01

시와 음악의 어울림

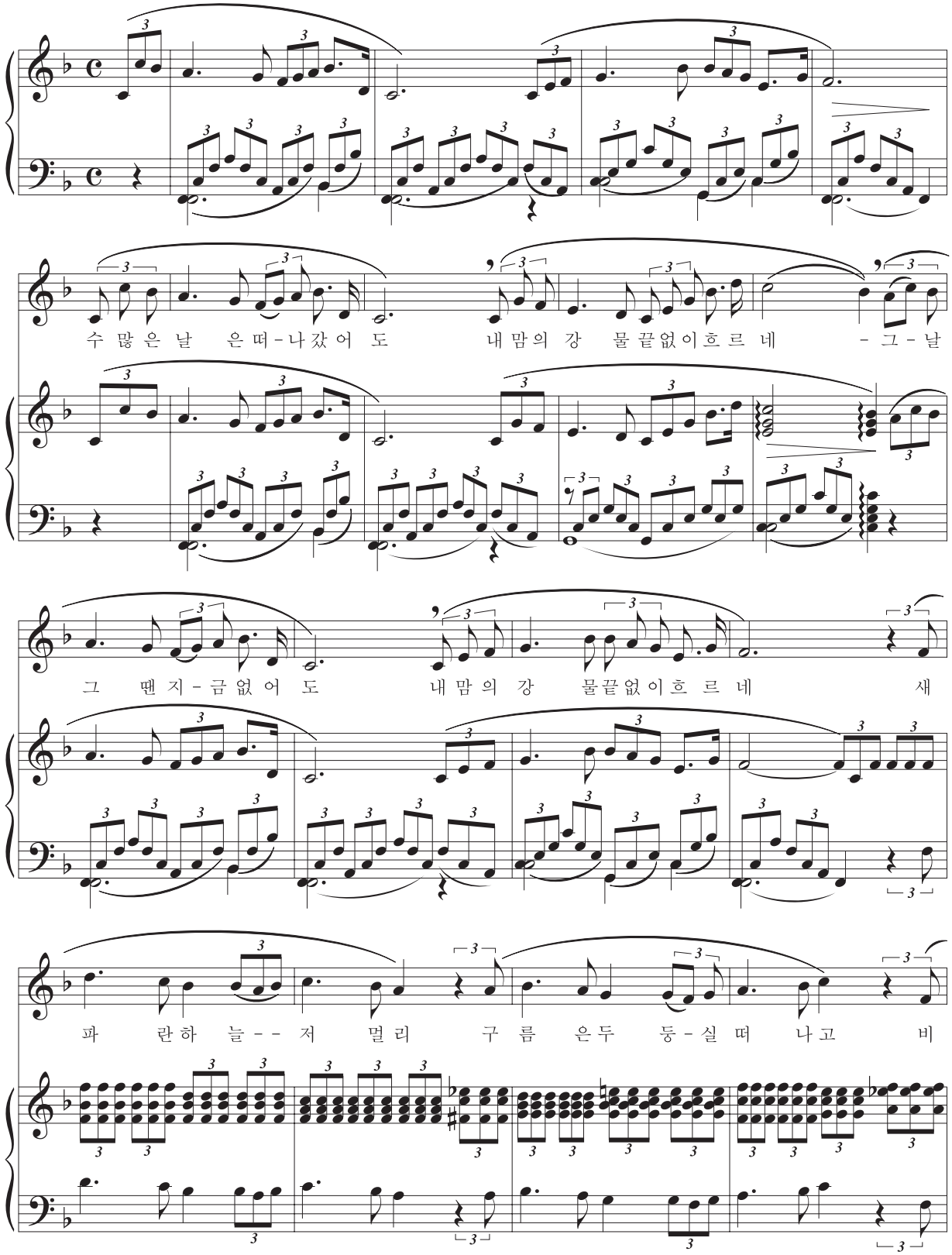
예술가곡을 감상하며 시와 음악이 어우러지는 감동과 아름다움을 느끼며, 악곡의 짜임과 특징을 파악해 보자. 합창곡과 독창곡, 작곡가들의 악곡을 비교하며, 토론, 토의, 발표하기, 글쓰기를 통해 비평적 안목을 갖도록 하자.

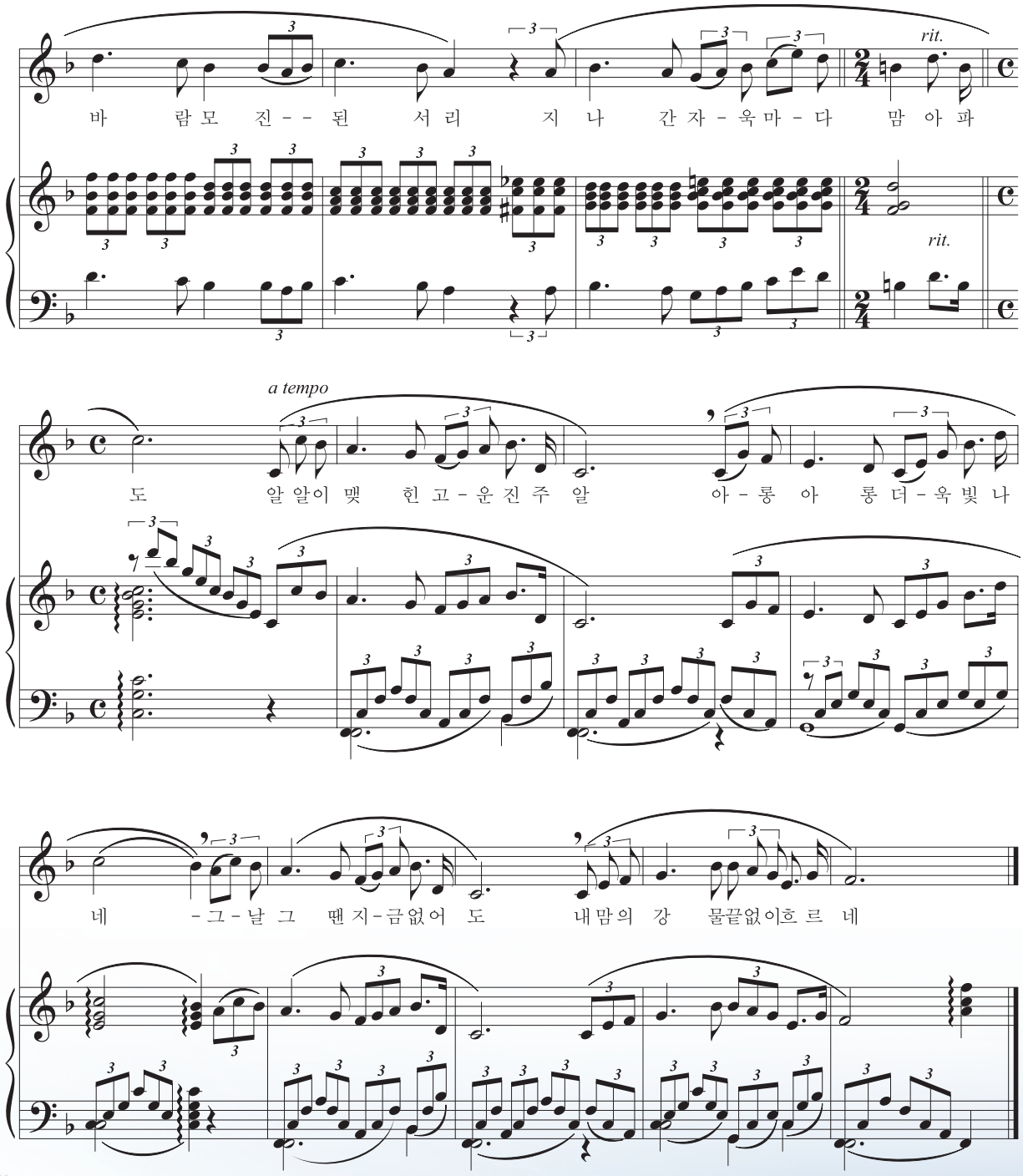
내 맘의 강물

학습 목표 | 가사를 음미하고 악곡의 특징과 분위기를 느끼며 감상해 보자.

Moderato

이수인 작사 | 작곡




바 람 모 진 - - 된 서 리 지 나 간 자 - 욱 마 - 다 맘 아 파
rit.
rit.
a tempo
도 알 알이 맺 힌 고 - 운 진 주 알 아 - 롱 아 롱 더 - 욱 빛 나
네 - 그 - 날 그 땐 지 - 금 없 어 도 내 맘 의 강 물 끝 없 이 흐 르 네

악곡 해설

바장조, 4분의 4박자의 곡이다. 세도막 형식의 구조로 짜여져 있으며, 셋잇단음표와 점음표 리듬의 반복으로 선율 진행이 마치 강물이 흐르는 것 같은 느낌이 드는 곡이다. 1990년 후반 라디오 방송에 소개된 이후 널리 알려져 많은 사랑을 받고 있다.

작사·작곡가 | 이수인(1939~)

경상남도 마산에서 태어나 서라벌 예술대학 작곡과를 졸업하고, 마산제일여고와 숭의여전에서 학생들을 가르쳤다. KBS 어린이합창단과 마산방송국 합창단을 지휘하며 우리나라 합창 발전에 많은 기여를 하였다. 주요 작품으로는 가곡 '별', '고향의 노래', '석굴암', '옥비녀' 등이 있으며, 동요 '둥글게 둥글게', '앞으로 앞으로', '목장의 노래' 등과 어린이 뮤지컬 "폭풍의 아이들", "심청전" 등 10여 편을 작곡하였다.

학습 활동

❶ 가사를 음미하며 노래를 감상하고, 가사에 어울리는 악곡의 특징과 분위기를 그림으로 표현해 보자.

수많은 날은 떠나갔어도
내 맘의 강물 끝없이 흐르네
그날 그땐 지금 없어도
내 맘의 강물 끝없이 흐르네

그림으로 표현하기

나의 표현 의도

새파란 하늘 저 멀리 구름은
두둥실 떠나고
비바람 모진 된 서리
지나간 자욱마다 맘 아파도

그림으로 표현하기

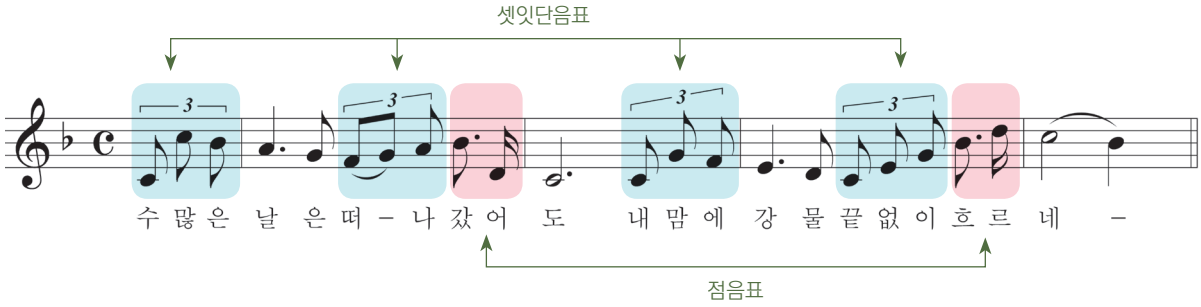
나의 표현 의도

알알이 맺힌 고운 진주알
아롱아롱 더욱 빛나네
그날 그땐 지금 없어도
내 맘의 강물 끝없이 흐르네

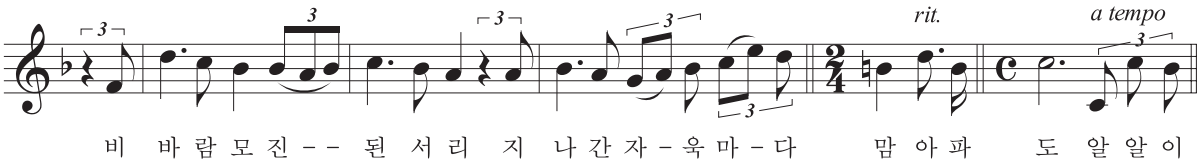
그림으로 표현하기

나의 표현 의도

❷ 셋잇단음표와 점음표의 리듬에 유의하며 감상해 보자.

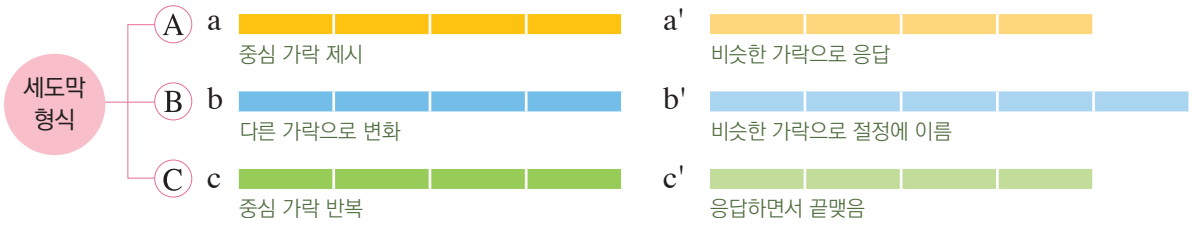


❸ 변박의 변화가 이 곡에서 어떤 느낌을 주는지 이야기해 보자.



학습 정리·평가

❶ 세도막 형식으로 된 악곡의 짜임을 파악해 보자.

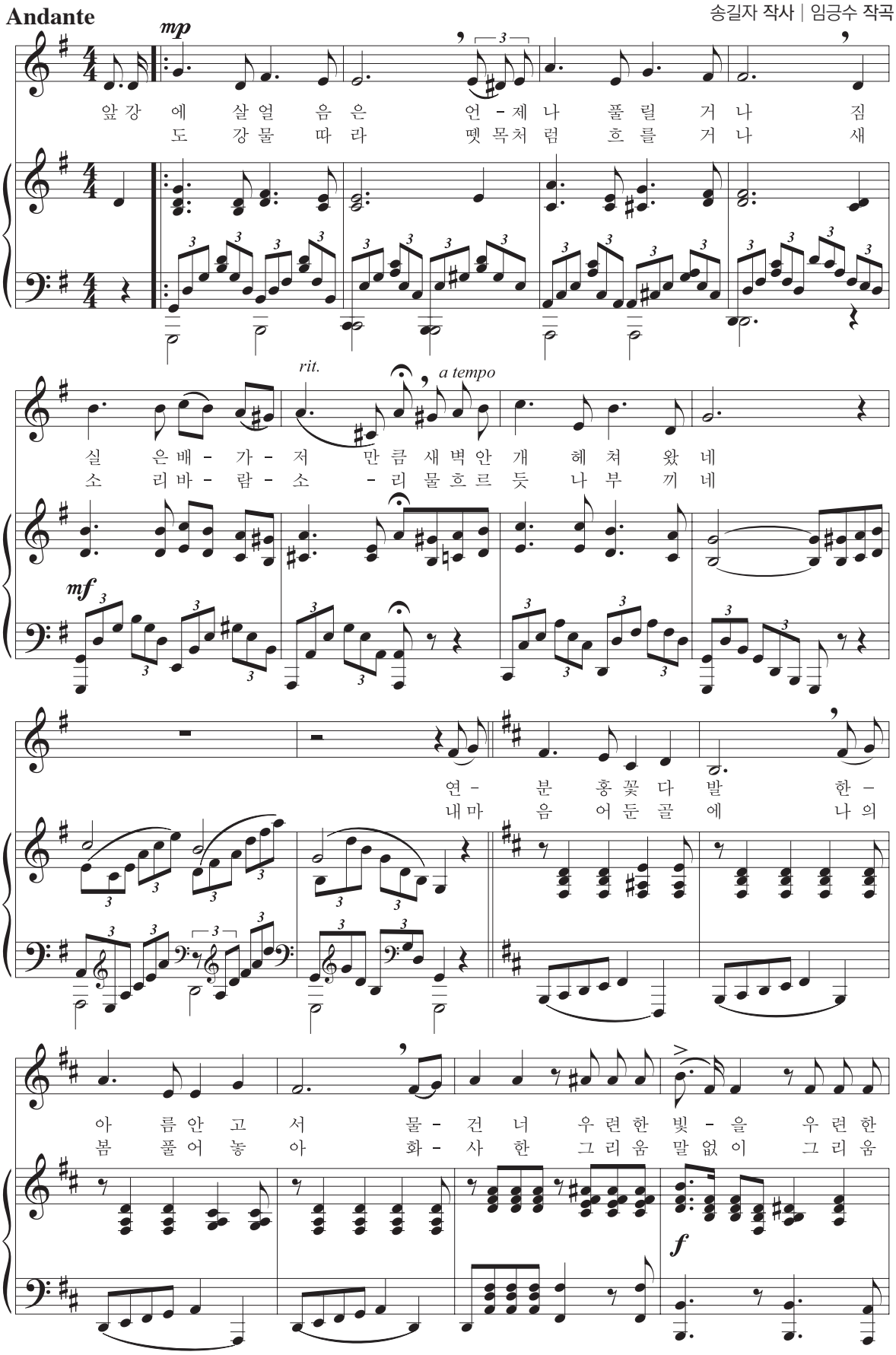


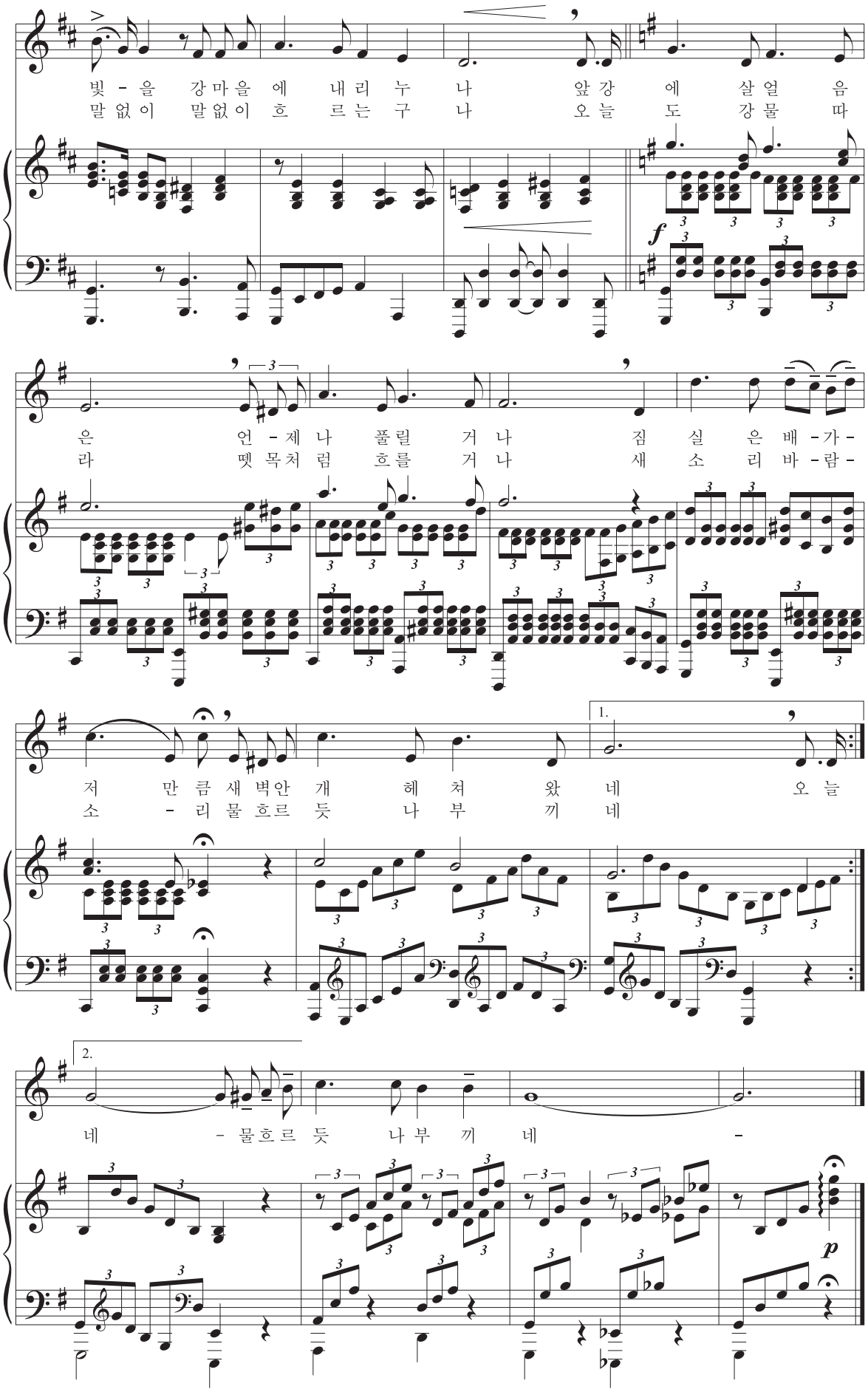
❷ 제재곡을 독창곡과 합창곡으로 비교 감상하고, 느낌을 비교해 보자.

비평 기준	독창곡	합창곡
반주와 어울리며 가사의 의미를 표현하는 능력		
셈여림표와 부분적인 빠르기의 변화를 표현하는 클라이맥스 부분의 효과		
악곡의 특징과 분위기를 살려 노래하는 음악성		

강 건너 봄이 오듯

학습 목표 | 조바꿈으로 인한 가락의 변화를 이해하며 감상해 보자.




빛 - 을 강마을 에 내리 누 나 앞강 에 살얼 음
말 없이 말없이 흐 르는 구 나 오늘 도 강물 따
은 언 - 제 나 풀릴 거 나 짐 실 은 배 - 가 -
라 뗏목처럼 흐를 거 나 새 소 리 바 - 람 -
1.
저 만 큼 새벽안 개 헤 쳐 왔 네 오 늘
소 - 리 물 흐르 듯 나 부 끼 네
2.
네 - 물흐르 듯 나부 끼 네 -
f
p

악곡 해설

사장조, 4분의 4박자의 곡이다. 도약과 순차 진행이 어우러지는 화려한 가락에 다채로운 화음 진행이 봄이 오는 풍경을 생동감 있게 표현한다.

작사·작곡가 | 임긍수(1949~)

충남 천안에서 태어나 서울대학교 음악대학 작곡과와 단국대학교 대학원을 졸업한 후 많은 가곡과 기악곡을 작곡하였다. 예술가곡, 크로스오버 등 다양한 종류의 음악에서 작품을 선보이고 있다.

학습 활동

❶ 벗어난 세도막 형식으로 된 악곡의 짜임을 파악하고, 조바꿈되는 부분의 음색 변화를 느끼며 감상해 보자.

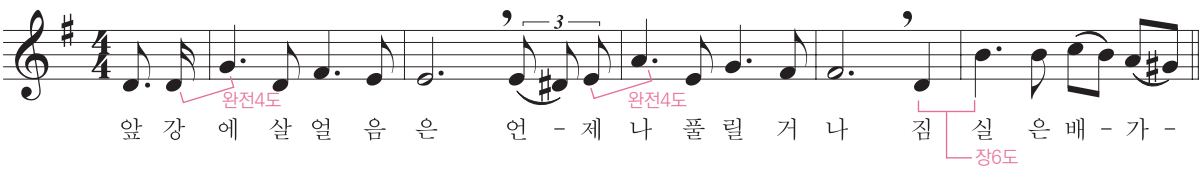
A (8마디) 사장조	+ 간주 (2마디) +	B (9마디) 나단조 ➜ 라장조	+	A´ (8마디) 사장조 + 코다 (4마디)
4도와 6도의 폭넓은 도약으로 화려하면서도 장중한 느낌을 표현함		나단조로 조바꿈하여 분위기를 바꾸고 2마디를 진행한 다음 라장조로 조바꿈하여 분위기 전환과 느낌의 변화를 줌		사장조로 다시 조바꿈하여 A부분과 비슷하게 진행되며 곡을 마침

*조바꿈: 악곡의 진행 도중에 임시표나 조표를 붙여 다른 조로 바뀌는 것을 말한다.

❷ 자연을 소재로 한 우리 가곡을 찾아 가장 마음에 드는 작품을 친구들에게 소개해 보자.

학습 정리·평가

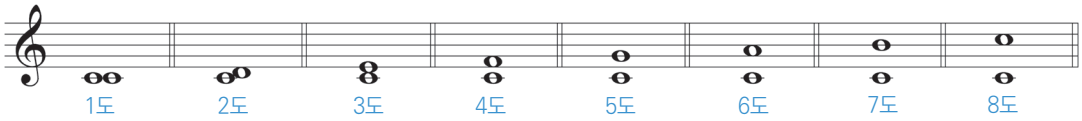
❶ 악보에 제시된 4도와 6도의 폭넓게 도약하는 음정에 유의하며 감상해 보자.



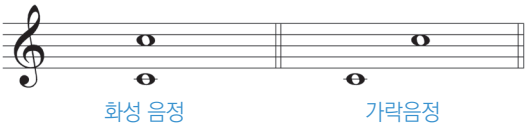
참고 자료

음정이란

두 음 사이의 거리를 '음정'이라 하고, 도수로 표시한다.

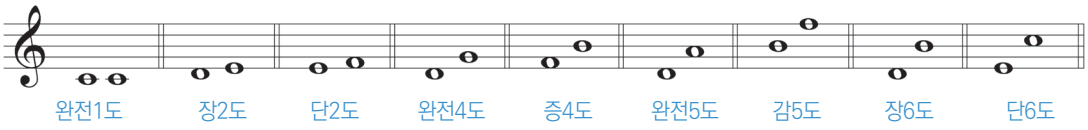


(1) 화성 음정과 가락음정: 두 음이 동시에 울리는 경우를 '화성 음정'이라고 하며, 두 음이 차례로 울리는 경우를 '가락음정'이라고 한다.



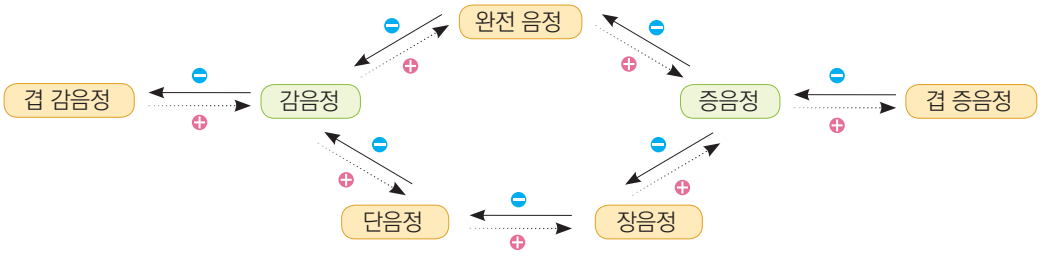
(2) 음정의 성질: 완전 음정, 장음정, 단음정, 증음정, 감음정의 다섯 가지가 있으며, 반음 수에 따라 다음과 같이 분류된다.

반음 수	완전 음정	장음정	단음정	증음정	감음정
0	1도	2, 3도		4도	
1	4, 5도	6, 7도	2, 3도		
2	8도		6, 7도		5도



(3) 온음계적 음정과 반음계적 음정: 임시표에 의하여 변화가 없는 음정을 '온음계적 음정'이라고 하고, 임시표에 의하여 변화된 음정을 '반음계적 음정'이라고 한다.

(4) 반음계적 음정의 변화

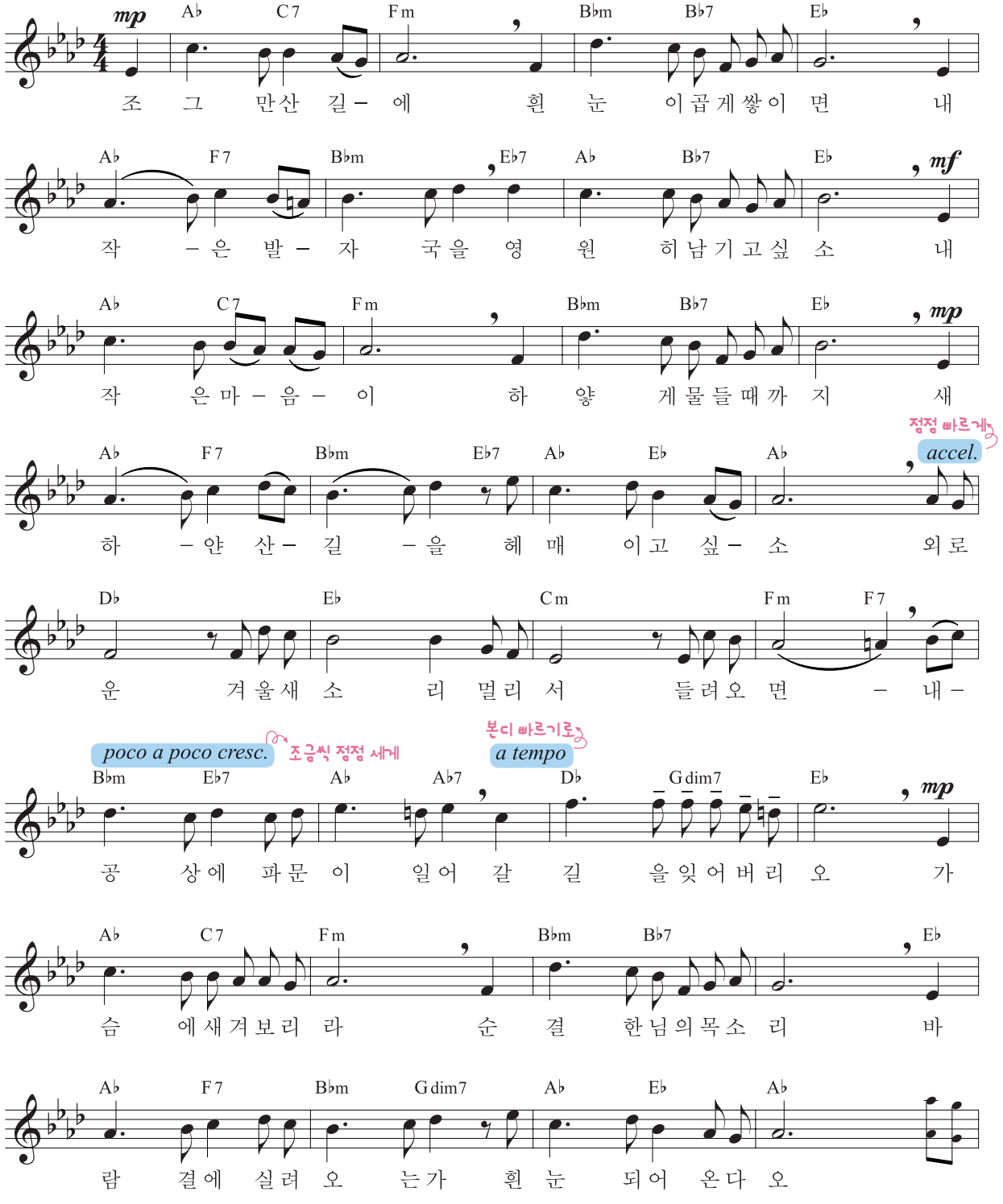


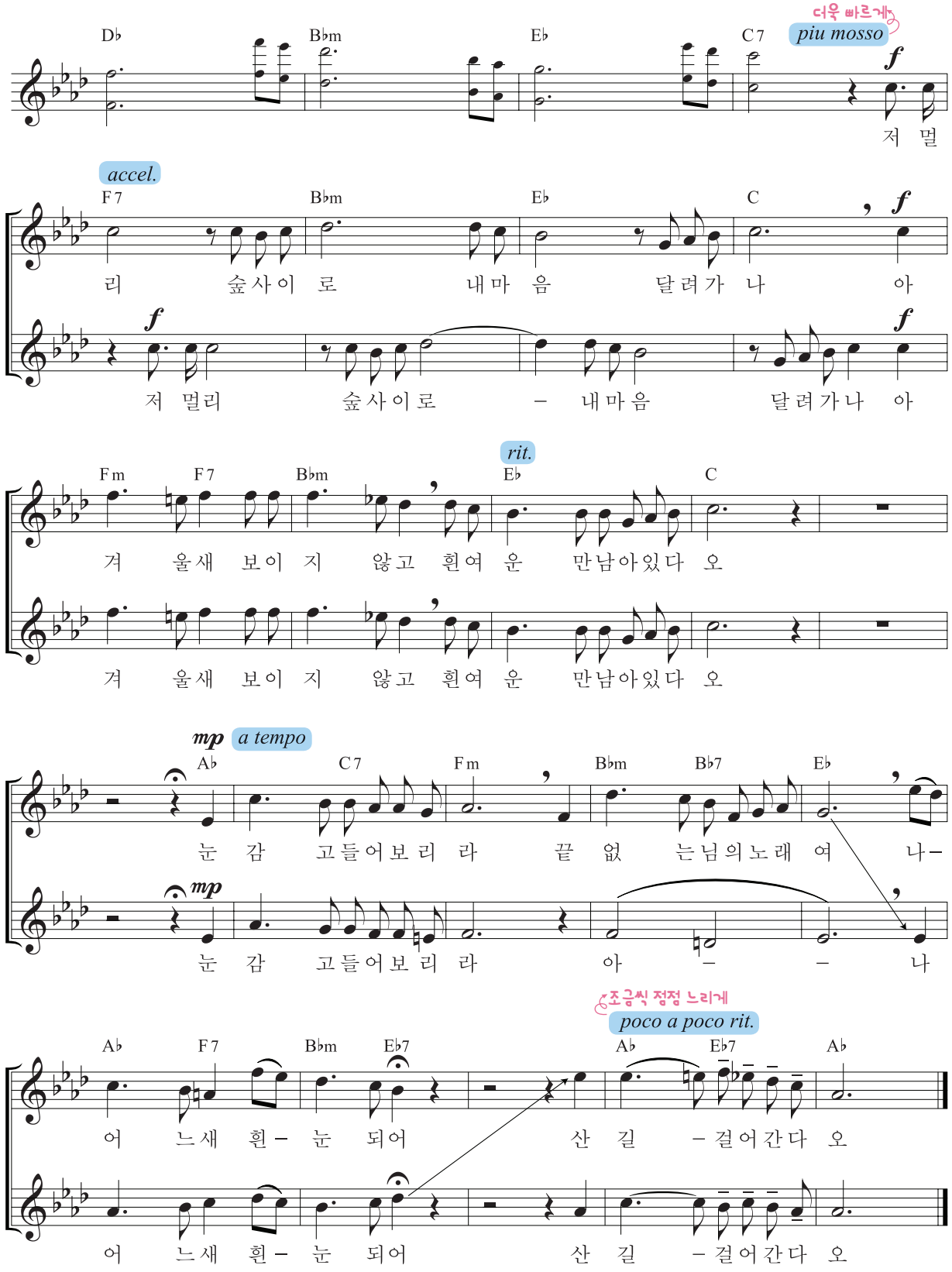
눈

학습 목표 | 내림가장조 음계를 파악하고 악상을 느끼면서 감상해 보자.

Andante espressivo

김효근 작사 | 작곡




더욱 빠르게
piu mosso
D♭ B♭m E♭ C7
f
저 멀
accel.
F7 B♭m E♭ C
리 숲사이로 내마음 달려가나아
저 멀리 숲사이로 – 내마음 달려가나 아
rit.
Fm F7 B♭m E♭ C
겨 울새 보이지 않고 흰여운 만남아있다오
겨 울새 보이지 않고 흰여운 만남아있다오
mp a tempo
A♭ C7 Fm B♭m B♭7 E♭
눈 감 고들어보리라 끝 없 는님의노래 여 나–
눈 감 고들어보리라 아 – – 나
조금씩 점점 느리게
poco a poco rit.
A♭ F7 B♭m E♭7 A♭ E♭7 A♭
어 느새 흰– 눈 되어 산 길 – 걸어간다 오
어 느새 흰– 눈 되어 산 길 – 걸어간다 오

악곡 해설

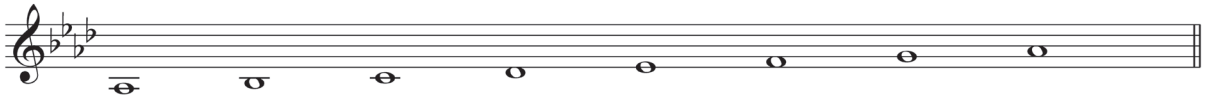
내림가장조, 4분의 4박자의 곡이다. 사랑하는 사람을 겨울새에 비유하여 그리워하는 마음을 표현한 서정적인 시에, 기교없이 깨끗한 느낌의 가락이 조화를 이루는 곡이다. 이 곡은 작곡가가 대학교 3학년에 재학 중에 작곡한 곡으로 제1회 대학가곡제에서 대상을 받으며 많은 사람들의 애창곡이 되었다.

작사·작곡가 | 김효근(1960년~)

서울대학교 경제학과를 졸업하고 동대학원 경영학과에서 경영학 석사 학위를 받았으며, 미국 피츠버그 대학교 경영대학원에서 박사 학위를 취득하였다. 전공과는 별도로 교회에서 성가대 반주와 지휘를 비롯한 음악 활동을 꾸준히 하고 있다. 주요 작품으로는 '가을의 노래', '그리움', '축혼가' 등이 있다.

학습 활동

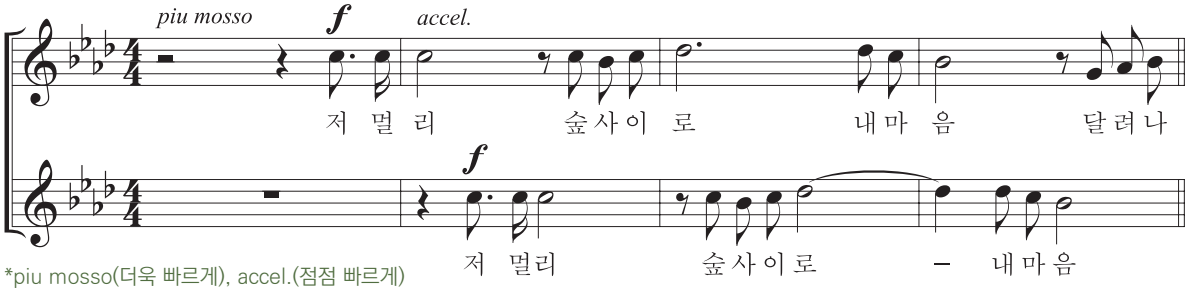
❶ 악상을 살려 극적인 분위기를 표현하면서 계이름으로 불러 보자.



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

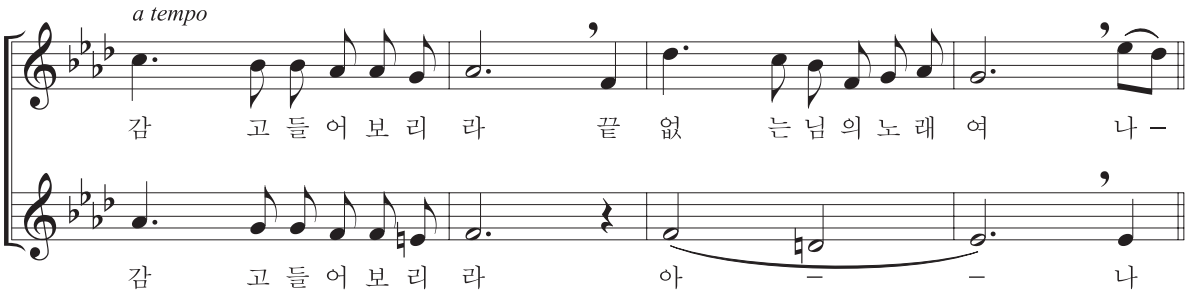
*내림가장조는 '내림가(A♭)음'을 으뜸음으로 하는 장음계이다.

❷ 대위법적 기법으로 작곡된 부분을 파악하고 감상해 보자.



*piu mosso(더욱 빠르게), accel.(점점 빠르게)

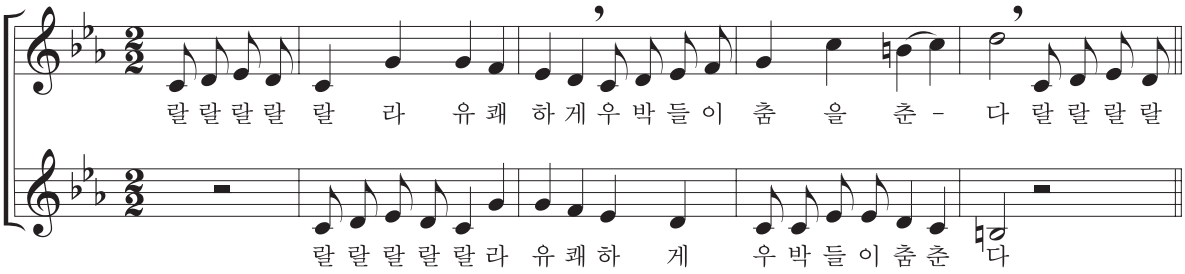
❸ 화성법적 기법으로 작곡된 부분을 파악하고 감상해 보자.



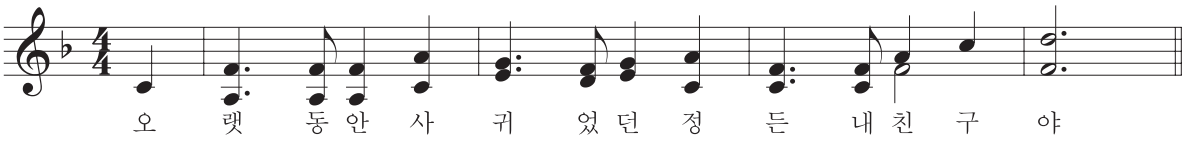
학습 정리·평가

1 대위법적 기법으로 작곡된 악곡들을 찾아서 감상해 보자.

대위법적 음악(다성 음악, polyphony): 두 개 이상의 독립된 선율들의 수평적 결합(음을 연속적으로 울리는 멜로디)이 잘 어울리게 들리도록 하는 음악적인 기법



화성법적 음악(화성 음악, homophony): 주선율인 하나의 성부를 여러 성부가 수직적 결합(여러 개의 음을 동시에 울리는 화음, 화성)으로 잘 어울리게 도와주는 음악적인 기법



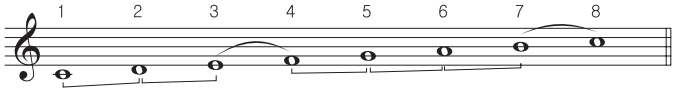
2 '눈'을 감상하고 악상 기호를 잘 살려 효과적으로 표현하고 있는지 평가해 보자.

참고 자료

장음계와 단음계

장음계(major scale)

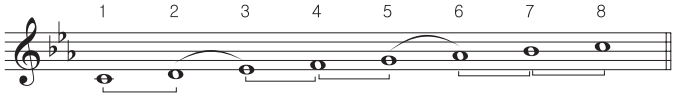
계이름 '도'를 으뜸음으로 하며, 제3음과 제4음 사이, 제7음과 제8음 사이가 반음으로 구성된다.



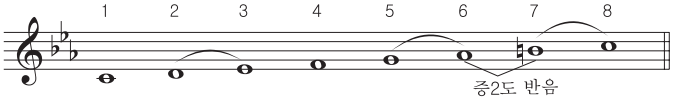
단음계(minor scale)

계이름 '라'를 으뜸음으로 하며, 제2음과 제3음 사이, 제5음과 제6음 사이가 반음으로 구성된다.

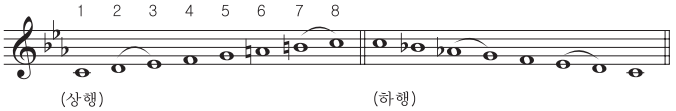
① 자연 단음계*(natural minor scale)



② 화성 단음계(harmonic minor scale)



③ 가락단음계(melodic minor scale)

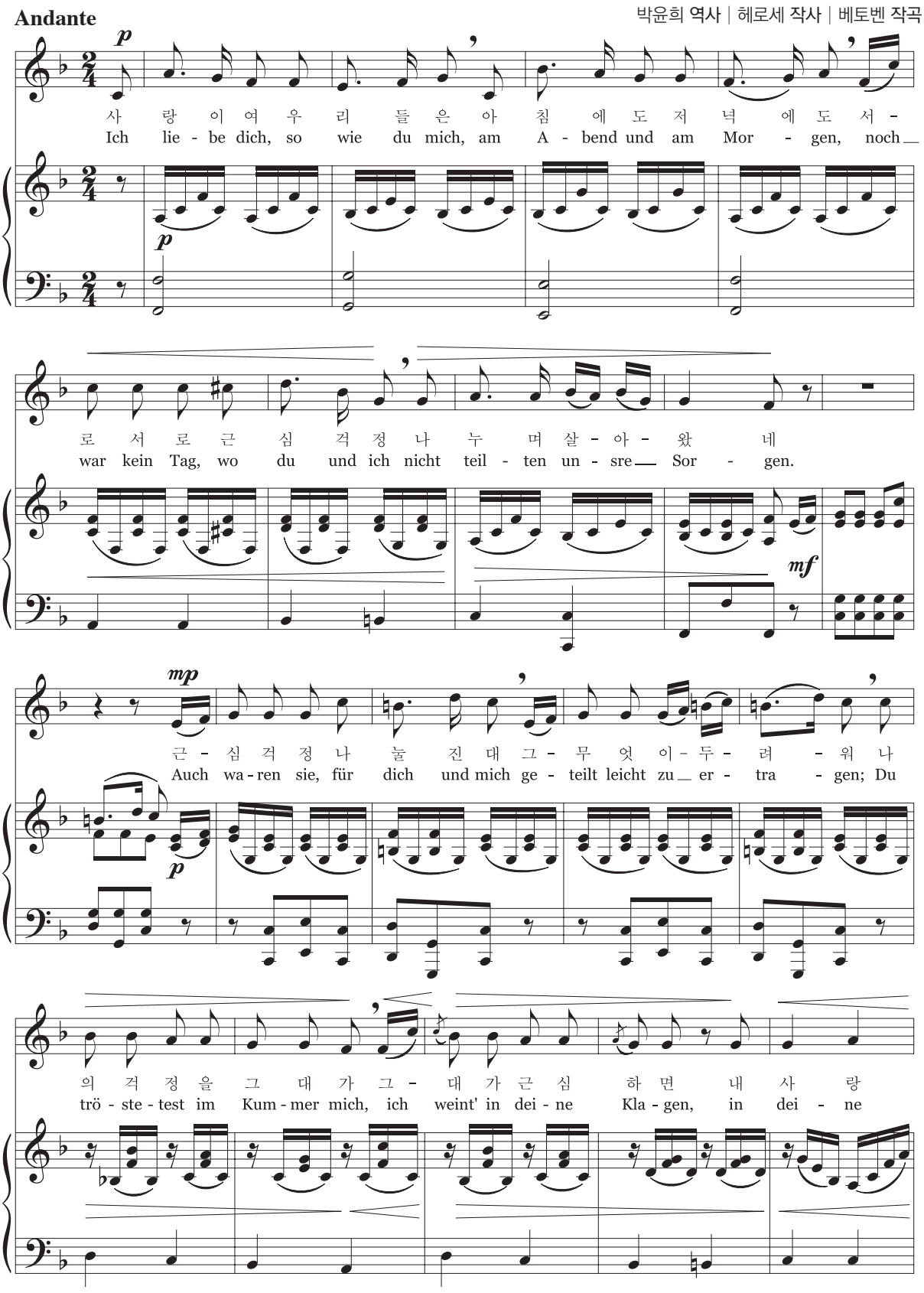


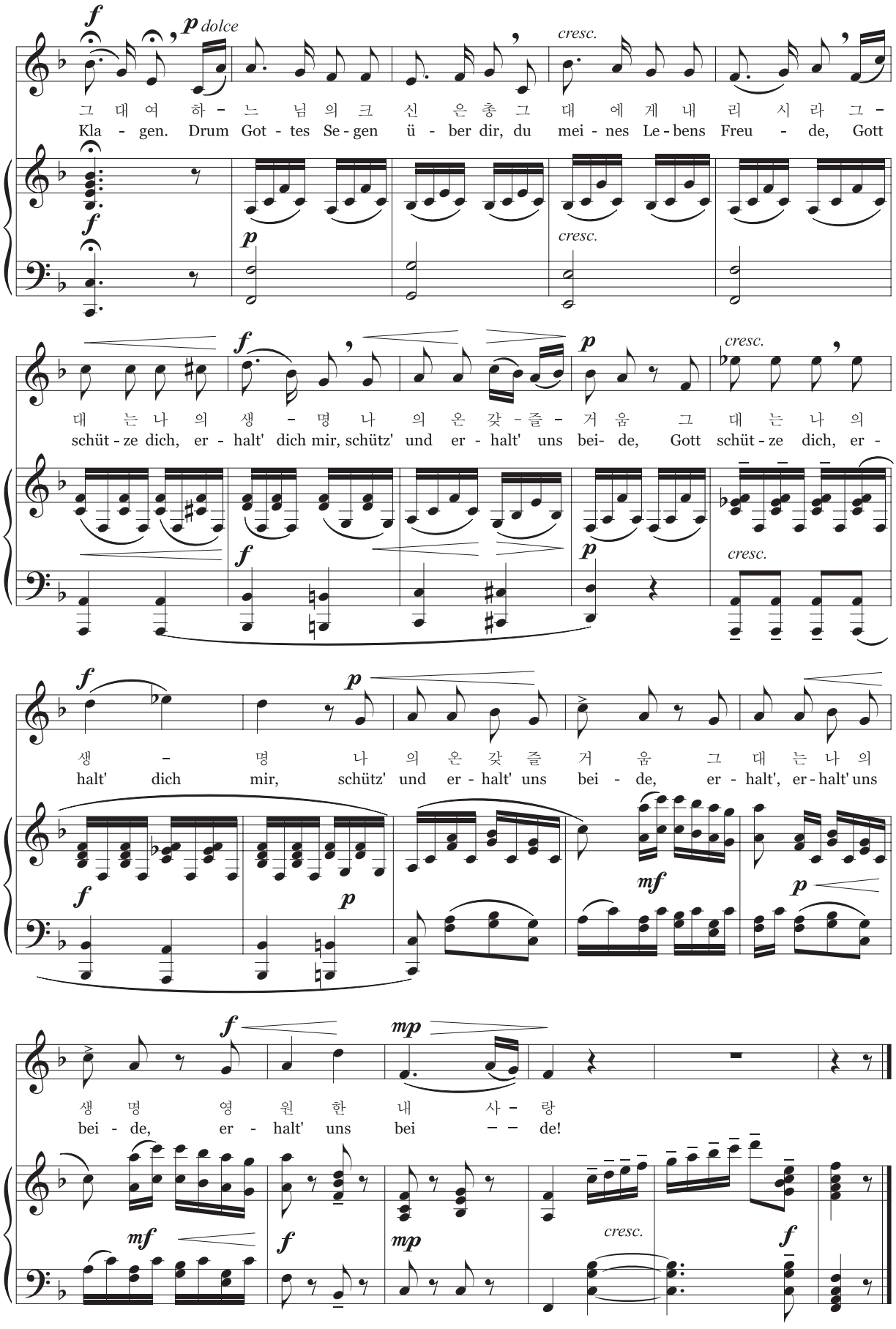
*자연 단음계는 단음계의 기본 구성으로, 이끔음이 없이 끝나는 느낌이 약하므로 선법적으로 특별한 느낌이 필요할 때 사용한다.

그대를 사랑해 (Ich liebe dich)

학습 목표 | 조바꿈된 가락의 흐름을 느끼며 예술가곡을 감상해 보자.

박윤희 역사 | 헤로세 작사 | 베토벤 작곡




f
p dolce
cresc.
그 대 여 하 - 느 님 의 크 신 은 총 그 대 에 게 내 리 시 라 그 -
Kla - gen. Drum Got - tes Se - gen ü - ber dir, du mei - nes Le - bens Freu - de, Gott
대 는 나 의 생 - 명 나 의 온 갖 - 즐 - 거 움 그 대 는 나 의
schüt - ze dich, er - halt' dich mir, schütz' und er - halt' uns bei- de, Gott schüt - ze dich, er -
생 - 명 나 의 온 갖 즐 거 움 그 대 는 나 의
halt' dich mir, schütz' und er - halt' uns bei - de, er - halt', er - halt' uns
mf
mp
생 명 영 원 한 내 사 - 랑
bei - de, er - halt' uns bei - - de!

악곡 해설

바장조, 4분의 2박자의 통절 형식으로 된 예술가곡이다. 예술가곡은 시와 노래와 반주가 동등한 위치를 갖는 것이 특징이다. 카를 프리드리히 헤로세(Karl Friedrich Herrosee, 1754~1821)의 시 '부드러운 사람'의 2절 가사부터 작곡하여 2절 가사의 첫 부분인 '그대를 사랑해'가 곡의 제목이 되었다. 리듬과 가락을 단순하게 반복하기도 하고 다양하게 변화도 주면서 사랑에 대한 감정의 고조를 끌어내고 있다. 이 곡은 벗어난 겹두도막 형식으로 구성되어 있다.

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

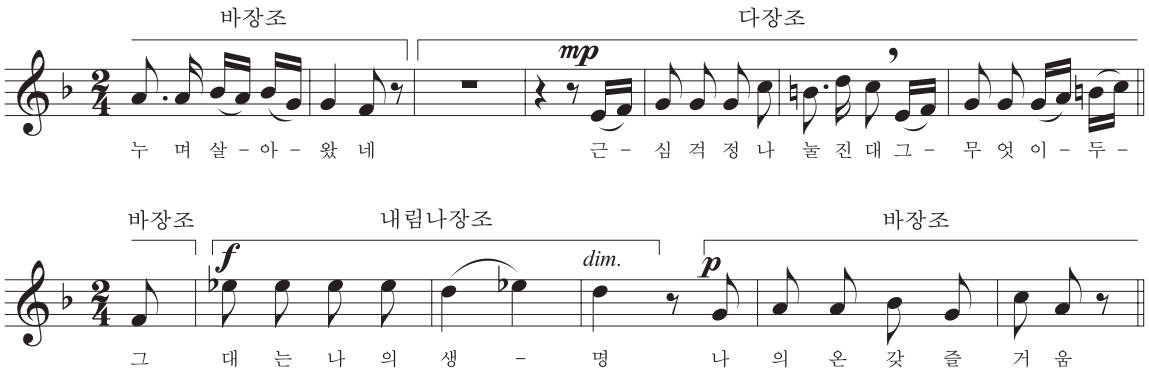
독일 본에서 태어난 베토벤은 하이든, 모차르트와 함께 빈 고전파를 대표하는 작곡가이다. 음악가로서 가장 중요한 청각을 잃었지만, 강한 의지와 노력으로 장애를 극복하고 훌륭한 음악 작품들을 작곡하여 '악성(음악의 성인)'으로 칭송받고 있다.

학습 활동

❶ 독일어 발음을 익히고 원어로 노래를 감상해 보자.

자음 발음		모음 발음	
b(브)	자음 앞과 어미일 때는 (프)	단모음	a, e, i, o, u (아, 에, 이, 오, 우)
ch(흐)	i, e 뒤에서는 (히), 모음 a, o, u, au나 자음 뒤에서는 (흐)	장모음	aa, ee, ie, oo (아, 에, 이, 오, 우를 길게 발음한다.)
d(드)	자음 앞과 어미일 때는 (트)	복모음	au (아우), äu·eu (오이), ai, ay, ei, ey (아이)
g(그)	단어 끝에서는 (크), 어미가 ig일때는 (이히)	변모음	ä, ö, ü
h(흐)	모음 뒤에서는 발음되지 않는다.		ä (a의 입모양으로 e를 발음한다.)
s(스)	모음 앞에서는 (즈)		ö (o의 입모양으로 e를 발음한다.)
sp(스프)	단어 첫머리에서는 (슈프)		ü (u의 입모양으로 i를 발음한다.)
st(스트)	단어 첫머리에서는 (슈트)		모음 다음에 h가 오면 모음으로 길게 발음한다.
ng(응), nk(응크)			

❷ 조바꿈된 부분의 음색 변화와 분위기를 느끼며 감상해 보자.



❸ 베토벤의 생애를 더 조사해 보고, 본받을 점을 서술해 보자.

베토벤의 생애 요약	베토벤의 생애에 대한 나의 생각 (본받을 점을 위주로 작성)

학습 정리·평가

❶ 조바꿈 된 부분을 찾아 악보에 표시하며 감상해 보자.

❷ 베토벤과 그의 음악에 대한 정보와 감상 느낌을 SNS에 올려 다른 친구들과 공유해 보자.

페이스북

유튜브

카카오톡

트위터

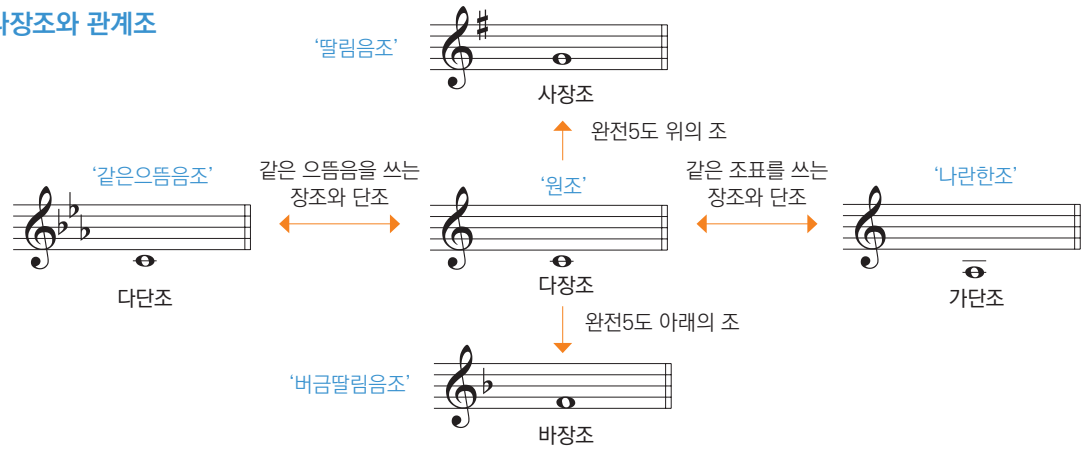
네이버 밴드

참고 자료

조바꿈

조바꿈은 악곡의 진행 도중에 변화를 주기 위하여 다른 조로 바뀌는 것으로, 대개 관계조를 통해 쉽게 바꿀 수 있다.

