

역사와 음악의 만남

역사 속의 서양 음악

고대 음악부터 근·현대 음악까지 다양한 시대의 서양 음악을
역사적 맥락 속에서 감상해 보자. 역사, 철학, 종교, 문화 등과
연관된 서양 음악을 감상하며 다양한 지식과 폭 넓은
음악 문화를 즐겁게 경험해 보자.

배움 열기 + 역사 속의 서양 음악

* 한눈에 보는 서양 음악사

고대 음악	중세 음악	르네상스 음악	바로크 음악
~5세기 말	5세기 말~15세기 중엽	15세기 중엽~1600	1600~1750
			
종교 의식과 행사를 위한 음악	교회 음악 중심	그리스인들의 인간 정신의 부활	통주 저음의 시대
문자 악보 그리스 선법	그레고리오 성가 오르가눔 모테트	마드리갈 칸초나 리체르카레	오페라, 칸타타 오라토리오, 푸가 모음곡
피타고라스 플라톤	레오넝 페로탱	조스캥 팔레스트리나 라소	비발디 라모 바흐 헨델
			
밀로 "비너스"(B.C.2세기~1세기 초)	"유스티니아누스 황제와 수행자들"(547년경)	보티첼리 "비너스의 탄생"(1485년경)	렘브란트 "야간 순찰"(1642년경)

서양 음악사와 함께 하는 미술 작품

* 기악곡의 종류

하나의 악장으로 된 기악곡

서곡(Overture) 오페라나 모음곡의 처음에 연주되는 관현악곡으로, 독립적으로 연주되기도 한다.

브람스 "대학 축전 서곡"

교향시(Symphonic poem) 표제에 따라 문학적인 소재를 자유로운 형식으로 작곡한 것이며, 리스트가 창시하였다.

시벨리우스 "핀란드야"

전주곡(Prelude) 자유로운 형식으로 작곡된 관현악곡 또는 독주곡이다.

드뷔시 "목신의 오후 전주곡"

녹턴(Nocturne) 밤의 분위기를 표현한 피아노곡으로, 자유로운 형식으로 작곡되었다. 쇼팽에 의해 예술 음악으로 격상되었다.

쇼팽 "야상곡"

즉흥곡(Improptu) 순간적으로 떠올린 악상을 자유롭게 쓴 소품으로, 대부분 세도막 형식이다.

쇼팽 "환상 즉흥곡"

환상곡(Fantasia) 즉흥적으로 떠오르는 악상에 의해 환상적으로 전개되는 곡을 말한다.

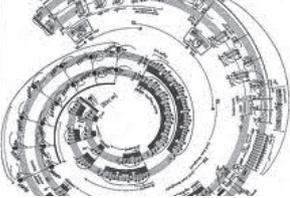
슈베르트 "방랑자 환상곡"

스케르초(Scherzo) 중간에 트리오가 있는 겹세도막 형식으로, 쾌활한 3박자이다. 베토벤이 처음으로 교향곡 등에 쓰기 시작하였다.

쇼팽 "스케르초"

랩소디(Rhapsody) 광시곡이라고도 하며, 서사적, 영웅적, 민족적 색채를 지닌 자유로운 환상곡이다.

브람스 "피아노를 위한 랩소디"

고전주의 음악	낭만주의 음악	민족주의 음악	근·현대 음악
1750~19세기 초	19세기	19세기 후반	20세기
			
형식과 균형의 음악	자유와 개성의 추구	음악을 통한 민족주의 부흥	탐구와 실험의 음악
소나타 형식의 정립 화성 음악 절대 음악	성격 소곡 예술가곡, 교향시 표제 교향곡	자국 민요의 재편성 자국의 신화, 전설, 역사를 소재화	원시주의 음악, 표현주의 음악 구체 음악, 전자 음악 우연성 음악
글루크 하이든 모차르트 베토벤	슈베르트 멘델스존 쇼팽, 슈만 리스트, 브람스	러시아 5인조 스메타나 드보르자크 그리그, 시벨리우스	쇤베르크 스트라빈스키 슈트크하우젠, 메시앙 케이지, 윤이상
			
다비드 "소크라테스의 죽음"(1787)	들라크루아 "민중을 이끄는 자유여신"(1830)	모네 "해돋이"(1872)	워홀 "마릴린 먼로"(1967)

여러 악장으로 된 기악곡

교향곡(Symphony) 기악곡의 가장 장대한 표현 양식으로, 관현악에 의한 소나타를 말한다. 관현악으로 연주하는 형식 중 가장 규모가 크고 완전한 짜임새를 가지고 있다.
모차르트 교향곡 제41번 "주피터"

소나타(Sonata) 소나타 형식 또는 론도 형식 등을 포함하여 보통 3~4악장으로 된 큰 규모의 기악곡이다.
제1악장: 빠름(소나타 형식) | 제2악장: 느림(가요 형식, 겹세도막 형식) | 제3악장: 미뉴에트 또는 스케르초(때로 생략됨) | 제4악장: 빠름(소나타 형식 또는 론도)
베토벤 바이올린 소나타 제5번 "봄"

소나티네(Sonatine) 내용과 형식적인 면에서 소규모의 소나타를 말한다.
라벨 "소나티네"

협주곡(Concerto) 피아노나 바이올린 등의 독주 악기와 관현악이 함께 연주하는 소나타로, 대부분 3악장으로 구성되어 있다.
멘델스존 "바이올린 협주곡 마단조"

모음곡(Suite) 몇 개의 고전 춤곡을 배열하여 만든 고전 모음곡과 춤곡만이 아니라 피아노나 관현악을 위한 음악, 발레를 위한 음악, 연극을 위한 음악 등을 자유롭게 모은 근대 모음곡이 있다.
슈만 "어린이 정경"

실내악(Chamber music) 일반적으로 중주곡 또는 소규모의 합주곡을 말한다. 연주하는 악기의 수와 종류에 따라 현악 4중주, 피아노 3중주, 목관 5중주 등으로 부른다.
베토벤 피아노 3중주 "대공"

음악의 시작 **고대 음악** ~5세기 말

🎯 학습 목표 | 고대 음악을 이해하고 감상한다.

