

05

선율의 아름다움

여러 작곡가들의 다양한 음악과 서양 음악의 시대적 변화를 살피면서, 이와 관련하여 음악을 감상해 보자. 또한 악곡이나 악기의 특징, 작곡가들의 표현 방법 등을 알아보며, 음악적 이해력을 높이고 음악적 생활을 영위할 수 있도록 하자.

제재명	차시	교과서 쪽
서양 음악사 알고 가기	1차시	132
고대 음악과 중세 음악	1차시	134
르네상스 음악	1차시	135
바로크 음악	1차시	136
고전주의 음악	1차시	137
낭만주의 음악	1차시	138
현대 음악	1차시	140
세레나데 제13번 사장조 K.525 중 제1악장	1차시	141
토카타와 푸가 라단조 BWV. 565	1차시	142
트럼펫 협주곡 내림마장조 중 제3악장	1차시	144
교향곡 제5번 다단조 "운명" Op.67	1차시	146
환상 교향곡 Op.14	1차시	148
바이올린 협주곡 마단조 Op.64	1차시	150
피아노 협주곡 제1번 마단조 Op.11	1차시	152
모음곡 '베르가마스크'	1차시	154
버라이어티 스테이지 오케스트라를 위한 모음곡 중 왈츠 2번	1차시	156
한국 환상곡	1차시	157

✳ 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	그리스인들의 인간 정신의 부활	통주 저음의 시대
문자 악보 그리스 선법	그레고리오 성가 오르가눔 모테트	마드리갈 칸초나 리체르카레	오페라, 칸타타 오라토리오, 푸가 모음곡
피타고라스 플라톤	레오닝 페로탱	조스캥 팔레스트리나 라수스	비발디, 라모 바흐, 헨델
밀로 "비너스(B.C.2세기~1세기 초)"	"유스티니아누스 황제와 수행자들(547년경)"	보티첼리 "비너스의 탄생(1485년경)"	렘브란트 "야간 순찰(1642년경)"
			
고전주의 음악	낭만주의 음악	민족주의 음악	근·현대 음악
1750~19세기 초	19세기	19세기 후반	20세기
			
형식과 균형의 음악	자유와 개성의 추구	민족주의적 음악	탐구와 실험의 음악
소나타 형식의 정립 화성 음악 절대 음악	성격 소곡 예술가곡, 교향시 표제 교향곡	자국 민요의 재편성 자국의 신화, 전설, 역사를 소재화	원시주의 음악, 표현주의 음악 구체 음악, 전자 음악 우연성 음악
글루크 하이든 모차르트 베토벤	슈베르트 멘델스존 쇼팽, 슈만 리스트, 브람스	러시아 5인조 스메타나 드보르자크 그리그, 시벨리우스	쇤베르크 스트라빈스키 슈트크하우젠, 메시앙 케이지, 윤이상
다비드 "소크라테스의 죽음(1787년)"	들라크루아 "민중을 이끄는 자유의 여신(1830년)"	모네 "해돋이(1872년)"	앤디 워홀 "마릴린 먼로(1967년)"
			

* 기악곡의 종류

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.

멘델스존: 교향곡 제4번 “이탈리아”

소나타(sonata)

소나타 형식 또는 론도 형식 등을 포함하여 보통 3~4악장으로 된 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 자유스럽게 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.

슈베르트: 피아노 5중주 “송어”

하나의 악장으로 된 기악곡

서곡(overture)

오페라나 모음곡의 처음에 연주되는 관현악곡이며, 독립적으로 연주되기도 한다.

브람스: “대학 축전 서곡”

교향시(symphonic poem)

표제에 따라 문학적인 소재를 자유로운 형식으로 작곡한 것이며, 리스트가 창시하였다.

시벨리우스: “핀란드리아”

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)

대부분 세도막 형식이며 순간적으로 떠올린 악상을 자유롭게 쓴 소품이다.

쇼팽: “환상 즉흥곡”

환상곡(fantasia)

즉흥적이고 떠오르는 악상에 의해 환상적으로 전개된 곡을 말한다.

슈베르트: “방랑자 환상곡”

스케르초(scherzo)

중간에 트리오가 있는 겹세도막 형식으로 쾌활한 3박자이다. 베토벤이 처음으로 교향곡에 쓰기 시작하였다.

쇼팽: “스케르초”

랩소디(rhapsody)

‘광시곡’이라고도 하며 서사적, 영웅적, 민족적 색채를 지닌 자유로운 환상곡이다.

브람스: “피아노를 위한 랩소디”

고대 음악과 중세 음악

1차시

학습 목표 | 고대 음악과 중세 음악의 특징을 이해하고 감상해 보자.

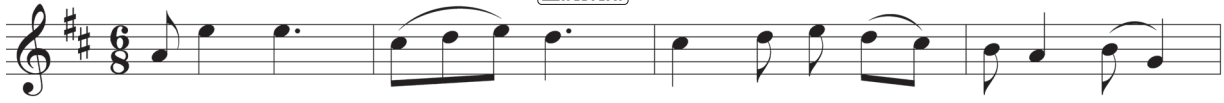
그리스 인들은 음악이 영혼의 에토스를 좌우하는 힘을 가지고 있기 때문에, 인간의 성품을 얼마든지 개선할 수도, 또는 타락시킬 수도 있다고 생각했다. 이것을 플라톤과 아리스토텔레스를 비롯한 많은 그리스 철학자들이 이야기했던 에토스(Ethos) 론이라 한다.

고대 그리스 로마 음악

고대 음악 자료는 드물지만, 출토품, 벽화에 그려진 그림을 통해 종교 의식과 행사에 음악이 사용되었음을 알 수 있다.

세이킬로스의 노래

CD 096 세이킬로스의 노래.mp3

Ho-son zes, phai - - nou, me - den ho-los - - sy ly - pou; - -

별이 웃는다 파이누이여 걱정과 근심을 멀리하라

pros o - li - gon es - ti to zen, - - to te - los ho chro - nos a - pai - tei - -

왜냐하면 인생은 짧고 시간은 제물을 원하기 때문이다

감상 Tip “세이킬로스(Seikilos)의 노래”는 완성된 형태로 기록이 남아 있는 몇 개 되지 않는 오래된 음악 중의 하나로 세이킬로스라는 사람이 자신의 아내를 위해 묘비에 새긴 악보다. 음높이와 리듬이 함께 기록되어 있으며, 기원후 1세기 것으로 추정되고 있다.

세이킬로스의 비문

감상하기

세이킬로스의 음악을 감상하고, 고대 음악에 대한 자신의 생각과 느낌을 적어 보자.

예 완성된 형태의 음악 중 가장 오래된 음악인 세이킬로스의 노래를 감상하기 전 고대 음악은 오늘날의 음악과는 달리 원시적일 것이라고 생각하였다. 하지만 오늘날 접하는 음악의 선율이나 느낌과 크게 다르지 않고, 죽은 아내를 추모하며 인생을 그리는 노랫말이 오늘날 예술의 표현 방법 및 의도와 비슷하다고 생각했다.

중세 음악

중세는 음악적으로는 서양 음악의 기본적인 틀이 형성된 시기다. 교회 음악이 중요시 되면서 한편으로 세속 음악이 출현되었으며, 9세기경에는 단성 음악이 다성 음악으로 발전하였다. 선법을 사용하고 성악이 주류를 이루었으며, 음높이를 표시한 ‘네우마 기보법’이 발달하였다.

그레고리오 성가 “아누스 데이”

CD 097 그레고리오 성가_아누스 데이.mp3

A - gnu - - s De - i qui tol - lis peccá - - ta - mun - - di mi - se - ré - - re no - - bis

감상 Tip 그레고리오 성가는 미사를 비롯한 가톨릭 교회 의식에서 사용하는 모든 무반주 단성 성가를 뜻한다. 그레고리오 성가는 대부분 라틴어로 된 가사와 교회 선법으로 작곡되었으며, ‘네우마 기보법’을 사용하였다.

*네우마 기보법: 초기에는 네우마라는 기호를 사용하여 가사 위에 음높이를 표시하는 정도였으나, 1000년경부터는 5선보의 초기 형태라고 할 수 있는 2선보 또는 4선보를 사용하고 음자리표도 사용하기 시작했다.

더 알아보기 그레고리오 성가

그레고리오 성가는 로마 가톨릭 교회의 단선율 전례성가로 중세의 대표적인 음악이었을 뿐만 아니라, 다성부 음악 작품의 중심이었다. 18-19세기의 음악 작품 중 바흐의 “나단 조 미사곡”, 베를리오즈의 “환상 교향곡” 등에 그레고리오 성가가 사용되었다.

감상하기

중세 음악의 특징을 이해하고 감상해 보자.

예 중세에는 인간보다 종교를 우선시하여 음악이 예배에 사용되는 음악인지, 신앙심 고취에 얼마나 영향을 미치는지에 더욱 관심이 많았다. 교회 음악이 많이 작곡되고 그레고리오 성가가 발전하며 교회 선법, 다성 음악의 발전에도 기여했다.

르네상스 음악

1차시

학습 목표 | 르네상스 음악의 특징을 이해하고 감상해 보자.

조스캥 “아베 마리아”

CD 098 아베 마리아.mp3

감상 Tip 이 곡은 종교적 내용의 라틴어 가사로 된 대위법적 무반주 다성 합창곡이다. 소프라노 성부에서 시작된 합창이 알토, 테너, 베이스에서 차례로 모방되어 나오는 모방 대위법으로 이루어져 있다.

팔레스트리나 “마르첼로의 미사”

제1곡 키리에(Kyrie, 우리를 긍휼히 여기소서)

더 알아보기 조스캥의 ‘아베 마리아’

조스캥 데 프레의 가장 유명한 작품 중 하나로 성모 마리아를 위해 쓰여진 4성 모테트이다. 최초의 가수가 아베 마리아 동기를 부르면 다음 가수가 아베 마리아로 답창을 하고, 세 번째 가수가 이를 받아 모방하는 형식을 나타낸다. ‘아베 마리아’는 16세기 음악 이론가 클라레아수스의 이론서 중에서 이상적인 작곡의 예로 제시한 적이 있는 작품이다.

