

Be Me

What is ACTING

연극사 요약집 / 박예빈

연극사 목차

1. 그리스 로마 시대

BC 600년-476년 : 비극의 시대

2. 르네상스 시대

1425년-1650년 : 코메디아 델라르테, 셰익스피어의 시대

3. 근대-현대

1650년-현재 : 사실주의와 반사실주의의 시대

1. 그리스 로마 시대

BC 600년-476년 : 비극의 시대

서양 연극의 기원

기원전 6600여년 경에 뒤티람브라는 형식으로 연극이 시작된다.

이것은 디오니소스 축제에서 디오니소스 신을 찬양하기 위한 코러스 형태의 공연이다.

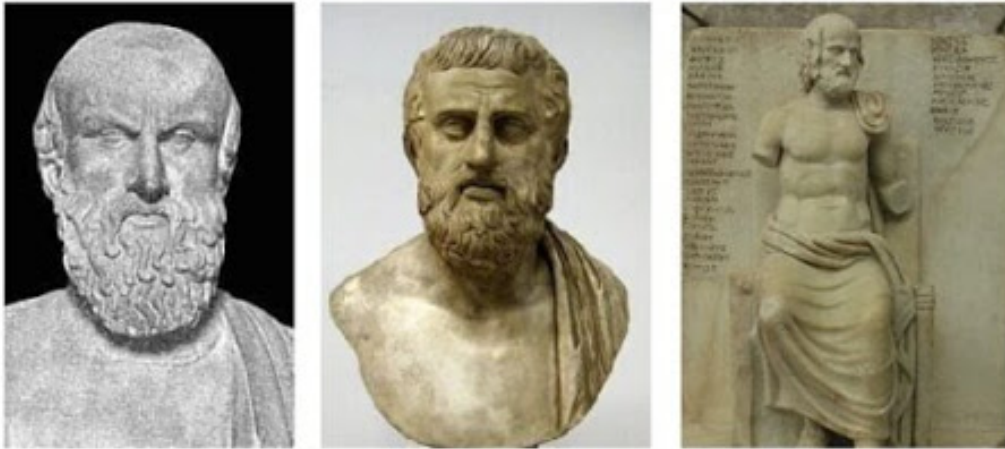
이것을 보면 알 수 있듯이 연극의 시작은 특히나 종교적인 제의와 밀접하다.

당시 그렇게 신화가 전부였다가, 그런데 점점 인간에 대한 내용으로 옮겨간다.

그렇게 등장한 건 바로 신화 속 인물들이 운명과 맞서는 '비극'이다.

그리스 3대 비극 작가

왼쪽부터 차례대로
아에스킬로스,
소포클레스,
에우리피데스

세 인물의 업적:

1. 인물의 입체화
2. 인간과 운명대한 깊은 사유
3. 공연 예술로 연극을 확장

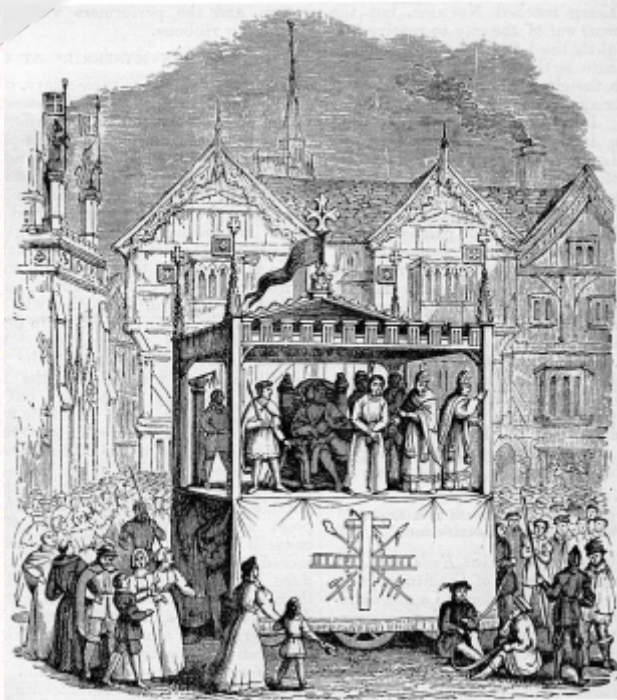
그리스 로마 (BC 600-476)

그리스 연극의 영향을 많이 받았지만,
유희를 좋아해서
검투, 전차경기, 마임 등
대중연희 형태의 공연이 발전했다.

중세 시대 (476-1425)

가톨릭의 지배로 문화 전반적인 분위기가 금욕과 절제에 맞춰져있고, 모든 예술은 오직 하나님을 향해 초점이 맞춰져 있었다.

