뮤지컬 제작 실습 심화

1. 성격

뮤지컬 제작 실습 심화 교과는 뮤지컬 제작 실습 과목을 이수하고 심화 내용을 배우기 위한 과목으로 학생들에게 현장 학습과 동일한 기회를 제공하기 위한 목적이 있다. 뮤지컬 제작 실습 심화는 표현, 체험, 제작실습, 감상 단계로 이루어진다. 뮤지컬의 대표적인 작품을 알고 작품 선정과 오디션을 통해 제작의 전반을 심화하는 과정으로 계발된다. 각 분야 예술가들의 협업 제작 과정에서 필요한 인물 분석력, 곡 해석력, 장면 표현력, 사회성, 공감각적 융합 능력과 같은 과목의 역량을 계발하며 다양한 예술 요소들을 융합하여 하나의 뮤지컬 작품으로 완성하고, 평가 및 진로를 설계하는 심화 과정이다.

인물 분석력은 뮤지컬 모든 활동의 기초가 되는 능력으로 배우와 스태프의 역할 모두가 작품에 등장하는 인물의 이미지와 대사(가사)의 의미를 논리적으로 찾아내고 작품과 관련된 정보를 효과적으로 수집하고 조사하여 예술적으로 활용함으로써 계발되는 것이다. 인물 분석은 예술가들이 창조한 이미지화 된 인물의 언어를 자신의 예술적 기준으로 평가하고 분석함으로써 계발되는 것이다. 뮤지컬 곡 해석력 또한 텍스트에 대한 분석을 바탕으로 섬세하고 다양하게 구성하여 창의적이고 예술적으로 표현함으로써 계발된다. 장면 표현력은 다양한 연기 훈련으로 분석의 결과로 드러난 의미와 정서를 자신의 몸과 말로 표현할 수 있고 그것을 스태프들이 합당한 시청각적 이미지들을 무대에 형상화하는 과정에서 드러난다. 이러한 뮤지컬 장면 표현력은 여러 예술분야 참여자들 간의 교감을 통해 관객들과 소통할 수 있도록 해야한다. 그리고 사회성은 뮤지컬을 통해 인간과 사회에 대한 깊은 이해와 통찰의 기회를 갖고, 자아를 성찰하며, 자신의 진로를 찾고, 뮤지컬 활동에 필요한 기초적인 능력 및 자질을 자기 주도적으로 지속적으로 계발하는 능력이다. 또한 사회성은 제작의 체계를 구축하고 제작에 필요한 인적 자원을 구성한 뒤 각기 다른 분야의 스태프들이 서로 유기적이고 체계적으로 협력하여 하나의 극을 위해 공동 작업을 수행하는 능력이며, 동료들과 작품에 필요한 지식과 정보를 공유하고 공동 창작 활동에 필요한 예정과 관객과 사회에 대한 사회적 책무를 수용할 수 있는 능력을 의미한다. 공감각적 융합 능력은 글로 쓰인 텍스트를 시청각적 요소를 활용하여 서로 효과적으로 결합하고 여기에 예술적 생명력을 불어넣

는 능력이다. 이에 있어 뮤지컬의 종합 예술적 특성을 이해 해야하며, 배우의 연기와 각 분야별 시청각적 요소들의 효과적인 결합을 탐구하면서 여러 분야의 지식과 기술을 융합하여 예술적으로 표현 해야한다.

2. 목표

뮤지컬 작품 제작 실습을 거쳐 더 전문화되고 심화된 뮤지컬 작품 제작을 통하여 뮤지컬 실습 활동에 필요한 전문적인 능력 양성을 목표로 한다.

가. 뮤지컬의 표현 방법이해와 체험을 통하여 심화된 뮤지컬 제작 자질을 함양한다.
나. 참여자들 간의 협업을 통해 여러 예술 요소들을 유기적으로 조화시키고 단계별로 실행하고 평가한다.
라. 다양한 뮤지컬을 감상하고 평가함으로써 뮤지컬 제작을 전문화하고 진로를 설계한다.

3. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계(영역+내용 요소)

영역	핵심 개념	일반화된 지식	내용 요소	기능(※ 관련 학습 요소)
표현	모놀로그	뮤지컬의 일부 장면의 역할을 노래와 연기로 표현한다.	• 뮤지컬 알기 • 인물의 이해 • 뮤지컬 넘버	이해하기 표현하기 훈련하기 분석하기
	오디션	작품에 나오는 인물로 오디션을 경험한다.	• 오디션의 방법 • 오디션 시연	
체험	장면분석	뮤지컬 장면 일부의 곡과 대사를 분석한다.	• 장면의 이해 • 장면분석 방법	
	뮤지컬 넘버 분석	뮤지컬 장면 일부의 넘버(곡)를 분석한다.	• 인물의 감정 • 곡의 흐름 이해 • 곡 익히기 • 곡 부르기	노래하기 표현하기
	대본창작	공연을 만들기 위해 관심 있는 주제로 대본을 쓴다.	• 대본 구조 이해 • 주제 선정하기	이해하기

			• 줄거리 쓰기 • 대본 쓰기	글쓰기
	공연 계획하기	공연 만들기 과정에 필요한 공연 계획서를 작성한다.	• 작품 선정 • 기획안 작성	계획하기 구성하기
제작실습	캐스팅	공연의 완성도를 위하여 등장인물에 적합한 배우를 선정한다.	• 캐스팅 방법 • 오디션	협의하기 연습하기 디자인하기 공연하기 정리하기
	연습하기	치밀한 계획에 의하여 여러 단계를 거쳐 무대 형상화 작업을 한다.	• 대본 읽기 • 노래 연습 • 동작선 연습 • 장면 디자인 • 리허설	
	공연하기	모든 공연의 참여자들은 배우와 스태프들이 소통하면서 공연을 진행한다.	• 공연 진행 • 공연 뒷마무리	
감상	평가하기	공연 실습 후 감상의 의미를 알고 공연에 대한 평가를 한다.	• 공연 평가 • 공연 자료화	토론하기 글쓰기 감상하기
	감상문 쓰기	뮤지컬을 관람하고 자신만의 시각으로 감상문을 작성한다.	• 공연 관람 • 감상문 작성	

나. 성취기준(영역별)

(1) 표현

표현 영역의 성취기준은 뮤지컬의 한 작품을 통해 일부 장면을 뽑아 등장인물의 노래와 대사를 어울리게 표현해 보는 데 중점을 두어 설정하였다. 따라서 인물을 분석하고 뮤지컬의 핵심 요소를 잘 이해하여 곡을 소화하는 것이 중요하다. 이어 준비된 연기를 오디션으로 시연해 봄으로써 실제 오디션을 경험하도록 한다.

[12뮤01-01] 뮤지컬에서 대표적인 뮤지컬 장면 중 나와 어울리는 뮤지컬 독백 영상을 찾아 연기한다.
[12뮤01-02] 뮤지컬 중 선택된 장면에서 인물의 특성을 찾아 노래와 대사를 한다.
[12뮤01-03] 뮤지컬 중 선택된 장면을 오디션으로 준비한다.
[12뮤01-04] 뮤지컬 중 선택된 장면을 오디션으로 경험한다.

(가) 학습 요소

- 뮤지컬 알기, 인물의 이해, 뮤지컬 넘버, 오디션의 방법, 오디션의 시연

(나) 성취기준 해설

- [12뮤01-01] 주어진 영상에 맞게 독백을 이해하고 감정을 살린 대사와 동작으로 표현하도록 한다.
- [12뮤01-02] 주어진 장면을 파악하고 인물의 성격, 외형적 특징, 상황을 받아들이고 음악적 리듬에 어울리게 노래와 대사로 표현하도록 한다.
- [12뮤01-03] 주어진 조건 안에서 작품의 분위기와 인물의 성격을 창의적으로 디자인하여 자신만의 인물로 연습하도록 한다.
- [12뮤01-04] 주어진 조건 안에서 작품의 분위기와 인물의 성격을 창의적으로 디자인하여 오디션에서 시연하도록 한다.

