

IV 우리 함께 감상하세요

1. 서양 음악으로 만나는 역사 · 문화 여행

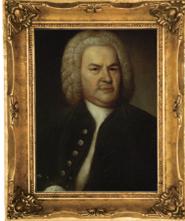
시대

바로크 음악 1600~1750

통주저음의 시대

비발디
(1678~1741)
이탈리아

바흐
(1685~1750)
독일

헨델
(1685~1759)
독일 ⇨ 영국

대표 음악가

음악적 배경

절대 군주의 시대로, 새로운 시민 문화의 형성과 사회적 변화가 음악에 영향을 주어 예술의 소재가 다양해졌다. 음악의 중심이 교회에서 궁정이나 귀족 사회로 옮겨졌다.

음악적 특징

- 장·단조의 조성 음악 확립
- 대위법적인 다성 음악의 완성
- 화성 음악의 발생
- 오페라, 오라토리오 등의 극음악 탄생

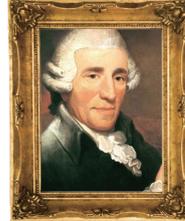
미술 작품

렘브란트의 '야간 순찰(1642년경)'

고전파 음악 1750~1820

형식과 균형의 음악

하이든
(1732~1809)
오스트리아

모차르트
(1756~1791)
오스트리아

베토벤
(1770~1827)
독일

인간적이고 합리적인 생각을 중요시하는 계몽주의의 영향으로, 음악 형식에서 오는 아름다움을 추구하는 경향이 나타났다.

- 주선율과 이를 화성적으로 뒷받침하는 화성 음악의 발달
- 형식의 아름다움 추구
- 소나타 형식의 확립
- 실내악, 교향곡, 협주곡 등 기악의 연주 형태 확립 및 기악 음악 발달

다비드의 '소크라테스의 죽음(1787년)'

낭만파 음악 1820~1900

자유와 개성의 추구

슈베르트
(1797~1828)
오스트리아

쇼팽
(1810~1849)
폴란드

- 리스트(1811~1886), 헝가리
- 슈만(1810~1856), 독일

인간의 사상, 감정, 개성을 자유롭게 표현한 시기이다. 악곡의 규모가 커지면서 조성 및 관현악법이 확대되었다.

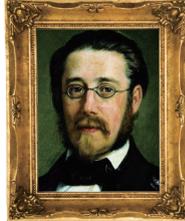
- 예술가곡, 표제 음악의 발달
- 자유로운 형식 발달
- 악곡의 규모가 커지고 관현악법 확대
- 오페라의 발전 및 악극의 탄생

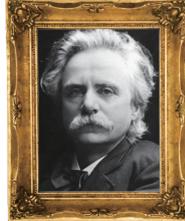
들라크루아의 '민중을 이끄는 자유의 여신(1830년)'

국민악파 음악 19세기 후반

민족적인 색채를 담은 음악

스메타나
(1824~1884)
체코

그리그
(1843~1907)
노르웨이

- 드보르자크(1841~1904), 체코
- 시벨리우스(1865~1957), 핀란드

19세기 중엽 러시아, 동·북유럽을 중심으로 일어난 민족주의 영향을 받아, 민족의식을 가진 작곡가들이 민족 고유의 특징을 음악에 표현하였다.

- 향토애, 조국애 표현
- 자국의 민요, 역사, 전설, 자연 등을 소재로 사용
- 자국의 민속 선율, 춤곡 리듬 등을 사용하여 민족적인 색채가 짙은 음악 표현

알폰스 무하의 '슬라브 서사시 연작 No.1(1912년)'

근·현대 음악 20세기 이후

탐구와 실험의 음악

드뷔시
(1862~1918)
프랑스

오르프
(1895~1982)
독일

사회의 급격한 변화와 과학 기술의 발달로 아름다움보다 독창적인 새로움을 찾고자 노력하였으며, 새로운 매체에 의한 음악이 다양한 모습으로 나타나게 되었다.

- 다양한 화성, 불협화음, 무조 음악 등장
- 인상주의, 표현주의, 원시주의
- 12음 기법, 무조 음악, 구체 음악, 우연성 음악 등 다양한 음악 양식 공존

칸딘스키의 '구성 No.8(1923년)'

메시아 중 할렐루야

학습 목표 바로크 음악의 특징을 이해하고 감상한다.

헨델(Händel, Georg Friedrich, 1685~1759, 독일→영국)

바로크 시대의 작곡가로 ‘음악의 어머니’라고 불리며, 음악이 명쾌하고 웅장하다. 오페라와 오라토리오를 비롯하여 관현악곡, 바이올린, 첼발로, 오르간 분야에 이르기까지 많은 작품을 남겼다. 작품으로는 “수상 음악 모음곡”, “왕궁의 불꽃놀이” 등이 있다.

악곡 해설

‘할렐루야’는 오라토리오 “메시아”의 제2부 마지막에 나오는 혼성 4부 합창곡이다. “메시아”는 총 53곡으로 제1부 예언과 탄생, 제2부 수난과 속죄, 제3부 부활과 영생으로 구성되어 있으며, 이 곡은 44번째 곡이다.

- **오라토리오** 성서나 종교적인 내용을 바탕으로 한 종교 음악으로 대규모의 극적인 성악곡이다. 오페라처럼 동작이나 연기, 분장, 무대 장치를 하지 않는다. 극의 흐름을 알려주기 위한 해설자가 있으며 독창, 중창, 합창, 관현악 등으로 구성된다.

1 활동 성부의 어울림을 느끼며 감상해 보자.

Allegro

할 렐루야 할 렐루야 할렐 루야 할렐루야 할 렐 -- 루야

2 활동 주제 가락을 독창으로 불러 보고, 혼성 4부 합창과 비교하여 느낌을 이야기해 보자.

독창

혼성 4부 합창

3 활동 바로크 시대의 음악가와 주요 작품을 조사해 보자.

구분	학습 활동		
작곡가			
주요 작품			

운명 교향곡

학습 목표 고전파 음악의 특징을 이해하고 감상한다.

