강의계획서

과목명	피아노문헌 I				
학점	3학점		정원	40	
담당 교강사					
	수업기간(주)			총수업시간	주당시수
수업	1학기 : 3월 초순 ~ 6월 중순 (15주) 2학기 : 9월 초순 ~ 12월 중순 (15주)			45	3
	교재명		저자명	출판사	출판연도
교재	피아노 문헌		박유미	음악춘추사	2014
관련 과정명	학사	피아노 전공			
	전문학사				
	평가방법	상대평가			
성적	성적배점	중간 30점, 기말 30점, 과제 10점, 수시시험 10점, 출결 20점			
6 4	성적비율	A: 30%이내, B: 누계 70%이내			
	이수요건	성적 60점 이상 + 출석률 80% 이상			
평가일정	중간고사 : 개강 후 7~8주차 기말고사 : 개강 후 15주차				
수업목표	모든 음악문헌이 그러하듯이 고급학년을 위한 과목이다. 바로크시기의 건반악기 작품을 포함해 피아노가 발명된 18세기 초에서 20세기에 작곡된 방대한 양의 피아노 작품들을 시대별로 나눠살펴본다. 피아노 음악의 주요 작곡가들의 역사적 배경과 작곡 성향에 대한 검토, 이들의 주요 작품을 통한 양식연구, 악곡의 분석, 음악사적 측면에서의 위치 등을 학습한다. 이를 위해 여러시기에 속한 대표적 작품들을 직접 연주하거나 음반감상을 통해 작품에 대한 이해와 분석능력을 기른다.본 교과목은 바로크의 건반악기 작품 외에 18세기와 19세기에 속한 작품들을 중심으로살펴본다. 피아노 작품의 문헌적 연구를 통해 방대한 피아노 작품 간의 종적, 횡적관계를 이해하여 피아노연주자나 교육자로 활동할 수 있는 역량을 겸비할 수 있다.				

■ 주차별 강의 내용

주별	수업 주제 및 내용	비고
제1주	1. 강의주제: 오리엔테이션 및 18세기 피아노 음악의 전반적 상황 2. 강의목표: 피아노의 발달 역사와 문헌의 다채로운 발전에 대해이해하고 이번학기에 배울 내용의 흐름을 정리 할 수 있다. 3. 강의세부내용: -피아노가 생기기까지의 다양한 악기의 변천사를 동영상과 함께 살펴보고 하프시코드와 클라비코드, 피아노의 특징을설명 한다J. S. Bach이전 시대까지의 건반악기 문헌들을 이탈리아, 프랑스,독일로 나누어 감상하고 특징 요약을 통해 사전 지식을 갖출 수있다.	
제2주	1. 강의주제: J. S. Bach 2. 강의목표: 바로크 시대의 주요인물인 바흐의 생애와 작품을 살펴보며 바로크 시대의 건반악기 문헌의 특성을 설명할 수 있고 바흐의 작품을 감상하며 세부 장르를 구별할 수 있다. 3. 강의세부내용: -바흐의 생애와 대위법의 특징을 알고 바흐가 남긴 인벤션, 평균율 1,2권과 여러 모음곡과 단독 작품 등을 감상과 함께 분석하며 각 장르의 특징을 이해할 수 있다바로크 시대의 사조 특징과 바흐가 남긴 대위법 기법과 그가 이탈리아에서 받은 영향과 바흐가 후대에 끼친 커다란 영향력을 알고 바흐의 음악을 올바르게 해석하고 연주할 수 있다.	
제3주	1. 강의주제: J. Haydn 2. 강의목표: 고전주의 시대 전체를 살아가며 수많은 작품을 남긴 하이든의 생애와 작곡 기법을 알고 피아노 소나타의 시기별 특징을 설명할 수 있다. 3. 강의세부내용: 하이든의 생애를 살펴보며 궁정 음악가로서 작곡가의 사회적 위치를 알 수 있고, 고전주의 소나타 형식의 뼈대를 만들어간 하이든의 소나타를 시대별로 살펴보며 하이든의 음악적 개성과 소나타 형식의 발달 중 모티브의 원리를 이해할 수 있다.	과제 제출일 : 14주차까지 1차 수시시험 : 6주차 실시 2차 수시시험 : 14주차 실시
제4주	1. 강의주제: W. A. Mozart 2. 강의목표: -모차르트의 생애와 문헌을 살펴보며 주요 작품을 동영상으로 감상하고 소나타와 변주곡, 환상곡 등을 통해 모차르트의 작품 특징을 알아본다그의 음악이 가지고 있는 드라마틱한 요소들을 분석하고 생동감 있는 연주를 할 수 있다.	

