

통합이론 교과과정

1학년 1학기

제 1-1 장

음형	Figure
모티브	Motive
화음도약	Chordal Skip
3화음	Triad
으뜸화음(I)	Tonic Triad(I)
으뜸음	Tonic
딸림화음(V)	Dominant Triad(V)
딸림음	Dominant
7화음	7th Chord
딸림7화음(V ⁷)	Dominant 7th Chord(V ⁷)
종지법	Cadence
반종지(HC)	Half Cadence (HC)
정격종지(AC)	Authentic Cadence (AC)
Elision	Elision
순차진행	Stepwise Motion, Conjunct Motion
순차상행	Ascending Stepwise Motion
순차하행	Descending Stepwise Motion
도약진행	Disjunct Motion, Skip, Leap
바로크 춤곡모음곡	Baroque Dance Suite

제 1-2 장

대위진행(1)	Contrapuntal Motions (1)
병진행	Parallel Motion
반진행	Contrary Motion
경사진행	Oblique Motion
유사진행	Similar Motion
전위화음	Chord in Inversion
화음의 구성음	Chord Member
근음	Root
제3음	the 3rd
제5음	the 5th
제7음	the 7th

제 1-3 장

중개화음	Intermediate Chord
딸림화음의 예비화음	Dominant Preparation
버금딸림화음(IV)	Subdominant
윗으뜸화음(ii)	Supertonic
긴장과 이완	Tension and Relaxation

제7음의 해결

밀집위치	Close Position
개리위치	Open Position

제 1-4 장

악구	Phrase
악절(1)	Period (1)
선행구	Antecedent Phrase
후속구	Consequent Phrase
단락적	Sectional
연속적	Continuous
통일성	Unity
다양성	Diversity
변화성	Variety

제 1-5 장

비화성음(1)	Nonharmonic Tone (1)
경과음	Passing Tone (PT)
보조음	Neighboring Tone (NT)
동형진행(1)	Sequence (1)
링크	Link
반복기법(1)	Repetition (1)

제 1-6 장

비화성음(2)	Nonharmonic Tones (2)
전타음	Appoggiatura (App.)
지연음	Retardation (Ret.)
계류음	Suspension (Sus.)

제 1-7 장

딸림7화음의 전위화음들	Dominant 7th Chords in Inversion (V ₅ ⁶ , V ₃ ⁴ , V ₂ ⁴)
윗으뜸7화음의 제1전위화음	Supertonic 7th Chord in 1st Inversion (ii ₅ ⁶)
연장기법(1)	Prolongation (1)
으뜸화음 연장기법(1)	Tonic Prolongation (1)
화성축약형	Harmonic Reduction

제 1-8 장

악구그룹	Phrase Group
악절(2)	Period (2)
2중악절	Double Period
세 악구 악절	Three-Phrase Period

1학년 2학기

제 2-1 장

강의소개 / 복습 Introduction / Review

제 2-2 장

2부분형식 Binary Form
 순환2부분형식 Rounded Binary Form
 단순2부분형식 Simple Binary Form
진술 Statement
이탈 Digression
복귀 Return (Recapitulation)
작은악구 Subphrase (Semiphase)

제 2-3 장

3부분형식 Ternary Form
(동기적) 통일성 (Motivic) Unity
텍스처 Texture
 호모포니 텍스처 Homophonic Texture
 폴리포니 텍스처 Polyphonic Texture
 모노포니 텍스처 Monophonic Texture
모방기법 Imitation

제 2-4 장

음정 (1) Interval (1)
 3도/6도 3rd/6th
 4도/5도 4th/5th
 2도/7도 2nd/7th
 1도/8도 Unison/Octave
 트라이톤 Tritone
전위 음정 Inverted Interval
협화 음정 Consonant Interval
불협화 음정 Dissonant Interval
장3화음/단3화음 Major Triad / Minor Triad
제1전위화음 Chord in First Inversion

아랫가온화음(1) (vi) Submediant (1) (vi)

제 2-5 장

푸가(1) Fugue (1)
 푸가 주제 Subject
 응답 Answer
 푸가 제시부 Exposition of the Fugue

제 2-6 장

인벤션 Invention
푸가(2) Fugue (2)
 조성응답 Tonal Answer
 진정응답 Real Answer
푸가토 Fugato
완전정격종지 Perfect Authentic Cadence (PAC)
불완전정격종지 Imperfect Authentic Cadence (IAC)