때문에 대중연희극은 많은 질타를 받고, 전례극, 도덕극 등은 발전했다.

2. 르네상스 시대

1425년-1650년 : 코메디아 델라르테, 셰익스피어의 시대

르네상스 시대는
이탈리아가 중심이다.

© vectors.co.nz

르네상스 시대의 키워드

1. 코메디아 델라르테
2. 신고전주의

코메디아 델라르테

이것은 1550년대 이탈리아 르네상스 시대에 나타난 연극형태이다.

본래 뜻은 전문 예술가의 연극이나, 점차 희극 전문 극단으로 불리게 됐다.

이것은 특징은 즉흥성이다.

대사를 즉흥적으로 친다.

그리고 또 하나의 특징은 바로 고정배역이다.

그렇게 하면 거의 같은 형태의 연극이 계속 될텐데 이것이 잘될 수 있었던 것은 중세시대 덕분이다.

중세시대에서 종교극과 도덕극만이

주류였기 때문에 르네상스 시대가 되면서

코메디아 델라르테같은 세속극이 발전했다.

코메디아 델라르테

광대, 익살꾼, 재간둥이 / 현학적 지식인 / 용감한 척, 비속한 군인 / 귀족 / 멍청한 하인

(commedia dell'arte)

신고전주의

BC 500년 그리스 고전으로 돌아가자라는 것이었다.
의도는 좋았으나 규칙이 너무 엄격했다.

대표 규칙 3가지

1. 필진성: 사실에 충실해야 함.
2. 적합성: 등장인물은 규범화된 행동에 따라야 함.
3. 삼일치:
 - 시간의 일치: 연극에서 일어나는 연극적 행동은 24시간을 초과하면 안됨.
 - 공간의 일치: 한 편의 연극에 펼쳐지는 장소는 한 곳이어야 함.
 - 행동의 일치: 하나의 중심 이야기만 사용, 소수의 등장인물만 필요로 해야 함.

셰익스피어

르네상스 시대를 시작할 때 그의 시대라고 했던 것이 기억이 나는가? 셰익스피어는 거의 모든 장르의 연극을 다뤘다. 그런데 그의 시대라고 불리는 이유는 바로 연극의 여러가지 요소(연기, 극장, 무대, 연출 등)는 그의 작품을 표현하기 위해 발전했다 해도 무방하다고 한다.

첫 국립극단, 코메디 프랑세즈

당시 연극은 모두를 위한 예술이었고,
때문에 극장은 항상 붐비는 곳이었다.

그런 시대였으니,
첫 국립극단인 코메디 프랑세즈가
탄생할 수 있었다.

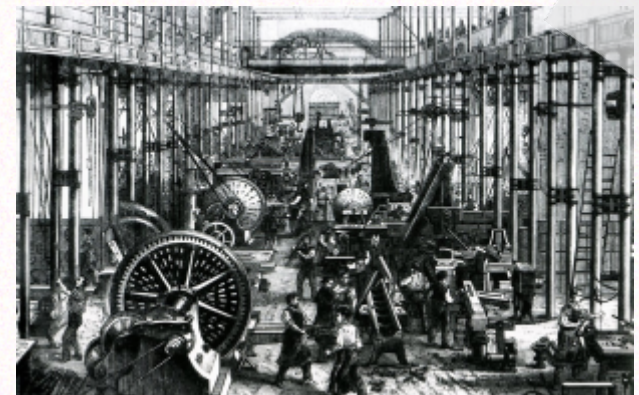
연극의 과도기

첫 국립극단이
개설되기까지 하는 전성기를 지나
사진에서 볼 수 있듯이
위에서부터 차례대로
1688년 영국 명예혁명,
1789년 프랑스 대혁명,
18세기 산업혁명까지
격변하는 근대사와 함께
연극도 과도기를 맞이하기 시작했다.

*과도기 :

한 단계에서 다음 단계로 넘어가는 중간 시기.

또는, 사상이나 제도 따위가 확립되지 않아 불안정한 시기.

연극 과도기의 주요 인물

최초의 연출가 두 인물

요한 볼프강 폰 괴테
18-19세기 독일
/ 극작가, 철학자

데이비드 개릭
18세기 영국
/ 배우, 극단장

신고전주의에
저항한 독일 연극,
제4의 벽 개념으로
사실주의의 태동을
일으킨 인물.

드니 디드로
17세기 프랑스
/ 계몽주의 철학자, 작가

이 인물들을 비롯해서 점차 다양한 표현을 통해
연극은 현실을 직시하고 비판하는 내용을 품는 방향으로 이어졌다.

