IV 우리함께 감상해요

대단원	중단원	소단원	주요 학습 내용	차시
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		합주 협주곡 "사계"	소네트와 음악의 어울림 느낌을 그림으로 표현하기	1
		놀람 교향곡 제2악장	• 고전파 음악 • 교향곡과 변주곡 형식	1
		세레나데 제13번	・ 소나타 형식 ・ 성악곡과 기악곡의 비교 감상	1
	A	합창 교향곡 제4악장	• 고전주의 시대의 음악, 역사, 문화적 특징	1
		마왕	• 등장인물에 따른 표현의 변화 파악 • 창작극 만들기	1
	1. 서양 음악으로 만나	동물의 사육제	• 표제 음악	1
	는 역사·문화여행 2. 국악으로 만나는	환상 즉흥곡	• 낭만파 음악의 특징	1
		호두까기 인형	• 발레 음악 • 여러 나라의 민속춤	1
		청소년을 위한 관현악 입문	서양 악기의 종류 및 특징 국악기 · 서양 악기 비교	1
Ⅳ. 우리 함께 감상해요		오페라	• 오페라의 구성 요소 • 오페라 "요술피리"	1
		뮤지컬	뮤지컬의 구성 요소 뮤지컬 영화 "사운드 오브 뮤직" '도레미 송'	2
		대취타와 취타	• 악곡의 비교 및 감상	1
		시조와 가곡	• 연주 형태, 장단과 반주	1
		청소년을 위한 국악 관현악 입문	• 악기의 종류	1
		내 고향의 봄	• 가야금 병창	1
	역사·문화여행	프론티어	• 퓨전 음악의 특징	1
		판소리	• 판소리의 구성 요소 • 판소리 "흥보가"	1
		창극	• 창극의 구성 요소 • 창극 "수궁가"	1

1. 서양 음악으로 만나는 역사 · 문화 여행

배움열기

서양 음악의 시대별 특징과 작곡자

1600~1750

바로크 음악

통주저음의 시대 칸타타 오라토리오 푸가 모음곡

비발디

헨델

바흐

1750~1820

고전파 음악

형식과 균형의 음악 소나타 형식 확립 화성 음악 절대 음악

하이든

모차르트

베토벤

1820~1900

낭만파 음악

자유와 개성의 추구 예술가곡 교향시 표제 음악

슈베르트

쇼팽

차이콥스키

19세기 후반

국민악파 음악

민족주의 음악 민요, 신화, 전설, 역사 등을 소재로 함

스메타나

그리그

시벨리우스

20세기 이후

근 · 현대 음악

드뷔시

오르프

브리튼

거슈윈

사계절을 표현한 소네트와 음악의 어울림을 느끼며 감상하다

비발디(Vivaldi, Antonio Lucio, 1678~1741, 이탈리아)

작곡가 겸 바이올린 연주가로 사제 서품 후 바이올린 교사를 역임하였다. 협주곡. 오페라. 종교적 성악곡. 가곡. 기악곡 등 많은 작품을 남겼으며. 바로크 시대의 독 주 협주곡과 합주 협주곡의 형식을 확립하는 데 크게 기여하였다. 작품으로는 협주 곡 "사계". "조화의 영감" 등이 있다.

▶ 합주 협주곡 "사계"는 바이올린 협주곡 '화성과 창의의 시도' 중 제1곡부터 제4곡까지로, 각 곡에 봄, 여름, 가을, 겨울의 표제가 붙은 표제 음악이다. 각 곡은 3악장으로 구성되어 있는데, 독주 부분과 합주 부분의 대조가 바로크 음악의 특징을 잘 나타내고 있다.

악곡

사계는 바이올린 독주 현악 합주 책발로가 서로 대화하듯 응답하면서 진행되는 합주 협주곡으 로 사계절을 묘사한 소네트를 바탕으로 작곡된 악곡이다.

- 소네트(Sonnet) 유럽의 정형시 형식으로, 14행으로 이루어진 짧은 시를 말한다.
- •(합주 협주곡) 바로크 시대 악곡 형식의 하나로 독주자군과 관현악이 함께 연주하는 악곡이다.
 - 관현악이 2개의 그룹으로 나뉘어 콘체르티노라고 하는 독주자의 그룹과 리피에노 또는 그로소라 하는 관현악의 그룹이 서로 협주하는 형식이다.

활동

소네트의 내용과 음악의 어울림을 느끼며 감상하고, 악곡의 특징을 이야기해 보자.

봄 제1악장

봄이 왔다. 새들은 즐겁게 노래하고 시냇물은 속삭이듯 흐른다. 갑자기 먹구름이 몰려와 번개가 치고 천둥소리가 울린다. 폭풍우가 그치고 새들이 다시 상쾌하게 노래하기 시작한다.

여름 제1악장 뜨거운 여름, 이글거리는 태양 아래 사람도 양도 모두 지친다. 갑자기 폭풍이 휘몰아치고 목동은 ♦ 형식: 리토르넬로 형식 ♦ 조성: 사단조 ♦ 박자: 3/8 ♦ 빠르기: Allegro non molto 당황스러워한다

가을 제1악장

마을 사람들은 춤과 노래로 풍성한 수확의 기쁨을 나누며 잔치를 벌인다.

♦ 형식: 리토르넬로 형식 ♦ 조성: 바장조 ♦ 박자: 4/4 ♦ 빠르기: Allegro

♦ 형식: 리토르넬로 형식 ♦ 조성: 마장조 ♦ 박자: 4/4 ♦ 빠르기: Allegro

겨울 제2악장

따뜻한 난롯가는 아늑하고 평화롭다. 밖에는 차가운 겨울비가 내려 만물을 적신다.

♦ 형식: 2부 형식 ♦ 조성: 내림마장조 ♦ 박자: 4/4 ♦ 빠르기: Largo

음악을 감상하고 계절별 느낌을 그림으로 그려 보자.

겨울 여름 가을

- 표제 음악과 절대 음악
- 표제 음악 음악 이외의 감정, 자연 현상, 문학적, 회화적인 내용들을 음악으로 표현한 것으로 낭만파 이후에 성행하였다.
- 절대 음악 음 자체의 구성과 형식에서 오는 아름다움을 추구하는 음악으로 고전파 시대에 완성되었다. 순음악이라고도 한다.

놀람 교향곡 제2약장

변주곡 형식의 특징을 알고 감상한다.

놀람 교향곡 제2악장.mp3

놀람 교향 제2악장_ 주제.mp3

놀람 교향곡 제2악장_ 제1변주.mp3

놀람 교향곡 제2악장_ 제2변주.mp3

하이든(Haydn, Franz Joseph, 1732~1809, 오스트리아)

100여 곡 이상의 교향곡을 작곡하여 '교향곡의 아버지'라 불리며, 소나타 형식에 바탕을 둔 고전파 기악곡의 양식을 완성하였다. 작품으로는 오라토리오 "천지창조", "사계", 교향곡 "놀람", "고별", 현악 4중주 "종달새" 등이 있다.

악곡 해설

변주곡 형식으로 주제와 4개의 변주, 종결구로 구성되어 있다. 제2악장의 주제 가락이 조용히 연주되다가 팀파니와 함께 갑자기 매우 세게 연주되어 청중들을 깜짝 놀라게 하였다 하여 "놀람"이라고 불린다.

18세기 후반에 형식이 갖추어져 고전 이후 중요한 작품 양식이 되었으며, 구성은 보통 제1악장은 소나타 형식에 의한 빠른 악장, 제2악장은 리트

- 형식의 느린 악장, 제3악장은 미뉴에트 또는 스케르초의 춤곡 악장, 제4악장은 론도 또는 소나타 형식의 매우 빠른 악장으로 되어 있다. 교향곡) 악곡의 형식 중 하나로, 4개 악장으로 구성되어 있으며 관현악단을 위한 음악이다.
- •변주곡) 주제를 리듬, 가락, 박자, 조성, 음색, 화성 등에 변화를 주어 만든 악곡을 말한다.

→ 주제나 동기, 또는 음형 등의 중심 악상이 유지되면서 그 형태가 다양하게 변형된 형태를 말한다. 어떤 주제를 설정하고, 그 주제를 여러 가지로 변형하는 기법을 '변주'라고 하며, 주제와 몇 개의 변주로 이루어지는 곡을 '변주곡'이라고 한다.

활동 변주

변주곡 형식을 알고 제2악장을 감상해 보자.

제1변주

주제와 대조적인 가락으로 주고받는다.

제2변주 다단조로 바뀌어 진행된다.

