

극과 음악의 만남

무대 위의 극음악

┃ 단원 개관 ┃

이 단원은 서양과 우리나라의 극음악으로 분류하여 크게 오페라와 뮤지컬, 판소리 등 다양한 작품을 중심으로 구성하였다. 극과 음악이 함께 어우러지는 극음악의 구성 요소와 특징을 알아보고, 우리의 삶 속에서 만들어진 극음악이 다른 예술 분야와 어떻게 연계되어 새로운 예술 작품으로 탄생되는지 살펴보고, 음악만이 가지고 있는 고유의 특성을 이해할 수 있다.

단원 지도 계획

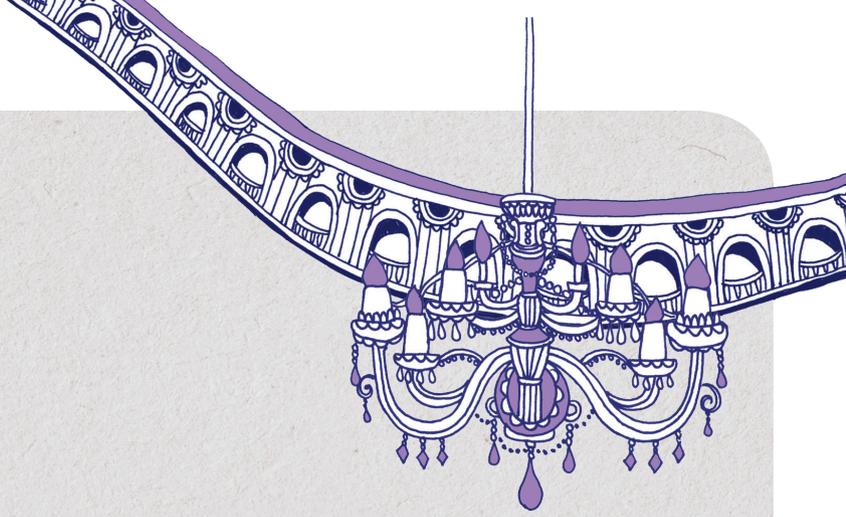
대단원	소단원	제재명	교과서 쪽수	주요 학습 활동
04. 극과 음악의 만남 무대 위의 극음악	오페라	오페라 “리날도”	94	<ul style="list-style-type: none"> • 오페라 “리날도”의 줄거리를 이해하고, 감상하기 • 바로크 시대의 배경 이해하기 • 다 카포 아리아 형식 이해하기 • 시대적 배경과 흐름을 알아보고, 작품에 미친 영향 알아보기
		오페라 “피가로의 결혼”	96	<ul style="list-style-type: none"> • 오페라 “피가로의 결혼”의 줄거리를 이해하고, 감상하기 • 오페라 “피가로의 결혼”의 악곡 내용 이해하기 • ‘포근한 산들바람’이 나오는 부분 감상하기 • 가사를 바꾸어 2중창으로 노래 불러보기
		오페라 “카르멘”	98	<ul style="list-style-type: none"> • 오페라 “카르멘” 줄거리를 이해하고, 감상하기 • 주요 아리아를 찾아 노래 부르기 • 오페라의 구성 요소 이해하기 • 등장인물들의 상황과 장면에 따른 아리아 감상하기 • 아리아 ‘하바네라’ 감상하기
	뮤지컬	뮤지컬 “캣츠”와 “오페라의 유령”	100	<ul style="list-style-type: none"> • 뮤지컬 “캣츠”와 “오페라의 유령” 감상하기 • 음악의 효과와 무대 장치, 분장 효과의 중요성 이해하기
		뮤지컬 “노트르담 드 파리”와 “레 미제라블”	104	<ul style="list-style-type: none"> • 뮤지컬 “노트르담 드 파리”와 “레 미제라블” 감상하기 • 음악과 문학의 관련성 조사하기 • 작품의 시대적 배경을 이해하며 감상하기 • 대표적인 뮤지컬 작품 중 ‘대성당들의 시대’와 ‘I Dreamed a Dream’을 감상하기
		뮤지컬 “명성 황후”와 “영웅”	106	<ul style="list-style-type: none"> • 뮤지컬 “명성 황후”와 “영웅”을 감상하기 • 작품의 역사적 배경 이해하기
	판소리	“춘향가”	108	<ul style="list-style-type: none"> • 판소리의 구성 요소 이해하기 • 판소리 “춘향가” 중 주요 대목을 찾아 감상하고, 노래 부르기 • 판소리의 개념 및 유래와 종류 알아보기 • 남도 민요의 육자배기토리 이해하기 • 음계에 따라 가락선 악보 그리기 • 추임새를 넣어가며 장단을 치며 노래 부르기

오페라

차례

- ♪ 오페라 “리날도”
- ♪ 오페라 “피가로의 결혼”
- ♪ 오페라 “카르멘”

■ 학습 요소 및 성취 기준 ■

소단원	제재명	차시	학습 요소	성취 기준
오페라	오페라 “리날도”	1	<ul style="list-style-type: none"> • 아리아 감상 • 바로크 시대의 배경 • 다 카포 아리아 • 카스트라토 	<ul style="list-style-type: none"> • [12음02-03] 다양한 시대의 음악을 듣고 역사·문화적 배경과 관련지어 음악의 특징을 비교하여 설명한다.
	오페라 “피가로의 결혼”	2	<ul style="list-style-type: none"> • 아리아 감상 • 오페라 부파 • 가사 바꾸기 • 모듬별 토론 	<ul style="list-style-type: none"> • [12음02-03] 다양한 시대의 음악을 듣고 역사·문화적 배경과 관련지어 음악의 특징을 비교하여 설명한다.
	오페라 “카르멘”	2	<ul style="list-style-type: none"> • 아리아 감상 • 오페라 코미크 • 춤곡 ‘하바네라’와 ‘탱고’ • 대본 각색 	<ul style="list-style-type: none"> • [12음02-03] 다양한 시대의 음악을 듣고 역사·문화적 배경과 관련지어 음악의 특징을 비교하여 설명한다.

학습 목표

- 오페라 “리날도”의 줄거리를 알고 감상한다.

악곡 해설

오페라 “리날도”는 헨델이 작곡한 3막의 오페라 세리아이다. 조코모 로시가 토르퀴토 타소의 서사시, ‘구원된 예루살렘’의 일화를 기초로 이탈리아 대본을 작성하였다. 이는 독일의 작곡가 헨델이 런던 공연을 위해 특별히 작곡된 첫 번째 이탈리아어 오페라로, 당시 영국에서는 음악극으로서의 오페라 개념은 새로운 것이었다. 초호화 캐스팅과 특수 효과로 초연에 대성공하였다. 11세기 유럽 십자군 전쟁을 배경으로, 마법의 성에 갇힌 알미레나를 왕자인 리날도가 구출해내는 이야기이다. 결국에는 사랑의 결실로 맺어지는 줄거리.

작곡가 헨델(Händel, Georg Friedrich, 1685~1759)
독일 태생의 작곡가. ‘음악의 어머니’라고 불리는 그의 음악은 감성적이고, 간결하며 명쾌한 것이 특징이다. 주요 작품으로는 관현악 모음곡 “물 위의 음악”, “왕궁의 불꽃놀이”, 오라토리오 “메시아” 등이 있다.

오페라 “리날도”

▶ 학습 목표 | 오페라 “리날도”의 줄거리를 알고 감상한다.

헨델(Händel, Georg Friedrich, 1685~1759)

독일 태생의 작곡가로, 이탈리아에서 음악을 공부한 후 영국으로 귀화하여 활동했다. ‘음악의 어머니’라고 불리는 그의 음악은 감성적이고 간결하며 명쾌한 것이 특징이다.

주요 작품 관현악 모음곡 “물 위의 음악”, “왕궁의 불꽃놀이”, 오라토리오 “메시아” 등

십자군 전쟁 시대의 로맨스, 오페라 “리날도” 줄거리

오페라 “리날도”는 11세기 유럽 십자군 전쟁을 배경으로 마법과 미신이 지배하던 시대를 그렸으며, 동화적이고 황당무계한 내용을 담고 있다. 사형관 고프레도는 딸 알미레나와 리날도가 사랑하는 사이임을 알고, 리날도에게 이번 전투에서 승리하면 그를 사위로 맞아들이겠다고 약속한다. 한편 예루살렘을 차지하고 있던 사라센 왕 아르간테의 연인인 마법사 아르미다가 알미레나를 납치하고, 리날도는 알미레나를 구출하기 위해 마법의 배를 타게 된다. 마술 공연에서는 왕 아르간테가 알미레나의 환심을 사려 하지만, 그녀는 홀로 ‘울게 하소서’라는 애절한 아리아를 부르면서 외면한다. 사라센의 왕 아르간테와 마법사 아르미다를 상대로 벌인 결전에서 리날도가 승리하고, 알미레나와 재회하며 두 연인은 행복하게 맺어진다.

악곡의 특징

‘울게 하소서’는 이탈리아어로 쓰인 아리아로 사라반드 풍의 ‘다 카포 아리아’로 되어 있다. 단순한 리듬이 이탈리아어로 반복되어 있어서 편안하게 익히고 부를 수 있는 곡이다.

다 카포 아리아(Da capo aria)

바로크 시대에 발달하여 확립된 아리아의 형식으로, A-B-A의 세도막 형식으로 이루어져 있다.

영혼을 위한다는 목소리로 부른 ‘울게 하소서’가 나오는 영화 “파리벨리”는 18세기 유럽 무대를 흥미했던 한 카스트라토의 일대기를 그린 영화이다.

카스트라토(Castrato)

여성이 무대에서 노래하는 것을 법으로 금지했던 중세 이후, 변성기 이전에 거세하여 여성의 목소리를 지니게 한 성년의 남자 가수를 말한다.

활동 1 영화 “파리벨리”에서 카스트라토가 부르는 ‘울게 하소서’를 감상해 보자.

교수 · 학습 계획

단계	교수 학습 내용	교수 · 학습 활동	지도 자료 · 유의점
도입	흥미 유발	<ul style="list-style-type: none"> • 영화 ‘파리벨리’ 중 ‘울게 하소서’를 감상한다. - 주인공이 과거를 회상하며 슬프게 부르는 장면을 감상한다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 컴퓨터 • 영화 파리벨리 중 울게 하소서
전개	악곡 특징	<ul style="list-style-type: none"> • 바로크 시대의 배경을 알아본다. - 다 카포 아리아 형식, 바로크 시대의 음악적 특징을 알아본다. • 오페라 “리날도”의 줄거리를 이해한다. • ‘카스트라토’의 개념을 이해한다. - 카운터 테너, 팝페라의 개념을 알아보고, 비교해 본다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 학생들은 교사의 설명에 주의 집중한다. • 바로크 시대의 시대적인 배경과 지식을 연관하여 이해하는데 중점을 둔다.
	악곡 감상	<ul style="list-style-type: none"> • 오페라 “리날도” 중 ‘울게 하소서’를 감상한다. • 다 카포 아리아 형식을 이해한다. - 악곡 안에서 A-B-A 부분을 찾으며, 악곡 형식을 이해한다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 색갈펜을 준비하여 악보에 표시해 본다.
정리	정리 및 평가	<ul style="list-style-type: none"> • 오페라의 줄거리를 생각하며, ‘울게 하소서’를 노래 부른다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 노래할 때 자세를 바르게 하도록 한다.

울게 하소서 (Lascia Ch'io Pianga) - 오페라 "리날도" 중

Larghetto Aria 헨델 작곡

La - scia ch'io pian - ga la du - ra sor - te e che so - spi - ri la li - ber - ta
 울 음 님 의 지 운 울 이 되 어 내 맘 아 -- 품 을 닦 았 - 게 하 소 서

e che so spi - ri e che so spi - ri la li - ber - ta!
 어 어 우 음 을 밝 혀 주 소 - 서 영 원 -- 토 - 록 울 음 님

pian - ga la du - ra sor - te e che so - spi - ri la li - ber - ta
 처 서 운 울 이 되 어 내 맘 아 -- 품 을 닦 았 - 게 하 소 서

Il duol in - fran - ga ques - te ri - tor - te de' miei mar - ti - ri sol
 고통 환 응 울 님 의 나 리 어 내 맘 의 아 - 품 았

per - pie - ta - si, de' miei mar - ti - ri sol per - pie - ta D.C. al Fine
 게 - 와 울 - 소 - 시 고통 - 의 - 근 례 맺 기 - 소 - 시

악곡 해설 '울게 하소서'는 오페라 '리날도'의 제2막에서 알미레나가 사라센 왕 아르간테를 외면하면서 애절하게 부르는 노래이다.

활동 2 악곡의 내용을 생각하며 불러 보자.

활동 3 오페라 '리날도'의 시대적 배경과 흐름을 알아보고, 작곡가 및 음악 작품에 미친 영향을 적어 보자.

시대적 배경	작곡가 및 음악 작품에 미친 영향
절대 왕정의 사회	바로크 시대에는 음악이 왕실을 중심으로 발달함.

교과서 활동 해설

1. 헨델(Händel, Georg Friedrich, 1685~1759)
 헨델은 J.S. 바흐와 같은 해 할레(Halle)에서 태어났다. 아버지는 할레의 의사로서 약방과 이발소를 겸하고 있었는데, 어렸을 때부터 음악적 재능을 가진 헨델에게 음악을 금하고, 법률가가 되게 하려 했다. 11세 때 부친이 타계하지만, 헨델은 아버지의 유지를 이어받아 할레 대학에 입학하여 법률을 배우는 한편, 교회 오르가니스트의 견습을 지내면서 음악 공부도 게을리 하지 않았다. 이 무렵부터 그는 오페라의 도시 함부르크(Hamburg)로 눈을 돌려 1703년(당시 18세) 함부르크 오페라 극장의 바이올리니스트로 취직하여 할레를 떠났다. 최초의 오페라 "알미라(Almira)"의 공연에 성공하며 자신감을 얻은 헨델은 이탈리아 음악을 완전히 흡수하게 된다. 그 이후 여러 나라를 여행 다니며 음악 활동을 해나갔고, 런던에서 왕실로부터 주목을 받기 시작하였다. 또한 왕실 악장의 지위도 확보되어 활약을 계속해 나갔다. 당시 다소 인기가 떨어진 오페라를 부흥시키고자 1717년 '왕립 음악 아카데미'를 설립하여 활동의 거점으로 삼게 되었다. 독일의 음악가이면서도 영국에서 대부분의 음악 활동을 전개한 그는 바흐에 비

해 근대적인 경향이 강하고, 대위법적이기보다는 화성적인 울림이 강했다. 헨델의 오페라 "리날도"는 오늘날에도 가장 자주 공연되는 작품으로, 같은 소재를 다룬 오페라 중 글루크, 로시니, 하이든, 쉴리가 "아르미데"라는 제목으로 만들었을 만큼 줄거리는 유명하다. 한편, 헨델은 "리날도"라는 제목을 붙였으며, 이는 모두 십자군 전쟁과 관련된 이야기이다.

2. 오페라 "리날도"의 등장인물 및 줄거리

• 등장인물

- 고프레도: 십자군 사령관, 알미레나의 아버지
- 리날도: 대장군이자 알미레나의 연인
- 알미레나: 고프레도의 딸
- 아르간테: 사라센 왕
- 아르미다: 다마스쿠스의 여왕, 마법사
- 에우스타치오: 고프레도의 동생
- 사이렌(바다의 요정), 은둔 마법사

제1막

십자군 사령관 고프레도는 대장군 리날도에게 사라센 왕 아르간테가 점령하고 있는 성지 예루살렘을 탈환하면 딸 알미레나와 결혼시키겠다고 약속한다. 어느 골짜기에서 리날도와 알미레나가 영원히 변치 말자고 다짐하며 사랑을 속삭이고 있는데, 갑작스럽게 나타난 아르미다가 알미레나를 납치한다.

알미레나가 납치되었다는 소식을 듣고, 고프레도와 그의 동생 에우스타치오가 달려온다. 이들은 아르미다를 물리치기 위해서는 산속에 은둔하고 있는 마법사의 힘을 빌릴 수 밖에 없다고 얘기한다. 리날도는 골짜기에 몰아치는 폭풍에게 도와달라고 간청한다.

제2막

리날도와 고프레도는 은둔 마법사를 찾으러 떠나는데, 이 사실을 안 아르미다는 사이렌을 보내 리날도를 유혹한다. 사이렌은 리날도에게 알미레나를 만나려면 자기를 따라오라고 하며, 이에 리날도는 알미레나를 만나려는 일념으로 사이렌을 따라간다. 사이렌이 리날도를 배에 태워 어디론가 떠난다. 한편, 사라센 왕 아르간테가 알미레나의 미모를 탐내 사랑을 호소하며 접근하지만, 알미레나는 제발 그러지 말라고 간곡히 부탁하며, 아르간테는 알미레나를 아무도 모르는 지하 감옥에 집어넣는다.

아르미다는 사이렌이 리날도를 아무 탈 없이 데려온 것을 기뻐하며 그에게 자신을 맡기려고 한다. 리날도가 아르미다를 거절하자 알미레나의 모습으로 변해 접근한다. 하지만 리날도는 완강히 뿌리친다. 아르미다는 리날도에 대한

욕망을 이루지 못하자 분노에 휩싸여 알미레나를 찾아가 십자군과 사라센군의 휴전은 끝났다고 하며 리날도에게 복수하겠다고 선언한다.

제3막

고프레도와 에우스타치오는 마침내 은둔 마법사를 만나 리날도와 알미레나가 아르미다의 궁에 잡혀있다는 사실을 듣게 된다. 은둔 마법사는 알미레나를 구해내는 데 도움을 줄 마법의 지팡이를 건네준다. 마법의 지팡이의 힘으로 아르미다의 정원을 성지 예루살렘으로 변화시키며, 힘이 빠진 아르미다를 리날도가 저지한다. 치열한 전투에서 리날도가 이끄는 십자군의 승리로 끝이 나며 다시 만난 리날도와 알미레나는 재회의 기쁨을 나눈다. 사로잡힌 아르미다와 아르간테는 기독교로 개종한다.

시대적 배경	작곡가 및 음악 작품에 미친 영향
절대 왕정의 사회	바로크 시대에는 음악이 왕실을 중심으로 발달함
	음악의 화려함과 웅장함을 추구함
	오페라 탄생 및 기반을 마련함
	카스트라토의 전성기 시대임

 더 알아보기

• 영화 “파리넬리”의 진실

영화 “파리넬리”는 18세기 유럽 무대를 풍미했던 까를로 브로스키라는 한 카스트라토의 일대기를 그린 영화이다. 생전에 파리넬리는 헨델의 노래를 부르지 않았으나 영화에서는 파리넬리가 헨델의 노래를 부른 것으로 나온다. 실제의 파리넬리는 오페라 작곡가로서 헨델의 상상력을 고갈시키는데 결정적인 역할을 했지만, 영화 속 파리넬리는 헨델의 주옥같은 아리아로 그 음악의 위대함을 오늘날 우리에게 전해주고 있다.

▲ 영화 “파리넬리”

3. 다 카포 아리아 형식 이해하기

17세기 말부터 18세기인 바로크 시대에 널리 유행한 아리아

의 한 형식으로, A-B-A의 형식으로 되어있다. A와 B만 악보에 기록하고, 되풀이되는 A는 화려하게 변주되어 다 카포 알 피네(da capo al fine: 다시 처음부터 되풀이하여 피네까지 연주)로 나타낸다. 3박자로 이루어지며 춤이나 리듬을 쓰기도 한다.