음악에 관한 자료는 드물지만 옛 문헌과 고대 문명 발상지의 출토품, 벽화 등에 그려진 그림들을 통해 종교 의식과 부족 공동 행사에 음악이 사용되었음을 알 수 있다. 시리아 지역에는 고대 그리스 악기로 알려진 키타라와 아울로스가 발견되었으며, 1950년에 발견된 진흙 조각에 새겨진 문자들은 가장 오래된 악보로 추정되고 있다.

활동 1 고대 그리스의 음악 유산을 조사해 보자.

에토스 이론

그리스 인들은 음악이 인간의 인격을 형성하는 데 영향을 준다고 생각하였다. 즉, 막강한 힘을 가지고 있는 음악은 인간의 성격에도 영향을 줄 수 있으므로 음악이 윤리적인 가치를 지녔을 때만 허락되어야 한다는 이론이다.

피타고라스 음계

피타고라스는 길이가 1인 현을 울려 소리를 내고, 처음 길이의 3분의 2인 현을 울리면 처음의 소리보다 5도 높은 소리가 되고, 처음 길이의 2분의 1인 현을 울리면 8도 높은 소리가 난다는 것을 발견하였다. 이를 바탕으로 최초의 음계인 ‘피타고라스 음계’를 만들었다.

활동 2 고대 음악 “세이킬로스의 노래”를 감상해 보자.

Ho son zes phai - - nu me den ho los - sy ly pu -
별이웃는다 파이누이여 걱정과근심을 멀리하라

pros o li go - nes ti to zen - to te los ho chro nos sp ai tei -
왜냐하면 인생은 짧고 시간은 제물을 원하기 때문이다

작품 배경

“세이킬로스의 노래”는 몇 개 남아 있지 않은 그리스 음악의 악보 중 하나로, ‘세이킬로스(Seikilos)’라는 사람이 자신의 부인을 위해 묘비에 새긴 악보이다. 음높이와 리듬이 함께 기보되어 있으며, 기원전 1세기의 것으로 추정된다.

세이킬로스의 비문 소아시아(오늘날의 터키)의 토랄레스(Tralles) 마을 근처의 아이딘(Aidin)에서 나온 돌기둥 비석으로, 스킨리온(Skolion)의 일종이거나 축배의 노래인 듯한 비문이 새겨져 있다.

고대

중세

르네상스

바로크

고전주의

낭만주의

민족주의

근·현대

종교 음악 중심의 중세 음악 5세기 말~15세기 중엽

📌 학습 목표 | 중세 시대 음악을 이해하고 감상한다.

서양 음악에서 중세는 종교가 정치, 사회, 경제, 철학, 문화를 지배하던 시기로, 음악사상 그리스도교가 가장 중요한 위치를 차지하였다. 중세란 용어는 르네상스 시대 학자들이 서양의 역사를 고대-중세-르네상스의 세 단계로 인식하면서 생겨났다. 음악적으로 중세는 많은 음악 유산이 만들어지고, 서양 음악의 기본적인 틀이 형성된 시기다.

중세 음악의 특징

- 교회 음악의 중요성이 강조되었다.
- 세속 음악가 집단이 출현하였다.
- 9세기경 단성 음악이 다성 음악으로 발전하였다.
- 성악 음악이 주류를 이루었고, 선법을 사용하였다.
- 음높이를 대략적으로 표시한 네우마 기보법이 발달하였다.

네우마 기보법

- 고대
- 중세
- 르네상스
- 바로크
- 고전주의
- 낭만주의
- 민족주의
- 근·현대

🎭 활동 | 귀도 다레초가 계명창법을 고안하는 데 사용한 “성 요한 찬가”를 감상해 보자.

참 고 자 료

도, 레, 미, 파, 솔, 라는 어떻게 만들어졌을까?

지금으로부터 천년 전 귀도 다레초라는 수도사가 살았다.

그는 성당에서 제자들에게 노래를 가르치기도 했다.

당시에는 '네우마'라고 하여 상대적인 음높이만 적을 수 있는 악보가 있었다.

이 악보는 정해진 음이 없어서 노래를 익힐 때 몹시 힘들었다.

어느 날 세례 요한에게 바치는 찬가를 가르치고 있었는데…….

가사의 머릿 글자만 떼어 보니 한 음씩 높아지는 것을 알게 되었다.

그 가사는 '우트, 레, 미, 파, 솔, 라' 였으며,

나중에 '우트'의 발음이 어려워져 '도'로 바뀌게 되었다.

무반주 합창 음악의 전성기 르네상스 음악

15세기 중엽~1600년

🎯 학습 목표 | 르네상스 음악을 이해하고, 무반주 합창 음악을 감상한다.