CD 099 마르첼로의 미사_제1곡 Kyrie.mp3

감상 Tip 교황 마르첼로 2세가 즉위한 지 2주만에 죽자, 그를 기리기 위해 작곡된 6성부의 무반주곡이다. 제2곡 글로리아(Gloria, 영광), 제3곡 크레도(Credo, 그리스도를 믿습니다), 제4곡 상투스(Sanctus, 거룩하도다), 제5곡 아누스 데이 I (Agnus Dei I, 신의 어린 양)으로 구성되어 있다.

더 알아보기 르네상스 음악의 특징

르네상스 음악은 고대 그리스 음악의 재현이라기보다는 고대 그리스인들이 갖고 있는 인간 정신의 부활로 억압받지 않는 인간 본래의 감정을 그대로 표현하는 예술 운동이라 할 수 있다. 르네상스 음악은 매끄러운 선율, 대위법에 의한 작곡 기법, 자연스럽게 절제된 표현력에 의해 음악적 균형을 이루었다. 4선법이 추가되어 12개의 교회 선법이 사용하며, 무반주 합창곡(A cappella) 증가하였으며 교회 밖의 자유로운 음악 예술 활동과 자유로운 대위법으로 작곡된 세속 가요가 증가하였다.

감상하기

르네상스 음악의 특징을 이해하고 감상해 보자.

바로크 음악

1차시

학습 목표 | 바로크 음악의 특징을 이해하고 감상해 보자.

감상 Tip 바로크라는 말은 '불규칙적인 모험'을 뜻하는 포르투갈어에서 유래된 것으로 이 말은 비정상적인, 기교만 과장된, 감각이 나쁜, 과장한 등의 뉘앙스로 오랫동안 사용되어 왔다. 그러나 음악에서는 이러한 의미로 해석하기보다는 이전 시대의 음악과는 다른 새로운 양식이 생소하게 보여졌을 것이라는 의미로 이해하는 것이 바람직하다.

비발디 "사계"

CD 100-1 사계_봄.mp3

봄 봄이 왔다. 새들은 즐거운 노래로 인사를 한다. 그때 시냇물은 살랑거리는 미풍에 상냥하고 중얼거리는 소리를 내면서 흘러가기 시작한다. 하늘은 어두워지고 천둥과 번개가 봄을 알린다. 폭풍우가 가라앉은 뒤 새들은 다시 아름다운 노래를 부르기 시작한다.

CD 100-2 사계_여름.mp3

여름 이 무더운 계절에는 태양도 사람도 가축의 무리도 활기를 잃고 있다. 들조차 덥다. 벼꾸기가 울기 시작한다. 산비둘기와 방울새가 노래한다. 산들바람이 상냥하게 분다. 그러나 갑작스런 북풍이 싸움을 걸어온다. 양치기는 비를 두려워하며 불운에 떨어져 눈물을 흘린다.

CD 100-3 사계_가을.mp3

가을 마을 사람들은 춤과 노래로 풍요로운 수확의 기쁨을 축하한다. 바커스의 술 덕택으로 떠들어댄다. 그들의 즐거움은 잠으로 끝난다.

CD 100-4 사계_겨울.mp3

겨울 차가운 눈 속에서 얼어붙어 떨고 격심하게 부는 무서운 바람에 쉴 새 없이 발을 구르고 달린다. 너무 심한 추위에 이가 덜덜 떨린다.

감상 Tip 바이올린 독주와 현악 5부(제1바이올린, 제2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스), 첼발로가 대화하듯 응답하면서 진행되는 협주곡으로 사계절을 묘사한 소네트(이탈리아 르네상스 시대에 유행한 14행 시)를 바탕으로 작곡된 악곡이다.

더 알아보기 바로크 음악의 특징

첫째, 장음계와 단음계가 대부분의 음악의 기초가 되었다. 르네상스 시대부터 시작되었지만 바로크 후기까지도 완전한 체계를 이루지는 못하였다. 둘째, 대위법이 절정을 이룬 시기였다. 한 성부보다는 여러 성부가 운동감 있게 진행되는 다성 음악과 표현하고자 하는 주제의 기본적인 틀을 곡이 끝날 때까지 반복, 모방하여 통일성을 주었다. 셋째, 파이프 오르간과 하프시코드, 바이올린을 위한 작품이 발전하였다. 소규모의 오케스트라가 나타나고 협주곡이 화려하게 연주되기 시작했던 시기이다.

감상하기

시의 내용과 음악의 어울림을 느끼며 감상하고, 계절을 주제로 한 작품을 찾아보자.

① 아일랜드 민요 '여름의 마지막 장미', 하이든의 오라토리오 "사계"

고전주의 음악

1차시

하이든 현악 4중주 제35번 "종달새" 중 제1악장

CD 101 현악 4중주 제35번 종달새_제1악장.mp3

Allegro moderato

감상 Tip 하이든은 '교향곡의 아버지'라 불리며, 소나타 형식을 확립시키고 교향곡의 기초를 마련하였다. 이 작품은 하이든이 60세 때 작곡한 작품으로 제1바이올린의 밝고 간결한 활약과 변화가 풍부하게 전개된다. '종달새'라는 부제는 제1악장의 주제와 제4악장의 바이올린 선율이 마치 새가 지저귀는 소리와 비슷하다 하여 붙여진 이름이다.

더 알아보기 작곡가 하이든

오스트리아의 작곡가로 빈 교향파를 대표 하는 음악가이며 소나타, 현악 4중주, 교향악 등의 고전 형식을 완성하였다. 100곡이 넘는 교향곡을 작곡하여 '교향곡의 아버지'로 불리며, 150개의 관현악곡 외에 오라토리오, 오페라도 작곡하였다. 작품에 "천지 창조", "사계" 등이 있다.

현악 4중주

모차르트 "작은 별" 변주곡(K.265)

CD 102 작은 별 변주곡.mp3

감상 Tip 모차르트는 이 주제 선율로 12개의 변주곡을 작곡하였다. 원곡은 '아, 어머니 당신께 말씀드리지요.'라는 작자 미상의 노래이다.

모차르트 가족의 연주회

베토벤 피아노 소나타 제23번 바단조 "열정" 제1악장

CD 103 피아노 소나타 제23번 바단조 열정_제1악장.mp3

Allegro assai

감상 Tip 베토벤의 중기 작품 중 가장 뛰어나다고 평가받는 곡으로, 내용이나 형식에 있어서 이전의 다른 작품에서 볼 수 없었던 상상력을 최대로 발휘한 작품이다. 이 곡에 붙여진 '열정'이란 별명처럼 폭풍을 연상시키는 격렬한 감정이 표현되어 있다.

더 알아보기 작곡가 베토벤

독일의 작곡가로 하이든, 모차르트의 영향과 루돌프 대공 등의 도움으로 작곡가로서의 지위를 확립하고, 낭만주의 음악의 선구가 되었다. 작품으로는 아홉 개의 교향곡과 현악 사중주곡, '라수모프스키', 피아노 소나타 '열정', '월광' 등이 있다.

베토벤이 사용했던 피아노

감상하기

고전 음악의 특징을 이해하며 감상해 보자.

더 알아보기 고전주의 음악의 특징

고전 시대의 음악을 정의할 수 있는 배경은 이 시대의 철학 사상으로 부터 기인된다. 당시의 사회적 추세는 계몽주의 철학으로 시민권이 향상되고, 자유주의 물결이 일어나 예술 분야도 과거처럼 종교나 특정인만이 향유할 수 있는 범주에서 벗어나 보다 폭넓게 수용되었다. 그것은 고대 그리스 예술에 대한 동경으로 이어져 객관성을 바탕으로 하는 형식과 균형의 조화를 추구하는 음악을 지향하게 되었다.

낭만주의 음악

1차시

학습 목표 | 낭만주의 음악의 특징을 이해하며 감상해 보자.

슈베르트 "아르페지오네 소나타 가단조 D.821"

Allegro moderato CD 104 아르페지오네 소나타 가단조 D821.mp3

pp

감상 Tip 아르페지오네는 1823년 빈의 슈타우퍼가 발명한 악기인데, 소형의 첼로로 몸체는 오늘날의 기타를 연상케 한다. 6개의 줄이 있고, 지판에는 기타와 같이 24개의 프렛(Fret)이 붙어 있다. 지금은 쓰이지 않기 때문에 이 소나타는 첼로로 연주된다.

'아르페지오네'는 그림 속의 '비올라 다 감바'와 유사한 모양과 소리를 가지고 있었다.

리스트 "라 캄파넬라" CD 105 라 캄파넬라.mp3

Allegretto

8va

감상 Tip 헝가리 작곡가 리스트의 피아노곡집 '파가니니에 의한 초절기교 연습곡' 전 6곡 중 제3곡으로 라 캄파넬라는 '종'을 뜻한다. 멀리서 또는 가까이서 들려오는 종소리와 그 울림, 분위기를 피아노의 화려한 기교를 통해 탁월하게 묘사하고 있다. **더 알아보기** 작곡가 리스트

헝가리에서 태어나 빈에서 체르니에게 피아노를 배웠고, 젊어서는 파리를 중심으로 온통 유럽을 휩쓸어 피아노의 왕자가 되었다. 그러나 만년에는 종교에 들어 신부의 옷을 입고 바이마르에 살면서 500명 이상의 후진을 기르는 한편, 어려움에 빠진 바그너와 베를리오즈를 도와 낭만주의의 세계를 변형시켰다. 젊어서는 피아노 작품이 많으나 만년에는 교향시 분야에 새로운 길을 보였다.

멘델스존 "한여름 밤의 꿈" 중 제7곡 '결혼 행진곡'

CD 106 한여름 밤의 꿈_제7곡 결혼 행진곡.mp3

감상 Tip 셰익스피어의 희곡 "한여름 밤의 꿈"에서 영감을 얻어 작곡한 곡으로 멘델스존의 음악적 천재성이 잘 드러나 있다. 멘델스존은 극음악으로 12곡을 작곡했지만, 오늘날까지 자주 연주되는 것은 '스케르초', '간주곡', '야상곡', '결혼 행진곡' 등이며, 특히 '결혼 행진곡'은 결혼식에서 빠짐없이 연주될 만큼 유명한 곡이다. **더 알아보기** 작곡가 멘델스존

더 알아보기 작곡가 멘델스존

독일의 작곡가로 낭만주의적 경향의 피아노 소품집 "한여름 밤의 꿈"으로 명성을 떨치고, 19세기 낭만파의 지도자적 역할을 하였다. 작품에 '바이올린 협주곡 마단조', 교향곡 제4번 "이탈리아" 등이 있다.

