

시와 음악이 만나 아름다운 노래로 표현되는 예술가곡과
다양한 지구촌 음악을 감상하고 불러 보자. 노랫말과 가락의 어울림을 느껴 보며,
노랫말의 의미를 효과적으로 전달하기 위한 음악적 요소를 찾아보자.
풍부한 발성으로 노래하며 음악의 가치와 효과를 알아보자.

01

시와 음악의 만남 시와 노래의 어울림

우리 가곡

남촌	2차시	12쪽
강 건너 봄이 오듯	1차시	15쪽
내 맘의 강물	1차시	16쪽
사랑	1차시	18쪽
떠나가는 배	1차시	19쪽
그리운 금강산	1차시	20쪽
추심	1차시	22쪽
고향의 노래	1차시	24쪽
눈	1차시	26쪽

외국 가곡

오! 나의 태양	1차시	28쪽
돌아오라 소렌토로	1차시	31쪽
오! 내 사랑	1차시	32쪽
노래의 날개 위에	1차시	35쪽
음악에	1차시	36쪽
그대를 사랑해	1차시	39쪽

지구촌 음악

포카레카레 아나	0.5차시	40쪽
잠보 브와나	0.5차시	41쪽
아 목동아	0.5차시	42쪽
샹젤리제	0.5차시	43쪽
첨밀밀	0.5차시	44쪽
엘 콘도르 파사	0.5차시	45쪽
배움 넓히기	1차시	46쪽

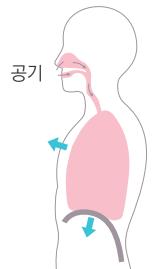
배움 열기 + 시와 노래의 어울림

* 발성법

발성이란 성대를 진동시켜 소리를 발생시키는 것을 말한다. 몸에 긴장을 풀고 바른 자세로 복식 호흡을 하며, 공명을 시켜 자연스럽게 소리를 내면 풍부한 성량으로 아름다운 노래를 부를 수 있다.

호흡

복식 호흡을 한다. 가슴을 펴고 숨을 코로 들이마신 후 횡격막 아래 부분이 팽창되는 느낌이 들면 천천히 숨을 내쉰다.

공명

'울림'을 뜻하는 것으로, 성대를 통하여 나온 소리가 구강과 비강의 울림을 차차 머리 전체로 확장시켜 아름답고 큰 소리가 멀리 울려 퍼지도록 하는 것이다. 모음을 사용하여 바르게 소리 내는 연습을 한다.

자세

밝은 표정으로 시선은 정면보다 조금 위를 향하고, 턱은 가볍게 당긴다. 어깨와 목의 힘을 빼고, 가슴과 허리를 펴고 몸을 바르게 한다. 팔은 자연스러운 자세를 유지하며 다리는 약간 벌린다.

* 목소리의 분류

사람의 목소리로 표현하는 음악을 성악이라고 하며, 목소리는 사람마다 그 음질과 음색이 다르다. 음역과 음색에 따라 목소리를 분류하면 다음과 같다.

구분	성부	음색	
여성	소프라노 (Soprano)	가장 높은 음역으로 음색이 맑고 화려하며, 다음과 같이 나눈다. - 레자에로(가볍고 아름다운 소리) - 리릭(섬세하고 부드러운 소리) - 콜로라투라(화려하고 기교적인 소리) - 드라마틱(풍부하고 극적인 소리)	성악가 조수미
	메조소프라노 (Mezzo Soprano)	중간 음역으로 소리의 폭이 넓고, 변화가 많으며 화려하다.	
	알토(Alto)	가장 낮은 음역으로 저음이 풍부하며, 무겁고 깊은 소리를 낸다.	
남성	테너(Tenor)	가장 높은 음역으로 음색이 화려하며, 다음과 같이 나눈다. - 레자에로(가볍고 아름다운 소리) - 리릭(감미로운 소리) - 로부스트(화려하고 힘찬 소리)	성악가 루치아노 파바로티
	바리톤(Bariton)	테너와 베이스의 중간 음역으로, 부드럽고 폭이 넓은 소리를 내며 표현이 풍부하다.	
	베이스(Bass)	가장 낮은 음역으로 매우 낮고 깊은 울림을 갖고 있다.	

* 성악의 연주 형태

독창

한 사람이 노래하는 것으로, 주로 피아노나 관현악 반주가 따른다.

중창

두 사람이 이상이 각각 다른 성부를 맡아서 노래하는 것으로, 성부 수에 따라서 2중창, 3중창, 4중창 등으로 나눈다.

합창

각각 다른 성부를 여러 사람이 함께 노래하는 것으로, 성악의 가장 큰 형태이다. 여성 합창, 남성 합창, 혼성 합창으로 나눈다.

제창

여러 사람이 같은 가락을 노래하는 것으로, 화음감은 없으나 강한 표현력을 가진다.

여성(남성) 3부 합창

혼성 4부 합창

혼성 합창 공연 장면

* 성악곡의 종류

종류	특징
예술가곡(Lied)	시와 노래, 반주가 조화를 이루어 높은 예술적 표현을 하는 성악곡으로, 유절 가곡과 통절 가곡이 있다.
세레나데(Serenade)	밤에 연인의 창가에서 부르는 노래이나 기악곡, 합주곡 형식으로도 많이 사용된다.
오페라(Opera)	음악, 문학, 미술, 무용 등이 결합된 종합 예술로, 성악과 기악이 함께 만들어 내는 가장 큰 규모의 극음악의 연주 형태이다.
오라토리오 (Oratorio)	성서의 이야기를 관현악 반주로 노래하는 성악곡으로, 아리아, 레치타티보, 중창, 합창 등의 연주 형태는 오페라와 같으나 무대 장치와 동작이 없다.
칸타타(Cantata)	종교적인 것과 세속적인 것의 두 가지가 있으며, 반주 형태도 여러 가지가 있다. 아리아, 레치타티보, 중창, 합창이 섞이며 연주된다.
진흔곡(Requiem)	죽은 사람을 위하여 연주되는 미사곡이다. 다양하고 극적인 효과 때문에 예술적으로 뛰어난 걸작들이 많이 있다.
아 카펠라 (A Cappella)	아 카펠라는 '성당 풍으로'라는 뜻으로, 보통 무반주 합창 음악을 말한다. 교회 음악에서 유래되었으나 오늘날에는 전통적인 무반주 합창 외에 가락과 반주를 모두 목소리로 연주하거나 기악곡을 목소리로 연주하기도 한다.

| 학습 요소 |

바른 자세와 발성, 세도막 형식, 3부 합창

남촌

2차시

지도서 32쪽

① 학습 목표 | 화음의 아름다움을 느끼며 노래한다. CD 남촌.mp3

• 보통 빠르기로 노래하듯이

Moderato cantabile

김동환 작사 | 김규환 작곡

A (a+b)

Moderato cantabile

p 산 너 머 남촌에 - 는 누 가 - 살 길 래 - 해 마 -
산 너 머 남촌에 - 는 누 가 - 살 길 래 - 해 마 -
p *mp* *mf*

p *mp* *mf*

다 늘 - 봄 바 랍 이 남 으 로 리 오 - 월 - 네 까
느 빛 깔 이 그 리 고 월 까

p rit. *a tempo*

p rit. *a tempo*

B (c+d)

mp *poco più mosso* *cresc.* 꽃 이 피 는 - 사 월 이 면 - 진 달 래 향 - 기 - 밀 익 -
금 잔 - 디 - 넓 은 들 엔 - 호 랑 나 비 - 때 - 벼 들 가

mp *poco più mosso* *cresc.*, *mf*

아 아 - 꽃 이 피 는 - 사 월 이 면 향 - 기 아
아 - 금 잔 - 디 - 넓 은 들 엔 나 비 때 아

mp *poco più mosso* *cresc.* *mf*

활동 Tip 노래 부르기

2부 합창은 성부간의 화성적인 어울림을 느끼도록 노래하고, 3부 합창 부분은 선율의 대위적인 느낌을 살려 노래를 부를 수 있도록 지도한다.

a tempo

f molto rit.

p

a tempo

f molto rit.

p

a tempo

p

mp

mf

p

mp

mf

p

rall.

p

rall.

는지 - 오월이면 보리내 - 음새 - 어 -
- 실개천엔 종달새 - 음노 새래 -
- 밀익는 오월이면보리내 음새내새 음노새래내새 음노새래어
- 벼들 가지 실개천엔종달새 음노새래내새 음노새래내새 음노새래어

느 것 한가진 - 들 실 어 - 안 오 리 - 남촌 -
느 것 한가진 - 들 실 어 - 안 오 리 - 남촌 -

서 - 남풍불 때 나 는 좋 - - 데 나
서 - 남풍불 때 나 는 좋 - - 데 나

활동 Tip 노래 부르기

발성 연습을 할 때 안면부의 비강, 구강, 인두강 등이 잘 울려 공명이 되도록 지도한다.

입술은 살짝 다물고 허밍으로 연습하면 효과적이다.

Moderato cantabile(모데라토 칸타빌레): 보통 빠르기로 노래하듯이

rit.(리타르단도): 점점 느리게

poco piú mosso(포코 피우 모소): 조금씩 더욱 빠르게

a tempo(아 템포): 본디 빠르기로

rall.(랄렌탄도): 점점 느리게

활동 1 작곡가와 악곡의 내용을 알아보자.

작곡가 김규환 (1925~2011)

평안남도 평양 출생으로 평양사법학교를 졸업하고, 동덕여고, 영남대학교, 동의대학교에 재직하였으며, KBS 어린이합창단 지휘자를 역임하였다.

주요 작품 | 가곡 '산유화', '내고향', '초혼', '님이 오시는지' 등

악곡 내용

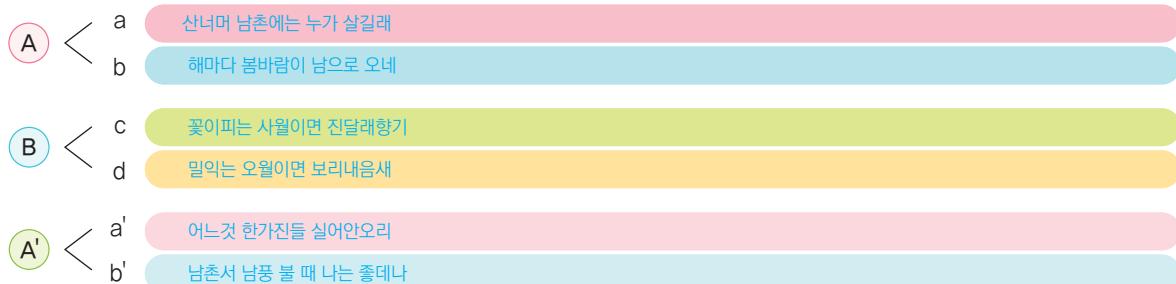
다장조, 4분의 4박자, 세도막 형식의 곡이다. 1975년에 작곡된 이 곡은 순박한 남촌의 모습을 그린 시와 다양한 형태의 가락이 아름답게 어우러진 서정적인 합창곡이다.

활동 2 가사의 내용을 읽어 보고, 봄을 표현한 노랫말을 생각하며 불러 보자.

봄바람, 꽃이 피는 사월, 진달래 향기, 밀 익는 오월, 보리 내음새, 남풍

더 알아보기 악곡의 형식
동기(2마디), 작은악절(4마디), 큰악절(8마디)

활동 3 제재곡은 $A(a+b)-B(c+d)-A'(a'+b')$ 로 구성된 세도막 형식이다. 악곡 구조의 특징을 이해하고, 작은악절 단위로 가사를 적어 보자.

활동 4 가락을 1부, 2부, 3부로 나누어 합창으로 불러 보고, 합창할 때 유의할 점을 토의해 보자.

활동 TIP

자신이 맡은 가락을 정확하게 소리내고 다른 파트와 성부의 어울림을 느끼며 합창하도록 자도한다.

The musical score consists of two staves of music. The top staff starts with a dynamic ***mp*** and a tempo marking **poco più mosso**. It features a series of eighth-note chords and includes lyrics such as '꽃이 피는 사월이면 진달래 향기' (Flowers bloom in April, osmanthus fragrance) and '밀 익는 오월이면 보리내음새' (Rice ripens in May, riceberry sound). The bottom staff continues with a dynamic ***mp***, tempo **poco più mosso**, and a crescendo mark (**cresc.**). It includes lyrics like '남촌서 남풍 불 때 나는 출데나' (In the south village where the south wind blows, I am alone). The music concludes with a dynamic ***mf***.

활동 5 '봄'을 주제로 한 악곡을 찾아 감상해 보자.

가곡

(㊣) 봄처녀, 봄이 오면, 강 건너 봄이 오듯, 고향의 봄 등

기악곡

(㊣) 비발디의 시계 중 '봄', 베토벤의 바이올린 소나타 제5번 '봄' 등

강 건너 봄이 오듯

지도서 34쪽

학습 목표 | 가사의 내용을 생각하며, 풍부한 발성으로 노래한다. CD 강 건너 봄이 오듯.mp3

송길자 작사 | 임금수 작곡

Andante

내림가장조 A^b Cm D^b F^{7/C} B^bm B^{b7} E^{b7}

앞 강 늘 에 도 살 얼 물 음 때 은 라 언 - 제 목 처 나 렴 풀 흘 를 거 나 나 짐 새

A^b F B^b D^b E^{b7} A^b

실 소 은 리 배 바 - 가 랍 - 가 저 소 만 큼 새 물 흘 허 르 암 르 개 듯 해 나 부 웠 끼 네 네 연 내 마

Cm G⁷ Cm , E^b B^{b7} E^b , E^b G⁷

분 음 홍 어 꽃 둔 다 골 뱉에 한 - 나 의 아 봄 름 풀 안 어 고 놓 서 아 물 화 - 견 사 너 한 우 련 한 그 리 움

Cm C⁷ Fm/A^b C Fm/A^b B^{b7} E^{b7}

빛 말 없 을 이 우 련 한 빛 말 없 을 이 강 마 을 말 없 은 에 호 내 리 는 누 구 나 나 앞 강

A^b Cm D^b F B^bm/D^b B^{b7} E^b

에 도 살 강 얼 물 음 때 은 라 언 - 제 목 처 나 렴 풀 흘 를 거 나 나 짐 새

A^b F⁷ B^bm B^bdim B^bm E^{b7} [1. A^b]

실 소 은 리 배 바 - 가 랍 - 가 지 소 만 큼 새 물 흘 허 르 암 르 개 듯 해 나 부 웠 끼 네

2. A^b F B^bm E^{b7} A^b E^b A^b

네 - 물 흘 르 듯 아 -

1992년에 작곡된 곡으로, 간결하고 자연스러운 선율로 희망적인 메시지가 담겨 있다.

활동 Tip

이 노래의 형식은 뭇갖춘마디로 시작되는 겹세도막 형식(A+B+A'+A+B+A")이다. 조성은 내림가장조이나 딸림음조인 내림마장조로 조바꿈되었다가 다시 내림가장조로 끝난다.

활동 Tip

이음줄과 불임줄의 차이를 설명하고, 마지막 7박자를 정확하게 지키도록 지도한다.

● 학습 목표 | 도돌이표의 특징을 이해하고, 악상을 살려 노래한다. CD 내 맘의 강물.mp3

Andantino

이수인 작사·작곡

세뇨

E♭ A♭ E♭ B♭ B♭7

수 많은 날 은 떠 - 나 갔 어 도 내 맘 의 강 물 끝 없 이 흐 르 네 - 그 - 날
(a+a')

E♭ A♭ E♭ B♭ B♭7 E♭

그 땐 지 금 은 없 어 도 내 맘 의 강 물 끝 없 이 흐 르 네 새
(b+b')

A♭ E♭ Fm B♭ A♭M7/G B♭ E♭

파 란 하 늘 - - 저 멀 리 구름 은 두 둉 - 실 떠 나 고 비
(b+b')

A♭ E♭ E♭M7 Fm B♭7 F rit. B♭ a tempo

바 랍 모 진 - - 된 서 리 지 나 간 자 - 옥 마 - 다 맘 아 파 도 알 알 이
(a+a')

E♭ A♭ E♭ B♭ B♭7 E♭ A♭

멧 흰 고 - 운 진 주 알 아 - 롱 아 롱 더 - 옥 빛 나 네 - 그 - 날 그 땐 지 금 은 없 어

E♭ B♭ B♭7 E♭ A♭

도 내 맘 의 강 물 끝 없 이 흐 르 네 새 파 란 하 늘 - -

E♭ B dim/G Fm B♭ E♭ B♭7 A♭ E♭

저 멀 리 구름 은 두 둉 - 실 떠 나 고 비 바 랍 모 진 - - 된 서 리 지
(b+b'')

Fm B♭7 F7 rubato B♭7 E♭7 A♭ A♭m E♭

나 간 자 - 옥 마 - 다 맘 - - 아 - 파 도 알 알 이 네 끝 없 이 흐 르 네 -

활동 1부

이 노래는 A-B-A'의 벗어난 세도막 형식에 두도막(B'+A')이 더해져서 확대가 되었다고
볼 수도 있고, 네도막 형식으로 볼 수도 있다.

코다(Coda)

D.S. 달세뇨: 세뇨로 돌아감

활동 1 작곡가와 악곡의 내용을 알아보자.

작곡가 이수인(1939~)

경남 마산 출생, 서라벌예술대학 작곡과 졸업, KBS 어린이합창단 지휘자와 단장으로 우리나라 합창 발전에 많은 기여를 하였다.

주요 작품 | 가곡 '별', '고향의 노래', '석굴암' 등

악곡 내용

내림마장조, 4분의 4박자, A-B-A의 벗어난 세도막 형식, 셋잇단음표와 점음표 리듬의 반복으로 선율 진행이 마치 강물이 흐르는 것 같은 느낌이 드는 서정적인 곡이다.

활동 2 내림마장조 음계를 이해하고, 주요 3화음을 그려 보자.

내림마장조
• 다장조와 비교할 때 단3도 높게 시작된다.

계이름 도 레 미 파 솔 라 시 도
음이름 내림마 바 사 내림가 내림나 다 라 내림마

내림마장조 주요 3화음을 딸림 7화음을

I IV V V₇
도,미,솔 파,라,도 솔,시,레 솔,시,레,파

활동 3 도돌이표의 특징을 이해하고, 악상을 살려 불러 보자.

D.S.(달 세뇨 Dal Segno): % (세뇨)로 돌아가라는 뜻 D.C.(다 카포 Da Capo): 처음으로 돌아가라는 뜻

Φ (코다 Coda): 도돌이표에 의해 반복되었을 때 Φ와 Φ 사이의 부분은 생략된다는 뜻

A || B || C || D || E || F || G
연주 순서 A ▶ B ▶ C ▶ D ▶ E ▶ B ▶ C ▶ F ▶ G

D.S.

활동 4 변박자된 부분의 박자를 적어 보고, 느낌에 유의하며 불러 보자.

변박자
4분의 2박자
4분의 4박자
4분의 4박자
a tempo
지 나 간 자 - 웃 마 - 다 맘 아 파 도 알 알 이

활동 5 제재곡에 알맞은 마침꼴 화음을 적어보자.

I,미,솔 IV,라,도 V,레,솔 도,미,솔

참 고 자 료

마침법: 악곡을 끝내거나, 중간에 단락을 나타내는 화음의 연결 방법이다.

- 바른마침: V(V₇)→I의 마침으로 악곡이 끝날 때 쓰인다.
- 반마침: I→V(V₇), 또는 IV→V 등으로 끝나는 마침으로 곡의 중간에 주로 쓰인다.
- 벗어난마침: IV→I로 끝나는 마침으로, '아멘마침'이라고도 한다.
- 거짓마침: V(V₇)→VI의 마침으로 곡이 완전히 끝났다는 느낌을 주지 않기 위해 쓰인다.

활동 Tip

마침꼴화음을 적어보고, 파트를 나누어 마침꼴 합창을 하면서 화음의 종지감을 느껴본다.

사랑

지도서 38쪽

• 학습 목표 | 꾸밈음과 불임줄에 의한 박자를 바르게 표현하여 노래한다. CD 사랑.mp3

Andantino

이은상 작사 | 흥난파 작곡

p

탈 대로 - 다-타-시 오 - 타 다 말 - 진부디 마
반 타고 - 껴-질-진 대 - 아 예 타 - 지 말으 시

(a+b)

소 - 타 - 고 - 다-시-타 서 - 재 될 법 - 은-하거니 와 -
오 - 차 라 리 - 아-니-타 고 - 생 나 무 - 로-있으시 오 -

mp

간주

타 탈 진

B (c+d)

가 - 남 은 동 - 강 은 - 쓸 - 곶 - 이 없 느 니 다 -
댄 - 재 그것 - 조 차 - 마 져 탐 - 이 옳 으 니 다 -

3장 형식으로 된 이은상의 시조에 선율을 붙여 만든 곡으로, 완전한 사랑을 주제로 하고 있다. 음악적으로 균형을 맞추기 위해 중간에 피아노 반주를 넣었다.

활용 Tip

이 노래는 전주와 간주를 포함하여 17마디이다. 가사 부분만 생각하면, 작은 세도막 형식으로 볼 수도 있지만, 간주를 포함해서 두도막 형식으로 본다.

● 학습 목표 | 단음계의 특징을 이해하고, 악상을 살려 노래한다. CD 떠나가는 배.mp3

Andante

양중해 작사 | 변훈 작곡

a

mp Dm Gm Dm , C#dim Dm A ,
저 푸른 물결 외 - 치 - 는 거센 바다로 오 - 떠나는 배

b

Dm Gm Dm , A Dm Gm A ,
내 영 - 원 히 잊지 못 - 할 임 실은 저 배는 야 속하리

c

rit. *a tempo* *p*
A Dm Gm Dm , Gm A7 3 Dm
날 바닷가에 홀남겨두고 기 어이가 고야마 느 - - 냐

• 가락단음계의 특징이 나타난다.
• 가락단음계의 특징이 나타난다.

활동 1 작곡가와 악곡의 내용을 알아보자.

작곡가 변훈(1926~2000)

함경남도 함흥 출생, 연세대학
교 정치외교학과를 졸업하고 외
교관으로 재직하였다.

주요 작품 | 가곡 '명태', '한강', '님의 침묵', '초혼' 등

악곡 내용

라단조, 4분의 4박자. 작은 세도막 형식, 그리운
임을 실은 배를 떠나보내는 슬픔을 가락단음계의
가락으로 애절하게 표현한 곡이다.

활동 2 단음계의 특징을 알아보고, 단조 노래의 느낌을 이야기해 보자.

→ 제2~3음과 5~6음 사이는 반음이고, 나머지는 온음인 음계
자연 단음계(natural minor scale)

1 2 3 4 5 6 7 8
반음 반음

가락단음계(melodic minor scale) → 자연 단음계에서 상행할 때는 6음과 7음을 반음 올려주고,
하행할 때는 원래의 자연 단음계 형태로 된 것이다.

1 2 3 4 5 6 7 8
반음 반음
상행 8 7 6 5 4 3 2 1
하행

→ 자연 단음계에서 제7음을 반음 올린 단음계
화성 단음계(harmonic minor scale)

1 2 3 4 5 6 7 8
반음 반음

활동 3 라단조 가락단음계의 특징이 잘 나타나 있는 절정 부분의 임시표에 유의하며, 악상을 살려 애절함이 표현되도록 불러 보자.

rit. *a tempo* *p*
A7 3 Dm
날 바닷가에 홀남겨두고 기 어이가 고야마 느 - - 냐

그리운 금강산

지도서 42쪽

학습 목표 | 통일을 염원하는 마음을 담아 악상을 살려 노래한다. CD 그리운 금강산.mp3

Moderato cantabile

한상억 작사 | 최영섭 작곡

A (a+b)

mf < B♭ > Gm , G7 Cm C7 F

누 구 의 주 제 련 - - 가 맑 고 고 운 - - 산
비 로 봉 그 봉 우 - - 리 예 대 로 인 - - 가

f Cm Gm D7 Gm *mp rit.* D7 Gm *mf* F7

그 리 - - - 운 만 이 - 천 - 봉 말 은 없 - - 어 - - 도 이 - 제
흰 구 - - - 름 솔 바 - 람 - 도 무 심 히 - - 가 - - 나 발 - 아

a tempo B♭ > F > *f* B♭ , >

야 - 자 유 만 민 옷 - 깃 - 여 미 - 며 그 이
래 - 산 해 만 리 보 - 이 - 지 마 - 라 우 리

ff Cm *mp* D7 Cm F7 B♭

름 다시 부 - 를 - 우 리 - 금 - 강 - 산
다 맷 헌 슬 - 품 - 풀 릴 - 때 - 까 - 지

a tempo F7 *mp* B♭ > accel. F, > Gm C7 F7 , > >
수 수 만 년 - - 아 름 다 운 산 - 못 가 본 지 몇 몇 - 해 오늘에

f poco rit. *ff* > *a tempo* B♭ E♭ B♭/F F rit. B♭

야 찾을 날 왔 - 나 - 금 강 산 은 부 른 - 다

활동 140

악센트, 센여림, 부분적인 빠르기말 등 악상을 살려 절정 부분이 잘 표현 되도록 지도한다.

> (악센트): 그 음만 특히 세게 - (테누토): 그 음의 길이를 충분히 (페르마타, 늘임표): 그 음의 길이를 2~3배 늘여서

a tempo(아 템포): 본디 빠르기로 **poco rit.(포코 리타르단도):** 조금씩 점점 느리게 **accel.(아첼레란도):** 점점 빠르게

활동 1 작곡가와 악곡의 내용을 알아보자.

작곡가 최영섭(1929~)

인천 출생, 서울대학교 작곡과 졸업, 한양대학교 재직, 한국작곡가회 명예회장, 인천애협교향악단 상임 지휘자를 역임하였다.

주요 작품 | 가곡 '추억', '모란이 피기까지는' 외 100여 곡

악곡 내용

내림나장조, 4분의 4박자, 북녘에 있는 아름다운 금강산을 그리워하는 간절한 마음과 민족적인 정서를 잘 나타낸 곡이다. 1962년에 작곡된 교향곡 모음곡 중 한 곡이다.

활동 2 셋잇단음표의 리듬 구성을 이해하고, 박자에 맞게 바르게 표현해 보자. → 박자를 치면서 가사를 리듬에 맞추어 읽어본 다음 노래하도록 지도한다.

셋잇단음표 리듬의 변화를 주기 위하여 하나의 음표를 3개의 리듬으로 분할한 음표.

활동 3 악상의 뜻을 적고, 악상 표현 없이 노래할 때와 악상을 표현하며 노래할 때의 차이점을 토의해 보자.

악상 표현 없이 노래할 때의 느낌

예) 감동이 없다, 몰입이 덜 된다. 감정이 없는 느낌이다 등

악상을 표현하며 노래할 때의 느낌

예) 악곡이 표현하고자 하는 감정이 잘 전달된다. 감동적이다. 아름답게 느껴진다. 극적으로 표현된다. 멋지다는 느낌이 든다. 감정이 느껴진다. 절정감이 느껴진다. 노래를 잘부르는 것 같다 등

활동 4 통일을 염원하는 마음을 담아 풍부한 발성으로 불러 보자.

학습 목표 | 가을의 분위기를 느끼며 서정적으로 노래한다. CD 추심.mp3

Moderato

정태준 작사·작곡

A (a+b)

mp

가 을 이 오 는 소 - 리 어 디 에 서 오 는 걸 까 귀 기

울 여 들 어 보 니 내 맘 에 서 오 는 소 리 아 -

mp

아 아 아 일 은 떨 어 지 는 데 귀 뚜

rit.

라 미 우 는 밤 을 어 이 새 워 보 낼 - 까 지 는

B (c+b)

mf

8va

rit.

rit.

A
(a+b)

a tempo

a tempo

앞에 사연 적- 어 시냇 물에 띠워 볼까 행- 여 나내 임-
이 받- 아- 보 실- 까 아- 아 아- 아 기 러

B
(c+b')

f

mp rit.

기는나는데 깊어 가는가을밤을 어이 새워보낼-
까아아아 어이새워보낼까

못갓춘마디로 시작되는 서정적인 선율에 아련한 그리움이 느껴지는 곡이다.
작곡가가 30대 초반 통근하던 기차 안에서 남한강변을 바라보다 아름다운
시상과 악상이 떠올라 작곡하였다.

| 학습 요소 |

내림나장조, 악상을 살려 풍부한 발성으로 노래하기,
가사에 어울리는 그림 그리기

고향의 노래

지도서 46쪽

▣ 학습 목표 | 고향을 그리워하는 마음을 담아 노래한다. CD 고향의 노래.mp3

보통 빠르기로 곱게

김재호 작사 | 이수인 작곡

A (a+b)

MP

국화꽃 져버린 겨울 뜨락에 창산 열면
달가고 해가면 별은 멀어도 골짜

하얗게 뭇서리내리고 나래푸른기러기든
깊은 골초 가마을에 봄이오면 가지마다
꽃

넥을 날아간다 아 이제는한적한
잔치 흥겨우리 아 이제는손모아

B (c+d)

p mf

활동 Tip

모둠을 나누어 모둠별로 그릴 수 있도록 사전에 8절지, 색연필, 색 사인펜, 크레파스 등을 준비한다. 완성된 후에는 칠판에 게시하고 그림을 보며 노래해 본다.

C (e+e')

빈들에서 보라
눈을 감으라
고향집 눈속에 선
꽃등 불이 합박 눈이

타겠네 쌍이네
고향집 눈속에 선
꽃등불이 합박눈이
타--- 쌍---
겠-네
이-네

활동 1 악상을 살려 풍부한 발성으로 노래하고, 어릴 적 살던 고향을 상상하며 노랫말의 느낌을 그림으로 표현해 보자.

국화꽃 져버린
겨울 뜨락에

창 열면 하얗게
못 서리 내리고

나래 푸른 기러기는
북녘을 날아간다

아~ 이제는 한적한
빈들에서 보라

고향집 눈 속에선
꽃등불이 타겠네

활동 2 고향의 그리움을 표현한 곡을 감상하고, 느낌을 발표해 보자.

고향 생각	현제명 작사·작곡
고향	정지용 작사 채동선 작곡
가고파	이은상 작사 김동진 작곡
향수	정지용 작사 김희갑 작곡

▣ 학습 목표 | 눈 내리는 겨울 정취를 생각하며 노래한다. CD 눈.mp3

Andante espressivo

김효근 작사·작곡

A
(a+b)

mp

F A7 Dm Gm G7 C
조 그 만 산 길 - 에 흰 눈 이 곱 계 쌓 이 면 내

A'
(a'+b')

F D7 Gm C7 F G7 C
작 - 은 발 - 자 국 을 영 원 히 남 기 고 싶 소 내

A'
(a'+b')

F A7 Dm Gm G7 C
작 은 마 - 음 - 이 하 양 게 물 들 때 까 지 새

F D7 Gm C7 F C7 F
하 - 얀 산 - 길 - 을 해 매 이 고 싶 - 소 외로

A'
(a'+b')

B♭ C Am Dm D7
운 겨울새 소리 멀리 서 들려 오 면 - 내 -

poco a poco cresc. Gm C7 F F7
a tempo B♭ E7 C
공 상에 파문 이 일어 갈 길 을 잊어 버리 오 가

간주

F A7 Dm Gm G7 C
슴 에 새겨 보리 라 순 결 한 님의 목 소 리 바

F D7 Gm C7 F C F
람 결에 실려 오 는가 흰 눈 되어 온다 오

B♭ Gm C F
저 멀

활동 Tip

독창 부분은 표정을 가지고 느리게 부르고, 합창 부분은 점점 빠르게 고조되는 느낌으로 노래 부르도록 한다. 모둠별로 파트를 나누어 합창을 할 수 있도록 지도한다.

