

수업계획서

1. 강의개요

학습과정명	실용음악작곡법 I	학점	3학점	교·강사명		교·강사 전화번호	
강의시간	4	강의실		수강대상		E-mail	

2. 교과목 학습목표

- 본 강의에서는 선율작법(song writing)의 중요한 요소가 되는 멜로디, 화성(코드), 형식(song form)들이 각각 균형 있게 사용될 수 있도록 이론을 배우고, 이를 분석한 내용을 바탕으로 실습을 통하여 작곡기법을 이해하도록 한다.
- 음악의 큰 틀을 이루는 기본 형식들을(Verse, Chorus, Bridge 등) 분석을 통해 먼저 이해할 수 있도록 하고, 멜로디의 경우는 모티브를 기반으로 프레이즈와 멜로디 리듬 흐름을 배워 익혀나가는 동시에 기초3화음은 물론 7th코드에 이르는 다양한 코드 패턴들을 보이싱을 활용하여 익힐 수 있도록 화성적 내용까지 연결하여 배우고 실습하여, 그 흐름을 포괄적으로 이해할 수 있도록 그 기반을 다진다.

3. 교재 및 참고문헌

구분	교재명	저자명	출판사	출판연도
주교재	작곡법	김도훈	1458 music	2019
부교재				

4. 주차별 강의(실습·실기·실험) 내용

주별	차시	수업(강의·실험·실습 등) 내용	과제 및 기타 참고사항
제 1 주	1	1) 강의주제: 오리엔테이션 Part 1.대중음악 작곡가의 마음가짐I 2) 강의 목표: 대중음악 작곡가의 자질 3) 강의 세부내용: 대중음악 작곡을 하기 위해 선택할 수 있는 요소들을 살펴본다. 4) 수업 방식: 이론	(1) 학습자료 - 수업계획서 - 주교재 목차 page- PPT자료 (오리엔테이션 자료) - 주교재 p14~35 영상자료 : 작곡을 시작하는 순서가 있을까? 요즘 작곡 독학이 핫갈리는 이유 https://www.youtube.com/watch?v=iEx2DhvmYB4
	2	3) 강의 세부내용: 대중음악 작곡가로서 대중의 기준에 맞추기 위해 어떠한 노력이 필요한지 살펴본다.	
	3	3) 강의 세부내용: 대중음악 작곡가로서 가져야할 마음가짐에 대해 알아보고 대중음악 작곡에 있어 불필요한 선입견들은 무엇인지 살펴본다.	(2) 주요기자재 - 교수용PC - 화이트보드 - 빔프로젝터 - 스크린 - 스피커 - 피아노
	4	3) 강의 세부내용: 좋은 곡을 만들기 위해 가져야할 습관들을 알아본다. 1.멜로디와 코드 분석 2.편곡 분석 3.source정리 4.가사 분석 키워드 찾기 5.SNS보면서 메모	
제 2 주	1	1) 강의 주제: Part 1.대중음악 작곡가의 마음가짐II. 2) 강의 목표: 대중음악 작곡가의 자질 3) 강의 세부 내용: 대중이 좋아하는 곡들의 가사들을 알아보고, 가사 내용의 중요성을 살펴본다. 4) 수업방식: 이론과 실습	(1) 학습자료 - 주교재 page 36~45 - 강의수업계획 관련 PPT 영상자료 : 아이즈원 피에스타 작곡가가 말하는 음악초보자가 현실적으로 작곡가 되는법
	2	3) 강의 세부내용: 곡 제목의 중요성	