다장조와 관계조

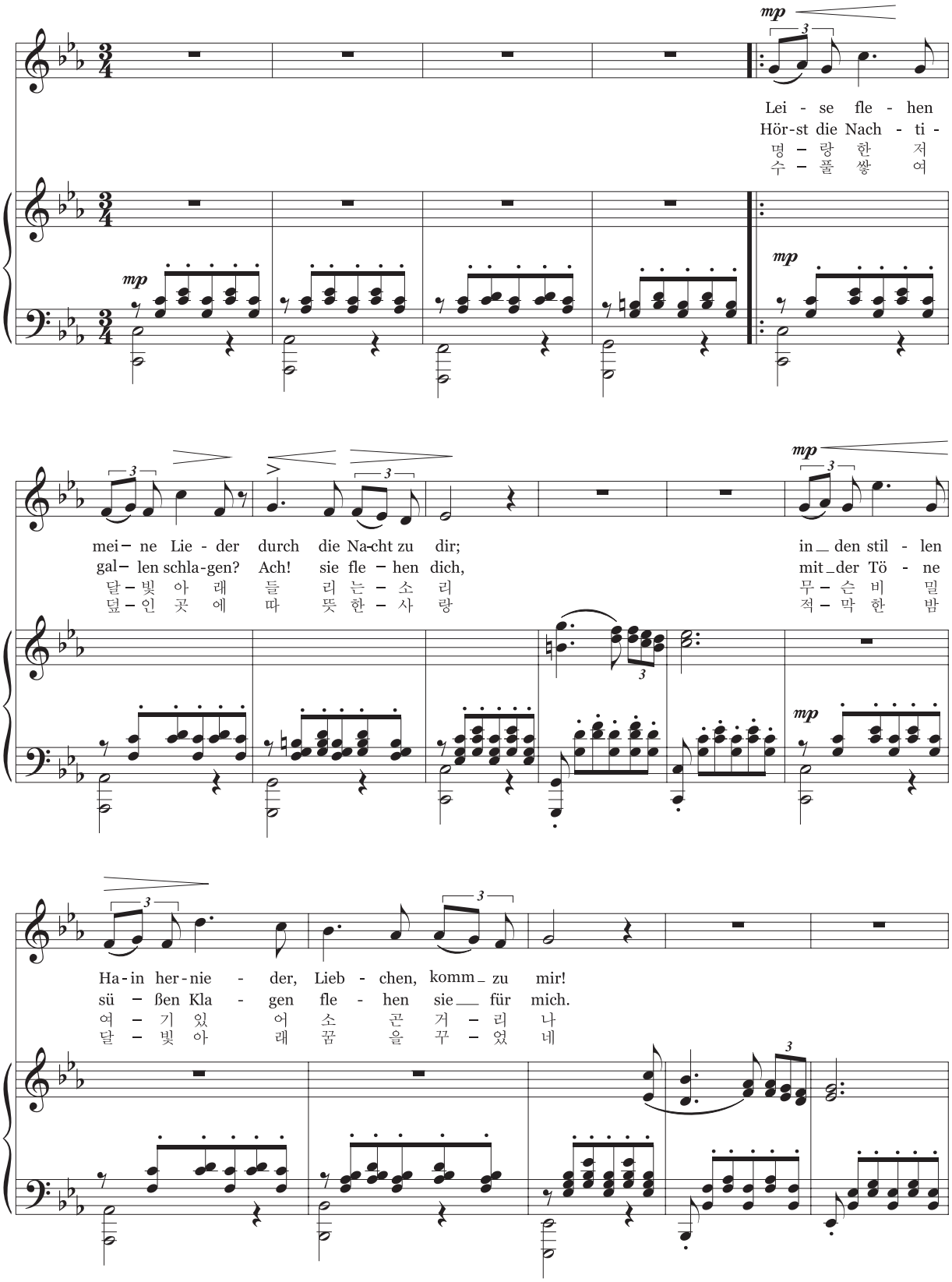


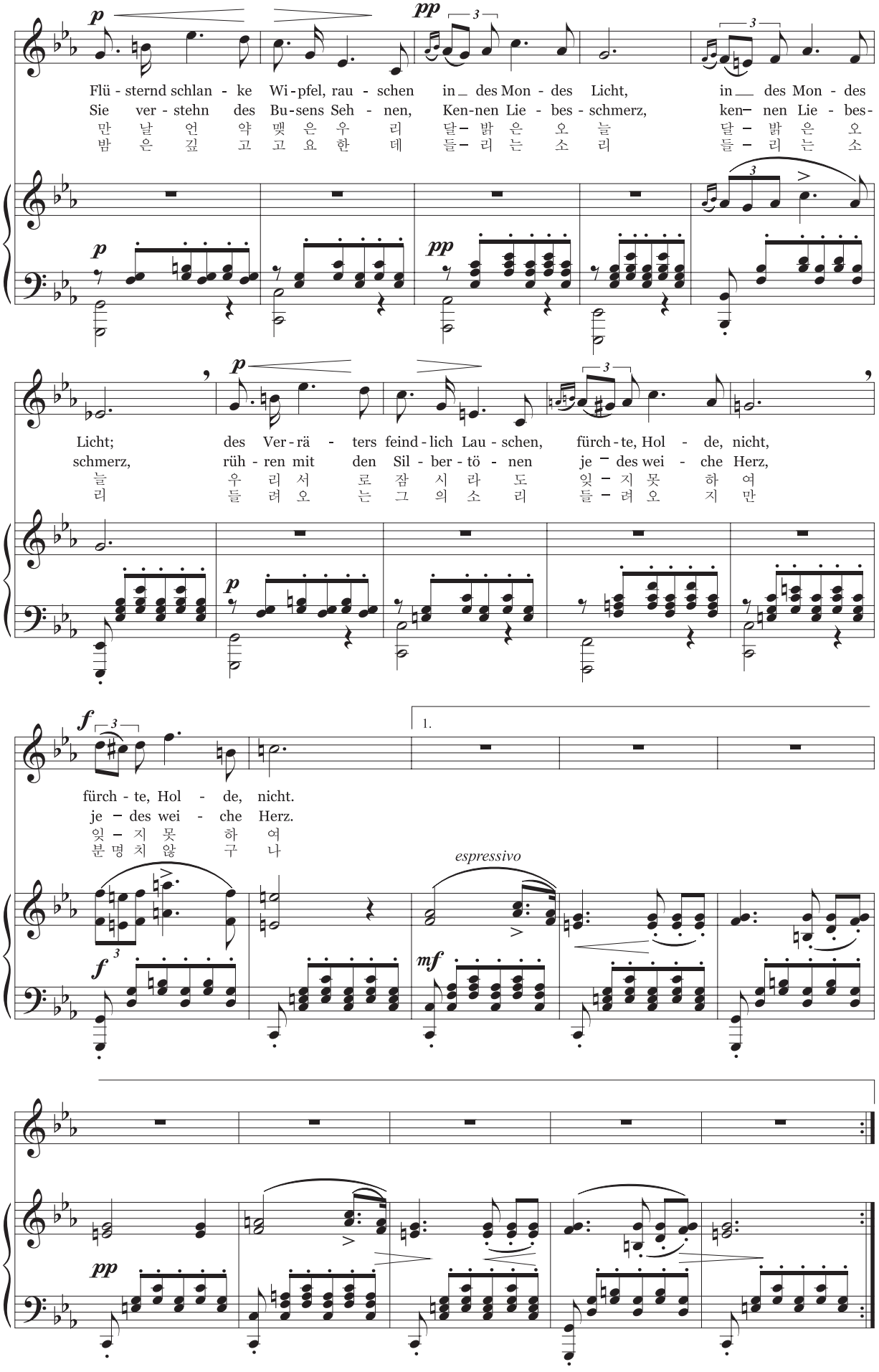
슈베르트의 세레나데

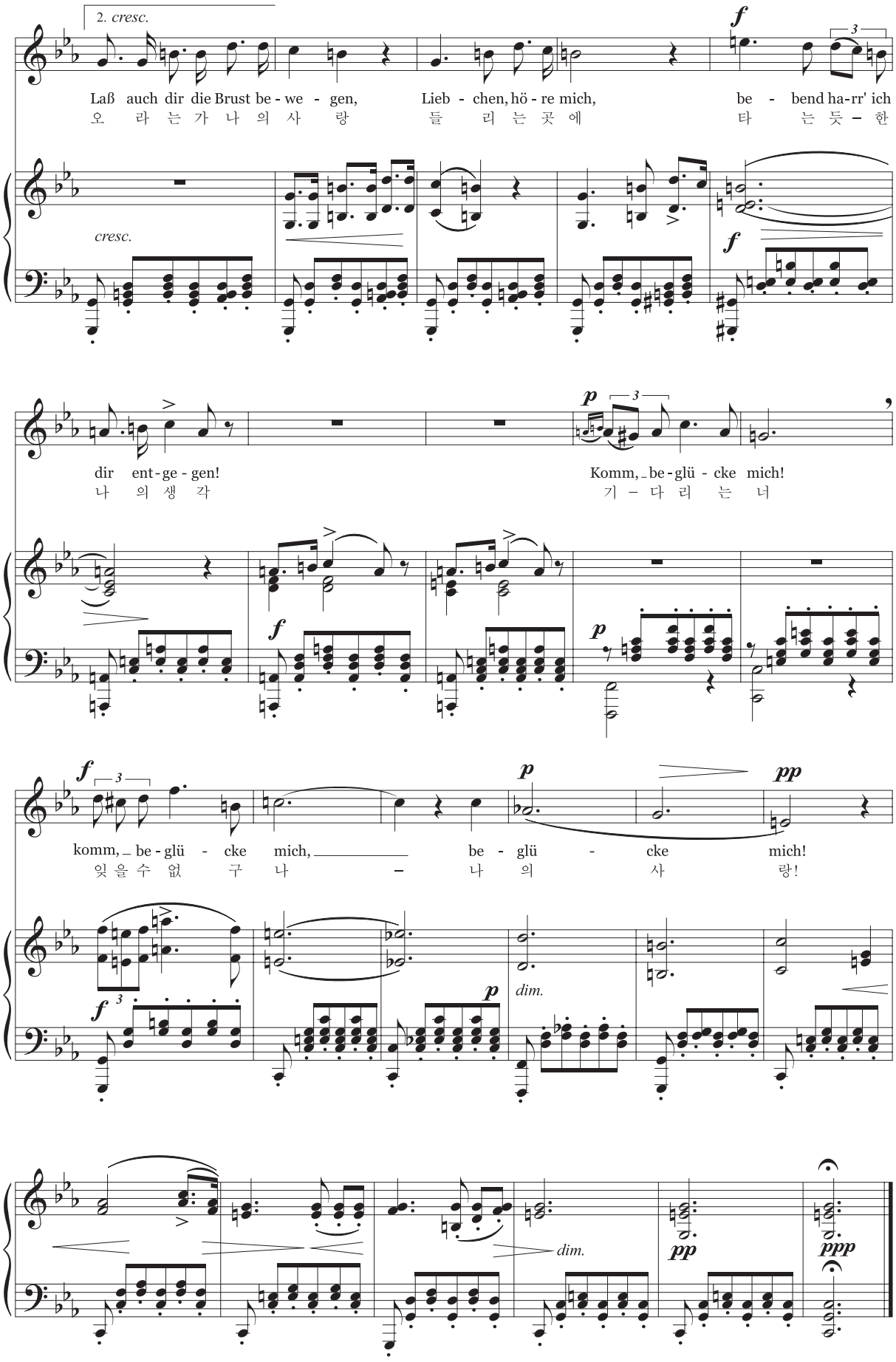
학습 목표 | 가사의 의미와 가락의 변화를 파악하면서 감상해 보자.

Moderato

렐슈타프 작사 | 슈베르트 작곡




Flü - sternd schlan - ke Wi - pfel, rau - schen in des Mon - des Licht, in des Mon - des
Sie ver - stehn des Bu - sens Seh - nen, Ken - nen Lie - bes - schmerz, ken - nen Lie - bes -
만 날 언 약 맺 은 우 리 달 - 밝 은 오 늘 달 - 밝 은 오
밤 은 깊 고 고 요 한 데 들 - 리 는 소 리 들 - 리 는 소
Licht; des Ver - rä - ters feind - lich Lau - schen, fürch - te, Hol - de, nicht,
schmerz, rüh - ren mit den Sil - ber - tö - nen je - des wei - che Herz,
늘 우 리 서 로 잠 시 라 도 잊 - 지 못 하 여
리 들 려 오 는 그 의 소 리 들 - 려 오 지 만
fürch - te, Hol - de, nicht.
je - des wei - che Herz.
잊 - 지 못 하 여
분 명 치 않 구 나
1.
espressivo


2. cresc.
Laß auch dir die Brust be - we - gen,
오 라 는 가 나 의 사 랑
Lieb - chen, hö - re mich,
들 리 는 곳 에
be - bend ha-rr' ich
타 는 듯 – 한
cresc.
dir ent - ge - gen!
나 의 생 각
Komm, be - glü - cke mich!
기 – 다 리 는 너
komm, be - glü - cke mich,
잊 을 수 없 구 나
be - glü - cke mich!
– 나 의 사 랑!
dim.
dim.

악곡 해설

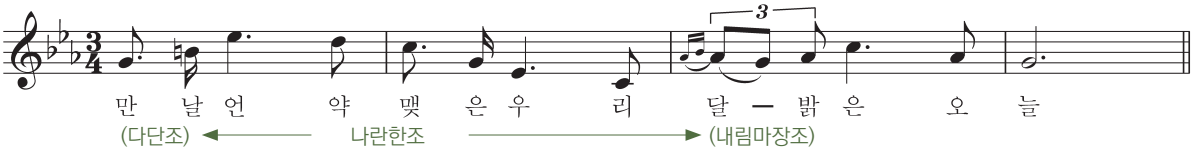
다단조, 4분의 3박자의 곡이다. 이 곡은 렐슈타프의 시에 곡을 붙인 것으로, 슈베르트의 연가곡집 '백조의 노래'에 실린 제4곡이다. 감미롭고 서정적인 가락과 기타를 연주하는 듯한 피아노 반주의 어울림이 아름답게 느껴지며, 낭만주의 가곡을 대표할 수 있는 곡이다.

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

오스트리아 빈 출신으로 낭만파 음악가이다. 31세의 짧은 생애 동안 '마왕'을 비롯한 600여 곡의 가곡과 수많은 기악곡을 작곡하여 '가곡의 왕'이라고 불린다. 주요 작품으로는 8편의 교향곡과 소나타, 오페라 등이 있으며, "겨울 나그네", "아름다운 물레방앗간의 아가씨", "백조의 노래" 등의 연가곡집이 있다.

학습 활동

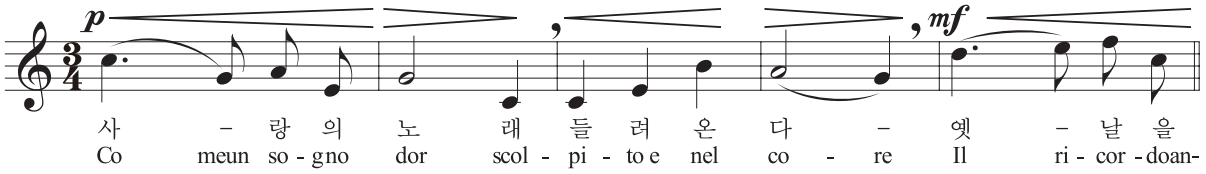
❶ 임시표에 의한 가락의 변화와 조성의 변화를 파악하고, 그에 따른 느낌의 변화를 이야기해 보자.



❷ 가사의 의미를 파악하고, 슈베르트의 '세레나데'를 감상해 보자.

학습 정리·평가

❶ 슈베르트의 '세레나데'와 토셀리의 '세레나데'를 비교 감상하고, 곡의 느낌이 어떻게 다른지 발표해 보자.



참고 자료

세레나데(serenade)

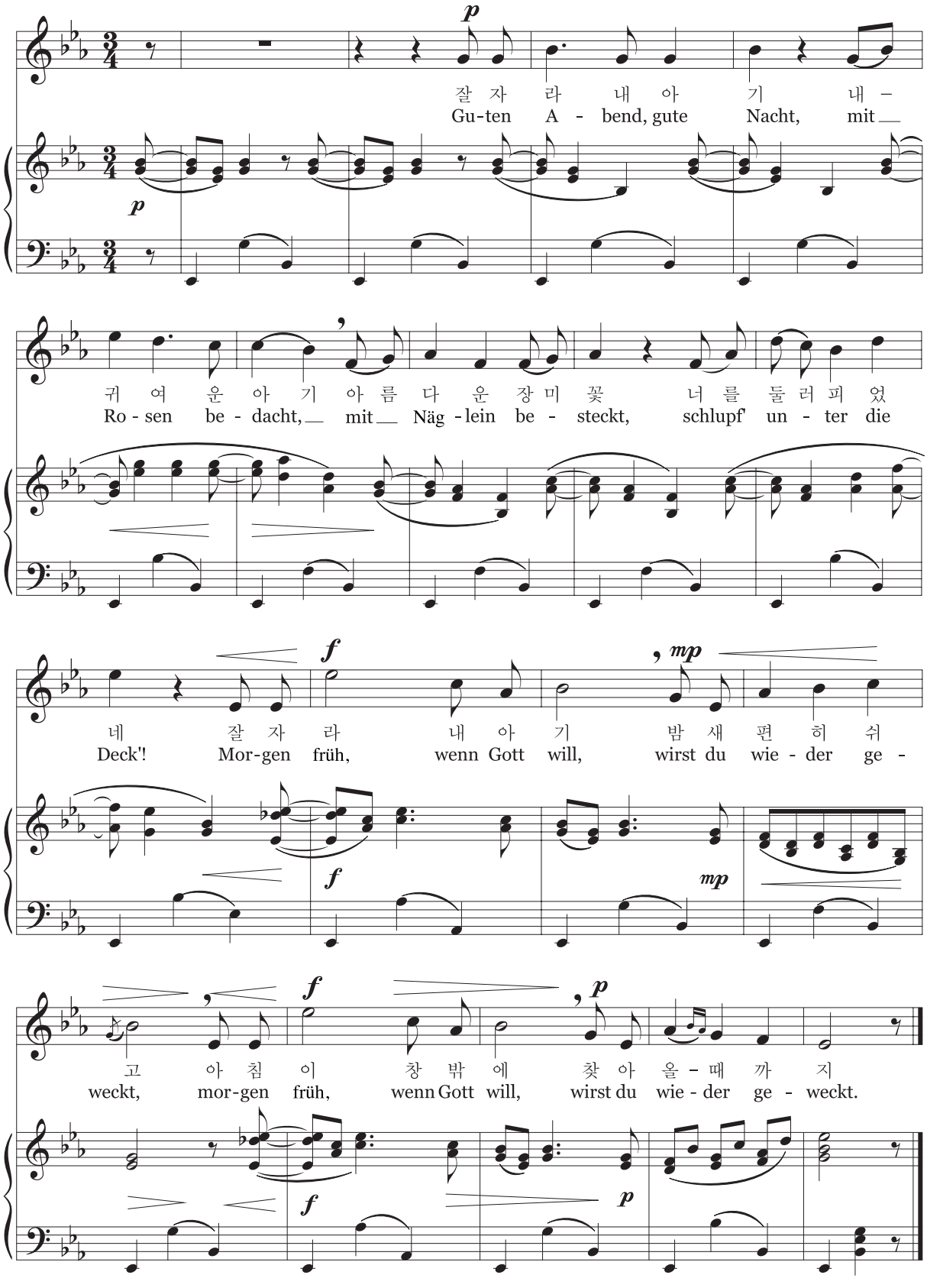
세레나데는 '밤의 음악'이라는 뜻으로, 밤에 연인의 집 창밖에서 사랑을 표현하며 부르던 성악곡이다. 18세기에는 짧은 길이로 된 몇 개의 악장을 기악 합주로 연주하는 기악곡의 세레나데가 연주되었다. 보통 실내악과 교향곡의 중간 규모로 궁정이나 귀족들의 살롱과 정원에서 자주 연주되었다.

브람스의 자장가

학습 목표 | 자장가의 역할과 음악적 기능을 이해하고 감상할 수 있다.

Dolce

김달성 역사 | 브람스 작곡



악곡 해설

내림마장조, 4분의 3박자의 곡이다. 아기를 사랑하는 어머니의 마음이 잘 표현된 곡으로, 단순한 리듬과 부드러운 선율이 완만하게 진행되며, 크지 않은 셈여림으로 느리게 부른다.

작곡가 | 브람스(Brahms, Johannes, 1833~1897)

독일 함부르크 출신의 작곡가이다. 브람스는 그의 작품에서 고전파 경향의 엄격한 형식 속에 낭만적인 새로운 기법을 채용하고 있어서 '신고전주의' 작곡가로 불리기도 한다. 주요 작품으로는 '독일 레퀴엠', '대학 축전 서곡', '헝가리 춤곡' 등이 있으며, 피아노 독주곡, 실내악, 합창곡, 가곡 등 여러 분야에서 다양한 작품을 작곡하였다.

학습 활동

1 자장가의 역할은 '아기를 재우는 것'이다. 브람스의 '자장가'를 감상하면서 아기를 재우기 위한 자장가의 음악적 특징을 분석하고 적어 보자.

- 작은 소리로 조용하게 부르거나 연주한다.
- 부드러운 선율로 완만하게 진행하는 특징이 있다.
- 단순한 리듬으로 구성된다.
- 빠르지 않게 연주한다.
-
-

학습 정리·평가

1 제재곡을 독창과 합창, 기악곡으로 선곡하여 비교 감상하고, 어떤 연주 형태의 음악이 자장가로서 더 어울리는지 비평해 보자.

연주 형태	감상 느낌
독창	
합창	
기악곡	
비평	

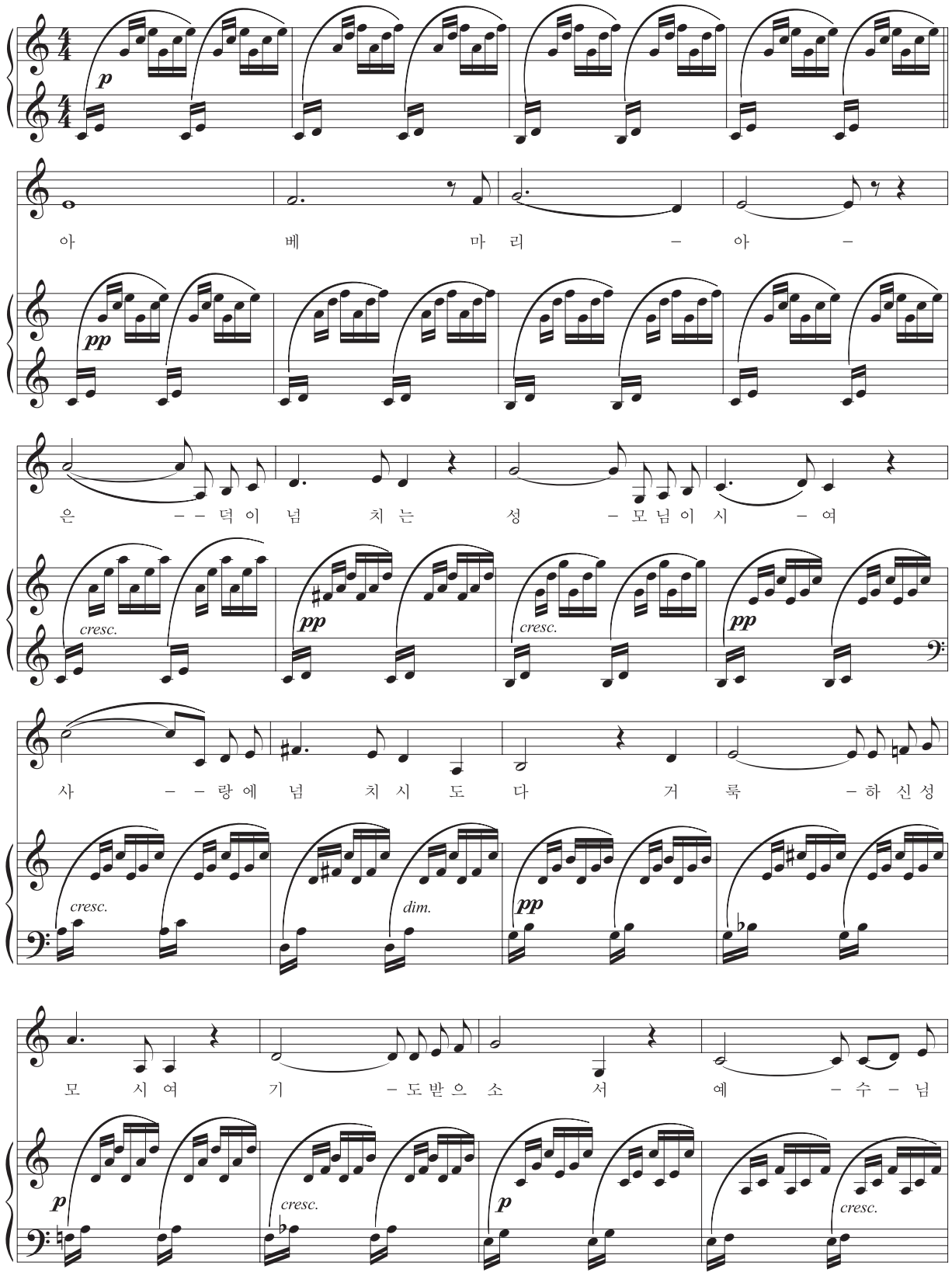
*비평하는 글에 들어가는 음악적 요소: 셈여림, 가락, 리듬, 빠르기, 음색 등

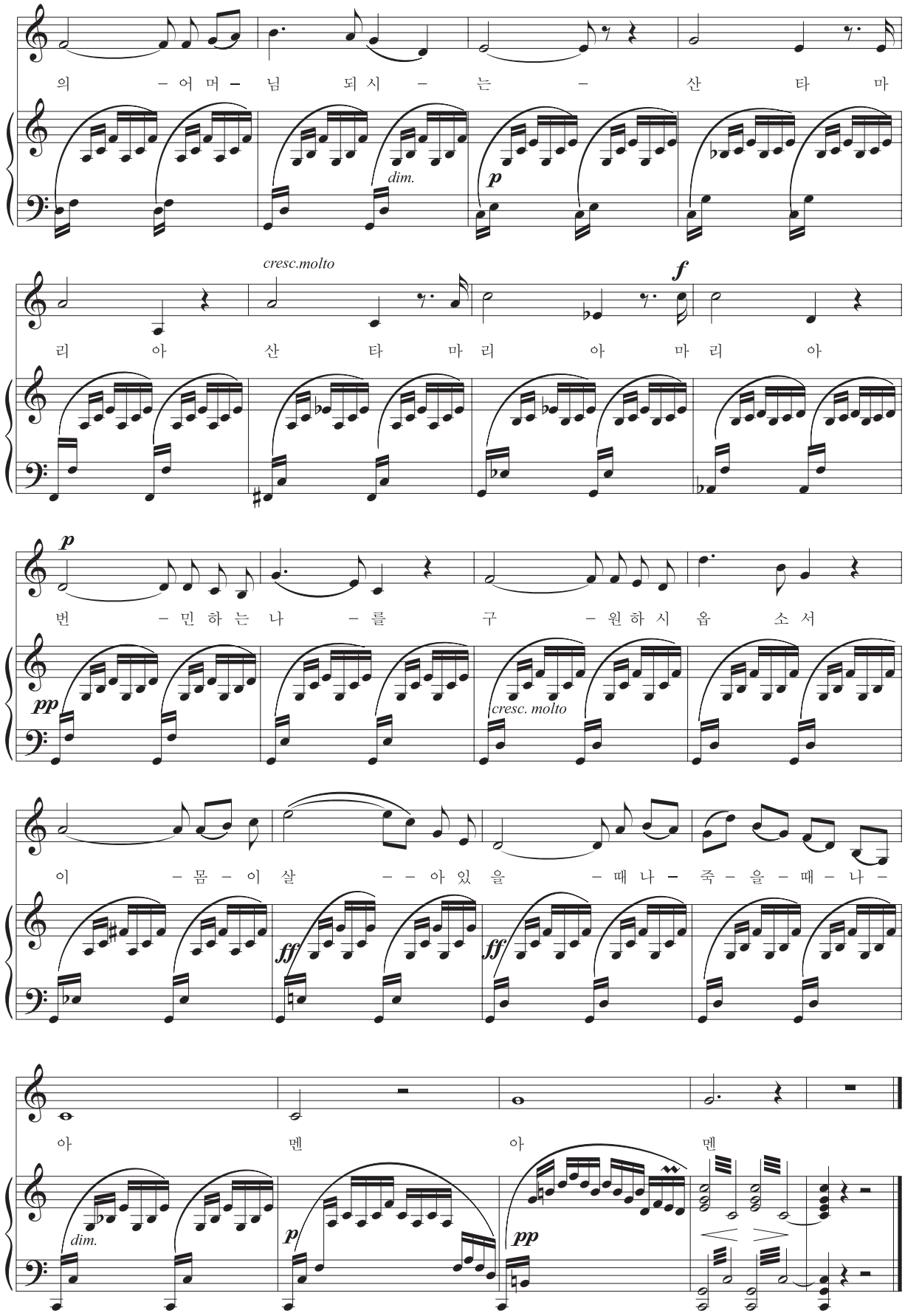
아베 마리아

학습 목표 | 여러 작곡가의 '아베 마리아'를 감상하고, 음악적 특징을 비교해 보자.

Moderato

구노·바흐 작곡 | 역사자 미상




의 – 어 머 – 님 되 시 – 는 – 산 타 마
dim.
p
cresc.molto
f
리 아 산 타 마 리 아 마 리 아
p
번 – 민 하 는 나 – 를 구 – 원 하 시 옵 소 서
pp
cresc. molto
이 – 몸 – 이 살 – – 아 있 을 – 때 나 – 죽 – 을 – 때 – 나 –
ff
ff
아 멘 아 멘
dim.
p
pp

악곡 해설

구노가 바흐의 "평균율 피아노곡집" 제1권 중 1곡 C장조 프렐류드(전주곡)에 새로운 가락을 붙여 만든 곡이다. 바흐의 원곡은 피아노 반주가 되고, 구노가 새로 만든 가락에 가사를 붙인 노래가 많은 대중들에게 사랑을 받으며 연주되고 있다.

작곡가 | 구노(Gounod, Charles Francois, 1818~1893)

프랑스 파리에서 태어났으며, 활동 초기에는 종교 음악에 전념하다가 바그너의 영향을 받아 무대 음악에 관심을 갖게 되고 특유의 프랑스 가극을 완성하였다. 주요 작품으로는 "파우스트", "로미오와 줄리엣" 등이 있다.

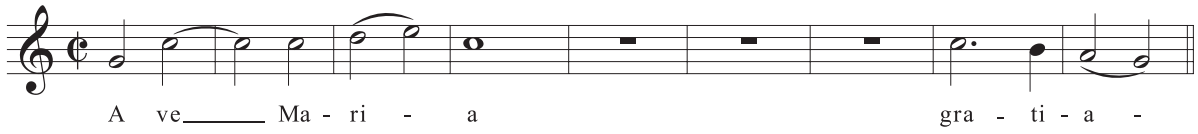
학습 활동

❶ 바흐의 원곡을 감상한 후 시와 노래, 반주가 긴밀하게 결합된 예술가곡의 특징을 파악하면서 제재곡을 감상해 보자.

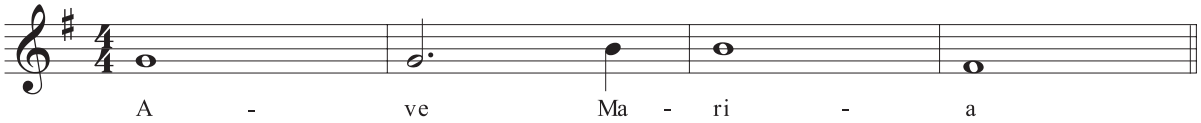
- **가사:** 로마 카톨릭 교회의 기도문인 '성모송'을 가사로 하며 성모 마리아를 찬미하는 내용으로 라틴어로 되어 있다.
- **피아노 반주의 특징:** 5성부의 화음을 분산화음으로 표현하고 있다.
- **가락:** 서정적인 가락이 '순차 진행'과 '도약 진행'으로 아름답게 표현되고 있다.

❷ 여러 작곡가들의 '아베 마리아'를 감상하고, 각 곡의 음악적 특징과 분위기를 비교해 보자.

조스캥 '아베 마리아' 일부



바빌로프 '아베 마리아' 일부



학습 정리·평가

❶ 구노의 '아베 마리아'를 여러 성악가들의 노래로 감상하고, 표현 능력 및 태도에 대해 분석해 보자.

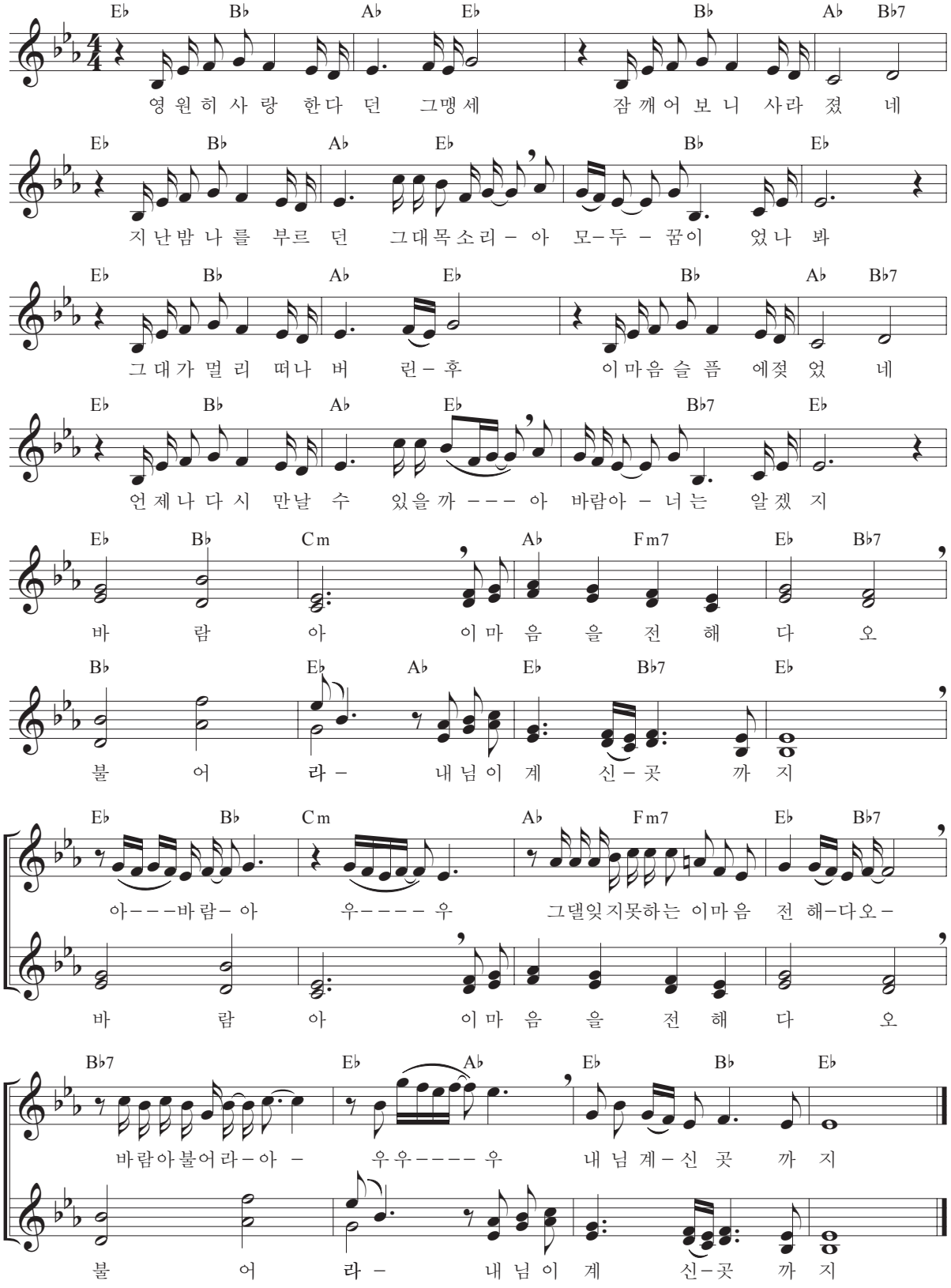
성악가	표현 능력	비평

참고곡

그대 있는 곳까지(Eres Tú)

Moderato

박영근 작사 | 호커 작곡 | 신동천 편곡

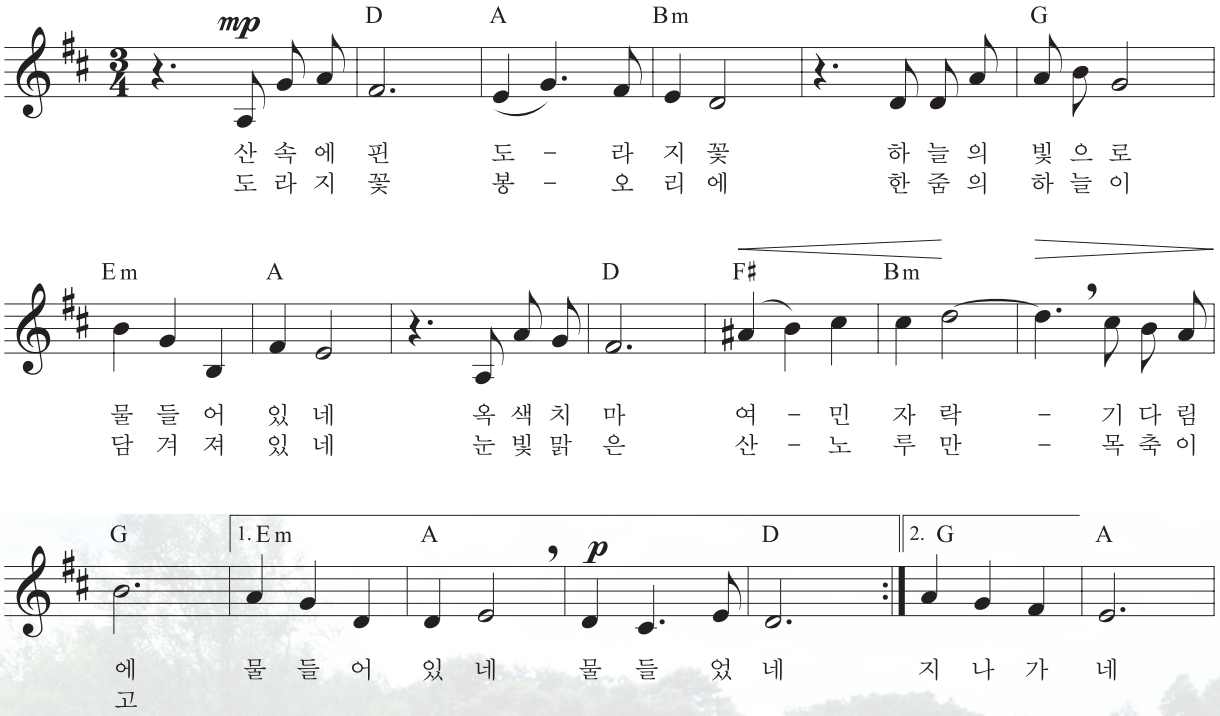


참고곡

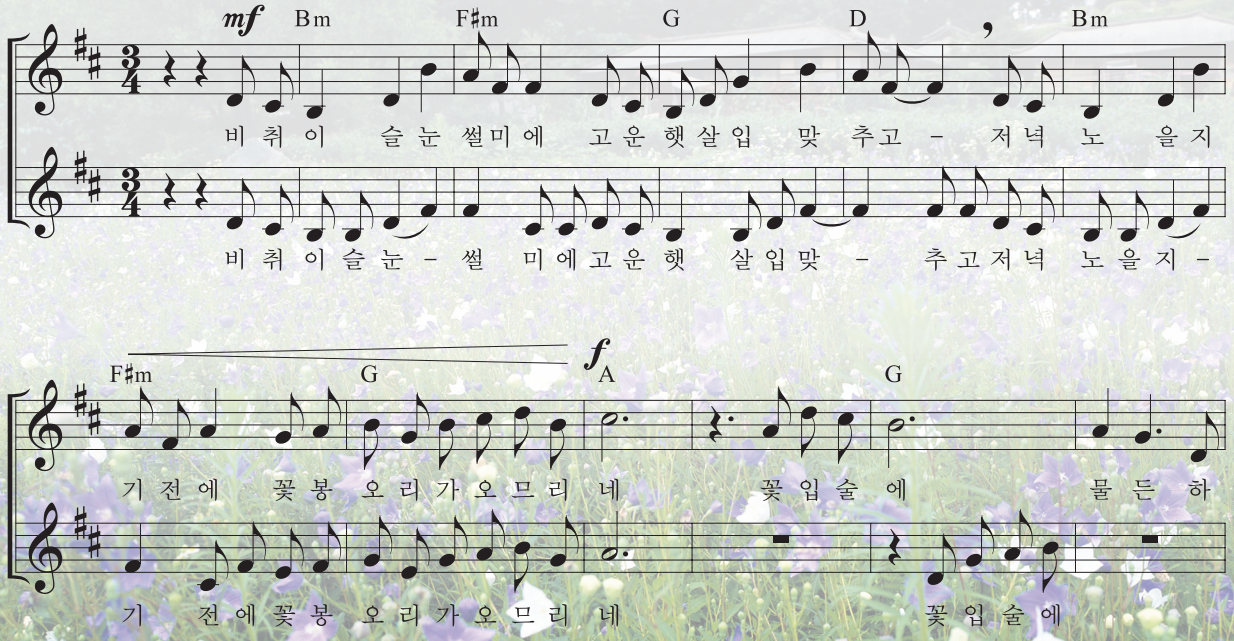
도라지꽃 (부분 2부 합창)

Andantino (조금 느리게)

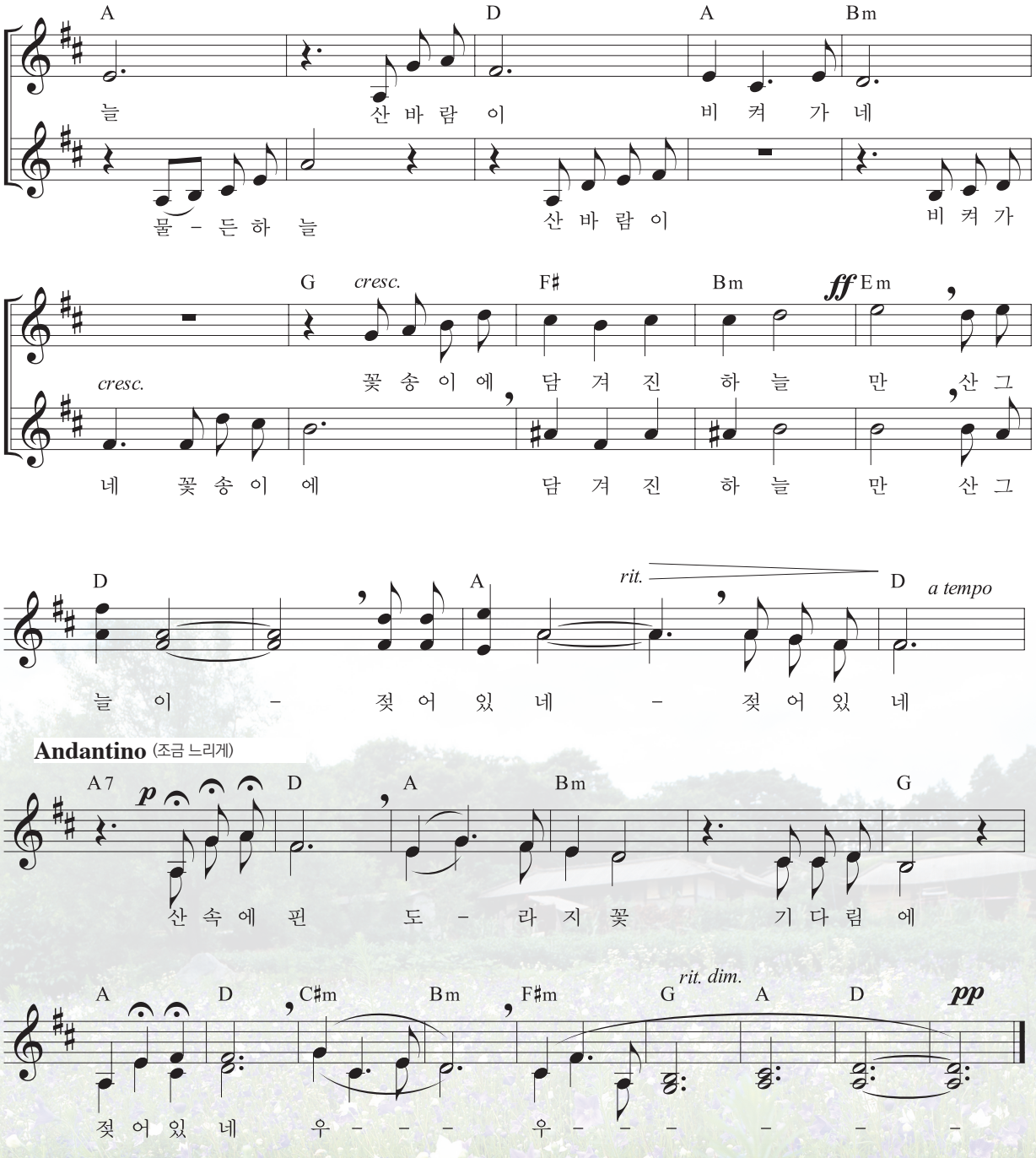
유경환 작사 | 박지훈 작곡



Moderato (보통 빠르게)



*합창의 연주 형태: 합창은 여러 사람이 성부 별로 나누어 다른 가락을 함께 노래하는 것이다.


A D A Bm
늘 산 바 람 이 비 켜 가 네
물 - 든 하 늘 산 바 람 이 비 켜 가
G cresc. F♯ Bm ff Em
cresc. 꽃 송 이 에 담 겨 진 하 늘 만 산 그
네 꽃 송 이 에 담 겨 진 하 늘 만 산 그
D A rit. D a tempo
늘 이 - 젖 어 있 네 - 젖 어 있 네
Andantino (조금 느리게)
A7 p D A Bm G
산 속 에 핀 도 - 라 지 꽃 기 다 림 에
A D C♯m Bm F♯m G rit. dim. A D pp
젖 어 있 네 우 - - - 우 - - - - - -

02

무대의 감동

우리의 전통 판소리와 창극, 오페라와 뮤지컬을 감상하며 무대 음악이 주는 감동을 느껴 보자. 다른 나라의 음악과 우리 국악을 함께 비교 감상하고 비평하며 음악에 대한 이해력을 높이자.

학습 목표 | 우리나라 극음악과 이웃 나라 극음악에 대해 이해할 수 있다.

판소리

한 사람의 소리꾼(창자)이 고수의 북 장단에 맞추어, 소리(노래), 아니리(대사), 발림(몸짓)을 섞어가면서 이야기를 연출하는 우리나라 고유의 극음악이다. 판소리는 관객과 소리꾼이 하나가 됨으로써 '소리판'이 이루어지는 서민들의 삶과 애환이 담긴 민중 예술이라 할 수 있다.

판소리의 유래

설화를 근간으로 이야기와 노래, 춤을 섞어가며 민중을 즐겁게 하는 조선 초기의 '판놀음'이 조선 후기에 이르러 소리를 전문으로 하는 명창들이 배출되면서 '소리판'으로 형성·발전되었다. 신재효(1812~1884)가 구전되어 오던 판소리 사설을 문자로 기록하면서 오늘에 이르게 되었으며, 국가 무형 문화재 제5호로 지정되었고, 2003년에는 유네스코 인류 무형 문화유산으로 선정되었다.

김준근의 "기산풍속도첩" 중 '가객소리하고'

판소리의 구성 요소

소리	소리꾼이 하는 노래
아니리	소리꾼이 창을 하는 중간에 설명 또는 대화하듯 사설을 말하듯이 엮어가는 것
발림	극의 내용에 따라 상황이나 감정을 몸짓과 같은 동작으로 표현하는 것
추임새	고수 또는 청중이 '얼씨구', '좋다' 등의 흥을 돋우는 소리나 탄성

판소리 다섯 마당

원래 12마당이었으나 "춘향가", "심청가", "흥부가", "수궁가", "적벽가"의 다섯 마당이 전해져 내려오고 있다.

판소리 공연 장면

아하!

고수
북장단을 치는 사람. 추임새를 통하여 소리꾼의 맞수 구실과 소리의 틈을 메워 주며, 소리를 이끌어 나가는 역할을 한다.

창극

창(唱)을 중심으로 극적인 대화가 구성·연출되는 우리나라 고유의 음악극이다. 창극은 등장인물이 많고 배역에 따라 다양한 음색과 창법을 구사한다. 특히 대사와 연기, 무대 장치가 보다 사실적이며, 대규모 국악 관현악이 반주를 맡는다. 창극은 서양의 오페라에 견줄만한 우리의 소중한 문화 예술이며, 판소리를 창극으로 각색한 "춘향전", "심청전"과 새롭게 창작된 "김구" 등 다양한 작품이 있다.

창극의 유래

창극은 판소리를 무대극으로 만든 형식으로 20세기 초 이인직이 판소리를 무대화하면서 독창 형식을 여럿이 나누어 부르는 창극 형태로 바꾸었다. 최초의 창극은 1903년 협률사에서 공연한 "춘향전"으로 오늘날 창극의 시작이 되었다.

*협률사: 1902년 고종 때 설립된 우리나라 최초 무대 예술의 현대식 국립극장

창극 "춘향전" 공연 장면

"심청전" 공연 장면

마당놀이

마당에서 벌이는 세시별 민속놀이에서 유래되었다. 관중들의 흥을 돋우는 풍자적이고 해학적인 무대 예술로 즉흥성이 강하다. 닫힌 공간에서 많은 관객들의 동참을 유도하며 우리 생활 속으로 들어온 음악극이다. 판소리 내용을 각색한 "변사또전", "춘향전", "방자전", "심청전" 등이 있다.

이웃 나라 극음악

경극

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

가부키

가부키는 노래, 춤, 연기를 뜻하는 일본 고유의 전통 극으로 18세기 초 일본 교토에서 발생하여 서민들의 사랑을 받고 있다. 배우는 평생 한 배역만 연기하며, 남자 배우만 출연한다. 유네스코 인류 무형 문화유산으로 등록되어 있다.

가부키와 경극 공연 장면

판소리 “춘향가”

학습 목표 | 판소리를 이해하고 판소리 “춘향가” 중 유명한 대목을 감상해 보자.

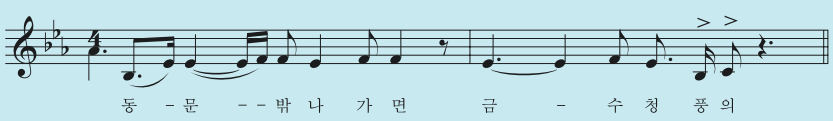
학습 활동

❶ 등장인물의 감정과 상황을 상상하며 판소리 “춘향가” 중 유명한 대목을 감상해 보자.

이몽룡과 방자가 그네를 타는 춘향을 보며 아름다운 경치를 노래하는 대목

남원 경치

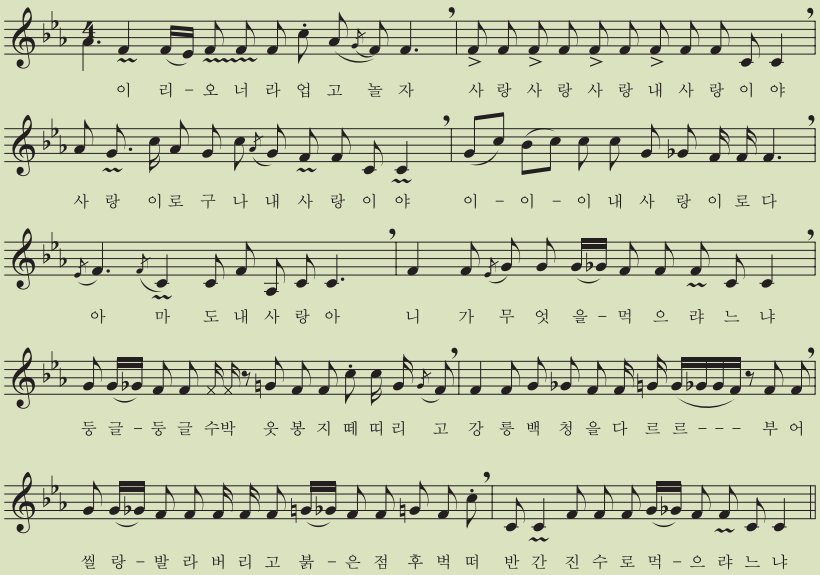
중중모리장단 — 김기수 편보



이몽룡과 춘향의 깊어가는 사랑을 느낄 수 있는 대목

자진 사랑가

중중모리장단 — 신현남 채보

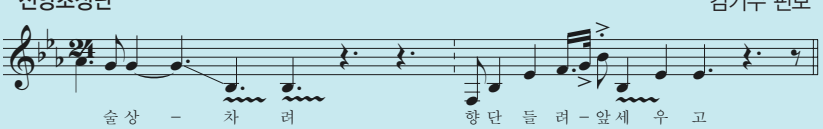


***웃봉지:** 겉껍질의 다른 말 ***강릉백청:** 강릉에서 나는 좋은 꿀 ***반간진수:** 반쯤의 국물

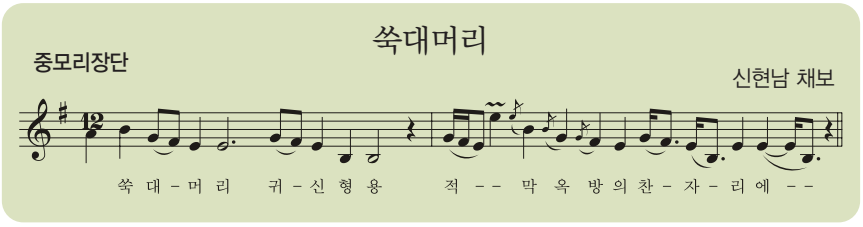
춘향이 이몽룡과 잠시 이별을 하면서 노래하는 대목

오리정 이별

진양조장단 — 김기수 편보

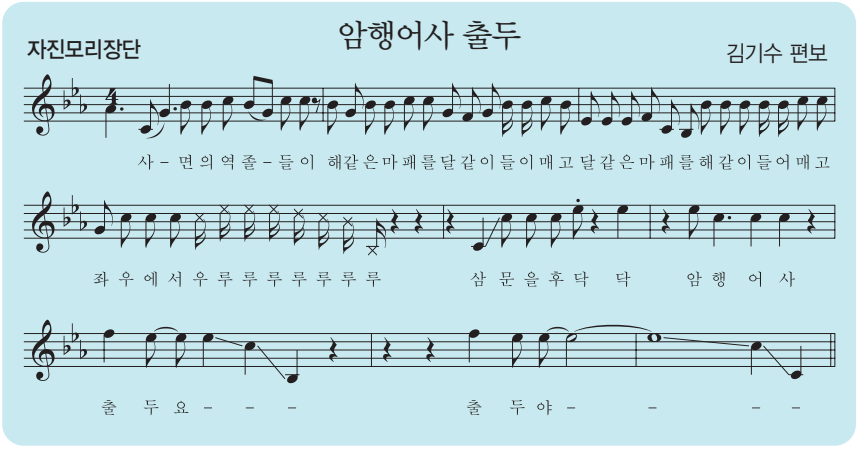


춘향이 사또의 수청을 거절하여 옥방에 갇혀 홀로 앉아 노래하는 대목

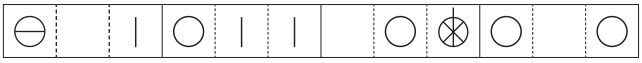


***쑥대머리:** '쑥'과 같이 헝클어진 머리

이도령이 암행어사가 되어 춘향을 구하고자 탐관오리의 잔치에 나타나는 대목



❷ 판소리 "춘향가" 중 '자진 사랑가' 대목을 중중모리장단의 장단감을 느끼며 감상해 보자.



참고 자료

소리북

판소리에서 소리꾼의 소리에 맞추어 장단을 칠 때 쓰는 북이다.

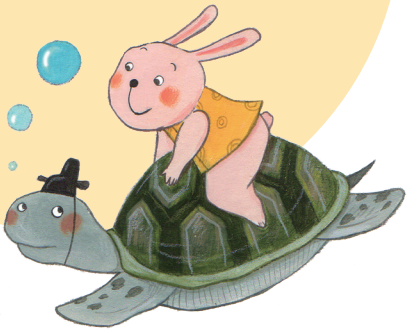
기호	구음	연주법
⊖	덩	'합'이라고도 하며 왼손으로 궁편 자리를, 북채로 채궁 자리를 친다.
○	궁	궁편 자리를 친다.
⊗	국	궁편 자리를 살짝 건드리며 막아 준다.
⊗	쩍	궁편을 막는 동시에 온각 자리를 북채로 친다.
|	딱	북채로 반각 자리나 매화점 자리를 친다.

❸ 판소리 다섯 마당의 줄거리를 찾아 간단하게 적어 보자.

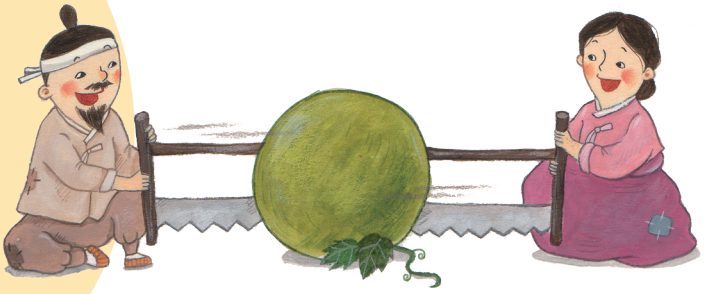
춘향가

"춘향가"는 봉건 사회의 신분을 뛰어 넘어 백년가약을 맺은 춘향과 이몽룡의 사랑 이야기다. 이몽룡이 과거를 보러 떠난 후 기다리던 춘향은 변사또의 수청을 거절했다는 이유로 감옥에 갇힌다. 그러나 암행어사가 되어 나타난 이몽룡이 춘향을 구하고 결국 둘의 사랑은 이루어진다.