C
(e+f)

accel.

Dm Gm C A , f

리 금 사이 로 내마 음 달려가 나 아
저 멀리 금 사이 로 - 내마 음 달려가 나 아

Dm D7 Gm , rit. C A

겨 울새 보이지 않고 흰여운 만남아 있다 오
겨 울새 보이지 않고 흰여운 만남아 있다 오

mp a tempo

F A7 Dm , Gm G7 C ,

눈 감 고들어보리라 끝 없 는님의노래여 나 -
눈 감 고들어보리라 아 - - 나

mp

F D7 Gm F C7 F

어느새 흰 눈 되어 산길 걸어간다 오
어느새 흰 눈 되어 산길 - 걸어간다 오

A*
(a'+b")

1981년 제1회 MBC '대학 가곡제' 대상곡이다. 눈이 내린 겨울의 아름다운 풍경을 노래한 곡으로, 부분 2부 합창으로 되어 있다. 독창으로 부를 때는 마지막 부분에 주선율이 바뀐 것에 유의한다.

Andante espressivo(안단테 에스프레시보): 감정을 가지고 느리게
accel.(아첼레란도): 점점 빠르게 **poco a poco**(포코 아 포코): 조금씩

| 학습 요소 |

칸초네의 특징과 발칸토 창법, 하바네라 리듬,
이탈리어로 노래하기

오! 나의 태양 (O Sole mio)

지도서 52쪽

❶ 학습 목표 | 칸초네의 특징을 살려 원어로 노래한다. CD 오! 나의 태양.mp3

Andantino

역사자 미상 | 카푸아 작곡

mf

p

오 맑 은 햇 빛 너 참 아 름 답 다 - 폭 풍 우 지 난 후
Che bel la co - sa 'na jur na-ta'e so - le. n'a-ria se - re na dop

p

- 너 더 옥 찬 란 해 - 시 원 한 바 람 솔 솔 불 어
- po 'na tem - pe - sta! pe' ll'a ria fre - sca pa - re gia na

cresc.

올 때 - 하 늘 의 밝 은 해 는 비 치 인 - - 다
fe - sta Che bel - la - co - sa 'na - jur - na - ta'e so - le

mf

cresc.

활동 Tip

이 곡은 반주가 처음부터 끝까지 하바네라 리듬으로 진행된다. 제재곡을 감상할 때 하바네라 리듬을 체보도록 하면 흥미가 유발된다.

이 프레이즈는 절정 부분이므로 노래할 때, 페르마타, 테누토, 꾸밈음 등의 악상을 창의적으로 표현하도록 지도하여 칸초네의 특징을 이해할 수 있도록 한다.

The musical score consists of three staves of music. The top staff shows a vocal line with lyrics in Korean and Italian. The middle staff shows a piano accompaniment with dynamic markings 'mf' and 'f'. The bottom staff shows another piano accompaniment with dynamic markings 'p' and 'f'. The lyrics are as follows:

나의 봄에는 사랑스런 나의 해
Ma n'a-tu so-le cchiu bel-lo'ohi 'ne. 'o so-le

님뿐 비치인다 오나 의나의
- mi-o stan-fron-te-a te. - 'o so le'o so-le

해님 찬란하게 비치인다
mi-o stan-fron-te-a te. stan-fron-tea te.

페르마타를 표현하기 위해 꾸밈음과 점 8분음표를
길게 연주하도록 지도한다.

사랑하는 연인을 태양에 비유한 노래로, ‘피에디그로타’ 가요제에 입상한 뒤 세계적으로 널리 알려진 칸초네(canzone)이다.

이탈리아어 발음법

a	e	i	o	u	a	e	i	o	u
ca 카	che 케	chi 키	co 코	cu 쿠	gua 구아	gue 구에	gui 구이	guo 구오	
	ce 체	ci 치			ha 아	he 예	hi 이	ho 오	hu 우
cla 클라	cle 클레	cli 클리	clo 클로	clu 클루	qua 과	que 퀘	qui 퀴	quo 쿠오	
ga 가	ghe 게	ghi 기	go 고	gu 구	sa 사	se 세	si 시	so 소	su 수
	ge 제	gi 지			za 차	ze 체	zi 치	zo 초	zu 츄
gla 글라	gle 글레	gli (을)리	glo 글로	glu 글루	sca 스카	sche 스케	schi 스키	sco 스코	scu 스쿠
gna (은)나	gne (은)네	gni (은)니	gno (은)뇨	gnu (은)뉴	scia 시아	sce 셰	sci 시	scio 쇼	sciu 슈

‘gli’가 ‘글리’로 발음되는 경우도 있다. 예) glicerina: 글리체리나

‘s’가 모음 사이에 있을 때와 ‘s’ 다음에 ‘b, d, g, l, m, n, r, v’가 따라오면 ‘즈’로 발음된다.

활동 1

작곡가와 악곡의 내용을 알아보자.

작곡가

카푸아(Capua, Edward Di, 1865~1917)

이탈리아 나폴리 출생, 나폴리 음악원에서 공부한 후 카페, 소극장, 영화관 등에서 피아노 연주로 생계를 이어가며 칸초네를 작곡하였다.

주요 작품 | 가곡 '오! 나의 태양', '마리아 마리' 등

악곡 내용

바장조, 4분의 2박자, 이 곡은 연인의 아름다움을 태양에 비유한 밝고 정열적인 노래이다. 1898년 나폴리의 피에디그로타 가요제에서 우승한 곡으로, '돌아오라 소렌토로', '산타 루치아' 등과 함께 이탈리아 칸초네를 대표하는 곡이다.

활동 2

하바네라 리듬을 치며 가사를 읽어 보자.

활동 Tip

두 파트로 나누어 한 파트는 노래를 부르고, 다른 한 파트는 하바네라 리듬을 치도록 지도한다.

가사 읽기 오 맑 은 햇 빛 너 참 아 름 담 다

손뼉치기(하바네라 리듬)

하바네라(habanera) 19세기 초 쿠바에서 발생한 2박자의 춤곡으로, $\text{J.} \text{ J. } \text{ J. J.}$ 가 기본 리듬이다.

활동 3

칸초네의 특징을 창의적으로 표현해 보자.

활동 Tip

나타낸말의 뜻을 이해하고, 학생 스스로 창의적으로 표현해 보도록 한다.

칸초네(canzone)

'노래'라는 뜻으로, 18~19세기에는 이탈리아의 가곡을 뜻하였으나 현대에는 이탈리아 민요나 대중가요를 칸초네라고 한다. 칸초네는 빠르기와 리듬이 자유로운 것이 특징이다.

벨칸토(bel canto)

이탈리아어로 'bel(아름다운) canto(노래)'라는 뜻으로, 성대의 부드러운 울림을 통해 저음부터 고음까지 자연스럽고 아름다움을 추구하는 가창법을 말한다. 17세기부터 20세기 초까지 이탈리아 오페라와 더불어 발달한 성악의 발성 기법으로, 가수들의 서정적이고 유연한 레가토와 화려한 기교를 가지고 있는 소리를 벨칸토라고 부른다.

활동 4

우리말과 원어로 노래를 불러 보고, 느낌을 비교하여 이야기해 보자.

활동 Tip

전문 성악가가 부르는 노래를 감상해 보고, 느낌을 비교해 보도록 지도한다.

돌아오라 소렌토로 (Torna a Surriento)

지도서 54쪽

● 학습 목표 | 칸초네의 특징을 살려 노래한다. CD 돌아오라 소렌토로.mp3

Moderato

역사자 미상 | 쿠르티스 작곡

A (a+b)

p Cm , Fm Cm , A♭ stent. Fm
아 름 다 운 저 바 다 와 그 리 운 그 빛 난 햇 빛 내 맘 속 에 잡 시
Guar-dail ma-re co-m'e, bel-lo! Spi-ra tan-to sen-ti-men-to, co-me il tuo soa-ve-ac

Cm , rall. G7 ten. a tempo C (c+d) mf C con passione Dm ,
라 도 떠 날 때 가 없 도 다 - 향 기 로 운 꽃 만 발 한
cen-to che me, de-sto, fa so - gnar. Sen-ti co-me lie-ve sa-le

G7 C , C Dm , G rall.
아 름 다 운 동 산 에 서 내 게 준 그 귀 한 언 약 어 이 하 여 잊 을
dai giar-di-nio, dor d'a-ran-ci; un pro-fu-mo nonv'hae-gua-le per chi pal-pi-ta d'a-

a tempo C p (c+d') C Dm , G A♭ ,
까 - 멀 리 떠 나 간 그 대 를 나 는 홀 로 사 모 하 여
mor! E tu di-ci "Io par-to, ad-di-o!" T'al-lon ta-ni dal mio co-re

A♭ stent. Cm , mp G7 C (e+f) f C Dm ,
잊 지 못 할 이 곳 에 서 기 다 리 고 있 노 라 돌 - 아 오 라
questa ter-ra del l'a-mo-re hai la for-za di la-sciar! Ma non mi fug-gir,

G7 C , Fm Cm , G7, Cm
이 곳 을 잊 지 말 고 돌아 오 라 소 렌 토 로 - 돌아 오 라
non dar-mi piu tor-men-to Tor-naa Sur-rien - to, non far-mimo-rir!

소렌토(Surriento)는 나폴리 항 근처의 아름다운 휴양지이다. 이 곡은 1902년 나폴리의 ‘피에디그로타’ 가요제에 발표된 후 많은 호응을 얻으며 유명해진 칸초네이다.

오! 내 사랑 (Caro mio ben)

지도서 56쪽

● 학습 목표 | 꾸밈음과 악상을 바르게 표현하며 노래한다. CD 오! 내 사랑.mp3

Larghetto ♩ = 72

역사자 미상 | 조르다니 작곡

Ca-ro mio ben, cre-di-mial-men sen-za di te lan-gui-sceil cor-
오 내 사 랑 오 내 기 뼈 이 내 말 씀 믿 어 주 계 -

A
(a+b)

Il tuo fe-del so - spi rao gnor, Ces sa,cru- del,_ tan - to ri - gor! Ces-sa,cru-
한 숨짓 는 참 된 나를 - 네 너무 멀 - 시 - 말 아 - 라 한 숨짓

B
(c+d)

활동 TIP

포르타멘토는 두 음 사이를 한 음씩 끌어올리면서 연주해 보도록 지도한다.

del, tan - to ri - gor, — tan - to ri - gor! Ca - ro mio ben, cre - di-mial
는 참 된 나 를 - 멸 시 마 라 오 내 사 랑 오 내 기

men sen - za di te - lan - gui - sceil cor. Ca - ro mio ben, cre - di-mial
쁨 이 내 말 씀 - 믿 - 어 - 주 게 귀 한 그 몸 이 별 할

A'
(a'+b')

men. sen - za di te - lan - gui - sceil cor.
때 참 쓸쓸 해 - 참 쓸쓸 해

참 고 자 료

꾸밈음: 어떤 부분을 재미있게 꾸며주기 위한 표현으로, 작은 음표나 여러 가지 기호를 사용하여 그 음의 앞이나 뒤에 놓는 음표를 말한다.

긴 앞꾸밈음 짧은 앞꾸밈음 겹 앞꾸밈음 겹 뒤꾸밈음

악보 표기 소리 내기

활동 1

악곡에 사용된 꾸밈음의 소리 내는 방법을 익히고, 가락의 흐름이 자연스럽게 불러 보자.

악보 표기

밀 어 주 계 -
lan - gui sceil cor -

소리 내기

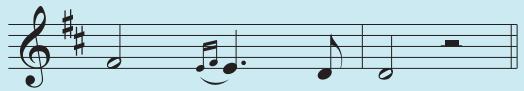
밀 - - 어 주 계 -
lan - - gui sceil cor -

귀 한 그 몸
ca - ro mio ben

귀 한 그 몸
ca - ro mio ben

참 쓸 쓸 해
lan - gui sceil cor

참 쓸 -- 쓸 해
lan gui - - sceil cor

활동 2

악보에 제시된 나타냄말의 뜻을 적어 보고, 악상을 살려 불러 보자.

기호	뜻	기호	뜻
Larghetto(라르게토)	Largo(라르고)보다 조금 빠르게	appassionato(아파시오나토)	열정적으로
rit.(리타르단도)	점점 느리게	a tempo(아 템포)	본디 빠르기로
mp (메조 피아노)	조금 여리게	mf (메조 포르테)	조금 세게
f (포르테)	세게	p (피아노)	여리게
pp (피아니시모)	매우 여리게	c (페르마타)	2~3배 늘여서 연주
	점점 세게		점점 여리게
cresc.(크레센도)		decresc.(데크레센도)	
	높이가 다른 두 음 사이를 매끄럽게 끌어올리듯이 이어서 연주함		1분간 4분음표를 72번 연주하는 빠르기
portamento(포르타멘토)			

활동 3

벨칸토 창법의 특징을 이해하고, 악곡의 느낌을 살려 원어로 불러 보자.

활동 4

성악가들이 부르는 칸초네를 감상하고, 느낌을 발표해 보자.

성악가

루치아노 파바로티

느낌

조수미

노래의 날개 위에 (Auf Flügeln des Gesanges)

 지도서 58쪽

● 학습 목표 | 아름다운 가락과 시의 조화를 느끼며 노래한다. 노래의 날개 위에.mp3

Andante tranquillo ♫ = 72

역사자 미상 | 멘델스존 작곡

노래의 날-개 위에 그대를 보내오리로 행복에 가득찬 그가 곳아향
름답고행복한꿈속의나라로 그대여함께그가자향
름다운나라로 향기로운꽃동산에이달우빛리도록밝부른데다한산
기로운낙원으로 향사랑스런꽃동산에이달우빛리도록밝부른데다한산
송들이연꽃으로 그대를반기리다 한산 송들이연꽃으로
송들이연꽃으로 그대를반기리다 한산 송들이연꽃으로
-로 그대를반기리다 아
-도 우리리를반기리다
저종려그늘아래 사랑에취하여 고요히님과
함께꿈속에잡기리 -꿈속에잡기리
라 단 꿈그속에 -

1834년 멘델스존이 독일 시인 하이네의 시에 가락을 붙여 만든 곡으로, 사랑하는 이와 함께하는 기쁨과 행복을 감미롭게 표현하였다.

활동 Tip

처음 노래할 때는 8분음표를 1박으로 하여 노래해 보고, 익숙해 지면, 점4분음표를 1박으로 하여 2박으로 노래하면서, 겹박자에 대해 이해할 수 있도록 설명한다.

음악에 (An die Musik)

지도서 60쪽

학습 목표 | 예술가곡의 특징을 이해하고, 아름답게 노래한다. CD 음악에.mp3

Moderato

이규남 역사 | 쇼버 작사 | 슈베르트 작곡

p

Du - hol de
아 름 가 뜯
누

Kunst, in wie - viel grau en Stun - den,
고 즐 거 운 예 - 술 - 이 여
고 있 는 가 락 - 인 - 지 -

mp

wo mich des
마 음 이
뉘 지 은

A
(a+b)

Le -bens wil - der Kreis_ um - strickt,
서 글 페 진 어 - 둔 - 때
가 락 인 지 몰 - 라 - 도

mf

hast du mein
고 운 가
꿈 과 같

CD 음악에.mp3

활동 Tip

독일어 발음법을 익히고, 독일어 가사를 리듬에 맞추어 읽어보도록 지도한다.

Herz — zu — war — mer Lieb' — ent — zun — den, hast mich in ei — ne —
락 — 고 — 요 히 들 — 으 — 면 — — 언 제 나 즐 — 거 —
이 — 끌 — 려 서 어 — 느 — 덧 — — 불 타 는 정 — 열 —

B
(c+d)

bess' - re Welt ent - rü - ckt, in ei - ne bess' - re Welt ent rückt!
운 맘 솟 아 나 - 내 방 황 하 는 맘 사 라 진 다
의 그 나 라로 - 이 마 - 음 - 은 갑 - 니 다

독일어 발음

(1) 자음 발음

b(브)	자음 앞과 어미일 때는(프)	ch(흐)	i, e 뒤에서는(히)
d(드)	자음 앞과 어미일 때는(트)	g(그)	어미일 때는(크) i 뒤에서는(히)
h(흐)	모음 뒤에서는 발음하지 않음	s(스)	모음 앞에서는(즈)
v(프), w(브), ds, ts, z, tz(츠), th(트), x(크스), tsch(취), sch(슈), ck(크), chs(크스)			
sp(스프)	단어 첫머리에서는(슈프)	st(스트)	단어 첫머리에서는(슈트)

(2) 모음 발음

단모음	a, e, i, o, u (아, 에, 이, 오, 우)
장모음	aa, ee, ie, oo (아, 에, 이, 오를 길게 발음)
복모음	au(아우), äu·eu(오이) ai, ay, ei, ey(아이)
변모음	ä, ö, ü ä(a의 입모양으로 e를 발음) ö(o의 입모양으로 e를 발음) ü(u의 입모양으로 i를 발음)

활동 1 작곡가와 악곡의 내용을 알아보자.

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

오스트리아 빈 태생, 낭만파 작곡가, 31년의 짧은 생애 동안 수많은 기악곡과 성악곡을 남겼다. 600곡이 넘는 가곡을 작곡하여 ‘가곡의 왕’이라 불린다.

주요 작품 | 연가곡집 “아름다운 물레방앗간의 아가씨”, “겨울 나그네”, “백조의 노래”와 교향곡 ‘미완성’, 피아노 5중주 ‘송어’ 등

악곡 내용

다장조, 4분의 4박자, 슈베르트가 20세 때인 1817년에 친구인 쇼버(Schober, F.)의 시에 곡을 붙인 유절 가곡으로, 음악에 대한 꿈과 사랑, 감사의 마음을 부드럽고 소박하게 표현하고 있다.

활동 2 예술가곡의 특징을 이해하고, 시와 가락, 반주가 아름답게 어울리는 것을 느끼며 악상을 살려 불러 보자.

예술가곡(Lied)

시의 내용을 표현하는 아름다운 가락과 곡의 분위기를 암시하고 이끌어가는 피아노 반주의 뛰어난 기법으로 시와 음악을 완전하게 결합시켜 예술적 정서를 더욱 깊게 한 가곡을 말한다. 슈베르트에 의해 창시되었고, 슈만, 브람스, 볼프 등에 의해 더욱 발전되었다. 원래 리트(Lied)란 13세기부터 나타난 여러 가지 형태의 독일 노래를 뜻했으나, 18세기경부터는 예술성이 높은 성악 독창곡을 뜻하게 되었다.

활동 3 독일어 발음을 익혀 자연스럽게 원어로 불러 보자.

A musical score in 4/4 time with a dynamic marking of **p**. The lyrics are written below the notes in Korean Romanization:

Du hol - de Kunst in wie - viel grau - en Stun - den

두 홀 - 데 쿤스트 인 비 - 펠 그라우 엔 슈忿 - 덴

활동 4 악곡의 구성 요소를 이해하고, 제재악곡의 악곡 형식을 파악해 보자.

구성 요소	형식
동기	보통 2마디로 이루어지며, 악곡 구성 요소 중 가장 작은 단위이다.
작은악절	4마디이며 동기 두 개로 이루어진다.
큰악절	8마디이며 작은악절 두 개로 이루어진다.
한도막 형식	8마디이며 큰악절 한 개로 이루어진 악곡이다.
두도막 형식	16마디이며 큰악절 두 개로 이루어진 악곡이다.
세도막 형식	24마디이며 큰악절 세 개로 이루어진 악곡이다.
작은 세도막 형식	12마디이며 작은악절 세 개로 이루어진 악곡이다.

그대를 사랑해 (Ich Liebe Dich)

지도서 62쪽

● 학습 목표 | 예술가곡의 특징을 이해하고 노래한다. CD 그대를 사랑해.mp3

Andante

비장조

박윤희 역사 | 헤로세 작사 | 베토벤 작곡

F

A
(a+b)

사랑이여우리들은아침에도저녁에도서 -
Ich lie - be dich, so wie du mich, am A - bend und am Mor - gen, noch -

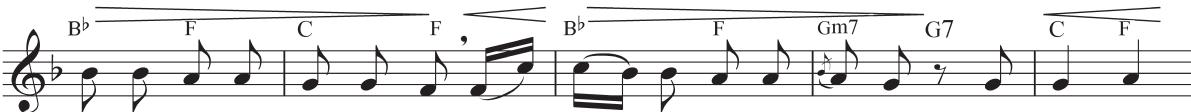

로서로근심걱정나누며살아왔네
war kein Tag, Wo du und ich nicht teil - ten un - sre - Sor - gen;

팔림음조관계인 다장조로 조바꿈

근 - 심 걱정나눌진댄 그 - 무 엇이 - 두 - 려 - 워 나
Auch - wa-ren sie für dich und mich ge - teilt leicht zu - er - tra - gen; du

의걱정을그대가그 - 대 - 가근심하면내사랑
trö - ste - test im Kum-mer mich, ich weint in dei - ne Kla-gen, in dei - ne

그대여하나님의크신은총그대에게내리시라그 -
Kla - gen. Drum_ Got - tes Se - gen ü - ber dir, du mei - nes Le - bens Freu - de, Gott -

대는나의생명나의온갖즐거움그대는나의
schüt - ze dich, er - halt' dich mir, schütz' und er - halt' uns bei - de. Gott schüt - ze dich, er -

생 - 명 나의온갖즐거움 그대는나의
halt' dich mir. schütz' und er - halt' uns bei - de, er - halt' er - halt' uns

생명온갖즐거움
bei - de, er - halt' uns bei - - de!

비금팔림음조인

F7 내림 나장조로 전조

A
(a+b')

1795년에 베토벤이 헤로세의 시 '부드러운 사랑'에 곡을 붙여 1803년에 출판하였다. 단순하고 부드러운 선율에 연인들의 송고하고 진정한 사랑을 잘 나타낸 아름다운 곡이다.

포카레카레 아나

● 학습 목표 | 오세아니아 음악의 특징을 이해하고 노래한다. CD 포카레카레 아나.mp3

Moderato

이명원 역사 | 뉴질랜드 민요

비 바 람 이 치 던 바 다
Po - ka-re-ka-re a - na

잔잔 해 - 져 - 오 면
Nga_wai o wai-a - pu _____

비 바 람 이 치 던 바 다
Po - ka-re-ka-re a - na

잔잔 해 - 져 -
Nga_wai o wai - a -

오 늘 그 대 오 시 려 나
Whi-ti a - tu koe e hi - ne

저 바 다 건 너 서
Ma-ri - no a - na e

오 면
pu _____

오 늘 그 대 오 시 려 나 저 바 다 건 너 서
Whi-ti a - tu koe e hi - ne ma - re-no a - na e

그 대 만 을
E hi - ne e

기 다 리 리
ho - ki mai ra

내 사 랑
ka mate a -

D 1. G 2. D G

영 원 히 기 다 리 리
hau _____ i te a - ro - ha e

기 다 리 리
te a - ro - ha e

악곡
해설

이 곡에는 마오리 족인 히네모아와 투타네카의 아름다운 사랑과 추억의 전설이 담겨 있다. 육지에 사는 부족 아리와 족장의 딸 히네모아와 모코이아 섬에 사는 부족 퀘스터의 아들 투타네카는 두 부족의 오랜 반목으로 자유롭게 만날 수 없었다. 하지만 목숨을 건 두 사람의 사랑은 마침내 두 부족을 화해시키고 사랑을 이뤘다는 전설에서 유래하는 아름다운 민요풍 연가이다.

● 마오리 족의 상징이자 자부심의 원천이었던 'MOKO(모코)'를 직접 페이스 페인팅 해 보자.

[학습 요소]

아프리카 음악의 특징, 케냐 민요

아프리카 노래

잠보 브와나

지도서 66쪽

● 학습 목표 | 아프리카 음악의 특징을 이해하고 노래한다. CD 잠보 브와나.mp3

Moderato

케냐 민요

G A m7 D 7 G
Jam-bo! — Jam-bo bwa-na! — ha-ba-ri ga - ni? — M - zu-ri sa-na; — Wa-

G A m7 D 7 1.G
ge - ni — Mwa-ka-ri - bi - shwa; — Ke-nya ye - tu, — Ha-ku-na ma - ta-ta — Fine

2. 독창 A m7 D 7 G
Ke-nya n - chi nzu ri — N - chi ya ma - a -

합창
ta - ta — Ha - ku - na ma - ta — ta —

A m7 D 7 G A m7 D 7
ja - bu — N-chi ya ku pen - de - za —

Ha-Ku-na ma-ta — ta — Ha-ku-na ma-ta — ta — D.C. al Fine

가사 해석

Jambo! Jambo! bwana 여러분 안녕하세요?

Habari gani 잘 지내셨나요?

Mzuri sana 저는 잘 지냅니다.

Wageni mwakaribishwa 여러분들 환영합니다.

Kenya yetu, Hakuna matata 우리 케냐는 아무 문제없어요.

Kenya nchi nzuri 케냐는 아름다운 나라

Hakuna matata 아무 문제없어요.

Nchi ya maajabu 신비로운 나라

Nchi ya Kupendeza 행복한 나라

아프리카 음악의 특징을 이해하고 원어로 불러 보자.

케냐에서 외국인 관광객 유치를 위해 부르던 노래이다. 가사의 내용이 기본적인 스와힐리 어 회화로 되어 있어 외국인들이 처음 케냐 관광을 왔을 때 쉽고 재미있게 스와힐리 어를 접할 수 있도록 하였다. 애니메이션 '라이언 킹'에도 삽입되면서 전 세계적으로 사랑받고 있다.

● 다큐멘터리 '아프리카의 눈물'을 보고 느낀 점을 적어 보자.

(예) 아프리카의 풍습과 축제, 음악과 함께 지구온난화 등의 극심한 환경 변화로 인해 아프리카와 아프리카 사람들, 동물들이 받는 고통이 느껴 진다 등

더 알아보기 잠보

잠보는 1982년 케냐의 뎅 머쉬룸(Them Mushroom)밴드에 의해 처음 알려졌으며 후에 사파리 사운드 밴드(Safari Sound Band) 등의 여러 가수들에 의해 <잠보 잠보>, <하쿠나 마타타>라는 제목으로 노래 불리기도 했다.

아 목동아

● 학습 목표 | 아일랜드 음악의 특징을 이해하고 노래한다. CD 아 목동아.mp3

현제명 역사 | 아일랜드 민요

Andante

아 목 동 들 의 피 리 소 리 들 - 은 산 골 짹 마 다 울 려 나 오
Would God I were the ten-der ap-ple blos-som That floats and falls from off the twis-ten

고 - - - 여 름 은 가 고 꽃 은 떨 어 지 - 니 너 도 가
bough, - - - To lie and faint with-in your silk-en bos - om, with-in your

고 또 나 도 가 야 지 저 목 장 에 는 여 름 철 이
silk-en bos-om as that does now! Or world I were a lit - tle bur-nish'd

오 - 고 산 골 짹 마 다 눈 이 덮 여 도 - - - 나 행 상
ap - ple for you to pluck me, glid-ing by so cold. - - - while sun and

오 래 여 기 살 - 리 - 라 아 목 동 아 - 목 동 아 내 사 랑 아 -
shade your robe of lawn will dap - ple, your robe of lawn. - and your hair'sa Spun - gold. -

아일랜드 민요의 특징을 이해하고 불러 보자.

활동 Tip

● 다양하게 연주되는 '아 목동아'와 이 노래를 바탕으로 만들어진 'You raise me up'을 감상해 보고 느낌을 발표해 본다.

악곡
해설

19세기 중엽부터 아일랜드 북부의 런던데리 주에서 불리던 'London Derry Air'가 원곡으로, '당신의 가슴을 장식하는 능금 꽂이 되고 싶다.'는 사랑의 노래였다. 1913년 영국의 프레데릭 에드워드 웨드리가 'Danny Boy'라는 제목으로 새로운 가사를 붙이고, 아일랜드 출신의 명테너 가수 존 맥코맥이 불러 대중적으로 인기 있는 곡이 되었다.

- 대중 가수들이 부른 '아 목동아'를 듣고 느낌을 발표해 보자.
예) 소녀시대, 아이유 등

더 알아보기 | '아 목동아'의 음악적 특징

영국령이었던 북부 아일랜드의 전쟁의 아픔을 담고 있는 노래이다. 처음에는 서정적으로 부르다가 중간 부분에서 점점 커지면서 클라이맥스를 지난다. 다시 처음으로 돌아가 반복하며 조금씩 느려지고 작아지면서 조용하게 끝난다.

● 학습 목표 | 프랑스 음악의 특징을 이해하고 노래한다. CD 상젤리제.mp3

Allegretto

박홍진 역사 | 드라노에 작사 | 디건 작곡 | 프랑스 민요

거 리 를 - 결 으 며 - 가 벤 운 - 맘 으 로 - 누 군 는 가 를 만 날 수 - 있 함
랑 스 린 - 그 대 에 - 게 말 - 을 - 결 으 며 - 오 군 는 만 큼 만 날 수 - 있 함
Je m'ba- la dais__ sur l'a ve nue__ Le coeurou vert-á lin con nu__ J'a vais en vie de dire bon jour A
por- te gui__ et ce fut toi__ Je tâi dit n'im por-te guoi__ Il suf fi sait de te par ler Pour

는 이 거 리 - 사 께 결 자 고 - 오 샹 젤 리 제 -
n'im por-te gui__ N'im t'ap pri voi ser__ Aux Champs É- ly sées__

오 샹 젤 리 제 - 언 제 나 - 뤌 - 가 -
Aux Champs É- ly sées__ Au so - leil, — sous la pluie__

멋 - 진 - 일 - 이 - 당 신 을 기 다 려 - 오 샹 젤 리 제 -
À mi di__ ou á mi__ nuit Il y'a tout c'que vous vou lez Aux Champs É- ly sées__

악곡의 역사적 배경을 모둠별로 조사하여 발표해 보자.

(예) 영국령이었던 북부 아일랜드의 전쟁의 아픔을 담고 있는 노래이다. 처음에는 서정적으로 부르다가 중간 부분에서 점점 커지면서 클라이맥스를 지 난다. 다시 처음으로 돌아가 반복하며 조금씩 느려지고 작아지면서 조용하게 끝난다. 과거에는 들판과 습지에 불과하던 이 지역이 거리로 정비된 것은 17세기 초의 일이다. 왕비 마리 드 메디시스(Marie de Médicis)가 '여왕의 산책길'인 텔루리 정원에서 이어지는 센 강을 따라 걷는 산책 길을 조성하면서 상젤리제 거리의 역사가 시작되었다. 그 후 베르사유 궁전의 정원 조성으로 유명해진 르 노트르가 가로수를 심고 로터리 등을 만들 어 보행 도로로 확장했다. 이후고 이 아름다운 가로수 거리는 그리스 신화에서 낙원이라는 의미의 '엘리제'를 따서 상젤리제(엘리제)의 들판이라는 의미라고 불리게 되었다. 화려하고 우아한 왕비의 산책로는 화려한 소핑과 식도락 구역으로 변모해 수많은 사람들을 불러 모으다. 플라타너스와 마로니에 나무가 우거진 전체 길이 약 2km, 폭 약 70m의 거리는 르 노트르가 설계한 로터리 '롱 푸앵 데 상젤리제'를 경계로 동서가 대비를 이루 는 독특한 경관을 보여 준다.