다단조로 시작하여 내림가장조로 바뀌어 진행된다.

'모차르트(Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756~1791, 오스트리아)

작곡가 겸 바이올린 연주자. 어린 시절부터 음악적 재능을 발휘하여 '음악의 신 동'이라 불린다. 작품으로는 교향곡 "주피터", 오페라 "피가로의 결혼", "요술 피리", "돈 조반니"와 피아노 협주곡, 피아노 소나타, 실내악 등이 있다.

고전파 시대의 대표적인 작곡자로 어려서부터 음악에 뛰어난 재능을 보여 '음악의 신동'이라 불린다. 7세에 뮌헨, 빈, 파리, 런던 연주로 인기를 모았으며 잘츠부르크 교회 음악가로 활동하였다. 성악과 기악의 모든 영역에 걸쳐 많은 작품을 남겼다.

약곡 해결

'아이네 클라이네 나흐트무지크(Eine kleine Nachtmusik)', '밤의 작은 음악'이라고도 부른다. 간결하고 경쾌하며 우아한 분위기의 현악 합주곡으로 제1악장은 소나타 형식이다. 세레나데란 원래 밤에 연인의 창가에서 부르는 노래였으나. 18세기에 짧은 길이의 기악 모음곡으로 발전하였다.

1 활동 보충성명 모차르트 특유의 우아함과 섬세함이 잘 묘사되어 있다. 이곡은 모두 4개의 악장으로 되어 있으며 현악 5중주(제1바이올린, 제2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스)로 연주된다. 모차르트는 모두 13곡의 세레나데를 작곡하였으며, 그 중 제13번이 가장 유명하다. 소나타 형식을 알고 제1악장을 감상해 보자.

2 활동

기악곡과 성악곡의 세레나데를 감상하고 느낌을 비교하여 이야기해 보자.

구분	모차르트의 "세레나데"	슈베르트의 "세레나데"
⊤世	기악곡	성악곡
느낌	명랑하고 밝으며 우아하고 귀여운 느낌으로 친숙하고 아름답다.	감미롭고 사랑스러우며 격조 있고 아름답다.

<u>ਜ਼ਿੰਦੀ</u>

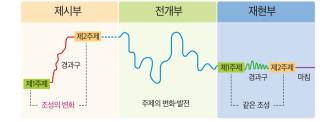

세레나데.mp3

소나타 형식

제시부, 전개부, 재현부로 구성된 기악곡 형식으로, 두 개의 주제를 바탕으로 한다. 교향곡, 협주곡, 소나타 등의 제1악장에 주로 쓰인다.

- 소나타(Sonata): 소나타 형식 또는 론도 형식 등의 악장을 포함하여 보통 3~4 악장으로 된 큰 규모의 기악곡이다.
- 소나타 형식: 교향곡, 협주곡, 실내악곡 등의 제1악장에 주로 사용되는 기악곡의 형식으로, '제시부-전개부-재현부'로 이루어져 있다. 제시부는 일반적으로 2개의 주제를 제시하고, 전개부는 제시된 2개의 주제를 다양한 방법으로 변화 · 발전시키며, 재현부는 발전되었던 2개의 주제가 다시 나온다. 고전적 소나타 형식은 하이든, 모차르트에 의해 완성되었다.

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

고전파 음악을 최고의 경지에 올려놓았고 낭만파 음악의 길을 열어 준 작곡가로 '악성'이라 불린다. 작품으로는 "영웅", "운명", "전원", "합창" 등 9개의 교향곡과 "비창", "월광" 등의 피아노 소나타, 피아노 협주곡 "황제", 오페라 "피델리오" 등이 있다.

음원

환희의 송가.mp3

베토벤의 9개 교향곡 중 규모가 가장 큰 작품으로, 성악을 교향곡에 도입하여 교향곡의 새로운 가능성을 제시한 곡이다. "합창 교향곡"이라는 별명이 붙은 것은 제4악장에 나오는 합창 때문이며, 그 가사는 실러(Schiller)의 시 '환희에 붙임'에서 따온 것이다. 현재 유네스코의 세계 기록 유산으로 지정되어 있다. 보호성역 호역은 1920년에 유리되었다며 연조가 끝나 후 처럼을 얻은 베트병

보충성명 초연은 1824년 움라우트의 지휘로 연주되었으며, 연주가 끝난 후 청력을 잃은 베토벤이 청중의 박수 소리를 듣지 못하자 독창자가 그를 청중 쪽으로 독려 세의 알려주었다는 유명한 일하기 있

다. '환희의 송가'는 단결의 이상과 모든 인류의 형제애를 찬양하는 내용을 담고 있다

음원

악곡

제4악장 중 '환희의 송가'를 불러 보자.

환희의 송가_ 노래(학생).mp3

환희의 송가_ 노래(전문가).mp3

환희의 송가_반주.mp3

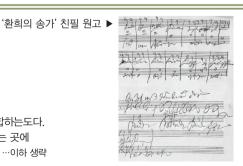

관련학습

실러의 시 '환희에 붙임'

오, 벗들이여! 이 선율이 아니오! 좀 더 기쁨에 찬 노래를 부르지 않겠는가! 환희여, 아름다운 신의 광채여, 낙원의 딸들이여 우리 모두 정열에 취해 빛이 가득한 성소로 들어가자! 가혹한 현실이 갈라놓았던 자들을 신비로운 그대의 힘으로 다시 결합하는도다. 그리고 모든 인간은 형제가 되노라, 그대의 부드러운 날개가 머무르는 곳에 …이하 생략

제4악장을 감상하고, 느낌을 이야기해 보자.

4---

제4악장

연주 순서 바리톤 독창

Ţ

혼성 3부 합창 ↓ 혼성 4중창 ↓ 혼성 4부 합창

합창 교향곡 제4악장.mp3

합창 교향곡 제 4악장_환희의 주제.mp3

환희의 주제

'환희의 주제'는 반주 없이 첼로와 더블베이스 연주로 시작된다.

베토벤과 관련된 영화를 보고. 베토벤의 생애를 알아보자.

• 내가 알아본 베토벤의 생애

.....

선은 배토면에 귀를 말해 됐고. 그녀를 선충해보 기 강 베 토 벤

영화 '카핑 베토벤' 포스터

영화 '불멸의 연인' 포스터

고전주의 시대의 음악, 역사, 문화적 특징을 알아보자.

구분	학습 활동
음악적 특징	음악의 객관적인 형식을 중요시하였다. 주선율과 이를 화성적으로 뒷받침하는 화성 음악이 주를 이루었다. 소나타 형식이 완성되었고, 이를 바탕으로 기악 음악이 발달하였다.
시대적 배경	작곡가와 연주자의 기능이 분화되었다.특권층만이 아닌 일반 시민을 위한 음악 시설이 만들어졌다.
악기의 특징	• 밸브가 있는 관악기가 만들어졌다. • 오케스트라에 팀파니가 처음 사용되었다.
대표 음악가	• 하이든, 모차르트, 베토벤

●고전주의 시대의 사회적 배경

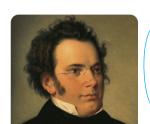
고전 시대 이전의 음악가가 후원자의 소유물과 다름이 없었다면, 고전주의 시대는 시민 계층의 성장과 더불어 음악가의 위치가 상승하였다. 베토벤은 이러한 사회적 배경 하에 생계 유지를 위해 레슨을 하거나 연주회를 통하여 수입을 얻었으며, 귀족들에게 물질적으로나 정신적으로 속박되지 않았다. 고전주의는 귀족의 후원자 개념이 아닌 전문 연주단이 등장하기 시작하였으며, 전문 연주단이 활동할 수 있는 연주회장도 등장하였다.

실러(Schiller, Johann Christoph Friedrich, 1759~1805)

실러는 독일 고전주의 극작가이자 시인, 철학자, 역사가, 문학 이론가로 괴테와 함께 독일 2대 문호로 일컬어진다. 그의 작품들은 인간의 자유와 존엄성을 바탕으로 하여 혁명기 독일인들의 자유를 얻기 위한 투쟁에 많은 영향을 주었다. 희곡의 대부분은 운명과 대결하는 의지의 힘을 묘사한 것으로서 그리스 고전극의 정신을 지향하고 있다.

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

낭만파 음악가로 600여 곡의 예술 가곡을 작곡하여 '가곡의 왕'이라 불린다. 작품 으로는 연가곡집 "겨울 나그네", "아름다운 물레방앗간의 아가씨", "백조의 노래" 와 피아노 5중주 "송어", 교향곡 "미완성" 등이 있다.