수궁가



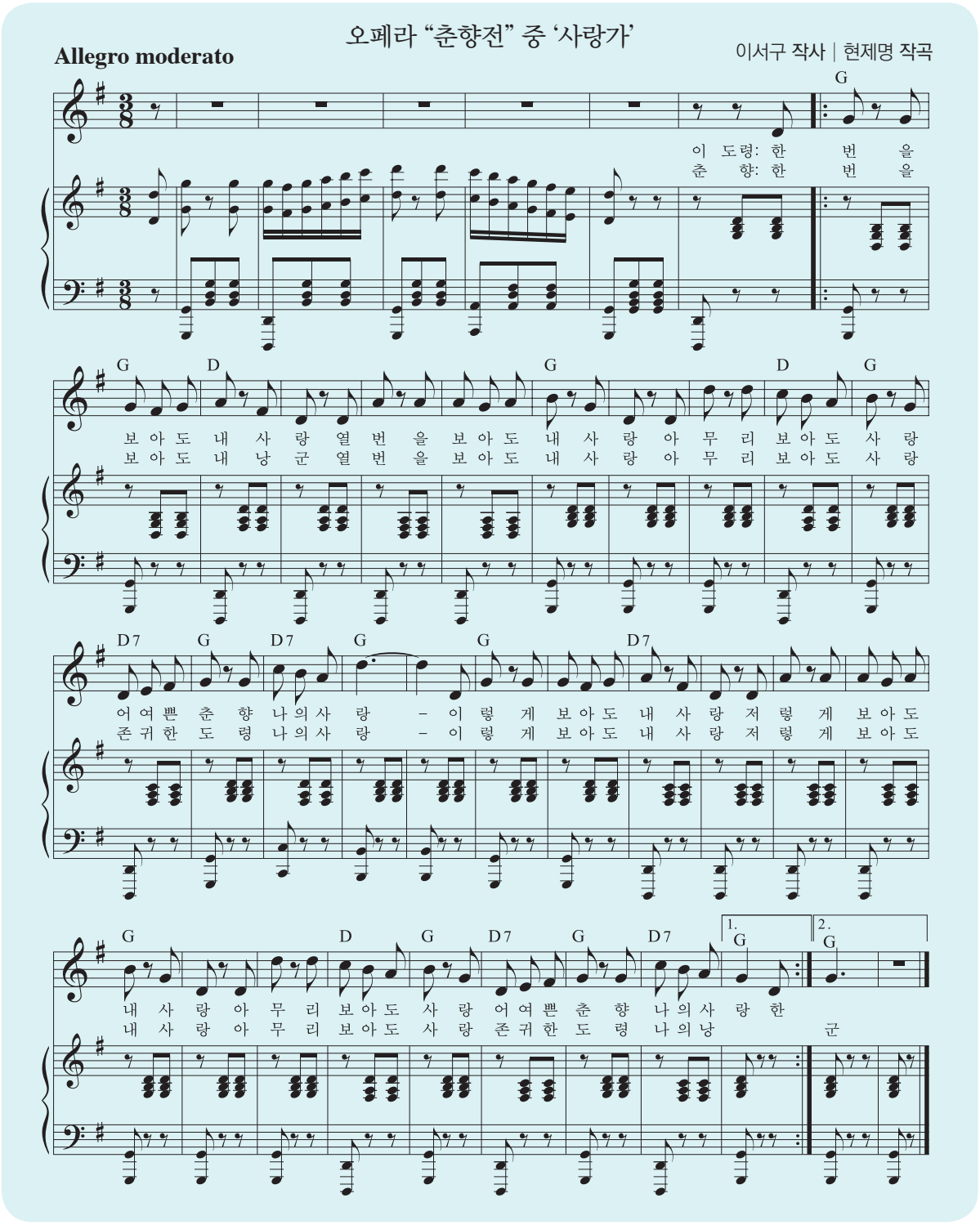
흥부가



심청가

적벽가

④ 우리나라 최초의 창작 오페라 “춘향전” 중 ‘사랑가’를 감상하고, 판소리와 오페라의 감상 느낌을 비교해 보자.



학습 정리·평가

① 판소리와 오페라의 공통점과 차이점에 대해 알아보자.

② 소리꾼과 고수의 역할을 함께 이야기해 보자.

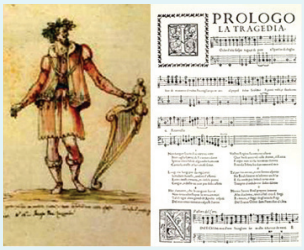
학습 목표 | 오페라와 뮤지컬의 특징을 비교할 수 있다.

오페라 Opera

오페라는 음악, 연극, 미술, 무용, 문학 등이 결합되어 이루어지는 종합 예술이다. 독창, 중창, 합창 등으로 부르며, 서곡이나 간주곡 같은 기악곡도 덧붙여진다.

오페라의 역사

오페라는 1600년경에 고대 그리스의 연극을 재현시켜 보려는 이탈리아 플로렌스의 예술 애호가들에 의해서 탄생하였다. 극의 내용도 신화와 영웅담에서 가져오면서, 자신을 극의 주인공과 동일시했던 귀족들의 신분 과시의 목적으로 공연하였다. 지금까지 연주되는 가장 오래된 오페라는 페리 작곡의 "에우리디케(1600년)"이다.



오르페우스 복장의 '페리'와
오페라 "에우리디케"의 악보

오페라의 종류

정가극 '오페라 세리아(Opera Seria)'라고 하며, 고전 신화나 영웅의 전설을 소재로 하는 비극적인 내용의 오페라이다. 푸치니의 "토스카", 베르디의 "라 트라비아타" 등이 있다.

희가극 '오페라 부파(Opera Buffa)'라고 하며, 일상 생활에서 일어나는 일들을 소재로 하는 쾌활하고 익살스러운 내용의 오페라이다. 모차르트의 "피가로의 결혼", 로시니의 "세비야의 이발사" 등이 있다.

오페레타 대체로 가볍고 희극적인 내용에 대사, 춤, 노래가 어우러진 규모가 작은 오페라이다. 슈트라우스(요한) Ⅱ세의 "집시 남작", "박쥐" 등이 있다.

오페라의 구성 요소

서곡(Overture)	막이 오르기 전에 극의 내용을 암시하는 관현악곡이다.
간주곡(Intermezzo)	극의 막과 막 사이에 연주되는 관현악곡이다.
아리아(Aria)	주인공이 자신의 감회를 표현하며 기교를 발휘할 수 있도록 작곡된 가곡이다.
레치타티보(Recitativo)	선율보다 대사에 중점을 두며 아리아의 앞이나 중간에 사용되어 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.

뮤지컬 Musical

노래, 춤, 연기가 한데 어우러지는 공연 양식이다. 특히 미국에서 발달한 대중 예술로 노래가 중심이 되어 무용(춤)과 극적 요소(드라마)가 함께 조화를 이룬다. 다양한 소재와 여러 음악 양식을 폭넓게 수용하면서 빠른 속도로 발달하여 많은 대중적 사랑을 받고 있는 종합 공연물이다.

뮤지컬의 역사

뮤지컬은 19세기 미국에서 탄생한 대중적 음악극이다. 그 근원은 유럽의 대중 연극, 오페라, 오페레타, 발라드 오페라 등이다. 1728년 뮤지컬과 형식이 비슷한 존 게이의 "거지 오페라"가 런던에서 공연되긴 했지만, 에드워드(Edwards)가 제작한 "거리에서"(1892년 초연)를 첫 뮤지컬로 본다. 그후 1950년대에는 예술성과 현대적 감각을 갖추고, 1960년대, 1970년대에는 사회적 문제들이 사실적으로 등장하여 대중성보다는 문학성과 예술성이 강조되었다. 1980년대를 맞으면서 공연 예술의 상업화를 주도하는 장르이자 세계인이 공유하는 대형 극예술로 자리잡으며 오늘에 이르렀다.

뮤지컬의 구성 요소

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

뮤지컬의 특성

오페라는 음악에 중점을 두어, 대사를 포함한 극 전체가 작곡되어 있지만, 뮤지컬은 극적 요소가 우선이며, 노래없이 말로만 하는 대사도 있다. 극의 흐름, 상황 설명, 배우의 감정 등을 표현하는 노래와 무용, 무대 장치 등이 어우러져 관객의 사랑을 받고 있는 대중적인 극이다.

뮤지컬 "아이다" 공연 장면

오페라 여행 Opera

학습 목표 | 오페라 작곡가와 대표 작품에 대해 알아보고, 대표적인 아리아를 찾아 감상할 수 있다.

✹ 오페라 작곡가와 대표곡

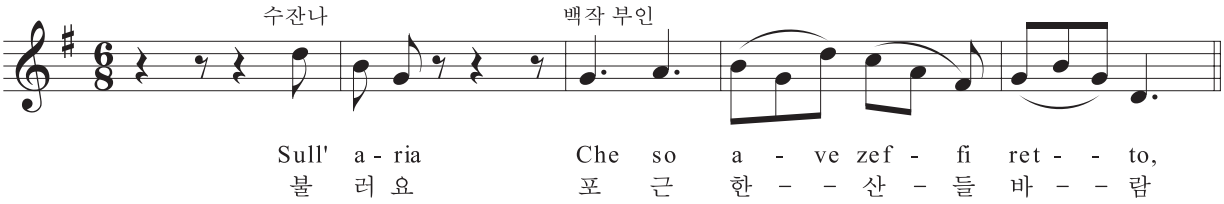
나라	작곡가	오페라 작품
오스트리아	모차르트	피가로의 결혼, 돈 조반니, 요술피리
이탈리아	베르디	라 트라비아타, 아이다, 리골레토, 일 트로바토레, 오텔로, 운명의 힘, 나부코
	푸치니	토스카, 나비 부인, 라 보엠, 투란도트, 잔니 스키키, 마농 레스코
	로시니	세비야의 이발사, 빌헬름 텔
	도니체티	사랑의 묘약
독일	바그너	탄호이저, 로엔그린, 니벨룽겐의 반지
	베버	마탄의 사수
프랑스	비제	카르멘, 진주 잡이
	구노	파우스트
	오펜바흐	천국과 지옥
러시아	림스키코르사코프	삿코

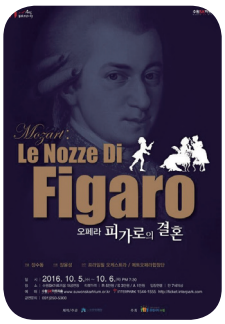
✹ 오페라 "피가로의 결혼" 모차르트(Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756~1791)

오페라 "피가로의 결혼"은 로시니의 오페라 "세비야의 이발사"의 후일담이다. 피가로가 기지를 발휘하여 바람둥이 백작을 물리치고, 수잔나와 결혼한다는 이야기로 하루 동안 일어나는 소동을 그리고 있다. '포근한 산들바람'은 제3막에서 백작 부인인 로지나가 편지에 쓸 내용을 말해주면 하녀 수잔나가 받아적는 장면에서 부르는 2중창이다.

포근한 산들바람

김자경 **역사** | 다 폰테 **작사** | 모차르트 **작곡**





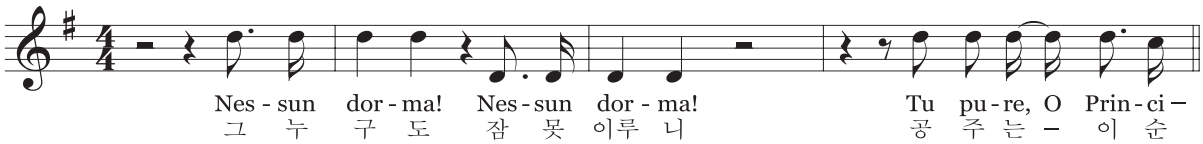
오페라 "피가로의 결혼" 공연 포스터와 공연 장면

✹ **오페라 "투란도트"** 푸치니(Puccini, Giacomo, 1858~1924)

주인공은 대부분 서민이며, 이별과 죽음의 비극적인 결말이 많은 푸치니의 다른 오페라와는 달리 "투란도트"는 고대 중국의 가상 이야기를 배경으로, 두 주인공이 사랑의 기쁨과 환희를 누리는 승리의 장면으로 결말을 맺는 다채로우면서도 독창성이 뛰어난 오페라이다. '아무도 잠들지 말라'는 왕자의 이름을 알아낼 때까지 잠들어선 안 된다는 투란도트 공주의 명령에 칼라프가 사랑의 승리를 확신하며 부르는 유명한 아리아이다.

아무도 잠들지 말라

푸치니 작곡



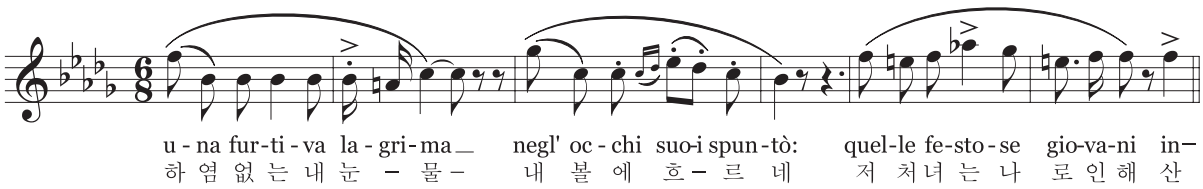
오페라 "투란도트" 공연 포스터와 공연 장면

✹ **오페라 "사랑의 묘약"** 도니체티(Donizetti, Gaetano, 1797~1848)

1832년 밀라노에서 초연된 "사랑의 묘약"은 포도주를 사랑의 묘약이라고 속인 엉터리 약장사의 허풍으로 전개되는 단순한 코미디 같은 이야기이다. 제2막에서 네모리노(Nemorino)가 부르는 '남몰래 흘리는 눈물'은 서정적이면서 슬픈 멜로디로 대중들에게 잘 알려진 아리아이다.

남몰래 흘리는 눈물

도니체티 작곡



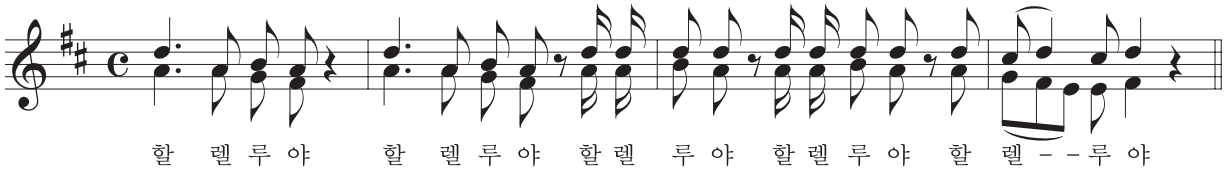
오페라 "사랑의 묘약" 공연 포스터와 공연 장면

오라토리오 "메시아"

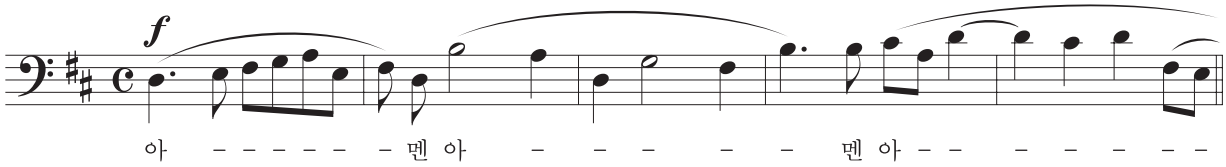
학습 목표 | 오라토리오를 이해하고 제재곡을 감상할 수 있다.

제2부 "수난과 속죄" 중 제44곡 '할렐루야'

헨델 작곡



제3부 "부활과 영생" 중 제53곡 '아멘'



*'아멘 코러스'라고도 하며 "메시아"의 마지막을 장식하는 웅장한 음악이다.

악곡 해설

작곡가 | **헨델** (Händel, Georg Friedrich, 1685~1759)

독일에서 태어나 오페라의 본고장인 이탈리아에서 공부하였고, 41세 때 영국에 귀화하여 오페라 작곡가로 명성을 얻는다. 주요 작품으로는 오라토리오 "메시아", 관현악곡 "수상 음악 모음곡", "왕궁의 불꽃놀이" 등이 있다.

작품 특징

1741년 24일 만에 완성된 "메시아"는 1742년에 초연되어 대중의 마음을 사로잡는다. "메시아"는 예수의 생애를 다룬 것으로 신약성서 구절을 가사로 사용했다. 이 곡은 서곡과 제1부 '예언과 탄생(제2곡~제21곡)', 제2부 '수난과 속죄(제22곡~제44곡)', 제3부 '부활과 영생(제45곡~제53곡)'으로 구성되어 있다.

***오라토리오:** 종교적인 내용을 극화하여 교회나 음악회장에서 연주하는 장엄한 곡으로, 독창, 합창, 관현악이 등장한다. 오페라와 비슷하나 오페라에 비해 독창보다 합창의 비중이 더 크며, 연기·무대·배경·의상·분장을 사용하지 않고 줄거리를 내레이터로 낭송하는 점에서 오페라와 차이가 있다.

학습 활동

1. 오라토리오를 이해하고 각 성부에서 반복되는 가락의 통일과 대조를 파악하면서 감상해 보자.

학습 정리·평가

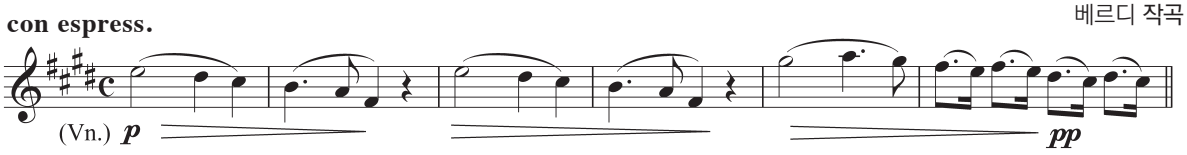
1. "메시아" 중 '할렐루야'와 '아멘'을 감상하고 화성 음악과 다성 음악에 대해 설명해 보자.

오페라 "라 트라비아타"

학습 목표 | "라 트라비아타"의 줄거리를 파악하고, 악곡의 분위기를 느끼며 감상해 보자.

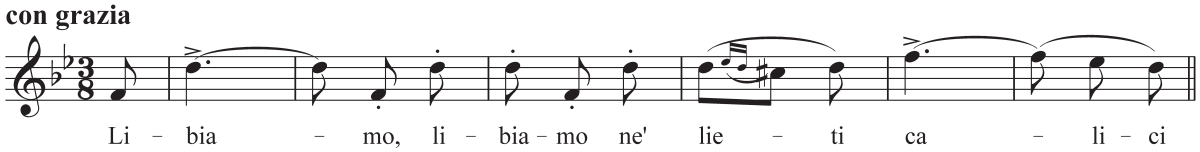
전주곡 아름답지만 슬픔을 띤 가락이 곡의 내용을 암시한다.

베르디 작곡

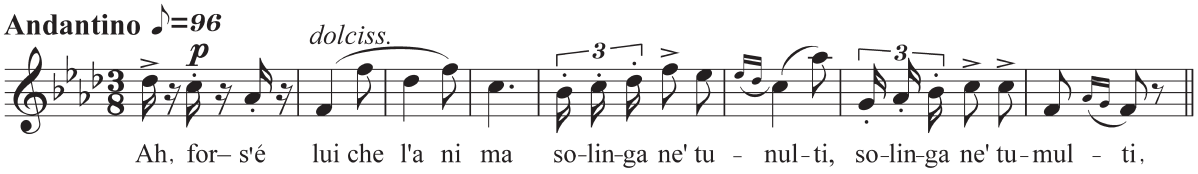


제1막 비올레타 집 거실

파티에서 알게 된 알프레도와 비올레타가 화려한 '축배의 노래'를 함께 부르며 합창으로 이어진다.

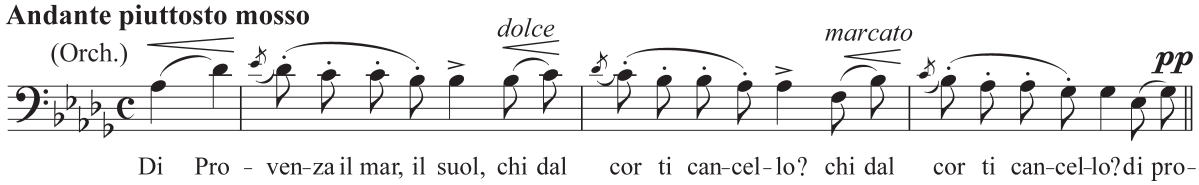


알프레도가 1년 전부터 비올레타를 사모해 왔다고 고백한다. 손님들이 다 돌아간 후 비올레타가 알프레도를 그리워하며 '아! 그이였던가'를 부른다.



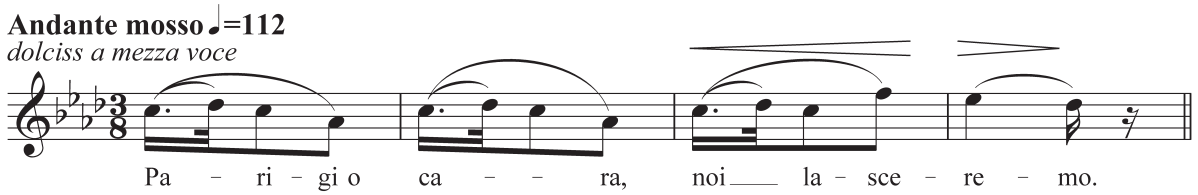
제2막 파리 교외의 시골집

알프레도와 비올레타는 사람들을 피해 파리 교외에 보금자리를 꾸몄으나, 알프레도의 아버지 제르몽이 찾아와 비올레타에게 알프레도와 헤어질 것을 부탁한다. 비올레타가 떠난 후 자신을 배신한 것으로 오해하여 절망하는 알프레도에게 아버지는 고향에 가서 가족들과 함께 지내자며 '프로벤자 내 고향'을 부른다.



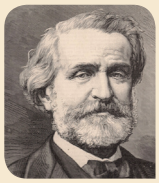
제3막 비올레타의 침실

생명이 얼마 남지 않은 비올레타는 '잘 있으라 지난날의 즐거움이여'를 부르며 자기 신세를 서러워한다. 이때 알프레도가 나타나 파리를 떠나 조용한 곳에서 즐겁게 살자며 '파리를 떠나서'를 부른다.



알프레도의 아버지 제르몽이 등장하여 그녀를 며느리로 맞아들이겠다고 약속하지만, 비올레타는 알프레도의 품에 안겨 숨을 거둔다.

악곡 해설



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

이탈리아를 대표하는 오페라 작곡가로 화려한 선율, 관현악의 극적인 진행, 충실한 무대 효과 등을 통하여 이탈리아 오페라의 전통을 확립시켰다. 대표작으로는 "리골레토", "아이다", "라 트라비아타", "나부코", "일 트로바토레" 등의 오페라가 있다.

작품 특징

1852년 파리를 방문 중이던 베르디는 원작 뒤마 피스의 연극 "카멜리아(춘희)"를 구경하고 오페라로 만들기로 작정한 지 4주 만에 오페라 "라 트라비아타"를 완성하였다. 오페라 "라 트라비아타"는 귀족이 아닌 당시 사회에서 부당한 요구와 대우를 받는 인물을 다루었고 그들의 고뇌와 슬픔, 인간의 존엄성과 사랑 등을 작품을 통해 보여 주었다. 우리나라에서는 1948년 명동 시공관에서 "춘희"라는 제목으로 초연되었는데, 당시 오페라 "춘희"는 우리나라에서 최초 공연된 유럽의 오페라였으며, 많은 인기와 화제를 불러 모았다.

작품 해설

오페라 "라 트라비아타"는 파리 사교계 여성 비올레타와 귀족 집안의 청년 알프레도의 비극적인 사랑을 줄거리로 다룬 3막 4장의 오페라이다. "라 트라비아타"는 '길을 잃은 여자'라는 뜻으로 주인공 비올레타를 가리킨다.

때 화려했던 프랑스 루이 14세 때

등장인물 비올레타(소프라노) – 파리 사교계의 여인
알프레도(테너) – 비올레타의 연인
제르몽(베이스) – 알프레도의 아버지
가스톤 자작(테너) – 사교계의 명사

오페라 "라 트라비아타"의 장면들

학습 활동

1. 극의 흐름을 파악하고, 주인공의 감정을 생각하면서 오페라 "라 트라비아타"의 대표 아리아를 감상해 보자.

2. 판소리 "춘향가"와 오페라 "라 트라비아타"의 특징을 비교하고 공통점과 차이점을 분석하여 빈칸을 채워 보자.

구분	춘향가	라 트라비아타
연주 형태	북으로 고수가 장단을 맞춤	지휘자의 지휘로 오케스트라 반주
극의 내용	기생의 딸 춘향과 양반집 이도령이 행복한 결실을 맺는 사랑	사교계 여인과 귀족 청년의 극적인 사랑
소리 / 아리아	사랑가, 남원 경치, 이별가, 옥중가	축배의 노래, 아! 그이였던가, 파리를 떠나서
시대적 배경	조선 시대 숙종 때	루이 14세 때(파리)
차이점	소통과 화합의 해피엔딩	비극적인 결말
시대적 상황	봉건 사회의 계급이 흔들리는 사회적 상황	

Hint: 노래, 아니리, 레치타티보, 발성, 반주, 악기, 화음, 스토리, 시대적 상황, 인간애, 귀족(양반), 천민 등

음악적인 요소		내용적인 요소	
공통점	차이점	공통점	차이점
	춘향가		춘향가
	라 트라비아타		라 트라비아타

학습 정리·평가

1. 오페라 "라 트라비아타"는 당시 파리 사교계의 모습을 그리면서 남성 중심의 사회와 희생을 강요받는 한 여인의 삶을 음악으로 표현했다. 오페라의 줄거리를 파악하고 여자 주인공에게 실질적 도움을 주기 위한 조언을 이야기해 보자.

2. 희가극과 정가극을 조사하고 비교해 보자.

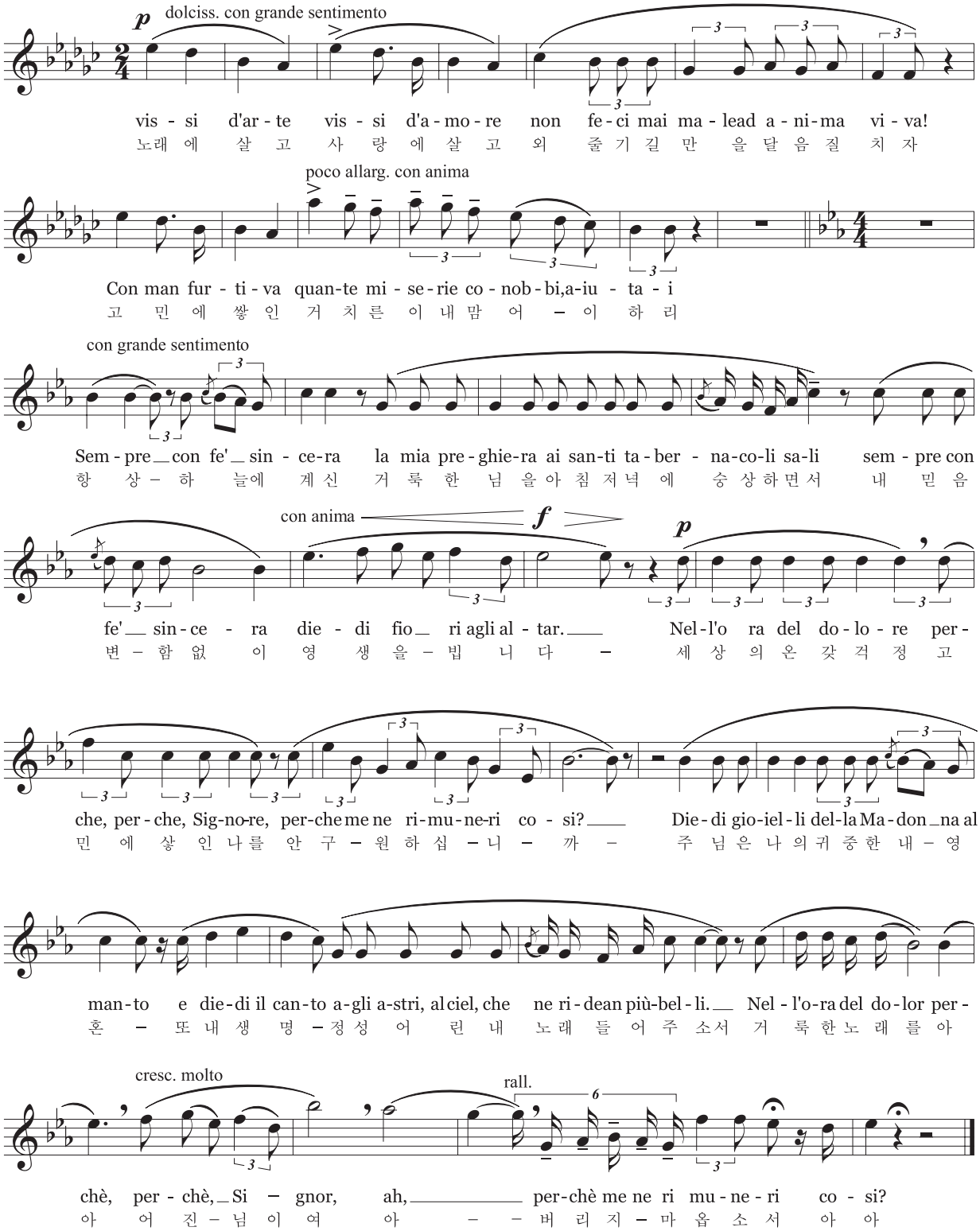
구분	희가극(오페라 부파)	정가극(오페라 세리아)
내용	쾌활하며 익살스러운 내용	
소재	보통 사람들의 일상적인 소재	
대표 오페라	로시니의 "세비야의 이발사"	

노래에 살고 사랑에 살고 (오페라 "토스카" 중)

학습 목표 | 오페라 "토스카"의 줄거리를 알고 주요 아리아를 감상해 보자.

Andante lento appassionato

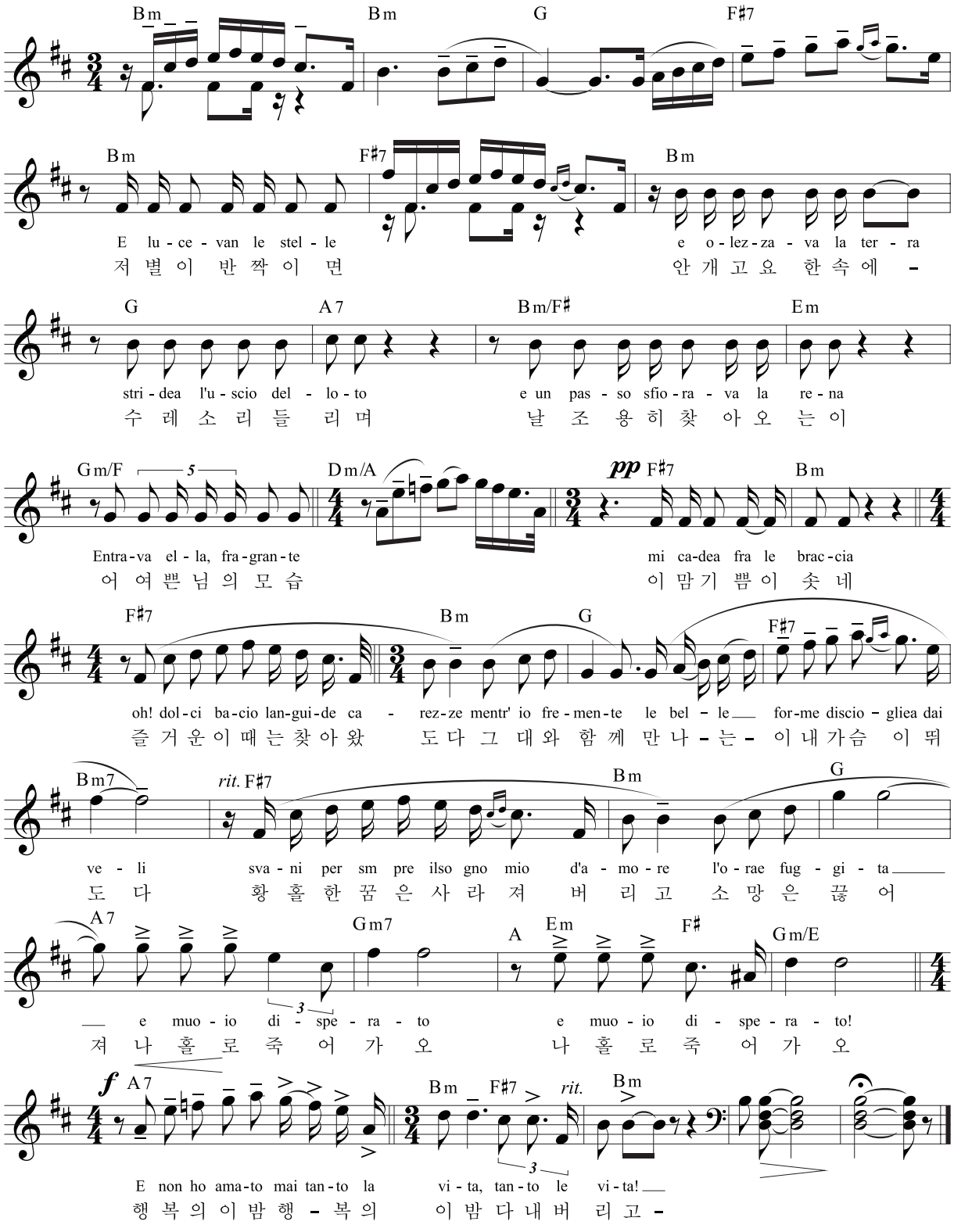
푸치니 작곡



별은 빛나건만 (오페라 "토스카" 중)

Andante lento appassionato molto

푸치니 작곡



악곡 해설

작사·작곡가 | **푸치니**(Puccini, Giacomo, 1858~1924)

베르디와 함께 이탈리아를 대표하는 오페라 작곡가이다. 푸치니 오페라의 주인공은 대부분 서민이며, 그들의 깊은 애정과 인간적인 정열을 아름다운 선율로 묘사하고 있다. 또한 효과적인 새로운 수법으로 표현하며, 생생한 감정이 살아 있도록 사실의 묘미를 살려 오페라를 작곡하였다. 대표작으로는 "나비 부인", "라 보엠", "투란도트", "마농 레스코" 등이 있다.

작품 특징

'노래에 살고 사랑에 살고'와 '별은 빛나건만'은 "토스카"의 대표적인 아리아이다. 현실주의의 경향을 보이면서도 어둡고 비극적인 주제와 아름다운 극적 멜로디로 푸치니의 독특한 스타일을 인상 깊게 드러내고 있다.

해설 및 줄거리

때 1800년 로마

등장인물 토스카(소프라노) – 오페라 가수, 카바라도시의 애인
카바라도시(테너) – 화가, 토스카의 애인
스카르피아(바리톤) – 경찰 서장, 토스카를 탐내는 호색한
안젤로티(베이스) – 정치범

1800년 이탈리아 로마를 배경으로 펼쳐지는 비극적인 이야기이다. 화가 카바라도시와 사랑에 빠져 있는 토스카를 경찰 서장인 스카르피아가 탐하려고 괴롭힌다. 이러한 심리적 갈등 속에서 눈물을 흘리며 2막이 열리고, 토스카가 아리아 '노래에 살고 사랑에 살고'를 부른다. 카바라도시는 3막에서 사형 집행을 당하기 전에 토스카를 그리워하며 비극적인 고별의 아리아 '별은 빛나건만'을 부른다. 오페라 "토스카"는 카바라도시가 숨진 것을 알고, 토스카가 성벽 아래로 몸을 던지는 비극으로 막을 내린다.

오페라 "토스카"의 장면

학습 활동

1. 오페라 "토스카"의 줄거리를 읽고 아리아 '노래에 살고 사랑에 살고', '별은 빛나건만'이 어떤 장면에서 불리는 아리아인지 생각하며 감상해 보자.

2. 오페라 "토스카"의 대표적인 다른 아리아를 DVD나 관련 자료를 찾아 감상하고 감상 소감을 서로 이야기해 보자.

오페라 "토스카"의 장면들

학습 정리·평가

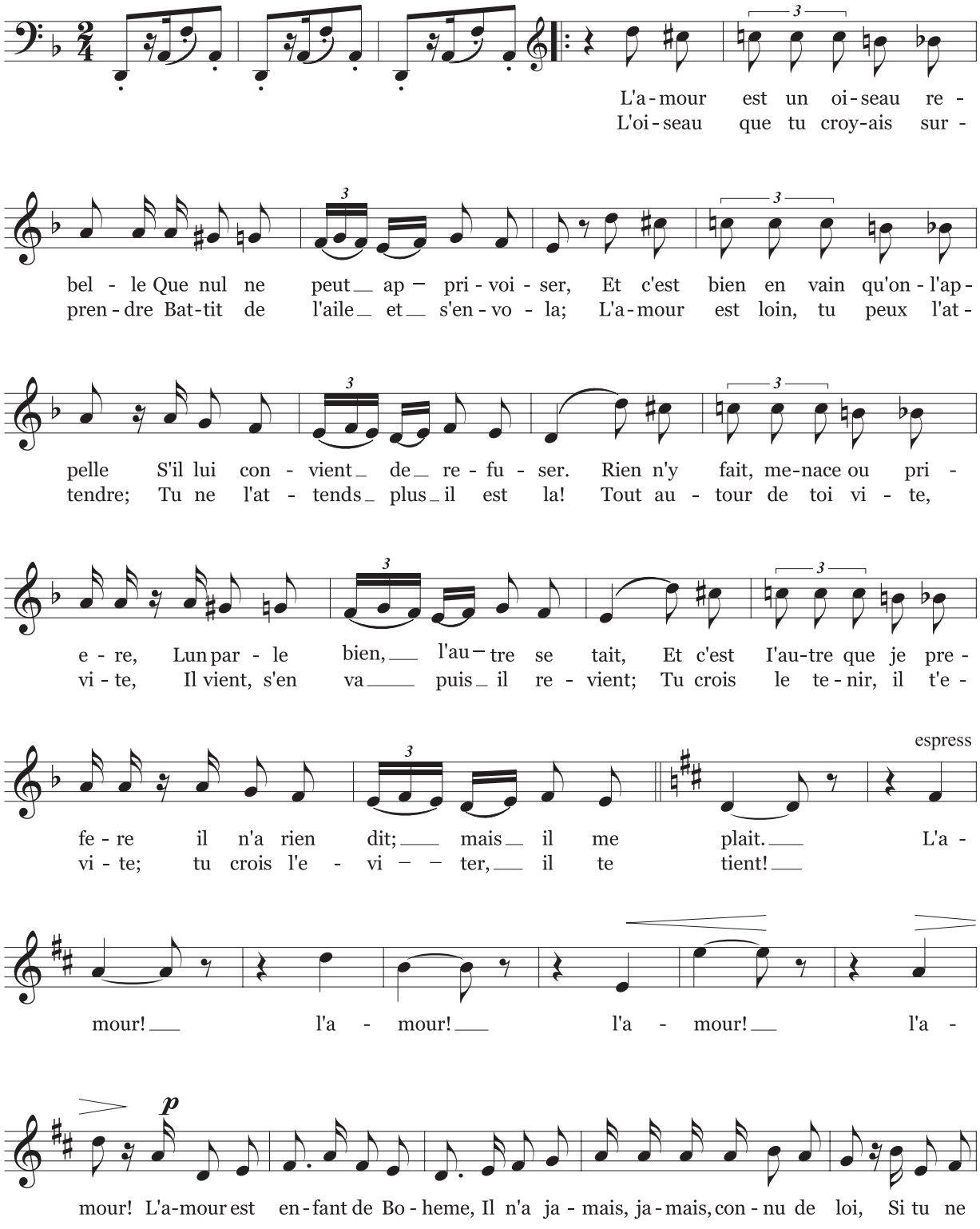
1. 오페라를 올바르게 감상하려면 어떻게 해야할지 알아보자.
   - 줄거리를 미리 알아본다.
     (해설서나 팸플릿을 통해 악곡에 대해 파악한다.)
   - 아리아, 중창, 합창, 레치타티보가 나오는 부분을 잘 구별한다.
   - 오케스트라, 지휘자, 주인공 역을 맡은 성악가에 대해 미리 알아본다.
   - 작곡가, 작품의 시대적 배경 등을 알아본다.
   - 공연장에는 시작 전에 입장하여 바른 태도로 감상한다.

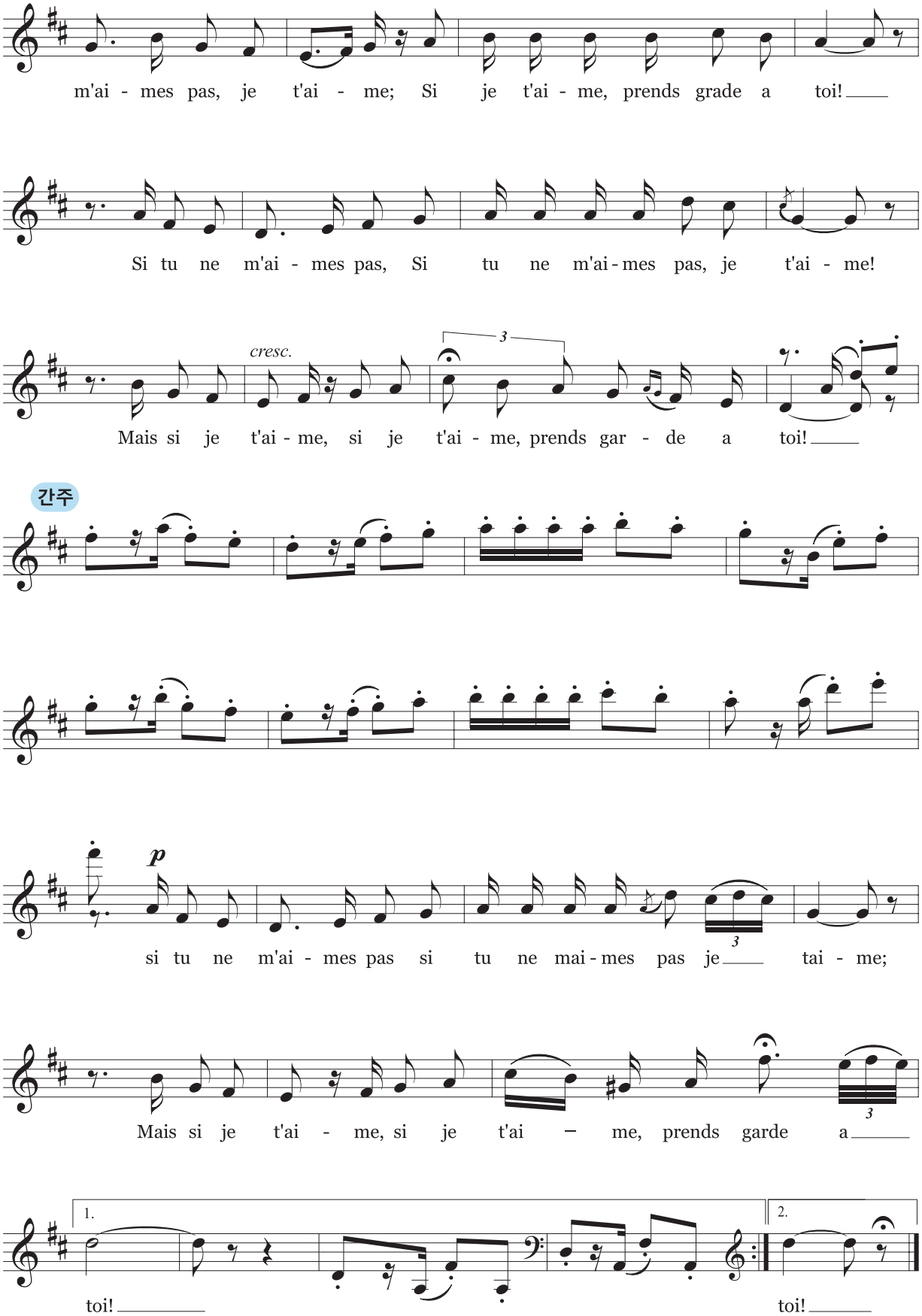
2. 오페라 관람 시 지켜야 할 예절에 대해 생각하고 적어 보자.
   - 공연 도중 옆 사람과 떠들지 않는다.
   - 휴대 전화는 미리 전원을 꺼둔다.
   - 공연 도중 사진을 찍지 않는다.
   - 오페라 가수가 아리아나 중창을 열창하면 박수를 친다.
   -
   -
   -
   -

하바네라 (오페라 "카르멘" 중)

학습 목표 | 오페라 "카르멘"의 줄거리를 알고 주요 아리아를 감상해 보자.

메이약 작사 | 비제 작곡




m'ai - mes pas, je t'ai - me; Si je t'ai - me, prends grade a toi!
Si tu ne m'ai - mes pas, Si tu ne m'ai - mes pas, je t'ai - me!
cresc.
3
Mais si je t'ai - me, si je t'ai - me, prends gar - de a toi!
간주
p
si tu ne m'ai - mes pas si tu ne mai - mes pas je tai - me;
3
Mais si je t'ai - me, si je t'ai – me, prends garde a
3
1.
2.
toi!
toi!

악곡 해설

작곡가 | **비제**(Bizet, Georges, 1838~1875)

프랑스의 작곡가이다. 파리음악원에 다니며 구노와 알레비에게 사사했다. 여러 곡의 오페라를 작곡했지만 호응을 얻지 못하다가, 최후의 작품인 동시에 최대 걸작인 오페라 "카르멘"을 만들어냈으나 초연에 실패하고 3개월 만에 죽음을 맞는다.

작품 특징

완벽한 대본의 최대 걸작인 4막의 오페라 "카르멘"은 강렬한 가락과 리듬을 사용한 정열적인 오페라로, 1820년경 에스파냐의 세비야 거리를 무대로 펼쳐진다. 에스카미요가 부르는 '투우사의 노래', 카르멘이 부르는 '집시의 노래'와 '하바네라', 돈 호세의 '꽃 노래'는 대표적인 아리아로 꼽히고 있다.

해설 및 줄거리

때 1820년 스페인 세비야

등장인물 카르멘(메조소프라노) – 정열적이고 오만하면서도 매혹적인 집시 여인

돈 호세(테너) – 소심하면서도 순수한 마음을 지닌 성실한 직업 군인

에스카미요(바리톤) – 자만감에 빠져 우쭐대는 유명한 투우사

미카엘라(소프라노) – 돈 호세를 사랑하는 소박한 시골 처녀

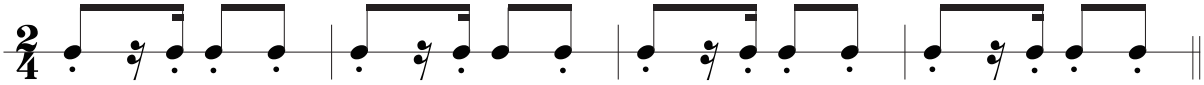
쭈니카 중위(바리톤) – 돈 호세의 상사

오페라 "카르멘" 공연 포스터와 공연 장면

프랑스의 소설가 메리메의 원작인 "카르멘"은 강렬한 인상의 서곡이 끝나고 막이 오르면 세비야의 광장에 병사들이 있고, 미카엘라가 돈 호세를 찾아간다. 자유분방하고 정열적인 성격의 집시 카르멘이 등장하며 유명한 '하바네라'를 요염하게 부른다. '사랑은 아무도 길들일 수 없는 들새처럼 변하기 쉽고 자유스러워' 탱고 리듬에 얹혀 마치 희롱하는 듯한 느낌을 주는 이 선율은 오만한 카르멘의 성격을 잘 묘사하고 있다. 주인공 카르멘은 돈 호세를 유혹하고, 공장의 여직공과 싸움을 하는 등 정열적이고 거친 성격을 드러낸다. 경기 기병대의 하사인 돈 호세는 약혼녀 미카엘라가 있음에도 카르멘과 함께 집시들과 생활하게 된다. 돈 호세에게 싫증을 느낀 카르멘은 투우사 에스카미요가 호감을 보이며 투우장으로 초대하자 그의 마음을 받아들인다. 투우장으로 카르멘을 찾아간 돈 호세는 카르멘에게 다시 사랑을 시작하자고 말하지만 이를 거절당하자 카르멘을 칼로 찌른다. 결국 돈 호세가 찌르는 칼에 카르멘이 숨을 거두는 비극으로 4막의 오페라 "카르멘"은 막을 내린다.

학습 활동

❶ ‘하바네라’의 리듬을 치면서 오페라 “카르멘” 중 ‘하바네라’를 감상해 보자.

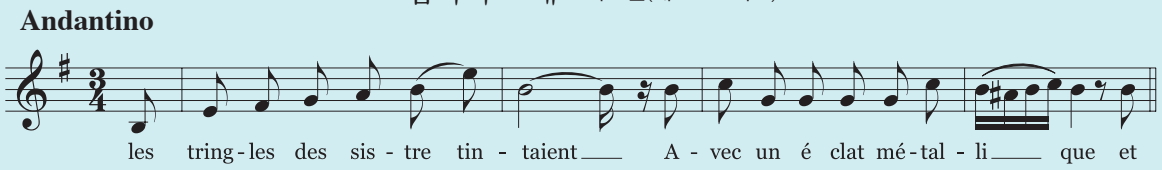


***하바네라:** 쿠바에서 생겨나 19세기 스페인에서 유행한 춤의 리듬이다.

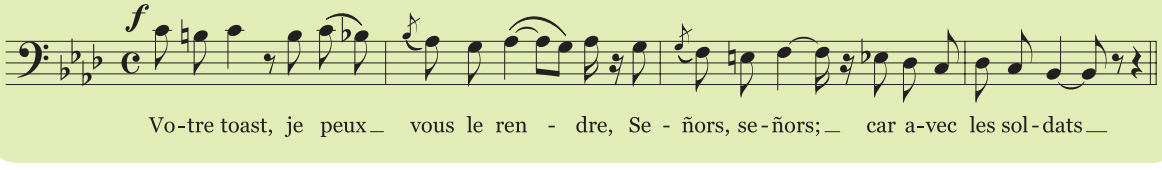
❷ 특이하게 메조소프라노가 주인공을 맡아 연기하는 ‘카르멘’의 성격을 생각하면서 음악, 가사, 음색의 관계를 파악하며 감상해 보자.

❸ 오페라 “카르멘”의 대표적인 아리아를 감상하며 음악의 분위기를 느껴 보자.

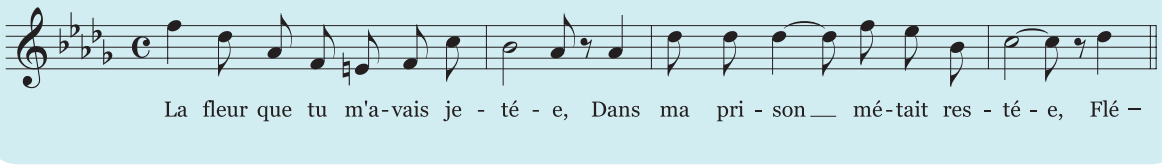
집시의 노래 – 카르멘(메조소프라노)



투우사의 노래 – 에스카미요(바리톤)



꽃노래 – 돈 호세(테너)



학습 정리·평가

❶ 대표 아리아를 감상한 후 등장인물의 성격과 음역에 따른 음색의 관계를 이야기해 보자.

❷ “카르멘”과 관련된 음반 및 영상물을 찾아 소개해 보자.

뮤지컬 여행 Musical

학습 목표 | 다양한 뮤지컬 작품들을 찾아 대표적인 음악을 감상할 수 있다.

✹ 대표적인 뮤지컬

시대	뮤지컬 작품
1950년대	아가씨와 건달들(1950), 왕과 나(1951), 웨스트 사이드 스토리(1957), 사운드 오브 뮤직(1959)
1960~1970년대	지붕 위의 바이올린(1964), 헤어(1967), 코러스라인(1975), 시카고(1975), 에비타(1978)
1980년대	캣츠(1981), 오페라의 유령(1981), 레 미제라블(1985), 미스 사이공(1989)
1990년대 이후	렌트(1996), 노트르담 드 파리(1998), 아이다(1998)

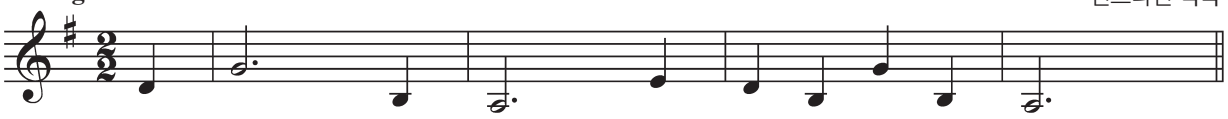
✹ 웨스트 사이드 스토리(West Side Story)

레너드 번스타인의 대표적 뮤지컬로 셰익스피어의 "로미오와 줄리엣"을 현대적으로 각색하고, 재즈와 현대 무용을 곁들여 뮤지컬의 새로운 방향을 제시한 작품이다. 이 뮤지컬에서 인종 문제와 조직의 갈등을 초월한 사랑으로 미움과 대립이 없는 세상을 만들자는 간절한 희망을 담은 노래, 'Tonight(오늘밤)'이 특히 유명하다.

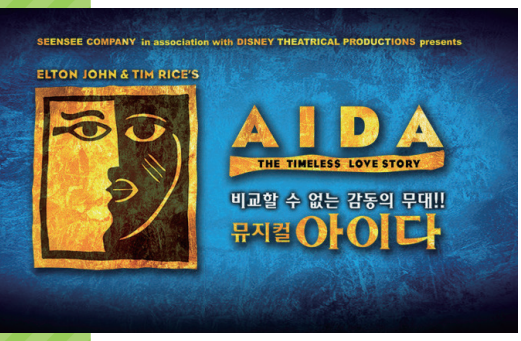
Tonight

Allegro molto

번스타인 작곡



To - night to - night It all be - gan to - night
오늘 밤 오늘 밤 모든 것이 오늘 밤 시작 됐어

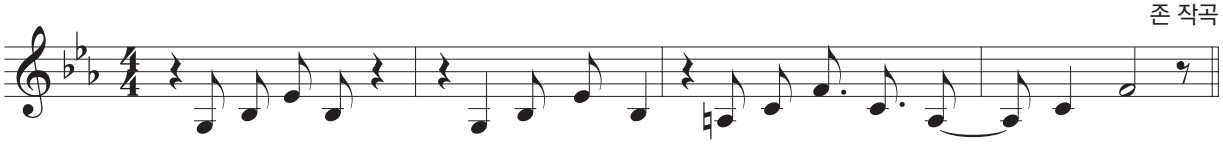


✹ 아이다

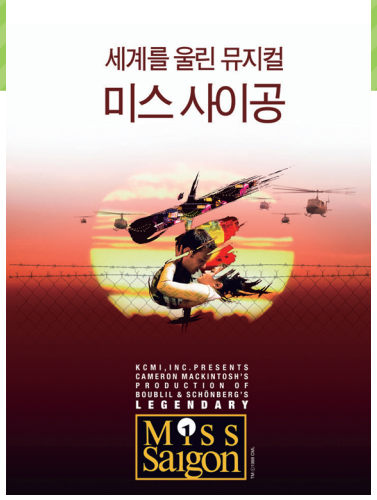
운명적이고 신화적인 사랑 이야기가 주제인 베르디의 오페라 "아이다"를 환상적인 의상과 무대, 현대적인 춤으로 어우러지는 뮤지컬로 탄생시켰다. 작품을 여는 곡과 끝내는 곡으로 'Every story is a love story(모든 이야기는 사랑 이야기)'가 연주된다.

Every story is a love story

존 작곡



Eve-ry sto-ry tale or mem-oir, Eve-ry sa - ga or ro-mance,
이 세 상 의 모 든 얘 기 소 설 이건 전 설 – 이 건



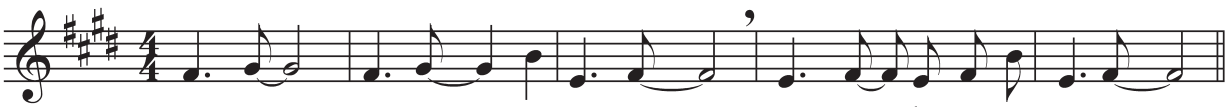
✹ 미스 사이공

"미스 사이공"은 월남전이 종식된 지 10여 년이 흘렀지만 아직도 그 상흔은 아물지 않았다'는 설명과 함께 실린 영국의 한 신문 기사에서부터 시작했다. 이 뮤지컬은 베트남 전쟁 속에서 베트남 여인 킴과 미군 장교 크리스의 슬프고도 아름다운 사랑 이야기가 줄거리를 이루고, 아메리칸 드림에 대한 희망과 좌절이 슬픈 감동으로 전해진다. 'Sun and Moon'은 많은 사랑을 받으며, 관객들의 눈물을 자아낸다.

Sun and Moon

Allegretto

쇤베르그 작곡



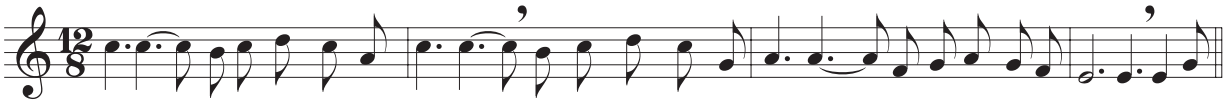
You are— sun light— and I moon,— joined by— the Gods of for tune,—
그 댄 – 햇 살 – 난 달 빛 – 신 이 – 허 락 한 운 명 –

✹ 캣츠

각기 다른 개성과 성격을 지닌 고양이들을 통해 인간 세상의 희로애락, 죽음과 자유, 사랑과 그리움 등을 표현한 작품이다. 늙고 초라해진 고양이 '그리자벨라'가 하늘나라의 선지자인 '튜터라노미'에 선택되어 천상에서 새 생명을 얻는다는 이야기로, 'Memory'는 옛날 행복했던 때를 회상하며 부르는 그리자벨라의 노래이다.