르네상스(Renaissance)란 15~16세기 유럽 사회의 인본주의적 문예 부흥기로, 중세의 교회와 봉건주의에 반발하며 시작되었다. 르네상스란 '재생'이라는 의미를 가지며, 고대 그리스 인들과 로마 인들이 추구했던 많은 이념에 중점을 두어 학문과 문화에 관심이 고조된 시기를 말한다.

르네상스 음악의 특징

- 샹송, 마드리갈 등의 세속 음악이 발달하기 시작하였다.
- 인쇄술의 발달로 악보의 대량 보급이 이루어져 음악의 대중화를 가져왔다.
- 르네상스 음악의 전형은 아 카펠라이지만 16세기 후반부터는 기악 음악도 발전하기 시작하였다.

🎵 활동 | 팔레스트리나(Palestrina, Giovanni Pierluigi da, 1525?~1594)의 “마르첼로의 미사”를 감상하면서 모방 기법을 이용한 대위법 음악의 아름다움을 느껴 보자.

제5곡 아누스 데이 I (Agnus Dei I, 신의 어린 양)

The image shows a musical score for the Agnus Dei I by Palestrina. It consists of six vocal parts: Cantus, Altus, Tenor 1, Tenor 2, Bassus 1, and Bassus 2. The lyrics are 'A - gnus De - - - i A - - gnus - -'. The score is written in a style typical of the Renaissance, with a focus on counterpoint and melodic independence.

팔레스트리나는 104곡의 미사, 250여곡의 모테트 그리고 수많은 세속곡을 남겼으며, 가락의 독립성을 유지하면서도 화성을 매끄럽게 다듬는 대위법 기술을 보여주어 후세 사람들에게 대위법의 표본이 되었다. ‘마르첼로의 미사’는 교회 음악에 큰 관심을 가지고 있었던 교황 마르첼로 2세가 즉위하고 3주 만에 죽자 그를 기리기 위해 헌정된 미사곡이다. 이 곡은 대위법 양식으로 작곡된 6성부의 무반주 합창곡이다.

대위법 '음표 대 음표'를 뜻하는 라틴어 폰크투스 콘트라 폰크툼(punctus contra punctum)에서 유래된 말로, 독립성이 강한 둘 이상의 멜로디를 동시에 결합하는 작곡 기법이다. 대위법에서 각 성부는 명료하게 식별될 수 있는 선율적 독립성을 지니며, 여러 성부가 일정한 규칙에 따라 결합되고 전체적인 조화를 이루어야 한다.

화려하고 웅장한 바로크 음악 1600년~1750년

● 학습 목표 | 바로크 음악을 이해하고, 다양한 작품을 감상한다.

불규칙한 형태의 진주를 의미하는 포르투갈어의 바로코(Barroco)에서 유래한 바로크(Baroque)라는 말은 17세기 고도로 장식된 양식의 건축과 미술에 관련되어 처음 사용되었다. 음악에 있어서는 오페라와 오라토리오가 탄생한 1600년경부터 바흐가 죽은 해인 1750년까지를 바로크 시대라 부른다.

바로크 음악의 특징

- 음악의 중심이 교회에서 궁정이나 귀족 사회로 옮겨가게 되었다.
- 교회 선법에서 벗어나 장 · 단조의 조성이 확립되었다.
- 오페라, 오라토리오, 칸타타, 푸가, 합주 협주곡 등이 작곡되었다.
- 다성 음악이 완성되었으며, 통주 저음을 사용하였다.

활동 2 바로크 시대 음악가들의 작품을 알아보고 감상해 보자.

비발디(Vivaldi, Antonio Lucio, 1678~1741 | 이탈리아) “사계” 중 ‘겨울’ 제1악장

작곡가이자 바이올리니스트로 40여 곡의 오페라를 비롯하여 종교적 성악곡과 가곡을 남겼다. “사계”는 바이올린 독주와 현악 5부, 첼발로가 대화하듯 응답하면서 진행되는 협주곡으로, 사계절을 묘사한 소네트를 바탕으로 작곡된 악곡이다.

Allegro non molto

바흐(Bach, Johann Sebastian, 1685~1750 | 독일) “무반주 첼로 모음곡” 제1번 ‘프렐류드’

뛰어난 오르간 연주자이며 후대 음악가들에게 큰 영향을 주었다. 바로크 시대의 첼로는 저음을 보강하는 보조 악기로 취급되어 충분한 독립성을 지니지 못했던 악기였음에도, 바흐는 바로크 시대 모음곡 양식을 극대화하고 독주 악기로서의 첼로의 위치를 부각시킨 6개의 모음곡을 만들었다.

Moderato

헨델(Händel, Georg Friedrich, 1685~1759 | 독일 → 영국) “메시아” 중 ‘할렐루야’

웅장하고 경쾌한 오페라로 이름을 알렸으며, 후에 종교 음악을 주로 작곡하며 오라토리오를 남겼다. 특히 오라토리오 “메시아” 중 ‘할렐루야’는 영국 국왕 조지 2세가 감동한 나머지 기립해 들은 이후 청중의 관습이 되었다.

Allegro

Hal - le - lu jah! Hal - le - lu - jah! Halle - lu - jah! Halle lu - jah! Hal -

- 고대
- 중세
- 르네상스
- 바로크**
- 고전주의
- 낭만주의
- 민족주의
- 근·현대

형식과 균형의 고전주의 음악

1750년~19세기 초

📌 학습 목표 | 고전주의 음악을 이해하고, 다양한 작품을 감상한다.

