

창의예술학부 실용음악학전공 교과목 개요

※ 2024학년도 교육과정 개편보고서 기준 작성됨

● 전공실기 (Major I) 1-0-2-0

이론과 실기에 능한 전문 음악가가 되기 위한 악기, 보컬 및 창작에 관한 전문 학습과목이다. 작곡자 의도 분석, 새 연주기법 습득 및 음악 트렌드를 학습한다.

● 전공실기II (Major II) 1-0-2-0

이론과 실기에 능한 전문 음악가가 되기 위한 악기, 보컬 및 창작에 관한 전문 학습과목이다. 작곡자 의도 분석, 새 연주기법 습득 및 음악 트렌드를 학습한다.

● 전공실기 III (Major III) 1-0-2-0

이론과 실기에 능한 전문 음악가가 되기 위한 악기, 보컬 및 창작에 관한 전문 학습과목이다. 작곡자 의도 분석, 새 연주기법 습득 및 음악 트렌드를 학습한다.

● 전공실기 IV (Major IV) 1-0-2-0

이론과 실기에 능한 전문 음악가가 되기 위한 악기, 보컬 및 창작에 관한 전문 학습과목이다. 작곡자 의도 분석, 새 연주기법 습득 및 음악 트렌드를 학습한다.

● 전공실기 V (Major V) 1-0-2-0

이론과 실기에 능한 전문 음악가가 되기 위한 악기, 보컬 및 창작에 관한 전문 학습과목이다. 작곡자 의도 분석, 새 연주기법 습득 및 음악 트렌드를 학습한다.

● 전공실기 VI (Major VI) 1-0-2-0

이론과 실기에 능한 전문 음악가가 되기 위한 악기, 보컬 및 창작에 관한 전문 학습과목이다. 작곡자 의도 분석, 새 연주기법 습득 및 음악 트렌드를 학습한다.

● 전공실기 VII (Major VII) 1-0-2-0

이론과 실기에 능한 전문 음악가가 되기 위한 악기, 보컬 및 창작에 관한 전문 학습과목이다. 작곡자 의도 분석, 새 연주기법 습득 및 음악 트렌드를 학습한다.

● 전공실기 VIII (Major VIII) 1-0-2-0

이론과 실기에 능한 전문 음악가가 되기 위한 악기, 보컬 및 창작에 관한 전문 학습과목이다. 작곡자 의도 분석, 새 연주기법 습득 및 음악 트렌드를 학습한다.

- ◎ 졸업작품연구 (graduation work study) 3-3-0-0
 학업과정의 최종 결과물을 기획하여 제작을 완성한다.
- ◎ 클래식기타 (Class Guitar) 2-2-0-0
 어쿠스틱기타의 이해와 연습방법, 음악창작의 응용 등을 다양하게 학습한다.
- ◎ 필름스코어링 (Film scoring) 2-2-0-0
 영상에 음악을 붙이는 작업을 연구한다. 영상을 보고 음향을 상상하여 연계하는 기술을 습득한다.
- ◎ 힙합작곡 (Hip-Hop Composition) 2-2-0-0
 힙합음악의 레퍼런스를 연구하고 장르의 다양한 작곡방법을 습득한다.
- ◎ 보컬트레이닝 I (Vocal training I) 2-2-0-0
 보컬을 위한 기초 발성 및 발음을 연구한다.
- ◎ 보컬트레이닝 II (Vocal training II) 2-2-0-0
 보컬과 작곡 사이에서 기능하는 역학관계를 이해하고 연계성을 연구한다.
- ◎ 리하모니제이션 (Reharmonization) 2-2-0-0
 평범한 화성진행을 깊고 다양한 대리화성 진행방식으로 재구성하는 방법을 연구한다.
- ◎ 작사론 (Theory of text) 2-2-0-0
 가요 등 가사가 있는 음악을 분석하고, 가사와 멜로디의 상관관계를 연구한다.
- ◎ O.S.T.제작 (O.S.T. production) 2-2-0-0
 영화음악 주제곡을 위한 음악을 분석하고, 제작에 관해 연구한다.
- ◎ 컴퓨터사보 (Computer notation) 3-3-0-0
 음악 사보 프로그램 <시벨리우스>를 활용하여 컴퓨터로 악보를 표현하는 과목이다.
- ◎ 싱어송라이팅기초 (Basic sing a song writing) 2-1-2-0
 창작할 실용음악의 장르를 정하여 화성진행과 멜로디의 구성능력을 배양하는 과목이다.
- ◎ 악기론 (Instrumentation) 3-3-0-0
 악기의 특성을 학습하여 사운드의 균형을 이해하고, 악기가 가진 음향적 원리를 습득하여 작곡, 편곡 및 레코딩에 적용할 수 있게 한다.
- ◎ 리듬연구 (Rhythm study) 2-2-0-0
 다양한 리듬을 연구하고, 응용리듬의 형태를 타악기 도구로 학습한다.

