

연세대학교 음악학과 프로그램노트 작성 가이드라인

I. 근거

; 내규집 - XII.논문

1. 석사학위과정

※ 연주전공은 자신이 졸업 연주하는 작품 전체에 대한 4-5쪽 정도 길이의 ‘프로그램노트’, 작곡전공은 자신이 쓴 작품에 대한 ‘곡목해설’을 쓴다. 이론전공과 음악사 전공은 기존대로 석사논문을 진행한다.

1) 기악전공 (이론 및 음악사 전공을 제외한 모든 과정생)

(1) 프로그램노트와 곡목 해설은 A4용지, <한글> 기준 기본세팅(폭 210mm, 길이 297mm, 위쪽 20mm, 아래쪽 15mm, 양옆 30mm), 160% 줄간격, 신명조체를 사용하여, 5쪽을 넘지 않는 길이로 작성한다.

(2) 프로그램노트와 곡목해설은 본인의 지도교수에게 졸업연주 전까지 승인을 받아야 하며, 졸업 연주 당일에 지도교수의 인준서와 함께 대학원에 제출해야 한다.

(3) 작성 요령은 별도의 프로그램노트 및 창작곡목해설 가이드라인을 따른다.

II. 체제 및 서식

1. 겉표지

; 학번과 이름, 전공(악기), 지도교수님의 성함을 명시한다.

2. 본문

1) 구성; 프로그램노트는 본인이 연주하는 각각의 곡마다 다음 세 가지를 반드시 포함하도록 한다.

- a. 작곡가에 대한 설명
- b. 작품에 관한 설명
- c. 연주에 관한 본인의 해석 또는 제안

2) 작성 시 준수 사항

- ① 작곡가의 이름은 성(姓)만 소리 나는 대로 쓰고, 처음 나올 때에는 괄호 안에 원명, 콤마 후 생몰연도를 기재한다. 이후에는 우리말 성만 쓴다. 그러나 성만으로 구분하기 어려운 경우, 명(名)도 함께 쓴다.

예) 바흐(Johann Sebastian Bach, 1685-1750)의,
요한 크리스천 바흐(Johann Christian Bach, 1735-1782)는

- ② 작품명은 《 》 안에 한글로 표기하고 원제를 () 안에 원어로 적는다. 원제는 이탤릭체로 표기하며, 작품 안의 소제목은 ‘ ’ 안에 적는다.

예) 《겨울 나그네》(*Winterreise*) 중에서 ‘우편마차’(*die Post*)

- ③ 원 자료에서 일부를 그대로 가져왔을 경우에는 큰따옴표를 사용하여 인용한 어구나 문장을 표시해야 한다.

예) 브렌델(Alfred Brendel)은 베토벤의 피아노 소나타에 대해 “한 천재의 발전 과정 전체, 시작 지점부터 후기 4중주의 문턱에 이르기까지 전 과정을 나타낸다”고 말한다.

- ④ 각 페이지에 페이지 넘버링을 한다(겉표지는 제외).

3. 참고문헌

- ① 각 곡당 3개 이상의 참고문헌을 포함해야 하며, 이 중 반드시 단행본 1권, 학술논문 1편 이상이어야 한다.
- ② 참고문헌은 APA 양식으로 작성하며, 작성 방식은 다음과 같다.

1. 단행본

1) 국문 단행본

저자명. (발행년). 책 제목. 발행지: 발행사.

(예시)

송무경. (2016). 음악 논문 작성법. 파주: 음악세계.

송무경, 안소영. (2019). 후기낭만화성: 기법과 적용. 서울: 심설당.

2) 번역된 단행본

저자명. (발행년). 책 제목 (번역자명)(판차). 발행지: 발행사.

(예시)

Katz, A. (1982). *음악분석연구* (서우석, 김은혜 번역). 서울: 수문당.

3) 영문 단행본

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year of publication).
Title of work. Location: Publisher.

(예시)

Wolff, C. (2001). *Johann Sebastian Bach: The learned musician*.
New York: W. W. Norton.

London, J. (2004). *Hearing in time: Psychological aspects of musical meter*. Oxford and New York: Oxford University Press.

