

<프로그램노트 작성을 위한 GUIDE>

전남대학교 예술대학 음악학과

2025. 12.

I. 프로그램노트 작성의 목적

1. 프로그램노트는 전남대학교 예술대학 음악학과 석사과정 학생이 졸업연주 프로그램에 포함된 전 작품을 학술적으로 분석하고 정리하는 공식 문서이며 이는 학생이 작품을 연구하고 해석하는 능력을 평가하는 데 목적이 있다.
2. 프로그램노트는 일반적인 공연 안내문과 달리 음악학적 관점의 분석, 작곡가 연구, 연주 해석 제안을 포함하며 학술적 글쓰기의 원칙을 따른다.
3. 본 가이드라인은 피아노, 성악, 관현악, 작곡 등 모든 세부전공에 공통 적용되며 지도교수의 지도를 우선으로 내용을 조정할 수 있다.

II. 분량 및 제출 형식

1. 겉표지: 학번, 이름, 전공, 지도교수 성함을 명시한다.
2. 리사이트 프로그램: 겉표지 다음 면에 졸업연주 전체 프로그램을 넣는다. 프로그램은 원어로 작성하며 작곡가의 이름과 성(姓), 생몰년도, 곡명, 악장을 기입한다.
3. 분량: 본문 기준 10쪽 이상 작성한다. (악보·표 제외)
4. 용지 및 여백: A4(210×297mm), 위 20mm / 아래 15mm / 양옆 30mm.
5. 글자 및 문단: 바탕체, 본문 11pt, 각주 9pt, 줄간격 160%, 문단들여쓰기 space 세 칸
6. 페이지 번호: 겉표지와 프로그램을 제외하고 본문부터 번호를 부여한다.
7. 제출 시기: 자격시험 이전에 심사위원진의 승인을 받고, 졸업연주 당일 심사위원에게 제출한다.

III. 프로그램노트의 구성

프로그램노트는 각 작품마다 아래 세 항목을 포함하여 작성한다.

1. 작곡가 소개

- 생몰년도, 국적, 주요 활동 지역 등 기본 정보를 요약한다. (3줄이하)
 - 음악적 경향과 양식적 특징을 학술 자료를 바탕으로 서술한다.
 - 대표 작품을 3-5개 정도 제시할 수 있다.
 - 작품 이해와 무관한 일화는 생략한다.
- ※ 인명 표기 규정: 첫 등장 시 한글 표기 (원어, 생몰년도) → 예) 베토벤 (Ludwig van Beethoven, 1770-1827), 두 번째부터는 한글 성만 표기하며, 동명이인의 경우 이름까지 표기한다.

2. 작품 해설

(1) 작곡 배경

- 작곡 연도와, 역사적 배경, 작곡 의도 또는 해당 시기와의 관련성을 기술한다.

(2) 형식 및 구조

- 악장 수와 각 악장의 역할, 형식 (예: 소나타 형식, 변주곡 형식, ABA 형식 등), 주요 동기·테마·음형을 중심으로 설명한다.

- 필요시에 악곡구조를 간단히 분석할 수 있다.

※ 악장 및 주제 표기 규정: 제 1악장, 제 2악장, 제 1주제, 제 2주제

(동일 작품 내 표기 일관성 유지)

(3) 음악적 특징

※ 음악적 특징 detail은 4-5페이지 붙임문서 참고

- 작품의 핵심적인 음악 요소를 중심으로 조성·화성의 흐름, 선율·리듬의 특징, 텍스처 (음향적 짜임), 주요 동기의 제시와 발전, 악장 간 관계 등을 정리한다. 예를 들어, 전조가 이루어지는 방식, 반복되는 동기나 리듬 패턴, 선율의 진행 방식 (순차·도약·반음계적 이동), 성부 간 대화 구조, 음향 대비 (두터움/얇음), 혹은 악장 간 성격 차이 등을 간단히 기술할 수 있다.

- 모든 항목을 다 다룰 필요는 없으며, 작품의 특징을 잘 드러내는 요소를 중심으로 선택해 서술하면 충분하다.

(4) 음악사적 의의

- 해당 작품이 작곡가의 창작 경향 안에서 갖는 의미, 동시대 음악 양식과의 관련성 등을 간단히 정리한다.

- 필요 시 작곡가의 다른 작품과의 비교나 장르적 의의 등을 덧붙일 수 있다.

3. 연주자의 해석 및 제안

- (1) 연주와 관련된 내용은 포함하지 않는 것을 원칙으로 하되 학구적 해석에 반드시 필요한 내용은 한 문단 정도 포함할 수 있다.