Memory

황성열 역사 | 웨버 작곡



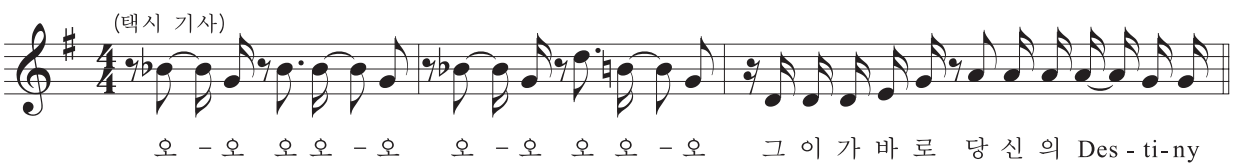
한 밤 - 거리 는 고요 하 고 - 달 은 잊 었 나 옛 일 - 홀 로 미 소짓 네 - 불빛
Mid-night,— Not a sound from the pave-ment.— Has the moon lost her me-mory?— she is smil-ing a-lone.— in the

✹ 김종욱 찾기

운명적인 사랑을 믿는 여자 주인공이 7년 전 인도 여행에서 만난 첫사랑 '김종욱'을 찾기 위해 '첫사랑 찾기 주식회사'를 방문하면서 벌어지는 이야기를 담은 창작 뮤지컬이다. 'Destiny(운명)'는 택시 기사 역할의 멀티맨과 남녀 주인공이 택시 안에서 함께 부르는 노래이다.

Destiny(운명)

장유정 작사 | 김혜성 작곡

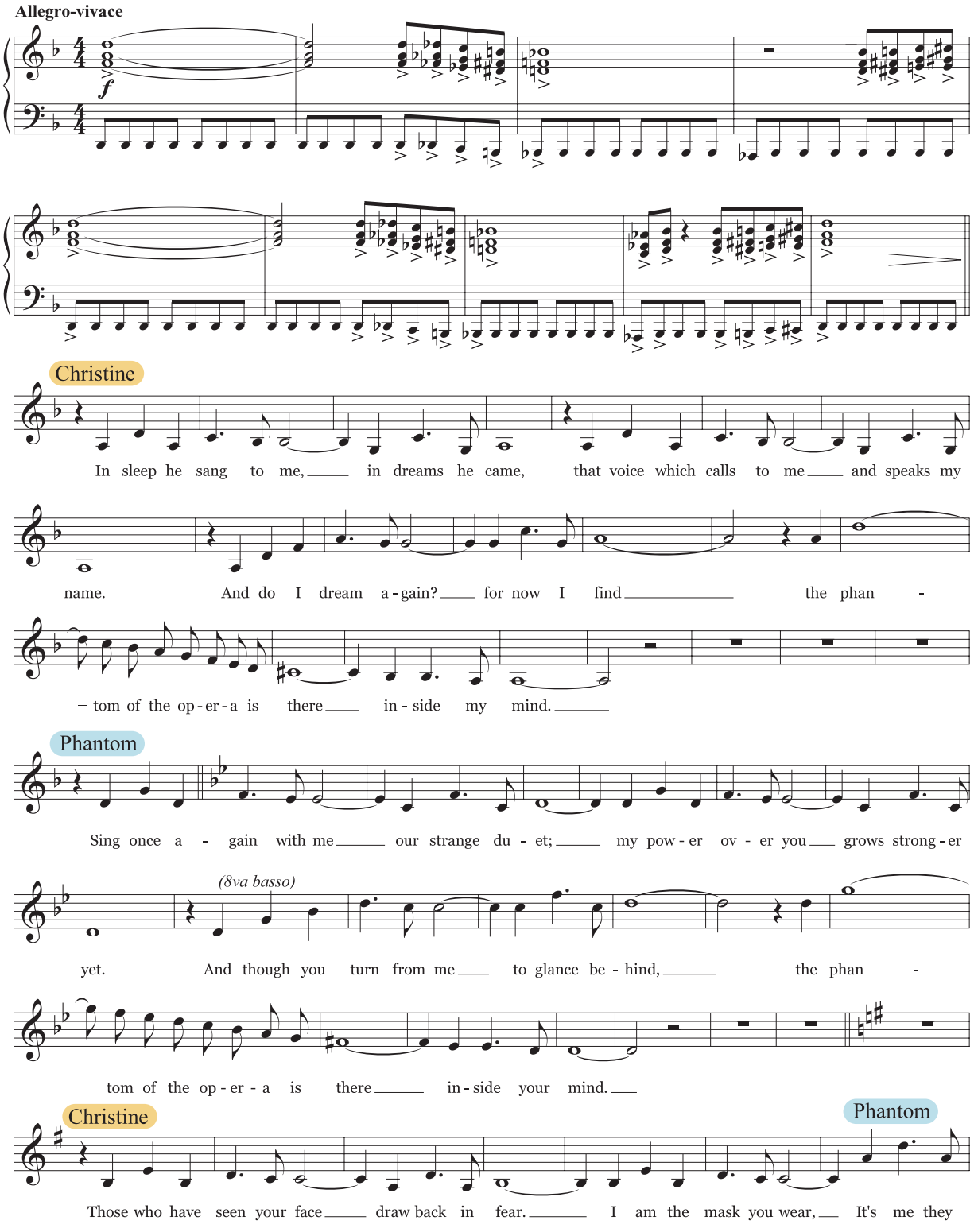


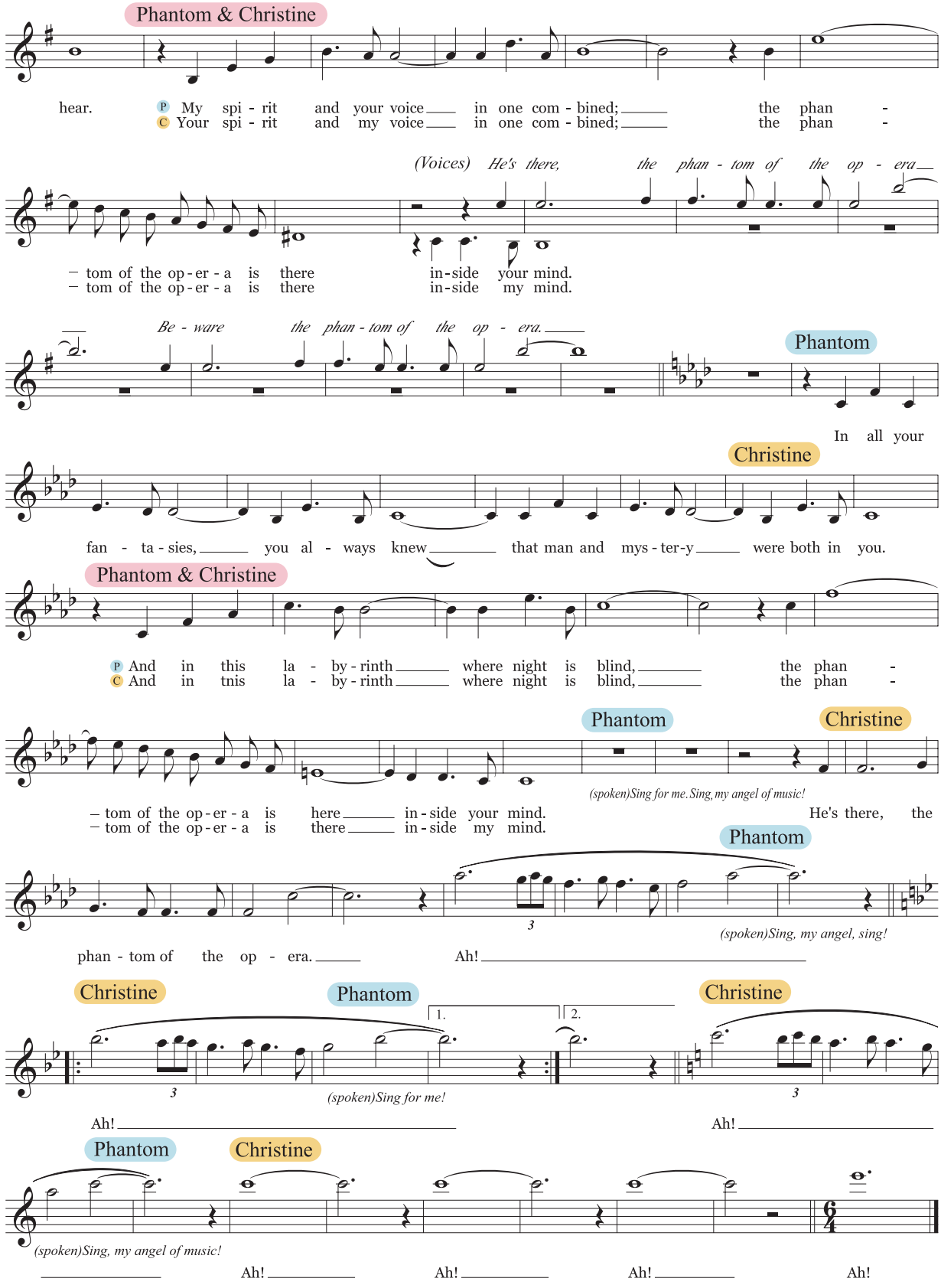
오 – 오 오 오 – 오 오 – 오 오 오 – 오 그 이 가 바 로 당 신 의 Des - ti-ny

The Phantom of the Opera 뮤지컬 "오페라의 유령" 중

학습 목표 | 뮤지컬 "오페라의 유령"의 줄거리와 인물 간의 관계를 파악하고 감상해 보자.

웨버 작곡




Phantom & Christine
hear.
P My spi - rit and your voice in one com - bined; the phan -
C Your spi - rit and my voice in one com - bined; the phan -
(Voices) He's there, the phan - tom of the op - era
– tom of the op - er - a is there in - side your mind.
– tom of the op - er - a is there in - side my mind.
Be - ware the phan - tom of the op - era.
Phantom
In all your
Christine
fan - ta - sies, you al - ways knew that man and mys - ter - y were both in you.
Phantom & Christine
P And in this la - by - rinth where night is blind, the phan -
C And in tnis la - by - rinth where night is blind, the phan -
Phantom
Christine
– tom of the op - er - a is here in - side your mind.
– tom of the op - er - a is there in - side my mind.
(spoken)Sing for me. Sing, my angel of music!
He's there, the
Phantom
phan - tom of the op - era.
Ah!
(spoken)Sing, my angel, sing!
Christine
Phantom
Christine
1.
2.
(spoken)Sing for me!
Ah!
Ah!
Phantom
Christine
(spoken)Sing, my angel of music!
Ah!
Ah!
Ah!
Ah!

악곡 해설

원작자 | **가스통 르루**(Leroux, Gaston, 1868~1927)

당대 프랑스 최고의 추리소설 작가로 알려져 있으며, "오페라의 유령"은 그의 대표작이다.

작곡가 | **앤드류 로이드 웨버**(Webber, Andrew Lloyd, 1948~)

영국 런던에서 출생하였다. 작사가 팀 라이스를 만나 뮤지컬을 작곡하여 1972년 첫 작품 "지저스 크라이스트 슈퍼스타"를 시작으로 1978년 "에비타", 1981년 "캣츠", 1986년 "오페라의 유령"으로 대성공을 거두었으며, 이후의 작품들도 놀라운 인기를 얻으며 흥행 기록을 세웠다.

작품 특징

뮤지컬 "오페라의 유령"은 수준 높은 무대의 완성도를 갖춘 무대 예술의 최고로 불리며 주옥같은 멜로디와 드라마틱하고 감동적인 러브 스토리, 매 공연마다 100여 명이 넘는 배우와 스태프들, 시대를 고증하는 230여 벌이 넘는 화려한 의상, 무대의 다양한 특수 효과와 유령의 분장으로 관객들을 매혹시킨다. 황금빛의 화려한 무대와 의상에서부터 음침한 하수구의 지하 세계에 이르기까지 무대의 제한된 공간을 효과적으로 극대화시키는 것을 증명하여 주는 작품이다.

해설 및 줄거리

때 1860년 파리

등장인물 팬텀 – 흉한 얼굴로 오페라 하우스 지하에 숨어 사는 음악의 천재

크리스틴 다에오 – 오페라 하우스의 발레 단원에서 프리마 돈나로 급부상

라울 드 샤니 – 재정 보증인이자 귀족 청년

칼롯타 가우디 첼리 – 오페라 하우스의 여자 가수

마담 지리 – 오페라 하우스의 발레 감독

흉한 얼굴을 가지고 태어난 팬텀이 오페라 하우스에서 유령 행세를 하며, 자신이 사랑하는 여가수 크리스틴을 돕는다. 발레 단장인 마담 지리의 추천으로 크리스틴이 새로운 여주인공을 맡게 되고, 공연은 대성공을 거두며 프리마 돈나로 급부상한다. 그런데 크리스틴이 라울과 사랑을 맹세하자, 유령은 결국 사랑에 실패하며 사랑과 질투로 복수를 결심한다.

뮤지컬 "오페라의 유령" 공연 포스터와 공연 장면

학습 활동

❶ 뮤지컬 “오페라의 유령”의 줄거리를 알아보고, 제재곡이 연주되는 장면을 찾아 감상해 보자.

❷ 뮤지컬에 사용된 음악 효과와 무대 장치 효과를 살펴 보며 뮤지컬 “오페라의 유령”을 감상해 보자.

음악 효과

파이프 오르간 소리, 드럼 등으로 신비롭고 극적인 장면을 표현한다.

무대 장치 효과

① 파리 하수구의 음침한 지하 세계를 무대 전체로 꾸미고, 자욱한 안개 속에서 무대 위로 배가 실제 움직이듯 연출된다.

② 뮤지컬 내용 중 오페라 하우스에서 공연될 오페라 한니발의 리허설 장면에 코끼리가 등장한다.

③ 관객석으로 떨어지는 샹들리에와 의자 위에 흰 가면만 남기고 홀연히 사라지는 유령 등 기발한 무대 장치들로 극의 긴장감을 표현한다.

뮤지컬 “오페라의 유령” 공연 장면

❸ 영화 “오페라의 유령”을 감상하고, 뮤지컬과 영화의 차이를 비교하여 이야기해 보자.

구분	작품의 이해	차이점
뮤지컬	작곡가: 앤드류 로이드 웨버	
	작사가: 찰스 하트	
	연출가: 해럴드 프린스	
영화	감독: 조엘 슈마허	
	출연: 제라드 버틀러, 에미로섬, 패트릭 윌슨, 미란다 리차드슨	

학습 정리·평가

❶ 뮤지컬 “오페라의 유령”에 사용된 무대 장치, 음악 효과 등의 특징을 설명해 보자.

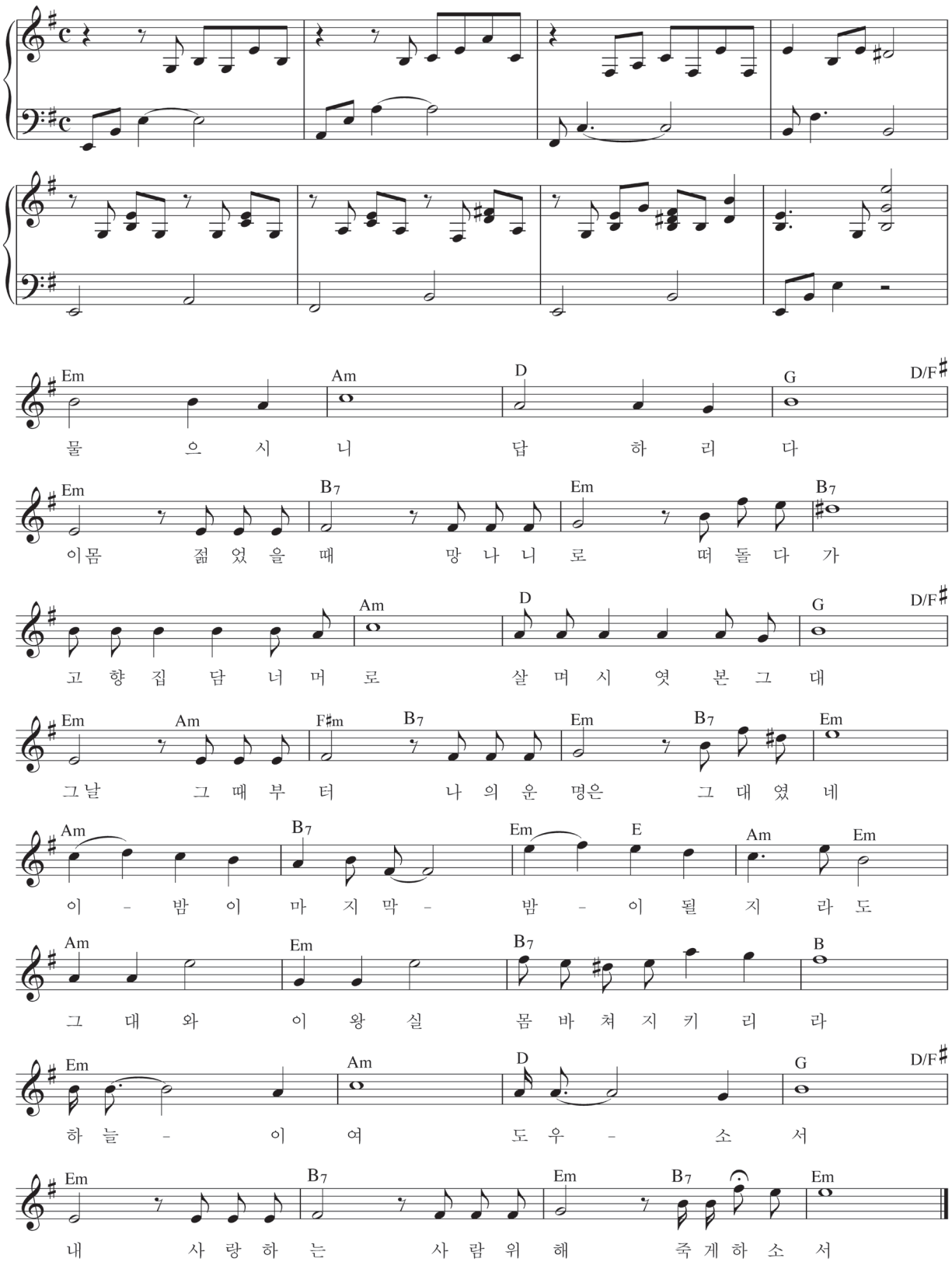
❷ 뮤지컬 “오페라의 유령”의 뮤지컬 넘버들을 찾아 적어 보고 감상해 보자.

Think of me			

나의 운명은 그대 뮤지컬 "명성 황후" 중

학습 목표 | 한국의 창작 뮤지컬 "명성 황후"의 줄거리를 알고 감상해 보자.

양인자 작사 | 김희갑 작곡



악곡 해설

원작자 | 이문열(1948~)

소설가이다. 주요 작품으로 "우리들의 일그러진 영웅", "시인", "레테의 연가", "삼국지" 등 다수의 작품이 있다. 뮤지컬 "명성 황후"의 원작은 희곡 "여우 사냥"이다.

작곡가 | 김희갑(1936~)

정지용 시에 곡을 붙인 "향수"를 비롯하여 "킬리만자로의 표범" 등 수많은 가요를 작곡하였다. 1970년대 후반부터 영화 음악에 주력하다가 1990년대부터는 뮤지컬 음악을 제작하여 "명성 황후", "몽유도원도" 등을 발표하여 성공을 거두었다.

작품 특징

"명성 황후"는 조선의 명성 황후 시해 100년을 추모하기 위해 만들어져 1995년에 초연된 창작 뮤지컬이다. 한국 창작 뮤지컬 최초로 100만 관객을 돌파하였고, 미국 브로드웨이에 진출하여 1997년~1998년 동안 공연되었으며, 2002년에는 영국 런던의 웨스트엔드에 진출하여 세계 각국에서 새로운 조명을 받으며, 한국 대중 문화 발전에 기여한 작품이라는 평을 받고 있다.

해설 및 줄거리

때 대한제국 말

등장인물 명성 황후 – 조선의 개화 정책을 지지한 고종의 비

고종 – 조선 제26대 왕

대원군 – 조선을 섭정하고 쇄국 정책을 쓴 고종의 아버지

미우라 – '여우 사냥'이라는 작전명으로 '명성 황후'를 시해한 일본 공사

창작 뮤지컬 "명성 황후"는 작가 이문열(1948~)의 희곡 "여우 사냥"을 각색하였으며, 명성 황후의 일대기를 예술 작품으로 승화시킨 작품이다.

제1막 1896년 조선 말기, 일본 히로시마 법정에서 명성 황후 암살범에 대한 공판이 무죄 선고를 받는 장면으로 시작한다. 바깥세상으로부터 고립되어온 조선 왕실에 '왕비 오시는 날'의 노래가 울려 퍼지며 명성 황후가 고종과 혼례를 올린다.

제2막 암울했던 조정과 백성들이 일본의 제국주의에 휘말리는 갈등을 겪으며 '나의 운명은 그대'가 불려진다. 결국 일본인들의 손에 왕비를 잃게 되는 비운을 맞고, 비탄에 빠진 온 백성에게 명성 황후의 혼이 나타나 험난한 앞날에 맞서 줄 것을 당부하고 조선의 무궁을 기원하는 '백성이여 일어나라'의 노래로 막이 내린다.

뮤지컬 "명성 황후" 공연 장면

학습 활동

1. 뮤지컬 “명성 황후”의 내용을 파악하고 제재곡을 비롯하여 주요 곡을 감상해 보자.

2. 극 중 ‘나의 운명은 그대’가 불리는 상황을 알아보고 노래 가사와 가락이 우리의 감정에 어떤 영향을 주는지 발표해 보자.

   ‘나의 운명은 그대’는 장군 홍계훈이 자신의 운명으로 여기며 사모해 온 명성 황후와 왕실을 몸바쳐 지키겠다는 마음을 담아 부르는 노래이다.

3. 뮤지컬 “명성 황후”의 원작 소설인 “여우 사냥”을 읽어 보고, 뮤지컬과 소설이 주는 느낌의 차이를 이야기해 보자.

학습 정리·평가

1. 원작 “여우 사냥”의 역사적인 배경을 이해하고, 뮤지컬 “명성 황후”에서 어떻게 표현되고 있는지 이야기해 보자.

참고 자료

오페라와 뮤지컬 비교

공통점
- 이야기가 있는 음악극이다.
- 아리아, 중창, 합창 등으로 이루어진다.
- 음악, 무용, 미술, 연극, 문학 등이 결합되어 무대 위에서 펼쳐지는 종합 예술이다.

차이점

비교	오페라	뮤지컬
춤	전문 안무가가 춤을 춤.	배우가 직접 노래하며 춤을 춤.
창법	정통 클래식 창법	대중적인 창법
반주 형태	오케스트라 반주	악기의 구성이 다양하며 제한을 두지 않음.
공연 양식	음향 시설이 좋은 전용 극장에서 마이크를 사용하지 않고 공연	극장에서 마이크를 사용하여 공연
특징	대사를 포함한 극 전체가 악곡	말로만 하는 대사도 있음.

감상 소감문

1 현재 우리나라에서 공연되는 뮤지컬을 감상한 후 감상 소감문을 작성해 보자.

제목	
공연 장소	
줄거리	
등장인물 소개	
출연 배우 소개	
인상적인 뮤지컬 넘버	
소감	
티켓 붙이기	

“레 미제라블”과 “노트르담 드 파리”

학습 목표 | 원작 소설을 읽고 뮤지컬 “레 미제라블”과 “노트르담 드 파리”를 감상한다.

악곡 해설

원작자 | 빅토르 위고(Hugo, Victor Marie, 1802~1885)

19세기 프랑스 낭만주의를 대표하는 작가이다. ‘숙고’, ‘세기의 전설’의 시를 남긴 시인으로도 유명하다. 젊은 시절에는 보수주의였다가 점차 진보적인 지식인이 되었다. 소설 “레 미제라블”과 “파리의 노트르담”은 그의 대표작으로 꼽힌다.

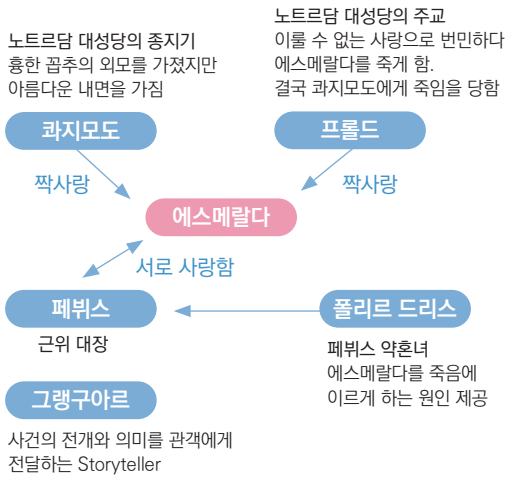
구분	레 미제라블	노트르담 드 파리
원작	빅토르 위고 “레 미제라블”	빅토르 위고 “노트르담 드 파리”
초연	1985	1998
작곡가	클로드 미셸 쇤베르그	리카르도 코치안테
극본가	알랭 부브릴	뤽 플라몽동
내용	‘레 미제라블’은 ‘불쌍한 사람들’이란 뜻으로 19세기 프랑스 대혁명을 시대적 배경으로 한다. 자유와 평등을 향한 노동자 · 농민들의 저항 정신 그리고 가난한 사람들의 인간미를 다루었고 장 발장의 악에 대항하는 양심과 속죄, 희생 정신이 담긴 감동적이고 교훈적인 이야기이다.	자유로운 영혼을 가진 아름답고 매력적인 집시 여인 ‘에스메랄다’를 사이에 두고 꼽추 콰지모도, 노트르담 대성당의 주교 프롤드, 근위 대장 페뷔스가 벌이는 비극적인 사랑 이야기이다.
내가 생각하는 베스트 넘버	1.	1.
	2.	2.
	3.	3.

뮤지컬 “레 미제라블” 공연 장면

뮤지컬 “노트르담 드 파리” 공연 장면

학습 활동

❶ 원작 소설 “레 미제라블”과 “노트르담 드 파리”를 읽으면서 시대적 배경과 인물 간의 관계를 파악하고 빈칸을 채워 보자.

구분	레 미제라블	노트르담 드 파리
시대적 배경	프랑스 혁명 중 1832년 6월 항쟁을 배경으로 하고 있다. 오랫동안 정치적 불안 속에서 시달려온 민중들이지만 안정을 원하면서 항쟁에 많이 참여하지 않아 성공하지 못했다.	
인물 관계도		

❷ 빅토르 위고가 쓴 소설을 바탕으로 제작된 뮤지컬이 흥행하면서 영화로 제작되고, 세계적으로 끊임없이 공연되는 과정을 살펴보고, 문화 상품으로서의 가치를 이야기해 보자.

❸ 한 편의 뮤지컬이 무대에 올라 공연되기까지 어떤 직업을 가진 사람들이 필요한지 조사하여 발표해 보자.

참고 자료

쇤베르그와 리카르도 코치안테

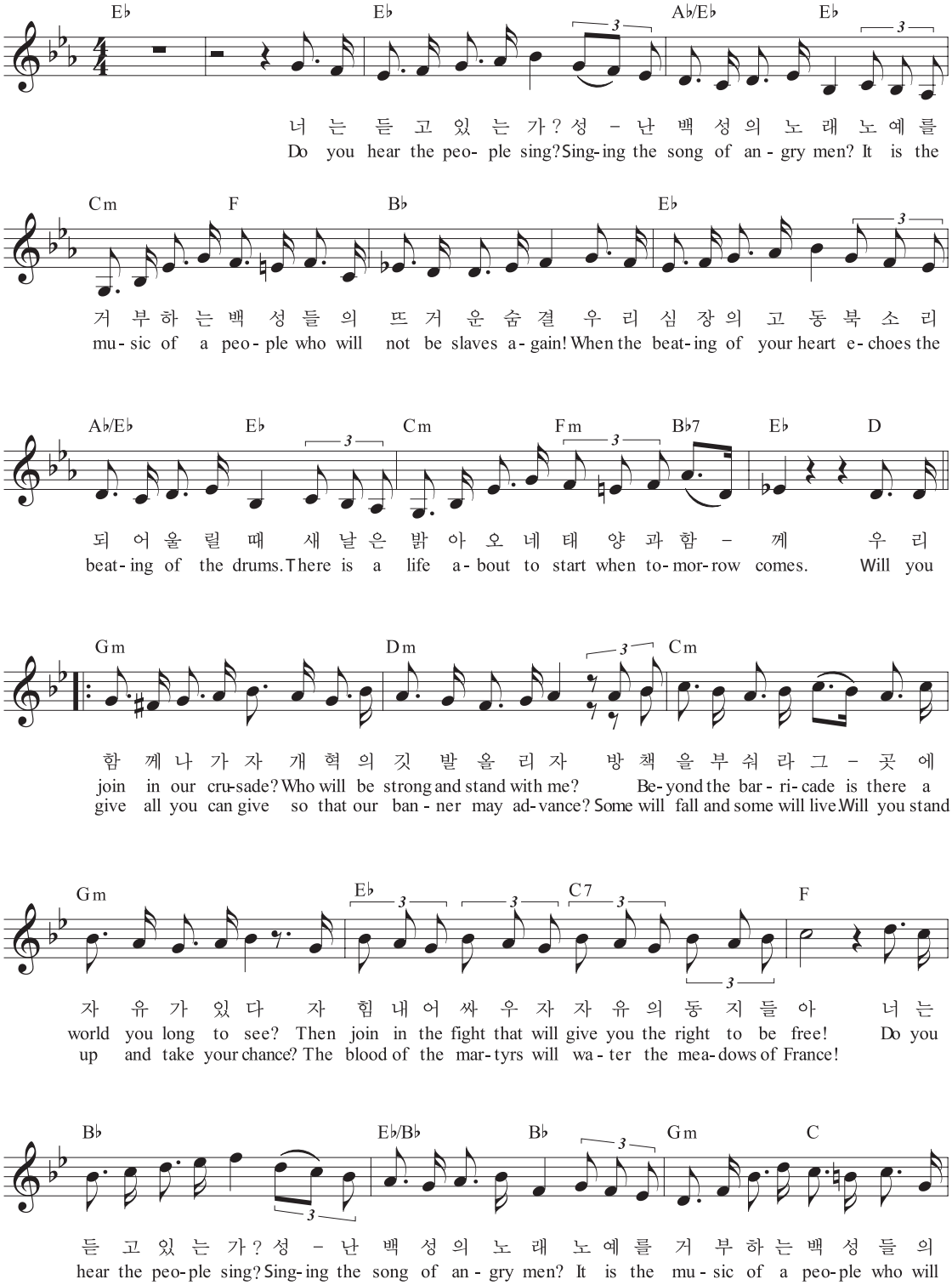
“레 미제라블” 작곡가 | 클로드 미셸 쇤베르그(Schönberg, Claude-Michel, 1944~ , 프랑스)
프랑스의 ‘싱어송 라이터’이면서 작곡가이다. 유럽의 연극적 전통과 오페라의 전통을 뮤지컬에 접목시켜서 ‘뮤지컬’이라는 장르를 세계적인 장르로 끌어올리는 데 기여했다는 평가를 받는다.

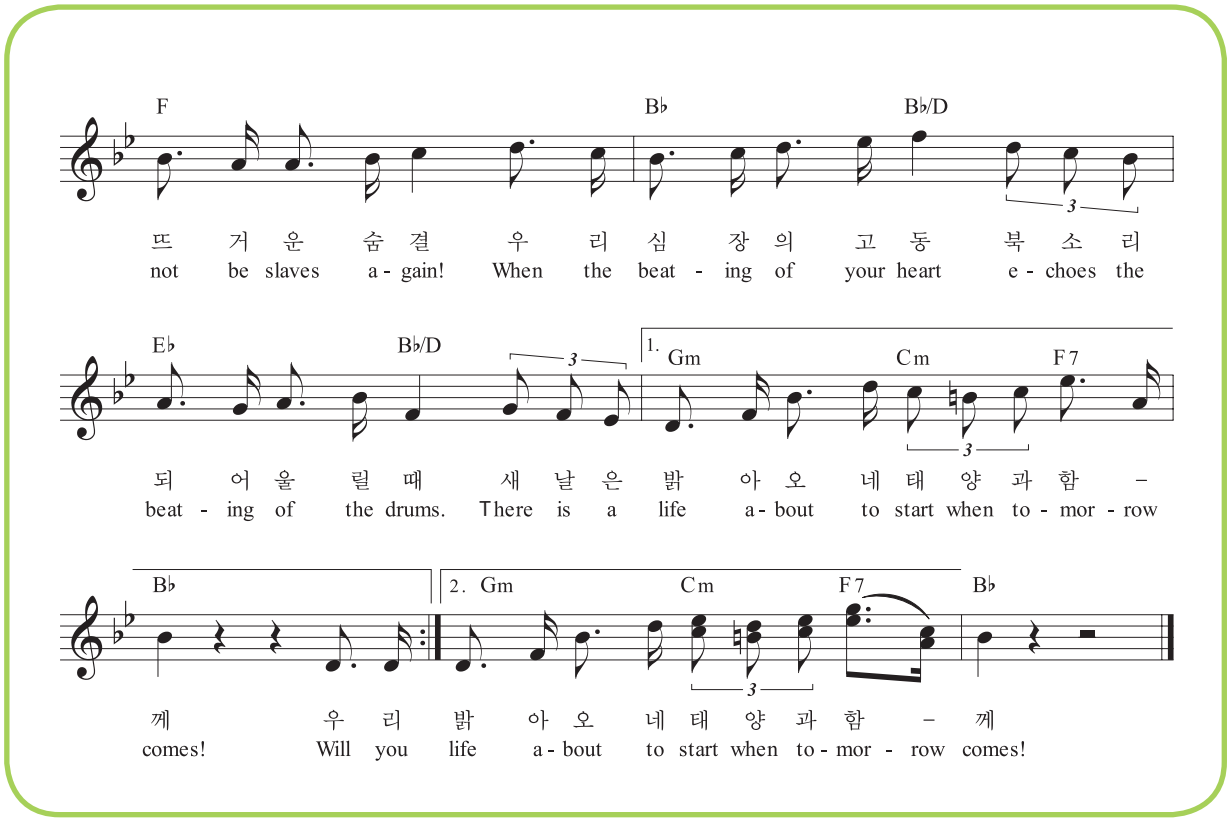
“노트르담 드 파리” 작곡가 | 리카르도 코치안테(Cocciante, Riccardo, 1946~ , 이탈리아)
이탈리아의 ‘싱어송 라이터’이면서 작곡가이다. 프랑스, 이탈리아, 스페인, 남미 등에 대단한 인기와 명성을 누리고 있으며, “노트르담 드 파리” 외에도 셀린 디온의 “아직 사랑은 있다(L’Amour Existe Encore)”, 디즈니 애니메이션 “토이 스토리” 1편의 삽입곡인 “네겐 친구가 있잖아(You’ve got a friend)”를 작곡했다.

Do you hear the people sing? 뮤지컬 "레 미제라블" 중

Alla marcia, grandioso

A. 부브릴 작사 | C.M. 쇤베르그 작곡





뮤지컬 "레 미제라블" 포스터와 공연 장면

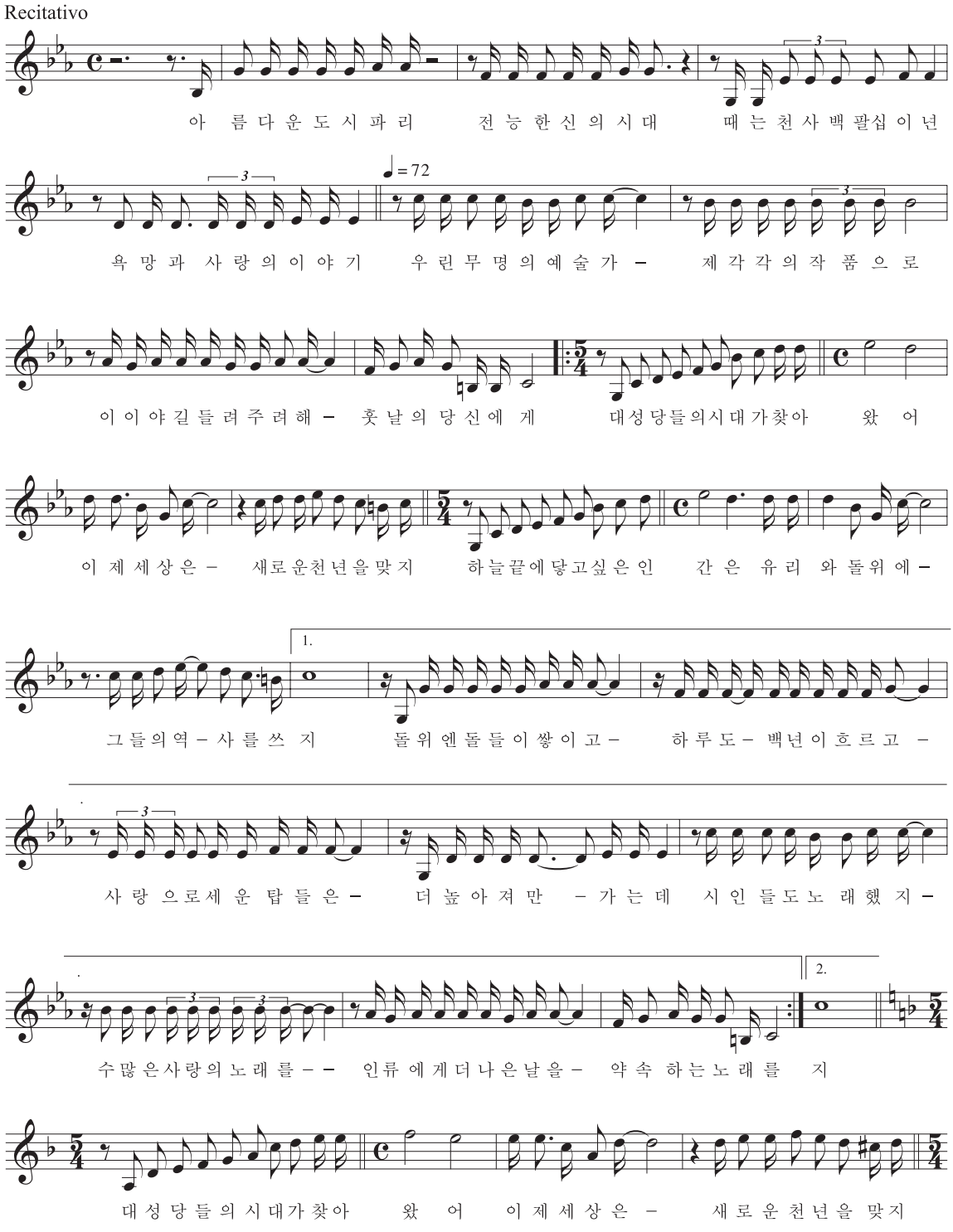
4 뮤지컬 "레 미제라블" 중 혁명가들이 부르는 민중의 합창 'Do you hear the people sing?'을 감상해 보자.

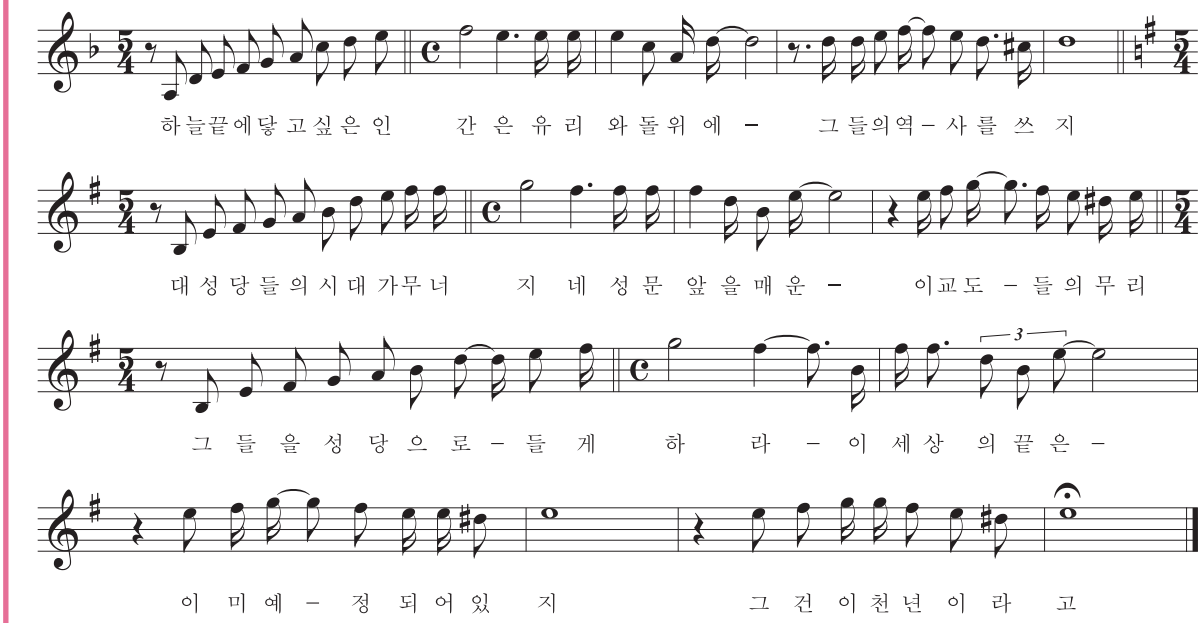
5 민중의 합창(Do you hear the people sing?)이 불리는 웅장한 장면을 연출해 보자.

- 음악 – 곡의 분위기에 맞게 가사를 전달하며 합창 연습을 하고 어울리는 효과음을 선정한다.
- 가사 – 필요에 따라 극의 상황에 맞게 바꾼다.
- 안무 – 행진곡 풍으로 장중하게 음악에 맞는 안무를 정한다.
- 연기 – 등장인물들의 극중 상황과 성격을 분석하여 표정부터 동작 그리고 동선까지 세심하게 연기한다.
- 배경 – '프랑스 혁명'이라는 시대적 배경이 표현되도록 무대를 꾸민다.
- 소품·의상 – 시대적·문화적 배경을 기반으로 어울리는 의상과 연기에 필요한 소품을 준비한다.

대성당들의 시대 뮤지컬 "노트르담 드 파리" 중

뤽 플라몽동 작사 | 리카르도 코치안테 작곡





뮤지컬 "노트르담 드 파리" 포스터와 공연 장면

6 뮤지컬 "노트르담 드 파리" 중 '대성당들의 시대'를 감상해 보자.

학습 정리·평가

1 지금까지 배운 극음악 중에서 1가지씩 선택하여 동·서양 극음악들의 다양한 시대적·문화적 배경과 특징을 찾아 적어 보자.

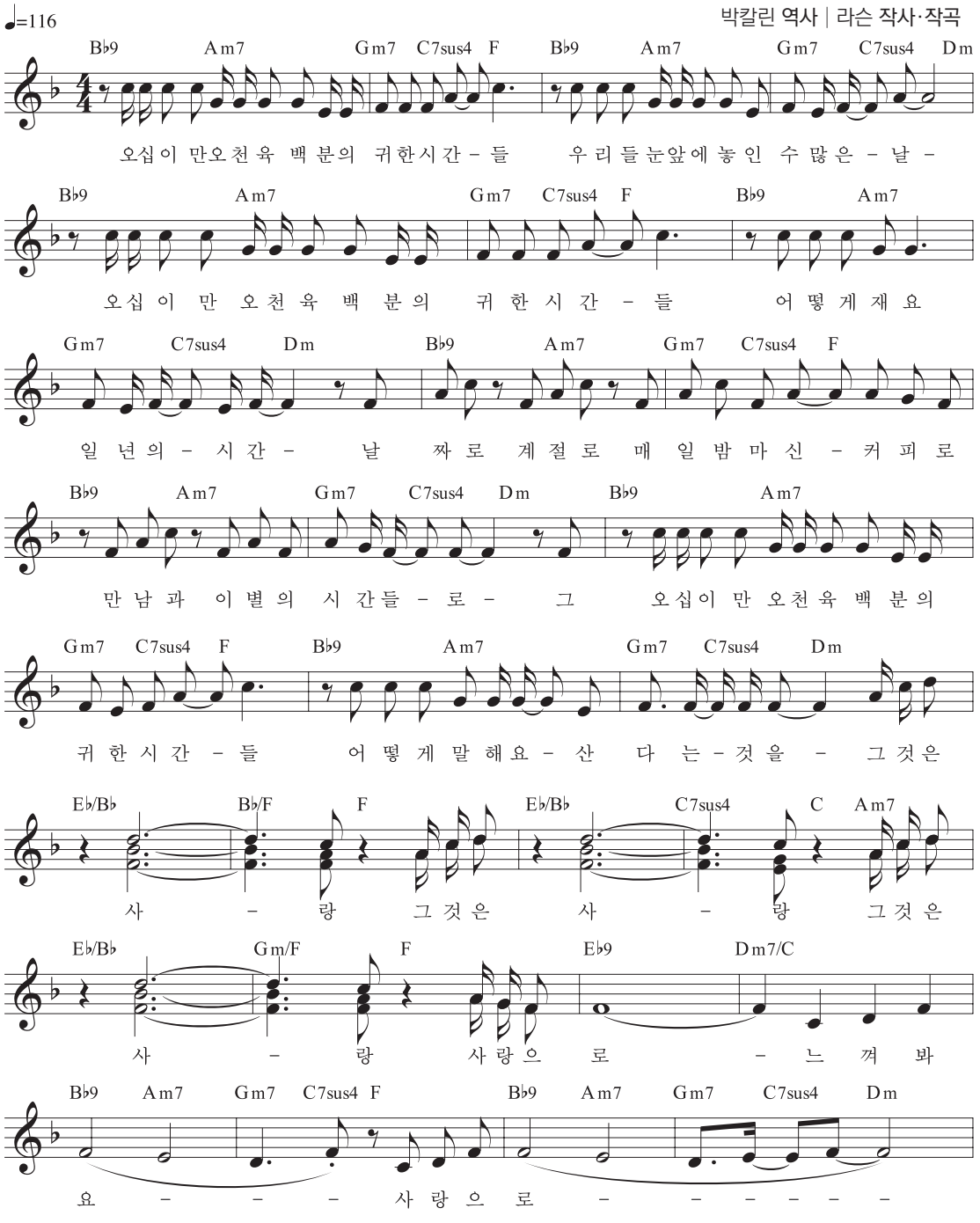
구분	판소리( )	오페라( )	뮤지컬( )
창법			
악기			
춤			
의상			
구분	판소리( )	오페라( )	

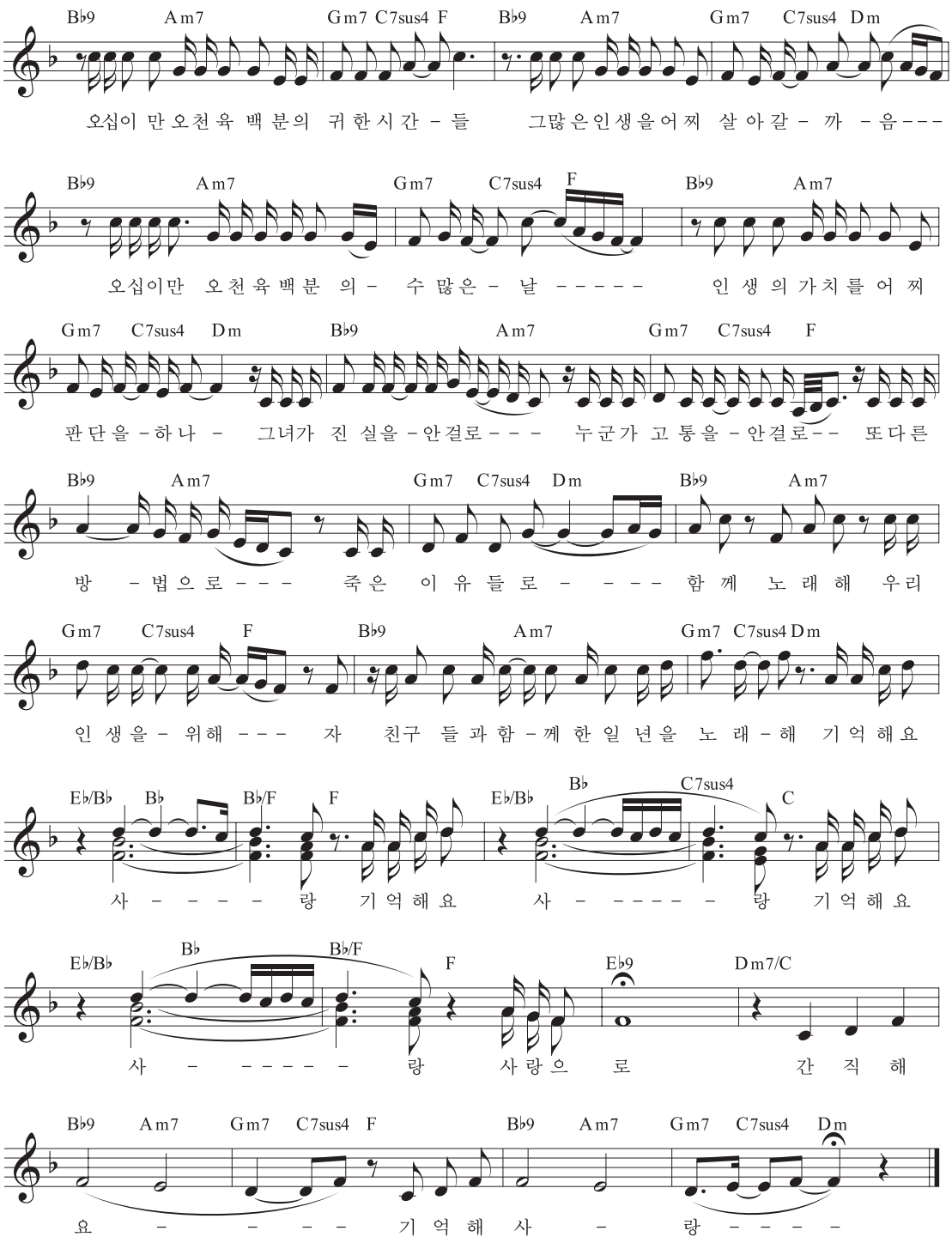
감동과 위로를 주는 뮤지컬

학습 목표 | 감동과 위로를 주는 뮤지컬이 오랫동안 사랑받는 이유에 대해 사회적 · 문화적 배경과 결합하여 토론할 수 있다.

오랜 기간 동안 공연되면서 관객들을 감동시키고 위로를 준 뮤지컬을 찾아 감상하고, 그 작품이 오랫동안 사랑받는 이유에 대해 사회적 · 문화적 배경과 결합하여 토론해 보자.

Season of Love 뮤지컬 "렌트" 중

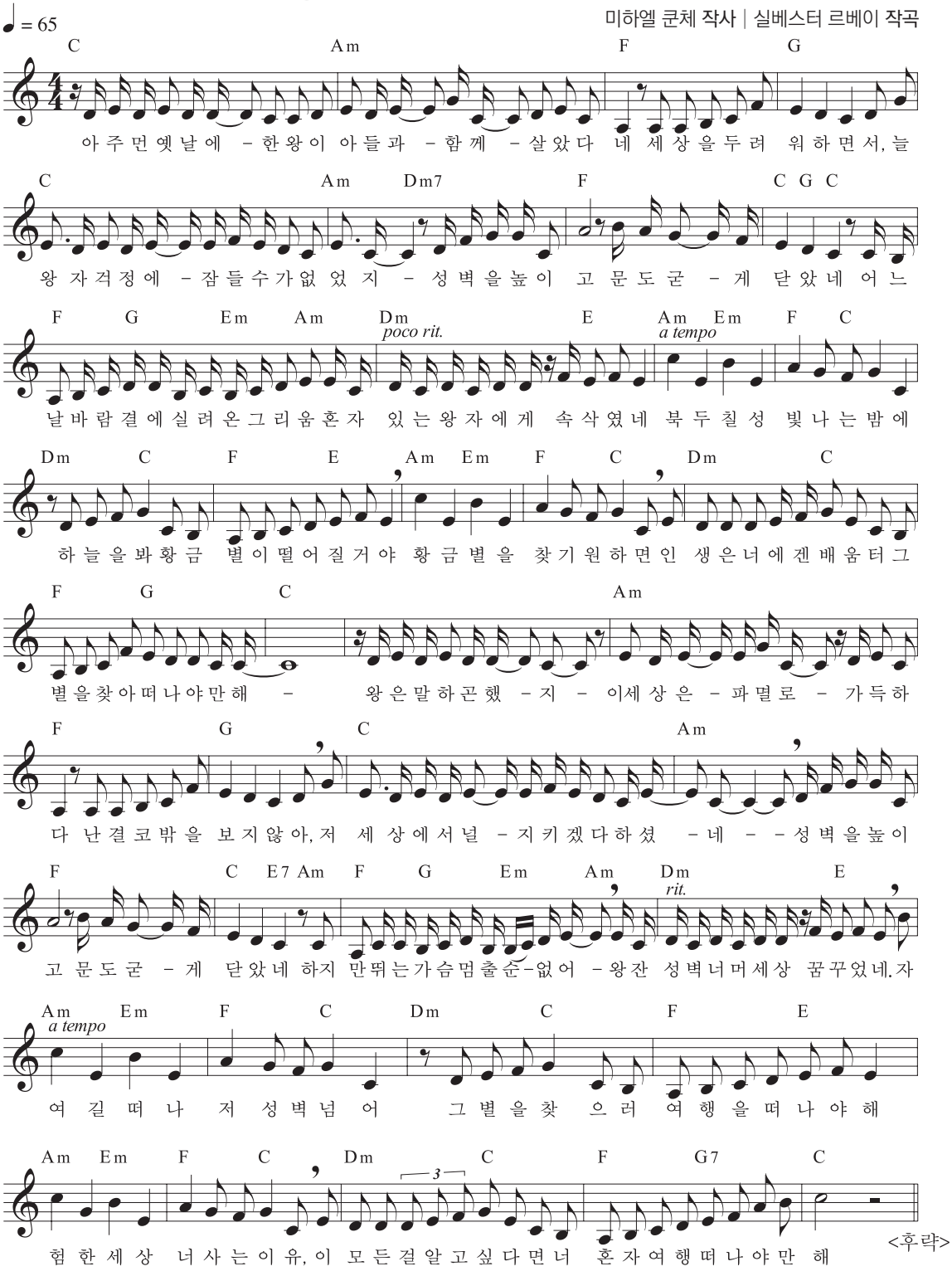




악곡 해설 푸치니의 오페라 "라 보엠"을 현대화한 뮤지컬 "렌트"는 가난한 예술가들이 모여 사는 뉴욕 이스트 빌리지를 배경으로 그들이 느끼는 삶의 아픔, 희망과 우정 그리고 사랑의 감정 등을 주옥 같은 음악 속에 담아낸 작품이다. 'Seasons of Love'는 매 순간이 중요하고 모든 경험들이 소중하다는 메시지에 8명이 만들어내는 화음이 어우러져 깊은 감동을 주는 뮤지컬 넘버이다.

황금별 뮤지컬 "모차르트" 중

미하엘 쿤체 작사 | 실베스터 르베이 작곡

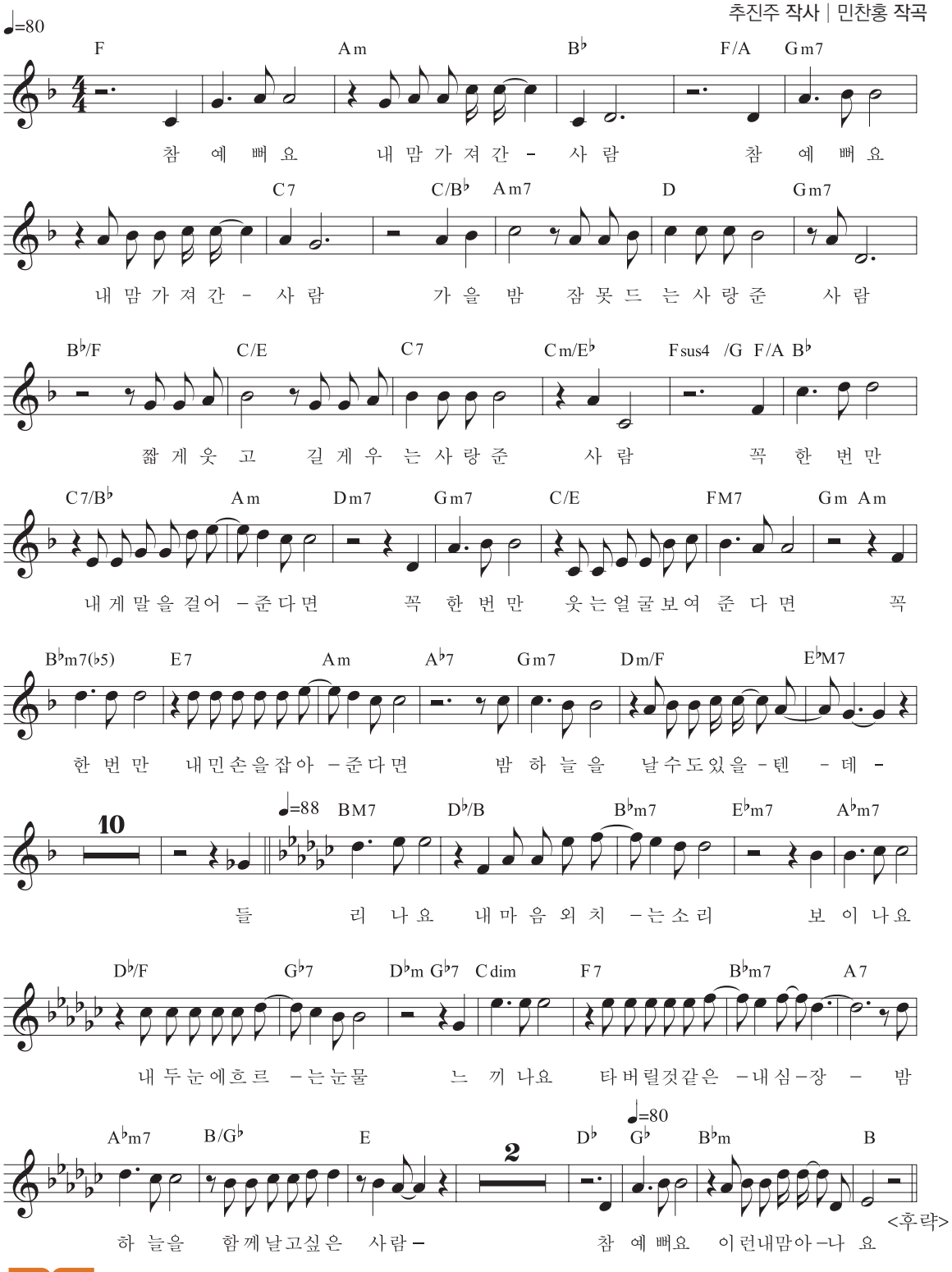


<후략>

악곡 해설 뮤지컬 "모차르트"는 오스트리아 출신 천재 작곡가 모차르트의 생애를 소재로 한 오스트리아 뮤지컬이다. '황금별'은 아버지의 억압과 귀족 사회의 굴레, 음악적 고뇌 등에서 괴로워하는 모차르트에게 남작 부인이 새로운 도전을 위해 세상으로 나아가 꿈을 펼치라고 격려하며 부르는 뮤지컬 넘버이다.

