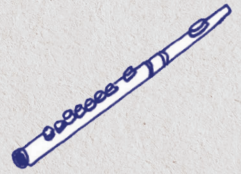

05

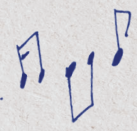
역사와 음악의 만남

역사 속의 서양 음악

┃ 단원 개관 ┃

세계 여러 나라의 음악 문화를 공감하고, 폭넓게 이해하는 것은 풍부한 삶을 영위하는데 중요하다. 고대 음악부터 근·현대 음악까지 다양한 시대의 서양 음악을 역사적, 사회적, 문화적 맥락 속에서 감상하면서 음악의 생성 과정을 살펴보고, 그 내용과 의미를 공감하며 이해해 보자.

단원 지도 계획

대단원	소단원	제재명	교과서 쪽수	주요 학습 활동
05.역사와 음악의 만남 역사 속의 서양 음악		음악의 시작 고대 음악	118	<ul style="list-style-type: none"> 고대 음악의 특징 알아보기 고대 그리스의 음악 유산 조사하기 '세이킬로스의 노래' 감상하기
		종교 음악 중심의 중세 음악	119	<ul style="list-style-type: none"> 중세 음악의 특징 알아보기 '성 요한 찬가' 감상하기 그레고리오 성가의 특징 알아보기 선법과 네우마 기보법 알아보기 단성 음악이 다성 음악으로 발전하는 과정 알아보기 '성 요한 찬가'의 악곡 내용 알아보기
		무반주 합창 음악의 전성기 르네상스 음악	120	<ul style="list-style-type: none"> 르네상스 음악의 특징 알아보기 '마르첼로의 미사' 감상하기 대위법과 화성법 구분하기 아 카펠라 연주 형태 알아보기 대위적 짜임새의 효과 알아보기
		화려하고 웅장한 바로크 음악	121	<ul style="list-style-type: none"> 바로크 시대의 사회·문화적 배경 이해하기 바로크 음악의 특징 알아보기 바로크 시대 음악가들의 작품 감상하기 바이올린 독주 부분과 현악 합주 부분 구별하기 반주가 있는 기악곡과 무반주 기악곡의 차이를 느끼기 대위적 짜임새 부분과 화성적 짜임새 부분을 구별하기
		형식과 균형의 고전주의 음악	122	<ul style="list-style-type: none"> 고전주의 음악의 시대적·역사적 배경 이해하기 고전주의 음악의 특징 알아보기 고전주의 음악가들의 작품 감상하기 소나타 형식의 특징 알아보기 소나타 형식의 특징을 알아보기 협주곡의 특징을 이해하고, 합주 부분과 독주 부분의 음색 구분하며 감상하기
		자유와 개성을 추구한 낭만주의 음악	124	<ul style="list-style-type: none"> 낭만주의 음악의 시대적·역사적 배경 이해하기 낭만주의 음악의 특징 알아보기 낭만주의 음악가들의 작품 감상하기 표제 음악과 절대 음악 구분하기
		민족적 색채를 담은 민족주의 음악	126	<ul style="list-style-type: none"> 민족주의 음악의 시대적·역사적 배경 이해하기 민족주의 음악의 특징 알아보기 민족주의 음악가들의 작품 감상하기
		탐구와 실험의 음악을 추구한 근·현대 음악	128	<ul style="list-style-type: none"> 근·현대 음악의 시대적·역사적 배경 이해하기 근·현대 음악의 특징 알아보기 근·현대 음악가들의 작품 감상하기 근·현대 음악과 미술 사조와의 연관성 조사하기 인상주의 음악의 특징을 이해하며 감상하기 표현주의 음악의 특징을 이해하며 감상하기 원시주의 음악의 특징을 이해하며 감상하기

학습 목표

- 고대 음악을 이해하고 감상한다.

제재 해설

- 서양 음악사 이야기 '고대 음악'

고대 그리스

서양 음악사의 시작은 고대 그리스에서 비롯되었다. 그동안 많은 학자들의 노력으로 '세이킬로스의 노래'와 '아폴로에게 바치는 두 개의 델피 찬가'와 같은 음악에 관한 기록을 찾아냈으며, 이 작은 조각들로부터 음악을 복원했다. 현대인들에게 고대 그리스는 음악교육학의 기틀이 조성된 시기로 기록된다. 플라톤, 아리스토텔레스는 윤리적 차원에서 음악의 중요성을 역설하였으며, 문자에 의한 악보가 생겨났고, 중세 교회 선법의 기초가 되는 그리스 선법이 형성되었다.

고대 로마

로마는 그리스를 계승한 국가였지만, 건국 초부터 끊임없는 전쟁을 통해 국세를 넓혔다. 따라서 군사적 목적이나 여흥을 위한 음악이 주로 발전했던 것으로 알려지며, 고대 그리스 음악의 철학적 전통은 상당히 위축되었다.

교수 · 학습 계획

단계	교수 학습 내용	교수 · 학습 활동	지도 자료 · 유의점
도입	흥미 유발	<ul style="list-style-type: none"> 고대 국가의 음악에 관련된 유물들의 영상을 감상한다. - 영상 속의 유물에 대해 자유롭게 이야기 나눈다. 	<ul style="list-style-type: none"> 컴퓨터
전개	고대 음악의 특징	<ul style="list-style-type: none"> 고대 그리스의 음악 유산을 소개한다. - 붐웨커를 이용한 피타고라스의 음계 이론을 설명한다. - 피타고라스의 음률 계산법을 이해한다. 	<ul style="list-style-type: none"> 붐웨커
	악곡 감상	<ul style="list-style-type: none"> 악곡 내용을 알아본다. - 세이킬로스의 노래를 들어 본다. - 세이킬로스의 노래 가사를 통해 내용을 파악한다. 무반주와 반주를 넣어서 부른다. - 피아노 선율을 듣고, 정확한 음정으로 부른다. - 선율이 익숙해지면 첫 음을 듣고 무반주로 부른다. 	<ul style="list-style-type: none"> 세이킬로스의 노래 선율이 익숙해지면 반주를 넣어서 먼저 부른 후 무반주로 부른다.
정리	정리 및 평가	<ul style="list-style-type: none"> 고대 음악과 현대 음악의 다른 점을 발표한다. - 모둠별로 고대 음악이 현대 음악과 다른 점을 정리한 후 발표한다. 피타고라스 음률과 비슷한 우리나라 음률에 대해 조사해 본다. 	<ul style="list-style-type: none"> 학생들이 자기주도적으로 참여하도록 분위기를 조성한다.

● 학습 목표 | 고대 음악을 이해하고 감상한다.

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

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 아울로스기 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 처음 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 -
 벨이웃는다 파이누이여 걱정과근심을 멀리하라

pros o li go - nes ti to zen - to te los ho chro nos sp ai tei -
 왜냐하면 인생은 짧고 시간은 재물을 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 기록되어 있으며, 기원전 1세기의 것으로 추정된다.

세이킬로스의 비문: 소아시아(오늘날의 터키)의 트랄레스(Tralles) 마을 근처의 아이딘(Aidin)에서 나온 율기동 비석으로, 스킨론(Sklinon)의 일종이거나 속백의 노래인 듯한 비문이 새겨져 있다.

교과서 활동 해설

고대 그리스의 음악 유산

1. 에토스론(도덕론)

막강한 힘을 가지고 있는 음악은 인간의 성격에도 직접적인 영향을 줄 수 있으므로 그것이 윤리적 가치를 가졌을 때만 허락되어야 한다는 주장이다. 플라톤은 음악이 조금만 그 질서로부터 벗어나도 인간의 정서를 타락시킬 수 있다고 믿었고, 이런 믿음을 근거로 예술의 엄격한 검열과 제한을 주장했다. 그가 인간에게 해로운 음악적 요소로 지적한 것에는 번잡한 음의 결합, 복잡한 음계들, 잡다한 리듬의 배합 등이 있다.

음악과 예술의 교육은 대단히 중요하네. 왜냐하면 무엇보다도 장단과 곡조는 영혼 속 깊숙이 들어가서 영혼을 강하게 지배하는데, 만약 사람이 바르게 배우면 음악으로 우아함을 창출해내지만, 그렇지 않으면 전해 반대의 것을 만들기 때문이지. 게다가 또 음악으로 바르게 키워진 사람들은 그릇된 것이라든가, 아름답지 않게 자라난 것들을 곧바로 알 수 있어서 그런 것들에 대해서는 당연히 불쾌해 하지만, 아름다운 것들을 찬양하고 그의 영혼 안에 기꺼이 받아들여 그것들로 양육되어서 아름답고 선한 사람이 되는데...

-조우현 번역, 플라톤의 「국가」 중-

2. 피타고라스 음계와 삼분손익법

피타고라스는 두 음의 음정관계를 수적 비율로 계산하였는데, 전해지는 이야기에 의하면 그 원리를 대장간에서 발견했다고 한다. 어느 날 대장간 옆을 지나가던 피타고라스는 들려오는 망치 소리가 각기 다른 음을 내면서도 서로 조화롭게 울린다는 것을 감지하고 여러 망치들의 무게를 달아 보았다. 그 결과 1:2의 비율로 된 두 망치는 옥타브 음정을, 2:3의 비율로 된 두 망치는 완전 5도를, 그리고 3:4의 비율로 된 두 망치는 완전 4도의 음정을 낸다는 것을 알아냈다고 한다. 수학자인 피타고라스는 완전 5도의 비율을 이루었을 때 아름다운 소리가 난다는 것을 발견하고, 하나의 중심음으로부터 $\frac{2}{3}$ 를 곱하는 방식으로 정확한 완전 5도 위의 음을 계속적으로 구하여 12개의 반음을 얻어낸 음계이다. 이것은 고전적 음계에서 중요한 5도권(circle of fifth)의 기반이다. 피타고라스의 음률은 한국 음악의 음률산정법인 삼분손익법과 유사한 관계이다.

삼분손익법은 십이율(十二律)의 기본인 황종율관에서 시작하여 삼분손익(三分損一)과 삼분익일(三分益一)을 차례로 반복하여 십이율관의 길이를 정하는 법칙을 뜻한다. 삼분손익이란 일정한 관(管)의 길이를 3등분하여 그 중 3분의 2만으로 소리를 낸다는 뜻이며, 삼분익일이란 관의 길

이를 3등분 한 다음 그 3분의 1만큼을 더 하여 3분의 4를 만들어 소리를 낸다는 뜻이다. 삼분손익법으로 얻은 음은 편종과 편경을 사용하는 비교적 오래된 합주음악에 사용되고, 거문고나 가야금으로 연주하는 음악 또는 삼현육각 등 비교적 근세에 발달된 음악에는 적용되지 않는다.

3. 기보법

그리스 기보법은 성악과 기악을 위한 것으로 구분이 되며, 모두 문자로 기보되어 있다. 성악 기보법에서는 반음과 4분음들도 각각의 알파벳을 가지고 있다. 이보다 오래된 기악 기보법은 알파벳에 속하지 않는 다른 문자들도 포함하고 있고, 4분음과 반음의 경우에는 독자적인 문자 대신 기존 문자들의 늘려진 형태나 대칭적 형태가 사용되었다.

4. 세이킬로스의 노래

• 작품 배경

‘세이킬로스의 노래’는 악보로 남아 있는 몇 개 되지 않는 그리스 음악 중의 하나로 ‘세이킬로스(Seikilos)’라는 사람이 자신의 부인을 위해 묘비에 새긴 악보이다. 음높이와 리듬이 함께 기보되어 있고, 기원전 1세기의 것으로 추정되며, 완성된 형태로 기록이 남아 있는 음악 중에는 인류 역사상 가장 오래된 것으로 알려져 있다.

5. 세이킬로스의 비문

소아시아(오늘날의 터키)의 트랄레스(Tralles) 마을 근처의 아이딘(Aidin)에서 나온 돌기둥 비석으로 스킨(Seikilos)의 일종이거나 축배의 노래인 듯한 비문이 새겨져 있다. 이 비석의 서두에는 고대 이오니아 방언으로 ‘나는 묘비 속 초상이다. 세이킬로스가 나를 죽지 않는 기억의 상징으로 이곳에 세웠다.’라고 쓰여 있으며, 그 아래에 다음과 같은 고대 그리스식 기보법으로 표기된 악보와 가사가 있다.

C Z̄ Z̄̄̄ KIZĪ̄̄ K̄ I Z̄̄̄ K̄ O C̄ Q̄̄̄
 Ὁ σον ζῆς, φαί νου, μη δέν ὀλ ως σύ λυ ποῦ.
 C K Z̄̄̄ Ī̄̄ K̄ Ī̄̄ K̄ C̄ Q̄̄̄ C̄ K̄ Ō Ī̄̄ Z̄̄̄ K̄ C̄ C̄ C̄ X̄̄̄
 πρὸς ὀλ ἰ γον ἐ στίπὸ ζῆν, τὸ τέ λος ὁ χροῖνος ἅπαι τέ.

고대 시대에는 체계적인 기보법이 없어 음악을 문자로 표기하였음을 알 수 있다.

더 알아보기

•서양 음악사와 함께하는 미술 작품

◀ 밀로 '비너스'

고대 그리스의 대표적인 조각상의 하나로 130년에서 100년 사이에 제작된 것으로 추정된다. 그리스 신화에서 사랑과 미를 관장하는 여신인 아프로디테(로마 신화의 비너스)를 묘사한 대리석상으로 길이는 203cm이다. 현재 프랑스 파리 루브르 박물관에 전시되어 있다.

◀ 기타라(Kithara)

진리, 음악, 의술의 신인 아폴로를 위한 제례식에서 사용되었으며, 손이나 피크로 연주되는 이 현악기는 7개의 현을 가지고 있고 그 음악은 절제, 균형, 순수, 이성을 특징으로 한다.

◀ 아울로스(Aulos)

포도주와 춤의 신인 디오니소스를 위한 제례식에서 주로 사용되었으며, 그 음악은 열정, 광란, 절정으로 묘사되었다. 관은 보통 2개로 되어 있으며, 양손에 들고 연주하는 악기이다.

참고 자료

유물을 통해 본 고대 음악

서양 음악의 탄생을 정확한 시기로 구분할 수는 없지만, 인류가 생기고 곧 음악도 발달했다는 사실은 인류 문명의 발상지인 메소포타미아, 이집트 등의 나라에서 발굴된 악기나 동굴 속에서의 벽화 등을 통해 흔적을 찾아볼 수 있다. 그 당시만 해도 음악은 전례나 의식의 일부였고, 시간이 흐른 뒤에야 비로소 미적인 표현을 하는 예술이 된다.

1. 메소포타미아의 악기

‘메소포타미아’란 말은 그리스어로 ‘두 강 사이에’라는 뜻인데, 여러 민족과 왕들이 번갈아 가면서 이 지역을 지배했다. 세계에서 제일 먼저 농업이 발달한 곳으로 알려져 있으며, 대형의 리라(4~11현), 궁형하프(11~15현), 류트, 거대한 북 등의 현물이 발굴되기도 하고, 조각에 새겨져 있다.

수메르인이 사용한 리라 ▶

▶ 수메르 문화 유물 '황소 머리 리라'

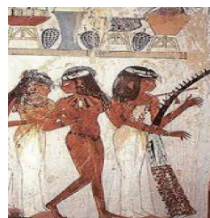
2. 이집트의 악기

이집트는 메소포타미아의 문명 못지않게 역사적 가치를 지닌 국가이다. 기원전 15세기경 이집트의 음악은 무덤 벽화에 새겨진 악기를 연주하는 사람들의 모습을 통해 그 당시의 음악을 추측할 수 있다. 악기의 형태가 원시적이기는 하나, 오늘날까지 이어지는 하프(harp)나 플루트(flute)를 비롯하여 다양한 악기들이 있었음을 알 수 있다.

▶ 이집트의 악기 벽화

신전의 의식에서는 하프, 수금, 시스트럼 등 다양한 악기들이 사용됐다. 벽화를 보면 대개 여성들이 악기를 연주하고 있다. 이는 기원전 1550년경 고대 이집트에 신왕국이 성립될 당시 종교 생활 전반에 걸쳐 여악사들이 연주를 했기 때문이다. 한국이나 일본의 궁중 악사들이 남자로만 이뤄진 것과 대조적이다. 또한 머리 위에 뿔처럼 생긴 둥근 모양을 볼 수 있는데, 이것은 전통에 따라 주요 의식이나 잔치 때 사람들의 머리에 올려둔 향 덩어리이다. 이런 사실을 통해 원뿔 향을 머리에 올려둔 인물의 등장은 그 그림이 의식이나 연회를 다루었음을 짐작할 수 있게 해준다.

▶ 나크트 무덤 벽화

▶ 네바문 무덤 벽화

고대 그리스 신화와 음악

1. 고대 그리스 신화와 악기

그리스 신화를 보면, 음악적으로 뛰어난 신들이 등장한다. 아폴로는 진리, 음악, 의술의 신으로 숭배되었다. 아폴로 제사 음악에서는 기타라나 리라(유사한 종류로서 크기가 작은 것) 같은 현악기가 반주와 독주 악기로 연주되었다. 손이나 피크로 연주되는 이 현악기는 전형적인 것인 경우 7개의 현을 가지고 있고 그 음악은 절제, 균형, 순수, 이성을 특징으로 한다. 제우스의 넓적다리에서부터 디오니소스가 탄생하고 있다.

▲ 아폴로

▲ 기타라

포도주와 춤의 신인 디오니소스를 위한 제례의식에서는 관악기인 아울로스가 주로 사용되었고, 그 음악은 열정, 광란, 절정 등으로 묘사되었다. 인간의 내면에 흐르는 처절한 감정을 재현하기 위해 만들어진 악기로서 고통의 외침소리를 연상시키는 음색을 가졌다고 전해진다. 아울로스는 리드 악기인데, 현존하는 그림들은 항상 연주자가 두 개의 아울로스를 같이 불고 있는 모습을 보여준다(아울로스의 리드에 관해서는 홀리드(single reed)라는 주장과 겹리드(double reed)라는 주장이 엇갈려 있다).

▲ 디오니소스의 탄생

▲ 아울로스

2. 그리스 음악의 특징

- 주로 단선율 음악으로 구성되어 있다.
- 연주시에는 헤테로포니(heterophony)로 연주된다.
- 음악적 리듬은 시(poem)의 리듬으로 반영하였다.
- 현존하는 대부분의 그리스 음악은 고대 그리스 시대의 말기 음악이다.
- 현존하는 대부분의 그리스 음악은 성악 음악의 형태이다.
- 테트라코드: 고대 그리스 음악 체계는 완전 4도를 구성하고 있다.