런던의 거리를 노래한 영국 노래 'Waterloo Road' 멜로디에 피에르 드라노에가 프랑스 어 가사를 붙이면서 장소를 파리의 상젤리제 거리로 바꾼 노래로, 1960년에 조 디생이 불러 널리 알려졌다. 상젤리제는 젊은 남녀가 즐겨 거느는 낭만적인 거리의 이름이다.

● 논과 밭이었던 17세기 초부터 지금의 모습으로 변모하기까지 상젤리제 거리의 역사를 조사하여 발표해 보자.

(예) 런던의 거리를 노래한 영국 노래 'Waterloo Road' 멜로디에 '피에르 드라노에'가 프랑스어 가사를 붙이면서 장소를 파리의 상젤리제 거리로 바꾼 노래로, 1960년에 '조 디생'이 불러 크게 알려졌다.

● 학습 목표 | 인도네시아 음악의 특징을 이해하고 노래한다. CD 첨밀밀.mp3

$\text{♩} = 120$

독고현 역사 | 인도네시아 민요

F
달 - 한 그 대 고 운 미 소
甜 蜜 蜜 你 笑 得 甜 蜜 蜜

C
봄 바 람 에 피 어 나 는 꽃 봉 오 리 쳐 -
好 像 花 儿 开 在 春 风 里 开 在 春 风 -

C7
럼 보 았 올 까 익 숙 한 그 대 의 미 소
里 里 见 过 你 你 的 笑 容 这 样 熟 里

F
가 아 생 각 이 났 네 Fine
悉 我 一 时 想 不 起

F C F
아 꿈 속 의 그 대 여 -
啊 在 梦 的 大 里 -

B
부 드 러 운 그 의 미 소 는 정 말 이 지 달 움 했 었
梦 里 梦 里 见 过 你 甜 甜 蜜 - 笑 得 多 甜

F C F7
네 그 대 그 대 꿈 에 서 본 당 신 D.S.
蜜 是 你 是 你 梦 见 的 就 是 你

활동 영화 “첨밀밀”에서 제재곡이 사용된 부분을 찾아 감상해 보자.

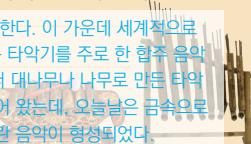

악곡
해설

인도네시아 민요에 중국어 가사를 붙여 대만 출신 여가수 덩리쥔이 노래한 곡으로 홍콩 영화 “첨밀밀”(1996)에 삽입되어 크게 인기를 얻었으며, 우리나라와 일본에서도 널리 불리고 있다.

● 인도네시아의 전통 악기를 조사하여 발표해 보자.

④ 인도네시아 음악을 발리 음악이라고 한다. 이 가운데 세계적으로 유명한 것은 가믈란(Gamelan)이라는 타악기를 주로 한 협주 음악이다. 인도네시아에서는 원시시대부터 대나무나 나무로 만든 타악기가 일상생활과 불가분의 관계를 맺어 왔는데, 오늘날은 금속으로 바뀌어 금속악기를 중심으로 한 가믈란 음악이 형성되었다.

사론

앙클룽

엘 콘도르 파사

● 학습 목표 | 페루 음악의 특징을 이해하고 노래한다. CD 엘 콘도르 파사.mp3

Slowly

p Dm F

달팽이 보다 는 참 새 - 가 되겠 어 할 수
I'd rather be a spar-row than a snail. Yes I would. If I

F Dm

만 있다면 그 렐거 야 음 - - - 못 보다 는 망치 가 되겠
could. I sure-ly would. Hm I'd rather be a ham-mer than a

F

어 되겠 어 할 수 만 - - - 있다면 그 렐거 야 음
nail. Yes I would. If I on-ly could. I sure-ly would. Hm

Dm B[♭] F

- - - 멀리 차라리 멀리 항 해를 떠나는 백조처
A-way. I'd rath-er snail a way Likea swan that's here and

F B[♭]

럼 땅 위 의인 간은 결국 가장 슬픈 그 소식
gone. A man gets tiedup to the ground. He gives the world it's saddest sound

F Dm F

을 세상에 준다네 - 도심의 거리보다는 숲 이 되겠 어 할수 있다면 - 그렇게
sound it's saddest sound. I'd rath-er be a forest than a street Yes I would. If I could. Isure-ly

Dm F

하겠 어 - 발 아 래 흙 을 느끼 고 싶 어 그 렇
would. I'd rath-er feel the earth be-neath my feet. Yes I

F

게 할 수 만 있 다면 그 렇 게 되 게 하겠 어
would. If I on-ly could. I sure-ly would.

페루 민요의 특징을 이해하고 불러 보자.

사이먼과 가평클의 노래로 유명해진 이 곡은 페루가 에스파냐 지배하에 있던 1780년대 대규모 농민 반란과 그 중심에 있었던 '호세 가브리엘 콘도르칸키'의 이야기를 다룬 오페레타 "콘도르칸키"(1913)의 주제곡이다. 콘도르라는 말은 무엇에도 얹매이지 않는 자유를 의미하며, 콘도르 새는 죽은 영웅이 부활한 신성한 새를 상징한다.

● '엘 콘도르 파사'를 통해 알게 된 라틴아메리카의 역사를 발 표해 보자.

(예) 라틴아메리카의 고대 문명은 친환경적 발전하였는데, 대표적으로 아즈텍, 마야, 잉카 문명을 꼽을 수 있다. 1532년 에스파냐의 침입으로 비극적인 최후를 맞게 된다. 200년이 흐른 후 에스파냐의 오만함에 반란이 속출하였고, 1780년 콘도르칸키라는 사람을 중심으로 폭동이 일어났지만 1781년 에스파냐 군대에 체포되어 죽음을 맞이하게 된다. 지금도 안데스의 인디오들은 위대한 순국한 용사의 영혼이 한 마리의 콘도르가 되어 잉카의 후예들을 지키고 있다고 믿고 있다.

배움 넓히기

가곡이란?

운율을 지닌 언어에 가락, 박자, 음정, 리듬, 감정이 융합되어 시의 내용을 아름답게 소리로 표현하는 것으로, 시와 음악의 만남이라고 할 수 있다. 인간은 자신의 목소리로 생각과 감정을 표현한다. 아름다운 가곡을 많이 불러 보고 감상하면 감성이 풍부해지고 삶을 더욱 풍요롭게 만들 수 있다.

- 1 자신이 잘 부를 수 있는 노래의 제목과 그 노래의 내용이나 가사를 적어 보자.

- 2 앞에서 배운 예술가곡 중 자신 있는 곡을 친구 앞에서 불러 보고, 서로 이야기해 보자.

좋은 점	
노력해야 할 점	

- 3 친구들에게 들려주고 싶은 예술가곡을 추천하고 함께 감상해 보자.

제목	작곡가	느낀 점

- 4 모둠을 나누어 각 나라를 대표하는 노래와 문화적 특징을 조사하여 미니 북을 만들고 전시해 보자.

나라	제목	작곡가	악곡의 특징	음식	기타

5 모둠별로 세계 민요를 조사하고, 그 민요의 내용에 맞는 상황극을 만들어 소개해 보자.

민요	국가	상황극 내용
초원정가	중국	유목 생활을 하는 목자들이 사랑하는 연인에게 보내는 사랑 노래를 표현한다.
소란부시	일본	어부들이 청어를 낚기 위해 힘을 모아 그물을 끌어올리는 모습을 표현한다.
줌갈리	이스라엘	사람들과 즐겁게 일터로 떠나는 모습을 표현한다('줌갈리'는 '일하려 가세'라는 뜻).
수건 돌려라	중국	둥글게 모여 앉아 술래가 수건을 들고 둑근 원을 따라 달리는 모습을 표현한다.

6 음악과 관련된 여러 가지 생각이나 정의를 찾아보고, 자신의 생활 속에서 음악은 어떤 의미를 갖는지 적어 보자.

- 음악은 사람의 온갖 잡념을 깨끗이 씻어 주는 위력을 가지고 있다. -바흐
- 음악이야말로 모든 예지나 철학보다도 높은 계시다. 영혼이 깨끗한 자만이 음악을 창조할 수 있다. -베토벤
- 음악은 모두 창조다. 그것은 우리의 삶 속에서 가장 신비하고, 우리 마음을 가장 깊이 움직이는 것 중 하나이다. -번스타인
- 음악은 나의 생명이며, 나는 연주하기 위해서 살고 있다. - 루이 암스트롱
- 영혼 속에 음악을 지닌 사람이 가장 아름다운 것을 사랑하게 된다. -플라톤
- 시를 읽음으로써 바른 마음이 일어나고, 예의를 지킴으로써 몸을 세우며, 음악을 들음으로써 인격을 완성한다. -공자
- 음악이란 말로 표현할 수 없는, 그렇다고 침묵할 수 없는 것을 표현하는 것이다. -빅토르 위고

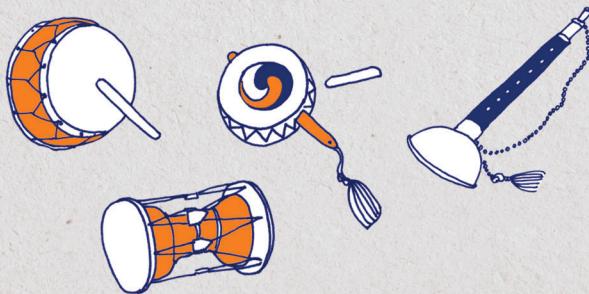
음악이 갖는 의미	
내가 좋아하는 음악	
음악을 제일 듣고 싶을 때	
연주해 본 악기	
음악을 잘하기 위한 방법	

7 평가

평가 요소	평가 기준	성취 수준		
		우수	보통	노력
기초 기능	자연스러운 발성으로 아름답게 소리를 표현하였나요?			
	리듬과 박자가 정확하고 바른 음정으로 노래하였나요?			
생활화	악상 기호를 비롯한 음악적 요소를 잘 살려 노래하였나요?			
	바른 자세로 노랫말에 담긴 감정을 적극적으로 전달하였나요?			
태도	음악을 즐기고 적극적으로 노래하며 흥미를 느꼈나요?			
	노래의 가사를 외워서 부르려고 노력하였나요?			

02

국악과 지구촌의 만남 세계 속의 국악

아리랑의 발자취	1차시	52쪽
진도 아리랑	1차시	54쪽
강원도 아리랑	1차시	55쪽
경복궁타령	1차시	56쪽
뱃노래	0.5차시	57쪽
신고산타령	0.5차시	58쪽
오돌또기	2차시	59쪽
동창이 밟았느냐(우조 초수대엽)	1차시	60쪽
수제천	1차시	61쪽
영산회상	0.5차시	62쪽
종묘 제례악	1차시	63쪽
우리나라 음악사 이야기	1차시	64쪽
배움 넓히기	1차시	68쪽

민요, 창작 국악, 기악곡, 관현악곡 등 여러 악곡을 배우며
국악을 체험해 보자. 문화 공동체의 일원으로서 우리 음악의 가치를 알고,
더 나아가 이를 계승·발전시켜 세계에 알릴 수 있는 역량을 키워 보자.

배움 열기 + 세계 속의 국악

* 우리나라 기악곡의 종류

제례악

궁중에서 제사를 지낼 때 연주하는 음악으로, ‘종묘 제례악’과 ‘문묘 제례악’ 등이 있다.

연례악

궁중 연회 등에서 연주하는 음악으로, ‘수제천’, ‘여민락’ 등이 있다.

군례악

임금의 행차나 군대의 개선 등에 연주되던 음악으로, ‘대취타’가 있다.

산조

기악 독주곡으로 장구 반주가 따르며, ‘가야금 산조’, ‘거문고 산조’, ‘대금 산조’, ‘해금 산조’, ‘피리 산조’ 등이 있다.

시나위

무악에서 파생된 기악 합주곡으로, 일정한 장단의 틀 안에서 즉흥적으로 자유롭게 연주한다.

제례악

연례악

군례악

* 우리나라 성악곡의 종류

시조

시조시를 음악적인 틀에 넣어 부르는 성악곡으로, 주로 선비들이 부르던 음악이다. 초장, 중장, 종장의 3장 형식이며, 평시조, 지름시조, 사설시조 등이 있다.

가곡

전문 음악가인 가객이 시조시를 관현악 반주에 맞추어 노래하는 5장 형식의 전통 성악곡으로, 남창, 여창, 남녀창이 있다.

판소리

긴 이야기를 노래하는 창자가 북장단에 맞추어 소리, 아니리, 발림으로 표현하며, 현재 춘향가, 심청가, 흥보가, 수궁가, 적벽가의 다섯 마당이 전해진다.

민요

입에서 입으로 구전되어 전해 오는 전통적인 노래로, 생활의 슬픔과 기쁨 등 삶의 희로애락이 담겨 있다.

가사

전문 음악가인 가객이 비교적 긴 사설을 노래하는 전통 성악곡으로, 현재 12가사가 전해진다.

잡가

전문 소리꾼이 가사와 곡조가 일정하고 길이가 긴 사설을 노래하는 것으로, 잡가의 ‘잡’은 정가를 제외한 모든 음악을 뜻한다.

범파

절에서 재를 올릴 때 부르는 노래이다.

시조

판소리

범파

민요는 서민들의 애환과 생활 모습이 표현되고, 구전되어 내려오는 전통적인 소박한 노래이다. 우리나라 민요는 노동과 놀이에 관한 노래가 많으며, 메기고 받는 형태로 많이 불린다. 민요는 각 고장의 사투리나 억양과 밀접하게 관련되어 있으며, 지역 특유의 가락으로 표현된다.

향토 민요

어느 국한된 지방에서 불리는 민요로, 사설이나 가락이 극히 소박하고 향토적이다. 전문 소리꾼이 아닌 일반인들이 만들어 부르며 곡조나 사설이 즉흥적인 것이 특징으로, 주로 노동요가 많다.

통속 민요

각 지방의 민요가 지역성의 한계를 벗어나 여러 지역에서 불리고 유행하는 민요로, 전문 소리꾼들에 의해 유포되어 유행된 경우가 많다.

서도 민요

지역 황해도, 평안도

음계 수심가토리

특징 으뜸음에서 5도 위의 음을 떨어주며 애수적이고 감상적이다.

대표곡 수심가, 배따라기, 몽금포타령, 해주 아리랑, 싸름 등이 있다.

경기 민요

지역 서울, 경기도, 충청도 북부

음계 경토리

특징 감정 표현이 경쾌하고 가락이 단순하며 부드럽고 서정적이다.

대표곡 풍년가, 아리랑, 경복궁타령, 군밤타령, 도라지타령 등이 있다.

남도 민요

지역 전라도, 충청도 일부

음계 육자배기토리

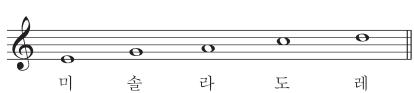
특징 격렬하게 떠는 소리와 꺾는 소리, 평으로 내는 소리를 사용하여 표현이 구성지고 극적이다.

대표곡 육자배기, 새타령, 농부가, 진도 아리랑, 강강술래 등이 있다.

동부 민요

지역 강원도, 함경도, 경상도 일부

음계 메나리토리

특징 강원도, 함경도 민요는 대체로 애원조의 노래가 많으며, 높은 음에서 점점 아래로 내려오는 선율의 구조가 많다. 경상도는 빠른 장단과 경쾌하고 강한 억양을 가진다.

대표곡 신고산타령, 한오백년, 강원도 아리랑, 옹해야, 쾌지나 칭칭 나네, 밀양 아리랑 등이 있다.

제주 민요

지역 제주도

특징 제주 특유의 사투리 영향을 받아 이국적인 느낌이 나며, 어업에 관한 노래가 많다.

대표곡 오돌또기, 멀치 후리는 소리, 너영나영, 이야홍타령 등이 있다.

● 학습 목표 | 아리랑의 유래와 특징을 안다.

아리랑은 여러 지역의 다양한 삶 속에서 나타나는 슬픔과 기쁨 등 가슴 속에 품은 한을 선율에 붙여 불렀던 노래로, 민족의 동질성을 지탱해 주었다. 아리랑은 단순한 민요의 의미를 넘어서 역사적·문화적·예술적 의미를 지니며, 서민들의 애환을 대변해 준다.

유네스코는 아리랑을 유네스코 인류무형유산에 등재하면서 아리랑의 문화적 가치를 '다양한 사회적 맥락 속에서 지속적으로 재창조되며, 공동체의 정체성의 징표이자 사회적 단결을 제고하는 역할을 하는 등 아리랑은 대단한 다양성을 내포하고 있다.'고 평가했다. 아리랑은 후렴구가 "아리랑, 아리랑, 아라리요"로 끝나는 노래를 모두 포함한다.

활동 ①

아리랑의 유래와 역사적 배경을 모둠별로 조사하여 발표해 보자.

경기 민요 | 국립국악원 악보

아리랑

CD 아리랑.mp3

밀양 아리랑

CD 밀양 아리랑.mp3

해주 아리랑

CD 해주 아리랑.mp3

정선 아리랑

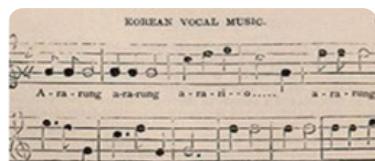
CD 정선 아리랑.mp3

광복군 아리랑

CD 광복군 아리랑.mp3

미국 선교사 헐버트가 최초로
서양 악보로 옮긴 '자진 아리랑'

• 헐버트(1863~1949)

1886년 조선 정부의 초청 교사로 내한하여 육영공원 교사로
5년간 봉직하다가 1892년 귀국한 후, 1893년 다시 내한하여
1895년 명성 황후 시해 사건 직후 고종의 경호를 담당하였다.

'자진 아리랑'이 새겨진 문경새재 비석

활동 2

아리랑을 주제로 한 악곡을 찾아 감상하고 느낌을 발표해 보자.

악곡	느낀 점
관현악 '아리랑 환상곡' (최성환 작곡)	
아리랑 랩소디 (이지수 작곡)	

♪감상곡**활동 3**

'아리랑'과 '홀로 아리랑'을 함께 불러 보자. [CD 아리랑과 홀로 아리랑.mp3](#)

모데 ①

아 리 랑 - 아 리 랑 - 아 라 - 리 - 요

저 - 멀 리 동 해 바 다 외 로 - 운 - 섬

아 리 랑 - 고 - 개 - 로 - 넘 어 간 다 - -

오 - 늘 도 거 센 바 람 불 어 오 겠 - 지 - -

나 를 버 리 고 가 시 는 님 - 은

조 그 만 얼 굴 로 바 람 - 맞 - 으 니

십 리 도 - 못 - 가 - 서 - 발 병 난 다

독 도 야 간 밤 에 잘 - 잤 느 냐

모데 ②

활동 4

아리랑을 보존하고 계승·발전할 수 있는 방안을 생각하고 토의해 보자.

개인적 방안	국가적 방안

더 알아보기 강원도 아리랑

1940년 전후 일제 강점기 때 만주 등지에서 독립 운동을 하던 독립군들이 군가로 부르던 노래로 '밀양 아리랑'의 선율에 가사만 바꾸어 불려진 노래이다.

▣ 학습 목표 | 남도(전라도) 민요의 특징을 살려 노래한다. CD 진도 아리랑.mp3

남도 민요의 특징은 떠는소리, 꺾는소리, 평으로 내는 소리의 육자배기토리로 구성되어 있다.

남도(전라도) 민요 | 국립국악원 악보

세마치장단

받는 소리

• 떠는음: 굽게 떨어준다.
• 꺾는음: 본래 음보다 높이 낸 다음 꺾어서 소리낸다.

• 떠는음: 굽게 떨어준다.

메기는 소리

문 - 경 새 재 - 는 웬 고 - - 간 가

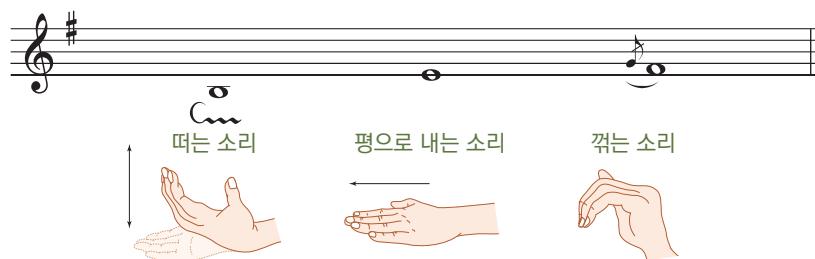
구부 야 아 구부 구부 야 눈 - 물 이 - 로 다

*장단은 세마치장단이지만 조금 느리게 부를 때는 중모리장단에 맞추어 부르기도 한다.

더 알아보기 진도 아리랑

'진도 아리랑'은 진도 지방을 중심으로 전라남도 일원에서 유희요로 즐겨 불리며, 세마치장단에 맞춰 부르는데, 중모리 장단에 맞춰 부르기도 한다.

활동 ① 육자배기토리의 시김새를 알아보자.

육자배기토리: 남도 지방의 음악적 특징으로 굽게 떨어서 내는 떠는 소리, 평으로 내는 소리, 꺾는 소리를 사용하여 구성지게 부른다.

활동 ② 육자배기토리의 시김새를 살려 불러 보자.

활동 Tip 영화 '서편제'에서 '진도 아리랑'을 부르는 장면을 감상해보고, 빠르기의 변화에 따른 분위기에 대해 이야기해보도록 지도한다.

● 학습 목표 | 동부(강원도) 민요의 특징을 살려 노래한다. CD 강원도 아리랑.mp3

엇모리장단

동부(강원도) 민요 | 국립국악원 악보

메기는 소리

동부 민요의 특징인 메나리토리가 잘 나타나는 부분이다.

흘러내리는 소리

받는 소리

활동 1 메나리토리를 알고 시김새를 살려 불러 보자.

메나리토리 동부 민요의 음악에 사용되는 음계(미, 솔, 라, 도, 레)로, '솔'은 주로 내려가는 가락에 사용된다.

- 강원도·함경도·경상도 민요(동부 민요)에 나타나는 토리로 구성음은 '미·라·도'를 중심음으로 하고, '솔', '레'음은 경과음이나 장식음으로 주로 사용한다.

활동 2 엇모리장단을 익히고 말불임새를 연습해 보자.

10/8

아	주	까	리	동	백	아
○	-	○	○	-	○	
덩	덕	쿵	쿵	덕	쿵	

3소박 2소박 3소박 2소박

*3소박과 2소박이 함께 쓰인다.

더 알아보기 강원도 아리랑

'강원도 아리랑'의 구성음은 '미, 솔, 라, 도, 레'로 구성되어 있으며, 3소박과 2소박이 섞여 있는 혼합 박자로 엇모리장단을 사용하며, 내려가는 가락에 '라-솔-미'를 빠르게 흘러내려서 소리 내며, '레'를 꺾어주는 시김새를 사용한다.

| 학습 요소 |
경토리, 자진타령장단, 노동요

경복궁타령

1차시

지도서 84쪽

▣ 학습 목표 | 경기 민요의 특징을 살려 노래한다. CD 경복궁타령.mp3

자진타령장단

받는 소리

메기는 소리

남 문 을 열 고 -

남문: 경복궁 '남문'은 오늘날 광화문이며, 궁성이 정문이다.

파 르 - 를 치 니 - 계 명 - 산 천 이 밝 아 - 온 - 다

받는 소리

에 - 에 - 해 야 -

에 - 해 야 -

에 에 - - 해 야 - 얼 렐 렐 거 리 고 방 아 - 로 - - 다

파루 조선시대에 통행금지 해제를 위해 종을 치던 일. 계명산천 닦아 울어 날이 밝아올 무렵의 자연.

더 알아보기 | **벳노래의 특징**

경기 민요에 나타나는 토리로 구성은 '솔·라·도·레·미'의 5음계를 사용하며 말불임새가 독특하고, 선율의 굴곡이 유연하면서도 장식음이 많다.

〈경토리〉

경기 민요에 나타나는 토리로 구성음은 솔·라·시·도·레·미의 수음음계를 사용한다.

활동 1 자진타령장단에 맞춰 불러 보자.

기본 장단

12/8

(>)

덩 덩 덩 덕

변형 장단

12/8

(>)

덩 덩 덩 덕 쿵 덕

활동 2 '경복궁타령'의 역사적 배경을 조사하여 발표해 보자.

④ 조선 말기에는 흥선 대원군이 통치 체제 재정비 왕권을 강화하려 하였다. 그 중 하나로 임진왜란 때 불타버린 경복궁을 중건함으로써 왕실의 권위와 위엄을 되찾으려 하였다. 이를 위해 강제로 모금을 하고 보역을 하여 양반과 백성의 원성이 높았으나, 이를 극복하여 흥겨운 민요로 승화한 노래이다.

더 알아보기 | **노동요(일노래)**

노동요란 공동체 의식을 높에 일의 능률을 높이고, 일을 즐겁게 하기 위하여 부르는 노래이다.

학습 목표 | 동부(경상도) 민요의 특징을 살려 노래한다. CD 뱃노래.mp3

굿거리장단

동부(경상도) 민요 | 허화병 편곡 | 국립국악원 악보

mf 받는 소리

경상도 민요는 빠른 장단과 경쾌하고 강한 억양이 특징이다.

더 알아보기 **뱃노래의 특징**

동부 민요의 경상도 지역의 어부들이 부르는 노동노 중 하나로 바다 위를 힘차게 노를 저어가는 어부들의 흥과 고단함이 가사에 담겨있다. 구성음은 '미·솔·라·도·레'의 매나리토리로 구성되어 있으며, 종지음은 '라'이며 하행하는 가락에는 '솔'음이 나타난다.

활동 1 굿거리 기본 장단과 변형 장단을 익혀 보자.

기본 장단

○	-	○	-	○	-	○	-
덩	기덕	쿵	다무벼	쿵	기덕	쿵	다무벼

변형 장단

○	-	○	-	○	-	○	-
덩	덕	쿵	덕	쿵	덕	쿵	덕

활동 2 가사에 맞게 신체 표현을 하며 불러 보자.

활동 TIP 뱃노래를 주제로 창작된 기악곡을 찾아 감상하고 비교해 볼 수 있도록 지도한다.

예) 원일 작곡의 '신뱃놀이' 중 제3악장 '뱃노래'는 느린 굿거리장단으로 동부 민요 '뱃노래'가 연주되고 장단이 점점 빨라지며 미래를 향해 나아가는 청년들의 힘찬 기상을 느낄 수 있다.

 학습 목표 | 동부(함경도) 민요의 특징을 살려 노래한다. 신고산타령.mp3

자진타령장단

동부(함경도) 미요 | 국립국악원 악보

메기는 소리

가을바람 소슬하다 낙엽이 우설수크 수러 지졌고 - - 요 - -
귀뚜라미 - - 술피울어 고향 - 생각이나 누나 - -
받는 소리
어랑 어랑 어허야 어허 야 - - 더허 야
그리운내고향이로 - 다 - - - -

*신고산은 서울과 원산을 잇는 경원선의 역 부근 마을 이름이다. 원래 고산이라는 마을이 있었는데 철도가 생기고 역이 들어서면서 옛날 고산은 구고산이 되고 역이 들어선 곳이 신고산이 되었다.

활동 1 동부 민요 중 합경도 지방 민요의 특징을 살려 불러 보자.

The musical score consists of two measures. The first measure shows the lyrics '귀 뜨 라' with a green box highlighting the note '미'. The second measure shows the lyrics '어 허 야' with a green box highlighting the note '야'. The music is in 12/8 time.

*흘러내리는 가락을 자연스럽게 표현.

더 알아보기 신고산 타령

신고산타령은 ‘어랑 어랑 어하야’의 후렴구를 따라 ‘어랑타령’이라고도 하며, 구성지고 소박한 향토색을 풍기는 민요로 1900년대의 개화기의 노래라 할 수 있다. ‘삼수’, ‘깁산’은 함경도 지방에 있는 지명이다. 성음은 ‘미-솔-라-도-레’로 되어 있으며 이 노래가 메나리토리의 특성을 보이는 부분은 내려가는 가락에 ‘라-솔-미’를 빠르게 흘러내리는 시김새를 사용하고 있는 것과 높은 음에서 시작하여 차례로 내려오는 것이다.

활동 2 장단에 유의하여 불러 보자.

A musical score for a single instrument, likely a woodwind or brass instrument. The score consists of two staves. The top staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature. It features a series of eighth-note patterns: a pair of eighth notes followed by a quarter note, then a pair of eighth notes followed by a quarter note with a fermata, then another pair of eighth notes followed by a quarter note. The bottom staff begins with a bass clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature. It contains a series of eighth-note patterns: a pair of eighth notes followed by a quarter note, then a pair of eighth notes followed by a quarter note with a fermata, then another pair of eighth notes followed by a quarter note.

가	을	바	람	소	슬	하	니
○	○	○	○	○	○	○	—

낙	엽	이	우	수	수	지	고	-	요	-	-
(O)			(O)			(O)			(O)		

● 학습 목표 | 제주 민요의 특징을 살려 노래한다. CD 오돌또기.mp3

굿거리장단

- 제주 민요의 특징은 생활 속의 도구를 반주 악기로 사용하며, 어업과 관련된 제주 민요 | 국립국악원 악보 노래가 많다.

메기는 소리

오 돌 - 또 - - - 기 저 - 기 춘 향 - 나 - 온 - 다

탈 - 도 밝 - - - 고 내 가 머 리로 갈 - 까 나

받는 소리

등 그 대 당 실 등 그 대 당 실 여 - 도 당 실 연 자 - 벼 리 고

달 - 도 밝 - - - 고 내 가 머 리로 갈 - 까 나

*오돌또기는 여흥을 즐길 때 불렀던 '유희요'이다. 오돌또기의 사설에는 한라산, 서귀포 해녀, 산포조어, 성산일출, 사봉낙조 등 제주도의 아름다운 자연 경치가 등장한다.

활동 1 제주 민요의 특징과 종류를 알아보자.

더 알아보기 제주 민요의 특징

제주 민요의 특징은 생활 속의 도구를 반주 악기로 사용하며, 어업과 관련된 노래가 많다.

민요	특징	종류
오돌또기	생활 속의 도구를 반주 악기로 사용하였다. 예) 물허벽, 태악 등	놀며 부르는 소리
고기잡이 소리	멸치 후리는 소리, 해녀 노젓는 소리	고기잡이 소리
농사짓기 소리	흙병에 부수는 소리, 겹질매는 소리	농사짓기 소리

활동 2 제주 민요의 특징을 살려 불러 보자.

오 돌 - 또 - - - 기 저 - 기 춘 향 - 나 - 온 - 다

살짝 굴려 부드럽게 부른다. 뛰어가기 음정에 유의한다.

더 알아보기 오돌또기의 특징

'오돌또기'는 메기는 소리 4장단과 받는 소리 4장단의 선후창 형식으로 부르며 앞뒤 소리가 균형이 잡힌 장절 형식(章節形式)으로 여흥을 즐길 때 불렀던 '유희요'다. 구성 음은 5음으로 경기 민요의 음구성과 같지만, 음의 기능 발성법 등에는 차이가 있다. 제주도에서는 부녀자들이 이런 저런 노래를 부를 때 악기보다는 물독인 '허벽'을 두들기거나 물벼가지인 '태악'을 물 위에 띄워놓고, 나뭇가지로 친다.