참 예뻐요 뮤지컬 "빨래" 중

추진주 작사 | 민찬홍 작곡

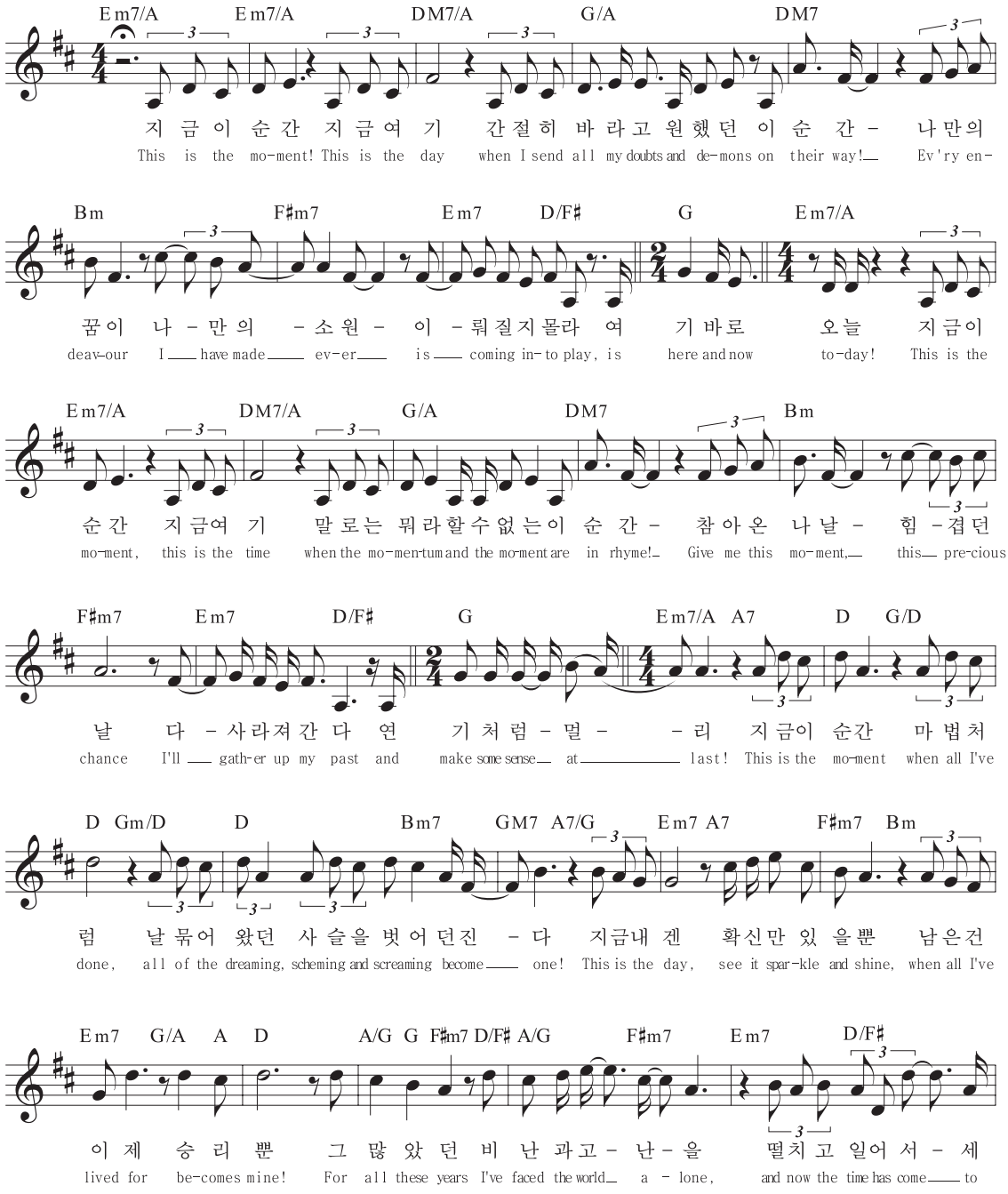


악곡 해설 뮤지컬 "빨래"는 소시민들의 힘겨운 서울 생활을 음악으로 표현하며 웃음과 감동을 주는 창작 뮤지컬이다. '참 예뻐요'는 늘 괴롭힘을 당하면서도 참고 사는 몽골 출신의 이주 노동자 '솔롱고'가 작가를 꿈꾸지만 비정규직으로 서점에서 일하는 '나영'을 만나면서 설렘을 느끼며 부르는 뮤지컬 넘버이다.

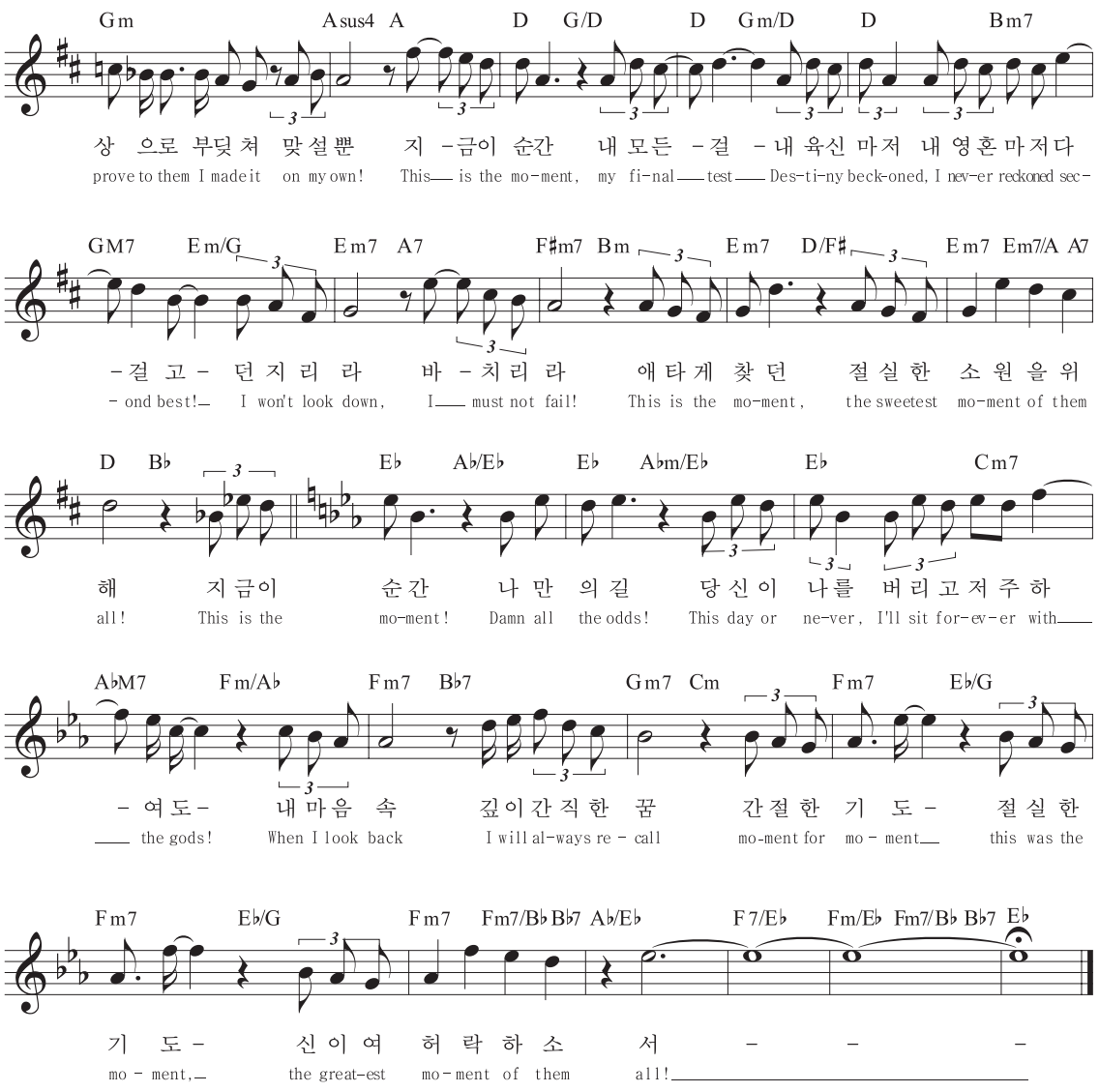
지금 이 순간 뮤지컬 "지킬 앤 하이드" 중

역사자 미상 | 레슬리 브리커스 작사 | 프랭크 와일드혼 작곡

Andantino



악곡 해설 "지킬 앤 하이드"는 스코틀랜드 작가 로버트 스티븐슨(R.L. Stevenson)의 단편 소설 '지킬 박사와 하이드씨(The Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 1886)'를 토대로 만든 브로드웨이 뮤지컬이다. 이 곡은 뮤지컬 '지킬 앤 하이드'에서 지킬 박사가 고난과 역경을 딛고 실험에 성공하면 꿈꾸던 미래의 순간이 온다는 확신으로 희망에 부풀어 부르는 노래다.



참고 자료

뮤지컬의 명소

브로드웨이(Broadway) | 미국 뉴욕의 브로드웨이는 패션과 상업의 중심지이자 뮤지컬의 본 고장이다. 42번가에 세워진 빅토리아 극장이 그 시초이며, 거대한 자본과 연중 다양한 관객들이 모여드는 감각적이고 화려한 뮤지컬의 열기가 뜨거운 곳이다.

웨스트앤드(West End) | 영국 런던의 자부심이 담긴 곳이다. 브로드웨이와는 다르게 문학적이고 철학적인 내용의 뮤지컬이 탄생되어 영국적 전통의 맥을 잇고 있다.

03

우리 마음 우리 음악

우리 전통 음악의 아름다움과 감동을 누려 보자. 우리 음악의 소중한 가치를 알고, 우리 음악을 세계에 알릴 수 있는 역량을 갖추자. 아울러 우리 문화의 계승 발전을 위한 방안을 스스로 찾아보자.

우리나라 음악사 이야기 Korea

학습 목표 | 시대별로 우리나라 음악사를 이해할 수 있다.

광주광역시 광산구 신창동 유적지에서 출토된 현악기

상고 시대 음악

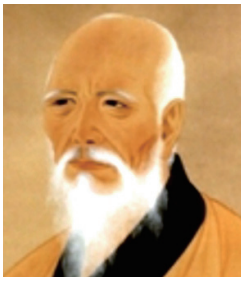
상고 시대 음악은 독립된 예술 형태가 아니라, 종교 의식과 밀접한 관계를 맺고 발전하였으며, 집단적인 특징이 있다. 부여의 '영고', 고구려의 '동맹', 동예의 '무천'과 같은 제천 행사에는 온 마을 사람들이 모여 풍년을 기원하는 제사를 올리고, 추수가 끝난 후에는 하늘에 감사드리는 제사를 올렸다. 이러한 제천 의식에서 음악이 춤과 함께 행해졌다.

삼국 시대 음악

고구려 중국, 서역과의 활발한 교류를 통하여 음악이 고구려에 들어왔으며, 왕산악이 중국에서 들여온 칠현금을 개량하여 거문고를 만들고, 많은 거문고 곡을 작곡하였다.

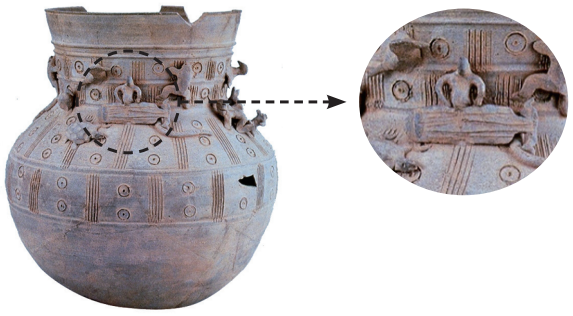
백제 백제는 마한의 음악 문화를 바탕으로 인접 국가와의 상호 문화 교류를 통하여 외래 문화를 수용하였으며, 미마지는 중국에서 배워 온 기악무를 일본에 전파하였다.

신라 우륵의 가야금은 기악 연주, 노래, 춤의 반주 악기로 궁중과 민간에 널리 사용되었다.



우륵(이종상 작품)

무용총 벽화 -거문고 연주자



목 긴 항아리 토우의 가야금 연주 모습

통일 신라 시대 음악

통일 신라의 음악은 삼국의 음악적 요소가 결합하여 더욱 수준 높은 음악이 되었다. 신라의 가야금이 기악 연주 또는 춤과 노래의 반주 악기로 사용되었으며, 삼현 삼죽(거문고, 가야금, 향비파, 대금, 중금, 소금)이 널리 쓰였다. 진감선사에 의해 당나라에서 범패가 전래되었으며, 국가 음악 기관인 '음성서'를 설치하였다.

범패

✹ 고려 시대 음악

고려 시대에는 통일 신라의 음악 문화가 전승되는 한편, 당나라의 당악, 송나라의 대성 아악이 편종, 편경과 함께 전래되면서 향악, 당악, 아악이 형성되었다. 연등회와 팔관회 같은 국가적인 행사에서 가(歌, 노래), 무(舞, 춤), 악(樂, 기악)이 연주되었다. '문묘 제례악'은 현재까지 전해지는 아악이다.

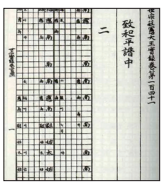
문묘 제례악

편종

편경

✹ 조선 전기

조선 시대에는 유교를 숭상하여 예와 악을 중히 여겼다. 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 오음약보를 창안하였다. 성종 24년에 성현 등의 학자들 중심으로 완성한 "악학궤범"은 음악 이론, 악기 진설법, 무용, 악기, 의복, 의물 등이 기록된 훌륭한 음악 이론서로 잃어버린 음악을 복원하는 데 중요한 역할을 하고 있다.



정간보

악학궤범

✹ 조선 후기

임진왜란과 병자호란 등의 크고 작은 전란으로 많은 악기를 잃어버리고 궁중 음악이 쇠퇴하였다. 반면 선비 층이 향유하는 가곡, 가사, 시조가 있었고, 남도 무속 춤의 반주 음악에서 기원한 시나위, 산조 그리고 판소리 등의 음악이 성행하게 되었다.

판소리

✹ 광복 이후의 현대 음악

갑오개혁 이후부터 1950년까지는 서양 음악의 유입과 일제 강점기 그리고 전쟁으로 인한 전통 음악의 쇠퇴기라고 할 수 있다. 그러나 1951년에 개원한 국립국악원이 1955년에 부설 국악사 양성소를 운영하여 전통 음악 교육에 힘썼으며, 1954년부터 현재까지 전국의 많은 대학에 국악과가 신설되었다. 이후 서울시립국악관현악단의 창립과 함께 각 지방의 관현악단 및 국악원, 실내악단의 활발한 활동으로 전통 예술의 계승은 물론 발전을 위해 노력하고 있다.

국악 관현악단

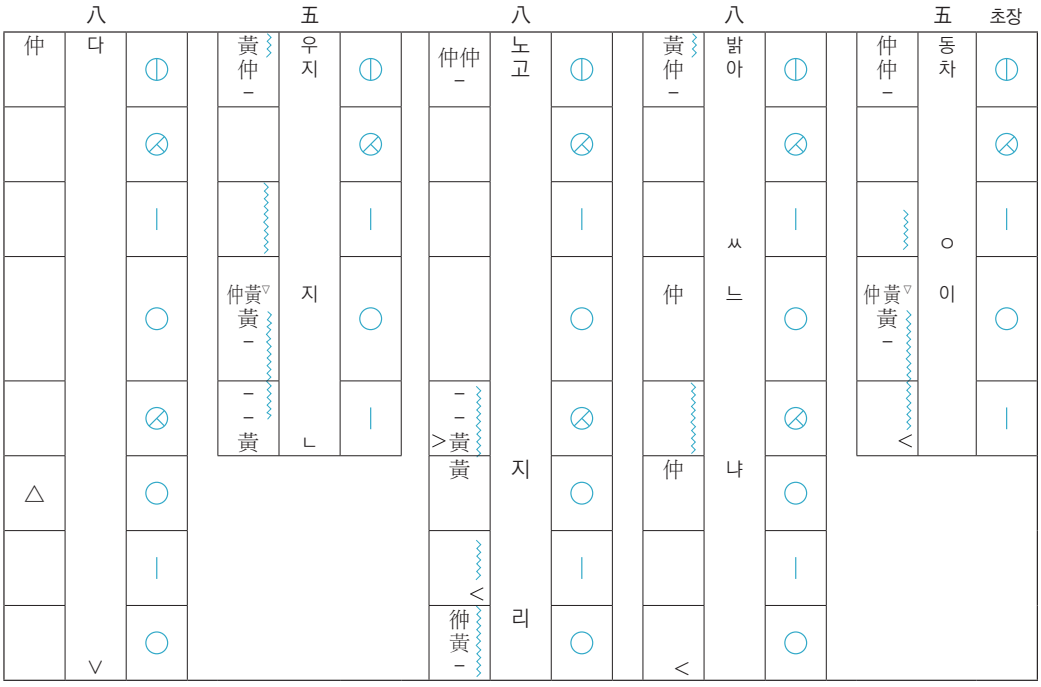
시조와 가곡

학습 목표 | 평시조 '동창이 밝았느냐'와 가곡 '우조 초수대엽'의 초장을 비교하며 감상해 보자.

동창이 밝았느냐

남구만 작시

장중하게



시조 조선 시대에 선비들이 즐겨 불렀던 풍류 음악으로 시조 시를 가사로 하는 3장 형식의 악곡이다. 평시조의 특징은 하나의 가락에 시조만 바뀌며, 종장의 끝 세 글자는 부르지 않는다. 여러 사람이 둘러앉아 같은 가락에 수많은 시조시를 얹어 불렀다.

시조 장단

5박 장단

부호					
구음	덩	웃	덕	쿵	덕

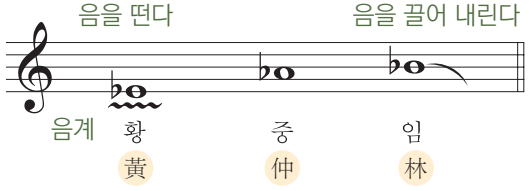
8박 장단

부호								
구음	덩	웃	덕	쿵	웃	쿵	덕	쿵

학습 활동

1. 5박과 8박이 혼합된 시조 장단과 16박 장단의 가곡 장단을 익히고, 시조와 가곡을 비교하며 감상해 보자.

2. 3음 음계의 계면조로 이루어진 평시조 '동창이 밝았느냐'의 음높이를 손으로 표시하며 감상해 보자.



우조 초수대엽

가곡 조선 후기 영 · 정조 때 시조와 함께 성행하였으며, 시조 시를 가사로 하는 5장 형식의 노래로 전문 가객들에 의해 불렸다. 가곡 중 처음 부르는 곡이라 '초수대엽'이라고 하며, 노랫말의 처음을 따서 '동창이'로 구분하여 부른다. 가곡의 반주에 사용된 악기는 가야금, 거문고, 해금, 대금, 세피리, 장구 등이고 단소와 양금이 더해지기도 한다. 가곡은 맑고 깨끗한 소리로 가락을 자유자재로 다룰 수 있어야 한다. 유네스코 인류 무형 문화유산으로 등재된 소중한 우리 문화유산이다.

가곡 공연 장면

2각		1각		초장
太林 –	아아	仲仲 –	동차	ⓘ
仲	아 – – 아으	– – ㄱ		⊗
林潢 –	아으	倭 – 太	아 양	⋮
林仲 – <	았느	黃 ◟	이	○
仲	으	黃	이 – –	⊗
		太	이	|
		黃 – 太 倭	이 이 이	⋮
		林	이	⊗
				○
– – 仲	으	仲	이 – –	⊗
– – ∧太	으	倭	이 – –	|
黃 ◟	냐 – – 아 – – 아	倭 – ∧太	밝 아	ⓘ
黃				⊗
太 △ –		仲 ◟	아	⋮
		仲 ◟		○
		太 <	아	|

⊗ : 왼손 식지로 궁편을 살짝 짚어서 박을 센다.
< : 숨표 △ : 쉼표

가곡 장단

부호	ⓘ	⊗	⋮	○	⊗	|	⋮	⊗	○	⊗	|	ⓘ	⊗	⋮	○	|
구음	덩	웃	더러러	쿵	웃	덕	기덕	웃	쿵	웃	덕	덩	웃	더러러	쿵	덕

❸ 가곡의 발음법에 대해 알아보고 가사의 붙임새와 선율이 어떻게 흘러가는지 집중하면서 감상해 보자.
자음은 짧고 모음은 길게 발음한다. 복모음은 단모음으로 나누어 발음하며 단모음도 모음의 변화를 준다.
예시) 애 → 아으이 , 에 → 어으이 , 의 → 으이

학습 정리·평가

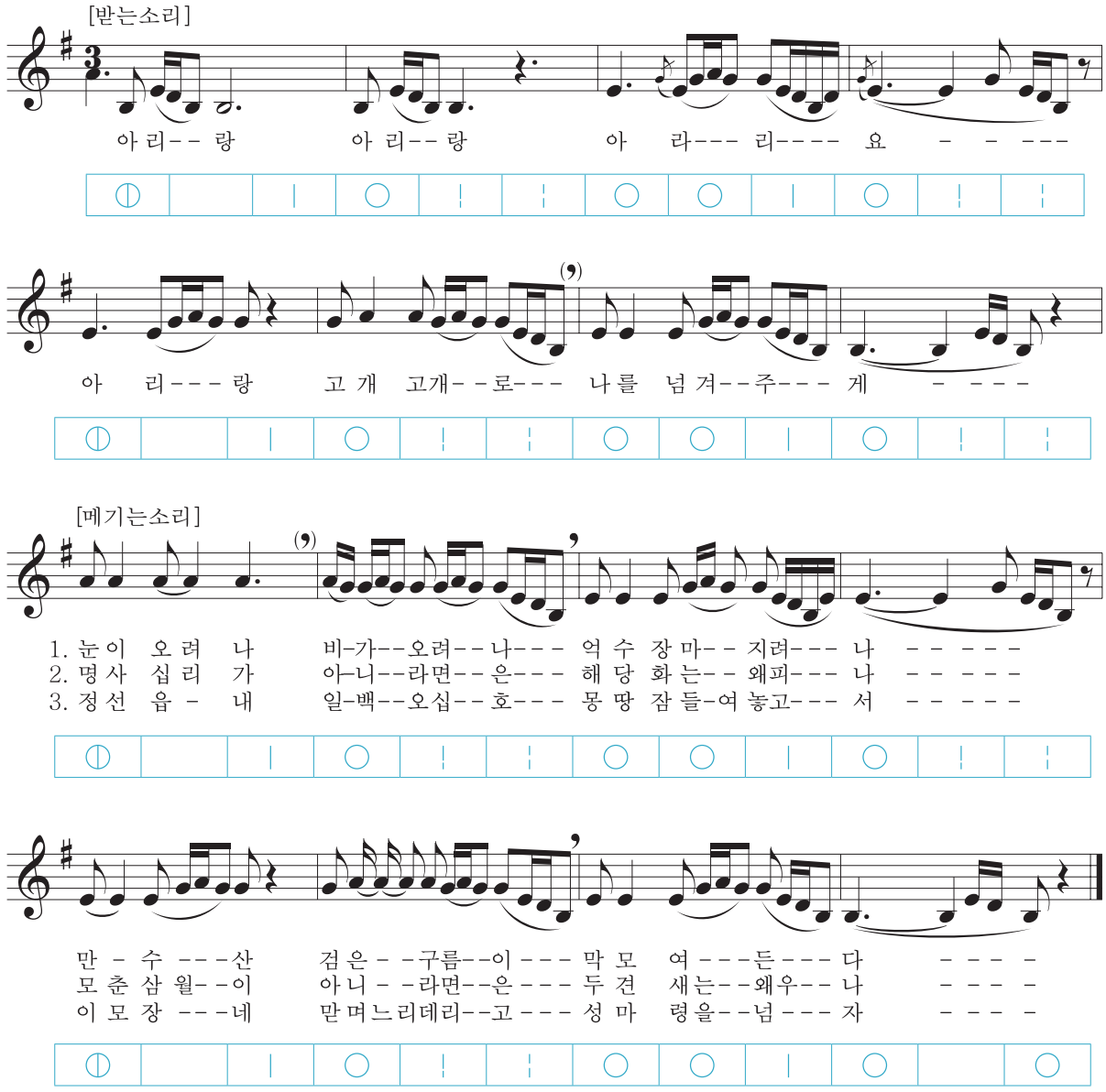
❶ 시조와 가곡의 특징을 알아보고 비교해 보자.

정선 아리랑

학습 목표 | 아리랑의 특징을 파악하고 감상해 보자.

느린 중모리장단(또는 느린 세마치장단)

강원도 민요 | 국립국악원 편보



악곡 해설

강원도의 대표적인 통속 민요이다. 가락이 하행할 때 '라–솔–미'로 흘러내리는 것이 특징이다. 구성음이 '미, 솔, 라, 도, 레'이고 주요음이 '미, 라, 도'인 메나리토리로 되어 있다. 강원도의 산간 지방의 정서를 담고 있어서 가락이 구슬프고 애처로운 느낌을 준다.

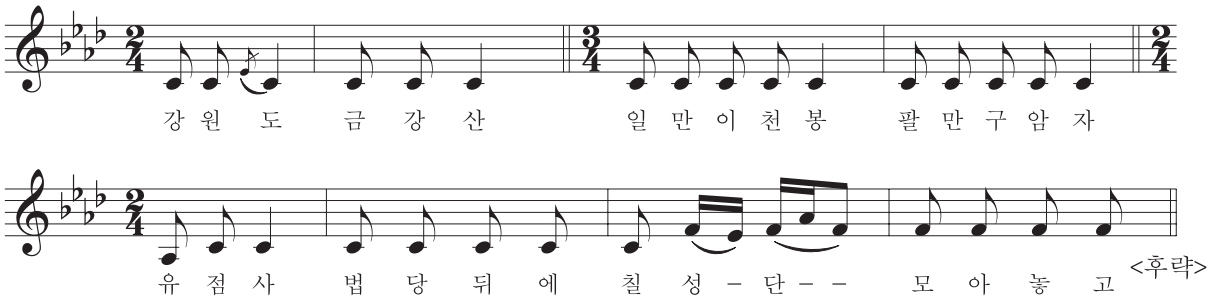
학습 활동

❶ 강원도의 험한 산세를 따라 나무를 하러 다니거나 밭을 일구어 노동을 하는 옛 사람들의 힘겨웠던 삶의 현장을 상상하며 감상해 보자.

❷ 장구의 연주법을 알아보고, 중모리장단으로 반주하며 감상해 보자.

구분	부호	구음	내용
합장단(雙)		덩(떵, 합)	궁편과 채편을 함께 치는 것으로 대부분 장단의 시작(起)에 사용된다. 이것을 느린 정악곡에서는 '기덕--, 쿵--'으로 갈라 치기도 한다.
채(鞭)		덕(떡, 딱)	오른손의 채로 채편을 친다.
북(鼓)		쿵(궁)	왼손으로 북편을 친다.
채굴림(搖)		더러러러	채 끝을 굴려내는 굴림채이다.
겹궁		구궁	궁 앞에 짧은 전타음을 붙이는 것으로 민속악 장단에 많이 사용된다.
겹채		기덕(따닥)	채 앞의 장식음이 있는 주법이다. 모지와 중지로 전타음(•)을 친 다음 나머지 손가락을 오므려 덕(|)을 친다.
겹겹채		기리덕 (다드락, 따다닥)	채 앞의 장식음을 두 번 굴려 내고 덕을 치는 주법이다.

❸ "정선 아리랑"을 부르고 난 후 잇대어 부르기도 하는 '정선 엮음 아리랑'의 얽힌 이야기를 듣고 감상해 보자.



민요 공연 장면

④ 각 지역의 아리랑을 감상하고 지역에 따른 민요의 특징을 조사하여 감상 평과 함께 적어 보자.

서도 민요

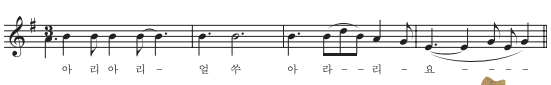
평안도, 황해도에서 불리던 민요로, 애수적이고 감상적인 느낌이 든다. 콧소리를 섞어 부르며, 잘게 떨어주는 음과 꾸밈음의 미묘한 특징이 있다.

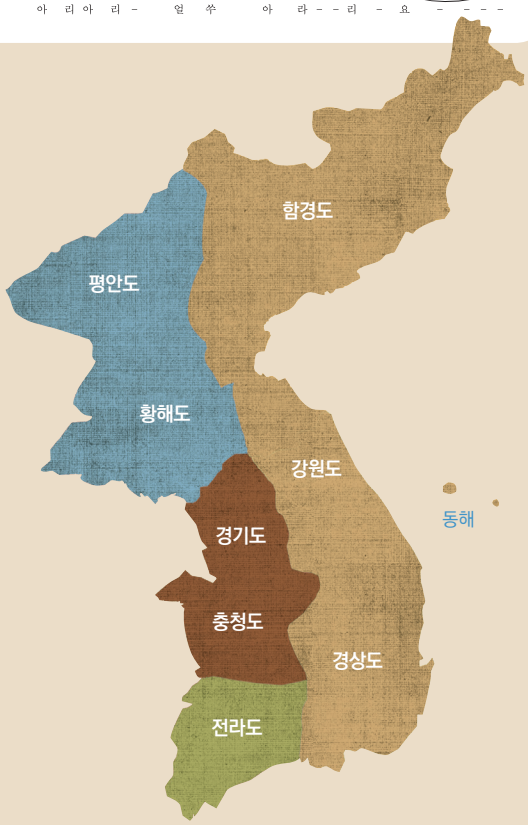
대표 민요 | 몽금포타령, 수심가, 긴아리랑 등

감상 세마치장단을 흥겹게 치며 감상해 보자.

해주 아리랑

세마치장단 서도 민요





경기 민요

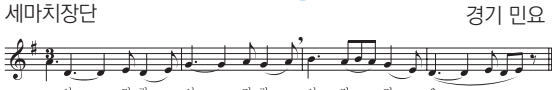
서울, 경기도, 충청도 일부에서 불리던 민요로, 맑고 자연스러운 발성으로 깨끗한 느낌이 나게 노래하고 각 음의 음정이 분명한 특징이 있다.

대표 민요 | 도라지타령, 늴리리야, 한강수타령 등

감상 다양한 연주 형태로 아리랑을 감상하고, 우리의 삶과 역사 속에서 함께 불리는 아리랑의 가치에 대해 비평해 보자.

아리랑

세마치장단 경기 민요



남도 민요

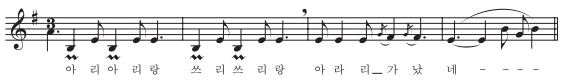
전라도에서 불리던 민요로, 떠는소리, 꺾는소리가 구성지고, 극적인 표현이 특징이다.

대표 민요 | 강강술래, 새타령, 육자배기 등

감상 떠는소리가 나올 때마다 손바닥을 흔들어 주는 표시를 하며 집중해서 감상해 보자.

진도 아리랑

세마치장단 남도 민요



동부 민요

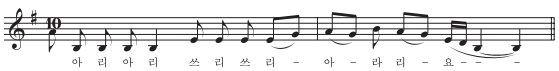
함경도·강원도·경상도에서 불리던 민요로, 높은 음에서 낮은 음으로 하행하는 선율이 많은 특징이 있다. 같은 동부 민요라도 각 지방에 따라 노래하는 창법에 약간 차이가 있다. 강원도·함경도 민요는 탄식하는 듯 애처로운 느낌을 주고, 경상도 민요는 대체로 장단이 빠르고 강한 억양을 갖는다.

대표 민요 | 신고산타령, 한오백년, 정선 아리랑, 쾌지나칭칭나네, 옹헤야 등

감상 동부 민요의 특징을 파악하고, 하행하는 선율형이 나올 때마다 손을 흘러내리는 표시를 하며 감상해 보자.

강원도 아리랑

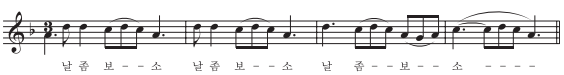
엇모리장단 동부 민요



감상 '아랑 전설'을 떠올리며 감상하고, 아랑의 한 맺힌 감정이 어떻게 음악으로 표현되고 있는지 선율, 리듬, 음색, 명창의 음악성을 기준으로 비평해 보자.

밀양 아리랑

세마치장단 동부 민요



제주 민요

독특한 사투리를 쓰며, 어업과 관련되어 고달픈 삶의 애환이 담긴 소리가 많다. 대표적인 민요로는 이야홍타령, 너영나영, 이어도사나 등이 있다.

학습 정리·평가

아리랑은 각 지방에 따라 가사와 가락이 다르지만 입에서 입으로 구전되어 내려온 우리나라의 대표적인 민요로, 우리의 역사와 삶의 현장에서 느끼던 감정이 표현된 노래이다. 2012년 12월에 아리랑은 그 가치를 인정받아 유네스코 인류 무형 문화유산으로 등재되었다.

1 유네스코 인류 무형 문화유산으로 등재된 아리랑의 가치를 생각해 보고, 아리랑의 가치와 의미를 설명하는 멘트를 작성해 뉴스 앵커처럼 전달해 보자.

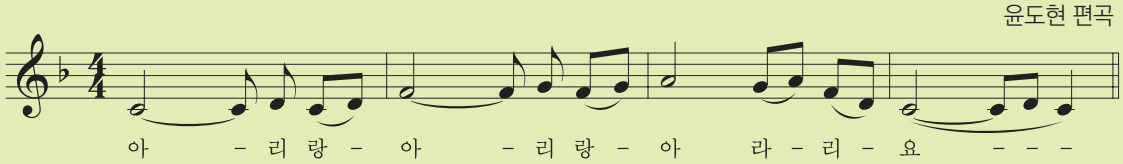
2 우리나라와 다른 나라의 인류 무형 문화유산을 조사하고 모둠별로 발표해 보자.

우리나라 인류 무형 문화유산	다른 나라 인류 무형 문화유산
남사당놀이, 아리랑, 강강술래, 처용무	중국: 경극 일본: 가가쿠 캄보디아: 왕실 무용 스페인: 플라멩코

3 2002년 한·일 월드컵 당시 윤도현의 '아리랑'은 민족의 화합을 이끌어 우리 국민을 하나로 묶고 한국인의 정체성을 나타내는 응원가로서 많이 불려졌다. 현재까지도 불려지는 아리랑의 문화·역사적 의미를 생각해 보고, 아리랑의 음악적 쓰임과 가치를 발표해 보자.

아리랑(2002 월드컵 응원가)

윤도현 편곡



참고 자료

향토 민요와 통속 민요

향토 민요: 어느 한 지역에 한정되어 불리는 민요로 그 지역의 민중들이 삶 속에서 즐겨 부르던 노래이다. 일과 관련된 노동요가 많고 각 지역 특유의 정서와 특징이 나타난다.

예) 경남 함양의 '모심기 노래', 전남 여천의 '거문도 뱃노래', 전북 임실의 '임실 방아타령' 등

통속 민요: 전문적인 소리꾼들에 의해 전국적으로 널리 알려진 민요이다. 향토 민요에 비해 꾸밈음과 표현이 다양해 매우 세련되게 부른다.

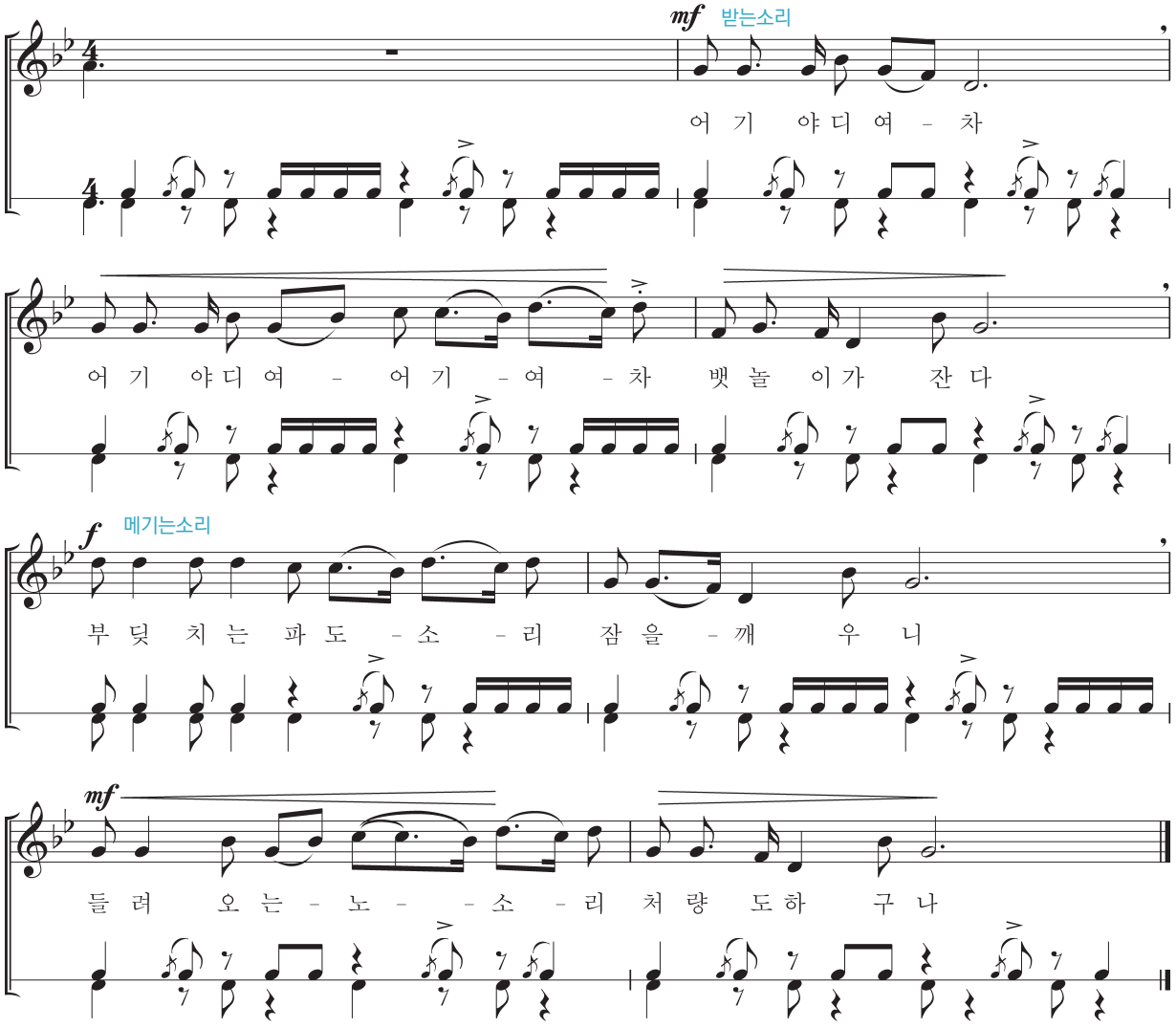
예) 경기도의 '도라지타령', 전라도의 '강강술래', 경상도의 '쾌지나 칭칭 나네', 제주도의 '오돌또기' 등

뱃노래

학습 목표 | 다양한 문화권의 뱃노래를 찾아 감상해 보자.

굿거리장단

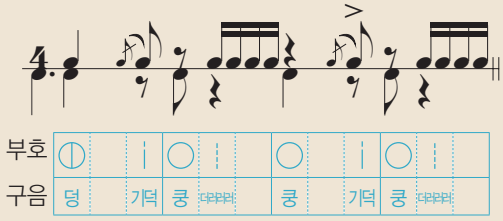
동부(경상도) 민요 | 허화병 편곡



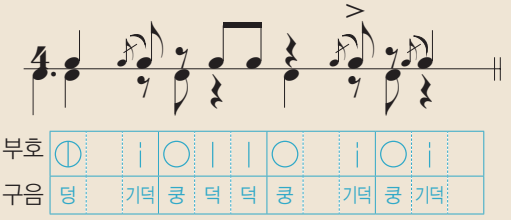
학습 활동

❶ 굿거리 기본 장단과 변형 장단을 익혀 흥겹게 치면서 감상해 보자.

기본 장단



변형 장단

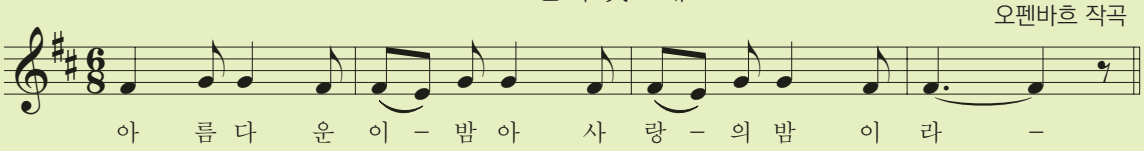


❷ 동부 민요 중 경상도 지방 민요의 특징을 이해하고 노 젓는 모습을 상상하며 감상해 보자.

❸ 다양한 문화권의 뱃노래를 찾아 비교 감상해 보자.

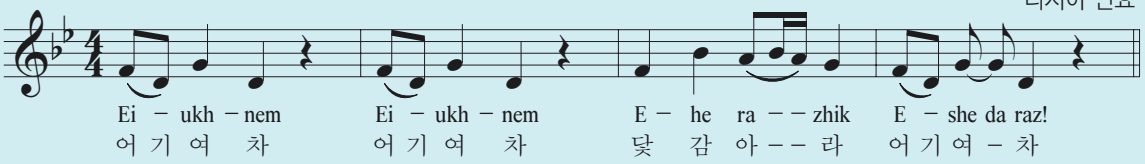
호프만의 뱃노래

오펜바흐 작곡



볼가강의 뱃노래

러시아 민요

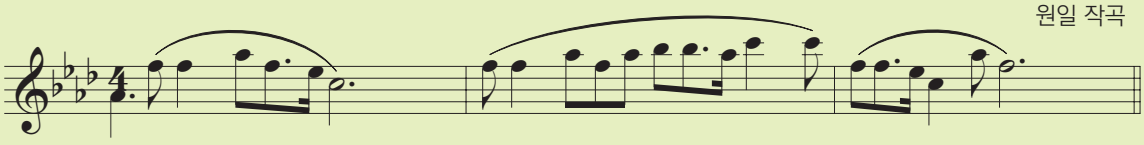


❹ '뱃노래'의 주제 가락을 변주한 창작 국악 관현악곡 '신뱃놀이'를 감상해 보자.

'신뱃놀이' 제3악장 '뱃노래'는 반주에 맞추어 느린 굿거리장단으로 동부 민요 '뱃노래'가 연주되고, 장단이 점점 빨라지며 미래를 향해 나아가는 청년들의 힘찬 기상을 표현한다.

신뱃놀이

원일 작곡



학습 정리·평가

❶ 메기고 받는 형식과 동부 민요의 특징을 설명해 보자.

❷ '뱃노래'를 주제로 한 창작 기악곡 '신뱃놀이'의 제3악장에 사용된 여러 종류의 타악기와 신시사이저의 조화로운 음색을 이야기해 보자.

참고 자료

뱃노래

함경도 어부들 사이에서 불리던 뱃노래로, 점차 경상도로 내려와 남해에서까지 불려졌다. 어업 노동요를 메기고 받는 형식으로 부르며 활기차고 경쾌한 느낌을 준다. 굿거리장단의 뱃노래를 부르다가 자진모리장단의 자진뱃노래로 이어서 부르는 긴·자진 형식의 노래이다.

풍물놀이

학습 목표 | 장단의 변화를 느끼며, 풍물놀이를 감상해 보자.

악곡 해설

풍물놀이는 꽹과리, 장구, 북, 징, 나발, 태평소, 소고 등의 악기 연주와 흥겨운 몸놀림 그리고 진을 구성하며 노는 놀이와 연희를 모두 가리키는 말이다. 각 지방마다 복장 형식이나 고깔 등이 다르며 음악 내용은 지역별로 서로 다른 특색을 지닌다. 풍물놀이는 국가 무형 문화재 제11호이다.

풍물놀이 공연 장면

학습 활동

❶ 풍물놀이의 구성과 진법을 조사하고, 감상해 보자.

여러 가지 진법

	원진 일렬로 원을 만든다.		을자진 일렬로 을(乙)자 모양으로 행진한다.
	방울진(고동진) 나선형으로 감아 들어간다.		되풀이진 방울진을 했다가 풀어 나온다.

❷ 삼채장단에 대해 알아보자.

3소박 4박자 장단이며, 자진모리장단과 속도가 비슷하다. '삼채'는 한 장단에 징을 세 번 친다는 뜻이다.

꽹과리	갠 - 지	갠 - 지	갠 - 지	개 갱 -	개 갱 -	갠 - 지	갠 - 지	개 갱 -
징	징	징	징		징	징	징	
장구	덩 - 따	쿵 - 따	쿵 - 따	쿵 따 -	따 쿵 -	쿵 - 따	쿵 - 따	쿵 따 -
북	둥	둥	둥 - 두	둥	두 둥 -	둥	둥 - 두	두

❸ 이채장단에 대해 알아보자.

2소박 4박자 장단이며, '이채'는 한 장단에 징을 두 번 친다는 뜻이다.

꽹과리	갱	갱	갯 갱		개개 갱	개개 갱	갯 갱	
징	징		징		징		징	
장구	덩	덩	덩 덩	따 따	따구 궁	따구 궁	따 궁	따 따
북	둥	둥	둥 두		둥 두	둥 두	둥 두	

❹ 풍물놀이를 감상하며 삼채장단과 이채장단이 연주되는 부분을 찾아보자.

학습 정리·평가

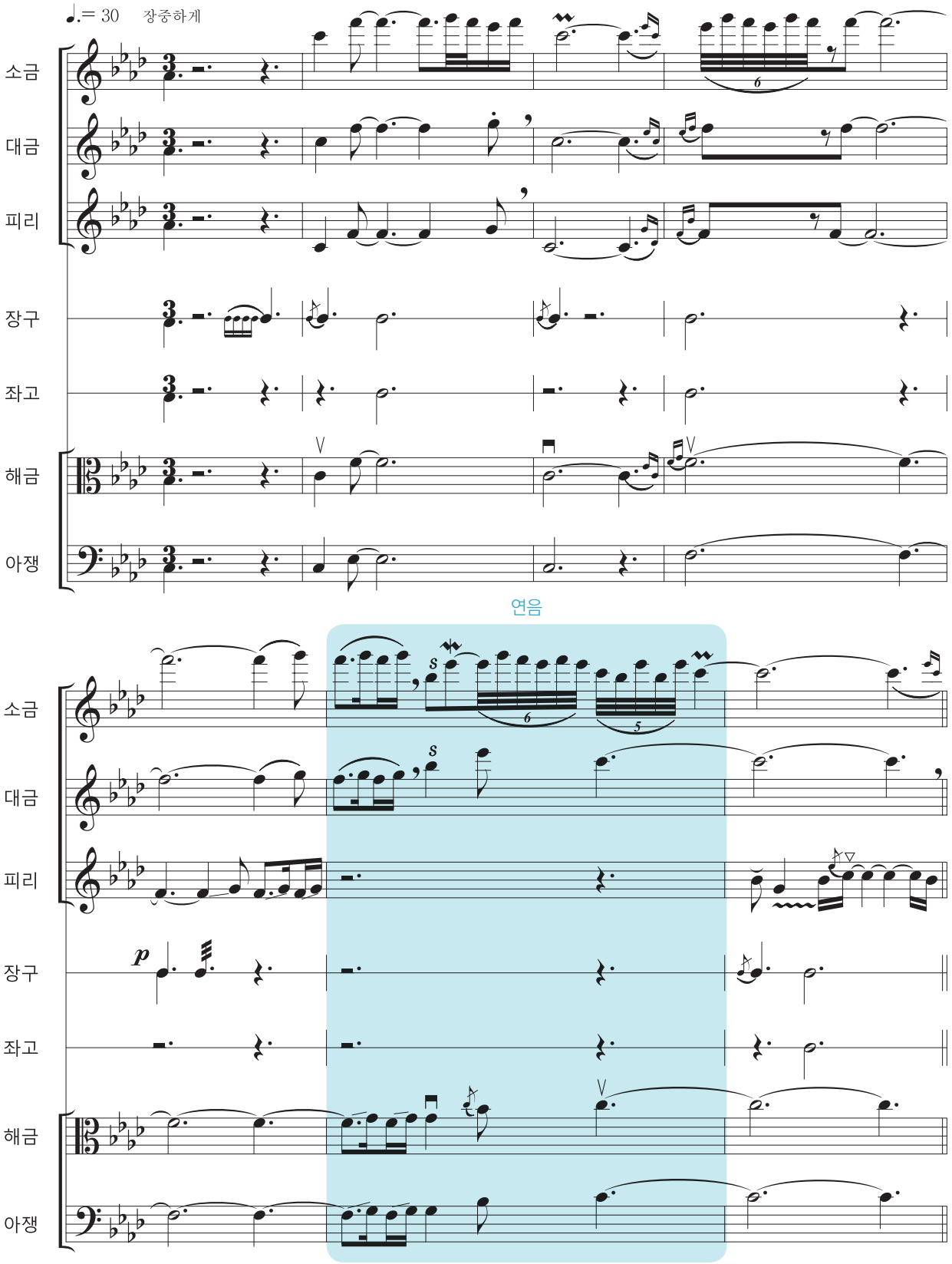
❶ 풍물놀이와 사물놀이에 대해 자세히 알아보고, 서로 다른 점을 찾아 비교해 보자.

특징	풍물놀이	사물놀이
악기 구성	나발, 태평소, 꽹과리, 장구, 징, 북, 소고 등	꽹과리, 장구, 북, 징
연주 형태	서서 연주	주로 앉아서 연주
가락의 특징	맺는 가락과 푸는 가락이 반복된다.	느린 가락으로 시작하여 점차 빠른 가락으로 몰아간다.
연주 장소	대체로 실외의 넓은 마당	대체로 무대 위
특징	마당밟기, 판굿, 걸립굿, 두레굿 등에서 유래되어 수십 명이 함께 다양한 악기, 놀이, 춤사위 등을 곁들여 행하는 종합 예술	1978년 한국 전통 타악 연주 단체가 처음으로 무대 공연 예술로 선보였는데, 이는 풍물놀이를 공연에 적합하도록 무대용 연주 음악으로 재구성한 음악임

수제천

학습 목표 | '수제천'을 감상하고, 연음 형식과 악기 편성을 이해할 수 있다.

국립국악원 편보



악곡 해설

"수제천"은 원래 백제 가요 '정읍사'로 불리던 성악곡이었으나 조선 중기 이후에는 노래가 없어졌다. 느리고 장중한 관악기 중심의 기악곡 형태의 궁중 연례악으로 임금이나 왕세자의 행사에 연주되었으며 정재 무용인 '처용무'의 반주 음악으로도 쓰였다. '수명이 하늘처럼 영원하기를 기원한다'는 의미를 지닌 이 곡은 흔히 '아악곡의 백미'이며, 가장 한국적인 '천상의 소리'라고도 한다.

***정읍사:** 백제 때의 가요로, 장사를 나갔다가 늦도록 돌아오지 않는 남편을 걱정하는 아내의 심정이 잘 나타나 있다.

학습 활동

❶ 꾸밈음이 많아 화려하고, 아름다운 가락에 느리면서도 불규칙한 장단의 결합으로, 힘차고 장중한 느낌을 주는 궁중 음악 "수제천"을 감상해 보자.

❷ 연음 형식을 이해하고, 연음 부분을 찾으며 감상해 보자.

***연음 형식:** 악기들이 함께 연주하다가 음량이 크고 주된 가락을 맡은 향피리가 쉬는 동안 대금, 소금 등의 악기들이 주선율을 이어서 연주하며 음악을 연결해 주는 것을 말한다.

❸ "수제천"의 악기 편성에 대해 알아보고, 악곡의 특징을 이해하며 감상해 보자.

악기 편성 향피리 2, 대금, 해금, 북, 장구로 구성된 삼현 육각의 편성이 원칙이나, 지금은 소금, 아쟁, 박을 덧붙여 연주하며, 각 악기 수의 제한 없이 대편성으로 연주되기도 한다.

악곡의 특징 수제천은 모두 4장으로 이루어져 있다.

1장	2장	3장	4장
가락을 제시함	반복함	완전 4도 위로 변조되어 변화를 줌	마무리 함

연주 순서

박(음악의 시작을 알림)	장구(빠르기를 정함)	합주	연음	박(음악의 끝마침을 알림)
1번 친다.	'기덕·쿵'으로 첫 박을 갈라치는 장구에서 빠르기가 감지되어 연주자들의 호흡이 맞추어진다.	관악 중심의 합주곡으로 함께 연주한다. 피리가 음을 길게 끌다가 끝박을 요성하거나 장식음을 연주하면 이를 신호로 다음 가락으로 넘어간다.	피리가 주선율을 연주하다 쉬면 대금, 소금 등이 가락을 이어받아 연주한다.	3번 친다.

반복: 합주 ↔ 연음

학습 정리·평가

❶ "수제천"의 음악적 특징을 설명해 보자.

종묘 제례악

학습 목표 | "종묘 제례악"의 음악적·문화적인 가치를 알아보고 감상해 보자.

악곡 해설

"종묘 제례악"은 조선 시대 역대 왕과 왕비의 위패를 모신 종묘에서 제례를 드릴 때 연주하는 음악이다. "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. 왕의 문덕을 칭송하는 보태평 11곡과 무덕을 칭송하는 정대업 11곡으로 구성되어 있다. 매년 5월 첫째 주 일요일 서울 종로 종묘에서 제례가 행해진다.

학습 활동

1 "종묘 제례악"의 배치와 구성을 알고, 음악적 특징을 느끼며 감상해 보자.

악(樂) 종묘의 댓돌 위에 편성되는 등가와 댓돌 아래에 편성되는 헌가에서 번갈아 연주하는 음악으로 보태평과 정대업으로 나눈다.

가(歌) "종묘 제례악"의 악장은 문덕을 노래하는 보태평과 무공을 노래하는 정대업으로 나눈다.

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

무(舞) 종묘에서 제례를 지낼 때 추는 춤인 일무를 말하는 것으로, 문덕을 노래한 보태평에서는 문무를 추고, 무공을 노래한 정대업에서는 무무를 춘다.

문무: 왼손에 약, 오른손에 적을 들고 정적이면서도 부드럽게 추는 춤이다.
무무: 앞 4줄은 목검, 뒤 4줄은 목창을 든 채 강하고 힘차게 추는 춤이다.

"종묘 제례악" 종묘 제례의 장면 1. 악(樂) 2. 가(歌) 3. 무(舞) 4. 제례(祭禮)

+ 아하!

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

❷ “종묘 제례악”에 사용된 악기 음색과 등가와 헌가의 악기 배치에 대해 알아보고 감상해 보자.

❸ 세종대왕이 만들고, 세조가 완성한 “종묘 제례악”의 탄생 과정을 알아보자.

학습 정리·평가

❶ “종묘 제례악”을 조사하여 적어 보고, 우리 음악을 보존·계승하기 위한 방안을 이야기해 보자.

구 분	내 용
종묘	조선 시대 역대 왕과 왕비들의 위패(신위)를 모신 곳
종묘 제례	종묘에서 지내는 제사
헌가	
등가	
일무	

❷ 500년 전의 음악이 지금까지 전해져 연주되는 “종묘 제례악”의 가치를 알아보자.

“종묘 제례악”의 문화적 가치

- “종묘 제례악”은 우리나라 국가 무형 문화재 제1호로 지정되었다.
- 세계 유네스코 위원회에서는 “종묘 제례악”의 역사적 · 문화적 가치를 인정하여 2001년에 유네스코 인류 무형 문화유산으로 선정하였다.

“종묘 제례악”의 음악적 가치

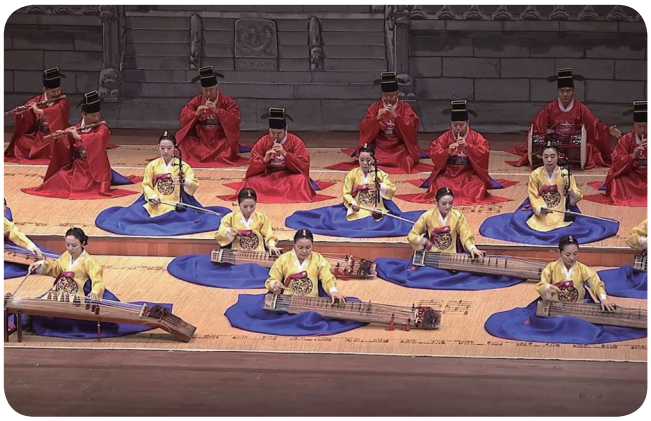
기악과 노래, 무용이 한데 어우러진 종합 예술의 성격을 띠고 있으며, 선조들의 문화적 자긍심이 배어 있는, 500년 넘게 전해져 오는 역사적인 음악이다.

영산회상

학습 목표 | "영산회상"의 종류와 특징을 알아보자.

악곡 해설

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



"영산회상" 공연 장면

학습 활동

❶ "영산회상"의 연주 순서와 연주 방법을 알고 감상해 보자.