(다) 교수·학습 방법 및 유의 사항

- 평소 익힌 연기기초, 노래 활동에서 찾은 다양한 기능으로 다양한 연기술을 익힐 수 있도록 한다.
- 효율적이고 다양한 오디션의 연습 방법을 탐구하고 찾아낼 수 있도록 지도한다.
- 학생 스스로 노래와 연기 익히는 방법을 찾아낼 수 있는 환경을 조성하는 것이 중요하므로 교사가 일방적으로 만들어 주기보다 스케폴딩하는 것에 유의한다.

(라) 평가 방법 및 유의 사항

- 학습자의 수준을 정확히 파악하고 교수·학습설계에 반영할 수 있도록 수행평가를 적극 활용한다.
- 실습 과제를 통해 문제 해결에 적합한 오디션 방법을 찾았는지 단계별 과정중심 평가를 활용한다.
- 동일한 장면을 연기하거나 오디션에서 진행하더라도 다양한 표현 방법을 사용하였는지 자신과 어울리는지 등을 고려하여 표현력과 완성도 면에 중점을 두어 평가한다.

(2) 체험

체험 영역의 성취기준은 장면분석의 방법을 알고 장면에 드러나는 대사와 노래를 분석하여 실습하기 위해 설계된다. 실습을 익힌 후 공연을 하기 위해 관심을 갖는 주제로 이야기의 줄거리 및 대본을 쓰기 위한 창의성을 발현한다. 대본이 완성되면 공연을 만들기 위한 구체적인 일정과 단계를 계획하는 계획서를 작성하여 공연 제작의 능력을 기른다.

[12뮤02-01] 장면분석의 방법을 알고 주어진 뮤지컬 장면의 대사를 분석한다.
[12뮤02-02] 뮤지컬 곡 분석의 방법을 작성하고 주어진 뮤지컬 장면 곡을 부른다.
[12뮤02-03] 공연 만들기 대본을 쓰기 위해 관심 있는 주제를 찾아 이야기 나누고 줄거리를 작성한다.
[12뮤02-04] 선정된 주제로 뮤지컬 대본 작성 방법을 알고 대본을 작성한다.
[12뮤02-05] 공연을 제작하기 위한 계획을 세운다.

(가) 학습 요소

- 장면의 이해, 장면분석 방법, 인물의 감정, 곡의 흐름 이해, 곡 부르기, 대본 구조의 이해, 주제 선정, 줄거리 쓰기, 대본 쓰기, 작품 선정, 기획안 작성

(나) 성취기준 해설

- [12뮤02-01] 대사에 적절한 행동 동사와 감정을 찾아 정확한 의미를 전달하도록 한다.
- [12뮤02-02] 곡에서 등장하는 인물의 정서, 가사의 내용, 곡의 분위기를 고려하여 노래하도록 한다.
- [12뮤02-03] 이야기 구조를 이해하고 흐름에 맞게 사건을 연결하여 이야기를 만들도록 한다.
- [[12뮤02-04] 주제에 맞게 등장인물과 상황에 어울리는 대사를 창작하도록 한다.
- [12뮤02-05] 창작된 대본을 무대에 실연하기 위해 연습 과정을 어떻게 진행할 것인가를 인적, 물리적, 환경적 요소를 고려하여 계획을 세우도록 한다.