감상하기

낭만주의 음악의 특징을 느끼며 감상해 보자.

민족주의 음악

1차시

학습 목표 | 민족주의 음악의 특징을 이해하고 감상해 보자.

스메타나 교향시 "나의 조국" 중 제2곡 '몰다우' **CD** 107 나의 조국_제2곡 몰다우.mp3

감상 Tip 모두 6곡으로 이루어진 교향시 "나의 조국"의 두 번째 곡으로 작곡가의 조국 체코에 있는 몰다우 강의 흐름을 섬세하고 아름답게 묘사하고 있다. 민족적인 내용을 소재로 자연과 삶을 잘 묘사하여 표현한 대표적인 작품이다.

더 알아보기 작곡가 스메타나

스메타나는 체코 공화국의 보헤미아 사람들의 오래된 음악을 근대적 음악으로 발전시킨 음악가이다. 당시 오스트리아 합스부르크 왕조의 절대군주제에서 벗어나려고 하던 체코 국민들에게 교향시 "나의 조국"을 작곡하여 민족주의 사상을 고취시켰다.

스메타나를 기리기 위해 건립된 뮤지홀

시벨리우스 교향시 "핀란드야" **CD** 108 교향시 핀란드야.mp3

감상 Tip "핀란드야"는 러시아의 압박을 받던 핀란드인들의 고통받는 모습을 묘사한 후, 그들이 전진하는 힘을 보여 주고 승리와 영광을 나타내는 절정을 표현한 다음 조국을 찬양하는 모습으로 끝을 맺는다. 핀란드의 민족혼을 일깨워 준 작품으로 평가받고 있다.

더 알아보기 작곡가 시벨리우스

시벨리우스는 핀란드의 민족주의 음악가로서 당시 러시아의 영향 아래 있던 민족의 단결이나 독립에 대한 의지를 불태우던 국민들에게 '핀란드야'를 작곡하여 많은 사랑을 받았다.

시벨리우스 상

그리그 "페르 쿤트 모음곡" 중 제1모음곡 '아침의 기분' **CD** 109 페르 쿤트 모음곡_제1모음곡 아침의 기분.mp3

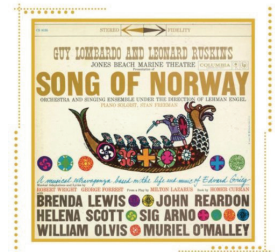
더 알아보기 작곡가 그리그

'북유럽의 쇼팽'이라고 불리는 그리그는 노르웨이의 민족주의 음악가로 대표작은 '피아노 협주곡 a단조'가 있다. 우리가 잘 아는 '솔레이그의 노래'는 제2모음곡집의 4번째 곡이다.

감상 Tip "페르 쿤트 모음곡"은 입센의 희곡 "페르 쿤트"를 극음악으로 작곡한 것으로 노르웨이 민속 설화를 소재로 하고 있으며 23곡으로 구성되어 있다. 이 중 우수한 4곡을 모아 제1모음곡으로 엮었고, 후에 다시 4곡을 모아 제2모음곡으로 출판했다.

더 알아보기 민족주의 음악의 특징

19세기 후반 동유럽 여러 나라와 북유럽 제국에서는 프랑스 혁명에 의해 조성된 자유, 평등의 전신과 민족 해방을 목표로 하는 국민주의 운동이 나타나게 되었는데, 이러한 경향은 음악에도 나타났다. 개인의 자유와 개성을 존중하는 낭만파 음악이 러시아를 비롯한 유럽의 변두리 지역으로 확산되면서 바로크 이래로 독일과 오스트리아가 쥐어왔던 음악상의 주도권이 점차 여러 나라, 여러 민족에게 분산되는 경향이 나타났다.

노르웨이 민족 음악가 그리그의 사랑과 우정, 음악성을 담은 영화 포스터

감상하기

민족주의 음악의 특징을 이해하고 작품들을 감상해 보자.

현대 음악

1차시

학습 목표 | 현대 음악의 특징을 느끼며 감상해 보자.

드뷔시 "목신의 오후 전주곡"

CD 110 목신의 오후 전주곡.mp3

감상 Tip 드뷔시는 프랑스 작곡가로서 시에서의 상징파, 회화에서는 인상파로부터 영향을 받아 인상주의 음악을 창시했다. 말라르메의 상징시 '목신의 오후'를 음악화한 이 작품은 독특한 회화적 영상을 인상적으로 나타낸다.

"목신의 오후 전주곡"을 위한 레온 박스트의 스케치

오르프 "카르미나 부라나" 칸타타 중 '오 운명이어'

CD 111 카르미나 부라나_오 운명이어.mp3

감상 Tip 독일의 작곡가이자 음악 교육가인 오르프의 작품이다. 가사는 1200년경부터 1300년경까지의 음유 시인들에 의해 쓰인 방랑의 노래집 '카르미나 부라나'에서 고른 것으로, 그 내용은 중세 보헤미안의 사랑과 유희, 도덕을 담아낸다.

쇤베르크 "바르샤바 생존자"

CD 112 바르샤바 생존자.mp3

감상 Tip 쇤베르크는 작곡할 때 12개의 음으로 된 음열을 만들어 사용하였는데, 이러한 작곡 방법을 '12음 기법'이라 한다. '바르샤바의 생존자'는 전쟁의 참혹함과 공포, 분노 등의 감정을 표현한 곡이다.

쇤베르크의 무조 음악 작곡 원리를 회화에 적용시킨 칸딘스키의 추상화 Composition VIII

감상하기

현대 음악의 특징을 느끼며 감상해 보자.

더 알아보기 바르샤바의 생존자

바르샤바의 생존자는 쇤베르크가 12음 기법으로 작곡한 작품이다. 수용소의 상황을 나레이션으로 삽입한 칸타타 형식으로 구성되어 있다. 독일군은 폴란드를 제압하는 것에 그치지 않고, 바르샤바의 도시를 포격과 폭격으로 잿더미로 만들어 버렸다. 쇤베르크는 전쟁이 끝난 후 바르샤바 시민들이 겪은 처절함과 비극을 음악으로 그려 냈다.

세레나데 제13번 사장조 K.525 중 제1악장

학습 목표 | 소나타 형식의 구조를 파악하며 감상해 보자.

CD 113-1 세레나데 제13번 사장조 K.525.mp3

작곡가 | 모차르트(Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756~1791)

오스트리아의 작곡가로 베토벤, 하이든과 함께 고전파 음악을 확립하였다. 어려서 부터 신동으로 불릴 정도로 음악적 재능을 발휘했다. 오페라, 교향곡, 협주곡 등 여러 장르에 걸쳐 많은 명작을 남겼다. 주요 작품으로는 오페라 “피가로의 결혼”, “요술 피리”, 다수의 교향곡, 협주곡, 소나타 등을 작곡하였다.

악곡 내용

CD 113-2-6 세레나데 제13번 사장조 K.525_제1악장.mp3

모차르트의 “세레나데 제13번” 중 제1악장은 소나타 형식으로 되어 있으며 ‘아이네 클라이네 나흐트 뮤직’이라는 독일어 제목은 ‘밤의 작은 음악’이라는 뜻이다. 일반적인 ‘세레나데’는 연인의 집 창가에서 사랑을 고백하는 노래이지만, 18세기의 세레나데는 4악장 정도를 갖춘 실내악곡으로 보통 귀족들의 집이나 살롱에서 연주되었다. 모차르트는 모두 13곡의 세레나데를 작곡했는데 이 13번째 세레나데가 자주 연주된다.

제시부: 두 개의 주제가 각각 다른 조성으로 제시됨.

제1주제

제2주제

전개부: 제시부에서 나왔던 주제를 변화·발전시킴.

재현부: 제시부에서 나왔던 두 개의 주제가 다시 등장하지만, 제1주제와 제2주제가 같은 조로 나타남.

제1주제

제2주제

감상하기

더 알아보기 소나타 형식

소나타 형식은 1720년대에서 18세기 중엽에 걸쳐 유럽 각지에서 활약한 이른바 전고전파라고 하는 수많은 작곡가들에 의해 서서히 이루어진 형식으로, 1780년대 이후 하이든, 모차르트의 원숙기 및 베토벤의 작품에 의해 완성된다. 소나타 형식의 세부적인 내용은 각 작곡가와 시대에 따라 변화하지만, 고전파 시대의 소나타 형식이 하나의 규범으로 되어 있다. 원칙적으로 소나타 형식은 제시부, 전개부, 재현부의 3부분으로 구성된다.

- 1 소나타 형식의 구조를 파악하면서 감상해 보자.
- 2 현악 합주와 현악 5중주로 악곡을 비교 감상하고 연주 형태에 따른 음색의 변화를 이야기해 보자.

학습 목표 | 푸가의 주제가 제시되고 응답하는 과정을 이해하며 감상해 보자.

토카타와 푸가 라단조 BWV.565

CD 114-1 토카타와 푸가 라단조 BWV.565.mp3

작곡가 | 바흐(Bach, Johann Sebastian, 1685~1750)

독일에서 태어나 어릴 때부터 음악에 재능을 보였다. 바이올리니스트 겸 오르간 연주자, 작곡가로 활동하면서 대위법을 완성하고 근대 음악의 터전을 마련하여 ‘음악의 아버지’로 불리고 있다.

주요 작품으로는 “브란덴부르크 협주곡”, “마태 수난곡”, “G선상의 아리아”, “토카타와 푸가” 등이 있다.

작품 해설

이 곡은 바흐가 24세 때인 1709년에 작곡하였다. 자유로운 형식 속에 정열적인 토카타와 아름다운 푸가를 대조시켜 장중하면서도 화려한 오르간의 음색을 살린 작품이다. 바흐가 오르간을 위해서 작곡한 “토카타와 푸가” 중에서 이 라단조 곡은 특히 유명하다.

악곡 구성

CD 114-2~4 토카타와 푸가 라단조 BWV.565.mp3

도입부

도입부는 장식음을 가진 첫음과 하행 진행하는 가락의 대담한 악상 전개가 인상적이다.

토카타의 주제

토카타(Tocatta)는 ‘손을 대다’라는 뜻으로, 급속한 분산 화음과 빠른 프레이즈, 즉흥적이고 자유로운 건반 악곡 형식이다. 푸가가 나오기 이전에 전주곡과 같은 역할을 한다.

