

수업계획서

1. 강의개요

학습과정명	연극제작실습 I	학점	3학점	교·강사명		교·강사 전화번호	
강의시간	4	강의실		수강대상		E-mail	

2. 교과목 학습목표

연극제작과정을 이해하기 위한 기초과정으로 대본선정, 오디션, 배역선정, 연습, 연출, 무대디자인, 조명디자인, 음향, 의상 디자인과 분장에 이르기까지 기술뿐만 아니라 실제 공연에 필요한 전 과정을 학습하고 체험하는데 그 목표를 둔다.

또한 연기와 이론수업 등 모든 수업에서 학습한 능력을 발휘해보고 경험하여 배우로서 갖춰야 할 기술과 능력을 점검하고, 연극제작에 필요한 제반적인 사항들과 과정을 통해 훌륭한 배우로 성장하기 위한 발판을 만들어 주는 것에 목표를 둔다.

3. 교재 및 참고문헌

구분	교재명	저자명	출판사	출판연도
주교재	연극제작 이렇게 한다	김균형	예니	2009
부교재	통쾌한 희곡의 분석	데이비드 볼	연극과인간	2020

4. 주차별 강의(실습·실기·실험) 내용

주별	차시	수업(강의·실험·실습 등) 내용	주교재 목차	과제 및 기타 참고사항
제 1 주	1	* 강의주제 · 오리엔테이션 연극공연을 올리기 위한 목적 제시 연극공연의 특징과 형태를 학습한다. * 강의목표 · 연극제작실습을 통해 학습해야 할 중요한 사항을 이해하고 실전에서 적용할 수 있는 연기의 기술 및 능력을 습득할 수 있도록 한다.	오리엔테이션	
	2	* 강의세부내용 · 공연기획의 개념 - 공연기획의 의도와 특징 이해 - 공연의 기획의도와 홍보에 대한 정의 설명	제1장 기획 (12p.-33p)	
	3	* 강의세부내용 · 공연을 위한 희곡작품의 선정 - 희곡작품의 개념과 구성 - 희곡작품의 특징과 장르 설명 - 주제의 선택을 위한 토론	제2장 (34p.-50p.) 1. 희곡 창작 실습	
	4	· 작품의 선택 - 선택기준에 대한 설명 - 선택을 위한 토론 및 선정 - 각색에 대한 방안 논의	제2장 (51p.-65p.) 2. 작품선택	과제 희곡작품의 배역 오디션 공지 및 오디션 신청서 배부 및 작성.
제 2 주	1	* 강의주제 프리프로덕션의 개념과 구성에 대해 이해한다. * 강의목표 희곡작품의 등장인물들의 배역을 선정하는 오디션뿐만이 아닌 연극제작을 위한 각 분야의 업무를 이해하고 분담하여 공동작업과 협업으로 이뤄지는 연극의 특	제3장 캐스팅 (66p.-77p.)	* 참고교재 출판사 연극과 인간 「연극만들기」 김대현 작. 제1부 - 2. 연극만들기 과정 (9p.-37p.)