(다) 교수·학습 방법 및 유의 사항

- 학습자의 흥미와 동기 및 수준을 고려하여 대사와 노래의 분석의 방법을 적절히 찾도록 지도한다.
- 모둠별 활동을 통해 분석에 필요한 요소와 대본 창작에서 이야기의 흐름을 잘 찾아낼 수 있도록 지도한다.
- 다양한 이야기 주제를 통해 이야기를 선정하고 갈등과 해결에 따른 결말이

잘 선정되기 위해 다양한 결과가 도출될 수 있도록 지도한다.
- 공연의 계획 단계를 다양하게 설계하고 함께 공유할 수 있도록 지도한다.

(라) 평가 방법 및 유의 사항
- 대사와 노래의 분석 방법에 따라 표현이 달라질 수 있음을 이해하고 현재 자신의 분석 수준을 파악하고 올바른 분석 방법을 찾아갈 수 있도록 찾아가고 있는지 평가한다.
- 대본 창작에서 적절한 대사와 상황으로 이야기 구조가 연계성있게 진행되는지 평가한다.
- 공연 계획을 단계별로 적절하고 현실성있게 정해졌는지 설계된 계획서가 전체적인 공연 제작 순서에 부합하는지 평가한다.

(3) 제작 실습

제작 실습 영역의 성취기준은 공연의 제작과정을 경험하여 제작 전반을 이해하고 협업을 통해 완성된 공연을 실현하는 데 중점을 두어 설정하였다. 대본의 역할을 캐스팅을 통해 결정하는 오디션으로 실습하여 자신감을 얻고 대본 읽기와 노래 연습 등의 기초 연습을 통해 연기와 노래 실력을 늘린다. 함께 어울려 동작선을 연습하거나 무대 그림을 연출하기 위한 조명, 음향, 의상, 무대 등의 스태프가 협업하여 극으로 완성해가는 과정으로 이타심과 협동심을 가질 수 있도록 한다.

[12뮤03-01] 창작된 대본에 어울리는 배역을 캐스팅한다.
[12뮤03-02] 공연 만들기 과정에 필요한 배우와 다양한 스태프 분야를 탐구하고 효율적으로 역할을 분담한다.
[12뮤03-03] 주제와 목적에 맞게 지속적으로 협의하며 연습한다.
[12뮤03-04] 무대를 주어진 조건 안에서 작품의 분위기와 인물의 성격을 효과적으로 드러내기 위해 창의적으로 디자인하고 구현한다.
[12뮤03-05] 무대에서 필요한 음향과 조명, 소품 등을 활용하여 장면별 연습을 한다.
[12뮤03-06] 공연에서 자신이 맡은 역할을 수행하고, 연극 만들기 과정을 평가한다.

(가) 학습 요소
- 캐스팅 방법, 오디션, 대본 읽기, 노래 연습, 동작선 연습, 장면 구체화, 리허설, 공연 진행, 공연 뒷 마무리

(나) 성취기준 해설
- [12뮤03-01] 오디션의 순서, 캐스팅의 조건 등을 알고 원하는 배역에 캐스팅되기 위해 오디션을 볼 수 있도록 한다.

- [12뮤03-02] 공연 제작과정에서 다양한 역할을 이해하고 필요성에 맞추어 역할을 맡을 수 있도록 한다.
- [12뮤03-03] 대본 읽기, 노래 연습, 동작선 연습 등을 중심으로 작품의 주제와 의도에 찾아가며 연습에 임하도록 한다.
- [12뮤03-04] 조명, 음향, 소품, 의상 등 공연에서 필요한 장치가 작품에 어울리게 쓰일 수 있도록 디자인하도록 한다.
- [12뮤03-05] 작품에 어울리게 사용되는 장치를 공연의 완성도를 위해 연습된 움직임과 함께 사용하도록 한다.
- [12뮤03-06] 리허설과 본 공연을 진행함으로써 맡은 역할을 잘 수행하는가를 스스로 평가하도록 한다.

