

강 의 계 획 서

과목명	음악미학 I		
학점	3학점	정원	40
담당 교강사			
수업	수업기간(주)		총수업시간
	1학기 : 3월 초순 ~ 6월 중순 (15주) 2학기 : 9월 초순 ~ 12월 중순 (15주)		45
교재	교재명	저자명	출판사
	작품으로 보는 음악미학	우혜언, 이해진, 오희숙	음악세계
관련 과정명	학사	관현악 전공, 교회음악 전공, 성악 전공, 음악학 전공, 작곡 전공, 피아노 전공	
	전문학사	기악 전공	
성적	평가방법	상대평가	
	성적배점	중간 30점, 기말 30점, 과제 10점, 출결 20점, 수시시험 10점	
	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	본 교과목은 예술작품으로서의 음악이 지니는 독특한 아름다움의 본질을 밝히는 학문이다. 음악을 자율적인 정신적 존재로 이해하며, 예술적 가치 내용적 입장에서 연구한다. 음악인으로서 알아야 할 음률이나 음조직, 조성 등과 같은 음악의 내적인 부분, 음악형식이나 양식, 작곡과 연주, 감상 등과 같은 음악행위 부분에 관한 문제, 음악작품의 존재방식이나 존재구성 등을 연구한다. 고대 그리스에서 비롯된 음악미학사상은 18세기에 처음 독립된 학문으로 성립되었고 19세기 후반에 이르면서 과학적 체계를 갖추게 된다. 음악을 단순하게 소리로 감상하는 차원을 벗어나 이론적이고 철학적으로 바라보는 다양한 관점과 학문들을 살펴본다. 이를 통해 음악인으로 음악을 올바르게 비평할 수 있는 능력을 길러 예술적 완성도를 높일 수 있다.		