3. 고대 그리스 신화와 관련된 음악 용어

우리가 잘 알고 있는 서양에서의 음악은 뮤직(Music)이다. 이 단어는 그리스 신화에 나오는 9명의 여신들인 뮤즈(Muse)에서 인용되었다. 그리스어 '무지케(mousike)'는 뮤즈와 기술이나 솜씨를 뜻하는 테크네(Techne)의 합성어로, 음악은 곧 '뮤즈의 솜씨'라고 하여 고대 그리스에서 교양 있는 사람, 우수한 사람이라고 하면 음악에 특출한 재능을 가진 사람을 가리켰고, 음악에 재능이 부족한 사람은 교양 없고 무지한 사람으로 취급받았다.

아래의 그림 속에서 뮤즈는 별다른 특징 없이 서로 손을 잡고 나타난다. 르네상스 시대의 신화학자들에 따르면 그들이 손을 잡고 나타나는 것은 과학과 교양 과목의 밀접한 관계를 보여주는 것이다.

▲ 뮤즈 여신

• 9명의 뮤즈

멜포메네(노래), 에라토(사랑스러움), 에우테르페(기쁨), 우리니아(하늘), 칼리오페(아름다운 음성), 클레이오(명성), 탈리아(풍요와 환성), 테르프시코레(춤의 기쁨), 폴리힘니아(많은 노래)

전통적으로 화가들은 뮤즈를 그릴 때 파비우스 풀겐티우스의 저술을 많이 참조했다. 그는 여신들이 학문의 아홉 분야를 담당한다고 보았다.

아래에 나와 있는 악기는 고대를 짐작하는 회화임을 알려준다. 그 이유는, 가장 위의 님프가 땀버린을 흔드는 모습에서 땀버린은 디오니소스의 성스러운 물건이자 버려진 마에나드들이 그 소리에 맞춰 광란의 춤을 추던 악기였기 때문이다.

▲ 아폴로와 뮤즈들

학습 목표

- 중세 음악을 이해하고 감상한다.

재제 해설

서양 음악사 이야기 '중세 음악'

중세는 서로마 제국의 멸망에서부터 르네상스 시대 이전까지의 시대로 샤를마뉴 대제의 즉위와 로마 제국의 쇠퇴, 영국의 노르만 정복, 제1차 십자군 운동, 봉건제도 등이 발생했던 때이다. 이 시대의 유럽 문명과 문화의 중심에는 그리스도교가 자리 잡고 있었고, 음악 역시 그리스도교에 의한 종교 음악을 중심으로 발달하였다. 중세는 종교적 억압의 시대였지만, 서양 음악의 기본적인 틀이 형성되어 많은 음악 유산을 생산한 시기이기도 하다.

단선율 성가들은 시간이 지남에 따라 약간의 변형들이 가해지며, 단선율 성가가 근원이 되어 최초의 다성 음악 형식인 오르가눔이 탄생하며 체계적인 연주를 위해 4선 악보가 고안되기도 하였다. 중세는 음악적으로 많은 유산이 만들어지고, 서양 음악의 기본적인 틀이 형성되는 시기이며, 초기 기독교의 교회 음악으로 그레고리오 성가가 절정을 이룬다.

교수 · 학습 계획

단계	교수 학습 내용	교수 · 학습 활동	지도 자료 · 유의점
도입	흥미 유발	<ul style="list-style-type: none"> • 중세 시대의 고딕 건축물 사진 감상하며, 중세 음악과의 연관성을 알아본다. - 중세 시대 고딕 건축물의 수직성은 종교적 열망을 표현 	• 사진 자료
		 <p>노트르담 성당 샤르트르 성당 랭스 성당 아미앵 성당 쾰른 성당</p>	
전개	중세 음악의 특징	<ul style="list-style-type: none"> • 그레고리오 성가의 특징을 알아본다. • 세속 음악가 집단에 대해 알아본다. • 선법과 네우마 기보법에 대해 알아본다. • 단성 음악이 다성 음악으로 변천해 가는 과정을 알아본다. - 평성가 → 병행 오르가눔 → 자유 오르가눔 → 멜리스마틱 오르가눔 	• 중세 음악의 특징을 이해할 수 있도록 자료를 충분히 준비한다.
	악곡 감상	<ul style="list-style-type: none"> • 악곡 내용을 알아본다. - '성 요한 찬가'를 들어 본다. - '성 요한 찬가'에서 유래한 계명창법에 대해 알아본다. - '성 요한 찬가'를 게이름으로 부른다. 	
정리	정리 및 평가	<ul style="list-style-type: none"> • '성 요한 찬가'를 불러보고, 중세 음악의 특징에 대해 정리하여 발표한다. 	• 학생들이 자기주도적으로 참여하도록 분위기를 조성한다.

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 시기이다.

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

활동 1 귀도 다레초가 계명창법을 고안하는 데 사용한 '성 요한 찬가'를 감상해 보자.

Ut que-ant la-xis RE-so-na-re fi-bris MI-ra ge-sto-rum Pa-mu-li tu-o-rum,
Sol-ve-pod-lu-ti Li-bi-re-a-tum, Sanc-te Jo-an-nes,

참고 자료

도, 레, 미, 파, 솔, 라는 어떻게 만들어졌을까?

시도로부터 한순간 귀도 다레초라는 수도사가 나왔다. 그는 성당에서 제자들에게 노래를 가르치기도 했다. 당시에는 네우마라고 하여 상대적인 음높이만 적을 수 있는 악보가 있었다. 이 악보는 중세말 음악에서 노래를 적을 때 많이 활용되었다.

어느 날 세계 요한에게 변주는 찬가를 가르치고 있었는데... 가사의 의미 표현만 하면 보니 한 음씩 높아지는 것을 알게 되었다. 그 가사는 '도, 레, 미, 파, 솔, 라'였으며, 나중에 '우도'로 바뀌게 되었다.

교과서 활동 해설

중세 음악의 특징

1. 그레고리오 성가

그레고리오 성가는 예배를 목적으로 만들어진 단선율 성가로 6세기경 그레고리오(Gregorio) 주교의 주도하에 유럽 각지에 퍼져 있던 성가를 체계적으로 집대성한 것이다. 이것이 그의 이름에서 유래한 '그레고리오 성가'(Gregorian chant)이며, '플레인 송'(Plain song), '플레인 찬트'(Plain chant) 등으로 불리기도 한다.

• 그레고리오 성가의 특징

- 라틴어로 쓰여 있으며, 네وما 기보법으로 기록되어 있다.
- 남성이 부르는 단선율 음악으로 교회 선법에 바탕을 두고 있다.
- 연주 형태는 '아 카펠라'(a cappella)로 반주 없이 성악만 연주된다.
- 강약의 구별이 없고 선율선이 부드러우며 박자와 마디를 구별하지 않는다.
- 음역은 가창이 가능한 범위로 제한되어 있으며, 도약 진행은 거의 없고 순차 진행을 한다.
- 순수하게 음악의 즐거움을 위한 작곡이 아니라, 예배의 부속물로서의 기능을 하는 음악이다.

2. 세속 음악가 집단의 출현

그레고리오 성가를 중심으로 한 교회 음악의 세찬 물결 속에서도 세속 음악은 꾸준히 독자적인 틀을 형성해 갔다. 12~13세기경에 등장한 남프랑스의 '트루바두르'와 북프랑스의 '트루베르', 남부 독일의 '미네젱거' 등을 중심으로 연애시, 서정시를 노래하는 음유 시인들이 나타났다.

3. 중세 시대의 사회적 배경

중세는 게르만족에 의해 로마 제국이 해체된 476년부터 14세기 말까지 900여년에 이른다. 중세의 역사는 게르만족 가운데 가장 강력했던 프랑크족이 세운 프랑크 왕국을 중심으로 이루어진 것이다. 프랑크족은 중세 초기의 정치적 혼란을 막기 위해 제국 시대에 이미 국교로 정립되어 있던 기독교를 허용했을 뿐만 아니라, 한 차원 높여 새 시대 건설의 구심점에 두었다.

4. 다성 음악

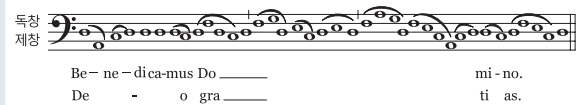
다성 음악은 '오르가눔'(Organum)이라고 하는 즉흥 연주 형태에서 시작되었는데, 시간이 지남에 따라 복잡해지고

정교해졌으며, 성부의 수도 늘어났다. '오르가눔'이란 오르간의 라틴어로 9~13세기에 불린 초기 다성 음악을 총칭하는 말이다.

• 오르가눔의 변천

- 평성가(Plain song)

하나의 선율로 이루어진 반주 없이 노래로만 불리며, 선율은 한 옥타브 안에서 순차적으로 움직이고, 리듬은 라틴어 가사의 강약을 따르는 형태이다.

- 병행 오르가눔(Parallel organum)

평성가 선율의 4도나 5도 아래에 성부를 덧붙여 주선율과 병행 진행하는 형태이다.

- 자유 오르가눔(Free organum)

오르가눔 성부가 주선율과 병진행, 반진행, 사진행 등 다양한 선율 진행을 보이는 형태이다.

- 멜리σμα틱 오르가눔(Melismatic organum)

주선율은 유지한 채 오르가눔 성부는 짧은 음들로 자유롭게 움직이는 형태로 주로 한 음절에 여러 음들이 움직이는 선율이며, 음을 꾸며주듯 길게 연주한다.

5. 교회 선법

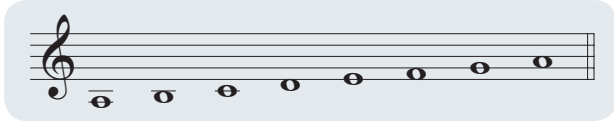
중세 초기부터 서서히 발전해 나간 중세의 음계를 형성한 체계적 방법을 '교회 선법'이라 하며 조성의 개념과는 근본적으로 다르다. 교회 선법은 정격 선법과 변격 선법으로 나눌 수 있다.

- 정격 선법: 정격 선법은 종지음으로 선법의 성격을 결정하는데, 이 종지음은 지금의 으뜸음에 해당하는 것으로 네 개의 정격 선법이 있다. 그리고 종지음에 따라 고대 그리스의 선법에서 유래한 이름을 가졌다.
- 변격 선법: 변격 선법은 정격 선법과 동일한 종지음을 가지고 있는데, 정격 선법의 종지음에서 4도 아래의 음부터 5도 위까지의 음역을 가졌고, 정격 선법의 이름 앞에 하이포(hypo)라는 접두어를 붙였다.

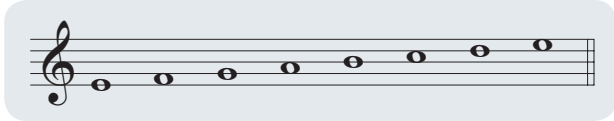
• 제1선법: 도리아 선법(Dorian mode)

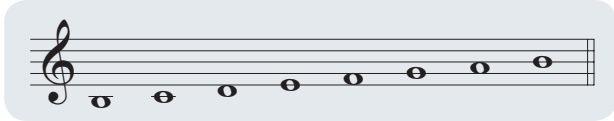
• 제2선법: 하이포도리아 선법(Hypodorian mode)

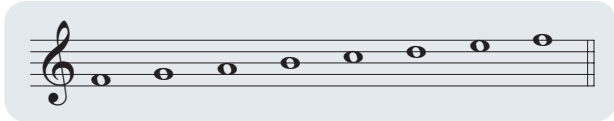
• 제3선법: 프리지아 선법(Phrygian mode)

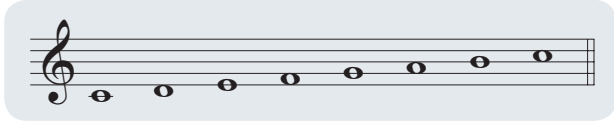
• 제4선법: 하이포프리지아 선법(Hypophrygian mode)

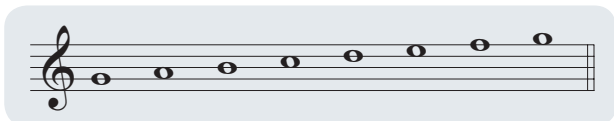
• 제5선법: 리디아 선법(Lydian mode)

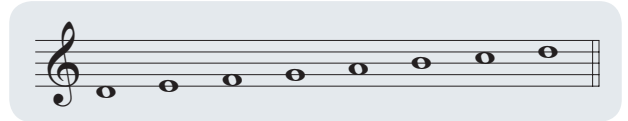
• 제6선법: 하이포리디아 선법(Hypolydian mode)

• 제7선법: 믹솔리디아 선법(Mixolydian mode)

• 제8선법: 하이포믹솔리디아 선법(Hypomixolydian mode)

6. 네우마 기보법

초기 성가는 구전되어 전해지다가 9세기경부터는 그리스어로 기호라는 의미의 '네우마(Neuma)'라는 부호를 사용하기 시작했다. 초기의 네우마는 음악 필사본의 가사 바로 위에 보표 없이 그려졌고, 상대적인 음의 높고 낮음을 암시하는 조그만 표시에 불과했다. 이 기보법은 정확한 음 높이를 표시하는 것이 아니었기 때문에 이미 알고 있는 성가를 다시 기억해 내는 데에 도움을 줄 수 있는 정도였다. 1000년경부터는 4선보에 점과 선, 도형을 그려 넣어 음의 높낮이를 표시하였다. 선에는 노랑과 빨강의 색이 칠해지기도 하였다. 이 악보는 후에 C, F와 같은 문자를 써서 음의 높이를 나타낼 수 있도록 발달하였고, 음의 길이를 나타내는 정량 음표가 생기게 되었다.

• 악보의 역사

문자 악보	<ul style="list-style-type: none"> • 고대 그리스에서 시작되어, 그리스어의 알파벳을 가사 위에 써서 표시하였다 • 고대 로마에서는 로마 문자 a · b · c · d · e · f · g의 일곱 글자로 정리되었다.
네우마 악보	<ul style="list-style-type: none"> • 8세기부터 11세기에 걸쳐서 목소리의 오르내림을 점이나 고리의 기호로 표시한 악보이다. - 선이 없는 네우마 악보 - 두 가닥의 선을 써서 음의 위치를 결정한 악보 - 귀도 다레초가 고안한 4선 악보(11세기)
5선 보표	<ul style="list-style-type: none"> • 12세기에 생겼으나, 15세기가 되어서야 사용하기 시작하였다. 네우마의 기호는 12세기경부터 네모난 음표로 표시하였고, 길이를 나타내는 음표도 만들어졌다. 현재와 같은 악보의 모양이 된 것은 16세기경 부터이다.

더 알아보기

• 계명창법

중세의 음악 이론가인 귀도 다레초(Guido, d'Arezzo, 995?~1050?)가 성가대원들에게 보다 효과적인 성가 연습을 위해 계명창법을 제안했다. 귀도는 성 요한 찬미가인 '너의 시종들이 마음껏(Ut queant laxis)'에서 가사 각 구절의 시작이 음계의 6음과 일치한다는 것을 알고, 그 음들로 시작하는 가사 음절 우트, 레, 미, 파, 솔, 라의 6음절을 따와서 음 이름을 정하였다. 후에 발음하기 어려운 '우트'를 대신해 도미누스(Dominus: 주님)의 첫음절을 따 '도'라고 하였으며, '시'는 Sancte Johannes의 첫 글자를 합쳐 만들어졌다.

✓ 참고곡

♫ 파스카의 희생을 찬미하라

참고곡

〈Solo〉

〈Chorus〉

1. Vi - cti - mae pa - scha - li lau - des im - mo - lent Chri - sti - a - ni.

2. A - gnus red - e - mit o - ves; Chri - stus in - no - cons Pa - tri

3. Mors et vi - ta du - el - lo con - fli - xe - re mi - ran - do

re - con - ci - li - a - vit pec - ca - to - res. 4. Die no - bis Ma -

dux vi - tae mor - tu - us re - gnat vi - vus 6. An - ge - li - cos

악곡 해설 '파스카의 희생을 찬미하라'는 부활절 낮 미사에 부르는 노래로, 11세기 부르고뉴의 사제 위포(Wipo of Burgundy, 995 ~ 1048)의 작품으로 추정되며, 모두 8행으로 구성되어 있다.

참고자료

Seq. 1.

Victimae paschalis laudes * immolent Christi-áni.

Agnus redémít óves : Christus innocens Pátri reconci-

li-ávit peccatóres. Mors et vi-ta du-éllo conflixére mirán-

do : dux vitae mórtu-us, régnať vívus. Díc nobis Mar-ía,

quid vídisti in ví-a? Sepúlcrum Christi vivéntis, et gló-

ri-am vídísti resurgéntis : Angé-licos téstes, sudá-ri-um, et

véstes. Surréxit Christus spes mé-a : praecódet sá-os in Ga-

liáe-am. Scimus Christum surrexisse a mórtu-is vere :

tu nobis, victor Rex, mi-scé rére. Amen. Alle-lú-ia.

· 가사 내용

- 1행: 그리스도인들이 파스카의 희생께 찬미를 드러라
- 2행: 어린양이 어미양을 살려냈음이며! 죄인들을 성부께 화해시켰나니
- 3행: 죽음과 생명이 겨루어 묘한 싸움을 하더니,
- 4행: 죽음을 당하신 생명의 주인이 살아서 다스리시도다.
- 5행: 말하라, 마리아여, 무엇을 길에서 보았던가?
- 6행: 살아계신 그리스도 그의 무덤을, 부활하신 분의 영광을 보았노라.
- 7행: 내 희망, 그리스도께서 부활하여 제자들에게 앞서 갈릴레야로 가시리라.
- 8행: 정녕 부활하심을 우리는 아오니 승리자, 임금님 우리를 불쌍히 여기소서

▲ '파스카의 희생을 찬미하라'를 현대식 네우마로 기보한 악보

학습 목표

- 르네상스 음악을 이해하고, 무반주 합창 음악을 감상한다.

