

IV 우리 함께 감상해요

단원 구성				
대단원	중단원	소단원	주요 학습 내용	차시
IV. 우리 함께 감상해요	1. 서양 음악으로 만나는 역사·문화 여행	메시아 중 '할렐루야'	• 바로크 음악	1
		운명 교향곡	• 고전파 음악 • 기악곡의 형식	1
		송어 5중주 제4악장	• 낭만파 음악 • 변주곡의 이해	1
		트로이메라이	• 낭만파 음악	0.5
		라 캠파넬라	• 낭만파 음악	0.5
		나의 조국 중 '몰다우'	• 국민악파 음악 • 표제 음악	1
		한국 환상곡	• 한국 환상곡	2
		볼레로	• 인상파 음악	1
		랩소디 인 블루	• 현대 음악	1
		오페라 "리골레토"	• 오페라 "리골레토"	2
	2. 국악으로 만나는 역사·문화 여행	뮤지컬 "오페라의 유령"	• 뮤지컬 "오페라의 유령" • '여자의 마음' 노래 부르기 • 가면극 만들기	3
		제례악	• 종묘 제례악 • 문묘 제례악	1
		수제전	• 연음 형식	1
		영산회상	• 한배에 따른 형식	1
		시나위	• 악기 편성 알아보기	0.5
		대금 산조	• 음색의 특징	0.5
		고구려의 훈	• 퓨전 음악	1
		판소리 "춘향가"	• 판소리의 구성 요소	1

1. 서양 음악으로 만나는 역사 · 문화 여행

시대

대표 음악가

음악적 배경

음악적 특징

미술 작품

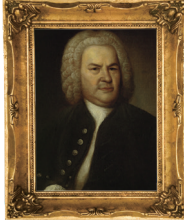
바로크 음악

1600~1750

통주저음의 시대

비발디
(1678~1741)
이탈리아

바흐
(1685~1750)
독일

헨델
(1685~1759)
독일 ⇨ 영국

절대 군주의 시대로, 새로운 시민 문화의 형성과 사회적 변화가 음악에 영향을 주어 예술의 소재가 다양해졌다. 음악의 중심이 교회에서 궁정이나 귀족 사회로 옮겨졌다.

- 장·단조의 조성 음악 확립
- 대위법적인 다성 음악의 완성
- 화성 음악의 발생
- 오페라, 오라토리오 등의 극음악 탄생

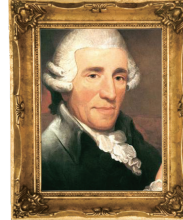

렘브란트의 '야간 순찰(1642년경)'

고전파 음악

1750~1820

형식과 균형의 음악

하이든
(1732~1809)
오스트리아

모차르트
(1756~1791)
오스트리아

베토벤
(1770~1827)
독일

인간적이고 합리적인 생각을 중요시하는 계몽주의의 영향으로, 음악 형식에서 오는 아름다움을 추구하는 경향이 나타났다.

- 주선율과 이를 화성적으로 뒷받침하는 화성 음악의 발달
- 형식의 아름다움 추구
- 소나타 형식의 확립
- 실내악, 교향곡, 협주곡 등 기악의 연주 형태 확립 및 기악 음악 발달

다비드의 '소크라테스의 죽음(1787년)'

낭만파 음악

1820~1900

자유와 개성의 추구

슈베르트
(1797~1828)
오스트리아

쇼팽
(1810~1849)
폴란드

- 리스트(1811~1886), 헝가리
- 슈만(1810~1856), 독일

인간의 사상, 감정, 개성을 자유롭게 표현한 시기이다. 악곡의 규모가 커지면서 조성 및 관현악법이 확대되었다.

- 예술가곡, 표제 음악의 발달
- 자유로운 형식 발달
- 악곡의 규모가 커지고 관현악법 확대
- 오페라의 발전 및 악곡의 탄생

들라크루아의 '민중을 이끄는 자유의 여신(1830년)'

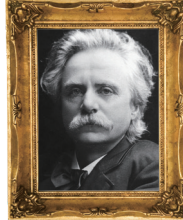
국민악파 음악

19세기 후반

민족적인 색채를 담은 음악

스메타나
(1824~1884)
체코

그리그
(1843~1907)
노르웨이

- 드보르자크(1841~1904), 체코
- 시벨리우스(1865~1957), 핀란드

19세기 중엽 러시아, 동·북유럽을 중심으로 일어난 민족주의 영향을 받아, 민족의식을 가진 작곡가들이 민족 고유의 특징을 음악에 표현하였다.

- 향토애, 조국애 표현
- 자국의 민요, 역사, 전설, 자연 등을 소재로 사용
- 자국의 민속 선율, 춤곡 리듬 등을 사용하여 민족적인 색채가 짙은 음악 표현

알폰스 무하의 '슬라브 서사시 연작 No.1(1912년)'

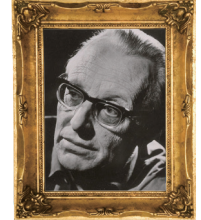
근·현대 음악

20세기 이후

탐구와 실험의 음악

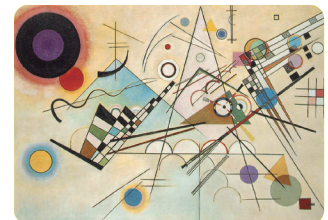
드뷔시
(1862~1918)
프랑스

오르프
(1895~1982)
독일

사회의 급격한 변화와 과학 기술의 발달로 아름다움보다 독창적인 새로움을 찾고자 노력하였으며, 새로운 매체에 의한 음악이 다양한 모습으로 나타나게 되었다.

- 다양한 화성, 불협화음, 무조 음악 등장
- 인상주의, 표현주의, 원시주의
- 12음 기법, 무조 음악, 구체 음악, 우연성 음악 등 다양한 음악 양식 공존

칸딘스키의 '구성 No.8(1923년)'

● 바로크 음악의 특징

- 다성 음악이 완성되었다.
- 수난곡, 칸타타 등 대규모의 성악곡이 작곡되었다.
- 교회 선법에서 벗어나 장 · 단조의 조성이 확립되었다.
- 기악 음악이 발달하면서 연주 기술이 매우 진보하였다.
- 음악의 중심이 교회에서 궁정이나 귀족 사회로 옮겨가게 되었다.
- 오페라, 오라토리오, 칸타타, 푸가, 합주 협주곡 등이 작곡되었다.

1학년 1 지도서 72쪽

메시아 중 할렐루야

학습 목표

바로크 음악의 특징을 이해하고 감상한다.

음원

할렐루야.mp3

헨델(Händel, Georg Friedrich, 1685~1759, 독일→영국)

바로크 시대의 작곡가로 ‘음악의 어머니’라고 불리며, 음악이 명쾌하고 웅장하다. 오페라와 오라토리오를 비롯하여 관현악곡, 바이올린, 첼발로, 오르간 분야에 이르기까지 많은 작품을 남겼다. 작품으로는 “수상 음악 모음곡”, “왕궁의 불꽃놀이” 등이 있다.

보충설명

‘할렐루야’는 ‘하나님을 찬미하라’는 뜻으로 오라토리오 “메시아”의 제2부 마지막 곡이다. 영국 국왕 조지 2세는 연주에 너무 감격한 나머지 자신도 모르게 자리에서 벌떡 일어났다. 국왕이 일어나자 연주회장의 모든 사람들도 곧이어 일어섰는데, 그 이후 ‘할렐루야’ 합창을 연주하면 청중들은 경의를 표하는 뜻으로 자리에서 일어서서 듣는 것이 관례가 되었다.

악곡 해설

‘할렐루야’는 오라토리오 “메시아”의 제2부 마지막에 나오는 혼성 4부 합창곡이다. “메시아”는 총 53곡으로 제1부 예언과 탄생, 제2부 수난과 속죄, 제3부 부활과 영생으로 구성되어 있으며, 이 곡은 44번째 곡이다.

- **오라토리오** 성서나 종교적인 내용을 바탕으로 한 종교 음악으로 대규모의 극적인 성악곡이다. 오페라처럼 동작이나 연기, 분장, 무대 장치를 하지 않는다. 극의 흐름을 알려주기 위한 해설자가 있으며 독창, 중창, 합창, 관현악 등으로 구성된다.

1 활동

성부의 어울림을 느끼며 감상해 보자.

“할렐루야(Hallelujah)”의 “할렐루(Hallelu)”는 찬양하라는 **Allegro**와 “야(Yah)”는 “야훼(Yahweh)” 하나님을 의미한다.