	3	3) 강의 세부내용: 이론과 노하우를 자신만의 언어로 정리하기 I.	https://www.youtube.com/watch?v=7Z-MaGIEDe0
	4	3) 강의 세부내용: 이론과 노하우를 자신만의 언어로 정리하기 II.	(2) 활용 기자재 : 피아노, 교수용 pc, 스피커, 스크린, 빔프로젝터, 화이트보드
제 3 주	1	1) 강의 주제: Part2.멜로디 작곡을 위한 도구선택 2) 강의 목표:좋은 멜로디 라인들을 만들기 위한 방법들을 모색한다. 3) 강의 세부내용: 악기를 연주하며 다양한 보이싱을 활용해 멜로디를 만든다. 4) 수업방식: 이론과 실습	(1) 학습자료: 주교재 page 48~63, 유인물 영상자료 : 자이언티는 어떻게 작곡할까? https://www.youtube.com/watch?v=6l-cdy5LS74
	2	3) 강의 세부내용: 트랙 메이커와 송라이터의 역할, 트랙을 먼저 만들었을 때 주의할 점들을 알아본다.	(2) 활용 기자재 : 피아노, 교수용 pc, 스피커, 스크린, 빔프로젝터, 화이트보드
	3	3) 강의 세부내용: 작곡하기 전 작사를 먼저 하고 결정적 낱말의 영향력을 더해줄 멜로디와 연출까지 생각해 본다.	
	4	3) 강의 세부내용: 포털 혹은 SNS를 참고하여 가사와 어울리는 컨셉을 찾고 음악 장르를 생각해 보자. 영감을 주는 환경에 대해 알아본다.	
제 4 주	1	1)강의 주제: Part3.히트곡의 구조와 형식 2) 강의 목표: 구체적 작곡에 앞서 노래의 구조를 알아본다. 형식을 파악하는 것으로 숲을 보는 안목을 키울 수 있다. 3) 강의 세부 내용: Verse에서 Chorus 로 가는 길목에 Bridge를 만들어 본다. 4) 수업방식: 이론과 실습	(1) 학습자료: 주교재 page 66~83 영상자료 : 아마추어 99%가 모르는 히트곡 구성의 비밀을 알려드릴게요 [감성사운드] 미디, 작곡 https://www.youtube.com/watch?v=bTqO9be3v9Y
	2	3) 강의 세부내용: Verse에서 Chorus 로 진행하기	(2) 활용 기자재 : 피아노, 교수용 pc, 스피커, 스크린, 빔프로젝터, 화이트보드
	3	3) 강의 세부내용: Verse만 있는 곡 만들기	
	4	3) 강의 세부내용: 전통적인 방식에서 벗어나는 구조의 작곡	
제 5 주	1	1)강의 주제: 멜로디 테마를 만드는 방식 2) 강의 목표: 곡의 구조를 보았고, 그 다음으로 멜로디 형식을 살펴본다. 몇 가지 원리를 파악하여 적용해 본다. 3) 강의 세부 내용: 묻고 대답하는 형식의 멜로디 테마를 만들어 본다. 4) 수업방식: 이론과 실습	(1) 학습자료: 주교재 page 92~113 영상자료 : 작곡을 위한 테마 만들기 6가지 방법 https://www.youtube.com/watch?v=_613ygnPT-w
	2	3) 강의 세부내용: 멜로디의 라인의 대답을 한가지로 정한 후 다 양한 멜로디 라인으로 질문을 만들어 본다.	(2) 활용 기자재 : 피아노, 교수용 pc, 스피커, 스크린, 빔프로젝터, 화이트보드
	3	3) 강의 세부내용: 테마와 테마 그다음 풀기의 멜로디로 연결하여 다시 테마로 가는 멜로디 라인에 대해 알아본다.	
	4	3) 강의 세부내용: 테마를 더 구체적으로 질문과 대답으로 만들고 테마와 풀기로만 되어 있는 멜로디 라인과 섞어서 사용하는 곡들 을 조사해 본다.	
제 6 주	1	1) 강의 주제: 음의 사용법I. 2) 강의 목표: 여러 가지 방법을 통해 대중 음악 작곡을 위한 좋은 음들을 선택해 본다. 3) 강의 세부 내용: 한음으로도 좋은 멜로디 라인이 완성된 예시 들을 살펴본다. 4) 수업방식: 이론과 실습	(1) 학습자료: 주교재 page 122~151 영상자료 : 자작곡 만들때 멜로디 쉽게 만드는 방법! https://www.youtube.com/watch?v=GUF6jdyPk0g
	2	3) 강의 세부내용: 코드 톤 만으로 구성된 좋은 멜로디 라인들을	

