

꿈!! Ready, Action!

[공연영상학과]

브로드웨이 불후의 명작
뮤지컬 맨 오브 라만차
MAN OF LA MANCHA

A Musical Drama by DALE WASSERMAN
Music by MITCH LEIGH Lyrics by JOE DARION

맨오브라만차

작곡 미치 리

가사 조대리언

대본 데일 와셔맨

뮤지컬 넘버의 이해

Overture

극이 시작하기 전에 사용되는 서곡으로 오케스트라의 연주만 연주 되기도 하고 Opening Number와 함께 사용되기도 한다. 극의 기본적인 정서와 작품의 테마, 배경들을 담고 있는 곡으로 극의 분위기를 조성, 감정을 정돈한다. 작품 안의 주요 멜로디들을 총망라하여 보여주는 곡도 있고, 앞으로 전개될 극중 내용을 암시하는 장면을 보여주는 곡도 있다.

앙트랑트(entrant) : 2막 서곡

Opening Song

공연이 시작되면 나오는 첫 곡이다. 관객의 관심을 집중 시키고, 분위기를 안정적으로 만들어 작품의 배경 또는 상황들을 설명하는 등이 많다. 서곡 다음에 나오는 경우도 있고, 서곡이면서 Opening Song인 경우도 있다.

〈노틀담드 파리〉 _ Le Temps des Cathedrales

뮤지컬 넘버의 이해

I am song,
I want song

인물의 소개 혹은 인물의 욕구를 들어내는 노래로 주로 주동인물 (protagonist)의 욕구를 들어내는 내용이거나 반동인물(Antagonist)을 소개하는 노래이다. 음악적으로는 주로 아리아로 만들어 지지만 타인에 의해 합창으로 불려지기도 한다.

〈Jekyll and Hyde〉-그대 향한 길(Lost in the darkness)

〈sound of music〉-maria 〈man of La mancha〉

Exposition

극중의 상황 이전에 어떤 배경이 있었는지, 그리고 극이 어떻게 흘러갈 것인지 알게 해주는 노래로 앞으로 일어날 사건에 대한 암시적 역할을 한다.

〈Urinetown〉_Urinetown

뮤지컬 넘버의 이해

Show Stopper

극의 전개과정 중 드라마 서사에서 빠져도 무방할 정도로 스토리와 상관없이 재미를 주는 뮤지컬이다. 굉장히 유머러스하고 밝고 즐거운 분위기의 기분 전환 용 음악으로 드라마 서사에서 관객들을 한 숨 돌리게 만드는 씬 장면이라 볼 수 있다. 화려하게 과장되어진 음악들로 관객들의 박수와 환호로 인하여 극의 진행이 사실상 끊어지게 된다.

Solo, Duet, Company 등 다양한 방식으로 불리어진다.

Ballet Sequence

오로지 안무만 행해지는 장면으로 주로 경음악이 많이 사용된다.

〈Billy Elliot the Musical〉 Dream Ballet

뮤지컬 넘버의 이해

- ① **Aria** : 뮤지컬의 백미로 일컬으며 흔히 남녀 주인공의 사랑의 환희나 사랑의 비극, 작품의 주제를 담고 있는 클라이막스 부분에서 연주되며, 솔로 또는 이중창으로 이루어진다.
- ② **Recitativo** : 오페라, 오라토리오, 칸타타 등에서 주로 사용되었던 창법으로 극중 대사를 노래로 표현 할 때 사용되어지는 기법이다. 아름다운 선율보다 대사에 더 중점을 두고 있다.
〈Les Miserables〉_look down
- ③ **Solo / Duet** : 노래를 혼자/둘이서 부르는 곡을 칭함
〈Rebecca〉_rebecca
- ④ **Company Song** : 주로 출연진들이 함께 부르는 합창곡으로 극의 분위기를 전달 할 때 사용되어지는데 주로 대극장 Opening Song은 Company Song인 경우가 많다.
- ⑤ **ballad song**

레미제라블

작사 알랭 부브릴, 장 마르크 나텔

작곡 클로드 미셸 손버그

프로듀서 카메론 매킨토시

뮤지컬 넘버의 이해

Reprise

주로 중요한 극적 순간에 앞에 나왔던 노래가 다시 연주되는 것을 칭하는 것으로 선율이 그대로 되풀이 되는 경우도 있지만 변주되어 연주되는 경우가 더 많은데, 변주되는 경우는 대부분 극적 상황의 변화를 암시하기 위함이다. Reprise는 노래를 부르는 인물에 따라 같은 선율을 다른 가사로 부르게 하기도 하고, 씬 Change나 상황에서 변주되어 B/G로 사용되기도 한다.