2. 논문

1) 학술논문

① 국내 학술지에 게재된 논문

연구자명. (발행년). 논문명. *자료명*(발행단체명), 권(호), 논문수록면수.

(예시)

최나영. (2016). 이해를 위한 교육과정에 따른 초등교사의 교육과정 재구성 사례연구: 음악교과를 중심으로. *초등교육연구*, 29(1), 125-150.

송무경. (2017). 연장의 표현적 의미. *음악이론연구*, 28, 8-35.

② 해외 학술지에 게재된 논문

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article.
Title of Journal, volume number (issue number), pp-pp.

(예시)

Lonsdale, A. J. (2019). Emotional intelligence, alexithymia, stress, and people's reasons for listening to music. *Psychology of Music*, 47(5), 680-693.

Ribeiro, E., & Thomaz, C. E. (2019). A Whole brain EEG analysis of musicianship. *Music Perception*, 37(1), 42-56.

2) 학위논문

① 국내 학위논문

연구자. (수여년도). 논문명. 학위명, 수여기관명, 소재지.

(예시)

김서희. (2018). 쉼커식 분석이론에 의한 바흐(J.S. Bach)의 《무반주 바이올린 파르티타》 제2번 '샤콘느' 분석 및 연주법 연구. 석사학위논문, 연세대학교, 서울.

서인혜. (2018). 공감능력 향상을 위한 중등 음악 교수·학습 지도안 연구. 석사학위논문, 연세대학교, 서울.

② 해외 학위논문

Author, A. A. (Year of publication). Title of thesis (Type of thesis). Institution, Location.

(예시)

Kim, Y. (2016). Teaching a traditional Korean art form: descriptive analyses of individual lessons taught by three *Gayageum Sanjo* master teachers (Doctoral dissertation). The University of Texas at Austin, USA.

Klumpenheuer, H. (1991). A generalized model of voice-leading for atonal music (Doctoral dissertation). Harvard University, Cambridge.

3. 복첩터

1) 국문 복첩터

저자명. (발행년). chapter 제목. 편저자 (역할어), 표제 (책에서의 chapter 페이지). 발행지: 발행사.

(예시)

최석준. (2000). 가족치료 성과 연구방법. 김호영, 심영권 (편저), 가족치료 핸드북: 제4권, 사회화와 성격 및 사회성 발달 (pp. 358-411). 서울: 상담과 학사.

안소영. (2005). 무조음악의 분석이론. 김 연 (편저), 음악이론과 분석 (pp. 97-152). 서울: 심설당.

2) 영문 복채터

Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication). Title of chapter.
In A. Editor & B. Editor (Eds.), *Title of book* (pages of chapter).
Location: Publisher.

(예시)

Lester, J. (2002). Rameau and eighteenth-century music theory. In T. Christensen (Eds.), *The cambridge history of western music theory* (pp. 753-777). Cambridge: Cambridge University Press.

Kerman, J. (1982). Notes on Beethoven's codas. In A. Tyson (Eds.), *Beethoven studies 3* (pp. 141-160). New York: Cambridge University Press.

III. 프로그램 노트 예시

※ 다음의 예시는 “예시”일 뿐 지도교수님의 지도를 통해 그 구성을 달리 할 수 있음을 밝힙니다. 지도교수님의 별도의 가이드가 없을 경우에는 다음의 포맷을 따를 것을 권장합니다.

1. 작곡가의 생애와 작품경향

- 작곡가의 생애: 작곡가의 생몰연도, 출생 장소, 국적 등의 정보를 간략히 쓴다.
- 작곡가의 작품경향 및 주요작품: 작품 경향은 권위자(책이나 논문 등)의 이야기를 자기 말로 바꾸어서 쓰며, 두 문장을 넘지 않도록 한다. 주요 작품은 3-5개 정도를 열거한다.

※ 작곡가의 세세한 정보나 일화를 나열하여 이 부분이 지나치게 길어지지 않도록 주의해야 한다.

2. 연주곡에 관한 설명

- 연주하는 작품의 배경이나 형식, 음악적인 특징 등에 대해 서술한다.

