공연예술 제작과정 이해

작품별, 시기별 이벤트 기획 및 실행

★ 공연예술분야

홍보프로세스 파악하기

목차

1. 공연 제작 과정 파악
2. 공연 제작 과정별 업무
3. 공연 제작 과정별 언론홍보 프로세스
4. 실제 공연 제작 과정
    - 창작 뮤지컬 아리랑 (2015)
    - 라이선스 뮤지컬 원스 (2014)
    - 재공연 라이선스 뮤지컬 맘마미아 (2016)
    - 연극 햄릿 (2016)

1. 공연 제작 과정

1. 공연 제작 과정

Ⅰ. 개발 및 사전준비

Ⅱ. 제작 (연습)

Ⅲ. 공연

Ⅳ. 공연 후 작업

2. 공연 제작 과정별 업무

Ⅰ. 개발 및 사전준비

- 창작

1. 작품구상
2. 스태프 구성
3. 대본 및 음악 완료
4. 리딩워크샵
5. 예산
6. 오디션
7. 제작 스케줄 작성
8. 포스터 제작 (이미지)
9. 극장대관 외
10. 홍보, 마케팅 계획
11. 계약

- 라이선스

1. 작품선택
2. 계약 (라이선스 or 레플리카)
3. 예산
4. 국내 스태프 구성
5. 오디션
6. 제작 스케줄 작성
7. 포스터 제작 (이미지)
8. 극장대관 외
9. 홍보, 마케팅 계획
10. 계약

Ⅱ. 제작

- 무대, 의상, 소품, 조명 디자인
- 연습
- 의상 및 가발 피팅
- 무대 제작 및 셋업
- 시츠 프루브 (sitzprobe)
- 무대 리허설
- 홍보 마케팅 실행

Ⅲ. 공연

- 프리뷰
- 본공연

Ⅳ. 공연 후

- 공연 성과 기록

3. 공연제작 과정별 언론 홍보 프로세스

Ⅰ. 개발 및 사전준비

1. 기획 보도자료 작성 및 배포

시기	- 공연 제작 전
의도	- 작품 제작 규모 및 기획의 사회적 의의 부각
	- 라이선스 획득 정보 제공
기대효과	- ‘이미지 메이킹’, ‘이미지 체인징’
유의사항	- 홍보 키워드가 무게감을 가져야 함
	- 직접적인 마케팅 효과보다 장기적 관점에 초점

조정래의 대하소설 <아리랑> 국민 뮤지컬로 재탄생

[홍보담당] 최승희 010.7541.5324 / 070.4619.2811 / heeya0929@iseensee.com
윤은지 010.8701.6065 / 070.4619.2812 / invu6065@iseensee.com
[사진자료] 웹하드(www.webhard.co.kr) ID : seensee1 /비밀번호 :1234 / 뮤지컬<아리랑> 폴더

신시컴퍼니는 한국 독자들에게 큰 사랑을 받고 있는 조정래 작가의 대하소설 <아리랑>을 대형 뮤지컬로 제작, 광복 70주년을 맞이하는 2015년 관객들에게 선보일 예정이다.

광복 70주년을 앞두고, 다시 불붙어야 할 민족정신! 그래서 뮤지컬 <아리랑>이다!

우리 민족의 대표 가락인 '아리랑'이 지난 2012년 유네스코 인류무형문화유산으로 등재되었다.

<아리랑>은 또 하나의 애국가나 다름 없는 우리 민족의 얼이 담긴 대표적인 노래로, 신시컴퍼니는 이 소중한 자산을 지켜가기 위한 각계각층의 수많은 노력들에 힘을 보태고 나아가 전통 문화의 현대적 발전과 확산을 도모하고자 <아리랑>을 뮤지컬화 하기로 결정했다.

지금 우리가 살고 있는 풍요는 우리 선조들이 버텨내고 지켜내며 뿌려온 씨앗이다. 불과 100년도 채 되지 않은 파란과 곡절이 많았던 일제 강점기, 그때 우리의 터전과 민족의 신념을 털어내고 먼저 버렸다면 우리도 없었을 것이다.

