

<표 IV-3> 학습과정의 수업계획서

1. 강의개요							
학습과목명	전공실기 VIII	학점	3	교·강사명		교·강사 전화번호	-
강의시간	5	강 의 실	-	수강대상	-	E-mail	-
2. 교과목 학습목표							
<p>“전공실기VIII”에서는 ‘신체와 목소리’라는 주제로 전공실기 I, II, III 수업 기반의 심화과정 수업을 진행 하였다.</p> <p>“전공실기VIII”은 전공실기 IV, V, VI 수업의 토대였던 ‘성악 교수법’에서 언급 하지 않았던 부분의 심화 수업을 시작으로, 1900년 전,중반에 활동했던 ‘엔리오 카루소’와 비슷한 시기에 활동했던 ‘루이자 테트라찌니’ 성악 대가들이 전하는 발성에 대한 기록과 ‘음악과마음’이라는 음악 감상법에 대한 내용을 수업하기로 한다.</p>							
3. 교재 및 참고문헌							
<p>주교재: 클리프턴 웨어(2012), 성악 교수법, 경희 대학원 출판문화원 부교재1:엔리오 카루소와 루이자 테트라찌니, 카루소와 테트라찌니의 발성법, 청우 부교재2:helen L.boony(2006), 음악과마음, 시그마프레스</p>							
4. 주차별 강의(실습·실기·실험) 내용							
주별	차시	강의(실습·실기·실험) 내용			과제 및 기타 참고사항		
제 1 주	1	<ul style="list-style-type: none"> ◦강의주제: 성악의 심리 *강의목표: 심리적 통찰 *강의세부내용: 					
	2	음악 전공생들의 대부분은 심리적 위축을 경험해 본 적이 있을 것이다. 무대에 서야 하는 압박이나 혹은 다른 심리적 이유에서 올 수 있다. 그					
	3	중에서도 보컬 전공생들의 고민은 거미줄처럼 얽혀 있다. 자신에게 맞는 성부는 무엇인지, 어떤 톤이 어울리는지, 가벼운 소리가 좋을지? 무거운 소리가 좋을지 ? 등 이다. 결론적으로 말하자면 자아의 긍정적 태도는 상당히 중요한 부분이기 때문에 자신의 타고난 목소리에 문제가 없을 경우에는 그대로 수용해야 하는 것 이다.					
	4	1.다양한 심리적 요인이 소리(연주)에 미치는 영향을 논의 해보자. 2.자신의 목소리에 대한 인식을 가감 없이 토로 해보자.					
	5	*단선율의 음정을 소리 내며 스스로 피하 는 소리가 무엇인지 그 이유를 알아보자. *one tone, 5scale, octave scale 연습 *수업방법: 이론, 실습					
제 2 주	1	<ul style="list-style-type: none"> 강의주제: 성악의 심리 *강의목표: 복잡성과 모순의 대처 *강의세부내용: 					
	2	소리를 공부할 때 학생들은 가벼움과 무거움, 긴장과 이완, 열림과 닫힘, 모음과 자음, 소리의 풀어냄과 모음 등과 같이 대조적 특성이 조화가 되도록 해야 된다. 소리의 시작은 ‘편안하게 나오도록 두었다가’ 나중엔 ‘강하게’ 해야 한다는 것도 모순이긴 하지만, 다른 모든 분야도 양극단은					
	3						

