

135.501 동양연극이론의 역사 3-3-0
History of Performing Arts Theories in Asia

아시아, 특히 한국, 중국, 일본을 중심으로 한 동북아시아와 인도, 월남 등 동남아시아의 연극을 비롯한 공연예술에 대한 이론적 탐색의 역사를 고찰함으로써 서양문물과의 접촉을 통한 새로운 변화의 양상과 그 의미를 점검하고자 한다. 때에 따라서는 특정 지역에 한정할 수도 있으나, 아시아 전체적 맥락에 유념코자 한다.

The course investigates the history of theoretical research for performing arts in Asia, particularly that of Korea, China, and Japan. Students will further examine the changes in development and interactions with Western culture, focusing on a certain region.

135.502 서양연극이론의 역사 3-3-0
History of Performing Arts Theories in Europe

영국, 독일, 프랑스를 중심으로 한 유럽의 연극을 비롯한 공연예술에 대한 이론적 탐색의 역사를 고찰함으로써 세계연극의 역사적 전개과정에 미친 영향의 양상과 그 의미를 점검하고자 한다. 때에 따라서는 특정 지역에 한정될 수도 있으나, 유럽 전체 내지 세계와의 연관에 대한 고찰이 배경을 이룰 것이다.

This course investigates the history of theoretical research on European drama. Focusing on British, German and French drama, it will examine their influences and significance within the history of world drama.

135.503 한국전통연희연구 3-3-0
Studies in Korean Traditional Theatrical Arts

한국의 역사과정을 통해 형성된 전통연희의 유형들, 특히 탈춤과 판소리를 중점적으로 고찰함으로써 한국연희의 형성과정과 특성을 비교연구학적 방식으로 고찰하고자 한다. 중앙아시아와 동북아 내지 동남아의 연극적 유산에 대한 기초적인 사항들에 대한 연구를 바탕으로 현재 상태에 대한 이해와 함께 미래적 전망을 시도할 것이다.

Students will investigate the formation and the features of Korean traditional theatrical arts, with a particular emphasis on the mask dance ('Talchum') and a type of traditional folk song ('Pansori'). They will also do a comparative analysis of theatre studies.

135.504 한국현대극연구 3-3-0
Studies in Modern Korean Theatre

서양과의 접촉 이래로 변모되어온 한국연극의 양상과 그 의미를 고찰할 것이다. 특히 신극을 중심으로 한 일제 강점기의 상황과 분단 상황에서의 연극에 대한 비판적 고찰을 통해 한국연극예술이 당면한 제반 과제들을 학문적으로 제시하고 이를 해결할 수 있는 방안을 모색하고자 한다.

Students will study various aspects and meanings of modern Korean theatre, result of Korean theatre's contact with the Western countries and cultures.

135.505 공연예술미학 3-3-0
Aesthetics of Performing Arts

18세기 이후에 이루어진 미학 및 예술학의 성과들에 비추어 공연예술의 특성을 규명하고자 한다. 아리스토텔레스의 연극이론에 대한 근대 내지 현대 미학의 비판적 도전이 중심을 이룰 것인바, 철학적 미학의 여러 가지 사항들과 아울러 예술 과학적 시도들의 대강과 함께 분석철학, 비판이론 등 특정 관점에 대한 조망 등과 아울러 비교예술학적 검토가 시도될 것이다.

Students will examine features of the performing arts in light of aesthetics and art theory that were established after the eighteenth century.

135.506 공연예술학연습 3-3-0
Seminar in Performing Arts

기호학과 페미니즘 등을 중심으로 공연예술의 특성을 규명하기 위한 현대의 여러 공연 이론내지 공연예술학적 방법론들을 검토할 것이다. 연극이 중심이 될 것이나, 무용과 음악극에 대한 이론적 접근도 다양하게 다루어질 것이며, 때에 따라서는 단행본뿐 아니라 최신 논문들을 다룸으로써 원서강독 훈련을 겸하게 될 것이다. 부제를 통해 강좌마다의 중점 사항을 제시하게 될 것이다.

This course examines various contemporary performing theories or methodologies on the basis of such ideals as semiology and feminism. The class will also delve deeper into the features of the performing arts.

135.507 공연예술심리학 3-3-0
Psychological Studies in Performing Arts

공연예술의 본성에 대한 규명 노력은 아리스토텔레스 이후 줄곧 인간심리와 밀접한 연관들 속에 이루어져 왔던바, 이에 대한 심리학적 연구 성과들을 요약적으로 다루고자 한다. 특히 연기예술과 연관된 사항들과 함께 치료로서의 연극, 무용 및 음악의 효능이 사이코 드라마에 대한 검토와 함께 다루어질 것이다.

This course will deal with the psychological nature of the performing arts after the time of Aristotle. The subject of investigation will be the effects of drama, dance, and music as forms of therapy and psychodrama.