■ 주차별 강의 내용

주별	수업 주제 및 내용	비고
제1주	<p>오리엔테이션: -강의계획서를 배포하고 매주차 진행할 수업에 관한 내용과 듣고 볼 시대별 ppt 미술가와 문학가의 비교 분석을 어떡할지에 대해 설명한다. (음악을 듣는 방법,음악과 시대별 양식을 연결 설명한다) ① 시대별 각 악기의 음악듣는 방법. ② 앙상블과 오케스트라의 차이점을 듣는 방법. ③ 고전과 낭만음악에서 음악분석 비교하는 방법. 1). 강의주제 : 음악미학의 개념 및 연구경향 2). 강의목표 : - 음악미학의 개념을 설명할 수 있다. 3). 강의세부내용: - 존 퀴츠의 시에 나타난 아름다움 - 음악미학 개념의 유래. - "감성에 의해 지각하는"용어의 설명. - 미에 대한 각 나라의 기준.</p>	과제 제출일 : 14주차까지
제2주	<p>1) 강의주제 :음악미학의 연구대상과 방법론 2) 강의목표 : - 아름다움의 성립근거를 분류하여 설명할 수 있다. - 객관적-주관적, 창작-수용, 내용-형식으로 분류하여 구별할 수 있다. 3). 강의세부내용: -음악적 아름다움이 언제 탄생하는가? -음악적 아름다움의 개념적 성립근거. -청취자가 아름다움을 경험하는 시기. -작품의 메시지에 아름다움이 있다는 입장. -음악활동에 따른 음악미학 연구방향. -창작과 연주,그리고 감상의 세 분야로 나누는 분류 방법론.</p>	
제3주	<p>1) 강의주제: 페르골레시의 <마님이 된 하녀>와 오페라 미학 2) 강의목표 : - 오페라에 나타난 음악과 언어를 분류하여 극의 분위기와 인물의 감정들을 파악할 수 있고 표현할 수 있다. 3) 강의세부내용: - 페르골레시의 오페라 <마님이 된 하녀>에서 주인공인 세르비나와 주인 우베르토와 관계를 설명. - 오페라의 종류 설명. - 오페라에서 쓰인 언어를 분류 설명. - '부풍논쟁(Querelle des Bouffons)에 대해 설명. - 오페라이면에 숨겨진 미학적 이야기 설명.</p>	
제4주	<p>1) 강의주제: 바흐의 <골든베르크 변주곡> 연주 미학 2) 강의목표: - 연주자마다 다른 방식으로 들려주는 음악을 통해 어떤 음악이 더 아름다운지 비교하여 표현할 수 있다. - 어떤 연주가 더 훌륭한 음악인지 비교 발표할 수 있다. 3) 강의세부내용 : - 글렌 Gould(Glenn Gould) 의 연주의 비교분석 - 독특한 아티클레이션의 연주차이. - 새로운 해석의 연주 비교 - 다양성에 대한 이해. - 작품을 소리화 시키는 해석의 기준. - 18세기의 연주개념의 문헌과 역사.</p>	
제5주	<p>1) 강의주제: 모차르트의 <교향곡 40번 g 단조 >와 천재미학 1 (모차르트의 천재성) 2) 강의목표: - 모차르트의 작품을 통해 어떤능력이 그를 천재라고 부르는지 천재성에는 어떤 의미가 있는지 비교 분석할 수 있다.</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - 천재에게 있어서 영감은 무엇인지 다양한 철학자의 주장과 사상을 통하여 천재개념을 들어볼 수 있고 설명할 수 있다. 3) 강의세부내용: <ul style="list-style-type: none"> - 왕립학회 연구인 배링턴의 조사. - 실험을 통해 밝혀진 신동 모차르트. - 배링턴의 보고서에 밝혀진 즉흥연주. - 괴테의 천재성에 대한 주장. - 플라톤의 '영감'의 개념 	
제6주	<ol style="list-style-type: none"> 1) 강의주제: 모차르트와 베토벤의 천재미학비교 2) 강의목표: <ul style="list-style-type: none"> - 베토벤과 모차르트의 천재상이 어떻게 다른지 비교할 수 있다. 3) 강의세부내용: <ul style="list-style-type: none"> - 베토벤의 천재상의 특징' - 베토벤의 천재상의 '영감' 보다 '타고난 재능' - '능동적 에너지'와 강한 '예술가적 정체성' - 사회적으로 인정받은 '자유예술가상.' - 고통을 승화시켜 승리로 이끄는 '영웅적 천재성' . - 새로운 시각으로 논의되는 베토벤의 정체성. - 베토벤의 천재성을 규정짓는 척도 	
제7주	중간고사	
제8주	<ol style="list-style-type: none"> 1) 강의주제 :베토벤의 <교향곡 9번 '합창'>과 수용미학 2) 강의목표: <ul style="list-style-type: none"> - 창작자와 작품중심의 연구에서 벗어나 수용자의 측면에서 작품의 가치와 의미를 파악 분석할 수 있다. - 수용자의 음악적 배경과 음악적 견해가 다를 수 밖에 없었음을 베토벤의 작품을 통해 진단할 수 있다. 3). 강의세부내용: <ul style="list-style-type: none"> - 수용자의 측면에서 작품을 이해하고 의미를 분석. - 기존의 미학적 경향과 다른 다양한 해석. - 독일 문예학자 야수스를 통한 '작가-작품-독자'의 관계. - 수용자의 경험과 감각을 통한 판단. - 일방적으로 작품을 받아들이는 입장과 경험과 감각을 받아들이는 입장의 비교. - 나라와 민족에 다른 수용자의 유형. - 시대에 따른 개별세대의 집단유형. - 사회계층에 따른 집단유형. - 문화적 차이로 인한 사회집단 유형. 	
제9주	<ol style="list-style-type: none"> 1) 강의주제 : 베르디의 <라 트라비아타>와 19세기 리얼리즘 I 2) 강의목표 : <ul style="list-style-type: none"> - 리얼리즘에 대해 미술과 문학을 비교분석하여 19세기 작가와 작품을 분석하여 리얼리즘이 음악에 미치는 영향을 비교할 수 있다. 3) 강의세부내용: <ul style="list-style-type: none"> - 베르디의 오페라 <라 트라비아타>의 오페라 내용. - 베르디의 오페라가 만들어지게 된 배경. - 작곡가의 경험을 토대로 만들어진 오페라의 특징. - 도미에(H.Daumier)와 자연주의 미술작품. - 졸라(E'.Zola) 의 문학작품을 통해 나타난 리얼리즘. - 오페라 세리에와 다른 경향의 오페라 비교분석. 	수시시험 : 11주차 실시
제10주	<ol style="list-style-type: none"> 1) 강의주제 : 19세기 프랑스 자연주의 II 2) 강의목표 : <ul style="list-style-type: none"> - 기존의 오페라와 베리스모 오페라의 차이를 분석하고 <라 트라비아타 >의 리얼리즘의 특성을 파악할 수 있다. 3) 강의세부내용: <ul style="list-style-type: none"> - 오페라를 리얼리즘적이라고 평가 할 수 있는 미학적 근거. - 베르디의 리얼리즘 경향. - 오페라의 현실적 배경. - 새로운 오페라의 성격과 리얼리즘 오페라의 미학. - 베리스모 오페라의 특징 	