베토벤(Beethoven, Ludwig van, 1770~1827, 독일)

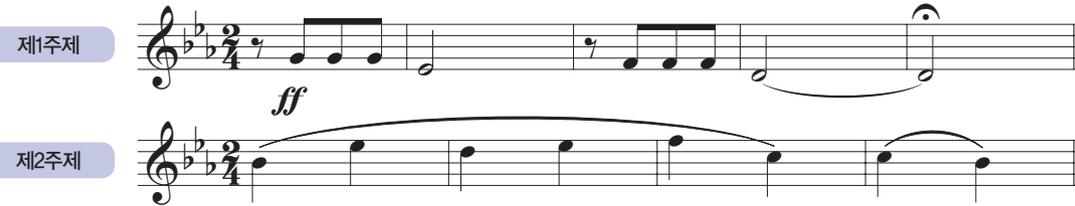
고전파 음악을 완성하고 낭만파 음악의 길을 열어준 음악가로 '악성'이라 불린다. 청력을 잃은 고통을 극복하고 빛나는 걸작들을 남겼다. 작품으로는 "영웅", "운명", "전원", "합창" 등 9개의 교향곡, "비창", "월광" 등 32개의 피아노 소나타, 피아노 협주곡 "황제", 오페라 "피델리오" 등이 있다.

악곡 해설

베토벤의 9개 교향곡 중 제5번 교향곡이며, 단순한 네 개의 음으로 구성된 첫 동기가 전체 악장을 통해 나타난다. '운명'이라는 제목은 베토벤이 "운명은 이렇게 문을 두드린다."라고 설명한 데서 붙여졌다.

1 활동 기악곡의 형식을 알고 감상해 보자.

제1악장 소나타 형식

2 활동 운명 교향곡에 나타난 기악곡의 형식을 알아보자.

악장	형식	내용
제1악장, 제4악장	소나타 형식	'제시부-전개부-재현부'로 구성된 기악곡의 형식
제2악장	변주곡 형식	짧은 주제의 가락, 리듬, 박자, 화성, 조성, 빠르기 등을 변화시켜 만든 악곡의 형식
제3악장	스케르초 형식	빠른 3박자의 밝고 익살스러운 느낌을 지닌 기악곡의 형식

관련학습 기악곡의 형식

론도 형식 하나의 중심 주제부가 삽입부를 사이에 두고 여러 번 반복되어 나타나는 A-B-A-C-A-B-A 구조의 형식
예) 베토벤의 비창 소나타 3악장

ABA 형식 제1부에 이어 대조가 되는 제2부가 나오고 다시 제1부가 반복되는 A-B-A 구조의 형식
예) 바흐의 미뉴에트

송어 5중주 제4악장

학습목표 낭만파 음악의 특징을 이해하고 감상한다.

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

낭만파 음악가로 예술성이 풍부한 600여 곡의 예술가곡을 남겨 '가곡의 왕'이라 불린다. 작품으로는 연가곡집 "겨울 나그네", "아름다운 물레방앗간의 아가씨", "백조의 노래" 등이 있다.

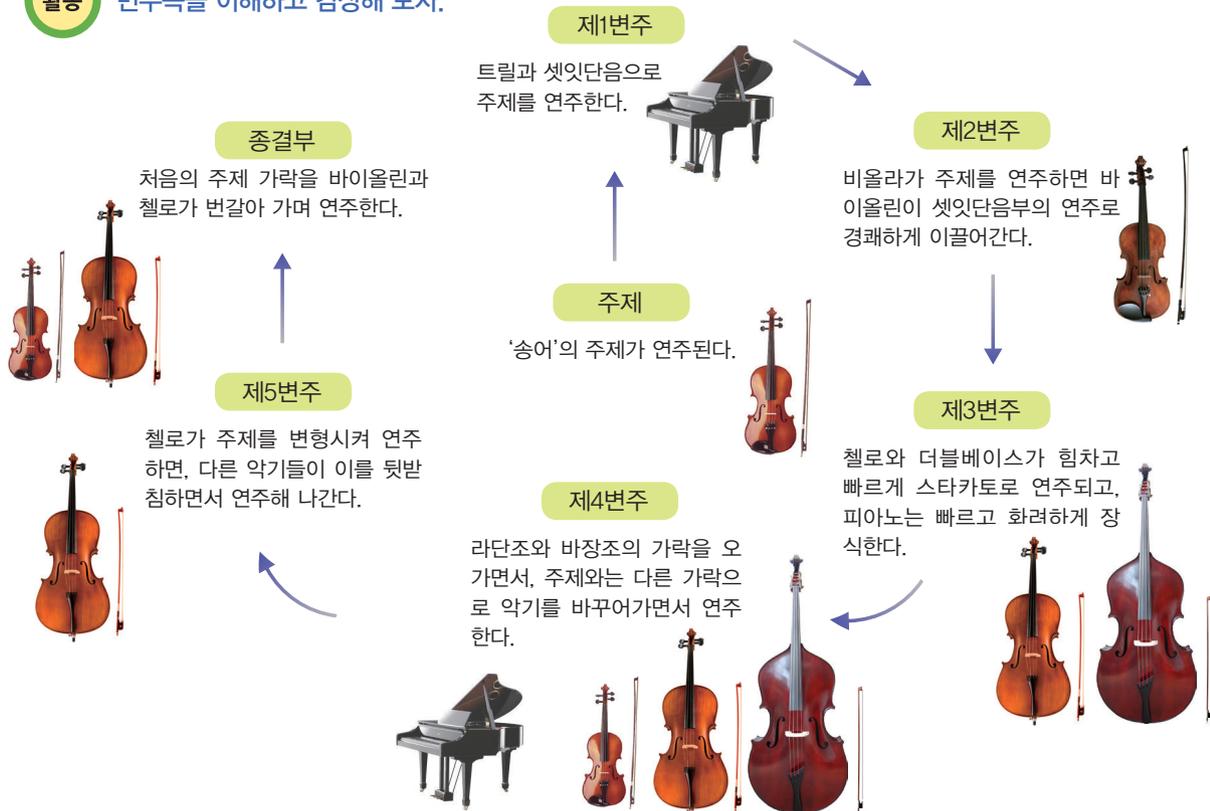
악곡해설 피아노 5중주곡으로 다섯 개의 악장으로 구성되어 있으며, 제4악장은 슈베르트의 가곡 '송어'의 가락을 주제로 한 변주곡이다. 악기 편성은 제2바이올린 대신 더블베이스를 넣어 '피아노, 바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스'이다.