제재 해설

서양 음악사 이야기 '르네상스 음악'

르네상스(Renaissance)는 '재생'을 의미하는데, 15~16세기의 유럽에서, 중세의 신학 중심 학문 체계에 반기를 들고, 고대 그리스와 로마의 문예를 다시 살리려는 움직임이다. 이 사상은 이탈리아를 중심으로 생겨났으며, 인본주의에 기반을 두어 '인간다움'을 존중하는 태도라고 할 수 있다. 코페르니쿠스, 갈릴레이, 뉴턴, 베이컨, 데카르트 등에 의해 발전된 과학적 사고와 방법은 성서에 기초를 둔 중세의 신(神) 중심의 사고와 대치되었다. 한편 이슬람교를 믿은 터키족에 의해 중동 지방을 통하는 동방 무역로가 봉쇄됨에 따라 유럽인들에게는 새로운 무역로 개척이 필요하였고, 이는 곧 15~16세기에 걸친 인도 항로와 신대륙 발견으로 요약되는 지리상 대발견 시대를 열어 놓았다. 중세에 만연했던 난해한 수와 비율의 관점에서가 아니라 인간의 감각을 자극하는 예술로서의 음악을 인정하게 되었고, 교회 세력의 약화로 인한 사회 변화로 음악적으로도 큰 변화를 맞게 되었다.

교수 · 학습 계획

단계	교수 학습 내용	교수 · 학습 활동	지도 자료 · 유의점
도입	흥미 유발	<ul style="list-style-type: none"> 다양한 '아 카펠라' 음악을 감상해 본다. -르네상스 시대는 '아 카펠라' 음악의 전성기임을 설명한다. 	<ul style="list-style-type: none"> 컴퓨터
전개	르네상스 음악의 특징	<ul style="list-style-type: none"> 르네상스의 세속 음악에 대해 알아본다. 인쇄술의 발달이 음악에 끼친 영향을 알아본다. '아 카펠라' 연주 형태를 알아본다. 	<ul style="list-style-type: none"> 르네상스 음악의 특징을 알아본다.
	악곡 감상	<ul style="list-style-type: none"> 대위적 짜임새의 효과를 알아본다. - '마르첼로의 미사'를 대위적 짜임새에 유의하여 감상한다. - 대위적 짜임새의 효과에 대해 자유롭게 이야기한다. ④ 차례로 모방시켜 독립성을 유지시켜 준다. 	<ul style="list-style-type: none"> 마르첼로의 미사
정리	정리 및 평가	<ul style="list-style-type: none"> '마르첼로의 미사'를 감상한 후 느낌을 적어 본다. 중세 음악과 르네상스 음악의 공통점과 차이점을 발표한다. 	<ul style="list-style-type: none"> 중세 음악과 르네상스 음악을 비교해 본다.

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

고대
중세
르네상스
바로크
고전주의
낭만주의
민족주의
근·현대

르네상스 음악의 특징

- 샹송, 마드리갈 등의 세속 음악이 발달하기 시작하였다.
- 인쇄술의 발달로 악보의 대량 보급이 이루어져 음악의 대중화를 가져왔다.
- 르네상스 음악의 전성기는 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 아구스 데이 1 (Agnus Dei 1, 신의 어린 양)

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

▶ **대위법** '음표 대 음표'를 뜻하는 라틴어 폰크투스 콘트라 폰크투스(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.

교과서 활동 해설

1. 르네상스 음악의 특징 알아보기

• 세속 음악의 발달

▲ 마드리갈 중창

르네상스의 대표적인 세속 음악으로는 프랑스의 샹송, 이탈리아의 마드리갈 등을 들 수 있는데, 세속 음악은 15세기 후반부터는 중세의 고착된 형식에서 탈피하여 자유롭게 작곡되고, 가사 내용도 다양해진다.

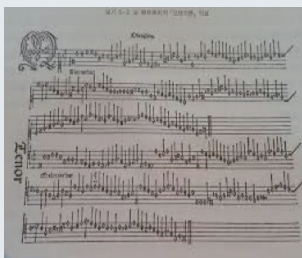
- 샹송: 중세과 르네상스 시대의 프랑스어를 가사로 한 다성 노래이다.
- 마드리갈: 이탈리아에서 성행한 무반주 다성 성악곡으로 주로 세속적인 내용을 노래한다.

• 아 카펠라(a cappella)

르네상스 음악은 기악 음악이 점점 중요해지는 시기이지만, 여전히 성악 중심의 음악이라고 해도 과언이 아니다. 그래서 '교회에서', 또는 '합창으로' 노래한다는 라틴어인 '아 카펠라'를 르네상스 대표적인 연주방식으로 간주한다. '카펠라(cappella)'는 원래 '소(小)성당', 또는 '성당 안의 기도실'을 의미하고, 아(a)는 이탈리아어의 '알라(alla)'와 같은 의미로 '~으로', '~풍으로'라는 의미이다. 즉, 아 카펠라는 '성당풍으로'라는 뜻으로 16세기 유럽의 교회와 성당에서 불렀던 악기 반주 없는 합창곡을 말한다.

• 악보 인쇄술의 발달

16세기 초의 인쇄술의 발명은 신속하고, 효과적인 문화적·예술적 교류를 가져왔다. 최초의 악보 인쇄는 1501년 이태리의 페트루치(Petrucchi, Ottaviano, 1466~1539)에 의해 시작되었다. 이제 다량의 악보가 비교적 염가로 제작 가능하게 됨으로써 다수의 르네상스 음악 작품이 순식간에 전 유럽에 보급되기 시작했고, 음악의 대중화에도 큰 도약을 가져왔다.

▲ 악보 '오데카톤'

페트루치가 1501년에 출판한 악보집 '오데카톤'(Odhecaton, 그리스어로 100개라는 뜻)은 다성 음악을 활자로 인쇄한 최초의 예로 그리스어 제목을 붙여 당시의 최신 유행을 상업적으로 활용하고 있다.

• 대위법(대위적인 짜임새)과 화성법(화성적인 짜임새)

음악에 있어서 짜임새란 씨실과 날실이 얽혀서 옷감을 짜듯이, 음악을 엮어나가는 성부들의 진행 방식을 말한다. 음악은 단선율의 경우를 제외하면, 수평적 결합(멜로디)과 수직적 결합(화음, 화성)이라는 두 가지 측면이 있는데, 전자의 기법을 '대위적 짜임새', 후자의 기법을 '화성적 짜임새'라 부른다. 즉, 대위적 짜임새가 각 성부의 수평적으로 움직임을 중시하는데 비하여 화성적 짜임새는 수직적으로 쌓인 음을 중시한다. 그러나 대위적 짜임새와 화성적 짜임새는 완전히 분리될 수 없는 상호 의존적인 관계에 놓여 있다.

대위법적 기법 (대위적인 짜임새)

여러 성부에서 각각 주제 선율이 등장하면서 성부들이 각자 동등한 지위를 가지며 진행 되는 형태로 두 개 이상의 독립된 선율을 동시에 불렀을 때, 그 선율들이 따로따로 들리지 않고, 잘 어울리게 들리도록 하는 음악적인 기법이다.

화성법적 기법 (화성적인 짜임새)

주제 선율이 한 성부에서만 등장하며, 나머지 성부에서는 그 주제 선율을 화성적으로 뒷받침하는 형태이다. 화성적 짜임새의 경우, 주선율 이외의 성부들은 화성적인 음색의 효과를 낸다.

2. 르네상스 시대의 작곡가

• 두파이(1397?~1474)와 뱅슈아(1400?~1460)

15세기 르네상스의 전반부를 이끈 작곡가들로 당시 주요 장르였던 미사와 모테트, 샹송에 있어 주옥같은 작품을 작곡했다.

• 조스캥(1440?~1521)

네덜란드 악파의 최고 작곡가로 종교개혁가 마틴 루터로부터 '음을 지배하는 거장'으로 칭송 받았다. 르네상스 시대의 프랑스 플랑드르 악파의 다성 음악 작곡가이다.

• 라소(1532~1594)

16세기 후반의 중요한 종교 음악 작곡가로 종교 음악과 세속 음악을 두루 남겼다. 미사, 모테트 등의 종교곡, 리트, 샹송과 같은 세속곡 등 다양한 분야에서 활약하였으며, 폴리포닉한 모테트 기법을 하용하였다.

3. 팔레스트리나 '마르첼로의 미사'

•작곡가: 팔레스트리나(Palestrina, Giovanni Pierluigi da, 1525?~1594)

팔레스트리나는 로마 근교 팔레스트리나라는 마을에서 태어나서 항상 본명 보다는 그가 태어난 마을 이름으로 불렸다. 일찍부터 로마에서 교회음악가로 활약하고, 산타마리아 마조레 대성당, 산피에트로 대성당 외에 몇 군데 교회에서 악장직을 역임하면서 세속 음악보다는 교회 음악의 작곡에 전념했다. 그는 100곡 이상의 미사곡과 300곡 이상의 모테트, 그리고 수많은 세속 마드리갈을 남겼다. 그의 음악은 원숙한 대위법 기법과 명료한 표현이 특징이며, 성악 음악에 대한 존중의 태도를 고수함으로써 폴리포니 교회 음악의 이상형을 만들어 냈다. 그것은 그 후 교회 음악의 지표가 되었을 뿐만 아니라, 대위법적인 기법의 표본으로 오늘날까지 높이 평가되고 있다.

• 주요 작품: 지금까지 알려진 작품에는 104개의 미사, 400개 이상의 모테트와 많은 봉헌송, 마그니피카트, 찬미가 등이 있으며, 140여개의 세속 또는 종교적인 내용의 마드리갈이 있다.

•악곡 해설

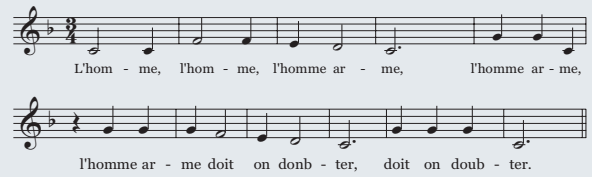
당시의 대위법에 의해 작곡된 교회 음악들이 너무 복잡하고 혼란스러워 교회의 경건함을 손상시키고, 마음까지 흔들어 놓는다고 생각하여 1562년에 열린 종교회의에서 대위법 음악을 계속 교회에서 연주하지 못하게 하려 했으나 팔레스트리나의 '마르첼로의 미사'를 듣고 대위법 음악을 교회에서 계속 사용할 수 있도록 했다는 일화가 있다. 이 미사곡은 교황에 대한 존경과 감사의 마음에서 이런 제목을 붙였는데, 대위법에 화성법을 잘 조화시킨 최고의 걸작이다. 키리에(Kyrie, 주여 우리를 긍휼히 여기소서), 글로리아(Gloria, 영광), 크레도(Credo, 그리스도를 믿습니다), 상투스(Sanctus, 거룩하도다), 아뉴스 데이(Agnus Dei, 신의 어린 양)의 5곡으로 구성되며, 대체로 6성부이나 아래 표에서 보는 바와 같이 곡에 따라 성부 편성을 달리하기도 한다.

	곡	성부의 수	편성
제1곡	키리에	6	C, A, T1, T2, B1, B2
제2곡	글로리아	6	C, A, T1, T2, B1, B2
제3곡	크레도	Patrem~	C, A, T1, T2, B1, B2
		Crucifixus~	C, A, T1, B
		Et in Spiritum~	C, A, T1, T2, B1, B2

	곡	성부의 수	편성
제4곡	상투스	6	C, A, T1, T2, B1, B2
	베네딕투스	4	C, A, T1, T2
제5곡	아뉴스 데이 I	6	C, A, T1, T2, B1, B2
	아뉴스 데이 II	7	C1, C2, A1, A2 T, B1, B2

'교황 마르첼로 미사'는 세속 노래인 '무장 인간'의 선율을 변형시켜 사용하였다.

•무장 인간

•프랑스어 가사 내용: 사람들은 무장 인간을 무서워해야 하네.

참고 자료

1. 서양 음악사와 함께하는 미술 작품

▲ 비너스의 탄생

•보티첼리 "비너스의 탄생"

15세기 르네상스 시대 화가인 산드로 보티첼리의 대표적인 그림 가운데 하나로 이탈리아 피렌체의 우피치 미술관에 전시되어 있다. 로마 신화에서 사랑과 미를 관장하는 여신인 베누스가 성숙한 여성의 모습으로 바다에서 탄생하면서 해안에 상륙하는 내용을 묘사한 그림이다.

2. 르네상스 시대의 악파

•플랑드르 악파(네덜란드 악파)

플랑드르 악파는 15세기 후반에 네덜란드를 중심으로 활동한 작곡가들을 말한다. 부르고뉴 악파의 영향을 받았으며, 대표적 작곡가로는 오케겜, 오브레흐트, 조스캥 데 프레가 있다.

•베네치아 악파

베네치아 악파는 빌라르트가 창시하였으며 플랑드르 악파의 영향으로 생겨났다. 대표적 작곡가로는 빌라르트와 안드레아 가브리엘리, 지오반니 가브리엘리가 있다

✓ 참고곡

내 슬픔 사라져라

참고곡

박윤희 역사
몰 리 작곡

Andante

내 슬픔 사라져 - - - - - 라 그 대 내
내 슬픔 사라져 - - - - -

고 통 인 하 여 그 대 - 눈 - 물 흘 리 - - - - - 네 내 슬픔
라 내 고 통 인 하 여 그 대 가 우 - - - - - 네

사 라 저 - - - - - 라 내 - - - - - 고 통 인 하 여 그 대 가 우 - - - - -
내 슬픔 사라져 - - - - - - - - - - - 라 내 고 통 인 하 여 그

- - - - - 네 눈 물 흘 리 - - - - - - - - - - - 네
대 가 우 네 눈 물 흘 리 - - - - - - - - - - - 네

악곡 해설 중세의 교회 선법인 도리아 선법으로 작곡된 16세기 영국의 마드리갈로 대위적인 기법에 의한 무반주 다성 성악곡이다.
 • 마드리갈: 이탈리아에서 성행한 무반주 다성 성악곡으로 주로 세속적인 내용을 노래한다.

학습 목표

- 바로크 음악을 이해하고, 다양한 작품을 감상한다.

제재 해설

• 서양 음악사 이야기 ‘바로크 음악’

바로크는 ‘불규칙한 형태의 진주’를 의미하는 포르투갈어로 바로코(Barroco)에서 유래한 말이다. 17세기의 고도로 장식된 양식의 건축과 미술 분야에 처음 사용되었다. 음악에는 오페라와 오라토리오가 탄생한 1600년경부터 바흐가 죽은 해인 1750년까지를 바로크 시대라 부른다.

이 시기의 유럽은 중앙집권적인 절대 군주제가 강화됨에 따라 그 동안 교회를 중심으로 이루어졌던 음악도 점차 그 중심축이 궁정이나 귀족사회로 이동되었다.

르네상스 음악의 형태가 직선적인 선율이라면, 바로크 음악은 곡선적이다. 웅장하고, 감정의 표현이 풍부하며 화성적인 성격을 띠며 발전해 갔다. 또한 교회 선법에서 벗어나 장·단조의 조성이 확립되었으며, 다성 음악이 완성되었으며, 통주 저음을 사용하였다. 기악 음악에서는 교회 소나타, 트리오 소나타 모음곡 등이 성립되었다

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 옮겨지게 되었다.
- 교회 선법에서 벗어나 장·단조의 조성이 확립되었다.
- 오페라, 오라토리오, 칸타타, 푸가, 합주 협주곡 등이 작곡되었다.
- 다성 음악이 완성되었으며, 통주 저음을 사용하였다.

▶ 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, 챔발로가 대화하듯 응답하면서 진행되는 협주곡으로, 사계절을 묘사한 소네트를 바탕으로 작곡된 악곡이다.

바흐(Bach, Johann Sebastian, 1685-1750 | 독일) "무반주 첼로 모음곡" 제1번 "프렐류드"

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

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 기림해 들은 이후 정중의 관습이 되었다.

교수 · 학습 계획

단계	교수 학습 내용	교수 · 학습 활동	지도 자료 · 유의점
도입	흥미 유발	<ul style="list-style-type: none"> • 바로크 시대의 사회·문화적 배경을 이해한다. • 영화 "왕의 춤"을 보고 난 후, 학생들에게 바로크 궁정의 모습에 대한 느낌과 프랑스 오페라의 공연 모습을 봤을 때의 느낌들을 자유롭게 이야기 한다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 영화 "왕의 춤"에서의 궁정 모습과 프랑스 오페라의 공연 모습이 담긴 영상을 미리 편집하여 보여준다.
전개	바로크 음악의 특징	<ul style="list-style-type: none"> • '바로크'의 어원을 바탕으로 바로크 음악에 대한 생각을 발표한다. • 바로크 음악의 특징을 알아본다. <ul style="list-style-type: none"> - 예 장·단조의 조성, 바로크의 음악 양식, 통주 저음 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 바로크 음악의 특징을 조사할 수 있도록 한다.
	악곡 감상	<ul style="list-style-type: none"> • 바이올린 독주 부분과 현악 합주 부분을 구별하며 감상한다. <ul style="list-style-type: none"> - "사계" 중 '겨울' 제1악장 • 반주가 있는 기악곡과 무반주 기악곡의 차이를 느끼며 감상한다. <ul style="list-style-type: none"> - "무반주 첼로 모음곡" 중 제1번 프렐류드 • 대위적 짜임새 부분과 화성적 짜임새 부분을 구별하며 감상한다. <ul style="list-style-type: none"> - "메시아" 중 '할렐루야' 	<ul style="list-style-type: none"> • 사계 중 겨울 • 무반주 첼로 모음곡 • 메시아 중 할렐루야
정리	정리 및 평가	<ul style="list-style-type: none"> • 바로크 음악을 모두 감상한 후, 가장 인상 깊은 곡을 선곡하여 그 이유를 발표해 본다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 바로크 음악을 감상하고, 발표해 본다.

교과서 활동 해설

1. 바로크 음악의 특징 알아보기

• 통주 저음

단선율로 가장 낮은 베이스 성부를 뜻하며, 화성적 연주를 위한 일종의 약식 부호이다. 화성은 숫자와 올림표와 내림표 등으로 표시되고, 연주자에 의해서 즉흥적으로(해당 화성 안에서) 자유롭게 연주된다.

• 장·단조의 확립

각 성부의 동등함을 전제로 했던 르네상스 시대의 다성 음악은 바로크 시대에 들어오면서 주선율을 담당하는 상성부와 화음을 담당하는 하성부의 구조로 바뀌었다. 통주 저음의 등장으로, 중세와 르네상스를 지배했던 대위법적인 교회선법은 장조와 단조의 화성적인 체계로 변화된다.