〈Spring Awakening〉_Mama who bore me

Special Material

뮤지컬의 장쾌함을 위해 의도적으로 과장되어진 장면을 만들 때 사용되는 음악으로 춤, 가창력, 코믹 연기 등 각 연기자들의 장점들이 최대한 발현 되도록 만들어졌다.

〈Jekyll and Hyde〉_Alive

뮤지컬 넘버의 이해

Production Number

다수의 일반인들에게 어필하기 위한 목적으로 만들어진 음악으로 집객을 위한 수단으로 많이 사용된다. 작품 전체적으로 모든 음악에 바리에이션(variation) 되는 경우도 있다.

〈Jekyll and Hyde〉_this is the moment

Curtain Call

공연이 모두 끝나고, 막을 내리기 전에 배우들이 관객들의 환호에 답하는 의미에서 작품 속 중요 멜로디나 아리아, 합창곡 등을 편집하여 짤막짤막하게 배우들의 노래와 춤을 보여줄 때 쓰이는 곡이다.

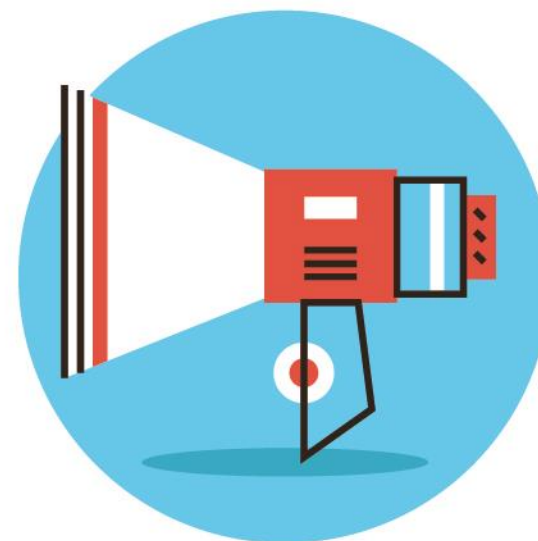
뮤지컬 넘버의 이해

Back
ground
music

장면 전환이 많은 뮤지컬에서는 전환도 드라마와 맥락을 같이해야 한다.
이때 주로 사용되는 음악을 지칭한다. 또한 노래를 하지 않는 대사가 많은
장면에서도 사용된다.

comedy
song

코믹한 장면을 만들기 위해 사용함.

제작방식에 따른 뮤지컬 구분

창작 뮤지컬

국내자본, 국내창작진, 국내초연하는 뮤지컬로 국내 프러덕션이 라이선스를 가지고 있다. 소재의 로컬과 유니버설의 한계를 넘고 있는 것이 현재 추세

빨래, 빈센트반고흐, 살리에르,
프랑켄슈타인, 벤허,
나와나타샤와 흰당나귀, 레드북

오리지널 뮤지컬

외국에서 제작하고
외국배우들로 구성된
프러덕션으로 '한국투어'라는
타이틀 주로 공연한다.

캣츠 투어, 돈주앙 투어,
미스사이공 투어,
지킬앤하이드 투어

제작방식에 따른 뮤지컬 구분

라이선스 뮤지컬

국외에서 제작하고 국외 프러덕션에 라이선스가 있는 작품으로 풀라이선스로 공연하는 방법과 스몰라이선스로 공연하는 방법이 있다.