		조사한다.	(2) 활용 기자재 : 피아노, 교수용 pc, 스피커, 스크린, 빔프로젝터, 화이트보드
	3	3) 강의 세부내용: 민요에서 힙합까지 음악 전반에 걸쳐 활용되는 펜타토닉 스케일에 관해 알아본다.	
	4	3) 강의 세부내용: 좋은 펜타토닉 프레이즈 라인들을 알아본다.	
제 7 주	1	1) 강의 주제: 음의 사용법 II. 2) 강의 목표: 여러 가지 방법을 통해 대중 음악 작곡을 위한 좋은 음들을 선택하기 3) 강의 세부 내용: 블루 노트 가 활용된 멜로디를 알아본다. 4) 수업방식: 이론과 실습	(1) 학습자료: 주교재 page 154~172 영상자료: 멜로디 메이킹의 3가지 재료들 https://www.youtube.com/watch?v=VxD30oL_nrs (2) 활용 기자재 : 피아노, 교수용 pc, 스피커, 스크린, 빔프로젝터, 화이트보드
	2	3) 강의 세부내용: 샘플러를 활용하여 멜로디를 만든 좋은 예시들을 살펴본다.	
	3	3) 강의 세부내용: 악기의 역할을 바꿔 멜로디로 만들어 본다.	
	4	3) 강의 세부내용: 힙합, 걸크러쉬, 라틴 분위기의 멜로디를 만드는 방법 '과' '를' 이용해 특유의 느낌을 구현해 본다.	
제 8 주	1	중간고사(30점):8주 차에 진행 가.문제유형(이론) 1)객관식 : 10점(5문항 각 2점씩)-난이도 중하 2)단답형 : 10점(5문항 각 2점씩)-난이도 중 3)서술형 : 10점(2문항 각 5점씩)-난이도 상 나.문제출제범위 : 1~7주 차까지 진도	
	2	중간고사	
	3	중간고사	
	4	중간고사	
제 9 주	1	1) 강의 주제: 리듬의 사용 2) 강의 목표: 멜로디 리듬의 트렌드를 알아보고 연구하여 다양하게 시도해 본다. 3) 강의 세부 내용: 귀에 감기는 리듬들의 예를 살펴보고 적용해 본다. 4) 수업방식: 이론과 실습	(1) 학습자료: 부교재 page 176~197 영상자료 : 시그니처 멜로디 2강 - 리듬 만들기 https://www.youtube.com/watch?v=0hmNIwprqwQ (2) 활용 기자재 : 피아노, 교수용 pc, 스피커, 스크린, 빔프로젝터, 화이트보드
	2	3) 강의 세부내용: 유행하는 랩 스타일로 멜로디 리듬을 만드는 과정을 알아본다.	
	3	3) 강의 세부내용: Verse와 Chorus의 멜로디 리듬을 다르게 만들기 위한 개념들을 알아본다.	
	4	3) 강의 세부내용: 8분 음표를 이용하여 리듬의 변화를 만드는 과정을 살펴본다.	
제 10 주	1	1) 강의 주제: 가사로 시작해서 멜로디 쓰기 2) 강의 목표: 가사를 통해 좋은 멜로디를 얻는 방법들을 알아본다. 3) 강의 세부 내용: 가사로부터 멜로디를 발전시키는 과정을 알아본다. 4) 수업방식: 이론과 실습	(1) 학습자료: 주교재 page 202~213 영상자료 : 가사쓰고 멜로디 붙이는 법! https://www.youtube.com/watch?v=oAzpPrSblmY (2) 활용 기자재 : 피아노, 교수용 pc, 스피커, 스크린, 빔프로젝터, 화이트보드 (3) 과제: 레포트 - [제시하는
	2	3) 강의 세부내용: 억양을 살리는 멜로디 라인을 만드는 방법을 살펴본다.	
	3	가3) 강의 세부내용: 사 대신 허밍을 사용하는 방법을 알아본다.	
	4	3) 강의 세부내용: 실습과 예제문제	

