

11강 장면의 무대화

무대 지시문

- 연기 행위는 내가 창조해내는 것이다. 작가의 의도에 벗어나지 선에서 가능하다. 연출가의 지시문은 꼭 필요한 것들을 제외하면 그것을 굳이 따를 필요는 없다. 나의 연기를 자유롭게 하기 위해서 기존에 정해진 것들을 지우고 새롭게 시작해야 한다.

배경 만들기

- 어딘가 앉거나 서서하려는 설정이 최상인 장면도 있지만, 그것보다 무대의 다양한 장치를 활용해서 연기를 구체화해라.

동작과 무대 일상동작

- 단순히 어떤 것을 살아 있는 것처럼 보이게 하려고 삼입된 동작은 연기에 해를 끼칠 수 있지만 장면의 상황과 등장인물들의 상호작용에서 비롯된 자연스러운 동작은 좋은 연기를 하도록 만든다.
- 일상동작은 장면을 더 흥미롭게 만든다. 또 캐릭터에 활력을 불어넣을 수 있다. 그리고 일상동작을 계속 하고 있었다면 어떤 상황을 강조해야 할 때 그것을 멈춤으로 더 집중시킬 수 있다.

흥미로운 자세

- 경직된 상태를 깨부셔야 한다.
- 중요한 순간에 나의 주된 관심의 표적을 두는 것은 효과적이다. 자연스러운 동작을 이끌어낸다.
- 평소 일상생활을 할 때 주변 사람들의 일상동작을 관찰하라. 그리고 그걸 무대 위로 가져와서 동작을 역동적이게 만들어내라.

관객에게 다가가기

- 관객에게 나를 계속 보여줘야 한다. 그래야 관객에게 전달이 잘 될 수 있다.

12강 선택

선택의 필요성

- 배우의 역량은 배우의 연기 선택의 질에 달려 있다. 연기 선택이라는 것은 추구할 목표와 그것을 이루는데 적용할 기술을 말한다. 이것은 주어진 것이 아니기 때문에 배우 자신의 상상력에 달려 있다.
- 예를 들어 어떤 두 사람이 사랑하는 여자들이 자신들이 하는 이야기를 듣기 원하며 말을 할 때 그것을 무슨 동작을 할 것인지, 어떤 말투로 얘기를 할 것인지 등등은 모두 배우 자신이 생각해서 선택을 해야 한다. 대사는 단지 편리한 전달 수단일 뿐이다.

좋은 선택

- 좋은 선택은 내가 열정적으로 추구할 수 있는 것이다. 나의 몸과 마음을 모두 자극한다. 또 이 선택은 상대와 연기할 때 나 자신의 감정까지도 자극한다. 이것을 통해 상대방 또한 자극시킬 수 있다.
- 나쁜 선택은 무난하고 평범한 것이다. 나의 그 어떤 것도 자극하지 않는다. 자기만족적이다.
- 좋은 선택은 구체적이고, 심리적이고, 육체적이고, 상호작용적이다. 그래서 이러한 것은 대개 성과 폭력이 두드러진다. 모든 위대한 연극도 이 요소를 포함하고 있다. 그 이유는 연극은 인류가 인생의 거대한 수수께끼들, 즉 성의 환희와 폭력의 공포, 그리고 때로는 성의 공포와 폭력의 환희와 타협하는 것이 돕기 위해 창조되었기 때문이다.
- 그래서 연기 선택을 할 때는 항상 성적 관심을 찾고 잠재된 두려움을 찾아라. 성적 관심은 로맨스, 성공, 지배, 부귀 등을 포함한다. 나의 감정을 자극하고, 나와 나의 상대의 마음을 사로잡는 선택을 하라.
- 연기 상대에게서 흥미로운 점을 발견하도록 하라. 이것 또한 하나의 선택이다. 상대방을 얼마나 매력적인 캐릭터로 만들지는 나에게 달려있고, 그렇게 된다면 좋은 연기를 할 수 있다.

1. 당신을 개인적으로나 육체적으로 자극하는 목표들을 선택하라. 그것을 구현하라. 내가 스스로에게 흥미를 못 느낀다면 관객도 나에게 결코 흥미를 느낄 수 없다.
2. 당신을 개인적으로나 육체적으로 놀라게 하는 두려움을 선택하라. 그렇게 했을 때 대사에 힘이 실리고 내 감정이 들어간 연기를 할 수 있다.
3. 당신이 지닌 모든 것을 이용하도록 하라. 목표를 향해 갈 때 내 안의 모든 것을 꺼내 보여주라.
4. 당신의 상대를 만지도록 하라. 감정의 표현을 행동으로 했을 때 더 실감나고 배우들 간의 관계를 강화시키고 서로에게 집중하게 해준다. 또한 내가 장면에 더 몰입되어 있다고 느끼게 해준다. (하지만 상대방을 불쾌하게 해서는 안된다.)
5. 교감을 나누도록 하라. 상대와 시선 접촉을 유지하며 대사를 말해야 한다. 상대와 교감할 때 감정 이입이 가능해진다.
6. 미소 짓도록 노력하라. 미소는 자신의 의도와 감정을 다양하게 표현할 수 있는 선택 중 하나이다.
7. 당신의 상대를 서두르게 하라. '느리다', '늘어진다' 라는 평은 대사의 속도가 느리다는게 아니라 등장인물이 목표를 향해 열심히 노력하지 않아 지루하다는 뜻이다. 나는 목표를 향해 열심히 노력해야하며 끊임없이 그것을 원해야 한다.
8. 목소리를 크게 내도록 하라.

모든 관객이 내 목소리를 들을 수 있어야 한다. 또한 표현하고자 하는 감정에 에너지를 가득 담아 말로 표출하라. 이것은 나의 연기 상대를 자극하는데 도움이 된다. 그렇게 내뿜는 것이 처음에는 어려워도 나중에는 그것이 자유로움을 가져다 줄 것이다.

9. 어리석은 짓을 하도록 하라.

즉흥적인 동작이 제한이 없고, 자연스러운 연기를 만들어낸다.