고전(Classic)이라는 말은 가장 높은 계급의 시민을 뜻하는 라틴어의 클라시쿠스(Classicus)에서 유래되었으며, 최상급이나 영속적인 가치가 있는 것을 지칭할 때 사용한다. 서양 음악에 있어서 대중음악과의 구별을 위해 넓은 의미로 사용하기도 하지만 보통 하이든, 모차르트, 베토벤이 활동했던 시대의 음악을 가리킨다.

고전주의 음악의 특징

- 일반 대중들을 위한 음악 활동과 연주회장이 생겨났다.
- 주선율과 이를 화성적으로 뒷받침하는 형태의 화성 음악이 주를 이루었다.
- 조화와 균형을 갖춘 작품들이 일정한 형식적인 틀 안에서 작곡되었다.
- 소나타 형식이 완성되어 독주 소나타, 교향곡, 협주곡 등이 작곡되었다.

활동 1 고전주의 음악가들의 작품을 알아보고 감상해 보자.

하이든(Haydn, Franz Joseph, 1732~1809 | 오스트리아) 교향곡 제45번 “고별” 제1악장

‘교향곡의 아버지’라 불리며 소나타 형식을 확립시키고 교향곡의 기초를 마련하였다. 이 작품은 하이든의 음악에서는 보기 드물게 서주가 없으며, 제4악장에서는 단원들이 차례로 퇴장하면서 마지막에는 제1바이올린 연주자 2명에 의해 사라지듯이 끝난다.

Allegro moderato

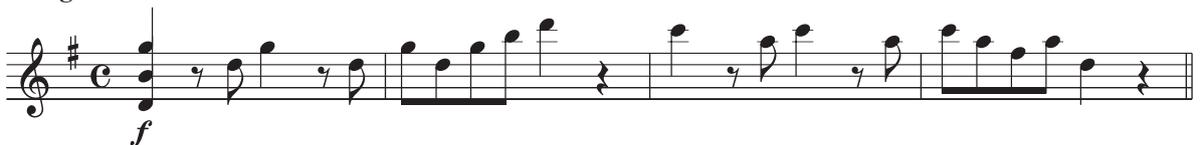
하이든을 고용하던 니콜라우스 에스테르하지 후작은 1766년에 베르사유 궁전을 본뜬 호화로운 새 궁전을 세웠는데, 당시 하인과 궁정 음악가들은 가족과의 동거가 허가되지 않았다. 하이든은 이 제도에 대한 궁정 음악가들의 불만을 곡에 우의적으로 표현하였고, 이 시도는 성공하여 니콜라우스 후작은 이튿날 전원에게 휴가를 주었다고 전해진다.

모차르트(Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756~1791 | 오스트리아) “세레나데” 제13번 K.525 제1악장

‘음악의 신동’이라 불리며 6세 때부터 작곡을 시작하여 35세의 나이로 요절할 때까지 많은 곡을 남겼다. 모차르트는 13곡의 세레나데를 작곡하였는데 그중에서도 13번이 가장 유명하다. 이 곡은 현악 5부로 구성되어 있어서 ‘현악 세레나데’라고도 한다.

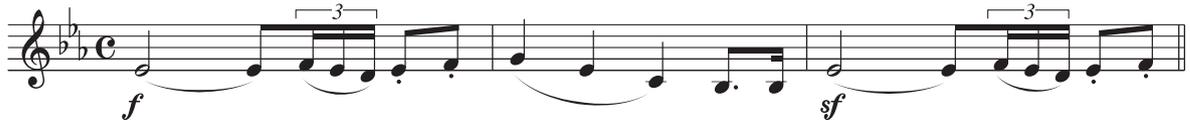
Allegro

베토벤(Beethoven, Ludwig van, 1770~1827 | 독일) **피아노 협주곡 제5번 Op.73 “황제” 제1악장**
 고전주의 음악을 완성시키고 낭만주의를 연 작곡가로 평가받고 있다. 이 작품은 1809년에 작곡되었으며 ‘황제’라는 명칭은 베토벤에 의한 것이 아니라 악곡의 웅장하고 당당한 모습을 황제의 위엄에 결부시킨 것으로 추정하고 있다.

Allegro

활동 2 소나타 형식(Sonata Form)을 알아보자.

두 개의 주제가 각기 다른 조성으로 제시되는 제시부, 제시된 두 개의 주제를 변화·발전시키는 전개부(발전부), 주제를 다시 반복하는 재현부로 이루어지는 3부분 형식이다.

제1주제·제2주제 주제의 변화·발전 제1주제·제2주제 반복

다양한 음악 형식

푸가 형식(Fuga Form): 모방 양식에 의해 발전되었으며, 고정된 수의 성부를 가지는 대위법 양식으로 주제와 모방에 의해 구성된다.

론도 형식(Rondo Form): 하나의 중심 주제부가 삽입부들 사이에 두고, 여러 번 반복되어 나타나는 형식이다.

변주곡 형식(Variation Form): 주제의 가락, 리듬, 조성, 박자, 빠르기 등에 변화를 주어 예술적으로 발전시키는 형식이다.

활동 3 모차르트의 “세레나데” 제13번 제1악장의 제1주제와 제2주제에 어울리는 가사를 창작하여 불러 보자.

제1주제

제2주제

활동 4 계몽주의 사상이 고전주의 음악에 미친 영향을 조사하여 발표해 보자.

계몽주의 사상의 특징	계몽주의 사상이 고전주의 음악에 미친 영향
경험에 의한 이성 존중, 무지·미신·낡은 제도와 관습 타파, 인간의 존엄성과 자유권 강조, 인본주의적 이상과 보편적인 인류애를 표현	

- 고대
- 중세
- 르네상스
- 바로크
- 고전주의**
- 낭만주의
- 민족주의
- 근·현대

자유와 개성을 추구한 낭만주의 음악

19세기

📌 학습 목표 | 낭만주의 음악을 이해하고, 다양한 작품을 감상한다.

