 인물의 정서적, 지적 상태, 개성과 보편성과 지속성	
	4	4] 수업방법 : 강의토의/ 조별작업	
제 7 주	1	1] 강의주제: 공연형식의 결정, 제작부서의 구성과 협력 2] 강의목표: 연출가는 희곡 자체의 형식과 연출가 자신이 의도하는 형식을 조화롭게 운용하기 위한 분석 능력을 가지고 있어야 한다.	간편복장 교수용PC1대 Beamproject1대, 스크린1개, Speaker 등 기자재 준비. 주교재 (146~174쪽) 및 영상자료
	2	3] 강의세부내용: 연출가는 희곡이 뜻하는 바를 무대적언어로 전달하기 위한 가장 적절한 공연 형식을 찾지 않으면 안 된다. ① 연극의 다양한 형식 - 재현적 연극형식, 제시적 연극형식 ② 희곡의 형식과 연출의 의도 - 희곡이 주는 제한성, 연출적 상상력과의 타협 ③ 기술적 여건들 - 제작비, 극장 조건, 관객	
	3	④ 제작부서의 구성과 협력 * 조별 작품의 중간 점검: 각 조별 작품에 대한 1차 계획 및 무대 실현 체크 및 점검	
	4	4] 수업방법 : 강의토의/ 조별발표 * 조별 작품의 중간 점검: 각 조별 작품에 대한 1차 계획 및 무대 실현 체크 및 점검	

*중간과제-연출계획안 작성 :
각 조별 작품에 대한 연출계획안 작성을 통하여 작품선택에서 연출방향에 이르기까지 연출의 다양한 임무를 학습한다.

제 8 주	1	중간고사	*필기시험 객관식 20문항(각 1점) + 주관식 5문항(각 2점) = 총 30점 또는 객관식 10문항(각 1점) + 주관식 10문항(각 2점) = 총 30점
	2		
	3		
	4		
제 9 주	1	1] 강의주제: 연습진행과 무대화 작업 2] 강의목표: 배우와 무대화 작업의 구체적인 기본설계 3] 강의세부내용: 연출가는 배우들에게 정확한 무대 환경과 또 이루어 고자하는 양식의 구체적인 그림을 주어야 한다. ① 배우의 연기창조와 연출가의 역할 - 배우 예술(배우의 신체, 정신세계)에 대한 이해 ② 배우의 유형과 연기 접근 방법 - 배우의 유형, 상반된 연기접근 방법(정서적 접근 방법, 기술적 접근 방법, 심신 동시 접근법) ③ 배우의 연기 창조를 돕는 일, 배역 창조를 돕는 기술, 양상별 연기의 창조 4] 수업방법 : 강의토의/ 조별발표 * 조별 작품의 발표 및 토의	간편복장 교수용PC1대 Beamproject1대, 스크린1개, Speaker 등 기자재 준비, 주교재 (174~191쪽) 및 영상자료
	2		
	3		
	4		
제 10 주	1	1] 강의주제: 행동선 만들기 2] 강의목표: 정지된 무대에 생명력을 부여하는 기술 작업 3] 강의세부내용: 행동선이 제대로 만들어졌을 때 연극은 활력 있게 시각화되어 이야기가 보다 투명하게 전달되고 극적 감동을 자아내게 된다. ① 행동선 만들기의 의의와 목적 ② 행동선 만들기의 원리 - 움직임의 내적 동기, 무대와 관객과의 관계(관객과 더불어 하 는 무대, 관객을 위한 무대, 관객을 무시하는 무대) ③ 무대 언어들과의 관계, 균형, 강조와 초점, 미학적 고려 ④ 행동선 만들기의 과정과 방법 - 배우 스스로 만들도록 유도된 행동선, 연출가의 사전도면 작성에 따른 행동선, 연출가의 거점 지시와 배우의 자율적 동선이 절충된 행동선 4] 수업방법 : 강의토의/ 조별발표 * 조별 작품의 발표 및 토의 단락의 제목과 목적이 전체의 목적으로 잘 향하고 있는지? 각 인 물의 전사, 관계, 목적에 대한 정확한 이해가 되고 있는지?	간편복장 교수용PC1대 Beamproject1대, 스크린1개, Speaker 등 기자재 준비, 주교재 (191~211쪽) 및 영상자료
	2		
	3		
	4		
제 11 주	1	1] 강의주제: 사진틀 무대의 행동선 및 원형무대의 특성 2] 강의목표: 무대의 형태별 다른 적용방법의 행동선 3] 강의세부내용: 연출가는 여러 가지 다양한 무대에 그 공간이 갖 는 미학적 특성이나 기술적인 문제점 등을 잘 이 해하여야 한다. ① 사진틀 무대의 이해 및 특성 ② 사진틀 무대의 행동선 구성의 실제 - 사진틀 무대의 연기 구역과 특성, 무대 구획이 갖는 힘, 공간 이동의 특성, 균형 ③ 원형무대의 구조, 원형 무대의 장단점 ④ 원형무대의 행동선과 짓거리 - 연기구역의 구획, 행동선의 원리, 공간이동의 특성, 균형, 강 조와 초점, 열린 공간, 열린움직임 4] 수업방법 : 강의토의/ 조별작업 * 조별 작품의 발표 및 토의	간편복장 교수용PC1대 Beamproject1대, 스크린1개, Speaker 등 기자재 준비, 주교재 (211~250쪽) 및 영상자료
	2		
	3		
	4		

