

04

극과 음악의 만남 무대 위의 극음악

오페라와 뮤지컬, 판소리 등 다양한 이야기가 담긴
무대 위의 극음악을 감상하고, 구성 요소와 특징을 알아보자.
우리의 삶 속에서 만들어진 극음악이 다른 예술 분야와 어떻게 융합되는지
살펴보고, 음악만이 가지고 있는 고유의 특성을 찾아보자.

* 서양의 극음악

오페라(Opera)는 1600년경에 고대 그리스의 연극을 재현시키며 탄생된 극음악으로, 음악·연극·미술·무용·문학 등이 결합되어 이루어지는 종합 예술이다. 대사는 독창, 중창, 합창으로 부르며, 서곡이나 간주곡 등의 기악곡이 덧붙여진다.

오페라의 구성 요소

서곡(Overture)	막이 오르기 전에 극의 내용을 암시하는 관현악곡이다.
간주곡(Intermezzo)	극의 막과 막 사이에 연주되는 관현악곡이다.
아리아(Aria)	주인공이 자신의 느낌을 표현하며 최대의 기교를 발휘할 수 있도록 작곡된 가곡이다.
레치타티보(Recitativo)	선율보다 대사에 중점을 두어 말하듯이 노래하는 방법으로, 극의 상황 등을 설명한다.
중창(Ensemble)	두 사람 이상이 함께 노래하는 것으로, 2중창, 3중창, 4중창 등이 있다.
합창(Chorus)	강렬한 표현 장면과 균중 장면으로 처리되는 부분의 음악이다.

오페라 "나비 부인"

오페라 "투란도트"

오페라 "카르멘"

뮤지컬(Musical)은 19세기 미국에서 탄생한 대중적인 음악극으로, 노래·춤·연기가 한데 어우러지는 공연 양식을 말한다. 다양한 소재와 여러 음악 양식을 폭넓게 수용하면서 빠른 속도로 발달하여 많은 사랑을 받고 있는 종합 공연물이다.

뮤지컬의 구성 요소

서곡(Overture)	막이 오르기 전에 극의 내용을 암시하는 관현악곡이다.
오프닝 넘버(Opening Number)	서곡이 끝난 후 연주되는 곡이나 합창을 말하며, 오프닝 코러스라고도 한다.
제시(Exposition)	앞으로 진행될 극 중 상황을 미리 암시해 주는 곡이다.
뮤지컬 넘버(Musical Number)	극 중에 사용되는 노래로 줄거리와 상황 및 분위기를 묘사한다.
쇼 스토퍼(Show Stopper)	익살스러운 노래나 연기를 삽입시켜 기분 전환을 꾀하는 부분이다.
아리아(Aria)	클라이맥스 부분에 연주되는 남녀 주인공의 노래이다.
커튼 콜(Curtain Call)	공연이 모두 끝난 후 배우들이 관객들의 환호에 답하는 의미에서 다 함께 나와 인사하며 막을 내린다.

뮤지컬 "오페라의 유령"

뮤지컬 "노트르담 드 파리"

뮤지컬 "레 미제라블"

* 우리나라의 극음악

판소리

판소리는 한 사람의 소리꾼이 고수의 북장단에 맞추어 소리·아니리·발림을 섞어가며 이야기를 음악으로 표현하는 우리나라 고유의 극음악이다. 관객과 소리꾼이 하나가 되어 소리판을 형성하는 민중 예술로, 서민들의 삶과 애환이 담겨져 있다.

판소리의 구성 요소

소리	소리꾼이 하는 노래
아니리	설명 또는 대화하듯 사실을 엮어가는 것
발림	이야기의 내용을 더욱 극적으로 표현하기 위해 부채를 들고 하는 다양한 몸짓
추임새	'얼씨구', '좋다' 등 고수가 소리꾼의 흥을 돋우기 위하여 감탄사를 넣어 주는 것

판소리의 다섯 마당

원래 12마당이었으나 “춘향가”, “심청가”, “흥보가”, “수궁가”, “적벽가”의 다섯 마당이 전해져 내려오고 있다.