- 이 곡은 화성적인 부분과 대위적인 부분이 대조를 이루는 것이 특징이다.
- 화성적인 부분은 소프라노, 알토, 테너, 베이스의 4성부가 ‘할렐루야’를 합창하고, 대위적인 부분은 ‘또 주가 길이 다스리신다.’를 4성부가 번갈아가며 부른다.
- 성부의 변화에 유의하여 감상하도록 한다.

2 활동

주제 가락을 독창으로 불러 보고, 혼성 4부 합창과 비교하여 느낌을 이야기해 보자.

독창

반복되는 부분이 있어 단조롭고 지루한 느낌이다.

혼성 4부 합창

장대하고 힘이 넘치며 화려한 느낌이다.

3 활동

바로크 시대의 음악가와 주요 작품을 조사해 보자.

구분	학습 활동		
작곡가	비발디	바흐	헨델
주요 작품	“사계”, “조화와 영감”	“마태 수난곡”, “브란덴부르크 협주곡”	“메시아”, “왕궁의 불꽃 놀이”

● 고전파 음악의 특징

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

1학년 | 지도서 73쪽

운명 교향곡

학습 목표

고전파 음악의 특징을 이해하고 감상한다.

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

고전파 음악을 완성하고 낭만파 음악의 길을 열어준 음악가로 ‘악성’이라 불린다. 청력을 잃은 고통을 극복하고 빛나는 걸작들을 남겼다. 작품으로는 “영웅”, “운명”, “전원”, “합창” 등 9개의 교향곡, “비창”, “월광” 등 32개의 피아노 소나타, 피아노 협주곡 “황제”, 오페라 “피델리오” 등이 있다.

악곡 해설

베토벤의 9개 교향곡 중 제5번 교향곡이며, 단순한 네 개의 음으로 구성된 첫 동기가 전체 악장을 통해 나타난다. ‘운명’이라는 제목은 베토벤이 “운명은 이렇게 문을 두드린다.”라고 설명한 데서 붙여졌다.

보충설명

엄격한 구조적 형태를 가진 순음악 작품으로, 각 악장이 서로 절묘한 대조를 이루는 가운데 전체 속에 통합된 하나의 모습을 확보하고 있다.

1 활동

기악곡의 형식을 알고 감상해 보자.

제1악장 소나타 형식

제1주제

제2주제

2 활동

운명 교향곡에 나타난 기악곡의 형식을 알아보자.

악장	형식	내용
제1악장, 제4악장	소나타 형식	‘제시부-전개부-재현부’로 구성된 기악곡의 형식
제2악장	변주곡 형식	짧은 주제의 가락, 리듬, 박자, 화성, 조성, 빠르기 등을 변화시켜 만든 악곡의 형식
제3악장 • 제1악장(소나타 형식)	스케르초 형식	빠른 3박자의 밝고 익살스러운 느낌을 지닌 기악곡의 형식 • 제2악장(변주곡 형식)
Allegro con brio(힘차고 빠르게) c단조 2/4박자		Andante con moto(안단테 보다 조금 빠르게) A장조 3/8박자
- 구조: 제시부, 발전부, 재현부 크게 3부분으로 되어 있으며 종결부로 마무리 된다.		- 구조: 2개의 주제를 중심으로 제1주제 선율의 변주와 제2주제 선율이 번갈아 나온다.

관련학습 기악곡의 형식

론도 형식 하나의 중심 주제부가 삽입부를 사이에 두고 여러 번 반복되어 나타나는 A-B-A-C-A-B-A 구조의 형식

예) 베토벤의 비창 소나타 3악장

ABA 형식 제1부에 이어 대조가 되는 제2부가 나오고 다시 제1부가 반복되는 A-B-A 구조의 형식

예) 바흐의 미뉴에트

• 제3악장(스케르초 형식)

Allegro(빠르게) | c단조 | 3/4박자

- 구조: 반복되는 스케르초 사이에 트리오를 삽입하여 크게 3부분으로 이루어져 있다. 스케르초는 제1주제(a)와 제2주제(b)가 번갈아 나오며, 3악장 마지막 부분에서 끝나지 않고 4악장으로 바로 연결된다.

• 제4악장(소나타 형식)

Allegro(빠르게) | C장조 | 4/4박자

- 고난과 역경의 운명을 극복하고 승리하여 기쁨과 환희를 표현하는 악장이다.

음원

운명 교향곡 제1악장.mp3

운명 교향곡 제2악장.mp3

운명 교향곡 제3악장.mp3

운명 교향곡 제4악장.mp3

- 낭만파 음악의 특징
- 표제 음악이 발달하였다.
- 자유로운 형식의 악곡이 많이 작곡되었다.
- 악기가 많이 개량되고 새로운 연주방법이 개발되었다.

- 극적, 시적 표현을 위해 관현악의 쓰임새가 화려해졌으며 규모가 커졌다.

1학년 1 지도서 74쪽

송어 5중주 제4악장

학습 목표 낭만파 음악의 특징을 이해하고 감상한다.

음원

송어 5중주
제4악장.mp3

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

낭만파 음악가로 예술성이 풍부한 600여 곡의 예술가곡을 남겨 ‘가곡의 왕’이라 불린다. 작품으로는 연가곡집 “겨울 나그네”, “아름다운 물레방앗간의 아가씨”, “백조의 노래” 등이 있다.

초기 독일 낭만파의 대표적 작곡자로, 시와 가락과 반주가 하나로 융합된 예술가곡(Lied)을 탄생시켰으며 ‘가곡의 왕’이라 불린다. 작품으로는 ‘마왕’, ‘송어’ 등 600여 곡의 가곡과 교향곡 ‘미완성’ 등이 있다.

악곡 해설

피아노 5중주곡으로 다섯 개의 악장으로 구성되어 있으며, 제4악장은 슈베르트의 가곡 ‘송어’의 가락을 주제로 한 변주곡이다. 악기 편성은 제2바이올린 대신 더블베이스를 넣어 ‘피아노, 바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스’이다.

• **피아노 5중주** 피아노, 제1바이올린, 제2바이올린, 비올라, 첼로

실내악 2~8개의 독주 악기로 구성된 합주곡으로, 실내악의 종류에는 2중주, 3중주, 4중주, 5중주 등이 있다.

보충설명

슈베르트가 오스트리아 서북부를 여행하였을 때, 광산업자이며 음악 애호가 바움가르트너의 청탁에 의해 작곡한 것이다. 가곡 ‘송어’의 가락을 주제로, 주제와 다섯 개의 변주곡으로 구성되어 있으며 자연에서 느끼는 신선한 정서가 잘 나타난 아름답고 상쾌한 곡이다.

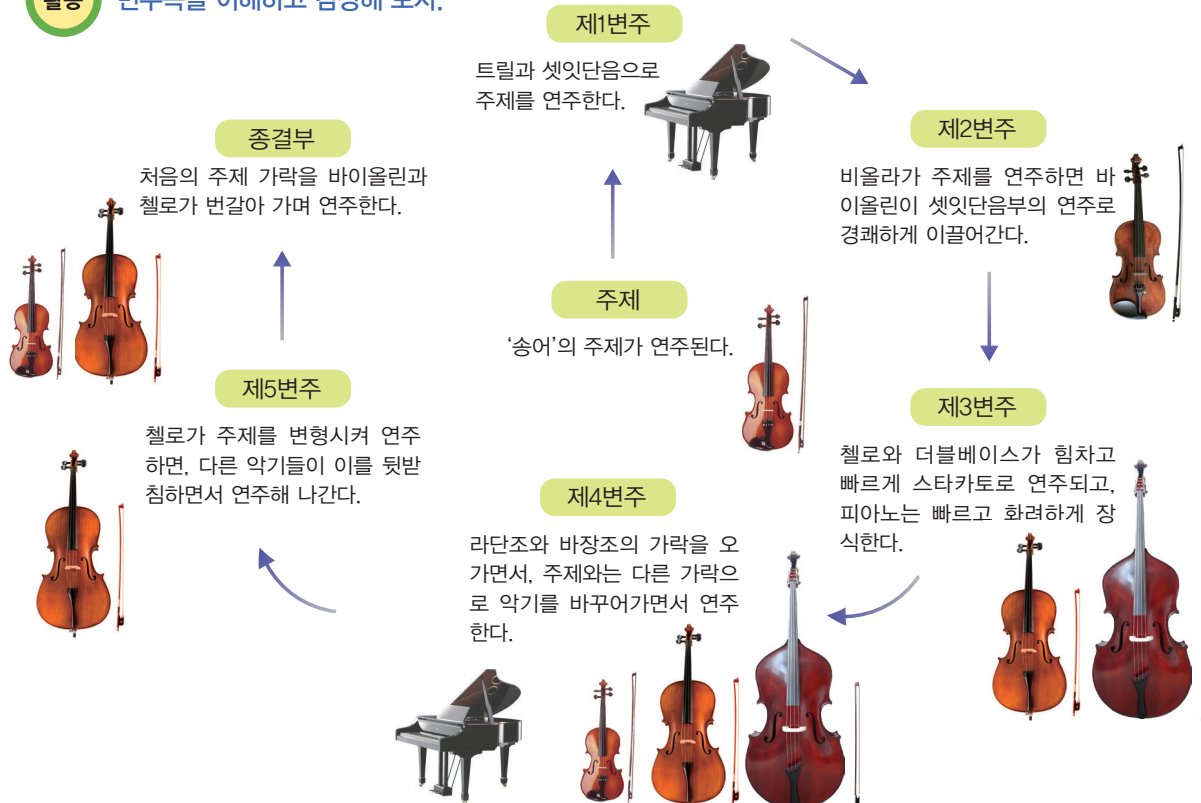
1 활동

가곡 ‘송어’를 감상해 보자.