주별	차시	수업(강의·실험·실습 등) 내용	주교재 목차	과제 및 기타 참고사항
		수성을 이해하고 각자 맡은 역할에 습득하는데 목표로 연구한다.		
	2	* 강의세부내용 · 오디션 희곡에 나타난 등장인물들의 배역과 스탭 각 분야의 업무 분장을 위한 배치 · 선정된 희곡작품의 각 등장인물에 대한 이해	제3장 캐스팅 (66p.-77p.)	
	3	* 강의세부내용 · 오디션 진행 역할 선정을 위한 연기 오디션 실시	실습	준비물 각 배역별 오디션 신청서 지정대본, 자유연기 등
	4	* 강의세부내용 · 오디션 배역선정 결과 발표 및 연습진행 방향 제시 - 배역 결과 발표 - 연습일정 회의 및 제시	실습	
제 3 주	1	* 강의주제 희곡작품의 이해와 분석에 관해 연구한다. * 강의목표 연극공연 구성의 이해와 방향을 제시하기 위한 희곡작품분석을 통해 사건을 찾아내고 등장인물들의 행동을 분석하여 성격을 구축하는 학습훈련으로 더욱 정밀한 인물 창조한다.	* 부교재 「통쾌한 희곡의 분석」 데이비드볼 작. / 김석만 역.	참고교재 내용에 대한 인쇄물 배부
	2	* 강의세부내용 희곡에서 사건의 개념과 이해 - 사건의 개념을 이해하여 각 장면을 좀 더 세밀한 행동의 단위로 세분화하여 등장인물들 행동의 동기와 결말에 대한 이유를 찾는다.	* 부교재 「통쾌한 희곡의 분석」 데이비드볼 작. / 김석만 역.	
	3	* 강의세부내용 희곡읽기 - 각 배역별로 맡은 역할 낭독 - 등장인물들의 대사에 들어 있는 기본적인 정서를 파악하고 극의 흐름을 이해하기	실습	
	4	* 강의세부내용 희곡읽기 - 막과 장별로 배우들이 읽은 내용을 공유하고 연출의 방향을 이해하기 위한 토론 - 각 장면의 정서 파악하기	실습	
제 4 주	1	* 강의주제 연출의 기능과 요소에 대한 이해한다. * 강의목표 작품을 바라보는 연출의 의도를 파악하고 방향을 제시하여 희곡에 나타난 행동을 근거로 인물의 성격을 구축하는 훈련을 진행한다. 또한 각 분야 무대, 조명, 음향, 의상, 분장 기획 등 스태프들에 대한 디자인 구성과 방향을 연출의 의도와 방향에 맞춰 정하여 시각적인 무대 효과를 창조하기 위한 목표	제5장 연출 (100p.-116p.) 1. 연출의 기능 2. 연출의 요소	
	2	* 강의세부내용 - 연출의 개념 이해 - 연출의 의도와 구성의 방향 - 시각적 구성의 강조와 분위기 - 무대 위에서의 배우들의 움직임에 배치를 위한 구성과 이해	제5장 연출 (117p.-147p.) 3. 연출의 실제 1) 무대의 시각적 구성 2) 무대에서 움직임의 배치	
	3	* 강의세부내용 각 등장인물의 초 목표 찾기 - 인물들의 대사에 내재하여 있는 행동의 목적과 이유에 합당한 근본적인 목표를 찾는다. - 초 목표에 맞는 감정 표현	실습	
	4	* 강의세부내용 등장인물들의 움직임과 동선 - 각 인물의 감정과 정서에 맞는 행동을 근거로 논	실습	