예술가곡의 창시자로, 가곡을 독립된 주요 음악의 한 부문으로 끌어 올렸으며, 슈만, 브람스 등의 예술가곡에 큰 영향을 주었다.

괴테: 독일의 시인·극작가·정치가·괴학자, 세계적인 문학가이며 자연 연구가이다. 그의 작품은 18세기와 19세기에 걸쳐 많은 작곡자들의 영감을 불러일으켰으며, 특히 20대에 쓴 서정시는 수많은 가곡을 낳게 하는 결과를 가져오게 되었다. 독일 가곡의 역 사는 괴테와 더불어 새로운 장을 열게 되었다. 작품으로는 '젊은 베르테르의 슬픔', '프로메테우스', '마왕', '파우스트' 등이 있다.

해설 마왕.mp3

악곡

예술 가곡 "마왕"은 괴테의 시에 곡을 붙인 것으로, 한 사람이 네 사람(해설자, 아버지, 아들, 마왕)의 역할을 하는 독창곡으로 통절 가곡 형식으로 되어 있다.

•시의 내용 폭풍우가 몰아치는 밤. 아버지는 열병을 앓고 있는 아들을 안고 급히 말을 달려 집으로 향한다. 마왕은 아들

의 목숨을 노려서 유혹한다. 아들은 무서워 아버지에게 다급히 말하지만 아버지는 마왕을 보지 못한다. 무서움에 떠는 아들을 달래면서 말을 달렸지만 집에 닿았을 때는 아들은 이미 숨을 거둔 뒤였다.

• 마왕은 슈베르트가 18세에 덴마크 전설에 바탕을 둔 괴테의 서사시 '마왕'을 읽고 감동하여 즉흥적으로 곡을 붙인 가곡이다. 시의 내용을 가락과 반주를 통해 생생하게 표현한 노래이다. 등장인물에 따라 가락과 음색이 다양하게 변하고, 계속되는 셋잇단음 반주로 말이 달리는 모습을 표현하고 있다.

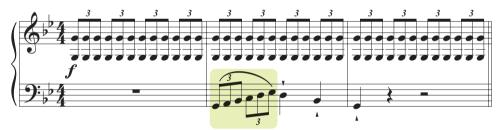
활동

등장인물에 따른 변화를 살펴보며 감상해 보자.

마왕_해설자.mp3

말발굽 소리와 불안한 감정을 셋잇단음표로 묘사하고 있다.

마왕_마왕.mp3

예술가곡 시와 노래, 반주가 조화를 이루어 높은 예술적 표현을 하는 성악곡으로 유절 가곡과 통절 가곡이 있다.

통절 가곡 "마왕"과 같이 처음부터 끝까지 다른 가락으로 노래하도록 만든 형식의 가곡이다.

유절 가곡 가사의 각 절이 같은 가락으로 되어 있는 가곡이다.

•시간적 배경 발 •공간적 배경 폭풍우속

3 활동

활동 가곡 "마왕"을 감상하고 등장인물의 심리 변화에 따른 목소리의 특징을 이야기해 보자.

쿠	분	해설자	아버지	아들	마왕
	초기	긴박한 상황 설명		무섭고 두려운 마음	유혹하려는 마음
등장인물의 심리 상황	중기		아들을 진정시키려는 마음, 아들을 걱정하며 불안한 마음	공포에 휩싸인 마음	
	종결	담담하게 상황 설명	불안하지만 침착하려 애쓰는 마음	절규하는 긴박한 마음	더욱 강하게 유혹하려는 마음
목소리	의 특징	상황을 설명하는 당당한 목소리	아들을 안심시키기 위한 나지막하게 안정된 목소 리, 점점 긴장되고 불안한 목소리	두려움에 떠는 목소리, 시 간이 지날수록 절규하는 목소리	밝은 음색으로 아들을 유 혹하는 달콤한 목소리

• 등장인물: 마왕, 아들, 아버지 • 스태프: 조명, 음향, 무대, 기획 등

융합활동

"마왕"의 줄거리를 활용하여 창작극을 만들어 발표해 보자.

교과	모둠	창작극 제목	줄거리		배역 정하기	
	1모둠					
국어	2모둠					
401	3모둠					
	4모둠					
	단계			과정		
	1단계		가면 스케치하기			
미술	2단계		채색하기			
	3단계		가위로 오리고, 머리끈 만들기			
	창작극 연습		모둠별로 창작극을 배역의 특징	을 살려 연습한다.	-	
연극	^년 극 창작극 발표와 감상		가면을 쓰고 창작극을 생동감 있	시게 발표한다.		
			친구들의 창작극을 감상하고 소	감문을 작성한다.		

물의 사육제

동물들의 모습을 상상하며 감상하고 특징을 설명한다.

● 표제 음악 - 어떤 관념이나 사물을 묘사하기 위하여 곡명으로서 표제를 붙인 음악으로 기악곡에 다른 요소(문학, 역사, 자연환경, 사물 등)을 도입하여 음악어법으로 표현하 고자 하는 음악을 말한다. 생상스는 '동물의 사육제'에서 뛰어난 관찰력으로 동물의 중 특징을 음악적으로 섬세하게 묘사하였다.

생상스(Saint-Saens, Charles Camille, 1835∼1921, 프랑스)

시인이며 화가. 철학자, 피아니스트, 지휘자, 평론가로 활약하였으며, 프랑 스 음악 발전에 많은 공헌을 하였다. 그의 음악을 들으면 고전주의적인 균형미 와 우아함. 세련미를 느낄 수 있다. 작품으로는 "서주와 론도 카프리치오소". 가극 "삼손과 데릴라". 교향시 "죽음의 무도" 등이 있다.

그는 여러 가지 음악적 요소나 양식을 융합하거나 조화시키는 창작 활동을 하였 으며, 국민음악협회를 조직하여 프랑스의 새로운 음악 발전에 크게 기여하였다.

악곡 해

여러 동물의 특징적인 모습을 음악으로 묘사한 14곡의 관현악 모음곡이다.

보충널명

"동물의 사육제"는 1886년 오스트리아의 크루딤에서 열린 사육제의 음악회를 위해 작곡된 것 이다. 관현악과 2대의 피아노로 연주되는 이 곡은 동물들의 이름을 제목으로 하여 동물들의 모 습을 단순히 묘사하는 데 그치지 않고 풍자와 해학을 담고 있다.

음악으로 표현된 동물들의 모습을 상상하며 감상하고 특징을 이야기해 보자.

표제 음악의 특성에 맞게 다양한 악기로 동물을 묘사한 악곡의 특징을 생각하며 감상하도록 한다. 제시 되지 않은 다른 동물을 표현할 때 어떤 악기가 어울리는지 생각해보도록 한다.

모음곡(Suite)

모음곡은 17~18세기 경, 기악곡에 있어서 중요 한 위치를 차지하고 있었던 고전 모음곡과 19세 기에 이르러 형식이 일정하지 않고 자유로운 근 대 모음곡이 있다. 고전 모음곡은 고대의 춤곡을 같은 조성으로 엮어 놓은 형태이고, 근대 모음곡 은 새로운 춤곡 이외의 악곡을 모은 것, 표제를 가진 소곡을 모은 것, 오페라나 극에 사용되는 악

곡에서 몇 개를 모은 것. 발레를 위해서 여러 곡 을 모아 만든 것 등이 있다.

제1곡 서주와 사자 왕의 행진 이사자 왕의 위엄 있고 늠름한 걸음걸이

피아노 2대와 현악 합주

제2곡 수탉과 암탉

수탉과 암탉이 우는 소리

스타카토와 꾸밈음으로 닭이 모이를 콕콕 쪼는 모 습을, 악센트는 닭이 머리를 민첩하게 움직이며 주위를 살피는 듯 한 모습으로 묘사하고 있다.

제3곡 당나귀

당나귀가 힘차게 뛰어다니는 모습

당나귀는 작곡자에 의하여 "바쁘게 뛰어다니는 동물들"이라고 주석이 되어 있는 것으로 보아 바 쁘게 뛰어 다니는 야생 당나귀들을 연상케 한다.

거북이의 느린 걸음걸이

오펜바흐의 〈천국과 지옥〉중에서 나오는 선율을 인용한 것으로 본래는 빠른 곡이지만 일부러 느리게 연주하게 하여 거북이의 여유 있고 느릿한 걸음걸이를 표현하였다.

