

낭만주의 음악 19세기

낭만주의 음악을 감상하고 음악적 특징을 설명할 수 있다.

문학에서 시작된 낭만주의 음악은 고전주의 형식의 틀을 벗어나고자 하였으며, 개성과 감정을 중요시하였다.

▲ 피아노 음악의 발달

▲ 예술가곡의 등장과 발전

▲ 표제 음악의 발달

쇼팽 환상 즉흥곡

쇼팽
Chopin, Frédéric François
(1810~1849, 폴란드)
• 피아노의 시인
• '녹턴', '마주르카' 등

즉흥곡
순간적으로 떠오른 악상을 즉흥적이고 인상적으로 표현한 기악곡

Op.와 No.
Op.는 작품을 의미하는 라틴어 'Opus'의 줄임말로 출판 번호이다. No.는 넘버 (Number)로 동일 형식에서 몇 번째로 작곡된 곡인지를 나타냄

피아노곡으로 빠르기의 변화가 잘 나타난 작품이다. 전체적으로 A-B-A-coda로 구성된 겹세도막 형식으로 같은 부분이 앞뒤로 반복된다.

❖ 빠르기 변화에 유의하여 감상한 후 느낌을 적어 보자.

A *Allegro agitato*

B *Moderato Cantabile*

coda *Più mosso ed agitato molto*

❖ 여러 피아니스트가 연주하는 '환상 즉흥곡'을 비교하여 들어 보자.

▲ 아르투르 루빈스타인 (1887~1982, 미국)

▲ 예브게니 키신 (1971~, 러시아·영국·이스라엘)

▲ 다니일 트리포노프 (1991~, 러시아)

슈베르트

마왕

슈베르트가 18세에 괴테의 시를 읽고 감명받아 작곡한 곡이다. 등장인물을 묘사하고 달리는 말의 말발굽 소리를 표현한 셋잇단음표 등, 시·노래·피아노 반주가 이상적으로 결합된 예술가곡의 특징을 잘 보여 준다.

❖ 등장인물에 따라 성악가의 목소리가 어떻게 표현되는지 알아보자.

역사자 미상

이 밤 폭풍 속 누가 말 달려

해설자
상황을 설명하듯 노래한다.

진 정해 진정 해라야가 마른버 들잎소리 란 다

아버지

아 버 지 아 버-지 들 리 잦 아 요

아들

예쁜 아가 나 와 가 자

마왕

❖ 슈베르트
Schubert, Franz Peter
(1797~1828, 오스트리아)

- 예술가곡의 완성
- '미완성 교향곡' 등

예술가곡(Lied)

시에 가락을 붙인 19세기 대 표적인 성악곡으로 시와 가락, 반주가 하나로 어우러져 표현된 것으로 슈베르트에 의해 발전

통절 가곡

처음부터 끝까지 가락이 반복되는 부분이 없이 작곡된 가곡

❖ 피아노 반주가 어떤 역할을 하는지 알아보자.

셋잇단음표: 달리는 말발굽 소리 제1~2마디

실제 말발굽 소리와 비교해서 들어 봅시다.

f 다급하고 초조한 마음

제146~148마디

반주 중단:

강렬한 후주: 비극적인 결말

마왕 줄거리

아픈 아들을 말에 태워 어두운 밤을 달리는 아버지는 마왕의 속삭임을 두려워하는 아이를 달래지만, 결국 집에 도착했을 때 아이가 죽어 있음을 알게 되는 극적인 전개

차이콥스키 백조의 호수

1875년 베기체프가 쓴 발레 대본을 토대로 작곡한 발레 음악이다. '잠자는 숲속의 미녀', '호두까기 인형'과 함께 발레 명곡으로 손꼽힌다.

👑 차이콥스키
Tchaikovsky, Pyotr Il'yich
(1840~1893, 러시아)
• 발레 음악 다수 작곡
• 교향곡 '비창' 등

등장인물

Odette 오데트
저주에 걸린 공주

Siegfried 지그프리트
생일을 맞아 성년이 된 왕자

Rothbart 로트바르트
지그프리트의 운명을 쥐고
있는 천재적인 악마

Odile 오딜
로트바르트의 딸

❖ 즐거리를 알아보고 발레 공연을 감상해 보자.

제1막	제2막	제3막	제4막
성안의 마을	숲속 호숫가	궁전의 무도회장	숲속 호숫가
축제에서 춤을 추던 지그프리트 왕자는 백조를 발견하고 숲속으로 사냥을 간다.	왕자는 호숫가에서 마법에 걸려 백조로 변한 오데트 공주를 보고 사랑에 빠진다.	왕자는 악마 로트바르트가 데려온 오딜을 오데트로 착각하여 청혼한다.	왕자와 오데트의 진실한 사랑에 로트바르트의 마법이 풀린다.

❖ 오데트와 오딜이 각각 춤추는 부분의 '정경' 선율을 비교해서 감상해 보자.

❖ 다른 발레 음악을 찾아 감상해 보자.