주별	차시	수업(강의·실험·실습 등) 내용	주교재 목차	과제 및 기타 참고사항
제 5 주	1	리적인 움직임과 동선을 만드는 훈련 * 강의주제 등장인물의 관계와 장면만들기 * 강의목표 각 장면에 나타난 등장인물들의 행동(대사)을 근거로 인물 간의 관계를 파악하여 장면에 나타난 분위기와 정서를 찾아 설득력 있는 표현을 찾기 위한 목표	제5장 연출 (148p.-153p.) 3. 연출의 실제 3) 연기의 제어 (1) 연기와 분위기 (2) 연기와 역할	
	2	* 강의세부내용 - 각 장면에 나타난 등장인물들의 대사(Text)를 근거로 분석하여 논리적인 행동과 정서를 찾아본다. - 새로운 사건을 일으키는 행동을 찾아 장면의 분위기와 전환 되는 감정을 찾아 인물들간의 상호관계를 구축하여 행동 선을 그려보는 훈련	제5장 연출(154p.-157p.) 3. 연출의 실제 3) 연기의 제어 (3) 연기와 상호관계 (4) 기술적인 이유에서 추가된 연기	
	3	* 강의세부내용 - 각 장면별 행동과 움직임 훈련 - 인물들 간의 대사를 통해 서로의 느껴지는 감정의 반응을 찾아가며 장면의 분위기를 찾아본다.	실습	
	4	* 강의세부내용 - 인물들 간의 대사를 여러 가지 방향으로 감정을 표현하고 가장 설득력 있는 움직임과 행동 선을 찾아보는 훈련.	실습	
제 6 주	1	* 강의주제 대사 속에 내재한 행동의 동기 찾기 * 강의목표 인물들 간의 관계 속에 내재한 정서의 상호작용을 인물들의 대사를 근거로 하여 합리적인 결말을 끌어내는 장면을 만드는 것을 목표로 한다.	제5장 연출 (158p.-161p.) 3. 연출의 실제 4) 대사 (1) 대사와 연기의 일치	
	2	* 강의세부내용 대사를 근거로 무대 위에서 보여 져야 할 연출의 의도와 각 디자인들의 구성의 주제를 공연에서 나타내기 위한 극적 강조를 찾아내기 - 인물 간의 대사 내재된 갈등 - 내적, 외적 갈등 찾아내기	제5장 연출 (162p.-167p.) 3. 연출의 실제 4) 대사 2) 강조 3) 템포와 리듬	
	3	* 강의세부내용 대사에서 찾아낸 극의 강조에 맞춰 대사 및 행동의 템포와 리듬을 정하여 대사의 극적인 장면을 연출한다.	실습	
	4	* 강의세부내용 대사의 감정적인 표현을 위한 강조 및 리듬과 템포 - 대사의 감정적인 톤 - 말의 속도 조절 - 감정 표현을 위한 포즈 사용	실습	
제 7 주	1	* 강의주제 배우예술이라 불리는 연극에서의 연기 * 강의목표 연출적인 측면에서 정해진 극의 의도와 방향을 연기에 적용하여 보다 설득력 있는 표현으로 관객과 교감할 수 있고, 연기의 진실 된 표현을 위해 갖춰야 할 배우의 요건을 학습하는 것을 목표로 한다.	제6장 연기 (178p.-187p.) 1. 개요 1) 배우의 요건	
	2	* 강의세부내용 ① 연기의 정확성 ② 진실된 표현의 연기 ③ 모든 감각의 총체적인 연기 ④ 연기의 절제 ⑤ 연기는 상호적이어야 하며 동시에 적응력이 뛰어나야 한다.	제6장 연기 (188p.-192p.) 1. 개요 2) 연기의 원리	