창극

창극은 판소리에서 파생된 음악극으로, 등장인물이 많고 배역에 따라 다양한 음색과 창법으로 소리를 구사한다. 특히 대사와 연기, 무대 장치가 보다 사실적이며, 대규모 관현악이 반주를 맡는다. 판소리를 창극으로 각색한 “춘향전”, “심청전” 등 다양한 작품이 공연되고 있다.

마당놀이

마당에서 벌이는 세시별 민속놀이에서 유래되었다. 즉흥성이 강하며, 풍자적이고 해학적인 무대 예술로 춤이나 노래, 재담 등으로 관객들의 흥을 돋운다. 판소리의 내용을 각색한 “변사또전”, “춘향전”, “방자전”, “심청전” 등이 있다.

* 이웃 나라의 극음악

경극 (京劇)

19세기 중엽 북경을 중심으로 발달되었던 중국의 대중적인 전통 극으로, 무용에 가까운 동작이 격렬하면서도 아름답다. 배우가 평생 한 배역만 맡는 특징이 있다.

가부키 (歌舞伎)

18세기 초 일본 교토에서 발생한 음악과 무용, 기예가 어우러진 일본 고유의 전통 극이다. 배우는 평생 한 배역만 연기하며, 남자 배우만 출연하는 특징이 있다.

오페라 “리날도”

📌 학습 목표 | 오페라 “리날도”의 즐거리를 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” 즐거리

오페라 “리날도”는 11세기 유럽 십자군 전쟁을 배경으로 마법과 미신이 지배하던 시대를 그렸으며, 동화적이고 황당무계한 내용을 담고 있다. 사령관 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 궁전에서는 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 뒤흔드는 목소리로 부른 ‘울게 하소서’가 나오는 영화 “파리넬리”는 18세기 유럽 무대를 풍미했던 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 “파리넬리”에서 카스트라토가 부르는 ‘울게 하소서’를 감상해 보자.

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

Larghetto

헨델 작곡

Aria
p D Em7 A7 D G F#m A7 dim. D
 La - scia ch'io pian - ga la du - ra sor - te e che so - spi - ri la li - ber - ta
 슬 픔 념 처 서 눈 물 이 되 어 내 맘 아 -- 픔 을 다 씻 - 게 하 소 서

mf Bm E7 C#m F#m E E7 A **p** D
 e che so spi - ri e che so spi - ri la li - - ber - ta! La - scia ch'io
 이 어 두 움 을 밝 혀 주 소 - 서 영 원 -- 토 - 록 슬 픔 념

Em7 A7 D *f* G F#m A A7 D dim. *Fine*
 pian - ga la du - ra sor - te e che so - spi - ri la li - - ber - ta
 처 서 눈 물 이 되 어 내 맘 아 -- 픔 을 다 씻 - 게 하 소 서

mf Bm F#7 Bm E C#m F#m
 Il duol in - fran - ga ques - te ri - tor - te de' miei - mar - ti - ri sol
 북 받 친 눈 물 념 처 나 리 - 어 내 맘 - 의 - 아 - 픔 잇

p Bm C#7 D *sf* *f* Bm C#7 F#m C#7 F#m
 per - pie -- ta - si, de' - miei mar - ti - ri sol per - pie - ta *D.C. al Fine*
 게 - 하 읍 - 소 - 서 고 - 통 - 의 - 고통 벗 기 - 소 - 서

'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.

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 “세비야의 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 계획을 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 받아들이면서 막이 내린다.

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

작품	등장인물	신분
오페라 “피가로의 결혼”	피가로	백작의 하인

포근한 산들바람 - 오페라 "피가로의 결혼" 중

Allegretto

김자경 역사 | 폰테 작사 | 모차르트 작곡

G D7/F# G D7 수잔나 G 백작 부인 D7/F# G D7
 불 러 요 포 근 한 - - 산 - 들
 Sull' a-ria Che so - a - ve zef - fi
 수잔나
 바 - - 람 산 - - 들 - - 바 - 람
 ret - - to. zef - - fi - - ret - to
 백작 부인 A7 Bm7 E A7 D Em 수잔나
 오 - 늘 밤 - 불 어 - 오 - 리 오 - 늘
 que - sta se - ra spi - re - ra, que - sta
 백작 부인
 밤 - 불 어 - 오 리 숲 - - 속 의 - 소 - 나 - - - 무 -
 se - ra spi - re - ra, sot - - to i pi - ni del _____ bos -
 수잔나 백작 부인
 아 래 나 무 아 래 숲 - 속 의 - 소 나 - 무
 chet - to, sotto i pi-ni sot - to i pi - ni del _____ bos -

