2020 년 봄학기 국민대학교 핵심교양 인문 II 음악의 이해

담당교수: 최윤자

이메일 연락처: <u>yjchoi@kookmin.ac.kr</u> Office hour: 이메일로 사전약속

교과목 개요:

기존 음악연구에서 제시한 서양예술음악, 전통음악, 대중음악, 월드뮤직을 포괄하여 음악의 주요용어, 장르, 역사, 악기 등의 기본개념의 이해를 바탕으로 무엇보다 음악은 단순히 소리의결과물이 아니라 사회 문화 역사적 산물임을 이해하고 글로벌 관점에서 음악의 보편성과특수성을 살펴볼 것이다.

수업 목표:

- 소리를 바탕으로 구성된 예술표현인 음악은 궁극적으로는 인간사회에서 만들어진 인간의 문화임을 인지한다.
- 음악은 사회, 정치, 역사, 문화와 밀접한 관계를 맺고 각 사회의 독특한 산물로서 구성되어져 왔으며, 각 지역의 음악들은 역사적 맥락 안에서 서로 교섭하거나 교차되며 현재의 음악문화를 만들어 온 것임을 이해한다.
- 다양한 문화권의 음악을 이해함으로써 나와 다른 문화를 존중하고 나와 다른 시각에 대해 열린 자세로 접근한다.

수업교재:

수업자료는 파워포인트, 음악 및 영상을 위주로 구성되며, 가상대학에서 다운로드 가능. 경우에 따라, 수업시간에 프린트 등이 활용될 예정.

참고교재:

김창남 2012 『대중음악의 이해』한울

민은기 신혜승 2006『서양음악의 이해 classics A to Z』 음악세계

박미경 2000『탈 서양중심의 음악학: 종족음악학의 이론과 방법론 1』 동아시아

주성혜 2008 『사람을 느끼고 세상을 듣는 음악학』 루덴스

채현경 2007 『새 음악학: 해체, 페미니즘, 그리고 통합』 궁리

최유준 2004『예술음악과 대중음악 그 허구적 이분법을 넘어서』책세상

Miller & Shahriari. 2012 (3rd Edition). World Music: A Global Journey. Routledge

Shelemay. 2006 (2nd Edition). Soundscapes: Exploring Music in a Changing World. Norton

Wade. 2009 (2nd Edition). Thinking Musically. Oxford University Press

평가방법 및 안내 사항:

출석 및 수업참여도(25%), 시험(55%)[퀴즈(5%), 중간시험(25%), 기말시험(25%)], 과제 'My Music' 프로젝트(20%)를 중심으로 평가할 예정. 상대평가로 진행되어, A 등급(A+/A0)은 35% 이내, A 등급(A+/A0)과 B 등급(B+/B0)의 합은 80%이내로 구성됨.

1. 출석 15% 및 수업참여도 10%

- 수업일수는 매 학기 15 주 이상으로 하며 수업일수의 1/5 이상을 결석할 시는 당해 학기의 성적을 부여하지 않음. (학칙 제 9 조 및 학사규정 제 63 조 1 항)
- 3 번 지각은 1 번 결석으로 간주함. 수업 개시 후 10 분 이후 지각은 결석 처리함. 공결서 제출시라도 공결이 잦은 경우 출석 점수를 온전히 받을 수 없음.

- 수업참여도는 수업 중에 이루어지는 질의 응답 및 토론에 참여하기, 토론 과제 수행하기, 발표 중 질문하기 등 수업에 성실히 참여하는 모습과 태도를 기준으로 평가할 예정.
- 2. 시험: 퀴즈 5%, 중간시험 25%, 기말시험 25%
 - 퀴즈: 음악의 정의, 음악의 요소, 대중음악 등 4 주간의 온라인 강의에서 다뤘던 수업내용에 관한 이해도를 테스트하는 시험. 문제유형은 T/F, 빈칸채우기(용어제시) 등.
 - 중간시험 & 기말시험: 수업 중에 다루는 다양한 음악 스타일을 들어서 인지하고 그에 대한 중요 정보를 숙지해야 함. 수업 중에 논의된 중요 개념과 용어에 대해 숙지해야 함. 듣기문제 포함. 객관식, T/F, 단답형, 용어설명, 서술형으로 구성.
 - 결시는 재시험 없음.