135.508 공연예술사회학 3-3-0
Sociological Studies in Performing Arts

공연예술 전반은 노동과 제의에 그 기원을 두면서 공동체적 성격을 지녀왔던바, 특히 근대 이후에는 한편으로는 자율성을 추구하면서도 사회 전반과 변증법적 관계를 유지, 강화해 왔으므로 예술과 사회의 상호관계에 대한 이론적 해명과 더불어 현대사회에서 불가피해진 문화정책 및 예술행정에 대한 문화경제학적 요구에 대한 부응을 시도한다.

In this course, the students will examine the inter-relationship between art and society. They will attempt to understand the cultural-economic demands of cultural policies or art administrations.

135.509 현대공연예술특수연구 3-3-0
Special Studies in Modern Performing Arts

학점구조는 "학점수-주당 강의시간-주당 실습시간"을 표시한다. 한 학기는 15주로 구성됨. (The first number means "credits"; the second number means "lecture hours" per week; and the final number means "laboratory hours" per week. 15 weeks make one semester.)

사실주의적 공연예술에 대한 현대적 도전, 특히 1960년대 이후 미국과 유럽에서 전개되었던 비전통적 공연예술의 전개과정과 배경을 실험성과 전위성을 중심으로 개관하고 특히 장르 간, 문화 간의 융합에 주목함으로써 공연예술의 새로운 방향을 모색하고자 한다. 부제에 따라 강좌마다의 중점사항을 제시하게 될 것이다.

This course searches for a new direction in the performing arts. It will survey the background and the development of modern performing arts in the USA and Europe since the 1960s.

135.510 비교공연예술학연구 3-3-0

Comparative Studies in Performing Arts

연극, 무용, 그리고 음악극을 중심으로 한 공연예술이 조형예술과 문학과의 관련성에 대한 비교고찰과 함께, 문화권의 접촉에 따른 변모 양상을 중심으로 한 비교 고찰을 시도함으로써 공연예술의 특성을 드러내고자 한다. 부제에 따라 강좌마다의 중점사항을 제시하게 될 것이다.

This course delves into the correlations of performing arts (drama, dance, and music drama), plastic art and literature. Students will examine their changes and aspects as a result of contact between different cultures.

135.601 교육연극연구 3-3-0

Studies in Educational Drama

주지주의적 교육이 지닌 한계를 극복하고자 하는 전인교육에 대한 사회적 요청이 증감하는 시점에서 공연예술이 지닌 교육적 의의와 이를 위한 실천적 방안을 검토할 것이다. 발달심리학적 단계에 따른 가장 효과적인 과목과정에 대한 이론적 검토와 함께 사회교육적 접근방법에 대한 실천적 검토가 병행될 것이다.

This class will examine the educational significance of the performing arts and its practical applications. At the same time, we will research effective courses of study in accordance with the stages of the development in psychology.

135.602 매체공연예술론 3-3-0

Studies in Media Performing Arts

광고, TV, 드라마, 영화 등 각종 영상매체와 공연예술의 상관관계를 규명함으로써 20세기 이후 급속히 발전해온 매체의 발달로 인해 전통적으로 인정되어온 연극적 특성이 새로운 매체환경에서 겪게 되는 변화양상과 새로운 장르 개척의 가능성을 탐색해보고자 한다. 이른바 뉴미디어와 공연예술의 연관성도 주요한 관심사들 중 하나가 될 것이다.

Traditional drama has gone through many changes under the media of the 20th century. This course will examine the relationship between mass media and the performing arts in order to gain a deeper understanding of these changes. The course will also look into the possibility of a new genre.

135.603 공연예술비평론 3-3-0

Performing Arts Criticism

기술, 해석, 평가를 포함한 예술비평의 기본원리를 바탕으로 공연예술의 비평에 수반되는 제반 문제들을 검토하는 동시에

구체적인 사례를 통해 공연예술비평의 실재를 점검하고자 한다. 여기에는 널리 인정받고 있는 공연예술의 평론 사례들의 분석과 진행 중에 있는 공연예술에 대한 평론작업이 함께 포함될 것이다.

The course investigates the basic problems present in the critical study of the performing arts. Students will consider the principles of art criticism including description, interpretation and evaluation.

135.604A 극작론 3-3-0

Theories of Playwriting

공연의 기초가 되는 극본의 기본성격을 심층적으로 이해하고 극작과 여타 극예술분야, 즉 연출, 연기, 무대미술 등과의 상관관계를 규명하고자 한다. 아울러 각 시대별, 문화권별, 장르별로 대표적인 극본을 선택, 비교·고찰함으로써 기본원리를 추출함과 동시에 그 다양한 적용 가능성을 고찰하게 될 것이다. 개별작가에 대한 집중연구도 병행한다.

Students will closely examine various scripts of plays which are the basis of the performances. The first goal is to understand the basic principles of playwriting. Also, through this class, the students will prove the inter-relationship between the playwriting and other parts of performing arts such as directing, acting, stage arts and so on. There will also be extensive discussion on individual writers and their works.