• 오페라·오라토리오·칸타타·모음곡·합주 협주곡

- 오페라(Opera)

성악 및 관현악 위주의 음악에 문학과 연극, 무용, 미술 등 여러 예술 분야의 요소가 결합하여 이루어지는 큰 규모의 극음악이다. 오페라는 주인공이 부르는 아리아와 레치타티보를 중심으로 하여 관현악의 서곡 연주와 노래 반주, 중창, 합창, 발레 등으로 구성된다.

- 오라토리오(Oratorio)

종교적 또는 도덕적 성격을 가진 극적인 독창·중창·합창·관현악을 포함하는 형태로 이야기의 줄거리는 내레이터가 낭송하는 서사적 작품을 말한다. 오페라와 닮았지만, 무대 장치나 의상, 연기 등의 요소가 없이 음악만으로 구성되어 극장보다는 교회나 연주회에서 많이 연주된다.

- 칸타타(Cantata)

다악장 형태의 성악곡으로 가사는 대체로 사랑의 내용을 극적으로 서술하는 양식이었으며, 때로는 교훈적이기도 하였다. 가사에 맞추어 레치타티보(recitativo)와 아리아(aria), 아리오소(arioso)로 구성되어 있고, 주로 독창과 통주 저음으로 연주된다. 오페라와 달리 연주시간이 짧으며, 무대 장치나 의상 없이 실내에서 소수의 청중을 대상으로 연주된다.

- 모음곡(Suite)

바로크 시대에는 유럽 국가 간에 음악가들의 이동이 흔해서 국가적 기원이 다양한 춤곡이 모이게 되었다. 모음곡은 프랑스에서 각 악장들이 자리를 잡았고, 독일에서 고정된

악식으로 확립되었다.

모음곡의 기본 구성은 모두 같은 조성에서 다음과 같은 악장들로 구성된다. 그리고 모든 악장들은 반복되는 2부분 형식을 취하는 것도 전형적인 형태이다.

- 모음곡의 종류

알망드(Allemande)	보통 빠르게, 2박자 계통, 짧은 상박으로 시작하여 음계적 음형을 취함
쿠랑트(Courante)	첫 악장의 주제를 사용함.
사라반드(Sarabande)	3박 계통의 느린 곳, 앞의 악장보다 위엄 있고 화성적임.
지그(Gigue)	가볍고 빠른 춤곡

- 합주 협주곡(Concerto Grosso)

코렐리에 의해 발전되었으며, 콘체르티노(concertino: 2개의 바이올린과 같은 선율악기들과 통주 저음 악기로 이루어진 악기군)와 리피에노(ripieno: 통주 저음 악기와 현·관악기 등의 합주)가 대조와 화합으로 엮여가는 협주곡 형태이다.

2. 바로크 음악가와 작품

• 작곡가: 비발디(Vivaldi, Antonio Lucio, 1678~1741)
바로크 시대의 이탈리아에서 독창적이고, 영향력 있는 작곡가였던 비발디는 어려서 사제 교육을 받았으나 건강이 나빠져서 미사 집전이 어렵게 되어 전적으로 음악에 헌신하게 되었다. 베네치아의 고아와 사생아들의 교육을 담당 하였던 피에타 오스페달레의 바이올린 주자 겸 작곡가이자 교사로 15년간 일하였다. 그는 협주곡에서 탁월한 성과를 보였는데, 500여 곡의 협주곡 중 절반이 바이올린을 위한 작품이다. 그는 3악장 구조의 느린 악장에 다양한 변화를 주었으며, 풍부한 상상력으로 그림과 같이 생생한 음악을 작곡하였고, 16개에 달하는 신포니아(sinfonia)는 고전 교향곡의 발판을 마련해 주었다.

• 주요 작품: 합주 협주곡 “조화와 영감” Op.3, 합창곡 “글로리아” 등

<비발디 “사계”중 ‘겨울’ 제1악장>

• 악곡 해설

“사계”는 비발디의 작품 중 가장 많이 연주되는 곡이다. 1725년에 ‘화성과 창의에의 시도’라는 부제로서, 독주 바이올린과 현악 합주를 위한 12개의 협주곡을 작곡하였다. 비발디는 그 중 4곡에 각각 봄, 여름, 가을, 겨울이라는 간

단한 부제를 붙여, 이 곡을 ‘사계’라고 부르게 되었다.

봄	악곡	
	소네트	봄이 왔다. 새들은 즐거운 소리로 봄을 맞고, 샘물은 산들 바람에 유혹되어서 졸졸졸 흐르는 소리를 달콤하게 낸다. <후략>
여름	악곡	
	소네트	불타는 태양의 계절에 사람은 지치고, 가축도 지치고 소나무도 시든다. <후략>
가을	악곡	
	소네트	마을 사람들은 춤과 노래로 풍년을 축하하고 술은 축제를 열광케 하고, 향연 끝에는 포근한 잠, 축제 뒤에는 평화로운 고요가 흐르고, 마을 사람들을 달콤한 꿈길로 이끈다. <후략>
겨울	악곡	
	소네트	차가운 눈에 덜덜 떨며, 역센 바람이 부는 곳을 끊임없이 제자리 걸음하면서 뛰고 있다. 너무 추워서 이를 악물지 못하고 떨린다. 따뜻한 난롯가에서 사람들이 포근히 쉬는 사이에 만물은 비에 흠뻑 젖는다. 얼음 위를 천천히 걷는다. 넘어지지 않도록 조심하며, 힘차게 걸어보았더니 순식간에 미끄러져 넘어졌다.

• 작곡가: 바흐(Bach, Johann Sebastian, 1685~1750)

뛰어난 오르간 연주자이며, 후대 음악가들에게 큰 영향을 주었다. 바흐는 1685년 아이제나흐의 한 약사의 아들로 태어나, 1750년 죽을 때까지 국제적 명성이나 화려한 조명을 받지 못한 평범한 생애를 보냈다. 그러나 그의 공헌은 지대하여 서양 음악사에서 가장 완벽한 예술 작품을 만든 작곡가의 하나로 존경받고 있다.

그는 바이마르 궁정의 약 10년간 활약하였으며, 1723년부터 27년간 칸타타, 오라토리오, 수난곡 등 성악의 대작과 오르간곡 등을 많이 작곡했다.

• 주요 작품: “브란덴부르크 협주곡”, “마태수난곡”, “푸가의 기술”, “b단조 미사”, “평균율 피아노곡집” 등

<바흐 “무반주 첼로 모음곡” 중 제1번 ‘프렐류드’>

• 악곡 해설

바흐의 무반주 첼로 모음곡은 바이올린 소나타(sonata)와 파르티타(partita)와 함께 독주 악기를 위해 작곡된 곡 중 가장 위대한 작품으로 평가받고 있다. 이 곡은 1900년대 전까지는 대중에게 거의 알려져 있지 않았다. 스페인 바르셀로나의 한 고서점에서 200년 동안 잠자고 있다가 1889년 13세의 소년 파블로 카잘스가 우연히 악보를 발견한 이후 비로소 세상의 빛을 보게 되었다. 이후 카잘스는 피나는 연구와 연습에 의해 12년 뒤에 첫 공개 연주를 열 수 있었고, 48세가 되던 해에 첫 레코딩이 이루어졌다. 카잘스의 역사적인 레코딩은 오늘날까지도 무반주 첼로 모음곡 해석에 기초를 놓은 모범적인 해석으로 존경받고 있다. 이 곡은 첼로라는 악기가 낼 수 있는 모든 화려한 기교와 넓은 감정적 표현 범위, 선율의 얽혀듬과 서로 대화하는 방식에 대한 풍부한 아이디어로 뛰어난 걸작이라고 평가받고 있다. 또한, 이 모음곡은 첼로뿐만 아니라 바이올린, 비올라, 비올라 다 감바와 같은 현악기뿐만 아니라 목관과 금관악기 등의 다양한 악기로 변환되어 연주되며 그 존재 가치를 증명하고 있다.

더 알아보기

• 파르티타(Partita)

바로크 시대에 쓰였던 음악 형식의 하나로 이탈리아에서는 본디 변주곡을 가리켰다. 이 형식은 독일에서도 사용되어 ‘코랄 파르티타’라고 하면 찬송가를 바탕으로 한 변주곡을 뜻했다. 또한 17세기 말엽부터는 모음곡의 뜻으로도 확장되어 사용되었다. 파르티타는 바흐의 6곡의 ‘하프시코드 파르티타’와 3곡의 무반주 ‘바이올린 파르티타’에 의하여 예술적으로 완성되었다.

• 작곡가: 헨델(Handel, Georg Friderich, 1685~1759)

50개의 오페라와 23개의 오라토리오, 많은 양의 교회음악은 물론 많은 기악음악 작품을 남겼다. 영국에 머무르면서 앤 여왕의 비호를 받아 오페라 작곡가로 이름을 떨치게 되었다. 바로크 후기(18세기 중엽)를 헨델은 동시대 인물인 바흐와 비견된다. 바흐는 독일 내에서만 거주하며 작곡과 연주활동을 한 반면, 헨델은 독일뿐 아니라 이탈리아, 영국에 이르기까지 여러 나라에서 활동한 국제적인 작곡가였다.

• 주요 작품: 오라토리오 “메시아”, 관현악곡 “수상 음악 모음곡”, “왕궁의 불꽃놀이” 등

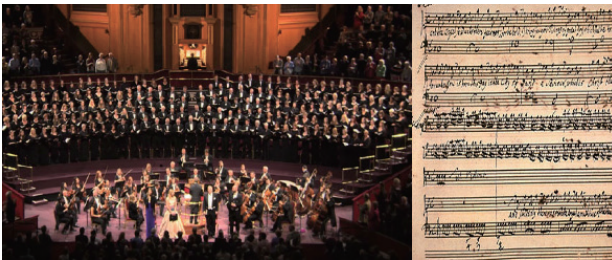
〈헨델 “메시아” 중 제1번 ‘할렐루야’〉

• 악곡 해설

“메시아”는 히브리어로 ‘기름 부어진 자’ 또는 ‘구세주’를 뜻한다. 헨델의 대표작 “메시아”는 그 명성에 비해 곡의 탄생 동기가 비교적 단순하다. 또한 작품을 완성한 기간도 상당히 짧다. “메시아”는 1741년 아일랜드의 수도인 더블린의 한 자선단체에서 자선 모금을 위하여 헨델에게 작품을 의뢰, 불과 3주 만에 완성된 작품이다.

헨델이 빈곤한 생활을 하며 괴로워하고 있던 어느 날, 집에 돌아와 보니 ‘제넨스’에게서 온 소포가 있었는데, 그것이 바로 오라토리오의 가사였다. 그는 헨델에게 작곡을 의뢰했으며, 썩 마음에 내키하지 않던 헨델은 그 글을 읽어 내려가면서 가슴속에서 타오르는 뜨거움을 느끼고는 미친 듯이 작곡에 몰두하기 시작했다고 한다. 초연 때는 불과 16명의 합창단이 초연을 했으며, 소규모의 오케스트라를 사용해서 큰 감동을 주었다고 한다.

1743년 3월 23일 코벤트 가든의 왕실 극장에서 런던 초연을 가졌을 때 영국의 왕 조지 2세가 참석하여 곡이 ‘할렐루야 코러스’에 이르자 감동한 나머지 기립했다는 이야기는 너무도 유명하다.

▲ 메시아 공연 장면

▲ 헨델의 자필 악보

“메시아”는 일반적으로 1부나 2부로 구성된 다른 오라토리오와는 달리 인용된 가사의 내용에 따라 총 3부(총 53곡)로 나누어지는데, 제1부는 그리스도의 예언과 탄생(맑고 평온한 분위기)을 다루며, 제2부는 그리스도의 수난과 속죄(합창을 많이 사용, 극적 긴장감을 더욱 고조) 그리고 마지막으로 제3부에서는 그리스도를 통한 부활과 영생(장중하고, 조용한 분위기)을 음악으로 담아내고 있다.

〈“메시아” 중 ‘할렐루야’〉

이 곡은 “메시아”의 제2부 끝에 나오는 남녀 혼성 4부 합

Allegro

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

창곡이다. 요한 계시록 19장 9절, 11장 15절, 19장 16절을 가사로 사용하였으며, 모든 합창곡들 중 가장 알려진 곡으로 호모포니(Homophony) 양식과 폴리포니(Polyphony) 양식의 혼합구조이다. 템포는 알레그로(Allegro)이며 헨델은 셈여림을 정확하게 지시했다. 이 곡은 합창과 관현악으로 구성되어 있다.

예수 그리스도의 부활로 인한 죽음을 이긴 승리를 알리고 하느님을 찬송하는 이 노래는 전주부에서 트럼펫의 힘찬 소리로 시작되며, 포르테의 강한 소리로 시작한다. 반복적이면서 단순하지 않고, 듣는 이로 하여금 비화성음이나 불협화음이 지속적으로 등장하지 않으며, 힘찬 선율로 승리를 표현하고 있다.

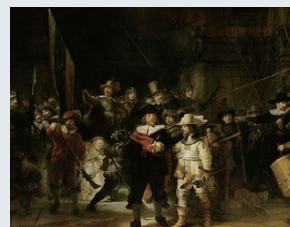
더 알아보기

• 오라토리오(Oratorio)의 유래

오라토리오는 라틴어의 ‘Oratorium’에서 유래한 말로, ‘기도하는 집’이라는 뜻을 가지고 있다. 교회에서 지루하지 않도록 노래를 하게 된 것이 오라토리오의 시작이라 할 수 있다. 오라토리오의 특징은 낭독하는 해설자가 있으며, 별다른 무대장치를 하지 않으며, 성경내용을 바탕으로 이루어져 있는 것이 특징이다.

참고 자료

1. 서양 음악사와 함께하는 미술 작품

▲ 야간 순찰

• 렘브란트 ‘야간 순찰’

‘야간 순찰’의 정확한 작품명은 ‘프란스 반닝 코크와 빌럼 반 루이텐부르크의 민병대’이다. 이 작품은 네덜란드 암스테르담 국립미술관에 전시 중이며, 세계에서 유명한 그림 중 하나이다.

2. 소네트

소네트는 이탈리아 르네상스 시대에 유행한 14행 시로 유럽의 정형시의 한 가지이다. 단어 자체의 의미는 ‘작은 노래’라는 뜻으로 남부 프랑스어의 방언 ‘Sonet’와 이탈리아어 ‘Sonetto’에서 유래했다.

소네트는 프로방스 음유시인들의 연애시에 영향을 받은 시칠리아 궁정시인파에서 시작된 것으로 보이며, 이탈리아의 소네트 형식이 가장 널리 사용된다.

학습 목표

- 고전주의 음악을 이해하고, 다양한 작품을 감상한다.

제재 해설

서양 음악사 이야기 '고전주의 음악'

고전주의 음악은 중앙집권화 된 국가들의 전쟁, 산업혁명, 계몽주의, 프랑스 대혁명 등을 배경으로 한다. 가장 높은 계급의 시민을 뜻하는 라틴어의 클라시쿠스(classicus)에서 유래된 고전(classic)이라는 말은 최상급이나 영속적인 가치가 있는 것을 지칭할 때 사용한다. 음악에 있어서 대중 음악과의 구별을 위해 넓은 의미로 사용하기도 하지만 보통 하이든, 모차르트, 베토벤이 활동했던 시대의 음악을 가리킨다.

이 시기에는 성격이 다른 두 개의 주제가 전개되는 소나타 형식이 생겨났고, 소나타와 실내악, 교향곡, 협주곡 등이 탄생되었다. 또한, 계몽주의와 합리주의의 영향으로 화성적인 음악과 형식미가 중시되었고, 절대 음악이 작곡되었다. 소나타 형식이 완성되면서 독주 소나타, 교향곡, 협주곡 등이 작곡되었으며, 일반 대중들을 위한 음악 활동과 연주회장이 생겨났다.

교수 · 학습 계획

단계	교수 학습 내용	교수 · 학습 활동	지도 자료 · 유의점
도입	흥미 유발	<ul style="list-style-type: none"> • 바洛克 음악의 역사적 배경과 음악적 특징을 되새겨 본다. • 고전주의 시대의 건축물, 회화, 사진을 감상한다. <ul style="list-style-type: none"> - 다양한 시각 자료와 영상 자료를 통해 음악사에 대한 호기심을 높인다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 바洛克 음악의 역사적 배경과 음악적 특징을 알아본다.
전개	고전주의 음악의 특징	<ul style="list-style-type: none"> • 고전주의 음악의 시대적 · 역사적 배경을 이해한다. • 고전주의 음악의 특징을 알아본다. <ul style="list-style-type: none"> - ㉮ 화성 음악, 절대 음악, 소나타 형식 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 고전주의 음악의 특징을 이해한다.
	악곡 감상	<ul style="list-style-type: none"> • 작곡된 배경을 이해하여 감상한다. <ul style="list-style-type: none"> - 교향곡 제45번 "고별" 제1악장 • 소나타 형식의 특징을 알고, 주제의 대조에 유의해서 감상한다. <ul style="list-style-type: none"> - "세레나데" 13번 K.525 제1악장 • 제1주제와 제2주제 가락의 변화에 주목하여 감상한 후, 제1주제와 제2주제에 어울리는 가사를 창작한다. • 협주곡의 특징을 이해하고, 합주부분과 독주부분의 음색을 구분하며 감상한다. <ul style="list-style-type: none"> - 피아노 협주곡 제5번 Op.73 "황제" 제1악장 	<ul style="list-style-type: none"> • ㉮ 고별 제1악장 • ㉮ 세레나데 제13번 제1악장 • ㉮ 피아노 협주곡 황제
정리	정리 및 평가	<ul style="list-style-type: none"> • 고전주의 음악의 음악적 특징을 설명한다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 고전주의 음악의 음악적 특징을 설명한다.

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

고전(Classic)이라는 말은 맑은 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 이음 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.

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 드문게 서주가 없으며, 제4악장에서는 단원들이 차례로 퇴장하면서 마지막에는 제1바이올린 연주자 2명에 의해 사라지듯이 끝난다.