레프리카

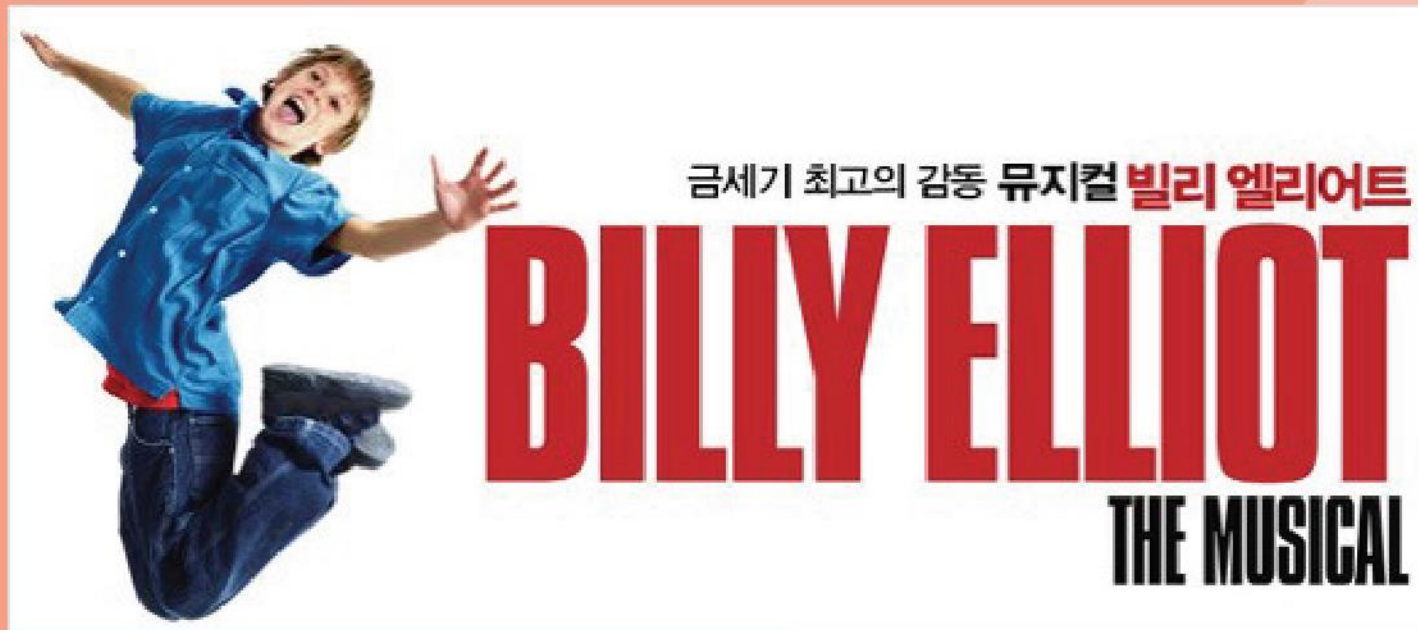
'복사하다'라는 의미로 외국 프러덕션의 통제속에서 복사하듯이 공연하는 방식. 한국어, 국내배우로 공연

팬텀오브오페라, 캣츠, 미스사이공,
레미제라블

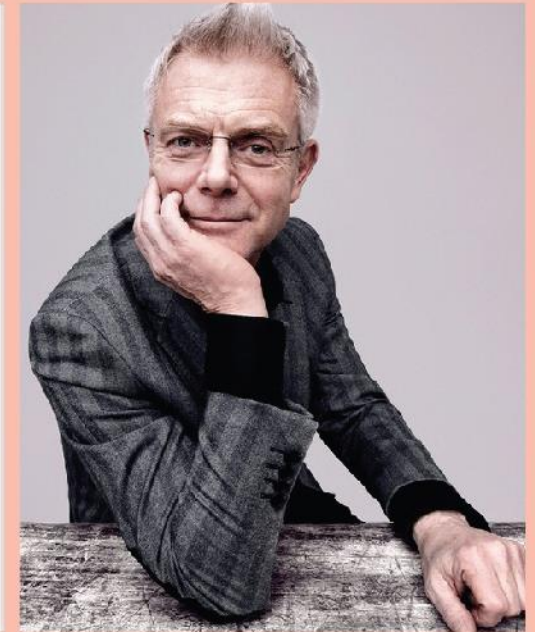
스몰 라이선스

부분적인 라이선스를 구입해서 한국창작진에 의해 재창작되는 것. 비교적 공연하는 나라의 정서를 반영함.