18세기 초에는 규모가 커진 다 카포 아리아가 등장하였다면, 그 뒤인 전 고전시대에는 다 카포 아리아가 단순한 2부 형식에서 소나타 형식으로 변화한다.

참고 자료

1. 사라반드(Sarabande)

17, 18세기에 유럽에서 유행한 춤곡으로, 느린 3/4박자 또는 3/2박자로 되어있다. 일반적으로 제2박에 가벼운 악센트가 있거나, 또는 박이 긴 음표가 온다.

16세기 스페인에서 나타나 상당히 빠른 템포의 유쾌한 곡이었지만, 그 후에는 속도가 느려진 악장으로서 위치를 차지하게 되었으며, 바로크 모음곡의 기본적인 악장이 되었다.

2. 카스트라토(Castrato)

변성기가 되기 전에 거세하여 소년의 목소리를 유지하는 남자 가수를 말한다. 여성이 대중 앞에서 노래를 부를 수 없었던 16~18세기 유럽에는 교회 음악이나 오페라에서 여성의 역할을 소화하기 위해 이 같은 카스트라토들의 활약이 두드러졌고, 큰 인기를 누렸다. 그러나 19세기 들어 서자, 교회가 이러한 비인간적 행위를 금지하였다.

3. 카운터 테너(Counter tenor)

가성으로 소프라노의 음역을 구사하는 남성 성악가를 말한다. 카스트라토와는 달리, 카운터 테너는 정상적으로 변성을 거친 남성이 가성만을 이용해 노래하는 것이다. 따라서 변성된 음성과 가성을 모두 낼 수 있다.

 더 알아보기

• 팝페라(Popera)

팝과 오페라의 합성어로, 오페라를 팝처럼 부르거나 팝과 오페라를 넘나드는 음악 스타일 또는 대중화한 오페라를 말한다. 1997년 미국의 워싱턴 포스트지에서 처음 사용하였고, 유명한 오페라에 대중적인 팝 스타일을 가미해 부름으로써 누구나 부담없이 편안하게 들을 수 있는 것이 특징이다. 팝페라의 대표 가수는 영국의 소프라노 사라 브라이트만, 메마 샤펀린, 이탈리아의 알렉산드르 사피나, 맹인 테너 안드레아 보첼리 등이 유명하며, 한국에는 임형주 등이 있다.

✓ 참고곡

천의 바람이 되어 참고곡

아라이 만 (新井 満) 작곡

나 의 무 덤 앞 에서 있 - 는 당 신 더 이 상 을 지 말 아 줘 요 그 곳 엔 내 가 있 지

- 않 아 - 요 잠 - 들 어 있 지 도 않 아 요 천 의 바 람 되 어 천 의 바 람 - 이 - 되 -

(간주)

어 저 - 넓 은 하 늘 - 위 에 서 자 유 롭 게 날 고 있 - 죠

가 을 이 먼 따 사 로 운 - 빛 되 어

눈 과 발 을 키 워 주 고 요 거울 엔 다 이 아 문 - 드 치 - 림 반 짝 이 는 눈 이 되 지 요 아 침 엔 소 리 새 되

어 잠 든 당 신 을 깨 워 주 고 요 밤 이 먼 어 들 속 에 - 별 되 어 당 신 을 - 지 켜 주 지

(간주)

요 나 의 무

덤 앞 에서 있 - 는 당 신 더 이 상 을 지 말 아 줘 요 그 곳 엔 내 가 있 지

- 않 - 아 요 죽 - 었 다 고 생 각 말 아 요 천 의 바 람 되 어 천 의 바

람 - 이 - 되 - 어 저 - 넓 은 하 늘 - 위 에 서 자 유 롭 게 날 고 있 - 죠 천 의 바

1. 2. 죠 저 - 넓 은 하 늘 위 에 서 - 자유 롭 게 날 고 있 - 죠

악곡 해설 이 곡은 미국의 시인 메리 엘리자베스 프라이가 쓴 'Do not stand at my grave and weep(내 무덤에서 울지 말아요)'를 번역하여 일부의 곡을 붙인 것이다. 우리나라에서는 2009년 팜페라 가수 겸 성악가인 임형주가 한국어로 번역 및 부분 개사하여 '천개의 바람이 되어'라는 제목으로 자신의 앨범에 수록하여 처음 소개되어 발표되었다.

학습 목표

- 오페라 “피가로의 결혼”의 줄거리를 알고 감상한다.

악곡 해설

오페라 “피가로의 결혼”은 로시니의 오페라 “세비아의 이발사”의 후일담으로 과거에는 이발사였으나, 현재는 알마비바 백작의 하인이 된 피가로와 백작 부인의 시녀인 수잔나와의 결혼을 주제로 하는 4막으로 구성된 오페라이다. 스페인 세비아 인근 알마비바 백작의 저택을 배경으로 펼쳐지는 떠들썩한 익살극이다. 제3막에 나오는 ‘포근한 산들바람’은 백작 부인과 수잔나가 바람기 많은 백작을 혼내주기 위한 계략으로 불리는 곡이다.

작곡가 모차르트(Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756~1791)
오스트리아 작곡가. 하이든, 베토벤과 함께 고전파 음악을 확립하였다. 어릴 때부터 아버지와 유럽으로 연주 여행을 다니며 천재성을 발휘하여 ‘음악의 신동’이라 불린다. 주요 작품으로는 오페라 “후궁으로부터의 유괴”, “피가로의 결혼”, “돈 조반니”, “마술피리”, “코지 판 투테”, 교향곡 “주피터” 등이 있다.

오페라 “피가로의 결혼”

● 학습 목표 | 오페라 “피가로의 결혼”의 줄거리를 알고 감상한다.

모차르트(Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756~1791)

오스트리아 작곡가로, 하이든, 베토벤과 함께 고전파 음악을 확립하였다. 어릴 때부터 아버지와 유럽으로 연주 여행을 다니며 천재성을 발휘하여 ‘음악의 신동’이라 불린다.

주요 작품 오페라 “후궁으로부터의 유괴”, “피가로의 결혼”, “돈 조반니”, “마술피리”, “코지 판 투테”, 교향곡 “주피터” 등

떠들썩한 소동 후 깨닫는 사랑, 오페라 “피가로의 결혼” 줄거리

오페라 “피가로의 결혼”은 로시니의 오페라 “세비아의 이발사”의 후일담으로, 과거에는 이발사였으나 현재는 알마비바 백작의 하인이 된 피가로와 백작 부인의 시녀인 수잔나와의 결혼을 주제로 하는 오페라이다. 백작과 부인 사이의 애정이 식어 서먹해지자 백작은 시녀 수잔나에게 밀회를 요구한다. 이에 피가로와 수잔나는 백작 부인을 자신들의 편으로 만들고 기지를 발휘하여 백작의 바람기를 혼내준 뒤 결혼한다는 이야기로, 하루 동안 일어나는 소동을 그리고 있다.

제1막 알마비바 백작의 저택

백작의 하인 피가로와 백작 부인의 하녀 수잔나가 결혼 준비를 하고, 백작은 수잔나에게 흑심을 품으며 하녀 우두머리인 마르체리나는 피가로를 짝사랑한다.

제2막 백작 저택의 거실

피가로와 수잔나, 그리고 백작 부인은 남편을 궁지에 몰아넣어 마음을 돌릴 계책을 세운다.

오페라 “피가로의 결혼” 중 2중창을 하는 장면

제3막 백작의 저택 홀

수잔나와 백작 부인은 백작을 불러낼 거짓 편지를 쓴 뒤, 옷을 바꿔 입고 백작을 만나러 간다.

제4막 백작 저택의 정원

백작 부인과 수잔나가 변장하여 나타난 것을 알아차리지 못한 채 행동하던 백작은 부인에게 사죄하고, 백작 부인은 남편의 사죄를 받아들여면서 막이 내린다.

활동 1 오페라 “피가로의 결혼”을 감상하고, 등장인물들의 이름과 신분을 적어 보자.

작품	등장인물	신분
오페라 “피가로의 결혼”	피가로	백작의 하인

교수 · 학습 계획

단계	교수 학습 내용	교수 · 학습 활동	지도 자료 · 유의점
도입	흥미 유발	<ul style="list-style-type: none"> • 영화 “쇼생크 탈출” 중 ‘포근한 산들바람’이 나오는 부분을 감상한다. - 주인공 앤디가 확성기를 통해 감옥 전체에 울려 퍼지게 한 장면을 감상한다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 컴퓨터 • 영화 “쇼생크 탈출” DVD “피가로의 결혼”
전개	악곡 내용 이해 및 감상	<ul style="list-style-type: none"> • 오페라 “피가로의 결혼”의 줄거리 내용을 이해한다. • 오페라 부파의 개념을 이해한다. • ‘포근한 산들바람’이 나오는 부분을 감상한다. - 백작 부인과 수잔나가 부르는 2중창 장면을 감상한다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 감상할 때 자세를 바르게 하도록 한다.
	활동	<ul style="list-style-type: none"> • 오페라 “피가로의 결혼” 중 등장인물의 신분을 찾아본다. • 가사를 바꾸어 2중창으로 노래를 불러 본다. - 2명과 짝이 되어 친구와 대화체로 가사만 바꾸어 부른다. • ‘자신이 생각하는 진정한 사랑과 믿음’에 주제로 모둠별 발표를 한다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 학생들이 자발적으로 학습 활동에 참여하도록 교사는 분위기를 조성한다.
정리	정리 및 평가	<ul style="list-style-type: none"> • 협동이 잘된 모둠을 선정하여 친구들 앞에서 발표해 본다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 발표 자세를 바르게 하도록 한다.

포근한 산들바람 -오페라 "피가로의 결혼" 중

Allegretto 김자경 역사 | 폰테 작사 | 모차르트 작곡

불 러 요 포 근 한 산 들
 Sull' a-ria Che so - a - ve zef - fi
 바 - 람 신 - 들 - 바 - 람
 ret - to, zef - fi - ret - to
 오 - 늘 말 - 못 어 - 오 - 리 오 - 늘
 que - sta se - ra spi - re - ra, que - sta
 말 - 못 어 - 오 - 리 술 - 속 의 - 소 - 나 - 무
 se - ra spi - re - ra, sot - to i pi - ni del - bos-
 아 래 나 무 아 래 술 - 속 의 - 소 나 - 무
 chet - to, sot - to i pi - ni sot - to i pi - ni del - bos-

의미 해석 '포근한 산들바람'은 오페라 '피가로의 결혼'의 제3막에서 바랑기 많은 백작을 혼내 주기 위해 백작 부인과 수잔나가 합세하여 계획이 담긴 편지를 읽으며 부르는 2중창곡이다.

활동 2 '포근한 산들바람'을 감상하고, 자신의 마음을 전하고 싶었던 친구와 가사를 바꾸어 2중창으로 불러 보자.

활동 3 자신이 생각하는 진정한 사랑과 믿음'을 주제로 모둠별로 토의해 보자.

조별 활동지	
주제	자신이 생각하는 진정한 사랑과 믿음
학생 A	내가 생각하는 사랑이란 상대방을 위해 희생할 수 있는 마음이며, 예를 들어 부모님이 자식을 위해 희생하는 것이 그만큼 자식들을 사랑한다는 증거가 아닐까?
학생 B	
학생 C	

97

교과서 활동 해설

1. 모차르트(Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756~1791) 모차르트는 음악 역사상 가장 위대한 작곡가의 한 사람으로 인정받고 있는 오스트리아의 작곡가이다. 바이올리니스트인 아버지의 영향으로 연주 여행을 다니며, 어린 시절부터 비상한 음악적 재능을 보여주며, 주위를 놀라게 했다. 17세부터는 자신의 고향인 잘츠부르크에서 음악가로서의 개성을 단련을 받았으며, 특히 하이든의 영향을 받아 빈 고전파의 한 사람으로서 입지를 만들어 갔다. 모차르트는 25세 되던 해에 빈에 정착을 한다.

자유롭고 활기찬 빈에 거처를 정한 1781년 이후, 오페라 "후궁으로부터의 도주"가 완성되고, "피아노 협주곡 d단조", 오페라 "피가로의 결혼"을 완성하여 대성공을 거두었다. 하지만 모차르트는 세속적인 성공과는 반대로 경제적으로 궁핍한 생활 속에서 최후의 4년간을 맞이하고, 35세의 나이로 세상을 떠났다.

주요 작품

오페라 "후궁으로부터의 유괴", "돈 조반니", "마술피리", "코지 판 투테" 등이 있다.

2. 오페라 "피가로의 결혼"의 등장인물 및 줄거리

등장인물

- 알마비바 백작
- 로시나: 백작 부인
- 수잔나: 백작 부인의 하녀
- 피가로: 백작의 하인이자 이발사
- 마르첼리나: 백작 저택의 가정부

제1막

피가로는 백작 부인의 하녀 수잔나와 결혼을 앞두고 있다. 바람둥이이자 호색한 알마비바 백작은 아름다운 아가씨 로시나와 결혼 후 권태기의 생활을 보내고 있다. 이런 상황에서 백작은 다음 정복 대상으로 하녀 수잔나를 눈독 들이고 있다. 이를 눈치 챈 피가로는 크게 골탕을 먹여 정신을 차리게 하려는 복수를 계획한다.

제2막

백작 부인은 남편의 무관심을 한탄하며, 아리아를 부른다. 이런 백작 부인에게 피가로가 묘안을 제시한다. 백작 부인이 다른 남자와 사귀는 것처럼 꾸며 백작의 질투심을 자극하면 백작은 다시 부인에게 관심을 돌릴 테고, 그러면 수잔나에게 더이상 치근덕대지 않을 것 이라는 계산이다.

제3막

백작은 수잔나와 백작 부인, 피가로까지 가세해 음모를 꾸미고 있음을 확신한다. 그는 우선 피가로의 기를 꺾기 위해 피가로가 마르첼리나와 결혼해야 한다는 판결을 내린다. 이 황당한 판결에 피가로는 미칠 지경이다. 그 순간 마르첼리나는 피가로의 팔에 새겨진 문신을 보고, 오래전에 잃어버린 자신의 아들임을 알게 되고 둘의 결혼 판결은 무효가 된다. 백작 부인과 수잔나는 피가로의 계략에 따라 백작에게 보낼 편지를 쓴다. 이때 두 사람이 부르는 노래가 편지의 2중창 '포근한 산들바람'이다. 얼마 후, 수잔나와 피가로의 결혼식이 시작되고, 축하 분위기가 무르익을 무렵 수잔나가 백작 부인과 함께 쓴 편지를 백작에게 건넨다.

제4막

피가로는 방금 전 수잔나가 백작에게 은밀히 전한 편지가 진짜라는 것을 알게 되고, 백작의 유혹에 넘어간 수잔나에게 복수를 결심한다. 피가로는 두 사람의 밀회 현장을 잡기로 결심하고, 백작과 수잔나가 만나기로 한 정원으로 몰래 숨어들어가 기다리는데, 눈치 빠른 수잔나는 장난기가 발동하여 백작과 정말 데이트라도 하려는 듯 연기를 하며

백작 부인의 옷으로 갈아입는다. 수잔나로 변장한 백작 부인이 약속 장소로 나간다. 백작은 캄캄한 밤중에 수잔나임을 확신하여 평소 하던 버릇대로 온갖 감언이설을 늘어놓기 시작한다. 수잔나가 아닌 자기 아내임을 알게 된 백작은 창피하고 속상해한다. 모든 사실이 알려지자 사람들은 잘됐다고 하면서 합장을 부른다. 백작은 이번 사건에 가담한 모든 사람을 엄중히 문책하겠다고 말하지만, 백작 부인이 전원 사면을 선포하면서 오페라는 막을 내린다.

• 등장인물들의 신분 관계

작품	등장인물	신분
피가로의 결혼	피가로	백작의 하인
	알마비바	백작
	로시나	백작 부인
	수잔나	백작 부인의 하녀

▲ 피가로의 결혼 중 한 장면

3. 자신이 생각하는 진정한 사랑과 믿음을 주제로 모듬별로 토의해 보기

- 예 한 사람을 오랫동안 사랑하고 변하지 않는 마음이 진정한 사랑이다.

참고 자료

1. 로시나의 “세비야의 이발사”의 내용

귀족 아가씨 로시나를 사랑한 알마비바 백작은 이발사 피가로에게 도움을 청하여 그녀를 손에 넣으려 한다. 후견인인 의사 바르트로네는 로시나의 재산에 눈독을 들이고 있었으므로 그들의 사랑을 방해한다. 백작은 여러 차례의 실패 끝에 그녀를 얻게 되고 결혼을 하는 줄거리를 담고 있다.

2. 오페라 부파

이탈리아어로 쓰여진 가벼운 내용의 희극적인 오페라를 가리킨다. 초기의 베네치아 오페라에서는 막간에 익살스

러운 내용의 짧은 연극을 넣고 인터메조(Intermezzo)라고 하였는데, 이것이 인기를 얻어 나폴리 시대에는 독립된 오페라가 되어 ‘오페라 부파’로 불렸다. 로시나가 ‘세비야의 이발사’에 의해 오페라 부파의 마지막 대작곡가로 인정받고 있다. 모차르트의 오페라 ‘피가로의 결혼’이나 ‘돈 조반니’는 내용적으로 가벼운 내용은 아니지만, 형식상으로는 ‘오페라 부파’에 속한다.

3. 영화 “쇼생크 탈출” 중 ‘포근한 산들바람’이 삽입된 명장면
• 영화 줄거리 내용

어느날 교도소 안에 토미라는 새내기가 들어오고, 앤디는 새 사람을 만들기 위해 최선의 노력을 아끼지 않는다. 레드에게 앤드가 아내의 정부를 살해했다고 들은 토미는 뭔가 집히는 게 있다. 앤디와 레드와 있는 곳에서 토미는 진짜 살인범에 대해 증언하고, 앤디는 이 이야기를 소장에게 말하면서 결백을 주장하지만, 소장은 이를 묵살한다. 앤디의 결백이 알려지면 자신의 처지가 곤란해질 것을 직감한 소장은 토미를 무참히 죽여버린다. 독방에서 토미의 죽음을 전해 들은 앤디는 절망에 몸부림치고, 드디어 뭔가를 결심한다. 친구 레드에게 희미한 암시를 남긴 채, 그는 20여 년간 차근차근 준비해 온 탈옥을 감행하고 천신만고 끝에 탈출에 성공한다. 소장의 돈을 관리하면서 만든 가명 계좌에서 부정 축재된 모든 돈을 찾고, 교도소의 비리를 낱알이 폭로한 서류를 신문에 보낸다. 살인 간수의 구속, 소장의 자살, 그는 이제 자유라는 희망을 가슴에 품고 태평양으로 향한다. 이제 40년의 복역을 마치고, 가석방되는 레드, 사회에서 느끼는 무력감에 못이겨 죽음을 택하려고 한다. 앤디와의 약속을 지키기 위해 둘만의 약속 장소를 찾아본다. 그곳에서 앤디가 쓴 ‘희망의 메시지’를 발견한 그는 친구를 만날 수 있다는 희망을 가지고 태평양을 향해 떠나고 드디어 극적인 재회를 한다.

• 소설 “리타 헤이워드”와 “쇼생크 탈출”의 원작자 스티븐 킹
스티븐 킹은 미국의 작가, 극작가, 음악가, 칼럼니스트, 배우, 영화 제작자, 감독이다. 호러 소설로 가장 잘 알려져 있으며, 3억 5천만 부가 넘는 판매 부수 기록을 보유하고 있다. 호러 소설 전문이며, 그 역사에 정통하지만 판타지, 단편 소설, 연극 대본 등도 많이 썼다. 그의 많은 소설은 영화, TV 드라마, 만화 등 다른 미디어에 사용되었다. 리처드 버크먼이라는 필명으로도 많은 책을 썼으며, 존 스윈든이라는 이름도 한 번 사용했다.