Allegro moderato

하이든을 고용하였던 니콜라우스 에스테르하지 후작은 1766년에 베르사유 궁전을 본뜬 호화로운 세 궁전을 세웠는데, 당시 하이든과 궁정 음악가들은 가족과의 등거가 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

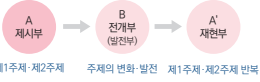
베토벤(Beethoven, Ludwig van, 1770~1827 | 독일) **피아노 협주곡 제5번 Op.73 "황제" 제1악장**
고전주의 음악을 완성시키고 낭만주의를 연 작곡가로 평가받고 있다. 이 작품은 1809년에 작곡되었으며 "황제"라는 명칭은 베토벤에 의한 것이 아니라 악곡의 웅장하고 당당한 모습을 황제의 위엄에 결부시킨 것으로 추정하고 있다.

고대
중세
르네상스
바로크
고전주의
낭만주의
민족주의
근·현대

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.

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 삽입부를 사이에 두고, 여러 번 반복되어 나타나는 형식이다.

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

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

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	

123

교과서 활동 해설

1. 고전주의 음악의 특징 알아보기

• 사회적 배경

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 표현함	서민층의 교육 확대, 사람이 세계의 주인이라는 인본주의가 대두되면서 노래하기 쉬운 선율과 화성적 반주, 공공 음악회장이 성행하게 됨

• 화성 음악(homophony)

화음이 결합된 음악으로서 하나의 성부가 주된 가락을 담당하고, 나머지 성부는 주성부를 화성적으로 뒷받침하는 형태의 수직적 짜임새를 갖는다.

• 절대 음악(absolute music)

각 성부의 동등함을 전제로 했던 르네상스 시대의 다성 음악은 바로크 시대에 들어오면서 주선율을 담당하는 상성부와 화음을 담당하는 하성부의 구조로 바뀌었다. 통주 저

음의 등장으로, 중세와 르네상스를 지배했던 대위법적인 교회 선법은 장조와 단조의 조성적인 체계로 변화된다.

2. 고전주의 음악가와 작품 알아보기

• 작곡가: 하이든(Haydn, Franz Joseph, 1732~1809)

오스트리아에서 태어난 하이든은 어린 시절 교회 합창단에서 활동하였고, 후에 에스테르하지 후작의 관현악단 악장으로 30년간 일하면서 교향곡 100여 곡과 협주곡, 실내악 등을 작곡하였다. 또한, 대조되는 두 개의 주제를 표현한 소나타 형식을 완성시키면서 고전파 음악의 기반을 만들었다.

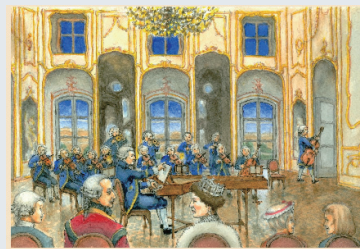
- 주요 작품: 현악 4중주 "황제", 교향곡 "고별", 오라토리오 "천지창조" 등

<하이든 교향곡 제45번 "고별" 제1악장>

• 악곡 해설

하이든의 교향곡 중에서 가장 유명한 교향곡의 하나인 "고별"은 작곡 당시의 정황과 진지한 메시지를 음악적 농담으로 표현한 마지막 악장 때문에 유명해졌다. 그 내용은 하이든이 오스트리아의 에스테르하지 후작의 궁정에서 음악 감독으로 십 년 정도 일했을 때, 가족들과 떨어져 있던 궁정 음악가들의 마음을 대변하는 것이었다. 자칫 심각해질 수도 있는 상황을 교묘하게 피하기 위해 하이든은 피날레가 독창적인 교향곡을 작곡했다.

• '고별' 교향곡 이야기

▲ 에스테르하지 후작의 궁전

니콜라우스 에스테르하지 후작은 이 해에 베르사유를 본뜬 호화로운 새 궁전을 세웠는데, 하인과 단원은 가족과의 동거가 허가되지 않았다. 하이든은 이 제도에 대한 단원들의 불만을 이 곡에 우의적으로 표현했는데, 이 시도는 성공하여 니콜라우스 후작은 이를 날 전원에게 휴가를 주었다고 전해진다.

악곡	Allegro moderato
제1악장	해설

베토벤 교향곡 제3번 영웅 제1악장과 같이 전개부에 새로운 선율이 나타나는 경쾌한 현악 기법을 보여주고, 후반에는 선율의 반복과 발전에 의해 특별한 코다를 가지고 그대로 종결된다.

제2악장	악곡	
	해설	바이올린이 조용히 주제를 노래 부르고 다른 현악기가 반주하면서 제1악장과 대조되어 평온하게 곡이 진행 된다.
제3악장	악곡	
	해설	당시로는 아주 이례적인 특징을 갖춘 악장으로서 전체의 분위기도 복잡한 트리오 형식으로 하이든의 가장 아름다운 미뉴에트의 하나이다.
제4악장	악곡	
	해설	이 악장은 두 개의 부분으로 나뉘져 있는데 첫 부분은 교향곡의 통상적인 마지막 악장답게 빠른 템포로써 연주되고 느림표의 휴지기를 거쳐서 느린 제2부로 접어들게 된다.

• 작곡가: 모차르트(Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756~1791) 오스트리아의 잘츠부르크에서 태어난 모차르트는 4세 때부터 쳄발로를 배워 6세 때 유럽 각지를 순회하며 연주자로 활동하였다. 35세의 짧은 생애를 살았지만 600여 곡의 작품을 남긴 천재 작곡가였다.

• 주요 작품: “레퀴엠”, 교향곡 “주피터”, 오페라 “피가로의 결혼”, “요술 피리”, “돈 조반니” 등

〈모차르트 “세레나데” 제13번 K.525 제1악장〉

• 악곡 해설

‘세레나데’(Serenade)라고 하면 흔히 저녁에 연인의 창밖에서 부르는 사랑 노래나 악기로 연주하는 음악을 생각하게 되지만, 18세기에 유행하던 세레나데는 그와 같은 서정적인 소품과는 양상이 다르다. 18세기에는 이것을 모음곡 또는 디베르티멘토와 교향곡의 중간에 위치하는 다악장의 기악곡 형태를 가리키는 말이었다.

• 악기 편성: 현악 5중주(제1바이올린, 제2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스)

제1악장	악곡	
	해설	제1주제의 짧은 전개부를 거쳐 2개의 주제가 그대로 재현되어 코다에서 힘차게 끝난다.

제2악장	악곡	
	해설	제1바이올린이 서정적인 제1부 주제를 연주하고 이것이 반복된다. 제2바이올린과 첼로의 대화가 빚어내는 화성이 아름답다.
제3악장	악곡	
	해설	3박자의 프랑스풍 춤곡으로 짧지만 세레나데의 한 악장에 걸맞은 간결하고 경쾌하면서도 사랑스러운 곡이다.
제4악장	악곡	
	해설	주제가 도돌이표대로 연주하면 무려 9번이나 반복되는 론도이다. 이 주제는 똑같은 선율이 조성을 바꾸어가며 연주하고 있다.

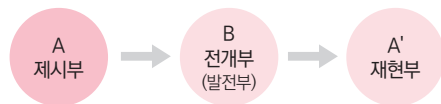
• 소나타와 소나타 형식

- 소나타(Sonata)

소나타는 “소리내다”라는 의미의 이탈리아어 ‘sonare’에서 유래하는데 “노래되어지는”이라는 ‘cantare’에서 유래한 칸타타(cantata)와 반대되는 개념으로 사용되었다.

- 소나타 형식(Sonata Form)

두 개의 주제가 각각 다른 조성으로 제시되는 제시부, 제시된 두 개의 주제를 변화와 발전시키는 전개부, 주제를 다시 반복하는 재현부로 이루어지는 3부분 형식이다.

제1주제 · 제2주제 주제의 변화 · 발전 제1주제 · 제2주제 반복

• 세레나데 제13번 K.525 제1악장을 통해 소나타 형식 이해하기

제시부	제1주제	
	제2주제	
전개부		
재현부	제1주제	
	제2주제	

•세레나데 제13번 K.525 제1악장의 제1주제와 제2주제에 어울리는 가사 창작하기

모 차 르 트 세 레 나 데 의 1 주 제 는 밝 고 명 랑 해

제 2-주 제 는 달 콤 해 부 드---럽 고 예 버

•작곡가: 베토벤(Beethoven, Ludwig van, 1770~1827) 독일 빈의 음악가 집안에서 태어나 어린 시절부터 아버지에게 엄한 음악 교육을 받았으며, 남다른 노력과 열정으로 11세 때부터 연주자로 활동하였다. 그는 고전주의 최고의 경지에 도달함과 동시에 낭만파 음악의 길을 열어 19세기 이후의 음악에 큰 영향을 끼쳤다.

•주요 작품: 교향곡 “영웅”, “운명”, “전원”, “합창” 등 9개의 교향곡, “비창”, “월광”, “열정” 등 32개의 피아노 소나타, 오페라 “피델리오” 등

〈베토벤 피아노 협주곡 제5번 Op.73 “황제” 제1악장〉

•악곡 해설

피아노 협주곡 “황제”는 프랑스와의 전쟁으로 빈이 어수선하던 1809년에 작곡되었으며, “황제”라는 명칭은 베토벤에 의한 것이 아니라 악곡의 웅장하고 당당한 모습을 황제의 위엄에 결부시킨 것으로 추정되고 있다.

제1악장	악곡	
	해설	관현악의 힘찬 선율에 이어 피아노가 바로 등장하여 화려하고 당당한 카덴차를 선보이며 시작한다.
제2악장	악곡	
	해설	1악장과 대조적으로 차분하게 가라앉은 분위기를 나타내며, 베토벤의 제자였던 체르니에 따르면 찬미가풍의 주제는 오스트리아의 순례의 노래에서 따온 것이라고 한다.

제3악장	악곡	
	해설	제2악장의 끝부분에서 중단없이 이어지며, 이 악장에서는 첫 악장의 기세와 당당함으로 복귀한다.

참고 자료

•음악의 형식

- 푸가 형식(Fuga Form)

모방 양식에 의해 발전되었으며, 고정된 수의 성부를 가지는 대위법 양식으로 주제와 모방에 의하여 구성된다.

제시부	한 성부에서 제시된 주제가 다른 성부에서 모방되고, 이 모방된 선율(응답)에 대신율이 붙여지는 방법이 반복되어 3~4성부를 이루게 된다. 보통 4개의 성부가 ‘주제-응답-주제-응답’과 같이 연결된다.
전개부	제시된 주제가 여러 조성으로 조바꿈되면서 다양하게 전개된다.
종결부	제2악장의 끝부분에서 중단 없이 이어지며 이 악장에서는 첫 악장의 기세와 당당함으로 복귀한다.

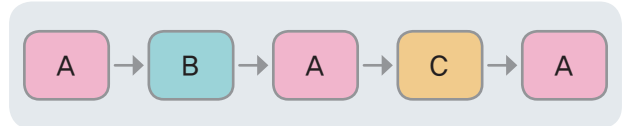
〈바흐 “사단조 푸가”〉

- 주제

- 응답

•론도 형식(Rondo Form)

하나의 중심 주제부가 삽입부를 사이에 두고 여러 번 반복되어 나타나는 형식이다.

•변주곡 형식(Variation Form)

주제의 가락, 리듬, 조성, 박자, 속도 등에 변화를 주어 예술적으로 발전시키는 형식이다.

학습 목표

- 낭만주의 음악을 이해하고, 다양한 작품을 감상한다.

제재 해설

• 서양 음악사 이야기 ‘낭만주의 음악’

회화와 문학 분야에서 먼저 사용한 낭만주의라는 개념이 음악 양식의 변화를 나타내는 의미로 18세기 초부터 사용되었다. 프랑스 혁명과 나폴레옹 전쟁, 산업 혁명 등을 배경으로 감정의 자유로운 표현을 추구하였다. 리스트와 파가니니와 같은 화려한 기술을 가진 연주자들은 대중을 열광시켰고, 낭만주의 음악가들은 문학에 관심이 많아 문학가들과 교류하거나 그들의 작품에서 영감을 받아 음악으로 표현하였다.

또한, 오페라의 규모는 커졌으며, 다양한 내용을 소재를 토대로 오페라가 만들어졌고, 최고의 전성기를 맞게 되었다. 고전주의 형식에서 벗어나 자유로운 형식의 악곡이 많이 작곡되었으며, 표제 음악의 발달을 가져왔다. 다양한 장르의 음악이 만들어 졌으며 대중적인 인기를 얻는 연주자와 작곡가도 나타났다. 대표적인 작곡가로는 슈베르트, 쇼팽, 슈만, 리스트, 브람스, 베버, 바그너 등이 있다.

● 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·이성을 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.

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.

교수 · 학습 계획

단계	교수 학습 내용	교수 · 학습 활동	지도 자료 · 유의점
도입	흥미 유발	<ul style="list-style-type: none"> • 낭만주의 시대의 건축물, 회화, 사진을 감상한다. - 다양한 시각 자료와 영상 자료를 통해 음악사에 대한 호기심을 높인다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 낭만주의 시대의 특징을 조사해 보도록 한다.
전개	낭만주의 음악의 특징	<ul style="list-style-type: none"> • 낭만주의 음악의 시대적, 역사적 배경을 이해한다. • 낭만주의 음악의 특징을 알아본다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 낭만주의 음악의 특징을 이해할 수 있도록 한다.
	악곡 감상	<ul style="list-style-type: none"> • 소박하면서도 아름답고, 우아한 선율을 느끼며 감상한다. - "아르페지오네" 소나타 제1악장 • 표제 음악과 고정상념 기법을 이해하며 감상한다. - "환상 교향곡" 제1악장 '꿈과 정열' • 쇼팽 녹턴의 음악적 특징을 이해하며 감상한다. - 예 내성적이고 순수하며 주관적임, 풍요로운 화성 구성, 넓은 음역에 걸친 반주 음형, 장식음의 사용 등 - "녹턴" Op.9 No.1 • 피아노의 음색을 느끼며 감상한다. - 먼저 파가니니의 바이올린 곡을 감상한 후, 리스트의 피아노곡 "라 캠파넬라"를 감상하여 비교하도록 한다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 아르페지오네 소나타 제1악장 • 환상 교향곡 제1악장 • 녹턴 Op.9 No.1 • 라 캠파넬라
정리	정리 및 평가	<ul style="list-style-type: none"> • 산업 혁명이 낭만주의 음악에 미친 영향에 대해 이야기한다. • 주어진 그림에 어울리는 표제 음악을 작곡한다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 표제 음악을 이해할 수 있다.

쇼팽(Chopin, Frédéric François, 1810-1849 | 폴란드) "녹턴" Op.9 No.1
 어린 시절 피아노와 작곡을 배우고, 15살에 콘도를 출판할 정도로 재능이 뛰어났다. 대단한 악상 표현과 피아노 메달의 사용, 의도적으로 빠르기를 변화시켜 연주하는 루바토 방식, 섬세하고 아름다운 음악 색채가 이 작곡의 음악적 특징이다. 녹턴은 조용한 밤의 분위기를 나타내는 음악을 말하며, '아상곡'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

▶ 산업 혁명이 낭만주의 음악에 미친 영향을 모듬별로 토의하여 적어 보자.

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

▶ 그림과 어울리는 표제 음악을 작곡해 보자.

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

125

교과서 활동 해설

1. 낭만주의 음악의 특징 알아보기

표제 음악이 발달하였으며, 화음이 결합된 음악으로서 하나의 성부가 주된 가락을 담당하고, 나머지 성부는 주성부를 화성적으로 뒷받침하는 형태의 수직적 짜임새를 갖는다. 고전주의 형식에서 벗어나 자유로운 형식의 악곡이 작곡되었으며, 다양한 장르가 탄생되었다. 또한, 극적, 시적 표현을 위한 관현악의 쓰임새가 화려해졌다.

2. 낭만주의 음악가와 작품 알아보기

• 작곡가: 슈베르트(Schubert, Franz Peter, 1797~1828)
 오스트리아 빈 근교 리히텐탈에서 출생한 슈베르트는 초기 독일 낭만파의 대표적 작곡가로 '가곡의 왕', '선율의 왕'으로 불린다. 그의 음악적 재능은 어릴 때부터 두드러져 8세 때 교회의 합창 지도자들로부터 가창, 바이올린, 피아노, 오르간 등의 기초 교육을 받았고, 11세 때 아름다운 소프라노 목소리를 인정받아 빈 궁정 예배당의 합창 단원이 되었으며, 이 때 궁정 오르간 주자 루치카와 궁정 악장 살리에리에게 작곡법을 배워 작곡을 시작하게 된다. 그는 오페라, 실내악, 피아노곡, 교회 음악, 가곡 등 협주곡

을 제외한 모든 부문에 걸쳐 많은 곡을 남겼다.

- 주요 작품: 교향곡 "미완성", 현악 4중주곡 "죽음과 소녀", 피아노 5중주곡 "송어", 연가곡집 "아름다운 물레방앗간의 아가씨", "겨울 나그네" 등

〈슈베르트 "아르페지오네" 소나타〉

• 악곡 해설

슈베르트는 빈센츠 슈스터(Schuster, Vincenz)라는 아르페지오네 주자를 위해 곡을 작곡했다. 슈스터라는 인물이 이 악기를 위한 교본을 남긴 유일한 인물이기도 하다. 아르페지오네라는 악기는 서서히 사람들의 기억 속에서 잊힌 악기가 돼버렸고, 이 악기를 위해 작곡된 작품도 슈베르트가 거의 유일하다. 아르페지오네라는 악기가 급속도로 잊혔기 때문에 이 작품 또한 1871년이 돼서야 비로소 출판될 수 있었다. 아르페지오네는 소형의 첼로이며, 바흐 시대에 사용되었던 비올라 다 감바(viola da gamba)와 흡사한 모양과 소리를 가지고 있었다.

현대에는 주로 첼로로 대체해 연주하지만 첼로보다 음정이 높기 때문에 '아르페지오네 소나타'를 첼로로 연주할 경우엔 높은 부분의 빠른 패시지를 자유롭게 연주하는 것이 매우 어려우며, 리듬에 변화를 주는 것 또한 쉽지 않다.

악곡	Allegro moderato	
제1악장	해설	2개의 주제에 의한 소나타 형식으로 쓰여졌는데 이 가운데 제1주제의 첫 네 개의 음은 "미완성 교향곡"의 첫 마디의 음과 유사하다.
악곡		
제2악장	해설	반주가 딸린 성악을 위한 슈베르트의 가곡 스타일로 시작되어 차츰 기악적인 발전을 이룬다.
악곡	Allegretto	
제3악장	해설	우아한 후렴구와 무도회적인 에피소드를 갖는 론도 형식이다.