낭만주의(Romanticism)라는 용어는 중세 로망스*에서 유래하였다. 18세기 고전주의가 객관적이며 형식적인 면을 강조했던 것과는 달리 19세기의 낭만주의는 고전주의 음악에 낭만적인 요소가 융화되면서 자유·열정·이상을 향한 동경 등에 근간을 두고 감정과 개성을 중시하였다.

*로망스: 영웅이나 영웅적인 사건을 다룬 이야기나 시.

낭만주의 음악의 특징

- 표제 음악이 발달하였다.
- 고전적 형식에서 벗어나 자유로운 형식의 악곡이 많이 작곡되었다.
- 다양한 장르의 음악이 만들어졌고, 대중적인 인기를 얻는 연주자와 작곡가가 나타났다.
- 극적, 시적 표현을 위해 관현악의 쓰임새가 화려해졌으며, 규모가 커졌다.

활동 1 낭만주의 음악가들의 작품을 알아보고 감상해 보자.

슈베르트(Schubert, Franz Peter, 1797~1828 | 오스트리아) “아르페지오네” 소나타 D.821 제1악장

31세의 짧은 생애를 살았지만 아름다운 가락을 지닌 예술가곡을 600여 곡 작곡하여 ‘가곡의 왕’이라고 불린다. 아르페지오네는 1823년 빈의 슈타우퍼가 발명한 악기로 6개의 줄이 있고, 지판에는 기타와 같이 24개의 프렛이 붙어 있다. 지금은 쓰이지 않아 이 소나타는 첼로로 연주된다.

Allegro moderato

베를리오즈(Berlioz, Hector, 1803~1869 | 프랑스) “환상 교향곡” 제1악장 ‘꿈과 정열’

프랑스 낭만주의 음악의 선구자로 낭만적이고 극적인 경향이 강하며 ‘표제 교향곡’이라는 새로운 극적인 관현악곡 스타일을 창시했다. 이 작품은 ‘어느 예술가의 생애’라는 부제가 붙은 5악장 형식의 작품으로, 1830년에 작곡되었다.

Largo

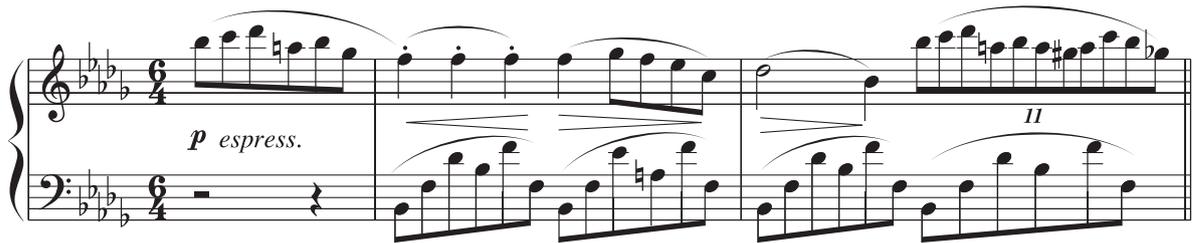

쇼팽(Chopin, Frédéric François, 1810~1849 | 폴란드) “녹턴” Op.9 No.1

어린 시절 피아노와 작곡을 배우고, 15살에 론도를 출판할 정도로 재능이 뛰어났다. 대담한 악상 표현과 피아노 페달의 사용, 의도적으로 빠르기를 변화시켜 연주하는 루바토 방식, 섬세하고 아름다운 음악 색채가 이 작품의 음악적 특징이다. 녹턴은 조용한 밤의 분위기를 나타내는 음악을 말하며, ‘야상곡’으로 번역하여 불리기도 한다.

Larghetto (♩ = 116)

리스트(Liszt, Franz, 1811~1886 | 헝가리) “라 캄파넬라”

체르니에게 피아노를 배우며 음악 공부를 일찍 시작하였다. 교향시의 창시자로 시적, 회화적인 내용에서 영감을 얻은 작품을 작곡하였다. 이 작품은 리스트의 피아노곡집 ‘파가니니에 의한 초절기교 연습곡’ 전 6곡 중 제3곡으로, 라 캄파넬라는 ‘종’을 뜻한다.

Allegretto

활동 2 산업 혁명이 낭만주의 음악에 미친 영향을 모둠별로 토의하여 적어 보자.

구분	기계 발달	증기 기관차의 발달	대도시 계획
산업 혁명이 음악에 미친 영향	피아노의 발달을 가져옴		

활동 3 그림과 어울리는 표제 음악을 작곡해 보자.

*표제 음악은 곡의 내용을 설명하고 암시하려는 표제로, 구체적 또는 추상적인 대상을 묘사하려는 음악이다.

- 고대
- 중세
- 르네상스
- 바로크
- 고전주의
- 낭만주의**
- 민족주의
- 근·현대

📌 **학습 목표** | 민족주의 음악을 이해하고, 다양한 작품을 감상한다.