✓ Tip 영화에만 집중하기보다는 대사, 음악 모두 통합적으로 학생들이 이해할 수 있도록 지도한다.

4. 영화 속의 클래식 음악

영화 제목	삽입된 클래식 음악
검은 사제들	바흐의 칸타타 BWV.140 "눈 뜨라고 부르는 소리가 있다"
베테랑	오페라 노르마 중 "Casta Diva"
암살	슈만의 어린이 정경 중 '트로이메라이'
미션 임파서블	모차르트의 '디베르티멘토 Eb 장조 제3악장'

더 알아보기

• 오페라 부파(희가극)

가벼운 소재와 행복한 결말로 된 음악극에 대한 총칭을 뜻한다. 희극적인 요소를 포함하는 가극을 모두 일컫는 말로, 여기에 오페레타(Operetta), 보드빌(vaudeville), 이탈리아의 오페라 부파(Opera buffa), 프랑스의 오페라 코미크(Opera comic), 독일의 징슈필(Singspiel), 영국의 발라드 오페라(Ballade opera) 등 광범위하다. 한편 프랑스의 오페라 코미크는 희가극으로 출발했으나, 나중에는 진지한 주제를 다루었다. 극적인 진행에 있어서 대사를 동반하며, 노래와 무용이 들어가지만 음악적인 내용은 낮은 편이며 오케스트라도 소규모인 것이 특징이다. 희가극으로 대표적인 작품으로는 슈트라우스(요한) 2세의 '집시 남작'(Der Zigeunerbaron), 페르골레지의 '마님이 된 하녀'(La serva padrona), 모차르트의 '마술피리'(Die Zauberflöte), '후궁으로부터의 도주'(Die Entführung aus dem Serail)가 있다.

• 징슈필

18세기 후반 이후 독일에서 성행한 민속적인 연극 형태로서, 독일어로 된 가사와 대사로 되었으며, 희극적 내용을 지닌 것이 특징이다. 처음에는 독일 희가극으로 불리었으나, 후에 징슈필로 불리게 되었다. 징슈필은 19세기 후반에는 오페레타가 융성하게 되어 거의 쇠퇴해 버렸으나 19세기의 독일 가극에 커다란 영향을 끼쳤다. 징슈필의 대표적인 작품은 모차르트의 '후궁으로부터의 도주', '마술피리' 등이 있다.

• 오페라 세리아(정가극)

오페라 부파에 상대되는 말로 '정가극'이라고도 한다. 제재를 신화나 영웅의 전설에서 구한 서정적 비극이며, 음악적으로 중창이나 합창을 포함하기는 하나 아리아와 레치타티보에 중점을 둔다. 무엇보다도 우선 소리의 아름다움을 돋보이게 하는 벨칸토 창법 혹은 다카포 아리아를 날게 되며, 이탈리아 전통적 오페라의 성격을 확립하게 된다. 정가극으로 대표적인 작품으로는 비제의 '카르멘', 베르디의 '라 트라비아타', '아이다' 등이 있다.

• 오페레타

이탈리아어로 오페라(opera)의 축소형 '-etta'가 붙은 것이며, '작은 오페라'라는 의미이다. 오페라에 비해 작은 규모로 통속적인 노래와 왈츠, 폴카, 칸캉 등의 춤을 넣은 오락성이 풍부한 음악극을 말한다. 오페라보다 좀 더 대중성이 있고, 음악적으로나 내용적으로나 오페라보다 가벼운 것이 특징이다. 오페레타의 대표적인 작품으로는 '천국과 지옥', '박쥐', '집시 남작' 등이 있다.

✓ Tip 오페라 즐거리를 충분히 이해한 후, 주인공의 입장에서 감정을 담아 노래 부른다. 2중창의 의미를 살려 서로 대화하듯 노래 부르는 데 중점을 준다.

학습 목표

- 오페라 “카르멘”의 줄거리를 알고 감상한다.

악곡 해설

오페라 “카르멘”은 총 4막의 ‘오페라 코미크’로 구성된 작품이다. 이국적인 스페인을 배경으로, 여주인공 카르멘과 그녀를 둘러싼 남자들 사이에서 일어나는 사랑과 믿음, 욕망과 갈등, 비극적인 운명을 그린 작품이다. 초연으로부터 150년이 지난 오늘날에도 세계에서 가장 사랑받는 작품으로 손꼽히고 있다.

작곡가 비제(Bizet, Georges, 1838~1875)

프랑스의 작곡가. 등장인물의 정확한 표현, 빈틈없는 무대 구성, 세련된 작곡 기법은 당시의 오페라계에 큰 자극을 주었다. 오페라 “카르멘”은 극과 음악의 융합이 잘되었으며, 스페인의 이국적인 정취가 많이 느껴진다. 제4막의 대단원 장면에서 노래가 서로 얹히면서, 합창과 관현악이 숨막힐 듯이 밀집 응결하는 극적 효과에 유감없이 발휘되어 높이 평가되고 있다.

오페라 “카르멘”

▶ 학습 목표 | 오페라 “카르멘”의 줄거리를 알고 감상한다.

비제(Bizet, Georges, 1838~1875)

프랑스의 작곡가로, 여러 오페라를 작곡했지만 큰 호응을 얻지 못하다가 최대 걸작인 “카르멘”을 작곡한다. 등장인물의 정확한 표현, 빈틈없는 무대 구성, 세련된 작곡 기법과 새로운 느낌으로 당시 오페라계에 신선한 자극을 주었다.

▶ 주요 작품 | 기악곡 “두 손을 위한 피아노곡 13곡”, 성악곡 “데 태움”, 관현악곡 “아틀르의 여인” 등

어려석은 사랑, 오페라 “카르멘” 줄거리

오페라 “카르멘”은 여주인공 카르멘과 그녀를 둘러싼 남자들 사이에서 일어나는 사랑과 믿음, 욕망과 갈등, 비극적인 운명을 그린 작품이다. 강렬한 인상의 서곡이 끝나고 막이 오르면 자유분방하고 정열적인 성격의 짐시 카르멘이 ‘하바네라’를 부르며 호세를 유혹한다. 유혹에 넘어간 호세는 폭력 혐의로 체포된 카르멘이 도주할 수 있도록 도와준다. 투우사 에스카미요가 등장하며 카르멘의 마음을 사로잡고 사랑에 눈이 먼 호세는 에스카미요와 갈 싸움을 벌이는데, 이에 카르멘은 실망을 하고 호세에게서 떠난다. 호세는 카르멘에게 자신을 사랑해 달라고 외치지만 거절당하고, 버림받은 호세는 칼을 꺼내 카르멘을 찌른다. 호세는 ‘오, 내 사랑하는 카르멘을 외치고 카르멘의 몸 위로 쓰러지며 막이 내린다.

제1막 세비아의 광장

카르멘은 호세를 향해 스페인 춤곡 ‘하바네라’를 부르며 유혹한다.

제2막 숲집

인기 많은 투우사 에스카미요가 등장하면서 유명한 ‘투우사의 노래’를 부른다. 이때 카르멘의 마음은 에스카미요에게로 향한다. 호세는 카르멘에게 자신의 진심을 알리기 위해 서정적인 아리아 ‘꽃노래’로 절절한 심정을 전한다.

제3막 숲집

호세의 연인 마카렐라가 등장하여 호세에게 어머니의 위독한 소식을 전하고, 호세는 고향으로 돌아가기로 결심한다.

제4막 투우장 밖

호세는 카르멘에게 구애하지만 거절당하고, 그가 찌르는 칼에 카르멘이 숨을 거두며 막이 내린다.

오페라 “카르멘”의 장면들

교수 · 학습 계획

단계	교수 학습 내용	교수 · 학습 활동	지도 자료 · 유의점
도입	흥미 유발	<ul style="list-style-type: none"> • ‘하바네라’가 나오는 대중가요의 음원을 감상한다. - 가수 박지윤이 부른 ‘달빛의 노래’ 음원을 감상한다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 컴퓨터 • 박지윤의 ‘달빛의 노래’
전개	악곡 특징	<ul style="list-style-type: none"> • 작곡가 비제에 대해 알아본다. • 오페라 ‘카르멘’의 줄거리를 이해한다. • 오페라 ‘코미크’의 개념을 이해한다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 감상할 때 자세를 바르게 하도록 한다.
	악곡 감상 및 활동	<ul style="list-style-type: none"> • 줄거리를 바탕으로 주요 장면을 상상하며 그림을 그려 본다. - ㉠ 주요 아리아가 나오는 장면 중심 • ‘하바네라’의 기원을 이해하고, $\frac{2}{4}$박자인 리듬형을 이해한다. - 춤곡인 ‘탱고’와 비교 • 비극적인 결말을 행복한 결말로 바꾸어 본다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 학생들이 자유롭게 상상하여 활동할 수 있는 분위기를 조성한다.
정리	정리 및 평가	<ul style="list-style-type: none"> • 오페라 “카르멘”의 줄거리를 정리하고, 아리아 ‘하바네라’를 감상한다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 작품의 줄거리와 내용을 이해할 수 있도록 한다.

Allegretto quasi Andantino **하바네라** -오페라 "카르멘" 중 비제 작곡

L'a mour est un oi seau re -
L'oi seau que tu cro-yais sur
사 랑 은 들 에 사 는
bel - le Que nul ne peut - ap - pri voi ser Et - C'est bien en vain qu'on l'ap
pren - dre Batt - il de Faile - et - s'en vo la L'a mour est lom tu peux l'ai
져 새 와 같 의 게 - 유 - 스 라 뵈 낄 이 리 고 와 의

활동 1 오페라 "카르멘"을 감상하여 상상한 장면을 그려 보자.

#세비야의 공장

#카르멘이 호세를 유혹하며 '하바네라'를 부르는 장면

#투우사들이 투우를 하는 장면

#호세의 집에 틀러 카르멘이 숨을 거두는 장면

활동 2 아리아 '하바네라'를 감상해 보자.

활동 3 등장인물들이 부르는 아리아를 알아보고, 아리아를 부를 때의 상황을 적어 보자.

아리아	등장인물	신분	상황 설명
하바네라	카르멘	집시	돈 호세를 유혹하며 부르는 장면
투우사의 노래			
꽃노래			

활동 4 오페라 "카르멘"의 비극적인 결말을 행복한 결말이 되도록 재구성하여 발표해 보자.

하바네라와 탱고

하바네라(Habanera) '아바나 춤'이라는 뜻으로, 19세기 전반 쿠바에서 생겨나 스페인에서 유행한 춤곡이다. 리듬은 여유 있는 2/4박자이며, 라틴 아메리카와 유럽 전역에서 크게 유행하였다.

탱고(Tango) 1880년 무렵 아르헨티나 부에노스아이레스의 하층민 지역에서 생겨난 춤으로, 1915년경에는 유럽 사교계에서 선풍적인 인기를 끌었다.

참 고 자 료

99

교과서 활동 해설

1. 오페라 "카르멘"의 등장인물 및 줄거리

• 등장인물

- 카르멘: 집시 여인
- 돈 호세: 기병대의 상병
- 미카엘라: 호세의 고향마을 아가씨
- 에스카미요: 투우사
- 수니가: 중위
- 모랄레스: 하사
- 프라스키타: 집시
- 메르세데시: 집시

제1막

무대는 1830년, 세비야의 담배 공장에서 시작된다. 군인들이 할 일 없이 서성이는데, 순진하고 아름다운 미카엘라가 남자친구 호세 상병을 만나러 온다. 담배 공장에서 5분간 휴식을 알리는 종소리가 들리자 여러 명의 아가씨들이 쏟아져 나오는데, 이들은 심심해하던 군인들과 웃고 떠들며 유혹하는 시간을 보낸다.

여인들 중 단연 최고는 가무잡잡한 피부의 집시 카르멘이다. 이때 아리아 '사랑은 반항하는 새와 같은 것'을 호세를 향해 부르지만 호세는 눈길조차 주지 않고, 휴식이 끝났음을 알리는 신호와 함께 여공들이 우르르 담배 공장으로 들어간다. 갑자기 공장 안에서 카르멘과 다른 여인이 싸우는 소리가 들리고, 폭력 혐의로 체포된 카르멘을 감방까지 호세가 연행하지만, 호세는 카르멘의 매력에 빠져 감방에서도 망치계 도와준다.

제2막

한 달이 지나고 어느 마을의 주막이다. 담배 공장에서 쫓겨난 카르멘은 집시 친구들과 카드점이나 보며 일을 하는데, 그 자리에 호세도 있다. 이때 인기 많은 투우사 에스카미요가 '투우사의 노래'를 부르며 등장한다. 카르멘의 마음은 에스카미요에게로 향한다. 집시 밀수꾼들이 등장하자 카르멘은 호세를 부추기고, 카르멘에게 흠뻑 빠진 호세는 이윽고 밀수 패에 합류한다.

제3막

선술집으로 에스카미요가 카르멘을 만나러 온다. 사랑에 눈이 먼 호세는 경쟁자 에스카미요에게 칼싸움을 벌이지만, 이를 지켜본 카르멘의 마음은 호세에게서 완전히 떠난다. 마침 호세의 여자친구 미카엘라가 등장하고, 호세에게 어머니가 위독하니 어서 고향으로 돌아가자고 애원한다. 이에 호세는 고향으로 돌아갈 결심을 한다.

제4막

투우장의 밖이다. 에스카미요가 카르멘과 팔짱을 끼고 등장한다. 그 뒤를 가는 호세가 카르멘에게 사랑을 애원하지만, 카르멘은 냉정하게 돌아선다. 카르멘에게 완전히 버림받은 호세는 순간 이성을 잃고, 카르멘을 칼로 찌르게 된다. 호세는 "오! 내 사랑하는 카르멘"을 외치며 카르멘의 몸 위로 쓰러진다.

✓ Tip 주요 아리아를 감상하면서 학생들이 주인공들이 처한 상황에 맞는 장면을 상상하여 그림으로 표현할 수 있도록 한다.

2. 주요 아리아와 상황 설명하기

- 하바네라: 집시 여인 카르멘이 호세를 유혹할 때 부르는 노래이다.

- 투우사의 노래: 투우사 에스카미요가 환호하는 팬들 속에 등장할 때 부르는 노래로, 이 모습을 본 카르멘은 에스카미요에게 마음을 빼앗긴다.
- 꽃노래: 돈 호세가 카르멘의 유혹과 군인의 의무 둘 중 갈림길에서 고민하며 부르는 아리아로, 돈 호세의 깊은 고민을 노래로 표현한다.

• 집시의 노래 - 카르멘(메조소프라노)

Andantino

les tring-les des sis - tre tin - taient A -
vec un é clat mé - tal - li - que et

• 투우사의 노래 - 에스카미요(바리톤)

Allegro moderato

Vo-tre toast, je peux - vous le ren - dre, Se-
- ñors, se- ñors; - car a-vec les sol-dats -

• 꽃노래 - 돈 호세(테너)

Andantino

La fleur que tu m'a-vais je - té - e, Dans
ma pri - son - mé-tait res - té - e, Flé -

참고 자료

1. 오페라의 구성 요소

- 서곡
오페라나 연극이 공연되기 전에 막이 내려진 채 오케스트라가 연주하는 곡을 말한다. 후에는 독립된 악장으로 연주되었다.

- 아리아
레치타티보와 대조되는 말로, 오페라·칸타타·오라토리오 등에서 나오는 선율적인 독창부분을 말한다. 레치타티보가 대사를 노래하는 것인데 반하여, 아리아는 모든 음악적인 수단을 구사하고, 가수의 기량을 나타내는 것에 중점을 두고 있다.

- 레치타티보
레치타티보는 대사를 말하듯이 노래하는 형식을 말한다. 아리아가 주인공의 감정을 표현하는데 비해 레치타티보는 주인공이 처한 상황, 줄거리 전개를 설명한다. 발레를 중시하였으며, 극적인 효과가 많이 사용된다.

- 간주곡
극의 막과 막 사이에 연주되는 관현악곡으로 이야기 줄거리를 말하는데 도움을 준다.

- 중창
2개 이상의 성부를 각각 한사람씩 맡아 부르는 연주형태로 2중창, 3중창, 4중창 등이 있다.

- 합창
오페라에서 합창은 강렬한 표현 장면과 군중 장면으로 처리되는 부분의 음악을 말한다.

2. 오페라의 종류

- 오페라 코미크
'익살스러운 오페라'라는 뜻이지만, 프랑스에서는 희극극의 총칭인 코믹 오페라와는 달리 특수한 의미를 지녔다. 반드시 희극적인 내용이 아니더라도 대화로 이루어지는 대사가 있는 오페라는 '오페라 코미크'로 불린다. 비제의 "카르멘"은 비극적인 내용이지만 연극적 대사가 있어 이 장르에 포함된다.

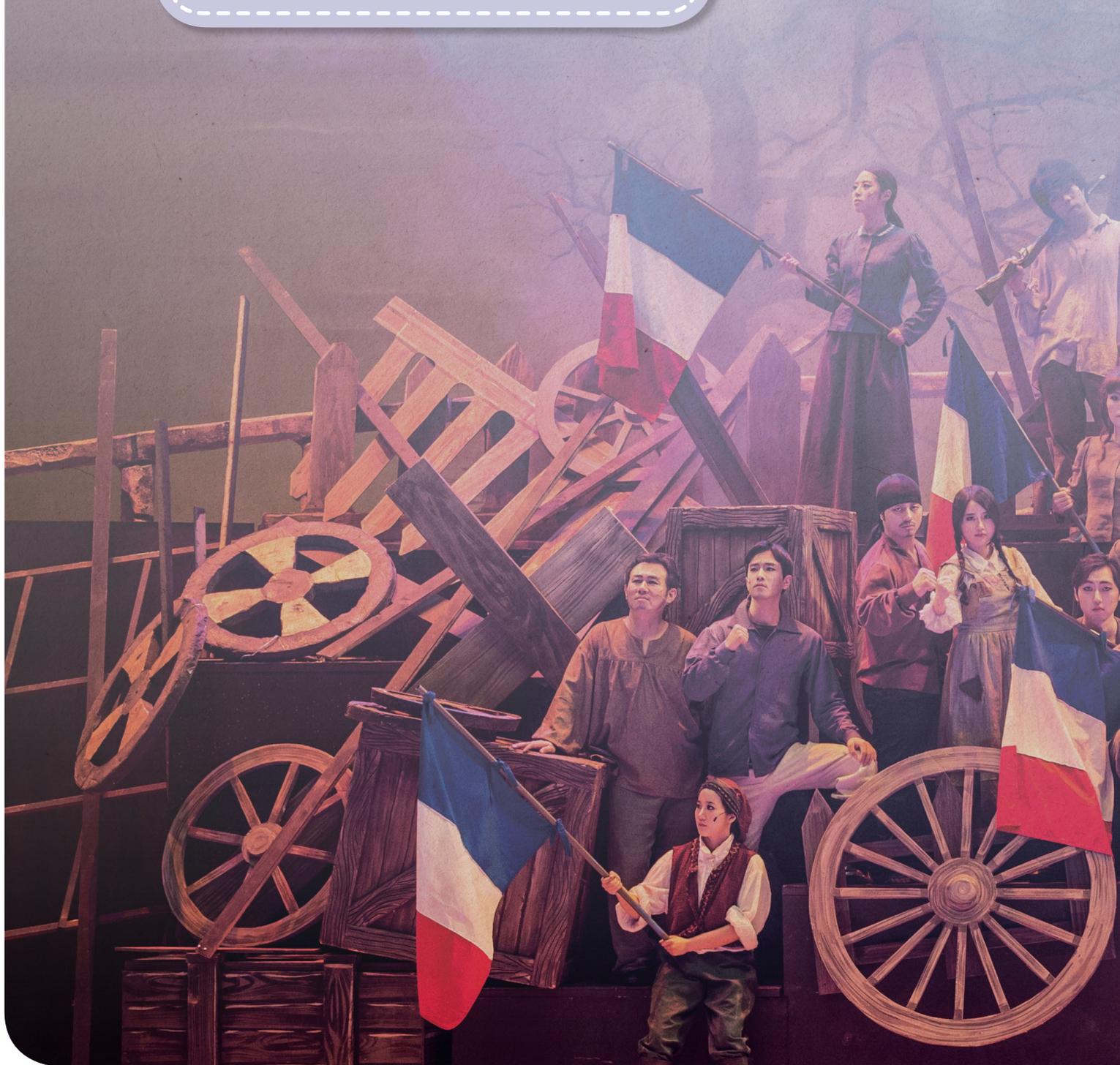
- 그랜드 오페라
19세기 프랑스의 오페라 양식 중 하나로, '오페라 코미크'의 대칭어로 사용된다. 심각한 내용, 합창이나 발레를 중시하는데 극적인 효과가 특징적이다.