〈베를리오즈 “환상 교향곡” 제1악장 ‘꿈과 정열’〉

•작곡가: 베를리오즈(Berlioz, Hector, 1803~1869)
프랑스의 작곡가로 의학 공부를 하였으나 글루크의 오페라에 매료되어 작곡가의 길을 걷게 된다. 프랑스의 유일한 교향곡 작곡가였고, ‘표제 음악’이라는 새로운 극적인 관현악곡 스타일을 창시했다. 프랑스 특유의 섬세한 감정과 관현악법에 의하여 감미로운 음색을 즐겨 사용하였으며, 대규모 기악곡과 자유분방한 표현이 특징적이다. ‘근대 오케스트레이션의 아버지’라 불릴 만큼 각각의 악기가 지닌 음색과 효과를 잘 이해한 그는 한계를 뛰어넘어 색채적인 표현의 가능성을 보여주었다.

•주요 작품: 서곡 ‘이탈리아의 헤럴드’, ‘레퀴엠’, ‘테 데움’, ‘로마의 축제’ 등

•악곡 해설

‘어느 예술가의 생애’라는 부제를 달고 5악장의 형식을 취하고 있는 이 작품은 1830년 2월부터 4월에 걸쳐 약 2개월 반이라는 짧은 기간에 완성했지만, 작곡의 동기는 1827년으로 거슬러 올라간다. 이 작품에서 주목되는 것은 고정상념의 사용이다. 이것을 자신이 열렬히 사랑했던 연인을 일정한 선율로 나타내고 모든 악장마다 등장시키는 데, 각 악장마다 그 정경에 어울리게끔 대체로 리듬과 악기만을 변화시켜 사용하는 방법이다. 보통의 교향곡은 제1악장에 나타난 주제는 그 악장에서 끝나고 다른 악장에서는 나타나지 않지만, 이 고정상념은 마치 장편소설의 주인공처럼 모든 악장에 등장한다. 이것이 후에 바그너에게 유도 동기(Leitmotiv)를, 리스트를 거쳐 프랑크에게 순환 형식을 사용하게 하는 발단이 되었다.

악곡	
제1악장	<p>해설</p> <p>〈꿈과 열정〉 Largo의 장대한 서주와 긴 코다가 있는 변형된 소나타형식이다. 전체 525마디로 4/4박자의 서주와 2/2박자의 제1부, 전개부, 재현부, 종결부로 구성되어 있다. 서주와 소나타 형식은 각각 ‘꿈’과 ‘열정’이라는 표제가 붙어있다.</p>
악곡	
제2악장	<p>해설</p> <p>〈무도회〉 서주와 코다를 가진 3부 형식의 왈츠이다. 작곡자의 해설에 따르면, 복적거리리는 무도회에서 사랑하는 사람의 모습을 찾으려고 하는 상태를 표현하고 있다.</p>

악곡	
제3악장	<p>해설</p> <p>〈들판의 정경〉 Adagio, 6/8박자의 전원곡(田園曲)이다. 가장 표제적인 악장이며, 작품의 형식에서 알 수 있듯이 베토벤 “전원 교향곡”의 영향을 받은 곡이다</p>
악곡	
제4악장	<p>해설</p> <p>〈단두대로의 행진〉 Allegro non troppo, 4/4박자의 스케르초이다. 제목에서 알 수 있듯이 이 악장은 3악장에서의 불안으로 연인을 죽인 주인공의 단두대로의 행진을 나타낸다.</p>
악곡	
제5악장	<p>해설</p> <p>〈마녀들의 밤의 향연과 꿈〉 Larghetto, 4/4박자의 도입부가 있는 6/8박자의 알레그로 곡이다.</p>

•절대 음악과 표제 음악

절대 음악	문학·미술 등 다른 분야와는 직접적인 관련을 가지지 않고, 음의 순수한 예술성만을 목표로 작곡된 음악
표제 음악	곡의 내용을 설명·암시하는 표제로써 구체적 또는 추상적인 대상을 묘사하려는 음악이다. 곡이 지니는 의도를 표현하기 위해 제목을 붙이고, 경우에 따라 곡의 설명을 붙이기도 한다. 작품에 번호를 붙여 구별하던 절대 음악과는 서로 비교되는 장르이다. 사람들은 표제를 통해 작곡자의 의도와 음악이 나타내는 뜻을 더 쉽게 이해할 수 있다.

•작곡가: 쇼팽(Chopin, Frederic Francois, 1810~1849)
‘피아노의 시인’으로 불리는 쇼팽은 19세기 낭만주의 시대의 대표적인 작곡가이자 피아니스트이다. 프랑스계 아버지와 폴란드계 어머니 사이에서 태어난 쇼팽은 어렸을 때부터 뛰어난 음악적 재능을 보였고, 여러 나라로 음악 여행을 다녔으며, 대담한 악상 표현과 피아노 페달의 사용, 의도적으로 빠르기를 변화시켜 연주하는 루바토(rubato) 방식, 섬세하고 우아한 음악 색채가 그의 음악적 특징이다.

•주요 작품: ‘야상곡(녹턴)’, ‘환상 즉흥곡’, ‘빗방울 전주곡’, ‘군대 폴로네즈’, ‘마주르카’ 등

〈쇼팽 “녹턴” Op.9 No.1〉

•악곡 해설

쇼팽의 녹턴 1번은 음표 사용의 자유로움이 묻어나는 곡으로 왼손은 평이한 8분음표의 아르페지오 형식으로 되어 있고, 오른손은 다양한 길이의 음표(7잇단, 11잇단, 20잇단, 22잇단음표)가 사용되었다. 첫 주제는 내림나단조의 조성으로 가볍고 구슬프게 시작하지만, 두 번째 주제에서는 나란한조인 내림라장조로 전조되어 장중해지며 무거운 음이 들려온다. 하지만 다시 마지막 부분에서 내림나단조로 다시 돌아가 여린 음으로 곡을 마치게 된다.

더 알아보기

•녹턴(Nocturne)

‘야상곡’이라는 뜻의 녹턴은 아일랜드의 존 필드(John Field, 1782~1837)가 고안한 피아노 소품 양식으로 뚜렷한 형식은 없고 주로 피아노를 위하여 작곡된 작품을 말한다. 한밤의 정취를 담아 대부분 부드럽고 감상적인 서정적 선율이 흐르지만 웅장하고 극적인 작품도 있다. 필드의 작품은 쇼팽에 비해 간결하고 밝으며, 노래하듯이 흐르는 서정적인 선율이 무척 아름답다.

•작곡가: 리스트(Liszt, Franz, 1811~1886)

1811년 헝가리의 라이딩에서 태어난 리스트는 피아노의 거장으로 이름을 떨친 작곡가이다. 6세 때부터 아버지에게 피아노를 배우고, 1820년에는 독주회를 가질 정도의 천재였다. 1823년 외국인이라는 이유로 파리 음악원 입학은 거절당하자, 빈으로 가서 체르니와 살리에리에게 작곡을 배우고 파리에서 화성학 공부를 한 후 데뷔하여 프랑스 각지로 연주 여행을 하였다. 15세에 부친을 여의고 수년 동안 고난을 겪었으나, 그동안 체험한 7월 혁명, 여제자 카롤린과의 사랑, 페티스, 쇼팽, 베를리오즈, 파가니니 등을 통해 많은 성장을 한다.

〈리스트 “라 캄파넬라”〉

•악곡 해설

라 캄파넬라(La Campanella, 중)는 리스트가 1838년 작곡하고 1851년에 개정한 바 있는 “파가니니에 의한 초절기교 연습곡”의 6곡 중 제3곡으로 파가니니(Paganini, Niccolò, 1782~1840)의 바이올린 협주곡 제2번 B단조 마지막 론도 악장의 주제를 기반으로 한다. 이 연습곡은 활기찬 속도로 연주되며, 전체적으로 도약에 있어서 오른손의 민첩성 및 정확성을 향상시키기 위한 연습곡으로 도약 외에도 약지와 새끼손가락의 트릴과 같은 어려운 기술을 연습할 수 있다. 지금도 뛰어난 피아니스트들이 자신의 초인적인 기교를 자랑하기 위해 연주회 레퍼토리로 자주 연

주되는 곡이다. 피아노의 고음부가 종소리를 드라마틱하게 표현하고 있으며, 멀리서 또는 가까이서 들려오는 종소리와 그 울림, 분위기를 피아노의 화려한 기교를 통해 탁월하게 묘사하고 있다. 클라이맥스의 웅장한 피아노 음향과 과감한 공격성, 고음부의 섬세하면서도 가냘픈 종소리 묘사가 서로 효과적으로 어우러지며 매력적인 감흥을 만들어낸다.

참고 자료

1. 작품 번호

작품 번호로 가장 많이 쓰이는 ‘Op.’는 ‘작품’을 의미하는 라틴어 ‘Opus’의 약자로 가장 보편적이고 일반적으로 사용된다. 다만 바흐, 모차르트, 슈베르트 등의 작곡가는 출판되지 않은 곡이 많아 후대의 사람들이 작곡가의 곡을 정리하였고, 정리한 사람의 이름 앞 글자를 따서 작품 번호를 붙인다.

비발디	R. 또는 RV.	덴마크의 피터 리옹이 비발디의 작품들을 정리하여 만든 리옹 번호(Ryom Verzeichnis)의 약자
바흐	BWV.	독일의 음악학자 슈미더(Schmieder, Wolfgang)가 바흐(Bach)의 작품(Werke) 목록(Verzeichnis)을 정리하여 만든 작품 번호
하이든	Hob. 또는 H.	네덜란드의 호보켄(Hoboken, Anthony van)이 하이든의 작품을 정리하여 만든 작품 번호
모차르트	K. 또는 KV.	모차르트 작품 목록 작성자 괴헬(Köchel, Ludwig Alois Ferdinand von Ritter)에 의해 만들어진 작품 번호
슈베르트	D.	오스트리아의 도이치(Deutsch, Otto Erich)에 의해 만들어진 작품 번호

2. 산업 혁명이 음악에 미친 영향

기계 발달	피아노의 집중적인 기술 혁신으로 타현 기술의 정확성과 신속도, 음향 불륨의 확대를 이루었다. 또한 이 종이탈장치가 개발되어 빠른 템포에서의 음의 반복도 가능하게 되었다. 피아노는 그 어떤 독주 악기도 가지지 못하는 폭넓고 다양한 음색을 지니게 되었으며 이로서 오케스트라에 버금가는 표현성을 가지게 되었다. 또한 산업기술의 발전으로 피아노의 대량 생산이 가능하게 되어 이전보다 훨씬 저렴한 가격에 수요가 더욱 늘어났다.
증기 기관차의 발달	증기 기관차의 발달로 이동이 용이해지면서 순회연주가 가능해졌다.
대도시 계획	대도시 계획으로 도시 안에 오페라 극장, 연주회장, 음악교육기관, 합창단 등이 설립되고 일반시민 계급의 음악 활동이 다양해졌다.

학습 목표

- 민족주의 음악을 이해하고, 다양한 작품을 감상한다.

제재 해설

• 서양 음악사 이야기 ‘민족주의 음악’

19세기 후반이 되면서 동유럽 및 북유럽에서는 프랑스 혁명에 의해 조성된 자유, 평등의 정신과 민족의 해방을 목표로 하는 국민주의 운동이 나타나게 되는데, 이러한 경향은 민족주의 음악을 형성하는 계기가 되었다. 음악 기법 상으로는 낭만파 음악의 연장이라고 할 수 있지만, 자국의 역사와 전설, 자연 등을 음악적 소재로 가져왔고, 자신들만이 가지고 있는 춤의 리듬, 민속적 선율들을 사용하여 민족주의적인 색채감을 표현하였다. 또한, 작품에 민속 악기를 사용함으로써 자국의 전통적인 음향을 표현하고자 하였다. 그러한 영향으로 독자적인 기법에 의해서 민족주의 음악이 나타나게 된다. 당시 독일, 프랑스, 이탈리아를 중심으로 절정을 이루고 있던 낭만주의 음악에 대항하여 나타났다.

대표적인 작곡가로는 러시아 5인조(보로딘, 큐이, 발라키레프, 무소르스키, 림스키코르사코프)와 체코의 스메타나, 노르웨이의 그리그, 핀란드의 시벨리우스 등이 있다.

교수 · 학습 계획

단계	교수 학습 내용	교수 · 학습 활동	지도 자료 · 유의점
도입	흥미 유발	<ul style="list-style-type: none"> • 민족주의 시대의 건축물, 회화, 사진을 감상한다. - 다양한 시각 자료와 영상 자료를 통해 음악사에 대한 호기심을 높인다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 시각 자료와 영상 자료를 준비하도록 한다.
전개	악곡 감상	<ul style="list-style-type: none"> • 민족주의 음악의 시대적 · 역사적 배경을 이해한다. • 민족주의 음악의 특징을 알아본다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 민족주의 음악의 특징에 대해 시대적 · 역사적 배경을 토대로 이해할 수 있도록 한다.
		<ul style="list-style-type: none"> • 작품의 배경을 떠올리면서 감상한다. - “나의 조국” 중 제2곡 ‘몰다우’ 	<ul style="list-style-type: none"> • 나의 조국 중 제2곡 몰다우
		<ul style="list-style-type: none"> • 주제 선율을 연주하는 악기의 변화를 느끼며 감상한다. - “페르 권트” 중 ‘아침’ 	<ul style="list-style-type: none"> • 페르 권트 중 아침
		<ul style="list-style-type: none"> • 그림의 표제와 음향 구성과의 연관성을 파악하며 감상한다. - “전람회의 그림” 제6곡 중 ‘사무엘 골덴베르크와 슈미일레’ 	<ul style="list-style-type: none"> • 전람회의 그림 제6곡 사무엘 골덴베르크와 슈미일레
정리	정리 및 평가	<ul style="list-style-type: none"> • 음악의 역사적 배경과 특징을 파악하며 감상한다. - “핀란드리아” 	<ul style="list-style-type: none"> • 핀란드리아
		<ul style="list-style-type: none"> • 민족주의 작품을 감상하고, 느낀 점을 적어 발표한다. • 음악을 통해 애국심을 갖게 된 경험을 발표한다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 민족주의 음악을 통해 민족적 색채감을 어떻게 표현했는지 알아본다.

● 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 재창조 운동’의 계기가 되었다.

1 민족주의 음악가들의 작품을 알아보고 감상해 보자.

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

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.

그리그(Grieg, Edvard Hagerup, 1843-1907) 노르웨이 오음곡 “페르 권트” 중 ‘아침’

작곡가이자 피아니스트로 작품 속에 민족 음악의 선율과 리듬을 많이 도입하고, 민족적 색채가 짙은 작품을 다수 작곡하였다. 이 작품은 일련의 화곡 “페르 권트”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.

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 '사우엘 글렌베르크와 슈워일레'

시벨리우스(Sibelius, Jean, 1865~1957 | 핀란드) 교향시 "핀란드어"
 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.

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

작품	느낀 점
시벨리우스 "핀란드어"	도입부의 강렬한 금관 악기의 선율이 러시아의 지배에 저항하는 핀란드 인의 정신을 담은 것 같았다. 후반부의 현악기 선율로 연주되는 부분은 익숙하여 감성해 보니 '핀란드어 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

교과서 활동 해설

1. 민족주의 음악의 특징 알아보기

- 유럽의 정치적 상황이 민족주의 의식을 고취시켰다.
- 자국의 역사와 전설, 자연 등으로부터 소재나 내용을 가져왔다.
- 자신들만이 갖고 있는 춤의 리듬, 민속 선율 등을 사용하여 민족적 색채감을 표현하였다.
- 노르웨이, 핀란드, 체코슬로바키아, 러시아, 헝가리 등지에서 민족주의 운동이 활발히 일어났다.

• 러시아 5인조

- 보로딘(1833~1887)
페테르부르크 태생의 작곡가이자 화학자로, 글린카의 민족주의 음악을 계승하여, 러시아 국민 음악 건설에 힘썼다.
- 주요 작품: 오페라 "이고르 공", 교향시 "중앙아시아의 초원에서" 등
- 큐이(1835~1918)
작곡가이자 축성학의 권위자. 발라키레프와 알게 되어 5인조에 가입하였다.
- 주요 작품: 서정적인 소품 "해적" 등
- 발라키레프(1837~1910)
러시아 5인조의 지도자로서 글린카의 뒤를 이어 국민 음악을 발전시켰다.
- 주요 작품: 교향시 "러시아", "타마라", 피아노곡 "이슬라메이" 등

- 무소르스키(1839~1881)
사관학교를 졸업하고, 군에 있으면서 발라키레프에게 작곡을 배웠다. 그의 음악은 드뷔시의 인상주의에 큰 영향을 끼쳤다.
- 주요 작품: 오페라 "보리스 고두노프", 교향시 "민둥산의 하룻밤" 등
- 림스키코르사코프(1844~1908)
러시아 국민악파의 거장이자 관현악법의 대가로 해군 군악대 지휘자로 있으면서 수많은 곡을 작곡하였다.
- 주요 작품: 오페라 "사드코", "금계", 교향적 모음곡 "세에라자드" 등

2. 민족주의 음악가와 작품 알아보기

• 작곡가: 스메타나(Smetana, Bedrich, 1824~1884)

보헤미아 리토미실 출생. 맥주 양조 업자였던 아버지의 반대를 무릅쓰고 일찍이 프라하에 나가 피아노와 음악 이론을 배웠다. 어릴 때부터 피아노 연주에 뛰어나 한때는 피아노 연주가 될 것을 꿈꾸었으나, 1848년 오스트리아 2월 혁명의 여파로 프라하에도 6월에 혁명이 일어나 이에 가담하였다. 그리고 오스트리아의 지배하에 놓인 체코슬로바키아 민족으로서의 의식에 눈을 뜨며 민족 운동에서의 작곡가의 역할을 자각하게 되었다. 혁명 실패 후의 가혹한 억압 시대에는 스웨덴으로 건너가 5년간 에보리에 머무르며 지휘자, 작곡가, 피아니스트로서 활동하였다. 1860년대 오스트리아 정부의 탄압이 느슨해지자 체코슬로바키아 민족 운동이 되살아났고, 그도 귀국하여 이 민족 운동의 선두에 서서 지휘자, 작곡가, 평론가로서 활동하기 시작하였다. 1862년 체코슬로바키아 국민 극장의 전신인 가극장이 프라하에 건립되자 이 극장을 위해 작곡한 오페라 "팔러간 신부"를 상연, 큰 성공을 거두었다.