상영산 ▶ 중영산 ▶ 세영산 ▶ 가락덜이 ▶ 삼현 도드리 ▶ 하현도드리 ▶ 염불도드리 ▶ 타령 ▶ 군악

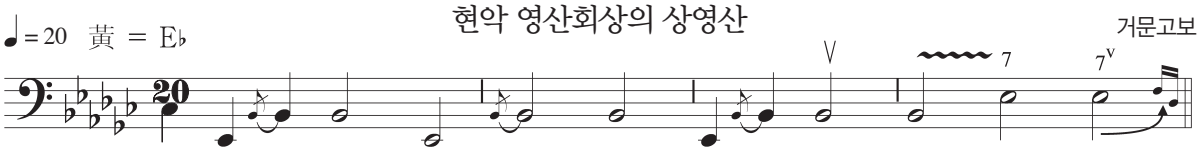
▶연주 속도가 점점 빨라진다. 하현도드리는 '현악 영산회상'에만 나온다.

+ 아하!

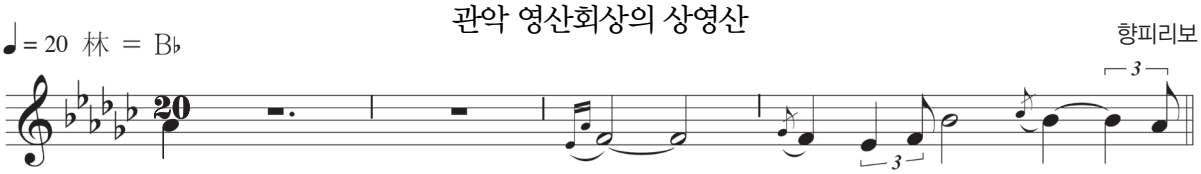
한배에 따른 형식
느린 곡으로 시작하여 점점 빠른 곡으로 이어가는 형식을 말하며, '한배'란 빠르기를 뜻한다.
이러한 형식의 곡은 "가곡", "영산회상", "산조" 등이 있다.

❷ '현악 영산회상'의 상영산과 '관악 영산회상'의 상영산을 비교하여 감상해 보자.
(연주 방식, 악기 편성, 악곡의 분위기, 음악의 쓰임 등)

현악 영산회상의 상영산



관악 영산회상의 상영산



❸ “춘앵전”의 반주 음악으로 사용되는 “영산회상”을 알아보고 감상해 보자.

평조회상 우조 계면조인 ‘현악 영산회상’을 4도 아래, 즉 평조 계면조로 조옮김한 것이나 관악기는 음역 제한 때문에 오히려 옥타브 위의 음을 내고, 가야금도 관악기의 가락을 따라가기 때문에 거문고를 제외한 여러 악기들이 ‘현악 영산회상’보다 높은 음역으로 연주한다.

춘앵전 조선 순조 때 효명 세자가 어느 화창한 봄날 버드나뭇가지 사이를 날아다니며 지저귀는 꾀꼬리 소리에 감동받아 만든 춤으로, 길이 여섯 자의 제한된 화문석 위에서 한없이 느리게 추는 우아한 독무이다.

“춘앵전” 공연 장면

학습 정리·평가

❶ 세 종류의 “영산회상”을 듣고 특징과 느낌을 적어 보고, 우리나라 음악의 가치와 자긍심을 느껴 보자.

구분	현악 영산회상	관악 영산회상	평조회상
연주 형태	줄풍류		관현악
곡의 분위기	조용하고 평온하다.		화려하고 장대하다.
음악의 쓰임	선비나 지식인의 풍류 음악	무용 반주 (‘군악’제외)	
감상 소감			

❷ 그림 속 반주에 쓰인 악기를 알아보자.

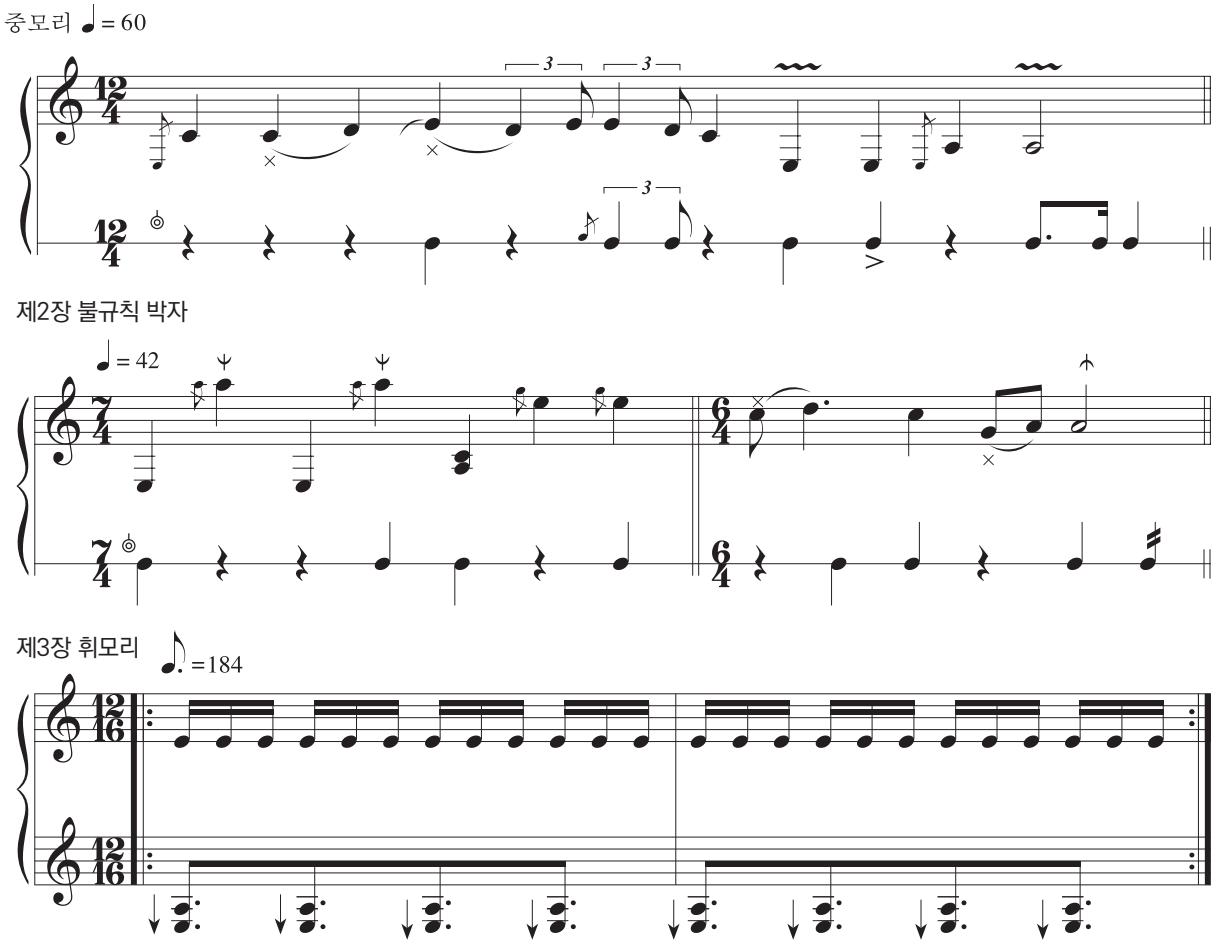
김준근의 “줄타기”

김홍도의 “무동”

침향무

학습 목표 | 가야금 창작 독주곡 '침향무'를 알아보고 감상해 보자.

제1장 중모리-엇중모리-중모리 황병기 작곡



악곡 해설

불교 음악인 범패의 음계를 바탕으로, 신라 불교 미술의 서역적(외래적)인 것과 전통적인 것이 조화를 이루어, 감각적이고 관능적인 아름다움을 법열의 세계로 승화시킨 가야금 독주곡이며, 3악장으로 구성되어 있다. 전통 가야금 연주와는 다르게 가야금 연주법의 개발을 시도하고 가야금 조현법(줄을 맞추는 법)도 새롭게 하였다. 이 연주법은 보편화되어 현재에도 많이 쓰이고 있다.

작곡가 | 황병기(1936~2018)

서울 출생의 가야금 연주자이자 작곡가이다. 정악과 산조를 함께 공부한 후에 '새로운 것이 나오지 않은 상태에서 옛것만 즐긴다면 전통이 아니다.'라는 생각으로 현대 가야금 곡인 '숲'을 발표했다. '비단길', '가라도', '침향무' 등의 새로운 현대 가야금 작품들을 작곡했다.

학습 활동

❶ 평소에 신라 미술에 관심이 많았던 작곡가는 '만약 신라 불상이 움직인다면 어떤 춤과 동작이 될까?' 하는 상상력으로 '침향무'를 만들었다고 한다. 우리도 작곡가처럼 자유롭게 상상하면서 감상해 보자.

❷ 새롭게 개발된 가야금 연주법을 알아보고, 창작 국악곡인 침향무 '3장'과 전통 국악곡인 가야금 산조 '휘모리'를 듣고 가야금 연주법을 비교하며 감상해 보자.

전통 가야금 연주법	• 오른손: 줄을 뜯거나 튕겨서 연주 • 왼손: 가락의 시김새를 위한 농현, 퇴성 등으로 활용
'침향무' 가야금 연주법	• 왼손도 오른손처럼 가락을 연주하며 화음을 낼 수 있게 됨 • 양손을 사용하며 분산화음 연주를 함

❸ 각 악장의 음악적 특징을 파악하며 감상하고, 느낌을 그림으로 표현해 보자.

제1장
중모리장단 가락
느리고 우아한
춤을 연상시키는 가락
간절한 기원
엇중모리장단 가락
중중모리장단 가락

그림으로 표현하기

제2장
느린 도입부
이국적 정취의 화음과 아르페지오
약간 빠르게
다양한 박자의 리듬으로 전개
아주 느리게 연주

그림으로 표현하기

제3장
휘모리장단 가락
왼손의 화음과 오른손의 셋잇단음
높고 낮은 음역을 오르내리는 가야금 가락
긴장의 고조와 정지
가야금 현을 손가락 끝으로 비비며
크레센도 후 데크레센도로 연결
아르페지오

그림으로 표현하기

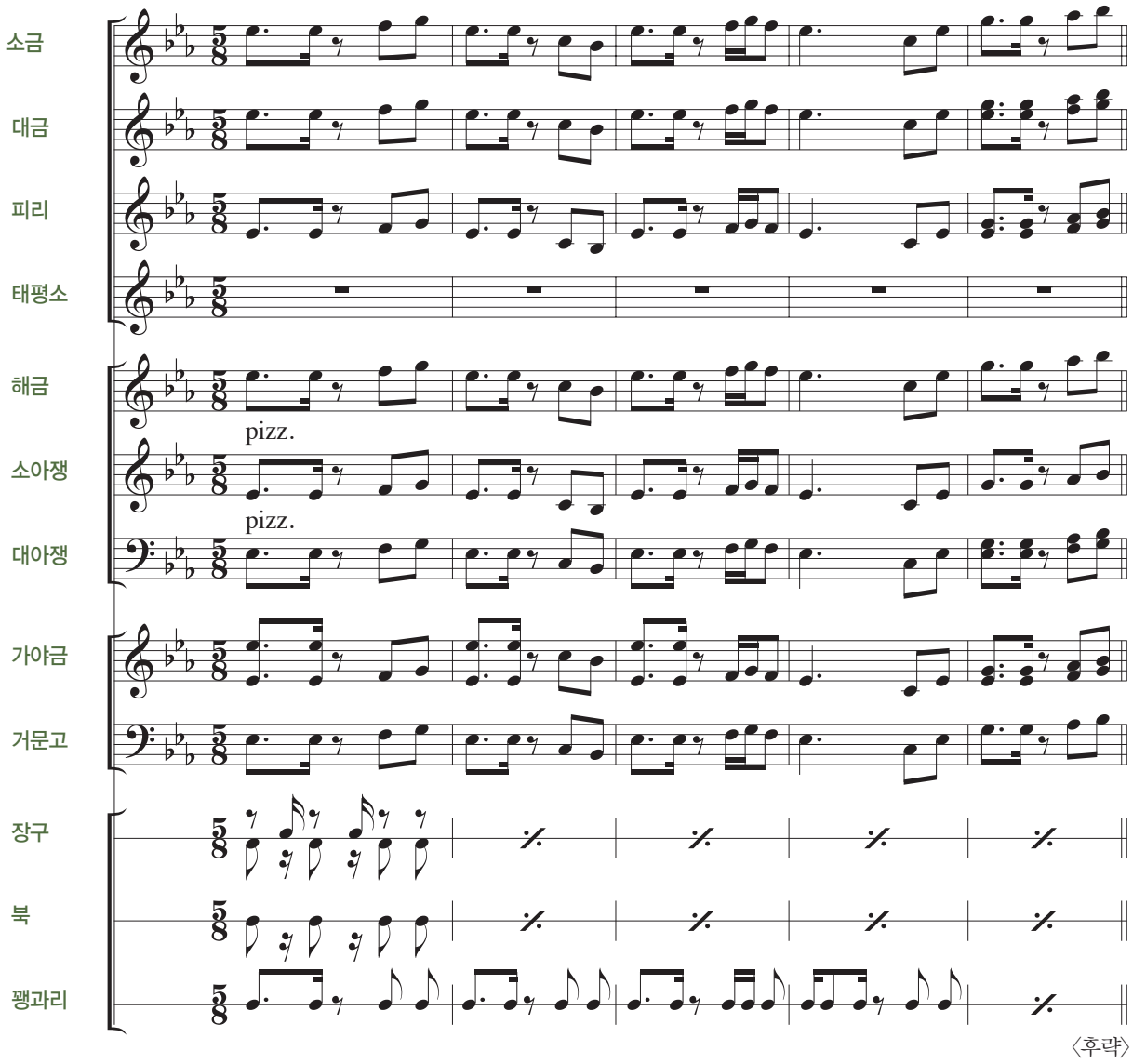
학습 정리·평가

❶ 새로운 주법과 음계로 표현된 가야금 음악의 특징을 비평해 보자.

프런티어

학습 목표 | '프런티어'를 다양한 연주 형태로 감상하고, 국악의 올바른 계승 방법을 찾아보자.

양방언 작곡



〈후략〉

악곡 해설

2002년 부산 아시안 게임 공식 음악으로 선정된 '프런티어(Frontier)'는 한국의 전통 음악 요소를 바탕으로 서양 고전 음악 요소가 잘 조화되게 작곡한 창작 국악 관현악곡이다. 미래를 위한 도전과 개척 정신을 표현한 곡이며 원곡을 바탕으로 악기 편성을 달리하거나 편곡하여 연주하기도 한다.

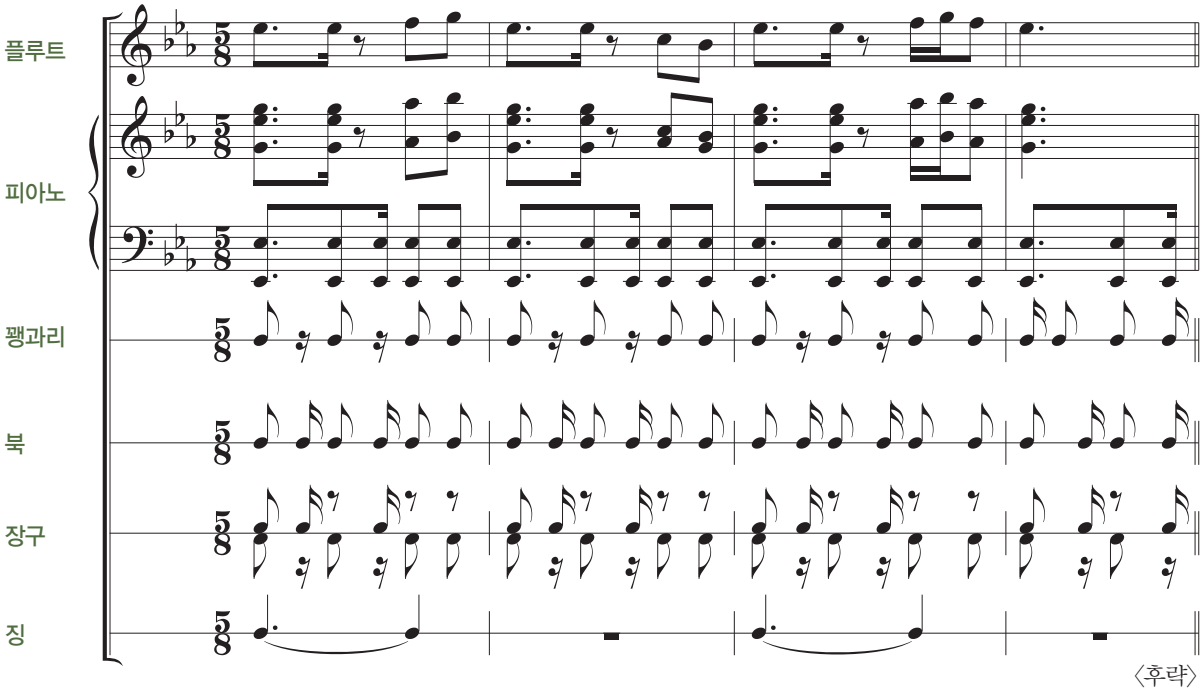
작곡가 | 양방언(1960~)

재일 교포 2세로, 피아니스트이자 작곡가이다. 록, 재즈, 클래식, 국악 등의 다채로운 작곡 활동을 하고 있다. 양방언의 4집 앨범 "파노라마(Pan-O-Rama)"는 동양의 민속악기와 오케스트라의 연주가 아주 잘 어우러졌다는 좋은 평가를 받았다. 이 앨범에 '프런티어'도 수록되어 있다.

학습 활동

❶ 관악기, 현악기, 타악기 등 악기의 음색을 구별하면서 창작 국악 관현악곡 '프런티어'를 감상해 보자.

❷ 악기 편성을 달리하여 편곡한 양방언의 '프런티어'를 찾아 감상하고, 국악기와 서양 악기의 조화와 소리를 통해 표현되는 음악적 특징을 비평해 보자.



❸ 음색이 비슷한 국악기와 서양 악기를 알아보고 비교 감상해 보자.

학습 정리·평가

❶ 국악의 현대화와 국악의 보존이라는 주제를 가지고 나의 입장을 정한 후 토론해 보자.

장단점	국악의 현대화	국악의 보존
장점	국악을 세계화할 수 있음	전통 음악 자체로만으로도 가치를 지님
단점	서양 음악 위주로 작곡될 수 있음	국악의 세계화에 한계가 있음

SOUNDBOY ROCK
SOUNDBOY ROCK
ALBUM OUT MAY 7
STANLEY KUBRICK'S
CLOCKWORK ORANGE
the electric palace
The Skatalites
THE IMAGINED VILLAGE
BENDING THE DARK
THE ROPEMAKERS
25TH
BIRTHDAY BASH
24TH AUGUST 3PM
PARKINSON'S
KINK
AFRO
SAT 19TH OCT
CON CLUB
NORTH ST
8.30-12.30
DJ JONNY SLUT
+ GUESTS
FOLK
DWIGHT YOAKAM
COUNTRY & WESTERN
JAMBOREE
JOHNNY HORTON
WYNN STEWART
David Houston

04

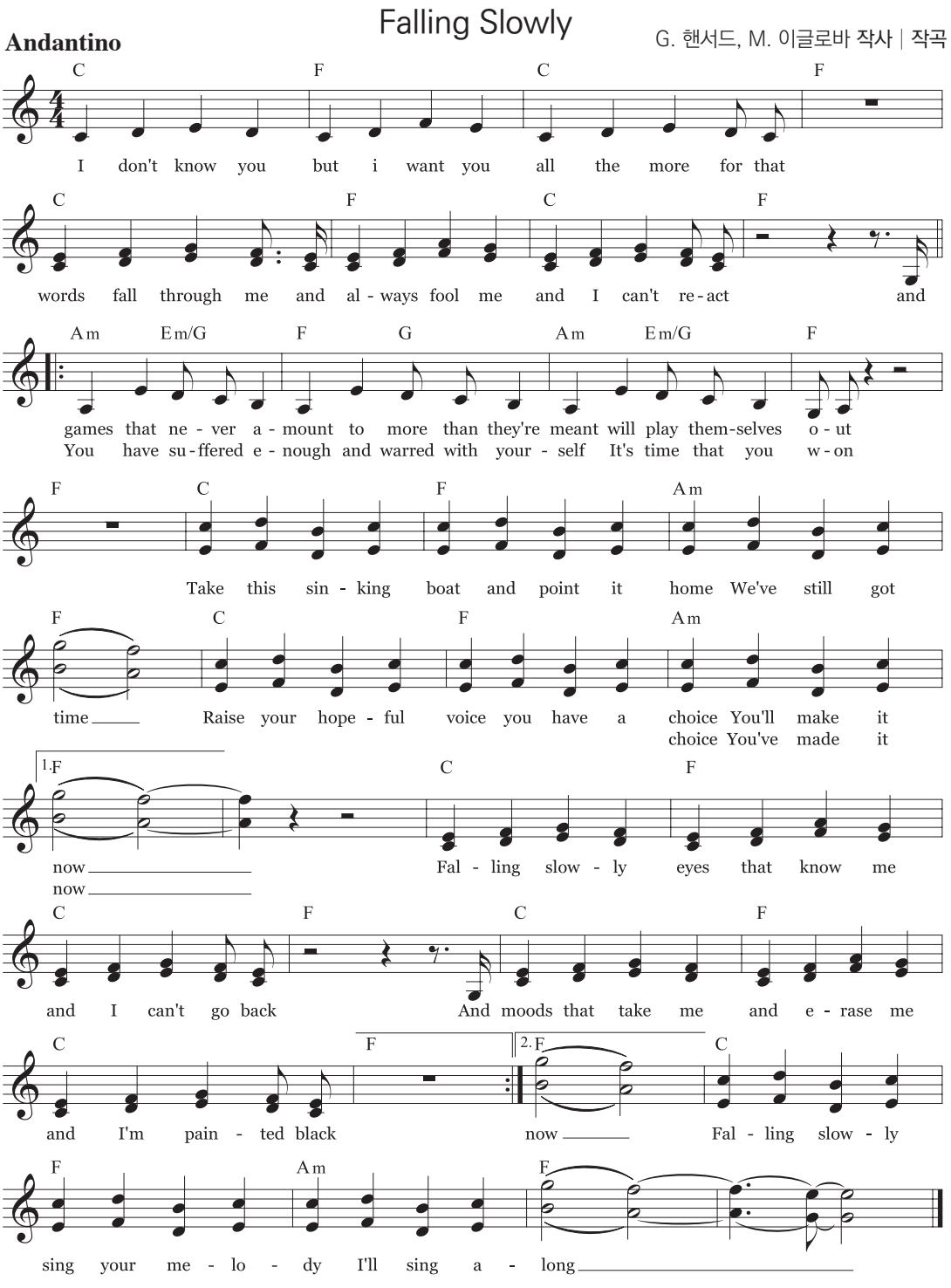
생활 속 음악

우리의 전통 판소리와 창극, 오페라와 뮤지컬을 감상하며 무대 음악이 주는 감동을 느껴 보자. 다른 나라의 음악과 우리 국악을 함께 비교 감상하고 비평하며 음악에 대한 이해력을 높이자.

영화를 위해 작곡된 음악

학습 목표 | 영상과 음악의 관계를 생각하며 감상해 보자.

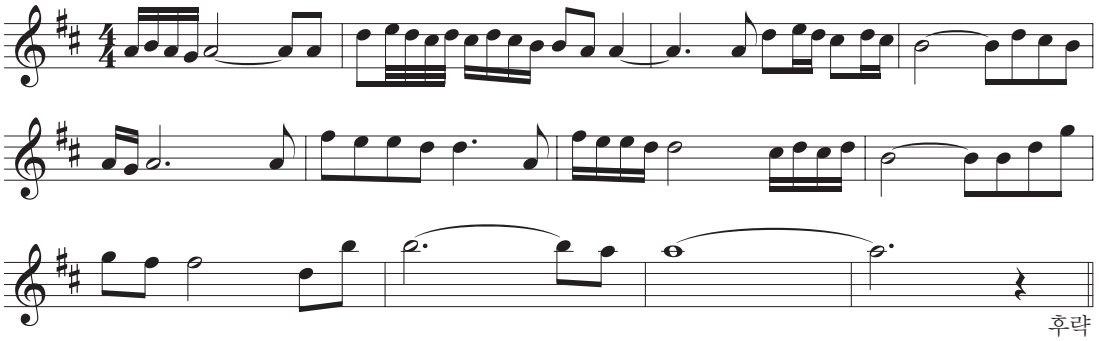
영화 음악은 영화 내용과 영상의 일체감을 갖게 하여 관객의 관심을 극대화 할 수 있다.



악곡 해설 이 노래는 영화 "원스"(2006년)의 O.S.T.로, 현재는 다른 일을 하고 있지만, 음악을 진정으로 사랑하는 남녀 주인공이 기타와 피아노를 연주하며 함께 노래 부르는 장면에서 나온다.

Gabriel's Oboe

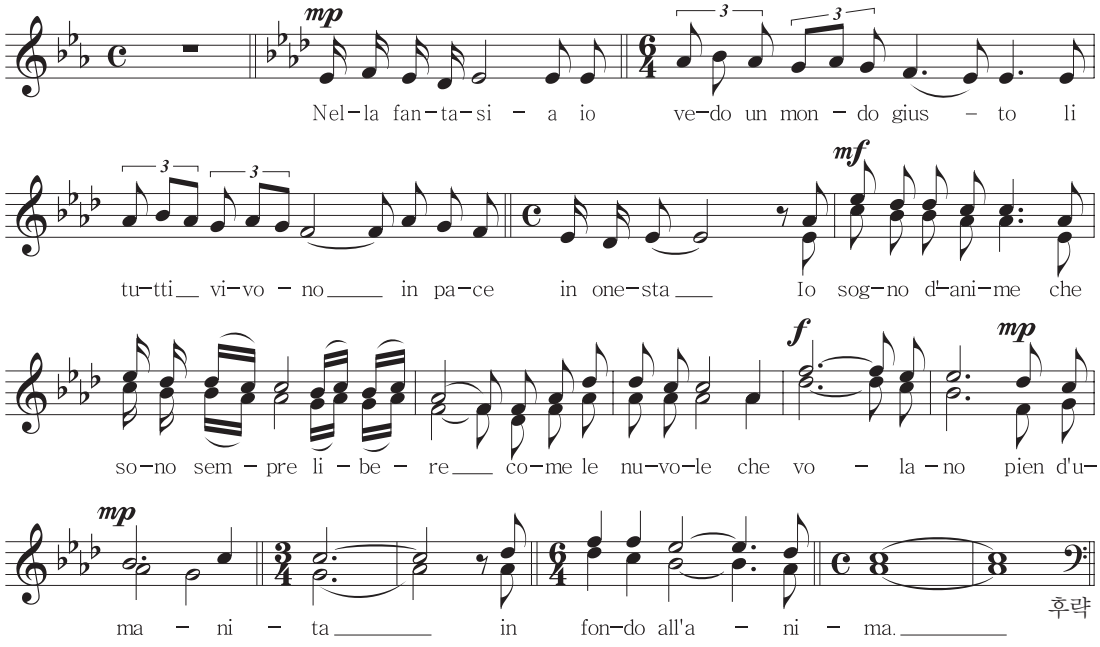
엔니오 모리꼬네 작곡



악곡 해설 이 음악은 영화 "미션"(1986년)의 O.S.T.로, 종교를 전파하기 위해 목숨을 걸고 라틴 아메리카에 간 가브리엘 신부가 원주민들과의 첫 만남에서 오보에로 연주하는 장면에 나온다.

Nella Fantasia

엔니오 모리꼬네 작곡 | 임정호 편곡



악곡 해설 이 노래는 영화 "미션"(1986년)의 O.S.T.인 'Gabriel's Oboe' 선율에 키아라 페르라우가 이탈리아어 가사를 붙인 곡으로, 팝페라 가수 사라 브라이트만의 앨범 "Eden"(1988)에 처음 수록되었다.

감상하기

1. 영화 "원스"와 "미션" 줄거리를 알아보고, 영상과 음악의 관계를 생각하며 감상해 보자.
2. 'Gabriel's Oboe'와 합창곡으로 편곡된 'Nella Fantasia'를 비교 감상하고 느낌을 이야기해 보자.

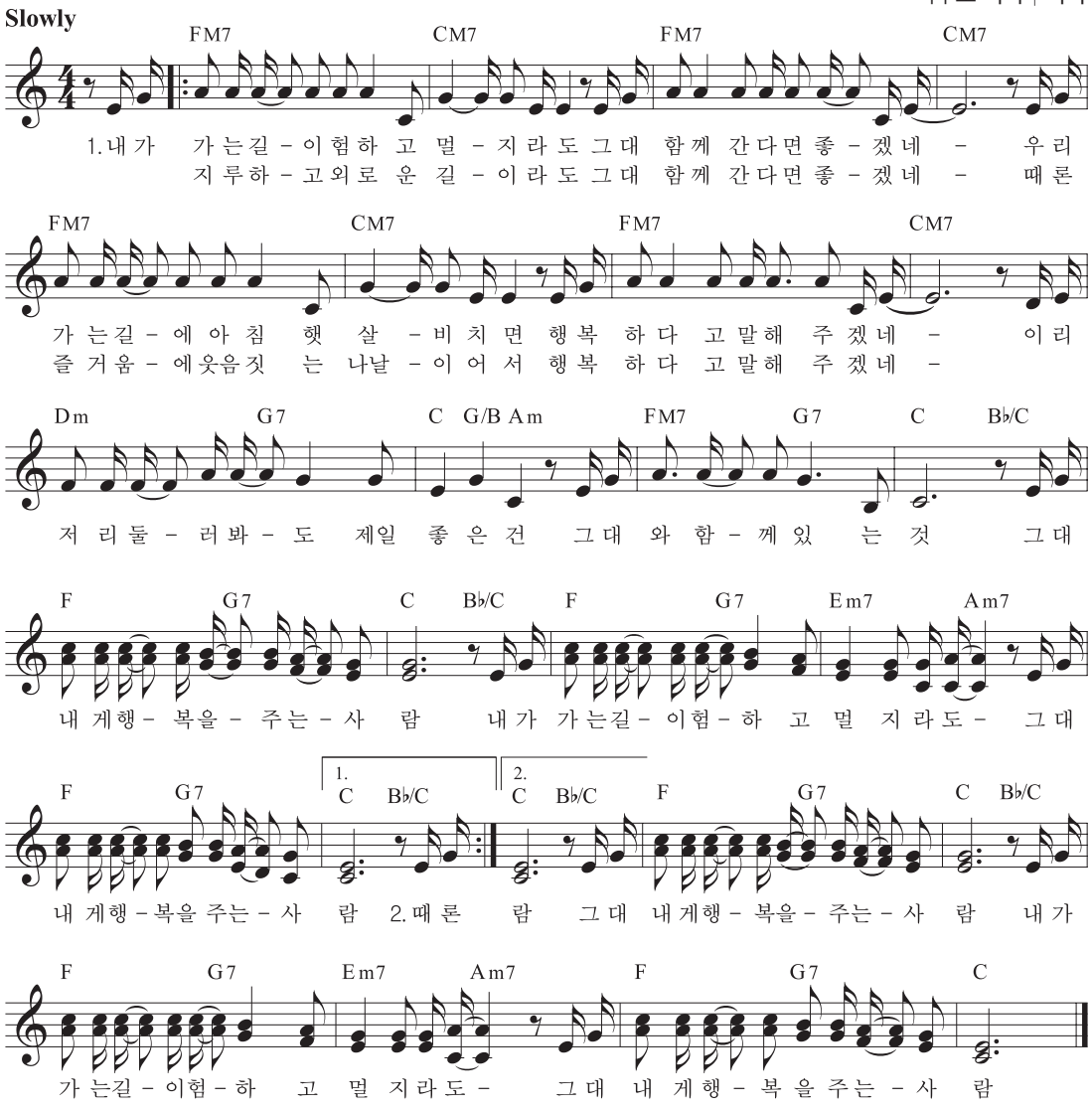
영화를 위해 선곡된 음악

학습 목표 | 영화에 사용된 음악이 영화 장면과 어떻게 어울리는지 파악하면서 감상해 보자.

영화를 위해 선곡된 음악은 이미 알려진 음악의 의미로, 영화 내용의 추상적인 의미를 관객들에게 쉽게 전달 할 수 있다.

행복을 주는 사람

이주호 작사 | 작곡



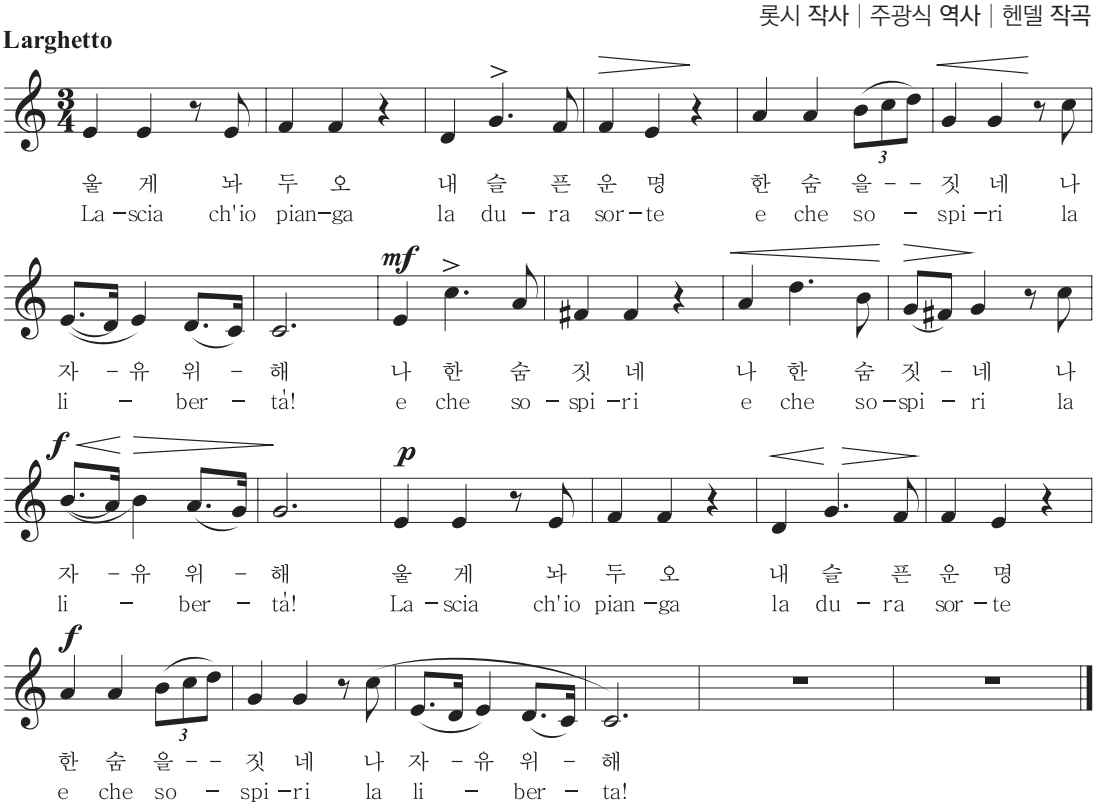
악곡 해설 이 노래는 영화 "파파로티"(2013년)에서 선생님과 제자의 마음이 전달되는 O.S.T.로 사용되었다. 원곡은 '해바라기'의 1집(1983년)에 수록된 곡이다.

감상하기

1. 영화 "파파로티"를 감상하고, 음악을 통해 전해진 선생님과 제자의 마음에 대해 이야기해 보자.

울게 하소서

롯시 작사 | 주광식 역사 | 헨델 작곡



악곡 해설 이 노래는 영화 '파리넬리'(1995년)의 O.S.T.로 사용되었으며, 17세기 후반부터 18세기 초반에 오페라 아리아에서 많이 사용된 '다 카포 아리아 형식'으로 되어 있다. 다 카포(D.C.)를 사용하여 A(제시)-B(대조)-A(반복)의 세 부분으로 나누어지는데, 보통 반복되는 부분은 연주자의 기교를 최고로 표현하여 성악적 장식음을 덧붙여 노래한다.

감상하기

❶ 오페라에서 사용된 '울게 하소서'와 영화에서 사용된 '울게 하소서'의 장면을 비교 감상한 후 영화 내용과 어울리게 음악을 선곡하였는지 비평해 보자.

오페라	헨델의 오페라 "리날도"의 2막 4장에 나오는 곡인데, 리날도의 약혼녀인 알미레나가 포로로 납치된 상황에서 사라센 왕 아르간테를 외면하면서 부르는 애절한 아리아이다.
영화	영화 "파리넬리"에 나오는 곡인데, 카스트라토 오페라 가수인 파리넬리가 어렸을 때 형 리카르도에 의해 거세당했다는 사실을 알고 괴로워하며 부르는 노래이다.

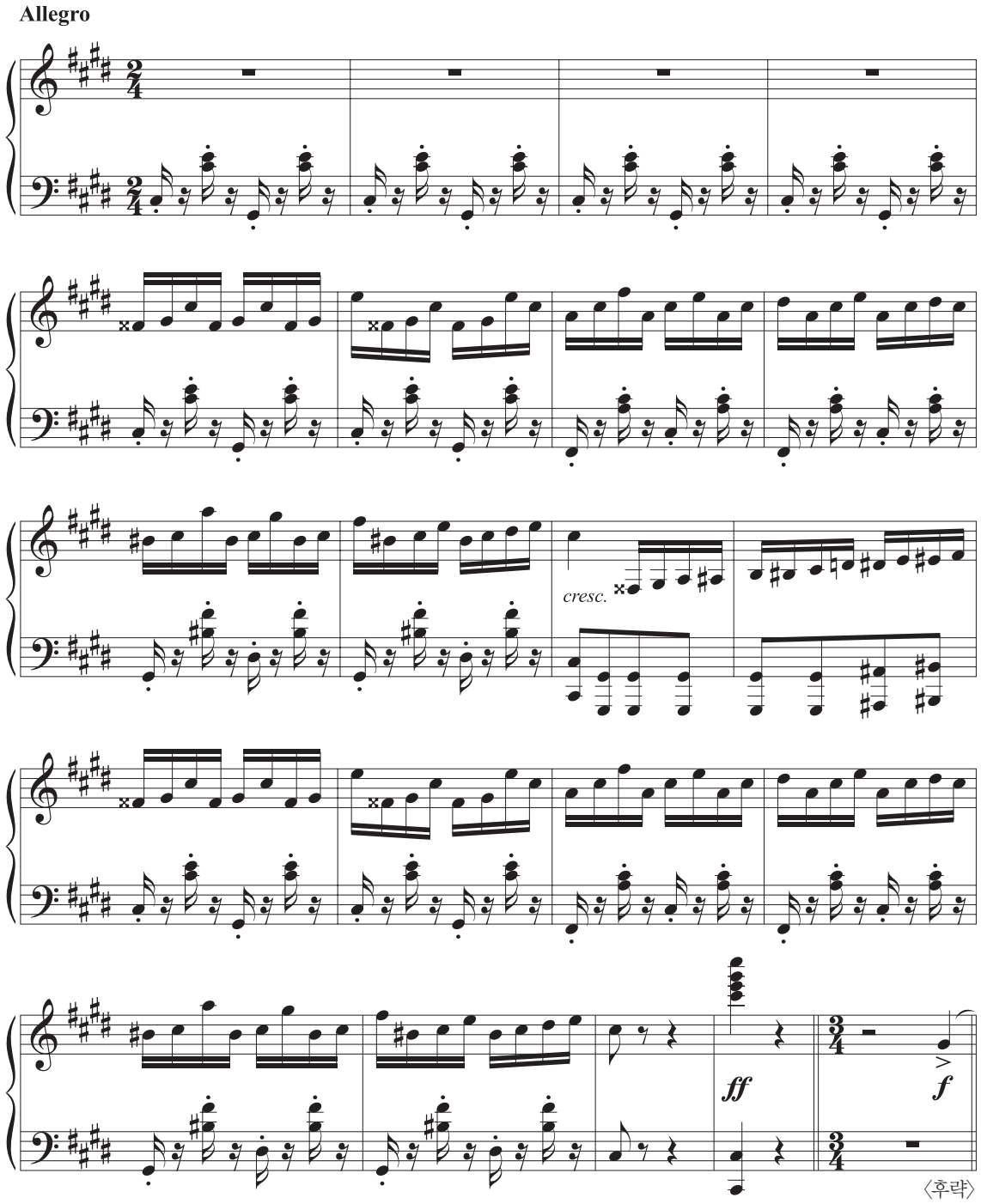
카스트라토(Castrato)

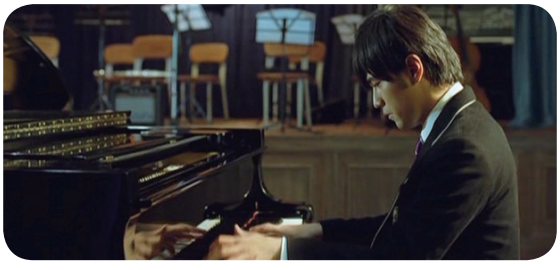
여성이 교회에서 노래를 부르지 못했던 중세 시대에는 여성의 목소리를 비슷하게 낼 수 있는 성년의 남자 성악가가 필요했다. 이런 이유로 변성기에 이르기 전에 거세를 당한 남성 성악가들을 일컫는 용어이다. 이들은 주로 종교 음악을 불렀는데 바로크 오페라가 융성하던 시절에는 대중들의 사랑을 많이 받았다.

참고곡

쇼팽의 '왈츠' 제7번

쇼팽 작곡 | 주걸륜 편곡





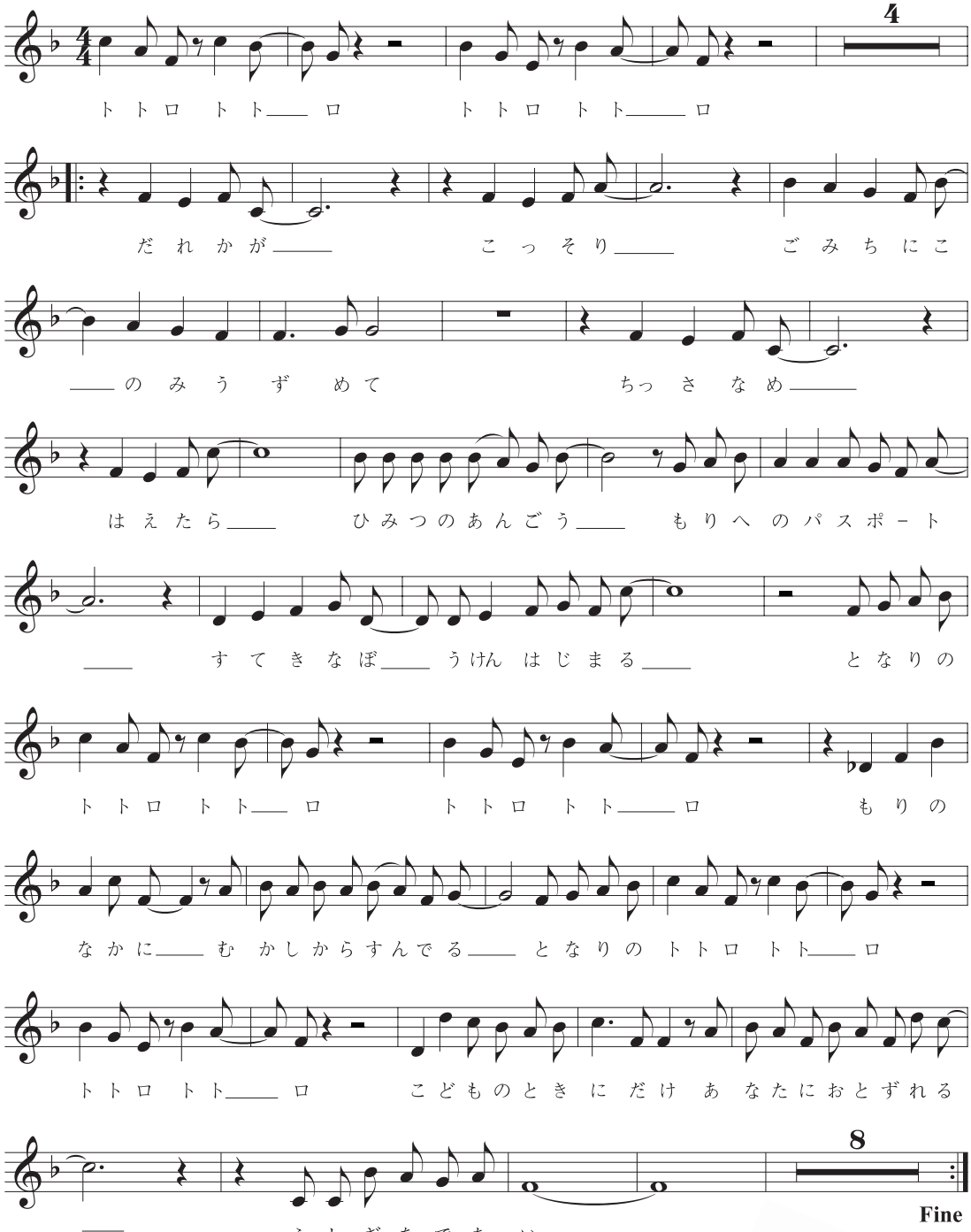
악곡 해설 이 곡은 2007년에 상영된 영화 "말할 수 없는 비밀" 중 피아노 배틀 장면에서 사용하고자 쇼팽의 '왈츠' 제7번을 편곡한 음악이다.

참고곡

이웃집 토토로

미야자키 하야오 작사 | 히사이시 조 작곡

Moderato

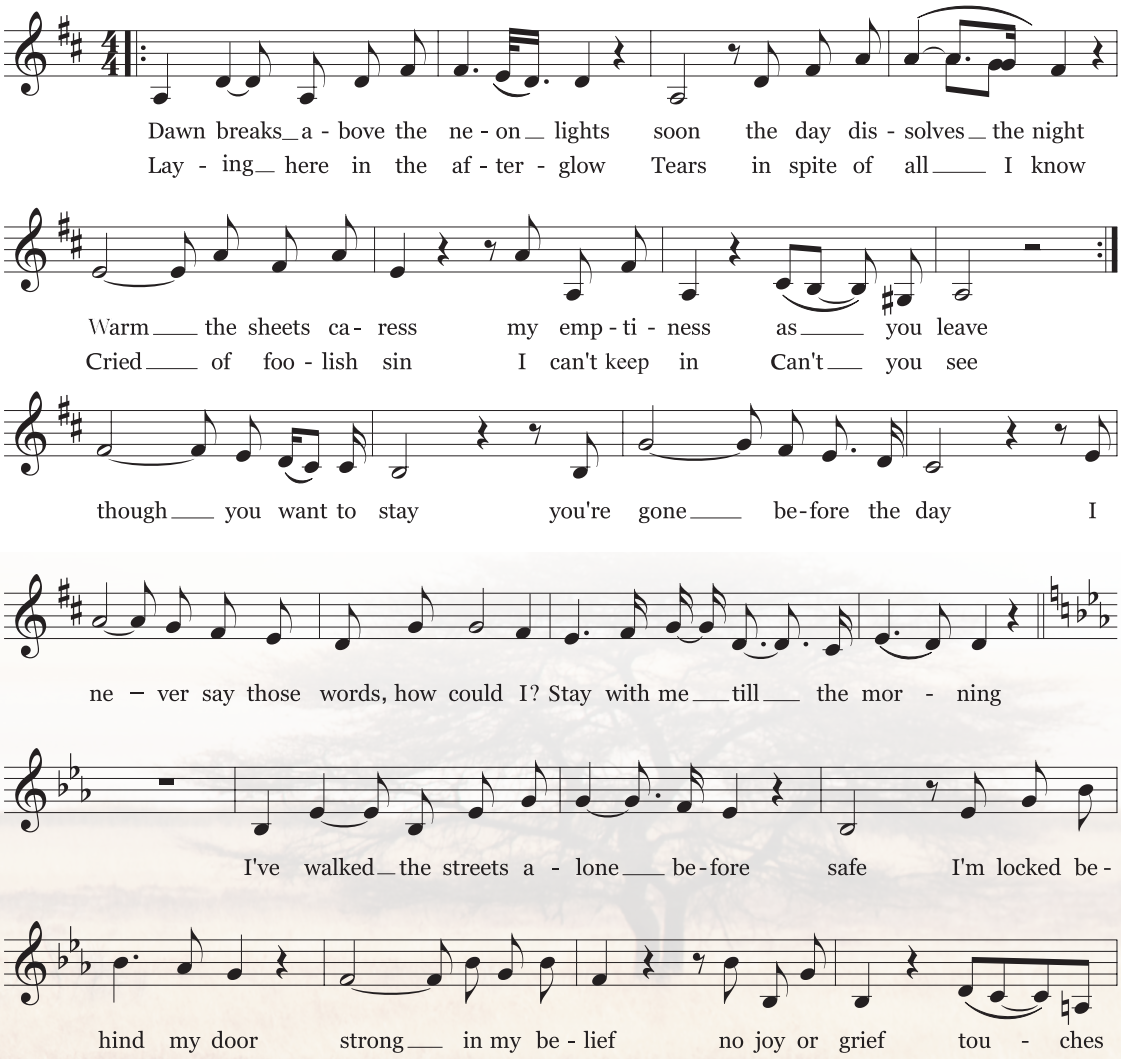


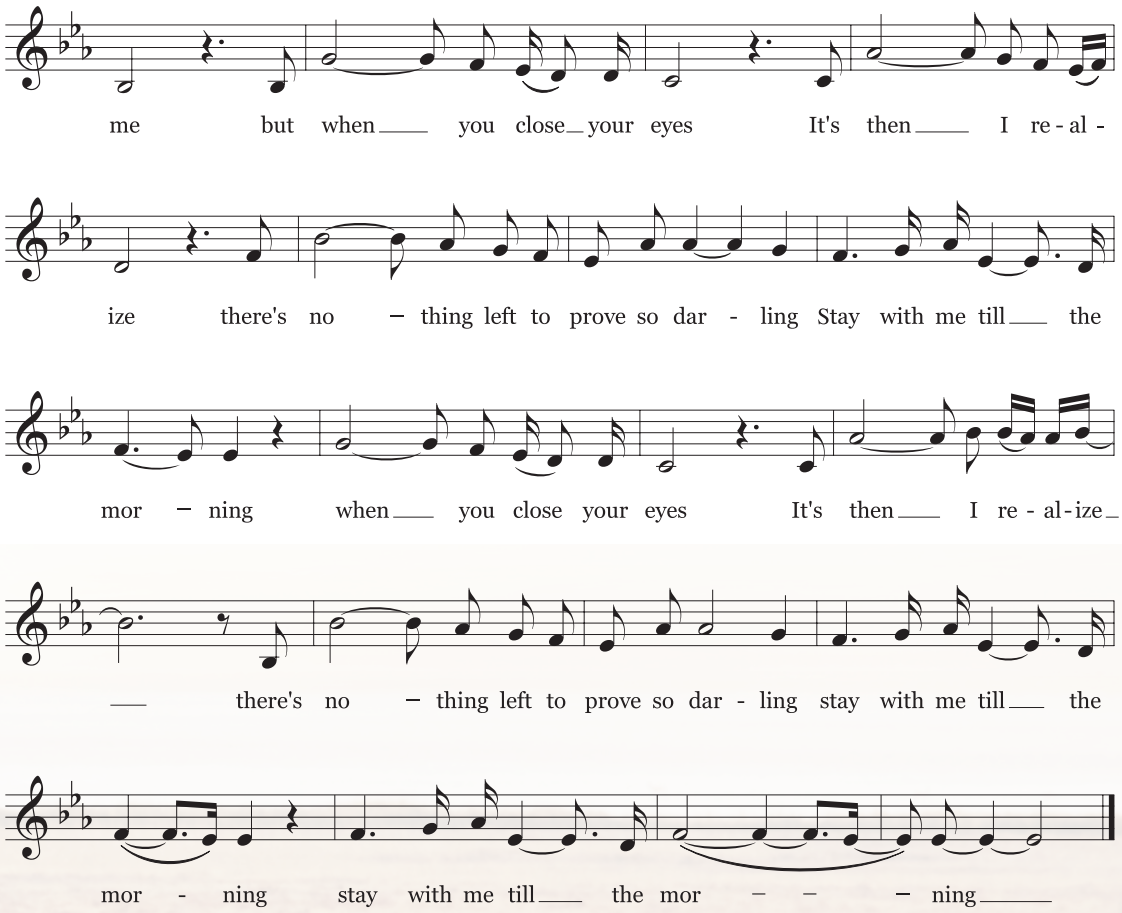
악곡 해설 1988년에 나온 일본 애니메이션 "이웃집 토토로"의 엔딩곡이다.

참고곡

Stay With Me Till The Morning

다나 워너 작사 | 모차르트 작곡





악곡 해설 모차르트의 '클라리넷 협주곡' 제2악장 선율에 가사를 붙인 노래이다. 덴마크 출생의 아이작 디네센이 아프리카 케냐에서 보낸 생활을 영화화한 작품 "아웃 오브 아프리카(Out of Africa)"(1985년)의 배경 음악으로 사용되었다.

게임 음악

학습 목표 | 게임에 사용되는 음악의 역할을 생각하며 감상해 보자.

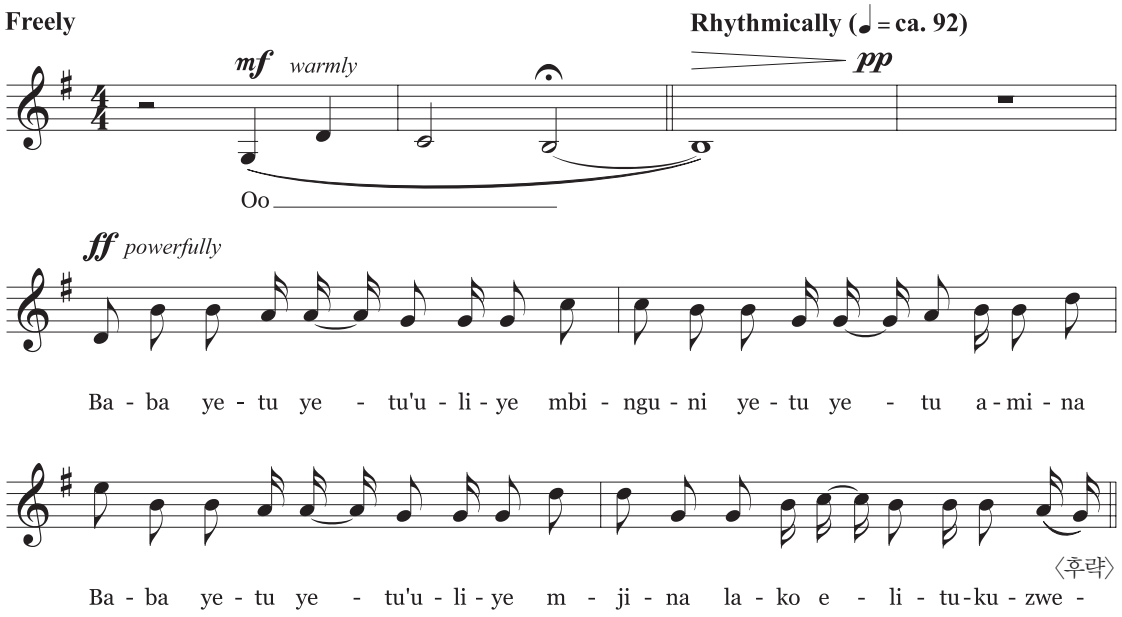
게임 음악은 게임을 위해 작곡, 편곡, 선곡되어 게임에 사용되는 음악이다. 게임 상황에 따라 긴장감을 고조시키거나 속도감에 맞추어 효과음을 넣어 주고 게임의 분위기를 표현해 주는 역할을 한다.

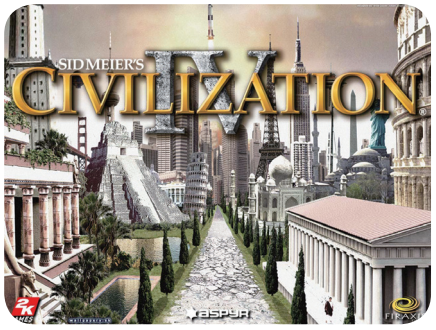
1. 게임에 사용되는 음악의 역할을 생각해 보자.