그래서 '아리랑'이다. '아리랑'은 갈기갈기 흩어진 국민들의 심성을 하나로 모으는 정신문화의 상징이었고 쓰러져 가는 국민들을 다시 일으켜 세우는 마지막 생명줄 이었다. 좋아도 불렀고, 슬퍼도 불렀던 아리랑. 만주에서도 불렀고 하와이에서도 불렀던 아리랑. 새 생명이 시작될 때도 불렀고 생명이 한 줌 재로 떠날 때 도 불렀던 아리랑. 그렇게 아리랑은 우리 국민의 삶과 함께 했다.

광복 70주년을 앞두고, 디지털 시대를 살고 있는 지금, 우리는 지극히 차갑고 개인적이다. 그래서 지금 우리는 심장이 더워지고 살갗이 일어서는 뜨거운 이야기를 통해 우리의 위태했던 과거를 후손들에게 다시 바라보게 함으로서 한 민족으로서의 동질감과 일체감을 회복하는 계기를 마련해야 할 것이다.

조정래의 대하소설 <아리랑>이어야만 한다!

360만 독자에게 충격과 감동을 선사한 국민 대하소설 <아리랑>은 일제 침략부터 해방기까지 한 민족의 끈질긴 생존과 투쟁 이민사를 다룬 대서사시이다. 이 작품은 박제된 민족의 역사에 강인한 생명력을 불어넣고 우리 한민족의 뜨거운 슬픔과 기상을 되살려낸 작품이다. 그래서 조정래 대하소설 <아리랑>을 무대화하기로 결정했다.

1995년, 5년간의 집필을 끝낸 소설 <아리랑>은 광복 50주년에 완간 되어 의의를 더했다. 그리고 2015년 광복 70주년을 맞이하여 대형 뮤지컬 <아리랑>으로 재탄생, 우리 민족의 저항과 투쟁 그리고 승리의 역사를 부각시켜 민족의 자긍심과 자존심을 다시 한번 회복시켜주는 무대를 선사할 것이다.

우리 선조들의 힘든 인생사를 통해 눈물 흘리게 하는 국민 뮤지컬 <아리랑>

뮤지컬 <아리랑>은 한 가족을 통해 본 그들과 얽힌 사람들의 끈질긴 생존과 투쟁, 이민사를 통해 본 이야기로 풀어나간다. 작품 속에서 '아리랑'은 민족의 노래이자 식민지 시대의 애국가로, 긴 호흡으로 이어진 시간을 관통하며 다양하게 변주되어 불려지며 한을 더하고 눈물과 웃음을 덧입힌다.

조정래 작가는 "우리 역사는 지울 수 없고, 지워서도 안 된다. 식민지 지배 하를 극복하고 살아냈던 그것이 바로 민족 정체성의 뿌리이고 핵심이다. 그래서 나는 여러 장르를 통해 우리 역사를 알려야 한다고 생각하고 있었다. '아리랑'을 뮤지컬로 제작하고 싶다는 제안을 받았을 때 내가 가지고 있는 소망의 한 부분이 이루어져 매우 기뻤다. 지금 가장 큰 소망은 뮤지컬로 다른 생명을 받은 '아리랑'을 통해 우리 국민이 융집되고 단결될 수 있길 소망한다. 민족적 증오와 울분에 공감하고, 우리 선조들의 힘든 인생사를 통해 눈물 흘리게 하는 그런 작품이 탄생하길 바란다. " 며 소감을 전했다.