피아노와 현악 5중주

오펜바흐의 오페레타 '천국과 지옥' 서곡 가락으로 느리게 묘사

제5곡 코끼리 육중한 코끼리가 뒤뚱거리며 춤추는 모습

- 동물을 표현한 음악적 요소와 동물들의 모습을 상상하며 감상하고 특징을 이야기한다.
- 서곡 피아노의 트레몰로 주법(긴장감 연출)
- 제1곡 악센트, 스타카토(사자의 위엄) / 크레셴도, 데크레셴도(사자의 으르렁거리는 소리)
- 제2곡 스타카토, 꾸밈음, 악센트(암탉의 울음소리)
- 제6곡 짧은 앞꾸밈음(캥거루가 뛰어다니는 모습)

캥거루가 껑충껑충 뛰어다니는 모습을 짧은 앞 꾸밈밈을 사용 제6곡 캥거루 캥거루가 뛰는 모습 -

한 리듬으로 표현하고 있다.

제7곡 수족관 수족관 물속의 정경과 물속에서 헤엄치는 물고기의 모습

플루트

첼로

피아노 2대

제8곡 귀가 긴 노새 노새의 울음 소리

제9곡 숲속의 뻐꾸기 고요한 숲 속에서 뻐꾸기가 우는 소리

제10곡 큰 새장 새들이 날아다니며 지저귀는 모습

제11곡은 동물을 표 현한 다른 곡들과 다 르게 피아니스트라는 제목을 가지고 있다. 속된 피아노 교사들이 나 형식주의 비평가들 에 대한 반감을 해학 적으로 표현하고자 하 는 작곡가의 의도가 내포되어 있으며, 이

러한 느낌을 명확하게

하기 위해 악보상에는 '초보자가 치는 것과

같이 일부러 서투르게 연주할 것'이라고 지

시하고 있다.

제11곡 피아니스트 실력 없는 피아니스트의 모습

제12곡 화석 프랑스 민요, 로시니의 "세비야의 이발사" 중 아리아, 생상스의 "죽음의 무도" 등의 가락을 이용하여 묘사

백조의 우아한 모습

지금까지 나온 모든 동물들의 모습 묘사

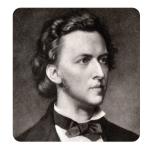

환상 즉흥곡

학습목표

가락과 빠르기의 변화를 느끼며 감상한다.

쇼팽(Chopin, Frédéric François, 1810~1849, 폴란드)

작곡가, 피아니스트로 섬세하고 서정적인 피아노곡을 작곡하여 '피아노의 시인'으로 불린다. 피아노 연습곡을 예술 작품으로 승화시켰으며, 작품으로는 "즉흥 곡", "환상 폴로네즈", "발라드", "녹턴" 등이 있다.

음원

환상 즉흥곡.mp3

보충 널명 환상 즉흥곡은 3부 형식으로 이루어진 곡이다.

쇼팽이 작곡한 4개의 즉흥곡 중 마지막 곡으로 "환상"이라는 제목이 붙어 있으며 가장 알려진 피아노곡이다. 빠르고 화려한 가락과 감상적이며 아름답고 애수적인 가락이 대 조적으로 나타나며 곡의 흐름이 매우 감미롭고 아름답다.

• 환상곡 형식이나 내용에 구애받지 않은 자유로운 형태의 기악곡 (즉흥곡) 작곡가의 마음속에 순간적으로 떠오른 악상을 자유롭게 쓴 기악곡

> 정해진 형식이 없고, 빠르게 진행 되는 부분과 서정적으로 노래하는 부분을 대립 시켜 작곡된 것이 대부분이다. 3부 형식으로 되어 있으며 중간 부분의 새로운 주 제는 첫 주제와 대조되고 다시 첫 주제로 되돌아온다.

빠르고 화려한 부분과 느리고 서정적인 부분을 느끼며 감상해 보자.

알레그로 아지타토: 격렬하게 빨리 연주하라는 뜻이다.

● 3부 형식

A-B-A 또는 A-B-A ´의 형태로 세 개의 독립적인 부분으로 이루어져, 가운데 B부분이 앞뒤와 뚜렷한 대조를 보이는 형식으로 고전주의 시대와 낭만주의 시대의 기약곡(독주 소나타, 교향곡, 실내악곡)의 느린 악장인 2, 3악장에 주로 사용되었다. 낭만주의 시대에는 성격 소품이나 즉흥곡, 마주르카, 간주곡 등에 사용되었다.

환상 즉흥곡_ 모데라토 칸타빌레.mp3

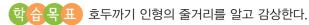

환상 즉흥곡_ 프레스토.mp3

호두까기 인형

차이콥스키(Tchaikovsky, Pyotr llyich, 1840~1893, 러시아)

러시아의 민속적인 색채를 낭만주의적 기법으로 표현한 작곡가이다. 작품으로는 발레 음악 "백조의 호수", "호두까기 인형", "잠자는 숲속의 미녀", 교향곡 "비창", 서곡 "1812년" 등이 있다.

★ 서유럽의 형식과 악풍에 러시아 민족 음악의 서정성이 담긴 작품을 작곡하였으며, 러시아 민족 특유의 음악적인 색채를 낭만주의적 기법을 접목시킨 작품을 선보였다

국 해설 호프만의 동화 "호두까기 인형과 생쥐 왕"을 바탕으로 작곡한 2막 3장으로 구성된 발레 음악이다. 15곡 중 8곡을 선곡한 연주회용 모음곡으로, 크리스마스 전날 밤, 호두까기 인형을 선물로 받은 소녀 마리가 꿈속에서 왕자로 변한 호두까기 인형과 함께 과자의 나라를 여행하는 내용이다. 보충성명 이모음곡은 차이콥스키가 1891~1892년에 작곡한 2막 3장 15곡으로 된 발레 음악

이 모음곡은 차이콥스키가 1891~1892년에 작곡한 2막 3장 15곡으로 된 발레 음악 '호두까기' 인형' 중, 1막의 '서곡', '행진곡'과 2막의 춤곡 6곡을 합하여 모두 8곡을 발췌하여 만든 모음곡이다. 특히 2 막은 '디베르티스망'이라고 하여 과자의 나라에서 각국의 춤이 벌어지며 말레의 절취를 이룬다.

음원

악곡의 내용을 알고 감상해 보자.

제2곡 행진곡 크리스마스 파티를 향해 어린이들의 행진이 시작된다. -> 어린이들이들어오는 음악

제3곡 사탕 요정의 춤 마리와 왕자는 과자 왕국으로 향하고, 사탕 요정의 환영을 받는다.

제4곡 러시아의 춤 트레팍 러시아 농민들이 즐겁게 춤을 춘다.

라시아의 춤으로 다른 춤곡에 비해 리듬과 선율이 강조되어 강한 인상을 준다.

제8곡 꽃의 왈츠 사탕 요정의 시녀들이 춤을 춘다.

➤ 꽃의 요정들이 추는 춤

여러 나라의 민속춤을 알아보자.

● 호두까기 인형 모음곡의 구성
제1곡 작은 서곡 막이 열리기 전에 연주되는 행진곡
제2곡 행진곡 어린이들이 들어오는 음악
제3곡 별사탕 요정의 춤 성의 여왕의 춤
제4곡 러시아 춤과 트레팍 과자나라 인형과 선녀들이 추는 춤
제5곡 아라비아의 춤 커피요정이 추는 춤
제6곡 중국의 춤 중국 명산품인 차의 춤
제7곡 갈대 피리의 춤 갈대로 만든 장난감 피리의 춤

제8곡 꽃의 왈츠 꽃의 요정들이 추는 춤

청소년을 위한 관현악 입문

브리튼(Britten, Edward Benjamin, 1913∼1976, 영국)

작곡자, 지휘자, 피아니스트로 전통적인 유럽 음악에 현대적인 감각의 화성과 형식을 조화시킨 대중을 위한 예술 음악을 작곡하였다. 작품으로는 "전쟁진혼곡"과 오페라 "피터 그라임즈", "앨버트 해링" 등이 있다.

매우 다채롭고 변화 있는 작품을 썼으며, 영국의 민요에 현대적 감각을 독특하게 조화시킨 작품을 많이 작곡하였고, 특히 대중을 위한 예술 음악 창작에 힘썼다. 화성, 음색, 리듬감 등의 표현이 뛰어나다.