			8마디 코드와 멜로디에 다양한 리하모니 테크닉을 활용하여 각각 다른 컨셉으로 정리하여 악보제출] *제출일: 13주차 수업시간에 제출.
제 11 주	1	1) 강의 주제: 극적 연출하기 2) 강의 목표: 러닝 타임 3분정도 짧은 시간 동안 극적인 스토리를 풀어내는 작업에 필요한 장치들에 대해 알아본다. 3) 강의 세부내용: 전조로 곡의 분위기를 바꾸는 예들을 살펴본다. 4) 수업방식: 이론과 실습	(1) 학습자료: 주교재 page 218~243, 유인물 영상자료 :멜로디 작곡규칙!!! 이것만 알면 된다고? https://www.youtube.com/watch?v=dxmwkeUiIDA
	2	3) 강의 세부내용: 조성을 바꿔 명암을 대비 시키는 방법을 알아본다.	
	3	3) 강의 세부내용: 두 장르를 한곡에 넣는 방법을 살펴본다.	(2) 활용 기자재 :
	4	3) 강의 세부내용: 강조하고 싶은 멜로디 부분을 비움의 효과를 준 예시 곡들을 연구해 본다.	피아노, 교수용 pc, 스피커, 스크린, 빔프로젝터, 화이트보드
제 12 주	1	1) 강의 주제: 멜로디의 길잡이 코드진행. 2) 강의 목표: 적재적소에 코드를 진행시키는 개념에 대해 알아본다. 3) 강의 세부 내용: 좋은 진행이 좋은 멜로디를 만든 예시들을 살펴본다. 4) 수업방식: 이론과 실습	(1) 학습자료: 주교재 page 250~262 영상자료 : 멜로디는 만들었는데, 여기에 어떤 코드를 쳐야하죠? https://www.youtube.com/watch?v=yfrpqjI9hxM
	2	3) 강의 세부내용: 시작하는 코드를 바꿔서 곡의 새로움을 더하는 과정을 연구한다.	(2) 활용 기자재 :
	3	3) 강의 세부내용: 코드 순서를 바꾸고 코드의 위치를 조금씩 바꿔가면서 곡을 완성하는 과정을 살펴본다.	피아노, 교수용 pc, 스피커, 스크린, 빔프로젝터, 화이트보드
	4	3) 강의 세부내용: 코드 순서를 바꾸고 코드의 위치를 조금씩 바꾸고 기존의 작곡된 코드를 다른 코드로 바꿔준다.	* 쪽지시험 (10점) * 가. 문제유형(이론)- 단답형: 10점(5문항 각2점씩) 나. 평가시기: 12주차 다. 문제출제범위:1주~11주차까지 진도
제 13 주	1	1) 강의 주제: 멜로디 길잡이 코드 진행 2) 강의 목표: 좋은 코드 진행의 방법들을 연구하고 적용시켜 본다. 3) 강의 세부 내용: 코드를 생략하고 뺏을 때 더 좋은 작곡과 편곡의 예들을 살펴본다. 4) 수업방식: 이론과 실습	(1) 학습자료: 주교재 page 264~274 영상자료 : 하나의 코드진행에 다양한 멜로디 쓰는 방법 https://www.youtube.com/watch?v=rAAA_AKV-QI
	2	3) 강의 세부내용: 작곡한 코드를 II-V 로 나누어 진행하는 방법을 알아본다.	(2) 활용 기자재 :
	3	3) 강의 세부내용: 왔던 코드 진행의 반대 방향으로 돌아가는 코드 진행에 대해 알아본다.	피아노, 교수용 pc, 스피커, 스크린, 빔프로젝터, 화이트보드
	4	3) 강의 세부내용: 두 마디 코드 진행을 한마디에 적용해 보자.	
제 14 주	1	1) 강의 주제: 곡 분석하기 2) 강의 목표: 곡을 분석하면서 실제 작곡을 하기 전에 훈련하고 연마 하는 방법에 대해 생각해본다. 3) 강의 세부 내용: 다양한 곡들을 분석하여 자신의 언어로 만든다. 4) 수업방식: 이론과 실습	(1) 학습자료: 주교재 page 286~293 영상자료 : 20분으로 끝내는 멜로디 분석법