(2) 해석의 근거 제시

- 악보 분석 기반 설명, 동시대 연주 관행 또는 사료 활용 가능, 악장 또는 주요 주제별 접근 제시 가능

IV. 표기 규정

1. 작품명 및 형식 요소

- 작품명: 『월어, 작품번호』

예) 『Piano Sonata No. 2, Op. 35』

『Winterreise, Op. 89』

- 소제목·악장명: 「원어」

예) 『Fantasiestücke, Op. 12』 중 「Aufschwung」

『Winterreise, Op. 39』 중 「Der Lindenbaum」

2. 띄어쓰기 및 문장부호

- 마침표, 쉼표, 물음표, 느낌표 뒤에는 space 한 칸을 둔다.
- 작품 번호 (No., Op., K. 등)는 마침표 뒤 space 한 칸 후 숫자로 표기한다.

3. 외국어 표기

- 곡명·악장명은 문장 중간이라도 첫 글자를 대문자로 표기한다.
- 마디와 쪽수 표시는 소문자로 (m/mm, p/pp), 악상기호는 이탤릭체 (*p·ff·cresc.·dim*)를 사용한다.

4. 조성 표기

- 조성은 장·단조와 무관하게 대문자 (A), 장·단조는 소문자 (major, minor)로 표기하며 올림표·내림표는 음악기호를 사용한다. (#, b)

예) A b major, F# minor

5. 악보 예시 제시 방법

- 원전판 악보를 사용하며 사보 프로그램을 이용해서 (Finale, Sibelius의 준하는) 악보 크기를 75%로 통일한다.
- 본문 내에서는 <악보 1>, <악보 2>와 같이 번호를 부여한다.

V. 각주 및 참고문헌

각주와 참고문헌은 전남대학교 예술대학 음악학과 논문서식을 따르며 적절한 인용 표시 없이 아이디어를 사용하는 것을 금한다.

<붙임>

(3) 음악적 특징 기술 내용 suggestion

- 조성·화성 진행, 리듬·선율·텍스처, 동기 전개 방식과 대비 요소, 악장 간 상관성 등을 기술
→ 아래 세부 항목 중 해당 작품에 적합한 요소를 중심으로 정리할 수 있다.

① 조성과 화성 진행

- 작품 전체의 기본 조성, 악장별 조성 관계
- 전조 (어디서, 어떻게 전조되는지), 중요한 전조 구간
- 독특한 화성 사용 (예: Neapolitan, 증4도 화성, 반음계적 화성 등)
- 반종지/정격종지/변격종지의 위치와 역할
- 클래식·낭만·현대 양식에 따른 화성 언어의 특성
(예: 쇼팽의 반음계적 진행, 드뷔시의 병행화음 등)

② 리듬과 선율적 특징

- 핵심 리듬 동기 (짧은 리듬 패턴이 반복되는 위치)
- 점음표·당김음·부점의 사용과 성격 표현
- 선율의 진행 방식 (도약/순차/반음계적 이동)
- 주선율과 대선율의 관계
- 악구의 길이 (2마디/4마디/8마디 구조 여부), 문장 구조 (antecedent-consequent)
- 성악곡일 경우: 텍스트와 선율의 관계, 단어 강조를 위한 리듬 처리

③ 텍스처(texture)와 음향적 구조

- 단성·호모포닉·폴리포닉 구성 여부
- 좌·우 손 (피아노) 또는 성부 간 대화 구조
- 음향 대비 (두터운 화성 vs. 단순 선율, 옥타브 강조 등)
- 페달·레가토·스타카토 등으로 인해 변화되는 질감

④ 동기(motive) 전개 방식과 대비 요소

- 제시된 동기가 확대/축소/전위/반전/반복되는 방식
- 한 악장 또는 전체 악장에서 주요 동기가 어떻게 재등장하는지
- 1주제-2주제의 성격 대비 (선율적/리듬적/조성적 대비)
- 극적 대비를 만드는 요소 (강약, 음역, 리듬 밀도 등)
- 특정 패턴의 계속되는 반복 또는 변형 (오스티나토, 베이스라인 등)

⑤ 악장 간 상관성 (악장 사이의 구조적 관계)

- 악장 간 조성의 대조 또는 연결성
- 1악장과 마지막 악장의 주제적 연관성 (있는 경우)
- 전체 작품을 하나로 묶는 음악적 요소 (동기, 리듬, 텍스처 등)
- 악장별 성격 대비 (빠르기/조성/음색)와 작품 전체에서의 역할

⑥ 작품 양식에 따른 관찰 포인트 (선택적)

- 바로크: 폴리포니, 대위적 짜임새, 시퀀스, 성부 진행
- 고전: 소나타 형식 요소, 대칭적 문장 구조, 형식적 균형
- 낭만: 반음계·확장 화성, 서정적 선율, 자유로운 형식
- 인상주의: 병행화음, 모호한 조성, 음색 중심의 진행
- 현대/20세기: 무조·부분음열적 요소, 리듬 중심 구조, 음향적 실험