주별	차시	수업(강의·실험·실습 등) 내용	주교재 목차	과제 및 기타 참고사항
		⑥ 능동적인 연기		
	3	* 강의세부내용 배우들 연기에 있어 상호간의 명확한 감정의 표현을 위한 연기의 정밀화 작업 - 충동, 자극, 반응 찾아보기	실습	
	4	* 강의세부내용 희곡작품 속에 나타난 각 사건들의 연결고리에 맞는 장면 전환 훈련 - 막과 막 사이 장과 장 사이의 놓여진 인물들의 정밀한 감정 표현 훈련	실습	과제 : 인물분석표 제출
제 8 주	1	* 중간고사	중간고사	대략적인 가 무대 설치 및 조명설치 영상 촬영용 카메라 카메라 스탠드
	2	2-7주차에 걸쳐 학습된 내용을 Run through Rehearsal로 실연하여 평가		
	3		연극 공연의 Run through Rehearsal	
	4	* 평가기준 작품의 분석력과 각자 맡은 배역의 인물 분석력, 창의력, 상상력, 집중력, 표현력 5가지 항목으로 평가.		
제 9 주	1	* 강의주제 무대디자인과 제작에 대해 알아본다. * 강의목표 희곡작품 속에 들어 있는 주제를 중심으로 연출의 의도와 방향, 작품의 스타일, 분위기, 시대적 배경, 장소, 시간 등에 맞는 무대 디자인을 정하여 관객에게 연극 공연의 극적환상을 느낄 수 있도록 하는데 목표를 둔다.	제8장 무대디자인과 제작 (252p.-273p.) 1. 무대의 기능과 장치제작	공연이 상연될 극장의 도면 (평면도, 입면도)
	2	* 강의세부내용 - 무대디자인의 접근 방법 - 극의 분위기와 균형, 다양성 - 보기 좋은 무대, 오브제와 상징에 대한 이해 - 평면도의 이해 - 무대디자인과 장치에 역할 등에 대한 이해	제8장 무대디자인과 제작 (274p.-285p.) 2. 새로운 디자인 창조 과정	
	3	* 강의세부내용 무대디자인의 이해를 바탕으로 연기의 정밀한 행동 선을 수정 및 정리하고, 시각적인 균형과 강조를 위한 인물들의 위치 조정	실습	
	4	* 강의세부내용 각 장면에 나타난 행동을 바탕으로 논리적인 등·퇴장로를 설정하고 장면전환의 흐름이 원활한지 점검하고 수정한다.	실습	
제 10주	1	* 강의주제 조명의 역할과 디자인 * 강의목표 무대에서 등장인물들의 집중과 강조를 위한 조명의 역할과 그 외 조명의 효과가 줄 수 있는 요소를 활용하여 극적 효과를 디자인 하는 방법을 이해하는 것에 목표를 둔다.	제9장 조명 (286p.-288p.)	각 종 조명기자재 젤라틴(색지) 등
	2	* 강의세부내용 - 조명의 원리와 역할의 이해 - 조명기자재의 종류 - 조명의 사용법 이해 - 극에 적합한 조명디자인	제9장 조명 (289p.-307p.) 1. 조명기자재 2. 조명의 사용 3. 조명설계(디자인)	
	3	* 강의세부내용 극의 분위기와 스타일에 맞는 조명을 설계하기 위한 계획 수립 및 배우들의 Run through Rehearsal을 중심으로 인물들의 행동 선에 적합한 조명을 설치한다.	실습	
	4	* 강의세부내용 극의 분위기, 장소, 시대적 배경. 시간, 장소 등에 적합한 조명의 색감 정하기	실습	
제 11주	1	* 강의주제 인물의 성격과 분장 디자인	제10장 분장 (308p.-312p.)	

주별	차시	수업(강의·실험·실습 등) 내용	주교재 목차	과제 및 기타 참고사항
		* 강의목표 극중 인물로서 성격을 더욱 강조하고 관객에게 극의 분위기 및 시대적 배경 등에 대한 공감을 극대화하는 분장 디자인의 효과를 이해하는 것을 목표로 한다.		
	2	* 강의세부내용 - 연극에서 분장의 이해 - 연극에서 분장의 역할 - 분장의 원리 - 분장의 필요성	제10장 분장 (308p.-312p.)	
	3	* 강의세부내용 각 인물의 성격에 맞는 이미지를 조사하여 스케치하고 분장의 방향을 정하여 실습해본다.	실습	분장도구가 갖춰져 있는 분장도구상자
	4	* 강의세부내용 조명에 맞춰 분장의 톤을 조절하고 Run through Rehearsal 진행	실습	
제 12주	1	* 강의주제 극의 배경에 적합한 의상 디자인 * 강의목표 극의 상황과 시대적 배경 등을 분석하고 그 결과에서 찾아낸 무대, 조명, 분장 디자인과 어울리는 가장 적합하고 설득력 있는 의복 디자인을 만들어 관객의 시각적 공감을 일으키는 것을 목표로 한다.	제11장 의상 (314p.-315p.)	
	2	* 강의세부내용 극에 나타난 상황과 시대적 배경을 근거로 한 의복의 형태를 학습 - 무대의상의 종류 - 의상디자인에 있어서 지켜야 할 중요한 항목에 대한 이해	제11장 의상 (315p.-318p.)	
	3	* 강의세부내용 무대의상에 종류 즉 상하의상, 현대의상, 시대의상 등을 파악하고 조사하여 스케치 하고, 적합한 색깔이나, 옷감 등을 조사한다.	실습	조명, 준비된 각종 의상
	4	* 강의세부내용 어울리는 의상을 각 인물에 맞게 배우들이 입어보고 Dress Rehearsal 진행하여 무대, 조명과 잘 어울리는지 파악한다. 또한 배우가 무대에서 의상을 입고 움직이는데 불편 사항을 찾아 수정하는 작업을 진행	실습	
제 13주	1	* 강의주제 극의 주제 및 상징을 나타내는 소품 * 강의목표 희곡작가의 의도와 사건의 발단이나 인물들의 성격을 상징하는 소품 혹은 강조를 위한 소도구를 희곡에서 찾아내서 관객이 극을 이해하는데 도움을 주도록 하는 것에 목표를 둔다.	제12장 소품 (320p.)	
	2	* 강의세부내용 - 무대에서 소품의 개념 - 대본에 나타난 소품 파악 - 소품들이 나타내는 의미 찾기 - 소품의 종류 (무대소품, 장식소품, 행위소품)	제12장 소품 (320p.-324p.)	
	3	* 강의세부내용 극에 나타난 소품을 무대에 배치 및 배우들이 사용할 수 있도록 착용하게 하여 무대, 의상 등과 어울리는지 파악하고 수정한다.	실습	
	4	* 강의세부내용 무대, 조명, 의상, 소품을 갖추고 리허설을 진행하고 불편 사항이나, 극의 흐름을 방해하는 요소들을 찾아 수정한다.	실습	