베어, 지킬앤하이드, 안나카레리나,
맨오브라만차,스토리오브마이라이프

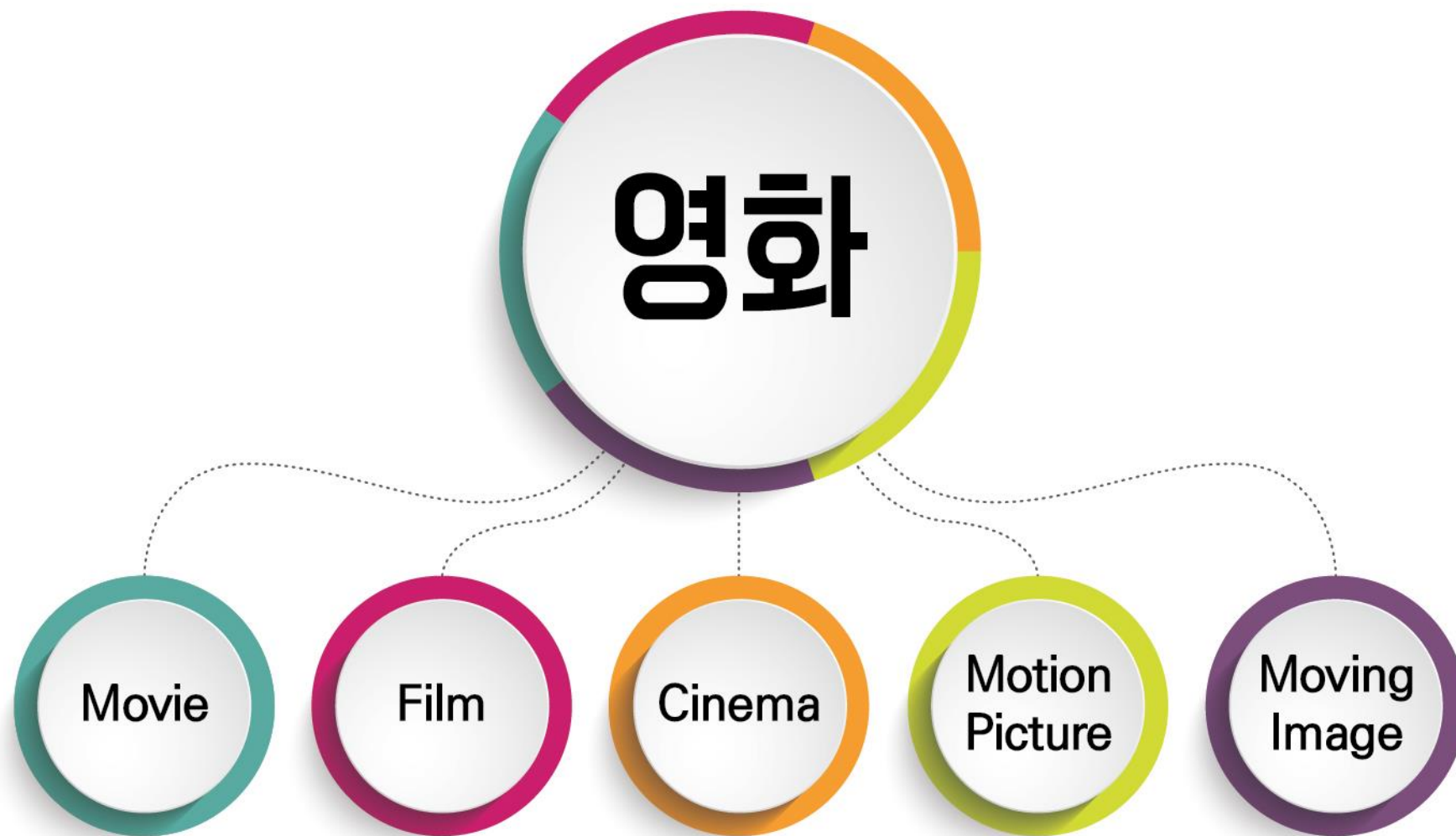

가난한 탄광촌에서 왕실의 발레리노가 된 소년의 이야기
빌리엘리엇

감독 Stephen David
Daldry 1960

영화는 다양하게 불린다.

1895년 뤼미에르 형제의 시네마토그래프(cinematograph)