• 피아노 5중주 피아노, 제1바이올린, 제2바이올린, 비올라, 첼로

1 활동 가곡 '송어'를 감상해 보자.

겨울 같은 강물에 송어가 뛰노네

2 활동 변주곡을 이해하고 감상해 보자.

트로이메라이 Träumerei

학습목표 피아노의 음색을 느끼며 감상한다.

슈만(Schumann, Robert Alexander, 1810~1856, 독일)

평론가, 피아니스트, 작곡가로 섬세하고 풍부한 화성이 담긴 기악곡과 예술성이 높은 가곡을 작곡하였다. 작품으로는 합창곡 “유랑의 무리”, 피아노 모음곡 “어린이 정경”, 오페라 “게노베나” 등이 있다.

악곡해설

자신의 어린 시절을 회상하며 만든 13개의 피아노 소품으로, 된 “어린이 정경”의 7번째 곡으로 느리고 조용하며 어린이들의 아름다운 꿈을 표현하고 있다.

활동

“어린이 정경”의 7번째 곡 ‘트로이메라이’를 감상해 보자.

라 캄파넬라 La campanella

학습목표 피아노의 음색을 느끼며 감상한다.

리스트(Liszt, Franz, 1811~1886, 헝가리)

작곡가, 피아니스트로 기교적인 피아노곡을 많이 작곡하였으며 문학적, 회화적인 내용을 음악으로 표현한 교향시를 창시하였다. 작품으로는 피아노곡 “헝가리 광시곡”, “사랑의 꿈”, “초절 기교 연습곡”, 교향시 “전주곡” 등이 있다.

악곡해설

종소리를 높은 음역에서 섬세하게 표현한 곡으로, 바이올린 연주가 파가니니의 작품에서 주제를 가져와 피아노곡으로 편곡한 것이다.

활동

종소리가 어떻게 표현되었는지 유의하며 감상해 보자.

나의 조국 중 ‘몰다우’

학습목표 국민악파 음악의 특징을 이해하고 감상한다.

스메타나(Smetana, Bedrich, 1824~1884, 체코)

민족주의 색채가 짙은 가락과 리듬을 바탕으로, 애국적인 작품을 많이 작곡한 음악가로 체코의 음악 발전에 공헌하였다. 작품으로는 오페라 “팔러간 신부”, 현악 4중주 “나의 생애로부터”, 교향시 “나의 조국” 등이 있다.

악곡 해설 체코의 역사와 자연을 소재로 한 6개의 곡으로 이루어진 교향시 “나의 조국” 중 제2곡이다. 체코 남쪽에서 시작된 물줄기가 수도 프라하까지 흘러가는 몰다우강의 정경, 숲속의 사냥, 마을의 축제, 물의 요정들의 춤 등을 묘사한 표제 음악이다.

• **표제 음악** 어떤 뜻을 나타내거나 사물을 묘사하기 위한 것으로, 곡의 내용을 암시하는 표제가 붙은 기악곡이다.

1 활동 악곡의 내용을 파악하고 감상해 보자.

1부분	플루트 수원의 물이 햇빛을 받아 반짝이고, 바람에 일렁인다.	2부분	클라리넷 두 시냇물이 만나면서 물의 양이 점점 불어난다.
3부분	제1바이올린/오보에 ‘몰다우’의 주제 시냇물은 바위에 부딪히며 소리를 내고, 강 폭이 넓어진다.	4부분	호른 강가의 숲에서 사냥꾼의 뿔피리 소리가 울려 퍼진다.
5부분	제1바이올린/플루트 마을의 축제에서 농민들이 풀카에 맞추어 즐겁게 춤을 춘다.	6부분	플루트/오보에 밤이 되자 달빛 아래 물의 요정이 춤을 춘다.
7부분	관현악 성 요한의 급류에 이르러 물보라를 일으키며 흘러간다.	8부분	피콜로/플루트 강은 비세흐라트 성을 바라보며 유유히 흘러간다.

2 활동 주제를 감상하고 리코더로 연주해 보자. ⇨ **관련** 52쪽 기악 합주 ‘몰다우’

3 활동 표제 음악의 악곡을 찾아 감상해 보자.

우리 민족의 수난과 영광을 표현한 장대한 서사적 환상곡으로, 합창과 관현악으로 구성되어 있다. 아름답고 서정적인 가락은 우리 민족의 정서를 표현하고 있으며, 전통적인 민요 가락과 리듬이 평화롭고 순박한 우리 민족의 얼을 그린다.

작곡가 안익태(1906~1965, 한국)

미국 유학 중 애국가를 작곡하였고, 유럽에서 생활하면서 유명한 관현악단을 지휘한 우리나라 최초의 지휘자이다. 작품으로는 교향시 “강천성악”, “논개”, 관현악곡 “한국 무곡” 등이 있다.

[1부] 개국과 평화로운 조국

제1곡 개국 관현악의 장대한 울림으로 우리나라의 탄생을 알린다.

제2곡 평화로운 생활 아름다운 금수강산의 모습과 평화를 사랑하는 우리 민족의 얼을 나타내고 있다.

[2부] 일제의 압박과 조국의 암울한 모습

제3곡 민족의 수난기 3·1운동이 표현될 때 애국가의 가락이 잠시 연주되고, 이내 가락은 조용한 진혼곡으로 바뀐다.

[3부] 조국의 광복

제4곡 독립의 쟁취 어려움 속에서도 불굴의 정신으로 우리 민족은 애국가를 부르며 해방의 기쁨을 만끽하게 된다.

[4부] 6·25 전쟁과 조국의 재건

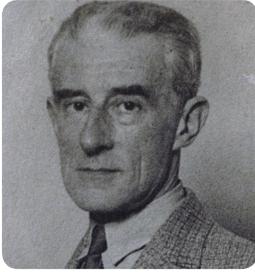
제5곡 시련의 6·25 6·25 전쟁으로 인하여 선율은 또 다시 슬픔으로 바뀌고 전통 아악의 정취가 울려 퍼진다.

제6곡 재건 애국가 합창과 더불어 장엄하게 곡이 끝난다.

볼레로

학습목표 인상주의 음악의 특징을 이해하고 감상한다.

라벨(Ravel, Joseph Maurice, 1875~1937, 프랑스)

음악을 색채적으로 표현한 인상주의 작곡가로, 선율이 명확하고 간결하며 과감한 화성과 다양한 음색을 표현하였다. 작품으로는 “스페인 광시곡”, “죽은 왕녀를 위한 파반느”, “물의 유희” 등이 있다.