'포근한 산들바람'은 오페라 "피가로의 결혼"의 제3막에서 바람기 많은 백작을 혼내 주기 위해 백작 부인과 수잔나가 합세하여 계략이 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 마음이야. 예를 들어 부모님이 자식을 위해 희생하는 것이 그만큼 자식들을 사랑한다는 증거가 아닐까?
학생 B	
학생 C	

오페라 “카르멘”

📌 학습 목표 | 오페라 “카르멘”의 즐거리를 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 “테 데움”, 관현악곡 “아를르의 여인” 등

여리석은 사랑, 오페라 “카르멘” 즐거리

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 집시 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 칼싸움을 벌이는데, 이에 카르멘은 실망을 하고 호세에게서 떠난다. 호세는 카르멘에게 자신을 사랑해 달라고 외치지만 거절당하고, 버림받은 호세는 칼을 꺼내 카르멘을 찌른다. 호세는 ‘오, 내 사랑하는 카르멘’을 외치고 카르멘의 몸 위로 쓰러지며 막이 내린다.

제1막 세비아의 광장

카르멘은 호세를 향해 스페인 춤곡 ‘하바네라’를 부르며 유혹한다.

제2막 술집

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 술집

호세의 연인 미카엘라가 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

하바네라 - 오페라 "카르멘" 중

Allegretto quasi Andantino

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 - it de l'aile - et - s'en vo la L'a mour est loin tu peux l'at
저 세 와 같 이 자 - 유 - 스 러 워 길 들 이 려 고 하 여

활동 1 오페라 "카르멘"을 감상하며 상상한 장면을 그려 보자.

#세비야의 광장

#카르멘이 호세를 유혹하며 '하바네라'를 부르는 장면

#투우사들이 투우를 하는 장면

#호세의 칼에 찔려 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

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, 그래미상(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

불후의 명작, 뮤지컬 “캣츠”와 “오페라의 유령” 내용

뮤지컬	캣츠	오페라의 유령
원작 소설	엘리엇(Eliot, Thomas Stearns, 1888~1965)의 시집 “고양이가 되기 위한 지침서”	가스통 르루(Leroux, 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 잠재된 내면세계와 인간 세상을 상징적으로 보여준다.	흥측하게 일그러진 얼굴을 가면으로 가린 괴신사가 아름다운 프리마 돈나를 짝사랑하는 이야기를 그린 뮤지컬이다.
등장인물	· 그리자벨라 · 멍커스트랩 · 럼 텡 터거 등	· 팬텀 · 크리스틴 다예 · 카를로타 등
뮤지컬 넘버	· ‘젤리클 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

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

캣츠	
느낌	
오페라의 유령	
느낌	

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 하우스와 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	
<ul style="list-style-type: none"> · 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. 	<ul style="list-style-type: none"> · 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”, “맘마미아”, “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.

Memory -뮤지컬 "캣츠" 중

주대창 역사 | 웨버 작곡

♩ = 60 곱고 차분하게

한 밤 - 거 리 는 적 막 하 고 - 달 은 잊 었 나
기 억 - 모 두 쓸 쓸 한 달 밤 - 나 는 추 억 에
한 낮 - 나 는 해 를 기 다 려 - 나 는 새 삶 을

Mid - night _____ Not a sound from the pave - ment _____ Has the moon lost her
Me - mory _____ All a - lone in the moon - light _____ I can smile at the
Day - light _____ I must wait for the sun - rise _____ I must think of a

옛 일 - 홀 로 미 소 짓 네 - 외 로
웃 내 - 나 는 좋 았 었 네 - 나 는
찾 네 - 나 는 포 기 안 해 - 새 벽

me - mory _____ She is smi - ling a - lone, _____ In the
old days, _____ I was beau - ti - ful then, _____ I re -
new life _____ and I must - n't give in. _____ When the