	2	3) 강의 세부내용: 실습1.	https://www.youtube.com/watch?v=udp3nWTtxk8 (2) 활용 기자재 : 피아노, 교수용 pc, 스피커, 스크린, 빔프로젝터, 화이트보드
	3	3) 강의 세부내용: 실습2.	
	4	3) 강의 세부내용: 실습3.	
제 15 주	1	기말고사(30점):15주 차에 진행 가.문제유형(이론) 1)객관식 : 10점(5문항 각 2점씩)-난이도 중하 2)단답형 : 10점(5문항 각 2점씩)-난이도 중 3)서술형 : 10점(2문항 각 5점씩)-난이도 상 나.문제출제범위 : 9~14주 차까지 진도	수업참여도 출결(20%)
	2	기말고사	
	3	기말고사	
	4	기말고사	
첨부자료			

5. 성적평가 방법

평가요소	비중(%)	평가내용 및 평가방법
정기평가	60	1. 중간고사(30점) : 8주 차에 진행 가.문제유형(이론) 1)객관식 : 10점(5문항 각 2점씩)-난이도 중하 2)단답형 : 10점(5문항 각 2점씩)-난이도 중 3)서술형 : 10점(2문항 각 5점씩)-난이도 상 나.문제출제범위 : 1~7주 차까지 진도 2. 기말고사(30점) : 15주 차에 진행 가.문제유형(이론) 1)객관식 : 10점(5문항 각 2점씩)-난이도 중하 2)단답형 : 10점(5문항 각 2점씩)-난이도 중 3)서술형 : 10점(2문항 각 5점씩)-난이도 상 나.문제출제범위 : 9~14주 차까지 진도
수시시험	10	1. 쪽지시험 (10점) * 가. 문제유형(이론)- 단답형: 10점(5문항 각2점씩) 나. 평가시기: 12주차 다. 문제출제범위:1주~11주차까지 진도
과제물	10	1.중간과제(10%) 가. 과제주제 : 제시하는 8마디 코드와 멜로디에 다양한 리하모니 테크닉을 활용하여 각각 다른 컨셉으로 정리하여 악보제출 나. 평가항목: 1)주제와의 부합성(3점), 2)내용의 충실성(3점), 3)분량의 적당성(2점) 4)제출기한 준수(2점) 라. 평가시기: (10)주차 부여, (13)주차에 제출
수업 참여도	20	[출석] 1) 매주(시간) 출결상황을 기입함. (학사정보시스템에 입력) 2) 해당 수업 결석의 경우 1교시에만 “/ “ 표기하지 말고, 해당 일자에 모두 “/ ” 표기

평가요소	비중(%)	평가내용 및 평가방법
		1교시에 결석하고 2교시에 지각한 경우 1교시 “/” 표기, 2교시 “0/” 표기 3) 휴강일 및 보강일을 기입함. 4) 지각, 조퇴, 결석을 구분하여 기입함. 5) 출석 미달자 출석성적 부여 불가 가. 「학점인정 등에 관한 법률 시행규칙」 <별표> 학점인정의 세부기준(제5조제1항 관련)에 따라 해당 학습과목의 이수에 필요한 총 시간의 10분의 8 이상을 출석하여야 함 (출석률 = 출석시간/총 수업시간 × 100) 나. 지각 및 조퇴 처리는 단위 수업시간의 50% 이하인 경우에만 인정함. 다. 지각 또는 조퇴 3회인 경우, 결석 1시간으로 산출함. 6) 학습자가 수업일수의 3분의 2 이상을 수강하고 군 입대로 인해 수강하지 못할 경우 입대 전까지의 출석률로 출석성적을 부여함. 7) 학사정보시스템 입력 후 자동 계산 ● 그 외의 사항은 ‘정기고사 운영 계획’ 및 ‘한국예술사관실용전문학교 학사운영 지침’에 의거하여 시행한다.
기타		