	4	<p>통합과 조화를 이루도록 요구되고 있으며, 결국 그 이해는 균형이란 문제의 실마리를 풀어내는 방법이 된다. 다소 어려운 이야기 이지만 몸으로 체득해야 하는 부분이 많은 보컬전공생들에게는 필요한 이해이다.</p> <p>1. 목표와 과정은 하나라는 생각을 가지고 균형감을 익혀보자.</p> <p>2. 우리의 인지 체계는 어떻게 작용하는지 각자 하나의 예를 들어보자.</p>
	5	<p>*one tone, long tone, 20octave scale (영화 주제곡 자유1 선곡)</p> <p>*수업방법: 이론, 실습</p>
제 3 주	1	<p>*강의주제: 성악의 심리</p> <p>*강의목표: 심상</p> <p>*강의세부내용:</p> <p>시각, 청각, 후각, 혹은 운동적 감각, 회상, 상상 등이 모든 감각은 음정관계로 표현 될 수 있으며, 가수는 상상력이나 회상의 감성(심상)으로 그 모든 표현을 몸으로 그려낸다. 하지만 청각적 접근법에 의존을 많이 하는 전공생들은 타인이 듣는 자신의 소리와 자신의 울림에 의해 듣는 소리가 다르므로 생기는 소리의 오해를 이해하지 못하는 경우가 많으므로 녹음을 통해서 그 문제를 바로 잡아야 한다.</p>
	2	<p>1. 몸(목소리)으로 그려내는 음악을 노래라고 한다면, 우리는 많은 상상과 자연스러운 경험의 바탕이 도움이 될 것이다.</p>
	3	<p>*어떤 영화의 주제곡을 감상하고, 내용을 이야기 해보며, 심상의 연주를 해보자. (곡 연주 체크 및 녹음)</p>
	4	<p>*모음의 발성 연습만으로도 상상의 나래를 펼칠 수 있음을 확인해 보자. (자유1곡 선곡)</p>
	5	<p>*수업방법: 이론, 실습</p>
제 4 주	1	<p>*강의주제: 심상과 신체</p> <p>*강의목표: 심신의 통합</p> <p>*강의세부내용:</p>
	2	<p>인간의 신체는 각 부분이 상호 연결된 복잡한 생태 시스템이다. 신체와 마음은 소리의 효율성을 어떻게 유지 하고 항상 시킬 수 있는지 알아보자.</p>
	3	<p>가수는 운동선수 수준에 이르는 심신의 조화가 필요하다. 체력만 앞서 나아가도, 마음만 앞서서도 안 되는 것이다. 고된 연습을 감당하기 위한 적절한 심신의 통합이 필요한 것이다.</p>
	4	<p>1. 구체적 목적과 목표의 설정을 (단기-중기-장기) 해보자.</p>
	5	<p>2. 테크닉 및 예술적 기교의 높은 수준을 설정해보자.</p>
제 5 주	1	<p>*강의주제: 음악과 마음</p>

		<p>*강의목표: 음악의 감상 패턴</p> <p>*강의세부내용:</p> <p>음악은 많은 사람들에게 다양하게 사용된다.</p>	
	2	<p>독서를 하거나, 일을 하는 동안, 또는 잡담을 나눌 때 라디오를 틀어놓는 경우가 있는데, 이때 음악은 이들의 주의를 끄는 즐거운 자극이 된다. 어떤 사람들은 음악에 맞춰 춤을 추거나 따라 부르기도 한다. 오디오 마니아들은 음악을 감상할 때 음원의 음질에 집중을 하고, 음악전공자들은 분석적으로 듣는다. 우리는 음악적 분석이나, 흥을 위하여 듣기 보다는 집중을 하기위한 방법으로 음악 감상을 선택 하였다. 연주자들이 기능적 접근 또는 분석을 하기위해 음악을 많이 듣지만, 음악 감상은 소홀 할 수 있기 때문에 음악 감상에서 얻을 수 있는 것은 무엇이 있을까? 알아보자.</p>	
	3		
	4		
	5	<p>*음악 감상 추천 음악</p> <p>bach, mass in B minor:" Gloria</p> <p>sting : until</p> <p>*곡 연주 체크 및 녹음 (자유1곡 선택)</p>	
		<p>*수업방법: 이론 음악 감상</p>	
제 6 주	1	<p>강의주제: 음악과마음</p> <p>*강의목표: 이완, 집중</p> <p>*강의세부내용:</p> <p>앞서 이야기 한 바와 같이 연주자들의 집중 된 음악 감상이 중요한 이유 중 하나는 청각 훈련의 이유도 있지만, 감상 집중력이 높아 질수록 심상의 눈이 좋아져 연주의 표현력이 풍부해질 수 있기 때문이다. 음악 마니아들이 값비싼 오디오 장비에 투자하며, 외형적 질만을 추구 하는 것 같지만, 사실상 소리의 깊이에 접근하는 매니아층은 질 좋은 소리만이 아니라 연주인과 하나가 되는, 즉 심상의 교류를 하는 것 이라고 봐도 무방하다. 그러므로 연주인은 기능적 접근 이외에 마음을 비우고 음악 감상을 해야 하는 것은 당연한 이치라고 할 수 있다. 처음에는 몸의 이완과 집중이 쉽지는 않지만 꾸준히 시도하면 우리 음악 전공자들은 자연스럽게 접근할 것 이다.</p>	
	2		
	3		
	4		
	5	<p>*음악 감상 추천 음악</p> <p>Eric Satie : Gymnopedia</p> <p>Beatles : Lucy in the sky with diamond</p> <p>camel : stationary traveller</p> <p>*곡 연주 및 녹음 (자유1곡 선택)</p>	
		<p>*수업방법: 음악 감상</p>	
제 7 주	1		
	2		
	3		중간고사
	4		
	5		
제 8 주	1	<p>*강의제목: 판소리 이야기</p> <p>*강의주제: 판소리의 종류</p> <p>*강의 세부내용 :</p>	