신시컴퍼니 박명성 예술감독은 "우리는 광복 70주년을 앞두고 우리의 아픈 과거를 한번은 매듭지어야 한다. 그래야만 그 기반 위에서 미래의 꿈과 희망을 펼쳐나갈 수 있다. 그래서 '아리랑'을 선택했다. '아리랑'이 바로 우리의 역사 그 자체 이기 때문이다. 그리고 조정래 작가 특유의 진솔하고 질펀한 언어는 지역간, 세대간, 계층간을 막론하고 우리 국민의 정서를 자극하며 감동을 전할 것이다."며 작품 선택 이유를 밝혔다. 더불어 "신시컴퍼니는 대한민국 대표 공연기획사로 사명감과 책임감을 가지고 우리의 것으로 만든 순수 창작 콘텐츠를 개발하기 위해 노력할 것이다. 작품에 투자를 아끼지 않고 세계수준의 무대 매커니즘을 이용하여 진지하게 만들어간다면 이것이 세계로 발돋움 할 수 있는 작품이 될 것이라 확신한다. 결국 뮤지컬 <아리랑>은 전통문화 자원화를 통한 미래 콘텐츠 개발이라는 측면에서 중요한 의미를 갖는다." 고 전했다.

뮤지컬 <아리랑>은 현재 대본작업 중에 있다.

2. 오디션

시기 - 대본 및 주요 넘버 확정 후

의도 - 실력파 배우 선점

기대 효과 - 출연 배우 역량과 공정한 캐스팅 절차 공개로
공연에 대한 대중의 기대감 조성

유의 사항 - 제작진과 오디션 공개 수위 논의
- 공개 대상 배우들의 초상권 협의

3. 종합 보도자료 작성 및 배포

시기	- 공연 연습 중 (창작 초연)
	- 공연 연습 전 (라이선스, 재공연)
의도	- 공연 전반에 대한 정보 공개
기대효과	- 작품 관련 언론의 관심 고취
유의사항	- 공연에 대한 모든 정보 집약
	- (창작 공연의 경우) 배포 시점 기준, 확정된 것과 아닌 것 구분

Tip - 보도자료 작성법

1. What – 무엇을 전달하느냐? 포인트 찾아라.
2. 자료수집 – 공연정보, 무대매커니즘, 공연사진 및 영상,
   언론 및 독자 평(재공연시), 숫자의 계량화,
   준비과정의 일화, 배우 스태프 프로필, 줄거리
3. 개요구성 – ① 서문 ②공연정보③서문의 스토리텔링 ④ 첨부

4. 기자간담회

시기	- 캐스팅 최종 정리 후
	(저작권 획득 후 배우 없이 진행하기도 함)
의도	- 제작 참여자 소개 및 제작 배경에 대해 언론과
	직접 커뮤니케이션
기대 효과	- 작품에 대한 정보를 일반 대중에 확산시킬 수 있음
유의 사항	- 작품 특수성 고려한 기자간담회 시기와 방법 고민

Ⅱ. 제작 (연습)

1. 인터뷰 기사 작성 및 배포

시기	- 연습 시작에서 개막 전까지
의도	- 제작진 및 출연진의 인지도를 활용해 잠재 관객의 공연 선택 유도
기대효과	- 공연 제작 스토리 및 에피소드를 통해 잠재 관객의 공연 선택 경로를 다양화
유의사항	- 인지도와 더불어, '독자의 흥미를 끌 수 있는' 인터뷰 대상 확보 - 언론 홍보 담당자가 참여 스태프들의 면면을 파악

2. 연습실 공개

시기	- 연습을 통해 배우 기량이 올랐을 때
	(연습 막바지)
의도	- 항상 언론의 관심이 집중되는 '무대 뒤' 공개
기대 효과	- 개막 전까지 화제성 유지
	- 공연 완성도에 대한 신뢰도 상승
유의 사항	- 연습 일정에 차질 초래 불가

3. 쇼 케이스

시기	- 홍보에 가장 집중해야 하는 시기
의도	- 공연 홍보를 위한 언론, 관객 대상 특별 공연
장소	- 클럽, 카페, 극장 등 작품 컨셉에 맞춰 선택
기대 효과	- 공연의 핵심 성과물을 공개해 관객과 언론의 기대 증폭
	- 재공연의 경우, 초연보다 낮아진 언론의 관심 환기
	- 창작의 경우 음악을 알림
유의 사항	- 작품의 축약버전이므로 공연의 본질이 드러나야 함
	- 장소 선정 및 프로그램 구성 위한 담당자의 창의성 요구