음원

제1부 퍼셀의 주제.mp3

제2부 악기별 연주.mp3 CD 1의 4-51~63 트랙 참고

제3부 브리튼의 푸가.mp3

악곡 해설

영국 정부가 제작한 청소년 교육용 음악으로 관현악에 사용되는 악기들의 종류, 음색, 특징 등에 대한 해설이 곁들어 있다. 퍼셀의 주제를 바탕으로 한 13개의 변주곡과 브리튼의 푸

청소년들의 음악 교육을 위해 영국 정부에서 청소년 시청각 교육용으로 만든 교육 영화 '오케스트라의 악기'에 쓰인 곡이다. 이 곡은 퍼셀의 주제에 따른 변주곡과 푸가라는 부제가 붙어 있으며, 브리튼은 해설의 첨가를 통해 관현악에 사용되는 악기를 청소년이 보다 쉽게 이해하도록 구성하고 있다.

제1부: 퍼셀의 주제

가로 구성되어 있다.

악기 분류에 대한 일반적인 설명과 악기 분류별 퍼셀의 주제가 연주된다.

제2부: 악기별 연주

목관악기 ⇒ 현악기 ⇒ 금관 악기 ⇒ 타악기의 순으로 13번 변주된다.

각 변주곡 앞에 간단한 설명을 곁들여 목관 악기, 현악기, 금관 악기, 타악기의 높은 음 역에서 낮은 음역의 악기 순서대로 13개의 변주곡이 전개된다.

제3부: 브리튼의 푸가

악기를 하나씩 추가(목관악기

☆ 현악기 ☆ 금관 악기 ☆ 타
악기)하면서 브리튼의 푸가를
연주하다 먼저 피콜로로 시작하여 최후에

는 금관 악기가 퍼셀의 아름다운 선율을 연주하면 다른 악기는 브 리튼의 푸가를 그대로 연주하면 서 2중 푸가 형식으로 구성된다.

1 활동

악기의 종류와 음색의 특징을 파악하며 감상해 보자.

보충널명

퍼셀의 주제

● 퍼셀(1659~1695) 바로크 시대 영국의 대표적 작곡가

▶ 왕실 악단의 상임 작곡자, 웨스트민스터 대사원의 오르간 연주자로 일하였다. 여러 개의 가곡과 3~7성 판타지아, 69곡의 교회 음악, 12개의 3중주 소나타 를 작고하였으며 영국풍의 다성적인 음악 양식에 유럽 대륙풍을 융합하여 새

> 로운 양식의 악곡을 창작

하는 데 노력 하였다.

브리튼의 푸가

는 모방 대위적 형식의 가장 완숙한 형태로, 기본은 주제라 부르는 한 선율에 있다. 이 선율은 한 성부에서 주어진 조에 의해 제시되고, 이어 다른 성부들이 그것을 딸림조, 으뜸조로 모방하며 제시한다.

악기군에 따라 음색과 느낌이 어떻게 달라지는지 파악하며 감상하고, 각 악기군의 특징을 적어보자.

악기군	악기군의 특징
목관악기	리드를 사용하지 않거나, 1개 또는 2개의 리드를 가진 마우스피스를 불어서 소리를 낸다.
금관 악기	숨을 불어 넣어 연주자의 입술 진동으로 소리를 내는 악기로 밸브로 음의 높이를 조절한다.
현악기	현의 진동을 이용하여 소리를 내는 악기로 현을 켜거나 퉁겨서 소리를 낸다.
타악기	두드리거나, 흔들거나, 문지르고, 긁어서 물체가 진동하도록 하여 소리를 내는 악기로 음 높이의 조율이 가능한 것과 음높이가 일정한 것으로 나뉜다.

관현악에 사용되는 서양 악기의 종류

현악기

목관악기

오페라는 성악. 오케스트라. 독창. 합창의 음악적 요소와 발레. 왈츠 등 무용적 요소, 이야기를 구성하 는 문학적 요소 및 분장, 무대 장치, 무대 기술, 조명, 의상 등의 미술적 요소를 포함한 종합 예술이다.

오페라의 구성 요소를 알아보자.

서곡 막이 오르기 전에 극의 분위기와 내용을 암시하는 관현악곡

간주곡 극의 막과 막 사이에 연주되는 관현악곡

레치타티보 대사를 말하듯이 노래하는 것

아리아 주인공이 부르는 서정적인 노래

중창 두 사람 이상이 부르는 노래

합창 두 성부 이상을 여러 사람이 부르는 노래

"요술피리" 공연 장면

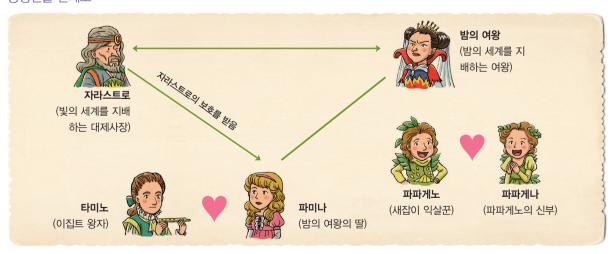

모차르트의 오페라 "요술피리"를 알아보자.

"요술피리" 줄거리

뱀에 물려 목숨이 위태로운 타미노는 밤의 여왕이 거느린 시녀들의 도움으로 살아난다. 밤의 여왕은 빛의 세계를 지 배하는 자라스트로의 감시를 받고 있는 자신의 딸 파미나를 구출해 달라며 왕자에게 요술피리를 건넨다. 요술피리와 종을 가지고 공주를 구출하러 간 왕자와 파파게노는 공주가 자라스트로에게 보호받고 있다는 것을 알고는 자라스트로 에 대한 오해도 풀게 된다. 이렇게 만난 왕자와 공주는 서로에게 반하였고, 시련을 겪게 되지만 요술피리의 도움으로 이를 극복하여 사랑을 이룬다.

등장인물 관계도

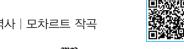

오페라 "요술피리"를 감상하고 느낌을 이야기해 보자.

●모차르트 오페라의 특징: 아름다운 선율과 극적인 박력을 지녀 음악이 대본보다 우위를 차지하고 있으며, 베이스와 바리톤 등을 주인공으로 삼아 다양한 인간 군상을 표현하였다. 이탈리아의 감정적 요소와 독일의 대위법, 관현악법의 이성적인 요소를 결합하였 으며 오페라 부파, 징슈필, 대위법을 오페라 안에 자유자재로 결합시켜 독창적인 오페라를 창작하였다.

악곡의 특징을 살려 '아름다운 방울 소리'를 개성 있게 불러 보자.

아름다운 방울 소리_노래(학 생).mp3

아름다운 방울 소리_노래(전문 가).mp3

아름다운 방울 소리_반주.mp3

방울 소리를 흉내 낼 수 있는 소재를 생활 속에서 찾아보자.

- 숟가락이 부딪히는 소리 초인종 소리
- 풍경 소리 휴대폰 알람 소리
- 물 채운 유리컵을 두드리는 소리 차임벨 소리
- 실로폰 소리 악기 벨 소리

우리나라 전래 동화 "요술 항아리"를 읽고, 오페라 "요술피리"와

내용을 비교하여 모둠별로 발표해 보자.

전래 동화 "요술 항아리"

뱀에 물려 목숨이 위태로운 타미노는 밤의 여왕이 거느린 시녀들의 도움으로 살아난다. 밤의 여왕은 빛의 세계를 지배 하는 자라스트로의 감시를 받고 있는 자신의 딸 파미나를 구출해 달라며 왕자에게 요술 피리를 건넨다. 요술 피리와 종을 가지고 공주를 구출하러 간 왕자와 파파게노는 공주가 자라스트로에게 보호받고 있다는 것을 알고는 자라스트로 에 대한 오해도 풀게 된다. 이렇게 만난 왕자와 공주는 서로에게 반하였고, 시련을 겪게 되지만 요술 피리의 도움으로이를 극복하고 사랑을 이룬다.

오페라 "요술피리"

밭에서 일하던 농부가 물건을 넣어두면 두 개로 늘어나는 요술 항아리를 발견한다. 이 소식을 들은 전 밭주인이 농부에게 밭만 팔았으니 항아리를 돌려달라고 한다. 마침내 두 사람은 원님에게 항아리 주인을 가려 달라고 항아리를 가져갔으나 항아리가 담난원님은 그것을 관에서 보관하겠다고 한다. 그 후 원님의 아버지가 항아리에 빠져 두 사람이 되고, 자신이 원님의 아버라고 싸우던 중 항아리가 깨진다.