2 활동

변주곡을 이해하고 감상해 보자.

트로이메라이 Träumerei

학습목표 피아노의 음색을 느끼며 감상한다.

슈만(Schumann, Robert Alexander, 1810~1856, 독일)

평론가, 피아니스트, 작곡가로 섬세하고 풍부한 화성이 담긴 기악곡과 예술성이 높은 가곡을 작곡하였다. 작품으로는 합창곡 “유랑의 무리”, 피아노 모음곡 “어린이 정경”, 오페라 “게노베나” 등이 있다.

슈만은 음악잡지 <음악신보>를 창간하고 음악 평론가로 활동하면서 당시의 음악계에 대한 비평과 함께 브람스를 비롯한 재능 있는 신인음악가들을 많이 발굴해냈다.

음원

트로이메라이
.mp3

악곡
해설

자신의 어린 시절을 회상하며 만든 13개의 피아노 소품으로, 된 “어린이 정경”의 7번째 곡으로 느리고 조용하며 어린이들의 아름다운 꿈을 표현하고 있다.

활동

“어린이 정경”의 7번째 곡 ‘트로이메라이’를 감상해 보자.

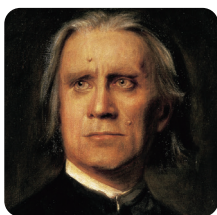

‘트로이메라이’는 꿈이라는 뜻이며 차분하고 온화하면서도 몽환적인 분위기가 특징적으로 나타난다. 주제 선율은 전체적으로 6번 반복된다.

0.5차시 지도서 77쪽

라 캠파넬라 La campanella

학습목표 피아노의 음색을 느끼며 감상한다.

리스트(Liszt, Franz, 1811~1886, 헝가리)

작곡가, 피아니스트로 기교적인 피아노곡을 많이 작곡하였으며 문학적, 회화적인 내용을 음악으로 표현한 교향시를 창시하였다. 작품으로는 피아노곡 “헝가리 광시곡”, “사랑의 꿈”, “초절 기교 연습곡”, 교향시 “전주곡” 등이 있다.

음원

라 캠파넬라
.mp3

악곡
해설

종소리를 높은 음역에서 섬세하게 표현한 곡으로, 바이올린 연주가 파가니니의 작품에서 주제를 가져와 피아노곡으로 편곡한 것이다.

보충설명

- 이 곡은 파가니니의 “바이올린 협주곡 제2번” 마지막 악장의 주제 선율을 토대로 작곡되었다.
- ‘라 캠파넬라’는 종을 뜻하는 말이다. 피아노의 고음부가 종소리를 드라마틱하게 묘사하고 있으며, 멀리 또는 가까이서 들려오는 종소리와 그 울림, 분위기를 피아노의 화려한 기교를 통해 탁월하게 묘사한다.

활동

종소리가 어떻게 표현되었는지 유의하며 감상해 보자.

- 도입부는 상성부에서 동일한 음정의 옥타브가 양손으로 번갈아 가며 연주되는데, ‘라 캠파넬라’의 제목처럼 맑은 피아노 음색이 종소리를 연상케 한다.
- 주제 선율은 스타카토로 가볍게 연주되어 작은 종소리가 울리는 것처럼 들리며, 파가니니의 “바이올린 협주곡 제2번” 보다 종소리를 더욱 선명하게 묘사하고 있다.

나의 조국 중 ‘몰다우’

학습목표 국민악파 음악의 특징을 이해하고 감상한다.

음원

몰다우.mp3

스메타나(Smetana, Bedrich, 1824~1884, 체코)

민족주의 색채가 짙은 가락과 리듬을 바탕으로, 애국적인 작품을 많이 작곡한 음악가로 체코의 음악 발전에 공헌하였다. 작품으로는 오페라 “팔려간 신부”, 현악 4중주 “나의 생애로부터”, 교향시 “나의 조국” 등이 있다.

보충설명

‘몰다우’는 스메타나의 교향시 ‘나의 조국’의 2번째 곡으로 체코의 프라하 시를 흐르는 강 이름이다. 체코어로는 ‘블타바’이지만 독일어로 된 몰다우로 더 잘 알려져 있다. 이 곡은 스메타나가 조국에 대한 사랑을 ‘몰다우’를 통해 표현하였으며, 몰다우 강의 흐름을 섬세하고 아름답게 묘사한 대표적인 국민악파 음악이다.

→ 시적 또는 회화적 내용을 관현악으로 표현한 표제 음악으로 보통 한 개의 악장으로 구성되어 있다.

악곡 해설

체코의 역사와 자연을 소재로 한 6개의 곡으로 이루어진 **교향시** “나의 조국” 중 제2곡이다. 체코 남쪽에서 시작된 물줄기가 수도 프라하까지 흘러가는 몰다우강의 정경, 숲속의 사냥, 마을의 축제, 물의 요정들의 춤 등을 묘사한 표제 음악이다.

• **표제 음악** 어떤 뜻을 나타내거나 사물을 묘사하기 위한 것으로, 곡의 내용을 암시하는 표제가 붙은 기악곡이다.

1

활동

악곡의 내용을 파악하고 감상해 보자.

1부분	플루트 수원의 물이 햇빛을 받아 반짝이고, 바람에 일렁인다.	2부분	클라리넷 두 시냇물이 만나면서 물의 양이 점점 불어난다.
3부분	제1바이올린/오보에 ‘몰다우’의 주제 시냇물은 바위에 부딪히며 소리를 내고, 강 폭이 넓어진다.	4부분	호른 강가의 숲에서 사냥꾼의 뿔피리 소리가 울려 퍼진다.
5부분	제1바이올린/플루트 마을의 축제에서 농민들이 폴카에 맞추어 즐겁게 춤을 춘다.	6부분	플루트/오보에 밤이 되자 달빛 아래 물의 요정이 춤을 춘다.
7부분	관현악 성 요한의 급류에 이르러 물보라를 일으키며 흘러간다.	8부분	피콜로/플루트 강은 비셰흐라트 성을 바라보며 유유히 흘러간다.

음원

몰다우_주제.mp3

2

활동

주제를 감상하고 리코더로 연주해 보자. ⇨ **관련** 52쪽 기악 합주 ‘몰다우’

3

활동

표제 음악의 악곡을 찾아 감상해 보자.

- 비발디: 사계
- 베토벤: 전원 교향곡
- 슈만: 어린이 정경
- 베를리오즈: 환상 교향곡 등

우리 민족의 수난과 영광을 표현한 장대한 서사적 환상곡으로, 합창과 관현악으로 구성되어 있다. 아름답고 서정적인 가락은 우리 민족의 정서를 표현하고 있으며, 전통적인 민요 가락과 리듬이 평화롭고 순박한 우리 민족의 얼굴을 그린다.

음원

한국 환상곡.mp3

작곡가 안익태(1906~1965, 한국)

미국 유학 중 애국가를 작곡하였고, 유럽에서 생활하면서 유명한 관현악단을 지휘한 우리나라 최초의 지휘자이다. 작품으로는 교향시 “강천성악”, “논개”, 관현악곡 “한국 무곡” 등이 있다.

● 작곡 배경

3·1 운동 당시 애국가 가사에 영국 민요 ‘올드 랭 사인’의 곡을 붙여 노래하였는데, 미국으로 유학을 떠나 샌프란시스코 한인 교회에서 다시 애국가를 듣는 순간 애국가를 작곡해야겠다는 충동을 느껴 이때 4절까지의 가사를 얻어 소중히 간직했다. 그 후 뉴욕 교향악단이 주최하는 작곡 콩쿠르에 응모하기 위해 “한국 환상곡”의 작곡에 착수했는데, 처음엔 후반의 애국가 부분은 없고 오케스트라 곡으로만 완성했다.