더 알아보기 토카타

토카타는 건반 악기를 위한 즉흥풍의 악곡 형식이다. 본래 토카타란 단어는 이탈리아어인 toccare(접촉하다)에서 유래한 것으로, ‘건반에 손을 댄다’는 것을 의미한다. 17세기부터 18세기 전반에 걸쳐 전성기를 이루었으며, 폭 넓은 화음과 빠른 음표로 된 악구의 교체, 모방 양식으로 된 푸가적 부분, 분명한 주제적 성격을 가지지 않는 음형의 반복, 템포의 자유로움이 특징이다.

푸가 주제

푸가(Fuga)는 ‘도주하다’라는 뜻으로, 하나의 주제가 한 성부에서 제시되고 다른 성부로 옮겨가면, 다른 선율이 그것을 뒤쫓아가며 모방하고 반복하면서 악곡 전체를 구성한다. 바흐에 의해 정점을 이룬 작곡 방법이며 대위법적 모방 원리에 의한 다성 음악(polyphony)형식이다. 다성 음악은 두 개 이상의 독립적인 가락이 대조와 조화를 이루면서 진행되도록 조직되는 악곡 형태이다.

Allegro non troppo

The musical score shows the first system with the subject (주제) and answer (응답) in the treble clef, and the subject (주제) in the bass clef. The second system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The third system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The fourth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The fifth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The sixth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The seventh system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The eighth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The ninth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The tenth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The eleventh system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The twelfth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The thirteenth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The fourteenth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The fifteenth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The sixteenth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The seventeenth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The eighteenth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The nineteenth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The twentieth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The twenty-first system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The twenty-second system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The twenty-third system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The twenty-fourth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The twenty-fifth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The twenty-sixth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The twenty-seventh system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The twenty-eighth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The twenty-ninth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The thirtieth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The thirty-first system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The thirty-second system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The thirty-third system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The thirty-fourth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The thirty-fifth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The thirty-sixth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The thirty-seventh system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The thirty-eighth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The thirty-ninth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The fortieth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The forty-first system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The forty-second system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The forty-third system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The forty-fourth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The forty-fifth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The forty-sixth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The forty-seventh system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The forty-eighth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The forty-ninth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The fiftieth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The fifty-first system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The fifty-second system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The fifty-third system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The fifty-fourth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The fifty-fifth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The fifty-sixth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The fifty-seventh system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The fifty-eighth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The fifty-ninth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The sixtieth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The sixty-first system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The sixty-second system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The sixty-third system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The sixty-fourth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The sixty-fifth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The sixty-sixth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The sixty-seventh system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The sixty-eighth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The sixty-ninth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The seventieth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The seventy-first system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The seventy-second system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The seventy-third system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The seventy-fourth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The seventy-fifth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The seventy-sixth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The seventy-seventh system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The seventy-eighth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The seventy-ninth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The eightieth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The eighty-first system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The eighty-second system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The eighty-third system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The eighty-fourth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The eighty-fifth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The eighty-sixth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The eighty-seventh system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The eighty-eighth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The eighty-ninth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The ninetieth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The ninety-first system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The ninety-second system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The ninety-third system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The ninety-fourth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The ninety-fifth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The ninety-sixth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The ninety-seventh system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The ninety-eighth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The ninety-ninth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef. The hundredth system shows the subject (주제) in the treble clef and the answer (대주제) in the bass clef.

감상하기

더 알아보기 푸가

하나의 성부가 주제가 한 성부에서 제시되면 다른 성부가 그것을 모방하면서 대위법에 따라 쫓아가는 형식으로 바흐에 이르러 절정에 이르렀다. 6세기 이탈리아에서 발생한 기악 형식인 리체르카레와 칸초네 등이 푸가의 선구적인 역할을 하였다. 가브리엘리과 프레스코발디 등에 의해 리체르카레, 칸초네 등은 독일에 들어와 17세기에는 푸가로 발전했으며 세링, 사이트, 프로베르거 등이 푸가의 대위법 기술을 다듬어 그 형식을 만들어 나갔다.

- 1 주제와 응답을 구별하며 주의 깊게 감상해 보자.
- 2 정열적인 토카타와 아름다운 푸가의 대조를 파악하고, 장중하고 화려한 오르간 음색을 느끼며 감상해 보자.

참고 자료

작품 번호

작품 번호로 가장 많이 쓰이는 ‘Op.’는 ‘작품’을 의미하는 라틴어 ‘Opus’의 약자이며, 일반적으로 사용된다. 다만, 바흐, 모차르트, 슈베르트 등과 같은 작곡가는 출판되지 않은 곡이 많아서 정리한 사람의 이름 앞 글자를 따서 작품 번호를 붙였다.

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

트럼펫 협주곡 내림마장조 중 제3악장

학습 목표 | 작품의 시대적 배경과 음악적인 특징을 알아보고 감상해 보자.

CD 115-1 트럼펫 협주곡 내림마장조_제3악장.mp3

작곡가 | 하이든(Haydn, Franz Joseph, 1732~1809)

하이든은 오스트리아 작곡가로 고전주의 소나타라는 양식의 기틀을 세우며, 당시의 진보적인 작곡 활동으로 모차르트와 베토벤에게 큰 영향을 끼쳤다. 관현악법과 소나타 형식의 기초를 확립하여 고전파 음악의 발전을 주도한 작곡가로 평가받는다. 작품으로는 교향곡 “놀람”, “고별”, 현악 4중주 “중달새”, 오라토리오 “천지 창조”, “사계” 등이 있다.

작품 해설

하이든은 영국의 혁신적 분위기에 자극을 받았는데, 당시 영국은 산업 혁명이 한창이었으며 과학적 수단에 의해 자연의 힘을 인간의 지배 아래 두려고 하는 움직임이 강하게 일어나고 있었다. 영국에서 빈으로 돌아 온 하이든은 당시 뛰어난 트럼펫 연주자이자 ‘키 트럼펫’을 발명한 안톤 바이딩거의 요청으로 1796년에 “트럼펫 협주곡”을 작곡하였다. 총 3악장으로 구성된 “트럼펫 협주곡”은 독주 파트에서의 고음역이 두드러지는 특징을 가지고 있다.

악곡 구성 CD 115-2-4 트럼펫 협주곡 내림마장조_제3악장.mp3

제3악장 | 론도 형식

하이든 “트럼펫 협주곡” 중 제3악장 Allegro는 A-B-A-C-A-B-A로 이루어진 론도 형식으로 구성되어 있다. 론도(Rondo)는 ‘돈다’라는 뜻의 프랑스어에서 유래되었으며, 어떤 주제 A가 되풀이되는 동안 주제 사이에 삽입구를 넣어 만든 형식이다.

더 알아보기 론도

론도는 ‘돈다’라는 뜻의 프랑스어에서 유래되었으며, 주제A가 되풀이되는 동안, 주제 사이에 삽입구를 넣어 만든 형식으로 18세기 후반부터 19세기 초에 유행하였다.

주제 A

*이 악보는 소리나는 대로 옮긴 ‘실음 기보’ 임

삽입구 B

삽입구 C

오케스트라 총보

Allegro

<후락>

감상하기

더 알아보기 고전주의 시대의 음악과 사회

18세기 후반부터 19세기 초반까지의 유럽사회는 정치, 경제, 사회, 문화, 예술 등 여러 방면에서 큰 변화가 있었다. 계몽주의 사상이 확산된 이 시기는 칸트, 볼테르, 루소, 등의 인물들의 철학사상이 확산된 시기였다. 자유주의 사상과 세계주의적인 사상은 프랑스 혁명, 미국의 독립 선언과 독립 전쟁을 촉발시켰고, 영국의 산업 혁명을 추진시키는 원동력이 되었다. 음악은 교회와 궁정뿐만 아니라 가정과 지역 사회에서도 점차 생활화되어 대중화되었고 아마추어 음악가들도 많이 생겨났다. 18세기 말에 접어들면서 여러 도시를 돌며 연주하는 직업 연주자들이 증가하였다.

① 하이든이 이 작품을 작곡할 당시의 시대적 배경과 작품을 작곡하게 된 동기를 알아보고 감상해 보자.

예 '트럼펫 협주곡 내림마장조'는 1796년에 작곡된 하이든에게는 유일한 트럼펫 협주곡이다. 이 곡은 그 당시 빈 궁정의 호른 연주자 바이더가 고안한 새로운 메카닉을 가진 트럼펫을 위해 작곡한 곡이었다.

② 트럼펫이 연주되는 부분을 집중 감상하며 떠오르는 느낌을 이야기해 보자.

교향곡 제5번 다단조 "운명" Op.67

CD 116-1 교향곡 제5번 다단조 운명 Op.67_제1악장.mp3

작곡가 | 베토벤(Beethoven, Ludwig van, 1770~1827)

독일 작곡가로, 아버지로부터 혹독한 교육을 받으며 불우하게 어린 시절을 보냈다. 청년시절에는 시민 혁명(1789년)을 겪었으며 산업 혁명으로 경제 발전이 급속도로 이루어지는 것을 보았다. 베토벤은 점차 청력을 상실하여 40세에는 완전히 듣지 못하게 되었다. 음악가로서 가장 치명적인 청각 장애의 고난과 역경을 이겨내고 수많은 작품을 남겼다. 또한 그는 고전파 음악을 완성하고 낭만파 음악의 선구자라는 평가를 받는다. 작품으로는 교향곡 제3번 "영웅", 제5번 "운명", 제6번 "전원", 제9번 "합창", 32개의 피아노 소나타, 오페라 "피델리오" 등 수많은 작품을 남겼다.

작품 해설

이 곡은 베토벤이 1803년부터 1808년까지 5년에 걸쳐 작곡한 곡이다. 교향곡 제5번 "운명"은 베토벤이 귀가 안 들리기 시작한 이후 작곡되었다. 이 곡을 시작하는 4음은 교향곡 전체 악장에서 일관적으로 장엄하게 발전된다. 원래 교향곡 3악장에는 '미뉴에트'가 사용되는데 베토벤이 처음으로 익살스런 느낌의 '스케르초'를 사용하였다.

*스케르초: 3박자의 밝고 익살스런 느낌의 곡이다.