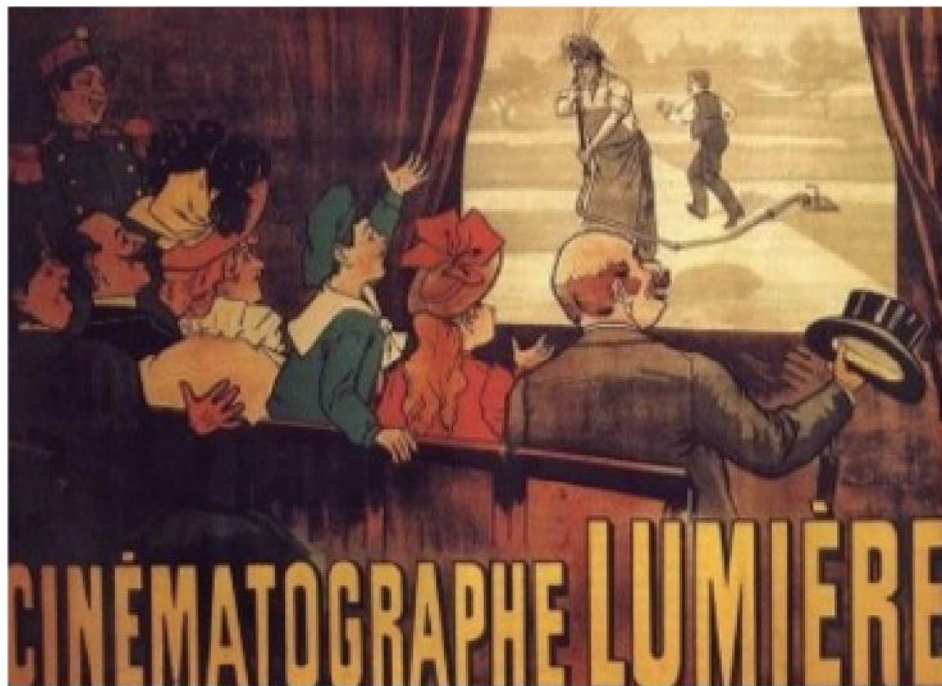
현재와 같은 영화를 탄생시킨 사람들

영화의 탄생은?

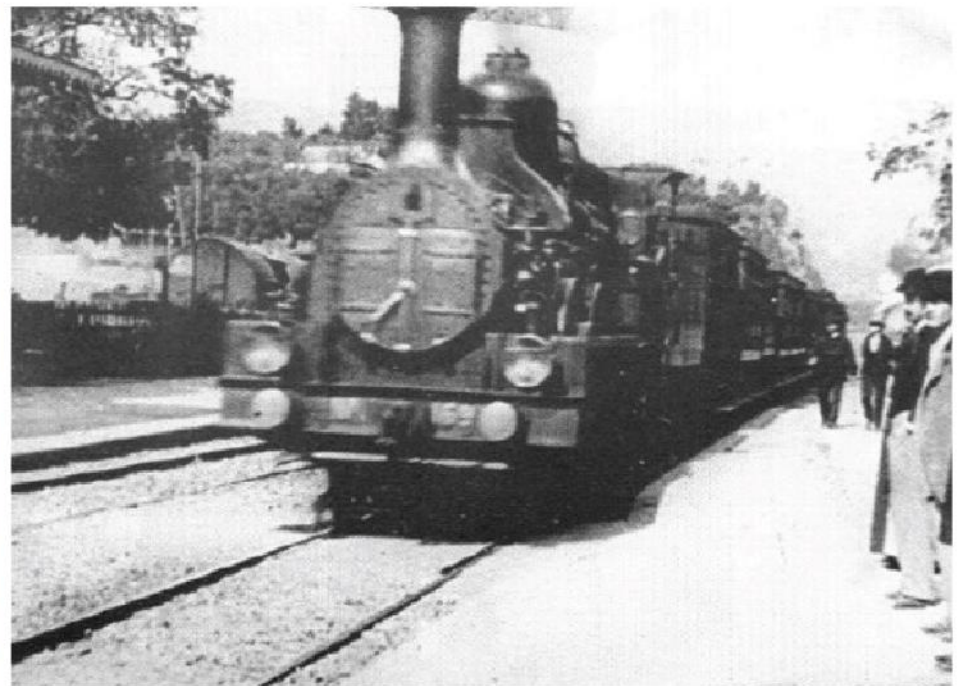
SCH 미디어랩스 공연영상학과

뤼미에르 형제에 의해 탄생

1895년 12월 28일

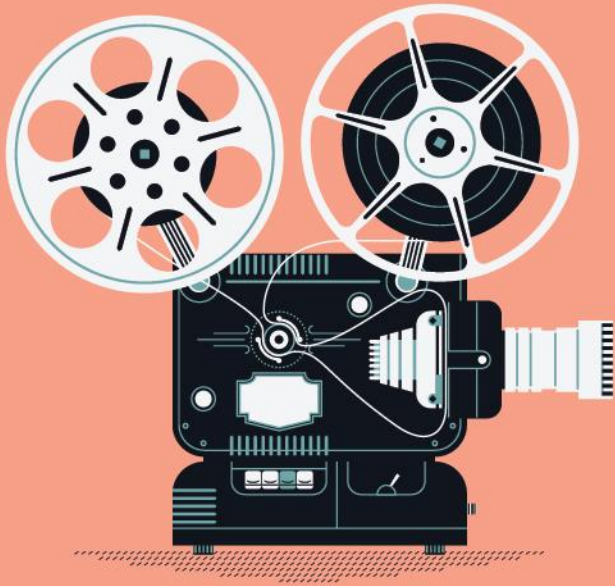
파리, 그랑카페 카뮈신

기차의 도착

이야기 구조의 3장 법칙에서 시작

한국영화의 힘은? Storytelling이다!