● O.S.T. 스트링편곡 (String Arrangement for O.S.T.) 3-3-0-0

영화음악을 장르별로 곡의 구조를 재설계하고 피아노와 현악기군의 소규모로 스트링 사운드를 편성하는 과목이다.

● O.S.T. 관현악편곡 (Orchestral Arrangement for O.S.T.) 3-3-0-0

영화음악을 장르별로 곡의 구조를 재설계하고 오케스트라를 위한 대규모로 편성한다. 관악기, 현악기, 타악기 등을 위한 고급 편곡기술을 학습한다.

● 융합예술사 (History of Art fusion) 3-3-0-0

예술 전반에 걸친 역사와 특징을 이해하고, 음악과 귀금속분야의 변천사를 자세하게 숙지하고 이해하는 과목이다.

● 사운드이해및제작 (Sound understanding and production) 2-1-2-0

사운드의 기본지식을 학습하고 개인별 청력 특성을 파악하여 완성도 높은 사운드 미디어를 제작하기 위해 필요한 기본 능력을 배양하기 위한 강좌다.

● 컴퓨터음악기초 (Basic computer music) 2-1-2-0

초보자를 위한 컴퓨터음악제작 기초 과목으로, 음악이론, 음악분석, 미디시스템 구축, 미디 입력 및 편집, 가상악기 활용 등의 기본 지식과 기술을 프로젝트 형태로 학습한다.

● 미디프로덕션 (Midi production) 2-1-2-0

컴퓨터음악기초의 후속과목으로, 데모용 음악의 완성도를 높이기 위해 음악분석, 악기론, 가상악기 활용, 오디오 녹음 및 편집, 믹싱 & 마스터링 등을 시퀀싱 프로그램을 활용하여 프로젝트 형태로 학습한다.

● 가상악기활용 (Using virtual instruments) 2-1-2-0

컴퓨터음악기초, 미디프로덕션의 후속과목으로, 음악의 완성도를 높이기 위해 음원 분석, 가상악기 활용, 오디오 녹음 및 편집, 믹싱&마스터링 등을 시퀀싱 프로그램과 프로툴을 활용하여 프로젝트 형태로 학습한다.

● 뮤직비즈니스와A&R (Music business and A&R) 2-2-0-0

음악비즈니스 전반을 이해하고, A&R 또는 프로듀서로서 아티스트와 창작곡을 기획하고 프로모션 목표와 전략을 수립하기 위한 능력 배양을 위해 프로젝트 형태로 학습한다. 이 강좌의 결과물인 음악기획서는 후속과목인 컴퓨터음악제작, 뮤직비디오 제작에 활용된다.

● 가상이펙터활용 (Using virtual Effector) 2-1-2-0

컴퓨터음악기초, 미디프로덕션, 가상악기활용의 후속과목으로, 프로 수준의 음악제작을 위해 음원 분석, 가상악기 활용, 오디오 녹음 및 편집, 믹싱&마스터링 등을 시퀀싱 프로그램과 프로툴을 활용하여 프로젝트 형태로 학습한다.

● **컴퓨터음악제작 (Computer music production) 2-1-2-0**

뮤직비즈니스와 A&R의 후속 과목으로, 데뷔를 위한 상업용 음악의 기획, 곡 선정, 제작, 마케팅 유통 등의 프로세스를 단계별로 진행하여 디지털 싱글 앨범을 출시하기 위한 현장형 프로젝트 수업을 통해 데뷔 준비를 할 수 있는 강좌다.

● **뮤직비디오제작 (Music video production) (Music video production)**

뮤직비즈니스와 A&R, 컴퓨터음악제작의 후속 과목으로 데뷔를 위한 뮤직비디오를 기획하고 제작하는 현장형 프로젝트 수업을 통해 데뷔 준비를 할 수 있는 강좌다.

● **재즈화성학 I (Jazz harmonics I) 3-3-0-0**

실용음악 통론을 이해하여 창작할 곡의 이미지를 상상할 수 있고 화성 진행의 기본을 구성할 수 있다.

● **재즈화성학 II (Jazz harmonics II) 3-3-0-0**

실용음악 화성학을 이해하여 창작할 곡을 사전 설계할 수 있고, 화성의 논리적 흐름을 기획할 수 있다.

● **싱어송라이팅 응용 (Applied sing a song writing) 2-1-2-0**

작곡, 작사, 연주로 이루어진 창작 곡을 만들 수 있고, 녹음과 가이드 음원을 만들 수 있다.

● **필름과 미디어음악 개론 (Intrduction of film & media music) 2-1-2-0**

다양한 스타일의 영상 매체 및 미디어를 위한 음악 스타일을 파악하고 그 이론의 과정을 학습한다.

● **음악 스타일 연구 (Study of musical style) 3-3-0-0**

대중음악의 역사적 흐름을 이해하고, 현재 트렌드를 분석한다. 음악 감상 및 분석으로 본인의 음악에 적용 할 수 있게 한다.