모차르트가 세상을 떠나기 약 두 달 전에 초연된 작품으로, 노래와 대사를 포함한 2막 구성의 희극적 성격을 띤 독일어 오페라이다. 원래의 대본은 독일의 서사 시인이었던 빌란트의 동화집 '지니스탄'에 기초하여 시카네더와 극장의 배우였던 기젝케 등이 번안하였다. 등장인물에 따라 18세기에 유행했던 다양한 음악 양식을 담고 있어 초연부터 많은 사람들의 사랑을 받았다.

뮤지컬 Musical

학 습 목 표 뮤지컬의 구성 요소를 알고 감상한다.

뮤지컬은 노래, 춤, 연기가 어우러지는 공연 양식으로, 특히 노래가 중심이 되어 무용과 극적 요소가 조화를 이 른 종합 공연물이다. 19세기 말 영국의 런던에서 만들어진 '뮤지컬 코미디'가 미국으로 건너가 뿌리를 내리면서 본 격적인 공연 양식으로 형성되었다. 19세기 미국에서 G. 에드워드가 제작한 "거리에서"를 첫 뮤지컬로 보는데. 유 럽의 대중 연극, 오페라 · 오페레타 · 발라드 오페라 등에 근원을 두고 있다.

뮤지컬의 구성 요소를 알아보자.

극이 시작되기 전에 극의 성격이나 전개에 대해 암시하는 음악

오프닝 넘버 서곡이 끝난 후 연주되는 곡이나 합창으로 분위기를 조성하는 음악

제시 앞으로 전개될 상황을 암시해 주는 곡

뮤지컬 넘버 극 중에 사용되는 노래로 줄거리와 상황 및 분위기 묘사

쇼 스토퍼 극 중간에 익살스러운 노래나 연기를 삽입시켜 극의 기분 전환을 위한 부분

아리아 클라이맥스 부분에 연주되는 남녀 주인공의 노래

커튼콜 공연이 끝난 후 관객들의 환호에 화답하는 의미로 출연자들이 다시 나와 인사하며 막을 내림

뮤지컬 영화 "사운드 오브 뮤직"을 알아보자.

"사운드 오브 뮤직"은 전쟁이라는 암울한 현실에서도 희망을 잃지 않는 오스트리아 인의 꿋꿋한 의지와 가족애를 표현한 걸작으로, 1965년 아카데미 10개 부문에 후 보에 올라 작품상, 감독상, 음향상, 편집상, 편곡상 등 5개 부문을 수상하였다.

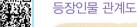
"사운드 오브 뮤직" 줄거리

견습 수녀 마리아는 일곱 명의 자녀를 둔 퇴역 해군 대령 폰 트랩의 집에 가정 교사로 들어간다. 마리아는 아버 지의 엄격한 군대식 교육에 위축된 아이들에게 아름답고 즐거운 노래를 가르쳐주며 아이들과 동화되어 간다. 비엔 나로 떠났던 폰 트랩 대령은 새엄마가 될 슈나이더 부인을 데려오지만 두 사람의 감정을 알아차린 부인은 떠나고, 대령과 마리아는 결혼을 하게 된다. 나치는 대령에게 독일 해군으로 강제 복귀 명령을 내리지만, 이에 불복하기로 결심한 대령은 합창 대회 참가로 탈춤 시간을 벌어 오스트리아를 떠나 새로운 세계에서 행복한 출발을 맞는다.

뮤지컬 영화 "사운드 오브 뮤직"을 감상하고 느낌을 이야기해 보자.

(영화 사운드 오브 뮤직 OST).mp3

악곡의 특징을 살려 '도레미 송'을 개성 있게 불러 보자.

미국 출생의 작곡자로, 작품으로 "왕과 나", "남태평양", "오클라호마" 등이 있다.

미국 출생의 유명 대중음악 작사자로, 주요 보통 빠르게

◎ 오스트리아 잘츠부르크를 배경으로 한, 해군 대령 게오르그 폰 트랩 남작과 견습 수녀 마리아가 엮어가는 뮤지컬 영화 "사운드 오브 뮤직"의 대표 삽입곡이다. 알프스의 아름다운 자연과 음악이 잘 어우러져 있다.

7명이 모둠이 되어 각자 소개하는 내용으로 '도레미 송' 가사를 바꿔 불러 보자.

- - ② 각자 소개하는 내용으로 노랫말을 바꾸도록 한다. 이때 예시 작품을 제시하여 동기유발 한다.
 - ③ 모둠에서 '도 레 미 파 솔 라 시'음 중 원하는 음을 정한다.
 - ④ '도 레 미 파 솔 라 시'에 어울리는 노랫말을 활동지에 적는다.
 - ⑤ 7명이 모둠이 되어 각자 소개하는 내용으로 '도레미 송' 노랫말을 바꿔 불러 본다.

2. 국악으로 만나는 역사 · 문화 여행

배움열기

국악의 시대별 특징

상고 시대

- 제천 의식에 춤과 음악 사용
- 골제적(새의 뼈로 만든 관악기), '고(현악기)' 연주

고대 현악기

삼국과 가야 시대

- 고구려 중국의 칠현금을 개량하여 거문고 제작
- 백제 일본에 기악무 전파
- 신라 가요 및 가야금 음악 발전
- 가야 가실왕이 가야금 제작

백제 가면극

통일 신라와 발해

- 통일 신라 삼국의 음악 문화 융합, 삼현 · 삼죽 악기 발달, 당나라에서 범패 유입
- **발해** '답추' 행사 성행, 왕립 음악 기관 태상시가 음악 활동 관장

발해 답추

고려 시대

- 향악, 아악, 당악 형성
- 고려가요 성행(청산별곡, 서경별곡, 쌍화점, 사모곡 등)
- 국가적 불교 행사 성행(연등회, 팔관회 등)
- 고취악(행진 음악) 발전
- 문묘 제례악 연주

궁중 정재

조선 전기

- 종묘 제례악 및 아악 정비
- 정간보 창안
- 음악학 발달 율관을 발명하여 음높이 제정, 악학궤범 편찬

정간보

조선 후기

- 전란으로 악기 손실 및 음악 규모 축소
- 성악곡 발달(가곡, 가사, 시조 등)
- 민속 음악 발달(판소리, 산조, 시나위, 민요 등)

가야금 산조

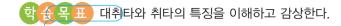
근 · 현대

- 창극의 발전
- 악기 개량
- 창작국악 관현악 연주
- 퓨전 음악 연주
- 전통 음악 계승 및 발전 노력

퓨전 음악

대취타와 취타

총 7장으로 구성되어 있으며, 12박 1장단의 취타장단으로 되어 있다.

대취타

임금의 행차나 군대의 행진 또는 개선할 때 연주하는 음악으로 '무령지곡'이라고도 한다. 집사가 등채를 들며 '명금일하 대취타'라고 외치며 음악의 시작을 알리면 연주를 한다.

왕의 거동, 사신, 관리의 행차, 군대의 행진 등에 사용하는 이동 행진곡이며, 불고 두드리는 고취 악기로 연주한다.

취고수 복장

등채를 양손에 받쳐들고 음악의 시작과 끝을 알리는 사람

▶ 관악기와 타악기를 담당한 군악대원

대취타의 악기 편성을 알아보고 감상해 보자.

취타

대취타 음악을 관현악으로 편성하여 연례 악으로 연주하는 합주곡 형태로, 일명 '만파 정식지곡'이라고도 한다.

일정한 공연 장소에서 연주하는 관현악 편성으로 형식적인 격조와 품위가 있는 음악을 연주한다.

취타 연주 장면

취타의 악기 편성을 알아보고 감상해 보자.

아크	관악기	현악기	타악기
악기 편성	피리, 대금, 소금	가야금, 거문고, 아쟁, 해금	좌고, 장구

시조와 가곡

학습 목표 시조와 가곡의 특징을 이해하고 감상한다.

3장 형식의 시조시를 노랫말로 부르는 전통 성악곡이며, 장구 또는 간단한 가락 악기나 자신의 무릎장단에 맞추어 부르는 소박한 형태의 풍류곡이다.

시조와 가곡은 시조시를 노랫말로 하여 부르는 전통 성악곡이다. 시조와 가곡을 비교해 보자.

시조시를 노랫말로 부르되 관현악 악기의 반주에 맞추어 형식과 격조를 갖춘 상류층의 노래라고 볼 수 있다.