- 오페라 부프
프랑스의 희극극으로 어원적으로는 오페라 부파와 같은 계통의 말이지만 차이를 두자면 오페라 부프는 오페레타와 같은 종류의 음악 희극극으로서 대화 부분에는 대사가 사용된다.

뮤지컬

차례

- ♪ 뮤지컬 “캣츠”와 “오페라의 유령”
- ♪ 뮤지컬 “노트르담 드 파리”와 “레 미제라블”
- ♪ 뮤지컬 “명성 황후”와 “영웅”

■ 학습 요소 및 성취 기준 ■

소단원	제재명	차시	학습 요소	성취 기준
뮤지컬	뮤지컬 “캣츠”와 “오페라의 유령”	2	<ul style="list-style-type: none"> • 뮤지컬 감상 • 작품 속 인물 구조 • 뮤지컬의 구성 요소 이해 • 대표적인 뮤지컬 넘버 노래 부르기 • 무대장치 및 분장 효과 • 세계 4대 뮤지컬의 종류 	<ul style="list-style-type: none"> • [12음02-03] 다양한 시대의 음악을 듣고 역사 · 문화적 배경과 관련지어 음악의 특징을 비교하여 설명한다.
	뮤지컬 “노트르담 드 파리”와 “레 미제라블”	2	<ul style="list-style-type: none"> • 뮤지컬 감상 • 음악과 문학의 관련성 • 작품 속 인물 구조 • 문학을 소재로 한 뮤지컬 작품 조사 	<ul style="list-style-type: none"> • [12음02-03] 다양한 시대의 음악을 듣고 역사 · 문화적 배경과 관련지어 음악의 특징을 비교하여 설명한다.
	뮤지컬 “명성 황후”와 “영웅”	2	<ul style="list-style-type: none"> • 뮤지컬 감상 • 창작 뮤지컬의 정의 • 역사적 인물을 소재로 다룬 뮤지컬 작품 조사 발표 • 작품 속 인물 구조 • 작품 속 레치타티보 및 뮤지컬 넘버 	<ul style="list-style-type: none"> • [12음02-03] 다양한 시대의 음악을 듣고 역사 · 문화적 배경과 관련지어 음악의 특징을 비교하여 설명한다.

학습 목표

- 뮤지컬 “캣츠”와 “오페라의 유령”을 감상하고, 아리아를 노래한다.

악곡 해설

뮤지컬 “캣츠”와 “오페라의 유령”은 세계 4대 뮤지컬로 꼽히는 명작 뮤지컬로, 앤드류 로이드 웨버가 작곡하였다. 뮤지컬 “캣츠”는 시인 T.S.엘리엇의 우화집 ‘지혜로운 고양이’가 되기 위한 ‘지침서’를 토대로 만들어진 작품이며, 뮤지컬 “오페라의 유령”은 프랑스의 추리작가 가스통 르루가 1910년에 발표한 소설을 뮤지컬로 만든 작품이다.

작곡가 앤드류 로이드 웨버(Weber, Andrew Lloyd, 1948~)

영국 런던 출생. 영국 왕립 음악원에서 작곡을 가르치던 아버지의 영향으로 작곡 공부를 하게 되었고, 작사가 팀 라이스를 만나면서 뮤지컬을 작곡하였다. 1972년 첫 작품 “지저스 크라이스트 슈퍼스타”를 시작으로 여러 명작들을 남기며 놀라운 인기를 얻고 흥행 기록을 세웠다.

뮤지컬 “캣츠”와 “오페라의 유령”

● 학습 목표 | 뮤지컬 “캣츠”와 “오페라의 유령”을 감상하고, 아리아를 노래한다.

앤드류 로이드 웨버(Weber, Andrew Lloyd, 1948~)

영국 런던 출생. 영국 왕립 음악원에서 작곡을 가르치던 아버지의 영향으로 작곡 공부를 하게 되었고, 작사가 팀 라이스를 만나면서 뮤지컬을 작곡하였다. 1972년 첫 작품 “지저스 크라이스트 슈퍼스타”를 시작으로 여러 명작들을 남기며 놀라운 인기를 얻고 흥행 기록을 세웠다. 토니상(Tony Awards)을 7번, 그램미상(Grammy Awards)을 3번 받는 등 전 세계 50여 개의 주요 상을 수상하는 기록을 세웠다.

주요 작품 | 뮤지컬 “지저스 크라이스트 슈퍼스타”, “에비타”, “캣츠”, “오페라의 유령” 등

블루의 명작, 뮤지컬 “캣츠”와 “오페라의 유령” 내용

뮤지컬	캣츠	오페라의 유령
원작 소설	엘리엇(Eliot, Thomas Stearns, 1898-1965)의 시집 “고양이가 되기 위한 지침서”	가스통 르루(Geoux, Gaston Louis Alfred, 1868-1927)의 소설 “오페라의 유령”
내용	개성이 강한 고양이들 사이에서 천상으로 향할 단 한 마리의 고양이로 선택받기 위해 노력하는 모습을 그린 뮤지컬이다. 인간의 짐재된 내면세계의 인간 세상을 상징적으로 보여준다.	충족하게 일그러진 얼굴을 가면으로 가진 과선사가 아름다운 프리마 돈나를 짝사랑하는 이야기를 그린 뮤지컬이다.
등장인물	- 그리자벨라 - 명커스텀 - 린 팀 티거 등	- 팬텀 - 크리스틴 디예 - 카롤로타 등
뮤지컬 넘버	- “벨리콜 노래” - “고양이들의 이름 짓기” - “Memory”	- “Think of me” - “The Phantom of the Opera”
작품의 특징	- 고양이 특유의 행동 묘사 - 무대 연출 - 고양이 분장 - 인간 내면의 세계를 표현	- 가면의 효과 - 파이프 오르간 연주 테마곡

100 1 뮤지컬 “캣츠”와 “오페라의 유령”을 감상하고, 느낌을 적어 보자.

캣츠

느낌

오페라의 유령

느낌

100

교수 · 학습 계획

단계	교수 학습 내용	교수 · 학습 활동	지도 자료 · 유의점
도입	흥미 유발	• 뮤지컬 “캣츠”와 “오페라의 유령”의 주요 장면을 보여주며, 두 작품의 공통점이나 차이점을 찾아본다.	• 컴퓨터 • 주요 뮤지컬 넘버를 들어 본다.
전개	뮤지컬 줄거리 이해하기	• 뮤지컬 “캣츠”와 “오페라의 유령”의 줄거리를 이해한다. - 예 뮤지컬 “캣츠”는 천상으로 향할 고양이로 선택받기 위해 노력하는 고양이들의 모습을 담고 있는 내용이다. - 예 뮤지컬 “오페라의 유령”은 충족하게 일그러진 얼굴 때문에 어머니마저 가면을 던져줬던 천재 음악가 아름다운 프리마 돈나를 짝사랑하는 이야기의 내용이다.	• 작품의 줄거리 내용을 이해할 수 있도록 한다.
	악곡 감상 및 활동	• 뮤지컬에 사용되는 음악의 효과와 무대 장치 및 분장 효과에 대해 각자 생각해보고, 조별로 발표해 본다.	• 학생들의 생각을 자유롭게 발표할 수 있도록 분위기를 조성한다.
정리	정리 및 평가	• 뮤지컬의 줄거리를 이해하고, 두 작품의 대표적인 뮤지컬 넘버를 노래한다.	• 뮤지컬의 대표적인 작품을 조사해보고, 노래 불러 볼 수 있도록 한다.

활동 2 뮤지컬에 사용되는 음악의 효과와 무대 장치 및 분장 효과를 적어 보자.

음악의 효과

무대 장치 효과

분장 효과

활동 3 뮤지컬 "오페라의 유령"에서 오페라 하우스의 유령 팬텀에게는 어떤 비밀이 숨겨져 있는지 알아보자.

활동 4 현대 사회에서 사람이 느끼는 감정은 점점 다양해지고 있다. 사람이 느끼는 다양한 감정과 평소 자신의 감정을 표현하는 방법을 모둠별로 발표해 보자.

조별 활동지

준비물: 전지 1장, 포스트잇, 펜

- ① 5~6명씩 모둠을 구성한다.
- ② 각자 자유롭게 포스트잇에 사람의 다양한 감정을 적어서 전지에 붙인다.
- ③ 붙여져 있는 포스트잇 중, 현재 나의 내면세계와 비슷한 감정을 골라 나만의 감정 표현 방법을 생각한다.
- ④ 시계 방향으로 돌아가며 발표한다.

· 사람이 느끼는 다양한 내면의 감정: 외로움, 고독, 욕심, 성취감, 사랑, 불쾌감 등

· 나만의 감정을 표현하는 방법:

참 고 자 료

세계 뮤지컬의 중심: 브로드웨이(Broadway)와 웨스트엔드(Westend)

브로드웨이 미국 뉴욕의 거리로, 타임스퀘어에 자리한 극장들을 중심으로 지금도 활발하게 영화와 뮤지컬 등의 공연이 상연되고 있다. "빌리 엘리어트", "맘미미아", "라이언 킹" 등 유명한 뮤지컬들이 공연되며 하루에도 2만 명이 넘는 관객이 모여든다.

웨스트엔드 영국 런던 서쪽의 극장이 밀집된 지역으로, 뉴욕 브로드웨이와 함께 세계 뮤지컬과 연극의 중심지이다. "캣츠", "미스 사이공", "오페라의 유령" 등 20세기 뮤지컬의 신화가 된 작품들을 잇달아 발표하며 명성을 떨치고 있다.

교과서 활동 해설

1. 작곡가: 앤드류 로이드 웨버(Weber, Andrew Lloyd, 1948~) 앤드류 로이드 웨버는 1948년 3월 22일 영국 켄싱턴에서 태어나 음악을 하는 부모님의 영향으로 자연스럽게 음악을 가까이 할 수 있는 환경에서 자랐다. 불과 7살에 작곡에 천재성을 보였던 웨버는 연극배우였던 숙모의 영향으로 뮤지컬에 특히 관심을 보였다. 역사학을 전공했으나 곧 진로를 바꾸어 클래식 음악을 전공하였고, 이때부터 본격적인 음악활동을 시작했다. 22세 되던 해 록 오페라 "지저스 크라이스트 슈퍼스타"로 세계적인 명성을 얻게 되었고, 그 이후인 1981년 뮤지컬 "캣츠"를 발표하면서 브로드웨이에서 엄청난 인기를 끌었다. 1986년 두 번째 결혼과 함께 "오페라의 유령"을 발표하며 최절정기를 맞게 된다.

더 알아보기

• 뮤지컬의 역사

뮤지컬은 19세기말 영국의 런던에서 처음 생겨 영국을 제외한 유럽 각국에는 상류층이 즐기는 오페라와 대중이 즐기는 오페라, 오페레타가 꽃 피우고 있었다. 그러나 영국에서 만들어진 '뮤지컬 코메디'는 미국으로 건너가 본격적인 양식을 형성했다.

2. 뮤지컬 "캣츠"의 주요 등장인물

◀ 그리자벨라

젊고 아름다웠던 시절에는 젤리클 바깥세상에서 살다가 늙고 추해진 뒤 다시 젤리클로 돌아왔다. 다른 고양이들로부터 소외를 당하는 고양이이며 결국 젤리클 고양이로 밝혀 새 생명을 얻는다.

◀ 럼 텀 터거

바람둥이 고양이로 자기가 하고 싶은 것만 하고, 늘 갖지 못한 것을 가지길 원한다. 관심 받는 것을 좋아하는 카리스마와 섹시한 몸매로 여자 고양이에게 인기가 많다.

◀ 올드 듀터로노미

젤리클의 최고 연장자 고양이로 지혜롭고, 현명하여 존경과 사랑을 받는다. 매년 젤리클 축제에서 한 고양이를 선택하여 헤비사이드 레이어로 보내 어 새 삶을 준다.

3. 뮤지컬 "캣츠"의 줄거리

일 년에 한 번 고양이들은 도시의 구석 쓰레기장에 모여 '젤리클 캣'을 뽑는 무도회를 연다. '고양이 선언'이라 할 수 있는 '젤리클 송'을 시작으로 춤과 노래가 계속되는 가운데 고양이들 중 가장 순수한 '젤리클 캣'을 뽑게 된다. 젤리클 캣이란 인간에게 어떠한 역할에도 굴하지 않고, 강한 행동력을 가진 고양이에게만 부여되는 것으로 현자 고양이 듀터로노미가 선정한다. 젤리클 캣으로 뽑힌 고양이는 천국으로 보내 새 생명을 얻게 된다. 고양이들이 젤리클 캣으로 뽑히기 위해 서로 자신을 뺏내고 있을 때 아름다웠던 젊은 시절에는 젤리클 바깥 세상으로 떠났다가 이제는 늙고 추한 모습으로 되돌아온 그리자벨라가 등장하자 고양이들은 그녀를 경멸한다. 듀터로노미가 젤리클 고양이를 선발하려는 순간, 그리자벨라가 다시 나타난다. 모두에게 소외당하는 비참한 현실 속에서도 자신의 젊었을 때의 행복하고, 아름다웠던 시절의 기억을 되새기면서 내일에 대한 희망을 잃지 않는 그녀의 노래에 다른 고양이들도 모두 숙연해진다. 그녀에게 등을 돌렸던 다른 고양이들도 그녀를 다시 받아들인다. 늙은 지도자 듀터로노미는 그리자벨라를 젤리클 캣으로 뽑는다. 이렇게 '젤리클 캣'으로 뽑힌 그리자벨라가 축복의 대합창이 울리는 가운데 천상의 세계로 올라가며 극이 끝난다.

더 알아보기

• 가스통 르루(Leroux, Gaston, 1868~1927)

당대 최고 추리 소설 작가이다. 프랑스 출신으로 중등 교육을 마치고, 법률가를 지망하였으나, 파리 신문 기고가가 되었다. 코넬 도일과 디킨스의 영향을 받아 심리 소설을 발표하여 탐정 소설가로 유명해졌다. 주로 통속적 흥미를 노린 것들이 많다. 그의 작품 중 "오페라의 유령"이 대표적이다.

4. 뮤지컬 “오페라의 유령”의 주요 등장인물

팬텀	파리 오페라 하우스 지하에 숨어 사는 음악의 천재. 태어나면서 이미 얼굴의 반쪽이 흉악한 괴물의 형상이었다고 전해지는 인물
크리스틴	오페라 하우스의 발레리나. 라울의 약혼녀
라울	오페라 하우스의 재정 후원자이자 귀족 청년. 크리스틴의 약혼자
피르맹	오페라 하우스의 공동 운영자 중 한 명인 사업가
앙드레	피르맹과 함께 오페라 하우스를 인수한 공동 운영자
칼롯타	크리스틴이 나타나기 전 오페라 하우스의 최고 명성의 프리마 돈나
피앙지	칼롯타와 함께 주연으로 활약하는 오페라 하우스의 남자 가수
마담 지리	오페라 하우스의 발레 감독

▲ 뮤지컬 “오페라의 유령” 한 장면

5. 뮤지컬 “오페라의 유령”의 줄거리

1860년 파리 오페라 하우스에서 갑자기 무대 장치가 무너지는 사고가 발생한다. 사람들은 오페라의 유령이 한 짓이라고 수근대고, 화가 난 프리마 돈나 칼롯타는 안전이 확보되기 전까지 무대 설 수 없다며 극장을 떠난다. 발레 감독의 딸이자 크리스틴의 단짝 친구인 멕지리는 크리스틴을 새로운 여주인공으로 추천하고, 그간 정체를 알 수 없는 인물로부터 레슨을 받아온 크리스틴은 오페라 무대에서 대성공을 거둔다. 공연을 본 오페라 하우스의 후원자 라울은 한눈에 그녀가 어린 시절의 소꿉친구임을 알아보고, 저녁 식사에 초대한다. 잠시 혼자 남은 크리스틴은 거울 뒤에서 나타난 하얀 가면으로 반쪽 얼굴을 가린 채 연

미복 차림을 한 팬텀을 따라 미로같이 얽힌 파리의 지하 하수구로 사라진다. 낮과 밤의 구분조차 모호한 지하세계의 어둠 속에서 팬텀은 크리스틴에게 자신의 음악을 가르치겠노라 노래하고, 며칠 후 극장에서 준비하는 새로운 오페라에 크리스틴을 주인공으로 세우라는 메모를 남긴다. 극장주 피르맹과 앙드레가 이를 거절하자, 팬텀은 공연 중에 무대 직원을 살해하고, 무대는 엉망이 되어버린다. 팬텀을 피해 피신한 크리스틴과 라울, 두 사람의 대화를 엿듣고, 질투에 휩싸인 팬텀은 복수를 결심하며, 샹들리에를 무대로 떨어뜨린다. 팬텀의 소동이 잠시 조용해진 사이 크리스틴과 라울은 남몰래 약혼을 한다. 가면 무도회 중에 다시 나타난 팬텀은 자신이 작곡한 오페라를 재개막 공연으로 올릴 것을 요구하고, 라울은 이를 기회로 팬텀을 사로잡을 계획을 꾸민다. 극이 절정에 이르는 순간 크리스틴은 돈 주앙의 가면을 벗겨 팬텀의 정체를 폭로하지만, 이내 그의 손에 이끌려 지하 은신처로 납치된다. 팬텀은 자신과 영원히 함께 하지 않으면 라울을 죽일 것이라 협박하지만, 크리스틴은 팬텀의 순수한 영혼을 이해하고, 그에게 다가가 키스한다. 그녀의 행동에 감동받은 팬텀은 라울을 풀어주고 하얀 가면만을 남겨둔 채 사라져 버린다.

6. 뮤지컬 넘버 리스트

뮤지컬 제목	뮤지컬 넘버
캣츠	Memory
	Jellicle songs for Jellicle Cats
	The Naming of Cats
오페라의 유령	Think of Me
	The Phantom of the Opera
	All I Ask of you

더 알아보기

• 뮤지컬 넘버

뮤지컬 중에 사용되는 노래로 줄거리와 상황 및 분위기를 묘사한다. 뮤지컬 전체 줄거리 내용을 함축적으로 담고 있기도 하며, 장면을 묘사하여 그 장면을 떠올리게 한다. 또한, 다양한 소재와 내용을 노래로 표현할 수 있으며, 배우들에 따라 표현의 느낌이 달라지기도 한다.