활동 Tip 베토벤 교향곡 제5번 "운명"을 감상하며, 베토벤이 작품에서 표현하고자 하는 의도를 생각할 수 있도록 지도한다.

악곡 구성 **CD** 116-2~6 교향곡 제5번 다단조 운명 Op.67.mp3

제1악장 | 소나타 형식

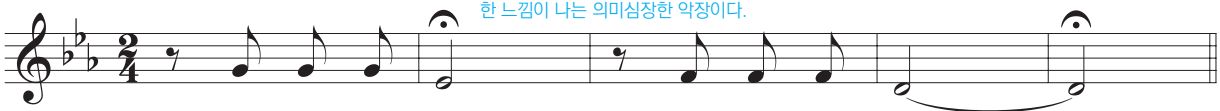
대조되는 2개의 주제가 소나타 형식 속에서 변화와 반복을 통하여 전개된다.

활동 Tip 알레그로 콘 브리오 C단조 4/4박자 소나타 형식

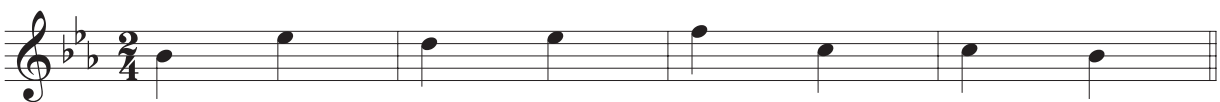
첫머리에 현악기와 클라리넷이 힘차게 연주하는데, 이 테마가 제1악장 전부를 지배하며, 심각하고 강렬한 느낌이 나는 의미심장한 악장이다.

제1주제

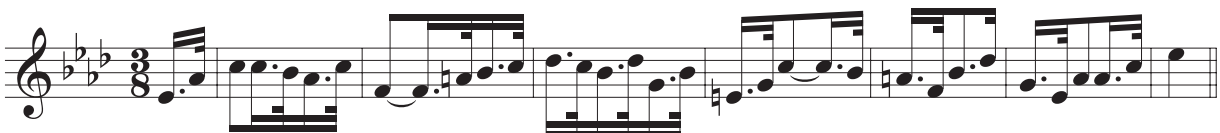
제2주제

강상 Tip 안단테 콘 모토 A♭장조 3/8박자. 자유로운 변주곡 2개 부분으로 되어 있는 테마의 선율은 자유로운 변주곡 형식으로 엮여져 전개된다. 느린 템포의 테마는 조용하고도 명상에 잠긴 듯한 선율이 중심이 되어 여러 형태로 세 번의 변주를 거쳐 코다를 지나 끝난다.

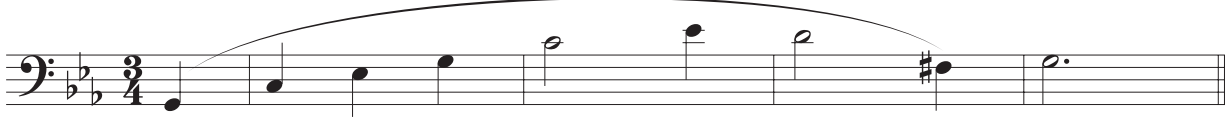
제2악장 | 자유로운 변주곡 형식

비올라와 첼로의 연주로 제시되는 느린 템포의 주제는 3번의 변주를 거치며 악곡을 발전시킨다.

제3악장 | 스케르초 형식

감상 Tip 알레그로 C단조 3/4박자 세도막 형식에 의한 스케르초 빠른 템포의 춤추는 듯한 리듬을 가진 곡인데 비통한 소리로 서 절규하는 기분이다. 한편 신비롭고 경쾌한 맛도 보이다가 끊이지 않고 다음 악장으로 넘어간다.

제4악장 | 소나타 형식

감상 Tip 알레그로 C장조 4/4박자 소나타 형식

제3악장의 신비적인 c단조의 스케르초에 비하여 제4악장은 아주 맑다. 마치 개선하는 것 같이 전부 합주하면서 힘차게 시작된다. 힘차고 호탕한 악장인데 지금까지 긴장된 것이 점차 부풀어 올라 마침내 폭발하면서 웅장한 테마가 모습을 나타낸다. 운명을 극복하고 승리의 기쁨을 나타낸다.

감상하기

감상 Tip 교향곡

교향곡은 바로크 시대의 오페라 서곡과 전고전 시대의 실험적인 교향곡을 거치면서 발전하다가 하이든의 교향곡에 이르러 완성을 이루었고, 이어서 모차르트와 베토벤의 교향곡으로 전성기를 맞게 된다. 4악장 구조의 교향곡이 표준화된 시기는 1780년 말경이다. 1악장은 주로 소나타 형식의 Allegro, 2악장은 3부 형식, 변주곡, 소나타 형식의 Andante, 3악장은 미뉴에트와 트리오의 Allegretto, 4악장은 론도, 소나타 형식, 론도와 소나타 형식의 혼합 형식 Allegro로 구성되어 있다.

- 1 교향곡의 특징을 이해하고 전 악장을 감상해 보자.
- 2 제1악장의 힘차고 강한 제1주제와 우아하고 부드러운 제2주제의 멜로디를 비교하며 감상하고, 느낌을 표현해 보자.

Allegro con brio (♩ = 108)

*교향곡 제5번 제1악장 총보 중 일부 악보

참고 자료

소나타 형식(Sonata Form)

‘소나타 알레그로 형식’이라고도 하며 교향곡, 소나타, 실내악 등의 제1악장에서 많이 쓰인다. 서로 다른 성격의 2개의 주제가 제시되는 제시부를 시작으로 발전부(전개부), 재현부로 구성되는 기악곡 형식이다.

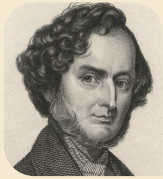
교향곡(Symphony)

관현악으로 연주되는 다악장 형식의 악곡으로 주로 4악장으로 이루어진다. 보통 1악장은 소나타 형식의 빠른 악장, 2악장은 가요 형식의 느린 악장, 3악장은 스케르초나 미뉴에트로 이루어지는 보통 빠르기 또는 빠른 악장, 4악장은 론도 형식 또는 소나타 형식의 빠른 악장으로 구성된다.

환상 교향곡 Op.14 1차시

학습 목표 | 표제 음악의 특징을 이해하고 감상해 보자.

CD 117-1-6 환상 교향곡 Op.14.mp3

작곡가 | 베를리오즈(Berlioz, Hector, 1803~1869)

프랑스 작곡가이며, 낭만주의 음악의 선구자로, 프랑스 특유의 섬세한 감정과 관현악법에 의하여 감미로운 음색을 즐겨 사용하였다. 대규모 기악곡과 자유분방한 표현이 특징이다. 주요 작품으로는 “레퀴엠”, “테 데움”, “환상 교향곡” 등이 있다.

작품 배경

이 작품은 ‘어느 예술가의 생애’라는 부제가 붙은 5악장 형식으로 1830년 2월부터 4월에 걸쳐 약 2개월 반이라는 짧은 기간에 완성했다. 그러나 작곡 동기는 1827년으로 거슬러 올라간다. 1827년 베를리오즈는 파리의 오데옹 극장에서 영국의 극단이 공연하는 “햄릿”과 “로미오와 줄리엣”을 보고, 거기서 만난 배우 스미스슨(Smithson)을 열렬히 사랑하게 된다. 하지만 스미스슨은 이 사랑을 받아주지 않았고, 스미스슨에 대한 격정과 혼란은 그의 창작 의욕에 불을 붙여서 불멸의 걸작인 “환상 교향곡”을 낳게 하였다.

제1악장 | 꿈-열정 | c단조 | 소나타 형식 | 4분의 4박자

불안감을 지닌 젊은 예술가는 몽롱한 상태에서 꿈을 꾸며 동경과 번민, 기쁨에 충만해 흥분한다.

Largo

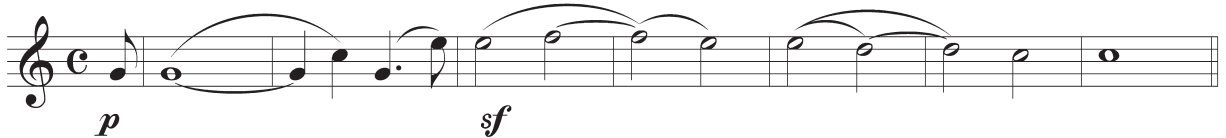
더 알아보기 고정 악상

표제 음악에서 어떤 고정된 관념을 나타내는 선율로 베를리오즈의 대표작 ‘환상 교향곡’에서 처음으로 사용되었다. 이 곡은 5개의 악장으로 이루어져 있는데 주인공이 사랑하는 연인을 상징하는 고정 악상이 각 악장마다 변형되어 나타나 주인공의 심적 변화를 표현함으로써 전곡의 극적 진행을 통일시킨다.

연인을 상징하는 고정 악상

Allegro agitato e appassionato assai

*고정 악상(*idée fixe*): 어떤 고정된 생각이나 인물을 나타내는 선율을 만들어 반복 사용함으로써 청중들에게 자기의 생각을 전달하는 기법으로 베를리오즈가 ‘환상 교향곡’에서 처음 사용하였다.

제2악장 | 무도회 | A장조 | 왈츠 | 8분의 3박자

눈부신 서주에 이어 가슴 속을 약동시키는 황홀한 왈츠가 전개되고, 예술가는 무도회에서 연인을 발견하지만 끝내 연인은 자취를 감춘다.

Valse, Allegro non troppo

더 알아보기 베를리오즈

프랑스 태생의 베를리오즈(1803~1869)는 의대에 입학하였으나 음악에 대한 열정을 버리지 못하고 파리 음악원에 입학한다. 1830년에 로마대상을 탔고, 대표작 ‘환상 교향곡’은 이 해에 초연되었다. 그는 관현악의 표제 음악을 창안한 선구자로 전통적인 형식의 틀에서 벗어나 음악이 표현할 수 있는 감정을 자유로운 창작 기법으로 새롭게 탄생시켰다. 그의 관현악은 하나의 음악극으로 가사없는 연극의 내용을 그려내었다.