제5주	3. 강의세부내용: 음악가로서 모차르트의 다양했던 직위를 살펴보며 고전주의 시대의 음악가들의 위치를 이해할 수 있고 모차르트의 소나타와 변주곡들을 분석하면서 고전주의의 꽃을 피웠던 그의 작품들의 특징을 이해 할 수 있으며 각 장르에 대해 설명할 수 있다. 1. 강의주제: L. v. Beethoven 1 2. 강의목표: -19세기 초반의 전반적 상황을 설명하고 고전주의 시대에 주요 장르로 자리 잡았던 변주곡과 소나타의 특징을 요약하고 낭만주의에 새로 등장한 성격 소품에 대해 설명한다낭만주의 시대의 피아노 주법을 이해하기 위해 배경을 살펴보고 앞으로 수업할 작곡가들의 특징을 요약한다피아노 문헌에 있어 가장 중요한 위치를 차지하고 있는 베토벤의 생애와 음악을 살펴보며 고전주의에서 낭만주의 시대로 넘어가는	
	음악 사조를 이해하고 연주할 수 있다. 3. 강의세부내용: 베토벤에 관한 첫 번째 시간에는 19세기 초반의 전반적 음악 상황과 베토벤의 생애를 살펴보고, 그가 남긴 32곡의 소나타를 초기-중기-후기로 나누어 대표곡들을 분석하면서 시기별 특징을 구별할 수 있고 선별한 곡들의 악장 별 감상을 통해 스타일의 변천사를 이해할 수 있다. 또한 중간고사 이후에 있을 6개의 조별 발표 팀원을 구성한다.	
제6주	1. 강의주제: L. v. Beethoven 2 2. 강의목표: 지난 시간에 이어 베토벤의 소나타 이외의 음악을 살펴보며, 연주 동영상 감상을 통해 변주곡에서 보이는 베토벤만의 특징을 이해하고 베토벤 피아노 음악의 기법 특징을 설명한다. 3. 강의세부내용: -베토벤의 변주곡과 그 외의 작품들을 살펴보며 소나타 뿐 아니라 변주곡에도 남긴 베토벤의 업적과 그의 모티브 중심적이고 대칭적인 기법 특징들을 이해 할 수 있다베토벤의 리듬과 화성 특징을 바로 알고 바흐로부터 받은 영향을 설명 할 수 있다강의를 마친 후 1주 차~5주 차 까지 함께 감상했던 곡들을 수시 평가한다.	1차 수시시험 실시
제7주	중간고사	
제8주	1. 강의주제: F. Chopin 1 2. 강의목표: 쇼팽의 생애와 작곡 스타일을 학습한 후 소나타, 연습곡, 녹턴 중 주요 작품을 감상, 분석하며 쇼팽에 대한 이해를 높이며 연주 해석을 할 수 있다. 3. 강의세부내용:	

	-쇼팽의 생애를 알아보고 유럽의 당시 시대적 배경을 이해한다.	
	-낭만주의 음악 사조의 보편적 특징과 그의 피아노 음악의 전반적	
	특징을 습득하고 그 중 소나타와 연습 곡, 녹턴을 연주 동영상	
	감상과 음악 분석을 통해 알맞게 연주할 수 있다.	
	-주교재의 내용 보충을 위해 8주차부터는 필요시 부교재를 이용하여	
	부족한 내용을 보충한다.	
	-새롭게 시작하는 조별 발표 시간을 통해 발표하는 조원들은	
	연습곡에 대한 더 폭넓은 지식을 습득하고 다른 학생들의 집중도를	
	높일 수 있다.	
	-이번 시간에는 쇼팽의 연습곡 Op.25에 수록된 연습곡들의 작곡	
	기법과 특정 기교에 대해 설명할 수 있다.	
	1. 강의주제: F. Chopin 2	
	2. 강의목표: 지난 시간에 이어 쇼팽의 다른 피아노 문헌의 특징을	
	이해하고 쇼팽의 스타일에 맞게 연주, 지도 할 수 있다.	
	3. 강의세부내용:	
	-왈츠, 폴로네이즈 같은 춤곡들, 프렐류드, 발라드와 스케르초 등 주요	
제9주	장르의 대표곡들을 분석하고 연주 동영상을 감상하며 각 장르에 대한	
	특징을 구별할 수 있고 연주해석에 대한 이해를 높인다.	
	-쇼팽의 작품을 통해 연주속도를 밀고 당기는 '템포 루바토' 기법을	
	이해하고 표현할 수 있다.	
	-조별 발표 주제는 '쇼팽 마주르카'로 우리나라 정서인 '한'과 비슷한	
	'Zar'라는 정서와 폴란드 민속리듬에 대해 설명할 수 있다.	
	1. 강의주제: R. Schumann	
	2. 강의목표: 낭만주의의 정서를 가장 잘 드러내는 독일의 작곡가	
	슈만의 음악세계와 그의 피아노 문헌에 대해 이해하고 올바른	
	해석으로 연주 할 수 있다.	
	3. 강의세부내용:	
제10주	-슈만의 생애와 작곡 스타일에 대한 설명과 함께 소나타, 환상곡,	
	모음곡과 성격소품 등의 주요 작품을 함께 감상하며 분석하면서	
	슈만의 다양한 캐릭터가 녹아든 작품세계의 특징을 알고 형식과	
	기교에 얽매이지 않았던 작품 연주 해석에 대한 이해를 높인다.	
	-조별 발표 주제는 슈만 '카니발 Op. 9'이며 슈만의 특징 중 하나인	
	'음악적 비유와 암시'에 대해 알 수 있다.	
	1. 강의주제: F. Liszt	
	2. 강의목표: 현대적 '독주회'의 개념을 창출한 리스트의 피아니스트	
제11주	경 작곡가로서의 음악세계와 그의 방대한 피아노 문헌의 장르별 특징을 이해하고 올바른 해석으로 연주 할 수 있다.	
	3. 강의세부내용:	
	-리스트의 생애와 작곡 스타일에 대한 연구와 함께 소나타, 연습곡,	