참고 자료

1. 뮤지컬의 구성 요소

- 서곡(overture): 극이 시작되기 전에 관현악이 연주되는 음악으로 극의 전체 분위기를 암시한다.
- 오프닝 넘버(Opening number): 서곡이 끝난 후 연주되는 곡이나 합창
- 제시(exposition): 앞으로 진행될 극 중 상황을 미리 암시해주는 곡
- 뮤지컬 넘버(Musical number): 극 중에 사용되는 노래
- 쇼 스토퍼(show stopper): 익살스러운 연기나 노래
- 아리아(aria): 클라이맥스 부분에 남녀 주인공의 노래
- 커튼 콜(curtain call): 공연이 끝난 후 배우들이 나와 인사 하는 것

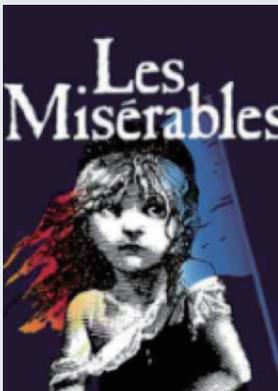
2. 뮤지컬의 음악, 춤, 극본의 역할

- 음악: 노래를 통해 메시지와 내용을 전달하며, 노래 외에도 서곡과 춤을 위한 곡, 배경 음악 등의 기악곡이 있다.
- 춤: 대사나 노래보다도 더 효과적으로 감정을 표현할 수 있어 연기의 일부로 보기도 한다. 혼자서 추는 독무, 둘이 추는 듀엣, 여럿이 추는 앙상블, 단체로 추는 프로덕션 넘버 등이 있다.
- 극본: 작품을 통해 전달하고 싶은 메시지를 포함하고 있으며, 극본을 바탕으로 가사, 춤, 노래가 만들어진다.

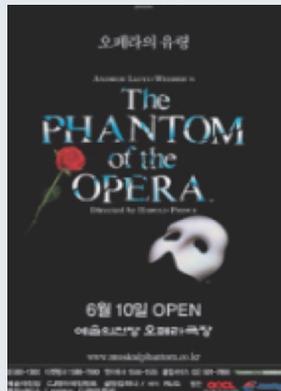
더 알아보기

• 세계 4대 뮤지컬

세계 4대 뮤지컬에는 뮤지컬 “레 미제라블”, “오페라의 유령”, “캣츠”, “미스 사이공”이 있다.

▲ 레 미제라블

▲ 오페라의 유령

▲ 캣츠

▲ 미스 사이공

• 뮤지컬 “미스 사이공”

70년대 베트남 전쟁이 한창인 사이공의 한 술집에서 미스 사이공 선발 대회가 열리고, 참가자들은 모두 술집 아가씨로 이들의 유일한 희망은 미군의 마음에 들어 사이공을 벗어나는 것이다. 베트남 전쟁을 배경으로 리얼리즘 뮤지컬의 특징을 보여주는 작품이다.

3. 브로드웨이

미국의 연극, 뮤지컬계를 일컫는 말이다. 웨스트 42번가에서 53번가에 걸친 비스듬한 길로 40여개의 극장이 자리하고 있다. 하루에도 2만 명이 넘는 관객이 공연을 관람한다.

▲ 브로드웨이의 거리

4. 웨스트 엔드

런던에서 가장 변화한 상업지구이자, 영화관, 극장이 모여 있는 오락 지구이기도 한 이곳은 뉴욕 브로드웨이와 함께 세계 뮤지컬과 연극의 중심지이다.

▲ 웨스트 엔드의 거리

학습 목표

- 뮤지컬 “노트르담 드 파리”와 “레 미제라블”을 감상하고, 음악과 문학의 관련성을 알아본다.

악곡 해설

뮤지컬 “노트르담 드 파리”와 “레 미제라블”은 세계적인 문호 빅토르 위고가 저술한 소설을 바탕으로 한 작품이다. 뮤지컬 “노트르담 드 파리”는 매혹적인 집시 여인 에스메랄다를 두고, 서로 다른 사랑으로 그녀에게 다가가는 세 남자의 내면적 갈등을 보여주며, 뮤지컬 “레 미제라블”은 19세기 프랑스대혁명을 시대적 배경으로 자유와 평등을 추구하는 노동자들의 저항정신과 가난한 사람들의 인간미를 다루고 있다.

작곡가 리카르도 코치안테(Cocciante, Riccardo, 1946~)
이탈리아의 싱어송라이터이자 작곡가. 빅토르 위고의 원작 “파리의 노트르담”을 1998년 뮤지컬로 만들었다.

작곡가 클로드 미셸 쇤베르크(Schönberg, Claude-Michel, 1944~)
프랑스의 싱어송라이터이자 작곡가. 유럽의 연극과 오페라의 전통을 뮤지컬에 접목시켜 뮤지컬 장르를 예술적 장르로 발전시킨 공로를 인정받고 있다.

뮤지컬 “노트르담 드 파리”와 “레 미제라블”

● 학습 목표 | 뮤지컬 “노트르담 드 파리”와 “레 미제라블”을 감상하고, 음악과 문학의 관련성을 알아본다.

리카르도 코치안테(Cocciante, Riccardo, 1946~)
이탈리아의 싱어송라이터이자 작곡가로, 빅토르 위고의 원작 “파리의 노트르담”을 1998년 뮤지컬 “노트르담 드 파리”로 만들었다. 서정적인 요소를 곡에 가미시켜 아름다운 선율로 세계의 관객들을 감동시키고 있다.

● 주요 작품 | 뮤지컬 “로미오와 줄리엣”, “나의 피난처” 등

클로드 미셸 쇤베르크(Schönberg, Claude-Michel, 1944~)
프랑스의 싱어송라이터이자 작곡가이다. 유럽의 연극과 오페라의 전통을 뮤지컬에 접목시켜 뮤지컬 장르를 예술적 장르로 발전시킨 공로를 인정받고 있다.

● 주요 작품 | 뮤지컬 “레 미제라블”, “미스 사이공” 등

문학과 뮤지컬의 만남, 뮤지컬 “노트르담 드 파리”와 “레 미제라블” 내용

뮤지컬	노트르담 드 파리	레 미제라블
원작자	빅토르 위고(Hugo, Victor Marie, 1802~1885)	레 미제라블
연출가	질 마호(Maheu, Gilles, 1948~)	트레버 넌(Nunn, Trevor Robert, 1940~)
각본가	뤽 플라몽동(Plamondon, Luc, 1942~)	알랭 부빌(Boublil, Alain, 1941~)
내용	자유로운 영혼을 가진 아름다운 집시 여인 에스메랄다를 두고 갈추 과지모도, 노트르담 대성당의 주교 프롤로, 근위대장 퍽박스 사이에서 일어나는 비극적이고 처절한 사랑 이야기이다.	“레 미제라블”은 “불쌍한 사람들”이란 뜻으로 19세기 프랑스 대혁명을 시대적 배경으로 자유와 평등을 추구하는 노동자들의 저항정신과 가난한 사람들의 인간미를 다루고 있다. 장 발장의 선과 악, 속죄, 희생정신을 보여주며 감동적인 교훈을 준다.

활동 1 뮤지컬 “노트르담 드 파리”와 “레 미제라블”을 감상하고, 인상 깊었던 장면과 그 이유를 적어 보자.

노트르담 드 파리	
인상 깊었던 장면	
이유	
레 미제라블	
인상 깊었던 장면	
이유	

교수 · 학습 계획

단계	교수 학습 내용	교수 · 학습 활동	지도 자료 · 유의점
도입	흥미 유발	<ul style="list-style-type: none"> • 학생들에게 ‘자신이 읽었던 책 중에 가장 인상에 깊었던 책 소개’를 하는 시간을 가지며, 그 이유를 발표해 본다. • 음악과 문학의 연관성에 대해 생각해 보도록 한다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 컴퓨터 • 대성당들의 시대 • I Dreamed a Dream
전개	프랑스 작가 ‘빅토르 위고’ 조사 악곡 내용 이해 및 감상	<ul style="list-style-type: none"> • ‘빅토르 위고’에 대해 조사하고, 대표적인 작품에는 무엇이 있는지 알아본다. • 뮤지컬 “노트르담 드 파리”와 “레 미제라블”의 줄거리를 이해하고, 대표적인 작품 ‘대성당들의 시대’와 ‘I Dreamed a Dream’을 감상한다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 자료를 충분히 준비하여 조사할 수 있도록 한다. • 작품의 시대적 배경을 이해하며 감상한다.
정리	정리 및 평가	<ul style="list-style-type: none"> • 오페라 “카르멘”의 줄거리를 정리하고, ‘하바네라’를 감상한다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 감상할 때 자세를 바르게 하도록 한다.

대성당들의 시대 -뮤지컬 "노트르담 드 파리" 중 코치안테 작곡

I Dreamed a Dream -뮤지컬 "레 미제라블" 중 신베르그 작곡

활동 2 뮤지컬 "노트르담 드 파리"에 등장하는 인물과 유명한 뮤지컬 넘버를 적어 보자.

뮤지컬	노트르담 드 파리	레 미제라블
등장인물	-	· 장 발장 · 코제트 · 마리우스
뮤지컬 넘버	-	· 'One day more' · 'I Dreamed a Dream'

활동 3 뮤지컬 "노트르담 드 파리"와 "레 미제라블"의 공통점을 찾아 보자.

공통점

· 빅토르 위고의 소설을 원작으로 뮤지컬을 만들었다.

활동 4 문학 작품을 소재로 한 다른 뮤지컬 작품을 조사해 보자.

뮤지컬	원작
지킬 앤 하이드	로버트 루이스 스티븐슨의 "지킬 박사와 하이드 씨"

105

교과서 활동 해설

1. 소설가: 빅토르 위고(Hugo, Victor Marie, 1802~1885) 프랑스의 낭만파 시인이자, 소설가 겸 극작가인 빅토르 위고는 나폴레옹 휘하의 장군인 아버지의 밑에서 자랐다. 소설가로서의 입지를 확고히 한 작품은 "노트르담 드 파리"와 "레 미제라블" 그리고 "바다의 노동자"까지 그의 3부작을 다루고 있다. 그는 나폴레옹 3세의 쿠데타에 반대한 이유로 국외로 추방되어 19년간 망명 생활을 했다. 그의 창작력은 다시 불타올라 "레 미제라블"을 비롯해 나폴레옹 3세의 제정 정치를 풍자 소설을 씀으로써 큰 수확을 얻었다. 1870년 패전으로 제정이 무너지자 그는 파리로 돌아왔으며, 전 국민의 존경 속에서 말년을 보냈으며, 그의 죽음은 문학자로서 최초의 국장이라는 명예가 주어졌다.

그의 삶은 그가 살았던 시대의 역사와 긴밀하게 맞물려 있다. 그는 역사의 현장 속으로 직접 뛰어들었으며(...) 급작스럽게 정치적 성향을 바꾸면서도, 인도주의적인 자신의 신념만큼은 충실하게 지켰다. 정치적이기보다는 이상주의적이었던 그는 '권력'라기보다는 자유와 정의를 섬기는 '사상가'였다.

-델핀 뒤샤르-

2. 뮤지컬 "노트르담 드 파리"의 등장인물

- **콰지모도**: 노트르담 성당의 종지기이며, 프롤로 신부의 도움으로 성당에서 지내며, 그의 종처럼 살다가 에스메랄다를 사랑하게 된다.
- **에스메랄다**: 자유로운 영혼을 가진 집시 여인
- **프롤로**: 대성당의 주교로 금욕적인 생활을 해오다가 에스메랄다를 만나 그녀를 갖기 위해 범죄를 저지르다 콰지모도에게 죽음을 당한다.
- **클로팽**: 집시들의 우두머리
- **페뷔스**: 근위대장으로 플뢰르 드 리스의 약혼자
- **플뢰르 드 리스**: 페뷔스의 약혼녀

3. 뮤지컬 "노트르담 드 파리"의 줄거리

노트르담 대성당 주교 프롤로는 어릴 적 버려진 꼽추 콰지모도를 성당의 종지로 키운다. 성당 앞에 집시들이 모여있고 그들 중 무리의 우두머리인 클로팽과 아름다운 에스메랄다가 있다. 프롤로 신부는 콰지모도에게 에스메랄다를 납치해 오라고 지시하고 콰지모도는 그녀를 쫓다가 근위대에 잡힌다.

근위대장 페뷔스는 약혼녀가 있었지만 에스메랄다에게 한 눈에 빠진다. 체포된 콰지모도는 목이 말라 물을 찾는데 아무도 그에게 물을 주지 않았다. 그때 에스메랄다가 나타나 그에게 물을 주고 풀어준다.

질투에 눈먼 프롤로 신부는 페뷔스를 미행해 에스메랄다의 칼로 그를 찌르고는 에스메랄다를 감옥에 가두고 클로팽과 집시들도 근위대에 모두 잡혀들어간다. 콰지모도는 에스메랄다를 위해 집시들의 탈옥을 돕고 에스메랄다는 콰지모도의 도움으로 노트르담 성당으로 피신한다. 하지만 곧 근위대는 집시들을 체포하고 에스메랄다에 사형을 명하는데 이 모든 것이 프롤로의 음모였음을 알게 된 콰지모도는 프롤로를 계단에서 밀어 살해하고 죽은 에스메랄다의 시신 앞에서 오열한다.

3. 뮤지컬의 등장인물과 뮤지컬 넘버

뮤지컬	등장인물	뮤지컬 넘버
노트르담 드 파리	· 콰지모도 · 에스메랄다 · 프롤로	· 아름답다 · 대성당들의 시대 · 춤을 춰요, 에스메랄다
레 미제라블	· 장 발장 · 코제트 · 마리우스	· One day more · I Dreamed a Dream

5. 뮤지컬 “레 미제라블”의 등장인물

- 장발장: 19년간 감옥살이 후 출옥하여 새로운 사람으로 살아가는데, 팡틴과 인연으로 어린 코제트를 돌보며 살아간다.
- 자베르: 원칙주의자인 경감
- 팡틴: 노동자였으나 실직 후 어린 딸을 위해 창녀로 전락한다.
- 코제트: 팡틴의 딸
- 마리우스 퐁메르시: 코제트의 연인
- 떼아르디에 부부: 여관을 운영하는 탐욕스러운 부부
- 에포닌: 떼아르디에 부부의 딸
- 앙졸라: 학생 혁명군의 대표이자 마리우스의 친구

6. 뮤지컬 “레 미제라블”의 줄거리

빵 한 조각을 훔친 죄로 19년 감옥살이를 한 장발장은 전과자라는 이유만으로 모두의 박해를 받았다. 우연히 만난 미리엘 교주의 손길을 받아 정체를 숨기고, 마들렌이라는 새 이름으로 가난한 이들을 도우며 지낼 수 있었다. 한 마을의 시장이 된 장발장은 자신의 공장에서 일하다가 해고된 팡틴과 마주치고 죽음을 눈앞에 둔 팡틴은 자신의 유일한 딸 코제트를 장발장에게 부탁을 한다. 그러나 코제트를 만나기도 전에 경감 자베르는 장발장의 정체를 알아차리고 다시 체포되면서 떼아르디에 부부에게 코제트를 맡긴다. 세월이 흘러 코제트는 숙녀로 성장하고, 마리우스와 사랑을 하게 된다. 1832년 공화주의자들의 폭동으로 부상을 당한 마리우스를 장발장이 구출하여 코제트와 결혼을 시킨다. 장발장의 신분을 알게 된 마리우스는 그를 멀리하지만, 자신의 잘못을 깨닫고, 코제트와 다시 그에게 돌아왔지만 장발장은 코제트 부부가 임종을 지켜보는 가운데 조용히 숨을 거둔다.

참고 자료

1. 문학 작품을 소재로 한 뮤지컬 작품

소설 제목	저자
바람과 함께 사라지다	마거릿 미첼
페스트	알베르 카뮈
파우스트	요한 볼프강 폰 괴테
지킬 박사와 하이드씨	로버트 루이스 스티븐슨

2. 문학 작품을 소재로 한 뮤지컬 작품의 예

• 뮤지컬: 지킬 앤 하이드

1885년 런던, 지킬은 학식이 높고 자비심 많은 유능한 의사이지 과학자이다. 그는 정신병을 앓고 있는 아버지 때문에 인간이 잠재적으로 가지고 있는 선악의 모순된 이중성을 약품으로 분리할 수 있을 것이라는 생각을 하고 연구에 들어간다. 인간을 대상으로 임상실험을 해야 하는 단계에 이르렀지만, 임상실험 대상을 구하지 못한 지킬은 자기 자신을 대상으로 실험하기를 결정한다. 그러던 중 지킬의 친구이자 변호사인 어터슨은 그를 위로하며 웨스트엔드의 한 클럽으로 데리고 간다. 클럽에서 일하는 루시가 학대 당하는 모습을 보고, 지킬은 친구가 필요하면 연락하라며 자신의 명함을 준다. 그는 정신이 선과 악으로 분열되면서 악으로만 가득찬 제2의 인물 하이드가 내면을 차지하게 된다. 실험이 진행될수록 지킬은 약혼자 엠마와 멀어진다. 어느날 상처입은 루시가 실험실로 찾아오고, 그녀를 이렇게 만든 사람이 하이드라는 것을 안 지킬은 불안감에 휩싸인다. 루시는 지킬의 친절한 치료에 감동하고, 사랑에 빠지지만 그와 동시에 지킬의 또 다른 자아 하이드는 연쇄 살인을 저지르는 살인마가 되어간다.

▲ 뮤지컬 “지킬 앤 하이드”의 한 장면

뮤지컬 “지킬 앤 하이드”에서 지킬 박사가 고난과 역경을 딛고 실험에 성공하면 꿈꾸던 미래의 순간이 올 것임을 확신하며, 희망에 부풀어 부르는 노래인 ‘지금 이 순간’은 대중적으로도 많이 불려지는 곡이다.

더 알아보기

• 뮤지컬과 오페라의 차이점

- 오페라는 주로 고전적인 문학의 스토리가 중심이며, 뮤지컬은 대중적인 관객들의 충족 요소를 담고 있다.
- 오페라는 클래식 음악을 중심으로 구성되어 있으며, 뮤지컬은 다양한 장르의 음악으로 구성되어 있다.

✓ 참고곡

대성당들의 시대

참고곡

- 뮤지컬 <노트르담 드 파리> 중

Recitativo

아름다운 도시 파리 전능한 신의 시대 때는 천사 백팔십이년

욕망과 사랑의 이야기 우린 무명의 예술가 - 제 각각의 작품으로

이 이야기길 들려주려 해 - 훗날의 당신에게 대성당들의 시대가 찾아 왔어

이 세상엔 - 새로운 천년을 맞지 하늘 끝에 닿고 싶은 인 간은 유리 와 돌 위에 -

그들의 역 - 사를 쓰지 돌 위엔 돌들이 쌓이고 - 하루도 - 백년이 흐르고 -

사랑으로 세운 탑들은 - 더 높아져만 - 가는데 시인들도 노래했지 -

수많은 사랑의 노래를 - - 인류에게 더 나은 날을 - 약속하는 노래를 <후락>

악곡 해설 이 노래는 뮤지컬의 구성 요소 중 '제시'에 해당되는 것으로 제시(Exposition)는 해설자 역할을 담당하는 배우가 극이 본격적으로 진행되기 전에 배경과 상황을 명료하게 설명해 주는 부분이다. 주로 도입부에 나오며 노래를 통해 전달되기에 노래가 전달하려고 하는 내용이 무엇인지 파악하면서 배우의 가사 전달이 정확한지 발음이 분명한지 살펴보고 감상하도록 지도한다. 그렇구아가 무대로 걸어 나와 "신의 권력이 절대적이었던 1482년 아름다운 도시 파리에서 있었던 슬픈 사랑과 욕망의 이야기"라며 부른다.