'환상 교향곡'은 베를리오즈가 시도한 표제 교향곡의 첫 작품이다. 스미드슨이라는 여인을 사랑한 베를리오즈의 심적 갈등을 표현한 이 작품은 마치 연극처럼 각 악장이 하나의 줄거리를 가지고 전개된다. 각 악장마다 반복되는 주제로 줄거리의 과거와 현재를 이어주고, 그 주제는 고정 악상이 되어 각 상황을 그려준다. 베를리오즈는 이 작품에서 베토벤의 창작 기법을 반영시키고 있다. 순환 주제의 사용은 베토벤의 '교향곡 제5번', 5악장 형식의 사용은 베토벤의 '교향곡 제6번', 느린 악장을 제3악장에 배치한 것은 베토벤의 '교향곡 제9번', '환상 교향곡'의 제3악장 '초원의 장면'은 베토벤의 '교향곡 제4번'과 베토벤의 '교향곡 제6번'에서 인용한 기법으로 보인다.

제3악장 | 전원의 풍경 | F장조 | 8분의 6박자

여름날 저녁, 예술가는 아름다운 경치를 쫓아서 들판으로 나가고, 두 명의 목동이 양을 몰고 오는 소리가 번갈아 들려온다.

Adagio

제4악장 | 사형장으로의 행진 | g단조-Bb 장조 | 4분의 4박자

젊은 예술가는 꿈에 그의 연인을 죽이고 사형을 당한다. 사형장으로 향하는 행진은 때로는 어둡고 거칠기도 하지만 눈부실 정도로 빛나는 행진곡으로 나타나기도 하며 죽음에 이르러 최후의 사랑을 회상한다.

Allegro non troppo

제5악장 | 마녀의 밤 잔치의 꿈 | C장조 | 8분의 6박자

젊은 예술가가 정신을 차리고 보니 무서운 악마들 틈에 끼인 채 마치 지옥의 광란을 보는 것같은 느낌을 받는다.

Allegro

감상하기

더 알아보기 표제 음악

어떤 관념이나 사물을 묘사하기 위하여 곡명으로서 표제를 붙인 음악이다. 절대 음악이 음악 자체에 가치를 두고, 형식에 의존한 것에 반해, 후기 낭만파 음악가들은 현실 세계의 모습을 표현하고자 하는 것에서 비롯되었다.

- 1 표제 음악을 이해하고 고정 악상에 유의하여 감상해 보자.

참고 자료

절대 음악과 표제 음악

절대 음악(Absolute Music): 음의 구성과 형식에서 오는 아름다움을 추구하는 음악을 말하며 순수한 음들의 연결과 배합으로 이루어진다. 절대 음악의 대표적인 예로는 고전파 시대 대부분의 소나타, 협주곡, 교향곡이며 형식에 따른 제목이 붙는 게 일반적이다.

표제 음악(Program Music): 자연·감정·문학적 또는 회화적 내용 등을 담아 표현한 음악을 말하며 제목이나 줄거리를 통해 작곡가가 표현하려는 의도를 담아낸다. 표제 음악의 대표적인 예로는 스메타나의 “몰다우”, 린스키 코르사코프의 “세에라자드”가 있다.

바이올린 협주곡 마단조 Op.64

학습 목표 | 협주곡의 특징을 파악하며 감상해 보자.

CD 118-1~11 바이올린 협주곡 마단조 Op.64.mp3

작곡가 | 멘델스존(Mendelssohn-Bartholdy, Jakob Ludwig Felix, 1809~1847)

은행가의 아들로 독일 함부르크에서 태어났으며, 괴테, 쇼팽, 리스트, 로시니, 베를리오즈, 슈만 등과 교류하며 독일 낭만주의 음악의 대표 작곡가로 활동하였다. 작품으로는 “핑갈의 동굴 서곡”, “한여름 밤의 꿈”, “이탈리아 교향곡”, 피아노곡집 “무언가” 등이 있다.

작품 해설

이 곡은 1838년부터 1844년까지 6년에 걸쳐 작곡한 곡이다. 제1악장에서 카덴차가 재현부 다음에 오는 전통을 깨고 발전부 다음에 오며, 독주 바이올린이 제1주제를 연주하는 특징을 가진다. 전체 3악장을 쉬지 않고 계속해서 연주하여 새로운 시도를 한 작품으로 평가 받는다.

더 알아보기 바이올린 협주곡 마단조 op.64 작품의 시대적 배경

제2차 세계 대전 중 유대인을 배척했던 바그너 숭배자 히틀러는 멘델스존이 유대인이라는 이유로 바그너와 경쟁 관계였던 그의 곡을 금지시키자 독일의 음악가들이 멘델스존의 이름을 가리고 “바이올린 협주곡 E단조”라는 곡으로 연주를 했다고 한다는 일화가 있다.

악곡 구성

제1악장 | 소나타 형식

제시부: 독주 바이올린이 제1주제를 힘차게 연주하고 관현악으로 새로운 멜로디가 연결된 후 클라리넷과 독주 바이올린이 제2주제를 연주한다.

더 알아보기 바이올린 협주곡 마단조 Op.64 제1악장

제1악장: 제시부에서는 독주 바이올린이 제1주제를 힘차게 연주하고 관현악으로 새로운 멜로디가 연결된 후 클라리넷과 독주 바이올린이 제2주제를 연주한다. 발전부에서는 독주 바이올린이 제1제와 제2주제를 발전시키며 연주한다. 화려한 카덴차가 연주되면서 재현부로 연결된다.

제1주제

Allegro molto appassionato

경과 주제

제2주제

발전부: 독주 바이올린이 제1주제와 제2주제를 발전시키며 연주한다. 화려한 카덴차가 연주되면서 재현부로 연결된다.

카덴차

독주 바이올린

재현부: 카덴차의 끝 부분을 독주 바이올린이 자연스럽게 연결하고 제1주제를 관현악이 연주한다.

코다(종결부): 독주 바이올린의 힘찬 멜로디와 관현악 연주로 시작하고, 점점 빠르게 연주하면서 제1주제를 회상하듯이 연주하고 끝난다.

제2악장 | 검세도막 형식

감상 Tip 제2악장: 제1악장의 끝에서부터 계속해서 울리는 바순의 선율과 함께 주제가 우아하고 아름답게 연주된다. 제2악장은 화려하고 아름답기로 유명한 멘델스존의 곡 중에서도 특히 가장 아름다운 곡으로 꼽힌다.

Andante

제3악장 | 소나타 형식

감상 Tip 제3악장: 소나타 형식의 제3악장은 바이올린이 경쾌한 리듬을 타고 정열적으로 진행되는 바이올린 음악의 걸작이라 할 수 있는 악장이다.

제1주제

제2주제

감상하기

더 알아보기 협주

피아노, 바이올린, 첼로 등 독주 악기와 관현악을 위한 악곡이다. 작곡에 쓰이는 형식은 소나타, 교향곡과 같으나 3악장으로 구성된 경우가 많다. 독주자만이 연주하는 카덴차가 있어 독주자의 연주 기교를 충분히 발휘할 수 있게 작곡된 곡이다. 카덴차는 협주곡의 제1악장 혹은 마지막 악장이 끝나기 직전이나 아리아 등이 끝나기 전에 삽입되는 장식 악장을 말한다.

- 1 균형잡힌 형식미를 느끼며 제1주제, 제2주제의 멜로디를 중심으로 감상해 보자.
- 2 독주 바이올린과 관현악의 음색이 얼마나 조화로운지 느끼며 감상해 보자.
- 3 서로 다른 바이올리니스트의 연주로 감상하고, 각 연주에 대해 비평해 보자.

참고 자료

장영주(1980~)

미국에서 태어나 8세 때 주빈메타가 지휘하는 뉴욕 필하모닉 오케스트라, 리카르도 무티가 지휘하는 필라델피아 오케스트라와 협연하였다. 그 이후로 꾸준히 연주 활동을 하고 있으며, 세계적인 바이올리니스트로 평가받고 있다.

정경화(1948~)

서울에서 태어나 12세 때 미국의 명문 음악 학교인 줄리아드로 유학하여 이반 갈라미엔의 사사를 받았다. 제네바 국제 음악 콩쿠르에서 1위를 차지하고 한국인 최초로 카네기홀에서 연주하는 등 세계적인 바이올리니스트로 인정받고 있다.

피아노 협주곡 제1번 마단조 Op.11

CD 119-1~3 피아노 협주곡 제1번 마단조 Op.11.mp3

작곡가 | 쇼팽(Chopin, Frédéric François, 1810~1849)

‘피아노의 시인’이라 불리는 쇼팽은 새롭고 독자적인 음악 세계를 개척한 피아노 연주자이자 작곡가이다. 그는 고전 음악의 기반을 착실히 익혀 피아노 본연의 아름다움을 최대한 발휘시켰다. 폴란드에서 태어났지만, 그 당시 음악의 중심 도시인 파리에서 공부하면서 조국의 민속성과 향토색을 세련된 창작 수법으로 작품에 담아 세계적인 것으로 만들었다. 그의 작품은 대개 즉흥적인 성격을 지니고 있으며 꾸밈음과 템포 루바토, 독특한 장식으로 전개되는 꾸밈 음형 등의 특색을 살리면서 시적으로 표현된다.

작품으로는 24개의 전주곡, 즉흥곡, 왈츠, 마주르카, 폴로네이즈, 발라드, 피아노 협주곡 등 피아노 곡이 많다.

작품 배경

쇼팽은 두 개의 피아노 협주곡을 작곡했다. 제2번 F단조는 1829년에 작곡되어 1836년에 출판되었고, 제1번 E단조는 1830년에 작곡되어 1833년에 출판되었다.

협주곡의 음악 내용 깊이와 오케스트라 부분의 완벽성이 부족하다는 지적이 있지만, 신선한 감각, 표현의 다양함과 현란함 등의 특징을 가진다.

강상 Tip 제1악장: 1악장은 고전 협주곡의 제1악장 형식을 따르고 있다. 제1주제의 제시는 오케스트라 합주로 이루어지며 긴 오케스트라의 서주에 이은 피아노 선율이 사모하는 여인에 대한 젊은 쇼팽의 수줍은 열정이 표현된 듯하다. 제2주제는 현이 연주하는 칸타빌레로 이 선율이 반복된 후 다시 제1주제가 나타나며 피아노 독주를 이끈다.

악곡 구성

제1악장 | Allegro Maestoso | E단조 | 4분의 3박자

고전 협주곡의 제1악장 형식을 따르고 있다. 제1주제의 제시는 오케스트라의 합주로 이루어지며, 제2주제는 현이 연주하는 E장조의 칸타빌레로, 이 선율이 몇 번이고 되풀이된 후 다시 제1주제가 나타나며 피아노의 독주를 유도한다.