운 불 빛 나 엽 들 은 홀 날 리 고 - 바 람
기 억 해 행 복 했 던 시 함 시 절 들 은 - 그 때
이 오 면 기 억 역 시 함 께 오 네 - 새 날

lamp - light the wi - thered leaves col - lect at my feet. - And the
mem - ber the time I knew what hap - pi - ness was, - let the
dawn comes to - night will be a me - mo - ry, too. - And a

은 - 불 어 오 네 -
은 - 밝 아 오 네 - 기 억 살 아 나 -

wind _____ be - gins to moan. _____ me - mory live a - gain, _____
new - day _____ will be - gin. _____

저 불 빛 은 말 하 네 - 모 두 다 운 - 명 이 라
Ev - ery street lamp seems to beat _____ a fa - tal - is - tic war - ning

떠 드 는 사 - 람들 밝 은 불 빛 - 이 제 아 침 을 거 야 D.C.
Some - one mut - ters and a street lamp gut - ters and soon it will be morn - ing.

주인공인 그리자벨라가 비참한 현실 속에서도 행복하고 아름다웠던 시절의 기억을 되새기며 내일의 희망을 잃지 말자고 부르는 노래로, 뮤지컬 "캣츠"에서 가장 아름다운 곡으로 손꼽힌다.

The Phantom of the Opera - 뮤지컬 “오페라의 유령” 중

Allegro vivace

웨버 작곡

Piano introduction in 4/4 time, key of D major. The music features a rhythmic bass line and chords in the right hand. Dynamics include *f* (forte).

Em *mp* Asus Am D, Em Asus Am

Vocal melody line starting with a quarter rest, followed by notes in D major. Dynamics include *mp* (mezzo-piano).

크리스틴	꿈 속 에 보 이 네 - 당 신 모 습	내 맘 에 다 가 와
유령	사 랑 스 런 그 대 - 오 늘 밤 도	그 대 의 맘 속 에
크리스틴	In sleep he sang to me _____ in dreams he came	that voice which calls to me _____
유령	sing once a gain with me _____ our stran ge duet	my po- wer o- ver you _____

D, Em *mf* Cm7 Am D, Em

Vocal melody line with dynamics *mf* (mezzo-forte).

- 속 삭 이 네	이 제 는 보 이 네 - 당 신 모 습
- 숨 어 드 네	노 래 를 부 르 세 - 우 리 함 께
- and speaks my name	and do I dream a gain _____ for now I find _____
- grows stron ger yet	and though you turn from me _____ to glance be hind _____

C dim7

Vocal melody line with dynamics *dim7* (diminished seventh).

- 오 페	- - 라 의 유 령 이 바 로 - 당 신 이
- 오 페	- - 라 의 유 령 이 바 로 - 이 몸 이
- the phan	- tom of the o- pe- ra is there _____ in- side my
- the phan	- tom of the o- pe- ra is there _____ in- side your

1. Em 2. Em

Vocal melody line with first and second endings, both marked *Em*.

네	네
네	네
mind _____	mind _____

Piano accompaniment for the second ending, featuring chords and a rhythmic bass line. Dynamics include *f* (forte).

Piano accompaniment for the final section, featuring chords and a rhythmic bass line. Dynamics include *f* (forte).

가스통 르루의 소설 “오페라의 유령”을 각색하여 만든 뮤지컬로, 흥축하게 일그러진 얼굴을 가면으로 가린 괴신사가 아름다운 프리마 돈나를 짝사랑하는 이야기를 그리고 있다. 1986년 10월 9일 영국 런던 웨스트엔드에서 초연되었으며, 이 곡은 앤드류 로이드 웨버가 작곡하였다. 초연할 당시 미국인 감독 해롤드 프린스가 연출을 맡아 수준 높은 무대의 완성도로 무대 예술의 최고로 꼽힌다.

뮤지컬 “노트르담 드 파리”와 “레 미제라블”

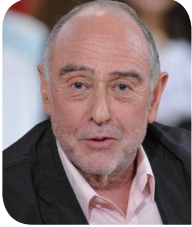
📌 학습 목표 | 뮤지컬 “노트르담 드 파리”와 “레 미제라블”을 감상하고, 음악과 문학의 관련성을 알아본다.