2차시 뮤지컬 “명성 황후”와 “영웅”

학습 목표

- 뮤지컬 “명성 황후”와 “영웅”을 감상하고, 역사적 인물의 삶을 통해 민족 정신을 느껴 본다.

악곡 해설

뮤지컬 “명성 황후”와 “영웅”은 역사적 인물의 삶을 바탕으로 제작된 작품이다.

뮤지컬 “명성 황후”는 1995년에 초연된 대한민국의 뮤지컬로 명성 황후의 생애를 소재로 하고 있다. 이문열의 소설 ‘여우사냥’을 바탕으로 만들어진 작품으로 서막, 2막 13장, 종막으로 구성되어 있다. 19세기 격변의 시대에 나약한 국권과 왕권을 지키기 위해 정면으로 맞서다 참혹한 죽음을 맞이한 명성 황후의 파란만장한 삶을 그린 작품이다.

뮤지컬 “영웅”은 안중근 의사의 삶을 토대로 만든 국내 창작 뮤지컬로 안중근 의사 의거 100주년을 기념하여 초연하였다. 1909년 안중근이 이토 히로부미의 암살을 계획하고, 실행하던 시기와 1903년 안중근의 사형이 집행되던 시기를 집중 조명하여 그린 작품으로, 안중근의 영웅적인 면모뿐만 아니라 내면의 고뇌도 함께 담아내고 있다.

뮤지컬 “명성 황후”와 “영웅”

● 학습 목표 | 뮤지컬 “명성 황후”와 “영웅”을 감상하고, 역사적 인물의 삶을 통해 민족 정신을 느껴 본다.

김희갑(1936~)

기타리스트이자 밴드 대표로 연주 활동을 하다가 1960년대 중반 작곡가로 데뷔했다. 정지용 시에 곡을 붙인 ‘황후’를 비롯하여 ‘킬리만자로의 표범’ 등 수많은 가요를 작곡하였고, 1970년대 후반 이후 영화 음악에 주력하다가 1990년대부터는 뮤지컬 음악을 제작하여 “명성 황후”, “용유도원도” 등의 히트작을 발표했다.

주요 작품 | 뮤지컬 “명성 황후”, “용유도원도” 등

오상준(1968~)

우리나라의 작곡가 겸 음악 감독으로, 게임, 광고, 뮤지컬 등 다양한 분야에 걸쳐 활발하게 작곡 활동을 하고 있다.

주요 작품 | 뮤지컬 “윤동주, 달을 쓰다”, “영웅”, “뿌리 깊은 나무” 등

민족 정신을 일깨운 뮤지컬 “명성 황후”와 “영웅” 내용

뮤지컬	명성 황후	영웅
역사적 인물	명성 황후	안중근 의사
시대적 배경	1851-1895	1879-1910
각본가	김광림(원작: 이문열 ‘여우사냥’)	한아름
연출가	윤호진(1948-)	
초연	1995	2009
내용	19세기 말 격변의 시대에 허약한 국권과 왕권을 지키기 위해 정면으로 맞서다 참혹한 죽음을 맞은 명성 황후의 파란만장한 삶을 그린 작품이다. 마지막 황후의 영웅적 모습과 일제 난민들에게 처참하게 살해된 비극적인 삶을 보여 준다.	1909년 2월 안중근이 단지 동명을 맺은 때부터 이토 히로부미의 암살을 계획하고 실행하던 시기, 그리고 1910년 3월 안중근의 사형이 집행되던 시기를 집중 조명하여 그린 작품으로, 안중근의 영웅적인 면모뿐만 아니라 내면의 고뇌도 함께 담아내고 있다.

활동 1 | 뮤지컬 “명성 황후”와 “영웅”을 감상하고 느낌을 적어 보자.

명성 황후

느낌

영웅

느낌

교수 · 학습 계획

단계	교수 학습 내용	교수 · 학습 활동	지도 자료 · 유의점
도입	흥미 유발	• 역사적 인물에 관한 사전 지식 테스트를 위한 간단한 퀴즈를 준비한다.(드라마 속 인물 영상 소개)	• 컴퓨터, ppt 자료 • 나의 운명은 그대 • 그날을 기억하며
전개	역사적 인물 조사	• 오늘 배울 ‘명성 황후’와 ‘안중근’에 관한 조사를 조별로 준비하여 발표한다.	• 역사 자료를 찾아 자기 주도적으로 조사할 수 있도록 한다.
	뮤지컬 줄거리 및 감상	• 뮤지컬 “명성 황후”와 “영웅” 둘 중 하나를 선택하여 줄거리를 이해하고, 감상한다. • 뮤지컬을 감상하면서 기억에 남는 명장면과 뮤지컬 넘버를 적어 작성해 본다.	• 학생들이 감상하는데, 집중 할 수 있는 분위기를 조성한다.
정리	정리 및 평가	• 역사적 인물을 통해 느껴본 애국심을 바탕으로 나라를 사랑하는 방안을 생각해 본다.	• 애국심을 가지고 나라를 사랑하는 다양한 방안을 조별로 토의해 보도록 한다.

나의 운명은 그대 -뮤지컬 "명성 황후" 중
양인자 작사 | 김희갑 작곡
♩ = 80
문 으 시 니 담 하 리 다

그날을 기억하며 -뮤지컬 "영웅" 중
한아름 작사 | 오상준 작곡
♩ = 77
이 천 만 동 포 의 - 곁 은 환 승 을 대신 하 듯 불 어 오 는 이 바 람

활동 2 뮤지컬 "영웅" 중 '누가 죄인인가' 노래에서는 레지타티보를 적절히 섞어 강렬하게 표현한다. 이를 감상하여 레지타티보의 가사를 적어 보자.

대한의 국모 명성 황후를 시해한 죄

활동 3 뮤지컬 "명성 황후"와 "영웅"을 감상하고, 자신이 생각하는 명장면과 뮤지컬 넘버를 적어 보자.

뮤지컬	명성 황후	영웅
명장면	·역사 속에서 죽어간 인물들이 비장하게 노래 부르는 장면	·11인의 독립투사가 결의하는 장면
뮤지컬 넘버	·"백성이여 일어나라"	·"단지 동맹"

활동 4 한국인으로서 애국심을 가지고 나라를 사랑하는 다양한 방안을 조별로 토의하고 발표해 보자.

참 고 자 료

한국의 뮤지컬

한국의 뮤지컬은 1950년대 말 드라마 센터에서 막을 연 '포기와 베스'가 첫 시도이다. 뮤지컬이 일반인에게 알려진 것은 1961년 예그린 악단이 설립되어 '삼천 민의 향연'(1962)과 '홍부와 놀부'(1963)를 공연하면서부터이다. 1966년 한국 최초의 창작 뮤지컬인 '살짜기 읍서예'를 공연하여 인기를 끌기 시작했다. 그후 많은 극단들이 브로드웨이 뮤지컬을 수입하여 공연하였으며, 다양한 세계 명작과 창작 뮤지컬을 접하고 만들면서 '명성 황후', '영웅'과 같은 걸작이 탄생되었다.

교과서 활동 해설

1. 뮤지컬 "명성 황후"의 줄거리

제1막

민자영이 왕비로 간택되는 1866년부터 임오군란 후 행방 불명되었다가 환궁하는 1882년까지를 담는다. 조선을 넘보는 서양 오랑캐들, 세자가 탄생하고 고종은 친정을 선포하며 개화파와 수구파의 갈등이 심화되는 등 국내외 정세는 어수선하다. 1896년 조선 말기 일본 히로시마 법정에서 명성 황후 암살범에 대한 공판이 무죄 선고를 받는 장면으로 시작한다. 바깥 세상으로부터 고립되어 온 조선의 왕실에 '왕비 오시는 날'의 노래가 울려 퍼지며 명성 황후가 고종과 혼례를 올린다.

제2막

명성 황후 시해가 벌어지는 1895년이다. 대신들과 외교관 부부들의 성대한 초청 연회로 시작되는 2막에서 명성 황후는 노련한 정치가로 자리를 굳힌다. 그런데 러시아를 끌어들이 일본을 견제하려는 명성 황후의 지략에 당황한 일본은 명성 황후 시해를 모의한다.

암울했던 조정과 백성이 일본의 제국주의에 휘말리는 갈등을 겪으며 '나의 운명은 그대'가 불려진다. 결국 일본인들의 손에 왕비를 잃게 되는 비운을 맞고, 비탄에 빠진 온 백성에게 명성 황후의 혼이 나타나 험난한 앞날에 맞서 줄 것을 당부하고, 조선의 무궁을 기원하는 '백성이여 일어나라'의 음악으로 막이 내린다.

2. 뮤지컬 "영웅"의 줄거리

대한제국의 주권이 일본에게 완전히 빼앗길 위기에 놓인 1909년. 갓 서른 살의 조선 청년 안중근은 러시아 연주의 자작나무 숲에서 동지들과 단지동맹으로써 독립운동의 결의를 다진다.

명성 황후 시해 당시 어린 궁녀로서 그 참상을 목격해야 했던 설희는 김내관에게 독립운동에 투신할 뜻을 밝히고, 황실의 비밀정보조직인 '제국익문사'를 몰래 이끌고 있는 김내관은 안중근을 비롯한 제국익문사의 요원들에게 설희를 소개시킨다. 그리하여 설희는 일본으로, 안중근은 다시 러시아로 먼 길을 떠난다.

한편, 일본 도쿄로 건너가 게이샤가 된 설희는 마침내 조선 초대 통감직을 마치고 도쿄로 돌아와 있는 이토 히로부미의 눈에 들게 된다. 외무대신은 그런 이토에게 만주 하얼빈으로 가서 러시아의 외무장관과 회담을 벌일 것을 청하고, 이토 히로부미는 대륙 진출의 오랜 꿈을 이루기 위해 노쇠한 몸을 이끌고 만주로 떠난다. 이토 히로부미의 만주행을 들은 안중근은 그를 암살하는 것만이 조선 독립의 길임을 다짐하고 동지들과 거사를 준비한다.

3. 뮤지컬 "영웅"의 명장면 및 넘버 알아보기

장면	뮤지컬 넘버
11인의 독립투사가 결의를 다지는 장면	단지동맹
추격 장면	추격
열차 장면	내 마음 왜 이럴까
재판 장면	누가 죄인인가
안중근 사형 전 장면	조 마리아 여사의 노래, 장부가

✓ Tip 음악교과 수업 시수가 부족할 경우, 역사 교과와와 관련하여 연계수업을 진행하는 것도 좋은 방법이다.

참고 자료

1. 한국의 뮤지컬

한국에서 뮤지컬이 시작된 시기는 세계 최초의 현대적인 뮤지컬이 탄생한지 100년이 지난 1966년 무렵이다. 뮤지컬은 처음 유럽에서 탄생하였고, 미국에서 그 인기가 절정을 이뤘을 때 우리나라에 도입이 되었다. 본격적인 한국 뮤지컬의 시작은 '예그린 악단'의 서양 뮤지컬 형식을 모방한 음악극 "살짜기 읍서예"를 통해 이루어졌으며, 그 후로부터 꾸준히 명맥을 이어왔고, 2000년대 들어서부터 뮤지컬 시장이 본격적으로 발전하기 시작하였다. 뮤지컬이 처음 도입되던 시대의 사람들에게는 '뮤지컬은 변방 장르이자 돈 몇 푼 안되는 하위 장르'라는 인식이 매우 강했지만, 오늘날에와서 그 인식은 확연히 바뀌었다. 한국의 뮤지컬은 1950년대 말 드라마 센터에서 막을 연 "포기와 베스"가 첫 시도라고 볼 수 있다. 1961년 예그린 악단이 설립되어 "삼천만의 향연"(1962)과 "흥부와 놀부"(1963)를 공연하며 대중에게 알려졌고, 1966년 한국 최초의 창작 뮤지컬인 "살짜기 읍서예"를 공연하여 많은 인기를 끌었다. 그 후 많은 극단이 브로드웨이 뮤지컬을 수입하여 공연하였으며, 다양한 세계 명작과 창작 뮤지컬을 접하고 만들면서 "명성 황후"가 탄생되었다.

2. 한국 최초의 창작 뮤지컬 "살짜기 읍서예"

1961년 10월 창단한 예그린 악단이 서울 시민회관(현 세종문화회관)에서 한국적 음악 창작 가무극 "살짜기 읍서예"를 한국적 전통을 소재로 국민에게 오락을 제공하는 것을 목적으로 공연했다. 이합집산을 거듭한 예그린 악단은 서울시립가무단을 거쳐 현재 서울시뮤지컬단으로 이어지고 있다.

"살짜기 읍서예"는 고전 소설인 배비장전을 각색한 한국 최초의 뮤지컬로서 주제가 대중가요로 불릴 만큼 인기를 누렸다. 제주도로 간 배비장이 기생 애랑에게 빠져 망신당하는 이야기로, 제목은 '살금살금 오세요'라는 뜻의 제주 방언이다.

◀ 창작 뮤지컬 "살짜기 읍서예"

3. 우리나라의 창작 뮤지컬 소개

• 뮤지컬 "서편제"

유량하며 떠도는 소리꾼 유봉과 양녀 송화 그리고 거리에서 만나 정을 붙여 살면서 생긴 의붓아들 동호의 이야기이다. 소리꾼이자 아버지 유봉은 동호와 송화에게 소리를 전수하며 다니지만, 가난함과 판소리에 싫증을 느낀 동호는 돈과 명예를 준다는 매니저의 말을 듣고 록 그룹이 되기로 결심한다. 동호는 집을 떠난 후, 송화에게 찾아와 같이 나가자고 제안하지만 송화는 거절한다. 동호가 떠난 뒤 송화는 그리움과 눈물로 지내며 소리에 점점 집중을 못하자, 유봉은 송화가 동호처럼 자기를 떠날까봐 떠나지 못하도록 눈을 멀게 한다. 하지만 유봉은 후회를 하며 점점 병이 깊어 죽게 되고, 송화는 혼자 남게 된다. 오랜 시간이 지나고 동호는 송화를 찾게 되지만, 동호를 보지 못하고 동호의 요청대로 심청가를 부른다. 송화는 동호의 복소리를 통해 동호를 알게 되고, 동호는 송화의 소리를 통해 한을 느낀다.

• 뮤지컬 "빨래"

강원도에서 상경해 야간대학을 중퇴하고, 비정규직을 전전하는 나영과 몽골에서 온지 6년이 된 외국인 노동자 솔롱고가 등장한다. 서울 달동네를 배경으로 사회적 약자들의 이야기를 다룬 작품이다.

▲ 뮤지컬 "서편제"

▲ 뮤지컬 "빨래"

• 뮤지컬 "레베카"

불의의 사고로 아내(레베카)를 잃고, 힘든 나날을 보내고 있는 막심드 윈터는 몬테카를로 여행 중 우연히 '나'를 만나 사랑에 빠지게 되며 함께 살게 된다. 맨틀리 저택에서 음을하고 어두운 기묘한 분위기를 풍기며 이상한 사건들이 전개되고 이를 풀어나가는 과정으로 이야기는 구성되어 있다.

▲ 뮤지컬 "레베카"

✓ 참고곡

참고곡

🎵 사랑이라 믿어도 될까요?

- 뮤지컬 "영웅" 중

한아름 작사
오상준 작곡

Andante (♩=80)

(링링: 제 머리 헝클어졌죠? 내 모습 흉해요?) 겨 울 눈 내 리 듯 어 둔

밤 밝 히 듯 꽃 향 기 날 리 듯 내 맘 에 찾 아 온 _____ 당 신 온 몸

이 _____ 떨 리 눈 물 이 _____ 날 리 말 하 면 사 라 질 까 봐 꿈 같

이 사 라 질 까 봐 숨 겨 은 당 신 은 나 의 - 첫 사 랑 - 심 장

이 두근 거 렸 죠 - 숨 이 멎 을 것 같 았 죠 - 눈 물 이 흘 렸 지 만 그 대

는 몰 랐 죠 나 의 맘 나 그 대 떠 나 는 지 금 - 그 대 슬 피 우 는 건 사 랑

이 라 믿 어 도 될 까 요 - 울 지 마 요 - 그 대 슬

퍼 마 요 - 그 대 나 를 봐 요 _____ 웃 어 봐 요 _____ 나 는 _____ 행 복 해 요 _____

악곡 해설 뮤지컬 "영웅"은 대한제국의 주권이 일본에게 완전히 빼앗길 위기에 놓인 1909년에 갓 서른 살의 조선 청년 안중근은 러시아 연주의 자작나무 숲에서 동지들과 단지동맹으로써 독립운동의 결의를 다지는 내용이다. '사랑이라 믿어도 될까요'는 뮤지컬 "영웅"의 극 중에 일본군이 쓴 총을 안중근 의사를 대신하여 맞은 링링이 부르는 뮤지컬 넘버로, 링링이 죽을 앞에서 안중근에게 사랑을 고백하는 노래이다.

판소리

차례

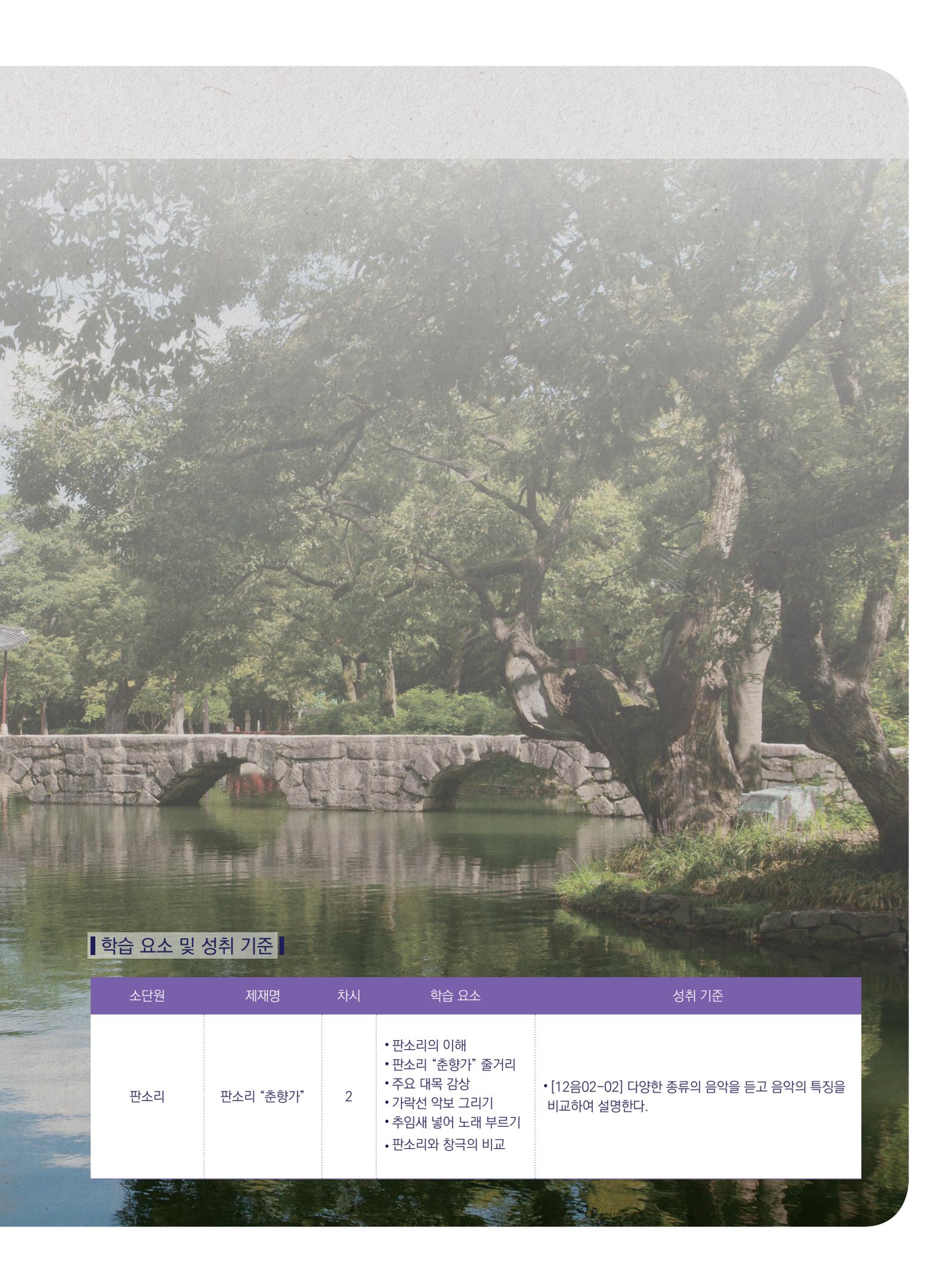
♪ 판소리 “춘향가”

<참고 자료>

♪ 오페라 속으로

♪ 뮤지컬 속으로

■ 학습 요소 및 성취 기준 ■

소단원	제재명	차시	학습 요소	성취 기준
판소리	판소리 “춘향가”	2	<ul style="list-style-type: none">• 판소리의 이해• 판소리 “춘향가” 줄거리• 주요 대목 감상• 가락선 악보 그리기• 추임새 넣어 노래 부르기• 판소리와 창극의 비교	<ul style="list-style-type: none">• [12음02-02] 다양한 종류의 음악을 듣고 음악의 특징을 비교하여 설명한다.