Allegro Maestoso

제2악장 | Romanze Larghetto | E장조 | 4분의 4박자

대중적으로 잘 알려진 악장으로 달콤하고 도취적이며, 서정적인 느낌에 조용하고도 우울한 분위기를 보인다.

Larghetto

강상 Tip 제2악장: 이상곡을 생각나게 하는 제2악장은 대중적으로 잘 알려진 악장이다. 전체적으로 조용하지만 달콤하고 서정적이며 그 안에 애수 어린 느낌이 들어있다. 악음기를 단 바이올린에 의해 짧은 서주가 연주된 뒤 피아노로 칸타빌레의 주제를 제시한다. 쇼팽이 "낭만적이고 조용하며 얼마간 우울한 기분으로 썼다."라고 말한 작품이다.

제3악장 | Rondo Vivace | E장조 | 4분의 2박자

발랄하고 우아한 론도 형식으로 테마가 피아노로 화려하게 연주된다. 그리고 마지막에 화려한 코다가 나타나 클라이맥스에 이른다.

감상 Tip 제3악장: c# 단조로 시작되는 짧은 주제에 이어 피아노에 의해 제시되는 론도는 마치 모차르트를 연상시키듯 발랄하고 우아하게 연주된다. 전체적으로 리드미컬하면서 우아한 분위기의 론도로 마지막에 나타나는 화려한 코다는 클라이맥스에 이르게 한다.

감상하기

- 1 피아노와 관현악의 조화를 느끼며 감상해 보자.
- 2 '카덴차' 부분이 어디인지 파악하고 악곡의 분위기를 느끼면서 감상해 보자.
- 3 유명한 피아니스트들이 연주하는 피아노 협주곡을 감상하고, 가장 마음에 드는 연주자의 연주를 선택하여 감상 소감을 발표해 보자.

감상 곡목		피아노 협주곡 제1번 마단조 op.11
작곡가		쇼팽
감상 일시		2017. 06. 26
피아노 연주자		조성진
오케스트라 및 지휘자		런던 심포니 오케스트라
감상 소감		<p>제1악장: 오케스트라의 긴 서주 후 나오는 애처로운 피아노 선율은 사랑하는 연인을 마음속에서 열정적으로 그리는 모습을 나타내는 듯하다.</p> <p>제2악장: 제2악장은 대중에게 사랑받는 작품으로 전체적으로 조용하지만 달콤하고 서정적이며 그 안에 애수어린 느낌이 들어 있어 야상곡 같은 느낌을 준다.</p> <p>제3악장: 제3악장은 짧은 주제에 이어 피아노에 의해 제시되는 론도는 마치 모차르트를 연상시키듯 발랄하고 우아하게 느껴진다.</p> <p>총평: 쇼팽의 협주곡 제1번은 피아노가 표현할 수 있는 서정적 아름다움을 충분히 표현한 작품이다. 피아노의 순수한 음을 살려 그것에 시의 생명을 불어 넣은 쇼팽의 명작으로 서정적인 선율과 낭만적인 분위기는 앞으로도 많은 사랑을 받을 것이라 생각된다.</p>

참고 자료

협주곡(concerto)

협주곡은 독주 악기와 관현악을 위한 곡으로, 대개 '빠름-느림-빠름'의 3악장으로 구성된다.

카덴차(cadenza)

협주곡에서 독주자 혼자 연주하는 기교적이며 화려한 부분을 말한다.

피아니스트 조성진

모음곡 '베르가마스크'

1차시

학습 목표 | 음색의 변화에 집중하면서 감상해 보자.

CD 120-1~4 모음곡 베르가마스크.mp3

작곡가 | 드뷔시(Debussy, Claude Achille, 1862~1918)

프랑스의 작곡가로 20세기 초엽의 근대 음악의 대표자이며 인상주의 음악의 창시자이다. 진보적인 시인이나 화가의 영향을 받아 새로운 창작 세계를 구축한 그는 지금까지의 음악처럼 멜로디와 하모니, 리듬의 정연한 형식의 음악을 버리고 새로운 기법과 다양한 음색을 구사하는 많은 작품을 작곡하였다. 그는 프랑스적인 정신과 감각을 바탕으로 인상주의 음악의 길을 열었다.

주요 작품으로는 오페라 “펠레아스와 멜리장드”, “야상곡”, “현악 4중주 사단조”, 피아노와 관현악을 위한 “환상곡”, “바다”, “장난감 상자” 등이 있다.

작품 배경

드뷔시의 모음곡 가운데 ‘달빛’에 의해 특히 사랑을 받는 모음곡 ‘베르가마스크’는 드뷔시의 초기 피아노곡을 대표하는 걸작이다. 모음곡 ‘베르가마스크’가 출판된 것은 1905년 43세 때이지만 실제로 작곡된 것은 그가 이탈리아 유학에서 돌아온 3년 후인 1890년이다.

이 곡에 모음곡 ‘베르가마스크’라고 이름을 붙인 것도 그의 머리에 아직도 북 이탈리아 베르가모 지방의 인상이 깊게 새겨져 있었기 때문인 듯하다.

인상파 음악의 기법이 아직 확립되지 못한 시기이지만 그의 독특한 아름다운 서정미가 넘치는 작품이다.

악곡 구성

제1곡 | 전주곡(Prélude)

이 곡은 바그너의 명가수에 나오는 현상의 노래와 비슷하다는 지적이 있지만 환상적인 아름다움이 흐르고 있다.

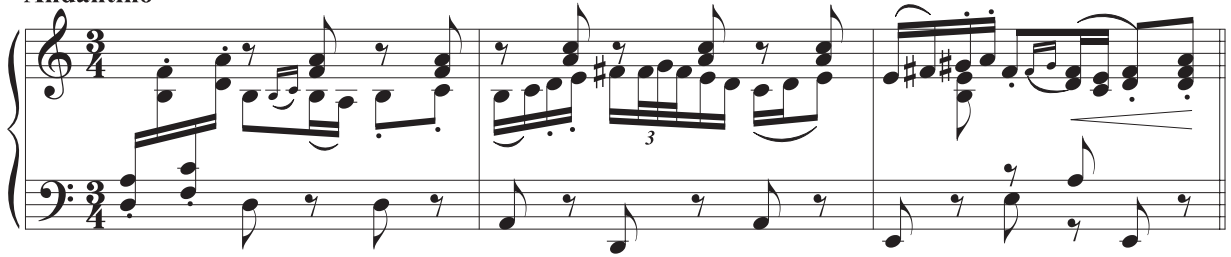

제2곡 | 미뉴에트(Menuet)

18세기 무곡 양식을 현대적인 감각으로 살린 우아하고 선명한 곡이다.

Andantino

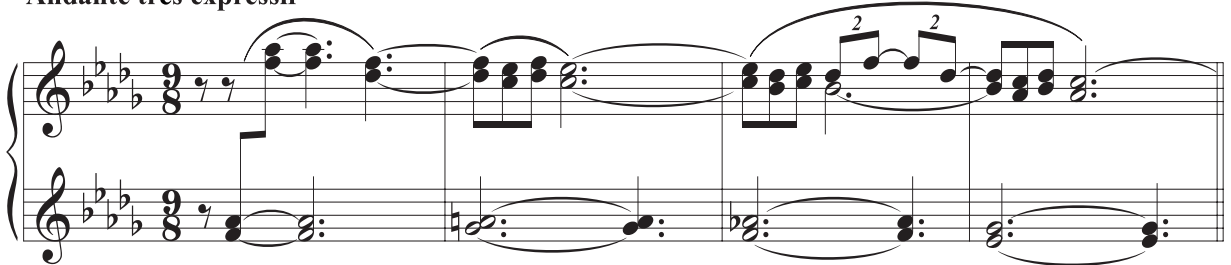

제3곡 | 달빛(Clair de lune)

드뷔시의 작품 중에서 가장 대중적인 작품 중 하나이다. 아름다운 멜로디가 인상적인 달빛을 암시하고, 포코 모소의 아르페지오는 달빛에 반짝반짝 빛나는 색채를 묘사한다. 낭만적인 정서와 환기된 감각이 전곡에서 하나의 세계를 형성하고 있다.

Andante très expressif

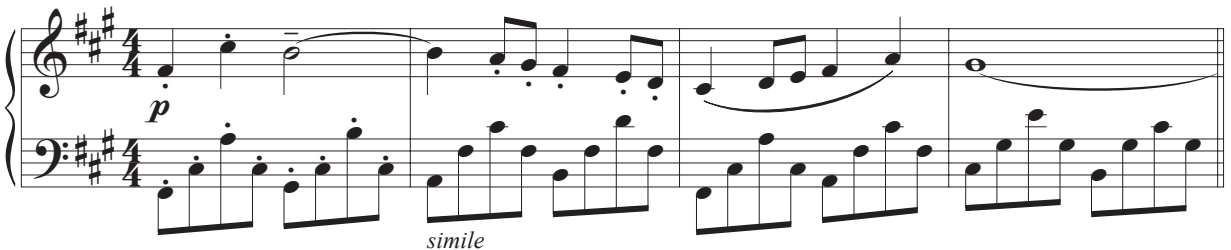

제4곡 | 파스피에 무곡(Passepied)

파스피에는 17~18세기에 유행한 프랑스 궁정 무곡으로 '나아가는 발'이란 뜻이다.

Allegretto ma non troppo

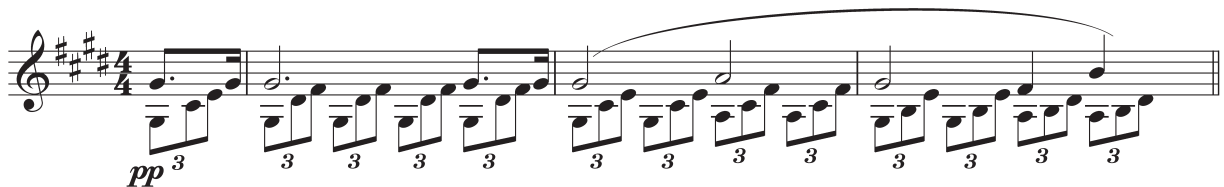
감상하기

감상 Tip

- 드뷔시 '달빛': 드뷔시의 '달빛'에 대한 감상 느낌을 한 단어로 표현하면 '환상'이라고 표현할 것 같다. 별이 예쁜 밤하늘과 달 빛이 비춘 호수가 연상되는 신비로운 느낌의 작품이다.
- 베토벤 '월광 소나타 제1악장': 드뷔시의 '달빛'이 환상적인 느낌이라면 베토벤의 월광 소나타 제1악장은 '고뇌'라고 표현할 것 같다. 섬세한 감정을 절제된 음악으로 표현하였으며 마치 눈물이 살짝 맺힌 듯 일렁이는 밤의 호수를 연상시킨다.