리카르도 코치안테(Riccardo Cocciante, 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 쇤베르그(Claude-Michel Schönberg, 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)	
연출가	질 마흐(Maheu, Gilles, 1948~)	트레버 님(Nunn, Trevor Robert, 1940~)
각본가	뤽 플라몽동(Plamondon, Luc, 1942~)	알랭 부빌(Boublil, Alain, 1941~)
내용	자유로운 영혼을 가진 아름다운 집시 여인 에스메랄다를 두고 꿈추 과지모도, 노트르담 대성당의 주교 프롤로, 근위대장 페뷔스 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

대성당들의 시대 -뮤지컬 “노트르담 드 파리” 중

♩ = 74 코치안테 작곡

C'est une his toire qui a pour lieu - pa ris la belle en l'an de Dieu
아 름 다 운 도 시 파 리 전 능 한 신 의 시 - 대

I Dreamed a Dream -뮤지컬 “레 미제라블” 중

Slowly 쉘베르그 작곡

I dreamed a dream- in time gone by when hope was high - and - lifeworth li - ving -
오 래 전 꿈 - 을 꾸 었 네 희 망 이 높 고 삶 의 가 치 있 던 때

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 찾아보자.

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”

뮤지컬 “명성 황후”와 “영웅”

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

김희갑(1936~)

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

주요 작품 뮤지컬 “명성 황후”, “몽유도원도” 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 쏘다”, “영웅”, “뿌리 깊은 나무” 등

민족정신을 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 낭인들에게 처참하게 살해된 비극적인 삶을 보여준다.	1909년 2월 안중근이 단지 동맹을 맺던 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

나의 운명은 그대 -뮤지컬 “명성 황후” 중

양인자 작사 | 김희갑 작곡

♩ = 80

물 으 시 니 답 하 리 다

그날을 기억하며 -뮤지컬 “영웅” 중

한아름 작사 | 오상준 작곡

♩ = 77

이 천 만 동 포 의 - 깊은 한 숨 을 대신 하 듯 불 어 오 는 이 바 람

활동 2 뮤지컬 “영웅” 중 ‘누가 죄인인가’ 노래에서는 레치타티보를 적절히 섞어 강렬하게 표현한다. 이를 감상하며 레치타티보의 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 독립 투사가 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 만의 향연”(1962)과 “흥부와 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.

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 이야기다. 남원 신임 사또의 수청을 거절하다가 옥에 갇힌 춘향을 이몽룡이 구한다는 내용을 판소리로 엮은 것이다.

“춘향가” 중 주요 대목

쑥대머리

중모리장단

김기수 편보

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

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

오리정 이별

진양조장단

김기수 편보

술 상 - 차 려 향 단 들 려-앞 세 우 고

이몽룡이 춘향과 잠시 이별을 하면서 노래하는 대목이다.

참 고 자 료

창극 “그네를 탄 춘향” 공연 장면

창극 “그네를 탄 춘향”

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

사랑가 - 판소리 “춘향가” 중

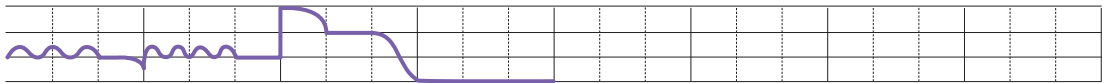
중중모리장단

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 마 도 내 사 랑 아 니 가 무 엇 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	(얼 씨구)
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

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

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

오페라 속으로

오페라 “토스카”

빅토리아영 사르두의 희곡 “라 토스카(La Tosca)”를 오페라로 재탄생시킨 작품으로, 1800년 로마를 배경으로 하룻밤 사이에 펼쳐지는 프리마 돈나 토스카와 연인인 화가 카바라도시, 그리고 경찰 스키타피아 세 남녀 사이의 비극적인 사랑을 다루고 있다. ‘은밀한 조화’, ‘별은 빛나건만’, ‘노래에 살고 사랑에 살고’ 등의 아리아가 유명하다.