Ⅲ. 공연

1. 프레스리허설 (드레스리허설)

시기	- 공연 개막 직전. 직후
의도	- 공연 실황 영상과 사진이 필요한 매체를 대상으로 시연
장소	- 극장
기대효과	- 참여 매체 대부분이 공연에 호의적, 긍정적 기사 생산
유의 사항	- 배우가 멀티 캐스팅 된 경우, 모든 배우가 참여할 수 있도록 장면 배분에 대한 협의 필요

2. 리뷰 보도

김영란 법 시행으로, 공식행사로 진행해야 함.

Ⅳ. 공연 후 작업

1. 공연 성과 기록 및 보도자료 배포

시기	- 공연 종료 임박 혹은 종료 후
의도	- 작품의 정량적, 정성적 성과를 정리해 공연 후 보도 유도
기대 효과	- 재공연, 후속 작품 홍보 시, 제작사에 대한 언론의 신뢰 형성
	- 업무 전반에 대한 언론 홍보 담당자의 노하우 정리
유의 사항	- 정량적 성과 정리가 어렵다면, 공연의 새로운 시도,
	관객 반응 등 정성적 성과 정리에 집중

KEY POINT!

1. 프로세스를 이해하고
2. 홍보 마케팅 계획하고
3. 시점 별로 실행에 옮김

실제 공연 적용 사례

1. 창작 뮤지컬 – 아리랑
2. 초연 라이선스 뮤지컬 – 2014 원스
3. 리바이벌 라이선스 뮤지컬 – 2016 맘마미아
4. 연극 – 햄릿

1. 2015 뮤지컬 <아리랑> 제작 과정 및 주요 행사

날짜	진행내용
2014년 2월	1차 대본 완성 , 주요 스태프 1차 미팅 , 1차 리딩 워크샵
2015년 2월	캐스팅 완료
2015년 3월	사진 및 영상 촬영
2015년 4월	티켓 오픈 , 2차 리딩 워크샵
2015년 5월	연습시작
2015년 6월	기자 간담회 , 무대 셋업 , 쇼 케이스
2015년 7월	시츠 프루브 , COS , 프리뷰 , 프레스리허설, 개막 및 리셉션
2015년 8월	우리 모두의 아리랑 (EVENT)
2015년 9월	1회 추가 공연

2. 2014 뮤지컬 <원스> 제작 과정 및 주요 행사

날짜	진행 내용
2013년 10월	1차 오디션
2014년 2월	2차 오디션
2014년 8월	제작발표회
2014년 9월	티켓판매
2014년 10월	연습시작
2014년 11월	쇼 케이스, 연습실 공개, 뮤직비디오 공개
2014년 12월	프리뷰, 프레스리허설, 공연 시작
2015년 1월	미니콘서트, 버스 킹, 스웰시즌 내한
2015년 3월	공연 끝

3. 2016 뮤지컬 <맘마미아!>제작 과정 및 주요 행사

날짜	진행내용
2015년 6월	오디션
2015년 11월	컨셉 사진촬영
2015년 12월	캐스팅 발표 , 티켓판매
2016년 1월	연습시작, 기자간담회
2016년 2월	연습실공개, 프레스리허설, 공연시작
2016년 3월	인터뷰
2016년 4월	이벤트 - Thank you for my family
2016년 6월	공연 끝

4. 2016 연극 <햄릿> 제작 과정 및 주요행사

날짜	진행 내용
4월 7일	사진, 영상 촬영
5월 25일	티켓판매
5월 26일	연습시작
6월 7일	기자간담회
6월 22일	연습실공개
7월 10일	오픈 드레스리허설
7월 12일	오프닝
7월 13일	프레스리허설
8월 7일	추가공연