한국형 스토리 특징

SCH 미디어랩스 공연영상학과

Warm Heart
정

Excitement
흥

Tragedy
한

One Source Multi Use

영화가 산업으로서의 가치를 가지는
가장 큰 특징은 원소스 멀티유즈다.
하나의 영화가 완성되면 다양한
윈도우를 통해 부가산업을 활성화시켜
이익을 창출한다.

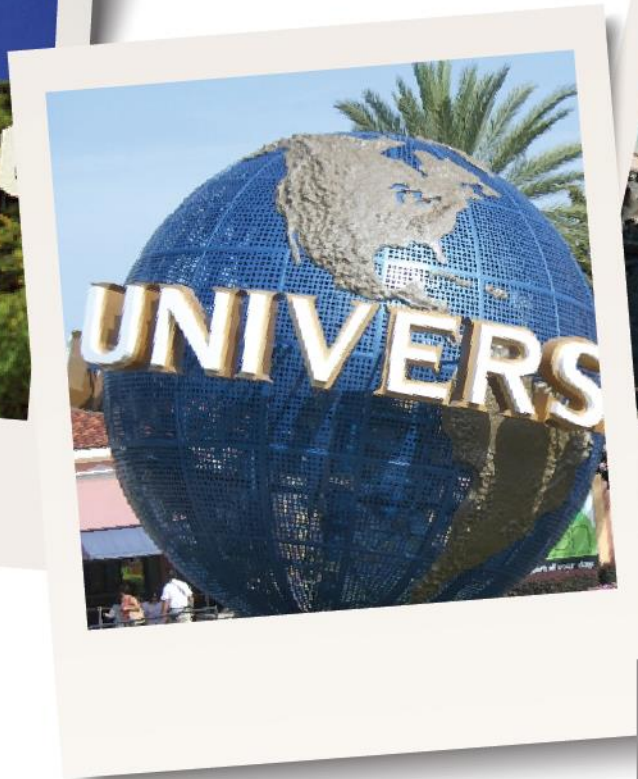
One Source Multi Use

스타워즈 1977 / 해리포터

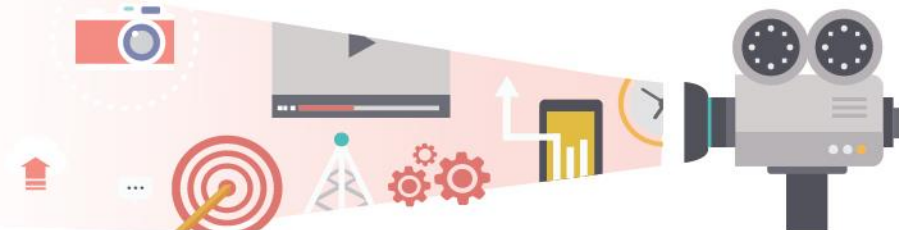
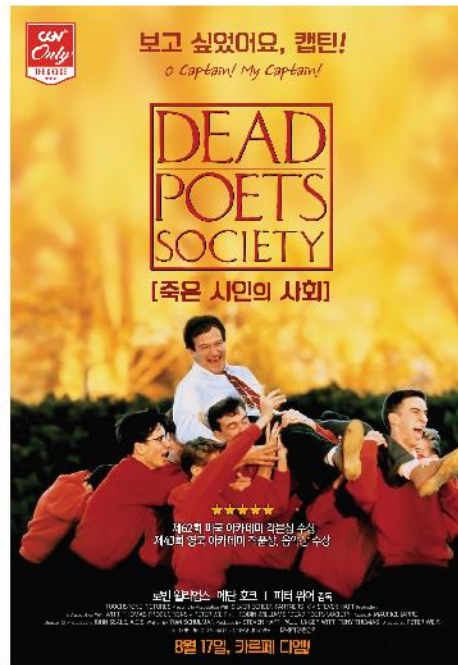
Forever Biz(산업)!!

SCH 미디어랩스 공연영상학과

Healing Cinema

SCH 미디어랩스 공연영상학과

공연영상학과

교수소개

SCH 미디어랩스 공연영상학과

민경원 교수

연구분야

영화영상기획, 연출, 시나리오, 제작실습

학력

Syracuse University 영상예술학 석사
동국대학교 영상예술학 박사(D.F.A)

안병순 교수

연구분야

현대무용, 무용교육과 창작

학력

세종대학교 무용학과(학사)
세종대학교 체육학 석사(무용)
중앙대학교 예술학 석사
단국대학교 무용학 박사

변재란 교수

연구분야

영화사, 영화이론 및 비평, 영상산업정책

학력

중앙대학교 영화학 석박사(Ph.D)