- 주요 작품: "국민 의용군 행진곡", "자유는 노래", 오페라 "보헤미아의 브란덴부르크가의 사람들", 연작 교향시 "나의 조국", 현악 4중주곡 "나의 생애로부터" 등

〈스메타나 "나의 조국" 중 제2곡 '몰다우'〉

• 악곡 해설

조국의 역사와 자연을 소재로 한 6곡으로 이루어진 교향시로 그의 작품 가운데서도 가장 널리 알려진 곡이다. 이 중 가장 유명한 두 번째 '볼타바'는 강 이름인데, 독일명 '몰다우'로 더 많이 알려져 있다. 이 강은 보헤미아 남부에서 북으로 흐르기 시작하여 엘베강과 합류한다.

Allegro Comodo non agitato

이 곡은 두 곳의 수원지로부터 시작하여 국토의 여러 곳을 누비며 유유히 흘러가는 강변의 여러 정경, 숲 속의 사냥, 농부의 혼례, 달빛 아래서의 수정들의 율무 등을 매우 아

림답게 묘사하고 있다. 이는 다시 성 요하네의 급류로 이어지고, 마지막으로 프라하 시내로 흘러가 체코 사람들의 영광된 과거를 회상하게 하는 데서 끝난다. 강에 붙인 스페타나의 애국의 시라고도 할 수 있다. 이 곡은 여덟 부분으로 이루어진다.

1	몰다우 강의 2개의 수원	5	주제의 재현
2	몰다우 제주	6	몰다우의 급류
3	초원에서 벌어지는 사냥	7	주제의 재현
4	달빛과 요정의 춤	8	고성 뷔세흐라드

•작곡가: 그리그(Grieg, Edvard Hagerup, 1843~1907) 노르웨이 베르겐 출생으로 어머니에게서 피아노의 기초를 익힌 뒤 1858년부터 4년간 라이프치히 음악원에서 수학하였다. 이 때 슈만과 멘델스존의 영향을 받았으며 게제, 노르들라크 등 민족주의적인 작곡가들과 사귀면서 독자적 작풍을 확립하였다. 입센의 작품을 바탕으로 한 부대 음악 “페르 권트”와 피아노 협주곡으로 명성을 떨치게 되었다. 그는 제3바이올린 소나타에서 피아노곡인 ‘노르웨이 춤곡’에 이르는 일련의 작품 속에 민족 음악의 선율과 리듬을 많이 도입하였다. 민족적 색채가 짙은 작품이 많으며 오늘날 노르웨이 음악의 대표적 존재가 되었다.

• 주요 작품: 모음곡 “페르 권트”, 피아노 협주곡 가단조, 피아노 모음집 “서정 소품” 등

〈그리그 “페르 권트” 중 ‘아침’〉

•악곡 해설

노르웨이 근대 극작가 입센의 환상극 상연에 임해 작곡된 것으로 피아노 2중주의 형식으로 출판되었으나 후에 관현악곡으로 편성되었다. 그리그가 노르웨이 대작가 입센(Ibsen, Henrik Johan, 1828~1906)으로부터 명작 시극 ‘페르 권트’를 위한 극음악을 의뢰받았을 때는 31세였으며, 이 무렵에는 이미 작곡가로서의 위치를 확립하고 있었다.

제1모음곡	제1곡	아침의 기분
	제2곡	오제의 죽음
	제3곡	아니트라미의 춤
	제4곡	산왕의 궁전에서

제2모음곡	제1곡	신부의 약탈과 잉그리드의 탄식
	제2곡	아라비아의 춤
	제3곡	페르 권트의 귀향
	제4곡	솔베이의 노래

•작곡가: 무소르스키(Musorgskii, Modest Petrovich, 1839~1881)

러시아 프로스크 지방에서 태어난 무소르스키는 어린 시절부터 피아노 공부를 하였다. 사관학교를 졸업하고 군대 생활을 하였으며, 군에 있으면서도 발라키레프에게 작곡을 배웠다. 러시아 5인조 중에서 독창성이 강한 작곡가로 현대 음악가들에게 많은 영향을 주었다.

• 주요 작품: 교향시 “벌거숭이산에서의 밤”, 오페라 “보리스 고두노프”, 가곡 “벼룩의 노래” 등

〈무소르스키 “전람회의 그림”〉

•악곡 해설

‘전람회의 그림’은 무소르스키가 화가이자 건축가인 친구 하트르만(Hartmann)이 죽은 후에 열린 그의 유작 전시회를 보고, 죽은 친구를 그리워하는 마음과 그의 작품에서 느낀 인상과 감정을 피아노 모음곡으로 스케치한 작품이다. 이 작품은 모두 10편의 그림을 표현한 곡으로 이루어지는데, 여기에 각 작품들 사이에서 이동하는 관람자의 모습을 연상하게 하는 ‘프롬나드’가 곡 사이에 등장한다. 이 곡의 원작은 피아노곡으로 되어있지만, 후에 ‘라벨’이 관현악곡으로 편곡하여 더욱 널리 알려지게 되었다.

프롬나드

프롬나드는 한 그림에서 다음 그림으로 옮겨가는 중의 걸음걸이를 묘사한 것이다.

〈제1곡〉 난쟁이

그노무스는 땅 속의 보물을 지키는 신. 하르트만의 원화는 분실되어 볼 수가 없지만, 일설에 의하면 크리스마스 트리에 장식된 호두까기 인형을 그렸다고 한다. 안짱다리로 뒤뚱거리며 뛰어다니는 모습과 음울한 기분이 교묘하게 묘사되어 있다.

〈제2곡〉 옛 성

원화는 하르트만이 1864년부터 1867년에 걸쳐 이탈리아, 스위스, 프랑스 등지에 여행했을 때 그린 수채화이며, 냉골로 뒤덮인 중세 이탈리아 옛 성과 그 밑에서 악기를 든 음유시인이 노래하는 그림이다. 낭만적인 정감이 넘치며, 라벨의 편곡은 그 서정적인 선율을 파곳과 알토 색소폰으로 유려하게 연주한다.

〈제3곡〉 궁정의 화원

하르트만이 유럽 여행 때 그린 그림으로 궁정의 화원은 파리의 루브르 궁전에 인접하여 만든 유명한 정원이며, 어린이나 그들을 데리고 온 어른들의 놀이터다. 음악은 정원에서 놀다 지친 아이들의 싸움을 생생하게 묘사하고 있다.

〈제4곡〉 우차

폴란드 농민의 큰 수레바퀴가 달린 마차가 곡식과 야채를 가득 싣고 눈 녹은 진창길을 느릿느릿 나아가는 모습을 묘사하고 있다. 하르트만은 1868년 폴란드의 비슬라 강 상류의 산드미에 시에서 약 1개월 동안 산 적이 있었는데 그때 그린 그림으로 추정된다.

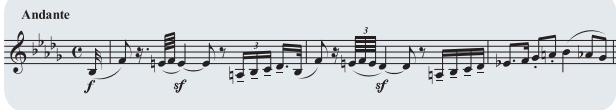
〈제5곡〉 병아리의 춤

원화는 하르트만이 디자인한 의상의 스케치이며, 제 모습처럼 달걀 껍질의 의상을 입은 무용수가 춤을 추고 있다. 이 곡은 발레 '트릴비'의 의상 디자인을 보고 작곡한 곡이다. 관현악곡에서 병아리의 삐악거리는 소리는 목관악기로, 주둥이로 껍질을 찌는 모습은 바이올린으로 묘사하고 있다.

〈제6곡〉 사무엘 골덴베르크와 슈위일레

하르트만의 원화에는 가족 모자를 쓰고 멋진 수염을 기른 부자 유대인과 병마에 낚은 모자를 엮은 채 지팡이를 짚고 구부정하게 서 있는 가난뱅이 유대인 늙은이를 그려 놓았다. 부자이면서 거만한 똥보 사무엘 골덴베르크와 가난하면서 아첨기가 있고 수다쟁이인 말라깽이 슈위일레의 모습을 묘사한 음악이다.

• 사무엘 골덴베르크 표현

• 슈위일레 표현

〈제7곡〉 리모주의 시장

리모주는 남서 프랑스의 도자기 명산지로 유명한 거리이다. 그 리모주의 떠들썩한 시장에서 말다툼하는 아낙네들, 그림뿐만 아니라 음악으로서도 좋은 소재가 된다. 차츰 흥분하기 시작하는 아낙네들의 모습을 생생하게 그려내고 있다. 피아노곡에서는 프롬나드를 연주한 후 본 곡을 연주하지만, 관현악곡에서는 프롬나드없이 바로 본 곡을 연주한다.

〈제8곡〉 카타콤

카타콤은 로마 시대의 지하 묘지이다. 원화는 파리에 있는 카타콤을 하르트만 자신과 건축가인 케넬 두 사람이 안내인과 함께 을씨년스런 표정으로 구경하고 있는 모습을 묘사하고 있다.

〈제9곡〉 바바야가의 오두막

기묘한 제목이지만 하르트만이 디자인한 오두막집 모양의 시계그림으로 이상하게 생긴 2개의 닭발 모양 위에 슬라브(러시아)의 옛이야기에 나오는 요술쟁이 할머니인 바바야가의 오두막을 그린 것이다. 빗자루를 타고 하늘을 자유자재로 나는 바바야가가 암탉 다리 위에 지은 오두막집에 살고 있다고 사람들은 생각했다. 강약의 기복이 심하고 전체적으로 괴이한 느낌을 강하게 주고 있다.

〈제10곡〉 키예프의 대문

하르트만은 키예프 시로부터 의뢰를 받고 러시아 풍의 동근 지붕을 엮은 누각의 문을 설계했다. 그 그림에 의거하여 만든 장대한 곡이다. 거인의 발걸음과도 같은 당당한 선율을 시작하며 크게 부풀어 오른 뒤 갑자기 코랄이 들려온다. 이어 옥타브를 오르내리는 움직임이 이것을 화려하게 장식한다.

• 작곡가: 시벨리우스(Sibelius, Jean, 1865~1957)

핀란드의 헤멘린나 출생. 9세 때부터 피아노를 배우고 15세 때에는 바이올린과 작곡법을 배워 이 무렵부터 점차 음악적 재능을 나타내기 시작하였다. 그러나 가족들은 음악가가 되려는 그의 희망을 반대하여 1885년 헬싱키대학 법과에 입학했다. 대학 입학과 동시에 헬싱키 음악원에 본격적으로 음악이론과 작곡을 배우게 된다. 민족적인 소재를 통속적인 묘사에 빠지지 않고 유럽풍의 지적 묘사로 처리한 그의 작품은 유학시절에 쌓은 지식에서 비롯된 것으로 평가되고 있다.

• 주요 작품: 교향시 “투오넬라의 백조”, “타피올라” 등

〈시벨리우스 교향시 “핀란드리아”〉

• 악곡 해설

1899년 작곡되어 1900년 7월 파리의 대박람회에서 초연되었다. 아름다우면서도 준엄한 조국의 자연에 대한 찬가로 발표 당시는 조국이 러시아의 압제 하에 있었기 때문에 국민들의 애국심을 불러일으켜 핀란드의 국가라고 할 수 있는 곡이 되었다. 핀란드의 역사는 항상 스웨덴과 러시아의 공포에서 벗어날 수 없는 운명이었다. 이 곡을 작곡하던 당시도 러시아의 지배하에 있었으며 그 압정에 괴로워하고 있었다.

이 곡에도 시벨리우스 특유의 민요조가 담겨 있는데 이것들은 모두 그의 창작이며 기존의 민요는 사용되고 있지 않다. 악기 편성은 표준적인 2관 편성을 바탕으로 했으며, 튜바를 첨가시켜 금관군이 풍부해 졌다.

학습 목표

- 근·현대 음악을 이해하고, 다양한 작품을 감상한다.

제재 해설

• 서양 음악사 이야기 ‘근·현대 음악’

근·현대 음악은 새로움을 찾기 위한 탐구와 실험의 음악이라고 할 수 있다. 사회가 급격히 변화함에 따라 음악도 매우 다양하고 복잡한 변화를 겪게 되었다. 과학 기술의 급속한 발달도 음악에 영향을 주었으며, 새로운 매체에 의한 음악과 광범위한 응용이 가능하게 되었다.

음악의 정의 개념이 흔들릴 정도의 급진적인 전위 예술과의 교류도 있었으며, 무한대로 발전해 가는 컴퓨터와의 결합도 음악에 영향을 끼쳤다. 모든 작곡가가 그들 나름대로의 독창성을 찾고자 했기 때문에 인상주의, 표현주의, 구체 음악 등 표현의 다양성이 점점 확장되었다. 기존에 사용했던 장음계나 단음계 이외의 음계를 사용하거나 반음계적 음계, 무조의 음계를 많이 사용하였다. 협화음보다 불협화음이 많아졌고, 음악의 양식 면에서도 새로운 변화가 시도되었다. 음악의 내용 또한 더욱 복잡해졌으며, 전통적인 분석 방법으로는 도저히 분석할 수 없는 음악들이 작곡되었다.

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 유대나 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 흩린 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 새로운 창조한 음악이다.	우사체르스키 '니무와 쇠로'
전자 음악	전자 회로를 통해 음의 소재를 변질, 합성하여 구성된 음악이다.	슈트르하우젠 '음적 I·II'
우연성 음악	작곡가가 소리를 지배하지 않고 연주과정에서 우연히 얻어지는 일회성 음악으로 불확정성 음악 또는 주사위 음악이라고도 불린다.	케이지 '4분 33초'

▶ 현대 음악가들의 작품을 알아보고 감상해 보자.

드뷔시(Debussy, Claude Achille, 1862-1918 | 프랑스) '목신의 오후 전주곡'

시에서의 상징파, 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.

교수 · 학습 계획

단계	교수 학습 내용	교수 · 학습 활동	지도 자료 · 유의점
도입	흥미 유발	<ul style="list-style-type: none"> • 근·현대 시대의 건축물, 회화, 사진을 감상한다. - 다양한 시각 자료와 영상 자료를 통해 음악사에 대한 호기심을 높인다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 시각 자료와 영상 자료를 준비하도록 한다.
전개	근·현대 음악의 특징	<ul style="list-style-type: none"> • 근·현대 음악의 시대적, 역사적 배경을 이해한다. • 근·현대 음악의 특징을 알아본다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 근·현대 음악의 특징을 이해할 수 있도록 한다.
	악곡 감상	<ul style="list-style-type: none"> • 인상주의 음악의 특징을 이해하여 감상한다. - 작곡 배경을 시대적 · 미술사적 관심을 통해 알아본다. - "목신의 오후 전주곡" 	<ul style="list-style-type: none"> • 목신의 오후 전주곡 • 달에 흩린 피에로 중 밤 • 봄의 제전 중 봄의 징후와 젊은 남녀의 춤
		<ul style="list-style-type: none"> • 표현주의 음악의 특징을 이해하여 감상한다. - 작곡 배경을 시대적 · 미술사적 관심을 통해 알아본다. - "달에 흩린 피에로" 중 '밤' 	
정리	정리 및 평가	<ul style="list-style-type: none"> • 제재곡과 미술의 연관성에 대해 토의한다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 근·현대 음악과 미술 사조의 연관성을 이해할 수 있도록 한다.

쇤베르크(Schönberg, Arnold, 1874~1951 | 오스트리아 → 미국) "달에 출린 피에로" 중 제2곡 "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 하르플레벤이 작사하였다. 전통적인 조성과 화성, 형식과 구성 등을 부정하고 자유로운 면에서 음악을 직관적으로 창작한 대담한 작품으로 3부 2곡으로 구성되어 있다.

이 곡은 가락에 연극적 기법을 도입한 것으로, 노래할 때에 정확한 음정을 가진 멜로디가 아닌 악보상 음고의 표기에 따라 상대적으로 말하듯이 노래하는 창법인 '슈프레히지메(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 찬미하는 내용을 담은 회화적인 작품이다.

제1부 '대지의 찬양' 중 제2곡 '봄의 징후와 젊은 남녀의 춤'

"봄의 제전"이 초연되었을 때 청중들은 안아울림 화음에 의한 거대한 음형, 기묘한 출수 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 나타났다.
인상주의 음악	"목신의 오후 전주곡"	
표현주의 미술	반 고흐 "별이 빛나는 밤"	
표현주의 음악	"달에 출린 피에로"	
아수주의 미술	마티스 "종교 II"	
원시주의 음악	"봄의 제전"	

129

교과서 활동 해설

1. 근·현대 음악의 특징 알아보기

- 기존의 장음계, 단음계 이외의 음계를 사용하거나 반음계적, 무조적 음계를 많이 사용하였다.
- 협화음보다는 불협화음이 많아졌고, 음악의 양식 면에서도 새로운 변화와 혁신적인 실험이 시도되었다.
- 이전 시대와 달리 특정한 유파 대신 개인적이고, 일시적인 양식이 많아졌다.

• 근·현대 음악의 종류

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 대표적이다. - 쇤베르크 "달에 출린 피에로"
12음 음악	12음 기법으로 작곡한 음악을 말하며 쇤베르크에서부터 시작되었다. - 쇤베르크 "바르샤바의 생존자"

구체 음악	생활 속의 소리들을 녹음하여 기계나 전기로 조작해서 변질 또는 종합하여 새로운 음악을 창조하는 것을 말한다. - 우사체브스키 "나무와 쇠로"
전자 음악	전자 회로를 통해 음의 소재를 변질, 합성하여 구성된 음악을 말한다. - 슈토크하우젠 "습작 I, II"
우연성 음악	작곡자가 소리를 지배하지 않고, 연주회장에서 우연히 얻어지는 일회성 음악으로 불확정성 음악 또는 주사위 음악이라고도 불린다. - 케이지 "4분 33초"

2. 근·현대 음악가와 작품 알아보기

• **작곡가: 드뷔시(Debussy, Claude Achille, 1862~1918)**
 파리 근교의 생 제르망 레에서 도기상을 운영하는 가정의 장남으로 태어났다. 4명의 동생 중 두 누이동생은 백모 집에 맡겨 두었는데, 어린 드뷔시는 백모를 찾아가는 것이 큰 기쁨이었으며, 피아노의 기초 공부도 여기서 시작했다. 우연히 시인 베를렌 의도가 되는 모테 부인에게 음악의 재능을 인정받은 것이 그가 음악가가 되는 계기였다. 아마추어이면서도 뛰어난 피아니스트였던 모테에게 무상으로 레슨을 받았으며, 1872년(10세)에는 파리 음악원에 입학하였고 피아노에서 작곡으로 전공을 바꾸게 된다. 1884년 칸타타 "방탕한 아들"로 로마대상을 받아 로마에서 2년간 공부를 하며 "봄"과 "선택받은 소녀" 등을 발표했다. 그는 멜로디와 하모니, 리듬에 의한 정연한 형식의 음악을 버리고 인상과 회화의 수법에 알맞은 음악의 표현을 창안했다. 그림에서 빛을 중요시하듯이 음악을 만드는 데 감각을 중시했고, 새로운 감각을 위해서 대담한 화성을 사용했다.