	시조 같은 가락에 노랫말만 달리 초장의 첫 소절부터 높은	가곡 음으로 시작하여 질러 내는 소리라
노랫말	하여 부르며 종장의 마지막 시조시 하여 붙여진 이름으로 각 구절 3음절은 보통 생략하 와 달리 질러서 소리 내는	장마다 고르게 소리 내는 평시조 시조시 지름시조는 높은음에서 표현되는
종류	역 부른다. 선율의 변화와 지원한 참 평시조, 사설시조, 지름시조 평시조나 지름시조보다 노	• 남창 가곡 초수대엽, 이수대엽, 편락 등 • 여창 가곡 이수대엽, 우락, 소용이 등
장단	랫말이 길고 잔가락이 많으 [▲] 며 촘촘히 엮어가는 등의 선 5박, 8박 율의 변화가 다양하다.	10박, 16박
	3장 형식 "동창이 밝았느냐"	5장 형식 "우조 초수대엽"
형식	초장 동창이 밝았느냐 노고지리 우지진다 중장 소치는 아희 놈은 상기 아니 일었느냐 종장 재 너머 사래 긴 밭을 전제 갈려 하나니(생략)	대여음(전주) 1장
반주 악기	장구나 간단한 가락 악기 또는 무릎장단	세악 반주(가야금, 거문고, 대금, 해금, 세피리, 장구, 양금 등)
연주자	일반 서민의 풍류층	전문 음악인

가곡 공연 장면

시조 "동창이 밝았느냐"를 감상해 보자.

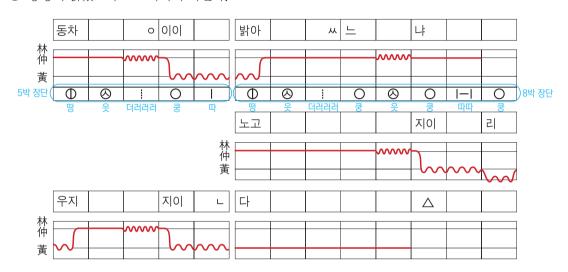
시조 동창이 밝았느냐.mp3

2 활동

시조 "동창이 밝았느냐" 초장을 듣고 따라 불러 보자. tip 첫소절은 5박으로, 둘째소절은 8박으로 무릎장단을 짚어가며 부르도록 한다.

초장 동창이 밝았느냐 노고지리 우지진다.

3 활동

가곡 "우조 초수대엽"을 듣고 느낌을 이야기해 보자.

음원

기곡 우조 초수대엽.mp3

김기수 채보

가곡 "우조 초수대엽"은 "동창이 밝았느냐"의 시조시를 노랫말로 한다.

4 활동

시조와 가곡의 느낌을 그림으로 표현해 보자.

시조의 느낌

가곡의 느낌

청소년을 위한 국악 관현악 입문

학습목표 국악기의 특징을 알고 감상한다.

이성천(1936~2003)

창작국악을 대표하는 음악가로 21현금을 고안하여 다현 가야금 시대를 열었다. 작품으로는 가야금 창작곡의 효시 "가야금 독주곡 제1번". "놀이터" 등이 있다.

청소녀들에게 국악기를 알기 쉽게 소개한 창작 국악곡으로, 전래 민요 '새야 새야' 가락을 주 제로 사용하였다. 악기별로 주제 가락을 변주시키고 산조와 시나위 형태로 각 악기의 특징을 쉽게 이해할 수 있도록 구성하였다.

악기를 소개하는 학습 자료로 제작된 "청소년을 위한 관현악 입문"이라는 곡이 악기 수업에 긍정적인 효과가 있는 것에 착안하여 우리나라 전통 악기를 학생들에게 알려 주려는 목적으로 작곡된 곡이다. 전통 선율인 '새야 새야' 선율을 주제로 관악기, 현악기, 타악기 등의 합주곡 형식으로 진행하는 학습용 악곡이다.

악곡의 구성을 알고 감상해 보자.

국악 관현악 입문.mp3

제1부

악기의 분류 방법 설명 ⇨ 관현 악 합주 주제 가락 '새야 새야' ⇒ 악기별 합주〈관악기 ⇒ 현악 기 ⇒ 타악기〉 ⇒ 관현악 합주

제2부

관악기 ⇒ 현악기 ⇒ 타악기의 순으로 악기를 설명하며 연주

느린 장단 ⇒ 점점 빠른 장단 으로 이어지며 여러 가지 형태 로 연주

주제 가락 '새야 새야'를 들어 보자.

청소년을 위한 국악 관현악 입문_주제가 락 새야새야.mp3

악곡의 제2부를 감상하며 각 악기의 특징을 알아보자.

●8음 분류법에 의한 8음 악기

우리나라의 전통 악기는 자연에서 얻은 재료를 최대한 활용하여 만들었다. 8음은 8절 기로 나누어 바가지 소리는 입춘, 대나무 소리는 춘분, 나무 소리는 입하, 실 소리는 하지, 흙 소리는 입추, 쇠소리는 추분, 돌 소리는 입동, 가죽 소리는 동지를 나타내어 물질의 궁극적인 본질인 음양을 토대로 한 삼라만상의 세계를 의미한다.

예부터 아악은 사람의 성정을 가르고 하늘과 땅을 순하게 하며, 신과 인간을 화합하게 하여 음과 양을 고르게 한다고 생각하여 아악을 연주할 때는 이러한 8음을 모두 갖추 어 연주를 하고 있다.

관악기

현악기

타악기

내고향의 봄 가야금 병창

학습목표 가야금과 목소리의 조화를 느끼며 감상한다.

가야금 병창은 단가나 판소리 중 한 대목을 가야금으로 연주하며 동시에 노래하는 연주 형태로, 19세기 말 판소리를 바탕으로 발생한 전통 음악의 한 분야이다. 근래에는 현대적 정서를 반영하여 창작곡에 맞추어 부르는 형식으로 발전하고 있다.

보충성명 가야금이 노래 반주에 사용된 것은 통일신라 시대의 삼현, 삼죽에서 비롯하여 고려가요, 조선 시대 가곡에까지 전통을 이어왔으나 모두 병창은 아니고 조선 후기에 이르러 산조의 명인 김창조와 박팔괘에 의해 성행하였으며, 현재 국가무형문화재 제23호로 지정되어 전수되고 있다.

음원

가야금의 음색과 노래의 조화를 느끼며 감상해 보자.

내 고향의 봄_가야금 병창.mp3

음원

가야금 병창과 창작 가야금 병창을 감상하고, 느낌을 이야기해 보자.

사랑가.mp3

고고천변.mp3

구분	예시곡	느낌
가아금 병창	사랑가, 고고천변	
창작 가야금 병창	내 고향의 봄	

가야금 병창 연주 장면

가야금 병창 연주 장면

프런티어 Frontier

국악기와 서양 악기의 어울림을 느끼며 감상한다.

양방언(1960~)

재일 한국인 2세로 피아노 연주자이며 작곡가, 제작자이다. 작품으로는 "천년 학", "상도", "천년여우 여우비", "제주의 왕자" 등이 있다.

작곡자 양방언은 5살 때부터 피아노를 배웠고 음악을 좋아하는 형제들 속에서 자연스럽게 음악과 친속해졌으며 학창 시절 밴드를 시작으로 음악에 입문하게 된다. 그러나 음악을 반대하는 아버지의 권유로 의대를 진학하여 병원에서 근무하였으나 결국 방황 끝에 다시 음악을 선택하게 되었다. 특히 아버지의 고향인 제주도를 방문한 이후 한국 전통 음악에 관심을 가지고 국악기의 음색이 두드러진 퓨전 음악과 뉴에이지 음악 활동을 활발하게 전개하여, 아시아는 물론 영국, 독일 등 유럽에서도 음악계의 새로운 지평을 열고 있는 현대 음악가이다.

악곡 해설

"프런티어"는 2002년 부산 아시안 게임 공식 음악으로, 국경 없는 미래를 꿈꾸는 개척 정신을 표현한 역동적이고 경쾌한 퓨전 음악이다. 보충널명 국의 시작 부분은 태평소의 선율로 동양의 절체된 정서를 흥겨운 가락으로 표현하여 오케스트라와의 음색이 조화롭게 어울리며, 중간에 사물 악기의 박진감 남치는

• 퓨전 음악 '섞다'라는 뜻으로 크로스오버(cross over)라고도 한다. 퓨전 음악은 다양한 장르의 서양 음악과 국악이 접목된 형태를 비롯하여 여러 가지가 있다.

국악기와 서양 악기의 어울림을 느끼며 감상해 보자.

합주 주제 가락

프런티어.mp3

"프런티어" 주제 가락의 계이름을 쓰고 율명으로 바꿔 보자.

음원

프런티어_주제 가락.mp3

주제 가락을 단소와 리코더로 연주해 보고 느낌을 이야기해 보자.