제 12 주	1	1] 강의주제: 짓거리 만들기 2] 강의목표: 짓거리는 행동선 만들기과 연결하여 그 극적 의미를 완성시킨다.	간편복장 교수용PC1대 Beamproject1대, 스크린1개, Speaker 등 기자재 준비. 주교재 (250~260쪽) 및 영상자료
	2	3] 강의세부내용: 연출가는 연극의 양식이나 극의 상황 혹은 인물의 특성에 맞추어 극 전체의 통일성과 시각적 효과를 염두에 두어야 한다. ① 짓거리의 의미 ② 짓거리의 유형 - 이야기 전달, 인물, 강조, 정서, 일상적 기술적인 짓거리 ③ 짓거리 만들기 기술 - 동기의 고려, 짓거리 선택의 기준, 강화와 균형 ④ 몸짓 - 배우가 직접 자신의 몸을 움직여 스스로 창안해 내는 것으로 극의 양식과 밀접한 관련을 가진다.	
	3	4] 수업방법 : 강의토의/ 조별1차 리허설	
	4	* 조별 작품의 1차 리허설 행동선과 짓거리 등은 배우와 장면의 목표별 적합하지? 또 배우들은 자연스러움과 타당성을 가지는지?	
제 13 주	1	1] 강의주제: 리듬과 템포 2] 강의목표: 연극에 있어서 리듬과 템포의 중요성 3] 강의세부내용: 기술적으로 연극이란 처음부터 끝까지 어떤 리듬과 템포를 만들 것인가의 문제이다.	간편복장 교수용PC1대 Beamproject1대, 스크린1개, Speaker 등 기자재 준비. 주교재 (261~273쪽) 및 영상자료 *현장실습 연극 공연관람 - 관람 전 희곡을 함께 읽고 무대구성과 작품 해석에 대해 미리 의견을 나눈다.
	2	① 리듬과 템포의 개념 - 사물운동의 시, 공간적 궤도, 리듬과 템포의 인식, 흥미있는 리듬과 템포 ② 리듬과 정서 - 극적 행동, 연극적 시간과 공간의 개념 ③ 리듬과 템포의 역할과 구성 - 리듬과 템포의 역할, 구성 ④ 리듬과 템포의 조정 - 조정을 위한 연출의 태도, 조정 시기, 기본 설계와의 대조와 조정, 리듬과 템포 조절의 방법과 내용	
	3	4] 수업방법 : 강의토의/ 조별2차 리허설	
	4	* 조별 작품의 2차 리허설 극의 목표하는 바대로 작품에 반영되었는지? 리듬과 템포는 적절하게 극의 흐름대로 흘러가고 있는지?	
제 14 주	1	1] 강의주제: 연습의 단계 2] 강의목표: 연습은 특성에 따라 효율적으로 변형시킨다. 3] 강의세부내용: 일반적인 연습 과정은 읽기, 서기, 다듬기, 무대 연습, 기술연습, 총연습, 시연회를 거쳐서 공연에 이른다.	간편복장 교수용PC1대 Beamproject1대, 스크린1개, Speaker 등 기자재 준비. 주교재 (273~298쪽) 및 영상자료 *과제: 공연감상 후 연출적인 측면에서 분석 및 비평하기 *수업시간에 읽었던 희곡이 상연되는 공연을 보고, 희곡이 무대에 어떻게 형상화 되었는지 확인하므로 연출의 역할을 이해하는데 도움을 준다.
	2	① 연습계획의 수립 - 연습의 양, 길이, 장소, 단위, 일정 ② 책읽기 연습 - 책읽기 연습의 의미, 연습과정 ③ 서기 연습 - 서기 연습의 의미와 주의점, 과정 ④ 무대 연습과 기술 연습 - 무대 연습, 기술연습 ⑤ 총연습과 시연회	
	3	4] 수업방법 : 강의토의/ 조별 최종공연발표	
	4	* 조별 작품의 최종 발표 기초 연출실습에 맞는 한 학기의 마무리	
제 15 주	1	기말고사 - 실기	주제 : 그룹별 작품 발표 -작품발표를 하고 각각의 역할의 충실도와 기술적인 역량을 평가한다.
	2		
	3		
	4		

5. 성적평가 방법

중간고사	기말고사	과 제 물	출 결	수업기여도	합 계	비 고
30%	30%	15%	20%	5%	100%	

6. 수업 진행 방법

강의, 실습, 팀별 작품발표, 질의응답

7. 수업에 특별히 참고하여야 할 사항

실습 시 팀을 구성하여 팀별 경쟁을 통한 수업에 적극적인 자세로 참여할 수 있는 환경 조성.
공동 작업으로 진행되는 수업이므로 수동적인 학생들이 적극적으로 참여 할 수 있게 지도.
장애인 학습자가 있다면 수업과 시험 등에 불편함 이 없도록 자리와 시간을 배려한다.

8. 문제해결 방법(실험·실습 등의 학습과정의 경우에 작성)

연출실습은 음악 무대미술 안무 등 여러 분야가 협동하는 작업이므로 수동적인 학습자들에게 정확한 포지션을 주어 스스로 흥미를 찾아 수업에 임할 수 있게 한다.

9. 강의유형

이론중심(), 토론, 세미나 중심(), 실기 중심(), 이론 및 토론, 세미나 병행(), 이론 및 실험, 실습 병행(), 이론 및 실기 병행()