19세기 후반이 되면서 동유럽 및 북유럽에서는 프랑스 혁명에 의해 조성된 자유·평등의 정신과 민족의 해방을 목표로 하는 민족주의 음악이 등장한다. 음악 기법상으로는 낭만주의 음악의 연장이라고 볼 수 있지만 음악에 표현되어 있는 민족적인 색채는 20세기에 이르러 독자적인 기법에 의해서 민족주의 음악으로 나타나게 된다. 당시 독일, 프랑스, 이탈리아를 중심으로 절정을 이루고 있던 낭만주의 음악에 대항하여 러시아, 체코 등의 작곡가들이 중심이 된 '음악 재 창조 운동'의 계기가 되었다.

민족주의 음악의 특징

- 자국의 역사와 전설, 자연 등으로부터 소재나 내용을 가져왔다.
- 자신들만이 가지고 있는 춤의 리듬, 민속 선율 등을 사용하여 민속적 색채감을 표현하였다.
- 몇몇 작곡가들은 민속 악기를 사용함으로써 자국의 전통적인 음향을 표현하고자 하였다.

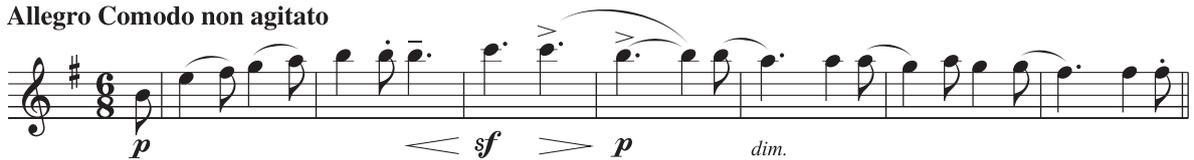
활동 1 민족주의 음악가들의 작품을 알아보고 감상해 보자.

스메타나(Smetana, Bedřich, 1824~1884 | 체코) “나의 조국” 중 제2곡 ‘몰다우’

민족 운동의 선두에 서서 국민극장의 전신인 가극장의 지휘자로 활발한 활동을 하였다. 이 작품은 모두 6곡으로 이루어진 교향시 “나의 조국”의 두 번째 곡으로, 조국 체코에 있는 몰다우강의 흐름을 섬세하고 아름답게 묘사하고 있다.

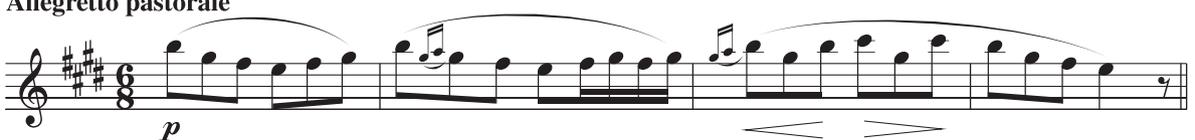
Allegro Comodo non agitato

그리그(Grieg, Edvard Hagerup, 1843~1907 | 노르웨이) 모음곡 “페르 귄트” 중 ‘아침’

작곡가이자 피아니스트로 작품 속에 민족 음악의 선율과 리듬을 많이 도입하고, 민족적 색채가 짙은 작품을 다수 작곡하였다. 이 작품은 입센의 희곡 “페르 귄트”를 극음악으로 작곡한 것으로 노르웨이 설화를 소재로 하고 있으며, 23곡으로 구성되어 있다. 이 중 우수한 4곡을 모아 제1모음곡으로 엮었고, 후에 다시 4곡을 모아 제2모음곡으로 출판했다.

Allegretto pastorale

무소르스키(Musorgskii, Modest Petrovich, 1839~1881 | 러시아) “전람회의 그림”

러시아 5인조의 한 사람으로 언어를 음악으로 자연스럽게 표출하려는 독창적인 음악 어법의 의도를 가곡과 오페라에 잘 나타내고 있다. 이 작품은 화가이자 건축가인 친구 하르트만이 죽은 후에 열린 그의 유작 전시회를 보고, 죽은 친구를 그리워하는 마음과 그의 작품에서 느낀 인상과 감정을 10곡의 피아노 모음곡으로 스케치한 작품이다.

제6곡 ‘사무엘 골덴베르크와 슈워일레’

Andante

시벨리우스(Sibelius, Jean, 1865~1957 | 핀란드) 교향시 “핀란드야”

조국의 자연과 문화를 음악으로 고양시켜 민족주의 음악을 수립하였다. 이 작품은 러시아의 압박을 받던 핀란드인들의 고통받는 모습을 묘사한 후 그들이 전진하는 힘을 보여 주고, 승리와 영광을 나타내는 절정을 표현한 다음 조국을 찬양하는 모습으로 끝맺는다. 핀란드의 민족혼을 일깨워 준 작품으로 평가받고 있다.

Allegro

활동 2 민족주의 음악 작품을 감상하고 느낀 점을 적어 발표해 보자.

작품	느낀 점
시벨리우스 “핀란드야”	도입부의 강렬한 금관 악기의 선율이 러시아의 지배에 저항하는 핀란드 인의 정신을 담은 것 같았다. 후반부의 현악기 선율로 연주되는 부분은 익숙하여 검색해 보니 ‘핀란드야 찬가’였다. 독립을 쟁취한 후의 평화를 표현하는 느낌을 받았다.

활동 3 음악을 통해 애국심을 갖게 된 경험을 발표해 보자.

- 고대
- 중세
- 르네상스
- 바로크
- 고전주의
- 낭만주의
- 민족주의**
- 근·현대

탐구와 실험의 음악을 추구한 근·현대 음악 20세기

📌 **학습 목표** | 근·현대 음악을 이해하고, 다양한 작품을 감상한다.