- 1 드뷔시 음악의 특징을 알아보고 음색의 변화에 집중하면서 감상해 보자.
- 2 제3곡 '달빛'을 감상하면서 은은하게 비추는 달빛의 색채를 음악으로 어떻게 묘사하고 있는지 파악해 보자.
- 3 드뷔시의 '달빛'과 베토벤의 '월광 소나타 제1악장'을 비교 감상하고, 느낌을 이야기해 보자.

베토벤의 '월광 소나타 제1악장'

버라이어티 스테이지 오케스트라를 위한 모음곡 중 왈츠 2번

1차시

학습 목표 | 재즈 풍의 왈츠를 듣고, 러시아의 민족적 색채를 느끼며 감상해 보자.

CD 121-1 버라이어티 스테이지 오케스트라를 위한 모음곡 중 왈츠 2번.mp3

작곡가 | 쇼스타코비치(Shostakovich, Dmitry Dmitriyevich, 1906~1975)

러시아를 대표하는 현대 음악 작곡가로, 러시아의 사회주의 정치적 상황과 제2차 세계대전 속에서 민족주의적이면서 사회적인 작품을 많이 작곡하였다.

작품으로는 “교향곡 제1번”, “교향곡 제5번”, “교향곡 제9번”, “현악 4중주 제8번”, “피아노 3중주” 등이 있다.

작품 해설

이 작품은 소비에트 연방 시절 러시아의 작곡가였던 쇼스타코비치가 러시아 풍의 서정적인 선율을 ‘왈츠’라는 춤곡 형식에 담아서 재즈에 대한 관심을 음악으로 표현한 작품이다.

‘재즈 오케스트라를 위한 모음곡 2번’으로 잘못 알려져 왔던 이 모음곡은 작곡가의 다른 작품으로부터 유래한 곡들의 모음곡으로 이루어져 있으며, 데릭 훔의 ‘쇼스타코비치 카탈로그’에서는 작품 제목을 ‘버라이어티 스테이지 오케스트라를 위한 모음곡’으로 기재하고 있다. 모음곡 중 ‘왈츠 2번’은 영화 “아이즈 와이드 셋”, “텔미 점심”, “번지 점프를 하다”에 삽입되어 널리 알려졌다.

영화 “번지 점프를 하다” 영화 “아이즈 와이드 셋”

더 알아보기 | 쇼스타코비치의 버라이어티 스테이지 오케스트라를 위한 모음곡 중 왈츠 2번

스탠리 큐브릭의 영화 “아이즈 와이드 셋”에 사용되어 흥행을 이루며 세계 여러나라의 영화 및 방송 음악으로 사용되었다. 우리나라에서는 김대승 감독의 영화 “번지 점프를 하다”에 사용되어 대중적인 클래식 음악으로 자리 잡았다. 이 작품은 소비에트 연방 시절 러시아의 작곡가였던 쇼스타코비치가 러시아 풍의 서정적인 선율을 ‘왈츠’라는 춤곡 형식에 담아 재즈에 대한 관심을 음악으로 표현한 작품이다.

감상하기

1 다양한 악기들의 음색을 느끼면서 감상해 보자.

2 부분 3부 합창으로 편곡된 ‘재즈 모음곡’을 노래 부르며 다른 성부와의 화음을 느껴 보자.

CD 121-2 재즈 모음곡(부분 3부 합창).mp3

재즈 모음곡

안인경 작사·편곡 | 쇼스타코비치 작곡

Musical score for the jazz song. It consists of three staves of music in 3/4 time, with lyrics in Korean. The lyrics are: 노 래 하 라 그 리 고 춤 을 추 - 어 라 아 름 다 운 음 악 소 리 가 들 - 려 온 다 <후략>

학습 목표 | 우리 민족의 역사를 생각하면서 감상해 보자.

한국 환상곡 1차시

CD 122-1-5 한국 환상곡.mp3

작곡가 | 안익태(1906~1965)

평양에서 태어났으며 당대 세계적인 음악가였던 코다이, 슈트라우스(리하르트) 등에 게 작곡과 지휘를 배웠다. 베를린 필하모니, 런던 필하모니 등 유럽의 주요 교향악단을 지휘하면서 세계 무대에서 활동한 작곡가이자 지휘자이다. 대표적인 작품으로는 교향곡 "한국 환상곡", 교향시 "논개", 모음곡 "한국의 생활" 등이 있다.

작품 해설

독일 후기의 낭만주의 양식이 바탕을 이루는 교향적인 대서사시이다. 우리 민족의 역사를 한국적인 리듬과 가락을 바탕으로 관현악과 합창으로 표현하였다. 1938년 더블린에서 아일랜드 국립교향악단의 연주로 애국가 합창 부분이 있는 제3부까지 초연되었다. 6.25전쟁 이후 제4부를 작곡하여 추가하였고, 한국에서는 1961년에 초연되었다.

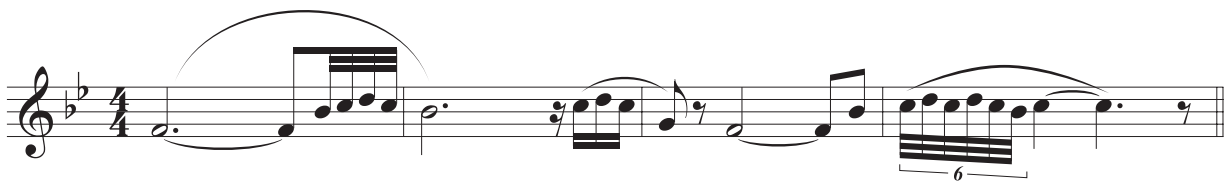
더 알아보기 한국 환상곡

안익태가 1936년 독일 베를린에서 작곡하였고, 1938년 작곡자 자신의 지휘로 더블린의 아일랜드 국립교향악단에 의해 초연되었다. 단군의 개국을 알리는 서정적인 선율로부터 시작하여 도중 외적의 침략으로 때 나라를 잃기도 하나 항쟁 끝에 끝내는 광복을 맞이한다는 교향적인 대서사시로 되었다. 특히 후반부의 합창 부분에는 '애국가'의 선율이 흐르고 있어 매우 감동적이고도 인상적이다.

악곡 구성

제1부 | 개국과 평화로운 우리 조국

천지가 진동하는 듯한 관현악의 장대한 울림은 고조선의 개국을 알린다. 호른의 서정적인 가락은 아름다운 금수강산을 표현하며, 이어 플루트와 금관 악기군이 대화풍으로 민요 가락을 노래하고 타령조로 바뀌면서 흥겨운 농민들의 춤사위를 표현한다.

제2부 | 일제 강점기 시절 암울한 조국의 모습

일제 강점기의 암울한 모습을 무겁고 침통한 선율로 표현한다. 이어서 독립 운동을 하다가 희생된 이들을 위로하는 진혼곡이 연주된다.

제3부 | 조국의 광복

광복의 기쁨을 표현한 합창 부분으로 이 부분에서 '애국가'가 전조를 되풀이하며 합창으로 진행된다.

제4부 | 한국 전쟁과 재건

한국 전쟁을 슬픈 선율로 묘사하다 전통 아악의 정취가 올려져진 뒤 애국가가 다시 불려지면서 우렁찬 합창으로 대단원의 막을 내린다.

감상하기

- 1 관현악과 성악이 어우러지며 연주되는 악곡의 특징을 파악하면서 감상해 보자.
- 2 '한국 환상곡'처럼 음악가의 민족혼을 느낄 수 있는 다른 작곡가의 작품을 찾아 발표해 보자.

한국을 빛낸 음악가

쇼팽 국제
피아노 콩쿠르
한국인 최초 우승자

조성진

조성진은 1994년 출생의 청년 연주자로, 쇼팽을 해석하는 심오한 통찰력과 예술성을 인정받으며 2015년 제 17회 쇼팽 국제 피아노 콩쿠르에서 우승의 영예를 안았다. 이후 세계적인 음악인들과 교류하며 활발하게 녹음 및 연주활동을 하고 있다. 쇼팽 국제 피아노 콩쿠르는 16~30세까지의 젊은 연주자들만 참여할 수 있으며, 쇼팽의 조국인 폴란드 바르샤바에서 5년마다 한 번씩 열리는 세계적으로 유명한 음악 콩쿨이다.

| 감상 추천곡 |

쇼팽 폴로네이즈 Op.53(폴로네이즈 최고 연주상 수상)
쇼팽 피아노 협주곡 제1번 e단조 Op.11(수상자 갈라 콘서트 연주)

세계적인 성악가
조수미

1988년 카라얀이 지휘하는 베르디 오페라 “가면 무도회”에 오스카 역으로 플라시도 도밍고 등과 함께 녹음에 함께 참여하며 빈 필하모닉 오케스트라 반주에 맞춰 노래를 불렀고, 지휘자 카라얀은 조수미에 대해 “신이 내린 목소리”라며 극찬했다. 이후 세계 각지에서 공연하며 명성을 떨치고 있다.

| 감상 추천곡 |

모차르트 오페라 “마술피리” 중 ‘밤의 여왕 아리아’
드라마 “명성 황후” 중 ‘나 가거든’

사물놀이의 창시자
김덕수

5살에 남사당 무동으로 데뷔한 김덕수는 팽과리, 북, 징, 장구 네 가지 악기로 우리 가락, 우리 장단을 사물놀이로 만들어 세계에 널리 알린 업적을 가진다. 사물놀이는 1978년에 만들어져 현재까지 수많은 국내 및 해외 공연을 하면서 한국 전통 예술의 대중화 및 세계화를 이끌고 있다.

| 감상 추천곡 |

영남 농악 가락, 삼도 설장구 가락(김덕수 사물놀이 앨범 중)