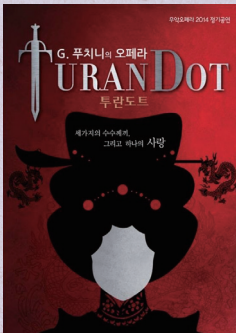
노래에 살고 사랑에 살고

푸치니 작곡

Andante

vis - si dar-te vis-si d'a-mo-re, non fe-ci mai ma-laed a-ni-ma vi-va! con-man-fur - ti-va quan te mi-
노래에 살고 사랑에 살고 외줄기길 만을 달음질 치자 고민에 쌓인 거치른

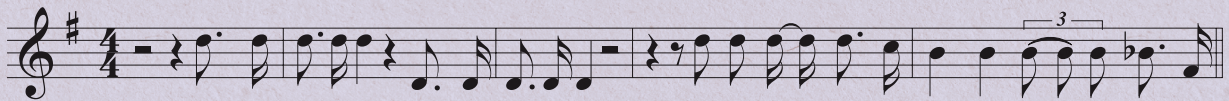
오페라 “투란도트”

고대 중국의 가상 이야기를 배경으로, 두 주인공이 사랑의 기쁨과 환희를 누리는 승리의 장면으로 결말을 맺는 다채로우면서도 독창성이 뛰어난 오페라이다. 이 곡은 왕자의 이름을 알아낼 때까지 잠들어선 안 된다는 투란도트 공주의 명령에 칼라프가 사랑의 승리를 확신하며 부르는 유명한 아리아이다.

공주는 잠 못 이루고

푸치니 작곡

Andante sostenuto

Nes-sun dor-ma! Nes-sun dor - ma! Tu pu-re O Prin-ci - pes - sa, nel-la tua fred-da
공주 는 잠 못 이루고 공주 는 잠 못 이루고 당 신 도 - 오! 공 주 여, 당 신 의 차 가 운

오페라 “사랑의 묘약”

이 오페라는 포도주를 사랑의 묘약이라고 속인 엉터리 약장사의 허풍으로 전개되는 단순한 코미디 같은 이야기이다. 제2막에서 아디니가 부르는 ‘남몰래 흘리는 눈물’은 서정적이면서도 슬픈 선율로 대중들에게 잘 알려진 아리아이다.

남몰래 흘리는 눈물

도니체티 작곡

Larghetto

u - na fur-ti - va la-gri-ma negl's oc - chi suo-i spun-to quel-le fe-sto-se gio-va-ni in
하 염 없 는 내 눈 - 물 - 내 볼 에 흐 - 르 네 저 처녀 는 나 로 인 해 산

뮤지컬 속으로

뮤지컬 “그리스”

‘그리스(Grease)’란 미국의 새로운 자유를 표방하는 젊은이들 사이에서 유행했던 패션으로, ‘머리에 바르는 포마드 기름’을 의미한다. 청춘의 열정과 패기 그리고 순수한 사랑을 그린 이 작품은 1972년 브로드웨이에서 초연된 이후 전 세계에서 인기를 얻었으며, 한국에서도 그 인기를 이어나가고 있다.

Summer nights

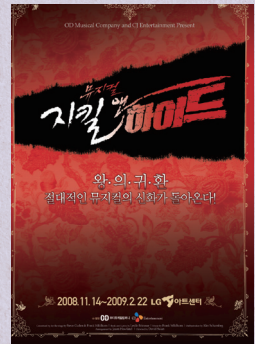
Moderately

제이콥스, 케시 작곡

Sum-mer lo-ving had me a blast _____ Sum-mer lo-ving ha - ppend so fast _____

뮤지컬 “지킬 앤 하이드”

뮤지컬 장르에서는 보기 드문 스릴러로, 한 사람 안에 존재하는 상반된 인격을 가진 지킬과 하이드라는 캐릭터와 그를 사랑하는 엠마와 루시를 등장시켜 아름다운 로맨스를 그려 낸다. 지킬 박사가 고난과 역경을 딛고 꿈꾸던 미래의 순간이 올 것을 확신하며 부른 ‘지금 이 순간’은 대중적으로 많이 불리는 곡이다.