135.605 연출론 3-3-0

Theories of Directing

연출의 역사를 살피는 한편, 특히 20세기에 이르러 강화된 배경을 고찰함으로써 연출이 지닌 종합적 통제적 역할을 규명하고자 한다. 아울러 극본과 무대상연의 상관관계를 작품해석이 갖는 창조적 성격에 대한 비교예술학적 관점을 통해 이해하고자 한다. 개별 연출가에 대한 집중연구도 병행한다.

Students will closely examine the history of directing and its intensification in the twentieth century. Through this class, the students will gain an understanding of the synthetic and systematic functions of directing's role. The other aim of the course is to understand the inter-relationship between the play and stage performance in view of comparative arts theories. There will also be extensive discussion on individual directors and their works.

135.606 연기론 3-3-0

Theories of Acting

세계연극사에 나타나는 중요한 연극양식과 연기훈련체제의 상관관계를 검토한다. 스타니슬랍스키의 사실주의 연기이론을 기점으로 마이어홀트의 생체 역할 훈련, 브레히트의 서사극이론 등 대표적인 연기이론과 아울러 최근에 일고 있는 동양적 양식의 연기 훈련 체계를 탐구한다. 신체적성과 화술 등의 기술적 측면과 아울러 연기술의 창조적 기여에 대한 비교예술학적 규명도 시도한다.

This class will focus on the interrelationship between the principal dramatic style and the training system of acting in the history of world drama.

135.607 무대미술 및 기술론 3-3-0

Theories of Stage and Design and Directing Techniques

공연의 시각적 영역, 즉 장치, 대소도구, 의상 및 분장, 그리고 조명 분야의 역사적 양식적 전개과정을 살피는 동시에, 이에 부수되는 기술적 훈련의 기초사항을 규명한다. 아울러 음향과 관계되는 사항들도 고찰하는 동시에 극본, 연출, 연기와 부대미술의 상관관계와 독자적인 창조적 기여에 대한 비교예술학적 규명도 시도하고자 한다.

This course includes an investigation of the historical and stylistical development of the visual sphere of performance. It regards such aspects as stage setting, lighting, costume and make-up. In addition, there will be discussions regarding technological discipline as well as the matter of sound.

135.608 극장론 3-3-0

Theories of Theatre Space

극장의 외관과 함께 공연 공간이 지니는 특성을 관객에 대한 이해와 더불어 역사적 내지 양식적 관점에서 고찰하고자 한다. 특히 동양연극의 극장 공간적 특색을 살피는 동시에 축제를 비롯한 야외공연이 야기하는 공간적 문제를 다룸으로써 문화의식의 총체적 표현으로서의 공연 공간이 지니는 독자적인 성격과 아울러 부수적으로 극장경역과 연관된 사항들도 다루고자 한다.

In this course, we will examine the features of the performing space and the appearance of theatre from a historical or stylistical viewpoint, gaining a greater understanding of the audience.

135.609 음악극연구 3-3-0

Studies in Music Dramas

음악극에 대한 역사적 양식적 고찰을 통해 이에 대한 이해를 촉구하는 한편, 20세기에 들어서 그 존재가 뚜렷해진 뮤지컬이 지닌 특성과 문제를 고찰한다. 아울러 창극, 악극 등의 형태로 이루어지고 있는 한국적인 음악극들의 양상을 검토하여 그 가능성과 한계성을 파악함으로써 한국적 음악극의 진로를 모색하고자 한다.

The aim of this course is to gain an understanding of musical drama from an historical and stylistic perspective. There will also be discussions on the problems of the 'Musical' which became prominent in the twentieth century. Included in these discussions will be the examination of Korean musical dramas, such as 'Chang' and 'Ak'.

135.610 무용극연구 3-3-0

Studies in Dance Theatre

무용예술에 대한 역사적 양식적 고찰을 통해 이에 대한 이해를 촉구하는 한편, 무용이 지닌 극예술적 성격을 규명한다. 특히 무용극이 지닌 장르적 특성을 구체적인 유형들에 따라 고찰하는 동시에 한국에서 이루어지고 있는 무용극적 양상들이 지닌 가능성과 한계성을 파악함으로써 한국적 무용극의 진로를 모색하고자 한다.

Students will gain a historical and stylistic point of view of dance theatre while examining its dramatic characteristics.

135.803 대학원논문연구 3-3-0

Reading and Research

학위논문을 쓰기 위한 기술적 훈련과 아울러 연구주제에 대한 이해 정도를 점검하는 지도과정으로서, 개별적인 지도와 함께 발표 등의 집단적 지도를 병행토록 한다. 때에 따라서는 소규모의 세미나 등을 통해 외부 지도인력의 유입을 시도할 수도 있다.

This course will teach the students the techniques and methods necessary to write a treatise.