① 정기 평가(%)		② 수시시험(%)	③ 과제물(%)	④ 수업참여도(%)	⑤ 기타(%)	합계 (%)
중간고사	기말고사	쪽지시험	리포트	출석		
30	30	10	10	20		100

6. 수업 진행 방법

수업방법
① 강의: 주교재 중심의 강의를 진행하되 건반/피아노를 활용한 예제 연주 및 각 주차 수업 이론에 적용된 음반 및 음원을 다각도로 활용. ② 실습: 각 주차 단계별로 간단한 실습 과정을 병행. ③ 토론: 학생들이 서로 발표를 하면서 작곡에 필요한 노하우에 대해 토론하며 그 개념을 정리하는 시간을 갖는다. ④ 심화학습: 수업중에 질문내용, 또는 개별 실습이 추가로 필요한 경우, 방과후 개별 학습을 진행할 수 있도록 안내한다. ⑤ 동영상 참고자료 시청: 각 주제에 맞는 동영상 시청

수업자료
① 주교재: 주교재의 내용을 중점적으로 활용 (강의자료 PPT 활용) ② 진도에 따른 샘플 음원: mp3, wav파일 ③ 유인물 제공: 학습 내용의 전반적 흐름을 정리한 유인물 제공 ④ 동영상 자료: 수업 자료 또는 참고용 자료 - 1주차: 작곡을 시작하는 순서가 있을까? 요즘 작곡 독학이 핫갈리는 이유 https://www.youtube.com/watch?v=iEx2DhvmYB4 - 2주차: 아이즈원 피에스타 작곡가가 말하는 음악초보자가 현실적으로 작곡가 되는법 https://www.youtube.com/watch?v=7Z-MaGIEDe0 - 3주차: 자이언티는 어떻게 작곡할까? https://www.youtube.com/watch?v=6l-cdy5LS74 - 4주차: 아마추어 99%가 모르는 히트곡 구성의 비밀을 알려드릴게요 [감성사운드] 미디, 작곡 https://www.youtube.com/watch?v=bTqO9be3v9Y - 5주차: 작곡을 위한 테마 만들기 6가지 방법 https://www.youtube.com/watch?v=6l3ygnPT-w - 6주차: 자작곡 만들때 멜로디 쉽게 만드는 방법! https://www.youtube.com/watch?v=GUf6jdyPk0g - 7주차: 멜로디 메이킹의 3가지 재료들 https://www.youtube.com/watch?v=VxD30oL_nrs - 9주차: 리듬 만들기 https://www.youtube.com/watch?v=0hmNlwprqwQ

-
- 10주차 : 가사쓰고 멜로디 붙이는 법! <https://www.youtube.com/watch?v=oAzpPrSblmY>
 - 11주차 : 멜로디 작곡규칙!!! 이것만 알면 된다고? <https://www.youtube.com/watch?v=dxmwkeUi1DA>
 - 12주차 : 멜로디는 만들었는데, 여기에 어떤 코드를 쳐야하죠?
<https://www.youtube.com/watch?v=yfrpqjl9hxM>
 - 13주차 : 하나의 코드진행에 다양한 멜로디 쓰는 방법
https://www.youtube.com/watch?v=rAAA_AKV-QI
 - 14주차 : 20분으로 끝내는 멜로디 분석법 <https://www.youtube.com/watch?v=udp3nWTtxk8>
-