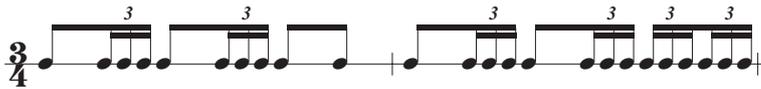
악곡 해설

스페인 볼레로 리듬 위에서 2개의 주제가 악기를 바꿔가며, 계속 반복하여 음색에 변화를 주며 연주된다. 가장 여린 소리로 시작하여 가장 센소리까지 점진적으로 커진다.

• **볼레로** 18세기에 생겨난 스페인 민속 무용의 한 형식으로, 캐스터네츠로 리듬을 반주하는 3박자 춤곡이다.

1 활동 악상의 변화와 악기의 음색에 유의하여 감상해 보자.

리듬

주제

• **인상주의 음악** 감정이나 이야기를 직접적으로 표현하지 않고 암시하거나 분위기를 표현하는데, 화음과 악기의 음색 변화를 강조한 음악이다.

2 활동 인상주의 음악의 특징과 관련 작품을 찾아 보자.

인상주의 음악의 특징

인상주의 작곡가와 작품

인상주의 미술가와 작품

랩소디 인 블루

학습 목표 악곡의 내용을 이해하고 감상한다.

거슈윈(Gershwin, George, 1898~1937, 미국)

작곡가이자 피아노 연주자. 미국적인 정서를 잘 담아내며, 유럽의 클래식 음악에 재즈적 요소를 조화롭게 결합시켜 ‘심포닉 재즈’라는 새로운 음악 양식을 만들었다. 작품으로는 오페라 “포기와 베스”, 교향시 “파리의 미국인” 등이 있다.

악곡 해설

재즈의 독특한 리듬과 블루 음계, 피아노의 기법을 결합하여 순수 예술 작품으로 승화시킨 피아노와 관현악을 위한 협주곡이다. 이 곡은 근대 기계 문명의 발달로 생긴 불안과 우울한 당시 미국 사회의 분위기를 배경으로 하였다.

1 활동 다양한 표현 기법과 음색의 조화를 느끼며 감상해 보자.

• 클라리넷이 최저음에서 올라가는 클리산도로 주제 가락을 유도한다.

2 활동 현대 음악의 종류와 특징을 알아보자.

종류	특징	작품
인상주의 음악	구체적인 악기의 음색 노출보다는 모호함과 여운을 중시하여 화음과 악기의 음색 변화가 부각된 음악	드뷔시 “목신의 오후 전주곡”
표현주의 음악	내면세계를 추상적으로 표현한 음악	쇤베르크 “달에 홀린 피에로”
12음 기법	12음 기법으로 작곡한 음악	쇤베르크 “바르샤바의 생존자”
구체 음악	생활 속의 소리들을 기계나 전기로 조작하여 새롭게 창조한 음악	우사체프스키 “나무와 쇠로”
전자 음악	전자 기기를 이용하여 구성한 음악	슈토크하우젠 “습작 I - II”
우연성 음악	우연히 얻어지는 일회성 음악	케이지 “4분 33초”

• **재즈(Jazz)** 미국 흑인의 민속 음악과 백인의 유럽 음악의 결합으로 미국에서 생겨난 음악. 빠른 템포와 비트 리듬에서 나온 스윙감과 즉흥 연주에 나타나는 창조성과 활력, 연주자의 개성을 많이 살린 음악이다.

오페라 Opera, 리골레토

학습 목표 오페라 “리골레토”의 줄거리를 알고 감상한다.

오페라는 음악, 문학, 미술, 무용, 연극 등이 결합되어 이루어지는 종합 예술이다. 대사는 독창, 중창, 합창, 레치타티보 등으로 표현되며, 서곡이나 간주곡과 같은 기악곡이 덧붙여진다.

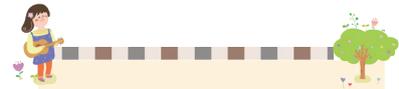
베르디(Verdi, Giuseppe Fortunino Francesco, 1813~1901)

이탈리아 출생의 낭만파 음악가로 푸치니와 함께 오페라의 대표 작곡가이다. 그의 작품들은 대부분 인물의 내적인 감정과 상황에 따라 선율이 세밀하게 구성되어 있으며, 극적인 감정 또한 강하게 나타나 있다. 주요 작품으로는 오페라 “리골레토(Rigoletto)”, “라 트라비아타(La Traviata)”, “일 트로바토레(Il Trovatore)” 등이 있다.

1 활동 오페라 “리골레토”를 알아보고 감상해 보자.

“리골레토” 줄거리

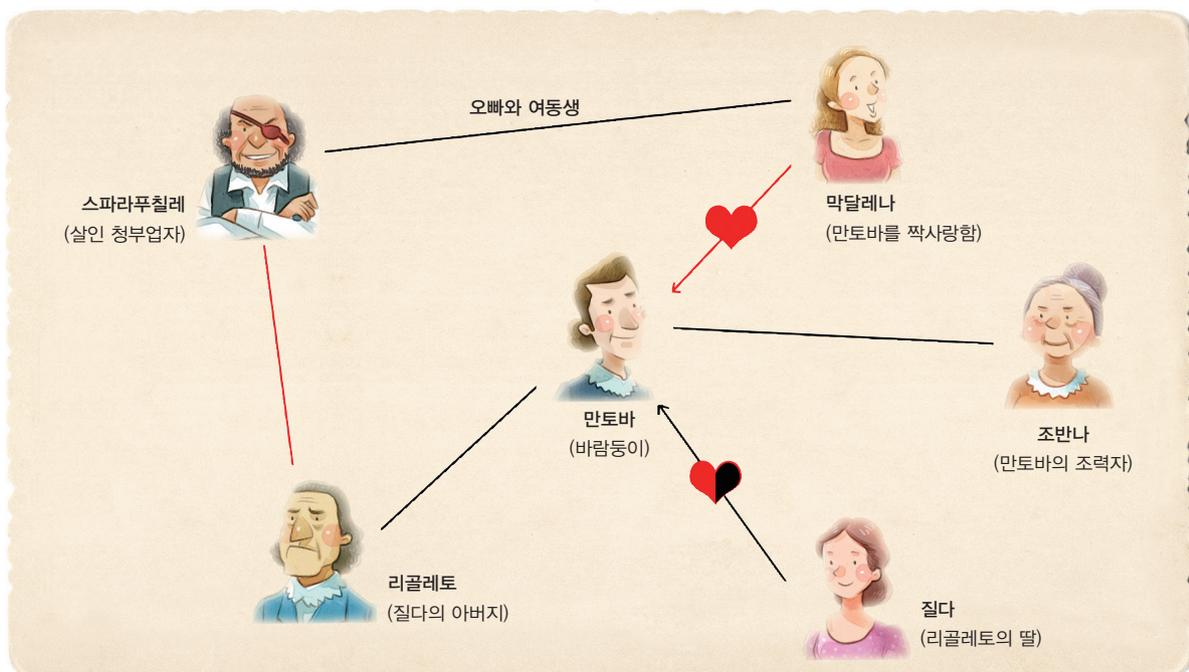
리골레토는 호색가 만토바 공작의 시중을 드는 꼽추 익살꾼이다. 리골레토의 딸 질다는 학생으로 변장한 공작을 사랑하고 공작은 그녀를 유혹한다. 이를 안 리골레토는 복수를 맹세하고 공작을 살해할 것을 자객 스파라푸칠레에게 의뢰한다. 질다는 스스로 공작 대신 자객에게 찔려 죽고 이에 리골레토는 절망한다.