원종원 교수

연구분야

뮤지컬평론, 문화예술산업

학력

한국외국어대학교 신문방송학 석박사(Ph.D)

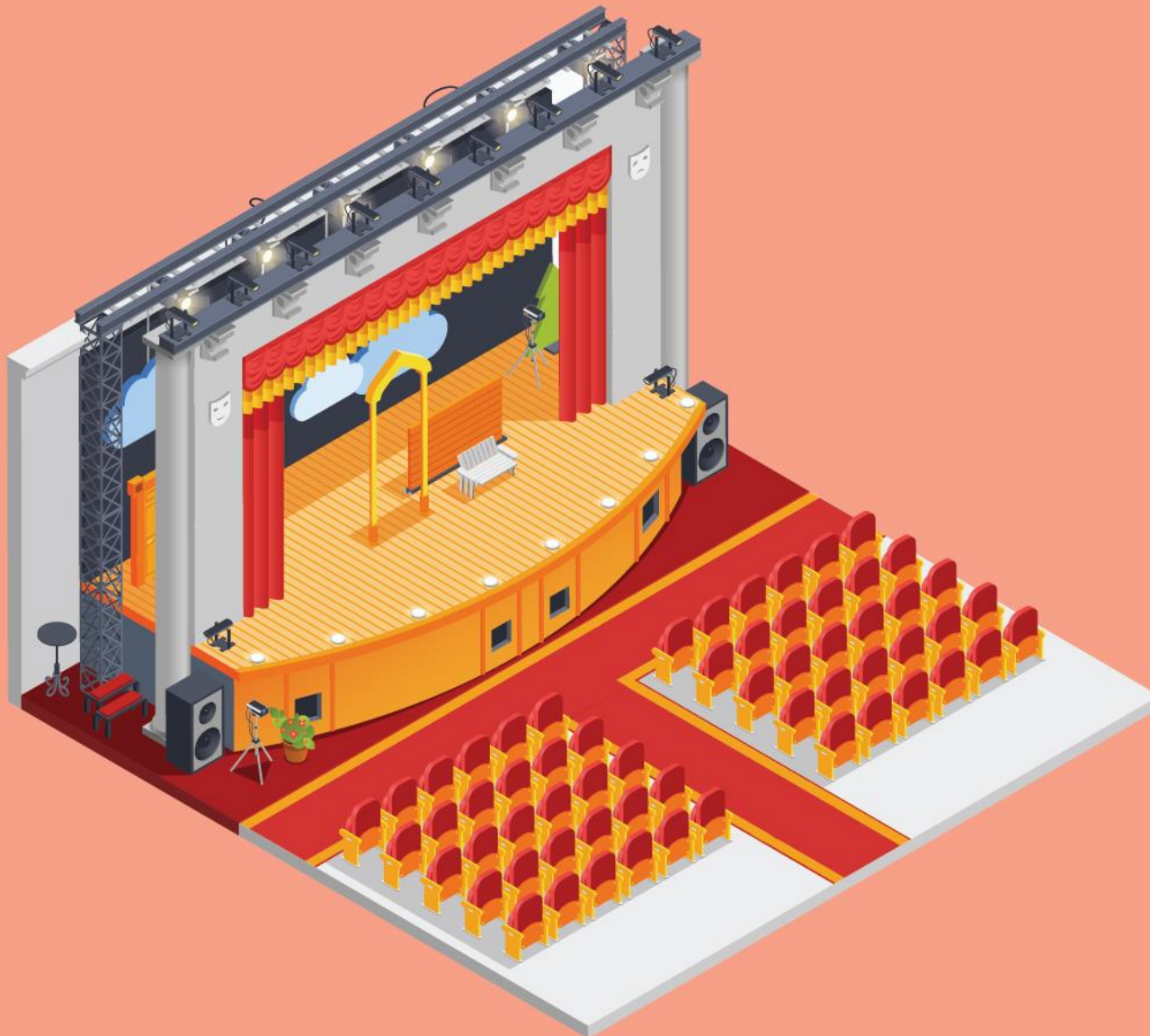
김규종 교수

연구분야

공연컨텐츠R&D, 뮤지컬(연극)연출, 연기술, 극작

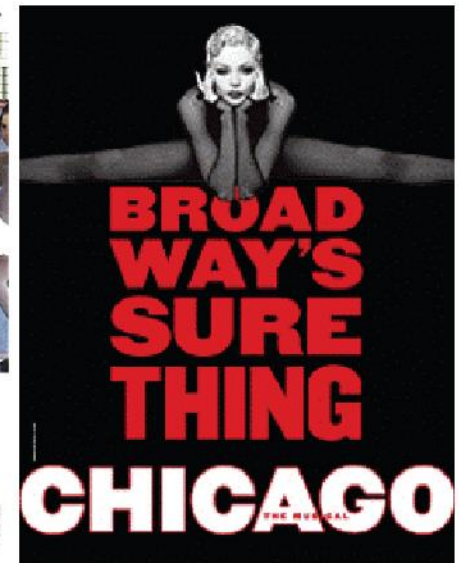
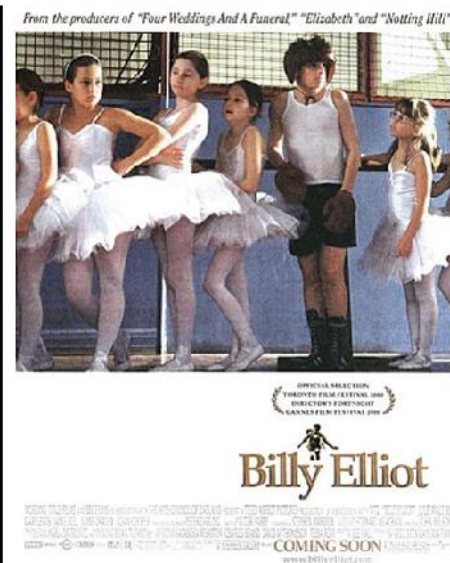
학력

단국대학교 연극영화학(이론과 제작) 석사(MA)
동대학원 문화예술학 박사(Ph. D) 과정

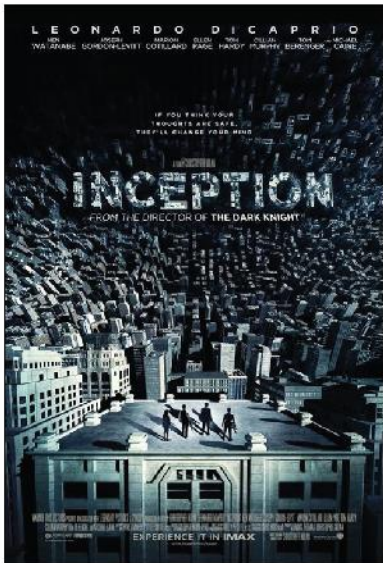
진출 분야

공연관련 진출 분야