모음곡, 랩소디 등의 주요 작품을 함께 감상하며 분석하면서 리스트의 기교적이면서도 종교적인 작품세계와 장르별 특징을 알고, 리스트의 표제적 기법과 광시곡에서 볼 수 있는 집시풍 영향은 물론, 후기 낭만주의에 극대화된 피아니즘에 대해서도 설명할 수 있다.
-조별 발표는 최고의 난이도를 자랑하는 '초절기교 연습곡'에 대해 설명하고 각 곡이 가지고 있는 테크닉을 분석하며 적절한 연습 방법을 제시할 수 있다.

- **1. 강의주제:** J. Brahms
- 2. **강의목표**: 낭만주의 안에서 신고전주의를 표방했던 브람스의 음악세계와 그의 피아노 문헌에 대해 자세히 알고 올바른 해석으로 연주할 수 있다.

3. 강의세부내용:

제12주

- -브람스의 생애와 작곡 스타일에 대한 연구와 함께 소나타, 변주곡, 모음곡 등의 작품세계를 분석하고 함께 감상하며, 극단적인 낭만파 음악의 발달 가운데 낭만주의 화성 어법을 사용하면서 브람스가 고수했던 고전주의의 형식미를 찾고 브람스가 즐겨 사용했던 3도, 6도, 옥타브 화음과 두꺼운 texture, 헤미올라 리듬 등에 관해 설명할 수 있다.
- -연주할 때 어떤 성부에 주목하여 드러나게 할지 올바른 해석을 할 수 있다.
- -조별발표 주제는 브람스의 후기 작품인 모음곡 Op. 118이며, 이 모음곡의 각 곡이 가지고 있는 형식과 짜임새에 대해 조사하고 함께 감상하며 브람스의 작곡 특성을 이해할 수 있다.
- 1. **강의주제**: 인상주의 프랑스 작곡가
- 2. **강의목표**: 인상주의 작곡가인 드뷔시와 라벨의 음악세계와 그들의 주요 피아노 문헌을 함께 감상하며 분석하면서 인상주의 시대의 작곡특징을 이해하고 올바른 해석으로 연주할 수 있다.

3. 강의세부내용:

제13주

- -먼저 20세기 초반의 전반적 음악사적 상황을 파악한 후 프랑스 인상주의 시대의 대표 작곡가인 드뷔시와 라벨의 생애를 비교해 보고 대표작을 감상, 분석하며 이전 작법과 다른 그들의 작곡 기법 특징(온음음계, 반음계, 5음 음계 등의 새로운 음 재료 사용, 폴리리듬, 복조성, 불협화성의 사용 등)을 이해하며 새로운 음향에 대한 배경을 설명하고 올바른 해석과 페달 사용으로 연주하고 지도 할 수 있다.
- -이번 조별 발표는 두 작곡가의 대표작 중 모음곡을 비교하며 같은 프랑스 인상주의 작곡가이지만 사용한 음 재료와 형식, 음향효과 등이 각각 어떻게 비슷하고 다른지 이해하고, 음악철학과 작곡기법에 대해 비교 설명할 수 있다.

	1. 강의주제: 러시아 작곡가들 2. 강의목표: -후기 낭만 이후 근대 러시아는 서구 유럽과는 다른 양상으로 음악이 발전했다스크리아빈과 프로코피예프의 피아노 문헌을 함께 감상하며 분석하여 러시아 피아노 음악을 이해할 수 있다.	
제14주	3. 강의세부내용: -독일과 프랑스를 중심으로 눈부시게 발전했던 서구 유럽의 음악과는 다르게 러시아는 외부와는 단절되어 비교적 느리게 발전했다. 그러나 19세기 말~20세기에는 서양 음악사에 있어 중요한 작품들을 남기게 되는데 이때 러시아의 피아노 음악을 이끈 스크리아빈과 프로코피예프의 주요 작품들을 소나타와 전주곡, 토카타들을 토대로 살펴보고 각 작곡가의 작곡 기법 특징과 현대 음악의 근간이 된 여러 테크닉 (복조성, 반음계, 불협화음, 온음음계, 폴리리듬, 신비화성 등)을 이해하고 설명할 수 있으며 알맞은 표현과 기교로 연주할 수 있다이번 주차는 3주차에 제시한 과제 제출 마감일이며 8주차 ~13주차까지 함께 감상했던 곡에 대한 수시 평가를 실시한다.	과제 제출일 2차 수시시험 실시
제15주	기말고사	