현대 음악은 새로움을 찾기 위한 탐구와 실험의 음악이라고 할 수 있다. 사회가 급격히 변화함에 따라 음악도 매우 다양하고 복잡한 변화를 겪게 되었다. 과학 기술이 급속하게 발달하며 음악에 영향을 주어 새로운 매체에 의한 음악과 광범위한 응용이 가능하게 되었다. 음악의 정의에 관한 개념이 흔들릴 정도의 급진적인 전위 예술과의 교류도 있었으며, 무한히 발전하는 컴퓨터와의 결합도 음악에 영향을 끼쳤다.

근·현대 음악의 특징

- 기존에 사용했던 장음계나 단음계 이외의 음계를 사용하거나 반음계적 음계, 무조적 음계를 많이 사용하였다.
- 협화음보다 불협화음이 많아졌고, 음악의 양식 면에서도 새로운 변화와 혁신적인 실험이 시도되었다.
- 이전 시대와 달리 특정한 유파 대신 개인적이고 일시적인 양식이 많아졌다.

종류	특징	대표곡
인상주의 음악	구체적인 노출보다는 모호함과 여운을 중시하여 화음과 악기의 음색 변화가 부각된 음악이다.	드뷔시 "목신의 오후 전주곡"
표현주의 음악	내면세계를 추상적으로 표현한 음악으로 쇤베르크와 베르크, 베베른이 대표적인 작곡가이다.	쇤베르크 "달에 홀린 피에로"
원시주의 음악	원시적 생명력을 동경하여 강렬하고 격렬한 리듬과 음색을 사용해 야성적인 분위기를 연출한 음악이다.	스트라빈스키 "봄의 제전"
12음 음악	1옥타브 안의 12개의 음 모두 동등한 자격을 주어 이를 일정한 규칙에 따라 배열시키는 12음 기법으로 작곡한 음악이다.	쇤베르크 "바르샤바의 생존자"
구체 음악	생활 속의 소리들을 녹음하여 기계나 전기로 조작해서 변질 또는 종합해 새롭게 창조한 음악이다.	우사체브스키 "나무와 쇠로"
전자 음악	전자 회로를 통해 음의 소재를 변질, 합성하여 구성한 음악이다.	슈토크하우젠 "습작 I·II"
우연성 음악	작곡가가 소리를 지배하지 않고 연주회장에서 우연히 얻어지는 일회성 음악으로 불확정성 음악 또는 주사위 음악이라고도 불린다.	케이지 "4분 33초"

활동 1 현대 음악가들의 작품을 알아보고 감상해 보자.

드뷔시(Debussy, Claude Achille, 1862~1918 | 프랑스) "목신의 오후 전주곡"

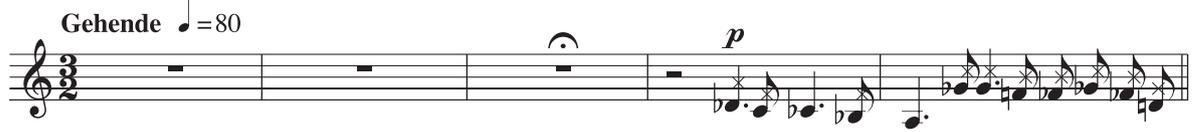
시에서의 상징과, 회화에서의 인상파로부터 영향을 받아 인상주의 음악을 창시하였으며, 반음계, 온음 음계, 병행화음과 같은 다양한 음악 어법과 음색을 추구하였다. 말라르메의 상징시 '목신의 오후'를 음악화한 이 작품은 독특한 회화적 영상을 인상적으로 나타내고 있다.

Très modéré

쇤베르크(Schönberg, Arnold, 1874~1951 | 오스트리아 → 미국) “달에 홀린 피에로” 중 제8곡 ‘밤’
 서양의 전통적인 조성에서 벗어난 무조 음악과 12음 기법의 음악을 개척하여 현대 음악에 큰 영향을 주었다. 이 작품은 1912년에 작곡된 곡으로, 벨기에의 시인 지로의 시를 바탕으로 하르틀레벤이 작사하였다. 전통적인 조성과 화성, 형식과 구성 등을 부정하고 자유로운 면에서 음악을 직관적으로 창작한 대담한 작품으로 3부 21곡으로 구성되어 있다.

Finst-re, schwar-ze Rie-sen-fal-ter to-te ten der

이 곡은 가곡에 연극적 기법을 도입한 것으로, 노래할 때에 정확한 음정을 가진 멜로디가 아닌 악보상 음고의 표기에 따라 상대적으로 말하듯이 노래하는 창법인 ‘슈프레히슈티메(sprechstimme)’ 기법으로 노래 부른다.

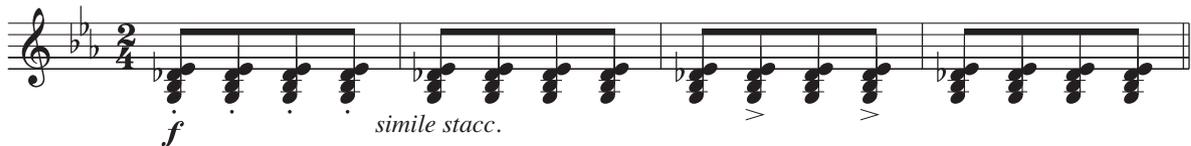

스트라빈스키(Stravinsky, Igor Fyodorovich, 1882~1971 | 러시아 → 미국) “봄의 제전”

초기에는 원시주의의 경향을 보이다가 ‘현악 4중주를 위한 3개의 소품’을 통해 신고전주의 작품을 쓰게 되었다. 이 작품은 2부 14곡으로 구성된 발레 모음곡으로, 러시아 이교도들이 대지와 태양신을 친미하는 내용을 담은 회화적인 작품이다.