제11주	<p>1) 강의주제 :리스트의 교향시 <햄릿>과 표제음악 I</p> <p>2) 강의목표 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 표제음악에서 음악이 외적 아이디어와 어떻게 결부될 수 있는지 알아볼 수 있다 - 18, 19세기의 모방미학과 비교분석 하여 내적 왜적인 음악의 아이디어를 학습하고 표현할 수 있다. <p>3) 강의세부내용:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 표제음악에 나타난 지리적 풍경. - 교향시 <햄릿>의 문학적 내용. - 제목이 환기하는 다양한 표제적 특징. - 회화적인 방식으로 청취하는 경험. - 추상적인 정서나 감정에 대한 토론 유도. - 음악적 표제에 대한 개인의 주관적 생각 발표. 	수시시험 실시
제12주	<p>1) 강의주제 : 리스트의 교향시,<햄릿>과 표제음악 II</p> <p>2) 강의목표 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 19세기 표제음악의 역사를 통해 표제음악의 위치가 얼마나 상승되었는지 알아보고 제시할 수 있다. - 음악이 강력한 힘을 가지게된 계기를 작곡가의 작품에서 발견할 수 있고, 메시지를 전달하는 능력이 무엇인지 파악할 수 있다. <p>3) 강의 세부내용:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기악음악에서 표제적 요소. - 추상적인 언어를 보완해줄 구체적이고 외적인 장치 '표제'. - 베를리오즈의 표제적 교향곡. - 교향시의 문학적 제목. 	
제13주	<p>1) 강의주제: 베를리오즈의 '고정악상'과 바그너의 '라이트모티브'</p> <p>2) 강의목표 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 감정변화를 음악적으로 형상화 함으로 새로운작곡 기법을 통해 표현할 수 있다. <p>3) 강의세부내용 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 음악기법 '고정악상'과 '라이트모티브' - 새로운 작곡기법의 감정변화 표현방식. - 작품의 내적인 표현방법. - 베를리오즈의 교향시. - 고정악상과 라이트모티브의 차이. 	
제14주	<p>1)강의주제: -바그너의 <트리스탄과 이졸데>와 음악의 형이상학</p> <p>2) 강의목표 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 철학자의 논리와 주장으로 보다 높은 이상을 향한 음악을 어떻게 평가하고 어떤 위치에 올려놓았는지 철학자들의 사상의 비교를 통해 정리 진단할 수 있다. <p>3) 강의세부내용:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 음악의 철학적 위상이 높아진 19세기 낭만주의 감정미학. - 바켄로더, 티크, E.T.A, 호프만 등의 문학가들의 사상비교. - 니체의 철학사상과 칸트, 헤겔, 셸링, 쇼펜하우어의 음악의 형이상학. - 기악음악의 형이상학. - 종교이상의 형이상학적 경지. 	과제 제출일
제15주	기말고사	