(다) 교수·학습 방법 및 유의 사항

- 제작과정에서 학습자의 활동에 적절한 반응을 제공함으로써 긍정적인 자아 개념과 성취감을 가질 수 있도록 한다.
- 학습자가 자율적으로 선택하여 실습할 수 있는 보충 과제를 적절히 제시하여 제작 실습의 완성도를 높이도록 한다.
- 제작 과정에서 발생하는 문제점을 협동하여 해결하도록 지도한다.
- 과목의 특성상 한 학기를 기준으로 작품을 제작하여 발표하도록 계획하도록 지도한다.
- 학습 성취도, 개인적 관심도, 수행 능력, 선행학습 등을 고려하여 다양한 소집단 활동이 가능하도록 배려하도록 한다.
- 능동적인 실습 태도를 형성함으로써 자기 주도적인 실습 과정이 되도록 배려하도록 한다.
- 학습자들의 진로, 정보, 학과의 특성, 학교의 형편에 따라 시간을 재구성하여 편성하되, 기초 학습에서 시작하여 심화 학습을 진행하도록 한다.

(라) 평가 방법 및 유의 사항

- 전공 이해도와 대본(혹은 텍스트) 분석에 대하여 사고 구술, 자기 보고서, 서술형 평가, 토론 등 다양한 방법으로 평가한다.
- 실습 및 창작 활동에 대하여 실기 발표, 포트폴리오 협업 활동 등 여러 가지 방법으로 평가한다.
- 공연 윤리, 준비성, 성실도, 수업 참여도 등 실습에 임하는 자세를 지속적인 관찰, 누가기록, 체크리스트 등 여러 가지 방법으로 평가한다.
- 학습 내용에 따른 개념 학습, 인물 학습, 주제 학습, 비교 학습 등을 논술 및 서술형으로 평가하도록 한다.
- 평가의 형평성을 위하여 평가 목적, 방법, 시기 등을 정확하게 안내하여 학습자가 평가에 대비하도록 한다.

(4) 감상

감상 영역의 성취기준은 공연 실습을 한 후 평가를 통해 감상의 의미를 알고 뮤지컬을 즐기는 태도를 기르는 데 중점을 두었다. 뮤지컬 작품으로 자신의 감상 방법과 시각을 넓히는 방법을 배울 수 있도록 한다.

[12뮤04-01] 공연 실습 후 감상의 의미를 알고 관람을 통한 평가를 한다.
[12뮤04-02] 감상의 의의를 알고 뮤지컬을 즐기는 태도를 갖춘다.
[12뮤04-03] 뮤지컬을 보며 작품의 의미를 찾고 자신의 견해를 발표한다.
[12뮤04-04] 뮤지컬을 관람하고 자신의 시각에서 감상문을 작성한다.

(가) 학습 요소

- 공연평가, 공연 자료화, 공연 관람, 감상문 작성

(나) 성취기준 해설

- [12뮤04-01] 공연에서 느낀점과 다음 공연에서 보완해야 할 부분을 찾는 등의 반성적 태도로 연습과정과 공연 전반에 대한 소감을 나눌 수 있도록 한다.
- [12뮤04-02] 뮤지컬을 감상 하는 올바른 방법을 이해하고 긍정적이고 적극적인 태도로 즐길 수 있도록 한다.
- [12뮤04-03] 다양한 뮤지컬 작품의 의미를 정확하게 찾아내고 자신의 생각을 더하여 비판적 사고로 이야기할 수 있도록 한다.
- [12뮤04-04] 뮤지컬이 가진 시청각적 요소, 작품의 주제, 연출의 의도 등을 중심으로 감상문을 작성하도록 한다.

(다) 교수·학습 방법 및 유의 사항

- 공연의 결과에 대한 관객의 평, 무대 위 셋업과 장치적 문제 등을 파악하여 다양하고 적절하게 평가되는지 확인한다.
- 공연을 관람하고 누구나 할 수 있는 감상평을 지양하고 다양한 시각적 평가와 감상법을 활용하여 의견을 나눌 수 있도록 지도한다.
- 감상의 평이 시각적, 텍스트적, 배우, 스테프, 연출적 의도 등 다양한 의견 중 한쪽 의견으로 편중되지 않도록 유의한다.