	2	판소리는 ‘긴 이야기를 노래로 부르는 양식’ 으로 첫 번째 이야기 두 번째 그 이야기를 노래로 불러야 할 필요(사회 비판과 풍자) 세 번째 노래할 사람으로 구성된다. 그래서 판소리를 근원설화 라고 한다. 현재 판소리의 대중적 보급률은 줄고 있지만 보컬 전공생들은 우리의 소리에서 얻을 수 있는 보석 같은 정보를 알아가며, 자신의 소리 발전에 많은 도움을 줄 것이라고 판단하며 우리 전통 소리를 듣고 이해하는 시간을 갖기로 하자.	
	3	1.타령, 창, 잡가, 소리, 창악, 광대소리, 극가, 등으로 불리던 소리의 명칭은 언제 판소리로 대표되었는가 알아보자.	
	4	1.판소리의 하위분류는 단가, 판소리, 병창, 승도창, 창작판소리로 나뉘는데, 그 분류의 기준을 알아보자.	
	5	2.판소리는 악보가 없는 음악인가? 그렇다면 이유가 무엇인가를 알아보자. *춘향가, 수궁가, 적벽가 등을 감상해 보자 *곡 연주 *long tone, attack *수업방법: 이론, 실습	
제 9 주	1	*강의주제: 심신의 통합 *강의목표: 가창과 운동, 스트레스, 이완과 명상 *강의세부내용:	
	2	성악과 운동은 밀접한 관계를 유지하고 있다고 볼 수 있다. 운동을 잘한다고 가창이 좋아지는 것은 아니지만, 가창의 근거인 우리의 몸이 건강한 신체를 유지 한다는 것은 좋은 가창을 이끌어내는 요인이기도 하다. 실제로 성악가(클래식)들을 대상으로 유산소운동(산소를 효율적으로 사용하는, 조깅) 과 무산소(근육 강화하는, 역기운동) 운동으로 나누어 일정 기간 동안 운동을 한 후, 실험 전후에 전반적 건강 상태와 발성 상태를 측정 하였다. 실험결과는 피실험자들 모두 모든 면에서 향상 되었으며, 폐활량도 늘어나고, 발성 테스트 결과도 눈에 띄게 좋아졌다고 한다.	
	3	1. 운동과 가창의 상관관계를 여러 사례를 들어 이해하고 ,그 동안 가창(몸)의 이해를 이론적 접근을 통해 완성 시켜보는 시간을 갖는다.	
	4	2. 보컬 전공자들의 스트레스 원인을 보면 학업, 아르바이트, 전공평가, 미래의 불안감 등 여러 원인 들이 있을 수 있다. 이완과 명상을 통해 조금이나마 해소 할 수 있는 부분들을 찾아보자.	
	5	*humming, 2octave scale , trill *곡 연주 체크 및 녹음 (자유1곡 선택) *수업방법: 이론, 실습	
제 10 주	1	강의주제: 카루소	*과제물제출

		<p>*강의목표: 카루소의발성법</p> <p>*강의세부내용:</p> <p>2 가수는 갖가지 시련과 경험을 통하여 혀와 후두의 아주 적절한 위치를 알게 되는 것이고, 그럼으로써 음계 위에서 어떤 특정한 음을 가장 효과적으로 소리를 낼 수 있게 되는 것이다. 경험을 바탕으로 이해하고, 습득한 소리는 가수들 각자 달리 해석 될 수 있으며, 이론적 설명이 까다로울 수 있다.</p> <p>3 우리는 가장 보편적인 몸의 이해를 통해 습득한 체계를 성악 거장의(카루소)발성법으로 이해를 해보자.</p> <p>4 1.가창에 있어 가장 중요하게 볼 수 있는 ‘어택’ 에 대하여 알아보자. 2.가슴이나 후두로부터 음을 출발시키는 것이란 무엇인가?</p> <p>5 *humming ,octave scale *곡 연주 체크 및 녹음(자유1곡 선택)</p> <p>*수업방법: 이론, 실습</p>	
제 11 주	<p>1 *강의목표: 카루소의발성법</p> <p>*강의세부내용:</p> <p>2 가수는 갖가지 시련과 경험을 통하여 혀와 후두의 아주 적절한 위치를 알게 되는 것이고, 그럼으로써 음계 위에서 어떤 특정한 음을 가장 효과적으로 소리를 낼 수 있게 되는 것이다. 경험을 바탕으로 이해하고, 습득한 소리는 가수들 각자 달리 해석 될 수 있으며, 이론적 설명이 까다로울 수 있다.</p> <p>3 우리는 가장 보편적인 몸의 이해를 통해 습득한 체계를 성악 거장의(카루소)발성법으로 이해를 해보자.</p> <p>4 1.가창에 있어 가장 중요하게 볼 수 있는 ‘어택’ 에 대하여 알아보자. 2.가슴이나 후두로부터 음을 출발시키는 것이란 무엇인가?</p> <p>5 *humming ,octave scale *곡 연주 체크 및 녹음(자유1곡 선택)</p> <p>*수업방법: 이론, 실습</p>		
제 12 주	<p>1 *강의목표: 테트라찌니의 발성법</p> <p>*강의세부내용:</p> <p>2 가수는 인체의 해부학적 구조, 특히 후두, 입, 얼굴의 구조와 공명강들에 관해 상당한 지식을 갖고 있어야 하는데, 이것은 올바른 발성을 위한 필수적인 요소들이다. 이 밖에도 폐와 횡격막, 전체 호흡기 관에 관해서도 알고 있어야 하며,</p> <p>3 가창의 기초가 호흡 조절에 있다는 중요한 사실을 알아야 하는 이유이다. 트릴(trill)이나 스타카토(staccato) 음을 낼 때에는 소리가 들리기 전에 이미 호흡의 압력이 느껴져야 한다.</p>		