주별	차시	수업(강의·실험·실습 등) 내용	주교재 목차	과제 및 기타 참고사항
제 14주	1	* 강의주제 연극의 장치 및 효과 * 강의목표 공연을 올리기에 최종적으로 점검해야 할 시각적인 효과와 청각적인 효과를 전체 리허설을 통하여 정리하고 수정하여 본 공연이 상연될 때 문제점이 발생하지 않도록 하는 것을 목표로 한다.	제13장 효과 (326p.)	
	2	* 강의세부내용 - 시각적인 효과의 종류와 역할 영상, 포그머신, 오브제 등의 이해와 사용 방법 - 청각적인 효과의 역할 각 중 상황에 맞는 음향효과 및 음향 장치 등의 이해와 사용 방법	제13장 효과 (326p.-328)	
	3	* 강의세부내용 극의 이해를 돕는 장치를 설치하여 최종 리허설 진행 - 무대, 조명, 분장, 의상, 소품, 영상, 음향, 마이크, 악기 혹은 특수효과 등 최종 점검.	실습	무대, 조명, 의상, 분장, 소품, 음향장치, 포그머신과 같은 특수효과 장치 등 공연장에 설치
	4	* 강의세부내용 공연을 올리기 위한 최종리허설 진행 후 배우들의 연기, 무대 전체의 장치들의 특이사항 여부를 확인하여 수정 및 점검한다.	실습	과제 : 공연 합평회 공연을 준비하는 과정에서 각 분야 별 발생한 문제점 및 보완사항에 대한 의견을 정리하여 제출
제 15 주	1	* 기말고사 14주차에 걸쳐 학습한 제작과정을 최종적으로 발표하는 연극공연 상연.	기말고사	무대, 조명, 의상, 분장, 소품, 음향장치, 포그머신과 같은 특수효과 장치 등 공연장에 설치 및 점검 확인 영상 촬영용 카메라 카메라 스탠드
	2		연극공연 상연	
	3		- 관객 입장 (기획, 홍보)	
	4	* 평가기준 작품의 분석능력과 각자 맡은 역할의 인물분석 능력을 평가 하는 분석력, 창의력, 상상력, 집중력, 표현력 5가지 항목을 기준으로 평가	- 무대장치 확인 - 조명장치 확인 - 음향장치 확인 - 의상, 소품, 분장 확인	