예) 쇼팽의 《피아노 소나타 제2번》(*Piano Sonata No.2*)은 1839년에 작곡된 작품으로 전체가 4악장으로 구성되어 있다. 이 작품은 1837년에 ‘장송 행진곡’(3악장)이라는 독립된 악곡으로 먼저 작곡된 후 1839년에 프랑스 노양에서 나머지 악장들이 완성되었다. 제1악장은 $b\flat$ 단조, 2/2, 소나타 형식으로 되어 있으며, 성급하고 초조한 느낌의 제

1주제와 서정적이며 안정감 있는 제2주제가 대조를 이룬다. 이 악장은 감7도의 도약으로 시작하는 4마디의 무게감 있는 도입부를 갖는데, 마디5에서 시작되는 제1주제와 대비되며 매우 극적인 효과를 창출한다. (중략)

제2악장은 스케르초 악장이며, 제1악장의 관계조인 G♭장조로 되어 있다. 자유분방하고 성급한 성격의 스케르초 부분과 선율 중심적이고 느린 템포의 트리오 부분이 강한 대조를 이루는 3부분 형식으로 구성되어 있다. (후략)

3. 연주자의 해석 및 제안하는 점

- 연주자의 측면에서 활 굿기나 페달링, 손목 사용, 운지법, 호흡, 발음을 비롯한 신체의 움직임, 악센트의 처리, 프레이징 등에 대해 논의한다.

- (예1) 피아노 연주자의 해석

페달은 같은 화성이므로 마디34까지 연장하여도 무방할 것이나 점점 희미해져가는 곡의 분위기상 여러 차례에 걸쳐 1/4 페달을 사용해 조금씩 자주 바뀌주되 그 정도를 약화하여 서서히 떼어, E♭이 점차 멀어지는 느낌을 만드는 것이 좋다. 이때 피아니스트는 손목의 움직임까지도 고려하여 점점 작아지고 느려진다면 손끝에서 소리를 컨트롤할 수 있을 뿐 아니라 그러한 제스처를 통해 관객들에게 시각적인 효과를 전달할 수 있으리라 본다. (후략)

- (예2) 성악 연주자의 해석

시에서 드러나는 활기차고 밝은 이미지와 이와는 반대로 절제되고 어두운 이미지 사이의 대립은 성악가가 소리의 밝기를 통해 어느 정도 제어할 수 있는 부분이다. 예를 들어, 'bricht', 'Bahn' 등에 들어 있는 모음을 최대한 양성화 하여 곡의 의미 차원에 내재되어 있는 밝음의 정서를 표현하는 것은 청자의 청각적 이미지 형성을 돕는 방법일 것이다. 특히 'bricht'의 경우 자음을 빨리 붙여서 표현하는 것, 마디9의 bin에서 [i:] 모음을 길게 처리하고 자음인 [n]을 나중에 붙여주는 것은 청각적 이미지 구현에 도움을 준다. 또한 마디43의 Bahn에서 [a:] 모음을 길게 처리해주는 것도 효과적인데, [a:] 모음을 발음할 때 입모양을 점차 확대하면서 소리를 역동감, 볼륨감 있게 살찌워 준다면 이 곡의 의미 구현에 한 층 가까이 가는 방법이 될 수 있다. (후략)

- (예3) 현악 연주자의 해석

이러한 고증적 접근을 뒷받침 하듯 이자이는 대조적인 다이내믹과 함께 각 활과 슬러를 사용하여 선율의 성부 차이를 드러낸다. 필자는 여기서 비브라토(vibrato)의 역할이 미세하게나마 이러한 대비를 도와줄 수 있다고 생각한다. 특히 상성부에 나타나는 선율은 올림활에 주요선율이 위치하면서 활의 위치는 자연스럽게 활 끝으로 오게 되는데 이 때 비브라토를 사용하지 않고 오로지 활의 압력과 속도만을 이용하

여 악센트를 표현한다면 장중한 베이스성부 선율과 대조적인 날카로운 음색을 얻을 수 있을 것이다. (후략)

☞ 이 <프로그램노트 가이드라인>은 연세대학교 대학원 음악학과 석사과정 졸업필수 항목인 “프로그램노트” 작성을 돕기 위한 자료로서 무단으로 도용하여 사용할 수 없습니다.

2019. 11.06 작성 대학원주임 송무경 교수