지도서 90쪽

학습 목표 | 가곡의 특징을 이해하고 감상한다. CD 동창이 밟았느냐(우조 초수대엽).mp3

남구만 작시

가사 동창
부르기 동차 - 아 - - 앙 이 - 이 - - - - 이 - - - - - - - - 이 - - - -

밝 바 알 가 - 아 - - 아 - - - 아 - 아 - - 아 - - 았 았 는 -

<후략>

나 으 - - - - 나 - 아 - - - -

여 알아보기 동창이 밟았느냐(우조 초수대엽)의 특징

동창이 밟았느냐는 가곡 중 처음 부르는 곡으로 '초수대엽'이라고도 한다. '초수대엽은 곡의 순서를 의미할 때는 초수(初數)로 첫 번째 곡을 의미하며, 일부에서는 빠르기를 나타내는 식(數)으로 사용하여 '식대엽'이라고도 한다. 곡은 시조시를 가사로 하여 관현악 반주에 맞추어 부르는 우리나라 전통음악이다. 형식은 5장으로 전주곡인 대여음과 간주곡인 중여음을 넣어서 대여음, 초장, 2장, 3장, 중여음, 4장, 5장순으로 연주한다. 남창, 여창, 남녀창의 세 가지 유형이 있으며, 예술성과 가치를 인정받아 유네스코 인류무형유산으로 등재되었다.

활동 1 노래와 관현악 반주의 어울림을 느끼며 감상해 보자.

활동 2 시조과 가곡을 비교하여 빈칸을 적어 보자.

구분	시 조	가 곡
내용	조선 시대 후기에 발생한 음악으로, 시조시를 가사로 일정한 가락에 얹어 부르는 노래이다.	전문 소리꾼이 시조시를 가사로 하여 다양한 가락에 얹어 부르던 노래로, 남창, 여창, 남녀창으로 나눈다. 예술성과 가치를 인정받아 유네스코 인류무형유산으로 등재되었다.
음계	3음 음계, 계면조	평조와 계면조
장단	5박과 8박 장단	16박과 10박장단
	3장 형식	5장 형식
형식	<ul style="list-style-type: none"> 초장 중장 종장 <ul style="list-style-type: none"> 동창이 밟았느냐 노고지리 우지진다 소치는 아희 놈은 상기 아니 일었느냐 재너머 사래 긴 밭을 언제 갈려 하나니(생략) 	대여음(전주) <ul style="list-style-type: none"> 1장 ————— 동창이 밟았느냐 2장 ————— 노고지리 우지진다 3장 ————— 소치는 아희 놈은 ————— 상기 아니 일었느냐 중여음(간주) <ul style="list-style-type: none"> 4장 ————— 재너머 5장 ————— 사래 긴 밭을 언제 갈려 하나니
반주	장구나 간단한 가락 악기, 무릎장단	관현악

|학습 요소|

수제천의 악기 편성, 연음 형식, 처용무

수제천

1차시

지도서 92쪽

● 학습 목표 | 악기 편성과 연음 형식을 알고 감상한다. CD 061쪽_수제천.mp3

‘수제천’은 하늘처럼 영원한 생명이 깃들기를 기원하는 의미가 담겨 있는 궁중 음악으로 연음 형식의 매우 느리면서 불규칙한 박자로 구성되어 있다. 본래 백제의 가요인 ‘정읍사’를 노래하던 성악곡을 관악 합주곡으로 만든 것으로, 4장으로 구성된 계면조이며 ‘정읍’이라고도 한다.

악기 편성 소금, 대금, 향피리, 해금, 아쟁, 장구, 박, 촉고 등으로 편성된다.

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

활동 1 악기 편성과 연음 형식을 알고 감상해 보자.

더 알아보기 연음 형식

연음 형식은 ‘음을 이어준다.’는 뜻으로, 합주를 할 때 주선율을 연주하던 향피리가 잠시 쉬는 동안 다른 악기들(대금, 소금, 해금 등)이 주선율을 계속 연주하는 형태를 말한다. 전체적으로 음악을 들을 때는 음이 끊어지지 않고 계속 연결되는 듯이 들리게 되며, 이러한 음악 형태는 주로 기악곡에서 나타나는 연주 형태이다.

♩ = 30

대금

피리

(연음 부분)

활동 2 ‘수제천’을 반주 음악으로 하는 처용무를 조사하여 발표해 보자.

예) 신라 현강왕 때 <처용설화>에 기원을 둔 춤으로 가면 무용이다. 처용무는 민간에서는 신앙성을 띤 주술전승으로, 궁중에서는 중요한 의식에 사용되는 정재로 천년이 넘은 향악정재이다. 또한 궁중에서는 사악한 귀신과 병마를 물아내기 위해서 처용탈을 쓰고 구나를 하는 나례(儺禮)의식 중 하나였으며, 조선 시대에는 화합과 즐거움을 주구하던 궁중의 행사인 연향에서도 행해졌다. 신라 시대와 고려 시대의 처용무는 독무로 추어졌으나 기록이 없으며, 조선 세종 시대 때 개찬되어 오방처용무(五方處容舞)가 현재까지 전승되어온다.

처용무 공연 장면

활동 3 백제 가요 ‘정읍사’를 알아보자.

④ 정읍사는 지금까지 전해지는 유일한 백제 시대의 노래이며 행상을 하는 남편이 돌아오지 않자 아내가 걱정하며 부르던 노래로, “달하 노파곰 도다샤 아기야 머리곰 비춰오시라 어그야 어강도리 아으 다롱디리”의 가사로 되어 있다.

정읍사	해석
달하 노파곰 도다샤	달남아, 높이 좀 솟아서
어기야 머리곰 비춰오시라	어기야 멀리 좀 비춰 주세요
어그야 어강도리	어그야 어강도리
아으 다롱디리	아아 다롱디리

| 학습 요소 |
가곡의 특징, 시조와 가곡의 비교

영산회상

0.5차시

지도서 94쪽

학습 목표 한배에 따른 형식의 변화를 알고 감상한다. CD 관악 영산회상.mp3 / 현악 영산회상.mp3

'영산회상'은 '영산회상불보살'이라는 불교 가사를 가진 성악곡이었으나, 가사는 없어지고 모음곡 형태의 기악곡으로 연주되고 있다. 악기 편성과 쓰임에 따라 거문고가 중심이 되는 '현악 영산회상', 삼현육각 편성으로 연주하는 '관악 영산회상', 향피리가 중심이 되는 '평조회상'의 세 종류 악곡이 있으며, 느린 장단에서 점차 빠른 장단으로 진행되는 한배에 따른 형식의 음악이다.

한배에 따른 형식 느린 곡으로 시작하여 점점 빠른 곡으로 이어가는 형식을 말하며 '한배'란 빠르기를 뜻한다.

활동 1 '영산회상'의 연주 순서와 연주 방법을 알고 감상해 보자.

더 알아보기 **한배에 따른 형식**

느린 곡으로 시작하여 점점 빠른 곡으로 이어가는 형식을 말하며 '한배'란 빠르기를 뜻한다. 이러한 형식의 곡은 '가곡', '영산회상', '산조' 등이 있다.

▶ 연주 속도가 점점 빨라진다. | 하현도드리는 '현악 영산회상'에만 나온다.

활동 2 '영산회상'을 알아보고 빈칸을 적어 보자.

더 알아보기 **영산회상**

'영산회상'은 '영산회상불보살'이라는 불교 가사를 가진 성악곡이었으나, 가사는 없어지고 기악으로만 연주되는 음악이다. 원래의 영산회상은 현행 영산회상의 상영산 1곡에 해당하지만 기악곡으로 변화되면서 상영산에 이어 중영산, 세영산, 가락덜이의 변주곡이 첨가되어 모음곡으로 늘어났다.

구분	현악 영산회상	관악 영산회상	평조회상
연주 형태	줄풍류	대풍류	관현악
곡의 분위기	조용하고 평온하다	장엄하고 씩씩하다	화려하고 장대하다
음악의 쓰임	선비나 지식인의 풍류 음악	무용 반주(군악 제외)	춘앵전의 반주 음악, '상영산'은 피리, 대금 독주곡

활동 3 그림을 보고 '삼현육각'에 쓰인 악기를 찾아보자.

삼현육각 피리2, 대금, 해금, 장구, 북이 각각 하나씩 편성되는 풍류로, 무용에 반주로 쓰일 때는 '삼현육각', 감상용으로 연주되면 '대풍류'라 한다.

활동 4 '영산회상'을 세계에 알리기 위한 홍보물을 만들어 보자.

김홍도의 '무동'

학습 목표 | 종묘 제례악의 구성을 알고 감상한다. CD 종묘 제례악.mp3

‘종묘 제례악’은 조선 시대 역대 왕과 왕비의 위패를 모신 종묘에서 제례를 드릴 때 연주하는 음악으로, 악기 연주에 맞추어 노래 부르고 춤으로 표현하는 악(樂, 기악), 가(歌, 노래), 무(舞, 춤)가 어우러진 종합 예술이다. 왕의 문덕을 칭송하는 보태평 11곡과 무덕을 칭송하는 정대업 11곡 등으로 구성되어 있다. ‘종묘 제례악’은 역사적·문화적 가치가 인정되어 우리나라 최초로 유네스코 인류 무형 문화유산으로 등재되었다. 매년 5월 첫째 주 일요일에 종묘 제례가 행해진다.

활동 1 ‘종묘 제례악’의 배치와 구성을 알고 감상해 보자.

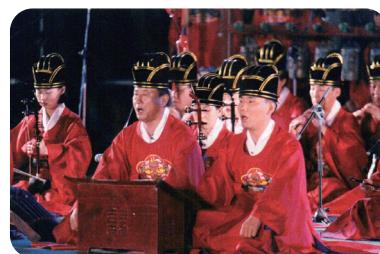
더 알아보기 종묘 제례악

‘종묘 제례악’은 역대 왕의 공덕을 악기 연주에 맞추어 노래 부르고 이를 춤으로 표현하는 악(樂, 기악), 가(歌, 노래), 무(舞, 춤)가 어우러진 종합 예술이다.

악
(樂)

가
(歌)

무
(舞)

종묘의 댓돌 위에 편성되는 등가와 댓돌 아래에 편성되는 현가에서 번갈아 연주하는 음악으로, 보태평과 정대업 등으로 나누어 있다.

등가에서의 연주는 하늘을 의미하고, 현가에서의 연주는 땅을 의미하며, 일무는 사람을 의미한다.

‘종묘 제례악’의 악장은 문덕을 노래하는 보태평과 무공을 노래하는 정대업 등으로 나누어져 있다.

악장 궁중의 제전이나 연례 때 악기 연주에 맞추어 부르던 노래를 말한다.

종묘에서 제례를 지낼 때 주는 춤인 일무를 말하는 것으로, 문덕을 노래한 보태평에서는 문무를 추고, 무공을 노래한 정대업에서는 무무를 춘다.

문무 원손에 약, 오른손에 적을 들고 정적이면서도 부드럽게 추는 춤이다.

무무 앞에 4줄은 목검, 뒤에 4줄은 목창을 든 채 강하고 힘차게 추는 춤이다.

활동 2 ‘종묘 제례악’의 역사적·문화적 가치를 알아보고, 계승·발전 방안을 토의해 보자.

구분

역사적 가치

문화적 가치

계승·발전 방안

종묘 제례악

조선 왕조와 명운을 같이한 대표적인 문화 유산으로 역사적 가치를 자랑한다.

우리 조상들에 의해 창조된 악·가·무에 따른 종합적 예술 형태로 문화적 가치가 높다.

우리 음악유산의 기록 방법(악보나 기호)을 모색하고 재绎하여 자료화 한다.

활동 3 종묘로 현장 체험을 떠나기 위한 사전 조사를 하고 발표해 보자.

구분

소개

위치

관람 시간

관람 요금

관람 규칙

기타

종묘

조선 왕조의 제례를 봉행하는 유교 사당

서울특별시 종로구 종로 157

9:00~18:00

내국인(만 25세 ~ 64세 이하): -1000원

흡연 및 인화성 물질 소지 불가

사적 제125호
매주 ‘화요일’은 휴관

우리나라 음악사 이야기 1

상고 시대 음악

상고 시대 음악은 독립된 예술 형태가 아니라 종교 의식과 밀접한 관계를 맺고 발전하였으며, 집단적인 특징이 있다. 부여의 ‘영고’, 고구려의 ‘동맹’, 동예의 ‘무천’과 같은 제천 행사에는 온 마을 사람들이 모여 풍년을 기원하는 제사를 올리고, 추수가 끝난 후에는 하늘에 감사드리는 제사를 올렸다. 이러한 제천 의식에서 음악이 춤과 함께 행하여졌다. 상고 시대의 악기로는 함경도 서포항 유적 뼈 피리와 현악기인 ‘고’ 등이 있다.

울산 반구대 암각화(피리 부는 사람)

함경도 서포항 출토 뼈피리

광주 신창동 유적지 출토 현악기 '고'
복원된 모습의 현악기 '고'

삼국 시대 음악

고구려

중국, 서역과의 활발한 교류를 통하여 음악이 고구려에 들어왔으며, 여러 악기를 수용하였고, 왕산악이 중국에서 들여온 7현금을 개량하여 거문고를 만들고 많은 거문고곡을 작곡하였다.

백제

백제는 마한의 음악 문화를 바탕으로 인접 국가와의 상호 문화 교류를 통하여 외래 문화를 수용하였으며, 미마지는 중국에서 배워 온 기악무를 일본에 전파하였다. ‘정읍사’, ‘선운산’, ‘무등산’, ‘방등산’ 등의 노래가 ‘고려사’의 ‘악지’에 기록되어 있고 ‘정읍사’는 기악 합주곡으로 변화되어 수제천으로 오늘날까지 연주되고 있다. 부여에서 발견된 ‘백제금동대향로’에 새겨진 5명의 악사 모습을 통해 당시 연주된 악기의 모습을 알 수 있다.

현재 복원된 5악사의 악기

백제고

백제금

백제적

백제소

원함

신라

가야의 우륵이 가야금을 가지고 신라에 와서 가야금, 노래, 춤을 가르쳤으며 가야금은 기악 연주, 노래, 춤의 반주 악기로 궁중과 민간에 널리 사용되었다.

우륵(이종상 작품)

무옹총 벽화 – 거문고 연주자

목 긴 항아리 토우의 가야금

통일 신라와 발해 시대 음악

통일 신라의 음악은 삼국의 음악적 요소가 결합하여 더욱 수준 높은 음악이 되었다. 신라의 가야금이 기악 연주 또는 춤과 노래의 반주 악기로 사용되었으며, 삼현삼죽(거문고, 가야금, 향비파, 대금, 중금, 소금)이 널리 쓰였다. 중국에서 진감 선사에 의해 당나라에서 불교 음악인 범파가 전래되었으며, 국가 음악 기관인 음성서를 설치하여 음악을 관장하고 육성하였다. 발해의 악기로는 발해금이 있었으며, 왕립 음악 기관인 ‘태상시’가 있었다.

범파: 불교 의식음악으로 절에서 재를 올릴 때 사용하는 음악이다. 범파의 종류에는 ‘안채비소리’, ‘홋소리’, ‘짓소리’, ‘화청·회심’곡이 있다.

범파

삼현삼죽

가야금

거문고

향비파

대금

중금

소금

우리나라 음악사 이야기 2

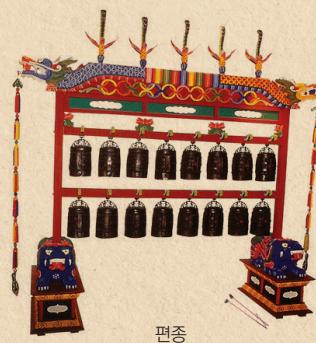
고려 시대 음악

고려 시대에는 통일 신라의 음악 문화가 전승되는 한편 우리나라 고유의 음악인 향악과 당나라의 당악, 송 나라의 대성 아악이 편종, 편경과 함께 전래되었고, 연등회와 팔관회 같은 국가적인 행사에서 악(樂, 기악), 가(歌, 노래), 무(舞, 춤)가 연주되었다. 고려 시대 음악으로는 문묘제례에 연주되는 ‘문묘 제례악’과 ‘보하자’, ‘낙양춘’ 등이 있다. 현행 ‘문묘 제례악’은 중국의 아악으로 세종 때에 정비하여 오늘날까지 전해지고 있다.

문묘 제례악: 공자를 비롯하여 그의 제자 안자, 자사 등의 유학자와 설총·최치원과 같은 우리나라의 유학자에게 제사하는 문묘제례에 쓰이는 음악이다. 오늘날의 문묘제례는 성균관대학교 내의 문묘에서 매년 봄과 가을에 지내고 있다.

문묘 제례악

편종

편경

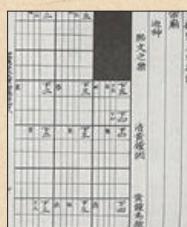
조선 전기 음악

조선 시대에는 유교를 숭상하여 예와 악을 중히 여겨 세종은 아악을 정리하고 악기를 제작하는 한편 정간보를 창안하여 ‘여민락’, ‘보태평’, ‘정대업’과 같은 곡들을 작곡하는 등 음악을 크게 융성하게 하였다. 세조는 ‘정대업’과 ‘보태평’을 정리하여 ‘종묘 제례악’으로 사용하였으며, 정간보를 개량하여 향악의 선율을 적기에 편리한 오음악보를 창안하였다. 성종 24년에 성현 등의 학자들이 중심이 되어 완성한 “악학궤범”은 궁중음악은 물론 음악이론, 악기진설법, 무용, 악기, 의복, 의물 등이 기록된 귀중한 자료로 잃어버린 음악을 복원하는 데 중요한 역할을 하고 있다.

여민락: 원래는 ‘용비어천가’를 관현악 반주에 맞추어 노래하던 성악곡이었으나 지금은 기악곡으로 전해지고 있다. 외국 사신을 맞는 잔치나 왕의 행차 등에 사용되었다.

정간보

오음악보

악학궤범

여민락

조선 후기 음악

임진왜란과 병자호란 등의 크고 작은 전란으로 많은 악기를 잃어버리고 악곡이 분실되어 궁중 음악이 위축되었다. 반면 선비 층이 향유하는 가곡, 가사, 시조와 '영산회상'과 같은 풍류 음악이 발달 하였으며, 서민들을 중심으로 남도 무속 춤의 반주 음악에서 기원한 시나위, 산조, 그리고 판소리 등의 음악이 성행하게 되었다.

시나위: 남도 지방의 무속 음악에서 발전한 기악 합주곡으로 여러 악기가 즉흥적으로 서로 다른 가락을 연주하며 전체적으로 조화를 이룬다. 합주와 독주가 번갈아 가며 연주하며, 살풀이춤의 반주로도 사용된다.

산조: 판소리와 시나위의 영향을 받은 기악 독주곡으로 대개 장구로 반주를 한다. 처음에는 느린 속도의 진양조로 시작하여 점차 빠르게 연주되는 한배에 따른 형식의 음악이다.

시나위

가야금 산조

근·현대 음악

갑오개혁 이후부터 1950년까지는 서양 음악의 유입과 일제 강점기, 전쟁으로 인한 전통 음악의 쇠퇴기라고 할 수 있다. 일제 강점기에는 우리나라 음악을 관장하는 이왕직 아악부를 통해 아악과 궁중 음악의 명맥을 이어갔으나, 1900년대에 들어서면서 서양식 군악대가 창설 되고, 학교를 통한 창가가 보급되면서 서양 음악이 유입되었으며 우리나라 최초의 서양식 극장 원각사가 설립되었다. 조양구락부의 후신으로 1911년 조선정약전습소가 재출범하여 어려운 환경 속에서 전통 음악을 계승하였으며, 1951년에 개원한 국립국악원이 1955년에 부설 국악사 양성소를 운영하여 전통 음악 교육에 힘썼으며, 1959년 이후부터 현재까지 전국 각 대학에 국악과가 신설되었다. 이후 서울시립국악관현악단의 창립과 함께 각 지방의 관현악단 및 국악원, 실내악단이 활발하게 활동하며 전통 예술의 계승과 발전을 위해 노력하고 있다. 최근에는 사물놀이, 창극 등 무대화 된 전통 음악과 국악기의 개량이나 장르의 접목에 따른 창작 국악곡, 크로스오버 음악 등이 연주되면서 새로운 음악 문화를 만들고 있다.

이왕직아악부의 문묘 제례악 연주 장면

국립국악원

국악 관현악단

배움 넓히기

- 1** 민요는 어느 한 지역에서 불리는 향토 민요와 지역성의 한계를 벗어나 여러 지역에서 불리고 유행하는 통속 민요로 구분할 수 있다. 내가 살고 있는 지역의 향토 민요를 조사하여 발표해 보자.

구분	내용		
향토 민요	노동요	거문도 벗노래(전라도), 옹헤야(경상도), 멸치 후리는 소리(제주도), 여주 논매는 소리(경기도), 훨훨이(경기도), 강릉 모심는 소리(강원도) 등	
	의식요	지신밟기 소리(충청도), 상여소리(경상도), 성주풀이 소리(경상도), 당진바위노래(전라도), 성주굿 고사소리(충청도) 등	
	유희요	노다리밟기(경상도), 강간술래(전라도), 싸름(황해도), 금다래꿍(황해도), 자진배따라기(평안도), 개고리 개골정, 윷노래(서울) 등	

- 2** 각 지역의 아리랑을 감상하고 느낌을 비교해 보자.

구분	경기 민요	동부 민요	남도 민요	서도 민요
제목	아리랑	밀양 아리랑	진도 아리랑	해주 아리랑
토리	경토리	메나리토리	육자배기토리	수심가토리
장단	세마치장단	세마치장단	세마치장단	세마치장단
특징 및 느낌	가락이 부드럽고, 서정적이다.	쾌활하고, 활동적이며, 억양이 강하다.	꺾는 음, 띠는 음, 평으로내는 음을 사용하여 가락이 구성된다.	꺾는 음, 띠는 음, 평으로내는 음을 사용하여 가락이 구성된다.

- 3** 알리고 싶은 우리나라 음악을 찾아 모둠별로 홍보물을 만들어 전시해 보자.

구분	시조·가곡	수제천	영산회상	종묘 제례악
1모둠	보고서			
2모둠	포스터			
3모둠	UCC			
4모둠	홈페이지 게시물			
5모둠	신문 만들기			

4 종묘 제례악의 역사적 배경과 음악의 기능을 모둠별로 조사하여 발표해 보자.

구분	학습 활동
제사 문화(절차와 순서)	④ 영신례(신을 불러 들이는 것), 전폐례(폐백을 드리는 것), 진찬례(찬을 올리는 것), 조현례(첫 번째 술잔을 올리는 것), 아현례(두 번째 술잔을 올리는 것), 종현례(마지막 세 번째 술잔을 올리는 것), 철변두(제사 지낸 그릇들을 빚는 것); 송신례(신을 보내는 것) 이러한 절차에 따라 종묘 제례악도 악, 가, 무와 함께 행해진다.
종묘(위치, 역사, 용도)	예) 위치: 서울특별시 종로구 종로 157 역사: 태조 3년(1394)에 착공하여 정전을 짓고 세종 3년(1421)에 영녕전을 세웠으나 임진왜란 때 타 버리고 광해군 즉위년(1608)에 다시 세운 것이 지금 종로 3가에 남았다. 조선 왕조의 역대 국왕들과 왕후들의 신주를 모시고 제를 올리는 용도였다.
종묘 제례악의 역사 (세종·세조 시대의 구별)	④ 종묘 제례악은 종묘와 영녕전의 제사에 사용되는 기아고가 노래와 무용을 말한다. 종묘제례악에 사용되는 음악인 정대업과 보태청은 세종 때 만들어 졌으나, 그 당시에 회례악으로 사용되었고, 세조 때 이르러서 종묘 제례악으로 사용되었다.
종묘 제례악의 기능	예) 종묘 제례악은 의례의 기능으로서, 사회체제의 유지와 통합, 완성을 향상시키는 기능이 있다. 즉 개인이나 사회의 '중화(中和)'를 이루는 것이 그 목적임을 밝히고 있다. 오례 중 가장 중요한 것이 길례, 즉 제례이다.
종묘 제례악의 구성 요소	④ 종묘 제례악은 종묘와 영녕전의 제사에 사용되는 기아고가 노래와 무용을 말한다. 종묘제례악에 사용되는 음악인 정대업과 보태청은 세종 때 만들어 졌으나, 그 당시에 회례악으로 사용되었고, 세조 때 이르러서 종묘 제례악으로 사용되었다.

5 민요 평가

평가 요소	평가 기준	성취 수준		
		우수	보통	노력
발성	바른 자세와 호흡으로 노래하였나요?			
표현	시김새, 말붙임새를 정확히 표현하였나요?			
태도	적극적인 태도로 불렀나요?			

6 감상 평가

평가 요소	평가 기준	성취 수준		
		우수	보통	노력
음악 요소 및 개념	음악 요소와 개념을 구별할 수 있나요?			
음악의 쓰임	음악의 다양한 쓰임에 대해 이야기할 수 있나요?			
발표력	음악을 듣고 느낌이나 생각을 자신 있게 발표하였나요?			
감상 태도	감상 활동에 적극적으로 참여하였나요?			
협동성	모둠 활동에 적극적으로 참여하였나요?			

03

악기와 연주의 만남 연주의 즐거움

생활 속에서 쉽게 접할 수 있는 악기의 음색과 연주 방법을 알아보고,
악곡의 특성을 살려 창의적으로 연주해 보자.
여러 가지 악기로 음악을 표현하며 소리의 어울림과
소통의 즐거움을 느껴 보자.

리코더와 오카리나 Moon River Hey Jude	1차시	74쪽
기타와 우쿨렐레 조개껍질 둑어 나는 문제없어 우리의 사랑이 필요한 거죠	1차시	78쪽
단소와 소금 아리랑 도라지타령	1차시	82쪽
풍물놀이와 사물놀이	1차시	86쪽
난타	1차시	88쪽
배움 넓히기	1차시	89쪽

배움 열기 + 연주의 즐거움

* 서양 기악곡의 연주 형태

독주

혼자 연주하는 형태로 피아노 반주가 따르는 경우가 많다.

감상 추천곡 ▶ 베토벤 피아노 소나타 '비창', 바이올린 소나타 '봄'

중주 (실내악)

두 사람 이상이 각각 한 성부씩을 연주하는 형태로, 피아노 3중주, 현악 3중주, 피아노 4중주, 현악 4중주, 피아노 5중주, 현악 5중주, 목관 5중주, 금관 5중주 등이 있다.

피아노 3중주 피아노, 바이올린, 첼로

피아노 4중주 피아노, 바이올린, 비올라, 첼로

현악 4중주 제1바이올린, 제2바이올린, 비올라, 첼로

목관 5중주 플루트, 오보에, 바순, 클라리넷, 호른

금관 5중주 제1트럼펫, 제2트럼펫, 호른, 트럼본, 튜바

피아노 5중주 피아노, 제1바이올린, 제2바이올린, 비올라, 첼로

감상 추천곡 ▶ 하이든 현악 4중주 '종달새', 베토벤 피아노 3중주 '대공'

관현악 합주

현악기, 관악기, 타악기 군으로 편성된 가장 큰 규모의 연주 형태이다.

감상 추천곡 ▶ 베토벤 교향곡 '합창', 하이든 교향곡 '놀람'

피아노 독주

피아노 3중주

현악 4중주

목관 5중주

피아노 5중주

관현악 합주

* 우리나라 기악곡의 연주 형태

한 사람이 1개의 악기를 연주하며, 반주 악기로 장구를 사용하는 경우가 많다.
감상 추천곡 ▶ '산조', '청성자진한잎'

음색이 잘 어울리는 2개의 악기를 연주하는 형태로, 생황과 단소(생소병주), 양금과 단소(양소병주) 등이 있다.
감상 추천곡 ▶ '수룡음', '세영산'

거문고를 중심으로 한 현악기 편성을 말하며, 거문고, 가야금, 양금, 세피리, 단소, 대금, 해금, 장구 등으로 편성된다.
감상 추천곡 ▶ '현악 영산회상', '보하자', '천년만세'

피리를 중심으로 한 관악기 편성을 말하며, 피리, 대금, 해금, 북, 장구 등으로 편성된다.
감상 추천곡 ▶ '관악 영산회상', '자진한잎', '긴염불'

피리2, 대금, 해금, 북, 장구로 대풍류와 악기 편성은 같으나 주로 무용 반주의 악기 편성을 지칭한다.

관악기가 중심이 되는 편성을 말하며, 피리, 대금, 해금, 아쟁, 좌고, 장구 등의 악기로 편성된다.
감상 추천곡 ▶ '관악 영산회상', '수제천'

가장 규모가 큰 편성으로 모든 관악기와 현악기, 타악기로 편성된다.
감상 추천곡 ▶ '평조회상', '여민락', '취타'

독주

병주

줄풍류

관악 합주

삼현육각

관현악 합주

▣ 학습 목표 | 바른 자세와 정확한 주법으로 연주한다.

연주 자세 및 방법

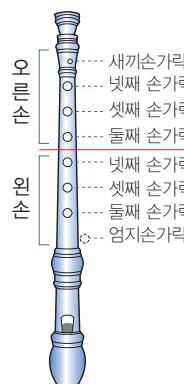
- 취구를 입술로 가볍게 물어 목에 힘을 주지 않고, 안정된 호흡으로 일정하게 소리 낸다.
- 손 전체에 힘을 풀고 손가락 끝의 지문이 있는 부분으로 구멍을 살짝 막는다.
- 낮은 소리는 부드럽게, 높은 소리는 조금 강하게 분다.
- 혀를 이용해 낮은음은 ‘두’, 높은음은 ‘투’로 발음하는 것처럼 바람을 불어 넣는다.

악기 관리법: 리코더와 오카리나는 악기를 불기 전에 입 안을 청결하게 하고, 사용 후에는 습기를 제거하여 보관하도록 한다.

소프라노 리코더와 알토 리코더 운지법

소프라노 리코더(실음은 한 옥타브 위)와 테너 리코더(실음)

● 열림
○ 닫힘
G 독일식

알토 리코더(실음은 한 옥타브 위)와 베이스 리코더(실음)

○ 열림
B 바로크식
G 독일식

오카리나 운지법

● 열기
● 막기

더 알아보기 리코더와 오카리나

리코더는 세로로 부는 악기로 리드가 없는 관악기이다. 르네상스 시대에 오늘날 리코더 운지 구멍의 수와 같은 8개가 되었고, 바로크 시대에 전성기를 맞아 많이 연주된 악기이다. 오카리나는 19세기 후반 이탈리아의 도나티가 고안한 악기로 '오카리나'라는 말은 작은 거위를 뜻하며, 새의 모양을 닮은서 유래되었다.

리코더 주법

Legato(레가토) 음과 음 사이를 끊지 않고 연주하기

- 이음줄(slur)가 있는 부분에 첫 음은 텅잉으로 연주하고, 나머지 음은 텅잉하지 않고 운지만 바꾸어 연주한다.

두 - 웃 두 웃 두 - 웃

Staccato(스타카토) 음을 하나 하나 끊어서 짧게 연주하기

- 주어진 음길이의 $\frac{1}{2}$ 정도의 길이로 짧게 끊어서 연주한다. 너무 세게 텅잉하지 않도록 주의한다.