2차시 판소리 “춘향가”

학습 목표

- 판소리 “춘향가”를 통하여 판소리를 이해하고 감상한다.

악곡 해설

판소리 “춘향가”는 백년가약을 맺은 춘향과 남원 부사의 아들 몽룡의 사랑이야기이다. 남원 신임 사또의 수청을 거절하다가 옥에 갇힌 춘향을 이몽룡이 구한다는 내용을 판소리로 엮은 것이다.

• 판소리

여러 사람이 모인 장소라는 뜻의 ‘판’과 노래를 뜻하는 ‘소리’가 합쳐진 말이다. 한 명의 소리꾼과 한 명의 고수가 음악적 이야기를 엮어가는 장르를 의미한다. 판소리는 1964년 12월 24일에 국가 무형 문화재 제5호로 지정되었고, 2003년에 유네스코 인류 무형 문화유산으로 지정되었다.

조선 숙종 무렵에는 모두 12마당이었으나 현재에는 5마당(흥보가, 수궁가, 적벽가, 춘향가, 심청가)으로 전해지고 있다.

판소리 “춘향가”

● 학습 목표 | 판소리 “춘향가”를 통하여 판소리를 이해하고 감상한다.

조선 시대 서민들의 소리마당, 판소리 “춘향가” 줄거리

판소리 “춘향가”는 백년가약을 맺은 춘향과 남원 부사의 아들 몽룡의 사랑 이야기이다. 남원 신임 사또의 수청을 거절하다가 옥에 갇힌 춘향을 이몽룡이 구한다는 내용을 판소리로 엮은 것이다.

“춘향가” 중 주요 대목

중모리장단 속대머리 김기수 편보

춘향이 옥중에서 이도령을 그리워하며 노래하는 대목으로, ‘옥중가’로도 불린다.

진영조장단 오리정 이별 김기수 편보

이몽룡이 춘향과 잠시 이별을 하면서 노래하는 대목이다.

참 고 자 료

항극 “그대를 탄 춘향”

항극 “그대를 탄 춘향”은 지조와 순정만을 지키는 기존의 춘향의 인물과는 달리 당차고 강인한 여성으로 그려지며, 변화도의 청을 거절한 춘향이 스스로 위기를 극복하기 위해 고향을 떠나 새로운 삶의 길을 찾아 잠시 잠시 떠나게 된다. 춘향이 여성으로서의 주체성을 찾는다는 줄거리로 전개되며, 판소리의 옛은 그대로 살리되 기존의 요소에 변화를 주어 신선함을 제공해 준다.

항극 “그대를 탄 춘향” 공연 장면

108

교수 · 학습 계획

단계	교수 학습 내용	교수 · 학습 활동	지도 자료 · 유의점
도입	흥미 유발	• 뮤지컬 “서편제” 중 동호와 성화가 부르는 대목을 감상한다.	• 컴퓨터 • DVD 뮤지컬 “서편제”
전개	판소리의 개념	• 판소리의 정의 및 유래, 종류를 이해한다.	• 판소리의 개념에 대해 이해하도록 한다.
	판소리 “춘향가” 감상	• 판소리 “춘향가”의 줄거리를 이해하고, 명창이 부르는 판소리 “춘향가” 중 ‘사랑가’를 감상한다.	• 학생들이 집중하여 감상할 수 있도록 분위기를 조성한다.
	가락선 악보 그리기 및 노래 부르기	• 남도 민요 음계를 이해하고, 음계에 따라 가락선 악보를 그려 본다. • 추임새를 넣어가며, 2명이 짝이 되어 한 명은 소리, 한 명은 장단을 치며 노래 부른다.	• 교사는 학생들이 그린 가락선 악보를 보며, 소리창을 해주면서 피드백을 한다.
정리	정리 및 평가	• 우리 음악 문화유산에 대한 가치를 이해하고 느껴 본다.	• 유네스코 인류 무형 문화유산에서 우리 음악 문화유산을 조사해 본다.

사랑가 - 판소리 "춘향가" 중

중중모리장단

김기수 편보

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 내 사 랑 이 로 다
 아 바 도 내 사 랑 아 니 가 무 잊 을 - 먹 으 라 느 나

활동 1 명창이 부르는 판소리 "춘향가" 중 주요 대목을 찾아 감상해 보자.

활동 2 선율에 따라 가락선 악보를 그려 보자.

장단
 노랫말
 이 리 오 너 라 업 고 놀 자 △ 사 랑 사 랑 사 랑 내 사 랑 이 야

활동 3 추임새를 넣기에 적절한 곳을 찾아 각 조별로 중중모리장단에 맞추어 불러 보자.

이 리 오 너 라 업 고 놀 자 (엮 싸구)

활동 4 판소리 "춘향가"를 다양한 형태로 구성하여 창의적으로 만들어 보자.

모듬	학습 활동
1모듬	사건 관련 인터뷰하기 예) 남편사상 변혁도 긴급 구속
2모듬	'춘향가' 중 가장 기억에 남는 장면을 선택하여 역할극 해 보기
3모듬	판소리 아니리 만들기
4모듬	만화 만들기

교과서 활동 해설

1. 판소리 "춘향가"의 줄거리

남원 고을의 사또 아들 이몽룡이 같은 고을에 살고 있는 퇴기의 딸 춘향과 사랑을 맺었으나, 이몽룡의 아버지가 한 양으로 발령받아 후일을 기약하며, 슬픈 이별을 하게 된다. 새로 부임한 사또는 춘향에게 수청을 들라고 강요하나 끝내 거절하자 춘향을 투옥시키고, 자기 생일날 처형할 것을 명한다. 드디어 사또 생일 잔치날 춘향을 처형하려는 순간 암행어사가 된 이몽룡이 나타나 못된 사또를 징벌하고, 춘향을 구해내 감격의 재회를 하게 된다. 판소리 "춘향가" 중 잘 알려진 대목은 '적성가 · 천자뒤풀이 · 긴사랑가 · 이별가 · 쑥대머리 · 농부가 · 옥중상봉 · 어사출도' 등이 있다. 그 중 '사랑가'는 이몽룡이 춘향의 어머니에게 결혼을 승낙받고 기뻐서 노래를 부르며 다정하게 노는 장면으로 잘 알려진 대목이다.

2. 판소리 "춘향가"의 주요 대목

• 쑥대머리

판소리 "춘향가" 중 '옥중가'라고도 불리는 '쑥대머리'는

변사또에게 수청을 거부한 춘향이 옥방에 갇혀 한양 낭군을 애타게 그리며 부르는 부분이다. 여기서 쑥대머리는 '쑥과 같이 헝클어진 머리'라는 뜻이다. 중모리장단에 계면조로 구성되어 있다.

쑥대머리

중모리장단

김기수 편보

쑥 대-머 리 귀-신 형 용 적 - - 막 옥 방 의 천-자 리에 - -

• 이별가

성춘향과 이몽룡이 이별하게 되니 성춘향과 춘향 어머니가 슬픈 노래를 부른다. 성춘향이 부르는 노래는 진양장단에 계면조로 되어 있는데, 춘향이 몽룡에게 하소연하는 슬픈 노래이다. 춘향 어머니가 부르는 노래는 중중모리장단에 계면조로 되어 있으며, 춘향 어머니가 통곡하며 이몽룡에게 떼를 쓰는 장면을 적절히 나타내고 있다.

오리정 이별

진양조장단

김기수 편보

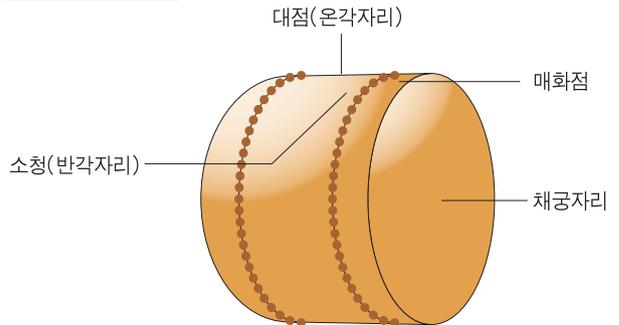
슬 상 - 차 리 향 단 들 러-앞 세 우 고

3. 소리북으로 중중모리장단 연주법

중모리장단을 조금 빠르고 흥겹게 치면, 중중모리장단이 된다. 극적인 상황이 나오는 대목이라든지, 밝고 신나는 장면에서 중중모리장단을 쓴다. 중중모리장단도 빠르기에 따라 느린 중모리, 보통 속도의 중중모리, 빠른 중중모리로 나누어지는데, 빠르기만 다를 뿐 연주 요령은 동일하다. 3소박이 4박 장단으로 맺는 박은 9박에 해당하는 박이 되는데, 소리북의 온각자리를 세게 친다.

중중모리 기본 장단

소리북의 구조

✓ Tip

• 가락선 악보 지도법

1. 교사는 먼저 일상 생활 속에서 쓰이는 인사를 예를 들어 칠판에 시범으로 가락선 악보를 그려 본다.
 - (예) 안녕하세요, 반가워요 등
2. 학생들이 가락선 악보를 그린 것을 직접 음을 넣어 불러줌으로써 학생들은 자신이 생각하고, 그렸던 음과 아닌 부분의 음의 차이를 이해할 수 있다.

• 장단 지도법

1. 소리북과 사물놀이에서 사용되는 북의 차이를 알려준다.
2. 교사가 먼저 시범을 보인 후, 앞에 나와 직접 채를 잡고 장단을 치게 함으로써 학생들은 장단감을 체득할 수 있다.

참고 자료

1. 판소리의 역사

판소리의 유래에 관해서는 아직 뚜렷한 정설은 없다. 무가 기원설, 육자배기토리설, 판놀음기원설, 광대소리기원설 등 여러 가지 학설에 의해 의견이 분분할 따름이다. 17세기 임진왜란과 병자호란이라는 혼돈과 격변의 시간을 거쳐 급격히 확대된 평민층의 현실적인 불만과 욕구, 무엇보다도 최하층의 천민으로서 신분 변화를 꿈꾸던 무력들의 이상이 결합하여, 조선 후기의 새로운 민속 예술로 탄생했다. 지금까지 판소리 사설 자료 가운데 가장 오래된 것은 조선 영조 30년(1754년), 유진한이 지은 “만화집”의 ‘춘향가’ 한시 사설 200구이다. 또한 문헌 자료 ‘관우회’에 의하면 늦어도 순조 때 12마당의 판소리가 있었음을 알 수 있다. 당시에는 과거에 급제하면, 광대와 재인들을 불러 3일유가하고 흥패고사를 지내던 풍습이 있었는데 정조 때, 가난한 선비였던 송만재는 잔치를 베풀 수 없었다. 그래서 ‘관우회’라는 글로 이를 대신하여 오늘날의 판소리에 관한 최초의 문헌으로 주목받는다. ‘관우회’에 소개된 판소리 12마당에는 “심청가·춘향가·홍보가·수궁가·적벽가·변강쇠타령·배비장타령·장끼타령·옹고집타령·무속이타령·강릉매화타령·가짜신선타령”의 내용이 소개되어 있어 당대 성행했던 판소리의 규모와 내용을 짐작할 수 있다. 19세기 후반 신재효(1812~1884)는 구전으로 전수되던 판소리 사설 가운데 여섯 마당을 직접 문자로 정리하는 업적을 세웠다. 또한 중인 출신이었던 그는 풍부한 재력을 바탕으로 많은 판소리 제자를 배출하고, 후원하기도 했다.

2. 판소리 5마당

- 춘향가: 한양에 간 이몽룡을 기다리며, 수절하는 성춘향의 사랑 이야기
- 심청가: 아버지의 눈을 뜨게 하기 위해 공양미 삼백 석에 몸을 판 심청이가 옥황상제의 도움으로 다시 살아나 왕후가 되고, 아버지도 눈을 뜬다는 이야기
- 홍보가: 착한 동생 홍보가 제비의 다리를 고쳐주고 금은 보화를 얻고, 심술궂은 형 놀부네 제비의 다리를 부러뜨려 벌을 받는 이야기
- 수궁가: 병이 든 용왕의 약 때문에 수궁에 잡혀 간 토끼가 슬기롭게 빠져나오는 이야기
- 적벽가: 위·촉·오 삼국의 싸움을 엮은 이야기

3. 판소리의 구성 요소

- 소리: 소리꾼이 하는 노래
- 아니리: 설명 또는 대화하듯 사설을 엮어가는 것
- 발림: 몸짓과 같은 동작
- 추임새: ‘얼씨구’, ‘좋다’ 등의 흥을 돋우는 소리

4. 판소리의 유파

판소리의 유파를 나누는 기준은 전승 지역이다. 판소리는 지역과 밀접한 관계를 갖으면서 동편제, 서편제, 중고제 등으로 나눌 수 있다.

• 동편제

전라도 섬진강 동쪽인 운봉, 구례, 순창, 흥덕 등지에서 전승되는 유파 우조적 경향이 강하고, 창법이 씩씩하고 담담하며 구절 끝맺음이 명확하다.

• 서편제

전라도 섬진강 서쪽인 광주, 나주, 보성 등지에서 전승되는 유파 계면조적 경향이 강하며 창법이 부드럽고, 애절하며 노랫소리가 길게 이어져 꼬리가 긴 것이 특징이다.

• 중고제

경기, 충청 지방을 중심으로 전승된 유파 창법이 동편제와 서편제의 중간이다.

• 강산제

서편제의 수령 박유전이 말년에 전남 보성군 강산리에서 여생을 보내며 창시한 유파 서편제에 바탕을 두고, 동편제와 중고제의 소리 창법을 가미하였다.

5. 판소리 붙임새

종류	특징
엇붙임	사설의 한 행이나 선율선이 앞장단의 꼬리와 뒷장단의 머리에 붙어 있는 형태로, 두 행에 걸쳐 선율이 연결되는 붙임새
잉어걸이	말이 원래자리에 놓이지 않고, 앞이나 뒤로 밀거나 당겨져서 붙는 붙임새
완자걸이	사설이 제 박에 있지 않고, 엇박에 떨어져 있는 형태의 말붙임새
교대죽	3분박 장단에 말을 촘촘히 엮어 2소박, 3소박으로 자주 변환되는 붙임새
도섭	장단과의 박에 어긋나게 자유리듬으로 말이 붙는 붙임새

6. 판소리와 관련된 음악 장르

- 단가: 판소리를 부르기 전에 목을 풀기 위해 부르는 짧은 노래
- 가야금 병창: 한 명 또는 여러명의 연주자가 가야금 연주와 함께 노래하는 연주 형식
- 창극: 판소리에 등장하는 각각의 인물들에게 배역이 주어지는 종합 예술 성격의 극음악
- 마당놀이: 원형의 마당이나 공연되는 해학적인 극음악

▲ 가야금 병창 연주 장면

▲ 창극 공연 장면

▲ 마당놀이 공연 장면

7. 창극 “홍보씨”

고선웅이 연출을 맡고, 소리꾼 이자람이 음악 감독으로 결합하면서 창극 “홍보씨”를 제작했다. 원작을 해체하고, 서양 음악과 춤을 적극 차용한 이 작품은 박씨를 물고 오는 제비가 없는 대신 제비족이 등장하며, 기존 판소리 “홍보가”의 눈대목은 전혀 엉뚱한 대목에서 생뚱맞은 인물이 눈대목을 소화했다. 원래는 홍보가 부르는 ‘흑공단타령’을 놀보와 원님이 나눠 불렀다. 홍보네 가족이 합창하는 ‘쟁기질 노래’는 마치 서양 음악처럼 들리는 등 원작을 현대에 맞게 각색하여 기존 요소에 변화를 주어 신선함을 제공해주고 있다.

8. 창극과 판소리의 비교

창극	판소리
극적인 대사와 동작을 겸한 음악극으로 배역에 따라 등장인물이 다르다.	한 사람이 복장단에 맞춰 소리, 아니리, 발림을 섞어 가며 이야기를 엮는 음악극이다.
1902년 고종의 즉위 40년을 축하하는 행사를 위해 “춘향전”을 준비했으나 실제로는 공연되지 못했다.	18세기 초(숙종 말에서 영조 초)에 형성되었다.
첫 공연 작품인 “춘향전”을 시작으로 다양한 소재와 주제를 사용한 새롭게 창작된 창극들이 등장했다.	12마당까지 불렀으나 시대가 변화됨에 따라 5마당으로 축소되어 현재까지 이른다.
관현악기로 반주한다.	북으로 반주한다.

더 알아보기

• 고수의 역할

- 고수는 북 장단을 치는 사람으로 추임새를 통하여 가객의 맞추고 구실과 소리의 틈을 메워 주며 소리를 이끌어 나가는 역할을 한다.

✓ 오페라 속 인물

1. 오페라 “토스카”

• 작곡가: 푸치니(Puccini, Giacomo, 1858~1924)

푸치니는 베르디와 함께 이탈리아를 대표하는 오페라 작곡가이다. 푸치니 오페라의 주인공은 대부분 서민이며 깊은 애정과 인간적인 정열을 아름다운 선율로 묘사한다. 새로운 수법을 효과적으로 끌어넣어 지방색으로 살리고, 사실의 묘미를 생생하게 감정이 살아 있도록 오페라를 작곡하였다. 대표작으로는 “나비부인”, “라보엠”, “토스카”, “마농 레스코” 등이 있다.