제 2-7 장

센텐스 구조 Sentence
연장기법(2) Prolongation (2)
 으뜸화음 연장기법(2) Tonic Prolongation (2)
 딸림화음 연장기법(1) Dominant Prolongation (1)
음계 Scale

제 2-8 장

음자리표 Clef
모티브(2) Motive (2)
Elision (2) Elision (2)
동형진행(2) Sequence (1)
반복기법(2) Repetition (2)
대위진행(2) Contrapuntal Motion (2)
전위화음(2) Chord in Inversion (2)

2학년 1학기

제 3-1 장

강의소개 / 복습 Introduction / Review

제 3-2 장

장단조혼용기법(1) Mode Mixture (1)
차용화음(1) Borrowed Chord (1)
딸림화음 연장기법(2) Dominant Prolongation (2)

제 3-3 장

음정(3) Interval (3)
장단조혼용기법(2) Mode Mixture (2)
차용화음(2) Borrowed Chord (2)
증6화음(1) Augmented Sixth Chord (1)

제 3-4 장

증6화음(2) Augmented Sixth Chord (2)
이태리6화음 Italian 6th Chord
독일6화음 German 6th Chord
프랑스6화음 French 6th Chord
음정(4) Interval (4)
완전5도 Perfect 5th
장6도 Major 6th
단6도 Minor 6th
증6도 Augmented 6th
협화적 음향 Consonant Sound
불협화적 음향 Dissonant Sound

제 3-5 장

Elaboration Process (1)
비화성음(4) Nonharmonic Tones (4)
지속음 Pedal Point(PPT), Organ Point
도피음 Escape Tone (ET)

선행음 Anticipation (Ant.)
대칭성 Symmetry

제 3-6 장

전조(1) Modulation (1)
공통화음 전조(1) Common Chord Modulation (1)
약구 전조 Phrase Modulation

제 3-7 장

전조(2) Modulation (2)
공통화음 전조(2) Common Chord Modulation (2)
동형진행 전조 Sequential Modulation

제 3-8 장

전조(3) Modulation (3)
공통음 전조 Common-Tone Modulation
이명등음 전조 Enharmonic Modulation
온음계적 전조와 반음계적 전조
Diatonic Modulation and Chromatic Modulation

온음계적 요소 Diatonic Element
반음계적 요소 Chromatic Element

트라이톤 / 증4도 / 감5도

Tritone / Augmented 4th / Diminished 5th

바르형식 Barform

제 3-9 장

전조(4) Modulation (4)
온음계적 전조와 반음계적 전조
Diatonic Modulation and Chromatic Modulation

2학년 2학기

제 4-1 장

강의소개 / 복습 Introduction / Review

제 4-2 장

소나타형식(1) Sonata Form (1)
제시부 Exposition
발전부 Development Section
재현부 Recapitulation
* [분석작품] Mozart: *Piano Sonata in C major*, K. 309, Mvt. 1

제 4-3 장

소나타형식(2) Sonata Form (2)
* [분석작품] Mozart: *Eine kleine Nachtmusik*, K. 525, Mvt. 1

제 4-4 장

소나타형식(3) Sonata Form (3)
나폴리6화음 Neapolitan 6th Chord

제 4-5 장

소나타형식(4) Sonata Form (4)

제 4-6 장

론도형식 Rondo Form
제1론도형식 The 1st Rondo Form
제2론도형식 The 2nd Rondo Form

제3론도형식 The 3rd Rondo Form

* [분석작품] Beethoven: *Piano Sonata in c minor*, Op. 13, Mvt. 3

제 4-7 장

복합3부분 형식 Compound Ternary Form

미뉴엣 Minuet

스케르쑈 Scherzo

연장기법(3) Prolongation (3)

보조화음 Neighboring Chord

경과화음 Passing Chord

* [분석작품] Handel: *Music for the Royal Fireworks*, Minuet I, II

제 4-8 장

으뜸화음화 Tonicization

1차조 Primary Key

2차조 Secondary Key

부으뜸화음 Secondary Tonic

부딸림화음 Secondary Dominant

전조와 으뜸화음화 Modulation and Tonicization

일시적 전조 / 경과적 전조

Transient Modulation /

Passing Modulation

3학년 1학기

제 5-1 장

복습 및 강의소개

Review and Introduction

지금까지 4학기 동안의 강의 내용 중에서 큰 틀을 이루는 음악이론 토픽들을 복습함과 동시에, 이번 학기에 강의할 내용의 전반적인 개념을 소개한다.