듯 듯 듯 듯 듯 듯 두 - 웃

Portato(포르타토) 음마다 텅잉을 하되 부드럽게 이어서 연주하기

- 부드럽게 텅잉을 하여 음과 음이 부드럽게 이어 지도록 그 음의 길이만큼 충분히 연주한다.

두 두 두 두 두 두 - 웃

- 테누토: 그 음의 길이를 충분히 연주한다.

텅잉(Tonguing) 혀끝을 윗니 뒤쪽에 대었다 떼는 방법으로 음과 음 사이에 발음을 하는 기술

더 알아보기 서밍

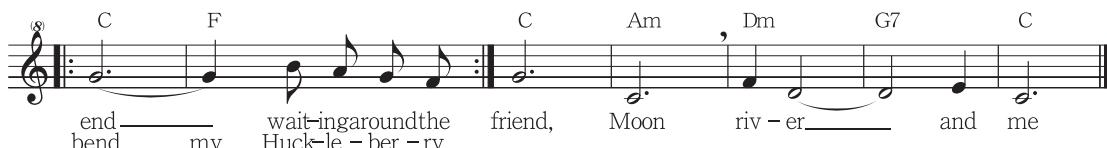
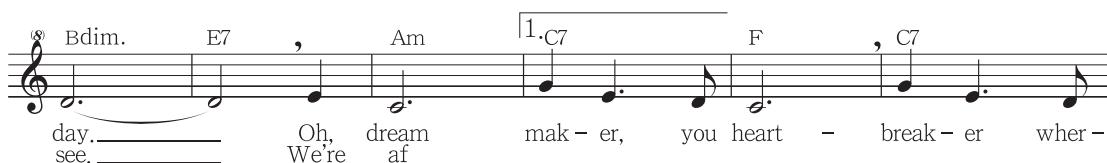
'서밍'은 리코더 연주에서 옥타브 위의 음을 내기 위해서 원손 엄지의 위치에 해당한 뒷구멍을 조금만 여는 것을 말한다.

Moon River -영화 "티파니에서 아침을" O.S.T. 중에서

Moon River.mp3

Andante

며서 작사 | 맨시니 작곡

1 바른 주법으로 연주하고 불러 보자.

오카리나

리코더

더 알아보기 Moon River

이 노래는 1961년에 발표된 노래로 미국에서 개봉한 영화 '티파니에서 아침을'의 주제가로 주연 배우 오드리 힐번이 불렀다. 이 곡은 아카데미 주제가상을 수상했으며 다음해인 1962년에 그레이미 어워드의 올해의 레코드에 선정되었다.

활동 Tip

오카리나의 운지법을 익혀 리코더 또는 오카리나로 연주하고 소리의 어울림과 악기의 음색을 느낄 수 있도록 지도한다.

Hey Jude

레논, 매카트니 공동 작곡 | 송미애 편곡

Andante

리코더

멜로디언

피아노

탬버린
작은북

B♭ F C B♭ C7 F

mp 두 번째에 연주

mp

mp

두 번째에 연주

B♭ Gm7 F C7 1. F 2. F

Φ

F7 B♭ B♭/A Gm7 Gm7/F C/E C7

f

f

f

f

Hey Jude's score for Recorder, Melodica, Piano, Tambourine, and Small Bell. The score includes dynamic markings like mp, f, and Φ, and chord changes like B♭, Gm7, F, C7, etc. A QR code is provided for digital access.

'Hey Jude'는 영국의 밴드 비틀즈가 발표한 노래로, 폴 매카트니가 같은 멤버인 존 레논의 아들이 부모의 이혼 과정에서 겪은 괴로움과 슬픔을 덜어주기 위해 작곡한 곡이다.

세뇨로 가서 다음
코다로 연주한다.

D.S. al Coda

D.S. al Coda

D.S. al Coda

F

F

F

E_b

B_b

1.2.3. F

4. F

활동 ② 곡의 분위기를 살려 합주해 보자.

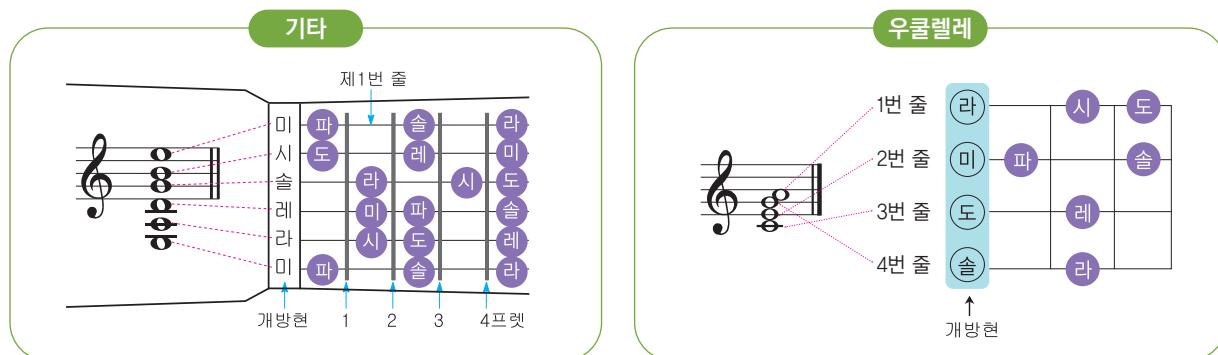
▣ 학습 목표 | 바른 자세와 정확한 주법으로 연주한다.

기타와 우쿨렐레는 줄을 손가락으로 뜯어서 소리를 내는 발현 악기로, 멜로디를 연주하거나 화음만으로도 반주할 수 있어 다양하게 표현할 수 있다.

악기 관리법: 기타와 우쿨렐레는 건조하고 습한 환경에 취약하므로 통풍이 잘 되는 곳에 보관하는 것이 좋으며 습도는 50% 내외가 좋다.

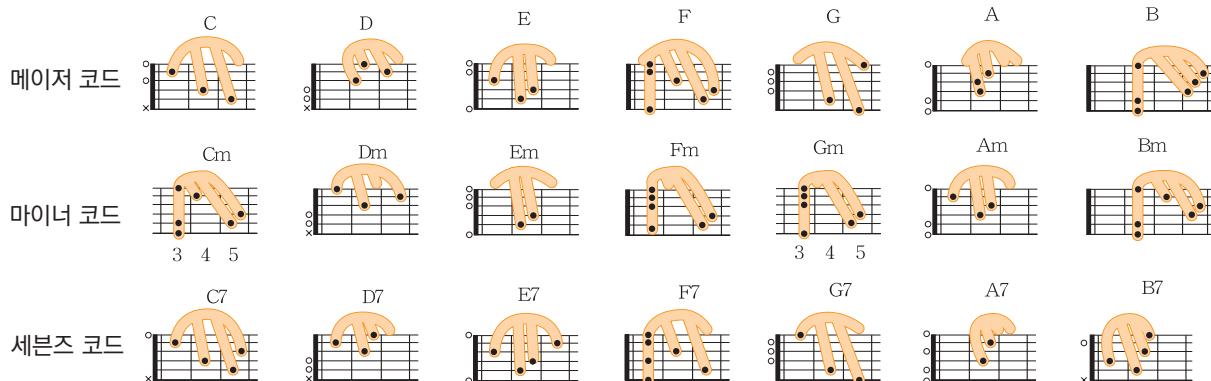

각 줄의 개방현과 프렛의 계이름

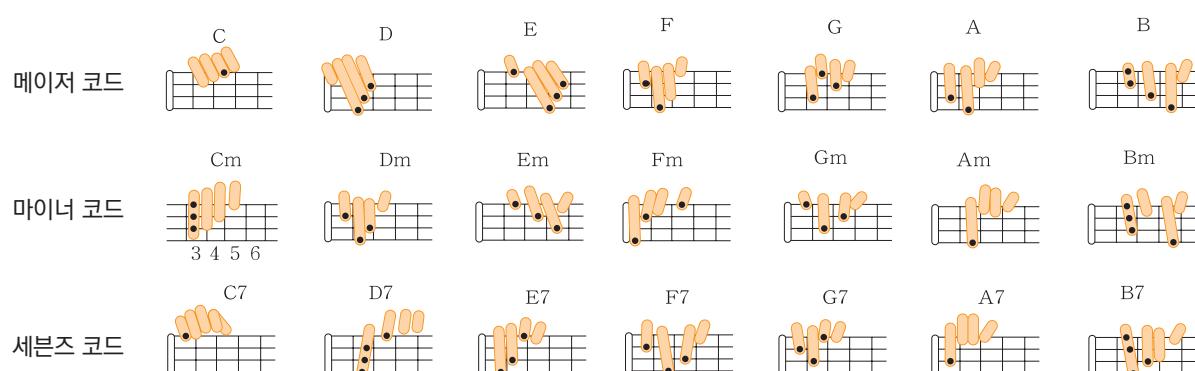
*개방현(○)은 손가락을 누르지 않고 열린 상태로 연주하는 현이다.

기타 코드

○: 개방현
×: 연주하지 않는 줄

우쿨렐레 코드

기타는 6개의 줄로 이루어진 발현악기로 가락, 화성, 리듬적인 측면에서 다양한 기능을 가지고 있다. 기타의 종류로는 클래식 기타, 포크 기타, 전자기타, 재즈 기타 등 다양하다. 우쿨렐레는 4개의 줄로 이루어진 발현악기로 오른쪽 가슴 안쪽으로 가지고 연주하는 악기이다. 휴대하기 간편하고, 이국적인 음색이 특징이다.

조개껍질 묶어

윤형주 작사·작곡

Moderato

조 개 껍 질 묶 어 – 그 너 의 목 에 걸 고 –
불 가 애 마 주 았 아 – 밤 새 속 속 이 네 –
저 멀 리 달 그 림 자 – 시 원 한 파 도 소 리 –
여 름 밤 은 깊 어 만 가 고 잠 은 오 지 않 네 –

기타 연주

우쿨렐레 연주

활동 ① 다음 **스트로크 주법**을 익혀 연주하며 불러 보자.

활동 Tip 노래 부르기

$\frac{4}{4}$ 박자에서 다운 스트로크가 4번 사용되면 4비트 스트로크 주법이며, 다운·업 스트로크 주법을 8번 번갈아 연주하면 8비트 스트로크 주법으로 주법을 구분할 수 있도록 지도한다.

스트로크 주법: 여러 줄을 한꺼번에 연주하는 주법이다. 스트로크에는 다운 스트로크(↓)와 업 스트로크(↑)가 있으며, 내려칠 때는 다운 스트로크로 표현하고, 올려칠 때는 업 스트로크로 표현한다. 스트로크 주법은 다양한 리듬을 표현하기 좋아 여러 가지 리듬 패턴으로 연주할 수 있다.

나는 문제없어

황규영 작사 | 김성호 작곡

Moderato ($\text{♩} = 120 \sim 132$)

C G Am Em

이 세 상 위에 내 가 있 고 - 나 를 사 랑 해 주 는 - - -
너 무 힘 들 고 외 로 있 지 - 그 건 사 연 습 일 뿐 야 - - -

1. F C Dm G7 C

나 의 사 람 들 - 과 - 나 의 길 을 가 고 싶 어 -

2. F C Dm G7 C

넘 어 지 진 않 을 거 야 나 는 문 제 - 없 어 -

C Em F Em

짧 은 하 를 에 몇 번 씩 - 같 은 자 리 를 맴 돌 다 -
내 가 꿈 꾸 던 사 랑 도 - 언 제 나 같 은 자 리 를 맴 돌 야 -

F C Dm G7 C

때 른 어 려 움 시 련 들 에 - 나 의 갈 곳 을 잊 어 가 고 -
시 계 추 처 럼 혼 들 린 - 나 의 어 끝 릴 적 소 망 들 도 -

B♭ C B♭

그렇 게 돌 아 보 지 마 - 여 기 서

B♭ F C Dm G

끌 낼 수 는 없 잖 아 - 나 에 젠 - 가고 싶 은 길 이 있 어 -

C G Am Em

너 무 힘 들 고 외 로 위 도 - 그 건 사 연 습 일 뿐 야 - - -

F C Dm G7 C

넘 어 지 진 않 을 거 야 나 는 문 제 - 없 어 -

활동 ② 바른 자세와 정확한 주법으로 연주하며 불러 보자.

기타 연주

우쿨렐레 연주

1989년에 발표된 변진섭의 2집 앨범에 수록된 곡으로 어렵고 힘들어 하는 사람들에게 힘이 되는 가사 내용을 담고 있으며, 서정적인 선율의 아름다운 곡이다.

우리의 사랑이 필요한 거죠

Moderato

박주연 작사 | 하광훈 작곡

G Bm C G Em Bm C
그대 어깨 위에 놓인 짐이 - 너무 힘에 겨워 서
아주 작고 약한 힘이 지만 - 나의 손을 잡아요

Am D Bm Em [1. Am D7]
길을 걷다-멈춰진 그-길가에서- 마냥 울고 싶어 질 때-
따뜻함을 느끼게 할 수 있도록-

[2. Am D7 G C G
어루만져 줄 게요 우리가 저마다 힘에 겨운-

C G Am D7 G
인생의 무게로 넘어질 때- 그 순간-이 바로

C G
우리들의- 사랑이 필요 한 거죠-

기타 연주

우쿨렐레 연주

3 스트로크 주법으로 연주하며 불러 보자.

● 학습 목표 | 바른 자세와 정확한 주법으로 시김새를 넣어 연주한다.

연주 자세 및 방법

- 손 전체에 힘을 풀고, 손가락 끝의 지문이 있는 부분으로 구멍을 살짝 막는다.
- 아랫입술 중앙에 취구를 대고, 입술 양쪽 끝에 약간 힘을 주어 입술이 퍼지도록 한다.
- 입김의 방향이 한 곳으로 모이게 하고, 낮은 소리는 부드럽게, 높은 소리는 조금 강하게 분다.
- 취구의 중앙에 입술을 대고 입김의 반은 악기 속으로, 반은 악기 밖으로 나가도록 분다.
- 입김을 약하게 불면 한 옥타브 낮은 소리가 나오고, 입김을 세게 불면 한 옥타브 높은 소리가 난다.

악기 관리법: 단소와 소금은 사용 후 습기를 적당히 제거한 후 통풍이 잘되는 곳에 보관한다.

단소 운지법

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	b-flat									
2	仲(중)	林(임)	無(무)	潢(황)	汰(태)	沖(중)	淋(임)	漚(무)	潢(황)	汰(태)
3	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
4	●	●	●	○	○	●	●	○	○	●
5	●	○	○	○	○	●	○	○	○	●

보통 입김으로 분다. 조금 세게 분다. 세게 분다.
 ○ 열기 ● 막기

소금 운지법

	1	2	3	4	5	6
1	flat	flat	flat	flat	flat	flat
2	林	南	無	潢	汰	漚
3	●	●	●	●	●	○
4	●	●	●	●	●	●
5	●	●	●	○	○	○
6	●	●	●	●	●	●

보통 입김으로 분다. 조금 세게 분다. 세게 분다.
 ○ 열기 ● 막기

더 알아보기 단소

단소는 세로로 부는 우리나라 전통 관악기로, 음색이 맑고 영롱하여 독주 악기로 애용된다. 몸체의 길이가 40cm정도로 세로로 부는 관악기이다. 지공은 뒤에 1개, 앞에 4개가 있어 모두 5개이나, 보통 제5공은 쓰지 않는다. 음역은 협에서 중청임까지나 흔히는 중에서 중청중까지 두 옥타브이다.

더 알아보기 소금

소금은 가로로 부는 악기이며 대금, 중금과 함께 신라 3죽의 하나로 관악기 중 가장 높은 소리를 내며 높은 음역 때문에 관악 합주곡이나 관현 합주곡에 주로 사용된다.
1개의 취구와 지공 6개로 되어 있다. 음역은 임종에서 중청남려에 이르기까지 두 옥타브가 넘는다.

정간보 표기법

- 1정간은 1박을 나타낸다.
- 정간 안의 율명은 음높이를 나타낸다.
- 악보는 위에서 아래로, 오른쪽에서 왼쪽으로 읽는다.
- 비어 있는 정간은 위의 음이 계속된다는 뜻이다.
- 옥타브 표시는 한 옥타브 위는 삼수변(3),
한 옥타브 아래는 사람인변(1)을 율명의 왼쪽에 붙여 표시한다.
- 서양 음악에서의 음(音)을 우리나라 음악에서는 율(律)이라 하며, 음이름을 율명(律名)이라 한다.

더 알아보기 정간보

우물 정(井) 모양의 악보로 음의 높이와 길이를 정확하게 표현한 세종대왕이 만든 동양 최초의 유량 악보이다.

정간보 읽는 법

游	①	
游	①	
游	①	
游 淵	① ②	
游 淵	③ ④	

游	①	
淋	②	
濰	③	
游	—	
淋	—	
游 淵 濰 漢	① ② ③ ④ ⑤ ⑥	
游 淎	—	
淋 漢	—	

시김새 표기

시김새 가락을 이루는 각 음의 앞이나 뒤에서 그 음을 꾸며 주는 장식음으로 길이가 짧은 잔가락을 뜻한다.

연습곡

漸	漸
漸	漸
漸	漸
漸	漸
漸	漸
漸	漸
漸	漸
漸	△

소 금 연 습 곡 2		소 금 연 습 곡 1	
淋	漸	漸	淋
—	漸	—	—
漸	—	漸	漸
漸	—	—	滴
漸	—	滴	漸
漸	—	漸	滴
漸	—	滴	漸
漸	△	△	△

단 소 연 습 곡 2		단 소 연 습 곡 1	
無	游	游	無
—	—	—	—
林	汰	汰	林
漸	漸	漸	漸
—	—	—	—
無	汰	汰	無
—	—	—	—
仲	—	—	仲
林	汰	汰	林
漸	漸	漸	漸
—	—	—	—
△	△	△	△

단 소 연 습 곡 1	
汰	漸
漸	汰
無	漸
漸	汰
漸	漸
漸	漸
漸	△

정간보에서
‘쉼표’의
표기법이다.

활동 1 바른 자세와 주법으로 연주해 보자.

潢	십	淋	나	潢	아	林	아	
一 汰	리			一 汰	리	一 南	리	
潢 汰	도	淋	를	潢 汰	林	南	랑	
漱 汰	못	淋	벼	漱 汰	고	潢	아	
潢 南	가	漱	리	潢 南	개	汰	리	
林 南	서	汰	고	林 南	로	潢 汰	랑	
潢	발	漱	가	潢	님	漱	아	
一 汰	병	汰 漱	시	二 汰	汰	漱 汰	라	
潢	난	潢 南	는	어	간	潢 南	이	
							요	
△	다	林	은	潢	다	林	요	
		二 南	丨			二 南	丨	
		林 南	丨	△		林 南	丨	

아리랑 소금보

경기 민요

無	십	沖	나	無	아	仲	아	
一 潢	하			一 潢	리	一 林	리	
無 潢	도		를	無 潢	랑	仲	랑	
汰	못			潢	고	林	고	
潢	가		리	潢	개	潢	리	
一 汰	병		병	潢	어	潢	병	
潢	난		난	潢	간	潢	난	

아리랑 단소보

경기 민요

아리랑

경기 민요 | 국립국악원 악보

아 - 리 랑 - 아 - 리 랑 - 아 라 - - 리 - 요 - - -

아 - 리 랑 - 고 - 개 - 로 - 넘 - 어 간 다 -

나 - 를 베 리 고 가 시 는 임 - 은 - - -

십 - 리 도 - 못 - 가 - 서 - 발 - 병 난 다 -

‘아리랑’과 ‘도라지타령’을 함께 연주하며 소리의 어울림을 느껴 보자.

도라지타령 소금보												도라지타령 단소보											
汰 - 淘	열 - 시	姑	예	南	예	해	汰 - 淘	심 - 심	姑	도	라	漢 - 漢	열 - 시	汰	예	林	예	해	林	한 - 심	汰	도	라
姑		姑	야	南 - 漢		하 -	姑	심	姑			汰		汰	야	林 - 無		하 -	仲	汰	한 - 심		
姑	구	姑	라	林	요			姑		지		汰	구	汰	라	林 - 無			요	한 - 심	汰	다	지
汰 - 淘	출 - 구	姑	난	南	예	해	汰 - 淘	산 - 천	姑	도	라	漢 - 漢	출 - 구	汰	난	林	예	해	林	한 - 천	汰	도	라
汰 - 漢	- 구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	漢 - 漢	- 구	-	-	林 - 無	-	-	-	-	-	-	-
南林 -	- 나 -	漢	다	林	요	에 -	南林 -	一	漢	지	민요	林仲 -	- 나 -	무	다	仲	예 -	해 -	林仲 -	한 - 천	하 -	다	지
南	내	淋 - 淋	지화	漢	예	南	백	淋	백	경기	민요	林	내	沖 - 沖	지화	無	예	林	백	沖	백	경기	
漢	사	淋	자	漢	해	漢	도	淋	도			無	사	沖	자	無	해	無	도	淋	도	경기	
南	랑	滴 - 淋	一 -	一 -	一 -	一 -	南	拉	淋 - 淋	도		林	랑	淋 - 沖	一 -	一 -	一 -	한 - 천	라	淋	도	경기	
林	아	姑	출	漢	요	林	지	姑	一 -	라		仲	아	汰 - 漢	출 -	無	예 -	해 -	仲	지	汰	라	민요
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
△		漢	다	汰	△	△		漢	지			△		無	다	漢	△	△	△	△	△	△	△

도라지타령

경기 민요 | 국립국악원 악보

도한 라두 지 - 도뿌 - 라지만 백캐 - 도어 - 라도 - - -

심대 - 산 철 - 에 철 - 백다 - 도님 - 라는 - 지다 -

예 해 - 요 예 해 - 요 예 해 - - - 요 - -

예 애 라 난 - - 다 지 화자 - - 출 - -

열 - 씨 구 총 - 구 - 나 - 내 사 랑 아 - -

❶ 학습 목표 | 사물놀이를 익혀 별달거리를 연주한다.

풍물놀이

팽과리, 장구, 북, 징, 소고, 태평소 등의 악기를 기본 구성으로 한다. 악기를 연주하면서 진풀이를 하고 노는 것으로, 우리 민족은 정초에 지신밟기를 할 때 풍물을 쳐서 나쁜 기운을 없애고 복을 빌면서 한 해를 시작하였다. 힘든 농사일을 할 때는 협동심을 불러일으키고 일의 능률을 높였으며, 추석에는 한 해 농사가 잘 된 것을 축하하였다.

사물놀이

풍물놀이에서 주요 가락을 뽑아 공연에 적합하게 재구성한 음악이다. 팽과리를 치는 상쇠가 전체 연주를 이끌어가며, 처음에는 느린 가락으로 시작하여 점차 빠른 속도로 가락을 몰아간다. 악기는 팽과리, 장구, 북, 징으로 편성된다. 사물놀이는 1978년 김덕수를 중심으로 청단된 시물놀이패에 의해 처음 발표 되었다.

사물 악기의 연주법

악기	구음	연주 방법	악기	구음	연주 방법
팽과리	갱(겐)	막음쇠를 하지 않고 친다.	북	둥	강하게 친다.
	갯	막음쇠를 하고 친다.		두	약하게 친다.
	지	약하게 친다.		두동	두 개의 음을 연속으로 친다.
장구	덩	북편과 채편을 동시에 친다.		딱	북통의 나무 부분을 친다.
	쿵(궁)	궁굴채로 북편을 친다.	징	징	울림을 열고 친다.
	덕(딱)	열채로 채편을 친다.		지징	두 개의 음을 친다.
				짓	울림음을 막고 친다.

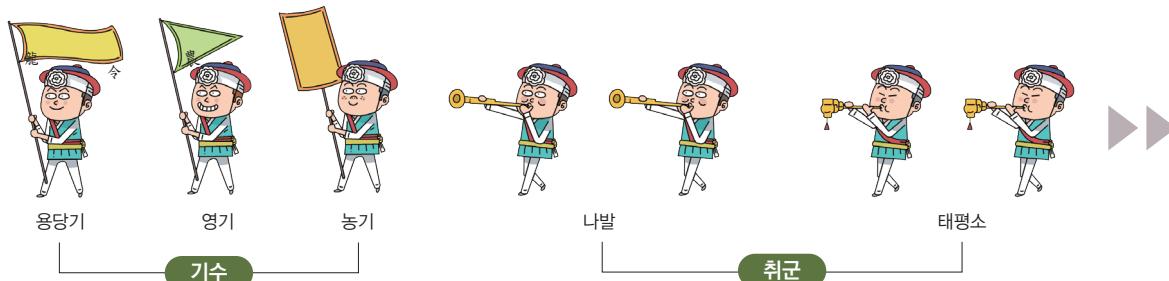
막음쇠 소리가 덜 울리게 팽과리의 뒤편을 원손으로 막아서 소리 내는 것.

활동 1 풍물패의 구성을 알아보자.

더 알아보기 풍물패의 구성

치배와 잡색으로 구성되며, 치배는 풍물(악기 - 팽과리, 징, 장고, 북, 소고)를 연주하며 춤을 추는 사람을 일컫고, 잡색은 각기 배역을 가지고 춤을 추며 풍물판의 흥을 돋구기도 하며, 다양한 역할을 수행한다.

풍물패의 구성

팽과리는 천둥을 의미하고, 징은 바람, 북은 구름, 장구는 비를 의미한다. 음양을 나누어 구분하면 가죽으로 만든 북과 장구는 땅의 소리를 나타내고, 쇠로 만든 징과 팽과리는 하늘의 소리를 나타낸다. 팽과리는 둉치가 가장 작으면서 소리는 가장 도드라져서 사물놀이에서 지휘자의 역할을 맡는다.

활동 ② '별달거리' 장단을 구음으로 익히고 손뼉 치기나 무릎장단으로 연주해 보자.

A $\text{♩} = 110$

B $\text{♩} = \text{♩}$ (다같이 말하듯이 노래한다)

C $\text{♩} = \text{♩}$

연주 순서 **A - B - C - B - C - B - C - B**

별달거리 영남 풍물 가락 중에서 장단 사이에 외치는 소리로, 농사를 기원하는 내용을 담고 있다.

더 알아보기

난타

난타의 사전적 의미는 권투시합의 난타전처럼 '마구 두드린다'의 뜻이다. 외국에서 공연할 때는 'cookin'으로 표기된다. 이것은 'cooking'의 약자로 '요리하다'라는 뜻과 '풀입하다', '무아지경'이라는 두 가지의 의미를 갖는다.

지도서 110쪽

난타

학습 목표 | 생활용품을 이용하여 창의적으로 연주한다.

난타는 우리나라 전통 가락인 사물놀이 리듬을 소재로 주방에서 일어나는 일들을 칼, 도마 등을 이용하여 익살스럽게 표현한 우리나라 최초의 비언어극인 넌버벌 퍼포먼스(Non-Verbal performance)이다. 1997년 우리나라에서 시작하여 국내외에서 큰 인기를 얻고 있다.

비언어극(Non-Verbal performance) 대사 없이 리듬과 비트만으로 진행되는 공연 장르를 일컫는 말.

활동 ① 여러 가지 리듬을 익혀 A-B-A-C-A의 론도 형식으로 연주해 보자.

리듬 A

리듬 B

리듬 C

활동 ② 리듬을 창의적으로 만들어 모둠별로 연주해 보자.

활동 ③ 생활 속의 도구를 활용하여 모둠별로 개성 있게 합주해 보자.

구분	주방 도구	청소 도구	학습 도구	신체 표현(손뼉 치고 발 구르기)
1모둠				
2모둠				
3모둠				

배움 넓히기

1 학급 음악회를 계획하고 참여하여 발표해 보자.

1) 음악회 계획서 작성

연주 분야	출연자	연주곡목
기타 독주	○○○	여행을 떠나요
우쿨렐레 합주	○○○	아리랑

2) 음악회 프로그램 작성

순서	보로로
[콘서트 코너]	
1. 인공 잔디	야! 뽀로로다!
2. 한여름 밤의 꿈	노는 게 제일 좋아 친구들 모여라
3. 사랑빛	언제나 즐거워 개구쟁이 뽀로로
[드라마 코너]	눈 덮인 숲 속 마을 꼬마 펭귄 나가신다.
4. 품생풀사	언제나 즐거워
5. 캔디	오늘은 또 무슨 일이 생길까?
6. 어젯밤 이야기	뽀로로를 불러봐요
[스페셜 코너]	뽀롱뽀롱 뽀로로 뽀롱뽀롱 뽀로로
7. 까탈레나	뽀롱뽀롱 뽀로로 뽀롱뽀롱 뽀로로
8. 드림걸즈	노는 게 제일 좋아 친구들 모여라
9. 안주거리	언제나 즐거워
10. 뽀로로 행진(뽀롱뽀롱뽀로로)	뽀롱뽀롱 뽀로로 뽀로로

3) 초대장과 포스터 만들기

4) 음악회 열기

5) 감상문 쓰기

2 평가

평가 요소	평가 기준	성취 수준		
		우수	보통	노력
자세와 연주법	바른 자세와 주법으로 연주하였나요?			
음정과 박자	음정과 박자를 정확하게 표현하였나요?			
음악적 표현	아름다운 음색으로 악상 기호, 나타냄말 등을 잘 살려 표현하였나요?			
창의적 표현	악곡의 특성에 맞게 창의적으로 표현하였나요?			
협동성	역할을 충실히 하며 협동적으로 합주하였나요?			
태도	적극적이고 진지한 태도로 연주에 참여하였나요?			
생활화	발표회에 적극적으로 참여하여 연주하였나요?			

극과 음악의 만남 무대 위의 극음악

오페라

오페라 “리날도”	1차시	94쪽
오페라 “피가로의 결혼”	2차시	96쪽
오페라 “카르멘”	2차시	98쪽

뮤지컬

뮤지컬 “캣츠”와 “오페라의 유령”	2차시	100쪽
뮤지컬 “노트르담 드 파리”와 “레 미제라블”	2차시	104쪽
뮤지컬 “명성 황후”와 “영웅”	2차시	106쪽

판소리

판소리 “춘향가”	2차시	108쪽
오페라 속으로	1차시	110쪽
뮤지컬 속으로	1차시	111쪽
배움 넓히기	1차시	112쪽

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.

배움 열기 + 무대 위의 극음악

* 서양의 극음악

오페라 (Opera)

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 군중 장면으로 처리되는 부분의 음악이다.

오페라 “나비 부인”

오페라 “투란도트”

오페라 “카르멘”

뮤지컬 (Musical)

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	악살스러운 노래나 연기를 삽입시켜 기분 전환을 꾀하는 부분이다.
아리아(Aria)	클라이맥스 부분에 연주되는 남녀 주인공의 노래이다.
커튼콜(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 애환의 담겨져 있다.

판소리의 구성 요소

소리	소리꾼이 하는 노래
아니리	설명 또는 대화하듯 사설을 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. 즉 흥성이 강하며, 풍자적이고 해학적인 무대 예술로 춤이나 노래, 재담 등으로 관중들의 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.

● 학습 목표 | 오페라 “리날도”의 줄거리를 알고 감상한다. CD 오페라_리날도.mp3

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 전쟁은 11세기 말에서 13세기 말 사이에 서유럽의
그리스도교들이 성지 팔레스타인과 예루살렘을 탈환하기
위해 8회에 걸쳐 감행한 대원정이다.

오라토리오는 17~18세기에
가장 성행했던 대규모의 종교
적 극음악이다.