퓨전 음악을 찾아 감상해 보자.

창작국악 연주 장면

한 사람의 소리꾼이 고수의 북장단에 맞추어 음악적 이야기를 엮어 가는 것으로, 우리나라 고유의 극음악 흥보가는 춘향가, 심청가, 수궁가, 적벽가와 함께 현존하는 판소리 다섯 마당 가운데 하나로 '박타령'이라 이다.

고수 추임새를 하며 북장단을 치는 사람

고도 한다. 가난하고 착한 아우 흥보는 다리가 부러진 제비를 고쳐주어 그 제비가 물고 온 박씨에서 나온 보물로 부자가 되고, 형 놀보는 제비 다리를 부러뜨리고 그 제비가 물고 온 박씨에서 괴물들이 나와 망한 다는 권선징악의 구도를 가진 이야기를 판소리로 엮은 것이다.

판소리를 알아보자.

판소리의 구성 요소

소리 소리하는 사람이 부르는 노래

아니리 설명 또는 대화하듯 사설을 엮어가는 것

가락이나 사설 내용에 따라 표현하는 몸동작 발림

추임새 '얼쑤', '좋다' 등 내용이나 분위기에 따라 청중이나 고수가 흥을 돋우는 말

砓 판소리 다섯 마당 춘향가, 심청가, 흥보가, 적벽가, 수궁가

'돈과 쌀을 떨어내는 대목'을 감상하면서 흥겹게 추임새를 넣어 보자.

'돈과 쌀을 떨어내는 대목'을 노래해 보자. tip 추임새를 넣어 흥을 돋운다.

돈과 쌀을 떨어내는 대목 노래 (전문가).mp3

돈과 쌀을 떨어내는 대목_반주.mp3

도로하나가뜩하고 돌아섰다돌아보면 돈과쌀이도로가뜩 돌아섰다돌아보면

型全引"喜生71" 圣H引

욕심 많고 심술이 사나운 형 놀보와 효성과 우애가 극진하고 마음씨 착한 아우 흥보의 이야기로, 놀보가 잘못을 뉘우치고 착한 사람이 되어 두 형제가 화목하게 지내게 되었다는 내용을 판소리로 엮은 것이다.

'화초장타령'을 감상하고 놀보가 화초장을 메고 가는 장면을 떠올리며 신체 표현해 보자.

﴿ 글보가 흥보 집에서 얻은 화초장을 지고 자기 집으로 돌아가면서 부르는 노래로, 온갖 보화가 가득한 화초장 이름을 잊지 않기 위해 반복해서 부르지만 결국은 잊어버리고 만다.

〈평양도(부분)〉 대동강 능라도에서 벌어진 명창 모 흥갑의 판소리 공연 장면

화초장 타령_노 래(학생).mp3

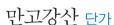

화초장 타령_ 노래(전문가) .mp3

화초장 타령 반주.mp3

관련학습 =

● 단가 판소리를 부르기 전에 목을 풀기 위해 부르는 짧은 노래

단가 만고강산 .mp3

민속극으로 등장인물이 많고 배역에 따라 다양한 음색과 창법을 구사한다. 특히 대규모 관현악단의 반주가 있고, 대사, 연기, 무대 장치가사실적이다. 작품으로는 판소리를 창극으로 각색한 "춘향전", "심청전"과 새롭게 창작된 "김구" 등이 있다.

창극의 구성 요소

연기 배역을 맡은 여러 창자의 가창력, 발림, 아니리를 포함하는 연기

반주 관현악에 의한 반주

무대 장치 배경 및 음향 효과, 조명 등 기술적 장치

판소리와 창극의 차이점을 알아보자.

구분	판소리	창극
등장인물	한 사람이 이야기를 엮어 가는 극음악	등장인물에 따라 여러 사람이 배역을 나누어 맡는 극음악
반주 악기	북 반주	관현악 반주
시대	18세기 초에 형성	20세기 초에 형성
무대 장치	무대 장치 없음.	무대 장치 있음.
악곡	다섯 마당	다섯 마당 외 창작곡 다수

음원

"수궁가" 중 '가자 가자 어서 가자'를 감상해 보자.

수궁가 중 가자 가자 어서 가자_노래 (학생).mp3

수궁가 중 가자 가자 어서 가자_ 반주.mp3

자진모리장단 김대성 작사·작곡

가 자가 자어 서가자 어기 여차서둘러라 그리운고향산천

• 용왕을 속여 넘긴 토끼가 자라 등에 올라 앉아 한껏 위세를 부리며 세상으로 나오는 대목이다.

보추성명

"수궁가"는 현재 전하는 소리 다섯 바탕 중에 하나로, '토끼', '별주부', '토별가' 등의 이름으로도 불렸다. '수궁가'의 근원 설화의 처음 생성될 당시의 모습은 알 수 없지만, 지금과 같은 다양한 내용은 소리 전승 과정에서 생성된 것이라고 본다. "수궁가"는 동물의 이야기를 담고 있으나, 인간 사회에서 일어나는 속세 권력의 하상과 비현실적 몽상의 허망함에 관한 풍 자를 경쾌하게 전개해 나간다.

● "수궁가"에 대하여

"수궁기"는 희극인 성격이 매우 짙으며 전승되는 사설마다 그 이야기가 다르다. 일반적인 줄거리의 흐름은 다음과 같다. 희귀한 병에 걸린 바다 속 용왕의 병을 고칠 수 있는 약은 토끼의 간이라는 용궁어의의 진단에 따라 자라가 육지에 나가 토끼의 간을 구해오게 되는데, 육지로 나간 자라는 토끼를 용궁으로 데리고 가기 위해 달콤한 말로 토끼를 유혹하고, 토끼는 꾀를 발휘하여 용궁으로 가지 않으려 한다.

"수궁가"의 줄거리를 찾아보고, 역할극을 만들어 보자.

창극 "수궁가" 감상문 쓰기

토끼의 간을 가지러 가는 자라의 이야 기가 창으로 표현되어 흥미로웠다.

역할극 시나리오 구상

〈모의 법정 역할극 하기〉 재판장: 자! 이제부터 재판을 개회하겠습 검사: 왜 자라를 육지로 보냈습니까? 용궁어의: 토끼의 간이 용왕님의 병을 고 치는 유일한 약이어서 그리했습니다.

··· (이하 생략)

역할극 발표

〈모의 법정 역할극 하기〉 재판장: 자! 이제부터 재판을 개회하겠습니다. 검사: 왜 자라를 육지로 보냈습니까? 용궁어의: 토끼의 간이 용왕님의 병을 고치는 유일한 약이어서 그리했습니다. ··· (이하 생략)

	역할극 활동	
토론 주제	"수궁가" 속 등장인물은 유죄인가, 무죄인가?	CONT.
등장인물	토끼, 자라, 용왕, 용궁 어의	
역할	배심원, 판사, 재판장, 검사, 변호사, 방청객	
토론 활동	'수궁가' 속 등장인물이 어떤 면에서 유죄이고 무엇 때문에 무죄인지 각자	유죄 팀과 무죄 팀으로 나누어 토론 활동을 한다.

관련학습 이웃 나라 극음악 =

가부키(일본)

노래, 춤, 연기가 어 우러진 일본의 전통 연 극으로, 배우는 평생 한 배역만 연기하고, 남자 배우만 출연한다.

가부키 공연 장면

경극 "패왕별희"의 한 장면

노래와 대사, 동작이 어우러진 중국의 전통 공연 예술로, 얼굴의 분장색으로 인물의 특 징을 구분할 수 있다.

경극(중국)

비파

샤미센

얼후

배움 더하기

01 음악 시간에 배운 서양 악기를 악기군 별로 분류해 보자.

- 신문, 잡지 등의 글자를 오려 붙여 표를 완성한다. 사진을 붙여도 좋다.
- 모둠별로 신문, 활동지, 가위, 풀을 배부한다.

현악기	바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스, 하프
금관 악기	피콜로, 플루트, 오보에, 클라리넷, 바순
목관악기	트럼펫, 호른, 트롬본, 튜바
타악기	심벌즈, 팀파니, 큰북, 작은북, 트라이앵글, 마림바, 공

02 음악 시간에 배운 국악기를 악기군 별로 분류해 보자.

현악기	가야금, 거문고, 아쟁, 해금
관악기	향피리, 당피리, 세피리, 단소, 소금, 대금, 나발, 나각, 태평소, 훈
타악기	편경, 편종, 운라, 축, 박, 장구, 부, 어

단원 평가하기

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