리골레토

베르디의 3대 오페라 중 하나로 3막으로 구성되었으며, 빅토르 위고의 희곡 “왕의 환락”이 원작이다.

등장인물 관계도

2 활동

오페라 "리골레토" 중 '여자의 마음'을 다양한 표현에 유의하여 노래해 보고, 스타카토와 악센트를 사용하여 말 리듬을 만들어 보자.

여자의 마음

조금 빠르게

베르디 작곡

p con brio
바 람 에 날 리 는 갈 대 와 같 - 이
눈 물 을 흘 리 며 방긋 웃 는 얼 굴 로

legato
항 - 상 변 하 는 여 자 의 마 - 음
거 - 짓 말 로 서 속 - 일 뿐 이 리

mf cresc. f
바 - 람 에 날 리 는 갈 - 대 와 같 이 여 - 자 의 마 음

pp leggiero p
변 - - 합 니 다 변 - - 합 니 다

pp ff con forza p
아 - - - - 변 - 합 - 니 - 다

3 활동

모듬별로 노랫말을 만들어 불러 보자.

예시

주제 흡연 예방
노랫말 흡연을 하면은 절대로 안 돼요. 호기심 때문에 건강을 해쳐요.

단계	활동 내용	1모듬	2모듬
1단계	주제 선정		
2단계	노랫말 만들기		
3단계	가락에 맞추어 연습하기		
4단계	모듬별 발표 및 감상		

뮤지컬 Musical, 오페라의 유령

학습 목표

뮤지컬 “오페라의 유령”의
즐거움을 알고 감상한다.

뮤지컬은 노래, 춤, 연기가 어우러지는 공연 양식으로 특히 노래가 중심이 되어 춤과 극적 요소가 조화를 이룬 대중적인 종합 무대 예술이다. “사운드 오브 뮤직”, “캣츠”, “위키드”, “레 미제라블”, “명성 황후” 등이 있다.

웨버(Webber, Andrew Lloyd, 1948~)

영국 런던 출생. 영국 왕립 음악원에서 작곡을 가르치던 아버지의 영향으로 작곡 공부를 하였다. 작사가 팀 라이스를 만나면서 뮤지컬을 작곡하였으며, 주요 작품으로는 “에비타”, “캣츠”, “오페라의 유령” 등이 있다.

1 활동 “오페라의 유령” 즐거움을 알아보고 감상하자.

“오페라의 유령” 줄거리

시대적 배경은 1860년 파리, 사고로 흉측하게 변한 얼굴을 가면으로 가린 팬텀(에릭)이 아름답고 젊은 오페라 단원 프리마 돈나 크리스틴을 짝사랑하게 된다. 라울의 연인 크리스틴이 그와 함께 영국으로 떠날 계획임을 엿들은 팬텀은 공연 도중 크리스틴을 납치한다. 팬텀의 어긋난 사랑은 라울의 생명을 위협하게 되지만 라울을 향한 크리스틴의 사랑을 확인한 팬텀은 두 사람을 풀어주고 어디론가 사라진다. 크리스틴과 라울의 위험 상황을 안 경찰이 팬텀의 비밀 장소를 덮쳤을 때 ‘오페라의 유령’의 흰 가면만이 그들을 맞이한다.

주요 등장인물

팬텀 흉한 얼굴로 오페라 하우스 지하에 숨어 사는 음악의 천재

라울 드사니 자작 재정 보증인이자 귀족 청년

칼로타 가우디 첼리 오페라 하우스의 여자 가수

크리스틴 다에오 오페라 하우스의 발레 단원

마담 지리 오페라 하우스의 발레 감독

2 활동 “오페라의 유령”에 관한 내용을 알아보고 특징을 토의해 보자.

관련 학습	장르	작품의 이해	학습 활동
극음악	뮤지컬	작곡가 앤드류 로이드 웨버 제작자 카메론 메킨토시 무대 연출가 해럴드 프린스	뮤지컬을 감상한다.
문학 작품	추리 소설	원작자 가스통 르루(1910년 발표)	원작의 내용과 문학적 요소를 파악한다.
미술	무대 장치	화려하고 스펙터클한 무대 예술의 극치	원작의 내용을 최대 효과를 낼 수 있는 무대 예술에 대해 알아본다.
작품의 특징	독자와 관객들의 상상력을 자극하며, 파리 오페라 하우스를 둘러싼 사건들을 역추적해서 실마리를 찾아가는 이야기이다. 섬뜩하지만 매혹적이고 슬픈 사랑 이야기로 로맨틱한 미스터리 걸작이다.		
토의 내용			

3 활동

뮤지컬 “오페라의 유령”에 나오는 유명한 곡들을 노래해 보자.