십자군 전쟁 시대의 로맨스, 오페라 “리날도” 줄거리

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 ‘옳게 하소서’라는 애절한 아리아를 부르면서 외면한다. 사라센의 왕 아르간테와 마법사 아르미다를 상대로 벌인 결전에서 리날도가 승리하고, 알미레나와 재회하며 두 연인은 행복하게 맺어진다.

아리아(aria)는 오페라, 오라토리오, 칸타타 등에 포함하는 선율적인 독창곡이다.
고음의 소프라노 가수가 기교를 부리면서 부르는 것을 ‘콜로라투라’(Coloratura aria)라고 한다.

악곡의 특징

‘옳게 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 ‘옳게 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 ‘옳게 하소서’를 감상해 보자.

더 알아보기 카운터 테너(Counter tenor)

6~8세의 남자 아이를 거세해 변성기를 거치지 않게 하는 카스트라토와는 달리, 카운터 테너는 정상적으로 변성을 거친 남성의 가성만을 이용해서 노래하는 것이다.

울게 하소서 (Lascia Ch'io Pianga) – 오페라 “리날도” 중

헨델 작곡

Larghetto**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 품 넘 쳐 서 눈 물 이 되 어 내 맘 아 -- 품 을 다 췄 - 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 품 넘

Em7 A7 D f G F#m ≈ A dim. A7 D ≈ Fine

pian -ga la du -ra sor -te e che so - spi -ri la li - ber - ta
쳐 서 눈 물 이 되 어 내 맘 아 -- 품 을 다 췄 - 게 하 소 서

mf Bm F#7 Bm C#m F#m

II duol in -fran -ga ques -te ri - tor - te de' miei - mar - ti - ri sol
북 받 친 눈 물 넘 쳐 나 리 - 어 내 맘 - 의 - 아 - 품 잊

p Bm C#7 D 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
계 - 하 옵 - 소 -서 고 - 통 - 의 - 굴 레 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
	바로크 시대에는 음악이 왕실을 중심으로 발달함.
절대 왕정의 사회	

더 알아보기 **레치타티보(Recitative)**

레치타티보는 오페라에서 극의 흐름을 위해 대사에 가깝게 이야기하듯이 노래하는 부분이다. ‘울게 하소서’의 앞부분에 이 레치타티보 부분이 있다.

● 학습 목표 | 오페라 “피가로의 결혼”的 줄거리를 알고 감상한다. CD 오페라_피가로의 결혼.mp3

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”的 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 짹사랑한다.

오페라 “피가로의 결혼” 중 2중창을 하는 장면

제2막 백작 저택의 거실

피가로와 수잔나, 그리고 백작 부인은 남편을 궁지에 몰아넣어 마음을 돌릴 계획을 세운다.

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
	❶ 알마비바	백작
	❷ 로시나	백작의 부인
	❸ 수잔나	백작 부인의 하녀

활동 Tip

오페라 줄거리를 충분히 이해한 후, 주인공의 입장에서 감정을 담아 노래를 부르도록 지도한다.

포근한 산들바람

-오페라 “피가로의 결혼” 중

Allegretto

김자경 역사 | 폰테 작사 | 모차르트 작곡

백작 부인 수잔나
불러요 포근한 산들
Sull' a-ria Che so - han - - 산 - 들
바 - 람 산 - 들 - 바 - 람
ret - to. zef - fi - ret - to
백작 부인 수잔나
오 - 늘 밤 - 불어 - 오 - 리
que - sta se - ra spi - re - ra, 오 - 늘
밤 - 불어 - 오 - 리
se - ra spi - re - ra, 숲 - 속 - 의 - 소 - 나 - 무
백작 부인 수잔나
아래 나 - 무 아래 숲 - 속 - 의 - 소 - 나 - 무
cheth - to, sotto i pi - ni sot - to i pi - ni del bos -

‘포근한 산들바람’은 오페라 “피가로의 결혼”的 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	(예) 한 사람을 오랫동안 사랑하고 변하지 않는 마음이 진정한 사랑이라고 생각해.
학생 C	(예) 사제자간에도 서로 관심과 믿음이 절대적으로 필요한 것 같아.

활동 TIP

오페라 줄거리를 충분히 이해한 후, 주인공의 입장을 생각하며, 감상한다.

● 학습 목표 | 오페라 “카르멘”의 줄거리를 알고 감상한다. CD 오페라_카르멘.mp3

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 오페라 계에 신선한 자극을 주었다.

주요 작품 기악곡 “두 손을 위한 피아노곡 13곡”, 성악곡 “테 데움”, 관현악곡 “아를르의 여인” 등

어리석은 사랑, 오페라 “카르멘” 줄거리

인도 북부에서 이동을 시작해 유럽 등 전 세계에 흩어져 살고 있는 유랑민족. 일반적으로 혈연 관계에 있는 사람들이 집단을 이뤄 인근 국경을 넘어 이동하며, 생활하고, 폐쇄적인 특성을 지니고 있다.

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 카르멘이 ‘하바네라’를 부르며 호세를 유혹한다. 유혹에 넘어간 호세는 폭력 협의로 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 세비야의 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”的 장면들

더 알아보기 오페라 감상법 01

- 해설서나 팸플릿을 통해 작품이 형성된 시대 배경 및 악곡 중 중요한 부분은 미리 파악하고 간다.
- 아리아, 중창, 합창, 레치타티보가 나오는 부분을 잘 구별한다.

▶ 감상곡

더 알아보기 하바네라

'하바나풍의'라는 뜻의 쿠바 무곡으로, 2박자의 리듬형이 특징적이다. 비제의 오페라 "카르멘"과 라벨의 관현악곡 "스페인 광시곡" 등에 이 형식을 도입하였으며, 아르헨티나 탱고 등의 무곡의 모체를 이룬다.

CD 하바네라.mp3

- 알레그레토 쇼시 안단티노: 안단티노 정도의 빠르기로 연주하라는 뜻

하바네라 - 오페라 "카르멘" 중

Allegretto quasi Andantino

- 쿠바의 무곡으로, 2박자의 리듬형이 특징이다. 라벨의 관현악곡 "스페인 광시곡" 등에도 이 형식을 도입하였다.

비제 작곡

The musical score consists of two staves of music. The top staff is in 2/4 time, B-flat major, and the bottom staff is in 3/4 time, G major. The lyrics are in French, with Korean translations below them. A blue bracket highlights a section of the music, labeled '하바네라의 기본 리듬' (Basic rhythm of Habanera).

L'a mour
L'oi seau
que tu
cro-yais
sur
사 랑
은 들
예 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 길 들
저 새 와 같 이 자 - 유 - 스 러 워 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	(㊂) 에스카미요	투우사	에스카미요가 등장하면서 부르는 장면
꽃노래	(㊂) 돈 호세	군인	돈 호세가 선택의 갈림길에서 고민하며 부르는 장면

활동 4 오페라 "카르멘"의 비극적인 결말을 행복한 결말이 되도록 재구성하여 발표해 보자.

참 고 자 료

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 사회계에서 선풍적인 인기를 끌었다.

더 알아보기 오페라 감상법 02

- 작품의 악기 편성 또는 작곡자, 작사가, 작품의 시대적 배경, 지리적, 문학적인 특징 등을 알아본다.
- 공연이 시작하기 전에 입장하여 바른 태도로 감상한다.

뮤지컬 “캣츠”와 “오페라의 유령”

2차시

지도서 132쪽

❶ 학습 목표 | 뮤지컬 “캣츠”와 “오페라의 유령”을 감상하고, 아리아를 노래한다. CD 뮤지컬_캣츠.mp3

CD 뮤지컬_오페라의 유령.mp3

앤드류 로이드 웨버(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.	흉측하게 일그러진 얼굴을 가면으로 가린 괴신사가 아름다운 프리마 돈나를 짹사랑하는 이야기를 그린 뮤지컬이다.
등장인물	· 그리자벨라 · 멍커스트랩 · 럼 텁 터거 등	· 팬텀 · 크리스틴 다에 · 카를로타 등
뮤지컬 넘버	· ‘젤리를 노래’ CD 젤리를 노래.mp3 · ‘고양이들의 이름 짓기’ CD 고양이들의 이름 짓기.mp3 · ‘Memory’ CD Memory.mp3	· ‘Think of me’ CD Think of Me.mp3 · ‘The Phantom of the Opera’ CD The Phantom of the Opera.mp3
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.

느낌

❷ 고양이들이 춤추며 노래하는 모습이 역동적이다 등

느낌

❸ 무대 효과와 아름다운 노래가 감동적이다 등

더 알아보기 세계 4대 뮤지컬과 3대 뮤지컬 작곡가

· 레 미제라블 · 오페라의 유령	· 앤드류 로이드 웨버(캣츠, 오페라의 유령·오페라의 유령)
· 캣츠 · 미스 사이공	· 스티븐 손드하임(웨스트사이드 스토리) · 클로드 미셸 쉴베르그(미스 사이공)

활동 2 뮤지컬에 사용되는 음악의 효과와 무대 장치 및 분장 효과를 적어 보자.

음악의 효과

- 예) 음악을 통해 극의 상황과 내용을 전달한다, 주인공의 심리 묘사도 전달한다 등

무대 장치 효과

- 예) 등장인물들의 심리적 표현이 잘 되기 위해서는 적절한 무대 장치가 필요하며, 극의 흐름이 끊어지지 않도록 해주는 것이 무대 장치의 연출 효과이다. 무대 장치의 효과는 관객으로 하여금 실제 그 장소에 있는 듯한 생생함을 느끼게 해 준다 등

분장 효과

- 예) 분장은 무대 위에서의 인물의 성격을 시각화 시키는 기본적인 연출이다. 조명의 강도와 색채로 인해 실제보다 과장되거나 관객과 무대의 거리감을 줄이는 역할을 한다 등

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

· 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.

· 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

C Bm Am7 G

한 밤 거 는 적 막 하 고 달 은 잊 었 나
기 악 모 두 쓸 쓸 한 달 나 는 추 추 었 을
한 낮 는 해 를 기 달려 나 는 새 삶 을
Mid night. Not a sound from the pavement. Has the moon lost her
Me mory. All alone in the moon light. I can smile at the
Day light. I must wait for the sun rise. I must think of a

F G7 Em , 10

옛 일 흘 로 미 소 짓 네 외 나 로
웃 네 나 는 좋 았 았 네 새 는 벽
찾 네 나 는 포 기 안 해
me mory. She is smiling alone, In the
old days, I was beautiful then, I re-
new life and I mustn't give in, When the

G G7 Am C

운 불 빛 낙 엽 들 은 흘 날 리 고 바 람
기 억 해 행 복 했 던 시 할 절 들 은 그 때
이 오 면 기 역 역 시 함 께 오 네 날
lamp light the withered leaves collect at my feet.
mem ber the time I knew what happiness was,
dawn comes to-night will be a me-mo-ry, too.
And the And the And a

1.3 G F C 12. C F C 12.

Fine

은 불 어 오 네 기 억 살 아 나
은 밝 아 오 네 me mory live a gain,
wind begins to moan. new day will be gin.

Em G7

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

Em D G A7 D

떠 드 는 사 람 들 밝 은 불 빛 이 제 아 침 올 거 야
Some one mutters and a street lamp gutters and soon it will be morn ing.

D.C.

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

웨버 작곡

Allegro vivace

크리스틴
유령
크리스틴
유령

꿈 속에 보이네 - 당신모습도
사랑스런 그대 - 오늘밤
In sleep he sang to me in dreams he came
sing once again with me our strange duet

내맘에 다가와
그대의 맘속에
that voice which calls to me
my power over you

D, Em *mf* Cm7 Am D, Em

- 속삭이네 이제는 보이네 - 당신모습
- 숨어드네 노래를 부르세 - 우리함께
and speaks my name and do I dream again for now I find
grows stronger yet and though you turn from me to glance behind

C dim7

- 오페 - 라의 유령이 바로로 - 당신이
- 오페 - 라의 유령이 바로로 - 이 몸이
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

네 네
mind

f

가스통 르루의 소설 “오페라의 유령”을 각색하여 만든 뮤지컬로, 흥족하게 일그러진 얼굴을 가면으로 가린 괴신사가 아름다운 프리마 돈나를 짹사랑하는 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”

2차시

지도서 136쪽

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

리카르도 코치안테(Cocciante, Riccardo, 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.

- 빅토르 위고는 프랑스 낭만파 시인으로, 소설가 겸 극작가이다. 인류의 무한한 진보, 이상주의 사회 건설 등의 불후의 명작을 남겼다.

주요 작품 뮤지컬 “로미오와 줄리엣”, “나의 피난처” 등

클로드 미셸 쇤베르그(Schönberg, Claude-Michel, 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 넌(Nunn, Trevor Robert, 1940~)
각본가	뤽 플라몽동(Plamondon, Luc, 1942~)	알랭 부빌(Boubil, Alain, 1941~)
내용	자유로운 영혼을 가진 아름다운 집시 여인 에스메랄다를 두고 꼽추 콰지모도, 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 발 장의 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

활동 Tip 음악과 문학의 관련성을 중점을 두어 학생들이 음악극에 대해 충분히 이해할 수 있도록 지도한다.

대성당들의 시대

-뮤지컬 “노트르담 드 파리” 중 CD 대성당들의 시대.mp3

코치안테 작곡

C'est une his toire qui a pour lieu
아 름 다 운 도 시 파 리

pa ris la belle en l'an de Dieu
전 능 한 신 의 시 대

Slowly

I Dreamed a Dream

-뮤지컬 “레 미제라블” 중 CD I Dreamed a Dream.mp3

쇤베르그 작곡

I dreamed a dream— in time gone by
오 래 전 꿈 —을 꾸 었 네

when hope was high — and — lifeworth li-ving —
희망이 높고 삶의 가치 있던 때

뮤지컬 “노트르담 드 파리”에 등장하는 인물과 유명한 뮤지컬 넘버를 적어 보자.

뮤지컬	노트르담 드 파리	레 미제라블
등장인물	· 과지모도	· 장 발쟝
	· 에스메랄다	· 코제트
	· 프롤로	· 마리우스
뮤지컬 넘버	· ④ 대성당의 시대	· ‘One day more’
	· ④ 춤을 춰요, 에스메랄다	· ‘I Dreamed a Dream’

뮤지컬 “노트르담 드 파리”와 “레 미제라블”的 공통점을 찾아보자.

공통점

- 빅토르 위고의 소설을 원작으로 뮤지컬을 만들었다.
- 사회에서 소외된 계층이 인물로 등장한다.

문학 작품을 소재로 한 다른 뮤지컬 작품을 조사해 보자.

뮤지컬	원작
지킬 앤 하이드	로버트 루이스 스티븐슨의 “지킬 박사와 하이드 씨”
바람과 함께 사라지다	마거릿 미첼의 “바람과 함께 사라지다”
페스트	페스트 알베르 카뮈의 “페스트”
파우스트	요한 볼프강 폰 고테의 “파우스트”

❶ 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 보여 준다.	1909년 2월 안중근이 단지 동맹을 맺던 때부터 이토 히로부미의 암살을 계획하고 실행하던 시기, 그리고 1910년 3월 안중근의 사형이 집행되던 시기를 집중 조명하여 그런 작품으로, 안중근의 영웅적인 면모뿐만 아니라 내면의 고뇌도 함께 담아내고 있다.

활동 ❶ 뮤지컬 “명성 황후”와 “영웅”을 감상하고 느낌을 적어 보자.

명성 황후

느낌

영웅

느낌

나의 운명은 그대 -뮤지컬 “명성 황후” 중

$\text{♩} = 80$

양인자 작사 | 김희갑 작곡

그날을 기약하며 -뮤지컬 “영웅” 중 CD 그날을 기약하며.mp3

$\text{♩} = 77$

한아름 작사 | 오상준 작곡

활동 2 뮤지컬 “영웅” 중 ‘누가 죄인인가’ 노래에서는 레치타티보를 적절히 섞어 강렬하게 표현한다. 이를 감상하며 레치타티보의 가사를 적어 보자.

레치타티보는 선율보다 대사에 중점을 두어 말하듯이 노래하는 방법으로 극의 상황 등을 설명함.

- 대한의 국모 명성 황후를 시해한 죄
- 대한의 황제를 폭력으로 폐위시킨 죄
- 을사늑약과 정미늑약을 강제로 체결케 한 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
	· 경회루에서 각국 외교관들과 대연회를 여는 장면	· 안중근 의사가 재판받는 장면
뮤지컬 넘버	· ‘백성이여 일어나라’	· ‘단지 동맹’
	· 내 운명은 그대	· 내 마음 왜 이럴까

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 옵서예”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” 2차시

지도서 146쪽

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

“춘향가” 중 주요 대목

지도상의 유의점

판소리는 그 시대의 사회성을 풍자하며, 발전했다는 점을 설명하고,
현대에는 창작 판소리가 생겨나고 있다는 점도 이해하도록 한다.

쑥대머리 CD 쑥대머리.mp3

중모리장단

김기수 편보

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

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

오리정 이별 CD 오리정 이별.mp3

진양조장단

김기수 편보

술 상 - 차 려 향 단 들 려 - 앞 세 우 고

이몽룡이 춘향과 잠시 이별을 하면서 노래하는 대목이다.

지도상의 유의점

판소리가 유네스코 인류 무형 문화유산으로도 지정된 사실을 알고, 우리 문화에 대한 자긍심을 갖도록 한다.

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 신선햄을 제공해 준다.

더 알아보기 창극

서양의 오페라식으로 판소리를 무대화시킨 새로운 형태의 국음악이다.

창극은 이야기의 줄거리에 나오는 인물이 배역별로 등장하며, 무대 장치와 소도구 및 역할에 맞는 복식이 사용된다는 점이 판소리와 구별된다.

사랑가

-판소리 “춘향가” 중 CD 사랑가.mp3

중증모리장단

김기수 편보

→ 남도 지방의 특징인 '띠는 소리'를 살려 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 내 사 랑 이 로 다
아 마 도 내 사 랑 아 니 가 무 엇 을 - 먹 으 래 느 냐

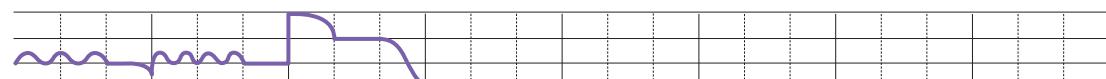
→ 남도 지방의 특징인 '띠는 소리'를 살려 부른다.

활동 1 명창이 부르는 판소리 “춘향가” 중 주요 대목을 찾아 감상해 보자.

지도사의 유의점

판소리를 지도할 때는 '구전심수'가 일반적으로, 선생님이나 명창이 부른 음원자료를 한마디씩 듣고 따라하며, 어느 정도 습득이 되었을 때 전체를 이어서 부르는 방법이 효과적이다.

활동 2 선율에 따라 가락선 악보를 그려 보자.

장단

노랫말

(○)			(○)			(○)	(○)		(○)		(○)		(○)		(○)						
이			리	오	너	라	업	고	놀	자		△	사	랑	사	랑	내	사	랑	이	야

활동 3 추임새를 넣기에 적절한 곳을 찾아 각 조별로 중증모리장단에 맞추어 불러 보자.

이		리	오	너	라	업	고	놀	자	(얼 씨구)
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

활동 Tip 교사는 학생들이 적은 가락선 악보를 그대로 소리를 불러줌으로써 학생들이 생각했던 가락과 실제의 가락의 차이를 이해할 수 있도록 지도한다.

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

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

활동 Tip 판소리가 시대상을 반영하듯 현대에 살고 있는 학생들의 생활에 맞게 판소리의 내용을 각색하여 학습 내용에 접근이 쉽도록 지도한다.

오페라 속으로

오페라 “토스카”

더 알아보기 푸치니(Puccini, Giacomo, 1858~1924)

베르디와 함께 이탈리아를 대표하는 오페라 작곡가. 대표작으로는 “나비 부인”, “라보엠”, “토스카”, “마농 레스코” 등이 있다.

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

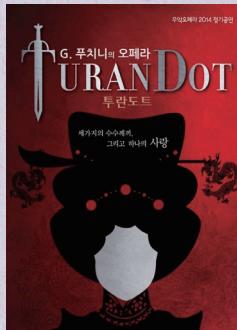
푸치니 작곡

노래에 살고 사랑에 살고

Andante

vis - si dar-te vis-si d'a - mo-re, non fe-ci mai ma-laed a-ni-ma vi - va! conmanfur - ti - va quan te mi-
노래 에 살 고 사 랑 에 살 고 외 출 기 길 만 을 달 음 길 치 차 고 민 에 쌓 인 거 치 른

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.

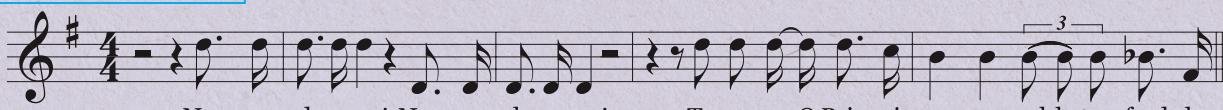

푸치니 작곡

Andante sostenuto

→ 의도적으로 충분히 느리게

공주는 잠 못 이루고

Nes - sun dor - ma! Nes - sun dor - ma!
공주 는 잠못 이루고 공주 는 잠못 이루고

Tu pu-re O Prin-ci - pes - sa, nel-la tua fred - da
당 신 도 - 오! 공 주 여, 당 신 의 차가 운

오페라 “사랑의 묘약”

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

도니체티 작곡

Larghetto

→ 약간 느리게

남몰래 흘리는 눈물

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

더 알아보기 도니체티(Donizetti, Gaetano, 1797~1848)

로시니, 벨리니와 함께 이탈리아 오페라 시장 가장 중요한 위치를 차지하게 됨.
대표적인 작품으로는 “사랑의 묘약”, “루치야” 등이 있음.

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 → 적당하게, 일맞은

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

제이콥스, 캐시 작곡

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.

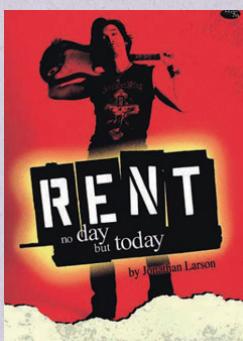
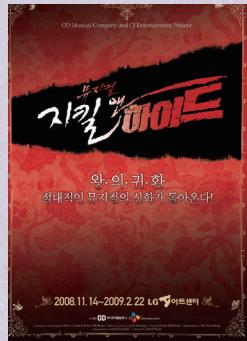
지금 이 순간

Allegretto

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

와일드흔 작곡

라슨 작곡

뮤지컬 “렌트”

푸치니의 오페라 “라 보엠(La Boheme)”을 현대화한 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

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

‘Seasons of love’는 엔젤의 정례식장에 모인 주인공들이 부르며, 사랑에 대한 메시지를 전해줌.

배움 넓히기

1 음악극을 만들어 보자.

음악극의 종류 오페라, 뮤지컬

음악극의 요소

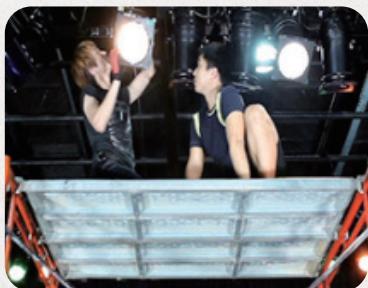
음악적 요소	미술적 요소	연극적 요소	무용적 요소
독창, 중창, 합창, 배경 음악, 효과음 등	무대 배경 및 장치, 소품, 의상 등	대본, 대사, 연기 등	동작, 몸짓, 신체적 표현 등

- 1) 계획
- 주제를 선정한다.
 - 구성원의 역할을 분담한다.
 - 줄거리를 구상한다.
 - 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
- 대본을 만들고 배역에 따라 대본 연습을 한다.
 - 노래와 연기 부분을 나누고, 필요한 음악을 선정하거나 창작한다.
 - 안무를 만들고 연습한다.
 - 대본에 음악과 소품, 무대 장치 등 필요한 것을 삽입한다.
 - 연출에 따라 뮤지컬을 전체적으로 연습한다.

- 3) 마무리 모둠별로 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	· 음악과극적인 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 충실통도	모둠 구성원들이 각자의 역할에 충실히 참여하였나요?			
무대 매너	입장 및 퇴장 인사 등 무대 매너를 지켰나요?			

역사와 음악의 만남 역사 속의 서양 음악

음악의 시작 고대 음악	1차시	118쪽
종교 음악 중심의 중세 음악	2차시	119쪽
무반주 합창 음악의 전성기 르네상스 음악	2차시	120쪽
화려하고 웅장한 바로크 음악	2차시	121쪽
형식과 균형의 고전주의 음악	2차시	122쪽
자유와 개성을 추구한 낭만주의 음악	2차시	124쪽
민족적 색채를 담은 민족주의 음악	2차시	126쪽
탐구와 실험의 음악을 추구한 근·현대 음악	2차시	128쪽
배움 넓히기	1차시	130쪽

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

* 한눈에 보는 서양 음악사

서양 음악사와 함께하는 미술 작품

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

* 기악곡의 종류

하나의 악장으로 된 기악곡

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

브람스 “대학 축전 서곡”

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

전주곡(Prelude) 자유로운 형식으로 작곡된 관현악곡 또는 독주곡이다.

드뷔시 “목신의 오후 전주곡”

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

쇼팽 “야상곡”

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

쇼팽 “환상 즉흥곡”

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

슈베르트 “방랑자 환상곡”

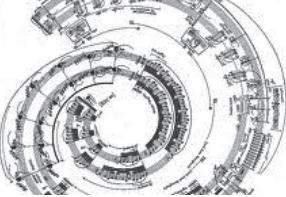
스케르초(Scherzo) 중간에 트리오가 있는 겹세도막 형식으로, 쾌활한 3박자이다. 베토벤이 처음으로 교향곡 등에 쓰기 시작하였다.

쇼팽 “스케르초”

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

브람스 “피아노를 위한 랩소디”

서양 음악 사와 함께하는 미술 작품

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

여러 악장으로 된 기악곡

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

모차르트 교향곡 제41번 “주피터”

소나타(Sonata) 소나타 형식 또는 론도 형식 등을 포함하여 보통 3~4악장으로 된 큰 규모의 기악곡이다.

제1악장: 빠름(소나타 형식) | 제2악장: 느림(가요 형식, 겹세도막 형식) | 제3악장: 미뉴에트 또는 스케르초(때로 생략됨) | 제4악장: 빠름(소나타 형식 또는 론도)

베토벤 바이올린 소나타 제5번 “봄”

소나티네(Sonatine) 내용과 형식적인 면에서 소규모의 소나타를 말한다.

라벨 “소나티네”

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

멘델스존 “바이올린 협주곡 마단조”

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

슈만 “어린이 정경”

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

베토벤 피아노 3중주 “대공”

고대

중세

르네상스

바로크

고전주의

낭만주의

민족주의

근·현대

● 학습 목표 | 고대 음악을 이해하고 감상한다.

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

활동 1 고대 그리스의 음악 유산을 조사해 보자.

활동 Tip

플라톤과 아리스토텔레스는 음악의 영향과 좋은 음악에 대해 논하였다. 음악에서 ‘좋은 음악’과 ‘나쁜 음악’을 구별 가능한지 학생들이 서로 의견을 자유롭게 나눌 수 있도록 지도한다.

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

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

활동 2 고대 음악 “세이킬로스의 노래”를 감상해 보자. CD 세이킬로스의 노래.mp3

Ho son zes phai - - nu me den ho los - sy ly pu -
별이 웃는다 파이누이여 걱정과 근심을 멀리하라

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

작품 배경

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

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

스콜리온은 고대 그리스의 연회에서 초대된 손님이 부르는 노래이다.

● 학습 목표 | 중세 시대 음악을 이해하고 감상한다.

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

중세
음악의 특징

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

중세 유럽에서 여러 지방을 떠돌아다니며 시를 읊었던 시인을 말한다. 트루바드루, 트루베르, 민네장거 등 각 지역별로 부르는 명칭이 다르다.

네우마 기보법

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

귀도 다레초(Guido d'Arezzo, 995?~1050년?) 토스카나의 아레초 또는 그근교 출신으로 베네딕도회의 수도사가 되었으나 후에 아레초의 주교좌대성당에서 음악을 가르쳤으며, 로마 교황에게도 초대되어 음악 이론을 강의하였다.

참 고 자 료

도, 레, 미, 파, 솔, 라는 어떻게 만들어졌을까?

지금으로부터 천년 전
귀도 다레초라는 수도사가 살았다.

그는 성당에서 제자들에게 노래를 가르치기도 했다.

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

이 악보는 정해진 음이 없어서 노래를 익힐 때 몹시 힘들었다.

어느 날 세계 요한에게 배치되는 찬가를 가르치고 있었는데……

가사의 머릿 글자만 떼어 보니 한 음씩 높아지는 것을 알게 되었다.

그 가사는 '우트', '레', '미', '파', '솔', '라' 였으며,

나중에 '우트'의 발음이 어려워서 '도'로 바뀌게 되었다.

더 알아보기 우트(Ut)

발음하기 어려운 '우트'를 대신해 후에는 도미누스(Dominus: 주님)의 첫 음절을 모두 '도'라고 하였으며, '시'는 Sancte Johannes의 첫 글자를 합쳐 만들어졌다.

고대

중세

르네상스

바로크

고전주의

낭만주의

민족주의

근·현대

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

고대
중세
르네상스
바로크
고전주의
낭만주의
민족주의
근·현대

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

르네상스
음악의 특징

- 중세 시대에 도시의 성장에 따라 발달한 비종교적인 음악을 의미함.
- 양송, 마드리갈 등의 세속 음악이 발달하기 시작하였다.
- 인쇄술의 발달로 악보의 대량 보급이 이루어져 음악의 대중화를 가져왔다.
- 르네상스 음악의 전형은 아 카펠라이지만 16세기 후반부터는 기악 음악도 발전하기 시작하였다.

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

제5곡 아뉴스 데이 I (Agnus Dei I, 신의 어린 양)

Cantus

더 알아보기 우트(Ut)

- "마르첼로의 미사" 구성
- 제3곡 크레도
 - 제1곡 키리에
 - 제4곡 상투스
 - 제2곡 글로리아
 - 제5곡 아뉴스 데이 I

더 알아보기 무지카 픽타(Musica ficta)

원래는 '귀도의 손'밖에 있는 '가짜음'이라는 뜻이다. 중·감음정의 교정 및 선율적 아름다움을 위해 중세와 르네상스의 악보에 표기되어 있지 않더라도 연주자가 알아서 붙여야 되는 임시표이다.

대위법 '음표 대 음표'를 뜻하는 라틴어 풀크투스 콘트라 풀크툼(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.

대위법은 여러 개의 선율이 한꺼번에 연주되어도 선율이 독립성을 잃지 않도록 음악을 만드는 방법이다.
각 성부의 가락을 동등하게 대하여 모든 성부를 독자적인 가락으로 여긴다.

● 학습 목표 | 바로크 음악을 이해하고, 다양한 작품을 감상한다.

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

바로크
음악의 특징

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

바로크 시대 음악가들의 작품을 알아보고 감상해 보자.

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

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

소네트는 이탈리아 르네상스
시대에 유행한 14행 시이다.

• 현악 5부 편성은 제1바이올린, 제2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스이다.