• **주요 작품:** 오페라 "펠리아스와 멜리장드", 관현악곡 "3개의 녹턴과 3개의 교향적 스케치", 피아노를 위한 "영상", "바다" 등

• 인상주의 음악

상징주의 시 문학과 인상주의 미술의 영향을 받은 프랑스 인상주의 음악가들은 낭만주의 음악의 과장된 표현과 구체적인 묘사를 거부하면서 은근한 암시로 음악 전체의 분위기를 모호하게 만들었다. 이는 인상과 회화에서 대상으로부터 순간적으로 받은 인상을 묘사하면서 구체적인 형태는 사라지고 암시적인 이미지만 남는 것과 같다. 이러한 분위기를 위해 인상주의 음악에서 중요한 주제가 되는 것은 바로 '색채'이며 드뷔시는 이를 위해 전통적 조성 음악에서 벗어나 새로운 선율 소재인 교회 선법, 5음 음계, 온음 음계, 자유로운 선율과 리듬 등을 사용하였다.

〈드뷔시 “목신의 오후 전주곡”〉

• 악곡 해설

관현악 작품으로는 드뷔시의 첫 작품인 “목신의 오후 전주곡”은 그의 출세작일 뿐만 아니라, 인상주의 작품을 확립한 음악사상 획기적인 명작이다. 말라르메(Mallarmé, Stéphane, 1842~1898)의 상징시 ‘목신의 오후’를 음악에 사용하려고 생각하고 3부작을 계획하고 있었으나 전주곡만 작곡되었다. 전주곡만으로 ‘목신의 오후’의 시정을 표현하기에 충분하였기 때문이라고 하겠다. 고상함에서 벗어난 화성과 향기로운 멜로디, 환상적인 뉘앙스를 띤 서정은 1894년 초연 이래 항상 호평을 받는 그의 작품 중 가장 널리 애호되고 있는 곡의 하나이다. 악기 편성은 확대된 2관 편성으로 하프가 효과적으로 사용되고 있으며, 곡은 기본적으로 세도막 형식에 의하고 있지만 상당히 자유로운 느낌을 준다.

• 말라르메 시, 『목신의 오후』

목신: 나는 이 요정들을 영원하게 하고 싶다. 그녀들의 연분홍색 살빛은 하도 깨끗하여, 무성한 잠에 즐고 있는 대기 속을 떠돈다. 내가 사랑했던 것은 꿈이었나? 옛 밤에 축적된 내 의혹은 많은 작은 나뭇가지같이 끝나 버렸는데, 이들이 진정한 숲으로 남아 있다는 사실은 오후라! (후략)

• 표현주의 음악

표현주의는 20세기 초반에 생겨난 예술사조로서 미술을 시작으로 문학, 음악, 연극, 건축 그리고 영화에까지도 모든 예술 영역에 영향을 끼쳤다. 20세기 초반 당시 현대인들의 긴장과 공포, 불안과 갈등 그리고 잠재의식 속의 충동과 반항감 등을 선의 구성이나 기하학적인 색조를 통해 추상적으로 드러냈다. 표현주의 미술처럼 내면세계를 추상적으로 표현하는 음악으로 내면의 감정을 대담하고 강렬하게 표현하였다.

• 작곡가: 쇤베르크(Schönberg, Arnold, 1874~1951)

쇤베르크는 1874년 오스트리아 비엔나에서 태어났다. 그의 부모는 헝가리 국적을 가지고 있었기 때문에 그 역시 헝가리 국적을 가지고 태어났지만, 쇤베르크는 20세기 전반기의 가장 영향력 있는 작곡가 중의 하나였으며, 조성음악의 해체에 기여한 중심 인물의 하나이다. 쇤베르크는 12음기법을 확립한 장본인으로 12음기법은 음렬주의 음악으로 발전하여, 현대 음악의 많은 작곡가들의 음악에 계승되었다.

• 주요 작품: 현악 6중주곡 “정화된 밤”, 교향시 “펠리아스와 멜리장드”, “구레의 노래”, “바르샤바의 생존자” 등

〈쇤베르크 “달에 홀린 피에로” 중 제8곡 ‘밤’〉

• 악곡 해설

“달에 홀린 피에로”는 벨기에의 상징주의의 신인인 지로(Giraud, Albert, 1860~1929)의 시를 독일어로 번역한 21개의 시에 쇤베르크가 곡을 붙인 음악이다. 1911년 쇤베르크가 베를린에 있는 스텐 음악학교에서 작곡과 미학을 가르칠 때 알게 된 여배우이자 낭송가수였던 알베르티노 저엄(Zehem, Arbertino)의 위촉을 받아 작곡했던 것이 직접적인 동기가 되었고, 후에 그녀에게 헌정되었다. “달에 홀린 피에로”는 전체가 3부로 되어있고, 각 부는 7편의 시로 되어 있다. 편성은 낭송자(Reciter)와 피아노, 플루트(또는 피콜로), 클라리넷(또는 베이스 클라리넷), 바이올린(또는 비올라), 첼로로 되어있어 낭송자와 5명의 연주자가 곡에 따라 악기를 바꿔가며 연주 하게 되어 있다. 이 작품은 쇤베르크 표현주의 시기의 중요한 작품으로 무조음악의 특징인 조성감을 없애고자 한꺼번에 많은 음들을 사용한다던지 3화음 대신에 2도, 4도, 7도 음정의 화음을 많이 사용했다. 특히 성악 부분은 기존의 단순한 레치타티보로써가 아닌 새로운 표현 방법으로 정확한 피치에 엄격한 리듬으로 말과 노래의 중간 형태인 ‘Sprechstimme’가 나타난다.

• 제8곡 밤(Nacht) ‘파사칼리아’

제8곡은 이 작품의 제2부에 첫 번째 곡으로, 특별히 쇤베르크 자신이 파사칼리아라는 부제를 부친 곡이다.

구분	마디	빠르기	가사 번역
A	1~10	Gehende (♩ = 80)	어둡고 큰 검은 나비가 햇빛을 가리운다. 덮어놓은 마술책, 수평선은 조용히 쉰다.
B	11~16	Etwas -rascher	잃어버린 안개의 추억에서 연기가 피어 오른다.
C	17~26	I Tempo	기억을 잊은 채, 하늘에서 땅으로 사람의 가슴위로 가라앉는다. 어둡고 큰 나비.

• 작곡가: 스트라빈스키(Stravinsky, Igor Fyodorovich, 1882~1971)

러시아의 옛 수도 페테르부르크의 교외인 오라니엔바움에서 출생하였으며, 그의 아버지 표도르는 베이스 가수이자 저명한 오페라 가수였다. 그는 부모님의 영향으로 일찍이 음악을 접할 수 있었는데, 9세 때부터 피아노를 배우는 동시에 화성법과 대위법을 공부하였다. 립스키코르사코프

에게 2년 동안 작곡법과 관현악법 등을 배웠으며, 신고전주의의 대표적인 작곡가로 초기에는 원시주의의 경향을 보이다가 '현악 4중주를 위한 3개의 소품'을 통해 신고전주의의 작품을 쓰게 되었다. 그는 전 생애를 통하여, 110곡의 작품과 15곡의 편곡을 남기고 있는데, 올리비에 메시앙은 그를 카멜레온 음악가로 평하고 있다.

• 주요 작품: 발레 음악 “페트루슈카”, “봄의 제전”, “불새”, “병사의 이야기” 등

• 원시주의 음악

제1차 세계 대전이 종료된 후 괄목할 만한 변화 중의 하나는 원시 예술과 비 서구문화에 대한 관심이 높아졌다는 점이다. 이것은 비 서양사회에 대한 인류학적 연구들의 영향일 것으로 생각되는데, 많은 예술가들이 서구사회에서 접해보지 못했던 색다른 세계에 흥미를 가졌다. 원래 원시주의란 고대의, 원시, 재생의 가치를 추구하는 미술을 지칭하는 용어이다. 원시적 생명력에 대한 동경으로 강렬하고, 격렬한 리듬과 음색을 사용하여 야성적인 분위기를 연출한 음악으로 원시 예술의 힘찬 원기를 되찾아 인간성을 회복하려는 데 목적을 두고 있다.

〈스트라빈스키 “봄의 제전”〉

• 악곡 해설

스트라빈스키는 페테르부르크에서 ‘불새’를 작곡하면서 ‘스쳐 지나가는 듯한 장면’을 보았다고 그의 자서전에서 술회하고 있다. “나는 상상 속에서 장엄한 이교도의 제전을 보았다. 나이 지긋한 장로들이 원을 그리고 둘러앉은 가운데 한 젊은 여인이 춤을 추면서 죽어가는 모습을 보았다. 이들은 여인을 제물로 바쳐 봄의 신에게 풍요로움을 빌고 있었다.” 그는 이 환영에 깊은 감동을 받고 창작 활동에 참여하게 된다. 이 작품은 스트라빈스키 자신이 구상하였고, 인류학자이자 고고학자인 친구 니콜라스 로에리히가 각색과 무대배경을 담당하였으며, 또한 러시아 이교도 미술 수집품을 자료로 무대의상을 디자인하였다. 1912~1913년에 작곡되었으며, 니진스키 안무, 몽퇴 지휘로 발레뤼스에 의해 1913년 5월 20일 파리 샹젤리제 극장에서 초연되었다. “봄의 제전”이 초연되었을 때 청중들은 엄청난 충격에 일대 혼란이 일어났다고 한다. 안어울림 화음에 의한 거대한 음향, 기묘한 흡수 박자에 의한 기괴한 리듬, 두 개의 서로 다른 조의 동시 출현 등 원시주의 음향을 선보였다.

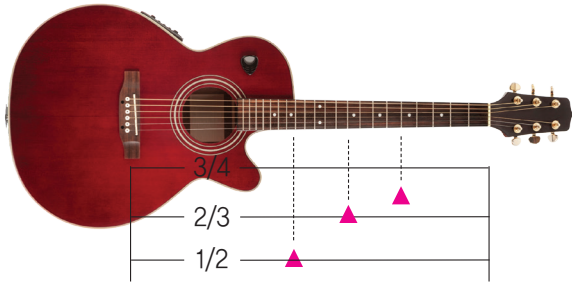
“봄의 제전”은 풍년을 기원하는 이교도들이 제전에서 봄의 신을 위하여 한 젊은 여인이 춤을 추다가 결국 자신의 생명을 제물로 바친다는 내용을 담고 있다. 대본상의 시간적 배경은 러시아의 이교도 시대의 어느 이른 봄날, 공간

적 배경은 대지에 푸른 싹이 돋아나기 시작한 신성한 언덕이다. 악곡은 제1부와 제2부로 나누어지며 제1부는 전 8곡, 제2부는 전 6곡, 총 14곡으로 구성된다. 제1부는 ‘대지의 찬양’으로 시각적으로는 낮에 해당되며, 제2부는 ‘희생의 잔치’로 밤에 해당한다.

3. 제재곡과 현대 미술의 연관성 알아보기

사조	토의 내용
표현주의 미술 표현주의 음악	<p>선베르크는 작곡 이외에도 자화상을 그린 화가로도 잘 알려져 있다. 그는 1908년에서 1912년에 걸친 시기에 집중적으로 그림을 그렸는데, 이는 우연히도 그가 표현주의 음악에 전념하던 시기와 일치한다. 그의 그림도 물론 당시 대두되었던 미술적 표현주의의 영향을 반영하며, 표현주의 화가인 몽크와 칸딘스키의 영향을 받았다. 이는 낭만주의에서도 한 걸음 더 나아가 철저히 주관적인 시각과 입장을 작품의 근간으로 강조하던 표현주의 문학, 미술 그리고 음악의 기본 입장을 반영한 것이라 할 수 있다.</p>
야수주의 미술 원시주의 음악	<p>스트라빈스키의 원시주의 음악은 미술사조에 있어 야수주의(Fauvism)에 영향을 받았다. 야수주의의 대표적 화가인 마티스(Matisse, Henri, 1869~1954)의 작품 중 “삶의 기쁨”에 야수주의의 정신이 잘 나타나 있는데 강렬한 색채, 심하게 물결치는 윤곽선과 원시적인 형태가 부각되어있다. 또 다른 작품인 “봄의 색의 조화”에서는 물감의 수를 최소한으로 줄이고 강렬한 색채를 사용하여 색채 자체의 중요성을 부각시켰다. 야수주의 미술은 음악적 원시주의의 정신과 일맥상통한다. 단순하고 명확한 음향을 선호하였으며 타악기의 거친 소리를 사용하였고, 거대한 화성, 오스티나토 리듬의 반복, 거칠고 투박한 관현악법을 사용하였다.</p> <p>이런 기법들은 전통 음악에 대한 거부를 나타내는 것으로 기존의 서양 음악의 세련된 것을 벗어나 인간 본성을 표현하려는 움직임으로 볼 수 있다. 원시주의적 대표적 음악으로는 스트라빈스키의 제1기에 해당하는 3대 발레곡인 “불새”, “페트루슈카”, “봄의 제전”과 헝가리 작곡가 버르토크의 “현과 타악기, 그리고 첼레스타를 위한 음악” 등이 있다.</p>

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

- 예
- 고정된 줄의 길이가 1이라고 가정하고 그 줄은 울리면 가온 도의 소리를 낸다.
 - 가온 도를 기준으로 길이가 1/2로 짧아진 줄을 울리면 원래의 소리보다 완전 8도 위의 음정인 위의 도가 소리 난다.
 - 가온 도를 기준으로 줄의 길이가 3/4로 짧아지면 완전 4도 위의 음정인 파 음의 소리가 난다.
 - 가온 도를 기준으로 줄의 길이가 2/3로 짧아지면 완전 5도 위의 음정인 솔 음의 소리가 난다.

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	예 정체성을 확립시키고 자긍심을 심어준다.
예 응원가	선수들의 사기를 북돋워 준다.

중세와 르네상스 시대 음악의 공통점과 차이점을 찾아 모둠별로 발표해 보자.

구분	공통점	차이점
시대	중세 음악	예 선율적인 면에서 노래하기 쉬운 순차진행이 비교적 많다. 예 선율적인 면에서 중세 음악은 좁은 음역을 사용하였으나 르네상스 음악은 보다 넓은 음역을 사용한다.
	르네상스 음악	예 선법에 의한 음계를 사용한다. 예 성악 중심의 음악이 주류를 이룬다. 예 음악의 짜임새 면에서 중세 음악은 단성 음악과 2,3성부의 다성 음악이 많았지만, 르네상스 음악에서는 4성부 이상의 다성 음악과 모방 기법이 발달하였으며, 호모포니 짜임새도 등장하게 된다.

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

사무엘 골덴베르크		인물의 특징	예 뚱뚱하고 거만하며 단호하다.
		이유	예 1~4마디의 골덴베르크 주제는 목관 악기와 현악기 양손 유니즌은 거만하고 느리게 말하는 모습을 보여 준다.
슈위일레		인물의 특징	예 마르고 비굴하며 수다쟁이이다.
		이유	예 9~10마디의 슈위일레 주제는 16분음표의 셋잇단음표와 8분음표를 혼합하여 구걸하며 덜덜 떠는 모습을 보여준다.

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

요인	작품	토의 내용
사회적 요인	쉴베르크 “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”	예 낭만주의 시대는 산업 혁명으로 자연 과학과 기술이 눈부시게 발전하여 근대 자본주의가 확립되었다. 음악에 있어 가장 큰 혁신은 산업 혁명 시기의 악기 생산량이라 할 수 있다. 악기의 모든 부품을 수작업으로 만들었던 것에 비교했을 때 증기 동력과 대량 생산 공정을 도입한 후의 악기 생산량은 100배가 되었다. 특히 장방형 피아노의 경우 중산층 가정에서도 그리 비싸지 않은 가격으로 구입할 수 있게 되면서 피아노의 보급화가 이루어졌다. 또한 인쇄술의 발달로 악보가 보급되면서 아마추어 연주자들이 생긴다. 이에 따라 많은 피아노 곡들이 작곡되었다. 더욱이 이 시기에는 계몽사상에 대한 비판이 일어나 개인의 감정과 상상력을 중요시하는 낭만주의가 널리 퍼졌고, 이러한 풍조가 피아노 음악에도 영향을 미쳐 ‘성격소품’이 발달하였다.
정치적 요인	시벨리우스 “핀란드리아”	예 시벨리우스가 이 작품을 작곡하던 1899년 핀란드는 니콜라이 2세가 다스리는 제정 러시아의 압제에 시달리는 속국이였다. 자치권과 언어의 자유를 억압당한 핀란드 민중들은 곳곳에서 러시아에 저항하는 독립 운동을 일으켰다. 러시아 이전에 핀란드는 스웨덴의 지배하에 있었고, 시벨리우스는 스웨덴어를 사용하는 의사 집안에서 태어났다. 모국어인 핀(Fin)어는 나중에 배웠다. 그는 유학을 하면서 핀란드인으로서 자신의 민족적 정체성에 대해 고민하고 점차 깨달아 갔고, 이런 고민을 자신의 음악에 반영했다. 무수한 호수와 삼림이 만들어 내는 아름다운 조국의 자연을 예찬한 이 교향시는 곤경에 허덕이는 전 국민의 애국심을 더욱더 양양하는 애국가이기도 하다.

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.
예 라벨 “볼레로”	예 라벨이 그 당시 유명한 발레리나로부터 무대에서 공연할 음악을 의뢰받아 1928년에 완성한 관현악곡이다. 약한 음으로부터 시작하여 결말 부분에서 폭발적인 관현악 합주에 이르기까지 각 악기들이 더해져 점점 부풀어져 가는 음량을 통해 크레센도의 매력을 느낄 수 있었다.