오페라의 유령

빠르게

C. Hart 작사 | A. L. Webber 작곡

🔍 “오페라의 유령”은 프랑스의 추리 작가 가스통 르루가 1910년에 발표한 소설을 원작으로 해서 만든 영화로, 1986년 뮤지컬 작곡가 앤드류 로이드 웨버에 의해 뮤지컬로 공연되어 지금까지 많은 사랑을 받고 있다.

융합 활동

모듬별로 다양한 장르의 작품들을 찾아 가면극을 만들어 보자.

작품 예시 오페라 “오페라의 유령”, 뮤지컬 “캣츠”, 영화 “아이언 맨” 등

2. 국악으로 만나는 역사 · 문화 여행

상고 시대

- 하늘에 제사를 지낼 때 행하던 의식 음악
 - 고구려의 동맹
 - 부여의 영고
 - 동예의 무천
- 노래와 춤, 음악
 - 제천 의식에서 음악이 춤과 함께 행해짐.

울산 반구대 암각화 중 악기를 부는 사람

서해안 풍어제

삼국과 가야

- 고구려
 - 거문고 음악 발달
- 백제
 - 가요 음악 발달(정음사, 선운산가)
 - 일본에 백제 음악 전달
- 신라
 - 백결 선생의 '방아타령'
 - 향가 발생
- 가야
 - 가실왕이 가야금 제작

고구려 벽화의 악기

백제 금동향로에 새겨진 악기

일본 정창원에 보관된 신라 가야금

통일 신라와 발해

- 통일 신라
 - 삼국의 음악 문화 융합, 발전
 - 당나라 음악 문화 교류 활발
 - 삼현 삼죽 악기 발달
 - 삼현 가야금, 거문고, 비파
 - 삼죽 대금, 중금, 소금
 - 음악 기관 음서서 설치
 - 불교 음악 범패 유입
- 발해
 - 당나라와 문화 교류
 - 발해금
 - 음악 기관 태상시
 - 답추 절기에 행사하는 군무

삼죽(대금, 중금, 소금)

삼현(가야금, 거문고, 향비파)

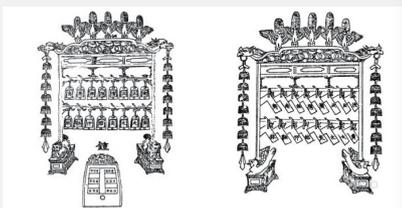
고려 시대 음악

- 불교 음악 발달
 - 연등회, 팔관회 등 국가적인 불교 행사에 악·가·무 연주
- 아악, 당악, 향악의 발달
- 문묘 제례악 발달
 - 편종, 편경 유입
- 고려가요 성행
 - 청산별곡, 서경별곡, 사모곡 등

문묘 제례악

편종, 편경

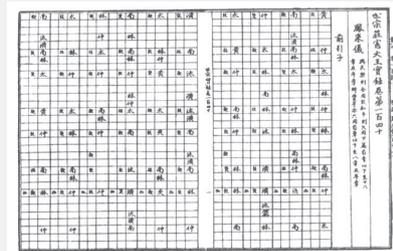
조선 전기 음악

- 아악의 정비
 - 조회, 회례, 제례음악 제정
- 율관과 악기 제작
 - 기장으로 율관을 제작하여 음률을 정비함
- 향악 창작
 - 용비어천가, 여민락 등
- 정간보와 오음약보 창안
- 악학궤범 편찬

악학궤범

정간보

조선 후기 및 근·현대 음악

- 임진왜란, 병자호란으로 인해 악기 손실 및 악단 축소
- 독주곡, 성악곡 발전
 - 가곡, 가사, 시조, 판소리, 잡가, 민요, 남사당, 발탈 등
- 현대식 공연장 건립
 - 판소리의 창극화
 - 악기 개량
 - 창작 국악 관현악곡
 - 사물놀이 발전
 - 퓨전 음악 등장

판소리 공연

창작 국악 관현악단

제례악

학습목표 악곡의 쓰임을 알고 감상한다.

종묘 제례악

종묘 제례악은 조선 시대 왕과 왕비의 신위를 모신 종묘에서 제사를 지낼 때 연주하는 음악이다. 제례 순서에 따라 악기 반주, 노래, 춤으로 어우러진 악(樂), 가(歌), 무(舞) 형태로 진행된다. 국가 무형 문화재 제1호이며, 2001년 유네스코 인류 무형 문화유산으로 선정되었다.

1 활동 종묘 제례악의 구성을 알고 감상한다.

악(연주)

제례 절차에 따라 종묘 땃돌 위의 등가, 땃돌 아래의 헌가 악사가 번갈아 연주한다.

가(노래)

역대 왕들의 문덕을 찬양하는 '보태평'과 무공을 찬양하는 '정대업' 등을 노래한다.

무(춤)

'정대업'과 '보태평' 연주에 맞추어 무무와 문무를 춘다.

2 활동 종묘 제례악의 역사적·문화적 가치를 모듈별로 알아보고 토의해 보자.

	역사적 가치	문화적 가치
1모듈		
2모듈		
3모듈		

문묘 제례악

문묘 제례악은 공자를 비롯한 유학 대가들의 위패를 모신 사당인 문묘에서 제사를 지낼 때 연주하는 음악이다. 고려 시대부터 전해 내려 온 문묘 제례악은 중국에서 건너온 편종, 편경 등의 아악기로 연주한다.

문묘

수제천

학습목표 연음 형식을 알고 감상한다.

수제천은 궁중의 연례악으로 임금이나 왕세자의 행차 시 연주 하던 음악이다. 본래 백제 가요인 '정읍사'를 노래하던 악곡을 관악 합주곡으로 연주하며, '처용무', '무고'와 같은 궁중 무용의 반주 음악으로도 사용된다.

1 활동 악기 편성과 연음 형식을 알아보고 감상해 보자.

악기편성 소금, 대금, 향피리, 해금, 아쟁, 장구, 좌고, 박 등

연음 형식 피리가 주된 가락을 연주하다가, 쉬는 동안 대금이나 다른 악기가 이어서 연주하는 형식

첫째 장단 (준박-----)

대금

피리

연음 부분

둘째 장단

2 활동 수제천으로 반주하는 처용무를 감상해 보자.