제 5-2 장

음악에서의 통일성 (1)

Unity in Music (1) : Beethoven

“음향”(Sound)이 “음악”(Musical Sound / Music)이 되기 위해서는 음향이 <예술작품화>되는 과정이 필요하다. 이러한 과정을 <예술로 승화된다>라고 말한다. 이 시간에는 이러한 과정이 음악 작품에 어떻게 적용되는가를 공부하게 된다. 이러한 과정을 이해하고 분석할 수 있어야 음악을 제대로 감상하고 표현(연주)할 수 있게 될 것이다.

제 5-3 장

음악에서의 통일성 (2)

Unity in Music (2): Mozart, Chopin, and Schumann

제 5-4 장

조성음악에서의 세 가지 진행형

The Three Motions in Tonal Music

제 5-5 장

음악에서 반복의 즐거움과 아름다움

The Joy and Beauty of Repetition in Music

“반복”이란 단어는 어찌면 매력이 없는 단어이다. 이 단어는 단조로움이나 지루함을 느끼게 하며, 게으름이나 안이함의 느낌도 주게 된다. 또 “재현”이란 단어에도 반복의 의미가 들어 있다. 이처럼 단순히 짝이 없는 두 단어인 “반복”과 “재현”을 얘기하는 것은, 이들이 음악 작품에 이용될 때에는 엄청난 재미를 가져다 준다는 것을 말하기 위함이다. 음악에서는 다른 장르의 예술작품에서와는 달리, 반복과 재현의 수법이 놀랍게도 음악적 재미를 더하는 데에 대단히 큰 역할을 하게 된다.

제 5-6 장

작품분석

Schubert: *Die schöne Müllerin*, No. 2, "Wohin?" (Wither?) (in G)

제 5-7 장

작품분석

Beethoven: *Piano Sonata No. 1*, Op. 2, No. 1, Mvt. 1

제 5-8 장

음악에서의 대칭성

Symmetry in Music

음악에서의 건축학적 아름다움을 공부하는 시간이다. 대칭성은 인체를 비롯하여 건축물 등에서 기초를 이루는 요소이다. 음악은 음향을 기초로 하는 <시간예술>이지만, 음악을 형태학적 측면에서 보게 되면 음악에서 새로운 아름다움을 찾을 수 있게 된다.

3학년 2학기

제 6-1 장

인상주의 음악

Impressionism

작품분석

Debussy (1862-1918): “La Cathedrale engloutie” from *Prelude*, Book I, No. 10

(「전주곡집 제1권」 중에서 제10번, “가라앉은 사원”) (1909-1910)

제 6-2 장

12음기법 (1)

Twelve-Tone Technique (1)

작품분석

Schoenberg (쇤베르크, 1874-1951): *Piano Piece*, Op. 33a

(「피아노 소품」, 작품번호 33a) (1928-1931)

제 6-3 장

12음기법 (2)

Twelve-Tone Technique (2)

작품분석

Anton Webern (안톤 베베른, 1883-1945): *Three Songs*, Op. 25, No. 1, “Wie bin ich froh!” (“How Happy I am!”)

(「세 개의 가곡」, 작품번호 25 중에서 제1곡 “나는 얼마나 행복한가!”)

제 6-4 장

12음기법 (3)

Twelve-Tone Technique (3)

작품분석

Schoenberg (쇤베르크, 1874-1951): *Woodwind Quintet*, Op. 26, Mvt. 1

(「목관5중주곡」, 작품번호26 중에서 제1악장) (1924)

제 6-5 장

12음기법 (4)

Twelve-Tone Technique (4)

작품분석

Anton Webern (안톤 베베른, 1883-1945):

Symphony, Op. 21 (1928), Mvt. 2, “Theme and Variations” (“주제와 변주”)

제 6-6 장

작품분석

Stravinsky (스트라빈스키, 1882-1971): “The Soldiers March” from *Soldier's Tale*

(「병사의 이야기」, 중에서 “병사의 행진”) (1918)

제 6-7 장

작품분석

George Crumb (조지 크럼, 1929-): “Why Was I Born Surrounded by Mirrors?” from *Madrigals, Book IV* for Soprano, Flute (doubling Piccolo and Alto Flute), Harp, Contrabass, and Percussion (one player)

(「마드리갈 제4권」) 중에서, “나는 왜 거울에 둘러싸여 태어났는가?”) (1969)