• 해설 및 줄거리

1800년 로마에서 정치범으로 수배된 전 로마공화국의 집정관 안젤로티가 경찰의 추격을 피해 화가인 친구 마리오 카바라도시가 작업을 하고 있는 산 안드레아 델라 발레(Sant' Andrea della Valle)성당으로 숨어든다. 카바라도시는 자신을 찾아 성당으로 피신 온 친구 안젤로티를 숨겨준다. 한창 합창 연습을 하고 있는 성당에 갑자기 들이닥친 스카르피아 일행은 도망자를 어디에 숨겼냐고 추궁하지만, 카바라도시는 입을 열지 않고 범인 은닉 혐의로 체포해 연행한다. 스카르피아는 카바라도시를 가둔 뒤, 토스카에 대한 야욕을 채울 수 있는 방법을 궁리하던 끝에 토스카에게 편지를 보내 카바라도시를 미끼로 경시청으로 찾아오라고 한다. 허겁지겁 달려온 토스카는 잔인하게 고문 받고 있는 카바라도시를 위해 범인이 어디 숨어있는지를 알려주고, 이 사실을 알게 된 카바라도시는 토스카를 원망한다. 카바라도시의 범인 은닉죄가 확실히 드러나자 카바라도시에게 총살을 명하는데, 이 소리를 들은 토스카는 제발 살려달라고 애원한다. 스카르피아는 자기와 하룻밤을 보내면 남자 친구를 살려주겠다고 말한다. 이에 격분한 토스카는 스카르피아에게 칼을 찌르고, 시신 옆에 촛불을 가져다 놓고, 성호를 그은 뒤 카바라도시를 만나러 나간다. 한편 안젤로티는 친구에게 배신감을 느껴 체포되기 직전 자살한다. 카바라도시가 처형되는 시간이 다가오고, 카바라도시는 사형집행관 앞에 서있다. 그리고 토스카는 이를 지켜보고 있다. 총성이 울리고 쓰러진 카바라도시는 미동도 하지 않고 있는데, 스카르피아 살해를 알게 된 경찰이 토스카를 잡으러 달려온다. 그녀는 교도소 지붕에서 뛰어내려 꽃다운 생을 마감한다.

• 악곡 특징

- 현실주의의 영향을 보이면서도 어둡고, 비극적인 주제, 극적인 아름다운 멜로디로 푸치니의 독특한 스타일을 인상 깊게 남긴 곡이다

2. 오페라 “투란도트”

• 작곡가: 푸치니(Puccini, Giacomo, 1858~1924)

• 해설 및 줄거리

고대 중국 황제의 딸인 ‘투란도트’는 할머니를 죽인 타타르인에 대한 복수를 위해 자신에게 구혼하는 젊은이들에게 세 가지 수수께끼를 풀지 못하면 참수형에 처했다. 칼라프 왕자는 아버지 티무르와 자신을 사랑하는 류의 만류에도 불구하고 투란도트의 아름다움에 반해 수수께끼에 도전한다. 칼라프 왕자는 마지막 문제의 정답인 ‘투란도트’를 맞추고, 두 주인공은 사랑의 기쁨과 환희를 누리는 장면으로 막을 내린다. ‘공주는 잠 못 이루고’는 3막에서 칼라프가 사랑의 승리를 확신하며 부르는 유명한 아리아이다.

3. 오페라 “사랑의 묘약”

• 작곡가: 도니체티(Donizetti, Gaetano, 1797~1848)

도니체티는 이탈리아 태생으로 교사가 되길 바라는 아버지를 바람과 달리 작곡가의 길을 선택한다. 19세기 초 이탈리아의 오페라 부파에서 오페라 세리아로의 전환점에 위치하는 작곡가로 폭넓은 내용의 작품을 작곡했다. 로시니의 모방이라고 할 수 있는 초기 작품을 제외하면, 아름다운 선율과 적절한 극적 효과에 특징이 있으며, 관현악법에서 뛰어난 평가를 받고 있다. 로시니, 벨리니와 함께 이탈리아 오페라의 역사상 가장 중요한 위치를 차지하게 되었다. 그의 대표적인 작품으로는 “사랑의 묘약”, “루치아” 등이 있다.

• 해설 및 줄거리

1832년 밀라노에서 초연된 “사랑의 묘약”은 그 묘약이 영터리 약장사의 허풍이었고, 실제로는 포도주에 불과했다는 단순한 코미디 같은 내용이다.

마을의 미녀 아디나는 네모리노와 베르코레 증사로부터 사랑을 받고 있는 삼각관계에 있으나, 본인 자신은 모르고 있다. 여기에 ‘둘카마라’라는 영터리 떠돌이 약장사가 파는 포도주를 ‘사랑의 묘약’이라고 사서 마신 네모리노는 신이 나서 춤을 추며 노래 부른다. 많은 유산이 네모리노에게 돌아간다는 소문이 퍼지면서 아가씨들이 네모리노에게 접근해오고, 네모리노는 ‘사랑의 묘약’이 효력이 나타나는 것으로 안다.

네모리노를 사랑하는 아디나가 더욱 슬퍼하는 것을 본 네모리노는 제2막에서 ‘남몰래 흘리는 눈물’을 부른다. ‘남몰래 흘리는 눈물’은 서정적이면서, 슬픈 멜로디로 대중적으로 잘 알려진 아리아이다. 아디나와 네모리노가 결혼하게 되자, 영터리 약장사의 약은 효능이 증명된 듯 다 팔린다.

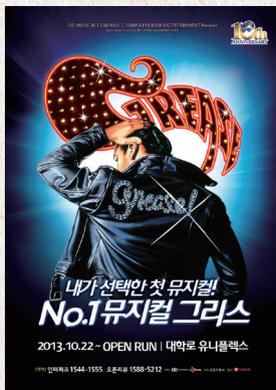

✓ 뮤지컬 속으로

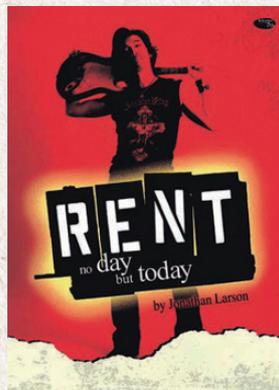
1. 뮤지컬 “그리스”

• 해설 및 줄거리

뮤지컬 “그리스”는 새로운 자유를 표방하는 50년대 미국 젊은이들 사이에서 유행했던 로큰롤 문화를 소재로 젊은이들의 꿈과 열정, 사랑을 그린 작품이다. 짐 제이콥스와 워렌 캐시가 극본·작사·작곡을 담당하였고, 1994년부터 1998년까지 최장의 리바이벌 공연을 가지고 현재도 활발히 공연이 진행 중이다. 이제 막 개학을 맞이한 라이델 고등학교에서 T-버드 파의 대니와 케니키, 로저와 두디는 리조를 중심으로 한 핑크 레이디 클럽의 여학생들과 가볍게 기싸움을 하면서 여름 방학의 추억을 이야기한다. 대니가 지난 여름 해변에서 만난 화끈하고, 매혹적인 소녀 샌디에 대해 말하는 사이, 핑크 레이디 클럽의 여학생들은 프렌치에게 순진한 전학생을 소개받는다. 얌전하고 수줍음 많은 전학생이 바로 대니의 이야기 속 주인공이라는 걸 알게된 여학생들은 샌디를 대니 앞으로 데려가고, 대니는 당황한 나머지 샌디를 외면해서 그녀를 실망시킨다. 서로를 좋아하면서도 샌디와 대니의 관계는 쉽게 회복하지 못하고, 엉뚱하게 꼬여가던 중에 인기 라디오 프로그램에서 댄스 콘테스트를 연다는 소식이 전해진다. 모두의 기대속에 열린 댄스 콘테스트에서도 댄니와 샌디는 화해하지 못하고 분위기가 험악해진다. 프렌치가 돌아온 후 열린 파티에서 리조가 임신한 것 같다는 이야기를 전해들은 케니키가 사실을 확인하려고 하자, 리조는 화를 내며 아이들은 모두 흩어진다. 리조는 케니키와 대화를 하라고 충고하는 샌디에게 화를 내지만 둘은 점차 서로 이해하고, 감정에 솔직해지자고 다짐한다. 다음 날, 지금까지의 모습과는 180도 달라진 색시한 옷차림의 샌디가 다가와 당당하게 자신을 어필하고, 대니는 그 모습에 다시 한 번 반한다. 케니키와 리조도 화해를 하고, 좀 더 성숙해진 아이들이 다함께 노래하고 춤추면서 막이 내린다.

▲ 뮤지컬 “그리스”

▲ 뮤지컬 “렌트”

2. 뮤지컬 “렌트”

• 해설 및 줄거리

뮤지컬 “렌트”는 푸치니의 오페라 “라보엠”을 현대화한 록 뮤지컬이다. 가난한 예술가들이 모여사는 뉴욕 이스트 빌리지를 배경으로 미국 젊은이들의 모습을 사실적으로 묘사한 작품이며, 한국에서도 2000년 예술의 전당 오페라극장에서 초연된 이후 꾸준히 사랑을 받아오고 있다. 에이즈와 가난, 마약이 난무하는 뉴욕 이스트 빌리지에서 집세를 내지 못해 전기마저 끊겨버린 가난한 예술가 마크와 로저는 크리스마스 이브를 앞두고 있다. 마크는 애인이었던 행위 예술가 모린과 헤어진 상태이고, 로저는 에이즈에 걸린 여자 친구가 그 충격으로 자살한 이후 6개월 간 집 밖으로 나와본 적이 없는 상태이다. 게다가 두 사람은 집주인 베니에게 집세까지 독촉 당하고 있다.

베니에게 항의하는 거리 공연을 준비중인 모린을 돕기 위해 마크는 집을 나가고, 혼자 남은 마크는 옛애인을 생각하며 곡을 구상하고 있다. 이 소식을 들은 베니는 모린의 시위 공연을 막아주면 집세를 면제해주고 멀티미디어 스튜디오를 세워주겠다고 제안하지만, 마크와 로저는 그의 제안을 거절한다.

로저와 아래층에 사는 댄서 미미 그리고 모린과 조앤은 싸우고 화해하며 봄을 향한 시간을 보내고 있다. 하지만 여름의 끝 무렵 커플들은 이별을 맞고, 마크는 선정적인 TV 프로듀서 알렉시로부터 작품 의뢰를 받게 된다. 마크는 제안을 수락하고, 지난 1년의 시간을 돌아본다. 미미는 로저가 기타마저 팔아 치우고 마을을 떠나있다는 것을 알게 된다. 로저는 미미가 베니와 함께 지내고 있다는 것을 알게된 후 크게 화를 낸다. 마크는 로저를 뉴욕에 머무르게 하기 위해 미미의 심각해진 건강 상태를 알려주지만, 로저는 속마음과는 달리 화를 내버린다. 우연히 두 사람의 대화를 듣게된 미미는 로저에게 작별을 고하고, 도움을 주겠다는 베니의 제안도 뿌리친 채 사라져 버린다. 자기만의 작품을 완성하기 위해 방송국을 그만 둔 마크와 자기만의 노래를 완성한 로저는 옛집으로 돌아오고, 소프트웨어를 개발해 큰 돈을 번 콜린도 두 사람을 찾아온다. 이때 죽어가는 미미를 발견한 모린과 조앤이 이들을 찾아오고, 자신이 찾던 노래가 바로 미미임을 깨달은 로저는 절규하며 미미에게 자신의 노래를 들려준다. 노래가 끝날 무렵 죽은 줄 알았던 미미가 깨어나면서 모두는 사랑에 대한 노래를 함께 부르며 막이 내린다. ‘Seasons of Love’는 엔젤의 장례식장에 모인 주인공들이 부르며 사랑에 대한 메시지를 전해주고 있다. 이 노래는 젊은이들의 꿈과 열정, 사랑으로 인한 갈등과 우정, 그리고 삶에 대한 희망을 교훈적인 가사와 화음의 아름다움이 인상적인 곡이다.

음악극 제작 방법

1단계	모듬 구성
-----	-------

- ① 모듬을 정하고, 발표할 음악극의 소재를 정한다.
- ② 모듬원의 역할을 분담한다.
예) 대본 및 연출 담당: 1명
연기 담당: 6~7명
음악 담당: 1~2명
안무 담당: 1~2명 등

2단계	대본 작성
-----	-------

- ① 음악극의 주제와 이야기 줄거리를 선택한다.
- ② 선택한 줄거리를 가지고 음악극을 위한 대본을 작성한다.

3단계	배경 음악 선정 및 주제곡 창작
-----	-------------------

- ① 지금까지 배운 음악이나 잘 아는 음악 중에서 음악극의 상황이나 배경에 어울리는 노래를 선정하고 필요한 부분을 편집한다.
→ 사운드 편집 프로그램 활용
- ② 음악극에서 사용할 주제곡을 만드므로 반주를 붙인다.
→ 기보 프로그램 활용
- ③ 각 장면에 필요한 내용은 설계서를 활용하여 작성한다.

4단계	노래 · 연기 연습 및 공연 준비
-----	--------------------

- ① 음악극에 필요한 대사를 구체화하고, 노래를 연습한다.
- ② 노래 및 음악에 어울리는 율동과 연기를 연습한다.
- ③ 필요한 의상과 소품, 무대 배경을 준비하고 최종 리허설을 한다.

5단계	발표 및 평가
-----	---------

- ① 모듬별로 음악극을 발표하고, 공연 장면을 촬영한다.
- ② 느낀 점과 좋았던 점, 개선해야 할 점 등을 이야기하며 활동을 마무리한다.

▲ 음악극 제작 과정

설계서 활용지

장면	#1.	#2.	#3.	#4.
등장인물				
안무				
의상				
분장				
주제곡				
배경음악				
효과음				
소품				
기타				
-				

상호 평가지

모듬명	음악	연기	안무	창의력	완성도	종합 평가 및 느낀점

음악극 대본 예시

제목: 잘자요 엄마(엄마, 안녕)

(등장인물)

[제시 케이츠] 연령은 삼십대 후반 또는 사십대 초반. 창백한 얼굴에 전체적으로 산만한 듯 하면서 불안하다. 제시가 그나마 자신의 상태를 컨트롤 할 수 있게 된 것은 최근 일년 정도 밖에 되지 않았고, 특히 오늘 밤은 마지막까지 자신의 균형 상태를 잘 유지하지 않으면 안된다고 굳게 결심하고 있다. 바지에 긴 검정 스웨터. 스웨터 주머니에 메모한 노

트 종이를 넣어 두었고, 귀 뒤에 연필을 꽂거나 아니면 다른 주머니에 펜을 찔러 놓거나, 제시는 대체로 별로 말이 없는 편이며, 또 그녀가 말을 한다 해도 다른 사람들에게는 그녀의 궤변에 가까운 유머가 잘 통하지 않는다. 오늘날, 그녀의 행동은 지극히 평화스럽지만 그녀에게는 뚜렷한 목적이 있고 시간 시간이 흐르는 것을 정확하게 의식하고 있다. 오늘날만큼 제시가 이야기를 많이 한 적은 없다. 또 이 밤처럼 이야기를 즐겨 본 적도 없다. 제시가 언제나 이런 것은 절대로 아니다. 여기 등장하는 두 여인의 친근감은 모녀가 돌이 오래 함께 살아서 생긴 것이며, 시작만으로 이미 의사 소통이 되는 짧은 말투, 서로를 안팎어 하는 방법, 약올라하는 일 등등 틀에 박힌 듯, 습관적, 상투적인 부분이 있다.

[셀마 케이트] 제시의 엄마 50대 후반, 또는 60대 초반 나이가 들어가는 걸 의식하면서부터 편안하게 누군가에게 의지하고 싶어한다. 바른 말투에 수다스럽고 자기가 한 번 그렇다고 한 것은 끝까지 믿고 그녀가 완강, 또는 건강해 보이는 것은 신체적이라기 보다 정신적인데 있다. 수다에, 참견을 좋아하고 게다가 이곳은 그녀의 집이다.

(작가 노트)

바로 지금부터 시작되는 일이다. 무대의 시계는 8시 15분 무대가 시작 되면서 시계는 관객에게 보이는 곳에서 공연되는 동안 함께 움직여 가고 있어야 한다. 시계는 부엌과 거실의 테이블에 놓아둔다. 막간은 없다.

(무대 장치)

시골길에 있는 비교적 새 집. 거실과 부엌이 있고 가운데 복도가 침실 쪽으로 연결된다.

천장에 잡아당길 수 있는 줄이 있어서 그것을 당기면 다락방으로 올라가는 사닥다리(가) 내려오게 되어 있다. 침실 한개는 복도 쪽으로 개방되어 있고 침실 입구가 관객들에게 보여야 한다. 이 침실이 전체 세트의 초점이다. 조명으로 어떤 때는 이 방을 완전히 안 보이게 할 수 있어야 하고 그리고 또 그저 다른 전체 세트의 일부로 보여지기도 해야 한다. (관객에게)

이렇게 해야 하는 이유는 위협과 약속, 공포와 기대들을 상징하기 위해서다. 완전 허무로 통하는 이 문은 그저 아주 평범한 문이라야 한다. (절대로) 이 문이 이 극, 전체의 포인트다. 거실은 뜨개질 책, 잡지, 재털이, 사탕 그릇들로 차 있다. 엄마가 짠 뜨개질 쿠션, 담요, 조각 이불, 화병 받침, 깔개 등등이 적재 적소에 편안하게 놓여 있다. 화려하지도, 유난스럽지도 않다. 제시와 엄마의 의상, 세트에서 그들의 취향이라든지 지적 수준을 관객이 쉽게 눈치챌 수 없도록, 다시 말하면 아주 평범한 어느 도시민들이 우연히 이곳에 살고 있을 뿐인 분위기를 만들어야 한다. 불필요한 특색을 덧붙이면 관객이 셀마와 제시에게서 거리감을 느낄 것이며, 이것이 가장 경계해야 할 점이다.

(엄마가 음정 박자도 없는 콧노래를 흥얼거리면서 찬장에 손만 집어넣어 더듬어서 무엇인가를 열심히 찾는다. 그녀에게는 이것이 굉장한 운

동일 수 있다. 마침내 컵케이크 상자를 찾아 낸다. 케이크가 비는 것을 발견하고 집 어디엔가 있을 제시를 부른다.)

[엄마] 제시! 제시이!

(불러 놓고 컵 케이크 종이를 벗기며 안보이는 딸에게 큰 소리로) 케이크 이거 마지막이야 적어놔라 응? 초콜렛도 떨어졌어. 땅콩엿은 어따 댔니! 야마 다스한테 또 손 댔나봐 냉장고 문에다 커다란 거울을 하나 붙여 놔야겠다 그럼 지놈도 함부로 못 열겠지. 그렇지? 듣나?! (혼잣소리) 이놈의 코코넛가루, 딱 질색이야. 근데 이놈의 건 왜 이렇게 밤낮 떨어질까

(제시 신문 뭉치 들고 침실 쪽에서 등장)

[제시] 내버려도 아깍잖을 수건 없수?

[엄마] 거기 있잖니.

[제시] (신문 뭉치에 있던 수건 집으며) 수건, (하다가 느끼고) 더 안 잡슬래요?

(케이크 꺾질 주우며) 로레타가 준 이 수영 수건, 비치 타월이라고 하지 참. 엄마 이거 쓸 거예요?

[엄마] (고개 흔든다) --- 게서 뭘하고 있었니?

[제시] 커다란 비닐 보자기 같은 거 뭐 없을까? 쓰레기 봉투면 되겠는데, 여유가 있으면 말예요.

[엄마] 그만 어질러라. 벌써 여덟 시야.

[제시] 가루비누 상자 속에 보너스로 딸려 왔던 담요 조각 낡은거나 수건 같은 거 없어요.

[엄마] 그만 어질러 글썩. 니 머리 그거 그 이상 까맣게는 안돼.

[제시] (계속 부엌 장을 뒤진다. 수건을 두세 장 더 찾아 들고 있던 것 위에 덧였으며) 머리 염색에 쓸려는 거 아니예요 엄마. 무슨 버려도 관참을 베개나 바깥 의자에 놔던 쿠션같은 게 좋겠는데.

(이하 생략)

▲ 음악극 공연 장면