● **음원제작실습 (Sound production) 2-1-2-0**

창작 곡을 연주, 녹음, 믹싱, 마스터링 과정을 거쳐 디지털 음원을 제작할 수 있는 능력으로 배양한다.

● **융합뮤직 프로덕션 (Music production fusion) 2-1-2-0**

기획, 작곡, 편곡, 녹음, 믹스, 마스터링이 융합된 형태의 강의로서 음원 제작의 결과물을 완성한다.

● **레코딩 기초 (Basic recording) 2-1-2-0**

테크니컬한 레코딩 기술을 습득하기 위한 기초 과목으로, 이론과 실기를 통하여 높은 수준의 레코딩과 믹싱기술의 확장을 도모한다.

● **스튜디오 실습 (practice studio) 2-1-2-0**

미디어 음원제작의 주요 요소인 레코딩 기술을 습득하기 위한 과목이다. 스튜디오에서의 실기 실습, 레코딩이 기초훈련을 통하여 습득한 이론과 실기를 토대로 실전 학습을 한다.

◎ 공연기획과실습 I (Stage performance and training I) 2-1-2-0

기획, 진행, 홍보, 기술적 요소 등 공연에 필요한 모든 사항을 통틀어 이해하고 실제 공연을 기획 실습한다.

◎ 공연기획과실습 II (Stage performance and training II) 2-1-2-0

기획, 진행, 홍보, 기술적 요소 등 공연에 필요한 모든 사항을 통틀어 이해하고 실제 공연을 기획 실습한다.

◎ 영상사운드 제작 (Application audio-visual production) 2-1-2-0

영상 음향 제작을 위한 소리와 디지털오디오 기본 이론을 기초로 한다. 컴퓨터를 활용하는 사운드 콘텐츠 제작능력을 배양하기 위해 기획하기, 음향 제작하기, 음악 제작하기, 사운드 믹싱 방법을 학습한다.

◎ 포스트프로덕션 (Post production) 2-1-2-0

모든 제작물(Product)에 대한 전반(pre) 후반(post)작업과정을 이해하고, 사운드 제작 및 프리, 파이널 믹싱 작업을 실습한다.

◎ 시창과 청음 (Sight singing and ear training) 3-3-0-0

시창은 악보를 보고 노래를 부르는 능력이며, 청음은 고리를 듣고 기보하는 능력이다. 음정, 선율, 리듬, 화음을 분별하는 기법이다.

◎ 카피 트레이닝 (Copy training) 2-1-2-0

음악 안의 멜로디, 리듬, 화성을 듣고 기보하며, 노래나 악기로 재생할 수 있는 능력을 습득한다. 음악의 구성 요소들을 귀로 분석하여 음악 구조의 전반적인 이해를 돕는다.

◎ 피아노 기초테크닉 (Basic piano technique) 2-1-2-0

기초 클래식에서 뉴 에이지, 재즈, 영화음악에 이르기까지 다양한 장르의 피아노 연주 능력을 기른다. 피아노 연주의 기초적 기술과 주법으로 표현 방법을 익힌다.

◎ 피아노음악과 연주 (Piano music and playing) 2-1-2-0

피아노 음악 문헌을 해석하여 표현하여 음악의 내용과 의미를 탐색한다. 다양한 장르의 음악을 피아노로 연주할 수 있는 능력을 기른다.

◎ 피아노 페다고지 (Piano pedagogy) 2-2-0-0

피아노 전공 학생들이 진출할 수 있는 음악교육에 관한 내용을 다룬다. 음악교육의 철학과 방향에 대한 깊이 있는 연구와 프로젝트를 수행하며 음악교육 지도자로서 이론과 실무를 겸비하게 한다.

◎ 보컬과 피아노 반주 테크닉 (Vocal&Piano Accompaniment technique) 2-2-0-0

피아노로 보컬이나 다른 악기를 반주하는 기법이다. 보컬과 반주 사이의 다양한 기법과 앙상블의 기초능력을 기른다.

◎ 음악교육 콘텐츠 연구 (Study of music educational contents) 3-3-0-0

음악교육을 위한 콘텐츠를 연구하고 개발한다. 실제 교육현장에서 적용할 내용을 기획에서 제작까지 연구와 프로젝트를 진행한다. 아동 및 성인을 위한 창의적인 아이디어와 기술을 융합하여 연구한다.

◎ 융합·창업종합설계 I (Total planning I for fusion & founding) 3-0-0-3

사회 또는 산업체가 필요로 하는 문제에 대해서 학생들이 팀을 이뤄 스스로 기획, 설계, 제작하여 종합적인 문제해결에 다다른 프로젝트 방식으로 전공 간 융복합적 주제를 다루며, 창업으로 연계할 수 있는 실용적 교과이다.

◎ 음악교육과창업 (Music education & founding) 2-2-0-0

음악지도자로 진출하는 학생들을 위한 교육방법론과 창업아이디어를 연구한다.