(라) 평가 방법 및 유의 사항

- 공연 후 각자의 분야별 적절한 칭찬과 비판으로 평가 시간이 긍정적이고 발전적인 방향으로 진행되었는지 평가한다.
- 감상 활동에 필요한 전문 지식과 관련된 흔히 온라인상 평가된 내용을 지

양한다. 자신의 생각이 적절히 가미된 평가로 작성되었는지 평가한다.

- 문서화 된 감상내용을 동료와 공유하고 의견을 나누는 활동을 바탕으로 공연에 대한 평을 종합적으로 평가한다.

4. 교수·학습 및 평가의 방향

가. 교수·학습 방향

(1) 뮤지컬 제작의 실제를 경험하여 뮤지컬 제작 과정에 필요한 문제 해결 능력과 창의성을 기른다.

(2) 교수·학습은 영역별로 뮤지컬 제작의 단계를 탐구하고 실행하되, 체계적인 연계가 되도록 한다.

(3) '뮤지컬 연기와 노래', '공연 준비와 발표', '감상법'과 연계되는 과목으로 학년별, 전공별, 인원별로 적절하게 편성한다.

(4) 학습 성취도, 개인적 관심도, 수행 능력, 선행학습 등을 고려하여 다양한 소집단 활동이 가능하도록 배려한다.

(5) 능동적인 실습 태도를 형성함으로써 자기 주도적인 실습 과정이 되도록 배려한다.

(6) 학습자들의 진로, 정보, 학과의 특성, 학교의 형편에 따라 시간을 재구성하여 편성하되, 기초 학습에서 시작하여 심화 학습을 진행한다.

(7) 다양한 시청각 자료와 매체, 현장 견학 등을 활용하여, 교수·학습의 효율성을 높이고 생동감 있게 학습한다.

(8) 실습을 진행하기 전에 안전 수칙을 충분히 설명하고, 실습이 진행 될 때에는 반드시 교사의 지도하에 한다.

(9) 편향적인 연기 연습을 지양하고 단계별로 제작 과정을 진행한다.

(10) 작품의 선정은 뮤지컬 관련 과목의 교과서에 제시된 것뿐 아니라 학습자들의 진로, 전공, 학과의 특성에 따라 유연하게 선택한다.

나. 평가 방향

(1) 학습자의 학습 과정을 이해하고 성취 수준을 높이며, 학습 내용 및 교수 학습 방법의 적절성을 진단하는 과정이므로, 교육과정에서 제시된 목표와 내용, 교수 학습 방법과 일관성을 유지하도록 준비한다.

(2) 뮤지컬 제작에 대한 기본 개념과 실습, 수업 참여도 등에 유의하여 평가한다.

(3) 평가 방법은 사고 구술, 자기 보고서, 서술형 평가, 토론, 실기 발표, 포트폴리오 협업 활동, 지속적인 관찰, 누가기록, 체크리스트 등으로 구성할 수 있다.

(4) 학기 말에 평가가 이루어져야 하므로 준비 단계에서 제작 과정, 공연 및 평가 과정에 이르기까지 각 단계별 학습 목표와 교수 학습활동에 따른 평가 방법을 치밀하게 계획한다.
(5) 평가의 타당도와 신뢰도를 높이기 위해 평가의 주체를 다양화하여 교사평가, 동료평가, 자기평가 등을 활용한다. 학생으로 하여금 스스로 자기평가를 하게 하여 자율적 교정 능력을 갖추도록 한다.
(6) 학습자의 전공별, 학년별 특성을 고려하여 평가의 수준과 범위, 방법 등을 정한다.
(7) 평가 방법은 학습자들의 진로와 학과 또는 학교의 특성에 맞게 재구성한다.