3. 'My Music' 프로젝트 20%

- 각자 본인이 좋아하는 음악 한 곡을 선정하여, 그 음악의 개인적인 의미, 사회적 배경, 음악적 특징에 대해 소개하여야 함.
 - 개인적 의미: 본인이 그 음악을 어떻게 접하고 좋아하게 되었는지, 그 음악이 본인의 정체성을 확립하는데 어떤 영향을 주었는지에 대해 소개함.
 - 사회적 배경: 그 음악과 연관된 사회, 정치, 종교적 배경, 음악사적 중요성 등에 대해 참고문헌을 활용하여 설명함. (참고문헌은 도서관 자료를 찾아 활용하기, 위키, 네이버 등 온라인 자료는 삼가바람.)
 - 음악적 특징: 가사, 음색, 악기, 박자, 음계, 어울림/선율구조, 형식 등의 구성요소 중 적어도 3 가지 이상의 특징에 대하여, 본인이 스스로 해석해야 함.
 - 서양고전음악을 선택할 경우, 표절예방시스템(Copy Killer) 검증 결과 보고서 출력 후 첨.
- 프로젝트 계획안 <u>4월 24일(금)까지</u> 가상대학에 제출: 1. 선택한 음악의 유툽 링크나 mp3 파일 2. 그 음악 선택한 이유 3. 도서관 조사를 통한 참고문헌
- A4 2-3 페이지로 작성 및 출력 후 페이퍼로 5월 29일(금)까지 제출.
- 평가기준: 1. 세 가지 내용(개인적 의미, 사회적 배경, 음악적 특징) 반드시 포함하기 2. 세 가지 내용 균형 있게 작성하기 3. 계획안과 페이퍼 기한 내 제출하기 4. 참고자료 정보 및 적절한 활용

4. 옵션: 추가점수 5점

- 아래 3개의 옵션 중 하나를 선택하여 발표
 - ① 'My Music' 프로젝트
 - ② 콘서트, 음악클럽, 종교의례, 거리공연, 축제 등에서 직접 관람 혹은 체험한 '음악하기' 소개 공간(공연장, 무대, 객석 등), 음악(음악적 특징, 연주법, 연주자간의 interaction 등), 참여자(연주자, 관람객, 관람 태도 등)에 대한 내용 중 2 가지이상 포함.
 - ③ 본인의 음악/음악하기 소개(자유형식)
- 발표할 학생은 계획안(발표 주제 포함)을 5월 15일(금)까지 가상대학에 제출:
- 외국의 학생의 경우, ②번째 옵션으로 발표할 때 그룹으로 협업 가능.
- 평가기준: 1. 계획안 기안 내 제출 2. 흥미로움 혹은 준비성

수업 규정

- 수업진행에 방해될 행동은 삼가 바람.
- 수업진행과 무관한 핸드폰 및 노트북 사용은 금지함.
- 시험부정 행위, 기타 부정한 방법(예, 표절)으로 취득한 과목의 성적은 취소처리 됨. (학사규정 제 65 조)

수업일정 (추후 변경될 수 있음)

제 1 주차 수업 소개, 음악이란 무엇인가

제 2 주차 음악은 무엇으로 구성되는가?

제 3 주차 악기의 세계: 뼈피리에서 현대 전자악기까지

제 4 주차 음악과 믿음(그레고리안 찬트, 굿, 아잔 등)

제 5 주차 음악과 사회 I: 놀이, 노동, 삶, 예술로서의 음악

제 6 주차 음악과 사회 II: 사회운동, 정치와의 관계

제 7 주차 음악과 매체: 음악의 구현과 전승, 테크놀로지 변화

제 8 주차 중간시험

제 9 주차 대중음악

제 10 주차 음악과 춤(방그라, 카포에라, 탱고, 발레 등)

제 11 주차 발표

제 12 주차 극음악(오페라, 경극, 판소리, 와양쿨릿 등)

제 13 주차 음악과 정체성: 민족, 국가, 젠더, 하위문화 정체성

제 14 주차 음악과 글로벌라이제이션

제 15 주차 <u>기말시험</u>