지금 이 순간

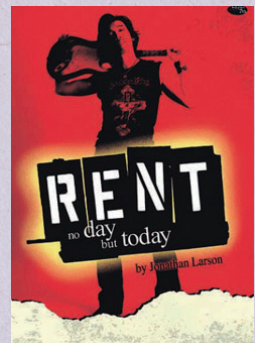
Allegretto

와일드혼 작곡

지 급 이 순간 - 지 급 여 기 간 절 히 바 라 고 원 했 던 - 이 순

뮤지컬 “렌트”

푸치니의 오페라 “라 보엠(La Boheme)”을 현대화한 록 뮤지컬로, 가난한 예술가들이 모여 사는 뉴욕 이스트 빌리지를 배경으로 현재 미국 젊은이들의 모습을 사실적으로 묘사한 작품이다. 젊은이들의 꿈과 열정, 사랑으로 인한 갈등과 우정, 그리고 삶에 대한 희망을 록, 탱고, 발라드, 가스펠, R&B 등 다양한 음악 장르로 담아내며 꾸준히 사랑받고 있다. ‘Seasons of Love’는 교훈적인 가사와 화음의 아름다움이 인상적인 곡이다.

Seasons of Love

Moderately

라스 작곡

five hund-red twen-ty five thou-sand six hund-red min- utes, five hund-red twen-ty five thou-sand

배움 넓히기

1 음악극을 만들어 보자.

음악극의 종류 오페라, 뮤지컬

음악극의 요소

음악적 요소	미술적 요소	연극적 요소	무용적 요소
독창, 중창, 합창, 배경 음악, 효과음 등	무대 배경 및 장치, 소품, 의상 등	대본, 대사, 연기 등	동작, 몸짓, 신체적 표현 등

- 1) 계획
1. 주제를 선정한다.
 2. 구성원의 역할을 분담한다.
 3. 줄거리를 구상한다.
 4. 공연 준비와 홍보 계획을 세운다.

역할 분담	활동
총괄 기획	· 역할 분담 및 기획을 총괄한다.
대본 작성	· 기존의 줄거리를 각색하여 대본을 작성한다.
배경 음악, 효과음	· 극의 전개에 어울리는 배경 음악을 선정한다. · 극의 효과를 위해 실생활 속에서 나는 소리들을 녹음하여 효과음을 만들어 본다.
무대 의상	· 주인공의 성격과 심리에 어울리는 의상을 디자인한다.
안무	· 주인공의 상황에 어울리는 신체 동작을 만들어 본다.

- 2) 활동
1. 대본을 만들고 배역에 따라 대본 연습을 한다.
 2. 노래와 연기 부분을 나누고, 필요한 음악을 선정하거나 창작한다.
 3. 안무를 만들고 연습한다.
 4. 대본에 음악과 소품, 무대 장치 등 필요한 것을 삽입한다.
 5. 연출에 따라 뮤지컬을 전체적으로 연습한다.

- 3) 마무리 모듈별로 발표하고 평가한다.

음악극 제작 과정과 공연 모습

2 오페라, 뮤지컬, 판소리와 관련된 내용을 조사하여 빈 칸을 적어 보자.

구분	오페라	뮤지컬	판소리
시대적·사회적 배경	·16세기 말, 이탈리아에서 일어난 음악극의 흐름		
구성 요소	·서곡, 간주곡, 아리아, 레치타티보, 중창, 합창		
특징	·음악과 극적인 요소 결합 ·모든 대사를 노래로 표현		
작품	·모차르트 “마술피리” ·비제 “카르멘” ·베버 “마탄의 사수”		
공통점			

3 여러 매체를 활용하여 최근에 공연했거나 공연 중인 뮤지컬을 찾아보고, 보고 싶은 뮤지컬의 정보를 적어 보자.

뮤지컬 제목	
공연 장소	
공연 일자	
줄거리	

4 평가

평가 요소	평가 기준	성취 수준		
		우수	보통	노력
내용 구성	주제와 어울리는 극의 구성이 이루어졌나요?			
음악극 요소	음악적 요소(독창, 중창, 합창, 배경 음악, 효과음 등)를 표현하였나요?			
	연극적 요소(대본, 대사, 연기 등)를 표현하였나요?			
	무용적 요소(동작, 몸짓, 신체적 표현 등)를 표현하였나요?			
	미술적 요소(무대 배경 및 장치, 소품, 의상 등)를 표현하였나요?			
역할 충실도	모듬 구성원들이 각자의 역할에 충실히 참여하였나요?			
무대 매너	입장 및 퇴장 인사 등 무대 매너를 지켰나요?			