Allegro non molto

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

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

Moderato

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

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

Allegro

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

더 알아보기 헨델 <메시아>

메시아는 헨델의 수많은 오라토리오 중에서도 최고의 걸작이며, 오페라에서 실패하고 오라토리오로 전향한 그가 승리를 확정한 작품이기도 하다. 메시아란 본래는 히브리어로 ‘기름 부은 자’를 의미하는 말인데, 보통 ‘구세주’라 번역되고 그리스도교로 말하면 예수 그리스도에 해당한다.

고대

중세

르네상스

바로크

고전주의

낭만주의

민족주의

근·현대

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

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

고전주의
음악의 특징

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

활동 1 고전주의 음악가들의 작품을 알아보고 감상해 보자.

더 알아보기 소나타와 소나타 형식

소나타는 여러 악장(빠른 악장-느린 악장-빠른 악장의 구성)으로 된 기악곡을 의미하며, 소나타 형식은 여러 악장 중 한악장을 구성하는 형식(제시부-발전부-재현부의 3부분 형식)을 의미한다.

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

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

Allegro moderato

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

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

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

활동 Tip 제1주제와 제2주제의 대조적인 느낌을 비교하며 감상해 보도록 지도한다.

Allegro

더 알아보기 소나타 형식의 구조

제시부는 성격이 다른 두 개의 주제가 등장하는데, 이 두 주제는 다른 조성으로 되어 있다. 전개부는 제시부에서 등장한 두 주제를 다양한 방법으로 변화, 발전시킨다. 재현부는 제시부의 요소들을 재현하는 부분으로 두 주제가 원조로 제시된다.

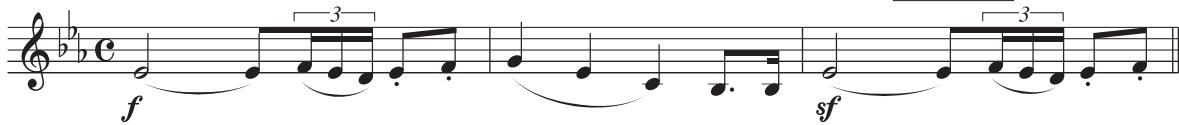
베토벤(Beethoven, Ludwig van, 1770~1827 | 독일) 피아노 협주곡 제5번 Op.73 “황제” 제1악장

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.

활동 Tip 제1주제와 제2주제의 대조적인 느낌을 비교하며 감상해 보도록 지도한다.

Allegro

활동 2 소나타 형식(Sonata Form)을 알아보자.

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

제1주제·제2주제 주제의 변화·발전 제1주제·제2주제 반복

다양한 음악 형식

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

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

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

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

제1주제

예 모 차 르 트 세 레 나 데 의 1 주 제 는 밝 고 명 랑 해

제2주제

예 제 2 - 주 제 는 달 쿨 해 부 드 - - 럼 고 예 뼈

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

계몽주의 사상의 특징

경험에 의한 이성 존중, 무지·미신·낡은 제도와 관습 타파,
인간의 존엄성과 자유권 강조,
인본주의적 이상과 보편적인 인류애를 표현

계몽주의 사상이 고전주의 음악에 미친 영향

예 계몽주의의 민중 계몽적 성격→교육의 확대→사람이 세계의 주인이라는 인본주의 대두 계몽주의의 영향으로 인본주의가 대두되면서 노래하기 쉬운 선율과 화성적 반주, 알베르티 베이스를 사용하게 되었다. 또한 교육의 대상이 서민층으로 확대되면서 음악 분야에서도 ‘공공성’을 요구하게 되어 공공 음악 회가 성행하게 됨.

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

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

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

*로망스: 영웅이나 영웅적인 사건을 다룬 이야기나 시.

낭만주의 음악의 특징

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

활동 1

낭만주의 음악가들의 작품을 알아보고 감상해 보자. CD 애르페지오네.mp3

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.

더 알아보기 아르페지오네

소형의 첼로로서 바흐 시대에 사용되었던 비올라 다 감바(viola da gamba)와 흡사한 모양과 소리를 가지고 있었다. 현대에는 주로 첼로로 대체해 연주하지만 첼로보다 피치가 높기 때문에 첼로로 연주할 경우엔 높은 부분의 빠른 패시지를 자유롭게 연주하는 것이 매우 어렵다.

Allegro moderato

A musical score for Franz Schubert's 'Arpeggione' Sonata, D.821, Movement 1, Allegro moderato. The score is written in common time (C) and consists of two staves. The first staff is in G major (G clef) and the second is in C major (C clef). The dynamic marking 'p' (pianissimo) is present at the beginning. The music features various note heads, stems, and rests, with some notes connected by beams.

이 곡은 2개의 주제에 의한 소나타 형식으로 씌어졌는데, 이 가운데 1주제의 처음에 나타나는 4개의 음은 <미완성 교향곡>의 첫 마디 음과 유사하다.

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.

CD 꿈과 정열.mp3

활동 Tip 표제 음악과 고정 상념 기법을 이해하여 감상하도록 지도한다.

Largo

A musical score for Hector Berlioz's 'Symphonie Fantastique', Op. 14, Movement 1, Largo. The score is written in common time (C) and consists of two staves. The first staff is in G major (G clef) and the second is in C major (C clef). The dynamic marking 'pp' (pianississimo) is present at the beginning. The music features various note heads, stems, and rests, with some notes connected by beams.

더 알아보기 환상 교향곡

“환상 교향곡”은 음악적 아이디어와 음악외적 상념의 연관성으로 가득 차 있는데 그중에서 가장 기본적인 것이 계속 재출현하는 ‘고정 상념’이다. 고정 상념 기법은 일정한 생각을 테마나 모티브로 만들어 반복 사용함으로써, 그 생각을 청중들에게 전달하는 기법을 말한다. Largo의 장대한 서주와 긴 코다가 있는 변형된 소나타 형식이다. 전체 525마디로 4/4박자의 서주와 2/2박자의 제시부, 전개부, 재현부, 종결부로 구성되어 있다. 서주와 소나타 형식은 각각 ‘꿈과 정열’이라는 표제가 붙어있다.

활동 Tip 소팽 녹턴의 음악적 특징을 이해하여 감상한다.

- 풍부한 화성적 구조, 넓은 음역에 걸친 반주 음형, 장식음의 사용 등

쇼팽(Chopin, Frédéric François, 1810~1849 | 폴란드) “녹턴” Op.9 No.1 **CD** 녹턴 Op.9 No.1.mp3

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

Larghetto ($\text{♩} = 116$)

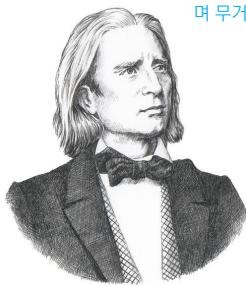
더 알아보기 템포 루바토

박자에 얹매이지 않고, 작품의 느낌을 살려 자유롭게 연주하거나 노래하는 방식이다.

The musical score shows two staves of piano music. The top staff is in treble clef and the bottom is in bass clef. The key signature is A-flat major (three flats). The time signature is 6/4. The dynamic is *p* *espress.*. The first measure consists of six eighth-note pairs. The second measure has a single eighth note followed by a sixteenth-note pair. The third measure has a single eighth note followed by a sixteenth-note pair. The fourth measure is labeled 'II'. The music is divided into measures by vertical bar lines.

이 곡의 첫 주제는 내림나단조의 조성으로 가볍고 구슬프게 시작하지만 두 번째 주제에서는 나란한조인 내림라장조로 변조, 장중해지며 무거워진 음이 들려온다. 하지만 다시 마지막 부분에서 내림나단조로 다시 돌아가 여린 음으로 곡을 마치게 된다.

리스트(Liszt, Franz, 1811~1886 | 헝가리) “라 캄파넬라” **CD** 라 캄파넬라.mp3

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

활동 Tip 교향시

표제에 따라 문학적인 소재를 자유로운 형식으로 작곡한 것으로 리스트가 창시하였다.

Allegretto

The musical score shows two staves of piano music. The top staff is in treble clef and the bottom is in bass clef. The key signature is G major (one sharp). The time signature is 6/8. The dynamic is *p*. The first measure consists of six eighth-note pairs. The second measure has a single eighth note followed by a sixteenth-note pair. The third measure has a single eighth note followed by a sixteenth-note pair. The fourth measure is labeled *ma sempre ben marcato il tema*. The music is divided into measures by vertical bar lines.

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

구분	기계 발달	증기 기관차의 발달	대도시 계획
산업 혁명이 음악에 미친 영향	피아노의 발달을 가져옴 ④ 피아노 대량 생산 가능	④ 순회 연주가 가능해짐 ④ 이동이 용이해짐	④ 일반 시민 계급의 음악 활동이 다양해짐 ④ 음악회장, 극장 등이 설립됨

활동 3 그림과 어울리는 표제 음악을 작곡해 보자.

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

고대

중세

르네상스

바로크

고전주의

낭만주의

민족주의

근·현대

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

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

더 알아보기 러시아 5인조

브로딘, 큐이, 발라키레프, 무소륵스키, 린스키코르사코프

민족주의 음악의 특징

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

활동 Tip 작품의 배경을 떠올리면서 감상하도록 지도한다.

활동 ① 민족주의 음악가들의 작품을 알아보고 감상해 보자.

CD 나의 조국_제2곡 몰다우.mp3

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”的 두 번째 곡으로, 조국 체코에 있는 몰다우강의 흐름을 섬세하고 아름답게 묘사하고 있다.

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

Allegro Comodo non agitato

활동 Tip 주제 선율을 연주하는 악기의 변화를 느끼며 감상하도록 지도한다.

(플루트→오보에→플루트→오보에→플루트·오보에→오케스트라→첼로→…)

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

작곡가이자 피아니스트로 작품 속에 민족 음악의 선율과 리듬을 많이 도입하고, 민족적 색채가 짙은 작품을 다수 작곡하였다. 이 작품은 입센의 희곡 “페르 컨트”를 극음악으로 작곡한 것으로 노르웨이 설화를 소재로 하고 있으며, 23곡으로 구성되어 있다. 이 중 우수한 4곡을 모아 제1모음곡으로 옮겼고, 후에 다시 4곡을 모아 제2모음곡으로 출판했다. CD 모음곡 페르 컨트_아침.mp3

Allegretto pastorale

10편의 그림을 표현한 10곡으로 이루어지는데, 여기에 각 작품들 사이에서 이동하는 관람자의 모습을 연상하게 하는 '프롬나드'가 곡사이에 등장한다. 친숙한 프롬나드를 먼저 소개함으로써 흥미를 불러일으킨다.

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

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

제6곡 ‘사무엘 골덴베르크와 슈위일레’

그림의 표제와 음향 구성과의 연관성을 파악하며, 감상하도록 지도한다.

Andante CD 전람회의 그림_제6곡_사무엘 골덴베르크 테마.mp3 / 전람회의 그림_제6곡_슈위일레 테마.mp3

- 사무엘 골덴베르크의 주제: 주제는 목관악기와 현악기의 양손 유니즌이 거만하고 느리게 말하는 모습을 보여준다.

- 슈위일레의 주제: 주제는 16분음표의 셋잇단음표와 8분음표를 혼합하여 구걸하며, 덜덜 떠는 모습을 표현하였다.

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

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

Allegro CD 교향시 핀란디아.mp3

더 알아보기 핀란디아

“핀란디아”는 1899년 핀란드가 러시아의 지배하에 있을 때 나라 잃은 국민들의 사기를 높이고 애국심을 높이기 위해 작곡된 곡이다. 이 곡은 춤고 어두운 북유럽의 기후와 풍토, 계속되는 강국의 침략에서 오는 불안감이 스며들어 있어 슬프고 장중하다. 선율과 리듬으로 모국에 대한 애국심을 고취 시킬 수 있는 곡이다.

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

작품	느낀 점
시벨리우스 “핀란디아”	도입부의 강렬한 금관 악기의 선율이 러시아의 지배에 저항하는 핀란드 인의 정신을 담은 것 같았다. 후반부의 현악기 선율로 연주되는 부분은 익숙하여 검색해 보니 ‘핀란디아 칸가’였다. 독립을 쟁취한 후의 평화를 표현하는 느낌을 받았다.
모음곡 “페르 퀸트” 중 ‘아침’	제4막의 처음을 장식하는 전주곡이며 아프리카 모로코 해안의 해질녘 모습을 배경으로 연주된다. 페르 퀸트가 아프리카로 떠나 새로운 인생을 개척한다는 내용의 시작곡이라고 할 수 있다. 그러나 일반적으로 조용한 새벽에 태양이 떠오르는 노르웨이 해안의 아침을 묘사한 곡으로 알려져 있으며 마치 한 폭의 그림을 보는 듯한 느낌을 준다. ‘목가적으로, 전원풍으로’인 것처럼 경쾌한 목가풍의 평화로운 곡이다.

활동 3 음악을 통해 애국심을 갖게 된 경험을 발표해 보자.

예) 오직 조국의 독립만을 위해 목숨을 걸고 일제와 싸웠던 안중근에 관한 뮤지컬을 보고 현재 주권을 가지고 살 수 있음을 감사하게 느끼게 되었고, 잠재된 나의 애국심이 불타오르는 것 같았다. 우리나라를 지키기 위해 목숨을 바치셨던 선조들을 잊지 않을 것을 다짐하였다.

고대
중세
르네상스
바로크
고전주의
낭만주의
민족주의
근·현대

탐구와 실험의 음악을 추구한 근·현대 음악

20세기

2차시

지도서 184쪽

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

활동 Tip 인상주의 음악, 표현주의 음악, 원시주의 음악의 특징을 이해하여 감상하도록 지도한다. (작품의 배경을 시대적·미술사적 관심을 통해 감상)

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

근·현대 음악의 특징

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

종류	특징	대표곡
인상주의 음악	구체적인 노출보다는 모호함과 여운을 중시하여 화음과 악기의 음색 변화가 부각된 음악이다.	드뷔시 “목신의 오후 전주곡”
표현주의 음악	내면세계를 추상적으로 표현한 음악으로 쇤베르크와 베르크, 베베른이 대표적인 작곡가이다.	쇤베르크 “달에 훌린 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 등등한 자격을 주어 이를 일정한 규칙에 따라 배열시키는 12음 기법으로 작곡한 음악이다.	쇤베르크 “바르샤바의 생존자”
구체 음악	생활 속의 소리들을 녹음하여 기계나 전기로 조작해서 변질 또는 종합해 새롭게 창조한 음악이다.	우사체브스키 “나무와 쇠로”
전자 음악	전자 회로를 통해 음의 소재를 변질, 합성하여 구성한 음악이다.	슈토크하우젠 “습작 I·II”
우연성 음악	작곡가가 소리를 지배하지 않고 연주회장에서 우연히 얻어지는 일회성 음악으로 불확정성 음악 또는 주사위 음악이라고도 불린다.	케이지 “4분 33초”

활동 ① 현대 음악가들의 작품을 알아보고 감상해 보자.

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

시에서의 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.

CD 목신의 오후 전주곡.mp3

Très modéré

더 알아보기 인상주의 음악

19세기 말 프랑스 인상파 회화의 영향을 받아 나타난 음악으로 드뷔시와 라벨이 대표적인 작곡가이다.

개인의 성향과 주관적인 감정을 표현하는 음악으로 표현주의 음악의 중심에는 쇤베르크가 있다.

쇤베르크(Schönberg, Arnold, 1874~1951 | 오스트리아 → 미국) “달에 훌린 피에로” 중 제8곡 ‘밤’

서양의 전통적인 조성에서 벗어난 무조 음악과 12음 기법의 음악을 개척하여 현대 음악에 큰 영향을 주었다. 이 작품은 1912년에 작곡된 곡으로, 벨기에의 시인 지로의 시를 바탕으로 하르틀레벤이 작사하였다. 전통적인 조성과 화성, 형식과 구성 등을 부정하고 자유로운 면에서 음악을 직관적으로 창작한 대담한 작품으로 3부 21곡으로 구성되어 있다.

Gehende ♩ = 80

CD 달에 훌린 피에로_제8곡 밤.mp3

The musical score shows a single melodic line on a treble clef staff. The key signature is A major (no sharps or flats). The time signature is common time (indicated by '3'). The tempo is marked as ♩ = 80. The melody consists of eighth-note patterns. The lyrics 'Finst-re, schwar-ze Rie-sen-fal-ter to-te ten der' are written below the notes.

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

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

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

더 알아보기 원시주의 음악

격렬한 리듬과 음색을 사용해 역동적이고 야성적인 분위기를 연출한 음악으로 스트라빈스키가 대표적인 작곡가이다.

제1부 ‘대지에의 찬양’ 중 제2곡 ‘봄의 징후와 젊은 남녀의 춤’

Tempo giusto ♩ = 50 CD 대지에의 찬양_제2곡 봄의 징후와 젊은 남녀의 춤.mp3

The musical score shows a single melodic line on a treble clef staff. The key signature is B-flat major (two flats). The time signature is common time (indicated by '2'). The tempo is marked as ♩ = 50. The melody consists of eighth-note patterns. The instruction 'simile stacc.' is written below the notes.

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

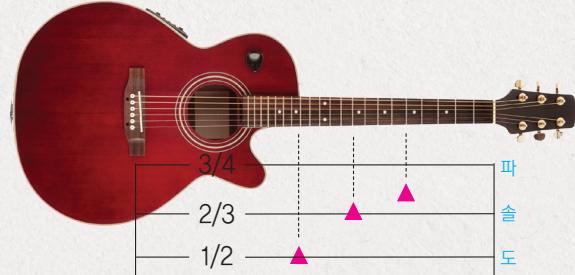
활동 2 제재곡과 현대 미술의 연관성을 모둠별로 조사하여 토의해 보자.

사조	작품	토의 내용
인상주의 미술		문학의 상징주의와 미술의 인상주의에 영향을 받아 인상주의 음악이 나타났다. 인상주의 미술에서 선명한 윤곽이나 정확한 형식을 피하고 빛의 변화에 따른 순간적인 인상을 표현한 것이 음악에서는 멜로디 윤곽의 모호함과 음빛깔의 미묘한 변화, 풍부한 화성으로 나타난다.
인상주의 음악	“목신의 오후 전주곡”	
표현주의 미술		(예) 쇤베르크는 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 표현주의 영향을 반영하며, 표현주의 화가인 몽크와 칸딘스키의 영향을 받았다. 이는 낭만주의에서도 한 걸음 더 나아간 철저히 주관적인 시각과 입장은 작품의 근간으로 강조하던 표현주의 문학, 미술 그리고 음악의 기본입장을 반영한 것이라 할 수 있다.
표현주의 음악	“달에 훌린 피에로”	
야수주의 미술		(예) 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 부각되어 있다. 단순하고 명확한 음향을 선호하였으며 타악기의 거친 소리를 사용하였고, 거대한 화성, 오스티나토 리듬의 반복, 거칠고 투박한 관현악법을 사용하였다. 이런 기법들은 전통 음악에 대한 거부를 나타내는 것으로 기존의 서양음악의 세련된 것을 벗어나 인간 본성을 표현하려는 움직임으로 볼 수 있다.
원시주의 음악	“봄의 제전”	

배움 넓히기

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

- 고정된 줄의 길이가 1이라고 가정하고 그 줄은 올리면 가온 다의 소리를 낸다.
- 가온 디를 기준으로 길이가 1/2로 짧아진 줄을 올리면 원래의 소리보다 완전8도 위의 음정인 위의 도가 소리 낸다.
- 가온 디를 기준으로 줄의 길이가 3/4로 짧아지면 완전4도 위의 음정인 파 음의 소리가 낸다.
- 가온 디를 기준으로 줄의 길이가 2/3로 짧아지면 완전5도 위의 음정인 솔 음의 소리가 낸다.

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

음악	감정과 정서에 미치는 영향
태교 음악	산모의 심리를 안정시키고 평온하게 만든다.
애국가, 교가	정체성을 확립시키고, 자긍심을 심어준다.
응원가	선수들의 사기를 높 돋워 준다.

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

구분	공통점	차이점
시대	중세 음악 선율적인 면에서 노래하기 쉬운 순차 진행이 비교적 많다.	선율적인 면에서 중세 음악은 좁은 음역을 사용하였으나 르네상스 음악은 넓은 음역을 사용한다.
	르네상스 음악 선법에 의한 음계를 사용한다. 성악 중심의 음악이 주류를 이룬다.	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.

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

사무엘 골덴베르크		인물의 특징	뚱뚱하고, 거만하며 단호하다.
		이유	1~4마디의 골덴베르크 주제의 목관악기와 현악기의 유니즌은 거만하고 느리게 말하는 모습을 보여준다.
슈위일레		인물의 특징	마르고, 비굴하며, 수다쟁이다.
		이유	9~10마디의 슈위일레의 주제는 16분음표의 셋잇단음표와 8분음표를 혼합하여, 구걸하며 덜덜 떠는 모습을 보여준다.

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

요인	작품	토의 내용
사회적 요인	쇤베르크 “달에 훌린 피에로”	1904년 오스트리아 황태자 프란츠 페르디난트가 극국적인 군사 훈련을 감독하려 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”	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. 그리 비싸지 않은 가격으로 구입할 수 있게 되면서 피아노의 보급화가 이루어졌다. 또한 인쇄술의 발달로 악보가 보급되면서 아마추어 연주자들이 생긴다. 이에 따라 많은 ‘성격 소품’의 피아노곡들이 작곡되었다.
정치적 요인	시벨리우스 “핀란디아”	시벨리우스가 이 작품을 작곡하던 1899년 핀란드는 니콜라이 2세가 다스리는 제정 러시아의 압제에 시달리는 속국이었다. 자치권과 언어의 자유를 억압당한 핀란드 민중들은 곳곳에서 러시아에 저항하는 독립 운동을 일으켰다. 그는 유학을 하면서 핀란드인으로서 자신의 민족적 정체성에 대해 고민하고 점차 깨달아 갔고, 이런 고민을 자신의 음악에 반영했다.

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

좋아하는 작품	작품의 내용과 음악적 특징
하이든 협악 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 ‘흔파이프’라는 별명이 있는데, 이는 빠른 4악장이 마치 영국 선원들이 추는 흔파이프라는 춤곡처럼 계속되는 빠른 음표로 이루어져 있기 때문이다. 두 가지 별명 모두 하이든이 붙인 것은 아니지만 이 작품의 핵심적인 특징을 잘 드러내는 말이다.
라벨 “볼레로”	라벨이 그 당시 유명한 빌레리나로부터 무대에서 공연할 음악을 의뢰받아 1928년에 완성한 관현악곡이다. 악한 음으로 시작하여 결말 부분의 폭발적인 관현악 총주에 이르기까지 각 악기들이 더해져 점점 부풀어져 가는 음량을 통해 크레셴도의 매력을 느낄 수 있었다.

7 평가

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

06

생활과 음악의 융합 생활 속의 음악

문학, 미술, 과학 등 융합 예술로 이루어진 다양한 음악을 감상해 보자.
배경 음악, 영화 음악, 광고 음악, 스포츠 음악, 디지털 음악, 대중음악 등
생활 속에서 여러 가지로 활용되는 음악을 체험하며
음악의 소통 역량과 가치를 알아보자.

융합 예술과 음악	3차시	136쪽
배경 음악	2차시	137쪽
저작권의 이해	1차시	138쪽
스마트 미디어와 음악	1차시	139쪽
대중음악	2차시	140쪽
축제와 음악	2차시	142쪽
음악회 감상 예절	1차시	143쪽
우리가 만드는 음악	10차시	144쪽
국악의 계승과 발전	4차시	146쪽
음악과 직업	1차시	148쪽
배움 넓히기	1차시	149쪽

배움 열기 + 생활 속의 음악

* 융합 예술

융합 예술은 음악, 문학, 미술, 영상 등의 예술 분야가 서로 간의 통합을 통해 이루어지는 것으로, 백남준의 '비디오 아트'가 대표적인 예이다. 예술 분야 간의 통합뿐만 아니라 과학이나 수학 등 각 학문별로 분산되어 있는 요소 중 공통적인 요소들을 서로 관련짓고 통합적으로 교육하는 'STEAM교육' 또한 그 예로 볼 수 있다.

음악과 문학 | 시, 소설 등 문학을 소재로 작곡된 음악이다.

음악과 미술 | 음악적 표현 기법을 그림을 통해 시각적으로 나타낸다.

음악과 과학 | 과학적 지식을 음악 분야에 활용한다.

관련 단원 136쪽_융합 예술과 음악

* 음악 저작권

음악 저작권이란 '음악 저작물'을 창작한 사람이 가지는 권리를 말한다. 인터넷의 급속한 확산과 문화 산업 발달로 정보 통신 분야와 관련된 개인의 지적 재산이 증시되면서 올바르게 음악을 향유하고 즐기도록 하기 위해 정해진 법이다.

* 대중음악

K-Pop 한국(Korea)에서 대중적인 인기를 얻는 가요(Pop)를 K-Pop이라 한다. 해외에서 한국 대중가요가 인기를 얻으면서 한국 가요를 치칭하는 용어로 자리 잡게 되었으며, 세계에 한국을 알리는 역할을 하고 있다.

서양 대중음악 | 재즈, 리듬 앤 블루스, 로큰롤, 포크 송, 힙합 등

관련 단원 140쪽_대중음악

* 음악 관련 직업의 분류

관련 단원 148쪽_음악과 직업

구분	해당 직업
음악 작곡가 및 연주가	작곡가, 가수, 작사가, 소리꾼, 지휘자, 성악가, 연주자, 뮤지컬 배우 등
음악 교육자	대학교수 및 강사, 초·중·고등학교 음악 교사, 음악 학원 강사 등
음악 도구 제작자	악기 제작자, 음향 기기 제작자, 음반 제작자, 조율사, 악기 수리사, 음악 소프트웨어 제작자 등
음악 기획자	공연 기획자, 음악 감독, 연출자, 예술 행정가, 무대 감독, 음향 감독, 보컬 및 안무 트레이너 등
기타	음악 치료사, 음악 방송 프로듀서, 음악 평론가, 음악 저작권 전문가, 음반 유통 및 음원 유통사 등

* 유네스코 인류 무형 문화유산

유네스코(UNESCO)

인류가 보존해야 할 문화 및 자연유산을 세계 유산으로 지정하여 보호하도록 하는 국제 연합 기구이다.

유네스코에서 지정한 우리나라 인류 무형 문화유산

종묘 제례악, 판소리, 강릉 단오제, 강강술래, 처용무, 영산재, 아리랑, 가곡 등이 있다.

종묘 제례악

종묘 제례에서 연주되는 음악(기악·노래·춤)으로 절차에 따라 보태평과 정대업 11곡이 연주되며 편종, 편경, 당피리, 대금 등의 악기가 쓰인다.

판소리

소리꾼이 고수의 북장단에 맞추어 이야기를 엮어가는 1인극 음악으로, 노래와 몸짓을 섞어 삶의 희로애락을 음악과 함께 해학적으로 표현한다.

강릉 단오제

강릉 지방의 향토 제례 의식으로 평화와 풍요를 기원하며 단오굿, 관노 가면극, 시 낭송, 민속놀이와 경연, 서커스 등 다양한 행사가 펼쳐진다.

강강술래

풍작을 기원하는 풍속으로 한가위에 부녀자들이 손을 잡고 강강술래를 부르면서 기와밟기, 덕석물이, 쥐잡기놀이, 청어엮기 등의 민속놀이를 함께한다.

영산재

불교에서 행하는 가장 큰 규모의 의식으로 범파와 바라춤, 나비춤, 법고춤 등 불교 예술이 공연되며, 국가의 안녕이나 군인들을 위해 행해지기도 한다.

처용무

오색 의상과 처용의 가면을 쓰고 추는 춤으로 악귀를 몰아내고 평화와 복을 기원하며, 수제천을 비롯한 반주 음악에 맞추어 춤다. 장엄하면서도 활기찬 기백이 있다.

관련 단원 146쪽_국악의 계승과 발전

종묘 제례악

판소리

강릉 단오제

강강술래

영산재

처용무

● 학습 목표 | 음악과 문학, 미술, 과학의 융합과 교류를 이해하고, 관련된 예술 작품을 감상한다.

음악과 문학

음악과 문학은 서로 영향을 주고받으며 창작되어 왔다. 음악은 언어적 내용을 표현하기도 하고 문학의 소재가 되기도 하며, 문학이 음악적 영감을 주기도 한다.

● 알아보기 소네트와 연극 부수음악

소네트는 르네상스 시대에 유럽에서 널리 사용된 14행의 정형시를 말하고, 연극 부수 음악은 연극에서 장면을 보조하기 위한 음악을 뜻한다.

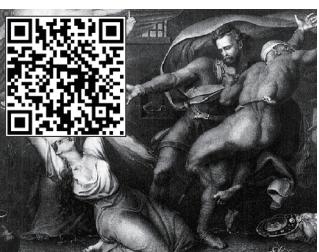
활동 1 문학을 소재로 작곡된 음악을 감상해 보자.

비발디 “사계”
바로크 시대의 시 소네트를
비탕으로 봄, 여름, 가을,
겨울 사계절을 표현

슈베르트 “마왕”
18세 때 고테의 시 “마왕”을 읽고
감명 받아 작곡한 가곡

리스트 “파우스트”
고테의 “파우스트”를 읽고 작곡한
교향곡

멘델스존 “한여름 밤의 꿈”
셰익스피어의 희곡을 읽고
작곡한 연극 부수 음악

CD 사계.mp3

CD 마왕.mp3

CD 파우스트.mp3

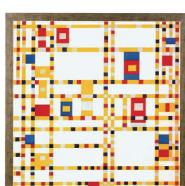
CD 한여름 밤의 꿈.mp3

음악과 미술

음악과 미술은 인간의 감정과 정서를 각각 청각적, 시각적으로 표현하는 예술이다. 음악적 표현 기법을 그림을 통해 시각적으로 나타낸 여러 작품을 감상하고, 음악과 미술의 연관성을 생각해 보자.

리듬 들로네(1983)
예) 사물놀이

브로드웨이 부기우기
몬드리안(1913)
예) 랩소디 인 블루(거슈вин)

바이올린과 체커 피카소(1913)
예) 차르다시(몬티)

무동 김홍도(조선 후기)
예) 관악 영산회상 중 '타령'

활동 2 그림을 보고 연상되는 느낌을 이야기해 보고, 어울리는 음악을 찾아 감상해 보자.

활동 Tip 예시 음악을 제시하고, 그림과 함께 감상해 보도록 한다.

음악과 과학

고대 그리스 시대의 피타고라스는 우주의 조화로운 질서가 음악으로 반영된다고 하였으며, 음악 이론은 과학 원리로부터 탄생하였다. 현대에도 과학적 지식을 음악 분야에 활용하고 있는데, 공연장의 소리의 울림을 좋게 하는 건축 음향 기술을 그 예로 들 수 있다.

활동 3 과학 원리를 이용한 악기를 만들어 연주해 보자.

예) 유리잔 실로폰, 빨대를 이용한 팬 플루트 등

만드는 방법 지도서 193쪽

유리잔 실로폰

빨대를 이용한 팬 플루트

학습 목표 | 생활 속에서 배경이 되는 음악의 종류와 역할을 이해한다.

영화 음악

영화의 스토리와 장면에 맞게 삽입되는 음악으로 O.S.T.(Original Sound Track)라고도 한다. 음악을 통해 영화의 내용과 분위기를 고조시키고 한층 더 감동을 준다.

CD Think of Me.mp3

CD 이 세상 살아가다 보면.mp3

CD 합창 교향곡.mp3

CD 한강찬가.mp3

활동 1 영화를 감상하고 영화 속 음악의 역할을 생각해 보자.