[1부] 개국과 평화로운 조국

제1곡 개국 관현악의 장대한 울림으로 우리나라의 탄생을 알린다.

제2곡 평화로운 생활 아름다운 금수강산의 모습과 평화를 사랑하는 우리 민족의 얼굴을 나타내고 있다.

● 2부에 담긴 주요 역사적 사건

<일제의 침략과 의병 전쟁>

[2부] 일제의 압박과 조국의 암울한 모습

• 을사조약(1905), 통감부 설치(1906) • 고종황제 퇴위, 한일 신협약(1907) • 조선 총독부 설치(1910)

제3곡 민족의 수난기 3·1운동이 표현될 때 애국가 가락이 잠시 연주되고, 이내 가락은 조용한 진혼곡으로 바뀐다.

<3·1 운동>

고종황제의 서거(1.21) → 독립 선언(2.8) → 운동의 전개(3.1)
→ 대한민국 임시정부 수립(4.13)

<독립전쟁의 전개>

• 봉오동 전투(1920.6) • 청산리 대첩(1920.10.21.)
• 애국지사들의 의거 활동
(의열단, 한인 애국단, 한국 광복군)

[3부] 조국의 광복

제4곡 독립의 쟁취 어려움 속에서도 불굴의 정신으로 우리 민족은 애국가를 부르며 해방의 기쁨을 만끽하게 된다.

● 3부에 담긴 주요 역사적 사건

<대한민국 정부 수립>

• 카이로 회담(1943.11)
• 조선 건국 준비 위원회 • 8·15 광복

[4부] 6·25 전쟁과 조국의 재건

제5곡 시련의 6·25 6·25 전쟁으로 인하여 선율은 또 다시 슬픔으로 바뀌고 전통 아악의 정취가 울려 퍼진다.

제6곡 재건 애국가 합창과 더불어 장엄하게 곡이 끝난다.

● 4부에 담긴 주요 역사적 사건

<6·25 전쟁(1950.6.25.)>

• 북한의 남침(1950.6.25.) • 휴전 회담(1953.7)

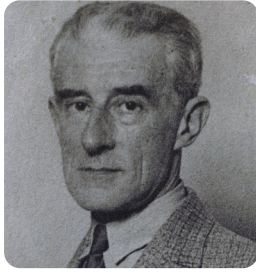
볼레로

학습 목표 인상주의 음악의 특징을 이해하고 감상한다.

음원

볼레로.mp3

라벨(Ravel, Joseph Maurice, 1875~1937, 프랑스)

음악을 색채적으로 표현한 인상주의 작곡가로, 선율이 명확하고 간결하며 과감한 화성과 다양한 음색을 표현하였다. 작품으로는 “스페인 광시곡”, “죽은 왕녀를 위한 파반느”, “물의 유희” 등이 있다.

보충설명

- 1928년 러시아 출신의 안무가에게 위촉받아 작곡한 발레 음악이지만, 현재는 연주회 음악으로 많이 공연되고 있다.
- 이 곡은 전체적으로 하나의 기본 리듬과 두 개의 주제가 발전이나 변형 없이 반복되어 나타난다. 또한 ‘크레센도(crescendo)’만을 사용하였으며, 악기의 편성을 바꾸어 가며 음색에 변화를 주는 것이 특징이다.

악곡 해설

스페인 볼레로 리듬 위에서 2개의 주제가 악기를 바꿔가며, 계속 반복하여 음색에 변화를 주며 연주된다. 가장 여린 소리로 시작하여 가장 센소리까지 점진적으로 커진다.

- **볼레로** 18세기에 생겨난 스페인 민속 무용의 한 형식으로, 캐스터네츠로 리듬을 반주하는 3박자 춤곡이다.

음원

볼레로_주제.mp3

1 활동

악상의 변화와 악기의 음색에 유의하여 감상해 보자.

리듬

주제

- **인상주의 음악** 감정이나 이야기를 직접적으로 표현하지 않고 암시하거나 분위기를 표현하는데, 화음과 악기의 음색 변화를 강조한 음악이다.

- 인상주의는 1860년대 프랑스를 중심으로 일어난 회화 운동이다. 인상파라는 명칭은 1874년 모네의 ‘해돋는 인상’이라는 작품에서 평론가 르루아(1870~1954)가 본질은 없고 인상만 있다 라는 논평에서 비롯되었다.
- 인상주의 미술과 음악의 공통적 특징은 독일 예술에서 두드러졌던 낭만주의적 예술경향에서 탈피하고자 노력했다는 것으로 정열적인 인간의 감정을 직접 표현하기보다는 감정이 절제된 세련성을 추구하였다.

2 활동

인상주의 음악의 특징과 관련 작품을 찾아 보자.

인상주의 음악의 특징

19세기 후반 프랑스에서 나타난 음악 양식으로, 암시와 분위기에 초점을 맞춘 음악이다. 환상적이며 빛이나 바람 같은 끊임없이 변화하는 자연의 순간적 인상을 음 빛깔에 정착시키려 하며, 순간에 존재하는 매혹적인 울림의 미를 추구하는 특징이 있다.

인상주의 작곡가와 작품

- 드뷔시 “목신의 오후 전주곡”, “바다”, “베르가마스크 모음곡” 등
- 라벨 “죽은 왕녀를 위한 파반느”, “물의 유희” 등

인상주의 미술가와 작품

- 모네 ‘해돋이’
- 르누아르 ‘물랭 드 라 갈레트의 춤’
- 쇠라 ‘그랑자트섬의 일요일 오후’

랩소디 인 블루

학습목표 악곡의 내용을 이해하고 감상한다.

거슈윈(Gershwin, George, 1898~1937, 미국)

작곡가이자 피아노 연주자. 미국적인 정서를 잘 담아내며, 유럽의 클래식 음악에 재즈적 요소를 조화롭게 결합시켜 ‘심포닉 재즈’라는 새로운 음악 양식을 만들었다. 작품으로는 오페라 “포기와 베스”, 교향시 “파리의 미국인” 등이 있다.

음원

랩소디 인 블루.mp3

악곡해설

재즈의 독특한 리듬과 블루 음계, 피아노의 기법을 결합하여 순수 예술 작품으로 승화시킨 피아노와 관현악을 위한 협주곡이다. 이 곡은 근대 기계 문명의 발달로 생긴 불안과 우울한 당시 미국 사회의 분위기를 배경으로 하였다.

● 작품 배경

폴 화이트 맨이 주재하는 ‘심포닉 재즈’의 연주회에서 소개된 19세기 말 후기 낭만주의 시대의 특징과 20세기 초 유럽 음악계의 변화가 잘 반영된 매우 미국적인 곡이다. 즉흥적인 요소가 가미된 음악 구조를 사용하였고, 또한 이 작품을 통하여 재즈와 클래식의 중간 영역이라는 것에 대한 새로운 가능성을 보여 준다.

1 활동

다양한 표현 기법과 음색의 조화를 느끼며 감상해 보자.

- 클라리넷이 최저음에서 올라가는 글리산도로 주제 가락을 유도한다.

2 활동

현대 음악의 종류와 특징을 알아보자.

종류	특징	작품
인상주의 음악	구체적인 악기의 음색 노출보다는 모호함과 여운을 중시하여 화음과 악기의 음색 변화가 부각된 음악	드뷔시 “목신의 오후 전주곡”
표현주의 음악	내면세계를 추상적으로 표현한 음악	쇤베르크 “달에 홀린 피에로”
12음 기법	12음 기법으로 작곡한 음악	쇤베르크 “바르샤바의 생존자”
구체 음악	생활 속의 소리들을 기계나 전기로 조작하여 새롭게 창조한 음악	우사체프스키 “나무와 쇠로”
전자 음악	전자 기기를 이용하여 구성한 음악	슈토크하우젠 “습작 I - II”
우연성 음악	우연히 얻어지는 일회성 음악	케이지 “4분 33초”

- **재즈(Jazz)** 미국 흑인의 민속 음악과 백인의 유럽 음악의 결합으로 미국에서 생겨난 음악. 빠른 템포와 비트 리듬에서 나온 스윙감과 즉흥 연주에 나타나는 창조성과 활력, 연주자의 개성을 많이 살린 음악이다.

● 재즈

재즈 음악은 17세기부터 노예로 팔려온 아프리카인들이 고향을 그리워하며 흥얼거렸던 노래에서 시작되었다. 재즈는 즉석에서 만드는 선율과 힘 있는 타악기적 표현 양식, 리듬적 특징 등을 통해 나타났다. 흑인 인종 중 크리올(creole)들은 전적으로 유럽의 음악에 치우쳐 있었고, 니그로(negro)들은 아프리카 음악의 관습을 따랐다.