5. 성적평가 방법

평가요소	비중(%)	평가내용 및 평가방법
정기평가	60	중간실기평가 30%, 기말실기평가 30% 중간실기평가 : 중간 Run through 리허설(작품분석중심) 기말실기평가 : 연극공연 총리허설 및 최종공연발표
수시시험	10	공연 준비과정에 대한 합평회 의견 제출
과제물	10	작품 및 인물분석표 제출
수업참여도	20	출석 20%
기타		

① 정기 평가(%)		② 수시시험(%)	③ 과제물(%)	④ 수업참여도(%)	⑤ 기타(%)	합계 (%)
중간고사	기말고사	기타	리포트	출석		
30	30	10	10	20		100

6. 수업 진행 방법

수업방법

1. 강의방법 : 주차별 강의.실습 내용에 대한 습득력을 향상하기 위하여 매 수업 시작 단계에서 이전 강의.실습 내용의 환기와 해당 주차 강의.실습과의 연계성을 설명하며, 마무리 단계에서는 다음 주차 강의.실습에 대한 간략한 내용을 공지하며 필요한 자료와 학습자의 실기발표 내용을 준비시킨다. 교재를 적극적으로 활용하고 이론.실습 강의의 특성상 실기 능력 향상을 위해 교재 내용과 관련된 실제 결과물들을 학습지도 측면에서의 예를 들어 설명한다.
2. 질의 응답 : 학습자들에게 수시로 질문하여 매시간 습득할 학습 내용과 목표를 상기시키고, 강의를 마치기 전 수업내용 요약하게 하며, 부족한 부분은 수업내용에 대한 피드백 과정을 실시한다.
3. 발표 : 과제발표를 통하여 학습을 수동적으로 임하는 것을 방지하고 결과물에 대한 피드백을 통해 과제수행 결과를 공유하고 학습 의욕을 고취하며 과제발표를 통한 수업내용의 환기를 목적으로 한다. (10~14주차 사이에 진행)
4. 토론 : 수시로 전 수업에 대한 평가와 토론을 유도하여 지속해서 수업내용을 환기해 수업의 이해도를 높인다. 토론을 통한 수업내용의 환기를 목적으로 한다.
5. 수시시험 : 학습자들에게 수업의 긴장감과 집중력을 높이고 이전의 수업내용을 다시 한번 환기하기 위해 수시시험을 시행한다. 이를 통해 수업 난이도를 조절한다. (9~14주차 사이에 진행)

수업자료

1. 강의자료(PPT) : 매주차 활용하며 시각적 효과를 이용하여 학습 동기를 유발할 수 있는 프리젠테이션을 준비하고 적극 활용하여 학습자의 학습 능력 향상과 집중력 향상이 이루어질 수 있도록 한다.
2. 학습동영상 : 유튜브, 구글 등 강의.실습 관련 영상을 소개하고 시청하면서 수업내용에 관한 흥미를 유도함과 동시에 수업 목표를 이해시킨다. 동영상 활용을 통해 강의 집중도를 높인다.
3. 수업 유인물 제공 : 주교재와 부교재 이외의 참고교재를 이용한 수업 유인물을 제공함으로써 학습자의 수업 이해도를 높인다.
4. 교재(주, 부교재) 활용 / 저널 활용 및 피드백 : 주교재의 이론과 실습 예제에 따라 이론 강의 및 실습을 진행한다. 실습에 대한 다양성 확보를 위해 부교재의 이론 및 실습 예제들도 적극 활용한다. 학습자의 실력향상에 주목적을 두고 실습과정을 점검함과 동시에 학습자가 매시간 강의 종료 후 저널을 쓰도록 유도하여 자아 평가 및 발전 방향에 대해 스스로 검토하게 한다. 강사는 저널에 대한 첨삭으로 학습자에게 피드백을 전달한다.
5. 학술자료의 활용 : 토론 과정 중 세부적인 근거를 마련할 수 있는 학술 논문 자료 등을 추가로 활용한다.
6. 작품 및 인물분석표 예시