처용무

사람 형상의 가면을 쓰고 추는 춤으로, 처용 설화를 바탕으로 하고 있으며 나쁜 귀신을 물리치고 태평성대를 기원하는 무용이다. 5명의 무용수가 동·서·남·북과 중앙을 상징하는 5방향을 파란색(동), 흰색(서), 붉은색(남), 검은색(북), 노란색(중앙)의 옷을 입고 추어 '오방처용무'라고도 한다.

처용무

영산회상

학습 목표 영산회상의 종류와 특징을 알고 감상한다.

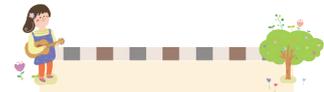
영산회상은 본래 ‘영산회상불보살’이라는 가사를 가진 불교식 성악곡이었으나, 현재는 관현악으로 구성된 모음곡 형식의 기악곡이다.

1 활동 영산회상의 종류에 따른 악기 편성을 알아보자.

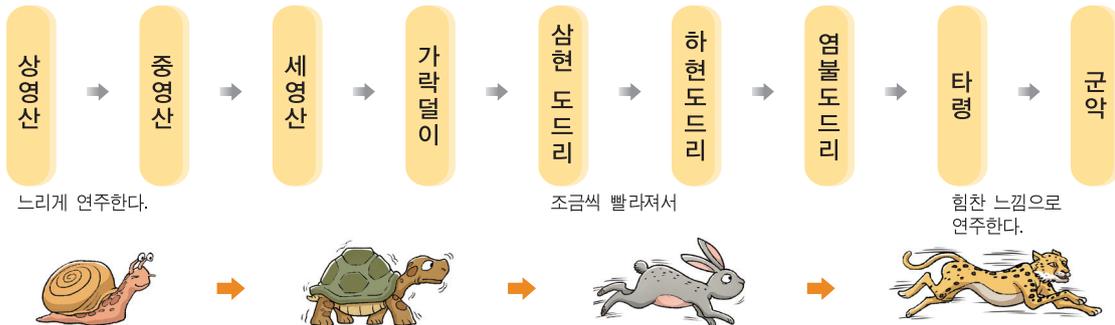
	현악 영산회상(중풍류)	관악 영산회상(대풍류)	평조회상
악곡의 수	9곡	8곡(하현도드리가 없음.)	8곡(하현도드리가 없음.)
연주 형태 및 악기	세악 편성 세피리, 가야금, 거문고, 대금, 해금, 장고(양금, 단소)	관악 편성 향피리, 대금, 해금(아쟁), 좌고, 장고	대규모 편성 향피리, 가야금, 거문고, 대금, 소금, 아쟁, 좌고, 장고
특징	고요하고 차분함.	힘차고 박력 있음.	웅장하고 장중함.

2 활동 영산회상을 감상해 보자.

한배에 따른 형식
느린 악곡으로 시작하여 점차 빠른 악곡을 연주하는 형식으로 영산회상, 산조, 민요 등이 있다.

3 활동 영산회상의 연주 순서를 알아보자.

4 활동 영산회상 감상을 통하여 우리 조상들의 예술적 정서를 느껴 보자.

- 조상의 얼이 담긴 음악
- 전통문화 이해
- 음악 문화유산 보존과 전승

시나위

학습 목표 악곡의 특징을 알고 감상한다.

시나위는 남도 지방의 무속 음악에서 비롯된 기악 합주곡으로, 각 악기들이 즉흥적으로 서로 다른 가락을 연주하는 듯하지만 전체적으로는 선율의 조화를 이루는 음악이다. 장단에 따라 합주와 독주를 번갈아 연주하며 살풀이 반주 음악으로도 연주된다.

살풀이춤

1 활동 합주와 독주 선율이 연주되는 부분을 이해하며 감상해 보자.

악기 편성 피리, 대금, 해금, 아쟁, 가야금, 거문고, 장구, 징

연주 형태 합주 ⇨ 악기별 독주 ⇨ 합주

김해숙 채보

대금

피리

해금

가야금

거문고

2 활동 살풀이춤을 감상하고 소품을 이용하여 손동작을 따라해 보자.

• 살풀이춤은 나쁜 일을 피하고 행운이 깃들기를 염원하던 민속춤이다.

대금 산조

학습 목표 대금 산조를 감상한다.

산조는 시나위와 판소리 가락을 바탕으로 기악 독주곡의 형태로 발전한 음악이다. 가야금 산조를 시작으로 거문고, 대금, 해금 등의 산조가 만들어 졌으며, 처음에는 느린 속도의 진양조로 시작하여 점차 빠르게 연주하는 한배에 따른 형식의 음악으로, 장단은 빠르기와 악장의 이름을 의미한다.

1 활동 장단의 변화를 이해하며 대금 산조를 감상해 보자.

진양조	
중모리	
중중모리	
자진모리	

2 활동 대금 소리의 특징을 알아보자.

 청 불이기 전	 청 불인 대금	<p>대금 소리의 특징은 취구 바로 옆에 있는 청공에 있다. 갈대 속청을 붙인 청공은 작은 입김에도 파르르 떨리며 반응하여 신비한 소리를 만들어 내는데, 힘껏 불 때는 강렬한 소리가 나고 조용히 불 때는 청울림 소리가 여러 조의 독특한 분위기와 잘 어울려 깊은 맛을 준다.</p>
--	--	--

3 활동 대금의 유래를 알아보자.

✓ 대금의 유래

신라 신문왕 때 어느 날 동해 가운데 거북 머리 모양의 산이 솟아나, 그 위에 대나무 한 그루가 자라더니 낮에는 돌로 쪼개지고 밤에는 다시 하나가 된다는 소식에 왕이 신기하게 여겨 그것을 잘라 피리를 만들었다. 이후 그 피리를 불면 가뭄에 비가 내리고 장마에는 날이 개며 바람이 그치고 물결이 잔잔해지므로, 이를 국보로 삼아 '천존고'에 보관하였다.

- 삼국유사 중에서

고구려의 혼

학습 목표 국악기와 전자 악기의 음색과 음향의 조화를 느끼며 감상한다.

작곡가 홍동기(1967~)

피아니스트, 작곡가, 공연 연출가로 전통 음악의 장단과 리듬을 활용하여 현대적 감성으로 창작 국악 활동을 하고 있다. 2002년 부산아시아안게임 성화채화식 음악 등 다수의 무용 음악을 작곡하였다.