오페라 Opera, 리골레토

학습 목표

오페라 “리골레토”의 줄거리를 알고 감상한다.

오페라는 음악, 문학, 미술, 무용, 연극 등이 결합되어 이루어지는 종합 예술이다. 대사는 독창, 중창, 합창, 레치타티보 등으로 표현되며, 서곡이나 간주곡과 같은 기악곡이 덧붙여진다.

→ 오페라는 이탈리아 애호가들에 의해 탄생하였으며 신화, 영웅담을 극의 내용으로 하여 주인공과 귀족 자신을 동일화함으로써 귀족들의 신분과 시 목적으로 공연되었다.

베르디(Verdi, Giuseppe Fortunino Francesco, 1813~1901)

이탈리아 출생의 낭만파 음악가로 푸치니와 함께 오페라의 대표 작곡가이다. 그의 작품들은 대부분 인물의 내적인 감정과 상황에 따라 선율이 세밀하게 구성되어 있으며, 극적인 감정 또한 강하게 나타나 있다. 주요 작품으로는 오페라 “리골레토(Rigoletto)”, “라 트라비아타(La Traviata)”, “일 트로바토레(Il Trovatore)” 등이 있다.

1 활동

오페라 “리골레토”를 알아보고 감상해 보자.

“리골레토” 줄거리

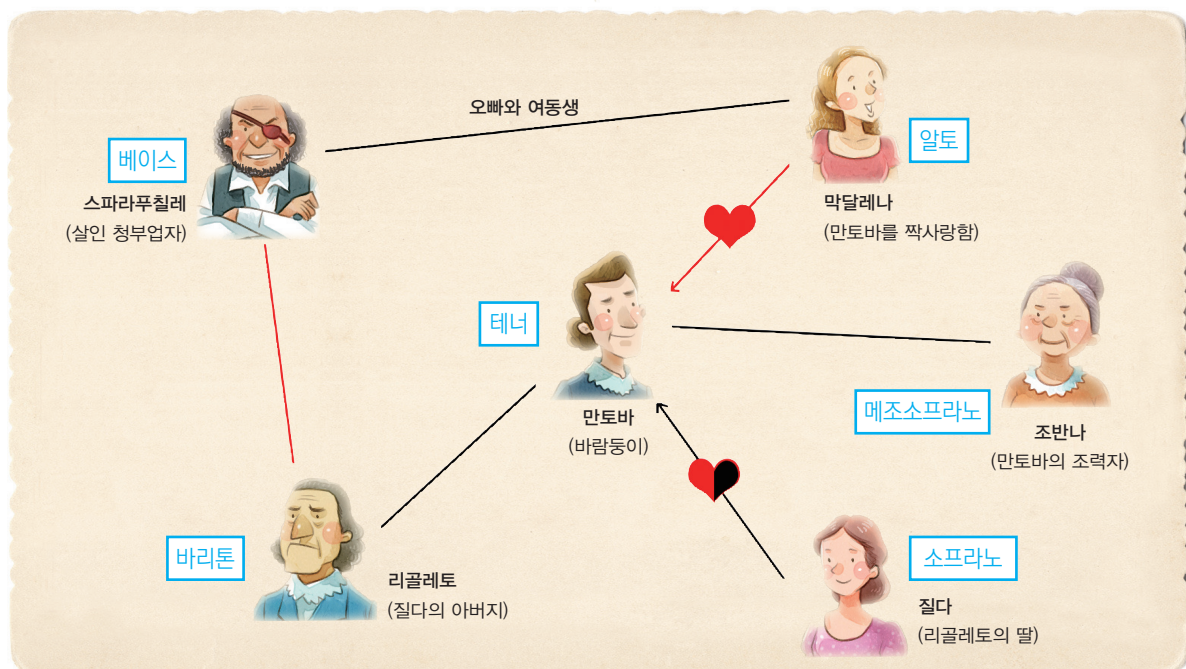
리골레토는 호색가 만토바 공작의 시중을 드는 꼽추 익살꾼이다. 리골레토의 딸 질다는 학생으로 변장한 공작을 사랑하고 공작은 그녀를 유혹한다. 이를 안 리골레토는 복수를 맹세하고 공작을 살해할 것을 자객 스파라푸칠레에게 의뢰한다. 질다는 스스로 공작 대신 자객에게 찔려 죽고 이에 리골레토는 절망한다.

리골레토

베르디의 3대 오페라 중 하나로 3막으로 구성되었으며, 빅토르 위고의 희곡 “왕의 환락”이 원작이다.

등장인물 관계도

2 활동

오페라 “리골레토” 중 ‘여자의 마음’을 다양한 표현에 유의하여 노래해 보고, 스타카토와 악센트를 사용하여 말 리듬을 만들어 보자.

여자의 마음.mp3

여자의 마음

조금 빠르게

베르디 작곡

p con brio

바 람 에 날 리 는 갈 대 와 같 - 이
눈 물 을 흘 리 며 방긋 웃 는 얼 굴 로

legato

항 - 상 변 하 는 여 자 의 마 - 음
거 - 짓 말 로 서 숙 - 일 뿐 이 리

mf cresc. f

바 - 람 에 날 리 는 갈 - 대 와 같 이 여 - 자 의 마 음

pp leggiero () *p*

3 변 - - 합 니 다 3 변 - - 합 니 다

pp *ff con forza* *p*

아 - - - - 변 - 합 - 니 - 다

3 활동

모둠별로 노랫말을 만들어 불러 보자.

tip

● 노랫말 바꾸기 활동

- 1단계 한 모듬을 4인으로 구성한다.
- 2단계 모듬원 토의 활동으로 주제를 정한다.
- 3단계 ‘여자의 마음’ 가락에 어울리는 노랫말을 만든다.
- 4단계 원곡에 맞추어 노랫말이 어울리는지 노래하면서 가사를 완성한다.
- 5단계 완성된 노랫말을 활동지에 옮겨 적는다.
- 6단계 새로 만든 노랫말로 ‘여자의 마음’을 연습한다.
- 7단계 노랫말 모듬 발표와 감상 활동을 한다.

예시

주제 흡연 예방

노랫말 흡연을 하면은 절대로 안 돼요. 호기심 때문에 건강을 해쳐요.

단계	활동 내용	1모듬	2모듬
1단계	주제 선정		
2단계	노랫말 만들기		
3단계	가락에 맞추어 연습하기		
4단계	모듬별 발표 및 감상		

뮤지컬 Musical, 오페라의 유령

학습 목표

뮤지컬 “오페라의 유령”의
줄거리를 알고 감상한다.

음원

오페라의 유령.mp3

뮤지컬은 노래, 춤, 연기가 어우러지는 공연 양식으로 특히 노래가 중심이 되어 춤과 극적 요소가 조화를 이룬 대중적인 종합 무대 예술이다. “사운드 오브 뮤직”, “캣츠”, “위키드”, “레 미제라블”, “명성 황후” 등이 있다.

웨버(Webber, Andrew Lloyd, 1948~)

영국 런던 출생. 영국 왕립 음악원에서 작곡을 가르치던 아버지의 영향으로 작곡 공부를 하였다. 작사가 팀 라이스를 만나면서 뮤지컬을 작곡하였으며, 주요 작품으로는 “에비타”, “캣츠”, “오페라의 유령” 등이 있다.

1 활동 “오페라의 유령” 줄거리를 알아보고 감상하자.

“오페라의 유령” 줄거리

원작	1911년 프랑스 작가 가스통 르루(Gaston Leroux, 1868~1927)의 동명 소설		
구성	2막 19장으로 구성	초연	1986년 영국 왕립극장
곡 구성	1막 12곡, 2막 4곡	뮤지컬 넘버	총 16개

시대적 배경은 1860년 파리, 사고로 흉측하게 변한 얼굴을 가면으로 가린 팬텀(에릭)이 아름답고 젊은 오페라 단원 프리마 돈나 크리스틴을 짝사랑하게 된다. 라울의 연인 크리스틴이 그와 함께 영국으로 떠날 계획임을 엿들은 팬텀은 공연 도중 크리스틴을 납치한다. 팬텀의 어긋난 사랑은 라울의 생명을 위협하게 되지만 라울을 향한 크리스틴의 사랑을 확인한 팬텀은 두 사람을 풀어주고 어디론가 사라진다. 크리스틴과 라울의 위험 상황을 안 경찰이 팬텀의 비밀 장소를 덮쳤을 때 ‘오페라의 유령’의 흰 가면만이 그들을 맞이한다.