	4	1.열린 후두를 통해 낮게 깔린 혀 위로 방출되는 호흡 압력에 알아보기
	5	2.혀는 노래를 부르는 통로에 있는 장애물이라고 볼 수 있다. 혀를 자유롭게 구사할 수 있는 움직임을 알아보기. *tone trill, lip trill, octave scale *곡 연주 체크 및 녹음(자유1곡 선택) *수업방법: 이론, 실습
제 13 주	1	강의주제: 해석과 표현 *강의목표: 해석과 표현의 기술 *강의세부내용: 축소된 드라마 형태의 노래는, 연기를 할 줄 아는 가수가 가장 효과적으로 전달할 수 있다. 이상적 연기자로서의 가수는 여러 속성, 재능, 능력을 가진 복합체이며, 듣기 좋은 음색, 발성 테크닉, 가사에 대한 문헌적 지식, 극적 연출 능력 등 여러 가지 요소들이 있다. 테크닉은 노래를 해석하는데 쓰이는 수단이라면, 표현은 전달된 결과를 다루며, 그 복합적 결과물을 예술로 볼 수 있다.
	2	1.해석의 여러 가지 방법론에(에너지, 집중화, 구조화, 이미지화, 양식화, 균형화 등) 대하여 알아보기
	3	2. 표현의 기술들 (테크닉, 집중, 구조화, 이미지화, 페이스 마스크, 자세의 이동, 언어 능숙하게 다루기 등)에 대하여 알아보기.
	4	*3.5 scale, octave scale, long tone, attack *곡 연주 체크 및 녹음(자유1곡 선택) *수업방법: 이론, 실습
	5	강의주제: 가창 연주 *강의목표: 가창 연주의 원동력 *강의세부내용: 외적인 힘이 성악 연주에 중요한 역할을 하는 반면 심리적, 정서적인 내적 원동력은 더 큰 영향을 미친다. 훌륭한 성악가들은 긍정적인 힘을 이용하여 내적 갈등 또는 장애물을 극복하였다. 무대공포는 내적 갈등의 한 유형으로, 대처하는 방식은 개인차가 크다. 어떤 경우는 아드레날린이 흥미를 더해 주어 연주에 생기가 도는 반면 심신이 약해지는 경우도 있다. 무대공포에 대처하는 방안은 이완요법, 인지치료, 등 몇 가지가 있으며, 인지치료는 이완 및 심상 기법과 함께 사용할 때 최선의 효과를 내고, 이완을 돕고 상상을 자극하기 위해 최면이 종종 사용되기도 한다.
제 14 주	1	1. 연주자의 내면 상태(목표 또는 결과, 가능성과 의미로 태도 결정짓기, 잠재력, 관련성, 정체성에 근거한 가치, 긍정적인 감정, 충분한 수분상태, 연주의 완벽한 시나리오 상상)개발을 목표로 접근해보자.
	2	
	3	
	4	

	5	2. 연주를 위한 가이드라인(연주 전, 연주, 연주 후)을 세워본다. *그동안의 연주곡 들을 비교 분석해본다. * 재녹음. * scale 연습의 확실한 이해 확인. *수업방법: 이론, 실습				
제 15 주	1	기말고사				
	2					
	3					
	4					
	5					
5. 성적평가 방법						
중간고사	기말고사	과 제 물	출 결	기 타	합 계	비 고
30 %	30 %	20 %	20 %	-	100 %	
6. 수업 진행 방법						
강의 및 실습						
7. 수업에 특별히 참고하여야 할 사항						
8. 문제해결 방법(실험·실습 등의 학습과정의 경우에 작성)						
9. 강의유형						
이론중심( ), 토론, 세미나 중심( ), 실기 중심( ), 이론 및 토론, 세미나 병행( ), 이론 및 실기 병행(✓), 이론 및 실험, 실습 병행( ),						