2. 다양한 게임 음악을 감상하고 게임 분야의 음악 산업에 대해 조사해 보자.
   '음악 기획 및 제작 산업', '모바일 음악 서비스 산업', '인터넷 음악 서비스 산업', '음악 콘텐츠 제작 및 제공 산업' 등

문명 4 오프닝 음악 '바바 예투(Baba Yetu)'

크리스토퍼 틴 작곡

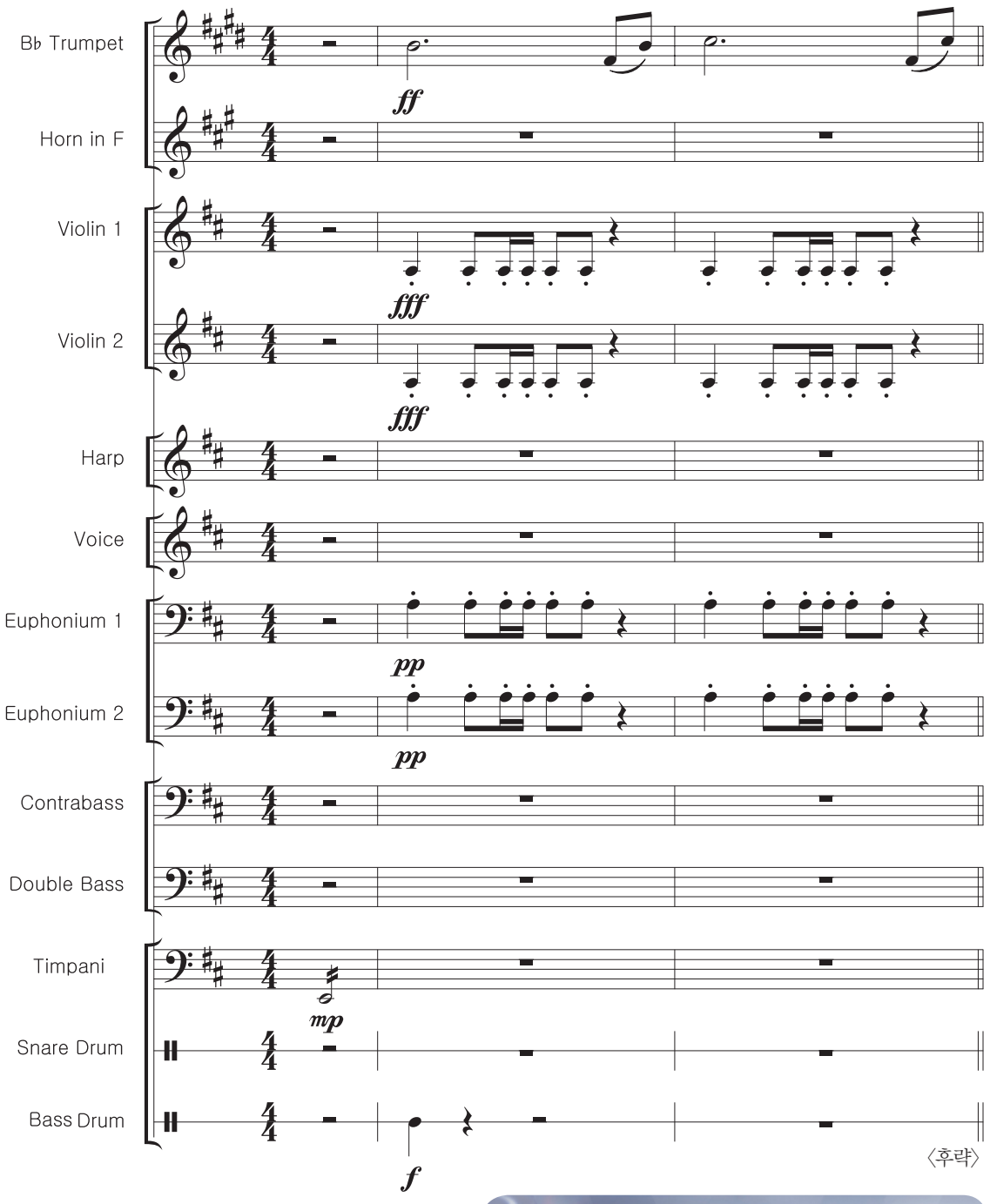




악곡 해설 '바바 예투(Baba Yetu)'는 스와힐리어로 부른 주기도문으로, 비디오 게임 O.S.T.로는 최초로 2011년 그래미상을 수상했다.

“오버워치(Overwatch)”메인 테마 곡

닐 아크리 작곡



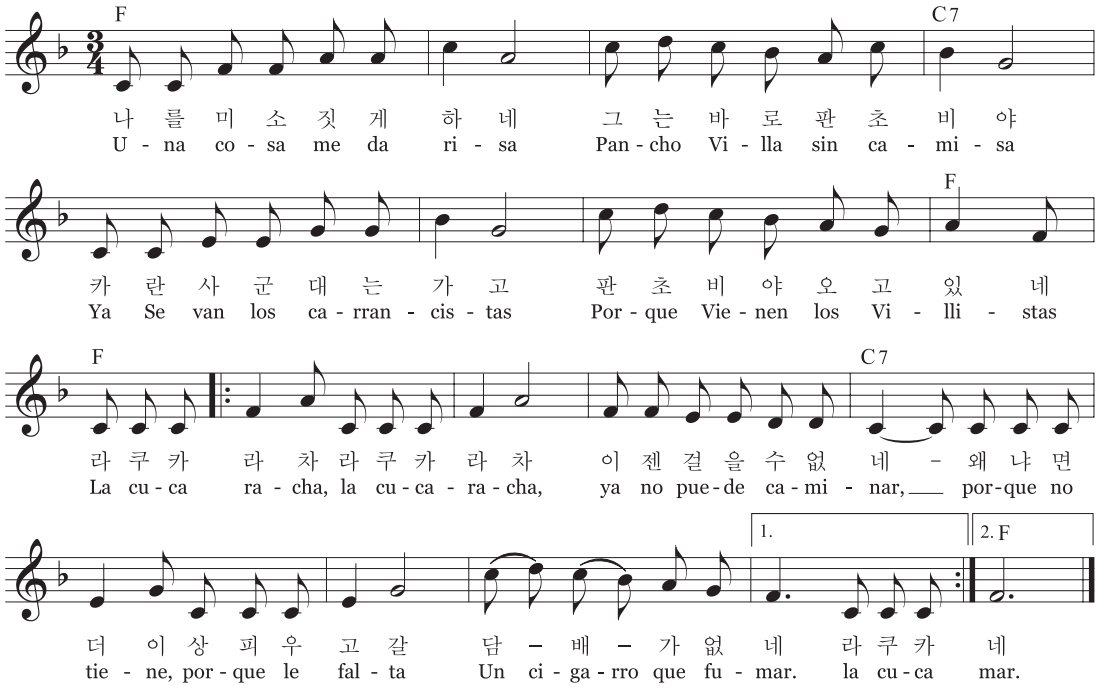
악곡 해설 이 음악은 게임 “오버워치”의 O.S.T.중 테마 음악이다. “오버워치”는 다양한 능력을 가진 영웅들이 팀을 구성하여 분쟁의 세계를 무대로 전투를 벌이는 일종의 슈팅 게임이다.

음악은 시대의 거울

학습 목표 | 역사적·사회적 상황을 이해하고 노래를 감상해 보자.

라 쿠카라차

멕시코 민요

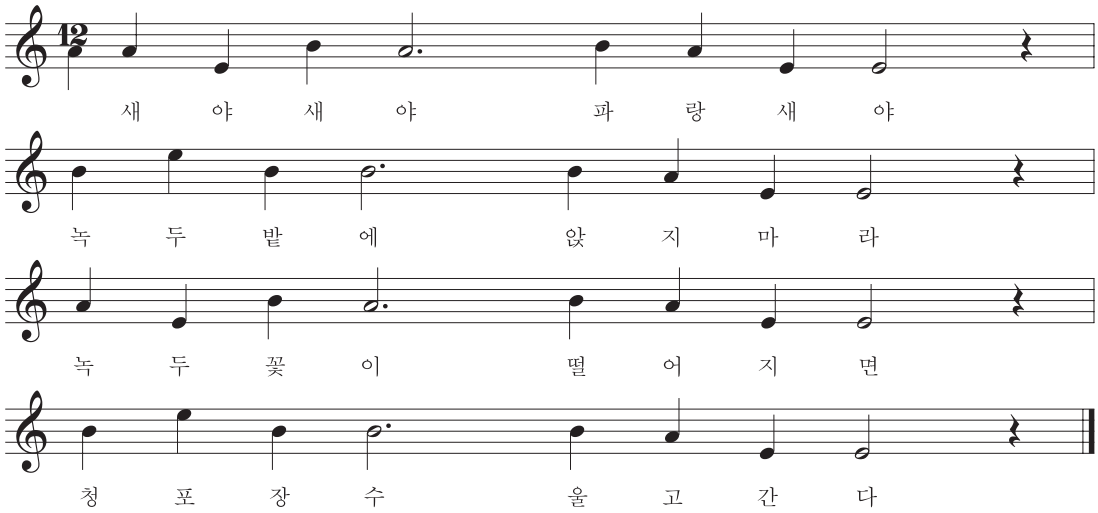


악곡 해설 이 노래는 "라 쿠카라차"의 원 가사와 뜻으로 제시되었으며, 1910년대의 멕시코 혁명 당시 농민들의 가난과 희생의 역사가 담겨 있다. 라 쿠카라차는 스페인어로 '바퀴벌레'라는 뜻으로 혁명군이었던 가난한 농민들의 행렬을 표현한 것이다.

새야 새야

중모리장단

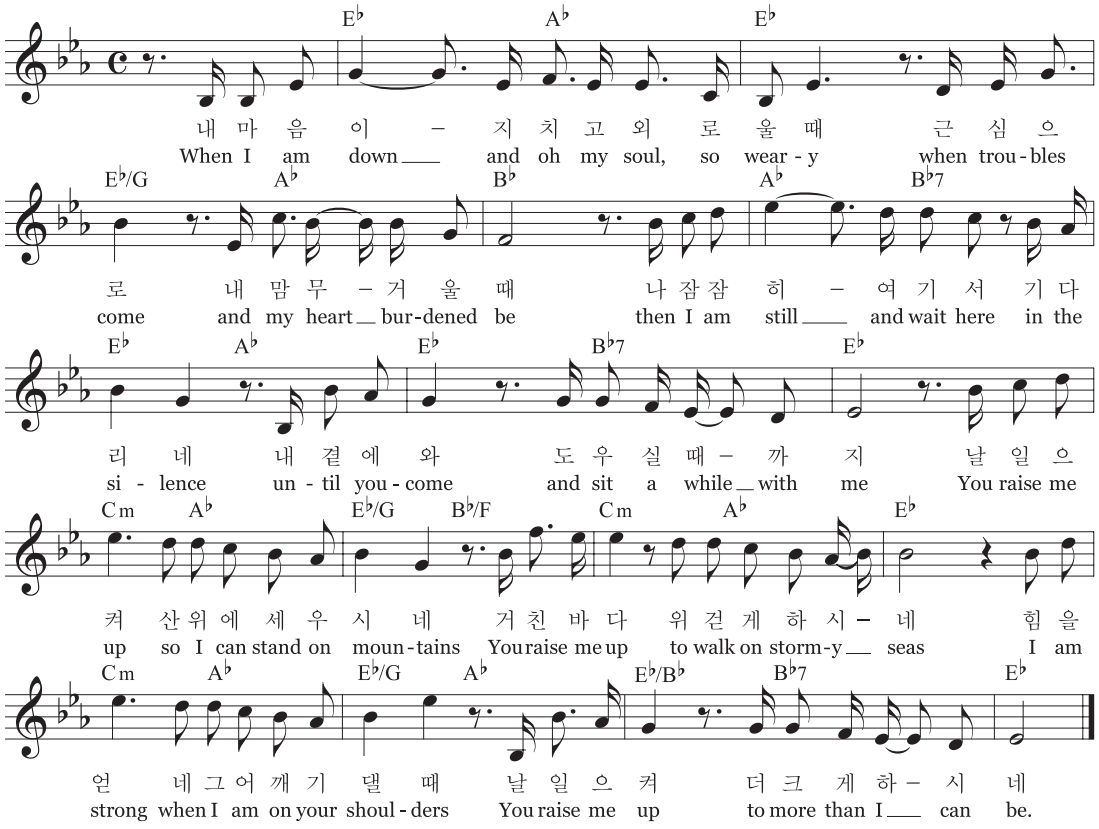
전래 민요 | 김경태 채보



악곡 해설 이 노래는 여러 지역에서 전해 내려온다. 동학 농민 운동 이후 녹두 장군과 연계하여, 동학 운동 지도자인 전봉준을 상징하는 노래가 되었다. *__파랑새__: 일본 군 또는 청나라 군 • __녹두 꽃__: 전봉준 장군 • __청포 장수__: 백성

You Raise Me Up

브렌던 그레이엄 작사 | 롤프 뢰블란 작곡



악곡 해설 아일랜드 민요인 "런던데리 에어"를 편곡한 곡으로, "시크릿 가든"(2002)의 앨범에 수록된 곡이다. 위안과 용기를 주는 내용의 가사로, 2001년 미국 9.11 추모 행사에서 불려 널리 알려진 이후, 여러 가수들에 의해 자주 불린다.

감상하기

1 각 노래의 역사적·사회적 배경을 조사하고, 노래를 감상해 보자.

"라 쿠카라차"와 멕시코 농민 혁명: 멕시코 북부에서 농민 혁명군을 일으킨 판초 비야와 남부에서 활약하던 에밀리아노 사파타는 독재 정권을 무너뜨리는 데 성공하지만, 이후 내부 분열과 미국의 방해로 농민 혁명은 실패하였다.

"새야 새야"와 동학 농민 운동:

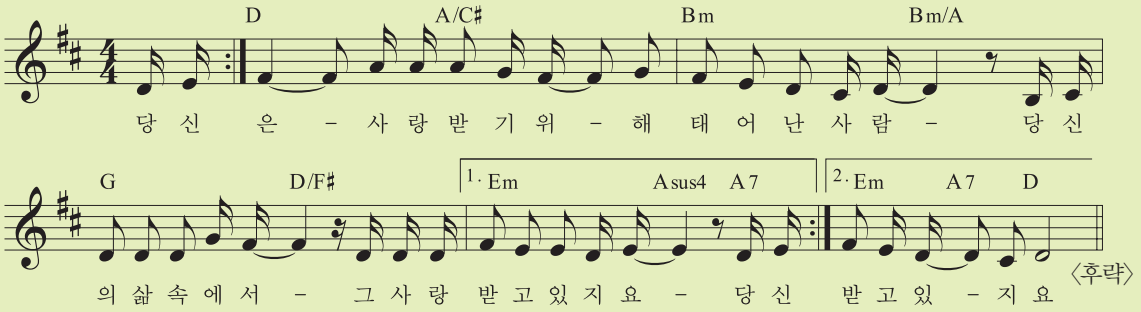
"You Raise Me Up"과 9.11 테러:

우리나라 대중음악

학습 목표 | 우리나라 다양한 대중음악을 감상하고 음악적 특징을 파악해 보자.

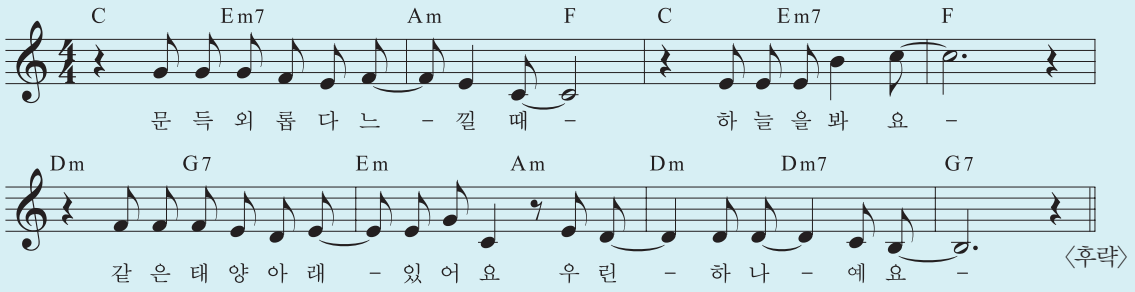
당신은 사랑받기 위해 태어난 사람

이민섭 작사 | 작곡



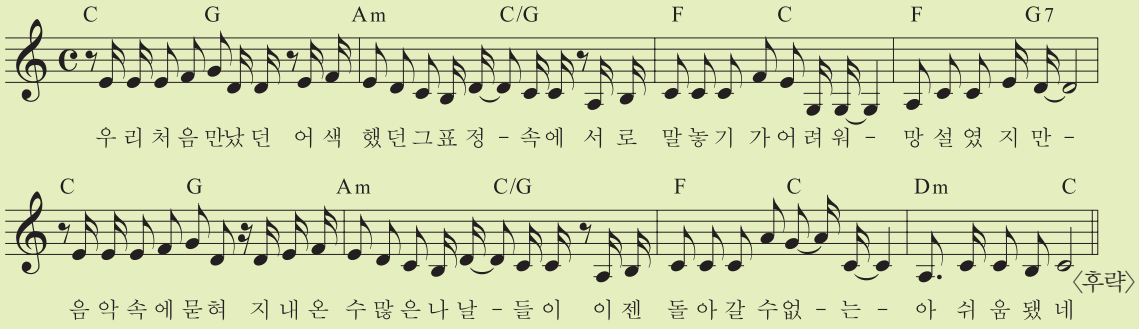
아름다운 세상

박학기 작사·작곡 | 진태식 편곡



이젠 안녕

정석원 작사 | 작곡



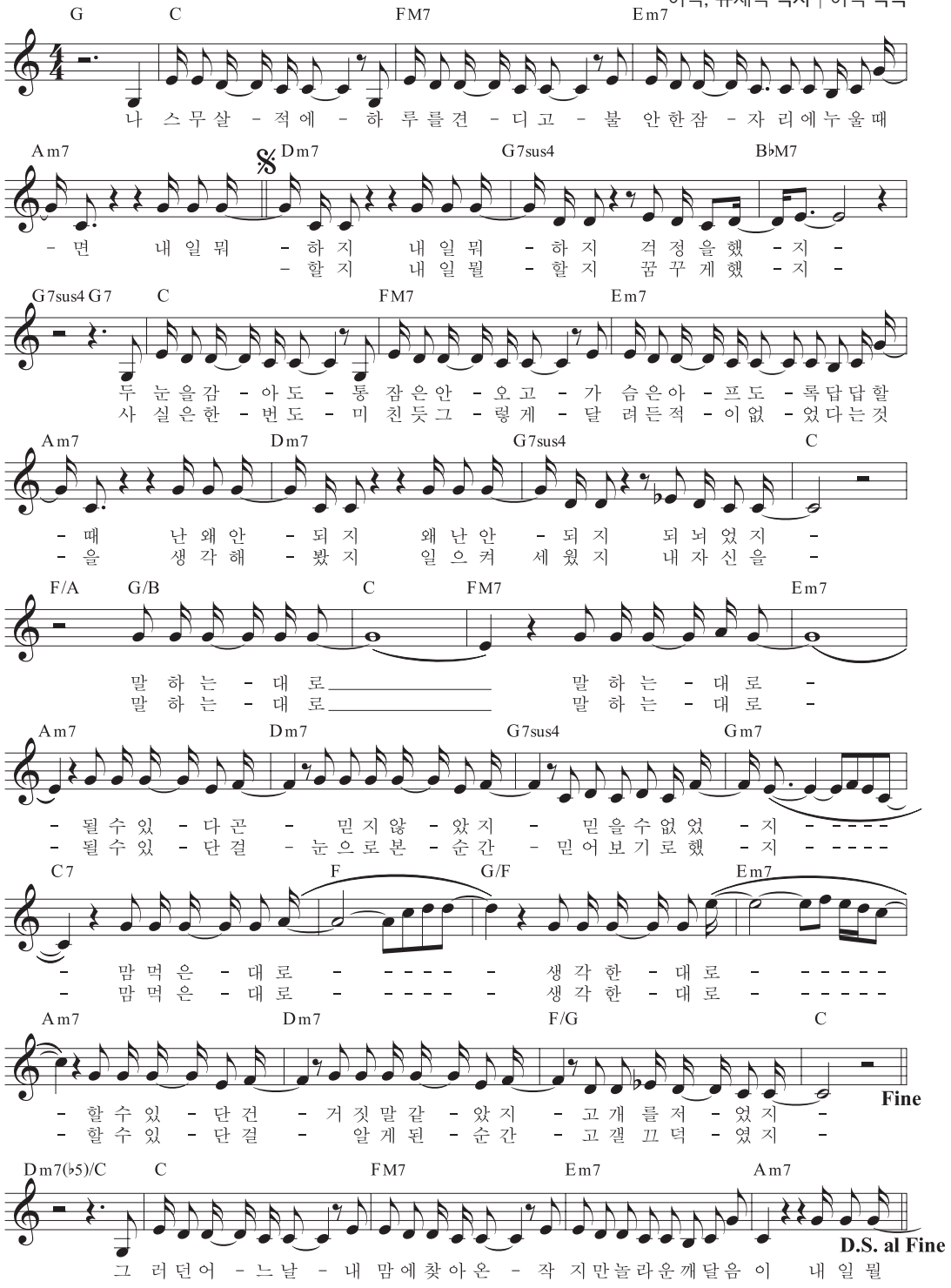
감상하기

1. 모둠별로 팝, 랩, 힙합, 디스코, 발라드, 인디, 록 등 다양한 대중음악 가운데 하나를 선택하여 대중적으로 우리나라에서 인기 있는 곡을 찾아 대중들이 좋아하는 이유를 분석하여 발표해 보자.

말하는 대로

♩ = 108

이적, 유재석 작사 | 이적 작곡

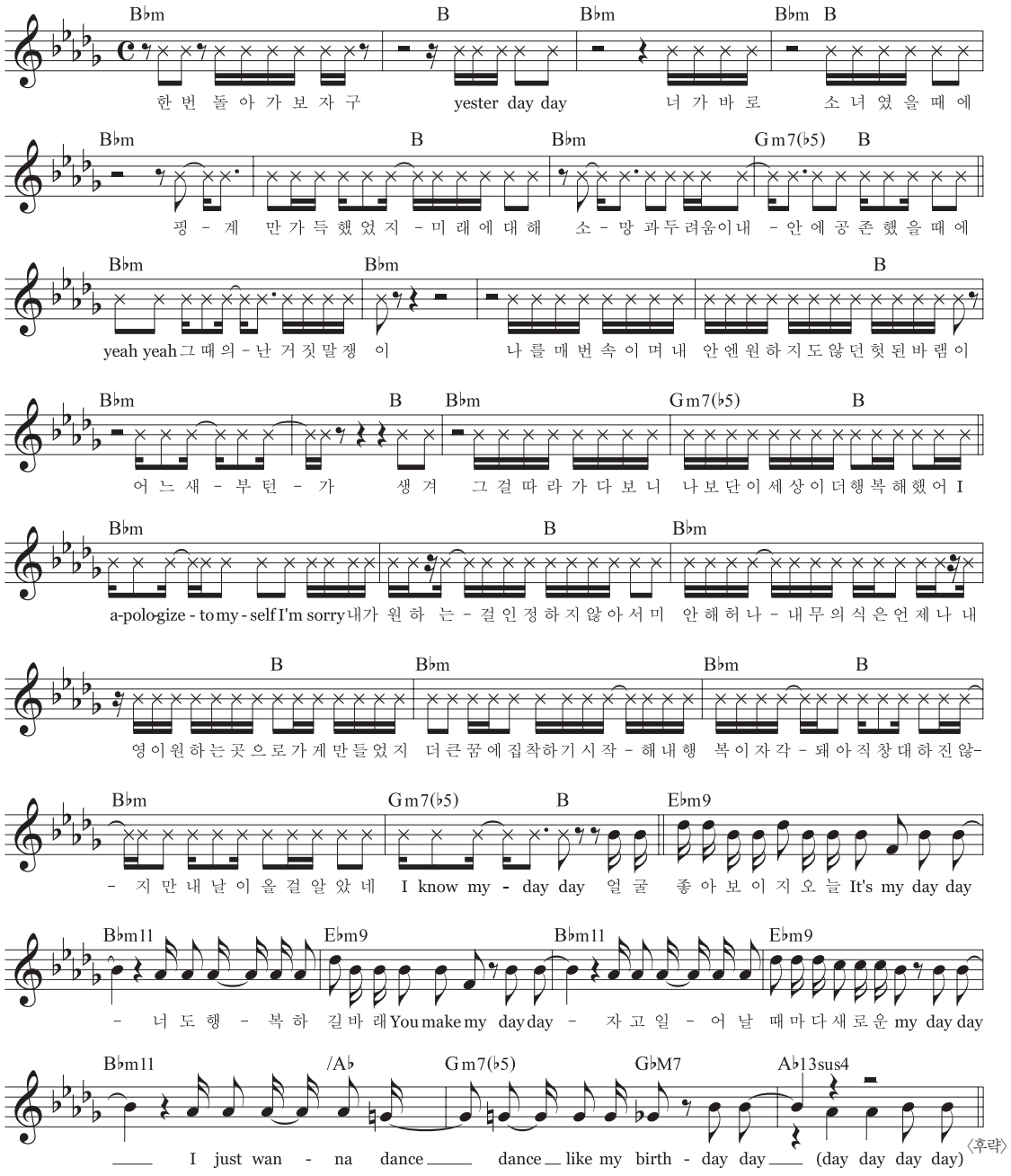


감상하기

1. 가사 내용을 음미하며 감상해 보고, 내가 지금 간절히 바라는 꿈이 있다면 어떻게 해야 그 꿈이 이루어질 수 있을지 생각해 보자.

Day Day

비와이·사이먼 도미닉 작사
Gray·사이먼 도미닉 작곡



악곡 해설 이 곡은 우리나라의 음악 방송국에서 진행한 서바이벌 형태의 음악 프로그램에서 비와이(Bewhy)가 부른 노래이다.

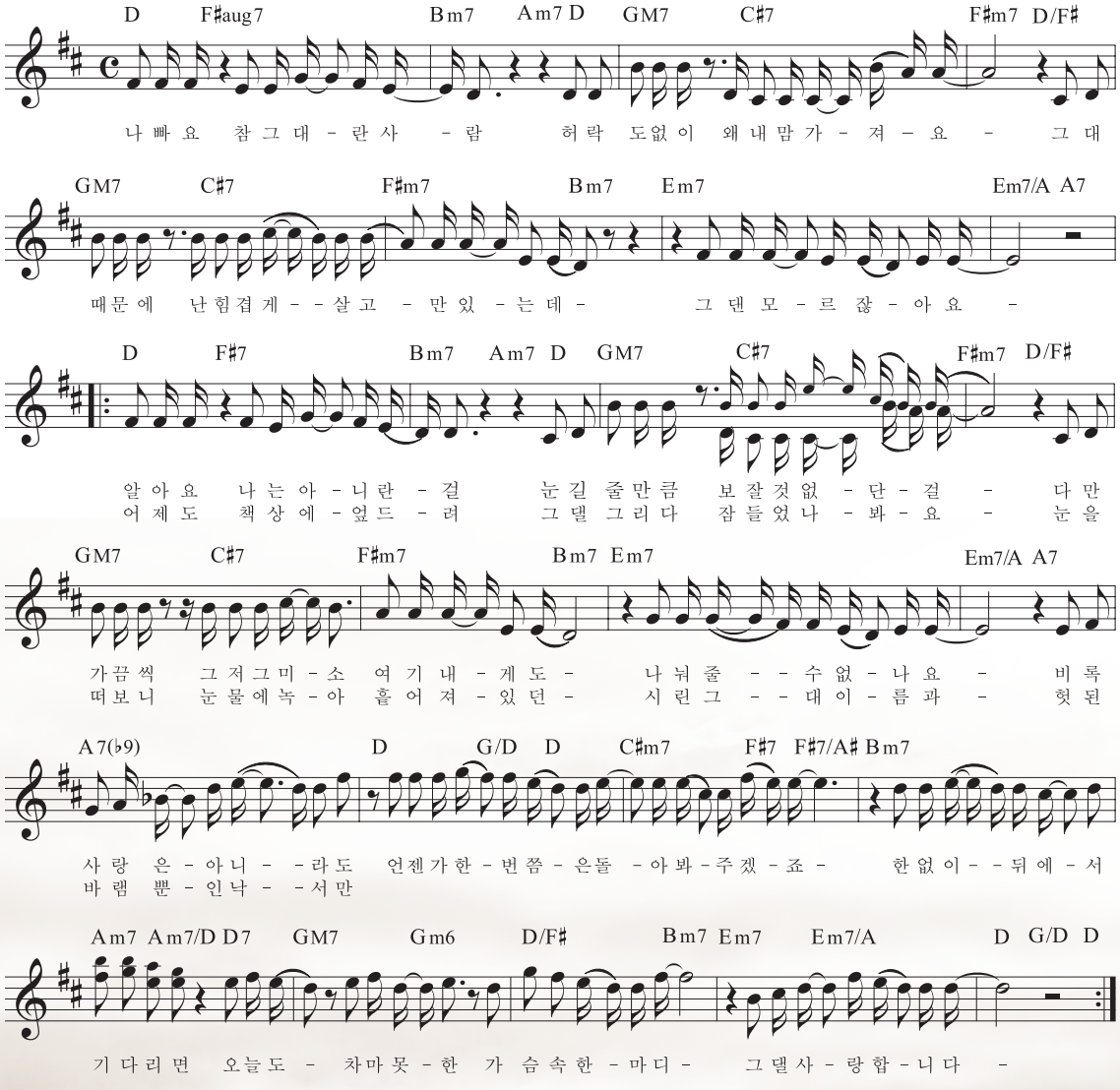
감상하기

1. 제시된 단어들을 활용하여 음악을 감상한 후, 느낀 점을 자유롭게 말해 보자.
   (반복, 리듬, 가락, 변화, 평안함, 괴로움, 슬픔, 기쁨, 고요함, 통일감, 부드러움, 거친 느낌)

참고곡

사랑합니다

강은경 작사 | 윤상 작곡



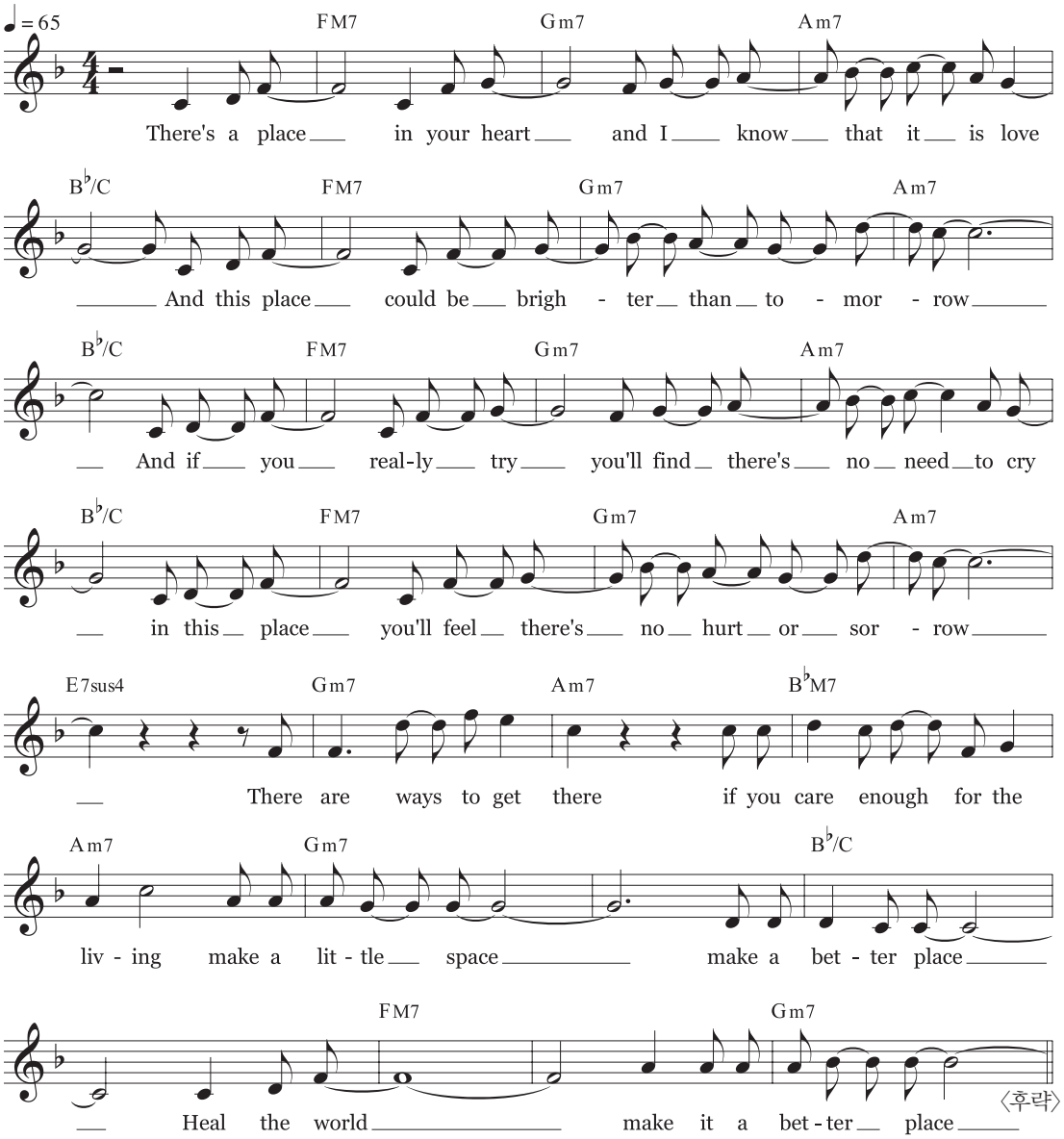
악곡 해설 가수 팀(Tim)이 2003년에 발매한 1집 앨범 '사랑합니다'의 타이틀 곡이다. 발라드 음악 중에서 오랜 기간 사랑받고 있는 노래 중의 하나다.

외국 대중음악

학습 목표 | 오랫동안 사랑받은 외국 대중음악을 감상하면서 가사를 음미해 보자.

Heal the world

마이클 잭슨 작사 | 작곡



악곡 해설 이 곡은 마이클 잭슨의 앨범 'Dangerous(1992)'에 수록된 곡이다. 'Heal the world'는 가난과 기아, 질병에 시달리는 지구촌 어린이들을 함께 도와주자는 간절한 마음이 담긴 음악이다.

감상하기

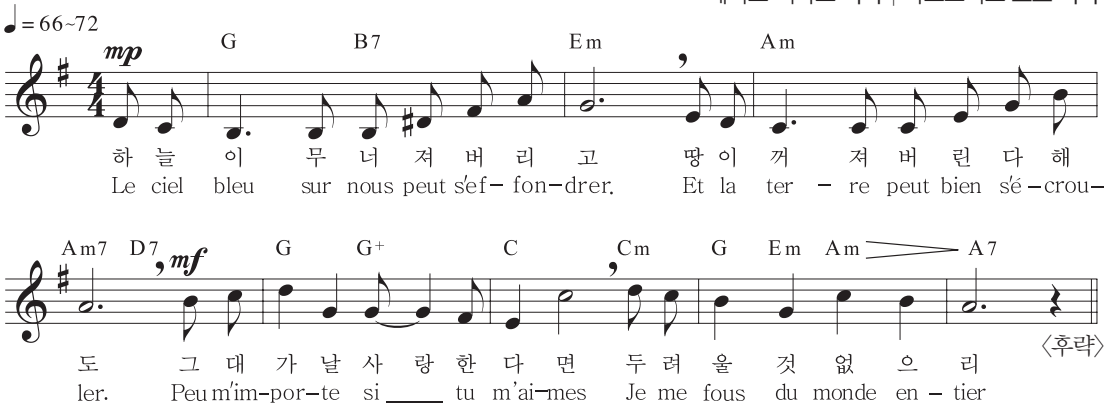
1 사람들의 마음과 행동을 변화시키는 음악의 효과를 생각해 보며, 사회 문제를 다룬 'Heal the world'를 감상하고 비평해 보자.

샹송

샹송(Chanson)은 중세 음유 시인들의 기사 노래에서 시작하여 다양한 음악 형식으로 확립된 프랑스의 대중음악이다. 인간의 삶과 사랑을 주제로 한 노래가 많으며 가사를 중시한다.

사랑의 찬가

에디트 피아프 작사 | 마르그리트 모노 작곡



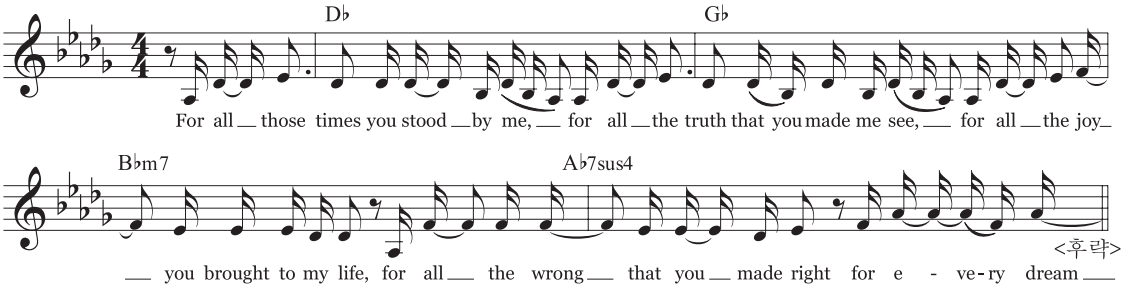
악곡 해설 이 곡은 애인이었던 권투 선수 '마르셀 세르당'이 자신을 보러 오던 중 비행기 사고로 죽자, 에디트 피아프는 생사를 초월한 사랑의 시를 쓰게 된다. 이후 친구인 마르그리트 모노가 곡을 붙였고 에디트 피아프는 자신이 작사한 노래를 불렀다.

팝 (Pop)

팝(Pop)은 Popular의 약자로, 대중성을 갖춘 유행가를 말한다. 1980년 이후의 팝은 힙합이나 테크노, 하우스 등의 복잡한 리듬을 수용했다.

Because You Loved Me

다이앤 워렌 작사 | 작곡



악곡 해설 이 곡은 셀린 디온의 앨범 'Falling into you(1996)'에 수록된 곡으로, 현재까지 전 세계에서 많이 불려지고 있는 곡이다.

감상하기

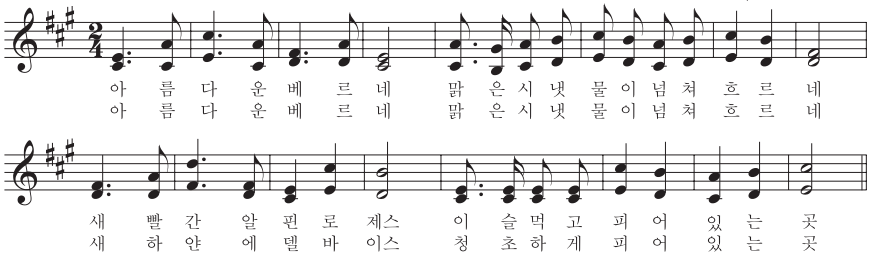
1. 가사 내용을 음미하며 외국 대중음악을 감상해 보자.
2. 같은 노래를 다른 가수의 노래와 비교 감상하고 음악적 특징과 창법을 기준으로 비평해 보자.

다양한 문화권의 음악

학습 목표 | 다양한 문화권의 음악을 비교하여 감상하고, 비평해 보자.

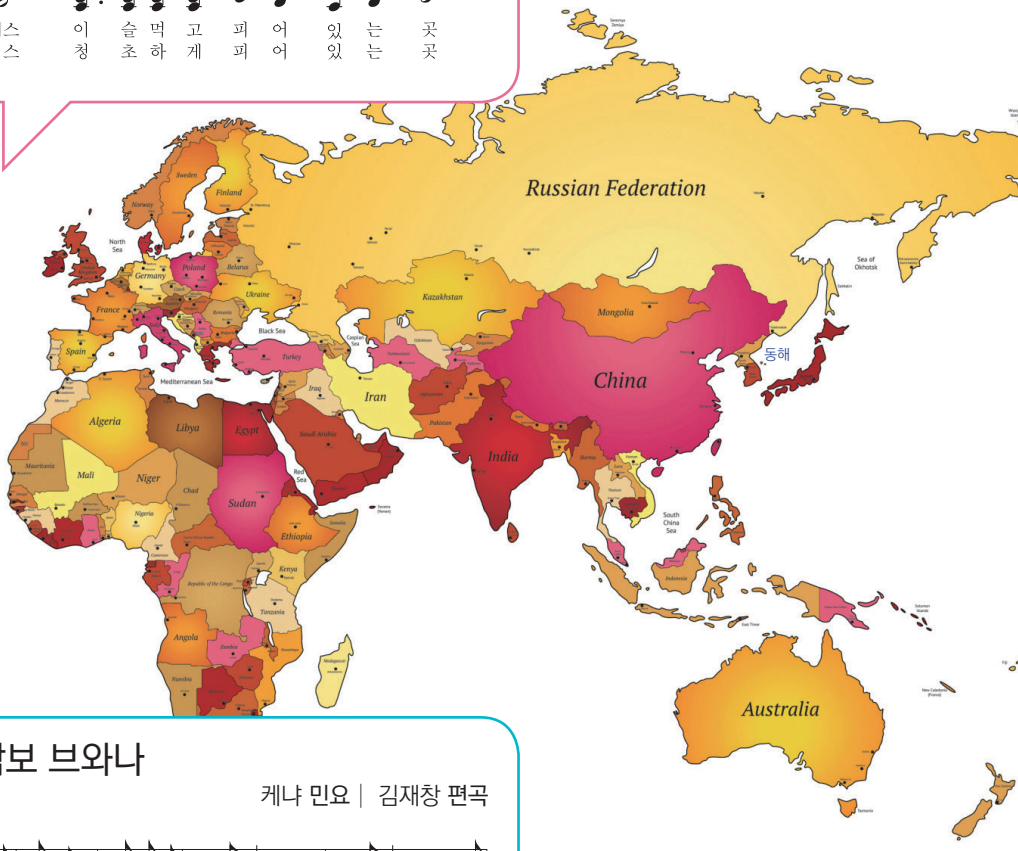
아름다운 베르네

스위스 민요 | 김홍철 역사



음악적 특징 스위스의 '요들송'은 알프스 산맥의 산악 지대에서 불리는데 가성으로 내는 고음과 흉성으로 내는 저음을 빠르게 바꿔가며 부르는 독특한 가창법이다. 이 민요는 스위스의 수도 '베른(베르네)'의 자연 경관을 노래하고 있다.

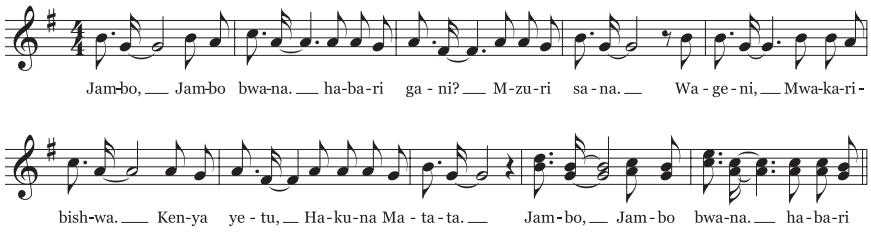
비평 '요들(Yodel)'은 산악 지대에서 멀리 있는 사람들과의 의사소통 수단으로 사용되었다. 삶의 모습이 드러나는 음악을 통해 그 문화권의 고유한 노래가 어떻게 발생되고 현재까지 불리는지 비평해 보자.



잠보 브와나

Moderato

케냐 민요 | 김재창 편곡



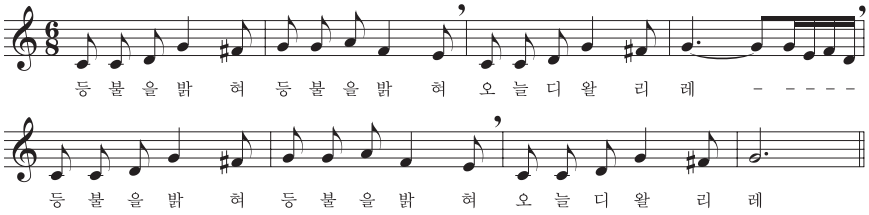
음악적 특징 아프리카 음악은 공동체의 결속을 위해 연주되는 경우가 많으며, 언어의 억양과 장단을 모방한 선율과 리듬, 선창과 후창(교창) 형식 등이 특징이다. 이 노래의 가사는 케냐, 탄자니아 등에서 통용되는 스와힐리어 인사말이다.

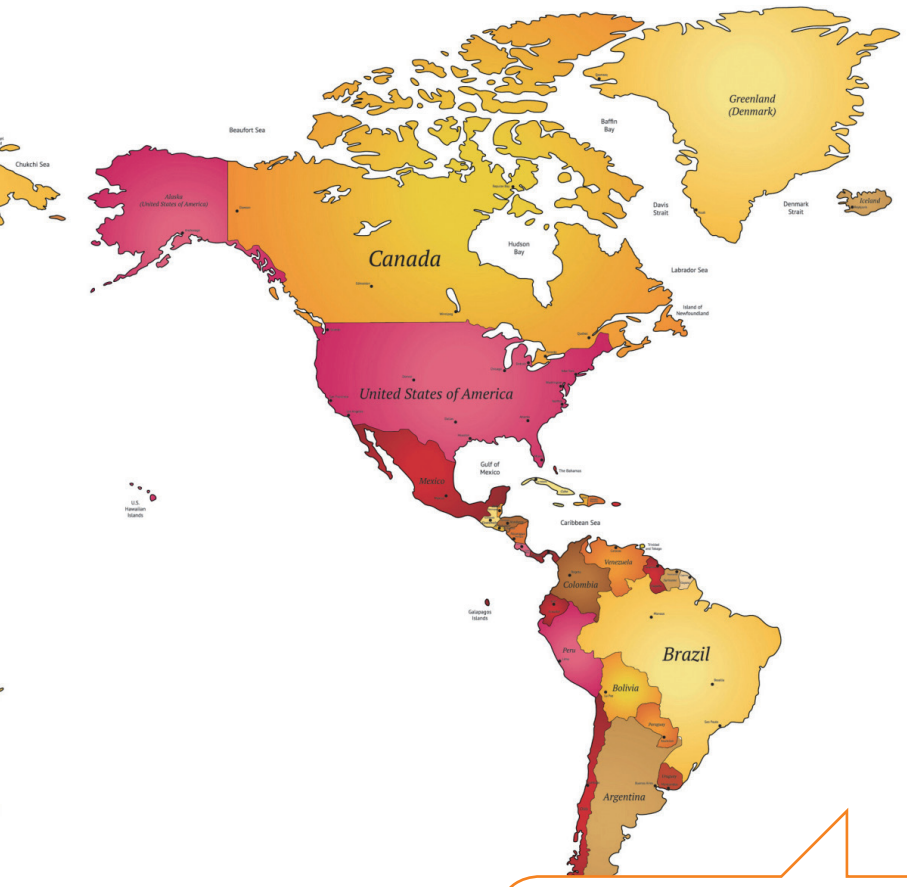
잠보 브와나: 안녕하세요 | 하바리가니: 잘 지내시나요? | 은주리사나: 잘 지내요 | 하쿠나마타타: 문제 없어요

비평 여러 나라의 가수들에 의해 불린 다양한 버전의 '잠보(Jambo)'를 감상하고 각각의 음악적 특징을 중심으로 비평해 보자.

디왈리 노래

인도 민요 | 서울교육대학교 세계음악연구팀 역사





음악적 특징 인도 음악은 '드로운(지속음)'의 사용과 인도의 선율 법칙인 '라가(raga)'로 인해 독창성을 보여 주며, 다양한 음악을 가지고 있다. 이 민요는 디왈리 축제 때 힌두교 여신이 집에 찾아 올 수 있도록 등불을 밝히자며 부르던 노래다.

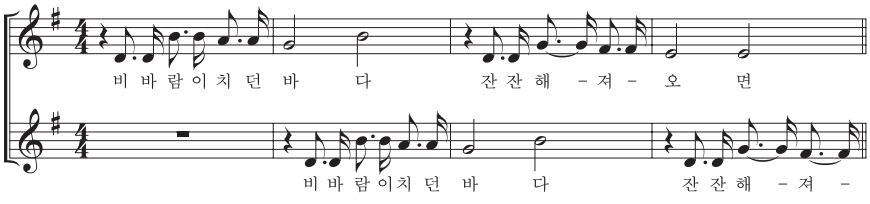
비평 인도는 영국의 식민지로 영국의 지배를 받아왔기 때문에 서양 문화의 영향을 많이 받을 수밖에 없었으나, 음악에 있어서는 전혀 영향을 받지 않았다. 인도 음악을 감상하고, 음악이 문화적 자긍심을 형성할 수 있는 지에 대해 비평해 보자.

음악적 특징 뉴질랜드 민요는 주로 축제와 관련된 춤과 노래가 많다. 악기는 조개 껍데기, 나무 열매 등 자연에서 얻은 체명 악기가 많이 사용되고, 신체는 타악기처럼 사용하기도 한다.

비평 이 노래를 계명창으로 먼저 부르고 가사를 음미한 후 집중하여 다시 불러 보자. 가사의 표현에 따라 음악의 느낌이 어떻게 달라지는지 자신의 생각과 느낌으로 비평해 보자.

연가

뉴질랜드 민요 | 이명원 역사



감상하기

1. 열린 마음과 존중하는 마음으로 다양한 문화권의 음악을 비교하며 감상해 보자.
2. 다양한 문화권에 따른 음악적 특징을 알아보고, 해당 지역의 음악 문화를 비평해 보자.

05

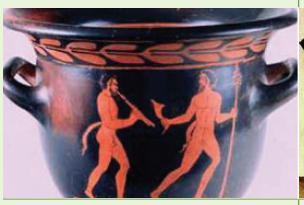
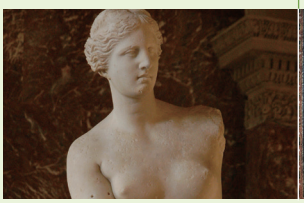
선율의 아름다움

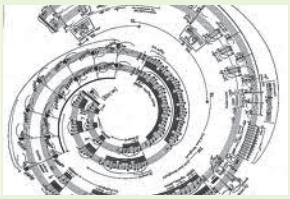
여러 작곡가들의 다양한 음악과 서양 음악의 시대적 변화를 살피면서, 이와 관련하여 음악을 감상해 보자. 또한 악곡이나 악기의 특징, 작곡가들의 표현 방법 등을 알아보며, 음악적 이해력을 높이고 음악적 생활을 영위할 수 있도록 하자.

서양 음악사 알고 가기

학습 목표 | 시대별로 서양 음악사를 이해할 수 있다.

✱ 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	레오냉 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 슈토크하우젠, 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: "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)

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"

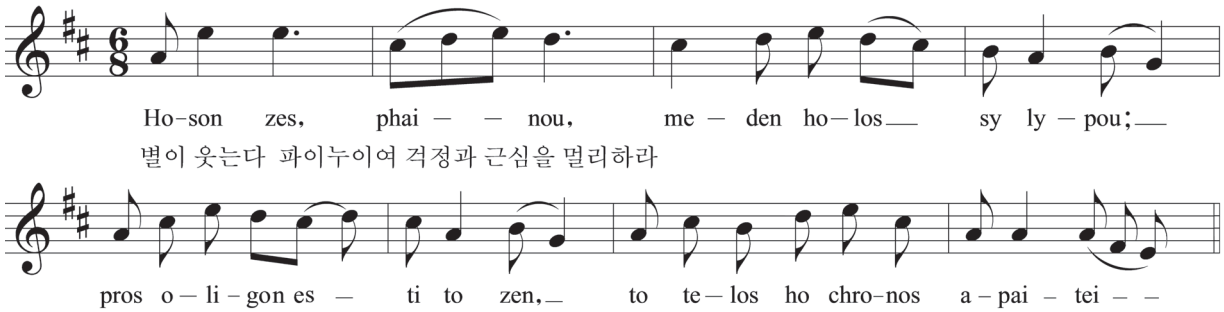
고대 음악과 중세 음악

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

고대 그리스 로마 음악

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

세이킬로스의 노래



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

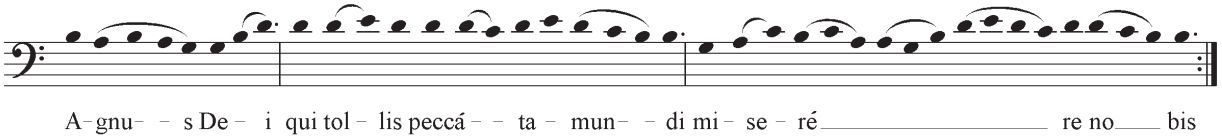
감상하기

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

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 "아뉴스 데이"



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.

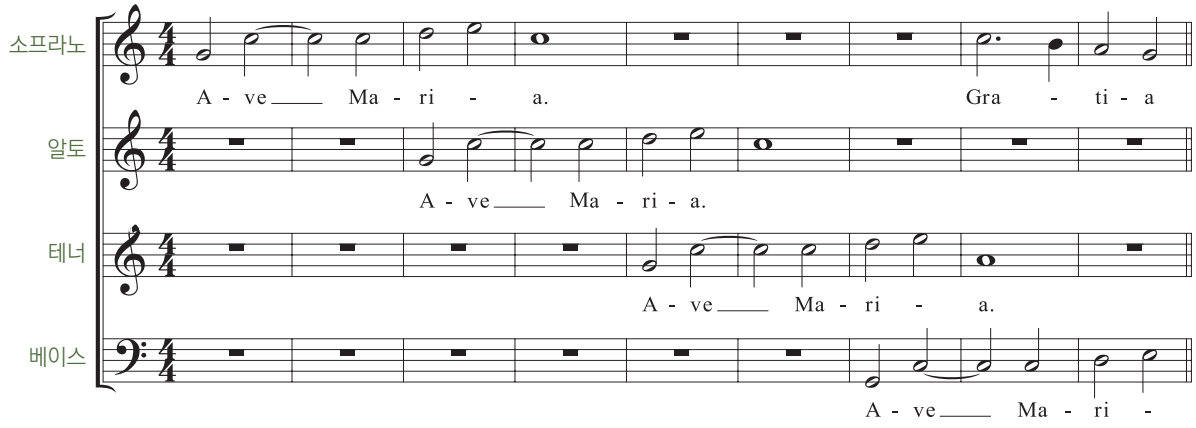
감상하기

중세 음악의 특징을 이해하고 감상해 보자.

르네상스 음악

학습 목표 | 르네상스 음악의 특징을 이해하고 감상해 보자.

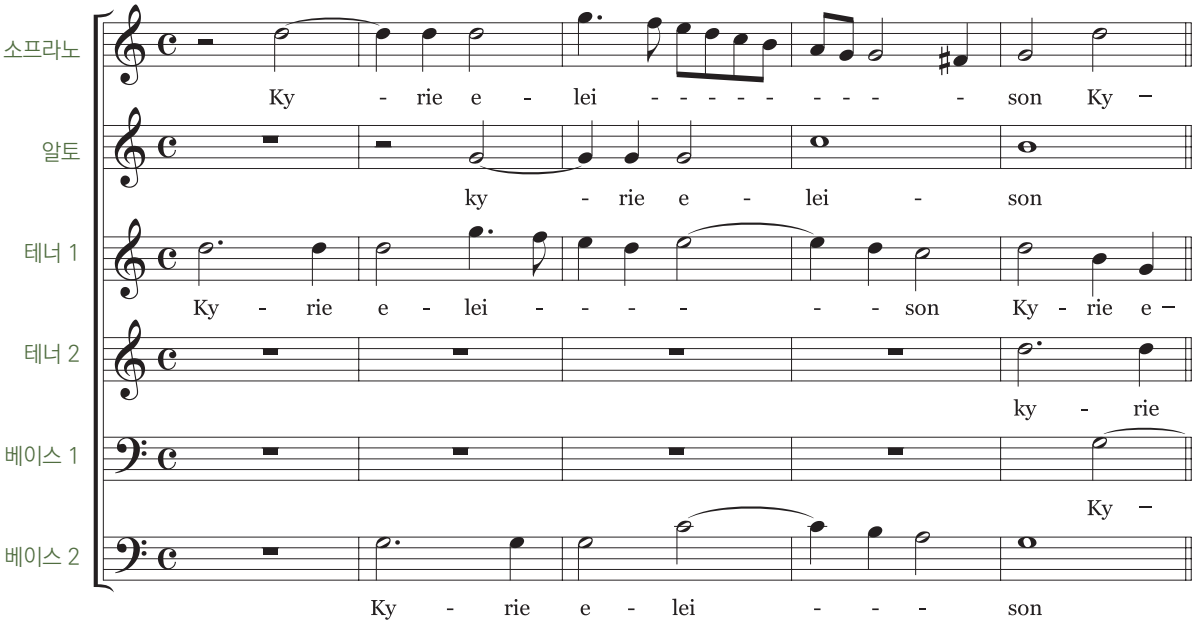
조스캥 "아베 마리아"



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)



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 아뉴스 데이 I (Agnus Dei I, 신의 어린 양)으로 구성되어 있다.

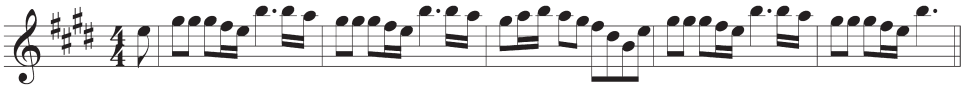
감상하기

르네상스 음악의 특징을 이해하고 감상해 보자.

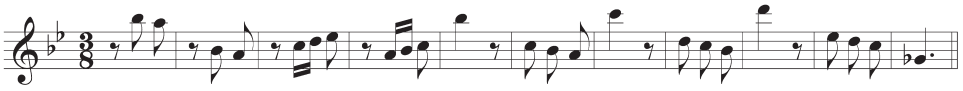
바로크 음악

학습 목표 | 바로크 음악의 특징을 이해하고 감상해 보자.

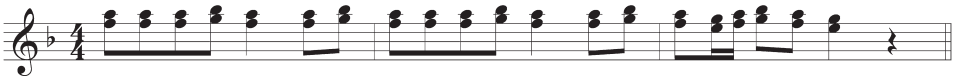
비발디 "사계"



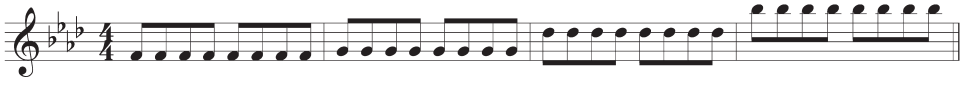
봄 봄이 왔다. 새들은 즐거운 노래로 인사를 한다. 그때 시냇물은 살랑거리는 미풍에 상냥하고 중얼거리는 소리를 내면서 흘러가기 시작한다. 하늘은 어두워지고 천둥과 번개가 봄을 알린다. 폭풍우가 가라앉은 뒤 새들은 다시 아름다운 노래를 부르기 시작한다.



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



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



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), 쳄발로가 대화하듯 응답하면서 진행되는 협주곡으로 사계절을 묘사한 소네트(이탈리아 르네상스 시대에 유행한 14행 시)를 바탕으로 작곡된 악곡이다.

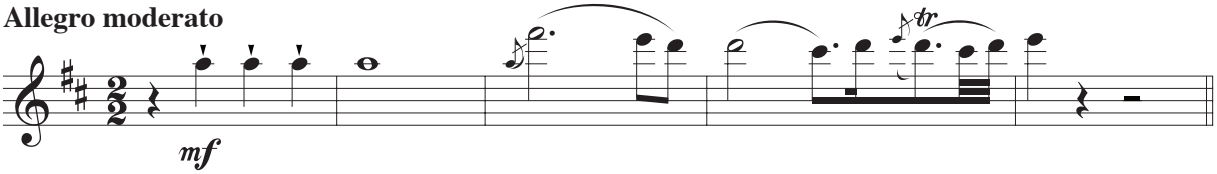
감상하기

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

고전주의 음악

학습 목표 | 고전주의 음악의 특징을 이해하며 감상해 보자.