주요 등장인물

팬텀 흉한 얼굴로 오페라 하우스 지하에 숨어 사는 음악의 천재

크리스틴 다에오 오페라 하우스의 발레 단원

라울 드사니 자작 재정 보증인이자 귀족 청년

칼로타 가우디 첼리 오페라 하우스의 여자 가수

마담 지리 오페라 하우스의 발레 감독

2 활동 “오페라의 유령”에 관한 내용을 알아보고 특징을 토의해 보자.

관련 학습	장르	작품의 이해	학습 활동
극음악	뮤지컬	작곡가 앤드류 로이드 웨버 제작자 카메론 메킨토시 무대 연출가 해럴드 프린스	뮤지컬을 감상한다.
문학 작품	추리 소설	원작자 가스통 르루(1910년 발표)	원작의 내용과 문학적 요소를 파악한다.
미술	무대 장치	화려하고 스펙터클한 무대 예술의 극치	원작의 내용을 최대 효과를 낼 수 있는 무대 예술에 대해 알아본다.
작품의 특징	독자와 관객들의 상상력을 자극하며, 파리 오페라 하우스를 둘러싼 사건들을 역추적해서 실마리를 찾아가는 이야기이다. 섬뜩하지만 매혹적이고 슬픈 사랑 이야기로 로맨틱한 미스터리 걸작이다.		
토의 내용			

3 활동

뮤지컬 “오페라의 유령”에 나오는 유명한 곡들을 노래해 보자.

●찰스 하트(1961~) 영국 런던 출생으로 1968년 뮤지컬 “오페라의 유령”의 작사를 시작으로 본격적인 작가의 길에 들어섰다. 이후 작사가 돈 블레이크와 함께 앤드류 로이드 웨버의 뮤지컬 “에스팩츠 오브 러브” 및 주요 텔레비전 테마 곡의 가사와 음악 작업을 하였다.

오페라의 유령

빠르게

C. Hart 작사 | A. L. Webber 작곡

Em Am7 D7 Em

크리스틴 잠 결 에 꿈 결 에 - 노 래 했 조
팬 틸 신 비 한 노 래 를 - 함 께 해 요
Christine In sleep he sang to me - in dreams he came,
Phantom Sing once a - gain with me our strange du - et,

Em Am7 D7 Em

그 가 날 불 러 요 - 내 이 름 을
당 신 을 향 한 힘 - 강 해 지 고
that voice which calls to me - and speaks my name
my pow - er ov - er you - grows strong - er yet

Em Am7 D7 Em

이 것 도 꿈 인 가 - 환 상 인 가 - 여기
날 피 하 려 해 도 - 할 수 없 어 - 여기
And do I dream a - gain? - for now I find - the
And though you turn from me - to glance be - hind, - the

Em Am7 D7 Em

오 - 페 라 의 유 령 이 있 어 - 내 맘 속 에 -
오 - 페 라 의 유 령 이 있 어 - 내 맘 속 에 -
Phan - tom of the op - er a is there - in - side my mind -
Phan - tom of the op - er a is there - in - side your mind -

🔍 “오페라의 유령”은 프랑스의 추리 작가 가스통 르루가 1910년에 발표한 소설을 원작으로 해서 만든 영화로, 1986년 뮤지컬 작곡가 앤드류 로이드 웨버에 의해 뮤지컬로 공연되어 지금까지 많은 사랑을 받고 있다.

융합 활동

모듬별로 다양한 장르의 작품들을 찾아 가면극을 만들어 보자.

작품 예시 오페라 “오페라의 유령”, 뮤지컬 “캣츠”, 영화 “아이언 맨” 등

2. 국악으로 만나는 역사 · 문화 여행

상고 시대

- 하늘에 제사를 지낼 때 행하던 의식 음악
 - 고구려의 동맹
 - 부여의 영고
 - 동예의 무천
- 노래와 춤, 음악
 - 제천 의식에서 음악이 춤과 함께 행해짐.

울산 반구대 암각화 중 악기를 부는 사람

서해안 풍어제

삼국과 가야

- 고구려
 - 거문고 음악 발달
- 백제
 - 가요 음악 발달(정음사, 선운산가)
 - 일본에 백제 음악 전달
- 신라
 - 백결 선생의 '방아타령'
 - 향가 발생
- 가야
 - 가실왕이 가야금 제작

고구려 벽화의 악기

백제 금동향로에 새겨진 악기

일본 정창원에 보관된 신라 가야금

통일 신라와 발해

- 통일 신라
 - 삼국의 음악 문화 융합, 발전
 - 당나라 음악 문화 교류 활발
 - 삼현 삼죽 악기 발달
 - 삼현 가야금, 거문고, 비파
 - 삼죽 대금, 중금, 소금
 - 음악 기관 음성서 설치
 - 불교 음악 범패 유입
- 발해
 - 당나라와 문화 교류
 - 발해금
 - 음악 기관 태상시
 - 답추 절기에 행사하는 군무

삼죽(대금, 중금, 소금)

삼현(가야금, 거문고, 향비파)

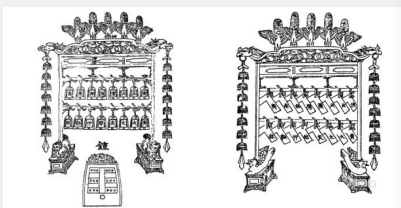
고려 시대 음악

- 불교 음악 발달
 - 연등회, 팔관회 등 국가적인 불교 행사에 악·가·무 연주
- 아악, 당악, 향악의 발달
- 문묘 제례악 발달
 - 편종, 편경 유입
- 고려가요 성행
 - 청산별곡, 서경별곡, 사모곡 등

문묘 제례악

편종, 편경

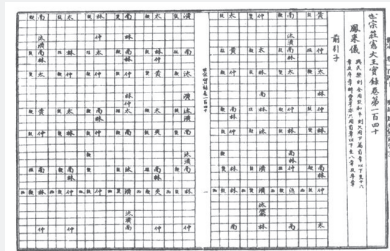
조선 전기 음악

- 아악의 정비
 - 조희, 회례, 제례음악 제정
- 율관과 악기 제작
 - 기장으로 율관을 제작하여 음률을 정비함
- 향악 창작
 - 용비어천가, 여민락 등
- 정간보와 오음악보 창안
- 악학궤범 편찬

악학궤범

정간보

조선 후기 및 근·현대 음악

- 임진왜란, 병자호란으로 인해 악기 손실 및 악단 축소
- 독주곡, 성악곡 발전
 - 가곡, 가사, 시조, 판소리, 잡가, 민요, 남사당, 발탈 등
- 현대식 공연장 건립
 - 판소리의 창극화
 - 악기 개량
 - 창작 국악 관현악곡
 - 사물놀이 발전
 - 퓨전 음악 등장

판소리 공연

창작 국악 관현악단

제례악

학습목표 악곡의 쓰임을 알고 감상한다.

음원

중묘 제례악_
학문.mp3

중묘 제례악

중묘 제례악은 조선 시대 왕과 왕비의 신위를 모신 중묘에서 제사를 지낼 때 연주하는 음악이다. 제례 순서에 따라 악기 반주, 노래, 춤으로 어우러진 악(樂), 가(歌), 무(舞) 형태로 진행된다. 국가 무형 문화재 제1호이며, 2001년 유네스코 인류 무형 문화유산으로 선정되었다.

1 활동 중묘 제례악의 구성을 알고 감상한다.

악(연주)

가(노래)

무(춤)

● 춤(일무)

중묘 제례의 일무는 세조 10년(1464년)부터 사용되어 왔으며, 문덕을 찬양한 문무와 무공을 찬양한 무무로 구별된다. 조선 시대에는 36명이 춤을 추는 6일무가 사용되었으나 오늘날에는 64명이 추는 8일무가 사용되고 있다. 보태평 음악과 함께 추는 문무에서는 오른손에 적, 왼손에 악을 들고 추고, 정대업 음악과 함께 추는 무무에서는 일부는 검을 들고, 그 나머지는 창을 들고 춤을 춘다.

제례 절차에 따라 중묘 댕돌 위의 **등가**, 댕돌 아래의 **헛가** 악사가 번갈아 연주한다.

헛가는 대를 아래 마당 가운데 있는 신로 옆에서 연주하는 합주단으로 음량을 크게 하기 위해 태평소와 징이 추가되며 편중·편경·방향·대금·당피리·해금·진고·장구·축·박·노래로 편성된다.

역대 왕들의 문덕을 찬양하는 '보태평'과 무공을 찬양하는 '정대업' 등을 노래한다.