영화 O.S.T. 감상하기

- 오페라의 유령 중 'Think of me'
- 하모니 중 '이 세상 살아가다 보면'
- 카핑 베토벤 중 '합창 교향곡'
- 괴물 중 '한강찬가'

광고 음악

광고에 음악을 사용하여 제품의 이미지를 부각시키거나 연상하게 하고, 상품 판매에 효과적으로 이용하기 위해 제작된 음악이다.

광고 음악의 종류

CM송(Commercial Message Song)	광고를 위해 특별히 가사가 있는 곡을 작곡하거나 개사하여 사용하는 음악
BGM(Background Music)	노래가 아닌 악기만으로 연주되어 제품의 이미지를 효과적으로 전달하기 위해 광고 전체에 깔리는 음악
징글(Jingle)	광고 슬로건에 넣어 쉽고 친숙한 멜로디로 강한 인상을 주는 짧은 노래나 곡조

활동 Tip 광고 음악의 종류를 알기 쉽게 각각의 예시를 찾아 제시한다.

활동 2 음악을 효과적으로 사용한 TV 광고를 찾아보자.

광고의 종류

사용된 음악

④ 항공사 광고

쇼팽: 환상 즉흥곡

④ 보험회사 광고

베토벤: 합창 교향곡 중 '환희의 송가'

④ 소화제 광고

모차르트: 요술피리 중 '밤의 여왕 아리아'

스포츠 음악

스포츠 중 연기와 예술성이 중시되는 댄스 스포츠나 리듬 체조, 수중 발레, 피겨 스케이팅의 경우 음악과 신체 동작의 조화가 중요하므로 음악의 역할이 크다.

활동 Tip 예시 장면을 음악과 함께 제시한다.

활동 3 생활 속에서 사용되는 배경 음악을 찾아보자.

리듬 체조 장면

활동 Tip 영화, 광고, 스포츠 외에 생활 속에서 접하는 배경 음악을 찾아보도록 지도한다. 예) 상점 배경 음악, 라디오, 지하철 안내방송 등

● 학습 목표 | 저작권을 이해하고, 저작권과 관련된 윤리적 문제를 토의한다.

저작권의 정의

음악, 문학 작품, 미술, 영화, 연극 등과 같은 ‘저작물’을 창작한 사람이 가지는 권리를 말한다.

저작권의 분류

	• 복제권, 공연권, 공중 송신권, 전시권, 배포권, 대여권, 2차 저작물 작성권 등이 있다.
저작 재산권	저작권자가 자신의 창작물에 대하여 재산적 이익을 얻을 수 있는 권리로, 자신의 저작권을 다른 사람에게 양도하거나 사용할 수 있도록 허락함으로써 경제적인 대가를 받을 수 있는 권리이다.
저작 인격권	저작자의 정신적인 노력의 산물인 저작물에 대해서 인격적으로 갖는 권리를 말한다.
	• 공표권, 성명 표시권, 동일성 유지권 등이 있다.

활동 1 저작권 침해의 사례를 알아보고, 저작권을 침해하지 않으려면 어떻게 해야 하는지 이야기해 보자.

다른 네이트온이 직접 만든 음악을 무단으로 블로그나 카페에 올린 경우

음반 구입 후 이를 블로그나 카페에 올려 다운로드 받을 수 있게 제공한 경우

다른 사람의 음악을 20~30초로 편집해서 블로그나 카페에 올린 경우

임베디드 링크를 사용하여 블로그나 카페에 음악을 올린 경우

저작권을 침해하는 악보를 블로그나 카페에 올린 경우

저작권 침해 음악이 올려져 있는 포스트를 스크랩하는 경우

활동 2 세 명의 학생 중 저작물을 올바르게 이용한 사람과 그렇지 않은 사람을 구분하고, 학생들의 행동을 평가해 보자.

- 선호 학교 과제를 할 때 인터넷에 있는 자료를 다운받아 사용하고 출처를 밝혔다.
- 주영 평소 좋아하던 연주자의 CD를 구입해 듣고, MP3파일로 변환해서 블로그의 배경 음악으로 사용하였다.
- 민선 애국가를 배경 음악으로 사용하여 ‘학생 광고 음악 UCC 공모전’에 작품을 출품하였다.

(예) 저작권 침해: 주영, 학교 과제는 교육적 목적에 해당하는 것으로 저작물의 일부분을 복제하거나 전송할 수 있으나 원저작물 보호의 필요성이 있으므로 출처를 표시한다. 음반 구입 후 이를 파일로 변환하여 블로그에 올린 경우 저작권 침해로 볼 수 있다. 애국가는 2005년 국가에 기증된 이후로 비영리적 목적으로는 자유롭게 사용할 수 있으며, 한국저작권위원회에 이용 허락을 신청해야 한다.

● 학습 목표 | 디지털 시대의 음악 감상 매체의 변화를 이해한다.

스마트
미디어와
음악디지털 음악
(Digital music)

스마트폰은 간편하게 손안에서 정보를 입력할 수 있는 손안의 컴퓨터로, 대표적인 스마트 미디어이다. 스마트 미디어의 발전은 음악 감상 매체에도 영향을 주어 듣고 싶은 음악을 손쉽게 앱(애플리케이션: application)을 통해 감상할 수 있으며, 소리뿐만 아니라 영상까지도 함께 감상할 수 있다.

소리를 디지털 기호로 변환하여 기록한 형태의 음악이다. MP3, WMV 등 디지털 파일로 변환해 컴퓨터나 MP3플레이어 등의 재생 기기에서 들을 수 있다. 인터넷에서 다운로드하거나 스트리밍 서비스를 이용해 모바일 기기로도 감상할 수 있다.

 학생 스스로 스마트폰 등을 활용하여 음악 감상 매체를 비교하면서 음악을 감상해보도록 지도한다.

활동 ① 스마트 미디어와 관련된 음악 감상 매체를 알아보자.

MP3

'MPEG-1 Audio Layer-3'의 약자로 오디오 데이터 압축 기술을 의미하며, 대표적인 음원 파일이다. 컴퓨터, 스마트폰, MP3 플레이어 등을 통해 음악을 감상할 수 있다.

MP4

MPEG-2 기술을 기반으로 하는 영상 압축 방식으로, 압축률이 높아 용량이 작다. 모바일 기기와 인터넷 상에서 실시간으로 제공되는 영상을 원활하게 감상할 수 있다.

스트리밍(streaming)

음악 파일을 다운로드 방식으로 저장하지 않고 실시간으로 재생해 주는 기술이다. 1995년 리얼 오디오(Real Audio)에서 처음 소개되었다.

- CD 수준의 음질은 유지하면서 수천, 수백곡을 저장하여 감상할 수 있다.

활동 ② 시대의 흐름에 따른 음악 감상 매체의 변화를 알아보자.

LP

카세트테이프

CD

MP3 플레이어

스트리밍

참 고 자 료

프로슈머(prosumer)

'생산자(producer)'와 '소비자(consumer)'의 합성어로, 소비자가 직접적 또는 간접적으로 생산에 참여하는 방식을 말한다. 음악의 생산과 소비, 유통 구조에서 생산자와 유통자, 소비자의 구분이 점차 사라지고 소비자가 직접 생산 또는 유통에 참여하는 방식으로 산업 구조가 변화하고 있다. 프로슈머는 이러한 변화의 흐름 속에서 만들어진 용어로, 동영상 공유 사이트 유튜브(YouTube)를 대표적인 예로 볼 수 있다.

④ 식품 업체의 모니터 요원 등

▣ 학습 목표 | 대중음악의 발전 과정을 알아보고 감상한다.

한국의 대중음악

활동 1 한국 대중음악의 발전 과정을 알아보고 감상해 보자.

1950년대 이전

- 일본 엔카 풍의 가요와 악극
- 이난영 ‘목포의 눈물’

1960년대

- 트로트의 전성기, 팝송의 유행
- 이미자 ‘동백 아가씨’

1970년대

- 통기타와 그룹 사운드의 포크 송
- 양희은 ‘아침이슬’

1980년대

- 미디어와 방송 음악의 발전
- 조용필 ‘단발머리’

1990년대

- 음반 시장이 가장 호황을 이루었던 시기로, 김건모의 ‘잘못된 만남’은 음반 판매량으로 한국 기네스에 등재되기도 하였다. 랩과 테크노 음악이 유행하면서 한국 대중음악의 전환점이 되었다.

- 서태지와 아이들 ‘난 알아요’
- 김건모 ‘잘못된 만남’

2000년대

- 인터넷의 급속한 확산으로 음반 시장이 온라인 중심 시장으로 바뀌게 되었다. 10대 그룹 가수들이 많은 인기를 얻었으며, 많은 아이돌 가수들이 해외에서 활동하였다.

- 원더걸스 ‘Nobody’
- 소녀시대 ‘Gee’

2010년대

- 싸이의 ‘강남스타일’이 세계적인 열풍을 불러오는 등 K-Pop의 해외에서의 인기가 매우 높아졌으며, 해외에 우리나라의 문화를 알리는 데 큰 역할을 담당하고 있다.

- 빅뱅 ‘Fantastic baby’
- 싸이 ‘강남스타일’

Gee

Fantastic baby

▣ 활동 TIP 시대의 흐름에 따라 대중음악에 어떠한 변화가 있는지 비교하며 감상하도록 지도한다.

활동 2 해외에 알리고 싶은 우리나라의 문화와 홍보 방법을 토의해 보자.

우리 문화

홍보 방법

K-Pop

- 예) 케이팝에 관한 홍보 자료를 영문으로 작성하여 블로그나 홈페이지 등에 올린다.

음식 문화

- 예) 비빔밥, 김치, 불고기 등 한국을 대표하는 음식에 대한 UCC를 제작하여 유튜브에 올린다.

의복

- 예) 경복궁 등 외국인들이 많이 찾는 관광지에 한복을 입고 관람하여 외국인들에 보여준다.

서양의 대중음악

재즈 (Jazz)

1920년대 미국의 뉴올리언스를 중심으로 시작된 재즈는 미국 흑인 음악과 유럽의 음악 등 다양한 장르가 결합된 형태로, 흑인들의 삶의 애환과 담긴 블루스 음악이 토대가 되었다. 특유의 리듬과 즉흥적이고 자유분방한 특성을 가지고 있어 연주자의 개성을 살려 연주한다.

루이 암스트롱 'What a wonderful world'

로큰롤 (Rock n Roll)

1950년대 미국에서 시작된 로큰롤은 리듬 앤 블루스와 컨트리 음악이 결합된 형태로, 매혹적이고 강한 댄스 비트를 지닌 뜨거운 에너지와 업 템포의 음악이다. 피아노, 전자 기타 등을 사용하며 사회에 저항하는 내용을 담고 있다.

엘비스 프레슬리 'Love me tender', 비틀스 'Yesterday'

포크 송 (Folk song)

1960년대 유럽 이민자들에 의해 다양하게 발전한 장르로, 시대상을 반영하는 가사에 민요풍의 가락을 기타 반주 등 간단한 반주에 맞추어 연주한다.

밥 딜런 'Blowin' in the wind'

밥 딜런이 대중음악 가수로는 처음으로 노벨 문학상을 수상하였다. 밥 딜런은 시적인 가사를 쓰며 음유 시인이라는 칭사를 받아온 포크 록의 대부로, 'Knockin' on heaven's door', 'Blowin' in the wind' 등 다수의 곡을 작곡하였다. 스웨덴 한림원은 밥 딜런이 "위대한 미국 음악의 전통 속에 새로운 시적 표현을 창조해냈다."며 수상의 이유를 밝혔다.

노벨 문학상을 수상한 대중음악 가수 밥 딜런

팝 (Pop)

넓은 의미로 대중음악을 팝(Pop)이라고 하는데, 1980년대에 팝의 황제 마이클 잭슨이 등장하면서 전 세계 팝 음악에 많은 영향을 끼쳤다.

마이클 잭슨 'Heal the world'

힙합 (Hip-Hop)

'엉덩이를 흔들다'라는 뜻으로 1970년대 후반에 나타난 문화운동이다. 랩, 디제잉, 그라피티, 브레이크 댄스 등의 다양한 요소가 있으며, 1990년대 이후 전성기를 맞았다.

에미넴 'Without me'

학습 목표 | 우리나라와 세계의 주요 음악 축제를 알아본다.

우리나라 음악 축제

활동 Tip 제시된 축제 외 다양한 분야의 음악 축제의 개최 시기, 지역, 장소를 조사해 보도록 과제를 제시한다.

▶ 영동 난계 국악 축제

난계 박연 선생의 업적을 기리기 위한 국악 축제
개최 시기 9~10월 장소 충북 영동
<http://nangye.yd21.go.kr>

▶ 전주 세계 소리 축제

판소리 중심의 국악 축제
개최 시기 9~10월 장소 전북 전주
<http://www.sorifestival.com>

▶ 통영 국제 음악제

현대·고전 음악, 재즈 등 다양한 장르의 국제 음악제
개최 시기 3~4월 장소 경남 통영
<http://www.timf.org>

▶ 인천 펜타포트 록 페스티벌

록(Rock)음악을 야외에서 즐기는 축제
개최 시기 8월 장소 인천 송도
<http://www.pentaportrock.com>

유럽 음악 축제

활동 Tip 유럽 외 세계 각 나라의 음악 축제도 함께 조사해 본다.

에든버러 국제 음악제 | 영국

다양한 장르의 세계적인 예술가들이 참여하는 축제
개최 시기 매년 8월
<http://www.eif.co.uk>

베로나 오페라 축제 | 이탈리아

이탈리아의 아레나 원형 극장에서 개최되는 오페라 축제
개최 시기 6월 말에서 8월 말까지
<http://www.arena.it>

잘츠부르크 음악제 | 오스트리아

모차르트의 업적을 기리기 위해 시작된 음악 축제
개최 시기 매년 7~8월
<http://www.salzburgerfestspiele.at>

우리나라와 세계의 다양한 음악 축제를 조사하고, 내가 살고 있는 지역의 축제에 참여해 보자.

축제 참여 보고서

축제 이름	예) 영동 난계 국악 축제 2017
축제 분야	예) 국악
축제 기간	예) 2017. 9. 21.(목) ~ 2017. 9. 24.(일) 4일간
축제 장소	예) 충북 영동 하상 주차장 일원, 난계사 등
주요 활동 내용	예) 국악 공연 관람, 국악기 제작 및 연주 체험, 국악 스크립트 미션 등
참여 소감	예) 평소 어렵게 생각했던 국악에 친숙하게 다가갈 수 있게 되었으며, 접하기 어려웠던 국악기를 직접 연주해 볼 수 있어서 좋았다. 난계 박연 선생의 업적에 대해서도 알게 되었다.

● 학습 목표 | 음악회 감상 예절을 이해하고, 음악을 감상하는 바른 태도를 익힌다.

활동 1 공연 감상 예절을 알아보자.

공연에 관한 내용을
미리 알아보기

휴대 전화는 반드시
에티켓 모드로 하기

공연장 안에서는 음식물을 먹지 않기

최소한 10분 정도 일찍 도착해서
프로그램 읽어보기

사진 촬영은 연주에 방해가
되므로 가급적 삼가기

공연 도중 옆 사람과
이야기하지 않기

연주가 끝나면 아낌없는
박수로 연주자 격려하기

활동 2 음악회별 감상 예절을 알아보자.

서양 음악

- 단정한 옷차림을 한다.
- 악장이 여러 개인 곡은 모든 악장이 끝난 후 박수를 친다.
- 청소년 음악회의 경우 지휘자의 해설과 안내에 따라 중간에 박수를 치거나 응답을 하는 등 연주자와 교류하기도 한다.

활동 Tip 다양한 공연 분야에서 공통적인 사항을 <활동 1>에서 알아보고, <활동 2>에서 음악회 장르별 예절을 자세히 알아본다. 음악회 외에 다른 예술 장르의 감상 예절에 대해서도 조사해 본다.

(예) 전시, 연극, 무용, 영화 등

국악

- 판소리나 민요 등 민속악은 추임새를 넣으며 느낌을 흥겹게 표현한다.
- 궁중 음악은 집박이 박을 세 번 치면서 끝을 알릴 때 박수를 친다.
- 정악은 곡의 마지막 여음이 사라질 때까지 기다렸다가 박수를 친다.

대중음악

- 감상 예절이 비교적 자유로운 편이므로 다른 청중들에게 방해되지 않는 범위 내에서 노래를 따라 부르거나 일어나서 박수를 치기도 한다.

참 고 자 료

공연장 안전 수칙 이해하기

- 입·퇴장 시 질서 있게 천천히 이동한다.
- 비상구와 소화기의 위치를 미리 파악한다.
- 공연 중에는 지정된 관람석에서 이동하지 않는다.
- 객석 통로에 서거나 앉지 않는다.
- 긴급상황이 발생하면 안전관리요원의 안내에 따라 침착하게 대피한다.

 교사가 많은 내용을 제시하기보다는 학생이 수행하는 일련의 과정들을 관찰하고, 조언한다.

학습 목표

창작 프로젝트| 학습을 통해 다양한 음악 작품을 만든다.
수업의 전 과정에 학생이 주도적으로 참여하여 주제 선정, 계획, 활동, 결과 발표의 순서대로 진행한다.
학생 과정 중심의 평가를 할 수 있도록 한다.

음악 신문 만들기

프로젝트 목적 음악에 관한 정보를 제공해 주는 신문(Newspaper)을 만들어 봄으로써 모둠별로 관심 있는 음악 분야와 관련된 지식을 공유할 수 있고, 음악에 관한 다양한 분야를 심도 있게 탐구할 수 있다.

주제 선정 모둠별로 음악 신문의 주제를 선정한다.

모둠별로 하나의 주제를 선정하도록 한다.

인물	음악인, 작곡가, 연주가 등
공연	뮤지컬, 콘서트, 오페라, 국악, 문화 축제
음악 이슈	국제 대회를 빛낸 한국인 연주가, 유튜브 인기 동영상 등
학교 음악 소식	학교 음악 동아리 소개, 음악 행사 등

제목

기사 본문

사진

인터뷰

관련 자료

학교 음악 동아리 소개

계획

1. 구성원의 역할을 분담한다. —> 신문의 기본적인 형식은 지키되, 모둠별로 주제에 따라 형식을 유동적으로 구성하도록 독려한다.

① 기사 작성

② 정보 검색

③ 사진 자료

④ 편집 및 발행

2. 음악 신문의 명칭을 정한다.

3. 신문 형식을 구성한다.

*신문의 구성 요소 제호, 제목, 기사 본문, 사진, 광고 등

활동

1. 각자 역할에 따라 취재, 정보 검색, 사진 자료 찾기 등을 한다. —> 중간 과정을 점검 및 평가한다.
2. 기사를 작성한다.
3. 신문을 형식에 따라 만들고 발행한다.

마무리

- 모둠별로 평가한다. —> 만든 신문을 발표하고, 자기 평가, 상호평가를 한다.

음악 신문-학생 작품

UCC 만들기

학생들이 만든 UCC 중 우수작을 선정하여 보여주어 흥미 유발 및 목표 의식을 갖도록 자극한다.

프로젝트 목적 인터넷과 스마트폰이 발달함에 따라 UCC의 발달 속도는 점점 빨라지고 있다. 모둠별로 주제를 선택하여 시나리오 제작, 촬영, 연기, 음악 선곡까지 역할을 나누고 함께 협력하여 작품을 만들면서 협동심과 음악적 창의성을 발휘할 수 있다.

주제 선정 학교생활, 나, 친구 등 다양한 주제를 구상한다.

계획

- 모둠별로 공통의 주제를 둘러싼 아이디어들을 수집한다. 활동 계획서, 수행 일지를 작성하게 하여, 일련의 과정을 점검 및 평가한다.
- 주제를 선정한다.
- 구성원들의 역할을 분담하고 수행 과정을 계획한다.

역할 분담	수행 과정
	1주
시나리오, 음악 선곡, 촬영, 편집, 연출, 배우, 발표자, 기록자	2주
	3주
	4주

- 동영상 편집 프로그램 활용 방법을 사전에 교육한다.
(예) Window movie maker 등

활동

- 시나리오를 만들고 촬영한다.
- 동영상 편집 프로그램을 이용하여 영상을 만든다.
- 음악을 삽입하고 효과를 넣는다.

마무리

모둠별로 만든 UCC를 발표하고 평가한다.

학생들이 만든 UCC '하이스쿨 잼'

Project SH가 제작한 UCC로 고등학교 교실의 일상적인 모습에서 잠시 탈피하여 '우리도 즐길 수 있다'는 메시지를 전달하고 있다.

스토리: 일상적인 교실 → 볼펜 소리, 책장 넘기는 소리 등이 모여서 음악이 됨 → 노래와 춤이 어우러져 함께 즐기게 됨 → 다시 일상적인 교실의 모습으로 돌아감(잠시 동안의 일탈은 웃음과 여운을 남김)

● 학습 목표 | 세계에서 인정받은 우리 음악을 알아보고, 국악의 계승·발전 방안을 생각한다.

아리랑

아리랑은 우리 민족의 정서를 내포하고 있는 노래로 ‘아리랑 아라리요’라는 후렴구와 다양한 이야기를 담고 있다. 유네스코는 한 공동체 안에서 여러 세대에 걸쳐 재창조되고 다양하게 전승되는 점을 높이 평가하여 2012년 인류 무형 문화유산으로 등재되었다.

활동 TIP 교사가 많은 내용을 제시하기보다는 학생이 수행하는 일련의 과정들을 관찰하고, 조언한다.

시물놀이

시물놀이는 팽과리, 징, 장구, 북의 4가지 악기로 풍물(농악)을 무대용 음악에 알맞게 구성한 음악이다. 타악기로 구성된 사물놀이의 흥겹고 생동감 있는 연주는 해외에서도 많은 반응을 불러일으키고 있으며, 다양한 예술 장르와의 협연으로 동·서양을 아우르는 현대적인 연주 형태로 재창작되고 있다.

창작 국악

사물놀이를 바탕으로 창작된 뮤지컬 “난타”가 세계의 찬사를 받은 이후, 창작 국악은 과거와 현재, 전통과 현대가 공존하며 새롭게 도약하고 있다. 전통 음악은 서양 음악과 결합하거나 대중음악과 호흡을 같이 하면서 새로운 형태로 세계의 청중들을 만나고 있다.

유네스코 인류 무형 문화유산 중 우리 문화유산

유네스코는 교육, 과학, 문화의 보급을 위한 국제 협약 기구로 공동체, 집단 및 개인이 보유한 지식이나 관습, 문화 예술 등 보존할 만한 가치가 있는 문화 유산을 인류 무형 문화유산으로 지정하여 보호하고 있다. 유네스코에서 지정한 국악 및 전통놀이와 관련된 우리 문화유산에는 종묘 제례악, 판소리, 처용무, 강릉 단오제, 강강술래, 영산재 등이 있는데, 그 가치를 세계에서 인정한 우리 문화유산을 보호하고, 계승 및 발전을 위해 노력하고 있다.

참 고 자 료

세계를 빛낸 우리나라 음악가

양방언(1960~)

재일 한국인 2세로 연주가, 작곡가이자 프로듀서이다. 재즈, 클래식, 국악, 뉴에이지 등

다양한 장르에서 여러 작품 활동을 펼치고 있다. 주요 작품으로는 ‘제주의 왕자’, ‘프렌티어’ 등이 있다.

김덕수(1952~)

남사당의 후예이자 장구 연주자로 사물놀이패의 창단자이다. 1978년경부터 사물놀이를 무대 음악으로 발전시켰으며, 국내외에서 큰 인기를 얻었다.

활동 Tip 국악을 생활화하기 위한 구체적인 실천 방안을 생각하며 활동한다.

활동 1 유네스코 인류 무형 문화유산으로 지정된 우리나라 문화유산의 특징을 찾아보자.

문화유산	특징
가곡	2010년 지정. 시조시를 관현악 반주에 맞추어 노래하는 느린 성악곡
강릉 단오제	2005년 지정. 단오굿, 관노 가면극 등이 펼쳐지는 강릉 지방의 향토 제례 의식
남사당놀이	2009년 지정. 남사당패가 각지를 돌며 농악, 접시 돌리기, 출타기 등을 행하는 전통 놀이

활동 2 국악 라디오 음악 방송을 감상하고, 감상 보고서를 작성해 보자.

라디오 채널	
감상 기간	년 월 일() ~ 년 월 일()
라디오 감상 보고서	
1일차	감상곡: 주요 내용:
2일차	감상곡: 주요 내용:
3일차	감상곡: 주요 내용:

(일주일(7일) 정도 분량의 감상 보고서를 작성해 보도록 하고, 국악 라디오 듣기를 일상생활 속에서 실천해 보도록 노력한다. 국악 라디오 방송의 종류와 주파수, 애플리케이션 등을 소개한다.)

활동 3 가까운 공연장에 찾아가 국악 공연을 감상해 보자.

- 국악 공연을 관람할 수 있는 곳 국립국악원, 예술의 전당, 지역 예술 단체(시립국악단)의 무료 공연

국립국악원

국악 공연 장면

활동 4 국악 중 관심 있는 주제 한 가지를 선택하고, 외국인에게 알리기 위한 홍보 자료를 영문으로 작성해 보자.

- 예 퓨전 국악, 시물놀이 등 그 외에도 국악기, 악기 제작자, 국악고, 국악인 등을 주제로 할 수 있다.

활동 5 국악을 생활화할 수 있는 다양한 방법을 토의해 보자.

- 예 생활 속에서 국악 감상하기(TV, 인터넷 동영상 활용), 공연장 찾아가기, 악기 연주 배우기 등

The Korean music

Korean recall the national classical music remarkably if we talk about the Korean music. The national classical music is representative. It is the culture of the Korean uniqueness. The music including the traditional music and recent Korean creative music. The national classical music is the music used for the visit of the memorial service or king. The most famous song is what is the national classic music is 'airiring'. Airiring express the heart-burnings and sorrow of the Korean people. And Jon-dance and Samulnori are the play dancing in the national classic music. Fan dance is dance using a fan. Also Samulnori is play the folk instrument Janggu.

학생 작품 사진

● 학습 목표 | 음악과 관련된 직업을 분류해 보고, 종류와 역할을 알아본다.

음악과 관련된 다양한 직업인의 사회적 역할을 알아보고, 우리가 즐기고 향유하는 음악은 어떤 사람들의 노력과 땀이 담겨 우리에게 전해지는 것인지 생각해볼 수 있다.

활동 Tip 각 직업 분야의 하는 일, 적성, 장점과 단점, 전망 등을 자세히 알아본다.

작곡가 윤이상

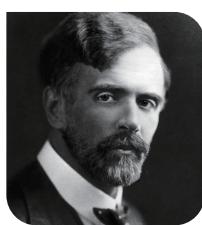
음악 작곡가 및 연주가

음악을 작곡, 지휘, 연주하는 사람

작곡가, 가수, 작사가, 소리꾼, 지휘자, 성악가, 연주자, 뮤지컬 배우 등

대학 관련 학과 작곡과, 성악과, 기악과, 관현악과, 국악과, 실용음악과 등

이 분야의 유명인 작곡가 윤이상, 성악가 조수미, 피아니스트 백건우, 지휘자 정명훈 등

음악 교육 및 작곡가 코다이

음악 교육자

교육 기관에서 음악을 가르치는 사람

대학 교수, 대학 강사, 초·중·고등학교 음악 교사, 학원 강사 등

대학 관련 학과 초등음악교육학과, 중등음악교육학과 등

이 분야의 유명인 음악 교육 및 작곡가 코다이, 오르프 등

악기장 고흥곤

음악 도구 제작자

악기, 음반 등 음악 연주 및 감상을 위한 도구를 만드는 사람

악기 제작자, 음향 기기 제작자, 음반 제작자, 조율사, 악기 수리사, 음악 소프트웨어 제작자 등

대학 관련 학과 악기 제작 및 수리 전공 과정, 컴퓨터 음악학과, 포스트모던 음악학과, 음향학과 등

이 분야의 유명인 악기장 고흥곤(중요무형문화재 제42호), 크리스토포리 등

공연 예술 감독 박칼린

음악 기획자

공연, 음악회 등 음악 관련 행사를 기획하는 사람

공연 기획자, 음악 감독, 연출자, 예술 행정가, 무대 감독, 음향 감독, 보컬 및 안무 트레이너 등

대학 관련 학과 공연기획과, 연출과, 예술경영과, 연극영화과, 이벤트학과, 마케팅과 등

이 분야의 유명인 공연 예술 감독 박칼린, 난타 제작자 송승환 등

활동 ① 음악과 관련된 직업을 조사해 보자.

예 음악 치료사, 음악 평론가 등

활동 Tip 위에 제시된 직업 중 하나를 선택하여 자세히 조사해 보고, 위 분류에 제시되지 않은 음악 관련 직업도 찾아보도록 한다.
예 커리어넷, 워크넷 등

활동 ② 음악회를 만들기 위해 필요한 직업은 무엇이 있는지 토의해 보자.

예) 뮤지컬 - 공연 기획자, 음악 감독, 무대 감독, 뮤지컬 배우, 안무가, 음향 감독, 지휘자, 연주자, 작곡가 등

배움 넓히기

1 저작권을 침해한 사례를 조사하고, 올바르게 저작물을 이용하는 방법을 토의하여 발표해 보자.

저작권 침해 사례	올바른 저작물 이용 방법
인터넷 악보 사이트에서 구입한 악보를 블로그에 올려 다운받을 수 있게 했다.	(예) 악보의 일부분만 제시하고, 자료의 출처를 밝힌다.
네이튠이 직접 만든 음악을 편집하여 홈페이지의 배경 음악으로 사용하였다.	(예) 다른 사람이 만든 음악을 무단으로 편집하지 않으며, 저작자의 허락을 받고 이용한다.
인터넷 사이트에 있는 자료를 그대로 사용하여 학교 과제를 수행 하였다.	(예) 과제에 인용한 자료의 출처를 기재한다.

2 음악 공연과 그 외 예술 작품 발표회에서 지켜야 할 감상 예절을 토의하여 발표해 보자.

분야	장르	감상 예절
음악	오페라	(예) 공연 전에 최소한 30분정도 일찍 도착하여 오페라의 줄거리가 담긴 프로그램을 읽어본다.
미술	전시회	(예) 함부로 작품을 만지거나 훼손하지 않으며 필요한 경우 도록을 구입하도록 한다.
영상	영화 관람	(예) 저작권 문제와 결부되므로 영화 장면을 함부로 촬영하지 않는다.
무용	발레 공연	(예) 무용수의 예술적 표현과 작품의 줄거리를 파악하며 감상한다.

3 음악과 관련된 직업인을 가상으로 인터뷰하고, 탐구 보고서를 작성해 보자.

사진	음악 직업인 탐구 ()
주요 경력 사항:	
<ul style="list-style-type: none"> • 직업을 선택하게 된 계기는 무엇인가요? • 나의 직업에 가장 보람을 느낄 때는 언제인가요? • 어떤 점이 가장 힘든가요? • 어떤 노력을 하셨나요? 	

4 평가

평가 요소	평가 기준	성취 수준		
		우수	보통	노력
음악과 행사	음악과 관련된 다양한 행사에 참여하고 평가하였나요?			
음악과 직업	음악과 관련된 직업을 조사하여 발표하였나요?			
국악의 계승과 발전	국악을 계승하고 발전시킬 수 있는 방안을 생각하고 발표하였나요?			