악곡 해설

“고구려의 혼”은 만주 별판을 호령했던 고구려인들의 진취적이고 힘찬 기상을 표현한 창작 국악곡이다. 동살풀이장단을 바탕으로 타악기와 신시사이저가 웅장한 스케일로 전체 음향의 중심 역할을 한다. 곡의 후반부는 서양의 리듬과 가락을 사용하여 전통 음악과 대비되는 변화를 그렸으며, 강렬한 리듬으로 고구려의 용맹함을 생생하게 표현하였다.

활동 국악기와 전자 악기의 조화를 느끼며 감상해 보자.

소금

거문고

바이올린

신시사이저

아쟁

타악기

고구려 벽화 '수렵도'

관련학습 동살풀이장단

살풀이장단의 하나로 풍물에 연주되는 4박자의 장단과 전라도 무속 음악에 사용하는 12박의 장단이 있으며, 빠르기는 굿거리장단과 유사하나 중간에 장단 구성이 동강이 난다 하여 동강난 살풀이 즉, 동살풀이라 한다.

①		①		①	①		
덩	-	덩	-	덩	덩	따	따

..	①	..	①	①	①		
더더	덩	더더	덩	덩	덩	따	따

판소리 - 춘향가

학습 목표 판소리의 구성을 알고 감상한다.

판소리란 판과 소리의 합성어로 ‘다수의 청중들이 모인 놀이판에서 부르는 노래’라는 의미를 가지고 있다. 고수의 북 장단에 맞추어 한 사람의 소리꾼이 즉흥성을 발휘하며, 긴 이야기를 극적으로 전개해 가는 우리의 전통 음악이다.

1 활동 판소리 “춘향가”를 알아보고, ‘사랑가’를 감상해 보자.

판소리 “춘향가” 줄거리

백년가약을 맺은 성춘향과 남원 부사의 아들 이몽룡과의 사랑 이야기이다. 남원 신임 사또의 수청을 거절하다가 옥에 갇힌 춘향을 이몽룡이 구한다는 내용을 판소리로 엮은 것이다.

사랑가

중중모리장단

최정화 채보

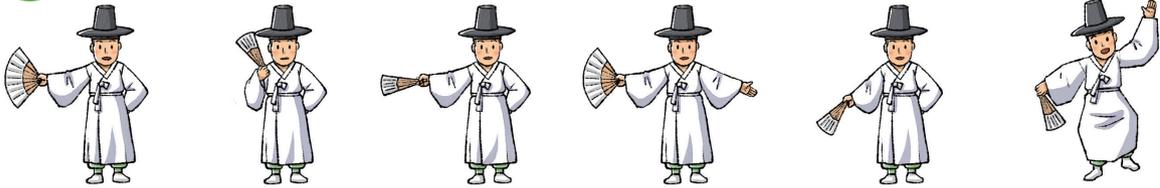
이 리 오 너 라 업 고 놀 자 사 랑 사 랑 사 랑 내 사 랑 이 야
 사 랑 이 로 구 나 내 사 랑 이 야 이 - 이 - 이 이 내 사 랑 이 로 다
 아 마 도 내 사 랑 아 니 가 무 엇 을 먹 으 라 느 냐
 등 글-등 글 수 박 옷 봉 지 때 떠 리 고 강 룡 백 청 을 다 르 르 르 르 부 어
 썰 랑-발 라 버 리 고 불-은 점 후 벽 떠 반 간 진 수 로 먹 으 라 느 냐

2 활동 노래의 내용에 어울리는 추임새를 넣어 보자.

사 랑 이 로 구 나 내 사 랑 이 야 **알씨구** 이 - 이 - 이 이 내 사 랑 이 로 다 **좋고**

3 활동 '사랑가'를 불러보고, 가사에 맞는 발림을 넣어 보자.

4 활동 "춘향가"의 한 장면을 선택하여 인물의 성격을 새롭게 각색한 모듬별 상황극을 만들어 보자.

상황극 연출: "춘향가" 중 '그네 타는 장면'

이몽룡
머리가 좋고 활기찬 성격
→ 조용하며 내성적인 성격

성춘향
밝고 명량한 소녀
→ 털털하며 까칠한 성격

조선 후기에 만들어진 판 소리는 그 시대의 모습을 반영하고 있지요.

구분	역할 분담	내용
학생 1	대본 및 대사	현대 생활에서 쓰는 언어로 대본을 재구성한다.
학생 2	안무 및 동작	각 등장인물마다의 특징을 살려 안무를 정한다.
학생 3	분장 효과	가발, 땀기 머리 준비-여장하는 남학생
학생 4	효과음	그네 타며 바람 휘날리는 소리

5 활동 창작 판소리를 찾아 감상해 보고, 판소리에 반영된 우리 시대의 모습을 상상하며 발표해 보자.

📖 **관련학습** **쑥대머리**

쑥 대 머 리 -- 귀 신 형 용 (그렇지) 적 - 막 옥 --- 방 의 찬 자 - 리 에 (히이)

생 각 -- 난 것이 - 님 뿐 이 라 보고-지고-보고지고 한양난군 보고지고-

🔍 쑥대머리는 '머리카락이 마구 흐트러져서 몹시 산란한 머리'란 뜻으로, 변 사또의 수청을 거부한 춘향이가 옥중에서 이 도령을 그리워하며 부르는 노래이다.

배움 더하기

01 서양 음악사의 흐름을 조사하여 미니 북을 만들어 전시해 보자.

구 분	바로크 음악	고전파 음악	낭만파 음악	국민악파 음악	인상파 음악	근·현대 음악
음악적 특징						
시대적 배경						
작곡가						
음악 작품						
미니 북						

02 세계에 알리고 싶은 국악 홍보물을 만들어 전시해 보자.

구 분	시나위	수제천	영산회상	종묘 제례악
보고서				
포스터				
UCC				
신문 만들기				

단원 평가하기

평가 요소	성취 기준	성취 수준		
		우수	보통	노력
음악 요소 및 개념	음악 요소와 개념을 구별하여 표현한다.			
다양한 연주 형태의 음악	다양한 연주 형태의 음악을 듣고, 음악의 특징을 구별하여 설명한다.			
음악의 역사·문화적 배경	역사·문화적 배경 속에서 음악의 특징을 설명한다.			
발표력	음악에 대한 느낌이나 생각을 자신 있게 발표한다.			
감상 태도	감상 활동에 적극적으로 참여한다.			