등가는 위패를 모시는 신전의 대를 위에서 연주하는 합주단으로 편중·편경·방향·대금·당피리·아쟁·절고·장구·축·박·노래로 편성된다.

'정대업'과 '보태평' 연주에 맞추어 무무와 문무를 춘다.

2 활동 중묘 제례악의 역사적·문화적 가치를 모둠별로 알아보고 토의해 보자.

	역사적 가치	문화적 가치
1모듬	• 유교적 제례의 특징 악가무가 있다.	• 우리나라 국가무형문화재 제1호
2모듬	• 제례 의식과 제례악의 원형 보존	• 2001년 유네스코 인류 무형 문화유산 선정
3모듬		

음원

문묘 제례악_
황중궁.mp3

문묘 제례악

문묘 제례악은 공자를 비롯한 유학 대가들의 위패를 모신 사당인 문묘에서 제사를 지낼 때 연주하는 음악이다. 고려 시대부터 전해 내려 온 문묘 제례악은 중국에서 건너온 편중, 편경 등의 아악기로 연주한다.

문묘

수제천

학습목표 연음 형식을 알고 감상한다.

수제천은 궁중의 연례악으로 임금이나 왕세자의 행차 시 연주 하던 음악이다. 본래 백제 가요인 '정읍사'를 노래하던 악곡을 관악 합주곡으로 연주하며, '처용무', '무고'와 같은 궁중 무용의 반주 음악으로도 사용된다.

● 장구의 쓰임

장구는 '수제천' 연주에서 한배를 잡아주는 역할을 한다. 장단은 3분박으로 된 느린 18박자이나 불규칙적이다. 각 장단의 첫 박을 합 장단 '덩'으로 하지 않고 '기덕 쿵'으로 나누어 치는데, 이것을 '갈라친다'라고 한다.

1 활동 악기 편성과 연음 형식을 알아보고 감상해 보자.

악기편성 소금, 대금, 향피리, 해금, 아쟁, **장구**, 좌고, 박 등

연음 형식 피리가 주된 가락을 연주하다가, 쉬는 동안 대금이나 다른 악기가 이어서 연주하는 형식

첫째 장단 (준박-----)

대금

피리

연음 부분

둘째 장단

2 활동 수제천으로 반주하는 처용무를 감상해 보자.

처용무

사람 형상의 가면을 쓰고 추는 춤으로, 처용 설화를 바탕으로 하고 있으며 나쁜 귀신을 물리치고 태평성대를 기원하는 무용이다. 5명의 무용수가 동·서·남·북과 중앙을 상징하는 5방향을 파란색(동), 흰색(서), 붉은색(남), 검은색(북), 노란색(중앙)의 옷을 입고 추어 '오방처용무'라고도 한다.

처용무

영산회상

학습목표 영산회상의 종류와 특징을 알고 감상한다.

현악 영산회상-상영산.mp3

영산회상은 본래 ‘영산회상불보살’이라는 가사를 가진 불교식 성악곡이었으나, 현재는 관현악으로 구성된 모음곡 형식의 기악곡이다.

● **중광지곡**

보통 ‘현악 영산회상’ 또는 ‘출풍류’라고도 하며 거문고가 중심이 되므로 ‘거문고회상’이라고도 한다. 처음에 거문고가 10박을 먼저 연주하고 이어서 여러 악기들이 합주로 연주한다. 현악기의 섬세한 음색을 강조하기 위해 피리는 음량이 작은 세피리로, 장구는 변죽을 사용하고 대금은 부드러운 음역의 저취 또는 평취로 연주를 하여 조용하고 평온한 느낌의 악곡이다.

활동

영산회상의 종류에 따른 악기 편성을 알아보자.

	현악 영산회상(출풍류)	관악 영산회상(대풍류)	평조회상
악곡의 수	9곡	8곡(하현도드리가 없음.)	8곡(하현도드리가 없음.)
연주 형태 및 악기	세악 편성 세피리, 가야금, 거문고, 대금, 해금, 장고(양금, 단소)	관악 편성 향피리, 대금, 해금(아쟁), 좌고, 장고	대규모 편성 향피리, 가야금, 거문고, 대금, 소금, 아쟁, 좌고, 장고
특징	고요하고 차분함.	힘차고 박력 있음.	웅장하고 장중함.

● 유초신지곡
다른 이름으로 ‘평조회상’ 또는 ‘취태평지곡’이라고도 하며 영산회상에서 파생하여 4도 아래로 변주된 악곡이다. 부드러운 음향과 유장함이 돋보이는 평조회상의 첫 곡 ‘상영산’은 대금이나 피리 독주로 즐겨 연주되기도 한다.

2

활동

영산회상을 감상해 보자.

● **표정만방지곡**

‘관악 영산회상’으로 일컬어지는 관악기 중심의 영산회상으로, ‘대풍류’라고도 한다. 주선율을 연주하는 피리는 힘찬 느낌이 들도록 음량이 큰 향피리를 사용하며 대금은 높은 음역의 장쾌한 소리를 내는 역취를 택하고, 장구는 체편으로 복판을 쳐서 연주하여 전체적으로 합주 소리가 곳곳하고 시원하다.

● 대풍류는 관악기가 중심이 되지만, 관악기처럼 이어지는 음을 소리내는 해금과 아쟁 같은 현악기와, 장단을 맞추어 줄 장구, 좌고 등과 같은 타악기도 함께 연주한다.

한배에 따른 형식

느린 악곡으로 시작하여 점차 빠른 악곡을 연주하는 형식으로 영산회상, 산조, 민요 등이 있다.

3

활동

영산회상의 연주 순서를 알아보자.

4

활동

영산회상 감상을 통하여 우리 조상들의 예술적 정서를 느껴 보자.

- 조상의 열이 담긴 음악
- 전통문화 이해
- 음악 문화유산 보존과 전승

시나위

학습 목표 악곡의 특징을 알고 감상한다.

시나위는 남도 지방의 무속 음악에서 비롯된 기악 합주곡으로, 각 악기들이 즉흥적으로 서로 다른 가락을 연주하는 듯하지만 전체적으로는 선율의 조화를 이루는 음악이다. 장단에 따라 합주와 독주를 번갈아 연주하며 살풀이 반주 음악으로도 연주된다.

보충설명 시나위 무악권인 경기도 남부·충청도 서부·전라도·경상도 서남부 지방에서 무속 의식 중에 노래를 부를 때 남도 음악 특유의 음 구성과 선율 진행을 보여주는 육자배기토리로 된 가락을 연주하는 반주음악에서 나온 것으로 알려져 있다. 시나위는 주로 합주로 연주되지만 가끔 독주로 연주되기도 하는데, 독주로 연주되던 시나위가 산조 발생에 직접적인 영향을 준 것으로 보고 있다.

1 활동 합주와 독주 선율이 연주되는 부분을 이해하며 감상해 보자.

악기 편성 피리, 대금, 해금, 아쟁, 가야금, 거문고, 장구, 징

연주 형태 합주 ⇨ 악기별 독주 ⇨ 합주

즉흥적인 합주와 독주가 이루어지는 '시나위'는 각 연주자들의 기량은 물론 연주자 서로의 감성과 호흡이 어울려야만 가능한 음악이다.

시나위.mp3

살풀이춤

김해숙 채보

대금

피리

해금

가야금

거문고

2 활동 살풀이춤을 감상하고 소품을 이용하여 손동작을 따라해 보자.

tip 두루마리 화장지를 활용하여 동작을 표현한다.

• 살풀이춤은 나쁜 일을 피하고 행운이 깃들기를 염원하던 민속춤이다.

대금 산조

학습 목표 대금 산조를 감상한다.

음원

대금 산조.mp3

산조는 시나위와 판소리 가락을 바탕으로 기악 독주곡의 형태로 발전한 음악이다. 가야금 산조를 시작으로 거문고, 대금, 해금 등의 산조가 만들어졌으며, 처음에는 느린 속도의 진양조로 시작하여 점차 빠르게 연주하는 한배에 따른 형식의 음악으로, 장단은 빠르기와 악장의 이름을 의미한다.

보충설명 대금 산조는 대금의 독특한 음색과 연주 기법을 최대한 발휘하여 일정한 장단에 맞추어 연주하는 독주곡이다. 다른 산조와 같이 처음에는 느린 장단인 진양조로 시작하여 점차 조금씩 빨라지는 중모리·자진모리·휘모리 등으로 연주된다. 때때로 즉흥적인 기교가 표현되고 장구를 연주하는 반주자의 추임새와 호흡이 적절히 어우러지는 기교 높은 악곡이다

1 활동 장단의 변화를 이해하며 대금 산조를 감상해 보자.