연극제작, 뮤지컬제작, 예술감독, 공연연출, 영화연기, 매체연기, 연극연기, 뮤지컬연기, 무대기술전문가, 특수분장사, 공연기획전문가, 축제기획전문가, 교사, 문화예술교육사, 교수, 희곡작가, 이벤트전문가, 공연비평가, 예술치료사, 기타 공연콘텐츠 제작자 등

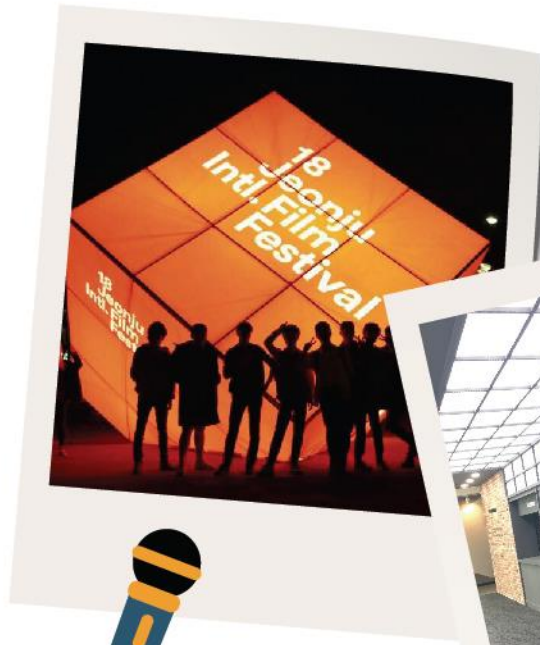
영상관련 진출 분야

영화기획제작, 영화감독, 다큐멘터리, 웹드라마, 광고제작, 촬영감독, 편집감독, 영화프로듀서, 방송PD, 영화마케팅전문가, 시나리오작가, 구성작가, 영화비평가, 영화제기획, 영화특수효과전문가, 게임기획제작, CF감독, 교사, 문화예술교육사, 교수, 예술치료사
기타 영상콘텐츠 제작자 등

대한민국 대학 융복합 공연장 최고시설

SCH 미디어랩스 공연영상학과

뮤지컬 영화 선도대학

SCH 미디어랩스 공연영상학과

감사합니다.