낭만주의 연극

당시 시대가 격변함에 따라 대중연희가 발전했는데, 혼란스러운 사회 때문에 구성과 인물보다는 환경과 분위기를 표현하는데 치중하는 낭만주의 연극이 발전하게 됐다.

3. 근대-현대

1650년-현재 : 사실주의와 반사실주의의 시대

사실주의

헨리크 입센
18-19세기 노르웨이
/ 극작가, 시인

사실주의는 1879년
헨리크 입센을 통해 등장한다.
사실주의란 간단히 말해서
일상생활의 재현이다.
그런데 단순한 재현이 큰 영향을
끼친 이유가 무엇일까?
그 이유는 바로 재현이 과했기 때문이다.
그래서 사실주의는 핍박을 받는 동시에,
그래서 사실주의로 인해
연극은 진정한 저항정신을 가진
예술로 완성될 수 있었다.

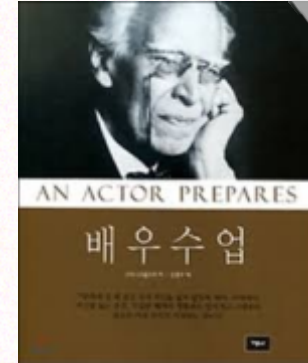
사실주의의 주요 인물

안톤 체홉
18-19세기 러시아
/ 의사, 단편 소설가, 극작가

콘스탄틴 스타니슬랍스키
18-19세기 러시아
/ 연출가, 배우

스타니슬랍스키가 집필한
최초의 연기 이론서
<배우수업>.
연극 관련 일을 하는
모든 사람들에게
교과서 같은 책이 됐다.

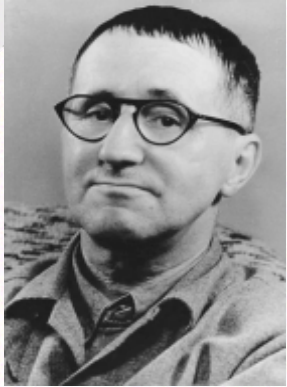
상징주의(반사실주의)

반사실주의의 대표적인 사조이다.
무엇을 나타내는지 잘 모르겠다면
상징주의 연극이다.

그런 특성 때문에 상징주의 연극이
확산되는 것에는 무리가 있었다.
그러나 세계 1,2차 대전의 상상을 뛰어넘는
반인류적인 행동을 사실주의로 표현하는데
한계가 생기면서 이성과 논리로
설명되어질 수 없는 것을
상징주의로 표현할 수 있었다.

상징주의(반사실주의) 대표극

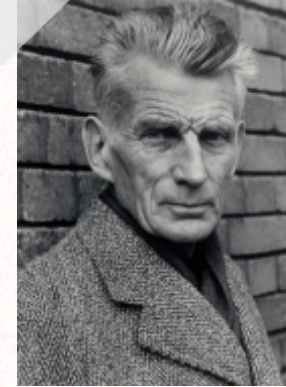
베르톨트 브레히트
19세기 독일
/ 극작가, 시인, 무대 감독

브레히트의 서사극 :
연극을
단순 유희 목적이 아닌,
학습 목적으로 만든 연극.

장 폴 사르트르
19세기 프랑스
/ 철학자, 작가

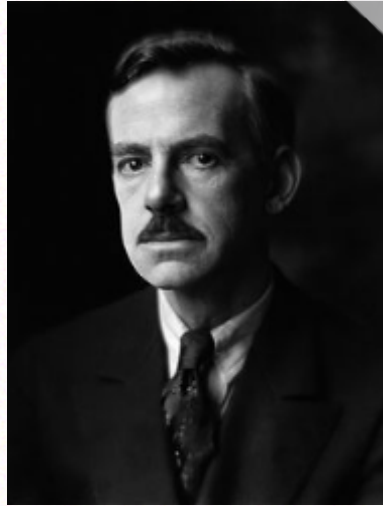
사르트르의 실존주의극 :
'실존은 본질에 앞선다.'
본질적 메시지가 아닌
현상만을 집중하는 연극.