진양조

중모리

중중모리

자진모리

2 활동 대금 소리의 특징을 알아보자.

청 불이기 전

청 불인 대금

대금 소리의 특징은 취구 바로 옆에 있는 청공에 있다. 갈대 속청을 붙인 청공은 작은 입김에도 파르르 떨리며 반응하여 신비한 소리를 만들어 내는데, 힘껏 불 때는 강렬한 소리가 나고 조용히 불 때는 청울림 소리가 여러 조의 독특한 분위기와 잘 어울려 깊은 맛을 준다.

● 대금의 종류

대금은 정악을 연주하는 정악 대금과 산조, 시나위 민요 등 민속악을 연주하는 산조 대금이 있으며, 두 악기 모두 음색을 조절하는 청공이 있다. 산조 대금은 정악 대금보다 길이가 짧고 지공이 크게 뚫려 있어 손가락의 움직임이 편하고 떠는음을 자유롭게 연주할 수 있다.

3 활동 대금의 유래를 알아보자.

✓ 대금의 유래

신라 신문왕 때 어느 날 동해 가운데 거북 머리 모양의 산이 솟아나, 그 위에 대나무 한 그루가 자라더니 낮에는 둘로 쪼개지고 밤에는 다시 하나가 된다는 소식에 왕이 신기하게 여겨 그것을 잘라 피리를 만들었다. 이후 그 피리를 불면 가뭄에 비가 내리고 장마에는 날이 개며 바람이 그치고 물결이 잔잔해지므로, 이를 국보로 삼아 '천존고'에 보관하였다.

— 삼국유사 중에서

고구려의 혼

학습 목표 국악기와 전자 악기의 음색과 음향의 조화를 느끼며 감상한다.

작곡가 홍동기(1967~)

피아니스트, 작곡가, 공연 연출가로 전통 음악의 장단과 리듬을 활용하여 현대적 감성으로 창작 국악 활동을 하고 있다. 2002년 부산아시아게임 성화채화식 음악 등 다수의 무용 음악을 작곡하였다.

음원

고구려의 혼
.mp3

악곡 해설

“고구려의 혼”은 만주 별판을 호령했던 고구려인들의 진취적이고 힘찬 기상을 표현한 창작 국악곡이다. **동살풀이장단**을 바탕으로 **타악기와 신시사이저**가 웅장한 스케일로 전체 음향의 중심 역할을 한다. 곡의 후반부는 서양의 리듬과 가락을 사용하여 전통 음악과 대비되는 변화를 그렸으며, 강렬한 리듬으로 고구려의 웅맹함을 생생하게 표현하였다.

힘차게 달리는 말발굽 소리로
고구려의 웅장한 스케일을 표현

진취적인 고구려의 기상 표현

활동

국악기와 전자 악기의 조화를 느끼며 감상해 보자.

소금

거문고

바이올린

신시사이저

아쟁

타악기

고구려 벽화 '수렵도'

관련학습 동살풀이장단

살풀이장단의 하나로 풍물에 연주되는 4박자의 장단과 전라도 무속 음악에 사용하는 12박의 장단이 있으며, 빠르기는 굿거리장단과 유사하나 중간에 장단 구성이 동강이 난다 하여 동강난 살풀이 즉, 동살풀이라 한다.

①		①		①	①		
덩	-	덩	-	덩	덩	따	따

..	①	..	①	①	①		
더더	덩	더더	덩	덩	덩	따	따

판소리 - 춘향가

학습 목표 판소리의 구성을 알고 감상한다.

판소리란 판과 소리의 합성어로 ‘다수의 청중들이 모인 놀이판에서 부르는 노래’라는 의미를 가지고 있다. 고수의 북 장단에 맞추어 한 사람의 소리꾼이 즉흥성을 발휘하며, 긴 이야기를 극적으로 전개해 가는 우리의 전통 음악이다.

음원

사랑가.mp3

1 활동 판소리 “춘향가”를 알아보고, ‘사랑가’를 감상해 보자.

tip

- 교사의 선창을 듣고 한 장단씩 따라 부른다.
- 추임새를 넣어 흥을 돋운다.
- ‘사랑가’를 불러보고, 가사에 맞는 발림을 한다.

판소리 “춘향가” 줄거리

백년가약을 맺은 성춘향과 남원 부사의 아들 이몽룡과의 사랑 이야기이다. 남원 신임 사또의 수청을 거절하다가 옥에 갇힌 춘향을 이몽룡이 구한다는 내용을 판소리로 엮은 것이다.

사랑가

중중모리장단

최정화 채보

원음에서 음을 점차 올려내리며 부른다.

잘게 떨면서 부른다.

원음에서 짧게 끌어 올리면서 부른다.

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 이 내 사 랑 이 로 다

아 마 도 내 사 랑 아 니 가 무 엇 을 먹 으 라 느 냐

등 글-등 글 수 박 옷 봉 지 때 떠 리 고 강 룡 백 청 을 다 르 르 르 르 부 어

썰 랑-발 라 버 리 고 붉-은 점 후 벽 떠 반 간 진 수 로 먹 으 라 느 냐

tip

학급을 두 개의 모둠으로 나누어 첫 번째 모둠은 사랑가를 부르고 두 번째 모둠은 추임새를 부른다.(역할을 번갈아가며 활동한다.)

2

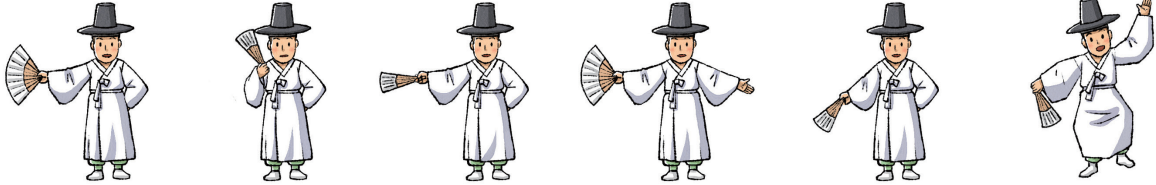
활동 노래의 내용에 어울리는 추임새를 넣어 보자.

사 랑 이 로 구 나 내 사 랑 이 야 **알싸구** 이 - 이 - 이 이 내 사 랑 이 로 다 **좋고**

3

활동 '사랑가'를 불러보고, 가사에 맞는 발림을 넣어 보자.

4

활동 "춘향가"의 한 장면을 선택하여 인물의 성격을 새롭게 각색한 모둠별 상황극을 만들어 보자.

상황극 연출: "춘향가" 중 '그네 타는 장면'

이몽룡
머리가 좋고 활기찬 성격
→ 조용하며 내성적인 성격

성춘향
밝고 명량한 소녀
→ 털털하며 까칠한 성격

조선 후기에 만들어진 판 소리는 그 시대의 모습을 반영하고 있지요.

구분	역할 분담	내용
학생 1	대본 및 대사	현대 생활에서 쓰는 언어로 대본을 재구성한다.
학생 2	안무 및 동작	각 등장인물마다의 특징을 살려 안무를 정한다.
학생 3	분장 효과	가발, 땀기 머리 준비-여장하는 남학생
학생 4	효과음	그네 타며 바람 휘날리는 소리

5

활동 창작 판소리를 찾아 감상해 보고, 판소리에 반영된 우리 시대의 모습을 상상하며 발표해 보자.

tip

창작 판소리 동영상을 감상한 후 관련된 신문기사를 찾아 읽고 함께 이야기 한다.

관련학습 **쑥대머리**

쑥 대 머 리 -- 귀 신 형 용 (그렇지) 적 - 막 옥 --- 방 의 찬 자 - 리 에 (히)

생 각 -- 난 것이 - 님 뿐 이 라 보고-지고-보고 지고 한양낭군 보고지고-

🔍 쑥대머리는 '머리카락이 마구 흐트러져서 몹시 산란한 머리'란 뜻으로, 변 사또의 수청을 거부한 춘향이가 옥중에서 이 도령을 그리워하며 부르는 노래이다.

음원

쑥대머리.mp3

배움 더하기

01 서양 음악사의 흐름을 조사하여 미니 북을 만들어 전시해 보자.

구 분	바로크 음악	고전파 음악	낭만파 음악	국민악파 음악	인상파 음악	근·현대 음악
음악적 특징						
시대적 배경						
작곡가						
음악 작품						
미니 북						

02 세계에 알리고 싶은 국악 홍보물을 만들어 전시해 보자.

구 분	시나위	수제천	영산회상	종묘 제례악
보고서				
포스터				
UCC				
신문 만들기				

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.			