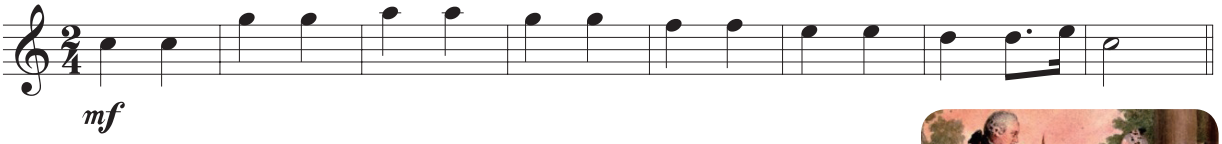
하이든 현악 4중주 제35번 "종달새" 중 제1악장



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.

현악 4중주

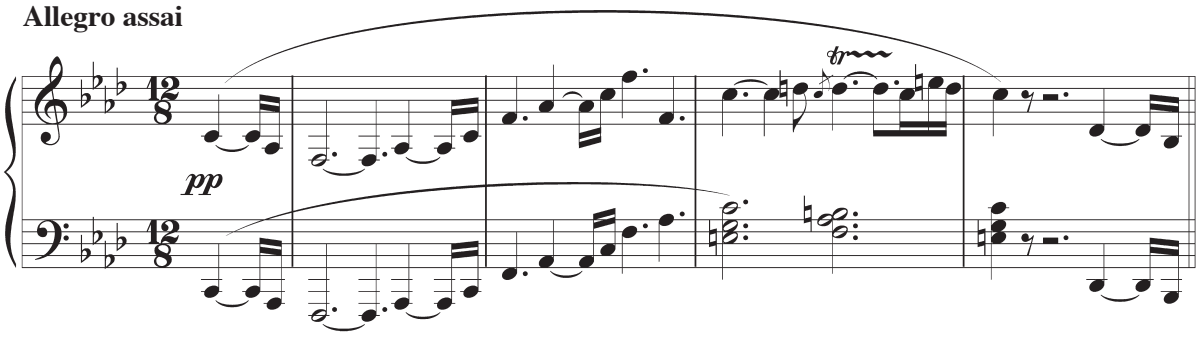
모차르트 "작은 별" 변주곡(K.265)



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



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.

베토벤이 사용했던 피아노

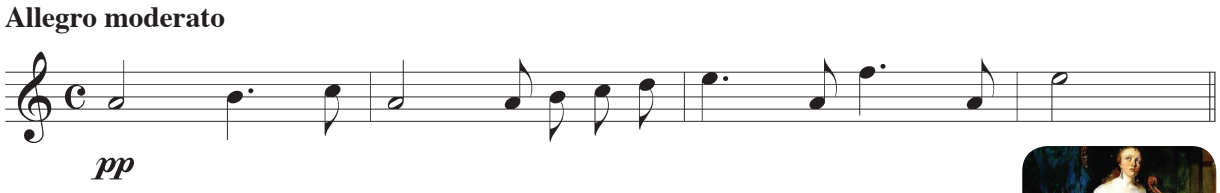
감상하기

고전 음악의 특징을 이해하며 감상해 보자.

낭만주의 음악

학습 목표 | 낭만주의 음악의 특징을 이해하며 감상해 보자.

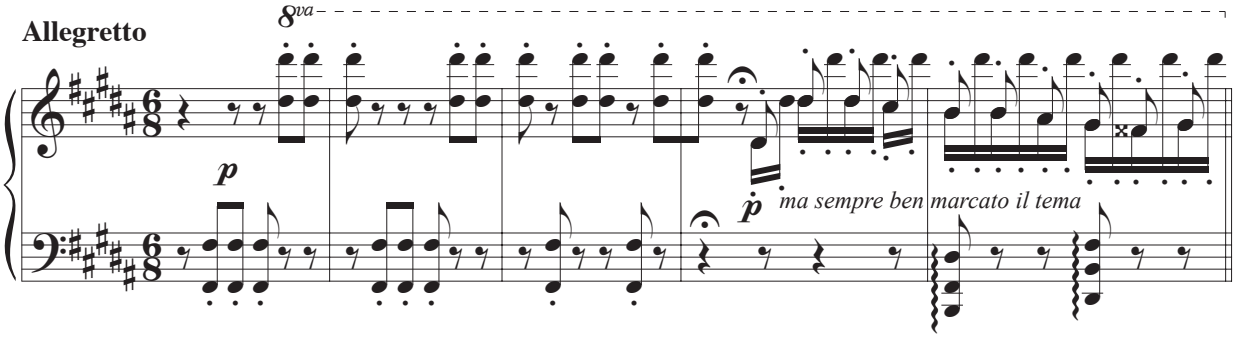
슈베르트 "아르페지오네 소나타 가단조 D.821"



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

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.

리스트 "라 캄파넬라"



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.

멘델스존 "한여름 밤의 꿈" 중 제7곡 '결혼 행진곡'

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.

멘델스존의 탄생 200주년 기념 우표

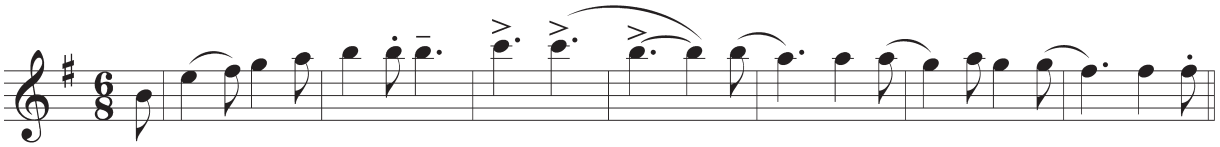
감상하기

낭만주의 음악의 특징을 느끼며 감상해 보자.

민족주의 음악

학습 목표 | 민족주의 음악의 특징을 이해하고 감상해 보자.

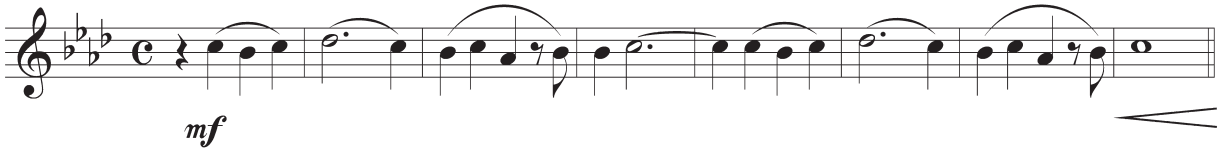
스메타나 교향시 "나의 조국" 중 제2곡 '몰다우'



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.

스메타나를 기리기 위해
건립된 뮤직홀

시벨리우스 교향시 "핀란디아"

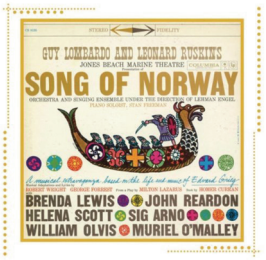


감상 Tip "핀란디아"는 러시아의 압박을 받던 핀란드인들의 고통받는 모습을 묘사한 후, 그들이 전진하는 힘을 보여 주고 승리와 영광을 나타내는 절정을 표현한 다음 조국을 찬양하는 모습으로 끝을 맺는다. 핀란드의 민족혼을 일깨워 준 작품으로 평가받고 있다.

시벨리우스 상

그리그 "페르 귄트 모음곡" 중 제1모음곡 '아침의 기분'

감상 Tip "페르 귄트 모음곡"은 입센의 희곡 "페르 귄트"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.



노르웨이 민족 음악가 그리그의 사랑과 우정,
음악성을 담은 영화 포스터

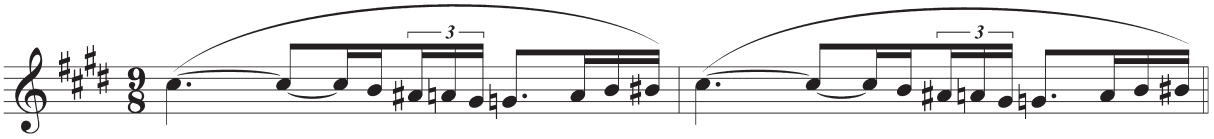
감상하기

민족주의 음악의 특징을 이해하고 작품들을 감상해 보자.

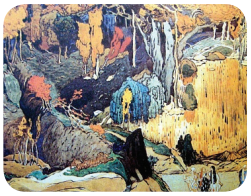
현대 음악

학습 목표 | 현대 음악의 특징을 느끼며 감상해 보자.

드뷔시 "목신의 오후 전주곡"

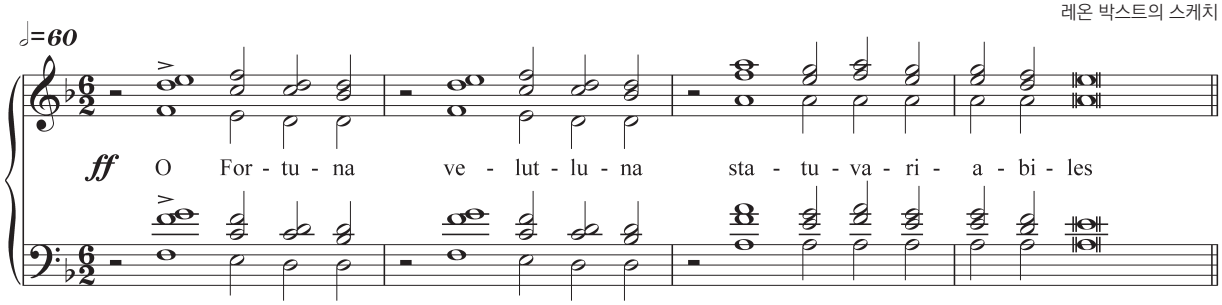


감상 Tip 드뷔시는 프랑스 작곡가로서 시에서의 상징파, 회화에서는 인상파로부터 영향을 받아 인상주의 음악을 창시했다. 말라르메의 상징시 '목신의 오후'를 음악화한 이 작품은 독특한 회화적 영상을 인상적으로 나타낸다.



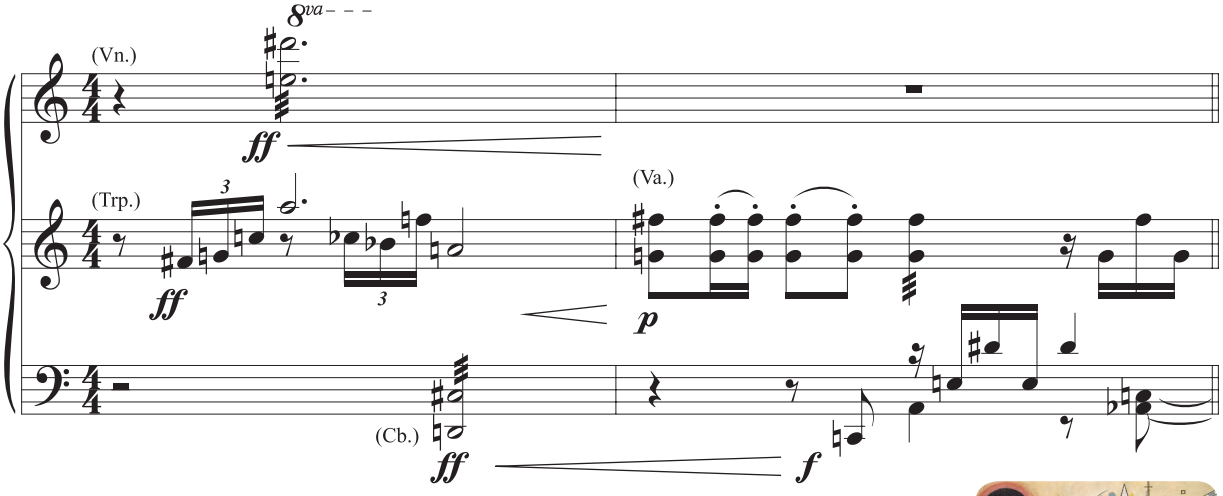
"목신의 오후 전주곡"을 위한
레온 박스트의 스케치

오르프 "카르미나 부라나" 칸타타 중 '오 운명이여'



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"



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.

세레나데 제13번 사장조 K.525 중 제1악장

학습 목표 | 소나타 형식의 구조를 파악하며 감상해 보자.

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

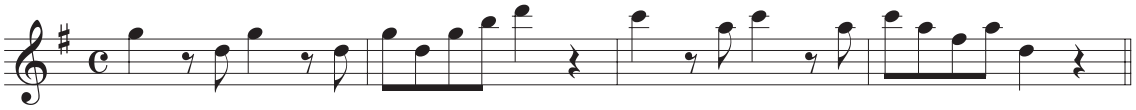
오스트리아의 작곡가로 베토벤, 하이든과 함께 고전파 음악을 확립하였다. 어려서부터 신동으로 불릴 정도로 음악적 재능을 발휘했다. 오페라, 교향곡, 협주곡 등 여러 장르에 걸쳐 많은 명작을 남겼다. 주요 작품으로는 오페라 "피가로의 결혼", "요술 피리", 다수의 교향곡, 협주곡, 소나타 등을 작곡하였다.

악곡 내용

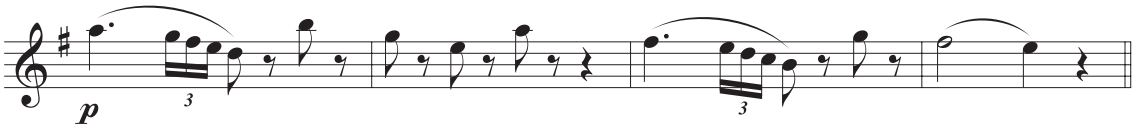
모차르트의 "세레나데 제13번" 중 제1악장은 소나타 형식으로 되어 있으며 '아이네 클라이네 나흐트 뮤직'이라는 독일어 제목은 '밤의 작은 음악'이라는 뜻이다. 일반적인 '세레나데'는 연인의 집 창가에서 사랑을 고백하는 노래이지만, 18세기의 세레나데는 4악장 정도를 갖춘 실내악곡으로 보통 귀족들의 집이나 살롱에서 연주되었다. 모차르트는 모두 13곡의 세레나데를 작곡했는데 이 13번째 세레나데가 자주 연주된다.

제시부: 두 개의 주제가 각각 다른 조성으로 제시됨.

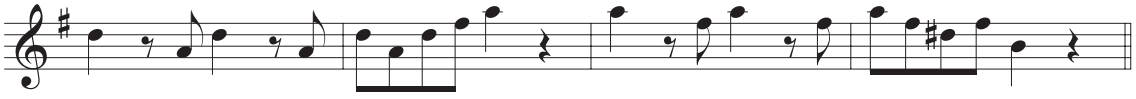
제1주제



제2주제

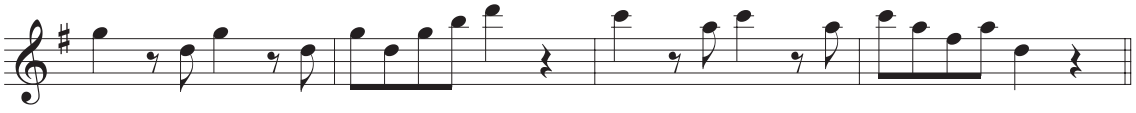


전개부: 제시부에서 나왔던 주제를 변화·발전시킴.

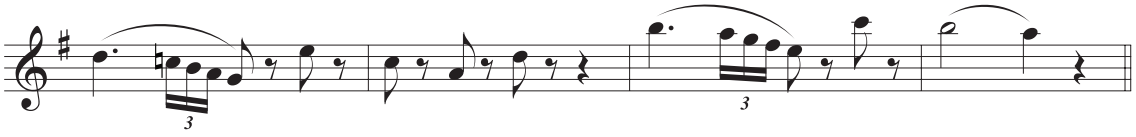


재현부: 제시부에서 나왔던 두 개의 주제가 다시 등장하지만, 제1주제와 제2주제가 같은 조로 나타남.

제1주제



제2주제



감상하기

1. 소나타 형식의 구조를 파악하면서 감상해 보자.

2. 현악 합주와 현악 5중주로 악곡을 비교 감상하고 연주 형태에 따른 음색의 변화를 이야기해 보자.

토카타와 푸가 라단조 BWV.565

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

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.

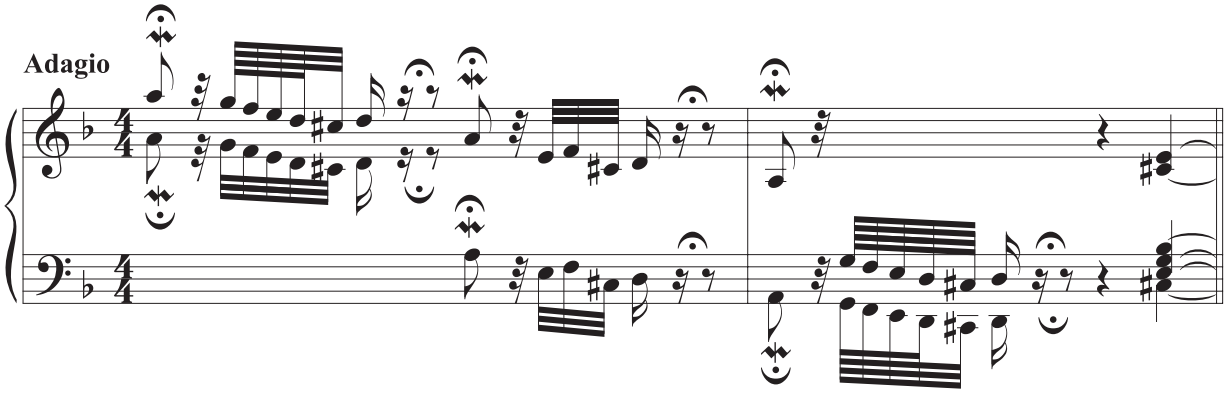
작품 해설

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

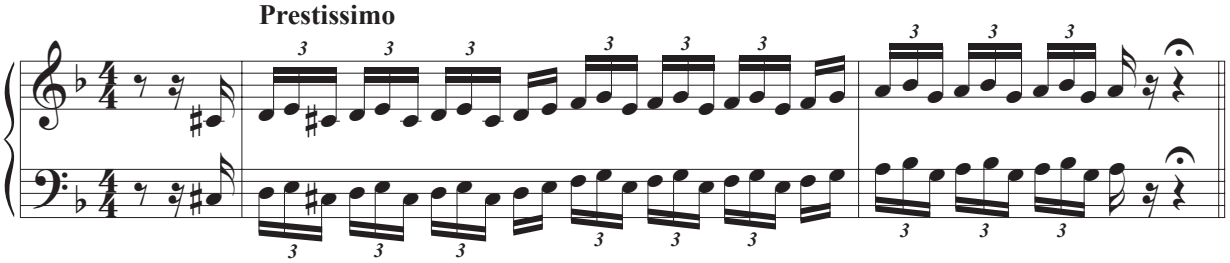
도입부

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



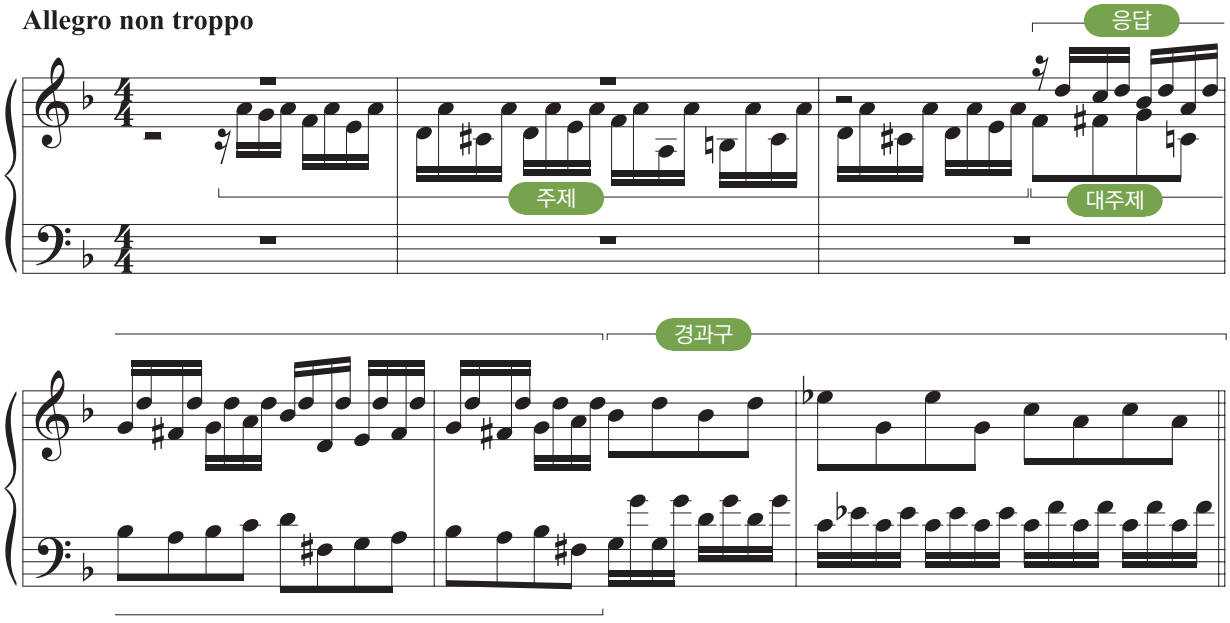
토카타의 주제

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



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.



감상하기

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 쾨헬(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.

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 "종달새", 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.

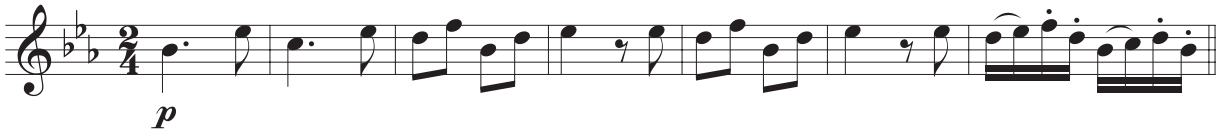
악곡 구성

제3악장 | 론도 형식

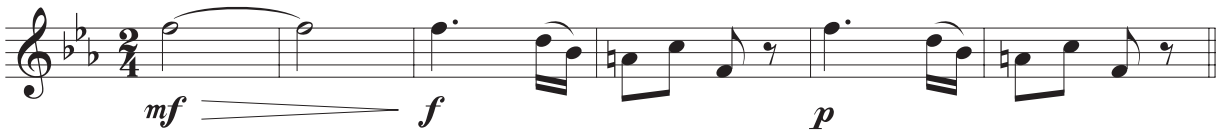
하이든 "트럼펫 협주곡" 중 제3악장 Allegro는 A–B–A–C–A–B–A로 이루어진 론도 형식으로 구성되어있다. 론도(Rondo)는 '돈다'라는 뜻의 프랑스 어에서 유래되었으며, 어떤 주제 A가 되풀이되는 동안 주제 사이에 삽입구를 넣어 만든 형식이다.

주제 A

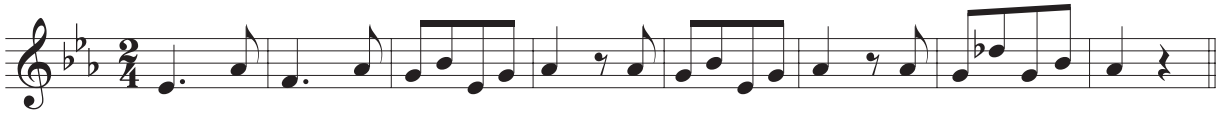
*이 악보는 소리나는 대로 옮긴 '실음 기보' 임



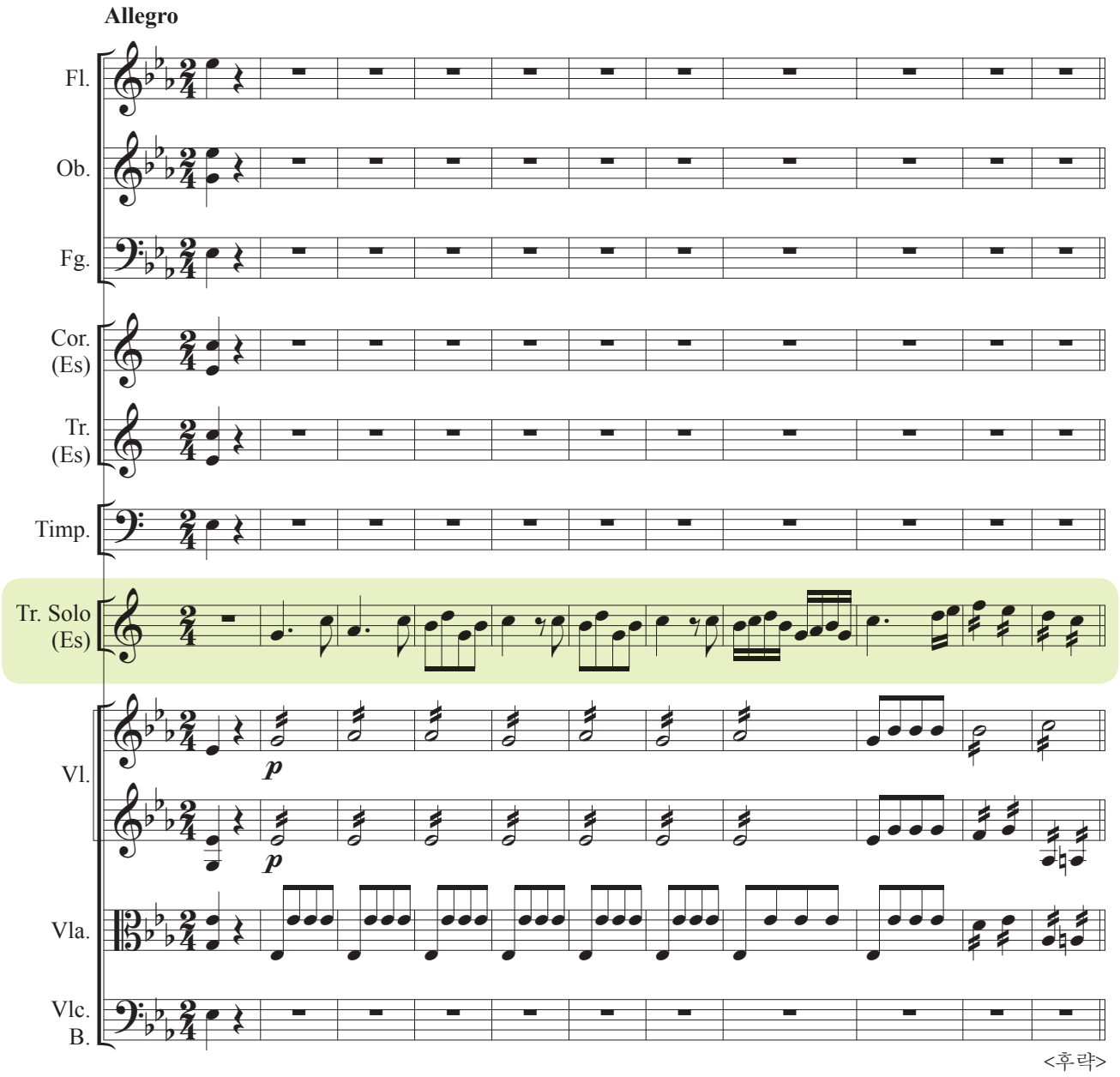
삽입구 B



삽입구 C



오케스트라 총보



감상하기

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

2. 트럼펫이 연주되는 부분을 집중 감상하며 떠오르는 느낌을 이야기해 보자.

교향곡 제5번 다단조 "운명" Op.67

학습 목표 | 고전주의 교향곡의 특징을 이해하고 감상해 보자.

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.

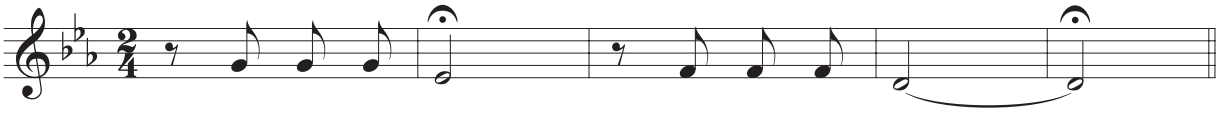
***스케르초:** 3박자의 밝고 익살스런 느낌의 곡이다.

악곡 구성

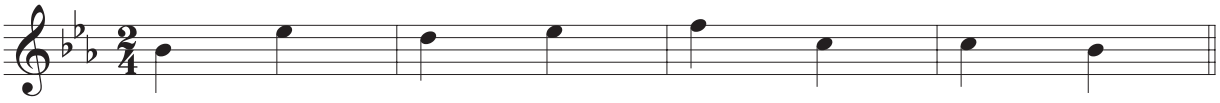
제1악장 | 소나타 형식

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

제1주제

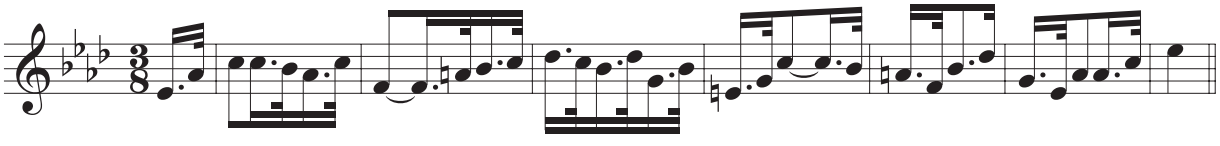


제2주제

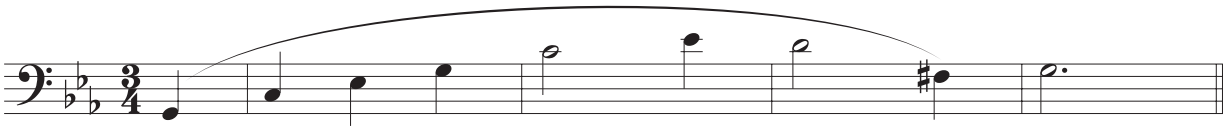


제2악장 | 자유로운 변주곡 형식

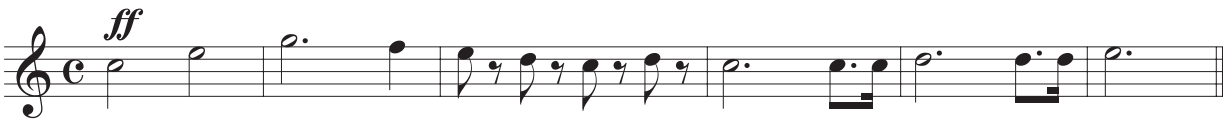
비올라와 첼로의 연주로 제시되는 느린 템포의 주제는 3번의 변주를 거치며 악곡을 발전시킨다.



제3악장 | 스케르초 형식



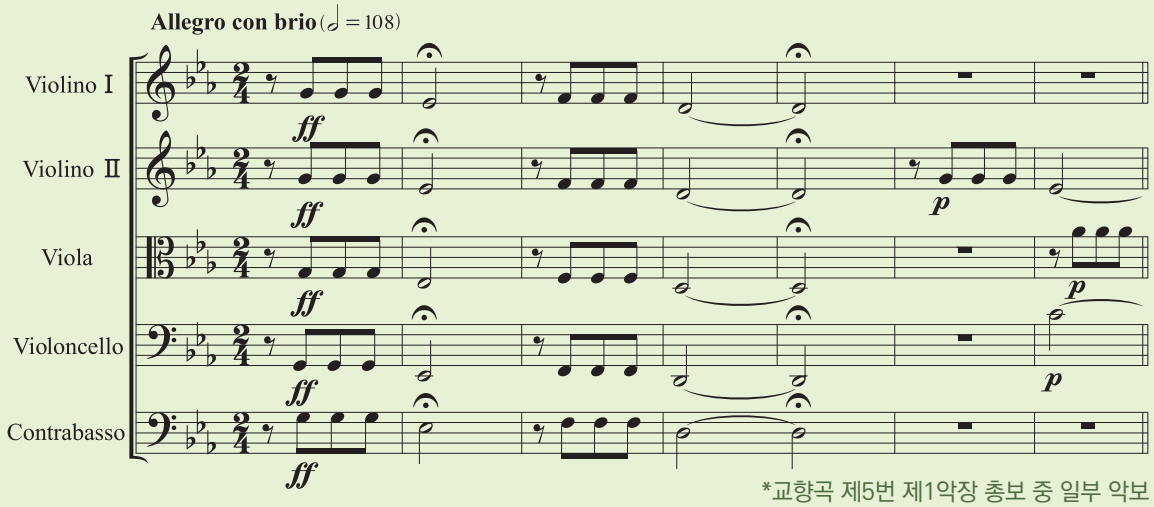
제4악장 | 소나타 형식



감상하기

1. 교향곡의 특징을 이해하고 전 악장을 감상해 보자.

2. 제1악장의 힘차고 강한 제1주제와 우아하고 부드러운 제2주제의 멜로디를 비교하며 감상하고, 느낌을 발표해 보자.



*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

학습 목표 | 표제 음악의 특징을 이해하고 감상해 보자.

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

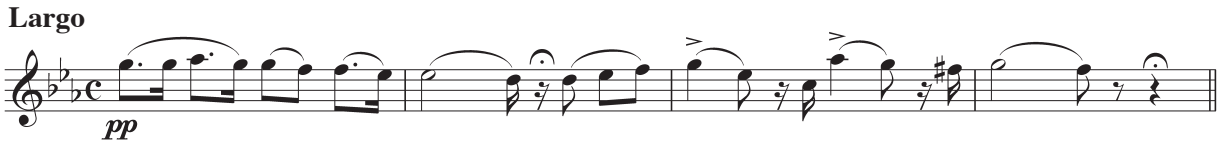
프랑스 작곡가이며, 낭만주의 음악의 선구자로, 프랑스 특유의 섬세한 감정과 관현악법에 의하여 감미로운 음색을 즐겨 사용하였다. 대규모 기악곡과 자유분방한 표현이 특징이다. 주요 작품으로는 "레퀴엠", "테 데움", "환상 교향곡" 등이 있다.

작품 배경

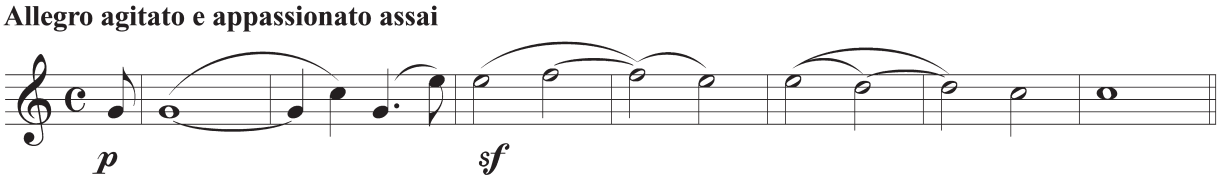
이 작품은 '어느 예술가의 생애'라는 부제가 붙은 5악장 형식으로 1830년 2월부터 4월에 걸쳐 약 2개월 반이라는 짧은 기간에 완성했다. 그러나 작곡 동기는 1827년으로 거슬러 올라간다. 1827년 베를리오즈는 파리의 오데옹 극장에서 영국의 극단이 공연하는 "햄릿"과 "로미오와 줄리엣"을 보고, 거기서 만난 배우 스미스슨(Smithson)을 열렬히 사랑하게 된다. 하지만 스미스슨은 이 사랑을 받아주지 않았고, 스미스슨에 대한 격정과 혼란은 그의 창작 의욕에 불을 붙여서 불멸의 걸작인 "환상 교향곡"을 낳게 하였다.

제1악장 | **꿈-열정** | c단조 | 소나타 형식 | 4분의 4박자

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



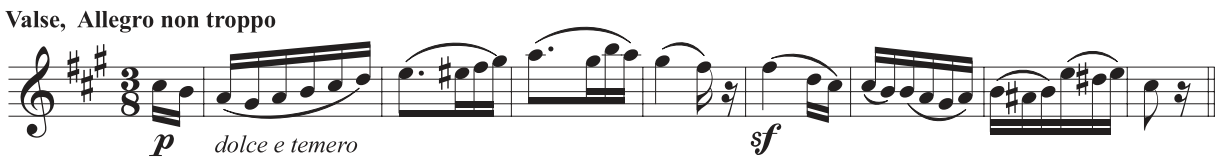
연인을 상징하는 고정 악상



***고정 악상**(Idée fixe): 어떤 고정된 생각이나 인물을 나타내는 선율을 만들어 반복 사용함으로써 청중들에게 자기의 생각을 전달하는 기법으로 베를리오즈가 '환상 교향곡'에서 처음 사용하였다,

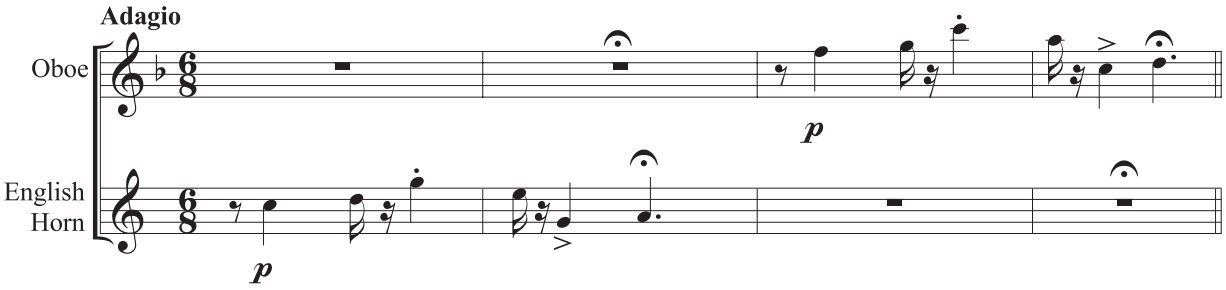
제2악장 | **무도회** | A장조 | 왈츠 | 8분의 3박자

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



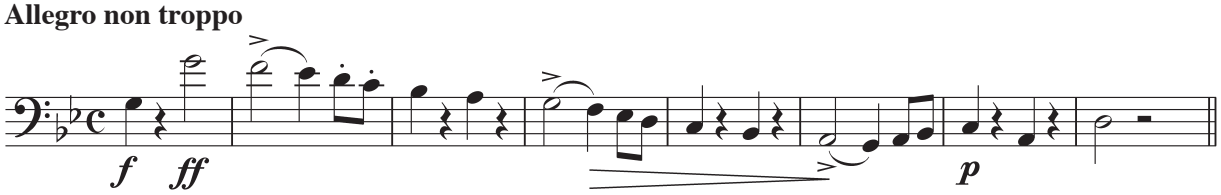
제3악장 | 전원의 풍경 | F장조 | 8분의 6박자

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



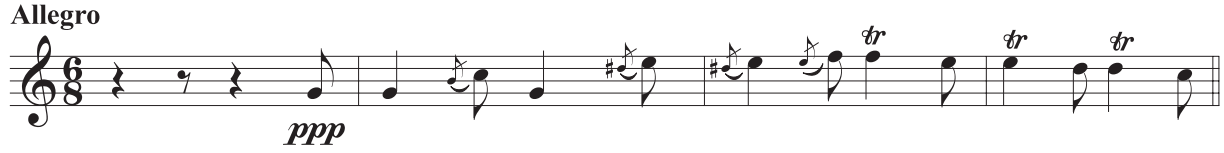
제4악장 | 사형장으로의 행진 | g단조–B♭ 장조 | 4분의 4박자

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.



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.



감상하기

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", 림스키 코르사코프의 "셰에라자드"가 있다.

바이올린 협주곡 마단조 Op.64

학습 목표 | 협주곡의 특징을 파악하며 감상해 보자.

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

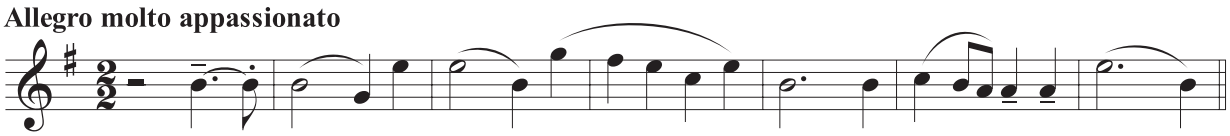
이 곡은 1838년부터 1844년까지 6년에 걸쳐 작곡한 곡이다. 제1악장에서 카덴차가 재현부 다음에 오는 전통을 깨고 발전부 다음에 오며, 독주 바이올린이 제1주제를 연주하는 특징을 가진다. 전체 3악장을 쉬지 않고 계속해서 연주하여 새로운 시도를 한 작품으로 평가 받는다.

악곡 구성

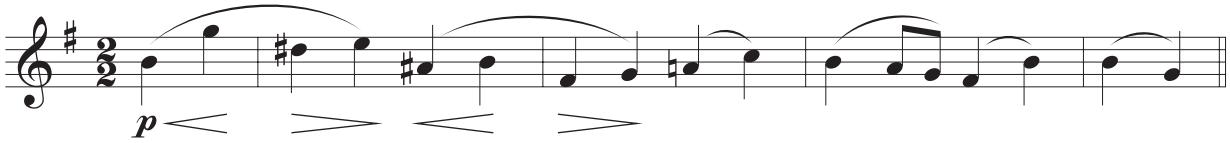
제1악장 | 소나타 형식

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

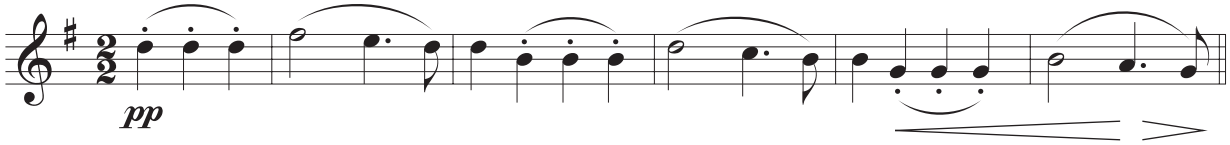
제1주제



경과 주제

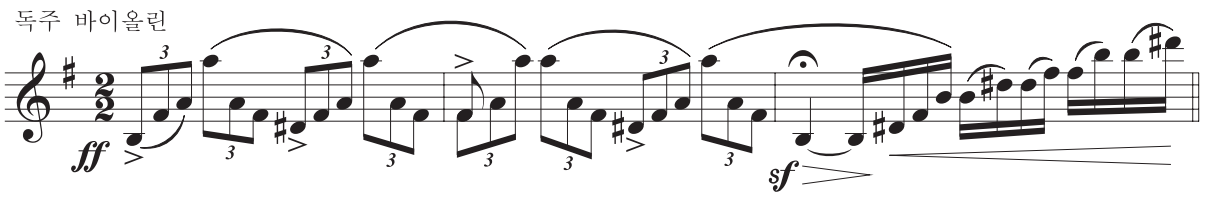


제2주제



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

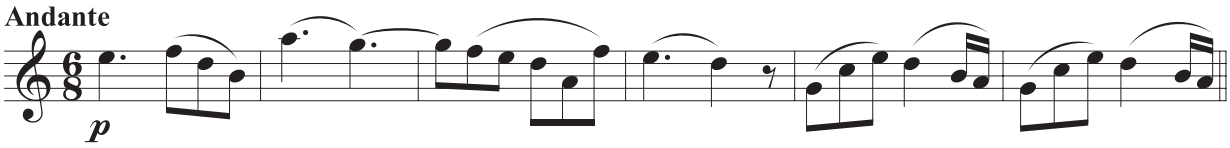
카덴차



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

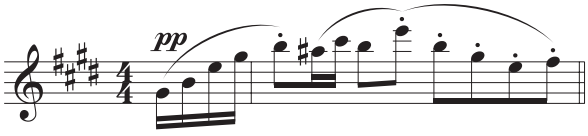
코다(종결부): 독주 바이올린의 힘찬 멜로디와 관현악 연주로 시작하고, 점점 빠르게 연주하면서 제1주제를 회상하듯이 연주하고 끝난다.

제2악장 | 겹세도막 형식

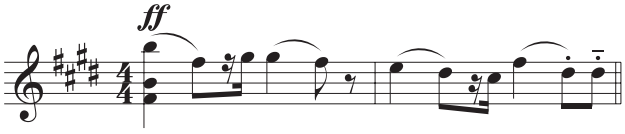


제3악장 | 소나타 형식

제1주제



제2주제



감상하기

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 갈라미언의 사사를 받았다. 제네바 국제 음악 콩쿠르에서 1위를 차지하고 한국인 최초로 카네기 홀에서 연주하는 등 세계적인 바이올리니스트로 인정받고 있다.

피아노 협주곡 제1번 마단조 Op.11

학습 목표 | 독주 악기와 관현악 음색의 조화를 느끼며 감상해 보자.

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 피아노곡이 많다.

작품 배경

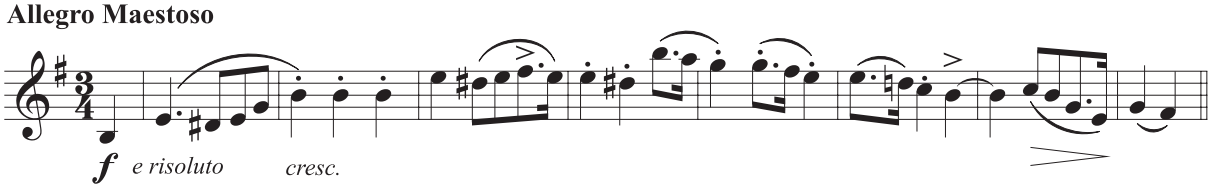
쇼팽은 두 개의 피아노 협주곡을 작곡했다. 제2번 F단조는 1829년에 작곡되어 1836년에 출판되었고, 제1번 E단조는 1830년에 작곡되어 1833년에 출판되었다.

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

악곡 구성

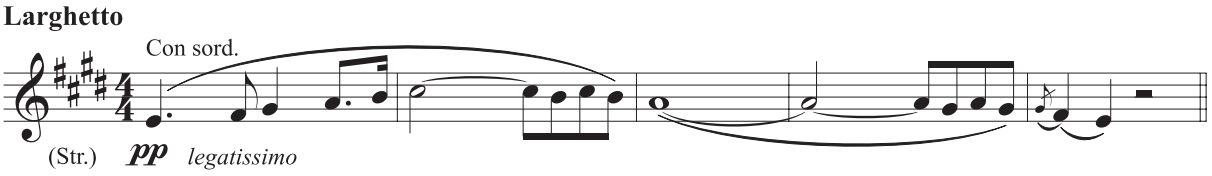
제1악장 | Allegro Maestoso | E단조 | 4분의 3박자

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.



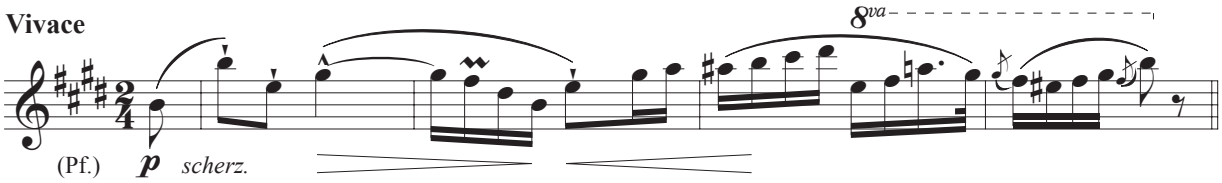
제2악장 | Romanze Larghetto | E장조 | 4분의 4박자

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



제3악장 | Rondo Vivace | E장조 | 4분의 2박자

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



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	
감상 일시	
피아노 연주자	
오케스트라 및 지휘자	
감상 소감	제1악장: 제2악장: 제3악장: 총평:

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'

학습 목표 | 음색의 변화에 집중하면서 감상해 보자.

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.

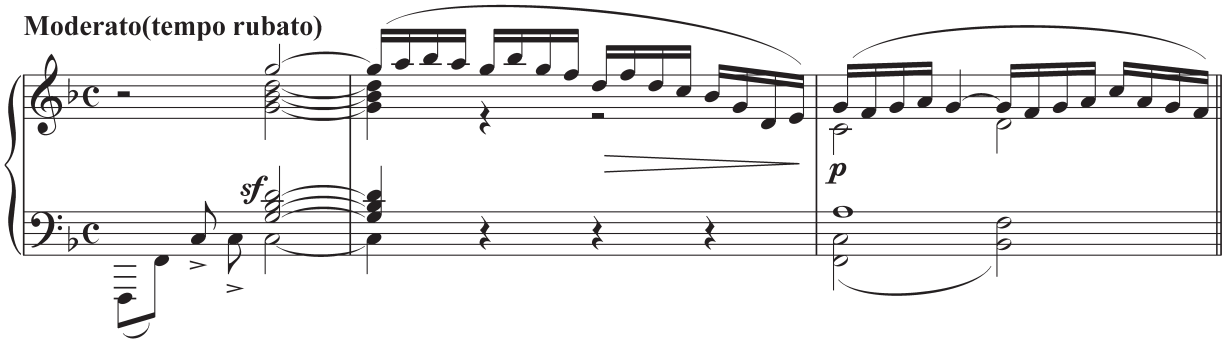
이 곡에 모음곡 '베르가마스크'라고 이름을 붙인 것도 그의 머리에 아직도 북 이탈리아 베르가모 지방의 인상이 깊게 새겨져 있었기 때문인 듯하다.

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

악곡 구성

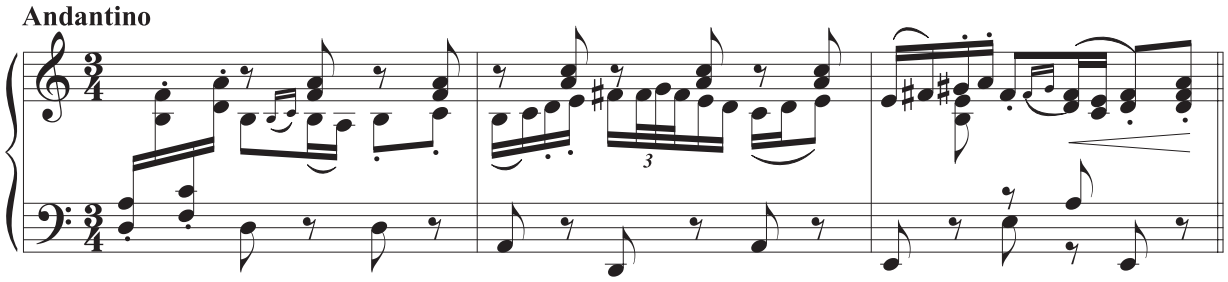
제1곡 | 전주곡(Prélude)

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



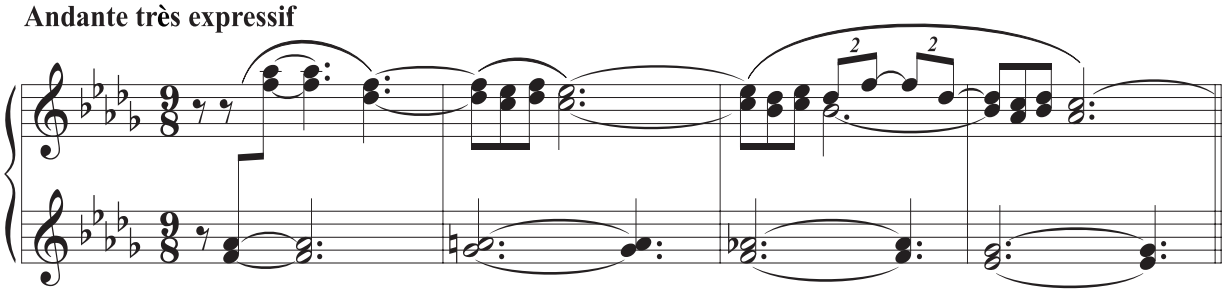
제2곡 | 미뉴에트(Menuet)

18세기 무곡 양식을 현대적인 감각으로 살린 우아하고 선명한 곡이다.



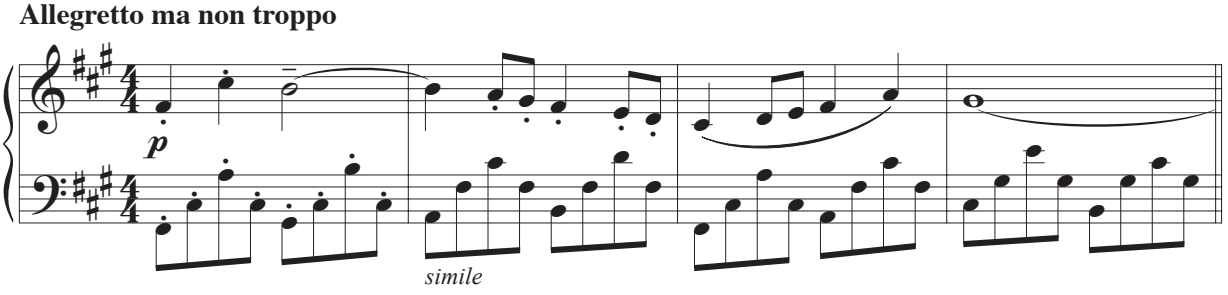
제3곡 | 달빛(Clair de lune)

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.



제4곡 | 파스피에 무곡(Passepied)

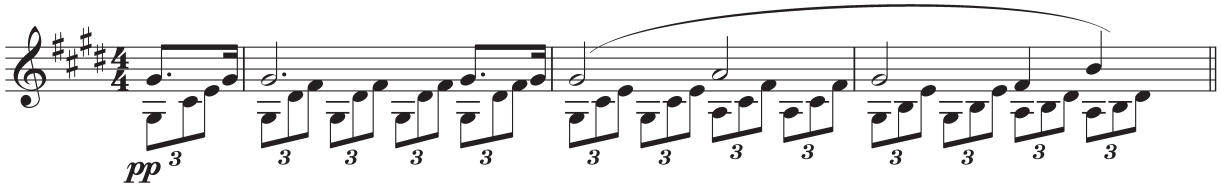
파스피에는 17~18세기에 유행한 프랑스 궁정 무곡으로 '나아가는 발'이란 뜻이다.



감상하기

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

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

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 흄의 '쇼스타코비치 카탈로그'에서는 작품 제목을 '버라이어티 스테이지 오케스트라를 위한 모음곡'으로 기재하고 있다. 모음곡 중 '왈츠 2번'은 영화 "아이즈 와이드 셧", "텔미 섬싱", "번지 점프를 하다"에 삽입되어 널리 알려졌다.

영화 "번지 점프를 하다"

영화 "아이즈 와이드 셧"

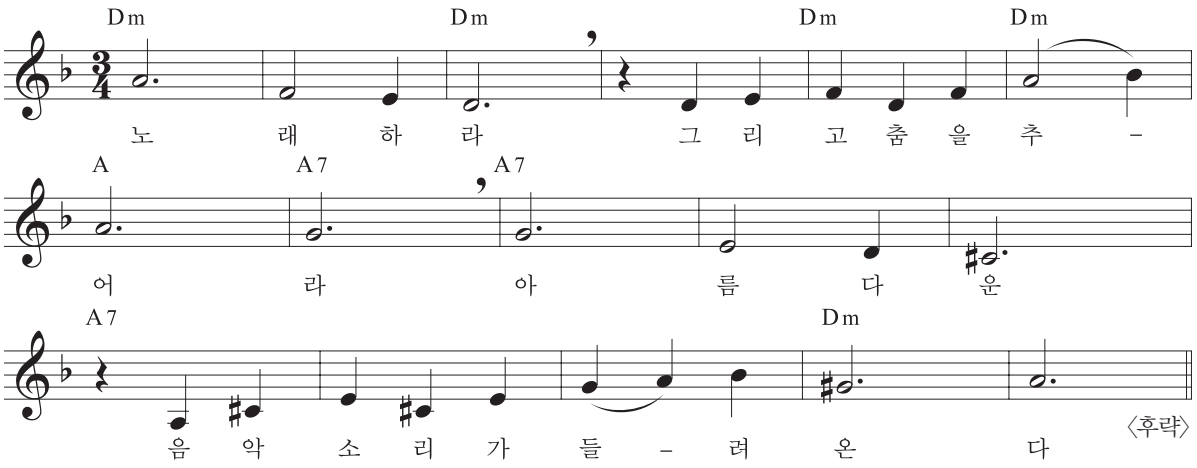
감상하기

1. 다양한 악기들의 음색을 느끼면서 감상해 보자.

2. 부분 3부 합창으로 편곡된 '재즈 모음곡'을 노래부르며 다른 성부와의 화음을 느껴 보자.

재즈 모음곡

안인경 **작사·편곡** | 쇼스타코비치 **작곡**



한국 환상곡

학습 목표 | 우리 민족의 역사를 생각하면서 감상해 보자.

작곡가 | 안익태(1906~1965)

평양에서 태어났으며 당대 세계적인 음악가였던 코다이, 슈트라우스(리하르트) 등에게 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.

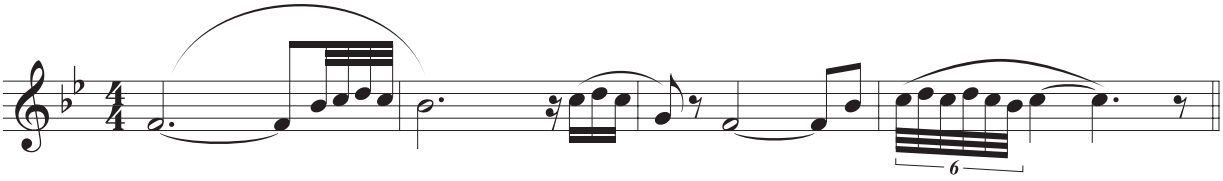
작품 해설

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.

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

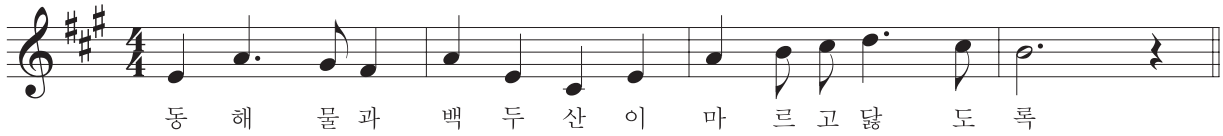
일제 강점기의 암울한 모습을 무겁고 침통한 선율로 표현한다. 이어서 독립 운동을 하다가 희생된 이들을 위로하는 진혼곡이 연주된다.

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 울려퍼진 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 제17회 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 꽹과리, 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)