제1부 ‘대지에의 찬양’ 중 제2곡 ‘봄의 징후와 젊은 남녀의 춤’

Tempo giusto ♩ = 50

“봄의 제전”이 초연되었을 때 청중들은 언어울림 화음에 의한 거대한 음향, 기묘한 홀수 박자에 의한 기괴한 리듬, 두 개의 서로 다른 조의 동시 출현 등 원시주의 음향을 듣고 엄청난 충격에 일대 혼란이 일어났다고 한다.

활동 2 제재곡과 현대 미술의 연관성을 모둠별로 조사하여 토의해 보자.

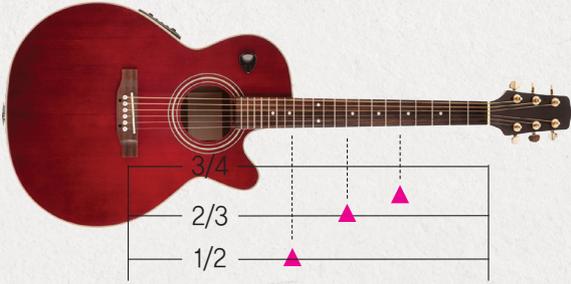
사조	작품	토의 내용
인상주의 미술	모네 “해돋이”	문학의 상징주의와 미술의 인상주의에 영향을 받아 인상주의 음악이 나타났다. 인상주의 미술에서 선명한 윤곽이나 정확한 형식을 피하고 빛의 변화에 따른 순간적인 인상을 표현한 것이 음악에서는 멜로디 윤곽의 모호함과 음빛깔의 미묘한 변화, 풍부한 화성으로 나타난다.
인상주의 음악	“목신의 오후 전주곡”	
표현주의 미술	뭉크 “절규”	“달에 홀린 피에로”
표현주의 음악	“달에 홀린 피에로”	
야수주의 미술	마티스 “춤II”	“봄의 제전”
원시주의 음악	“봄의 제전”	

- 고대
- 중세
- 르네상스
- 바로크
- 고전주의
- 낭만주의
- 민족주의
- 근·현대

배움 넓히기

1 아래의 붉은 부분을 짚고 연주했을 때 기타에서 소리 나는 음들을 말해 보자.

2 고대 그리스 시대의 에토스 이론에서는 음악이 인간의 인격 형성에 영향을 준다고 하였다. 생활 속에서 경험하는 음악이 감정과 정서에 미치는 영향을 발표해 보자.

음악	감정과 정서에 미치는 영향
태교 음악	산모의 심리를 안정시키고 평온하게 만든다.
애국가, 교가	

3 중세와 르네상스 시대 음악의 공통점과 차이점을 찾아 모둠별로 발표해 보자.

구분	공통점	차이점
시대	중세 음악	
	르네상스 음악	

4 무소르스키의 “전람회의 그림” 중 제6곡 ‘사무엘 골덴베르크와 슈위일레’를 듣고 두 인물의 특징을 상상해 보고, 그 이유를 발표해 보자.

사무엘 골덴베르크		인물의 특징	
		이유	
슈위일레		인물의 특징	
		이유	

5 사회적, 경제적, 정치적인 요인들이 음악에 반영된 사례를 찾아보고 토의해 보자.

요인	작품	토의 내용
사회적 요인	쇤베르크 “달에 홀린 피에로”	1904년 오스트리아 황태자 프란츠 페르디난트가 거국적인 군사 훈련을 감독하러 보스니아의 사라예보로 갔다가 세르비아 청년에 의해 암살되는 사건이 발생한다. 이 사건을 계기로 제1차 세계 대전이 일어나고, 유럽 전체의 정치와 사회 등 모든 체계는 큰 불안 속에서 급속하게 변화하기 시작한다. 사람들은 극대화된 낭만주의의 미적 감각을 버리고, 불안한 인간의 심리를 예술을 통해 다양한 방법으로 표출하기 시작한다.
경제적 요인	쇼팽 “녹턴”	
정치적 요인	시벨리우스 “핀란드야”	

6 내가 좋아하는 서양 음악 작품을 소개하고, 작품의 내용과 음악적 특징을 발표해 보자.

좋아하는 작품	작품의 내용과 음악적 특징
하이든 현악 4중주 제35번 “종달새”	하이든이 60세 때 작곡한 작품으로, ‘종달새’라는 별명은 악장 도입부의 아름다운 바이올린 선율이 마치 새가 지저귀는 것 같아서 붙여진 것이다. 이 곡에는 ‘종달새’ 외에도 ‘혼파이프’라는 별명이 있는데, 이는 빠른 4악장이 마치 영국 선원들이 추는 혼파이프라는 춤곡처럼 계속되는 빠른 음표로 이루어져 있기 때문이다. 두 가지 별명 모두 하이든이 붙인 것은 아니지만 이 작품의 핵심적인 특징을 잘 드러내는 말이다.

7 평가

평가 요소	평가 기준	성취 수준		
		우수	보통	노력
음악의 개념 및 구성 원리	감상한 악곡의 음악적 특징을 설명할 수 있나요?			
	작품을 감상하며 악기들의 음색을 구별할 수 있나요?			
감상 태도	감상 활동에 적극적으로 참여하였나요?			
발표력	음악을 듣고 느낌이나 생각을 자신 있게 발표하였나요?			
협동성	모둠 활동에 적극적으로 참여하였나요?			