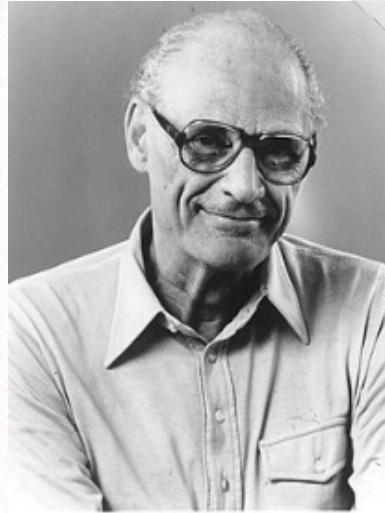
사무엘 베케트
19세기 프랑스
/ 소설가, 극작가

사무엘 베케트의 부조리극 :
말도 안되고, 내용도 없고,
캐릭터도 그렇고,
대화 내용도 실없는데,
'우리의 인생이 실제로
그렇지 않은가.'
그것이 부조리 연극.

미국 사실주의 극작가 대표 인물

유진 오닐
18-19세기 미국
/ 희곡 작가

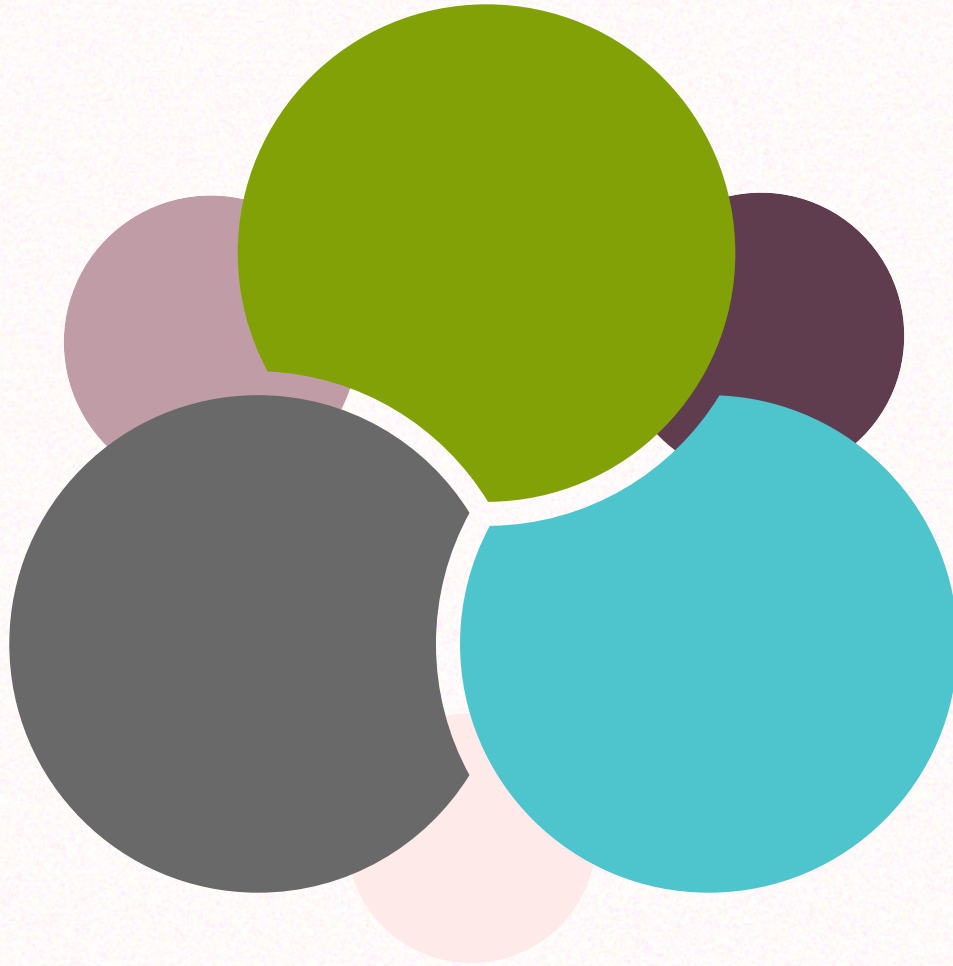
아서 밀러
19-20세기 미국
/ 극작가, 수필가

테네시 윌리엄스
19세기 미국
/ 극작가

그러나 여전히 사실주의는 크게 자리잡고 있었고,
미국으로 건너가 그 세력을 키웠다.
그렇게 탄생한 세 극작가들로 인해 미국의 연극은
유럽의 연극과 비슷한 수준을 이루었다고 평가받게 된다.

현대 연극

사실주의, 실존주의, 그리스 비극 등등의
여러가지 요소들이 섞인 것이
현대의 사조이다.
극작가보다 연출가의 영향이 강해졌다.
때문에 연출가에 의해
연극의 스타일이 정해진다.
그렇기에 한 연극이 다양하게 재해석되고
섞여서 새롭게 표현되어지는 것이
현대 연극의 특징이다.

Be Me

3p creative activity

Dreamy School

